

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Batasan Masalah.....	6
1.4. Tujuan Perancangan	6
1.5. Manfaat Perancangan	7
BAB II PEMBAHASAN TEORI DAN KONSEP	8
2.1. Analisis Teori	8
2.1.1. <i>Color</i>	8
2.1.2. <i>Color Effects on Children</i>	11
2.1.3. <i>Color Schemes</i>	11
2.1.4. <i>Character Design</i>	13
2.1.5. <i>Concept Art</i>	16
2.1.6. <i>Environment Design</i>	17
2.1.7. <i>Composition</i>	19
2.1.8. <i>Three Act Structure</i>	20
2.1.9. <i>Trailer</i>	20
2.2. Pembahasan Konsep.....	21
2.2.1. Studi Kasus: Chalk Zone	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23
3.1. Waktu dan Tempat Studi Perancangan	23
3.1.1. Studi Pustaka	23
3.2. Strategi Perancangan	23
3.2.1. Pra Produksi	24
3.2.2. Produksi.....	25
3.2.3. Pasca Produksi.....	25
3.2.4. Hasil Akhir	25

3.3. Analisis Data	25
3.3.1. Analisis Cerita Colorful Mind.....	25
3.3.2. Analisis Studi Pustaka	33
BAB IV PERANCANGAN.....	35
4.1. Strategi Kreatif	35
4.1.1. <i>Mind Map</i>	35
4.1.2. <i>Keywords (Playful, Heartwarming)</i>	38
4.1.3. <i>Target Audience</i>	40
4.2. Studi Visual	43
4.2.1. <i>Characters</i>	43
4.2.2. <i>Main Visual Reference</i>	46
4.3. Konsep Desain.....	49
4.3.1. <i>Color Palette</i>	49
4.3.2. <i>Character Design</i>	50
4.3.3. <i>Environment Design</i>	96
4.3.4. <i>Props Design</i>	108
4.3.5. <i>Key Art</i>	109
4.3.6. <i>Alternative Key Arts</i>	112
4.3.7. <i>Logo</i>	117
4.3.8. <i>Character Proportional Scale</i>	119
4.3.9. <i>Storyboard</i>	119
4.3.10. <i>Trailer</i>	120
BAB V KESIMPULAN.....	124
5.1. Kesimpulan.....	124
5.2. Rekomendasi	124
DAFTAR PUSTAKA	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Rolet warna. (Sumber: Nieminen 2017)	8
Gambar 2. 2 Rolet warna dengan nama serta kategori warna. (Sumber: Olesen 2013) 9	
Gambar 2. 3 Kategori <i>Hue, Shade, Tint</i> dan <i>Tone</i> . (Sumber: Stewart 2023).....	10
Gambar 2. 4 Makna-makna warna. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....	10
Gambar 2. 5 Skema Warna. (Sumber: Stewart 2023).....	12
Gambar 2. 6 Siluet dan bentuk dasar karakter. (Sumber: Nieminen 2017)	14
Gambar 2. 7 Macam-macam ekspresi wajah. (Sumber: Tetali and Pancharia n.d.) 15	
Gambar 2. 8 Perbandingan 2 gestur dan pose. (Sumber: Nieminen 2017)	16
Gambar 2. 9 Lukisan Oath of The Horatii. (Sumber: Dunlop and Kedves 2022) .	18
Gambar 2. 10 Contoh penggunaan <i>leading lines</i> . (Sumber: Dunlop and Kedves 2022) 19	
Gambar 2. 11 Poster Chalk Zone. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	21
Gambar 3. 1 Skema strategi perancangan. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023) 24	
Gambar 4. 1 <i>Mind Map</i> . (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2022).....	35
Gambar 4. 2 <i>Moodboard Colorful Mind</i> . (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)..	37
Gambar 4. 3 <i>Playful Moodboard</i> . (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2022)	39
Gambar 4. 4 <i>Heartwarming Moodboard</i> . (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2022)	40

Gambar 4. 5 <i>Moodboard</i> demografis. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2022).....	41
Gambar 4. 6 <i>Moodboard</i> geografis Indonesia. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2022)	41
Gambar 4. 7 <i>Moodboard</i> psikografis. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2022).....	42
Gambar 4. 8 <i>Moodboard behavioral</i> . (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2022).....	43
Gambar 4. 9 Referensi proporsi Amel dan Sinta. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2022)	44
Gambar 4. 10 Referensi visual Amel dan Sinta. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2022)	44
Gambar 4. 11 Referensi proporsi hewan. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2022)..	45
Gambar 4. 12 Referensi Visual Orang Tua. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	46
Gambar 4. 13 Karya 2D oleh Jessica Gibson. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	46
Gambar 4. 14 Ready to Fly oleh Jessica Gibson. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	47
Gambar 4. 15 Penggunaan tekstur pada ilustrasi Jessica Gibson. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....	48
Gambar 4. 16 Penggunaan tekstur pada perancangan konsep Colorful Mind. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....	48
Gambar 4. 17 Gaya arsiran dalam gambar pastel anak-anak. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....	49

Gambar 4. 18 Gaya arsiran dalam perancangan konsep Colorful Mind. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....	49
Gambar 4. 19 <i>Color palette</i> untuk Colorful Mind. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023) 50	
Gambar 4. 20 <i>Amel color palette</i> . (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....	59
Gambar 4. 21 <i>Side Views Amel</i> . (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	59
Gambar 4. 22 <i>Facial expressions Amel</i> . (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)...	60
Gambar 4. 23 Gestur dan Pose Amel. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....	60
Gambar 4. 24 Desain alternatif Amel. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	61
Gambar 4. 25 Referensi anak-anak Ponorogo untuk desain Amel. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....	61
Gambar 4. 26 Referensi anak tomboi. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....	62
Gambar 4. 27 Referensi karakter tomboi dalam animasi. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....	62
Gambar 4. 28 Referensi gestur Amel. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....	63
Gambar 4. 29 <i>Sinta color palette</i> . (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	63
Gambar 4. 30 <i>Side views Sinta</i> . (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2022).....	64
Gambar 4. 31 <i>Facial expressions Sinta</i> . (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023) ...	64
Gambar 4. 32 Gestur dan pose Sinta. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....	65
Gambar 4. 33 Desain alternatif Sinta. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....	65
Gambar 4. 34 Referensi anak-anak Ponorogo untuk desain Sinta. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....	66

Gambar 4. 35 Referensi karakter pendiam dan pemalu. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....	66
Gambar 4. 36 Referensi gestur Sinta. (Sumber: Dokumentasi Pribadi)	67
Gambar 4. 37 Ibu Sinta <i>color palette</i> . (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....	67
Gambar 4. 38 <i>Side views</i> ibu Sinta. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....	68
Gambar 4. 39 <i>Facial expressions</i> Ibu Sinta. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	68
Gambar 4. 40 <i>Gestures and poses</i> ibu Sinta. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	69
Gambar 4. 41 Desain alternatif ibu Sinta. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	69
Gambar 4. 42 Referensi desain Ibu Sinta. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).	70
Gambar 4. 43 Referensi gestur dan pose ibu Sinta. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	71
Gambar 4. 44 Ayah Sinta <i>color palette</i> . (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)...	71
Gambar 4. 45 <i>Side views</i> ayah Sinta. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	72
Gambar 4. 46 <i>Facial expressions</i> ayah Sinta. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	72
Gambar 4. 47 Gestur and pose ayah Sinta. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	73
Gambar 4. 48 Desain alternatif ayah Sinta. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	73
Gambar 4. 49 Referensi desain ayah Sinta. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	74

Gambar 4. 50 Referensi gestur dan pose ayah Sinta. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	74
Gambar 4. 51 Ibu Amel <i>color palette</i> . (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)75
Gambar 4. 52 <i>Side views</i> ibu Amel. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)75
Gambar 4. 53 <i>Facial expressions</i> Ibu Amel. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	75
Gambar 4. 54 Gestur dan pose Ibu Amel. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	.76
Gambar 4. 55 Desain alternatif ibu Amel. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	77
Gambar 4. 56 Referensi desain ibu Amel. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	77
Gambar 4. 57 Referensi gestur ibu Amel. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	.78
Gambar 4. 58 Bear <i>color palette</i> . (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)78
Gambar 4. 59 $\frac{3}{4}$ view Bear. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)78
Gambar 4. 60 <i>Facial expressions</i> Bear. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)79
Gambar 4. 61 Desain alternatif Bear. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)79
Gambar 4. 62 Referensi beruang nyata. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)80
Gambar 4. 63 Referensi ilustrasi beruang. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	80
Gambar 4. 64 Referensi boneka beruang. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	.81
Gambar 4. 65 Referensi jahitan pada ilustrasi beruang. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)81
Gambar 4. 66 Penggunaan referensi pada karakter Bear. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)82

Gambar 4. 67 Owl. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....	82
Gambar 4. 68 Penggunaan referensi gestur Owl. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023) 83	
Gambar 4. 69 Rabbit <i>color palette</i> . (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....	83
Gambar 4. 70 $\frac{3}{4}$ view Rabbit. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....	83
Gambar 4. 71 <i>Facial expressions</i> Rabbit. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	84
Gambar 4. 72 Desain alternatif Rabbit. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)....	84
Gambar 4. 73 Referensi kelinci nyata. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....	85
Gambar 4. 74 Referensi ilustrasi kelinci. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)..	85
Gambar 4. 75 Referensi boneka kelinci. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)...	86
Gambar 4. 76 Referensi jahitan pada ilustrasi boneka kelinci. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....	86
Gambar 4. 77 Penggunaan referensi pada karakter Rabbit. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....	87
Gambar 4. 78 Piglet. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	88
Gambar 4. 79 Penerapan referensi gestur Piglet. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023) 88	
Gambar 4. 80 Deer <i>color palette</i> . (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....	89
Gambar 4. 81 $\frac{3}{4}$ view Deer. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....	89
Gambar 4. 82 <i>Facial expressions</i> Deer. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2022)....	89
Gambar 4. 83 Desain alternatif Deer. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	90
Gambar 4. 84 Referensi rusa nyata. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	90
Gambar 4. 85 Referensi ilustrasi rusa. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	91

Gambar 4. 86 Referensi desain boneka rusa. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	91
Gambar 4. 87 Referensi pola jahit boneka rusa. (Sumber: Dokumentasi pribadi 2023)	92
Gambar 4. 88 Penerapan referensi pada karakter Deer. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	92
Gambar 4. 89 Tigger. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	93
Gambar 4. 90 Penerapan referensi gestur Tigger. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	93
Gambar 4. 91 Ibu Sinta muda. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	94
Gambar 4. 92 Referensi karakter Heather. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	95
Gambar 4. 93 Referensi ibu muda. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	95
Gambar 4. 94 Referensi gestur dan emosi untuk ibu muda. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	96
Gambar 4. 95 <i>Mood Painting</i> Hutan. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	97
Gambar 4. 96 Isometri hutan fantasi sisi 1. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	97
Gambar 4. 97 Isometri hutan fantasi sisi 2. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	98
Gambar 4. 98 Referensi desain hutan. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	98
Gambar 4. 99 <i>Mood Painting</i> rumah Amel. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	99

Gambar 4. 100 Isometri rumah Amel sisi 1 (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	100
Gambar 4. 101 Isometri rumah Amel sisi 2. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	100
Gambar 4. 102 Referensi rumah di Ponorogo. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	101
Gambar 4. 103 <i>Mood painting</i> kamar Amel. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	102
Gambar 4. 104 Isometri kamar Amel (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....	102
Gambar 4. 105 Referensi kamar Amel. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)..	103
Gambar 4. 106 Referensi <i>value</i> kamar Amel. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	103
Gambar 4. 107 <i>Mood painting</i> kamar Sinta (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	104
Gambar 4. 108 Isometri kamar Sinta. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	105
Gambar 4. 109 Referensi kamar Sinta.	105
Gambar 4. 110 Referensi <i>value</i> kamar Sinta. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	106
Gambar 4. 111 <i>Mood Painting</i> kelas. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	106
Gambar 4. 112 Isometri kelas. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	107
Gambar 4. 113 Referensi ruangan kelas. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	107

Gambar 4. 114 Referensi dekorasi kelas. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)

108

Gambar 4. 115 *Props Design*. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....109

Gambar 4. 116 Referensi desain *props*. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).109

Gambar 4. 117 *Key Art* 1. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)110

Gambar 4. 118 *Key Art* 2. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)110

Gambar 4. 119 *Key Art* 3. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)111

Gambar 4. 120 *Key Art* 4. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)111

Gambar 4. 121 *Key Art* 5. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)112

Gambar 4. 122 *Key Art* Alternatif 1. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....112

Gambar 4. 123 *Key Art* Alternatif 2. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....113

Gambar 4. 124 *Key Art* Alternatif 3. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....113

Gambar 4. 125 *Key Art* Alternatif 4. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....114

Gambar 4. 126 *Key Art* Alternatif 5. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....114

Gambar 4. 127 *Key Art* Alternatif 6. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....115

Gambar 4. 128 *Key Art* Alternatif 7. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....115

Gambar 4. 129 *Key Art* Alternatif 8. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....116

Gambar 4. 130 *Key Art* Alternatif 9. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....116

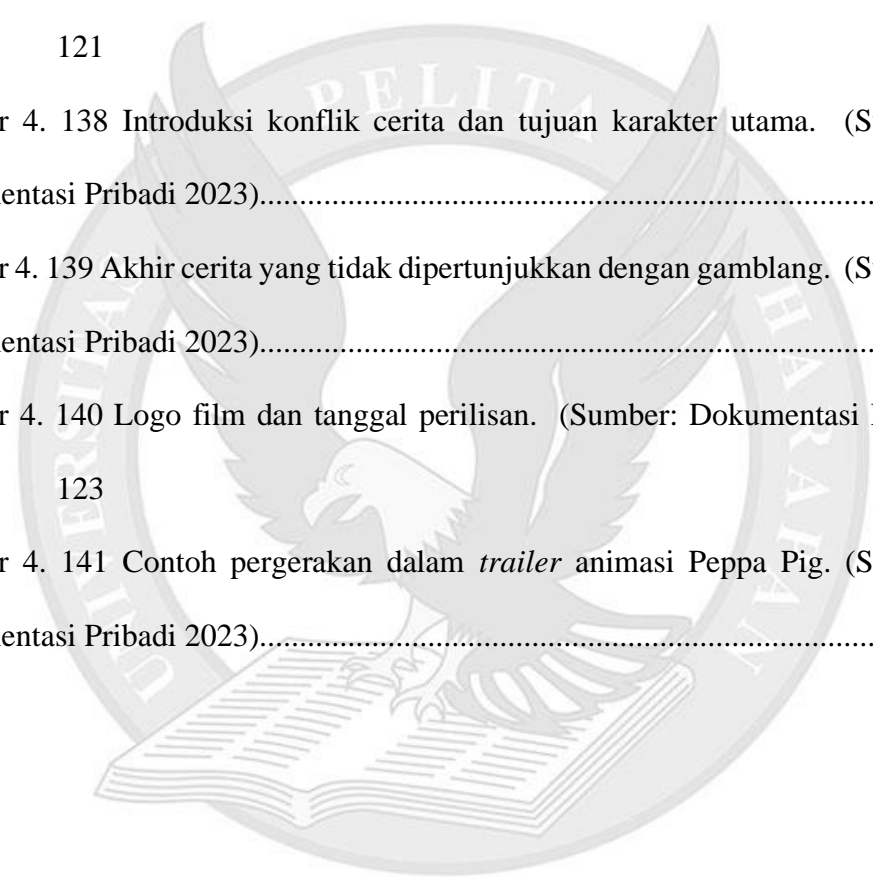
Gambar 4. 131 *Key Art* Alternatif 10. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)....117

Gambar 4. 132 *Logo Colorful Mind*. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)118

Gambar 4. 133 Referensi perancangan logo. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)

118

Gambar 4. 134 <i>Character Proportional Scale</i> . (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	119
Gambar 4. 135 <i>Storyboard</i> . (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....	120
Gambar 4. 136 Introduksi <i>setting</i> dan karakter Encanto. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....	121
Gambar 4. 137 Introduksi studio produksi Encanto. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	121
Gambar 4. 138 Introduksi konflik cerita dan tujuan karakter utama. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....	122
Gambar 4. 139 Akhir cerita yang tidak dipertunjukkan dengan gamblang. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....	122
Gambar 4. 140 Logo film dan tanggal perilisan. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)	123
Gambar 4. 141 Contoh pergerakan dalam <i>trailer</i> animasi Peppa Pig. (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023).....	123

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Deskripsi sifat, warna, dan pose karakter. (Sumber: Dokumentasi Pribadi
2023) 59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Proses Perancangan	A1-A41
Lampiran A. Proses Bimbingan.....	A41-A44
Lampiran A. Jadwal Perancangan.....	A44-A45

