

За предоставленный шанс, когда я, отчаявшись, хотел вернуться обратно.

За веру в меня, когда никто уже не верил.

За помощь, оказанную мне, хотя окружающие порой были гораздо талантливее.

За поддержку на пути к победе.

За надежду на успешное завершение гонки.

За еще один шанс, когда казалось, что все уже потеряно.

За возможность добиться успеха на треке и в жизни.

Спасибо!

Посвящается Уилларду Херши, 2005

Предисловие

Всякий раз, направляясь в свой “компьютерный кабинет”, я слышу от жены, что снова иду тратить время на разные “глупости и игрушки”. Как правило, я решительно протестую против такой формулировки, заявляя, что занимаюсь серьезной работой. Но вскоре выбегаю из комнаты с горящими глазами и взволнованно прошу жену оценить мое последнее творение. И только в этот момент понимаю, как она права: это чистой воды “глупости и игрушки”.

Начиная писать эту книгу, я поставил цель предложить вам что-то полезное на основе моего многолетнего опыта работы в трехмерном пространстве. Эту цель несколько усложняет понимание того, что далеко не все читатели в одинаковой степени знакомы с программой 3ds Max. К счастью, запас информации у меня столь велик, что я могу заинтересовать пользователя практически с любым уровнем подготовки.

Обратиться к этой книге может каждый — от начинающего пользователя до опытного профессионала. Если вы совсем не знакомы с 3ds Max, лучше начать с первых глав книги и методично продвигаться вперед. Обладая достаточным опытом работы с этой программой, можете просто просмотреть содержание разделов, останавливаясь на интересующих вас вопросах. Если же вы настоящий профессионал, вам будет интересно ознакомиться с новыми возможностями 3ds Max 8.

Если перспектива работы в 3ds Max 8 настолько вас взволновала, что вы не знаете, с чего начать, смело открывайте раздел “Введение”, целиком посвященный созданию законченной сцены и анимации. Это было сделано по просьбе ряда читателей еще первого издания, которые просто не знали, как подступиться к программе. Одним словом, введение предназначено для тех, кто преисполнен энтузиазма, но пока не готов осваивать горы материала, а хочет попробовать себя сразу в творческом процессе.

Еще одна цель данного издания — предоставить полное справочное пособие по 3ds Max 8. Для этого мне пришлось тщательно ознакомиться практически с каждой особенностью программы, включая описание всех примитивных объектов, материалов, типов карт, модификаторов и контроллеров.

Упорядочив поставленные задачи, я попытался написать книгу, которую сам бы хотел прочитать. И хотя изложение некоторых вопросов может показаться довольно сухим, я все же пытался привнести немного творчества в освоение этого программного продукта. В конце концов, именно это делает трехмерную графику не работой, а “глупостями и игрушками”.

Что такое 3ds Max 8

Программа 3ds Max постоянно развивается. Теперь, когда в названии появилась цифра 8, можно говорить о какой-то зрелости. Как известно, собака — друг человека, и, на мой взгляд, номер версии программы можно сравнить с возрастом четвероногого любимца. Таким образом, учитывая соотношение возраста домашних питомцев и человека, можно констатировать, что программе 3ds Max сейчас около пятидесяти.

Один из путей развития человека — стремление наследовать или копировать поведение окружающих. По такому же сценарию развиваются и возможности 3ds Max: каждая следующая версия включает множество новых, долгожданных инструментов. Многие из них добав-

ляются из большого количества дополнений, разрабатываемых для усовершенствования продукта. В этом отношении восьмая версия не исключение. Вы ознакомитесь со многими новыми средствами, которые самым невероятным образом были внедрены в базовый продукт, например с компонентами Motion Mixer и Hair and Fur. Многие новшества делают возможности 3ds Max 8 еще более привлекательными.

Процесс совершенствования человека неразрывно связан с развитием его способностей. Этому же принципу следуют и разработчики 3ds Max. Большинство дополнительных возможностей программы являются новыми не только для 3ds Max 8, но и для всей отрасли, например компонент Particle Flow. Благодаря этому с течением времени 3ds Max становится функционально полнее, включает новые средства и совершенствует уже имеющиеся. Надеюсь, что 3ds Max благополучно минует “кризис среднего возраста” и плодотворный процесс развития не будет остановлен в следующих редакциях программы.

Об этой книге

Позвольте сначала описать процесс работы над книгой. В ней воплощен мой многолетний опыт и месяцы кропотливых исследований. За это время происходили неоднократные сбои в работе компьютера, личные катастрофы, дамокловым мечом нависал срок сдачи книги. Я писал с раннего утра до позднего вечера и даже по ночам при свечах, установленных с обеих сторон компьютера. Иногда я страшно уставал, мне было невероятно тяжело, и, проводя все свое время в интерфейсе 3ds Max 8, я чувствовал себя... ну в общем... настоящим аниматором.

Где-то вы это уже слышали? Возможно, и вам приходилось переживать нечто подобное. Однако вынужден признать: я вполне удовлетворен выполненной работой.

Как можно больше практики

Наиболее простой способ узнать что-либо — самостоятельно выполнять задания с одновременным изучением предмета. Многие предпочитают постигать новые знания, читая книги и вникая в основные идеи. В этом издании я попытался представить информацию таким образом, чтобы она была полезна при любом подходе к обучению. Именно поэтому вы найдете детальное описание самых разных средств, сопровождаемое практическими заданиями, которые позволяют оценить эти средства в действии.

Практические задания предлагаются на протяжении всего изложения и помечаются как *Упражнение* в начале названия раздела. Такие разделы обязательно включают набор логических этапов и обычно завершаются рисунком с конечным результатом, который вы можете изучить и сравнить со своими творениями. Выполнение описанных в упражнении действий даст вам поистине неоценимый опыт.

Как правило, действия всех представленных здесь практических заданий сводятся к одной или двум основным идеям. Обычно в любом упражнении требуется выполнить около 10 (или даже менее) действий. Это означает, что в вашу папку с образцами работ результаты выполнения упражнений скорее всего не попадут. Например, во многих практических заданиях части I отсутствует применение материалов. Объясняется это тем, что использовать материалы до описания работы с ними неразумно, поскольку читатель может просто запутаться.

Я старался придумывать примеры, которые были бы, с одной стороны, разнообразны, уникальны и интересны, а с другой — просты и легко выполнимы. Каждый представленный в этой книге пример можно найти на прилагаемом компакт-диске вместе с моделями и текстурами, необходимыми для выполнения всех действий с самого начала.

Большинство упражнений вам не придется начинать с нуля. Вместо этого я предлагаю некоторую точку отсчета. Это позволит сфокусировать больше внимания на упражнениях, сократив

при этом количество шагов и избежав ненужных сложностей в освоении концепций. На прилагаемом к книге компакт-диске находятся файлы упражнений с расширением .MAX, на которые идет ссылка в первом пункте практически каждого упражнения.

Кроме файла с исходным состоянием сцены, для каждого упражнения имеется версия с окончательным состоянием сцены после выполнения всех перечисленных действий. В именах этих файлов в конце содержится слово *final* (окончательная версия). Если у вас что-то не получается, просто откройте файл с окончательным состоянием сцены и сравните параметры.

Я много работал над этой книгой и надеюсь, что теперь она поможет вам в достижении намеченных целей. Книга — всего лишь начало долгого творческого пути, по которому вам придется идти самостоятельно.

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ ШЕСТОГО ИЗДАНИЯ

Перед вами шестое издание книги, которая, как выдержаный сыр, со временем становится только лучше. В это издание втиснуто максимально возможное количество страниц, которое способна выдержать обложка, поэтому, если вы планируете почитать в метро что-нибудь о 3ds Max, возьмите книгу с собой — и вы не ошибетесь. Надеюсь, что увесистый том не вызовет болей в пояснице у самых преданных почитателей этой книги.

В шестое издание книги внесено несколько изменений. Прежде всего пришлось убрать многие устаревшие упражнения, чтобы освободить место для описания новых компонентов 3ds Max. В частности, введение содержит совершенно другой пример сцены с персонажем, для которого создаются волосы. Кроме того, в нескольких новых главах рассматривается ряд новых инструментов 3ds Max 8.

Структура книги

Трехмерная графика характеризуется множеством разнообразных аспектов. И если большие анимационные компании специализируются в основном в какой-либо одной области, то сотрудникам небольших организаций или просто увлеченным аниматорам приходится бывать “в разной шкуре” — от разработчика до осветителя и аниматора. Это издание организовано таким образом, чтобы описать разнообразные аспекты трехмерной графики.

Книга состоит из 11 частей.

- **Введение.** Это глава первой части, целиком посвященная анимационному проекту, который содержит несколько тематических упражнений. Подогреет любопытство и даст возможность с первых же шагов создать анимацию.
- **Часть I, “Начинаем работу с 3ds Max 8”.** Если есть желание ознакомиться с интерфейсом программы и узнать побольше о работе с окнами проекции и файлами, главы этой части дадут исчерпывающие ответы на все интересующие вас вопросы.
- **Часть II, “Объекты”.** К основным объектам 3ds Max относятся каркасы, камеры, источники света, искривления пространства и все остальное, что можно просматривать в окне проекции. В главах этой части речь идет о том, как выделять, преобразовывать, изменять эти объекты и как ссылаться на них в своей работе.
- **Часть III, “Моделирование”.** Существует множество способов моделирования объектов в 3ds Max 8. В этой части вы найдете описание работы с формами сплайнов, каркасами, многоугольниками, заплатками, NURBS и множеством специальных составных объектов, например Loft, Morph и системы частиц.
- **Часть IV, “Материалы и карты”.** Среди огромного разнообразия материалов, типов карт и их параметров зачастую очень сложно выбрать именно то, что действительно

необходимо. В главах этой части представлено описание всех типов материалов и областей их применения, что, надеюсь, упростит вашу работу с ними.

- **Часть V, “Камеры и освещение”.** В этой части описано, как управлять камерами с помощью утилит слежения и камер Multi-Pass. Здесь рассмотрены способы создания стандартных источников света и управления ими, а также расширенные функциональные возможности источников рассеянного и глобального освещения.
- **Часть VI, “Анимация”.** Чтобы анимировать сцену, вам придется научиться работать с ключевыми кадрами, средством Track View, ограничителями и контроллерами. Отдельная глава посвящена работе с контроллером выражений.
- **Часть VII, “Персонажи”.** Эта часть посвящена работе с персонажами, бипедами, скелетными системами, оболочками и скоплениями персонажей. Здесь же вы найдете полное описание различных методов обратной кинематики.
- **Часть VIII, “Динамика и средство reactor”.** Здесь представлены искривления пространства, утилиты Dynamics и reactor.
- **Часть IX, “Визуализация”.** Получить окончательный результат можно только после визуализации сцены, что и является объектом обсуждения в этой части. Кроме того, здесь описаны элементы визуализации, окружающей среды, эффекты визуализации, сетевая визуализация и трассировка лучей. Здесь также приведены способы монтажа сцены с помощью диалогового окна Video Post и внешних инструментов.
- **Часть X, “Язык MAXScript и программные надстройки”.** Эта часть посвящена языку создания сценариев MAXScript и применению программных надстроек.
- **Часть XI, “Приложения”.** В четырех приложениях представлены новые компоненты 3ds Max 8, процесс установки и конфигурирования системы, приведен список комбинаций клавиш быстрого доступа и содержимое прилагаемого компакт-диска.

Использование пиктограмм книги

Чтобы выделить наиболее интересные моменты изложения, в книге применяется ряд пиктограмм.

Таким образом выделяется информация, которая будет полезна и требует более детального изучения.

Из советов вы узнаете, как быстрее и легче воспользоваться тем или иным средством программы.

Информация, обозначенная такой пиктограммой, поможет устранить потенциальные проблемы еще до того, как они появятся.

Так выделяется описание новых средств, впервые появившихся в восьмой версии программы 3ds Max.

Обратитесь к ссылке с этой пиктограммой, чтобы узнать, в какой главе можно найти более детальную информацию об определенных программных средствах.

Информация, помеченная такой пиктограммой, предоставляет ссылку на материалы прилагаемых компакт-дисков, связанные с рассматриваемой темой.

Прилагаемый компакт-диск

Как правило, прилагаемые к компьютерным книгам компакт-диски служат лишь простым дополнением с полезными примерами и демонстрационными продуктами. Однако на компакт-диске, прилагаемом к данной книге, содержится множество трехмерных моделей, которые вы можете использовать в своих проектах. Многие из них применяются в упражнениях. Более того, здесь вы найдете файлы с расширением .MAX для каждого упражнения.

В книге используются черно-белые иллюстрации, и некоторые детали и цвета очень трудно различить. Поэтому на компакт-диске находится электронная (англоязычная) версия книги вместе с цветными версиями всех иллюстраций и инструментами поиска текстовой информации.

Цветные иллюстрации

Возможности 3ds Max 8 поистине безграничны, но не стоит забывать о том, что разработчики приложили максимум усилий по продвижению данного программного продукта. В качестве примеров готовых работ в книгу включена серия цветных иллюстраций, демонстрирующих захватывающие возможности 3ds Max 8. Художники-аниматоры, работающие с трехмерной графикой, приоткроют вам границы возможностей программы.

Ждем ваших отзывов!

Вы, читатель этой книги, есть главный ее критик и комментатор. Мы ценим ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно услышать и любые другие замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или электронное письмо либо просто посетить наш Web-сервер и оставить свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится вам эта книга или нет, а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более интересными для вас.

Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а также ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию последующих книг. Наши координаты:

E-mail: info@dalektika.com
WWW: <http://www.dalektika.com>

Адреса для писем:

из России: 115419, Москва, а/я 783
из Украины: 03150, Киев, а/я 152

Благодарности

Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне в работе над этой книгой. Должен отметить, что порядок их упоминания отнюдь не отражает той большой работы, которую они выполнили.

Я искренне благодарен моей жене Анжеле и сыновьям Эрику и Томасу, без чьей поддержки мне было бы гораздо сложнее. Это моя персональная “команда контроля качества”. Мы часто устраивали мозговой штурм при обсуждении примеров для упражнений к этой книге. Одним из наиболее любимых моих упражнений (оно так и не было реализовано) является сцена с группой велосипедистов, преследующих грузовик, который развозит мороженое. Эрик недавно попросил меня установить какой-нибудь старый компьютер с 3ds Max, чтобы поработать с этой программой. Спустя несколько часов я поинтересовался, что же у него получилось, и заметил, что он увлечен какой-то старой компьютерной игрой. Время играть и время творить!

В первом издании объем работ был настолько велик, что муки творчества я разделил с двумя соавторами, Дэйвом Бруэком (Dave Bruek) и Санфордом Кеннеди (Sanford Kennedy). Теперь они пишут книги самостоятельно. Тем не менее приношу искреннюю благодарность двум моим бывшим соавторам, чьи рукописи даже в переработке продолжают хранить отпечаток их творчества. В следующих изданиях все исправления я вносил самостоятельно. Однако для создания иллюстраций я воспользовался помощью художника Сью Блэкман (Sue Blackman), работы которой представлены на цветной вклейке. Несколько примеров ее работы наглядно демонстрируют функциональные возможности компонента *Track View*. Спасибо за твою помощь, Сью!

Огромную признательность хотелось бы выразить редакторам издательства Wiley. Большое спасибо Тому Хейну (Tom Heine) за дружелюбие и обаятельность в деловых переговорах и личном общении. Благодарю менеджера проекта Марти Миннера (Marti Minner) за отличное руководство и Гвинетт Гаддис Гошерт (Gwenette Gaddis Goshert) за прекрасное редактирование. Их комментарии в процессе просмотра книги всегда восхищали меня. Благодарю также Криса Мэрдока (Chris Murdock), который взялся внести правки, и Эбби. Честно признаюсь, это была великолепная команда. Кроме того, спасибо Лауре Мосс (Laura Moss) и ее коллегам медиаотдела за помощь в получении разрешений на материалы компакт-диска, а также всем сотрудникам Wiley, оказавшим мне помощь в выпуске этого издания. Особую благодарность хочу выразить художникам, которые создавали обложки для нескольких последних изданий с изображениями рептилий и амфибий. Порой я называю эти книги по именам тех живых созданий, которые изображены на обложках, например прошу передать мне “лягушку”, которая лежит рядом с “ящерицей”.

Люди, работающие в индустрии графики, просто поражают своей готовностью прийти на помощь. Прежде всего хотелось бы поблагодарить Дэна Прохазку (Dan Prochazka), Кевина Кларка (Kevin Clark), Сьюзан Хольман (Susan Holman), Уэйна Кендалла (Wayne Kendall) и всю команду компании Autodesk за их своевременную поддержку и помощь. Благодарю также многих других талантливых людей из компаний Zygote Media, Curious Labs и Viewpoint Digital Media, предоставивших для примеров книги великолепные и незаурядные модели. Спасибо Тому Авикигосу (Tom Avikigos) из компании Digimation за помощь в создании моделей для Viewpoint. Весьма признателен Дэвиду Матису (David Mathis), Сью Блэкман (Sue Blackman) и Крису Мэрдоку (Chris Murdock) за завершение работы над моделями в некоторых упражнениях.

Наконец, хотелось бы от всего сердца поблагодарить всех разработчиков, которые любезно предоставили изображения для цветной вклейки, что чрезвычайно обогатило представленный в книге материал.