

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “**PERANCANGAN INSTALASI BUKU *JIWA YANG PATAH KARYA I NGURAH SURYAWAN***”. Tugas Akhir ini ditujukan untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Desain Strata Satu Desain Komunikasi Visual Universitas Pelita Harapan, Tangerang.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa hambatan dan kesulitan yang dihadapi tidak akan dilalui dengan lancar tanpa bimbingan, bantuan, penyertaan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam segala proses pengerjaan Tugas Akhir ini dari awal hingga akhir, penulis ucapkan kepada:

1. **Ibu Dr. Lala Palupi Santyaputri, S.Sn., M.Si.**; selaku Kepala Jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Pelita Harapan.
2. **Bpk. Eston K. Mauleti, S.Sn., M.Ds.**; selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
3. **Bpk. Donny Ibrahim, S.Sn., M.Ikom.**; selaku Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir yang telah membimbing dan memberi kritik serta masukan kepada penulis dari awal Pra Tugas Akhir hingga Tugas Akhir.
4. **Bpk. Wahyudi Pratama, S.Sn., M.Sn.**; selaku Dosen Co-Pembimbing dalam Tugas Akhir.

5. **Ibu Jessica Laurencia, S.Sn., M.Ds., Bpk. Hady Soenarjo, S.Sn., M.Ds.;** selaku Dosen Co-Pembimbing dalam Pra Tugas Akhir.
6. **Bpk. Donny Ibrahim, S.Sn., M. IKom., Bpk. Drs. Winoto Usman, Bpk. Brian Alvin Hananto, S.Sn., M.Ds., M.Ds.;** selaku dosen penguji yang membimbing, memberi masukan dan turut menguji pada Tugas Akhir.
7. Seluruh Dosen Universitas Pelita Harapan yang telah mengajar penulis selama berkuliah di Universitas Pelita Harapan.
8. **Bpk. I Ngurah Suryawan** yang telah membantu penulis mengumpulkan data untuk pengerjaan Tugas Akhir.
9. **Orang Tua, Akung & Bobo, Edward Samudra, Edeline Samudra, dan Eveline Samudra** yang senantiasa memberi dukungan moral, doa, dan semangat dalam pengerjaan Tugas Akhir ini.
10. Teman-teman dalam satu dosen pembimbing, Nerissa Arviana, Karin Florencia, Angie, dan Realino Marpaung, atas kebersamaan dan perjuangan melalui masa-masa pengerjaan Tugas Akhir.
11. Stephanie Alvionita, kakak kelas yang membantu penulis dalam pengerjaan Tugas Akhir.
12. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam rancangan Tugas Akhir. Namun, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi semua pihak yang membacanya.

Tangerang, 14 Juni 2021

Edwin Samudra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN & PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Batasan Masalah	8
1.5 Tujuan Perancangan	9
1.6 Manfaat Perancangan	9
BAB II TINJAUAN KONSEP DAN TEORI	11
2.1 Tinjauan Konsep	11
2.1.1 Desain Komunikasi Visual dan Desain Grafis	11
2.1.2 Gaya Kontemporer dan Seni Instalasi	14
2.1.3 Ilustrasi	24
2.2 Tinjauan Teori	31

2.2.1 Prinsip Desain	31
2.2.2 Elemen Desain	40
2.2.3 Teori <i>Gestalt</i>	52
2.2.4 Semiotika	63
2.2.5 <i>Storytelling</i>	67
2.2.6 Hierarki	69
2.2.7 Hierarki dalam Tipografi	73
2.2.8 <i>Grid System</i>	75
2.2.9 <i>Rule of Third</i>	80
2.2.10 <i>Affordance</i>	82
2.2.11 Tipografi	83
2.2.12 Antropometri	90
BAB III METODOLOGI PERANCANGAN	93
3.1 Skema Perancangan	93
3.1.1 Riset	94
3.1.2 Pengumpulan Data	94
3.2 Waktu dan Tempat Perancangan	95
3.3 Analisis Data	96
3.3.1 Analisis Konten (Buku Jiwa Yang Patah)	96
3.3.2 Hasil Observasi	131
3.3.3 Target Audiens	139
3.3.4 Kesimpulan Analisa Data	141
BAB IV STRATEGI PERANCANGAN	143
4.1 Strategi Kreatif	143

4.1.1 Kata Kunci / <i>Keywords</i>	144
4.1.2 <i>Mind Map</i>	148
4.2 Strategi Media	149
4.2.1 Media Instalasi	149
4.2.2 Ukuran Instalasi	153
4.3 Strategi Visual	158
4.3.1 Gaya / <i>Style</i> Visual	158
4.3.2 Strategi Warna	159
4.3.3 Strategi Tipografi	163
4.3.4 Strategi Ilustrasi	166
4.3.5 <i>Grid System (Layout Instalasi)</i>	170
4.3.6 Tahapan Instalasi	172
4.4 Eksplorasi Desain	176
4.4.1 Tahapan <i>Visceral</i>	176
4.4.2 Tahapan <i>Behavioral</i>	181
4.4.3 Tahapan <i>Reflective</i>	199
4.4.4 Media Pendukung	200
4.5 Desain Akhir	204
4.5.1 3D Render <i>Mockup</i> Instalasi	204
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	212
5.1 Kesimpulan	212
5.2 Saran	213
DAFTAR PUSTAKA	215
LAMPIRAN	221

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Buku Jiwa Yang Patah	4
Gambar 2.1 Instalasi <i>The Gates</i>	21
Gambar 2.2 Instalasi <i>10.000 Moving Cities – Same but Different</i>	24
Gambar 2.3 Penggunaan Ilustrasi Dengan Tema yang Berbeda	25
Gambar 2.4 Contoh Ilustrasi Digital	28
Gambar 2.5 Contoh Vector Digital	29
Gambar 2.6 Contoh Gaya Realis	30
Gambar 2.7 Contoh Gaya Surealis	31
Gambar 2.8 <i>Unity</i> dalam Karya <i>Perfect Vehicles</i> oleh Allan McCollum	33
Gambar 2.9 Penekanan dalam Karya <i>Controller of the Universe</i> oleh Damián Ortega	34
Gambar 2.10 Proporsi dalam Karya <i>Karma</i> oleh Do Ho Suh	36
Gambar 2.11 Keseimbangan dalam Karya <i>Black Balloons</i> oleh Tadao Cern .	38
Gambar 2.12 Ritme dalam Karya <i>The Allegory Of 99 Wolves</i> oleh Cai Guo-Qiang	39
Gambar 2.13 Karya yang menggunakan garis vertikal, garis diagonal, dan ketebalan garis.....	41
Gambar 2.14 Pemakaian dimensi bentuk dalam Instalasi <i>Red Square on Cement</i> karya Georges Rouse	42
Gambar 2.15 Pemakaian pola dan tekstur dalasm vas karya Son Seock.....	43
Gambar 2.16 Pemakaian ruang dalam Instalasi <i>Infinity Room</i> karya Yayoi Kusama	45
Gambar 2.17 Pemakaian nilai dalam Instalasi <i>Uncertain Journey</i> karya Chiharu Shiota	46
Gambar 2.18 Roda Warna	49

Gambar 2.19 Karya Instalasi dengan Warna Hangat dan Warna Dingin	50
Gambar 2.20 Instalasi <i>Plexus</i> karya Gabriel Dawe	51
Gambar 2.21 <i>Closure</i> dalam Karya <i>Open Black Box</i> oleh Tom Friedman	54
Gambar 2.22 <i>Figure and Ground</i> dalam Karya <i>In Order To Control</i> oleh Nota Bene Visual	56
Gambar 2.23 <i>Good Continuity</i> dalam Karya <i>Revolver</i> oleh Jasper Niens	58
Gambar 2.24 <i>Proximity</i> dalam Karya <i>Gun Country</i> oleh Michael Murphy	60
Gambar 2.25 <i>Similarity</i> dalam Karya <i>I am Here</i> oleh Emmanuelle Moureaux	62
Gambar 2.26 Penggunaan ikon dalam Karya <i>Pumpkin (Yellow and Black)</i> oleh Yayoi Kusama	64
Gambar 2.27 Penggunaan simbol dalam Karya <i>Perspectives</i> oleh Chiharu Shiota	65
Gambar 2.28 Penggunaan indeks dalam Karya <i>New Angles</i> oleh Super Nature	66
Gambar 2.29 Tiga Cara Dasar Visual yang Mewakili Hierarki	70
Gambar 2.30 Penggunaan hierarki dalam Karya <i>Coupling</i> oleh Anthony McCall	72
Gambar 2.31 Pembagian <i>Head, Subhead, dan Body Copy</i>	74
Gambar 2.32 Penggunaan hierarki dalam tipografi dalam Karya <i>Artists For Education</i> oleh Steve Wolf	75
Gambar 2.33 Sistem <i>Grid</i> Pada Sisi Tiga Dimensional	76
Gambar 2.34 Peletakkan Elemen dalam Ruangan dengan Sistem <i>Grid</i>	77
Gambar 2.35 Sistem koordinat Kartesius yang menunjukkan garis horizontal yang membentang di sepanjang sumbu x dan garis vertikal yang membentang di sepanjang sumbu y	78
Gambar 2.36 Penggambaran <i>multicolumn grid</i>	79
Gambar 2.37 Penggunaan <i>grid system</i> dalam Karya <i>Me Too</i> oleh Andrea Bowers	80

Gambar 2.38 Penggunaan <i>Rule of Third</i> dalam Karya <i>The Persistence of Memory</i> oleh Salvador Dali	81
Gambar 2.39 Klasifikasi <i>Typeface Old Style</i> menggunakan Times New Roman.....	86
Gambar 2.40 Klasifikasi <i>Typeface Transitional</i> menggunakan Baskerville ...	86
Gambar 2.41 Klasifikasi <i>Typeface Modern</i> menggunakan Didot.....	87
Gambar 2.42 Klasifikasi <i>Typeface Slab Serif</i> menggunakan Rockwell	88
Gambar 2.43 Klasifikasi <i>Typeface Sans Serif</i> menggunakan Avenir	88
Gambar 2.44 Klasifikasi <i>Typeface Display</i> menggunakan berbagai macam <i>typeface</i>	89
Gambar 2.45 Ukuran proporsional manusia dalam melihat sebuah karya instalasi	92
Gambar 2.46 Ukuran jarak antar dua bahu manusia ketika berjejeran.....	92
Gambar 3.1 Bagan Susunan Tahapan Perancangan	93
Gambar 3.2 Grup <i>Mambesak</i>	118
Gambar 3.3 Grup <i>Mambesak</i> bersama rakyat Papua bernyanyi Bersama	120
Gambar 3.4 Almarhum Arnold Ap	123
Gambar 3.5 Dokumentasi Interaksi Audiens pada Karya Instalasi di <i>Wave of Tomorrow ID</i>	135
Gambar 3.6 Dokumentasi Interaksi Audiens pada Karya Instalasi di Moja Museum Jakarta	136
Gambar 3.7 Dokumentasi Interaksi Audiens pada Karya Instalasi di Yayoi Kusama di Museum Macan Jakarta	137
Gambar 3.8 <i>Moodboard</i> Target Audiens	141
Gambar 4.1 <i>Moodboard</i> Kata Kontemporer	145
Gambar 4.2 <i>Moodboard</i> Kata <i>Despair</i>	146
Gambar 4.3 <i>Moodboard</i> Kata Modern	147
Gambar 4.4 <i>Mind Map</i> Konsep Perancangan	148

Gambar 4.5 Sketsa Awal <i>Layout</i> Instalasi Mengular Tampak Atas	150
Gambar 4.6 Beberapa Opsi Awal <i>Layout</i> Instalasi Tampak Atas lainnya yang tidak terpilih	150
Gambar 4.7 Sketsa Awal <i>Layout</i> Instalasi Mengular Tampak 3D	151
Gambar 4.8 Sketsa Final <i>Layout</i> Instalasi Heptagon Tampak Atas	152
Gambar 4.9 Sketsa Final <i>Layout</i> Instalasi Heptagon Tampak 3D.....	152
Gambar 4.10 Hitungan Trigonometri dalam menentukan tinggi maksimal pada sebuah panel instalasi.....	153
Gambar 4.11 Sketsa perhitungan ukuran tinggi maksimal dan minimal peletakkan karya instalasi yang baik dan nyaman dilihat oleh audiens.....	154
Gambar 4.12 Sketsa ukuran bentuk instalasi tampak floor plan (atas) dan elevasi (bawah)	156
Gambar 4.13 Sketsa ukuran bentuk lima ruangan khusus tahapan <i>behavioral</i>	156
Gambar 4.14 Contoh instalasi yang menggunakan panel berbahan triplek karya M.S. Rau yang berjudul <i>Six Decades of Saturday Evening Post Covers</i>	157
Gambar 4.15 Contoh instalasi yang menggunakan panel berbahan reflektif .	157
Gambar 4.16 Contoh Ilustrasi Postmodernisme	158
Gambar 4.17 <i>Split Complementary</i> merah tua, biru tua, dan hijau neon di <i>Color Wheel</i>	161
Gambar 4.18 Warna-warna analogus yang tercipta, warna-warna monokromatik yang tercipta, warna-warna yang mayoritas terpilih	162
Gambar 4.19 <i>Moodboard</i> contoh hasil pengaplikasian <i>gradient color mapping</i>	163
Gambar 4.20 Contoh <i>Typeface</i> Flat Earth Scribe dan Montserrat	164
Gambar 4.21 Hitungan perbandingan dalam menentukan ukuran teks minimal dalam instalasi	165
Gambar 4.22 Tabel skala <i>golden ratio</i> dengan basis 1.618 pt dalam <i>modular scale</i>	166

Gambar 4.23 <i>Moodboard</i> Ilustrasi Realis dan Surealis dengan <i>Hard Brush Painting</i>	167
Gambar 4.24 Kumpulan gambar karakteristik orang Papua	168
Gambar 4.25 Perbedaan muka orang Papua, orang NTT, dan orang Afrika ..	170
Gambar 4.26 Sketsa perhitungan layout <i>multicolumn grid</i> per panel instalasi dengan menggunakan <i>golden ratio</i>	171
Gambar 4.27 Sketsa elevasi ukuran per panel instalasi yang memiliki elemen tipografi	172
Gambar 4.28 Sketsa pembagian area tahapan instalasi menjadi <i>visceral</i> , <i>behavioral</i> , dan <i>reflective</i>	172
Gambar 4.29 Sketsa kasar pembuatan dan hasil akhir judul instalasi	177
Gambar 4.30 Sketsa ilustrasi menggunakan teknik <i>hard brush painting</i> dan <i>keyword despair</i>	178
Gambar 4.31 Hasil penggabungan judul teks dan ilustrasi yang menggunakan <i>gradient colors</i> serta pengukurannya menggunakan <i>golden ratio</i>	178
Gambar 4.32 <i>Top view Visceral</i> dan area penempatan pengenalan buku & esai pengantar	179
Gambar 4.33 Ilustrasi orang Papua yang sedang ketakutan	180
Gambar 4.34 Visualisasi elevasi stereotip-stereotip dari esai pengantar oleh Dr. Jaap Timmer menjadi tiga bidang	180
Gambar 4.35 Area penempatan ilustrasi & teks	181
Gambar 4.36 Ilustrasi Esai Satu	183
Gambar 4.37 Kertas Perjanjian New York Asli, kertas Perjanjian New York instalasi, ukuran komposisi kertas Perjanjian New York Instalasi	184
Gambar 4.38 Kondisi ruangan Esai Satu ketika pengunjung berinteraksi di dalamnya.....	184
Gambar 4.39 Referensi objek 3D kertas besar	185
Gambar 4.40 Ilustrasi Esai Dua	187
Gambar 4.41 Lantai Esai Dua ketika tanpa lampu UV (atas) dan ketika disorot lampu UV (bawah).....	187

Gambar 4.42 Sketsa konsep 3D objek pada Esai Dua.....	188
Gambar 4.43 Ilustrasi-Ilustrasi Esai Tiga	190
Gambar 4.44 Kondisi ruangan Esai Tiga ketika pengunjung berinteraksi di dalamnya	191
Gambar 4.45 Konsep objek 3D kubus emas dan kaca yang diikat oleh rantai hijau terang	191
Gambar 4.46 Ilustrasi Esai Empat	193
Gambar 4.47 Kondisi ruangan Esai Empat ketika pengunjung berinteraksi di dalamnya	194
Gambar 4.48 Ilustrasi Esai Lima	195
Gambar 4.49 Kondisi ruangan Esai Lima ketika pengunjung berinteraksi di dalamnya.....	196
Gambar 4.50 Ilustrasi Esai Enam	198
Gambar 4.51 Kondisi ruangan Esai Enam ketika pengunjung berinteraksi di dalamnya	198
Gambar 4.52 <i>Moodboard</i> contoh referensi panel yang terbuat dari kumpulan stiker <i>Post-It</i>	199
Gambar 4.53 Konsep panel instalasi di Tahapan <i>Reflective</i>	200
Gambar 4.54 <i>Mockup cover guide book</i> ketika ditutup dan dibuka	201
Gambar 4.55 <i>Spread</i> isi halaman-halaman <i>guide book</i>	202
Gambar 4.56 Hasil <i>print guide book</i>	203
Gambar 4.57 <i>Mockup</i> 3D keseluruhan desain instalasi	205
Gambar 4.58 <i>Mockup</i> 3D tahapan <i>Visceral</i>	206
Gambar 4.59 <i>Mockup</i> 3D Esai Satu	207
Gambar 4.60 <i>Mockup</i> 3D Esai Dua Ketika lampu UV dinyalakan	207
Gambar 4.61 <i>Mockup</i> 3D Esai Tiga	208
Gambar 4.62 <i>Mockup</i> 3D Esai Empat	209

Gambar 4.63 <i>Mockup</i> 3D Esai Lima	209
Gambar 4.64 <i>Mockup</i> 3D Esai Enam	210
Gambar 4.65 <i>Mockup</i> 3D Tahap <i>Reflective</i>	211

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Sketsa Awal Ilustrasi Per Esai	221
Lampiran 2	Judul Instalasi Awal	222
Lampiran 3	<i>Mockup</i> Awal Instalasi	222
Lampiran 4	Sketsa Konsep Awal Instalasi Baru Per Esai	224
Lampiran 5	Beberapa Sketsa Awal Ilustrasi	225
Lampiran 6	Hasil Awal Ilustrasi	226
Lampiran 7	Hasil <i>Mockup</i> Instalasi Sidang Visual	227

