

TUGAS AKHIR
DESAIN *FONT* DEKORATIF ADAPTASI
DARI SENI UKIR SURAKARTA

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Desain Komunikasi Visual
Universitas Sahid Surakarta

Disusun Oleh :
ADITYA SURYA ARYUDA
NIM. 2019021004

PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
FAKULTAS SOSIAL, HUMANIORA, DAN SENI
UNIVERSITAS SAHID SURAKARTA
2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**DESAIN *FONT* DEKORATIF ADAPTASI
DARI SENI UKIR SURAKARTA**

Disusun oleh:

**ADITYA SURYA ARYUDA
2019021004**

Tugas Akhir/ Kekaryaannya ini telah disetujui
untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tugas Akhir
Program Studi Desain Komunikasi Visual
Universitas Sahid Surakarta

Pada tanggal : 17 Oktober 2024

Pembimbing I

Evelyne Henny Lukitasari., S.Sn., M.Sn.
NIDN. 0630017802

Pembimbing II

Yudi Wibowo S.Pd., M.Sn
NIDN. 0622048001

**Mengetahui, Kepala Program
Studi Desain Komunikasi Visual**

Yudi Wibowo S.Pd., M.Sn
NIDN. 0622048001

**LEMBAR PENGESAHAN
DESAIN FONT DEKORATIF ADAPTASI
DARI SENI UKIR SURAKARTA**

Disusun oleh :
ADITYA SURYA ARYUDA
2019021004

Tugas Akhir / Kekaryaannya ini telah disetujui untuk dipertahankan
Dihadapan Dewan Penguji Tugas Akhir/Kekaryaannya
Program Studi Desain Komunikasi
Visual Universitas Sahid Surakarta

Pada tanggal : 31 Januari 2025

1. Penguji I

Nama : Evelyne Henny Lukitasari, S.Sn., M.Sn
NIDN : 0630017802

(.....)

2. Penguji II

Nama : Yudi Wibowo S.Pd., M.Sn
NIDN : 0622048001

(.....)

3. Penguji III

Nama : Arif Yulianto, S.Sn, M.Sn
NIDN : 0606077302

(.....)

Dekan
Fakultas Sosial, Humaniora, dan Seni

Faqih Purnomosidi, S.Psi., M.Si
NIDN. 0602058801

Kepala Program Studi
Desain Komunikasi Visual

Yudi Wibowo S.Pd., M.Sn
NIDN. 0622048001

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA ILMIAH**

Saya mahasiswa Program Desain Komunikasi Visual Fakultas Sosial Humaniora dan Seni Universitas Sahid Surakarta yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Aditya Surya Aryuda**
NIM : **2019021004**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir / Skripsi

Judul : **DESAIN FONT DEKORATIF ADAPTASI DARI SENI UKIR
SURAKARTA**

adalah benar-benar karya yang saya susun sendiri. Apabila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan / karya orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Universitas termasuk pencabutan gelar yang telah saya terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terbukti melakukan kebohongan maka saya sanggup menanggung segala konsekuensinya.

Karanganyar, 31 Januari 2025

Ya:

(Aditya Surya Aryuda)
NIM : 2019021004

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Sivitas Akademika Universitas Sahid Surakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Surya Aryuda
NIM : 2019021004
Program Studi : Desain Komunikasi Visual Fakultas :
Sosial Humaniora dan Seni
Karya : Tugas Akhir-Skripsi-Laporan Penelitian*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Sahid Surakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (**Non Exclusife Royalty Free Right**) atas Tugas Akhir/Skripsi/Laporan Penelitian saya yang berjudul : **Desain Font Dekoratif Adaptasi dari Motif Ukir Surakarta** beserta instrument/desain/perangkat (jika ada). Berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, mengalih mediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat serta mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis (author) dan pembimbing sebagai co author pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Karanganyar
Pada Tanggal : 31 Januari 2025

Yang

(Aditya Surya Aryuda)
NIM : 2019021004

*)Coret yang tidak perlu

MOTTO

“Hidup bagaikan tipografi, pilihan huruf mencerminkan karakter, spasi menggambarkan keseimbangan, dan alignment menunjukkan arah. Terkadang kita ditebalkan oleh pengalaman, dimiringkan oleh keadaan, atau bahkan dihapus untuk memulai dari awal. Tapi yang terpenting, tetaplah menjadi font yang mudah dibaca dan bermakna bagi banyak orang.”

(Aditya Surya Aryuda)

"Tipografi bukan hanya soal memilih huruf, tapi bagaimana huruf itu berbicara tanpa suara."

(Sofyan Syarief)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kupanjatkan dan syukurku kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir dengan segala kekuranganku. Segala syukur ku ucapkan kepada-Mu karena telah menghadirkan mereka yang selalu memberi semangat dan doa disaat ku tertatih. Karena-Mu lah meraka ada, dan karena-Mu lah tugas akhir ini dapat terselesaikan. Hanya pada-Mu tempat mengadu dan mengucapkan syukur, karya ini ku persembahkan untuk :

1. Ayah dan Ibu, terima kasih atas doa, semangat, pengorbanan, nasihat serta kesabaran untuk penulis yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Teman-Teman Mahasiswa Desain Komunikasi Visual yang telah memberikan support, Ilmu dan waktunya selama ini.
3. Semua sahabat B13, yang telah membantu secara teknis, materi, dan mengorbankan waktunya untuk ikut membantu merancang semua ini.
4. Jiwa dan ragaku, yang telah berjuang sejauh ini tanpa putus asa menyusun tugas akhir.

RINGKASAN

Seni ukir Surakarta merupakan salah satu peninggalan kebudayaan lokal yang kaya akan nilai seni dan filosofi. Seni ukir Surakarta memiliki ciri khas yang mengambil gubahan motif patran dan ukel pakis yang menjalar dengan bebas dan fleksibel dengan variasi wujud motif cembung dan cekung yang dilengkapi variasi buah dan bunga. Hal ini memungkinkan untuk mengembangkan motif ukir Surakarta mengikuti perkembangan digitalisasi di zaman sekarang dengan menonjolkan ciri khas seni ukir Surakarta yang mudah diingat oleh banyak orang. Oleh karena itu, tipografi menjadi salah satu cara untuk mengkomunikasikan ide atau informasi yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Perancangan *font* dekoratif bertujuan untuk menciptakan tipografi yang tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi teks, tetapi juga sebagai elemen desain visual yang menarik. Perancangan desain *font* adaptasi dari motif ukir Surakarta ini menciptakan sebuah *font* dekoratif bernama AKSARAKARTA yang ditampilkan menggunakan gaya visual dekoratif patran, memadukan kesederhanaan struktur sans-serif dengan motif ukir Surakarta yang diterapkan secara minimalis pada bagian tertentu huruf, seperti ujung, sambungan, atau garis horizontal yang menciptakan keseimbangan antara modernitas dan estetika, serta diaplikasikan dengan konsep dan beberapa media yang dipilih, sebagai alat promosi untuk memperkenalkan kepada audiens yang lebih luas.

Kata kunci: Dekoratif, Font, Seni Ukir, Tipografi

ABSTRACT

Surakarta carving art is one of the local cultural heritages that is rich in artistic and philosophical value. Surakarta carving art has a distinctive characteristic that takes the composition of patran and ukel fern motifs that spread freely and flexibly with variations in the form of convex and concave motifs that are complemented by variations of fruit and flowers. This makes it possible to develop Surakarta carving motifs following the development of digitalization in today's era by highlighting the characteristics of Surakarta carving art that many people easily remember. Therefore, typography is one way to communicate ideas or information that can keep up with the times. The design of decorative fonts aims to create typography that not only functions as a medium for text communication but also as an attractive visual design element. The design of the font adaptation of the Surakarta carving motif creates a decorative font called AKSARAKARTA, which is displayed using a decorative patran visual style, combining the simplicity of the sans-serif structure with the Surakarta carving motif applied minimally to certain parts of the letters, such as the ends, joints, or horizontal lines that create a balance between modernity and aesthetics and is applied with the concept and several selected media, as a promotional tool to introduce to a wider audience.

Keywords: Decorative, Font, Carving Art, Typography

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat serta memberikan kemudahan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan perancangan karya tugas akhir yang berjudul “Desain *Font* Dekoratif Adaptasi dari Seni Ukir Surakarta” dengan baik dan benar. Adapun laporan ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Program studi Desain Komunikasi Visual pada Fakultas Sosial, Humaniora dan Seni Universitas Sahid Surakarta. Penulisan laporan perancangan karya tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan juga masih tidak luput dari kesalahan selama penulisan. Tetapi penulis mengharapkan bahwa penulisan laporan perancangan karya tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca serta orang lain yang membutuhkan penulisan ini. Penyusunan laporan perancangan karya tugas akhir ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, diantaranya:

1. Allah SWT dengan sebaik baiknya pujian yang tidak bisa diungkapkan dengan kata Bagi-MU puji atas iman dan islam yang engkau anugrahkan maha mulia Engkau.
2. Ibu Sri Huning Anwariningsih, S.T., M.Kom. Selaku Rektor Universitas Sahid Surakarta.
3. Ibu Destina Paningrum, S.E., M.M. Selaku Wakil Rektor bidang Sumberdaya, Keuangan dan Pengembangan Universitas Sahid Surakarta.
4. Ibu Dr. Erwin Kartinawati, S.Sos., M.I.Kom. Selaku Wakil Rektor bidang akademik, Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Universitas Sahid Surakarta.

5. Bapak Faqih Purnomosidi, S.Psi., M.Si Selaku Dekan Fakultas Sosial Humaniora dan Seni Universitas Sahid Surakarta.
6. Bapak Yudi Wibowo, S.Pd., M.Sn Selaku Kepala Program Studi Desain Komunikasi Visual Usahid Surakarta.
7. Ibu Evelyne Henny Lukitasari, S.Sn., M.Sn yang telah menyetujui Judul Tugas Akhir penulis serta selaku pembimbing I yang telah membantu, memberikan saran, menyetujui penulisan proposal ini.
8. Seluruh Dosen pengajar Desain Komunikasi Visual Universitas Sahid Surakarta.
9. Bapak, Ibu, Kakak, Adik, dan Keluarga atas segala pengorbanan dan dukungan yang tak pernah lelah membantu melalui memberikan hal berupa materi maupun dengan non materi.
10. Teman-teman yang sudah banyak membantu dan memberikan informasi dalam proses pengerjaan sehingga dapat menyelesaikan proposal ini.
11. Para Pemilik jurnal tentang perancangan *font* yang digunakan sebagai referensi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir karya ini.
12. Segenap Staff Pengajar dan Karyawan Universitas Sahid Surakarta.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penyusunan proposal ini, untuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga proposal ini bisa berguna bagi semua pihak baik almamater atau semua pihak yang memerlukannya. Terima kasih.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I LATAR BELAKANG.....	1
A. Latar Belakang.....	1

B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Perancangan.....	10
D. Manfaat Perancangan.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Metode Perancangan.....	15
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II IDENTIFIKASI DATA	19
A. Seni Ukir	19
1. Sejarah Seni Ukir Jawa.....	19
2. Motif Ukir Jawa	21
B. Analisa SWOT	30
C. Tipografi	32
BAB III ANALISIS DATA & KONSEP PERANCANGAN	44
A. Analisa Data.....	44
1. Segmentasi	44
2. USP	46

3. ESP.....	46
4. Positioning.....	47
B. Strategi Kreatif	48
1. Konsep Estetis	48
2. Konsep Teknis	62
C. Media Plan	65
1. Media Utama	66
2. Media Pendukung	66
BAB IV PERWUJUDAN KARYA.....	72
A. Media Utama.....	72
B. Media Pendukung	77
BAB V PENUTUP	94
A. Simpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
GLOSARIUM.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 01. Nilai Eskpor Seni Ukir ke Berbagai Negara	3
Gambar 02. Data Eskpor Seni Ukir Surakarta & Jepara.....	5
Gambar 03. Motif Seni Ukir Jepara.....	21
Gambar 04. Motif Seni Ukir Yogyakarta.....	22
Gambar 05. Motif Seni Ukir Mataram.....	23
Gambar 06. Motif Seni Ukir Majapahit.....	24
Gambar 07. Motif Seni Ukir Pekalongan.....	24
Gambar 08. Motif Seni Ukir Surakarta.....	26
Gambar 09. Motif Signifikan Seni Ukir Surakarta	26
Gambar 10. Keraton Surakarta.....	27
Gambar 11. Kursi Keraton Surakarta.....	28
Gambar 12. Papan Informasi Keraton Surakarta	28
Gambar 13. Rebab Gading.....	29
Gambar 14. Alat Angkut Tradisional.....	29
Gambar 15. Anatomi Huruf	37
Gambar 16. Font ITC Times New Roman	37
Gambar 17. Font Ventura	38

Gambar 18. Font Abril Fatface	38
Gambar 19. Font Bodoni.....	39
Gambar 20. <i>Font</i> Egyptienne.....	39
Gambar 21. <i>Font</i> Memphis.....	40
Gambar 22. <i>Font</i> Helvetica	41
Gambar 23. <i>Font</i> Futura.....	41
Gambar 24. Font Brush Script	42
Gambar 25. <i>Font</i> Dancing Script OT	42
Gambar 26. Font Walt Disney	43
Gambar 27. Font Jokerman.....	43
Gambar 28. Motif Signifikan Seni Ukir Surakarta	46
Gambar 29. Anatomi Huruf/Font.....	52
Gambar 30. Perbandingan Transformasi Berat Huruf	53
Gambar 31. Transformasi Proporsi Huruf	53
Gambar 32. Kemiringan Huruf.....	54
Gambar 33. Sistem Pengukuran Huruf	54
Gambar 34. Kerning.....	55
Gambar 35. Leading.....	56

Gambar 36. Tracking	56
Gambar 37. Palet Warna Vintage	57
Gambar 38. Type Specimen Layout	59
Gambar 39. Desain Motif Adaptasi	60
Gambar 40. Laptop Asus VivoBook M415DA	62
Gambar 41. XP-Pen Star03.....	63
Gambar 42. Adobe Photoshop 2020	63
Gambar 43. Adobe Illustrator 2021	64
Gambar 44. Calligraphr.....	64
Gambar 45 Moodboard	65
Gambar 46. Contoh Poster.....	67
Gambar 47. Contoh Kaos/Tshirt.....	68
Gambar 48. Contoh Totebag.....	69
Gambar 49. Contoh Roll Banner	70
Gambar 50. Contoh Stiker	71
Gambar 51. Contoh Pin.....	71
Gambar 52. Sketsa Font.....	72
Gambar 53. Hasil Sketsa.....	73
Gambar 54. Proses Ekspor Font.....	74

Gambar 55. Uppercase.....	75
Gambar 56. Lowercase	75
Gambar 57. Angka	76
Gambar 58. Tanda baca.....	76
Gambar 59. Sketsa Poster 1, 2, 3, 4.....	77
Gambar 60. Guideline Poster.....	78
Gambar 61. Color Guide Poster.....	78
Gambar 62. Penempatan Media.....	79
Gambar 63. Sketsa Media	80
Gambar 64. Guideline Pin	80
Gambar 65. Color Guide Pin	81
Gambar 66. Hasil Jadi Pin.....	81
Gambar 67. Penempatan Media.....	82
Gambar 68. Sketsa Layout Kaos.....	82
Gambar 69. Guideline Desain Depan	83
Gambar 70. Color Guide Desain Kaos.....	83
Gambar 71. Hasil Jadi Desain Depan	84

Gambar 72. Penempatan Kaos 1.....	84
Gambar 73. Penempatan Kaos 2.....	85
Gambar 74. Penempatan Kaos 3.....	85
Gambar 75. Penempatan Kaos 4.....	86
Gambar 76. Sketsa Banner	86
Gambar 77. Guildline Banner.....	87
Gambar 78. Color Guide Banner.....	87
Gambar 79. Hasil Jadi Banner	88
Gambar 80. Penempatan Desain Roll banner	89
Gambar 81. Sketsa Layout Totebag	89
Gambar 82. Guildline Desain Totebag 1, 2, 3.....	90
Gambar 83. Color Guide Desain Totebag	90
Gambar 84. Hasil Jadi Totebag 1, 2, 3.....	91
Gambar 85. Guildline	92
Gambar 86. Color Guide Desain Totebag	92
Gambar 87. Hasil Jadi Stiker.....	93