

Estetika Timur

ESTETIKA KLASIK TIMUR

CINA

JEPANG

INDIA

TIMUR TENGAH

ESTETIKA CINA

ESTETIKA CINA

- Karya filsafat tua di Cina ditemukan dari dinasti Han (206 SM – 220 M). Sementara dari Yunani adalah dari abad ke-5 SM.
- **Kong Hu Cu**, filsuf Cina yang dianggap sebagai Nabi, mempertanyakan bagaimana seseorang yang rusak hidupnya mampu membuat barang-barang yang indah. Padahal barang yang indah adalah penjelmaan Tao.
- **Seorang seniman wajib mensucikan diri** agar memiliki kesadaran Tao. Lewat kesadaran tersebut ia akan mampu menciptakan keindahan.

ESTETIKA CINA

- **Tao merupakan sumber dari nilai-nilai kehidupan di Cina.**
- **Tao berarti sinar terang dan sumber dari segala sumber yang ada.**
- Manusia dianggap sempurna bila hidupnya diterangi oleh Tao.
- Tao adalah mutlak, memberi keberadaan, kehidupan, dan kedamaian.

ESTETIKA CINA

- Filsuf Cina pada akhir abad ke-5, **Hsieh Ho** menyusun enam prinsip dasar bagi seniman.

ESTETIKA CINA

- 1. Prinsip kesatu** : menggambarkan bersatunya roh semesta dengan dirinya, sehingga dengan demikian ia mampu menangkap keindahan (dari Tao) dan kemudian menampilkan atau mewujudkan karyanya.
- 2. Prinsip kedua** : menggambarkan kemampuan menyergap roh CH'I / roh kehidupan dengan cara mengesampingkan bentuk dan warna yang semarak. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa lukisan Cina saat itu, penuh dengan ruang kosong dan kesunyian. Tsung Ting (375 – 443 M) sebelum melukis pemandangan alam, ia melakukan meditasi terlebih dulu, agar rohnya secara bebas dapat menjelajahi alam

ESTETIKA CINA

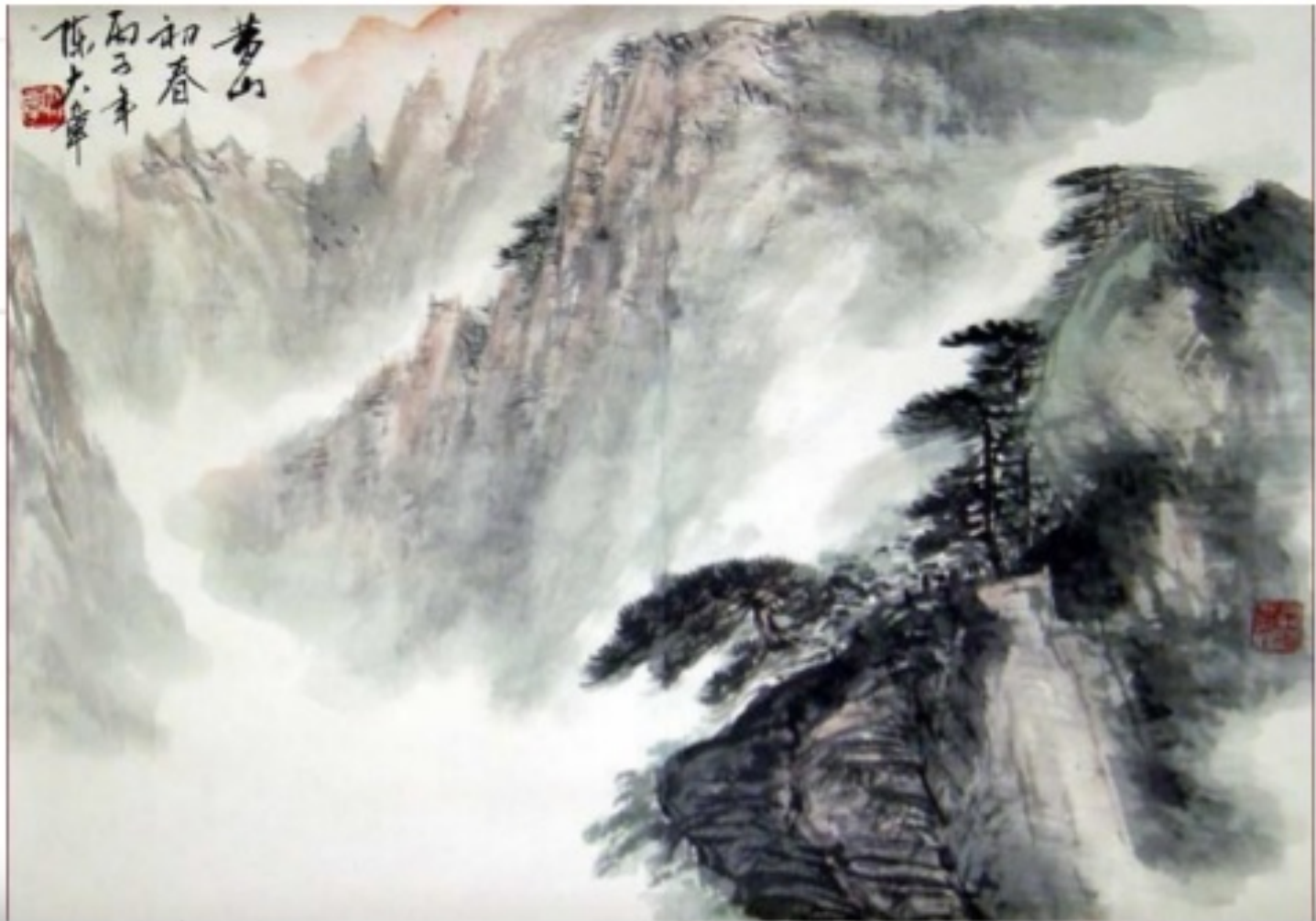
3. **Prinsip ketiga** : merefleksikan objek dengan menggambarkan bentuknya, konsekuen terhadap objek yang dilukis atau yang disusun.

Seperti yang dikatakan oleh Ch'eng Heng Lo : "Seni lukis barat adalah seni lukis mata, sedang seni lukis Cina adalah seni lukis idea"

Seni lukis Cina lebih mementingkan esensi dari eksistensi

ESTETIKA CINA

ESTETIKA CINA

4. **Prinsip keempat** : menggambarkan keselarasan dalam menggunakan warna.

Seni lukis Cina dalam menggunakan warna tidak bersifat fungsional tapi lebih bersifat simbolisme.

Menggunakan teknik akuarel tinta monokromatis.

Prinsip keempat menetapkan setiap objek mempunyai warna yang sesuai.

ESTETIKA CINA

5. Prinsip kelima:

menggambarkan tentang pengorganisasian, penyusunan, atau perencanaan dengan pertimbangan penempatan dan susunan.

Seni Cina menganjurkan agar mengadakan semacam perencanaan terlebih dahulu sebelum berkarya, terutama atas unsur-unsur dalam komposisi.

ESTETIKA CINA

6. Prinsip keenam : memberikan ajaran untuk membuat reproduksi agar dapat diteruskan dan disebarluaskan. Semangat Tao dalam estetika di Cina rupanya begitu mendalam dan menyebar ke berbagai negara.

Prinsip ini penting dalam pendidikan seni Cina, yaitu mengkopi karya master dahulu.

Tujuannya ialah mengikuti dan meneruskan kepada ahli waris, metoda dan prinsip yang dikembangkan dan dicoba oleh para master.

ESTETIKA CINA

- **Estetika Cina banyak menggunakan bahasa simbolis.**
- Misalnya motif kain Cina memiliki makna sesuai dengan metafora masing-masing.
- Motif Bambu menggambarkan kesucian.
- Motif Bunga Plum menggambarkan kekuatan karakter.
- Motif Bunga Crysan menggambarkan keberanian moral.

ESTETIKA CINA

Motif bambu
(kesucian)

Motif bunga plum
(kekuatan karakter)

Motif bunga cysant
(keberanian moral)

ESTETIKA JEPANG

ESTETIKA JEPANG

- Jepang adalah negara modern yang kuat mempertahankan tradisinya, termasuk tradisi estetisnya. Tradisi estetis Jepang mengakar kuat pada **hubungannya dengan alam**.
- Kesenian merupakan manifestasi khusus dari kehidupan manusia yang terlihat pada desain artistik mereka.
- Meskipun Jepang sangat kerap mengalami **gempa bumi**, namun alam dipandang sebagai ibu dari umat manusia yang penuh kasih sayang.

ESTETIKA JEPANG

- Binatang-binatang asli Jepang pada umumnya tidak buas. Serigala adalah satu-satunya binatang buas asli kepulauan Jepang.
- Nilai estetis Jepang juga nampak dalam kehidupan **keagamaannya**.
- Agama (Shinto dan Budha) mendorong manusia agar **dekat dengan alam**, tidak ada jurang diantaranya. Bahkan jiwa makhluk-makhluk di alam pun tidak jauh dari manusia.

BEBERAPA KONSEP ESTETIKA JEPANG

- **Wabi – Sabi** → kesederhanaan
- **Shibui** → lemah lembut
- **Iki** → keanggunan
- **Jo-ha-kyu** → konsep irama
- **Yugen** → keindahan sejati

ESTETIKA JEPANG

ESTETIKA INDIA

- Pada dasarnya ada 2 konsep dasar estetik India
 - **Rasa** → mengandung nilai-nilai spiritual, merupakan inti dari semua seni (Bharata)
 - **Kama** → pencarian cinta dan kesenangan (Embree, 1988)

ESTETIKA INDIA

- **Shankuka** adalah pemikir dari Khasmir, abad 10 M, yang mengemukakan bahwa **pengalaman estetis berada di luar nilai benar/tidak benar**. Rasa merupakan suatu *self evident* (persepsi langsung) yang tidak perlu dibuktikan.
- **Abinavtagupta** berpendapat bahwa berkesenian bukanlah bentuk imitasi, tetapi cara baru untuk melihat dunia. Jadi artis di panggung tidak sedang meniru kehidupan nyata, karena meniru kehidupan nyata sama saja dengan mencemooh.

ESTETIKA INDIA

- **Anandavardhana** adalah pendiri mashab Kashmir, abad 9 M, menulis Dhavanyaloka (panorama gema-gema). Puisi adalah gema emosi dengan arti khusus, yang tak dapat dipelajari dari gramatika dan kamus.
- **Bhatta Nayaka** adalah seorang filsuf Kashmir yang memiliki pendapat mirip teori katarsis Aristoteles. **Pengalaman estetis** atau persepsi puitik adalah semacam pewahyuan, **menghilangkan kebekuan mental, sehingga orang memiliki kesadaran.**

ESTETIKA INDIA

- **Bhatta Tauta** berpendapat bahwa rasa pertama-tama ada dalam batin sang penyair (kavi). Hanya orang yang bisa beridentifikasi diri dengan yang dilihatnya, yang bisa mengalami rasa. Ini terwujud dalam takjub dan kagum yang memberinya kebahagiaan estetik.

ESTETIKA INDIA

Traditional Art of Rajasthan - Mukesh Srivastava

ESTETIKA TIMUR TENGAH

ESTETIKA TIMUR TENGAH

- Konsep estetika di Timur Tengah sangat erat kaitannya dengan kehidupan **beragamanya**, yaitu Islam.
- Masyarakat Timur Tengah sebelum masuknya Islam, menyembah patung berhala berujud makhluk hidup. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam.
- Islam **melarang** segala bentuk elemen dekoratif yang berujud makhluk hidup, karena **kekhawatiran untuk dipuja**.

ESTETIKA TIMUR TENGAH

- Pada perkembangan selanjutnya di beberapa wilayah muncul karya yang menampilkan figur manusia maupun binatang, namun bagi sebagian pihak yang memegang teguh ajaran agamanya, ini dianggap sebagai pelanggaran.
- Ketatnya pelarangan tersebut memunculkan dimensi estetik **simbolik yang non-naturalis**.

ESTETIKA TIMUR TENGAH

- Ciri khas kesenian Timur Tengah :
 - Kaligrafi
 - Ornamen geometrik
 - Arsitektur masjid
 - Permadani motif tanaman yang distilasi

ESTETIKA TIMUR TENGAH

- Meskipun nilai estetis Islam dibatasi, namun disebutkan bahwa Allah telah mengharuskan keindahan dalam segala hal (Hadist Muslim), dan Allah itu indah dan menyukai keindahan (Hadist Muslim dan Tarmidzi).
- Sehingga seniman tidak berdosa apabila niatnya adalah untuk mengungkapkan nilai estetis.
- Yang berdosa adalah bila seniman mencoba **menandingi** ciptaan Allah atau membuat karya **untuk disembah**.

ESTETIKA TIMUR TENGAH

ESTETIKA TIMUR TENGAH

