

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Susunan Laporan Penciptaan	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
A. Definisi Komik	6
B. Sejarah Komik	7
C. Klasifikasi Komik	10
1. Komik Berdasarkan Bentuknya	10
a. Komik Strip	10
b. Buku Komik	11
c. Novel Grafis	11

Dede Muharom, 2016

NOVEL GRAFIS "WAKTU"

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

d. Komik Kompilasi	12
e. Web Komik	13
2. Komik Berdasarkan Jenis Cerita	13
a. Komik Edukasi.....	13
b. Komik Promosi	14
c. Komik Wayang	15
d. Komik Silat	15
e. Serial Cantik	15
D. Unsur Visual Komik.....	16
1. Pembatas Panel.....	17
a. Komposisi.....	18
1) <i>Cropping</i>	18
2) <i>Balance</i>	19
3) <i>Tilt</i>	21
b. Bentuk Bingkai.....	21
c. Pilihan Alur	22
2. Ruang Bagi Teks	23
3. Teks dan Efek Suara.....	24
4. Gaya Gambar.....	26
5. Pilihan Momen	28
6. Intensitas	30
7. Penokohan	32
a. Rancangan Karakter	32
b. Ekspresi Wajah.....	34
c. Ekspresi Tubuh.....	35
E. Unsur Cerita Komik	37
1. Sumber Cerita Fiksi.....	37
2. <i>Setting</i>	38
3. Tokoh	40
4. Plot	43
a. Plot Berdasarkan Konflik para Tokoh.....	43

b. Plot Non-Konfrontasi	45
c. Menulis Plot	45
5. Pembuka dan Penutup	46
F. Kajian Faktual dan Empirik	49
1. Kajian Faktual	49
2. Kajian Empirik	52
 BAB III METODE PENCIPTAAN	 55
A. Ide Berkarya	55
B. Stimulasi Berkarya	57
C. Analisis Kebutuhan	59
D. Pengolahan Ide	60
E. Persiapan Alat dan Bahan	62
F. Proses Pembuatan Karya	67
1. Penyusunan Konsep Cerita	67
a. Judul	67
b. Premis	68
c. Sinopsis	68
d. Karakter	68
e. Plot	70
f. Skrip	71
g. Visualisasi Karakter	73
2. Visualisasi Komik	73
a. <i>Thumbnail</i>	73
b. Sketsa	74
c. Penintaan (<i>Inking</i>)	77
d. Pemberian Nada Abu-abu (<i>Toning</i>)	79
e. Pemberian Teks (<i>Lettering</i>)	81
f. Pencetakan dan Penjilidan	83
g. Pengerjaan	84

BAB IV ANALISIS KARYA	85
A. Konsep Berkarya Novel Grafis Waktu.....	85
1. Mengembangkan Ide	85
2. Judul Novel Grafis Waktu.....	88
3. Premis Novel Grafis Waktu	88
4. Tokoh	89
a. Sumber Tokoh.....	89
b. Visualisasi Tokoh.....	90
c. Penggambaran Tokoh Lewat Adegan	95
5. <i>Setting</i>	98
6. Sinopsis Novel Grafis Waktu.....	99
a. Sinopsis	99
b. Plot	99
7. Pembuka dan Penutup	100
B. Analisis Visual Novel Grafis Waktu.....	101
1. Identifikasi Karya	101
2. Sampul (<i>Cover</i>)	101
3. Unsur Visual.....	102
a. Panel.....	102
1) Komposisi.....	102
a) <i>Cropping</i>	102
(1) Jarak Pandang.....	103
(a) <i>Close Up</i>	103
(b) <i>Medium Close Up</i>	104
(c) <i>Medium Shot</i>	105
(d) <i>Long Shot</i>	106
(2) Sudut Pandang.....	107
(a) <i>Eye Level</i>	107
(b) <i>Bird's Eye Level</i>	108
(c) <i>Frog's Eye Level</i>	109

(3) Lain-lain	110
(4) Simpulan.....	110
b) <i>Balance</i>	112
(1) <i>Center</i>	112
(2) <i>Off Center</i>	113
(3) Lain-lain	114
(4) Simpulan.....	114
c) Kemiringan (<i>tilt</i>)	115
(1) Tegak	116
(2) Miring.....	117
(3) Simpulan Teknik <i>Tilt</i> yang Cenderung Dipakai.....	118
2) Bentuk Panel	119
a) Panel Terbuka.....	119
b) Panel Tertutup	120
c) Simpulan Bentuk Panel yang Cenderung Dipakai	120
3) Pilihan Momen	121
a) Momen ke Momen	122
b) Aksi ke Aksi.....	123
c) Subjek ke Subjek	124
d) Lokasi ke Lokasi	125
e) Aspek ke aspek	126
f) <i>Non Sequitur</i>	127
g) Simpulan Pilihan Momen yang Cenderung Dipakai....	127
4) Intensitas.....	128
a) Kesan Kedalaman.....	128
b) Beragam Bentuk dan Ukuran Bingkai	129
c) Kontras Grafis	130
d) Pose dan Ekspresi Berlebihan	131
e) Teknik Menggambar yang Canggih.....	131
f) Menembus Pakem	132
g) Diagonal atau Memiringkan Objek	133

h) Simpulan Teknik Intensitas yang Cenderung Dipakai.	133
5) Ruang Bagi Teks	135
6) Teks dan Efek Suara.....	136
a) Kata-spesifik.....	136
b) Gambar-spesifik	137
c) Duo-spesifik	138
d) Berpotongan	139
e) Saling Bergantung.....	140
f) Paralel.....	141
g) Montase	142
h) Simpulan	142
b. Pilihan Alur Baca	144
c. Gaya Gambar Ilustrasi.....	145
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	 146
A. Simpulan.....	146
B. Saran.....	147
 DAFTAR PUSTAKA	
 DAFTAR ISTILAH	
 LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1, Proporsi Format Buku Komik Indonesia Periode Tahun 1995-2008	2
Bagan 1.2, Proporsi Tema Cerita dalam Komik Indonesia Periode Tahun 1995-2008	3
Bagan 3.1, Bagan Proses Kerja	56
Bagan 3.2, Proporsi Tema Cerita dalam Komik Indonesia Periode Tahun 1995-2008	59
Bagan 3.3, Proporsi Format dalam Komik Indonesia Periode Tahun 1995-2008	60
Bagan 4.1, Persentase Jarak Pandang.....	111
Bagan 4.2, Persentase Sudut Pandang.....	111
Bagan 4.3, Persentase <i>Balance</i>	115
Bagan 4.4, Persentase <i>Tilt</i>	118
Bagan 4.5, Persentase Bentuk Panel	121
Bagan 4.6, Persentase Pilihan Momen	127
Bagan 4.7, Persentase Intensitas	134
Bagan 4.8, Persentase Hubungan Kata-Gambar	143

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1, Sejarah Perkembangan Komik	7
---	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1, Novel Grafis Terjemahan, “Usagi Yojimbo”	12
Gambar 2.2, Halaman Muka Web Ngomik.com.....	13
Gambar 2.3, “Archie & Meidi, Penyelamatan di Hutan”	14
Gambar 2.4, “Me vs Big Slacker Baby”	16
Gambar 2.5, Bentuk Panel yang Umum.....	17
Gambar 2.6, Penamaan Jarak Kamera	18
Gambar 2.7, Penerapan <i>Balance</i> dalam Komik	19
Gambar 2.8, Penerapan <i>Balance</i> dalam Komik	20
Gambar 2.9, Variasi Bentuk Bingkai dalam Karya Eisner	21
Gambar 2.10, Pilihan Alur	22
Gambar 2.11, Bentuk Balon Suara dalam Komik Dave Sims	23
Gambar 2.12, Hubungan Kata dan Gambar menurut McCloud.....	24
Gambar 2.13, Hubungan Kata dan Gambar menurut McCloud.....	25
Gambar 2.14, Berbagai Gaya Gambar	26
Gambar 2.15, Berbagai Gaya Gambar	27
Gambar 2.16, Bentuk-bentuk Transisi yang McCloud Rangkum.....	28
Gambar 2.17, Bentuk-bentuk Transisi yang McCloud Rangkum.....	29
Gambar 2.18, Berbagai Teknik Meningkatkan Intensitas.....	30

Dede Muharom, 2016

NOVEL GRAFIS “WAKTU”

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Gambar 2.19, Berbagai Teknik Meningkatkan Intensitas.....	31
Gambar 2.20, <i>Character Sheet</i> Milik Alex Toth.....	33
Gambar 2.21, Enam Ekspresi Murni yang Diperlihatkan Manusia	34
Gambar 2.22, Ekspresi Tubuh yang Diperlihatkan.....	35
Gambar 2.23, Ekspresi yang Ditunjukkan oleh Tangan Beragam Berdasarkan Budaya tiap Wilayah.....	36
Gambar 2.24, Tangga Dramatik menurut Biran.....	44
Gambar 2.25, Tangga Dramatik Berbentuk Mata Gergaji menurut Biran.....	44
Gambar 2.26, Beberapa Contoh Novel Grafis yang Terbit di Indonesia	49
Gambar 2.27, Novel Grafis Karya Komikus Indonesia	50
Gambar 2.28, Scott Pilgrim's	51
Gambar 2.29, Webtoons yang Dicetak, “Majo & Sady”	52
Gambar 2.30, “Arte Magz”, “Danger Komik”, Virtual Space”	53
Gambar 2.31, Karya Penulis pada Tahun 2013-2014	53
Gambar 2.32, Karya Penulis pada Tahun 2015	54
Gambar 2.33, Karya Terbaru Penulis	54
Gambar 3.1, Salah Satu Halaman Novel Grafis “Scott Pilgrim vs The World”	57
Gambar 3.2, Gerbang Sekolah SMAN 1 Sukabumi.....	58
Gambar 3.3, Salah Satu halaman Novel Grafis “Waktu”	58
Gambar 3.4, Studi Gaya Gambar	61
Gambar 3.5, Pensil Mekanik 2B	62
Gambar 3.6, Karet Penghapus	62

Gambar 3.7, <i>Pen Tablet</i>	63
Gambar 3.8, <i>Laptop</i>	63
Gambar 3.9, Meja Jiplak	64
Gambar 3.10, Pemindai (<i>Scanner</i>)	64
Gambar 3.11, Pena dan Beragam Mata Pena	65
Gambar 3.12, <i>Drawing Pen</i> Berbagai Ukuran	65
Gambar 3.13, <i>Printer</i>	66
Gambar 3.14, Kertas HVS 70 gram dan 100 gram Ukuran A4	66
Gambar 3.15, Tinta Cina	67
Gambar 3.16, Kartu Catatan Adegan	70
Gambar 3.17, Visualisai Karakter	73
Gambar 3.18, <i>Thumbnail</i>	74
Gambar 3.19, <i>Paneling</i> Novel Grafis “Waktu” Halaman Tiga	74
Gambar 3.20, Sketsa Novel Grafis “Waktu” Halaman Tiga	75
Gambar 3.21, Sketsa Novel Grafis “Waktu” Halaman Tiga	76
Gambar 3.22, Sketsa <i>Final</i> Novel Grafis “Waktu” Halaman Tiga	77
Gambar 3.23, Hasil Penintaan Novel Grafis “Waktu” Halaman Tiga	78
Gambar 3.24, Lembar Kerja Digital Novel Grafis “Waktu” Halaman Tiga	79
Gambar 3.25, <i>Toning</i> Digital Novel Grafis “Waktu” Halaman Tiga.....	80
Gambar 3.26, Pemberian <i>Raster</i> Digital Novel Grafis “Waktu” Halaman Tiga	80
Gambar 3.27, Proses <i>Lettering</i> Digital Novel Grafis “Waktu” Halaman Tiga	81
Gambar 3.28, Hasil Akhir Novel Grafis “Waktu” Halaman Tiga	82
Gambar 3.29, Hasil Akhir Novel Grafis “Waktu”	83
Gambar 3.30, Pengerjaan Novel Grafis “Waktu”	84

Gambar 4.1, Tiga Halaman dari Cerita yang Dihapus	86
Gambar 4.2, Perbedaan <i>Lay Out</i> Panel Novel Grafis “Waktu” Sebelum dan Sesudah dilakukan Revisi.....	87
Gambar 4.3, Visualisasi Tokoh Novel Grafis “Waktu”	91
Gambar 4.4, Analisis Tokoh Rendra	92
Gambar 4.5, Analisis Tokoh Yani.....	93
Gambar 4.6, Analisis Tokoh Emmie	94
Gambar 4.7, Analisis Tokoh Bu Ifa	95
Gambar 4.8, Novel Grafis “Waktu” Halaman Tiga dan Halaman Empat Panel Satu	96
Gambar 4.9, Novel Grafis “Waktu” Halaman dua, Halaman Empat Panel Dua dan Tiga	96
Gambar 4.10, Novel Grafis “Waktu” Halaman 40 dan Halaman 41	97
Gambar 4.11, Novel Grafis “Waktu” Halaman 33 dan Halaman 34	97
Gambar 4.12, Penggambaran <i>Setting</i> pada Novel Grafis “Waktu”.....	98
Gambar 4.13, Pembukaan pada Novel Grafis “Waktu”.....	100
Gambar 4.14, Penutupan pada Novel Grafis “Waktu”.....	101
Gambar 4.15, Sampul Depan dan Belakang pada Novel Grafis “Waktu”.....	102
Gambar 4.16, Panel <i>Close Up</i> pada Novel Grafis “Waktu”.....	103
Gambar 4.17, Panel <i>Medium Close Up</i> pada Novel Grafis “Waktu”	104
Gambar 4.18, Panel <i>Medium Shot</i> pada Novel Grafis “Waktu”	105
Gambar 4.19, Panel <i>Long Shot</i> pada Novel Grafis “Waktu”	106
Gambar 4.20, Panel <i>Eye Level</i> pada Novel Grafis “Waktu”	107
Gambar 4.21, Panel <i>Bird’s Eye Level</i> pada Novel Grafis “Waktu”.....	108
Gambar 4.22, <i>Frog’s Eye Level</i> pada Novel Grafis “Waktu”.....	109

Dede Muharom, 2016

NOVEL GRAFIS “WAKTU”

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Gambar 4.23, Panel yang Tidak Termasuk Kategori Apapun pada Novel Grafis “Waktu”.....	110
Gambar 4.24, Panel dengan Posisi <i>Balance Center</i> pada Novel Grafis “Waktu”	112
Gambar 4.25, Panel dengan Posisi <i>Balance Off Center</i> pada Novel Grafis “Waktu”.....	113
Gambar 4.26, Panel yang Tidak Masuk Kategori Apapun pada Novel Grafis “Waktu”.....	114
Gambar 4.27, Panel dengan Posisi Tegak pada Novel Grafis “Waktu”	116
Gambar 4.28, Panel dengan Posisi <i>Tilt</i> Miring pada Novel Grafis “Waktu”...	117
Gambar 4.29, Panel dengan Bentuk Panel Terbuka pada Novel Grafis “Waktu”	119
Gambar 4.30, Panel dengan Bentuk Panel Tertutup pada Novel Grafis “Waktu”.....	120
Gambar 4.31, Panel dengan Transisi Momen ke Momen pada Novel Grafis “Waktu”.....	122
Gambar 4.32, Panel dengan Transisi Aksi ke Aksi pada Novel Grafis “Waktu”.....	123
Gambar 4.33, Panel dengan Transisi Subjek ke Subjek pada Novel Grafis Waktu	124
Gambar 4.34, Panel dengan Transisi Lokasi ke Lokasi pada Novel Grafis Waktu	125
Gambar 4.35, Panel dengan Transisi Aspek ke Aspek pada Novel Grafis Waktu	126
Gambar 4.36, Panel dengan Intensitas Kesan Kedalaman pada Novel Grafis “Waktu”.....	128
Gambar 4.37, Panel dengan Intensitas Beragam Bentuk Panel pada Novel Grafis Waktu	129
Gambar 4.38, Panel dengan Intensitas Kontras Grafis pada Novel Grafis Waktu	130

Gambar 4.39, Panel dengan Intensitas Teknik Menggambar yang Canggih pada Novel Grafis “Waktu”	131
Gambar 4.40, Panel dengan Intensitas Menembus Pakem pada Novel Grafis “Waktu”	132
Gambar 4.41, Panel dengan Intensitas Memiringkan Objek pada Novel Grafis “Waktu”	133
Gambar 4.42, Balon Kata yang Penulis gunakan pada Novel Grafis “Waktu”	135
Gambar 4.43, Teks dengan Teknik Kata-Spesifik pada Novel Grafis “Waktu”	136
Gambar 4.44, Teks dengan Teknik Gambar-Spesifik pada Novel Grafis Waktu	137
Gambar 4.45, Teks dengan Teknik Duo-Spesifik pada Novel Grafis “Waktu”	138
Gambar 4.46, Teks dengan Teknik Berpotongan pada Novel Grafis “Waktu”	139
Gambar 4.47, Teks dengan teknik Saling Bergantung pada Novel Grafis Waktu	140
Gambar 4.48, Teks dengan Teknik Paralel pada Novel Grafis “Waktu”	141
Gambar 4.49, Teks dengan Teknik Montase pada Novel Grafis “Waktu”	142
Gambar 4.50, Alur Membaca pada Novel Grafis “Waktu”	144
Gambar 4.51, Salah Satu Halaman pada Novel Grafis “Waktu”	145

Dede Muharom, 2016
NOVEL GRAFIS "WAKTU"

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu