

**KEKUATAN TEKNIK *HAND LETTERING* SEBAGAI KARYA
DESAIN
DI ERA INDUSTRI KREATIF (STUDI KASUS DI KOTA
SURAKARTA)**

TESIS

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Magister
Program Studi Magister Seni Rupa

Oleh

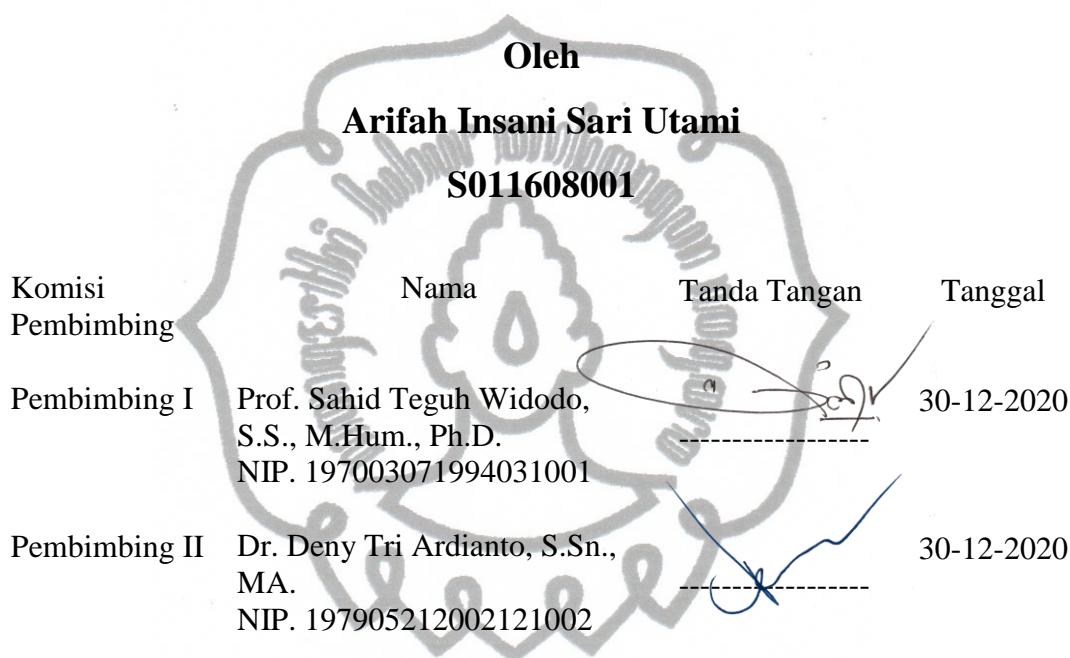
Arifah Insani S.U

NIM S011608001

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020**

**KEKUATAN TEKNIK HAND LETTERING SEBAGAI KARYA
DESAIN DI ERA INDUSTRI KREATIF (STUDI KASUS DI
KOTA SURAKARTA)**

TESIS

**Telah dinyatakan memenuhi syarat
pada tanggal 30 Desember 2020**

**Kepala Program Magister Seni Rupa
Pasca Sarjana UNS**

Lu'lu Purwaningrum, S.Sn., M.T., Ph.D.
NIP. 197706122001122003

**KEKUATAN TEKNIK *HAND LETTERING* SEBAGAI KARYA
DESAIN DI ERA INDUSTRI KREATIF (STUDI KASUS DI
KOTA SURAKARTA)**

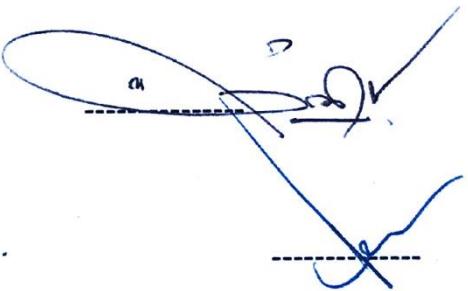
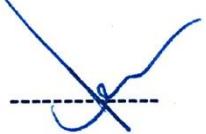
TESIS

Oleh

Arifah Insani Sari Utami

S011608001

Tim Pengaji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Prof. Sahid Teguh Widodo, S.S., M.Hum., Ph.D. NIP. 197003071994031001	
Sekretaris	Dr. Deny Tri Ardianto, S.Sn., MA. NIP. 197905212002121002	
Anggota Pengaji	Lu'lu Purwaningrum, S.Sn., M.T., Ph.D. NIP. 197706122001122003	 -----
	Dr. Theresia Widayastuti, M.Sn NIP. 195909231986012001	 -----

**Telah dinyatakan memenuhi syarat
pada tanggal 30 Desember 2020**

**Kepala
Program Magister Seni Rupa**

Lu'lu Purwaningrum, S.Sn., M.T., Ph.D.
NIP. 197706122001122003

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSYARATAN PUBLIKASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tesis yang berjudul: "**KEKUATAN TEKNIK HAND LETTERING SEBAGAI KARYA DESAIN DI ERA INDUSTRI KREATIF (STUDI KASUS DI KOTA SURAKARTA)**" ini adalah karya penelitian saya sendiri dan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dengan acuan yang disebutkan sumbernya, baik dalam naskah karangan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia menerima sangsi, baik Tesis beserta gelar Magister saya dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi Tesis pada jurnal atau forum ilmiah harus menyertakan tim pembimbing sebagai *author* dan Pascasarjana UNS sebagai institusinya. Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan publikasi ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang berlaku.

Surakarta, 30 Desember 2020

Mahasiswa,

ARIFAH INSANI SARI UTAMI
S011608001

ABSTRAK

Arifah Insani Sari Utami. S011608001. **KEKUATAN TEKNIK HAND LETTERING SEBAGAI KARYA DESAIN DI ERA INDUSTRI KREATIF (STUDI KASUS DI KOTA SURAKARTA)**. TESIS. Pembimbing I Prof. Sahid Teguh Widodo, S.S., M.Hum., Ph.D. dan Pembimbing II Dr. Deny Tri Ardianto, S.Sn., MA. Program Studi Magister Seni Rupa. Pascasarjana. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2020.

Popularitas *hand lettering* sebagai karya desain berbasis teknik manual mendapatkan antusiasme dan diapresiasi oleh masyarakat Kota Surakarta. Keberadaannya mengarah pada praktik produksi dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan fungsional meliputi kebutuhan estetik, ekonomi, dan sosial. Hal itu mengisyaratkan bahwa *hand lettering* memiliki potensi untuk dikembangkan di bidang industri kreatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya dilakukan penelitian ini yaitu memberikan wawasan akan potensi yang dimiliki *hand lettering* untuk dikembangkan di bidang industri kreatif, sehingga masyarakat berkontribusi dalam peningkatan ekonomi kreatif khususnya di bidang desain grafis. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengidentifikasi perwujudan desain *hand lettering* di era industri kreatif di Kota Surakarta dan (2) Menganalisis kekuatan desain *hand lettering* berdasarkan fungsi visual dan fungsi sosial di era industri kreatif di Kota Surakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dan menggunakan strategi studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) Perwujudan *hand lettering* yaitu berupa huruf manual, menggunakan peralatan tradisional maupun digital, dan diperuntukkan untuk keperluan khusus. Pemaknaannya yaitu sebagai produk kreatif digunakan untuk memenuhi kebutuhan integratif sekaligus ekonomi masyarakat di era industri kreatif di Kota Surakarta. (2) Kekuatan *hand lettering* berdasarkan unsur estetika yaitu *hand lettering* merupakan huruf manual memiliki sifat fleksibel, autentik dan *power* untuk mengungkapkan ide secara komunikatif sebagai produk kreatif. Kekuatan *hand lettering* berdasarkan fungsi sosialnya yaitu *hand lettering* sebagai simbol budaya populer digunakan oleh masyarakat pendukungnya untuk membentuk loyalitas dalam sistem yang terindustrialisasi, dalam hal melakukan kegiatan berkesenian, praktik produksi sekaligus sebagai sarana dalam bersosialisasi.

Kata kunci: *hand lettering*, desain grafis, industri kreatif.

ABSTRACT

Arifah Insani Sari Utami. S011608001. **THE POWER OF HAND LETTERING TECHNIQUES AS DESIGN WORK IN THE CREATIVE INDUSTRY ERA (CASE STUDY IN SURAKARTA)**. THESIS. Supervisor I Prof. Sahid Teguh Widodo, S.S., M.Hum., Ph.D. dan Supervisor II Dr. Deny Tri Ardianto, S.Sn., MA. Master of Fine Arts Studies. Postgraduate. Sebelas Maret University. 2020.

Popularity of hand lettering as a hand made design work has gained enthusiasm and appreciation by the people of Surakarta. Its existence for production practices and functions to fulfill functional needs including aesthetic, economic, and social needs. This suggests that it has the potential to be developed in the creative industry in order to improve people's welfare. The importance of this research is to provide insight into the potential of hand lettering to be developed in the creative industry, so that people contribute to increasing the creative economy, especially in graphic design. The objectives are (1) to identify the embodiment of hand lettering design in the creative industry era in Surakarta and (2) to analyze the power of hand lettering designs based on visual functions and social functions in the creative industry era in Surakarta. Research used a qualitative approach that is descriptive and used a case study strategy. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, and literature study. The data analysis technique used an interactive model. The results are (1) The form of hand lettering is a manual letters, using traditional and digital equipment, and for special purposes. Its meaning is a creative product used to meet the integrative needs as well as the community's economy in the creative industry era in Surakarta. (2) The power of hand lettering is based on aesthetic elements, hand lettering is a manual letter that has flexibility, authenticity and power to communicate ideas communicatively as a creative product. The power of hand lettering based on its social function, namely hand lettering as a symbol of popular culture, it is used by the supporting community to form loyalty in an industrialized system, in terms of carrying out artistic activities, production practices as well as a means of socializing.

Keyword: *hand lettering*, graphic design, creative industry

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan naskah Tesis ini. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Berkat rahmat dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan tesis yang berjudul *“Kekuatan Teknik Hand Lettering Sebagai Karya Desain Di Era Industri Kreatif (Studi Kasus Di Kota Surakarta)”* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Seni Rupa.

Penyusunan tesis ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Penulis pada kesempatan ini ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Lu'lu Purwaningrum, S.Sn., M.T., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Seni Rupa yang telah membantu melancarkan penyelesaian masa studi S2.
2. Prof. Sahid Teguh Widodo, S.S., M.Hum., Ph.D. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, perhatian, dan banyak kelonggaran dalam proses penyusunan tesis ini, serta bersedia menjadi dosen pembimbing I.
3. Dr. Deny Tri Ardianto, S.Sn., MA. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan perhatian dalam proses penyusunan tesis ini, serta bersedia menjadi dosen pembimbing II.
4. Almarhum Drs. Ahmad Adib, M.Hum., Ph.D. selaku mantan dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan perhatian dalam proses penyusunan tesis ini semasa masa tugas beliau.
5. Segenap dosen Program Studi Magister Seni Rupa yang telah membagikan ilmu dan membimbing selama masa studi.
6. Segenap staff administrasi Program Studi Magister Seni Rupa yang telah membantu penulis dalam proses kelancaran administratif.
7. Teman – teman dari Komunitas Surakarya yang telah bersedia membantu dalam proses penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis.

8. Drs. Purwanto, BA, M. Pd selaku sivitas akademika yang telah memberikan masukan dan wawasan bagi penulis dalam penelitian dan penyusunan tesis.
9. Bapak yang senantiasa mendo'akan, sabar, memberikan dorongan dan sebagai *partner* diskusi dalam menyelesaikan penyusunan tesis.
10. Ibu yang senantiasa mendo'akan, sabar, dan memberikan semangat untuk menyelesaikan studi S2.
11. Mas Ro'id, Mbak Syafriel, dan Dik Lia sebagai saudara yang telah mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis.
12. Keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendo'akan dan memberikan dukungan kepada penulis.
13. Sahabat-sahabat penulis yang telah mendo'akan dan memberikan semangat.
14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 dan 2018 yang telah memberikan semangat dan sebagai *partner* berdiskusi.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan dalam berbagai hal. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Surakarta, Desember 2020

Penulis

Arifah Insani Sari Utami

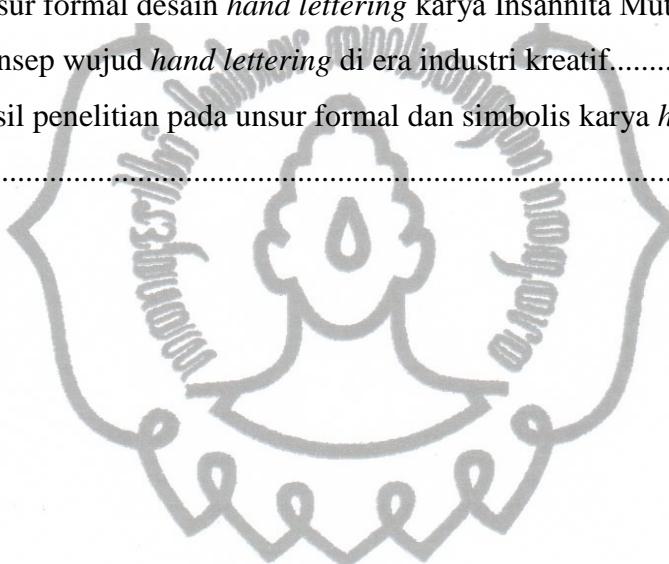
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kebaruan Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Kekuatan.....	12
2. Bahasa Tulis.....	17
3. Karya Desain Grafis.....	26
4. <i>Hand Lettering</i>	30
5. Era Industri Kreatif.....	39
6. Estetika.....	41
7. Sosiologi Seni.....	44
8. Seni dalam Budaya Populer.....	47
9. <i>Art and Craft Movement</i>	50
B. Kerangka Berpikir.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	53

B. Data dan Sumber Data.....	55
C. Tatalaksana Penelitian.....	55
1. Bentuk dan Strategi Penelitian.....	55
2. Teknik Pengambilan / Pemilihan Informan.....	56
3. Teknik Pengumpulan Data.....	58
4. Teknik Analisis dan Validasi Data.....	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Hasil Penelitian.....	63
1. Perwujudan Desain <i>Hand Lettering</i> di Era Industri Kreatif.....	63
a. Konsep <i>Hand Lettering</i>	67
b. Jenis – Jenis <i>Hand Lettering</i>	74
c. Wujud <i>Hand Lettering</i>	76
2. Kekuatan Desain <i>Hand Lettering</i> Berdasarkan Fungsi Visual dan Fungsi Sosial di Era Industri Kreatif.....	89
a. Kekuatan Desain <i>Hand Lettering</i> Berdasarkan Fungsi Visual.....	90
b. Kekuatan Desain <i>Hand Lettering</i> Berdasarkan Fungsi Sosial.....	104
B. Pembahasan.....	112
1. Perwujudan Desain <i>Hand Lettering</i> di Era Industri Kreatif.....	113
2. Kekuatan Desain <i>Hand Lettering</i> Berdasarkan Fungsi Visual dan Fungsi Sosial di Era Industri Kreatif.....	117
a. Kekuatan Desain <i>Hand Lettering</i> Berdasarkan Fungsi Visual.....	119
b. Kekuatan Desain <i>Hand Lettering</i> Berdasarkan Fungsi Sosial.....	126
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	131
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA.....	xiv
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal Penelitian.....	54
Tabel 2. Perbandingan karakteristik visual huruf <i>hand lettering</i> dan huruf komputer pada karya Insannita Muti'ah.....	72
Tabel 3. Perbedaan perwujudan <i>hand lettering</i> dengan huruf komputer.....	74
Tabel 4. Contoh karya <i>hand lettering</i> Abdullah Shomad.....	77
Tabel 5. Contoh karya <i>hand lettering</i> Insannita Muti'ah.....	85
Tabel 6. Unsur formal desain <i>hand lettering</i> karya Abdullah Shomad.....	92
Tabel 7. Unsur formal desain <i>hand lettering</i> karya Insannita Muti'ah.....	98
Tabel 8. Konsep wujud <i>hand lettering</i> di era industri kreatif.....	114
Tabel 9. Hasil penelitian pada unsur formal dan simbolis karya <i>hand lettering</i>	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Satuan dalam Pengukuran Huruf.....	39
Gambar 2. Kerangka Berpikir Penelitian.....	52
Gambar 3. Analisis Data Model Interaktif.....	60
Gambar 4. Poster Jonny Hannah berjudul “Hotdogs and Rocket Fuel”.....	65
Gambar 5. Contoh desain dengan huruf komputer.....	66
Gambar 6. Peralatan <i>hand lettering</i>	67
Gambar 7. Pengukuran huruf “i” <i>hand lettering</i> karya Insannita Muti’ah....	71
Gambar 8. Pengukuran huruf “i” komputer karya Insannita Muti’ah.....	72
Gambar 9. Skema pembuatan kaligrafi huruf ‘g dan r’.....	76
Gambar 10. Skema pembuatan kaligrafi huruf ‘g dan r’	76
Gambar 11. Proses karya Abdullah Shomad dengan alat tradisional.....	81
Gambar 12. Proses karya Abdullah Shomad dengan alat digital.....	81
Gambar 13. Karya Abdullah Shomad di Saffron Resto and Meat Shop.....	79
Gambar 14. Karya Abdullah Shomad di Saffron Resto and Meat Shop.....	83
Gambar 15. Proses karya Insannita Muti’ah dengan alat tradisional.....	87
Gambar 16. Proses karya Insannita Muti’ah dengan alat digital.....	88
Gambar 17. <i>Wall decoration</i> karya Abdullah Shomad.....	91
Gambar 18. <i>Wall decoration</i> karya Insannita Muti’ah.....	97
Gambar 19. Galeri Instagram Insannita Muti’ah.....	106
Gambar 20. Galeri Instagram Abdullah Shomad.....	107
Gambar 21. Komunitas Surakarya.....	108
Gambar 22. Kegiatan <i>Pen Meet Up</i> komunitas Surakarya.....	109
Gambar 23. Kegiatan <i>creative sharing</i> oleh komunitas Surakarya.....	109
Gambar 24. Kegiatan <i>Pen Meet Up</i> komunitas Surakarya.....	112
Gambar 25. Kegiatan <i>Pen Meet Up</i> komunitas Surakarya.....	112

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Sertifikat sebagai pembicara (*presenter*)
- Lampiran 2 Artikel yang sudah dipublikasikan pada jurnal dan prosiding
- Lampiran 3 Lembar konsultasi
- Lampiran 4 Hasil penelusuran plagiarism
- Lampiran 5 Pertanyaan wawancara
- Lampiran 6 Dokumentasi foto