

Teori dan Metode Pengkajian Seni

MPS 133/4/III

Deskripsi Matakuliah

Matakuliah ini merupakan eksplorasi terhadap berbagai pendekatan teori maupun metode pengkajian seni dalam kaitannya dengan pemahaman analitis terhadap konteks dan tujuan subyek maupun bidang kajian yang dikerjakan. Isi pembahasan kelas meliputi diskusi dan pembahasan tentang hubungan seni dengan isu penciptaan dan pengkajian seni. Isu penciptaan seni meliputi pembahasan mengenai konsep, gagasan, dan proses kreatif di dalam memahami fenomena karya seni (yang berdimensi pada hubungan kreator dan produk kreativitas seni, serta pemahaman karya seni dalam wacana kritik).

Isu pengkajian seni meliputi dua hal, yakni:

- a) pengkajian seni sebagai bagian dari hasil kerja lapangan (*research study*);
- b) pengkajian seni sebagai kebutuhan terapan (*applied studies*).

Kedua subyek pembahasan di atas tidak ditekankan hanya pada satu bidang studi seni tertentu, akan tetapi lebih ditekankan pada kebutuhan subyek seni yang akan dibicarakan.

Subyek Bahasan Kelas:

1. Seni dalam Konteks Penciptaan (*Creative study*) dan Pengkajian (*Research Study*): Pengantar

- Satu (1) pertemuan kelas (100 menit)

2. Penciptaan: Creative Performing arts study

Individualitas vs. komunalitas,
Creative agents, idiosyncrasy,
Metode institusional (formal) dan metode cultural (informal)

- Tiga (3) pertemuan kelas (300 menit)

3. Seni dalam Konteks Penciptaan:

Konsep, gagasan, dan proses kreatif di dalam karya seni

Musik: komposer, komposisi, instruments, music score,

Tari: koreografer, koreografi, dance script, laban notation, customs/properties

Drama: script dialog, peran/tokoh, setting/staging, customs/properties

- Enam (6) Pertemuan kelas (600 menit)

4. Karya seni sebagai Fenomena Kreativitas Budaya dan Artistik

Kreativitas seni sebagai responsi artistik: “Art for Art Sake”

Kreativitas seni sebagai responsi budaya: “Art for Cultural Devices”

- Dua (2) pertemuan kelas (200 menit)

5. Karya Seni dan Wacana Kritik Seni

Hubungan trikotomis: Artists (Seniman)-Critics (kritikus)-Audiences (apresiator)

- Dua (2) pertemuan kelas (200 menit)

6. Seni dalam Konteks Pengkajian:

a) Pengkajian seni sebagai bagian dari hasil kerja lapangan (*research study*):

- Fokus kajian pada “Art-Teks” (technical analysis)

- Fokus kajian pada “Art-Konteks” (cultural/social/ethnographical analysis)

- Enam (6) pertemuan kelas (600 menit)

7. Seni dalam konteks Terapan (*applied studies*):

- Seni dan Pendidikan (arts and education)
- Knowledge Transmission
- Home base, Arts Springs, Influences
- Arts Invention
- Arts Revitalization

- Enam (6) pertemuan kelas (600 menit)

8. Seni dalam konteks Industri dan Pariwisata (*arts and commodities*)

- Touristic Arts (Plastic Arts)
- Label and Stars Images

- Dua (tiga) pertemuan kelas (300 menit)

***** Jumlah pertemuan kelas: 30 kali (catatan: 2 pertemuan dipakai untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester).**

Bahan Bacaan Kelas

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN (GBPP)

Mata kuliah : Teori dan Metode Pengkajian Seni

Kode MK / SKS : MPS 133/4/III

Deskripsi Singkat : Matakuliah ini merupakan eksplorasi terhadap berbagai pendekatan teori maupun metode pengkajian seni dalam kaitannya dengan pemahaman analitis terhadap konteks dan tujuan subyek maupun bidang kajian yang dikerjakan. Isi pembahasan kelas meliputi diskusi dan pembahasan tentang hubungan seni dengan isu penciptaan dan pengkajian seni. Isu penciptaan seni meliputi pembahasan mengenai konsep, gagasan, dan proses kreatif di dalam memahami fenomena karya seni (yang berdimensi pada hubungan kreator dan produk kreativitas seni, serta pemahaman karya seni dalam wacana kritik). Isu pengkajian seni meliputi dua hal, yakni: a) pengkajian seni sebagai bagian dari hasil kerja lapangan (*research study*); dan b) pengkajian seni sebagai kebutuhan terapan pendidikan praktis (*applied studies*). Ke dua subyek pembahasan di atas tidak ditekankan hanya pada satu bidang studi seni tertentu, akan tetapi lebih ditekankan pada kebutuhan subyek seni yang akan dibicarakan.

Tujuan Intruksional Umum : Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa dapat memahami dan membedakan kajian seni sebagai sebuah kebutuhan penelitian (*research study*) dan kajian seni sebagai sebuah kebutuhan terapan (*applied study*); dan mampu mendesain dan mengerjakan model kajian terhadap keduanya.

No.	Tujuan Instruksional Khusus	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Metode Pembelajaran	Aspek Penilaian (%)	Estimasi Waktu	Daftar Kepustakaan
1.	Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan perbedaan seni	Seni dalam Konteks Penciptaan (<i>Creative study</i>) dan Pengkajian (<i>Research Study</i>):	Penciptaan dan Pengkajian Seni dalam konteks Keilmuan: Orientasi, Fokus,	Ceramah dan diskusi		1x 100 mnt	General readings

	dalam konteks kajian dan seni dalam konteks terapan	Pengantar	dan Arah studi				
2.	Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan wilayah kajian penciptaan serta pendekatan metode yang dipakai	Penciptaan: Creative Performing arts study	<ul style="list-style-type: none"> - Individualitas vs. komunalitas - Creative agents, idiosyncrasy, - Metode institusional (formal) dan metode cultural (informal) - Konsep, gagasan, dan proses kreatif di dalam karya seni 	Ceramah dan diskusi		2x100 mnt	
3.	Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan dan memformulasi secara analitis pekerjaan seni dalam konteks penciptaan	Seni dalam Konteks Penciptaan	<ul style="list-style-type: none"> -Musik: komposer, komposisi, instruments, music scores, -Tari:koreografer, koreografi, dance script, laban notatotion, customs/properties - Drama: script dialog, peran/tokoh, 			6x100 mnt	

			setting/staging, customs/properties				
4.	Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan dan membedakan secara analitis karya seni sebagai fenomena kreativitas budaya dan kreativitas artistik	Karya seni sebagai fenomena Kreativitas Budaya dan Kreativitas Artistik	- Kreativitas seni sebagai responsi artistik: “Art for Art Sake” - Kreativitas seni sebagai responsi budaya: “Art for Cultural Devices”			3x100 mnt	
5.	Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan dan memahami relasi karya seni dan wacana kritik seni	Karya Seni dan Wacana Kritik Seni	- Hubungan trikotomis: Artist (Seniman)-Critics (kritikus)-Audiences (apresiator)			2x100 mnt	
6.	Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan	Seni dalam Konteks Pengkajian	- Pengkajian seni sebagai bagian dari hasil kerja lapangan (<i>research</i>)			4x100 mnt	

7.	<p>seni dalam konteks pengkajian</p> <p>Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan dan memformulasi secara analitis riset dan perkerjaan seni dalam konteks terapan</p>	<p>Seni dalam konteks Terapan (<i>applied studies</i>)</p>	<p><i>study</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fokus kajian pada “Art-Teks” (<i>technical analysis</i>) - Fokus kajian pada “Art-Konteks” (<i>cultural/social/ ethnographical analysis</i>) - Seni dan Pendidikan (<i>arts and education</i>): Knowledge-Transmission - Arts Invention - Arts Revitalization 			6x 100 mnt	
8.	<p>Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan fenomena seni kaitannya dengan industri dan pariwisata</p>	<p>Seni dalam konteks Industri dan Pariwisata (<i>arts and commodities</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Touristic Arts (Plastic Arts) - Label and Stars Images 			4x100 mnt	

--	--	--	--	--	--	--	--