

5DS+ 智作
MotionGraphics & Design

2DVD
ROM

全彩印刷

涉及软件:
CINEMA 4D、After Effects

案例概述:
CHC频道LOGO演绎
频道宣传片演绎
CCTV6栏目精品包装
中国文献频道LOGO演绎

学习重点:
新软件技巧创作中的研发与应用
LOGO演绎中的常用效果制作
多软件的综合应用

光盘内容:
内含章节工程文件
精选视频案例教程学习更轻松
配套精品案例素材提供助学学习

透析C4D

— 5DS+ 影视包装实例综合篇

◎ 5DS+ 公司 组编

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

透析 C4D

-5DS⁺影视包装实例综合篇

5DS⁺公司 组编

机械工业出版社

本书精选了 5DS 十多年的经典案例，同时也将 5DS 自身品牌作为一个创意元素进行创意制作。这些案例短小精悍、易学、充满趣味，包含了从模型开始建立到动画的调节方法与技巧，以及材质灯光的渲染等过程。本书共 6 章，每章中的小节由独立的案例组成，内容丰富；从创意制作技术与技巧入手，逐步强化读者全流程制作概念的认知，帮助读者快速入门。

本书适用于对后期、电视包装、媒体后期行业感兴趣的读者，也可作为大专院校相关专业和培训机构的参考教程。

图书在版编目 (CIP) 数据

透析 C4D-5DS⁺影视包装实例综合篇 / 5DS⁺公司组编. —北京: 机械工业出版社, 2013.11

ISBN 978-7-111-44420-6

I. ①透… II. ①5… III. ①三维动画软件 IV. ①TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 246262 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑: 丁 诚

责任编辑: 丁 诚 吴鸣飞

责任印制: 乔 宇

北京画中画印刷有限公司印刷

2014 年 1 月第 1 版 · 第 1 次印刷

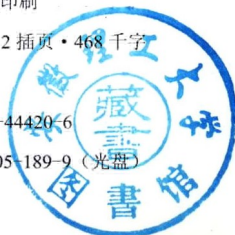
184mm×260mm·19 印张·2 插页·468 千字

0001—3000 册

标准书号: ISBN 978-7-111-44420-6

ISBN 978-7-89405-189-9 (光盘)

定价: 79.00 元 (含 2DVD)

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心: (010) 88361066

教材网: <http://www.cmpedu.com>

销售一部: (010) 68326294

机工官网: <http://www.cmpbook.com>

销售二部: (010) 88379649

机工官博: <http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线: (010) 88379203

封面无防伪标均为盗版

序

时间过得很快，很高兴看到又一本 5DS 公司的书出版了，近些年来，影视媒体行业的发展非常迅猛，新技术层出不穷，大家需要不断地补充养分啦！加油啊！

随着大数据时代的来临，行业发展和技术趋势变得可以被预测了，知识和信息的更新换代也变得空前频繁，但是对于基础技能的储备和应用，依然是我们每个在路上的求知者必须用心研习的，C4D (CINEMA4D) 这个三维影视软件界的后起之秀，便是一款站在使用者角度研发出来的经典实用软件。

看到这本书，突然回想起自己 20 年前学习软件时的情景，那时候正值青春的我，曾经一度试图把正在使用的软件 Wavefront 学到最底层，并执着地认为研究得越深，能够跟我竞争的人就会越少，在行业里也便越有价值。可是随着几年后这一款软件的停止开发（它悲催地永远停留在了 4.2 版本），这一“梦想”彻底被打碎了，曾经一度也很迷茫，到底应该继续坚持使用已经“很熟悉”的软件做下去，保持优势，还是应该跟上潮流，换一款更流行的软件从零开始学习？幸好我做出了正确的选择，与时俱进，跟进时代的发展脚步，改用 Alias (Maya 的前身)。事后发现，原来一切远没有想象中的困难，有了以前软件的基础，新的软件很快就上手了，针对行业而言，软件只是一个工具罢了，重要的还是你头脑里的创意，你说么？

一切不怕从零开始，只怕从未起步，在那之后我便越发地关注行业最新动态，了解最新应用发展，直到自己做公司以后，甚至把“唯一不变的就是改变”这句话当做了公司发展理念的信条之一。的确，只有不断地改变自己，不断学习，不断吸取养分，才能不断成长。跟着勤奋的人，你不会懒惰；跟着积极的人，你不会消沉；与智者同行，你会与众不同；与高人为伍，你能登上巅峰；跟随经验丰富者学习，才能掌握精髓。好的老师、好的教程会让你事半功倍，会使你快速掌握精髓，希望拿到本书的读者朋友们，能够利用它快速地入门，掌握好这个尚没有太多人熟知和掌握的影视行业黑马软件——C4D，期待你的成功！

@5DS 一觉

于北京 5DS 实训基地

前言

本书汇总了 5DS 智作一线的设计师以及老师们多年来对于 C4D 这款软件在视频创作上的操作流程及制作思路，围绕品牌 LOGO 进行设计创作，并将一些常见的时尚风格及典型的材质体现融入其中，可以说集 5DS 团队设计经验之大成，希望读者也能从中有所收获。

本书主要讲解 6 个案例，每一个案例从创意设计分析到技术要点的整合应用，案例典型，品质、细节俱佳，兼顾了从初级入门到高级案例实现的一体化流程操作，以更好地建立项目总体制作流程概念，进而一步步用商业的标准强化每一个有志于在这个极具挑战的媒体包装行业打拼的创意制作者，这也是本书的一个着力点。同时也希望读者朋友能在案例的基础上举一反三，有新的思路和创新，这是我们所期待的。5DS 智作会不断地创新创意，总结优秀的商业典型案例。我们的激情不断，创意不止。

参加本书编写的有：纪娇、丁睿、张晓红、张立勋、张龙、吉立伟。

编 者

序 前言

第1章 C4D基础和阶梯效果 LOGO 材质运用

阶梯效果 LOGO 材质运用

- 1.1 C4D 概述.....2
- 1.2 C4D 基础操作设置介绍11
- 1.3 C4D 中 LOGO 模型制作.....36
- 1.4 LOGO 摄像机动画调节及舞台的运用44
- 1.5 LOGO 材质及灯光制作.....46
- 1.6 LOGO 阶梯效果后期合成56

第2章 8周年宣传片

8周年宣传片

- 2.1 C4D 中 LOGO 模型制作.....66
- 2.2 折纸动画制作78
- 2.3 卡通 UI 风格灯光材质制作.....111

第3章 中国文献频道陈旧划痕金属表现

陈旧划痕金属表现

- 3.1 C4D 中 LOGO 模型制作.....136
- 3.2 LOGO 灯光及材质制作.....141
- 3.3 LOGO 摄像机动画调节.....153
- 3.4 LOGO 渲染输出155
- 3.5 LOGO 后期合成157

第4章 CHC 家庭影院多彩金属质感表现

多彩金属质感表现

- 4.1 C4D 中 LOGO 模型制作.....165
- 4.2 LOGO 材质及灯光制作.....175
- 4.3 C4D 中摄像机动画及文字动画调节189
- 4.4 AE 中合成详解195

第5章 跳跳糖 5DS

跳跳糖 5DS

- 5.1 C4D 中 LOGO 模型及动画的制作216
- 5.2 C4D 中跳跳糖的动画制作228
- 5.3 LOGO 和跳跳糖的材质及灯光设定236
- 5.4 C4D 分层渲染设置255
- 5.5 AE 中合成详解257

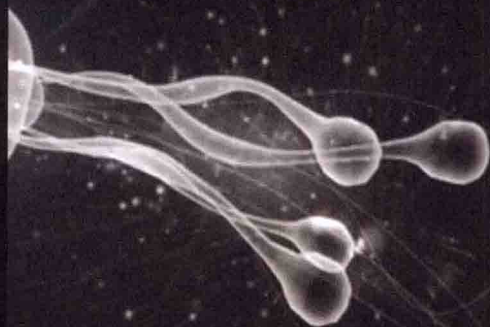
第6章 中国电影报道

中国电影报道

- 6.1 案例 C4D 中水晶模型的搭建273
- 6.2 水晶生长动画的制作274
- 6.3 水晶模型材质灯光的调节277
- 6.4 案例场景中“山”的创建以及材质灯光的设置调节280
- 6.5 摄像机的设置及动画调节282
- 6.6 镜头二水晶材质后期合成详解283
- 6.7 中国电影报道 LOGO 落版的制作286

第1章 C4D 基础和阶梯效果 LOGO 材质运用

- 创意说明：结合七彩的钢琴漆质感的颜色，运用 CINEMA 4D 完成层层起伏的 LOGO 效果，演绎简单干净的 LOGO。
- 制作思路：运用建模、动画、材质灯光及合成几个方向将每个模块综合运用完成。
- 制作技术技巧：熟练掌握 C4D 的基础应用，运用样条曲线及布尔运算实现画面的阶梯效果，结合材质灯光及合成的技术点完成层层起伏的效果。

5DS+ 智作 1.1 C4D 概述

1. CINEMA 4D 功能简介

CINEMA 4D 字面意思是 4D 电影，不过其本身还是 3D 的表现软件，是由德国 Maxon Computer 研发的 3D 绘图软件，以其高的运算速度和强大的渲染插件著称，并且在其描绘的各类电影中表现突出，而随着其越来越成熟的技术受到越来越多的电影公司的重视，可以预见，其前途必将更加光明，无论是拍摄电影、电视包装、游戏开发、建筑设计，还是视频印刷，CINEMA 4D 都可带来更高的效率。因此 CINEMA 4D 会让设计师在创作设计时感到轻松愉快，将更多的精力置于创作之中，即便是新用户也会感到得心应手。

(1) 模型 CINEMA 4D 创建的模型效果体现如图 1-1-001 与图 1-1-002 所示。

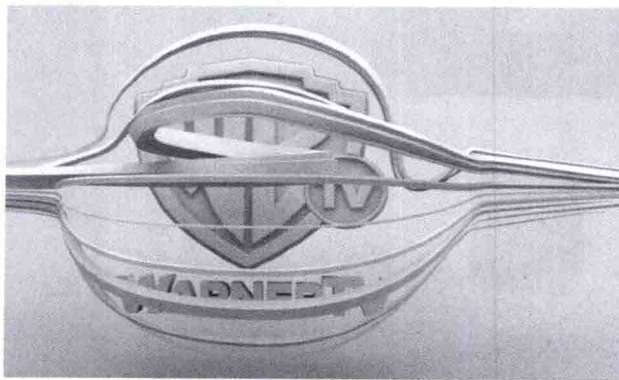

图 1-1-001

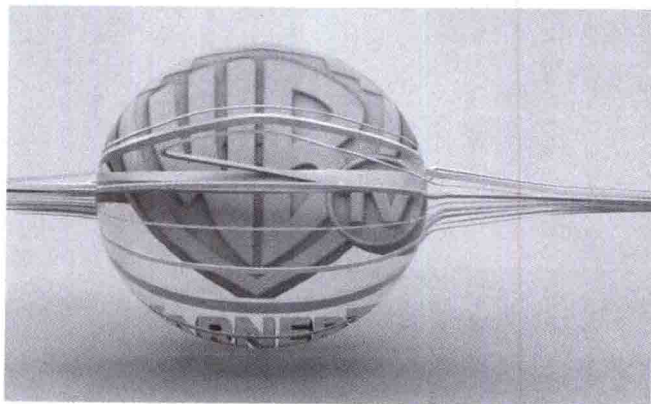

图 1-1-002

CINEMA 4D 可通过一些参数调节几何形体并转化为多边形, 由此来创建复杂对象。大量的变形工具和生成器与模型一起共同使用。

运用样条曲线调整挤压变形可进行放样等效果的实现, 而所有参数都能够独立调节, 甚至生成动画。

(2) 材质的运用 CINEMA 4D 材质系统能使用户自如地创建物体表面属性, 从而达到所要的效果, 如图 1-1-003、图 1-1-004 及图 1-1-005 所示。

图 1-1-003

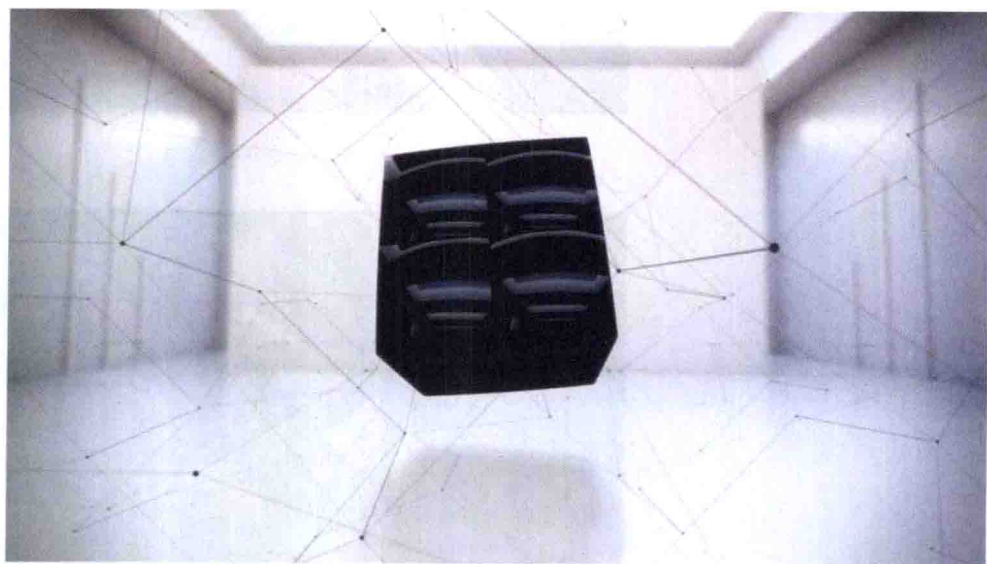

图 1-1-004

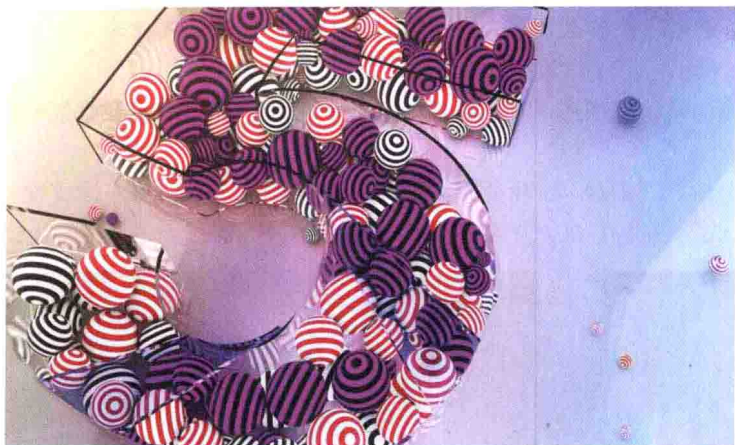

图 1-1-005

材质通过控制贴图来指定颜色调节。对于贴图，CINEMA 4D 支持大部分常用的格式，同时包括 PSD 分层。通过调整材质的质感，运用滤光器和图层，可使模拟的金属、木材、玻璃呈现出多种效果。

(3) 动画运用 CINEMA 4D 动画效果，如图 1-1-006、图 1-1-007 及图 1-1-008 所示。

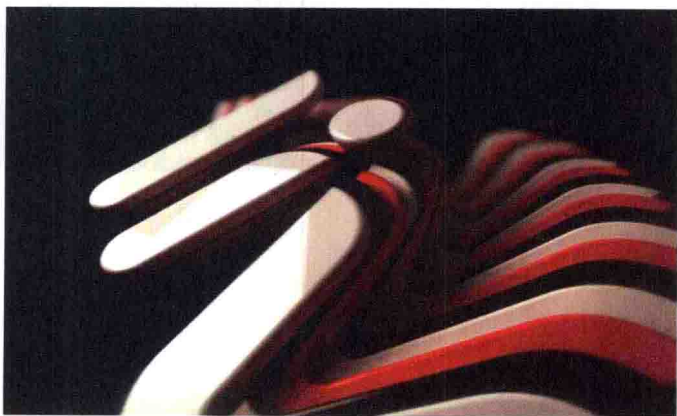

图 1-1-006

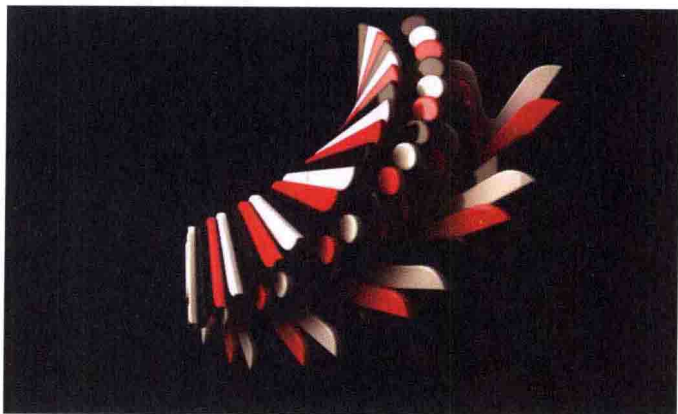

图 1-1-007

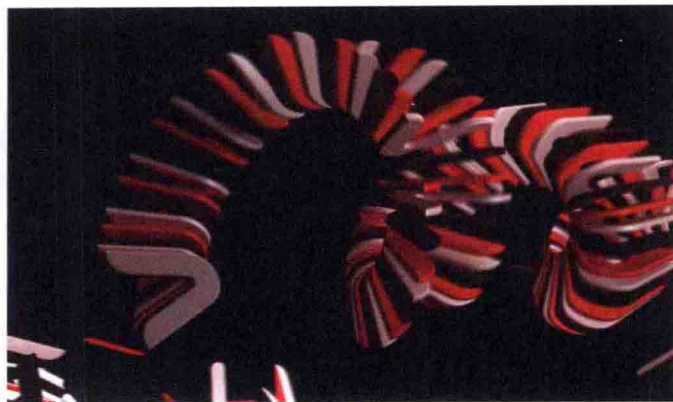

图 1-1-008

CINEMA 4D 动画通过场景中关键帧的动画运动起来,可方便地运用关键帧动画达到画面的最佳效果。并通过时间线关键帧控制器窗口调整所有动画,如图 1-1-009 所示,对多个属性进行整体层管理,方便特定场景及关键帧控制运用、移动缩放、变形及动画等。

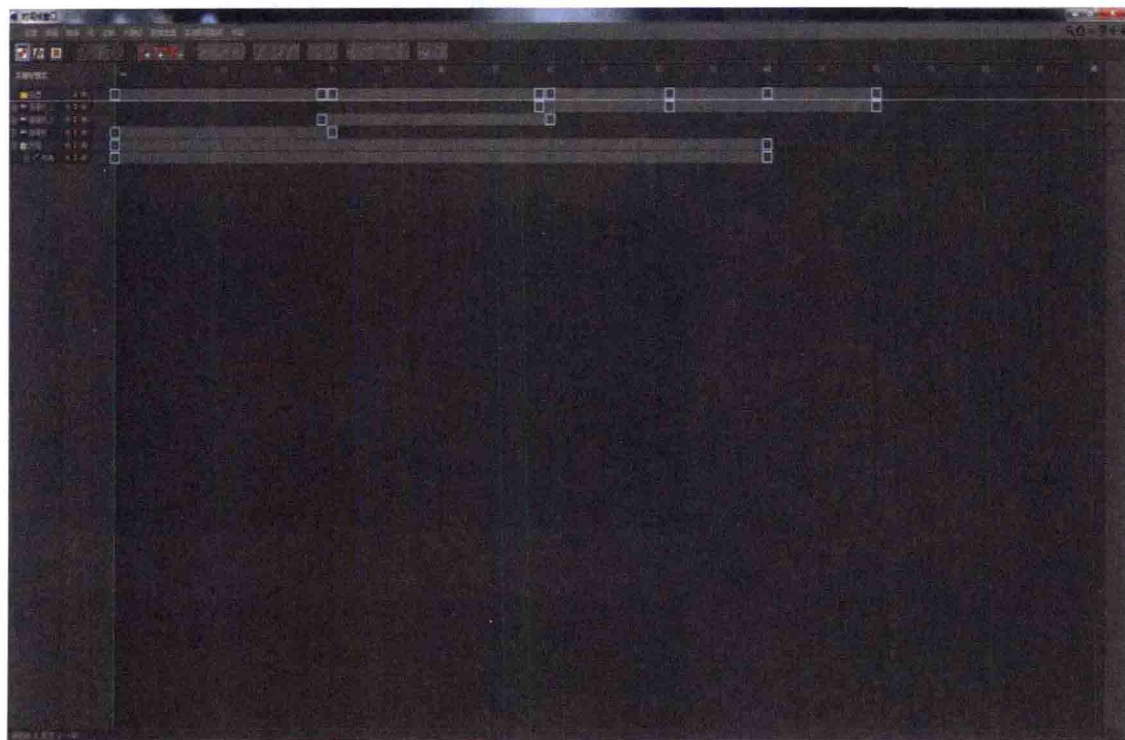

图 1-1-009

同时 CINEMA 4D 支持插入声音,并能直接观察时间线控制的声音的波形。手动时间线控制器可以采用边调节参数边试听音频的同步方法,将音频和特定对象结合在一起。

(4) 粒子系统运用 CINEMA 4D 同时拥有强大的粒子系统,任何物体都可以当作替换物使用,粒子系统同时受到场的影响,如图 1-1-010 与图 1-1-011 所示。

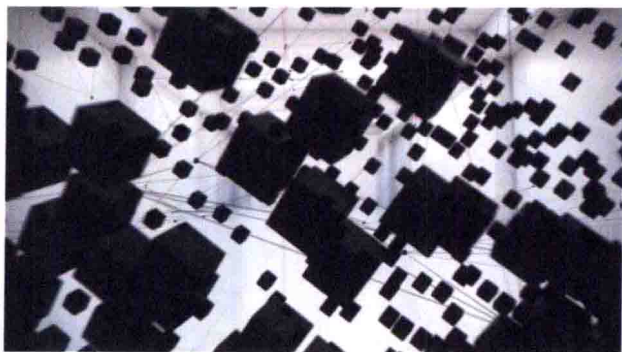

图 1-1-010

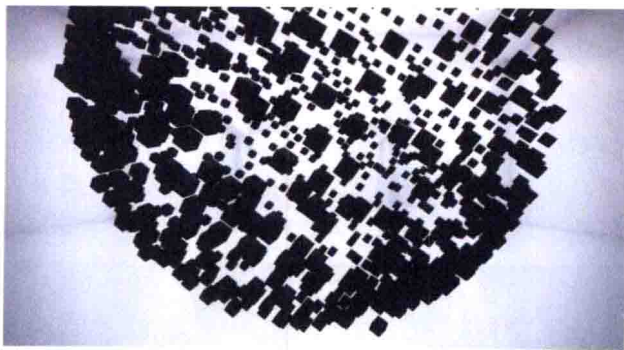

图 1-1-011

(5) 合成 CINEMA 4D 支持的文件及图像序列格式比较多,包括图像序列、AVI 及 QuickTime 等,如图 1-1-012 和图 1-1-013 所示。

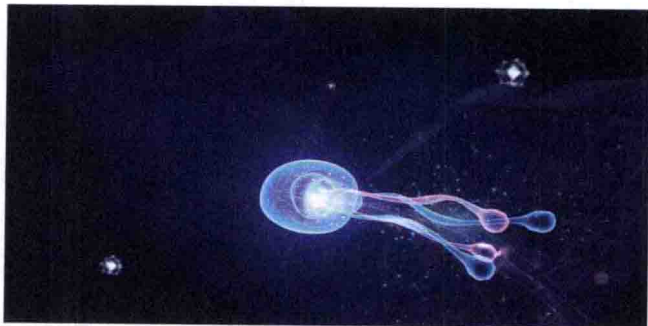

图 1-1-012

图 1-1-013

CINEMA 4D 分层渲染非常灵活方便,通过简单的设置可以得到颜色、纹理、高光及反射等渲染文件。CINEMA 4D 还能将输出的分层直接放到 Adobe Photoshop、Adobe AfterEffect、FinalCut Pro、Combusion Shake 或者 Fusion 里边。同时还支持 16 位和 32 位彩色通道等格式的高清渲染。

2. CINEMA 4D 和 MAYA、3ds Max 对比

CINEMA 4D 在我国应用比较晚,在欧美一些国家已流行很久,用户群体非常多。近些年在我国,CINEMA 4D 成为大家广泛学习的优秀软件。

MAYA 和 3ds Max 都是功能全面的综合性软件,3ds Max 主要用于建筑和游戏工业造型等行业,此外电视包装应用也较多,MAYA 的优势在于动画和特性及特效,具有比较完整的骨骼绑定系统,刚接触 CINEMA 4D 会感觉很难入门,不过 CINEMA 4D 界面设计得非常全面并可以在界面上完成很多烦琐步骤,在操作、效果、效率、软件升级与前景等方面都有一个比较好的方向。

3. CINEMA 4D 的优势及特色

(1) 操作界面 CINEMA 4D 的用户界面很直观,深受设计师喜爱。在 CINEMA 4D 中每个菜单命令及工具都会有图标直观体现该命令的便捷功能。

(2) 高级渲染模块 CINEMA 4D 拥有快速的渲染速度,可以在最短的时间内创造出最具质感和真实感的作品,特别是 CINEMA 4D 的环境吸收完全结合效果特别理想。

(3) 三维纹理绘画模块 使用三维纹理绘画模块可以直接在三维模型上进行绘画,有多种笔触支持压感和图层功能,功能强大。

(4) MoGraph 系统 MoGraph 系统给 CINEMA 4D 添上了一个绝对利器。它将类似矩阵式的制图模式变得极为简单有效而且极为方便,一个单一的物体,经过奇妙的排列和组合,并且配合各种效应器的帮助,会发现单调的简单图形也会有不可思议的效果。

(5) CINEMA 4D 的预制库 CINEMA 4D 拥有丰富而强大的预置库,可以轻松地从它的预置中找到需要模型、贴图、材质、照明、环境,甚至是摄像机镜头预设,从而可大大提高工作效率。

(6) 电视栏目包装,影视后期视频设计 CINEMA 4D 无缝与后期制作软件 After Effects 衔接,让 CINEMA 4D 很适应于视频动画设计师应用。

4. CINEMA 4D 应用范围

(1) 影视特效制作 CINEMA 4D 在广告、电影、工业设计等方面都有出色的表现,例如影片《阿凡达》有花鸦三维影动研究室中国工作人员使用 CINEMA 4D 制作了部分场景,在这样的大片中看到 CINEMA 4D 的表现是很优秀的。在其他动画电影中使用到 CINEMA 4D 的也有很多,如《毁灭战士》(Doom)、《蜘蛛侠》以及动画片《极地特快》、《丛林总动员》(Open Season)等。它正成为许多一流艺术家和电影公司的首选,CINEMA 4D 已经走向成熟,很多模块的功能在同类软件中代表着科技进步的成果。效果图如图 1-1-014、图 1-1-015 及图 1-1-016 所示。

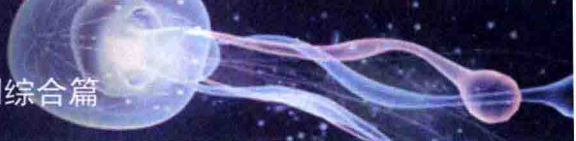

图 1-1-014

图 1-1-015

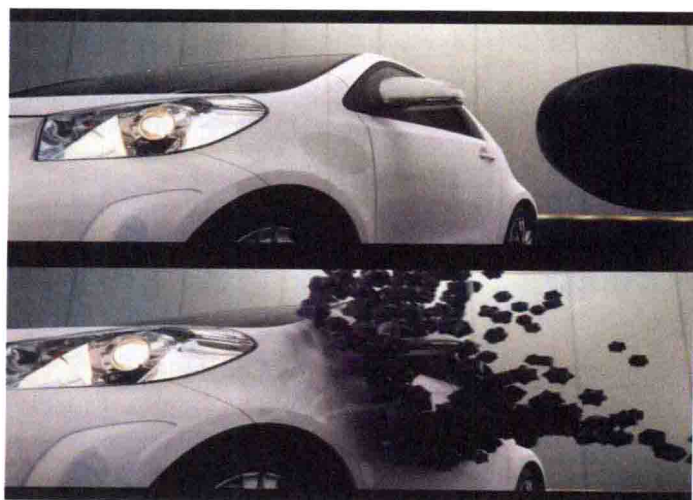

图 1-1-016

(2) 影视后期, 电视栏目包装及视频设计 CINEMA 4D 在全球被广泛应用, 包括 MTV、HBO、BBC、FOX、NBC 及 ESPN 等。该软件可满足当今设计师需要可靠快捷灵活的软件工具, 并在长期紧迫的工作压力下仍然能做出优质的视频内容以提高其创收价值的要求。同时 CINEMA 4D 也是个具有高效独特技术的 3D 软件, 其所呈现的作品如图 1-1-017~图 1-1-023 所示。

图 1-1-017

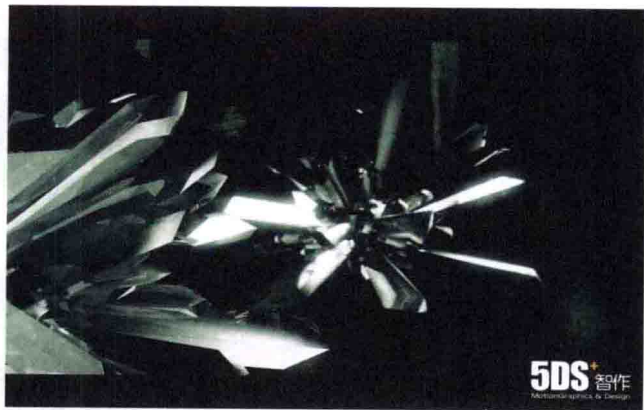

图 1-1-018

图 1-1-019

图 1-1-020

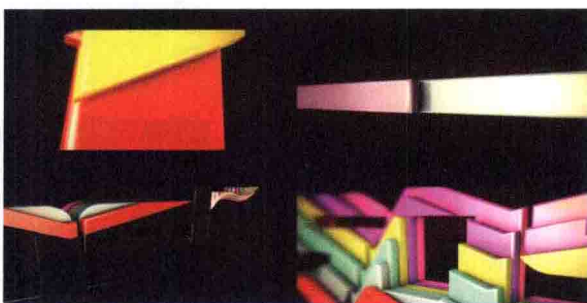

图 1-1-021

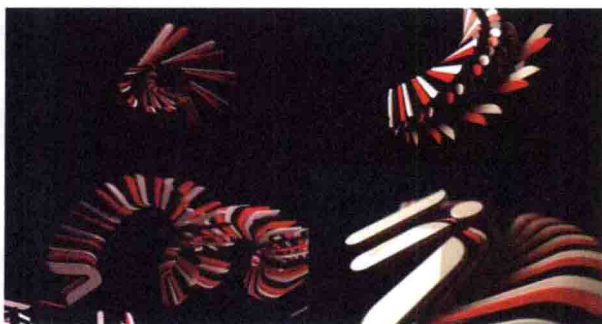

图 1-1-022

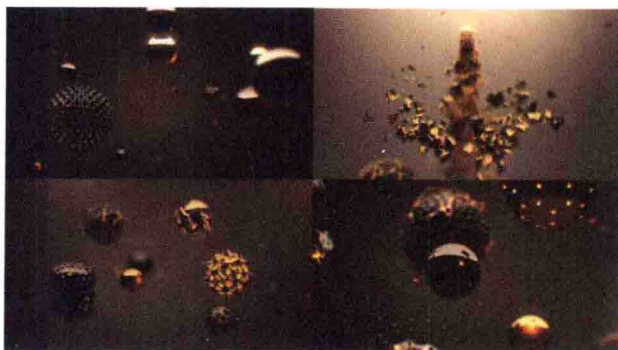

图 1-1-023