

Vol. 5 No. 2, 2024 | ISSN : 2655 -0903 | E-ISSN : 2723 - 536X

ARTCHIVE

Indonesia
Journal of
Visual Art
and Design

READING AFFECT IN 'LEPAS': AN APPROACH USING AFFECT THEORY ON THE MONUMENTAL PAINTING BY ARMEN

Izan Qomarats^{a,1}, Eva Yanti^{b,2*}

^aProgram Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain

^bProgram Studi Animasi Fakultas Seni Rupa dan Desain

Institut Seni Indonesia Padangpanjang, Jl. Bahder Johan, Guguk Malintang, Kec. Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat 27118 .

¹izanqomarats@gmail.com*, ²evay@isi-padangpanjang.ac.id

*corresponding author

ARTICLE INFORMATION

Article History

Received: 14.10.24

Revised: 07.11.24

Accepted: 05.12.24

Keywords

Affection Theory
Monumental Painting
Emotional Response
Painting Work
Aesthetic Analysis.

ABSTRACT

This study analyzes the monumental painting titled "Lepas" using affect theory to understand how its visual elements trigger emotional and affective responses in viewers. Affect theory serves as a conceptual framework to explore the relationship between the visual aspects of the artwork and their impact on the subjective experience of the audience. Through a qualitative approach and aesthetic analysis methods, this research focuses on elements such as composition, color, scale, and symbolism within the artwork, and how these elements influence the viewers' emotional perception. The findings reveal that "Lepas" successfully creates a profound affective resonance, where viewers not only appreciate the visual aspects of the painting but also experience intense emotional reactions. The affect generated by this work transcends the boundaries of visual aesthetics, making "Lepas" an effective medium for emotional communication. This study contributes to a broader understanding of the role of affect in monumental painting, particularly in the context of visual art appreciation in Indonesia.

This is an open-access article under the [CC BY-NC 4.0](#) license .

INTRODUCTION

Visual art is one of the most effective forms of communication to convey emotions, ideas, and concepts. In painting, there is a unique power to evoke emotional resonance through aesthetic representation, color, composition, and symbolism. One approach that has drawn the attention of art scholars in recent decades is "affect theory," a conceptual framework emphasizing how visual elements in artworks can influence viewers' emotions and feelings (Kumara, 2020; Hayati, 2021). Affect theory underscores the importance of the affective aspect of aesthetic experience, focusing on how art can trigger unspoken emotional responses, often transcending cognitive or verbal narratives. As a theoretical concept, affect, particularly in the context of visual art, has been widely discussed by figures such as Brian Massumi and Teresa Brennan. They argue that affect represents a form of direct and profound experience, capable of creating emotional connections between the artwork and its audience (Irmawati et al., 2022; Yuniar, 2021). However, the application of affect theory in the analysis of monumental artworks remains relatively rare, especially within the context of contemporary Indonesian painting.

One intriguing example of a monumental painting to be analyzed through the lens of affect theory is Armen's work titled "Lepas." This painting is remarkable not only for its large size but also for its visual strength, which evokes multiple layers of emotion in its viewers. Elements such as the play of light, color, composition, and symbolism within the painting make it a rich subject for exploration within the framework of affect (Anhusadar & Wulandari, 2019). However, to date, few studies have approached the painting "Lepas" from the perspective of affect theory. This research, therefore, offers novelty in understanding how affect can serve as a key to uncovering deeper meanings in monumental art (Rachmawanti et al., 2023).

This study introduces novelty in two main aspects: first, the application of affect theory in the analysis of monumental painting, which has rarely been explored in Indonesia; and second, a focus on the painting "Lepas," which has yet to be analyzed in-depth from an affective perspective. This artwork offers visual complexity capable of eliciting diverse emotional responses, and an affect-based analysis provides a fresh approach to understanding the interaction between viewers and artwork (Nafisah et al., 2021). By emphasizing affect theory, this research offers new insights into how visual elements in monumental paintings can evoke feelings, stir emotions, and create profound affective experiences for art enthusiasts (Putri, 2023).

As part of the visual arts, monumental works are often evaluated based on their visual appeal and how aesthetics influence their meaning and audience appreciation. However, little attention has been given to how affect, as an emotional experience triggered by art, plays a role in forging deep emotional connections between the artwork and its audience (Syaadati, 2023). Therefore, this study addresses the primary research question: how can affect theory be used to interpret monumental paintings such as "Lepas"? Answering this question is essential, as studies on affect in visual art, particularly monumental works, provide a new perspective for understanding the dynamics between art and its audience (Sutini, 2018). This will

enrich critical approaches to visual art and enhance appreciation for affective experiences, which are often overlooked in traditional art studies.

The objective of this study is to explore the visual elements in the monumental painting "Lepas" that influence viewers and reveal the role of affect as a medium of emotional communication between the artist and the audience. Additionally, it seeks to contribute to academic literature on the application of affect theory in visual art, particularly in the context of monumental art in Indonesia (Yunus, 2020). This research offers both theoretical and practical benefits. Theoretically, it enriches the discourse on affect theory in visual art studies and provides a new approach to understanding monumental painting (Yulianti, 2022). Practically, this study can enhance public appreciation of visual art, especially regarding how the affective elements of artworks can create more profound and meaningful experiences (Sunarto, 2018).

The affect theory used in this research is based on the ideas of Brian Massumi and Teresa Brennan, who emphasize the importance of affective experience in understanding artworks. Affect is an emotional reaction that occurs spontaneously and directly in response to visual stimuli, often preceding cognitive or verbal understanding (Hikmawati et al., 2022). Affect not only describes the emotions experienced by viewers but also explains how these emotions influence the interpretation and appreciation of artworks (Sucitra, 2015). According to Brennan, affect is a force that flows between subjects and objects, where art serves as a medium for this flow of affect (Nurfaizah & Naimah, 2021). On the other hand, Massumi emphasizes that affect is often pre-cognitive, meaning it is experienced by the viewer's body before it can process the artwork intellectually (Warsana et al., 2021). In the context of the painting "Lepas," affect theory helps explain how visual elements in the artwork can evoke emotional resonance without requiring a rational interpretative process (Amiroh, 2023).

Affect theory in visual art studies has garnered significant interest in recent decades, particularly concerning how art can elicit deep emotional responses in its audience (Admojo et al., 2023). Affect is understood as an immediate emotional reaction experienced by someone when interacting with art. As an approach, affect offers a new perspective in aesthetic studies, where emotional experiences often dominate over mere cognitive interpretations (WulanPitri & Hazizah, 2021). In the context of monumental paintings like "Lepas," characterized by its large size and strong visual impact, affect theory provides a means to analyze how visual elements can generate intense feelings and deeply influence viewers (Wiratno, 2018).

One of the key figures in the development of affect theory is Brian Massumi. In his book "Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation," Massumi highlights that affect is a pre-cognitive experience, occurring before the viewer can rationally process the artwork (Etnawati & Pamungkas, 2022). According to Massumi, affect possesses a unique power that operates independently of cognitive representation, allowing artworks to evoke intense emotional experiences in viewers through their visuality alone (Angin, 2022). This is particularly relevant for monumental works like "Lepas," where the size, color, and visual composition have the potential to create

profound affective resonance (Nisa, 2023). Massumi also underscores that visual art often influences viewers through physical sensations, where the body responds to visual stimuli even before the brain processes them as meaning (Ranuhandoko et al., 2022).

Aligned with Massumi, Teresa Brennan, in her book "The Transmission of Affect," introduces the concept of how affect can be "transmitted" from one subject to another, or from object to subject, such as from artwork to its audience. Brennan states that affect can transcend physical boundaries, where emotions and feelings are transmitted through the medium of art. In the context of "Lepas," the affect transmitted from the artwork to the audience can be understood as an interaction between visual aesthetics and the emotions formed through the viewer's direct experience with the painting. Monumental works like this possess the ability to generate internalized emotions, where specific feelings are shaped through intense and symbolic visualization.

Gilles Deleuze and Félix Guattari, in their work "A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia," emphasize the concept of "becoming," which relates to dynamic changes in life and art. According to them, affect is not something static but is always moving and changing, depending on the context and interaction between the viewer and the artwork. Deleuze and Guattari help explain how monumental works like *Lepas* are not merely static objects but also dynamic mediums that provoke affective changes in their viewers. Affect in monumental artworks is often created through their large dimensions, the space they occupy, and their complex symbolism.

Meanwhile, Simon O'Sullivan, in his book "Art Encounters Deleuze and Guattari: Thought Beyond Representation," introduces the concept of affective encounters in art. According to O'Sullivan, art can create affective moments that transcend traditional cognitive representation. In his work, he explains that art does not need to be understood through narrative or representation but through direct experiences involving feelings and sensations. This provides a relevant framework for understanding how monumental works like "Lepas" function not only as visual objects but also as intense emotional experiences for their viewers.

In addition to these books, several scholarly articles also support the understanding of affect in visual art. Simon O'Sullivan, in his article "The Aesthetics of Affect: Thinking Art Beyond Representation," further elaborates on how affect in art can go beyond visual representation. He asserts that monumental art often has a strong emotional appeal due to its size and visibility, creating a profound affective connection with the audience. Brian Massumi, in his article "The Autonomy of Affect," also explains that affect in art is an independent experience, not always linked to clear narratives or visual representation but standing alone as an emotional reaction.

Meanwhile, Nigel Thrift, in his article "Intensities of Feeling: Towards a Spatial Politics of Affect," discusses how affective spaces, including visual spaces in art, can evoke certain emotional intensities. In the context of monumental works like "Lepas,"

the physical space where the artwork is placed and how the audience interacts with that space significantly impact the formation of affect. Sara Ahmed, in her article "Affective Economies," introduces the concept of the economy of affect, where emotions do not move solely through individuals but also through social and cultural structures, creating an "economy" of feelings that can be transmitted from artworks to their audience.

Regarding trauma and memory in art, Jill Bennett, in her article "The Aesthetics of Sense-Memory: Theorising Trauma through Affects," explains how affect in art can relate to experiences of trauma and emotional memory. Monumental artworks often have the power to evoke collective or individual memories, especially when the symbolism used creates strong emotional connections. This adds further relevance to analyzing "Lepas" as a medium capable of evoking affect linked to memories or emotional experiences. With these various theories and articles, it is evident that affect plays an important role in analyzing monumental paintings. Visual elements such as color, composition, and scale in monumental works like "Lepas" have the ability to create deep emotional experiences that go beyond mere cognitive interpretation. By applying affect theory, this research will explore how this artwork generates a strong emotional resonance between the piece and its audience.

This study does not solely focus on affect theory as the primary conceptual framework. Instead, a qualitative approach was chosen as a flexible and appropriate method that allows the researcher to examine subjective experiences, particularly in terms of affect, which is often spontaneous and frequently unspoken. This research adopts a case study as its main method, with the monumental painting "Lepas" selected as the sole object of study. This case study enables the researcher to conduct an in-depth analysis of a specific artwork, exploring various visual elements and how these elements interact with affect theory.

Data collection in this research was carried out using three main methods. First, visual analysis was conducted on key elements of "Lepas," such as composition, color, texture, symbolism, and size. Each visual element was analyzed to understand how they contribute to evoking affect. Second, semi-structured interviews were conducted with the artist, Armen, and one of the art viewers to describe their feelings and emotional reactions to the artwork. Semi-structured interviews allow flexibility for the researcher to follow the flow of conversation, enabling respondents to freely explore their emotional experiences without being restricted by closed-ended questions. Third, direct observation was performed to capture affective responses that may not emerge during interviews, providing a more holistic picture of how audiences perceive the artwork. These three methods allow the researcher to collect data relevant to viewers' affective responses to "Lepas" from multiple perspectives.

To maintain the validity of the research, data triangulation will be employed by comparing the results of the various data collection methods. Data from visual analysis, interviews, and observations will be cross-validated to ensure the consistency and accuracy of findings. Triangulation is essential to reduce potential biases from a single data collection method and to provide a more comprehensive depiction of the audience's affective experiences with "Lepas."

RESULTS AND DISCUSSION

1. Armen & his artwork

Armen is an artist and a lecturer in fine arts at the Indonesian Institute of the Arts (ISI) Padangpanjang. As a painter, Armen is known for his evocative works, often employing an expressionist approach to explore profound and personal themes. His works stand out for their strong visual expression, characterized by bold use of color, texture, and composition to create deep emotional narratives. As a lecturer at ISI Padangpanjang, Armen actively teaches fine arts and painting, making significant contributions to fostering creativity and artistic techniques among his students. He encourages them to explore their personal visual identity and understand how art can be a powerful tool for communicating deep feelings and ideas. Armen is also recognized for his ability to blend traditional elements with contemporary styles in his artworks. His paintings often reflect specific psychological or emotional states, using symbolism and visual aesthetics to evoke affective responses in viewers. Beyond focusing on technique and aesthetics, Armen emphasizes the importance of understanding social and cultural contexts in creating art.

Within the artistic community of ISI Padangpanjang, Armen is involved in various art projects and exhibitions at local, national, and international levels. He consistently showcases his works, which explore themes of humanity, freedom, and individual expression. As an influential artist, he continues to contribute to the development of contemporary fine art in West Sumatra and Indonesia in general.

Armen is known as a talented painter who delves into emotional and social themes in his works. As a lecturer at ISI Padangpanjang, he has played a significant role in arts education in West Sumatra, particularly in the teaching of fine arts and painting. His works showcase a blend of expressionism and symbolism, where every visual element in his paintings aims to express complex psychological states or deeply touch on aspects of the human condition. In his works, Armen often employs an expressionist style that emphasizes emotions, feelings, and inner atmospheres. The colors used in his paintings have strong contrasts, often dominated by sharp tones such as red or black, which amplify the sense of emotional tension. Furthermore, his use of bold lines and disproportionate figurative forms demonstrates a distorted visual style, creating an atmosphere of restlessness or unrestrained freedom.

Armen's works are often symbolic, where seemingly abstract or unusual visual elements carry deeper meanings. For instance, in the painting "Lepas," which depicts a human figure escaping from bars, the theme of restrained freedom is powerfully conveyed. The use of red in the lines surrounding the figure emphasizes a sense of urgency or threat, while the rough texture in the background evokes instability and tension.

As an artist rooted in West Sumatra, Armen combines traditional elements with contemporary art. Some of his works address social, cultural, and political themes, expressing reflections on contemporary issues through a strong visual language. Nonetheless, Armen's approach to art is not limited to local aesthetics; he often draws inspiration from universal themes that resonate with a global audience, such as helplessness, the struggle for freedom, or inner human conflict. The influence of Minangkabau culture, rich in life philosophy and customary traditions, is also frequently present in Armen's works, either implicitly or explicitly. This reflects how he successfully integrates his cultural background with modern artistic sensibilities, making his works relevant in both local and international contexts.

As a lecturer at ISI Padangpanjang, Armen is known as a dedicated teacher who guides his students in discovering their own visual identities. He encourages his students to explore new techniques and refine their skills while always considering the conceptual aspects of art. Armen believes that art must have meaning and impact, both for the artist and the audience, and he emphasizes the importance of emotional depth and social context in every piece of art. In addition to teaching, Armen is actively involved in various research and art collaboration projects. He frequently invites his students to participate in art exhibitions or community projects, connecting them with local communities. This helps students understand that art is not just about technical skills but also about communication and engagement with the social environment.

Armen has participated in various art exhibitions at local, national, and international levels. His works frequently draw attention for their strong expressionist approach and evocative themes. These exhibitions not only serve as platforms to showcase his works but also as opportunities to interact with audiences and the broader art community. As a painter and educator, Armen has made significant contributions to the development of fine arts in Indonesia, particularly in West Sumatra. Through his works, he not only inspires students and young artists but also enriches the discourse of visual arts in Indonesia with his distinctive artistic approach. As an educator, Armen guides a new generation of artists to understand the importance of aligning visual techniques with emotional and social expressions.

Through his contributions to the world of art and education, Armen continues to advance contemporary fine arts in Indonesia, broadening perspectives and appreciation for expressionist and symbolic art. His influence as an artist and educator at ISI Padangpanjang makes him one of the key figures in contemporary Indonesian art.

Figure 1. Armen & his artwork.
Source : Izan Qomarats, 2024

2. Affection in "loose" artwork

Figure 2. Fine Art "Lepas" (mix media) 100x100.
Source : Izan Qomarats, 2024

An affective analysis of the painting "Lepas" can be observed through how visual elements such as color, composition, and scale interact to influence the emotions and feelings of the audience. These elements play a crucial role in creating a profound and unique affective experience when engaging with the artwork. Below is an affective analysis of each element:

<p>1. Color</p>	<p>The colors in this painting appear striking, particularly the contrast between the use of red, white, and dark brown tones. The bold red, seen in the thick lines encircling the human figure on the left, conveys a sense of emotional intensity and urgency. Red is often associated with strong emotions such as anger, danger, or fear, and in this context, the color can evoke anxiety or tension in the viewer.</p> <p>Meanwhile, the right side of the painting is dominated by dark brown and black hues, creating a somber and isolated atmosphere. This combination of dark colors generates a feeling of being trapped or oppressed, especially with the presence of red lines resembling prison bars. This further enhances the impression of confinement or restriction, which affectively invites a sense of frustration or despair.</p>
<p>2. Composition</p>	<p>The composition of this painting places two figures that are highly contrasting both visually and emotionally. On the left, there is a human figure depicted with simple lines, almost like rough sketches, surrounded by red lines. This figure appears to be moving or trapped in a particular situation. The asymmetrical body position, disproportionate facial expression, and bold strokes around this figure convey a sense of tension and emotional instability. This composition evokes feelings of restlessness and uncertainty in the viewer, as if the figure is trying to escape from a suffocating situation or environment.</p> <p>On the right, the viewer is confronted with a more static form, appearing denser and confined behind bars. This element evokes a sense of entrapment, helplessness, or oppression, as though the figure within has no hope of freedom. The composition between the free figure on the left and the confined figure on the right creates a strong emotional contrast, raising questions about freedom and imprisonment, both physical and mental.</p>
<p>3. Scale and Texture</p>	<p>The size and scale of this artwork also contribute significantly to the affective response. The large scale of the bars and the figure behind them emphasizes a sense of confinement and entrapment. The rough texture surrounding the figure and in the background of the painting adds a tangible physicality to the coarseness, as if viewers could feel the rough walls or uneven surfaces. This rough texture creates a sense of harshness or difficulty, further reinforcing the affective themes present in the artwork.</p> <p>Affectively, viewers may feel both drawn to and oppressed by this combination. The visual impression of the texture can evoke feelings of heaviness, roughness, and obstacles, amplifying the painting's</p>

	affective power.
4. Symbolic and Narrative Meaning	<p>Symbolically, viewers can associate the human figure confined behind bars with feelings of alienation or loss of freedom. The theme of "Lepas" in this context can be interpreted as a desire for liberation, hindered by symbolic bars representing barriers, whether physical or mental. The contrast between the free and confined figures evokes a strong affective response, allowing viewers to feel the shift between hope and despair.</p> <p>This combination of visual and symbolic elements creates a complex affective experience, which can vary among viewers. Some may feel deep empathy for the trapped figure, while others may feel discomfort or distress from the overall atmosphere of the artwork.</p> <p>Overall, the visual elements in the painting "Lepas" create an intense and profound affective experience. The contrasting colors, composition depicting the tension between freedom and confinement, as well as the rough texture and large scale, all work together to evoke various emotions in the audience, ranging from anxiety and tension to feelings of despair or hope for freedom. This painting, with its powerful visuals and rich symbolic meaning, compels viewers to engage emotionally, provoking reflections on themes of freedom, limitation, and struggle.</p>

The painting "Lepas" possesses a strong visual appeal that effectively stirs emotions and triggers certain emotional memories in viewers. Here are several ways in which the elements in this artwork evoke affective responses and activate emotional memory:

a. Visual Representation of Helplessness and Oppression

The human figure on the left side of the painting appears to be in a state of escape, but its distorted and disproportionate form can evoke feelings of helplessness or being trapped. Emotionally, this figure may remind viewers of their personal experiences of fear, anxiety, or pressure they have faced. This imagery can stimulate emotional memories of situations where someone felt powerless, whether in everyday life or during moments of intense stress.

Additionally, the bars on the right side, enclosing something behind them, can activate feelings of entrapment, both physical and emotional. Bars are often associated with prisons or limitations, and they can trigger emotional memories of situations viewers might have experienced where they felt trapped, whether in relationships, work, or even their own thoughts.

b. Symbolism of Restrained Freedom

The painting is titled "Lepas," which literally means "free" or "to break free." This theme evokes feelings about the desire to escape pressures or limitations that many people may experience in various aspects of their lives. This symbolism can trigger emotional memories related to moments of struggle to achieve freedom or the desire to break free from certain shackles, whether social, emotional, or even spiritual. Viewers who see the figure seemingly trying to escape may recall events where they themselves wished or tried to break free from a pressing situation. These experiences, even if they occurred long ago, can resurface emotionally as viewers engage with this artwork.

c. Use of Colors That Imply Emotional Tension

The bold use of red in the lines surrounding the human figure strongly connotes feelings of danger, anger, or warning. This color can automatically trigger specific emotional reactions, especially if the viewer has experienced situations related to danger or fear. Psychologically, red is often associated with warnings of threats or violence, which can bring viewers back to memories of tense or conflict-filled situations in their lives.

The gray tones dominating the background create a cold and gloomy atmosphere, evoking feelings of loneliness, isolation, or confusion. Viewers may be reminded of moments when they felt alienated or trapped in unclear situations. Shades of gray are also often associated with uncertainty and doubt, which can trigger emotional memories of times filled with ambiguity or crises in life.

d. Rough Texture and Cracked Surfaces

The rough texture on the background and the scratched bars creates an impression of a harsh, damaged, or unstable environment. Such textures often evoke feelings of discomfort and remind viewers of emotional experiences filled with conflict or instability. When observing rough, cracked textures, viewers might recall personal experiences involving fragmentation, destruction, or a loss of stability in their lives.

Emotional memories of broken relationships, chaotic environments, or traumatic experiences can surface when viewers confront the rough and cracked textures depicting this damage.

e. Figurative Elements Depicting Collective Fear

The human figure outlined in red lines appears to be at the brink of limitation or fear. Affectively, this can trigger emotional reactions related to existential fear, where viewers might be reminded of deep or universal fears concerning death, loneliness, or loss. The human figure seemingly fleeing or retreating suggests despair, often resonating with collective memories of human suffering or

limitations. Viewers with traumatic experiences or those who have faced life-and-death situations may find this artwork a trigger for their emotional memories of extreme fear. The symbolism of escape and confinement serves to create emotional tension, touching on the core of human experiences fraught with uncertainty and fear.

Overall, the painting "Lepas" successfully stirs emotions and triggers emotional memories through its powerful symbolism, intense colors, tension-filled composition, and rough textures. These elements work together to create a profound affective experience, allowing viewers to feel fear, limitations, and the yearning for freedom. The artwork enables viewers to reconnect with their emotional experiences, whether in a personal or collective context, and provokes deep reflection on emotional aspects often hidden beneath the surface of consciousness.

Correlation Between Aesthetics and Affect

Visual art has the power not only to be seen but also to be felt. In the context of monumental paintings, affective experiences (i.e., immediate emotional responses) play a crucial role in the appreciation of the artwork. The painting "Lepas" serves as an interesting example of how aesthetic elements such as color, composition, texture, scale, and lines are effectively used to create an intense visual experience and facilitate deep affective resonance in the audience. Through the combination of these elements, the painting not only communicates meaning visually but also evokes various feelings and emotional memories in its viewers.

By utilizing aesthetic elements such as intense colors, tension-filled composition, rough textures, monumental scale, and dynamic lines, the painting facilitates affect and strengthens the visual experience of the audience. These elements work together to create a profound affective experience, enabling the audience to feel fear, anxiety, helplessness, and the desire for freedom. The painting becomes more than a visual artwork; it serves as a medium to create deep emotional resonance. Viewers do not merely observe passively but also experience a range of emotions, enriching their understanding and appreciation of this monumental piece of art.

Below is a detailed explanation of how certain aesthetic elements in the painting "Lepas" function to facilitate affect and enhance the visual experience.

a. Use of Colors to Evoke Intense Emotions

One of the primary aesthetic elements in "Lepas" is the use of color, especially the contrast between red and gray. Red is often associated with strong feelings such as anger, danger, or fear, and here it is used to depict the thick lines surrounding the human figure and the bars on the right side of the painting. Affectively, the red color triggers a profound emotional response, as if warning the viewer of imminent danger

or urgency. The red heightens the tension in the artwork, evoking feelings of anxiety or sharp vigilance.

Conversely, the gray tones dominating the background create a cold, bleak, and unwelcoming atmosphere. This color conveys a sense of alienation and helplessness, enhancing the emotional experience of loss or isolation. Viewers observing the painting might feel emptiness or entrapment, resulting from the interaction between the dominant gray tones and the striking red accents. This combination of colors reinforces the duality in the painting: between a life filled with anxiety and a space of emptiness or helplessness.

b. Composition That Creates Visual Tension

The composition in "Lepas" intentionally creates visual tension that amplifies the audience's affective experience. The painting showcases two contrasting elements: on the left, a human figure appears to be escaping, while on the right, bars obscure something hidden. This tension evokes feelings of conflict and unease in the viewer. The figure moving to the left is dynamic and distorted, conveying a sense of urgency or despair, while the right side, enclosed by bars, expresses feelings of entrapment or restriction.

This tension facilitates an affective experience as viewers not only observe the movement or stillness of the visual elements but also feel compelled to escape the situation depicted in the painting. The composition invites the audience to engage emotionally, creating a dual feeling of a desire for freedom and fear of the limitations that obstruct it.

c. Rough and Oppressive Textures

Beyond color and composition, texture in "Lepas" also enhances the affective experience. The background and the bars display rough and uneven textures, giving the impression of a broken or damaged surface. These textures provoke feelings of discomfort or instability, directly impacting the audience's affect. Viewers might feel uneasy when observing the cracked and irregular textures, which suggest damage or fragmentation.

The rough texture reinforces the visual narrative of helplessness and fragmentation, as if the space depicted in the painting is unstable and fraught with conflict and uncertainty. The affective experience triggered by this texture includes feelings of oppression or confinement, as though the viewer shares the anxiety suffered by the figure in the painting.

d. Scale That Intensifies Physical Experience

As a monumental artwork, the large scale of "Lepas" significantly impacts how viewers experience the painting. The large scale creates a sense of visual and physical dominance, making viewers feel directly involved in the events depicted. The affective experience here is amplified by the size of the work, allowing viewers to feel intimidated or influenced by its presence.

When standing before this large-scale piece, viewers not only see the image but also feel its impressive physical presence. The monumental scale evokes affective responses such as awe, confusion, or even fear, as viewers may feel immersed in a deep and expansive visual experience. This scale intensifies the viewers' emotional engagement, forcing them to reconsider their position within the context of the space and emotions presented by the painting.

e. Abstract Lines That Enhance Dynamism

The lines surrounding the human figure in this painting are bold, abstract, and red. These lines create a strong sense of movement and dynamism, even though the figure itself appears distorted and disproportionate. The use of lines that move randomly and irregularly conveys a sense of tension and urgency, as if the figure is escaping from something threatening.

This dynamism in the lines enhances the viewers' affective experience because they not only observe the movement but also feel it emotionally. The moving lines create a sense of urgency or desperation, evoking feelings of fear or anxiety. These abstract lines also deepen the affective engagement by implying disorder or chaos, further amplifying the sense of uncertainty experienced by the viewers.

CONCLUSION

This research has explored the artwork "Lepas" through the lens of affect theory, focusing on how visual elements such as color, composition, texture, and scale in the painting evoke profound emotional experiences in viewers. From the analysis conducted, three main conclusions emerge from this study: the significant role of affect in art, the research's contribution to art studies, and the broader implications for visual art studies.

1. Affect Plays a Crucial Role in Art

Affect, or direct emotional response, plays a vital role in connecting viewers to artwork. In the context of "Lepas," affect is generated through the viewers' interaction with the aesthetic elements presented in the painting. The prominent red color, often associated with feelings such as danger, fear, or anxiety, triggers strong emotional responses. Additionally, the composition, which features a human figure seemingly trying to escape and bars confining something behind them, creates pervasive visual tension, deepening the viewer's emotional experience.

The rough and irregular texture of this artwork amplifies feelings of discomfort or instability, as though the viewer physically experiences the tension and destruction depicted. Similarly, the monumental scale of the painting engages viewers physically and emotionally, evoking sensations of intimidation or awe. All these aesthetic elements work together to facilitate affect, allowing viewers not only to observe the artwork but also to feel profound and intense emotions. Affect in this painting serves as a medium that connects viewers to emotional themes such as fear, entrapment, and the desire for freedom.

2. Contribution of the Research

This study provides significant contributions to understanding the role of affect in art appreciation, particularly in the context of monumental painting. By using affect theory as an analytical framework, this research successfully demonstrates that affect can serve as a central element in interpreting art. This approach offers a new perspective that goes beyond traditional narrative or symbolic analysis, which typically focuses on the cognitive meaning of a work.

In this case, "Lepas" is analyzed not only in terms of its visuality but also in how its aesthetic elements evoke affective experiences. This study emphasizes that visual art can function as a medium to express feelings and influence the emotions of its audience. This contribution is crucial as it highlights the relevance of affect theory in visual art studies and demonstrates that aesthetic elements can serve as tools for creating profound emotional resonance, often overlooked in conventional analyses.

The affective approach also provides opportunities for artists to consider how their works can interact more effectively with viewers on an emotional level. It underscores the importance of integrating affective aspects into the creation and analysis of art, thereby enabling a richer and more personal experience for the audience.

3. Implications for Visual Art Studies

The implications of this research for visual art studies are extensive, especially in how art can be understood and appreciated. One of its main implications is that the affective approach opens new opportunities in visual art research, allowing researchers to focus on how specific visual elements trigger strong emotional responses in viewers. This is particularly relevant in contemporary art, where many artists are increasingly interested in creating works that not only communicate ideas but also evoke emotions directly.

The affective approach also provides a new analytical tool that can be applied in various art contexts, not limited to monumental paintings. For instance, in installation art, performance art, or multimedia art, affective analysis can help identify how the audience's emotional experiences are shaped by visual elements, space, sound, or even physical interaction with the work. This research affirms the

importance of considering affect as an integral part of the art experience, which not only encourages intellectual appreciation but also fosters deep emotional engagement.

Furthermore, this study encourages the development of visual art studies in a more holistic direction, where affective experience is considered as important as symbolic or conceptual interpretation. It paves the way for future studies that can further explore the relationship between aesthetic elements and affect in visual art and how art can create more profound and meaningful experiences for its audience.

Overall, this research highlights the crucial role of affect in the artwork "Lepas," where aesthetic elements function not only as visual tools but also as a medium to evoke deep emotions. Affect serves as a bridge between the artwork and its audience, transforming visual experiences into emotional ones. This study provides a valuable contribution to understanding visual art through affect theory and offers a new perspective in aesthetic analysis. Its implications for visual art studies are vast, opening opportunities for future research that places greater emphasis on affect as an integral part of the art experience.

REFERENCES

- Admojo, I., Widodo, T., & Prasetyo, A. (2023). Kesenian rengganis sebagai inspirasi penciptaan lukisan surealistik. *Jolla Journal of Language Literature and Arts*, 3(1), 1-14. <https://doi.org/10.17977/um064v3i12023p1-14>
- Amiroh, A. (2023). Proses kreativitas bentuk huruf dan angka dalam pembelajaran seni lukis. *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(5), 5687-5697. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i5.5242>
- Angin, C. (2022). Lukisan kaca ketut santosa (sebuah tinjauan estetika tradisi bali). *Jurnal Pendidikan Seni Rupa Undiksha*, 12(1), 44-54. <https://doi.org/10.23887/jjpsp.v12i1.43833>
- Anhusadar, L. and Wulandari, H. (2019). Pengembangan model pembelajaran seni berbasis agama pada anak usia dini. *Al-Athfaal Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(1), 58-68. <https://doi.org/10.24042/ajipauid.v2i1.4622>
- Brennan, Teresa. *The Transmission of Affect*. Cornell University Press, 2004.
- Deleuze, Gilles, and Félix Guattari. *A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia*. University of Minnesota Press, 1987.
- Etnawati, S. and Pamungkas, J. (2022). Penggunaan media lukis dalam pembelajaran seni untuk mengembangkan multiple intelegensi anak. *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(6), 5960-5969. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i6.2766>

Hayati, R. (2021). Self healing dari trauma masa lalu dalam karya seni lukis abstrak. *Invensi*, 6(2), 109-119. <https://doi.org/10.24821/invensi.v6i2.4648>

Hikmawati, H., Takasun, T., & Ariani, N. (2022). Upaya meningkatkan perkembangan aspek seni anak melalui kegiatan melukis dengan jari di tk gita maharani. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 182-187. <https://doi.org/10.29303/jppm.v5i2.3720>

Irmawati, O., Hariyanto, H., & Prasetyo, A. (2022). Penciptaan seni lukis naturalistik wayang topeng jatiduwur. *Invensi*, 7(2), 115-129. <https://doi.org/10.24821/invensi.v7i2.6330>

Kumara, S. (2020). Transformasi wayang beber dalam batik lukis. *Ikonik Jurnal Seni Dan Desain*, 2(2), 51. <https://doi.org/10.51804/ijds.v2i2.733>

Massumi, Brian. *Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation*. Duke University Press, 2002.

Nafisah, H., Mulyana, E., & Giyartini, R. (2021). Pengembangan permainan berburu harta karun berbasis karya seni lukis untuk memfasilitasi perkembangan sosial emosional anak usia dini. *Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(4), 2245-2255. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i4.1165>

Nisa, S. (2023). Analisis efektivitas peran guru dalam membangun proses eksplorasi anak di tadika bijak lestari al-fikh orchard georgetown penang. *Ceria Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini*, 12(2), 78. <https://doi.org/10.31000/ceria.v12i2.9930>

Nurfaizah, N. and Naimah, N. (2021). Pengembangan seni anak usia dini berbasis pembelajaran sentra di masa new normal. *Indonesian Journal of Early Childhood Jurnal Dunia Anak Usia Dini*, 3(2), 127. <https://doi.org/10.35473/ijec.v3i2.984>

Putri, M. (2023). "topeng ireng" proses kreativitas koreografi guru dalam pembelajaran seni aud. *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(4), 4081-4096. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i4.4651>

Rachmawanti, R., Yuningsih, C., & Hidayat, S. (2023). Pelatihan seni rupa: implementasi lukis digital dalam platform digital kultur. *Bemas Jurnal Bermasyarakat*, 3(2), 93-101. <https://doi.org/10.37373/bemas.v3i2.261>

Ranuhandoko, N., Wardani, W., & Winarni, R. (2022). Pelatihan melukis di atas kain sebagai peluang wirausaha untuk komunitas ibu rumah tangga di desa singajaya, kecamatan jonggol. *Reswara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 672-683. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v3i2.1964>

Sucitra, I. (2015). Transformasi sinkretisma indonesia dan karya seni islam. *Journal of Urban Society S Arts*, 2(2), 89-103. <https://doi.org/10.24821/jousa.v2i2.1446>

Sunarto, S. (2018). Pengembangan kreativitas-inovatif dalam pendidikan seni melalui pembelajaran mukidi. *Refleksi Edukatika Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 8(2). <https://doi.org/10.24176/re.v8i2.2348>

Syaadati, A. (2023). Lukisan damar kurung khas gresik jawa timur sebagai inspirasi dalam berkarya seni batik lukis. *Jolla Journal of Language Literature and Arts*, 3(10), 1539-1558. <https://doi.org/10.17977/um064v3i102023p1539-1558>

Warsana, D., Nafsika, S., & Undiana, N. (2021). Komunikasi seni: representasi masyarakat urban di kota bandung dalam bingkai karya seni karya mufty priyanka. *Komunikasiana Journal of Communication Studies*, 3(1), 16. <https://doi.org/10.24014/kjcs.v3i1.13233>

Wiratno, T. (2018). Seni lukis konsep dan metode.. <https://doi.org/10.31227/osf.io/2z57p>

WulanPitri, Y. and Hazizah, N. (2021). Pelaksanaan seni lukis mencap dengan bahan alam untuk meningkatkan kreativitas di tk kartika 1-69 sijunjung. *Jce (Journal of Childhood Education)*, 5(2), 268. <https://doi.org/10.30736/jce.v5i2.567>

Yulianti, I. (2022). Pendekatan visual untuk terapi klien skizofrenia gejala berat. *Dekave*, 15(2), 137-148. <https://doi.org/10.24821/dkv.v15i2.7459>

Yuniar, R. (2021). Nilai-nilai pancasila sebagai inspirasi seni kajian performance studies dalam perspektif komunikasi. *Indonesian Journal of Performing Arts Education*, 1(2), 1-11. <https://doi.org/10.24821/ijopaed.v1i2.5342>

Yunus, P. (2020). Komunikasi ekspresif estetik karya seni. *Jcommsci - Journal of Media and Communication Science*, 3(2). <https://doi.org/10.29303/jcommsci.v3i2.77>

MEMBACA AFEKSI DALAM "LEPAS": PENDEKATAN TEORI AFEKSI PADA KARYA LUKIS MONUMENTAL OLEH ARMEN

Izan Qomarats^{a,1}, Eva Yanti^{b,2*}

^aProgram Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain

^bProgram Studi Animasi Fakultas Seni Rupa dan Desain

Institut Seni Indonesia Padangpanjang, Jl. Bahder Johan, Guguk Malintang, Kec. Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat 27118 .

¹izanqomarats@gmail.com*, ²evay@isi-padangpanjang.ac.id

*corresponding author

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 14.10.24

Direvisi: 07.11.24

Diterima: 05.12.24

Kata Kunci

Teori Afeksi,
Lukisan Monumental,
Respon Emosional,
Karya Lukis,
Analisis Estetika

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis lukisan monumental berjudul "Lepas" dengan menggunakan teori afeksi untuk memahami bagaimana elemen visualnya memicu respons emosional dan afektif pada penonton. Teori afeksi dijadikan kerangka konseptual untuk menggali hubungan antara aspek visual karya seni dengan pengaruhnya terhadap pengalaman subyektif penikmat seni. Melalui pendekatan kualitatif dan metode analisis estetika, penelitian ini menitikberatkan pada elemen-elemen seperti komposisi, warna, skala, dan simbolisme dalam karya, serta bagaimana elemen-elemen tersebut memengaruhi persepsi emosional penonton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa "Lepas" berhasil menciptakan resonansi afektif yang mendalam, di mana penonton tidak hanya mengapresiasi visualitas karya tetapi juga mengalami reaksi emosional yang intens. Afeksi yang dihasilkan oleh karya ini melampaui batas-batas estetika visual, menjadikan "Lepas" sebagai media komunikasi emosional yang efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih luas mengenai peran afeksi dalam seni lukis monumental, khususnya dalam konteks apresiasi seni visual di Indonesia.

This is an open-access article under the [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license .

PENDAHULUAN

Seni rupa merupakan salah satu bentuk komunikasi visual yang paling efektif untuk menyampaikan emosi, gagasan, dan ide. Dalam seni lukis, terdapat kekuatan unik yang mampu menciptakan resonansi emosional melalui penggambaran estetika, warna, komposisi, dan simbolisme. Salah satu pendekatan yang telah menarik perhatian para sarjana seni dalam beberapa dekade terakhir adalah "teori afeksi," sebuah kerangka konseptual yang mengedepankan bagaimana elemen-elemen visual dalam karya seni dapat mempengaruhi emosi dan perasaan penonton (Kumara, 2020; Hayati, 2021). Teori afeksi menekankan pentingnya aspek afektif dalam pengalaman estetika, dengan berfokus pada bagaimana karya seni mampu memicu respon emosional yang tak terucapkan, yang sering kali melampaui batas kognisi atau narasi verbal. Afeksi sebagai konsep teoretis, khususnya dalam konteks seni visual, telah banyak dibahas oleh tokoh-tokoh seperti Brian Massumi dan Teresa Brennan, yang menekankan bahwa afeksi adalah bentuk pengalaman yang langsung dan mendalam, serta mampu menciptakan hubungan emosional antara karya seni dan penontonnya (Irmawati et al., 2022; Yuniar, 2021). Namun, penerapan teori afeksi dalam analisis karya seni monumental masih relatif jarang ditemui, khususnya dalam konteks seni lukis Indonesia kontemporer.

Salah satu contoh karya seni lukis monumental yang menarik untuk dianalisis melalui kacamata teori afeksi adalah karya "Lepas" yang dilukis oleh Armen. Karya ini tidak hanya besar dari segi ukuran, tetapi juga memiliki kekuatan visual yang memunculkan berbagai lapisan emosi bagi penontonnya. Elemen-elemen seperti permainan cahaya, warna, komposisi, serta simbolisme yang ada di dalamnya menjadikan karya ini sebagai contoh yang kaya untuk dipelajari dalam konteks afeksi (Anhusadar & Wulandari, 2019). Namun, hingga saat ini, belum banyak studi yang mendekati karya "Lepas" melalui perspektif teori afeksi, sehingga penelitian ini menawarkan kebaruan dalam memahami bagaimana afeksi dapat menjadi kunci untuk mengungkap makna yang lebih mendalam dalam karya seni monumental (Rachmawanti et al., 2023).

Penelitian ini mengandung kebaruan dalam dua hal utama: pertama, penerapan teori afeksi dalam analisis seni lukis monumental yang jarang dieksplorasi di Indonesia; dan kedua, fokus pada karya seni lukis "Lepas" yang belum banyak dianalisis secara mendalam dari perspektif afeksi. Karya ini menawarkan kompleksitas visual yang mampu menimbulkan berbagai respons emosional, dan analisis berbasis afeksi memberikan pendekatan yang segar dalam memahami interaksi antara penonton dan karya seni (Nafisah et al., 2021). Dengan mengedepankan teori afeksi, penelitian ini memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana elemen visual dalam lukisan monumental dapat membangkitkan perasaan, menggerakkan emosi, dan menciptakan pengalaman afektif yang mendalam bagi para penikmat seni (Putri, 2023).

Sebagai bagian dari seni rupa, karya monumental seringkali dinilai berdasarkan visualitasnya dan bagaimana estetika mempengaruhi makna dan apresiasi penonton. Namun, sedikit yang menyoroti bagaimana afeksi, sebagai pengalaman emosional yang dipicu oleh karya seni, berperan dalam menciptakan hubungan emosional yang mendalam antara karya dan penontonnya (Syaadati, 2023). Oleh

karena itu, penelitian ini berfokus pada rumusan masalah utama, yaitu bagaimana teori afeksi dapat digunakan untuk menafsirkan karya lukis monumental seperti "Lepas"? Rumusan masalah ini penting untuk dijawab karena studi afeksi dalam seni visual, terutama karya monumental, memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika antara karya seni dan audiens (Sutini, 2018). Hal ini akan memperkaya pendekatan kritis terhadap seni rupa dan meningkatkan apresiasi terhadap pengalaman afektif yang sering kali diabaikan dalam kajian seni tradisional.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi elemen-elemen visual dalam karya lukis monumental "Lepas" yang bekerja mempengaruhi penonton dan mengungkapkan peran afeksi sebagai media komunikasi emosional antara seniman dan penikmat seni, serta memberikan kontribusi terhadap literatur akademis mengenai penerapan teori afeksi dalam seni visual, khususnya dalam konteks seni monumental di Indonesia (Yunus, 2020). Penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya wacana mengenai teori afeksi dalam studi seni visual, serta menawarkan pendekatan baru dalam memahami seni lukis monumental (Yulianti, 2022). Secara praktis, penelitian ini dapat meningkatkan apresiasi publik terhadap seni visual, khususnya dalam hal bagaimana elemen afektif karya seni dapat menciptakan pengalaman yang lebih mendalam dan bermakna (Sunarto, 2018).

Teori afeksi yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada pemikiran Brian Massumi dan Teresa Brennan, yang menekankan pentingnya pengalaman afektif dalam memahami karya seni. Afeksi adalah reaksi emosional yang terjadi secara spontan dan langsung sebagai respons terhadap rangsangan visual, sering kali sebelum pemahaman kognitif atau verbal muncul (Hikmawati et al., 2022). Afeksi tidak hanya menggambarkan perasaan yang dialami oleh penonton, tetapi juga menjelaskan bagaimana perasaan tersebut mempengaruhi interpretasi dan apresiasi karya seni (Sucitra, 2015). Menurut Brennan, afeksi adalah kekuatan yang mengalir antara subjek dan objek, di mana karya seni menjadi medium bagi aliran afeksi ini (Nurfaizah & Naimah, 2021). Di sisi lain, Massumi menekankan bahwa afeksi sering kali bersifat pre-kognitif, artinya afeksi dialami oleh tubuh penonton sebelum ia mampu memproses karya seni secara intelektual (Warsana et al., 2021). Dalam konteks karya "Lepas", teori afeksi membantu menjelaskan bagaimana elemen visual dalam lukisan dapat menimbulkan resonansi emosional tanpa harus melalui proses interpretasi rasional terlebih dahulu (Amiroh, 2023).

Teori afeksi dalam kajian seni visual telah menarik minat yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, terutama terkait dengan bagaimana seni mampu memicu respons emosional yang mendalam pada penontonnya (Admojo et al., 2023). Afeksi dipahami sebagai reaksi emosional langsung yang dialami seseorang ketika berinteraksi dengan karya seni. Sebagai sebuah pendekatan, afeksi memberikan perspektif baru dalam studi estetika, di mana pengalaman emosional sering kali lebih dominan daripada sekadar interpretasi kognitif (WulanPitri & Hazizah, 2021). Dalam konteks lukisan monumental seperti "Lepas", karya monumental yang memiliki ukuran besar dan pengaruh visual yang kuat, teori afeksi menawarkan cara untuk menganalisis bagaimana elemen visual mampu menghasilkan perasaan intens dan mempengaruhi penonton secara mendalam (Wiratno, 2018).

Salah satu tokoh penting dalam pengembangan teori afeksi adalah Brian Massumi. Dalam bukunya "Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation," Massumi menekankan bahwa afeksi adalah pengalaman pre-kognitif, yang terjadi sebelum penonton dapat memproses karya seni secara rasional (Etnawati & Pamungkas, 2022). Afeksi, menurut Massumi, memiliki kekuatan tersendiri yang berdiri di luar representasi kognitif, memungkinkan karya seni untuk memicu pengalaman emosional yang intens pada penonton hanya melalui visualitas (Angin, 2022). Ini sangat relevan untuk karya monumental seperti "Lepas," di mana ukuran, warna, dan komposisi visual memiliki potensi untuk menciptakan resonansi afektif yang mendalam (Nisa, 2023). Massumi juga menggarisbawahi bahwa seni visual sering kali memengaruhi penonton melalui sensasi fisik, di mana tubuh merespons rangsangan visual bahkan sebelum otak memprosesnya sebagai makna (Ranuhandoko et al., 2022).

Sejalan dengan Massumi, Teresa Brennan dalam bukunya "The Transmission of Affect" memperkenalkan konsep bagaimana afeksi dapat "ditransmisikan" dari satu subjek ke subjek lain, atau dari objek ke subjek, seperti karya seni kepada penonton. Brennan menyebutkan bahwa afeksi dapat melampaui batasan fisik, di mana emosi dan perasaan ditransmisikan melalui medium seni. Dalam konteks "Lepas," afeksi yang ditransmisikan dari karya seni kepada penonton dapat dipahami sebagai interaksi antara estetika visual dan emosi yang terbentuk dari pengalaman penonton yang berhadapan langsung dengan lukisan tersebut. Karya monumental seperti ini memiliki kemampuan untuk menciptakan emosi yang terinternalisasi, di mana perasaan-perasaan tertentu dapat terbentuk melalui visualisasi yang intens dan simbolis.

Gilles Deleuze dan Félix Guattari dalam karya mereka "A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia" menekankan konsep "becoming" yang berhubungan dengan perubahan dinamis dalam kehidupan dan seni. Afeksi, menurut mereka, bukanlah sesuatu yang tetap tetapi selalu bergerak dan berubah, tergantung pada konteks dan interaksi antara penonton dan karya seni. Deleuze dan Guattari membantu menjelaskan bagaimana karya monumental seperti "Lepas" bukan hanya sebuah objek statis, tetapi juga medium dinamis yang memicu perubahan afektif pada penontonnya. Afeksi dalam karya seni monumental sering kali dihasilkan oleh dimensi yang besar, ruang yang digunakan, serta simbolisme yang kompleks.

Sementara itu, Simon O'Sullivan dalam bukunya "Art Encounters Deleuze and Guattari: Thought Beyond Representation" memperkenalkan konsep pertemuan afektif dalam seni. Menurut O'Sullivan, seni mampu menciptakan momen afektif yang melampaui representasi kognitif tradisional. Dalam karyanya, ia menjelaskan bahwa seni tidak harus dipahami melalui narasi atau representasi, tetapi melalui pengalaman langsung yang melibatkan perasaan dan sensasi. Ini memberikan kerangka yang relevan untuk memahami bagaimana karya monumental seperti "Lepas" berfungsi bukan hanya sebagai objek visual tetapi juga sebagai pengalaman emosional yang intens bagi penontonnya.

Selain buku-buku tersebut, beberapa artikel ilmiah juga mendukung pemahaman afeksi dalam seni visual. Simon O'Sullivan dalam artikelnya "The Aesthetics of

Affect: Thinking Art Beyond Representation" menguraikan lebih lanjut mengenai bagaimana afeksi dalam seni mampu melampaui representasi visual. Ia menegaskan bahwa seni monumental sering kali memiliki daya tarik emosional yang kuat karena ukuran dan visualitasnya, menciptakan keterhubungan afektif yang kuat dengan penonton. Brian Massumi dalam artikel "The Autonomy of Affect" juga menjelaskan bahwa afeksi dalam seni adalah pengalaman yang independen, yang tidak selalu harus dihubungkan dengan narasi atau representasi visual yang jelas, tetapi berdiri sendiri sebagai reaksi emosional.

Sementara itu, Nigel Thrift dalam artikelnya "Intensities of Feeling: Towards a Spatial Politics of Affect" membahas bagaimana ruang afektif, termasuk ruang visual dalam seni, mampu memicu intensitas emosi tertentu. Dalam konteks karya monumental seperti "Lepas," ruang fisik di mana karya tersebut ditempatkan dan bagaimana penonton berinteraksi dengan ruang tersebut memiliki dampak yang signifikan pada bagaimana afeksi terbentuk. Sara Ahmed dalam artikelnya "Affective Economies" memperkenalkan konsep ekonomi afeksi, di mana emosi tidak hanya bergerak melalui individu tetapi juga melalui struktur sosial dan budaya, menciptakan "ekonomi" perasaan yang dapat ditransmisikan dari karya seni kepada audiensnya.

Berkaitan dengan trauma dan memori dalam seni, Jill Bennett dalam artikelnya "The Aesthetics of Sense-Memory: Theorising Trauma through Affects" menjelaskan bagaimana afeksi dalam seni dapat berhubungan dengan pengalaman trauma dan memori emosional. Karya seni monumental sering kali memiliki kekuatan untuk memicu memori kolektif atau individu, terutama ketika simbolisme yang digunakan menciptakan koneksi emosional yang kuat. Hal ini memberikan relevansi tambahan untuk menganalisis "Lepas" sebagai medium yang mampu membangkitkan afeksi yang terkait dengan kenangan atau pengalaman emosional. Dengan berbagai teori dan artikel ini, jelas bahwa afeksi memainkan peran penting dalam analisis seni lukis monumental. Elemen visual seperti warna, komposisi, dan skala dalam karya monumental seperti "Lepas" memiliki kemampuan untuk menciptakan pengalaman emosional yang mendalam, yang melampaui sekadar interpretasi kognitif. Melalui penerapan teori afeksi, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana karya seni ini mampu menciptakan resonansi emosional yang kuat antara karya dan penontonnya.

Penelitian ini tidak hanya fokus pada teori afeksi sebagai kerangka konseptual utama. Namun, pendekatan kualitatif juga dipilih sebagai metode yang tepat dan bersifat fleksibel serta memungkinkan peneliti untuk menelaah pengalaman subjektif, terutama dalam hal afeksi yang bersifat spontan dan sering kali tidak terucapkan. Penelitian ini mengadopsi studi kasus sebagai metode utamanya, di mana karya lukis monumental "Lepas" dipilih sebagai objek studi tunggal. Studi kasus ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap satu karya seni tertentu, mengeksplorasi berbagai elemen visual dan bagaimana elemen-elemen tersebut berinteraksi dengan teori afeksi.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama: pertama, analisis visual yang mana dilakukan terhadap elemen-elemen kunci dalam karya "Lepas," seperti komposisi, warna, tekstur, simbolisme, dan ukuran. Setiap elemen visual tersebut akan dianalisis untuk memahami bagaimana mereka

berkontribusi dalam memicu afeksi; kedua, wawancara semi-terstruktur dengan pengkarya seni yaitu Armen dan salah satu penikmat seni (penonton) untuk menceritakan perasaan dan reaksi emosional mereka terhadap karya tersebut. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengikuti arus pembicaraan, sehingga responden dapat mengeksplorasi pengalaman emosional mereka secara bebas, tanpa dibatasi oleh pertanyaan tertutup. Dan yang ketiga adalah observasi langsung, yang membantu peneliti dalam menangkap respons afektif yang mungkin tidak muncul selama wawancara, memberikan gambaran yang lebih holistik tentang bagaimana penonton merasakan karya seni ini. Ketiga metode ini memungkinkan peneliti untuk menangkap data yang relevan dengan respons afektif penonton terhadap karya "Lepas" dari berbagai sudut pandang.

Untuk menjaga validitas penelitian, peneliti akan menggunakan triangulasi data dengan membandingkan hasil dari berbagai metode pengumpulan data. Data dari analisis visual, wawancara, dan observasi akan saling dikonfirmasi untuk memastikan konsistensi dan keakuratan temuan. Triangulasi ini penting untuk mengurangi bias yang mungkin timbul dari satu metode pengumpulan data saja, serta untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pengalaman afektif penonton terhadap karya "Lepas".

HASIL DAN DISKUSI

1. Armen dan karyanya

Armen adalah seorang seniman dan dosen seni rupa yang berkiprah di Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang. Sebagai pelukis, Armen dikenal melalui karya-karyanya yang menggugah, sering kali menggunakan pendekatan ekspresionis untuk mengeksplorasi tema-tema yang mendalam dan personal. Karya-karyanya menonjolkan ekspresi visual yang kuat, dengan penggunaan warna, tekstur, dan komposisi yang berani untuk menciptakan narasi emosional yang mendalam.

Sebagai dosen di ISI Padangpanjang, Armen berperan aktif dalam mengajar mahasiswa seni, khususnya di bidang seni rupa dan seni lukis. Ia memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan kreativitas dan teknik seni bagi para mahasiswanya, serta mendorong mereka untuk mengeksplorasi identitas visual pribadi dan memahami bagaimana seni dapat menjadi alat untuk mengomunikasikan perasaan dan gagasan yang mendalam. Armen juga dikenal karena kemampuannya menggabungkan elemen tradisional dengan gaya kontemporer dalam karya-karyanya. Lukisan-lukisannya sering kali merefleksikan keadaan psikologis atau emosional tertentu, menggunakan simbolisme dan estetika visual untuk memicu respons afektif pada penonton. Selain berfokus pada teknik dan estetika, Armen menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya dalam menciptakan karya seni.

Di lingkungan seni ISI Padangpanjang, Armen terlibat dalam berbagai proyek dan pameran seni, baik di tingkat local, nasional maupun international. Ia secara konsisten memamerkan karya-karyanya yang mengeksplorasi tema-tema kemanusiaan, kebebasan, dan ekspresi individu. Sebagai seorang seniman yang berpengaruh, ia terus berkontribusi terhadap perkembangan seni rupa kontemporer di Sumatra Barat dan Indonesia secara umum.

Armen dikenal sebagai pelukis berbakat yang mendalami tema-tema emosional dan sosial dalam karya-karyanya. Sebagai dosen di ISI Padangpanjang, ia telah memainkan peran penting dalam dunia pendidikan seni di Sumatra Barat, khususnya dalam pengajaran seni rupa dan seni lukis. Karya-karyanya memperlihatkan perpaduan antara ekspresionisme dan simbolisme, di mana setiap elemen visual dalam lukisannya bertujuan mengekspresikan keadaan psikologis yang kompleks atau menyentuh aspek-aspek mendalam dari kondisi manusia. Dalam karya-karyanya, Armen sering kali menggunakan gaya ekspresionis yang menekankan emosi, perasaan, dan suasana batin. Warna-warna yang digunakan dalam lukisannya memiliki kontras yang kuat, sering kali didominasi warna tajam seperti merah atau hitam, yang menambah kesan ketegangan emosional. Selain itu, penggunaan garis tebal dan bentuk figuratif yang tidak proporsional menunjukkan gaya visual yang terdistorsi, menciptakan nuansa kegelisahan atau kebebasan yang tak terarah.

Karya-karya Armen sering kali bersifat simbolis, di mana elemen-elemen visual yang tampaknya abstrak atau tidak biasa mengandung makna yang lebih dalam. Misalnya, dalam lukisan “Lepas”, yang menggambarkan figur manusia melarikan diri dari jeruji, tema kebebasan yang tertahan ditampilkan secara kuat. Penggunaan warna merah pada garis-garis yang mengelilingi figur tersebut menekankan perasaan keterdesakan atau keterancaman, sementara tekstur kasar pada latar belakang memberikan perasaan ketidakstabilan dan ketegangan.

Sebagai seniman yang berakar di Sumatra Barat, Armen memadukan unsur-unsur tradisional dengan seni kontemporer. Beberapa karyanya mengangkat tema-tema sosial, budaya, dan politik, di mana ia mengekspresikan refleksi terhadap isu-isu kontemporer melalui bahasa visual yang kuat. Meskipun demikian, pendekatan Armen terhadap seni tidak terbatas pada estetika lokal; ia sering mengambil inspirasi dari tema-tema universal yang dapat dirasakan oleh audiens global, seperti ketidakberdayaan, perjuangan kebebasan, atau konflik batin manusia. Pengaruh budaya Minangkabau yang sarat dengan filosofi hidup dan adat istiadat juga sering hadir dalam karya-karya Armen, baik secara tersirat maupun eksplisit. Ini mencerminkan bagaimana ia mampu menggabungkan latar belakang budaya dengan sensibilitas artistik modern, menjadikan karyanya relevan dalam konteks lokal maupun internasional.

Sebagai dosen di ISI Padangpanjang, Armen dikenal sebagai pengajar yang berdedikasi dalam membimbing mahasiswanya untuk menemukan identitas visual mereka sendiri. Ia mendorong mahasiswanya untuk mengeksplorasi teknik-teknik baru dan menyempurnakan keterampilan mereka, sambil selalu mempertimbangkan aspek konseptual dari seni. Armen percaya bahwa seni harus memiliki makna dan daya pengaruh, baik bagi seniman maupun audiensnya, dan ia menekankan pentingnya kedalaman emosi dan konteks sosial dalam setiap karya seni. Selain mengajar, Armen aktif terlibat dalam berbagai proyek penelitian dan kolaborasi seni. Ia sering kali mengajak mahasiswanya untuk terlibat dalam pameran seni atau proyek komunitas, mempertemukan mereka dengan masyarakat setempat. Ini membantu mahasiswa memahami bahwa seni bukan hanya tentang keterampilan teknis, tetapi juga tentang komunikasi dan keterlibatan dengan lingkungan sosial.

Armen telah berpartisipasi dalam berbagai pameran seni, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Karya-karyanya sering menjadi sorotan karena pendekatan ekspresionis yang kuat dan tema-tema yang menggugah. Pameran-pameran ini tidak hanya berfungsi sebagai platform untuk menampilkan karyanya, tetapi juga sebagai sarana berinteraksi dengan penonton dan komunitas seni yang lebih luas.

Sebagai pelukis dan pengajar, Armen telah memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan seni rupa di Indonesia, khususnya di Sumatra Barat. Melalui karya-karyanya, ia tidak hanya memberikan inspirasi bagi mahasiswa dan seniman muda, tetapi juga memperkaya wacana seni visual di Indonesia dengan pendekatan artistik yang khas. Sebagai pendidik, Armen membimbing generasi baru seniman untuk memahami pentingnya menyelaraskan teknik visual dengan ekspresi emosional dan sosial.

Gambar 1. Armen dan Karyanya.

Source : Izan Qomarats, 2024

Melalui kontribusinya di dunia seni dan pendidikan, Armen terus mengembangkan seni rupa kontemporer di Indonesia, memperluas wawasan dan apresiasi terhadap seni ekspresionis dan simbolis. Pengaruhnya sebagai seniman dan pendidik di ISI Padangpanjang menjadikannya salah satu figur penting dalam seni rupa kontemporer Indonesia.

2. Afeksi dalam karya lepas

Gambar 2. Afeksi “Lepas” (mix media) 100x100.

Source : Izan Qomarats, 2024

Analisis afektif terhadap karya lukis "Lepas" dapat dilihat melalui cara elemen-elemen visual seperti warna, komposisi, dan skala berinteraksi untuk mempengaruhi emosi dan perasaan penonton. Elemen-elemen ini berperan penting dalam menciptakan pengalaman afektif yang mendalam dan unik ketika berhadapan dengan karya tersebut. Berikut adalah analisis afektif dari masing-masing elemen:

1. Warna	Warna dalam lukisan ini terlihat mencolok, terutama kontras antara penggunaan warna merah, putih, dan nuansa coklat gelap. Warna merah yang kuat, terlihat dalam bentuk garis tebal yang mengitari sosok manusia di sebelah kiri, memberikan kesan intensitas emosional dan urgensi. Warna merah sering kali diasosiasikan dengan berbagai emosi kuat, seperti kemarahan, bahaya, atau
----------	--

	<p>ketakutan, dan dalam konteks ini, warna tersebut dapat memicu rasa cemas atau ketegangan pada penonton.</p> <p>Sementara itu, bagian kanan lukisan memperlihatkan warna cokelat tua dan hitam yang mendominasi, memberikan suasana kelam dan terisolasi. Kombinasi warna yang gelap ini menciptakan perasaan terperangkap atau tertindas, terutama dengan adanya garis-garis merah yang menyerupai jeruji penjara. Ini menambahkan kesan perasaan terkurung atau dibatasi, yang secara afektif dapat mengundang rasa frustrasi atau keputusasaan.</p>
<p>2. Komposisi</p>	<p>Komposisi lukisan ini menempatkan dua sosok yang sangat kontras secara visual dan emosional. Di sebelah kiri, terdapat sosok manusia yang digambarkan dengan garis-garis sederhana, hampir seperti sketsa kasar, dengan garis merah yang mengelilinginya. Sosok ini terlihat bergerak atau terperangkap dalam suatu situasi. Posisi tubuh yang tidak simetris, ekspresi wajah yang tidak proporsional, dan goresan tebal di sekitar sosok ini mengesankan adanya ketegangan dan ketidakstabilan emosional. Komposisi ini membuat penonton merasakan kegelisahan dan ketidakpastian, seolah-olah sosok tersebut ingin keluar dari situasi atau lingkungan yang menghimpitnya.</p> <p>Di sisi kanan, penonton dihadapkan pada bentuk yang lebih statis, dengan penampilan lebih padat dan terkurung di balik jeruji. Elemen ini memicu rasa keterjebakan, ketidakberdayaan, atau penindasan, seolah-olah sosok di dalamnya tidak memiliki harapan untuk bebas. Komposisi antara sosok bebas di kiri dan sosok terkurung di kanan menciptakan kontras emosional yang kuat, membangkitkan pertanyaan tentang kebebasan dan penjara, baik fisik maupun mental.</p>
<p>3. Skala dan Tekstur</p>	<p>Ukuran dan skala karya ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap respons afektif. Skala besar dari jeruji dan sosok yang tampak di baliknya menekankan kesan terkurung dan terjepit. Tekstur kasar yang ada di sekitar sosok dan latar belakang lukisan menambah rasa fisik yang nyata dari kekasaran, seolah-olah penonton dapat merasakan dinding kasar atau permukaan yang tidak halus. Tekstur yang kasar ini menciptakan kesan kekerasan atau kesulitan, yang semakin memperkuat tema afeksi yang hadir dalam karya ini.</p> <p>Secara afektif, penonton mungkin merasa tertarik dan sekaligus tertekan oleh kombinasi ini. Kesan visual dari tekstur ini dapat memicu rasa berat, kekasaran, dan hambatan yang menambah kekuatan afektif dari lukisan ini.</p>
<p>4. Makna Simbolis dan Naratif</p>	<p>Secara simbolis, penonton dapat mengaitkan sosok manusia yang terkurung di balik jeruji dengan perasaan keterasingan atau kehilangan kebebasan. Tema "Lepas" dalam konteks ini bisa diartikan sebagai keinginan untuk bebas, namun terhalang oleh jeruji-jeruji simbolik yang mewakili hambatan, baik fisik maupun mental. Perbedaan antara sosok bebas dan terkurung ini mengundang respons afektif yang kuat, di mana penonton dapat</p>

	<p>merasakan pergeseran antara harapan dan keputusasaan.</p> <p>Kombinasi visual dan simbolis ini menciptakan pengalaman afektif yang kompleks, yang bisa bervariasi pada penonton. Beberapa penonton merasakan empati yang mendalam terhadap sosok yang terperangkap, sementara yang lain merasa tidak nyaman atau tertekan oleh suasana keseluruhan dari karya ini.</p> <p>Secara keseluruhan, elemen-elemen visual dalam karya "Lepas" ini menciptakan pengalaman afektif yang intens dan mendalam. Warna yang kontras, komposisi yang menggambarkan ketegangan antara kebebasan dan keterkurungan, serta tekstur kasar dan skala yang besar semuanya bekerja sama untuk memicu berbagai perasaan pada penonton, mulai dari kecemasan dan ketegangan hingga rasa putus asa atau harapan akan kebebasan. Lukisan ini, dengan visualnya yang kuat dan penuh makna simbolis, memaksa penonton untuk terlibat secara emosional, menimbulkan refleksi terhadap tema kebebasan, keterbatasan, dan perjuangan.</p>
--	--

Karya "Lepas" memiliki daya tarik visual yang kuat yang secara efektif menggugah perasaan dan memicu ingatan emosional tertentu pada penonton. Berikut adalah beberapa cara bagaimana elemen-elemen dalam karya ini mampu menimbulkan respons afektif dan mengaktifkan memori emosional:

a. Representasi Visual Ketidakberdayaan dan Ketertekanan

Sosok manusia di bagian kiri lukisan tampak seperti dalam keadaan melarikan diri, namun dengan bentuk yang terdistorsi dan tidak proporsional, ini dapat memicu perasaan ketidakberdayaan atau rasa terjebak. Secara emosional, figur tersebut mungkin mengingatkan penonton akan pengalaman pribadi mereka terhadap ketakutan, kecemasan, atau tekanan yang pernah mereka alami. Gambaran ini bisa merangsang ingatan emosional akan situasi di mana seseorang merasa tidak berdaya, baik itu dalam kehidupan sehari-hari atau saat menghadapi tekanan besar.

Selain itu, jeruji di bagian kanan yang menutup sesuatu di baliknya dapat mengaktifkan perasaan keterperangkapannya, baik secara fisik maupun emosional. Jeruji sering diasosiasikan dengan penjara atau keterbatasan, dan dapat memicu ingatan emosional tentang situasi yang pernah dialami penonton di mana mereka merasa terjebak, baik itu dalam hubungan, pekerjaan, atau bahkan pikiran mereka sendiri.

b. Simbolisme Kebebasan yang Tertahan

Lukisan ini berjudul "Lepas," yang secara harfiah berarti "bebas" atau "melepaskan diri." Tema ini menggugah perasaan tentang keinginan untuk terbebas dari tekanan atau batasan yang mungkin dialami oleh banyak orang dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Simbolisme ini bisa memicu memori emosional terkait dengan momen-momen perjuangan untuk mencapai kebebasan atau keinginan untuk lepas dari belenggu tertentu, baik itu tekanan sosial, emosional, atau bahkan spiritual.

Penonton yang melihat figur yang tampak melarikan diri teringat pada peristiwa-peristiwa di mana mereka sendiri ingin atau pernah mencoba melepaskan diri dari suatu keadaan yang menekan. Pengalaman-pengalaman tersebut, bahkan jika sudah lama berlalu, dapat muncul kembali secara emosional saat penonton berhadapan dengan karya ini.

c. Penggunaan Warna yang Menyiratkan Ketegangan Emosional

Warna merah yang digunakan secara tegas dalam garis-garis yang mengelilingi sosok manusia menciptakan konotasi kuat dengan rasa bahaya, amarah, atau peringatan. Warna ini dapat secara otomatis memicu reaksi emosional tertentu, terutama jika penonton pernah memiliki pengalaman yang terkait dengan bahaya atau rasa takut. Secara psikologis, warna merah sering dikaitkan dengan peringatan akan ancaman atau kekerasan, dan ini dapat membawa penonton pada ingatan akan situasi-situasi penuh ketegangan atau konflik dalam hidup mereka.

Warna abu-abu yang mendominasi latar belakang menciptakan suasana yang dingin dan suram, yang bisa memunculkan perasaan kesepian, isolasi, atau kebingungan. Penonton mungkin teringat akan momen-momen di mana mereka merasa terasing atau terperangkap dalam situasi yang tidak jelas. Nuansa abu-abu juga sering dikaitkan dengan ketidakpastian dan keraguan, yang dapat memicu memori emosional terkait masa-masa penuh ketidakpastian atau krisis dalam hidup.

d. Tekstur Kasar dan Permukaan yang Pecah-Pecah

Tekstur kasar pada latar belakang dan jeruji yang penuh goresan menciptakan kesan lingkungan yang keras, rusak, atau tidak stabil. Tekstur semacam ini sering kali dapat memicu perasaan tidak nyaman, serta mengingatkan penonton pada pengalaman emosional yang penuh konflik atau ketidakstabilan. Ketika melihat tekstur yang tidak halus dan penuh dengan retakan, penonton mungkin teringat akan pengalaman pribadi yang serupa dengan perpecahan, kerusakan, atau kehilangan stabilitas dalam kehidupan mereka.

Ingatan emosional tentang perpecahan dalam hubungan, kekacauan dalam lingkungan, atau pengalaman trauma dapat muncul ketika penonton menghadapi tekstur kasar dan pecah-pecah yang menggambarkan kerusakan ini.

e. Elemen Figuratif yang Menggambarkan Ketakutan Kolektif

Sosok manusia yang digambarkan dengan garis-garis merah tampak seperti berada di ambang keterbatasan atau ketakutan. Secara afektif, ini dapat memicu reaksi emosional yang terkait dengan ketakutan eksistensial, di mana penonton mungkin diingatkan akan rasa takut yang mendalam atau universal terkait kematian, kesepian, atau kehilangan. Figur manusia yang tampak melarikan diri atau menjauh ini seolah-olah mengisyaratkan keputusan, yang sering kali beresonansi dengan ingatan kolektif akan penderitaan atau keterbatasan manusia.

Penonton yang memiliki pengalaman traumatik atau yang pernah berada dalam situasi hidup-mati menemukan karya ini sebagai pemicu ingatan emosional mereka terhadap rasa takut yang ekstrem. Simbolisme melarikan diri dan penahanan ini berfungsi untuk menciptakan ketegangan emosional yang menyentuh inti dari pengalaman manusia yang penuh dengan ketidakpastian dan ketakutan.

Secara keseluruhan, karya "Lepas" berhasil menggugah perasaan dan memicu ingatan emosional melalui simbolisme yang kuat, warna yang intens, komposisi yang penuh ketegangan, dan tekstur yang kasar. Elemen-elemen ini bekerja sama untuk menciptakan pengalaman afektif yang mendalam, di mana penonton dapat merasakan ketakutan, keterbatasan, serta keinginan untuk kebebasan. Karya ini memungkinkan penonton untuk terhubung kembali dengan pengalaman emosional mereka, baik itu dalam konteks pribadi maupun kolektif, dan memicu refleksi mendalam terhadap aspek-aspek emosional yang sering kali tersembunyi di bawah permukaan kesadaran.

3. korelasi antara estetika dan afeksi.

Seni visual memiliki kekuatan untuk tidak hanya dilihat tetapi juga dirasakan. Dalam konteks seni lukis monumental, pengalaman afektif (yakni respons emosional yang langsung), memiliki peran penting dalam apresiasi karya. Karya "Lepas" merupakan contoh menarik tentang bagaimana elemen-elemen estetika seperti warna, komposisi, tekstur, skala, dan garis digunakan secara efektif untuk menciptakan pengalaman visual yang intens dan memfasilitasi resonansi afektif yang mendalam pada penonton. Melalui perpaduan elemen-elemen tersebut, lukisan ini tidak hanya mengomunikasikan makna secara visual, tetapi juga membangkitkan berbagai perasaan dan memori emosional pada penontonnya.

Dengan memanfaatkan elemen-elemen estetika seperti warna yang intens, komposisi yang penuh ketegangan, tekstur kasar, skala monumental, dan garis-garis dinamis untuk memfasilitasi afeksi dan memperkuat pengalaman visual penonton. Melalui perpaduan elemen-elemen ini, lukisan ini tidak hanya berfungsi sebagai karya visual, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan resonansi emosional yang mendalam. Penonton yang melihat karya ini tidak hanya mengamati secara pasif, tetapi juga mengalami berbagai perasaan, mulai dari ketakutan dan kecemasan hingga ketidakberdayaan dan keinginan untuk bebas. Elemen-elemen estetika ini bekerja bersama-sama untuk menciptakan pengalaman afektif yang kuat, yang memperkaya pemahaman dan apresiasi penonton terhadap karya seni monumental ini.

Berikut penjelasan secara detail bagaimana elemen estetika tertentu dalam karya "Lepas" berfungsi untuk memfasilitasi afeksi dan memperkuat pengalaman visual.

a. Penggunaan warna yang memicu emosi intents

Salah satu elemen estetika utama dalam karya "Lepas" adalah penggunaan warna, terutama kontras antara merah dan abu-abu. Warna merah sering kali dikaitkan dengan perasaan yang kuat seperti amarah, bahaya, atau ketakutan, dan di sini digunakan untuk menggambarkan garis tebal yang mengelilingi figur manusia serta jeruji di bagian kanan lukisan. Secara afektif, warna merah ini memicu respon emosional yang mendalam, seolah-olah penonton diperingatkan tentang adanya bahaya atau sesuatu yang mendesak. Warna merah dapat meningkatkan ketegangan dalam karya ini, menimbulkan perasaan cemas atau kewaspadaan yang tajam.

Sebaliknya, warna abu-abu yang mendominasi latar belakang menciptakan suasana dingin, suram, dan tidak ramah. Warna ini memberikan kesan

keterasingan dan ketidakberdayaan, yang memperkuat pengalaman emosional berupa rasa kehilangan atau isolasi. Penonton yang mengamati karya ini mungkin merasakan kehampaan atau perasaan terjebak, yang dihasilkan oleh interaksi antara warna abu-abu yang dominan dan aksen merah yang mencolok. Kombinasi warna-warna ini mempertegas dualitas dalam karya: antara kehidupan yang penuh kegelisahan dan ruang yang hampa atau tidak berdaya.

b. Komposisi yang Menciptakan Ketegangan Visual

Komposisi dalam "Lepas" secara sengaja menciptakan ketegangan visual yang memperkuat pengalaman afektif penonton. Lukisan ini menampilkan dua elemen kontras: di sebelah kiri, terdapat sosok manusia yang tampak melarikan diri, sementara di sebelah kanan, terdapat jeruji yang menghalangi pandangan terhadap sesuatu yang tersembunyi. Ketegangan ini memunculkan rasa konflik dan kegelisahan pada penonton. Figur yang bergerak ke kiri terlihat dinamis dan terdistorsi, menunjukkan perasaan tergesa-gesa atau keputusasaan, sementara bagian kanan yang terkurung jeruji mengekspresikan perasaan terperangkap atau terbelenggu.

Ketegangan ini memfasilitasi pengalaman afektif karena penonton tidak hanya melihat pergerakan atau statisnya elemen-elemen visual, tetapi juga merasakan dorongan untuk ikut melarikan diri dari situasi yang digambarkan dalam karya tersebut. Komposisi ini seolah-olah mengajak penonton untuk terlibat secara emosional, menciptakan perasaan ganda antara keinginan untuk bebas dan ketakutan akan batasan yang menghalangi.

c. Tekstur yang Kasar dan Menekan

Selain warna dan komposisi, tekstur dalam karya "Lepas" juga berfungsi untuk memperkuat pengalaman afektif. Latar belakang dan bagian jeruji menampilkan tekstur yang kasar dan tidak rata, yang memberikan kesan permukaan yang rusak atau hancur. Tekstur semacam ini memicu perasaan ketidaknyamanan atau ketidakstabilan, yang secara langsung memengaruhi afeksi penonton. Penonton mungkin merasa tidak tenang saat melihat tekstur yang penuh retakan dan ketidakraturan ini, yang mengisyaratkan adanya kerusakan atau perpecahan.

Tekstur yang kasar juga memperkuat narasi visual tentang ketidakberdayaan dan perpecahan, seolah-olah ruang yang digambarkan dalam lukisan ini bukanlah ruang yang stabil, melainkan penuh dengan konflik dan ketidakpastian. Pengalaman afektif yang dipicu oleh tekstur ini adalah perasaan tertekan atau terkekang, seolah-olah penonton turut merasakan kegelisahan yang diderita oleh sosok yang ada dalam lukisan.

d. Skala yang Mengintensifkan Pengalaman Fisik

Sebagai karya seni monumental, skala besar dari "Lepas" memiliki dampak signifikan terhadap cara penonton mengalami lukisan ini. Skala besar memberikan perasaan dominasi visual dan fisik, di mana penonton mungkin merasa terlibat langsung dalam peristiwa yang digambarkan. Pengalaman afektif di sini diperkuat oleh ukuran karya yang memungkinkan penonton untuk merasa terintimidasi atau terpengaruh oleh kehadiran lukisan tersebut.

Ketika penonton berdiri di hadapan karya besar ini, mereka tidak hanya melihat gambar, tetapi juga merasakan kehadiran fisiknya yang mengesankan. Skala yang monumental menciptakan afeksi berupa kekaguman, kebingungan, atau bahkan ketakutan, karena penonton mungkin merasa tenggelam dalam pengalaman visual yang mendalam dan luas. Skala ini mengintensifkan keterlibatan emosional penonton, memaksanya untuk memikirkan ulang posisi mereka dalam konteks ruang dan emosi yang dihadirkan oleh karya.

e. Garis-Garis Abstrak yang Meningkatkan Dinamisme

Garis-garis yang mengelilingi figur manusia dalam lukisan ini digambar dengan tebal, abstrak, dan berwarna merah. Garis-garis ini menciptakan perasaan gerak dan dinamisme yang kuat, meskipun figur itu sendiri terlihat terdistorsi dan tidak proporsional. Penggunaan garis yang bergerak secara acak dan tidak beraturan menciptakan kesan ketegangan dan ketergesaan, seolah-olah figur ini sedang melarikan diri dari sesuatu yang mengancam.

Dinamisme garis ini memperkuat pengalaman afektif penonton, karena mereka tidak hanya menyaksikan gerak, tetapi juga merasakannya secara emosional. Garis yang bergerak menciptakan rasa urgensi atau keputusan, yang memicu perasaan takut atau cemas. Garis-garis abstrak ini juga meningkatkan keterlibatan afektif karena mereka menyiratkan ketidakteraturan atau kekacauan, yang selanjutnya memperdalam perasaan ketidakpastian yang dialami oleh penonton..

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengeksplorasi karya "Lepas" melalui lensa teori afeksi, yang berfokus pada bagaimana elemen-elemen visual seperti warna, komposisi, tekstur, dan skala dalam karya tersebut memicu pengalaman emosional yang mendalam pada penonton. Dari hasil analisis yang dilakukan, ada tiga poin utama yang muncul sebagai kesimpulan penelitian ini: peran penting afeksi dalam karya seni, kontribusi penelitian terhadap studi seni, dan implikasi yang lebih luas bagi kajian seni visual.

1. Afeksi Memainkan Peran Penting dalam Karya Seni

Afeksi, atau respons emosional langsung, memainkan peran yang sangat penting dalam menghubungkan penonton dengan karya seni. Dalam konteks karya "Lepas," afeksi dihasilkan melalui interaksi penonton dengan elemen-elemen estetika yang dihadirkan oleh lukisan tersebut. Warna merah yang menonjol, yang sering dikaitkan dengan perasaan seperti bahaya, ketakutan, atau kegelisahan, memicu respon emosional yang kuat. Selain itu, komposisi yang menampilkan figur manusia yang tampak melarikan diri dan jeruji yang menahan sesuatu di baliknya menciptakan ketegangan visual yang meresap, memperdalam pengalaman emosional penonton.

Tekstur kasar dan tidak teratur dalam karya ini memperkuat perasaan ketidaknyamanan atau ketidakstabilan, seolah-olah penonton merasakan

pengalaman fisik yang menggambarkan ketegangan dan kerusakan. Begitu pula dengan skala monumental karya ini, yang membuat penonton merasa terlibat secara fisik dan emosional, menciptakan sensasi intimidasi atau kekaguman yang kuat. Semua elemen estetika ini berfungsi bersama untuk memfasilitasi afeksi, sehingga penonton tidak hanya melihat karya seni, tetapi juga merasakan emosi yang kuat dan mendalam. Afeksi dalam karya ini menjadi media yang menghubungkan penonton dengan tema-tema emosional seperti ketakutan, keterjebakan, dan keinginan untuk bebas.

2. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami peran afeksi dalam apresiasi karya seni, terutama dalam konteks seni lukis monumental. Dengan menggunakan teori afeksi sebagai kerangka analisis, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa afeksi dapat menjadi elemen utama dalam interpretasi karya seni. Pendekatan ini menawarkan perspektif baru yang melampaui analisis naratif atau simbolik tradisional, yang umumnya fokus pada makna kognitif dari sebuah karya.

Dalam hal ini, karya "Lepas" dianalisis tidak hanya dari segi visualitasnya, tetapi juga dari bagaimana elemen-elemen estetika tersebut memicu pengalaman afektif. Penelitian ini menekankan bahwa seni visual dapat berfungsi sebagai medium untuk mengekspresikan perasaan dan mempengaruhi emosi penontonnya. Kontribusi ini penting karena menggarisbawahi relevansi teori afeksi dalam studi seni visual dan menunjukkan bahwa elemen estetika dapat menjadi sarana untuk menciptakan resonansi emosional yang mendalam, yang sering kali luput dari perhatian dalam analisis konvensional.

Pendekatan afeksi juga menawarkan kesempatan bagi seniman untuk mempertimbangkan bagaimana karya mereka dapat lebih berinteraksi dengan penonton pada tingkat emosional. Ini menggarisbawahi pentingnya menggabungkan aspek afektif dalam penciptaan dan analisis karya seni, sehingga dapat menciptakan pengalaman yang lebih kaya dan lebih personal bagi penontonnya.

3. Implikasi untuk Studi Seni Visual

Implikasi penelitian ini terhadap studi seni visual sangat luas, terutama dalam hal bagaimana seni dapat dipahami dan diapresiasi. Salah satu implikasi utamanya adalah bahwa pendekatan afektif membuka peluang baru dalam kajian seni visual, di mana peneliti dapat fokus pada bagaimana elemen-elemen visual tertentu memicu respons emosional yang kuat pada penonton. Ini sangat relevan dalam seni kontemporer, di mana banyak seniman semakin tertarik untuk menciptakan karya yang tidak hanya mengomunikasikan ide-ide tetapi juga menggugah emosi secara langsung.

Pendekatan afeksi juga memberikan alat analitis baru yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks seni, tidak terbatas pada lukisan monumental. Misalnya, dalam instalasi seni, seni performatif, atau seni multimedia, analisis afektif dapat membantu mengidentifikasi bagaimana pengalaman emosional penonton dibentuk oleh elemen visual, ruang, suara, atau bahkan interaksi fisik dengan karya.

Penelitian ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan afeksi sebagai bagian integral dari pengalaman seni, yang tidak hanya mendorong apresiasi intelektual, tetapi juga keterlibatan emosional yang mendalam.

Lebih jauh lagi, penelitian ini mendorong perkembangan studi seni visual ke arah yang lebih holistik, di mana pengalaman afeksi dianggap sama pentingnya dengan interpretasi simbolik atau konseptual. Ini membuka jalan bagi kajian-kajian masa depan yang dapat mengeksplorasi lebih dalam tentang hubungan antara elemen estetika dan afeksi dalam seni visual, serta bagaimana seni dapat menciptakan pengalaman yang lebih mendalam dan bermakna bagi penontonnya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti peran krusial afeksi dalam karya seni "Lepas," di mana elemen estetika berfungsi tidak hanya sebagai sarana visual, tetapi juga sebagai medium untuk membangkitkan perasaan yang mendalam. Afeksi menjadi penghubung antara karya seni dan penontonnya, memungkinkan pengalaman visual berubah menjadi pengalaman emosional. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman seni visual melalui teori afeksi dan menawarkan perspektif baru dalam analisis estetika. Implikasinya bagi studi seni visual sangat luas, dengan membuka peluang bagi kajian-kajian masa depan yang lebih menekankan pada afeksi sebagai bagian dari pengalaman seni yang integral.

REFERENSI

Admojo, I., Widodo, T., & Prasetyo, A. (2023). Kesenian rengganis sebagai inspirasi penciptaan lukisan surealistik. *Jolla Journal of Language Literature and Arts*, 3(1), 1-14. <https://doi.org/10.17977/um064v3i12023p1-14>

Amiroh, A. (2023). Proses kreativitas bentuk huruf dan angka dalam pembelajaran seni lukis. *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(5), 5687-5697. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i5.5242>

Angin, C. (2022). Lukisan kaca ketut santosa (sebuah tinjauan estetika tradisi bali). *Jurnal Pendidikan Seni Rupa Undiksha*, 12(1), 44-54. <https://doi.org/10.23887/jjpsp.v12i1.43833>

Anhusadar, L. and Wulandari, H. (2019). Pengembangan model pembelajaran seni berbasis agama pada anak usia dini. *Al-Athfaal Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(1), 58-68. <https://doi.org/10.24042/ajipaud.v2i1.4622>

Brennan, Teresa. *The Transmission of Affect*. Cornell University Press, 2004.
Deleuze, Gilles, and Félix Guattari. *A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia*. University of Minnesota Press, 1987.

Etnawati, S. and Pamungkas, J. (2022). Penggunaan media lukis dalam pembelajaran seni untuk mengembangkan multiple intelegensi anak. *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(6), 5960-5969. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i6.2766>

Hayati, R. (2021). Self healing dari trauma masa lalu dalam karya seni lukis abstrak. *Invensi*, 6(2), 109-119. <https://doi.org/10.24821/invensi.v6i2.4648>

Hikmawati, H., Takasun, T., & Ariani, N. (2022). Upaya meningkatkan perkembangan aspek seni anak melalui kegiatan melukis dengan jari di tk gita maharani. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 182-187. <https://doi.org/10.29303/jppm.v5i2.3720>

Irmawati, O., Hariyanto, H., & Prasetyo, A. (2022). Penciptaan seni lukis naturalistik wayang topeng jatiduwur. *Invensi*, 7(2), 115-129. <https://doi.org/10.24821/invensi.v7i2.6330>

Kumara, S. (2020). Transformasi wayang beber dalam batik lukis. *Ikonik Jurnal Seni Dan Desain*, 2(2), 51. <https://doi.org/10.51804/ijsd.v2i2.733>

Massumi, Brian. *Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation*. Duke University Press, 2002.

Nafisah, H., Mulyana, E., & Giyartini, R. (2021). Pengembangan permainan berburu harta karun berbasis karya seni lukis untuk memfasilitasi perkembangan sosial emosional anak usia dini. *Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(4), 2245-2255. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i4.1165>

Nisa, S. (2023). Analisis efektivitas peran guru dalam membangun proses eksplorasi anak di tadika bijak lestari al-fikh orchard georgetown penang. *Ceria Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini*, 12(2), 78. <https://doi.org/10.31000/ceria.v12i2.9930>

Nurfaizah, N. and Naimah, N. (2021). Pengembangan seni anak usia dini berbasis pembelajaran sentra di masa new normal. *Indonesian Journal of Early Childhood Jurnal Dunia Anak Usia Dini*, 3(2), 127. <https://doi.org/10.35473/ijec.v3i2.984>

Putri, M. (2023). "topeng ireng" proses kreativitas koreografi guru dalam pembelajaran seni aud. *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(4), 4081-4096. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i4.4651>

Rachmawanti, R., Yuningsih, C., & Hidayat, S. (2023). Pelatihan seni rupa: implementasi lukis digital dalam platform digital kultur. *Bemas Jurnal Bermasyarakat*, 3(2), 93-101. <https://doi.org/10.37373/bemas.v3i2.261>

Ranuhandoko, N., Wardani, W., & Winarni, R. (2022). Pelatihan melukis di atas kain sebagai peluang wirausaha untuk komunitas ibu rumah tangga di desa singajaya, kecamatan jonggol. *Reswara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 672-683. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v3i2.1964>

Sucitra, I. (2015). Transformasi sinkretisma indonesia dan karya seni islam. *Journal of Urban Society S Arts*, 2(2), 89-103. <https://doi.org/10.24821/jousa.v2i2.1446>

Sunarto, S. (2018). Pengembangan kreativitas-inovatif dalam pendidikan seni melalui pembelajaran mukidi. *Refleksi Edukatika Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 8(2). <https://doi.org/10.24176/re.v8i2.2348>

Syaadati, A. (2023). Lukisan damar kurung khas gresik jawa timur sebagai inspirasi dalam berkarya seni batik lukis. *Jolla Journal of Language Literature and Arts*, 3(10), 1539-1558. <https://doi.org/10.17977/um064v3i102023p1539-1558>

Warsana, D., Nafsika, S., & Undiana, N. (2021). Komunikasi seni: representasi masyarakat urban di kota bandung dalam bingkai karya seni karya mufty priyanka. *Komunikasiana Journal of Communication Studies*, 3(1), 16. <https://doi.org/10.24014/kjcs.v3i1.13233>

Wiratno, T. (2018). Seni lukis konsep dan metode.. <https://doi.org/10.31227/osf.io/2z57p>

WulanPitri, Y. and Hazizah, N. (2021). Pelaksanaan seni lukis mencap dengan bahan alam untuk meningkatkan kreativitas di tk kartika 1-69 sijunjung. *Jce (Journal of Childhood Education)*, 5(2), 268. <https://doi.org/10.30736/jce.v5i2.567>

Yulianti, I. (2022). Pendekatan visual untuk terapi klien skizofrenia gejala berat. *Dekave*, 15(2), 137-148. <https://doi.org/10.24821/dkv.v15i2.7459>

Yuniar, R. (2021). Nilai-nilai pancasila sebagai inspirasi seni kajian performance studies dalam perspektif komunikasi. *Indonesian Journal of Performing Arts Education*, 1(2), 1-11. <https://doi.org/10.24821/ijopaed.v1i2.5342>

Yunus, P. (2020). Komunikasi ekspresif estetik karya seni. *Jcommsci - Journal of Media and Communication Science*, 3(2). <https://doi.org/10.29303/jcommsci.v3i2.77>