

การออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์ : The Vengeance

Character design: The Vengeance

ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม, Panuwat Sangiam

สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

Visual Arts Program, Faculty of Humanities & Social Sciences, Phuket Rajabhat University

E-mail: Panuwat@pkru.ac.th

บทคัดย่อ

การสร้างสรรคผลงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตั้งคำถามกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำรวจไทย และสะท้อนผ่านผลงานสร้างสรรค์ผลงานคาแรคเตอร์ดีไซน์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยแรงบันดาลใจจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดีคนหนึ่งที่ได้สืบสวนเหตุการณ์การค้ำมนุษย์ และได้สืบสาวจนทราบว่า ผู้กระทำความผิดตัวจริง คือ ผู้บังคับบัญชาของตัวเอง เมื่อความจริงใกล้ถูกเปิดเผยเขาได้ถูกลอบสังหารอย่างเลือดเย็น... แต่โชคเข้าข้างเขา โดยเขาได้รับความช่วยเหลือจากนักวิทยาศาสตร์ลึกลับ และได้ชุบชีวิต และดัดแปลงเขาเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งหุ่นยนต์ ให้เขามีชีวิตใหม่อีกครั้งเพื่อจะได้สานต่อภารกิจการล้างแค้น และพิพากษาคนผิด นั่นคือที่มาของ The Vengeance ผู้สร้างสรรค์ได้ผสมผสานจินตนาการส่วนตัวของตนเองที่ได้รับอิทธิพลจากการตัวละครตำรวจจากการ์ตูนคอมิคต่างประเทศ เช่น แบทแมน (BATMAN) โดยการสร้างผลงานชุดนี้ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้เครื่องมือการวาดรูปด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Clip Studio Paint Pro เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย ปัจจุบันรวมทั้งเมื่อชิ้นงานสำเร็จสามารถที่จะนำไปต่อยอดสู่การสร้างสรรคในบริบทอื่น ๆ ต่อไปได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: คาแรคเตอร์ดีไซน์

Abstract

The purpose of creating this work is to question various issues related to the Thai police and reflected through the creation of character designs with computer graphics programs. A decent police officer investigating a human trafficking crime inspired me. He looked into it till he discovered the true criminals were their own supervisors. He was slain in cold blood just as the truth was about to be exposed... but chance was on his side, and with the assistance of a mystery doctor, he was resurrected and changed into a half-human, half-robot hybrid. Give him a second chance to complete his revenge. and convict the guilty This is where The Vengeance enters the picture. The creators have merged their own particular ideas with the influence of foreign comic book police character designs, as well as Batman

(BATMAN). The artists employed computer-aided drawing techniques to produce this series. Clip Studio Paint Pro application to keep up with the times, and when the final item may be further extended to produce in many situations.

Keywords: Character Design

1. ความสำคัญหรือความเป็นมาของปัญหา

ในการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้ออกแบบได้แนวคิดในการสร้างสรรค์จากคาแรคเตอร์ของตำรวจจากสื่อต่าง ๆ อาชีพตำรวจถือเป็นอาชีพที่สำคัญ ที่มีหน้าที่เป็นผู้ใช้กฎหมายพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดูแลรักษาให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อย และจำเป็นจะต้องสร้างความเชื่อมั่นแก่คนประชาชนให้มากที่สุด ปัจจุบันเรามักจะได้รับข่าวสารที่กล่าวถึงปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงานของตำรวจไทยอยู่เนือง ๆ ซึ่งมีหลากหลายประเด็นที่สื่อภาพลักษณ์ที่เป็นไปในทิศทางเชิงลบ ทั้งปัญหายาเสพติด การทุจริต การไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง หรือการเลือกปฏิบัติในการใช้กฎหมาย ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้มีนักวิชาการได้ทำการสำรวจความคิดเห็นจากประชาชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ ได้สำรวจความคิดเห็นภาคสนาม เรื่อง นายกฯ กับงานตำรวจ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,675 ตัวอย่าง ซึ่งได้สรุปผลการสำรวจ แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. ปัญหาสำคัญที่ทำให้ตำรวจและหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ต้องเร่งแก้ไข ลำดับที่ 1 คือ ยาเสพติด ระบาดหนักในชุมชน สถาบันการศึกษา สถาบันบันเทิง คิดเป็นร้อยละ 91.8 ลำดับที่ 2 บ่อนการพนัน แห่แพร่โควิด ทำลายความสุขประชาชนหมดโอกาสช่วงเทศกาลความสุข บันทอนเสาหลักของสังคม ต้นตออาชญากรรมอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 87.8 ลำดับที่ 3 ขบวนการขมขื่นงานผิดกฎหมาย ลักลอบเข้าเมือง ฟอกตัว ต้นตอแพร่โควิด คิดเป็นร้อยละ 87.3 ลำดับที่ 4 อาชญากรรมออนไลน์ เช่น การลวงละเมิดสถาบันหลักของชาติ ล่อลวง คุกคามพนันออนไลน์ มิจฉาชีพ 86.1 ลำดับที่ 5 คำนุश्यทั้งที่สมัครใจและไม่สมัครใจ แรงงานบังคับ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 85.3

2. การรับรู้ของประชาชนต่อปัญหาการทำงานของตำรวจ ช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ที่ทำให้ต้องเร่งปฏิรูปตำรวจ มีหลายเหตุการณ์ ลำดับที่ 1 มีหลายเรื่องเกิดขึ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาที่ทำให้ต้องเร่งปฏิรูปตำรวจ เช่น ร่วมกับหน่วยงานรัฐ อื่น ๆ ช่วยผู้ต้องหา ผู้มีฐานะร่ำรวย พันผิดคดีขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ต้นตอความใน กระบวนการยุติธรรม การแสวงหาผลประโยชน์จาก บ่อนพนัน ขบวนการฟอกตัวแรงงานต่างชาติดัดกฎหมาย ยาเสพติด ฯลฯ ต้นตอการแพร่โควิด ทำประชาชนทุกข์ยากเดือดร้อน คิดเป็นร้อยละ 98.0 ลำดับที่ 2 ไม่มีความเห็น ไม่ระบุ คิดเป็นร้อยละ 2.0

3. ความคิดเห็นต่อ การปฏิรูปตำรวจ ต้นตอและวิธีการแก้ไข ลำดับที่ 1 เคลือบแคลงสงสัย ตำรวจซื้อ ขायตำแหน่ง รับสินบน ทุจริตต่อหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 98.9 ลำดับที่ 2 นายกรัฐมนตรีควรถหา ผู้นำหน่วยที่ พร้อมร่วมมือ ปฏิรูปตำรวจ มาทำงาน คิดเป็นร้อยละ 98.7 ลำดับที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ปฏิรูปตำรวจ ร่วมปฏิบัติตามกฎหมาย เคร่งครัด 98.3 ลำดับที่ 4 นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จำเป็นต้องถือธง ปฏิรูปตำรวจ 95.8 (สปริงนิวส์, 2564)

จากข้อมูลผลการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานตำรวจยังต้องมีการปฏิรูป การปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน โปร่งใส และจำเป็นที่ต้องแก้ไขปัญหาหรือคลายประเด็นต่าง ๆ ที่ยังเป็นข้อ สงสัยของประชาชน ให้เกิดความกระจ่าง และมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น จากประเด็นดังกล่าวจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ ผู้สร้างสรรคมีความสนใจที่จะนำเสนอภาพลักษณ์ของตำรวจผ่านบทบาทเนื้อหา สมมุติ บอกเล่า จินตนาการส่วนตัวของผู้สร้างสรรคเอง

2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การสร้างสรรคผลงานคาแรคเตอร์ขึ้นนี้ ผู้สร้างสรรคได้แนวคิดจากตัวละครในการ์ตูน ที่ได้นำเอาอาชีพ ตำรวจมาใช้เป็นบทบาทสมมุติในเรื่อง ซึ่งอาจจะถือว่าเป็นแนวคิดที่มักใช้กันบ่อย เพราะตำรวจคือ สัญลักษณ์ของความดี และความยุติธรรมนั่นเอง ไบรอัน ครอนิน (BRIAN CRONIN) ได้เขียนบทความเรื่อง Top Cops: The 15 Best Law Enforcement Officers in Comics เป็นบทความที่เป็นการจัดอันดับ 15 ตัว ละครที่มีบทบาทเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายในการ์ตูนคอมิคที่ได้รับความนิยมสูงสุด ซึ่งตัวละครทั้ง 15 ตัวละครนั้น มีทั้งที่เป็นตัวละครหลัก ตัวร้าย หรือแม้แต่ตัวละครที่เป็นผู้ช่วยตัวเอง ซึ่งมีละครที่ส่งอิทธิพลในการสร้างสรรค คือ ตัวละครอันดับ 1. เจมส์ กอร์ดอน (JAMES GORDON) เป็นตัวละครที่มีบทบาทสมมุติเป็นตำรวจที่มี ชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์หนังสือการ์ตูน รับบทบาทเป็นผู้บัญชาการเจมส์ กอร์ดอน ปรากฏตัวครั้งแรกใน "Detective Comics" เล่มที่ 27 ซึ่งเขาได้ทำงานกับบรูซ เวน (Bruce Wayne) ซึ่งก็คือหน้าฉากของ แบทแมน (Batman) กอร์ดอนไม่ได้มีบทบาทสำคัญในเรื่อง "แบทแมน" ในช่วงแรก แต่กลายเป็นผู้ติดต่อและให้ข้อมูล หลักของแบทแมน กับกรมตำรวจก็อตแธมอย่างรวดเร็ว

อีกตัวละครหนึ่งสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้สร้างสรรค คือ ตัวละครที่ได้รับการจัดอันดับในอันดับที่ 8 ฮาวิ บูลลอค (HARVEY BULLOCK) เป็นตัวละครที่กำเนิดในช่วงปลายค.ศ. 1960 ในการ์ตูนแบทแมน (Batman) โดยเจตนาของนักเขียนที่เพิ่มตัวบูลลอคในคอมิค ก็เพื่อทำให้การ์ตูนแบทแมนมีบุคลิกที่เข้มข้นขึ้น มาก เพื่อนำเขากลับมาสู่รากเหง้าในยุคแรกๆ ของเขาในฐานะร่างเงา ในการทำเช่นนั้น พวกเขายังคง ๆ ทำให้ เขากลับมามีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเป็นปฏิปักษ์กับตำรวจในบางครั้ง (แม้ว่าจะยังคงเป็นเพื่อนสนิทกับผู้ บัญชาการกอร์ดอน) ร้อยโทบูลลอค

จากนั้นในช่วงทศวรรษ 1980 ดัก มูนซ์ (Doug Moench) นักเขียนหนังสือการ์ตูนชาวอเมริกัน ได้พา เขากลับมาและเริ่มพัฒนาร้อยโทบูลลอค ขึ้นด้วยบุคลิกที่โฉบเฉี่ยวของเขา และทัศนคติที่ไม่แน่นอนของเขา ต่อกระบวนการของตำรวจ ในช่วงแรกร้อยโทบูลลอค เป็นตำรวจเลว ทำงานสกปรกให้ คาร์ไมน์ ฟอลคอน (Carmine Falcone) หัวหน้ามาเฟียผู้ทรงอิทธิพลซึ่งมีชื่อเล่นว่า "The Roman " ที่ซึ่งเขายึดมั่นในการก่อ

อาชญากรรมของเมือง Gotham City แต่ร้อยโทบูลล็อค เขาได้ซึมซับความจริงใจและความศรัทธาในการอาชีพ ตำรวจจากเจมส์ กอร์ดอน เขาเกือบถูกฆ่าตายในตอน "No Man's Land" จากนั้นเขาก็ถูกปลดออกจากการ์ตูน เรื่อง "Gotham Central" และถูกนำกลับมาหลังจาก "Infinite Crisis"

ภาพที่ 1 เจมส์ กอร์ดอน (JAMES GORDON)
ที่มา (CRONIN, 2017)

ภาพที่ 2 ฮาวิ บูล็อค (HARVEY BULLOCK)
ที่มา (CRONIN, 2017)

3. กระบวนการในการสร้างสรรค์

1. สืบค้นหาภาพของตำรวจที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ ซึ่งในที่นี้ ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกภาพของนายตำรวจไทยที่มีผลงานที่โดดเด่นและมีลักษณะใบหน้าที่มีความเฉพาะตัว เพื่อใช้ประกอบเป็นข้อมูลอ้างอิง (Reference) ในการทำงาน (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 3 ภาพถ่ายพล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์
อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8
ที่มา (O'Shea, 2017)

ภาพที่ 4 ภาพถ่ายด้านข้างของพล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์
ที่มา (101 East, 2022)

2. กำหนดขอบเขตการสร้างสรรค์ทั้งกระบวนการ ซึ่งในที่นี้จะใช้โปรแกรม Clip Studio ผลงานแนวตั้งขนาด A2 รูปแบบจะใช้ลักษณะใบหน้าของตำรวจต้นแบบมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบคาแรคเตอร์ ดีไซน์ตามความคิดและจินตนาการส่วนตัว

3. ร่างภาพด้วยดินสอบนกระดาษ เพื่อค้นหาแนวคิดในการออกแบบ (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 วาดด้วยดินสอ

ภาพที่ 6 วาดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

4. นำภาพร่างไปวาดในคอมพิวเตอร์ ใช้วิธีการถ่ายภาพและนำไปเปิดทำงานในโปรแกรม Clip Studio โดยนำภาพร่างที่ถ่ายภาพเอาไว้ใช้เป็นภาพต้นแบบ จะสร้างเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่างสุดและล็อก (Lock) เอาไว้

ในขั้นตอนการวาดเส้นนั้น จะเริ่มวาดลายเส้นรอบนอกของตัวละครด้วยเครื่องมือ Pen เลือกปากกา G-pen โดยเมื่อวาดลายเส้นเรียบร้อยแล้วจะตั้งชื่อเป็นเลเยอร์ (Layer) ลายเส้นและนำไปวางไว้เป็นเลเยอร์ที่อยู่ด้านบนสุด ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายในการทำงาน และสะดวกในการลงสีและแก้ไขในภายหลัง หลังจากนั้นจึงสร้างเลเยอร์อื่น ๆ ตามมา เพื่อลงสีในส่วนของรูปทรงหลักและฉากหลัง ซึ่งในการลงสีผู้สร้างสรรค์จะเปลี่ยนจากปากกาเป็นดินสอ (Pencil) โดยเลือกใช้ Color Pencil ซึ่งเหมาะสมที่จะนำมาระบายให้เกิดน้ำหนักอ่อนแก่ได้ดี โดยลำดับแรกจะระบายสีเป็นสีเทาเรียบ ๆ ทั้งรูปทรงจากนั้นจึงสร้างเลเยอร์ใหม่เพื่อลงน้ำหนักเข้มและอ่อนสุดตามลำดับ ซึ่งเมื่อระบายน้ำหนักอ่อน กลาง เข้ม ก็ทำให้รูปทรงเกิดระยะและมิติมากยิ่งขึ้น

5. จากนั้นจึงลงสีฉากหลัง (Background) เพื่อขบเน้นให้รูปทรงมีความโดดเด่นและเกิดมิติ ระยะมากขึ้น ซึ่งในที่นี้ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้สีส้ม HEX FC7B14

4. การวิเคราะห์ผลงาน

4.1 ส่วนประกอบของศิลปะ (Element of Art)

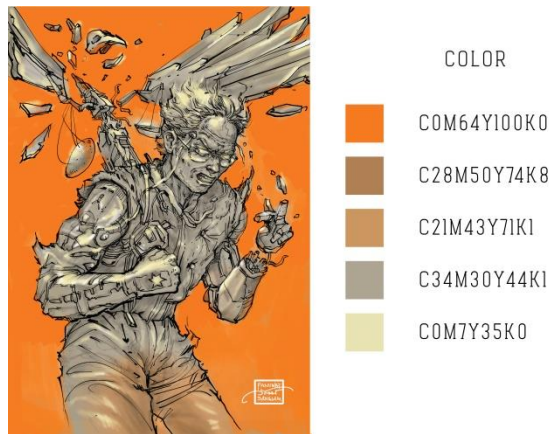
4.1.1 วิเคราะห์รูปร่างและรูปทรง (Shape and Form) เป็นรูปร่างและรูปทรงธรรมชาติ คือ รูปของมนุษย์ที่อยู่ในอวกาศกับปฏิกิริยาทำยื่น ด้านหลังจากเป็นรูปร่างและรูปทรงของตาซึ่งที่ประกอบด้วยหัวกระโหลก และปีกนกที่กำลังแตกหัก มีชิ้นส่วนกระจัดกระจายออกมา

4.1.2 วิเคราะห์พื้นที่ว่าง (Space) มีการแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจนระหว่างรูปทรง (Figure) และพื้นที่ว่าง (Space) (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 7 การวิเคราะห์พื้นที่ว่าง

4.1.3 วิเคราะห์สี (Color) ใช้สีโทนอุ่น (Warm Tone) ภายในรูปทรงจะเลือกใช้สีเทา สีเทาอมส้ม 4 น้ำหนัก โดยรอบรูปทรงจะตัดเส้นด้วยสีดำ พื้นหลังจะใช้สีส้ม (ภาพที่ 8)

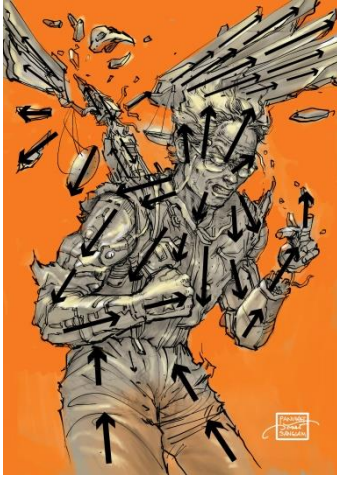

ภาพที่ 8 การวิเคราะห์สี

4.2 หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ (Principle of Art)

4.2.1 วิเคราะห์ทิศทาง ทิศทางในภาพจะเป็นเส้นเฉียงเริ่มจากทางด้านล่างไล่ไปสู่บริเวณกึ่งกลางของลำตัว มีทิศทางที่เฉียงออกไปทางด้านขวาจากส่วนของแขนขวา ส่วนแขนซ้ายจะมีทิศทางที่พุ่งขึ้นด้านบน ส่วนใบหน้ากำหนดทิศทางกระจายออก เช่นเดียวกับรูปทรงของปีกนกด้านหลังที่มีทิศทางแผ่เป็นรัศมี ทำให้เกิดจังหวะและทิศทางที่แตกต่างกันระหว่างรูปทรงของคน และรูปทรงของตาซึ่งในเบื้องหลัง (ภาพที่ 9)

ภาพที่ 9 การวิเคราะห์ทิศทาง

ภาพที่ 10 การวิเคราะห์ดุลยภาพ

4.2.2 วิเคราะห์ดุลยภาพ (Balance) ดุลยภาพของภาพเป็นแบบอสมมาตร ซ้ายขวาสองข้างไม่เท่ากัน (Asymmetrical Balance) (ภาพที่ 10)

4.2.3 วิเคราะห์จังหวะและความเคลื่อนไหว (Rhythm and Movement) จังหวะและความเคลื่อนไหวมีลักษณะเคลื่อนไหวจากบริเวณด้านล่างของภาพ เคลื่อนมาส่วนบริเวณลำตัว และแผ่กระจายออกแบบรัศมีในส่วนด้านหลังซีกซ้าย จังหวะการเคลื่อนไหวแผ่ออกตามเส้นของปีกนก

5. สรุป

การออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์ The Vengeance ครั้งนี้ ได้นำแรงบันดาลใจจากข่าวสาร การตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของไทย โดยนำรูปทรงของมนุษย์มาผสมดัดแปลงกับหุ่นยนต์ ให้เกิดภาพลักษณ์และมีรายละเอียดใหม่ที่แตกต่างออกไปจากเดิม โดยนำหลักการทางศิลปะมาใช้เป็นส่วนประกอบในการสร้างสรรค์ ส่วนประกอบทางศิลปะที่สำคัญ คือ รูปร่างและรูปทรง พื้นที่ว่าง และสี แม้จะเป็นการทดลองสร้างสรรค์ผลงานจากตัวละครเพียงตัวเดียว แต่ทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดแนวทางและองค์ความรู้สำคัญ อันสามารถที่จะนำไปสู่การสร้างงานผลงานออกแบบคาแรคเตอร์สำหรับตัวละครอื่น ๆ ต่อไปในอนาคตได้

เอกสารอ้างอิง

สปริงนิวส์. (17 มกราคม 2564). [ออนไลน์]. [ชูเปอร์โพล เผย กว่า 91 % ระบุยาเสพติด คือสิ่งที่ตำรวจต้องเร่งแก้ปัญหา](https://www.springnews.co.th/news/804825). สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565 จาก <https://www.springnews.co.th/news/804825>.

101 East. (21 Apr 2022). [Online]. [Thailand's Fearless Cop](https://www.aljazeera.com/program/101-east/2022/4/21/thailands-fearless-cop). สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565 จาก <https://www.aljazeera.com/program/101-east/2022/4/21/thailands-fearless-cop>

CRONIN, BRIAN. (7 Apr 2017). [Online]. **Top Cops: The 15 Best Law Enforcement Officers in Comics**. . สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565 จาก

https://www.cbr.com/top-cops-the-15-best-law-enforcement-officers-in-comics/?fbclid=IwAR1EHpCXpJPQ_4kTqKysbhzRhLjaWFjyEnHFrFDV-xiGSm5bPb9-Ulgi0c

O'Shea, Meredith. (21 Apr 2017). [Online]. **Thailand's most senior human trafficking investigator to seek political asylum in Australia**. สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565 จาก

<https://www.theguardian.com/world/2015/dec/10/thailands-most-senior-human-trafficking-investigator-to-seek-political-asylum-in-australia>