

Vers une animation expressive

Marier réalisme et contrôle ?

Marie-Paule Cani

Univ. Grenoble-Alpes, CNRS & Inria

COLLÈGE
DE FRANCE
—1530—

Organisation du cours

« Façonner l'imaginaire »

Partie 1 : Création numérique 3D

- Modélisation géométrique constructive : choix d'une représentation
- Sculpture virtuelle: des modèles d'argile aux déformations de l'espace
- Modélisation 3D à partir de dessins 2D
- Réutilisation et transfert des modèles 3D

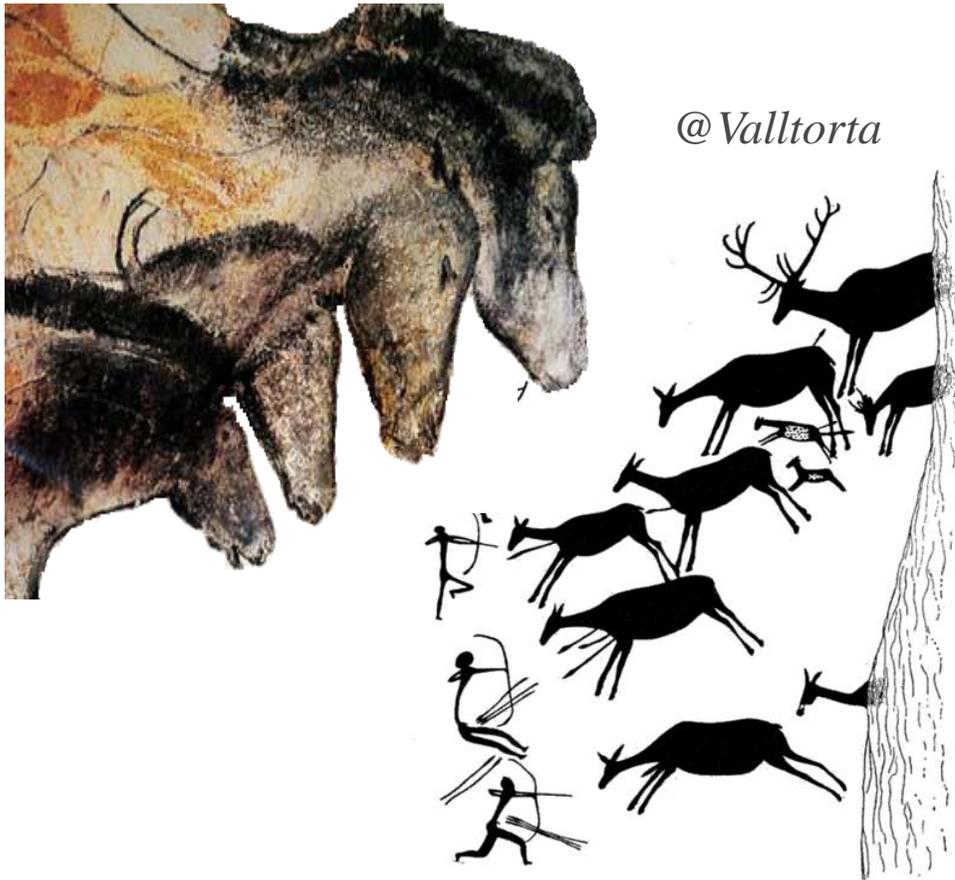
Partie 2 : Mondes virtuels animés

- Création intuitive des éléments d'un paysage
- Animation efficace de phénomènes naturels : des détails qui s'adaptent
- Humains et créatures virtuelles : animation par habillages successifs
- **Cours 8 : Vers une animation expressive – marier réalisme et contrôle ?**
- **Séminaire : Florence Bertails-Descoubes**, Inria Grenoble

Modélisation numérique de fibres en contact pour la synthèse de chevelures réalistes

Façonner l'imaginaire

Créer des formes... et des mouvements ?

La chute @JB Martin

Créer sur un média numérique

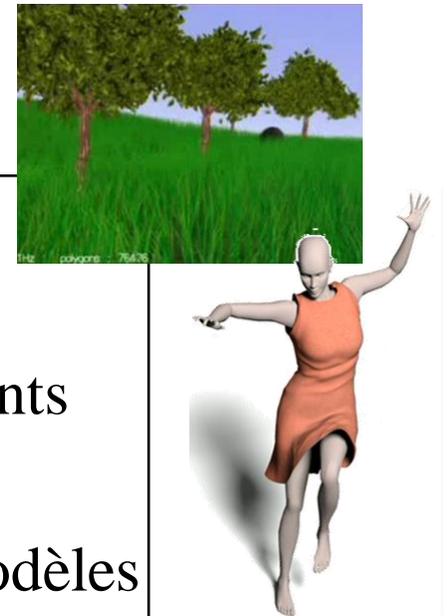

- Dessiner, mais en 3D
- Sculpter des matières structurées
- *Représenter des contenus animés*

Modélisation
« expressive »

Pour créer les mouvements

- Animation procédurale
- ✓ Hiérarchies de sous-modèles
rapide, paramètres indépendants
- ✓ Réalisme visuel
connaissances intégrées aux modèles

Contrôle indirect!

Utilisation du média numérique

- Dessiner, mais en 3D
- Sculpter des matières structurées
- *Représenter des contenus animés*

Modélisation
« expressive »

Ce cours

- *Création expressive d'animations*

- ✓ « Dessiner » ou « sculpter » des mouvements ?
- ✓ Ebaucher un mouvement avant de fixer la forme ?
- ✓ Combiner ce contrôle avec de l'aide au réalisme ?

Vers une « animation expressive »

Plan du cours

Mouvements simples : processus périodique ou stationnaire

- Foules : sculpter ou peindre du contenu animé
- Cascades : combiner réalisme et contrôle

Mouvements libres : exemples des personnages

- Ebaucher et interpoler des postures
- Dessiner un mouvement dans « l'espace-temps »

Séminaire de Florence Bertails-Descoubes : « Réalisme et contrôle »

Modélisation numérique de fibres pour la synthèse de chevelures réalistes

✓ *Mouvements périodiques*

- *Les foules*

✓ *Mouvements libres*

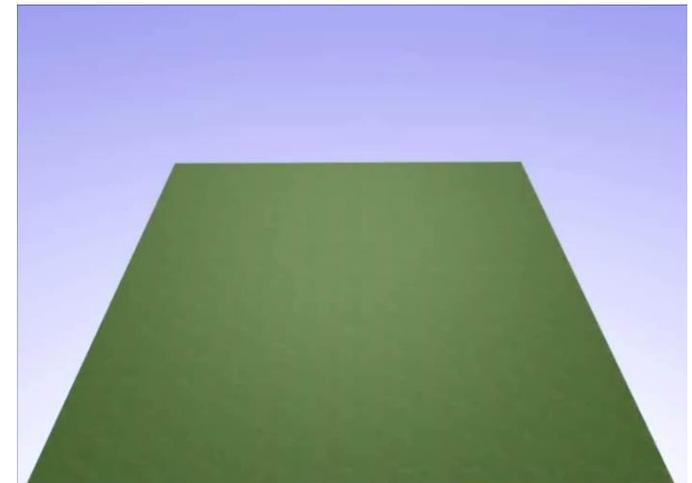
Peupler les mondes virtuels

Sans limite en temps ni espace

- Foules aux trajectoires **périodiques**
- Méthode des « textures de foules » [YMPT09]
(cf. séminaire de Julien Pettré)

Rappel : carreaux de texture

- Trajectoires périodiques prédéfinies
- Se raccordent en espace et en temps
- Empruntées par des personnages variés

mirrored patterns

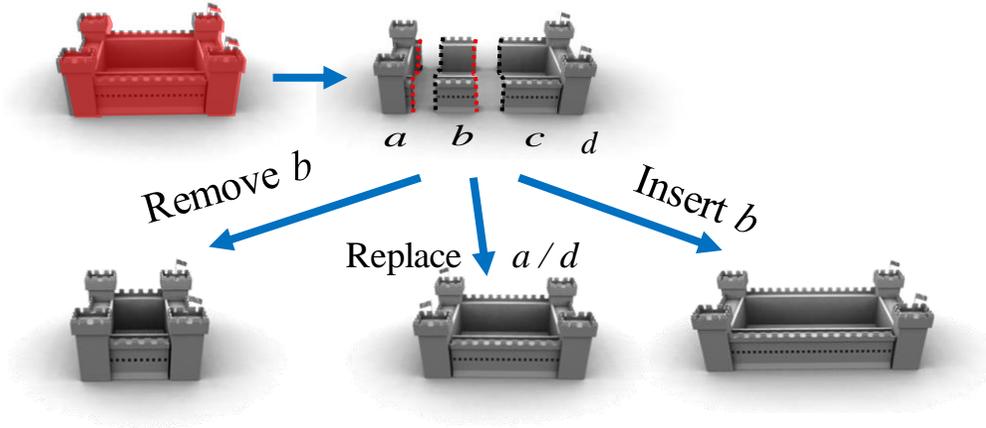
✓ *Mouvements périodiques*

• *Les foules*

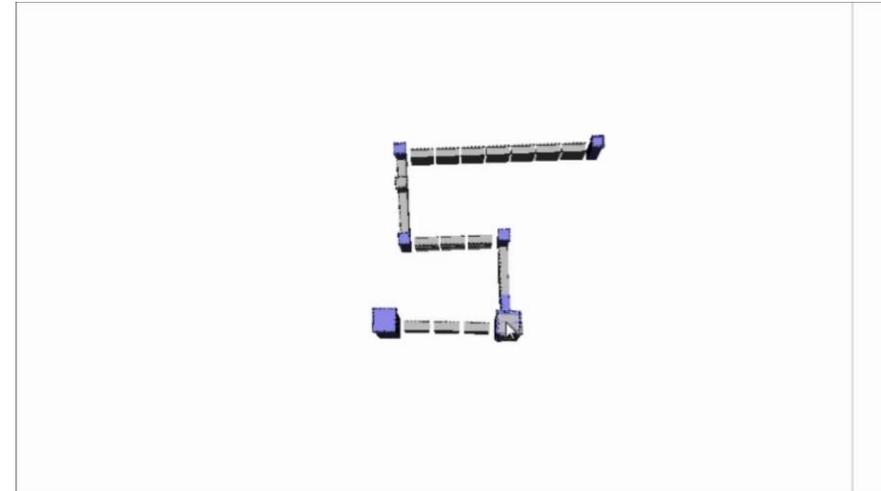
✓ *Mouvements libres*

Créer simplement ces animations ?

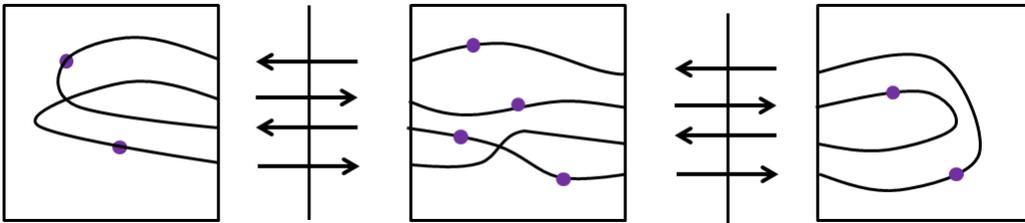
Similaire aux formes structurée : grammaires de type puzzle

Modèle élastique « mutable »

Textures de foule : puzzle espace-temps

→ Sculpture possible !

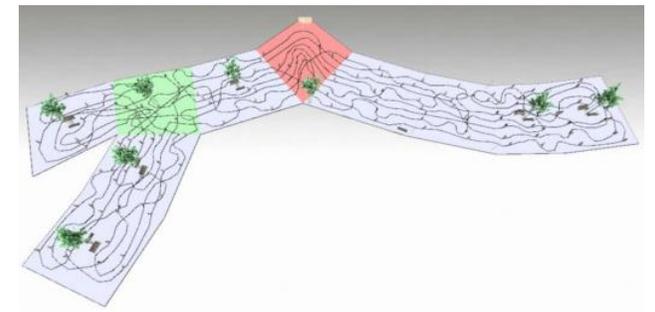
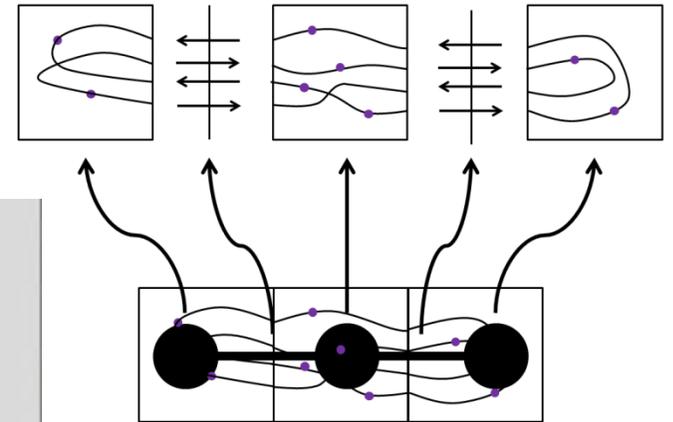
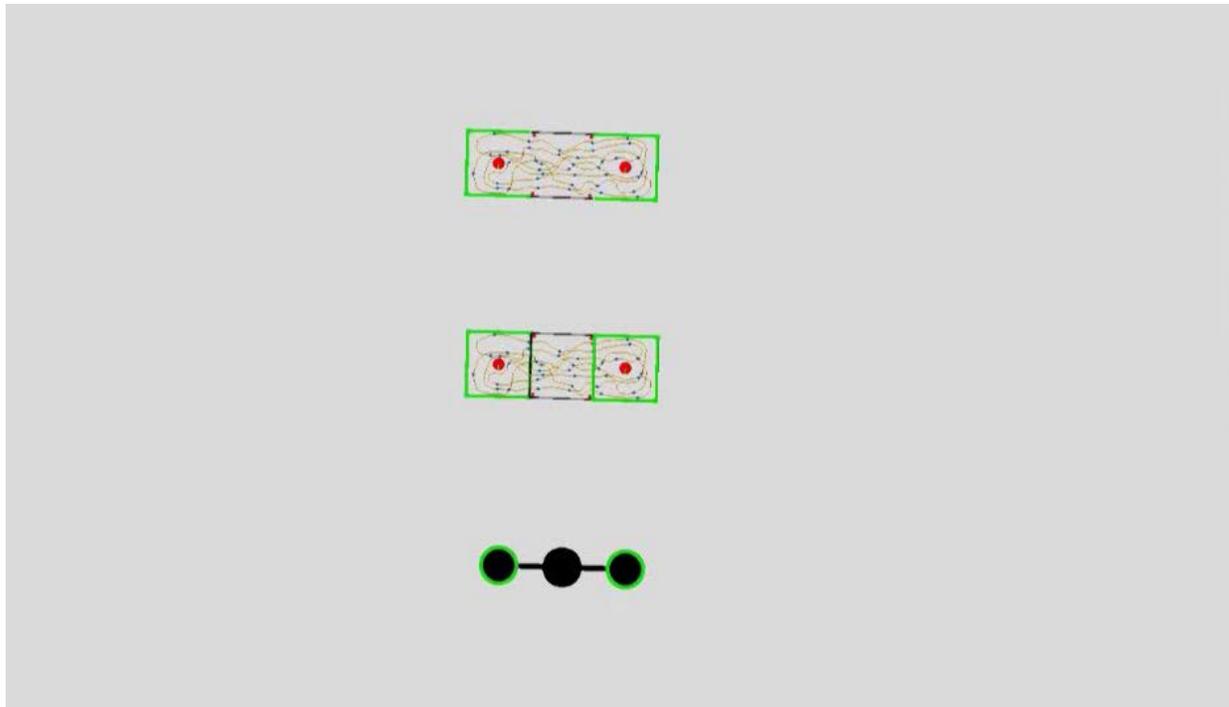
✓ *Mouvements périodiques*

- *Les foules*

✓ *Mouvements libres*

Sculpture en espace

- Représentation par graphe déformable
- Modèle élastique mutable

[Jordao 2014]

✓ *Mouvements périodiques*

- *Les foules*

✓ *Mouvements libres*

Sculpture en temps ?

Superposer des textures interchangeables

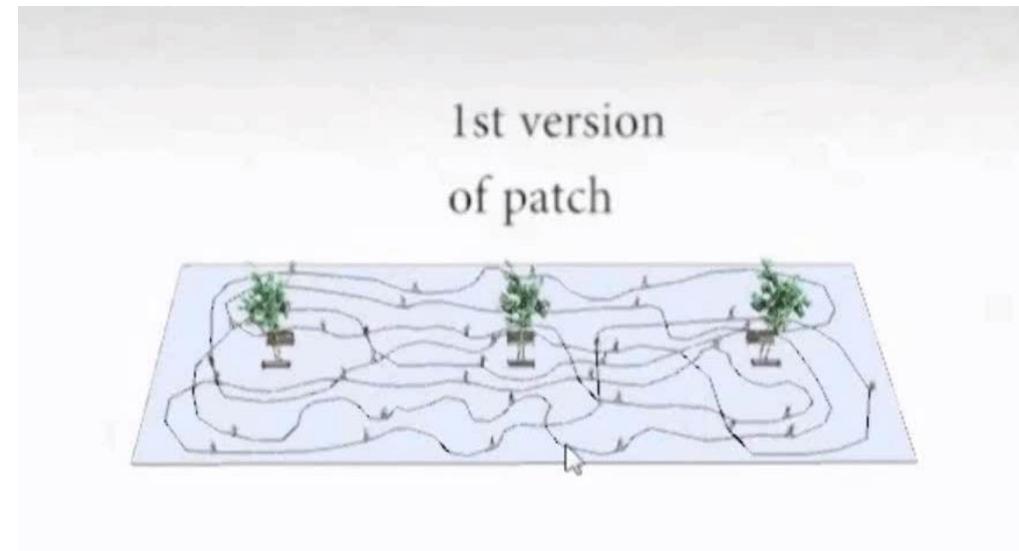
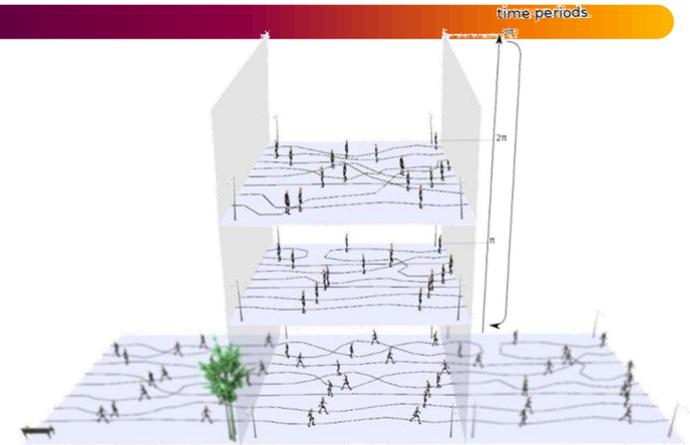
- Change la périodicité temporelle

Résultat [*Jordao 2014*]

- Les trajectoires changent
- Mais le mouvement est continu !

Ne permet pas d'accélérer ou ralentir

Poserait des problème de densité !

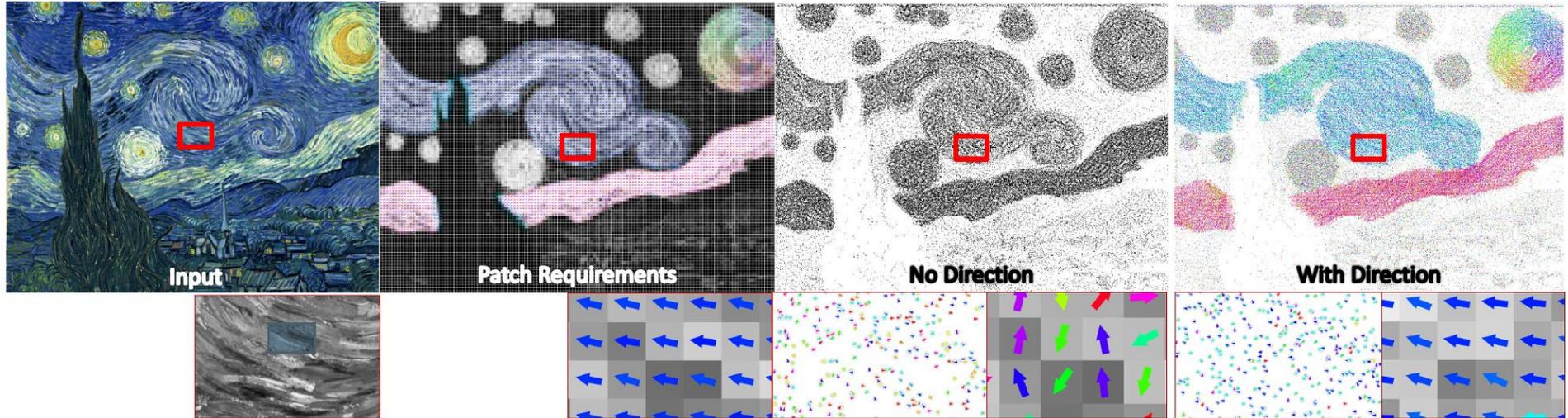
✓ *Mouvements périodiques*

- *Les foules*

✓ *Mouvements libres*

Contrôle en densité et direction ?

Métaphore de peinture

- L'utilisateur peint les densités et directions souhaitées
- Le système calcule des textures de foule vérifiant ces contraintes
  - ✓ hypothèse : contraintes invariantes dans le temps

✓ *Mouvements périodiques*

• *Les foules*

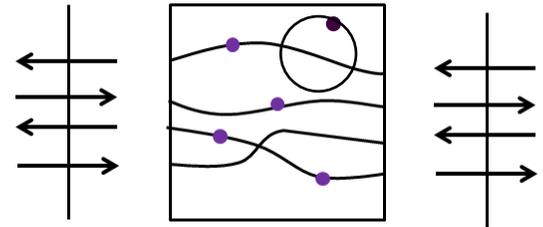
✓ *Mouvements libres*

Contrôle en densité et direction

Souhait : ne pas trop jouer sur

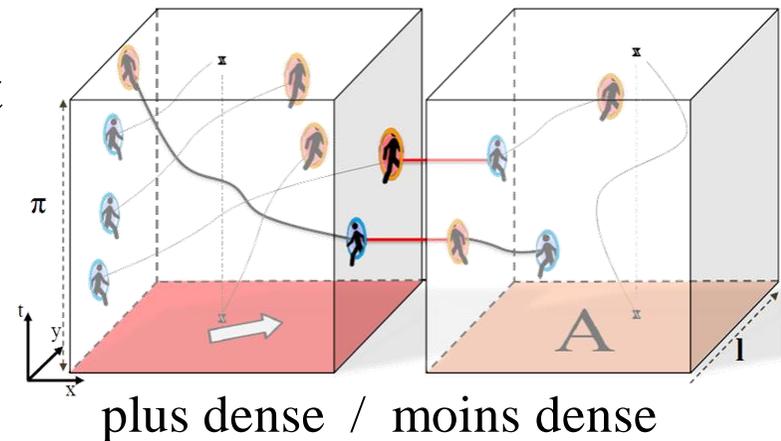
✓ Personnages endogènes D_{en} vs exogènes D_{ex}

✓ Ajout de « sources » ou de « puits »

Difficultés

- Nb entrées = nb sorties, pour tout élément
- Les positionner selon les contraintes (densité et direction)
- Les choix se propagent aux voisins !

✓ *Mouvements périodiques*

- *Les foules*

✓ *Mouvements libres*

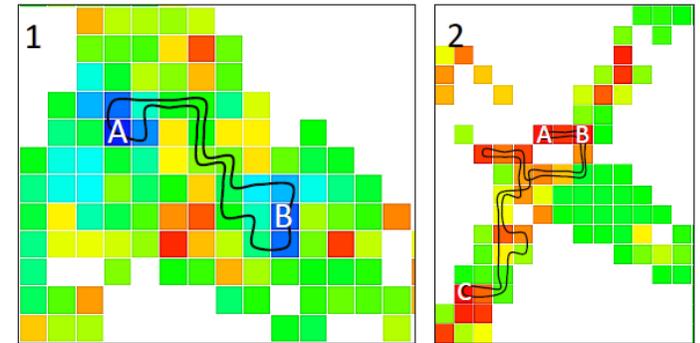
Contrôle en densité et direction

Erreur $E = E_{densité} + E_{direction}$

Algorithme d'optimisation

- A partir de données aléatoires, itérer pour chaque composante fortement connexe

1. Plus court chemin entre zones pas assez denses
– Ajouter un personnage le long de ces chemins
2. Plus cours chemin (sans cases vides !) entre zones trop denses
– Enlever un personnage de long de ces chemins

Bleu: pas assez dense
Rouge: trop dense

Tenir compte de la direction du segment entrée-sortie au besoin

- Engendrer des trajectoires précises sans collision

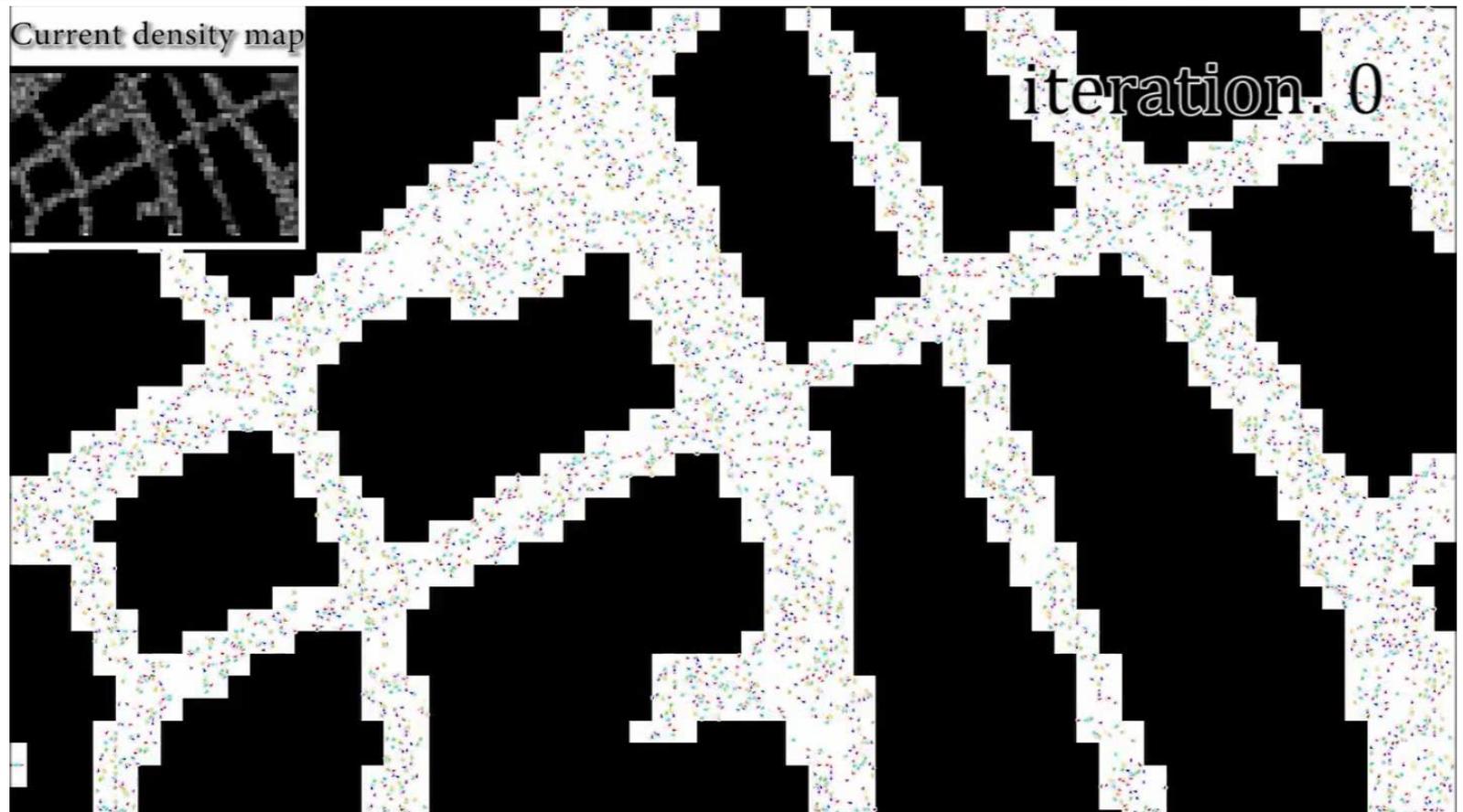
✓ *Mouvements périodiques*

• *Les foules*

✓ *Mouvements libres*

Contrôle en densité et direction

Premiers résultats

Bilan

Contrôle
intuitif

Aucune
aide au
réalisme !

✓ *Processus stationnaire*

• *Les cascades*

✓ *Mouvements libres*

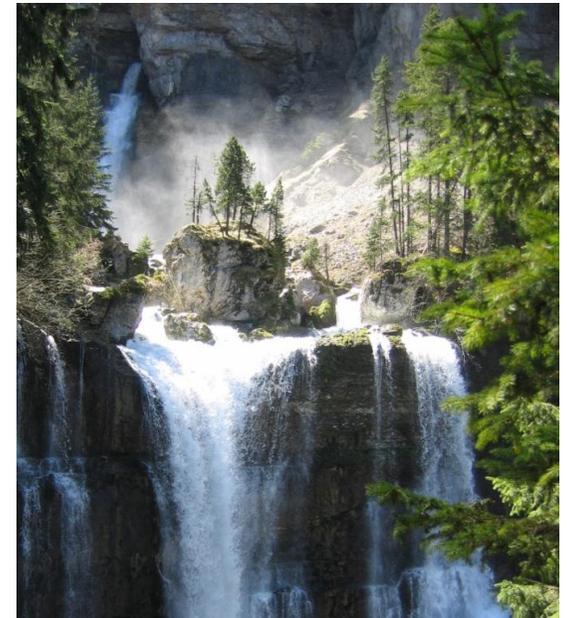
Combiner réalisme et contrôle?

Exemple de la création d'un réseau de cascades

- Cas simple : processus stationnaire
- Critères de réalisme (mécanique des fluides)

Offrir du contrôle en gardant le réalisme ?

- Trajectoires et débits dictés par le terrain
- Mais sculpter ce dernier serait trop indirect!

✓ *Processus stationnaire*

- *Les cascades*

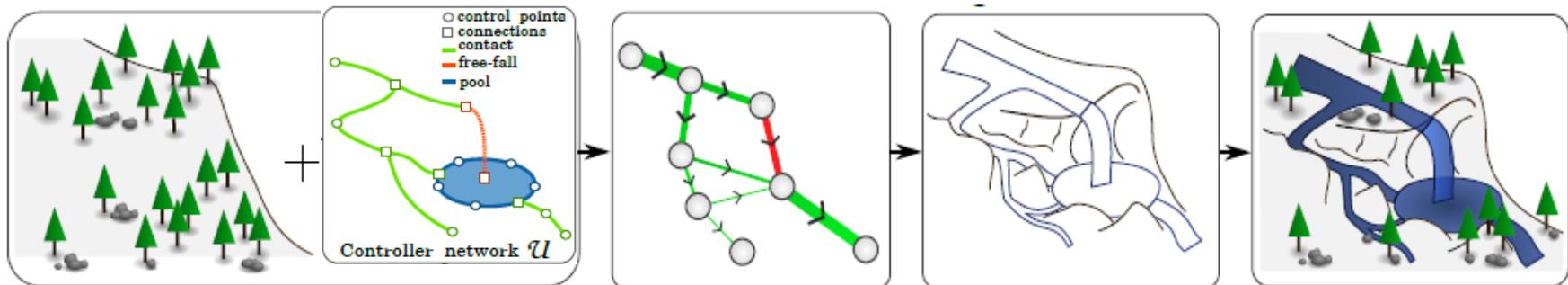
✓ *Mouvements libres*

Combiner réalisme et contrôle?

Jouer sur le niveau de contrôle

Chaîne de traitement

- L'utilisateur dessine un réseau
- Des débits cohérents sont calculés
- Le terrain s'adapte automatiquement

Réseau hydraulique / géométrie / détails

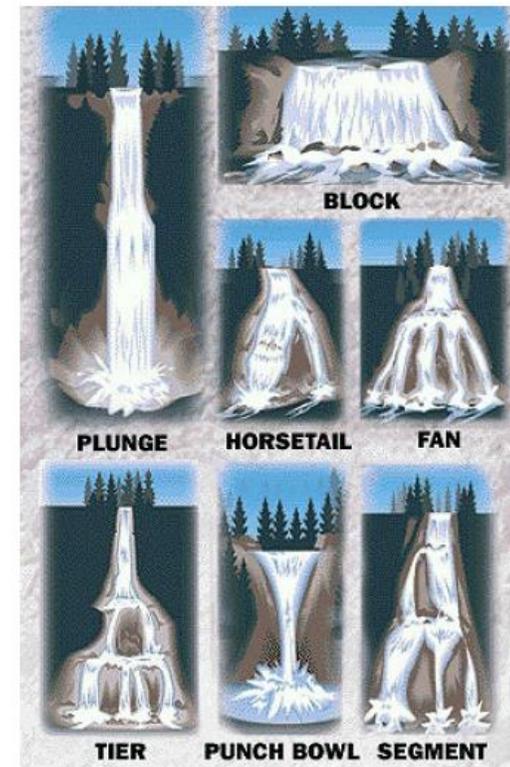
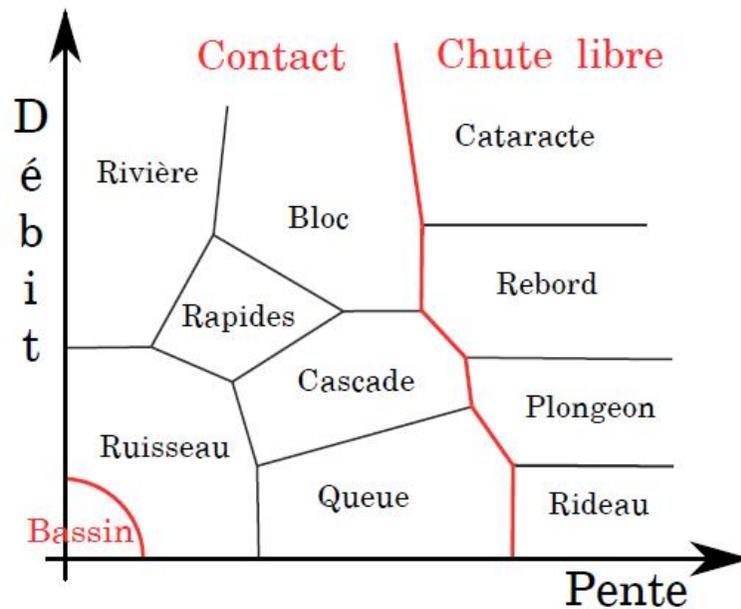
✓ *Processus stationnaire*

- *Les cascades*

✓ *Mouvements libres*

Contrôle du type de cascade

- L'utilisateur choisit : contact / chute libre
- Un type précis sera calculé d'après la pente et le débit

✓ *Processus stationnaire*

- *Les cascades*

✓ *Mouvements libres*

Création sur un terrain existant

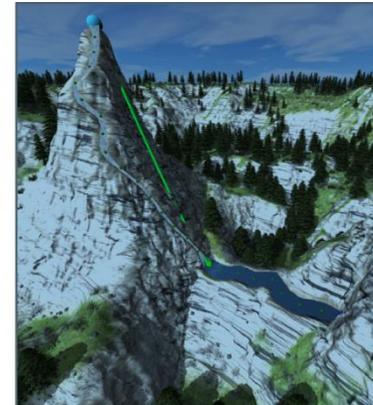
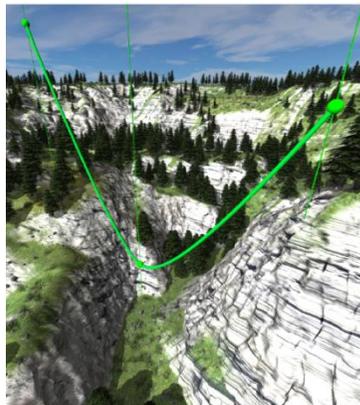
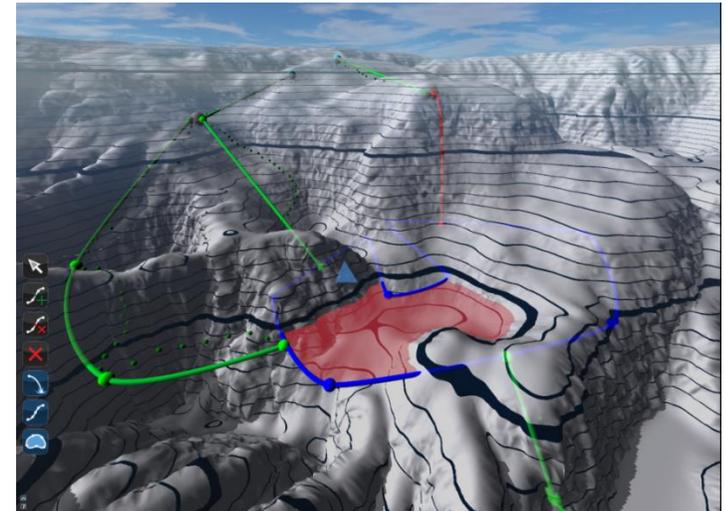
- Contact : splines
- Chutes libres: segments
- Bassin: spline fermée

Maintien automatique de la validité

- Pas de cycle
- Pente suffisante

Plaquage sur le terrain

- En option

✓ *Processus stationnaire*

• *Les cascades*

✓ *Mouvements libres*

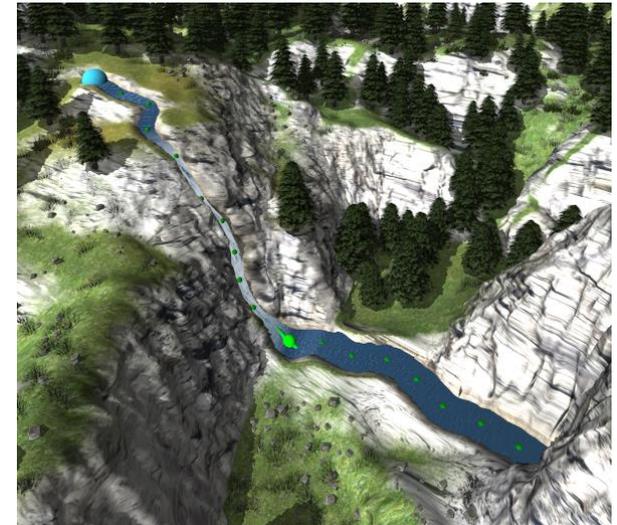
Génération réseau hydraulique

But : Type de chute et trajectoires détaillées plausibles ...

Que traiter d'abord ?

Notre approche

1. Calcul des débits sur le réseau grossier
2. En déduire des trajectoires détaillées
3. Les types des segments de chute sont calculés

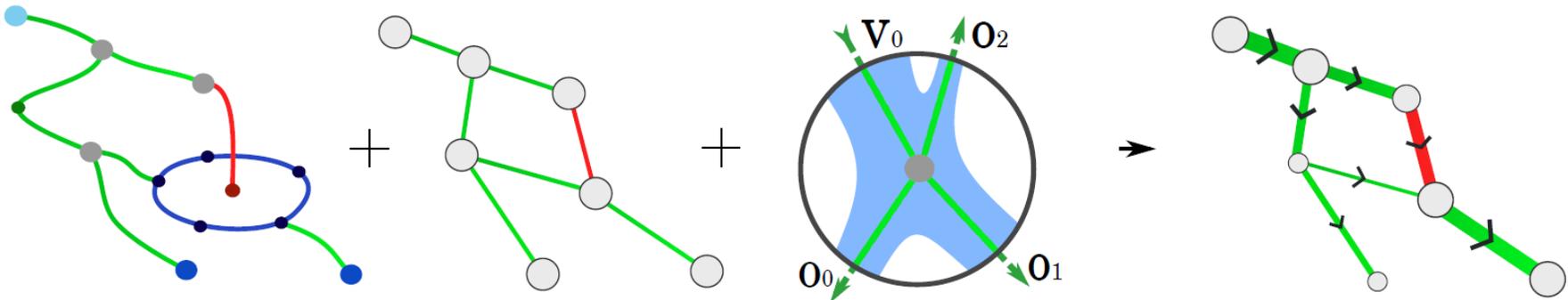
✓ *Processus stationnaire*

- *Les cascades*

✓ *Mouvements libres*

Calcul de débits plausibles

Prendre en compte les angles jonction

- Calcul pour une branche

$$w_{ji} = 1 + C(\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{o}_j)$$

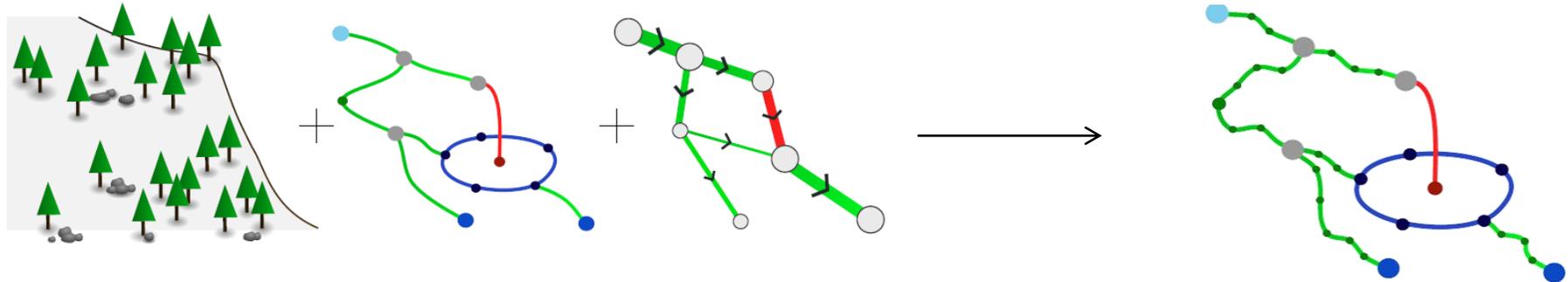
$$\text{debit}_j = \sum_i \text{debit}_i \frac{w_{ji}}{\sum_j w_{ji}}$$

✓ *Processus stationnaire*

- *Les cascades*

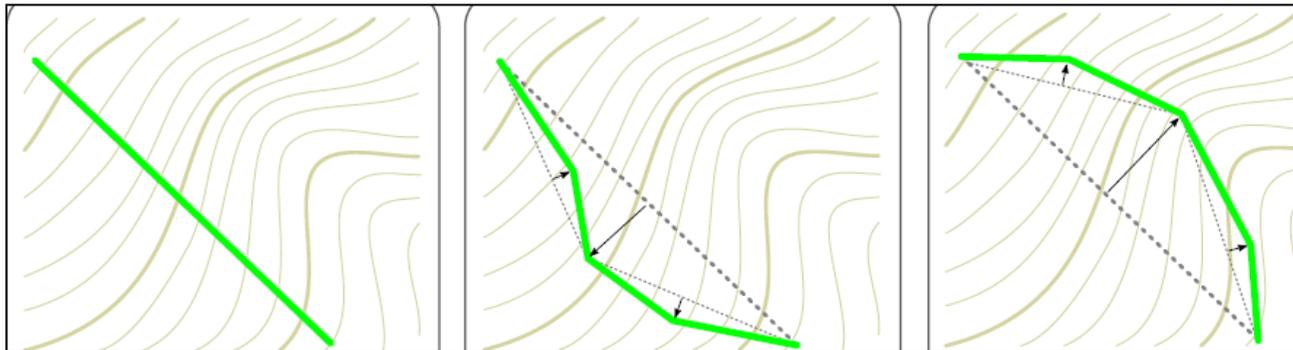
✓ *Mouvements libres*

Calcul des trajectoires détaillées

Deux méthodes

- Perturbation aléatoire fonction du débit
- Glissement au creux de la pente

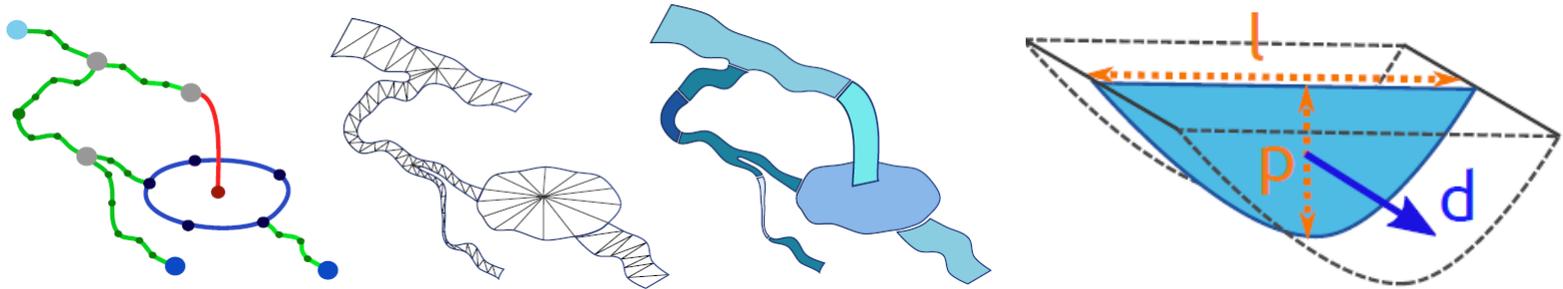

✓ *Processus stationnaire*

- *Les cascades*

✓ *Mouvements libres*

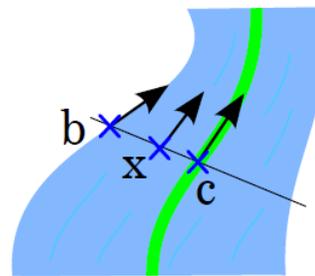
Type de cascade et aspect visuel

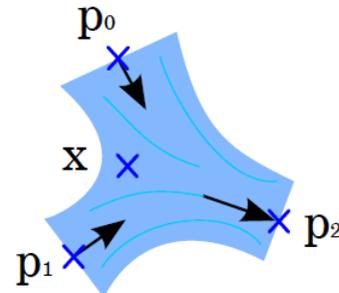
Calculs successifs : Type(pente, débit), Vitesse(pente),
Largeur(Vitesse ,débit), profondeur(Largeur, type)

Surface de l'eau animée

- Cartes de vitesse
- Advection de textures

Interpolation 1D

Interpolation 2D

Simulation 2D

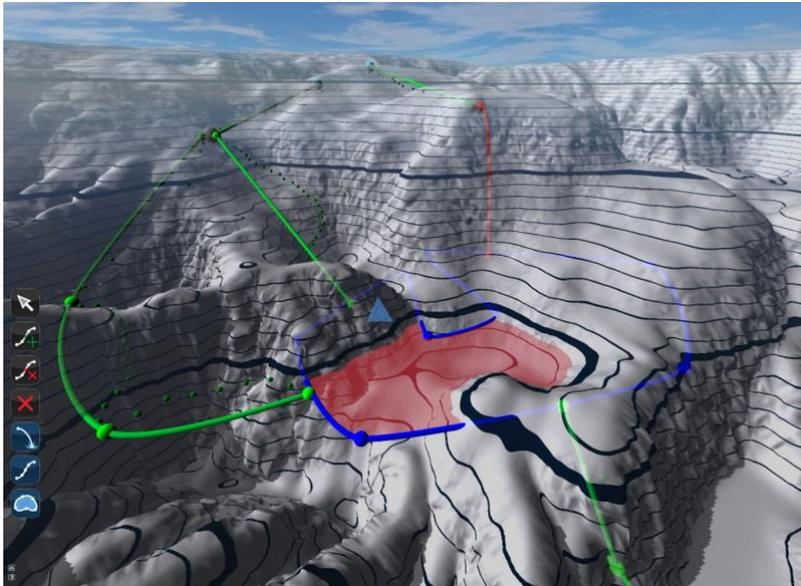
✓ *Processus stationnaire*

• *Les cascades*

✓ *Mouvements libres*

La cascade sculpte le terrain

- Propagation de contraintes de déplacement
(comme pour le dessin de montagnes)
- Des détails sont ajoutés (arbres, rochers, particules...)

✓ *Processus stationnaire*

- *Les cascades*

✓ *Mouvements libres*

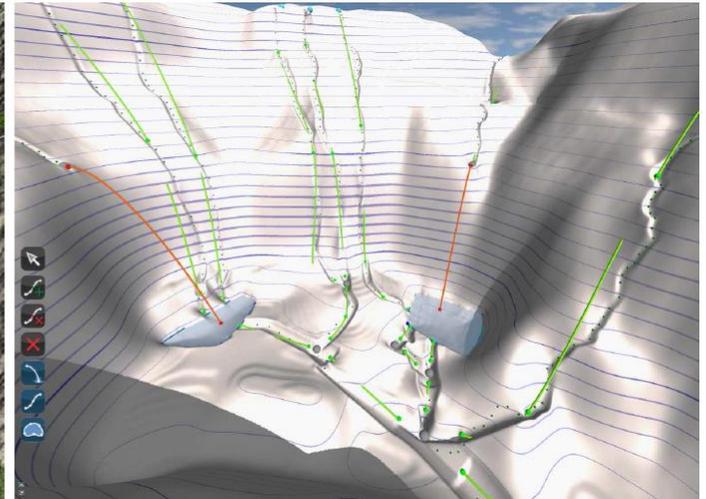
Validation [Emilien 2015]

Création d'une scène spécifique : le trou de fer à la Réunion

- Temps de modélisation < 10 min
- Temps de génération < 1 sec

Photo @Serge Gélabert

✓ *Processus stationnaire*

- *Les cascades*

✓ *Mouvements libres*

Résultats [Emilien 2015]

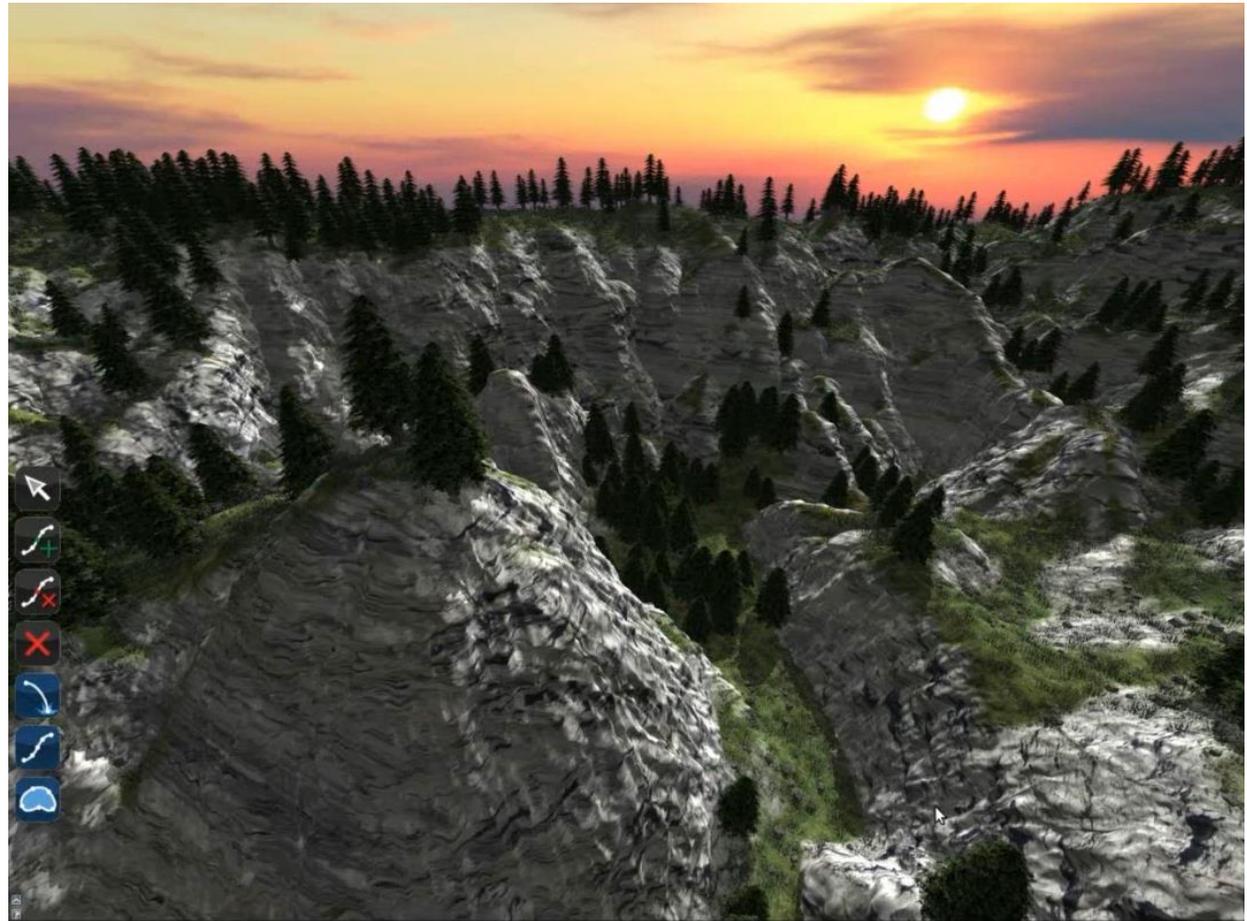
Réalisme et contrôle imbriqués

- Curseur réglable
- Mvt. stationnaire

Mvt dynamique

- Contrôle équilibre
- Modèles inverses

*Cf séminaire Florence
Bertails-Descoubes*

✓ *Cas simples: foules et cascades*

✓ *Mouvements libres*

Création de mouvements libres ?

Cas des personnages

3 méthodes

Simulation

Spécification
manuelle

Capture

Mouvement imaginaire

- Logiciels standard
- Temps et savoir-faire !

@ ACM

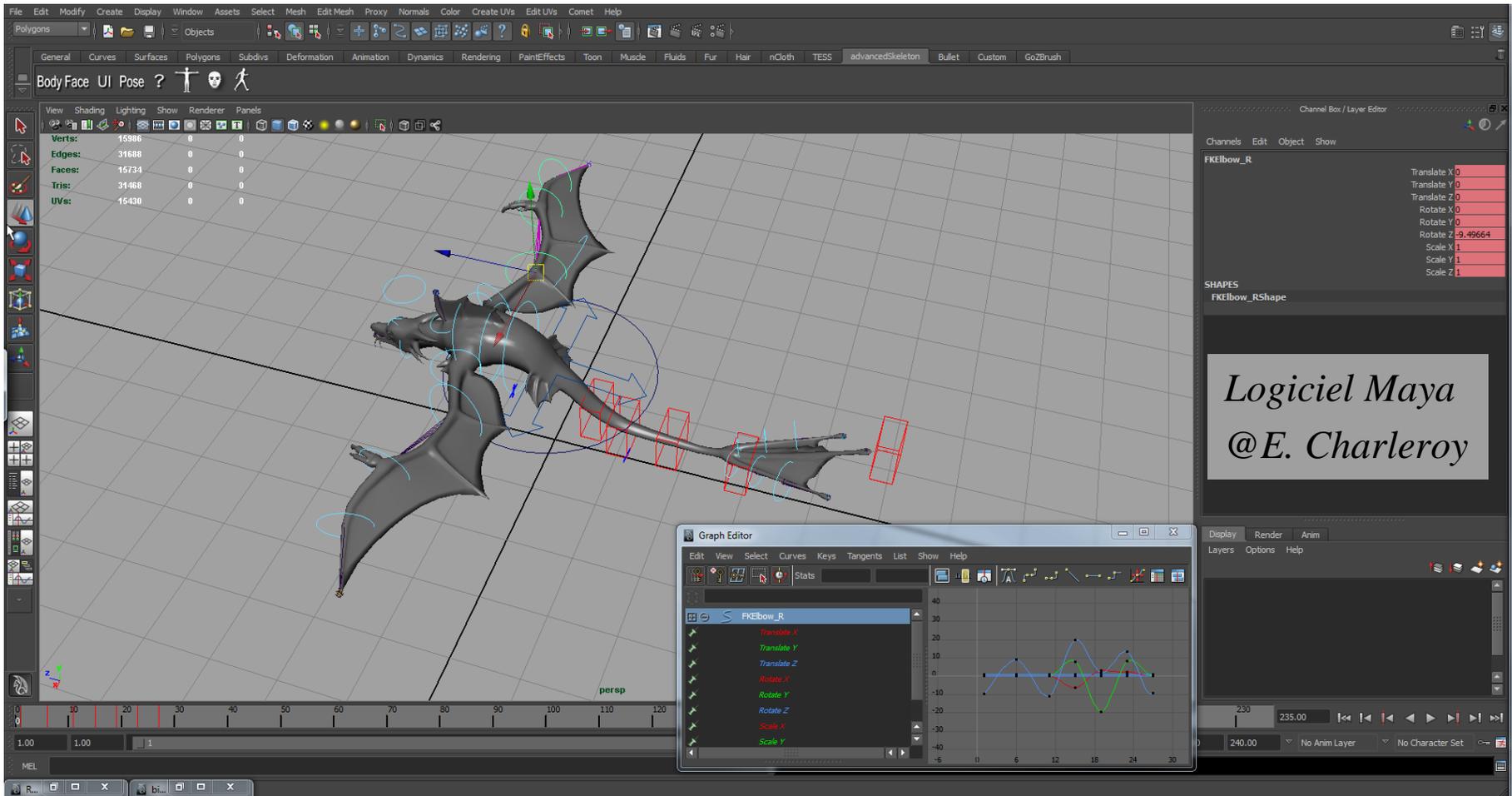

@ Morpheo/Inria

✓ *Cas simples: foules et cascades*

✓ *Mouvements libres*

Création de mouvements libres ?

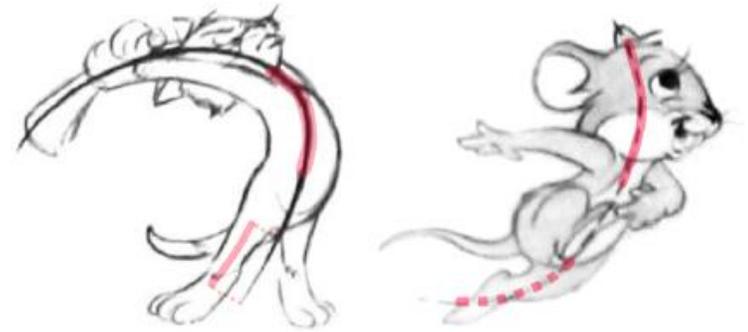

- ✓ *Cas simples: foules et cascades*
- ✓ *Mouvements libres*
  - *Pauses par ligne d'action*

Inspiration : dessin de mouvements

Lignes d'action

- ✓ Pauses expressives
- ✓ Evoquent un mouvement

@The Estate of Preston Blair

Une pause 3D en un seul geste?

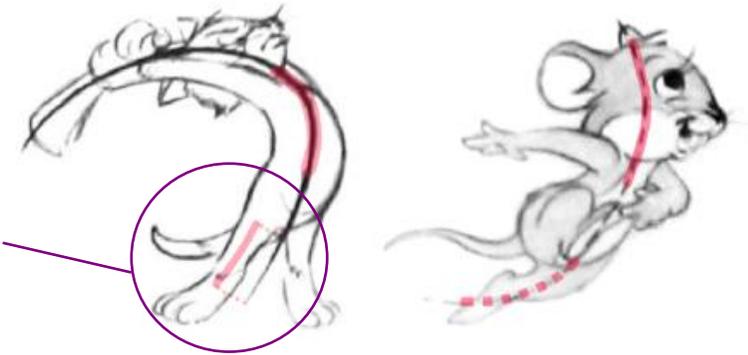
Pourront être interpolées pour créer des mouvements

- ✓ Cas simples: foules et cascades
- ✓ **Mouvements libres**
  - **Pauses par ligne d'action**

Pauses 3D par ligne d'action

Définition d'une ligne d'action (LOA)

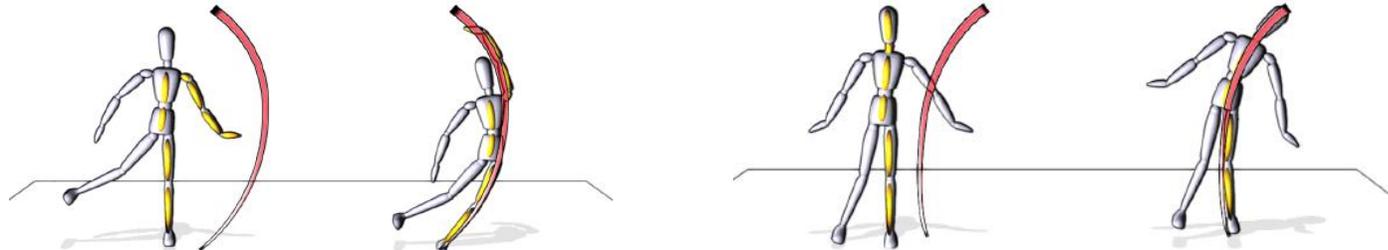
- Courbes en « C » ou en « S »
- Alignement position et/ou **orientation**

@The Estate of Preston Blair

En 3D

- Contrainte projective
- Pour une chaîne d'os connectée, maximale

✓ Cas simples: foules et cascades

✓ *Mouvements libres*

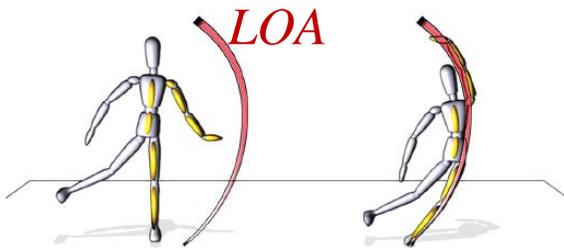
- *Pauses par ligne d'action*

Pauses 3D par ligne d'action

Dans l'espace de d'écran (2D)

- Sélection de la chaîne d'os
- Minimiser une somme d'énergies

$$\min_{\mathbf{x}_b(s)} \int_s E_x(s) + E_{\hat{T}}(s) ds,$$

Positions $\longrightarrow E_x(s) = \lambda_x(s) \|\mathbf{P}_{vp}\mathbf{x}_b(s) - \mathbf{x}_{loa}(s)\|^2$

Tangentes $\longrightarrow E_{\hat{T}}(s) = \lambda_{\hat{T}_{loa}}(s) \|\hat{\mathbf{T}}_b(s) - \hat{\mathbf{T}}_{loa}(s)\|^2$

– Calcule aussi une bonne correspondance $w(s)$ entre les lignes

- Résultat : rotations des os *dans le plan de vue*

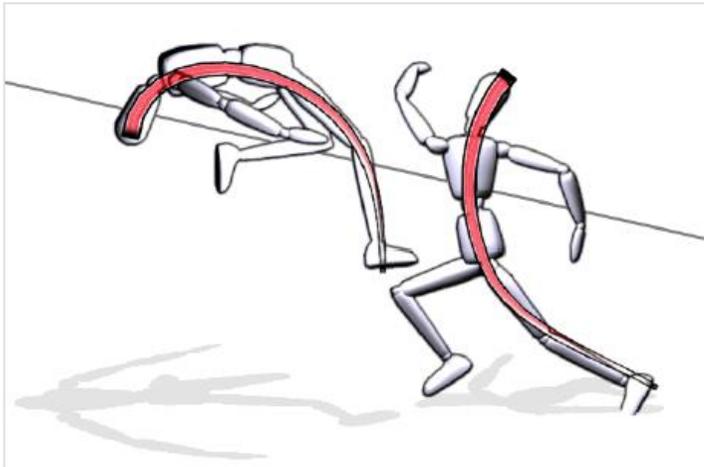
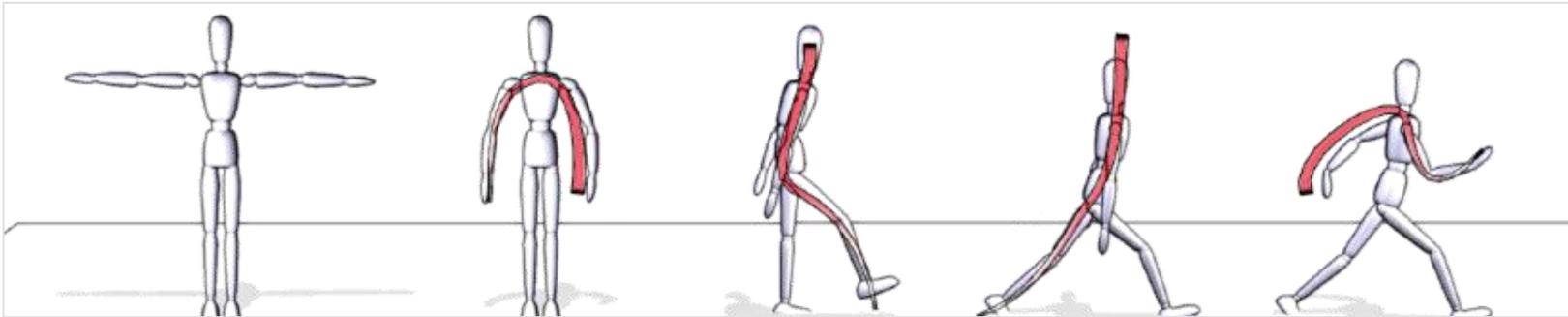
✓ *Cas simples: foules et cascades*

✓ *Mouvements libres*

- *Pauses par ligne d'action*

LOA : Résultats [Guay 2013]

- Raffinement d'une pause grâce à des lignes secondaires

- ✓ *Cas simples: foules et cascades*
- ✓ *Mouvements libres*
  - *Pauses par ligne d'action*

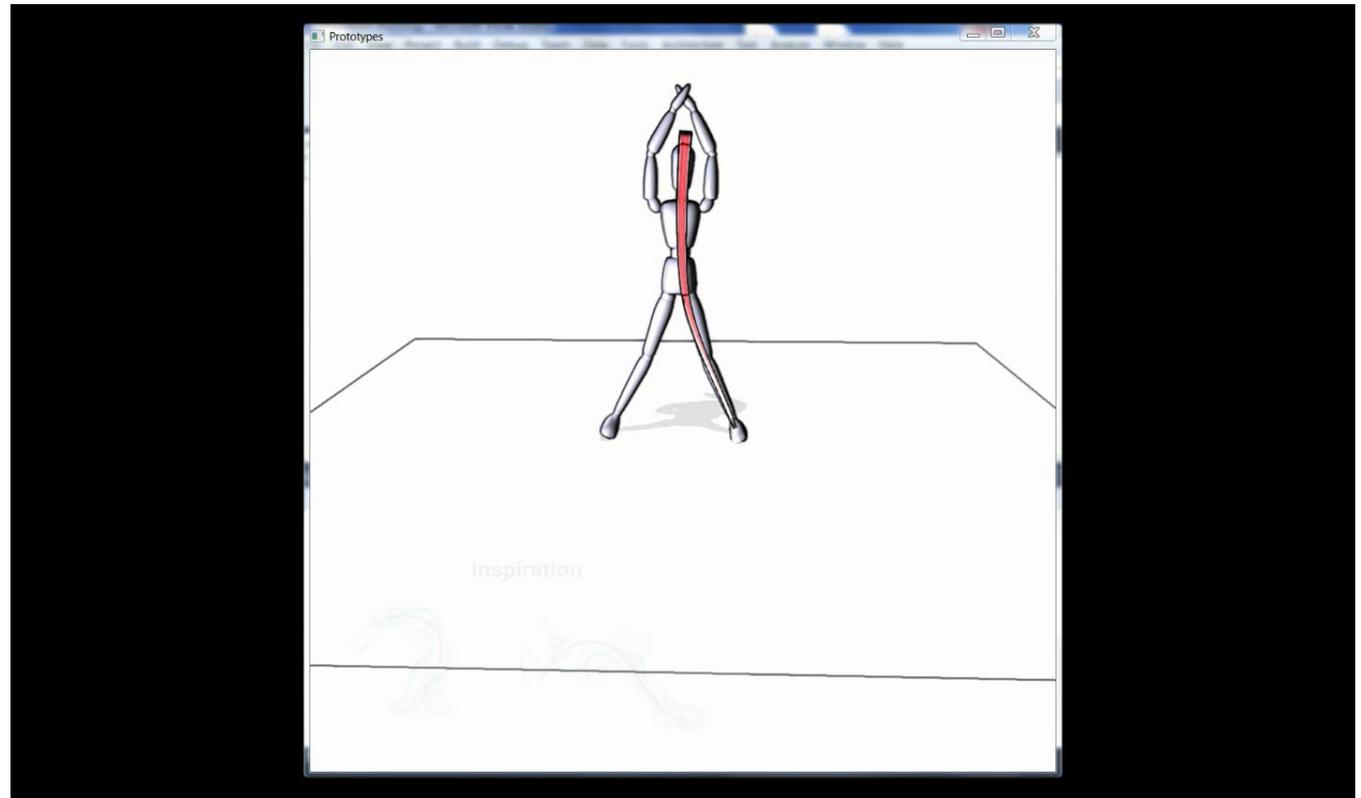
LOA: Résultats [Guay 2013]

Mouvement
Interpolation 3D

Facile à définir

Bilan

- Jolies pauses
- Mouvement médiocre

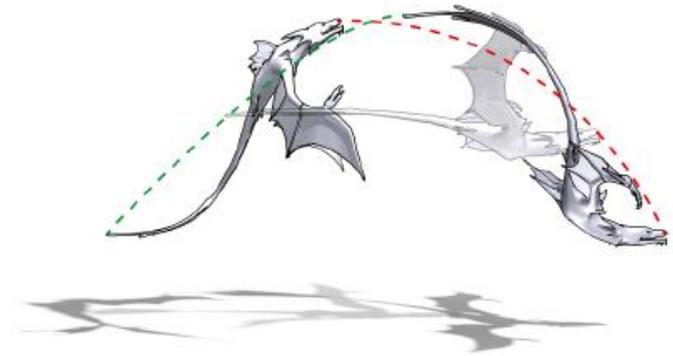
✓ *Cas simples: foules et cascades*

✓ *Mouvements libres*

Animation par croquis « espace-temps »

Difficultés de l'interpolation standard

- faire suivre une trajectoire
- coordonner forme et mouvement

Interpréter cette ligne comme un croquis espace-temps ?

- Permettra d'initialiser une DLOA
(ligne d'action dynamique)

✓ *Cas simples: foules et cascades*

✓ *Mouvements libres*

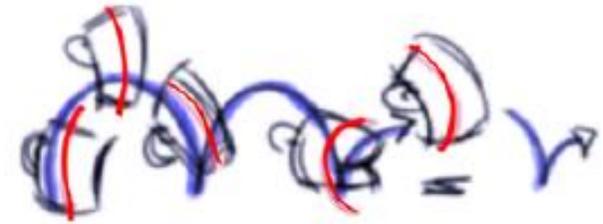
- *Croquis « Espace-temps »*

Inspiration

Représentation des mouvements

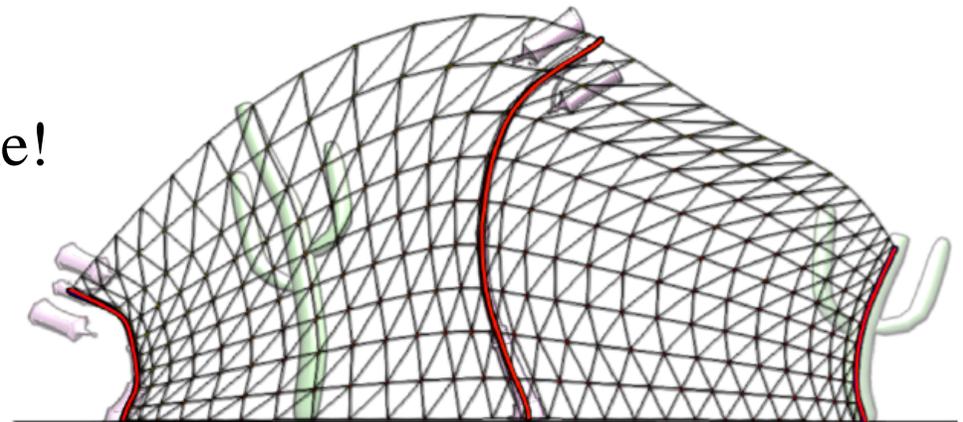
Exemple : Une tasse qui saute

- La ligne bleue est une trajectoire
- Elle indique la forme à des instants clé

Une DLOA est une *surface* 2D

- Interpoler en 2D et non en 3D
- le personnage devient interchangeable!
- Initialiser autrement qu'avec des coupes à temps constant ?

- ✓ *Cas simples: foules et cascades*
- ✓ *Mouvements libres*
  - *Croquis « Espace-temps »*

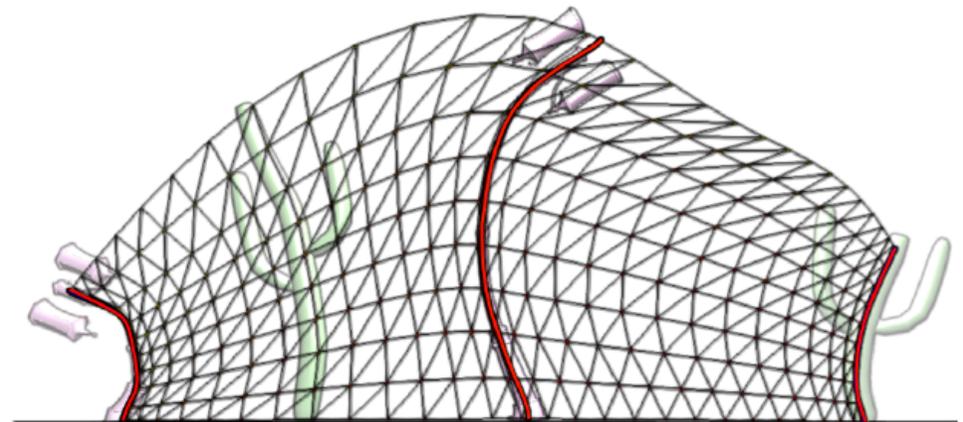
DLOA par interpolation 2D

Paramétrisation appropriée

- Pour préserver les longueurs locales
  - privilégier les rotations !

Interpolation lisse

- Cardinal splines pour interpoler
  - Position de la racine
  - Angles
  - Longueurs des segments

- ✓ *Cas simples: foules et cascades*
- ✓ *Mouvements libres*
  - *Croquis « Espace-temps »*

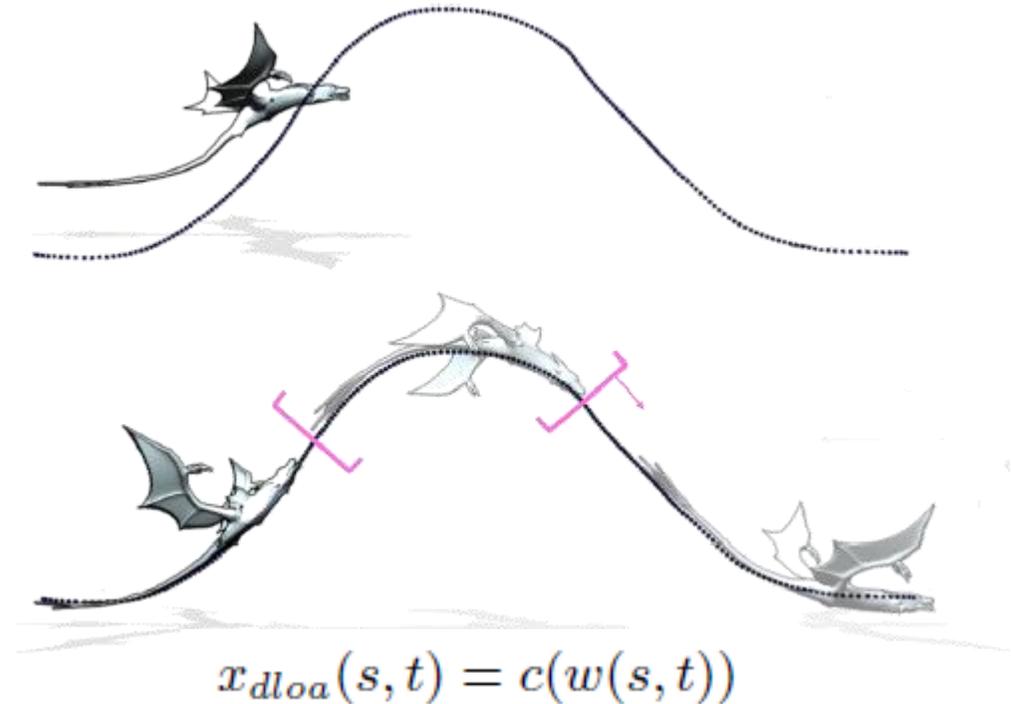
DLOA par suivi de trajectoire

Courbe = surface dégénérée

- Positions de la LOA
= segments de la courbe !

Utilisation de la vitesse de tracé

- Vitesse de parcours
- Allonger / contracter
(« squash & stretch »)

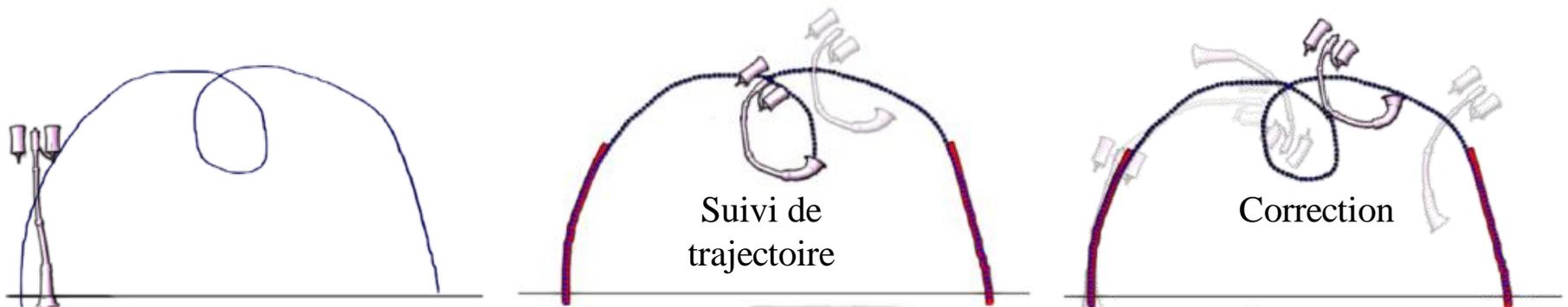
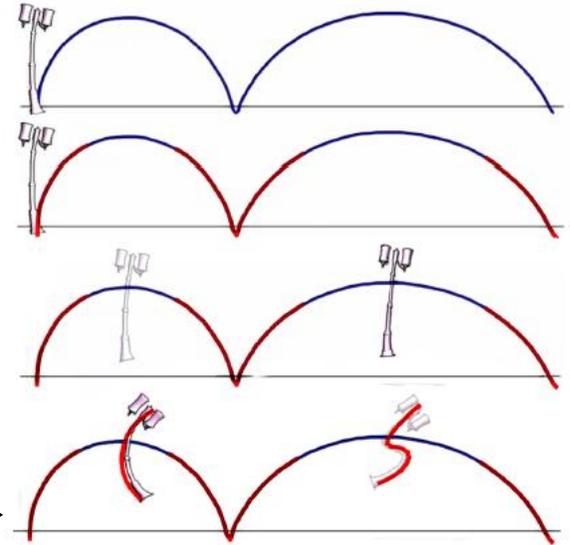
- ✓ *Cas simples: foules et cascades*
- ✓ *Mouvements libres*
  - *Croquis « Espace-temps »*

Rebonds et sauts périlleux

Deux autres initialisations de la DLOA

- Définition de quelques formes clés
- Temps de pause : vitesse de tracé
- Partie suivi de trajectoire (looping)

Les formes clés sont modifiables →

- ✓ *Cas simples: foules et cascades*
- ✓ *Mouvements libres*
  - *Croquis « Espace-temps »*

Résultats [Guay 2015]

Hard to create styles of animation such as

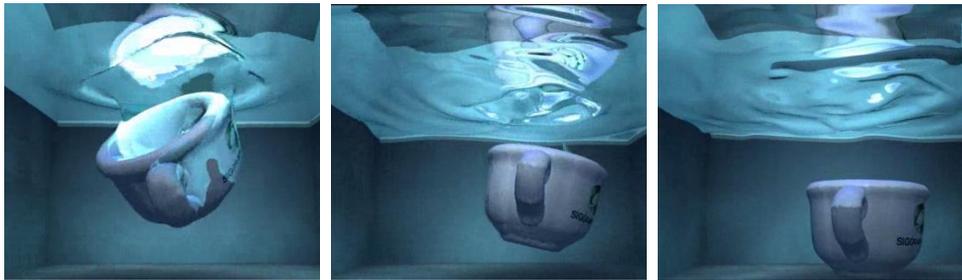

Conclusion

Création expressive de contenus animés

Les défis

- Permettre la création par raffinement successifs (sculpter)
- Quels gestes utiliser pour d'autres types de mouvements ?
- *Quelles connaissances injecter dans les modèles ?*

@univ. Grenoble-Alpes, Inria 2006

@Barbulescu IMAGINE/Inria 2014

Façonner l'imaginaire : Conclusion

Grâce au média numérique

- Créer, voir et manipuler formes et mouvements
- Raffiner progressivement une ébauche
- S'abstraire des tâches difficiles ou répétitives

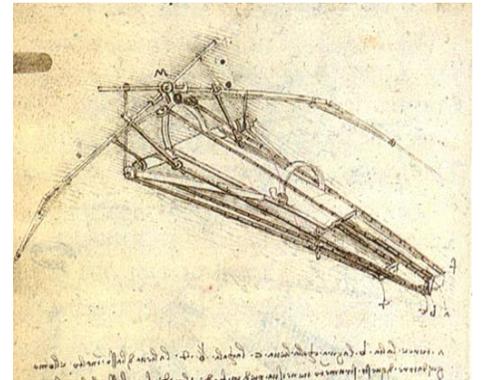
Nouvelles capacités cognitives

Inutile de nous instrumenter !

Suite et fin : Colloque du 8 juin 2015

« Expressive modelling

New advances towards the seamless creation of 3D content”

Léonard de Vinci

@Potioc/Inria

Un grand Merci

- A mon équipe de recherche (Imagine / LJK-Inria)
- Aux collègues LJK, Inria, Ensimag, et Grenoble-INP
- A mes collaborateurs en France et à l'étranger
- A la communauté française d'Informatique Graphique

Et à tous les auditeurs de ce cours !

Bibliographie

- Yersin, Maim, Pettré, Thalmann (2009). Crowd patches: Populating large-scale virtual environments for real-time applications. Symposium on Interactive 3D Graphics and Games, ACM, I3D.
- Jordao, Pettré, Christie, Cani (2014). Crowd sculpting: A space-time sculpting method for populating virtual environments. Comp. Graph. Forum, vol. 33 (Eurographics 2014).
- Jordao, Panayotis, Pettré, Christie, Cani (2015). Crowd-Art: density and flow-based crowds motion design. Submitted for publication.
- Emilien, Vimont, Poulin, Cani. (2015). Interactive Procedural Modeling of Coherent Waterfall Scenes. Computer Graphics Forum. To appear.
- Guay, Cani, Ronfard (2013). The line of action for expressive character. ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH Asia 2013)
- Guay, Ronfard, Gleicher, Cani (2015). Space-time sketching of character animation. ACM Transactions on Graphics, to appear (SIGGRAPH 2015)