

VISUALISASI NILAI SPIRITUAL DAN IDENTITAS HIKAYAT

PERANG ACEH DALAM *ARTBOOK*

Intelligentia - Dignitas

FERI IRAWAN

1206622004

Proposal Skripsi Penciptaan Karya Seni Rupa yang diajukan kepada
Universitas Negeri Jakarta untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
memperoleh gelar sarjana Pendidikan Seni Rupa

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI RUPA

FAKULTAS BAHASA DAN SENI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2026

LEMBAR PENGESAHAN

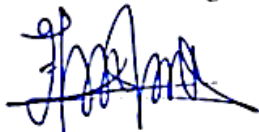
Skripsi diajukan oleh:

Nama : Feri Irawan
No. Registrasi : 1206622004
Program Studi : Pendidikan Seni Rupa
Fakultas : Bahasa dan Seni
Judul Skripsi : Visualisasi Nilai Spiritual dan Identitas *Hikayat Perang Aceh* dalam Artbook

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta.

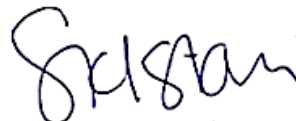
DEWAN PENGUJI

Pembimbing I

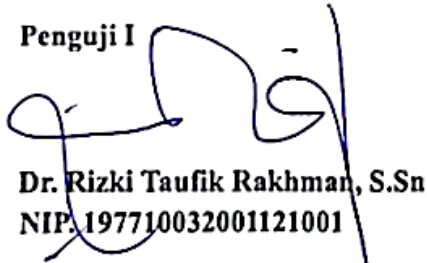
Zaitun Y.A Kherid, M.Pd
NIP. 108204222008122001

Pembimbing II

Siti Khodijah Lestari, M.Ds
NIP. 199706172024062002

Penguji I

Dr. Rizki Taufik Rakhman, S.Sn
NIP. 197710032001121001

Penguji II

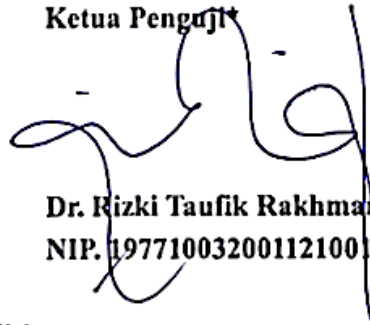
Leny Suryani, M.Sn
NIP. 199706172024062002

Dekan
Fakultas Bahasa dan Seni

Dr. Samsi Setiadi, M.Pd.
NIP. 197710082005011002

Ketua Penguji*

Dr. Rizki Taufik Rakhman, S.Sn
NIP. 197710032001121001

*) Ketua penguji dapat dirangkap oleh penguji 1

LEMBAR ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feri Irawan
Nomor Registrasi : 1206622004
Program Studi : Pendidikan Seni Rupa
Fakultas : Bahasa dan Seni
Judul Skripsi : Visualisasi Nilai Spiritual dan Identitas *Hikayat Perang Aceh*
dalam Artbook

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Apabila saya mengutip karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta apabila terbukti melakukan tindakan plagiat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 15 Juli 2026

METERAI
TEMPEL
1C4CBACX089184556

Feri Irawan

NIM 1206622004

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telepon/Faksimili: 021-4894221
Laman: lib.unj.ac.id

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

Sebagai sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Feri Irawan
NIM : 1206622004
Fakultas/Prodi : Fakultas Bahasa dan Seni/Prodi Pendidikan Seni Rupa
Alamat email : ferio5022004@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Jakarta, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Visualisasi Nilai Spiritual dan Identitas Hikayat Perang Aceh dalam Artbook

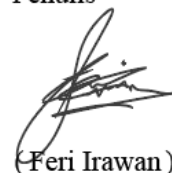
Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta 21 Agustus 2026

Penulis

(Feri Irawan)

KATA PENGATAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga proposal skripsi penciptaan berjudul "*Visualisasi Nilai Spiritual dan Identitas Hikayat Perang Aceh dalam Artbook*" ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan proposal ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana pada program Studi Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta.

Penulis berharap dapat memberikan manfaat, baik sebagai referensi dalam pengembangan ilustrasi berbasis sejarah maupun sebagai media yang mampu meningkatkan pemahaman serta apresiasi terhadap nilai-nilai perjuangan dalam peristiwa Perang Aceh. Karya ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi mahasiswa, praktisi desain, dan masyarakat luas dalam melihat sejarah melalui pendekatan visual yang lebih komunikatif.

Dalam proses pengerjaan laporan dan penciptaan karya, penulis mendapatkan banyak dukungan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rizki Taufik Rakhman, S.Sn., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta;
2. Bapak Dr. Indro Moedisuroso, M.Sn., selaku Koordinator Seminar Penciptaan;

3. Ibu M.C. Wara Candrasari, S.Sn., M.Ds., dan Agam Akbar Pahala, S.Pd., M.Sn., selaku Dosen Pembimbing Akademik Pendidikan Seni Rupa UNJ Angkatan 2022;
4. Ibu Zaitun Y.A Kherid, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan
5. bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti terkait karya;
6. Ibu Siti Khodijah Lestari, M.Ds. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti terkait penulisan;
7. Kak Mohammad Ridho Firdaus selaku Pembimbing dan Narasumber Magang yang telah memberikan arahan serta masukan selama pembuatan karya tugas akhir;
8. Bapak T. Bahagia Kesuma, S.Pd., M.Pd. dan Achmad Zaki, M.A., yang telah bersedia menjadi narasumber dalam pembuatan karya peneliti;
9. Ibu dan ayah penulis yang sudah memberikan dukungan, doa serta kasih sayang;
10. Teman-teman Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses penyusunan proposal;

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan demi menambah baik skripsi ini.

Jakarta, 20 Juni 2026

Feri Irawan
NIM 1206622004

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penciptaan	1
1.2 Perkembangan Ide Penciptaan	4
1.3 Masalah Penciptaan	6
1.4 Tujuan Penciptaan	6
1.5 Fokus Penciptaan (<i>state of the art</i>)	6
1.5.1 Fokus Konseptual	6
1.5.2 Fokus Visual	9
1.5.3 Fokus Operasional	11
1.6 Manfaat Perencanaan	12
1.6.1 Manfaat Teoritis	12
1.6.2 Manfaat Akademis	13
1.6.3 Manfaat Praktis / Realistis	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	14
2.2 Tinjauan Praktik	20
2.3 Kajian Teori.....	24
2.3.1 <i>Artbook</i>	24
2.3.2 Hikayat.....	27
2.3.3 <i>Hikayat Perang Aceh</i>	28
2.3.4 Desain	29
2.4 Kerangka Berfikir.....	35
BAB III METODOLOGI PENCIPTAAN	38
3.1 Metode Penelitian.....	38
3.2 Sumber dan Jenis Data	42
3.2.1 Narasumber Magang.....	42
3.2.2 Proses Eksplorasi	44
3.2.3 Narasumber Sejarah dan Sastra Budaya Aceh.....	45
3.2.4 Narasumber Ahli Bahasa Indonesia.....	46
3.3 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	47
3.3.1 Studi Literatur	47
3.3.2 Wawancara	48
3.3.3 Teknik Penyajian dan Analisis Data	96
3.3.4 Data hasil magang.....	98
3.4 Jadwal Kegiatan Penelitian	103
3.4.1 Jadwal magang narasumber	103

3.4.2 Jadwal Penelitian	104
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	105
4.1 Hasil Penelitian	105
4.1.1 Hasil Pemilihan Kutipan <i>Hikayat Perang Aceh</i>	106
4.1.2 Prolog.....	114
4.1.3 Bab 2 (<i>Perang dalam Doa</i>).....	117
4.1.4 Bab 3 (<i>Tubuh, Jiwa dan Pengorbanan</i>)	125
4.1.5 Visualisasi Akhir <i>Artbook</i>	133
4.1.6 Uji Coba Validasi	147
4.1.7 Rincian Biaya Produksi	152
4.2 Pembahasan.....	153
4.2.1 Aspek Konseptual	153
4.2.2 Aspek Visual	154
4.2.3 Aspek Operasional	155
BAB V PENUTUP.....	157
5.1 Simpulan	157
5.2 Saran.....	158
DAFTAR PUSTAKA.....	159

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Visualisasi Tokoh	63
Tabel 2. Warna dan Referensi Budaya	66
Tabel 3. Visualisasi Motif	67
Tabel 4. Visualisasi dan Referensi Ilustrasi	70
Tabel 5. Jadwal Kegiatan Magang	103
Tabel 6. Jadwal Penelitian	104
Tabel 7. Halaman Prolog	114
Tabel 8. Halaman <i>Bab 2</i>	117
Tabel 9. Halaman <i>Bab 3</i>	126
Tabel 10. Cover <i>Artbook</i>	136
Tabel 11. Halaman Pembuka	139
Tabel 12. Halaman Kata Pengantar dan Daftar Isi	140
Tabel 13. Halaman Pengenalan dan Ringkasan Hikayat	142
Tabel 14. Halaman Penutup	144
Tabel 15. Rincian Biaya Produksi	152
Tabel 16. Transkrip Wawancara Narasumber Magang	177
Tabel 17. Transkrip Wawancara Ahli Sejarah	179
Tabel 18. Tabel Pertanyaan Wawancara Ahli Sastra dan Budaya Aceh	180

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kirana Jawa (Character Design Artbook)	14
Gambar 2. Ancient's Realm Concept Artbook.....	16
Gambar 3. Ilustrasi komik	18
Gambar 4. Profil Artstation @kleinerhai	20
Gambar 5. The Art of World of Warcraft – Dragonflight	21
Gambar 6. Ilustrasi karya dan potret Ivan Bilibin	23
Gambar 7. Tabel Warna.....	32
Gambar 8. Mohammad Ridho Firdaus	42
Gambar 9. Wawancara dengan Pak T. Bahagia Kesuma	49
Gambar 10. Merasgar Artbook	52
Gambar 11. Buku Time, Rites and Festivals in Bali.....	53
Gambar 12. Buku <i>Meniti Bumi</i>	54
Gambar 13. Merasgar <i>Artbook</i>	57
Gambar 14. Buku Time, Rites and Festivals in Bali.....	57
Gambar 15. Buku <i>Meniti Bumi</i>	58
Gambar 16. Eksplorasi Karya 1	87
Gambar 17. Eksplorasi Karya 2	89
Gambar 18. Eksplorasi Karya 3	91
Gambar 19. Dokumentasi Uji Coba Calon Pengguna	94
Gambar 20. Mohammad Ridho Firdaus	98
Gambar 21. Karya Narasumber Magang	99

Gambar 22. Kegiatan Magang	101
Gambar 23. <i>Hiatus Font</i> by Khurasan	133
Gambar 24. <i>Hiatus Font</i> by Khurasan	134
Gambar 25. <i>Font Papyrus</i> by Chris Costello	135
Gambar 26. <i>Font Brant</i> by FactoryType	135
Gambar 27. Profil Ely Rusliawati.....	147

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Berpikir	35
----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Persetujuan Seminar.....	162
Lampiran 2: Konsultasi Seminar Proposal Skripsi Dosen Pembimbing 1.....	162
Lampiran 3: Konsultasi Seminar Proposal Skripsi Dosen Pembimbing 2.....	164
Lampiran 4: Konsultasi Proposal Skripsi Dosen Pembimbing 1.....	167
Lampiran 5: Konsultasi Proposal Skripsi Dosen Pembimbing 2.....	167
Lampiran 6: Koordinasi Bimbingan Narasumber Magang.....	168
Lampiran 7: Surat Permohonan Validasi Bahasa.....	171
Lampiran 8: Kartu Hadiran Seminar.....	171
Lampiran 9: Validasi Terjemahkan Teks.....	174
Lampiran 10: Dokumentasi Magang.....	176
Lampiran 11: Dokumentasi Validasi Karya Kepada Narasumber Ahli.....	176
Lampiran 12: Tabel Wawancara.....	177
Lampiran 13: Transkrip Wawancara.....	182

ABSTRAK

Hikayat Perang Aceh merupakan karya sastra klasik yang memuat nilai spiritual dan identitas budaya masyarakat Aceh. Namun, penyajiannya dalam bentuk naskah menyebabkan nilai-nilai tersebut kurang dikenal generasi muda. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi nilai spiritual dan identitas budaya dalam *Hikayat Perang Aceh*, merekonstruksinya ke dalam konsep visual, serta menghasilkan *artbook* sebagai media visual yang lebih komunikatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *design thinking* melalui tahapan *empathize*, *define*, *ideate*, *prototype*, dan *test*. Data diperoleh melalui studi pustaka, wawancara, dan validasi karya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Hikayat Perang Aceh* mengandung nilai spiritual berupa keimanan, jihad, ketawakalan, dan pengorbanan, serta nilai identitas budaya yang tercermin melalui kepemimpinan ulama, simbol budaya, dan semangat perjuangan masyarakat Aceh. Nilai-nilai tersebut direkonstruksi menjadi ilustrasi digital semi-realistis, kemudian disusun ke dalam *artbook Kalam yang Bersaksi* melalui pengembangan ilustrasi, tata letak, tipografi, dan validasi. Hasil akhirnya berupa *artbook* yang merepresentasikan nilai spiritual dan identitas budaya *Hikayat Perang Aceh* dalam bentuk *hardcover* dan isi *art paper*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *artbook* dapat menjadi media alternatif dalam mentransformasikan *Hikayat Perang Aceh* ke dalam bentuk visual yang komunikatif sekaligus mendukung pelestarian nilai spiritual dan identitas budaya Aceh.

Kata kunci: *Artbook*, *Hikayat Perang Aceh*, Nilai Spiritual, Identitas Budaya Aceh

ABSTRACT

Hikayat Perang Aceh is a classical literary work that reflects the spiritual values and cultural identity of the Acehnese people. However, its manuscript form has limited the younger generation's understanding of these values. This study aims to identify the spiritual values and cultural identity in Hikayat Perang Aceh, reconstruct them into visual concepts, and produce an artbook as a communicative visual medium. This study employed a qualitative method using the Design Thinking approach, consisting of the empathize, define, ideate, prototype, and test stages. Data were collected through literature review, interviews, and artwork validation.

*The findings show that Hikayat Perang Aceh contains spiritual values, including faith, jihad, tawakkal, and sacrifice, as well as cultural identity reflected in the leadership of Islamic scholars, cultural symbols, and the fighting spirit of the Acehnese people. These values were transformed into semi-realistic digital illustrations and compiled into the artbook *Kalam yang Bersaksi* through illustration development, layout, typography, and validation. The final product is a hardcover artbook with art paper pages that represents the spiritual values and cultural identity of Hikayat Perang Aceh. This study concludes that an artbook can serve as an alternative visual medium for preserving the spiritual values and cultural identity of Aceh.*

Keywords: *Artbook, Hikayat Perang Aceh, Spiritual Values, Acehnese Cultural Identity, Visualization.*