PERANCANGAN NOVEL GRAFIS "HOUSE OF LEAVES" DENGAN MENGGUNAKAN GAYA GAMBAR REALIS TEKNIK CHARCOAL

Sultan Afif Perdanaputra

Program Studi Desain Grafis D4, Desain komunikasi Visual,
Universitas Widyatama
Email : afif.5762@widyatama.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merancang visualisasi ilustrasi dari novel yang berjudul *House of Leaves* karya Mark Z. Danielewski dengan menggunakan metode arang monokrom sebagai sarana pendekatan yang bertujuan untuk memperkuat atsmosfer horor, tekanan psikologis, emosional, dan ketegangan yang perlahan dapat dibangun melalui narasi. Visualisasi ini berfokus pada setiap adegan penting yang menggambarkan perubahan pada ruang secara tidak wajar dan surealis, serta dilema dan ketidakstabilan emosi yang dialami para tokoh-tokohnya. Penggunaan teknik arang dipilih karena mampu membangun suasana suram dan menciptakan kesan ketidakpastian pada setiap adegan, sesuai dengan tema cerita yang menyentuh antara dunia nyata dan ilusi. Proses dan perancangan ilustrasi dilakukan secara manual untuk memperkuat kesan suram dan ekspresif, kemudian dipindai dan disempurnakan secara digital tanpa menghilangkan kesan dan karakter gambar aslinya. Penelitian ini bertujuan tidak hanya menginterpretasikan visual terhadap karya sastra eksperimental, tetapi juga menjadikan bagian dari pengembangan visual dalam bidang ilustrasi naratif. Karya ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan terhadap ruang, psikologi, dan narasi, serta dapat memberi kesan yang lebih imersif dan emosional bagi audiens yang menikmati karya secara visual maupun konsep.

Kata Kunci: Visualisasi, Ilustrasi, House of Leaves, Arang Monokrom, Naratif

ABSTRACT

This research focuses on designing visual illustrations of Mark Z. Danielewski's House of Leaves using monochromatic charcoal as a medium to emphasize horror, psychological tension, and emotional unease conveyed through its narrative. The visualization highlights significant scenes that portray surreal spatial transformations and the unstable emotions of the characters. Charcoal was selected for its capacity to create a dark and uncertain atmosphere, reflecting the novel's tension between reality and illusion. The illustrations were produced manually to preserve expressive qualities and later refined digitally without losing their original character. Beyond serving as a visual interpretation of an experimental literary text, this project also contributes to the study of narrative illustration by exploring how atmosphere and psychology can be translated into visual form. The work aims to enrich understanding of space, narrative, and emotion while offering audiences an immersive and evocative visual experience.

Keywords: Visualization, Illustration, House of Leaves, Charcoal, Narrative