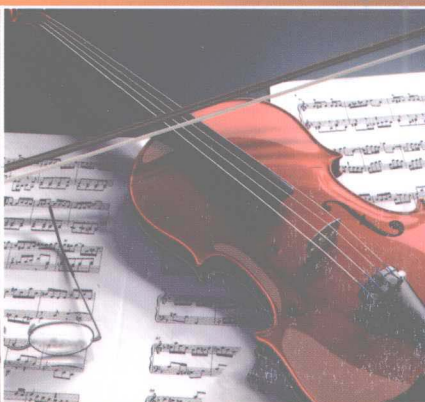
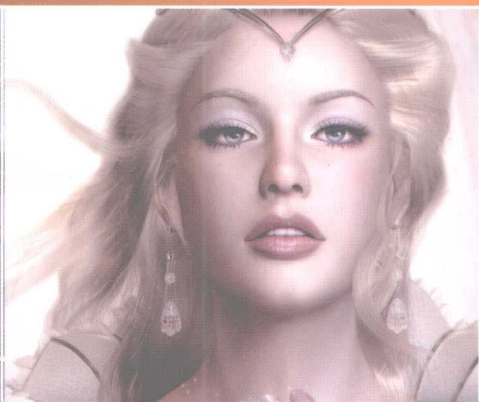

数 码 艺 术 设 计 系 列

Maya

三维动画制作案例教程

王 威 著

含光盘1张

电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

数码艺术设计系列

Maya 三维动画制作案例教程

王 威 著

電子工業出版社·

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书共 14 章。第 1 章为三维动画的介绍；第 2 章为基本操作方法和流程；第 3 至第 5 章为建模部分，详细阐述动画和游戏中的场景、角色的制作要求和流程；第 6 至第 8 章为材质部分，系统地介绍所有的材质，并有大量的实例帮助读者掌握；第 9 章为灯光部分，第 10 章为摄像机部分，这两章不仅介绍了相关技术，同时也讲解了制作技巧；第 11 至第 13 章介绍角色动画的设定及制作；第 14 章介绍 Maya 的 Mental Ray 渲染器。本书采用案例形式，循序渐进地对三维软件 Maya 进行了详细的介绍，同时也剖析了 Maya 使用者在实践过程中所遇到和关心的问题。全书知识点涉猎面较广，除对 Maya 动画制作流程进行了详尽介绍外，还对 Polygon 建模、摄像机聚焦、灯光、材质及渲染器 Mental Ray 等内容进行了深入阐述。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目 (CIP) 数据

Maya 三维动画制作案例教程 / 王威著. —北京: 电子工业出版社, 2011.5

(数码艺术设计系列)

ISBN 978-7-121-13387-9

I. ①M… II. ①王… III. ①三维动画软件, Maya—高等职业教育—教材 IV. ①TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 074920 号

丛书策划: 吕 迈

责任编辑: 吕 迈

印 刷: 北京丰源印刷厂

装 订: 三河市鹏成印业有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本: 787×1092 1/16 印张: 24 字数: 614 千字

印 次: 2011 年 5 月第 1 次印刷

印 数: 3 000 册 定价: 47.80 元 (含光盘 1 张)

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zltts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88258888。

／ 前 言 ／

还记得 2009 年的一场新生见面会，到最后有一个师生互动的交流环节，一位学生站起来问：“我们什么时候才能学三维动画啊？毕业的时候是不是能做出像美国大片那样的三维效果呢？”我们几位老师面面相觑，不知该如何回答。

其实这也是绝大多数三维动画初学者的想法。当看到美轮美奂的三维大片的时候，他们兴致高昂、跃跃欲试；当真的坐在计算机前，看到三维动画软件中那密密麻麻的命令、菜单时，又往往会目瞪口呆、不知所措；当他们真的学习起三维动画软件时，当初的激情会被枯燥的学习慢慢磨去。

每个初学者都希望有学习的捷径，甚至希望点一下鼠标，自己脑海中的效果就马上出现在屏幕上。可惜这样的捷径真的没有，唯一的捷径就是耐下心来，通过大量且不间断的练习，逐步熟练掌握并驾驭它。

很多学生往往对大量的练习很排斥，因此如果真的希望学生能力有所提高，就需要强制性地要求他们去做练习。我在上 Maya 三维动画课的时候，每天下课以后都会布置大量的练习让学生在课下完成，很多学生甚至每天晚上都要熬到两三点才能睡觉，因此我的课程被称之为“魔鬼课程”。但他们的软件操作能力却日渐提高，当结束了 Maya 课程的学习时，我以为他们会觉得很累很疲倦，但他们告诉我，他们很充实。

在学习当中，交流非常重要，尤其是初学者之间的相互交流。我们在上 Maya 这门课的时候，每天的第一节课，都会要求大家把前一天做的练习交上来，然后投影在大屏幕上。这样做有两个好处：一是监督学习的进度，另一个就是起到互相交流的作用。

学习 Maya 这个三维动画软件，不仅仅要能坐得住、学进去，还要培养自学的能力。我发现，如果上课进行练习，学生往往会对老师产生依赖性，一有点什么问题马上问老师，很轻易得到的答案会马上忘掉。所以我上课从来都是从头讲到尾，一个实例把它讲精讲透，该用到的命令用很多次，然后让所有学生的练习都在课下进行。下课以后我的手机关机，QQ 隐身，学生们有问题必须互相去问，解决不了就得自己上网查资料，甚至看英文版的帮助文件。这样无形中提高了自学的能力，而且对于自己解决的问题记得更加牢固。这种能力的提高会对他们以后产生更大的帮助。

由于三维动画制作比较复杂，需要多人相互配合完成，因此还需要锻炼学生的团队合作能力。我们一般都是让学生自己来选剧本，然后自由结合成制作小组，每天向老师汇报进度。汇报的时候每组都要派代表上台，在全班面前用 ppt 的形式展示自己组的进度。这样不仅提高了团队的合作能力，也使学生的口头表达和展示能力得到了锻炼。

相对于理论教学，Maya 三维动画这种极其强调实践经验的课程，很多老师因缺乏必要的公司实战经验，在讲解 Maya 时理论偏多而实践较少，经常看到将 Maya 中纷乱繁杂的命令一个一个进行讲解的情形。而这样的讲解方式往往令学生昏昏欲睡，因为内容过

于枯燥，和实际的应用联系不起来。

比较好的讲解方法应该是使用大量的实例，让学生明白命令在实际操作中所起到的作用，这样会提升学生学习的兴趣，并能让他们自觉地记住命令的使用，另外还可以在课后布置大量的作业，强迫他们进行大量的练习，这样的教学效果会好很多。

于是，在本书的编写过程中，对 Maya 的每一个环节都使用了大量的实例进行讲解，这些实例都是我们在教学和对外业务中使用过的，效果很好，很适合于 Maya 初学者的学习。在理论的讲解中，由于 Maya 中的命令极为庞大，因此我们抛弃了大部分在实际中应用不到或应用较少的命令，而只对那些常用的命令进行集中的讲解，这样可以使学生的精力集中在这些比较重要的命令上，利于学生快速掌握 Maya 的操作流程。

本书光盘中提供了书中所有实例的源文件和贴图，其中源文件需要用 Maya 2011 以上版本打开。

参加本书编写的有郑州轻工业学院动画系的白冰辰、王乐彬、鲍晓俊、黄敏惠、张笑寒、王信龙、刘瑞芳、汤婕、王凡、罗静和胡海洋。本书的“8.6 法线贴图（Normal Map）——Zbrush”中 Zbrush 软件的操作部分，由动画系的唐达编写。本书由杨威主审。在此表示深深的感谢。

本书可作为高等院校、高等职业院校教材使用，也可供数码艺术爱好者参考。

王 威

2011年3月9日下午

于郑州家中

CONTENTS

第 1 章 三维动画概述	1
1.1 关于 CG	1
1.2 三维动画的制作流程	2
1.2.1 动画前期设定	2
1.2.2 三维动画制作	5
1.3 关于三维动画软件	7
1.3.1 Autodesk Maya	7
1.3.2 3ds max	8
1.3.3 SOFTIMAGE XSI	9
1.3.4 Zbrush	10
1.4 学习三维动画软件的方法	12
1.4.1 学习的过程	12
1.4.2 制作实验动画	13
本章小结	15
作业	15
第 2 章 Maya 的基本操作	16
2.1 Maya 的界面	16
2.2 Maya 的视图操作	18
2.3 Maya 笔刷工具实例——太阳花	20
2.3.1 创建模型	21
2.3.2 灯光和材质	25
2.3.3 渲染和后期合成	28
2.4 Maya 的渲染设置	30
2.4.1 全局渲染面板	30
2.4.2 重要参数设置	31
2.5 渲染设置实例——分层渲染和后期合成	33
2.5.1 Maya 的图层面板	34
2.5.2 分层渲染设置	36
本章小结	38
作业	38

第 3 章 曲面建模	39
3.1 各式各样的杯子.....	39
3.1.1 Revolve 旋转成型命令.....	39
3.1.2 Revolve 旋转成型建模实例——创建杯子模型.....	40
3.2 多线的曲面编辑工具.....	43
3.2.1 Loft 放样工具.....	43
3.2.2 Planar 成面工具.....	44
3.2.3 Extrude 挤压成型实例——牛角.....	45
3.3 曲面建模综合实例——宝剑锋从磨砺出.....	47
3.3.1 剑身的创建.....	47
3.3.2 完成宝剑模型.....	51
本章小结.....	56
作业.....	56
第 4 章 Polygon 模型	57
4.1 Polygon 模型简述.....	58
4.2 Polygon 建模实例——著名的皮克斯台灯.....	63
4.2.1 灯头、灯泡和灯座的创建.....	64
4.2.2 灯臂的创建.....	65
4.2.3 细节的制作.....	69
4.3 Polygon 建模实例——精细室外场景.....	72
4.3.1 屋顶的创建.....	73
4.3.2 平台的创建.....	76
4.3.3 细节的制作.....	77
本章小结.....	80
作业.....	81
第 5 章 角色建模	82
5.1 角色建模实例——卡通角色.....	84
5.1.1 小奶牛头部的制作.....	84
5.1.2 小奶牛身体的制作.....	88
5.1.3 模型的整理.....	90
5.2 角色建模实例——真实人物头部.....	92
5.2.1 前期准备工作.....	92
5.2.2 开始制作头部模型.....	94
5.2.3 眼睛部分的制作.....	99
5.2.4 嘴部的制作.....	101
5.2.5 鼻子的制作.....	103
5.2.6 耳朵的制作.....	104

5.2.7 细节的添加和最后调整	105
5.2.8 其他部分的介绍	108
本章小结	110
作业	110
第6章 Maya 的材质系统	111
6.1 Maya 基本材质类型	111
6.1.1 Anisotropic、Blinn、Lambert、Layered Shader 材质	111
6.1.2 Ocean Shader 材质实例——海洋效果	113
6.1.3 Phong、Phong E、Ramp Shader、Surface Shader 材质	117
6.2 基础材质的基本属性	119
6.2.1 Common Material Attributes (公共材质属性)	119
6.2.2 材质应用实例——矿石效果	125
6.3 贴图应用实例——蛇皮效果	131
6.4 Maya 贴图类型	142
6.4.1 2D Texture (二维贴图类型)	142
6.4.2 Cloth 贴图的新用途——光雾效果	147
6.4.3 3D Texture (三维贴图类型)	152
6.4.4 Cloud 贴图实例——创建天空效果	157
6.5 材质综合实例——燃烧的圆环	162
本章小结	169
作业	169
第7章 材质的实际应用案例	170
7.1 贴图控制模型实例——逼真的树叶	170
7.2 File 文件贴图实例——破旧的锁	174
7.3 文字的华丽质感实例	180
7.3.1 文字模型的基本材质	180
7.3.2 底部发光材质	183
7.4 材质的光线跟踪实例——玻璃效果	184
7.4.1 玻璃材质调节	184
7.4.2 玻璃环境设置	190
本章小结	193
作业	193
第8章 UV 划分、卡通材质和法线贴图	194
8.1 UV 坐标详述	194
8.2 UV 划分实例——小奶牛的材质	197
8.2.1 划分 UV	198
8.2.2 根据 UV 绘制贴图	202
8.3 卡通材质	205

8.4	三维角色与二维场景结合实例	208
8.4.1	制作角色卡通材质	209
8.4.2	二维场景合成	211
8.5	贴图实例——大场景材质贴图	215
8.5.1	基础材质	216
8.5.2	普通贴图	217
8.5.3	分 UV 贴图	219
8.6	法线贴图 (Normal Map) —— Zbrush	222
8.6.1	Zbrush 制作流程	222
8.6.2	在 Zbrush 中雕塑模型	223
8.6.3	制作法线贴图	231
	本章小结	235
	作业	235
第 9 章	Maya 的灯光系统	236
9.1	灯光的类型	236
9.2	灯光的基本属性	240
9.3	灯光的布置技巧	246
9.4	布光实例——模拟全局渲染	247
9.5	室外布光实例——回廊场景	253
9.5.1	灯光设置	254
9.5.2	阴影设置	257
9.6	灯光特效	259
9.6.1	辉光特效 (Light Glow) 实例——魔法师小奶牛	259
9.6.2	灯光雾特效 (Light Fog) 实例——营地探照灯	264
	本章小结	266
	作业	266
第 10 章	Maya 的摄像机	267
10.1	摄像机设置	267
10.2	摄像机景深特效实例	268
10.3	摄像机运用技巧	273
10.3.1	镜头景别	273
10.3.2	镜头角度	275
	本章小结	277
	作业	277
第 11 章	基础动画	278
11.1	基础关键帧实例——小球跳跃动画	279
11.2	摄像机动画实例——炮弹飞向敌营	284
11.3	材质动画实例——变脸	289

本章小结	295
作业	295
第 12 章 面部表情系统	296
12.1 基础表情设定	297
12.2 线控的使用	301
12.3 眼部细节的设定	303
12.4 面部动画的调整	307
本章小结	308
作业	308
第 13 章 骨骼系统	309
13.1 角色骨骼搭建	311
13.2 骨骼系统的装配	318
13.3 蒙皮和权重	328
13.4 走路动画的调整	333
13.5 骨骼插件 TSM2	337
13.5.1 两足骨骼设置	337
13.5.2 四足骨骼设置	340
本章小结	343
作业	343
第 14 章 Mental Ray 渲染器	344
14.1 Mental Ray 渲染器简介	344
14.1.1 Mental Ray 的发展历史和特点	344
14.1.2 Mental Ray 和 Maya	346
14.2 无灯照明技术	347
14.2.1 素模照明技术实例——马的照明	348
14.2.2 HDR 照明技术实例——小球的照明	350
14.3 焦散效果实例——玻璃马	354
14.3.1 模型整理	355
14.3.2 场景布置	357
14.3.3 制作焦散效果	359
14.4 Mental Ray 综合实例——雕塑室	363
14.4.1 Maya 部分的调整	363
14.4.2 使用 Mental Ray 进行照明	367
14.4.3 使用 Mental Ray 制作景深	368
本章小结	372
作业	372
附录 Maya 快捷键功能表	373

1.1 关于 CG

想象力和人类的历史一样古老。

从人类诞生的那一刻起，人类对这个世界的想象就从未停止。

在人类的历史中，从远古时代的绘画起，到 19 世纪摄影技术的发明，一直到现在的计算机图形图像技术，都使人类想象力的表现方法变得越来越多样化。

计算机图形图像是一项新兴的技术种类，全称为“Computer Graphics”，简称 CG，它的普及是近些年才开始的。

随着现在计算机技术的飞速发展，CG 已经具有了虚拟现实、超越现实的独特表现力，其技术正越来越广泛地被应用于制造业、信息产业、广告业和影视娱乐业等传统及新兴产业领域之中，全球一百部最卖座的电影中有 7 部是电脑图像影片。种种迹象表明，CG 是一个前途无限、充满希望的新兴行业。

实际上个人计算机的出现，在很大程度上降低了电脑进入普通家庭的门槛。紧接着的 DOS 系统向图形界面的 Windows 操作系统的转变，使很多普通人开始并学会使用了计算机。而一些简单的图形软件，例如 Adobe 公司的 Photoshop 的普及，也使得很多人越来越钟情于使用计算机来进行艺术创作。

随着计算机图形图像技术的不断进步，这个领域也逐渐变成了数字艺术门类，它的分类很多，可以是漫画、动画，也可以是游戏、软件界面，还可以是平面设计、工业设计、建筑和室内设计、服装设计等。

但这项技术真正改变世界的，则是它在动画、电影方面的表现。随着《星球大战》、《侏罗纪公园》、《魔戒》、《黑客帝国》、《纳尼亚传奇》等魔幻巨作的出现，人类的想象力被开发到一个全新的高度，越来越多的人为之疯狂，如图 1-1 所示。

对于动画行业而言，随着计算机图形图像技术的发展，制作流程由原来的手工作业逐渐转变为现在的无纸化作业。尤其是三维技术的出现，使动画拥有了一种新的表现手段。

2 | Maya 三维动画制作案例教程

三维技术使动画的表现效果有了质的飞跃，极为逼真的人物和场景，使画面的可信度越来越高，2009 年年底，由著名导演詹姆斯·卡梅隆执导，二十世纪福克斯出品，耗资超过 5 亿美元的科幻电影《阿凡达》(Avatar) 上映。该片为三维动画技术带来历史性的突破，大量的动作捕捉技术和合成技术的运用，使实拍镜头与三维动画完美结合，并使三维动画技术完美创造出另外一个真实可信的世界，如图 1-2 所示。

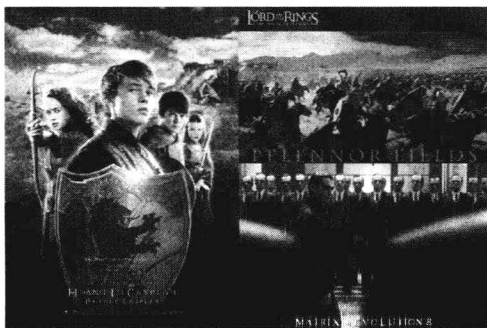

图 1-1

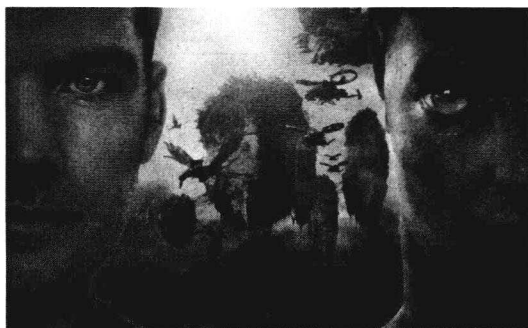

图 1-2

三维和二维动画只有一字之差，但它们究竟区别在哪里？

说得浅显一点，二维只能进行上下、左右两个维度的运动，即 X、Y 轴方向上的运动。而三维在这个基础上，还可以进行前后维度的运动，即 Z 轴。

三维使动画的空间感更为真实，同时也使动画制作人员从动辄成千上万张画中解脱出来，它的出现颠覆性地改变了动画的制作流程，也使得越来越多的人走入动画制作行业。

1.2 三维动画的制作流程

1.2.1 动画前期设定

无论是三维动画、二维动画还是摆拍动画，前期的流程都是一样的：先创建剧本，再根据剧本制作文字分镜或画面分镜，以及角色设计、场景设计、道具设计等，如图 1-3 所示。

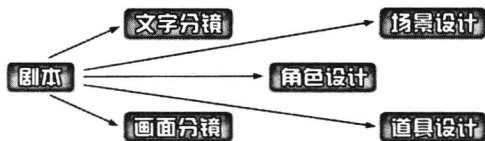

图 1-3

剧本：即整部动画的故事情节，如果是一般的动画创作，需要有故事梗概、发展主线、故事情节等。故事梗概要求用最少的文字将故事讲述出来；发展主线是将故事发展的一些转折点标注出来；故事情节则是完整的讲述。下面是一简单的动画剧本：

故事
概述

一个14岁的小男孩，与进城打工的父亲一起，在城市中的生活

主线：

进城→入校被拒→在家帮父亲分担家务→进民工子弟学校→上春晚

心情变化主线：

新奇、害怕→被人歧视→从无所事事到渴望读书→坚强、自立、刻苦→骄傲

故事情节：

14岁那年，我随打工的父亲，第一次来到这个陌生而又繁华的城市。第一次看到汽车，第一次看到高楼大厦，第一次看到红绿灯。一切都是那么的新奇，我忽然发现我的眼睛不够用了。

父亲在外面打工，他告诉我要上进，要上学，这样才能出人头地，才不会被人看不起。在一天的清晨，我被屋外的吵闹声惊醒，出去一看，是父亲在向一个衣冠楚楚的胖老板请假，胖老板不断地摆手，转身要走，父亲追上去，不断地低头哈腰，终于，那个胖老板点头了……以下略。

文字分镜：使用文字描述的方式，将动画分镜头写出来。这种方式一般用于工期比较紧的动画制作，由于没有时间去绘制分镜，因此就用文字的方式来表达。要求是：语言准确，一般不要带有任何修饰性词汇，例如“天气好得让人心旷神怡”，这样的表达就让制作人员无从下手，正确的应该是“蓝色的天空中飘着几朵白云，风把几片树叶轻轻吹了起来”，这样制作人员就知道如何绘制了。郑州轻工业学院动画系04级学生屈佳佳的一个简单动画文字分镜如表1-1所示。

表 1-1 一个简单的动画文字分镜

序号	镜头	描述	对白/声音
01	中景转特写	空荡的房子，一个女孩蜷缩在角落，瑟瑟发抖，镜头上移至女孩背后的相框，照片上父母渐变成黑白色，字幕出：奢侈的幸福	争吵声，摔门声，瞬间变寂静
02	远景转中景	画面淡出，两栋楼的剪影，女孩站在楼中间的路上，过路的情侣和伙伴从其身边走过	嘈杂声，路人说笑声，背景音乐起
03	特写	手机屏幕，显示电话本为空	
04	远景	女孩渐渐由彩色变成黑白	
05	中景	女孩站在咖啡店门口，躲雨，男孩站在旁边	雨声
06	特写	雨水从女孩发梢滑落，随之眼泪也划过脸颊滴落	
07	特写	一滴眼泪滴落，眼泪由少渐多	有节奏的泪水滴落声
以下略			

画面分镜：使用绘画的方式将每一个动画镜头绘制出来，一般的动画对画面要求不高，能够表达清楚拍摄角度、摄像机的运动、人物的前后顺序、场景与人物的关系就基本可以了，如果有时间还可以绘制出光线的变化和表情变化等，下面的分镜是由郑州轻工业学院

动画系 04 级学生王翔为他自己的动画短片《Just a Story》所绘制的，如图 1-4 所示。

图 1-4

角色设计：包括前期的性格、行为设定，然后根据角色特性开始绘制，要求有正面、侧面、背面的三视图，甚至还有 1/2 侧、俯视图等，如果有多个角色，还需要绘制一张总表，将所有角色放进去，使身高差异显示清楚，下面是郑州轻工业学院动画系 03 级学生范辉为动画短片《口香糖》设计的角色，如图 1-5 所示。

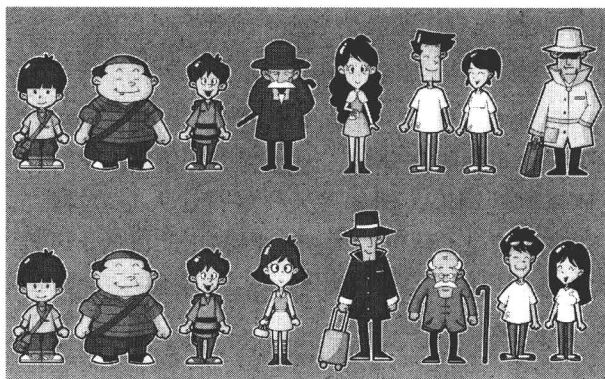

图 1-5

场景设计：根据情节绘制不同的场景。如果是一般的动画创作，一张分图层的场景即可，但如果是较为复杂的场景，还需要绘制出场景的不同角度，下面的两张场景是郑州轻工业学院动画系 04 级学生屈佳佳为她的动画短片《奢侈的幸福》所绘制的，如图 1-6 所示。

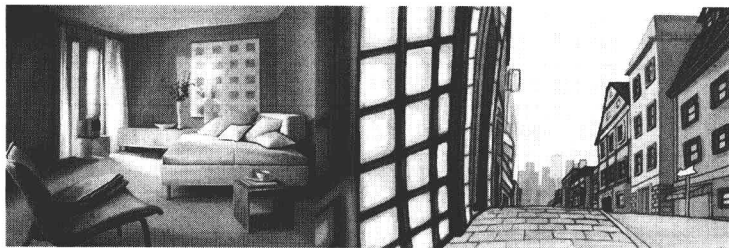

图 1-6

以上的所有流程都能通过计算机来完成。除了剧本和文字分镜使用的是 Word 等文字处理软件以外，其余部分都需要通过 CG 来完成。目前经常用到的软件有 Adobe 公司的 Photoshop、Illustrator，Corel 公司的 Coreldraw、Painter 等软件。

1.2.2 三维动画制作

在三维动画的制作过程中，一般的流程是建模、材质、骨骼（绑定）、动画、灯光、渲染、后期（合成），如图 1-7 所示。

图 1-7

这些步骤中，除了最后后期合成要用到视频编辑软件以外，其他部分都需要在三维软件中完成。

建模：根据前期的人物设定和场景设定，在三维软件中制作出相应的模型。这个工种要对人体结构、肌肉分布有较深入的了解，最好有一定的雕塑基础。另外，建模并不仅仅是把模型制作出来就行，它还有很多细节的要求，例如有的要求模型的面数在 2 000 个以内，这样的模型称之为简模，但绝对不是粗糙的模型，而是用最少的线做出高模的效果来，如图 1-8 所示模型的面数有 2 200 个左右。

图 1-8

既然有简模，就肯定会有高模。高精度模型对细节要求极为严格，包括脸上的皱纹甚至皮肤的纹理，下面这个模型的面数高达 15 万个，如图 1-9 所示。

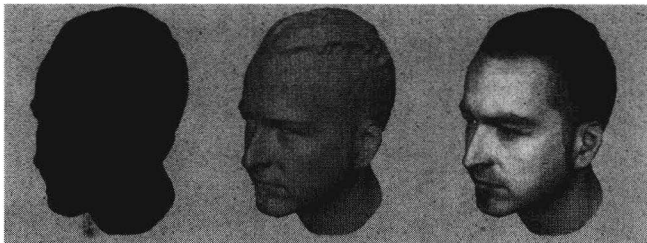

图 1-9

材质：为制作好的模型绘制皮肤、服饰的贴图，以及设定场景、道具和各物体的质感效果，要求对色彩和质感较为敏感，有较强的美术功底，可以直接绘制贴图，如图 1-10 所示。

骨骼：为角色的模型装配骨骼系统，其中包括 IK、FK，以及控制器、驱动关键帧等，这需要有较强的逻辑思维能力，如图 1-11 所示。

图 1-10

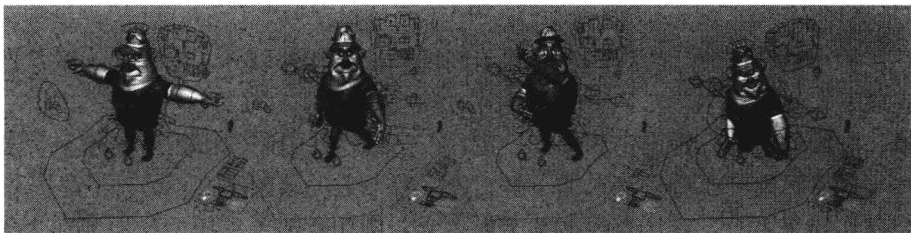

图 1-11

动画：调整角色的骨骼，使角色根据剧情的需要，做出不同的动作和表情，要求对角色的运动规律有较深的了解，使动作真实可信，或在原基础上进行夸张甚至变形。如图 1-12 所示，是郑州轻工业学院动画系 03 级学生赵玉竹的角色动画作品。

图 1-12

灯光：根据环境气氛，调节出适当的光影效果，要求对摄影技术有一定的了解，而且要对光影的变化很敏感，如图 1-13 所示。

图 1-13

渲染：使用默认或外部的渲染器，对场景进行渲染，输出成序列图片，要求懂一定的计算机编程。

后期合成：使用视频特效或合成软件，将镜头合成，并进行一些特效制作和校色工作，最后输出成完整的动画短片。

1.3 关于三维动画软件

1.3.1 Autodesk Maya

Maya 是原来的 Alias 公司在 Power animator 基础上开发的新一代 3D 动画软件，最后起名为 Maya，这个词来自于梵语，是“迷失的世界”的意思。2005 年，Autodesk 公司以 1.82 亿美元收购了 Alias 公司，Maya 也成为了 Autodesk 公司的旗下的软件，图 1-14 所示的是 Maya 的界面。

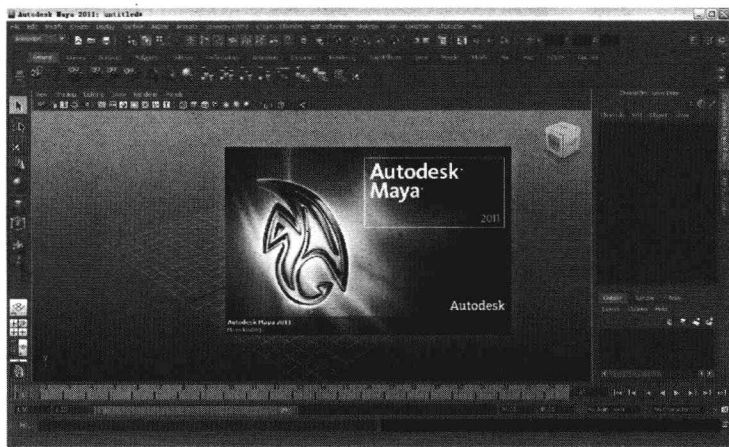

图 1-14

Maya 的定位是影视动画，特别是高端的电影制作。在大家熟悉的《黑客帝国三部曲》、《指环王三部曲》、《哈利波特》、《精灵鼠小弟》、《最终幻想 7：圣童降临》、《蜘蛛侠》中，Maya 都发挥出了重要的作用，如图 1-15 所示。

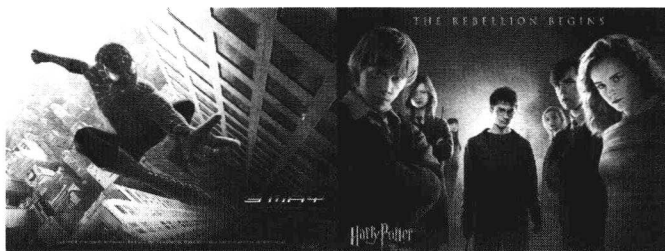

图 1-15

例如在影片《精灵鼠小弟》中，不但要表现一只活灵活现的小白鼠，还要使这只小白鼠很好地融在实拍的影片之中，这对于光线的把握和处理是非常严格的，而 Maya 在这方面地处理相当出色。另外一个重大技术难点就是小白鼠身上一根一根的鼠毛，这里边也大量应用到了 Maya 的毛发技术，使每一根毛发都与周围的景色相互和谐。这一项技术也被应用在《怪物公司》中的大毛怪的制作中去了，如图 1-16 所示。

另外，一些三维艺术家也使用 Maya，并做出了很多让人惊叹的作品，如图 1-17 所示。