

Fakulti Seni Gunaan Dan Kreatif

EKSPRESI EMOSI DALAM PENKARYAAN SENI VISUAL

JAPERY ANAK IBAI

Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan Dengan Kepujian
(Seni Halus)
2016

N
7445
J35
2016

EKSPRESI EMOSI DALAM PENGKARYAAN SENI VISUAL

JAPERY ANAK IBAI

**Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk
Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian
(Seni Halus)**

**Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK**

2016

UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

Grade: _____

Please tick (✓)

Final Year Project Report

Masters

PhD

DECLARATION OF ORIGINAL WORK

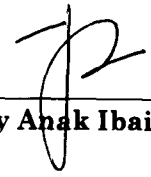
This declaration is made on the 09/06/2016 of June 2016.

Student's Declaration:

I, **JAPERY ANAK IBAI (41517)** from **FACULTY OF APPLIED AND CREATIVE ARTS** Hereby declare that the work entitled **EKSPRESI EMOSI DALAM PENGKARYAAN SENI VISUAL** is my original work. I have not copied from any other students' work or from any other sources except where due reference or acknowledgement is made explicitly in the text, nor has any part been written for me by another person.

9 JUNE 2016

Date Submitted

Japery Anak Ibai (41517)

Supervisor's Declaration:

I **ENCIK AWANGKO' HAMDAN BIN AWANG ARSHAD** hereby certifies that the work entitled **EKSPRESI EMOSI DALAM PENGKARYAAN SENI VISUAL** prepared by the above named student, and was submitted to the **FACULTY APPLIED OF CREATIVE ART** as a * partial/full fulfillment for the conferment of **BACHELOR OF APPLIED ARTS WITH HONOURS (FINE ARTS)**, and the aforementioned work, to the best of my knowledge, is the said student's work.

Received for examination by:

Encik Awangko' Hamdan bin. Awang Arshad

Date: **9 JUNE 2016**

I declare that Project/Thesis is classified as (Please tick (√) :

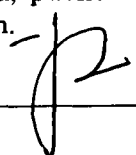
- CONFIDENTIAL** (Contains confidential information under the Official Secret Act 1972)*
- RESTRICTED** (Contains restricted information as specified by the organization where research was done)*
- OPEN ACCESS**

Validation of Project/Thesis

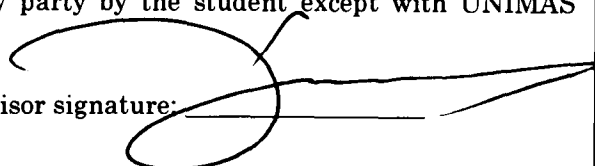
I therefore duly affirm with free consent and willingly declare that this said Project/Thesis shall be placed officially in the Centre for Academic Information Services with the abiding interest and rights as follows:

- This Project/Thesis is the sole legal property of University Malaysia Sarawak (UNIMAS).
- The Centre for Academic Information Services has the lawful right to make copies for the purpose of academic and research only and not for other purpose.
- The Centre for Academic Information Services has the lawful right to digitalise the content for the Local Content Database.
- The Centre for Academic Information Services has the lawful right to make copies of the Project/Thesis for academic exchange between Higher Learning Institute.
- No dispute or any claim shall arise from the student itself neither third party on this Project/Thesis once it becomes the sole property of UNIMAS.
- This Project/Thesis or any material, data and information related to it shall not be distributed, published or disclosed to any party by the student except with UNIMAS permission.

Student signature _____

Supervisor signature: _____

Current Address:

Rumah Jeluing
Sungai Lalang Wak
96510 Pakan Sarawak

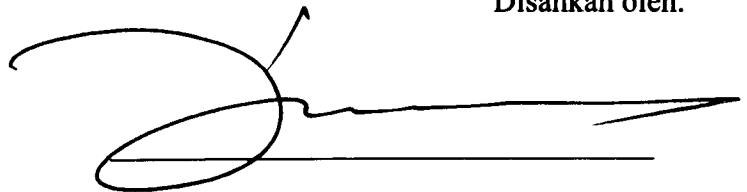
Notes: * If the Project/Thesis is **CONFIDENTIAL** or **RESTRICTED**, please attach together as annexure a letter from the organisation with the period and reasons of confidentiality and restriction.

[The instrument is duly prepared by The Centre for Academic Information Services]

PENGESAHAN

Adalah ini diakui bahawa saya, **Japery Anak Ibai** disertai penulisan yang bertajuk “**Ekspresi Emosi dalam Pengkaryaan Seni Visual**” sebagai sebahagian daripada keperluan untuk Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dan Kreatif dalam Program **Seni Halus** diterima.

Disahkan oleh:

(En. Awangko' Hamdan bin. Awang Arshad)

Penyelia

PENGAKUAN

Projek bertajuk “Ekspresi Emosi dalam Pengkaryaan Seni Visual” telah disediakan oleh Japery Anak Ibai dan telah diserahkan kepada Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif sebagai memenuhi syarat untuk Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Keujian (Seni Halus).

Diterima untuk diperiksa oleh:

(En. Awangko' Hamdan bin Awang Arshad)

Tarikh:

09/06/2016

PENGHARGAAN

Bersyukur ku panjatkan kepada Tuhan dengan limpah kurnia-Nya saya dapat menyiapkan penyelidikan ini dengan rasa syukur dan tenang. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Fakulti Seni Gunaan Dan Kreatif, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) kerana memberi saya peluang dari mula hingga akhir dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Di atas kerjasama dari pelbagai pihak yang terlibat, maka penyelidikan yang bertajuk “Ekspresi Emosi dalam Pengkaryaan Seni Visual” ini berjaya disiapkan.

Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Penyelia Utama iaitu Encik Awangko' Hamdan bin. Awang Arshad yang telah banyak membantu serta sentiasa memberi nasihat, idea, tunjuk ajar dan bimbingan sepanjang tempoh penyelidikan ini dijalankan. Seterusnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pensyarah program Seni Halus di atas sokongan dan galakkan yang telah diberikan dalam menyelesaikan penyelidikan ini dengan baik dan sempurna.

Tidak lupa juga kepada ibu dan bapa atas nasihat dan sokongan yang telah mereka curahkan ternyata tidak dapat dibalas dengan sekadar kata-kata dan perbuatan. Doa restu dari mereka amat berharga sehingga saya mampu sampai ke tahap ini. Sekali lagi saya panjatkan kesyukuran. Di samping itu, terima kasih juga saya ucapkan kepada rakan-rakan sekuliah dan teman rapat yang tidak putus-putus mencurahkan ilmu dan idea dalam membantu saya menjalankan kajian ini.

Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak dalam menjayakan penyelidikan berilmiah ini.

ABSTRAK

Kajian ini memberi penekanan khusus terhadap mengekspresi emosi/perasaan yang melambangkan kemarahan. Ini melibatkan pengaplikasian elemen garisan, warna, jalinan dan bentuk sebagai medium penzahiran ekspresi. Kaedah pengumpulan data dan analisa visual merupakan kaedah utama yang digunakan oleh pengkaji dalam proses mencari dan mengenalpasti maklumat. Medium utama yang digunakan untuk menzahirkan ekspresi ialah besi dan karya yang dihasilkan adalah dalam bentuk 3-Dimensi. Seterusnya, penghasilan karya peribadi adalah untuk memenuhi dan menyelesaikan objektif dan permasalahan kajian ini. Pengkaji berharap kajian ini akan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk para pengkaji pada masa akan datang.

ABSTRACT

This study gives special emphasis to express emotions/feeling which symbolize anger. This involves the application of the element of line, color, texture and form as a medium to portray expression. The collection data and visual analysis are main method used by researcher in the process of collecting and identifying of information. Iron was used as the main medium employed to depict expression and was transformed in 3-Dimensional form. The creation of the artwork is a mean to fulfill the objective and statement of the research problem. It is hoped that this investigation would be used as reference for future researcher in the similar field of interest.

ISI KANDUNGAN	HALAMAN
BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS/LAPORAN.....	i
PENGESAHAN PENYELIA.....	iii
PENGAKUAN PELAJAR.....	iv
PENGHARGAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ISI KANDUNGAN.....	viii
1.0 EKSPRESI EMOSI DALAM PENGKARYAAN SENI VISUAL.....	1
1.1 Pengenalan.....	1
1.2 Permasalahan Kajian	4
1.3 Persoalan Kajian	6
1.4 Objektif Kajian	6
1.5 Skop Kajian	7
1.6 Kepentingan Kajian	7

2.0	KAJIAN LITERASI	8
2.1	Analisa Artis Rujukan	10
3.0	METODOLOGI KAJIAN	15
3.1	Pengumpulan Data	15
3.2	Eksperimentasi	16
4.0	KAJIAN DAN HASIL DAPATAN	17
4.1	Proses Penghasilan Karya.....	19
5.0	PENJELASAN KARYA	25
RUJUKAN	28

1.0 EKSPRESI EMOSI DALAM PENGKARYAAN SENI VISUAL

1.1 Pengenalan

Dalam kajian ini, pengkaji akan memberi penekanan khusus terhadap ekspresi emosi atau perasaan yang melambangkan kemarahan. Penzahiran ekspresi ini melibatkan analisis terhadap elemen seni yang berpotensi untuk diaplikasikan. Analisis ini dijalankan dengan menggunakan kaedah analisa visual terhadap karya-karya yang lepas untuk mengenalpasti elemen yang lazimnya digunakan untuk berekspresi. Pengkaji akan menggunakan besi sebagai bahan utama dalam berkarya. Hasil kajian ini akan diketengahkan dalam bentuk karya 3-Dimensi.

Menurut Grieder (1996), pernyataan emosi/ekspresi emosi amat terkenal di Barat. Pendekatan ini dipraktikan secara meluas pada zaman *Romantic Movement*. Pengikut dan fahaman aliran ini menekankan penzahiran ekspresi emosi yang amat kuat dalam karya. Boleh dikatakan dalam setiap karya mempunyai pernyataan emosi/perasaan oleh senimannya.

Robinson (2005), telah mendefinisikan ekspresi sebagai tindak balas imaginasi dalam berkarya. Imaginasi adalah suatu gambaran yang terhasil dalam pemikiran pengkarya dan ia adalah antara sumber penyumbangan idea untuk berkarya. Melalui aktiviti ekspresi, imaginasi tersebut akan dizahirkan dalam bentuk visual. Setiap ahli falsafah mempunyai pengertian yang berbeza mengenai ekspresi dalam seni. Berdasarkan teori ekspresi yang diasaskan oleh Tolstoy, penzahiran ekspresi berdasarkan peranan yang dimainkan oleh seni dalam masyarakat dan perkembangan sejarah dunia. Selain itu, Tolstoy turut berpendapat bahawa, ekspresi yang terdapat dalam karya seni halus adalah satu bentuk komunikasi. Manakala teori ekspresi

Collingwood pula menyatakan bahwa, ekspresi merupakan perhubungan yang rapat antara emosi/perasaan seniman dan karya yang dihasilkan oleh mereka.

Merujuk kepada penulisan Greco dan Stenner (2008), emosi ialah perasaan yang dialami oleh manusia. Contohnya, emosi marah, gembira, sedih, tenang dan sebagainya. Oleh itu, terdapat pelbagai cara perlakuan manusia untuk mengekspresi perasaan dan emosinya itu. Wolf (1970), telah mengkaji tentang perlakuan manusia terhadap menyatakan perasaannya. Antaranya beliau menyatakan manusia menzahirkan pernyataan perasaannya itu di bawah sedar dan mereka tidak menyedari emosi itu dizahirkan tanpa kawalan diri. Dalam pengkaryaan seni visual, penzahiran ekspresi yang melambangkan emosi marah dapat dilihat dalam karya yang bercelaru dan menggunakan warna panas seperti merah. Contohnya, dalam catan setiap calitan warna dan sapuan berus adalah tidak terkawal. Manakala, emosi tenang dapat dilihat dalam karya yang menekankan unsur harmoni dan lazimnya menggunakan warna sejuk seperti biru.

Seperti yang dinyatakan oleh Gowing (1997), "*For me, the highest aim of art is expression: the function of the artist was to express their feeling*". Berdasarkan pernyataan tersebut, memang tidak dapat dinafikan bahawa kekuatan sesebuah karya seni visual dipengaruhi penzahiran ekspresi oleh pengkaryanya. Merujuk kepada teori ekspresi moden yang diasaskan oleh Susanne K. Langer, seni adalah ungkapan atau ekspresi emosi seniman. Oleh itu, elemen yang digunakan oleh pengkaryanya adalah sangat penting untuk memastikan ekspresi yang diketengahkan berjaya disampaikan kepada audiens. Contohnya, ketepatan dalam aspek pemilihan warna, garisan, jalinan dan bentuk.

Jika dilihat dalam konteks yang lebih luas, seni merupakan hasil ekspresi perasaan/emosi seniman sebenarnya. Ab. Hamid (2007), menerangkan bahawa karya seni sebenarnya hasil daripada pengumpulan idea, emosi, perasaan dan dibantu dengan ilmu-ilmu lain maka terciptalah sebuah karya yang agung. Di sini dapat dilihat betapa pentingnya peranan seni sebagai pernyataan emosi. Setiap pengkarya mempunyai pendekatan tersendiri dalam mengekspresi emosi mereka. Menurut Collingwood (1958), seniman tidak mengetahui bentuk emosi dan perasaannya selagi dia tidak menzahirkannya. Berdasarkan pernyataan tersebut, idea yang digunakan untuk berkarya adalah hasil daripada kegiatan penerokaan emosi dan perasaan oleh pengkaryanya.

1.2 Pemasalahan Kajian

Kelahiran ramai ahli pemikir dengan pelbagai falsafah yang berbeza telah mewujudkan pelbagai teori mengenai ekspresi emosi dalam seni halus, Robinson (2005), telah menyatakan pendapat Alan Tormey berdasarkan teori ekspresi yang diasaskannya. Dalam teori tersebut, beliau menyatakan bahawa “...artworks may have expressive qualities but they are not expressions of any emotional states in their creators...”

Berdasarkan pernyataan di atas, beliau berpendapat bahawa sesebuah karya mungkin mempunyai kualiti ekspresif, tetapi ia tidak melambangkan emosi yang dialami oleh pengkarya itu sendiri. Pengkaji tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut kerana kebanyakan karya yang menekankan ekspresi emosi adalah berdasarkan emosi yang dialami oleh pengkarya dan pandangan pengkaji adalah bertentangan dengan kenyataan tersebut.

Menurut Feldman (1992), “Sometimes critics imply that artists have, in fact, experienced the emotions expressed in their work”. Pengalaman emosi yang dialami oleh pengkarya merupakan *subject matter* yang lazimnya digunakan dalam penghasilan sesebuah karya. Audiens turut merasai pengalaman emosi pengkarya sekiranya mereka dapat memahami emosi/perasaan yang dizahirkan dalam karya. Pengkarya akan menggunakan elemen-elemen tertentu sebagai medium untuk mengekspresi emosi. Di samping itu, ia bergantung kepada pendekatan yang mereka aplikasikan.

Charles dan Paul (1992), berpendapat bahawa, “The starting point for all system of art must be the personal experience of emotion”. Seniman yang mengetengahkan ekspresi emosi dalam karya terlebih dahulu merasai emosi yang mereka zahirkan. Selain itu, proses

manipulasi idea perlu bermula daripada pengalaman emosi pengkarya. Contohnya, pengalaman emosi yang dapat dilihat ialah perasaan sedih dan pilu apabila terkenang akan sesuatu yang menyedihkan. Begitu juga jika ditimbuni dengan tugas kerja yang banyak kita akan menghadapi tekanan dan akhirnya mencetuskan kemarahan. Dalam usaha menginterpretasikan pengalaman emosi tersebut, pengkarya akan menggunakan potensi, kemahiran dan pendekatan yang dimiliki untuk menzahirkannya dalam karya. Walau bagaimanapun, setiap gaya ekspresi yang ditampilkan dalam sesebuah karya adalah berbeza. Hal ini demikian kerana setiap pengkarya mempunyai persepsi tersendiri berkaitan dengan emosi yang dialami.

Kesimpulannya, teori ekspresi yang diasaskan oleh Alan Tormey adalah kurang tepat berkaitan dengan pernyataan ekspresi seniman dalam karya. Tambahan lagi, terdapat beberapa buah buku berkaitan menyatakan bahawa pernyataan emosi dalam karya mempunyai hubungan kait dengan keadaan sebenar emosi yang dialami oleh pengkaryanya.

1.3 Persoalan Kajian

1. Apakah jenis ekspresi emosi yang ingin disampaikan dalam karya?
2. Apakah elemen seni yang lazimnya digunakan untuk mengekspresi emosi dalam pengkaryaan seni visual?
3. Bagaimanakah hasil dapatan kajian akan diaplikasikan dalam karya akhir?

1.4 Objektif Kajian

1. Mengenalpasti jenis ekspresi emosi yang ingin disampaikan dalam karya.
2. Menganalisis elemen seni yang lazimnya digunakan untuk mengekspresi emosi dalam pengkaryaan seni visual.
3. Mengaplikasikan hasil dapatan kajian dalam karya akhir.

1.5 Skop Kajian

1. Kajian ini dilaksana berdasarkan ekspresi yang melambangkan emosi marah.
2. Hasil kerja analisis akan diterjemahkan dalam bentuk lakaran dan proses eksperimentasi akan dijalankan terhadap elemen seni yang berpotensi untuk diaplikasikan dalam penghasilan karya peribadi.

1.6 Kepentingan Kajian

1. Ekspresi emosi/perasaan yang melambangkan kemarahan merupakan ekspresi yang agak mencabar untuk diketengahkan dalam penghasilan karya peribadi dan ia telah memberi peluang kepada pengkaji untuk mengkaji ekspresi tersebut dengan lebih mendalam lagi.
2. Pemilihan elemen seni yang bertepatan adalah sangat penting bagi memastikan ekspresi yang dizahirkan dapat disampaikan dengan berkesan kepada audiens.

2.0 Kajian Literasi

Berdasarkan sorotan penulisan lepas, kebanyakannya lebih menerangkan mengenai penzahiran ekspresi dalam penghasilan karya 2-Dimensi berbanding dengan karya berbentuk 3-Dimensi. Menurut Gombrich (1989), "*Painting and sculpture governed by the same general principles, but when we go into emotions, painting is most powerful...*"

Merujuk kepada pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahawa kecenderungan penghasilan karya yang bertemakan ekspresi lebih menonjol dalam karya 2-Dimensi seperti catan dan lukisan. Antara faktor yang menyebabkan perbezaan ini adalah dari segi penggunaan elemen seninya. Warna merupakan elemen penting yang digunakan dalam penghasilan catan. Selain itu, ia dapat memberikan pengaruh terhadap psikologi dan emosi manusia. Ekspresi yang menggunakan warna sebagai medium penzahiran lebih senang difahami oleh audiens kerana elemen warna sememangnya sudah sehati dengan kehidupan manusia. Bahkan pengajaran berkaitan dengan warna bukan sahaja difokuskan dalam bidang seni halus tetapi ia turut dipelajari dalam bidang yang lain. Oleh itu, wajarlah bukan sahaja audiens yang mempunyai latar belakang seni yang mampu memahaminya, malahan yang tidak berlatarkan seni juga mampu mengintepretasikannya kerana elemen warna sudah digunakan secara meluas.

Ini berbeza dengan penghasilan arca. Arca walaupun tidak menggunakan elemen warna dalam penghasilannya, ia masih mampu menyampaikan ekspresi yang dizahirkan. Hal ini demikian kerana kebanyakan arca yang menekankan ekspresi lebih cenderung menggunakan elemen seperti jalinan, bentuk, rupa dan ada juga yang mengaplikasikan teknik-teknik yang

tertentu sebagai medium mengekspresi emosi. Misalnya, jalinan permukaan yang kasar dan bergerutu dapat melambangkan ekspresi marah dan permukaan halus pula melambangkan ekspresi tenang. Terdapat kesukaran bagi audiens yang tidak mempunyai latar belakang seni untuk mengintepretasikan ekspresi yang coba disampaikan. Contohnya, dalam karya *Pieta* oleh Michelangelo, medium yang digunakan untuk menzhahirkan ekspresi ialah bentuk lipatan kain pada jubah. Bentuk lipatan kain yang tidak kemas dan berlipat-lipat menandakan diri si ibu yang tidak terurus dan pada yang sama ia turut melambangkan emosi sedih yang dialaminya. Ini agak sukar bagi audiens yang tidak mempunyai latar belakang seni untuk memahami maksud pernyataan emosi yang coba disampaikan melalui bentuk lipatan kain tersebut, berbanding dengan pemahaman mereka terhadap warna.

Fig. 1: *Pieta* (1498-1499)
Artis : Michelangelo
Dimensi : 5 x 6 cm
Media : Marmar
(Sumber: Dent, 2014)

2.1 Analisa Artis Rujukan

- **Giuseppe Pongolini (Artis Rujukan Utama)**

Beliau merupakan seorang pengarca yang berasal dari Itali. Giuseppe Pongolini boleh dikategorikan sebagai seorang *conceptual expressionist*. Kebanyakan karya yang dihasilkan adalah berkonsepkan ekspresi dan idea yang diketengahkan ialah emosi yang dialami oleh manusia. Artis ini menggunakan besi sebagai media primer untuk mengekspresi emosi. Selain itu, beliau cenderung mengaplikasikan *iconic element* (bahan yang sering digunakan dalam kehidupan harian) dalam penghasilan karyanya. Hal ini demikian kerana dia ingin menghubungkan ekspresi emosi yang diketengahkan dalam karya dengan masyarakat sekeliling. Dari segi teknik, *hot forging* merupakan teknik utama yang beliau gunakan. Artis ini turut menyatakan bahawa, “*I wish my works had the power to communicate emotions, needless of words which are often restrictive and useless*”. Disebalik kejayaannya dalam berkarya, beliau menjadikan kata-kata yang diungkapkan oleh beberapa orang seniman sebagai inspirasinya.

“*Expression will never come out from uncultured hand. Only if you fully have the skills and know-how you may sometimes meet the dream*”. (G. Manzu)

“*It is easy to draw curve or parallel lines, visual or imaginary shapes. It is difficult to brand them, to give them expression*”. (A. Magnelli)

Berikut adalah antara karya beliau:

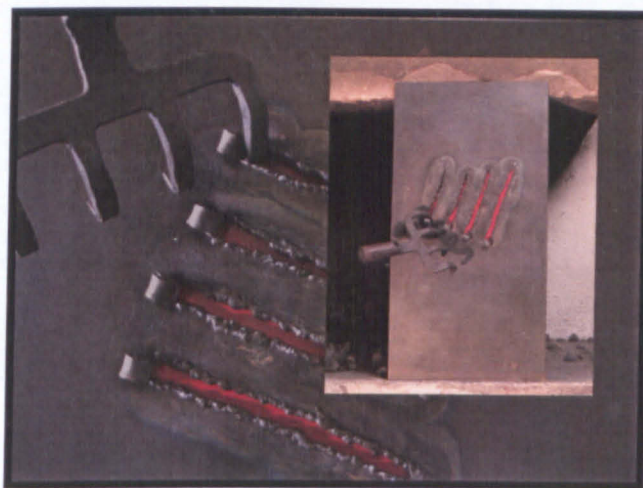

Fig. 2: *Scratch*
Artis : Giuseppe Pongolini
Dimensi : 70cm x 36cm
Media : Besi
(Sumber: <https://www.pinterest.com>)

Fig. 3: *Blueleg Dinner Table, Bluebeg's Son Small Table*
Artis : Giuseppe Pongolini
Dimensi : 110cm x 75cm
Media : Besi
(Sumber: <https://www.pinterest.com>)

Fig. 4: *Crucifixion*
Artis : Giuseppe Pongolini
Dimensi : *Variable Size*
Media : Besi
(Sumber: <https://www.pinterest.com>)

Fig. 5: *Mirror*
Artis : Giuseppe Pongolini
Dimensi : 47cm x 39cm
Media : *Ready-made*
(Sumber: <https://www.pinterest.com>)

- **Auguste Rodin**

Rodin ialah salah seorang artis yang menekankan konsep dan idea ekspresi emosi dalam penghasilan karyanya. Arca yang dihasilkan merupakan medium komunikasi yang menghubungkan emosi dan imaginasi pengkarya dengan audiens. Karya beliau menggambarkan kekuatan emosi yang dialami oleh manusia. Selain itu, beliau percaya bahawa kualiti elemen seperti jalinan, garisan dan bentuk dapat dijadikan sebagai medium untuk mengenal pasti ekspresi yang cuba disampaikan oleh pengkarya.

Beliau menegaskan bahawa dalam penghasilan karya, bukan sekadar gaya, aksi dan posisi yang mampu menyampaikan maksud emosi, malah teknik yang digunakan juga mampu mewakili ekspresi yang cuba disampaikan. Dalam karyanya, kebanyakan bentuk yang digunakan ialah bentuk figura manusia. Begitu juga dengan penggunaan media, kebanyakan arcanya menggunakan gangsa sebagai media utamanya.