

Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

PERANCANGAN BUKU ILUSTRASI

BARONGSAI DI INDONESIA

Laporan Tugas Akhir

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Desain (S.Ds.)

Nama : Novica Tania

NIM : 12120210115

Program Studi : Desain Komunikasi Visual

Fakultas : Seni & Desain

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

TANGERANG

2016

LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Novica Tania

NIM

: 12120210115

Program Studi

: Desain Komunikasi Visual

Fakultas

: Seni & Desain

Universitas Multimedia Nusantara

Judul Tugas Akhir

:

PERANCANGAN BUKU ILUSTRASI

BARONGSAI DI INDONESIA

dengan ini menyatakan bahwa, laporan dan karya tugas akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana, baik di Universitas Multimedia Nusantara maupun di perguruan tinggi lainnya.

Karya tulis ini bukan saduran/terjemahan, murni gagasan, rumusan dan pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber.

Demikian surat Pernyataan Originalitas ini saya buat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan serta ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar (S.Ds.) yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Multimedia Nusantara.

Tangerang, 12 Juni 2016

Novica Tania

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PERANCANGAN BUKU ILUSTRASI

BARONGSAI DI INDONESIA

Oleh

Nama : Novica Tania

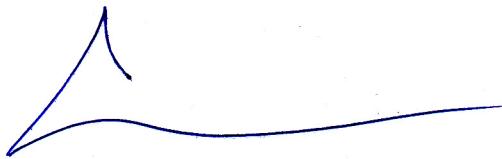
NIM : 12120210115

Program Studi : Desain Komunikasi Visual

Fakultas : Seni & Desain

Tangerang, 22 Juni 2016

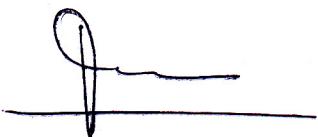
Pembimbing

Pengaji

Zamzami Almakki, S.Pd., M.Ds.

Ketua Sidang

Drs. Daru Paramayuga, M.Ds.

Joni Nur Budi K., S.Sn., M.Ds.

Ketua Program Studi

Yusup Sigit Martyastiadi, S.T., M.Inf.Tech.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul *Perancangan Buku Ilustrasi Barongsai di Indonesia*, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tugas Akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Desain (S.Ds.).

Barongsai merupakan salah satu kesenian masyarakat Tionghoa yang sudah dibawa ke Indonesia sejak abad ke-17. Keberadaannya sempat dilarang pada masa pemerintahan Orde Baru hingga diperbolehkan tampil kembali pada pemerintahan Gus Dur 1998. Masalahnya remaja saat ini kurang antusias terhadap kesenian Barongsai ini. Terbukti dari hasil kuisioner sebanyak 70% remaja Tionghoa saat ini tidak paham mengenai Barongsai. Dari hasil observasi lapangan pun ditemukan bahwa remaja saat ini hanya tahu Barongsai sebatas fisik dan musik saja. Menurut Ketua Barongsai, Bapak Wong Pak juga mengatakan bahwa memang tidak adanya media yang menceritakan atau menjelaskan mengenai Barongsai di toko buku. Bahkan beliau sering kali menceritakan arti dari pertunjukkan Barongsai di tempat pertunjukkan menggunakan pengeras suara. Oleh karena itu, penulis merancang buku ilustrasi Barongsai di Indonesia untuk memberikan informasi kepada remaja Tionghoa di Jakarta. Diharapkan para remaja Tionghoa semakin antuasias, menghargai, dan menambah informasi serta wawasan tentang sejarah dan kesenian Barongsai di Indonesia.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam perancangan Tugas Akhir ini.

1. Yusup Sigit Martyastiadi, S.T., M.Inf.Tech., selaku Ketua Program Studi Desain Komunikasi Visual.
2. Zamzami Almakki, S.Pd., M.Ds., selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan, membimbing, dan mendukung, serta nasehat, masukan, kritik, saran, waktu dan ilmunya kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan tepat waktu.
3. Joni Nur B. K., S.Sn., M.Ds., Drs. Daru Paramayuga, M.Ds., Greysia Susilo, S.E., S.Sn., M.Hum., Erwin Alfian, S.Sn., M.Ds., Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., dan Gideon K. F., S.T., M.Ds., selaku Dosen Pembimbing Spesialis yang telah memberikan masukan, nasehat, kritik, dan waktunya kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Ardian mewakili Milis Budaya Tionghoa selaku pengamat budaya Tionghoa yang telah memberikan waktunya untuk berdiskusi dan membantu menerjemahkan buku dengan penulis mengenai Barongsai dan pengetahuan masyarakat Tionghoa dari karya Tugas Akhir yang penulis buat.
5. Bapak Wong Pak selaku Ketua Barongsai Jakarta Kong Ha Hong yang telah memberikan waktunya untuk wawancara mendalam dan berdiskusi mengenai Barongsai dan perkembangannya di Indonesia dari karya Tugas Akhir yang penulis buat.

6. Yenny mewakili GEMA Ikatan Tionghoa Indonesia yang telah meluangkan waktu untuk bertukar pikiran penulis mengenai tanggapannya tentang Barongsai saat ini dari karya Tugas Akhir yang penulis buat.
7. Papa. Mama dan adik yang telah memberikan dukungan, baik secara psikologis dan materi, sehingga penulis dapat menghadapi dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
8. Gabriella Lotus yang telah memberikan informasi mengenai Barongsai untuk referensi di dalam karya Tugas Akhir penulis.
9. Fenny Julianty yang telah membantu dalam proses penerjemahan buku Barongsai untuk konten di dalam Karya Tugas Akhir penulis.
10. Teman-teman sekelompok bimbingan, teman-teman seperjuangan Tugas Akhir dan teman-teman seangkatan lainnya
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam perancangan Tugas Akhir ini. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi bagi pembacanya.

Tangerang, 12 Juni 2016

Novica

ABSTRAKSI

Pasca reformasi, Barongsai diperbolehkan kembali untuk tampil di Indonesia secara publik. Barongsai memiliki fungsi dan nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini dilakukan karena minimnya pengetahuan dan informasi Barongsai dikalangan remaja Tionghoa. Perancangan buku ilustrasi ini untuk membantu mengenalkan Barongsai kepada remaja Tionghoa khususnya di usia 16-18 tahun. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode perancangan dilakukan dari *brainstorming*, membuat konsep, eksplorasi dan hingga eksekusi karya akhir. Informasi buku yang dirancang bertujuan untuk memberikan informasi kepada remaja Tionghoa yang memiliki rasa kebudayaan yang tinggi, memiliki rasa apresiasi terhadap seni, budaya dan olahraga dan memiliki minat membaca yang cukup tinggi.

Kata kunci: ilustrasi, buku ilustrasi, Barongsai, *chinese*, Tionghoa, kesenian, budaya.

ABSTRACT

Pasca reformation, Lion Dance is allowed to be played public in Indonesia. Barongsai has values that can be applied in society. This research is done because of less knowledge and information about Lion Dance around Tionghoa's teenager. This illustration book design helps reintroducing Lion Dance to Tionghoa's teenager around 16-18 years old. Methods used for this design, start from brainstorming, making concept, explorations and final execution. That data itself processed become an illustrated book about Lion Dance. Information in this book is aimed for giving more information about Lion Dance to Tionghoa's teenager who has appreciation for art, culture, and acrobatic.

Keywords: *illustration, illustration book, lion dance, chinese, art, culture.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAKSI	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Batasan Masalah.....	4
1.4. Tujuan Tugas Akhir.....	6
1.5. Metodologi Perancangan	6
1.6. Metodologi Pengumpulan Data.....	8
1.7. Skematika Perancangan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10

2.1.	Barongsai.....	10
2.1.1.	Definisi Barongsai.....	10
2.1.2.	Sejarah Barongsai.....	11
2.1.3.	Fungsi Barongsai	12
2.1.4.	Sifat Barongsai	15
2.1.5.	Jenis-jenis Barongsai.....	16
2.1.6.	Barongsai di Era Modern	18
2.2.	Buku.....	19
2.2.1.	Definisi Buku	19
2.2.2.	Fungsi Buku.....	20
2.2.3.	Jenis-jenis Buku	20
2.3.	Ilustrasi.....	22
2.3.1.	Definisi Ilustrasi	22
2.3.2.	Fungsi Ilustrasi	22
2.3.3.	<i>Watercolor Illustration</i>	23
2.4.	Psikologi Perkembangan Remaja	23
2.5.	Prinsip Desain	23
2.6.	Grid	26
2.7.	Elemen Desain	28
2.8.	Warna	29

2.9. Tipografi	30
2.10. <i>Chinese Calligraphy</i>	31
2.11. Studi Karakter	33
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1. Gambaran Umum.....	34
3.2. Wawancara Pengamat Budaya Tionghoa.....	34
3.2.1. Proses Wawancara.....	35
3.2.2. Analisa Wawancara	37
3.3. Wawancara Ketua Barongsai di Jakarta.....	38
3.3.1. Proses Wawancara.....	39
3.3.2. Analisa Wawancara	45
3.4. Wawancara Pengamen Barongsai di Jakarta.....	46
3.4.1. Proses Wawancara.....	47
3.4.2. Analisa Wawancara	49
3.5. Wawancara Generasi Muda INTI	49
3.5.1. Proses Wawancara.....	49
3.5.2. Analisa Wawancara.....	50
3.6. Observasi.....	51
3.6.1. Hasil Observasi Eksisting.....	51
3.6.2. Hasil Observasi Lapangan	60

BAB IV PERANCANGAN	64
4.1. Konsep Perancangan.....	64
4.2. <i>Mindmapping</i> Perancangan	68
4.3. <i>Moodboard</i> Perancangan	69
4.4. Perancangan Buku	72
4.5. Eksplorasi Gaya Ilustrasi	74
4.6. Sketsa Aset Visual	75
4.7. <i>Layout</i> Buku	95
4.8. Tampilan Buku	101
4.9. <i>Budgeting</i>	105
BAB V PENUTUP	110
5.1. Kesimpulan	110
5.2. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	xviii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Barongsai	10
Gambar 2.2. Pemain Barongsai dalam Ajang Perlombaan	13
Gambar 2.3. Barongsai Selatan	17
Gambar 2.4. Buku	19
Gambar 2.5. <i>Three Root rectangle</i>	27
Gambar 2.6. <i>Regular, the running</i> dan <i>Cursive style</i>	32
Gambar 3.1. Wawancara dengan Pengamat Budaya Tionghoa Bapak Ardian	35
Gambar 3.2. Wawancara dengan Bapak Wong Pak dari Kong Ha Hong	38
Gambar 3.3. Barongsai <i>He San</i>	43
Gambar 3.4. Barongsai <i>Fo San</i>	43
Gambar 3.5. Alat musik yang digunakan dalam Barongsai	44
Gambar 3.6. Pengamen Barongsai	46
Gambar 3.7. Pengamen Barongsai di Glodok, Jakarta Utara	47
Gambar 3.8. Pengamen Barongsai	48
Gambar 3.9. <i>Cover</i> Buku Hari Raya Tionghoa	52
Gambar 3.10. <i>Cover Celebrate Chinese Culture: Chinese Auspicious Culture</i> ..	53
Gambar 3.11. Contoh ilustrasi dari Maen Pukulan Pencak Silat Khas Betawi	55
Gambar 3.12. <i>Cover</i> dan contoh ilustrasi <i>The Ancient Chinese Wisdom (Hc)</i>	56
Gambar 3.13. Contoh isi dari <i>The Ancient Chinese Wisdom (Hc)</i>	57
Gambar 3.14. Contoh ilustrasi dari <i>Things About Growing Up Chinese</i>	58
Gambar 3.15. Pembukaan Toko Baru	61
Gambar 3.16. Buah yang sudah berbunga diberikan kepada Pemilik Toko	62
Gambar 3.17. Barongsai memberikan permen	63
Gambar 3.18. Pertunjukkan Barongsai	63
Gambar 4.1. Proses <i>mindmapping</i>	68
Gambar 4.2. Proses <i>moodboard</i>	69
Gambar 4.3. Tipografi	71
Gambar 4.4. Eksplorasi Gaya Ilustrasi	75
Gambar 4.5. Sketsa Barongsai <i>Fo San</i>	76

Gambar 4.6. Barongsai <i>Fo San</i>	76
Gambar 4.7. Barongsai <i>Fo San</i> Tampak Depan, Samping dan Belakang	77
Gambar 4.8. Referensi <i>Fo San</i>	77
Gambar 4.9. Referensi Anatomi Kepala <i>Fo San</i>	78
Gambar 4.10. Barongsai <i>He San</i>	78
Gambar 4.11. Barongsai <i>He San</i> Tampak Depan, Samping dan Belakang	79
Gambar 4.12. Referensi Barongsai <i>He San</i>	79
Gambar 4.13. Referensi Kepala Barongsai <i>He San</i>	80
Gambar 4.13. Referensi Kepala Barongsai <i>He San</i>	80
Gambar 4.15. Sketsa <i>Environment</i> Monster Nian	81
Gambar 4.16. Pewarnaan <i>Environment</i> Monster Nian	81
Gambar 4.17. Referensi ilustrasi Monster Nian	82
Gambar 4.18. Sketsa Figur Pemain Barongsai	83
Gambar 4.19. Pewarnaan Figur Pemain Barongsai	84
Gambar 4.20. Referensi Figur Pemain Barongsai Kong Ha Hong	84
Gambar 4.21. Referensi Figur Pemain Barongsai GASI Bogor	85
Gambar 4.22. Referensi Figur Tionghoa	85
Gambar 4.23. Referensi Figur Gerakan Barongsai	85
Gambar 4.24. Barongsai Utara	86
Gambar 4.25. Referensi Barongsai Utara	86
Gambar 4.26. Pembukaan Toko	87
Gambar 4.27. Pembukaan Toko	88
Gambar 4.28. Sketsa Perayaan Cap Go Meh	88
Gambar 4.29. Perayaan Cap Go Meh	89
Gambar 4.30. Referensi Perayaan Cap Go Meh di Jakarta	89
Gambar 4.31. Sketsa Alat Musik	90
Gambar 4.32. Alat Musik	91
Gambar 4.33. Referensi Alat Musik	92
Gambar 4.34. Sketsa Ornamen Pendukung	92
Gambar 4.35. Ornamen Pendukung	93
Gambar 4.36. Referensi Ornamen Pendukung	93

Gambar 4.37. Kaligrafi Cina	94
Gambar 4.38. Referensi Kaligrafi Cina	94
Gambar 4.39. <i>Three Root Rectangle</i>	95
Gambar 4.40. <i>Modular Scale Double Helix</i> (10 point dan 12 point)	96
Gambar 4.41. Contoh <i>layout</i> Konten dengan Didominasi Teks	97
Gambar 4.42. Contoh <i>layout</i> Didominasi dengan Ilustrasi	98
Gambar 4.43. Contoh <i>layout divider</i> Antar Bab Baru	99
Gambar 4.44. Contoh <i>layout</i> Isi Buku 1	100
Gambar 4.45. Contoh <i>Layout</i> Isi Buku 2	100
Gambar 4.46. Contoh Elemen Garis Pada Isi Buku	101
Gambar 4.47. Tampilan Isi Buku 1	102
Gambar 4.48. Tampilan Isi Buku 2	102
Gambar 4.49. Tampilan Isi Buku 3	103
Gambar 4.50. Tampilan Isi Buku 4	104

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Perbedaan <i>He San</i> dan <i>Fo San</i>	42
Tabel 3.2. Keterangan dari Hari Raya Tionghoa	52
Tabel 3.3. <i>Celebrate Chinese Culture: Chinese Auspicious Culture</i>	53
Tabel 3.4. Keterangan dari Maen Pukulan Pencak Silat Khas Betawi	55
Tabel 3.5. Keterangan dari <i>The Ancient Chinese Wisdom (Hc)</i>	56
Tabel 3.6. Keterangan dari <i>Things About Growing Up Chinese</i>	59
Tabel 3.7. Tabel analisis SWOT Referensi	60
Tabel 4.1. Kerangka Buku	72
Tabel 4.2. Sinopsis Buku	73
Tabel 4.3. <i>Budgeting</i> Produksi	109
Tabel 4.4. Jumlah Biaya Per/Buku	109

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A: Kartu Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir	xxi
LAMPIRAN B: Transkrip Wawancara dengan Bapak Ardian Selaku Pengamat Budaya Tionghoa.....	xxvii
LAMPIRAN C: Transkrip Wawancara dengan Bapak Wong Pak Selaku Ketua Barongsai Jakarta Kong Ha Hong	xxx
LAMPIRAN D: Transkrip Wawancara dengan Pengamen Barongsai di Glodok.....	xxxviii
LAMPIRAN E: Wawancara dengan Yenny GEMA Inti	xl
LAMPIRAN F: Tampilan Display The Book of Barongsai.....	xli