

Содержание

Введение	15
Причины для написания книги	16
Кому адресована книга	16
Мауа и другие приложения трехмерной анимации	16
Структура книги	16
Компакт-диск, прилагаемый к книге	18
Содержимое компакт-диска	18
От издательства	20
ЧАСТЬ I. ИЗУЧЕНИЕ ЛИЦА	21
Глава 1. Основы синхронизации движения губ	23
Основы синхронизации движения губ	24
Анализ речи	25
Циклы речи	26
Начинаем с самого главного: с визуальных фонем	28
Почему фонемы не годятся для машинной графики	28
Визуальные фонемы не связаны с отдельными звуками	30
Репрезентативные формы	31
Относительные формы	31
Воссоздание простейшей синхронизации движения губ	35
Создание инструмента синхронизации движения губ.	
Этап 1: формы	35
Создание инструмента синхронизации движения губ.	
Этап 2: подготовка к анимации	36
Применение инструмента синхронизации движения губ	39
Глава 2. Выражение глаз и бровей	41
Два основных движения бровей	42
Поднятие/опускание бровей	42
Сжатие бровей	43
Сжатие бровей выражает любые эмоции	43
Влияние верхних век на выражение лица	44
Верхние веки выражают настороженность	44
Влияние нижних век на выражение лица	46
О значении прищуривания	47
Линии взгляда: восприятие и реальность	48
Линия головы и линии взгляда	49
Отвлечение внимания — враг всякого исполнения	50

Глава 3. Определение визуальных ориентиров на лице	51
Введение в определение визуальных ориентиров	52
Определение визуальных ориентиров на конкретном примере	52
Процесс определения визуальных ориентиров	54
Визуальные ориентиры становятся более очевидными по отдельности	55
Определение визуальных ориентиров в складках вокруг рта	55
Определение визуальных ориентиров для планирования расположения точек	56
Место, где складка проявляется наиболее отчетливо	58
Образование складок применительно ко всякой форме	59
Определение визуальных ориентиров в складках вокруг бровей	60
Поднятие и приподнятость бровей	60
Опускание и сжатие бровей	61
Определение визуальных ориентиров в наклоне головы	62
У каждого выражения лица имеется свой наклон головы	63
О значении наклонов	63
ЧАСТЬ II. МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНИМАЦИЯ РТА	65
Глава 4. Визуальные фонемы и метод синхронизации движения губ	67
Синхронизация движения губ в цикле растягивания и сужения	68
Визуальные фонемы и звуки	68
Разложение на составляющие звуки	74
Наилучшая последовательность операций синхронизации движения губ	76
Элементарная синхронизация движения губ на конкретном примере	76
Уточнение синхронизации движения губ	79
Особенности синхронизации движения губ	81
Пример 1. Укладка текста “What am I sayin’ in here?”	83
Выявление визуальных фонем	83
Выявление циклов открытия/закрытия рта	85
Доводка	86
Пример 2. Укладка текста “Was it boys?”	90
Выявление визуальных фонем	90
Выявление циклов открытия/закрытия рта	91
Доводка	91
Глава 5. Построение форм рта и носа	97
Наилучшее расположение ребер	98
Моделирование кругами	98
Моделирование для движения	99
Общая картина	100
Построение модели губ	100
Построение участка вокруг рта	102
Построение модели носа	104

Соединение носа со ртом	107
Заключительные соображения относительно моделирования рта и носа	112
Построение модели зубов	112
Пример с деснами из реальной жизни	113
Расположение зубов	113
Виды зубов	113
Создание модели зубов	114
Получение нижнего ряда зубов из верхнего	118
Построение модели языка	119
Ваяние основной формы языка	119
Более изящная форма языка	121
Передняя стенка рта	122
Глава 6. Ключевые формы рта	123
Порядок выполнения операций	124
Подготовка к созданию набора ключевых форм	125
Создание набора ключевых форм	125
Исходные, аддитивные формы и сценарий <code>ss2_blend_taper.mel</code>	126
Принцип действия аддитивных форм	126
Вычитание форм по сценарию <code>ss2_blend_taper.mel</code>	129
Исходная форма должна быть невыразительной	136
Выбор подходящих форм лица	137
Какие формы следует создавать	138
Привязка, достаточная для построения форм	139
Построение форм	139
Открытый рот	140
Улыбка	140
Губы дудочкой	145
Приподнятая верхняя губа	150
Опущенная верхняя губа	152
Опущенная нижняя губа	155
Приподнятая нижняя губа	156
Нахмуренность	157
Ухмылка	161
Формы, создаваемые из сочленений или в режиме плавного выделения	163
Язык	165
ЧАСТЬ III. МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНИМАЦИЯ БРОВЕЙ И ГЛАЗ	167
Глава 7. Воссоздание эмоций и основы движения глаз	169
Построение верхней части лица	170
Моделирование по частям	170
Установление родительских связей в модели лица	173
Снаряжение модели лица	173
Применение модели Vox Head	179
Правила игры	180
Правила сосредоточения и отвлечения внимания для глаз	181
Правила для бровей	182
Порядок выполнения операций	183

Примеры анимации	186
Сцена “What am I sayin’ in here?”	186
Совершенная красавица	192
Стандартная серость	196
Продолжение практики	199
Глава 8. Создание глаз и бровей	201
Создание глазных яблок	202
Два способа моделирования зрачка глаза	203
Создание роговицы	204
Создание глазниц	204
Создание слезного протока	208
Создание лба	210
Волосистой покров бровей	211
Детализация внутреннего края глазницы	213
Глава 9. Ключевые формы глаз и бровей	217
Формы бровей и текстурные карты	218
Об UV-проецировании	218
Применение множества карт рельефности	221
Создание реалистичных форм бровей	227
Поднятые в стороны брови	227
Опущенные в стороны брови	230
Поднятые посередине брови	233
Опущенные посередине брови	235
Сжатые брови	236
Прищуривание	239
Построение стилизованных форм бровей	240
Поднятые в стороны брови	241
Опущенные в стороны брови	243
Поднятые посередине брови (грустный вид)	243
Опущенные посередине брови (сердитый вид)	244
Сжатые брови	245
Прищуривание	246
Завершающие штрихи	246
Асимметрия и сужение	247
Ключевые формы расширения зрачка	247
Выражения для неотразимого вида	247
ЧАСТЬ IV. СОБИРАЯ ВСЕ ВМЕСТЕ	249
Глава 10. Связывание черт лица	251
Создание уха	252
Нижняя часть уха	255
Подготовка модели уха к соединению с к моделью головы	258
Сборка модели головы из отдельных частей	259
Зеркальное отображение: работа с одной половиной головы	259
Формирование очертания подбородка	264

Глава 11. Построение скелета, распределение весов и снаряжение	267
Распределение весов в модели головы	268
Расположение сочленений	268
Привязка головы	270
Снаряжение глаз и век по сценарию <code>ss2_eyes</code>	273
Исходящие узлы	276
Множители и переменные	278
Снаряжение скелета	280
Применение снаряжения по сценарию <code>ss2_eyes</code> для технической постановки	281
Смыкание губ	283
Смыкание губ по сценарию <code>ss2_zip</code>	285
Глава 12. Интерфейсы для анимации лица	289
Применение выражений для анимации	290
Что такое выражение	290
Присваивание значения с помощью ключевого слова <code>clamp</code>	291
Пример составления выражения и построения элемента управления	292
Принципы построения интерфейсов	293
Многонаправленные элементы управления	294
Столкновения форм	295
Пределы смещения форм	295
Корректирующие формы	295
XYZ-формы и полуформы	296
Схемы управления и формы	297
Подготовительная работа для создания собственного снаряжения	298
Условные обозначения	298
Порядок создания корректирующих форм, полуформ и XYZ-форм	298
Подготовка переходных форм	303
Управление переходными формами	307
Создание элементов управления	307
Связывание ползунков с формами	309
Совместное использование схем управления	311
Практическая часть	312
Формы	313
Схемы управления глазами и веками	314
Глава 13. Сжатие, растягивание и расплющивание	315
Локальное снаряжение	317
Сочленения	317
Разделение крупных переходных форм	319
Глобальное снаряжение	321
Разделение особых объектов	322
Встраивание снаряжения	325
“Настоящий” персонаж без реального снаряжения	326
Снаряжение без обтягивающих форм	327
Снаряжение на уровне точек	327
Снаряжение без родительской связи с сочленениями	327

Упражнение в снаряжении персонажа Сквупа	328
Специальные приемы	336
Глава 14. Анимация в условиях производства	341
Сцена 1. Бармен	342
Особые случаи синхронизации движения губ	342
Наклоны головы	344
Глаза	345
Веки	346
Брови	346
Эмоции, передаваемые ртом	347
Другие движения головы и окончательная доводка	348
Сцена 2. Недостаток диалога	349
Особые случаи синхронизации движения губ	350
Наклоны головы	352
Глаза	353
Веки	354
Брови	355
Эмоции, передаваемые ртом	357
Другие движения головы и окончательная доводка	358
Сцена 3. Дурацкий колпак	359
Порядок выполнения операций	359
Процесс работы над данной сценой	361
Сцена 4. Старый морской капитан Пит	363
Особые случаи синхронизации движения губ	363
Наклоны головы	364
Глаза	364
Веки	365
Брови	365
Эмоции, передаваемые ртом	365
Другие движения головы и окончательная доводка	366
Сцена 5. Розовый или голубой?	367
Особые случаи синхронизации движения губ	368
Наклоны головы	370
Глаза	372
Веки	373
Брови	374
Эмоции, передаваемые ртом	376
Другие наклоны головы	377
Заключение	380
Предметный указатель	381