

สัปดาห์ที่ 1: วิชา หุ่นจำลอง

บทนำ: ความสำคัญของหุ่นจำลอง/ประเภทหุ่นจำลอง

Mood board: Conceptual Modelling (โมเดลเชิงแนวคิด)

เรียนออนไลน์เนื่องจากห้องบรรยายอยู่ระหว่างการปรับปรุง

Mood Board (มู้ดบอร์ด) หรือบางครั้งสะกดว่า “Moodboard” คือ เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารอารมณ์ ความรู้สึก และแนวคิดหลักของโครงการออกแบบ ผ่านการรวบรวมภาพถ่าย สี วัสดุ ข้อความ หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมักใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ของนักออกแบบ เช่น ด้านแฟชั่น ผลิตภัณฑ์ กราฟิก สถาปัตยกรรม และภาพยนตร์

ความหมายของ Mood Board

Mood Board คือ แผ่นรวบรวมข้อมูลเชิงภาพที่ถ่ายทอด อารมณ์ ทิศทาง หรือแรงบันดาลใจ ของโครงการออกแบบอย่างชัดเจนและรวบรัด

จุดประสงค์ของ Mood Board

1. สร้างแรงบันดาลใจ สำหรับทีมออกแบบหรือผู้พัฒนา
2. กำหนดโทนและอารมณ์ ให้กับโครงการ เช่น หรรษา สนุกสนาน เรียบง่าย ดิบเท่ ฯลฯ
3. ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ เช่น การเลือกสี วัสดุ รูปแบบฟอนต์
4. สื่อสารแนวคิดกับผู้อื่น เช่น ลูกค้า ทีมงาน หรือนักลงทุน

องค์ประกอบของ Mood Board ที่ดี

Mood Board ไม่มีรูปแบบตายตัว แต่โดยทั่วไปจะประกอบด้วย:

องค์ประกอบ	คำอธิบาย
ภาพถ่าย	ถ่ายทอดสไตล์และอารมณ์ เช่น ภาพแพชั่น ภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรม
สี (Color Palette)	โทนสีหลักที่ต้องการใช้ เช่น Earth tone, Monochrome
วัสดุ/พื้นผิว (Textures)	ตัวอย่างผ้า โลหะ ไม้ หนัง ฯลฯ
ตัวอักษร/ฟอนต์	รูปแบบตัวอักษรที่สะท้อนบุคลิกของแบรนด์หรือโปรเจกต์
คำพูด/ข้อความแรงบันดาลใจ	Quote หรือ Keywords ที่สื่อถึงทิศทาง
องค์ประกอบภาพรวม	Layout ที่จัดองค์ประกอบให้เข้าใจง่าย และมีจุดเด่นทางสายตา

ทำ Mood Board ไปเพื่ออะไร?

- กำหนด “อารมณ์” หรือ “ทิศทาง” ของงานก่อนลงมือทำจริง
เช่น งานออกแบบเครื่องประดับแนว “ผจญภัย” กับแนว “เจ้าหญิง” ย่อมใช้ภาพ สี วัสดุ ต่างกัน
- ช่วยให้ทุกคนในทีม “เห็นภาพเดียวกัน” ตั้งแต่เริ่มต้น
ลูกค้า นักออกแบบ ช่างผลิต จะเข้าใจตรงกัน ไม่หลงประเด็น
- ประหยัดเวลา ลดการแก้งานซ้ำ
เพราะมีภาพรวมชัดเจนก่อนเริ่มออกแบบจริง ไม่ต้องลองผิดลองถูกมาก
- สร้างแรงบันดาลใจและความต่อเนื่องในการออกแบบ
นักออกแบบจะไม่หลุดธีมหรือสไตล์ที่ตั้งใจไว้

ทำแล้วได้อะไร?

สิ่งที่ได้จาก Mood Board	ประโยชน์ที่ชัดเจน
ภาพรวมของแนวคิด	ทำให้การออกแบบมีเป้าหมายที่ชัดเจน
การตัดสินใจง่ายขึ้น	เลือกวัสดุ สี ฟอนต์ ได้เร็วขึ้น
การนำเสนอมืออาชีพ	ลูกค้า/ผู้ร่วมงานเห็นภาพทันที ไม่ต้องจินตนาการ
พัฒนาไอเดียต่อยอดได้	Mood Board คือจุดเริ่มของกระบวนการสร้างสรรค์ที่ดี

ขั้นตอนการทำ Mood Board

1. กำหนดเป้าหมายของโปรเจกต์
เช่น Mood Board สำหรับการออกแบบเครื่องประดับแนว Urban Explorer
2. เก็บข้อมูล/แรงบันดาลใจ (Inspiration)
 - ค้นหาภาพจาก Pinterest, Behance, Instagram, เว็บไซต์ต่าง ๆ
 - ถ่ายภาพเองจากสิ่งรอบตัว
3. เลือกธีมและอารมณ์หลัก (Mood & Theme)
เช่น ดิบ เท่ ลึกลับ หรุหระ เรียบง่าย
4. จัดวางองค์ประกอบ
 - จัดเรียงภาพและสีให้สอดคล้องกัน
 - ใส่ข้อความ/พอนต์/วัสดุเพื่อเสริมแนวคิด
5. รีวิวและสื่อสารแนวคิด
ตรวจสอบว่า Mood Board สื่อสารชัดเจนและเข้าใจง่ายหรือไม่

รูปแบบของ Mood Board

- แบบดิจิทัล ใช้โปรแกรม เช่น Adobe Photoshop, Illustrator, Canva, Milanote
- แบบจับต้องได้ ใช้กระดาษ แผ่นพิวเจอร์บอร์ด วัสดุจริง ฯลฯ

ตัวอย่างหัวข้อ Mood Board

- “Urban Explorer” — โทนสีมืด วัสดุโลหะ หนัง ดิน หิน
- “Romantic Pastel” — โทนชมพูอ่อน พอนต์โค้งนุ่ม ภาพดอกไม้
- “Futuristic Minimal” — สีขาว-เงิน เส้นสายสะอาด วัสดุสะท้อนแสง

สถานการณ์	ใช้ Mood Board ยังไง
นักออกแบบแฟชั่น	กำหนดธีมเสื้อผ้าในแต่ละคอลเลกชัน เช่น "ซาฟารี", "เมืองหนาว", "ยุค 60s"
ออกแบบผลิตภัณฑ์	เลือกวัสดุ พื้นผิว และโทนสีของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
ออกแบบร้านค้า/บ้าน	กำหนดบรรยากาศ เช่น “ร้านกาแฟสไตล์ญี่ปุ่นมินิมอล”

Mood Board = เครื่องมือรวบรวมอารมณ์ แรงบันดาลใจ และทิศทางของงานออกแบบ
ช่วยให้ "เข้าใจตรงกัน", "ทำงานง่ายขึ้น", "ออกแบบแม่นยำขึ้น" และ "ลดความผิดพลาด"

ตัวอย่าง Romantic Pastel – Emotional Softness & Delicate Design

ใบงานกิจกรรม: การพัฒนา Conceptual Model จาก Moodboard

หัวข้อ: Romantic Pastel – Emotional Softness & Delicate Design

ระดับชั้น: / อุดมศึกษา

ชื่อ-นามสกุล Mrs. Monica canowara

รหัสนักศึกษา 68762010101 ชั้นปี 1 ภาคการศึกษา

2568

สาขาวิชา Product Life style คณะ

มหาวิทยาลัย

ระยะเวลา: 2-3 ชั่วโมง

ส่วนที่ 1 เข้าใจโจทย์

หัวข้อโจทย์

ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนความอ่อนโยน ความฝัน และความละเมียดละไมของอารมณ์ผ่านโทนสี Romantic Pastel เพื่อสร้างประสบการณ์ใช้งานที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายและมีเสน่ห์แบบร่วมสมัย

เป้าหมายของผลิตภัณฑ์/การออกแบบ

ออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน เช่น กล่องเก็บของ หรือโคมไฟ ที่มีฟังก์ชันการใช้งานจริง พร้อมถ่ายทอดอารมณ์แบบ soft & slow ผ่านเส้นสายและโทนสีที่อบอุ่น อ่อนโยน และมีความเป็นสากล

ส่วนที่ 2 สร้างแรงบันดาลใจ

Moodboard หรือแหล่งอ้างอิง

- ภาพดอกไม้โทนชมพูอ่อน ครีม ม่วงลาเวนเดอร์
- เนื้อผ้าทูลล์ (tulle) และพื้นผิวเนียนนุ่ม
- เทียนไข สีพาสเทล และแสงสลัวแบบโรแมนติก
- การจัดโต๊ะและองค์ประกอบตกแต่งที่เน้นความประณีต เรียบง่ายแต่หวาน

คำสำคัญ (Keywords)

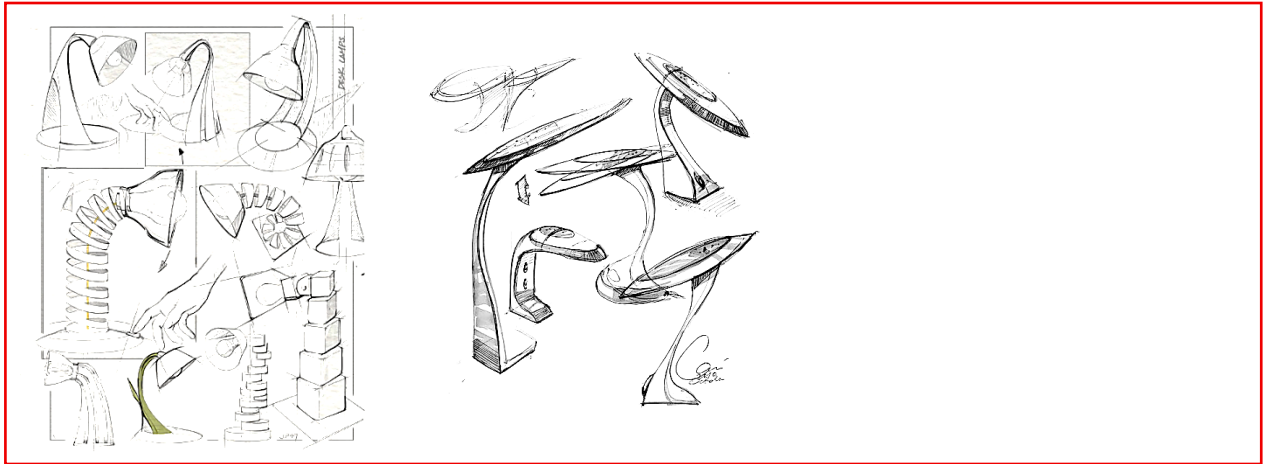
1. Softness (ความนุ่มนวล)
2. Romance (ความโรแมนติก)
3. Harmony (ความกลมกลืน)

ส่วนที่ 3 การสเก็ตช์แนวคิดเบื้องต้น (Sketch Idea)

คำอธิบายภาพสเก็ตช์

“...ผลิตภัณฑ์ต้นแบบคือ “โคมไฟบนโต๊ะทำงาน” โครงสร้างภายนอกเป็นวัสดุอะคริลิกโปร่งแสง ตกแต่งด้วยริบบิ้นผ้าทูลล์ และฐานไม้สีพาสเทลอ่อน โคมไฟกระจายแสงแบบนุ่มนวล ไม่แยงตา เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างบรรยากาศอบอุ่นในห้อง...”

[พื้นที่สำหรับการวาดสเก็ตช์แนวคิด]

ส่วนที่ 4 สร้าง Conceptual Model

วัสดุที่เลือกใช้

อะคริลิกโปร่งแสง / ผ้าทูลล์ / ไม้เบา / สีพาสเทล

เหตุผลที่เลือกวัสดุนี้

วัสดุโปร่งแสงกระจายแสงได้อย่างนุ่มนวล สื่อถึงอารมณ์ soft & romantic ขณะที่ผ้าทูลล์ช่วยเพิ่มความรู้สึกโรแมนติกแบบแพชชั่น และไม้เพิ่มความอบอุ่นของงานคราฟต์ร่วมสมัย

รูปแบบของโมเดล (เลือก ✓)

3 มิติ แผ่นผัง โครงสร้างจำลอง

คำอธิบายโมเดล

โคมไฟรูปทรงเรียบง่าย ฐานไม้กลึงทรงกระบอก ตกแต่งด้วยริบบิ้นผ้าทูลล์รอบขอบโคม ใช้สีชมพูพาสเทลและครีมอ่อนให้ความรู้สึกละมุนตามธีม Romantic Pastel เหมาะกับผู้ใช้งานที่ต้องการบรรยากาศอบอุ่นในบ้านหรือสตูดิโอศิลปะ

ส่วนที่ 5 การสะท้อนกลับ (Reflection)

1. อะไรคือจุดแข็งของโมเดลของคุณ?

จุดแข็ง คือ สามารถสร้างความรู้สึกอบอุ่นและโรแมนติกได้ผ่านการเลือกวัสดุและโทนสี โดยไม่ดูหวานเกินไป และยังคงความเรียบง่ายแบบร่วมสมัย

2. หากมีเวลาหรือวัสดุมากกว่านี้ คุณจะพัฒนาอะไรเพิ่ม?

จะทดลองใช้ระบบไฟ LED ที่เปลี่ยนระดับความสว่างได้ และเพิ่มรายละเอียดในเนื้อผ้า เช่น ลายปักหรือความโปร่งหลายชั้น

3. โมเดลนี้ช่วยให้เข้าใจแนวคิดมากขึ้นหรือไม่? อย่างไร?

ช่วยมาก เพราะได้ทดลองแปลอารมณ์จากคำว่า “Romantic” และ “Pastel” ให้กลายเป็นรูปทรง สี วัสดุ และบรรยากาศจริง เป็นการฝึกตีความนามธรรมให้เป็นสิ่งที่สัมผัสได้

Urban Explorer: Power & Vulnerability

Mood Keywords (คำหลักที่สื่อถึงอารมณ์)

- Power (พลัง) หมายถึง อำนาจ, ความมั่นคง, แข็งแรง, และความทันสมัย
- Vulnerability (ความเปราะบาง) หมายถึง เปราะบาง, ประณีต, อ่อนโยน, และการเปิดเผย

Kolor/Color Palette (โทนสีวัสดุ)

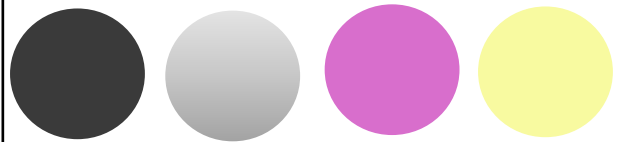
- เทา/ดำ สื่อถึงความรู้สึก....
- สีเมทัลลิก/โลหะ สื่อถึงความรู้สึก.....
- เส้นใย - สีม่วง/ชมพูโปร่งแสง สื่อถึง.....
- หนัง-เหลืองอ่อน/น้ำตาลเข้ม

Materials (วัสดุ)

แพชั่น เสื้อผ้าที่ดูเรียบง่าย, ประเมินค่าสูงแต่มีฟังก์ชัน

กระเป๋า / อุปกรณ์พกพา พรหมมนตัวปิดบัง, ความบิดเบี้ยวในรูปทรง, บางอยู่, ยืดหยุ่นได้

เฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย โครงสร้างที่ซับซ้อน, บางส่วนเปิดเผยโครงสร้างภายใน

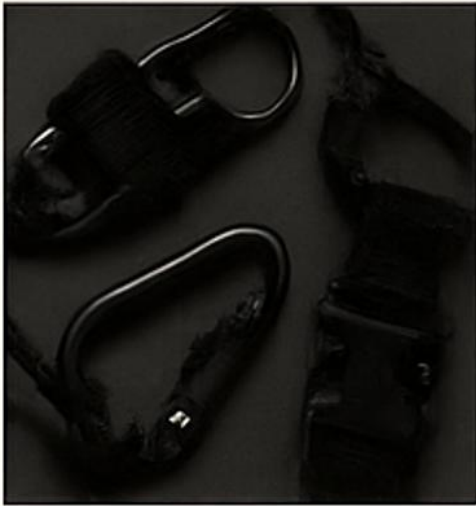
Color Palette (โทนสี)

Textures (พื้นผิว)

- โลหะ / อะลูมิเนียม / สแตนเลส- ให้ความรู้สึกถึงพลังและความแข็งแรง
- พลาสติกโปร่งแสง / PVC- สื่อถึงความเปราะบางและไร้มิติ
- ผ้าตาข่าย / ผ้ายืดคนละประเภท- สื่อถึงการหุ้มและปกป้อง
- เส้นใยสังเคราะห์ / โฟม- ใช้สื่อถึงรูปทรงที่บิดอัด

Textures (พื้นผิว)

- โลหะ / อะลูมิเนียม / สแตนเลส- ให้ความรู้สึกถึงพลังและความแข็งแรง
- พลาสติกโปร่งแสง / PVC- สื่อถึงความเปราะบางและไร้มิติ
- ผ้าตาข่าย / ผ้ายืดคนละประเภท- สื่อถึงการหุ้มและปกป้อง
- เส้นใยสังเคราะห์ / โฟม- ใช้สื่อถึงรูปทรงที่บิดอัด

(พหลัง)

การประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ

- เน้นการใช้พื้นผิว/วัสดุแบบเรียบเนียน เช่น ผิวลโหะ, หนังเทียม, PVC บาง
- ใช้ผ้าตาข่าย (mesh) และผ้าที่ไม่โปร่งแสง
- โครงสร้างต้องเปิดเผย/ไม่สมบูรณ์
- สื่อถึงมุมมองที่ซับซ้อน/คลุมเครือที่ซ่อนทับ
- วัสดุโปร่งแสง และการใช้ผ้าโปร่ง