

NIRMANA I

(DKV114)

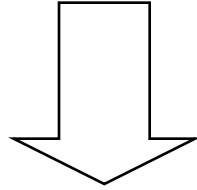
Semester Gasal (G1)

Progdi DKV

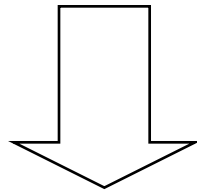
**RITME &
W A R N A**

RITME

Irama / ritme (keselarasan)

Gerak pengulangan atau gerak mengalir yang ajeg, teratur, terus menerus.

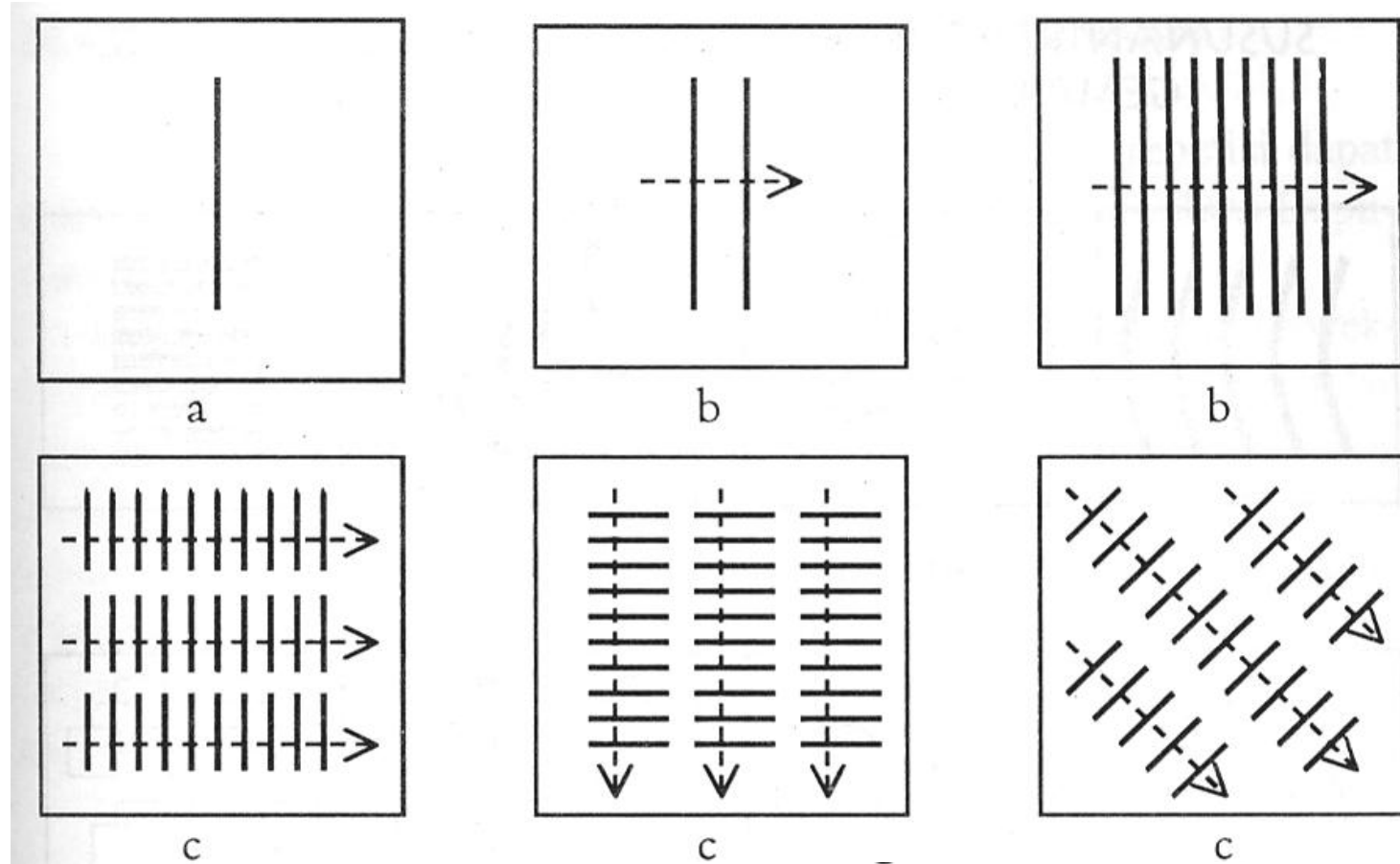

Irama adalah suatu keteraturan dan sekaligus kerapian

Jenis Irama

- REPETISI : pengulangan *dg ekstrim kesamaan* pada semua unsur-unsur rupa yang digunakan → hasilnya monoton.
- TRANSISI : pengulangan *dg perubahan-perubahan dekat atau variasi-variasi dekat* pada satu atau beberapa unsur rupa yg digunakan → hasilnya harmonis.
- OPOSISI : pengulangan *dg ekstrim perbedaan* pada satu atau beberapa unsur rupa yang digunakan → hasilnya kontras

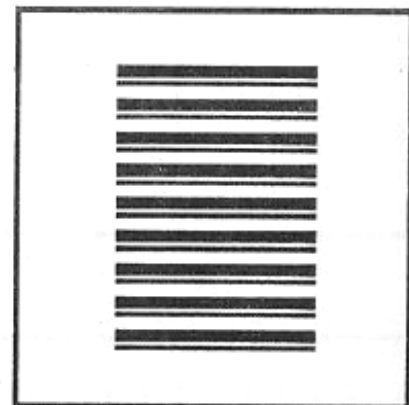
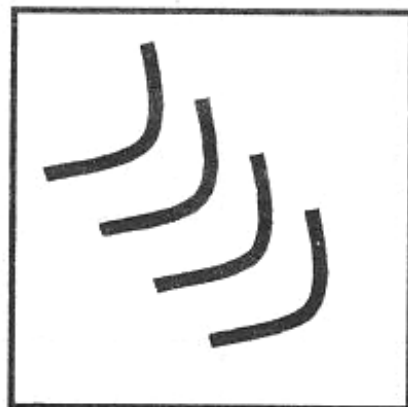
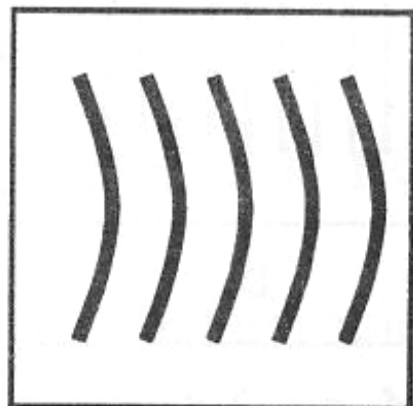
REPETISI

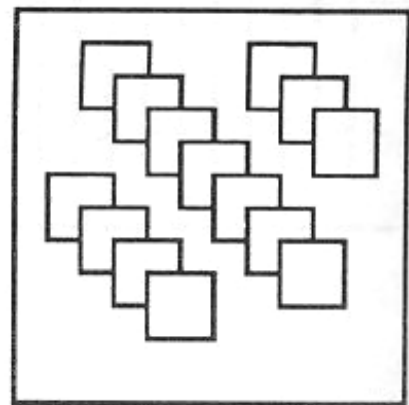
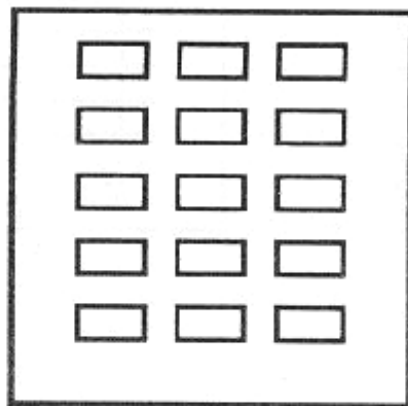
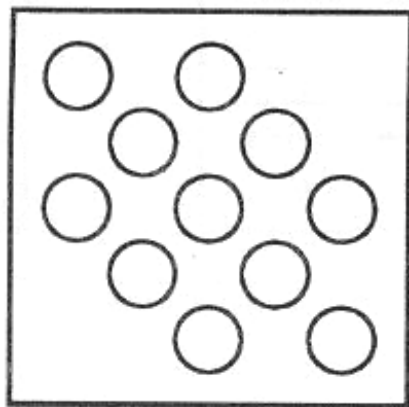
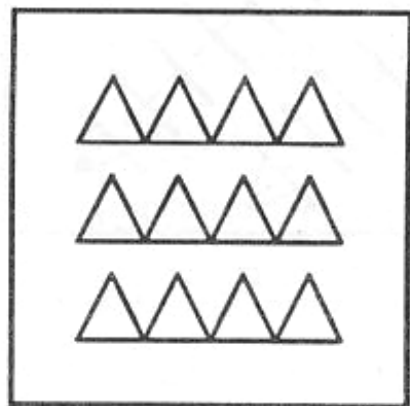
- a. Bentuk raut yang hanya satu buah yang berarti tidak berulang, bisa dikatakan tidak memiliki irama.
- b. Bentuk raut berulang walau jumlah sedikit, telah memiliki irama namun nampak kaku, dan semakin banyak diulang semakin ritmis.

- c. Bentuk raut yang berulang akan membentuk garis semu. Garis semu yang berulang akan membentuk irama tersendiri yang merupakan gerak langkah irama, yang akan membuat karya seni/ desain penuh irama/ritmis.

SUSUNAN REPETISI BENTUK RAUT GARIS, BIDANG, GEMPAL (DWIMATRA DAN TRIMATRA)

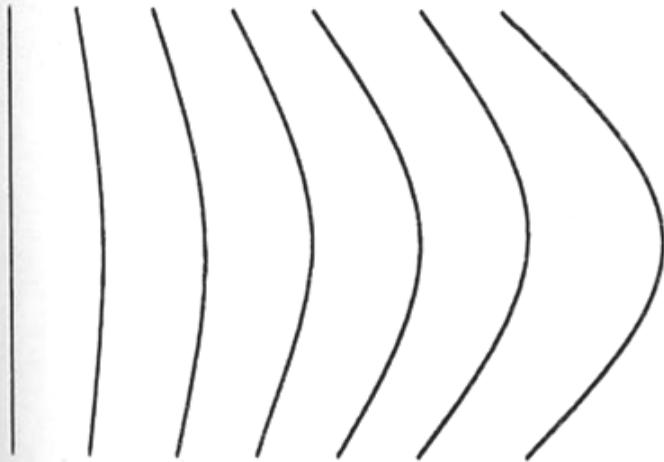
Susunan repetisi bentuk raut garis dwimatra

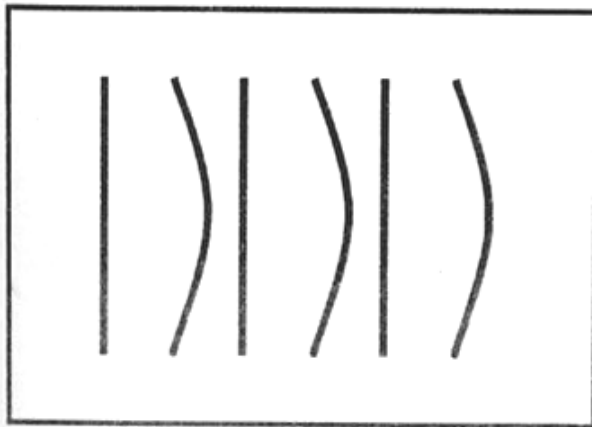
Susunan repetisi bentuk raut bidang dwimatra

TRANSISI

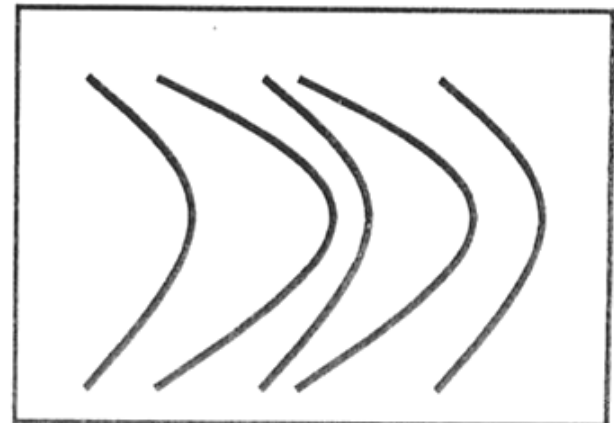
SUSUNAN TRANSISI BENTUK RAUT GARIS

Interval tangga raut garis lurus dan lengkung dengan arah vertikal. Bentuk raut garis lain dapat dibuat intervalnya sendiri dengan arah yang lain, misalnya garis lurus dengan garis lengkung berombak/lengkung S.

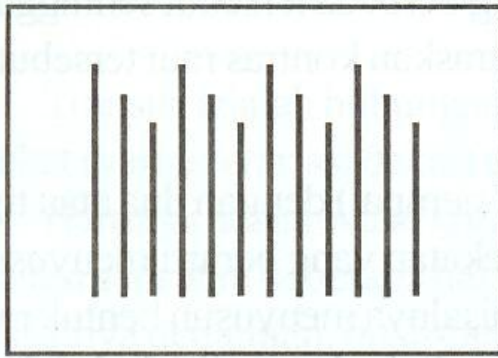

Susunan transisi raut 1,2

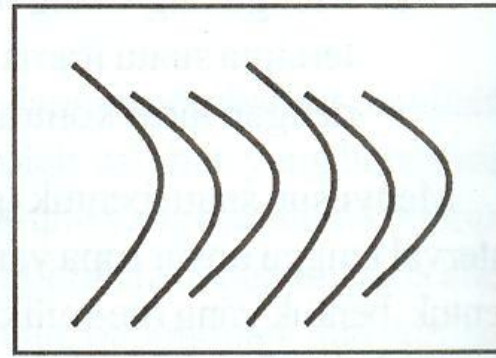

Susunan transisi raut 6,7

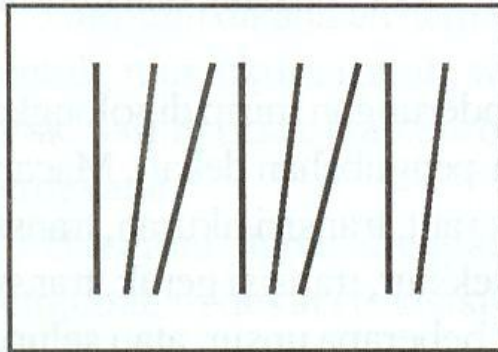

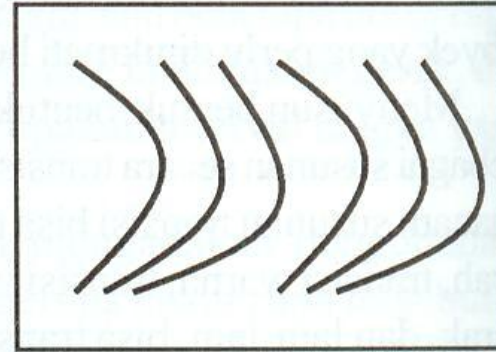
Transisi ukuran garis lurus

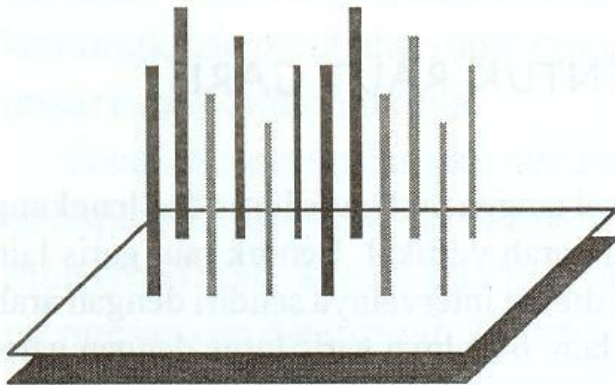
Transisi ukuran garis lengkung

Transisi arah garis lurus

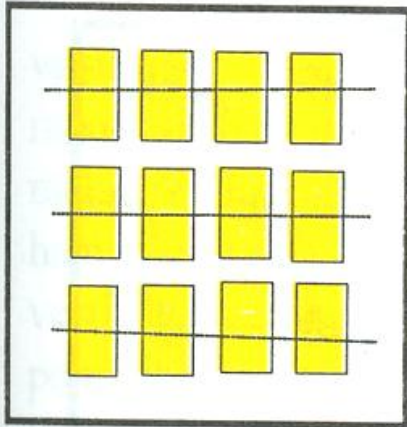
Transisi arah garis bengkok

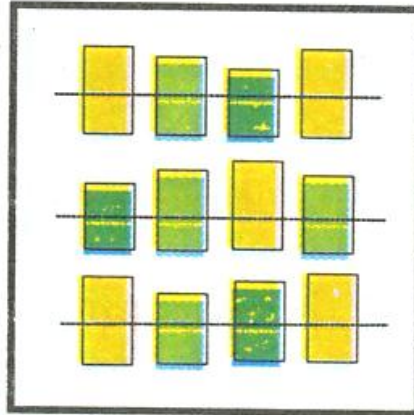
Nirmana trimatra bentuk raut garis tiga dimensi dengan susunan transisi ukuran, dan transisi value

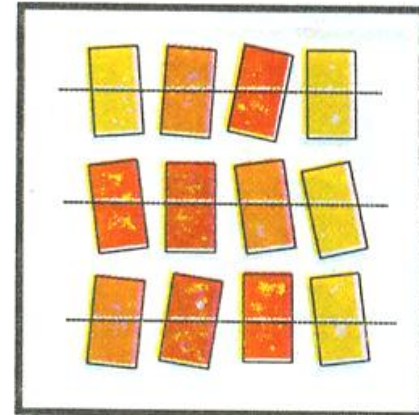
SUSUNAN TRANSISI BENTUK RAUT BIDANG

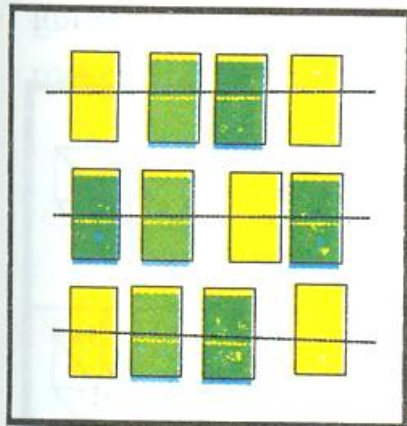
Repetisi total
(monoton)

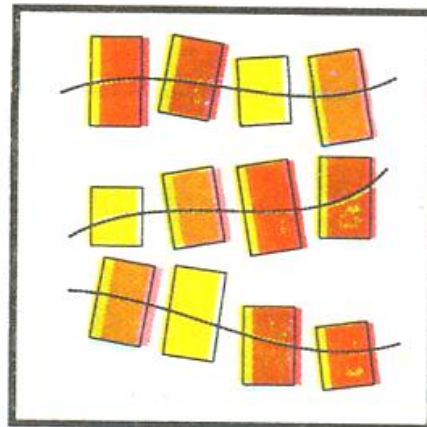
Transisi
- ukuran
- warna

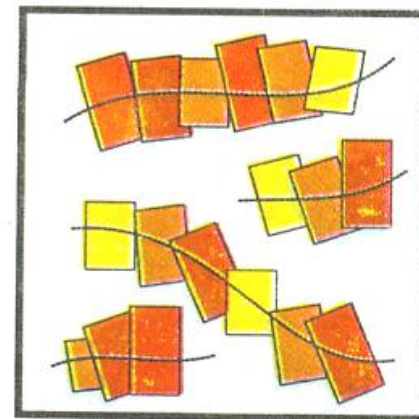
Transisi
- arah
- warna

Transisi
- jarak
- warna

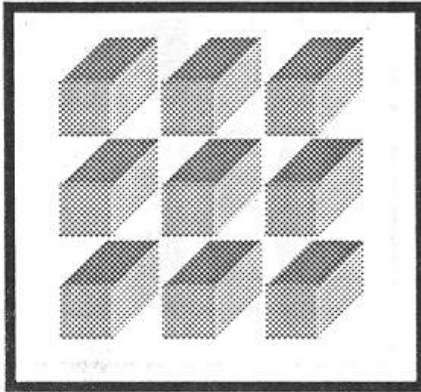

Transisi
- ukuran - arah
- jarak - warna
- gerak

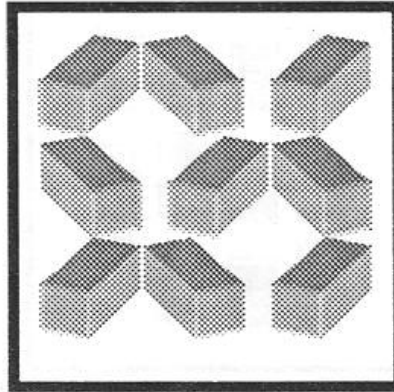

Susunan bertumpuk
dengan transisi
- ukuran - arah
- warna - gerak
- kedudukan

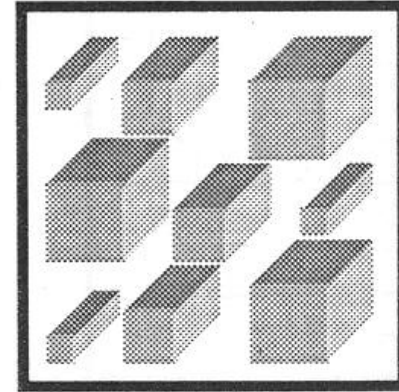
SUSUNAN TRANSISI BENTUK GEMPAL

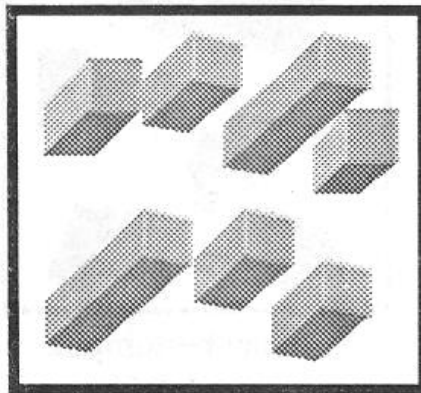
Repetisi total

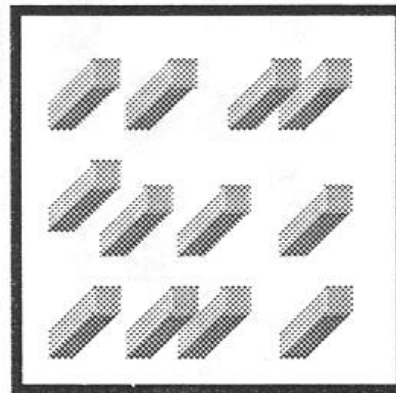
Transisi arah

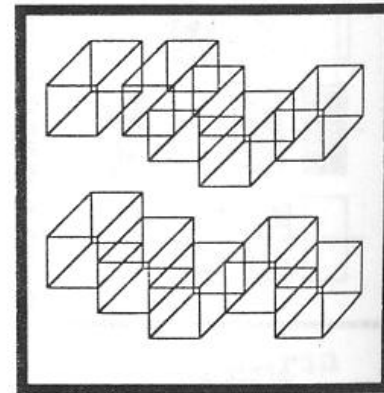
Transisi Ukuran

Transisi ukuran, jarak dan gerak

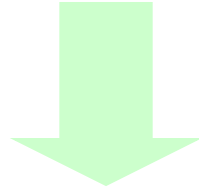

Transisi jarak dan gerak

Susunan bertumpukan transparan dengan transisi kedudukan dan gerak

O P O S I S I

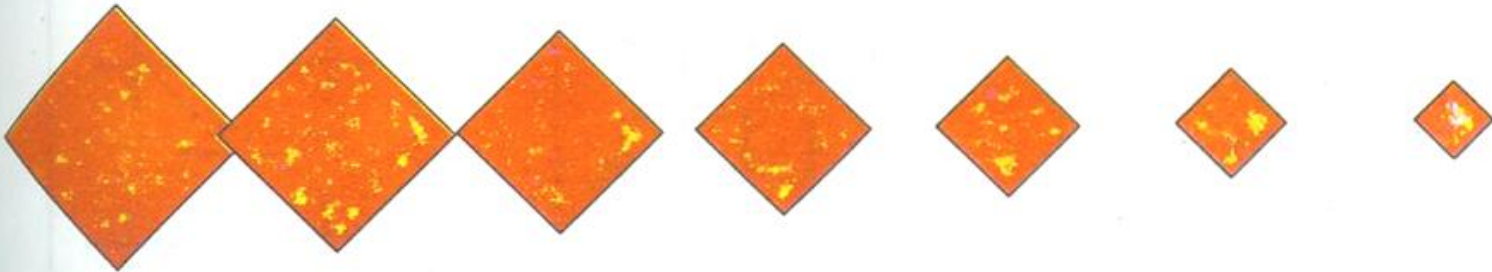
Mengadakan pengulangan-pengulangan kontras.

Menjembatani kontras dengan *gradasi* (gradasi : perubahan berangsur-angsur secara teratur)

Contoh menjembatani kontras dengan GRADASI

Kontras discord: segi empat-lingkaran, warna hijau-merah

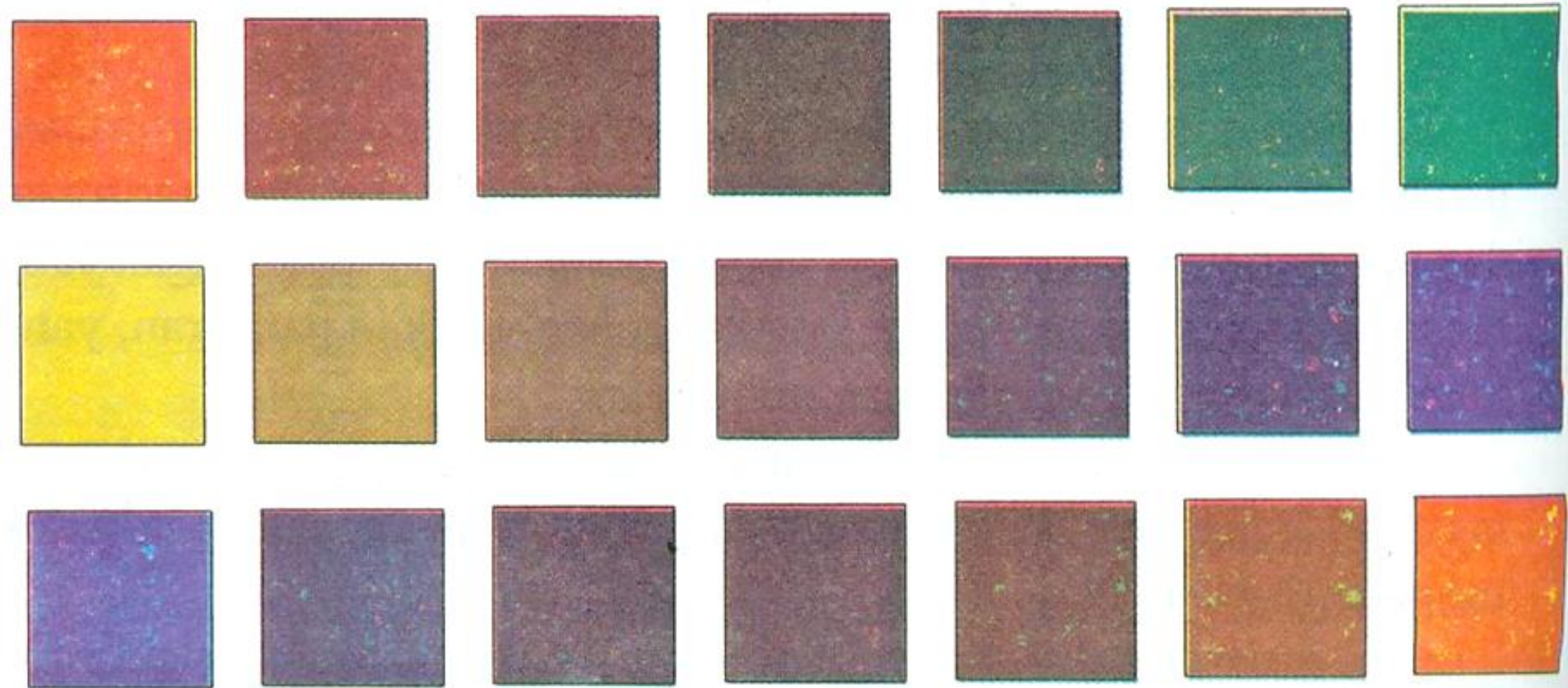

Kontras ekstrim: ukuran besar-kecil

Kontras ekstrim: arah vertikal-horisontal

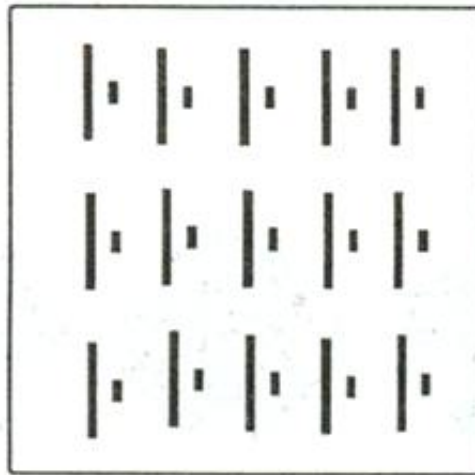

Kontras discord: warna merah-hijau, kuning-ungu, biru-jingga

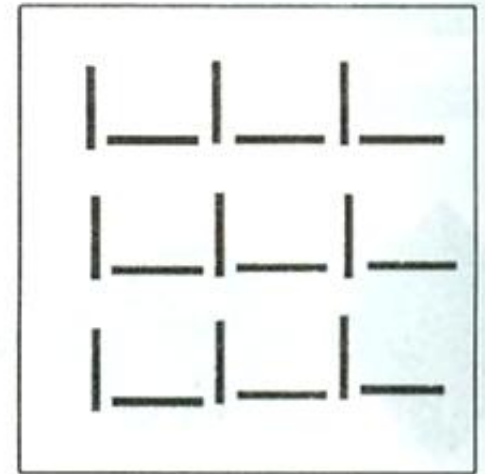
SUSUNAN OPOSISI PADA BENTUK RAUT GARIS

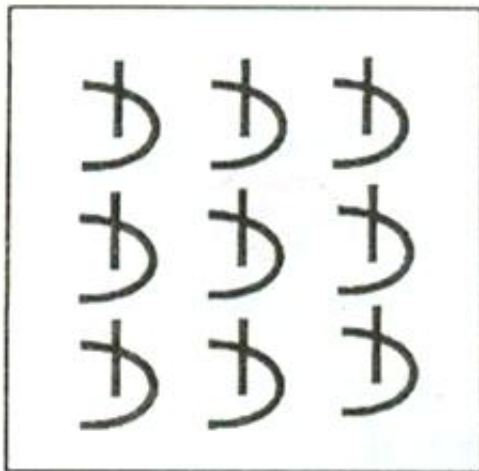
Kontras raut dipecahkan dengan pengulangan

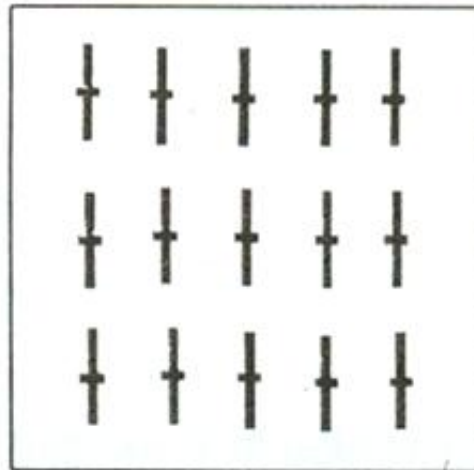
Kontras ukuran dpecahkan dengan pengulangan

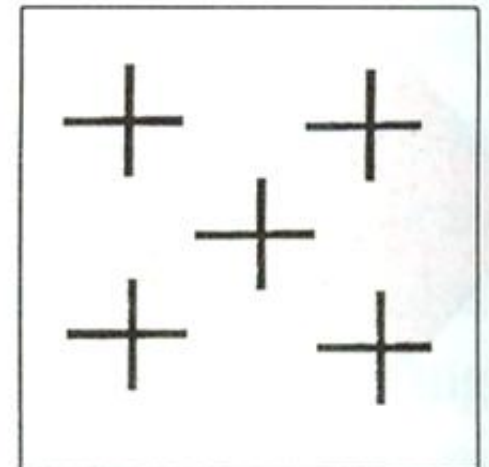
Kontras arah dipecahkan dengan pengulangan

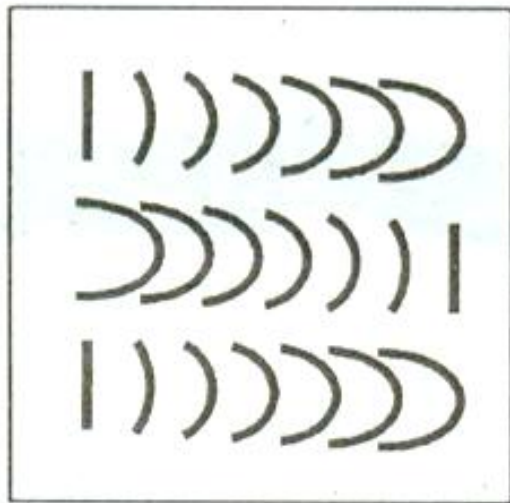
Kontras raut dipecahkan dengan pengulangan

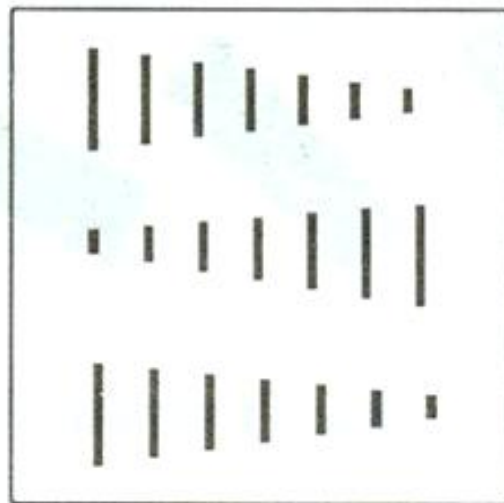
Kontras ukuran dpecahkan dengan pengulangan

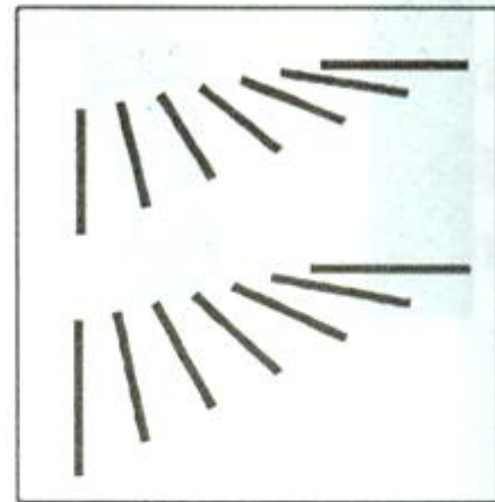
Kontras arah dipecahkan dengan pengulangan

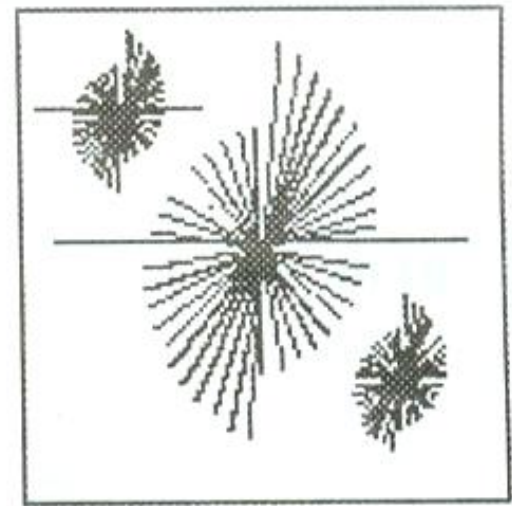
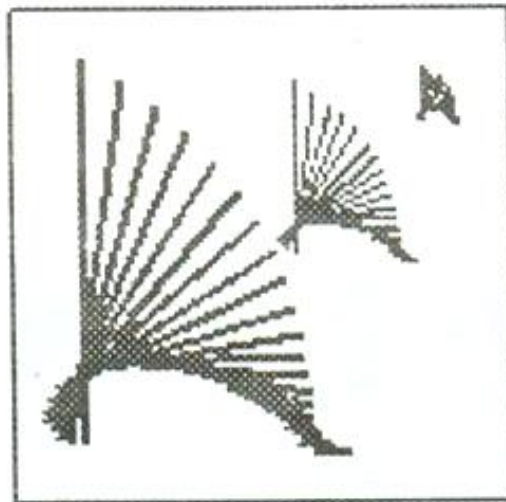
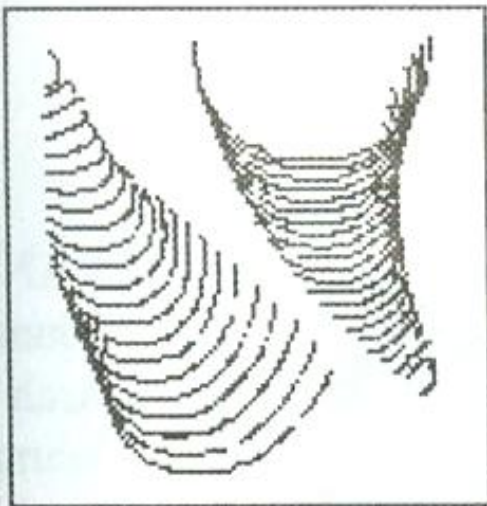
Kontras raut dipecahkan dengan gradasi

Kontras ukuran dipecahkan dengan gradasi

Kontras arah dipecahkan dengan gradasi

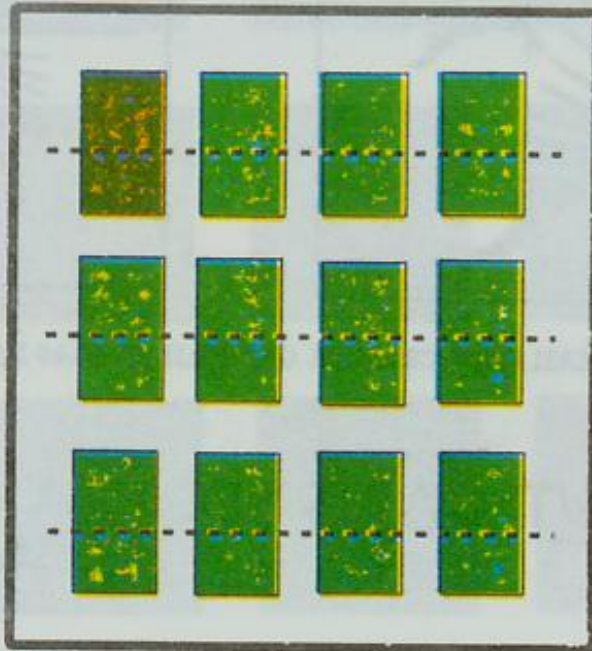
Kontras kontras ukuran, arah, ke dudukan dipecahkan dengan gradasi i gradasi

SUSUNAN RAUT BIDANG: REPETISI, TRANSISI, OPOSISI

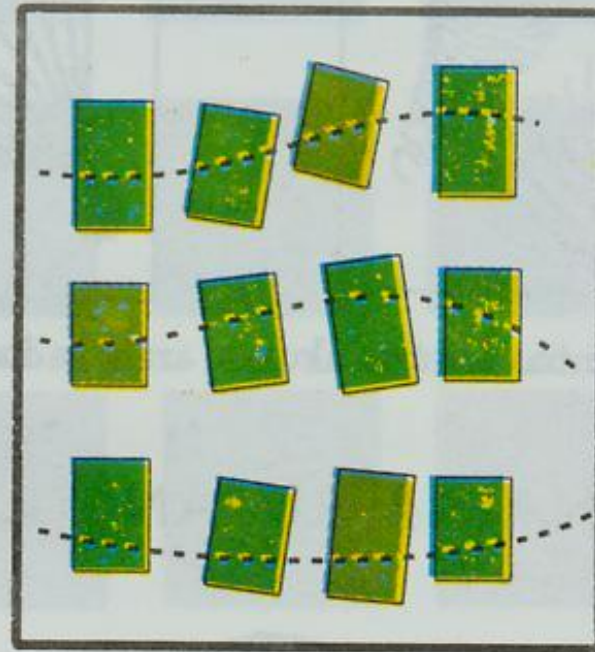
REPETISI

- Raut
- Ukuran
- Arah
- Warna
- Value
- Tekstur
- Jarak
- Gerak

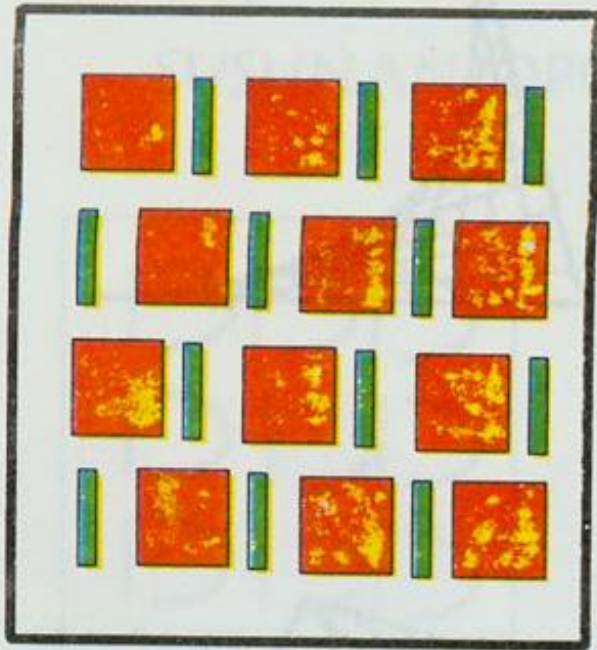

TRANSISI

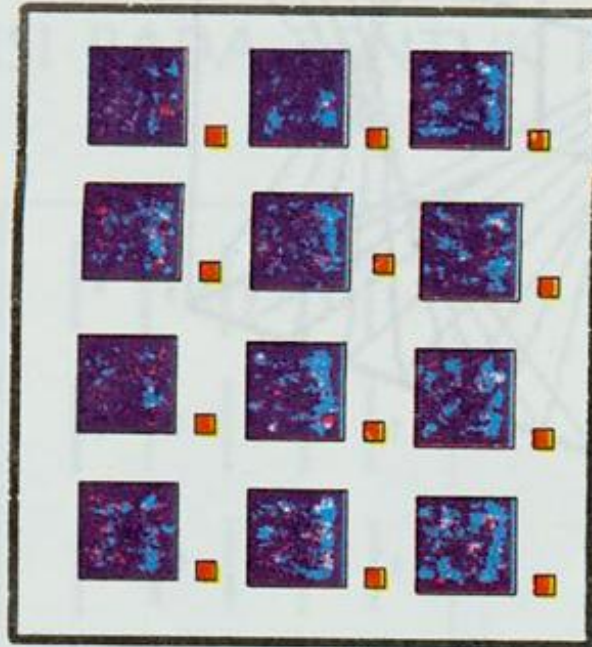
- Ukuran
- Arah
- Warna
- Jarak
- Gerak

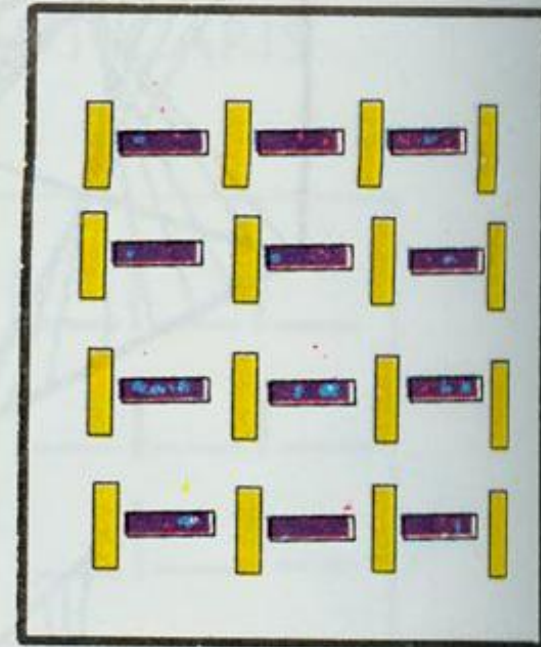
OPOSISI/KONTRAS DISELARASKAN DENGAN PENGULANGAN

Oposisi raut dan warna diselaraskan dengan pengulangan-pengulangan

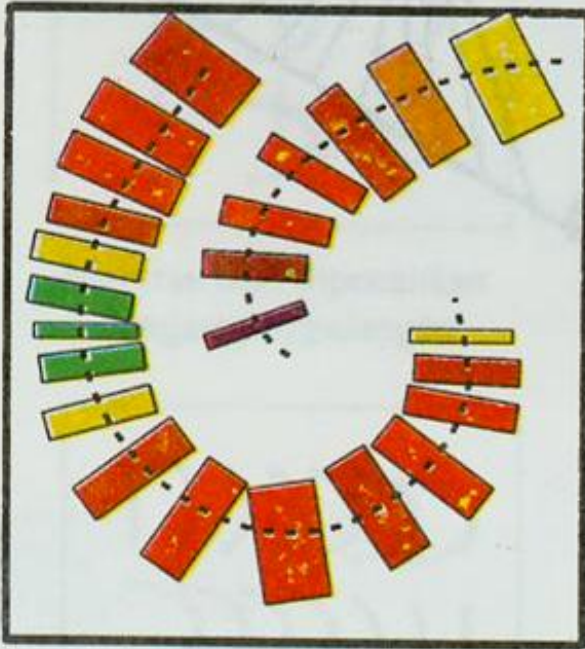
Oposisi ukuran dan warna diselaraskan dengan pengulangan-pengulangan

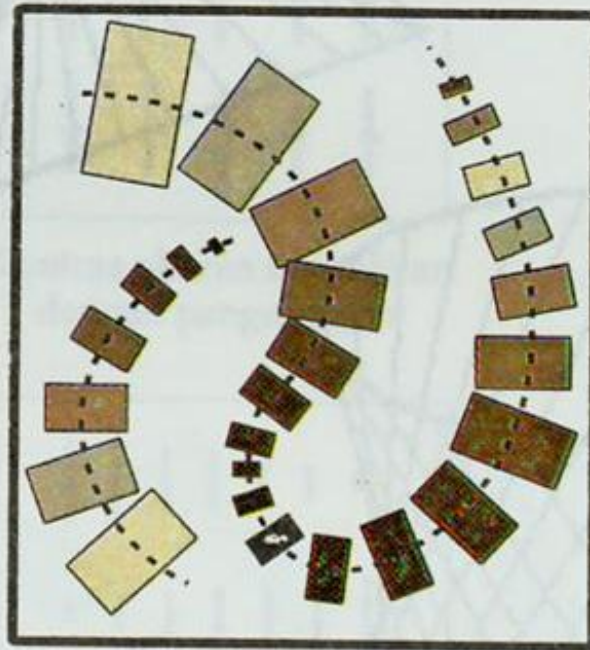
Oposisi arah dan warna diselaraskan dengan pengulangan-pengulangan

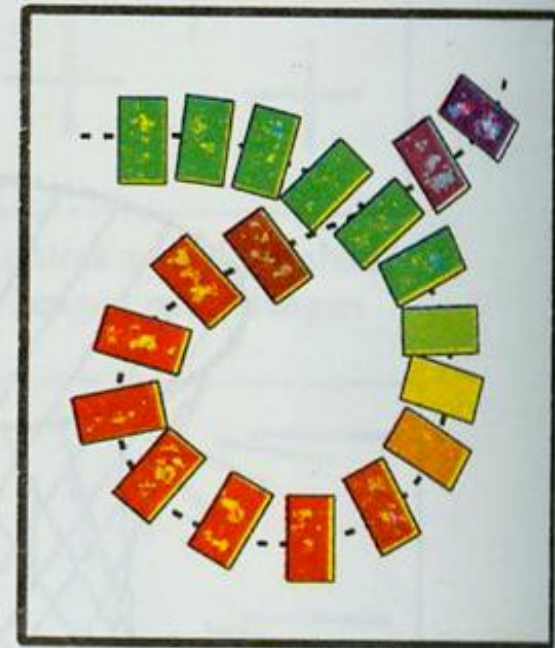
OPOSISI/KONTRAS DISELARASKAN DENGAN GRADASI

Oposisi Raut, arah, warna, dan kedudukan diselaraskan dengan gradasi-gradasi

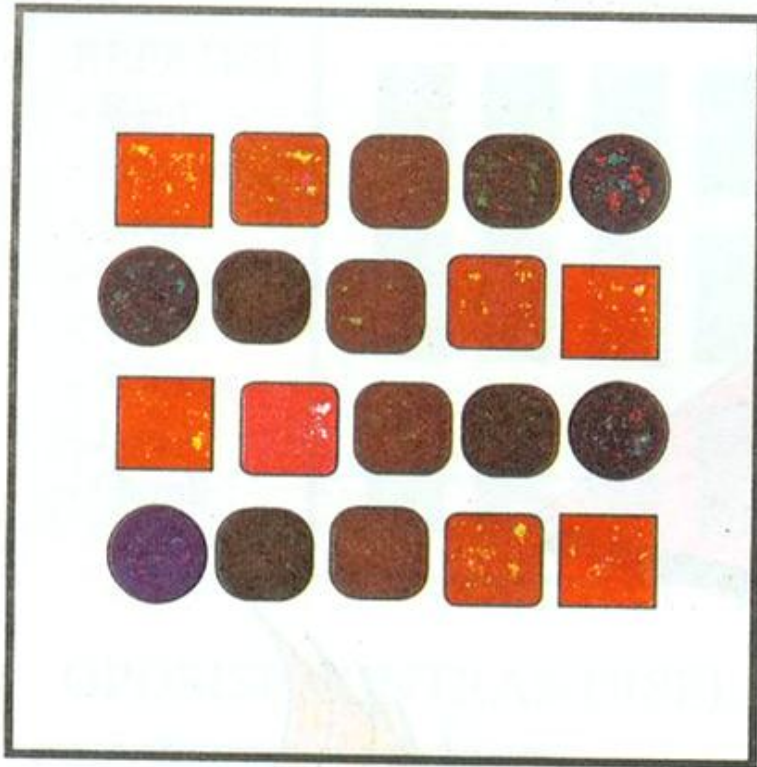

Oposisi ukuran, arah, value, dan kedudukan diselaraskan dengan gradasi-gradasi

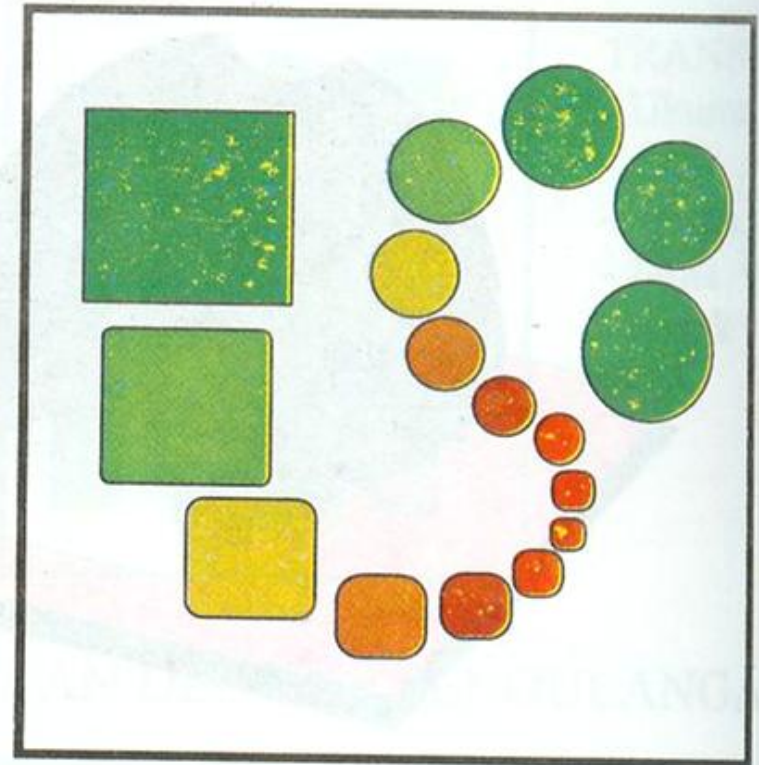

Oposisi arah, warna, kedudukan, dan gerak, diselaraskan dengan gradasi

MACAM-MACAM SUSUNAN BERULANG KONTRAS/ OPOSISI

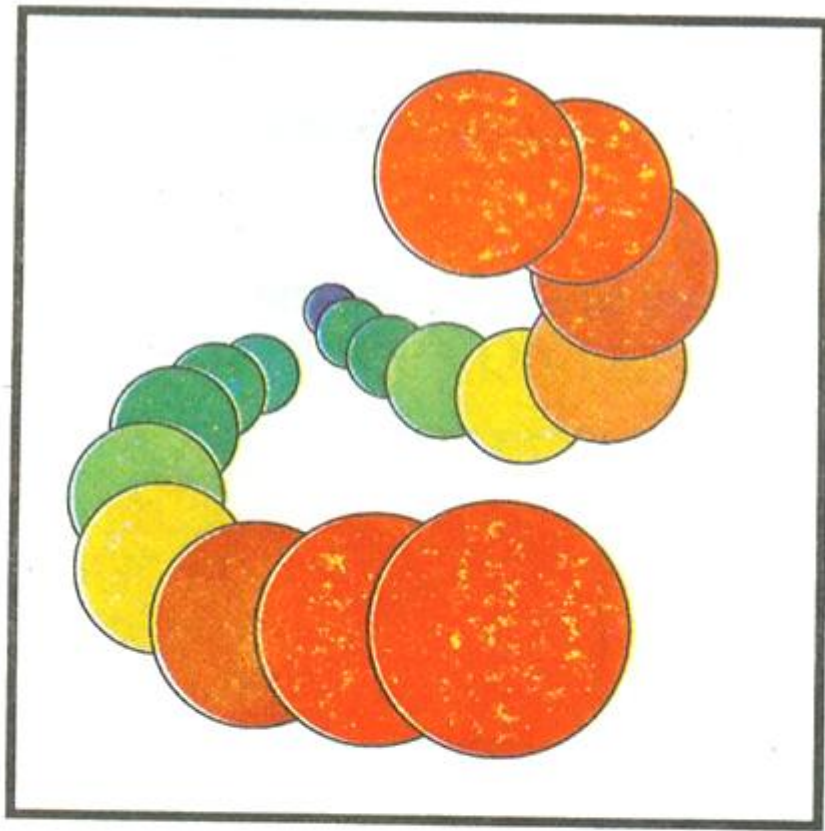

Oposisi raut dan warna dipecahkan dengan gradasi raut dan gradasi warna. Susunan secara berjajar berkesan datar, namun gradasi warna panas-dingin sedikit membantu kesan ruang maya

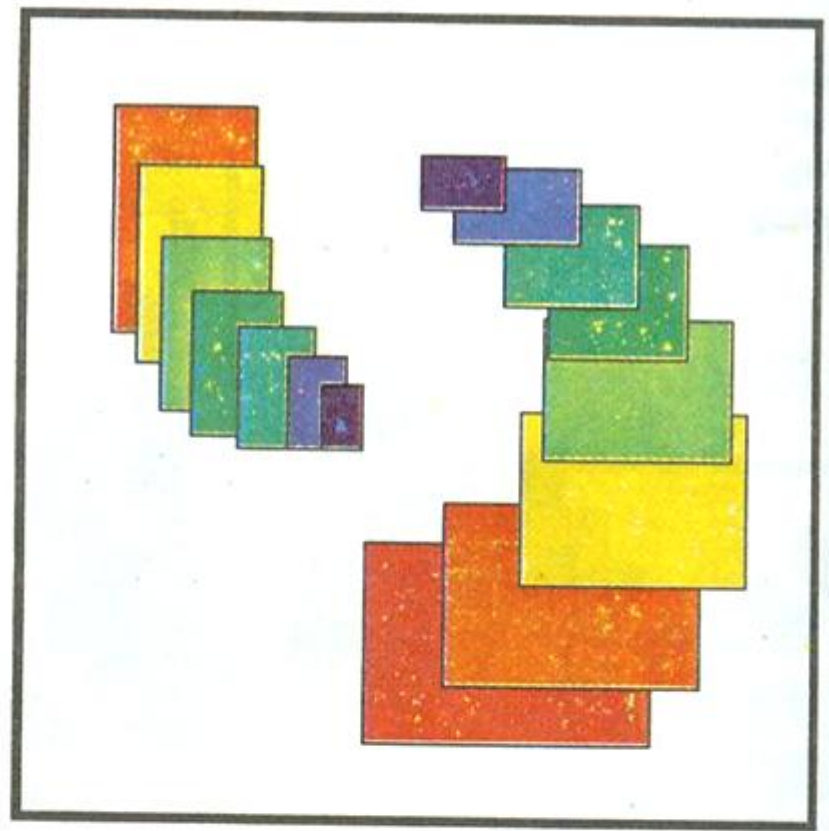
Oposisi raut, ukuran, warna, dipecahkan dengan gradasi-gradasi, yang disusun secara berjajar, nampak ada sedikit kesan ruang maya. Bentuk raut kecil dengan warna panas dan bentuk besar dengan warna dingin/hangat membawa kesan harmonis.

SUSUNAN KONTRAS

Susunan dengan oposisi-oposisi: ukuran, warna, kedudukan, gerak, yang disusun bertumpuk lebih berkesan ruang maya. Ukuran kecil di belakang dan besar didepan, warna dingin dibelakang dan panas didepan adalah hal biasa, hasilnya kontras.

SUSUNAN HARMONIS

Susunan dengan oposisi-oposisi: ukuran, warna, kedudukan dan gerak, yang disusun bertumpuk lebih berkesan maya. Ukuran besar dibelakang dan kecil didepan, warna dingin didepan dan panas dibelakang merupakan hal yang tidak biasa, sehingga hasilnya harmonis.

Pertanyaan???

W A R N A

Pengertian Warna

Warna didefinisikan sebagai:

Secara Fisik/ obyektif :

sifat cahaya yang dipancarkan (panjang gelombang cahaya yang berbeda akan ditangkap oleh indera penglihatan sebagai warna yang berbeda).

Tanpa cahaya warna tidak akan muncul

Secara Subyektif/psikologis:

bagian dari pandangan manusia

Sejarah Warna

Masa Prasejarah

Warna pertama yang digunakan manusia:

kuning dan **merah**

Pewarnaan menggunakan biji buah-buahan, tanah dan darah binatang

Ditemukan di gua di Altamira & Lascaux , Prancis Selatan & Spanyol

Pada masa ini warna belum ada seorangpun yang dapat menjelaskan arti simbolisme pada warna yang digunakan.

Masa Yunani dan Cina kuno

Pada masa ini warna lebih diperuntukkan pada aturan keagamaan

Keindahan seni yang dipengaruhi oleh warna tidak berfungsi untuk seni tetapi muncul karena kaidah keagamaan.

Seni berfungsi praktis dan simbolis, dimana kesemuanya ditujukan pada kaidah keagamaan.

Seni muncul untuk menunjukkan keagungan dan kehebatan sesembahan.

Warna yang muncul **kuning emas, biru, hijau, merah, hitam**

Masa Yunani Kuno

Aristoteles membedakan warna menjadi 2 golongan :
berasal dari **cahaya terang** dan berasal dari
kegelapan

18 abad kemudian

Leonardo da Vinci: semua warna adalah **PUTIH**

Sampai pada masa Da Vinci inipun belum ditemukan
sistematika pengelompokan warna masih hanya
berdasarkan pada apa yang dilihat dan dirasakan
semata

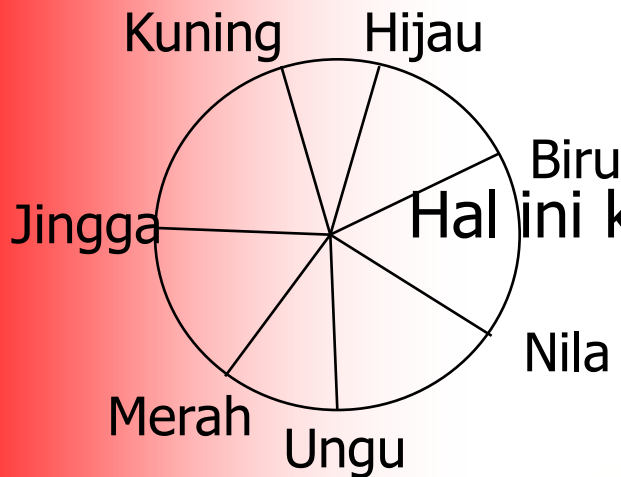
Abad 17-19

Sir Isaac Newton 1680 ahli fisika

Semua warna tergabung dalam cahaya PUTIH yang merupakan ikatan sinar atom yang bisa diukur

Menghubungkan teori warna dengan angka keramat (7)

c (**merah**), d (**jingga**), e (**kuning**), f (**hijau**),
a (**biru**), g (**nila/indigo**), b (**ungu**)

Hal ini kemudian dituangkan di dalam lingkaran warna Newton

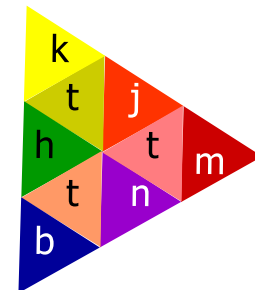
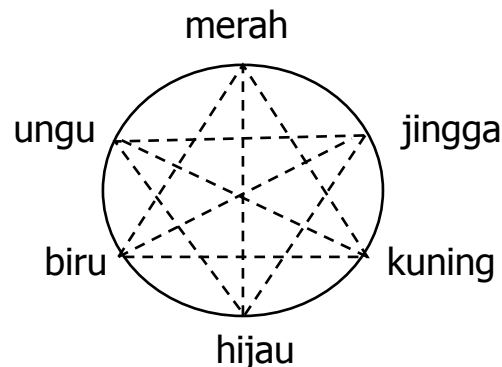
J.C. Le Blon 1731

Menemukan warna utama: merah, kuning dan biru berasal dari pigmen (warna yang berasal dari serbuk).

Yang menerapkan warna utama ke dalam karya seni pertama kali **Mozess Harris** dalam karya cukilan kayu yang kemudian mencampurkan warna utama sehingga muncul warna **sekunder**

Johan Wolfgang von Goethe 1810

Awalnya 2 warna kuning (cerah) dan biru (gelap) berkembang menjadi 3 warna dengan warna sekundernya

Michel Eugene Chevreul, ahli kimia , 1824

Dalam karya besarnya *The laws of simultaneous contrast of color*, 1839. Mempertegas teori warna merah kuning dan biru

"semakin banyak warna dalam sebuah komposisi maka akan semakin sulit seseorang menentukan titik fokal yang ada"

Selanjutnya doktrin warna **"merah-kuning-biru"** justru lebih dikenal sebagai **teori Brewster** yang dikemukakan oleh Sir David Brewster, ahli fisika Skotlandia yang mengungkapkan bahwa **3 warna tersebut memiliki gelombang yang sama panjangnya**

Jika **warna utama** untuk **pigmen** adalah

MERAH-KUNING-BIRU

Maka **warna utama cahaya** adalah

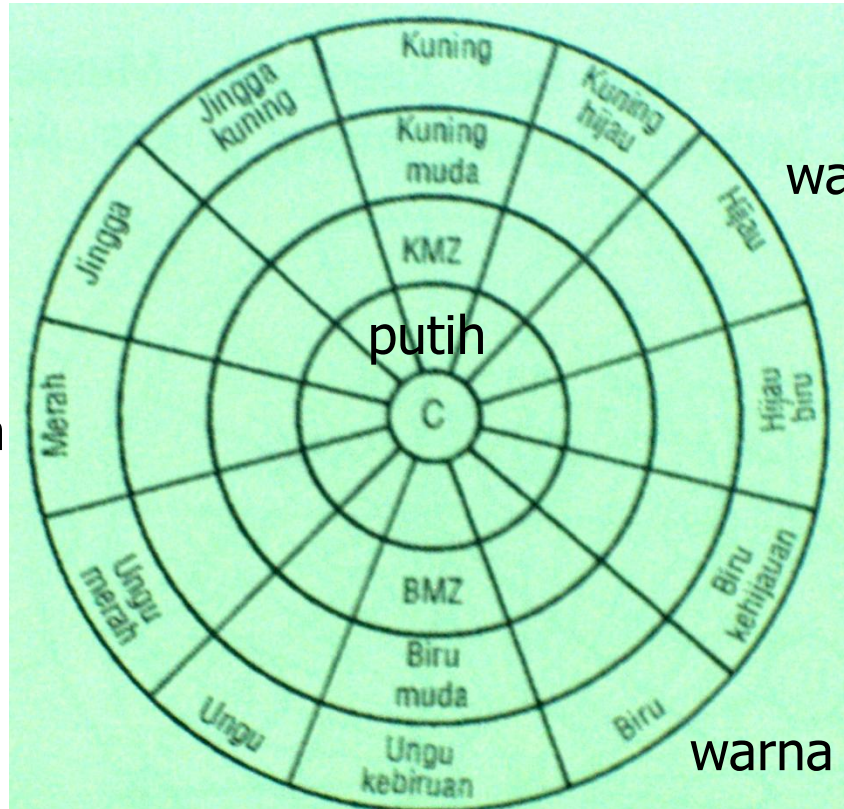
MERAH-HIJAU-BIRU

Pendapat ini dikemukakan oleh ilmuwan Jerman Hermann von Helmholtz, 1790.

Hal ini juga diungkapkan oleh ilmuwan fisika Amerika Ogden Rood, 1879

Dia menyatakan bahwa warna dapat diidentifikasi, diukur dan dipastikan

warna utama

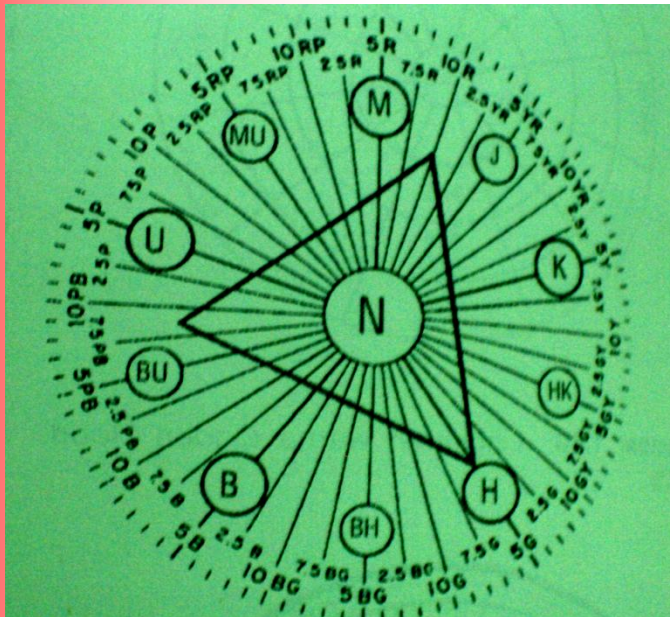
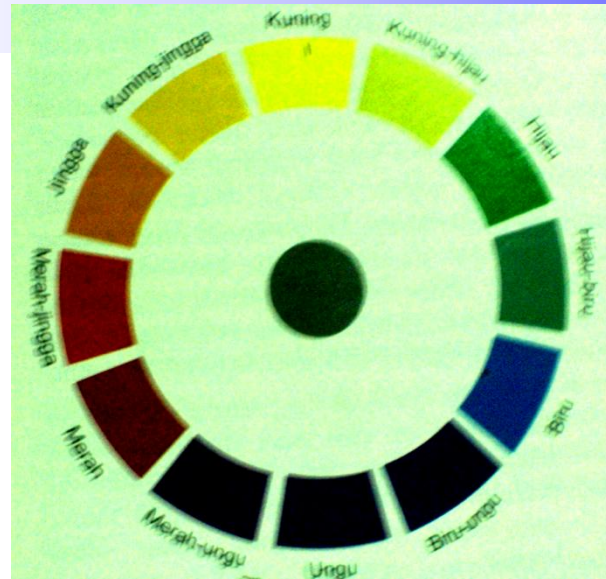
warna utama

warna utama

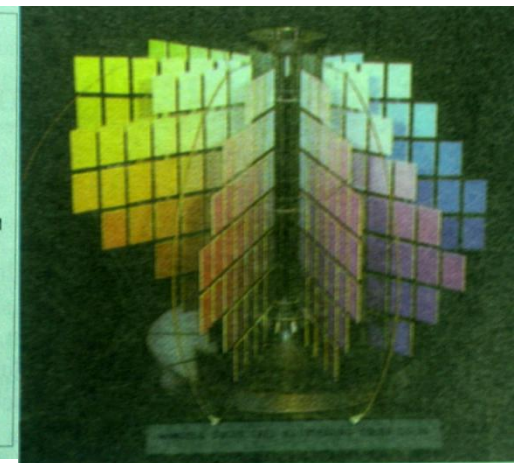
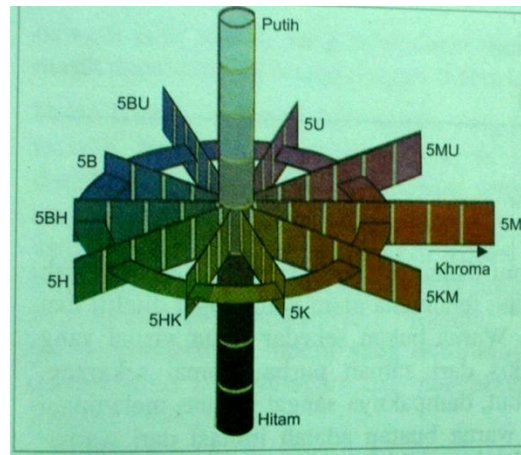
lingkaran warna Ogden Rood

Albert Munsell,
ilmuwan fisika, 1898

Lingkaran
warna

Skema warna

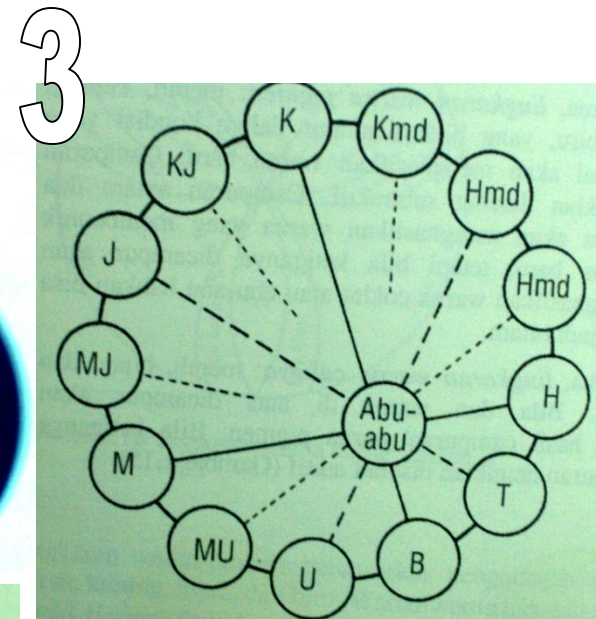
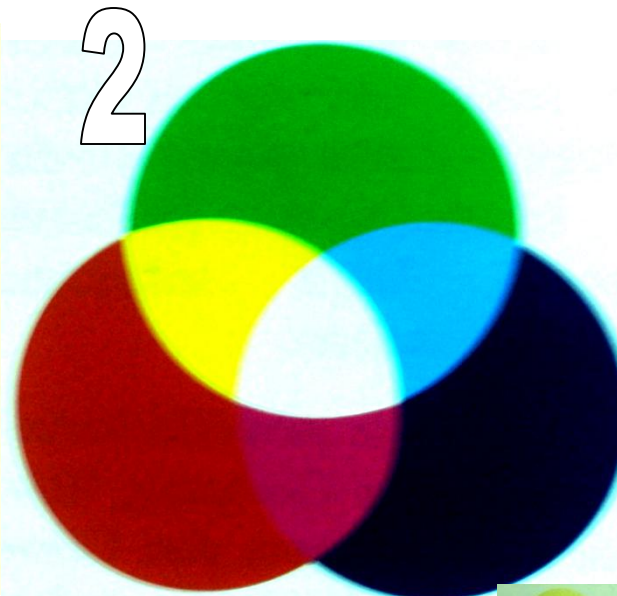
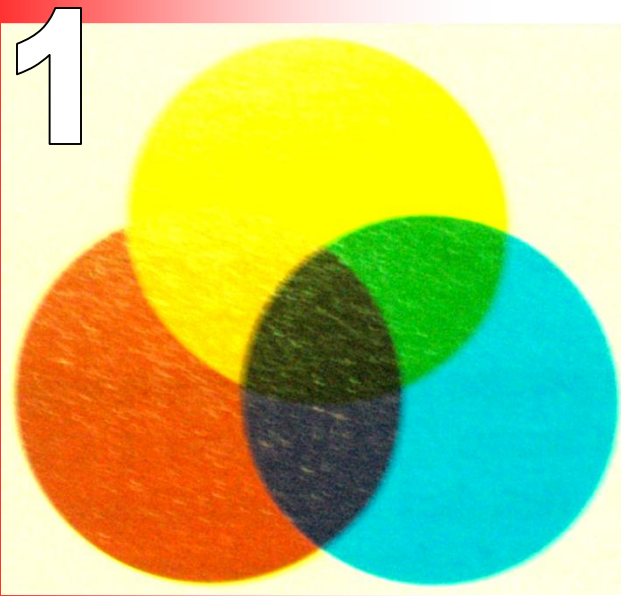
Pohon warna

Teori warna **Faber Biren**, ilmuwan Amerika, 1934

Warna dibagi menjadi 3 golongan:

1. Lingkaran warna pigmen: merah, kuning, biru
2. Lingkaran warna cahaya: merah, hijau, biru
3. Lingkaran warnaberdasarkan visi:merah. Kuning, hijau, biru

Organisasi Warna

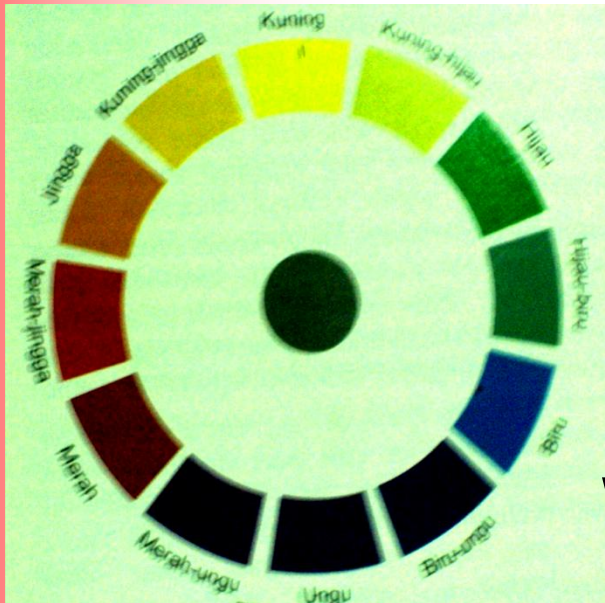
Pengorganisasian warna ini dibuat oleh Munsell tahun 1912

Warna memiliki 3 dimensi, yaitu:

Dimensi I : ***Nama warna***

Dimensi II : ***Nilai / derajat warna***

Dimensi III : ***Khroma/intensitas***

Warna primer : merah (M), kuning (K), biru (B)

Warna sekunder : jingga = M+K

Ungu = B+M

Hijau = K+B

Warna tersier : campuran warna primer dan sekunder

Warna saling berhadapan: kontras langsung

Warna di sebelah yang berhadapan : kontras terbagi

Mempertentangkan langsung 2 warna berhadapan: kontras ganda

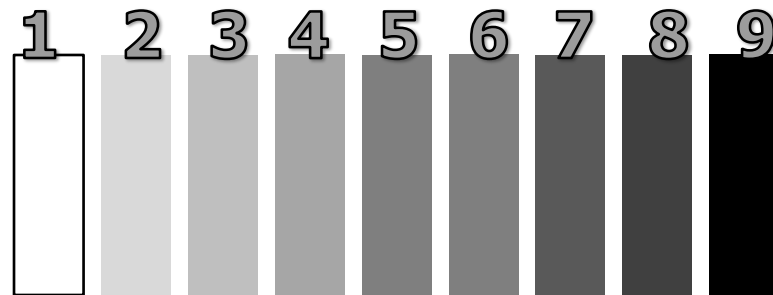
Nama warna

Nilai warna (value) dipengaruhi oleh tingkat kecerahan warna.

Tingkatan ini digunakan untuk membedakan warna merah dengan merah tua atau merah muda

Tingkatan ini ditunjukkan dengan menggunakan tingkatan abu-abu sebanyak 9 tingkat

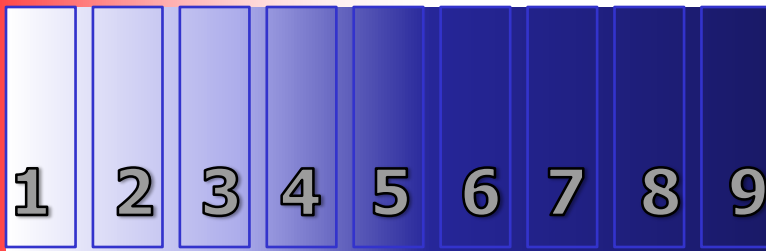
Nilai warna

Intensitas adalah kekuatan/kelemahan serta daya pancar dan kemurnian warna.

Warna dengan intensitas yang kuat akan menonjol/menarik perhatian/tampak cemerlang, sedangkan

Warna dengan intensitas lemah akan muncul sebagai warna yang lembut

2 warna kontras dicampur maka akan saling menetralsir, pada takaran tertentu akan memunculkan warna abu-abu/suram

Khroma / intensitas warna

Semoga bermanfaat
untuk
Pembelajaran selanjutnya