

MUKA & MAKNA

Moh Ali Fadillah

Univesitas Setia Budhi
Rangkasbitung

FOCUSED GROUP DISCUSSION

"Kedok Banten: Menelusuri Jejak Yang Hilang"
Sanggar Harum Sari, Cikondang, Pandeglang

Pandeglang | 8 Nov. 2025

REFERENSI

1. LAZARIDES, A. (2001). Regards sur le masque. *Jeu*, 99 (2), 138–142.
2. MITCHELL, Mary Anne (1985). The Development of the Mask as a Critical Tools for an Examination of Character and Performance Action, Diss. In Fine Arts, Texas Tech University.
3. EMIGH, John (1996). *Masked Performance. The Play of Self and Other in Ritual and Theatre*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
4. FADILLAH et al., M.A (2025). *Katalog Motif Wastra pada Gerabah Banten Lama*. Serang: BPK VIII.
1. HOLT, Clare (1936). De Cultuur-historische beteekenis van de Javaansch Dansken, *Djawa Tijdschrift van het Java-Instituut*, 16de Jaargang: 149-158.
2. PIGEAUD, Th. (1938). *Javaanse Volks Vertoningen*, Batavia-'s-Gravenhage: MN.
3. BRAKEL, Clara (1976). *The Court Dances of Central Java and their Relationship to Classical Indian Dancing*. In: *Archipel*, 11, 155-166.
4. HOOP, A. van der (1949). *Indonesische siermotieven*, Batavia: Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

HAKEKAT TOPENG

- Pada hakikatnya, topeng bersifat androgini
- Seseorang memiliki karakteristik feminin dan maskulin secara bersamaan, secara kepribadian dan tampilan.
- Istilah bahasa Yunani > "andro" (pria) dan "gyne" (wanita).
- Dalam psikologi, androgini mengacu pada individu sifat gabungan : tegas dan lemah lembut.

ASESORIS TEATRIKAL ANTARA KOSTUM & TOPENG

- Kostum > Visible > berkaitan dengan yang kasat-mata, baik yang realistis maupun fantastik,
- Topeng > Invisible menunjukkan karakter yang tidak nyata: " Begitu seseorang mengenakan topeng, yang fantastis muncul. Persepsi berubah, seluruh tubuh menjadi wajah dan sensasi," kata Jean-Louis Barrault.

TUJUAN PERTUNJUKAN TOPENG

- Topeng memiliki tujuan ganda
- Mengganggu tatanan sosial dengan mengaburkan penanda sosial
- Topeng menemukan lahan subur untuk kontestasi dan "karnivalisasi" nilai-nilai.
- Pada Abad Pertengahan, iblis telanjang, sementara Tuhan dan para malaikat-Nya berkostum

HUBUNGAN TOPENG DAN AKTOR

- Interaksi aktor dan topeng menyenangkan sekaligus meresahkan, dengan konsekuensi lainnya.
- Topeng mempunyai pengaruh fisik terhadap aktor.
- Topeng mengubah aspirasi dan persepsi terhadap ruang, gerak, dan gestur.
- Jacques Lecoq > mengenakan topeng mengubah tubuh seseorang dengan mengubah wajahnya," dalam hubungan misterius dan kompleks
- Tubuh menjadi topeng dan topeng menjadi tubuh.
- Teater Asia > topeng membebaskan aktor dari wajah fisik aktor.
- Teater Barat memprioritaskan wajah daripada tubuh.
- Topeng lebih berfungsi sebagai anti-kostum.

PENGARUH TEKNOLOGI

- Realisme meminggirkan topeng seiring mudarnya mitos.
- Descartes > *Je m'avance masqué* < Aku maju dengan bertopeng >
- Topeng perlahan kehilangan makna yang telah terakumulasi dari Zaman Kuno hingga *commedia dell'arte*.
- MASALAH > Teknologi mempengaruhi degradasi topeng
- ALASAN > Giorgio Strehler > **Topeng tidak menoleransi cahaya yang jatuh dari atas; sebaliknya, cahaya dari lampu sorot menyoroti fitur-fitur topeng jauh lebih efektif daripada pencahayaan yang sangat terang.**

SEBAB MUSABAB PUDAR

- Awal abad XX, kebangkitan topeng ketika seni visual menemukan kembali seni lukis dan patung primitif, sarat dengan hal-hal sakral.
- Roger Caillois > masyarakat mendapatkan akses ke sejarah dan peradaban hanya sebagai wahana kepanikan dan topeng hanya diperuntukkan sebagai tontonan. Guy Debord < *société du spectacle* > (masyarakat tontonan).
- Desakralisasi topeng dalam teater sebagai parodi ritual di industri pariwisata, karnaval, dan lawakan, termasuk Sinterklas.
- Degradasi makna oleh konotasi kata 'topeng'.
- Topeng harus dirusak karena karya orang-orang hipokrit

SIGNIFIKANSI TOPENG

> INTERAKSI AKU DAN BUKAN AKU

- Topeng menunjukkan mode interaksi antara "aku" dan "bukan aku" yaitu: peran sosial dalam kehidupan sehari-hari, khayalan, interpretasi tokoh, dan visitasi publik, bukan properti ...!
- Topeng hadir di persimpangan antara **visitasi dan interpretasi**.
- Topeng hadir dalam ruang ambigu: bersaing dengan trans-properti, hubungan aktor dengan topeng menjadi paradigma interaksi antara diri dan Yang Lain, yang, bagi penulis, merupakan kekuatan pendorong penciptaan teater. **BUKAN PENYATUAN DIRI pada SUPERNATURAL**

TOPENG > OBJEK TRANSISIONAL

- Tradisi topeng di Papua Nugini dan Britania Baru, serta arca leluhur Toraja (*tau-tau*) dan patung kubur Batak (*si galégalé*).
- Topeng sebagai indikator kehadiran leluhur, topeng-topeng ini merupakan "objek transisional" yang sangat efektif dalam situasi "liminal" (terbatas), terutama dalam menjembatani kesenjangan yang tercipta antara masa lalu dan masa kini akibat terputusnya kontinuitas sosio-temporal.
- Lebih lanjut, di P. Nugini, topeng tidak hanya membangkitkan kehadiran leluhur; topeng juga berfungsi sebagai saluran kunjungan entitas spiritual, yang melaluinya masa lalu leluhur menerobos ke dalam dunia kontemporer para penonton.

MUKA LAMA > SENI UNTUK RITUAL
MUKA BARU > SENI UNTUK TONTOTAN

MASK AS A RITUS

- Representasi Supra Natural
- Penari Perempuan
- Hayam Wuruk sebagai actor dalam pertunjukan topeng di halaman candi ?
- Ritual pemujaan Dewi Sri
- Tolak bala (bencana, pergantian waktu, siklus hidup).

MASK AS PERFORMANCE

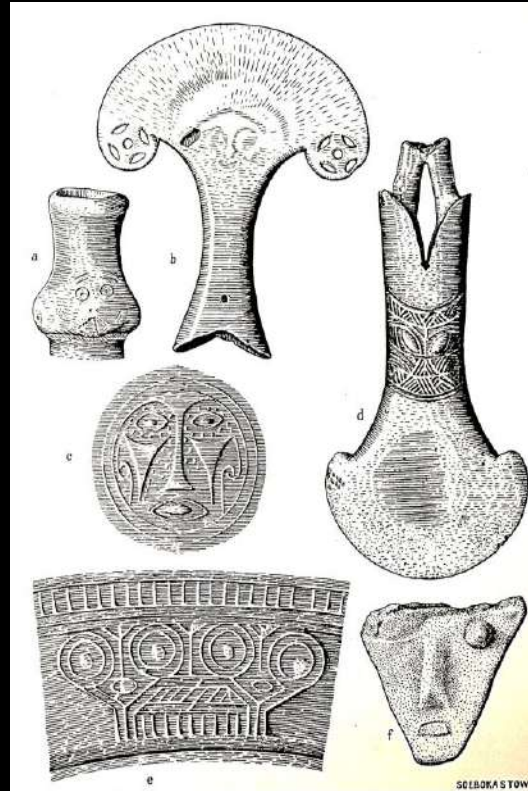
- Persembahan kepada Penguasa
- Peringatan *Jumenengan*
- Mahabharata - Ramayana
- Cerita Panji
- Penari perempuan
- Penari lelaki
- Penari prajurit

THE SPIRITUAL MASK IN ARCHAEOLOGICAL EVIDENCES

Prehistoric & Proto-historic Times

MOTIF MUKA PADA
BEJANA UPACARA

MOTIF MUKA PADA
KAPAK DAN NEKARA
PERUNGGU

MOTIF MUKA SAKOPAGUS DI BALI

THE SPIRITUAL MASK IN ARCHAEOLOGICAL EVIDENCE

Historical Times

MOTIF MUKA PADA
GERBANG CANDI DI
JAWA TENGAH

MOTIF MUKA PADA
PERKAKAS RITUAL
DARI KAYU

THE SPIRITUAL MASK IN ARCHAEOLOGICAL EVIDENCES

In The Regions of Banten

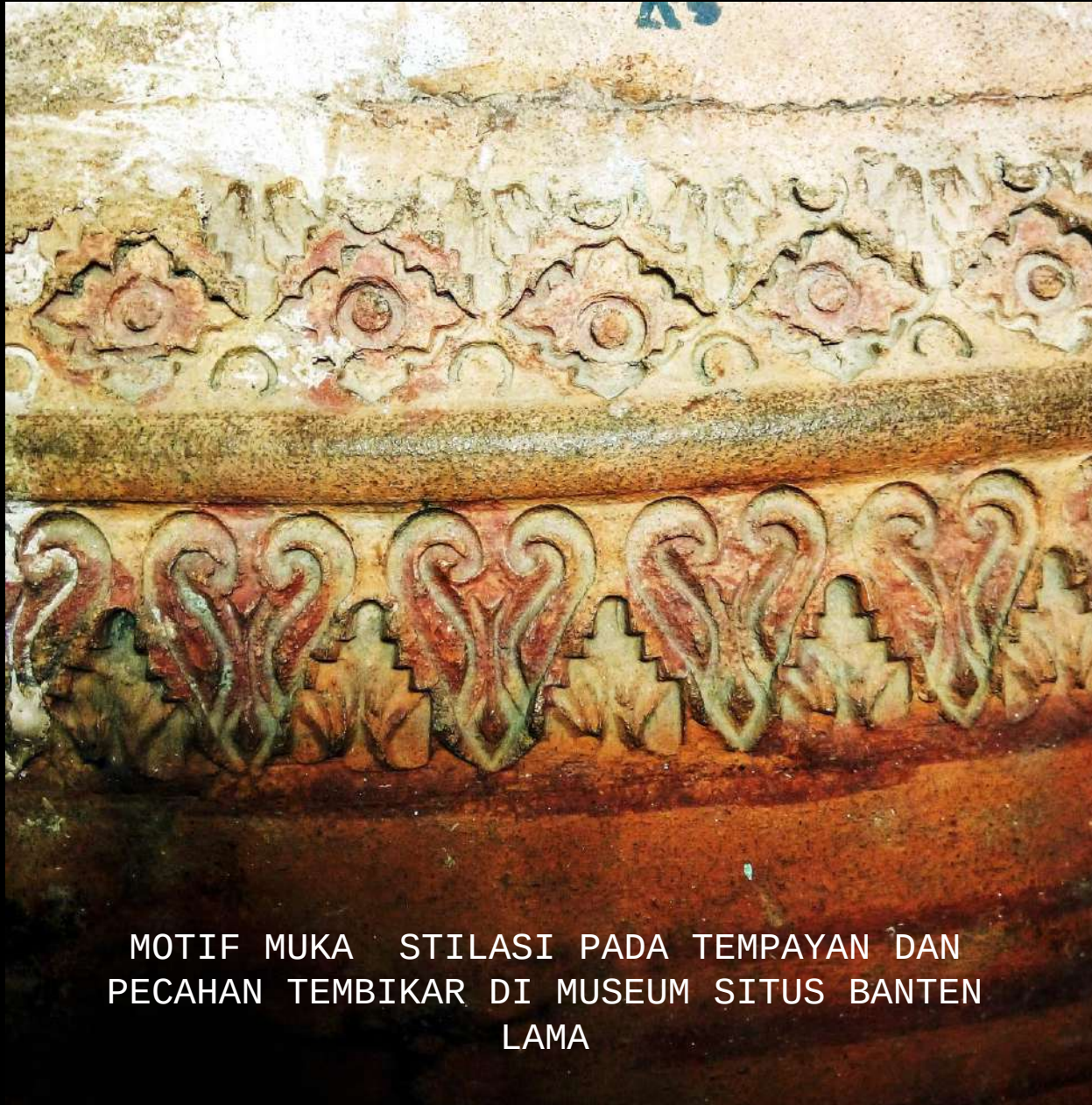
MOTIF MUKA
DITEMUKAN DI
GUNUNG PAYUNG,
UJUNG KULON

MOTIF MUKA PADA LINGGA SEMU DI
LERENG HALIMUN, LEBAK GEDONG

MOTIF MUKA PADA BAHU GUCI
DI MUSEUM BANTEN LAMA

MOTIF MUKA STILASI PADA BAGIAN
BAWAH BADAN NISAN KENARI

MOTIF MUKA STILASI GUNUNGAN PADA
BAGIAN BAWAH BADAN NISAN KENARI

MOTIF MUKA STILASI DI
DAUN PINTU LAWANGKORI,
GEDONGWANI, LAMPUNG
TIMUR PEMBERIAN SULTAN
BANTEN

MUKA HIPOKRIT KU
PERFORMANCE THEATRE
ABSURD DI GEDUNG RRI
DENPASAR - 1984

MAULIATÉ GODANG