Rig et animation d'une balle (7h00)

1 Construire le rig (squelette)

Téléchagez le fichier ball.blend.

1.1 Ajoutez une armature avec un seul os

Ajoutez une Armature : Shift + a > Armature > Single bone

1.2 Création de l'os de déformation

Dans l'onglet Armature Viewport Display cochez **In front** Passez en mode édition (Tab) et déplacez ce premier os d'une valeur unité de 1 suivant l'axe z : g > z > 1Le nommer Ctrl_def_rotation

1.3 Création de l'os de contrôle root

Se mettre en origine individuelle : Raccourci ; Ajoutez un nouvel os en dupliquant le premier : Shift + d Faire une transformation d'echelle pour la passer à 2 : s > 2 Faire une rotation horaire de cet os de 90° Nommez cet os Ctrl_root

Afficher les noms des os : Dans l'onglet armature Viewport Display puis cochez **Names**

Ne pas oublier d'enregistrer votre fichier votre_nom_prenom_balle.blend

1.4 Ajoutez un os de controle d'étirement haut

Sélectionnez l'extrémité de l'os Ctrl_def_rotation Positionnez le curseur avec le snap : Shift + s >Cursor to selected Ajoutez un os Shift + a dont on passera l'echelle à 0.5 : s > / > 2Le nommer Ctrl_stretch_top

Parentez Ctrl_stretch_top à l'os Ctrl_root

* Méthode de parentage : Pour ce faire Sélectionnez Ctrl_stretch_top puis avec shift, sélectionnez Ctrl_root Puis le parenter : **Ctrl** + **p** > **Keep Offset** Attention à bien respécter l'ordre de sélection

1.5 Ajoutez un os de controle d'étirement bas

Replacer le curseur au centre : Shift + s > Cursor to World Origin Sélectionnez l'os $Ctrl_stretch_top$ et le dupliquer avec **Shift** + d Puis Echap ou RMB pour annuler son déplacement dans le viewport. Le déplacer sur le curseur avec le snap : Shift + s > Selection to cursor Augmentez son échelle d'unité 4 Le nommer Ctrl_stretch_bottom

1.6 Parentage des os précedemment créés

Avec la méthode écrite plus haut (*) : . Parentez Ctrl_def_rotation à Ctrl_stretch_bottom

1.7 Ajoutez un os de mécanisme d'orientation

Sélectionner la base de l'os Ctrl_def_rotation Et placer le curseur au centre de cette balle avec le snap : Shift + s > Cursor to selection Sélectionnez l'os Ctrl_stretch_top et le dupliquer : Shift + d Echap ou RMB pour annuler son déplacement dans le viewport

Puis déplacer cet os fraichement dupliqué sur le curseur avec le snap : Shift + s > Selection to cursor Le nommer Mch_track Parentez (Keep offcet) grâce à la méthode écrite plus haut (*) : Mch_track à l'os Ctrl_stretch_bottom

Ne pas oublier d'enregistrer votre fichier

Figure 2: Résultat de notre construction de rig fait en page 2

1.8 Deformation des os

Sélectionnez mch_track, Ctrl_stretch_top, Ctrl_stretch_bottom et Ctrl_root Puis les rendre non déformable : Shift + w > Deform > puis dans le panneau en bas du 3d viewport à gauche choisir Disable

1.9 Ajoutez la contrainte (Stretch to) à l'os Ctrl_stretch_bottom

Passez en pose mode Ctrl + Tab > Pose Mode
Sélectionnez l'os Ctrl_stretch_top puis avec Shift l'os Ctrl_stretch_bottom
Puis avec Ctrl + Shift + c ajoutez la contrainte Stretch to

1.10 Ajoutez les customs shapes (Root, ...)

Sélectionnnez l'os Ctrl_root puis lui ajouter un custom shape. Il suffit d'aller dans les Propriétés d'os (Os vert) > Display et choisir le shape approprié avec son nom.

Attention ne pas oublier de cocher Wireframe Faire de même avec les autres contrôleurs Placez l'os Mch_track dans le calque 2 avec **m** (move)

1.11 Ajoutez des groupes de couleurs

Ajoutez 3 Groupes : Root (rouge) Rotation (vert) Stretch (jaune) Assignez à chaque os le groupe approprié

Figure 3: Résultat avec les groupes et les customs shapes

1.12 Bloquez location, rotation, scale par bone

1.12.1 Os de rotation

Sélectionnez l'os de contrôle de la rotation (vert) Ctrl_def_rotation Dans le poanneau latéral de droite du 3d viewport accessible avec le raccourci **n** Bloquez les axes (cadenas) x, y, z sur la Location et le Scale Attention pour la rotation, choisir le mode XYZ Euler

1.12.2 Os root

Sélectionnez l'os Ctrl_root Pour la rotation, choisir le mode XYZ Euler

1.12.3 Les os d'étirements

Pour les deux contrôleurs d'étirement (stretch) (jaune) Bloquez tous les axes w,x,y,z pour la Rotation et x,y,z le Scale

1.13 Générer un « skin » ou bien associer le squelette à l'objet

- . Dans le menu Edit de blender décochez Lock Objects Modes
- . Sélectionnez la balle et avec **Shift** un os (exemple Ctrl_def_rotation)
- . Puis faire un Ctrl + p > Armature Deform
- . Déselectionnez tout les os avec Alt + a
- . Sélectionnez l'os Ctrl_def_rotation puis avec Shift la balle.
- . Ctrl + Tab > Weight paint pour passer en weight paint.
- . Puis dans le menu faire un Weights > Assign Automatic from Bones. (La balle devient rouge)
- . Passez en mode Object Mode avec Ctrl + Tab

Sélectionnez l'armature seule puis passez en pose mode.

Testez le rig en déplacant avec \mathbf{g} (grab) les contrôles d'étirements (stretch) et le root. Essayez aussi la rotation du contrôleur rotation avec \mathbf{r} (rotate)

2 Animation

2.1 Introduction : Description de notre animation

Nous allons jeter la balle dans le plan XZ et elle fera 5 rebonds.

A la fin des 5 rebonds on fera tourner la balle jusqu'à ce qu'elle s'arrête définitivement à l'image 100.

La trajectoire de cette balle sera parabolique.

Nous ferons en sorte que la balle suive la tangente de cette trajectoire. Ce qui revient à dire que l'os Ctrl_root aura une rotation le long d'une parabole de 180°

Nous lui ajouterons un roulis interne horaire le long d'une demi parabole de 90° pendant la première chute de cette balle. On considèrera que le frottement au sol entrainera un ralentissement de la balle de 75% par rebond.

Tenant compte du freinage, calculez l'angle de rotation au contact après le dernier rebond ?

Passez en mode animation : **Cliquez en haut sur l'onglet Animation** Attention en animation on doit toujours être en Pose mode. Si ce n'est pas le cas faire un **Ctrl + Tab > Pose mode**

2.2 Choisir la durée et le rythme de cette animation (Timing and Rythm)

Dans les propriétés, choisir **24 fps** (frame per seconds) Dans la timeline, limitez la fin de l'animation à **100 frames**.

2.3 Les Poses Extrêmes et Breakdown

Se placer en vue de face 1, et choisir le type de clé en Breakdown;

Se déplacer dans la timeline à l'image 1 et déplacez l'os $Ctrl_root$ de la balle avec grab **g** puis placez une première clé de Breakdown avec **i** > Location Rotation Scale

Choisir le type d clé en Extreme.

Se déplacer dans la timeline à l'image 30, puis placez la balle au sol et ajoutez une nouvelle clé de pose Extreme en Location Rotation Scale.

Continuez à poser des clés Breakdown et Extreme pour obtenir un résultat comme sur l'exemple ci-dessous. Pour les "cadors" de l'animation je conseille l'enregistrement automatique.

Je peux proposer un "timing" pour les clés du genre 1,30,45,54,59,63,66,68,70,72,73,74 et 80 pour l'arret total de la balle **Comme sur l'exemple ci-dessous**.

En théorie cette utilisation décroissante des clés entrainera un ralentissement de la balle.

Figure 4: Résultat avec 5 rebonds et freinage

On peut dans le Dope sheet choisir de changer la couleur des clés après coup.

Sélectionnez la clé concernée, avec le raccourci r, choisir son type,

Une fois vos clés posées au "feeling", vous pouvez faire apparaître le "motion path" (Chemin de mouvement).

Dans les propriétés de l'armature (Icône d'armature verte) > Motion Paths.

Réglez la fin à 100 et choisir Head puis ensuite calculez.

2.4 Arcs

Nous avons besoins de créer une trajectoire de mouvement de balle parabolique.

Dans le panneau latéral des courbes, sélectionnez la première clé sur la courbe rouge et appuyez sur **v** pour changer son type en **vector**.

Ajustez les poignées de cette courbe (X location) pour obtenir un mouvement avec un bel arc parabolique à chaque rebond (Comme sur l'exemple ci-dessous).

Figure 5: Forme parabolique des rebonds

2.5 Suivi en rotation de la trajectoire

Comme expliqué en introduction.

Nous ferons en sorte que la balle suive la tangente de cette trajectoire. Ce qui revient à dire que l'os Ctrl_root aura une rotation le long d'une parabole de -180°

Donc pour une demi parabole nous allons mettre -90°.

Par conséquent, pour l'os Ctrl_root (rouge), tournez la balle dans l'axe de la trajectiore (tangente).

Pour l'image 1 on tourne de 90°. Pour l'image 30 on tourne de 0°. Pour l'image 45 on tourne de -90°. Puis -180° et ainsi de suite...

Répétez cette même opération sur toute l'animation de la balle.

Les 5 rebonds obtiennent une rotation du Ctrl root de -900°.

La balle au sol et stoppée (frame 80) n'aura pas de mouvement et aura donc une rotation de -900°.

2.6 Ecrasement et Etirement (Squatch and Stretch)

Se mettre à la frame 1, sélectionnez les deux os d'étirements (jaunes) et mettre une clé jaune avec i > Location.

Activez l'enregistrement automatique puis se positionner à la frame 23 et enfin déplacez (g) le contrôleur d'étirement haut Ctrl_stretch_top vers le haut. Et dans l'axe de la tangente à la trajectoire.

Et à la frame 29 déplacez le controleur Ctrl_stretch_top pour déformer la balle au maximum comme ci-dessous.

Figure 6: Frame 29 avant le contact

Figure 7: Frame 30 au contact

Toujours avec le même controleur d'étirement se positionner à la frame 30 et aplatir la balle au sol en déplacant l'os Ctrl_stretch_top comme ci-dessus.

A la frame 31 annuler le déplacement du controleur Ctrl_stretch_top avec Alt + g. Répétez ces déformations mais plus réduite dans le temps jusqu'à la fin de l'animation.

2.7 Exagération

Nous allons ajouter une rotation interne (Roulis / Roll) à la balle. A l'image 1, mettre une clé **i** > **Rotation** sur le contrôleur de rotation (vert). A la frame 30 faite tourner la boule dans le sens horaire ed 90° sur Z, puis mettre une clé en rotation. Puis à la frame 45 ajouter une rotation de 135°. Répétez cette méthode en réduisant la rotation progressivement à chaque rebond.

2.8 Peaufiner l'animation

Comme on a placé la balle un peu au "feeling". Essayez de rendre l'animation fluide et physiquement correcte à regarder. Améliorer aussi le freinage.

Envoyez votre fichier blend à l'adresse mail damien.monteillard@ext.uca.fr Dans votre mail, donnez moi l'angle de rotation du roulis au 5ème rebond.