

**PERANCANGAN BUKU VISUAL PENGENALAN
BASIC CALLIGRAPHY DAN *HAND LETTERING*
UNTUK PEMULA**

Disusun Oleh :

HENDRY JUANDA

11161028

**PROGAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI
YOGYAKARTA**

2021

LEMBAR PENGESAHAN
PERANCANGAN BUKU VISUAL PENGENALAN
BASIC CALLIGRAPHY* DAN *HAND LETTERING
UNTUK PEMULA

Disusun Oleh :

HENDRY JUANDA

11161028

PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
STRATA 1
SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA

Menyetujui,
Dosen Pembimbing
Tanggal: 20 Januari 2022

BUDI YUWONO, S.Sos., M.Sn
NIDN: 519126602

**PERANCANGAN VISUAL BUKU PENGENALAN
BASIC CALLIGRAPHY DAN HAND LETTERING
UNTUK PEMULA**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di hadapan tim penguji Program Studi Desain Komunikasi Visual
Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia

Pada tanggal 17 Januari 2022 di STSRD VISI Yogyakarta

Dewan Penguji,

Dosen Pembimbing

Budi Yuwono, S.Sos., M.Sn
NIDN: 0519126602

Ketua Penguji

Dra. Helga K. A Siregar, M. Sn
NIK: 02093081

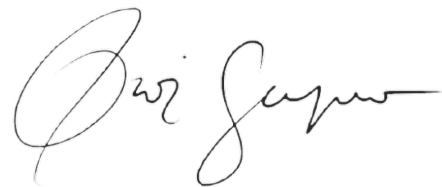
Mengetahui,

Ketua STSRD Visi

Sujadji Tjipto Rahardjo, S.Sn., M.Ds
NIK: 197502132005011001

Ketua Jurusan

Dwisanto Savogo, S.Sn., M. Ds
NIK: 09123113

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam penyusunannya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, Allah S.W.T atas ridho-Nya mempermudah penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Sudjadi Tjipto Rahardjo, M. Ds selaku ketua STSRD VISI Indonesia.
3. Bapak Dwisanto Sayogo, M. Sn selaku ketua jurusan Desain Komunikasi Visual.
4. Pak Budi Yuwono, S.Sos, M.Sn, selaku dosen pembimbing skripsi saya.
5. Bapak Danu Widianoro, M.Sn. dosen wali saya.
6. Para dosen dan staff STSRD VISI yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
7. Kedua orang tua saya, bapak dan ibu tercinta yang selalu memanjatkan doa, dukungan dan kasih sayang sepanjang masa.
8. Istri saya tercinta, Ratu Wida Okti Safira yang memberikan *support* dan semangat untuk menyelesaikan skripsi saya.
9. Teman-teman dari Kaligrafina dan komunitas Belmen Indonesia yang selalu menginspirasi, mendukung dan mendoakan saya.
10. Teman - teman semasa perkuliahan di STSRD VISI yang senantiasa memberikan ide ide.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan. Sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lebih lanjut.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T karena karunia-Nya skripsi yang berjudul “Perancangan Visual Buku Pengenalan Basic *Calligraphy* dan *Hand Lettering* Untuk Pemula” ini dapat diselesaikan tepat waktu. Serta shalawat serta salam tidak lupa saya haturkan kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Adapun penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi syarat demi memperoleh gelar sarjana (S1) di STSRD Visi Indonesia . Harapannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya teman-teman mahasiswa di STSRD Visi sendiri yang akan melakukan tinjauan lebih lanjut dibidang tipografi, khususnya mengenai *calligraphy* dan *hand Lettering*.

Yogyakarta, 4 Januari 2022

Penulis,

Hendry Juanda

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
<i>I.2 Rumusan Perancangan.....</i>	<i>4</i>
<i>I.3 Batasan Perancangan.....</i>	<i>4</i>
<i>I.4 Tujuan Perancangan</i>	<i>4</i>
<i>I.5 Manfaat Perancangan.....</i>	<i>4</i>
<i>I.6 Skema Prenancangan.....</i>	<i>6</i>
BAB II.....	7
DATA & ANALISA	7
<i>II.1 Data Objek.....</i>	<i>7</i>
II.1.1 Trend Menulis Indah Dari Masa Ke Masa	7
II.1.2 Referensi Buku Kaligrafi dan Lettering	8
1. Golden Secrete Lettering by Martina Flor.....	8
2. Lettering Manual of House oleh Ken Barber	9
3. The ABC Hand Lettering oleh Abbey SY.....	10
<i>II.2 Analisa Objek.....</i>	<i>10</i>

II.2.1 Analisa SWOT.....	10
1. <i>Strength</i> (Kekuatan)	11
2. <i>Weakness</i> (kelemahan)	11
3. Oprtunity (Peluang).....	11
4. <i>Threat</i> (Ancaman).....	11
II.2.2 Target Audiens.....	12
II.3 Teori.....	14
1. Buku	14
2. <i>Ilustrasi</i>	15
1) Gambar Ilustrasi Naturalis.....	15
2) Ilustrasi Dekoratif	16
3) Gambar Ilustrasi Kartun.....	16
4) Gambar Karikatur	17
5) Cerita Bergambar	17
6) Ilustrasi Buku Pelajaran	17
7) Ilustrasi khayalan	18
3. <i>Warna</i>	19
4. <i>Layout</i>	21
5. <i>Tipografi</i>	22
1) Serif,.....	23
2) Script,	24
3) Dekoratif,.....	25
4) Calligraphy	25
5) Hand Lettering	29
BAB III	31
KONSEP PERANCANGAN.....	31
III.1 <i>Konsep verbal</i>	31
A. Judul Buku.....	31

B. Informasi Buku	32
C. Daftar Isi Buku	33
III.2 Konsep Visual.....	38
A. Studi Sampul Buku	38
B. Studi Isi Layout.....	41
C. Studi Tipografi.....	43
D. Studi Warna	46
E. Kerangka Layout.....	47
BAB IV DESAIN	58
IV.1 Sampul Buku IV.1.1 Sampul Bagian Depan.....	58
IV.1.2 Punggung Buku	59
IV.1.3 Sampul Belakang Buku.....	59
IV.2 Isi Buku.....	60
IV.2.1 Sampul Bagian Dalam	60
IV.2.2 Daftar Isi.....	61
IV.2.3 Halaman Pembuka : Foto berkaitan dengan kegiatan <i>lettering</i>	63
IV.2.4 Halaman 2 : Pertanyaan Pembuka	64
IV.2.5 Halaman 3-4 : Jawaban	65
IV.2.6 Halaman 5-6 : Definisi Calligraphy & Hand Lettering.....	65
IV.2.7 Halaman 7-8 : Anatomi Type	66
XI IV.2.8 Halaman 9 : Antomy of type	67
IV.2.9 Halaman 10-11 : Style of Type.....	68
IV.2.10 Halaman 12-13.....	69
IV.2.11 Halaman 14 : Basic Shape.....	70
IV.2.12 Halaman 15-16 : Standar Bentuk <i>Sans Serif</i> dan <i>Serif</i>	71
IV.2.13 Halaman 17-18 : Standar Bentuk Script dan Casual Script.....	72
IV.2.14 Halaman 19 : Pembatas Bahasan	73
IV.2.15 Halaman 20-21: Tahap Proses Pembuatan.....	74
IV.2.16 Halaman 22-23 : Elemen serta penggunaannya.....	75

IV.2.17 Halaman 24-25 : Layout Kata dan Thumbnail	76
IV.2.18 Halaman 26-28 : Tahap Sketsa dan Koreksi	77
IV.2.19 Halaman 29 : Sketsa Akhir.....	79
IV.2.20 Halaman 30 : Finishing	80
IV.2.21 Halaman 31-63 : Bonus Latihan.....	81
IV.2.22 Halaman 64 : Tentang Penulis.....	87
IV.2.23 Halaman 65 : Penutup	88
<i>IV.3 Aplikasi Media.....</i>	<i>89</i>
IV.3.1 Mockup Buku	89
IV.3.2 Media Pendukung Stiker	90
BAB V	91
PENUTUP.....	91
<i>V.1 Kesimpulan</i>	<i>91</i>
<i>V.2 Saran.....</i>	<i>92</i>
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Contoh Pictogram	1
Gambar 2 Perkembangan Alfabet	1
Gambar 3 Contoh Aksara di Indonesia	2
Gambar 4 Aplikasi Tipografi	7
Gambar 5 Buku Golden Secret Lettering	9
Gambar 6 Buku Lettering Manual House.....	9
Gambar 7 Buku The ABS Hand Lettering	10
Gambar 8 Diagram terkait kesediaan buku Calligraphy & Lettering	12
Gambar 9 Diagram terkait ketertarikan pada Calligraphy & Lettering.....	12
Gambar 10 Diagram mengenai usia, asal daerah dan profesi 62 responden	13
Gambar 11 Ilustrasi Naturalis	15
Gambar 12 Ilustrasi Dekoratif.....	16
Gambar 13 Ilustrasi Kartun.....	16
Gambar 14 Ilustrasi Karikatur.....	17
Gambar 15 Cerita Bergambar	17
Gambar 16 Ilustrasi Buku Pelajaran.....	18
Gambar 17 Ilustrasi Khayalan.....	18
Gambar 18 Warna RGB & CMYK	19
Gambar 19 Golongan Warna	20
Gambar 20 Ragam Jenis Pola Layout	22
Gambar 21 Karakter Huruf Serif.....	23
Gambar 22 Karakter Huruf Sans Serif	24
Gambar 23 ‘Holiday’ Sebagai Representasi Karakter Huruf Script	24
Gambar 24 Karakter Huruf Dekoratif	25
Gambar 25 Karakter Kaligrafi	26
Gambar 26 Kaligrafi Arab	27
Gambar 27 Ragam Jenis Pena.....	28
Gambar 28 Ragam Jenis kuas	28

Gambar 29 Ragam Jenis Nibs.....	29
Gambar 30 Reservoir dan Pen Holder.....	29
Gambar 31 Contoh Karya Hand Lettering.....	30
Gambar 32 Diagram Poling Pemilihan Judul	31
Gambar 33 Vintage Victorian Book Cover	38
Gambar 34 Book Cover By Matina Flor	39
Gambar 35 Book Cover Reference	39
Gambar 36 Alternatif Cover I.....	40
Gambar 37 Alternatif Cover II.....	40
Gambar 38 Diagram Votting Sampul Buku.....	41
Gambar 39 Referensi Layout Isi I.....	41
Gambar 40 Referensi Layout Isi II	42
Gambar 41 Referensi Layout Isi III	43
Gambar 42 Sketsa Ide Tipografi Cover.....	44
Gambar 43 Font Obviously Extended Bold.....	44
Gambar 44 Font Degular	45
Gambar 45 Font Garamond	45
Gambar 46 Gold and Black Color Tone.....	46
Gambar 47 Final Desain Sampul Depan	58
Gambar 48 Final Desain Punggung Buku	59
Gambar 49 Final Desain Sampul Belakang.....	60
Gambar 50 Sampul Bagian Dalam.....	61
Gambar 51 Daftar isi	62
Gambar 52 Halaman Pembukaan Berupa Foto	63
Gambar 53 Halaman Pertanyaan Pembuka	64
Gambar 54 Halaman 3-4.....	65
Gambar 55 Halaman 5-6.....	66
Gambar 56 Halaman 7-8.....	67
Gambar 57 Halaman 9.....	68
Gambar 58 Halaman 10-11.....	69
Gambar 59 Halaman 12-13.....	70

Gambar 60 Halaman 14 Sumber : Data Pribadi.....	71
Gambar 61 Halaman 15-16.....	72
Gambar 62 Halaman 17-18.....	73
Gambar 63 Halaman 19.....	74
Gambar 64 Halaman 20-21.....	75
Gambar 65 Halaman 22-23.....	76
Gambar 66 Halaman 24-25.....	77
Gambar 67 Halaman 26-28.....	78
Gambar 68 Halaman 29.....	79
Gambar 69 Halaman 30.....	80
Gambar 70 Halaman 31-63 Bonus Latihan	86
Gambar 71 Halaman 64 Sumber : Data Pribadi.....	87
Gambar 72 Halaman 65 : Lembar Penutup	88
Gambar 73 Mockup Buku Bagian Sampul Sumber : Data Pribadi.....	89
Gambar 74 Mockup Bagian Isi.....	89
Gambar 75 Mockup Stiker Bonus.....	90

**PERANCANGAN VISUAL BUKU PENGENALAN
BASIC CALLIGRAPHY DAN *HAND LETTERING*
UNTUK PEMULA**

Hendry Juanda

Jurusan Desain Komunikasi Visual.

Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia

hendry.juanda90@gmail.com

ABSTRAK

Calligraphy dan *hand lettering* merupakan bagian dari tipografi, di mana dari masa ke masa tipografi sendiri menjadi salah satu sarana dan representasi seni visual dari komunikasi verbal. Pengembangan bentuk komunikasi sendiri telah berkembang dari masa ke masa, mulai dari bentuk gambar, simbol hingga tercipta huruf-huruf yang kini kita gunakan. Sedari dulu, *calligraphy* dan *hand lettering* sendiri sudah ditekuni di berbagai bidang kehidupan- hal ini yang menjadikan banyak peminat yang tertarik secara khusus mempelajari *calligraphy* dan *hand lettering* hingga saat ini. Akan tetapi dengan keterbatasan informasi berbahasa Indonesia membuat masih banyak khalayak yang kebingungan menentukan proses untuk menentukan titik awal untuk memulai. Sehingga penulis tergerak merancang buku buku pengenalan basic *calligraphy* dan *handlettering*, dengan target audiens pemula agar dapat memberikan informasi dan panduan dasar bagi para pembaca dalam mempelajari *handlettering* dan *calligraphy*. Buku ini dilengkapi tutorial yang bisa dipraktekkan dan dikembangkan bagi para pembacanya.

Kata Kunci: Buku *Visual*, *Tipografi*, *Hand Lettering*, *Calligraphy*, Media Pembelajaran.

***VISUAL DESIGN OF INTRODUCTORY BOOKS
BASIC CALLIGRAPHY AND HAND LETTERING
FOR BEGINNERS***

Hendry Juanda

Jurusan Desain Komunikasi Visual

SekolahTinggi Seni Rupa dan desain Visi Indonesia

hendry.juanda90@gmail.com

ABSTRACT

Calligraphy and hand lettering are part of typography, where from time to time- typography has become one of the mediums and representations of the visual arts of verbal communication. The development of the communication form has developed from time to time, starting from the form of images, symbols to creating the letters that we used. From a long time ago, Calligraphy and hand lettering have been practiced in various fields of life - this has made many enthusiasts who are particularly interested in studying Calligraphy and hand lettering until now. However, with limited information in Indonesian, many audiences are still confused about the process to determine the starting point to start. So that, the author was moved to design books on basic introduction to calligraphy and hand lettering, with the target audience of beginners to provide basic information and guidance for readers in learning hand lettering and calligraphy. This book is equipped with tutorials that can be practiced and developed for the readers.

Keywords: *Visual Book, Typography, Hand Lettering, Calligraphy, Learning Media.*