

LAPORAN TUGAS AKHIR
PENCIPTAAN KARAKTER 3D DENGAN TEKNIK BOX
MODELING DAN SCULPTING PADA ANIMASI “RISE
AGAIN” SEBAGAI REPRESENTASI RESILIENSI TRAUMA

KARYA SENI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Terapan

POLITEKNIK NEGERI
Media Kreatif

Disusun Oleh:

PRIAGUNG WICAKSONO

NIM: 20230109

PROGRAM STUDI ANIMASI
JURUSAN DESAIN
POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF
JAKARTA
2025

LAPORAN TUGAS AKHIR
PENCIPTAAN KARAKTER 3D DENGAN TEKNIK BOX
MODELING DAN SCULPTING PADA ANIMASI “RISE
AGAIN” SEBAGAI REPRESENTASI RESILIENSI TRAUMA

KARYA SENI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Terapan

Disusun Oleh:

PRIAGUNG WICAKSONO

NIM: 20230109

PROGRAM STUDI ANIMASI
JURUSAN DESAIN
POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF
JAKARTA
2025

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : PENCIPTAAN KARAKTER 3D DENGAN
TEKNIK BOX MODELING DAN
SCULPTING PADA ANIMASI “RISE
AGAIN” SEBAGAI REPRESENTASI
RESILIENSI TRAUMA

Penulis : Priagung Wicaksono

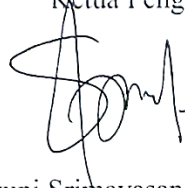
NIM : 20230109

Program Studi : Animasi (Konsentrasi:D4)

Jurusan : Desain

Tugas Akhir ini telah dipertanggungjawabkan di hadapan Tim Penguji
Tugas Akhir di kampus Politeknik Negeri Media Kreatif pada hari Kamis,
tanggal 17 Juli 2025

Disahkan oleh:
Ketua Penguji,

Syahyuni Srimayasandy, S.Sn., M.A
NIP. 199006302019032012

Anggota 1

Aan Nursyam, S.Sn., M.Sn.
NIP. 198609302024211016

Anggota 2

Antonius Edi Widiargo, S.T., M.I.Kom.
NIDN. 0413067003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Desain

Tri Fajar Yurmama S, S.Kom., M.T
NIP. 198011122010122003

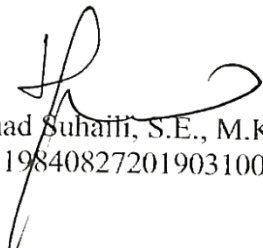
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : PENCIPTAAN KARAKTER 3D DENGAN TEKNIK
BOX MODELING DAN SCULPTING PADA
ANIMASI "RISE AGAIN" SEBAGAI REPRESENTASI
RESILIENSI TRAUMA

Penulis : Priagung Wicaksono
NIM : 20230109
Program Studi : D4 Animasi
Jurusan : Desain

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan disetujui untuk disidangkan.
Ditandatangani di Jakarta, 19 Juni 2025

Pembimbing 1

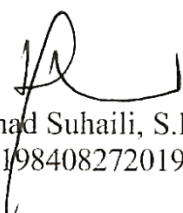
Muhammad Suhaili, S.E., M.Kom.
NIP. 198408272019031009

Pembimbing 2

Antonius Edi Widiargo, S.T., M.I.Kom.
NIDN. 0413067003

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Animasi

Muhammad Suhaili, S.E., M.Kom.
NIP. 198408272019031009

**PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR DAN BEBAS
PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Priagung Wicaksono
NIM : 20230109
Program Studi : D4 Animasi
Jurusan : Desain
Tahun Akademik : 2024/2025

dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul:
**PENCIPTAAN KARAKTER 3D DENGAN TEKNIK BOX MODELING DAN
SCULPTING PADA ANIMASI "RISE AGAIN" SEBAGAI REPRESENTASI
RESILIENSI TRAUMA adalah original, belum pernah dibuat oleh pihak
lain, dan bebas dari plagiarisme.**

Bilamana pada kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini,
saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya.

Jakarta, 20 Juni 2025

Yang menyatakan,

Priagung Wicaksono

NIM: 20230109

PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai civitas academica Politeknik Negeri Media Kreatif, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Priagung Wicaksono
NIM : 20230109
Program Studi : D4 Animasi
Jurusan : Desain
Tahun Akademik : 2024/2025

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Media Kreatif **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENCIPTAAN KARAKTER 3D DENGAN TEKNIK BOX MODELING DAN SCULPTING PADA ANIMASI "RISE AGAIN" SEBAGAI REPRESENTASI RESILIENSI TRAUMA** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Politeknik Negeri Media Kreatif berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Jakarta, 20 Juni 2025

Yang menyatakan,

Priagung Wicaksono

NIM: 20230109

ABSTRACT

This study explores the creation of a 3D character in the animated short film “Rise Again” by combining box modeling and digital sculpting techniques. The main goal is to evaluate how effectively both methods can be integrated to produce a visually detailed yet animation-ready character that aligns with the original concept art. A practice-based qualitative method was used. One main character was developed using software such as Maya, ZBrush, Substance Painter, and Blender. The modeling pipeline includes planning, blocking, detailing, UV mapping, and texturing. Expert validation was conducted through interviews with professional 3D artists to assess aspects such as proportions, topology, technical performance, and workflow efficiency. The findings show that combining both techniques offers greater flexibility for organic shapes and cleaner topology for animation, making the hybrid approach suitable for production pipelines.

Keywords: 3D Character, Box Modeling, Sculpting, Animation

ABSTRAK

Penelitian ini membahas proses penciptaan karakter 3D dalam film animasi “Rise Again” dengan menggabungkan teknik *box modeling* dan *digital sculpting*. Tujuan utama adalah mengevaluasi efektivitas penggabungan kedua teknik tersebut untuk menghasilkan karakter 3D yang sesuai konsep, kaya detail visual, namun tetap ringan dan siap digunakan dalam animasi. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif berbasis praktik penciptaan. Objek yang dikembangkan adalah satu karakter utama, dengan bantuan *software* Maya, ZBrush, Substance Painter, dan Blender. Proses *modeling* meliputi tahap perencanaan, *blocking*, *detailing*, *UV mapping*, dan *texturing*. Validasi dilakukan melalui wawancara dengan profesional 3D untuk menilai aspek proporsi, topologi, performa teknis, hingga efisiensi kerja. Hasil menunjukkan bahwa kombinasi *box modeling* dan *sculpting* memberikan fleksibilitas dalam bentuk organik dan efisiensi topologi, sehingga cocok diterapkan dalam *pipeline* produksi animasi.

Kata Kunci: Karakter 3D, Box Modeling, Sculpting, Animasi

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik pada waktunya dan tanpa adanya halangan yang berarti. Proses pembuatan model karakter 3D merupakan tahap kritis dalam produksi film animasi, terutama untuk memastikan karakter tidak hanya memiliki detail visual yang tinggi, tetapi juga siap untuk proses animasi.

Penulis memilih teknik *box modeling* dan *digital sculpting* dalam proses pembuatannya. Pemilihan kedua teknik ini didasarkan pada perbedaan mendasar dalam *workflow* dan pendekatan artistiknya. *Box modeling* dipilih karena memungkinkan kontrol topologi yang baik dan efisiensi dalam pembangunan struktur karakter sejak awal. Sementara itu, *digital sculpting* dipilih karena keunggulannya dalam membentuk detail organik dan ekspresif secara bebas, sehingga dapat memperkaya hasil akhir dari segi visual.

Dengan membandingkan dan mengimplementasikan keduanya secara langsung dalam satu proyek karakter, penulis ingin mengevaluasi efektivitas dan tantangan masing-masing teknik secara praktis dan teknis. Harapan penulis, penerapan teknik ini dapat menjadi referensi serta solusi efisien dalam produksi film pendek "*Rise Again*" sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi industri animasi.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta dorongan mental dari berbagai pihak, oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada :

1. Dr. Tipri Rose Kartika, M.M., selaku Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta.
2. Dr. Handika Dany Rahmayanti, M.Si. Wakil Direktur Bidang Akademik.
3. Trifajar Yurmama, S.Kom., M.T, selaku Ketua Jurusan Desain di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta.

4. Lani Siti Noor Aisyah, M.Ds Sekretaris Jurusan Desain di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta.
5. Muhammad Suhaili, S.E, M.Kom, Selaku Dosen Pembimbing Penulisan dan Kepala Program Studi Animasi di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta.
6. Niken Oktaviani, M.Pd. Sekretaris Prodi Animasi.
7. Antonius Edi Widiargo, S.T., M.I.Kom. Selaku Dosen Pembimbing Karya Tugas Akhir.
8. Bapak dan ibu selaku kedua orang tua penulis yang telah mengizinkan penulis untuk mengikuti kegiatan perkuliahan dari awal semester hingga akhir.
9. Teman-teman Sanjipii yang terdiri atas: Adam Mario Adytia Nimbush Silalahi, Akhmad Dafa Nur Saudi, Dzulhanif Ilham Kurniawan, Gamal Mohammad Arham, Gustifar Bagas Al-Baihaqi Tribuana, Ilham Eka Putra Sriyanto, Muhamad Fathan Erkatiano, Muhammad Dhabid dan Rianda Dawud Abdurrohman yang saling mendukung selama menjalani perkuliahan.
10. Teman satu kelompok Diamond Trinity Studio.
11. Seluruh teman – teman di kelas Animasi C.
12. Teman – teman Animasi yang telah mendukung penulis dalam mengerjakan tugas akhir.

Penulis pun mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Akhir kata semoga laporan praktik industri ini dapat memberikan banyak manfaat. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 11 Juli 2025

Priagung Wicaksono

NIM : 20230109

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TUGAS AKHIR	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
1. Batasan Masalah	8
2. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Bagi Penulis	10
2. Manfaat Bagi Polimedia.....	10
3. Manfaat Bagi Masyarakat	11
BAB II KAJIAN SUMBER.....	12
A. Animasi	12
1. Pengertian Animasi	12
2. Prinsip Animasi.....	12
B. <i>3D Modeling</i>	16
C. Teknik <i>Box Modelling</i>	16
D. <i>Subdivision Surfaces</i>	16
E. Teknik <i>Sculpting</i> Digital	17
F. Teknik <i>Retopology</i>	17
G. <i>Topology</i>	18
H. <i>Organic Modeling</i>	18

I. Dampak Trauma	19
J. Resilensi	20
K. Referensi Teknik	20
1. <i>Digital Modeling By William Vaughan</i>	21
2. <i>STOP STARING By Jason Osipa</i>	22
3. <i>ZBrush Digital Sculpting Human Anatomy By Scott Spencer</i>	23
L. Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Tahapan Penelitian	29
1. Identifikasi Masalah.....	29
2. Menentukan Objek Penelitian.....	30
3. <i>Pipeline 3D Modeling</i>	31
4. Validasi Pakar.....	37
5. Analisis Metode	40
6. Hasil 3D Modeling.....	41
B. Metode Pengumpulan Data	41
1. Observasi.....	41
2. Studi Pustaka.....	42
3. Wawancara	42
4. Kuesioner	43
C. Alat Penunjang Penciptaan Karya	44
1. Perangkat Keras (Hardware).....	44
2. Perangkat Lunak (Software)	45
D. Timeline Penelitian dan Produksi.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Identifikasi Masalah Dan Analisis Kuesioner	50
B. Menentukan Objek penelitian	52
C. Implementasi <i>Pipeline</i> Penciptaan <i>Modeling</i>	53
1. Tahap Awal Pembuatan Model Karakter 3D.....	53
2. Implementasi Teknik <i>Box Modeling</i> Bagian Badan.....	54
3. Implementasi Teknik <i>Box Modeling</i> Bagian Tangan.....	56
4. Implementasi Teknik <i>Box Modeling</i> Bagian Kaki	59
5. Penggabungan dan Penyempurnaan <i>Mesh Box Modeling</i>	60
6. Implementasi Teknik <i>Sculpting</i> Bagian Kepala	62

7. Kombinasi Hasil Modeling Antara Box Modeling dan <i>Sculpting</i>	66
8. Penambahan Modeling Bagian Alis, Mata, Rambut dan Pakaian.....	67
9. <i>UV Mapping</i>	69
10. <i>Texturing</i>	71
D. Hasil Validasi Pakar	73
1. Validasi Aspek Proporsi Dan Bentuk	73
2. Validasi Aspek Detail permukaan	73
3. Validasi Aspek Topologi Akhir	74
4. Validasi Aspek Waktu Pengerjaan.....	75
5. Validasi Aspek Beban Atau Performa Komputer	75
6. Validasi Aspek Kesesuaian Produksi	76
E. Analisis Metode	76
1. <i>Box Modeling</i>	76
2. <i>Sculpting</i>	77
3. Kesimpulan Analisis	78
F. Hasil Penciptaan Model Karakter 3D Pada Animasi “ <i>Rise Again</i> ”	79
1. Karakter Alyss.....	79
2. Karakter Sian	81
3. Karakter Anna	83
BAB V PENUTUPAN	86
A. Kesimpulan	86
B. Implikasi.....	89
1. Praktik Industri Animasi 3D	89
2. Dunia Pendidikan dan Akademik.....	89
3. Pemilihan <i>Software</i> dan Perangkat.....	89
4. Perkembangan Penelitian Lanjutan.....	90
C. Saran.....	90
1. Bagi Mahasiswa	90
2. Bagi Politeknik Negeri Media Kreatif	91
3. Bagi Masyarakat	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Buku Digital Modeling	21
Gambar 2. 2 Buku Stop Staring	22
Gambar 2. 3 Buku ZBrush Digital Sculpting Human Anatomy	23
Gambar 3. 1 Diagram Proses Penelitian	29
Gambar 3. 2 Pipeline pembuatan model karakter 3D	31
Gambar 3. 3 kumpulan draft desain karakter untuk dianalisa.....	32
Gambar 3. 4 Desain karakter final	33
Gambar 3. 5 Referensi Topologi karakter manusia.....	34
Gambar 3. 6 Contoh penempatan rigging T Pose	35
Gambar 3. 7 Laptop Penulis selama mengerjakan tugas akhir	44
Gambar 3. 8 Mouse utama penulis selama mengerjakan tugas akhir	45
Gambar 3. 9 Pentab penulis digunakan untuk sculpting ataupun gambar	45
Gambar 3. 10 Logo Autodesk Maya	45
Gambar 3. 11 Logo Maxon Zbrush.....	46
Gambar 3. 12 Logo Blender.....	47
Gambar 3. 13 Logo Adobe Substance Painter	47
Gambar 4. 1 Character design sheet tokoh utama di film animasi Rise Again.....	52
Gambar 4. 2 Referensi topologi bagian badan	53
Gambar 4. 3 Menunjukkan Tampilan referensi pada viewport Maya.....	54
Gambar 4. 4 Menambahkan objek cube.....	54
Gambar 4. 5 Objek cube di sesuaikan dengan bentuk badan.....	55
Gambar 4. 6 Proses blocking untuk bagian tampak samping	55

Gambar 4. 7 Topologi bagian badan mulai dibentuk berdasarkan anatomi manusia	56
Gambar 4. 8 Menambahkan kubus.....	57
Gambar 4. 9 Membentuk dari cube menjadi struktur tangan.....	57
Gambar 4. 10 Sambungan segi delapan pada jari	58
Gambar 4. 11 Topologi bagian tangan dan sudah disambungkan bagian jarinya .	58
Gambar 4. 12 menambahkan cube dan jari kaki, sambungan berbentuk segi delapan	59
Gambar 4. 13 Tampak topologi bagian kaki sudah dirapikan.....	60
Gambar 4. 14 Bagian lengan disambungkan dengan tangan	61
Gambar 4. 15 Bagian betis disambungkan dengan bagian kaki	61
Gambar 4. 16 Preview bagian-bagian badan yang telah disatukan.....	62
Gambar 4. 17 Referensi tampak depan dan samping pada software zbrush	63
Gambar 4. 18 Penulis memasukkan bentuk sphere pada software ZBrush	63
Gambar 4. 19 Mulai membentuk struktur bagian kepala.....	64
Gambar 4. 20 Hasil Sculpting penambahan detail pada bagian kepala	65
Gambar 4. 21 Melakukan Retopology pada sculpt yang telah dibuat.....	65
Gambar 4. 22 Perbandingan jumlah polygon sebelum dan sesudah Retopology .	66
Gambar 4. 23 kepala dengan badan yang dibuat melalui dua teknik berbeda	67
Gambar 4. 24 Tampak Model alis telah terbuat	67
Gambar 4. 25 Tampak model bagian mata.....	68
Gambar 4. 26 Tampak model bagian rambut	68
Gambar 4. 27 Tampak keseluruhan bagian model pakaian.....	68

Gambar 4. 28 Cutting Edge ditandai garis warna putih	69
Gambar 4. 29 UV yang sudah di unwrap	70
Gambar 4. 30 UV Sudah dilayout menjadi rapi	71
Gambar 4. 31 Contoh penambahan tekstur kulit pada software Substance Painter	72
Gambar 4. 32 Toon Shader menggunakan nodes di Blender	72
Gambar 4. 33 Hasil Model Karakter 3D Alyss	80
Gambar 4. 34 Shot Alyss pada film animasi Rise Again	81
Gambar 4. 35 Hasil Model Karakter 3D Sian	82
Gambar 4. 36 Shot Alyss pada film animasi Rise Again	83
Gambar 4. 37 Hasil Model Karakter 3D Anna.....	83
Gambar 4. 38 Shot Anna pada film animasi Rise Again.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Laporan Tugas Akhir 2024.....	25
Tabel 2. 2 Perbandingan Laporan Tugas Akhir 2021-2023.....	26
Tabel 2. 3 Perbandingan Laporan Tugas Akhir 2020.....	27
Tabel 3. 1 Timeline Penelitian dan Produksi.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Mahasiswa.....	98
Lampiran 2 Lembar Pembimbingan Tugas Akhir.....	99
Lampiran 3 Dokumentasi Sidang Tugas Akhir.....	101
Lampiran 4 Dokumen Pendukung Tugas Akhir:.....	102
Lampiran 5 Hasil Cek Plagiarisme	111
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara	113
Lampiran 7 Dokumentasi Kuesioner	117
Lampiran 8 Surat Penerimaan Praktik Industri.....	121
Lampiran 9 Sertifikat Praktik Industri	122
Lampiran 10 Time Schedule Tugas Akhir Animasi "Rise Again"	123
Lampiran 11 Sertifikat Industri.....	124
Lampiran 12 Sertifikat Kompetensi.....	126
Lampiran 13 Tanda Terima Laporan Praktik Industri	127