

**IMPLEMENTASI TEKNIK MODELING DALAM
PEMBUATAN KARAKTER ANIMASI PENSIL DAN
MANUSIA PADA ANIMASI PENDEK BERJUDUL “PENSIL
YANG TERBENGKALAI”**

SKRIPSI

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

disusun oleh

DEWA YULIANTO

19.82.0726

Kepada

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2024**

**IMPLEMENTASI TEKNIK MODELING DALAM PEMBUATAN
KARAKTER ANIMASI PENSIL DAN MANUSIA PADA ANIMASI
PENDEK BERJUDUL “PENSIL YANG TERBENGKALAI”**

SKRIPSI

untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Sarjana

Program Studi Teknologi Informasi

disusun oleh

DEWA YULIANTO

19.82.0726

Kepada

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

IMPLEMENTASI TEKNIK MODELING DALAM PEMBUATAN KARAKTER ANIMASI PENSIL DAN MANUSIA PADA ANIMASI PENDEK BERJUDUL “PENSIL YANG TERBENGKALAI”

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
IMPLEMENTASI TEKNIK MODELING DALAM PEMBUATAN
KARAKTER ANIMASI PENSIL DAN MANUSIA PADA ANIMASI
PENDEK BERJUDUL “PENSIL YANG TERBENGKALAI”

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER

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

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini,

**Nama mahasiswa : Dewa Yulianto
NIM : 19.82.0726**

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul berikut:

IMPLEMENTASI TEKNIK MODELING DALAM PEMBUATAN KARAKTER ANIMASI PENSIL DAN MANUSIA PADA ANIMASI PENDEK BERJUDUL “PENSIL YANG TERBENGKALAI”

Dosen Pembimbing : Dhimas Adi Satria, S.Kom., 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, 18 Desember 2023

Yang Menyatakan,

Dewa Yulianto

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini didedikasikan untuk:

Orang Tua Yang selalu memberikan dukungan, cinta, dan doa restu dalam setiap langkah hidupku.

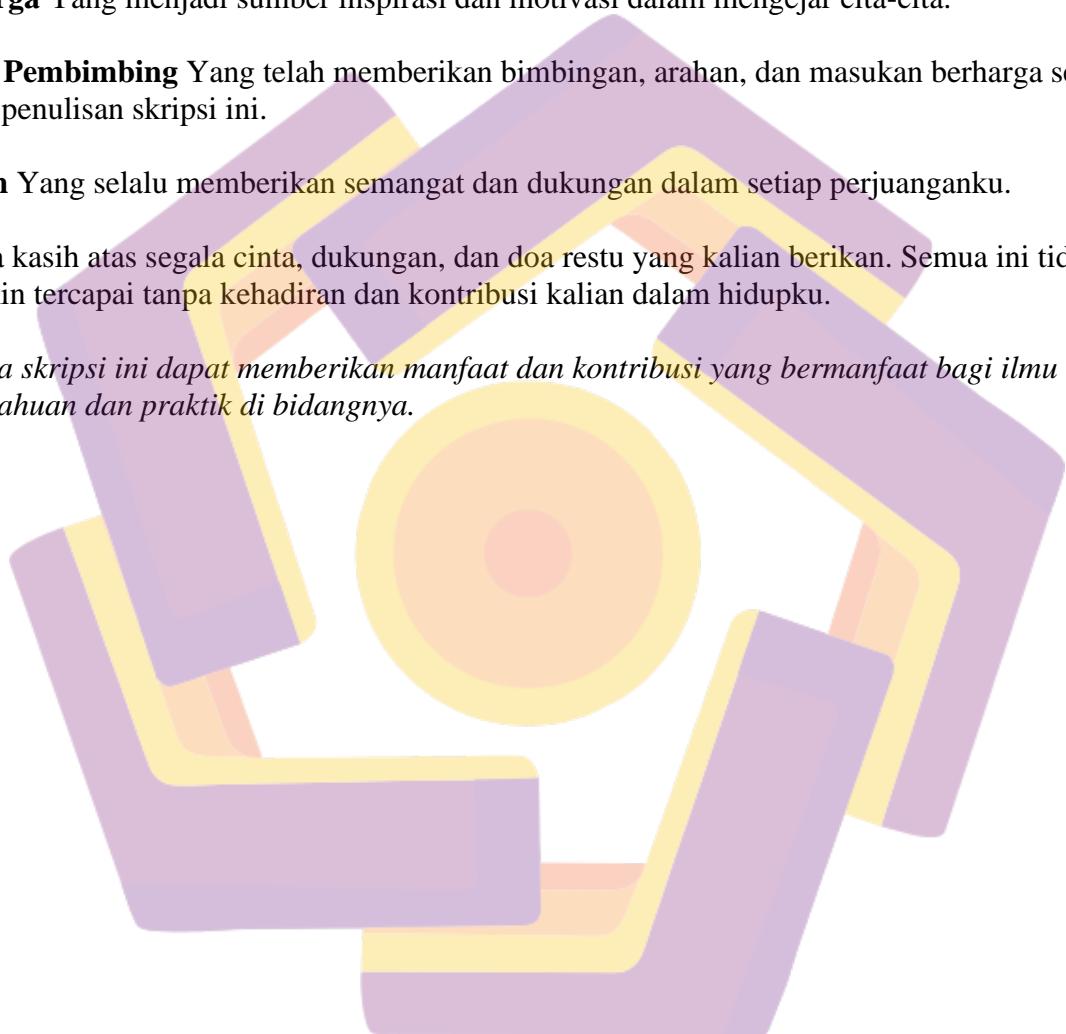
Keluarga Yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam mengejar cita-cita.

Dosen Pembimbing Yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga selama proses penulisan skripsi ini.

Teman Yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam setiap perjuanganku.

Terima kasih atas segala cinta, dukungan, dan doa restu yang kalian berikan. Semua ini tidak mungkin tercapai tanpa kehadiran dan kontribusi kalian dalam hidupku.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan praktik di bidangnya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan.

Skripsi ini merupakan hasil dari perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, belajar, dan pengalaman berharga dalam menjelajahi dunia ilmu pengetahuan. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, serta bantuan berbagai pihak yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membantu kami.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- **Orang Tua**, yang telah memberikan kasih sayang, doa restu, serta dorongan moril dan materil selama kami menempuh pendidikan.
- **Dosen Pembimbing**, atas bimbingan, arahan, dan kesabaran dalam membimbing kami dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
- **Keluarga dan Teman-teman**, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi dalam setiap langkah perjalanan kami.

Tidak lupa kami juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat berharga demi perbaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidangnya dan bermanfaat bagi pembaca yang hendak mengembangkan lebih lanjut topik yang sama.

Akhir kata, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

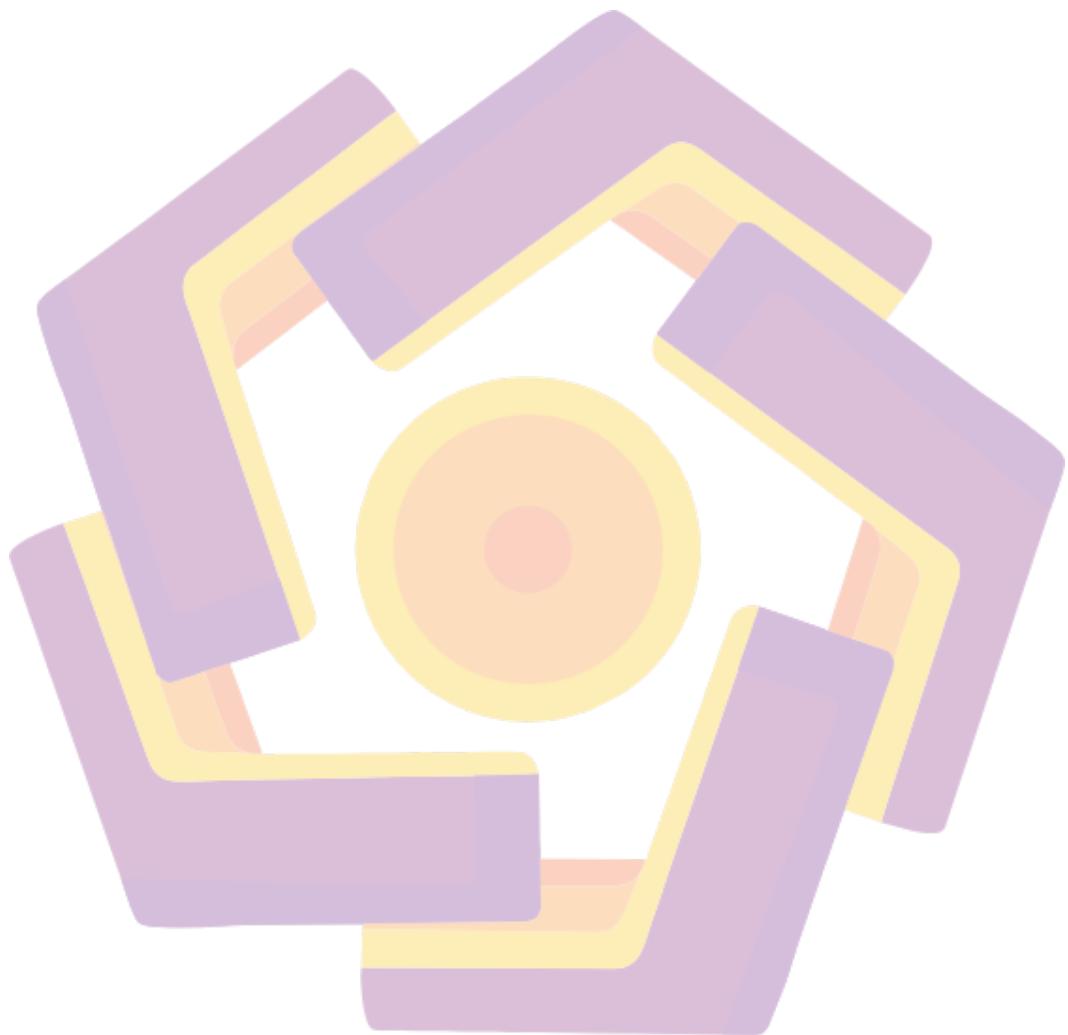
Yogyakarta, 18 Desember 2023

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 LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN	xv
DAFTAR ISTILAH	xvi
INTISARI	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
1.6 Metodologi Penelitian.....	4
1.6.1 Metode Pengumpulan Data	4
1.6.2 Metode Perancangan.....	4
1.6.3 Metode Evaluasi	5
1.7 Sistematika Penulisan	5
BAB I PENDAHULUAN	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
BAB III METODE PENELITIAN	6
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	6
BAB V PENUTUP	6
DAFTAR PUSTAKA	6
LAMPIRAN	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Studi Literatur.....	7
2.2 Dasar Teori	11

2.2.1	Multimedia.....	11
2.2.2	Pengertian Tentang Animasi	11
2.2.2.1	Pengertian Animasi	11
2.2.2.2	Jenis Animasi	12
2.2.2.3	Teknik Modeling 3 Dimensi (3D).....	16
2.2.3	Tahapan Perancangan Animasi	18
2.2.3.1	Tahapan Pra Produksi	18
2.2.3.2	Tahapan Produksi.....	19
2.2.3.3	Tahapan Pasca Produksi	20
2.2.4	Software Animasi	21
2.2.4.1	Autodesk Maya 2020	21
2.2.5	Evaluasi	22
2.2.5.1	Alpha dan Beta Testing.....	22
2.2.5.2	Kuisisioner.....	23
2.2.5.3	Skala Likert.....	23
BAB III METODE PENELITIAN		25
3.1	Gambaran Umum Penelitian.....	25
3.2	Alur Penelitian	28
3.3	Pengumpulan Data.....	29
3.3.1	Observasi	29
3.3.1.1	Referensi Alur Cerita	29
3.3.1.2	Referensi Karakter Pensil	30
3.3.1.3	Referensi Karakter Manusia	31
3.4	Analisis Kebutuhan Fungsional	31
3.5	Analisis Kebutuhan Non Fungsional	32
3.5.1	<i>Software</i>	32
3.5.2	<i>Hardware</i>	32
3.5.3	<i>Brainware</i>	32
3.6	Analisis Aspek Produksi.....	33
3.7	Pra Produksi.....	35
3.7.1	Naskah	35
3.7.2	<i>Storyboard</i>	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		39
4.1	Produksi	39
4.1.1	Modeling Karakter Pensil	39
4.1.2	Modeling Karakter Manusia	43
4.2	Pasca Produksi	54
4.2.1	Texturing	54
4.2.2	Rigging	60
4.2.3	Testing Rig	66
4.3	Evaluasi.....	67
BAB V PENUTUP		76
5.1	Kesimpulan	76
5.2	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		77

DAFTAR TABEL

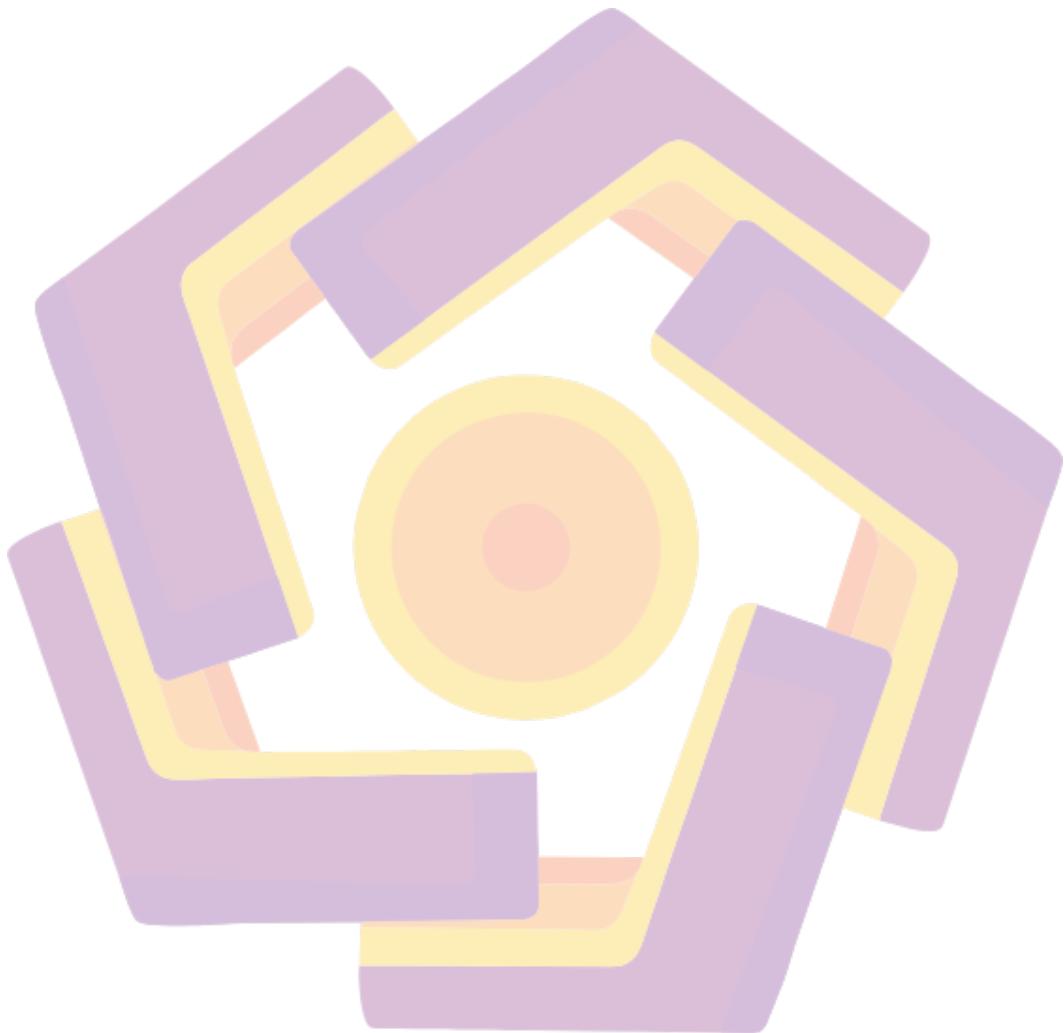
Tabel 2. 1 Keaslian Penelitian	9
Tabel 2. 2 Evaluasi Skala Likert	23
Tabel 2. 3 Persentase Jumlah Nilai	24
Tabel 3. 1 Kebutuhan Software	32
Tabel 3. 2 Kebutuhan Hardware	32
Tabel 3. 3 Kebutuhan Brainware	32
Tabel 3. 4 Analisis Aspek Produksi.....	33
Tabel 4. 1 Kebutuhan Fungsional	68
Tabel 4. 2 Data Hasil Pengisian Kuisioner Para Ahli	71
Tabel 4. 3 Data Hasil Pengisian Kuisioner Masyarakat	72
Tabel 4. 4 Bobot Nilai Skala Likert.....	72
Tabel 4. 5 Persentase Jumlah Nilai	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Contoh Animasi Tradisional	13
Gambar 2. 2 Contoh Animasi 2 Dimensi.....	13
Gambar 2. 3 Contoh Animasi 3 Dimensi.....	14
Gambar 2. 4 Contoh Pembuatan Animasi Stop Motion	14
Gambar 2. 5 Contoh Animasi Motion Graphic.....	15
Gambar 2. 6 Contoh Whiteboard Animation.....	15
Gambar 2. 7 Contoh Primitive Modeling	16
Gambar 2. 8 Contoh Polygonal Modeling	17
Gambar 2. 9 Contoh NURBS Modeling	18
Gambar 3. 1 Alur Penelitian	28
Gambar 3. 2 Adegan Mainan yang Dapat Hidup.....	29
Gambar 3. 3 Adegan Pensil dapat Hidup.....	30
Gambar 3. 4 Karakter Benda Mati yang Memiliki Mata dan Mulut	30
Gambar 3. 5 Karakter Gleen Quagmire	31
Gambar 4. 1 Pemilihan Polygon Cylinder	39
Gambar 4. 2 Pengubahan dari Object Mode ke Face.....	40
Gambar 4. 3 Penggunaan Tools Extrude	40
Gambar 4. 4 Peruncingan Bagian Pensil.....	40
Gambar 4. 5 Pembuatan Bagian Penghapus	41
Gambar 4. 6 Pensil yang Telah Dihaluskan Menggunakan Smooth	41
Gambar 4. 7 Mata Pensil Dibuat Menggunakan Sphere	42
Gambar 4. 8 Mata Pensil yang Telah Disatukan.....	42
Gambar 4. 9 Pemilihan Vertex Membentuk Mulut	42
Gambar 4. 10 Bagian Mulut yang Telah Dibentuk	43
Gambar 4. 11 Pembuatan Alis Pada Karakter Pensil.....	43
Gambar 4. 12 Peletakan Gambar Referensi	44
Gambar 4. 13 Penambahan Subdivision pada cube	44
Gambar 4. 14 Menu Input Ukuran pada Cube	44
Gambar 4. 15 Perubahan mode ke Vertex	45
Gambar 4. 16 Tool Symmetry	45
Gambar 4. 17 Perubahan ke smooth qual display.....	45
Gambar 4. 18 Pembuatan Tangan	46
Gambar 4. 19 Pembuatan Kaki	46
Gambar 4. 20 Penambahan Edge dengan Tool Insert Edge Loop	46
Gambar 4. 21 Pembuatan Kaki	47
Gambar 4. 22 Tool Bridge	47
Gambar 4. 23 Kecacatan Pada Bagian Tubuh yang Disatukan	47
Gambar 4. 24 Kaki Setelah di Merge.....	48
Gambar 4. 25 Tool Merge.....	48

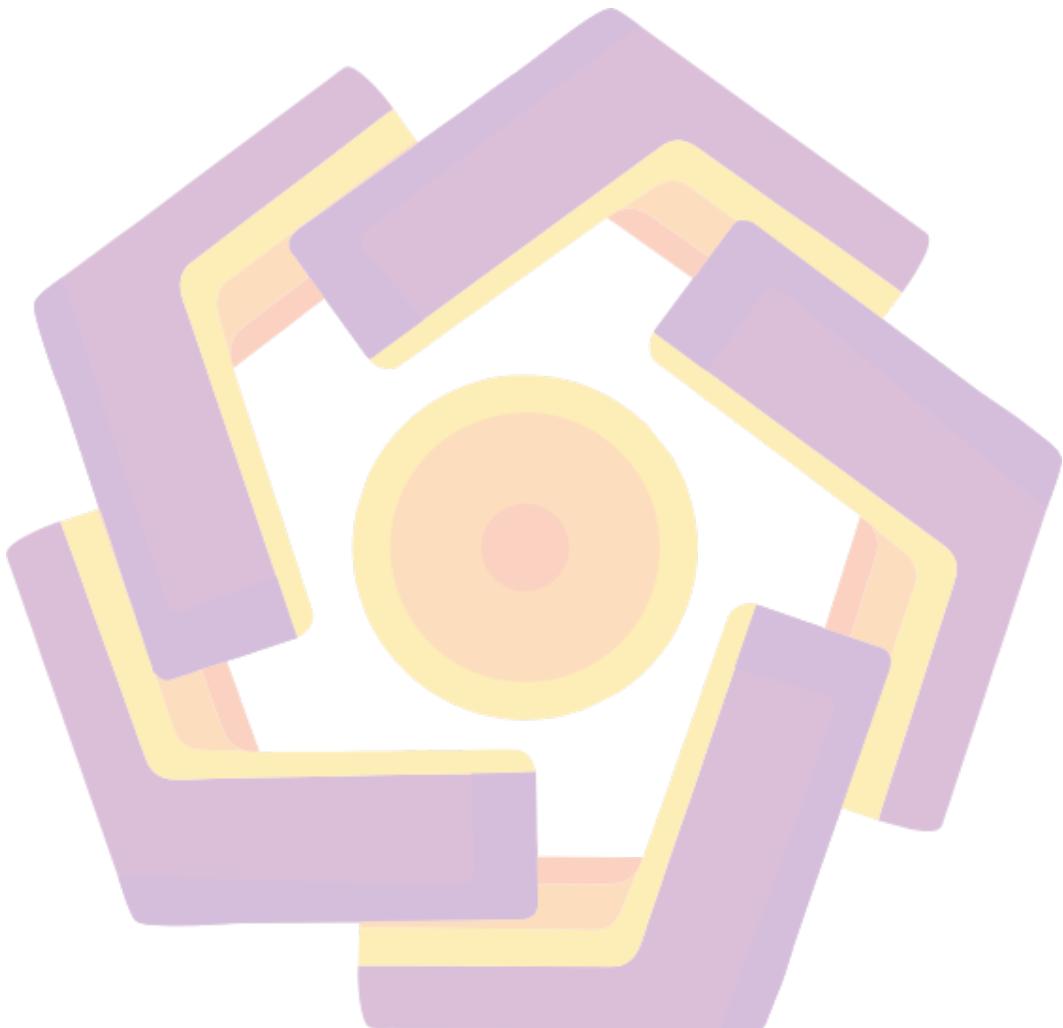
Gambar 4. 26 Bagian Tubuh	48
Gambar 4. 27 Pembuatan Jari Tengah	48
Gambar 4. 28 Penambahan Subdivision untuk Ruas Jari	49
Gambar 4. 29 Keep Face Together On	49
Gambar 4. 30 Keep Face Together Off	49
Gambar 4. 31 Pembuangan Jari yang Tidak Terpakai	50
Gambar 4. 32 Duplikasi Jari Tengah untuk Jari Lain	50
Gambar 4. 33 Jari Telah Disatukan dengan Telapak Tangan	50
Gambar 4. 34 Penyatuan Telapak Tangan dengan Pergelangan	51
Gambar 4. 35 Tangan Telah Disatukan	51
Gambar 4. 36 Pembuatan Kepala Menggunakan Sphere	51
Gambar 4. 37 Pembuatan Hidung	52
Gambar 4. 38 Penghapusan Objek yang Tidak Diperlukan	52
Gambar 4. 39 Pembuatan Rambut	52
Gambar 4. 40 Model Karakter Dengan Tubuh Utuh	53
Gambar 4. 41 Pembuatan Pakaian	53
Gambar 4. 42 Quad Draw Tool Pada Menu Mesh	54
Gambar 4. 43 Workspace UV Editing	54
Gambar 4. 44 Shell Dalam Bentuk Normal	55
Gambar 4. 45 Create pada UV Editor	55
Gambar 4. 46 UV Shell yang Telah Berbentuk Pensil	55
Gambar 4. 47 Menu Assign New Material	56
Gambar 4. 48 Opsi Pemilihan Permukaan	56
Gambar 4. 49 Pemilihan File Material	56
Gambar 4. 50 Penyesuaian UV Shell dengan Material	57
Gambar 4. 51 Texturing yang Telah Sempurna	57
Gambar 4. 52 Penambahan Material	58
Gambar 4. 53 Opsi Pemilihan Permukaan	58
Gambar 4. 54 Menu Material Attributs	59
Gambar 4. 55 Tombol Memasukan File Material	59
Gambar 4. 56 Proses Texturing ke Seluruh Bagian Tubuh	59
Gambar 4. 57 Karakter Manusia Selesai di Texturing	60
Gambar 4. 58 Shape Editor pada Menu Windows	60
Gambar 4. 59 Penambahan Blend Shape dan Add Target	61
Gambar 4. 60 Pembuatan Ekspresi Sedih	61
Gambar 4. 61 Bar pada Target yang Ditarik Menjadi 0	61
Gambar 4. 62 Menu Curve/Surface	62
Gambar 4. 63 Kontrol Dibuat Menyerupai Kacamata	62
Gambar 4. 64 Tool Aim Pada Menu Constrain	62
Gambar 4. 65 Mata yang Telah di Aim	63
Gambar 4. 66 Menu Human IK	63
Gambar 4. 67 Skeleton	64
Gambar 4. 68 Menu Display	64
Gambar 4. 69 Skeleton Disesuaikan dengan Karakter	64
Gambar 4. 70 Tool Mirror Left->Right	65
Gambar 4. 71 Skeleton Telah Sesuai Dengan Karakter	65

Gambar 4. 72 Indikator Skeleton Belum Tepat	65
Gambar 4. 73 Create Control Rig	66
Gambar 4. 74 Control Rig Telah Dibuat.....	66
Gambar 4. 75 Manusia Selesai di rigging	66
Gambar 4. 76 Karakter Manusia Posisi Duduk	67
Gambar 4. 77 Karakter Manusia Digerakkan Tangannya	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : File SPD yang Telah Ditandatangani Dosen Pembimbing	79
Lampiran 2 : Diagram Hasil Kuisioner Ahli.....	81
Lampiran 3 : Diagram Hasil Kuisioner Masyarakat	82
Lampiran 4 : Dokumentasi Pribadi	84

DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN

3D	3 Dimensi
±	Kurang Lebih
P	Persentase
f	Frekuensi dari setiap jawaban kuisioner
n	Jumlah keseluruhan responden
100%	Nilai tetap
UV	representasi dua dimensi dari permukaan objek 3D
.obj	format data sederhana yang merepresentasikan geometri 3D saja
Y	Skor tertinggi likert dikali banyaknya responden
$\frac{\Box}{\Box}$	Bilangan pecahan
×	Tanda dikali

DAFTAR ISTILAH

Realistik	Tampak nyata
Kompleks	Rumit
Referensi	Informasi yang dijadikan rujukan
Proporsional	Sebanding atau Sama
Model	Representasi dari suatu objek
Karakter	Gambar yang memuat objek seolah-olah hidup
Implementasi	Penerapan
Kuisioner	Teknik pengumpulan data
Observasi	Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan
Maskot	Lambang
Elemen	Bagian-bagian dasar yang mendasari sesuatu
Ilusi	Kondisi yang terjadi akibat salah persepsi sensorik
Konversi	Perubahan dari satu sistem ke sistem yang lain
Volume	Kapasitas
Sketsa	Gambar rancangan
Topologi	Pemetaan bidang-bidang yang dibangun dari setiap titik-titik atau rusuk yang membentuk kesinambungan secara menyeluruh pada objeknya
Interaktif	Komunikasi dua arah
Responden	Orang-orang yang dimintai tanggapan
Riset	Proses mengumpulkan, menganalisis, dan menerjemahkan informasi
Seleksi	Pemilihan
Anatomii	Struktur tubuh
Status	Aspek statis dari peranan

INTISARI

Skripsi ini bertujuan sebagai pengenalan dari beberapa teknik *modeling* dalam pembuatan karakter animasi 3 dimensi (3D). *Modeling* 3D adalah proses pembuatan suatu benda atau model objek lainnya yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi serta tampak realis yang diaplikasikan dalam *software* animasi 3D (ibarat permainan *Clay*, kita dapat membuat bentuk dan model apapun yang kita inginkan, hanya perbedaannya terletak pada media. Secara umum ada 6 tahapan dalam membuat animasi 3D, meliputi *Modeling*, *Texturing*, *Lighting*, *Background & 3D Effect*, Animasi dan *Rendering*. Di dalam teknik *modeling* 3D, seorang *modeler* terkadang punya pandangan dan *style* teknik berbeda namun pada dasarnya bisa dikelompokkan ke dalam 3 teknik yaitu teknik *primitive modeling* (*Solid Geometry Modeling*), teknik *polygonal modeling* (*Sculpt Modeling*) dan teknik *NURBS modeling* (*Curve Modeling*). Dari ketiga teknik tadi, seorang *modeler* bisa hanya menggunakan salah satu teknik, atau memadukannya dengan teknik lain. Bahkan bisa juga seorang *modeler* menggunakan tiga teknik sekaligus dalam tahapan *modeling* objek, tergantung kepada tingkat kerumitan objek yang akan dibuat. Pembahasan di dalam skripsi ini akan mengimplementasikan 2 dari ketiga teknik *modeling* yang telah disebutkan diatas.

Kata kunci: Teknik, Modeling, Karakter, 3D Animasi.

ABSTRACT

This thesis aims as an introduction to several modeling techniques in creating 3-dimensional (3D) animated characters. 3D modeling is the process of creating an object or other object model that has length, width and height and looks realistic which is applied in 3D animation software (such as Clay game, we can create whatever shapes and models we want, the only difference lies in the media. In general there are 6 stages in creating 3D animation, including Modeling, Texturing, Lighting, Background & 3D Effect, Animation and Rendering. In modeling techniques 3D, a modeler sometimes has different views and technical styles but basically they can be grouped into 3 techniques, namely primitive modeling techniques (Solid Geometry Modeling), polygonal modeling techniques (Sculpt Modeling) and NURBS modeling techniques (Curve Modeling). a modeler can only use one technique, or combine it with other techniques. A modeler can even use three techniques at once in the object modeling stage, depending on the level of complexity of the object to be created. The discussion in this thesis will implement 2 of the three modeling techniques mentioned above.

Keyword: Technique, Modeling, Characters, 3D Animation.

