

Aryanto Yuniawan

*Director, Scriptwriter, Producer of
Animated Feature Film Battle of Surabaya*

BAHAS FILM BERNUANSA SEJARAH DARI PERSPEKTIF SINEAS DAN SEJARAWAN

Sejarah Indonesia dalam Film Animasi

Presented by Aryanto Yuniawan, M.Kom
(Film Director, Scriptwriter, Producer)

International & National Awards

Best Writer Film Battle of Surabaya,
Alternative Film Festival 2018,
Toronto, Canada.

39 International Awards
Film Battle of Surabaya
as a Producer, Scriptwriter &
Director

Penghargaan Anugerah Hak Kekayaan
Intelektual Nasional 2016

Penghargaan Tokoh Pelopor, Pencipta, dan
Pembaru Anugerah Kebudayaan dan Maestro
Seni Tradisi dalam bidang Animator Film 2019

Pengalaman

International Jury India

International Jury Korea

Creative Sharing di UiTM Selangor Malaysia

Q&A Indonesian Film Weekend di Amsterdam, Belanda

Juri FFI 2016

Guest Speaker at Korea Animation Producers Association (KAPA), Busan, Korea 2018

Karya Film bersama MSV Studio

2002

2015

2020

2022

Films by Aryanto Yuniawan

Latar Belakang

Film Sejarah

Pendapat Ahli tentang Film Sejarah ?

- ◆ Dalam bidang sejarah, kritik terhadap historiografi resmi dan rapuhnya bangunan memori kolektif yang diciptakan oleh rezim Soeharto mendorong upaya-upaya yang **membangun narasi alternatif** tentang sejarah Indonesia (Klinken, 2005: 8)
- ◆ Louis Gottschalk pada 1935: “Tidak ada gambaran tentang sejarah yang harus ditawarkan kepada publik sampai seorang sejarawan terkemuka memiliki kesempatan untuk mengkritik dan merevisinya” (mengkritik popularitas film Hollywood dg obyek sejarah) **film sebagai medium yang tidak akurat dan mendistorsi masa lampau**
- ◆ Dalam masyarakat **pos-literasi**, film sejarah dianggap tepat sebagai sumber pengetahuan tentang masa lampau, sedangkan posisi sejarah tertulis dianggap hanya berlaku pada masa di mana pengetahuan masyarakat literasi berkembang (Rosenstone dalam Marcía, 2001: 65)

Pendapat Ahli tentang Film Sejarah ?

Pandangan dunia barat tentang Indonesia

- ◆ Prof. Edward Aspinall, Australian National University, "The New Nationalism in Indonesia", 2015, Suasana **nasionalisme baru** terlihat di Indonesia, diekspresikan dalam penolakan dugaan campur tangan asing urusan di Indonesia dan tuntutan internasional yang lebih besar atas peengakuan status dan kekuatan Indonesia.
- ◆ Arnoud Arps, University of Amsterdam, penelitian tentang Film Battle of Surabaya, memposisikan **Film sebagai ranah budaya kontemporer Indonesia**, bahwa kenangan budaya tentang Revolusi Nasional Indonesia dikonstruksikan melalui film animasi Indonesia (lebih khususnya perang di Surabaya) yang berfungsi sebagai **ruang negosiasi dalam ingatan budaya kontemporer Indonesia** dan mendukung perlunya analisis kritis dalam film-film yang bertema perang Indonesia.

Pendapat Ahli tentang dukungan Film Sejarah ?

- ◆ Pembela film sejarah biasanya mengutip gagasan Paul Ricouer di mana historiografi sejatinya beroperasi dalam tiga bidang, yaitu (1) mengumpulkan sumber dokumen, (2) menjelaskan atau memahami sumber, dan (3) penafsiran atau interpretasi. Tiga bidang **modus operandi** ini juga ada dalam proses pembuatan film sejarah.
- ◆ Hayden White (1988) mengenalkan sebuah konsep baru sebagai lapangan kajian yang khusus dari film sejarah, yaitu **historiophoty**. Ini adalah konsep tentang **representasi sejarah** dan pemikiran kita tentang masa lampau dalam **citra visual dan wacana filmis**.

Pendapat Ahli tentang Film Sejarah ?

- ♦ film sejarah adalah sebuah cara kultural masyarakat pos-literasi dalam menyejarah. Ia sebagaimana kedudukan sumber lisan yang merupakan cara masyarakat pra-literasi memediasi/mengkomunikasikan sejarah (Lukman Abdul Hakim, 2018)

Bagan: Bentuk Masyarakat dan Medium Sejarah (disarikan dari Rosenstone: 1995)

Apa itu Film Sejarah?

Apa itu Film Sejarah ?

- ◆ Menurut Piere Sorlin (dalam Marcia, 2001), sebuah film dapat dipandang memiliki unsur sejarah selama film tersebut mampu mengajak **penonton memahami isi film sebagai sebuah sejarah.**
- ◆ Vincent J. Binsson (2010: 40) yang menyatakan, “Film sejarah **tidak dikategorikan** berdasarkan dari bagaimana mereka menggunakan sejarah”

Kategori Film Sejarah ?

Kategori Film Sejarah ?

- ◆ (1) Menurut Vincent J. Binsson

- ◆ film yang berkadar

- 1) **fiksi tinggi**, yakni

- historical entertainment film: (Adriana (2013), Naga Bonar (1987), Battle of Surabaya (2015)?)
- period film : (Pride & Prejudice (2005), Gladiator (2000),
- faction film : (Penumpasan Pengkhianatan G-30 S PKI (1984), Schindler's List (1993))

- 2) **faktual tertinggi** seperti biopic/even-pic film : (Soekarno (2013), Sang Pencerah (2010))

- ◆ Menurut Leila Chudori & Budi Irawanto (2015) ditambahkan **Film Dokumenter & Film Animasi Sejarah**

Kategori Film Sejarah ?

Live Action Movie

Animation Movie

Historical Entertainment Film

Period Film

Faction Film

Biopic Film

Even-pic Film

Documentary Film

NUTS! is a feature length documentary [directed by Penny Lane] - Animation
Point and Shoot and Meet the Patels directed by Geeta V. Patel, Ravi V. Patel
He Named Me Malala directed by Davis Guggenheim

Film Dokumenter Film Animasi Sejarah ?

He Named Me Malala is a feature documentary about the life of Nobel Peace Prize Laureate, Malala Yousafzai, directed by Davis Guggenheim

Why ANIMASI?

- ◆ "Animasi sebuah media untuk bercerita dan hiburan visual yang mampu memberikan kenikmatan dan informasi kepada orang-orang, berapapun usianya, dimanapun di seluruh dunia." (Walt Disney) —
Animasi bersifat general dan long life.

How?

[to Implementation]

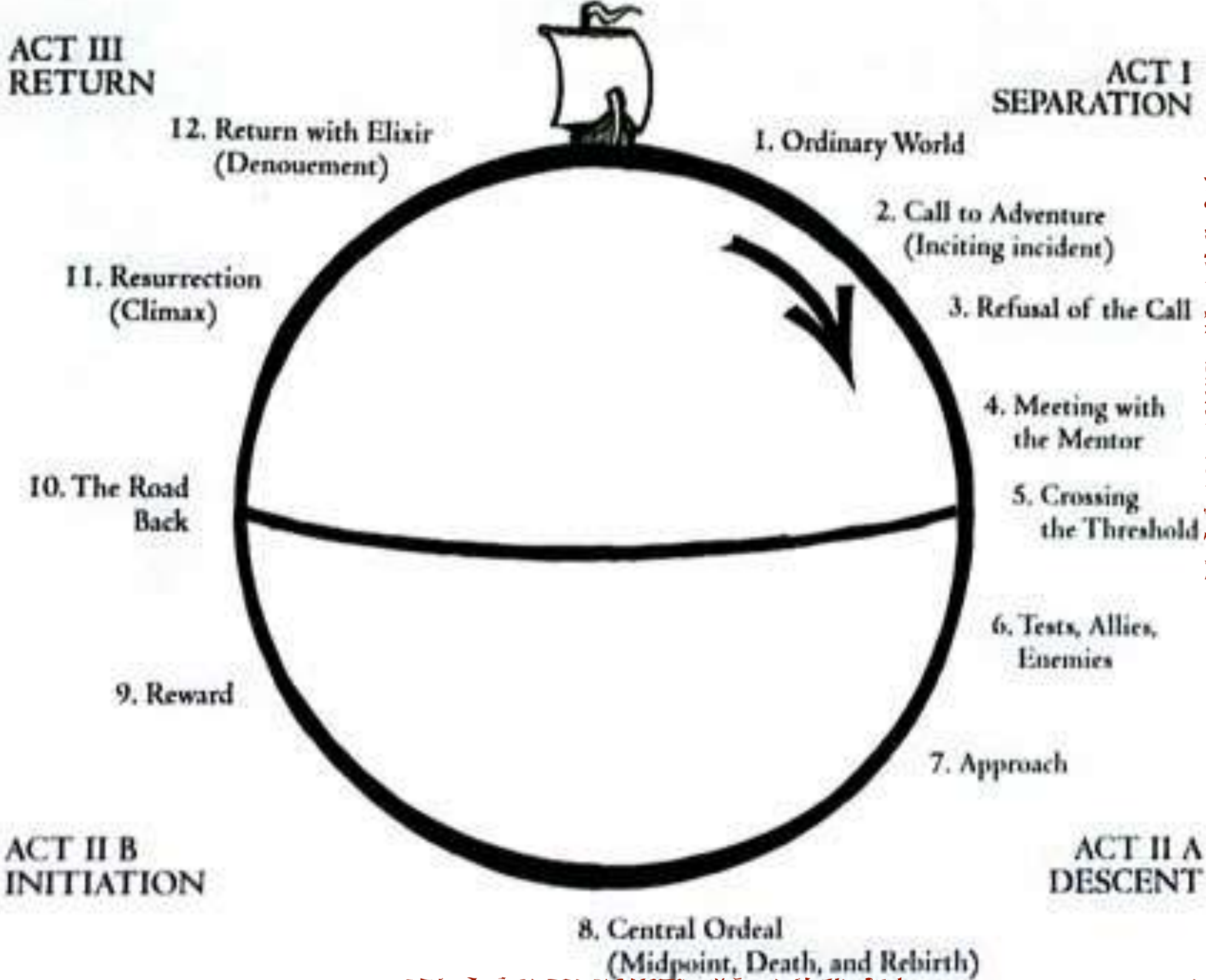
Case Study: *Story*

Case Study

Struktur "Story" Film BoS

Writer Journey by Christopher Vogler

<https://lenwilson.us/a-new-story-structure-with-some-cool-insights/>

Case Study

Struktur "Story" Film BoS

Fiksi

Fakta

Ordinary World	Call To Adventure	Crossing The First Threshold	Test, Allies, Enemies
Organisasi Kipas Hitam Lelaki Misterius	Perkenalan Tokoh Musa dan Yumna	Musa tahu tentang organisasi Kipas Hitam Musa utusan Sudirman untuk koordinasi penerimaan sekutu Pergerakan organisasi Kipas Hitam Keraguan Musa Desa Musa hancur Musa ditolong Yumna	Pengakuan Yumna Pertemuan Musa dengan Kapten John Wright Interaksi Musa dan Yumna (sebagai anggota Logistik) Lebih dalam Musa dan Kapten John Wright Tameng Hidup anak-anak untuk delegasi perjanjian
HISTORY			
17 Agustus 1945: Proklamasi Kemerdekaan RI	23 September: Kapten Huijer AL Belanda datang di Surabaya	8 Oktober: Pengadilan Rakyat (Chaos!!)	14 Oktober: Operasi Laut ke Pulau Nyamukan
18 September: Pengibaran Bendera Belanda	28 September: Huijer mendatangi markas Yaichiro Shibata	Anarkhi! Oleh rakyat	Penangkapan Pemuda laki-laki Indo Belanda oleh PRI
19 September: Insiden Bendera	30 September: Mayor Jendral Iwabe Syigeo & Moestopo perjanjian	Kapten Huijer ditahan TKR demi keselamatannya	15 Oktober: 3.500 org dimasukkan penjara kalisosok
21 September: Koordinasi Pemuda mendirikan PRI		11 Oktober: Pengeledahan Dokumen dan alat komunikasi Hasil: dokumen rencana penyerangan sekutu alat-alat komunikasi Pemboikotan pasokan makanan untuk orang eropa (Indo-Bld)	22 Oktober: NU Jawa Madura Rapat Besar 25 Oktober: Sekutu mendarat di surabaya Perjanjian Mallaby dengan Moestopo
		12 Oktober: ... Pemuda Soetomo wartawan Domei Lahir organisasi PPRS Pemancar Radio "Radio Pemberontakan"	
		13 Oktober: PPRS diganti BPRI Kegiatan pemuda semakin terkendali	

Case Study: Character

Pengklasifikasian Karakter

Fiksi

Musa & Yoshimura

Musa & Yumna

Musa & Danu

Musa & Cak Soleh

Fakta

Case Study

Residen Soedirman & Jend. Mallaby

Bung Tomo

Fiksi

Capt. John Wright

Musa & Ibu

Pengklasifikasian Karakter

Fakta

Case Study

Soekarno & Hatta

Residen Soedirman & Mr. Ploegman

Moestopo

Gubernur Soerjo

Case Study: Character
Historical & Culture

Case Study

Jatayu Character Design - Adaptation of an Eagle called Jatayu which is an acculturation of ancient Indian - Indonesian epic Ramayana

Film

Reference

Jatayu

Sumber: <https://tarunanews.com/2020/06/01/jatayu-keponakan-garuda-heroistik-burung-perkasa-wiracarita-ramayana/>

Opening Scene Film Jatayu

Case Study

Hikayat Ajisaka Character Development - Adaptation of "Wayang" (puppet)

Reference

Rahwana

Rama

Sumber: <http://www.asianculture.net/2015/03/gambar-wayang-wayang-ramayana-2.html>

Sumber: <https://jendralgaram.com/tokoh-wayang-kulit-paling-sakti/>

Film

Opening Scene Film Hikayat Ajisaka

© msv studio

Battle of Surabaya Character Development - Modification of Acculturation between Japanese & Indonesia

Case Study

Reference

Film

Seragam sekolah anak Jepang & Seragam tentara Indonesia 1945

Sumber: <https://oldjapanphoto.wordpress.com/2008/03/06/antique-japanese-photo-boys-in-school-uniform-portrait-5/>

Sumber: <https://beritabeta.com/sosok/alex-kawilarang-tentara-lurus-perintis-kopassus/>

Musa

© msv studio

Battle of Surabaya Character Development - Modification of Acculturation between Indo - Europe (Dutch)

Case Study

Reference

Pakaian anak perempuan Indo - Eropa era Kolonialisme, trend fashion overall vintage Dutch Worker 1916 - 1940

Sumber: <https://akbarazizul.tumblr.com/post/5714715090/inilah-potret-kehidupan-abg-indo-eropa-di-batavia>

Film

Yumna

Case Study

Ajisaka's Props - Modification of Javanese Keris

Reference

Keris Mpu Gandring
Sumber: malangtimes.com

Film

Pedang Ajisaka memiliki dasar bentuk dari keris

Ajisaka's Props - Modification of Karang Boma

Reference

Karang Boma/Relief Kala Boma - Simbol untuk menghilangkan sifat-sifat keraksasaan (Kitab Kakawin Bhomantaka)

Sumber: <https://baliexpress.jawapos.com/read/2017/12/25/35702/begini-makna-karang-boma-yang-selalu-ada-di-candi-kurung-jeroan-pura>

Case Study

Film

Perisai/Armor dada Ajisaka representasi dari Kala Boma

© msv studio

Ajisaka's Wardrobe - Acculturation of Chinese Armor & Nusantara

Case Study

Motif Parang dari Jawa,
Melambangkan Kesinambungan

<https://blogunik.com/berbagai-macam-motif-batik-dan-asalnya/>

Batang Garing,
melambangkan Ketuhanan

<https://www.senibudayasia.com/2016/10/simbol-ornamen-ukir-suku-dayak-ngaju.html>

Wardrobe Ajisaka: adaptasi baju armor dari Tiongkok dinasti Tang, perpaduan dengan ukiran motif nusantara dari Kutai dan Mataram Kuno (Jawa)

Military Warrior Armor Tang Dynasty, ke Nusantara abad 8
(Kerajaan Medang)

Sumber: Anitolavoasio - Own work

Painted and Gold Traced Pottery Military Officer. Unearthed from Zhang Shigui's tomb in 1971. Zhaoling Museum. 一级文物

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/85690375>

Ajisaka's Environment - Modification of Meru Bali

Case Study

Reference

Meru Bali

Sumber: <https://www.tekla.com/sg/bim-awards/meru-tumpang-solas-gedong-ekadasa-dewata-indonesia>

Film

Concept Art Medang - Immortal Flower Field

Ajisaka's Environment - Modification of the Sojiwan Temple

Case Study

Reference

Candi Sojiwan, acculturation of Hindu & Buddha, Ancient Mataram

Sumber: <https://www.tribunnews.com/travel/2015/06/30/candi-sojiwan-warisan-kerajaan-mataram-kuno-memuat-pelajaran-tentang-moral?page=2>

Film

Concept Art Medang Cave

Case Study: Pesan Tersembunyi

Case Study

Battle of Surabaya Character's Value - Unification of Religion & Culture

Beat The Ego

1

2

3

4

Case Study

Battle of Surabaya Character's Value - Unification of Religion & Culture

Honor & Obey

1

2

3

Case Study

Battle of Surabaya Character's Value - Adaptation of Global Culture

Relevant

1

2

3

Cosplayer

Cosplayer

Case Study

Generasi Kontemporer !

“Film sejarah tidak hanya untuk melihat dan mengenang masa lampau, tetapi pelajaran dan bergerak untuk masa depan”

Thank You