

Vol. 5 No. 1, 2024 | ISSN : 2655 -0903 | E-ISSN : 2723 - 536X

ARTCHIVE

Indonesia
Journal of
Visual Art
and Design

ARTCHIVE

Indonesia Journal of Visual Art and Design

Volume 05, No.01, 2024, E-ISSN : 2723-536X

Jurnal *Artchive* merupakan Jurnal Ilmiah Berkala tentang Seni Rupa dan Desain maupun ilmu pengetahuan yang memiliki keterkaitan dengan ranah kajian tersebut, terbit dalam dua kali setahun. Pengelolaan Jurnal *Artchive* berada di dalam lingkup Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Padangpanjang

Penanggung Jawab

Yusril

Editor In-Chief

Yandri

Editor on Board

Ahmad Bahrudin, ISI Padangpanjang
Harissman, ISI Padangpanjang
Rajudin, ISI Padangpanjang
Amrizal, ISI Padangpanjang
F.X.Yatno Karyadi, ISI Padangpanjang
Fadlul Rahman, ISI Padangpanjang
Yuliarni, ISI Padangpanjang
Handoko, Universitas Andalas
Nuning Yanti Damayanti, ITB Bandung

Mitra Bebestari

Rosta Minawati, ISI Padangpanjang
Andar Indra Sastra, ISI Padangpanjang
Mega Kencana, ISI Padangpanjang
Febri Yulika, ISI Padangpanjang
Novesar Jamarun, Universitas Andalas
Irwandi, ISI Yogyakarta
Mikke Susanto, ISI Yogyakarta
Wahyu Tri Atmojo, Universitas Negeri Medan
Budiwirman, Universitas Negeri Padang
Muksin, Institut Teknologi Bandung

Redaktur

Eva Yanti
Izan Qomarats
Thegar Risky

Desain Grafis

Rahmadani

Gambar Sampul

Cameron M, "Sang Ada Dibalik Pintu"

READING BETWEEN THE SHADOWS: BARTHES' SEMIOTIC ANALYSIS OF 'THE MONSTRUMOLOGIST' COVER DESIGN

Hendratno, S.Sn., M.A

Prodi Animasi, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Padangpanjang, Indonesia
brkjayohendratno@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 2024-01-05
Revised : 2024-03-10
Accepted: 2024-06-30

Keywords

Semiotic
Book Cover Design
Roland Barthes
The Monstrumologist
Olvyanda Ariesta

ABSTRACT

The book cover design plays a crucial role in attracting readers' attention and conveying the essence of the story within. This article analyzes the cover of "The Monstrumologist" by Rick Yancey, designed by Olvyanda Ariesta, using Roland Barthes' semiotic approach. The analysis explores three levels of meaning: denotation, connotation, and myth. At the denotation level, visual elements such as a dark road, large shadow, red blood, and a big clock are identified and described. At the connotation level, these elements reveal deeper meanings related to themes of horror, threat, and the tension of time. At the myth level, the combination of these visual elements reflects profound cultural and social values about the struggle between good and evil, as well as human fear of the unknown. Furthermore, this article discusses the influence and experimentation of the designer in achieving an engaging and meaningful final design. Through a qualitative approach with an emphasis on literature studies, this article presents a comprehensive analysis of how the visual elements on the cover of "The Monstrumologist" not only attract attention but also convey deep themes within the story. The results of the analysis show that this cover design successfully creates a rich visual narrative and enhances readers' experience of this horror novel.

This is an open-access article under the [CC BY-NC 4.0](#) license.

INTRODUCTION

In the world of books, the cover is the first thing a potential reader sees. An attractive cover design can make someone interested in picking up the book and reading it. The book cover not only beautifies the appearance of the book but also gives an overview of the story inside. In today's era, where many books compete to attract attention, a strong cover design can be the determining factor for someone to decide to buy the book. The book cover here acts as the first medium that interacts with potential readers, and therefore, its design must reflect the theme, mood, and genre of the book. In this era of intense visual competition, an attractive and meaningful cover design can be the decisive factor in a reader's purchasing decision.

One standout example of book cover design is "The Monstrumologist" by Rick Yancey, with a design created by Olvyanda Ariesta. This book cover features a dark and frightening illustration, which aligns with the horror genre of the story within. The image of a dark road, a large menacing shadow, and striking red blood all work together to create an eerie and mysterious atmosphere. These visual elements not only attract attention but also provide early clues about the terrifying and dangerous story that readers will face.

To analyze and understand more deeply how the visual elements on the cover of "The Monstrumologist" contribute to creating meaning, the author uses the semiotic approach developed by Roland Barthes. Barthes, a French semiotician, offers a framework for understanding how visual signs and texts work together to create meaning. According to Barthes, each visual element or sign contains two levels of meaning: denotation and connotation (Hatam et al., 2021; Barthes, 1968; Bouzida, 2014; Fisk, 1990; Curtin, 2016). Denotation refers to the literal or direct meaning of the sign, while connotation refers to the additional meanings shaped by cultural context and subjective experience. Additionally, Barthes also introduced the concept of myth, which is the broader meaning or ideology hidden behind the sign (A'la, Tazkiyatul, 2016; Ishar & Irawan, 2023; Chandler, 1994; Wijayanto & Iswari, 2021).

At the denotation level, the cover of "The Monstrumologist" features an image of a dark road with the shadows of two figures walking away from the viewer. There is striking red blood in the middle of the road, and a large clock in the background indicates time. The text on the cover includes the title "The Monstrumologist", the subtitle "The Monster Expert", and the author's name "Rick Yancey". There are also notes about the awards the book has received. Literally, these elements indicate that this book is about horror stories and monster hunting.

However, at the connotation level, these visual elements begin to reveal deeper meanings. The dark road with long shadows creates a creepy and mysterious atmosphere, depicting themes of horror and danger. The large and frightening

shadow may represent the monsters or threats faced by the characters in the story. The striking red blood on the road can signify violence or sacrifice, adding emotional intensity to the image. The connotation of the text also provides clues about the story: the title "The Monstrumologist" and the subtitle "The Monster Expert" give the impression that this story is related to the research or hunting of monsters, depicting the main character as someone skilled in dealing with terrifying creatures.

Furthermore, at the myth level, the combination of visual elements and text on this cover creates broader meaning and hidden ideology. This cover can be seen as a representation of the struggle between good and evil, humans against monsters, and the fear of the unknown. The dark road with shadows can also symbolize a journey or quest filled with danger and uncertainty. This myth reflects deep cultural and social values, such as courage, exploration, and the battle between good and evil forces.

This research aims to analyze the book cover design of "The Monstrumologist" using Barthes' semiotic theory. By dissecting the visual elements present, this research hopes to reveal how the signs on the cover not only attract visual attention but also convey the deep themes present in the story. Through this analysis, we can better understand how the visualization of a book cover plays a role in shaping readers' experiences and expectations.

The methodology used in this research is qualitative with an emphasis on literature studies, covering the identification and analysis of visual elements on the book cover, the application of Barthes' concepts of denotation, connotation, and myth, and the interpretation of the meanings derived from this analysis. This research will involve an in-depth analysis of each visual element, including color, composition, shape, and text, and how these elements interact to create complex meanings.

Additionally, this research will consider the cultural and historical context of the cover design. By understanding the context in which this cover was created and received, we can uncover additional meanings that may not be immediately visible. For example, the use of striking red color may have certain cultural connotations related to danger or violence, while the large and menacing shadow may reflect collective fears of the unknown or things beyond human control.

Thus, this research not only contributes to the study of visual semiotics but also enriches our understanding of the relationship between literary texts and their visual representations. Through Barthesian semiotic analysis, we can see how the cover of "The Monstrumologist" functions as a communication medium rich in meaning, and how its visual elements work together to create a deep and tense narrative.

A semiotic analysis of the book cover design of "The Monstrumologist" by Olvyanda Ariesta can provide valuable insights into how visual signs can be used to convey

story themes, create atmosphere, and attract readers' attention. By using Barthes' theory, we can uncover the hidden layers of meaning behind these visual elements and understand how the cover design contributes to the overall reader experience of a horror literary work.

RESULTS AND DISCUSSION

Influence and Inspiration in the Cover Design of "The Monstrumologist"

Olvyanda Ariesta is a talented graphic designer who has contributed to the world of book publishing with various attractive and memorable cover designs. Born and raised in the picturesque small town of Kerinci, Indonesia, Olvyanda has an educational background in fine arts and graphic design that strengthens her artistic skills. Her works are known for their ability to capture the essence of stories in strong and intriguing visual forms.

As a book cover designer, Olvyanda Ariesta has worked with various renowned publishers and famous authors, creating covers that not only attract attention but also convey the deep meanings of the stories within the books. In addition to being a designer, Olvy is also known as an Indonesian comic artist who has won the international Silent Manga Audition for four consecutive periods (interview with Olvy, January 12, 2024). Her works often highlight the use of dramatic colors, dynamic compositions, and symbolic elements that enrich the reader's visual experience.

Olvy often collaborates with various publishers to use her illustrations, such as DAR Mizan, Noura Publishing, Penerbit Spring, Penerbit Haru, Mediakita, and Gramedia Pustaka Utama. Additionally, Olvy has been involved in the game project "Kejora" with Berangin Studio as a background illustrator and the pixel game project "Pizza Kidd" as an animator and background illustrator. In 2011, Olvy began making Indonesian comics published online on the platform Ngomik.com with the title "Nightmare on My Dream." In 2012, Olvy won second place in the Indonesian Comic Competition with her work titled "The Book." She also participated in the international Silent Manga Audition competition organized by Coamix, the publisher of Monthly Comic Zenon in Japan. From 2013 to 2015, Olvy consistently won awards such as The Excellence Award or Honourable Mention in the first to fourth Silent Manga Auditions with works "Miaw Miaw," "The Dandelion Smile," "Me & That Woman," and "To Give is a Gift." In 2015, she was invited to Tokyo as a participant in the Silent Manga Audition Masterclass and published a comic compilation magazine with other participants from around the world. In 2018, she was invited again to Japan to participate in the Takamori International Manga Camp Masterclass (interview with Olvy, January 12, 2024).

In 2014, Olvy won the Indonesian Comic Competition with the category of 2nd Golden Winner through the comic titled "Lubang Kelinci." In the same year, she

pg. 61

<http://dx.doi.org/10.53666/arthive.v4i2>arthive@isi-padangpanjang.ac.id

completed her postgraduate education at the Indonesian Institute of the Arts Padangpanjang with a thesis on the forest theme set against the geographical and cultural backdrop of Kerinci in the comic "Puti Imbo and the Forest Destroyers." This comic represented Indonesia at the Frankfurt Book Fair in 2017 and the London Book Fair in 2022. Olvy also published her work on the online comic reading app Webtoon with the title "Journey" in 2015. In 2016, she created a comic titled "Darakht," published in the compilation "Dark Mate" by Mizan Media Utama, along with the work of Alex Irzaqi.

Olvy won a competition held by the online comic platform Comico in 2018 with her work "Anay-Nay and the Secret World," which was then serialized and republished in physical book form by Koloni, M&C. In 2020, Olvy published the comic "Pemburu Kaleng Besi" on the online platform Kwikku, which is a spin-off of "Journey." In the same year, the one-shot comic titled "Ayam" was published by SMAC Magazine under the management of Coamix. Olvy also published an English-language comic titled "A Story of: Father and Daughter" on the Webtoon platform. Besides her works, Olvy is also actively teaching as a lecturer at the Indonesian Institute of the Arts Padangpanjang in the Visual Communication Design and Animation study program to date (interview with Olvy, January 12, 2024).

In creating the book cover for "The Monstrumologist," Olvy was influenced by various factors that shaped her design decisions. One of the biggest factors influencing the design was the essence of the story and the genre of the book itself. "The Monstrumologist" is a horror novel filled with tension, horror, and mystery. Olvyanda had to ensure that this book cover reflected the atmosphere and themes within the story. The use of dark colors, large shadows, and red blood are visual elements chosen to create a frightening atmosphere that matches the horror genre.

Guidance from the Author and Publisher: In the cover design process, guidance from the author and publisher is also very important. Author Rick Yancey and the publisher provided input on the essential elements that should be included on the cover to attract the right readers. Collaboration between the designer, author, and publisher ensures that the final design reflects the vision of all parties involved.

Contemporary Design Trends: Olvy also considers contemporary design trends in the publishing world. By following trends, designers can create covers that are relevant and appealing to modern audiences. For example, the trend of using dark colors and mysterious elements in horror book covers can be seen in other works available on the market. Symbolism and Visual Elements also play an important role in designing this book cover. The use of symbolism is one of Olvyanda's main strengths.

The large shadow and red blood on the cover of "The Monstrumologist" are not just decorative elements but also symbols that reflect the threats and dangers within the story. The large clock in the background can symbolize the tension of passing time,

pg. 62

<http://dx.doi.org/10.53666/arthive.v4i2>arthive@isi-padangpanjang.ac.id

adding a layer of meaning to the design. Furthermore, Cultural and Historical Influences also contribute to the creation of this book cover. Understanding the cultural and historical context also plays a significant role in design. Designers need to consider how certain visual elements are received and interpreted in the target audience's culture. For example, the use of striking red color may have different connotations in various cultures, and designers must ensure that these elements align with the intended meanings.

The Creative Process in Creating the Cover

Olvyanda Ariesta's creative process in creating the cover for "The Monstrumologist" involves several meticulous stages. First, the designer will read the manuscript or synopsis of the story to understand the essence and main themes. Then, the designer will brainstorm to generate visual concepts that can reflect the story. Once the initial concept is approved by the author and publisher, the designer will start working on sketches and design iterations until achieving a satisfying final result.

A good cover design requires a balance between visual aesthetics and the communication of meaning. Olvy achieved this balance by creating a design that is not only visually appealing but also conveys the essence of "The Monstrumologist." The result is a book cover that is effective in attracting readers' attention and depicting the mysterious and frightening atmosphere of the story within.

Reading Between the Shadows, Denotation, and Connotation in the Cover Design of "The Monstrumologist"

The cover of "The Monstrumologist" by Rick Yancey features a dark and frightening illustration. At the top of the cover, there is the text "Winner of the Michael L. Printz Honor Award 2010," indicating that the book has received a prestigious award.

The book's title, "The Monstrumologist," is written in large white capital letters that contrast with the black background, making it stand out. Just below the main title, there is the subtitle "The Monster Expert" written in red, adding to the eerie impression.

The illustration on the cover shows a scene of a dark narrow alley with dim light coming from the windows of the surrounding buildings. In the middle of the alley, there are the shadows of two figures, an adult and a small child, walking away from the frightening scene in front of them. On the ground, there are dragging bloodstains ending in a large bright red blood pool, providing a strong contrast with the dark surroundings.

The upper part of the illustration shows a large clock, adding an element of tension and mystery, as if time plays an important role in this story. The author's name, Rick Yancey, is written at the bottom of the cover in white, complementing the overall design that reflects the horror and mystery themes of this book.

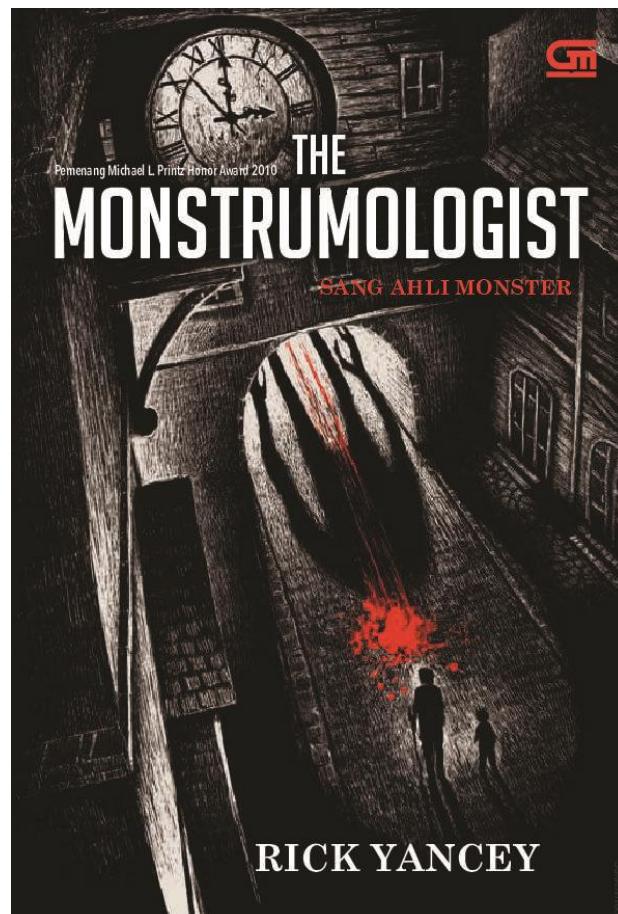

Figure 1: The Monstrumologist Book Cover

Source: Olvyanda Ariesta, 2024

1. Denotative Meaning

At the denotative level, the cover design of "The Monstrumologist" features several visual elements that can be easily identified. The main image is a dark road with the shadows of two figures walking away from the viewer. These shadows, due to their position and shape, create the impression of something scary. In the middle of the road, there is striking red blood, giving the impression of violence or danger. In the background, there is a large clock showing the time. The book title "The Monstrumologist" is clearly written, accompanied by the subtitle "The Monster Expert" and the author's name "Rick Yancey." There is also a note about the awards the book has received, adding credibility and appeal.

pg. 64

These images directly indicate elements of the story within the book, namely about figures related to monsters and terrifying events. The red blood on the road suggests a murder or bloody event in the story, while the large, frightening shadows symbolize the monsters in the story.

2. Connotative Meaning

At the connotative level, these visual elements start to reveal deeper meanings. The dark road with long shadows creates a creepy and mysterious atmosphere, depicting themes of horror and danger. The large, scary shadows may represent monsters or threats faced by the characters in the story. The striking red blood on the road can signify violence or sacrifice, adding emotional intensity to the image.

The red color of the blood connotes not only violence but also forcibly taken life, suffering, and fear. The use of large, dark shadows can indicate a significant unseen threat, something beyond human control and unpredictable.

The large clock in the background also connotes passing time or perhaps time running out, adding tension and pressure to the story. The text on the cover, particularly the title "The Monstrumologist" and the subtitle "The Monster Expert," connotes that the main character in the book is skilled and knowledgeable in dealing with monsters, increasing reader curiosity and interest.

3. Myth in the Cover Design of "The Monstrumologist"

At the myth level, the combination of visual elements and text on this cover creates broader meaning and hidden ideology. This design can be seen as a representation of the struggle between good and evil, humans against monsters, and fear of the unknown. The dark road with shadows can also symbolize a journey or quest filled with danger and uncertainty. This myth reflects deep cultural and social values, such as courage, exploration, and the battle between good and evil forces.

In a broader cultural context, blood and shadows often symbolize dark forces and frightening mysteries. The use of these elements in the cover design of "The Monstrumologist" by Olvyanda Ariesta represents collective fears of the unknown and beyond human control. It also hints at the eternal battle between humans and forces greater than themselves.

The title "The Monstrumologist" and the subtitle "The Monster Expert" create a myth about a figure with special knowledge and skills to deal with monsters, depicting the main character as a hero fighting against evil forces. This adds a mythological layer to the story, where knowledge and courage become the main tools to overcome fear and threats.

4. The Impact of Design on Reader Expectations

The cover design of a book plays a crucial role in shaping reader expectations about the story within. The cover of "The Monstrumologist," with its creepy and tense visual elements, immediately informs readers that they will enter a world full of mystery and danger. The large shadows and red blood prepare readers to face terrifying and horrific events.

The use of dark colors and shadows also gives the impression that this story is not only about physical fear but also psychological fear. This creates an expectation that the book will delve deeper into human fears and perhaps also the courage needed to face them. The large clock showing the time might also prepare readers for a story full of tension and time pressure, where every second counts.

5. Cultural and Historical Context in Cover Design

Understanding the cultural and historical context is crucial in semiotic analysis of cover design. Red and large shadows have different connotations in various cultures. In the context of Western culture, for instance, red is often associated with danger, violence, and death, while large shadows can symbolize unseen fears and threats.

The cover design by Olvy is influenced by trends and visual styles in horror book cover design. Many horror book covers use dark colors, shadows, and blood to create a frightening atmosphere and attract readers seeking scary stories. Thus, the cover design of "The Monstrumologist" not only reflects the story within but also interacts with the expectations and visual experiences of potential readers.

Additionally, the historical context of the story within the book can also influence the cover design. If the story is set in the past, elements such as the large clock and the style of clothing in the shadows can provide clues about the period in which the story takes place. This helps readers to more easily enter the world created by the author and develop appropriate expectations.

6. Discussion: Comparative Analysis with Other Cover Designs

To better understand the effectiveness of "The Monstrumologist" cover design, we can compare it with other horror book covers. Many horror book covers use similar visual elements, such as dark colors, shadows, and blood. However, what sets this cover apart is the specific and artistic use of these elements by Olvyanda Ariesta.

For example, the cover of Bram Stoker's "Dracula" often uses images of dark castles and frightening figures, which immediately remind readers of vampires and Gothic horror. This design works similarly to "The Monstrumologist" in creating atmosphere

and setting reader expectations, but with a different focus on the type of horror presented.

The cover of Mary Shelley's "Frankenstein," on the other hand, often uses images of dark laboratories or the monster created by Dr. Frankenstein. This also creates a creepy atmosphere but with an emphasis on the horrifying science and consequences of tampering with life and death. "The Monstrumologist," with its design highlighting shadows and blood, creates expectations for a story more focused on physical and psychological threats from monsters.

By comparing these cover designs, we can see how each visual element is chosen and used to create specific meanings and meet reader expectations. The design by Olvyanda Ariesta for "The Monstrumologist" is successful because it captures the essence of the story and conveys it in an engaging and tense manner.

CONCLUSION

The book cover design of "The Monstrumologist" by Olvyanda Ariesta uses rich visual elements to create an atmosphere that matches the horror genre of the story within. Through a semiotic analysis using Barthes' theory, we can see how each visual element - from the large shadow, red blood, to the big clock - works together to create complex and profound meaning.

At the denotative level, these elements provide a direct depiction of the story within the book. At the connotative level, these elements begin to reveal deeper themes about fear, threat, and danger. At the myth level, the combination of these elements reflects deep cultural and social values about the struggle between good and evil, as well as human fear of the unknown.

Through a qualitative approach with an emphasis on literature studies, this research also considers the cultural and historical context of the cover design, providing additional insights into how these visual elements work in a broader context.

Thus, the cover design of "The Monstrumologist" not only successfully attracts readers' attention but also conveys rich and profound meaning, enriching the reader's experience of the horror story offered by Rick Yancey.

REFERENCES

- A'la, Tazkiyatul, F. (2011). "A Semiotic Analysis on the A-Milds Advertisement Using Roland Barthes's Theory". Thesis, English Letters Department. Jakarta: Faculty of Adab and Humanities UIN. 27 October 2016 .
- Barthes, Roland (1964). Elements of Semiology. London: Jonathan Cape
- Barthes, R. (1968). Elements of Semiology.1sted. New York. Hilland Wang. 21 September 2016 .
- Bouzida, F. (2014). The Semiology Analysis in Media Studies - Roland Barthes Approach. Proceeding in SOCIOINT14-Internastional Conference and Social Science and Humanities. 21 September 2016
- Curtin, B. Semiotics and Visual Representation (n.d). International Program in Design and Architecture. Page 51-54. 21 September 2016
- Chandler, D. (1994) Semiotics for Beginners. Cited:
<http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/>
- Fiske, J. (1990). *Introduction to Communication Studies*. Routledge.
- Fisk, J. (1990). Introduction to Communication Studies. 2 nded. New York: Routledge.
- Hatam, Sara & Al-Ghabra, Iman Muwafaq Muslim Muwafaq. (2021). Barthes' Semiotic Theory and Interpretation of Signs. *International Journal of Research in Social Sciences and Humanities*. 11(3):470-482
- Ishar, Rizky & Irawan, Andi M. (2021). Semiotic Analysis Of The Denotative And Connotative Meaning On The Beatles' Songs Lyrics. *E-Journal of English Language & Literature*, 12 (1): 152-167
- Kress, G., & van Leeuwen, T. (2006). *Reading Images: The Grammar of Visual Design*. Routledge.
- Mangewa, Y. (2012) An Analysis on the Denotative and Connotative Meaning of Lyrics of Creed's Songs: AgroSainT. UKI Toraja

MEMBACA DI ANTARA BAYANGAN: ANALISIS SEMIOTIK BARTHES PADA DESAIN SAMPUL "THE MONSTRUMOLOGIST"

Hendratno, S.Sn., M.A

Prodi Animasi, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Padangpanjang, Indonesia
brkjayohendratno@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 2024-01-05
Direvisi : 2024-03-10
Diterima: 2024-06-30

Kata Kunci

Semiotik
Desain Sampul Buku
Roland Barthes
The Monstrumologist
Olvyanda Ariesta

ABSTRAK

Desain sampul buku memainkan peran penting dalam menarik perhatian pembaca dan menyampaikan esensi cerita yang terkandung di dalamnya. Artikel ini menganalisis sampul buku "The Monstrumologist" karya Rick Yancey, yang dirancang oleh Olvyanda Ariesta, menggunakan pendekatan semiotik Roland Barthes. Analisis ini mengeksplorasi tiga tingkat makna: denotasi, konotasi, dan mitos. Pada tingkat denotasi, elemen-elemen visual seperti jalan gelap, bayangan besar, darah merah, dan jam besar diidentifikasi dan diuraikan. Pada tingkat konotasi, elemen-elemen ini mengungkapkan makna yang lebih dalam terkait dengan tema kengerian, ancaman, dan ketegangan waktu. Pada tingkat mitos, kombinasi elemen-elemen visual ini mencerminkan nilai-nilai budaya dan sosial yang mendalam tentang perjuangan antara kebaikan dan kejahanatan, serta ketakutan manusia terhadap yang tidak diketahui. Selain itu, artikel ini juga membahas bagaimana pengaruh dan eksperimen desainer dalam mencapai desain akhir yang menarik dan bermakna. Melalui pendekatan kualitatif dengan penekanan pada studi literatur, artikel ini menyajikan analisis yang komprehensif tentang bagaimana elemen-elemen visual pada sampul "The Monstrumologist" tidak hanya menarik perhatian tetapi juga menyampaikan tema-tema mendalam dalam cerita. Hasil analisis menunjukkan bahwa desain sampul ini berhasil dalam menciptakan narasi visual yang kaya dan memperkaya pengalaman pembaca terhadap novel horor ini.

This is an open-access article under the CC-BY 4.0 license.

PENDAHULUAN

Dalam dunia buku, sampul adalah hal pertama yang dilihat oleh calon pembaca. Desain sampul yang menarik dapat membuat seseorang tertarik untuk mengambil buku tersebut dan membacanya. Sampul buku bukan hanya mempercantik tampilan buku, tetapi juga memberi gambaran tentang isi cerita di dalamnya. Di zaman sekarang, di mana banyak sekali buku bersaing untuk menarik perhatian, desain sampul yang kuat bisa menjadi faktor penentu seseorang memutuskan untuk membeli buku tersebut. Sampul buku disini bertindak sebagai media pertama yang berinteraksi dengan calon pembaca, dan oleh karena itu, desainnya harus mampu mencerminkan tema, suasana, dan genre dari buku tersebut. Di era yang penuh dengan kompetisi visual ini, desain sampul yang menarik dan bermakna dapat menjadi faktor penentu dalam keputusan pembelian bagi pembaca.

Salah satu contoh yang menonjol dalam desain sampul buku adalah "The Monstrumologist" karya Rick Yancey, dengan desain yang dibuat oleh Olvyanda Ariesta. Sampul buku ini menampilkan ilustrasi yang gelap dan menakutkan, yang sejalan dengan genre horor dari cerita di dalamnya. Gambar jalan yang gelap, bayangan besar yang menakutkan, dan darah merah yang mencolok semuanya bekerja sama untuk menciptakan suasana yang mencekam dan penuh misteri. Elemen-elemen visual ini tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga memberikan petunjuk awal tentang cerita yang mengerikan dan penuh bahaya yang akan dihadapi oleh pembaca.

Untuk menganalisis dan memahami lebih dalam bagaimana elemen-elemen visual pada sampul buku "The Monstrumologist" ini berkontribusi dalam menciptakan makna, penulis menggunakan pendekatan semiotik yang dikembangkan oleh Roland Barthes. Barthes, seorang ahli semiotika Prancis, menawarkan kerangka kerja untuk memahami bagaimana tanda-tanda visual dan teks bekerja sama untuk menciptakan makna. Menurut Barthes, setiap elemen visual atau tanda mengandung dua tingkat makna: denotasi dan konotasi (Hatam, dkk, 2021; Barthes, 1968; Bouzida, 2014; Fisk, 1990; Curtin, 2016). Denotasi merujuk pada makna harfiah atau langsung dari tanda tersebut, sementara konotasi merujuk pada makna tambahan yang dibentuk oleh konteks budaya dan pengalaman subjektif. Selain itu, Barthes juga memperkenalkan konsep mitos, yaitu makna yang lebih luas atau ideologi yang tersembunyi di balik tanda tersebut (A'la, Tazkiyatul, 2016; Ishar & Irawan, 2023; Chandler, 1994; Wijayanto & Iswari, 2021)

Pada tingkat denotasi, sampul buku "The Monstrumologist" menampilkan gambar jalan yang gelap dengan bayangan dua sosok yang berjalan menjauh dari penonton. Ada darah merah yang mencolok di tengah jalan, dan jam besar di latar belakang menunjukkan waktu. Teks pada sampul termasuk judul "The Monstrumologist", subtitle "Sang Ahli Monster", dan nama penulis "Rick Yancey". Ada juga keterangan

pg. 59

<http://dx.doi.org/10.53666/arthive.v4i2>arthive@isi-padangpanjang.ac.id

tentang penghargaan yang diterima buku ini. Secara harfiah, elemen-elemen ini menunjukkan bahwa buku ini tentang cerita horor dan penelusuran monster.

Namun, pada tingkat konotasi, elemen-elemen visual ini mulai mengungkapkan makna yang lebih dalam. Jalan yang gelap dengan bayangan panjang menciptakan suasana yang menyeramkan dan misterius, menggambarkan tema kengerian dan bahaya. Bayangan yang besar dan menakutkan mungkin menggambarkan monster atau ancaman yang dihadapi oleh karakter dalam cerita. Darah merah mencolok di jalan dapat mengisyaratkan kekerasan atau pengorbanan, menambah intensitas emosional pada gambar tersebut. Konotasi dari teks juga memberikan petunjuk tentang cerita: judul "The Monstrumologist" dan subtitle "Sang Ahli Monster" memberikan kesan bahwa cerita ini berhubungan dengan penelitian atau perburuan monster, menggambarkan tokoh utama sebagai seseorang yang terampil dalam menghadapi makhluk mengerikan.

Lebih jauh lagi, pada tingkat mitos, kombinasi dari elemen visual dan teks dalam sampul ini menciptakan makna yang lebih luas dan ideologi tersembunyi. Sampul ini dapat dilihat sebagai representasi dari perjuangan antara kebaikan dan kejahanatan, manusia melawan monster, dan ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Jalan yang gelap dengan bayangan juga bisa menggambarkan perjalanan atau pencarian yang penuh dengan bahaya dan ketidakpastian. Mitos ini mencerminkan nilai-nilai budaya dan sosial yang mendalam, seperti keberanian, eksplorasi, dan pertarungan antara kekuatan baik dan jahat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain sampul buku "The Monstrumologist" menggunakan teori semiotik Barthes. Dengan mengurai elemen-elemen visual yang ada, penelitian ini berharap dapat mengungkap bagaimana tanda-tanda pada sampul tersebut tidak hanya menarik perhatian visual tetapi juga menyampaikan tema-tema mendalam yang ada dalam cerita. Melalui analisis ini, kita dapat memahami lebih baik bagaimana visualisasi sampul buku berperan dalam membentuk pengalaman dan ekspektasi pembaca.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan penekanan studi literatur, mencakup identifikasi dan analisis elemen-elemen visual pada sampul buku, penerapan konsep denotasi, konotasi, dan mitos Barthes, serta interpretasi makna yang dihasilkan dari analisis tersebut. Penelitian ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap setiap elemen visual, termasuk warna, komposisi, bentuk, dan teks, serta bagaimana elemen-elemen ini berinteraksi untuk menciptakan makna yang kompleks.

Selain itu, penelitian ini juga akan mempertimbangkan konteks budaya dan historis dari desain sampul tersebut. Dengan memahami konteks di mana sampul ini dibuat dan diterima, kita dapat mengungkap makna-makna tambahan yang mungkin tidak

pg. 60

<http://dx.doi.org/10.53666/arthive.v4i2>arthive@isi-padangpanjang.ac.id

langsung terlihat. Misalnya, penggunaan warna merah yang mencolok memungkinkan memiliki konotasi budaya tertentu yang berkaitan dengan bahaya atau kekerasan, sementara bayangan besar dan menakutkan dapat mencerminkan ketakutan kolektif terhadap hal-hal yang tidak diketahui atau di luar kendali manusia.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada studi semiotik visual tetapi juga memperkaya pemahaman kita tentang hubungan antara teks sastra dan representasi visualnya. Melalui analisis semiotik Barthesian, kita dapat melihat bagaimana sampul buku "The Monstrumologist" berfungsi sebagai medium komunikasi yang kaya akan makna, dan bagaimana elemen-elemen visualnya bekerja sama untuk menciptakan narasi yang mendalam dan menegangkan.

Analisis semiotik terhadap desain sampul buku "The Monstrumologist" oleh Olvyanda Ariesta dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana tanda-tanda visual dapat digunakan untuk menyampaikan tema-tema cerita, menciptakan suasana, dan menarik perhatian pembaca. Dengan menggunakan teori Barthes, kita dapat mengungkap lapisan-lapisan makna yang tersembunyi di balik elemen-elemen visual tersebut, dan memahami bagaimana desain sampul berkontribusi pada pengalaman keseluruhan pembaca terhadap sebuah karya sastra horor.

HASIL DAN DISKUSI

Pengaruh dan Inspirasi dalam Desain Sampul "The Monstrumologist"

Olvyanda Ariesta adalah seorang desainer grafis berbakat yang telah berkontribusi dalam dunia penerbitan buku dengan berbagai desain sampul yang menarik dan berkesan. Lahir dan dibesarkan di kota kecil dan elok yaitu kerinci, Indonesia, Olvyanda memiliki latar belakang pendidikan dalam seni rupa dan desain grafis yang memperkuat keterampilan artistiknya. Karya-karyanya dikenal dengan kemampuan untuk menangkap esensi cerita dalam bentuk visual yang kuat dan mengundang rasa penasaran.

Sebagai desainer sampul buku, Olvyanda Ariesta telah bekerja dengan berbagai penerbit ternama dan penulis terkenal, menciptakan sampul yang tidak hanya menarik perhatian tetapi juga menyampaikan makna mendalam dari cerita yang ada di dalam buku. Selain sebagai desainer, Olvy juga dikenal sebagai komikus Indonesia yang sempat meraih penghargaan internasional Silent Manga Audition selama empat periode berturut-turut (wawancara Olvy, 12 Januari 2024). Karyakaryanya sering kali menonjolkan penggunaan warna yang dramatis, komposisi

yang dinamis, dan elemen-elemen simbolis yang memperkaya pengalaman visual pembaca.

Olvy sering bekerja sama dengan berbagai penerbit untuk menggunakan ilustrasinya, seperti DAR Mizan, Noura Publishing, Penerbit Spring, Penerbit Haru, Mediakita, dan Gramedia Pustaka Utama. Selain itu, Olvy juga terlibat dalam proyek game "Kejora" bersama Berangin Studio sebagai ilustrator latar, serta proyek game piksel "Pizza Kidd" sebagai animator dan ilustrator latar. Pada tahun 2011, Olvy mulai membuat komik Indonesia yang diterbitkan secara daring di platform Ngomik.com dengan judul "Nightmare on My Dream." Pada tahun 2012, Olvy memenangkan tempat kedua dalam Kompetisi Komik Indonesia dengan karyanya yang berjudul "The Book." Ia juga ikut serta dalam kompetisi komik bisu Silent Manga Audition yang diselenggarakan secara internasional oleh Coamix, penerbit Monthly Comic Zenon di Jepang. Dari tahun 2013 hingga 2015, Olvy selalu meraih penghargaan seperti The Excellence Award atau Honourable Mention dalam Silent Manga Audition pertama hingga keempat dengan karya "Miaw Miaw," "The Dandelion Smile," "Me & That Woman," dan "To Give is a Gift." Pada tahun 2015, ia diundang ke Tokyo sebagai peserta Masterclass Silent Manga Audition dan menerbitkan majalah komik kompilasi bersama peserta lain dari seluruh dunia. Pada tahun 2018, ia kembali diundang ke Jepang untuk mengikuti Masterclass pada acara Takamori International Manga Camp. (wawancara Olvy, 12 Januari 2024)

Pada tahun 2014, Olvy kembali memenangkan Kompetisi Komik Indonesia dengan kategori 2nd Golden Winner melalui komik berjudul "Lubang Kelinci." Pada tahun yang sama, ia menyelesaikan pendidikan pasca sarjana di Institut Seni Indonesia Padangpanjang dengan tesis bertema hutan yang berlatar geografis dan budaya Kerinci dalam komik "Puti Imbo dan Para Perusak Hutan." Komik ini mewakili Indonesia di Frankfurt Book Fair pada tahun 2017 dan London Book Fair pada tahun 2022. Olvy juga mempublikasikan karyanya di aplikasi baca komik daring Webtoon dengan judul "Journey" pada tahun 2015. Pada tahun 2016, ia membuat komik berjudul "Darakht" yang diterbitkan dalam kompilasi "Dark Mate" oleh Mizan Media Utama, bersama karya Alex Irzaqi.

Olvy memenangkan lomba yang diadakan platform komik daring Comico pada tahun 2018 dengan karya "Anay-Nay dan Dunia Rahasia," yang kemudian diserialisasikan dan diterbitkan ulang dalam bentuk buku fisik oleh penerbit Koloni, M&C. Pada tahun 2020, Olvy menerbitkan komik "Pemburu Kaleng Besi" di platform daring Kwikku, yang merupakan spin-off dari "Journey." Pada tahun yang sama, komik one-shot berjudul "Ayam" diterbitkan oleh SMAC Magazine di bawah manajemen Coamix. Olvy juga menerbitkan komik berbahasa Inggris berjudul "A Story of: Father and Daughter" di platform Webtoon. Selain karya-karyanya, Olvy juga aktif mengajar

sebagai dosen di Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada program studi Desain Komunikasi Visual dan Animasi sampai saat ini. (wawancara Olvy, 12 Januari 2024)

Dalam menciptakan sampul buku "The Monstrumologist", Olvy dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membentuk keputusan desainnya. Salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi desain adalah esensi cerita dan genre buku itu sendiri. "The Monstrumologist" adalah novel horor yang penuh dengan ketegangan, kengerian, dan misteri. Olvyanda harus memastikan bahwa sampul buku ini mencerminkan suasana dan tema yang ada dalam cerita. Penggunaan warna gelap, bayangan besar, dan darah merah adalah elemen-elemen visual yang dipilih untuk menciptakan suasana menyeramkan yang sesuai dengan genre horor.

Arahan dari Penulis dan Penerbit, dalam proses desain sampul, arahan dari penulis dan penerbit juga sangat penting. Penulis Rick Yancey dan penerbit memungkinkan Olvy mendapatkan input tentang elemen-elemen penting yang harus ada di sampul untuk menarik pembaca yang tepat. Kolaborasi antara desainer, penulis, dan penerbit memastikan bahwa desain akhir mencerminkan visi semua pihak yang terlibat.

Lalu, Tren Desain Kontemporer, Olvy juga mempertimbangkan tren desain kontemporer dalam dunia penerbitan. Dengan mengikuti tren, desainer dapat menciptakan sampul yang relevan dan menarik bagi audiens modern. Misalnya, tren penggunaan warna gelap dan elemen misterius dalam sampul buku horor dapat dilihat dalam karya-karya lainnya yang ada di pasaran. Simbolisme dan Elemen Visual juga berperan penting dalam mendisain sampul buku ini. Penggunaan simbolisme adalah salah satu kekuatan utama dalam desain Olvyanda.

Bayangan besar dan darah merah pada sampul "The Monstrumologist" bukan hanya elemen dekoratif, tetapi juga simbol yang mencerminkan ancaman dan bahaya yang ada dalam cerita. Jam besar di latar belakang bisa melambangkan ketegangan waktu yang berlalu, menambah lapisan makna pada desain. Lebih lanjut, pengaruh Budaya dan Historis juga ikut andil dalam penciptaan sampul buku ini. pemahaman tentang konteks budaya dan historis juga memainkan peran penting dalam desain. Desainer perlu mempertimbangkan bagaimana elemen-elemen visual tertentu diterima dan dimaknai dalam budaya target audiens. Misalnya, penggunaan warna merah yang mencolok dapat memiliki konotasi yang berbeda di berbagai budaya, dan desainer harus memastikan bahwa elemen tersebut sesuai dengan makna yang ingin disampaikan.

Proses Kreatif dalam Menciptakan Sampul

Proses kreatif Olvyanda Ariesta dalam menciptakan sampul "The Monstrumologist" melibatkan beberapa tahap yang teliti. Pertama, desainer akan membaca naskah

pg. 63

<http://dx.doi.org/10.53666/arthive.v4i2>

arthive@isi-padangpanjang.ac.id

atau sinopsis cerita untuk memahami esensi dan tema utama. Kemudian, desainer akan melakukan brainstorming untuk menghasilkan konsep visual yang dapat mencerminkan cerita tersebut. Setelah konsep awal disetujui oleh penulis dan penerbit, desainer akan mulai mengerjakan sketsa dan iterasi desain sampai mencapai hasil akhir yang memuaskan.

Desain sampul yang baik memerlukan keseimbangan antara estetika visual dan komunikasi makna. Olvy berhasil mencapai keseimbangan ini dengan menciptakan desain yang tidak hanya menarik secara visual tetapi juga menyampaikan esensi cerita "The Monstrumologist". Hasilnya adalah sampul buku yang efektif dalam menarik perhatian pembaca dan menggambarkan suasana misterius dan menakutkan dari cerita di dalamnya.

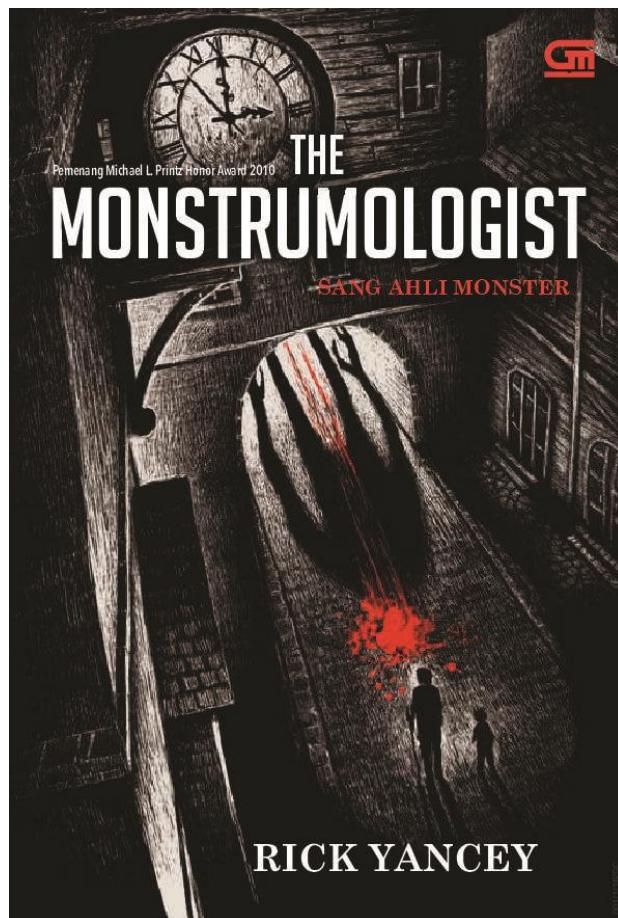
Membaca di Antara Bayangan, Denotasi dan konotasi pada desain sampul “ The Monstrumologist”

Sampul buku "The Monstrumologist" karya Rick Yancey menampilkan ilustrasi yang gelap dan menyeramkan. Di bagian atas sampul terdapat tulisan "Pemenang Michael L. Printz Honor Award 2010" yang menunjukkan bahwa buku ini telah menerima penghargaan bergengsi.

Judul buku, "The Monstrumologist," ditulis dengan huruf kapital besar berwarna putih yang kontras dengan latar belakang hitam, membuatnya terlihat menonjol. Tepat di bawah judul utama, terdapat subjudul "Sang Ahli Monster" yang ditulis dengan warna merah, menambah kesan mengerikan.

Ilustrasi pada sampul menunjukkan pemandangan sebuah gang sempit yang gelap dengan cahaya redup dari jendela-jendela bangunan di sekitarnya. Di tengah gang, terdapat bayangan dua sosok, seorang dewasa dan seorang anak kecil, yang berjalan menjauh dari pemandangan yang menyeramkan di depan mereka. Di tanah, terdapat jejak darah yang menyeret, diakhiri dengan genangan darah besar yang mencolok berwarna merah cerah, memberikan kontras yang kuat dengan suasana gelap di sekitarnya.

Bagian atas ilustrasi menunjukkan sebuah jam besar, menambah elemen ketegangan dan misteri, seolah-olah waktu memainkan peran penting dalam cerita ini. Nama penulis, Rick Yancey, ditulis di bagian bawah sampul dengan warna putih, melengkapi desain keseluruhan yang mencerminkan tema horor dan misteri dari buku ini.

Gambar 1: Sampul buku monstrumologist

Sumber: Olyvanda Ariesta, 2024

1. Makna Denotasi

Pada tingkat denotasi, desain sampul buku "The Monstrumologist" menampilkan beberapa elemen visual yang dapat diidentifikasi dengan mudah. Gambar utama adalah jalan yang gelap dengan bayangan dua sosok yang berjalan menjauh dari penonton. Bayangan ini, karena posisinya dan bentuknya, menciptakan kesan akan ada sesuatu yang menyeramkan. Di tengah jalan, terdapat darah merah yang mencolok, memberikan kesan kekerasan atau bahaya. Di latar belakang, terlihat jam besar yang menunjukkan waktu. Judul buku "The Monstrumologist" tertulis dengan jelas, disertai dengan subtitle "Sang Ahli Monster" dan nama penulis "Rick Yancey". Juga ada keterangan tentang penghargaan yang diterima buku ini, yang menambahkan kredibilitas dan daya tarik.

Gambar-gambar ini secara langsung menunjukkan elemen-elemen dari cerita yang berada di dalam buku, yaitu tentang sosok yang berhubungan dengan monster dan kejadian-kejadian yang menggerikan. Darah merah di jalan seolah-olah menunjukkan adanya pembunuhan atau peristiwa berdarah dalam cerita,

pg. 65

sementara bayangan besar yang menakutkan melambangkan monster yang ada dalam cerita.

2. Makna Konotasi

Pada tingkat konotasi, elemen-elemen visual pada sampul ini mulai mengungkapkan makna yang lebih dalam. Jalan yang gelap dengan bayangan panjang menciptakan suasana yang menyeramkan dan misterius, menggambarkan tema kengerian dan bahaya. Bayangan besar dan menakutkan mungkin menggambarkan monster atau ancaman yang dihadapi oleh karakter dalam cerita. Darah merah mencolok di jalan dapat mengisyaratkan kekerasan atau pengorbanan, menambah intensitas emosional pada gambar tersebut.

Warna merah pada darah konotasinya tidak hanya kekerasan, tetapi juga bisa melambangkan kehidupan yang diambil dengan paksa, penderitaan, dan ketakutan. Penggunaan bayangan yang besar dan gelap bisa menunjukkan ancaman besar yang tak terlihat, sesuatu yang ada di luar kendali manusia dan tak terduga.

Jam besar di latar belakang juga memiliki konotasi waktu yang berlalu atau mungkin waktu yang hampir habis, memberi tekanan dan ketegangan dalam cerita. Teks pada sampul, khususnya judul "The Monstrumologist" dan subtitle "Sang Ahli Monster", memberikan konotasi bahwa karakter utama dalam buku ini adalah seseorang yang terampil dan berpengetahuan dalam menghadapi monster, yang menambah rasa penasaran dan ketertarikan pembaca.

3. Mitos pada Desain Sampul "The Monstrumologist"

Pada tingkat mitos, kombinasi dari elemen visual dan teks dalam sampul ini menciptakan makna yang lebih luas dan ideologi tersembunyi. Desain ini dapat dilihat sebagai representasi dari perjuangan antara kebaikan dan kejahanatan, manusia melawan monster, dan ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Jalan yang gelap dengan bayangan juga bisa menggambarkan perjalanan atau pencarian yang penuh dengan bahaya dan ketidakpastian. Mitos ini mencerminkan nilai-nilai budaya dan sosial yang mendalam, seperti keberanian, eksplorasi, dan pertarungan antara kekuatan baik dan jahat.

Dalam konteks budaya yang lebih luas, darah dan bayangan sering kali melambangkan kekuatan gelap dan misteri yang menakutkan. Penggunaan elemen-elemen ini dalam desain sampul "The Monstrumologist" oleh Olvyanda Ariesta menggambarkan ketakutan kolektif terhadap hal-hal yang tidak diketahui dan di luar kendali manusia. Ini juga mengisyaratkan pertempuran abadi antara manusia dan kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri.

Judul "The Monstrumologist" dan subtitle "Sang Ahli Monster" membentuk mitos tentang sosok yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus untuk menghadapi monster, menggambarkan tokoh utama sebagai pahlawan yang berjuang melawan kekuatan jahat. Ini menambah lapisan mitologis pada cerita, di mana pengetahuan dan keberanian menjadi alat utama untuk mengatasi ketakutan dan ancaman.

4. Pengaruh Desain terhadap Ekspektasi Pembaca

Desain sampul buku memiliki peran penting dalam membentuk ekspektasi pembaca tentang cerita yang ada di dalamnya. Sampul "The Monstrumologist" dengan elemen-elemen visual yang menyeramkan dan menegangkan segera memberi tahu pembaca bahwa mereka akan memasuki dunia yang penuh dengan misteri dan bahaya. Bayangan besar dan darah merah menyiapkan pembaca untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang menakutkan dan mengerikan.

Penggunaan warna gelap dan bayangan juga memberikan kesan bahwa cerita ini tidak hanya tentang ketakutan fisik tetapi juga psikologis. Ini menciptakan harapan bahwa buku ini akan menggali lebih dalam ke dalam ketakutan manusia dan mungkin juga tentang keberanian yang diperlukan untuk menghadapinya. Jam besar yang menunjukkan waktu mungkin juga mempersiapkan pembaca untuk cerita yang penuh dengan ketegangan dan tekanan waktu, di mana setiap detik sangat berharga.

5. Konteks Budaya dan Historis dalam Desain Sampul

Pemahaman tentang konteks budaya dan historis sangat penting dalam analisis semiotik desain sampul. Warna merah dan bayangan besar memiliki konotasi yang berbeda dalam berbagai budaya. Dalam konteks budaya Barat, misalnya, merah sering dikaitkan dengan bahaya, kekerasan, dan kematian, sementara bayangan besar dapat melambangkan ketakutan dan ancaman yang tidak terlihat.

Desain sampul oleh Olvy dipengaruhi oleh tren dan gaya visual dalam desain sampul buku horor. Banyak sampul buku horor menggunakan warna gelap, bayangan, dan darah untuk menciptakan suasana yang menakutkan dan menarik perhatian pembaca yang mencari cerita seram. Dengan demikian, desain sampul "The Monstrumologist" tidak hanya mencerminkan cerita di dalamnya tetapi juga berinteraksi dengan harapan dan pengalaman visual dari pembaca potensial.

Selain itu, konteks historis dari cerita yang berada di dalam buku juga dapat mempengaruhi desain sampul. Jika cerita ini berlatar di masa lalu, elemen-elemen seperti jam besar dan gaya pakaian dalam bayangan dapat memberikan petunjuk tentang periode waktu di mana cerita berlangsung. Ini membantu pembaca untuk

pg. 67

<http://dx.doi.org/10.53666/arthive.v4i2>arthive@isi-padangpanjang.ac.id

memasuki dunia yang diciptakan oleh penulis dengan lebih mudah dan mengembangkan ekspektasi yang sesuai.

6. Diskusi: Analisis Perbandingan dengan Desain Sampul Lain

Untuk lebih memahami keefektifan desain sampul "The Monstrumologist", kita bisa membandingkannya dengan sampul buku horor lainnya. Banyak sampul buku horor menggunakan elemen visual yang serupa, seperti warna gelap, bayangan, dan darah. Namun, yang membedakan sampul ini adalah penggunaan elemen-elemen tersebut dengan cara yang sangat spesifik dan artistik oleh Olvyanda Ariesta.

Sebagai contoh, sampul buku "Dracula" karya Bram Stoker sering kali menggunakan gambar kastil gelap dan sosok menyeramkan, yang langsung mengingatkan pembaca pada vampir dan kengerian gotik. Desain ini bekerja dengan cara yang sama seperti "The Monstrumologist" dalam menciptakan suasana dan mengatur ekspektasi pembaca, tetapi dengan fokus yang berbeda pada jenis horor yang disajikan.

Sampul buku "Frankenstein" karya Mary Shelley, di sisi lain, sering menggunakan gambar laboratorium gelap atau monster yang diciptakan oleh Dr. Frankenstein. Ini juga menciptakan suasana yang menyeramkan, tetapi dengan penekanan pada ilmu pengetahuan yang mengerikan dan konsekuensi dari bermain-main dengan kehidupan dan kematian. "The Monstrumologist" dengan desainnya yang menyoroti bayangan dan darah, menciptakan harapan untuk cerita yang lebih fokus pada ancaman fisik dan psikologis dari monster.

Dengan membandingkan desain sampul ini, bisa dilihat bagaimana setiap elemen visual dipilih dan digunakan untuk menciptakan makna tertentu dan memenuhi harapan pembaca. Desain oleh Olvyanda Ariesta pada "The Monstrumologist" berhasil karena mampu menangkap esensi cerita dan menyampaikannya dengan cara yang menarik dan menegangkan.

KESIMPULAN

Desain sampul buku "The Monstrumologist" oleh Olvyanda Ariesta menggunakan elemen-elemen visual yang kaya akan makna untuk menciptakan suasana yang sesuai dengan genre horor dari cerita di dalamnya. Melalui analisis semiotik menggunakan teori Barthes, kita dapat melihat bagaimana setiap elemen visual - dari bayangan besar, darah merah, hingga jam besar - bekerja sama untuk menciptakan makna yang kompleks dan mendalam.

Pada tingkat denotasi, elemen-elemen ini memberikan gambaran langsung tentang cerita yang ada di dalam buku. Pada tingkat konotasi, elemen-elemen ini mulai

pg. 68

<http://dx.doi.org/10.53666/arthive.v4i2>

arthive@isi-padangpanjang.ac.id

mengungkapkan tema-tema yang lebih dalam tentang ketakutan, ancaman, dan bahaya. Pada tingkat mitos, kombinasi dari elemen-elemen ini mencerminkan nilai-nilai budaya dan sosial yang mendalam tentang perjuangan antara kebaikan dan kejahatan, serta ketakutan manusia terhadap yang tidak diketahui.

Melalui pendekatan kualitatif dengan penekanan pada studi literatur, penelitian ini juga mempertimbangkan konteks budaya dan historis dari desain sampul, memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana elemen-elemen visual ini bekerja dalam konteks yang lebih luas.

Dengan demikian, desain sampul "The Monstrumologist" tidak hanya berhasil menarik perhatian pembaca, tetapi juga menyampaikan makna yang kaya dan mendalam, memperkaya pengalaman pembaca terhadap cerita horor yang ditawarkan oleh Rick Yancey.

REFERENSI

- A'la, Tazkiyatul, F. (2011). "A Semiotic Analysis on the A-Milds Advertisement Using Roland Barthes's Theory". Thesis, English Letters Department. Jakarta: Faculty of Adab and Humanities UIN. 27 October 2016 .
- Barthes, Roland (1964). Elements of Semiology. London: Jonathan Cape
- Barthes, R. (1968). Elements of Semiology.1sted. New York. Hilland Wang. 21 September 2016 .
- Bouzida, F. (2014). The Semiology Analysis in Media Studies - Roland Barthes Approach. Proceeding in SOCIOINT14-Internastional Conference and Social Science and Humanities. 21 September 2016
- Curtin, B. Semiotics and Visual Representation (n.d). International Program in Design and Architecture. Page 51-54. 21 September 2016
- Chandler, D. (1994) Semiotics for Beginners. Cited: <http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/>
- Fiske, J. (1990). *Introduction to Communication Studies*. Routledge.
- Fisk, J. (1990). Introduction to Communication Studies. 2 nded. New York: Routledge.
- Hatam, Sara & Al-Ghabra, Iman Muwafaq Muslim Muwafaq. (2021). Barthes' Semiotic Theory and Interpretation of Signs. *International Journal of Research in Social Sciences and Humanities*. 11(3):470-482
- Ishar, Rizky & Irawan, Andi M. (2021). Semiotic Analysis Of The Denotative And Connotative Meaning On The Beatles' Songs Lyrics. *E-Journal of English Language & Literature*, 12 (1): 152-167
- Kress, G., & van Leeuwen, T. (2006). *Reading Images: The Grammar of Visual Design*. Routledge.
- Mangewa, Y. (2012) An Analysis on the Denotative and Connotative Meaning of Lyrics of Creed's Songs: AgroSainT. UKI Toraja

