

**PERANCANGAN *LIGHTING* UNTUK MENDUKUNG SUASANA PADA
FILM ANIMASI 3D “PENSIL YANG TERBENGKALAI”
MENGGUNAKAN *SOFTWARE MAYA***

SKRIPSI

disusun oleh
Intan Dhitia Maharani
19.82.0752

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2023**

**PERANCANGAN *LIGHTING* UNTUK MENDUKUNG SUASANA PADA
FILM ANIMASI 3D “PENSIL YANG TERBENGKALAI”
MENGGUNAKAN *SOFTWARE MAYA***

SKRIPSI

untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai gelar Sarjana
pada Program Studi Teknologi Informasi

disusun oleh
Intan Dhitia Maharani
19.82.0752

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PERANCANGAN *LIGHTING* UNTUK MENDUKUNG SUASANA PADA FILM ANIMASI 3D “PENSIL YANG TERBENGKALAI” MENGGUNAKAN *SOFTWARE MAYA*

yang dipersiapkan dan disusun oleh

Intan Dhitia Maharani

19.82.0752

telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi
pada tanggal 10 Juli 2023

Dosen Pembimbing,

Bhanu Sri Nugraha, M.Kom
NIK. 190302164

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERANCANGAN *LIGHTING* UNTUK MENDUKUNG SUASANA PADA FILM ANIMASI 3D “PENSIL YANG TERBENGKALAI” MENGGUNAKAN SOFTWARE MAYA

yang dipersiapkan dan disusun oleh

Intan Dhitia Maharani

19.82.0752

telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji
pada tanggal 31 Juli 2023

Susunan Dewan Pengaji

Nama Pengaji

Agus Purwanto, M.Kom
NIK. 190302229

Tanda Tangan

Dhimas Adi Satria, S.Kom., M.Kom
NIK. 190302427

Bhanu Sri Nugraha, M.Kom
NIK. 190302164

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer
Tanggal 31 Juli 2023

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER

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

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama mahasiswa : Intan Dhitia Maharani
NIM : 19.82.0752

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul berikut:

Perancangan *Lighting* untuk Mendukung Suasana pada Film Animasi 3D
“Pensil yang Terbengkalai” Menggunakan Software Maya.

Dosen Pembimbing : Bhanu Sri Nugraha, 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, 31 Juli 2023

Yang Menyatakan,

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Perancangan *Lighting* untuk Mendukung Suasana pada Film Animasi 3D Pensil yang Terbengkalai Menggunakan *Software Maya*” dengan sebaik-baiknya. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan bantuan dari semua pihak yang telah membantu selesainya penelitian ini, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan segala kebaikan dan karunia-Nya.
2. Keluarga penulis khususnya kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa serta dukungan tanpa henti.
3. Bapak Bhanu Sri Nugraha, M.Kom. selaku Dosen Pembimbing, yang sudah dengan sabar membimbing penulis selama ini, penulis ucapkan terima kasih sedalam – dalamnya.
4. Terima kasih untuk Azel Halim Pratama yang telah menemani berjuang dan menjadi penyemangat mengerjakan laporan skripsi.
5. Bellawan Kusuma Aji dan Riska Indah Octavian yang telah banyak memberikan saran dalam penulisan penelitian ini.
6. Seluruh teman – teman 19 TI04 yang telah berjuang bersama, terima kasih atas semua bantuan dan cerita yang mewarnai semasa kuliah.
7. Semua orang yang pernah hadir dalam hari - hari saya, terima kasih karena telah menjadi bagian dari cerita hidup saya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perancangan *Lighting* untuk Mendukung Suasana pada Film Animasi 3D Pensil yang Terbengkalai Menggunakan *Software Maya*” dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu dan Bapak serta seluruh keluarga besar penulis yang telah banyak memberikan dukungan dan do'a kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. M. Suyanto, M.M. ,selaku Rektor Universitas AMIKOM Yogyakarta.
3. Bapak Hanif Al Fatta, M.Kom. selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas AMIKOM Yogyakarta.
4. Bapak Bhanu Sri Nugraha, M.Kom selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan saran untuk penulis.
5. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu penulis berharap kepada semua pihak yang telah membaca dan memahami penelitian ini untuk dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menambah kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 10 Juli 2023

Intan Dhitia Maharani

19.82.0752

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 LAMPIRAN	XIII
DAFTAR ISTILAH	XIV
INTISARI	XV
ABSTRACT	XVI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	2
1.3 BATASAN MASALAH	2
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN	3
1.5 MANFAAT PENELITIAN.....	3
1.6 METODE PENELITIAN.....	3
1.6.1 Metode Pengumpulan Data.....	3
1.6.2 Metode Analisis	4
1.6.3 Metode Perancangan	4

1.6.4 Metode Evaluasi	4
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 KAJIAN PUSTAKA	6
2.2 DASAR TEORI.....	11
2.2.1 Multimedia.....	11
2.2.2 Pengertian Animasi 3D	12
2.2.3 Industri Dalam Animasi 3D	13
2.2.4 Lighting.....	15
2.2.5 Prinsip Dasar Animasi.....	16
2.3 TAHAP PRODUKSI ANIMASI.....	23
2.3.1 Pra Produksi.....	24
2.3.2 Produksi	25
2.3.3 Pasca Produksi	27
2.4 SOFTWARE	29
2.4.1 Autodesk Maya.....	29
2.4.2 Adobe After Effects.....	29
2.5 EVALUASI.....	29
2.5.1 Skala Likert	29
2.5.2 Rumus Persentase Skala Likert.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 GAMBARAN UMUM	31
3.2 ALUR PENELITIAN	32
3.2.1 Pengumpulan Data.....	34
3.3 ANALISIS KEBUTUHAN	37
3.3.1 Kebutuhan Fungsional	37
3.3.2 Kebutuhan Non Fungsional	37
3.4 PRA PRODUKSI.....	40
3.4.1 Naskah.....	40
3.4.2 Concept Art.....	40

3.4.3 Storyboard	42
3.5 RANCANGAN ASPEK PRODUKSI	45
3.5.1 Aspek Kreatif.....	45
3.5.2 Aspek Teknis	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 PRODUKSI	47
4.1.1 Pembuatan Lighting Terang pada Kamar	47
4.1.2 Pembuatan Cahaya Layar Komputer.....	49
4.1.3 Pembuatan Cahaya Meredup	52
4.1.4 Pembuatan Lighting Remang-remang.....	55
4.1.5 Pembuatan Lighting dari Redup ke Terang.....	58
4.1.6 Pembuatan Lighting Pergerakan Cahaya Matahari	61
4.2 PASCA PRODUKSI.....	64
4.2.1 Editing dan Rendering.....	64
4.3 EVALUASI.....	64
4.3.1 Alpha Testing.....	64
4.3.2 Beta Testing	66
4.3.3 Perhitungan Skala Likert.....	69
4.4 IMPLEMENTASI	72
BAB V PENUTUP	73
5.1 KESIMPULAN.....	73
5.2 KRITIK DAN SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Tinjauan Pustaka	8
Tabel 2.2 Tabel Evaluasi Skala Likert	30
Tabel 2.3 Persentase Jumlah Nilai	30
Tabel 3.1 Kebutuhan Hardware Produksi Film Animasi 3D “Pensil Yang Terbengkalai”.....	38
Tabel 3.2 Kebutuhan Software Produksi Film Animasi 3D “Pensil Yang Terbengkalai”.....	38
Tabel 3.3 Kebutuhan Brainware Produksi Film Animasi 3D “Pensil Yang Terbengkalai”	39
Tabel 3.4 Tabel Storyboard Animasi 3D “Pensil Yang Terbengkalai”	42
Tabel 4.1 Hasil Kebutuhan Fungsional.....	65
Tabel 4.2 Data Hasil Pengisian Kuesioner Para Ahli	66
Tabel 4.3 Data Hasil Pengisian Kuesioner Umum	68
Tabel 4.4 Bobot Hasil Nilai Skala Likert.....	69
Tabel 4.5 Persentase Nilai.....	69

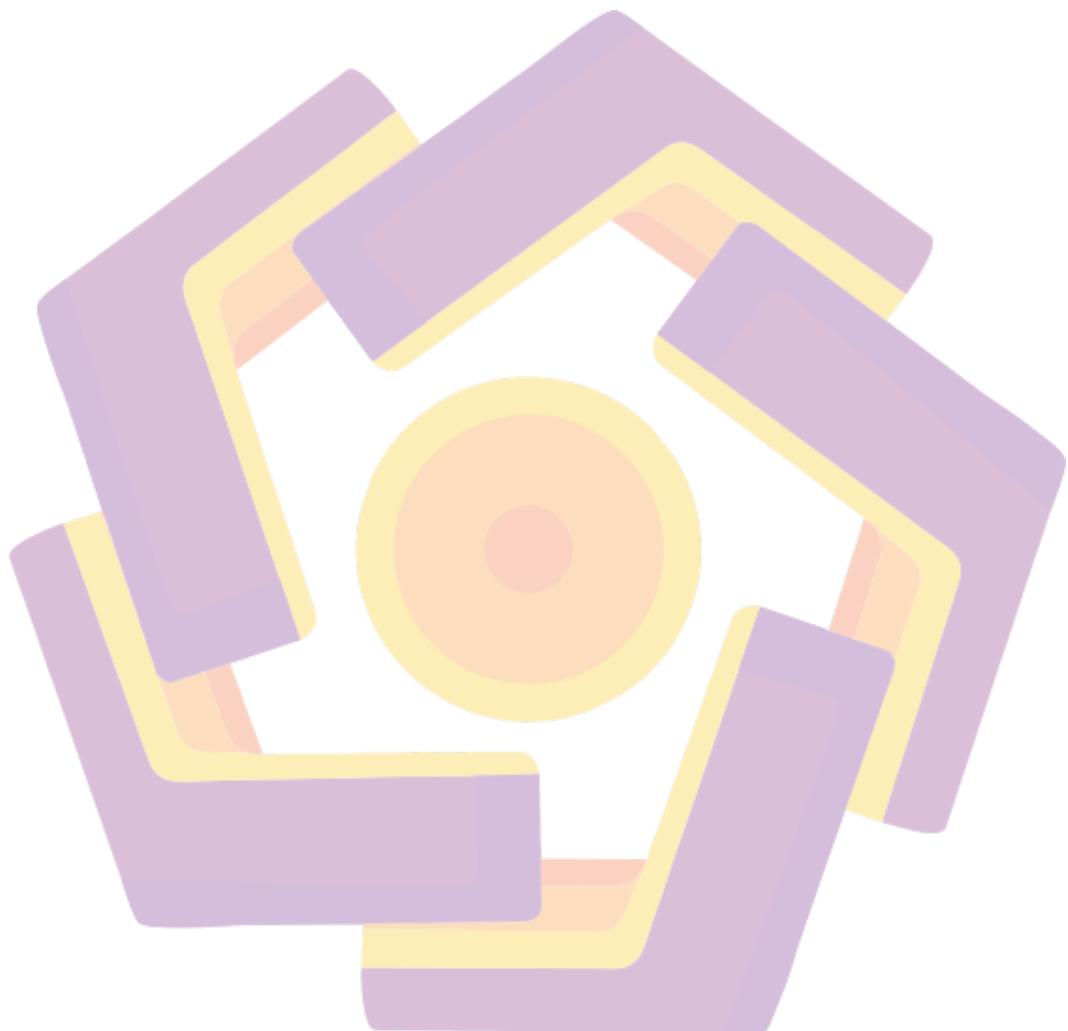
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Contoh Lima Elemen Multimedia.....	11
Gambar 2.2 Contoh Squash and Stretch	17
Gambar 2.3 Contoh Anticipation	17
Gambar 2.4 Contoh Staging.....	18
Gambar 2.5 Contoh Straight ahead and Pose to pose	19
Gambar 2.6 Contoh Follow Through and Overlapping Action	19
Gambar 2.7 Contoh Arcs.....	20
Gambar 2.8 Contoh Secondary Action	20
Gambar 2.9 Contoh Timing	21
Gambar 2.10 Contoh Exaggeration.....	22
Gambar 2.11 Contoh Solid Drawing.....	22
Gambar 2.12 Contoh Appeal	23
Gambar 2.13 Contoh Slow in slow out	23
Gambar 2.14 Contoh <i>Storyboard</i>	25
Gambar 3. 1 Alur Penelitian.....	33
Gambar 3.2 Tangkapan layar dari animasi 3D “Re Gifted”	34
Gambar 3. 3 Tangkapan layar dari animasi 3D “Addiction”	35
Gambar 3.4 Buku “Advanced Maya Texturing and Lighting”	36
Gambar 3.5 Buku “Special Project Teknik Pencahayaan Menggunakan Maya 5.0”	37
Gambar 3.6 Desain karakter pensil	41
Gambar 3.7 Desain karakter anak laki-laki.....	41
Gambar 3.8 Desain background utama kamar	42
Gambar 4.1 Penambahan Directional Light.....	48
Gambar 4.2 Pengaturan Posisi Cahaya	48
Gambar 4.3 Proses Pengaturan Cahaya pada Attribute Editor	49
Gambar 4.4 Tes Pencahayaan pada Arnold RenderView	49
Gambar 4.5 Penambahan Material Standard Surface	50
Gambar 4.6 Proses Pengaturan Specular Weight pada Attribute Editor.....	50

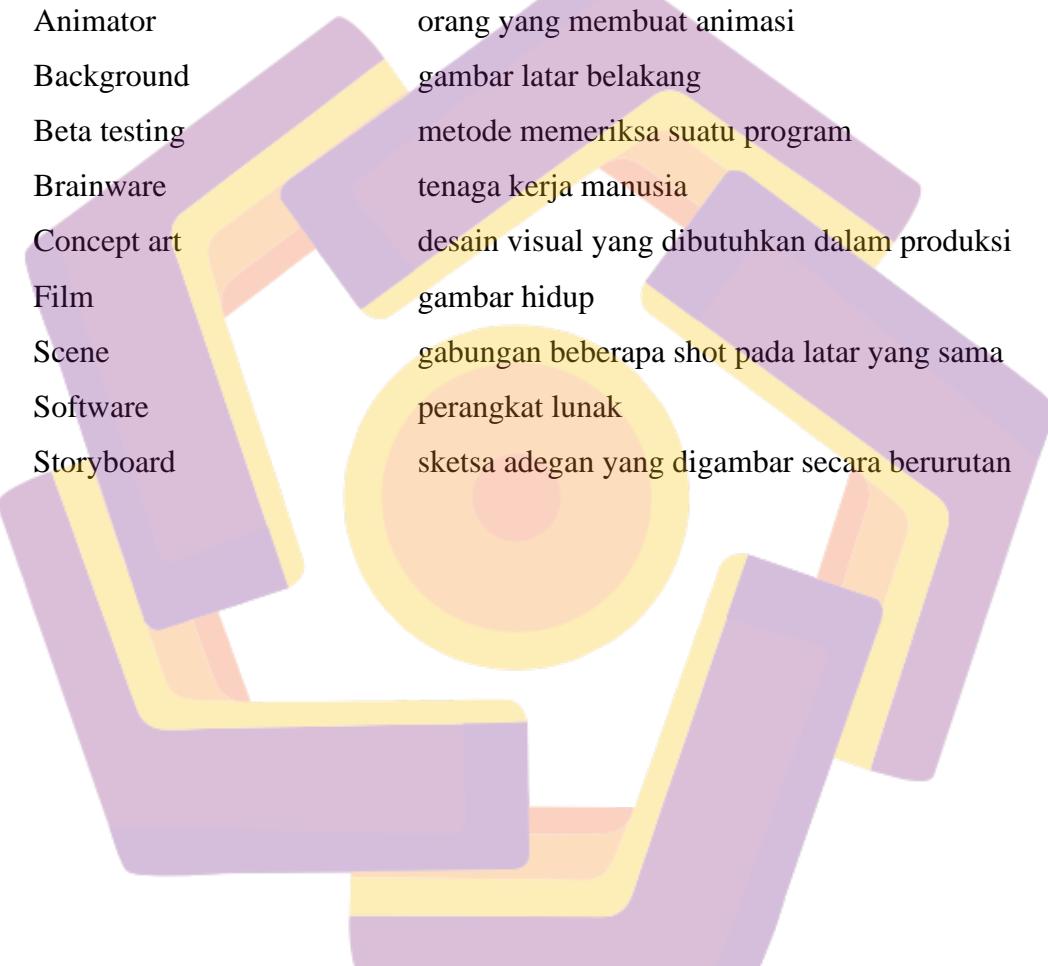
Gambar 4.7 Proses Pengaturan Base pada Attribute Editor.....	51
Gambar 4.8 Proses Pengaturan Emission pada Attribute Editor.....	51
Gambar 4.9 Pengaturan Weight pada Emission dalam Attribute Editor	52
Gambar 4.10 Tes Pencahayaan pada Arnold RenderView	52
Gambar 4.11 Penambahan Lighting Spot Light.....	53
Gambar 4.12 Pengaturan Posisi Cahaya	53
Gambar 4.13 Proses Pengaturan Spot Light Attributes	54
Gambar 4.14 Proses Pengaturan Spot Light Attributes	55
Gambar 4.15 Tes Pencahayaan pada Arnold RenderView	55
Gambar 4.16 Penambahan Area Light.....	56
Gambar 4.17 Proses Pengaturan Cahaya pada Attribute Editor	57
Gambar 4.18 Penambahan Lighting Area Light Kedua.....	57
Gambar 4.19 Tes Pencahayaan pada Arnold RenderView	58
Gambar 4.20 Penambahan Lighting Spot Light.....	59
Gambar 4.21 Pengaturan Posisi Cahaya	59
Gambar 4.22 Proses Pengaturan Cahaya pada Attribute Editor	60
Gambar 4.23 Proses Pengaturan Cahaya pada Attribute Editor	60
Gambar 4.24 Tes Pencahayaan pada Arnold RenderView	61
Gambar 4.25 Penambahan Directional Light.....	62
Gambar 4.26 Pengaturan Posisi Cahaya	62
Gambar 4.27 Proses Pengaturan Lighting pada Attribute Editor.....	63
Gambar 4.28 Proses Pengaturan Lighting pada Attribute Editor.....	63
Gambar 4.29 Tes Pencahayaan pada Arnold RenderView	64
Gambar 4.30 Cuplikan film “Pensil yang Terbengkalai” di Kanal Youtube.....	72
Gambar 4.31 Penghargaan yang diraih Film Animasi 3D “Pensil yang Terbengkalai”	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Diagram Jawaban Kuesioner Para Ahli	76
Lampiran 2 Diagram Jawaban Kuesioner Masyarakat Umum	79

DAFTAR ISTILAH

2D	dua dimensi
3D	tiga dimensi
Alpha testing	pengujian suatu program
Animator	orang yang membuat animasi
Background	gambar latar belakang
Beta testing	metode memeriksa suatu program
Brainware	tenaga kerja manusia
Concept art	desain visual yang dibutuhkan dalam produksi
Film	gambar hidup
Scene	gabungan beberapa shot pada latar yang sama
Software	perangkat lunak
Storyboard	sketsa adegan yang digambar secara berurutan

INTISARI

Dalam pembuatan film animasi 3D terdapat proses *lighting*. *Lighting* adalah penataan pencahayaan yang dibutuhkan untuk menerangi suatu ruangan atau sebuah objek. *Lighting* menjadi salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses pembuatan film animasi 3D karena *lighting* tidak hanya berfungsi sebagai penyampai suasana, tetapi *lighting* juga dibutuhkan untuk dapat memvisualisasikan lokasi dan waktu kejadian serta keadaan ketika adegan sedang berlangsung secara meyakinkan. Dalam perancangan *lighting* dibutuhkan pemahaman akan unsur - unsur yang membentuk *lighting* itu sendiri seperti temperatur warna dan tata cara peletakan *lighting*.

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk membahas lebih dalam terhadap pembuatan dan perancangan *lighting* pada film animasi 3D berdurasi pendek dengan judul “Pensil yang Terbengkalai” dengan menggunakan *software* Maya serta memahami peran penting *lighting* untuk mendukung suasana pada sebuah film animasi 3D.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa metode yang di dalamnya juga akan menggunakan teori – teori dan referensi dari film – film lainnya. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau gambaran terhadap proses perancangan dan pembuatan *lighting* menggunakan *software* Maya dalam sebuah film animasi 3D.

Kata Kunci: Animasi 3D, Pencahayaan.

ABSTRACT

In making 3D animation films there is a lighting process. Lighting is the arrangement of lighting needed to illuminate a room or an object. Lighting is a very important stage in the process of making 3D animated films because lighting does not only function as a conveyor of the atmosphere, but lighting is also needed to be able to visualize the location and time of events as well as the circumstances when the scene is taking place convincingly. Lighting design requires an understanding of the elements that make up the lighting itself, such as color temperature and how to place lighting.

The purpose of this paper is to discuss more deeply the manufacture and design of lighting in a short duration 3D animated film entitled "Pensil yang Terbengkalai" using Maya software and to understand the important role of lighting to support the atmosphere in a 3D animated film.

In this research, the writer will use several methods which will also use theories and references from other films. With this research, the authors hope that the results of this research can be a reference or description of the process of designing and manufacturing lighting using Maya software in a 3D animated film.

Keyword: 3D Animation, Lighting.