

บทที่ 7 ภาพเคลื่อนไหว

เมื่อพูดถึงคำว่า ภาพเคลื่อนไหว (Animation) จะทำให้นึกถึงภาพที่มีการเคลื่อนไหว ซึ่งดูอาจไม่น่าสนใจ แต่ถ้าพูดถึงคำว่า แอนิเมชัน หลายคนอาจจะสามารถนึกภาพได้ออกและรู้สึกดีกว่าคำว่า ภาพเคลื่อนไหวหลายเท่า แต่สองสิ่งนี้ก็คือสิ่งเดียวกัน นั่นคือ ภาพเคลื่อนไหวที่ประกอบไปด้วยเสียง

ประเภทของแอนิเมชัน

งานแอนิเมชันแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามวิธีการสร้างผลงาน สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท

1.แบบดั้งเดิม (Traditional Animation)

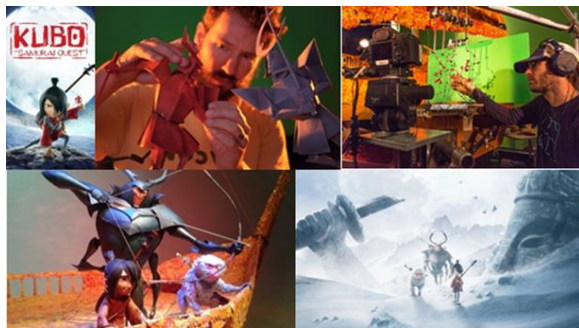
เป็นการสร้างแอนิเมชันโดยใช้เครื่องมือตามธรรมดา ยังไม่มีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างเทคนิค ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

1.1เซลแอนิเมชัน (Cel Animation)

ซึ่งคำว่า เซล (Cel) มาจากคำว่า เซลลูลอยด์ (Celluloid) เป็นแผ่นใสสำหรับวาดภาพในแต่ละเฟรม ซึ่งเป็นเทคนิคสำหรับสร้างแอนิเมชันที่ Walt Disney ใช้ในการผลิตภาพยนตร์การ์ตูน

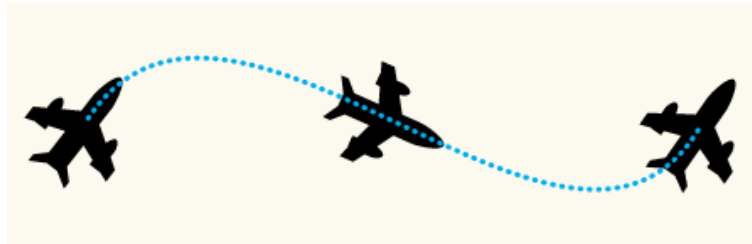
2. การสร้างแอนิเมชันด้วยโมเดล (Model Animation)

วิธีการนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “การถ่ายสต๊อปโมชัน” (Stop Motion) เป็นแอนิเมชันที่ผู้ทำแอนิเมชันต้องสร้างส่วนประกอบต่าง ๆ ของภาพขึ้นด้วยวิธีอื่น นอกเหนือจากการวาดบนกระดาษหรือแผ่นเซล และใช้มือขยับรูปร่างท่าทางของส่วนประกอบเหล่านั้นทีละนิด ๆ แล้วใช้กล้องถ่ายไว้ ทีละเฟรม ๆ จากนั้นนำเรียงเรื่องราวต่อกันจนได้เป็นภาพยนตร์ การสร้างและพัฒนารูปแบบต่าง ๆ มากมายจะขึ้นอยู่กับการคิด โดยสามารถนำเอาวัสดุอื่น ๆ มาช่วยในการสร้าง

3.การสร้างแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Animation)

เป็นการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสร้างแอนิเมชันโดยใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เช่น Adobe Animate, 3D Studio Max หรือ Maya เป็นต้น โดยจะใช้เครื่องมือที่ซอฟต์แวร์ได้จัดเตรียมไว้ เช่น การปรับผิวของวัตถุและปรับรอยหยักตามขอบภาพ

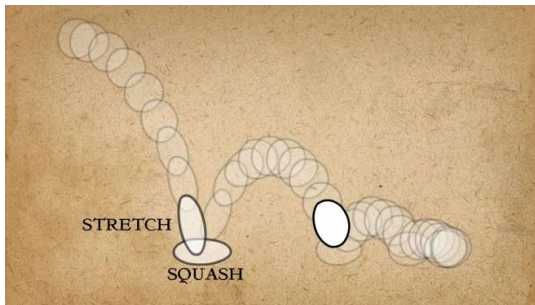

ทฤษฎีการสร้างแอนิเมชันของ Thomas และ Johnston

ในปี ค.ศ.1930 บริษัท Walt Disney Studio ได้นำภาพนิ่งมาสร้างให้ดูมีชีวิตในรูปแบบแอนิเมชัน ซึ่งอาศัยพื้นฐานการสร้างแอนิเมชันแบบเดิมที่ใช้ภาพจากการวาดด้วยมือหรือภาพสเก็ตซ์มาผสมผสานกัน และได้เกิดทฤษฎี 12 Principles of Animation ของ Frank Thomas และ Ollie Johnston ในการสร้างแอนิเมชัน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. Squash และ Stretch (การหดตัว และการยืดตัว)

Squash คือ บีบ แบน ยุบ ส่วน Stretch คือ แผ่ออก ยื่นออก การยืด เกินขอบเขต

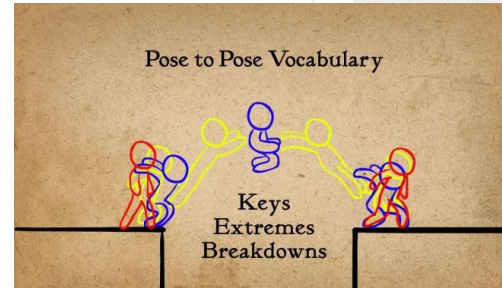
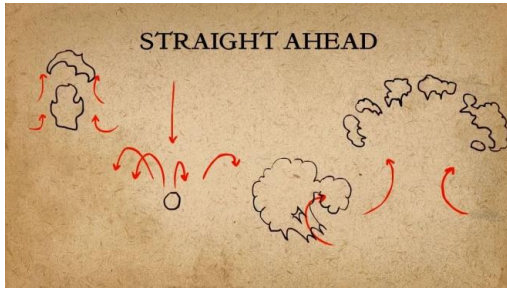
2. Anticipation (ท่าเตรียมพร้อม)

ในความหมายของแอนิเมชันแปลว่า ท่าเตรียมพร้อม ซึ่งเป็นท่าทางที่ต้องมีในทุก ๆ แอคชัน จะใส่เข้าไปให้สังเกตเห็นมากหรือน้อยเพื่อที่จะบอกให้คนดูละครกำลังจะทำอะไร และบ่งบอกผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น เช่น ถ้ากระโดดไปข้างหน้า ก็ต้องย่อเข่าลงเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้ลอยตัวขึ้นไปและมีความถูกต้องตามหลักของธรรมชาติ

3. Straight Ahead and Pose to Pose Animation

ในยุคก่อนที่เริ่มทำแอนิเมชัน นักแอนิเมเตอร์มักนิยมใช้วิธีการทำงานแบบ Straight Ahead Animation มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นความ สะดวกส่วนตัวหรือวิธีการทำงานของสตูดิโอที่ทำงานร่วมอยู่ด้วย แต่เมื่อมีการพัฒนาเทคนิคต่าง ๆ จากศิลปิน นักคิดนักสร้างสรรค์ที่ ต้องการวิธีการทำงานที่มีความรวดเร็ว ประหยัดต้นทุนและสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวิธีการทำงาน แบบเดิม ๆ

4. Staging (ท่าทางการแสดง)

คือองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นของแอนิเมชันในฉากนั้น ๆ ซึ่งจะปรากฏให้เห็น โดยวิธีการจัดวางองค์ประกอบให้เหมาะสมลงตัวเป็นไปตามภาพ Storyboard ที่กำหนดมาให้ ทั้งระยะของภาพ การจัดมุมกล้อง ตำแหน่งที่ว่าง การเคลื่อนไหวของตัวละคร และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่นำมาประกอบกันให้มีความอุดมสมบูรณ์ของภาพ

5. Follow Through and Overlapping Action

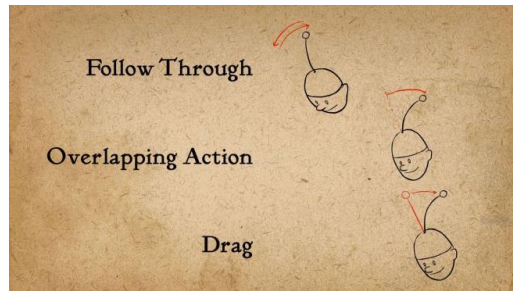
ในหลักการนี้จะมีคล้ายใกล้เคียงกับ Secondary Action โดยมี 2 รูปแบบ ดังนี้

5.1 Follow Through

การเคลื่อนไหวที่มีลักษณะคล้าย ๆ กับ Overlapping Action แต่เป็นลักษณะการเคลื่อนไหวที่เหนือการควบคุม

5.2 Overlapping Action

ในการเคลื่อนไหวของตัวละครที่เป็นลักษณะ คน สัตว์หรือสิ่งใด ๆ ก็แล้วแต่จุดเคลื่อนไหวคือ กระดูกตรงบริเวณข้อต่อของแต่ละส่วน

6. Slow-in และ Slow-out (อัตราเร็วและอัตราเร่ง)

หลักการนี้เรียกแบบทั่วไป คือ แรงเฉื่อย การเคลื่อนไหวจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เช่น จากจุด A ไปหาจุด B จากจุด B ไปหาจุด C จากจุด C ไปหาจุด D และจนถึงจุดสิ้นสุดในคัทนั้น ๆ

6.1 การเคลื่อนไหวแบบ Slow-in และ Slow-out

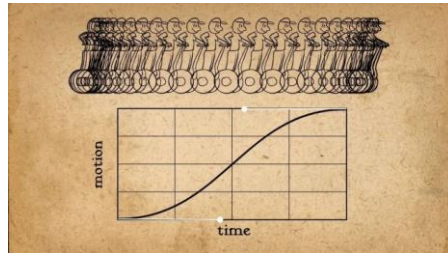
ลักษณะการปรับเส้นกราฟแบบนี้เหมือนมีการปรับแต่งค่า Breakdown เพื่อให้ได้การเคลื่อนไหวตามที่กำหนดการปรับแต่ง (Transition)

6.2 กราฟการเคลื่อนไหวแบบ Slow-in

กราฟการเคลื่อนไหวแบบ Slow-in ลักษณะการเคลื่อนไหวจากจุดแรกมีลักษณะช้ามาหาเร็ว ดูตามภาพในช่วงแรก ๆ คีย์เฟรมจะติด ๆ กัน ทำให้การเคลื่อนไหวตรงนี้จะช้า แล้วค่อย ๆ เร็วมากขึ้น

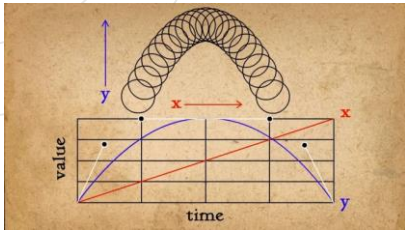
6.3 กราฟการเคลื่อนไหวแบบ Slow-out

มีการเคลื่อนไหวแบบเร็วมาหาช้า โดยลักษณะตำแหน่งเริ่มต้นของคีย์เฟรมจะห่างกัน แล้วค่อย ๆ มีระยะที่ติดกันถี่ ๆ มากขึ้น

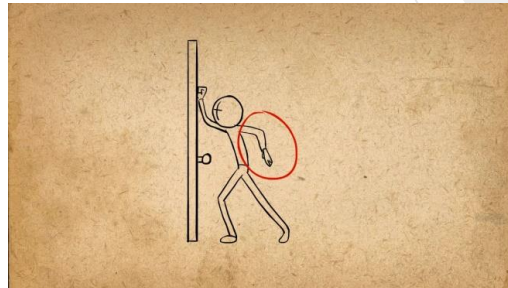
7. Arcs (การเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้ง)

ในการเคลื่อนไหวของสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเคลื่อนไหวเพียงบางส่วนหรือเคลื่อนไหวไปทุก ๆ ส่วน จะเป็นลักษณะเส้นโค้งซึ่งทำให้การเคลื่อนไหวดูเป็นธรรมชาติ ในงานแอนิเมชันแบบ 2 มิติ (แบบวาดด้วยมือ)

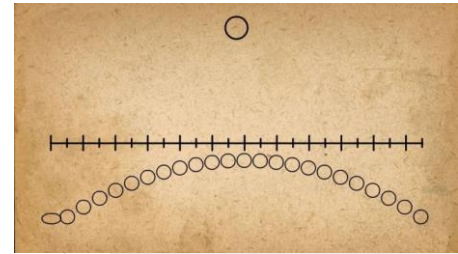
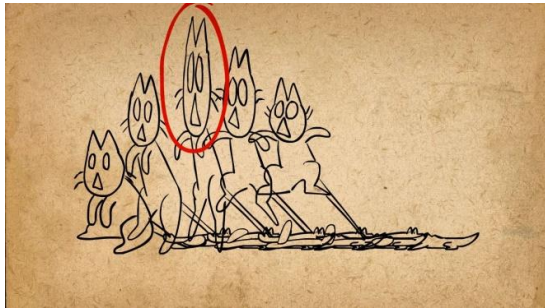
8. Secondary Action (การเคลื่อนไหวรอง)

การกระทำรองหรือการเคลื่อนที่รอง เช่น ถ้าจะทำการเคลื่อนไหวตัวละครขาที่ก้าวและแขนที่ขยับก็คือการเคลื่อนที่หลัก แต่เสื้อผ้าหรือผมที่ปลิวตามแรงเหวี่ยงของการเคลื่อนที่

9. Timing (การควบคุมความเร็ว)

การเคลื่อนไหวท่าทางใดก็ได้แล้วแต่ ถึงแม้จะมีลักษณะการเคลื่อนไหวที่เหมือนกันแต่ถ้ากำหนดช่วงเวลาสั้นยาวต่างกันจะได้อารมณ์ของท่าทางนั้น ๆ แตกต่างกันไปด้วย

10. Exaggeration (การกระทำที่เกินจริง)

การกระทำที่เกินจริง (Exaggeration) หรือ Overacting คือ เป็นการกระทำอะไรก็ตามแบบเกินจริงนิดหน่อย ๆ เพื่อบ่งบอกและแสดงถึงอาการของตัวละคร

11. Personality (ลักษณะบุคลิก)

ในการออกแบบการเคลื่อนไหวของตัวละครต้องศึกษาในส่วนรายละเอียดของตัวละครที่ทำการเคลื่อนไหวด้วยว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง เช่น สถานะตัวละคร เพศ นิสัย ท่าทาง ความชอบ ความสามารถพิเศษ และข้อมูลอื่น ๆ

12. Appeal (เสน่ห์ดึงดูด)

เป็นการกำหนดลักษณะเด่นให้กับตัวละครด้วยการกำหนดการเคลื่อนไหวในลักษณะต่าง ๆ เพื่อสื่ออารมณ์และเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้ชม รวมถึงทำให้ตัวละครมีความโดดเด่นมากกว่าตัวละครตัวอื่น

ซอฟต์แวร์สำหรับงานแอนิเมชัน

ในปัจจุบันซอฟต์แวร์ที่ใช้กับแอนิเมชันมีอยู่มากมาย ในที่นี่จะแนะนำซอฟต์แวร์ที่สามารถ ออกแบบ การสร้าง จนถึงการประมวลผลภาพออกมาในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

1. ซอฟต์แวร์สร้างแอนิเมชัน 2 มิติ

ซอฟต์แวร์สร้างแอนิเมชัน 2 มิติ มีมากมายทั้งแบบฟรีแวร์ และคอมเมอร์เชียลแวร์

2. ซอฟต์แวร์สร้างแอนิเมชัน 3 มิติ

ซอฟต์แวร์แอนิเมชัน 3 มิติ เป็นซอฟต์แวร์ที่มีเครื่องมือที่ใช้ในการวาด ปั่น หรือสร้างการเคลื่อนไหวให้ใช้งานจำนวนมาก เนื่องจากการสร้างแอนิเมชัน 3 มิติ มีความซับซ้อนและหลายขั้นตอน

รูปแบบไฟล์แอนิเมชัน

รูปแบบไฟล์แอนิเมชันมีจำนวนมาก ดังนั้นการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่สามารถส่งออกไฟล์ ที่หลากหลาย ก็จะช่วยให้ได้ผลผลิตที่ตามความต้องการมากที่สุด รวมถึงการนำไฟล์ไปใช้กับซอฟต์แวร์อื่นได้อีกด้วย