

DAFTAR ISI

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	21
1.1. Latar Belakang	21
1.2. Identifikasi Masalah	23
1.3. Rumusan Masalah	23
1.4. Tujuan Perancangan	23
1.5. Manfaat Perancangan	24
BAB II TINJAUAN LITERATUR	25
2.1. Ilustrasi.....	25
2.2. Surrealisme	25
2.3. Tipografi.....	25
2.3.1. Kategori huruf berdasarkan fungsi	26
2.4. Typographic System	27
2.4.1. Radial System.....	27
2.4.2. Dilatational System	28
2.4.3. Random System.....	29
2.5. Visual Metaphor.....	30
2.6. Semiotika	30
2.7. <i>Freytag's Pyramid</i>	32
2.8. <i>The Elements of Art</i>	33
2.8.1. Form	33
2.8.2. Konten	33
2.8.3. Konteks.....	33
2.9. <i>Analogical Juxtaposition</i>	33
2.10. <i>The Seven Design Components</i>	34

2.10.1. Kesatuan	34
2.10.2. <i>Gestalt</i>	35
2.10.3. <i>Dominance</i>	35
2.10.4. <i>Space</i>	36
2.10.5. Warna	36
2.10.6. <i>Balance</i>	36
2.10.7. Hirarki	37
2.11. Five Stages of Grief	37
2.11.1. <i>Denial</i>	38
2.11.2. <i>Anger</i>	39
2.11.3. <i>Bargaining</i>	39
2.11.4. <i>Depression</i>	39
2.11.5. <i>Acceptance</i>	39
2.12. Majas Metafora	39
2.12.1. Metafora Antropomorfik	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
3.1. Tahapan Perancangan.....	41
3.1.1. Orientasi	42
3.1.2. Analisis.....	42
3.1.3. Konsep.....	43
3.1.4. Desain.....	43
3.1.5. Implementasi	44
3.2. Waktu dan Tempat Perancangan.....	44
3.2.1. Studi Pustaka	44
3.2.2. Wawancara	44
BAB IV PERANCANGAN	45
4.1. Hasil Wawancara	45
4.2. Analisis.....	46
4.2.1. Buku sebagai Media Cetak.....	46
4.2.2. Ilustrasi sebagai media komunikasi.....	47
4.2.3. Studi Banding	47
4.2.4. Hasil Studi Banding.....	51
4.3. Hasil Analisis	52
4.4. Target Audiens	61
4.4.1. Geografis	61
4.4.2. Demografis	62
4.5. Strategi Kreatif.....	62
4.5.1. Kata Kunci.....	62
4.5.2. Mindmap	63

4.5.3. Moodboard	64
4.6. Pendekatan Visual.....	65
4.6.1. Media.....	65
4.6.2. Eksplorasi Pendekatan Visual	66
4.6.3. Studi Referensi Carlotta Notaro	67
4.7. Catatan Pra Proyek Akhir	68
4.8. Konsep	68
4.9. Eksplorasi Visual	70
4.9.1. Eksplorasi Desain Karakter	70
4.9.2. Eksplorasi Desain Layout Buku	75
4.9.3. Eksplorasi Style.....	82
4.9.4. Tipografi.....	83
4.9.5. Skema Warna	85
4.10. Catatan Sidang Visual.....	86
4.11. Finalisasi Karya.....	87
4.11.1. Perubahan pada Sistem Tipografi.....	87
4.11.2. Penambahan Elemen Interaktif pada buku.....	90
4.11.3. Perubahan pada Teknis Cetak Buku.....	93
4.11.4. Perubahan pada Eksperi Wajah.....	94
4.12. Hasil Karya Visual	95
4.12.1. <i>Cover</i> Buku.....	95
4.12.2. Desain <i>Cover</i> Dalam	99
4.12.3. Daftar Isi.....	101
4.12.4. Desain Halaman Intro.....	102
4.12.5. Halaman Judul Bab	102
4.12.6. Halaman Judul Puisi	111
4.12.7. Isi Puisi <i>Clock</i>	112
4.12.8. Isi Puisi <i>Evidence</i>	117
4.12.9. Isi Puisi <i>Waves</i>	120
4.10.10 . Isi Puisi <i>News</i>	121
4.10.11 . Isi Puisi <i>Corpse</i>	123
4.10.12. Isi Puisi <i>Wildflower</i>	126
4.10.13. Isi Puisi <i>Math Operations</i>	129
4.10.14. Isi Puisi <i>Mountain</i>	131
4.13. Desain Kemasan <i>Bundling</i>	135
4.14. Mockup	136
4.15. <i>Display</i> Karya	139
BAB V KESIMPULAN.....	140
5.1. Kesimpulan	140
5.2. Rekomendasi.....	141

DAFTAR PUSTAKA.....	143

DAFTAR GAMBAR

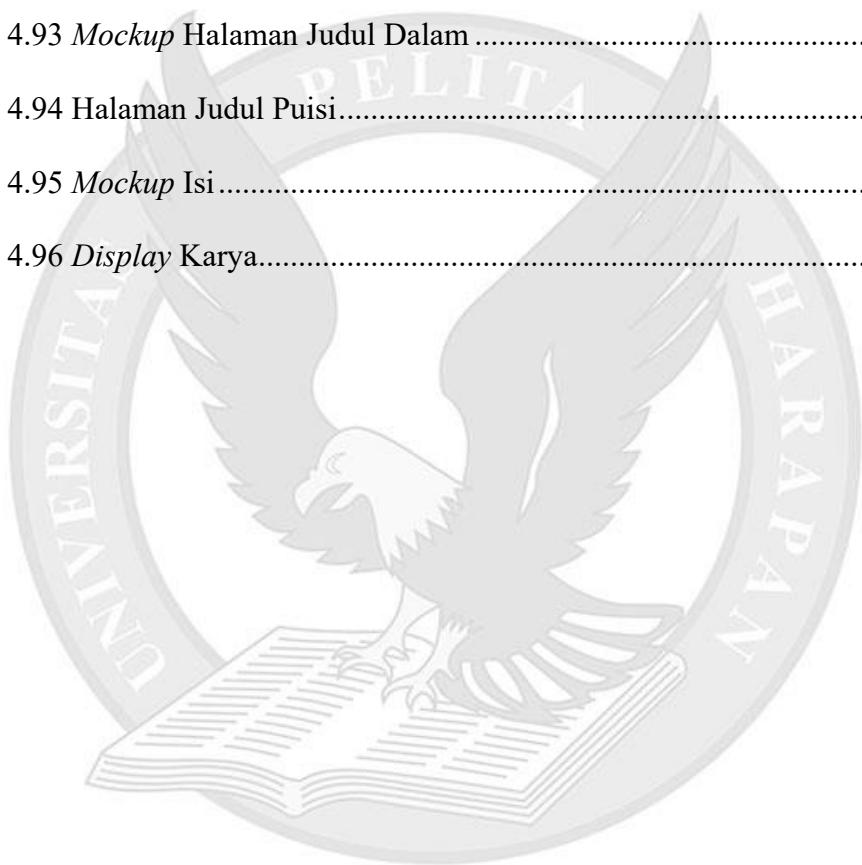
Gambar 1.1 Buku Wildflower and other metaphors	22
Gambar 2.1 Rebeca Mendez, 1995	28
Gambar 2.2 Bernad Stein and Nicolau Ott,1984	29
Gambar 2.3 Swank Design, 1994.....	29
Gambar 2.5 Skema Lapisan Makna oleh Roland Barthes.....	31
Gambar 2.6 <i>Freytag's Pyramid</i>	32
Gambar 2.7 <i>Five Stages of Grief</i>	38
Gambar 3.1. Diagram tahapan perancangan	41
Gambar 4.1 Sampul Buku NKTCHI dan Wildflower and other metaphors	47
Gambar 4.1 Preview Isi Buku NKCTHI	48
Gambar 4.2 Preview Isi Buku NKCTHI	48
Gambar 4.3 Preview Isi Buku <i>Wilflower and other Metaphors</i>	49
Gambar 4.4 Preview isi Halaman Buku NKTCHI.....	50
Gambar 4.5 Halama Judul Bab NKCTHI	51
Gambar 4.8 Referensi Media Cetak	65
Gambar 4.9 Eksplorasi Pendekatan Visual Secara Konseptual	66
Gambar 4.10 Eksplorasi Pendekatan Visual Alternatif 2.....	66
Gambar 4.11 Karya Oleh Carlotta Notaro	67
Gambar 4.12 Pembagian puisi berdasarkan <i>Freytag's Pyramid</i>	69
Gambar 4.15 Sketsa Alternatif Karakter Wanita dan Laki-Laki.....	71
Gambar 4.16 Sketsa Komprehensif dari Alternatif Terpilih.....	71
Gambar 4.17 Finalisasi Karakter Utama Perempuan.....	73

Gambar 4.18 Finalisasi Karakter Laki-Laki.....	74
Gambar 4.19 Sketsa Kasar Thumbnail Keseluruhan Buku.....	76
Gambar 4.20 Sketsa Komprehensif Sampul Buku.....	76
Gambar 4.21 Sketsa Cover Chapter	77
Gambar 4.22 Pengembangan Sketsa Cover Chapter.....	78
Gambar 4.23 Sketsa Cover Puisi.....	79
Gambar 4.24 Sketsa Puisi Clock	80
Gambar 4.25 Sketsa Puisi Evidence.....	80
Gambar 4.26 Sketsa Puisi Waves	81
Gambar 4.27 Sketsa Puisi News	81
Gambar 4.28 Sketsa Puisi Corpse	81
Gambar 4.29 Sketsa Puisi Wildflower	81
Gambar 4.30 Sketsa Puisi Math Operations	82
Gambar 4.31 Sketsa Puisi Mountain.....	82
Gambar 4.32 Eksplorasi <i>Coloring Style</i> Alternatif 1	82
Gambar 4.33 Eksplorasi <i>Coloring Style</i> Alternatif 2	83
Gambar 4.34 <i>Typeface Title Case</i>	83
Gambar 4.35 <i>Typeface Body Type</i>	84
Gambar 4.36 Detail Huruf pada Kedua <i>Typeface</i>	84
Gambar 4.37 Skema Warna	85
Gambar 4.38 Skema Warna Bab <i>Acceptance</i>	86
Gambar 4.39 Perubahan pada <i>Title Case</i>	87
Gambar 4.40 Sistem Tipografi Baru pada Buku.....	88

Gambar 4.41 Contoh penerapan pada halaman pembuka	88
Gambar 4.42 Contoh penerapan pada halaman judul puisi	89
Gambar 4.43 Contoh penerapan pada bagian isi buku.....	89
Gambar 4.44 Interaktif pada puisi Evidence – Spread 3.....	90
Gambar 4.45 Interaktif pada puisi News – Spread 3	91
Gambar 4.46 Interaktif pada puisi Corpse – Spread 1	91
Gambar 4.47 Interaktif pada puisi Corpse – Spread 2	92
Gambar 4.48 Interaktif pada puisi Corpse – Spread 3	92
Gambar 4.49 Interaktif pada puisi Corpse – Spread 4	93
Gambar 4.50 Interaktif pada puisi Wildflower – Spread 3	93
Gambar 4.51 Perubahan pada Ekspresi Wajah	94
Gambar 4.52 Desain Jaket Buku.....	95
Gambar 4.53 Desain Buku <i>Hardcover</i>	96
Gambar 4.54 Desain <i>Cover</i> Dalam	99
Gambar 4.55 Desain Daftar Isi	101
Gambar 4.56 Desain Halaman <i>Introduction</i>	102
Gambar 4.57 Keseluruhan Desain Halaman Judul Bab	103
Gambar 4.58 Halaman Judul Bab <i>Denial</i>	105
Gambar 4.59 Halaman Judul Bab <i>Anger</i>	106
Gambar 4.60 Halaman Judul Bab <i>Bargaining</i>	107
Gambar 4.61 Halaman Judul Bab <i>Depression</i>	108
Gambar 4.62 Halaman Judul Bab <i>Acceptance</i>	110
Gambar 4.63 Keseluruhan Desain Halaman Judul Puisi	111

Gambar 4.64 <i>Clock – Spread 1</i>	112
Gambar 4.65 <i>Clock – Spread 2</i>	113
Gambar 4.66 <i>Clock – Spread 3</i>	113
Gambar 4.67 <i>Clock – Spread 4</i>	114
Gambar 4.68 <i>Clock – Spread 5</i>	114
Gambar 4.69 <i>Evidence – Spread 1</i>	117
Gambar 4.70 <i>Evidence – Spread 2</i>	117
Gambar 4.71 <i>Evidence – Spread 3</i>	118
Gambar 4.72 <i>Waves – Spread 1</i>	120
Gambar 4.73 <i>News - Spread 1</i>	121
Gambar 4.74 <i>News - Spread 2</i>	121
Gambar 4.75 <i>News – Spread 3</i>	122
Gambar 4.76 <i>Corpse – Spread 1</i>	124
Gambar 4.77 <i>Corpse – Spread 2</i>	124
Gambar 4.78 <i>Corpse – Spread 3</i>	125
Gambar 4.79 <i>Corpse – Spread 4</i>	125
Gambar 4.80 <i>Wildflower – Spread 1</i>	127
Gambar 4.81 <i>Wildflower – Spread 2</i>	127
Gambar 4.82 <i>Wildflower – Spread 3</i>	128
Gambar 4.83 <i>Math Operations – Spread 1</i>	129
Gambar 4.84 <i>Math Operations – Spread 2</i>	130
Gambar 4.85 <i>Mountain – Spread 1</i>	131
Gambar 4.86 <i>Mountain – Spread 2</i>	132

Gambar 4.87 <i>Mountain – Spread 3</i>	133
Gambar 4.88 Desain Tampak Depan dan Belakang	135
Gambar 4.89 Desain Jaket Buku <i>Bundling</i>	135
Gambar 4.90 Mockup Jaket Buku.....	136
Gambar 4.91 <i>Mockup Hardcover</i>	137
Gambar 4.92 <i>Mockup Kiblat</i>	137
Gambar 4.93 <i>Mockup Halaman Judul Dalam</i>	138
Gambar 4.94 Halaman Judul Puisi.....	138
Gambar 4.95 <i>Mockup Isi</i>	139
Gambar 4.96 <i>Display Karya</i>	139

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Daftar Pertanyaan Wawancara	42
Tabel 4.1. Penjelasan Ikon, Indeks dan Simbol pada Cover dan Back Cover	96
Tabel 4.2. Penjelasan Ikon, Indeks dan Simbol Cover Dalam.....	100
Tabel 4.3 Penjelasan Ikon, Indeks dan Simbol Halaman Judul <i>Denial</i>	105
Tabel 4.4 Penjelasan Ikon, Indeks dan Simbol Halaman Judul <i>Anger</i>	106
Tabel 4.5 Penjelasan Ikon, Indeks dan Simbol Halaman Judul <i>Bargaining</i>	108
Tabel 4.6 Penjelasan Ikon, Indeks dan Simbol Halaman Judul <i>Depression</i>	109
Tabel 4.7 Penjelasan Ikon, Indeks dan Simbol Halaman Judul <i>Acceptance</i>	110
Tabel 4.8 Penjelasan Ikon, Indeks dan Simbol Puisi <i>Clock</i>	115
Tabel 4.9 Penjelasan Ikon, Indeks dan Simbo Puisi <i>Evidence</i>	118
Tabel 4.10 Penjelasan Ikon, Indeks dan Simbol Isi Puisi <i>Waves</i>	120
Tabel 4.11 Penjelasan Ikon, Indeks dan Simbol Isi Puisi <i>News</i>	122
Tabel 4.12 Penjelasan Ikon, Indeks dan Simbol Isi Puisi <i>Corpse</i>	126
Tabel 4.13 Penjelasan Ikon, Indeks dan Simbol Isi Puisi <i>Wildflower</i>	128
Tabel 4.14 Penjelasan Ikon, Indeks dan Simbol Isi Puisi <i>Math Operation</i>	130
Tabel 4.15 Penjelasan Ikon, Indeks dan Simbol Puisi <i>Mountain</i>	133

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Transkrip Wawancara.....	A1-A5
Lampiran B. Lembar Monitoring	B1-B4
Lampiran C. Pertanyaan Kuesioner.....	C1-C7
Lampiran D. Jawaban Kuesioner.....	D1-D6

