

LAPORAN TUGAS AKHIR
PENCIPTAAN KARYA SENI

**Penerapan Visual *2D Animating frame by frame* dengan
Multi Layer animation pada Mini Series animasi “Weird
Hoomans The Freaky Aliens” Episode “hungry”**

MUHAMMAD FAQIH IZZUDDIN

NIM 1700215033

**PROGRAM STUDI D-3 ANIMASI
JURUSAN TELEVISI
FAKULTAS SENI MEDIA REKAM
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

2021

**Penerapan Visual *2D Animating frame by frame* dengan
Multi Layer animation pada Mini Series animasi “Weird
Hoomans The Freaky Aliens” Episode “hungry”**

LAPORAN TUGAS AKHIR
untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Ahli Madya
Program Studi D-3 Animasi

Disusun oleh:

Muhammad Faqih Izzuddin

NIM: 1700215033

**PROGRAM STUDI D-3 ANIMASI
JURUSAN TELEVISI
FAKULTAS SENI MEDIA REKAM
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul:

Penerapan Visual 2D Animating frame by frame dengan Multi Layer animation pada Mini Series animasi "Weird Hoomans The Freaky Aliens" Episode "hungry"

diajukan oleh **Muhammad Faqih izzuddin**, NIM 1700215033, Program Studi D-3 Animasi, Jurusan Televisi, Fakultas Seni Media Rekam (FSMR), Institut Seni Indonesia Yogyakarta (**Kode Prodi: 90446**), telah dipertanggungjawabkan di depan Tim Penguji Tugas Akhir pada tanggal 5 januari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing I / Ketua Penguji

Dr. Samuel Gandang Gunanto, M.T.
NIDN 0016108001

Pembimbing II / Anggota Penguji

Agnes Karina Pritha Atmani, M.T.I
NIDN 0023017613

Cognate / Anggota Penguji

Ika Yulianti, S.ST., M.Sn.

Ketua Program Studi Animasi

Dr. Samuel Gandang Gunanto, M.T
NIP 19801016 200501 1 001

Ketua Jurusan Televisi

Lilik Kustanto, S.Sn, M.A.
NIP 19740313 200012 1 001

Dekan Fakultas Seni Media Rekam
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Dr. Irwandi, M.Sn.
NIP 19771127 200312 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas limpahan rahmat dan karunia kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat melalui masa perkuliahan di D-3 Animasi ISI Yogyakarta serta penciptaan film animasi *mini series* “Weird Hooman & The Freaky Alien” dengan episode yang berjudul “HUNGRY” hingga selesai. Karya ini diciptakan dalam rangka memenuhi syarat kelulusan program D-3 Animasi ISI Yogyakarta. Melalui banyak proses perkuliahan maka terciptalah karya ini yang merupakan capaian akhir dari masa studi.

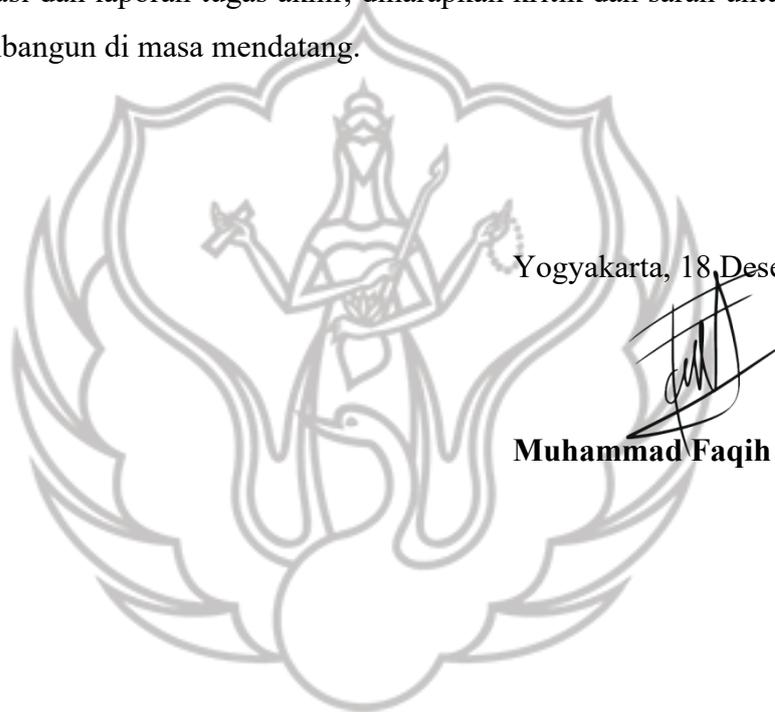
Penciptaan film animasi *mini series* “Weird Hooman & The Freaky Alien” terinspirasi dari film animasi-animasi series yang bertemakan *sci-fi* yang sering dijumpai di televisi. Penulis bekerja sama secara berkelompok dengan tim untuk mengembangkan cerita komedi yang ringan dan menghibur untuk setiap episodnya. Dalam episode “HUNGRY” ini, penulis mencoba membuat sebuah film yang terinspirasi dari film *sci-fi* yang sering dijumpai, dan dikembangkan dengan teknik-teknik animasi 2D dan konsep cerita yang jenaka. Melalui tampilan film animasi yang cukup unik ini, animasi bisa dijadikan media yang menarik untuk bercerita dan menyampaikan pesan juga dapat dinikmati oleh semua kalangan usia.

Karya tugas akhir ini tidak akan tercipta tanpa adanya dukungan dari banyak pihak. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Kedua orang tua, kakak-kakak, adik-adik dan keponakan serta keluarga yang telah memberikan bimbingan, motivasi, kasih sayang, dan dukungannya;
2. Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
3. Dr. Irwandi, M.Sn., selaku Dekan Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
4. Agnes Widyasmoro, S.Sn., M.A., selaku Ketua Jurusan Televisi;
5. Dr. Samuel Gandang G., S.Kom., M.T., selaku Ketua Program Studi D-3 Animasisekaligus dosen wali dan dosen pembimbing I;
6. Agnes Karina Pritha A., M.T.I., selaku dosen pembimbing II;
7. Ika Yulianti, S.ST., M.Sn., selaku Penguji Ahli;

8. Seluruh staf pengajar dan karyawan prodi D-3 Animasi, Fakultas Seni Media Rekam, ISI Yogyakarta;
9. Rekan satu kelompok TA, Ryan dan Adwin serta rekan yang tergabung dalam startup mini series ini, Danis, Ihsan dan Arif;
10. Animasi ISI Yogyakarta angkatan 2017;
11. Teman-teman yang telah membantu menyelesaikan terciptanya karya ini;

Semoga hasil akhir karya Animasi Mini Series “Weird Hooman & The Freaky Alien” episode “HUNGRY” memberikan manfaat baik dari hasil akhir film animasi dan laporan tugas akhir, diharapkan kritik dan saran untuk perbaikan yang membangun di masa mendatang.

Yogyakarta, 18 Desember 2020

Muhammad Faqih izzuddin

ABSTRAK

Film animasi sangat digemari oleh berbagai kalangan anak-anak, tua dan remaja telah banyak yang menyukai film animasi. Bisa ditonton melalui televisi, internet hingga bioskop. Film “*WEIRD HOOMANS & THE FREAKY ALIENS*” bercerita tentang keseharian alien di planet bumi, dihadirkan dalam bentuk serial animasi yang dikemas dengan humor pada tiap episode.

Mini series animasi 2D “weird Hoomans and The Freaky Aliens” ini dibuat melalui 3 tahapan yaitu Praproduksi (penulisan cerita, *research*, desain karakter, dan *storyboard*), lalu yang kedua adalah Produksi (*background, dubbing, sound effect, key animation, inbetweening, coloring, dan scoring*) dan terakhir adalah Pascaproduksi (*compositing, editing, rendering and mastering*). Film mini series ini sendiri memiliki produksi yang konsisten demi mewujudkan target tiap episodenya, oleh karena itu akan sangat efisien apa bila dikerjakan secara berkelompok seperti pada mini series animasi 2D “weird Hoomans and The Freaky Aliens”.

Mini series animasi 2D “weird Hoomans and The Freaky Aliens” episode “Hungry” ini berdurasi 1 menit 35 detik. Jumlah *shot* mencapai 27 *shot* dengan total *frame* 2375 dengan HDTV format 1920x1080 25fps (*frame per second*). Mini series animasi ini menerapkan penggabungan anatar *frame by frame animation* dengan *multi layering animation*. Mini series animasi ini menerapkan dasar-dasar dari animasi yaitu 12 prinsip animasi (*squash and stretch, anticipation, staging, straight ahead and pose to pose, follow through and overlapping, slow in and slow out, arcs, secondary action, timing, exaggeration, solid drawing, and appeal*).

Keywords: serial animasi, 2D animation, 12 principles of animation, animating, frame by frame, layering animating

ABSTRACT

Animated films are very popular with various groups of children, parents and teenagers, many of whom like animated films. Can be watched on television, the internet to the cinema. The film "WEIRD HOOMANS & THE FREAKY ALIENS" tells the story of the daily lives of aliens on planet Earth, presented in the form of an animated series packed with humor in each episode.

This 2D animated mini series "weird Hoomans and The Freaky Aliens" was made through 3 stages, the first is Preproduction (story writing, research, character design, and storyboarding), then the second one is Production (background, dubbing, sound effects, key animation, inbetweening, coloring, and scoring) and the last one is Post-production (compositing, editing, rendering and mastering). The mini film series itself has a consistent production in order to achieve the target of each episode, therefore it would be very efficient to do it in groups like in the 2D animated mini series "Weird Hoomans and The Freaky Aliens".

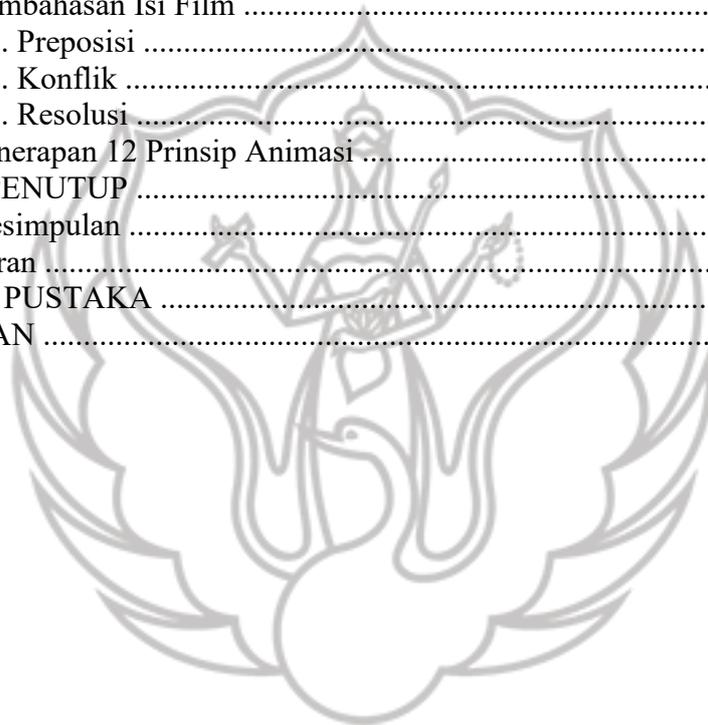
The 2D animated mini series "weird Hoomans and The Freaky Aliens" episode "Hungry" lasts 1 minute 35 seconds. The number of shots reached 27 shots with a total of 2375 frames with HDTV format 1920x1080 25fps (frames per second). This animated mini series implements a combination of frame by frame animation with multi layering animation. This animated mini series applies the basics of animation, namely 12 animation principles (squash and stretch, anticipation, staging, staging, straight ahead and pose to pose, follow through and overlapping, slow in and slow out, arcs, secondary action, timing, exaggeration, solid drawing, and appeal).

Keywords: serial animasi, 2D animation, 12 principles of animation, animating, frame by frame, layering animating

DAFTAR ISI

Halaman sampul luar	i
Halaman judul	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar.....	xi
Isi laporan:	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan	3
D. Target Audien.....	3
E. Indikator Capaian Akhir.....	4
BAB II EKSPLORASI.....	7
A. Landasan Teori.....	7
B. Tinjauan Karya	9
BAB III PERANCANGAN.....	15
A. Cerita	15
1. Tema	15
2. <i>Sinopsis</i>	15
3. <i>Treatment</i>	16
4. Naskah	17
B. Desain	19
1. Karaktert Utama	19
2. Karakter Pendukung	22
3. <i>Storyboard</i>	23
4. Lingkungan	25
5. <i>Software</i>	26
6. <i>Background Music</i>	27
BAB IV PERWUJUDAN	28
A. Praproduksi	28
1. Konsep	28

2. Desain Karakter	29
3. <i>Animatic</i>	33
B. Produksi	34
1. <i>Background</i>	34
2. <i>Animating</i>	36
3. <i>Dubbing</i>	39
4. <i>Scoring</i>	39
C. Pasca Produksi	39
1. <i>Composting</i>	40
2. <i>Editing</i>	40
3. <i>Mastering</i>	41
BAB V PEMBAHASAN	42
A. Pembahasan Isi Film	42
1. Preposisi	42
2. Konflik	44
3. Resolusi	46
B. Penerapan 12 Prinsip Animasi	47
BAB VI PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan ramainya berita atau isu yang mengatakan bahwa adanya alien diluar angkasa sana, bahkan ada yang mengatakan bahwa alien pernah berkunjung ke bumi. Banyak orang yang mengungkapkan perasaan khawatirnya pada kejadian ini, namun ada juga orang yang justru ingin mencari tahu akan keberadaan alien tersebut. Maka dari itu penulis ingin mengangkat isu ini untuk dijadikannya film mini series animasi “weird Hoomans and The Freaky Aliens” episode “HUNGRY”.

Dasar dari animasi sendiri adalah menggerakkan atau menghidupkan suatu objek, dengan tumpukan gambar yang bergantian dan teratur seperti yang ditulis oleh Ibiz Fernandes dalam bukunya *Macromedia Flash Animation & Cartooning: A creative Guide* (2002) *Animation is the process of recording and playing back a sequence of stills to achieve the illusion of continues motion* (California, 2002, 56).

Menurut Malika Muchtar (2013) “Animasi *Frame by Frame* adalah membuat sebuah ilusi pergerakan dari sebuah gambar/objek yang diam (*still image*) *frame* demi *frame*-nya.”. Dengan banyaknya film dari luar dan menggunakan *technic frame by frame* dengan sangat baik dan hasilnya pun sangat estetis. Sebab dari itu teknik yang ada pada film ini adalah *frame by frame* dengan konsep yang unik dengan menambahkan teknik layer animating.

Berawal dari film kartun “Dalang Pelo” yang mempunyai konsep atau cerita yang bisa mengikuti zaman sekarang dengan durasi yang sangat minim. Referensi cerita pada film ini adalah cerita seperti “Dalang Pelo” dan mempunyai *style* seperti “Rick and Morty”. Dan mungkin dengan konsep seperti itu animasi series

lokal bisa menyaingi film series dari luar dan juga bisa mengikuti zaman sakarang dengan durasi minim sehingga bisa dinikmati penonton saat ini.

Karya tugas akhir yang berjudul “weird Hoomans and The Freaky Aliens” dikerjakan secara berkelompok dengan membuat 3 episode, yaitu “Big Caught”, “Fixing The Unfixable” dan “HUNGRY”. Pada film “weird Hoomans and The Freaky Aliens” episode “HUNGRY” sendiri akan memfokuskan pada bagian *animate* (menggerakkan) dikarenakan sudah memiliki beberapa portofolio yang posisi job desknya relevan dengan job desk yang ada pada episode “HUNGRY” ini, dianggap sudah mampu dan dipercayakan oleh anggota kelompok ini juga yang menjadi pendorong untuk bertanggung jawab sebagai *animator* dan diharapkan mendapatkan hasil yang memuaskan.

Dalam Episode “Hungry” akan memfokuskan kedalam *animate*-nya namun tidak menurunkan kualitas *Background*, cerita dan lainnya, terlebih lagi dalam episode kali ini lebih banyak *motion*-nya seperti *runcycle*, *walkcycle*, dan masih banyak lagi. Maka dari itu episode kali ini adalah episode yang pas untuk memfokuskan pada *animate*-nya.

Karya tugas akhir ini berjudul “weird Hoomans and The Freaky Aliens” episode “HUNGRY” ini menceritakan 3 alien yang terdampar di planet bumi, setelah menginjakkan kaki di bumi 3 alien itu heran dengan kehidupan di bumi yang berbeda dengan planet yang mereka tinggal sebelumnya, mereka melihat manusia sebagai alien yang aneh dengan kepribadian yang aneh pula. Bercerita setelah mereka pendaratan darurat di bumi mereka tinggal dan tidur di pinggir jalan kecil, setelah itu salah satu dari mereka terbangun dan merasa lapar dan tidak ada yang bisa dimakan untuknya, Hingga mereka menemukan daging di sebuah kebun binatang yang membuat mereka saling mengambil daging tersebut. Salah satu dari mereka pun berhasil mengambil daging dan membuatnya masuk kedalam kendang harimau, dan akhirnya harimau memakan daging yang ada padanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari cerita tersebut, bisa dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana menerapkan teknik *frame by frame animating* dan *multi layer animating* dalam pembuatan film mini series animasi “weird Hoomans and The Freaky Aliens” episode “HUNGRY”.

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dan perancangan tugas akhir ini diantaranya:

1. Menciptakan film mini series animasi dengan teknik *frame by frame animating* dan *multi layer animating*.

D. Target Audience

Target market menurut genre referensi film yang relevan dengan film mini series animasi ini adalah :

1. Usia : 15-18 tahun
2. Jenis Kelamin : Laki-laki dan Perempuan
3. Pendidikan : SMA/SMK
4. Status Sosial : Semua kalangan
5. Negara : Indonesia dan Internasional

E. Indikator Capaian Akhir

Capaian hasil akhir dalam proses pembuatan film 2D animasi dengan teknik *frame by frame* ini memiliki indikator-indikator tahapan berikut :

1. Proses Menemukan Ide

Berawal dari kurangnya *mini series* yang cukup menghibur pada saat ini, referensi dari film ini adalah membuat cerita yang berlatar *sci-fi* tapi mengandung unsur komedi di dalamnya.

2. Pra-Produksi

Merupakan proses persiapan pembuatan produksi mini series ini yang berbentuk visual. Tahap-tahapnya antara lain :

a. Konsep

Dilakukan beberapa riset dalam pembuatan film “Weird Hoomans The Freaky Aliens” yang ditujukan untuk konsep visual untuk pembangunan dunia dan karakter, disini juga ditentukan gaya dan genre musik yang akan digunakan.

b. Penciptaan *setting* dalam cerita

Pembuatan film “Weird Hoomans The Freaky Aliens” ini terdapat *setting* yang sangat luas. Kalau dilihat dari latar belakang karakter sendiri, mereka berasal dari dunia luar angkasa atau planet lain diluar bumi hingga mereka dibuang dan sampai kebumi untuk menetap disana.

c. Desain Karakter

Desain karakter pada film “Weird Hoomans The Freaky Aliens” Ini dibuat dengan semenarik mungkin agar terlihat menarik dimata penonton. Sifat karakter juga mempengaruhi desain karakter itu sendiri.

d. Sinopsis Cerita

Penulisan cerita “Weird Hoomans The Freaky Aliens” dilakukan secara bertahap mulai dari pencarian ide, hingga pembuatan naskah secara lengkap, dan jelas sebagai acuan untuk pembuatan *storyboard* pada tahapan selanjutnya.

e. *Treatment*

Penulisan *treatment* film “Weird Hoomans The Freaky Aliens” dibuat sesuai dengan pencarian ide yang sebelumnya sudah ditetapkan dan nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah naskah cerita.

f. *Breakdown script* (Bedah Naskah)

Untuk masuk ke tahap *storyboard*, terlebih dahulu harus mempersiapkan segala sesuatu termaksud *Breakdown script*. Dalam *Breakdown script* terdapat rincian dari setiap *shot* yang nantinya akan dimasukkan kedalam *storyboard*, seperti lokasi adegan hingga dialog karakter.

g. *Scheduling*

Pembuatan film “Weird Hoomans The Freaky Aliens” terdapat *scheduling* yang menentukan berapa lama waktu pra produksi, produksi, dan pasca produksi.

h. *Storyboard*

Storyboard film “Weird Hoomans The Freaky Aliens” dirancang sesuai dengan naskah. Dalam *storyboard* digambarkan rancangan adegan animasi yang akan dibuat, didalamnya juga terdapat keterangan pengambilan kamera, lokasi, adegan, ekspresi tokoh, dialog, *sound fx*, dan durasi setiap *cut*.

i. Pengajuan Proposal

Dibuat dan diajukan pada Prodi Animasi demi memenuhi mata kuliah memenuhi Tugas Akhir di semester VI sebagai syarat kelulusan.

3. **Produksi**

a. Pembuatan Asset

Properti dalam film “Weird Hoomans The Freaky Aliens” di buat dan di desain terpisah dari *background* yang nantinya properti tersebut akan berinteraksi atau di *animate* bersamaan dengan karakter.

b. Pembuatan *Background*

Latar belakang dan property film “Weird Hoomans The Freaky Aliens” episode “Hungry” di buat dengan teknik *digital painting*. Pembuatan *background* akan dilakukan dengan menggunakan teknik *single layer* atau pun *multi layer* sesuai dengan kebutuhan *shot*.

c. *Animating*

Teknik *animating* yang diterapkan pada film “Weird Hoomans The Freaky Aliens” ini yaitu teknik *frame by frame animating*. *Frame by frame* membutuhkan banyak waktu, namun bisa menjamin hasil yang diinginkan.

d. *Music Scoring*

Karya animasi “Weird Hoomans The Freaky Aliens” memerlukan sebuah suara berupa *background music* sebagai penunjang suasana dari *scene* yang sudah dibuat sebelumnya. *Sound effect* juga berpengaruh dalam sebuah

film untuk menciptakan suasana yang natural dan sesuai dengan *style animating* yang sudah direncanakan sebelumnya.

4. PascaProduksi

a. Compositing

Pada tahap ini semua hasil dari *animating*, *background* hingga *background music* akan di gabungkan menjadi satu video. Proses pemberian efek visual juga dilakukan di tahap *compositing*, kemudian setiap potongan *shot* dirangkai dan disesuaikan *timing*-nya sesuai *stillomatic* film “Weird Hoomans The Freaky Aliens”.

b. Rendering

Setelah melakukan semua tahap pembuatan film animasi, tahap selanjutnya adalah *rendering*, menjadikan karya animasi ke format video. Pada tahap ini semua hasil dari proses produksi film animasi akan di gabungkan menjadi satu format video yang siap ditonton.

c. mastering

Format video mp4 H.264 resolusi HD 1080 film “Weird Hoomans The Freaky Aliens” dimasukkan dalam piringan CD guna diserahkan untuk kelengkapan ujian Tugas Akhir.