

TRACE ET RIGG

AVEC

Harmony 24

Objectifs de la formation

Ce stage de formation de 70 heures est une initiation complète et intensive au dessin, trace, vectorisation et au rigg par un apprentissage du logiciel Toon Boom Harmony. L'attention sera portée sur la création de props et de personnage jusqu'à la création d'un rigg complet. A l'issue de cette formation les stagiaires seront aptes à répondre au poste de Rigger sur Toon Boom Harmony

Durée

70 heures

Profil des stagiaires

- Graphistes, Animateur traditionnel ou digital 2D/3D, réalisateur, directeur artistique.

Pré-requis :

Aisance suffisante dans l'environnement informatique, maîtrise du dessin, et des bases de l'animation 2D.. Avoir une expérience avec un ou plusieurs autres logiciels d'animation est un plus.

Moyens pédagogiques

Les formations sont conçues autour d'une pédagogie active, faisant appel à la participation

des stagiaires. Elles s'appuient en particulier sur l'alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques et d'une découverte accompagnée du logiciel Toon Boom avec une alternance d'exposés/ de démonstration et de co-création/ exercices d'entraînement et de positionnement.

Moyens techniques

- 1 station par stagiaire, Full HD
  - Tablette Graphique Cintiq
  - Logiciel Toon Boom Harmony Premium
- En cas de formation a distance un prêt de matériel peut être envisagé.

Programme

Jour 1

Se familiariser avec Harmony
Création d'un plan et prise de connaissance avec sa structure dans Harmony
Présentation de l'interface du logiciel, des différentes vues, des différents outils et barres d'outils, des raccourcis clavier et des préférences.
Organiser et créer son interface de travail, customisation des barres d'outils
Dans le plan

Définir la longueur d'un plan et son format.
Créer des dessins d'animes
Découverte de la feuille d'expo, la Timeline et la node view
Le Composite Bitmap et Pass Through.
Le node drawing (substitutions et paramètres)
Étendre une exposition jusqu'à la fin du plan.
Découverte et prise en main des outils de dessin
Présentation des sous couches Line art et du mode Colour art (overlay-layer et underlay layer, utile en rigg)
Utiliser l'onion skin (pelure d'oignon)

Jour 2

Importer des images dans un plan (Les options d'import)
Création et Fonctionnement de la palette de couleur (différents types de palettes, différence entre clone et duplication)
Création d'un modèle couleur et importation d'un modèle couleur (?)
Mise en couleur
Les textures
L'outil « Edit gradient/texture »
Exercice : mise en pratique avec un props

étude du props pour les besoins de l'animation (séparations des éléments)
utiliser la grille pour centrer les objets et les différentes vues
nomenclature des différents éléments
apprendre à faire une trace nette avec une belle ligne et un minimum de point
bien fermer les lignes
apprendre à utiliser les pen settings
pencil editor
grouper les éléments

Jour 3

Trace – couleur et découpe d'un personnage sur différents dessins prêt pour le Rigg

Etude d'un personnage : découpe et besoins pour le rigg et l'animation
Préparation du fichier :

Importer le turn et les lips/ expressions/blink
Utiliser la grille pour centrer le dessin dans le plan
Placer les clés et caler le turn
Savoir laisser suffisamment d'images pour les lips et expressions si il y a
Organiser la Timeline et placer des marqueurs de couleur dans la timeline /indication changement de Face/lips/expression....
Clean d'une vue du turn

nomenclature des éléments
trace du personnage
Mise en couleur de la trace
Bien utiliser les sous-couches (ombres, accessoires, devant/derrière pantalon ou chapeau etc...)
organiser les drawings
Placer des backdrops pour bien organiser la node view
Clean des éléments type bouches/mains/blink

anticiper les besoins pour l'animation (séparation des éléments de la bouches, substitutions)
Utilisation de la library (faire des templates, réutilisation d'éléments et optimisation du travail)

Jour 4

Base du rigg

Étude de différents types de rigg de personnage pour le cut out
Choix des types de drawings et propriétés
Peg et points de pivots
points de pivots de drawings
Cutter / auto patch / Art Layer nodes
Rôle des composites et gestion du « Z »
Rôle et intérêt des groupes et gestion de la hiérarchie.
Exercice : se servir du props fait en trace pour faire un rigg simple

Jour 5

Techniques courantes et avancées

Créer et placer des articulations de façon optimale

Les deformers et kinematic output

Les contraintes

Patches, système »merge » et sélecteurs

Membres : bras/jambes, main/pieds, Ailes, Tentacules

Props et vêtements : jupe/robe, bracelet/chaussettes, chaussures/bottes

Étude d'autres cas récurrents de rigg : pédalier, roue, véhicule..

Jour 6 & 7(exercice sur les deux journées)

Création d'un rigg cut-out

Analyse de designs et des besoins pour déterminer les choix techniques en création de pantin

hiérarchie d'une puppet

symétrie des éléments du personnage : clone et static transformation

synchronisation de dessins

Expressions (locker des valeurs de peg)

membre IK/FK

rigg facial : bouche et yeux

gestion des props externes au rigg du perso

Exercice

Clean de design /découpe du design pour le rigg
positionnement des joints

Création d'un pantin sur 1 vue avec facial,
application des techniques étudiées

Jour 8

Master controller

Intérêt et contraintes du système master contrôler

Apprendre à créer et utiliser le système master contrôler « slider » et « grid »

Manipulation et hiérarchisation des nodes
»contrôler » dans un rigg

Application dans les dossiers du »USA DB » et
»scripts » optimisation et contraintes de création.

Ajout d'un système master contrôler dans le rigg
créé la veille

Pose copier :

Apprendre à créer et utiliser le système Pose
Copier

Jour 9

RIGG 360°

Intérêt et contrainte d'un rigg 360°

Étude d'un rigg 360°

Réalisation d'un rigg de tête 360°

Jour 10

Préparer son fichier pour l'animation :
checker son rigg

Tester son rigg

création des templates utiles à l'anim : Master
template et action template

Export avec un write

Optimiser son rigg :

backdrops

code couleurs des layers pour les animateurs

Handles

display

Optimiser le temps de travail et son rigg

templates

marqueurs de timeline

blank rigg

scripts (comment les installer et s'en servir)

Évaluation

L'évaluation sera faite par le formateur tout au long de la formation par le biais de divers exercices détaillés dans le programme.

Formalisation à l'issue de la formation

Une attestation de formation sera délivrée à l'issue de la formation.

Votre formateur.trice

Formateur certifié Toon Boom