项目1 休闲鞋建模

知识目标:

- (1) 熟悉 Maya 界面及其软件的基本操作方法。
- (2) 熟悉网格工具以及相关命令。
- (3) 了解 UV 的概念及其应用。
- (4) 灯光和 Arnold 渲染器的基本设置。

能力目标:

- (1) 掌握一般布线规律,能够解决不规则布线产生的形变问题。
- (2) 理解造型与布线方式的关系,能够用极简布线塑造较完整的造型。
- (3) 能够合理地拆分和组合各部分的UV。

素质目标:

- (1) 树立精益求精的精神,敢于尝试,敢于创新。
- (2) 培养灵活的思维方式,具备严谨的工作态度。

1.1 项目导入

本项目首先制作角色的鞋子。鞋子既是一种工业产品,又具备生物模型的造型属性,通过鞋子建模可以很好地实现从产品建模到生物建模的过渡。该案例也同步整合了贴图和渲染过程,因此可以制作出具有直观效果的休闲鞋。

通过制作休闲鞋,我们可以熟悉多边形建模工具,有利于培养三维空间造型思维 和基本造型能力,这也是角色建模的基础。

1.2 项目分析

动画制作流程可分为前期、中期、后期三个阶段。剧本编写、分镜头设计、设计稿制作等属于前期;建模、材质贴图、动作、制作特效、渲染等属于中期;合成及音效剪辑等属于后期。书中案例为动画制作的中期部分,也是商业动画制作过程中最为庞大的部分。本项目的重、难点主要包括以下三方面。

(1) 多边形建模:使用 Maya 常用工具和命令编辑基本立方体,编辑过程中不仅 要始终控制住多边形的面数,而且要多视图配合建模,养成在平面视图和透视图之间 来回切换,以观察效果的习惯。在塑造轮廓和编辑细节时,要经常在光滑和面块两种 模式下分别观察效果,有时光滑模式下看起来正常的模型,在面块模式下已经出现了 问题。

(2) UV 拆分:本项目可以把鞋的各部分投射到一张 UV 贴图上,贴图分辨率设置为 2048 像素×2048 像素即可。UV 接缝可设置在脚后跟,很多休闲鞋的脚后跟中间处有缝线,所以将接缝设置在此处可以避免纹理无法衔接的问题。虽然展开 UV 要尽量避免拉伸现象,但实际制作过程中拉伸没有统一标准。有些拉伸需要在贴图绘制完成之后观察效果,才能确定是否在合理的拉伸范围内。

(3)贴图绘制:该项目配套视频中提供了两种贴图绘制方式,建议首先学习用 Photoshop(简称 PS)绘制贴图的方法。PS 绘制贴图时要从 Maya UV 编辑器中导 出 UV 网格图。网格图不能为 JPEG 格式,可选用 PNG 或 TIFF 格式。由于 JPEG 格 式不带透明通道,因此无法在 PS 中进行对照和参考。当绘制的透明贴图需要导回到 Maya 时,推荐使用 TIFF 格式。

1.3 项目准备

本项目主要介绍 Maya 中的多边形建模命令,读者应重点掌握使用频率较高的挤出、倒角等命令,除此以外还需要学习 UV 和 PS 的相关知识点。UV 是联系 模型和贴图的纽带,当模型编辑好以后,即使之前已经给模型分配好了 UV,也会被 再次打乱。UV 的设置直接关系到项目最终的效果,因此,要特别重视 UV 的拉伸和 扭曲。

- 1. 软硬件要求
- 处理器: 双核以上处理器。
- 内存条:8GB 以上。
- 硬盘可用空间: 500GB 以上。
- 显卡: DirectX 9 及 OpenGL 4.3 以上。
- 显示器: 23 英寸以上显示器,分辨率为 1920 像素 × 1080 像素以上。
- 操作系统: 64 位 Windows 10 及以上。

2. 多边形建模

2

多边形建模也称网格建模。我们可以将多边形建模形象地理解为把一张类似渔 网的平面塑造成各种形体。多边形建模要坚持四个原则:一是网格数量尽量少,数量 越少则越好控制,不得已时再增加网格数量;二是尽量使用四边形,经验不丰富的情 况下建议少使用三角面,也不使用五边面;三是布线总体要均衡,不要在某个位置布 线过多或过少,关节转折处布线要略多些。最后,制作过程中还要避免使用平滑命令。 如果要观察效果,可以按数字键3代替平滑命令。

3. Maya 界面及操作方法

Maya软件主界面具有灵活的组合方式,不同的工作区模式,其界面组合方式差异较大。对于多边形建模来说,可以选择常规布局和建模标准布局。本书中的截图使用常规工作布局,在此布局下我们可以把 Maya 界面分为以下几个区域:菜单栏、工具架、视图区和参数面板,界面效果如图 1-1 所示。

项目1 休闲鞋建模

3

图 1-1

工具架是菜单命令图形化的一种方式,工具架上的所有工具基本上都可以在 菜单栏中找到。对于初学者来说,要尽量使用菜单栏里的命令,这样可以尽快记住 常用命令的具体名字。Maya 视图区一般使用快捷键操作,配合 Alt 键和鼠标的三个 键可以分别控制视图移动、旋转和缩放。右侧面板可以在"通道"面板和"属性" 面板之间来回切换,我们把这两种面板统称为参数面板。参数面板可以显示和 更改物体的各种属性,比如位移和旋转等的值。最下方的时间轴面板在做动画时 使用。

建模之前,首先把 Maya 界面左上角模块选择为"建模",工具栏也激活多边形建模标签。右上角的界面组合方式可以选择为"常规",熟练掌握建模以后,可以根据个人习惯选择其他组合方式。

在界面中央,我们可以看到网格。虽然模型的大小是可以无限放大和缩小的,但 是 Maya 中创建的物体是有长度单位的,不宜过大或过小,网格就是模型大小的重要 参考。一般来说,所做对象的实际尺寸要与网格单位尺寸基本吻合,这样能避免出现 错误,并能提高工作效率。

在界面右下角可以设置 Maya 的单位。单击"设置"图标,选择"首选项"后, 单击左侧窗格里的"设置"选项,右侧窗格出现"工作单位"选项,默认单位为 "厘米"。

在商业项目制作中一般需要团队合作,统一单位设置能够方便多人协作开发 项目。

4. Maya 常用命令与技巧

Maya 多边形建模的相关命令主要集中在 4 个面板中, 如图 1-2 所示。但实际项目开发时常用命令并不多, 红色标注部分为比较常用的命令。

图 1-2

这里要着重指出的是"挤出"命令。"挤出"命令有两种方式:一是选择模型的面, 选择"挤出"命令,然后调整挤出的大小即可;二是选择面的时候按住 Shift 键,并拖 动坐标轴,即可挤出面。由于 Maya 也是按住 Shift 键加选,所以加选时如果不取消坐 标轴显示就容易误挤出,挤出距离不明显时就出现了重面,最终可能导致模型出现重 大问题,所以当加选点、线、面的时候,应该按Q键来取消坐标轴的显示。

虽然布尔运算命令在做产品造型时起到非常关键的作用,但是在进行生物类建模 时要尽量避免使用,因为生物模型一般都需要平滑显示,而布尔运算后的模型在选择 平滑后,会出现严重问题而导致模型无法使用。

5. Maya UV 工具包

4

在 Maya 界面的右上角工作区中选择 UV 编辑模式,即可打开 UV 工具包。

几乎所有的多边形模型在画贴图之前都需要展开 UV。展开 UV 可以简单地理 解为把三维立体模型展开成一个平面的结果。贴图可以在平面软件里绘制,接缝越多, 贴图贴入模型后就越容易产生明显的接缝效果。展开 UV 的第一个原则就是尽量避 免接缝处有图案或纹理,第二个原则是避免拉伸,建模之前应该首先做 UV 投射,一 般情况下,大多数模型可以选择投射成平面方式。

UV 工具包中有两个重要且常用的工具为"剪切工具"和"展开工具"。"剪切工 具"用来把连接在一起的 UV 剪断,"展开工具"则是把剪断的 UV 展成平面,如图 1-3 所示。展开后的 UV 一定要用棋盘格贴图来检验拉伸程度,如果视图中的棋盘格都显 示为正方形,则是没有拉伸,如图 1-4 所示。

建模过程中有时允许微小的拉伸,这要根据项目质量要求和拉伸效果来确定,是 否允许拉伸最终还要通过贴图贴入模型后的效果进行检验。

项目1 休闲鞋建模

图 1-3

图 1-4

6. Rizom UV

Rizom UV 是一款专门的展开 UV 的工具,在一些较为复杂的模型中,Rizom UV 能够提供高效的解决方案。Rizom UV 支持 FBX 和 OBJ 等通用格式,因此 Maya 做好的模型文件可以直接导入 Rizom UV 中。

Rizom UV 中展开 UV 的基本思路和 Maya 中是一致的,都是通过分割并展成平面的方式。 在检查 UV 拉伸方面, Rizom UV 可以通过视图 中的颜色渐变来观察,其中红色和蓝色表示拉伸, 灰色表示不拉伸, 色彩饱和度越高,表示拉伸越 严重,如图 1-5 所示。

7. Substance Painter

Substance Painter (以下简称 SP) 是目前非 常流行的一款贴图绘制工具,它广泛应用于游戏 和动画领域。与 PS 不同,它是一款三维且具备 材质效果的贴图绘制工具,可以极大地提高工作 效率。

SP 同样支持 FBX 等常用的通用格式,导出

图 1-5

时也支持 Arnold 等主流渲染器。SP 对显卡有一定要求,如果贴图显示不正常,可能 是由于显卡或驱动不符合要求导致。就目前测试来看,集成显卡很难正常显示材质或 贴图。

SP的基本操作相对简单,对于有 PS 和 Maya 基础的学习者来说,可以在很短的时间内学会,但想要制作丰富的效果,则需要对其进行深入的学习和研究。

熟悉了 Maya 界面之后,就可以正式进入建模操作。休闲鞋建模共包括鞋子主体 建模、鞋带制作、Maya 中的 UV 拆分、用 Photoshop 绘制贴图、Rizom UV 拆分和灯 光渲染 6 部分。

■ 提示:制作过程中要随时保存为 MB 文件,可以采用"文件"菜单下的递增保存方式。养成随时保存文件的良好习惯,既可以防止软件未响应造成的损失,还可以记录个人的制作过程。

任务1:鞋子主体建模

我们先从鞋底开始。鞋底比例确定了,整体大形比例也就基本确定了,之后鞋面 的建模都会在鞋底的基础上设计。为了避免后期较大的改动,鞋底的建模需要反复推 敲和分析。

┗ 鞋子主体建模步骤如下。

(1) 新建一个多面形平面,调整段数细分的宽度为4,高度为8,效果如图1-6所示。

(2)在平面上右击,然后选择"顶点"模式。调整多边形的上下两排顶点,上边两侧的点向下移动,下边两侧的点向上移动,调整上下两段为圆弧形状,如图 1-7 所示。

目上任 侧的点问下移列,下边网侧的点问_

图 1-6

(3)选中模型或者模型的所有面,按住 Shift 键向上挤出鞋底的厚度,效果如图 1-8 所示。不推荐记忆具体设置数值的工作方式,因为每个模型的初始尺寸不同,目测并 确定物体高度或厚度是培养造型能力的一种重要手段。

(4)在鞋底的侧面顶部和底部均插入一条循环边。循环边的距离决定了鞋底边缘倒角的圆滑程度,离边缘线越近则光滑程度越低,拐角看起来越硬。我们习惯上称这种建模方式为"卡边",效果如图 1-9 所示。

项目1-任 务1之1

项目 1-任 务 1 之 2

项目 1- 任

务1之3

(5) 按数字键盘上的3,实现光滑模式显示效果,调整卡边的距离,达到满意效果为止,效果如图 1-10 所示。

(6) 选中最顶部的任意面,按住 Shift 键,双击相邻的一个面,此时会选中模型的一圈面,效果如图 1-11 所示。

(7)选择"编辑网格"菜单下的"复制"命令,把刚选中的一圈面复制下来并拖动到鞋底的顶部,然后缩放高度至比较明显的效果,如图 1-12 所示。

(8) 双击选中顶部的一圈线并继续向上移动,再旋转这圈线,使其接近鞋面的倾斜效果,如图 1-13 所示。

图 1-12

图 1-13

(9) 按键盘上的数字键 4,显示实线线框,调整相互对应的一对点,使其更加接近 鞋面的造型效果,如图 1-14 所示。

(10) 调整透视图角度,以俯视角度观察模型。继续调整顶部的顶点,缩小鞋面顶部两端的距离,效果如图 1-15 所示。

(11) 调整脚跟中间的点,让鞋帮顶部呈弧形状态。鞋的造型基本都是不同程度的弧形,很少有直边存在,效果如图 1-16 所示。

图 1-15

图 1-16

(12)选择"网格工具"菜单下的"附加多边形"命令,把鞋头部分空缺的面补上。 该命令只能连接同一物体下的两条边,面形成以后按回车键即可完成补面。依次把剩 余的空缺补齐,效果如图 1-17 和图 1-18 所示。

图 1-18

(13)选择"网格工具"菜单下的"多切割"命令,按图 1-19 和图 1-20 方式对顶面加线。

图 1-19

(14) 多角度调整鞋头各顶点,以规范其造型,效果如图 1-21 所示。

图 1-21

(15)选择"变形"菜单下的"晶格"命令,在右侧通道面板增加S、T、U三个 方向的段数,用调整晶格点的方式塑造鞋子的形状。模型调整完成后,选择"编辑" 菜单下的"按类型删除历史记录"命令,即可删除晶格,效果如图1-22和图1-23所示。

图 1-22

(16) 继续调整各位置的"顶点",让模型看起来更加饱满,造型更准确,效果如图 1-24 所示。

(17)选中图 1-25 中的 6 个多边形, 选择"编辑网格"菜单下的"提取"命令, 提取出多边形;再选择"修改"菜单下 的"中心枢轴"命令,使坐标轴中心回到 物体中心位置。

图 1-24

(18)选中图 1-26 和图 1-27 中高亮部分的面,选择"编辑网格"菜单下的"复制" 命令,继续编辑复制出来的模型。

(19) 选中鞋帮的主体部分,隐藏其他模型,删除选中的面,效果如图 1-28 所示。

(20) 对鞋子各部分模型继续进行细致调整,需要经过长时间的对比与调整才能 达到较好的效果,如图 1-29 所示。

. . .

图 1-26

图 1-28

图 1-29

(21) 选中鞋帮部分并复制一个,对鞋帮选择"桥接"或"附加多边形"命令,把 新复制出来的模型顶部连接起来,效果如图 1-30 所示。

(22)选择新产生的4个面并且选择"反选"命令,然后删除选择的模型,将剩余的部分模型作为鞋舌的基本面,效果如图 1-31 所示。

图 1-30

图 1-31

(23) 选中面并复制,如图 1-32 所示。

(24) 调整复制出来的面的位置和形状,效果如图 1-33 所示。

图 1-32

图 1-33

(25) 选择"晶格"命令,调整鞋子在各视角下的形状,效果如图 1-34 所示。

(26) 选中鞋头顶面和鞋舌,隐藏其他模型,再选择"编辑网格"下的"结合"命令, 然后合并对应的顶点。选择"网格工具"下的"目标焊接"工具,使这两部分真正合成为一个对象,效果如图 1-35 所示。

(27) 对该部分进一步编辑,插入循环边并调整位置,让鞋头和鞋舌衔接位置产生 一个凹痕效果,如图 1-36 所示。

(28) 为各部分挤出厚度,让边缘看起来有厚度即可。不需要在看不到的地方挤出厚度,以免为后期蒙皮时增加困难,效果如图 1-37 所示。

(29) 大体形状确定后,可以开始调整细节,如各部位衔接处的缝隙,效果如图 1-38 所示。

(30) 调整后整体效果如图 1-39 所示。

. .

图 1-34

图 1-35

图 1-38

图 1-39

➡ 提示:调整细节的过程琐碎且漫长,但直接影响最终效果,因此在此环节有必 要投入更多精力。

务 2

仟

任务2:鞋带的制作

Maya 中鞋带的制作方式有多种,本书中使用编辑曲线并沿曲线挤出的方式。 鞋面上的鞋眼建议使用贴图的方式来表现,因为制作打孔需要较为密集的布线才能 实现。

▶ 鞋带制作步骤如下。

(1) 创建多边形圆环并调整段数,效果如图 1-40 所示。

(2)把调整好的圆环放置到鞋帮顶部,复制多个后再平均分布它们的排列间距, 效果如图 1-41 所示。

图 1-40

图 1-41

(3)选择鞋舌和所有的鞋眼,选择"结合"命令,合并为一个对象,效果如图 1-42 所示。

(4) 选择鞋帮,单击工具架顶端的"激活选定对象"图标,效果如图 1-43 所示。

图 1-42

图 1-43

(5) 选择"创建"菜单下的"CV 控制曲线"命令,效果如图 1-44 所示。

图 1-44

(6) 参考图 1-45 的方式绘制曲线,在曲线的转折处至少有 3 个点,线段中央位置 为 1 个点。

(7) 取消"磁吸"功能,调整曲线点位置到鞋舌的上部,并把转折处的曲线调整 为穿插效果,如图 1-46 所示。

(8) 复制曲线,并在通道中的"缩放 X"一项输入数字"-1",则复制的曲线就 会翻转,效果如图 1-47 所示。

图 1-45

-45

图 1-46

图 1-47

(9)单击"曲线"菜单下"附加"命令后面的小方框图标,效果如图 1-48 所示。
(10)在"附加曲线"对话框里选择"融合",并进行应用,两段曲线就会连接为一段,效果如图 1-49 所示。

(11)选中调整好的曲线,选择"生成"菜单下的曲线工具,将笔刷附加到曲线上,即可生成笔刷效果。调整"通道"面板中的"全局比例"数值来确定鞋带的粗细,效

果如图 1-50 所示。

(12)此时生成的模型不是多边形文件,如果要改为多边形,则需要选择"修改" 菜单下的"转化"命令,将其转化为多边形,如图 1-51 所示。再单击后面的小方框图标,设置模型为四边形,单击"应用"按钮即可生成多边形鞋带。

图 1-50

(13)双击左侧工具栏里的"选择"图标,打开"工具设置"面板,单击"软选择", 设置衰减半径值以调整鞋带和鞋眼部分,效果如图 1-52 所示。

(14) 新建圆柱体,调整其大小,将它放置于鞋带末端,效果如图 1-53 所示。

图 1-52

图 1-53

(15) 调整后效果如图 1-54 所示。

(16) 增加鞋底细节。将鞋底的左右进行整体缩放,使其比鞋面略大一圈。鞋底顶端边线与鞋底主体形成斜角效果,按图 1-55 所示方式进行卡边。

(17) 在顶端斜角位置插入循环边,并向内收缩,效果如图 1-56 所示。

(18) 按"3"键进入"光滑显示"模式,并观察其效果,如图 1-57 所示。

图 1-55

图 1-56

图 1-57

项目 1-任 务 3

任务 3: Maya 中的 UV 拆分

UV 的操作步骤可分为 UV 投射、UV 切割、UV 调整三部分。其中 UV 投射一般采用平面投射方式; UV 切割尽量避免出现在明显的地方。本项目中的鞋带 UV 由于过长,可以切割为多段。

▶ 操作步骤如下。

(1) 在主界面右上角工作区选择"UV编辑"模式,选中物体后,可见UV已经 混乱。按住 Shift 键并单击 UV工具包里的创建"平面"选项,弹出"平面映射选项" 对话框,投射源选择"X轴"并单击"应用"按钮,如图 1-58 所示。

M 平面映射洗顶		1922	D X		8. A
编辑 帮助					▼ 禁用
					▼ 禁用
投影操纵器				全部	清除 反向选择
适配投影到: ● 最代 • 边报	圭平面 界框			** **	= =
#2.8%5. ● X 4				▶ 固定	
1000-101 V 1	a la			按类型选择	
• Z\$				▶ 软选择	
• #1	影机			▶ 变换	
保	侍图像宽度/高度比率			▼ 6982	
✓ 在	变形器之前插入投影			(1) 自动	山田干油館
UV 集					
195	建新 UV 集			駴 球形	😪 最佳平面
10.02				💐 基于摄影机	戌 轮廓拉伸
1738/				► ETHERBAC	

图 1-58

(2) 缩放选中部分的 UV,使其棋盘格贴图不会出现严重拉伸现象,效果如图 1-59 所示。

(3) 旋转视角到鞋跟位置,发现鞋子后部已经产生严重拉伸。选择中间的线,选

择工具包里的"剪切"工具,可把模型的UV从此处切开,效果如图 1-60 所示。

图 1-59

图 1-60

(4)选中拉伸部分的UV点,调整位置到正常状态。由于切开后已经变成两部分UV,所以可双击一个UV,选中后移动到其他位置以避免操作重合,效果如图1-61所示。

图 1-61

(5) 选中鞋舌部分, 创建平面 UV, 投射源选择"Y轴", 如图 1-62 所示。然后选择工具包中的"展开"工具。

🔛 平面映射选项	778		×			
烏損 帮助						
适配投影	 					
	歷: ○ X 轴 ● V 轴 ○ Z 轴 ● 摄影机					
	保持图像宽度/高度比率 ✔ 在变形器之前插入投影					
UV 集						
	● 创建新 UV 集					
投影	应用	×	闭			
	H-1-1 1/					

(6)选中鞋头的外侧部分,选择工具包中的"圆柱形投射",调整 UV 点以避免 拉伸,效果如图 1-63 所示。

图 1-63

(7)使用上述方法把其他部分的UV相继展开。在UV视窗中进行整体排列,保持在0~1的单位视图内,效果如图1-64所示。

(8) 使用"平面"投射方式单独展开鞋带UV。由于鞋带UV过于细长,可从模型转折处切开UV,然后进行排列,效果如图1-65所示。

			20	900					
	🔛 U1	V快願选项					-		×
	编辑	帮助							
l	•								î
			D:\22h1\	sp-cli	_	_			
I		图像格式:							- '
I		大小 X (像素):	2048]	- 1			_	_ [
		大小 Y (像素):	2048]			_	_	- 1
Ì			✔ 做定纵	欄比					
I			✔ 抗锯齿						
				-					-
I	•	UV 区域设置							
I			• Ŧ M						
-			U: 1		V: 1				
I			 范围 						
I									
~									
ŀ		应用并关闭							Ī
						0.1			

图 1-66

任务4:用Photoshop 绘制贴图

本部分我们将使用 PS 软件绘制鞋表面的纹理和颜色。PS 绘制贴图是在 UV 网格图的基础上进行绘制的。为了避免 UV 偏差,可以先绘制一部分,然后导入 Maya 中观察是否有问题,再继续绘制。

└ 操作步骤如下。

(1) 在 PS 中打开鞋的 UV 贴图,可以看见透明背景的 UV 网格图。为了让 UV 图能够清晰显示在"图层"面板中,首先新建图层,并为该图层填充黑色,然后在图层 顺序排列中拖到最底层,面板如图 1-67 所示。

务4

(2)把预备好的皮革素材拖入新建图层中,使用变换工具(快捷键为 Ctrl+T)调整素材大小,效果如图 1-68 所示。

图 1-68

- (3) 复制皮革素材,填充至整个画面中,效果如图 1-69 所示。
- (4) 使用 Ctrl+U 和 Ctrl+L 快捷键调整皮革颜色,效果如图 1-70 所示。

图 1-70

(5)使用钢笔工具在松紧带位置绘制一条路径,并在新建图层中给路径选择 "描边"效果,如图 1-71 所示。

(6) 把描边图层再复制一层,在新复制的图层上选择"图案叠加"操作,效果 如图 1-72 所示。

图 1-71

图 1-72

(7)新建图层,填充任意颜色。在该图层添加"图案叠加"效果并调整颜色, 如图 1-73 和图 1-74 所示。

图 1-73

图 1-74

(8) 把之前的描边图层拖入图层顶端,并调整颜色,效果如图 1-75 所示。

(9)使用单行选区工具建立选区,填充深灰色。复制深灰色图层,使用 Ctrl+U 快捷键调整颜色为浅灰色。向下移动浅灰色图层,形成一组凹凸效果。复制多个凹凸区域,效果如图 1-76 所示。

