PERANCANGAN FILM ANIMASI "SI UMAR" MENGGUNAKAN AUTODESK MAYA 2009

SKRIPSI

disusun oleh Rizki Tirtajaya 08.12.3327

JURUSAN SISTEM INFORMASI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIKOM YOGYAKARTA YOGYAKARTA 2014

PERANCANGAN FILM ANIMASI "SI UMAR" MENGGUNAKAN AUTODESK MAYA 2009

SKRIPSI

untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S1 pada jurusan Sistem Informasi

disusun oleh Rizki Tirtajaya 08.12.3327

JURUSAN SISTEM INFORMASI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIKOM YOGYAKARTA YOGYAKARTA 2014

<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>	PERSETUJUAN
<section-header><section-header><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></section-header></section-header>	SKRIPSI
	<section-header><section-header><section-header><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></section-header></section-header></section-header>

ii

PENGESAHAN SKRIPSI PERANCANGAN FILM ANIMASI "SI UMAR" **MENGGUNAKAN AUTODESK MAYA 2009** yang dipersiapkan dan disusun oleh **Rizki Tirtajaya** 08.12.3327 telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Juli 2014 Susunan Dewan Penguji Nama Penguji and /Tangan Melwin Syafrizal, S.Kom, M.Eng NIK. 190302105 Amir Fatah Sofyan, ST, M.Kom NIK. 190302047 Pandan P. Purwacandra, M.Kom NIK. 190302190 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer Tanggal 5 September 2014 MANAJEMEN INFR KEPUA STMIK AMIKOM YOGYAKARTA Prof. Dr. M. Suyanto, M.M. NIK. 190302001 LOGY

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu institusi pendidikan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Segala sesuatu yang terkait dengan naskah dan karya yang telah dibuat adalah menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Yogyakarta, 4 September 2014

<u>Rizki Tirtajaya</u> NIM. 08.12.3327

ΜΟΤΤΟ

- > Segala hal yang besar, berasal dari sebuah tindakan-tindakan yang kecil.
- Keberuntungan adalah pertemuan antara adanya persiapan dan kesempatan.
- Berbuat baik, berbuat baik, dan terus berbuat baik.
- Buanglah sampah pada tempatnya.

PERSEMBAHAN

- Terimakasih ALLAH SWT yang memberikan jalan dan kemudahan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini (bukan dengan tepat waktu), tetapi dengan puas.
- Kedua orang tuaku (Subari dan Sri Mardiyani). Terimakasih atas do'a, kesabaran, dukungan, nasehat, pengetahuan, kemarahan dan kasih sayang dan segala sesuatunya sehingga menjadikan aku seperti ini. Bertriliunan maaf belum bisa membalas semuanya, belum bisa membahagiakan dan memberikan yang terbaik dan maaf jika menyelesaikan skripsi ini sampai 2 tahun.
- Kedua kakakku Is Susilaningtyas dan Yudha Nugraha. Terimakasih atas do'a dan dukungannya.
- Kawan-kawan kontrakan Concat (Indru, Sule, Wawo, Otong). Terimakasih atas segala candaan dan tingkah lakunya yang kadang-kadang tidak masuk akal.
- Krecek, terimakasih karena telah meminjamkan monitornya. Dan maaf jika monitornya sekarang jadi rusak.
- Robek, sangat menyenangkan atas obrolan ngalur ngidulnya yang tidak tahu sebenarnya bahas apa, obrolan dari yang santai sampai yang berat. Bagi saya itu adalah obrolan yang sangat ikhlas dan sangat bebas.
- Dan yang pasti tidak ketinggalan adalah kawan-kawan kontarakan Ompol Dewo yang sekaligus juga merupakan kawan-kawan SMA! Jujur, pada akhirnya nanti ingin menghabiskan hari tua dengan ente semua !

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini tentunya tidak akan selesai tanpa dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan kesempatannya. Untuk itu penyusun ucapkan terimakasih kepada :

- 1. Bapak Prof.Dr.M Suyanto, MM selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Ilmu Komputer (STMIK) Amikom Yogyakarta.
- Bapak Drs. Bambang Sudaryatno, M.M selaku Ketua Jurusan Strata 1 Sistem Informasi STMIK Amikom Yogyakarta.
- 3. Bapak Melwin Syafrizal, S.Kom, M.Eng selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan.
- 4. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk perbaikan pada kesempatan penulisan yang akan datang. Harapan penulis agar skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Amin.

Yogyakarta, 4 September 2014

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL
PERSETUJUAN ii
PENGESAHAN iii
PERNYATAAN iv
МОТТО v
PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR SINGKATAN xix
INTISARI
ABSTRACT xxi
I. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Batasan Masalah
1.4 Tujuan Penelitian
1.5 Manfaat Penelitian
1.6 Metodologi Penelitian
1.7 Sistematika Penulisan 5
1.8 Rencana Kegiatan 6
II. LANDASAN TEORI
2.1 Tinjauan Pustaka
2.2 Pengertian Animasi
2.3 Asal Mula Teknik Animasi

	2.4	Jenis Film Animasi 3D	10
		2.4.1 Berdasarkan Objek Film Animasi	10
		2.4.2 Berdasarkan Proses Produksi Film Animasi	12
	2.5	Prinsip Animasi	13
	2.6	Istilah dalam Pembuatan Naskah dan Storyboard	21
	2.7	Proses Pembuatan Film Animasi	. 23
		2.7.1 Pra Produksi	23
		2.7.2 Produksi	24
		2.7.3 Pasca Produksi	25
	2.8	Software yang Digunakan	26
III.	AN	AL <mark>ISIS DA</mark> N PERANCANGAN ANIMASI	30
	3.1	Analisis	30
		3.1.1 Analisis SWOT	. 30
		3.1.2 Analisis Kebutuhan Sistem	.32
		3.1.3 Analisis Kelayakan Sistem	. 34
	3.2	Strategi Perancangan	35
		3.2.1 Konsep	35
		3.2.2 Ide Cerita	36
		3.2.3 Logline	37
		3.2.4 Sinopsis	.37
		3.2.5 Storyline	39
		3.2.6 Skenario	41
		3.2.7 Concept A <mark>rt</mark>	. 45
		3.2.8 Thumbnail	48
		3.2.9 Storyboard	49
IV.	IMI	PLEMENTASI DAN PEMBAHASAN	54
	4.1	Produksi	54
		4.1.1 <i>Modeling</i>	. 54
		4.1.2 UV Mapping	66
		4.1.3 <i>Rigging</i>	. 72

4.1.4 <i>Skinning</i>	
4.1.5 Animation	100
4.1.6 Shading dan Texturing	
4.1.7 Lighting dan Rendering	120
4.2 Pasca Produksi	130
4.2.1 <i>Compositing</i>	130
4.2.2 Editing dan Adding Sound	134
4.2.3 Final Rendering	137
4.3 Uji Hasil	
V. Penutup	
5.1 Kesimpulan	142
5.2 Sar <mark>an</mark>	143
DAFTAR PUSTAKA	144
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jadwal kegiatan	6
Tabel 3.1	Analisi SWOT	
Tabel 3.2	Rincian biaya <i>hardware</i>	
Tabel 3.3	Rincian biaya <i>software</i>	
Tabel 3.4	Tokoh dan profil	
Tabel 3.5	Storyboard	
Tabel 4.1	Uji hasil	140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pose and between	14
Gambar 2.2	Stretch and squash	15
Gambar 2.3	Gerakan antisipasi ketika mengayun	. 16
Gambar 2.4	Gerakan secondary action anak panah yang menancap	. 16
Gambar 2.5	Follow through and overlapping action	. 17
Gambar 2.6	Gerakan ease in and ease out pada daun yang melayang jatuh	.18
Gambar 2.7	Gerakan arch pada bola yang dilempar	. 18
Gambar 2.8	Exaggeration	.19
Gambar 2.9	Posisi staging	20
Gambar 2.10	Appeal Scobby doo	. 20
Gambar 2.11	Personality	21
Gambar 2.12	Tampilan interface Autodesk Maya 2009	26
Gambar 2.13	Tampilan interface Adobe Photoshop CS3	.27
Gambar 2.14	Tampilan interface Adobe After Effects CS3	.28
Gam <mark>bar</mark> 2.15	Tampilan interface Adobe Premiere Pro CS3	.29
Gambar 3.1	Desain <i>environment</i> depan rumah Umar	47
Gambar 3.2	Desain <i>environment</i> kamar Umar	. 48
Gambar 4.1	Import blueprint	55
Gambar 4.2	Mengatur <i>blueprint</i>	. 55
Gambar 4.3	Create plane	56
Gambar 4.4	Perintah <i>extrude</i>	56
Gambar 4.5	Membuat mulut dan hidung	57
Gambar 4.6	Membuat mata	57
Gambar 4.7	Perintah combine	58
Gambar 4.8	Membuat wajah setengah bagian front viewport	59
Gambar 4.9	Membuat wajah setengah bagian side viewport	59
Gambar 4.10	Smooth view	60

Gambar 4.11	Kepala setengah jadi	. 60
Gambar 4.12	Snap to grid	61
Gambar 4.13	Mirror geometry option box	61
Gambar 4.14	Merge threshold	62
Gambar 4.15	Tubuh bagian kiri	63
Gambar 4.16	Model Umar	63
Gambar 4.17	Perbandingan pundak-siku dengan siku-pergelangan tangan	. 64
Gambar 4.18	Perbandingan pundak-ujung jari dengan pundak-paha	64
Gambar 4.19	Letak telinga	65
Gambar 4.20	Perbandingan telapak kaki dengan siku-pergelangan tangan	. 65
Gambar 4.21	Perbandingan lutut-matakaki dengan lutut-pangkal paha	.66
Gambar 4.2 <mark>2</mark>	Posisi berdiri tegak	66
Gambar 4.23	Planar mapping option box	. 67
Gambar 4.24	Tampilan UV Texture Editor	67
Gambar 4.25	Select UV edges	68
Gambar 4.26	Cut UV edges	69
Ga <mark>mba</mark> r 4.27	To shell	69
Gam <mark>bar</mark> 4.28	Unfold option box	.70
Gamba <mark>r 4.29</mark>	Smooth UV tool	70
Gambar 4.30	Setting unfold untuk bagian lengan	71
Gambar 4.31	UV kaos Umar	71
Gambar 4.32	UV Snapshot	. 72
Gambar 4.33	Hierarki grup karakter Umar	.73
Gambar 4.34	Skeleton kaki kiri	73
Gambar 4.35	Mengatur Joint orient	74
Gambar 4.36	Unparent joint	75
Gambar 4.37	Memberi nilai 0 tiap joint orient	.75
Gambar 4.38	Create locator	.76
Gambar 4.39	Aim Constraint Options	76
Gambar 4.40	Delete node aimConstraint	. 77

Gambar 4.41	Copy value rotate ke joint orient	.77
Gambar 4.42	Orient joint options	. 78
Gambar 4.43	Re-parent joint	78
Gambar 4.44	Rename joint	79
Gambar 4.45	IK handle tool options	79
Gambar 4.46	Rename IK handle dan effector	80
Gambar 4.47	Mirror joint options	80
Gambar 4.48	Hasil mirror skeleton	81
Gambar 4.49	Membangun foot roll joint	81
Gambar 4.50	Menyejajarkan joint tumit	82
Gambar 4. <mark>51</mark>	Snap pivot tiap joint	82
Gambar 4.5 <mark>2</mark>	Rename foot roll joint	83
Gambar 4.53	Parent constraint options	83
Gambar 4.54	Parent constrain bn_1_ankle01	84
Gambar 4.55	Orient constraint options	.84
Gambar 4.56	Orient constrain locMatch_l_ball01 dengan jDrv_l_ball01	. 85
Gambar 4.57	MEL script	85
Gam <mark>bar</mark> 4.58	Hieraraki reverse lock joint	86
Gambar 4.59		
	Point constraint	. 86
Gambar 4.60	Point constraint CV curve tool options	. 86 . 87
Gambar 4.60 Gambar 4.61	Point constraint CV curve tool options Box curve	. 86 . 87 . 87
Gambar 4.60 Gambar 4.61 Gambar 4.62	Point constraint	. 86 . 87 . 87 . 87 . 88
Gambar 4.60 Gambar 4.61 Gambar 4.62 Gambar 4.63	Point constraint	. 86 . 87 . 87 . 87 . 88 . 89
Gambar 4.60 Gambar 4.61 Gambar 4.62 Gambar 4.63 Gambar 4.64	Point constraintCV curve tool optionsBox curvePosisi pivot box curveBentuk foot controlBentuk foot, toe, heel, ball control	. 86 . 87 . 87 . 87 . 89 . 89
Gambar 4.60 Gambar 4.61 Gambar 4.62 Gambar 4.63 Gambar 4.64 Gambar 4.65	Point constraintCV curve tool optionsBox curvePosisi pivot box curvePosisi pivot box curveBentuk foot controlBentuk foot, toe, heel, ball controlHierarki foot control	. 86 . 87 . 87 . 88 . 89 . 89 . 90
Gambar 4.60 Gambar 4.61 Gambar 4.62 Gambar 4.63 Gambar 4.64 Gambar 4.65 Gambar 4.66	Point constraintCV curve tool optionsBox curvePosisi pivot box curvePosisi pivot box curveBentuk foot controlBentuk foot, toe, heel, ball controlHierarki foot controlColoring control curve	. 86 . 87 . 87 . 88 . 89 . 89 . 90 . 91
Gambar 4.60 Gambar 4.61 Gambar 4.62 Gambar 4.63 Gambar 4.64 Gambar 4.65 Gambar 4.66 Gambar 4.67	Point constraintCV curve tool optionsBox curvePosisi pivot box curvePosisi pivot box curveBentuk foot controlBentuk foot, toe, heel, ball controlHierarki foot controlColoring control curveDuplicate foot control	. 86 . 87 . 87 . 88 . 89 . 89 . 90 . 91 . 91
Gambar 4.60 Gambar 4.61 Gambar 4.62 Gambar 4.63 Gambar 4.64 Gambar 4.65 Gambar 4.66 Gambar 4.67 Gambar 4.68	Point constraint	. 86 . 87 . 87 . 87 . 88 . 89 . 90 . 90 . 91 . 91 . 92
Gambar 4.60 Gambar 4.61 Gambar 4.62 Gambar 4.63 Gambar 4.64 Gambar 4.65 Gambar 4.66 Gambar 4.67 Gambar 4.68 Gambar 4.69	Point constraintCV curve tool optionsBox curvePosisi pivot box curvePosisi pivot box curveBentuk foot controlBentuk foot, toe, heel, ball controlHierarki foot controlColoring control curveDuplicate foot controlLock and hide selected channelOrient option box	. 86 . 87 . 87 . 88 . 89 . 89 . 90 . 91 . 91 . 92 . 93

Gambar 4.71	Create left knee control
Gambar 4.72	Final foot control
Gambar 4.73	Hierarki karakter Umar 9.
Gambar 4.74	Search object name
Gambar 4.75	Smooth bind skin options
Gambar 4.76	Bagian kurang natural karakter Umar
Gambar 4.77	Menganimasikan siku9
Gambar 4.78	Paint skin weight tool options
Gambar 4.79	Perbedaan setelah di-paint skin weight
Gambar 4.80	Break connection
Gambar 4. <mark>81</mark>	Auto key
Gambar 4.8 <mark>2</mark>	Graph editor
Gambar 4.83	Pose 1 dan pose 2
Gambar 4.84	Menambah gerakan anticipation
Gambar 4.85	Time slider
Gambar 4.86	Menambah inbetween
Gambar 4.87	Insert key
Gam <mark>bar</mark> 4.88	Zoom kurva
Gamba <mark>r 4.89</mark>	In out tangent
Gambar 4.90	Mengatur in out tangent
Gambar 4.91	Hasil edit kurva
Gambar 4.92	Kurva tangan 108
Gambar 4.93	Kurva lengan
Gambar 4.94	Kurva siku
Gambar 4.95	Kurva telapak tangan
Gambar 4.96	Playblast options 110
Gambar 4.97	File Umar shirt UV 11
Gambar 4.98	Create layer tekstur 11
Gambar 4.99	Membuat tekstur 112
Gambar 4.100) Hide layer UV

Gambar 4.101 TIFF option	113
Gambar 4.102 Create material anisotropic	113
Gambar 4.103 Create render node	114
Gambar 4.104 Search tekstur	114
Gambar 4.105 Setting material kaos	115
Gambar 4.106 Assign material to selection	115
Gambar 4.107 Material skin	116
Gambar 4.108 Material sepatu	117
Gambar 4.109 Material rambut	118
Gambar 4.110 Material mata	119
Gambar 4.111 Karakter Umar	119
Gambar 4.112 Mengaktifkan mental ray	121
Gambar 4.113 Mental ray render settings	121
Gambar 4.114 Physical sun and sky	122
Gambar 4.115 Node mia_exposure_simple1	122
Gambar 4.116 Quality presets production	123
Gambar 4.117 Final gather	.123
Gambar 4.118 Create render pass	124
Gambar 4.119 Associate Passes	125
Gambar 4.120 Mengatur file output dan frame range	126
Gambar 4.121 Setting tab common	127
Gambar 4.122 Batch render	127
Gambar 4.123 Surface shader dan ambient occlusion	128
Gambar 4.124 Koneksi surface shader dan mib_amb_occlusion	128
Gambar 4.125 Mengatur node mib_amb_occlusion	129
Gambar 4.126 Material Override	129
Gambar 4.127 Hasil render pass	130
Gambar 4.128 Composition settings	131
Gambar 4.129 <i>Import</i> file gambar hasil render	131
Gambar 4.130 Import render pass	132

Gambar 4.131 Urutan layer
Gambar 4.132 <i>Blending mode</i>
Gambar 4.133 Efek gaussian blur 133
Gambar 4.134 Time stretch
Gambar 4.135 Render queue
Gambar 4.136 Setting project Adobe Premiere Pro CS3
Gambar 4.137 Import video
Gambar 4.138 Mengatur urutan video
Gambar 4.139 Import sound 136
Gambar 4.140 Mengatur suara sesuai storyboard
Gambar 4.141 Mengatur video menggunakan adobe media encoder 138
Gambar 4.142 Mengatur audio menggunakan adobe media encoder 139

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Skenario	1
Lampiran B	Thumbnail	24
Lampiran C	Storyboard	29

DAFTAR SINGKATAN

С	= Cut
CU	$= Close \ Up$
DI	= Dolly In
DO	= Dolly Out
ELS	= Eye Level Shot
Ext	= Exterior
Int	= Interior
LS	= Long Shot
MCU	= Medium Close Up
MS	= Medium Shot
Sc	= Scene
SFX	= Sound Effect
TR	= Truck Right
VCU	= Very Close Up

INTISARI

Film animasi 3D mulai berkembang di Indonesia. Salah satunya bisa dilihat dari banyaknya film animasi yang diputar di televisi. Tetapi film animasi yang diputar di TV masih didominasi oleh produksi luar negeri. Padahal SDM Indonesia sudah mulai maju dalam pembuatan animasi. Film-film animasi tersebut juga masih sedikit yang berpesan moral, sebagian besar hanya sekedar menghibur saja.

Pada skripsi ini, penyusun membuat film animasi 3D dengan isi pesan tentang pesan moral, tetapi juga tetap menghibur. Penyusun menggunakan metode *keyframe animation*, agar dapat mengatur *action* secara bebas sesuai dengan *storyboard*. Agar proses pembuatan film dapat terencana dengan baik dan berjalan dengan lancar, penyusun membuat film animasi ini dimulai dari tahap pra produksi, produksi dan pasca produksi. Tahap pra produksi meliputi ide cerita dan naskah cerita, tahap produksi yang merupakan pengaplikasian software pengolah 3D untuk merealisasikan cerita ke dalam bentuk 3D dan terakhir yaitu pasca produksi yang meliputi penambahan suara, efek, pengeditan sehingga menghasilkan sebuah film animasi.

Banyak melihat film animasi sebagai referensi, mempelajari tentang anatomi untuk memperoleh bentuk karakter yang proporsional, mengaplikasikan prinsip animasi, pengetahuan tentang sinematografi dan lighting sangat menunjang untuk menghasilkan film yang bagus. Tetapi selain pengetahuan dan skill yang memadai tentang membuat film animasi, ide cerita dan naskah cerita juga sangat menentukan hasil akhir film animasi.

Kata kunci : Film animasi, 3D, pra produksi, produksi, pasca produksi, pesan moral.

ABSTRACT

3D animation film began to evolve in Indonesia. It's can be seen from the many animated films are screened on television. But animation films that screened on TV is still dominated by overseas production. Though Indonesian human resources have begun to advance in making animation. Those animation films are also still slightly that convey moral message, mostly just entertaining and joke.

In this thesis, author make the 3D animation film that contains moral messages, but also still entertaining. Authors use keyframe animation's method, in order to create action with independently according to the storyboard. So that film-making process can be planned good and can be executed with clear, author make this animation film start from pre-production step, production and post production. Pre-production step that includes story ideas and script, production step which is step to create entire 3D and realize the story in 3D world, and the last is post production that includes the adding of sound, effects, editing to produce the final outcome of an animated movie.

Seeing many animation films as a reference, learn about the anatomy to obtain a form of proportional character, apply the principles of animation, knowledge of cinematography and lighting are very supportive to produce a good animated film. But in addition to adequate knowledge and skills about create the animation film, story ideas and script also determines the final outcome of animated film.

Keywords : Animation film, 3D, pre-production, production, post production, moral message.