

**PEMBUATAN KARAKTER MANUSIA DAN ANIMASI 3 DIMENSI
DENGAN 3DS MAX 2011 BERBASIS OBJEK KOTAK**

SKRIPSI

disusun oleh

Anton Pakari Moya

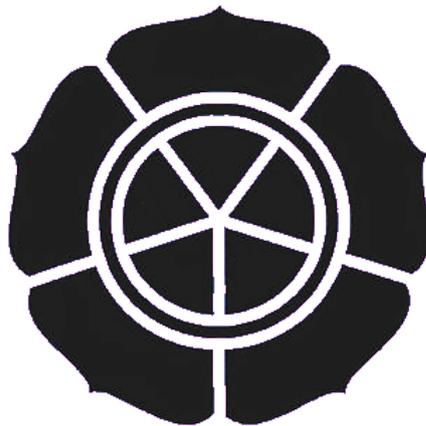
06.11.1190

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2014**

**PEMBUATAN KARAKTER MANUSIA DAN ANIMASI 3 DIMENSI
DENGAN 3DS MAX 2011 BERBASIS OBJEK KOTAK**

SKRIPSI

untuk memenuhi sebagai persyaratan
mencapai derajat Sarjana S1
pada jurusan Teknik Informatika

disusun oleh

Anton Pakari Moya

06.11.1190

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2014**

PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PEMBUATAN KARAKTER MANUSIA DAN ANIMASI 3
DIMENSI DENGAN 3DS MAX 2011 BERBASIS OBJEK
KOTAK**

yang dipersiapkan dan disusun oleh

Anton Pakari Moya

06.11.1190

telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi
pada tanggal 13 Januari 2014

Dosen Pembimbing,

Erik Hadi Saputra, S.Kom, M.Eng
NIK. 190302107

PENGESAHAN

SKRIPSI

**PEMBUATAN KARAKTER MANUSIA DAN ANIMASI 3
DIMENSI DENGAN 3DS MAX 2011 BERBASIS OBJEK
KOTAK**

yang dipersiapkan dan disusun oleh

Anton Pakari Moya
06.11.1190

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 26 Mei 2014

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji

Armadyah Amborowati, S.Kom, M.Eng
NIK. 190302063

Erik Hadi Saputra, S.Kom, M.Eng
NIK. 190302107

Kusnawi, S.Kom, M.Eng
NIK. 190302112

Tanda Tangan

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer
Tanggal 8 Juni 2014

KETUA STMIK AMIKOM YOGYAKARTA

Prof. Dr. M. Suyanto, M.M.
NIK. 190302001

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, 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.

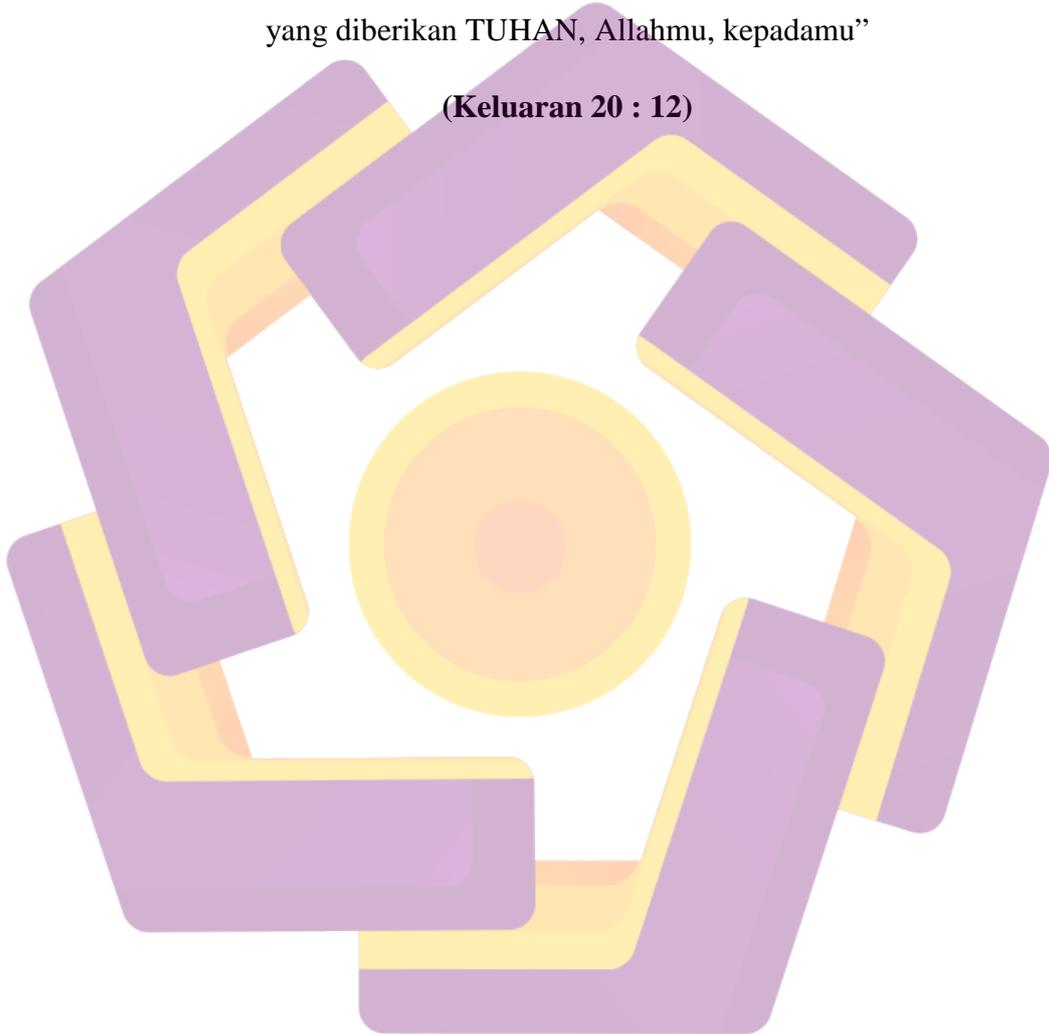
Yogyakarta, 8 Juni 2014

Anton Pakari Moya
NIM. 06.11.1190

MOTTO

“Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah
yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu”

(Keluaran 20 : 12)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Yesus Kristus akhirnya selesai juga setelah beberapa bulan berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini bukanlah sesuatu yang terbaik, namun saya mempersembahkan skripsi ini khusus kepada :

- Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan perlindunganNya, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
- Kedua orang tua dan saudara – saudara saya yang telah memberikan dorongan, semangat dan doa yang tiada henti - hentinya sehingga saya bisa menyelesaikan studi dengan baik.
- **Rekan - rekan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang sangat membantu terselesaikannya skripsi ini.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan perlindunganNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “PEMBUATAN KARAKTER MANUSIA DAN ANIMASI 3 DIMENSI DENGAN 3DS MAX 2011 BERBASIS OBJEK KOTAK”. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. M. Suyanto, M.M selaku ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer “AMIKOM” Yogyakarta.
2. Drs. Bambang Sudaryatno, M.M selaku ketua jurusan Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer “AMIKOM” Yogyakarta.
3. Erik Hadi Saputra, S.Kom, M.Eng selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait dan kalangan umum dan khususnya bagi penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai acuan untuk lebih baik di waktu yang akan datang.

Yogyakarta, 8 Juni 2012

Penulis

DAFTAR ISI

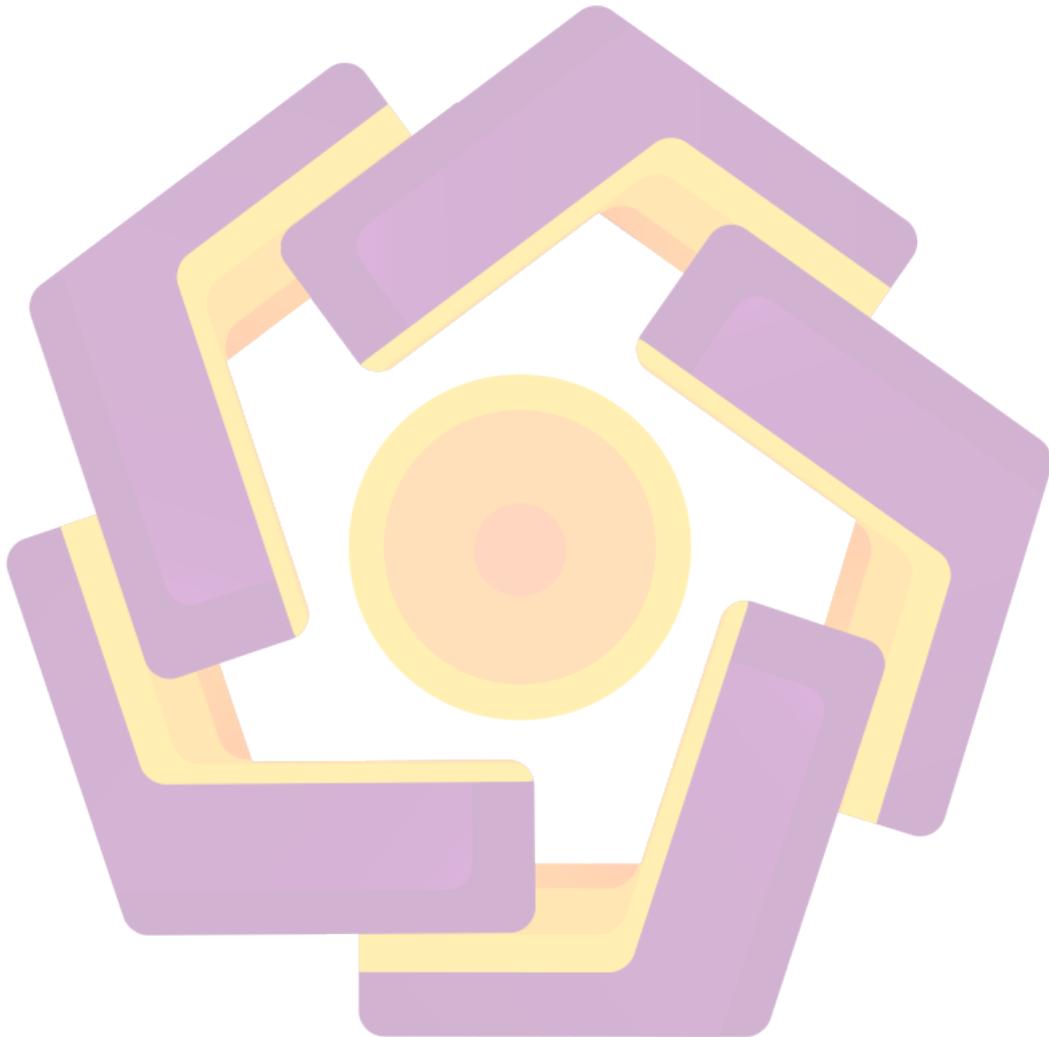
	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGASAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	ixx
INTISARI	xx
ABSTRACT	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Batasan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Metode Pengumpulan Data	6
1.7 Sistematika Penulisan	7
BAB II. LANDASAN TEORI	9
2.1 Animasi 3D	9
2.1.1 Pengertian Animasi 3D	9
2.1.2 Metode Animasi 3D	9
2.1.3 Prinsip Dasar Animasi	10
2.1.4 Workflow Animasi 3D	24

2.2	Pengertian Modeling	27
2.3	Pemodelan Primer	29
2.3.1	Sub-Objek Modeling	29
2.3.2	Nurbs	29
2.3.3	Subdivision	30
2.3.4	Normal	30
2.3.5	UV Layout	31
2.3.6	Object Paint	31
2.4	Pemodelan Karakter	32
2.5	Texturing	36
2.3.1	Bitmapped Textures	37
2.3.2	Map Texturing	37
2.6	Animasi	37
2.3.1	Animasi Sel (Cell Animation)	38
2.3.2	Animasi Frame (Frame Animation)	38
2.3.3	Animasi Sprite (Sprite Animation)	39
2.3.4	Animasi Lintasan (Path Animation)	40
2.3.5	Animasi Spline (Spline Animation)	40
2.3.6	Animasi Vektor (Vektor Animation)	40
2.3.7	Animasi Karakter (Character Animation)	41
2.3.8	Computational Animation	42
2.3.9	Morphing	42
2.7	Tentang Animasi 3D	42
2.7.1	Animasi 3D Penuh	43
2.7.2	Animasi 2D dan 3D	43
2.7.3	Animasi 3D dan Live Shoot	44
2.8	Mengenal Character Studio	44
2.9	Software Yang Digunakan	45
2.9.1	Autodesk 3DS Max 2011	45
2.9.2	Adobe Photoshop CS3	46

BAB III. ANALISIS DAN PERANCANGAN	47
3.1 Analisis	47
3.2 Analisis SWOT	47
3.3 Alur Pemodelan 3D	47
3.4 Perancangan	54
3.4.1 Concept Art	54
3.4.2 Storyboard	54
3.5 Material dan Texturing	55
3.5.1 Assign Material to Selection dan dan Pick and Drop .	56
3.5.2 UVW Map	56
BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Rancangan Karakter Manusia	57
4.2 Produksi	61
4.2.1 Persiapan Awal	62
4.2.2 Modeling Karakter Manusia	64
4.2.3 Finishing Karakter	86
4.2.4 Materialing Dan Texturing	86
4.2.5 Penganimasian Karakter	88
4.3 Pascaproduksi	
4.4 Lighting	
4.5 Rendering Pada Animasi	
BAB V. PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Analisis SWOT	49
Tabel 3.2 Storyboard	55

DAFTAR GAMBAR

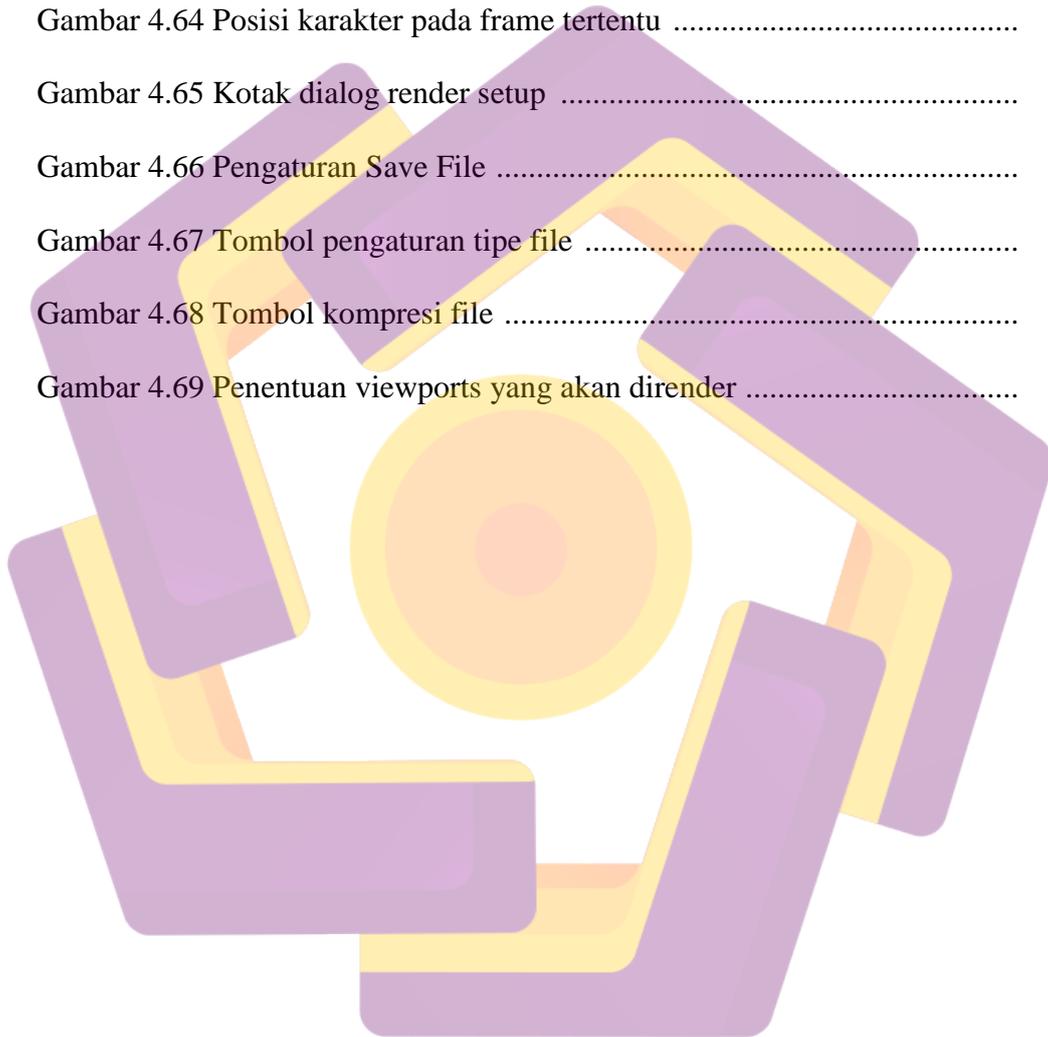
Gambar 2.1 Squash and Stretch pada Animasi Bola	12
Gambar 2.2 Squash and Stretch pada Ekspresi Karakter	13
Gambar 2.3 Contoh – contoh Anticipation	13
Gambar 2.4 Contoh Anticipation Pada Donald Bebek	14
Gambar 2.5 Anticipation Dalam Kehidupan Nyata	14
Gambar 2.6 Contoh Staging	15
Gambar 2.7 Macam – Macam Straight Ahead and Pose to Pose	16
Gambar 2.8 Contoh Straight Ahead	16
Gambar 2.9 Contoh pose to Pose	17
Gambar 2.10 Skema Slow In dan Slow Out	18
Gambar 2.11 Contoh Archs	18
Gambar 2.12 Contoh Archs Dalam Suatu Kegiatan	19
Gambar 2.13 Contoh Secondary Action	20
Gambar 2.14 Contoh Timing	20
Gambar 2.15 Step By Step Solid Drawing	21
Gambar 2.16 Contoh – Contoh Solid drawing	22
Gambar 2.17 Contoh Appeal Dalam Animasi Toy Story	22
Gambar 2.18 Gambar Normal Dan Gambar Exaggeration	23
Gambar 2.19 Macam – Macam Exaggeration	23
Gambar 2.20 Simulasi Subdivision	30
Gambar 2.21 Pemetaan UV	31

Gambar 2.22 Bahan Dasar	32
Gambar 2.23 Bentuk Dasar	33
Gambar 2.24 Organ Badan	34
Gambar 2.25 Organ Kepala Dan Tangan	34
Gambar 2.26 Organ Keseluruhan	35
Gambar 2.27 Efek Tambahan	36
Gambar 3.1 Concept Art	54
Gambar 3.2 Storyboard	55
Gambar 3.3 Texturing Pada Objek	56
Gambar 4.1 Karakter yang telah bersatu dengan rangka biped	57
Gambar 4.2 Pusat dari biped dengan tanda berlian	60
Gambar 4.3 Footstep Mode	61
Gambar 4.4 Customize 3DS Max 2011	62
Gambar 4.5 Unit Setup	63
Gambar 4.6 Peletakkan gambar sketsa Material Editor	63
Gambar 4.7 Peletakan objek kotak	64
Gambar 4.8 Pengaturan sub objek	65
Gambar 4.9 Pembuatan betis dengan extrude polygon bagian atas kaki	65
Gambar 4.10 Membentuk kontur lutut	66
Gambar 4.11 Penambahan polygon sampai batas pangkal paha	66
Gambar 4.12 Extrude untuk membuat sambungan	67
Gambar 4.13 Pemindahan objek duplikat	67
Gambar 4.14 Penyatuan objek asli dan objek duplikat	68

Gambar 4.15 Objek dengan modifier mesh smooth	69
Gambar 4.16 Pengaturan vertex bagian belakang	69
Gambar 4.17 Pembentukan sisa perut menuju dada	70
Gambar 4.18 Membentuk kontur dada sampai batas leher	70
Gambar 4.18 Membentuk lengan	71
Gambar 4.19 Hasil pembuatan kaki, badan, dan kedua lengan	71
Gambar 4.20 Modeling Telapak Tangan	72
Gambar 4.21 Membuat telapak tangan	73
Gambar 4.22 Pembuatan ruas jari	73
Gambar 4.23 Membuat kontur telapak tangan	74
Gambar 4.24 Penambahan polygon	74
Gambar 4.25 Modifier objek mesh smooth	75
Gambar 4.26 Posisi objek kotak terhadap gambar acuan	75
Gambar 4.27 Pembuatan objek transparan	76
Gambar 4.28 Objek editable poly	76
Gambar 4.29 Penghapusan separuh polygon	77
Gambar 4.30 Pengaturan vertex sesuai dengan sketsa	77
Gambar 4.31 Penambahan garis	78
Gambar 4.32 Pengaturan vertex mata	78
Gambar 4.33 Pembuatan garis sekitar pipi	79
Gambar 4.34 Pembuatan kontur sekitar mata	79
Gambar 4.35 Pembuatan garis bibir	80
Gambar 4.36 Pembuatan kontur bibir	80

Gambar 4.37 Penerapan modifier mesh smooth	81
Gambar 4.38 Pembuatan hidung	81
Gambar 4.39 Pengeditan vertex hidung	82
Gambar 4.40 Pembuatan lubang hidung	82
Gambar 4.41 Tampak keseluruhan mata, mulut, hidung	83
Gambar 4.42 Konversi objek kotak menjadi objek editable poly	83
Gambar 4.43 Pengaturan vertex pada rongga telinga	84
Gambar 4.44 Objek modifier mesh smooth	84
Gambar 4.45 Pengaturan posisi organ tangan, badan, dan kepala	85
Gambar 4.46 Penyatuan semua organ tubuh	85
Gambar 4.47 Objek modifier mesh smooth	86
Gambar 4.48 Finishing Karakter	86
Gambar 4.49 Mapping pakaian karakter	87
Gambar 4.50 Pemberian material bitmap	87
Gambar 4.51 Pembuatan biped	88
Gambar 4.52 Pengaturan kotak dialog properties	88
Gambar 4.53 Pusat biped	89
Gambar 4.54 Parameter biped	89
Gambar 4.55 Posing biped	90
Gambar 4.56 Ringging dengan modifier Physique	90
Gambar 4.57 Kotak penamaan pusat bip	91
Gambar 4.58 Tombol show graph	91
Gambar 4.59 Pembuatan clip	92

Gambar 4.60 Pemberian gerakan pada clip	92
Gambar 4.61 Merangkai gerakan pada clip	93
Gambar 4.62 Penataan latar secara keseluruhan (tampak depan)	94
Gambar 4.63 Penataan latar secara keseluruhan (tampak belakang)	94
Gambar 4.64 Posisi karakter pada frame tertentu	95
Gambar 4.65 Kotak dialog render setup	96
Gambar 4.66 Pengaturan Save File	97
Gambar 4.67 Tombol pengaturan tipe file	97
Gambar 4.68 Tombol kompresi file	98
Gambar 4.69 Penentuan viewports yang akan dirender	98

INTISARI

Perancangan karakter manusia dan animasi 3D ini **bertujuan untuk** memudahkan atau memberikan cara yang lebih cepat, dalam hal ini pembuatan karakter manusia, bagi para calon animator dalam menciptakan sebuah karya 3D dengan menggunakan software 3ds max 2011 berbasis obyek kotak, misalnya dalam membuat tangan, kepala, dan badan berawal dari sebuah obyek kotak, sehingga menghasilkan karakter game dan animasi yang profesional.

Permasalahan yang mungkin muncul yaitu selama perancangan karakter game dan animasi yaitu tidak adanya software original 3ds Max 2011 sehingga akan sangat mengganggu dalam perancangan karakter game dan animasi apabila terjadi “error” pada softwarena.

Hasil dari perancangan karakter game dan animasi ini adalah :

1. Mempermudah dalam pembuatan karakter 3D.
2. Memberikan cara praktis dalam pembentukan karakter game dan animasi.
3. Mempersembahkan untuk para pecinta grafis, animasi, multimedia, teknologi informasi dan siapa saja yang ingin menampilkan karyanya secara 3 Dimensi.

Beberapa software pendukung yang akan digunakan diantaranya :

1. 3DS MAX 2011, digunakan untuk merancang tampilan web, selain itu juga digunakan sebagai penghubung antar fungsi satu dengan yang lainnya.
2. Adobe Premiere Pro, digunakan untuk merangkai gambar, audio, dan terutama video agar penampilan karya 3 Dimensi lebih menarik.
3. Adobe Photoshop CS5, digunakan untuk mendesain gambar-gambar yang akan dicantumkan pada aplikasi, seperti header, background, dan lain-lain.

Kata Kunci : Karakter Manusia dan Animasi 3 Dimensi

ABSTRACT

Game character and 3D animation aims to facilitate or provide a fastest way, in this point to design human character for animators nominee in creating a 3D masterpiece using 3ds max 2011 software based on box object, example to create a hand object, a body object, a head object started from a box object, so that resulting a professionals games and animation character.

The problems are possible arise during games and animation character design namely there is no 3ds Max 2011 original software so that it would be very disruptive in game and animation character design when there is "error" in the software.

The results of game character and animation design are :

- 1. To facilitate in making of 3D character.*
- 2. To provides the practical way in making game and animation characters.*
- 3. To presents for graphics lovers, animation, multimedia, information technology and anyone who wants to show his/her work in 3D.*

Some of the supporting software that will be used include:

- 1. 3DS MAX 2011, used to design the web appearance, besides that is also used as a link between the function of one another.*
- 2. Adobe Premiere Pro, used to compose images, audio, and especially the video in order that the work appearance of 3 Dimension more attractive*
- 3. Adobe Photoshop CS5, used to design the images that will be included on the application, such as headers, background etc.*

Keywords: Human Character And 3D Animation