

Digital Painting of Shin masked Rider

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม | panuwat@pkru.ac.th
สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกศิลปะและการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1. Yonghow. (2024). Shin Kamen Rider Design Works Art Book Review. Accessed February 24. Available from <https://talcyonrealms.com/books/shin-kamen-rider-design-works-art-book-review/>

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่มีเริ่มบุกเบิกการสร้างซูเปอร์ฮีโร่ หนึ่งในฮีโร่แปลกๆที่มีเอกลักษณ์และมีเสน่ห์เฉพาะตัว ที่คงความเป็นสโตร์แบบญี่ปุ่นคือ มาสค์ไรเดอร์ คาเมนไรเดอร์ (Shin Kamen Rider) เป็นภาพยนตร์ดอลออปรอบ 50 ปี ของซีรีส์ Kamen Rider โดยได้ ฮิเดะอากิ อันโนะ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ Shin Godzilla (2016) และ Shin Ultraman (2022) มาเป็นผู้กำกับและเขียนบท โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการเล่นนำซีรีส์ Kamen Rider ที่ออกฉายในปี ค.ศ. 1971 มาตีความใหม่ นอกเล่าเรื่องราวของ ฮอนโก ทาเคชิ หมูนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ถูกองค์กร Shocker ลักพาตัวมาและฆ่าตัวเขาให้กลายเป็นมนุษย์คัลแปลง เพื่อใช้เขาเป็นอาวุธในการครอบครองโลก การออกแบบคอนเซ็ปต์อาร์ตของมาสค์ไรเดอร์ คาเมนไรเดอร์ ออกแบบโดยผู้กำกับฮิเดะอากิอันโนะคิดเป็นคอนเซ็ปต์ มาฮิโร มาเอดะ (Mahiro Maeda) ซึ่งเคยทำงานในภาพยนตร์ดัง ๆ เช่น Blue Submarine รวมถึง Mad Max Fury Road และ Shin Godzilla การสร้างสรรค์ผลงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำแรงบันดาลใจจากผลงานออกแบบมาสค์ไรเดอร์ คาเมนไรเดอร์ ของ มาฮิโร มาเอดะ เป็นแนวทางในการพัฒนาและถือการเรียนรู้ด้าน Digital Painting แก่นักศึกษาและผู้สนใจ

ในกระบวนการสร้างสรรค์จะเริ่มต้นด้วยการหาภาพข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวละคร Shin Kamen Rider จากนั้นจึงเริ่มร่างภาพด้วยดินสอสี เพื่อค้นหาภาพร่างที่เหมาะสม เมื่อได้รูปต้นแบบที่จะนำมาใช้ภาพแล้ว จึงนำมาเปิดด้วยโปรแกรม Clip studio paint โดยจะเริ่มค้นด้วยการวาดรูปร่างของตัว Shin Kamen Rider ก่อน โดยเลือกรูปภาพในมุมมองที่เห็นตัวละครด้านข้าง โดยกำหนดให้ Kamen Rider หันใบหน้าไปทางขวา การขึ้นโครงร่างจะเริ่มต้นจากการวาดเป็นไม้หลักด้วยสีโทนเดียว หรือสีเอกรงค์ หลังจากลงไม้หลักจนครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงสร้าง Layer ใหม่โดยวางเอาไว้ด้านบนของ Layer ที่สร้างลึกลง จากนั้นจึงระบายสีเคลื่อนไหว Kamen Rider โดยปรับสีให้เป็นโทนสีเขียวและตั้งค่า Transparency > Multiply ซึ่งจะทำให้ภาพโปร่งใส สีขาวที่ระบายใน Layer จะผสมกับไม้หลักที่อยู่ด้านล่าง ค่อมมาสร้าง Layer ใหม่โดยวางเอาไว้ด้านล่างสุด ซึ่งเป็น Layer ของฉากหลัง ซึ่งฉากหลังจะใช้สีดินคระระบายพื้นจนทั่วก่อน จากนั้นจึงเลือกใช้ Brush Watercolor ระบายลงไปอีกครั้ง คุณสมบัติของหัวฟู่กันนี้ จะสร้างร่องรอยคล้ายคราบน้ำจากการระบายสีน้ำ เพื่อสร้างรสชาติให้แก่ฉากหลัง ได้เลือกหัวฟู่กันแบบ Grunge texture โดยคุณสมบัติของหัวฟู่กันนี้จะสร้างพื้นผิวคล้ายรอยหมึกเล็กๆ กระจายอยู่เต็มพื้นที่ ซึ่งใช้ทั้งสีทำให้จุดกระจายจางหายไป และใช้สีขาวให้อยู่ในระชนหน้าเพื่อสร้างความรู้สึกของฝุ่น ควัน และกระบวนการสุดท้ายคือการวางตัวอักษรซึ่งเป็นชื่อของ "ชิน มาสค์ไรเดอร์" ในภาษาญี่ปุ่นซึ่งเป็นตัวอักษรประดิษฐ์

จากการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ พบว่าเป็นผลงานภาพวาดที่น่าเสนองานภาพลักษณะใหม่ของมาสค์ไรเดอร์ที่หลุดจากขนเดิม ๆ ที่สร้างเพื่อให้เกิด ๆ ดู โดยเนื้อหาของคอนนี้ได้เพิ่มความสมจริงของฉากการต่อสู้ให้มีความรุนแรงขึ้น จากอารมณ์ของภาพยนตร์ที่แสดงความตึงเครียดนี้ ผู้สร้างสรรค์จึงนำมาถ่ายทอดสู่ผลงาน Digital Paint ผ่านภาษาภาพ โดยถ่ายทอดภาพตัวละครให้มีปริมาณแสงที่น้อยลง โดยตัวละครจะอยู่ในเงามืด มีเพียงบางส่วนของดวงตา และหัวเข็มขัดที่เรืองแสงสีแดง ซึ่งการถ่ายทอดให้ตัวละครอยู่ในเงามืดนี้เป็นการสื่อสารสัญลักษณ์ถึงด้านมืดของมนุษย์ ที่แฝงเร้นอารมณ์ที่ซับซ้อนและแอบซ่อนความรุนแรงอยู่ภายใน ฉากหลังเป็นบรรยากาศสีแดง เพื่อเป็นการกระตุ้นอารมณ์คืนเด่นผ่านการใช้จิตวิทยาการใช้สีของภาษาภาพ