Design Principles (Visual Composition)

Design Principles

1. Balance- ความสมดุล
2. Alignment- การจัดตำแหน่ง
3. Emphasis - เน้น
4. Proportion - สัดส่วน
5. Unity- ความมีเอกภาพ

Balance

1. The Man Who wasn't There (2001)

1. Wonder Woman 1984 (2020)

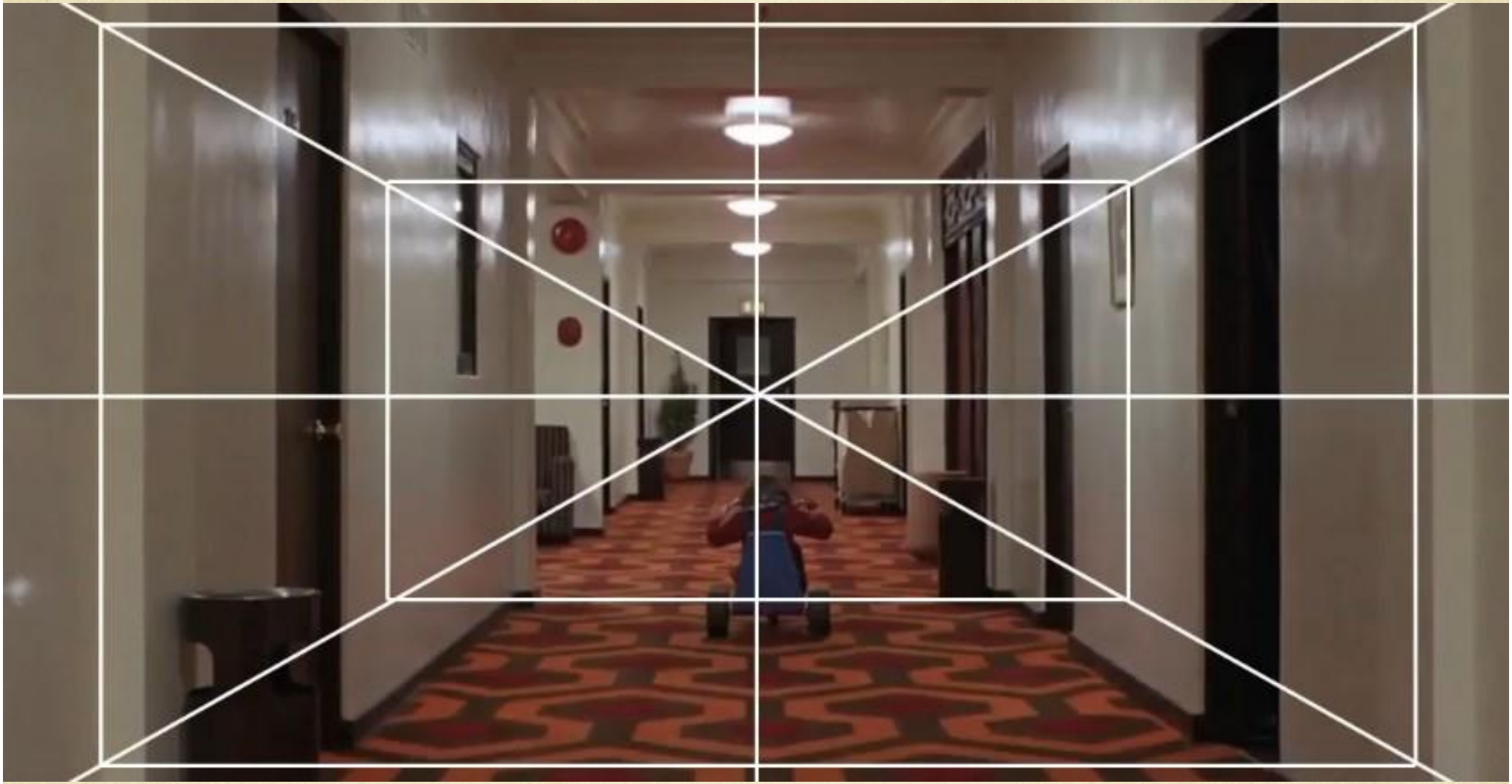
ความสมดุล หรือ ดุลยภาพ

หมายถึง น้ำหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง ในทางศิลปะยังรวมถึงความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของ ส่วนต่าง ๆ ในรูปทรงหนึ่ง หรืองานศิลปะชิ้นหนึ่ง การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ลงใน งานศิลปกรรมนั้นจะต้องคำนึงถึงจุดศูนย์ถ่วง ในธรรมชาตินั้นทุกสิ่งสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้โดยไม่ล้มเพราะมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากันทุกด้าน

ดังนั้น ในงานศิลปะถ้ามองดูแล้วรู้สึกว่าบางส่วนหนักไป แน่นไป หรือ เบา บางไปก็จะทำให้ภาพนั้นดูเอนเอียง และเกิดความ รู้สึกไม่สมดุล

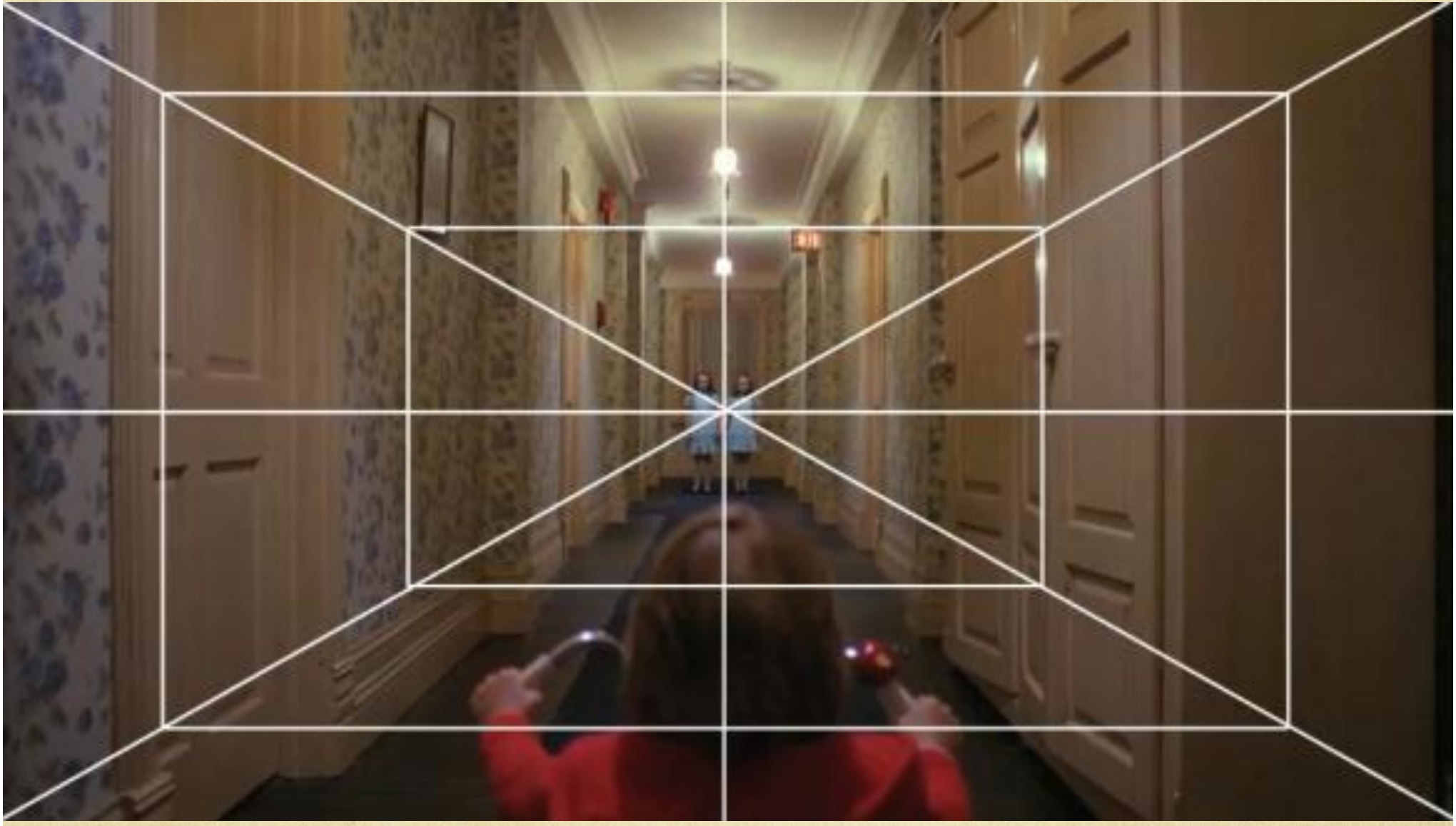
เป็นการบกพร่องทางความงาม ดุลยภาพในงานศิลปะ มี 2 ลักษณะ คือ

Symmetrical Balance



ภาพจาก The Shining (1980)

Symmetrical Balance



ภาพจาก The Shining (1980)

Symmetrical Balance

ภาพจาก War Horse (2011)

Asymmetrical Balance

ภาพจาก Knight of Cups (2016)

Asymmetrical Balance

ภาพจาก Knight of Cups (2016)

การจัดวางตำแหน่ง (Alignment)

การจัดวางเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากในการออกแบบในภาพยนตร์ เริ่มตั้งแต่การออกแบบมุมภาพ ฉาก การวางองค์ประกอบลงบนส่วนต่างๆให้น่าสนใจ น่าดึงดูด รวมถึงมีความสอดคล้องกัน การจัดวางตำแหน่งวัตถุต่างๆลงบนงานภาพและงานออกแบบในภาพยนตร์นั้น ควรจัดเรียงตำแหน่งขององค์ประกอบให้เป็นลำดับ จัดให้ดูง่ายสบายตา มีทิศทางการมองที่ชัดเจน

The Return (Andrey Zvyagintsev, 2003)

Emphasis - การเน้น

หมายถึง การกระทำให้เด่นเป็นพิเศษกว่าธรรมดา ในงานศิลปะจะต้องมี ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือจุดใดจุดหนึ่ง ที่มีความสำคัญกว่าส่วนอื่น ๆ การเน้นจุดสนใจสามารถทำได้ 3 วิธี คือ

การเน้นด้วยการใช้องค์ประกอบที่ตัดกัน (Emphasis by Contrast)

Blade Runner 2049 (2017)

การเน้นด้วยการด้วยการอยู่โดดเดี่ยว (Emphasis by Isolation)

การเน้นด้วยการจัดวางตำแหน่ง (Emphasis by Placement)

1. The Master (Paul Thomas Anderson, 2012)

Proportion - สัดส่วน

หมายถึง ความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดขององค์ประกอบที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดที่อยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรง และรวมถึงความสัมพันธ์กลมกลืนระหว่างองค์ประกอบทั้งหลายด้วย ซึ่งเป็นความพอเหมาะพอดี ไม่มากไม่น้อย ขององค์ประกอบทั้งหลายที่นำมาจัดรวมกันตามความเหมาะสมของสัดส่วน

ปธน.ลินคอล์น เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศและเป็นประธานในการประชุมครม.
จึงเป็นผู้มีสัดส่วนในเฟรมมากที่สุด แสดงถึงอำนาจที่ตัวเขามีและคนอื่นจำต้อง “ลด”
สถานะของตนลงเพื่อตั้งใจฟังสิ่งที่ลินคอล์นพูด

แต่ในฉากหนึ่งของLincoln ปธน.ลินคอล์น ผู้มีอำนาจสูงสุดกลับมีสัดส่วนในเฟรมไม่มาก
เนื่องจากเขากำลังตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมการถกเถียงที่ตนเองแทบไม่มีปากเสียง
ส่วนเท็ด ลูกชายคนเล็ก(หันหลังให้กล้อง)กลับมีสัดส่วนมากที่สุด
เนื่องจากผู้ใหญ่ในวงสนทนานี้ใช้คำไม่สุภาพจนต้อง “เกรงใจ” เด็กที่นั่งฟังอยู่

Elements

1. 1. Line - เส้น
2. 2. Shape - รูปทรง
3. 3. Form - รูปร่าง
4. 4. Space - ที่ว่าง
5. 5. Value - น้ำหนัก
6. 6. Color - สี
7. 7. Texture - พื้นผิว

Line

- Line – อาจชัดเจนหรือไม่ชัดเจน
- Line – มีผลทางด้านจิตวิทยา เนื่องด้วยเรื่องของทิศทางของเส้น น้ำหนัก และความแตกต่างของมัน
- Line – ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่สร้างขึ้นโดยศิลปินหรือดีไซน์เนอร์ แต่ ยังมีอยู่ในธรรมชาติ โดยเป็นหนึ่งในลักษณะเฉพาะของโครงสร้างของมัน เช่นกิ่งของต้นไม้หรือเป็น surface design, เช่นม้าลายหรือเสือ
- Lines – สามารถผสมกับเส้นอื่นๆ เพื่อสร้าง textures and patterns.
- การใช้ line ผสมผสานกันก่อให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของ form ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งใน elements of design.

Line

- Line - สื่อสารเรื่องอารมณ์และภาวะทางจิตใจ
- Horizontal – จะเป็นการสื่อสารถึงความรู้สึกของความสงบนิ่ง การพักผ่อน วัตถุที่ขนานกับโลกไม่ต้องรู้สึกว่าต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงของโลก เพราะฉะนั้นงานดีไซน์ที่มีเส้น horizontal เป็นส่วนประกอบหลักจะให้ความรู้สึกถึงความสงบนิ่ง สบาย รู้สึกถึงการพักผ่อน
- Vertical เส้นแนวดิ่ง ให้ความรู้สึกมั่นคง แข็งแรง สง่างาม
- Horizontal and vertical lines in combination จะสื่อสารถึงความมั่นคงและเป็นหนึ่งเดียวกัน ดูถาวร ปลอดภัย

Horizontal

ภาพจาก To The Wonder (2012)

Horizontal

ภาพจาก To The Wonder (2012)

Horizontal

ภาพจาก To The Wonder (2012)

Vertical

ภาพจาก Knight of Cups (2016)

Vertical

ภาพจาก To The Wonder (2012)

Line

Diagonal lines เส้นทแยงมุม

- ทำให้เกิดความรู้สึกถึง movement หรือในเรื่องทิศทาง เพราะวัตถุในตำแหน่งนี้จะดูไม่มั่นคงถ้าเทียบกับแรงโน้มถ่วง ไม่ใช่ทั้งเส้นตั้งหรือเส้นนอน ไม่กำลังจะล้มหรือตกลงมาก็กำลังอยู่ในระหว่างการเคลื่อนไหว
- ใน two dimensional composition เส้น diagonal จะใช้ช่วยในเรื่องของการสร้างความลึก สร้างillusion of perspective ที่ทำให้คนรู้สึกว่าสามารถเคลื่อนไหวในนั้นได้
- ช่วย lead สายตาคนดู

Diagonal lines

ภาพจาก Knight of Cups (2016)

Diagonal lines

ภาพจาก Knight of Cups (2016)

Line

- Curved lines เส้นโค้ง
- สามารถสื่อสารได้หลายความหมาย ถ้าเป็นเส้นโค้งที่ไม่ลึกมาก และดู Soft ก็อาจจะหมายถึงความสบาย ความคุ้นเคย เพราะมันใกล้เคียงกับรูปทรงของร่างกายมนุษย์ มันจึงให้ความรู้สึกพอใจ และมีคุณสมบัติทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกค่อนข้างมาก

Curved lines

ภาพจาก The Tree of Life (2011)

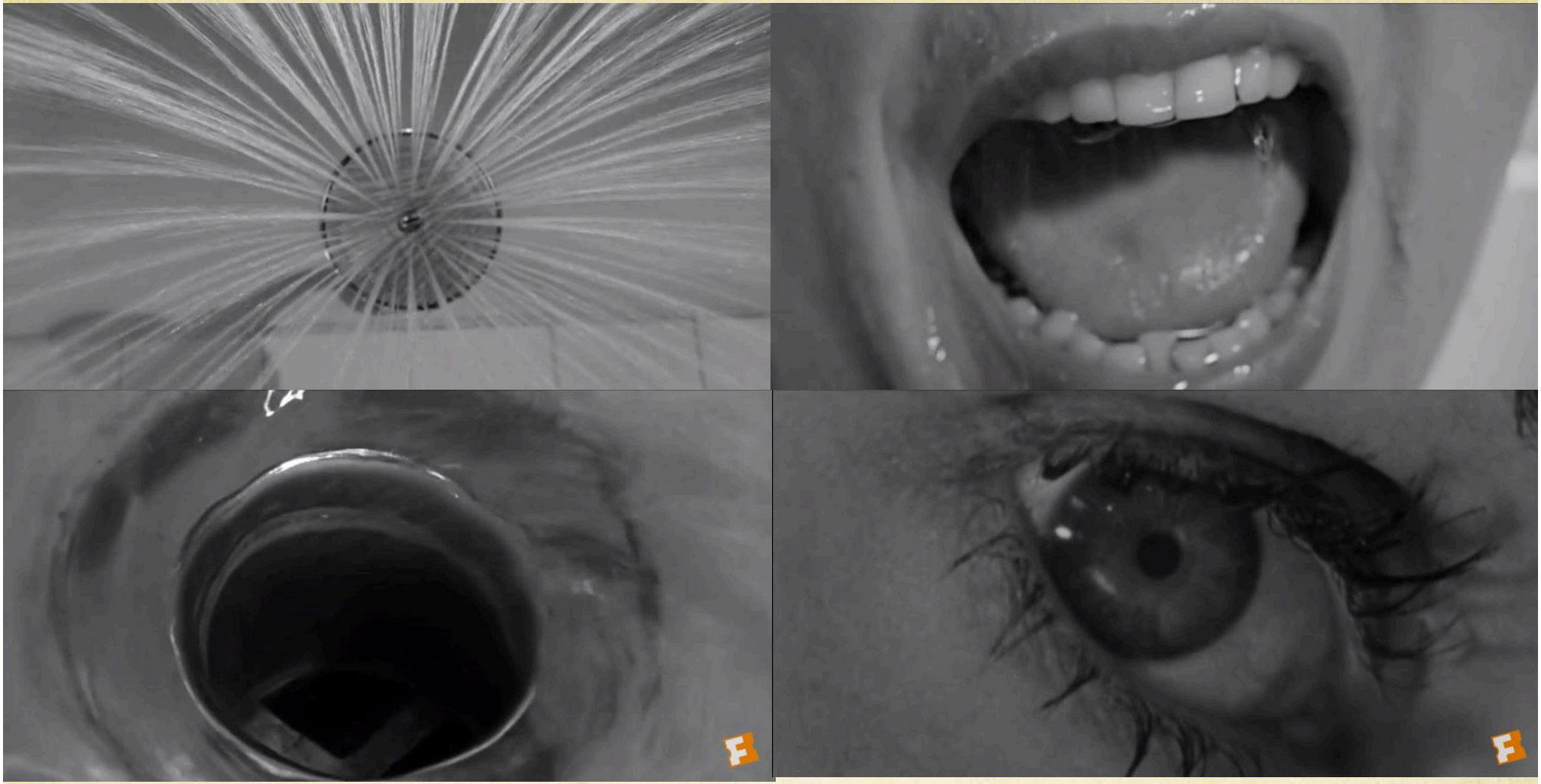
Curved lines

ภาพจาก The Tree of Life (2011)

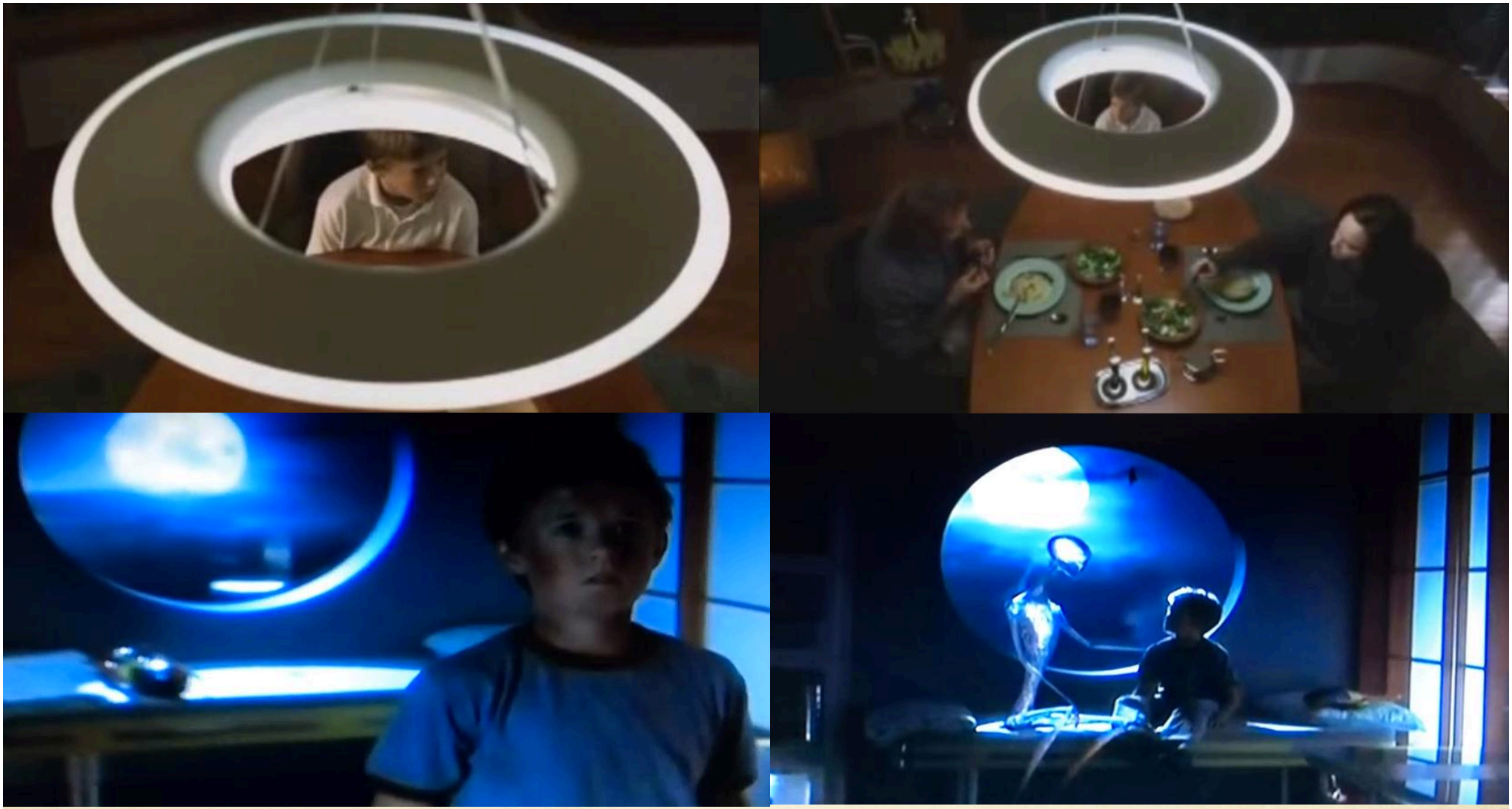
Shape & Form

- รูปร่าง (SHAPE) หมายถึง คุณลักษณะเกิดจาก เส้นรอบนอกบนแผ่นระนาบ มีลักษณะ 2 มิติ

- รูปร่างแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
  - 1. รูปร่างตามธรรมชาติ (NATURAL SHAPE) คือ รูปร่างที่เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติที่เรามองเห็นมีลักษณะ 2 มิติ เช่น ใบไม้ ปีก ผีเสื้อ เป็นต้น
  - 2. รูปร่างเรขาคณิต [GEOMETRICAL SHAPE] คือ รูปร่างทีคนสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นลักษณะ 2 มิติ เช่น รูป สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม เป็นต้น
  - 3. รูปร่างอิสระ [FREE SHAPE] คือ รูปร่างจากธรรมชาติหรือจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์โดยดัดแปลง ตัดทอน ลักษณะไม่เหมือนจริง ให้เกิดความแปลกใหม่ขึ้น



การใช้วงกลมใน Psycho (1960)



ภาพจาก A.I. Artificial Intelligence (2001)

Space

Carol (2015)

Value - น้ำหนัก

Texture - พื้นผิว

mise en scène

What is mise en scène?

What is mise en scène?

Mise en scène คือการจัดฉากและลักษณะของการวางองค์ประกอบศิลป์ในละครเวที แปลจากภาษาฝรั่งเศสแปลว่า "จัดฉาก" แต่ในสื่อประเภทภาพยนตร์คำว่า “Mise en scène “ หมายถึงทุกสิ่งที่อยู่หน้ากล้องรวมถึง การออกแบบฉาก การจัดแสง การออกแบบศิลป์ต่างๆ รวมไปถึงการจัดวางนักแสดง ลักษณะของ Mise en scène นั้นกระทบใจผู้ชมโดยตรงทั้งความรู้สึก และการสร้างความหมายพิเศษ

องค์ประกอบของ

Mise en scène

1. Sets
2. Props
3. Lighting
4. Costumes
5. Actor blocking
6. Shot composition

1. The Dig (2021)

1. The Dig (2021)

1. The Dig (2021)

DESIGN
&VISUALIZATION
FOR FILM

SCHOOL OF
DIGITAL MEDIA AND CINEMATIC ARTS
BANGKOK UNIVERSITY

งานชิ้นที่ 2

RE-PRODUCTION SHOT

เลือกภาพ Shot จากหนังเรื่องใดก็ได้มา 3 ภาพ แล้วถ่ายภาพตาม โดยเน้นที่อุณหภูมิแสง สี และการจัดวางองค์ประกอบภาพเป็นหลัก

1. LS ภาพระยะไกล
2. MS ภาพระยะปานกลาง
3. CU ภาพระยะแคบ