

INSTITUT KESENIAN JAKARTA
SEKOLAH PASCASARJANA

HASRAT DAN POLITIK RUANG

Tafsir Psikoanalisis terhadap Ruang di Luar Layar dalam Film
A Man Escaped dan *The Trial of Joan of Arc* Karya Robert Bresson

Oleh
Mohamad Ariansah
4150170028

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat S2
Penciptaan dan Pengkajian Seni Urban dan Industri Budaya

Jakarta
September 2020

HALAMAN HAK CIPTA/PENGESAHAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan, dengan bimbingan dan masukan para pembimbing dan penguji. Semua sumber yang dirujuk telah saya tulis dengan benar.

Jakarta, 7 September 2020

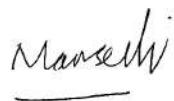
INSTITUT KESENIAN JAKARTA
Sekolah Pascasarjana
Jl. Cikini Raya 73 Jakarta Pusat

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TESIS

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Pengaji Sekolah Pascasarjana Institut Kesenian Jakarta pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 dan telah dinyatakan:

LULUS

TIM PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Nan T. Achnas, Ph.D	Pengaji I	
Martin Suryajaya, S.S, M.Hum	Pengaji II	
Dr. Seno Gumira Ajidarma, M.Hum	Pembimbing I	
Dr. Marselli Sumarno, M.Sn	Pembimbing II	

INSTITUT KESENIAN JAKARTA
Sekolah Pascasarjana
Jl. Cikini Raya 73 Jakarta Pusat

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

HASRAT DAN POLITIK RUANG

Tafsir Psikoanalisis terhadap Ruang di Luar layar dalam Film

A Man Escaped dan the Trial of Joan of Arc Karya Robert Bresson

Oleh:

Mohamad Ariansah

4150170028

Disetujui dan disahkan oleh:

Pembimbing I:

Dr. Seno Gumira Ajidarma, S.Sn., M.Hum

Pembimbing II:

Marselli Sumarno, M.Sn

Mengetahui

Ketua Program Studi:

Nyak Ina Raseuki, Ph.D

Jakarta, 7 September 2020

Disahkan oleh

Direktur Sekolah Pascasarjana

Institut Kesenian Jakarta

Nyak Ina Raseuki, Ph.D

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas selesainya proses penggeraan tugas akhir program studi penciptaan dan pengkajian seni ini.

Seluruh inspirasi dan ide yang lahir selama proses penulisan tesis berjudul *Hasrat dan Politik Ruang: Tafsir Psikoanalisis terhadap Ruang di Luar layar dalam Film A Man Escaped dan The Trial of Joan of Arc Karya Robert Bresson*, tidak akan berhasil dituliskan oleh penulis tanpa bantuan dari Allah sebagai sumber pengetahuan sejati dan cahaya maha cahaya.

Selain itu, penulis juga merasa perlu mengucapkan terima kasih kepada:

Dr. Seno Gumira Ajidarma, S.Sn., M.Hum., selaku pembimbing I yang selalu mampu memberikan respons dalam merumuskan pemikiran setiap kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf, dan bab demi bab menuju formulasi pemikiran secara menyeluruh.

Marselli Sumarno, M.Sn., selaku pembimbing II yang selalu mampu memberikan bantuan dengan caranya sendiri melalui saran, dorongan, dan teguran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis sebagai tugas akhir Program Magister Sekolah Pascasarjana di Institut Kesenian Jakarta.

Dekan dan para Wakil Dekan, seluruh dosen, karyawan, dan mahasiswa di Fakultas Film dan Televisi IKJ.

Direktur dan para Wakil Direktur, koordinator penciptaan dan pengkajian seni, seluruh dosen, dan karyawan di Sekolah Pascasarjana IKJ.

Julita Pratiwi, atas pembuatan lampiran segmentasi *shot* dan ruang di luar layar pada film *A Man Escaped* dan *The Trial of Joan of Arc*.

Serta kosmos dan semua kompleksitasnya.

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mohamad Ariansah

NIM : 4150170028

Jenis karya: Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Sekolah Pascasarjana Institut Kesenian Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas tesis yang berjudul:

HASRAT DAN POLITIK RUANG: TAFSIR PSIKOANALISIS TERHADAP RUANG DI LUAR LAYAR DALAM FILM A MAN ESCAPED DAN THE TRIAL OF JOAN OF ARC KARYA ROBERT BRESSON

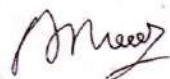
Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Sekolah Pascasarjana Institut Kesenian Jakarta berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 7 September 2020

Yang membuat pernyataan

(Mohamad Ariansah)

ABSTRACT

Off-screen space is a cinematic element that is invisible and neglected, due to dominance of visual images in film. The domination of visual images occurred as a result of the influence of theater art in cinema since at the end of the 19th century. The hegemony of theater art causes off-screen space and other invisible cinematic elements to develop too late. So that the independence of cinema as an artistic medium is impeded. Off-screen space analysis is an attempt to discover the full potential of cinema, and reach the discourse of film art that is free from the influence of other art disciplines. This study uses a psychoanalytic approach to the unconscious, as an analogy for analyzing off-screen space in *A Man Escaped* and *The Trial of Joan of Arc*.

Keywords: off-screen space, visual image domination, cinematographic , unconscious as off-screen space analogy, off-screen space as metaphor of desire.

ABSTRAK

Ruang di luar layar adalah elemen sinematik yang tidak terlihat dan terabaikan, karena dominasi imaji visual dalam film. Dominasi imaji visual terjadi sebagai akibat dari pengaruh seni teater dalam sinema sejak akhir abad ke-19. Hegemoni seni teater menyebabkan ruang di luar layar dan elemen sinematik yang tidak terlihat lainnya menjadi terlambat berkembang. Sehingga kemandirian sinema sebagai sebuah medium artistik menjadi terhambat. Analisis ruang di luar layar merupakan sebuah usaha untuk membebaskan sinema dari pengaruh disiplin seni lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan psikoanalisis terhadap alam bawah sadar sebagai analogi untuk melakukan kajian ruang di luar layar dalam *A Man Escaped* dan *The Trial of Joan of Arc*.

Kata Kunci: ruang di luar layar, dominasi imaji visual, sinematografis, alam bawah sadar sebagai analogi ruang di luar layar, ruang di luar layar sebagai metafora hasrat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN HAK CIPTA/PENGESAHAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TESIS	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR DIAGRAM	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang Permasalahan	1
Identifikasi Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	10
Rumusan Permasalahan	13
Tujuan Penelitian	14
Manfaat Penelitian	14
Tinjauan Pustaka	15
Kerangka Teori	17
Metode Penelitian	18
Sistematika Penulisan	19
BAB II PARADIGMA UTAMA TEORI RUANG DI LUAR LAYAR DALAM FILM	21
Noel Burch dan Perspektif Fungsional terhadap Ruang di Luar Layar	22

Pascal Bonitzer dan Perspektif Psikoanalisis terhadap Ruang di Luar Layar	37
Gilles Deleuze dan Perspektif Filosofis terhadap Ruang di Luar Layar	54
Christian Metz dan Psikoanalisis sebagai Tafsir Elemen Sinematik	64
BAB III POLA RUANG DI LUAR LAYAR DALAM <i>A MAN ESCAPED</i> DAN <i>THE TRIAL OF JOAN OF ARC</i>	67
Evolusi Bahasa Filmis dan Visi Artistik Robert Bresson	68
Ruang di Luar Layar dan Gaya Film dalam <i>A Man Escaped</i>	81
Ruang di Luar Layar dan Gaya Film dalam <i>The Trial of Joan of Arc</i>	92
Ruang di Luar Layar dan Perspektif Sinematografi Robert Bresson	98
BAB IV TAFSIR PSIKOANALISIS TERHADAP RUANG DI LUAR LAYAR DALAM <i>A MAN ESCAPED</i> DAN <i>THE TRIAL OF JOAN OF ARC</i>	101
Psikoanalisis sebagai Metode Interpretasi Ruang di Luar Layar	102
Hasrat dan Ruang di Luar Layar dalam <i>A Man Escaped</i>	106
Hasrat dan Ruang di Luar Layar dalam <i>The Trial of Joan of Arc</i>	116
Hasrat dan Ruang di Luar Layar dalam Film Robert Bresson	125
BAB V KESIMPULAN	128
Ruang di Luar Layar dan Politik Ruang Sinematik dalam Sejarah Film: <i>Hors-Champ</i> sebagai Kontestasi Peristilahan dalam Film & Masa Depan Sinema	129
Tinjauan Umum terhadap Analisis Film: Penutup	135
GLOSARIUM	138
DAFTAR PUSTAKA	144
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Landscape with the Fall of Icarus</i> (1560)	4
Gambar 2. <i>The Sacrifice of Isaac</i> (1635)	6
Gambar 3. <i>Cat People</i> (1942, Jacques Tourneur)	11
Gambar 4. <i>Shirin</i> (2008, Abbas Kiarostami)	12
Gambar 5. <i>Nana</i> (1926, Jean Renoir)	25
Gambar 6. <i>Variety</i> (1925, E.A. Dupont)	29
Gambar 7. <i>A Chess Dispute</i> (1903, R.W. Paul)	35-36
Gambar 8. <i>The Kiss</i> (1899, G.A. Smith)	69
Gambar 9. <i>The Great Train Robbery</i> (1903, Edwin S. Porter)	70
Gambar 10. <i>The Kiss</i> (1899, G.A. Smith)	70-71
Gambar 11. <i>City Lights</i> (1931, Charlie Chaplin)	71
Gambar 12. Robert Bresson (1901-1999)	72
Gambar 13. Mutilasi tubuh dalam <i>A Man Escaped</i>	75
Gambar 14. Mutilasi tubuh dalam <i>The Trial of Joan of Arc</i>	75
Gambar 15. Model dalam <i>A Man Escaped</i>	77
Gambar 16. Model dalam <i>The Trial of Joan of Arc</i>	77
Gambar 17. Ruang di luar layar dalam <i>A Man Escaped</i>	79
Gambar 18. Ruang di luar layar dalam <i>The Trial of Joan of Arc</i>	80
Gambar 19. Latar ruang dan waktu dalam <i>A Man Escaped</i>	82
Gambar 20. Penjara Montluc di Lyon dalam <i>A Man Escaped</i>	82
Gambar 21. Adegan percobaan melarikan diri yang gagal dalam <i>A Man Escaped</i>	85-87
Gambar 22. Adegan Fontaine mengalami siksaan dalam <i>A Man Escaped</i>	87-89
Gambar 23. Adegan Fontaine berkomunikasi dengan tahanan lain dalam <i>A Man Escaped</i>	90
Gambar 24. Adegan Orsini melarikan diri yang gagal dalam <i>A Man Escaped</i>	91-92
Gambar 25. Adegan Ibu dari Joan meminta nama baik anaknya dipulihkan oleh gereja dalam <i>The Trial of Joan of Arc</i>	93
Gambar 26. Adegan ruang sidang dalam <i>The Trial of Joan of Arc</i>	95
Gambar 27. Adegan ruang tahanan dalam <i>The Trial of Joan of Arc</i>	96

Gambar 28. Adegan pembakaran Joan di lapangan terbuka dalam <i>The Trial of Joan of Arc</i>	97
Gambar 29. Sinema sebagai ruang kosong dan layar hitam	99
Gambar 30. Model topografi kesadaran Sigmund Freud	102
Gambar 31. Melarikan diri dari penjara Montluc sebagai Hasrat Fontaine dalam <i>A Man Escaped</i>	107
Gambar 32. Fontaine melihat Orsini untuk terakhir kali dalam <i>A Man Escaped</i>	112
Gambar 33. Joan of Arc berusaha mencari Tuhan dalam <i>The Trial of Joan of Arc</i>	117
Gambar 34. Pola Komposisi visual dan penempatan Joan di layar dalam <i>The Trial of Joan of Arc</i>	123

DAFTAR DIAGRAM

Diagram I. Sejarah Teori Ruang di Luar Layar	34
Diagram II. Paradigma Teori Film Kontemporer Pasca-1968	37
Diagram III. Pemikir Kunci & Konsep Bahasa Sinematik dalam Teori Film Kontemporer Pasca-1968	39
Diagram IV. Pengaruh Teori Sosial dan Humaniora dalam Teori Film Kontemporer Pasca-1968	40
Diagram V. Kritik Teori Film Kontemporer Pasca-1968 terhadap Andre Bazin	42
Diagram VI. Pemikiran Gilles Deleuze dalam Buku <i>Cinema I: Movement-Image</i>	63-64