

PRO 502 – KRITIK DESAIN

#SEJARAH DESAIN

Materi 2

Apa beda antara Seni dan Desain?

Apa itu Desain?

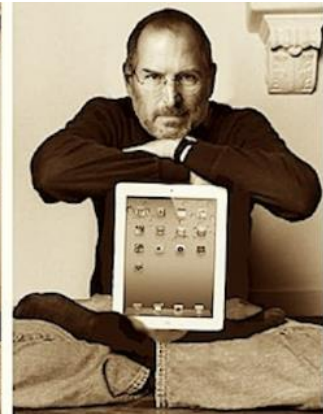
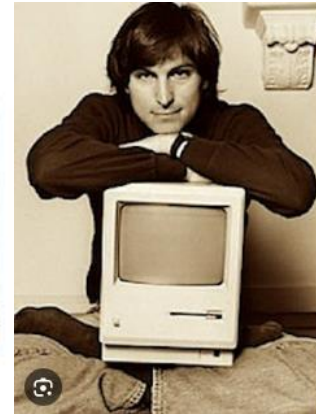
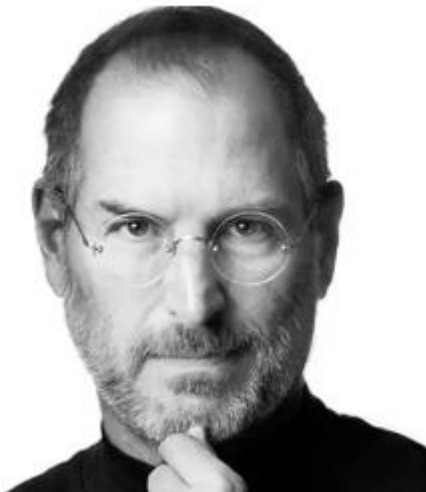
“A **plan or specification** for the construction of an object or system or for the implementation of an activity or process, or the result of that plan or specification in the form of a prototype, product or process “

Cambridge Dictionary of American English

“Most people make the mistake of thinking design is what it looks like. That’s not what we think design is. It’s not just what it looks like and feels like. Design is **how it works.**”

Steve Jobs

Steve Jobs
1955-2011

Apa itu Desain?

“An **act of communication**, which means having a deep understanding of the person with whom the designer is communicating “

Dieter Rams

Dieter Rams adalah seorang desainer Jerman yang paling dekat hubungannya dengan perusahaan produk konsumen Braun, perusahaan furnitur Vitsoe, dan aliran desain industri fungsionalis.

Desain Produknya yang terkenal karena menambahkan tutup perspex bening ke radiogram SK4 pada tahun 1956 — dan ditunjuk sebagai kepala desain di Braun dari tahun 1961 hingga 1995.

Apa itu Desain?

Act of Communication

How it works

Plan or specification

Kegiatan mendesain adalah salah satu kegiatan paling tua di dunia

Contoh hasil kegiatan mendesain

Desain	Seni
Desainer	Seniman
Obyektivitas	Subyektivitas
Berorientasi pada pengguna dan pasar	Berorientasi pada ekspresi individu

Dalam sejarahnya, perkembangan Desain tidak bisa dilepaskan dari perkembangan Seni

Art Nouvau

Sebuah gaya seni visual, arsitektur, dan desain pada abad ke 19 yang terinspirasi akan bentuk dan struktur alam, terutama lengkungan dan lekukan tanaman dan bunga.

Pertama kali muncul di Perancis sebagai perlambang kemakmuran kalangan menengah keatas.

Contoh interior dengan gaya Art Nouveau

Art Deco

Sebuah gaya seni visual, arsitektur, dan desain yang muncul pertama kali di Perancis sebelum Perang Dunia 1.

Menonjolkan kualitas, kemewahan, dan craftsmanship dengan gaya modern.

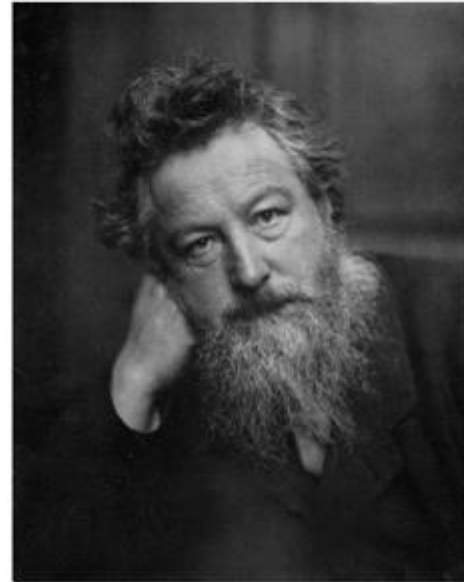
Contoh karya Art Deco

Art & Craft Movement

Sebuah pergerakan seni dan desain yang berawal dari Eropa, memiliki pengaruh sangat besar di era Modern.

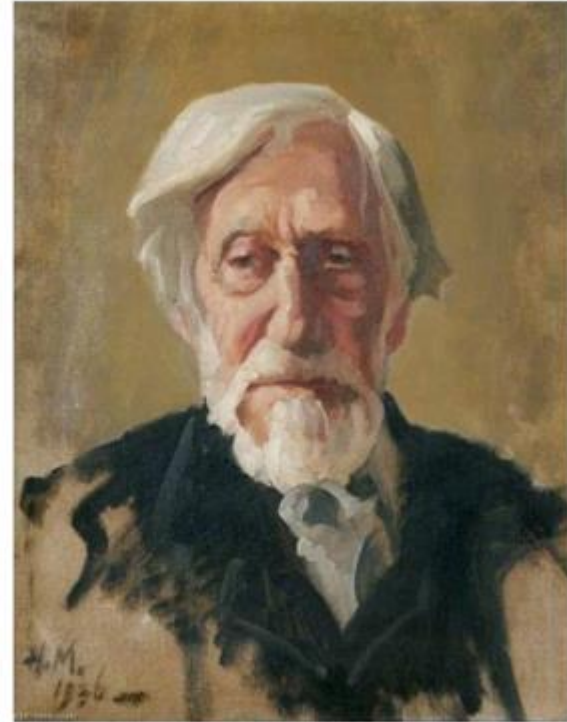
1. Arts & Crafts Movement adalah salah satu gerakan yang paling berpengaruh di era modern
2. Berawal di Inggris pada tahun 1880 dan menyebar dengan cepat ke Amerika dan seluruh Eropa
3. Gerakan ini muncul sebagai respon dari Revolusi Industri yang berdampak pada desain, seni, dan perajin
4. Gerakan ini mengambil namanya dari Arts & Crafts Exhibition Society, yang didirikan di tahun 1888
5. Gerakan ini menginisiasi semangat perubahan dan nilai atau value pada kualitas material dan desain. Dampaknya dapat kita rasakan hingga saat ini

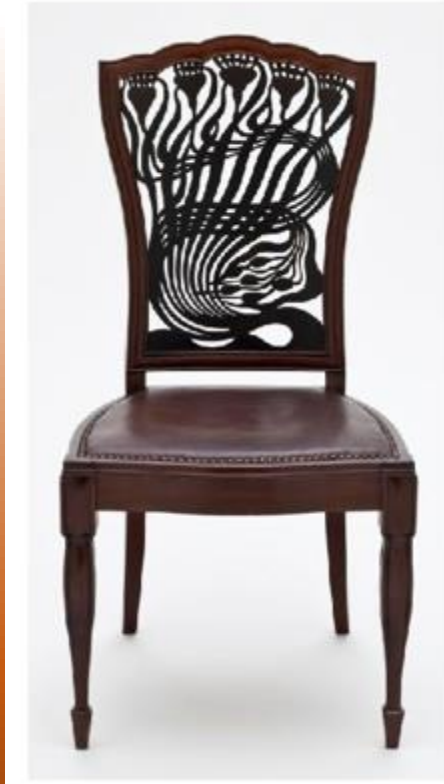
1. Salah satu tokoh paling terkenal dari gerakan Arts & Crafts Movement ini adalah seorang seniman, sastrawan, dan aktivis William Morris
2. Dia menolak gaya Victorian dan mendesak agar kembali ke esensi desain yang tradisional, kerajinan tangan, dan masyarakat
3. Morris berpendapat bahwa sebuah karya seni harus indah dan berfungsi dengan baik

1. Arthur MacKmurdo adalah seorang arsitek, desainer, dan pionir dari Arts & Crafts Movement
2. Terkenal dengan karya desainnya Hotel Savoy
3. Pendiri Century of Guild Artists (1882) berdasarkan teori dari William Morris, untuk memproduksi furnitur dan aksesoris rumah yang lebih berkualitas dibandingkan yang sudah ada di pasaran saat itu.

1. Charles Voysey adalah seorang arsitek, desainer furnitur dan juga tekstil
2. Karya dari Vosey bervariasi dari wallpaper, kain, furnitur hingga beberapa rumah milik bangsawan Inggris kala itu

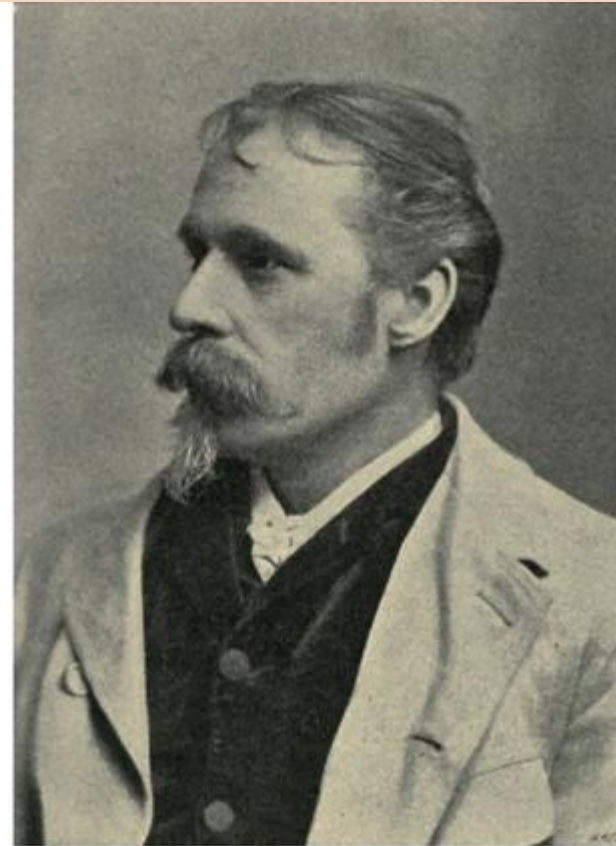

1. Charles Ashbee adalah seorang desainer dan pengusaha yang menjadi salah satu pionir dari Arts & Crafts Movement. Dia mengambil intisari etika kerajinan dari karya John Ruskin dan menggabungkannya dengan ide sosialisme dari William Morris

1. Walter Crane adalah seorang pelukis, desainer, dan ilustrator. Terkenal sebagai ilustrator untuk buku anak
2. Gaya lukisan dan ilustrasinya terpengaruh oleh gaya seniman Rafael dan lukisan tradisional Jepang

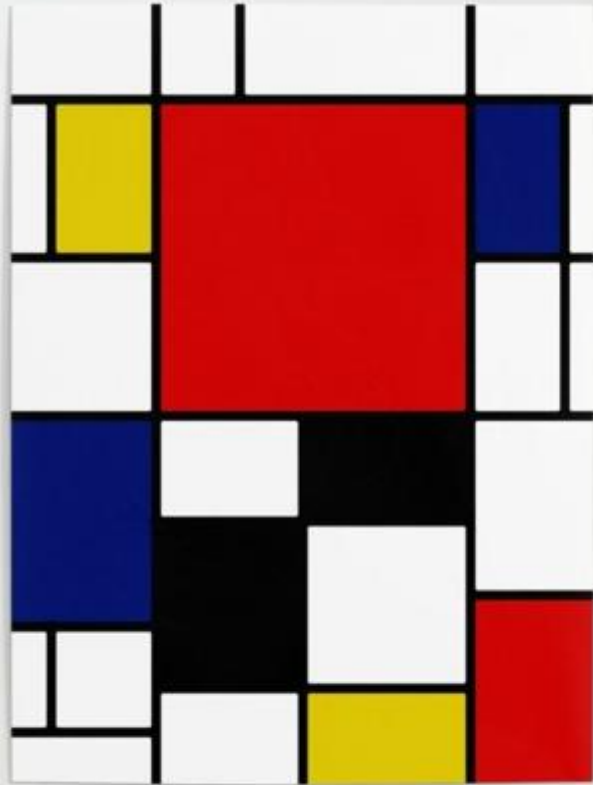

De Stijl

Sebuah pergerakan seni yang muncul di Belanda, yang biasa disebut dengan Neoplasticism.

Muncul pertama kali tahun 1917 di Leiden.

Inspirasi: Lukisan dari Piet Mondrian

Produk: Kursi dari Gerrit Rietveld

Bauhaus

Sebuah sekolah desain pertama di dunia yang didirikan di Jerman. Memiliki pengaruh yang sangat signifikan di dunia desain hingga sekarang.

Lembaga Desain Bauhaus yang didirikan pada tahun 1919 di Weimar-Jerman, secara historis diakui sebagai tonggak pembaharuan dalam kegiatan desain.

Hal itu disebabkan karena **masyarakat Barat sebelumnya sudah sangat menyukai menghias** semua benda secara berlebihan, terutama dalam abad pertengahan, kemudian di masa gerakan *Art Noveau* dan *Art & Craft* di Eropa.

**FORM
FOLLOWS
FUNCTION**

Gerakan Fungsionalisme dan Rasionalisme yang digagas Comte, kemudian menjadi spirit pengembangan desain di awal abad ke-20. Falsafah **perancangan *form follows function*** (L. Sullivan), atau ***less is more*** (Mies)

Awal mula

1. Didirikan di kota Weimar di tahun 1919
2. Sekolah Desain pertama di dunia
3. Pusat pelatihan dan inovasi pada jamannya
4. Memfokuskan pada kolaborasi multi-disiplin

Walter Gropius (1883-1969)

1. Pendiri sekolah Bauhaus
2. Terinspirasi dari ide William Morris
3. Akademisi dan arsitek
4. Direktur Bauhaus pada 1919-1927
5. Arsitek Sosialisme
6. Memindahkan Bauhaus ke kota Dessau pada 1925

transformasi dari pengertian-pengertian desain sebelumnya yang lebih menekankan pada unsur dekoratif dan kekriyaan dari fungsi

Karakteristik

1. Melakukan reformasi pada proses kreasi dan artistik
2. Seni harus kembali ke esensi dasar dan fundamental dimana eksplorasi material adalah utama
3. Metode pendidikannya berbasiskan workshop

Kota / Lokasi	Direktur
Weimar (1919-1925)	Gropius (1919-1927)
Dessau (1925-1932)	Hannes Meyer (1927-1930)
Berlin (1932-1933)	L. Mies Van der Rohe (1930-1933)

Idealisme

1. Estetika dari Bauhaus berbasiskan penyederhanaan bentuk dan optimalisasi fungsi
2. Bebrasikan ide sebuah tatanan masyarakat yang demokratis dan tanpa tingkatan hierarki
3. Menjunjung konsep masyarakat urban yang berbasiskan industri yang modern

Mies van der Rohe (1886-1969)

1. Arsitek yang menjadi pionir dari Arsitektur Modern
2. Membuat trend atau gaya arsitektur yang menjadi ciri khas arsitektur modern
3. Sempat menjadi direktur Bauhaus

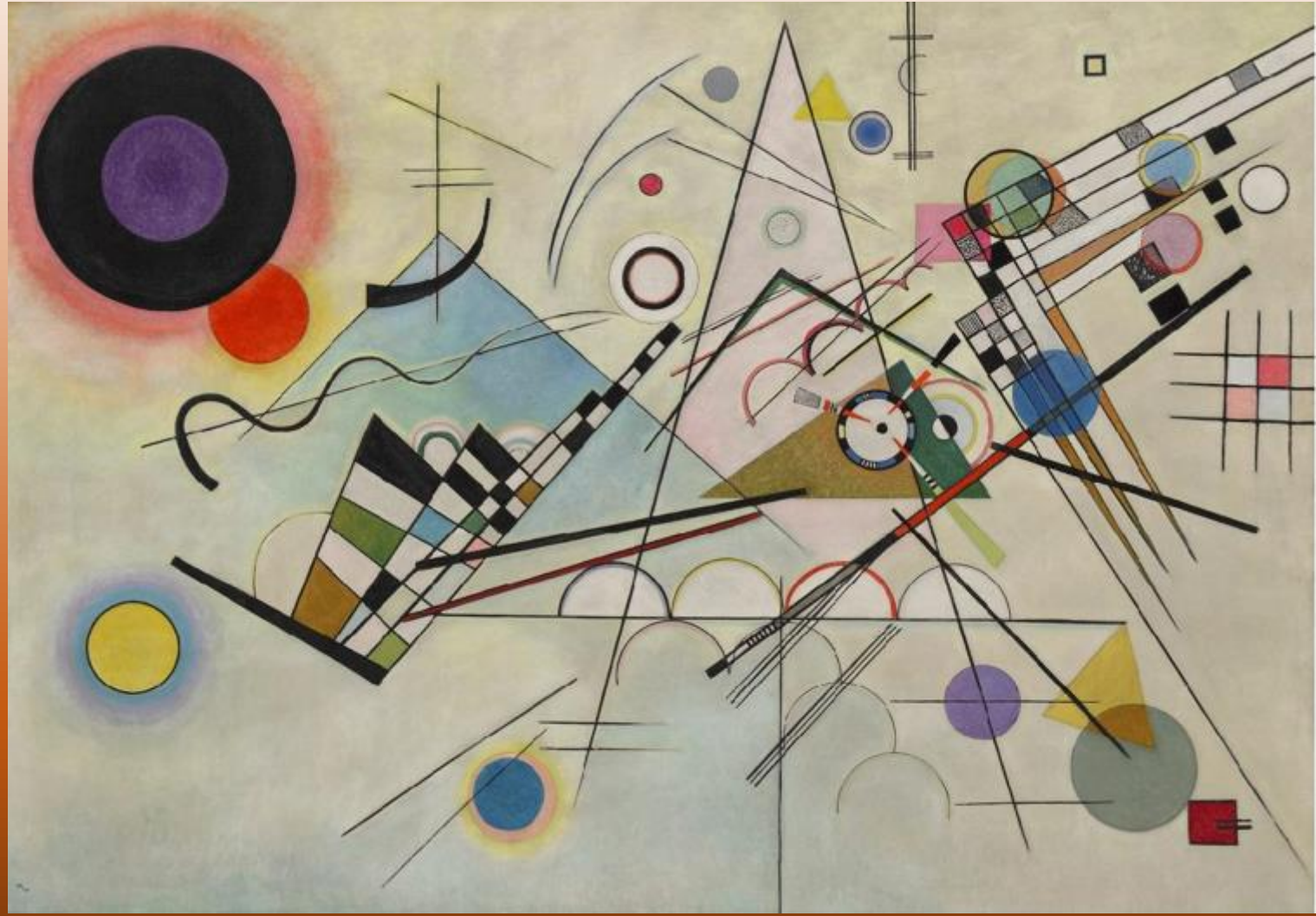

Wassily Kandinsky (1866-1944)

1. Lahir di Moscow, Rusia
2. Pada awalnya belajar seni dan musik, kemudian kuliah hukum dan ekonomi
3. Pindah ke Weimar pada tahun 1922
4. Menjadi salah satu figur pada gaya seni rupa abstrak

Paul Klee (1879-1940)

1. Pelukis Swiss berkebangsaan Jerman
2. Karyanya dipengaruhi oleh ekspresionisme, kubisme, dan surealisme
3. Salah satu pengajar di Bauhaus

Dada

Sebuah pergerakan seni yang muncul di Zurich Swiss pada tahun 1916 kemudian menyebar ke seluruh dunia.

Pergerakan seni ini menolak persepsi kemewahan, dan mendukung anti borjuisme, sehingga seniman Dada dekat dengan kelompok sayap kiri (komunisme dan sosialisme).

Seniman Dadaisme menolak persepsi bahwa untuk membuat karya seni dibutuhkan skill yang tinggi. Mereka berpedoman siapapun bisa menjadi seniman, meskipun tanpa skill gambar.

George Grosz Seniman Jerman Aliran Dadaisme yang Sering Mengkritik Hitler - Volkpop

Patung karya Marcel Duchamp.
Terbuat dari urinoir yang
ditandatangani oleh senimannya.

Kursi karya Castiglioni.
Terbuat dari sadel traktor, suspensi
mobil dan gagang kayu sekop.

Pop Art

Sebuah gerakan seni yang muncul di Inggris dan Amerika Serikat selama akhir 1940-an hingga pertengahan hingga akhir 1950-an.

Gerakan ini menghadirkan tantangan bagi tradisi seni rupa dengan memasukkan pencitraan dari budaya populer dan massa, seperti iklan, buku komik, dan produk lainnya yang diproduksi secara massal.

Marilyn karya Andy Warhol

Sofa Bocca yang diproduksi oleh brand Gufram dari Italia.

Moon Sofa karya Zaha Hadid

10.000 poundsterling
sekitar 189 juta rupiah

Lockheed Lounge karya Marc Newson

2.434.500 poundsterling
sekitar 46 milyar

Sekian
td 09-2023