

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.....	xiii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah.....	6
1.4. Tujuan Perancangan.....	6
1.5. Manfaat Perancangan.....	7
BAB II TINJAUAN LITERATUR	8
2.1. Ilustrasi Sebagai Media Komunikasi Visual	8
2.1.1. Fungsi Ilustrasi.....	8
2.1.2. Jenis-jenis Ilustrasi	9
2.1.3. Ilustrasi Naratif	9
2.1.4. Ilustrasi Sebagai Alat Pembelajaran yang Efektif.....	9
2.2. Konsistensi Visual	10
2.3. Budaya	10
2.4. Model Komunikasi	11
2.4.1. Semiotika	11
2.4.2. <i>Art Style</i>	13
2.4.3. <i>Drawing Style</i>	14
2.5. Elemen Desain.....	19
2.5.1. Garis	19
2.5.2. Tekstur	20
2.5.3. Warna	21
2.5.4. Bentuk.....	22
2.5.5. Nilai	23
2.6. Sintaksis	24
2.7. Komposisi	27

2.	Transisi	27
3.	Subordinasi	28
4.	Repetisi	30
5.	Simetri	31
2.7.1.	<i>Rule of Third</i>	31
2.7.2.	Diagonal.....	32
2.8.	Gestur.....	32
2.9.	<i>Cross Cultural Design</i>	34
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	36
3.1.	Metode Perancangan.....	36
3.1.1.	<i>White Hat 1</i> - Pengumpulan Informasi.....	38
3.1.2.	<i>White Hat 2</i> - Pencarian Referensi	41
3.1.3.	<i>Green Hat</i> - Teknik Eksplorasi	42
3.1.4.	<i>Yellow Hat & Black Hat</i> - Kelebihan dan Kekurangan.....	42
3.1.5.	<i>Blue Hat</i> – Evaluasi Keseluruhan	43
3.1.6.	<i>Red Hat</i>	43
BAB IV	PERANCANGAN.....	44
4.1.	Analisis Data	44
4.1.1.	Visual Eksisting	44
4.1.2.	Studi Budaya.....	3
4.1.3.	<i>Artifact Analysis</i>	19
4.2.	Target Audiens	21
4.3.	Strategi Kreatif.....	22
4.3.1.	<i>Keyword</i>	22
4.3.2.	Referensi dan <i>Moodboard</i>	24
4.4.	Studi Visual.....	30
4.5.	Pendekatan Visual	35
4.5.1.	Media.....	35
4.6.	Perancangan	40
4.6.1.	Yakub & Esau.....	41
4.6.2.	Yunus.....	48
4.6.3.	Pesta Kawin di Kana	53
4.6.4.	Anak yang Hilang	56
4.7.	Teknik <i>Digital Drawing</i>	58
4.7.1.	Jenis <i>brush</i>	58
4.7.2.	Langkah Kerja.....	59
4.7.3.	Teknik Pewarnaan.....	60
4.8.	Penggunaan Alat Bantu Ajar.....	61
4.8.1.	Tabung <i>Carousel</i> ‘Yakub & Esau’	61

4.8.2. Diorama ‘Yunus’.....	62
BAB V KESIMPULAN.....	63
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Rekomendasi	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Ilustrasi Kees de Kort	5
Gambar 1.2 Ilustrasi Kees de Kort	5
Gambar 2.1 Konsistensi Visual dalam Desain	10
Gambar 2.2 Model Komunikasi Shannon-Weaver.....	11
Gambar 2.3 Contoh Makna Denotatif & Konotatif pada Ilustrasi ‘ <i>The War and Us</i> ’ - Edward Okuń.....	13
Gambar 2.4 Art Style Kubisme dengan gaya realis.....	14
Gambar 2.5 Simbolisme dengan gaya realis dalam karya Dante Gabriel Rossetti	15
Gambar 2.6 Simbolisme dengan gaya Naif dalam lukisan Paul Gauguin	15
Gambar 2.7 Poster Turisme Swiss - Herbert Matter (1934) & Poster <i>Swatch</i> - Paula Scher (1985).....	16
Gambar 2.8 <i>Four Seasons</i> - Alphonse Mucha (1890)	17
Gambar 2.9 Kumpulan karya Aubrey Breadsley.....	17
Gambar 2.10 Kumpulan karya Louis Comfort Tiffany	17
Gambar 2.11 Poster karya Bonnie MacLean (1967)	18
Gambar 2.12 Contoh garis pada ilustrasi <i>Weaving Nature</i> oleh Camelia Pham...	19
Gambar 2.19 Contoh tekstur pada lukisan <i>Starry Night</i> , Vincent Van Gogh (1889)	
21	
Gambar 2.21 Bentuk organik pada lukisan ‘ <i>The Tree of Life, Stoclet Frieze</i> ’ (1905) oleh Gustav Klimt.....	23
Gambar 2.22 Nilai (Value).....	23

Gambar 2.23 Nilai dekoratif pada lukisan ‘ <i>The Messianic Age</i> ’.....	24
Gambar 2.24 Cuplikan ilustrasi dari buku ‘ <i>World Wide Fairy Tales in Poems</i> ’ (2014) 26	
Gambar 2.25 Garis Oposisi pada lukisan.....	27
Gambar 2.26 Demonstrasi garis transisi	28
Gambar 2.27 <i>Woman Holding a Balance</i> - Johannes Vermeer (1664)	28
Gambar 2.28 Subordinasi pada aksis: <i>Last Supper</i> - Leonardo da Vinci (1495- 1948) 29	
Gambar 2.29 Subordinasi pada titik pusat: <i>Rêverie</i> - Alphonse Mucha (1897)....	29
Gambar 2.30 Subordinasi berdasarkan ukuran: <i>Liberty Leading the People</i> - Eugène Delacroix (1830) -.....	30
Gambar 2.31 ‘分解 Final’ - Jiayi Lu	30
Gambar 2.32 <i>Madonna of Chancellor Rolin</i> - Jan van Eyck (1435) –	31
Gambar 2.33 <i>Rule of Thirds</i> pada ilustrasi.....	32
Gambar 2.34 Komposisi diagonal pada ilustrasi.....	32
Gambar 2.35 ‘ <i>No Swimming</i> ’ - Norman Rockwell.....	34
Gambar 2.36 Tiga lapisan dan tingkatan dari objek kultural dan fitur desain	35
Gambar 3.1 Metode <i>Six Thinking Hats</i> oleh Edward de Bono	37
Gambar 3.2. Bagan Perancangan Berdasarkan Metode <i>Six Thinking Hats</i>	38
Gambar 3.3 Wawancara via Zoom Meetings dengan Ibu Neila Mamahit, Manajer Program PBA.....	39
Gambar 3.4 Wawancara via Whastapp dengan Ibu Neila Mamahit, Manajer Program PBA.....	40

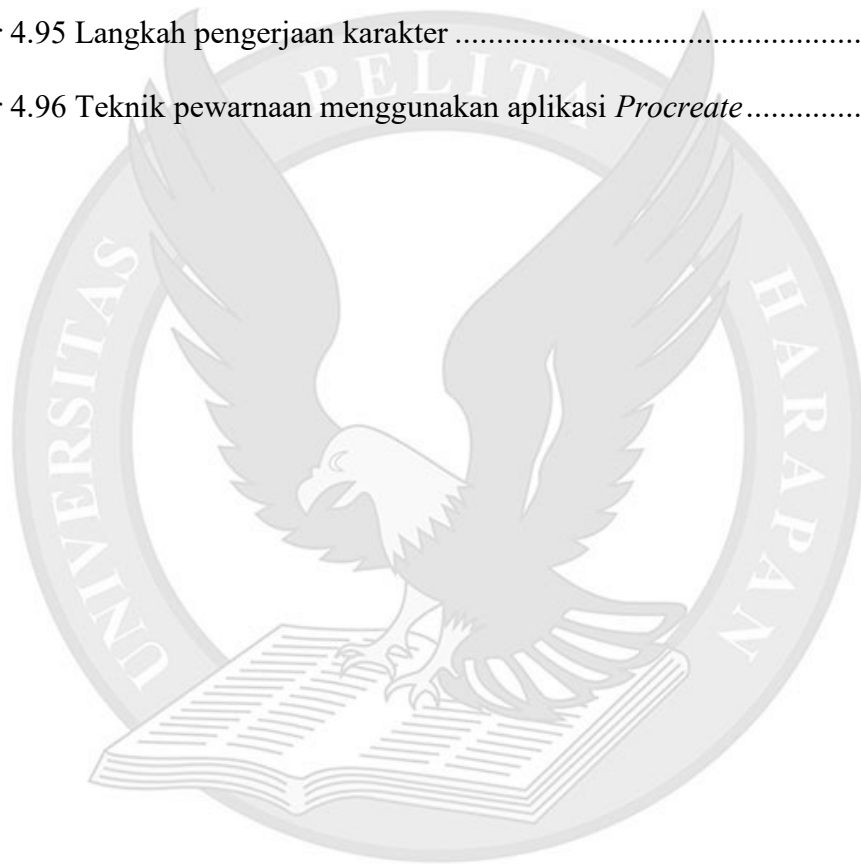
Gambar 4.1 ‘Pesta Kawin di Kana’ ilustrasi oleh Kees de Kort	45
Gambar 4.2 ‘Ayub ’ ilustrasi oleh Jacky Lau.....	2
Gambar 4.3 ‘Masuk Tanah Kanaan’ ilustrasi oleh Agus Suryo.....	2
Gambar 4.4 ‘Ester’	2
Gambar 4.5 Momen upacara suku asli Mentawai, Desa Butui, Siberut	4
Gambar 4.6 Momen upacara suku asli Mentawai, Matotonan.....	4
Gambar 4.7 Sketsa Studi Tato	6
Gambar 4.8 Sikerei	7
Gambar 4.9 Denah <i>Uma Sapoula</i>	8
Gambar 4.10 Konstruksi Bangunan <i>Uma</i>	8
Gambar 4.11 <i>Uma</i>	8
Gambar 4.12 <i>Subbet</i>	9
Gambar 4.13 Sagu <i>Kapurut</i>	9
Gambar 4.14 <i>Obuk</i>	10
Gambar 4.15 <i>Batra</i>	10
Gambar 4.16 <i>Toek Ulat Kayu</i>	11
Gambar 4.17 Pakaian Tradisional Laki-laki Mentawai	12
Gambar 4.18 Pakaian Tradisional Perempuan Mentawai	12
Gambar 4.19 Pakaian Tradisional <i>Sikerei</i> Mentawai.....	12
Gambar 4.20 Hiasan Kepala Mentawai	12
Gambar 4.21 Pakaian adat laki-laki Mentawai.....	13
Gambar 4.22 Pakaian Tradisional Mentawai	13
Gambar 4.23 <i>Pangureijat</i> , Pernikahan Adat Mentawai.....	13

Gambar 4.24 Sungai <i>Rereiket</i>	15
Gambar 4.25 Wisatawan naik pompong saat menyusuri Sungai Silaonian.....	16
Gambar 4.26 Temuan Warna Khas Mentawai	17
Gambar 4.27 Ekstraksi Skema Warna Pakaian Tradisional Mentawai	17
Gambar 4.28 Hiasan kepala dan skema warnanya	17
Gambar 4.29 Manik-manik dan skema warnanya	18
Gambar 4.30 Istilah dan Makna dalam Suku Mentawai.....	19
Gambar 4.31 <i>Koraibi</i> (tameng perang).....	19
Gambar 4.32 <i>Jaraik</i> pada <i>Uma</i> di Satepu, Sagulubbe, 1978.....	20
Gambar 4.33 Papan Figuratif Kayu	20
Gambar 4.34 Panel Kayu Mentawai.....	21
Gambar 4.35 Papan dekoratif. Kayu, pigmen hitam, ornamen torehan dan figur monyet, sekitar tahun 1910. <i>Siberut</i> Timur. Dikoleksi oleh <i>Paul Wirz</i> , 1926.	21
Gambar 4.36 <i>Value</i> melalui unsur dekoratif pada papan kayu.....	21
Gambar 4.37 Sketsa <i>keyword</i> ‘Dekoratif’	23
Gambar 4.38 Mind Mapping <i>keyword</i> ‘dekoratif’	23
Gambar 4.39 Sketsa <i>keyword</i> ‘Kebudayaan’	24
Gambar 4.40 Beberapa karya Pilzpilzchen	25
Gambar 4.41 Studi gaya gambar Pilzpilzchen	26
Gambar 4.42 Studi gaya gambar Pilzpilzchen	26
Gambar 4.43 Gaya gambar Yunani dalam keramik	27
Gambar 4.44 Studi gaya gambar Alice & Martin Provensen.....	27
Gambar 4.45 Beberapa karya dari Annette Marnatt.....	28

Gambar 4.46 Studi dari karya Annette Marnatt	28
Gambar 4.47 Studi karakter dari referensi Annette Marnatt.....	29
Gambar 4.48 Moodboard	29
Gambar 4.49 Sketsa pola tato, motif <i>jaraik</i> , dan sampan	30
Gambar 4.50 Sketsa karakter ‘Pesta Kawin di Kana’ dengan adat <i>Pangureijat</i> ...	30
Gambar 4.51 Sketsa studi karakter	31
Gambar 4.52 Sketsa properti acara <i>Parurut Ngungu</i> (makan bersama)	31
Gambar 4.53 Sketsa makanan tradisional Mentawai.....	32
Gambar 4.54 Sketsa <i>Uma</i> Mentawai	32
Gambar 4.55 Sketsa Daun Rumbia, Simakobu, dan Broksok.....	33
Gambar 4.56 Sketsa <i>thumbnail cover</i>	33
Gambar 4.57 Sketsa <i>thumbnail cover</i> & studi gestur	34
Gambar 4.58 Sketsa karakter cerita ‘Yakub & Esau’ & Yunus dengan.....	34
Gambar 4.59 Sketsa karakter cerita ‘Rut’ dengan adaptasi gaya ilustrator referensi	35
Gambar 4.60 Sketsa karakter cerita ‘Rut’ dengan adaptasi gaya ilustrator referensi	35
final	
Gambar 4.61 Aplikasi untuk ilustrasi digital.....	36
Gambar 4.62 Sketsa Eksplorasi Perencanaan Alat Bantu Ajar	37
Gambar 4.63 Sketsa eskplorasi alternatif bingkai	38
Gambar 4.64 Sketsa Eksplorasi Perencanaan Alat Bantu Ajar	39
Gambar 4.65 Beberapa judul seri KBC yang akan diilustrasikan dalam perancangan	

Gambar 4.66 Sistem warna ‘Yakub & Esau’	41
Gambar 4.67 <i>Story board</i> ‘Yakub & Esau’	42
Gambar 4.68 <i>Flashcard</i> ‘Yakub & Esau’ tahap awal.....	43
Gambar 4.69 <i>Flashcard</i> ‘Yakub & Esau’	44
Gambar 4.70 Sketsa perancangan tabung <i>carousel</i> cerita ‘Yakub & Esau’	44
Gambar 4.71 Desain tabung <i>carousel</i> cerita ‘Yakub & Esau’	45
Gambar 4.72 Bahan dasar <i>bloom box</i> untuk tabung <i>carousel</i>	45
Gambar 4.73 Desain tabung <i>carousel</i> cerita ‘Yakub & Esau’ – Sebelum.....	46
Gambar 4.74 <i>Prototype</i> tabung <i>carousel</i>	47
Gambar 4.75 Desain karakter <i>carousel</i> cerita ‘Yakub & Esau’ – Final	47
Gambar 4.76 Tabung <i>carousel</i> ‘Yakub & Esau’ final	48
Gambar 4.77 Sistem warna ‘Yunus’	48
Gambar 4.78 <i>Story board</i> ‘Yunus’.....	49
Gambar 4.79 <i>Flashcard</i> ‘Yunus’ tahap awal	50
Gambar 4.80 <i>Flashcard</i> ‘Yunus’	50
Gambar 4.81 Sketsa perancangan diorama & sketsa <i>thumbnail</i>	51
Gambar 4.82 Alternatif desain panggung diorama.....	52
Gambar 4.83 Desain panggung diorama ‘Anak yang Hilang’ & ‘Yunus’.....	52
Gambar 4.84 Obyek diorama cerita ‘Yunus’	53
Gambar 4.85 <i>Prototype</i> diorama cerita ‘Yunus’	53
Gambar 4.86 Sistem warna ‘Pesta Kawin di Kana’	53
Gambar 4.87 <i>Flashcard</i> ‘Pesta Kawin di Kana’ tahap awal.....	54
Gambar 4.88 <i>Flashcard</i> ‘Pesta Kawin di Kana’.....	55

Gambar 4.89 <i>Story board</i> ‘Pesta Kawin di Kana’	56
Gambar 4.90 Desain tabung <i>carousel</i> cerita ‘Pesta Kawin di Kana’	56
Gambar 4.91 Sistem warna ‘Anak yang Hilang’	56
Gambar 4.92 <i>Flashcard</i> ‘Anak yang Hilang’	57
Gambar 4.93 <i>Story board</i> ‘Anak yang Hilang’	58
Gambar 4.94 <i>Brush Procreate</i> yang di gunakan untuk perancangan ilustrasi	59
Gambar 4.95 Langkah pengerjaan karakter	60
Gambar 4.96 Teknik pewarnaan menggunakan aplikasi <i>Procreate</i>	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tato Utama Suku Mentawai 6

Tabel 2. Klasifikasi kebudayaan Mentawai dengan metode '*cross cultural design*'

24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A.	Wawancara dengan Ibu Neila Mamahit	A1
Lampiran B	Sketsa Proses Perancangan.....	B1-B18
Lampiran C	Hasil Akhir	C1-C3
Lampiran D	Lembar <i>Monitoring</i> Bimbingan	D1-D3

