

**PEMBUATAN EKSPRESI WAJAH PADA KARAKTER 3D DALAM
PRODUKSI FILM PENDEK ANIMASI 3D BERJUDUL “JON
JUMAIT”**

SKRIPSI NON REGULER – MAGANG ARTIST

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Sarjana
Program Studi *Teknologi Informasi*

disusun oleh
PURWANDITO PANGESTU
19.82.0541

Kepada

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2023

**PEMBUATAN EKSPRESI WAJAH PADA KARAKTER 3D DALAM
PRODUKSI FILM PENDEK ANIMASI 3D BERJUDUL “JON
JUMAIT”**

SKRIPSI NON REGULER – MAGANG ARTIST

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Sarjana
Program Studi *Teknologi Informasi*

disusun oleh
PURWANDITO PANGESTU
19.82.0541

Kepada

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2023

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PEMBUATAN EKSPRESI WAJAH PADA KARAKTER 3D DALAM PRODUKSI FILM PENDEK ANIMASI 3D BERJUDUL “JON JUMAIT”

yang disusun dan diajukan oleh
Purwandito Pangestu

19.82.0541

telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi
pada tanggal 24 Juli 2023

Dosen Pembimbing,

Agus Purwanto, M.Kom
NIK. 190302229

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PEMBUATAN EKSPRESI WAJAH PADA KARAKTER 3D DALAM PRODUKSI FILM PENDEK ANIMASI 3D BERJUDUL “JON JUMAIT”

yang disusun dan diajukan oleh
Purwandito Pangestu

19.82.0541

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji
pada tanggal 24 Juli 2023

Nama Pengaji

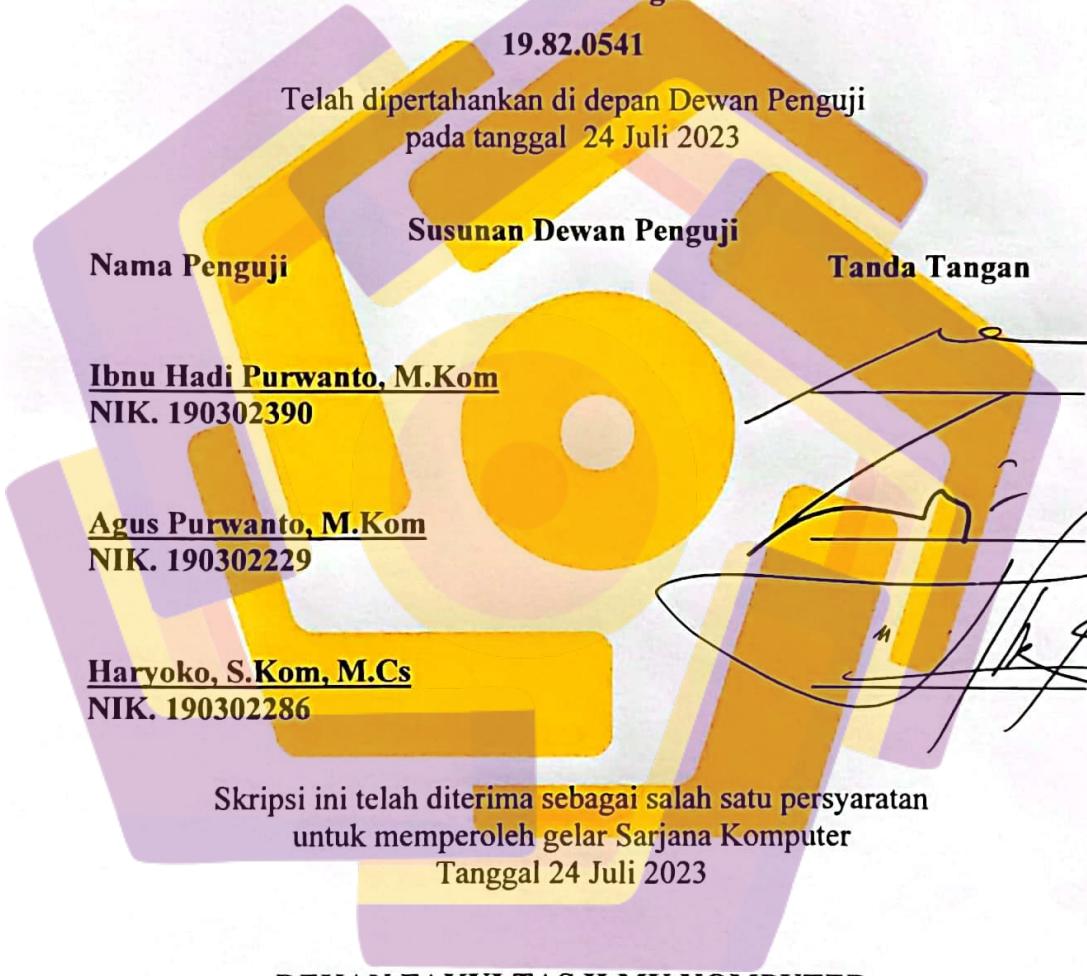
Ibnu Hadi Purwanto, M.Kom
NIK. 190302390

Susunan Dewan Pengaji

Tanda Tangan

Agus Purwanto, M.Kom
NIK. 190302229

Haryoko, S.Kom, M.Cs
NIK. 190302286

A large yellow circular seal with a smaller yellow circle in the center, surrounded by purple and orange decorative shapes. It contains the names and NIK numbers of the three examiners and their signatures.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer
Tanggal 24 Juli 2023

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Hanif Al Fatta,S.Kom., M.Kom., Ph.D.
NIK. 190302096

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini,

**Nama mahasiswa : Purwandito Pangestu
NIM : 19.82.0541**

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul berikut:

PEMBUATAN EKSPRESI WAJAH PADA KARAKTER 3D DALAM PRODUKSI FILM PENDEK ANIMASI 3D BERJUDUL “JON JUMAIT”

Dosen Pembimbing: Agus Purwanto, M.Kom

1. Karya tulis ini adalah benar-benar ASLI dan BELUM PERNAH diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas AMIKOM Yogyakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan penelitian SAYA sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan disebutkan dalam Daftar Pustaka pada karya tulis ini.
4. Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab SAYA, bukan tanggung jawab Universitas AMIKOM Yogyakarta.
5. Pernyataan ini SAYA buat dengan sesungguhnya, apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka SAYA bersedia menerima SANKSI AKADEMIK dengan pencabutan gelar yang sudah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Yogyakarta, 24 Juli 2023

Yang Menyatakan,

Purwandito Pangestu

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan Bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, karena atas izin dan karunianya, skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
2. Orang tua penulis yang telah memberikan dukungan moral dan material serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
3. Adik penulis yang selalu memberi doa dan semangat untuk saya menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman yang telah berjuang bersama selama perkuliahan.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PEMBUATAN EKSPRESI WAJAH PADA KARAKTER 3D DALAM PRODUKSI FILM PENDEK ANIMASI 3D BERJUDUL “JON JUMAIT”**. Skripsi ini dibuat dan diajukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Amikom Yogyakarta.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Joko Winasis dan Siti Maesaroh, yang telah memberikan dukungan, doa, serta biaya, sehingga penulis dapat menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi.
2. Prof. Dr. M. Suyanto, M.M. selaku Rektor Universitas Amikom Yogyakarta.
3. Bapak Hanif Al Fatta,S.Kom., M.Kom. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Yogyakarta.
4. Bapak Agus Purwanto, M.Kom selaku Kaprodi Teknologi Informasi serta dosen pembimbing skripsi penulis, berkat arahan serta saran yang diberikan beliau, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Balai Diklat Industri Denpasar dan MSV Studio, karena telah memberikan kesempatan serta fasilitas, sehingga penulis dapat mengikuti program bootcamp dan magang selama satu semester.
6. Seluruh staff pengajar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Yogyakarta atas ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan.
7. Saudara dan teman – teman atas bantuan dan motivasinya selama ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna karena adanya keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, semua kritik serta saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 24 Juli 2023

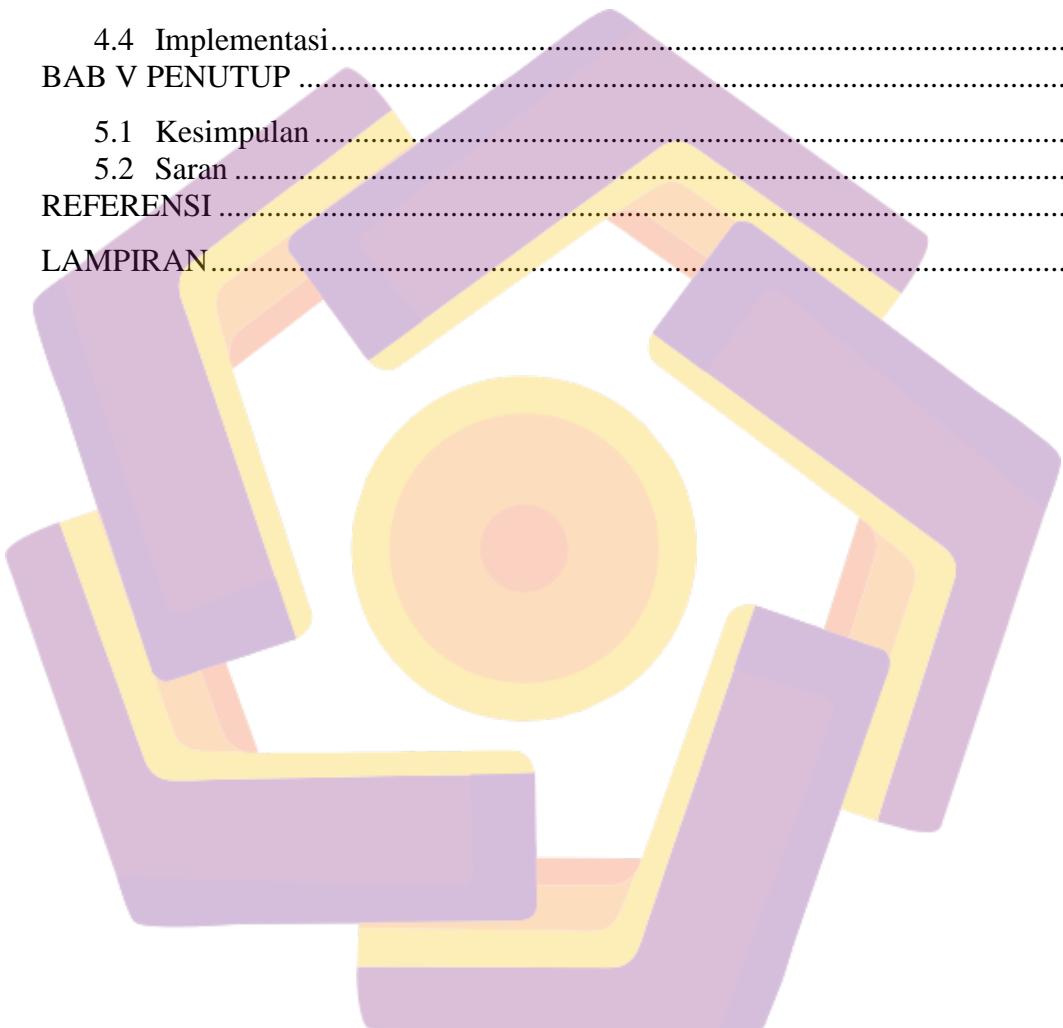
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR ISTILAH	xii
INTISARI	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Manfaat Penelitian	2
1.4.1 Manfaat Teoritis	2
1.4.2 Manfaat Praktis	2
1.5 Tujuan Penelitian	3
1.6 Sistematika Penulisan	3
BAB II LANDASAN TEORI	4
2.1 Teori Umum.....	4
2.1.1. Pengertian Rigging.....	4
2.1.2. Autodesk Maya	4
2.1.3. Modeling	4
2.1.4. Topologi.....	4
2.1.5. Bone / Joint	4
2.1.6. Skinning / Weight Paint	4

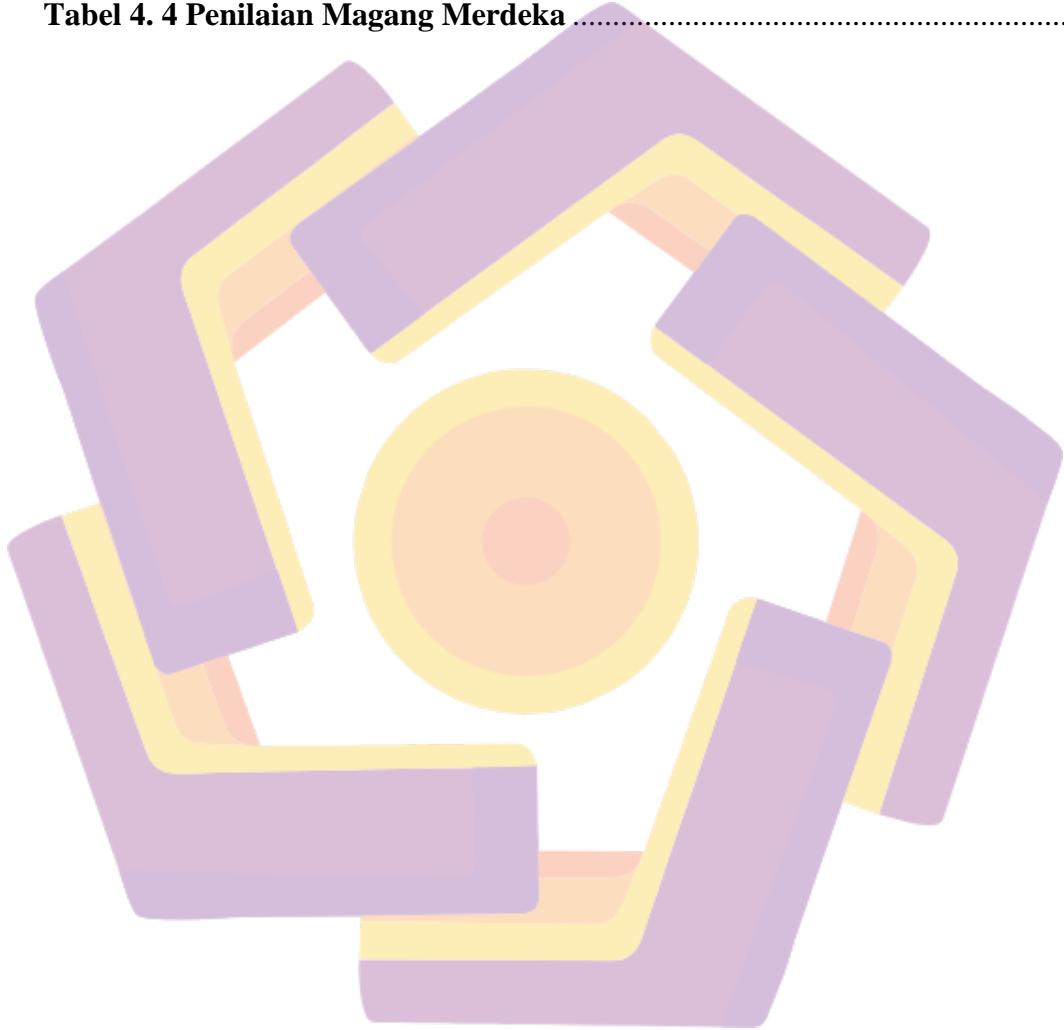
2.1.7.	Controller	4
2.1.8.	Constraint	4
2.1.9.	Outliner	5
2.1.10.	Hierarki Rigging.....	5
2.1.11.	Shape Editor	5
2.1.12.	Blendshape	5
2.2	Pipeline Animasi 3D	6
2.2.1	Pra Produksi	6
2.2.3	Produksi	8
2.2.4	Pasca Produksi	9
2.3	Teori Evaluasi	10
2.4	Skala Likert.....	10
2.5	Analisis Kebutuhan Sistem.....	10
2.5.1	Kebutuhan Fungsional	10
2.5.2	Kebutuhan Nonfungsional	10
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN	11
3.1	Gambaran Umum Project	11
3.2	Analisa Kebutuhan.....	11
3.2.1	Analisis Kebutuhan Fungsional	11
3.2.2	Analisis Kebutuhan Nonfungsional	12
3.3	Kebutuhan Aspek Produksi	13
3.3.1	Aspek Kreatif	13
3.3.2	Aspek Teknis	15
3.4	Pra Produksi	17
3.4.1	Script	17
3.4.2	Concept Art.....	18
3.4.3	Character Design.....	19
3.4.4	Storyboard.....	20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	21

4.1 Proses Produksi.....	21
4.2 Proses Produksi Animasi “Jon Jumait”	21
4.2.1. Rigging (Pembuatan Ekspresi Wajah)	21
4.3 Evaluasi.....	32
4.3.1. Alpha Testing.....	32
4.3.2. Beta Testing	35
4.4 Implementasi.....	41
BAB V PENUTUP	42
5.1 Kesimpulan	42
5.2 Saran	42
REFERENSI	43
LAMPIRAN.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Aspek Kreatif.....	13
Tabel 3. 2 Aspek Teknis.....	15
Tabel 4. 1 Hasil Evaluasi <i>Alpha Testing</i>	32
Tabel 4. 2 Hasil Evaluasi <i>Beta Testing</i>	35
Tabel 4. 3 Saran dari Para Ahli	38
Tabel 4. 4 Penilaian Magang Merdeka	40

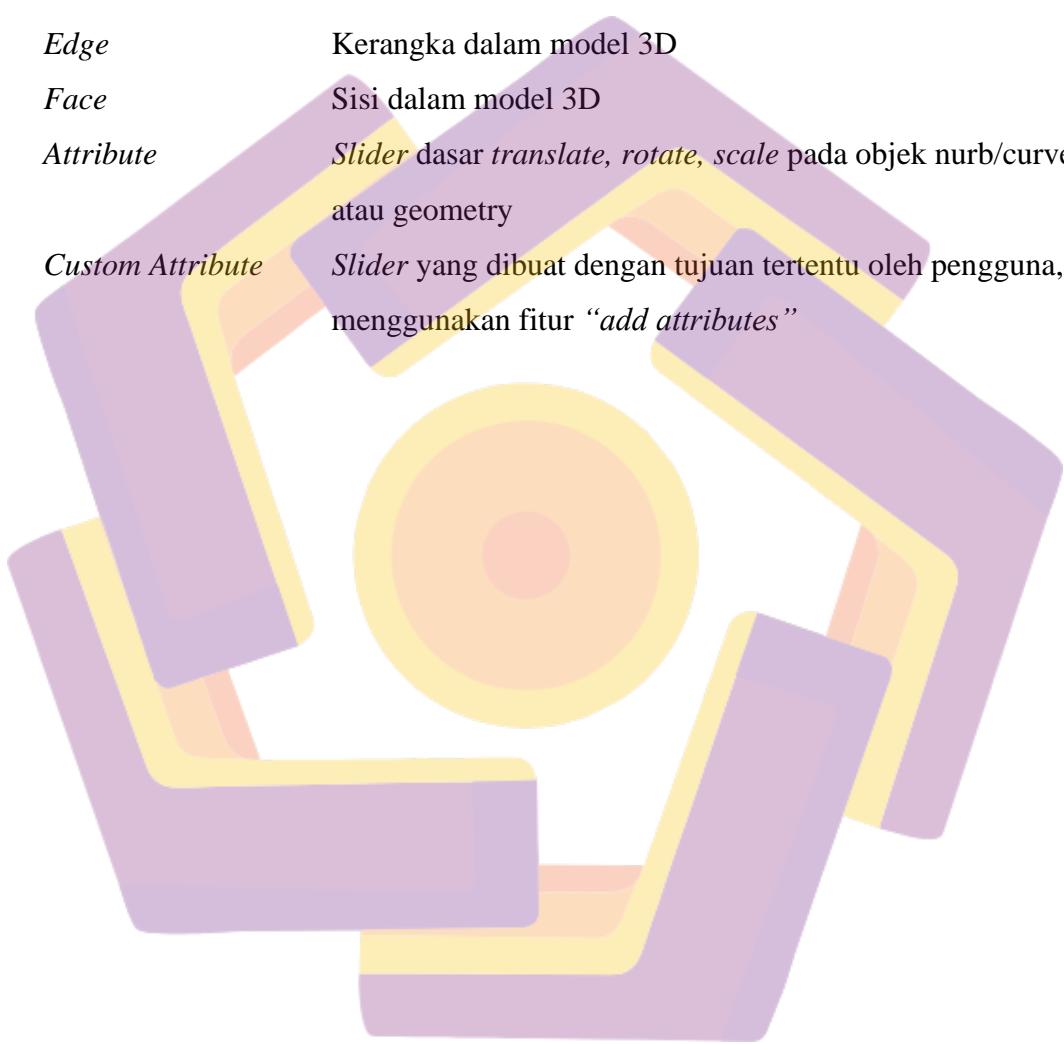

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Pipeline Produksi Animasi 3D.....	6
Gambar 3. 1 Script.....	17
Gambar 3. 2 Referensi Style	18
Gambar 3. 3 Konsep Awal Interior	18
Gambar 3. 4 Karakter Konsep Jon (<i>Outdoor</i>).....	19
Gambar 3. 5 Karakter Konsep Jon (<i>Indoor</i>)	19
Gambar 3. 6 <i>Storyboard</i> Scene 1	20
Gambar 3. 7 <i>Storyboard</i> Scene 5-6.....	20
Gambar 4. 1 Karakter 3D dengan “ <i>body rig</i> ”	21
Gambar 4. 2 <i>Manual rig</i> sederhana pada wajah karakter	22
Gambar 4. 3 Kumpulan ekspresi wajah karakter	22
Gambar 4. 4 Pembuatan <i>Blendshape</i> dengan <i>Shape Editor</i>	23
Gambar 4. 5 <i>Controller Custom</i>	24
Gambar 4. 6 <i>Custom Attributes</i>	24
Gambar 4. 7 Tampilan menu <i>Add Attributes</i>	25
Gambar 4. 8 <i>Node Editor</i> 01	26
Gambar 4. 9 <i>Node Editor</i> 02	27
Gambar 4. 10 <i>Node Editor</i> 03	27
Gambar 4. 11 Bone/Joint bola mata	28
Gambar 4. 12 Kontroler bola mata karakter	28
Gambar 4. 13 Hasil dan setting dari <i>Aim Constraint</i>	29
Gambar 4. 14 Hasil Pengujian	29
Gambar 4. 15 Bone/Joint untuk area dagu karakter	30
Gambar 4. 16 <i>Weight Paint</i> untuk area dagu karakter	30
Gambar 4. 17 kontroler dagu	31
Gambar 4. 18 <i>Setting</i> dan hasil penggunaan <i>orient constraint</i>	31
Gambar 4. 19 Hasil Pengujian	32
Gambar 4. 20 Pengaplikasian Rig dan <i>Blendshape</i> wajah selama proses animasi.....	41

DAFTAR ISTILAH

<i>Joint</i>	Penulangan pada Autodesk Maya
<i>Bone</i>	Penulangan pada Blender
<i>Rig</i>	Sistem penulangan pada model 3D
<i>Vertex</i>	Titik dalam model 3D
<i>Edge</i>	Kerangka dalam model 3D
<i>Face</i>	Sisi dalam model 3D
<i>Attribute</i>	<i>Slider</i> dasar <i>translate</i> , <i>rotate</i> , <i>scale</i> pada objek nurb/curve atau geometry
<i>Custom Attribute</i>	<i>Slider</i> yang dibuat dengan tujuan tertentu oleh pengguna, menggunakan fitur “ <i>add attributes</i> ”

INTISARI

Selama proses pembuatan gerak animasi tiga dimensi. Terdapat tahap dimana rigger membuat karakter yang akan dianimasikan supaya bisa memiliki berbagai ekspresi wajah, karena ekspresi wajah karakter tiga dimensi memiliki peranan yang sangat penting. Pergerakan ekspresi yang terlihat natural akan sangat mendukung suasana adegan yang dibuat, sehingga cerita dapat tersampaikan dengan jelas kepada penonton.

Karya tulis ini bertujuan untuk menunjukkan metode supaya ekspresi wajah yang dibuat pada karakter tiga dimensi memenuhi standar yang telah ditetapkan dan sesuai dengan apa yang ada di dalam storyboard. Selama studi kasus pembuatan ekspresi wajah pada karakter 3D, penulis menggunakan aset karakter manusia yang digunakan selama produksi film animasi pendek tiga dimensi berjudul "Jon Jumait" dan hanya akan berfokus pada bagian wajah saja.

Hasil karya tulis ini merupakan sebuah dokumentasi dari penerapan metode yang dipakai untuk membuat ekspresi wajah pada karakter 3D secara terstruktur menggunakan software Autodesk Maya 2019. Kedepannya, diharapkan karya tulis ini dapat menjadi bahan pembelajaran serta referensi dalam pembuatan karya animasi tiga dimensi maupun karya tulis yang lain.

Kata kunci: rig maya, rig wajah, animasi ekspresi, blendshape.

ABSTRACT

During the process of making three-dimensional animation. There is a stage where the rigger makes the character that will be animated to have various facial expressions, because the facial expressions of three-dimensional characters have a very important role. Face expressions that look natural will greatly support the atmosphere of the scene that is being created, so that the story can be conveyed clearly to the audience.

This paper aims to show a method so the facial expressions that are made on the three-dimensional character meet predetermined standards and accordance with what is in the storyboard. During the case study of making facial expressions on the 3D character, the author used a human character assets that were used during the production of a short three-dimensional animated film entitled "Jon Jumait" and will only focus on the face area.

The results of this paper is a documentation about application of the method used to make facial expressions on 3D characters in a structured steps using Autodesk Maya 2019 software. In the future, it is hoped that this paper can become learning material and reference in making three-dimensional animation works and other written works.

Keyword: maya rig, facial rig, expression animation, blendshape