

LAPORAN TUGAS AKHIR

PENERAPAN TEKNIK SHAPE KEY UNTUK

MENINGKATKAN EKSPRESI WAJAH DALAM ANIMASI

“Kila : Lucky Book”

(3D Modeling, Rigging, Animating, Compositing)

TUGAS AKHIR KARYA SENI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Terapan

Disusun Oleh:

Reza Aditya Nugroho

21230118

PROGRAM STUDI ANIMASI

JURUSAN DESAIN

POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

2025

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : Penerapan Teknik Shape Key Untuk Meningkatkan Ekspresi Wajah Dalam Animasi “Kila : Lucky Book”

Penulis : Reza Aditya Nugroho

NIM : 21230118

Program Studi : Animasi

Jurusan : Desain

Tugas Akhir ini telah dipertanggungjawabkan di hadapan Tim Pengaji Tugas Akhir di kampus Politeknik Negeri Media Kreatif pada hari Jumat, tanggal 18 Juli 2025

Disahkan oleh:
Ketua Pengaji,

Dwi Mandasari Rahayu, S.P, MM
NIP. 198801052019032012

Anggota 1

Moses Raisa Graceivan, S.Ds., M.MT.
NIDN. 0903450002

Anggota 2

Tri Fajar Turmama Supiyanti, S.Kom., M.T
NIP. 198011122010122003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Desain

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

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TUGAS AKHIR

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : Penerapan Teknik Shape Key Untuk Meningkatkan Ekspresi Wajah Dalam Animasi "Kila : Lucky Book"
Penulis : Reza Aditya Nugroho
NIM : 21230118
Program Studi : Animasi
Jurusan : Desain

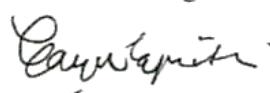
Tugas Akhir ini telah diperiksa dan disetujui untuk disidangkan.
Ditandatangani di Jakarta, 20 Juni 2025

Pembimbing 1

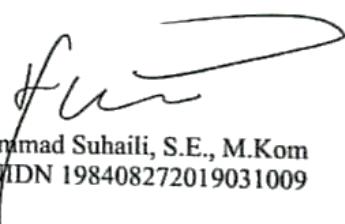
Tri Fajar Yurmanni, S.Kom., M.T.
NIP 198011122010122003

Pembimbing 2

Bayu Saputra, S. Komp.
NIP 32760508086670009

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Animasi

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

PERNYATAAN ORIGINALITAS DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Aditya Nugroho
NIM : 21230118
Program Studi : Animasi (Konsentrasi D4)
Jurusan : Desain
Tahun Akademik : 2024/2025

dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul:

Penerapan Teknik Shape Key Untuk Meningkatkan Ekspresi Wajah Dalam Animasi "Kila : Lucky Book"

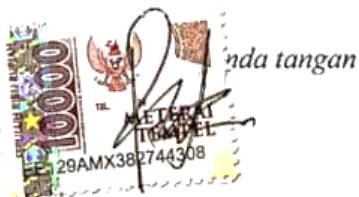
adalah original, belum pernah dibuat oleh pihak lain, dan bebas dari plagiarisme.

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 sebenarnya.

Jakarta, 20 Juni 2025

Yang menyatakan,

Reza Aditya Nugroho
NIM: 21230118

PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Reza Aditya Nugroho
NIM : 21230118
Program Studi : Animasi (Konsentrasi D4)
Jurusan : Desain
Tahun Akademik : 2024/2025

dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul:
Penerapan Teknik Shape Key Untuk Meningkatkan Ekspresi Wajah Dalam Animasi "Kila : Lucky Book"
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,

Reza Aditya Nugroho
NIM: 21230118

ABSTRACT

Animated films are one of the most effective forms of entertainment in conveying stories and emotions through the characters shown. One important aspect in creating emotional depth and interaction between characters is facial expression. This study aims to apply and analyze how effective the facial animation technique is in creating facial expressions in the animated film "Kila : Lucky Book". In the animated film "Kila : Lucky Book" the author uses a descriptive research method with data collection techniques using literature reviews, online tutorial observations, and distributing questionnaires via google form. The Shape Key technique applied in this study includes the use of facial rigging, blend shapes, and expression control to produce more natural and expressive facial movements. This process begins with the creation of a character model, followed by the creation of rigging that controls expressions such as smiles, anger, or sadness. After that, the Shape Key technique is used to smooth the transitions between smoother facial expressions.

Keywords: 3D Animation, Shape Key

Film animasi merupakan salah satu hiburan yang sangat efektif dalam menyampaikan cerita dan emosi melalui karakter yang ditampilkan. Salah satu aspek penting dalam menciptakan kedalaman emosional dan interaksi antara karakter adalah ekspresi wajah. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan dan menganalisis seberapa efektif teknik facial animation guna menciptakan ekspresi wajah dalam film animasi “*Kila : Lucky Book*”. Dalam film animasi “*Kila : Lucky Book*” ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan tinjauan pustaka, observasi tutorial online, dan penyebaran kuesioner melalui google form. Teknik kunci bentuk yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup penggunaan kerangka wajah wajah, shape key, dan kontrol ekspresi untuk menghasilkan gerakan wajah yang lebih alami dan ekspresif. Proses ini dimulai dengan pembuatan model karakter, dilanjut dengan pembuatan rigging yang mengontrol ekspresi seperti senyum, marah, atau sedih. Setelah itu, teknik kunci bentuk digunakan untuk memperhalus transisi antar ekspresi wajah yang lebih halus.

Kata Kunci: 3D Animasi, Kunci Bentuk

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kekuatan, kemampuan, dan kesabaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tujuan penulisan tugas akhir adalah memenuhi salah satu persyaratan bagi mahasiswa untuk dapat menyelesaikan pendidikan Sarjana Terapan Program Studi Animasi di Politeknik Negeri Media Kreatif.

Dalam tugas akhir ini, penulis berperan 3D *Character Modeler*, *Rigger*, *Animator*, dan *Compositing* telah membuat karya film pendek animasi 3D yang berjudul “*Kila : Lucky Book*”.

Berdasarkan karya tersebut, penulis menyusun laporan TA berjudul Penerapan Teknik *Shape Key* Untuk Meningkatkan Ekspresi Wajah Dalam Film Animasi “*Kila : Lucky Book*”. Dalam penulisan laporan ini tidak lepas dari kesulitan dan permasalahan yang penulis hadapi, namun karena bantuan dari beberapa pihak yang membuat laporan ini pun dapat terselesaikan dan karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Tipri Rose Kartika, M.M., selaku Direktur dari Politeknik Negeri Media Kreatif .
2. Dr. Handika Dany Rahmayanti, M.Si., selaku Wakil Direktur Bidang Akademik.
3. Tri Fajar Yurmama, S.Kom., M.T., selaku Kepala Jurusan Desain Grafis Politeknik Negeri Media Kreatif.
4. Muhammad Suhaili, S.E, M.Kom, selaku Ketua Program Studi Animasi Politeknik Negeri Media Kreatif .
5. Niken Oktaviani, M.Pd., sebagai Sekretaris Prodi Animasi
6. Tri Fajar Yurmama, S.Kom., M.T., selaku dosen pembimbing penulisan yang sudah memberikan arahan serta saran selama penulisan.
7. Bayu Saputra, S.Kom. sebagai dosen pembimbing karya, yang selalu memberikan arahan terkait kendala yang dialami selama pembuatan karya.
8. Seluruh dosen dan tenaga pengajar yang berada di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif yang telah memberi pelayanan kepada mahasiswa selama menempuh Pendidikan disini.

9. Keluarga penulis yang selalu memberikan support dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan laporan ini.
10. Teman-teman kelas B dan angkatan 2021 yang ikut serta membantu penulis dalam memberikan saran untuk menjawab kesulitan dalam mengerjakan proposal ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tugas akhir ini. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk tugas akhir ini. Demikian penulis sampaikan, semoga laporan ini dapat bermanfaat. Terima Kasih.

Jakarta, 1 Juli 2025

Penulis,
Reza Aditya Nugroho

NIM 21230118

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
ABSTRACT	vi
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Batasan Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan.....	4
F. Manfaat Penulisan	4
BAB II KAJIAN SUMBER	6
A. Definisi Animasi.....	6
B. Shape Key.....	15
C. Ekspresi Wajah Karakter/Mimik	15
D. Deskripsi Pekerjaan	17
E. Sugesti	20
BAB III METODE PENCIPTAAN	22
A. Penjelasan Karya Gambar	22
B. Tim Penyusun.....	23
C. Metode Pengumpulan Data	23
D. Subjek Penelitian.....	23
E. Tahapan Penggunaan Karya	23
F. Perangkat Lunak.....	28
BAB IV HASIL & PEMBAHASAN	31

A. Hasil Penciptaan	31
B. Pembahasan	40
C. Peningkatan & Perbandingan	43
D. Data Kuesioner & Wawancara	47
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Prinsip <i>Squash and Strech</i>	7
Gambar 2.2 Prinsip <i>Anticipation</i>	7
Gambar 2.3 Prinsip <i>Staging</i>	8
Gambar 2.4 Prinsip <i>Pose to Pose</i> dan <i>Straight A Head</i>	9
Gambar 2.5 Prinsip <i>Follow Through and Overlapping Action</i>	10
Gambar 2.6 Prinsip <i>Slow In and Slow Out</i>	10
Gambar 2.7 Prinsip <i>Arc</i>	11
Gambar 2.8 Prinsip <i>Secondary Action</i>	11
Gambar 2.9 Prinsip <i>Timing and Spacing</i>	12
Gambar 2.10 Prinsip <i>Exaggeration</i>	13
Gambar 2.11 Prinsip <i>Solid Drawing</i>	13
Gambar 2.12 Prinsip <i>Appeal</i>	14
Gambar 3.1 Poster Animasi “ <i>Kila : Lucky Book</i> ”	22
Gambar 3.2 <i>Blender 3D</i>	29
Gambar 3.2 <i>Autodesk Maya</i>	29
Gambar 3.3 <i>Adobe After Effect</i>	30
Gambar 4.1 Karakter “ <i>Kila : Lucky Book</i> ”	32
Gambar 4.2 Bentuk Template <i>Metarig</i>	33
Gambar 4.3 Bentuk Facial <i>Metarig</i>	34
Gambar 4.4 Proses Penyesuaian & Pengecekan Skinning	34
Gambar 4.5 Hasil <i>rigging</i> Kila	35
Gambar 4.6 Hasil <i>rigging</i> Anton	35
Gambar 4.7 Hasil <i>rigging</i> Denisa	36
Gambar 4.8 Hasil <i>rigging</i> Wanita Paruh Baya	36
Gambar 4.9 Proses Squulpt Untuk Membentuk Ekspresi Wajah.....	37
Gambar 4.10 <i>Timeline keyframing</i>	37
Gambar 4.11 <i>Animating</i> Karakter.....	37
Gambar 4.12 Hasil <i>Playblast Animating</i>	39
Gambar 4.13 Proses <i>Compositing</i> di <i>After Effect</i>	39
Gambar 4.14 <i>Shape Key</i> pada Pupil Mata	40
Gambar 4.15 Menambah <i>Basic Shape Key</i>	41

Gambar 4.16 Menambah <i>Shape Key</i>	41
Gambar 4.17 Mengatur <i>Value Shape Key</i>	42
Gambar 4.18 Bentuk Ekspresi dari <i>Value 1.000</i>	42
Gambar 4.19 Bentuk Ekspresi dari <i>Value 0</i>	43
Gambar 4.20 Bentuk Kelopak Mata Tanpa <i>Shape Key</i>	44
Gambar 4.21 Bentuk Kelopak Mata Dengan <i>Shape Key</i>	44
Gambar 4.22 Tampilan Kontrol Wajah	45
Gambar 4.23 Tampilan <i>Panel Shape Key</i>	46
Gambar 4.24 Bentuk Wajah Senang Bercampur Haru	47
Gambar 4.25 Pertanyaan kuisioner.....	49
Gambar 4.26 Diagram jawaban	49
Gambar 4.27 Diagram jawaban 2	50
Gambar 4.28 Diagram jawaban 3	50
Gambae 4.29 Wawancara dengan Ahli <i>Rigger</i>	51

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Biodata Penulis	57
LAMPIRAN 2 Lembar Bimbingan.....	58
LAMPIRAN 3 Dokumen Pendukung Penyusunan TA	60
LAMPIRAN 4 Dokumentasi Kegiatan dan Sidang TA.....	63
LAMPIRAN 5 Lembar Hasil Cek Plagiarisme.....	66
LAMPIRAN 6 Surat Penerimaan PI.....	67
LAMPIRAN 7 Lembaran HKI	68
LAMPIRAN 8 Sertifikat Kompetensi.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nama anggota dan Jobdesk dari Team.....	23
Tabel 4.1 Data Kuesioner <i>Screening</i>	48