

การถ่ายภาพประกอบ “เท็ดดีแบร์แฟมิลี่” โดยการลงสีบนฟิล์มเนกาทีฟสี
ILLUSTRATION PHOTOGRAPHY TITLED “TEDDY’S FAMILY”
BY PAINTING ON NEGATIVE COLOR FILM

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน 86797
วัน,เดือน,ปี 16 ส.ค. 2552

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

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการถ่ายภาพ ภาควิชาศิลปะศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2546

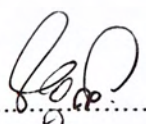
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

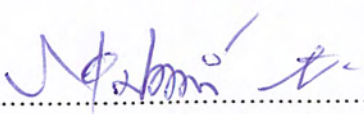
ใบอนุญาตศิลปนิพนธ์

การถ่ายภาพประกอบเรื่อง “เท็ดดีแฟมิลี่” โดยการลงสีบนฟิล์มเนกาทีฟสี
ILLUSTRATION PHOTOGRAPHY TITLED “TEDDY’S FAMILY” BY PAINTING
ON NEGATIVE COLOR FILM

ภาควิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการถ่ายภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์..........วันที่..... 26/03/2547.....
(อาจารย์ชัยวุฒิ พุ่มทอง)

หัวหน้าภาควิชา..........วันที่..... 9/4/47.....
(อาจารย์วิศักดิ์ รักใหม่)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์ (ไทย) การถ่ายภาพประกอบ “เท็ดดี้แบร์แฟมิลี่” โดยการลงสีบน
ฟิล์มเนกาทีฟสี

(อังกฤษ) Illustration Photography Titled “TEDDY’S FAMILY” by
Painting On Negative Color Film

ชื่อ นางสาว กัทธา ชีระกุล

สาขาวิชา การถ่ายภาพ

ภาควิชา นิเทศศิลป์

คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 2546

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ชัยวุฒิ พุฒทอง

บทคัดย่อ

การถ่ายภาพครอบครัวเท็ดดี้แบร์ โดยใช้เทคนิคการลงสีด้วยมือบนฟิล์มเนกาทีฟสีนั้น เป็นโครงการศิลปะนิพนธ์ที่ข้าพเจ้ามีความสนใจ และได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพถ่ายโฆษณาต่างๆ ที่มีการถ่ายภาพตัวหุ่นตุ๊กตา เป็นภาพล้อเลียนบุคคลิก ท่าทางของคน จึงเกิดแนวความคิดที่จะสร้างผลงานโดยต้องการให้ออกมาเป็นภาพเหมือนกับอยู่ในโลกของจินตนาการที่มีความสุข เป็นการถ่ายภาพเท็ดดี้แบร์ในบุคลิกท่าทางที่สามารถสื่อถึงอารมณ์ โดยสมมติเหตุการณ์ขึ้นมาให้เป็นครอบครัวหมีเท็ดดี้ในอุดมคติ ที่มีความน่ารัก สดใส และสนุกสนาน โดยให้ฉากหลังของภาพถ่ายเท็ดดี้จะเป็นการใช้สีโปรงแสงวาดลงไปบนฟิล์มเนกาทีฟสี อาศัยหลักทฤษฎีวงล้อสี(Color Wheel) กับ เทคนิคกระบวนการอัดภาพสีที่ข้าพเจ้าได้ศึกษามา นำมาใช้กับงานศิลปนิพนธ์นี้

เทคนิคการลงสีบนฟิล์มเนกาทีฟ ต้องใช้สีที่มีความโปรงแสงสามารถผ่านทะลุได้ ข้าพเจ้าได้ทดลองและทดสอบสีหลายครั้งจนกระทั่งได้สี ลักษณะของเนื้อสีที่ต่างกันของสีแต่ละชนิด เพื่อนำมาเพ้นท์บนฟิล์มตามที่ต้องการ ทำให้ภาพเกิดสีและEffectใหม่ขึ้น เข้ากับConceptของภาพที่วางไว้ทำให้ภาพถ่ายดูน่าสนใจ และมีความแปลกตาต่างกับภาพถ่ายหมีเท็ดดี้ที่เราเคยเห็น

ศิลปนิพนธ์นี้ ได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากทฤษฎีของกระบวนการอัดภาพสี นำมาสร้างเป็นผลงานภาพถ่ายขึ้นมาและได้รับความสนุกกับงานศิลปะนิพนธ์ที่ทำ ทำให้ผลงานที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจแก่ข้าพเจ้าระดับหนึ่ง การเพ้นท์สีด้วยมือบนฟิล์มเนกาทีฟสีทำให้สามารถถ่ายทอดแนวความคิดได้ง่ายขึ้น และบ่งบอกถึงความรู้สึกที่เป็นตัวเองได้จริง

กิตติกรรมประกาศ

งานศิลปะนิพนธ์นี้ สำเร็จลุล่วงได้เพราะได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษา ให้ข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ และขาดไปไม่ได้เป็นกำลังใจตลอดมา ข้าพเจ้าจึงขอกล่าวขอบคุณบุคคลต่อไปนี้

คุณพ่อ และคุณแม่ที่คอยเป็นห่วงเสมอ และให้ลูกได้ทำงานที่ชอบ
อาจารย์ ชัยวุฒิ พุฒทอง ที่ให้คำปรึกษาที่สร้างกำลังใจอย่างดี
อาจารย์ทุกๆ ท่านที่ให้คำปรึกษา และความรู้
เพื่อนๆ นิเทศศิลป์ ทุกสาขาที่ช่วยเหลือยามเดือดร้อน
พี่เอ ที่ช่วยสร้างไอเดียบางอย่าง
แบบหมีเท็ดดี้ทุกตัว ที่เป็นแรงบันดาลใจในงาน
ขอให้ทุกท่านนี้ มีความสุข ทำกิจการงานต่างๆ สำเร็จตามที่หวัง

ภัทรา ชีระกุล

คำนำ

ภาพถ่าย ถือเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่ง เนื่องจากภาพถ่ายเป็นการสื่อสารจากความคิดและจินตนาการของช่างภาพที่คิด และถ่ายทอดออกมาผ่านไปยังรูปภาพที่ตัวเองถ่ายและภาพถ่ายของแต่ละบุคคลก็จะสะท้อนเอกลักษณ์บ่งบอกถึงตัวตนของช่างภาพนั้นๆ ได้ หรืออาจจะใส่ความคิดที่เป็นตัวเองลงไปในผลงานภาพถ่ายของตนโดยไม่รู้ตัว

ผลงานการถ่ายภาพประกอบของข้าพเจ้าชุดนี้ ก็เป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่ต้องการถ่ายทอดตัวเท็ดดี้แบร์ในความคิดที่เป็นตัวของข้าพเจ้าเองที่อยากให้ภาพถ่ายคู่มือชีวิต ชีวา สนุกสนานและแปลกใหม่มีความน่าสนใจ ได้สนุกไปกับงานที่ทำด้วยรูปแบบที่ตัวเองถนัด โดยนำเอาความรู้ทางด้านการถ่ายภาพ และพื้นฐานทางด้านศิลปะ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะ กับงานการถ่ายภาพประกอบ “เท็ดดี้แบร์แฟมิลี่” ให้มีความแปลก แตกต่างจากภาพถ่ายของช่างภาพคนอื่นๆ ด้วยเทคนิคการพื้นที่สีบนฟิล์มเนกาทีฟสี

ภัทรา ชีระกุล

สารบัญ

บทคัดย่อ.....	ก
กิตติกรรมประกาศ.....	ข
คำนำ.....	ค
สารบัญ.....	ง
สารบัญภาพประกอบ.....	ฉ
บทที่	
1 บทนำและที่มา	
1.1 การถ่ายภาพประกอบ.....	1
การลงสีด้วยมือ.....	1
ประวัติและผลงานของช่างภาพที่เป็นแรงบันดาลใจ.....	2
ตัวอย่างผลงานของช่างภาพ.....	3
1.2 วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย.....	4
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	4
1.4 คำจำกัดความของโครงการ.....	4
1.5 สิ่งที่ต้องการสื่อสาร.....	5
1.6 รายละเอียดและวิธีการ.....	5
1.7 แนวทางการปฏิบัติงาน.....	5
2 แนวคิดและทฤษฎี	
2.1 ทฤษฎีแสง.....	6
2.2 อุณหภูมิของสี.....	6
2.3 ทฤษฎีสีเบื้องต้น.....	7
2.4 วงล้อสี.....	7
2.5 กระบวนการภาพสี.....	8
2.6 ลักษณะของฟิล์มเนกาทีฟสี.....	9
2.7 คุณสมบัติของฟิล์มเนกาทีฟที่ใช้.....	9
3 การทดสอบการลงสีไปรงแสง	
3.1 สีที่ใช้ทดสอบในโครงการ.....	10

3.2 ผลการทดสอบสีโปรงแสงแบบต่างๆ.....	11
3.3 ภาพตัวอย่างที่ได้จากการลงสีบนฟิล์มเนกาทีฟ.....	14
3.4 ผลของภาพถ่ายที่ได้จากการลงสีบนฟิล์ม.....	15
3.5 ปัญหาที่เกิดขึ้น.....	15
4 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบและปฏิบัติการจริง.....	16
5 ขั้นตอนและกระบวนการสร้างภาพถ่าย.....	17
5.1 ขั้นตอนการถ่ายภาพครอบครัวที่เคเคีแบร์บนฟิล์มเนกาทีฟ.....	17
การจัดแสง.....	17
5.2 การพื้นที่สีบนฟิล์มเนกาทีฟ.....	18
6 เทคนิคการพื้นที่สีด้วยมือลงบนฟิล์มเนกาทีฟสี แบบต่างๆ	
6.1 ข้อควรคำนึงในการลงสี.....	19
6.2 การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน.....	20
7 ผลสรุปของงานศิลปะนิพนธ์	
7.1 ผลสรุปการทำงานศิลปะนิพนธ์.....	21
7.2 ฟิล์มที่ลงสีและผลภาพถ่ายที่ลงสีบนฟิล์มเนกาทีฟสี.....	22
บรรณานุกรม.....	33
ภาคผนวก	
ก. การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างเทคนิคการลงสีด้วยมือบนฟิล์ม	
กับการลงสีบนกระดาษอัดภาพ.....	34
ประวัติผู้เขียน.....	35

สารบัญภาพประกอบ

ภาพตัวอย่างผลงานช่างภาพ.....	3
ภาพแผนผังวงล้อสี.....	7
ภาพผลการทดลองสีPebeo Vitrea 160.....	11
ภาพผลการทดลองสีMarker Permanent.....	12
ภาพผลการทดลองสีCOPIC.....	13
ภาพตัวอย่างการเพ้นท์ที่ฟิล์ม.....	14
ภาพตัวอย่างการถ่ายเทดรัมเบร้งฟิล์มในกาทิฟ.....	18
ตัวอย่างภาพที่อัดได้จากการเพ้นท์ที่ฟิล์ม.....	18
ภาพฟิล์มที่ลงสีและภาพถ่ายศิลปะนิพนธ์	
รูปที่ 1	22
รูปที่ 2	23
รูปที่ 3	24
รูปที่ 4	25
รูปที่ 5	26
รูปที่ 6	27
รูปที่ 7	28
รูปที่ 8	29
รูปที่ 9	30
รูปที่ 10.....	31
รูปที่ 11	32

บทที่ 1

การถ่ายภาพประกอบ “เท็ดดี้แบร์แฟมิลี่” โดยการลงสีบนฟิล์มเนกาทีฟสี

Illustration Photography Titled “TEDDY’S FAMILY” by Painting on Negative Color Film

ที่มา

1.1 การถ่ายภาพประกอบ (Illustration Photography)

การถ่ายภาพประกอบ (Illustration photography) โดยความหมายแล้ว ภาพประกอบหมายถึง ภาพได้ทุกชนิด เช่น ภาพวาด ภาพเขียน และภาพถ่าย การถ่ายภาพประกอบสามารถเรียกได้ทั้ง Illustration Photography และ Photographic Illustration ซึ่งมีความหมายเดียวกัน คือภาพถ่ายที่ต้องการจะสื่ออะไรบางอย่างซึ่งไม่สามารถออกมาเป็นรูปธรรมได้ เช่น แนวคิดหรืออารมณ์

การถ่ายภาพประกอบนั้น สามารถแบ่งย่อยได้ตามรูปแบบวัตถุประสงค์ในการถ่ายภาพ หรือตามการใช้งานของภาพเหล่านั้นว่าต้องการถ่ายทอดอะไร เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือภาพหรือ โฆษณาสินค้า

การลงสีด้วยมือ

การลงสีด้วยมือบนภาพขาวดำที่อัดออกมา เป็นเทคนิคที่พบเห็นกันมาก จากภาพถ่ายระหว่างศตวรรษที่ 19 และศตวรรษที่ 20 มีการสร้างกระบวนการภาพสี เช่น Autochrome Process ก็ได้ผลพอสมควร แต่ไม่มีกระบวนการใดในยุคแรกเริ่มนี้ที่ให้ผลเพียงพอที่จะสนองความต้องการของคน และร้านถ่ายรูป มืออาชีพส่วนใหญ่ จะจ้างช่างลงสีด้วยมืออย่างน้อยที่ละคน ทำกันมาจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 1 แต่บางแห่งก็ยังทำต่อกันมาอีกระยะหนึ่ง

ในปัจจุบันฟิล์มที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ เปลี่ยนสภาพจากที่กล่าวมาด้วยสีที่เหมือนจริงขึ้น จากการลงสีด้วยมือจึงพัฒนาเป็นศิลปะที่มีรูปแบบเฉพาะตัว และมีการใช้เทคนิคนี้กันอย่างกว้างขวางเป็นการเน้นรูปภาพทำให้มีจุดเด่นเกิดความน่าสนใจ การลงสีด้วยมือยังมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในการถ่ายภาพที่ต้องการแต่งแต้มสีลงไปบางส่วนบางๆ ในส่วนของ ริมน้ำปาก ผี และตา

เทคนิคการลงสีด้วยมือในงานชิ้นนี้ ได้แรงบันดาลใจจากภาพประกอบโฆษณาต่างๆ ที่มีการถ่ายตัวหุ่นตุ๊กตาเป็นภาพล้อเลียนบุคคลิก ลักษณะท่าทางของคน อย่างเช่น ผลงานของ Johan Fowelin และ Mirja de Vries จึงเกิดแนวความคิดที่จะสร้างผลงานในรูปแบบคล้ายๆ กัน แต่ต้องการให้ตัวงานออกมาเป็นเหมือนภาพที่อยู่ในโลกจินตนาการ เป็นการสมมติขึ้นจึงกลายเป็นที่มาของงานชิ้นนี้ เป็นการถ่ายภาพหมีเท็ดดี้ในบุคคลิก ท่าทางหลายลักษณะให้ภาพออกมาสามารถสื่อถึงอารมณ์

ความรู้สึก แทนภาพถ่ายคนแล้วสมมติเรื่องราวขึ้นมาเป็นรูปภาพเหตุการณ์ของครอบครัวหมีเท็ดดี้ เป็นครอบครัวในอุดมคติที่เราสร้างขึ้นมา มีพ่อ แม่ ลูก และเพื่อนๆหมี ที่มีแต่ความสนุกสนาน มีความสุข โดยพื้นฉากหลังของภาพจะเป็นการเขียนภาพลงไปตามจินตนาการที่เราสร้างขึ้นมา โดยสมมติเหตุการณ์หรือสถานการณ์เป็นฉากพื้นหลังของภาพ แล้วถ่ายหมีเท็ดดี้ตามท่าทางที่เราคิดไว้ และวาดฉากหลังของภาพถ่าย โดยการลงสีบนฟิล์มเนกาทีฟด้วยสีโปรงแสง อาศัยหลักทฤษฎีวงล้อสี (Color Wheels) กับกระบวนการอัดภาพสีมาช่วยในผลงานภาพชุดนี้

ประวัติและผลงานของช่างภาพที่เป็นแรงบันดาลใจ

Mirja de Vries

ช่างภาพและศิลปินชาวดัชต์ มีความสุขกับความสำเร็จครั้งใหญ่กับการเป็นช่างภาพเท็ดดี้แบร์และได้คู่ถึงคอลเลกชันใหญ่ที่สุดของภาพถ่ายเท็ดดี้แบร์ทั่วโลก

ในปี1983 Art Unlimitedมีการนำรูปโปสเตอร์เท็ดดี้แบร์ของMirjaออกมาแล้วประสบความสำเร็จทันที Art Unlimitedจึงจัดทำภาพเท็ดดี้ของเธอเป็นโปสเตอร์ โปสเตอร์และปฏิทิน ขายได้มากกว่า 4 ล้าน ก๊อปปี้ทั่วโลก ภาพถ่ายของMirjaปรากฏขึ้นมากมายในเยอรมัน ญี่ปุ่นและเกาะอังกฤษ ในปี1991 the Dutch teddy bear magazine Beer Bericht เสนอชื่อ Mirja กับรางวัล “Award of Merit” สำหรับพรสวรรค์ในการเผยถึงความน่าสนใจในเท็ดดี้แบร์

Mirja ได้รับพัฒนาการสนใจการถ่ายภาพจากการช่วยพ่อของเธอ ที่เป็นช่างภาพโปรเฟสชันนอลและนักท่องเที่ยวนในหอนิมิคของเขา เมื่อถึงปี1975เพื่อนที่ดีของเธอ Joost Elffers ที่บ้านเก่าติดคลองในอัมสเตอร์ดัม แล้วนำเท็ดดี้แบร์ 30 กว่าตัว ทั้งใหญ่และเล็ก หมีเก่า มาจัดทำทางอิริยาบถหลายๆ แบบของคนในบ้านกับเท็ดดี้แบร์ Joost แนะนำให้ลองถ่ายภาพหมีกับต้นไม้ ดอกไม้ต่างๆ และMirjaใช้เวลาศึกษาการถ่ายภาพของเท็ดดี้แบร์เป็นระยะเวลาเกิน 10 ปี

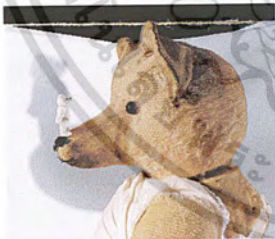
ต่อมาหลายปีMirja ได้สิทธิพิเศษในการถ่ายภาพเก่าที่สุด หายากที่สุด ของพวกหมีที่เคยมีการทำขึ้นมา เธอจึงเกิดความหลงใหลเท็ดดี้แบร์ โดยเฉพาะหมีเก่าซึ่งดูมีประสบการณ์ชีวิตที่เต็มเปี่ยม และเริ่มถ่ายภาพพวกหมีในสถานที่ที่ชอบ

Mirja de Vries สามารถเข้าใจความน่าหลงใหลของเท็ดดี้แบร์ ความมีเมตตา เราารู้สึกมัน และอารมณ์ลึกๆที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรา สิ่งสำคัญเธอสามารถเห็นถึงจิตวิญญาณของหมีซึ่งมีอิทธิพลต่อจิตใจเด็ก นักจิตวิทยาชื่อ Winnicott แนะนำว่า เมื่อสิ่งหรือวัตถุที่ดูเหมือนเท็ดดี้แบร์ช่วยให้เราปรับเปลี่ยนอารมณ์ได้เป็นเหมือนสัญลักษณ์ ภาพถ่ายของ Mirja มีส่วนประกอบสำคัญของอารมณ์ชีวิตและท่าทางของหมี ความรู้สึก ซึ่งสามารถหาได้จากหนังสือชื่อ Teddy's World

ตัวอย่างผลงานของช่างภาพ

ภาพถ่ายโฆษณาของ Johan Fowelin

ภาพถ่ายของ Mirja de Vries จากหนังสือ Teddy's World

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.2 วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย

1. เพื่อเป็นแนวทางเลือกอื่นๆ ของภาพถ่าย โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและเทคนิคที่ต่างไปจากเร้าศึกษา มา นอกจากการใช้คอมพิวเตอร์
2. เพื่อสนับสนุนงานการถ่ายภาพให้มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ ในการนำเสนอผลงานเพื่อสื่อแนวความคิด
3. เพื่อศึกษาการคาดคะเนการเปลี่ยนสีจากสีที่เราเห็นที่ลงบนฟิล์มเนกาทีฟสี ให้ได้ตามที่เราคาดวางไว้
4. เพื่อศึกษาการจัดแสงและการควบคุมค่าแสง รวมถึงทำทางในการถ่ายวัตถุ กับการจัดองค์ประกอบของภาพให้ดูเป็นธรรมชาติเหมาะสมกับแนวคิดของงานที่ต้องการสื่อ
5. เพื่อการหาข้อมูล เป็นแนวทางการศึกษาเทคนิคดังกล่าวของงาน และนำไปพัฒนางานต่อไป

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. ทดสอบ lighting และ composition ต่างๆ ในการถ่ายภาพวัตถุให้ดูมีมิติและอารมณ์ได้ตรงตามฉากของภาพถ่าย
2. ทดสอบ ควบคุมชนิดของฟิล์มและสีที่ใช้ในการเฟ้นท์ฟิล์ม
3. แบ่งงานออกเป็นชุดตามสถานที่ หรือเหตุการณ์ที่สมมติขึ้นมา 3 ชุด แล้ว sketch ภาพออกมาในชุดที่ความต่อเนื่องกันชุดละ 3-4 ภาพ แล้วเฟ้นท์สีลงบนฟิล์มไปตามผลที่ได้จากการทดสอบ

1.4 คำจำกัดความของโครงการ

การถ่ายภาพประกอบที่เทคดี้แบร์ ด้วยการทดลองใช้เทคนิคการลงสีด้วยมือบนฟิล์มเนกาทีฟสีด้วยสีที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ โปร่งแสงบนวัตถุที่ใสและผิวมัน เนื้อสีแห้งเร็ว สามารถเขียนสีบนฟิล์มได้ เพื่อต้องการให้ภาพที่ออกมา เป็นไปตามแนวคิดที่วาดฉากให้เทคดี้แบร์อยู่ในโลกจินตนาการของเรา และภาพถ่ายมีสีสัน และลวดลายที่แปลกตา

1.5 สิ่งที่ต้องการสื่อสาร

ต้องการนำเสนอให้เห็นถึงการถ่ายภาพประกอบหมีเทคดี้ ให้แตกต่างจากภาพถ่ายที่มีอยู่แล้ว โดยทั่วไปจะเห็นว่าเป็นการถ่ายภาพโฆษณาหุ่นนิ่ง แต่ต้องการถ่ายหมีเทคดี้ให้เป็นเหมือนการจินตนาการของเด็กๆ ที่ดูอบอุ่น สดใส มีความสุข

1.6 รายละเอียดและวิธีการ

เริ่มจากการหาข้อมูล ศึกษาแนวความคิดและเทคนิคต่างๆ ตำรวจชนิดของสีแบบต่างๆที่สามารถนำมาลงสีบนแผ่นใส ซึ่งมีคุณสมบัตินำมาลงสีบนฟิล์มเนกาทีฟสีได้และต้องแห้งเร็ว

ผลการทดสอบ จากการทดสอบการลงสีชนิดต่างๆที่เป็นสีโปรงแสง ได้สีที่สามารถเขียนลงบนฟิล์มได้ คือ ปากกาMarker permanent สีพื้นที่กระจก ยี่ห้อPebeco และปากกาสี ยี่ห้อ COPIC

เมื่อได้สีที่เหมาะสมกับการพื้นที่ลงบนฟิล์มเนกาทีฟสี ก็นำสีมาลงบนฟิล์มเนกาทีฟสีที่ถ่ายกับฉากสีดำเพื่อให้ฟิล์มเวลาล้างออกมาแล้วสี ลงสีบนฟิล์มเสร็จแล้วรอให้แห้งสนิท นำไปอัดลงบนกระดาษอัดภาพสี เพื่อดูค่าสีที่ได้ออกมาแล้วเลือกใช้สีตามความเหมาะสม

ข้อควรระวัง

1. การลงสีต้องใช้โต๊ะหรือวัสดุที่มีการฉายแสงจากข้างล่างขึ้นมา เช่น โต๊ะกราฟท์ เพื่อให้ช่วยต่อการพื้นที่สี ไม่ควรใช้วิธีอื่นอาจเกิดการผิดพลาดได้
2. ลงสีอย่างระมัดระวัง ต้องใช้ความละเอียด รอบคอบในการลงสี เพื่อให้ได้ภาพแบบที่ต้องการ และอย่าลงสีบางชนิดหนาเกินไป เพราะเวลาฉายแสงอัดรูปแสงผ่านผ่านฟิล์มได้ไม่หมด
3. ต้องนำฟิล์มไปตากในที่ที่ไม่มีฝุ่นเกาะ และอุปกรณ์ที่ใช้ลงสีและพู่กัน ต้องสะอาด ควรแยกสีหนึ่งกับพู่กันอันหนึ่ง
4. ความร้อนอาจทำให้ฟิล์มอ ควรรระวัง

เทคนิคการลงสีบนฟิล์มสีแต่ละชนิด จะเห็นถึงความต่างกันของแนวการลงที่เปรงหรือลายเส้น ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการลงสีของเราเองและชนิดของสีที่เลือกวางลง ไปบนฟิล์ม

1.7 แนวทางการปฏิบัติงาน

1. ศึกษาทฤษฎีเรื่องแสง สี วงล้อสี กระบวนการอัดภาพสีและเทคนิควิธีการลงสีหลายๆแบบ
2. เริ่มทดสอบสี โปรงแสง รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดลองสี
3. หาข้อมูลและรูปแบบการถ่ายภาพเท็ดดี้แบร์ รวมทั้งองค์ประกอบอื่นที่จัดในภาพถ่าย
4. เริ่มถ่ายภาพจริง และถ่ายเก็บไว้ภาพหลายๆรูป เพื่อลงสี และกันการผิดพลาด

บทที่ 2

แนวคิด และ ทฤษฎี

2.1 ทฤษฎีแสง

เซอร์ ไอแซค นิวตัน(Sir Issac Newton) ค้นพบสีเป็นครั้งแรก เขาปล่อยแสงจากปริซึมแล้วเกิดประกายสีรุ้งบนฝาผนัง ต่อมานักฟิสิกส์ชื่อโทมัส ยัง (Thomas Young) พิสูจน์ว่าสีเหล่านี้ ทุกสีต่างมีความถี่ และความยาวคลื่นเฉพาะตัว ซึ่งนำไปสู่ทฤษฎีของเขา คือ แสงเกิดจากแม่สี 3 สีเท่านั้น คือ แดงเขียว น้ำเงิน และสีอื่นๆ ที่เกิดจากการผสมกันของแม่สีทั้งสาม เป็นพื้นฐานสำหรับกระบวนการงานถ่ายภาพสี

สีทั้งหลายที่ถูกเรียกว่าสีบวก เพราะเมื่อรวมแม่สีทั้งสามเข้าด้วยกัน ผลคือเป็นสีขาว สีที่มาจากรงควัตถุ(pigment) เช่น สีทาหรือสีย้อม เรียกว่าสีลบ เพราะแม่สีทั้งสามรวมกันจะได้เป็นสีดำ คือมีสีน้ำเงิน เขียว และแดง ยังมีสีตรงกันข้าม(complimentary colors)อีกด้วย คือ สีเหลือง(yellow) สีม่วงชมพู(magenta) และสีฟ้า(cyan) วงล้อแห่งสีทั้งหกและความสัมพันธ์ของสีเหล่านี้ การลดของสีหนึ่งกับการเพิ่มของสีตรงกันข้าม ตัวอย่างเช่น การลดสีเหลือง หมายถึงการเพิ่มสีน้ำเงิน ในการเพิ่มสีแต่ละสีเกิดจากปริมาณสีเท่าๆ กันของสีทั้งสองในแต่ละข้าง เช่น สีเขียว เกิดจากการผสมสีเขียวเหลืองกับเหลือง สีน้ำเงินกับแดงผสมกันเป็นสีม่วงชมพู

2.2 อุณหภูมิของสี(Color Temperature)

ปริมาณของสีหลากหลายภายในเงาสีต่อเนื่องของแสง วัดได้เป็นอุณหภูมิของสี แสดงตามหน่วยอุณหภูมิเป็นเคลวิน (Kelvin) ซึ่งใช้ระบบเซนติเกรด ตั้งแต่ 0 องศา เริ่มต้นที่จุดทางทฤษฎีที่ความเคลื่อนไหวของโมเลกุลทั้งหมดหยุดนิ่งที่ประมาณ -273 องศาเซนติเกรด

แสงกลางวัน(daylight)เราคิดว่าเป็นสีขาว แต่มีสีที่โดดเด่นอยู่หนึ่งสีเสมอ หรือเป็นสีอื่นก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวัน อากาศและองค์ประกอบอื่นๆ แต่แสงเทียมแทบจะไม่มีสีขาวเลย ในสมองคนเราจะจดจำสิ่งต่างๆที่คิดว่าน่าจะเป็น และซ้ำของการแก้ไขการรับรู้ ที่จะมองการเกิดแสงหลักว่าเป็นสีขาว ถึงแม้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ แต่ฟิล์มไม่สามารถปรับเปลี่ยนด้วยตัวมันเอง ดังนั้นเราจึงต้องชดเชยข้อจำกัดของฟิล์มในระดับหนึ่งสำหรับฟิล์มเนกาทีฟ การปรับเปลี่ยนจะทำได้ในห้องมืด โดยใช้แผ่นฟิลเตอร์แก้สี(color correction filter)ที่จะทำกันในฟิล์มเนกาทีฟ

การผิดพลาดโดยทางกลับกัน (Reciprocity Failure) จะมีผลกระทบต่อสี ที่บันทึกลงบนฟิล์มสีที่บันทึกลงฟิล์มแต่ละชั้น จะผิดพลาดในระดับต่างๆ ทำให้เกิดสีเพี้ยนไปในภาพขั้นตอนสุดท้าย

2.3 ทฤษฎีสีเบื้องต้น (Basic Color Theory)

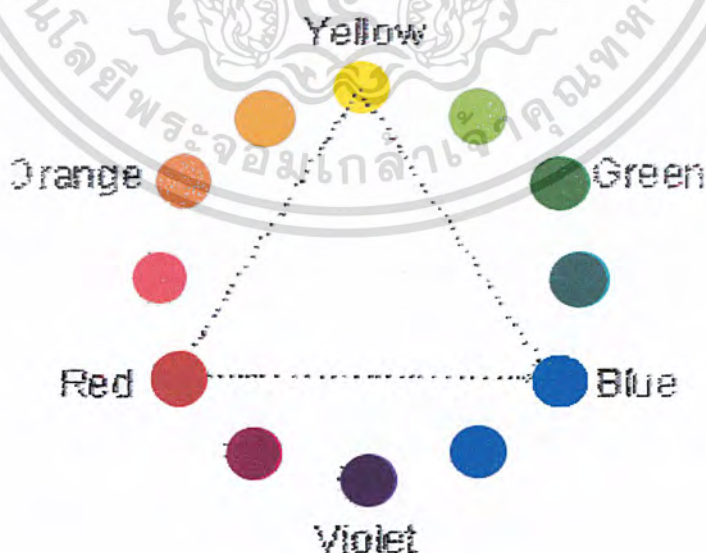
ความเข้าใจเรื่องสีนั้นไม่ยาก และจำเป็นในการจัดองค์ประกอบที่ดีในการถ่ายภาพ ทั้งๆ ที่การถ่ายภาพเป็นการศึกษาเรื่องแสงและสีแสง ดังนั้นทฤษฎีสีทำให้เข้าใจเรื่องอุณหภูมิสี วงล้อสี และการถ่ายภาพสี

ทฤษฎีสีเบื้องต้นนั้นแตกต่างกันในเรื่องของการเพี้ยนที่แสงกับการเพี้ยนที่สีน้ำมันสีขั้นแรก(primary colors)ของการเพี้ยนที่กับการพิมพ์ใช้สีแดง น้ำเงินและเหลือง แต่สีขั้นแรกของแสงคือ แดง น้ำเงินและเขียว เมื่อผสมกันจะได้ผลเป็นแสงสีขาว ถ้าผสมสีน้ำเงินกับสีแดงจะเป็นสีม่วงชมพู สีน้ำเงินผสมกับเขียวเป็นสีฟ้า และสีแดงผสมกับเขียวเป็นสีเหลือง ในการถ่ายภาพนั้นสีที่ได้ สีม่วงชมพู ฟ้า และเหลืองเป็นสีตรงข้าม

2.4 วงล้อสี (Color Wheels)

วงล้อสีเป็นกฎแฉกหนึ่งที่ทำให้ภาพสมบูรณ์ขึ้น สามารถผ่านเข้าไปในภาพบนฟิล์มทำให้เกิดเอฟเฟ็คสีตามที่ต้องการ การใช้วงล้อสีจำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานของทฤษฎีสีเบื้องต้นก่อนจึงสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของวงล้อสีได้

วงล้อสีนั้นปรับมาจากโซลัสเปคตรัม แดง ส้ม เหลือง เขียว น้ำเงิน ม่วง โดยนำมาจัดเป็นวงจรัส เช่น สีแดง+ม่วง จะไม่พบในโซลัสเปคตรัม แต่จะพบในวงจรัส โดยวงล้อสีช่วยทำให้เราเข้าใจถึงความสัมพันธ์สีได้ง่ายกว่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ส่วนประกอบของวงล้อสีส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ยึดหลักพื้นฐานของการผสมสีจากแม่สีสามสี คือ สีแดง เหลือง และน้ำเงิน สีต่างๆ ทั้งหมดเกิดจากการผสมของแม่สี(สีหลัก)สามสีในปริมาณเท่าและ ไม่เท่ากัน การผสมแม่สีในปริมาณเท่ากันทำให้เกิดสีรอง(Secondary hues) และกลุ่มสามสี เขียว ส้ม และม่วงในวงล้อสีนี้ สีกลาง(Intermediate hues)เกิดจากการผสมเท่าๆกัน ของสีหลัก(Primary) และสีรอง(Secondary) และกลุ่มสามสี (ไตรรงค์) อีกสองกลุ่ม (สีกลางมีความหลากหลายมาก เนื่องจาก ส่วนผสมที่ไม่เท่ากัน ของสีหลัก และสีรอง) เมื่อผสมรงควัตถุ (Pigment) สีผสมจะเรียกว่า สีลบ (Subjective)เมื่อแสงสีขาว(หรือแสงอาทิตย์)กระทบพื้นผิวหลัง แสงส่วนมากจะถูกดูดซับ(Absorbed) เราเห็นสีเฉพาะที่สะท้อนจากพื้นผิวเท่านั้น ในสถานการณ์เช่นนี้ ส่วนของเงาสี(Spectrum) ที่ถูกดูดซับจะถูกลบ(ลด)จากแสงขาว

ในทางทฤษฎี การผสมของสีหลักกลับในปริมาณเท่าๆกัน น่าจะให้สีดำ แต่เมื่อผสมแม่สีแดงกับ น้ำเงินและเหลืองเข้าด้วยกันสีที่ผสมได้ออกมามีจะเป็นสีเทา น้ำตาล หรือออกเขียว วงล้อสีใช้ได้ดี ในแบบแผนภูมิ(Chart) แต่ยังมีข้อบกพร่องในแง่การปฏิบัติในการผสมสีตามความเป็นจริง สีหลัก (Primaries)ที่ใช้ในวงล้อสีนี้ ยังคิดเพี้ยนอยู่บ้าง ยิ่งกว่านั้นรงควัตถุในสีที่ทาเปลี่ยน ไปมากในความเข้ม ความจาง และยากที่จะสร้างสีรอง(Secondary) และสีขั้นที่สาม(Tertiary hues)จากส่วนผสมแม่สีหลัก ที่ผสมออกมาดูที่ทุกๆ ควรซื้อสีหลอดแท้ๆจึงจะดีที่สุด

2.5 กระบวนการภาพสี

ฟิล์มสีประกอบด้วยพื้นผิวบางๆ ของเนื้อเยื่อมาตรฐานที่เหมือนกับฟิล์มขาวดำ แต่จะบันทึกค่า 1/3 ของสเปกตรัมแสงเท่านั้น ผิวชั้นบนสุดจะไวต่อแสงสีน้ำเงิน เนื้อเยื่อชั้นกลางจะไวต่อแสงสีเขียวและเนื้อเยื่อชั้นล่างสุดจะไวต่อแสงสีแดง เมื่อฟิล์มถูกบันทึกแสงและถูกล้าง ผลลัพธ์ที่ได้คือเนื้อเยื่อสามชั้นของฟิล์มเนกาทีฟขาวดำที่ซ้อนกันเป็นฟิล์มสี

สีแต่ละสีจะถูกสร้างขึ้นระหว่างการล้างฟิล์ม น้ำยาสร้างภาพ(developer) จะเปลี่ยนค่าของผลึกเงินไวแสงที่ประกอบอยู่ในแต่ละเนื้อเยื่อของฟิล์มให้เป็นตะกอนโลหะ ในขณะที่ทำปฏิกิริยา น้ำยาสร้างภาพจะทำปฏิกิริยารวมตัวกับรงควัตถุแม่สี(dyes)ที่ถูกสร้างขึ้น ในเนื้อเยื่อของผิวฟิล์มหรือถูกเพิ่มเข้าไปในขั้นตอนการล้างฟิล์ม

แม่สีทั้งสามจึงก่อตัวเป็นแม่สีหลักแบบลบ(Subjective Primary Color) คือ สีเหลือง สีม่วงชมพู และสีฟ้าในแต่ละชั้นผิวของฟิล์ม ในเนื้อเยื่อที่ไวต่อแสง สีน้ำเงินของฟิล์มจะทำให้เกิดภาพสีเหลือง เนื้อเยื่อที่ไวต่อแสงสีเขียวจะทำให้เกิดภาพสีม่วงชมพูหลุดออกและในเนื้อเยื่อแต่ละชั้นจะเหลือเพียงสีหนึ่งสีในแต่ละชั้น ซึ่งในขั้นตอนการล้างฟิล์มพื้นฐานนี้ถูกนำมาใช้ในการล้างฟิล์มเนกาทีฟ(C-41) กระบวนการล้างฟิล์มสไลด์(E-60) และกระบวนการอัดขยายภาพสี(Color Prints)

2.6 ลักษณะของฟิล์มเนกาทีฟสี(Negative Film)

ฟิล์มเนกาทีฟจะสร้างภาพที่มีสี และความเข้มในทางตรงกันข้ามเสมอ ฟิล์มสีจะต้องนำไปอัดขยายภาพที่มีสีถูกต้องอีกครั้ง ซึ่งต่างจากฟิล์มสไลด์สีที่สามารถมองเห็นตามจริงได้จากตัวฟิล์ม โดยไม่ต้องผ่านการอัดขยาย โดยฟิล์มเนกาทีฟสีแต่ละชนิด จะมีคำว่า Color ต่อท้ายชื่อของฟิล์ม ตัวอย่างเช่น Fuji Color Film Kodak Color Kodak Portra160 vc Negative color

2.7 คุณสมบัติของฟิล์มเนกาทีฟที่ใช้

KODAK PROFESSIONAL PORTRA 160VC Film

ตัวฟิล์มสามารถให้สีที่สดใส และความไวระดับกลาง ใช้ควบคุมแสงและสีในสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี ความไวของฟิล์ม ISO 160 เหมาะสำหรับ exposure time ตั้งแต่ 1/10,000 ถึง 1/10 seconds และสมดุลสีเหมาะกับแสง Daylight หรือ electronic Flash

ฟิล์มPORTRA 160VC เป็นฟิล์มโปรเฟสชันนอลที่ให้สีที่สด สว่าง และเกรนภาพที่ดี คอนทราสต์ในระดับกลาง เหมาะสำหรับการใช้แสงภายใต้การควบคุม

กระบวนการล้างฟิล์มนั้น ใช้น้ำยาล้างฟิล์ม C-41 โดยการนำไปล้างฟิล์มกระบวนการ laboratories

บทที่ 3

การทดสอบการลงสีโปรงแสง

3.1 สีที่ใช้ทดสอบในโครงการ

สีพื้นท์แก้ว Pebeo Vitrea 160 สูตรน้ำ ซึ่งมีคุณสมบัติเหลว แต่ละสีสามารถนำมาผสมกันเป็นสีใหม่ได้ และแห้งเร็วกว่าสูตรน้ำมันที่ต้องนำมาผสมกับทินเนอร์ให้เจือจางก่อนนำไปใช้ สีพื้นท์แก้วที่นำมาทดสอบ มี 8 สี ได้แก่

- (04) PEPPER RED
- (06) BENGAL PINK
- (07) AMARANTHINE
- (09) SAPHIR ZAFIRO
- (11) TERQUOISE
- (15) TEA GREEN
- (18) EARTH BROWN
- (31) ORANGE

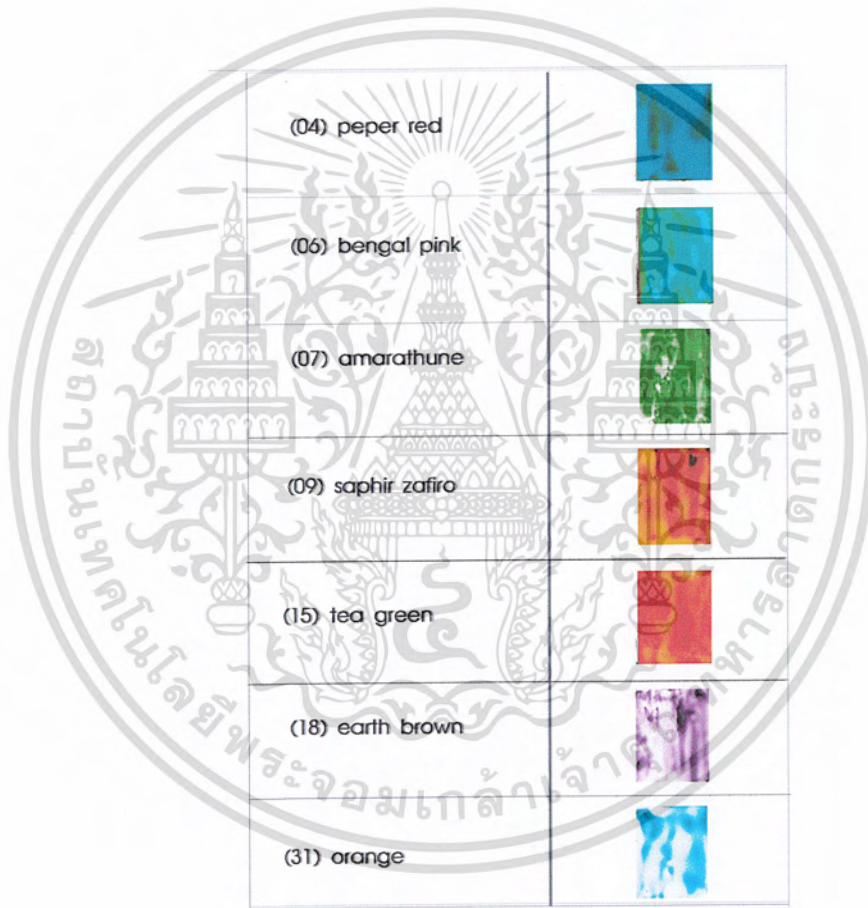
ปากกาสี Marker Permanent เป็นปากกาเมจิกหัวแบบฟู่กัน สามารถใช้เขียนบนแผ่นใสได้และไม่หลุดลอกง่าย แห้งเร็ว ไม่เลอะเทอะ สีที่ใช้ทดสอบมี 5 สี ได้แก่ Magenta Blue Cyan Green Red

ปากกามาร์คเกอร์ยี่ห้อ COPIC เป็นปากกาที่มีหัวเขียน 2 แบบ คือ หัวฟู่กันเล็กกับหัวตัดแบน เนื้อสีมีลักษณะเป็นน้ำบางๆ สีที่ใช้ทดสอบมี 6 สี ได้แก่

RV06 PINK	G29 GREEN
B05 BLUE	R27 RED
YR07 ORANGE	V09 VIOLET

3.2 ผลการทดสอบสีโปรงแสงแบบต่างๆ

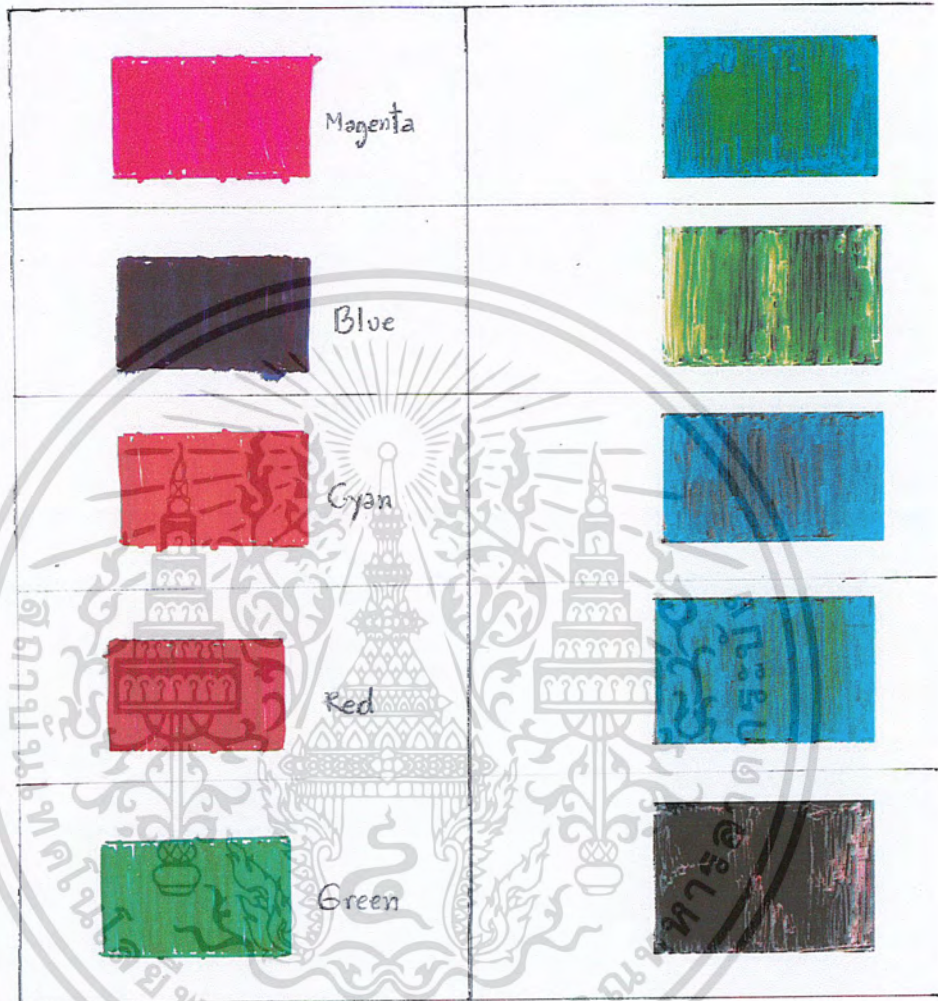
สีพื้นที่แก้ว Pebeo vitrea 160

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MARKER โปร่งแสง

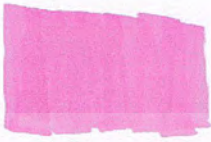

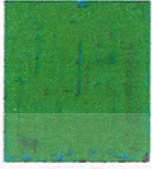

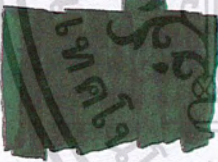

สีที่ได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

COPIC

สีที่ได้

		หัวฟู่กัน	หัวตัด
	RV06 PINK		
	B05 Blue		
	YK07 Orange		
	G29 Green		
	R27 Red		
	V09 Violet		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลการทดสอบที่ได้ คำที่ได้จากการลงสีโปรงแสงบนฟิล์มเนกาทีฟ ให้ผลออกมาคำสีมีการเปลี่ยนแปลงตามทฤษฎีวงล้อสี

3.3 ภาพตัวอย่างที่ได้จากการลงสีบนฟิล์มเนกาทีฟสี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.4 ผลของภาพถ่ายที่ได้จากการลงสีบนฟิล์ม

ค่าสีที่ได้ออกมาจากการอัดภาพสี มีการเปลี่ยนสีจากฟิล์มไปตามทฤษฎีวงล้อสี(color wheel) และผลการทดสอบสีในตารางผลการทดสอบสีที่ได้ทำไว้ โดยค่าสีที่ออกมานั้น เมื่อนำไปเทียบผลดูสีที่ออกมาตรงกัน จากในภาพถ่ายที่ได้จากการทดลองพื้นที่สีลงบนฟิล์มนี้ สีของโซฟาใช้สี Pebeo(06) Bengal Pink สีที่อัดภาพออกมาเป็นสีเขียว ส่วนขอบกรอบรูปใช้สี markerสีเขียว สีที่ออกมาเป็นสีชมพู พื้นห้องใช้COPICสีส้ม สีของรูปตรงส่วนพื้นห้องจึงเป็นสีฟ้าอมเขียว

จากรูปถ่ายที่อัปเดตขยนี้ เราจะเห็นถึงeffectที่แตกต่างกันออกไปของสีที่ใช้นั้นเกิดขึ้นจากชนิดของสีที่มีคุณสมบัติต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับทางเลือกใช้ว่าเราต้องการให้effectของภาพออกมาเป็นแบบใด โดยดูเทียบค่าสีและลักษณะที่แปรจากตารางผลการทดสอบการลงสีชนิดต่างๆ บนฟิล์มเนกาทีฟสีที่เราทดสอบไว้ตอนแรก

3.5 ปัญหาที่เกิดขึ้น

1. เวลาถ่ายภาพที่จะนำมาพื้นที่สีลงบนฟิล์มเนกาทีฟ ส่วนตรงที่เราจะพื้นที่ต้องเป็นสีดำ เพราะเวลาล้างฟิล์มที่ออกมาจะใส ทำให้เวลาเราลงสีไปแล้วนำไปอัดรูป สีจะไม่ชัดเพี้ยนไปมาก
2. ขั้นตอนการลงสีบนฟิล์มสีโปรงแสงแต่ละชนิด จะมีวิธีในการลงที่ต่างกันออกไป ต้องอาศัยความชำนาญและการระมัดระวัง เช่น พอฟิล์มโดนน้ำจะเป็นคราบ ถ้าโดนความร้อนมากๆ ฟิล์มอาจงอหรือละลายได้
3. ถ้าลงสีหนาเกินไปบางพื้นที่ ฟิล์มเวลาที่นำไปอัดภาพสีตรงที่ลงเนื้อสีหนา แสงฉายผ่านไปไม่ได้ทั่ว รูปภาพที่ได้ออกมาก็จะเห็นเป็นสีต่างๆ
4. การคิดวิธีลงที่แปรให้เกิดเป็นเส้นลวดลายของสีแต่ละแบบนี้ สามารถทำได้ยาก เพราะต้องควบคุมความหนาของเนื้อสีด้วย เพื่อให้ได้สีตรงกับตามต้องการ

บทที่ 4

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบและปฏิบัติการจริง

- กล้อง 120 MEDIUM FORMAT
- ฟิล์มเนกาทีฟสี Kodak Professional 160 VC (120 Vivid Color)
- ฟิล์ม POLAROID Fuji FP-100C ขนาด 3×4 นิ้ว
- สีโปรงแสง Vitrail Pebeo สูดรน้ำ, สี Marker Permanent หัวพุกัน, สี COPIC
- โต๊ะกราฟท์เพื่อรองรับฟิล์มที่ใช้ลงสี / Light Box
- อุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ เช่น ผ้าสะอาดสำหรับเช็ด
- ตัวแบบหมีเท็ดดี้แบร์ และเครื่องแต่งกายหมีเท็ดดี้
- นากสีดำ และผ้าสีดำ

บทที่ 5

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างภาพถ่าย

5.1 ขั้นตอนการถ่ายภาพครอบครัวเท็ดดี้แบร์บนฟิล์มเนกาทีฟ

ขั้นแรก

การถ่ายภาพเท็ดดี้แบร์ลงฟิล์มเนกาทีฟ ต้องจัดวางตัวหมีให้อยู่ในตำแหน่ง และท่าทางที่ได้ สเก็ทไว้ตามConcept ของภาพ โดยรูปถ่ายทุกรูปจะต้องถ่ายบนฉากพื้นหลังสีดำเพื่อให้พื้นหลังภาพ ออกมาบนฟิล์มเนกาทีฟจะได้เป็นสีขาว ไว้สำหรับเป็นพื้นที่ในการพื้นที่ภาพลงบนฟิล์ม

การจัดแสง

การถ่ายภาพเท็ดดี้แบร์ ใช้การจัดแสงตามหลักการถ่ายPortrait กับ Still Light โดยใช้หลักการ จัดแสงได้แก่

- Key Light ซึ่งใช้ Soft Box เป็นตัวจัดแสงเงาให้เป็นตัวหลัก (Main Light)
- Fill Light 2-3 จุด ลด Contrast จาก Key Light ให้เงาอ่อนลง จางลง และช่วยเปิด Detail ของ ตัวแบบให้เห็นมากขึ้น
- Edge Light ใช้เป็นตัวช่วยยกแบบหลุดจากBackground ได้ชัดเจน พยายามจัดให้แสงอยู่ขอบ ข้างๆ ไม่ควรล้ำเกินไป เพื่อให้เห็น Shape ของแบบชัดเจน (Lim light สร้างเส้นรอบตัวแบบ)

ถ่ายPortrait ควบคุมให้ Key Light กับ Fill Light ควรห่างกันประมาณ 1- 1 ½ stop เช่น 8 กับ 11 ทำให้มีratio

โดยจากการจัดแสง และใช้Polaroid Test ได้ค่า Exposure time 1/90s F 16 แต่เนื่องจากฟิล์ม สีที่ใช้มีค่า ISO 160 ต่างจากPolaroid คือ Film Kodak Professional 160VC (120 Vivid Color)ทำให้ ต้องมีการถ่ายคร่อมแสงเผื่อไว้ด้วย และขั้นตอนการถ่ายภาพนั้นต้องรู้ค่า Exposureของฟิล์ม ด้วยการ ทดลองถ่ายคร่อมโดยตั้งค่า Over Normal Under ต่างกัน 1stop เพื่อหาค่าแสงที่เหมาะสมที่สุด

Exposure time 1/90s F 11

1/90s F 16

1/90s F 22

ตัวอย่างรูปที่ได้

5.2 การพื้นที่สีลงบนฟิล์มเนกาทีฟสี

ขั้นตอนที่ 2 คือ การนำฟิล์มที่ผ่านกระบวนการล้างเรียบร้อยแล้ว มา Contact Print คู่มือและแสงของภาพถ่ายเพื่อเลือกรูปตามที่ต้องการแล้วนำฟิล์มที่ได้เลือกไว้มาทาบกับกระดาษเพื่อลอกขนาดและรูปของหมีที่ตัดจากฟิล์ม แล้ววาดพื้นฉากหลังตามแบบของรูปที่ร่างไว้จาก Concept ของโครงการบนกระดาษก่อน

เมื่อได้แบบร่างเป็นภาพแล้ว ก็นำฟิล์มเนกาทีฟที่เลือกไว้ วางทาบกับภาพร่างกระดาษบนโต๊ะคราฟท์ไฟทำให้มองเห็นชัดเจนขึ้นขณะพื้นที่ แล้วก็ลงมือพื้นที่บนฟิล์มตามภาพร่างนั้น โดยเลือกใช้จากตารางการทดสอบที่ทดลองไว้ในบทที่ 3 ตามทฤษฎีวงล้อสี (Color Wheel) ตัวอย่างรูปที่ได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 6

เทคนิคการเพ้นท์สีด้วยมือลงบนฟิล์มเนกาทีฟสี แบบต่างๆ

การใช้สีต่างชนิด ทำให้ลักษณะของสีที่ได้รวมถึงวิธีการเพ้นท์ หรือที่แปร่งที่เกิดขึ้นบนรูปดู น่าสนใจ และมีสไตล์มากขึ้น การใช้ที่แปร่งที่ดีควรคำนึงถึงลักษณะของภาพ และรูปแบบของ ภาพประกอบที่ต้องการสื่อออกมาโดยสังเกตจากสีสัน รูปแบบทิศทาง และน้ำหนักการลงสีแต่ละครั้ง เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ เช่น ฝาผนังห้อง โซฟา น้ำทะเล ต้นไม้ หลังคา สนามหญ้า ความเลือกใช้ วิธีลงสีตามความเหมาะสมของแต่ละภาพที่ต้องการให้เพ้นท์เป็นวัตถุอะไร

6.1 ข้อควรคำนึงในการลงสี

ผลลักษณะของสีที่เพ้นท์ออกมา

การใช้สีโปร่งแสงซึ่งเป็นสีสังเคราะห์ทำให้สีและภาพสดใส ดูแปลกตา ผิดไปจากธรรมชาติ เวลาเลือกใช้สีควรเลือกอย่างระวัง โดยเฉพาะสีเพ้นท์แก้ว สีที่ได้ออกมาบางครั้งอาจใกล้เคียงกันเกินไป แยกภาพไม่ออก

ลงสีในส่วนที่มีด

การลงสีต้องลงในส่วนของภาพที่มีดซึ่งในฟิล์มจะเห็นเป็นสีใสๆ จะลงได้ง่ายและเห็นสีได้ ชัดเจน รูปถ่ายบนฟิล์มเนกาทีฟจึงต้องถ่ายกับ Background สีดำ และจัดแสงให้ Background มีดที่สุด ลงสีด้วยความระมัดระวังรอบคอบ

เป็นสิ่งสำคัญมากในการเพ้นท์ฟิล์ม ต้องมีสติ ละเอียด บริเวณที่ทำงานต้องสะอาด ไม่มีฝุ่น วิธีการเพ้นท์ต้องไม่ลงสีหนาเกินไป หรือถ้าลงสีบางเกินไปอาจลงสีทับใหม่ได้ แต่ถ้าลงหนาไปไม่ สามารถลบสีออกจากฟิล์มได้

ก่อนลงสีต้องมีการคาดเดาสีที่เกิดขึ้นก่อน

สีที่ได้ออกมาจากการ print ต้องถูกวางแผนมาก่อนแล้วว่าจะเกิดเป็นสีใด ที่ตรงไหน จะได้ ไม่เกิดการผิดพลาดได้ง่ายๆ ขึ้น

6.2 การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน

- 6.2.1 การลงสีผิดพลาด ได้แก่ การลงสีCOPIC ผิดสีอาจใช้สีPebeo หรือ Marker ลงสีทับแทนได้ เพราะสีCOPIC มีลักษณะคล้ายสีน้ำจางๆ แต่ถ้าลงสีที่ผิดเป็นสีเข้มนั้นไม่สามารถแก้เป็นสีอ่อนกว่าได้ต้องพ่นที่แผ่นใหม่แทนแผ่นฟิล์มเดิมที่เสีย
- 6.2.2 บางภาพมีส่วนของที่เป็นวัตถุ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ซึ่งดูเป็น Reality ไป ทำให้ภาพนี้ดูองค์ประกอบหลุดไปจากภาพอื่นๆ เราแก้ไขโดยใช้เขียนเส้นสีดำลงไปรอบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ ในบางภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 7

ผลสรุปของงานศิลปะนิพนธ์

หลังจากได้ศึกษาข้อมูลจากการค้นคว้า และการทดสอบแล้ว ข้าพเจ้าได้ทำการปฏิบัติสร้างเป็นผลงานภาพถ่ายศิลปะนิพนธ์ การถ่ายภาพประกอบ เรื่อง “ครอบครัวเท็ดดี้แบร์” ด้วยการลงสีบนฟิล์มเนกาทีฟสี ซึ่งงานที่ได้นั้นประกอบด้วย

- ฟิล์มเนกาทีฟที่ลงสีโปร่งแสง 11 เฟรม
- ภาพถ่ายหมีเท็ดดี้ ภาพสีขนาด 11×14 นิ้ว จำนวน 11 ภาพ

7.1 ผลสรุปการทำงานศิลปะนิพนธ์

การทำงานในศิลปะนิพนธ์ ทำให้ค้นพบเทคนิคการลงสีบนฟิล์มเนกาทีฟสีที่ต่างไปจากผลงานของการเพ้นท์ฟิล์มของศิลปินอื่นๆที่เคยทำมา ซึ่งเทคนิคที่ได้ทำให้เกิดผลที่น่าพอใจ คือ ได้Effectสีที่แปลกตา และรูปแบบของชนิดสีต่างๆ ที่เกิดจากการทดสอบเมื่อนำมาใช้กับงานภาพถ่ายหมีเท็ดดี้ของข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้า สามารถสร้างภาพถ่ายออกมา ได้ตามจินตนาการที่สมมติขึ้นมาตามแนวความคิดที่วางไว้ ทำให้ผู้มีสีสัน และให้ความรู้สึกที่อบอุ่นดูภาพแล้วมีความสุข ตามConceptของหมีเท็ดดี้ที่มีอิทธิพลต่อจิตใจของเด็กๆ ที่สามารถสัมผัสได้

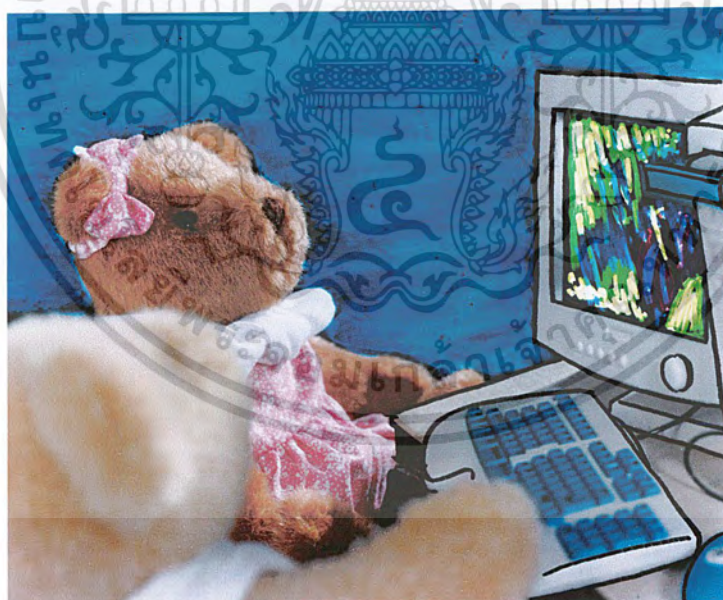
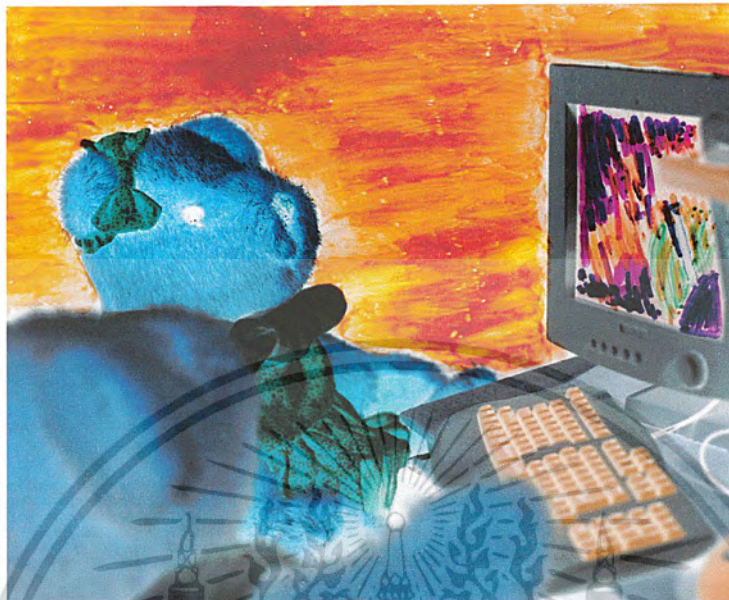
7.2 फिल्मที่ลงสี และผลภาพถ่ายที่ได้จากการลงสีบนฟิล์มเนกาทีฟสี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

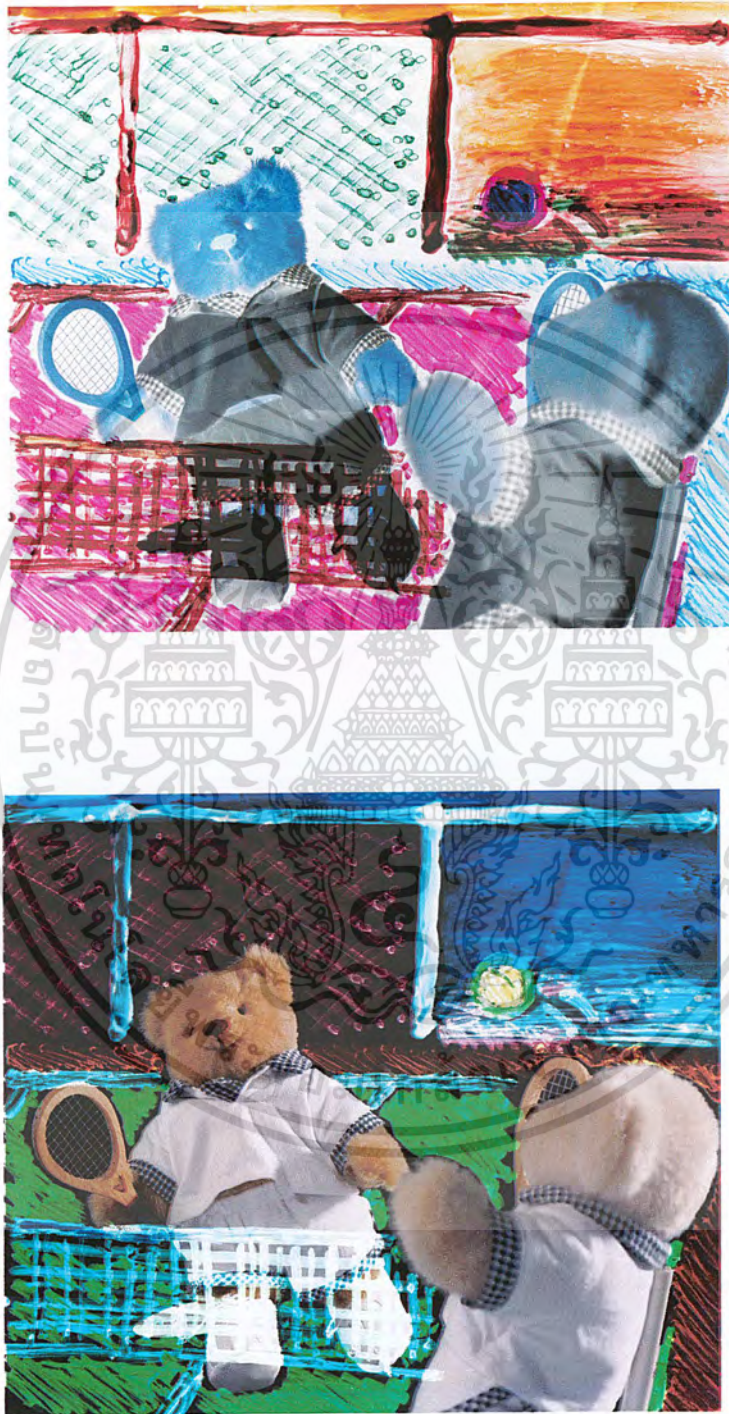
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

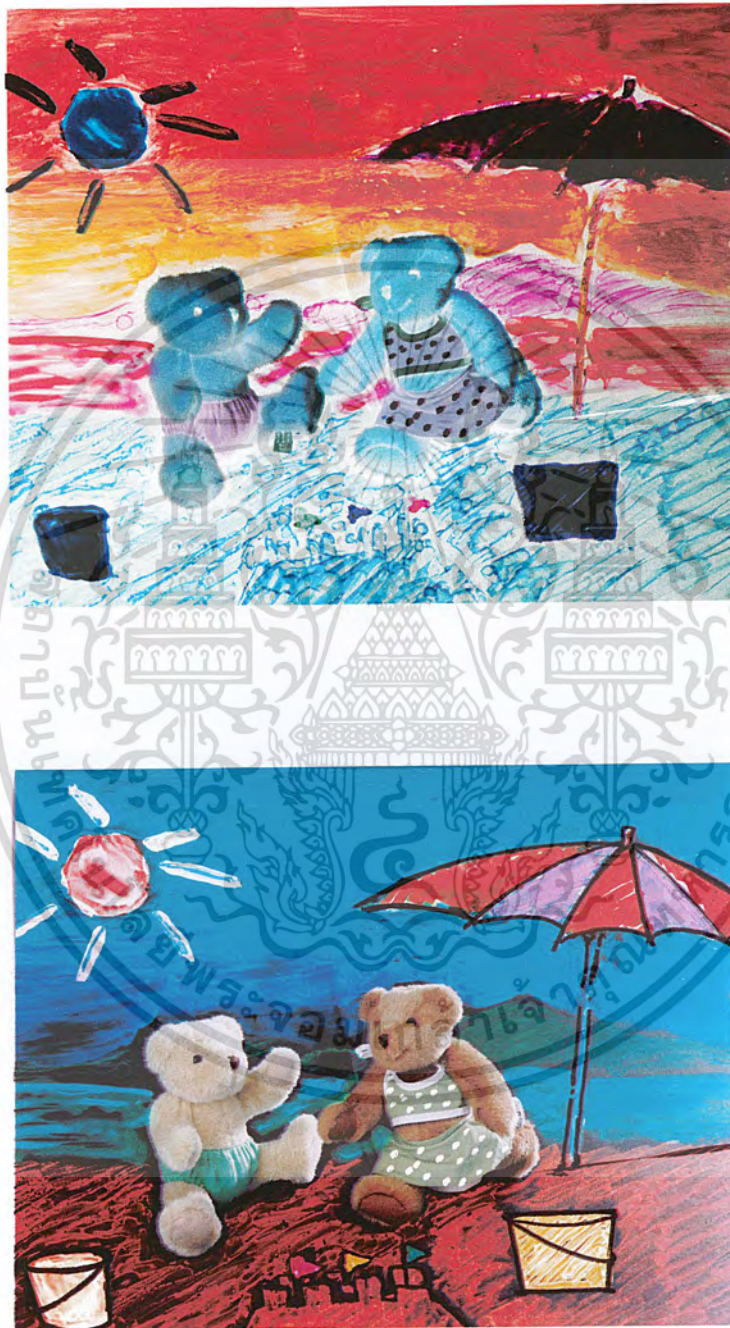
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

[www. Kodak.com](http://www.Kodak.com)

[www. teddysworld.com](http://www.teddysworld.com)

[www. childrenslit.com](http://www.childrenslit.com)

[www. fineartcleeprinters.org](http://www.fineartcleeprinters.org)

[www. archival.inks](http://www.archival.inks)

บริษัท ไชแมคอาร์ต เดคคอร์เฟ้นท์ จำกัด , การเฟ้นท์แก้วและกระจกในรูปแบบสตนกลาส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ก.

การเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระหว่างเทคนิคการลงสีด้วยมือบนฟิล์มเนกาทีฟสีกับการลงสีบนอัดภาพสี

ข้อดีของการลงสีด้วยมือบนฟิล์มเนกาทีฟสี สามารถนำไปอัดใหม่จำนวนกี่ครั้งก็ได้ผลงานยังคงเหมือนเดิม แตกต่างกับการลงสีบนกระดาษอัดหรือบนภาพถ่าย ซึ่งไม่สามารถทำใหม่ให้เหมือนเดิมได้ แต่ว่าเมื่อนำฟิล์มที่ลงสีไว้ไปอัดภาพอีกหลายๆครั้งภาพก็ยังคงความเป็น ORIGINAL

ข้อเสียของการลงสีบนฟิล์มเนกาทีฟ คือ ต้องอาศัยความรอบคอบอย่างมากเพื่อไม่ให้ลงสีพลาด อาจเกิดความสิ้นเปลืองและต้องใช้ฟิล์มแผ่นใหม่

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ นางสาว ภัทธา ธีระกุล ชื่อเล่น คี๊
 เกิดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525
 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
 จำนวนพี่น้อง 2 คน เป็นคนที่ 2
 ประวัติการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลงศิราชวังสฤงษณ์ ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชา นิเทศศิลป์ สาขา การถ่ายภาพ ชั้นปีที่ 1 - 4
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้