

**ANALISIS VISUAL
REPRESENTASI IDENTITAS BUDAYA LOKAL
PADA ILUSTRASI KARYA RENATA OWEN**

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna
mencapai derajat Sarjana Strata-1 (S-1)
Program Studi Desain Komunikasi Visual
Jurusan Desain

Oleh :

Rafika Ulfah Rahmaningtyas

18151174

**FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

2022/2023

ABSTRAK

Nilai-nilai budaya Indonesia sudah mulai berkurang digeser oleh budaya luar akibat globalisasi. Globalisasi dapat menyebabkan homogenisasi budaya. Untuk itu, perlu adanya pelestarian budaya lokal agar bangsa Indonesia mampu mempertahankan identitas budaya lokal. Sebagai media komunikasi visual, ilustrasi mampu menjadi sarana untuk memperkenalkan identitas, karakter dan keberagaman budaya Indonesia. Salah satu ilustrator yang menjadikan kebudayaan sebagai gaya khas dalam karyanya adalah Renata Owen. Ia banyak menggambar tema-tema khas nusantara yang tercermin dari aksent batik yang kuat pada desain-desainnya. Berkat keunikan karyanya yang banyak mencerminkan identitas lokal di tengah kuatnya arus globalisasi, pada akhirnya melatarbelakangi penelitian terhadap ilustrasi karya Renata Owen. Penelitian akan dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Analisis pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan formalistik untuk menganalisis elemen visual pada ilustrasi dan teori segitiga makna Semiotika untuk melihat bagaimana representasi identitas budaya lokal pada ilustrasi karya Renata Owen. Berdasarkan hasil analisis pada Ilustrasi Karya Renata Owen berjudul *Bambi Files:Harmoni Nusantara, Selaras, dan The River Gods* terdapat representasi identitas budaya lokal yang sangat mencolok.

Kata Kunci: *Analisis Visual, Representasi, Globalisasi, Budaya Lokal, Ilustrasi*

ABSTRACT

*Indonesian cultural values have begun to diminish, shifted by foreign cultures due to globalization. Globalization can lead to cultural homogenization. Therefore, it is necessary to preserve local culture so that the Indonesian people are able to maintain local cultural identity. As a visual communication medium, illustration can become a medium for introducing Indonesian identity, character and cultural diversity. One of the illustrators who uses culture as a distinctive style in his work is Renata Owen. She draws a lot of typical Indonesian themes which are reflected in the strong batik accents in his designs. Because of the uniqueness of her work which reflects a lot of local identity amidst the strong currents of globalization, it is ultimately the background for research on illustrations by Renata Owen. The research will be conducted using a qualitative descriptive method that will describe how local cultural identity is represented in Renata Owen's illustrations. Based on the results of an analysis using Charles Sanders Peirce's triangle of meaning theory in Renata Owen's illustration entitled *Bambi Files:Harmoni Nusantara, Selaras, and The River Gods*, there is a very striking representation of local cultural identity.*

Keyword: *Visual Analysis, Representation, Globalization, Local Culture, Illustration*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB 1.PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Konseptual.....	10
1. Pengaruh Globalisasi Terhadap Identitas Budaya Lokal.....	10

2. Kebudayaan dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal.....	11
3. Representasi.....	12
4. Ilustrasi	13
5. Pendekatan Formalistik	14
6. Teori Semiotika	22
G. Metode Penelitian	23
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	23
2. Subjek dan Objek Penelitian.....	24
3. Sumber Data	24
1. Data Primer.....	24
2. Data Sekunder.....	25
4. Pengumpulan Data.....	25
1. Observasi	25
2. Wawancara	26
3. Dokumentasi.....	26
4. Studi Pustaka	27
5. Teknik Analisis Data	27
H. Sistematika Penulisan	30
BAB II KAJIAN OBJEK PENELITIAN.....	31
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	31
1. Profil Renata Owen	31
2. Reduksi Data Karya Ilustrasi Renata Owen.....	35

3. <i>Bambi Files</i> :Harmoni Nusantara Edisi Kanvas Kemerdekaan	62
4. Selaras	65
5. <i>The River Gods</i>	71
BAB III. ANALISIS VISUAL ILUSTRASI KARYA RENATA OWEN	75
A. Analisis Data	75
1. <i>Bambi Files</i> :Harmoni Nusantara Edisi Kanvas Kemerdekaan	76
2. Selaras	83
3. <i>The River Gods</i>	89
BAB IV. ANALISIS REPRESENTASI IDENTITAS BUDAYA LOKAL PADA ILUSTRASI KARYA RENATA OWEN	98
A. Analisis Data	98
1. <i>Bambi Files</i> :Harmoni Nusantara Edisi Kanvas Kemerdekaan	99
2. Selaras	105
3. <i>The River Gods</i>	108
BAB V. PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	115

Daftar Pustaka

- Affanti, D. N. & T. B. (2018). Pengembangan Desain Batik Kontemporer Berbasis Potensi Daerah Dan Kearifan Lokal. *Jurnal Sositologi, Seni Murni*, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Vol. 17, No 03, Hal: 391–402. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.3.7>
- Didit Widiatmoko Soewardikoen. (2019). *Metodologi Desain Komunikasi Visual* Yogyakarta : PT Kanisius.
- Dr. R. A. Fadhallah, S.Psi., M. S. (2021). *wawancara*. Jakarta : UNJ Press.
- Felix, John. (2011). Sekilas Perjalanan Fotografi. *Jurnal Humaniora*, Jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Komunikasi dan Multimedia, Universitas Bina Nusantara, Jakarta. Vol 2, No 1, 48–57.
- Fleishman, Michael. (2004). *Exploring Illustration*. Thomson Delmar Learning. ISBN : 9781401826215.
- Gede Bayu Segara Putra dkk. (2017). Kajian Konsep, Estetik dan Makna pada Ilustrasi Rangda Karya Monez. *Jurnal Seni Rupa dan Desain - Prabangkara*, Program Studi Pengkajian Seni, Pascasarjana, Institut Seni Indonesia Denpasar. Vol. 21, No. 02, Hal: 79, ISSN: 1412-0380.
- Isana, Widiati. (2019). Muatan Kearifan Lokal dan Upaya Deradikalisme dalam Upacara Adat Serentaun. Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Koskow. (2009). *Merupa Buku*. Yogyakarta : LKiS. ISBN : 97991283710
- Lubis, A. A. (2019). Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce pada sampul majalah Tempo edisi satu perkara seribu drama. *Jurnal Humaniora*, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Telkom, Bandung. Vol.6 No. 2, hal 184.
- Muchtar, A. Z. (2016). *Representasi Identitas Budaya Indonesia Dalam Label Air Mineral Kemasan (Analisis Semiotik Pada Ilustrasi Desain Label AQUA Temukan Indonesiamu tahun 2015)*. Universitas Muhammadiyah Malang. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2099788>
- Murti Candra Dewi. (2013). Representasi Pakaian Muslimah dalam Iklan (Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce pada Iklan Kosmetik Wardah di Tabloid Nova). *Jurnal Komunikasi Profetik*, Program Studi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Vol. 06 No. 02, hal 63–82.
- Murtono, Taufik. (2014). Identitas Lokal dalam Iklan. *Jurnal Acintya*. Jurnal

Penelitian Seni Budaya. *ISI Surakarta*. Hal 1–19. DOI : <https://doi.org/10.33153/acy.v1i1.1>

Nugroho, Sarwo. (2015). *Manajemen Warna dan Desain*. Yogyakarta : Penerbit Andi. ISBN : 9786022803157.

Patriansyah, Mukhsin. (2014). Analisi Semiotika Charles Sanders Peirce Karya Patung Rajudin berjudul Manyeso Diri. *Jurnal Ekspresi Seni*. Vol. 16, No. 02, Hal: 252.

Rasid, Yunus. (2014). Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Karakter Bangsa. Sleman : *Deepublish*. Hal: 141, ISBN : 9786022803157.

Said, A. A. (2006). Dasar Desain Dwimatra. *Universitas Negeri Makassar*, Penerbit UNM. ISBN : 9798416740

Setiady, G. V. R. (2019). Perancangan Buku Ilustrasi Pedoman untuk Ilustrator Buku Cerita Anak. In *Jurnal Tugas Akhir*. Program Studi Desain Komunikasi Visual, Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Sofyan Salam, dkk. (2020). Pengetahuan Dasar Seni Rupa. Makassar : *Badan Penerbit UNM*. Hal: 164, ISBN 9786025554919.

Sukarwo, Wirawan. (2017). Krisis Identitas Budaya: Studi Poskolonial pada Produk Desain Kontemporer. *Jurnal Desain Komunikasi Visual*, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Indraprasta, PGRI. Vol.04, No. 03, Hal : 311. ISSN : 2339-0115 <https://doi.org/10.30998/jurnaldesain.v4i03.1869>

Suparta, I. M. (2010). Unsur - Unsur Seni Rupa. *Institut Seni Indonesia Denpasar*. Hal: 1–3.

Wandansari. (2015). Aktualialisasi nilai-nilai tradisi budaya daerah sebagai kearifan lokal untuk memantapkan jatidiri bangsa. *Ikatan Dosen Budaya Daerah Indonesia*.

Widagdo, M. A dkk. (2013). Studi Terapan Konsep Metabolisme dan Simbiosis pada Bangunan Karya Kisho Kurokawa. *Jurnal Intra*, Program Studi Desain Interior, Universitas Kristen Petra, Surabaya. Vol. 01, No. 02, Hal: 1–11.

Witabora, Joneta. (2012). Peran dan Perkembangan Ilustrasi. *Jurnal Humaniora*, Jurusan Desain Komunikasi Visual, Universitas BINUS, Jakarta, Vol. 03, No. 02, Hal: 659–667.

Internet

<http://www.renataowen.com/press/tag/renata+owen>, diakses pada tanggal 7 April 2021

https://twitter.com/idwriters/status/907887878885097472?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E907887878885097472%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fhot.detik.com%2Fbook%2Fd-3642682%2Fbuku-dru-dan-kisah-lima-kerajaan-diterjemahkan-ke-bahasa-tagalog, diakses pada tanggal 7 April 2021

<https://id.linkedin.com/in/renata-owen-28a20045>, diakses pada tanggal 10 April 2021

<http://www.kreavi.com/renataowen>, diakses pada tanggal 10 April 2021

<https://hai.grid.id/read/07567095/renata-owen-ilustrator-pengantar-ke-negeri-dongeng>, diakses pada tanggal 10 April 2021

<https://www.behance.net/renataowen>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022

<https://girlsclub.asia/meet-the-artist/renata-owen/>, diakses pada tanggal 19 Juli 2022

<https://www.mixcloud.com/illustratedmixtape/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2022