

Сергей Цыпцын

Л О Н И М А Я

В двух книгах

Книга первая

УДК 004.42
ББК 32.811
С11

Вы можете скачать дополнительные материалы по ссылке или с помощью QR кода:

<https://bit.ly/ponymaya-book>
(maya.zip 193 MB)

С11 **С. Цыпцын**
Понимая MAYA: книга первая / С. Цыпцын – М.: Lennex Corp, — Подготовка макета: ООО «Книга по Требованию», 2021.
– 700 с.

ISBN 978-5-458-36432-4

Эта книга не о том, "как" сделать красиво и не от том, как освоить программу за 21 день. Эта книга о понимании принципов, по которым работает MAYA.

Автор, выпускник мехмата МГУ, соединил академический научный подход и легкий стиль изложения. Среди прикладной литературы, посвященной компьютерным программам, эта книга является совершенно уникальной, так как призывает читателя вникнуть в самую суть построения программы и понять логику использования ее инструментов.

Автор, является официальным российским "проповедником" MAYA, а также единственным в России сертифицированным инструктором компании Autodesk по этому пакету.

Материал построен на основе семилетнего цикла лекций, прочитанных автором, и является предельно субъективным и неформальным. В подготовке книги автору помогли лучшие специалисты отечественной индустрии компьютерной графики.

ISBN 978-5-458-36432-4

© Lennex Corp, 2021
© С. Цыпцын, 2021

Содержание

Книга 1

Глава 1. Не короткое, но и нескучное введение	16
Что же такое MAYA?	16
Начинка MAYA	16
Свойства MAYA	18
Применения MAYA	18
Феномен MAYA	19
История MAYA	19
История создания этой книги	21
Чего в книге нет. Или есть, но совсем мало	21
Для кого эта книга предназначена	22
Как читать книгу	23
Требования к компьютеру	23
Терминология	24
Освоение MAYA	25
Требования к мозгу	25
Источники знаний о MAYA	26
О чем эта книга	26
 Глава 2 Витрина интерфейс MAYA	 27
Принципы построения интерфейса	28
Список основных горячих клавиш	29
Модульность. Метод «тыка»	30
Глаза и уши MAYA	31
Фокусы MAYA	32
Меню MAYA	32
Режимы работы	32
Панели и камеры	35
Layouts. Схемы расположения панелей	35
Режимы представления геометрических объектов на экране	36
Качество отображения объектов	37
Терминологический комментарий	38

Наезды, подъезды и отъезды	38
Инструменты на каждый день	39
Проблема выбора	41
Маски выбора	42
Настройки инструментов	43
Мягкие модификации	45
Правая часть окна MAYA	46
Точка опоры	47
Компоненты и объекты	48
F8F8	49
Привязки и отвязки	50
Дублирование и размножение	51
Channel Box или коробка передач	53
Манипуляторы и невидимые слайдеры	55
Фиксация и сброс: Freeze и Reset	57
Слои	57
Attribute Editor	57
Невидимые объекты. Игра в прятки	59
Outliner и Hypergraph	59
Десять способов переименовать объект	60
Меню Display	60
Шаблоны	61
Группировка и парентинг.	61
Временная шкала (timeline)	61
Промежуточный итог	62
Ускорение и оптимизация работы в MAYA.	62
Горячие клавиши	62
Полки (Shelves)	63
Рассмотрим основные приемы работы с полками.	64
Script Editor и командная строка	66
HotBox	68
Marking Menu	69
Настройка цветов интерфейса	71
Сохранение настроек интерфейса	71
Настройки проекта	72
Еще раз о пользе подсказки Help Line	73
Практические замечания по поводу интерфейса MAYA	74
Воспоминания автора... ..	75
Глава 3 Изнанка программы. Архитектура MAYA	79
Архитектура MAYA	80
Объект как список атрибутов. Основная концепция MAYA	81
Изучение внутренностей. Работа с Hypergraph.	
Исследовательская кнопка. Дерево зависимостей.	
«Нода» как новое слово в русском языке.	
Терминологические муки	81
Режимы работы в Hypergraph.	
Иерархия сцены и дерево зависимостей. Дело вкуса	82
Transform и Shape. Положение и форма.	
Родители и потомки. Неразрывная связь	83

Отцы и дети. Начальники и подчиненные.	
«Припарентивание» и прочие термины.	
Наследование трансформаций	85
Некриминальные группировки.	
Пустые группы. Умение группироваться	87
Навигация по группам. Работа с клавиатурой	88
Порядок поворотов	88
Самогруппировка. Слоеная иерархическая анимация	90
Инстансирование или подстановки.	
Поверхности с общей формой. Один потомок у семи родителей	90
Длинные и короткие прозвища.	
Полный путь к объекту. Уникальные имена	91
Sets и Partitions. Фиктивные наборы и эксклюзивные партии.	
Списки для быстрого выбора	92
О пространствах. И локальных осях	94
Сброс и заморозка (Reset и Freeze).	
Новое место рождения объекта. Разворот локальных осей	95
Связи между атрибутами. Работа с Connection Editor.	
Полное имя атрибута. Типы атрибутов. Совместимые атрибуты.	
Красивые и настоящие имена атрибутов	96
Непрямые связи. Функция Set Driven Key.	
Определение интеллектуальных зависимостей	
между атрибутами без программирования.	
Расширение сознания.	101
Анимация. Связь атрибутов с временем.	
Анимационные кривые как объекты сцены.	
Анимация и деформация времени	104
Вывод номер один	106
Типы атрибутов и их назначение.	
Анимлируемость и совместимость атрибутов.	
Интеллектуальные атрибуты. Мешки чисел	106
Динамические атрибуты. Статические атрибуты.	
Добавление и удаление собственных атрибутов.	
Повышение уровня абстракции и очеловечивание объектов	108
Изменение порядка динамических атрибутов в ноде. Шаманство	110
Mesh In, Mesh Out	110
Снова вывод номер один	112
Работа с документацией. Исследование незнакомых объектов.	
Источник безграничных познаний	113
История (History)	114
Construction History. Стэк моделирования.	
Протоколирование действий и операций.	
Конструктивные входы и выходы	115
Удаление History. Отшибание памяти. Разрыв с прошлым	118
Double Transformation. Двойные перемещения.	
Законопослушная MAYA	118
Изысканный Duplicate. Input Graph. Input Connections.	
Копирование старых связей.	
Дублирование входящего дерева зависимостей	119

Стэк деформаций и история моделирования	121
Порядок деформаций. Список операций	121
Загадочный Tweak	124
Путешествия по истории	124
DAG или не DAG? Терминологические дебри	125
Циклы в дереве зависимостей и их последствия.	
Поднимание себя за уши	127
Expression как нода совершенно произвольного назначения.	
Природа expressions. Входы, выходы и сиротливые expressions	127
Загадочный атрибут Node State. Состояние ноды.	
Блокировка действия некоторых нод. Обновление экрана и оптимизация интерактивной производительности	134
Секретные коды, секретные ноды. Создание нод вручную	136
Секретные атрибуты. Изменение поведения нод по умолчанию, путем добавления динамических атрибутов	137
Закрепление одного объекта на поверхности другого	138
Рисование скриптами. Geometry Paint. Секретные заклинания	139
Работа с секретными нодами. pointOnSurfaceInfo и rotateHelper	141
Использование нод не по назначению. Real Trans Objects.	
Пересадка объектов вместо волос на произвольную поверхность	143
Цветокоррекция.	
Использование анимационных кривых не по назначению	149
Изучение MAYA.	
Методы оперативного вскрытия и анализа внутренностей.	
Сценарии исследования MAYA	154
Догоняя MAYA	155
Глава 3 Моделирование	157
Немного «воды»	158
Еще чуть-чуть «воды»	158
История моделирования, но не Construction History	158
Методы моделирования	159
Области применения методов моделирования	161
Альтернативные и экстремальные методы моделирования	162
Импорт и форматы данных	162
Метаболы	163
Процедурное моделирование	163
L-системы	163
MEL-моделирование	163
Генераторы всего на свете	164
Рисовальные эффекты как средство моделирования	164
Сплайновое моделирование	166
Работа с кривыми	168
Степень и гладкость	168
Тангенс и кривизна	168
Непрерывность	169
Создание кривых. Практические инструменты и методы	170
CV Curve Tool	171
EP Curve Tool	172
Параметризация. Длина кривой. Способы параметризации	173

Первые ужасы параметризации	173
Операции над кривыми.	
Склеивание и разрезание. Detach и Attach.	
Способы склейки. Keep originals	175
Работа с углами	178
Использование сеток	180
Тактика построения кривых	180
Вставка точек. Команда Insert Knot	180
Перестройка. Операция Rebuild.	180
Остальные операции для работы с кривыми	184
Кривые на поверхности: Curves on surface.	
«Оживление»: Make Live	187
Расширение сознания и понимания природы кривых на поверхность	189
Небольшой раздел для взрослых. Multiplicity.	
Концевые условия (End Conditions)	192
Веса контрольных точек (Weights)	194
Для любителей Безье	196
Артизан. Воплощение в скульпуре	197
Работа с поверхностями. Идеологические особенности	201
Главное ограничение сплайновых поверхностей	204
Совместимые края поверхностей	205
Совместимая параметризация	206
Конвертирование сплайнов в полигоны и тесселяция	209
Паровозостроение	211
Продвинутое паровозостроение	239
Котел	239
Труба	244
Последствия параметризации	247
Шапка	248
Звезда	250
Моделирование хорошего сплайнового куба	254
Тесселяция.....	258
Кабина и окна	266
Крыша	266
SoftWindows, мягкие окна	269
О том, что не влезает в эту главу. Патчевое моделирование	274
Особенности использования операции Global Stitch	275
Практические советы	277
Главная практическая рекомендация	277
Полигональное моделирование	280
Про полигоны без прогона, или полигоны Про	280
Начинка и устройство майских полигонов	281
Терминология	283
Восьмая версия - внимание, диверсия!	283
Нормальные нормали	283
Работа с компонентами	286
Эффективный выбор компонент	288
Немного о перетаскивании вершин	290
Отображение полигональных компонентов	292

Создание полигональной геометрии	294
Create Polygon Tool	294
Append to Polygon Tool	297
Редактирование полигональной геометрии.	301
Split Polygon Tool	304
Extrude Face - мечта космических авиаконструкторов.	307
Extrude Edge - операция для ленивых	311
Обдуманное убийство: Delete Vertex и Delete Edge	312
Латание дыр: Fill Hole	313
Разрезание плоскостью: Cut Faces Tool	314
Фаски-шоу: Bevel и Chamfer	316
Sculp Geometry Tool	322
Темная лошадка: Move Component	323
Немного об экзотике	323
Poke Face	324
Wedge Face	324
Flip Triangle Edge	324
Collapse	325
Технические операции	325
Combine и Separate. Разукрупнение	325
Extract и Duplicate Faces	327
Симметричное моделирование	336
Smooth Proxy как метод симметричного моделирования	340
Скользкие вопросы сглаживания	342
Smooth Proxy как метод контроля формы поверхности	345
Удаление симметрии: Unmirror Smooth Proxy	348
Connect Poly Shape и другие альтернативные инструменты	349
Плохая и хорошая геометрия. Проблемы и лекарства. Cleanup	350
Triangulate, Quadrangulate и Subdivide	359
Еще немного о нормалях	360
Немного про историю и инстансирование	361
Текстовый графический режим. Работа с текстами	364
Вершинные цвета и симуляция освещения	365
Карты нормалей, ZBrush, Modo и другие	366
Практические советы мастеров Полидзен	369
Моделирование головы - не шутка	371
Процесс моделирования	373
Пара заключительных советов	415
Subdivision Surfaces	416
Реализация сабдивов в MAYA	417
Два способа работы с Subdivision Surfaces	421
Немного о конвертации	422
Два режима работы с Subdivision Surfaces	423
Динамика и сабдивы. Полный коллапс	425
Деформация сабдивов	427
Blend Shapes и сабдивы	428
Сабдивы и скининг	429
Рендеринг сабдивов	429

Глава 6 UV 435

Курсы кройки и шитья.

Текстурирование полигонов 436

Замапливание» терминологии 437

Создание UV-координат на поверхности 437

Немного практики. Освеживание утки. Texture Editor 439

Создание Quick Select Sets 440

Планарная проекция 442

Цилиндрическая проекция 445

Симметрия прежде всего 447

Нормализация 448

Первые удары скальпелем. CutUV 450

Назначение шашек 455

Немного о швах 457

Корректировка цилиндрической развертки. UV Lattice 457

Полный Relax 460

Трюки. Blend Shapes для UV-координат 461

Кройка и шитье. Cut, Move and Sew UVs 463

Автоматическая мозаика. LayoutUV 467

Зеркалирование и сшивание половин 471

Сохранение UV-выкройки в файл 474

Немного про текстуры 475

Что такое хорошо и что такое плохо. 476

Еще немного практики. Пошив пивных кружек 478

Инструментальный хит-парад 488

Еще немного о швах. Нет... много о швах! 489

Автоматический таксидермист. UnfoldUVs 491

Как замести следы. И скрыть швы 499

3D Paint Tool 502

Мультитекстурирование 507

Мультитекстурирование как средство борьбы со швами 511

«Оверламппинг» 516

Овермаппинг. Экономия экономия времени и нервов 517

UV-координаты и NURBS-поверхности 529

UV-координаты и сабдивы 530

Советы. Трюки. Угрозы. меховая тема 533

Советы. Трюки. Угрозы. Универсальный трансфер 534

Советы. Трюки. Угрозы. Текстурирование после сетапа 538

Советы. Трюки. Угрозы. Последние штрихи 539

Мастера UV-дзен 541

Глава 7 Анимация 543

Типы анимации. Немного терминологии 545

Применения анимации 546

Главный принцип анимации в MAYA 546

Общие принципы и внутреннее устройство анимации в MAYA 547

Работа с Channel Box 549

Защита от анимации 549

Просмотр анимации и настройки проигрывания 551

Скорость воспроизведения анимации	552
Анимация по ключам	553
Способы создания ключей	554
Режим Auto Key	555
Качение куба. Комментарии	555
Редактирование ключевой анимации	559
Редактирование анимации в Graph Editor	559
Редактирование ключей на временной линейке	560
Перенос анимации с объекта на объект	560
Работа с ключами в Channel Box	563
Работа с ключами в Attribute Editor	563
Основы работы с Graph Editor.	
Свойства ключей и анимационных кривых	564
Дополнительные возможности Graph Editor	569
Dope Sheet - альтернативный графический редактор	569
Иерархическая анимация. Стэк анимации. Слоеная анимация	570
Анимация юлы	571
Типы ключей. Breakdowns	578
Короткие вставки. Inbetweens	579
Анимация по пути	579
Пресмыкание по пути	580
Редактирование анимации по пути	583
Деформация по пути	585
Некоторые практические замечания по использованию анимации по пути	588
Констрейны	589
Порядок работы с констрейнами. Их устройство и отличия от других видов связи между объектами	590
Типы констрейнов. Их общие и уникальные атрибуты	591
Point Constraint	591
Orient Constraint	591
Scale Constraint	592
Смешивание анимации - старый добрый подход	592
Parent Constraint	592
Aim Constraint	593
Борьба с переворачиванием	595
Geometry Constraint	598
Normal Constraint	598
Tangent Constraint	599
Pole Vector Constraint	599
Совместимость констрейнов.	
Использование нескольких констрейнов для одного объекта	599
Удаление и добавление дополнительных управляющих объектов	600
Работа с весами.	
Включение и выключение констрейнов.	
Rest Position. Исходная позиция	600
Констрейны как потенциальный источник циклов в дереве зависимостей	601
Пример использования констрейнов.	602