

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Desainer Grafis yang Menjual Produk	2
1.1.2. Desainer Grafis yang Menjual Produk di Indonesia	3
1.1.3. Penurunan Kualitas.....	5
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan Perancangan	8
1.5. Manfaat Perancangan	8
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
2.1. Wirausaha dan Kewirausahaan	9
2.2. Produk	9
2.3. Brand	10
2.4. Sustainability	11
2.5. Identitas Visual.....	13
2.6. Logo	13
2.7. Tipografi.....	13
2.8. <i>Brand Identity</i>	14
2.9. <i>Segmenting, Targeting, dan Positioning</i>	14
2.10. <i>Business Model Canvas</i>	16
2.11. <i>Sustainable Business Model</i>	17
2.12. AISAS	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	19
3.1. Tahapan Perancangan.....	19
3.2. Waktu dan Tempat Perancangan.....	21
3.3. Analisis Data	28
3.3.1. Strategi Pemasaran	28

3.3.2. Model Bisnis.....	31
3.4. Strategi Diferensiasi Karakter Brand	33
3.5. Kebutuhan Objek Desain dan Objektif Komunikasi.....	38
3.5.1. Identifikasi Kebutuhan Desain Grafis	39
3.5.2. Objektif Komunikasi	39
3.6. Pemilihan Nama <i>Brand</i>	40
BAB IV PERANCANGAN.....	42
4.1. Penyusunan Konsep	42
4.1.1. Studi Literasi	42
4.1.2. Studi Visual	43
4.1.3. Penyusunan <i>Moodboard</i>	52
4.2. Perancangan Identitas Visual	58
4.2.1. Pemilihan <i>Typeface</i>	58
4.2.2. Pengembangan Alternatif Identitas Visual.....	59
4.2.3. Finalisasi <i>Visual Identity</i>	82
4.3. Perancangan Kemasan.....	89
4.3.1. Studi Material dan Metode Cetak/Produksi	89
4.3.2. Pengembangan Alternatif Rancangan Kemasan	91
• Stitched Label.....	91
• Hangtag dan keychain	92
• Greeting Card dan Primary Packaging.....	95
• Mailer dan Shipping Sticker.....	97
• Kotak Aksesoris	97
• Kotak Kacamata	100
• Kwitansi Elektronik.....	103
4.4. Produk	104
4.4.3. Koleksi Klasik	106
4.4.4. Runtutan Kerja Pengembangan Koleksi Musiman	107
4.4.5. Sistematika Perancangan dan Penerapan <i>Logotype Seasonal Collection</i>	108
• <i>Guideline</i> Konsepsi Koleksi.....	109
• Arahan Pengembangan <i>Logotype</i> Koleksi Musiman	112
• <i>Guideline</i> Penyandingan <i>Logotype</i> Utama dan <i>Logotype</i> Koleksi Musiman	114
4.4.6. Koleksi “Dreams & Desire”	119
• Judul dan Narasi	119
• Penyusunan <i>Moodboard</i>	119
• <i>Artwork</i> “Dreams and Desire”	120
• <i>Mockup</i> Desain Produk “Dreams & Desire”	121
• Desain Identitas Visual Koleksi “Dreams & Desire”.....	123

<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan <i>Logotype</i> Koleksi “Dreams & Desire” terhadap Beberapa <i>Items</i> Kemasan 	125
4.5. Implementasi Desain	126
4.5.1. Kemasan Fisik	126
4.5.2. <i>Campaign, Lookbook</i> , dan Aktifasi Sosial Media.....	133
BAB V KESIMPULAN.....	137
5.1. Kesimpulan.....	137
5.2. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. William Morris dan Salah Satu Produknya.....	2
Gambar 1.2 Hermawan Tanzil Produknya.....	3
Gambar 1.3 Ben Wirawan dan Hanafi Bersama Produknya.....	4
Gambar 1.4 A. Noor Arief dan Produknya	5
Gambar 2.1 Model Metode STP oleh Philip Kotler.....	15
Gambar 2.2 Model Metode Business Model Canvas oleh Alex Osterwalder.....	16
Gambar 2.3 <i>Sustainable Business Model</i> oleh Evans et al.....	17
Gambar 3.1. Model Metode Graphic Design Solution oleh Robin Landa.....	19
Gambar 3.2 Produk-produk pada Segmentasi Pasar Art Merchandise.....	29
Gambar 3.3 Unggahan Instagram Liunic on Things(kiri) dan Something's To Keep(kanan).....	34
Gambar 3.4 Unggahan Instagram Play with Pattero(kiri) dan Ardneks(kanan)	35
Gambar 3.5 Unggahan Instagram Voices Baby(kiri) dan Drunk Dad in the Lobby(kanan).....	35
Gambar 3.6 Diagram <i>Positioning</i> Karakter <i>Brand</i> berdasar Suara dan Formalitas.	36
Gambar 3.7 Diagram <i>Positioning</i> Karakter <i>Brand</i> berdasar Medium Karya dan Gaya.	37
Gambar 3.8 Diagram <i>Positioning</i> Karakter <i>Brand</i> berdasar Konsep Suara dan Formalitas.	38
Gambar 4.1 Poster Grafis yang Mengimplementasikan <i>Swiss-style Design</i>	45

Gambar 4.2 Poster-poster Grafis <i>Post-modern Design</i> Karya Wolfgang Weingart (kiri) dan David Carson (kanan)	46
Gambar 4.3 Karya Willem de Kooning – “The Visit” 1966-7	48
Gambar 4.4 Karya Mark Rothko– “Green, Blue, Green on Blue”	48
Gambar 4.5 Contoh New Traditional Typography Layout.....	49
Gambar 4.6 Karya Irving Penn - “Flowers” 1980 (Kiri), ...	51
“Italian Still Life (B)” 1981 (Kanan)	51
Gambar 4.7 Contoh <i>Organic Shapes</i>	52
Gambar 4.8 <i>Moodboard</i> visual dari <i>Brand</i> Entitas yang Disesuaikan dengan <i>Core Brand Personality</i> sebagai <i>Keywords</i> utama.....	53
Gambar 4.9 Arahan <i>Artwork</i>	54
Gambar 4.10 Arahan Implementasi <i>Artwork</i> ke Produk.....	55
Gambar 4.11 Arahan Implementasi Grafis	56
Gambar 4.12 Referensi Arahan Fotografi untuk <i>Lookbook</i> dan <i>Campaign</i>	56
Gambar 4.13 <i>Moodboard</i> Arahan Identitas Visual	57
Gambar 4.14 Kandidat <i>Typeface</i> yang Dinilai Paling Berpotensi dan Representatif terhadap <i>Brand</i> yang Dibangun	58
Gambar 4.15 Penggabungan <i>Typeface</i> Final pada Pengembangan <i>Logotype</i>	60
Gambar 4.16 Finalisasi <i>Logotype</i> dengan Menggunakan Grid Modular	61
Gambar 4.17 Sketsa Pengembangan <i>Logogram</i>	61
Gambar 4.18 Digitalisasi Sketsa menjadi <i>Thumbnail</i>	62
Gambar 4.19 Pengembangan <i>Logogram</i>	62
Gambar 4.20 Finalisasi Pengembangan <i>Logogram</i>	63

Gambar 4.21 Kompatibilitas Kedua Varian Logo terhadap Visual	64
Gambar 4.22 Implementasi Visual Identity Alternatif 1 terhadap Kwitansi.	65
Gambar 4.23 Implementasi Visual Identity Alternatif 1 terhadap Business Card.	66
Gambar 4.24 Implementasi Visual Identity Alternatif 1 terhadap Greeting Card.	66
Gambar 4.25 Implementasi Visual Identity Alternatif 1 terhadap hangtag.	67
Gambar 4.25 Implementasi Visual Identity Alternatif 1 terhadap label.	67
Gambar 4.26 Implementasi Visual Identity Alternatif 1 terhadap shopping bag. .	68
Gambar 4.27 Pengembangan <i>Logotype</i> Alternatif 2	69
Gambar 4.28 Finalisasi <i>Logotype</i> Alternatif 2	70
Gambar 4.29 pengembangan Logogram Alternatif 2	70
Gambar 4.30 Finalisasi Logogram Alternatif 2	71
Gambar 4.31 Kompatibilitas Kedua Varian Logo terhadap Visual	71
Gambar 4.32 Implementasi Visual Identity Alternatif 2 terhadap Kwitansi.	72
Gambar 4.33 Implementasi Visual Identity Alternatif 2 terhadap Business Card.	73
Gambar 4.34 Implementasi Visual Identity Alternatif 2 terhadap <i>Greeting Card</i> .	73
Gambar 4.35 Implementasi Visual Identity Alternatif 2 terhadap hangtag.	74
Gambar 4.36 Implementasi Visual Identity Alternatif 2 terhadap label.	74
Gambar 4.37 Implementasi Visual Identity Alternatif 2 terhadap Shopping Bag.	75
Gambar 4.38 Pengembangan <i>logotype</i>	76
Gambar 4.39 Finalisasi <i>logotype</i>	76
Gambar 4.40 Pengembangan Logogram.....	77
Gambar 4.41 Finalisasi Logogram.....	77

Gambar 4.42 Kompatibilitas Kedua Varian Logo terhadap Visual	78
Gambar 4.43 Implementasi Visual Identity Alternatif 3 terhadap Kwitansi.	79
Gambar 4.44 Implementasi Visual Identity Alternatif 3 terhadap <i>Business Card</i> .79	
Gambar 4.45 Implementasi Visual Identity Alternatif 3 terhadap <i>Greeting Card</i> .	

80

Gambar 4.46 Implementasi Visual Identity Alternatif 3 terhadap <i>Hangtag</i>	81
Gambar 4.47 Implementasi Visual Identity Alternatif 3 terhadap Label.....	81
Gambar 4.48 Implementasi Visual Identity Alternatif 3 terhadap <i>Shopping Bag</i> .82	
Gambar 4.49 Logo yang Dipilih untuk Dilakukan Finalisasi	83
Gambar 4.50 Permasalahan <i>Focal Point</i> pada <i>Logotype</i>	84
Gambar 4.51 Perbandingan Konstruksi Grid pada <i>Logotype</i> Sebelum (kiri), Sesudah (kanan) Dilakukan Rekonstruksi, dan Finalisasi Grid (bawah).....	85
Gambar 4. 52 Perbandingan Logo Sebelum (kiri) dan Sesudah (kanan) Dilakukan Rekonstruksi terhadap Sistem Grid.....	86
Gambar 4. 53 Kombinasi <i>Logogram</i> dan <i>Logotype</i> yang sudah dilakukan finalisasi	

86

Gambar 4.54 Skema Warna yang Dipilih	89
Gambar 4. 55 Material dan Metode yang Dipilih	90
Gambar 4. 56 <i>Mockup Stitched Label</i>	91
Gambar 4. 57 Alternatif Desain <i>Hangtag Card</i>	92
Gambar 4. 58 <i>Mockup</i> Desain Gantungan Kunci <i>Hangtag</i>	93
Gambar 4. 59 <i>Mockup</i> Revisi Desain Gantungan Kunci sebagai Pembuka Botol.94	
Gambar 4. 60 Desain <i>Greeting Card</i>	95

Gambar 4. 61 <i>Mockup Wrapper</i> disandingkan bersama <i>Greeting Card</i>	96
Gambar 4. 62 Revisi desain <i>Greeting Card</i>	96
Gambar 4. 63 Desain <i>Mailer</i> Disandingkan dengan <i>Shipping Sticker</i> sesuai <i>Proporsi</i> . 97	
Gambar 4. 64 <i>Mockup</i> Desain Kotak Aksesoris Alternatif 1.....	98
Gambar 4. 65 <i>Mockup</i> Desain Kotak Aksesoris Alternatif 2.....	99
Gambar 4.66 <i>Mockup</i> Desain Kemasan Aksesoris Alternatif 3.....	99
Gambar 4.67 <i>Mockup</i> Desain Kotak Kacamata Alternatif 1.....	101
Gambar 4. 68 <i>Mockup</i> Desain Kotak Kacamata Alternatif 2.....	102
Gambar 4.69 Gambaran Kasar Konstruksi Kotak Kacamata Alternatif 2.....	103
Gambar 4.70 Desain Kwitansi Elektronik	103
Gambar 4.71 <i>Mockup</i> Desain Koleksi Klasik.....	107
Gambar 4.72 <i>Workflow</i> Pengembangan Koleksi Musiman	108
Gambar 4.73 Pemilihan <i>Copywriting</i> pada Judul Koleksi Musiman.....	109
Gambar 4.74 Penyusunan <i>Keyword</i> pada Penggarapan Tema Koleksi Musiman 110	
Gambar 4.75 Pengembangan Narasi Koleksi Musiman	111
Gambar 4.76 Pengembangan Karakter Visual <i>Logotype</i> Koleksi Musiman.....	112
Gambar 4.77 Pengembangan Karakter Visual <i>Logotype</i> Koleksi Musiman.....	113
Gambar 4.78 Aransemen <i>Logotype</i> Koleksi Musiman	113
Gambar 4.79 Pemilihan Warna untuk <i>Logotype</i> Koleksi Musiman	114
Gambar 4.80 Penggunaan Varian Logo terhadap Koleksi <i>Spring/Summer</i> dan Koleksi <i>Fall/Winter</i>	115

Gambar 4.81 Bidang Ukuran Grid yang Sudah Ditentukan untuk Koleksi <i>Spring/Summer</i>	116
Gambar 4.82 Ukuran Logo Penempatan <i>Logotype</i> Koleksi <i>Spring/Summer</i> terhadap Grid	116
Gambar 4.83 Bidang Ukuran Grid yang Sudah Ditentukan untuk Koleksi <i>Fall/Winter</i>	117
Sumber: Dokumentasi Pribadi	117
Gambar 4.84 Ukuran Logo Penempatan <i>Logotype</i> Koleksi <i>Fall/Winter</i> terhadap Grid	117
Sumber: Dokumentasi Pribadi	117
Gambar 4.85 Penerapan Warna pada <i>Pairing Logo</i>	118
Sumber: Dokumentasi Pribadi	118
Gambar 4.86 <i>Moodboard</i> koleksi <i>Dreams & Desire</i>	120
Gambar 4.87 Hasil pembuatan <i>Artwork</i> dengan Media Fotografi	120
Gambar 4.88 Hasil pembuatan <i>Artwork</i> dengan Media Water Color	121
Gambar 4.89 Mockup Implementasi <i>Artwork</i> terhadap Produk	122
Gambar 4.90 Arahkan <i>Logotype</i> “ <i>Dreams & Desire</i> ”	123
Gambar 4.91 Pengembangan Alternatif <i>Logotype</i> untuk Koleksi “ <i>Dreams & Desire</i> ”	124
Gambar 4.92 Penerapan <i>Logotype</i> “ <i>Dreams & Desire</i> ” terhadap Kemasan	125
Gambar 4.93 <i>Stitched Label</i>	126
Gambar 4.94 <i>Hangtag</i>	127
Gambar 4.95 <i>Primary Packaging (Wrapping Paper dan Tali Ikat)</i>	127

Gambar 4.96 <i>Greeting Card</i>	128
Gambar 4.97 <i>Secondary Packaging (Tarp Mailer and Shipping Sticker)</i>	128
Gambar 4.98 <i>Accessories Box Alt. 1</i>	129
Gambar 4.99 <i>Accessories Box Alt. 2</i>	129
Gambar 4.100 <i>Desain Kemasan Kacamata</i>	130
Gambar 4.101 <i>Kotak Kacamata dan Scarf</i>	130
Gambar 4.102 <i>Sablon pada Kacamata</i>	131
Gambar 4.103 <i>Kemasan Komprehensif untuk Classic Collection</i>	131
Gambar 4.104 <i>Hangtag untuk 'Dreams & Desire' Collection</i>	132
Gambar 4.105 <i>Greeting Card untuk 'Dreams & Desire' Collection</i>	132
Gambar 4.106 <i>Mockup foto Campaign untuk 'Dreams & Desire' Collection</i>	133
Gambar 4.107 <i>Mockup foto Lookbook untuk 'Dreams & Desire' Collection</i>	134
Gambar 4.108 <i>Strategi Konten sosial Media</i>	135
Gambar 4.109 <i>Kemungkinan Pengaplikasian Strategi Konten Sosial Media ke Dalam Grid Instagram</i>	135
Gambar 4.110 <i>Mockup Visual Grid Instagram yang Sudah Dibuat</i>	136

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kenaikan Angka Pengeluaran per Kapita di Indonesia	6
Tabel 3.1. Judul Tabel.....	22
Tabel 3.1. Business Model Canvas	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Lembar Monitoring Bimbingan Tugas akhir..... A1-A2

