

**PERANCANGAN ENSIKLOPEDI VISUAL
PERALATAN DAPUR TRADISIONAL
YOGYAKARTA**

**PERTANGGUNGJAWABAN TERTULIS
PENCIPTAAN SENI**

Untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat magister
dalam bidang seni, minat utama Desain Komunikasi Visual

Edi Jatmiko

122 0649 411

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
2014**

**PERANCANGAN ENSIKLOPEDI VISUAL
PERALATAN DAPUR TRADISIONAL
YOGYAKARTA**

Pertanggungjawaban Tertulis

Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2014

Oleh **Edi Jatmiko**

ABSTRAK

Perancangan ensiklopedi visual peralatan dapur tradisional Yogyakarta dilandasi kebutuhan akan media yang bisa dijadikan rujukan informasi mengenai seluk beluk peralatan dapur tradisional yang pernah dipakai oleh masyarakat Yogyakarta.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan antropologi visual untuk menggambarkan dan menginterpretasikan pola nilai, perilaku, dan kepercayaan yang dipelajari dan dianut kelompok budaya Jawa. Landasan teori yang digunakan adalah leksikografi sebagai cabang ilmu bahasa yang khusus membahas mengenai ensiklopedi, serta narasi visual sebagai bagian keilmuan desain komunikasi visual untuk mewujudkan ensiklopedi kedalam media yang bisa diakses oleh target audience.

Sumbangsih terhadap keilmuan DKV yakni sebagai rujukan awal bagaimana membangun konsep, memilih landasan teori yang sesuai, hingga pada kerangka berpikir dalam mewujudkan kedalam sebuah media yang tepat, sehingga dapat dijadikan bahan rujukan bagi para pelaku DKV yang hendak menjadikan ensiklopedi visual sebagai media arsip budaya di Indonesia.

Hasil temuan dari perancangan ini adalah ensiklopedi visual merupakan media yang paling tepat dalam memadukan disiplin ilmu antropologi visual dengan DKV karena ketiganya terdapat kesamaan karakter yakni menjadikan visual sebagai kekuatan dalam menyampaikan informasi.

Kata kunci : ensiklopedi, narasi visual, budaya Jawa

**THE DESIGNING VISUAL ENCYCLOPEDIAS
OF TRADITIONAL KITCHEN APPLIANCHES
YOGYAKARTA**

Written Accountability

For Postgraduate Institute Seni Indonesia Yogyakarta, 2014

By **Edi Jatmiko**

ABSTRACT

Designing visual communication Yogyakarta encyclopedias traditional kitchen appliances based on the need for media that can be used as reference information on the ins and outs of traditional kitchen utensils that had been used by the people of Yogyakarta.

Research method is used with the approach qualitative visual anthropology to describe and interpret the pattern values, behavior, and the trust they learned and practiced cultural group Central Java. Theoretical approach is used as leksikografi branches of science language which is specifically discussed the encyclopedia, and visual narrative as scientific visual communication design part to provide encyclopedia into media that can be accessed by the target audience.

Contribute to scholarly DKV (visual communication design), as a reference early how to build the concept, choose theoretical approach, in the framework to think in provide into a media that right, so it can be used as a reference for the successful DKV that to make encyclopedia as visual media archives culture in Indonesia.

Results of the design is encyclopedia visual media is right on incorporating disciplines of visual anthropology with DKV because there are similarities between the three character that is making visual reported as strength in information.

Keywords: encyclopedias, visual narrative, the culture Javanese

KATA PENGANTAR

Berawal dari munculnya kenangan akan masa lalu ketika penulis menghabiskan masa kecil dan remaja di pedesaan terpencil di Ponorogo Jawa Timur. Layaknya daerah pelosok lainnya di Jawa, keberadaan keluarga memiliki kaitan erat dengan piranti-piranti dapur. Tak hanya sebagai peralatan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari yakni makan, piranti dapur telah menjadi bagian tak terpisahkan masyarakat dalam membangun hubungan-hubungan sosial kekerabatan, dalam penyajian-penyajian *uborampe slametan*, *pèngetan*, *kenduri*, syukuran, *wiwitan*, kelahiran, perkawinan, kematian, *nyadran* dan masih banyak upacara-upacara tradisional yang ditunjang oleh piranti dapur ini.

Ketika kepindahan penulis ke Yogyakarta karena urusan pendidikan hingga dilanjutkan menetap sebagai penduduk resmi, keberadaan piranti dapur yang dulu akrab mulai tidak ditemukan. Yogyakarta yang terdapat Keraton sebagai poros dan pondasi budaya seluruh Jawa, masyarakatnya sendiri telah beralih ke perkakas modern yang berbasis plastik dan logam dengan penggunaan energi listrik dan gas bumi. Perkakas dapur tradisional masih bisa kita temukan di pasar-pasar tradisional, rumah makan yang menyajikan menu tradisional, serta sebagian kecil rumah-rumah daerah pelosok di kabupaten luar kodya Yogyakarta, namun presentasinya sangat kecil.

Dalam pelajaran bahasa Jawa ketika kita masih Sekolah Dasar, selalu ada penyampaian istilah “*Ilmu iku kalakone kanthi laku*”. Dari pepatah ini dapat kita pahami alasan mengapa begitu minimnya literasi tertulis mengenai budaya dan ilmu

Kejawen (*kejawen*), orang Jawa melakukan transfer ilmu dan budaya melalui perilaku dan kegiatan/ praktek nyata, sehingga sistem pengajaran lisan lebih menonjol. Dari istilah tersebut juga mengisyaratkan bahwa *wewarah*/ wulangan *kejawen* itu tidak disampaikan secara vulgar, namun di kemas dalam kiasan-kiasan, di muatkan dalam benda-benda (termasuk piranti dapur), tembang, dolanan, upacara adat, kenegaraan dan kisah sastra.

Piranti dapur, yang nyatanya terdapat *wewarah* oleh para leluhur Jawa kini mulai ditinggalkan karena berbagai alasan kepraktisan, kebersihan, dan gaya hidup. *Wewarah* yang menjadi penyokong akar budaya itupun secara perlahan mulai tak terpahami oleh masyarakat Jawa. Piranti tradisional tak sekedar sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani yakni makan, namun juga sebagai alat interaksi sosial dan kekerabatan, lebih dari itu dijadikan pula sebagai alat untuk memenuhi kewajiban hamba terhadap penciptanya.

Perancangan ensiklopedi ini diharapkan mampu menghadirkan kembali pengetahuan mengenai peralatan tradisional Jawa yang ada di Yogyakarta, sekaligus memaparkan *wewarah* yang terkandung dalam peralatan tradisional tersebut yang dirangkum dari berbagai sumber.

Pada kesempatan ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Djohan Salim, M.Si. selaku direktur Program Pascasarjana ISI Yogyakarta, beserta dosen dan segenap karyawan.

2. Bapak Drs. IT. Sumbo Tinarbuko, M.Sn. selaku dosen pembimbing, atas kegiatan diskusi dan bimbingan, serta arahan/ *guidance* teori-teori selama penulisan tesis.
3. Bapak Dr. Prayanto Widyo Harsanto, M.Sn. selaku penguji ahli dan arahannya dalam revisi tesis.
4. Bapak Dr. Ir. Yulriawan Dafri, M.Hum. selaku wali dan pengelola Program Pascasarjana ISI Yogyakarta yang telah banyak membantu dan memberi semangat.
5. Bapak Drs. Umar Hadi M.S. selaku pengajar DKV 2 dan Bapak Drs. Hartono Karnadi M.Sn. selaku dosen DKV 3.
6. Istriku, anakku dan keluarga besarku yang dengan sabar menemani dan selalu membesarkan hati selama pembuatan tesis ini.
7. Rekan-rekan sejawat, Mas Anton, Mas Danu, Mas Andri, Mas Dodi, Masnuna, dan Wilsa, terimakasih untuk dua tahun yang takkan terlupakan.
8. Rekan-rekan yang membantu selama perkuliahan, Hasby, Sony, David, Wima dan Woro.

Yogyakarta 15 Agustus 2014

Edi Jatmiko

DAFTAR ISI

ABSTRACT.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Perancangan	6
D. Manfaat Perancangan	6
E. Batasan Lingkup Perancangan	7
F. Originalitas Karya	8
BAB II. KONSEP PENCIPTAAN.....	13
A. Kajian Sumber Penciptaan	13
1. Kajian Judul Perancangan	13
2. Kajian Mengenai Peralatan Dapur	17
3. Kajian Pendukung Perancangan	24
a. Dapur Masyarakat Jawa.....	24
b. Biosentrisme Dan Ekosentrisme Dalam Falsafah Jawa	26
B. Landasan Penciptaan	
1. Landasan Teori Verbal	29
a. Leksikografi	29
b. Tinjauan Antropologi Dan Etnografi Visual.....	37
2. Landasan Teori Visual	48

a. Narasi Visual	48
b. Infografis.	51
c. Teori Buku	54
d. Ilustrasi	57
3. Landasan Teori Dkv	68
a. Kerangka Perfikir Desain Ala Triadik Sumbo	68
b. <i>Design Element A Graphic Style Manual</i>	69
c. <i>Basic Design 02; Layout</i>	71
C. Konsep Perwujudan	
1. Lingkup Luar Triadik : Teori	74
2. Lingkup Luar Triadik : Desain Komunikasi Visual	75
3. Lingkup Luar Triadik : Target Audiens.....	76
4. Lingkup Persinggungan Triadik : Konten	78
5. Lingkup Persinggungan Triadik : Konteks	78
6. Lingkup Persinggungan Triadik: Media.....	78
 BAB III. PROSES PENCIPTAAN.....	80
A. Metode Penelitian	80
B. Metode Penciptaan	85
1. skema penciptaan.....	85
2. Tahapan Proses Penciptaan	86
C. Analisis.....	88
D. Sintesis	92
D. Konsep Desain	93
1. Bentuk (<i>form</i>)	93
2. Layout	94
3. Tipografi	97
4. Warna : <i>Art Deco Pastel Colors</i>	99
5. Gaya Desain : <i>Gaya Indies</i>	101

6. Ilustrasi	103
BAB IV. ULASAN KARYA PERANCANGAN	108
A. Penentuan Item Peralatan Dapur Tradisional	108
B. Penjelasan Bahan Dan Fungsi Peralatan Dapur Tradisional	115
C. Pengembangan Informasi Data	118
D. Penyertaan Data Kajian	155
E. Perancangan Cover Buku	170
1. Acuan Gaya Desain Cover Buku.....	170
2. Eksplorasi Font Cover Buku	171
3. Eksplorasi Sketsa Untuk Ilustrasi Cover Ensiklopedi.	173
F. Perancangan Halaman Isi Buku.....	176
1. Konsep Visualisasi Halaman Isi Ensiklopedi	176
a. Eksplorasi Font	176
b. Ilustrasi	182
2. Layout	189
G. Hasil Final Desain Halaman Isi	193
BAB V PENUTUP	225
A. Kesimpulan	225
B. Saran	227
DAFTAR PUSTAKA	228
LAMPIRAN.....	234

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Contoh peralatan dapur berbahan tanah liat, <i>kuwali</i>	17
Gambar 2. Contoh peralatan dapur berbahan bambu, <i>Kukusan</i>	19
Gambar 3. Contoh peralatan dapur berbahan kayu, <i>énthong</i>	20
Gambar 4. Contoh peralatan dapur berbahan batok, <i>siwur</i>	21
Gambar 5. Contoh peralatan dapur berbahan batu, <i>layah</i>	22
Gambar 6. Contoh peralatan dapur berbahan besi, <i>pangot</i>	23
Gambar 7. Suasana dapur Jawa tahun 1910.....	24
Gambar 8. Skema landasan penciptaan	29
Gambar 9. Skema ensiklopedi	30
Gambar 10. Urutan linear dalam penelitian etnografi visual	40
Gambar 11. Anatomi infografis oleh Mark Smiciklas.....	52
Gambar 12. Elemen penunjang infografis oleh Daniel Zeevi	53
Gambar 13. Struktur Triadik Sumbo Tinarbuko.....	74
Gambar 15. Skema metode penciptaan.....	85
Gambar 16: <i>textblock</i> ke 1/9 dari atas ke dalam	94
Gambar 17: <i>Textblock</i> 2/9 dari sisi luar ke bawah	94
Gambar 18. Rumus layout oleh <i>J.A Van de Graaf</i>	95
Gambar 19. <i>Handwriting Font – Olicana by Nick Cooke</i>	97
Gambar 20. Jenis huruf Garamond yang masih asli	99
Gambar 21. Tabel warna <i>art deco pastel colors</i>	100
Gambar 22. <i>Toekang Kaleng</i> karya J Van der Hayden	102
Gambar 23. Layout iklan jamu Djago	103
Gambar 24. Penyederhanaan pada ilustrasi	104
Gambar 25. Penjual Sapu, karya G.S Fernhout	106
Gambar 26. Ilustrasi karya C. Jetses	107
Gambar 27. <i>Pim en mien</i> , 1929.....	170
Gambar 28. <i>Aphabetisch</i>	170
Gambar 29: <i>leesboek vor de volkschool</i>	170
Gambar 30. <i>Het prentenboek van ot en sien</i>	170
Gambar 31. Alternatif (1) Tipografi cover, <i>font Mawns Handwriting</i> ...	171

Gambar 32. Alternatif (2) Tipografi cover, font <i>Ministry Script</i> .	171
Gambar 33. Alternatif (3) Tipografi cover, font <i>BlessedDay</i> .	171
Gambar 34. Alternatif (4) Tipografi cover, font <i>BlessedDay</i>	172
Gambar 35. Alternatif (5) Tipografi cover, font <i>southern aire</i>	172
Gambar 36. Alternatif (6) Tipografi cover, font <i>Fortunaschwein</i>	172
Gambar 37. Alternatif (7) Tipografi cover, font <i>Lili UPC</i>	172
Gambar 38. Eksplorasi sketsa ilustrasi untuk cover ensiklopedi	173
Gambar 39. Konsep awal ilustrasi cover ensiklopedi	174
Gambar 40. Desain final <i>front cover</i> ensiklopedi	175
Gambar 41. Desain final <i>back cover</i> ensiklopedi	176
Gambar 42. Eksplorasi 1 tipografi tulisan tangan untuk judul halaman	177
Gambar 43. Eksplorasi 2 tipografi tulisan tangan untuk judul halaman	178
Gambar 44. Bentuk huruf <i>Ministry script</i>	179
Gambar 45. Bentuk huruf <i>california harvest font</i>	179
Gambar 46. Aplikasi <i>Ministry script</i> pada nama-nama piranti	180
Gambar 47. Aplikasi <i>california harvest font</i> pada nama-nama piranti	181
Gambar 48. Penerapan teknik aquarel dengan pewarnaan cat air	182
Gambar 49. Pewarnaan dengan cat air teknik aquarel pada <i>angsang</i>	183
Gambar 50. Acuan anyaman bambu peralatan dapur tradisional	184
Gambar 51. Eksplorasi anyaman bambu dengan teknik <i>drawing</i>	184
Gambar 52. Acuan permukaan kayu	185
Gambar 53. Ekplorasi <i>drawing</i> kayu	185
Gambar 54. Acuan permukaan batu	186
Gambar 55. Ekplorasi <i>drawing</i> batu	186
Gambar 56. Acuan permukaan gerabah	187
Gambar 57. Ekplorasi <i>drawing</i> gerabah	187
Gambar 58. Acuan permukaan logam	188
Gambar 59. Aplikasi <i>The J.A Van de Graaf Canon</i> dalam layout	189
Gambar 60. Pola penambahan elemen ilustrasi pada layout	190
Gambar 61. Pola komposisi teks pada halaman isi	191
Gambar 62. Penerapan <i>The J.A Van de Graaf Canon</i>	192

Gambar 63. Final desain isi halaman 1	193
Gambar 64. Final desain isi halaman 2.....	193
Gambar 65. Final desain isi halaman 3.....	193
Gambar 66. Final desain isi halaman 4.....	193
Gambar 67. Final desain isi halaman 5	194
Gambar 68. Final desain isi halaman 6	194
Gambar 69. Final desain isi halaman 9	194
Gambar 70. Final desain isi halaman 10	194
Gambar 71. Final desain isi halaman 11	195
Gambar 72. Final desain isi halaman 12.....	195
Gambar 73. Final desain isi halaman 13.....	195
Gambar 74. Final desain isi halaman 14.....	195
Gambar 75. Final desain isi halaman 21.....	196
Gambar 76. Final desain isi halaman 22.....	196
Gambar 77. Final desain isi halaman 39.....	196
Gambar 78. Final desain isi halaman 49.....	196
Gambar 79. Final desain isi halaman 43.....	197
Gambar 80. Final desain isi halaman 44.....	197
Gambar 81. Final desain isi halaman 51.....	197
Gambar 82. Final desain isi halaman 52.....	197
Gambar 83. Final desain isi halaman 53.....	198
Gambar 84. Final desain isi halaman 54.....	198
Gambar 85. Final desain isi halaman 57.....	198
Gambar 86. Final desain isi halaman 58.....	198
Gambar 87. Final desain isi halaman 25.....	199
Gambar 88. Final desain isi halaman 59.....	199
Gambar 89. Final desain isi halaman 60.....	199
Gambar 90. Final desain isi halaman 63.....	199
Gambar 91. Final desain isi halaman 69	200
Gambar 92. Final desain isi halaman 70.....	200
Gambar 93. Final desain isi halaman 81.....	200

Gambar 94. Final desain isi halaman 82.....	200
Gambar 95. Final desain isi halaman 85.....	201
Gambar 96. Final desain isi halaman 86.....	201
Gambar 97. Final desain isi halaman 99.....	201
Gambar 98. Final desain isi halaman 100.....	201
Gambar 99. Final desain isi halaman 101.....	202
Gambar 100. Final desain isi halaman 102.....	202
Gambar 101. Final desain isi halaman 105.....	202
Gambar 102. Final desain isi halaman 106.....	202
Gambar 103. Final desain isi halaman 107.....	203
Gambar 104. Final desain isi halaman 108.....	203
Gambar 105. Final desain isi halaman 109.....	203
Gambar 106. Final desain isi halaman 110.....	203
Gambar 107. Final desain isi halaman 111.....	204
Gambar 108. Final desain isi halaman 112.....	204
Gambar 109. Final desain isi halaman 115.....	204
Gambar 110. Final desain isi halaman 116.....	204
Gambar 111. Final desain isi halaman 117.....	205
Gambar 112. Final desain isi halaman 118.....	205
Gambar 113. Final desain isi halaman 119.....	205
Gambar 114. Final desain isi halaman 120.....	205
Gambar 115. Final desain isi halaman 121.....	206
Gambar 116. Final desain isi halaman 122.....	206
Gambar 117. Final desain isi halaman 123.....	206
Gambar 118. Final desain isi halaman 124.....	206

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi Ensiklopedi	31
Tabel 2. Tabel komparasi visual dan bahasa menurut Neil Cohn	50
Tabel 3. Klasifikasi <i>Old Style</i> berdasarkan periode	98