

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

การผลิตภาพยนตร์อนิเมชัน เทคนิคการเขียนบนกระดาษเรื่อง “เงาของฉัน”

DRAWN ON PAPER ANIMATION “MY SHADOW”

นายอภิศักดิ์ วิทยานนท์
Mr. Apisak Vithyanond

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน 49703
วัน, เดือน, ปี 1 2 ส.ค. 2547

b.....
i.....

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพยนตร์และวีดีโอ ภาควิชานิเทศศิลป์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2545

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ใบอนุญาตศิลปนิพนธ์

การผลิตภาพยนตร์อนิเมชั่นเทคนิคเขียนบนกระดาษ เรื่อง “เงาของฉัน”

DRAWN ON PAPER ANIMATION “MY SHADOW”

ภาควิชาศิลปะศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพยนตร์และวิดีโอ

อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์.....

(อาจารย์กิตติ สรมณี)

วันที่ 3 มี.ค. 46.....

หัวหน้าภาควิชา.....

(อาจารย์วิศักดิ์ รักใหม่)

วันที่ 3 มี.ค. 46.....

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์   การผลิตภาพยนตร์อนิเมชันเทคนิคการเขียนบนกระดาษ
เรื่อง “เงาของฉัน”
DRAWN ON PAPER ANIMATION “MY SHADOW”

ชื่อ   นายอภิศักดิ์ วิทยานนท์

สาขาวิชา   ภาพยนตร์และวีดีโอ

ภาควิชา   นิเทศศิลป์

คณะ   สถาปัตยกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา   2545

อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์กิตติ สรมณี

บทคัดย่อ

ภาพยนตร์อนิเมชันเทคนิคเขียนบนกระดาษ เรื่อง “เงาของฉัน” ได้ถูกถ่ายทอดเพื่อสะท้อนให้เห็นเป็นอุทาหรณ์ว่าความรุนแรงที่ผู้ปกครองแสดงออกต่อกัน มีผลทำให้เด็กซึมซับความรุนแรงนั้นจนอาจกระทำการที่ผิดศีลธรรม โดยผมเลือกใช้เทคนิคการเขียนบนกระดาษ ซึ่งมีความอิสระในด้านการเคลื่อนไหวทั้งลายเส้นและรูปทรง สามารถถ่ายทอดความมืดที่มีมิติได้ จึงเหมาะสมที่จะวาดการเคลื่อนไหวของเงาที่มีความเข้มแต่ยังพริ้วไหว ซึ่งเอื้อต่อการนำเสนอจินตนาการน่ากลัวที่เด็กมีต่อความรุนแรง อันเป็นประเด็นของเรื่องได้เป็นอย่างดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณบุคคลต่าง ๆ ที่ทำให้งานโครงการพิเศษชิ้นนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี
ขอขอบพระคุณอย่างสูง

อาจารย์ กิตติ ศรีมณี

อาจารย์ รัวศักดิ์ รักใหม่

อาจารย์ ประภัสสร เลิศอนันต์

ที่ช่วยแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ดัดเต็อน จนสามารถประสบความสำเร็จในการผลิตงาน
อนิเมชั่นเรื่อง “เงาของฉัน”

ขอขอบคุณ สมาชิกในครอบครัวที่ให้การสนับสนุนอยู่เสมอ และเพื่อน ๆ ทุกคน

นายอภิศักดิ์ วิทยานนท์

เมษายน 2546

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	จ
บทที่	
1. บทนำ	
1.1 ความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ลักษณะแนวโครงการ	2
1.4 แนวทางการศึกษา	2
1.5 ขอบเขตของโครงการ	2
2. การค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับโครงการ	
2.1 แรงบันดาลใจจากเรื่องจริง	3
2.2 สาเหตุทางจิตวิทยาของตัวละครเด็กซึ่งอยู่ในวัยเด็กตอนกลาง	4
พัฒนาการทางศีลธรรมจรยา : ความดี-ชั่ว	4
พัฒนาการทางอารมณ์	5
อารมณ์เครียดในวัยเด็ก	5
2.3 กระบวนการเรียนรู้กับความรุนแรง	6
3. การออกแบบตัวละคร	9
เก่ง.....	10
แม่น้อย.....	11
พ่อตัว.....	13
4. ขั้นตอนก่อนการถ่ายทำภาพยนตร์ (Pre-Production)	
4.1 ภาพยนตร์อนิเมชันเทคนิคการเขียนบนกระดาษ.....	15
4.2 การวาดเงาบนการเขียนแบบทัศนียภาพ (Shadow projection in perspective)	17
4.3 การร่างภาพเงา.....	20
4.4 ฉูปรแกรมและการเขียนบนกระดาษ	23

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่	หน้า
4.5 การเขียนบทภาพยนตร์	24
โครงเรื่อง	24
การนำเสนอ	24
ลักษณะตัวละคร	25
บทภาพยนตร์	28
Story Board	30
4.6 การ Key Action และ In between	34
4.7 การทำ Bar Sheet และ Exposure Sheet	39
5. ขั้นตอนการถ่ายทำภาพยนตร์อนิเมชัน (Production)	
5.1 การถ่ายด้วยกล้องวิดีโอระบบดิจิทัล	51
6. ขั้นตอนหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ (Post-production)	
6.1 การลำดับเสียง	54
เสียงเพลงประกอบ	54
เสียง Sound Effect	54
7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ	
7.1 ปัญหาที่ เกิด	55
7.2 ข้อเสนอแนะ	56
บรรณานุกรม	58
ประวัติผู้เขียน	59

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่		หน้า
ภาพที่ 3.1	ภาพร่างใบหน้าเด็กที่มีความเครียดเก็บกด จากการสังเกตคนจริง และตัวละครในภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ.....	10
ภาพที่ 3.2	ภาพร่างโครงหน้าของเก้งครั้งที่หนึ่ง.....	10
ภาพที่ 3.3	ภาพที่ 4.3 ภาพร่างสุดท้ายตัวละคร “เก้ง” ซึ่งนำมาใช้จริง.....	11
ภาพที่ 3.4	ภาพร่างใบหน้าเด็กที่เก็บกดและถูกสามีซ้อม จากการสังเกตคนจริง และตัวละครในภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ.....	12
ภาพที่ 3.5	ภาพร่างสัดส่วน และขนาดของสวดทรงเปรียบเทียบระหว่าง พ่อตัว และแม่น้อย เพื่อเทียบสัดส่วนในการวาดเงาขณะที่ พ่อเหวี่ยงแม่ขึ้นลง.....	12
ภาพที่ 3.6	ภาพร่างสุดท้ายตัวละคร “น้อย” ซึ่งนำมาใช้จริง.....	13
ภาพที่ 3.7	ภาพร่างใบหน้าพ่อที่มีความโหดเหี้ยม และใช้ความรุนแรงทุบตีภรรยา จากการสังเกตคนจริง และตัวละครในภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ (โดยเฉพาะเรื่อง the Affliction และ Little BoyBlue).....	14
ภาพที่ 3.8	ภาพร่างสุดท้ายตัวละคร “ตัว” ซึ่งนำมาใช้จริง.....	14
ภาพที่ 4.1	ภาพร่างทดลองวาดเงาด้วยดินสอหลายชนิด และหมึกดำ.....	16
ภาพที่ 4.2	ภาพร่างทดลองวาดเงาด้วยดินสอEE.....	16
ภาพที่ 4.3	ภาพแสดงการเขียนเงา โดยอิงจากจุด V.P. FOR LIGHT RAYS และ V.P. FOR PLAN OF LIGHT RAYS เมื่อพระอาทิตย์อยู่ข้างหน้าผู้มอง.....	17
ภาพที่ 4.4	ภาพแสดงการเขียนเงา โดยอิงจากจุด V.P. FOR LIGHT RAYS และ V.P. FOR PLAN OF LIGHT RAYS เมื่อพระอาทิตย์อยู่ข้างหลังผู้มอง.....	18
ภาพที่ 4.5	ภาพตัวอย่างแสดงการเขียนเงาจากไฟประดิษฐ์ในห้องเมื่อพาดบนระนาบต่างๆ.....	19
ภาพที่ 4.6	ภาพแสดงการร่าง Perspective ของห้อง และจุดบอกตำแหน่งไฟที่ใช้ในงานจริง.....	20
ภาพที่ 4.7	ภาพแสดงการลากจากจุด P.L. และแหล่งกำเนิดไฟ.....	21
ภาพที่ 4.8	ภาพแสดงการร่างจากเงาจริง.....	22
ภาพที่ 4.9	แสดงการกระเดื่องของตัวแม่	30

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญของโครงการ

การผลิตภาพยนตร์อนิเมชัน โดยใช้เทคนิคเขียนบนกระดาษไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนัก เนื่องจากในปัจจุบันมีการนำเทคนิคอื่นรวมถึงคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทำให้ความสะดวกและรวดเร็วเข้ามาช่วยในขั้นตอนการผลิต แต่ข้อดีของงานอนิเมชันการเขียนบนกระดาษ นั่นคือเป็นเทคนิคที่มีความอิสระในด้านการเคลื่อนไหวทั้งลายเส้นและรูปทรง จินตนาการกับอนิเมชัน เทคนิคเขียนบนกระดาษจึงดูเหมือนเป็นเรื่องคู่กัน โดยเฉพาะการวาดเส้นด้วยดินสอ EE สามารถถ่ายทอดความค่าน้ำหนักที่หลากหลาย อันเกิดจากน้ำหนักมือของผู้วาด เส้นเพียงเส้นเดียวสามารถประกอบไปด้วยน้ำหนักที่แตกต่างกัน เทคนิคนี้จึงสามารถถ่ายทอดความมืดที่มีมิติได้ไม่ใช่งานตีค่าแบนราบไร้ชีวิตชีวา และเหมาะสมที่จะถ่ายทอดการเคลื่อนไหวของความเข้มแต่ยังพริ้วไหว เทคนิคนี้จึงสามารถรองรับเรื่องราวเกี่ยวกับจินตนาการที่เด็กมีความรุนแรง ซึ่งแสดงออกมาในรูปของเงาที่น่ากลัว

อีกทั้งการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของตัวละครด้วยการนำเสนอผ่านจินตนาการที่เกิดขึ้นในความคิดของเด็ก ถูกนำมาใช้เพื่อให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วม รู้สึกและนึกคิดตามตัวละครจนสามารถเข้าใจการซึมซับความรุนแรงที่เข้ามาในตัวเด็กจนก่อการกระทำที่ผิดศีลธรรมได้ โดยผู้สร้างหวังว่าผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไปจะเข้าใจ และถูกคิดได้ว่ากาที่ผู้ใหญ่แสดงความรุนแรงต่อกันนั้นอาจมีผลกระทบต่อเด็กเพียงใด ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ในที่สุด

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ถ่ายทอดจินตนาการที่เด็กรู้สึกถึงความรุนแรงเป็นภาพยนตร์อนิเมชัน
2. สะท้อนเป็นอุทาหรณ์ว่าความรุนแรงที่ผู้ปกครองแสดงออก อาจมีผลกระทบทำให้เด็กซึมซับและแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง ซึ่งอาจเป็นการกระทำที่ผิดศีลธรรมได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.3 ลักษณะแนวโครงการ

โครงการศึกษาการผลิตภาพยนตร์อนิเมชันเทคนิคการเขียนบนกระดาษ เน้นการถ่ายทอดจินตนาการอันน่ากลัวของเด็กที่มีผลมาจากการได้รับรู้ความรุนแรงของผู้ปกครอง โดยการใช้เส้นของคินสอ EE ก่อให้เกิดรูปร่างของเงาที่แปรเปลี่ยนเป็นรูปร่างต่าง ๆ และการเล่าผ่านมุมมองของเด็กเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกและนึกติดตาม

1.4 แนวทางการศึกษา

- ศึกษาพัฒนาการทางอารมณ์ของวัยเด็กตอนกลาง (Middle Childhood) อยู่ในช่วงอายุประมาณ 6-12 หรือ 13 ปี
- กระบวนการเรียนรู้ (The Learning Process) กับความรุนแรงตามทฤษฎีสั่งเร้าและการโต้ตอบ (Stimulus-Response Theory)
- ศึกษาการวาดเส้นที่ทำให้เกิดรูปร่างดังที่มีลักษณะคล้ายเงาด้วยคินสอ EE น้ำหนักต่าง ๆ
- ศึกษาการวาดเงาบนภาพทัศนียภาพ โดยคำนึงถึงลักษณะต้นกำเนิดแสง ความห่างระหว่างแสงกับวัตถุ และระนาบที่เงาพาดจะมีผลต่อรูปร่างของเงาอย่างไร (Shadow projection in perspective drawing)

1.5 ขอบเขตของโครงการ

1. ภาพยนตร์อนิเมชันเทคนิควาดบนกระดาษ ความยาวประมาณ 3 นาที
2. ถ่ายทำด้วยกล้องวิดีโอระบบดิจิทัล
3. ตัดต่อในคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere 6.5

บทที่ 2

การค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับโครงการ

2.1 แรงบันดาลใจจากเรื่องจริง

เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544 มีการรายงานข่าวทางวิทยุถึงเด็กชายอายุ 13 ปี ใช้ไม้หน้าสามทูปพ้อจนเสียชีวิต เนื่องจากพ่อทำร้ายแม่เป็นประจำ เมื่อได้ยินข่าวนี้นี้ทำให้ได้ข้คิดว่าผลของการกระทำของเด็กตอนปลาย หรือวัยรุ่นตอนต้นที่ผิดศีลธรรมนั้น อาจมีต้นตอมาจากการกระทำของผู้ปกครองที่อาจบ่มเพาะความรุนแรงในเด็ก โดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 พบกรณีที่เกี่ยวข้องหลายกรณี บางรายถูกขนานนามว่าเป็นอาชญากรเด็ก พบว่าเด็กที่ใช้ความรุนแรงเหล่านี้ส่วนมากมีสาเหตุมาจากครอบครัว และสะสมมาเป็นเวลานานจากการได้รับรู้หรือเป็นผู้ถูกกระทำเอง

จากคำแนะนำโดย กิติกร มีทรัพย์ ในหนังสือ “อาชญากรเด็ก เบ้าหลอมและเบื้องหลังมือสีขาวที่เปื้อนบาป” ซึ่งรวบรวมกรณีของเด็กและวัยรุ่นตอนต้นที่ก่ออาชญากรรมต่าง ๆ กล่าวว่า

“เด็ก เป็นอาชญากรหรือนักฆ่าอย่างยิง ไม่มีเบ้าหลอมหรือหลุมบาปใด ๆ ที่จะชุบหรือซักจนเด็กเพียงข้ามคืน ให้กลายเป็นนักฆ่าหรือนักข่มขืนแล้วมา กับเหยื่อที่เป็นเด็กด้วยกัน หรือผู้ใหญ่หรือใคร ๆ ก็ตามได้เลย นอกเสียจากว่าเด็กคนนั้นจะเคยตกเป็นเหยื่ออำนาจความรุนแรงจากผู้ใหญ่มาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จงใจหรือไม่จงใจ เด็กจะจดจำฝังใจการถูกกระทำนั้น ไม่รู้ลืม และยอมเรียนรู้ที่จะใช้อำนาจความรุนแรง ทั้งพร้อมจะใช้มันเสมอเมื่อโอกาสมาถึง อำนาจความรุนแรงนั้นมาจากไหน ก็มาจากครอบครัวและสังคมของเด็กนั่นเอง อย่างแรกมาจากการใช้อำนาจความรุนแรงของพ่อแม่ อย่างหลังอาจมาจาก โรงเรียน (ที่นิยมใช้อำนาจ) หรือสื่อต่าง ๆ (การ์ตูนและ ภาพยนตร์ที่โหดและรุนแรง)...”¹

¹อรุณ สุทธิสาคร, อาชญากรเด็ก เบ้าหลอมและเบื้องหลังมือสีขาวที่เปื้อนบาป, พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สารคดีในนาม บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด, พ.ศ. 2543, น.9

2.2 สาเหตุทางจิตวิทยาของตัวละครเด็กซึ่งอยู่ในวัยเด็กตอนกลาง (Middle Childhood)

จากการศึกษาสาเหตุทางจิตวิทยาโดยรวมของเด็กวัยนี้ ทำให้เข้าใจตัวละครที่เอกชื่อ “เก่ง” ที่มีอายุ 9 ขวบ ในตอนเริ่มแรกของการดำเนินเรื่อง และ 12 ขวบในตอนจบของเรื่องให้มากที่สุด ซึ่งเขาอยู่ในช่วงอายุของวัยเด็กตอนกลาง เด็กวัยนี้มีการเตรียมตัวเป็นเด็กวัยรุ่น เริ่มมีความสนใจที่จะแสดงออกซึ่งบทบาททางสังคมอย่างเหมาะสม เด็กจะรู้จักเคารพกฎเกณฑ์ และเริ่มใช้เหตุผลเข้าใจว่ากฎเกณฑ์ต่าง ๆ มีไว้เพื่อควบคุมการกระทำของคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข เด็กจะเริ่มรับรู้ได้ถึงความยุติธรรมและไม่ยุติธรรม เด็กอาจคับแค้นใจมากถ้าเห็นความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้น เช่น การที่เด็กเห็นแม่ถูกทำร้ายโดยไม่อาจโต้ตอบได้ เด็กจะรู้สึกต่อต้านพ่อ ถ้าเด็กได้รับรู้การใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา อาจเป็นการชี้แนะทางอ้อม จนเด็กมีความเข้าใจศีลธรรมจรรยาเบี่ยงเบนไป โดยเฉพาะเด็กที่มีอารมณ์เครียด เช่น จากการเห็นพ่อแม่ทะเลาะกัน อาจทำให้เด็กมีอารมณ์ไม่คงเส้นคงวา รู้สึกเก็บกดและแสดงออกอย่างหุนหันพลันแล่นด้วยความรุนแรง

นี่เป็นการกล่าวโดยสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว แต่ผมจะอ้างตามทฤษฎีดังต่อไปนี้

พัฒนาการทางศีลธรรมจรรยา : ความดี-ชั่ว

เพียเจท์แบ่งระยะพัฒนาการทางศีลธรรมจรรยาเป็น 3 ขั้นตอน โดยมีแนวคิดว่าการมีศีลธรรมจรรยาคือการเคารพกฎเกณฑ์ ซึ่งพัฒนาไปตามลำดับ โดยมีขั้นที่ 3 คือ เข้าใจเรื่องศีลธรรมจรรยาอย่างมีเหตุผล (autonomous morality) อายุ 10 ขวบขึ้นไป ระยะเวลาเป็นระยะที่เด็กสามารถใช้เหตุผลเข้าใจว่ากฎเกณฑ์ต่าง ๆ มีไว้เพื่อควบคุมการกระทำของคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข ถ้ากฎใด ๆ ที่ไม่สามารถทำได้ดังกล่าว เด็กก็จะ “ไม่ยอม” เชื่อถือกฎเกณฑ์นั้น ถ้าเด็กเล่นกัน เด็กก็จะสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นเองสำหรับการเล่น และจะยอมรับการลงโทษ หรือกำหนดการลงโทษเมื่อเล่นกันในหมู่เด็ก ๆ เด็กจะเข้าใจได้ว่าการลงโทษเป็นวิธีที่จะควบคุมคนที่ทำอะไรไม่อยู่ในร่องในรอย การมีกฎเกณฑ์และการลงโทษ ทำให้การเล่นหรือการทำงานเป็นหมู่คณะดำรงอยู่ได้²

วัยเด็กตอนกลางนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมมากที่จะสอนให้เด็กเรียนรู้ว่าพฤติกรรมใด ถูกผิด-ดีชั่ว ซึ่งมาตรฐานในการกำหนดว่าอะไร ดี-ชั่ว ถูก-ผิด ระยะเวลาเป็นระยะที่เหมาะสมสำหรับส่งเสริมศีลธรรมจรรยา และสอนการเคารพกฎระเบียบวินัยของสังคม หากสอนให้เด็กเข้าใจดีแล้วก็จะฝังใจ

²รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีเรือน แก้วกังวาล, จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงทุกวัย, พิมพ์ครั้งที่ 7, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2540, น. 267-268

แต่ในทางกลับกันถ้าเด็กได้รับรู้การแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงเป็นประจำ พวกเขาจะฝังใจและใช้เป็นเกณฑ์ในการกระทำต่อไปได้

พัฒนาการทางอารมณ์

ในระยะวัยเด็กตอนกลาง เด็กรู้จักกลัวสิ่งที่สมเหตุสมผลมากกว่าวัยเด็กตอนต้น เพราะความสามารถใช้เหตุผลของเด็กพัฒนามากขึ้น มีความรู้สึกสงสารและเห็นอกเห็นใจ เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของบุคคลอื่น³ เราจะเห็นได้ว่าเด็กอาจกลัวการกระทำรุนแรงของพ่อ ซึ่งเป็นสิ่งน่ากลัวที่มีเหตุผล (มากกว่าแค่กลัวผีภู๊กู) เนื่องจากสงสารและเห็นอกเห็นใจแม่ ซึ่งสอดคล้องกับวัยที่สนใจศีลธรรมจรรยาตามข้อมูลก่อนหน้านี้

จากหนังสือทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว กล่าวว่า “ในระยะวัยนี้เด็กมีความพร้อมที่จะรับทราบเรื่องอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ และปลดปล่อยอารมณ์ของเขาออกมาอย่างที่สังคมยอมรับตามควรแก่วัย กรณีเหล่านี้เป็นการเรียนรู้ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการปรับตัวด้านอารมณ์ ถ้าเตรียมอย่างเหมาะสม ไปตั้งแต่ระยะวัยนี้ เขาจะเติบโตเป็นเด็กวัยรุ่นที่ค่อนข้างมีความสุข การทะเลาะหรือล้มเหลวกรณีกิจนี้ทำให้เขาเป็นเด็กวัยรุ่นที่มีความสับสนทางอารมณ์มากกว่าที่ควรจะเป็น ฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องอารมณ์มีความสำคัญทัดเทียมกันกับการพัฒนาทางความรู้และทักษะอื่น ๆ อันไม่ควรมองข้าม

อารมณ์เครียดในวัยเด็ก

อารมณ์เครียดที่มีผลทางลบต่อเด็กทำให้เด็กเกิดพฤติกรรมด้านลบหลายประการ Elkind (1981) ได้ศึกษาตัวแปรที่ทำให้เด็กวัยนี้ “ในสังคมปัจจุบัน” เกิดอารมณ์เครียด ซึ่งผลการศึกษาของเขามีส่วนที่เป็นไปได้จริงในสังคมไทยด้วย⁴ ซึ่งมี 7 ประการ โดยประการหนึ่งเนื่องจากมีอารมณ์วุ่นวายมากเกินไป (emotional overload) ซึ่งสาเหตุนี้ก่อให้เกิดความเครียดเป็นหลัก ได้แก่ สถานการณ์ที่เด็กต้องรองรับอารมณ์ต่าง ๆ ซึ่งเด็กไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น พ่อแม่ทะเลาะกัน พ่อแม่บ่นเรื่องหาเงินไม่พอใช้ พ่อจะเอาอย่างโน้น แม่จะเอาอย่างนี้ ซึ่งนี้อาจเป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้ตัวละครเอกเครียดและรู้สึกเก็บกด

³รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีเรือน แก้วกังวาล, จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงทุกวัย, พิมพ์ครั้งที่ 7, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2540, น. 268

⁴รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีเรือน แก้วกังวาล, เล่มเดียวกัน, น. 269

นอกจากนี้เมื่อดูข้อมูลจากหนังสือจิตวิทยาเด็ก ซึ่งแต่งโดย สุชา จันทน์เอม กล่าวถึงการ พัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กวัยนี้ว่า ต้องมีการปรับตัวกับความต้องการหลายด้าน และความต้องการความอบอุ่นมั่นคงในหมู่คณะและครอบครัว ก็เป็นความต้องการอย่างหนึ่งในวัยนี้ เด็กวัยนี้ มีการขัดแย้งทางด้านอารมณ์จนบางครั้งเด็กเกิดปัญหา ครอบครัวยุกับสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญ มาก เด็กอาจกลายเป็นเด็กเงียบขรึม หรือไม่มีพฤติกรรมชัดเจนไม่เกรงกลัวใคร⁵

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ครอบครัวยุมีสาเหตุหลักต่อพัฒนาการทางอารมณ์ จากความเครียดที่เกิดขึ้นอาจทำให้เด็กมีอาการที่แปรปรวนและ โน้มน้ำใจไปสู่ผู้รักษาอารมณ์ไว้ได้ดี หรืออารมณ์ไม่คงเส้นคงวา ซึ่งเด็กที่มีอารมณ์ไม่คงเส้นคงวาอาจจะระเบิดอารมณ์ เมื่อรู้สึกตึงเครียด คุณอารมณ์ไม่ได้

“เด็กที่ถูกใช้อำนาจอาจแบ่งได้เป็นสามกลุ่ม กลุ่มแรกสขบยอมเป็นผ้าพับไว้ กลุ่มที่สอง เก็บกดอยู่เงียบ ๆ และมีความอดทนจำกัด กับกลุ่มสุดท้ายเป็นขบถและเตลิดหนี เด็กกลุ่มแรกมีจำนวนมาก กลุ่มที่สองมีน้อย และกลุ่มที่สามมีน้อยที่สุด แต่กลุ่มที่สองจะน่ากลัวที่สุด พวกเขาอาจดู เงียบ ๆ เรียบร้อยในภาพภายนอก แต่เก็บกดความคับแค้นไว้ภายใน ในหนังสือเล่มนี้ อรสม สุทธิสาคร บรรยายภาพเด็กเหล่านี้ว่า ‘อุปนิสัยเงียบขรึม’ แต่เมื่อถูกกระตุ้นถึงจุดหนึ่งก็จะหุนหันพลันแล่น เป็นพินเป็นไฟ และกลายเป็นนักฆ่าภายในพริบตา นั่นคือ เขาใช้อำนาจตามที่เขาถูกกระทำมา หรือพบเห็นมาแล้วนั่นเอง”⁶ นี่เป็นคำกล่าวในความนำของหนังสือ “อาชญากรเด็ก เบ้าหลอมและ เบื้องหลังมือสีขาวยุที่เปื้อนบาป” ซึ่งเด็กเหล่านี้ที่มีอุปนิสัยเงียบขรึม เป็นเด็กที่ก่ออาชญากรรมหรือ กระทำการที่ผิดศีลธรรมด้วยอารมณ์เพียงชั่ววูบ ซึ่งเด็กที่มีความเครียดแต่เก็บกดไว้อย่างเช่น “เก่ง” ตัวละครเอกในเรื่อง อาจมีสิทธิที่จะระเบิดอารมณ์ถึงขนาดฆ่าคนได้

2.3 กระบวนการเรียนรู้กับความรุนแรง

กระบวนการเรียนรู้ (The Learning Process)

ดอลลาร์ดและมิลเลอร์ ได้ให้ความสำคัญต่อตัวแปร 4 ประการ คือ แรงขับ (drive) สิ่งเร้า (cue) การโต้ตอบ (response) และการเสริมแรง (reinforcement)

cue นั้นเป็นสิ่งเร้าที่ชี้แนะให้การโต้ตอบอาจจะ โดยการชี้แนะหรือกำหนดว่าต้องทำอะไร กันแน่ สิ่งสำคัญในกระบวนการเรียนรู้ก็คือการโต้ตอบ (response) มีการกำหนดว่าอะไร

⁵ สุชา จันทน์เอม, จิตวิทยาเด็ก, พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, พ.ศ. 2541, น. 53

⁶ อรสม สุทธิสาคร, อาชญากรเด็ก เบ้าหลอมและเบื้องหลังมือสีขาวยุที่เปื้อนบาป, พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สารคดีใน

นาม บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด, พ.ศ. 2543, น. 10-11

ควรจะโต้ตอบก่อนหรือหลัง การเสนอทางเลือกขั้นแรกนั้น เรียกว่า initial hierarchy of responses ถ้าการโต้ตอบชนิดนี้เกิดขึ้นเอง โดยปราศจากการเรียนรู้เรียกว่า innate hierarchy of responses และถ้า การโต้ตอบได้ผ่านการเรียนรู้แล้วเรียกว่า resultant hierarchy ซึ่งหมายถึงการเลือกตอบโต้โดยเรียนรู้ มาแล้ว โดยที่กระบวนการเรียนรู้จะสร้างหรือลดความเป็นไปได้ (probability) ของพฤติกรรม⁷

โครงสร้างของบุคลิกภาพ (The Structure of Personality)

Dollard และ Miller นั้น ไม่ค่อยสนใจเรื่องสิ่งที่มีมั่นคงไม่แปรผันของบุคลิกภาพเท่าใดนัก พวกเขาสนใจกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของบุคลิกภาพมากกว่า สิ่งที่เขาได้กล่าวว่าเป็น สิ่งที่ได้เน้นเกี่ยวกับบุคลิกภาพคือ นิสัย (habit) คำนี้หมายถึงตัวเชื่อมหรือตัวสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า (cue) กับการโต้ตอบ (response) นิสัยที่เรียนรู้มานั้นมีเพียงแต่จะเกิดจากสิ่งเร้าภายนอกและการโต้ตอบภายนอกเท่านั้น แต่ยังสามารถถึงปฏิกิริยาในใจด้วย ทฤษฎีนี้ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงสถานะที่ทำให้ สร้างนิสัยและสถานะที่ทำให้ทิ้งนิสัยมากกว่าที่จะกล่าวถึงรายการของนิสัยหรือประเภทของนิสัย⁸

พัฒนาการของบุคลิกภาพ (The Development of Personality)

ดอลลาร์ดกับมิลเลอร์มีความสนใจต่อภาวะการเจริญเติบโตของมนุษย์ โดยที่ได้กล่าวถึงสิ่ง ที่ติดต่อกับเด็กหรือศักยภาพ (innate equipment) และได้กล่าวถึงการได้แรงจูงใจ การพัฒนาการ ของกระบวนการขั้นสูงของจิต ความสำคัญของสถานะแวดล้อมที่มีต่อพฤติกรรม และขั้นตอนของ การพัฒนาทางบุคลิกภาพ สุดท้ายก็ได้กล่าวถึงการใช้หลักการเรียนรู้กับกระบวนการต่าง ๆ เช่น การ เก็บกด ความขัดแย้ง และอาการผิดปกติทางจิตทั้งหลาย⁹

จากทฤษฎีดังกล่าว พบว่าการจะกระทำหรือแสดงพฤติกรรมใดออกไปนั้นมาจากการเรียนรู้ ซึมซับและผลที่ได้รับ ตัวละครเอกในเรื่องที่ชื่อ “เก่ง” ได้เรียนรู้จากการกระทำของพ่อว่าการ ระบายความเครียดสามารถแสดงออกด้วยการทำร้ายผู้อื่น และแม่ก็ยินยอม เขาเรียนรู้ว่าการกระทำ ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้เพราะไม่เกิดปฏิกิริยาห้ามจากแม่ หรือก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้กระทำ นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การใช้ความรุนแรงพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพ กลายเป็นลักษณะ

⁷ นพมาศ ชีรเวทิน, ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว, พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2540, น. 230

⁸ นพมาศ ชีรเวทิน, เล่มเดียวกัน, น. 228

⁹ นพมาศ ชีรเวทิน, เล่มเดียวกัน, น. 229

นิสัยของเขาไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ โดยเฉพาะการรับรู้ที่มีมาเป็นเวลานานจากการเห็นทุกวันเสมือน บ่มเพาะกระบวนการเรียนรู้ของคุณ

ดังนั้น จากข้อมูลดังกล่าวผมจึงสามารถสรุปลักษณะดังละคร ได้ดังนี้

- เด็กได้รับการใช้ความรุนแรง ถือเป็นภาระที่เนาะทางอ้อม ทำให้เขามีลักษณะนิสัยใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา

- เด็กมีอาการไม่คงเส้นคงวา

- รู้สึกเก็บกด

- แสดงออกอย่างหุนหันพลันแล่นด้วยความรุนแรง เมื่อโอกาสมาถึง หรือ เมื่ออารมณ์ที่กลั่นไว้ระเบิดออก

- มีลักษณะนิสัยกลัวเป็นพื้นฐาน

- เนื่องจากเป็นเด็กเก็บกด ลักษณะหน้าตาภายนอกจะดูเศร้า ตรงกันข้ามกับอารมณ์ภายในที่พลุ่งพล่าน

ลักษณะทางตัวละครเหล่านี้สามารถนำมาเป็นแนวทางในการออกแบบตัวละครได้ ซึ่งอยู่ในบทที่ 3 ต่อไป

บทที่ 3

การออกแบบตัวละคร

เมื่อเรามีได้วิเคราะห์ข้อมูล และมีลักษณะตัวละครอย่างมีที่มาที่ไปแล้วเราก็นำมาออกแบบเป็นตัวละครในภาพยนตร์อนิเมชัน

ตัวละครพ่อ แม่ และลูกในเรื่องนี้ เป็นตัวละครที่เป็นบุคคลจริง ไม่ได้เป็นสัตว์หรือเทพธิดาในลักษณะแฟนตาซี ดังนั้นการออกแบบลักษณะรูปร่างหน้าตาและบุคลิกภาพในการเคลื่อนไหวจึงคำนึงถึงลักษณะและปมหลังของตัวละครเป็นสำคัญ (ซึ่งได้อธิบายอย่างละเอียดในบทที่ 3 หัวข้อตัวละคร) โดยมีลักษณะสมจริง แต่อาจตัดทอนเพื่อความสะดวกในการวาด และลายเส้นไม่รกจนปิดบังรายละเอียดที่ผู้สร้างต้องการเน้น เช่น การวาดปากของตัวละครเอกที่ชื่อ “แก่ง” ยังวาดปากที่อยู่ในบริเวณที่สมจริงของใบหน้าและความยาวที่สมจริง แต่ไม่ได้วาดครบทั้งริมฝีปากบนและล่าง และตัดทอนนูนน้อยให้เหลือเป็นเส้นเดียว เวลาวาดจะเร็วขึ้น และเส้นไม่รกเกินไปจนบดบังการแสดงออกของความรู้สึกทางตา

นอกจากนี้สไตลในการวาดภาพยนตร์อนิเมชันเรื่องนี้ เป็นการ drawing โดยเน้นส่วนที่เป็นเงาของวัตถุทั้งรูปร่างของคนและน้ำหนักรวมถึงความเข้มของเงาที่พาดบนระนาบต่าง ๆ ดังนั้นการออกแบบตัวละครจึงต้องคำนึงถึงความลึกของโครงหน้าและเรื่อหน้า เพื่อเวลาที่แสงกระทบจะเกิดเงาที่ช่วยแสดงลักษณะคาแรคเตอร์ของตัวละครนั้น ๆ เช่น “แก่ง” มีโครงศีรษะโหนก และมีขนาดใหญ่กว่าเด็กปกติเมื่อเทียบกับขนาดลำตัว เงาที่กะโหลกของเขาจะโหนกนูน ช่วยแสดงลักษณะที่เป็นเด็กขาดสารอาหาร และดูไม่ปกติสุข อีกทั้งตัวละคร “น้อย” มีลักษณะอวบอ้วน เงาจะเห็นเป็นชั้นจากร่องนมไปถึงร่องท้องน้อย ซึ่งช่วยแสดงลักษณะคาแรคเตอร์ที่อู้อัย หนมือหนเท้า

โดยผมได้ทดลองร่างตัวละครจาก ภาพยนตร์เรื่องต่างๆ แล้ววาดภาพตามตัวละครที่มีลักษณะคล้ายกับที่ต้องการเพื่อนำลักษณะเด่นของการแสดงออกของสีหน้าออกมา ดังจะเห็นได้ในรูป

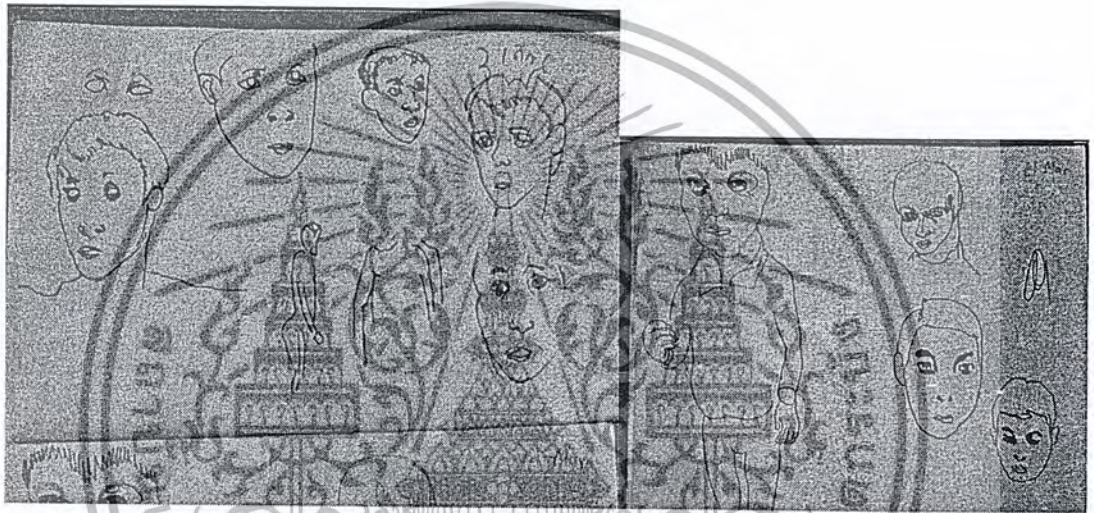
3.1 3.4 และ 3.7

อย่างไรก็ตาม รูปร่างหน้าตาและลักษณะการเคลื่อนไหวของแต่ละตัวละคร ได้ถูกออกแบบเพื่อแสดงออกถึงลักษณะนิสัยเด่นของคน ดังนี้

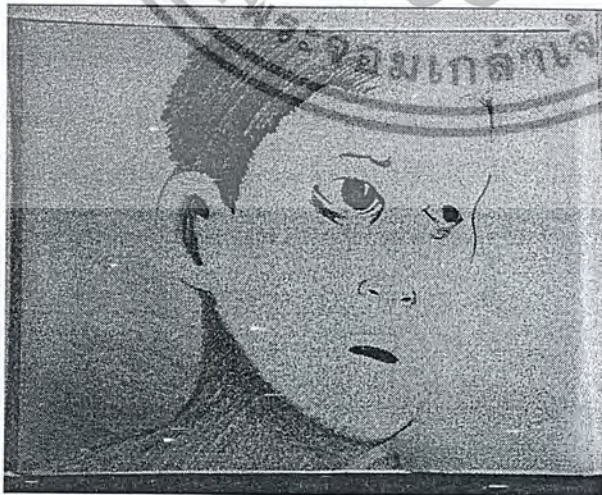
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

“เก่ง”

เนื่องจากเขามีลักษณะเป็นเด็กเก็บกด มีอารมณ์เครียดเป็นพื้นฐาน ผมจึงออกแบบให้หัวคิ้วขมวด มีเส้นใต้ตาแสดงความเครียด และ หางตายังคด เพื่อความเศร้าที่อยู่ในจิตใจ นอกจากนี้ หัวค้อนข้างโต โครงหน้าผากเป็นสันและผอมแห้ง แขนขาผอม เพื่อแสดงว่าเป็นเด็กที่มีฐานะไม่ค่อยดีนัก ขาดสารอาหาร

ภาพที่ 3.1 ภาพร่างใบหน้าเด็กที่มีความเครียดเก็บกด จากการสังเกตคนจริง และตัวละครในภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ

ภาพที่ 3.2 ภาพร่างโครงหน้าของเก่งครั้งที่หนึ่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากภาพร่างครั้งที่ 1 เก่งยังดูไม่เศร้าหนัก และ รูปทรงของหัว เมื่อนำมาวาดเป็นเงา ยังไม่มีความแตกต่างจากรูปทรงของศีรษะพ่อมากนัก ในตอนclimax ผู้ชมจะแยกไม่ออกว่าเงาใด เป็นเงาของเด็ก เงาใดเป็นเงาของพ่อ ผมจึงออกแบบให้หัวโหนกขึ้น และมีขนาดใหญ่กว่าลำตัวอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับรูปร่างของพ่อ

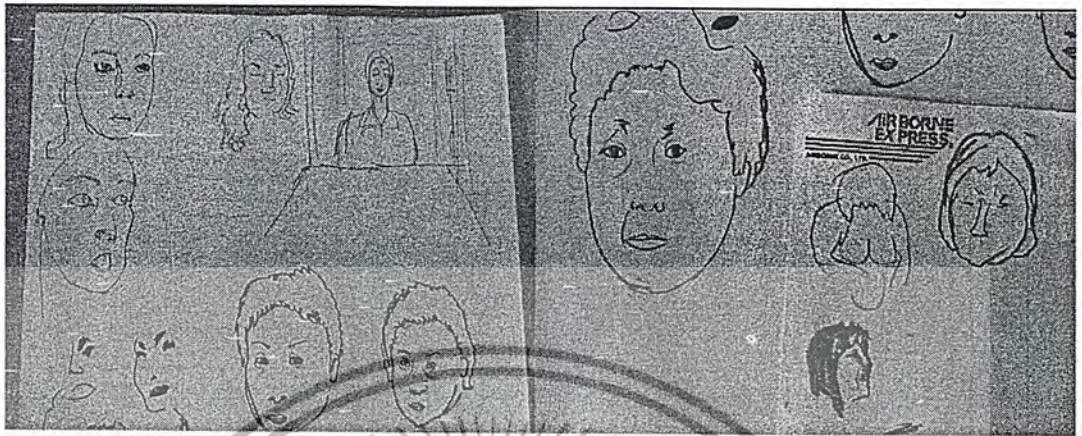
ภาพที่ 3.3 ภาพร่างสุดท้ายตัวละคร “เก่ง” ซึ่งนำมาใช้จริง

สังเกตได้ว่าภาพร่างสุดท้ายที่นำมาใช้จริง หัวโต ใหญ่แคบ ซึ่งสามารถแสดงถึงความเป็นเด็กที่มีฐานะไม่ค่อยดีนัก ขาดสารอาหาร และ หางคาตกแสดงความเศร้าที่อยู่ในจิตใจได้มากกว่าร่างแรก อีกทั้งรูปทรงของหัวมีความแตกต่างจากรูปทรงของศีรษะพ่อมากอย่างเห็นได้ชัด ในตอน climax ผู้ชมสามารถแยกออกว่าเงาใด เป็นเงาของเด็ก เงาใดเป็นเงาของพ่อ

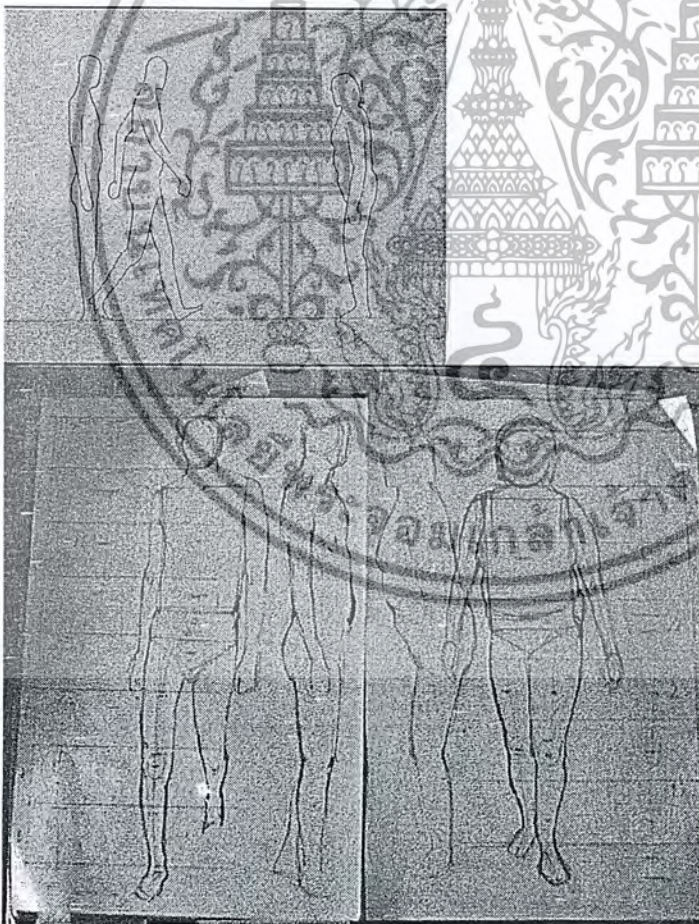
“ แม่น้อย ”

ถูกออกแบบให้ใบหน้ากลม บ่งบอกว่าเป็นคนใจดี ใจเย็น และรูปร่างอ้วนแสดงความอู้อ้อ เธอจะใส่ชุดนอนยาวเป็นผ้าพริ้ว ๆ ตลอดเรื่อง เพื่อให้เห็นว่าอยู่บ้านตั้งแต่ชุดนอน รักสบาย ไม่ใส่จัมพ์เอว และปล่อยตัวรุ่มร่ามไม่กังวลความงาม ไม่แต่งหน้าเพราะไม่ต้องออกจากบ้าน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.4 ภาพร่างใบหน้าภรรยาที่เก็บกดและถูกตามีข้อม จากการสังเกตคนจริง และตัวละครในภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ

ภาพที่ 3.5 ภาพร่างสัดส่วน และขนาดของทรวดทรงเปรียบเทียบระหว่าง พ่อตัว และแม่น้อย เพื่อเทียบสัดส่วนในการวาดเงาขณะที่ พ่อเหยียงแม่ขึ้น-ลง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.6 ภาพร่างสุดท้ายตัวละคร “น้อย” ซึ่งนำมาใช้จริง

สังเกตได้ว่าภาพร่างสุดท้ายที่นำมาใช้จริง ใบหน้ากลมอย่างเห็นได้ชัด สามารถแสดงว่า เป็นคนใจดี ใจเย็น และ โหนกคิ้ว กับ สายตาที่เศร้า แสดงถึงความทุกข์ที่มีอยู่ในใจ

“พ่อตีว”

ถูกออกแบบให้โครงกระดูกบนใบหน้าชัดเจน โหนกคิ้วนูน คางเป็นสัน และสันจมูกโด่ง เพื่อแสดงความจริงใจเรียด โหดร้าย

ภาพที่ 3.7 ภาพร่างใบหน้าพ่อที่มีความโหดเหี้ยม และใช้ความรุนแรงทุบตีภรรยา จากการสังเกตคนจริง และตัวละครในภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ (โดยเฉพาะเรื่อง the Affliction และ Little Boy Blue)

ภาพที่ 3.8 ภาพร่างสุดท้ายตัวละคร “ตีว” ซึ่งนำมาใช้จริง

ในร่างสุดท้ายใบหน้าพ่อตัดทอนขึ้น จมูกใหญ่ชัดเจนทำให้มีเส้นที่หัวตาดู

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขั้นตอนก่อนการถ่ายทำภาพยนตร์ (Pre-Production)

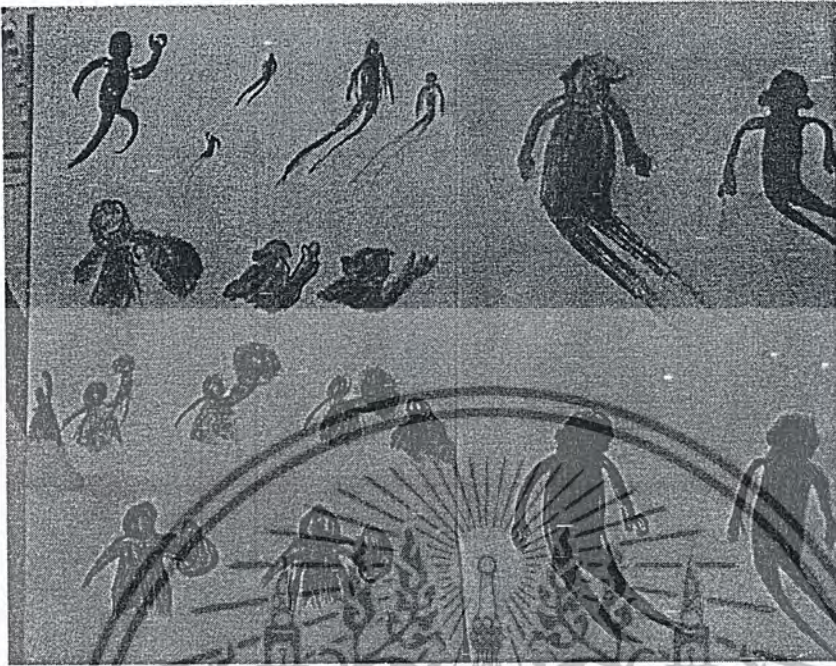
4.1 ภาพยนตร์อนิเมชันเทคนิคการเขียนบนกระดาษ

ภาพยนตร์อนิเมชันเทคนิคการเขียนบนกระดาษ คือ การทำให้ภาพมีชีวิตชีวาและเกิดการเคลื่อนไหวบนกระดาษ ด้วยการขีด ขีด เขียน หรือเติมสีลงไป โดยในแต่ละภาพจะมีท่าทางการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องกัน แล้วใช้กล้องถ่ายภาพนิ่งไว้ทีละภาพ

Draw on paper หรือการเขียนบนกระดาษเป็นอนิเมชัน 2 มิติ (Two-Dimensional Technique) ถือเป็นเทคนิคที่ดีเพราะ ได้เห็นพื้นผิวของกระดาษและพื้นผิวของสีที่ต่างกัน เช่น ในการเลือกใช้กระดาษ ถ้าเลือกใช้กระดาษหยาบ เมื่อระบายสีลงไปจะเห็นลายกระดาษชัดเจน ซึ่งลายกระดาษนั้นจะเข้าไปอยู่ในตัวการ์ตูนทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อภาพและต่อตัวการ์ตูน ส่วนการเลือกใช้สี สีที่ต่างกันทั้งสีน้ำ สีไม้ สีเทียน สีหมึก สีฝุ่น ฯลฯ แต่ละสีจะมีเนื้อสีที่ต่างกัน เช่น สีน้ำจะมีเนื้อสีอ่อน เบบาง ก็จะทำให้ตัวการ์ตูนและภาพดูนุ่มนวล แต่สีเทียนจะมีเนื้อหยาบกระด้าง ก็จะทำให้ตัวการ์ตูนและภาพดูหยาบและรุนแรง ซึ่งถ้าเราเลือกใช้สีและกระดาษให้เหมาะสมกลมกลืนกับงานแล้ว เทคนิคนี้จะสร้างบุคลิกที่ดีให้กับตัวการ์ตูน และก่อให้เกิดผลกระทบที่ดีต่องาน

ในงานของผมชิ้นนี้ต้องวาดเงา ซึ่งมีการเคลื่อนไหวที่บิดพลิ้ว โดยเริ่มแรกได้ทดลองใช้ทั้งดินสอเครยอง แต่พบว่ามีความหยาบเกินไป ยากที่จะควบคุมขอบเขตรูปร่างของเงา หรือ ปากกา ลูกกลิ้งสีดำ ถึงแม้ว่าจะให้รายละเอียดได้ดี แต่ไม่สามารถถ่ายทอดน้ำหนักที่หลากหลายเท่า ดินสอ EE

เมื่อทดลองใช้ดินสอ EE ถ้าขยับเหลาให้แหลม ลายเส้นจะมีความคมและสามารถถ่ายทอดความเข้มได้หลายระดับ ดังจะเห็นจากรูปที่ 2.2 ว่า ดินสอ EE สามารถวาดเงาที่มีความเข้ม และความมืดในเงามืดได้

ภาพที่ 2.1 ภาพร่างทดลองวาดเงาด้วยดินสอหลายชนิด และหมึกดำ

ภาพที่ 2.2 ภาพร่างทดลองวาดเงาด้วยดินสอ EE

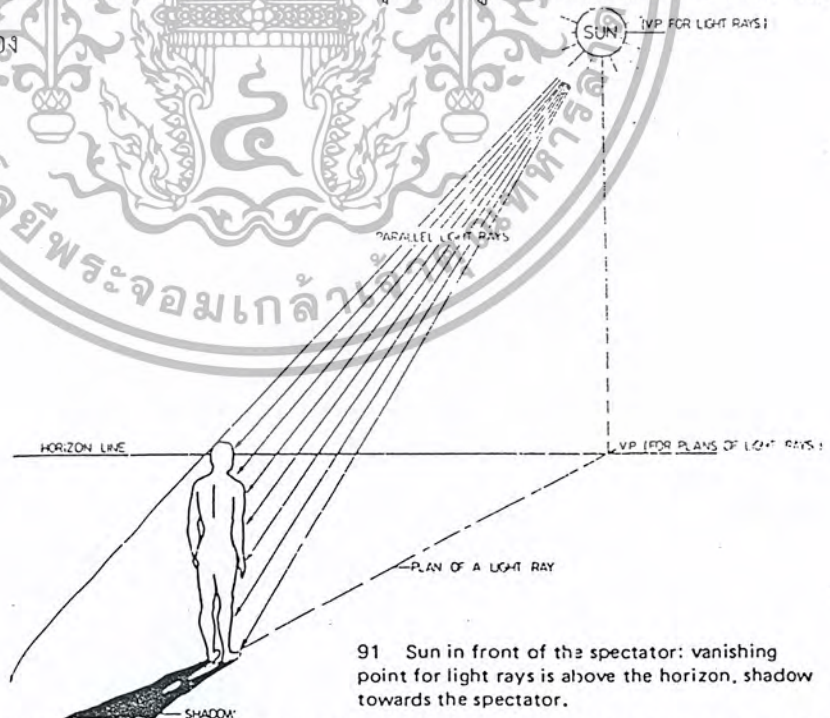
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 การวาดเงาบนการเขียนแบบทัศนียภาพ (Shadow projection in perspective)

เงา หมายถึง บริเวณที่วัตถุหรือส่วนของวัตถุบังแสงไว้ ย่อมทำให้เกิดเงาทอดไปยังที่อื่นที่อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกับทางที่แสงส่องมา และเมื่อทอดข้ามพื้นที่ตรงใดก็ทำให้พื้นที่ตรงนั้นมีมืดกว่า (หรือสว่างน้อยกว่า) พื้นที่ที่ไม่มีเงาทอดทับ และเงานั้นเปลี่ยนที่ได้ตามตำแหน่งของวัตถุที่ตั้งบังแสงอยู่ เงา (ในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Shadow) ไม่ใช่ร่ม (ในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Shade) ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ได้รับแสงของวัตถุและจะอยู่ประจำทางด้านวัตถุที่ไม่ได้รับแสงนั้น แม้วัตถุนั้นจะย้ายตำแหน่งที่เคยตั้งอยู่ไว้ก็ตามที

ดังนั้นการวาดเงาต้องคำนึงถึงระนาบที่เงาพาดทับ วัตถุที่บังแสงไว้ นั่นก็คือวัตถุที่ทำให้เกิดเงา และแหล่งกำเนิดแสง

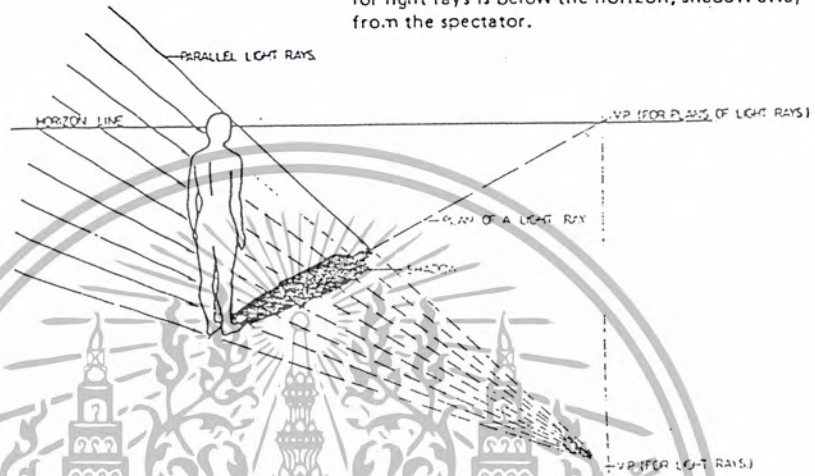
ในการคำนึงถึงแหล่งกำเนิดแสง สามารถแบ่งแหล่งกำเนิดแสงออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือแหล่งแสงจากพระอาทิตย์และแหล่งแสงจากแสงประดิษฐ์ (Artificial light source) ในการวาดเงาจากแสงพระอาทิตย์นั้น จุด Vanishing point for light rays ของแสงจะอยู่เหนือหรือต่ำกว่าเส้น Horizon line ในทัศนียภาพ ถ้าเราหันหน้าไปทางพระอาทิตย์ จุดนี้จะอยู่เหนือเส้นสายตา และเงาก็จะทอดมาหาผู้มอง แต่ถ้าเราหันหลังให้กับพระอาทิตย์ จุดนี้จะอยู่ข้างล่างเส้นสายตา และเงาก็จะทอดไปข้างหน้าผู้มอง

ภาพที่ 2.3 ภาพแสดงการเขียนเงาโดยอิงจากจุด V.P. FOR LIGHT RAYS และ V.P. FOR PLAN OF LIGHT RAYS เมื่อพระอาทิตย์อยู่ข้างหน้าผู้มอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

92 Sun behind the spectator: vanishing point for light rays is below the horizon, shadow away from the spectator.

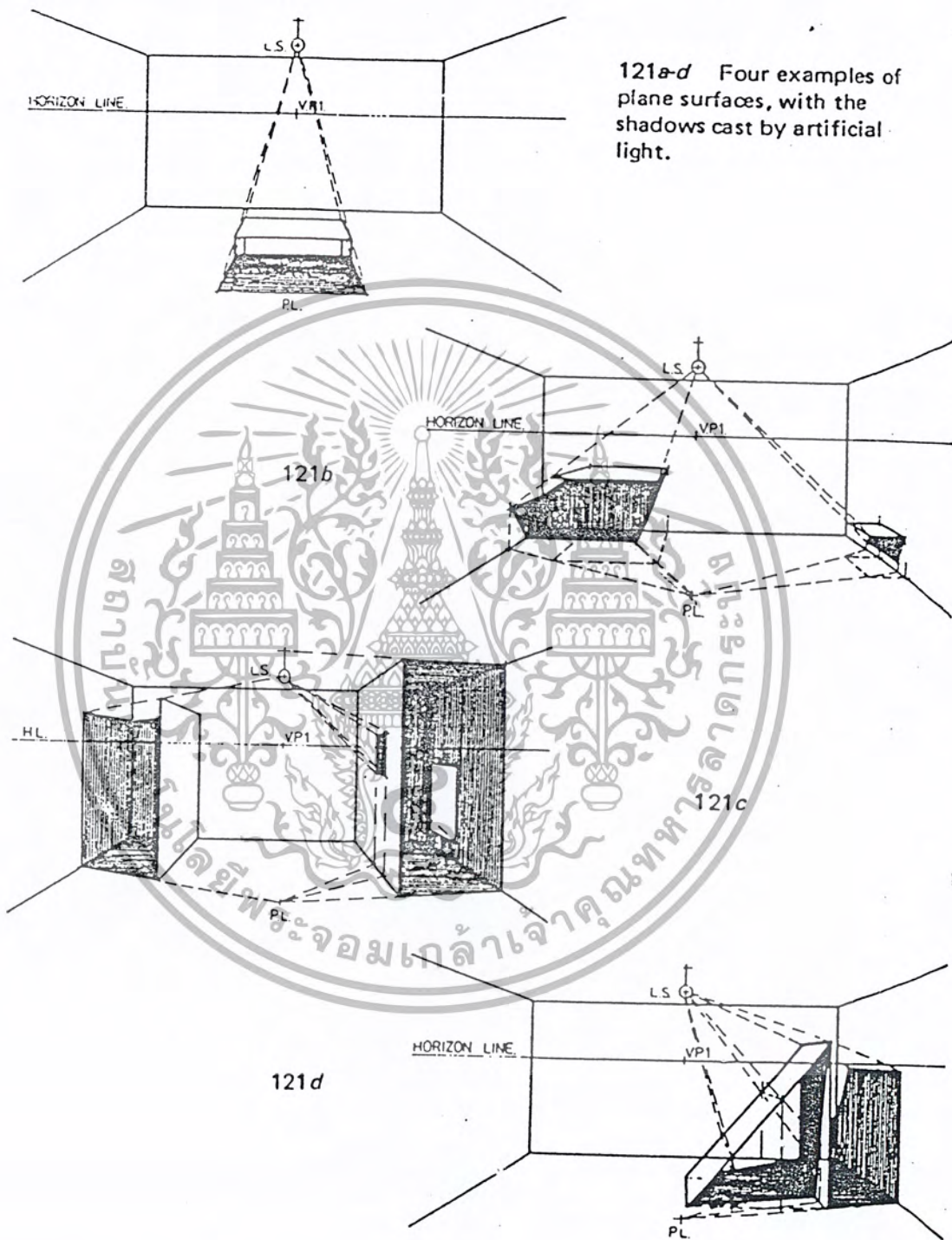

ภาพที่ 2.4 ภาพแสดงการเขียนเงาโดยอิงจากจุด V.P. FOR LIGHT RAYS และ V.P. FOR PLAN OF LIGHT RAYS เมื่อพระอาทิตย์อยู่ข้างหลังผู้มอง¹

ในการวาดเงาจากแหล่งแสงประดิษฐ์ เช่นหลอดไฟในบ้าน ไม่ใช่แสงขนานอย่างแสงพระอาทิตย์ ซึ่งลักษณะของแสงจะเป็นรัศมีพุ่งออกจากจุดเดียว ดังนั้นจึงแตกต่างกันเพียงขนาดเท่านั้นเงาจากแหล่งแสงประดิษฐ์จึงใหญ่กว่า เพราะแหล่งกำเนิดอยู่ใกล้กับวัตถุมาก เงาจึงดูเหมือนว่ามีรูปทรงบิดเบี้ยว แต่หลักการเขียนก็ยังคงเหมือนกัน

¹Robert W. Gill, *Creative Perspective*, London, Thames & Hudson Ltd, 1992, page 91

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับกรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

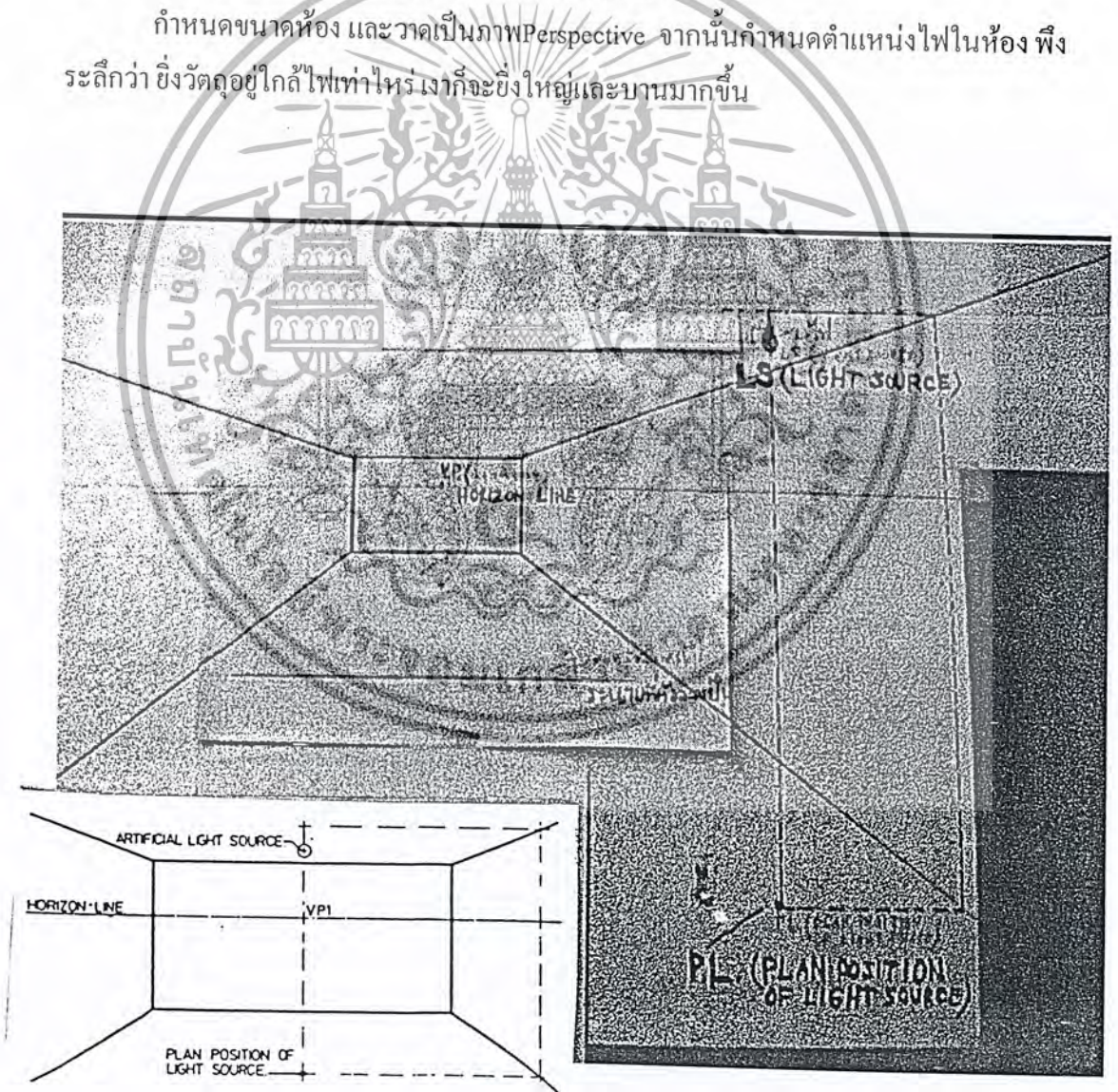
ภาพที่ 2.5 ภาพตัวอย่างแสดงการเขียนเงาจากไฟประดิษฐ์ในห้องเมื่อพาดบนระนาบต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3 การร่างภาพเงา

การวาดภาพเงาจากข้อมูลดังกล่าวมาแล้วในหัวข้อ 4.1 ต้องคำนึงถึงแหล่งกำเนิดแสง วัตถุ และระนาบที่เงาตกทอด ซึ่งก็คือ หลอดไฟทั้งสแตบบนเพดาน ตัวละครและระนาบต่างๆ ในห้อง ตามลำดับ แม้ว่าเราจะเห็นแต่เงาในงาน เราก็ต้องร่างรูปทรงของวัตถุขึ้นมาก่อน โดยเฉพาะรูปทรงที่ บิดเบี้ยวขณะที่วัตถุนั้นเคลื่อนไหว ลักษณะทางคาแรกเตอร์ของตัวละครได้ถูกออกแบบแล้ววาดอะนิเมชันอย่างปรกติ แล้วนำแต่ละท่าทางในทุกๆ เฟรมนั้นมาวาดบนทัศนียภาพ โดยอิงจาก V.P FOR LIGHT RAYS และ V.P FOR PLAN OF LIGHT RAYS

กำหนดขนาดห้อง และวาดเป็นภาพ Perspective จากนั้นกำหนดตำแหน่งไฟในห้อง พิจารณาระลึกว่า ยิ่งวัตถุอยู่ใกล้ไฟเท่าไรเงาก็จะยิ่งใหญ่และบานมากขึ้น

ภาพที่ 4.6 ภาพแสดงการร่าง Perspective ของห้อง และจุดบอกตำแหน่งไฟที่ใช้ในงานจริง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

-นำวัตถุที่จะสร้างเงามาวางใน Perspective ของห้อง นั่นก็คือ นำตัวละครตามท้องเรื่องมาวางลงตามสัดส่วนของห้องตามมุมกล้องใน Story Board ที่กำหนดไว้

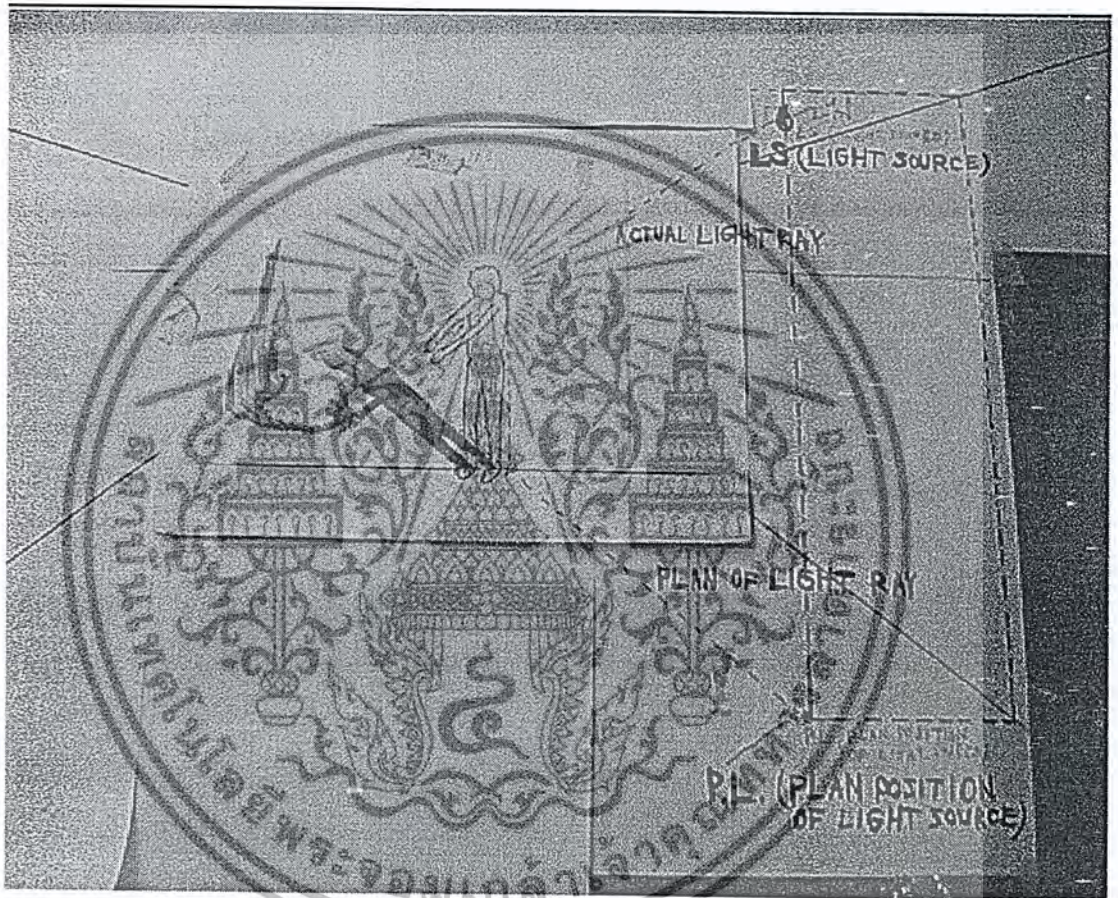
-ร่างเส้นจากไฟดังลงมาที่พื้น เกิดจุด Plan Position Of Light Sort (P.L.) เส้นที่ลากจากจุด P.L. บนระนาบพื้นผ่านวัตถุ เมื่อไปตัดกับเส้นที่ลากจากแหล่งกำเนิดไฟ จะเกิดเงา ถ้าเงานั้นไปเจอระนาบเงาที่ตั้งฉาก มันก็จะตั้งฉากขึ้นตามระนาบนั้น ขนาดของเงาไม่ได้เปลี่ยนไป แต่จะดูบิดเบี้ยวไปตามลักษณะของระนาบนั้น

ภาพที่ 4.7 ภาพแสดงการลากจากจุด P.L. และแหล่งกำเนิดไฟ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในภาพยนตร์อนิเมชันเรื่องนี้ เป็นเงาของรูปร่างแม่ที่บิดเบี้ยวไปมา เนื่องจากถูกโยนและปาเหวี่ยง การลากเส้นจากแหล่งกำเนิดไฟมาผ่านวัตถุ ดังนั้นจึงต้องกำหนดจุดตัดกับเส้นจากแหล่งกำเนิดไฟหลายจุดเพื่อถ่ายทอดเงาของวัตถุที่มีรูปร่างประหลาดได้อย่างถูกต้อง

ภาพที่ 4.9 ภาพแสดงการร่างจากเงาจริง

-ระบายส่วนที่เป็นเงาด้วยดินสอ EE

นำกระดาษมาทาบ แล้วระบายด้วยดินสอ EE ตามรูปทรงของเงาที่ได้ร่างแล้ว การวาดด้วยดินสอ EE ควรให้เส้นแต่ละเส้นมีหลายน้ำหนัก โดยเน้นหนักในบริเวณที่มีน้ำหนักเข้ม คือ บริเวณด้านล่างของเงาที่ติดกับวัตถุ แล้วผ่อนน้ำหนักด้วยมือให้ส่วนที่ข้างของเงามีน้ำหนักเบา ระบายไปในทางเดียวจนเต็มพื้นที่ของรูปทรงเงา อย่าตัดเส้นรอบรูปเพราะทำให้ภาพเงาดูแข็งไม่มีชีวิตชีวา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.4 อุปกรณ์และการเขียนบนกระดาษ

1. กระดาษ ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ที่มีความหนาพอสมควร ซึ่งเมื่อลงน้ำหนักจะเห็นลายกระดาษที่หนา ขนาดของกระดาษที่ใช้คือขนาด A4 เพราะจะทำให้ง่ายในการเขียนรูป แต่ผมใช้กระดาษไข มันจะช่วยให้เห็นลายเส้นชัดกว่า ในขณะที่เดียวกันก็สามารถฝนให้น้ำหนักได้เสมอกันง่ายกว่า

2. ดินสอค่า EE จะสามารถลงน้ำหนักได้ตามต้องการ
3. ยางลบ
4. กบเหลาดินสอ
5. ตู้ไฟสำหรับกราฟทำงาน

การเตรียมกระดาษและหมุดยึด นำกระดาษมาตัดให้ได้ขนาด A4 แล้วเจาะกระดาษให้เป็น 2 รู ด้วยที่เจาะกระดาษ หลังจากนั้นจึงทำหมุดยึด ซึ่งเป็นที่ยึดกระดาษให้ตรงกันและเท่ากันเวลาเขียน โดยหาที่ยึดตัวเพิ่มหรือชนิดที่ไม่มีเกลียวมา 2 ตัว แล้วนำมาวัดระยะห่างตัวที่ 1 และตัวที่ 2 ด้วยการวัดที่กระดาษ เมื่อได้ระยะห่างแล้วนำหมุดมายึดหรือทากาวแปะลงบนเพลาให้แน่น แล้วนำมาวางลงบนตู้ไฟยึดด้วยเทปกาวให้แน่น เท่านั้นเราก็ได้หมุดยึดและกระดาษที่พร้อมสำหรับการเขียนอนิเมชัน

การเขียนอนิเมชัน เริ่มด้วยการเขียนภาพแรกลงบนกระดาษแผ่นที่ 1 เมื่อได้แล้วนำกระดาษแผ่นที่ 2 มาวางทับลงบนแผ่นที่ 1 แล้วเปิดไฟที่ตู้ไฟจากตู้จะทำให้เราเห็นลายบนแผ่นกระดาษที่ 1 แล้วเขียนการเคลื่อนไหวให้ต่อจากแผ่นที่ 1 โดยดูจากแผ่นที่ 1 เป็นหลัก เมื่อเขียนเสร็จแล้วจึงนำมาลงน้ำหนัก

4.5 การเขียนบทภาพยนตร์

การเริ่มเขียนบทภาพยนตร์สั้นนั้น เริ่มต้นได้จากหลายประการ ได้แก่ เริ่มที่ตัวละคร เริ่มที่เหตุการณ์ เริ่มต้นที่แนวความคิด เริ่มที่สถานที่ถ่ายทำ เริ่มที่การค้นคว้าหาข้อมูล และเริ่มจาก โครงเรื่อง โดยภาพยนตร์อนิเมชันเรื่องนี้เริ่มจากการได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงที่ได้ฟังทางวิทยุ แล้วนำแรงบันดาลใจนั้นมาเป็นจุดประสงค์ของเรื่อง โดยเน้นที่สาเหตุทางจิตวิทยา ด้วยการวิเคราะห์ตามจิตวิทยาสังคมของพัฒนาการของมนุษย์ กล่าวง่าย ๆ ก็คือ นำรูปแบบและระดับความสับสนที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง เป็นรูปร่างแม่แบบ โดยนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุทางจิตวิทยาจริง ๆ เพื่อเข้าใจกลไกทางจิตวิทยาในเหตุการณ์นั้น เพื่อที่จะคาดเดาปรุงแต่ง โครงเรื่องที่เราต้องการนำเสนอเป็น โครงเรื่องของเราได้อย่างสมจริงเป็นธรรมชาติ โดยเน้นที่จิตวิทยาในการรับรู้และซึมซับ ความรุนแรงของเด็กจากพ่อแม่

โครงเรื่อง

เรื่องราวของเด็กอายุ 9 ปี เห็นการระบายอารมณ์ของพ่อด้วยการทุบตีแม่ทุกวัน จนเขาได้ซึมซับความรุนแรง และใช้ไม้หน้าสามตีพ่อจนตาย เมื่ออายุ 13 ปี

การนำเสนอ

ผมเล่าผ่านมุมมองตัวละครเด็ก (ในเชิง subjective) และอธิบายภาพในจินตนาการ เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกและนึกคิดตามตัวละครเพื่อทำให้ผู้ชมเข้าใจตัวละครตัวนี้

ลักษณะตัวละคร

1. บทบาทในเรื่อง คุณพ่อ
- ชื่อ ติว
- เพศ ชาย
- อายุ 36 ปี
- อาชีพ รับราชการทหาร
- ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะปานกลางตั้งแต่ก่อนสมรส ทหารายได้ด้วยตนเองมาตลอด แต่หลังสมรสฐานะเริ่มแย่เพราะต้องแบ่งเงินให้ภรรยาและบุตรชาย
- ลักษณะ ก่อนข้างพอม สูง ผิวออกคล้ำ พุดจากระโหกโหกฮาก ใจร้อน นิสัยในการทำงานมีลักษณะเช้าชามเย็นชาม ชอบดื่มเบียร์ เป็นคนง่าย ๆ ไม่คิดซับซ้อน
- มุมมอง คุณพ่อของตัวละครนี้รับราชการ คุณแม่เป็นแม่บ้าน พี่น้องเป็น ชายหมด เขาชินและเห็นมาตั้งแต่เด็กว่าพ่อมีอำนาจตัดสินใจ แม่ เป็นแม่บ้านต้องยอมตาม พ่อเป็นคนเจ้าชู้ เขาจึงเป็นคนไม่ค่อยให้เกียรติผู้หญิงนัก คิดว่าผู้หญิงเป็นแค่เครื่องคลายความเครียดให้ผู้ชาย ซึ่งไม่มีหน้าที่อะไรมากไปกว่าเป็นแม่บ้านที่ดีและเรียบร้อย เขาไม่เชื่อว่าผู้หญิงจะประกอบอาชีพอยู่ด้วยลำแข้งตัวเองได้ ซึ่งมีผลทำให้เขากระทำอะไรต่อภรรยาก็ได้เพราะจะไม่หนีไปไหน
- มุมมอง เห็นภรรยาเป็นวัตถุเป็นที่รองรับอารมณ์ เพราะตนเป็นผู้กำหนดชีวิตเนื่องจากเป็นผู้หารายได้ ประกอบกับมีทัศนคติที่ไม่ให้เกียรติผู้หญิง
- ความต้องการ ต้องการระบายความเครียด ต้องการให้ฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น แต่ความสามารถในการหารายได้มีเท่านี้จึงเครียด และเป็นปม conflict อยู่ในใจ
- การพัฒนา หงุดหงิด แสดงออกด้วยความรำคาญ และบ่นโทษว่าเป็นความผิดของภรรยา ทำร้ายร่างกายภรรยาทุกครั้งที่มีเรื่องไม่พอใจ
2. บทบาทในเรื่อง คุณแม่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อ	น้อย
เพศ	หญิง
อายุ	35 ปี
อาชีพ	แม่บ้าน (ไร้งาน)
การศึกษา	จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ฐานะทางเศรษฐกิจ	เดิมก่อนการสมรสมีฐานะไม่ค่อยดี ขอรายได้จากพ่อแม่ และรับจ้างซักผ้า จึงพอมีกินไปวัน ๆ เมื่อสมรสแล้วก็ต้องพึ่งรายได้ของสามีเป็นสำคัญ
ลักษณะ	ผิวดำแดง ใบหน้ากลม ร่างอวบอ้วนแบบไขมันห้อยตามต้นแขน และสะโพก (ไม่ได้อ้วนแบบคุณคุณนายผิวเปล่งปลั่ง) แต่กลับอ้วนเพราะกินน้ำจืดมากตั้งแต่ยังเด็ก และไม่ออกกำลังกาย นิสัยพื้นฐานชอบยอมตามคนรอบข้าง ไม่ตัดสินใจ ขาดความมั่นใจในตัวเอง แต่ความสามารถคือทำงานบ้านเก่ง เช็ดโต๊ะตู้สะอาด ทนล้างจานและซักผ้าได้ปริมาณมาก
มุมมอง	พ่อแม่เป็นคนฐานะไม่ค่อยดีมีลูกหลายคน เธอจึงไม่มีเงินเรียนจบและไม่ฉลาดนัก จึงต้องทำงานบ้านซักผ้าเพื่อหารายได้ เธออาศัยอยู่กับพ่อแม่ซึ่งขายของชำเป็นรายได้ เธอจึงยังต้องพึ่งพาพ่อแม่ จึงมีความรู้สึกไม่เชื่อว่าตนจะยืนอยู่บนลำแข้งตนเองได้ ครั้นพอแต่งงานก็ต้องพึ่งพาสามี เธอจึงรู้สึกที่ชีวิตนี้ขึ้นอยู่กับสามี ประกอบกับตั้งแต่เด็ก ๆ เธอไม่ได้ถูกเลี้ยงดูให้ฝึกคิด อาจเนื่องมาจากพ่อแม่เลี้ยงดูลูกหลายคน เธอจึงเป็นคนไม่ค่อยมีความคิดของตนเอง ยอมตามคนรอบข้างไปเรื่อย ๆ เธอจึงยอมให้สามีทุบตีโดยไม่มีข้อโต้แย้ง ซึ่งมันทำให้การระบายอารมณ์และแสดงอารมณ์แรงของสามีพอกพูนมากขึ้น นอกจากนี้เธอเป็นคนทำงานบ้านจึงใกล้ชิดกับลูก ซึ่งมีผลต่อเนื้อเรื่องที่เด็กจะสงสารและเห็นใจแม่ เพราะหน้าที่และบทบาทในครอบครัว เธอจึงมีความผูกพันทางอารมณ์กับลูกมาก
มุมมอง	คิดว่าหน้าที่ของภรรยาที่ดีควรอดทน รongรับสามีได้ทุกเรื่อง และควรทำให้สามีพึงพอใจที่สุด อีกทั้งคิดว่าสามีเป็นผู้นำ จึงมีอำนาจการตัดสินใจสามารถทำได้ทุกอย่าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.6 บทภาพยนตร์

Screenplay “เงาของฉันทน์”

Scene 1 : กลางคืน / ห้องกินข้าวในบ้าน / ภายใน

คุณพ่อ(ชื่อ ตี๋) และ เก่งนั่งกินข้าวอยู่บนโต๊ะอาหาร ชักครู้คุณแม่ (ชื่อ น้อย) เดินถือถ้วยน้ำชุปมาจากในครัว เธอเดินมาตักน้ำแกงให้ลูกและสามี แต่เธอเกิดทำน้ำแกงร้อน ๆ นั้นหกใส่มือพ่อ

คุณพ่อ

“อ๊า...”

แล้วก็ขว้างถ้วยแกงที่มีน้ำร้อน ๆ นั้นใส่คุณแม่

คุณแม่

“อ้าย !!”

เก่งและคุณแม่นิ่งเงียบ เก่งก้มหน้านิ่ง คุณแม่ตัวสั่นเทาและรีบเดิน ไปเอาน้ำเช็ดคอกที่เลอะชุป แต่คุณพ่อกลับนั่งกินข้าวต่อตามปรกติ

Scene 2 : กลางคืน / ห้องนอนเก่ง / ภายใน

คุณแม่ห่มผ้าห่มให้เก่งก่อนนอนตามปรกติแล้วเดินไปปิดไฟ ขณะนั้นคุณพ่อส่งเสียงเอะอะ ตะโกนเรียกมาจากชั้นล่าง

คุณพ่อ

“อีน้อย... อีน้อย... นิ่งมัวทำอะไร ยังไม่รีบลงมา

ดูบอกให้ซื้อเบียร์มาตั้งแต่เมื่อวานทำไมไม่ซื้อมา”

ไม่ทันที่คุณแม่จะขานรับ เสียงคุณพ่อเดินขึ้นบันไดมาด้วยความโกรธดั่ง “ปังๆๆ”

คุณแม่จึงค่อย ๆ แง้มปิดประตูด้วยความกลัว

คุณแม่

“อ้าย!!!”

คุณแม่ถูกคุณพ่อตบขณะที่ยังเดินไม่พ้นจากหน้าห้องของเก่ง

คุณแม่

“อ๊ะ... อ้าย... โอ๊ย...”

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เธอถูกซ้อมอย่างเจ็บปวด เก่งซึ่งนอนอยู่ได้ยินเสียงของพ่อที่กำลังทำร้ายแม่ที่อีกด้านหนึ่งของฝาผนัง

Scene 3 : กลางคืน / จินตนาการของเก่ง / ภายใน

แสงซึ่งมีที่มาจากห้องข้าง ๆ ที่ลอดผ่านบานประตูนั้น พาดมาที่ข้างเตียงของเก่ง เขาเห็นเงาของพ่อที่กำลังตบตีแม่ เขามีสีหน้าหวาดกลัว และเริ่มจินตนาการว่าเงาของพ่อนั้นน่ากลัว มันเหวี่ยงแม่ขึ้นลงจนร่างกายเธออบอวล เหนียวเหนียวแล้วกระเด็นเป็นลูกบอล กลายเป็นวัตถุที่พ่อไล่เตะ และทุบ จนร่างกายฉีกขาดเป็นเสี่ยง ๆ ในขณะที่พ่อกำลังจะเงื้อมือขึ้นจะทุบที่อนขาของแม่อีกนั้น เก่งก็เข้าไปปกป้อง ทุบพ่อด้วยไม้หน้าสามจนตาย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.7 Story Board

1. INS ภาพถ่ายครอบครัว แล้ว zoom out

2. MLS แม่ น้อย ห่มผ้า ห่มให้ เก่ง

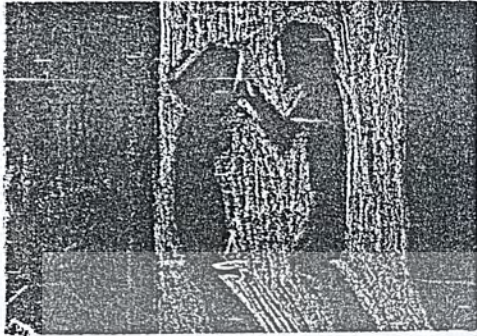

3. MCU หน้าแม่ มอง เก่ง อย่าง เป็น ห่วง เสีย งพ่อ ตะ โทณ เรียก "อีน้อย" ดัง ขึ้น

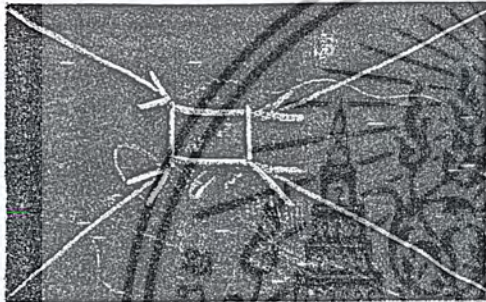

4. LS พ่อ ตบ ตี แม่ แล้ว zoom in ไป ที่ หน้า ของ เด็ก ที่ รู้ สึก หวาด กลัว

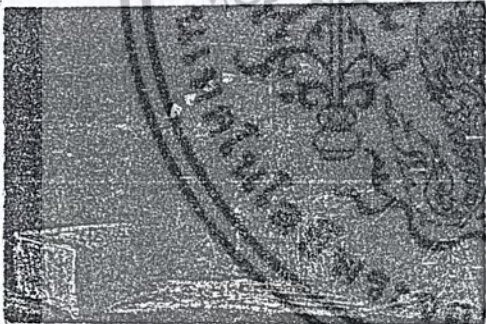
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. P.O.V. ข้ามไหล่เก่งเห็นเงาของพ่อตบแม่ผ่านบานประตูที่แง้มไว้

6. MS ก็ต้อง Zoom in เห็นสีหน้าที่กลัวของเก่ง แล้ง เขาก็นึกได้ห้าม

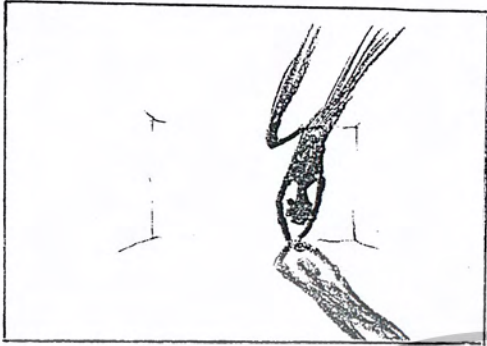

7. CU ตาเก่งกระพริบ นกจินตนาการ แล้วปลิ้นเสียงเพลงก็ตั้งขึ้น

8. LS ในความคิดของเก่งเห็นเงาของพ่อตัวใหญ่ยาวเข้าจิกหัวแล้วเหวี่ยงแม่

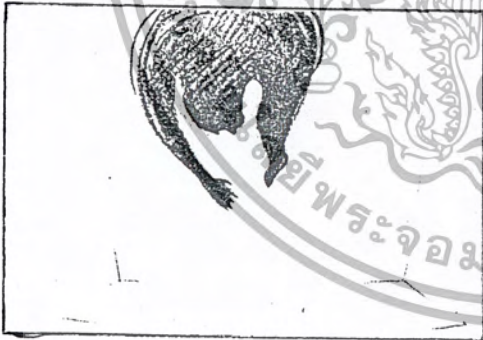
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

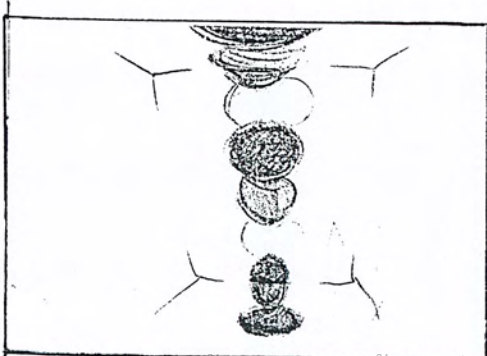
- พ้อเหยียงแม่ขันฟาดข้างบน

- พ้อเหยียงแม่ขันฟาดข้างๆ

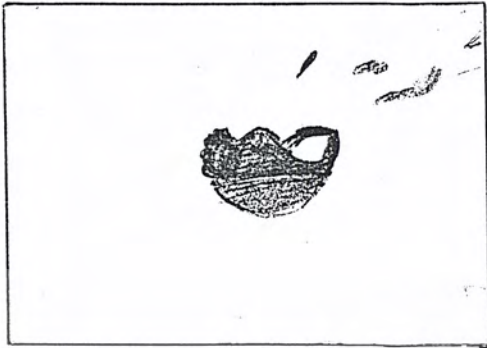

- แม่กระเด็นลอยขึ้นข้างบน

- ตัวแม่กระแทกโดนฝาผนังข้างบนแล้วบีเป็นลูกบอลเค็งขึ้น-ลง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

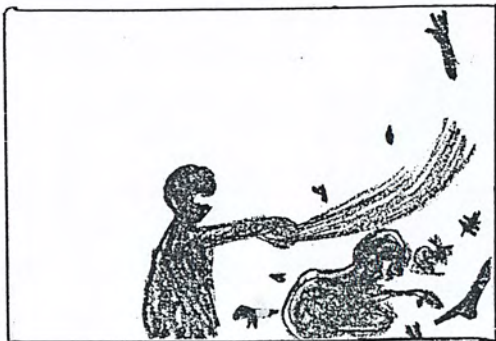
- แม่กระดอนไปกระทวมห้องจันตัวแตก
กระจาย

- พ่อจะเข้าทูปตีอีก

- เจ้าของเก่งเข้ามาข้างหลังพ่อ เสียงดนตรีเจี๊ยบ
ถง

- เก่งทูปตีพ่อ เสียงทูปหังจริงๆดัง “ปึกๆ”

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.8 การ Key Action และ in between

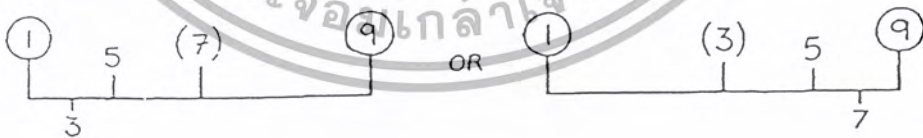
เมื่อมีบท และ Story Board ครบแล้ว เราก็มากำหนด Key Action เป็นท่าทางในแต่ละการเคลื่อนไหว การวาดท่าทางของแม่ที่ถูกทำร้าย อ้างอิงจากการเคลื่อนไหวของวัตถุต่างๆ เช่นตอนที่แม่ถูกเตะเป็นลูกบอลกระเด็นกระดอนในห้อง ต้องศึกษาการเคลื่อนไหวของลูกบอลก่อน แล้วนำมาประยุกต์กับลักษณะตัวละครของแม่

การกำหนดช่วงเวลาในการ Key Action

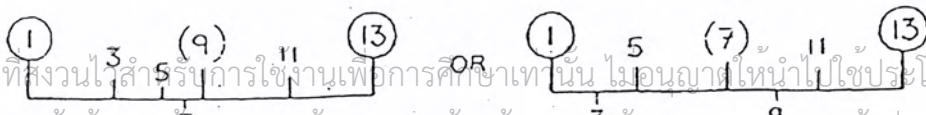
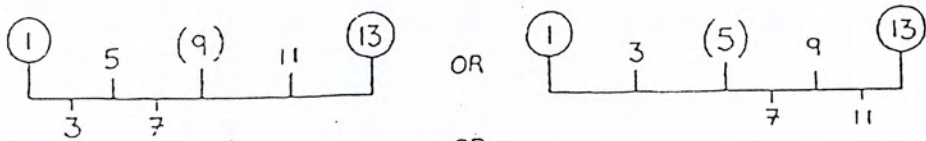
การกำหนดช่วงเวลาและความเร็วในอนิเมชันนั้นขึ้นอยู่กับการใช้ Inbetween ละเอียดเพียงใด โดยยึดหลักการของ Scene นั้นๆ

เพียงแค่ตัวเลขใน Inbetween เปลี่ยนไป ก็จะทำให้การเดินเร็วขึ้น ดังตัวอย่างข้างล่างนี้

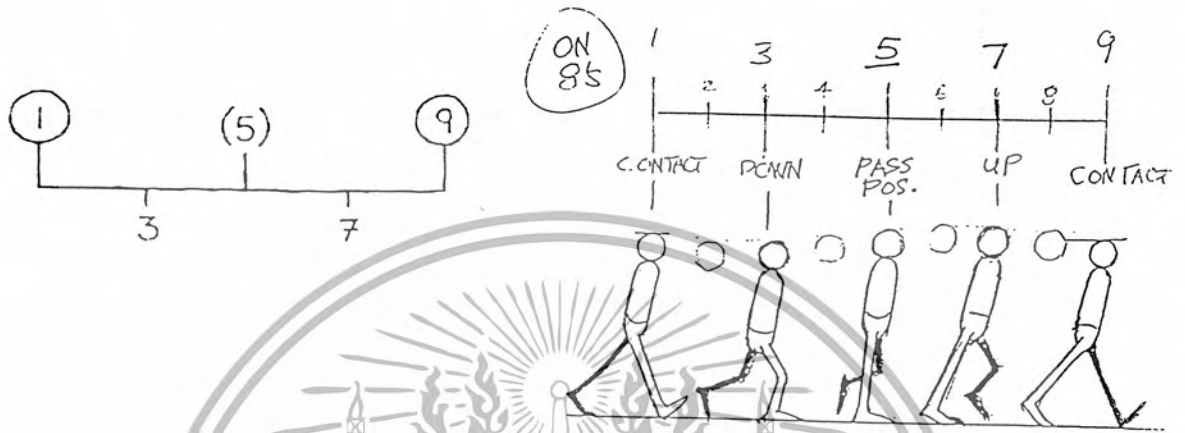

หากต้องการให้จังหวะการเดินช้าลง ก็เพียงแค่เพิ่ม Inbetween ให้มากขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

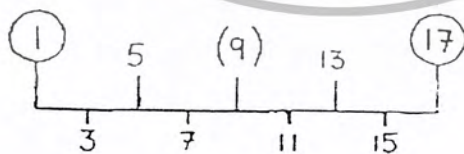
การเดินที่เป็นปรกติทั่วไปมักจะเขียน Key Action อยู่ในระหว่าง 8 frame ต่อ 1 ก้าว นั่นก็คือ 3 ก้าว ต่อ 1 วินาที

การเดินสามารถเขียน Key Action ได้มากกว่า 12 frame ต่อ 1 ก้าว หากคุณต้องการกำหนดให้ตัวละครเดินเร็วเท่าไร จะต้องเขียน Inbetween ให้น้อยลงในทางกลับกัน หากยังต้องการให้ตัวละครเดินช้าเท่าไร ก็เขียน Inbetween ให้สูงขึ้นเท่านั้น

การเดินที่เป็นธรรมชาติของคนสามารถเขียนได้มากกว่า 16 frame

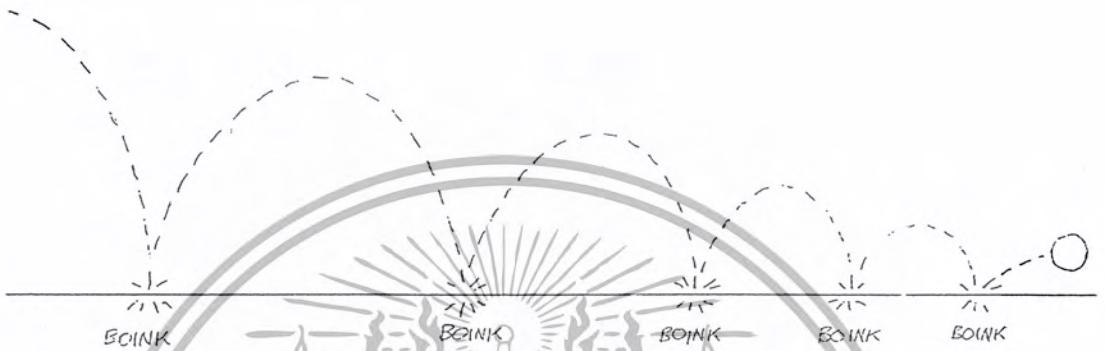
ท่าทางการเดินที่ค่อนข้างเร็ว อาจเขียนภาพหลักที่ 19 และ 11

แต่อย่างไรก็ตาม การเขียน Key Action และ Inbetween ต้องขึ้นอยู่กับอารมณ์ของ Scene นั้นๆ

หัวใจสำคัญของการกำหนดความเคลื่อนไหวทั้งหมด คือ พื้นที่ กับ เวลา (Spacing and Timing)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

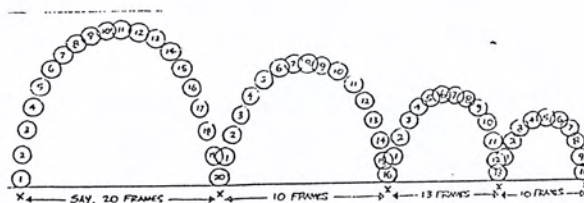
ยกตัวอย่างเช่น การวาดลูกบอลกระเด็นลงพื้น ระยะเวลาที่ลูกบอลกระทบลงพื้นแต่ละครั้งในขณะที่กระดอนไปนั้นเรียกว่า Timing ของ Action ซึ่งรวมถึงจังหวะของการกระทำว่า เกิดขึ้นที่ไหน มีหัวงทำนองการเกิดที่เร็วเพียงใด

แต่ขณะที่ลูกบอลกระเด็นนั้น จะช้าในช่วงโค้ง และหล่นลงอย่างรวดเร็ว นี้เรียกว่า Spacing¹¹ ซึ่งเกี่ยวกับความถี่ หรือ โกละระหว่าง Action ที่เกิด

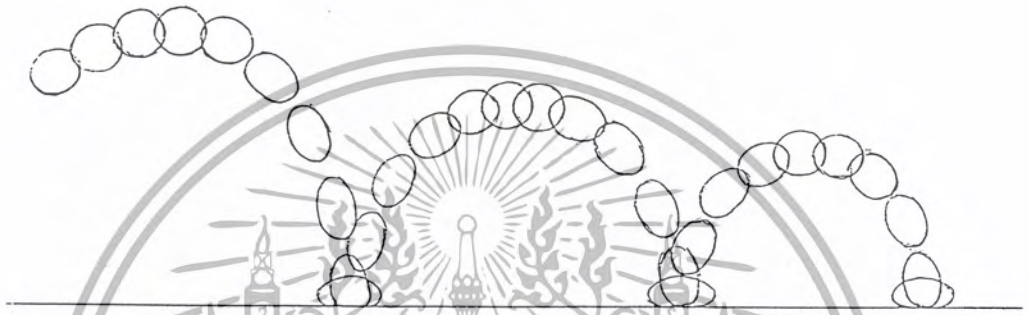
เมื่อลองโยนลูกบอลลงพื้น แล้วถ่ายวิดีโอไว้ดู

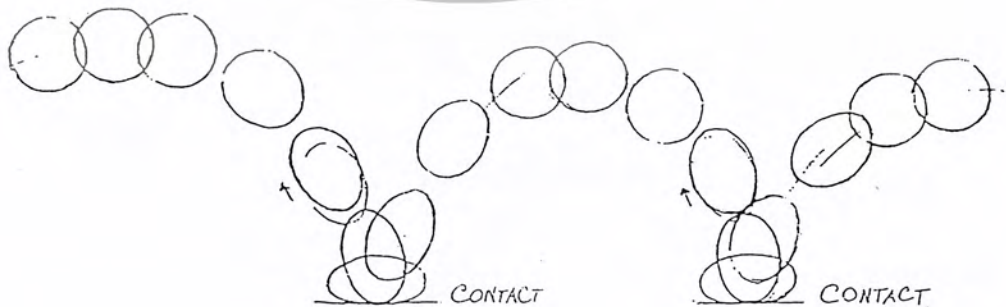
¹¹ Richard Williams, The Animator's Survival Kit, New York, Faber and Faber Inc., 2001

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับกรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากรูปสังเราสามารถสังเกตเห็นระยะที่ลูกบอลลงสู่พื้น และ อัตราความเร็วเข้าซึ่งผันไปตาม
 ความแรงที่กระเด็นลงสู่พื้น ในช่วงที่ลอยกลางอากาศจะปรากฏภาพของลูกบอลดีกว่า แสดงว่าช้า
 กว่าในช่วงใกล้ตก นั่นคือ แม้ในช่วง Timing เดียวกัน Spacing ก็ต่างตามความเร็ว
 สังเกตเห็นว่าลูกบอลที่กระเด็นในอนิเมชันมีความเค้ดิ่ง ลูกบอลจะบีบและยาวกว่าปรกติ

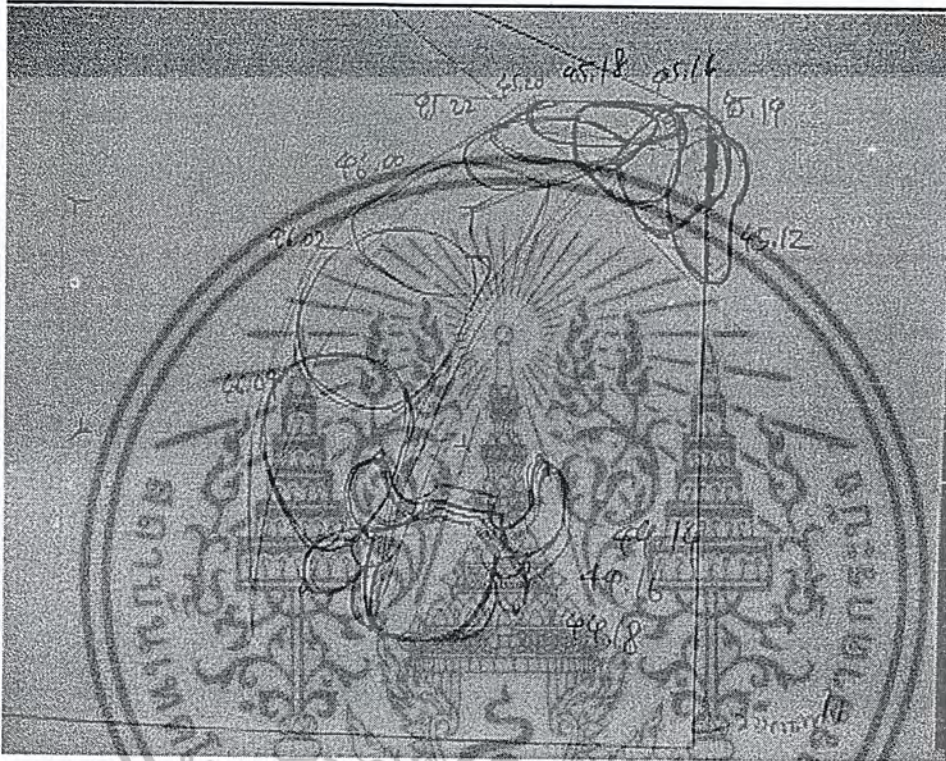

ถ้าสังเกตให้ดีในขณะที่ลูกบอลกระทบพื้น มันต้องสัมผัสพื้นก่อนจึงบีบ ใน Action ต่อไป
 ลูกบอลได้ลอยออกจากพื้นแล้ว และพุ่งตัวขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เมื่อเราศึกษาการเคลื่อนไหวของลูกบอลก่อน แล้วนำมาประยุกต์กับลักษณะตัวละครของแม่ ซึ่งเราได้ตัดทอนร่างกายของแม่กลายเป็นลูกบอลก้อนใหญ่นุ่มๆ ซึ่งมีความหนักจึงกระเด็นเข้า Spacing ในแต่ละช่วงที่กระเด็นจึงดี และเมื่อกระแทกพื้นมีความบึ้มมาก

ภาพที่ 4.11 ภาพร่างแสดงการกระเด็นของตัวแม่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.5 การทำ Bar Sheet และ Exposure Sheet

การเคลื่อนไหวเป็นหัวใจของอนิเมชัน อันดับแรกสิ่งที่ทำให้เราเห็นภาพการเคลื่อนไหวของตัวละครชัดที่สุดก็คือ สตอรี่บอร์ดจะบอกการเคลื่อนไหวทุก ๆ อารมณ์ และทุกท่าทางของตัวละครตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง ซึ่งสามารถคำนวณหาระยะเวลาในการเคลื่อนไหวของตัวละครว่าช่วงไหนควรเคลื่อนไหวช้า ช่วงไหนควรเคลื่อนไหวเร็ว จากสตอรี่บอร์ดเมื่อรู้เวลาในการเคลื่อนไหวแล้วจึงนำเวลานั้นมาคำนวณหาจำนวนภาพของแต่ละการเคลื่อนไหวนั้น ๆ เวลาต่อการเคลื่อนไหวที่เราคำนวณได้จะนำมาเขียนลงบนบาร์ชีท แล้วจึงคำนวณเป็นภาพ และนำมาเขียนลงบนเอ็กโพเชอร์ชีท เพื่อความสะดวกในการเขียนและการถ่ายทำ

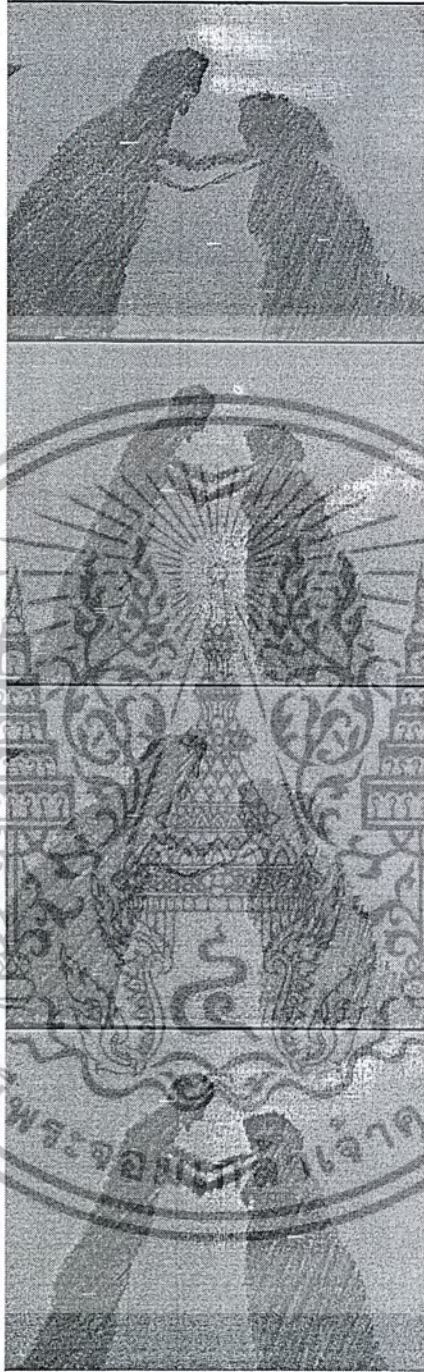
วิธีการของผมได้ทำดนตรีให้เสร็จตลอดทั้งเรื่อง ในความยาว ซึ่งประกอบด้วยช่วงของอารมณ์ต่างๆ ตามการเล่าเรื่องที่ต้องการ แล้วนำมากำหนดเป็น Bar Sheet เพื่อให้ภาพลงจังหวะกับดนตรี หลังจากทำดนตรีแล้วเราจะรู้ว่าที่จังหวะนี้ท่าทางของตัวละครจะมีความยาวเพียงไร ซึ่งนำไปสู่การกำหนด Key Action ว่าเราต้องวาดกี่ภาพต่อ หนึ่งวินาที ในห้วงจังหวะที่ช้า เราต้องวาดท่าทางในการเคลื่อนไหวให้ละเอียดขึ้น เช่น ในภาพยนตร์อนิเมชันเรื่องนี้ จังหวะที่เงามือเบ่งกล้ามเนื้อ พองตัวขึ้นใหญ่ เป็นจังหวะที่ช้า ผมต้องวาดท่าในชวนี้ละเอียดมากเพื่อให้ลงจังหวะดนตรีในช่วงนั้น แต่จังหวะเร็วแค่ 1/4 ต่อวินาทีในช่วงที่เงาพุ่งตัว ผมวาดเพียง 3 ท่า คือตอนต้น และปลาย action และ in-between ซึ่งเป็นท่าระหว่างกลางเพียงหนึ่งภาพ

ผมได้นำ Bar Sheet ของภาพยนตร์อนิเมชันเรื่องนี้มาเป็นตัวอย่างในหน้าถัดไป

ภาพข้างล่างนี้ คือ ภาพจากผลงานจริงที่ใช้ในการถ่ายทำ เพื่อแสดงการ Key Action Shot ในจินตนาการ “เก่ง” เขาเห็นเงาของพ่อเข้าไปบิาคุณแม่แล้วจึงจนคอบขาด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

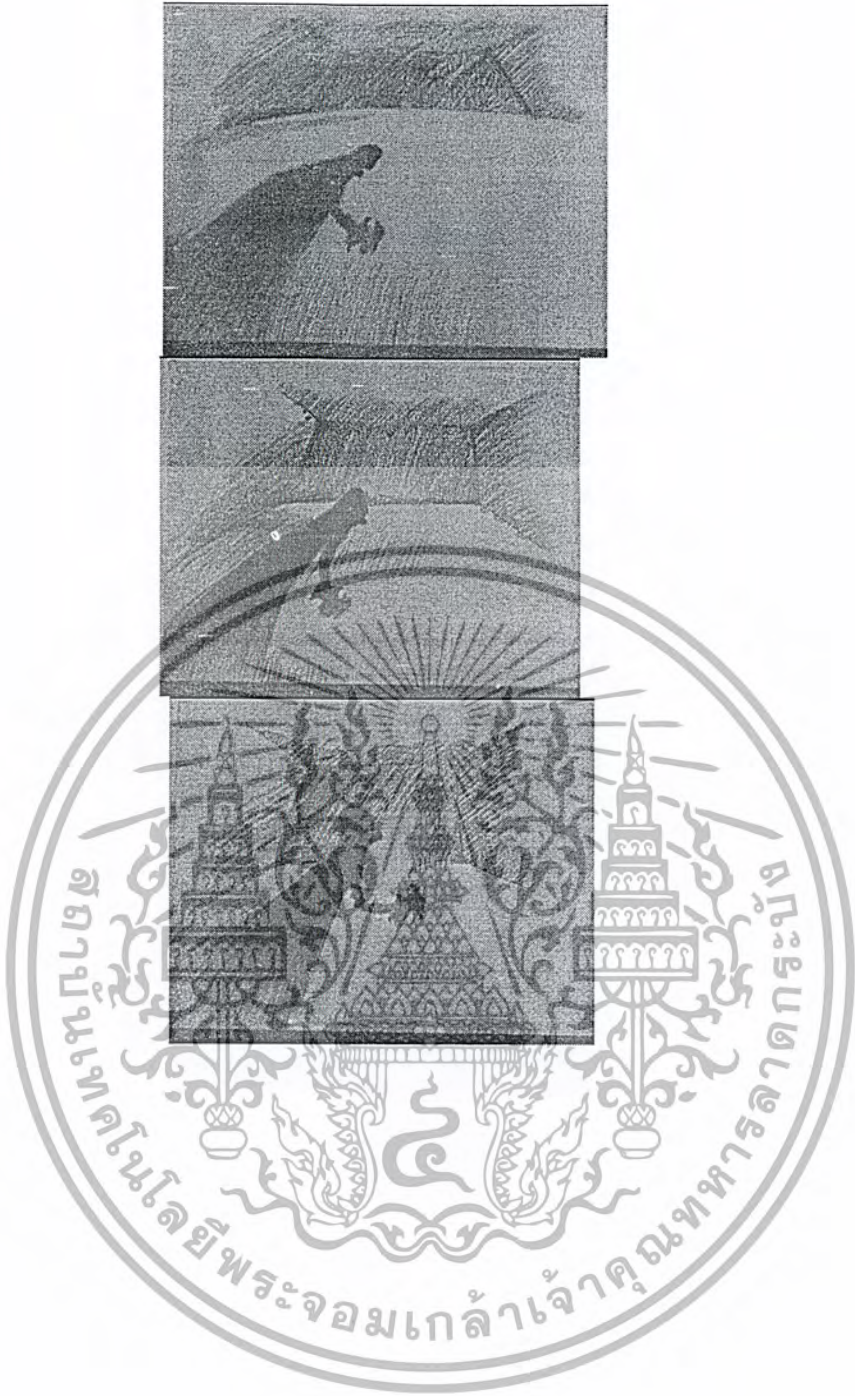
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

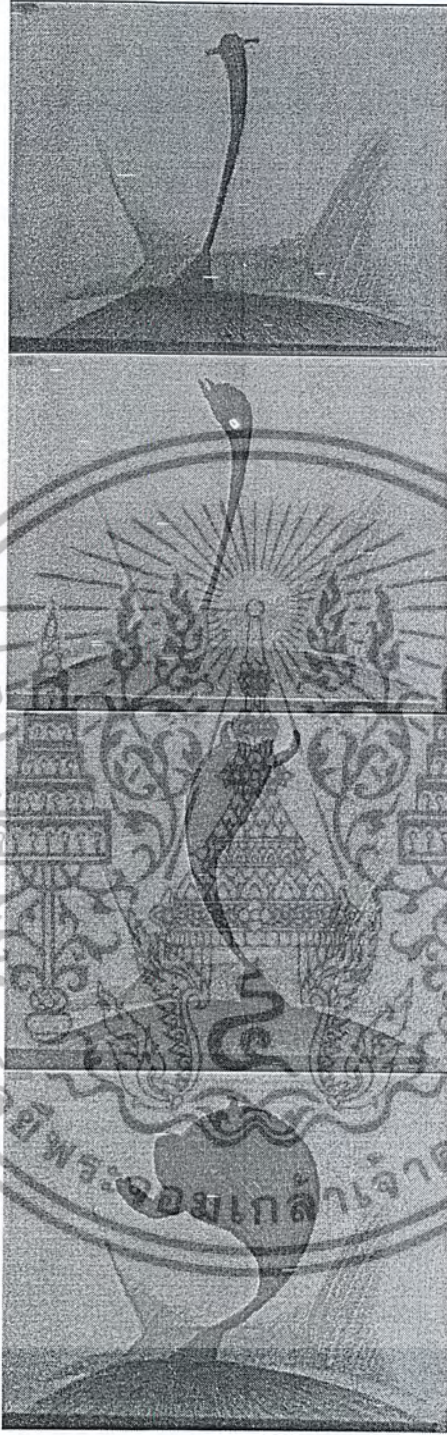

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เงาของพ่อพุ่งขึ้นอย่างซีกเหิม แล้วเบ่งกล่อม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แก่งวีนีเงาของพ่อซึ่งเป็นปิศาจใหญ่เข้าปกคลุม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขั้นตอนการถ่ายทำภาพยนตร์อนิเมชัน (Production)

โดยทั่วไปแล้วการถ่ายทำภาพยนตร์อนิเมชันเทคนิควาดบนกระดาษ มักจะทำกัน โดยใช้กล้องสำหรับถ่ายภาพยนตร์บันทึกลงในฟิล์มเป็นเฟรม ๆ ไป แต่สำหรับภาพยนตร์อนิเมชันเรื่อง “เงาของฉันทน์” ได้มีการบันทึกภาพด้วยกล้องวิดีโอระบบดิจิทัล แล้วหันลงให้เหลือการบันทึกภาพลงเฟรมในโปรแกรมตัดต่อ

การถ่ายด้วยกล้องวิดีโอระบบดิจิทัล ก็เปรียบเสมือนการถ่ายด้วยกล้องภาพยนตร์ ซึ่งต้องอาศัยการจัดแสง ขาดังกล้อง ที่วางกระดาษสำหรับถ่าย และกระจกทาบ โดยการที่กดบันทึกภาพแต่ละแผ่นก็เสมือนการบันทึกภาพของแผ่นฟิล์มที่ละเฟรม แต่การบันทึกภาพในโหมด photo ของกล้องแต่ละกลื่อนั้นอาจมีรายละเอียดต่างกัน บางกลื่อนเมื่อกดปุ่ม photo อาจบันทึกภาพนั้นไปนานถึง 4 วินาที ดังนั้นเมื่อได้ footage ที่ถ่ายหมดทั้งเรื่องแล้ว จะมีความยาวกว่าความยาวจริง จึงต้องนำไปตัดต่อโดยหันให้เหลือภาพละเฟรม แล้วท่านก็จะได้การเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติตามที่จินตนาการไว้ในหัว

ในการถ่ายทำมีขั้นตอน และการจัดแสงที่ผมปฏิบัติดังนี้

1. หาโต๊ะรองงาน เสมือนเป็นแท่นที่ใช้วางงานแต่ละแผ่นขณะถ่าย ต้องมีขาที่มั่นคงเป็นโต๊ะที่ไม่โยกเยก และขามีความสูงเท่ากันทุกขา มีความระนาบกับพื้น
2. วางกระดาษสีขาวเพื่อรองงาน
3. วางผลงานที่จะถ่ายบนกระดาษรองงาน โดยนำกระจกใส มาทาบ กระจกใสนั้นควรมี ความหนาประมาณ 0.5 มม. เพื่อมีน้ำหนักพอที่จะทับผลงานไม่ให้งอหรือ กระเดื่องขึ้นขณะถ่าย
4. ตั้งกล้องดิจิทัล บนขาตั้งกล้องที่มีคุณภาพ มั่นคง ตรวจสอบก่อนว่าน็อตต่างๆ สามารถขันได้แน่น ไม่เช่นนั้นกล้องจะขยับขณะถ่าย footage ที่ถ่ายทำมาจะมีขนาดมุ่มที่ไม่ต่อเนื่องได้
5. ตั้งกล้องตั้งฉากกับผลงาน
6. จัดไฟ 2 ดวง ส่องจากทางด้านซ้ายและขวาเพื่อให้ผลงานที่ถ่ายออกมามีความสว่างทั่วเท่ากันทั้งแผ่น ให้ไฟทั้งสองดวงห่างจากงานประมาณ 1/2 เมตร และที่สำคัญต้องหันหัวไฟ 45 องศาเพื่อไม่ให้เกิด reflection เป็นรูปหัวไฟบนกระจก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

7. มองจากview finderอย่างที่จะถ่าย ดูว่ามี reflection ใดๆบนกระจก
ถ้ายังมีอยู่ให้ใช้ผ้าดำบังวัตถุที่ก่อให้เกิด reflection หรือนำ cookie บังแสงหน้า
ไฟบางส่วนจนไม่เกิดภาพสะท้อนบนกระจก

ภาพที่ 5.1 ภาพแผนผังแสดงการถ่ายจากด้านข้าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 5.2 ภาพแผนผังแสดงการถ่ายจากด้านบน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 6

ขั้นตอนหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ (Post-production)

6.1 การลำดับเสียง

เสียงมีส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมภาพ ทำให้ผู้ชมสามารถเข้าใจอารมณ์และเรื่องราวได้ง่ายยิ่งขึ้น สามารถแยกประเภทได้ดังนี้

เสียงเพลงประกอบ

เสียงเพลงใช้ตอนเล่าเรื่องในมุมมอง subjective ตอนที่ “เก้ง” จินตนาการต่อความรุนแรงที่พ่อกระทำต่อแม่ นอกจากเพลงประกอบหลักนั้นจะใช้เพื่อช่วยดึงอารมณ์ร่วม ทำให้ผู้ชมรู้สึกตามกับตัวละครที่รู้สึกหวาดกลัวต่อสิ่งที่เห็น ด้วยดนตรีซึ่งประกอบไปด้วยจังหวะที่ทุ้มและรุนแรงในขณะเดียวกันจังหวะที่เราใจช่วยทำให้ผู้ชมรู้สึกเชื่อมั่นดี สนุก ไปกับการเต้นกระดอนของร่างกายแม่ เสมือนการทำให้ผู้ชมซึมซับความรุนแรงและเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง ไม่ต่างอะไรกับตัวละครเด็กในเรื่อง แต่เมื่อตอนถึง climax กลับดึงอารมณ์ผู้ชมด้วยการจบลงของท่อนเพลงอย่างกะทันหัน แล้วก็เงียบ มีเพียงเสียง Sound Effect ที่ “เก้ง” ตีหัวพ่อ เสมือนการกระชากอารมณ์ผู้ชมให้กลับมาสู่ความเป็นจริง แล้วเห็นผลทางอารมณ์ และผลทางความเป็นจริงที่เก้งได้รับหลังจากการฆ่าพ่อ โดยที่ผู้ชมไม่ได้รับผลด้วย แต่ในตอนจบกลับเป็นผู้สังเกตการณ์เรื่องนี้อยู่ห่าง ผมมุ่งหวังว่าการใช้เสียงเพลงประกอบมาดึงผู้ชมให้รู้สึกเข้าร่วมในเหตุการณ์ และใช้ตะผู้ชมออกมาเป็นผู้สังเกตอยู่ห่าง ๆ เพื่อที่จะได้เข้าใจความรู้สึกของตัวเองและลูกคิดเป็นอุทาหรณ์ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

เสียง Sound Effect

มีส่วนช่วยให้เหตุการณ์นั้น ๆ มีความสมจริงมากขึ้น ผมได้ใช้เสียง Sound Effect เช่นเสียง “แอ๊ด” เปิดประตู เสียงจานแตกขณะพ่อแม่ทะเลาะกัน เพื่อนำมาสร้างความรู้สึกสมจริงในตอนแรก และช่วยอธิบายท่าทางต่างๆ ให้มีความชัดเจนขึ้น อีกทั้งยังช่วยถ่ายทอดระดับความรุนแรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 7

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

7.1 ปัญหาที่เกิดขึ้น

ขั้นตอนก่อนการถ่ายทำ

- เรื่องที่เลือกมาสร้างเป็นภาพยนตร์สั้น ผมมักเลือกเรื่องที่ไม่มีประเด็นชัดเจน จึงทำให้เสียเวลากับการเขียนบทภาพยนตร์มากจนไม่มีเวลาพัฒนางานในกระบวนการอื่น ๆ
- ไม่ได้ร่าง Story Board ชัดเจนเพียงพอ ภาพที่ใช้ในการเล่าเรื่องในการเขียนครั้งแรก จึงยังสื่อสารไม่ค่อยรู้เรื่อง ยกตัวอย่างเช่น วาดเตียงในห้องที่ปิดไฟดูไม่ออก จึงได้แก้ไขด้วยการตัดไปที่ภาพขนาดใหญ่ขึ้น แต่ยังคงคำนึงถึง Bar Sheet เดิมอยู่
- วาดเงาในงานครั้งแรกมันแต่กังวลเรื่องการวาดตามหลัก Perspective จนไม่ได้คำนึงถึงผลทางภาพที่เกิดขึ้น นั่นก็คือผมสนใจแค่ทฤษฎีมากกว่าผู้ชมจึงไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้ ทำให้ไม่สามารถสร้างอารมณ์ร่วมได้เท่าที่ควร

ขั้นตอนถ่ายทำ

- กระจกที่ใช้ถ่ายครั้งแรก เป็นกระจกใสมีความหนา 0.3 มม. ซึ่งบางไป ทำให้เวลาถ่ายภาพงอ เห็นเป็นริ้วๆ จึงต้องถ่ายใหม่
- จัดไฟด้านซ้าย กับขวาโดยหันหัวเข้าหางานที่ถ่ายในองศาที่ไม่เท่ากัน ทำให้แสงของงานที่ปรากฏใน Footage ไม่เท่าทั่วกันทั้งเฟรม

ขั้นตอนหลังการถ่ายทำ

- ความจำของ Hard Disk ที่ใช้ในการบันทึก Footage สำหรับตัดต่อ มีไม่เพียงพอ จึงต้องลบข้อมูลเก่าซึ่งเสียเวลาในการตัดต่อเป็นอย่างมาก

โดยสรุปปัญหาหลักๆ คือ การทำงานไม่ตรงตามกำหนดเวลา มัวแต่แก้ปัญหาย่อยปัญหาใดปัญหาหนึ่ง เช่น การวาดเงาให้ถูกต้องตามหลักการ จนไม่ได้ปรับ Story Board แล้วทำให้การทำงานในขั้นตอนสำคัญๆ ขึ้นต่อไปล่าช้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

7.2 ข้อเสนอแนะ

ขั้นตอนก่อนการถ่ายทำ

ต้องตระหนักถึงการส่งงานให้ตรงตามกำหนดทุกๆ ขั้นตอน เพื่อปรับปรุงชิ้นงานในทุกๆ ด้าน และเล่าเรื่องได้อย่างลงตัว ที่สำคัญทำให้งานพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง

- เลือกเรื่องที่ไม่มีประเด็นชัดเจน เพื่อเป็นแก่นของความคิด และการทำงานที่มีที่มาที่ไปต่อไป
- การวาด Story Board ให้มีความชัดเจนนั้นเป็นเรื่องสำคัญ อีกทั้งการร่าง Story Board หลายๆ ทางเลือกจะช่วยให้เกิดทางเลือกใหม่ๆ ในการเล่าเรื่อง ซึ่งสามารถหาวิธีที่ทำให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมได้มากที่สุด ดังนั้นผู้ที่สนใจอยากวาดการ์ตูนอนิเมชันควรร่าง Story Board หลายทางเลือกเพื่อเปรียบเทียบผลทางภาพที่เกิดขึ้น
- การวาดเงาแม้ว่าจะเห็นแค่เงาเราก็ต้องกำหนด ทิศทางของไฟและระยะอย่างชัดเจน เพื่อถ่ายทอดลักษณะของเงาได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ขั้นตอนถ่ายทำ

- กระจกที่ใช้ถ่ายควรเป็นกระจกใสมีความหนา 0.5 มม. ซึ่งบางไป
- ต้องจัดไฟด้านซ้าย กับขวา โดยหันหัวเข้าหางานที่ถ่ายในองศาที่เท่ากัน เพื่อให้ภาพที่ปรากฏออกมาใน Footage มีแสงเท่าทั่วกันทั้งเฟรม
- ห้ามนำน้ำดื่ม และอาหารทุกชนิดมาตั้งบริเวณถ่ายทำ เพื่อความมีระเบียบ และ ความสะอาดของผลงาน

ขั้นตอนหลังการถ่ายทำ

- ต้องตรวจสอบทั้งอุปกรณ์ Hardware และ Software ก่อนการเท Footage ลงเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อตัดต่อ เพื่อที่ว่าเวลาตัดต่อจะได้ไม่เกิดความขัดข้อง และ ต้องเริ่มต้นใหม่ ซึ่งทำให้เสียเวลามากกว่า

การผลิตภาพยนตร์อนิเมชันด้วยเทคนิคการวาดบนกระดาษ เป็นงานที่จะต้องใช้จินตนาการสูง เพื่อที่จะถ่ายทอดการเคลื่อนไหวและการเล่าเรื่องได้อย่างสมบูรณ์ และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือความรับผิดชอบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผิดชอบเป็นอย่างสูงในงาน ซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมการทำงานให้เสร็จตรงตามแผนที่กำหนดเอาไว้ได้แม้ว่าผู้สร้างจะศึกษาข้อมูลมาดีเพียงใด แต่ไม่สามารถถ่ายทอดให้ผู้ชมเข้าใจก็ไม่เกิดประโยชน์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีเรือน แก้วกังวาล, จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงทุกวัย, พิมพ์ครั้งที่ 7, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2540

นพมาศ ชีรเวทิน, ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว, พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2540

ศรีเรือน แก้วกังวาล, ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรา รู้เขา), พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, หมอชาวบ้าน, พ.ศ. 2536

อรสุม สุทธิสาคร, อาชญากรเด็ก เฝ้าหลอมและเบื้องหลังมือสีขาวที่เือนบาป, พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สารคดีในนาม บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด, พ.ศ. 2543

เองเกลอร์, โรบี, เวิร์คช็อปภาพยนตร์และวิดีโอการ์ตูน, แปลโดย ศาสตราจารย์ สนั่น ปัทมะทิน, สิงคโปร์ : Amaterdam Typinters, 1984

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ นายอภิศักดิ์ วิทยานนท์

เกิด 20 มกราคม 2524

ประวัติทางการศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาที่ 5

ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอบเทียบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่โรงเรียนสารวิทยา

เริ่มเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อปี พ.ศ. 2541 ใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาเทคนิคศิลป์ สาขาภาพยนตร์และวีดิโอ และสำเร็จการ
ศึกษาในปี พ.ศ. 2545

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้