

PERUBAHAN AURA KARYA SENI

Telaah Konsep Aura Karya Seni Menurut Walter Benjamin Dalam
“The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility”

Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Magister
Program Studi Magister Ilmu Filsafat

Diajukan oleh
Lambertus Berto Tukan
02330813

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA**

Jakarta, Mei 2019

TESIS
PERUBAHAN AURA KARYA SENI:
TELAAH KONSEP AURA KARYA SENI MENURUT WALTER BENJAMIN
DALAM "THE WORK OF ART IN THE AGE OF ITS TECHNOLOGICAL
REPRODUCIBILITY"

yang disiapkan dan disusun oleh

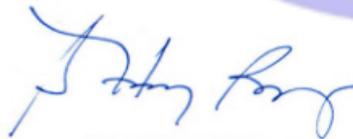
Lambertus Berto Tukan

NIM: 02330813

telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal
21 Mei 2019 dan dinyatakan telah lulus dengan memenuhi syarat

PEMBIMBING	
Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
	
Prof. Dr. A. Sudiarja	Dr. Matius Ali

Disahkan pada tanggal 20 Juni 2019

Ketua Program Studi Magister Ilmu Filsafat	Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara
	
Dr. B Herry-Priyono	Thomas Hidya Tjaya, PhD

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Halaman Abstrak.....	vi
Bab I. Pendahuluan.....	1
1. Pengantar.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Sekelumit Perihal Walter Benjamin dan “The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility”	3
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Hipotesis.....	8
4. Metodologi.....	8
5. Sistematika Penulisan.....	10
Bab II. Menelusuri Konsep Aura Walter Benjamin.....	12
1. Pendahuluan.....	12
2. Konsep Aura Sebelum “The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility”.....	13
3. Konsep Aura di Dalam “The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility”	20
4. Konsep Aura Setelah “The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility”	25
5. Kesimpulan.....	28
Bab III. Dua Definisi Momen Auratik.....	31
1. Pengantar.....	31
2. Etimologi Kata Aura.....	32
3. Aura: Tenunan [Jaringan] Aneh Ruang dan Waktu.....	34
3.1. Aura di Dalam Konteks Fotografi.....	36

3.2. Aura dan Perihal Keindahan Romantisme.....	39
4. Aura: Yang Melihat Kembali Kepada Kita.....	44
4.1. Aura dan Pengalaman: <i>Erfahrung, Erlebnis, dan Chockerlebnis</i>	46
4.2. Aura dan Memori: <i>Mémoire Involontaire</i>	48
5. Motif dan Modus Aura Walter Benjamin.....	54
5.1. Motif Eksplorasi Aura.....	54
5.2. Modus Baru Aura.....	57
6. Kesimpulan.....	61
Bab IV. Dunia Modern dan Nasib Aura.....	64
1. Pendahuluan.....	64
2. Latar Belakang Estetika Walter Benjamin	65
2.1. <i>Dulce et Utile</i> Hingga Perkara Keindahan.....	66
2.2. Estetika Marxisme Awal.....	68
2.3. Garis Besar Pemikiran Estetika Walter Benjamin.....	71
3. Aura di Dalam Karya Seni Teknologi Reproduksi Mekanis.....	74
3.1. Teknologi Pertama dan Teknologi Kedua.....	75
3.2. Aura di Era Modern: Larut, Potensi, dan Simulasinya.....	79
4. Modernisasi Yang Mengubah Aura.....	84
4.1. Reproduksi Sebagai Prinsip Seni.....	85
4.2. Otentisitas dan Keunikan Karya Seni Yang Dirusak.....	89
5. Seni Baru, Seni Massal.....	94
5.1. Mekanisme Kerja Seni Massal.....	94
5.2. Efek Gangguan Seni Massal.....	97
5.3. Fungsi dan Dampak Sosial Seni Massal.....	102
6. Kesimpulan.....	106
Bab V. Penutup.....	109
1. Pengantar.....	109
2. Rangkuman Umum.....	109
3. Keterbatasan Penelitian.....	115
4. Relevansi Penelitian.....	116
Daftar Pustaka.....	118

Abstrak

- [A] **Nama:** Lambertus Berto Tukan (02330813)
- [B] **Judul:** Perubahan Aura Karya Seni: Telaah Konsep Aura Karya Seni Menurut Walter Benjamin Dalam “The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility”
- [C] vi + 123 halaman; 2019
- [D] **Kata-kata Kunci:** aura, medium persepsi, karya seni, estetika, modernitas, *Erlebnis, Erfahrung, Chockerlebnis, Chockerfahrung, mémoire involontaire, Gedächtnis, Erinnerung*, resepsi, distraksi, film, fotografi, romantik, teknologi, teknologi reproduksi mekanis, massa, ketidaksadaran optik
- [E] **Isi Abstrak**
Tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk mengetahui apa yang terjadi ketika kemunculan teknologi reproduksi mekanis pada karya seni mengubah aura—medium persepsi karya seni—pada karya seni. Penulis hendak mempertahankan pendapat bahwa *perubahan teknologi mengubah modus produksi karya seni yang pada akhirnya mengubah ‘aura’ karya seni, sehingga teknologi reproduksi mekanis bukannya menghilangkan aura tetapi melarutkan atau minimal menciutkan aura. Dalam hal ini dari aura yang unik dengan ke-kini-an dan ke-di-sini-annya menjadi aura yang massal dan terfragmentaris.* Untuk mencapai hal tersebut penulis melakukan beberapa langkah. Secara umum, pembacaan atas tulisan yang dimaksud menyatakan bahwa, Benjamin menyangkan hilangnya aura karya seni akibat kemunculan teknologi reproduksi mekanis pada karya seni. Dari penelusuran penulis, konsep aura muncul pada tulisan-tulisan Benjamin sejak 1917. Namun, ia mulai mengelaborasi secara serius konsep aura itu pada periode kedua pemikirannya. Momen auratik didefinisikan Benjamin dalam dua cara yakni sebagai ‘tenunan atau jaringan aneh ruang dan waktu’ serta ‘kemampuan objek untuk menatap balik kepada yang menatapnya.’ Untuk memahami keduanya, pertama-tama aura perlu ditempatkan sebagai medium persepsi antara subjek dan objek. Dengan melihat aura sebagai medium persepsi—mengikuti interpretasi Miriam Bratu Hansen atas Walter Benjamin—maka kemunculan teknologi reproduksi mekanis pada karya seni hanyalah melarutkan atau menciutkan aura. Dengan demikian, aura yang mengalami penglarutan atau penciutan tersebut adalah aura yang ada di dalam momen auratik sebagai ‘jaringan/tenunan aneh ruang dan waktu’, sebagai definisi aura dari seni teknologi manual, tetapi memberikan kekhasan tertentu atau tetap memungkinkan adanya aura sebagai ‘kemampuan objek untuk menatap balik kepada yang melihatnya’.
- [F] **Daftar Pustaka:** 78 (1844 – 2019)
- [G] **Dosen Pembimbing:** Prof. Dr. A. Sudiarja

Daftar Pustaka

Sumber Utama

- Benjamin, Walter. [1931] 1999. "Little History of Photograph" dalam Walter Benjamin, *Selected Writings Volume II 1927-1934*, 507-530, disunting oleh Michael W. Jennings, Howard Eiland dan Gary Smith. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
- _____. [1936] 2002. "The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility: Second Version" dalam Walter Benjamin, *Selected Writings Volume III 1935-1938*, 101-133, disunting oleh Howard Eiland dan Michael W. Jennings. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
- _____. [1939] 2003a. "The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility: Third Version" dalam Walter Benjamin, *Selected Writings Volume IV 1938-1940*, 251-283, disunting oleh Howard Eiland dan Michael W. Jennings. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
- _____. [1939] 2003b. "On Some Motifs in Baudelaire" dalam Walter Benjamin, *Selected Writings Volume IV 1938-1940*, 313-355, disunting oleh Howard Eiland dan Michael W. Jennings. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

Sumber Sekunder:

- Adorno, Theodor. [1935] 1980. "Letter to Walter Benjamin" dalam Ernst Bloch dkk. *Aesthetic and Politic* 110-133, diterjemahkan oleh Ronald Taylor. London: Verso.
- Benjamin, Andrew. "Introduction" dalam Andrew Benjamin [ed.]. 2005. *Walter Benjamin and Art*, 1-2. New York: Continuum.
- Benjamin, Walter. [1917] 1997. "Dostoevsky's *The Idiot*" dalam Walter Benjamin *Selected Writings Volume I 1913-1926*, 78-81, disunting oleh Michael W. Jennings, Howard Eiland dan Gary Smith. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
- _____. [1922] 1997. "Galdéron's *El Mayor Monstruo*, *Los Celos* and Hebbel's *Herodes und Mariamne*" dalam Walter Benjamin *Selected Writings Volume I 1913-*

1926, 363-386, disunting oleh Michael W. Jennings, Howard Eiland dan Gary Smith. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

_____. [1923] 1997. "Goethe's Elective Affinities" dalam Walter Benjamin *Selected Writings Volume I 1913-1926*, 297-360, disunting oleh Michael W. Jennings, Howard Eiland dan Gary Smith [ed.]. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

_____. [1926] 1997. "One-Way Street" dalam Walter Benjamin *Selected Writings Volume I 1913-1926*, 444-488, disunting oleh Michael W. Jennings, Howard Eiland dan Gary Smith [ed.]. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

_____. [1920] 1997. "The Theory of Criticism" dalam Walter Benjamin *Selected Writings Volume I 1913-1926*, 217-219, disunting oleh Michael W. Jennings, Howard Eiland dan Gary Smith. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

_____. [1932] 1999. "A Berlin Chronicle" dalam Walter Benjamin, *Selected Writings Volume II 1927-1934*, 595-637, disunting oleh Michael W. Jennings, Howard Eiland dan Gary Smith. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

_____. [1930] 1999. "Hashish, Beginning of March 1930" dalam Walter Benjamin, *Selected Writings Volume II 1927-1934*, 327-330, disunting oleh Michael W. Jennings, Howard Eiland dan Gary Smith [ed.]. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

_____. [1930] 1999. "Theories of German Fascism: On the Collection of Essays *War and Warriors*, edited by Ernst Jünger" dalam Walter Benjamin, *Selected Writings Volume II 1927-1934*, 312-321, disunting oleh Michael W. Jennings, Howard Eiland dan Gary Smith. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

_____. [1927] 2006. "Main Features of My First Impression of Hashish" dalam Walter Benjamin. *On Hashish*, 19-22, disunting dan diterjemahkan oleh Howard Eiland. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

_____. [1928] 2006. "Main Features of My Second Impression of Hashish" dalam Walter Benjamin. *On Hashish*, 23-30, disunting dan diterjemahkan oleh Howard Eiland dkk., [ed.]. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

- Boon, Marcus. 2006. "Walter Benjamin and Drug Literature" dalam Walter Benjamin. *On Hashis*, 1-12, disunting oleh Howard Eiland dkk., Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Buck-Morss, Susan. 1989. *The Dialectic of Seeing: Walter Benjamin and the Arcade Project*. Cambridge: The MIT Press.
- Bujono, Bambang dan Wicaksono Adi [ed.]. 2012. *Seni Rupa Indonesia dalam Kritik dan Esai*. Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta.
- Bunnin, Nicholas dan Jiyuan Yu. 2004. *The Blackwell Dictionary of Western Philosophy*. Oxford dan Victoria: Blackwell Publishing.
- Caygill, Howard. 2005. *Walter Benjamin: The Colour of Experience*. New York: Routledge.
- Ceserani, Remo. 2010. "The Essayistic Style of Walter Benjamin". *Primerjalna knjizevnost (Ljubljana)* 33.1: 83-92.
- Chilvers, Ian, Harold Osborne, dan Dennis Farr [ed.]. 1994. *The Oxford Dictionary of Art*. Oxford: Oxford University Press.
- Cohen, Margaret. 1995. *Profane illumination: Walter Benjamin and the Paris of Surrealist Revolution*. California: University of California Press.
- Cooper, Simon. 2003. *Technoculture and Critical Theory: In the Service of the Machine?* New York: Routledge.
- Costello, Diarmuid. 2006. "Aura, Face, Photography: Re-reading Benjamin Today" dalam Andrew Benjamin [ed.] *Walter Benjamin and Art*, 164-184. London: Continuum.
- Davies, Stephen., Kathleen Marie Higgins, Robert Hopkins, Robert Stecker dan David E. Cooper [ed.]. 2009. *A Companion to Aesthetics: Second Edition*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Darmawan, Ade. dkk. 2006. *Apresiasi Seni Media Baru*. Jakarta: Direktorat Kesenian-Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film-Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Eiland, Howard dan Michael W. Jennings. 2014. *Walter Benjamin: A Critical Life*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Ferris, David. S. 2008. *The Cambridge Introduction to Walter Benjamin*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gelley, Alexander. 2015. *Benjamin's Passages: Dreaming, Awakening*. New York: Fordham University Press.
- Gilloch, Graeme. 2002. *Walter Benjamin: Critical Constellations*. Oxford: Polity Press.

- Hansen, Miriam Bratu. 2004. "Room-For-Play: Benjamins Gamble with Cinema". *Canadian Journal of Film Studies*, Volume 13, No. 1: 2-27.
- _____. 2008. "Benjamin's Aura", *Critical Inquiry* 34, Winter 2008: 336-375.
- _____. 2012. *Cinema and Experience: Siegfried Kracauer, Walter Benjamin, and Theodor Adorno*. Berkeley: University of California Press.
- Hanssen, Beatrice. 2006. "Benjamin or Heidegger: Aesthetics and Politics in an Age of Technology" dalam Andrew Benjamin [ed.]. *Walter Benjamin and Art*, 73-92. London: Continuum.
- Hauskeller, Michael. 2015. *Seni-Apa Itu?: Posisi Estetika dari Platon sampai Danto*, diterjemahkan oleh Satya Graha dan Monika J. Wizemann. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Jennings, Michael W., Brigid Doherty, dan Thomas Y. Levin. 2008 "Editors' Introduction" dalam Walter Benjamin. 2008. *The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility And Other Writings* 1-6. Disunting oleh Michael W. Jennings, Brigid Doherty, dan Thomas Y. Levin. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Jennings, Michael W., Howard Eiland, dan Gary Smith. 1999. "Chronology, 1927-1934" dalam Walter Benjamin, *Selected Writings Volume II 1927-1934*, 823-856 disunting oleh Michael W. Jennings, Howard Eiland dan Gary Smith. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Koepnick, Lutz. 2009. "Benjamin in the Age of New Media," dalam Rolf J. Goebel [ed.]. *A Companion to the Work of Walter Benjamin*, 112-129. New York: Camden House.
- Leslie, Esther. 2000. *Walter Benjamin: Overpowering Conformism*. London: Pluto Press.
- Lifshitz, Mikhail. [1933] 2017. *Filsafat Seni Karl Marx*, diterjemahkan oleh Ari Widaja. Yogyakarta: Octopus.
- Lindroos, Kia. 1998. *Now-Time Image-Space: Temporauzation of Politics in Walter Benjamin's Philosophy of History and Art*. Jyväskylä: SoPhi.
- Magnis-Suseno, Franz. 2015. "Kata Pengantar," dalam Michael Hauskeller. *Seni-Apa Itu? Posisi Estetika dari Platon sampai Danto*, diterjemahkan oleh Satya Graha dan Monika J. Wizemann. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Marx, Karl dan Friedrich Engels. [1846] 1974. *The German Ideology: Students Edition*, disunting oleh C. J. Arthur. London: Lawrence and Wishart.
- Marx, Karl. [1844] 2000. "Private Property and Communism". dalam Clive Cazeaux [ed.]. *The Continental Aesthetic Reader*, 210-219. London dan New York: Routledge.

- Mieszowski, Jan. 2004. "Art Forms", dalam David S. Ferris [ed.]. *The Cambridge Companion to Walter Benjamin*, 35-53. Cambridge: Cambridge University Press.
- Plate, S. Brent. 2005. *Walter Benjamin, Religion and Aesthetics: Rethinking Religion Through The Arts*. New York: Routledge.
- Price, Mary. 1994. *The Photograph: A Strange Confined Space*. California: Stanford University Press.
- Rochlitz, Rainer. 1996. *The Disenchantment of Art: The Philosophy of Walter Benjamin* diterjemahkan oleh Jane Marie Todd. New York: The Guilford Press.
- Ross, Alison. 2019. *Revolution and History in Walter Benjamin: A Conceptual Analysis*. New York: Routledge.
- Solomon, Maynard [ed.]. 1979. *Marxism and Art: Essays Classic and Contemporary*. Sussex: The Harvester Press Limited.
- Steiner, Uwe. 2010. *Walter Benjamin: An Introduction to His Work and Thought*, diterjemahkan oleh Michael Winkler. Chicago: The University of Chicago Press.
- Sugiharto, Bambang [ed.]. 2014. *Untuk Apa Seni?*. Bandung: Matahari.
- Supelli, Karlina. 2013. "Pengantar", *Jurnal Filsafat Driyarkara*, Th XXXIV No. 3/2013: 3-12.
- Suryajaya, Martin. 2016. *Sejarah Estetika: Era Klasik Sampai Kontemporer*. Jakarta: Gang Kabel dan Indie Book Corner.
- Sutrisno, Fx. Mudji dan Christ Verhaak. 1993. *Estetika: Filsafat Keindahan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Tukan, Lambertus Berto. 2013. *Menggugat Kemajuan: Filsafat Sejarah Walter Benjamin dalam 'On The Concept of History'*. Skripsi Sarjana. Jakarta: STF Driyarkara, tidak diterbitkan.
- _____. 2017. "Dua Aura Pada Karya Seni: Pembacaan Awal Konsep Aura Karya Seni Menurut Walter Benjamin", *Jurnal Seni Rupa Warna*, Volume 3, Jilid 2: 121 – 127.
- Vassiliou, Konstantinos. 2010. "The Aura of Art After the Advent of the Digital" dalam Anca M. Pusca [ed.]. *Walter Benjamin and the Aesthetics of Change*. New York: Palgrave Macmillan.
- Ziarek, Krzysztof. 2005. "The Work Of Art In The Age Of Its Electronic Mutability" dalam Andrew Benjamin [ed.]. *Walter Benjamin and Art*, 210-225. New York: Continuum.

Sumber Internet:

- Oneto, Paulo Domenech. 2003. "A Critical Reading of Walter Benjamin's *The work of art in the age of mechanical reproduction*", diunduh dari <http://www.gewebe.com.br/pdf/critical.pdf> diakses pada 23 Februari 2015.
- Wheatfield with Crows*, <https://www.vangoghmuseum.nl/en/collection/s0149V1962> diakses pada 19 Februari 2019.
- <https://www.youtube.com/watch?v=GHS2coAzLJ8>, diakses pada 4 April 2015.
- <http://mediaindonesia.com/read/detail/118292-1839-teknik-foto-daguerreotype-diperkenalkan#>, diakses pada 25 Februari 2019.
- <https://helloschat.com/hidup-sehat/fakta-unik/sinestesia-adalah-merasakan-warna/> diakses pada 9 Maret 2019.
- <https://www.moma.org/artists/229> diakses pada 11 Maret 2019.
- <https://www.beritasatu.com/dunia/29580/beda-pada-wajah-mona-lisa-karya-murid-da-vinci> diakses pada 28 Maret 2019.
- <https://www.britannica.com/biography/August-Sander> diakses pada 13 Maret 2019.
- <https://www.duden.de/suchen/dudenonline/aura> diakses pada 13 Maret 2019.
- <https://www.merriam-webster.com/dictionary/aura> diakses pada 13 Maret 2019.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aura> diakses pada 13 Maret 2019.
- <https://www.britannica.com/biography/Sergey-Eisenstein> diakses pada 13 Maret 2019.
- <https://www.britannica.com/biography/Vsevolod-Illarionovich-Pudovkin> diakses pada 13 Maret 2019.
- <https://www.britannica.com/biography/Caspar-David-Friedrich> diakses pada 12 Maret 2019.
- <https://www.caspardavidfriedrich.org/The-Wanderer-Above-The-Mists-1817-18.html> diakses pada 12 Maret 2019.
- <https://www.britannica.com/biography/Paul-Valery> diakses pada 20 Maret 2019.
- <http://www.telos.tv/as-we-are/karl-dauthendey-self-portrait-with-fiancee-1857/> diakses pada 3 Mei 2019.