

**TEKNIK RIGGING UNTUK KARAKTER 3D DALAM
PEMBUATAN ANIMASI 3D MENGGUNAKAN
AUTODESK MAYA**

SKRIPSI

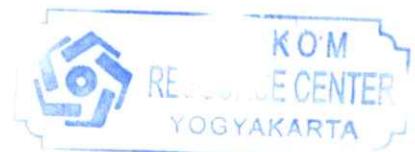

disusun oleh

Muhammad Anas

15.11.8517

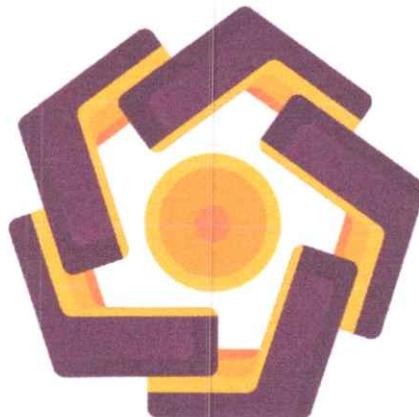
**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2019**

**TEKNIK RIGGING UNTUK KARAKTER 3D DALAM
PEMBUATAN ANIMASI 3D MENGGUNAKAN
AUTODESK MAYA**

SKRIPSI

untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai gelar Sarjana
pada Program Studi Informatika

disusun oleh

Muhammad Anas

15.11.8517

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI

TEKNIK RIGGING UNTUK KARAKTER 3D DALAM PEMBUATAN ANIMASI 3D MENGGUNAKAN AUTODESK MAYA

yang dipersiapkan dan disusun oleh

Muhammad Anas

15.11.8517

telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi
pada tanggal 28 April 2018

Dosen Pembimbing,

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

PENGESAHAN
SKRIPSI
TEKNIK RIGGING UNTUK KARAKTER 3D DALAM
PEMBUATAN ANIMASI 3D MENGGUNAKAN
AUTODESK MAYA

yang dipersiapkan dan disusun oleh

Muhammad Anas

15.11.8517

telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji
pada tanggal 20 Desember 2018

Susunan Dewan Pengaji

Nama Pengaji

Bayu Setiaji, M.Kom
NIK. 190302216

Tanda Tangan

Tonny Hidayat, M.Kom
NIK. 190302182

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

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer
Tanggal 04 Januari 2019

Krisnawati, S. Si, M.T.
NIK. 190302038

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan 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 tanggung jawab saya pribadi.

Yogyakarta, 02 Januari 2019

15.11.8517

MOTTO

“ Never give up to reach your dreams and all your desires unless God truly determines you for what you really deserve “ – **M. Anas**

“ Live your life and do not ever look at your past that were not as present even though the likelihood of your past was better than now.

Learn your past mistakes, improve them slowly, and hopefully that is the best for you even though it is not perfect.

Because no human is perfect “ – **M. Anas**

“ Believe in yourself and go for it “ – **Unknown**

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada semua pihak yang telah mendukung saya dalam proses pembuatan skripsi.

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga saya dapat mengerjakan skripsi ini dengan mudah dan lancar.

Ibu dan Ayah tercinta yang selalu mendoakan saya dan memberi semangat selama proses penggerjaan hingga skripsi ini selesai. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya skripsi ini kepada Ibu dan Ayah saya yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan setiap harinya.

Kepada ketiga saudaraku yang dari kecil selalu bersama hingga saat ini, terimakasih atas doa dan dukungannya dalam proses pembuatan skripsi ini.

Dan kepada teman-temanku sekalian yang telah memberikan semangat kepada ku terutama teman dekatku Rafles, Bima, Bagas, Rizaldi, Bili, Novan, yang mendorongku untuk lebih semangat lagi dalam pembuatan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, dan shalawat serta salam juga tidak lupa penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan mulia dalam menuntun umatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat utama untuk menyelesaikan program sarjana pada Universitas Amikom Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. Karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan.
2. Prof. Dr. M. Suyanto, MM. selaku Ketua Universitas Amikom Yogyakarta.
3. Bapak Erik Hadi Saputra, S.Kom, M.Eng. selaku dosen pembimbing yang telah memberi arahan bagi penulis agar menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Seluruh dosen dan staff Universitas Amikom Yogyakarta yang telah membantu dan membimbing selama proses perkuliahan.

5. Rafles dan Sahabat lainnya yang memberi dorongan untuk lebih semangat dalam proses pembuatan skripsi.
6. Teman-teman kelas 15-S1IF-01 yang sudah menemani ku selama perkuliahan sejak semester satu hingga semester enam.
7. Berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan serta berbagi pengalaman pada proses pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih ada kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun serta terguran dari semua pihak, penulis menerima dengan ikhlak untuk kesempurnaan karya selanjutnya. Semoga dari segala bantuan yang telah diberikan senantiasa diberikan kelancaran dalam hal apapun, diberikan kesehatan, dan selalu dilindungi Allah SWT, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum.

Yogyakarta, 02 Januari 2019

Muhammad Anas

15.11.8517

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
INTISARI	xvii
ABSTRACT	xviii
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	2
1.5 Manfaat Penelitian	3
1.6 Metode Penelitian	3
1.7 Sistematika Penulisan	4

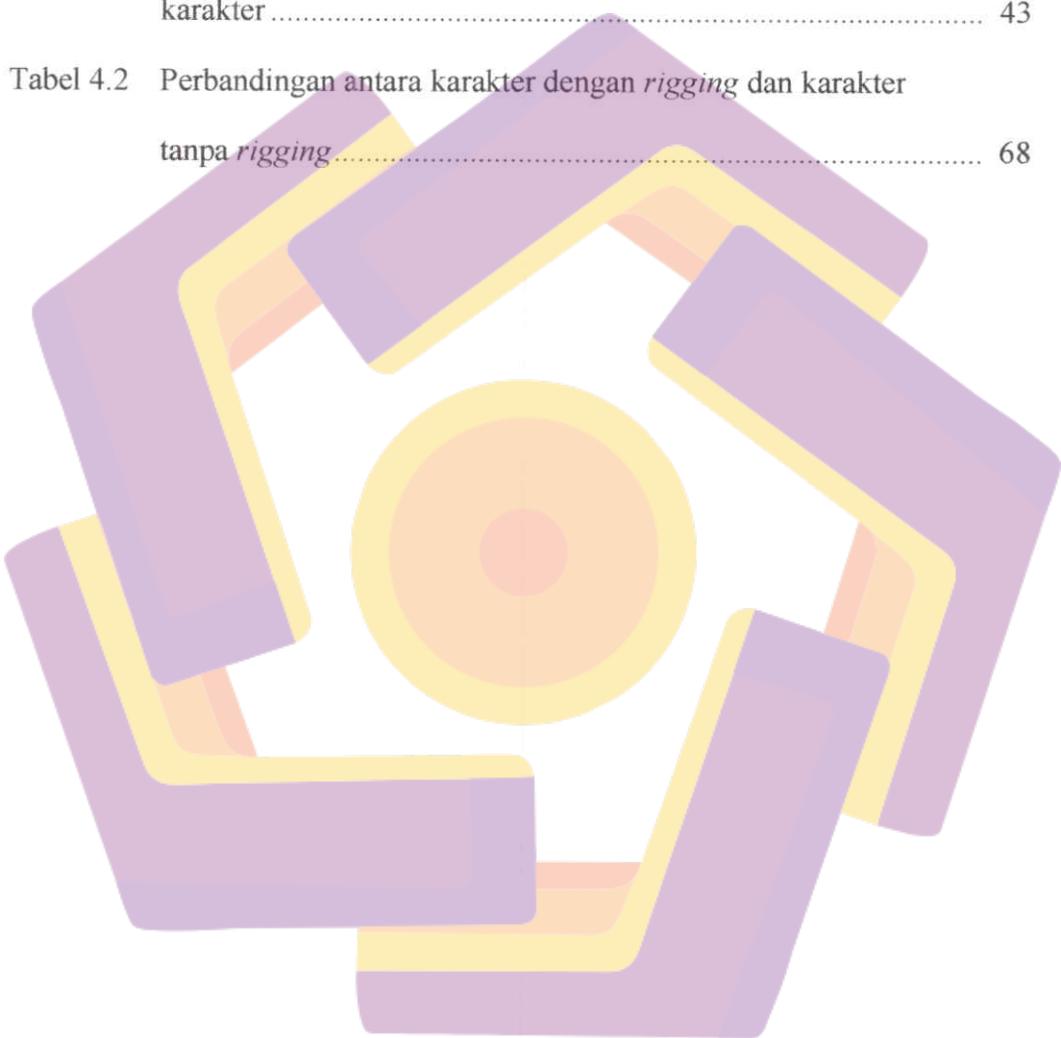
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Kajian Pustaka	6
2.2 Pengertian Animasi	8
2.3 <i>Modelling</i> 3D	9
2.3.1 <i>Polygonal Modelling</i>	9
2.3.2 <i>NURBS Modelling</i>	10
2.4 <i>Rigging</i>	11
2.4.1 <i>Character Rig</i>	11
2.4.2 <i>Skeleton</i> (Kerangka)	12
2.5 Konsep Dasar <i>Rigging</i>	13
2.5.1 <i>Joint</i>	13
2.5.2 <i>Kinematics</i>	15
2.5.2.1 <i>Forward Kinematics</i>	15
2.5.2.2 <i>Invers Kinematics</i>	16
2.5.3 <i>Constrain</i>	18
2.5.4 <i>Controller</i>	19
2.6 Prinsip-prinsip Animasi	20
2.6.1 <i>Squash and Stretch</i>	20
2.6.2 <i>Anticipation</i>	20
2.6.3 <i>Staging</i>	21
2.6.4 <i>Straight-Ahead Action and Pose-to-Pose</i>	21
2.6.5 <i>Follow-Through and Overlapping Action</i>	21
2.6.6 <i>Slow In-Slow Out</i>	22
2.6.7 <i>Arcs</i>	22

2.6.8 <i>Secondary Action</i>	22
2.6.9 <i>Timing</i>	23
2.6.10 <i>Exaggeration</i>	23
2.6.11 <i>Solid Drawing</i>	23
2.6.12 <i>Appeal</i>	23
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN	24
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem	24
3.1.1 Kebutuhan Fungsional	24
3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional	24
3.1.2.1 Kebutuhan Perangkat Keras (<i>Hardware</i>)	24
3.1.2.2 Kebutuhan Perangkat Lunak (<i>Software</i>)	25
3.1.2.3 Kebutuhan Sumber Daya Manusia (<i>Brainware</i>)	25
3.2 Analisis Kelayakan	26
3.2.1 Kelayakan Operasional	26
3.2.2 Kelayakan Hukum	26
3.3 Tahap Pengembangan	26
3.3.1 Alur Kerja Proses Produksi	26
3.3.1.1 Alur Kerja Proses Produksi <i>Modelling Karakter</i>	27
3.3.1.2 Alur Kerja Proses Produksi <i>Rigging Model</i>	27
3.4 Tahap Pra-Produksi	28
3.4.1 Analisis dan Perancangan Karakter	28
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Proses Produksi	32
4.1.1 Pembuatan <i>Model Karakter</i>	32

4.1.1.1	Tahap <i>Modelling</i>	32
4.1.1.2	Tahap Pemberian <i>Material</i>	42
4.1.2	Pembuatan <i>Rigging</i> Karakter	45
4.1.2.1	Membuat <i>Skeleton</i> (Kerangka)	45
4.1.2.2	<i>Mesh Binding</i>	56
4.1.2.3	<i>Controller</i>	58
4.1.2.4	<i>Constrain</i>	60
4.1.2.5	<i>Attribute Connection</i>	61
4.2	Pasca Produksi	65
4.2.1	<i>Animation Testing</i>	65
4.2.1.1	Gerakan Menggunakan <i>Rigging</i>	65
4.2.1.2	Gerakan Tanpa Menggunakan <i>Rigging</i>	66
4.2.2	Hasil Pengujian	67
BAB V	PENUTUP	71
5.1	Kesimpulan	71
5.2	Saran	71
DAFTAR	PUSTAKA.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian	7
Tabel 4.1 <i>Material</i> serta warna yang digunakan pada setiap bagian dari karakter	43
Tabel 4.2 Perbandingan antara karakter dengan <i>rigging</i> dan karakter tanpa <i>rigging</i>	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bentuk <i>Polygon Primitive</i>	10
Gambar 2.2	Bentuk <i>NURBS Primitive</i>	11
Gambar 2.3	<i>Skeleton root</i>	13
Gambar 2.4	Dua <i>joint</i> yang terhubung secara visual dengan <i>Bone</i>	14
Gambar 2.5	<i>Forward Kinematics</i>	16
Gambar 2.6	<i>Invers Kinematics</i>	17
Gambar 3.1	Diagram <i>workflow</i> proses produksi <i>modelling karakter</i>	27
Gambar 3.2	Diagram <i>workflow</i> proses produksi <i>rigging karakter</i>	28
Gambar 3.3	Konsep awal dari <i>model karakter</i>	29
Gambar 3.4	Konsep akhir dari <i>model karakter</i>	30
Gambar 3.5	Tiga sisi pandang sketsa desain <i>model karakter</i> dengan konsep akhir	31
Gambar 4.1	<i>Image Plane</i> <i>model karakter</i> sisi depan	33
Gambar 4.2	<i>Image Plane</i> <i>model karakter</i> sisi samping	33
Gambar 4.3	<i>Image Plane</i> <i>model karakter</i> sisi atas	34
Gambar 4.4	Semua <i>Image Plane</i> pada posisi yang tidak mengganggu kinerja (<i>workspace</i>)	34
Gambar 4.5	Semua <i>Image Plane</i> diberi <i>layer</i> dan dijadikan <i>reference</i>	35
Gambar 4.6	<i>Polygon Cube</i> sebagai bentuk tubuh dan kepala karakter	35
Gambar 4.7	<i>Cube</i> yang telah di <i>sculpting</i>	36
Gambar 4.8	Sebelum dan sesudah di <i>Mirror Geometry</i>	37

Gambar 4.9 Pembuatan leher dan kepala yang telah di <i>Sculpt</i> dan kepala setelah di <i>Mirror Geometry</i>	37
Gambar 4.10 Pembuatan mata dan kuping pada bagian kepala	38
Gambar 4.11 Tubuh bagian bawah yang terbuat dari <i>cube</i> dan <i>sphere</i> <td>39</td>	39
Gambar 4.12 <i>Poly mesh</i> pada bagian kaki	39
Gambar 4.13 <i>Poly mesh</i> pada bagian lengan	40
Gambar 4.14 Sebelum dan sesudah di <i>Parent</i>	40
Gambar 4.15 Telapak tangan ikut bergerak setelah di <i>parent</i>	41
Gambar 4.16 Proses <i>Duplicate Special</i>	41
Gambar 4.17 Hasil akhir <i>modelling</i> karakter	42
Gambar 4.18 <i>Material-material</i> yang digunakan pada <i>model</i> karakter	44
Gambar 4.19 Hasil akhir <i>model</i> karakter dengan <i>material</i>	44
Gambar 4.20 <i>Model</i> karakter yang telah diberi <i>layer</i>	45
Gambar 4.21 <i>Joint</i> yang digunakan untuk kaki	46
Gambar 4.22 <i>Child joint</i> setelah di <i>unparent</i> dan <i>joint root</i> sebelum <i>axis</i> dirubah	47
Gambar 4.23 Nilai <i>X</i> dan <i>Y</i> sebelum dirubah dan setelah dirubah	48
Gambar 4.24 <i>Axis root joint</i> mata kaki sudah sesuai dengan <i>child joint</i> mata kaki	48
Gambar 4.25 Penambahan <i>joints</i> pada telapak kaki	49
Gambar 4.26 Lutut kaki ikut naik ketika <i>joint</i> mata kaki dinaikkan	50
Gambar 4.27 <i>Joint</i> kaki di <i>mirror</i> ke bagian kiri	51
Gambar 4.28 <i>Joint</i> bagian tubuh dan kepala	52

Gambar 4.29 Penyambungan kedua kaki dan <i>joint</i> panggul baru	53
Gambar 4.30 Pembuatan <i>joint</i> lengan dan <i>joint</i> selangka	54
Gambar 4.31 Penyambungan <i>joint</i> selangka dan tangan ke <i>joint</i> tubuh bagian atas	54
Gambar 4.32 Pemberian IK <i>Handle</i> pada lengan	55
Gambar 4.33 Hasil <i>mirror joints</i> untuk lengan bagian kiri	56
Gambar 4.34 Hasil <i>parent joint</i> dengan <i>mesh</i> bagian lutut kaki	57
Gambar 4.35 Hasil <i>parent joint</i> dengan <i>mesh</i> telapak tangan	57
Gambar 4.36 <i>Controller</i> pada karakter	58
Gambar 4.37 Proses pembuatan <i>attribute</i> dan hasil penambahan <i>attribute</i> ..	59
Gambar 4.38 Proses pemberian <i>Orient Constraint</i>	60
Gambar 4.39 Telapak kaki ikut berputar dengan <i>controller</i>	61
Gambar 4.40 Penyeleksian <i>controller</i> sebagai <i>driver</i> dan <i>joint</i> telapak kaki sebagai <i>driven</i>	62
Gambar 4.41 Hasil penentuan <i>key</i> pada <i>value</i> tertentu untuk telapak kaki	63
Gambar 4.42 Proses menghubungkan jari telapak tangan	64
Gambar 4.43 Atribut <i>joint-joint</i> jari telah terhubung kepada <i>controller</i>	64
Gambar 4.44 Gerakan kaki <i>frame</i> 1 s.d. 13 menggunakan <i>rigging</i>	66
Gambar 4.45 Gerakan kaki <i>frame</i> 1 s.d. 13 tanpa menggunakan <i>rigging</i>	67
Gambar 4.46 Efisiensi waktu	70

INTISARI

Dalam dunia multimedia yang selalu mengikuti perkembangan seiring dengan zaman yang diikuti, animasi termasuk salah satunya. Dimulai dari animasi yang dilakukan secara *manual* hingga yang modern saat ini yaitu menggunakan teknologi komputer. Teknologi animasi modern inilah yang sudah sering digunakan untuk pembuatan animasi-film saat ini.

Pada pembuatan animasi 3D terdapat proses yang disebut *rigging*. *Rigging* adalah metode pemberian atau pemasangan tulang pada karakter animasi agar bisa digerakkan. Ada faktor-faktor dan perbedaan yang mempengaruhi karakter 3D apakah menggunakan *rigging* atau tidak menggunakan *rigging*.

Untuk itu, dibuatlah penelitian pada karakter 3D yang menggunakan *rigging* ataupun tidak. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa gerakan sebagai bahan pengujian. Metode pengujian yang digunakan yaitu jumlah objek pada karakter yang digerakkan dan waktu yang dibutuhkan dalam membuat sebuah gerakan. Hasil dari pengujian ini akan memperlihatkan manakah yang efisien dalam menggerakkan karakter 3D.

Kata Kunci: *Rigging*, Animasi, 3D, Karakter.

ABSTRACT

In the multimedia world that always follows the development along with the era that followed, animation is one of them. Starting from animation that is done manually until the modern one is now using computer technology. This modern animation technology that is often used for making film animations today.

In the production of 3D animation there is a process called rigging. Rigging is the method of administration or installation bones of the animated character to be moved. There are factors and differences that affect the 3D character whether using rigging or not using rigging.

Therefore, research is made on 3D characters that use rigging or not. In this study, the author will use several movements as testing material. The test method used is the number of objects on the character that are moved and the time needed to make a movement. The results of this test will show which ones are efficient in moving 3D characters.

Keywords: Rigging, Animation, 3D, Character.