

PENGANTAR

ILUSTRASI

Oleh: M. Syahril Iskandar, S. Sn.



PENGERTIAN

Illustration is specialized area of art that generally uses nonphotographic images, usually representational or expressionist, to make a visual statement. Illustration is created for commercial reproduction (Amy E. Arntson, Graphic Design Basic)

Ilustrasi adalah seni membuat gambar yang berfungsi untuk memperjelas dan menerangkan naskah atau manuskrip (Wallace Baldinger, The Visual Art). .

KATEGORI

Menurut Amy E. Arntson

- ✓ **Advertising Illustration.** Ditujukan untuk menjual produk atau jasa kepada konsumen.
- ✓ **Fashion Illustration.** Ilustrasi yang mempresentasikan gagasan tentang mode-mode pakaian.
- ✓ **Recording Cover and Book Illustration.** Ilustrasi sampul rekaman (kaset dan CD) dan buku merupakan bagian yang vital untuk promosi penjualan. Ilustrasi ini berfungsi untuk menyatakan tema atau isi dari lagu dan cerita. Termasuk didalam kategori ini adalah ilustrasi komik dan ilustrasi picture book.

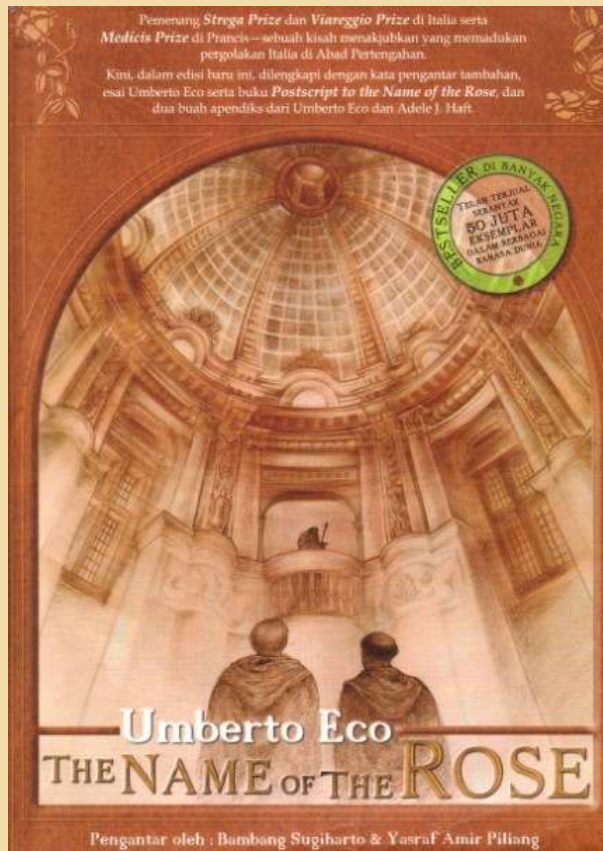
- ✓ **Magazine and Newspaper Illustration.** Ilustrasi majalah dan surat kabar selain berfungsi sebagai elemen estetis untuk artikel, juga untuk menyampaikan informasi tertentu dalam bentuk infografis. Karya ilustrasi lain yang sering muncul di majalah dan surat kabar adalah kartun. Kartun terbagi dua kategori yaitu gag cartoon dan political cartoon.
- ✓ **Illustration for in House.** ilustrasi yang muncul di media-media informasi lembaga pendidikan, pemerintahan, perusahaan dan organisasi nirlaba. Media-media informasi tersebut diantaranya adalah laporan tahunan, kalender perusahaan, brosur, poster, leaflet, dsb.
- ✓ **Greeting Cards and Retail Goods Illustration.** Ilustrasi diterapkan pada produk-produk ritel, mainan, pakaian, kartu ucapan,
- ✓ **Medical and Technical Illustration.** Bidang kesehatan dan teknik memanfaatkan ilustrasi untuk menyampaikan informasi secara akurat dan komunikatif,



Ilustrasi periklanan
(contoh: ilustrasi pada iklan cetak
MTV, karya Gene Greif. Sumber:
Illustration, America (1966)



Ilustrasi Mode (Fesyen)
(contoh: ilustrasi mode karya
Sebastian Gunawan (kiri) dan
Andrian Gan (kanan)). Sumber:
Majalah Dewi, November 2004



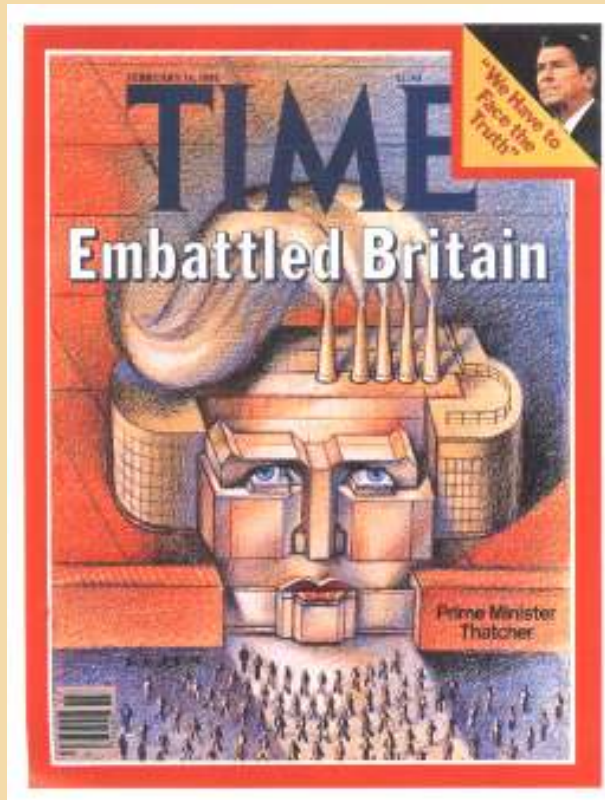
Ilustrasi buku (contoh:
ilustrasi pada cover buku,
karya Antorio Bergasdito).
Sumber: Jalasutra, 1994



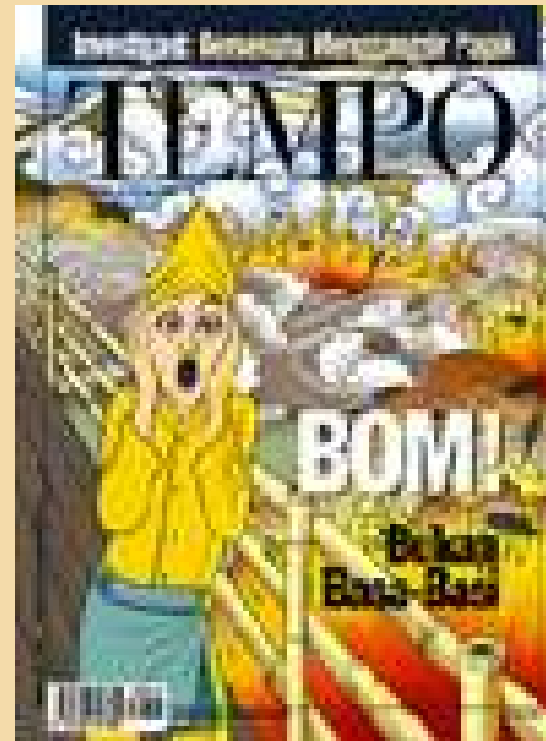
Ilustrasi buku (contoh:
ilustrasi cover buku koguma,
karya Wakayama Ken).
Sumber: Periplus



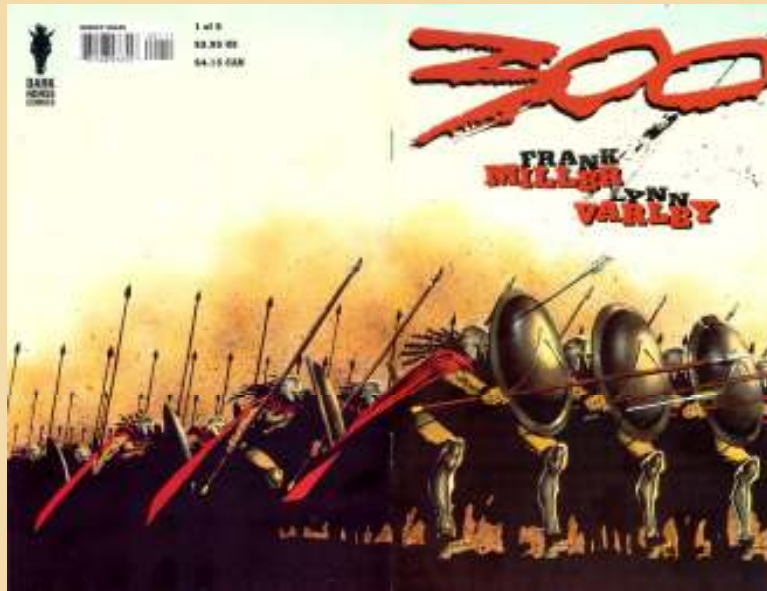
Illustration for in House
(contoh kalender karya Ross MacDonald
Sumber: Illustration, America (1996))



Ilustrasi majalah (contoh: ilustrasi pada cover Majalah Time, karya David Suter. Sumber: Illustration, America (1996))



Ilustrasi majalah (contoh: ilustrasi pada cover Majalah Tempo. Sumber: www.tempointeraktif.com)



Ilustrasi pada graphic novel karya Frank Miller dan Lynn Varley berjudul 300





Ilustrasi kartun politik/ karikatur
pada media massa cetak
Contoh karya Thomas Lionar.
Sumber: Sinar Harapan



Ilustrasi kartu ucapan
(Karya Terry Allen)
Sumber: Illustration, America (1996)



Ilustrasi kemasan sebuah produk
(Karya Terry Allen)
Sumber: Illustration, America (1996)

Perkembangan Gaya Ilustrasi

No	Gaya Visual	Tahun	Ilustrasi
1	Victorian:	1820	
	a. Inggris		Ornamental Flora
	b. Prancis		Figuratif
	c. Amerika		Figuratif
2	Arts and Craft	1850	Ornamental Flora
3	Art Nouveau	1890	
	a. Inggris		Stilasi Figuratif & Ornamental Flora
	b. Prancis		Stilasi Figuratif & Ornamental Flora
	c. Belgia		Stilasi Figuratif & Ornamental Flora
	d. German (Jugendstil)		Stilasi Figuratif & Flora
	e. Irlandia (Glasgow Style)		Stilasi Figuratif & Flora
	f. Amerika		Stilasi Floral (kartun)
	g. Italia		Figuratif & Ornamental Flora (Natural)
4	Early Modern	1900	
	Plakatstil		Simple Figuratif (kartun)
	Wiener Werkstatte		Simple Figuratif (kartun), Strong outline
5	Expressionisme	1900	Destruksi Figuratif
6	Modern	1910	
	a. Futurisme		Perspektif Figuratif (3D)
	b. Vorticisme		Geometris Figuratif
	c. Constructivisme		Geometris Figuratif & Human Iconic
	d. The Stijl		Geometris Figuratif
	e. Bauhaus		Geometris & Distorsi Typography
	f. New Typography		Distorsi Typography & Human Iconic

No	Gaya Visual	Tahun	Ilustrasi
7	Art Deco	1920	
	a. Inggris		Kubisme
	b. Jerman		Pictogram
	c. Perancis		Pictogram
	d. Swiss		Pictogram
	e. Eropa Timur		Pictogram
	f. Italia		Human Iconic
	g. Amerika (Streamline)		Pictogram (industries icon)
	h. Belanda		Pictogram (surrealism)
8	Dada	1930	Iconic (Kolase)
9	Heroic Realisme	1930	Figuratif (Drawing)
10	Late Modern	1940	
	a. Jerman		Cropping Figuratif
	b. Inggris		Mix Photography & Iconic
	c. Amerika		Cropping Photography & Typhography
	d. Swiss internasional Style	1950	Cropping Photography & Typhography
	e. Corporate Style		Cropping Photography & Typhography
	f. Revival	1960	Stilasi Figuratif & Ornamental Flora
	g. Eklektik	1960	Photography
	h. Polish		Destruksi Figuratif (drawing)
	i. Psychedelic	1970	Pictogram
	j. Jepang	1970	Pictogram
11	Post Modern	1980	
	a. Memphis/Basel/Zurich		Iconic (Overlaps)
	b. American New Wave		Photography Figuratif & Pictogram (overlaps)
	c. American Punk		Iconic (kartun) & Kolase Photography
	d. American Post-Modern		Iconic Ornamental
	e. European New Wave		Human Iconic (mix Photography & Drawing)