

DESAIN GRAFIS

BAGIAN 1

ARIF RANU WICAKSONO,
S.KOM., M.KOM

DESAIN GRAFIS?

- **DESAIN GRAFIS** berasal dari dua kata **DESAIN** yang berarti **MERANCANG**, dan **GRAFIS** yang berarti **GAMBAR**.
- Perancangan gambar disini bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Jadi Desain grafis adalah merancang komunikasi dengan gambar.
- Menurut pandangan Ilmu komunikasi Desain Grafis adalah metode menyampaikan pesan visual berbentuk teks dan gambar dari komunikator kepada komunikan

DESAIN GRAFIS VS KOMPUTER GRAFIS ?

- Desain Grafis terkait dengan proses menggagas atau mengkreasikan suatu pesan, sedangkan Komputer Grafis fokus pada alat yang mewujudkan gagasan desain grafis. Oleh karena itu orang yang pandai komputer grafis belum tentu menjadi desainer grafis handal, begitu pula sebaliknya.

MENJADI DESAINER GRAFIS

- Jika anda ingin menjadidingesainer grafis. Jangan terburu-buru menguasai beragam software grafis beserta efek visual yang dihasilkan oleh software tersebut. Biasanya seorang desainer grafis pemula sering memakai beragam efek software grafis dan pernik-pernik background yang tidak perlu, yang mengakibatkan ketidak tercapaian pesan yang disampaikan kepada komunikan.
- Jadi sebelum mendesain anda berpikirllebih dahulu konsep apa yang akan ditampilkan dalam sebuah media, baik berupa poster, brosur, leaflet, spanduk, cover buku, dll

LINGKUP KERJA DESAIN GRAFIS

- Advertising (desain grafis untuk periklanan).
- Web Desain (desain tampilan website).
- Movie Production (desain movie title, motion graphic).
- Game design (desain tampilan game, desain karakter).
- Printing Industry (desain label, packaging).
- Editorial Design (Layout koran, majalah, tabloid).
- Book design (desain cover, layout isi buku).
- Information Design (sign system, desain peta/denah).
- Type Design (desain huruf/ tipografi,eksperimen tipografi).

KONSEP PERANCANGAN GRAFIS 4W + 2H

- **WHAT (positioning)**, apa yang ditawarkan dari produk atau pesan yang diiklankan, atau ingin dijual sebagai apa.
- **WHO (segmen konsumen)**, siapa yang cocok dijadikan sasaran pasar dilihat dari segi demografi dan psikografi.
- **HOW (kreativitas)**, bagaimana membujuk calon pembeli agar tertarik, menyukai dan loyal.
- **WHERE (media dan kegiatan)**, di mana saja daerah atau pasar yang perlu digarap, serta media dan kegiatan apa yang cocok untuk daerah pasar tersebut.
- **WHEN (penjadwalan)**, kapan kegiatan tersebut dilaksanakan dan akan memerlukan waktu berapa lama.
- **HOW MUCH (anggaran)**, seberapa jauh intensitas koampanye/ promosi atau berapa banyak dana yang tersedia untuk membiayai periklanan tersebut.

EKSEKUSI KOMUNIKASI VISUAL BERDASAR ANALISA

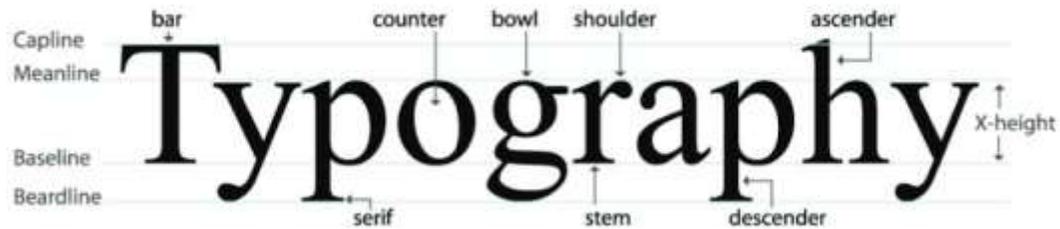
- Seberapa baik elemen visual (piktorial) menyampaikan gagasan?
- Seberapa efisien teks menyampaikan informasi yang spesifik?
- Seberapa berhasil dua hal itu (gambar dan teks) diintegrasikan dalam sebuah desain yang utuh?
- Bagaimana teknis dan medium dalam visualisasi pesan, melibatkan desainer terhadap penguasaan beberapa hal menyangkut wawasan, ketrampilan dan kepekaan.

ELEMEN DESAIN GRAFIS

1. TIPOGRAFI
2. ILUSTRASI
3. WARNA

1. TIPOGRAFI

- Ilmu memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia, untuk dapat menciptakan kesan tertentu dan khusus, sehingga dapat menolong para pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin.
- Seni typografi, yaitu suatu karya atau desain yang menggunakan pengaturan huruf sebagai elemen utama.

ROMAN

Times New Roman

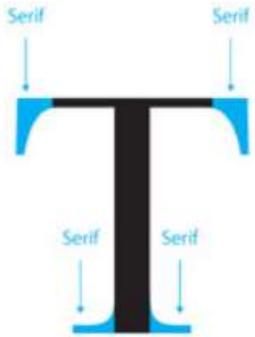
- Memiliki ciri kaki/sirip/serif berbentuk lancip pada ujung.
- Makna : klasik, anggun, lemah gemulai dan feminin
- Contoh :
 - Times new roman
 - Georgia

EGYPTIAN

EGYPTIAN egyptian

- Memiliki ciri kaki/sirip/serif berbentuk persegi seperti papan dengan ketebalan yang sama atau hampir sama
- Makna : kokoh, kuat, kekar, dan stabil.
 - Contoh :
 - Rockwell
 - Typo Slab - Serif

SANS SERIF

Rupa Huruf Serif
"Baskerville"

Rupa Huruf San-serif
"Helvetica"

- Mempunyai ciri tanpa kaki/sirip/serif
- Makna : kesederhanaan, kemurnian, efisien, dan modern.
- Contoh :
 - Arial,
 - Calibri,
 - Futura

SCRIPT

Segoe Script
Vivaldi
Lucida Handwriting
Lucida Calligraphy

huruf script

- Ciri huruf Script adalah seperti tulisan tangan sambung yang dibuat oleh pena, pensil, atau kuas. Biasanya tulisan jenis ini memiliki ciri miring ke kanan.
- **Makna:** pribadi dan akrab.
 - **Contoh :**
 - *Freestyle Script*
 - *French Script*

MISCELLANEOUS

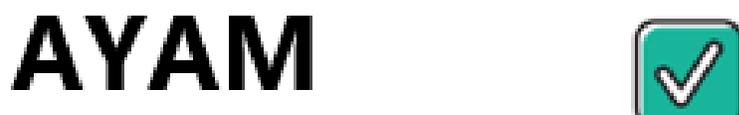
Miscellaneous

- Huruf jenis ini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada. Ditambah hiasan dan ornamen, atau garis-garis dekoratif. Kesan yang dimiliki adalah dekoratif dan ornamental.

PRINSIP PENGGUNAAN TYPOGRAFI

- **Legibility** adalah kualitas pada huruf yang membuat huruf tersebut dapat terbaca dengan mudah.
- **Readability** adalah penggunaan huruf dengan memperhatikan hubungannya dengan huruf lain sehingga terlihat jelas.
- **Clarity** adalah yaitu kemampuan huruf – huruf yang digunakan dalam suatu karya desain dapat dibaca dan di mengerti oleh target pengamat yang dituju.

LEGIBILITY

	
NAMA FONT : Old English Text MT	NAMA FONT : Moon
	
NAMA FONT : Vivaldi	NAMA FONT : Myanmar Text

READABILITY

 <p>LILIN</p>	 <p>LILIN</p>
<p>Dengan jarak /space yang rapat akan lebih sulit terbaca.</p>	<p>Setelah diberi jarak /space akan lebih mudah terbaca</p>

CLARITY

MASAKAN PADANG ❌

MASAKAN PADANG ✅

KERNING, TRACKING, AND LEADING?

KERNING

without kerning

with kerning

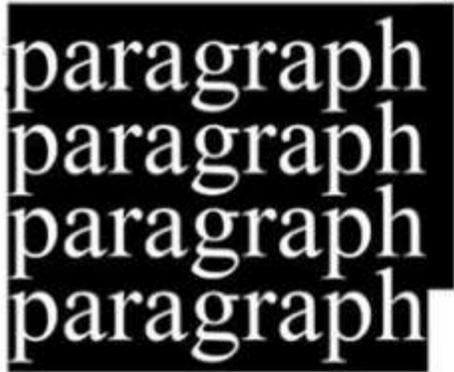
- **Kerning** adalah istilah dan sebuah proses typography. Kerning tidak hanya mengacu pada jarak antara dua huruf, tapi juga didefinisikan sebagai proses penyesuaian space secara manual. Kerning paling baik digunakan saat menyesuaikan logo, headlines, dan typographic compositions.

TRACKING

Tracking
Tracking
Tracking

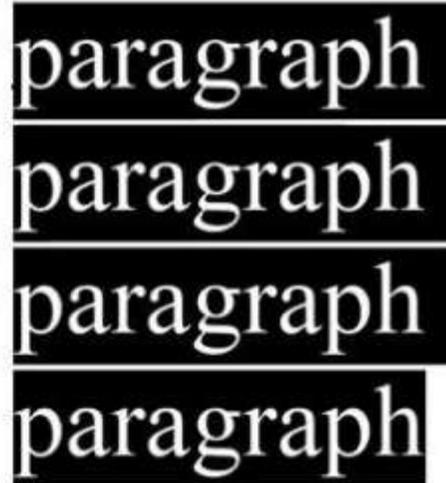
- Juga dikenal sebagai "letter-spacing", Tracking mengacu pada keseluruhan jarak huruf (dan tidak hanya dua karakter), yang memungkinkan anda menyesuaikan space dengan teks secara seragam.

LEADING

paragraph
paragraph
paragraph
paragraph

1

paragraph
paragraph
paragraph
paragraph

2

- Istilah terakhir namun tidak terlalu penting, untuk menambahkan lebih banyak space antara baris paragraf anda harus menyesuaikan **Leading**. Tingkatkan angka untuk efek double spacing yang instan atau luntuk ebih mudah dibaca.

2. ILUSTRASI

- Pengertian Ilustrasi Menurut Para Ahli
 - Menurut Martha Thoma (dalam Sofyan, 1994: 171), pengertian ilustrasi adalah suatu karya seni yang mengambil inspirasi dari karya kesustraan untuk menghiasi naskah dan membantu menjelaskan cerita atau mencatat peristiwa.
 - Menurut Soedarso (1990:1), pengertian ilustrasi adalah seni gambar atau seni lukis yang diabdikan untuk kepentingan lain yang memberikan penjelasan atau mengiringi suatu pengertian, misalnya cerpen di majalan.
 - Menurut KBBI, arti ilustrasi adalah gambar (foto, lukisan) untuk membantu memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya; gambar, desain atau diagram untuk penghias (halaman sampul dan sebagainya; (penjelasan) tambahan berupa contoh, bandingan, dan sebagainya untuk memperjelas paparan (tulisan dan sebagainya).

TUJUAN ILUSTRASI

- Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelasn informasi atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca.
- Tujuan ilustrasi berikutnya yaitu untuk memberikan variasi bahan ajar sehingga menjadi lebih menarik, komunikatif, memotivasi, dan memudahkan pembaca memahami isi pesan yang disampaikan.
- Ilustrasi juga bertujuan untuk membantu pembaca untuk mengingat konsep dan gagasan yang ingin disampaikan melalui gambar.

FUNGSI ILUSTRASI

- Menarik Perhatian Pembaca; gambar ilustrasi yang terdapat pada buku, majalah, koran, dan media lainnya membuat informasi di dalam media tersebut menjadi lebih menarik untuk dibaca.
- Memudahkan Pembaca Memahami Isi Pesan; seringkali pembaca lebih mudah memahami isi sebuah informasi bila dilengkapi dengan gambar ilustrasi.
- Dapat Menggambarkan Sesuatu; gambar ilustrasi dapat membuat pembaca memahami suatu informasi tanpa harus membaca keseluruhan isi informasi tersebut.
- Memudahkan dalam Mengungkap Kejadian; suatu peristiwa akan menjadi lebih mudah dipahami orang lain bila dijelaskan dengan ilustrasi tanpa harus diceritakan secara rinci.
- Mengandung Nilai Estetika; informasi dalam bentuk teks yang mungkin membosankan bisa menjadi lebih menarik bila dilengkapi dengan gambar ilustrasi karena mengandung nilai estetika.

FUNGSI ILUSTRASI SECARA KHUSUS

- Deskriptif; dalam hal ini, gambar ilustrasi dapat memberikan penjelasan ringkas suatu tulisan sehingga lebih cepat dipahami pembacanya.
- Ekspresif; menyampaikan ide dan gagasan dalam bentuk gambar merupakan fungsi ekspresif dari ilustrasi.
- Kualitatif; penyampaian informasi penting dapat dilakukan dengan ilustrasi dalam bentuk grafik, tabel, simbol, dan lain-lain.
- Analitis; dalam proses analitis, suatu ilustrasi dapat digunakan untuk menjelaskan bagian-bagian suatu benda secara rinci.

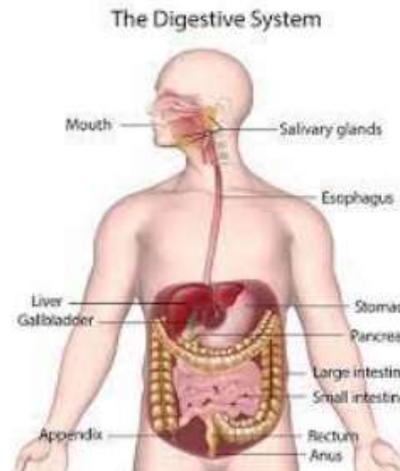

FUNGSI ILUSTRASI SECARA KHUSUS

- Deskriptif; dalam hal ini, gambar ilustrasi dapat memberikan penjelasan ringkas suatu tulisan sehingga lebih cepat dipahami pembacanya.
- Ekspresif; menyampaikan ide dan gagasan dalam bentuk gambar merupakan fungsi ekspresif dari ilustrasi.
- Kualitatif; penyampaian informasi penting dapat dilakukan dengan ilustrasi dalam bentuk grafik, tabel, simbol, dan lain-lain.
- Analitis; dalam proses analitis, suatu ilustrasi dapat digunakan untuk menjelaskan bagian-bagian suatu benda secara rinci.

JENIS ILUSTRASI

1. Ilustrasi untuk Karya Ilmiah
2. Ilustrasi untuk Karya Sastra
3. Ilustrasi untuk Karya Komik / Cerita Bergambar
4. Ilustrasi untuk Karya Karikatur dan Kartun

Contoh ilustrasi dalam bentuk karikatur via inilah.com

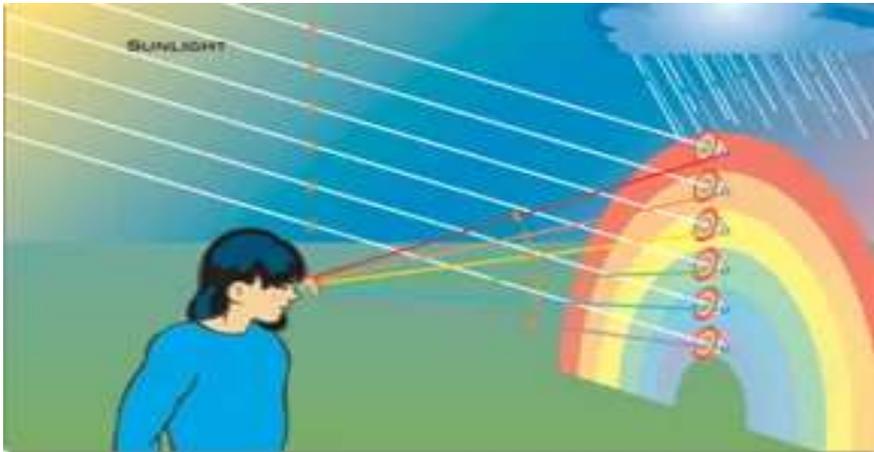
TEKNIK ILUSTRASI

- Ilustrasi Teknik Fotografi
- Ilustrasi Teknik Gambar Tangan
- Ilustrasi Digital

3. WARNA

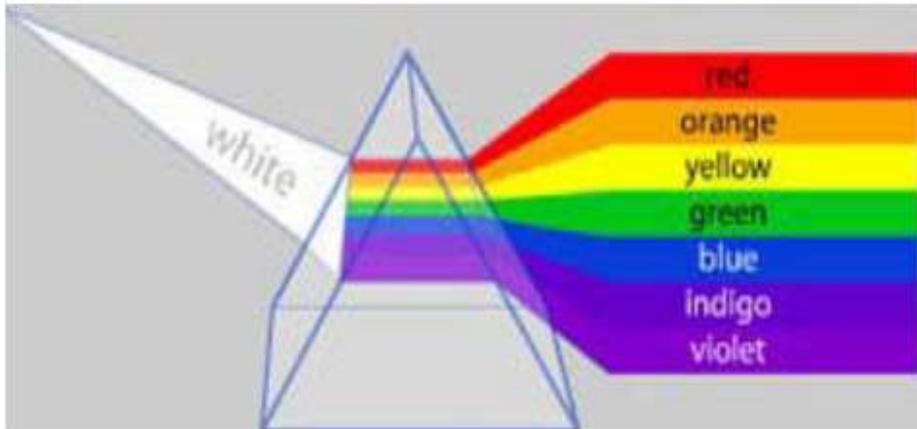
- Menurut penelitian *Thomas Young*, *James Clerk Maxwell* dan *Hermann von Helmholtz* bahwa retina mata manusia memiliki 3 sel yang disebut "cone". Yaitu S (*shortwave*) sensitif terhadap warna biru, M (*middlewave*) sensitif terhadap warna hijau, dan L (*longwave*) sensitif terhadap warna merah.
- Ilmu warna disebut **Chromatic**, teori warna sudah dikembangkan oleh *Alberti* (1435) dan diikuti oleh *Leonardo da Vinci* (1490), teori warna mendapatkan perhatian serius setelah dikembangkan oleh *Sir Isaac Newton* sang ahli fisika melalui tulisannya *Opticks* pada tahun 1704 (Nugroho, 2008).

3. WARNA

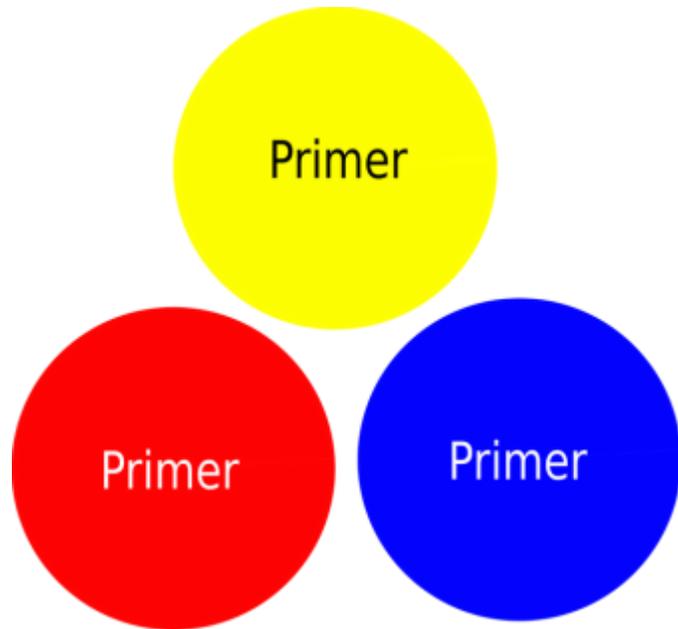
- Dari percobaannya Sir Isaach Newton, Newton menyimpulkan bahwa apabila dilakukan pemecahan warna spektrum dari sinar matahari, akan ditemukan warna-warna yang beraneka ragam meliputi **merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu** warna-warna ini sering disebut dengan mejikuhibiniu. **Warna-warna tersebut bisa kita lihat ketika muncul pelangi setelah hujan reda**

3. WARNA

- Jika spektrum cahaya tersebut dikumpulkan dan diloloskan kembali melalui sebuah prisma, cahaya tersebut kembali menjadi cahaya putih. Jadi, cahaya putih (seperti cahaya matahari) sesungguhnya merupakan gabungan cahaya berwarna dalam spektrum.

WARNA PRIMER

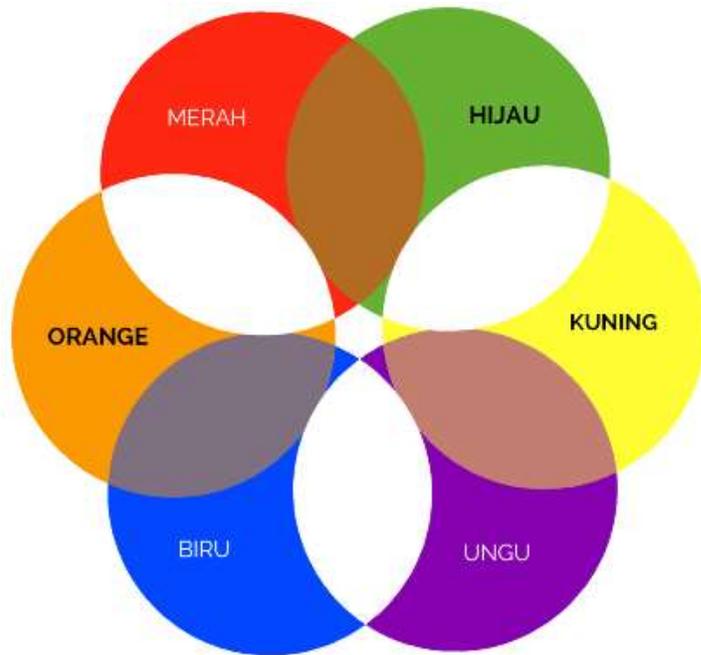
- Warna primer adalah Warna merah, kuning, biru yang merupakan warna pokok atau warna dasar.

WARNA SEKUNDER

- Warna Sekunder adalah warna kedua yang merupakan warna hasil perpaduan dari 2 warna primer (warna dasar). contohnya jika memadukan warna kuning dan warna biru maka akan menghasilkan warna hijau.warna sekunder terdiri dari warna **Hijau**, **Ungu** dan **Orange**.

WARNA TERSIER

- **Warna Tersier** adalah warna ketiga, artinya hasil perpaduan dari satu warna primer dan satu warna sekunder. contohnya mencampur warna merah dan warna ungu maka menghasilkan warna merah keunguan (Magenta).

WARNA CETAK

CMYK

CMYK adalah singkatan dari Cyan – Magenta – Yellow – Key (Black) yang biasanya digunakan untuk percetakan seperti Printer, Sablon dan lain-lain

WARNA CAHAYA

R **G** **B**

RGB

RGB adalah singkatan dari **Red-Green-Blue** yang biasanya digunakan untuk layar suatu device, seperti Monitor, LCD, Kamera Digital dan lain-lain

ARTI WARNA BERDASARKAN BUDAYA BARAT

WARNA	MAKNA POSITIF	MAKNA NEGATIF
Merah	Kekuatan, energi, Kehangatan, cinta, persahabatan, api, kegairahan, kecepatan, kepemimpinan, kepriaan, darah, sosialisme, musim panas, musim gugur, berhenti, hormat, pars(planet), Namun warna merah bisa berubah artinya bila dikombinasikan dengan warna lain. Merah dengan hijau, maka menjadi simbol natal, merah jika dikombinasikan dengan putih akan bermakna bahagia menurut budaya oriental	Nafsu, agresi, kesombongan, ambisi, peperangan, kemarahan, revolusi, radikalisme, sosialisme, komunisme
Merah muda (pink)	Musim semi, hadiah, apresiasi, kekaguman, simpati, kesehatan, cinta, juni, pernikahan, kewanitaan(feminin), keremajaan(masa mda)	Homoseksual, Biseksual, naif, kelemahan, kekurangan
Oranye	Kehangatan, Semangat, Keseimbangan, Ceria, Hinduisme, Budhisme, Energi, Keseimbangan, Panas, Api, Antusiasme, Kecerahan, Keceriaan, Antusiasme, Musim Gugur, Keinginan, Sagitarius, September	Meminta, Mencari Perhatian Agresi, Kesombongan, Berlebihan, Terlalu Emosi, Peringatan, Bahaya.
Kuning	Kekayaan, Emas, Sinar, Kehidupan, Matahari, Keberuntungan, Sukacita, Kebahagiaan, Bumi, Optimisme, Kecerdasaan, Idealisme, Kemakmuran, Musim Panas, Pengharapan, Udara, Liberalisme, Feminin, Keceriaan, Persahabatan, Taurus, Leo,(Kuning Emas), April, September, Keberanian.	Penipuan, Cemburu, Iri Hati, Tidak Jujur, Risiko, Sakit, Penakut, Bahaya, Loba, Kelemahan.
Hijau	Stabil, Alam, Lingkungan, Santai, Subur, Alami, Musim Semi, Muda, Kemakmuran, Keberuntungan, Bersemangat, Dermawan, Pergi, Rumput, Hidup Abadi, Udara, Bumi, Ketulusan, Pengharapan, Cancer(Hijau Terang), Pembaruan, Kelimpahan, Pertumbuhan, Kesehatan, Keseimbangan, Harmoni, Stabilitas, Simbol Agama Islam, Agustus.	Cemburu, Nasib Buruk, Dengki, Agresi, Tak Berpengalaman, Nasib Malang, Memalukan, Sakit, Tamak, Korupsi.

ARTI WARNA BERDASARKAN BUDAYA BARAT

Biru	Kepercayaan, Awan, Air, Setia, Damai, Kesejukan, Percaya Diri, Keamanan, Laut, Langit, Damai, Harmoni, Kelembutan, Kehebatan, Konservatisme, Air, Es, Loyalitas, Dapat Diandalkan, Kebersihan, Teknologi, Musim Salju, Idealisme, Kesentosaan, Kepercayaan, Udara, Kebijaksanaan, Kekuatan, Ketahanan, Cahaya, Persahabatan, Kebangsawanan, Keluhuran, Perdamaian, Kebenaran, Kasih, Bumi (Planet), Virgo (Biru Muda), Pisci (Biru Pucat), Aquarius (Biru Tua), Juli (Biru Angkasa), Februari (Biru Gelap).	Sedih, Dingin, Depresi
Ungu	Bangsawan, Spiritual, Kreativitas, Kemakmuran, Kebangsawanan, Sensual, Upacara, Kebijaksanaan, Pencerahan, Kecerahan, Berlebihan, Kebanggan, Libra, Mei, November, Kekayaan, Romantisme, Kenikmatan	Sombong, Angkuh, Kejam, Kasar, Dukacita, Iri, Sensual, Misteri, Berlebihan, Perkabungan, Kenajisan, Kebingungan, Membesar-Besarkan, Homoseksual
Coklat	Tanah, Bumi, Netral, Hangat, Perlindungan, Tenang, Kedalaman, Organisme, Alamiah, Kekayaan, Kesederhanaan, Stabilitas, Tradisi, Bumi, Oktober, Capricornus, Scorpio, (Coklat Merah), Keutuhan, Kemantapan, Kesederhanaan, Persahabatan, Dapat Diandalkan.	Tumpul, Kotor, Bosan, Tak Sesuai Zaman, Kekerasan, Kebodohan, Berat, Kemiskinan

ARTI WARNA BERDASARKAN BUDAYA BARAT

Abu-Abu	Modern, Cerdas, Bersih, Kokoh, Intelektual, Keaggungan, Kesederhanaan, Respek, Rasa Hormat, Kestabilan, Ketajaman, Kebijakan, Emosi Kuat, Keseimbangan, Kenetralan, Formalitas, Maret.	Kesedihan, Bosan, Ketinggalan, Zaman, Meluruh, Debu, Polusi, Emosi, Kuat, Ketuarentaan, Kebodohan, Perkabungan, Keaggungan, Kesederhanaan, Respek, Rasa Hormat, Kestabilan, Ketajaman, Kebijakan, Kebosanan, Keseimbangan, Kenetralan, Formalitas, Maret.
Putih	Disiplin, Suci, Bersih, Damai, Kebaikan, Pemujaan, Kemurnian, Salju, Damai, Kepolosan, Kebersihan, Kemudahan, Kesederhanaan, Kerendahan Hati, Sterilitas, Musim Salju, Kekuatan, Kerumahsakitian, Udara, Api, Kematian, Pengharapan, Aries, Pisces, Januari.	Hampa, Kematian, Menyerah, penakut, tak berimajinasi.
Hitam	Kokoh, Anggun, Kuat, Misteri, Mewah, Modern, Kecanggihan, Formalitas, Kemakmuran, Style, Seks, Keseriusan, Januari	Penyesalan, marah, kematian, setan, takut, ketakutan, anonim, kemarahan, kesediaan, kekunoan, pemberontak, kesedihan, kekunoan, pemberontakan, kesedihan, penyesalan, perkabungan.

SEKIAN