Modelado y Animación por Computador

Tema 2: Modelado

Dr. Miguel Davia Aracil

Avances en la tecnología Visual Milestones

Toy Story (1995)

- ☐ Primer largometraje realizado íntegramente en 3D. Pixar & Disney Studios.
- ☐ Pixar: creada por George Lucas y vendida eventualmente a Steve Jobs.
- ☐ Voces protagonistas: Tom Hanks y Tim Allen.
- ☐ Recaudó más de 350 millones de dólares.
- ☐ Solidez de la historia.

3D Computer Animation Studio (Estudio de animación 3D)

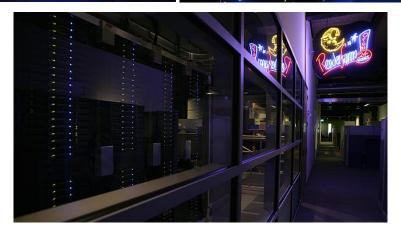

Componentes básicos:

- Visión
- Plan de negocios y funciones
- Lugar de trabajo
- Personal creativo
- Personal producción
- Personal técnico
- Personal administrativo y comercial
- Software genérico
- Software propietario
- Potencia de procesamiento*
- Almacenamiento periférico
- Red de interconexión
- Equipamiento de entrada/salida

Pixar Render Farm

Tipos de software:

- Modelado superficies 3D
- 3D "rigging" y animación
- 2D/3D escáner
- Dibujo 3D
- Captura movimiento
- "Shading" y "rendering"
- Composición
- Edición
- Calibración del color
- Compresión archivos
- Rotoscoping*
- Web
- Animación 2D
- Dibujo 2D y retoque
- Gestor multimedia
- Backup
- Gestor de red

Rotoscoping: técnica utilizada para generar efectos especiales tales como "aura" sobre objetos (máscaras de contorno). El uso más clásico de "rotoscoping" fue en la trilogía original de *Star Wars*, donde se creó el efecto del sable láser (aura), a partir de un sable de plástico que manejaban los actores. Para conseguir el efecto, los editores trazaron una línea sobre cada fotograma donde aparecía el sable y lo retocaron generando el aura difuminada.

Equipo creativo (movie):

- Director
- Scriptwriter
- Production designer
- Visual effects director
- Art director
- Storyboard artist
- Producer

Equipo administrativo (movie):

- Executive producer
- Production assistant
- Production manager
- Director of postproduction
- Director of finance
- Production accountant

Storyboard Toy Story

Equipo de producción (movie):

Visual effects group

- Visual effects producer
- Visual effects supervisor
- Visual effects editor
- Visual effects assistant editor
- Visual effects coordinator
- Stage technicians

Computer animation group

- Digital supervisor
- Computer animation shot supervisors
- Computer animators
- Production coodinator

Modeling and lighting group

- Computer modeling supervisor
- Modeling TDs
- Lighting supervisor
- Lighting TDs
- Rendering wranglers

Computer technical support group

- CG department manager
- CG software developers
- CG technical assistants
- CG systems support

Digital compositing and postproduction group

- Digital supervisor
- Digital coordinator
- Digital artists
- Compositors
- Digital transfer operator
- Scanning supervisor
- Scanning operators
- Rotoscoping supervisor
- Rotoscopers
- Camera trackers
- Digital output supervisor
- Digital color timing supervisor
- Negative cutter

Películas con más influencia:

- 1. Star Wars 1977
- Blade Runner 1982
- 3. 2001: A space odyssey 1968
- 4. The Matrix 1999*
- Jurassic Park 1993
- 6. Tron 1982
- 7. King Kong 1933
- Close Encounters of the Third Kind 1977
- 9. Alien 1979
- 10. The Abyss 1989
- 11. The Empire Strikes Back 1980
- 12. Metropolis 1927
- 13. A Trip to the Moon 1902
- 14. Terminator 2: Judgment Day 1991
- 15. The Wizard of Oz 1939
- 16. Who Framed Roger Rabbit 1988
- 17. Raiders of the Lost Ark 1981
- 18. Titanic 1997
- 19. Lord of the Ring: The Fellowship of the Ring 2001

- 20. Jason and the Argonauts 1963
- 21.E.T. the Extraterrestrial 1982
- 22.Toy Story 1995
- 23. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest 2006
- 24. The Ten Commandments 1953
- 25. The War of the Worlds 1953
- 26.Forrest Gump 1994
- 27. Citizen Kane 1941
- 28. The Seventh Voyage of Sinbad 1958
- 29.20.000 Leagues Under the Sea 1954
- 30. The Terminator 1984
- 31.Aliens 1986
- 32. Mary Poppins 1964
- 33.Lord of the Rings: The Return of the King 2003
- 34. Forbidden Planet 1956
- 35.Babe 1995
- 36. The Day the Earth Stood Still 1951
- 37.Lord of the Rings: The Two Towers 2002
- 38.King Kong 2005
- 39.Avatar 2009

Películas con más influencia (The Matrix)

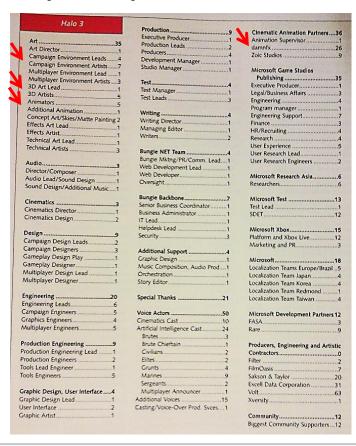

Bullet Time Effect

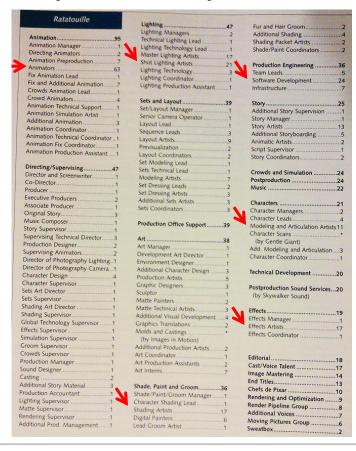

Equipo de producción (Halo3):

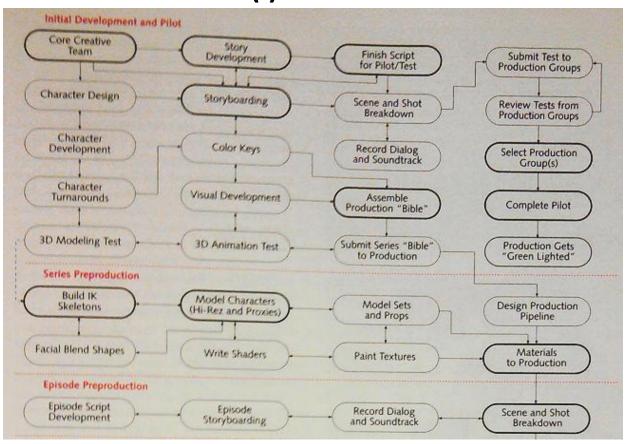

Equipo de producción (Ratatouille):

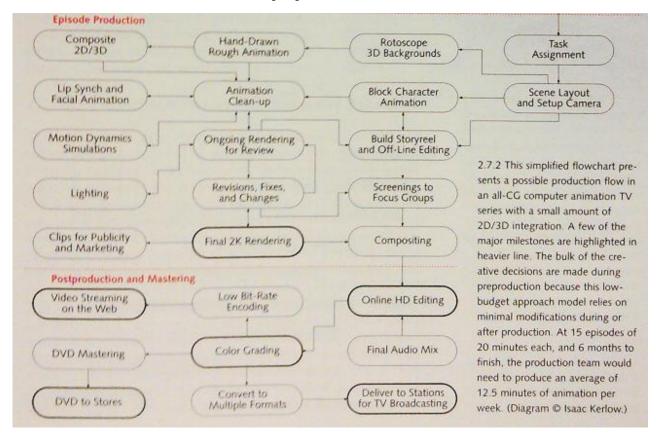

3D Production TV flowchart (I):

3D Production TV flowchart (II):

Proceso de producción en animación por computador:

- Preproduction tasks: grabación diálogos (scratch dialog) -> bases para animación caras
- Storyboards: unidades de producción, composición escenas, acciones y movimiento de cámara
- Animatics, story reels, and previsualization: acciones animadas simplificadas y previsualización
- Modeling: escena, personajes y elementos auxiliares...
- Rough and final scene layout: composición final de la escena
- Rigging: esqueletos internos (IK rigs)
- Texture painting: diseño de texturas complejas (material layers)
- Character animation
- Effects animation and technical animation
- Review and approval or dailies: trabajo de supervisión
- Performance and live action capture on the set: captura de movimientos de actores reales
- Lighting and rendering: iluminación -> posición luces, tipos, efectos... rendering -> shading, proc.

textures

- Rotoscoping and camera tracking
- Compositing, postprocesing, and final output
- Media asset management and technical support

CGI Workflow example (behind the scenes)

https://www.youtube.com/watch?v=szJ9Ohi2FNo

Tema 2: Modelado

- 1.- Introducción
- 2.- Modelos geométricos de representación
- 3.- Técnicas de modelado
- 4.- Transformaciones geométricas
- 5.- Deformadores
- 6.- Sistemas de partículas
- 7.- Fuerzas
- 8.- Efectos atmosféricos

Matrix representation 2D

Representación de transformaciones 2D con una matriz:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

■ Multiplicación de la matriz por un vector columna ⇔ aplicación de una transformación a un punto:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$x' = ax + by$$
$$y' = cx + dy$$

$$y' = cx + dy$$

Matrix representation 2D

■ Transformaciones combinadas mediante multiplicación de matrices:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i & j \\ k & l \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Las matrices representan la mejor forma de definir una secuencia de transformaciones geométricas de forma eficiente

Matrix representation 2D

¿Qué tipos de transformaciones pueden ser representadas con matrices de 2x2?

2D Identity?

$$x' = x$$
$$y' = y$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

2D Scale around (0,0)?

$$x' = sx * x$$
$$y' = sy * y$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sx & 0 \\ 0 & sy \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Matrix representation 2D

 ¿Qué tipos de transformaciones pueden ser representadas con matrices de 2x2?

2D Rotate around (0,0)?

$$x' = \cos \Theta * x - \sin \Theta * y$$

$$y' = \sin \Theta * x + \cos \Theta * y$$

$$x' = \cos \Theta * x - \sin \Theta * y y' = \sin \Theta * x + \cos \Theta * y$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \Theta & -\sin \Theta \\ \sin \Theta & \cos \Theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

2D Shear?

$$x' = x + shx * y$$
$$y' = shy * x + y$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & shx \\ shy & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Matrix representation 2D

¿Qué tipos de transformaciones pueden ser representadas con matrices de 2x2?

2D Mirror over Y axis?

$$x' = -x$$
$$y' = y$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

2D Mirror over (0,0)?

$$x' = -x$$
$$y' = -y$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Matrix representation 2D

¿Qué tipos de transformaciones pueden ser representadas con matrices de 2x2?

2D Translation?

$$x' = x + tx$$
$$y' = y + ty$$

NO!

Solo transformaciones lineales 2D pueden ser representadas con matrices de 2x2

Matrix representation 2D

Las transformaciones lineales son combinaciones de...

- Scale,
- Rotation,
- Shear, and
- Mirror

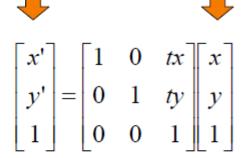
$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Matrix representation 2D

- Traslación 2D representada con una matriz de 3x3:
 - Point represented with homogeneous coordinates

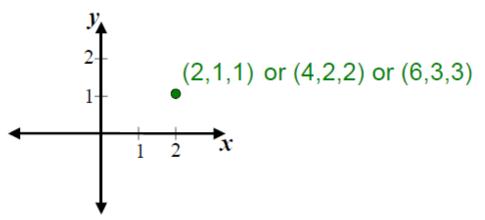
$$x' = x + tx$$
$$y' = y + ty$$

Matrix representation 2D

- Adición de una tercera coordenada para cada punto 2D:
 - (x, y, w) represents a point at location (x/w, y/w)
 - ∘ (x, y, 0) represents a point at infinity
 - (0, 0, 0) is not allowed

Sistema de coordenadas idóneo para representar transformaciones

Matrix representation 2D

Transformaciones básicas 2D como matrices 3x3:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & tx \\ 0 & 1 & ty \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Translate

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \Theta & -\sin \Theta & 0 \\ \sin \Theta & \cos \Theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & shx & 0 \\ shy & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Rotate

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & tx \\ 0 & 1 & ty \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Scale

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & shx & 0 \\ shy & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Shear

Matrix representation 2D

- Las transformaciones afines son combinaciones de...
 - Linear transformations, and
 - Translations

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix}$$

Matrix representation 2D

- Transformaciones proyectivas...
 - Affine transformations, and
 - Projective warps

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ w' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix}$$

Matrix representation 2D

Las transformaciones pueden ser combinadas mediante multiplicación de matrices:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ w' \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & tx \\ 0 & 1 & ty \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \Theta & -\sin \Theta & 0 \\ \sin \Theta & \cos \Theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{p}' = \mathsf{T}(\mathsf{tx},\mathsf{ty}) \qquad \mathsf{R}(\Theta) \qquad \mathsf{S}(\mathsf{sx},\mathsf{sy}) \quad \mathbf{p}$$

Matrix representation 2D

- La representación matricial es una forma eficiente de representar una secuencia de transformaciones:
 - General purpose representation
 - Hardware matrix multiply
 - Efficiency with premultiplication
 - » Matrix multiplication is associative

Matrix representation 2D

Precaución: el orden de las transformaciones influye

» Matrix multiplication is not commutative

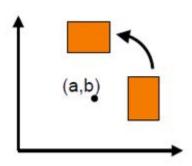
Matrix representation 2D

■ Rotación

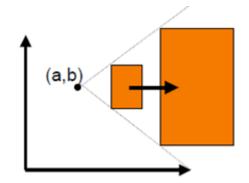
entorno a un punto arbitrario (a,b)

The trick:

First, translate (a,b) to the origin. Next, do the rotation about origin. Finally, translate back.

Escalado de sx,sy entorno a un punto arbitrario (a,b)

Matrix representation 3D

- Misma idea que las transformaciones 2D
 - Homogeneous coordinates: (x,y,z,w)
 - 4x4 transformation matrices

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ w' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \\ m & n & o & p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix}$$

Matrix representation 3D

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix}$$

Identity

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 1 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 1 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix}$$

Translation

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix}$$

Scale

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix}$$

Mirror over X axis

Matrix representation 3D

Rotate around Z axis:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \Theta & -\sin \Theta & 0 & 0 \\ \sin \Theta & \cos \Theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix}$$

Rotate around Y axis:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\Theta & 0 & -\sin\Theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin\Theta & 0 & \cos\Theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix}$$

Rotate around X axis:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\Theta & -\sin\Theta & 0 \\ 0 & \sin\Theta & \cos\Theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix}$$

Global deformations

- Alan Barr, SIGGRAPH '84
- A 3x3 transformation matrix affects all vertices
 - -P'=M(P)P
- M(P) can taper, twist, bend...

¿SIGGRAPH?

SIGGRAPH

SIGGRAPH (short for **S**pecial **I**nterest **G**roup on **GRAPH**ics and Interactive Techniques) is the name of the annual conference on computer graphics (CG) convened by the ACM SIGGRAPH organization. The first SIGGRAPH conference was in 1974. The conference is attended by tens of thousands of computer professionals. Past SIGGRAPH conferences have been held in Los Angeles, Dallas, New Orleans, Boston and elsewhere across the United States.

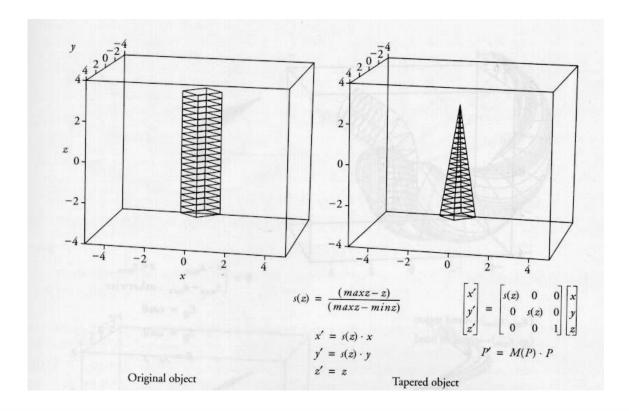
http://www.siggraph.org/s2014/

http://www.youtube.com/watch?v=GJ5L0zkTkB4&list=PLUPhVMQuDB_avy_6-qmDg5R-0pwCYvTt4&index=4

Global deformations

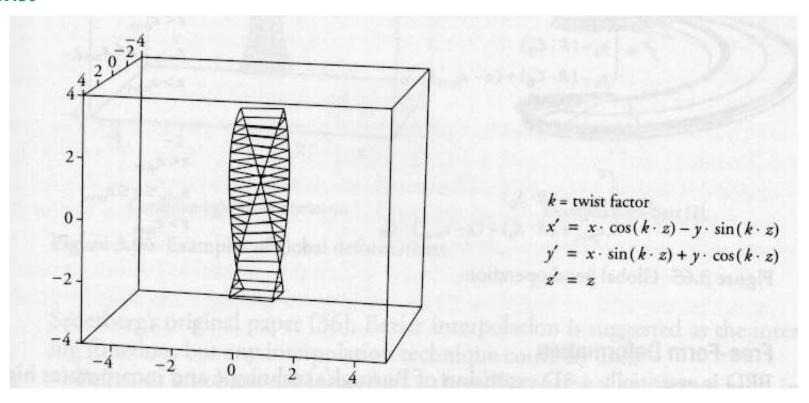
Taper

Global deformations

Twist

Modelado y Animación por Computador Tema 2: Modelado

Global deformations

Bend

$$(z_{\min}; z_{\max})$$
—bend region (y_0, z_{\min}) —center of bend

$$x' = x$$

$$y' = \begin{pmatrix} y \\ y_0 - (R \cdot C_{\theta}) \\ y_0 - (R \cdot C_{\theta}) + (z - z_{\text{max}}) \cdot S_{\theta} \end{pmatrix}$$

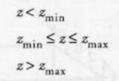
$$z' = \begin{pmatrix} z \\ z_{\min} + (R \cdot S_{\theta}) \\ z_{\min} + (R \cdot S_{\theta}) + (z - z_{\max}) \cdot C_{\theta} \end{pmatrix}$$

$$\theta = \begin{pmatrix} z - z_{\min} & z < z_{\max} \\ z_{\max} - z_{\min} & \text{otherwise} \end{pmatrix}$$

$$C_{\theta} = \cos \theta$$

$$S_{\theta} = \sin \theta$$

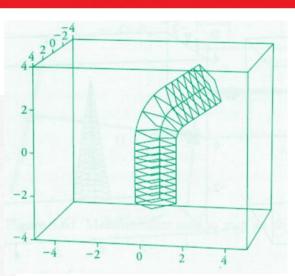
$$R = y_0 - y$$

$$z < z_{\min}$$

$$z_{\min} \le z \le z_{\max}$$

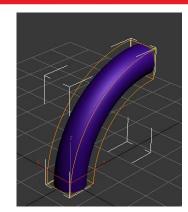
$$z > z_{\max}$$

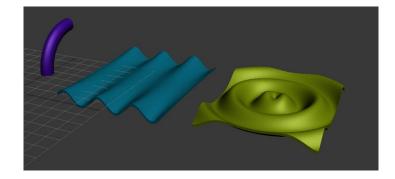
Modifiers

3D Studio Max

- Bend
- Taper
- Twist
- Spherify
- Noise
- •Ripple
- •Skew
- Squeeze
- Strech
- Wave

Object-space modifiers

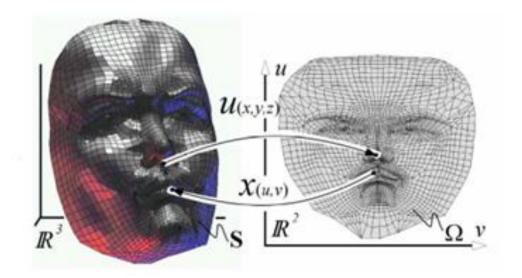
Cylinder001

Polygonal Mesh Processing. Analysis.

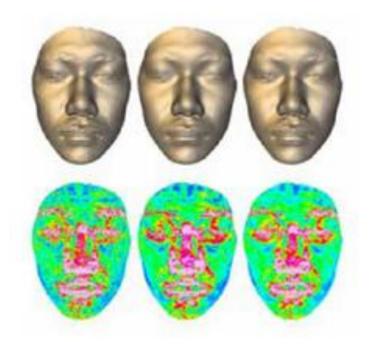
Parametrization

Polygonal Mesh Processing. Analysis.

Diferential geometry

Polygonal Mesh Processing. Analysis.

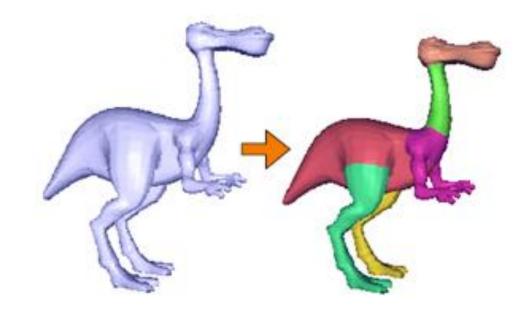
Feature detection

Polygonal Mesh Processing. Analysis.

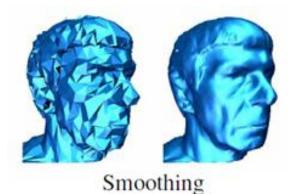
Segmentation

Polygonal Mesh Processing. Editing.

Smoothing, sharpening, deformation, etc.

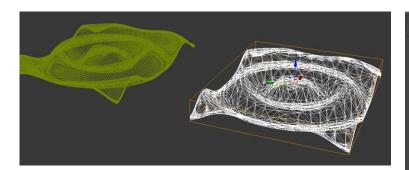
Sharpening

Modifiers

3D Studio Max

- Cap holes
- Mesh smooth
- Optimize
- ProOptimizer
- •Smooth
- •Turbo smooth
- •Welder

Object-space modifiers

