

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala berkat yang telah diberikan sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.

Tugas Akhir ini memiliki judul PERANCANGAN ILUSTRASI NAIF KONTEMPORER DENGAN TEKNIK *DIMENSIONAL LAYERED ART* (STUDI KASUS: BUKU SASTRA “NA WILLA: SERIAL CATATAN KEMARIN”) dan ditujukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Desain Strata Satu Universitas Pelita Harapan, Tangerang.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, Tugas Akhir ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penggerjaan Tugas Akhir ini, yaitu kepada:

1. Ibu Ellis Melini, S.Sn., M.T. selaku Ketua Koordinator Tugas Akhir
2. Pak Hady Soenarjo, S.Sn., M.Ds dan Ibu Dra. Rerry Isfandriani selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini,
3. Semua dosen yang telah mengajar penulis selama kuliah di Universitas Pelita Harapan.
4. Staf Karyawan Fakultas Desain yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif.
5. Staf Karyawan perpustakaan yang telah membantu dalam bimbingan penulisan Tugas Akhir.
6. Keluarga serta Luvin yang telah memberikan dukungan, doa dan kasih sayang.

7. Teman-teman dekat Livia, Ferra, Jossie, Shella, Samantha, Kevin yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis.
8. Teman-teman akrab Rhency, Kenzia, Tyfanny, Venny yang telah mendukung dalam doa.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa masih banyak sekali keterbatasan di dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. Maka dari itu saran dan kritik dari pembaca sangatlah penting. Penulis juga berharap laporan ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Tangerang, Juni, 2020

Kezia Octavia Gunawan

DAFTAR ISI

halaman

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	4
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	5
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vi
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Perancangan	9
1.5 Manfaat Perancangan	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Buku Sastra Bergambar.....	10
2.2 Kesesuaian Konteks dan Ilustrasi Untuk Anak	10
2.3 Ilustrasi	11
2.3.1 Fungsi Ilustrasi	11
2.3.2 Jenis Ilustrasi	12
2.3.3 Gaya Ilustrasi.....	13
2.3.4 <i>Style</i> Ilustrasi	14
2.3.5 Paham Era / <i>Art Movement</i>	14
2.3.6 Peran Ilustrasi.....	16
2.3.7 Penyampaian Ilustrasi	17
2.4 Elemen Desain.....	18

2.5	Prinsip-Prinsip Dasar Desain	21
2.6	Gestalt.....	22
2.7	Teori Gestur dan Ekspresi	28
2.8	Teori Tipografi	30
2.8.1	Teori <i>Layout</i> Dalam Tipografi	31
2.9	Teori <i>Layout</i> dan Sekuensial	32
2.10	Teori <i>Layering</i>	35
2.11	Teori Metode Teks ke Visual	36
2.12	Teori Warna.....	38
2.11.1	Warna Primer	38
2.11.2	Warna Sekunder	38
2.11.3	Warna Netral	38
2.13	Teori Psikologi Warna	38
2.14	Teori <i>Mood</i> Warna	42
2.15	Jarak Pandang Karya.....	43
	BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	45
3.1	Waktu dan Tempat Studi Perancangan	45
3.2	Strategi Perancangan	46
3.3	Analisis Data	49
3.3.1	Observasi Pameran Galeri Nasional Indonesia	50
3.3.2	Studi Material (Daria Aksanova)	56
3.3.3	Studi Metode Visual (Norman Rockwell).....	57
3.3.4	Hasil Wawancara (Penulis Reda Gaudiamo)	61
3.3.5	Studi Visual Karya Raul Colon.....	62
3.3.6	Studi Visual Pameran <i>From Ancient Greece to Neverland</i>	63
3.3.7	Analisis Konten Buku	66
3.3.8	Analisis Visual	74
3.3.9	Target Audiens	76
	BAB IV PROSES PERANCANGAN.....	80
4.1	Strategi Kreatif	80
4.1.1	<i>Nostalgic/Nostalgia</i>	81
4.1.2	Kontemporer.....	84
4.2	Strategi Media	87
4.3	Strategi Visual	89

4.3.1	Konsep Desain.....	89
4.3.2	Pendekatan Visual.....	92
4.3.3	Konten Visual.....	93
4.3.4	Ilustrasi	101
4.3.5	Tipografi.....	132
4.3.6	Warna	135
4.3.7	<i>Layout</i> Ilustrasi.....	138
4.3.8	<i>Display</i>	140
BAB V KESIMPULAN		147
5.1	Kesimpulan.....	147
5.2	Saran.....	149
DAFTAR PUSTAKA		xiv
LAMPIRAN		xix

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1.1 Karya Ilustrasi Raul Colon.....	4
Gambar 1.2 Pameran Karya Ilustrasi Raul Colon.....	4
Gambar 1.3 Karya Ilustrasi Daria Aksanova	5
Gambar 1.4 Pameran <i>Manyoshu: A Collection of Endless layers</i>	6
Gambar 1.5 Cover Buku Na Willa.....	7
Gambar 1.6 Isi Buku Na Willa a) halaman 22, b) halaman 23, c) halaman 78	7
Gambar 2.1 ‘ <i>Home Tiles</i> ’ oleh Cole Philips	23
Gambar 2.2 Poster Film ‘ <i>Black Swan</i> ’	24
Gambar 2.3 Karya Pablo Picasso.....	24
Gambar 2.4 Poster ‘ <i>A Gathering on the Snow</i> ’.....	25
Gambar 2.5 Ilustrasi ‘ <i>Fishing</i> ’ oleh Victor Ngai	26
Gambar 2.6 Poster ‘ <i>Hail to the King</i> ’ oleh Javier Garcia	27
Gambar 2.7 Ilustrasi ‘ <i>Air Travel</i> ’ oleh Alexander Baidin	27
Gambar 2.8 Ekspresi Wajah ‘ <i>Making Comics</i> ’	28
<i>Gambar 2.9 Grid</i>	32
Gambar 2.10 <i>Overlapping Panel</i>	35
Gambar 2.11 <i>Inset Panel</i>	35
Gambar 2.12 <i>Soft</i>	42
Gambar 2.13 <i>Nostalgic</i>	43
Gambar 3.1 Karya Ono Sasoe (1944)	51
Gambar 3.2 Kumpulan Karya “Kota Lama Semarang”	51
Gambar 3.3 Karya “Njobo Njero” (2019) oleh Widiyatno	52
Gambar 3.4 Karya Komunitas “Sketch or Wasted” (1)	53
Gambar 3.5 Karya Komunitas “Sketch or Wasted” (2)	53
Gambar 3.6 Karya Tetap GNI.....	55
Gambar 3.7 Karya Tetap GNI.....	55
Gambar 3.8 Karya “ <i>Carousel Dreams</i> ”	57
Gambar 3.9 “ <i>Girl at Mirror</i> ”	60

Gambar 3.1 Ilustrasi Karya Raul Colon.....	63
Gambar 3.2 Pameran Ilustrasi Karya Raul Colon.....	63
Gambar 3.3.9.1 Buku <i>Peter and Pan-From Ancient Greece to Neverland</i>	65
Gambar 3.3.9.2 Ilustrasi Pameran <i>Peter and Pan</i>	65
Gambar 3.2.9.3 Ilustrasi Pameran <i>Peter and Pan</i>	65
Gambar 3.2.10.1 <i>Cover Buku Na Willa</i>	66
Gambar 3.6 Buku Hal. 30 dan 45.....	74
Gambar 3.7 Buku Hal.9 dan 18.....	75
Gambar 3.8 Buku Hal.15 dan 38.....	76
Gambar 4.1 Moodboard Nostalgia.....	83
Gambar 4.2 Moodboard “Kontemporer”	86
Gambar 4.3 kerangka frame karya (ukuran)	88
Gambar 4.4 Skala Karya Dengan Audiens	89
Gambar 4.5 Karya Alyssa De Asis	103
Gambar 4.6 Karya Anita Schmidt.....	103
Gambar 4.7 Kereta	105
Gambar 4.8 Gedung Sekolah	105
Gambar 4.9 Seragam Sekolah TK.....	105
Gambar 4.10 Radio	106
Gambar 4.11 Sketsa Poin 1	107
Gambar 4.12 Gambar Digital Poin 1	108
Gambar 4.13 <i>Axonometry</i> Poin 1	109
Gambar 4.14 3D Mockup Poin 1	110
Gambar 4.15 Sketsa Poin 2	112
Gambar 4.16 Gambar Digital Poin 2	113
Gambar 4.17 <i>Axonometry</i> Poin 2	114
Gambar 4.18 3D Mockup Poin 2.....	115
Gambar 4.19 Sketsa Poin 3	117
Gambar 4.20 Gambar Digital 3	118
Gambar 4.21 <i>Axonometry</i> Poin 3	119
Gambar 4.22 3D Mockup Poin 3.....	120
Gambar 4.23 Sketsa Poin 4	122

Gambar 4.25 Digital Poin 4	123
Gambar 4.26 Axonometry Poin 4	124
Gambar 4.27 3D Mockup Poin 4.....	125
Gambar 4.28 Judul Karya	127
Gambar 4.29 Digital Panel Judul	128
Gambar 4.30 Axonometry Panel Judul.....	129
Gambar 4.32 3D Mockup Panel Judul	130
Gambar 4.33 3D Mockup 4 Panel	132
Gambar 4.34 Typeface	134
Gambar 4.35 Penggunaan Tipografi	135
Gambar 4.36 Pemilihan Warna Pada Karya	136
Gambar 4.37 Pemilihan Warna Pada Karya	137
Gambar 4.38 Referensi Bentuk Karya	141
Gambar 4.39 Ukuran Jarak dan Kemiringan Karya.....	142
Gambar 4.40 Ukuran dan Jarak antar Layer	143
Gambar 4.41 Display Karya.....	144
Gambar 4.42 Display Karya.....	144
Gambar 4.43 Display Karya.....	145
Gambar 4.44 Display Karya.....	145

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1.2.1 Tabel Index Warna.....	42
Tabel 3.1 Tabel Strategi Perancangan.....	47
Tabel 3.2 Tingkat Kecerdasan Usia	67
Tabel 4.1 Tabel Poin 1a	94
Tabel 4.2 Tabel Poin 1b	95
Tabel 4.3 Tabel poin 2	96
Tabel 4.4 Tabel poin 3a.....	97
Tabel 4.5 Tabel poin 3b	98
Tabel 4.6 Tabel poin 4	101
Tabel 4.7 Tabel Sistem Ilustrasi.....	104
Tabel 4.8 Tabel Sistem Hirarki Panel 1	107
Tabel 4.9 Tabel Sistem Hirarki Panel 2	111
Tabel 4.10 Tabel Sistem Hirarki Panel 3	116
Tabel 4.11 Tabel Sistem Hirarki Panel 4	121
Tabel 4.12 Tabel Sistem Hirarki Panel 4	126
Tabel 4.13 Tabel Mood Warna	138
Tabel 4.14 Sistem Warna Panel	138

DAFTAR LAMPIRAN

halaman

Pertanyaan Wawancara.....xix

Proses Sketsa.....xxii