

DAFTAR ISI

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
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	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1. Pembahasan Teori	11
2.1.1. <i>Gestalt</i>	11
2.1.2. <i>Elements of Design</i>	17
2.1.3. <i>Color Theory</i>	23
2.1.4. <i>Principles of Design</i>	31
2.1.5. <i>Composition</i>	32
2.1.6. <i>Character Design</i>	35
2.1.7. <i>Character Archetypes</i>	47
2.1.8. <i>Semiotic</i>	49
2.1.9. <i>Freytag's pyramid</i>	52
2.1.10. <i>Card Game Design Patterns</i>	53
2.1.11. Game graphical style.....	58
2.1.12. <i>User Interface Mobile Game</i>	58
2.1.13. <i>Game Genre: Idle RPG Game</i>	63
2.1.14. <i>Game Design Document</i>	65
2.2. Pembahasan Konsep	65
2.2.1. Studi Kasus <i>mobile game AFK Arena</i>	65
2.2.2. Media.....	82
2.3. Konteks	85
2.3.1. Latar belakang kebudayaan	85
2.3.2. Bangunan Tradisional Jawa.....	85
2.3.3. Wayang Kulit Purwa.....	92

2.3.4. Kerajaan Majapahit	103
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	107
3.1. Waktu dan Tempat Perancangan.....	107
3.1.1. Studi Pustaka	107
3.2. Strategi Perancangan	107
3.2.1. Riset.....	108
3.2.2. Analisis Data.....	109
3.2.3. Proses Kreatif.....	109
3.2.4. Perancangan.....	109
3.2.5. Hasil Akhir	109
3.3. Analisis Data	110
3.3.1. Analisa Konten	110
3.3.2. Wayang Kulit Purwa.....	132
3.4. Target Audiens	146
3.4.1. Demografis dan Geografis.....	146
3.5. <i>Game Design Document</i>	147
3.6. Kesimpulan	147
BAB IV PERANCANGAN.....	148
4.1. Strategi Kreatif.....	148
4.1.1. Mind Map	148
4.1.2. <i>Keyword Visual</i>	149
4.1.3. Moodboard Visual.....	154
4.1.4. Target Audience	158
4.2. Konsep Desain	159
4.3. Studi Visual.....	162
4.3.1. <i>Semi realism</i>	162
4.3.2. <i>Level of Details</i>	163
4.3.3. <i>Photobash</i>	165
4.3.4. <i>Greyscale to Color</i>	166
4.3.5. <i>Character</i>	168
4.3.6. <i>Card Design</i>	171
4.3.7. <i>Property design</i>	172
4.3.8. <i>Environment Design</i>	172
4.4. Proses perancangan	173
4.4.1. Desain Karakter	173
4.4.2. <i>Property Design</i>	217
4.4.3. Environment Design.....	226
4.4.4. <i>Key Art & Promo Art</i>	234
4.4.5. <i>Logotype</i>	243

4.4.6. UI	245
4.4.7. <i>Cover buku concept artbook</i>	254
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	256
5.1. Kesimpulan	256
5.2. Saran	257
DAFTAR PUSTAKA.....	260
LAMPIRAN.....	A-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: <i>Fatigue</i> , ilustrasi oleh Devin Elle Kurtz.....	11
Gambar 2.2: <i>Early Morning At The Wall</i> , ilustrasi oleh Andreas Rocha	12
Gambar 2.3: <i>Closure</i> , ilustrasi oleh Rei_17.....	13
Gambar 2.4: <i>Sailor And Mermaid</i> , ilustrasi oleh Sara Kipin.....	14
Gambar 2.5: <i>Poise</i> , ilustrasi oleh Magdalena Pagowska.....	15
Gambar 2.6: <i>Old Man's War</i> , ilustrasi oleh Min Guen	16
Gambar 2.7: <i>Fengming Mountain</i> , ilustrasi oleh Gein	16
Gambar 2.8: <i>Lines</i>	17
Gambar 2.9: <i>Organic and Geometric Shapes</i>	18
Gambar 2.10: <i>New York Street in One point perspective</i> , ilustrasi oleh Ana Muñoz	19
Gambar 2.11: <i>Two Point Perspective</i> , ilustrasi oleh Poo Kai Jun.....	20
Gambar 2.12: <i>Underwater City in Three Point Perspective</i> , ilustrasi oleh Hui Ling Chew	20
Gambar 2.13: <i>Value Study</i> , ilustrasi oleh Nikolay Razuev	21
Gambar 2.14: Studi Material dan Tekstur pada Objek yang sama, ilustrasi oleh Miji Lee	22
Gambar 2.15: <i>Color Spectrum</i> , ilustrasi oleh Marina Li	22
Gambar 2.16: <i>Color Wheel</i> , L. Eiseman	23
Gambar 2.17: <i>Color Temperature</i> , Kris Decker	24
Gambar 2.18: <i>Tint, Tone, Shade</i>	24

Gambar 2.19: Saturation, Dan Scott.....	25
Gambar 2.20: <i>Through the Forest</i> , ilustrasi oleh Aurélie Bouquet.....	28
Gambar 2.21: <i>Swamp</i> , ilustrasi oleh Richard Wright.....	28
Gambar 2.22: <i>Analogous Colors</i> , Phil Malpas.....	29
Gambar 2.23: <i>Ukiyoe Volume 03</i> , ilustrasi oleh Aric Athesis	30
Gambar 2.24: <i>Complementary Color</i>	30
Gambar 2.25: <i>Split Complementary Color</i>	31
Gambar 2.26: <i>Castle In The Sky</i> , ilustrasi oleh Adriano Bugnotto	34
Gambar 2.27: <i>Composing Dragons</i> , ilustrasi oleh William O'Connor	35
Gambar 2.28: <i>Character based on shape</i>	36
Gambar 2.29: <i>Proportions of the Human Figure</i> , Jack Hamm.....	38
Gambar 2.30: <i>Ideal Proportions At Various Ages</i> , Andrew Loomis	39
Gambar 2.31: <i>Various Standards of Proportion</i> , Andrew Loomis	40
Gambar 2.32: <i>Body Practice</i> , 水母 Mumu	40
Gambar 2.33: <i>Different size relations</i> , Tom Bancroft.....	41
Gambar 2.34: <i>Dynamic pose</i> , Dan Eder	42
Gambar 2.35: <i>Contrapposto in Michelangelo's David</i>	43
Gambar 2.36: <i>Laocoön and His Sons</i> , Royal Academy of Arts.....	44
Gambar 2.37: <i>Augustus Statue</i>	45
Gambar 2.38: <i>Center of Gravity Relative Distance of Different Gestures</i> oleh Michael Hampton	46
Gambar 2.39: <i>Straight and Curved Lines</i> , Tom Bancroft.....	46
Gambar 2.40: <i>Icon, Index, Symbol</i>	51

Gambar 2.41: <i>Seven Deadly Sins Battle</i>	54
Gambar 2.42: <i>Aegwynn Card</i>	55
Gambar 2.43: <i>Yu-Gi-Oh Card Categories</i>	56
Gambar 2.44: <i>Gwent Card Pull</i>	57
Gambar 2.45: <i>User Interface Black Desert Mobile</i>	59
Gambar 2.46: <i>Card Thief</i>	60
Gambar 2.47: <i>Thumb Zone Mapping</i>	61
Gambar 2.48: <i>Game UI</i>	62
Gambar 2.49: <i>Super Mario Bros. U</i>	62
Gambar 2.50: <i>Ode To Heroes idle system</i>	64
Gambar 2.51: <i>Promo Art AFK Arena</i>	66
Gambar 2.52: <i>AFK Arena idle system</i>	68
Gambar 2.53: <i>Hero Card Pull</i>	69
Gambar 2.54: <i>Hero Card Pull</i>	70
Gambar 2.55: <i>Core Loop AFK Arena</i>	71
Gambar 2.56: <i>AFK Loot</i>	72
Gambar 2.57: <i>Hero page, Collected Heroes, Hero Story</i>	73
Gambar 2.58: <i>Map of Esperia</i>	74
Gambar 2.59: <i>AFK Arena Faction Advantages</i>	75
Gambar 2.60: <i>Lightbearers Characters</i> , Eric Athesis	76
Gambar 2.61: <i>Mauler Characters</i> , Eric Athesis	77
Gambar 2.62: <i>Wilders Characters</i> , Eric Athesis	78
Gambar 2.63: <i>Graveborns Characters</i> , Aki	79

Gambar 2.64: <i>Celestials Characters</i> , Eric Athesis.....	80
Gambar 2.65: <i>Hypogeans Characters</i> , Eric Athesis	82
Gambar 2.66: denah keraton Yogyakarta	86
Gambar 2.67: Atap Joglo, Limasan, dan Kampung	87
Gambar 2.68: Atap Tajug	87
Gambar 2.69: Jenis rumah Joglo	88
Gambar 2.70: Kemamang (kiri) dan Kala (kanan).....	90
Gambar 2.71: Ragam hias pada saka bangsal Witana keraton Yogyakarta.	91
Gambar 2.72: Attribut wayang kulit.....	95
Gambar 2.73: Irah-irahan Wayang.....	96
Gambar 2.74: Rambut Wayang.....	97
Gambar x.xx: Gelung	97
Gambar 2.75: Sumping	98
Gambar 2.76: Jamang	99
Gambar 2.77: Garuda mungkur	99
Gambar 2.78: Kampuh.....	100
Gambar 2.79: Kalung	101
Gambar 2.80: Kelatbahu	101
Gambar 2.81: Gelang.....	102
Gambar 2.82: Kroncong	103
Gambar 2.83: Candi Kotes.....	105
Gambar 3.1: Skema Tahapan Perancangan	108
Gambar 3.2: Buku Mahabarata Jawa karya N. Riantiarno	110

Gambar 3.3: Wayang Werkudara	133
Gambar 3.4: Referensi tokoh Bima	136
Gambar 3.5: Referensi tokoh Yudhistira	137
Gambar 3.6: Referensi tokoh Arjuna.....	138
Gambar 3.7: Referensi tokoh Karna.....	138
Gambar 3.8: Referensi tokoh Drona.....	139
Gambar 3.9: Duryudana Raja/Dewasa	139
Gambar 3.10: Duryudana Raja/Dewasa	140
Gambar 3.11: Duryudana dewasa, jangkahan.....	141
Gambar 3.12: Kurupati/Duryudana Muda	141
Gambar 3.13: Kurupati/Duryudana Muda, wajah biru.....	142
Gambar 3.14: Duryudana Muda dengan makuta, wajah biru	142
Gambar 3.15: Wayang Duryudana Kuno koleksi Ki Purbo Asmoro	143
Gambar 3.16: Duryudana (kiri), Dewi gendari (tengah), dan Drestrarasta (kanan)	143
Gambar 3.17: Referensi tokoh Duryudana	144
Gambar 3.18: Referensi tokoh Dursasana	144
Gambar 3.19: Gada Rujakpala (kanan), Gada (kiri).....	144
Gambar 3.20: Panah Pasopati	145
Gambar 3.21: Panah Ardadedali dan Sengkali	146
Gambar 3.22: Senjata cakra	146
Gambar 4.1: Mindmapping Keyword Konten Cerita	148
Gambar 4.2: Mind map keyword visual <i>good vs evil</i>	150

Gambar 4.3: <i>Mind map</i> keyword visual dari kata masyarakat.....	151
Gambar 4.4: <i>Mind map</i> keyword visual dari kata <i>magic</i>	153
Gambar 4.5: Moodboard visual keyword <i>heroic</i>	154
Gambar 4.6: Moodboard visual keyword <i>nobility</i>	155
Gambar 4.7: Moodboard visual keyword <i>mystical</i>	157
Gambar 4.8: Moodboard target audience	158
Gambar 4.9: <i>Semi realism style</i>	163
Gambar 4.10: <i>3D LOD</i>	164
Gambar 4.11: Perbedaan style 2D.....	164
Gambar 4.12: <i>Greyscale to color painting</i>	166
Gambar 4.13: <i>Greyscale to color painting</i>	166
Gambar 4.14: <i>Greyscale to color painting</i>	167
Gambar 4.15: Perbedaan proporsi karakter	168
Gambar 4.16: <i>In Game Visual Artstyle</i>	169
Gambar 4.17: Perbedaan Proporsi Ilustrasi dan Sprites	170
Gambar 4.18: Garen League of Legends <i>expression</i>	171
Gambar 4.19: <i>Card UI design</i>	171
Gambar 4.20: <i>Game weapons</i>	172
Gambar 4.21: <i>Environment Tears of Themis for Dialogue</i>	172
Gambar 4.22: Perbedaan tinggi dan aplikasi <i>basic shape</i> pada karakter....	173
Gambar 4.23: Referensi Wayang Yudhistira Dewasa	174
Gambar 4.24: Desain karakter Yudhistira dengan Jamus Kalimasada.....	175
Gambar 4.25: <i>Character sheet</i> Yudhistira	177

Gambar 4.26: Alternatif Kampuh Yudhistira	179
Gambar 4.27: Desain alternative Yudhistira, sumping waderan, sumping praba ngayun	180
Gambar 4.28: Yudhistira <i>in-game gesture</i>	181
Gambar 4.29: Yudhistira <i>Gesture</i>	182
Gambar 4.30: Yudhistira <i>sprites</i>	183
Gambar 4.31: Yudhistira <i>sprites exploration</i>	184
Gambar 4.32: Referensi Wayang Bima	186
Gambar 4.33: Desain karakter Bima dengan Gada Rujakpala.....	187
Gambar 4.34: <i>Character sheet</i> Bima	190
Gambar 4.35: Eksplorasi kampuh dan poleng Bima	192
Gambar 4.36: Eksplorasi gelung rambut Bima.....	193
Gambar 4.37: Sumping pudhak sinumpet.....	193
Gambar 4.38: Bima <i>In-game gesture</i>	194
Gambar 4.39: Bima <i>concept gesture</i>	195
Gambar 4.40: Bima <i>dialogue expression</i>	195
Gambar 4.41: Sprites Bima.....	196
Gambar 4.42: Bima <i>sprites outfit alternatives</i>	198
Gambar 4.43: Referensi Wayang Arjuna.....	199
Gambar 4.44: Desain karakter Arjuna dengan Busur Gandawa.....	200
Gambar 4.45: <i>Character sheet</i> Arjuna.....	201
Gambar 4.46: <i>Gestur dialog in-game</i> Arjuna	202
Gambar 4.47: Gestur konsep Arjuna	202

Gambar 4.48: Sprites Arjuna	203
Gambar 4.50: Arjuna Sprites expression	204
Gambar 4.51: Referensi Wayang Duryudana	205
Gambar 4.52: Character sheet Duryudana.....	205
Gambar 4.53: Ekspresi Duryudana.....	207
Gambar 4.54: Referensi Wayang Dursasana	208
Gambar 4.55: Dursasana in game dialogue sprites	209
Gambar 4.56: Character sheet Dursasana	210
Gambar 4.57: Referensi Wayang Karna	211
Gambar 4.58: Karna dengan senjata konta dan busur	212
Gambar 4.59: <i>Character sheet</i> Karna.....	213
Gambar 4.60: Karna dialogue pose and expression	214
Gambar 4.61: Alternatif busana Karna mengenakan tamsir.....	214
Gambar 4.62: Karna <i>sprites</i>	215
Gambar 4.63: Referensi Wayang Drona.....	215
Gambar 4.64: <i>Character sheet</i> Drona.....	216
Gambar 4.65: Desain Properti Gada Rujakpala Bima dan <i>Sprites</i> Gada Rujakpala	218
Gambar 4.66: Alternatif Gada Bima.....	219
Gambar 4.67: Gada NPC	220
Gambar 4.68: Busur Arjuna dan Karna	221
Gambar 4.69: Busur Resi Drona	222
Gambar 4.70: Busur prajurit	222

Gambar 4.71: senjata Konta.....	223
Gambar 4.72: Eksplorasi senjata Konta.....	223
Gambar 4.73: Eksplorasi ujung panah.....	224
Gambar 4.74: Permainan dadu.....	225
Gambar 4.75: Permainan dadu.....	225
Gambar 4.76: Jamus Kalimasada milik Yudhistira.....	225
Gambar 4.77: Warna alternatif Jamus Kalimasada.....	226
Gambar 4.78: Desain tiga dunia.....	226
Gambar 4.79: <i>Training grounds battle background</i>	227
Gambar 4.80: <i>Moodpainting</i> Hutan lebat Wenamerta.....	229
Gambar 4.81: <i>Moodpainting</i> pembangunan Kerajaan Amartapura	229
Gambar 4.82: Hutan Wenamerta battle background	230
Gambar 4.83: Hutan Wenamerta <i>in-game background</i> untuk <i>sprites</i>	231
Gambar 4.84: <i>Moodpainting</i> Gua Candradimuka	231
Gambar 4.85: Moodpainting Gua Candradimuka	232
Gambar 4.86: Gua <i>battle background</i>	233
Gambar 4.87: <i>Background</i> Gua Candradimuka	234
Gambar 4.88: <i>Promo art hero classes</i>	235
Gambar 4.89: <i>Promo art</i> pandawa	235
Gambar 4.90: <i>Promo art</i> Yudhistira, Bima dan Arjuna	236
Gambar 4.91: <i>Promo art</i> kurawa.....	237
Gambar 4.92: <i>Scrollable promo art</i> Bharatayuda	238
Gambar 4.93: Keyart cerita tiga dunia.....	239

Gambar 4.94: <i>Keyart</i> cerita pandawa dan kurawa	240
Gambar 4.95: <i>Keyart</i> cerita <i>The Deceitfulness of Kurawa</i>	241
Gambar 4.96: <i>Keyart</i> cerita <i>Deceived Pandawa</i>	242
Gambar 4.97: Typeface reference	243
Gambar 4.98: Progress Design Logotype	243
Gambar 4.99: Eksplorasi logotype	244
Gambar 4.100: <i>Logotype</i> final Bharatayuda	245
Gambar 4.101: Bharatayuda <i>main menu</i> dan <i>mockup</i>	246
Gambar 4.102: Bharatayuda <i>battle screen</i>	247
Gambar 4.103: <i>Faction</i> utama yaitu Pandawa dan Kurawa	248
Gambar 4.104: Lima <i>class</i> utama	249
Gambar 4.105: Desain <i>skill icon class warrior</i>	250
Gambar 4.106: Desain <i>skill icon class tank</i>	251
Gambar 4.107: Desain <i>skill icon class cupport</i>	252
Gambar 4.108: Desain <i>skill icon class ranger</i>	252
Gambar 4.109: Desain <i>skill icon class mage</i>	253
Gambar 4.110: Desain <i>cover Artbook</i> Bharatayuda	254

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Lembar Monitoring Bimbingan.....A1-A7

Lampiran B. Game Design Document Bharatayuda B1-B22

