

WARNARUPA

Journal Of Visual Communication Design

WARNARUPA

Vol. 3

No. 2

Page 1 - 87

April 2023

p-ISSN 2745-5807
e-ISSN 2747-0288

Published by
PARINKRAF
Universitas Muhammadiyah Tangerang

WARNARUPA

(Journal of Visual Communication Design)

Daftar Isi (Table Of Content)

Perancangan Brand Identity Pantai Camara Homestay Di Kawasan Pandeglang Moh. Ali Wisudawan Prakasa dan Ricki Handoko	1 - 16
Perancangan Bukti Pop Up Mengenai Batik Kawung Sebagai Media Pembelajaran Untuk Anak-Anak Di Kawasan Tangerang Moh. Ali Wisudawan Prakasa dan Siti Nur Nadiyah Ekasari	17 - 38
Perancangan Video Motion Graphic Mengenai Dampak Artificial Intelligence Dalam Art and Design Rifki Risandhy dan Syifana Qurrotun Nada	39 - 58
Peran Kritis Teknik Gambar Bentuk Dalam Proses Desain Heri Wijayanto dan Moh. Ali Wisudawan Prakasa	59 - 69
Perancangan Brand Identity Oleh PT. Gempita Cahaya Makmur Di Kawasan DKI Jakarta Dewi Intan Kurnia dan Salman Al Jawawi	70 - 87

WARNARUPA

Journal of Visual Communication Design
Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif

Peran Kritis Teknik Gambar Bentuk dalam Proses Desain

Heri Wijayanto¹, Moh. Ali Wisudawan Prakarsa²

Prodi Desain Komunikasi Visual
Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif
Universitas Muhammadiyah Tangerang

heriwijayanto91@gmail.com¹, wantoz240288@gmail.com²

ABSTRAK

Proses desain melibatkan pengintegrasian elemen estetika, fungsi, dan konteks untuk menciptakan solusi visual yang efektif. Teknik gambar bentuk memiliki peran penting dalam mengomunikasikan konsep, memvisualisasikan ide, dan memfasilitasi interaksi antara desainer dan klien. Meskipun perkembangan teknologi digital telah mengubah pandangan desain akan pentingnya teknik gambar bentuk namun tetap relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami peran teknik gambar bentuk dalam desain modern dan dampaknya terhadap komunikasi visual. Pendekatan penelitian menggunakan teknik pengumpulan data seperti studi literatur, observasi, wawancara, survei dan studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa teknik gambar bentuk tetap memiliki kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang desain dari segi manual dan memperkuat komunikasi visual. Integrasi dalam perkembangan teknologi era digital dalam praktik gambar bentuk juga diakui sebagai cara yang lebih efektif untuk menggabungkan keunggulan teknik tradisional dengan kemajuan teknologi. Teknologi digital dapat berperan sebagai pendukung yang kuat, memperkaya dan mempercepat proses kreatif. Oleh karena itu, pemahaman dan penggunaan teknik gambar bentuk perlu terus diperhatikan dalam pendidikan desain dan praktik industri, sehingga desainer dapat menghasilkan solusi inovatif dan efektif dalam berbagai konteks desain.

Kata Kunci: Teknik Gambar Bentuk, Desain Visual, Teknologi Digital

ABSTRACT

The design process involves integrating elements of aesthetics, function, and context to create effective visual solutions. Form drawing techniques have an important role in communicating concepts, visualizing ideas, and facilitating interaction between designers and clients. Although the development of digital technology has changed the design view of the importance of form drawing techniques, they remain relevant. This study aims to explore the role of shape drawing techniques in modern design and their impact on visual communication. The research approach uses data collection techniques such as literature studies, observations, interviews, surveys and case studies. The results showed that the fixed form drawing technique has a contribution in improving the understanding of design in terms of manual and strengthen visual communication. Integration in the technological development of the digital age in the practice

of form drawing is also recognized as a more effective way to combine the advantages of traditional techniques with technological advances. Digital technology can act as a powerful support, enriching and accelerating the creative process. Therefore, the understanding and use of shape drawing techniques need to be constantly considered in design education and industrial practice, so that designers can produce innovative and effective solutions in a variety of design contexts.

Keywords: *Form Drawing Technique, Visual Design, Digital Technology*

PENDAHULUAN

Desain adalah suatu proses kreatif yang melibatkan penggabungan estetika, fungsi, dan konteks untuk menciptakan solusi visual yang efektif. Dalam proses desain, teknik gambar bentuk memiliki peranan penting dalam mengkomunikasikan gagasan dan konsep kepada audiens serta dalam memfasilitasi kolaborasi antara desainer, klien, dan pemangku kepentingan lainnya. Teknik gambar bentuk mencakup penggunaan berbagai elemen visual seperti garis, bentuk, warna, tekstur, dan ruang untuk menciptakan struktur visual yang bermakna.

Dalam era digital saat ini, di mana teknologi dan perangkat lunak (*software*) untuk desain semakin berkembang, mungkin terjadi persepsi bahwa kemampuan gambar tangan dan teknik tradisional kurang relevan. Namun, pemahaman mendalam tentang teknik gambar bentuk tetaplah esensial dalam proses desain. Melalui teknik ini, desainer dapat secara lebih tepat mengkomunikasikan ide-ide kompleks, memvisualisasikan konsep, serta mengklarifikasi detail mengenai desain yang mungkin sulit dijelaskan hanya dengan kata-kata. Dalam konteks ini, latar belakang penelitian ini muncul. Pentingnya teknik gambar bentuk dalam desain masih memerlukan pemahaman dan analisis yang lebih mendalam. Beberapa pertanyaan yang muncul meliputi: Bagaimana teknik gambar bentuk berkontribusi pada keberhasilan desain? Apa saja manfaat dari penerapan teknik ini dalam proses kreatif? Bagaimana teknik gambar bentuk mempengaruhi komunikasi antara desainer dan klien? Bagaimana teknologi digital memengaruhi pendekatan tradisional terhadap teknik gambar bentuk?

Dengan memahami latar belakang ini, penelitian yang mendalam mengenai peran teknik gambar bentuk dalam desain menjadi semakin penting. Informasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih jelas tentang relevansi teknik gambar bentuk dalam era modern, serta menggambarkan cara-cara di mana pendekatan tradisional dan digital dapat berdampingan untuk menghasilkan hasil desain yang lebih optimal.

METODELOGI PENELITIAN:

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang meliputi; studi literature, observasi, survei dan wawancara mendalam dengan desainer profesional, akademisi desain, dan klien atau seseorang yang pernah menggunakan jasa terhadap desainer dan studi kasus.

1. Studi Literatur

Merupakan langkah awal adalah melakukan studi literatur mendalam untuk memahami konsep dasar teknik gambar bentuk, sejarah penggunaannya dalam desain, serta evolusi teknologi yang memengaruhi pendekatan tradisional. Hal ini akan membantu dalam membangun landasan teoritis yang kuat untuk penelitian.

2. Observasi

Dilakukan untuk mengamati teknik penggunaan gambar bentuk oleh desainer atau pekerja industri dalam kesehariannya yang berhubungan dengan pekerjaannya. Seperti misalnya perancangan desain logo ataupun ilustrasi dan perancangan gambar arsitektur.

3. Wawancara

Dalam wawancara yang dilakukan berfokus pada pengalaman mereka dalam menggunakan teknik gambar bentuk dalam proses desain, manfaat yang mereka rasakan, dan pandangan mereka tentang relevansi teknik ini dalam era digital.

4. Analisis Data

Data kualitatif dari wawancara akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis konten akan membantu dalam menggambarkan penggunaan teknik gambar bentuk dalam konteks yang nyata. Data akan dikumpulkan dari sketsa awal, perancangan gambar, hingga produk akhir, untuk melihat bagaimana teknik ini berperan dalam setiap tahap penciptaan desain.

5. Kesimpulan dan Implikasi

Berdasarkan analisis data, penelitian akan menyimpulkan peran penting teknik gambar bentuk dalam desain modern, manfaatnya, dan bagaimana teknik ini dapat diintegrasikan dengan teknologi digital. Implikasi praktis dan rekomendasi untuk desainer, institusi pendidikan desain, dan industri akan dijelaskan. Metodologi ini akan memberikan pandangan holistik tentang pentingnya teknik gambar bentuk dalam desain serta bagaimana hal ini berkaitan dengan perkembangan teknologi dan pendekatan modern dalam dunia desain saat ini.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian:

1. Teknik gambar bentuk memiliki kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan desain dalam beberapa cara. Ini membantu dalam mengembangkan dasar-dasar yang kuat, menjelajahi ide, dan merancang solusi visual yang efektif. Berikut adalah beberapa cara di mana teknik gambar bentuk berkontribusi pada keberhasilan desain:
 - 1) **Pemahaman Konsep Dasar:** Teknik gambar bentuk membantu desainer memahami konsep dasar dalam desain seperti garis, bentuk, ruang, tekstur, dan proporsi. Memahami elemen-elemen dasar ini penting untuk mengembangkan desain yang seimbang dan menarik.
 - 2) **Eksplorasi Kreatif:** Melalui teknik gambar bentuk, desainer dapat melakukan eksplorasi kreatif secara bebas. Ini berarti menciptakan berbagai variasi bentuk, tata letak, dan komposisi untuk menghasilkan solusi yang paling menarik dan sesuai dengan tujuan desain.
 - 3) **Sketsa Awal Konsep:** Sebelum memasuki tahap desain digital yang lebih rumit, teknik gambar bentuk memungkinkan desainer membuat sketsa awal konsep dengan cepat. Ini adalah langkah penting untuk menggarisbawahi ide-ide utama dan melihat bagaimana elemen-elemen desain saling berinteraksi.
 - 4) **Pemecahan Masalah Visual:** Dalam beberapa kasus, gambar bentuk dapat membantu desainer dalam memecahkan masalah visual yang kompleks. Melalui penggambaran visual, desainer dapat merancang solusi yang fungsional dan estetis.
 - 5) **Komunikasi dengan Klien:** Teknik gambar bentuk membantu desainer berkomunikasi dengan dan klien. Sketsa dan ilustrasi manual dapat memberikan gambaran yang jelas tentang konsep desain kepada orang lain, bahkan sebelum desain digital lebih lanjut dibuat.
 - 6) **Pengembangan Tata Letak dan Komposisi:** Gambar bentuk membantu desainer dalam mengembangkan tata letak dan komposisi yang baik. Ini termasuk penempatan elemen-elemen desain secara visual menarik dan berfungsi.
 - 7) **Menghadirkan Ide Secara Cepat:** Kadang-kadang, desainer perlu menghadirkan ide atau konsep dengan cepat dalam situasi pertemuan atau presentasi. Dengan menggunakan teknik gambar bentuk, desainer dapat secara instan mengilustrasikan ide-ide yang terlintas dalam pikiran mereka.

- 8) Sentuhan Kreatif yang Khas: Gambar bentuk manual sering memberikan sentuhan kreatif yang unik pada desain. Goresan tangan dan perasaan alami dalam gambar bentuk dapat menambah dimensi artistik yang sulit dicapai melalui desain digital.
- 9) Pengembangan Karakter dan Identitas Visual: Dalam desain logo, ilustrasi karakter, dan elemen-elemen identitas visual lainnya, teknik gambar bentuk membantu dalam mengembangkan karakter dan identitas yang kuat.
- 10) Pemahaman Mendasar tentang Media dan Teknik: Menggunakan teknik gambar bentuk juga membantu desainer memahami media dan teknik yang berbeda. Ini bisa mempengaruhi cara desainer memilih warna, tekstur, dan tata letak dalam desain digital.

Secara keseluruhan, teknik gambar bentuk memberikan dasar yang kokoh dalam proses desain, membantu desainer mengembangkan ide, mengkomunikasikan konsep, dan merancang solusi visual yang efektif dan berkesan.

2. Teknik gambar bentuk dapat memiliki dampak yang signifikan pada komunikasi antara desainer dan klien dalam beberapa cara. Ini membantu mengklarifikasi ide-ide, mengilustrasikan konsep, dan memperjelas visi desain kepada klien. Berikut adalah beberapa cara di mana teknik gambar bentuk mempengaruhi komunikasi antara desainer dan klien:
 - 1) Visualisasi Konsep: Dalam sebuah kasus di mana kata-kata mungkin kurang efektif untuk menjelaskan konsep desain, teknik gambar bentuk memungkinkan desainer untuk secara visual menggambarkan ide-ide mereka kepada klien. Ini membantu klien untuk lebih mudah membayangkan dan memahami konsep yang diusulkan.
 - 2) Klarifikasi Ide: Dengan membuat sketsa atau ilustrasi manual, desainer dapat dengan jelas menggambarkan detail-desain yang mungkin sulit dijelaskan secara verbal. Ini menghindari ambiguitas dalam komunikasi dan mengurangi risiko salah pengertian.
 - 3) Pemahaman yang Sama: Gambar bentuk manual membantu menciptakan titik referensi yang sama antara desainer dan klien. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa visi desain yang diharapkan oleh klien sesuai dengan yang dimaksudkan oleh desainer.
 - 4) Penjelasan Proses Kreatif: Teknik gambar bentuk memungkinkan desainer untuk menjelaskan proses kreatif yang mereka tempuh dalam tahap awal desain. Ini

membantu klien memahami bagaimana desain itu berkembang dari sketsa awal menjadi konsep yang lebih matang.

- 5) **Interaksi Langsung:** Desainer dapat melakukan demonstrasi langsung kepada klien dengan menggunakan teknik gambar bentuk. Ini menciptakan interaksi yang lebih langsung dan membantu klien merasa lebih terlibat dalam proses desain.
 - 6) **Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik:** Melalui sketsa atau ilustrasi manual, klien dapat lebih mudah membandingkan opsi desain yang berbeda. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih informasi dan berbasis visual.
 - 7) **Presentasi yang Lebih Menarik:** Saat menjelaskan konsep desain kepada klien, penggunaan gambar bentuk manual dapat membuat presentasi menjadi lebih menarik dan menggugah minat. Ini membantu menjaga perhatian klien dan membuat mereka lebih terlibat dalam diskusi.
 - 8) **Mengatasi Ketidakpastian:** Dalam situasi di mana klien memiliki ketidakpastian atau kekhawatiran tentang konsep desain, teknik gambar bentuk dapat membantu mengatasi keraguan tersebut dengan memberikan gambaran visual yang lebih konkret.
 - 9) **Penghematan Waktu dan Energi:** Teknik gambar bentuk dapat membantu menghemat waktu dan energi dalam komunikasi. Klien dapat dengan cepat melihat dan mengerti konsep desain, mengurangi jumlah perubahan dan revisi yang mungkin dibutuhkan nanti.
 - 10) **Membangun Kerjasama:** Penggunaan teknik gambar bentuk dalam komunikasi dapat menciptakan kerjasama yang lebih baik antara desainer dan klien. Klien merasa lebih dipertimbangkan dalam proses kreatif, dan desainer lebih mampu merespons harapan klien.
3. Penerapan teknik gambar bentuk dalam proses kreatif memiliki banyak manfaat yang dapat membantu meningkatkan kualitas dan kesuksesan karya seni atau desain yang dihasilkan. Beberapa manfaatnya antara lain:
- 1) **Eksplorasi Kreatif yang Bebas:** Teknik gambar bentuk memungkinkan Anda untuk menjelajahi berbagai ide dan konsep secara bebas tanpa batasan digital. Anda dapat dengan cepat membuat sketsa dan variasi bentuk untuk mengembangkan gagasan baru.
 - 2) **Pengembangan Konsep Awal yang Cepat:** Dalam fase awal proses kreatif, teknik gambar bentuk memungkinkan Anda menghasilkan sketsa konsep dengan cepat. Ini membantu Anda melihat bagaimana ide-ide awal dapat diwujudkan secara visual sebelum melibatkan alat-alat digital yang lebih kompleks.

- 3) Koneksi Lebih Dekat dengan Karya: Melalui teknik gambar bentuk, Anda berinteraksi secara langsung dengan karya Anda. Sentuhan tangan dan perasaan alat gambar membantu Anda mengembangkan ikatan yang lebih intim dengan karya tersebut.
- 4) Pemahaman yang Lebih Mendalam tentang Elemen Desain: Penerapan teknik gambar bentuk membantu Anda memahami elemen desain seperti garis, bentuk, tekstur, dan proporsi dengan lebih mendalam. Ini memungkinkan Anda merancang karya yang lebih seimbang dan estetis.
- 5) Ekspresi Pribadi yang Lebih Kuat: Gambar bentuk manual memungkinkan Anda untuk mengungkapkan ekspresi pribadi dan gaya unik dengan lebih jelas. Goresan tangan dan pendekatan artistik memberikan sentuhan personal yang sulit dicapai melalui desain digital.
- 6) Kerangka Kerja untuk Desain Digital: Teknik gambar bentuk sering digunakan sebagai kerangka kerja awal sebelum beralih ke desain digital. Sketsa dan konsep manual dapat membantu Anda mengatur tata letak, komposisi, dan arah desain secara keseluruhan.
- 7) Pemecahan Masalah Lebih Kreatif: Ketika Anda berhadapan dengan tantangan dalam proses kreatif, teknik gambar bentuk dapat membantu Anda berpikir lebih kreatif dalam mencari solusi. Berinteraksi langsung dengan media gambar dapat memicu ide-ide baru.
- 8) Keterampilan Visual yang Ditingkatkan: Berlatih teknik gambar bentuk membantu meningkatkan keterampilan visual Anda, termasuk persepsi terhadap garis, bentuk, dan komposisi. Ini dapat menghasilkan karya yang lebih baik dalam jangka panjang.
- 9) Presentasi dan Komunikasi yang Lebih Baik: Sketsa manual dapat digunakan untuk presentasi dan komunikasi dengan tim atau klien. Mereka memberikan gambaran awal tentang konsep desain sebelum proses lebih lanjut.
- 10) Penghargaan terhadap Proses Kreatif: Melalui teknik gambar bentuk, Anda dapat lebih memahami proses kreatif secara mendalam. Anda akan menghargai upaya dan eksplorasi yang terlibat dalam menciptakan karya seni atau desain.

Analisis

Teknik gambar bentuk memiliki peran yang kuat dalam mempengaruhi komunikasi antara desainer dan klien. Dengan mengilustrasikan konsep secara visual, klarifikasi ide, dan memperjelas visi desain, teknik gambar bentuk membantu membangun pemahaman yang sama, memfasilitasi interaksi langsung, dan mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Penggunaan teknik ini tidak hanya menguntungkan desainer dalam menjelaskan konsep,

tetapi juga menghasilkan presentasi yang lebih menarik, memupuk kerjasama yang lebih baik, dan menghemat waktu serta energi dalam proses komunikasi.

Secara umum, teknik gambar bentuk memberikan dasar yang kokoh dalam proses desain, membantu desainer mengembangkan ide, mengkomunikasikan konsep, dan merancang solusi visual yang efektif dan berkesan. Begitu juga mengenai penerapan teknik gambar bentuk dalam proses kreatif memberikan manfaat dalam bentuk eksplorasi ide, pengembangan keterampilan visual, pengungkapan ekspresi pribadi, dan pengembangan konsep yang kuat sebelum beralih ke alat-alat desain digital yang lebih canggih. Meski demikian adanya perkembangan mengenai media digital tidak akan memiliki pengaruh negatif terhadap teknik gambar bentuk, bahkan perkembangan tersebut berperan penting dan saling berdampingan untuk mendapatkan hasil karya desain yang lebih mendalam dari segi konsep yang di usung, ide, artistik, estetika, dll.

KESIMPULAN

Dalam dunia seni dan desain, penerapan teknik gambar bentuk memiliki dampak yang mendalam terhadap proses kreatif, komunikasi visual, dan pengalaman pengamat. Dari teori tata ruang hingga ekspresi pribadi, setiap aspek dari teknik gambar bentuk membentuk kerangka kerja yang memungkinkan seniman dan desainer untuk mengungkapkan ide, menyampaikan pesan, dan menciptakan karya yang kuat dan bermakna. Teknik gambar bentuk adalah bahasa visual yang universal, memungkinkan manusia untuk berkomunikasi tanpa kata-kata. Melalui pengaturan elemen-elemen desain seperti garis, bentuk, warna, dan tekstur, desainer mampu mengarahkan pandangan dan perasaan klien. Teori tata ruang dan proporsi membantu menciptakan harmoni visual yang menarik, sementara kontras dan gestalt memberikan dimensi emosi dan interaksi dalam karya.

Penting untuk memahami bahwa teknik gambar bentuk bukan hanya tentang keindahan visual semata, tetapi juga tentang komunikasi yang efektif. Teori proposisi visual mengajarkan kita bahwa setiap garis dan bentuk memiliki potensi untuk menyampaikan pesan yang mendalam. Selain itu, teknik ini memungkinkan ekspresi pribadi yang unik, membiarkan seniman atau desainer membuat identitas mereka dalam setiap desain dan karyanya.

Dalam era digital, teknik gambar bentuk tetap relevan, bahkan mungkin lebih berharga daripada sebelumnya. Ini adalah fondasi dalam pembangunan keterampilan visual, pemahaman elemen desain, dan pengaplikasian estetika. Sementara alat-alat digital memberikan fleksibilitas dan efisiensi, teknik gambar bentuk memberikan nilai artistik dan keaslian yang sulit dicapai secara digital.

Kesimpulannya, teknik gambar bentuk adalah jendela ke dalam dunia kreativitas dan komunikasi visual. Dari teori-teori yang membentuknya hingga pengaplikasiannya dalam seni dan desain, teknik ini membawa perpaduan antara estetika, ekspresi pribadi, dan efektivitas komunikasi.

Dalam dunia yang semakin terhubung, kehadiran teknik gambar bentuk mengingatkan kita akan kekuatan yang dimiliki oleh bahasa visual yang sederhana namun mendalam. Keseluruhan, penerapan teknik gambar bentuk dalam proses kreatif memberikan manfaat dalam bentuk eksplorasi ide, pengembangan keterampilan visual, pengungkapan ekspresi pribadi, dan pengembangan konsep yang kuat sebelum beralih ke alat-alat desain digital yang lebih canggih.

DAFTAR PUSTAKA

- Archer, L. B. (1979). "Systematic Method For Designers." Council Of Industrial Design.
- Bambang, S. (2013). "Desain Dan Seni Rupa." Pustaka Pelajar.
- Bertin, J. (2011). "Semiology Of Graphics: Diagrams, Networks, Maps." ESRI Press.
- Buxton, B. (2007). "Sketching User Experiences: Getting The Design Right And The Right Design." Morgan Kaufmann.
- Cagan, J., & Vogel, C. M. (2017). "Creating Breakthrough Products: Innovation From Product Planning To Program Approval." Pearson.
- Ching, F. D. K. (2019). "Architecture: Form, Space, And Order." John Wiley & Sons.
- Cross, N. (2011). "Design Thinking: Understanding How Designers Think And Work." Berg.
- Crouch, C. (2017). "Design Drawing." Laurence King Publishing.
- Laseau, P. (2017). "Freehand Sketching For Architects And Interior Designers." W. W. Norton & Company.
- Leborg, C. (2007). "Visual Grammar." Princeton Architectural Press.
- Lidwell, W., Holden, K., & Butler, J. (2010). "Universal Principles Of Design, Revised And Updated: 125 Ways To Enhance Usability, Influence Perception, Increase Appeal, Make Better Design Decisions, And Teach Through Design." Rockport Publishers.
- Norman, D. A. (2013). "The Design Of Everyday Things: Revised And Expanded Edition." Basic Books.
- Tufte, E. R. (2001). "The Visual Display Of Quantitative Information." Graphics Press.
- Ware, C. (2012). "Information Visualization: Perception For Design." Morgan Kaufmann.