

ABSTRAK

Perancangan ini dilakukan dengan tujuan menciptakan *typeface* khusus yang bernuansa budaya untuk kepentingan media komunikasi visual. Kepopuleran rencong diambil sebagai ransang cipta *typeface* sehingga memiliki fungsi representasi yang tinggi terhadap daerah Aceh. Melalui perancangan ini diharapkan juga sebagai upaya dalam melestarikan warisan budaya pada medium yang berbeda.

Typeface ini nantinya akan diterapkan melalui karya visual yang di aplikasikan pada beberapa strategi dan bentuk media, Selain itu melalui karya komunikasi visual yang dirancang, diharapkan mampu meningkatkan nilai budaya serta daya tarik tersendiri bagi para audiens untuk memiliki *typeface* dekoratif yang memunculkan kekuatan budaya Nusantara.

Metode yang digunakan dalam perancangan adalah dengan menganalisis data visual berupa senjata tradisional Rencong Aceh dengan analisis 5W+1H serta menggunakan teori semiotika dan estetika. Perancangan *typeface* melalui eksplorasi visual bentuk *typeface* dan senjata tradisional rencong Aceh, selanjutnya dilakukan proses deformasi, stilasi dan transformasi, sehingga pencarian karakter *typeface* beserta keunikan visual dari senjata tradisional rencong bisa dipaparkan dalam bentuk *typeface* dengan jelas. *Typeface* ini dipublikasikan dengan nama “*Rencong Typeface*” pengaplikasiannya *typeface* ini, baik digunakan untuk teks yang berukuran besara seperti headline, logo dll.

Kata Kunci : *Typeface*, Senjata Tradisional Rencong, Rencong *Typeface*

ABSTRACT

The process design was carried out with the aim of creating special fonts with cultural nuances for the benefit of visual communication media. The popularity of Rencong as a form of letters has a high representation function for the Aceh region. Through this design it is also expected to be an effort to preserve cultural heritage in different media.

This Typeface will be applied to several media strategies and forms. In addition, through visual communication works designed, it is an special attraction for the audience that has a decorative type that raises more the cultural value.

The method used in this design is analyze the visual data in the form of traditional weapon of Rencong Aceh with 5W+1H analysis. Design typeface to exploration of the form visual typeface and traditional weapon Rencong Aceh, then process deformation, stilitation and transformation, so that the process of character typeface search along with the visual unique of Rencong Aceh that can be exposed in the form of clearly. This typeface is published with the name "Rencong Typeface", the application of this typeface, both used for large-sized texts such as headlines, logos etc.

Keywords: *Typeface, Traditional Weapon Rencong Aceh, Rencong Typeface*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa serta kepada kedua orang tua tercinta dan semua pihak yang telah membantu sehingga perancangan Rencong *Typeface* terinspirasi dari senjata tradisional rencong Aceh dan serta pertanggung jawaban tertulis ini dapat ini dapat diselesaikan. Perancangan dan pertanggung jawaban tertulis ini adalah bentuk untuk memenuhi persyaratan Tugas Akhir Program (SI) pada Program Studi Desain Komunikasi Visual di Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang dengan judul **“Perancangan Rencong *Typeface* Terinspirasi Dari Senjata Tradisional Rencong Aceh”** dengan segala kerendahan hati, disampaikan ucapan terimakasih atas bimbingan, arahan dan bantuan yang diberikan selama proses perancangan ini.

Oleh karena itu diucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS selaku Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
2. Bapak Yandri S.Sn., M.Sn selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
3. Bapak Ferry Fernando, S.Sn., M.Sn Ketua Prodi Desain Komunikasi Visual Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
4. Bapak Aryoni Ananta, S.Ds., M.Sn selaku Dosen Pembimbing I.
5. Bapak Izan qomarats, S.Sn, M.Sn selaku Dosen Pembimbing II.
6. Bapak Anin Ditto, S.Pd., M.Sn selaku Dosen Penguji I.
7. Ibu Eva Yanti, S.Ds., M.Si selaku Dosen Penguji II.

8. Bapak Ary Leo Bermama, S.Pd., M.Sn selaku Dosen penguji III.
9. Dosen-dosen DKV ISI Padangpanjang, Dosen Tenaga Pengajar, teknisi dan seluruh staf Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
10. Bapak Abdul Majid selaku pengrajin Rencong Aceh.
11. Seluruh *crew* yang telah membantu dalam proses Perancangan Rencong *Typeface* Terinspirasi Dari Senjata Tradisional Rencong Aceh.
12. Teman – teman Desain Komunikasi Visual Institut Seni Indonesia Padangpanjang terutama angkatan 2015.
13. Dan seluruh teman-teman yang telah mendukung dalam hal ini tak bisa di sebut satu persatu.

Padangpanjang, 10 Agustus 2019

Hendra Maulia
NIM. 0946215

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xv
GLOSARIUM	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Perancangan	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah dan Strategi Perancangan	5
D. Tujuan Perancangan	5
E. Manfaat Perancangan	6
F. Orisinalitas	7

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum	17
1. Tinjauan Tentang Tipografi	17
a. Sejarah Tipografi	18
1) Sejarah Perkembangan Huruf	18
a) <i>Cuneiform Tablet</i>	18
b) Hieroglif	19
c) Alfabet Fenisia	20
d) Alfabet Yunani	21
e) Alfabet Latin	22
f) Era Revolusi Industri	23
g) <i>Era Art and Crafts Movement, 1850</i>	25
h) <i>Era Modernism</i>	27
2) Sejarah Perkembangan Huruf Digital	29
a) <i>Post Script</i>	30
b) <i>True Type</i>	30
b. Klasifikasi Jenis Huruf	31
1) <i>Serif</i>	32
2) <i>Sans Serif</i>	32
3) <i>Script / Cursive</i>	33
4) Dekoratif	33
c. <i>Typeface dan Font</i>	34
1) Huruf	34

2) Font	35
d. Anatomi Huruf	35
1) <i>Baseline</i>	35
2) <i>Cap Height</i>	36
3) <i>Meanline</i>	36
4) <i>X-Height</i>	36
5) <i>Ascender</i>	36
6) <i>Descender</i>	36
e. Keluarga Huruf (<i>Type Family</i>)	37
1) Berat / <i>Style</i>	37
2) Proporsi	38
3) Kemiringan	39
4) Set Karakter	40
a) <i>Ligature</i>	40
b) <i>Modern Figures</i>	41
c) <i>Old Style Figures</i>	41
d) <i>Diacritics / Foreign Accents</i>	41
e) <i>Small Caps</i>	42
f) <i>Fractions</i>	42
g) <i>Punctuation Marks</i>	43
f. Sistem Penamaan Huruf (<i>Naming System</i>)	43
g. Sistem Pengukuran dalam Tipografi	44
1) <i>Point dan Pica</i>	44
2) <i>X-Height</i>	46

3) Jarak Antar Kata (Word Spasing)	47
4) Kerning	47
5) Leading	48
h. <i>Legibility</i> dan <i>Readability</i>	49
1) <i>Legibility</i>	49
2) <i>Readability</i>	50
i. Pemilihan dan Pengujian Huruf / <i>Waterfall Test</i>	50
j. Huruf Sebagai Elemen Desain	52
1) <i>Type as Text</i>	52
2) <i>Type as Information Delivery</i>	52
3) <i>Type as Image</i>	53
k. Citra yang di timbulkan <i>typeface</i>	53
1) Huruf <i>Display</i> /Dekoratif	54
2) Huruf <i>Slab</i> Serif	54
3) Huruf <i>Script</i>	55
B. Tinjauan Khusus	56
1. Tinjauan tentang senjata tradisional Rencong Aceh	56
a. Senjata Tradisional Nusantara	56
b. Senjata tradisional Rencong Aceh	57
1) Karakteristik Visual	58
2) Makna simbolik senjata tradisional Rencong Aceh.....	61
3) Fungsi Rencong Aceh dalam Kehidupan Masyarakat Aceh	62
c. Tinjauan Histori Senjata Tradisional Rencong Aceh	63

d. Perkembangan Tipografi bermuatan Budaya Indonesia	65
--	----

BAB III METODE PERANCANGAN

A. Ruang lingkup perancangan	68
1. Geografi	68
2. Demografis	68
3. Psikografi	68
4. <i>Behavior</i>	68
B. Metode Pengumpulan Data	69
1. Observasi	69
2. Wawancara	70
3. Dokumentasi	70
C. Metode Analisis Data	72
1. 5W + 1H	72
2. Teori Semiotika	73
3. Teori Estetika	76
D. Proses Kreatif	78
E. Sintesis	79
F. Media Publikasi <i>Typeface</i>	80

BAB IV PROSES PERANCANGAN

A. Konsep Perancangan	83
B. Eksplorasi	84

C. Ide Awal Perancangan	86
1. Studi Ikonik	86
2. Proses Sketsa	88
3. Proses Digital	103
D. Studi Hitam Putih	109
E. Anatomi Huruf	110
F. Perwujudan	111
G. Set Karakter	113
H. Media Publikasi <i>Typeface</i>	116
1. Pengaplikasian pada Poster Budaya	116
2. <i>Social Media Campaign</i>	118
3. Media pengaplikasian pada pin dan gantungan kunci	119
4. Media pengaplikasian kaset CD	120
5. Pengaplikasian pada <i>T-shirt</i>	121
6. Pengaplikasian pada Stiker	122
7. Media <i>Print Out</i> Set Karakter Rencong <i>Typeface</i>	123
8. Media <i>Print Out</i> Anatomi Rencong <i>Typeface</i>	125
9. Media <i>Print Out Type Speciment</i> Rencong <i>Typeface</i>	125
10. 3D <i>Argumen Reality</i>	127
11. Website	127

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	128
B. Saran	129

DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN	134
BIODATA PENGKARYA	142

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Poster Event Banda Aceh EXPO	2
Gambar 2. Minangkabau <i>Typeface</i> dari Suryo Wahono	8
Gambar 3. <i>Typeface</i> CW Ciung Wanara dari Andriannsyah	8
Gambar 4. <i>Typeface</i> Ayau dari Hendy Stelenk	9
Gambar 5. Lentiq <i>Typeface</i> dari Gabriela E Tanizaal.....	10
Gambar 6. Kerambit <i>Typeface</i>	11
Gambar 7. Komparasi unsur ornamen ragam hias sirih gadang pada <i>typeface</i> ..	12
Gambar 8. <i>Typeface</i> Sirih Gadang karya Fajar	12
Gambar 9. Komparasi unsur ornamen ragam hias Kaluak Paku pada typeface	13
Gambar 10. <i>Typeface</i> Fernanta karya Aryoni Ananta.....	14
Gambar 11. Komparasi unsur ornamen ragam hias Pucuak Rabuang pada typeface	15
Gambar 12. Rizome <i>Typeface</i> karya Khasinatul Khaira	15
Gambar 13. Contoh Lempengan cuneiform	18
Gambar 14. Contoh Gambar Heiroglif Mesir	20
Gambar 15. Contoh huruf-huruf Fenisia yang terdapat pada sarkofagus	21
Gambar 16. Gambar Alfabet latin	22
Gambar 17. Mesin Monotype	24
Gambar 18. Gambar Huruf <i>Clarendon</i>	25
Gambar 19. Contoh Poster dan penerapan tipografi pada era <i>Art Nouveau</i> ...	26
Gambar 20. Contoh Poster dan penerapan tipografi dengan gaya <i>Art Deco</i> ..	27
Gambar 21. Gambar huruf Bayer Universal.	28

Gambar 22. Gambar huruf yang memperlihatkan dampak yang terjadi ketika bitmap font diperbesar melebihi ukuran yang ditentukan.	29
Gambar 23. Ilustrasi pembentukan garis lengkung dengan menggunakan beberapa titik antara <i>Post Script</i> dan <i>True Type</i>	31
Gambar 24. Jenis Huruf <i>Serif</i>	32
Gambar 25. Jenis Huruf <i>Sans Serif</i>	33
Gambar 26. Contoh huruf <i>Script</i>	33
Gambar 27. Jenis huruf Dekoratif.....	34
Gambar 28. Anatomi huruf	36
Gambar 29. Tabel perbandingan huruf dengan stroke	38
Gambar 30. Tabel perbandingan proporsi Huruf.	39
Gambar 31. Gambar kemiringan huruf	39
Gambar 32. <i>Ligature</i>	40
Gambar 33. <i>Modern Figure</i>	41
Gambar 34. <i>Old Style Figure</i>	41
Gambar 35. <i>Foreign Accents</i>	42
Gambar 36. <i>Small Caps</i>	42
Gambar 37. <i>Fractions</i>	42
Gambar 38. <i>Punctuation Mark</i>	43
Gambar 39. Potongan huruf block metal.	45
Gambar 40. Em, En M/3, M/4.	47
Gambar 41. Gambar Sistem kerning dalam Unit.	48
Gambar 42. <i>Leading</i>	48
Gambar 43. Penerapan leading pada suatu paragraf.	49

Gambar 44. Pengujian huruf berdasarkan ukuran huruf.	51
Gambar 45. Karya desain <i>Dyfonroscoper</i>	53
Gambar 46. <i>Font Curly</i> berjenis <i>Display</i> /Dekoratif.....	54
Gambar 47. <i>Font Rockwell Bold</i>	55
Gambar 48. <i>Typeface Script</i>	55
Gambar 49. Hulu Rencong.....	58
Gambar 50. Ukiran Rencong	59
Gambar 51. Batang Rencong.	59
Gambar 52. Bangkuang Rencong.	60
Gambar 53. Perut Rencong	60
Gambar 54. Ujung Rencong.....	60
Gambar 55. Rencong Aceh.	61
Gambar 56. <i>Typeface</i> Parangrusak karya Imam Zakaria	67
Gambar 57. <i>Typeface</i> Palawa.....	67
Gambar 58. Rencong Aceh yang sedang di asah oleh pengrajin	71
Gambar 59. Rencong Aceh	71
Gambar 60. Sketsa eksplorasi pencarian ide	86
Gambar 61. Proses stilasi bentuk rencong aceh.	87
Gambar 62. Transformasi pada bentuk huruf serif sebagai acuan.....	87
Gambar 63. Sketsa Manual anatomi A	88
Gambar 64. Sketsa Manual anatomi B	88
Gambar 65. Sketsa Manual anatomi C	89
Gambar 66. Sketsa Manual anatomi D	89
Gambar 67. Sketsa Manual anatomi E	90

Gambar 68. Sketsa Manual anatomi F	90
Gambar 69. Sketsa Manual anatomi G	91
Gambar 70. Sketsa Manual anatomi H	91
Gambar 71. Sketsa Manual anatomi I	92
Gambar 72. Sketsa Manual anatomi J	92
Gambar 73. Sketsa Manual anatomi K	93
Gambar 74. Sketsa Manual anatomi L	93
Gambar 75. Sketsa Manual anatomi M	94
Gambar 76. Sketsa Manual anatomi N	94
Gambar 77. Sketsa Manual anatomi O	95
Gambar 78. Sketsa Manual anatomi P	95
Gambar 79. Sketsa Manual anatomi Q	96
Gambar 80. Sketsa Manual anatomi R	96
Gambar 81. Sketsa Manual anatomi S	97
Gambar 82. Sketsa Manual anatomi T	97
Gambar 83. Sketsa Manual anatomi U	98
Gambar 84. Sketsa Manual anatomi V	98
Gambar 85. Sketsa Manual anatomi W	99
Gambar 86. Sketsa Manual anatomi X	99
Gambar 87. Sketsa Manual anatomi Y	100
Gambar 88. Sketsa Manual anatomi Z	100
Gambar 89. Sketsa Manual anatom A-H	101
Gambar 90. Sketsa Manual anatom I-M	101
Gambar 91. Sketsa Manual anatom N-U	102

Gambar 92. Sketsa Manual anatom V-Z	102
Gambar 93. Pengolahan bentuk <i>Uppercase</i> menggunakan <i>software adobe illustrator</i>	103
Gambar 94. Pengolahan bentuk <i>Numeral</i> menggunakan <i>software adobe illustrator</i>	103
Gambar 95. Pengolahan bentuk <i>lowercase</i> menggunakan <i>software adobe illustrator</i>	104
Gambar 96. Desain <i>Uppercase, Lowercase, Numeral dan Punctuatuion</i>	104
Gambar 97. Proses Transformasi pada Anatomi Fisik Huruf A (<i>Uppercase</i>) .	106
Gambar 98. Proses Transformasi pada Anatomi Fisik Huruf a (<i>Lowercase</i>) ..	106
Gambar 99. Proses Transformasi pada Anatomi Fisik Angka “7” (<i>Numeral</i>)	107
Gambar 100. Proses Transformasi pada Anatomi Fisik Tanda Baca (<i>Punctu- ation</i>)	107
Gambar 101. Bentuk Anatomi <i>Typeface</i>	108
Gambar 102. Studi Hitam Putih	109
Gambar 103. Anatomi Huruf	110
Gambar 104. <i>Typeface</i> pada software Fontlab Studio	111
Gambar 105. <i>Typeface</i> pada software <i>Microsoft Word</i>	111
Gambar 106. <i>Typeface</i> pada software <i>Adobe Photoshop</i>	112
Gambar 107. <i>Typeface</i> pada software <i>Adobe Illustrator</i>	112
Gambar 108. Set Karakter <i>Uppercase</i>	113
Gambar 109. Set Karakter <i>Alternative Uppercase</i>	113
Gambar 110. Set Karakter <i>Lowercase</i>	114
Gambar 111. Set Karakter <i>Alternative Lowercase</i>	114

Gambar 112. Set Karakter <i>Numeral</i>	115
Gambar 113. Set Karakter <i>Oldstyle Numeral</i>	115
Gambar 114. Set Karakter <i>Punctuation</i>	115
Gambar 115. Set Karakter <i>Diacritics / Foreign Accents</i>	115
Gambar 116. Desain Poster Expo	117
Gambar 117. Poster Pahlawan Aceh Panglima Polem	117
Gambar 118. Poster Pahlawan Aceh Teuku Umar.....	118
Gambar 119. Poster Pada sosial media	119
Gambar 120. Pin dan gantungan kunci	120
Gambar 121. Desain Cover CD	120
Gambar 122. Desain Cover CD	121
Gambar 123. Desain T-shirt	122
Gambar 124. Desain Stiker	123
Gambar 125. Desain Set karakter Rencong <i>Typeface</i>	124
Gambar 126. Desain Anatomi Huruf Rencong <i>Typeface</i>	125
Gambar 127. Desain <i>Typespeciment</i> Rencong <i>Typeface</i>	126
Gambar 128. Desain <i>3D Argument Reality</i>	127
Gambar 129. Desain <i>Web Desktop Version</i>	127

GLOSARIUM

<i>Typeface</i>	: Rancangan karakter dari sekumpulan huruf.
<i>Tipografi</i>	: Ilmu tentang seni memilih dan menata huruf.
<i>Font</i>	: Kumpulan satu set dari rancangan huruf yang sama dan mempunyai ukuran yang sama.
<i>Alfabet</i>	: Satu set huruf yang digunakan dalam bahasa tulisan.
<i>Character</i>	: Dalam tipografi berarti komponen terkecil dalam bahasa tulisan.
<i>Software</i>	: Suatu piranti lunak yang digunakan dalam sistem komputer.
<i>Uppercase</i>	: Kelompok huruf besar dalam karakter alphabet.
<i>Lowercase</i>	: Kelompok huruf kecil dalam karakter alphabet.
<i>Serif</i>	: Jenis huruf yang memiliki kait/kaki.
<i>Sans Serif</i>	: Jenis huruf yang tidak memiliki kait/kaki.
<i>Script</i>	: Jenis huruf dengan gaya tulisan tangan dan cenderung miring.
<i>Readability</i>	: Tingkat keterbacaan suatu teks dengan keseluruhan mudah dibaca.
<i>Legibility</i>	: Karakter huruf dalam tingkatan mudah dibaca.

Kerning : Pengaturan jarak antar huruf.

Layout : Adalah tata letak dari suatu elemen desain yang di tempatkan dalam sebuah bidang menggunakan sebuah media yang sebelumnya sudah di konsep terlebih dahulu.

Font Family : Istilah lain dari keluarga huruf yang memiliki berat/ketebalan huruf yang berbeda tetapi mempunyai kesamaan terhadap desain huruf dan ukuran yang sama.

Light : Berat huruf dengan lebar 10%.

Regular : Berat Huruf dengan lebar 15%

Semi bold : Berat Huruf dengan lebar 20%

Bold : Berat huruf dengan lebar 25%

