

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
SAMPUL DALAM	
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
GLOSARIUM	xiv
INTI SARI	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penciptaan	1
B. Rumusan Penciptaan Karya	8
C. Tujuan dan Manfaat Penciptaan Karya	8
D. Tinjauan Karya	10
E. Landasan Teori	16
F. Metode Penciptaan	49
BAB II KONSEP DAN PROSES PENCIPTAAN	
A. Konsep Penciptaan	58
B. Proses Penciptaan	59
1. Studi Ikonik	59
2. Proses Sketsa	61
3. Proses Digital	66

BAB III HASIL DAN ANALISIS

A. Hasil Karya	70
B. Analisis Karya	90

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA	96
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	
-----------------------	--

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Psikologi Warna	41
--------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Motif <i>Saluak Laka</i>	3
Gambar 2. Konten Video tema Minangkabau/Sumatera Barat	5
Gambar 3. Proses eksplorasi anatomi <i>Typeface</i> Jeparanesia	11
Gambar 4. <i>Typeface</i> Jeparanesia dari Ribut Purnomo	11
Gambar 5. <i>Typeface</i> Loru dari Livia Joselyn	12
Gambar 6. Proses menentukan bentuk pola Shaho <i>Typeface</i>	13
Gambar 7. Proses menentukan bentuk pola Shaho <i>Typeface</i>	14
Gambar 8. Bentuk dasar anatomi huruf Shaho <i>Typeface</i>	14
Gambar 9. Bentuk Anatomi huruf Shaho <i>Typeface</i>	15
Gambar 10. Jenis Huruf <i>Serif</i>	18
Gambar 11. Jenis Huruf <i>Sans Serif</i>	18
Gambar 12. Jenis Huruf <i>Script/Cursive</i>	19
Gambar 13. Jenis Huruf <i>Display/Dekoratif</i>	20
Gambar 14. Jenis Huruf <i>Blackletter</i>	20
Gambar 15. Anatomi Huruf	23
Gambar 16. <i>Uppercase</i> dan <i>lowercase</i>	24
Gambar 17. <i>Modern figures</i> dan <i>Old Style figures</i>	25
Gambar 18. Tanda Baca	26
Gambar 19. <i>Ligatures</i>	26
Gambar 20. Sistem Pengukuran Huruf	28
Gambar 21. Tinggi Huruf / <i>body size</i> pada <i>Metal Type</i>	29
Gambar 22. Jarak antar kata / <i>word spacing</i>	30
Gambar 23. Sistem unit dalam <i>typeface</i> <i>Helvetica</i>	30
Gambar 24. Sistem <i>Tracking</i>	31
Gambar 25. Sistem <i>Kerning</i>	32
Gambar 26. Sistem <i>Leading</i>	33
Gambar 27. <i>X-Height</i>	34
Gambar 28. Motif <i>Saluak Laka</i> di dinding Rumah Gadang	47
Gambar 29. Motif <i>Saluak Laka</i> pada Songket Minangkabau	49
Gambar 30. Studi Ikonik pada motif <i>Saluak Laka</i>	60
Gambar 31. Stilasi Ikonik pada motif <i>Saluak Laka</i>	60
Gambar 32. Metode transformasi pada <i>typeface</i>	61
Gambar 33. Alternatif sketsa pilihan	61
Gambar 34. Sketsa <i>Final Uppercase</i>	62
Gambar 35. Sketsa <i>Final Uppercase</i>	63
Gambar 36. Sketsa <i>Final Uppercase</i>	63
Gambar 37. Sketsa <i>Final Uppercase</i> dan <i>Lowercase</i>	64
Gambar 38. Sketsa <i>Final Lowercase</i>	64
Gambar 39. Sketsa <i>Final Lowercase</i>	65
Gambar 40. Sketsa <i>Final Numeral</i>	65
Gambar 41. Digitalisasi <i>Uppercase</i> di Adobe Illustrator	66
Gambar 42. Digitalisasi <i>Lowercase</i> di Adobe Illustrator	66
Gambar 43. Digitalisasi <i>Numeral</i> di Adobe Illustrator	67
Gambar 44. Digitalisasi <i>Punctuation</i> di Adobe Illustrator	67

Gambar 45. Desain <i>Final Typeface</i>	68
Gambar 46. Pemograman <i>final typeface</i> menjadi <i>font</i> di <i>software</i> Fontlab	69
Gambar 47. Poster media pengenalan <i>Salaka Typeface</i>	70
Gambar 48. Pengaplikasian <i>font</i> pada <i>Software</i> Microsoft Word	71
Gambar 49. Pengaplikasian <i>font</i> pada <i>Software</i> Adobe Illustrator ..	72
Gambar 50. Pengaplikasian <i>font</i> pada <i>Software</i> Adobe Photoshop .	72
Gambar 51. Tampilan seluruh karakter <i>Salaka Typeface</i>	73
Gambar 52. Pengaplikasian <i>Salaka Typeface</i> pada poster Sumbar Expo	74
Gambar 53. Pengaplikasian <i>Salaka Typeface</i> pada poster Pekan Kebudayaan Daerah	75
Gambar 54. Pengaplikasian <i>Salaka Typeface</i> poster <i>quote</i>	76
Gambar 55. Pengaplikasian <i>Salaka Typeface</i> poster <i>quote</i>	77
Gambar 56. Pengaplikasian <i>Salaka Typeface</i> poster <i>quote</i>	77
Gambar 57. Desain pada <i>packaging</i> produk UMKM	78
Gambar 58. <i>Packaging</i> produk UMKM	79
Gambar 59. Desain <i>packaging</i> Tenun Songket	79
Gambar 60. <i>Packaging</i> Tenun Songket	80
Gambar 61. <i>T-Shirt</i> desain depan	81
Gambar 62. <i>T-Shirt</i> desain belakang	81
Gambar 63. <i>Tote Bag</i>	82
Gambar 64. <i>Sticker</i>	83
Gambar 65. <i>Pin Button</i>	83
Gambar 66. Desain <i>Cover Buku</i>	84
Gambar 67. <i>Cover Buku</i>	85
Gambar 68. <i>Cover Manual dan Specimen Book</i>	86
Gambar 69. Isi <i>Manual dan Specimen Book</i>	86
Gambar 70. Tampilan video <i>Motion Salaka Typeface</i>	87
Gambar 71. Tampilan video <i>Motion Salaka Typeface</i>	87
Gambar 72. Tampilan video <i>Motion Salaka Typeface</i>	88
Gambar 73. Tampilan video <i>Motion Salaka Typeface</i>	88
Gambar 74. Tampilan video <i>Motion Salaka Typeface</i>	89
Gambar 75. Tampilan video <i>Motion Salaka Typeface</i>	89
Gambar 76. Proses Transformasi pada <i>Typeface</i>	91
Gambar 77. Studi Hitam Putih	92
Gambar 78. Anatomi <i>Salaka Typeface</i>	93

GLOSARIUM

A

Alfabet :Satu set huruf yang digunakan dalam bahasa tulisan.

Ascender :Bagian huruf *lowercase* yang mencuat ke atas keluar dari X-Height line.

Axis :Garis sumbu semu pada huruf O,

B

Bar :*Stroke* berbentuk horizontal yang menghubungkan dua *stem* atau *stroke* lain.

Baseline :Garis batas bawah pada anatomi huruf

Bold :Berat huruf dengan lebar 25%

Bowl :*Stroke* yang berbentuk melekung/melingkar.

Brain Storming:Proses pencarian ide

C

Cap Height :Garis batas atas pada anatomi huruf.

Character :Dalam tipografi berarti komponen terkecil dalam bahasa tulisan.

Counter :Ruang kosong pada beberapa huruf

D

Descender :Bagian huruf *lowercase* yang mencuat ke bawah keluar dari baseline

E

Eye :Ruang tertutup pada huruf e, yang menyerupai mata, sesuai dengan namanya.

F

Font :Kumpulan satu set dari rancangan huruf yang sama dan mempunyai ukuran yang sama.

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

K

Kerning :Pengaturan jarak antar huruf.

L

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

Legibility :Karakter huruf dalam tingkatan mudah dibaca.

Light :Berat huruf dengan lebar 10%.

Link :Stroke pendek yang menghubungkan bagian atas dan bagian bawah pada huruf g,y.

Lowercase :Kelompok huruf kecil dalam karakter alphabet.

M

Meanline :Garis batas atas pada beberapa *lowecase*

Metrics :Ukuran samping kiri dan kanan pada huruf

O

Open Counter : Ruang kosong yang terbuka pada beberapa huruf.

OTF : *True Type Font* merupakan format *file font* pada *operation system* computer, yang membedakannya dari format TTF ialah OTF mampu menambahkan ligatur dan karakter alternatif yang sangat bermanfaat untuk kebutuhan desain.

Q

Quote : Sekelompok kata atau tulisan pendek yang diambil dari sebuah buku, drama, pidato, dan lain-lain dan diulang karena menarik atau berguna.

R

Readability : Tingkat keterbacaan suatu teks dengan keseluruhan mudah dibaca.

Regular : Berat Huruf dengan lebar 15%

S

Sans Serif : Jenis huruf yang tidak memiliki kait/kaki.

Script : Jenis huruf dengan gaya tulisan tangan dan cenderung miring.

Semi bold : Berat Huruf dengan lebar 20%

Serif : Jenis huruf yang memiliki kait/kaki.

Shoulder : Bagian transisi yang berbentuk melengkung dari sebuah *stroke* vertikal.

Software : Suatu piranti lunak yang digunakan dalam sistem komputer.

Stem : Garis atau *Stroke* yang berbentuk lurus, baik vertikal atau diagonal.

Swash : Tambahan pada terminal yang bersifat dekoratif.

T

Tail : *Stroke* yang mengarah ke bawah pada *typeface* tertentu.

Terminal :Bagian ujung *stroke*

Tipografi :Ilmu tentang seni memilih dan menata huruf.

TTF :*Open Type Font* merupakan format *file font* pada *operation system* computer.

Type Specimen:Buku panduan tentang penciptaan dan penerapan *typeface*.

Typeface :Rancangan karakter dari sekumpulan huruf

Typographer : Desainer yang ahli dalam tipografi

U

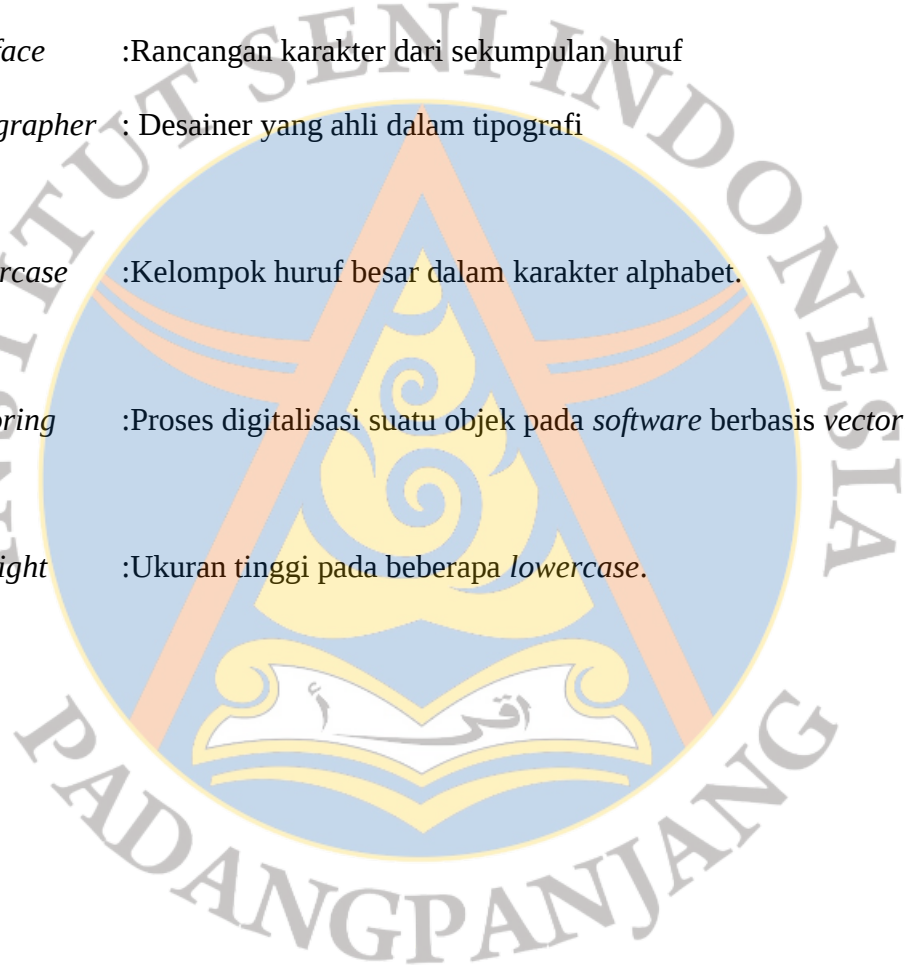
Uppercase :Kelompok huruf besar dalam karakter alphabet.

V

Vectoring :Proses digitalisasi suatu objek pada *software* berbasis *vector*.

X

X-Height :Ukuran tinggi pada beberapa *lowercase*.

INTI SARI

Perancangan *typeface* yang terinspirasi dari ragam hias *Saluak Laka* di Minangkabau Sumatera Barat ini merupakan bentuk upaya pelestarian budaya, khususnya kekayaan budaya non bendawi (*Intangible Heritage*) yang ada di Sumatera Barat itu sendiri. Selain itu penerapan motif *Saluak Laka* kedalam eksplorasi tipografi atau spesifiknya *typeface* sendiri bertujuan juga menjawab dari permasalahan dalam penerapan *typeface* pada media-media publikasi yang bertemakan budaya atau kedaerahan yang kurang cocok bahkan melanggar aturan-aturan yang ada dalam ilmu tipografi. Metode yang digunakan dalam perancangan ini dengan menganalisis data visual tentang motif *Saluak Laka* dengan analisis 5W+1H serta menggunakan teori yang ada pada tipografi, semiotika dan estetika. Jenis *typeface* yang dirancang nantinya merupakan kategori *Display Typeface* yang lebih terkesan dekoratif. Dalam struktur perancangannya sendiri dimulai dengan Sintesis, Penjaringan ide, Stilasi, *Scanning* dan *Editing* serta pengaplikasian pada media nantinya. Untuk tahapannya ini dilakukan agar mendapatkan anatomi *typeface* yang sesuai dan dapat merepresentasikan motif *Saluak Laka* itu namun tetap memiliki *readability*, *legibility*, *unity* pada *typeface*. Hasil dari perancangan *typeface* ini berupa *soft data font* dengan format TTF (*True Type Font*) dan OTF (*Open Type Font*) yang dapat di *install* pada *operation system* komputer. *Typeface* juga akan di aplikasikan ke berbagai bentuk media yang sesuai dengan tujuan awal perancangan. Selain itu untuk mempromosikan *typeface* juga akan diterapkan di beberapa media pendukung seperti, *T-Shirt*, *Tote Bag*, *Sticker*, dan *Pin Button*.

Kata Kunci : *Display Typeface*, *Saluak Laka*, *Typeface*

ABSTRACT

The typeface design, which was inspired by the Saluak Laka decoration in Minangkabau, West Sumatra, is a form of cultural preservation, especially the intangible cultural wealth (Intangible Heritage) that exists in West Sumatra. Moreover, the application of the Saluak Laka motif into typographic exploration or specifically typeface itself be done is to answer problems in the application of typefaces to publications with cultural or regional themes that are not suitable and even against the existing rules in typography. The method used in this design is to analyze visual data about the Saluak Laka motif with 5W + 1H analysis and use existing theories on typography, semiotics and aesthetics. The type of typeface that will be designed is the Display Typeface category which seems more decorative. In the design structure itself, it starts with Synthesis, Ideas Networking, Stylization, Scanning and Editing and later application to the media. This step is done to get an appropriate typeface anatomy and represent the Saluak Laka motif but still has readability, legibility, and unity on the typeface. The result of this typeface design is in the form of a soft data font with TTF (True Type Font) and OTF (Open Type Font) formats that can be installed on a computer operating system. The typeface will also be applied to various forms of media by the initial design objectives. Moreover, to promote typeface will be applied to several supporting media such as T-Shirts, Tote Bags, Stickers, and Pin Buttons.

Keyword : Display Typeface, Saluak Laka, Typeface