

ILUSTRASI DESAIN

DEFINISI ILUSTRASI

Menurut Martha Thoma (dalam Sofyan, 1994: 171), pengertian ilustrasi adalah suatu karya seni yang mengambil inspirasi dari karya kesustraan untuk menghiasi naskah dan membantu menjelaskan cerita atau mencatat peristiwa.

Menurut Rohidi (1984:87), arti ilustrasi adalah penggambaran suatu hal melalui elemen rupa untuk lebih menerangkan, menjelaskan, atau memperindah suatu teks sehingga pembaca dapat seolah-olah merasakan langsung sifat-sifat gerak, dan kesan cerita yang disajikan.

Menurut Soedarso (1990:1), pengertian ilustrasi adalah seni gambar atau seni lukis yang diabdikan untuk kepentingan lain yang memberikan penjelasan atau mengiringi suatu pengertian, misalnya cerpen di majalah.

Ilustrasi juga merupakan suatu karya seni berbentuk gambar/bentuk visual yang digunakan untuk menjelaskan suatu informasi atau cerita sehingga orang yang melihatnya dapat mengerti isi pesan atau informasi di dalamnya meskipun orang tersebut tidak bisa membaca teks.

Dengan adanya ilustrasi, pembaca juga menjadi lebih tertarik untuk membaca keseluruhan isi informasi atau cerita yang disampaikan.

FUNGSI ILUSTRASI

1. Menarik Perhatian Pembaca

Gambar ilustrasi yang terdapat pada buku, majalah, koran, dan media lainnya membuat informasi di dalam media tersebut menjadi lebih menarik untuk dibaca.

2. Memudahkan Pembaca Memahami Isi Pesan

Seringkali pembaca lebih mudah memahami isi sebuah informasi bila dilengkapi dengan gambar ilustrasi.

3. Dapat Menggambarkan Sesuatu

Gambar ilustrasi dapat membuat pembaca memahami suatu informasi tanpa harus membaca keseluruhan isi informasi tersebut.

4. Memudahkan dalam Mengungkap Kejadian

Suatu peristiwa akan menjadi lebih mudah dipahami orang lain bila dijelaskan dengan ilustrasi tanpa harus diceritakan secara rinci.

5. Memberikan Kesan Estetis

Informasi dalam bentuk teks yang mungkin membosankan bisa menjadi lebih menarik bila dilengkapi dengan gambar ilustrasi karena mengandung nilai estetika.

ILUSTRASI CERITA BERGAMBAR

Cerita bergambar merupakan cerita yang ditampilkan dalam bentuk gambar-gambar yang tidak bergerak dan disusun membentuk sebuah rangkaian cerita.

CIRI-CIRI CERITA BERGAMBAR

1. Memuat gambar lebih banyak dari pada teks cerita.
2. Gambar-gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa.
3. Memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita.
4. Memberi gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan.
5. Menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita.

FUNGSI CERITA BERGAMBAR

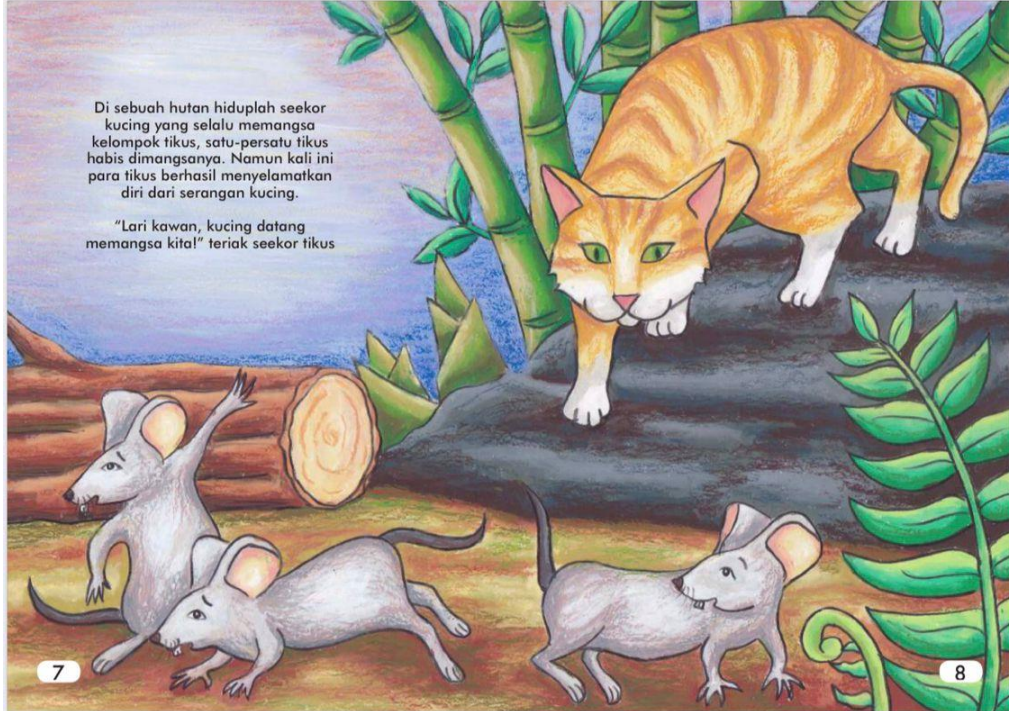
1. Memperjelas alur cerita atau informasi.
2. Membuat pesan mudah dipahami oleh pembaca.
3. Menarik minat orang untuk membaca.
4. Menambah nilai keindahan atau estetika.

LANGKAH-LANGKAH MERANCANG CERITA BERGAMBAR

1. Menentukan gagasan atau tema.
2. Menyiapkan alat dan bahan. Sesuaikan dengan Teknik pewarnaan yang akan digunakan.
3. Membuat sketsa manual (sketsa adalah rancangan gambar).
4. Menyempurnakan gambar dengan software digital.

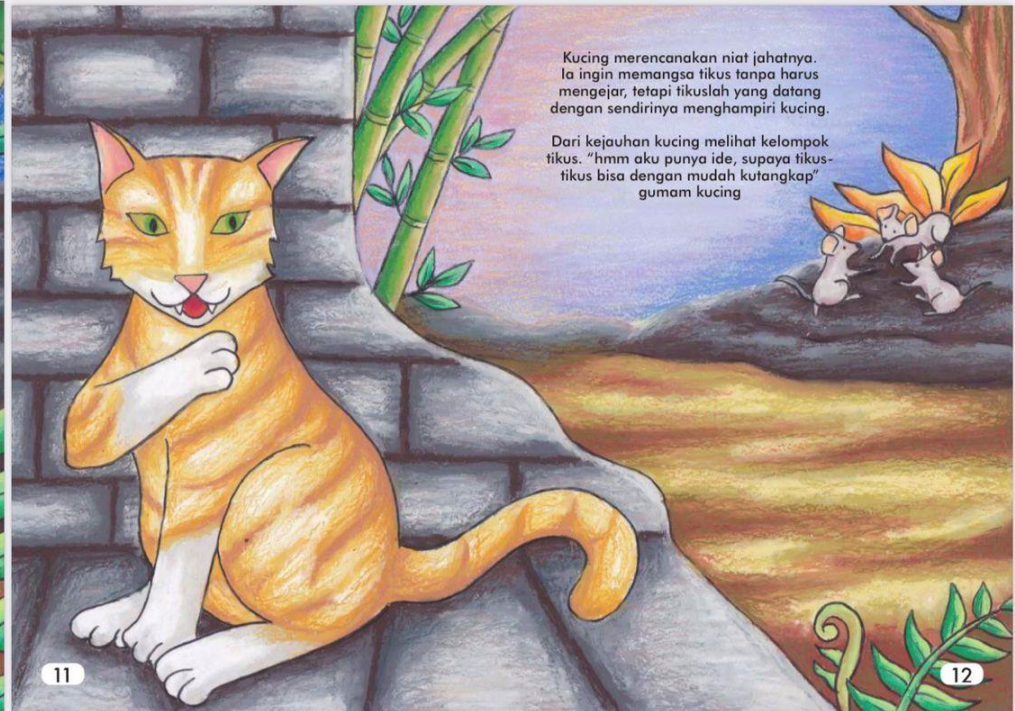

Di sebuah hutan hiduplah seekor kucing yang selalu memangsa kelompok tikus, satu-persatu tikus habis dimangsanya. Namun kali ini para tikus berhasil menyelamatkan diri dari serangan kucing.

"Lari kawan, kucing datang memangsa kita!" teriak seekor tikus

7

8

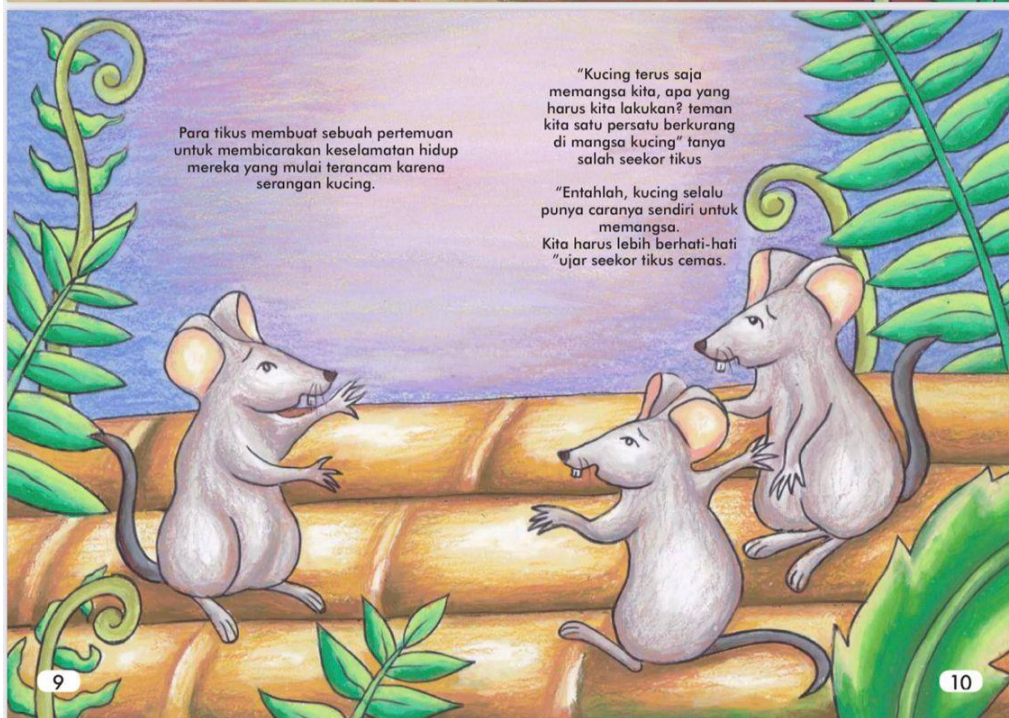

Kucing merencanakan niat jahatnya. Ia ingin memangsa tikus tanpa harus mengejar, tetapi tikuslah yang datang dengan sendirinya menghampiri kucing.

Dari kejauhan kucing melihat kelompok tikus. "hmm aku punya ide, supaya tikus-tikus bisa dengan mudah kutangkap" gumam kucing

11

12

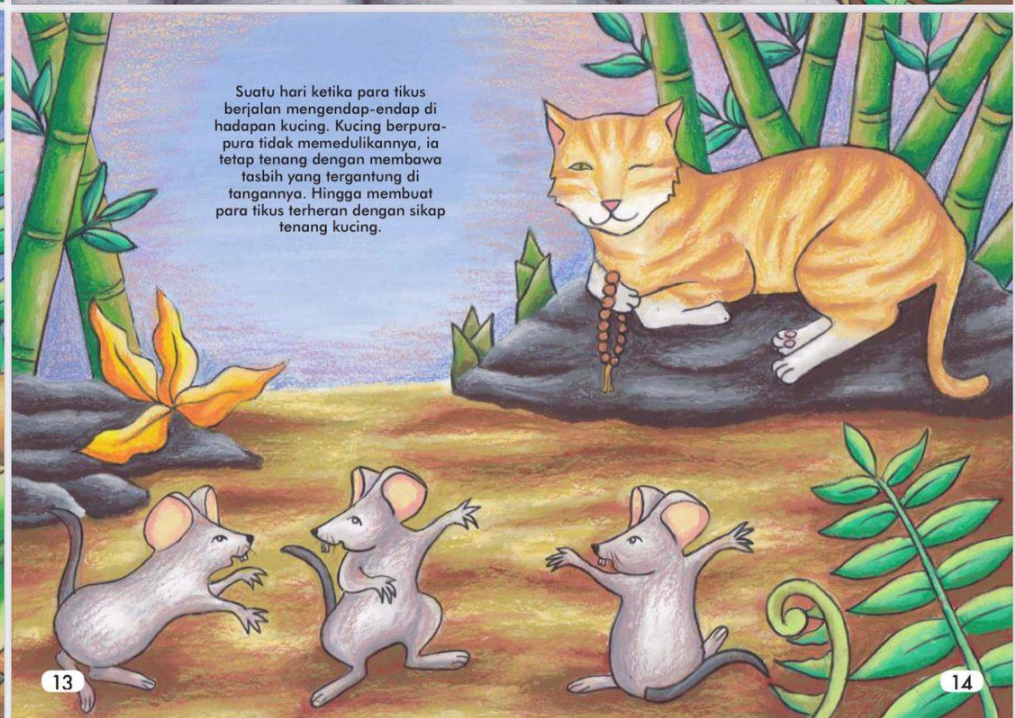
Para tikus membuat sebuah pertemuan untuk membicarakan keselamatan hidup mereka yang mulai terancam karena serangan kucing.

"Kucing terus saja memangsa kita, apa yang harus kita lakukan? teman kita satu persatu berkurang di mangsa kucing" tanya salah seekor tikus

"Entahlah, kucing selalu punya caranya sendiri untuk memangsa. Kita harus lebih berhati-hati" ujar seekor tikus cemas.

9

10

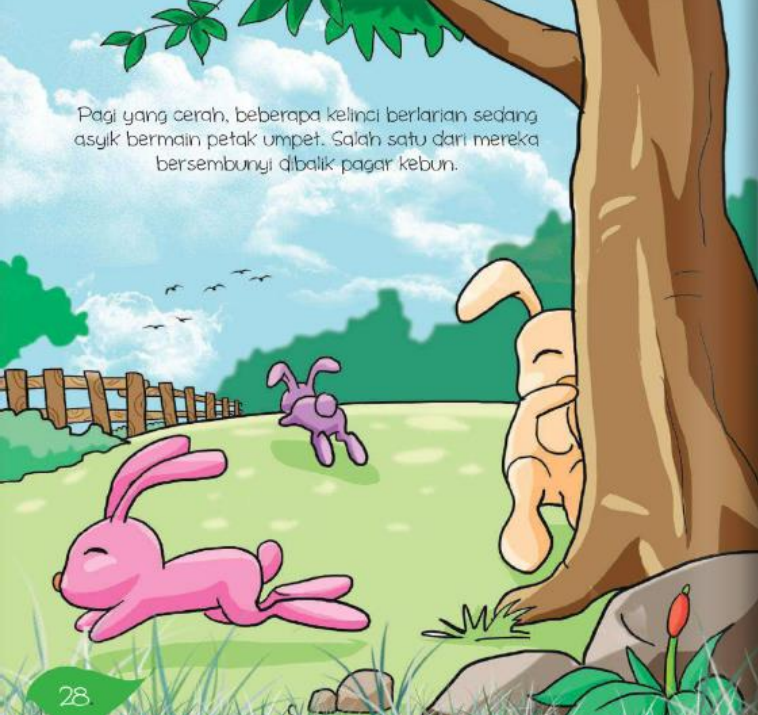

Suatu hari ketika para tikus berjalan mengendap-endap di hadapan kucing. Kucing berpura-pura tidak memedulikannya, ia tetap tenang dengan membawa tasbih yang tergantung di tangannya. Hingga membuat para tikus terheran dengan sikap tenang kucing.

13

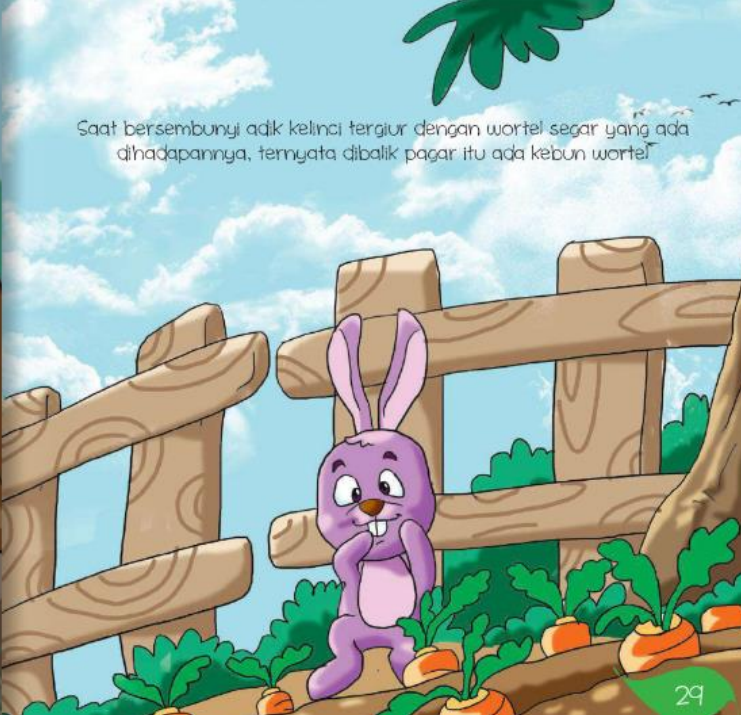
14

Pagi yang cerah, beberapa kelinci berlarian sedang asyik bermain petak umpet. Salah satu dari mereka bersembunyi dibalik pagar kebun.

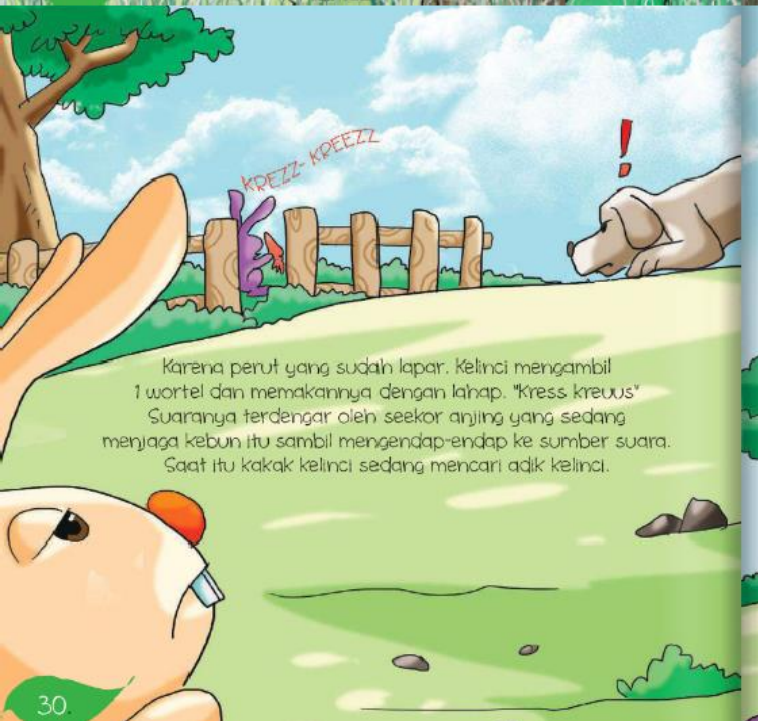
28

Saat bersembunyi adik kelinci tergiur dengan wortel segar yang ada dihadapannya, ternyata dibalik pagar itu ada kebun wortel!

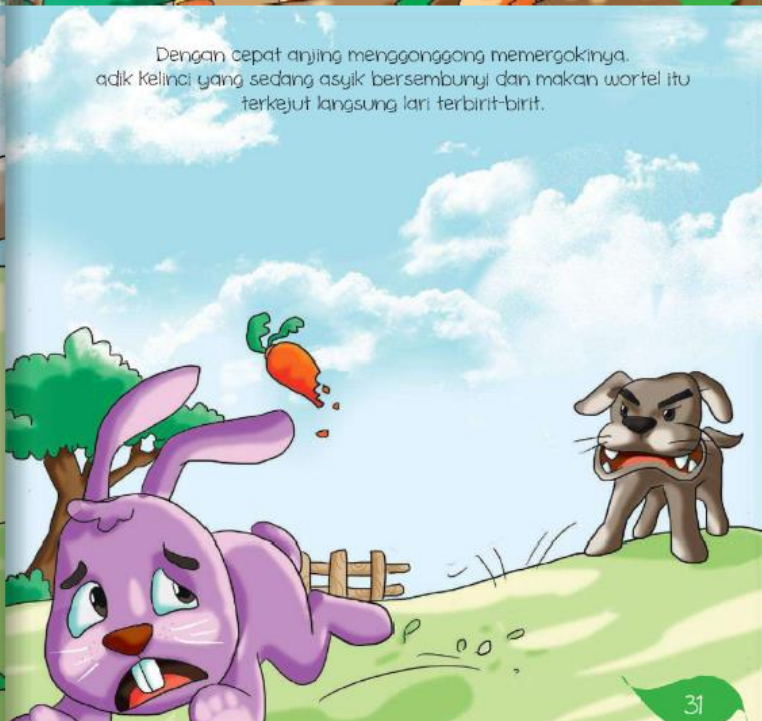
29

Dengan cepat anjing menggonggong memergokinya. Adik kelinci yang sedang asyik bersembunyi dan makan wortel itu terkejut langsung lari terbirit-birit.

Karena perut yang sudah lapar, kelinci mengambil 1 wortel dan memakannya dengan lahap. "Kress kreuus" suaranya terdengar oleh seekor anjing yang sedang menjaga kebun itu sambil mengendap-endap ke sumber suara. Saat itu kakak kelinci sedang mencari adik kelinci.

30

31

CERGAM (CERITA BERGAMBAR) dan Komik sering disamakan karena keduanya

- merupakan karya yang sama-sama memanfaatkan ilustrasi dan teks verbal dalam menyampaikan cerita. Keduanya juga sama-sama dibuat berdasarkan naskah cerita.
- Teknis kerjanya pun sama, yaitu tahapan pertama dengan membaca naskah cerita, tahapan kedua naskah tersebut ditransformasikan menjadi sebuah gambar. Setelah gambar dibuat sesuai dengan sudut pengambilan gambar, teks-teks pembangun cerita atau narasi juga akan dihadirkan. Antara teks visual berupa gambar ilustrasi dan teks verbal yang berupa kata-kata akan sama-sama saling mendukung jalannya cerita yang ingin disampaikan.

Jika diamati dari kehadirannya sebagai sebuah karya rupa maka akan tampak ada perbedaannya.

Cergam adalah cerita bergambar, artinya sebuah cerita yang alurnya diperjelas dengan keberadaan gambar. Gambar yang hadir adalah sebuah gambar ilustrasi yang memperjelas narasi cerita yang dibangun. Pembaca akan diajak untuk membaca narasi kemudian melihat gambar atau sebaliknya.

Pada cergam, gambar dihadirkan untuk melihat dan merasakan sebuah peristiwa dengan mengamati ekspresi tokoh, situasi lingkungan sekitar ataupun suasana yang dimaksudkan dalam cerita. Setiap halaman akan hadir satu gambar ilustrasi dan akan diberikan narasi cerita dari satu halaman ke halaman lainnya. Begitulah cara bercerita karya cergam.

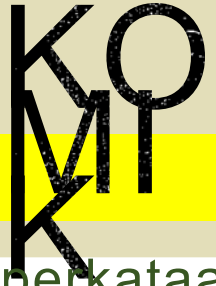
Sementara komik merupakan sebuah cerita berupa rangkaian gambar yang terpisah-pisah, tetapi berkaitan dalam isi; dapat dilengkapi dengan ataupun tanpa naskah. Komik biasanya dicetak di atas kertas yang berupa rangkaian gambar dan dilengkapi dengan teks, yaitu narasi yang berfungsi sebagai penjelasan dialog.

Penggunaan gambar dan teks yang berupa narasi, memungkinkan pesan yang akan disampaikan menjadi lebih jelas. Sehingga komik bisa digunakan sebagai media penyampaian pesan yang efektif. Komik memiliki kekuatan tersendiri dalam menggambarkan sebuah cerita karena pada masing-masing panel dibuat keadaan yang mendukung alur cerita. Dalam bahasa komik, dialog-dialog dimunculkan secara singkat dan menarik.

menghadirkan tokoh yang berbicara langsung lewat balon kata, sementara perkataan seorang tokoh pada cergam dihadirkan pada narasi cerita, tanpa balon kata dan hadir tersendiri pada bagian bawah gambar. Jadi pada komik, cerita bisa dibangun dengan gerak tubuh tokoh dan permainan bentuk panel, percakapan tap tokoh dalam balon kata serta keterangan singkat mengenai waktu.

Sementara **cergam**, cerita dibangun hanya dari teks verbal berupa narasi saja yang dihadirkan “diluar area” gambar, tanpa adanya permainan panel dan balon kata. Komik menjadi gambar yang bercerita, sementara cergam menjadi cerita yang bergambar.

TUGAS!

- Merancang cerita bergambar tentang cerita rakyat yang ada di provinsi Lampung.
- Gagasan isi cerita disesuaikan dengan versi cerita yang sebenarnya (cantumkan sumber cerita).
- Output karya berupa carousel yang nantinya akan dipublikasikan pada platform Instagram berjumlah 10 halaman (1 cover, 9 isi cerita).

