

ABSTRAK

SUBLIMASI TRAUMA MASA KECILDALAM KARYA SENI LUKIS

Laporan Tugas Akhir berjudul “Sublimasi Trauma Masa Kecil dalam Karya Seni Lukis”, merupakan laporan metode penciptaan yang berisi bagaimana dari memori trauma masa kecil yang dialami penulis dapat membentuk sisi kepribadian penulis, salah satunya sisi gelap penulis. Memori traumatis tersebut tersimpan dalam lapisan ketidaksadaran personal pada alam bawah sadar yang luas.

Penulis mencoba memahami dan mengenali sisi-sisi tersebut melalui perenungan dan dalam simbolisasi dari pergulatan batin yang penulis alami ketika merespon lingkungan sekitar melalui penciptaan karya seni lukis. Penciptaan karya seni lukis ini sebagai bagian proses individualitas, untuk mencapai kedamaian batin dan dalam proses menciptakan keselarasan dan keharmonisan terhadap diri, lingkungan sekitar, dan alam. Penulis menyublimasi ke dalam karya seni lukis, sebagai proses peluapan hasrat naluriah dari sisi gelap dalam diri penulis yang merupakan bentuk antisipasi meledaknya reaksi-reaksi emosional hingga tindakan agresif karena proses pembenaman.

Penulis terdorong untuk mengungkapkan gagasannya melalui proses abstraksi figur diri sebagai bentuk sarana ekspresi yang lahir dari alam bawah sadar. Penulis merespon visual-visual terkait teknik inkblot sebagai stimulus yang dapat memunculkan imaji visual dari ketidakstrukturan bentuk lelehan, cipratan, dan tetesan dari oil pastel. Dalam ruang pameran penulis menyuguhkan ruang imajinasi kepada publik yang juga terinspirasi dari tes Inkblot dan teori Arketipal Jung.

Kata Kunci: ketidaksadaran kolektif, bawah sadar, sublimasi, Simbol Arketipal

ABSTRACT

Sublimation of Childhood Trauma in Artistic Painting

The Final Project report entitled "Sublimation of Childhood Trauma in Artistic Painting" is a creation methodology report that discusses how the author's childhood traumatic memories can shape the author's personality, including their dark side. These traumatic memories are stored in the vast personal unconscious layers of subconscious mind.

The author attempts to understand and recognize these aspects through introspection and symbolization of the inner struggles experienced while responding to the surrounding environment through the creation of artistic paintings. The creation of artistic paintings is a part of the process of individuality, aiming to achieve inner peace and to create alignment and harmony within oneself, the surrounding environment, and nature. The author sublimates these experiences into their artistic paintings, as a process of channeling natural instincts from their dark side, serving as an anticipation to prevent emotional outbursts or aggressive actions due to repression.

The author is driven to express their ideas through the abstraction of self-figurative, as a form of expressive medium born from the depths of the subconscious mind. In this pursuit, the author responds to visuals inspired by inkblot techniques, using them as stimuli to evoke visual images of unstructured forms, such as splatters, drips, and drops of oil pastel. Within the exhibition space, the author presents a realm of imagination to the public, also inspired by Inkblot tests and Jung's Archetypal theory. This project delves into collective unconsciousness, the subconscious mind, sublimation, and Archetypal Symbols, offering a captivating exploration of the author's inner world and their artistic journey.

Keywords: *collective unconscious, subconscious mind, sublimation, Archetypal Symbols*