

**PERANCANGAN *FACIAL RIG* UNTUK EKSPRESI TOKOH
STYLIZED PADA FILM ANIMASI 3D “BANDHAWA”**

Skripsi Penciptaan

Ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Seni (S.Sn.)

Nama : Han's Oktavius

NIM : 00000018944

Program Studi : Film dan Televisi

Fakultas : Seni & Desain

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

TANGERANG

2018

LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Han's Oktavius

NIM : 00000018944

Program Studi : Film dan Televisi

Fakultas : Seni dan Desain

Universitas Multimedia Nusantara

Judul Skripsi :

PERANCANGAN *FACIAL RIG* UNTUK EKSPRESI TOKOH STYLIZED PADA FILM ANIMASI 3D “BANDHAWA”

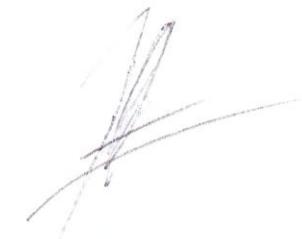
dengan ini menyatakan bahwa, laporan dan karya Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana, baik di Universitas Multimedia Nusantara maupun di perguruan tinggi lainnya.

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 Seni (S.Sn.) yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Multimedia Nusantara.

Tangerang, 16 November 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Han's Oktavius". The signature is fluid and cursive, with some loops and variations in line thickness.

Han's Oktavius

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERANCANGAN *FACIAL RIG* UNTUK EKSPRESI TOKOH STYLIZED PADA FILM ANIMASI 3D “BANDHAWA”

Oleh

Nama : Han's Oktavius

NIM : 00000018944

Program Studi : Film dan Televisi

Fakultas : Seni & Desain

Tangerang, 17 Desember 2018

Pembimbing

Christine Mersiana Lukmanto, S.Sn., M.Anim.

Pengaji

Yohanes Merci Widiastomo, S.Sn., M.M.

Ketua Sidang

Matheus Prayogo, S.Sn., M.Ds.

Ketua Program Studi

Kus Sudarsono, S.E., M.Sn.

PRAKATA

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Terutama atas terselesaikannya penulisan tugas akhir ini yang berjudul “Perancangan *Facial Rig* pada Ekspresi Tokoh Bawang yang *Stylized* pada Film Animasi 3D “Bandhawa”.

Tugas akhir ini merupakan hasil dari serapan ilmu yang telah dipelajari penulis sebagai mahasiswa selama 4 tahun di jurusan Film dan Televisi di Universitas Multimedia Nusantara, juga dari berbagai observasi yang penulis lakukan untuk menyusun tugas akhir ini.

Pada laporan tugas akhir ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. Selaku ketua program studi Film dan Televisi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk membuat tugas akhir ini.
2. Dominika Anggraeni Purwaningsih, S.Sn., M. Anim. Selaku koordinator *Final Project* yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menyelesaikan tugas akhir ini,
3. Christine Mersiana Lukmanto, S.Sn., M.Anim. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu , tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini,
4. Andrew Willis, B.A. selaku dosen ahli yang telah memberi nasihat seputar *rigging* dan teknis dalam proses pembuatan tugas akhir,

5. *Marko Isa, Rizky Octavianus, Devia Astriani, Anita Fernanda, dan Sella Monica* yang merupakan tim penulis dalam pembuatan film ini,
6. Keluarga terkasih atas doa dan dukungannya kepada penulis,
7. Seluruh sahabat dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan masukan dan dukungan kepada penulis.

Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama para akademisi yang mencari ilmu dalam bidang kreatif visual sebagai sebuah referensi atau panutan dalam pengasahan kemampuan dan talenta mereka.

Tangerang, 16 November 2018

Dengan penuh rasa syukur

Han's Oktavius

ABSTRAKSI

Skripsi ini membahas perancangan *facial rig* untuk ekspresi yang *stylized* pada tokoh bawang di film animasi 3D “Bandhawa”. Model yang digunakan untuk perancangan *facial rig* adalah tokoh Bawang Merah dan Bawang Putih. Ekspresi *stylized* memiliki karakteristik yang unik karena bentuknya yang memberikan kesan tidak nyata dan berlebih-lebihan serta menggunakan deformasi wajah yang ekstrim. Dari hal ini, maka ekspresi yang *stylized* akan diaplikasikan ke tokoh bawang melalui *facial rig*.

Kata kunci : wajah, ekspresi, *stylized*, *rigging*.

ABSTRACT

This final project discusses about designing facial rig for stylized expression in onions characters of 3D animated film “Bandhawa”. The character models that used for designing facial rig are red onion and white onion. Stylized expression has a unique characteristic because the stylized expression shape giving an unreal experience, exaggeration, and using an extreme face deformation. As a result stylized expression would be applied to onions character through facial rig.

Keywords : face, expression, stylized, rigging.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Batasan Masalah	3
1.4. Tujuan Skripsi.....	3
1.5. Manfaat Skripsi.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1. Animasi	4
2.2. Animasi 3D	4
2.3. Tokoh	5

2.4. Tokoh <i>Stylized</i>.....	5
2.5. Struktur Tokoh <i>Stylized</i> Dengan Manusia.....	6
2.5.1 Struktur Wajah Manusia.....	7
2.5.2 Porporsi Wajah Tokoh <i>Stylized</i>	9
2.6. Ekspresi.....	10
2.6.1 Bahagia.....	12
2.6.2 Sedih.....	15
2.6.3 Terkejut	17
2.6.4 Takut.....	19
2.6.5 Marah.....	20
2.6.6 Sakit.....	22
2.6.7 Kombinasi Ekspresi Wajah	23
2.7. FACS	25
2.8. Rigging	29
2.9. Topology	29
2.10. Facial Rig	30
2.10.1 Joint Based Rig.....	31
2.10.2 Morphs/Blendshapes	32
2.11. Facial Controls.....	33
BAB III METODOLOGI.....	34

3.1. Gambaran Umum	34
3.1.1 Sinopsis	34
3.1.2 Posisi Penulis.....	35
3.2. Tahapan Kerja	36
3.3. Acuan	36
3.3.1 Acuan Teknik Rigging	38
3.3.2 Acuan Style Ekspresi.....	41
3.4. Proses Perancangan.....	42
3.4.1 Observasi Ekspresi	43
3.4.2 Analisa Topology Tokoh.....	54
3.4.3 Penempatan Joint/Point helper	58
3.4.4 Skinning.....	64
3.4.5 Pembuatan Morph Target.....	65
3.4.6 Squash and Stretch	68
3.4.7 Perancangan Control	70
BAB IV ANALISIS	73
4.1. Pendahuluan.....	73
4.2. Analisis Topology Wajah Tokoh	73
4.3. Analisis Rigging Wajah Tokoh	75
4.4. Analisis Ekspresi Wajah Tokoh	78

4.4.1	Ekspresi Oni	78
4.4.2	Ekspresi Garli	89
BAB V PENUTUP.....	100	
5.1.	Kesimpulan.....	100
5.2.	Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	xxi	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Tokoh <i>Stylized</i>	6
Gambar 2.2. Anatomi Otot Wajah Manusia Les Pardrew	7
Gambar 2.3. Anatomi Otot Wajah Manusia Gary Faigin	9
Gambar 2.4. Perbandingan Porporsi Manusia dengan Tokoh <i>Stylized</i>	10
Gambar 2.5. Ekspresi Dasar.....	12
Gambar 2.6. Ekspresi Bahagia.....	12
Gambar 2.7. Mulut Ekspresi Bahagia	13
Gambar 2.8. Senyum Ekspresi Bahagia.....	13
Gambar 2.9. Hidung dan Mata Ekspresi Bahagia.....	14
Gambar 2.10. Senyuman Palsu	14
Gambar 2.11. Senyuman Jahat.....	14
Gambar 2.12. Senyum Sedih	15
Gambar 2.13. Ekspresi Sedih.....	15
Gambar 2.14. Ekspresi Sedih.....	16
Gambar 2.15. Menangis	17
Gambar 2.16. Sedih Palsu.....	17
Gambar 2.17. Ekspresi Terkejut	18
Gambar 2.18. Gerakan Kepala Terkejut	18
Gambar 2.19. Terkejut Palsu	19
Gambar 2.20. Ekspresi Ketakutan	20
Gambar 2.21. Ekspresi Marah	21
Gambar 2.22. Mulut Marah	21

Gambar 2.23. Gerakan Marah.....	22
Gambar 2.24. Ekspresi kesakitan.....	22
Gambar 2.25. Mata kesakitan	23
Gambar 2.26. Kombinasi ekspresi	24
Gambar 2.27. <i>Topology</i>	30
Gambar 2.28. <i>Joint based rigging</i>	31
Gambar 2.29. <i>Joint based rigging</i>	32
Gambar 2.30. <i>Morphs</i>	33
Gambar 2.31. Contoh <i>facial controls</i>	33
Gambar 3.1. Bagan Tahapan Kerja.....	36
Gambar 3.2. <i>Oni Expression Sheet</i>	37
Gambar 3.3. <i>Garli Expression Sheet</i>	37
Gambar 3.4. <i>Rig Delano Athias</i>	38
Gambar 3.5. <i>Morph</i> senyum Delano Athias	39
Gambar 3.6. <i>Morph mouth shift</i> Delano Athias.....	39
Gambar 3.7. <i>Joint</i> mulut rig Tim Callaway	40
Gambar 3.8. <i>Rig</i> Tim Callaway	40
Gambar 3.9. Poster “ <i>Sausage Party</i> ”	41
Gambar 3.10. Poster “ <i>Runaway</i> ”	41
Gambar 3.11. Frank tersenyum, “ <i>Sausage Party</i> ”	42
Gambar 3.12. Ekspresi Bahagia.....	43
Gambar 3.13. Ekspresi Bahagia.....	43
Gambar 3.14. Ekspresi bahagia “ <i>Sausage Party</i> ”	44

Gambar 3.15. Ekspresi bahagia “ <i>Runaway</i> ”	44
Gambar 3.16. Ekspresi takut.....	45
Gambar 3.17. Ekspresi takut.....	46
Gambar 3.18. Ekspresi takut “ <i>Sausage Party</i> ”	46
Gambar 3.19. Ekspresi terkejut.....	47
Gambar 3.20. Ekspresi terkejut.....	47
Gambar 3.21. Ekspresi terkejut “ <i>Runaway</i> ”	48
Gambar 3.22. Ekspresi marah.....	49
Gambar 3.23. Ekspresi marah.....	49
Gambar 3.24. Ekspresi marah “ <i>Sausage Party</i> ”	50
Gambar 3.25. Ekspresi sedih	50
Gambar 3.26. Ekspresi sedih	51
Gambar 3.27. Ekspresi sedih “ <i>Runaway</i> ”	51
Gambar 3.28. Ekspresi sedih “ <i>Sausage Party</i> ”.....	52
Gambar 3.29. Ekspresi sakit	52
Gambar 3.30. Ekspresi mata sakit.....	53
Gambar 3.31. Ekspresi sakit “ <i>Sausage Party</i> ”.....	53
Gambar 3.32. <i>Topology</i>	54
Gambar 3.33. Pembatasan <i>topology</i> tokoh Oni	55
Gambar 3.34. Pembatasan <i>topology</i> tokoh Garli	56
Gambar 3.35. Pemetaan otot Oni	57
Gambar 3.36. Pemetaan otot Garli.....	57
Gambar 3.37. Ekspresi ekstrim Oni dan Garli	61

Gambar 3.38. Percobaan 6 <i>joint</i> bibir tertutup.....	62
Gambar 3.39. Percobaan 6 <i>joint</i> bibir terbuka	62
Gambar 3.40. Percobaan 8 <i>joint</i> bibir tertutup.....	63
Gambar 3.41. Percobaan 8 <i>joint</i> bibir terbuka	63
Gambar 3.42. <i>Joint control</i> alis Oni dan Garli.....	64
Gambar 3.43. <i>Skinning</i>	65
Gambar 3.44. <i>Stretchy bone</i> Delano Athias	69
Gambar 3.45. <i>Squash and stretch morph target</i>	69
Gambar 3.46. <i>Joint control</i> Oni	70
Gambar 3.47. <i>Joint control</i> Garli	71
Gambar 3.48. <i>Curve control</i> Oni dan Garli	71
Gambar 4.1. <i>Model</i> kepala Oni	74
Gambar 4.2. <i>Model</i> kepala Garli	74
Gambar 4.3. Titik penempatan <i>joint</i> bibir Oni dan Garli.....	75
Gambar 4.4. <i>Joint control</i> bibir Oni dan Garli.....	76
Gambar 4.5. <i>Joint control</i> alis Oni dan Garli.....	76
Gambar 4.6. <i>Curve control</i> Oni dan Garli	77
Gambar 4.7. Oni <i>Happy 1</i>	78
Gambar 4.8. Oni <i>Happy 2</i>	79
Gambar 4.9. Oni <i>Sad 1</i>	79
Gambar 4.10. Oni <i>Sad 2</i>	80
Gambar 4.11. Oni <i>Angry 1</i>	81
Gambar 4.12. Oni <i>Angry 2</i>	81

Gambar 4.13. Oni <i>Angry</i> 3	82
Gambar 4.14. Oni <i>Fear</i> 1	83
Gambar 4.15. Oni <i>Fear</i> 2	84
Gambar 4.16. Oni <i>Surprised</i> 1	85
Gambar 4.17. Oni <i>Surprised</i> 2	86
Gambar 4.18. Oni <i>Pain</i> 1	87
Gambar 4.19. Oni <i>Pain</i> 2	88
Gambar 4.20. Garli <i>Happy</i> 1	89
Gambar 4.0.21. Garli <i>Happy</i> 2	89
Gambar 4.22. Garli <i>Happy</i> 3	90
Gambar 4.23. Garli <i>Sad</i> 1	91
Gambar 4.24. Garli <i>Sad</i> 2	91
Gambar 4.25. Garli <i>Angry</i> 1	92
Gambar 4.26. Garli <i>Angry</i> 2	93
Gambar 4.27. Garli <i>Fear</i> 1	94
Gambar 4.28. Garli <i>Fear</i> 2	95
Gambar 4.29. Garli <i>Surprised</i> 1	96
Gambar 4.30. Garli <i>Surprised</i> 2	97
Gambar 4.31. Garli <i>Pain</i> 1	98
Gambar 4.32. Garli <i>Pain</i> 2	99

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. FACS	25
Tabel 3.1. Pergerakan elemen wajah	59
Tabel 3.2. Pergerakan otot wajah.....	60
Tabel 3.3. <i>Morph target</i>	66
Tabel 3.4. <i>Curve control</i>	72
Tabel 4.1. <i>Curve control</i>	77
Tabel 4.2. Oni <i>Happy 1</i>	78
Tabel 4.3. Oni <i>Happy 2</i>	79
Tabel 4.4. Oni <i>Sad 1</i>	80
Tabel 4.5. Oni <i>Sad 2</i>	80
Tabel 4.6. Oni <i>Angry 1</i>	81
Tabel 4.7. Oni <i>Angry 2</i>	82
Tabel 4.8. Oni <i>Angry 3</i>	83
Tabel 4.9. Oni <i>Fear 1</i>	84
Tabel 4.10. Oni <i>Fear 2</i>	85
Tabel 4.11. Oni <i>Surprised 1</i>	86
Tabel 4.12. Oni <i>Surprised 2</i>	86
Tabel 4.13. Oni <i>Pain 1</i>	87
Tabel 4.14. Oni <i>Pain 2</i>	88
Tabel 4.15. Garli <i>Happy 1</i>	89
Tabel 4.16. Garli <i>Happy 2</i>	90
Tabel 4.17. Garli <i>Happy 3</i>	90

Tabel 4.18. Garli <i>Sad 1</i>	91
Tabel 4.19. Garli <i>Sad 2</i>	92
Tabel 4.20. Garli <i>Angry 1</i>	93
Tabel 4.21. Garli <i>Angry 2</i>	94
Tabel 4.22. Garli <i>Fear 1</i>	94
Tabel 4.23. Garli <i>Fear 2</i>	96
Tabel 4.24. Garli <i>Surprised 1</i>	97
Tabel 4.25. Garli <i>Surprised 2</i>	97
Tabel 4.26. Garli <i>Pain 1</i>	98
Tabel 4.27. Garli <i>Pain 2</i>	99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A : Lembar Bimbingan xxiii