

普通高等教育艺术设计类专业规划教材

MAYA

动画制作

邹明 主编

马大勇

胡德强

副主编

王忠雅

主 审

化学工业出版社

013033184

TP391.41
4552

普通高等教育艺术设计类专业规划教材

MAYA

动画制作

邹明 主编

马大勇 胡德强 副主编
王忠雅 主审

化学工业出版社

· 北京 ·

北航

C1640219

TP391.41
4552

本书通过精选的实例，由浅入深，介绍动画片的剧本、角色设定、分镜头设计，为角色的骨骼系统添加控制器、控制器设计驱动系统，对角色的骨骼控制器与身体建立“父子关系”，对角色的骨骼系统进行柔性和刚性蒙皮，设置表达式动画、批渲染等。本书对MAYA动画制作有一个系统的论述，从而使读者更好、更熟练地掌握应该如何制作动画。

本书可作为动画、游戏及数码媒体专业的高等院校教材，也可供广大动漫爱好者阅读和自学，还可以作为动画、游戏及数码媒体专业人士的参考书籍。

图书在版编目(CIP)数据

MAYA动画制作/邹明主编. —北京:化学工业出版社, 2013.3

普通高等教育艺术设计类专业规划教材

ISBN 978-7-122-16391-2

I. ①M… II. ①邹… III. ①三维动画软件-高等学校-教材 IV. ①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第011891号

责任编辑:李彦玲
责任校对:陈静

文字编辑:丁建华
装帧设计:王晓宇

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印装:北京画中画印刷有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张8³/₄ 字数221千字 2013年5月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686)

售后服务:010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价: 45.00元

版权所有 违者必究

本书是由在高校从事动画专业教学的一线教师编写，他们不仅具有丰富的教学经验，同时在指导学生制作动画作品过程中积累了丰富的实例制作经验。本书将通过精选的实例，由浅入深，绘编成书，奉献给广大读者。

希望通过本书，起到抛砖引玉的作用，使广大读者能够走进美轮美奂的动画天堂，逐渐地掌握动画的制作流程和制作技巧，为读者成长为真正的动画人奠定一定的基础。

本书是专为动画专业开发的，通过制作动画实例来深入理解动画的制作过程。从制作场景和角色的身体的各个部分到人物身上的各种配饰的动画，表现动画的制作技巧，并可以制作出完整的动画来，可以树立读者学习动画的自信心，从而避免了以往学习动画的过程中只学会了命令，但做不出好的动画短片。这种教学方式可以避免读者一进入动画的学习，就不得不面对众多繁杂的命令，学起来既费时又得不到理想的效果。本书实用价值极高，可以作为准备进入动画行业读者的学习工具书。也为各类培训机构、高等院校任职教师提供了大量的实例教程，为其教学提供了方便。

本书以作者多年的教学经验与实际工作为基础，从易学、实用、循序渐进的角度，通过实例来介绍如何创建骨骼、骨骼设定驱动、蒙皮和动作调整。对MAYA动画制作有一个系统的论述，从而使读者更好、更熟练地掌握应该如何制作动画。

除此之外，本书摒弃传统的理论讲解的模式，融入了数字化的实例操作，不仅让读者在艺术美学上有很好的设计理念及技巧，同时还结合数码制作方式，在电脑上很好地把设计者的意图用多种数字形式表现出来。数字的展现方式也是本书与众不同的特点之一。

本书由邹明任主编，马大勇、胡德强任副主编，王忠雅担任主审。在编写过程中得到各有关学校的大力支持，沈阳航空大学相关专业的多位师生参与各章节的编写、文稿的整理和校对等工作，沈阳建筑大学贾琼老师参与了项目二和项目三的编写工作。

虽然全体编者都以高度认真负责的态度参与编写工作，但因每位作者的实践经历有一定的局限性，因此书中疏漏和不妥之处在所难免，我们也由衷地希望各位读者、业内人员提出批评和指正，以使我们在将来的专业实践中得到改正，为我国动画行业的发展尽一点微薄之力。

编 者

2013年1月

项目一

动画短片《斗》概述

001

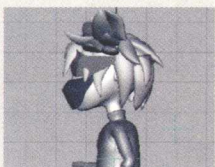

任务一 动画短片《斗》的剧本	001
任务二 动画短片《斗》的分镜头剧本	001

项目二

角色“使者”的骨骼系统设定

007

2.1 创建腿部骨骼系统	007
2.2 盆骨骨骼的创建	018
2.3 将腿部骨骼与盆骨连接	019
2.4 躯干和头部骨骼的创建	020
2.5 将躯干和盆骨的骨骼联合在一起	021
2.6 手臂骨骼的创建	022
2.7 将手臂与躯干连接	024

项目三

角色“使者”骨骼系统控制器添加

026

3.1 为头发模型和眼球与头部骨骼建立父子关系	026
3.2 为眼睛添加控制器	027
3.3 为腿部添加控制器	029
3.4 为肘关节添加控制器	033
3.5 为上半身的旋转添加控制器	034
3.6 为角色的盆骨骨骼添加控制器	036

- 4.1 设置手腕旋转的驱动系统 038
- 4.2 设置另一只手手腕旋转的驱动系统 044
- 4.3 设置手指向内旋转的驱动系统 045
- 4.4 设置手指平向张开的驱动系统 055
- 4.5 为另一只手的手指添加控制器 l_shouzhi_ctrl, 并为其添加驱动与被驱动 063

- 5.1 将眼球和头骨执行父子关系 065
- 5.2 将眼球的控制器 r_eye 及 l_eye 分别和头骨执行“父子关系” 066
- 5.3 将手臂 ikHandle4 及 ikHandle5 和胸骨执行“父子关系” 066
- 5.4 将手肘控制器 r_zhou_ctrl 及 l_zhou_ctrl 与胸骨执行“父子关系” 067
- 5.5 将手腕控制器 wan1_ctrl 与 ikHandle4 及 wan2_ctrl 与 ikHandle5 执行“父子关系” 067
- 5.6 将手指转动控制器 r_shouzhi_ctrl 与 ikHandle4 及 ikHandle5 执行“父子关系” 068

- 6.1 为角色“使者”的上身骨骼进行柔性蒙皮 070
- 6.2 为角色“使者”的下身骨骼进行柔性蒙皮 072
- 6.3 为完成柔性蒙皮的角色“使者”刷权重 072

项目四

角色“使者”手部、脚部骨骼驱动系统设计

038

项目五

角色“使者”的骨骼控制器与身体的“父子关系”建立

064

项目六

角色“使者”骨骼系统的柔性蒙皮

070

项目七

角色“使者”镜头1的
出场动画制作

076

项目八

角色“使者”镜头7的
动画制作

082

项目九

角色“使者”镜头13
的手部特写动画设置

088

项目十

角色“强盗”的骨骼系
统设定

092

8.1	设置两点摄影机	082
8.2	设置摄影机的运动路径	083
8.3	将摄影机与运动路径进行路径
动画设置	084
8.4	观看摄影机Camera1视角下拍摄到
的镜头	086

9.1	摆好角色“使者”的姿势	088
9.2	为角色“使者”的手部设置动画	089

10.1	创建角色“强盗”的腿部骨骼系统	092
10.2	创建角色“强盗”另一条腿的腿部
骨骼系统	101
10.3	盆骨骨骼的创建	102
10.4	将腿部骨骼与盆骨连接	103
10.5	角色“强盗”手臂骨骼的创建	104
10.6	将手臂与躯干连接	105

- 11.1 为翻转脚骨骼 r_fanzhuanjiao1
添加属性 107
- 11.2 将翻转脚骨骼 r_fanzhuanjiao1
设置为驱动, 将 r_fanzhuanjiao1、
r_fanzhuanjiao2、r_fanzhuanjiao3
设置为被驱动 108
- 11.3 设置翻转脚骨骼 r_fanzhuanjiao1、
r_fanzhuanjiao2、r_fanzhuanjiao3
在 r_fanzhuanjiao1 的 Fanzhuan 属性
范围内旋转 110

项目十三

角色“强盗”骨骼系统
的刚性蒙皮

/123

- 15.1 设置渲染编辑器 129
- 15.2 对镜头 14 进行批渲染 131

项目十一

角色“强盗”的翻转脚
骨骼驱动设定

/107

项目十二

角色“强盗”表达式动
画设置

/119

项目十四

镜头 14 动画设置

/126

项目十五

已经设计好的镜头的批
渲染

/129

参考文献

/132

项目一

动画短片《斗》概述

学习目标

了解动画短片《斗》的剧本、角色设定、分镜头设计等为接下来各种运动动画及镜头的设定奠定基础。

任务一

动画短片《斗》的剧本

动画短片《斗》讲述的是一个幽默的小故事，角色“使者”数十年如一日研习武艺，只为夺取一罕见之物，一日，“使者”终于得知了心仪之物的下落，便只身一人夺取，经过一番惨烈的打斗后，“使者”终于夺得了此物，可是……

任务二

动画短片《斗》的分镜头剧本

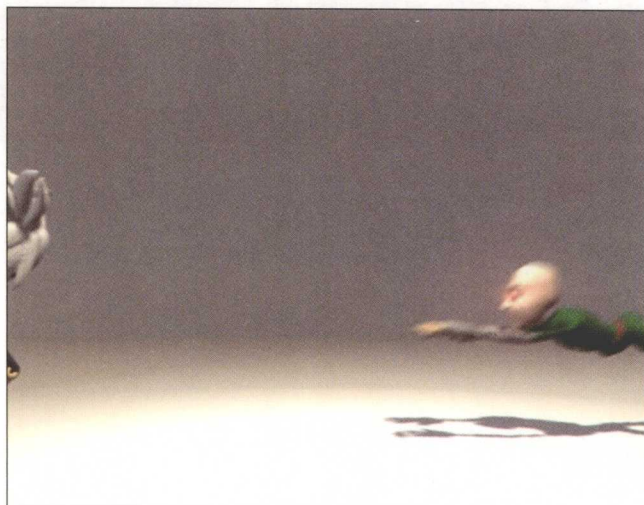
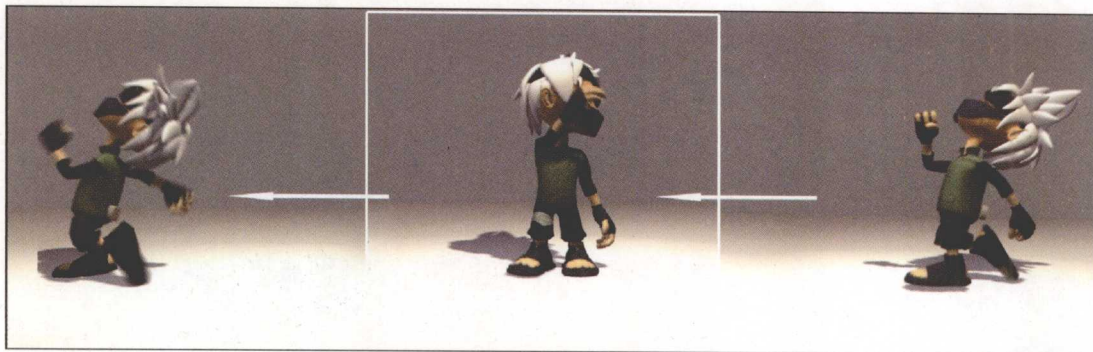

镜头1

时间：3.5秒

动作：角色“使者”从右侧入画跑入镜头前停住，回头张望，随即迅速跑开从左侧出画。

镜头：固定镜头。

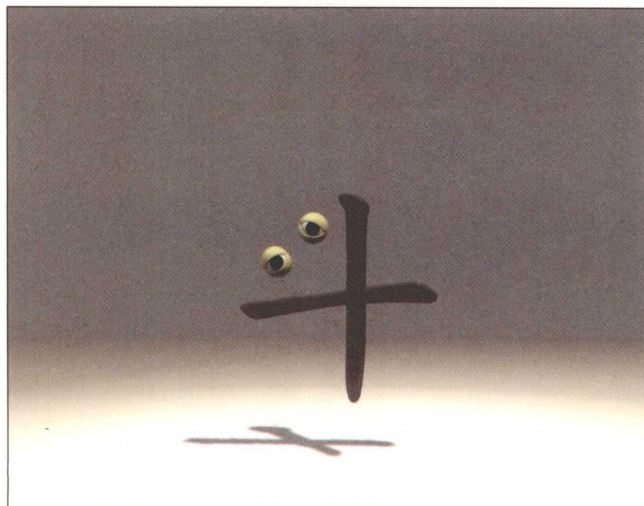

镜头 2

时间：4 秒

动作：角色“强盗”从右侧入画扑向角色“使者”，随即迅速追向角色“使者”从左侧出画。

镜头：固定镜头。

镜头 3

时间：2 秒

动作：片名“斗”出现。

镜头：固定镜头。

镜头4

时间：2秒

动作：片头隐黑，渐起出盘白。

镜头：固定镜头。

传说中有一武林高手，
为了得到一样宝物而不断习
武……

镜头5

时间：20秒

动作：角色“使者”在潜心研习武功，角色“使者”在演示一系列打斗的动作。

镜头：固定镜头。

镜头6

时间：2秒

动作：镜头5隐黑，渐起出盘白。

镜头：固定镜头。

传说中有一武林高手，
为了得到一样宝物而不断习
武……

项目一

1

项目二

2

项目三

3

项目四

4

项目五

5

项目六

6

项目七

7

项目八

8

项目九

9

项目十

10

项目十一

11

项目十二

12

项目十三

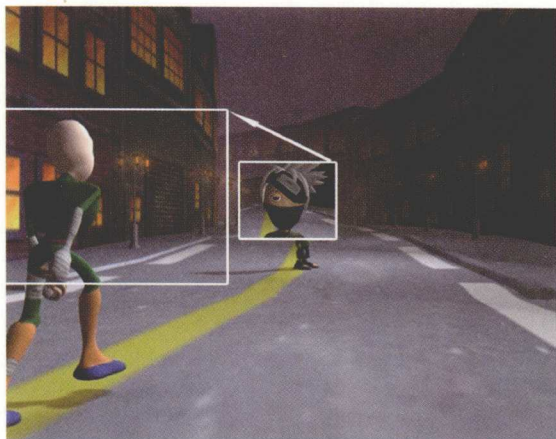
13

项目十四

14

项目十五

15

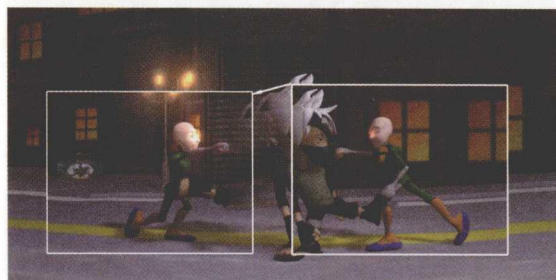

镜头 7

时间：6秒

动作：镜头6隐黑，渐起，角色“使者”在巷道中遭到“强盗”的堵截准备迎战。

镜头：镜头从角色“使者”特写开始向后拉至“强盗”。

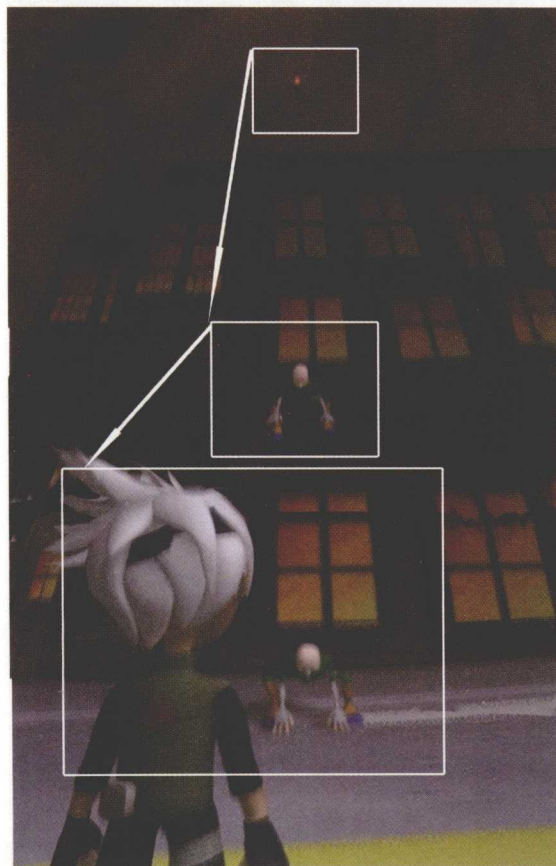

镜头 8

时间：3秒

动作：切镜头8，角色“使者”在巷道中与“强盗”打斗在一起。

镜头：镜头从角色“使者”中景由左摇向右。

镜头 9

时间：2.5秒

动作：切镜头9，“强盗”由楼上从天而降，扑向角色“使者”。

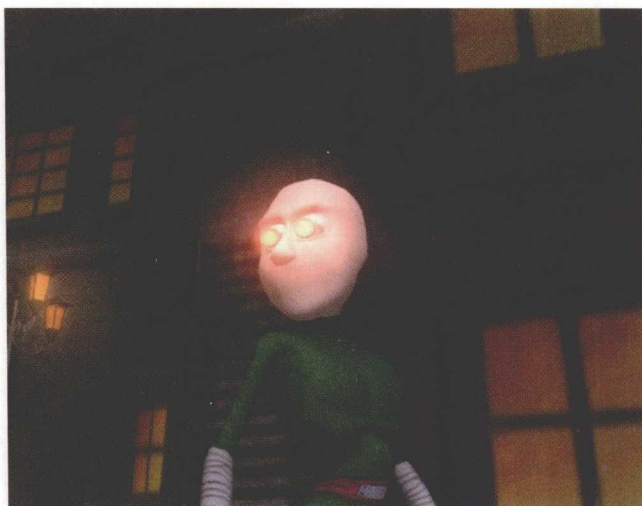
镜头：镜头从上向下摇至角色“使者”。

镜头10

时间：2秒

动作：切镜头10，角色“强盗”在巷道中亮相。

镜头：中景、仰视镜头。

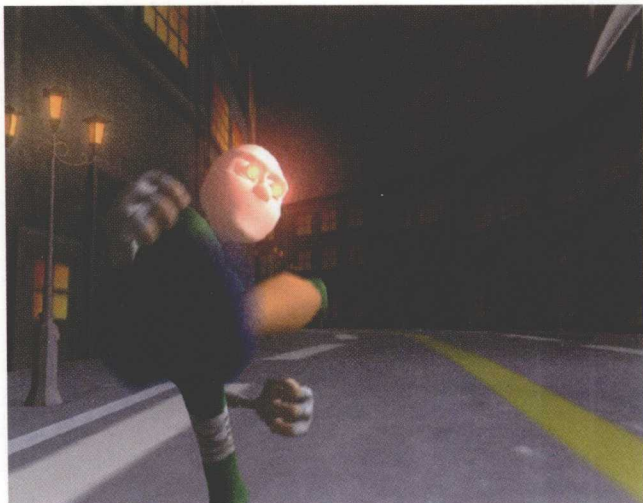

镜头11

时间：0.5秒

动作：角色“强盗”踢向“使者”。

镜头：脚部特写。

镜头12

时间：0.5秒

动作：角色“使者”挥拳击向“强盗”脚部。

镜头：手部特写。

项目一

1

项目二

2

项目三

3

项目四

4

项目五

5

项目六

6

项目七

7

项目八

8

项目九

9

项目十

10

项目十一

11

项目十二

12

项目十三

13

项目十四

14

项目十五

15

镜头 13

时间：0.5 秒

动作：角色“使者”向“强盗”招手示意其继续。

镜头：中景。

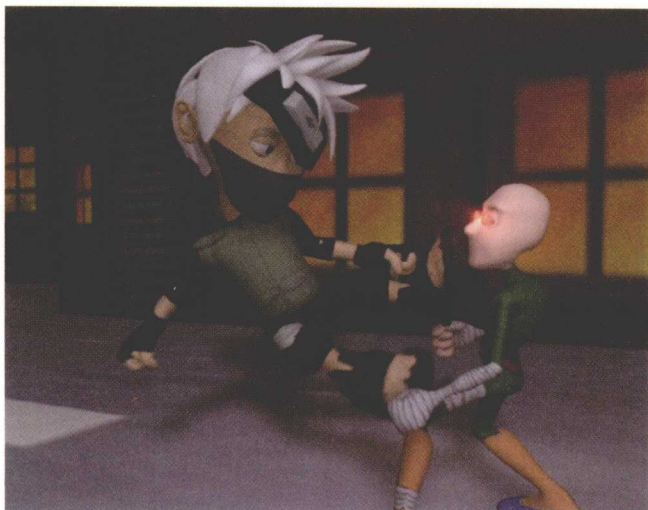

镜头 14

时间：0.5 秒

动作：“强盗”脚部被击中后，做放松动作。

镜头：脚部特写。

镜头 15

时间：2 秒

动作：角色“使者”双脚踢向“强盗”。

镜头：中景，镜头围绕角色旋转。

项目二

角色“使者”的骨骼系统设定

学习目标

掌握设定角色骨骼系统的一种方法

工作任务

为角色“使者”设计一套骨骼系统

任务分析：骨骼系统是用于支撑并带动角色模型进行运动的，但是仅仅有骨骼还不能达到对角色动作的高效控制，还需要有IK工具对腿部、手臂等骨骼进行带动，就如同人体的骨骼与筋脉之间的关系一样。除此之外，在操作上为了方便选取腿部、手臂、躯干等部位的运动还需要对这些部位添加控制器。

相关知识：编辑骨骼和IK（反向动力学系统）的基本操作方法，以及骨骼的镜像等相关知识的运用。

具体步骤：

2.1

创建腿部骨骼系统

2.1.1 腿部骨骼的创建

工具：设置骨骼工具。

方法：

(1) 在菜单中选择 File\Open Scene 寻找角色模型所在的路径，将角色“使者”调出（图 2-1、图 2-2）。

(2) 在界面左侧依次单击如图按钮新建层 shizhe，并且双击图层为其命名为 shizhe（图 2-3、图 2-4）。

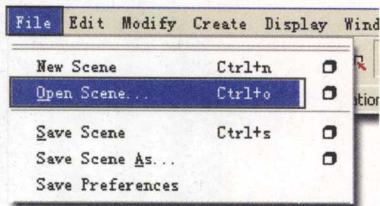

图 2-1

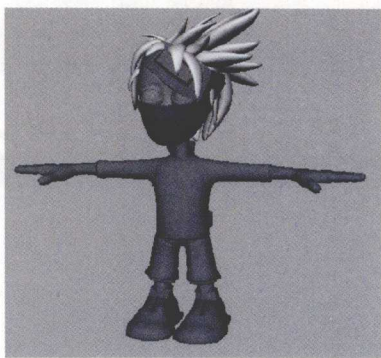

图 2-2

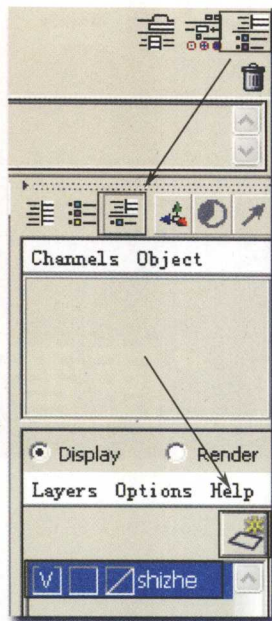

图 2-3

(3) 在图层属性当中单击层属性将其设为“T”可渲染模式，在此模式下，可以看到模型的线形，但是模型还不能被选择，为设置骨骼时参考模型提供了方便（图 2-5、图 2-6）。

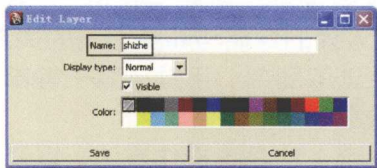

图 2-4

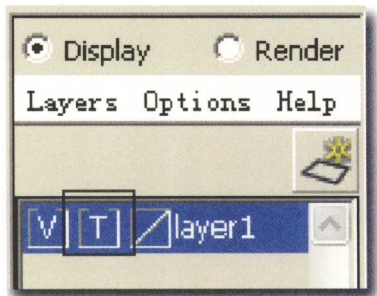

图 2-5

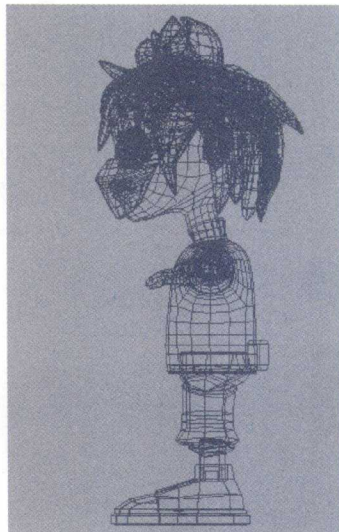

图 2-6

(4) ① 在MAYA中的Animation (动画) 模块下, 选择 Skeleton\Joint Tool (创建骨骼工具), 单击该工具后的属性按钮, 调出属性面板 (图2-7)。

② 单击“Reset Tool”按钮将所有参数还原为默认, 以避免出现带着已调节过属性的骨骼工具创建骨骼系统, 并将Orientation设为xyz选项 (图2-8)。

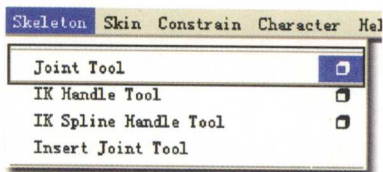

图2-7

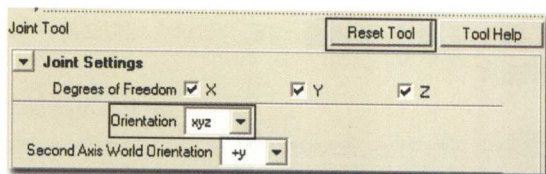

图2-8

(5) 在角色“使者”的模型侧视图中由髋关节、膝盖、踝关节、脚背和脚尖依次创建 r_foot_kuan、r_foot_xi、r_foot_huai、r_foot_bei、r_foot_jian 关节, 按“↑”键将被选择骨骼由脚尖移至踝关节, 从踝关节向下创建脚跟 r_foot_gen, 并按“Enter”键结束操作 (图2-9)。

(6) 在创建完骨骼后, 要为每个骨骼命名。方法是选择要命名的骨骼, 双击其属性面板为其命名 (图2-10)。

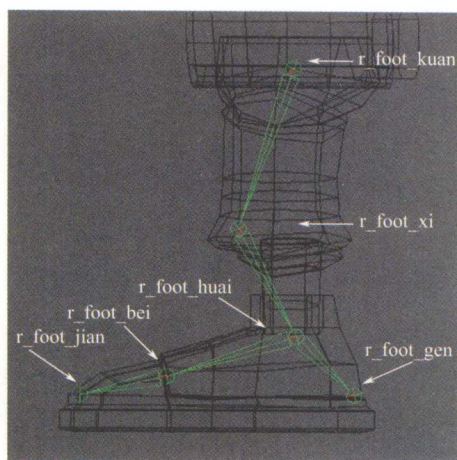

图2-9

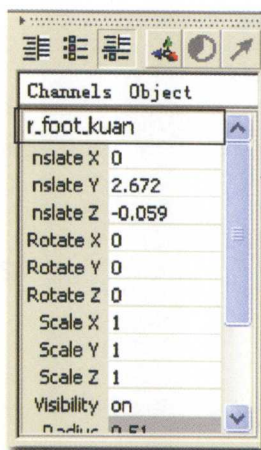

图2-10

注意: 在MAYA中骨骼都需要用英文来命名, 养成用英文名的习惯, 更便于在众多的骨骼中寻找和设置骨骼系统。

(7) 按“W”键, 切换到移动键, 选择关节链中的根骨骼 (髋关节 r_foot_kuan), 配合前视图和侧视图, 将骨骼移动到模型的右腿位置, 调节骨骼位置使其与角色“使者”的模型的关节位置相适合 (图2-11)。

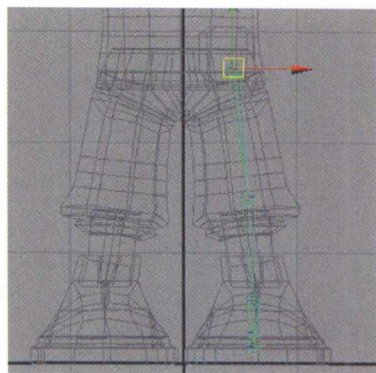

图2-11