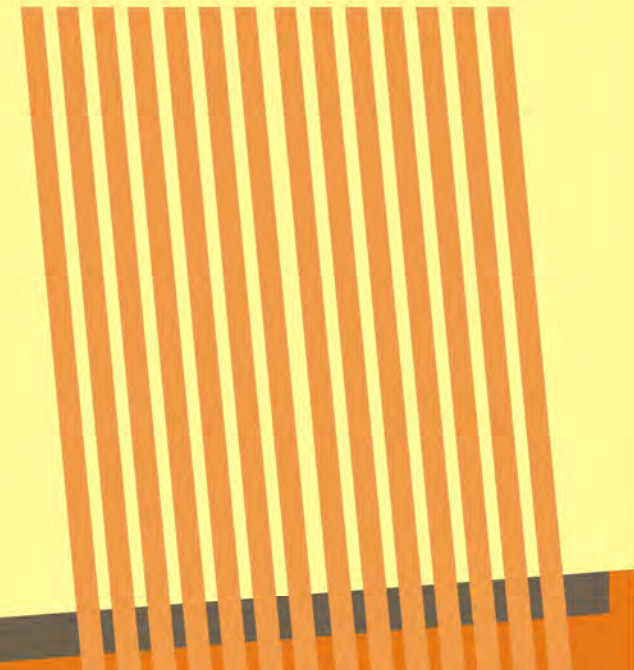

Baskoro Suryo Banindro

PENGANTAR MATA KULIAH KAPITA SELEKTA

Pengkajian Seni Rupa,
Desain, Media dan Budaya

BP ISI YOGYAKARTA

PENGANTAR MATA KULIAH KAPITA SELEKTA

Baskoro Suryo Banindro

2018

Buku Pengantar Mata Kuliah Kapita Selektta ini, berisi telaah seni rupa: Seni Lukis, Kriya, Desain Komunikasi Visual, Desain Interior, Desain Produk dan dimensinya pada aspek budaya dan media yang pada galibnya merupakan penanda jaman (zeitgeist).

Bahasan isi buku secara kompreherensif membahas satu-persatu pemahaman pengetahuan akan konsep, penciptaan ide, desain, teknik, proses, produksi, juga sejarah penciptaan sebuah objek karya rupa di dalamnya.

**PENGANTAR
MATA KULIAH
KAPITA SELEKTA**

Pengkajian
Seni Rupa, Desain, Media dan Budaya

BP ISI Yogyakarta
2018

PENGANTAR MATA KULIAH KAPITA SELEKTA

Pengkajian Seni Rupa, Desain, Media dan Budaya

Oleh: Baskoro Suryo Banindro

Desain Sampul : Suryo Baghaskoro Utomo

Setting/ Layout : Nendro Suryo Nayoko

Penerbit : Badan Penerbit Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Jl. Parangtritis Km. 6,5 Sewon, Yogyakarta
Kode Pos 55187 Yogyakarta Telp. (0274) 384106

ISBN :

Hak Cipta milik penulis dan penerbit dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis daripenulis atau penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentukapapun, baik cetak, photoprint, microfilm dan sebagainya.

Desain Grafis: Baghaskoro

KATA PENGANTAR

Buku Pengantar Mata Kuliah Kapita Selekta ini, berisi telaah seni rupa: Seni Lukis, Kriya, Desain Komunikasi Visual, Desain Interior, Desain Produk dan dimensinya pada aspek budaya serta media yang pada galibnya merupakan penanda jaman (zeitgeist).

Bahasan isi buku secara komprehensif membahas satu-persatu pemahaman pengetahuan akan konsep, penciptaan ide, desain, teknik, proses, produksi, juga sejarah penciptaan sebuah objek karya rupa di dalamnya.

Buku ini dilengkapi dengan ringkasan, tugas dan latihan seputar topik yang diuraikan dalam tiap bab, sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya yang sedang mempelajari seni rupa, desain, kajian budaya dan media.

Glossarium dan Indeks isi buku akan memudahkan pembaca untuk menemukan kata atau teks asing yang mungkin perlu segera untuk mengetahui arti atau maknanya.

Yogyakarta, 2018

Penyusun Buku
Baskoro Suryo Banindro

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
BAGIAN 1	1
DASAR-DASAR SENI RUPA	1
Garis/Line.....	1
Bentuk/Shape.....	2
Barik/Texture.....	4
Ruang Kosong/Space.....	4
Ukuran/Size.....	5
Nilai/Value.....	6
Warna/Colour.....	7
BAGIAN 2	12
PRINSIP-PRINSIP DESAIN	12
Keseimbangan/Balance.....	12
Irama/Rythm.....	13
Penekanan/Emphases.....	14
Kesatuan/Unity.....	15
Dominasi/Dominant.....	16
Kesederhanaan/Simplicity.....	17
Kejutan/Surprise.....	18
BAGIAN 3	20
AKSARA, FONT, TIPOGRAFI.....	20
Aksara Tercipta.....	22
Aksara Nusantara.....	24
Aksara Vernakular.....	36
Aksara Vintage.....	37
BAGIAN 4	39
IDENTITAS VISUAL	39

Fungsi Sosial.....	40
Mimesis	46
Mitos	53
Heraldik	64
BAGIAN 5	70
MEMBACA GAMBAR.....	70
Gambar	70
Berpikir Gambar.....	71
Bahasa Rupa.....	72
Ilustrasi	73
Pengertian Ilustrasi.....	75
Ilustrasi Sebagai Tanda.....	76
Ilustrasi Teknis	78
Sejarah Ilustrasi Teknis	79
Tokoh Ilustrasi Teknis.....	82
Penyajian Ilustrasi Teknis	86
Aplikasi Ilustrasi Teknis.....	90
BAGIAN 6	96
TEOREMA MATEMATIKA	96
Fraktal	97
Rekursif	98
Pitagoras	100
Fibonacci	102
Mandelbrot	104
Geometris Logo	107
BAGIAN 7	112
FRAKTAL DALAM APLIKASI	112
BAGIAN 8	120
SPIRIT JAMAN.....	120
Lingkup.....	120

Sejarah Desain Industri.....	121
Pionir Desain Industri.....	123
Produk Desain Industri.....	125
Desain Produk dan Semangat Jaman.....	129
Desain Industri Kini dan Masa Depan	136
BAGIAN 9	141
JEJAK ARSITEKTUR	141
BAGIAN 10	161
IDENTITAS VISUAL	161
Mitos	161
Mitos Pesugihan	162
Mitos Gunung Kawi.....	162
Ritual Dalam Komodifikasi Budaya.....	163
Sejarah Merokok	166
Rokok Sebagai Ritual	167
Legenda Merokok di Indonesia.....	168
Dimensi Spiritual Merek Rokok Indonesia	169
Rokok Dji Sam Soe.....	170
Rokok Djarum	172
Rokok Gudang Garam	175
Rokok Bentoel	177
BAGIAN 11	181
IDEOLOGI DAN KOMODIFIKASI.....	181
Komodifikasi.....	181
Komodifikasi Kepahlawanan	185
Komodifikasi Kebudayaan.....	186
Komodifikasi Seksual.....	188
Komodifikasi Politik.....	192
BAGIAN 12	196
INTEGRASI BUDAYA	196

Integrasi Struktural.....	199
Kebudayaan.....	201
Unsur Kebudayaan.....	203
Fungsionalisme Struktural	205
Kebudayaan Jawa.....	206
Kebudayaan Pesisiran Semarang	209
Upacara Perkawinan	213
Bleketepe	219
Pasang Tarub.....	220
Tarub, Bleketepe, Pasren.....	224
Daftar Pustaka	237
Glossarium	250
Indeks	252

DAFTAR GAMBAR

KATA PENGANTAR	ii
Gambar 1. Contoh Macam-macam garis	2
Gambar 2. Contoh beberapa macam bentuk	3
Gambar 3. Contoh Macam-macam barik	4
Gambar 4. Space	4
Gambar 5. Contoh macam-macam ukuran.	5
Gambar 6. Contoh Value.	6
Gambar 7. Contoh Warna	8
Gambar 8. Contoh keseimbangan	13
Gambar 9. Contoh kesatuan pola bidang 2	15
Gambar 11. Penyusunan kesatuan	16
Gambar 12. Dominasi dalam sebuah bidang	17
Gambar 13. Kesederhanaan	17
Gambar 14. Kejutan dalam sebuah bidang.	18
Gambar 15. Perkembangan rancang aksara	21
Gambar 16. Aksara Tercipta	22
Gambar 18. Huruf Alberto Mill	24
Gambar 19. Trajanus Romana	24
Gambar 20. Aksara Jawa Kawi identik dengan	26
Gambar 21. Aksara Jawa moderen	26
Gambar 22. Contoh Huruf Roman	27
Gambar 23. Contoh huruf San Serif.	28
Gambar 24. Contoh Huruf Egypt	29
Gambar 25. Contoh Huruf Script	29
Gambar 26. Contoh Huruf Miscellianus	30
Gambar 27. Contoh aplikasi spasi	31
Gambar 29. Contoh font Garamond	32
Gambar 30. Contoh font Futura	32
Gambar 31. Contoh font Helvetica	34
Gambar 32. Contoh font Optima	34
Gambar 33. Herb Lubalin, kidal dan buta warna	35
Gambar 34. Ragam aksara vernacular	35
Gambar 35. Aksara retro	36
Gambar 36. Manusia purba	47
Gambar 37. "Nestle" mimesis dengan alam	49
Gambar 38. "Shell", meniru objek cangkang	49

Gambar 39. Tatra, meniru nama.....	51
Gambar 40. Sfinks di Mesir, simbol kekuatan	52
Gambar 41. Patung dewa Wisnu.....	55
Gambar 42. Logo penerbangan Garuda.....	55
Gambar 43. Lambang kota Surabaya	57
Gambar 44. Asuransi Prudential.....	59
Gambar 46. Nike dewi kemenangan.....	61
Gambar 47. Logo Nike menggunakan mitologi	61
Gambar 49. Logo Starbucks baru.....	62
Gambar 50. Lukisan mitologi Ikarus	63
Gambar 51. Ikarus kini simbol eksplorasi.....	64
Gambar 52. Baju besi dan atribut	65
Gambar 53. Anak panah lambang kesiapan.....	66
Gambar 54. Babi hutan adalah simbol	66
Gambar 56. Coat of Arm.....	67
Gambar 57. Buku referensi.....	68
Gambar 58. Lukisan dinding gua di Peranci.....	74
Gambar 59. Russell dan ilustrasi teknis.....	80
Gambar 60. David Kirkaldy.....	81
Gambar 61. Detail mekanikal.....	82
Gambar 62. Masters in the Art of Automotive.....	84
Gambar 63. Ilustrasi teknis Honda.....	84
Gambar 64. “In take and burn”.....	85
Gambar 65. Potongan mesin jet turbo	86
Gambar 66. Cutaway mesin NSX VTECH.....	88
Gambar 67. Cutaway silinder hidraulik.....	88
Gambar 68. Ghost illustration.....	89
Gambar 69. Informasi teknologi terkini	90
Gambar 70. EUROFIGTHER 120.....	91
Gambar 71. Kenyamanan dan layanan fasilitas.....	92
Gambar 72. USP Toyota 4Runner.....	93
Gambar 73. Gambaran proses.....	98
Gambar 74. Pembentukan kristal bunga salju.....	98
Gambar 75. Circular pattern wujud rekursif.....	99
Gambar 76. Droste effect.....	100
Gambar 77. Rumus golden age	101
Gambar 78. Segitiga golden triangle.....	101
Gambar 79. Kesatuan organik yang tersusun	101
Gambar 80. Struktur fraktal Pitagoras.....	102
Gambar 81. Fibonacci golden ratio.....	103

Gambar 82. Circle ratio dan Fibonacci.....	103
Gambar 83. Objek alami dari rumah siput.....	103
Gambar 84. Logo Persemakmuran New Delhi.....	104
Gambar 85. Koordinat fraktal moderen.....	105
Gambar 86. Rumus matematika Mandelbrot.....	105
Gambar 87. Perbesaran noktah tinta yang.....	105
Gambar 88. Objek fraktal Mandelbrot.....	106
Gambar 89. Aplikasi fraktal Mendelbrot.....	106
Gambar 90. Aplikasi batik fraktal.....	106
Gambar 91. Logo Kompas TV yang digunakan.....	108
Gambar 92. Logo Bank Danamon.....	108
Gambar 93. Logo Tiket Domestik.....	109
Gambar 94. Logo FGDexpo2009.....	109
Gambar 95. Tas fraktal.....	113
Gambar 96. Tas Orishiki, mengmabil konsep.....	113
Gambar 97. Tas Orishiki Origami.....	113
Gambar 98. Pesawat siluman.....	114
Gambar 99. KRI Klewang.....	115
Gambar 100. Ban anti bocor versi militer.....	116
Gambar 101. Fraktal pada pola alur ban.....	116
Gambar 102. Fraktal moderen dalam desain... ..	117
Gambar 103. Fraktal desain menjadi salah satu.....	117
Gambar 104. Sejarah Desain Industri.....	121
Gambar 105. Pionir Desain Industri.....	123
Gambar 106. Produk Desain Industri.....	125
Gambar 107. Desain Produk dan Semangat.....	129
Gambar 108. Desain Industri Kini dan Masa.....	136
Gambar 109. Desain moderen.....	141
Gambar 110. Bagian 10.....	161
Gambar 111. Identitas Visual.....	161
Gambar 112. Mitos.....	161
Gambar 113. Mitos Pesugihan.....	162
Gambar 114. Mitos Gunung Kawi.....	162
Gambar 115. Ritual Dalam Komodifikasi.....	163
Gambar 116. Dimensi Spiritual Merek Rokok.....	169
Gambar 119. Merek Rokok Indonesia.....	169
Gambar 118. Rokok Dji Sam Soe.....	170
Gambar 119. Etiket rokok Dji Sam Soe.....	170
Gambar 120. Logo rokok Djarum.....	173
Gambar 121. Logo rokok Gudang Garam.....	175

Gambar 122. Etiket rokok Bentoel.	177
Gambar 123. Figur super heroes	185
Gambar 124. Imperialisme-kultural.....	187
Gambar 125. Maka, komodifikasi tubuh	191
Gambar 126. Karikatur calon wakil rakyat.....	193
Gambar 127. Fungsional Struktur Budaya.....	206
Gambar 128. Pengantin adat Jawa.....	212
Gambar 129. Kembang Manggar	213
Gambar 130. Bleketepe di pasang di tritisan	220
Gambar 131. Tarub dipasang di pintu utama.....	223
Gambar 132. Pasang janur.....	226
Gambar 133. Padi melambangkan pangan.....	229
Gambar 134. Cengkir gadhing.....	229