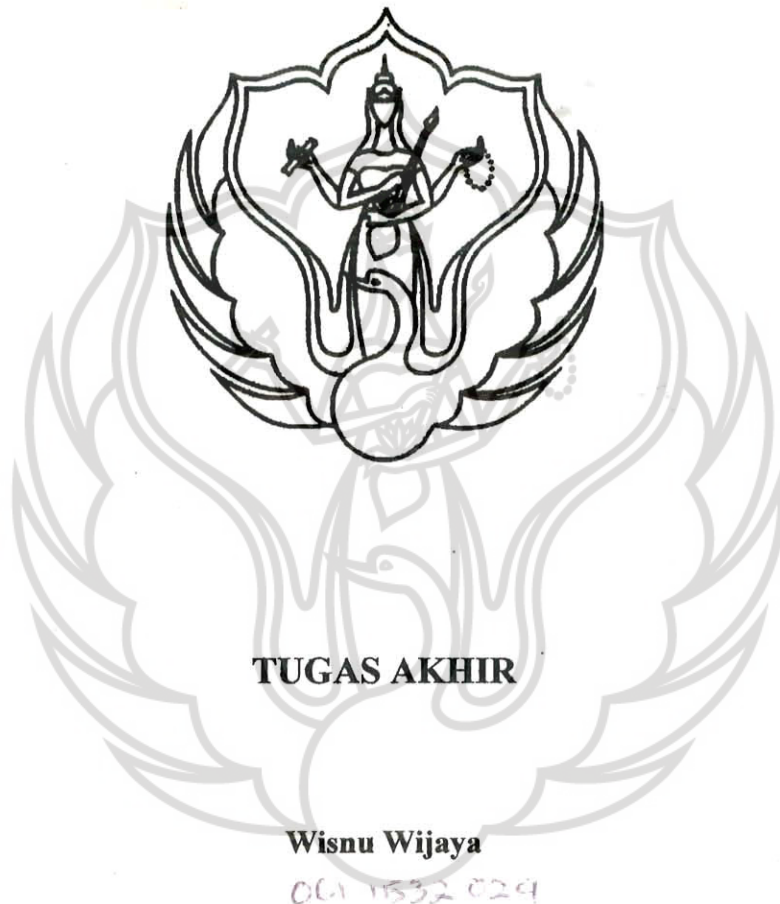
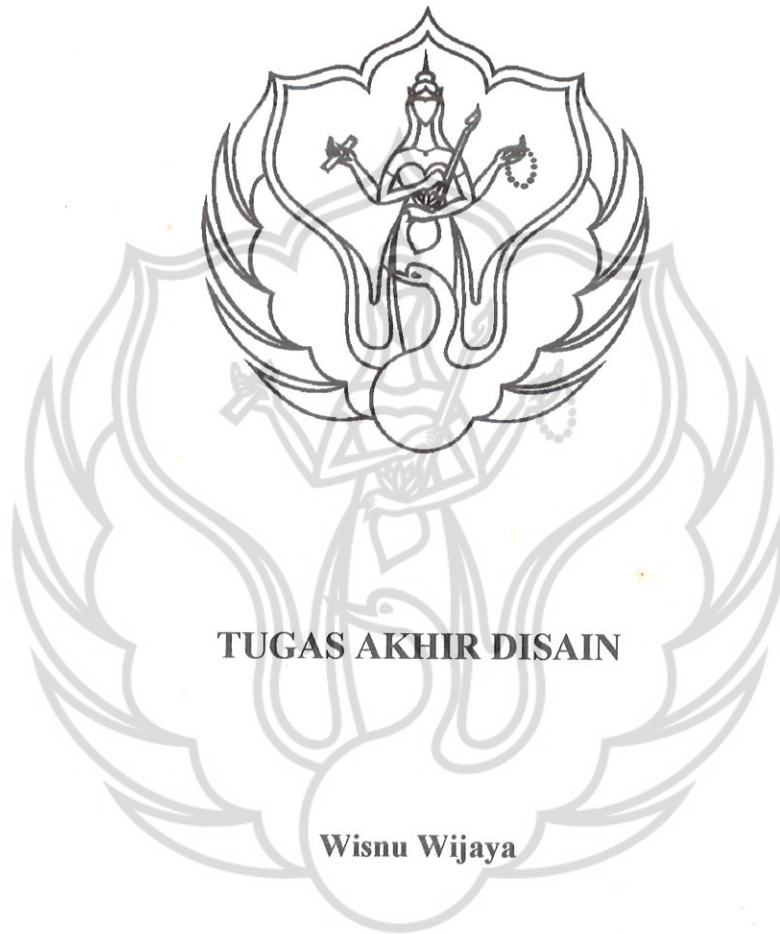

**PERANCANGAN *CINEMATIC*
DALAM *GAME* TIGA DIMENSI "DEWARUCI"**

**PROGRAM STUDI DISAIN KOMUNIKASI VISUAL
JURUSAN DISAIN FAKULTAS SENI RUPA
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
2011**

**PERANCANGAN *CINEMATIC*
DALAM *GAME* TIGA DIMENSI “DEWARUCI”**

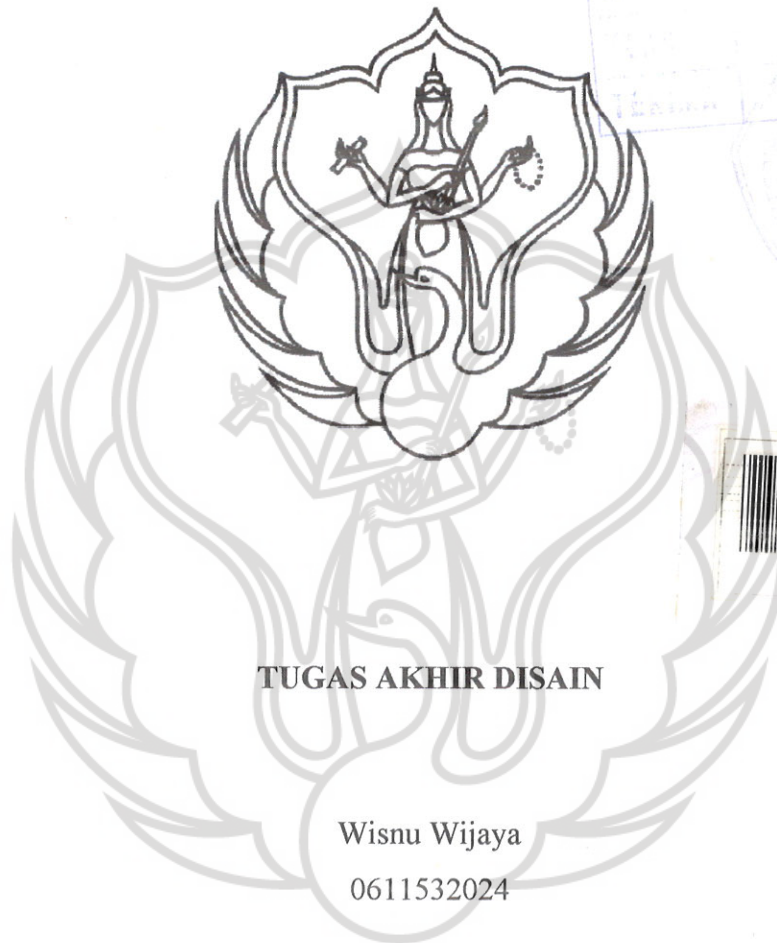
TUGAS AKHIR DISAIN

Wisnu Wijaya

**PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
JURUSAN DESAIN FAKULTAS SENI RUPA
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

2011

**PERANCANGAN *CINEMATIC*
DALAM *GAME* TIGA DIMENSI “DEWARUCI”**

3806/H/S/2012
29/2/2012

TUGAS AKHIR DISAIN

Wisnu Wijaya
0611532024

Tugas Akhir ini diajukan kepada Fakultas Seni Rupa
Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagai
salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana S-1 dalam bidang
Disain Komunikasi Visual
2011

Tugas Akhir Karya Disain berjudul:
PERANCANGAN CINEMATIC DALAM GAME TIGA DIMENSI "DEWARUCI"
yang diajukan oleh Wisnu Wijaya, NIM. 0611532024,
Program Studi Disain Komunikasi Visual, Jurusan Disain, Fakultas Seni Rupa
Institut Seni Indonesia Yogyakarta, telah disetujui Tim Pembina Tugas Akhir
pada tanggal 27 Februari 2012 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing I

Drs. Arif Agung S., M.Sn.
NIP. 19671116 199303 1 001

Pembimbing II

M. Faizal Rochman, M.T.
NIP. 19780221 200501 1 002

Cognate

Andi Haryanto, M.Sn.
NIP. 19801125 200812 1 003

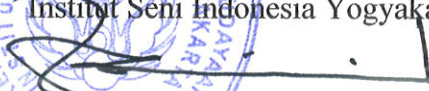
Ketua Program Studi
Disain Komunikasi Visual

Drs. Hartono Karnadi, M.Sn.
NIP. 19650209 199512 1 001

Ketua Jurusan Disain

Drs. Lasman, M.Sn.
NIP. 19570513 198803 1 001

Dekan Fakultas Seni Rupa
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Dr. Suastiwi, M.Des.
NIP. 19590802 198803 2 002

Karya ini saya persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu.

Terimakasih atas doa dan kasih sayangnya.

Pak Pujo dan Mamak Pujo.

Orang yang merawat diriku saat masa kecil,
semoga berkah Allah selalu tercurah kepada beliau sekeluarga.

“Waktu tidak dapat mengubah apa pun. Yang terjadi di dalam waktu itulah yang mengubah... Maka hormatilah waktu, agar kehidupan menghormatimu.”

(Mario Teguh)

“On two things in life you cannot be objective: first, the love to your mother; secondly, the love to your country where you have been born.”

(Albert Einstein)

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

(Al Quran Surat Ar Ra'd (13): 11)

KATA PENGANTAR

Ide awal karya ini dibuat sudah muncul dibenak penulis sejak menempuh kuliah semester lima. Mengapa harus menciptakan karya bertemakan budaya wayang? Mengapa beberapa orang alergi saat mendengar wayang? Mengapa ada realita bahwa film dan game impor lebih baik? Dan jawaban keresahan ini pada semua berpulang pada diri masing-masing. Hal tersebutlah yang menjadi awal penulis untuk bergerak dalam tema wayang di perancangan ini. Melalui arahan sahabat, muncul mampu membangkitkan kecintaan terhadap wayang dari sisi cerita terlebih dahulu, untuk kemudian berkembang menjadi imajinasi yang penulis tangkap saat dilihat dari sisi fantasi penulis. Lantas, mengapa kah orang harus segan bahkan benci terhadap budaya lokal? Padahal Indonesia punya banyak sekali budaya lokal, Indonesia berpotensi membangun budaya kreatif dan berhak kembali makmur. Sebagai *talent* yang berkecipung dalam dunia komunikasi visual, penulis berhak mengekspresikan idealisme ini melalui karya yang terstruktur dan ini memang saat yang tepat untuk memulai. Selanjutnya, giliran anda untuk mengekspresikan idealisme anda.

Yogyakarta, 25 Januari 2012

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Alloh SWT. atas rahmat, nikmat, barokah dan petunjuk-Nya, tugas akhir ini dapat diselesaikan.

Tugas akhir ini dibuat untuk memenuhi syarat akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata-1 di program studi Desain Komunikasi Visual ISI Yogyakarta dan sebagai hasilnya berwujud karya video *cinematic game* “Dewaruci”.

Dengan purna tugas akhir ini, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT . dan Rasulullah Muhammad SAW.
2. Orang tua dan keluarga tercinta.
3. Prof. Dr. AM Hermin Kusmayati, SST. SU., sebagai Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
4. Dr. Suastiwi, M. Des., sebagai Dekan Fakultas Seni Rupa, Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
5. Drs. Lasiman, M.Sn., sebagai Ketua Jurusan Desain Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
6. Drs. Hartono Karnadi, M.Sn., sebagai Ketua Program Studi Desain Komunikasi Visual Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
7. Drs. Arif Agung S., M.Sn. sebagai dosen pembimbing 1 yang membantu, membimbing dan memberikan masukan dalam pengerjaan tugas akhir ini,
8. M. Faizal Rochman, M.T. sebagai dosen pembimbing 2 yang membantu, membimbing dan memberikan masukan dalam pengerjaan tugas akhir ini,
9. Andi Haryanto, M.Sn. yang memberikan inspirasi untuk perancangan ini.
10. Bapak dan ibu dosen di program studi Desain Komunikasi Visual ISI Yogyakarta yang telah membekali ilmu yang berkaitan dengan dunia desain komunikasi visual selama studi.
11. Teman-teman di studio Kasatmata yang banyak memberikan pengalaman dalam animasi 3 dimensi,
12. Teman-teman di studio Prismart yang memberikan pengalaman dalam animasi 2 dimensi,

13. Teman-teman Asimetri (angkatan 2006), serta adik angkatan 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011. Terimakasih atas kerjasamanya, menjadi teman kuliah dan *partner* dalam mengembangkan dan mengemban ilmu Desain Komunikasi Visual. Semoga bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional.
14. Arief Ginanjar, Zuddi Ikhwan Priyana, Apri Murdiyatno, Septiana Sintauri, Pratiwi Utami, Winura, Galih Windu Adi, Arief Suranto Oni Suandiko sebagai anggota tim dari perancangan tugas akhir ini.
15. Dheta, Bangkit, Sambudyo, Maman *Berpixel*, Riyon dan teman lainnya yang tidak akan cukup untuk ditulis disini, terimakasih banyak sudah membantu perancangan tugas akhir ini. Terimakasih sahabat! *Jazakumullah khoir for everyone !*

Penulis menyadari bahwa dalam karya tugas akhir ini terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan *upgrade* pengetahuan. Semoga karya dan teks ini dapat memberi manfaat bagi khalayak.

Yogyakarta, 25 Januari 2012

Penulis,

Wisnu Wijaya

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Wisnu Wijaya
NIM. : 0611532 024
Program Studi : S-1 Desain Komunikasi Visual
Jurusan : Desain
Fakultas : Seni Rupa
Lembaga Studi : Institut Seni Indonesia Yogyakarta

menyatakan bahwa penulisan dan perancangan tugas akhir karya desain dengan judul:

PERANCANGAN *CINEMATIC* DALAM *GAME* TIGA DIMENSI “DEWARUCI” adalah asli dan belum pernah diajukan pihak lain untuk mendapatkan gelar akademik sarjana. Dalam penulisan tugas akhir ini tidak terdapat pendapat dan gagasan orang lain yang ditulis melainkan dengan penyantunan sumber.

Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan saya bertanggungjawab atas seluruh isi penulisan dan karya sesuai peraturan akademik yang berlaku.

Yogyakarta, Januari 2012

Penulis

Wisnu Wijaya

NIM. 0611532024

ABSTRAK

Nama : Wisnu Wijaya

Judul Karya : Perancangan *Cinematic* Dalam *Game* 3 Dimensi “Dewaruci”

Permasalahan diidentifikasi ketika penulis melihat perkembangan dua produk budaya yang merepresentasikan zamannya, dalam hal ini budaya dari masa lampau yang diwakili oleh wayang, dengan budaya baru yaitu animasi dan *game*. Wayang merupakan budaya klasik Jawa. Pada dekade ini (tahun 2000), terdapat beberapa inovasi dalam cara penyampaian wayang, misalnya penyisipan *flash back* serta inovasi peralatan elektronik dalam pagelaran wayang oleh dalang Ki Manteb, serta visualisasi wayang ukur oleh Sukasman. Tetapi, perubahan tersebut masih dalam kuantitas rendah. Sedangkan dalam *game* dan animasi, yang notabene hasil dari transformasi teknologi yang menjadi budaya pop, dia terus mengalami perubahan baik dalam konsep (*storytelling*, cara penyampaian) dan media fisiknya. Tanpa dipungkiri, fakta yang terjadi menunjukkan tingkat apresiasi yang rendah oleh masyarakat Indonesia sendiri, terutama generasi muda, pada budaya lokal (wayang) saat disandingkan oleh budaya baru. Dari hal tersebut, bingkai perancangan ini dibangun.

Cinematic game merupakan suatu media berwujud video pendek yang disisipkan dalam *game*. Video tersebut berfungsi sebagai *opening intro* dan atau media informasi non-interaktif untuk menambah pemahaman *player* terhadap alur cerita *game*. *Content* cerita dari *cinematic* dalam perancangan ini diambil dari kisah pewayangan “Dewaruci”. *Cinematic game* “Dewaruci” mengangkat karakter Bima sebagai tokoh utama yang menjadi *point* penting dalam membawa *player* mengikuti jalur cerita.

Realitanya, generasi muda saat ini kurang menyukai pertunjukan wayang kulit karena berbagai faktor, seperti waktu pertunjukan yang panjang (sekitar 7 – 9 jam) serta informasi mengenai kisah, cerita dan tokoh dalam wayang Purwa itu sendiri kurang dipahami oleh *audience*. Dengan demikian, usaha untuk mentransformasikan bentuk wayang kulit (dari format 2D yang selama ini telah menjadi standar baku (pakem) kedalam karakter animasi 3D) bertujuan untuk menyesuaikan cara pandang *audience* supaya dapat lebih diterima.

Untuk melestarikan suatu budaya adalah bukan hanya secara ontentik menampilkan citra wayang tersebut dalam pertunjukan wayang kulit, namun mengadakan inovasi yang membawa ke arah positif terhadap *reminding* budaya lokal (wayang) tersebut.

Kata Kunci: *Cinematic Game*, Budaya lokal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Perancangan	4
D. Manfaat Perancangan	4
E. Ruang Lingkup Perancangan.....	6
F. Metodologi	6
G. Metode Perancangan	8
H. Sistematika Perancangan	8
I. Skematika Perancangan	11
BAB II IDENTIFIKASI DATA DAN ANALISIS	12
A. Pengumpulan Data	12
A.1. Definisi Dan Landasan Teori	12
1) Pengertian Judul	12
2) Definisi <i>Cinematic Game</i>	12
3) Definisi <i>Game</i>	13
4) Klasifikasi <i>Game</i>	14
5) Struktur Cerita dalam <i>Game</i>	16
6) Perkembangan Animasi dan Game Indonesia	17
7) Definisi Karakter	18
8) Definisi Animasi	20
9) Sejarah Animasi	21
10) Jenis Animasi	25
11) Definisi Animasi 3D	28
12) Jenis Animasi 3D	29
13) Prinsip Animasi	30
14) Definisi Wayang	45
15) Tinjauan tentang Dewaruci	47
16) Tinjauan tentang Tokoh Bima	51
17) Deformasi Bentuk Wayang	52

18) Landasan Teori Perancangan Karakter	54
A.2. Data Industri <i>Game</i>	62
A.3. Data Tokoh Wayang	63
A.4. Data Refensi Visual	70
B. Analisis Data.....	76
1. Potensi Pasar	76
2. Tinjauan Teoritik	77
A. What	77
B. Why	77
C. Who	78
D. Where	79
E. When	80
F. How	81
C. Kesimpulan Analisis Data.....	82
BAB III KONSEP PERANCANGAN	85
A. Tujuan Komunikasi.....	85
B. Strategi Komunikasi.....	85
C. Tujuan Media.....	90
D. Tujuan Kreatif.....	90
E. Strategi Kreatif.....	91
F. Konsep Kreatif.....	91
G. Pendekatan Visual.....	98
H. Pencarian Visual.....	100
I. Program Kreatif.....	101
J. Teknis Perancangan.....	106
K. Storyline	111
L. Skenario Script	118
M. Konsep Kreatif Media Pendukung	132
N. Jadwal Perancangan.....	147
O. Anggaran Perancangan.....	148
BAB IV VISUALISASI	150
A. Studi Visual Karakter	150
1. Bima	150
a) <i>Layout</i> Karakter Bima	150
b) Model 3 Dimensi Karakter Bima	156
c) Tekstur karakter Karakter Bima	158
d) Struktur Tulang Karakter Bima	161
e) Ekspresi Wajah Karakter Bima	161
f) Final Desain Karakter Bima	163
2. Dewaruci	164
a) <i>Layout</i> Karakter Dewaruci	164
b) Studi Warna Karakter Dewaruci	165
c) Model 3 Dimensi Karakter Dewaruci	166
d) Tekstur karakter Karakter Dewaruci	168

e) Struktur Tulang Karakter Dewaruci	168
f) Final Desain Karakter Dewaruci	169
3. Pendeta Durna	170
a) <i>Layout</i> Karakter Durna	170
b) Model 3 Dimensi Karakter Durna	171
c) Tekstur karakter Karakter Durna	173
d) Struktur Tulang Karakter Durna	173
e) Final Desain Karakter Durna	174
4. Raksasa Rukmuka dan Rukmakala	175
a) <i>Layout</i> Karakter Rukmuka dan Rukmakala	175
b) Model 3 Dimensi Karakter Rukmuka dan Rukmakala	177
c) Tekstur karakter Karakter Rukmuka dan Rukmakala	178
d) Struktur Tulang Karakter Rukmuka dan Rukmakala	180
e) Final Desain Karakter Rukmuka dan Rukmakala	180
5. Kurawa	181
a) <i>Layout</i> Karakter Rukmuka	181
b) Model 3 Dimensi Karakter Rukmuka	182
c) Tekstur karakter Karakter Rukmuka	184
d) Struktur Tulang Karakter Rukmuka	184
e) Final Desain Karakter Rukmuka	185
6. Ular Nemburnyawa	186
a) <i>Layout</i> Karakter Nemburnyawa	186
b) Model 3 Dimensi Karakter Nemburnyawa	187
c) Tekstur karakter Karakter Nemburnyawa	188
d) Struktur Tulang Karakter Nemburnyawa	188
e) Final Desain Karakter Nemburnyawa	189
B. Studi Visual <i>Setting Environment</i>	190
1. Desa Karangtumaritis	190
a) Model 3D	190
b) Tekstur	194
2. Candi di gunung Candradimuka	197
a) Model 3D	197
b) Tekstur	198
3. Goa Garba	199
a) Model 3D	199
b) Tekstur	200
C. Studi Tipografi.....	201
D. Studi <i>Logogram</i>	202
E. Media Pendukung.....	203
1. <i>Cover DVD</i>	203
2. <i>Label DVD</i>	205
3. <i>Poster Game</i>	207

4. <i>Wallpaper</i>	209
5. <i>Mousepad</i>	211
6. <i>Pin</i>	213
7. <i>Sticker</i>	214
8. <i>Katalog</i>	216
9. <i>X-Banner</i>	220
10. <i>T-Shirt</i>	222
F. <i>Storyboard</i>	224
G. <i>Final Screenshot</i>	237
BAB V PENUTUP	250
A. <i>Kesimpulan</i>	250
1) <i>Sisi Konsep</i>	250
2) <i>Sisi Teknis</i>	251
B. <i>Saran</i>	252
1) <i>Mahasiswa</i>	252
2) <i>Institusi</i>	254
3) <i>Industri</i>	255
4) <i>Pihak DKV</i>	255
DAFTAR PUSTAKA	256
LAMPIRAN	258

DAFTAR GAMBAR

Gambar 01	<i>Screenshot game shooter</i> dalam “Blacksite: Area 51 by Midway”..	14
Gambar 02	Bagan <i>Linear Storyline</i>	17
Gambar 03	Bagan <i>Non-Linear Storyline</i>	17
Gambar 04	Joseph Plateau dan peralatan optik ciptaannya	21
Gambar 05	<i>Flip Book</i>	21
Gambar 06	Ilustrasi tubuh manusia karya Leonardo da Vinci	22
Gambar 07	Lukisan karya Gioto	23
Gambar 08	Alat <i>Praxinoscope</i>	23
Gambar 08	Emile Cold	24
Gambar 09	Film "Snow White and Seven Dwarfs"	26
Gambar 10	Skema prinsip <i>squash</i> dan <i>stretch</i> pada adegan <i>bouncing ball</i>	31
Gambar 11	Adegan <i>Follow Through</i>	33
Gambar 12	Prinsip <i>Staging</i> dalam adegan anak-anak berdialog	36
Gambar 13	Prinsip antisipasi pada adegan pawang memukul singa	39
Gambar 14	Prinsip Timing pada adegan memalu	40
Gambar 15	Grafik <i>Slow In And Out</i> pada pergeseran posisi koin	41
Gambar 16	Prinsip arcs pada adegan menunjuk	42
Gambar 17	Prinsip <i>secondary action</i>	43
Gambar 18	Tokoh Arjuna versi wayang Bali	52
Gambar 19	Tokoh Arjuna versi wayang Jawa	52
Gambar 20	Tokoh Bima versi gagrak Cirebon	53
Gambar 21	Tokoh Bima versi gagrak Surakarta	53
Gambar 22	Tokoh Semar versi gagrak Cirebon	54
Gambar 23	Tokoh Semar versi gagrak Surakarta	54
Gambar 24	Batik Motif Udang Riris	56
Gambar 25	Batik Motif Parangkusuma	56
Gambar 26	Batik Motif Parikesit	57
Gambar 27	Batik Motif Kawung	57
Gambar 28	Batik Motif Truntum	58
Gambar 29	Batik Motif Sidamukti.....	58
Gambar 30	Logogram dan logotype Gameloft	62
Gambar 31	Bima	64
Gambar 32	Dewaruci	65
Gambar 33	Pendeta Durna	66
Gambar 34	Rukmuka	67
Gambar 35	Rukmakala	67
Gambar 36	Ular Naga Nemburnyawa	68
Gambar 37	Adegan Bima, Arjuna dan Srikandi versi wayang orang	69
Gambar 38	Punakawan versi wayang orang dalam serial TV Ria Jenaka	70
Gambar 39	Sembadra, Abimanyu dan Punakawan	70
Gambar 40	Gatotkaca karya Is Yuniarto	71
Gambar 41	Pandawa, Dewi Kunthi dan Semar pada cergam Bale Sigale-gale...	71
Gambar 42	Pandawa dan Punakawan menghadapi 2 raksasa	72
Gambar 43	Bima pada sampul komik Partakusumah	72
Gambar 44	Arjuna dalam film animasi “Arjun The Warrior Prince”.....	73
Gambar 45	Tokoh Krishna dalam Film “The Little Krishna”	73

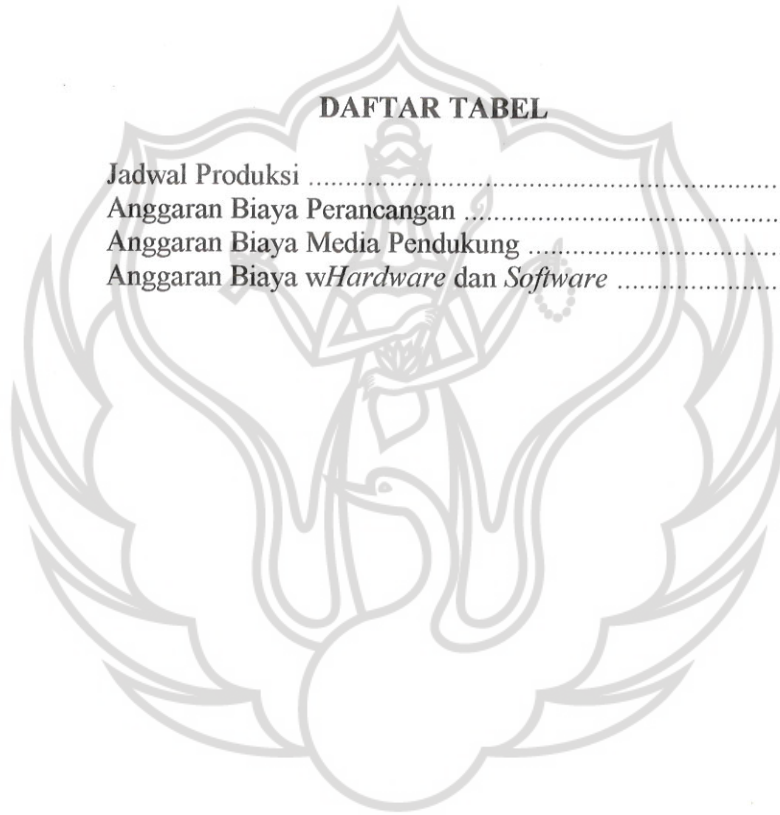
Gambar 46	Perbandingan Sumbu poros pergerakan lengan	88
Gambar 47	<i>Library</i> warna pastel dalam <i>software</i> grafis Adobe Photoshop.....	88
Gambar 48	Aplikasi Tipografi pada title <i>cinematic</i>	105
Gambar 49	Bima mendapat perintah dari Resi Drona	112
Gambar 50	Bima membunuh raksasa Rukmuka dan Rukmakala	113
Gambar 51	Bima akan mengarungi samudra luas	114
Gambar 52	Bima membunuh naga Nemburnyawa ditengah samudra	115
Gambar 53	Bima bertemu Dewa Ruci	144
Gambar 54	Referensi tokoh Bima	151
Gambar 55	Tokoh wayang kulit Bima	152
Gambar 56	Sketsa <i>layout</i> wajah Bima	153
Gambar 57	Sketsa <i>layout</i> busana Bima	157
Gambar 58	Sketsa <i>layout</i> aksesoris Bima	154
Gambar 59	Sketsa Final Layout Karakter Bima	155
Gambar 60	Model 3d <i>Untextured</i> Karakter Bima	156
Gambar 61	Wireframe Model 3d Karakter Bima	157
Gambar 62	Model 3d <i>Textured</i> Karakter Bima	158
Gambar 63	Struktur Tulang Karakter Bima	161
Gambar 64	Sketsa Layout Ekspresi Bima	161
Gambar 65	Ekpresi Karakter Bima	162
Gambar 66	Final Desain Karakter Bima	163
Gambar 67	Referensi Dewaruci	164
Gambar 68	Sketsa Layout Dewaruci	164
Gambar 69	Studi Warna Dewaruci	165
Gambar 70	Model 3D Dewaruci	166
Gambar 71	Wireframe Model 3D Dewaruci	167
Gambar 72	Tekstur karakter Dewaruci	168
Gambar 73	Struktur Tulang Dewaruci	168
Gambar 74	Final Desain Dewaruci	169
Gambar 75	Referensi Durna	170
Gambar 76	Sketsa Durna	170
Gambar 77	Model 3D Durna	171
Gambar 78	Wireframe Model 3D Durna	172
Gambar 79	Tekstur Durna	173
Gambar 80	Struktur Tulang Durna	173
Gambar 81	Final Desain Durna	174
Gambar 82	Referensi Rukmuka	175
Gambar 83	Referensi Rukmakala	175
Gambar 84	Sketsa Rukmuka dan Rukmakala	176
Gambar 85	Model 3D Rukmuka dan Rukmakala	177
Gambar 86	Wireframe Model 3D Rukmuka dan Rukmakala	177
Gambar 87	Tekstur Rukmuka	178
Gambar 88	Tekstur Rukmakala	179
Gambar 89	Struktur Tulang Rukmuka dan Rukmakala	180
Gambar 90	Final Desain Rukmuka dan Rukmakala	180
Gambar 91	Layout Kurawa	181
Gambar 92	Model 3D Kurawa	183
Gambar 93	Wireframe Model 3D Kurawa	183
Gambar 94	Tekstur Kurawa	184

Gambar 95	Struktur Tulang Kurawa	184
Gambar 96	Final Desain Kurawa	185
Gambar 97	Sketsa Nemburnyawa	186
Gambar 98	Model 3D Nemburnyawa	187
Gambar 99	Wireframe 3D Nemburnyawa	187
Gambar 100	Tekstur Nemburnyawa	188
Gambar 101	Struktur Tulang Nemburnyawa	188
Gambar 102	Final Desain Karakter Nemburnyawa	189
Gambar 103	Wireframe desa	190
Gambar 104	Model 3D desa	190
Gambar 105	Wireframe jemuran	191
Gambar 106	Model 3D jemuran	191
Gambar 107	Wireframe kambing	191
Gambar 108	Model 3D kambing	192
Gambar 109	Wireframe pohon	192
Gambar 110	Model 3D pohon	193
Gambar 111	Wireframe pendopo	193
Gambar 112	Model 3D pendopo	194
Gambar 113	Tekstur Jemuran	194
Gambar 114	Tekstur Kandang	195
Gambar 115	Tekstur Kambing	195
Gambar 116	Tekstur Pohon	195
Gambar 117	Tekstur Pendopo	196
Gambar 118	Final <i>Screenshot</i> Desa	196
Gambar 119	Layout Candi	197
Gambar 120	Wireframe Candi	197
Gambar 121	Model 3D Candi	198
Gambar 122	Final Artwork Candi	198
Gambar 123	Layout Goa	199
Gambar 124	Wireframe Goa	199
Gambar 125	Model 3D Goa	200
Gambar 126	Tekstur Goa	200
Gambar 127	Final Artwork Goa	200
Gambar 128	Logotype Cinematic Dewaruci	202
Gambar 129	Screenshot Logotype Cinematic Dewaruci	202
Gambar 130	Layout cover DVD	203
Gambar 131	Final Desain cover DVD	204
Gambar 132	Layout Label DVD	205
Gambar 133	Final desain label DVD	206
Gambar 134	Layout Poster	207
Gambar 135	Final Desain Poster	208
Gambar 136	Layout Wallpaper 1	209
Gambar 137	Layout Wallpaper 2	209
Gambar 138	Final Desain Wallpaper 1	210
Gambar 139	Final Desain Wallpaper 2	210
Gambar 140	Layout Mousepad	211
Gambar 141	Final desain Mousepad	212
Gambar 142	Layout Pin	213
Gambar 143	Final desain Pin	213
Gambar 144	Layout Stiker 1 dan 2	214

Gambar 145	Final Desain Stiker 1	214
Gambar 146	Final Desain Stiker 2	215
Gambar 147	Layout Katalog	217
Gambar 148	Final Desain Katalog	219
Gambar 149	Layout X-Banner	220
Gambar 150	Final Desain X-Banner	221
Gambar 151	Layout T-Shirt	222
Gambar 152	Final Desain T-Shirt	223
	Storyboard	224
	Final Screenshot	237

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jadwal Produksi	147
Tabel 2	Anggaran Biaya Perancangan	148
Tabel 3	Anggaran Biaya Media Pendukung	148
Tabel 4	Anggaran Biaya w <i>Hardware dan Software</i>	149

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan diidentifikasi ketika penulis melihat perkembangan dua produk budaya yang merepresentasikan zamannya, dalam hal ini budaya dari masa lampau yang diwakili oleh wayang, dengan budaya baru yaitu animasi dan *game*. Wayang merupakan budaya klasik Jawa. Pada dekade ini (tahun 2000), terdapat beberapa inovasi dalam cara penyampaian wayang, misalnya penyisipan *flash back* serta inovasi peralatan elektronik dalam pagelaran wayang oleh dalang Ki Manteb, serta visualisasi wayang ukur oleh Sukasman. Tetapi, perubahan tersebut masih dalam kuantitas rendah. Sedangkan dalam *game* dan animasi, yang notabene hasil dari transformasi teknologi yang menjadi budaya pop, dia terus mengalami perubahan baik dalam konsep (*storytelling*, cara penyampaian) dan media fisiknya. Tanpa dipungkiri, fakta yang terjadi menunjukkan tingkat apresiasi yang rendah oleh masyarakat Indonesia sendiri, terutama generasi muda, pada budaya lokal (wayang) saat disandingkan oleh budaya baru. Dari hal tersebut, bingkai perancangan ini dibangun.

Animasi (baik dalam media *game*, web, film dll.) dan wayang kulit bukan hanya menyajikan suatu gerak (menghidupkan) tokoh atau benda menggunakan media layar (*screen*), namun memberikan karakter dan jiwa. Keduanya berusaha memberikan nafas kehidupan (*vital breath*) pada tokoh yang ditampilkan. Sedangkan perbedaan antara animasi dan wayang kulit secara jelas terletak pada teknik bagaimana pergerakan suatu tokoh itu divisualkan.

Animation is the rapid display of a sequence of images of 2-D or 3-D artwork or model positions in order to create an illusion of movement. It is an optical illusion of motion due to the phenomenon of persistence of vision, and can be created and demonstrated in a number of ways.¹

¹ Solomon, Charles. *Enchanted Drawings: The History of Animation*. New York: Random House, Inc., 1989

Animasi memanfaatkan *persistence of vision*, dia menghidupkan urutan *still image* (gambar tidak bergerak) atau teknik mem-filmkan susunan gambar atau model untuk menciptakan rangkaian gerakan ilusi², sedangkan dalam pertunjukan wayang kulit, dalang menggerakkan organ tubuh wayang kulit yang saling terkait pada sendi. Secara *live time*, wayang kulit dapat disaksikan *target audience* hanya melalui proyeksi visual yang sederhana.

Merunut struktur cerita dan visualisasi dalam film harus mengandung *storytelling* yang baik, ibarat drama tiga babak (*exposition, conflict, resolution*), setiap cerita baik dalam media cerita pendek, novel grafis, komik, film bahkan *game*, sebaiknya mempunyai suatu ide yang jelas, konflik dan resolusi yang bisa diterima *audience*.

Penulis mengamati bahwa dalam *game*, terdapat banyak elemen dari desain komunikasi visual yang belum mendapatkan banyak porsi untuk di olah oleh subjek DKV sendiri. Diluar wilayah *programming*, elemen tersebut meliputi desain karakter, desain lingkungan, struktur cerita, storyboard, sinematografi, nirmana, media interaktif, animasi dan sebagainya.

Pada intinya, sinematografi dan struktur drama tiga babak yang selama ini dipinjam dari cabang dunia perfilman, ternyata juga digunakan dalam media *game*. Seorang *filmmaker*, Joseph V. Mascelli, dalam bukunya "The Five C's Of Cinematography" (Silman James Press, 1998) menyimpulkan bahwa terdapat beberapa hal penting dalam proses *shooting* suatu film yang disingkat dengan 5 C, yaitu *camera angles, continuity, cutting, close-up, dan composition*. Dalam dunia *game*, lima hal tersebut dapat terlihat terutama untuk jenis kamera *first person* dan *third person*.

Cinematic dalam *game* pertama kali digunakan dalam *game "Astron Belt"* yang diproduksi Sega pada tahun 1983. Fenomena disisipkannya FMV dalam *game* semakin populer setelah diciptakannya konsol *Playstation*. Dalam *game Final Fantasy VIII*, kualitas FMV ini secara jelas terlihat dalam peningkatan

² Majalah Concept, Vol.4, Edisi 22, 2008, h. 14.

kualitas setara dengan film animasi. Dari beberapa sumber, secara lugas dipaparkan pengertian dari *cinematic* dalam *game*, antara lain:

*A noninteractive scene that is part of the game story and is rendered in real time by the game engine. It's a scene that the player can only watch, but cannot affect (other than to skip over it). A cinematic can be used to convey a key story point, give the player an extra "pat on the back" for completing some important section of the game, create atmosphere, provide clues to the player about what to do next, and so on. See also Cutscene. The two terms, cinematic and cutscene, are used interchangeably, however, and most people no longer make a distinction between them.*³

Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *cinematic game* merupakan suatu media berwujud video pendek yang disisipkan dalam *game*. Video tersebut berfungsi sebagai *opening intro* dan atau media informasi non-interaktif untuk menambah pemahaman *player* terhadap alur cerita *game*.

Selama ini konsumen *game* dunia, terutama Indonesia sendiri, menganggap remeh perkembangan industri *game* di Indonesia. Penciptaan *game* lokal di Indonesia sejak era 1990-an pun dipandang sebelah mata. Baru pada tanggal 27 Januari 2004, saat David Setiabudi (Divine Kids) menerima penghargaan dari MURI (Museum Rekor Indonesia) sebagai "Pembuat Game Pertama di Indonesia" memberikan polemik di kalangan *gamers*. Sejak itulah mulai muncul era peningkatan apresiasi masyarakat Indonesia, baik konsumen, distributor dan media publikasi, pada *game* produksi Indonesia.

Potensi budaya lokal di atas kemudian ditangkap oleh Gameloft, produsen *game* internasional, untuk direalisasikan dalam media *game*. Gameloft didirikan pada tahun 1999, memang menjadi salah satu producer *game* yang penuh dengan inovasi. Gameloft berkantor pusat di Prancis, dengan kantornya yang tersebar di berbagai belahan dunia. Dengan berdirinya salah satu kantor cabangnya di Yogyakarta, Indonesia, maka terciptalah potensi untuk membuat suatu *game*

³ Marx, Christy. *Writing for animation, comics and games*. United States of America. Focal Press Publication. 2007. h. 175.

dengan konten budaya lokal, dalam hal ini kisah pewayangan Dewaruci.

Perancangan tersebut diperlukan sebagai media hiburan sekaligus media pengingat, memperkenalkan kembali budaya lokal dengan cara pandang yang baru. Melalui hal ini, diharapkan *game* “Dewaruci” dapat memperkenalkan budaya lokal Jawa dengan target *audience* generasi muda secara menyenangkan. Suatu inovasi yang dapat membawa ke arah positif terhadap *reminding* budaya lokal (wayang) dibutuhkan untuk menyiasati *target audience* saat ini. Peningkatan intelektualitas dan selera *audience* yang jauh berbeda dengan era tahun 80-an pun seharusnya dijadikan acuan tersendiri untuk menciptakan suatu media publisitas untuk budaya.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana merancang *cinematic* dalam *game* 3 dimensi “Dewaruci” yang dapat memperkenalkan budaya lokal Jawa dengan target *audience* generasi muda ?

C. Tujuan Perancangan

1. Merancang *cinematic* dalam *game* 3d “Dewaruci” yang dapat memperkenalkan budaya lokal Jawa dengan target *audience* generasi muda.
2. Menyediakan *cinematic* berupa seperangkat animasi pendek sebagai *opening intro* dan video antar *stage* dalam *game* “Dewaruci”.
3. Menyampaikan nilai moral dan keteladanan dari tokoh Bima dalam kisah pewayangan “Dewaruci”.
4. Memberikan gambaran visual tentang kisah “Dewaruci”.

D. Manfaat Perancangan

Hasil yang diharapkan dari perancangan ini antara lain:

1. Manfaat bagi Mahasiswa

- a. Menambah wawasan dan pengalaman seputar pembuatan animasi 3d sebagai langkah awal penulis menjajaki industri animasi 3d yang kelak akan berguna bagi industri animasi Indonesia.
- b. Belajar proses dalam merancang suatu animasi 3d dari tahap *layout* tokoh, *modelling*, *texturing*, *rigging*, *animating*, *lipsync*, *lighting*, *rendering*, *compositing* hingga disajikan dalam bentuk *cinematic game*.
- c. Memacu semangat mahasiswa lain atau pihak lain untuk menciptakan animasi 3d dalam hal ini berkaitan dengan budaya lokal.
- d. Menambah *portofolio* animasi pendek 3d sebagai portofolio di industri animasi.

2. Manfaat bagi Institusi

- a. Memperoleh sumbangsih berupa *cinematic* dalam *game* “Dewaruci” yang setidaknya dapat digunakan sebagai bahan tolok ukur perkembangan kemampuan animasi dari mahasiswa.
- b. Menambah perbendaharaan referensi karya dalam proses pendidikan sehingga dapat memberikan perbandingan melalui gaya dan teknik *model* dan *animasi* yang digunakan.

3. Manfaat bagi Masyarakat

- a. Memberikan potensi kemungkinan dalam pengembangan karya animasi terutama yang bergerak dibidang *modeling* dan animasi 3d maupun yang terkait didalamnya.
- b. Membuka kemungkinan baru untuk mempromosikan cerita pewayangan.

4. Manfaat bagi Industri

- a. Semakin banyak Industri Game Internasional membuka cabang di Asia, dalam proyek TA ini, Gameloft dijadikan sebagai industri yang memfasilitasi proyek *game* “Dewaruci”.
- b. Membuka kemungkinan baru untuk lebih mengeksplorasi budaya Asia sebagai *content* dalam suatu *game*.

E. Ruang Lingkup Perancangan

Dalam perancangan ini, *cinematic game* dibuat berdasarkan batasan-batasan berikut:

1. *Output cinematic* dalam *game* “Dewaruci” disajikan dalam animasi 3 dimensi. Walaupun demikian, dalam segi teknis terdapat kombinasi antara karakter 3 dimensi dengan background dua dimensi.
2. Kendati dalam kisah pewayangan “Dewaruci” terdapat banyak tokoh yang berperan, namun dalam perancangan *cinematic* ini dibatasi hanya 6 tokoh, yaitu Bima, Pendeta Durna, Rukmuka, Rukmakala, naga Nemburnyawa, dan Dewaruci. Pembatasan kuantitas tokoh ini bertujuan agar terfokus pada inti cerita.
3. *Game* “Dewaruci” ini ber-genre RPG (*Role Playing Game*) *Adventure* dengan alur cerita linier. Jenis RPG menawarkan penyajian cerita yang terstruktur tanpa mengurangi interaktifitas pemain.
4. *Cinematic* yang dirancang ada pada *opening* atau *intro game*, jeda antar *stage*, dan *optional ending* (kemenangan pemain dengan akhir yang baik dan kekalahan pemain dengan akhir yang buruk.)

F. Metodologi

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam perancangan ini, antara lain:

1. Studi Literatur

Untuk memperkuat data visual dan data karakter tokoh wayang, maka diperlukan studi literatur baik dari buku manual dan dokumen digital.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data ini dengan cara mendokumentasikan pementasan wayang kulit, maupun mengumpulkan video pementasan wayang kulit yang telah ada untuk kemudian dianalisis baik dari segi cerita, penokohan, pembagian *plot* dan *setting* cerita.

3. Metode 5 W + H

What	Apa yang akan dirancang?
Who	Siapa target audience produk ini ?
Why	Mengapa memilih media <i>cinematic game</i> ?
	Mengapa mendeformasi wayang ke format tiga dimensi ?
	Mengapa mengangkat kisah pewayangan yang berorientasi kepada tokoh Bima ?
Where	Dimana <i>cinematic</i> ditampilkan? Dalam format apa?
	Dimana setting tempat dalam <i>game</i> "Dewaruci" ?
When	Kapan perancangan ini akan dipublikasikan ?
	Kapan setting waktu dalam <i>game</i> "Dewaruci" tersebut ?
How	Bagaimana pengemasan cerita dalam <i>cinematic</i> ini?
	Bagaimana proporsi dan <i>style</i> karakter para tokoh?

G. Metode Perancangan

Dalam proses perancangan *cinematic* ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pra-produksi (*preproduction*), produksi (*production*) dan paska produksi (*postproduction*). Berikut pembagian tahapan tersebut dengan lebih rinci:

1. Proses Pra Produksi (*Preproduction*)

Proses pra produksi mencakup konsep, baik dari visual dan cerita. Proses ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu: penentuan tujuan dan strategi komunikasi, tujuan media, tujuan kreatif, strategi kreatif, penentuan *target audience*, *storyline*, sinopsis, *script*, desain tokoh dan lingkungan, elemen visual, *storyboard*, *dubbing audio*, *animatrix* atau *storyreel*.

2. Proses Produksi (*Production*)

Proses produksi mencakup proses eksekusi dari konsep yang telah dibuat. Proses ini meliputi beberapa tahapan, yaitu: penjadwalan (*scheduling*) *modeling*, *texturing*, *rigging*, *animating*, *lipsync*, *lighting* dan *rendering*.

3. Proses Paska Produksi (*Post production*)

Proses paska produksi mencakup penyusunan hasil proses sebelumnya (produksi) agar tercipta produk yang dapat disaksikan *audience*. Proses ini meliputi beberapa tahapan, yaitu: *compositing* dari hasil *rendering* yang digabung dengan *file* musik (suara tokoh atau *sound lipsync*, *sound effect*), kemudian masuk tahap terakhir adalah *final editing*. Setelah proses *editing* film selesai, dicantumkan *subtitle* bahasa Inggris.

H. Sistematika Perancangan

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Perancangan
- D. Batas Ruang Lingkup Perancangan

- E. Manfaat Perancangan
- F. Metodologi Perancangan
- G. Sistematika Perancangan
- H. Skematika Perancangan

Bab II Identifikasi dan Analisis

- A. Definisi dan Landasan Teori
- B. Identifikasi
 - 1. Obyek Perancangan
 - 2. Data Obyek
 - a. Data Verbal
 - b. Data Visual
- C. Analisis Masalah
 - 1. Tinjauan Teoritik Analisa
 - 2. Kesimpulan Analisa Data

Bab III Konsep Perancangan

- A. Pra Produksi
 - 1. Tujuan Komunikasi
 - 2. Strategi Komunikasi
 - 3. Tujuan Media
 - 4. Tujuan Kreatif
 - 5. Strategi Kreatif
 - 6. Konsep Kreatif
 - 7. Pendekatan Visual
 - 8. Program Kreatif
 - 9. Teknis Perancangan
 - 10. Desain Tokoh
 - 11. Desain Lingkungan
 - 12. *Previsualisation*
 - 13. *Storyline*
 - 14. *Script*
 - 15. *Storyboard*
 - 16. Program Visual:
 - A. Media Utama : Tipografi dan Warna
 - B. Media Pendukung
 - 17. Jadwal Perancangan (*Scheduling*)
 - 18. Pembiayaan (*Budgeting*)
- B. Produksi
 - 1. *Character Modelling*
 - 2. *Environment Modelling*
 - 3. *Sound Recording*
 - 4. *Animating*

5. *Lipsync*
6. *Lighting dan Rendering*

C. Paska Produksi

1. *Compositing*
2. *Noise Design*
3. *Mastering*

Bab IV Visualisasi

1. *Lay Out*
2. *Modelling*
3. *Mapping*
4. Struktur Tulang
5. *Final Artwork*
6. Studi Ekspresi
7. *Environment Design*
8. Media Pendukung

Bab V Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

I. Skematika Perancangan

