

Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

**Perancangan Ekspresi Wajah Karakter Asih yang Efektif Dalam
Menyampaikan Emosi Pada Animasi “Asih dan Anta”**

Laporan Tugas Akhir

Ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Desain (S.Ds.)

Nama : Tessa Casscalea
NIM : 13120210340
Program Studi : Desain Komunikasi Visual
Fakultas : Seni & Desain

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

TANGERANG

2017

LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tessa Casscalea

NIM : 13120210340

Program Studi : Desain Komunikasi Visual

Fakultas : Seni & Desain

Universitas Multimedia Nusantara

Judul Tugas Akhir:

PERANCANGAN EKSPRESI WAJAH KARAKTER ASIH YANG

EFEKTIF DALAM MENYAMPAIKAN EMOSI PADA ANIMASI “ASIH

DAN ANTA”

dengan ini menyatakan bahwa, laporan dan karya Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana, baik di Universitas Multimedia Nusantara maupun di perguruan tinggi lainnya.

Karya tulis ini bukan saduran/terjemahan, murni gagasan, rumusan dan pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan nara sumber.

Demikian surat Pernyataan Orisinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan serta ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan

gelar Sarjana Desain (S.Ds.) yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Multimedia Nusantara.

Tangerang, 19 Desember 2016

Tessa Casscalea

UMN

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Perancangan Ekspresi Wajah Karakter Asih yang Efektif Dalam
Menyampaikan Emosi Pada Animasi “Asih dan Anta”

Oleh

Nama : Tessa Casscalea

NIM : 13120210340

Program Studi : Desain Komunikasi Visual

Fakultas : Seni & Desain

Tangerang, 27 Januari 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Christian Aditya, S.Sn., M. Anim.

Edwin Hartono Sutiono, S.Sn, M.A.

Pengaji

M. Cahya Daulay, S.Sn., M.Ds.

Ketua Sidang

Bharoto Yekti, S.Ds., M.A.

Ketua Program Studi

Yusup S. Martyastiadi, S.T., M.Inf.Tech.

KATA PENGANTAR

Tugas akhir ini berupa animasi 3D berjudul “Asih dan Anta” dan penulis membahas topik tentang perancangan ekspresi wajah pada karakter utama. Selain itu, tugas akhir ini juga merupakan hasil pembelajaran dan observasi selama menjalani kuliah sebagai mahasiswa Desain Komunikasi Visual di Universitas Multimedia Nusantara.

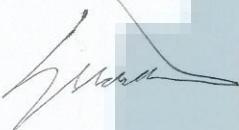
Penulis juga ingin memanjatkan rasa syukur Tuhan yang Maha Esa, karena karunia dan rahmat yang telah diberikan sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulis berharap karya ini dapat meningkatkan minat para pelajar atau mahasiswa yang sedang mempelajari *modeling* dalam pembuatan animasi 3D.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Yusup S.Martyastiadi, S.T., M.Inf.Tech., selaku Ketua Program Studi Desain Komunikasi Visual.
2. Bharoto Yekti, S.Ds., M.A. selaku dosen pembimbing akademik dan ketua sidang.
3. Kak Christian Aditya, S.Sn., M.Anim., dan Pak Edwin Hartono Sutiono, S.Sn., M.A., selaku dosen pembimbing.
4. Greysia Susilo Junus S.E., M.Hum., selaku dosen mata kuliah *Academic Writing* yang telah membimbing, memberi masukan dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

5. M.Cahya Daulay, S.Sn., M.Ds., selaku dosen penguji yang telah membimbing dan memberi masukan dalam penggerjaan tugas akhir ini.
6. Lina Permata, Yenni Hasan, Sherrina Ferrin, dan Mega Shihoryannni selaku teman kelompok dalam penggerjaan tugas akhir.
7. Orang tua penulis yang selalu mendukung dan memotivasi penulis selama penulisan tugas akhir ini.

Tangerang, 19 Desember 2016

Tessa Casscalea

ABSTRAKSI

Ekspresi wajah merupakan cara krusial dalam menunjukkan emosi karakter dalam film animasi, khususnya film animasi yang tidak berdialog dan memfokuskan perasaan yang direfleksikan karakter. Apa yang dirasakan sebuah karakter dapat dimengerti audiens dengan melihat ekspresi yang dirancang pada wajah karakter. Wajah memaparkan bagaimana keadaan karakter saat senang, sedih, marah, takut, dan seterusnya. Oleh karena itu, perancangan ekspresi wajah dibutuhkan untuk mengekspresikan diri karakter dan untuk memajukan *plot* dalam film animasi yang tidak menggunakan dialog. Perancangan ekspresi wajah karakter memerlukan studi eksisting dari film dan observasi untuk mempelajari wajah manusia dan bagaimana dapat dianimasikan dalam sebuah film animasi. Dengan mengumpulkan data tersebut, maka dapat dicocokkan dengan kepribadian karakter yang dikonsepkan dan kemudian dapat ditemukan cara merancang ekspresi wajah yang efektif untuk menunjukkan pesan yang ingin disampaikan kepada audiens.

Kata kunci: Animasi, 3D, Ekspresi wajah

ABSTRACT

Facial expression is crucial way to show a character's emotion in animation, especially when there is no dialogue and the story focuses on what the character feels. What the character reflects can be experienced by the audience by viewing the designed facial expression that was conceived beforehand. The face reveals all that the character is going through, such as the emotion of happiness, sadness, anger, fear and so on. Therefore, designing facial expressions in pre-production is important to make a character express itself and push the plot forward within an animation without dialogue. To create facial expressions, research and observations are imperative to understand the human face and how it is animated in animation films. The collected data can then be adjusted to a character's personality and the results would be an effective way to create facial expression to send the message across to the audience.

Keywords: Animation, 3D, Facial Expression

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT.....	II
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	IV
KATA PENGANTAR.....	IV
ABSTRAKSI.....	VII
ABSTRACT.....	VIII
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR GAMBAR.....	XII
DAFTAR TABEL	XV
DAFTAR LAMPIRAN	XVI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Batasan Masalah.....	2
1.4. Tujuan Tugas Akhir.....	3
1.5. Manfaat Tugas Akhir.....	3
1.6. Metode Pengumpulan Data.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Animasi.....	5
2.1.1. Animasi 3D.....	5

2.2.	Topologi Wajah.....	6
2.3.	Ekspresi Wajah.....	8
2.3.1.	Emosi sebagai Ekspresi Visual.....	9
2.3.2.	Sedih.....	10
2.3.3.	Marah	11
2.3.4.	Senang	14
2.3.5.	Takut	17
2.3.6.	Jijik	19
2.3.7.	Kaget	20
2.4.	FACS System.....	24
2.5.	Rigging	28
2.6.	Skinning.....	29
2.7.	Morphing	30
2.8.	Dimensi Penokohan.....	31
2.9.	4 Kepribadian Manusia.....	31
BAB III METODOLOGI	33	
3.1.	Gambaran Umum	33
3.1.1.	Sinopsis	34
3.2.	Posisi Penulis	34
3.3.	Tahapan Kerja	35
3.4.	Subjek Penelitian.....	36
3.5.	Studi Eksisting Film <i>Live Action</i>	40
3.6.	Studi Eksisting Film Animasi	45

3.7.	Observasi	50
3.8.	Konsep Ekspresi.....	54
3.9.	Proses Animasi Ekspresi.....	58
BAB IV ANALISIS		61
4.1.	Dimensi Karakter	61
4.2.	Analisis Konsep Ekspresi Wajah Karakter	62
4.3.	Analisis Asih	63
4.3.1.	Ekspresi Senang.....	63
4.3.2.	Ekspresi Kaget	67
4.3.3.	Ekspresi Marah	70
4.4.	Kendala	73
BAB V PENUTUP		75
5.1.	Kesimpulan	75
5.2.	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA		XIV

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Contoh 3D <i>Mesh</i> yang baik menurut Rivas	6
Gambar 2. 2. Topologi Ezio	7
Gambar 2. 4. Wajah Marah	9
Gambar 2. 5. Kontraksi <i>Mentalis</i> pada Wajah Bayi	10
Gambar 2. 6. Gerakan Otot pada Wajah Menangis dengan Mulut Terbuka	11
Gambar 2. 7. Wajah <i>Stern</i>	12
Gambar 2. 8. Alis mata marah kartun dan asli	13
Gambar 2. 9. Alis mata marah kartun dan asli	13
Gambar 2. 10. Gerakan Otot pada Wajah Marah dengan Mulut Terbuka	14
Gambar 2. 11. Wajah Senyum.....	15
Gambar 2. 12. Wajah Tertawa.....	16
Gambar 2. 13. Kombinasi Senyum dengan Berbagai Posisi Alis Mata.....	17
Gambar 2. 14. Wajah Menahan Ketawa	17
Gambar 2. 15. Wajah Teror.....	18
Gambar 2. 16. Kerutan Dahi	18
Gambar 2. 17. Wajah Jijik.....	19
Gambar 2. 18. Wajah Kaget	20
Gambar 2. 19. Mata Biasa dan Mata Kaget	21
Gambar 2. 3. Otot – otot pada Wajah	24
Gambar 2. 20. Contoh <i>Biped</i>	29
Gambar 2. 21. Contoh <i>Skinning</i>	29
Gambar 2. 22. <i>Facial Animation</i>	30

Gambar 2. 23. Contoh Model kedip mata	30
Gambar 3. 1. Bagan Tahapan Kerja.....	35
Gambar 3. 2. Eksplorasi karakter Asih	36
Gambar 3. 3. Konsep Awal Asih 1	37
Gambar 3. 4. Konsep Awal Asih 2	38
Gambar 3. 5. Konsep Awal Asih 3	39
Gambar 3. 6. Konsep Akhir Asih	40
Gambar 3. 7. <i>The Golden Girls</i>	41
Gambar 3. 8. Sophia Tertawa	42
Gambar 3. 9. Dorothy Kaget	43
Gambar 3. 10. Dorothy Marah	44
Gambar 3. 11. Gran.....	46
Gambar 3. 12. Sketsa Ekspresi Wajah Gran	46
Gambar 3. 13. Gran Tertawa	47
Gambar 3. 14. Gran Kaget	48
Gambar 3. 15. Gran Marah.....	49
Gambar 3. 16. Ekspresi wajah Senyum dan Tertawa	50
Gambar 3. 17. Ekspresi wajah Kaget.....	52
Gambar 3. 18. Ekspresi wajah <i>sterness</i> dan <i>rage</i>	53
Gambar 3. 19. Asih Senyum	54
Gambar 3. 20. Asih Tertawa	55
Gambar 3. 21. Asih Kaget.....	56
Gambar 3. 22. Asih Marah.....	57

Gambar 3. 23. Topologi Asih	58
Gambar 3. 24. <i>Morpher</i> Asih	59
Gambar 3. 25. <i>Controller</i> Wajah	59
Gambar 3. 26. <i>Mirror Parameter</i> dalam <i>Skin Modifier</i>	60
Gambar 4. 1. Asih dan Anta	61
Gambar 4. 2. Konsep Senyum dan Hasil 3D Model.....	64
Gambar 4. 3. Konsep Tertawa dan Hasil 3D Model.....	65
Gambar 4. 4. Animasi Ekspresi Senang Asih	66
Gambar 4. 5. Konsep Ekspresi Kaget dan Hasil 3D model	68
Gambar 4. 6. Animasi Ekspresi Kaget Asih.....	69
Gambar 4. 7. Konsep Ekspresi Marah dan Hasil 3D Model	71
Gambar 4. 8. Animasi Ekspresi Marah Asih.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. <i>Timeline</i> Kelompok	Error! Bookmark not defined.
Tabel 1. 2. <i>Timeline</i> Individu	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 1. Otot – otot Ekspresi Wajah	21
Tabel 2. 2. Nomor AU dalam FACS	25
Tabel 4. 1. Daftar Shot dan Ekspresi Wajah	62
Tabel 4. 3. Perbandingan Referensi Ekspresi Senang, Konsep dan Hasil 3D	67
Tabel 4. 4. Perbandingan referensi, Konsep dan Hasil 3D	70
Tabel 4. 2. Perbandingan referensi, Konsep dan Hasil 3D	73

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A: SINOPSIS “PETRICHOR”	XVI
LAMPIRAN B: STORYBOARD	XVII
LAMPIRAN C: TIMELINE	XXXV

UMN