

Art Book

PERANCANGAN BUKU ILUSTRASI MENGENAI TRADISI MULUDAN DI CIREBON

Silmi Tamma Chusmarsyah - 00000075234

Program Studi Desain Komunikasi Visual | Fakultas Seni dan Desain

Muludan adalah tradisi asal Cirebon yang sudah berlangsung selama lebih dari 5 abad dan diselenggarakan oleh Keluarga Kesultanan Cirebon. Meskipun tradisi ini merupakan bentuk dari peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, namun Muludan adalah sebuah tradisi budaya yang juga dapat disebut sebuah identitas budaya Cirebon. Prosesi dan kegiatan di dalamnya juga menggunakan benda-benda pusaka sebagai peninggalan keraton dari berabad-abad lalu. Buku ilustrasi yang dirancang oleh penulis diharapkan dapat mendorong remaja Cirebon untuk mempelajari tradisi asal mereka tinggal atau tumbuh, yaitu Muludan.

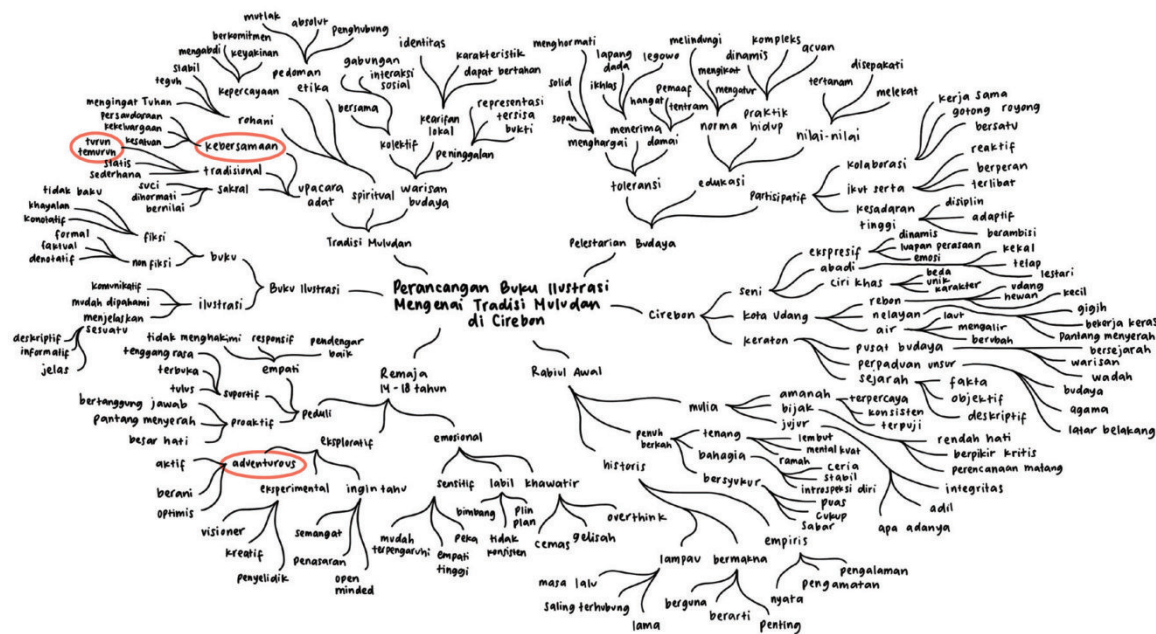
Batasan Masalah

Perancangan ini ditujukan kepada generasi muda, khususnya remaja usia 14–18 tahun, pendidikan minimal SMP, SES C-B, berdomisili Cirebon, dengan menggunakan metode visual ilustrasi. Ruang lingkup perancangan akan dibatasi pada desain buku ilustrasi yang mencakup sejarah, proses pelaksanaan, dan nilai-nilai yang terkandung pada tradisi Muludan untuk generasi muda.

Proses Riset Visual

Mindmap, Keywords, & Big Idea

Keywords

Turun-temurun, Kebersamaan, Adventurous

Big Idea

Menjelajahi tradisi untuk menumbuhkan ikatan dinamis

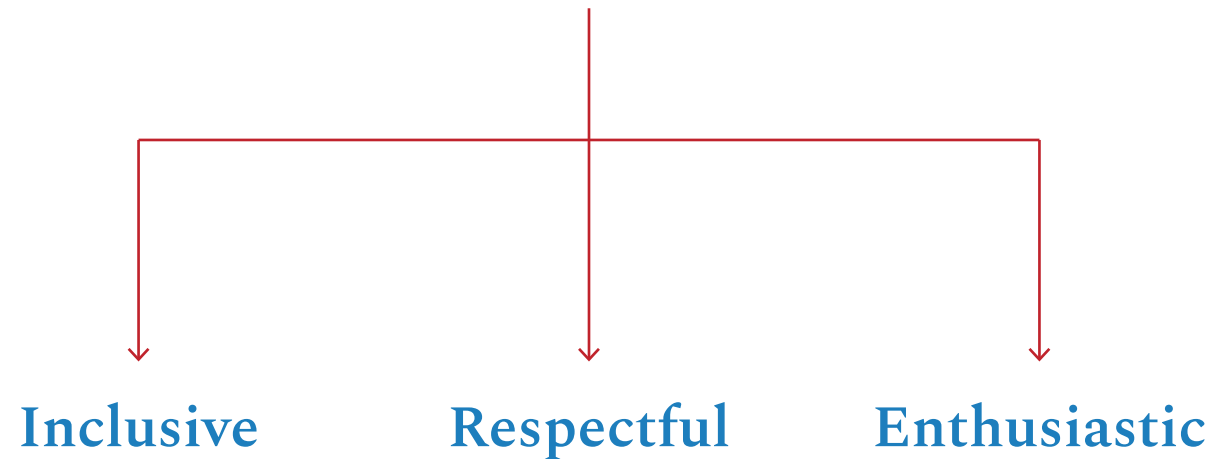
Konsep

Strategi visual pada perancangan ini menggunakan warna yang merepresentasikan rasa kebersamaan, hangat, tenang, namun antusias. Gaya bahasa yang digunakan adalah semi-formal agar dapat menyampaikan informasi tradisi secara faktual, namun tidak terlalu berat untuk dipahami bagi remaja. Pemilihan ilustrasi adalah flat design dan vector serta layout minimalis yang tidak monoton. Selain itu, tipografi pada buku menggunakan font serif yang memiliki kesan modern untuk merepresentasikan tradisi yang ingin disampaikan kepada remaja sebagai generasi muda di zaman sekarang.

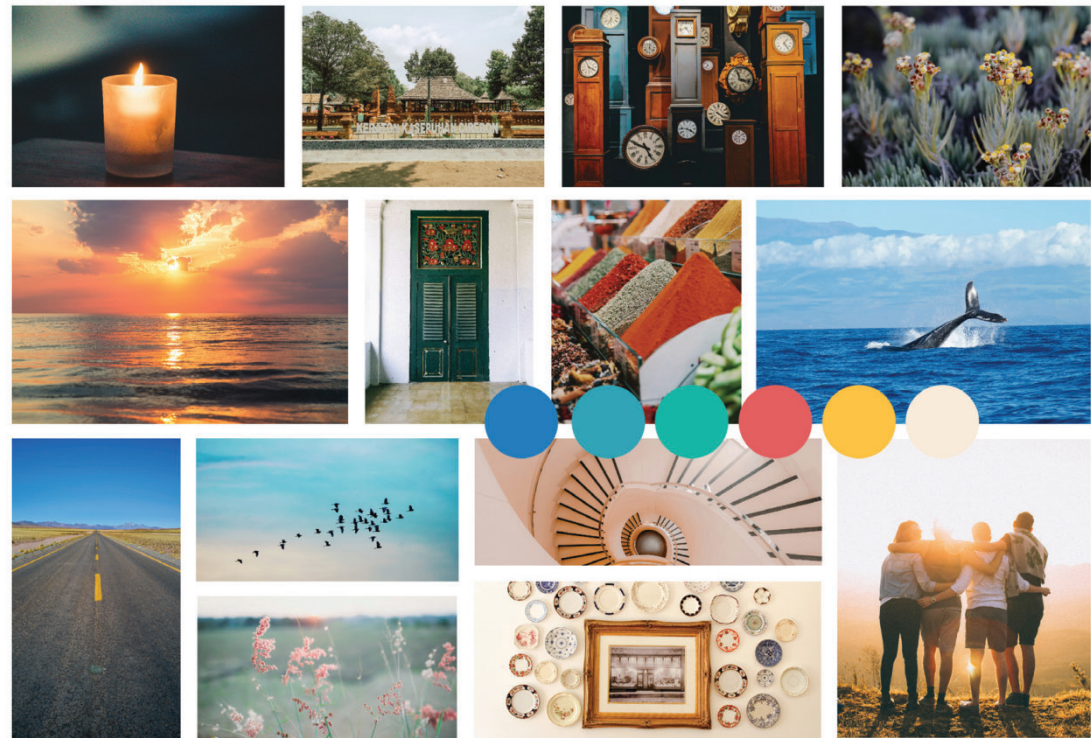

Big Idea

Menjelajahi tradisi untuk menumbuhkan ikatan dinamis

Referensi Visual & Moodboard

Setelah menghasilkan keywords, big idea, konsep, dan tone of voice, penulis mengumpulkan gambar referensi terkait visual yang akan dirancang serta dibuat sebuah moodboard yang berisi gambar-gambar yang mampu merepresentasikan kesan yang ingin disampaikan.

Menjelajahi tradisi untuk
menumbuhkan ikatan dinamis

Spectral ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Ayu

Umur : 17 tahun
Pendidikan : SMA
Kota : Cirebon
SES : B

Biografi

Ayu merupakan seorang siswa SMA yang aktif, kreatif, up-to-date, serta memiliki sifat keingintahuan yang tinggi. Hal ini membuat Ayu suka mengikuti berbagai acara besar di daerah tempat ia tinggal bersama keluarga dan teman-temannya. Tidak jarang Ayu merasa ingin mempelajari seputar acara yang dikunjunginya, karena banyak yang merupakan acara atau ritual tradisi yang kaya akan sejarah Cirebon. Namun, informasi yang tersedia sering disajikan dengan teks panjang yang membuat Ayu tidak tertarik dan bosan membacanya.

Keinginan dan Goals

- Media informasi yang menjelaskan acara tradisi Cirebon
- Media informasi acara tradisi Cirebon yang tidak hanya menggunakan teks panjang
- Media informasi acara tradisi Cirebon yang menarik

Frustrasi

- Kesulitan menemukan media informasi acara tradisi Cirebon yang lengkap
- Kesulitan menemukan media informasi acara tradisi Cirebon yang penyajiannya menarik bagi remaja zaman sekarang
- Susah mempelajari sejarah dan makna di balik acara tradisi Cirebon

Motivasi

Sifat/Personalities

- Extrovert
- Adventurous
- Curious
- Creative
- Respectful

Hobi dan Minat

- Mengeksplor berbagai acara dan tempat bersejarah di Cirebon
- Mempelajari sejarah
- Mengikuti workshop kesenian untuk menambah aktivitas dan keterampilan

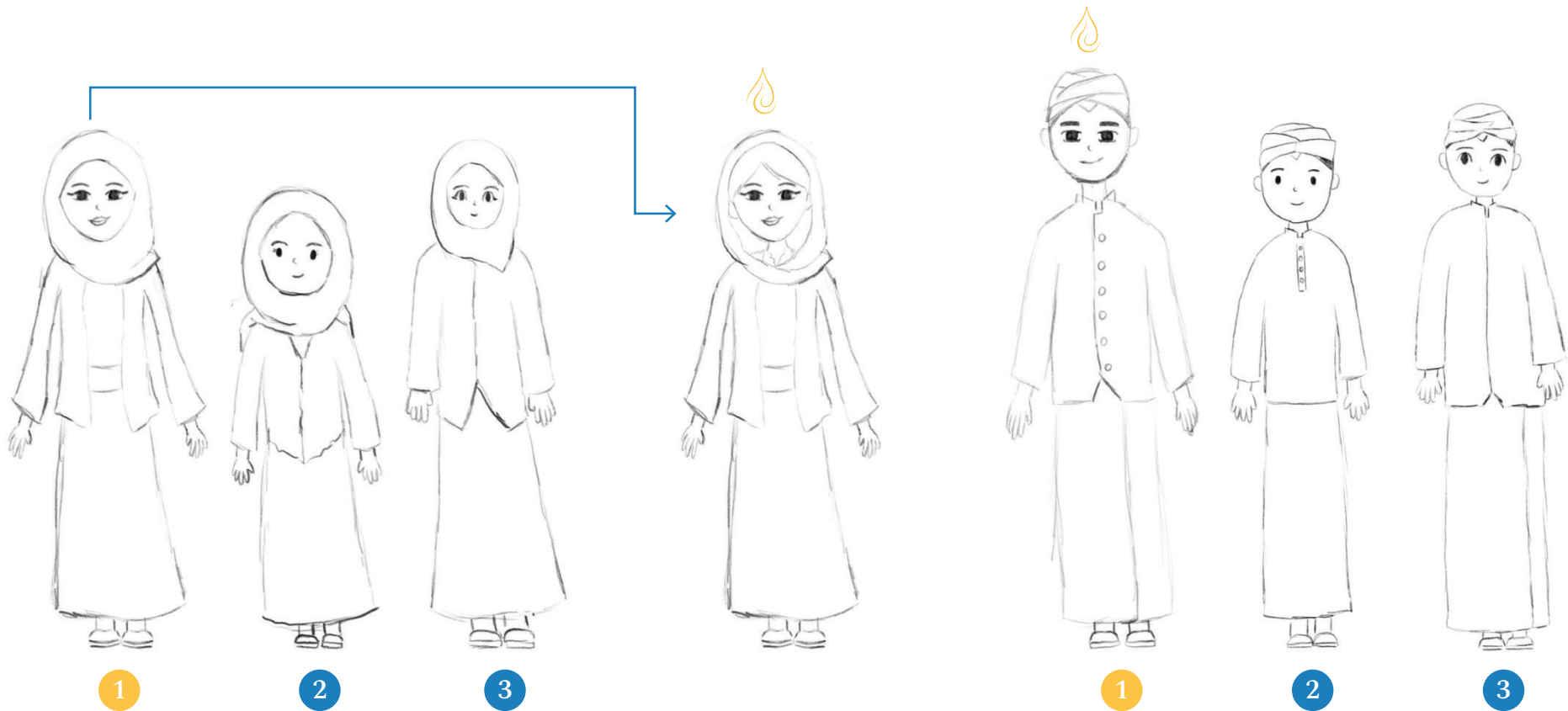
Brand Favorit

- Instagram
- Compass (sepatu)
- Gramedia

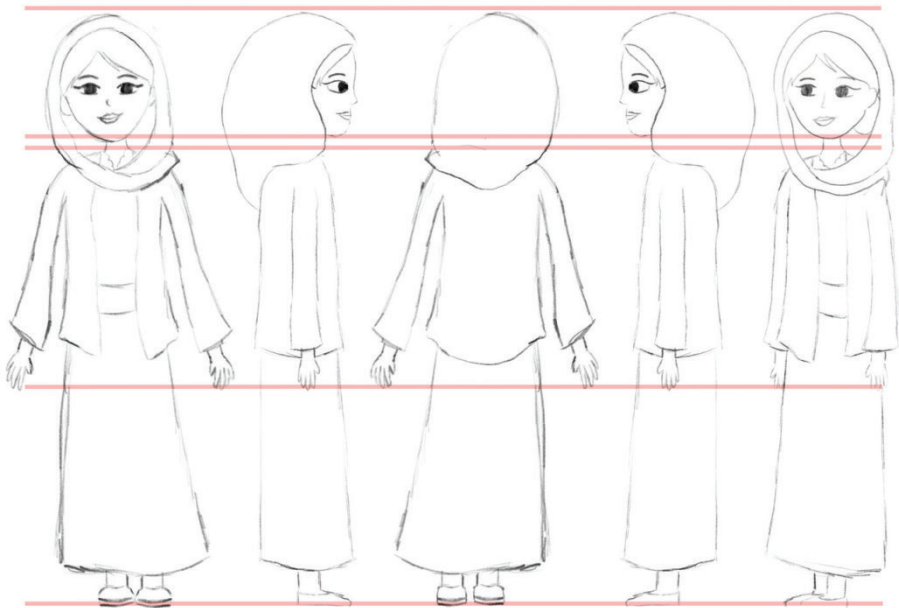
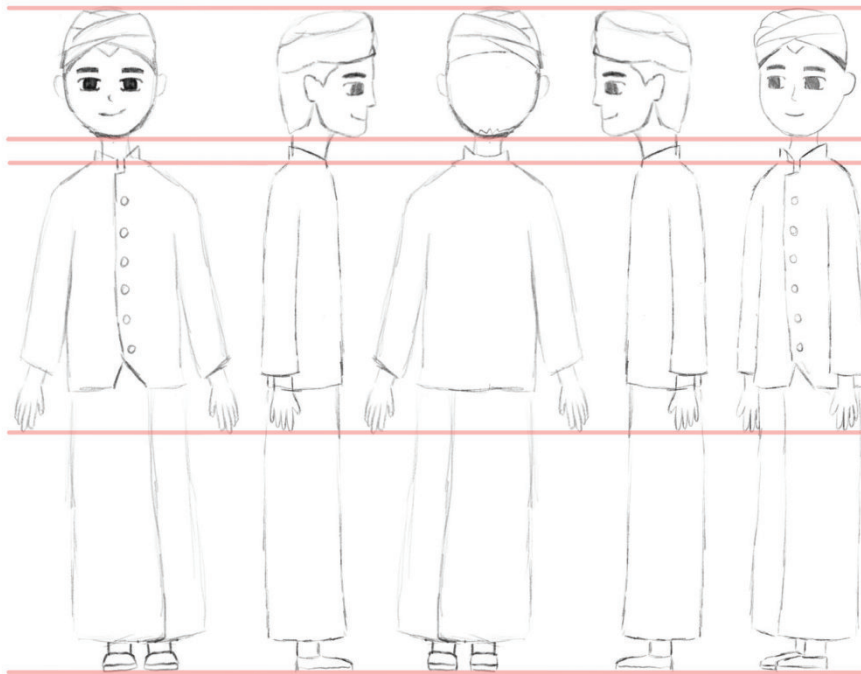

Sketches & Explorasi Awal

Karakter

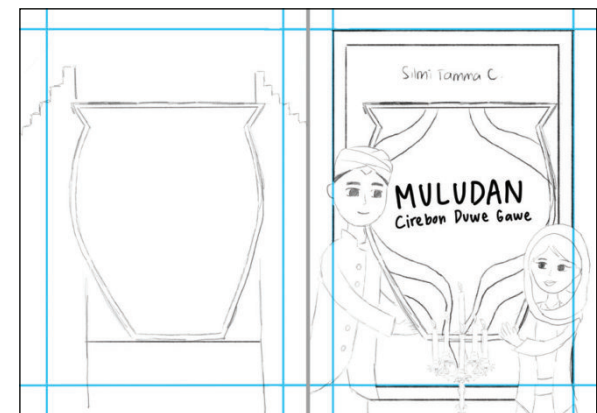
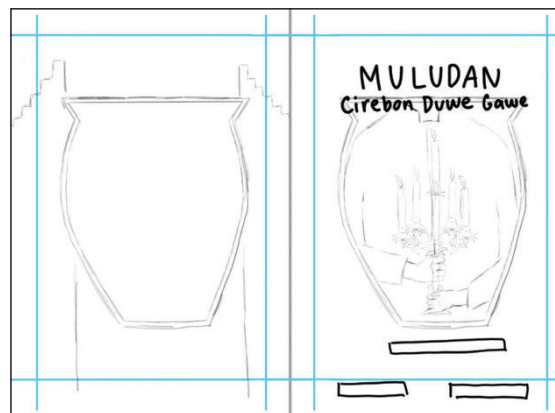
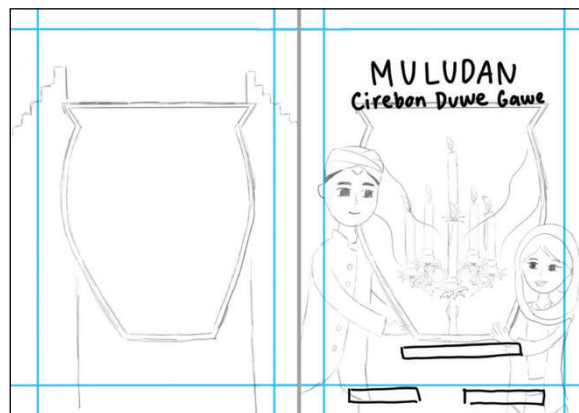
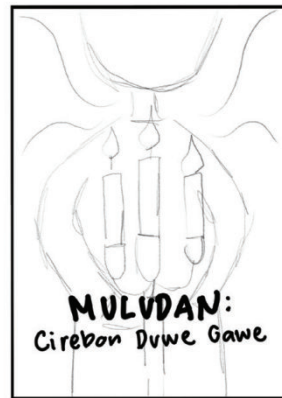

Pada proses pembuatan karakter utama, penulis menghasilkan 3 alternatif sketsa. Alternatif sketsa yang dipilih untuk masing-masing karakter perempuan dan laki-laki adalah alternatif 1. Hal ini dikarenakan hasilnya yang mampu memberikan kesan fleksibel yang selaras dengan kata "dinamis" pada big idea perancangan ini. Selain itu, karakter perempuan diubah terkait pemakaian hijabnya agar tidak terjadi misinformasi yang membuat target yang membaca mengira bahwa tradisi Muludan adalah tradisi Islam, sedangkan Muludan adalah tradisi budaya Cirebon.

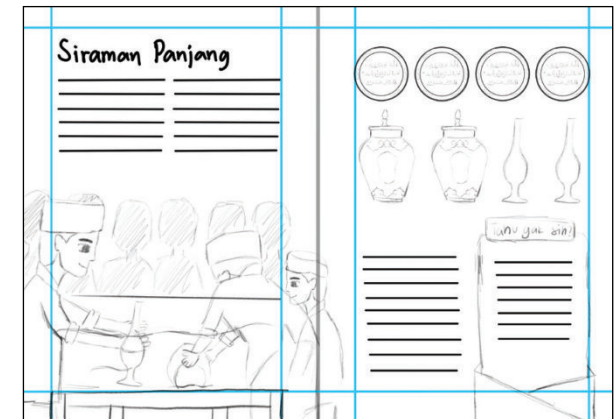
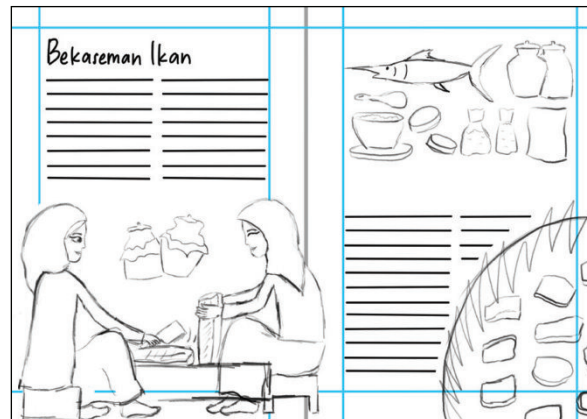
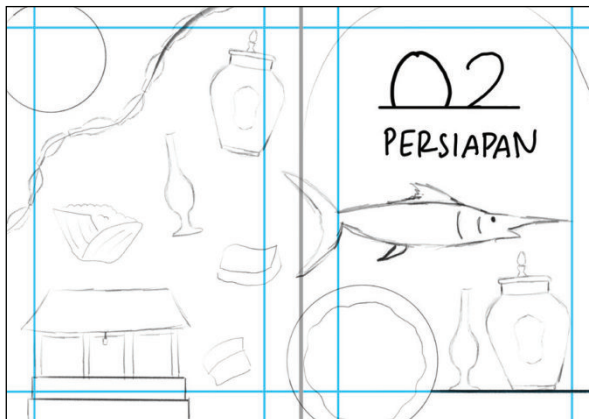
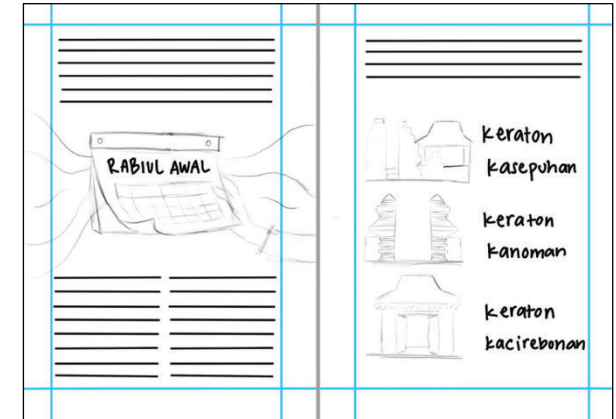
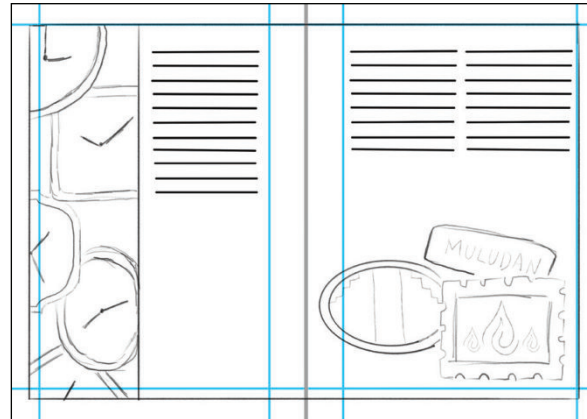
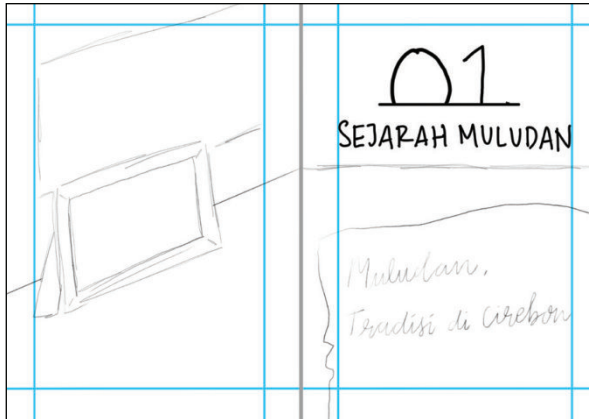

Setelah sudah menentukan sketsa final, penulis membuat sketsa character sheets untuk kedua karakter yang meliputi tampak depan, samping, belakang, dan juga 3/4. Seluruh proses sketsa dilakukan secara digital oleh penulis menggunakan aplikasi Procreate.

Cover Buku

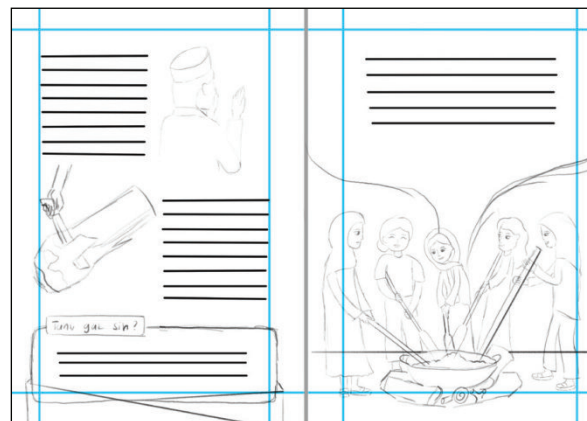
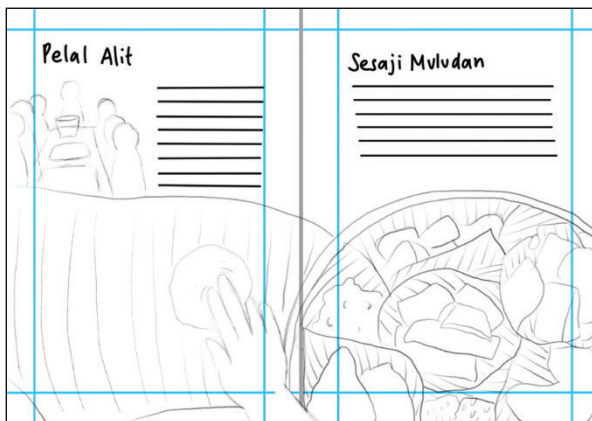
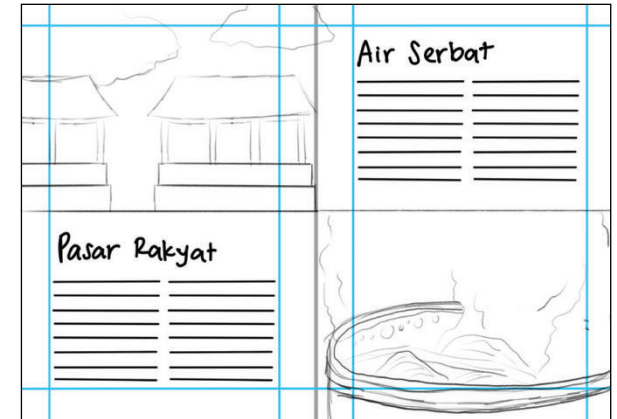
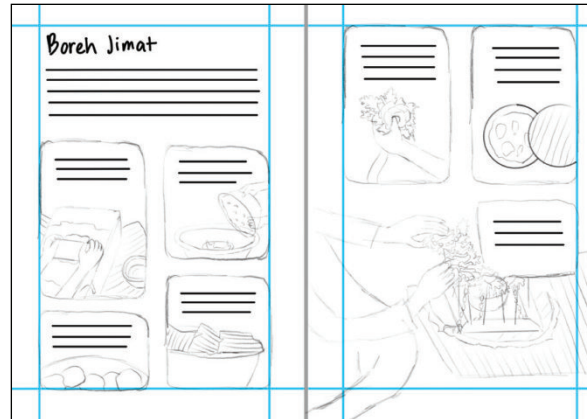

Halaman Isi

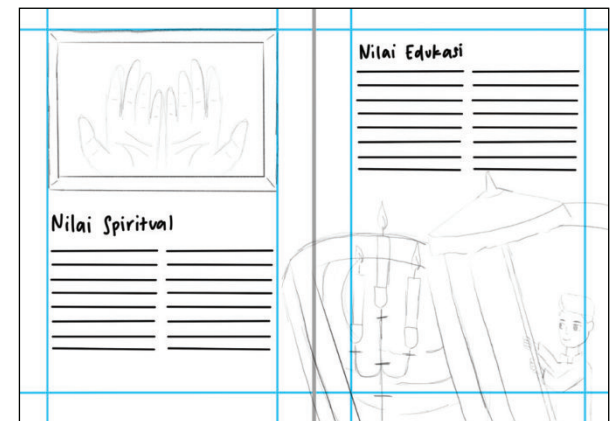
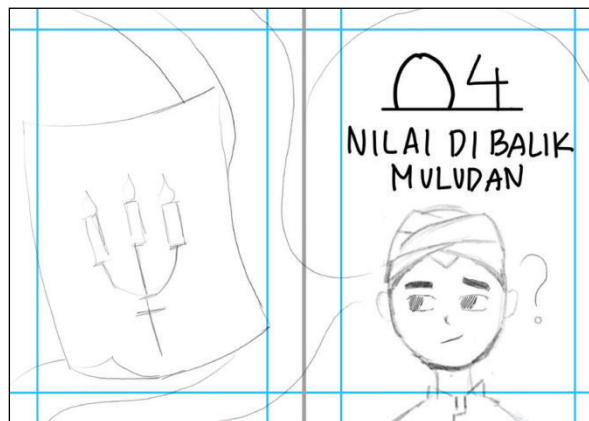
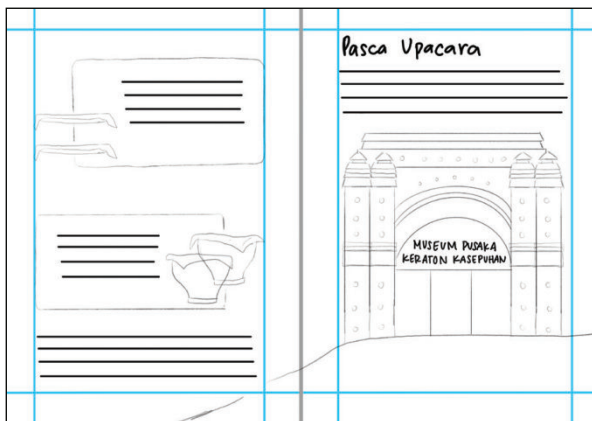
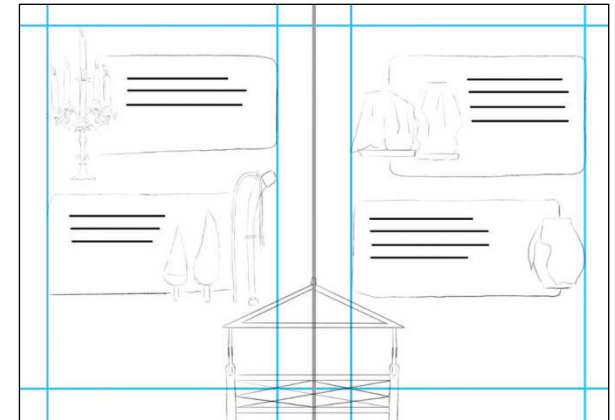
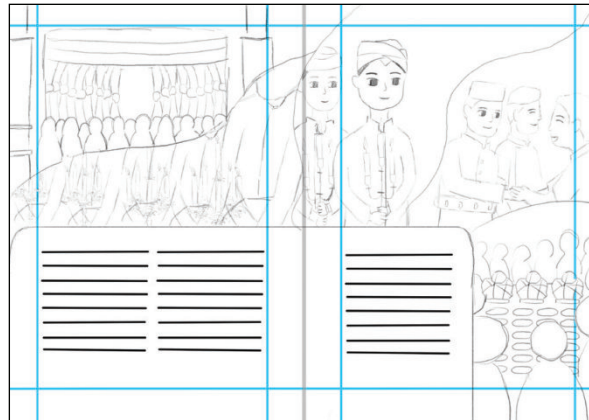
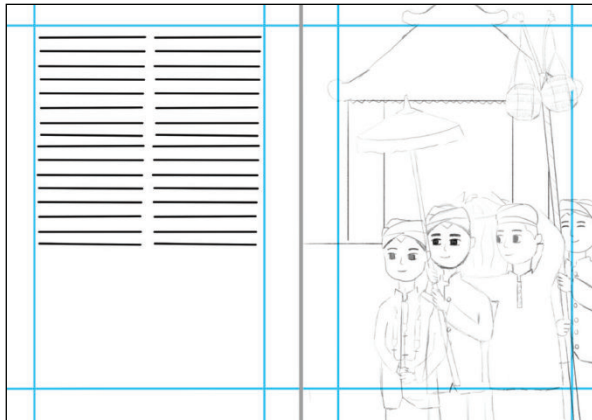

Penulis membuat sketsa komprehensif sebagai panduan dalam membuat ilustrasi yang digunakan pada buku yang akan dihasilkan. Sketsa komprehensif ini merujuk pada katern dan flat plan yang telah dibuat sebelumnya.

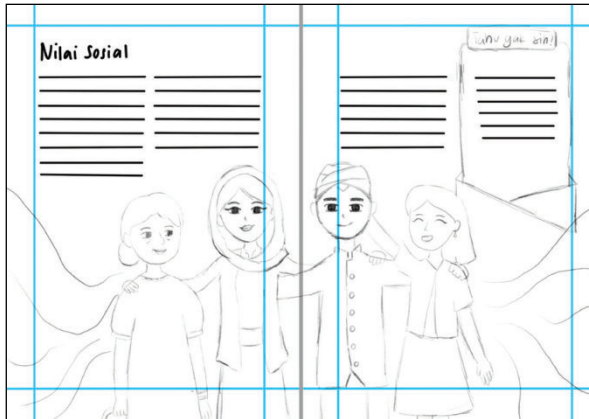
Halaman Isi

Halaman Isi

Halaman Isi

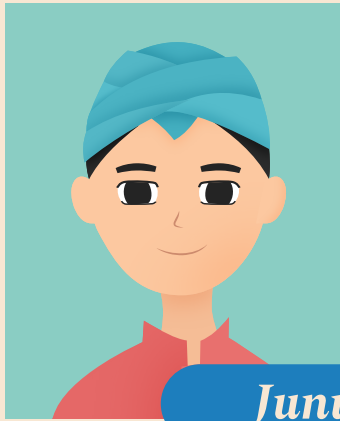

Buku yang dirancang memiliki halaman yang dipenuhi oleh pola, sehingga penulis membuat 9 sketsa alternatif terhadap pola tersebut. Bentuk pola dibuat berdasarkan batik Mega Mendung sebagai batik asal Cirebon dan bentuk api lilin karena lilin merupakan salah satu benda pusaka yang digunakan pada puncak tradisi Muludan. Setelah melakukan pertimbangan, penulis memilih alternatif 3.

Color Palette & Style Exploration

Tentang Karakter

Junun

Nama:

Junun

(tekun/sungguh- sungguh)

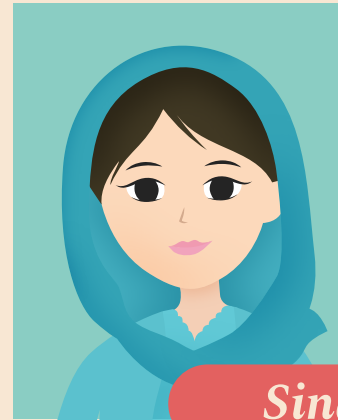
Jenis Kelamin:

Laki-Laki

Tempat, Tanggal Lahir:

Cirebon, 05/02/2008

Junun adalah remaja laki-laki yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Sifat tersebut menciptakan rasa sungguh-sungguh yang besar dan membuat Junun memiliki kepribadian yang bersemangat, antusias, serta mudah berteman dengan siapapun. Nama Junun merupakan kata dari Bahasa Cirebon yang artinya "tekun" atau "sungguh-sungguh".

Sinao

Nama:

Sinao

(harus)

Jenis Kelamin:

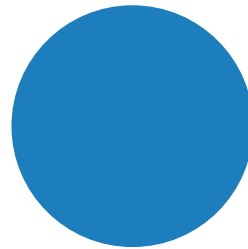
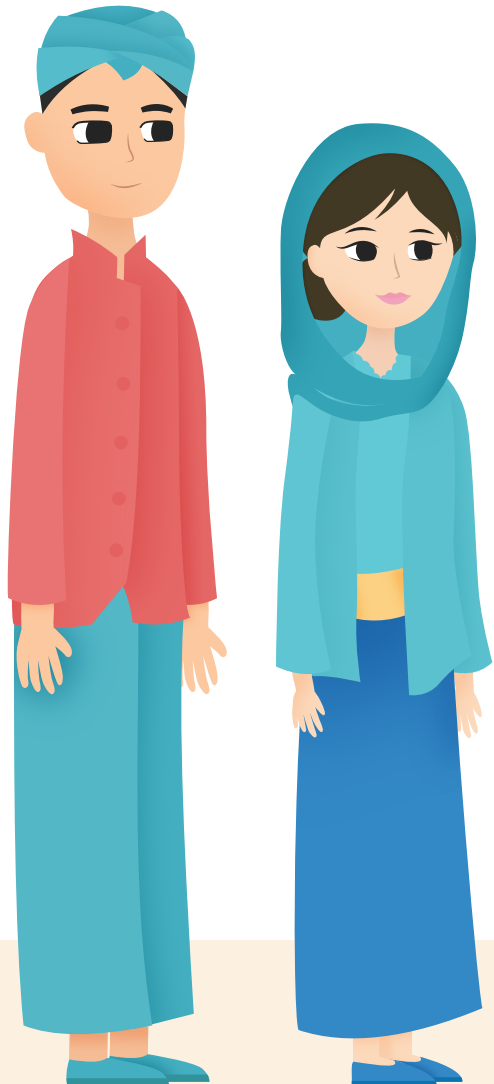
Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir:

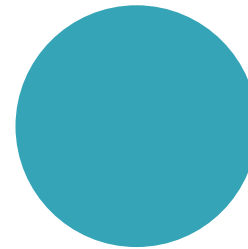
Cirebon, 08/11/2009

Sinao adalah remaja perempuan yang memiliki minat dalam mempelajari sejarah yang berada di Kabupaten Cirebon dan tentunya meliputi Kota Cirebon. Sinao merupakan pribadi yang ceria, ramah, berani mencoba banyak hal untuk memperoleh pengetahuan baru, dan harus mendapatkan jawaban untuk hal-hal yang ia ingin ketahui. Nama Sinao diambil dari Bahasa Cirebon yang berarti "harus".

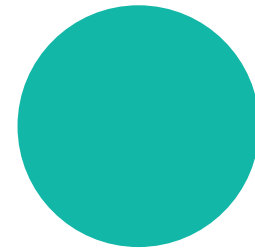
Color Palette

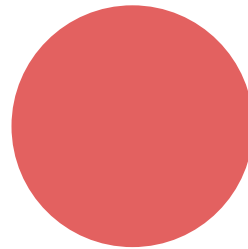
#267fbd

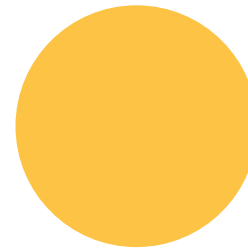
#37a4b7

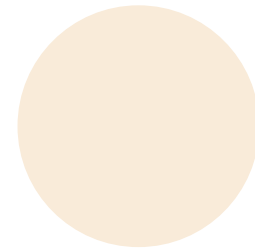
#1fb6a8

#e16060

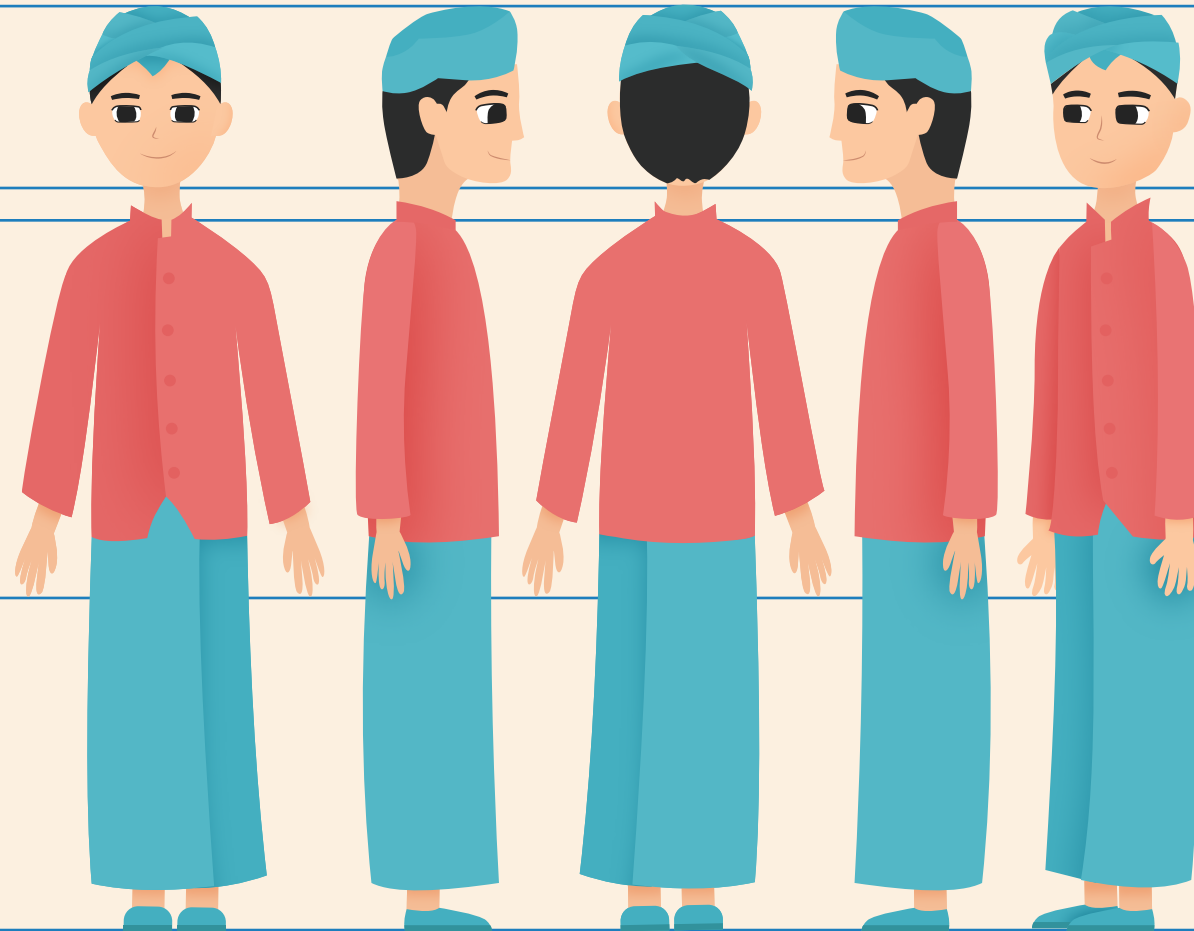

#fdc245

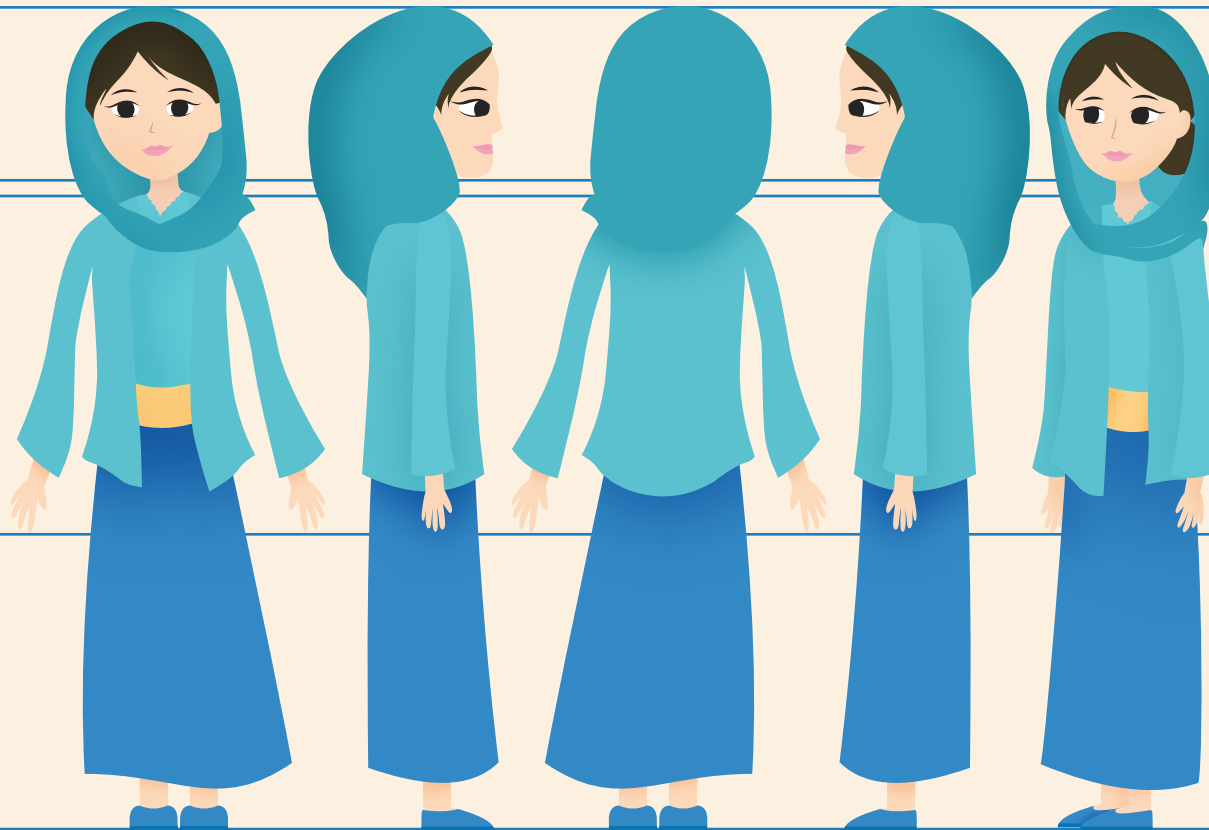

#f8ead9

Character Sheets Junun

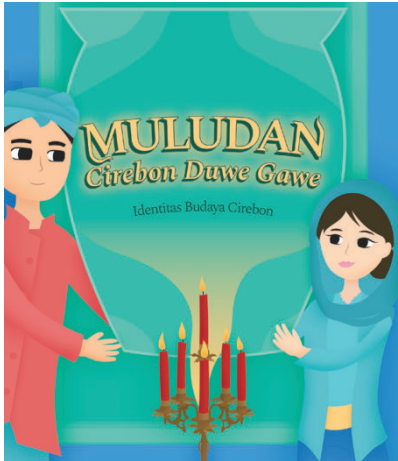
Character Sheets Sinao

Gestur

Memegang Guci

Merangkul

Memegang Payung

Bersalaman

Memotong

Memasak

Karakter Pendukung

Bekasman Ikan

Bekasman ikan atau bekasman ikan adalah salah satu jenis yang akan digunakan pada malam upacara Panjeng Jimat dan memiliki proses pembuatan yang panjang. Biasanya, bekasman ikan sudah dibuat setidaknya pada 2 hari sebelum Maulid Nabi (21 Rabiul Awwal atau 5 Syafe). Hal ini dikarenakan bekasman ikan adalah ikan hiasan yang perlu menjalani proses fermentasi selama kurang lebih 1 bulan. Pembuatan bekasman ikan melibatkan 2 ibu ibu Keraton Kasupahan yang bekerja berkolaborasi memiliki tanggung jawab yang sama dan terdapat satu apotik, yaitu ibu ibu yang membuat bekasman harus sudah mengoreksi ikan tersebut dipotong potong dan dicuci terlebih dahulu hingga bersih.

Siraman Panjang

Siraman Panjang adalah sebuah ritual dimana benda pusaka yang akan digunakan pada upacara Panjeng Jimat. Ritual ini dilakukan pada kurang lebih 7 hari sebelum upacara Panjeng Jimat yang merupakan Maulid Nabi (21 Rabiul Awwal) dan dibarengi oleh Sultan, kerabat, ahli dalam Keraton Kasupahan Cirebon, hingga para kaum Masjid Agung.

Caos

Caos adalah sebuah kesempatan yang sangat besar bagi masyarakat dari kalangan bawah dengan mata penghasilan petani dan nelayan yang dibayar sesuai hasil. Hal ini dikarenakan mereka dapat menerima hasil dari Keraton Kasupahan dengan tujuan untuk menerima dan etape yang terlihat sangat penuh urusan. Caos dilaksanakan setiap Siraman Panjang selama kurang lebih satu upacara Panjeng Jimat.

Tidak hanya dari wilayah Cirebon, tamu baik yang datang juga berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat, contohnya Indramayu, Tasikmalaya, dan Bogor. Beberapa tamu baik ini merupakan keturunan dari penguasa tanah keraton sejak zaman kerajaan, sehingga mereka membawa alat senjata dan membawa hasil panen ke pihak Keraton setiap tahun Maulid pada Rabiul Awwal.

Suci Muludan

Pada pagi hari pelaksanaan upacara Panjeng Jimat, ibu ibu yang bertugas berkolaborasi berkolaborasi dan dibarengi juga oleh penghidu Panjeng Jimat serta kaum Keraton Kasupahan lainnya.

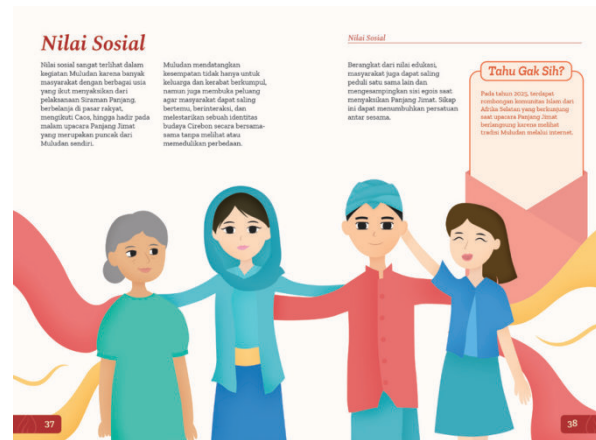
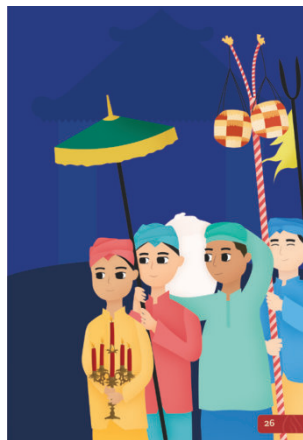
Tahu Gak Sih?

Sebelum memulai pembuatan nasi Jimat, sebuah anggota yang hadir memberikan dua bejana yang digunakan oleh penghidu.

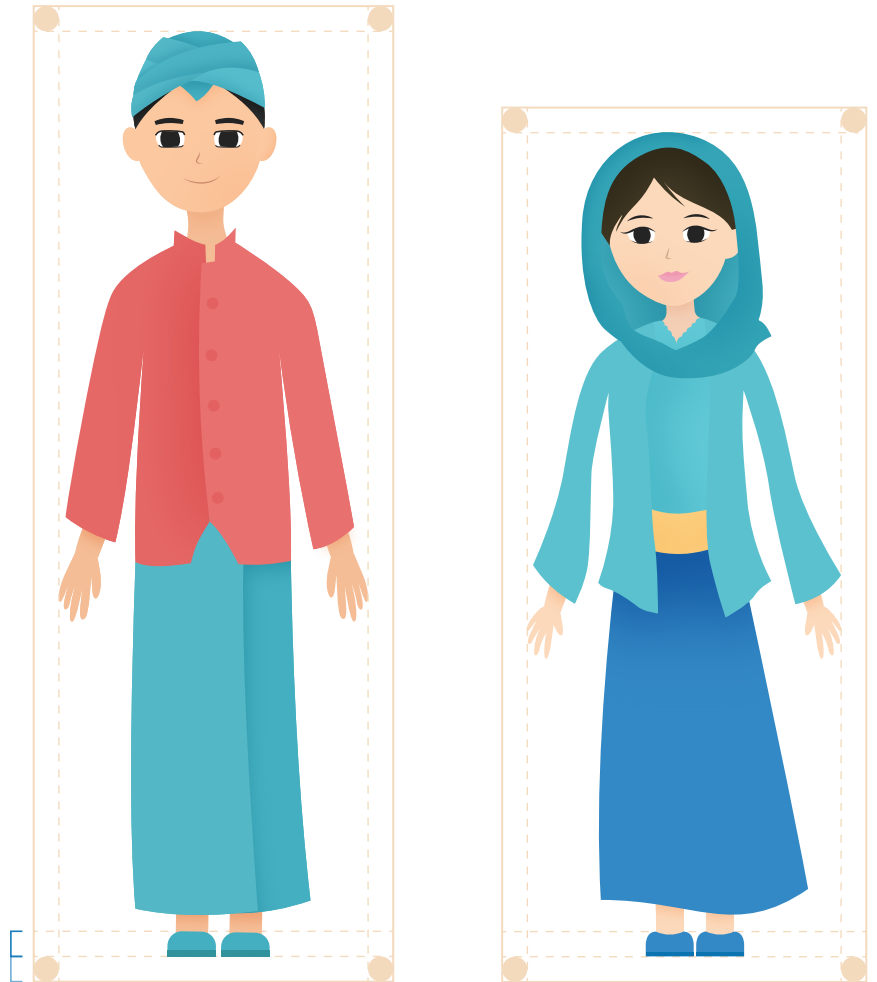

Suci Muludan

Nasi Jimat dibuat dengan campuran nasi serta minyak dan dimasak menggunakan api yang sangat pelan pelan yang dibarengi. Proses memasak nasi Jimat adalah dengan memasak beras dan minyak yang dibarengi oleh 1 ibu ibu serta 3 ibu ibu yang membantu menghidu. Dimasak nasi Jimat yang sudah dibuat dari pukul 07.00 WIB akan dibarengi hingga pukul 12.00 WIB. Setelah itu, ibu ibu yang bertugas pulang ke rumah masing masing dan menghidu dari rumah ke rumah pada malam hari saat Upacara Panjeng Jimat dilaksanakan.

Clear Space

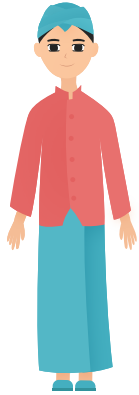
Clear space karakter Junun dan Sinao ditentukan berdasarkan tinggi sepatu mereka.

Do's and Don'ts

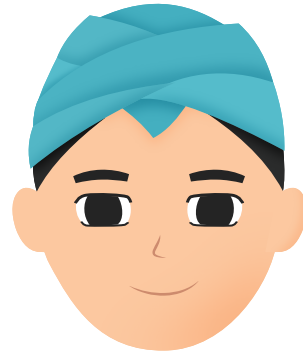

Do's

Menggunakan elemen lengkap

Menggunakan kepala tanpa badan

Menambahkan stroke/outline

Menggunakan berbagai sisi

Don'ts

Mengubah dimensi saat membesarkan/mengecilkan karakter

Mengubah warna karakter

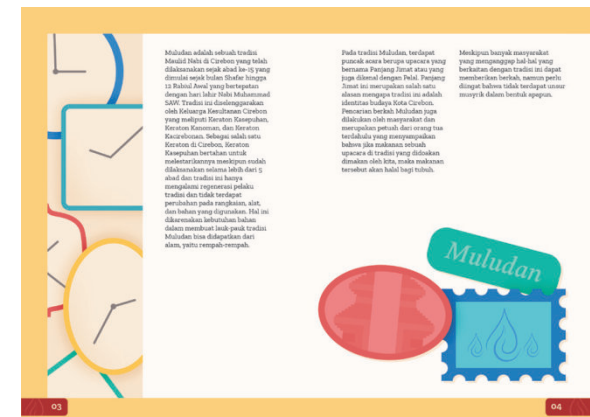
Menghilangkan elemen pada karakter

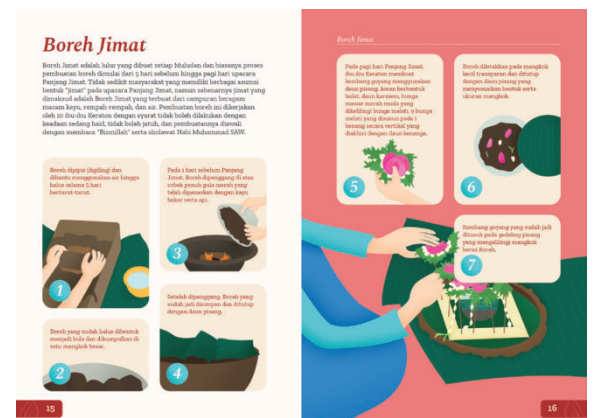
Menambahkan elemen pada karakter

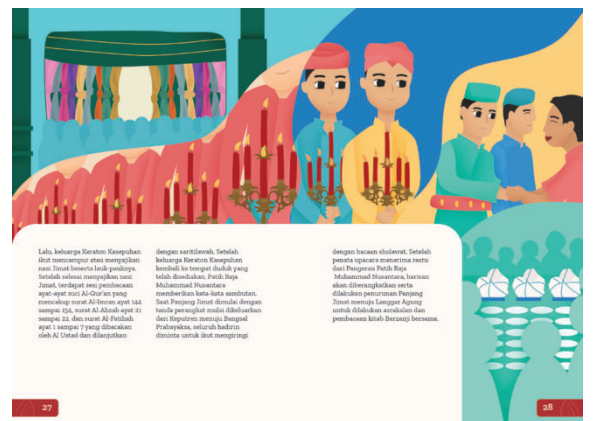
Implementasi Karakter

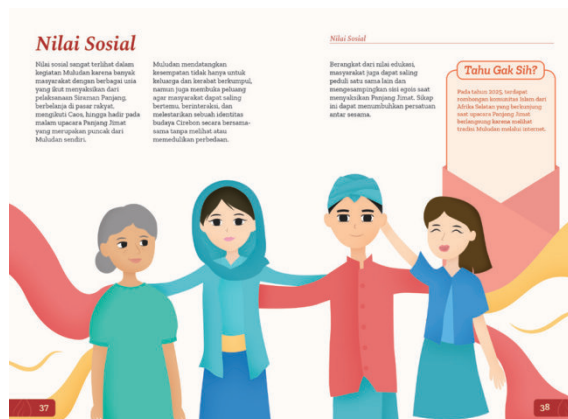
Setelah dihasilkan sketsa komprehensif untuk cover dan isi buku, penulis melakukan digitalisasi menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. Tools utama yang digunakan pada proses digitalisasi adalah pen tool dan pencil tool.

Implementasi Karakter

Implementasi Karakter

Implementasi Karakter

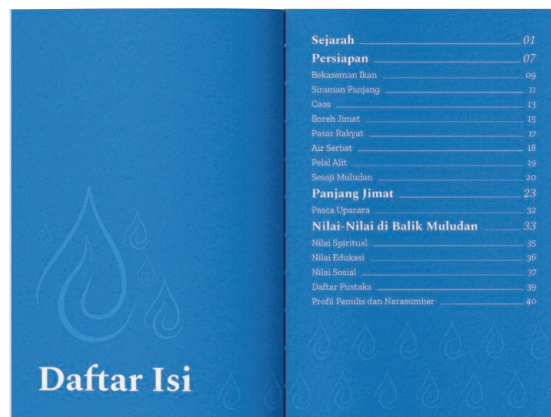
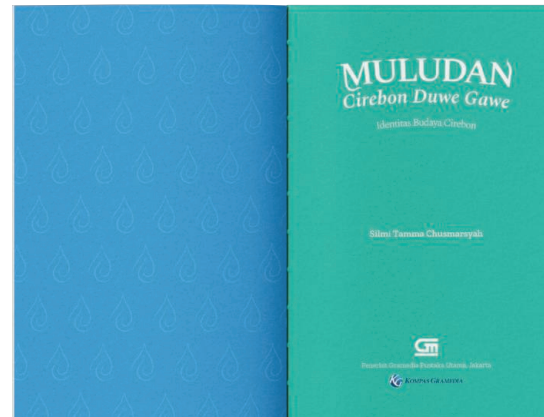
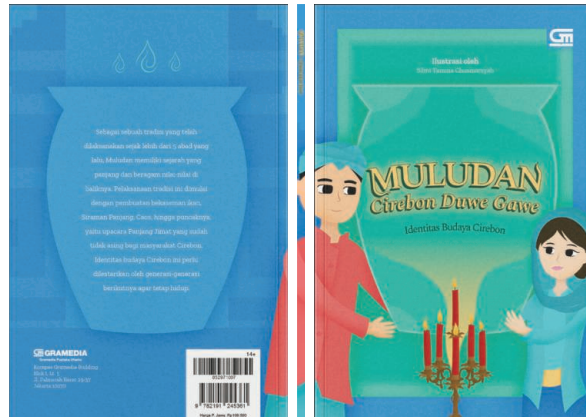

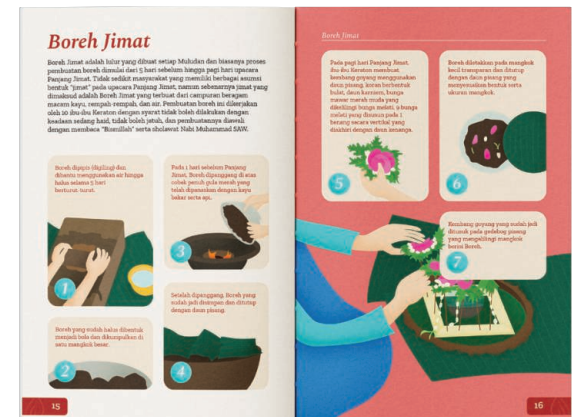
Final Artwork Showcase

Buku Ilustrasi

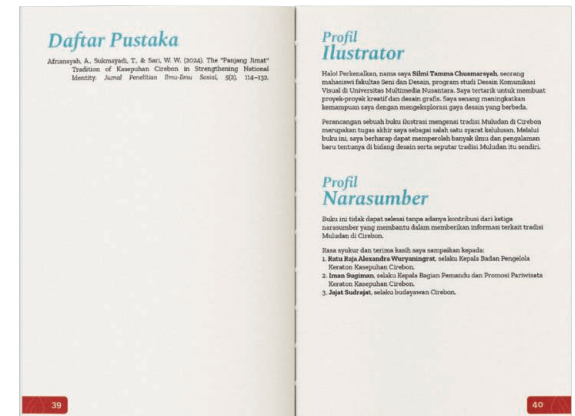
Buku Ilustrasi

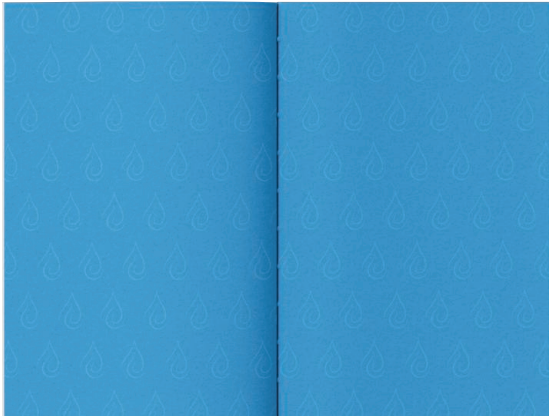

Buku Ilustrasi

Buku Ilustrasi

Media Sekunder (Gimmick)

Pembatas Buku

Penempatan : Bersama buku
Media : Pembatas buku
Ukuran : 4 x 14,5 cm
Material : Art Carton 310 gsm
Finishing : -
Cetak : Digital printing indoor

Sticker Sheet

Penempatan : Bersama buku
Media : Sticker sheet
Ukuran : A6 (10,5 x 14,8 cm)
Material : Sticker Cromo
Finishing : -
Cetak : Digital printing indoor

Media Sekunder (Merchandise)

Keychain

Penempatan : Online & offline
Media : Keychain
Ukuran : 5 x 5 cm
Material : Akrilik
Finishing : -
Cetak : Digital printing indoor

Kipas

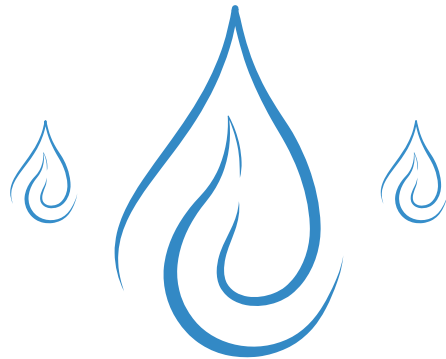

Penempatan : Online & offline
Media : Kipas
Ukuran : 15 x 15 cm
Material : Art Carton 310 gsm
Finishing : Laminating doff
Cetak : Digital printing indoor

Media Sekunder (Merchandise)

Topi

Penempatan	: Online & offline
Media	: Topi
Ukuran	: S-L
Material	: Sablon
Finishing	: -
Cetak	: Digital printing indoor

Mini Notebook

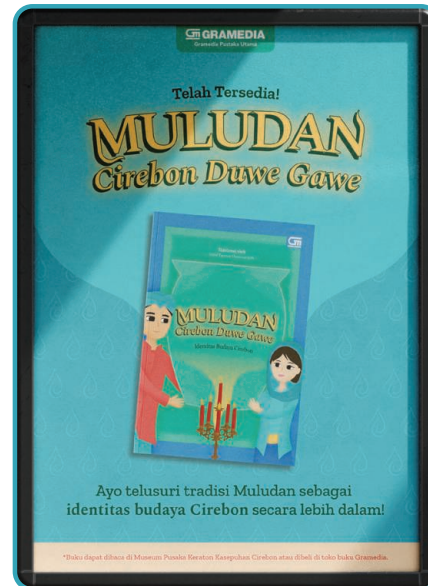

Penempatan : Online & offline
Media : Mini notebook
Ukuran : A6 (10,5 x 14,8 cm)
Material : Art Carton 260 gsm
Finishing : Laminating glossy
Cetak : Digital printing indoor

Media Sekunder (Media Promosi)

Poster

Penempatan : Gramedia & Keraton Kasepuhan
Media : Poster
Ukuran : A3 (27,9 x 42 cm)
Material : Art Paper 260 gsm
Finishing : Laminating doff
Cetak : Digital printing indoor

Street Pole Banner

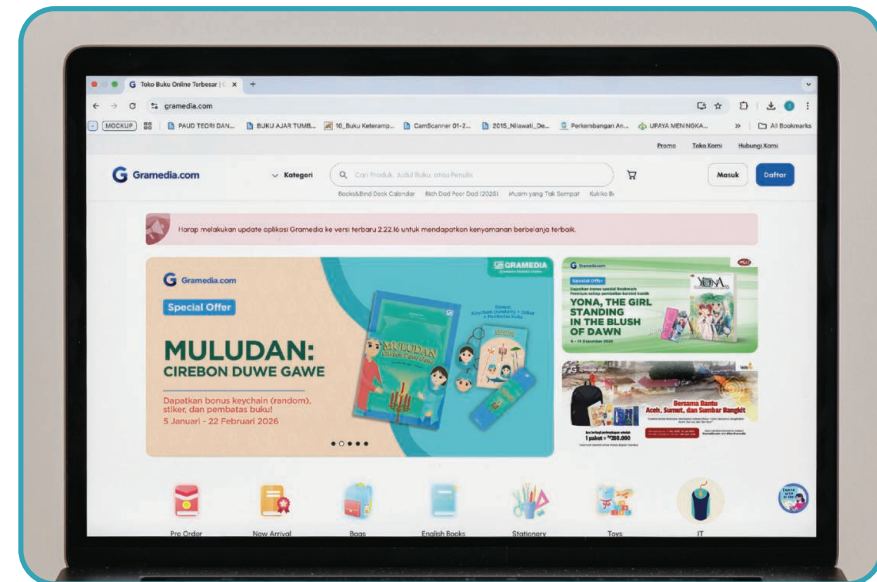

Penempatan : Area ruko Gramedia
Media : Street pole banner
Ukuran : 45,72 x 91,44 cm
Material : Kain satin
Finishing : -
Cetak : Digital printing indoor

Media Sekunder (Media Promosi)

Web Banner

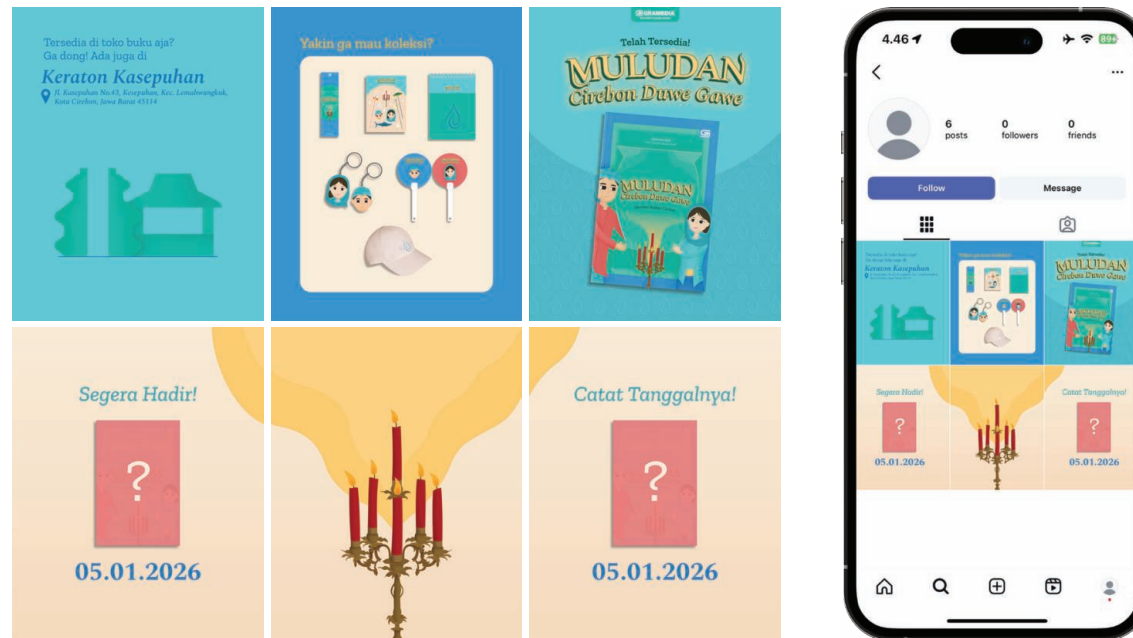

Penempatan : Web Gamedia.com
Media : Web banner
Ukuran : 902,55 x 451,25 px
Material : Digital
Finishing : -
Cetak : -

Media Sekunder (Media Promosi)

IG Feed Posts

Penempatan : Instagram
Media : IG feed posts
Ukuran : 1080 x 1350 px
Material : Digital
Finishing : -
Cetak : -

IG Story Post Ads

Penempatan : Instagram
Media : IG story post ads
Ukuran : 1080 x 1920 px
Material : Digital
Finishing : -
Cetak : -

