

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ
2021

Minggu ke-1

SEMANTIKA DESAIN

Setiap objek Visual (2 Dimensi dan 3 Dimensi) memiliki pesan, kesan atau makna tertentu yang mempengaruhi persepsi, emosional yang mempengaruhi psikologis dari orang yang mengamati atau menggunakan objek tersebut.

Apa Yang Kita Pelajari

Makna Denotasi dan Konotasi

- **DENOTASI** (conceptual meaning) pada umumnya dimengerti sebagai makna harfiah, yaitu makna yang sesungguhnya berdasarkan fungsi benda.
- **KONOTASI** makna yang tersirat dari interaksi yang berlangsung tatkala tanda bertemu dengan perasaan atau emosi penggunaannya dan nilai-nilai kulturalnya.

Apa Yang Kita Pelajari

Conceptual Model of the Offenbach Theory of Product Language

Makna DENOTASI dan KONOTASI dalam bentuk "Conceptual model of the Offenbach theory of product language" (Gros, 1976).

Apa Yang Kita Pelajari

Seven Dimensions of Product Semantics (Charles H Brunette's,1989)

- Emotional Semantics
- Empirical Semantics
- Cognate Semantics
- Contextual Semantics
- Functional Semantics
- Evaluative Semantics
- Cultural Semantics

Apa Yang Kita Pelajari

Semiotika Posmodern

- Hipersemiotika, kapitalisme-konsumerisme dan semiotika.
- Tanda artifisial dan realitas semu.

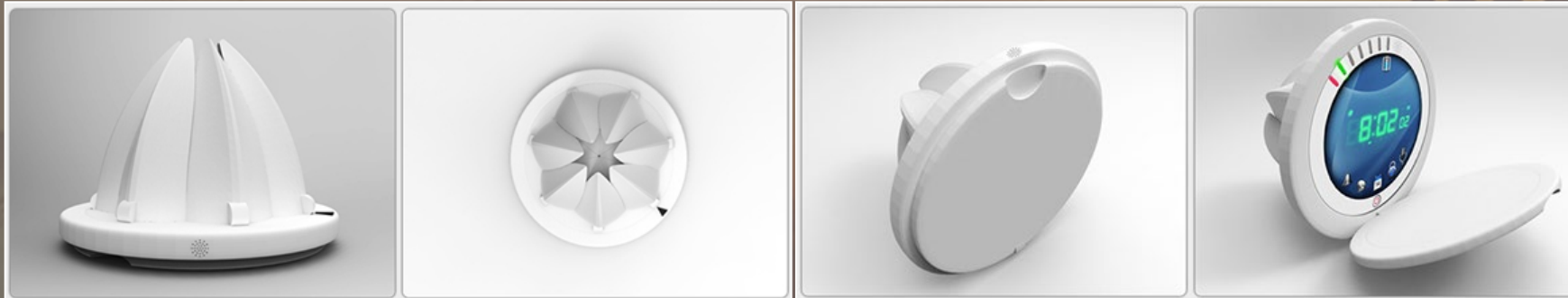

Pengertian Semantika

Dalam semantik desain, konsep linguistik digunakan untuk mendeskripsikan desain.

Tanda-tanda diterapkan pada objek desain, untuk membangun makna tertentu ke dalam objek tersebut, dan selanjutnya bagaimana objek tersebut dapat berkomunikasi dengan pengguna [1].

- Semantik berasal dari Ilmu linguistik, selanjutnya diterapkan untuk bidang ilmu yang lainnya.
- Semantika adalah studi tentang makna (untuk menandakan atau memaknakan).
- Semantik berkaitan dengan hubungan antara KATA-KATA atau SIMBOL dan OBJEK lain atau konsep yang dirujuk [2].
- Semantik adalah bagian dari ilmu tanda (Semiotika/ bahasa Yunani disebut semeion), dalam Bahasa Yunani “Semantikos” = memberikan tanda
- Semantik desain khusus mempelajari mengenai MAKNA yang tersembunyi pada suatu Objek .

[1] Sunde. H, Product Semantics How design can affect user response and behaviour.

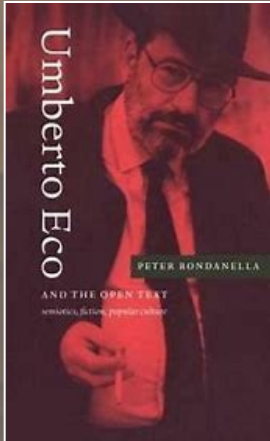
[2] Pardede. H, Semantic a View to Logic of Language (2016).

Sejarah Singkat

- Ilmu tanda berkembang sejak masa Yunani kuno, sekitar abad ke-3 Masehi, selanjutnya pada abad ke-19, teori tentang tanda diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure yang dikembangkan dari ilmu bahasa (linguistik) [3].
- Selanjutnya ilmu tanda digunakan melalui pendekatan populer untuk studi budaya di akhir 1960-an.
- Diawal tahun 80-an, istilah 'Semantik Produk' dipopulerkan oleh Klaus Krippendorf dan Reinhart Butter [4], mereka mendefinisikan arti informasi yang ditransfer kedalam bentuk produk yang didesain oleh desainer produk.
- Dibidang arsitektur, pada tahun 1966 Wacana sematika, dikemukakan oleh Robert Venturi seorang arsitek dari Amerika.

Semantik produk bukanlah hanya "Bentuk Mengikuti Fungsi Produk" melainkan "Bentuk Mengikuti Makna Dari Sebuah Produk".

Seorang desainer terikat erat untuk menghubungkan kedua aspek tersebut.

[3] Raharja. I, Semiotika Desain Sebuah pengantar (2014).

[4] Tewari. S, Product Semantics, The Bloomsbury Encyclopedia of Design (2019).

Sekilas Semantika Desain (Semantika Produk)

<https://www.youtube.com/watch?v=RsYA4o1sMh4>

<https://www.youtube.com/watch?v=5JEoV8dX-IY>

Pertanyaan?

- Cari 5 objek yang menurut anda menarik dari aspek desain kemudian Identifikasikan makna atau pesan yang dapat anda rasakan/ungkapkan dari objek tersebut.
- Objek desain dapat berupa Desain produk, furniture, interior, arsitektur dll

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ
2021

Minggu ke-2

SEMANTIKA DESAIN

DENOTASI

KONOTASI

Istilah ini berasal dari ilmu linguistic (Bahasa) yang kemudian diaplikasikan untuk bidang ilmu lainnya seperti Desain.

DENOTASI adalah makna yang sebenarnya atau harafiah dari suatu ungkapan kata, makna yang disampaikan dengan mudah dapat diengerti secara langsung.

KONOTASI adalah makna yang memiliki arti tersembunyi atau bermakna lain dari suatu ungkapan kata, makna tersembunyi tersebut dapat menyampaikan pesan filosofis ataupun ideologis.

Warna merah (Denotasi), Merah berani/marah/berbahaya (Konotasi)

SEMANTIKA DESAIN

MAKNA DENOTASI pada Desain.

- Menekankan aspek fungsi pakai dari sebuah produk atau benda.
- Berfungsi secara maksimal sesuai tujuan dari produk atau objek tersebut diciptakan.
- Mengabaikan interaksi psikologis dan emosi antara pengguna dan produk atau objek.
- Konsep *Form Follow Functions* sebagian menerapkan pendekatan makna denotasi.
- Bentuk mengikuti fungsi adalah prinsip yang terkait dengan arsitektur akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dan desain industri secara umum, dan itu berarti bentuk bangunan atau objek harus terutama berhubungan dengan fungsi atau tujuannya yang dimaksudkan.

SEMANTIKA DESAIN

CONTOH Desain (MAKNA DENOTASI)

- Menekankan aspek fungsi pakai dari sebuah produk atau benda.
- Berfungsi secara maksimal sesuai tujuan dari produk atau objek tersebut diciptakan.
- Mengabaikan interaksi psikologis dan emosi antara pengguna dan produk atau objek.
- Konsep *Form Follow Functions* sebagian menerapkan pendekatan makna denotasi.

SEMANTIKA DESAIN

PROSES & KONSEP DESAIN (Makna Denotasi)

- Mendefinisikan fungsi yang akan dicapai oleh produk atau objek (Human Needs and Human Behaviour)
- Breakdown prinsip teknis
- Material
- Anthropometric dan ergonomic aspek
- Design process (Sketching, working drawing etc)
- Ciri desain Clean form, Less Detail and Simple

SEMANTIKA DESAIN

PROSES & KONSEP DESAIN (Makna Denotasi)

Design Guide Lines (Form Follow Function)

- FUNCTION: Control, Move, Hold, Use, Protect, Maintenance, Store [1]
- DESIGN: Modern Style
- FORM: Shape, Configuration, Size, Material, Human Factor, Manufacturing [1]

Sekilas Semantika Desain (Semantika Produk)

<https://www.youtube.com/watch?v=RsYA4o1sMh4>

<https://www.youtube.com/watch?v=5JEoV8dX-IY>

Tugas 1:

- Review objek yang memiliki makna denotasi
- Objek dapat berupa produk stationary, furniture atau arsitektur
- Cara pakai (Fungsi)

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ
2021

Minggu ke-3

SEMANTIKA DESAIN

MAKNA DENOTASI

Makna Denotasi dengan pendekatan konsep Form Follow Function

Form follow function (Bentuk mencirikan atau mengikuti dari fungsi sebuah produk) adalah konsep yang diawali pada decade sekitar tahun 1856 dalam bidang arsitektur (Louis H. Sullivan).

Ini berarti berarti bentuk bangunan atau objek harus memiliki hubungan dengan fungsi atau tujuannya penggunaan dari objek tersebut.

SEMANTIKA DESAIN

CONTOH Desain (MAKNA DENOTASI)

PROSES & KONSEP DESAIN (Makna Denotasi)

Design Guide Lines (Form Follow Function)

- FUNCTION
- DESIGN
- FORM

SEMANTIKA DESAIN

CONTOH Desain (MAKNA DENOTASI)

PROSES & KONSEP DESAIN (Makna Denotasi)

Design Guide Lines (Form Follow Function)

1. FUNCTION:

- Control,
- Move,
- Hold,
- Use,
- Protect,
- Maintenance,
- Store [1]

SEMANTIKA DESAIN

CONTOH Desain (MAKNA DENOTASI)

PROSES & KONSEP DESAIN (Makna Denotasi)

Design Guide Lines (Form Follow Function)

2. DESIGN

- Design style
- Design process
 - a. Understanding the problems
 - b. Define the core problems
 - c. Generating Idea
 - d. Investigate the problem solutions by prototyping
 - e. Evaluators rigorously test the complete product

SEMANTIKA DESAIN

CONTOH Desain (MAKNA DENOTASI)

PROSES & KONSEP DESAIN (Makna Denotasi)

Design Guide Lines (Form Follow Function)

3. FORM

- Shape,
- Configuration,
- Size,
- Material,
- Human Factor,
- Manufacturing [1]

Sekilas Semantika Desain (Semantika Produk)

<https://www.youtube.com/watch?v=liPHL0L2Vh8>

<https://www.youtube.com/watch?v=az883lqfndo>

Tugas 2:

- Membuat desain yang memiliki makna KONOTASI
- Desain dapat berupa benda yang berkaitan dengan Interior, Arsitektur atau desain produk
- Desain dibuat dengan sketsa tangan atau software 3D
- Dilengkapi dengan keterangan yang menjelaskan fungsi atau kegunaan objek desain dan makna yang ingin disampaikan kepada pengguna

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ
2021

Minggu ke-4

SEMANTIKA DESAIN

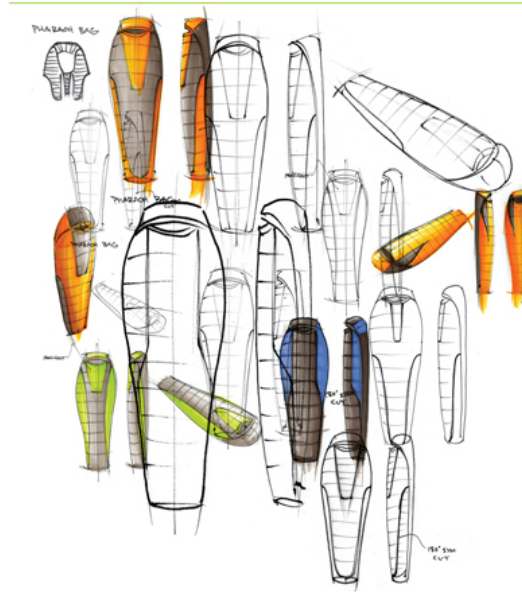
MAKNA KONOTASI pada Desain.

- Menekankan aspek persepsi psikologis dari pengguna yang mempertegas fungsi pakai dari sebuah produk atau benda.
- Makna sebagai cara untuk memaksimalkan untuk mencapai tujuan dari produk atau objek tersebut diciptakan.
- Menekankan interaksi psikologis dan emosi antara pengguna dan produk atau objek.
- Konsep *Form Follow Meaning* sebagai pendekatan desain.
- Design is enabling users to make sense of things

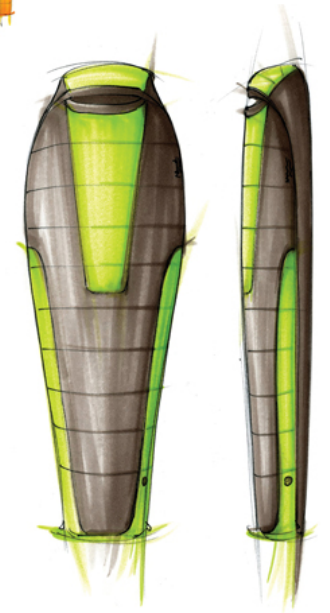

SEMANTIKA DESAIN

CONTOH Desain (MAKNA KONOTASI)

the ultimate mummy bag
inspired aesthetics
fit for a pharaoh

Marmot

form sketches | 600 fill

SEMANTIKA DESAIN

CONTOH Desain (MAKNA KONOTASI)

SEMANTIKA DESAIN

CONTOH Desain (MAKNA KONOTASI)

SEMANTIKA DESAIN

PROSES & KONSEP DESAIN (Makna Konotasi)

Design Guide Line

- **FUNCTION:** Perception, Interpretation, Emotion
- **DESIGN:** Modern style etc
- **FORM:** Geometric, Organic, Abstract, etc

PERCEPTION:

- Visual perception, Auditory perception
- Tactile Perception, Other sensory perception (Smell)

shape,
color,
texture,
size

COLOR YOUR PERCEPTION

Your shirt, the paint job in your office, and the jersey for your favorite team. What do they have in common? The color of each has a subtle—but significant—effect. Here's how to harness the power of color to be more successful, relaxed, and creative.

RED

- Improves attention to detail
- Increases caution
- Women find it sexually attractive
- Makes time appear to pass more quickly

GREEN

- Evokes feelings of relaxation
- Stimulates creativity
- Increases sense of security
- Improves concentration
- Strengthens memory

BLACK

- Evokes sadness
- May incite feelings of aggression

YELLOW

- Perceived as warm and gentle
- Evokes excitement
- Makes you feel more optimistic

ORANGE

- Triggers hunger
- Makes you more enthusiastic

BLUE

- Improves openness to new ideas
- Makes time appear to pass more slowly
- Relaxes

MensHealth

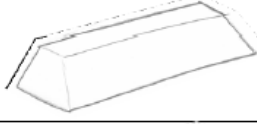

	A simple rod.
	The sloped sides express stability.
	The facets make the shape seem denser.
	The recessed edge makes the shape express lightness
	The difference in height expresses flexibility due to its ability to fit various space requirements.

Fig Source: Product Semantics How design can affect user response and behaviour, Henrik Sunde, Department of Design Norwegian University of Science and Technology

SEMANTIKA DESAIN

PROSES & KONSEP DESAIN (Makna Konotasi)

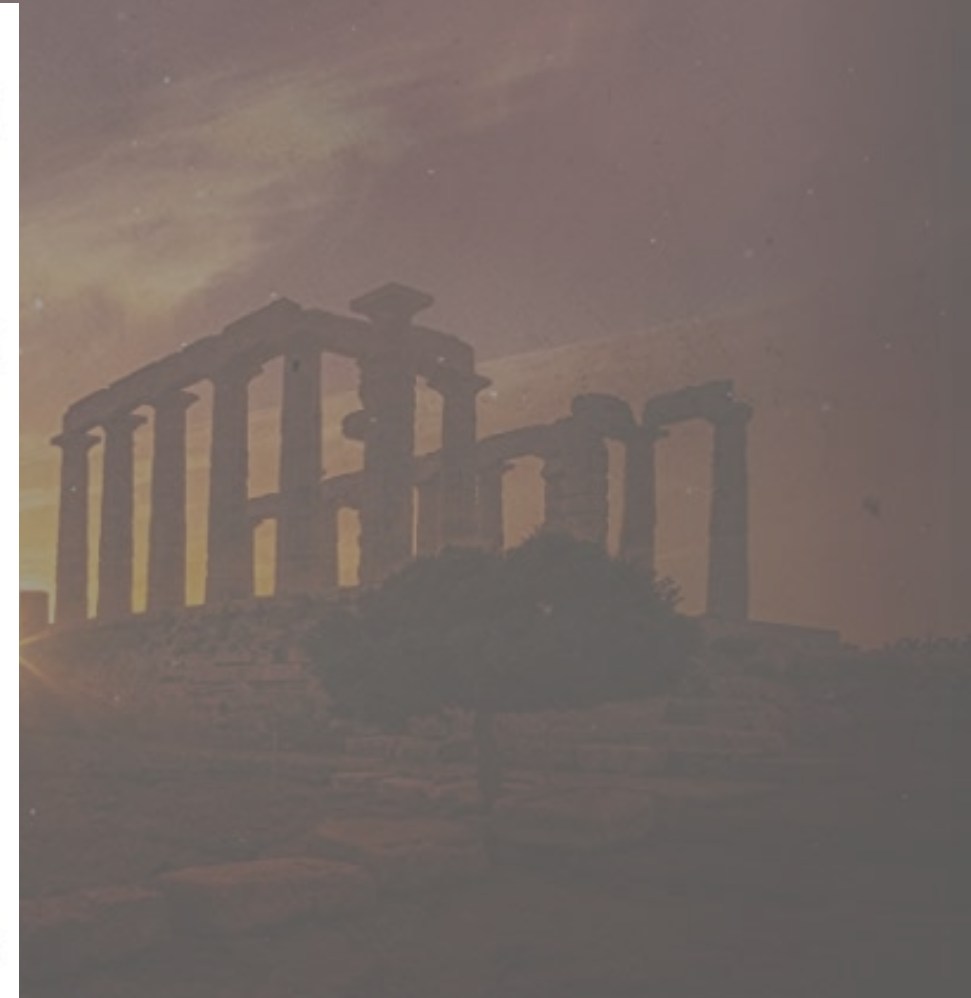
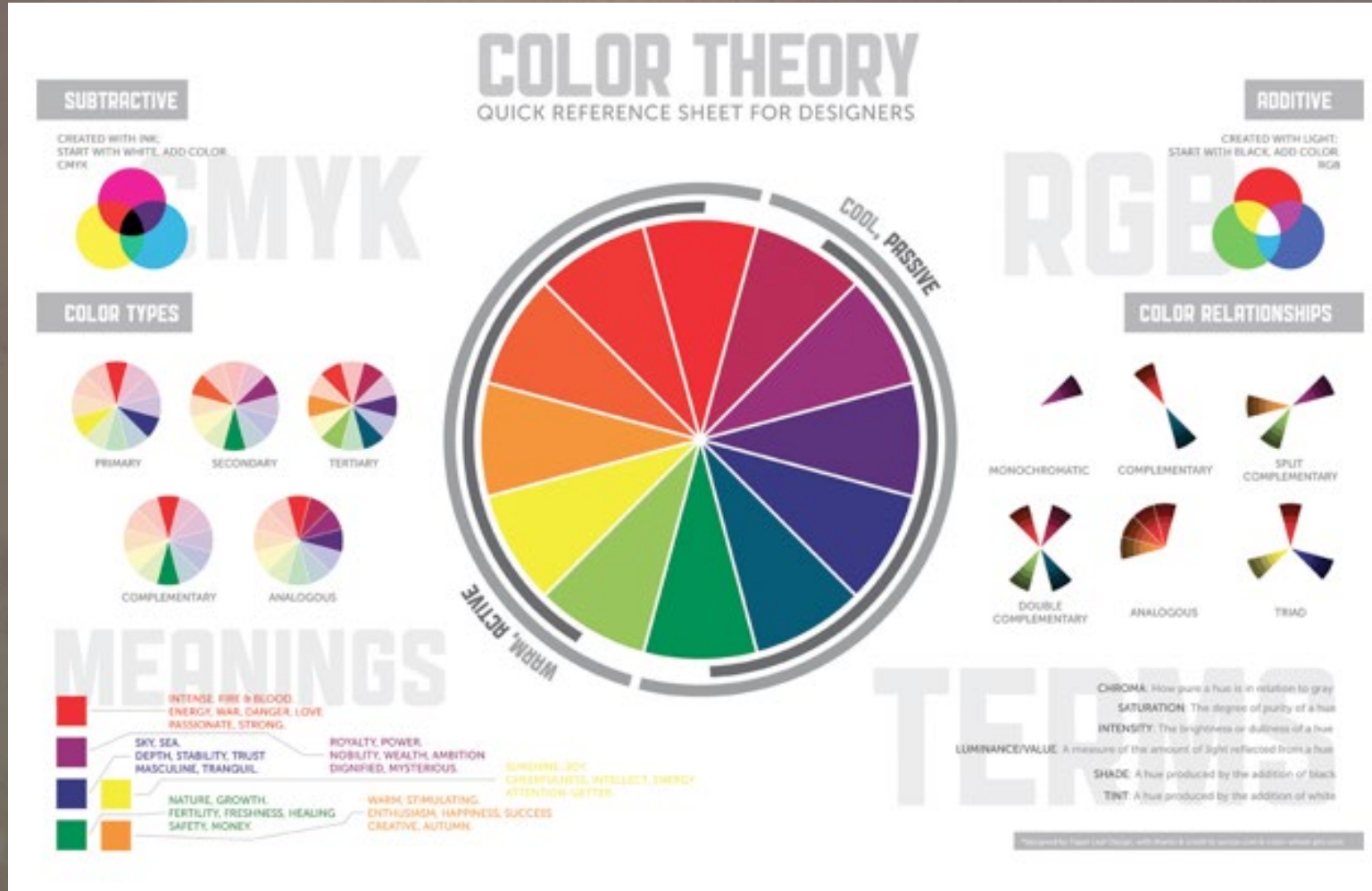
SHAPE

SEMANTIKA DESAIN

PROSES & KONSEP DESAIN (Makna Konotasi)

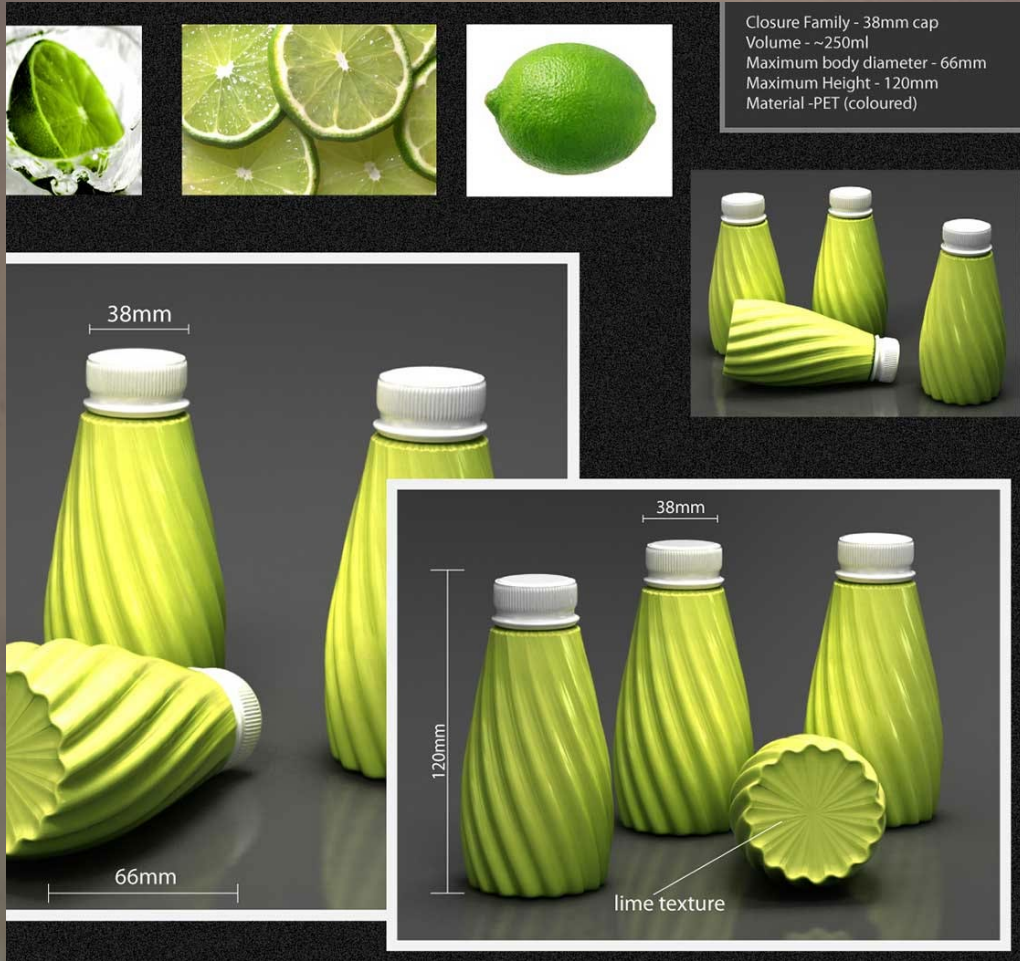
COLOR

SEMANTIKA DESAIN

PROSES & KONSEP DESAIN (Makna Konotasi)

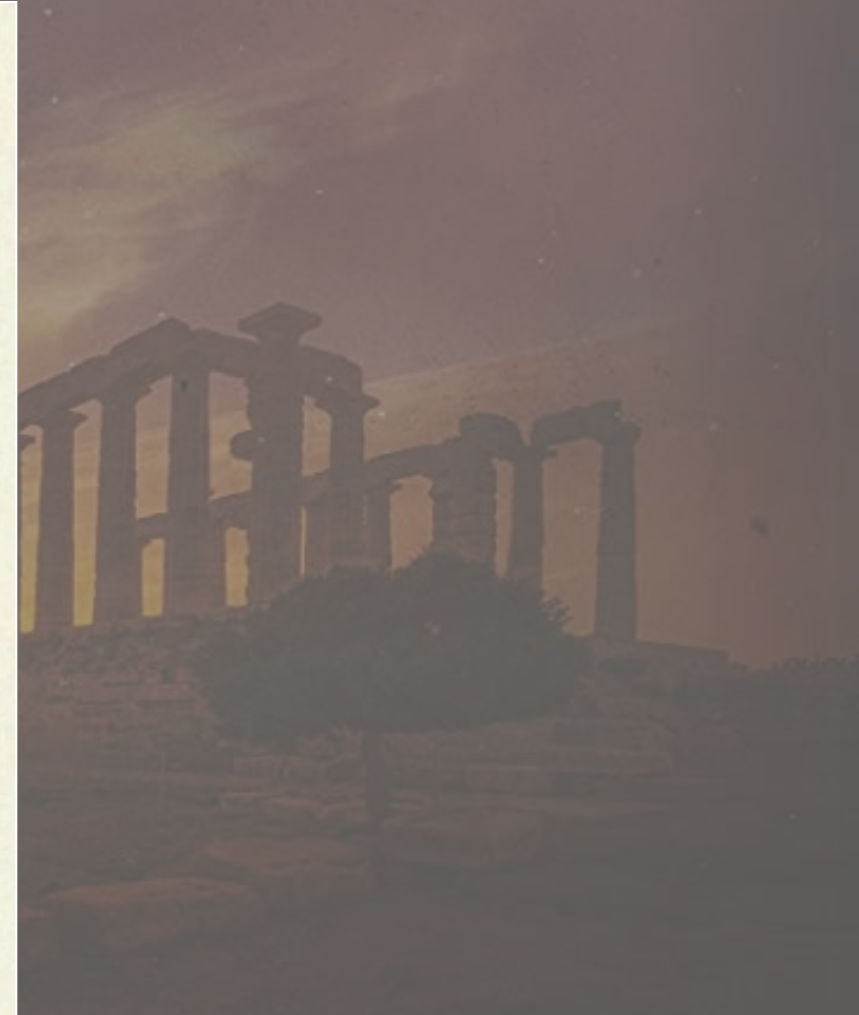
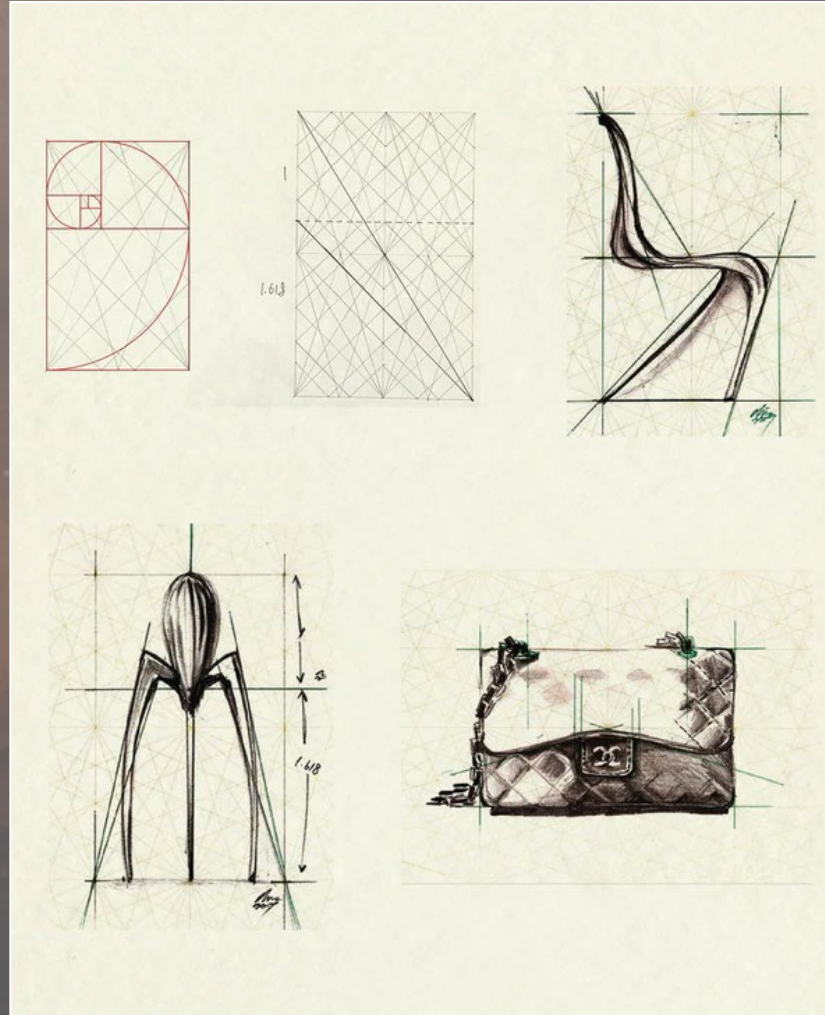
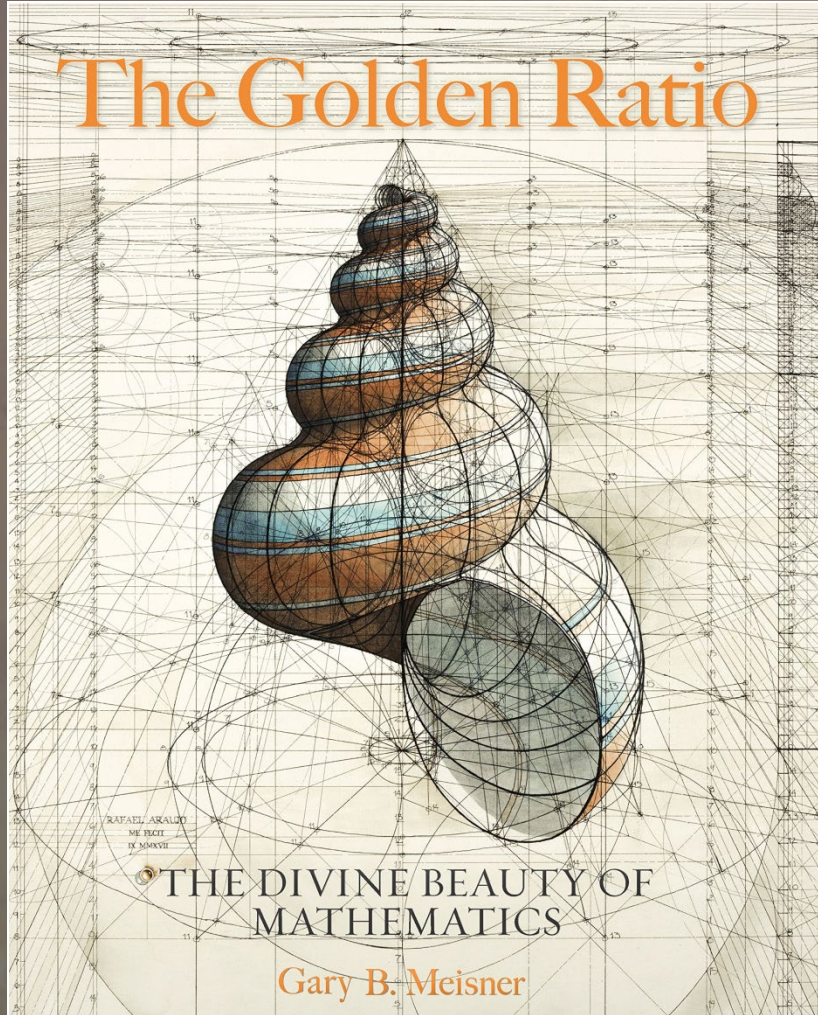
TEXTURE

SEMANTIKA DESAIN

PROSES & KONSEP DESAIN (Makna Konotasi)

SIZE

Sekilas Semantika Desain (Semantika Produk)

https://www.youtube.com/watch?v=c3TPbj2_Xjg

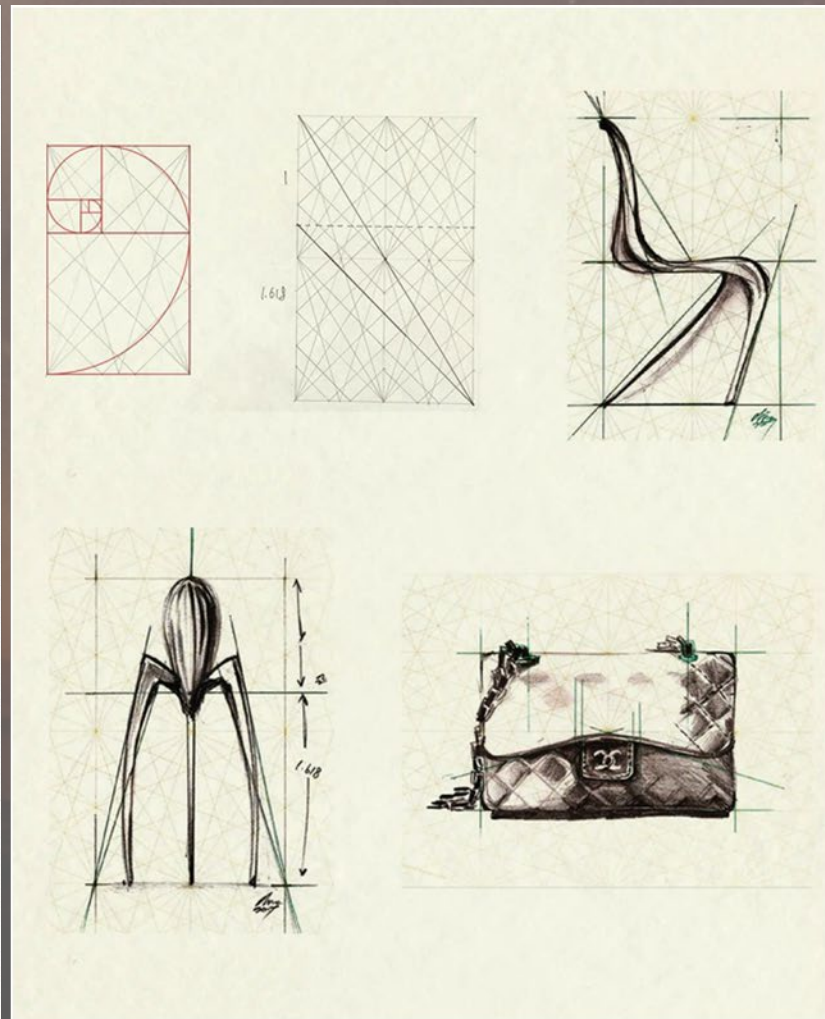
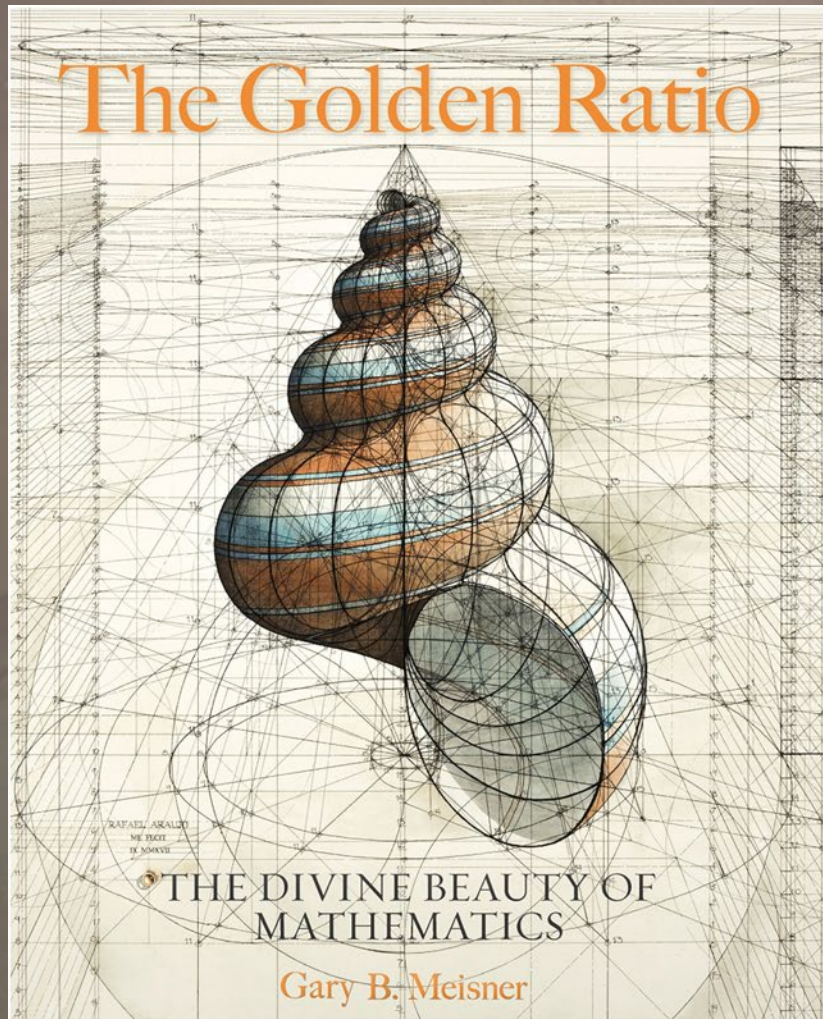
<https://www.youtube.com/watch?v=zt8l5i3yJdQ>

SEMANTIKA DESAIN

Minggu ke-5

Desain Produk UPJ
2021

SEMANTIKA DESAIN

PROSES & KONSEP DESAIN

GOLDEN RATIO

Golden Ratio (Rasio Emas) adalah rasio matematis yang umum ditemukan di alam. Rasio ini dapat digunakan untuk membuat komposisi bentuk organik dan seimbang secara visual. Banyak dipakai desain atau karya seni. Proporsi yang dihasilkan dapat menghadirkan harmoni bentuk dan struktur.

SEMANTIKA DESAIN

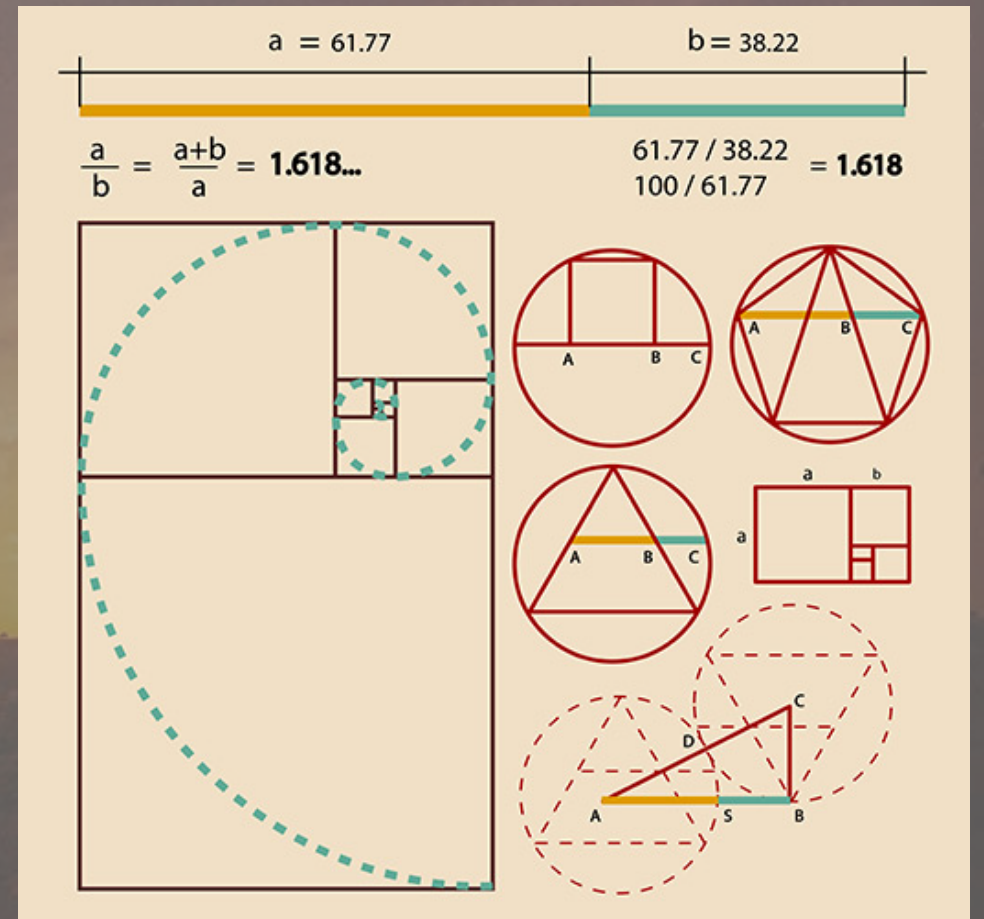
PROSES & KONSEP DESAIN

GOLDEN RATIO

Golden Ratio berasal dari deret hitung Fibonacci; adalah penjumlahan dari dua angka yang muncul sebelumnya. Yaitu deret hitung sebagai berikut: 0, 1,1, 2, 3, 5, 8, 13, 21... dan seterusnya, hingga tak terbatas.

Hasil penjumlahan di bagi penjumlahan sebelumnya akan selalu menghasilkan angka 1,618

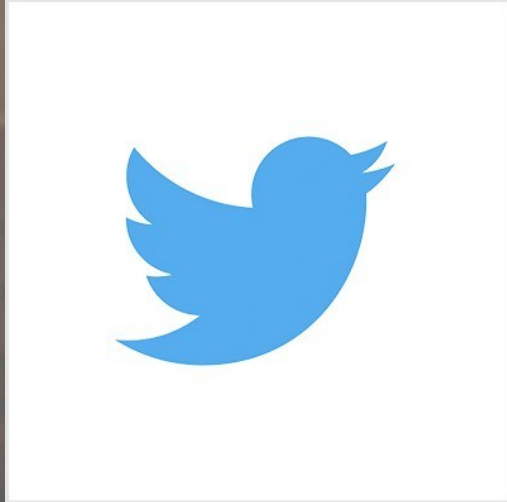
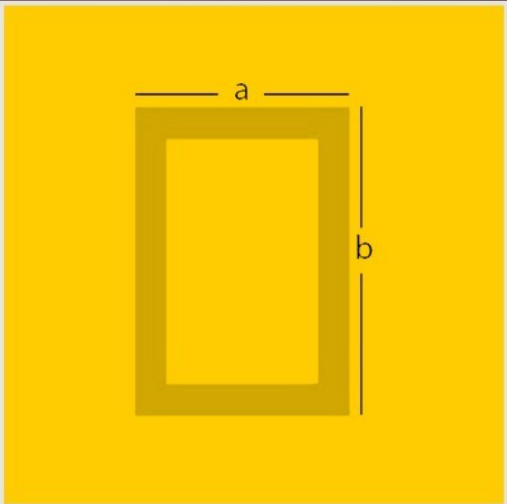
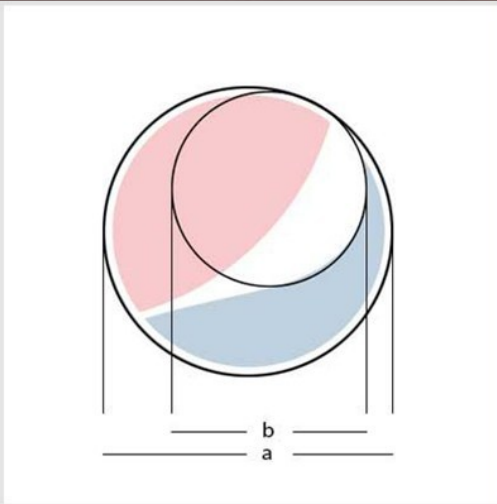
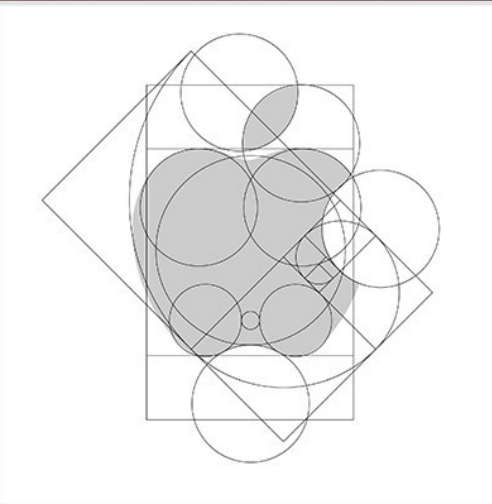
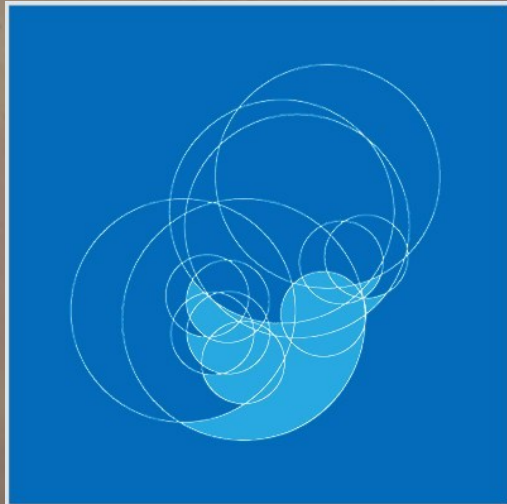
Orang Yunani mampu mengamati pola ini dan mengembangkan Rasio Emas 1: 1,618

SEMANTIKA DESAIN

GOLDEN RATIO

Sample Design

SEMANTIKA DESAIN

GOLDEN RATIO

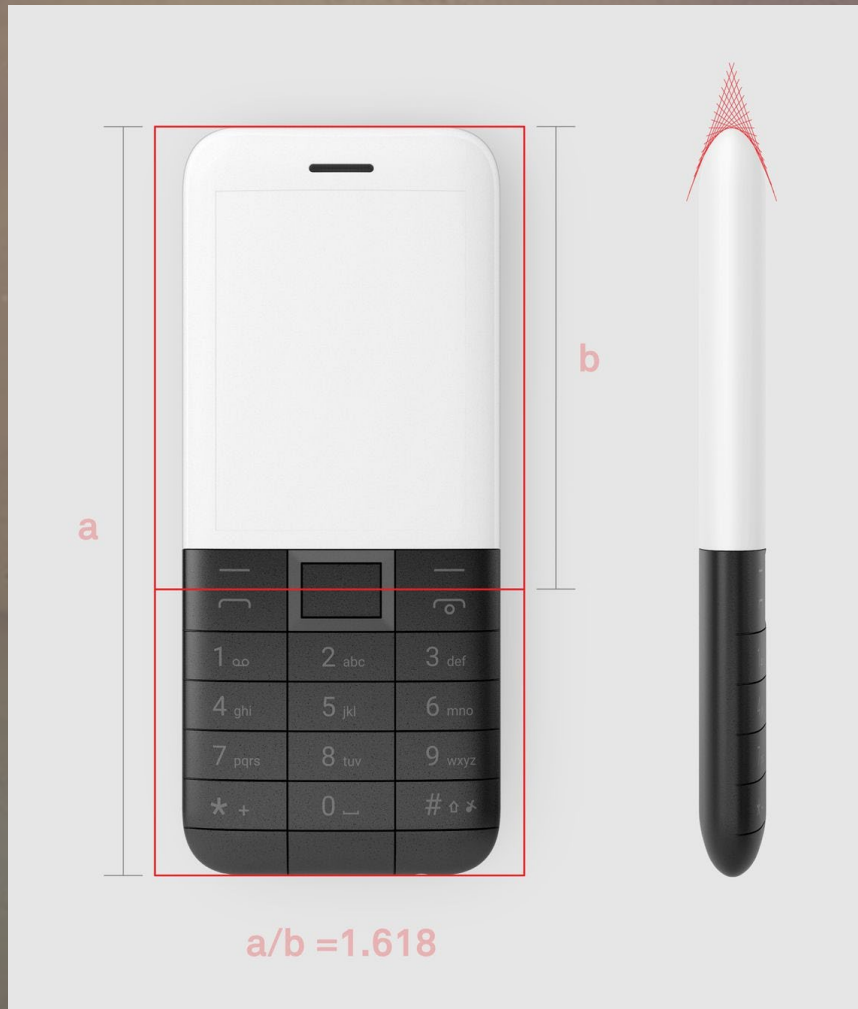
Sample Design

SEMANTIKA DESAIN

GOLDEN RATIO

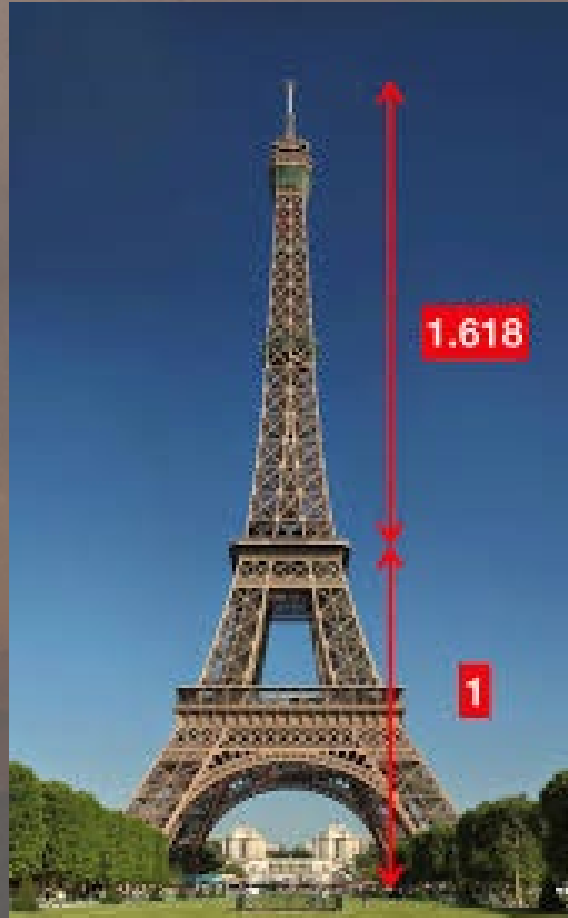
Sample Design

SEMANTIKA DESAIN

GOLDEN RATIO

Sample Design

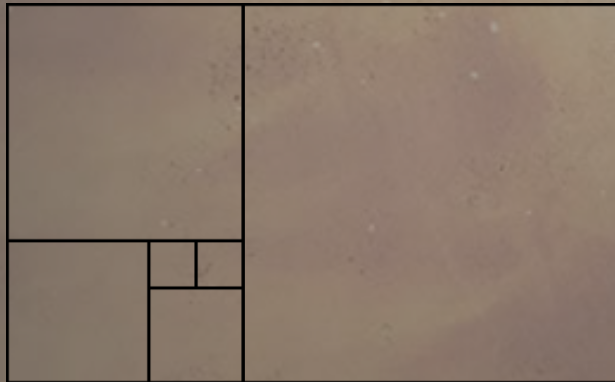

SEMANTIKA DESAIN

GOLDEN RATIO

The Use of Golden Ratio in Design

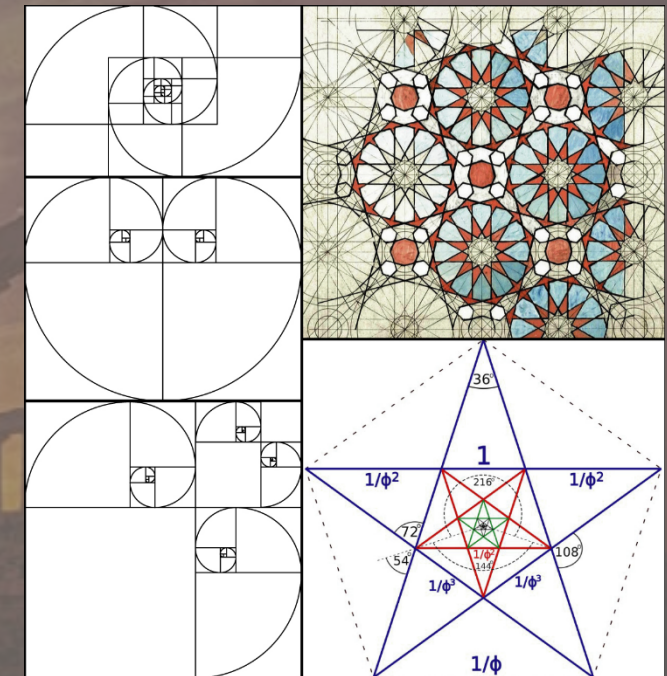
Golden rectangle

Golden triangle

Geometric Compositions

phi grid

Golden spiral

Golden Ratio

https://www.youtube.com/watch?v=6nSfJEDZ_WM

<https://www.youtube.com/watch?v=r0Tu-gPBsOc>

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ
2021

Minggu ke-6

SEMANTIKA DESAIN

KONSEP MIMICRY dan Semantika Desain

Kata mimikri berasal dari istilah bahasa Yunani mimetikos (suka meniru, merupakan tiruan) yang merupakan turunan dari mimetos (kata sifat verba) dari mimeisthai (meniru).

Biomimikri adalah pendekatan inovasi yang mencari solusi berkelanjutan untuk tantangan manusia dengan meniru pola dan strategi alam.

Tujuannya adalah untuk menciptakan produk, proses, dan kebijakan yang lebih baik dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan di bumi dalam jangka panjang.

Biomimikri mendorong desain yang berfungsi seperti organisme hidup, menciptakan bahan, produk, dan solusi yang dapat diterapkan pada berbagai macam sistem manusia termasuk energi, arsitektur, transportasi, kedokteran, komunikasi, dan pertanian.

SEMANTIKA DESAIN

KONSEP MIMICRY pada Desain Produk

Dapat diterapkan pada bidang desain, Digunakan untuk mengadopsi unsur fungsi maupun persepsi pemaknaan khusus yang akan disampaikan dengan konsep mimicry.

Denotasi:

Meniru Sistem dan fungsi dari alam untuk diterapkan pada objek desain.

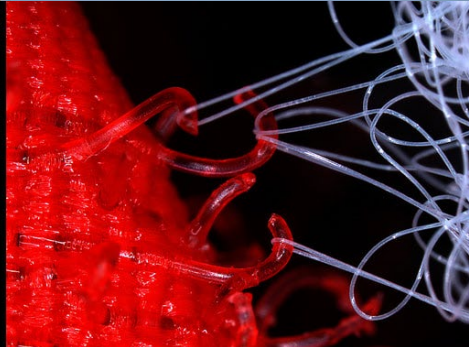
Konotasi:

Meniru bentuk, warna dan simbol dari alam untuk menyampaiakan makna atau kesan tertentu pada sebuah objek desain.

SEMANTIKA DESAIN

KONSEP MIMICRY pada Desain Produk (Denotasi)

SEMANTIKA DESAIN

KONSEP MIMICRY pada Desain Produk (Konotasi)

SEMANTIKA DESAIN

KONSEP MIMICRY pada Desain (Konotasi)

The Biomimicry Design Process

DEFINE

Challenge

BIOLOGIZE

Function & Context

DISCOVER

Biological Strategies

ABSTRACT

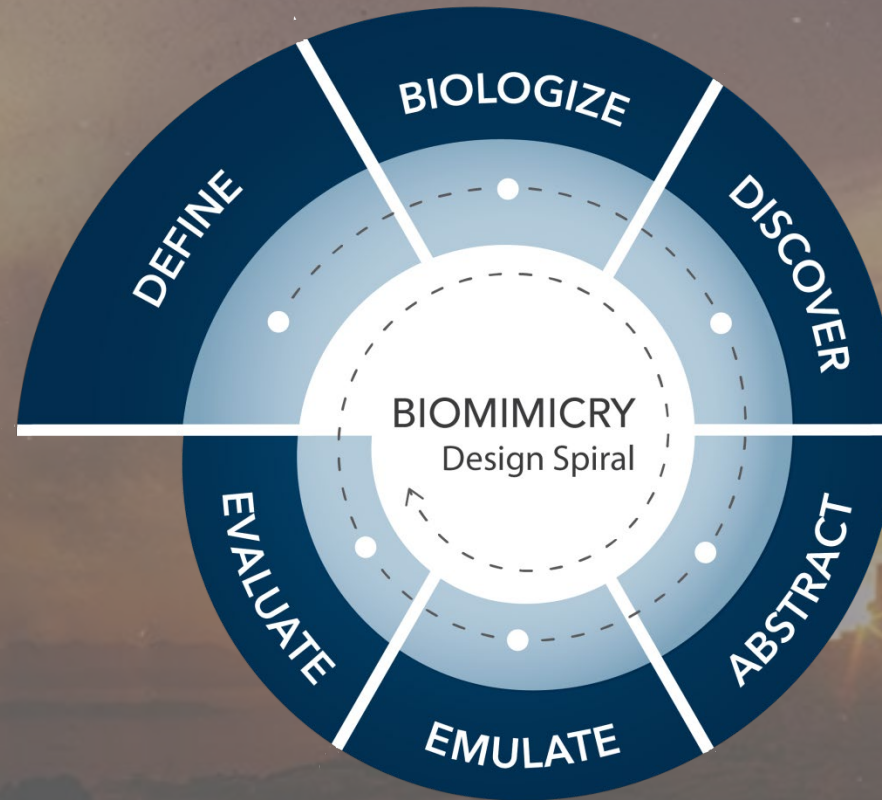
Design Strategies

EMULATE

Nature's Lessons

EVALUATE

Fit and Functionality

SEMANTIKA DESAIN

The Biomimicry Design Process

DEFINE

Clearly articulate the impact you want your design to have in the world (i.e. the challenge you want to solve) and the criteria and constraints that will determine success.

BIOLOGIZE

Analyze the essential functions and context your design solution must address. Reframe them in biological terms, so that you can “ask nature” for advice.

DISCOVER

Look for natural models (organisms and ecosystems) that need to address the same functions and context as your design solution. Identify the strategies used that support their survival and success.

ABSTRACT

Carefully study the essential features or mechanisms that make the biological strategies successful. Restate them in non-biological terms, as “design strategies.”

EMULATE

Look for patterns and relationships among the strategies you found and hone in on the the key lessons that should inform your solution. Develop design concepts based on these elements.

EVALUATE

Assess the design concept(s) for how well they meet the criteria and constraints of the design challenge and fit into Earth’s systems. Consider technical and business model feasibility. Refine and revisit previous steps as needed to produce a viable solution.

Sekilas Semantika Desain (Semantika Produk)

<https://www.youtube.com/watch?v=iMtXqTmfta0>

<https://www.youtube.com/watch?v=620omdSZzBs>

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

Minggu ke-7

Seven Dimensions of Product Semantics (Charles H Brunette's,1989)

- Emotional Semantics
- Empirical Semantics
- Cognate Semantics
- Contextual Semantics
- Functional Semantics
- Evaluative Semantics
- Cultural Semantics

SEMANTIKA DESAIN

Seven Dimensions of Product Semantics (Charles H Brunette's,1989)

Setiap produk dapat dikondisikan untuk menghasilkan makna. Makna ini tidak hanya berasal dari aspek fungsi produk saja.

Seseorang dapat membeli suatu produk hanya disebabkan kesan yang ditampilkan oleh produk tersebut mengingatkan kenangan akan masa kecilnya.

SEMANTIKA DESAIN

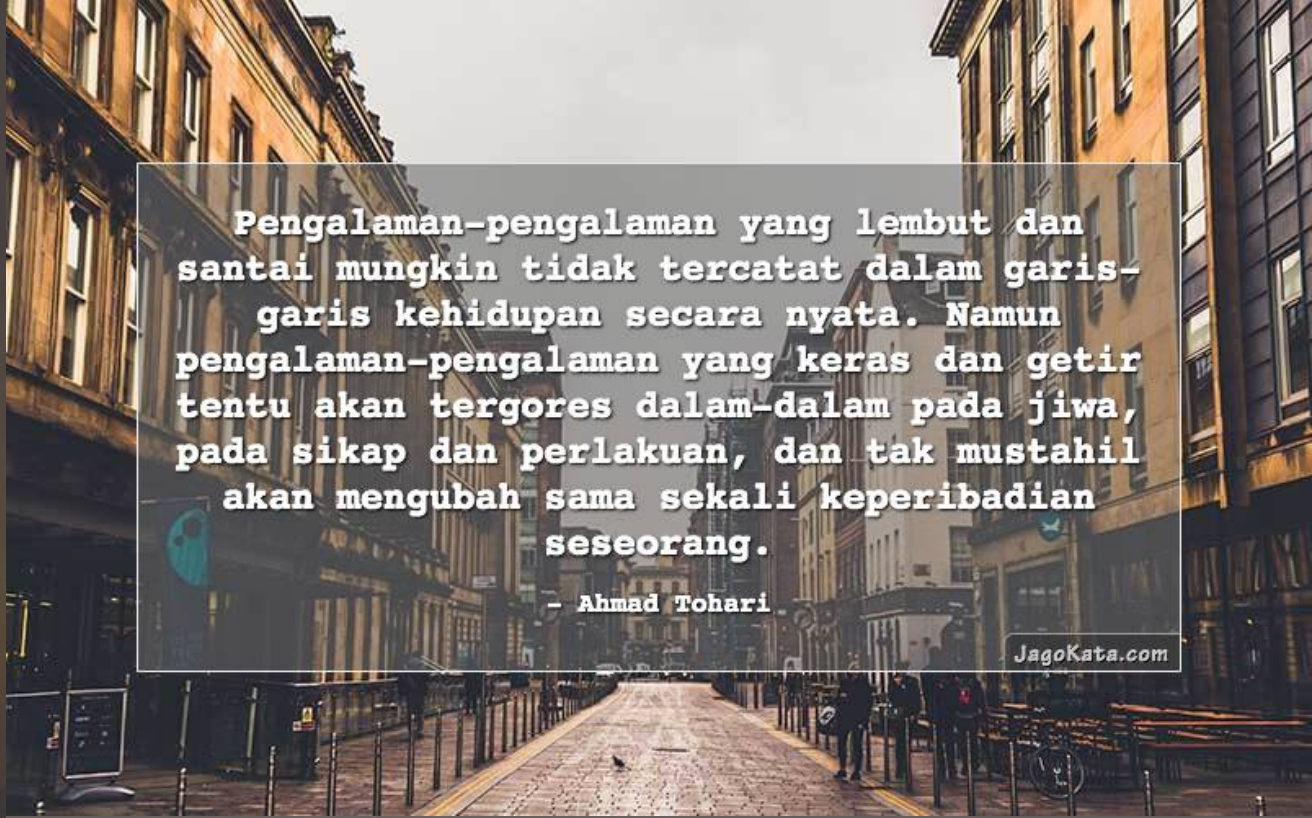
Minggu ke-7

Desain Produk UPJ 2021

Seven Dimensions of Product Semantics (Charles H Brunette's,1989)

Emotional Semantics

Dimensi Semantik Emosional mencakup makna yang berasal dari pengalaman yang diingat dan didasarkan pada perasaan pribadi

Pengalaman-pengalaman yang lembut dan santai mungkin tidak tercatat dalam garis-garis kehidupan secara nyata. Namun pengalaman-pengalaman yang keras dan getir tentu akan tergores dalam-dalam pada jiwa, pada sikap dan perlakuan, dan tak mustahil akan mengubah sama sekali keperibadian seseorang.

- Ahmad Tohari

JagoKata.com

SEMANTIKA DESAIN

Minggu ke-7

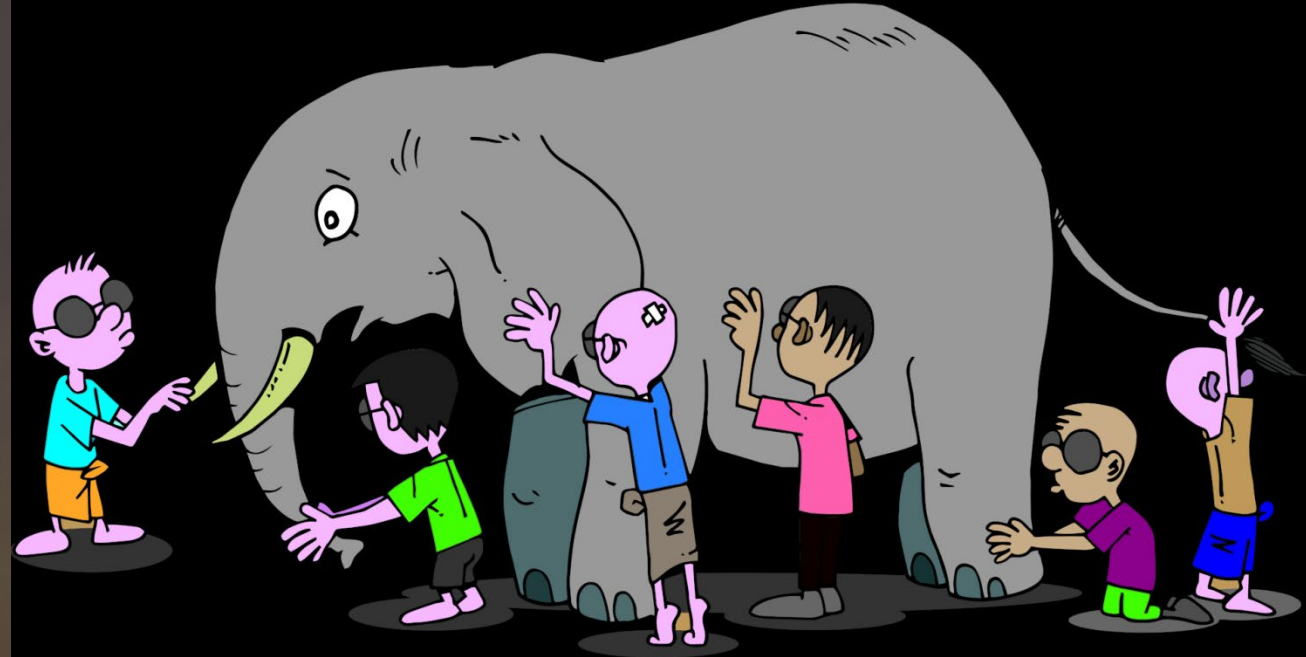
Desain Produk UPJ 2021

Seven Dimensions of Product Semantics (Charles H Brunette's,1989)

Empirical Semantics

Dimensi empiris meliputi makna yang diperoleh dari pengalaman langsung berdasarkan persepsi, deskripsi dan pengenalan.

Setiap bentuk, warna atau aroma tertentu akan membentuk persepsi yang berlainan tergantung dari pengalaman sebelumnya yang pernah dirasakan oleh individu tersebut.

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

Seven Dimensions of Product Semantics (Charles H Brunette's,1989)

Minggu ke-7

Cognate Semantics

Dimensi Cognate Semantics mencakup makna yang berasal dari asosiasi abstrak berdasarkan metafora, analogi dan hubungan. Dapat berupa menyerupai atau seolah-olah.

Analogy

Finding my car keys
is like finding a needle
in a haystack.

Metaphor

My sister is the devil.

Simile

My shoes smell like
garbage.

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

Seven Dimensions of Product Semantics (Charles H Brunette's,1989)

Minggu ke-7

Contextual Semantics

Dimensi Semantik Kontekstual adalah tentang makna-makna yang diturunkan mengacu pada makna yang ada dalam konteks penggunaan produk.

Kesesuaian makna turunan dengan makna utamanya, Menghasilkan kesatuan bentuk yang sinkron dan harmonis.

SEMANTIKA DESAIN

Minggu ke-7

Desain Produk UPJ 2021

Seven Dimensions of Product Semantics (Charles H Brunette's,1989)

Functional Semantics

Semantik Fungsional mencakup makna yang diperoleh dari membuat, melakukan, dan menggunakan berdasarkan perilaku, keterampilan, dan kemampuan penggunaannya.

Bentuk mengikuti fungsi dan kebiasaan dari penggunaannya.

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

Seven Dimensions of Product Semantics (Charles H Brunette's,1989)

Minggu ke-7

Evaluative Semantics

Semantik Evaluatif adalah makna yang diperoleh melalui perbandingan berdasarkan penilaian, pengukuran dan penilaian.

compare jackets & hoodies [print page](#)

	Pulse Jacket	Convertible Commute Jacket	Prepost Jacket
designed for	no sweat	no sweat	training, no sweat
fabric(s) show details	-	Glyde	Luon®
fit	-	-	-
length	-	-	-
price	- CAD (was \$148.00 CAD)	- CAD (was \$228.00 CAD)	- CAD (was \$128.00 CAD)

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

Seven Dimensions of Product Semantics (Charles H Brunette's,1989)

Minggu ke-7

Cultural Semantics

Semantik Budaya adalah makna yang diperoleh melalui pengalaman sosial berdasarkan tradisi, perilaku manusia, sosiologi, tren dan pengalaman kolektif.

Sekilas Semantika Desain (Semantika Produk)

https://www.youtube.com/watch?v=S_VivTOAYkE

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

The theory of product language

Was developed by Jochen Gros (Academy of Art and Design Offenbach, Germany 1970)

Minggu ke-8

SEMANTIKA DESAIN

The theory of product language

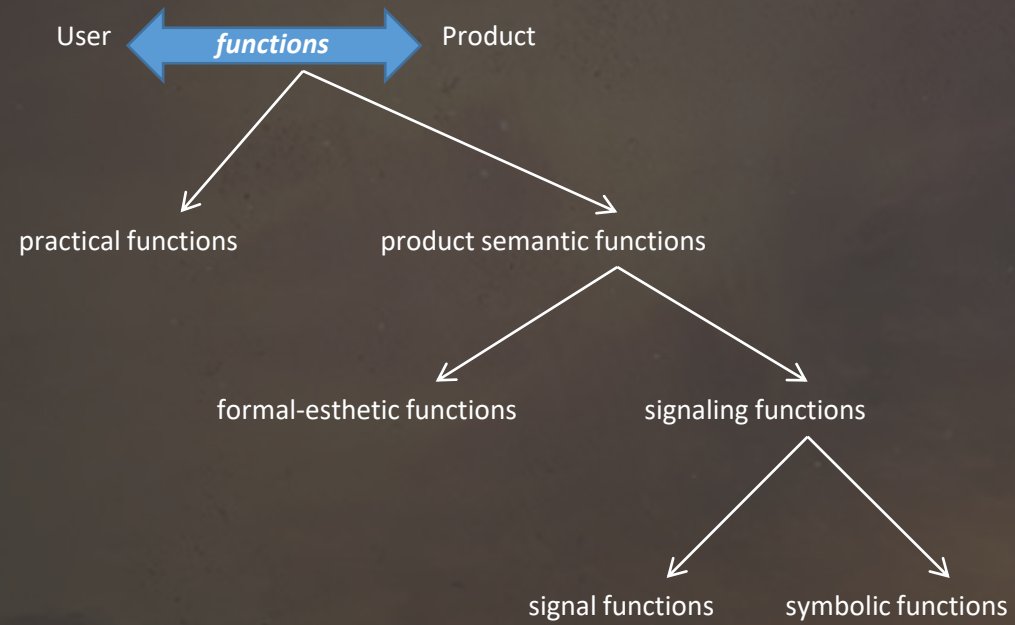
Teori ini membagi objek spesifik ke dalam fungsi:

- Estetika formal - yaitu aspek-aspek yang dapat diamati terlepas dari konten dan artinya (makna).
- Fungsi semantic, mendefinisikan sebagai pembawa makna dan simbol.

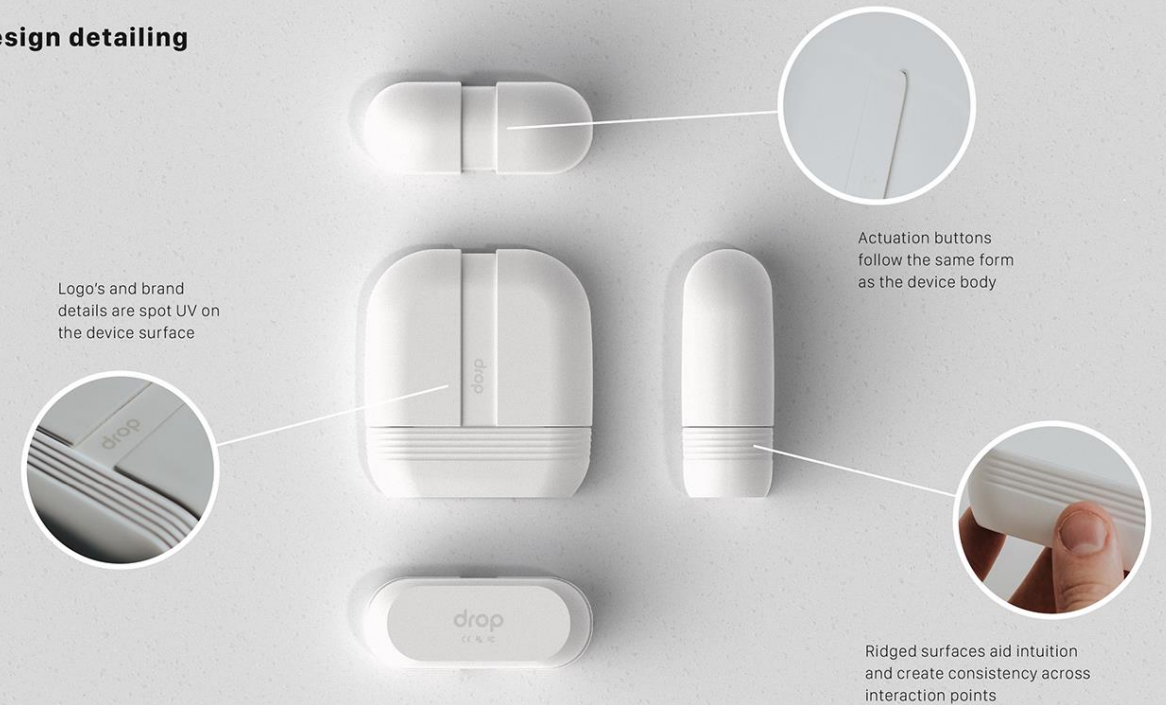

SEMANTIKA DESAIN

The theory of product language

Design detailing

SEMANTIKA DESAIN

The theory of product language

PRACTICAL FUNCTIONS

- a chair for sitting,
- a car for driving,
- a pan for cooking

FORMAL-ESTHETIC FUNCTIONS (Shape-structur, form, colour, ...)

- simple – complex
- closed – open
- uniform – different
- symmetric – asymmetric
- clear – unclear, foggy
- in a grid – free formed
- static – dynamic
- well known – new.

SEMANTIKA DESAIN

The theory of product language

SIGNAL FUNCTIONS

- (Push the button) Signals to the use (the practical function): big display + keypad: mobile phone, small display + keypad: pocket calculator;
- Signals/keys how to use: arrow-shaped knob shows how to turn, carved handle says where to grip, button gives a click.

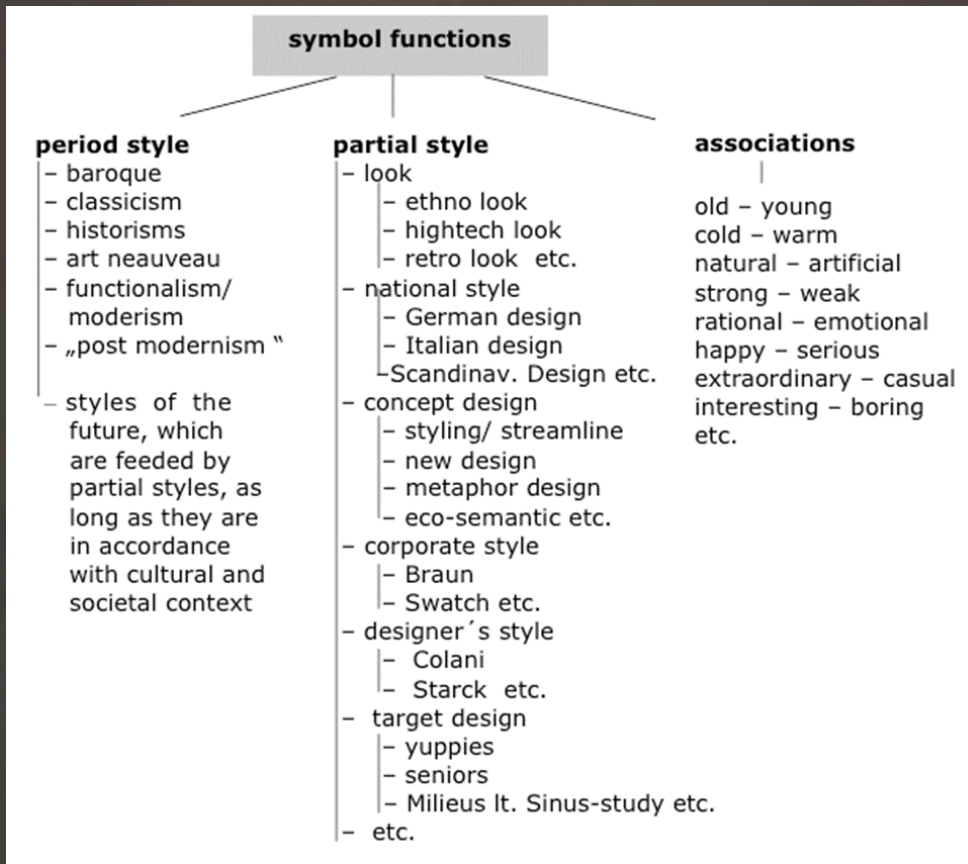

SEMANTIKA DESAIN

The theory of product language

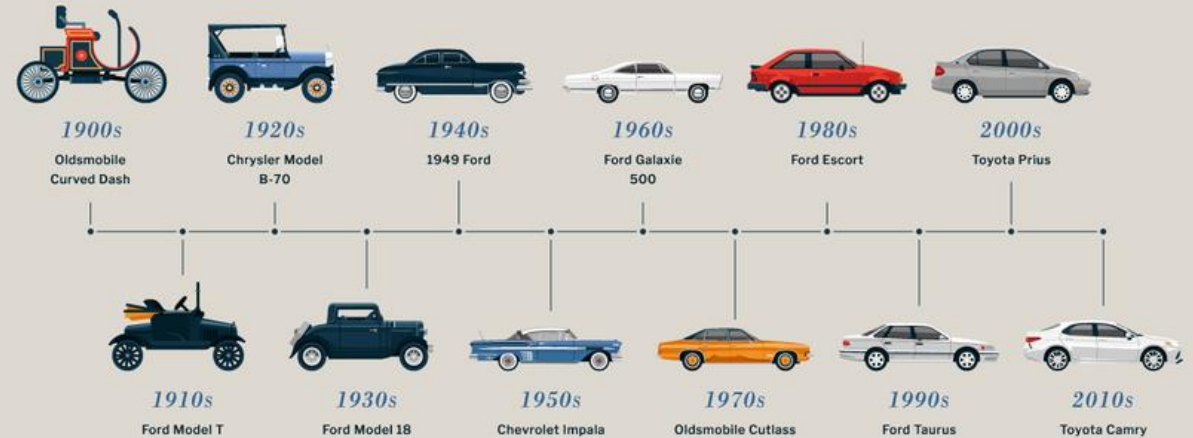
SYMBOLIC FUNCTIONS

Meanings and imaginations which are connected to a certain material or shape.

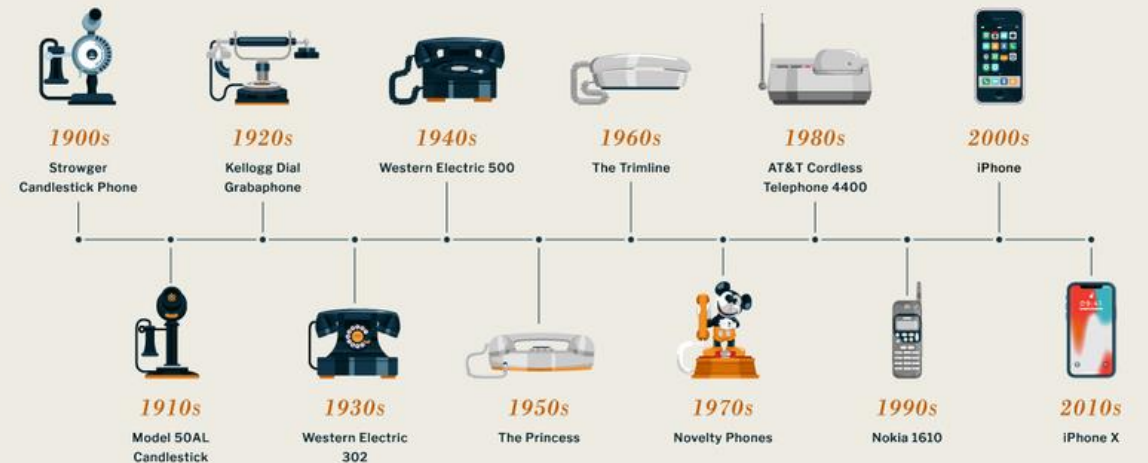
CAR

Cars grew larger through the decades until the 1980s, when design became more economical.

TELEPHONE

Phones evolved to be smaller and lighter, until going fully mobile with the creation of cell phones.

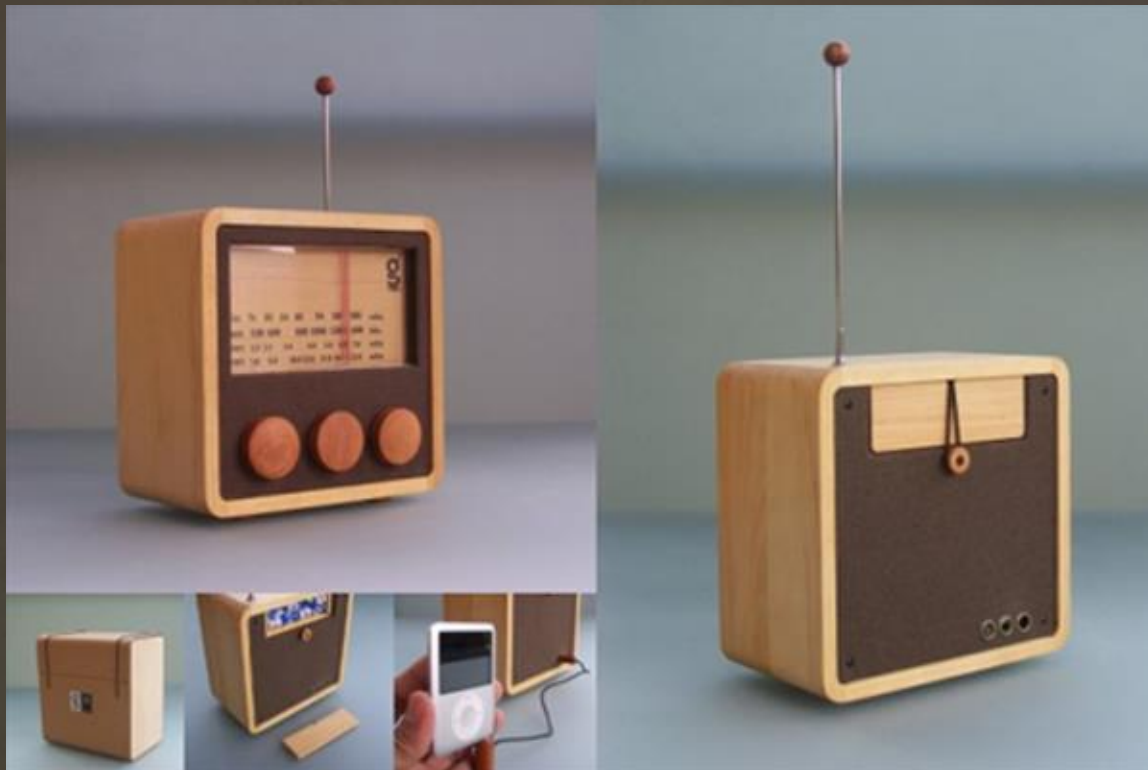

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

The theory of product language

Was developed by Jochen Gros (Academy of Art and Design Offenbach, Germany 1970)

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

The theory of product language

Was developed by Jochen Gros (Academy of Art and Design Offenbach, Germany 1970)

Symbol functions in product language:

- communicate the period/ the country in which the product was designed
- are based on cultural and social backgrounds and emotional factors
- express various cultural and social values, ideas, dreams ...
- communicate and support the identity of a person (lifestyle) / the identity of a company (brand)
- make a product meaningful and desirable

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

The theory of product language

Was developed by Jochen Gros (Academy of Art and Design Offenbach, Germany 1970)

Symbolic functions : Period Style

Baroque Design

Gaya Barok berkembang pada abad ke-16 yang dirintis oleh Michael Angelo dan Palladio. Dalam bahasa Romawi, Barok (barroque) mempunyai arti tidak beraturan, ciri utama yaitu : Detail, berlebihan, ketidak beraturan, oramentasi, figur naturalis.

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

The theory of product language

Was developed by Jochen Gros (Academy of Art and Design Offenbach, Germany 1970)

Symbolic functions : Period Style

Classicism Design

Desain mereferensikan gaya abad 17-18 dilandasi oleh prinsip keseimbangan, keteraturan dan keharmonisan, idealisme, serta simetris.

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

The theory of product language

Was developed by Jochen Gros (Academy of Art and Design Offenbach, Germany 1970)

Symbolic functions : Period Style

Historisms Design

Historicism merupakan sebuah karya yang memiliki unsur dekoratif-ornamen dan ekspresif dari masa lalu yang dapat mencirikan zamannya.

Unsur sejarah dalam perancangan diterapkan pada komposisi, bentuk, bahan, dan warna yang kontras dengan yang baru tetapi masih dalam komposisi yang harmonis.

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

The theory of product language

Was developed by Jochen Gros (Academy of Art and Design Offenbach, Germany 1970)

Symbolic functions : Period Style

Art Neauvaeu Design

Art Nouveau adalah sebuah aliran / style seni rupa modern yang berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di Eropa daratan. Art nouveau dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi, budaya baru dan perkembangan industrialisasi, kolonialisme, urbanisasi, dan revolusi industri.

ciri-ciri art nouveau..

Dicirikan dengan bentuk-bentuk plastis dan organis, tapi tetap mengandalkan prinsip-prinsip geometris. Art Nouveau dapat diidentikan dengan cita rasa seni bangunan yang eksentrik dan mahal mengingat tingkat kesulitan detail yang tinggi, belum lagi dengan penerapan bahan yang mahal.

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

The theory of product language

Was developed by Jochen Gros (Academy of Art and Design Offenbach, Germany 1970)

Symbolic functions : Period Style

Modernism Design

Menekankan aspek fungsi, permukaan yang halus dan menghilangkan unsur ornament, Minimalis, Dominant bentuk-bentuk geometris, Univesal, Orisinalitas/kemurnian/purity, Penguatan dalam konsep, Kreativitas , Memutus hubungan dengan sejarah.

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

The theory of product language

Was developed by Jochen Gros (Academy of Art and Design Offenbach, Germany 1970)

Symbolic functions : Period Style

Post Modernism Design

Postmodernisme adalah faham yang berkembang setelah era modern dengan modernisme-nya. Postmodernisme bukanlah faham tunggal sebuah teori, namun justru menghargai teori-teori yang bertebaran dan sulit dicari titik temu yang tunggal (Wikipedia)

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

The theory of product language

Was developed by Jochen Gros (Academy of Art and Design Offenbach, Germany 1970)

Symbol functions in product language:

- communicate the period/ the country in which the product was designed
- are based on cultural and social backgrounds and emotional factors
- express various cultural and social values, ideas, dreams ...
- communicate and support the identity of a person (lifestyle) / the identity of a company (brand)
- make a product meaningful and desirable

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

The theory of product language

Was developed by Jochen Gros (Academy of Art and Design Offenbach, Germany 1970)

Timeline of Design Periods

Yr 10 GCSE project

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

The theory of product language

Was developed by Jochen Gros (Academy of Art and Design Offenbach, Germany 1970)

The Aesthetic Movement

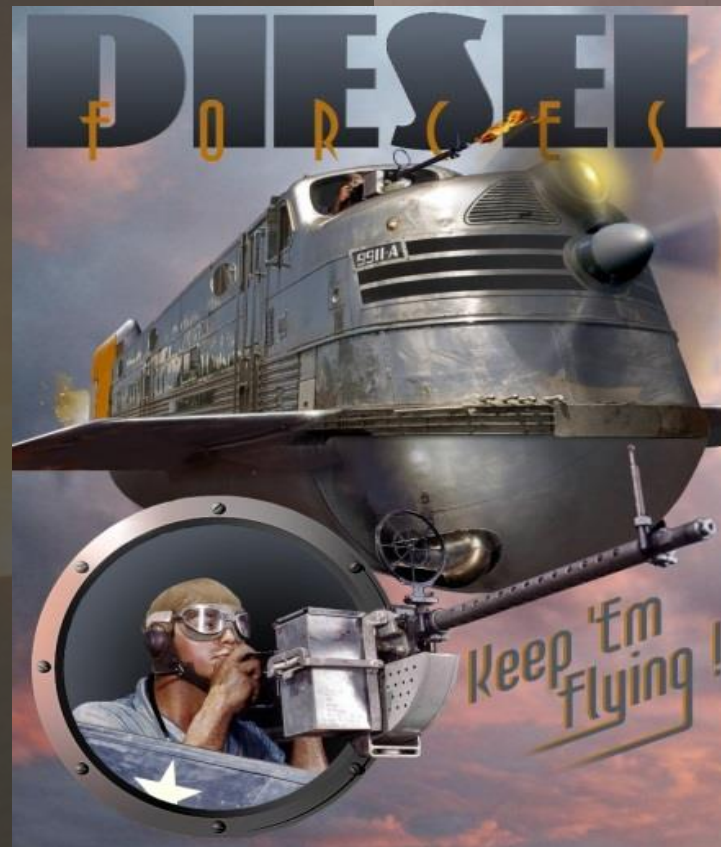
10/11/1870 - 10/11/1920

This design was inspired by the Japanese woodcuts and Eastern furnishings. It represented the natural and beautiful Anglo-oriental style. This style was mainly focused on interiors and object to improve the quality of life. This style was a mixture of many styles and although it had a lot of different styles there was a great amount of Japanese style in it.

Futurism

10/11/1909 - 10/11/1930

One of the first Radical design Movements. Written and printed designs often featured Roman Numerals, typography and repeated icons. This was an Italian modern art movement. The Futurism art movement included technology, modernity, speed, violence and youth. The Futurism movement all sprung off poet Filippo Marinetti's Futurism Manifesto. The Futurism art movement, was not an art which was mainly done by paint. It included all fields of creativity, including architecture, literature, textiles.

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

The theory of product language

Was developed by Jochen Gros (Academy of Art and Design Offenbach, Germany 1970)

Art Deco

10/11/1920 - 10/11/1939

Application of simple, geometric design and common combinations of bright vibrant colours and solid shapes. Art Deco is a design style which originated from France, Paris and spread internationally during the 1930's, into the World War II era, The style influenced all areas of design, including architecture and interior design, industrial design, fashion and jewelry, as well as the visual arts such as painting, graphic arts and film.

International Style

10/11/1920 - 10/11/1980

This style was named after an exhibition in New York called the International Exhibition of Modern Architecture held at the Museum of Modern Art in 1932. It was initially industrial and strong yet it was softened later. Hitchcock's and Johnson's aims were to define a style of the time. They identified three different principles: the expression of volume rather than mass, balance rather than preconceived symmetry and the expulsion of applied ornament.

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

The theory of product language

Was developed by Jochen Gros (Academy of Art and Design Offenbach, Germany 1970)

Streamlining

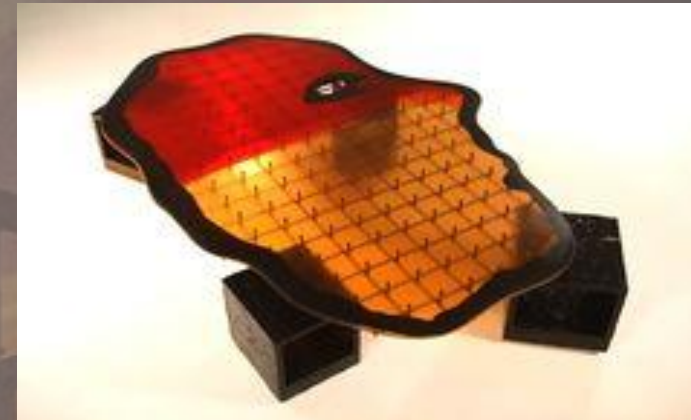
10/13/1930 - 10/13/1960

Streamlining is an art that is sleek, rounded and smoothly finished. Some examples are transport ships, trains and air crafts. The finished product will always look sleek, modern and appealing. Streamlining was a late type of the Art Deco design style which started to take over during the 1930s. This style was really all about and emphasized in the rounded edges.

Radical Design and Anti Design

10/13/1968 - 10/13/1978

In Italy, in the second part of the 1960s, the design avant-gardes entered a new period of construction named "Radical". Probably the most well known result of such avant-garde period is the very famous installation called "Superarchitettura", made in Pistoia in 1966. This style came just before post modern design

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

The theory of product language

Was developed by Jochen Gros (Academy of Art and Design Offenbach, Germany 1970)

Postmodernism

10/13/1978 - 10/13/2011

Postmodernism questioned the emphasis on logic, simplicity and order, suggesting ambiguity and contradiction have a place. It aims to establish emotional connection with artist. Diverse and ever changing. In general, movements such as Intermedia, Installation art, Conceptual Art and Multimedia, particularly involving video are described as postmodern.

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

The theory of product language

Was developed by Jochen Gros (Academy of Art and Design Offenbach, Germany 1970)

Memphis

10/13/1981 - 10/13/1988

Memphis design is a reaction to international style. Blurred boundaries of design through highly decorative forms, bold colours and pattern. Draws on pop culture, mass produced objects, games, sci fi and media products.

Digital Design

10/13/1984 - 10/13/2011

Rise of digital technology transformed design due to the ability to research, model, test, form and enhance design. Blurred the definition of artist, film maker, musician and animator.

Pop

10/13/1958 - 10/13/1972

Pop art was a foundation of post modernism. Materials that were used were things like disposable materials etc. Pop art is an art movement that became apparent in the mid 1950s, in Britain and in the late 1950s in the United States. This style of art was mainly aimed at the younger generation as it was fun, hip and interesting. It was all about getting a normal everyday picture and turning into something that was bright, eye catching and allerting. Pop art generally used bright colours.

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

Design Semantics (product design)

Sources: <https://www.deviantart.com/darkerzpc/art/Pragmatic-Analysis-on-Hand-Held-Products-341928953>

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

Design Semantics (product design)

CONCEPT

DEVELOPMENT

PSVITA
PlayStation.Vita

PRAGMATIC - PLAYSTATION

GENERAL SEQUENCE

1. Picking up the device

2. Turning on the device

3. Opening the game card slot

4. Taking game card from game case

5. Putting game card into game slot

6. Starting the game

ADVANTAGES

- + Grooved holders at the back for fingers rest
- + Responsive front and rear touchpads
- + Nub thumbsticks easier to manipulate & feel more precise

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

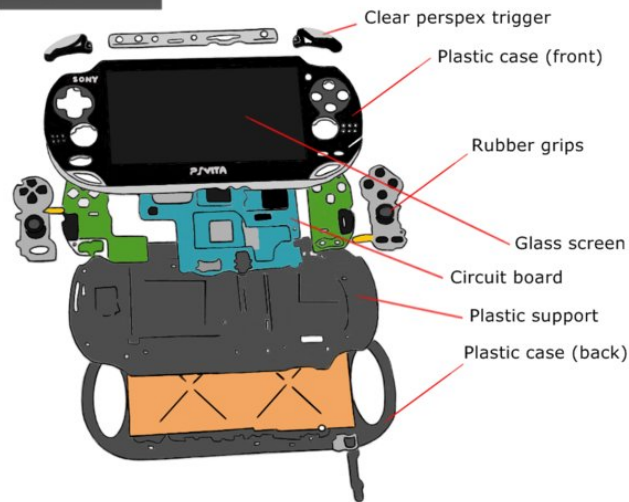
Design Semantics (product design)

SYNTACTIC ANALYSIS - PLAYSTATION VITA -

DIMENSIONS

EXPLODED VIEW

ADVANTAGES

- + Light weight
- + Glass screen prevent scratches

DISADVANTAGES

- High-gloss material in front and rear panels are prone to smudge
- Protruding dual analog stick makes it less pocket-friendly

SEMANTIC ANALYSIS - PLAYSTATION VITA -

CONTEXT

Restaurants

SPIRIT

Elegant

FORM ANALOGY

Pills

ADVANTAGES

- + Instills a sense of lightness and functionality
- + Gives an adventurous feel which provokes people to explore more

DISADVANTAGES

- The design is not pocket-friendly
- The screen is prone to scratches

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

Design Semantics (product design)

Pragmatic Analysis : About A Retractable Tape Measure

✓ Perfect shape that fits in your hand

✗ Finger positioning can be dangerous

✗ Clipping to the belt is troublesome

Mode of usage

Measure : On the surface

Measure height

Measure depth(1)

Measure depth(2)

Measure circumference

Measuring interior

- ✓ Elongating and rewinding the tape is smooth and easy.
- ✓ Tape measure is compact, portable and stays tight if attached to your belt.
- ✓ Circumference of round objects can be measured.
- ✓ Tape measure is designed conveniently for both left and right handers.

- ✗ The smooth surface results in a lack of grip while measuring.
- ✗ Keeping your finger next to the metallic tape is dangerous.
- ✗ Extending the tape can sometimes destroy the spring mechanism forever.
- ✗ Belt clip is sharp and sturdy; inconvenient to clip it to the belt.

-Aparna Janardhanan Nambiar (U0920595J)

<https://aparnajnambiar.wordpress.com/2013/01/10/althea-show-off-your-lifestyle/>

Semantic Analysis : Into A Retractable Tape Measure

Carpentry

Construction sites

House

Architecture

Extension chord

Stopwatch

Shell

Snail

SPIRIT

Compact

Retractable

Simple

Industrial

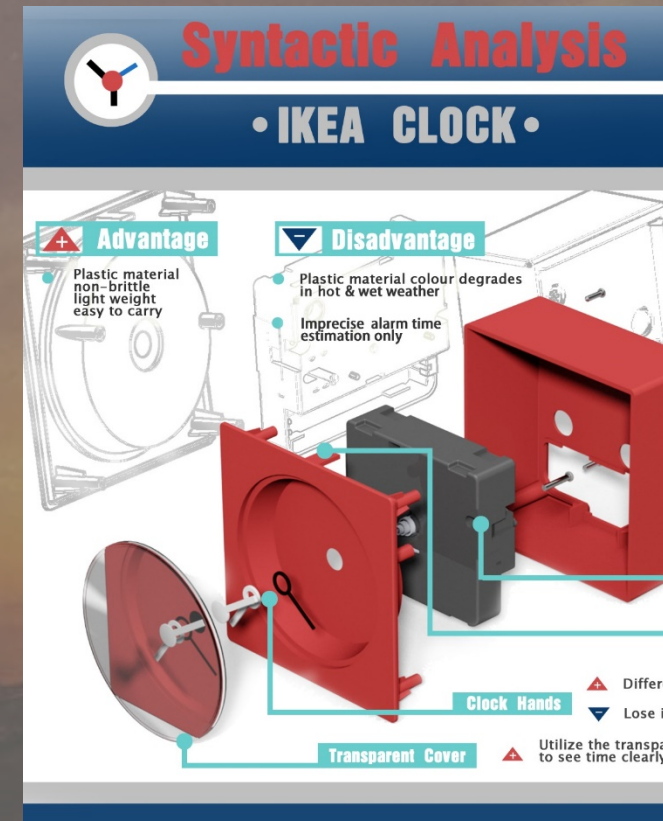
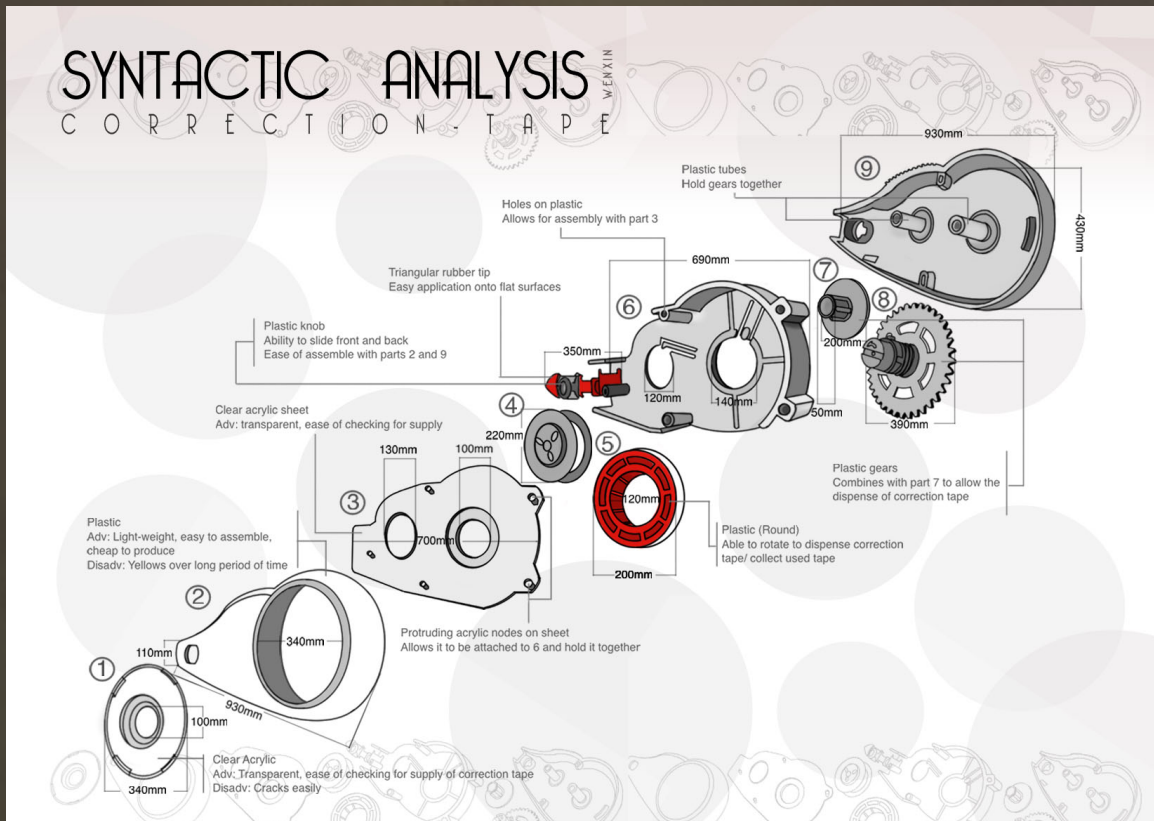

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

Design Semantics (product design)

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

Design Semantics (product design)

https://www.youtube.com/watch?v=NOPllogNJp_g

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

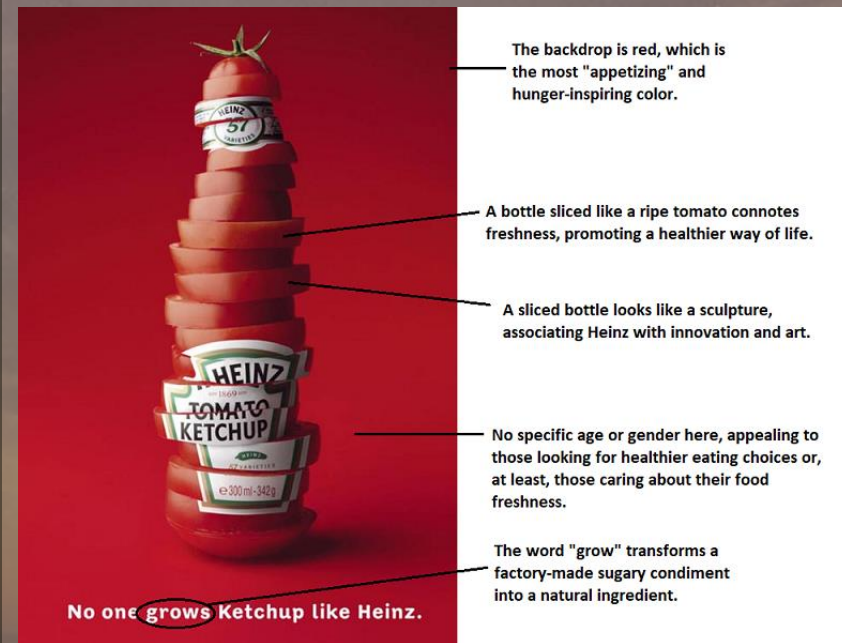
Design Semantics (Post Modern)

- SEMIOTIKA (Tanda, Fenomena)
- SEMANTIKA (Makna, Arti, Lambang, Symbol) merupakan bagian dari SEMIOTIKA

Semiotika Posmodern

Posmodern lahir muncul sebagai perlawanan terhadap gerakan modernisme yang telah berkembang sebelumnya.

Semiotika posmodern merupakan representasi dari simulasi yang melibatkan tanda yang nyata serta tanda semu (citra).

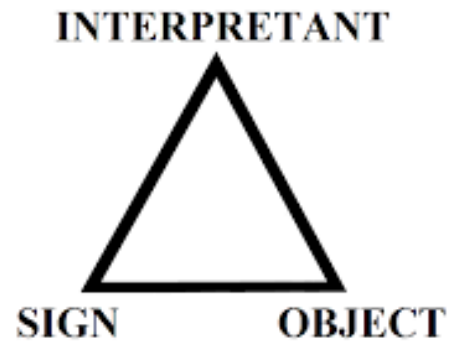

SEMANTIKA DESAIN

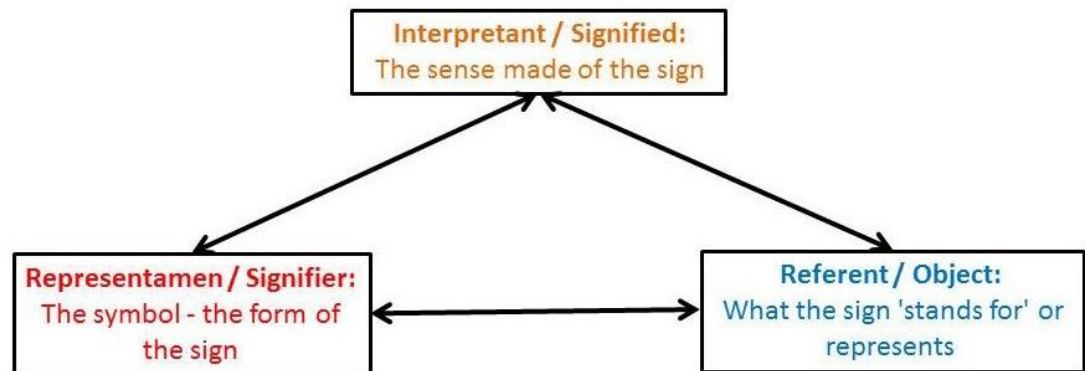
Desain Produk UPJ 2021

Design Semantics (Post Modern)

KONSEP PEIRCE

The Semiotics of Charles Sanders Peirce

Semantik

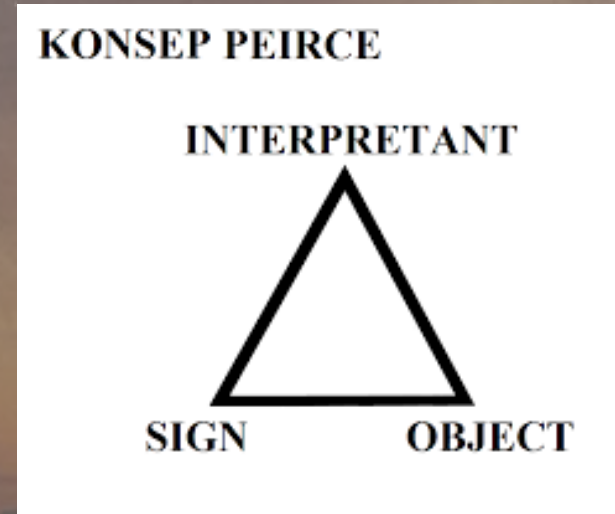
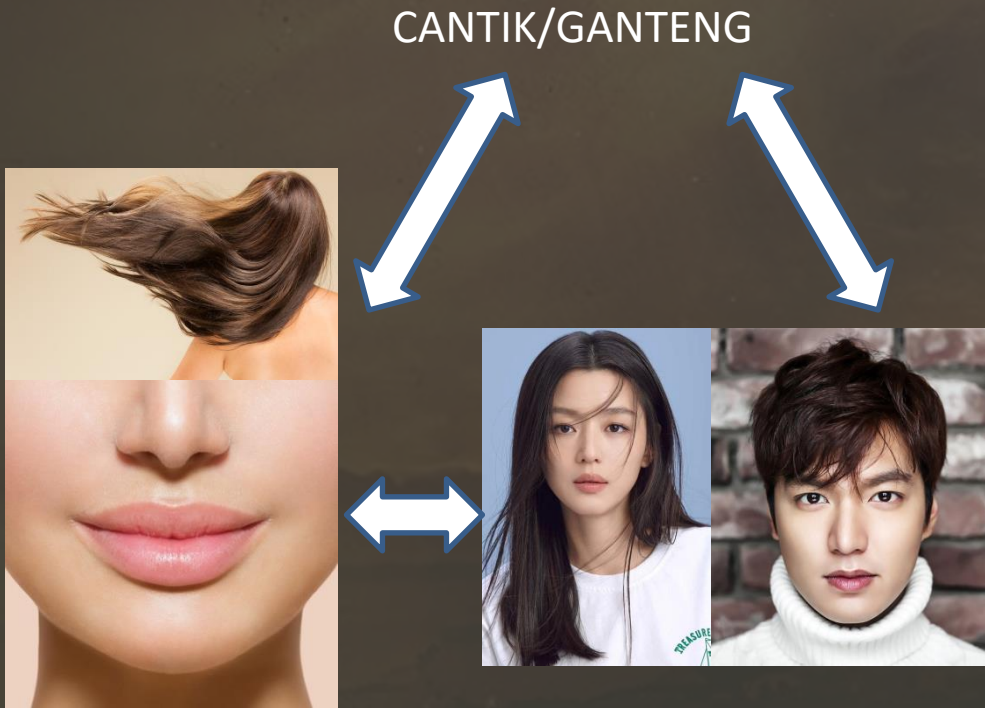
Syntax

Pragmatik

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

Design Semantics (Post Modern)

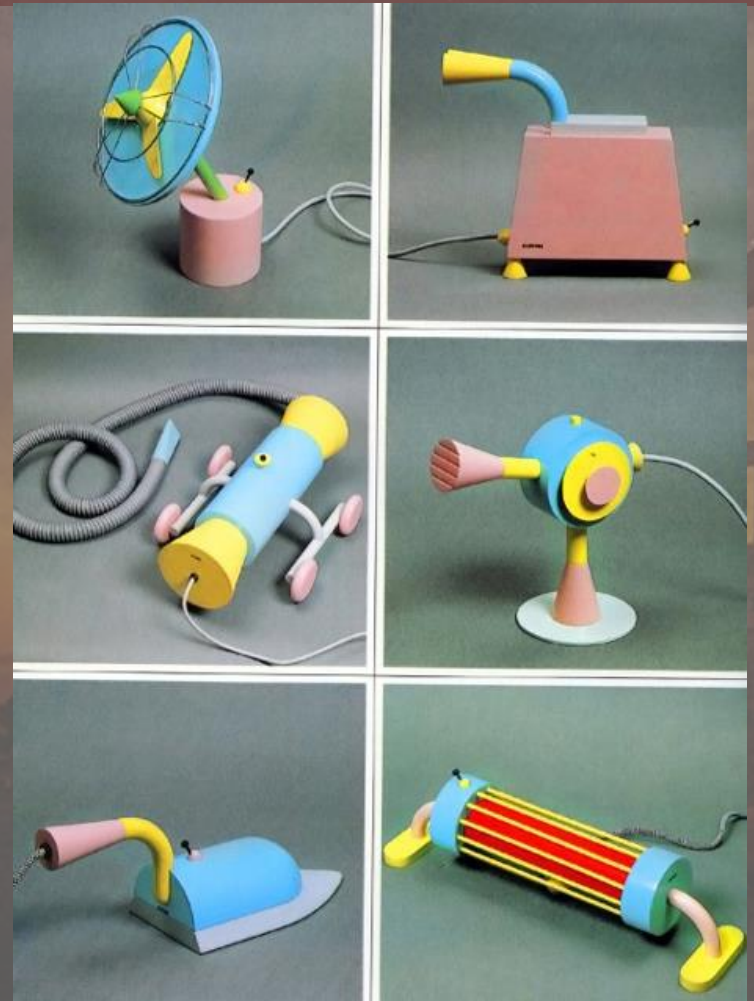

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

Design Semantics (Post Modern)

Post Modern dan era konsumerisme.
Semiotika memainkan peran penting dalam era konsumerisme terutama untuk bidang kebudayaan, sosial, media, film, fashion, seni, dan produk konsumen.

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

Design Semantics (Post Modern)

Semiotika post modern tetap selalu, berkaitan dengan makna denotatif, yaitu makna yang sesuai dengan peruntukan benda.

Berkaitan dengan makna konotatif, yang berhubungan dengan makna yang lebih kompleks seperti ideologis, mitologis, dan teologis, sebagai latar belakang dari bentuk fisik benda.

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

Design Semantics (Post Modern)

Budaya konsumen, lebih cenderung memiliki makna konotatif yaitu seperti glamor, dangkal, material, vulgar, anarkis, immoral, pemaknaan lebih banyak menyangkut kepada aspek kehidupan baik individu maupun komunal.

Media TV atau medsos dan media online lainnya sebagai sarana penyampaian kepada konsumen.

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

Design Semantics (Post Modern)

Era posmodern, citra lebih diakui dibandingkan fakta, kenyataan dikalahkan oleh virtual, era ini disebut juga dengan era hiper-realitas.

Postmodernisme, dipengaruhi oleh permainan tanda dan citra yang mendominasi hampir seluruh proses komunikasi manusia, yang dibantu dengan pemanfaatan teknologi simulasi atau virtual.

Ini menyebabkan manusia bisa hidup di dalam dunia halusinasi estetis realitas selanjutnya dapat mengubah persepsi manusia mengenai dunia realitas.

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

Design Semantics (Post Modern)

Citra simulasi dibuat menggunakan bantuan teknologi simulasi mutakhir, sehingga menghasilkan citra yang supernatural, ilusi, fantasi, khayal, menjadi tampak nyata (hiper-realitas).

Teknologi simulasi ini dibangun oleh perangkat digital yang dibangun oleh komputer yang menciptakan ruang virtual atau ruang halusinasi yang dapat menghadirkan berbagai macam sensasi seperti citra gerak.

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

Design Semantics (Post Modern)

Citra gerak menurut Gilles Deleuze (dalam Piliang, 2008: 286):

- Citra persepsi, yaitu citra yang diterima oleh retina mata.
- Citra tindakan, yaitu citra perseptual yang dikonversi ke dalam beberapa tindakan yang mengikutinya. Citra tindakan ini bisa membuat orang yang melihat simulasi desain interior seakan bisa membuka pintu dan memasuki ruangan.
- Citra afeksi, yaitu emosi saat melihat objek desain avirtual atau 3D.

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

Design Semantics (Post Modern)

<https://www.youtube.com/watch?v=YJg02ivYzSs>

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

Design Semantics

Semiotika Posmodern

Daya Pesona (*Fetishisme*)

Pada masa kini objek desain tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga menawarkan nilai-nilai abstrak, menyangkut status, prestise, keamanan, kemakmuran, kenyamanan dan sebagainya.

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

Design Semantics

Semiotika Posmodern

Nilai-nilai yang ditawarkan di dalam era konsumerisme modern, lebih ditentukan oleh status objek desain sebagai komoditi, yaitu objek yang memiliki nilai tukar (*exchange value*) dan diperjual belikan. Daya pesona suatu objek desain disebut dengan *fetishisme* komoditi.

Suatu benda dianggap memiliki kekuatan yang memikat, mempengaruhi prestise, wibawa, status sosial,

fetishisme menghadirkan kebutuhan palsu akan suatu produk konsumen.

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

Design Semantics

Semiotika Posmodern

Fetisisme dapat menghadirkan persepsi yang menyebabkan seseorang akan dibuat percaya diri ketika memakai dan mengonsumsi suatu produk tertentu.

SEMANTIKA DESAIN

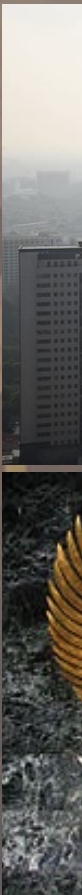
Desain Produk UPJ 2021

Design Semantics

Makna dan kode-kode tersembunyi dapat disisipkan kepada berbagai macam simbol visual dan objek yang direkayasa dengan berbagai macam perupaian.

Objek tanda dapat dibagi menjadi

- Ikon
- Indeks
- Simbol

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

Design Semantics

IKON

Merupakan tanda yang memiliki keserupaan dengan objek tertentu atau bisa disebut dengan ikonografis.

INDEKS

adalah tanda yang memiliki kaitan sebab akibat. Contohnya, panas karena ada api.

SIMBOL

adalah tanda yang menunjukkan hubungan antara penanda dengan petandanya, berdasarkan konvensi atau kesepakatan masyarakat. Seperti simbol lambang negara RI (Garuda Pancasila).

SEMANTIKA DESAIN

Desain Produk UPJ 2021

Design Semantics

IKON, INDEKS, SIMBOL
& interpreter pemaknaan dapat kita simak
dalam film Da Vinci Code.

SELAMAT MENONTON

