

Voice of Reallusion Education

主題：台灣原創卡通動畫製作

受訪者：台灣資深漫畫家, 世新大學教授 劉明昆

艾薩克傳是由台灣資深漫畫家劉明昆老師於 1989 年所創作的，今年首次與三立電視台授權合作，是台灣電視台與國內漫畫家共同創作的首例。寶島愛嬉遊是三立電視台自製的兒童節目，每一集都可以看到漫畫主角艾薩克與狐小子的身影，透過每一集三分鐘的動畫，讓觀眾與漫畫角色一同旅遊並認識台灣。

由於每周播出的動畫內容、角色與場景皆不盡相同，在有限的時間、人力與物力之下，劉明昆老師面臨了極大的製作壓力。因此，如何選擇適切的動畫軟體與素材就成為非常關鍵的課題。

動畫軟體混搭，創作生動卡通

主角艾薩克與狐小子為 3D 動畫角色，主要是使用 Autodesk 3Ds Max 製作模型與素材，並利用 iClone 與其插件 mocap 動作捕捉製作 3D 動畫。透過 mocap 可以完成主要的動作表演，再將結果放入 iClone 微調與修正動作。iClone 內建龐大的動作與動作的混合，讓劉明昆老師可以快速地處理龐大的演出，省了很多製作時間。再加上 iClone 6 的 real time 即時物理模擬，讓角色可以更生動、更自然。此外，劉明昆老師為了讓角色可以對嘴、對表情，也運用了一個特別的技巧：善用 CrazyTalk，把表情做成影片貼在 3D 模型上，讓原本透過 3D 模型處理太過寫實、失去原本卡通味道的卡通人物更加符合卡通的演出。除了主角之外的 2D 角色也採用了 2D 動畫軟體 CrazyTalk Animator 創造動畫角色，再利用動畫貼圖的方式混入使用。

iClone 其實是遊戲引擎？

數位多媒體設計學系包含動畫組與遊戲組，劉明昆老師所教授的遊戲組，使用的 3D 動畫軟體為 Autodesk 3Ds Max 與 iClone，由於學生製作的模型素材是採用遊戲美術所用的規格，完成遊戲主體後已經沒有多餘的時間與力氣做遊戲開場或其他動畫。為了讓學生不增加太大負擔又能運用原本使用的素材，劉明昆老師選擇導入 iClone 作為遊戲動畫的製作軟體。” iClone 的骨子裡是遊戲引擎，因為它的所有美術格式皆可與遊戲引擎相容，不但能省下轉換格式的時間，它即時的特性，讓學生可以快速產出動畫。” 劉明昆老師不論是在個人創作或是教學上，對軟體的使用都採納著開放的態度，並利用各軟體的優點互相搭配使用來完成作品。遊戲組的學生們已經有 3Ds Max, Unity 等 3D 軟體的使用經驗以及遊戲美術的基礎，而 iClone 的使用條件與這些軟體相同，學生只需要四周的時間即能自由運用 iClone。除此之外，劉明昆老師所教授的影像處理則是純 2D 課程，主要是使用 Photoshop 繪圖，在課程的最後導入 CrazyTalk 和 CrazyTalk Animator 讓原本靜態的角色動起來，也趁著這個機會讓學生學習如何為角色配音。由於這兩套動畫軟體都很容易上手，兩周 6 個小時的課程，就可以讓學生玩得很開心了！

▲ 劉明昆老師利用 iClone 製作與輸出的艾薩克傳海報