

# **EKSPLORASI EMOSI DAN KEHAMPAAN MELALUI PENDEKATAN REALISME DALAM SENI LUKIS BERTEMA HARAPAN YANG TERKEKANG**

**Oleh**

I Gede Putu Mahesa Pradnya Winata

Jurusan Seni Rupa  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

## **Abstrak**

Seni Lukis dapat dikatakan sebagai medium visual yang mengungkapkan emosi manusia seperti kehampaan, keterasingan, atau harapan yang tidak terpenuhi dengan lebih mendalam. Realita kehidupan manusia tidak selalu sejalan dengan harapan mereka. Terkadang harapan akan terbentur pada tekanan sosial, ekonomi, atau keadaan psikologis yang menimbulkan ruang kosong yang sulit diekspresikan. Penelitian ini diteliti untuk (1) menganalisis fenomena harapan yang terkekang sebagai ide konseptual dalam menciptakan karya seni dengan simbolisme visual dan (2) mengekspresikan emosi kehampaan dengan pendekatan realisme. Penelitian ini diteliti dengan pendekatan desain dan pengembangan yang fokus pada proses penciptaan, eksplorasi dan evaluasi terhadap karya seni. Proses penciptaan karya diawali dengan tahap perancangan, eksplorasi visual, pemilihan objek, penyusunan komposisi, hingga proses melukis. Karya ini mengeksplorasi fenomena harapan yang terkekang melalui pendekatan realisme, mengangkat ekspresi kehampaan batin sebagai cerminan konflik psikologis dan sosial. Melalui penggunaan simbolisme dan komposisi visual yang melankolis, karya ini mengajak penikmat untuk merenungkan ruang batin manusia yang penuh ketegangan antara keinginan dan keterbatasan.

**Kata-kata Kunci:** Seni Lukis, Realisme dan Kehampaan Batin, Keterasingan dan Harapan Tak Terpenuhi.

# EXPLORATION OF EMOTION AND EMPTINESS THROUGH A REALISM APPROACH IN PAINTING WITH THE THEME OF CONSTRAINED HOPE

By  
I Gede Putu Mahesa Pradnya Winata

Department of Fine Arts  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

## Abstract

*Painting can be described as a visual medium that deeply reveals human emotions such as emptiness, alienation, or unfulfilled hopes. The reality of human life does not always align with expectations. Occasionally, hope collides with social, economic, or psychological pressures, creating an emotional void that is difficult to express. This study was conducted to (1) analyze the phenomenon of restrained hope as a conceptual idea in creating artworks through visual symbolism and (2) express the emotion of emptiness using a realism approach. This research employs a design and development approach, focusing on the creative process, exploration, and evaluation of the artwork. The creation process begins with the design stage, followed by visual exploration, object selection, and composition arrangement, leading to the painting process. The work explores the phenomenon of restrained hope through a realism approach, highlighting the expression of inner emptiness as a reflection of psychological and social conflict. Through the use of symbolism and melancholic visual compositions, this work invites the audience to contemplate the human inner space, which is fraught with tension between desire and limitation.*

**Keywords:** *Painting, Realism and Inner Emptiness, Alienation and Unfulfilled Hope.*