

นศ21209 ภาพยนตร์ และ วิดีทัศน์ เบื้องต้น
CA21209 Introduction to Film & Video

about film

เกี่ยวกับ फिल्म

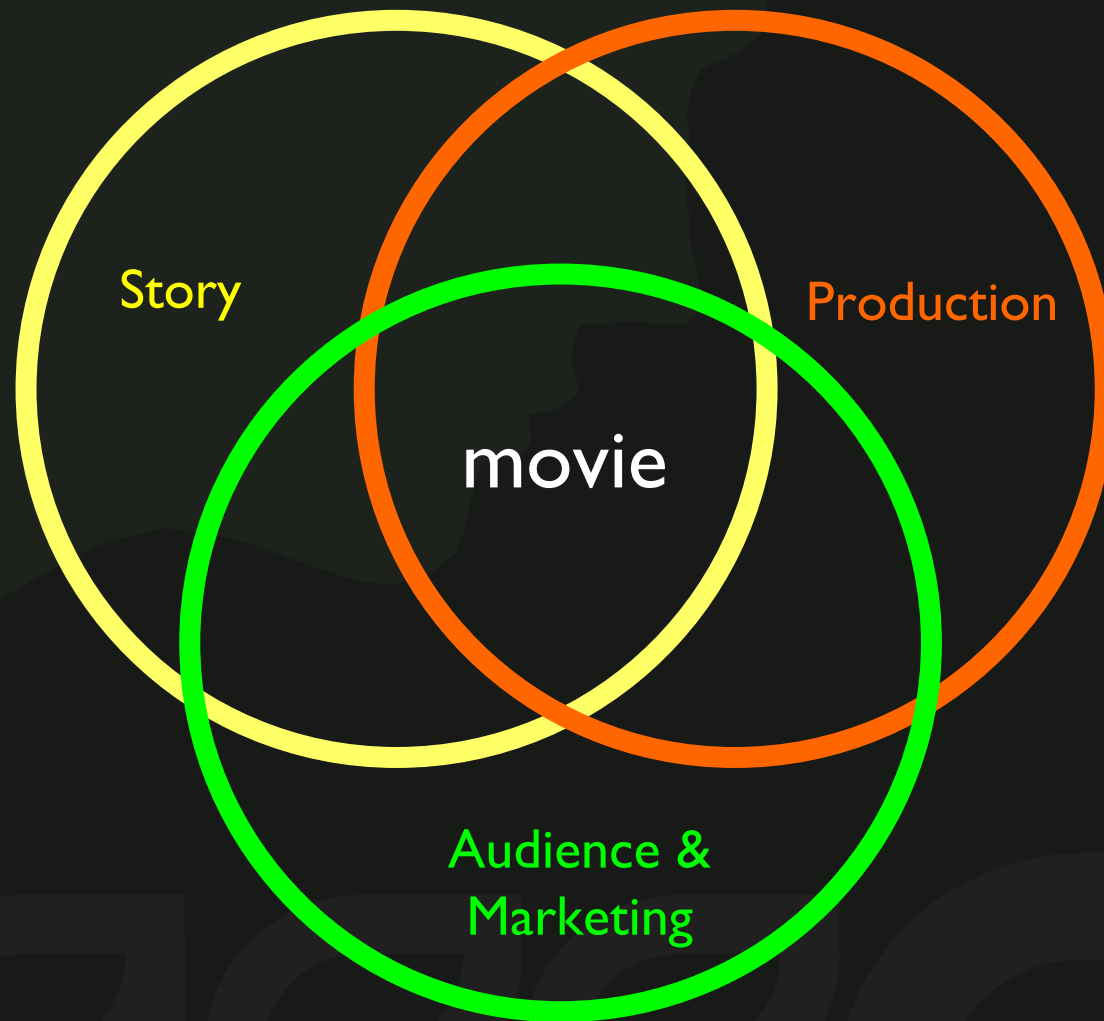
production and marketing

film art

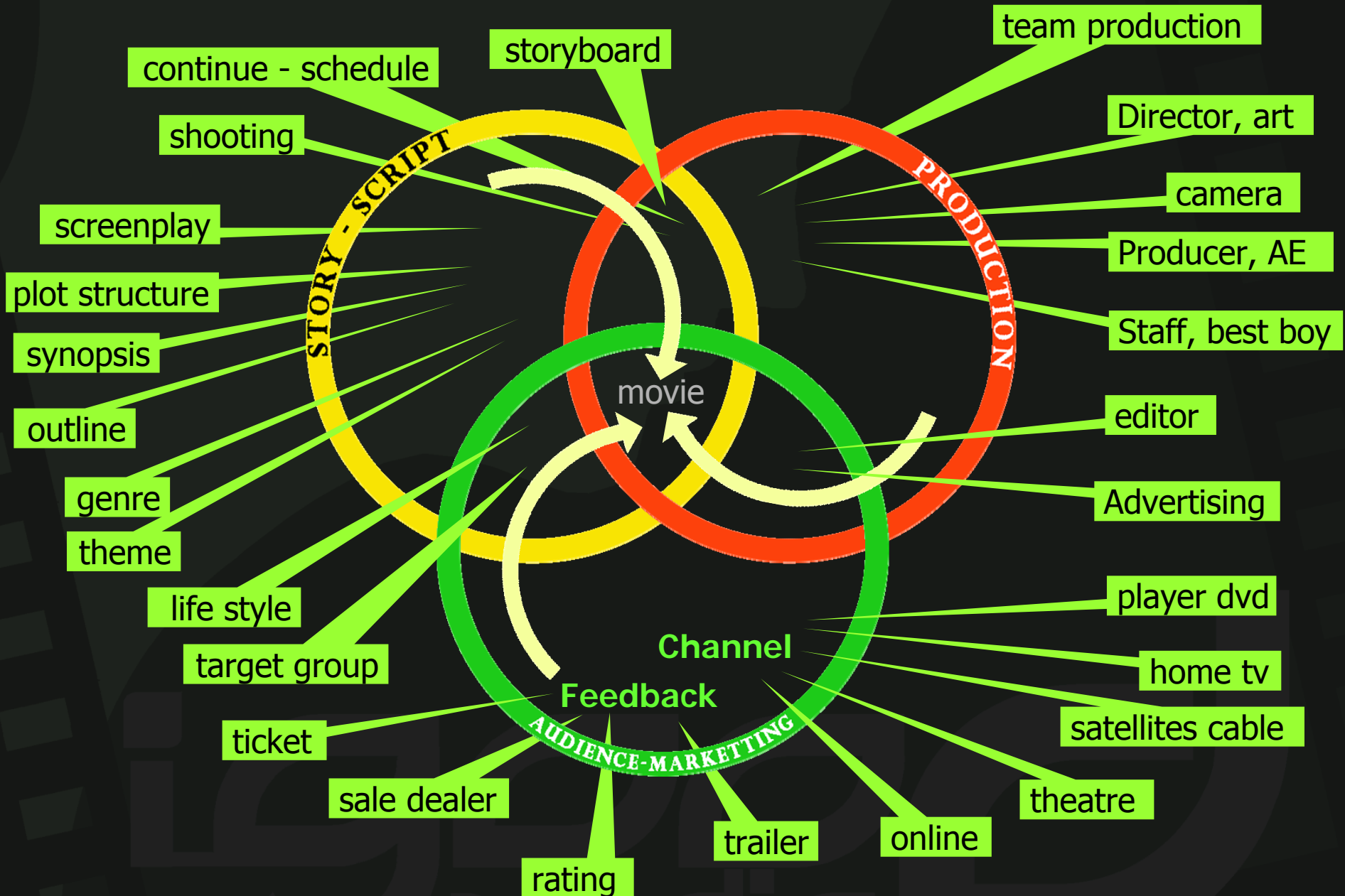
film media

about film

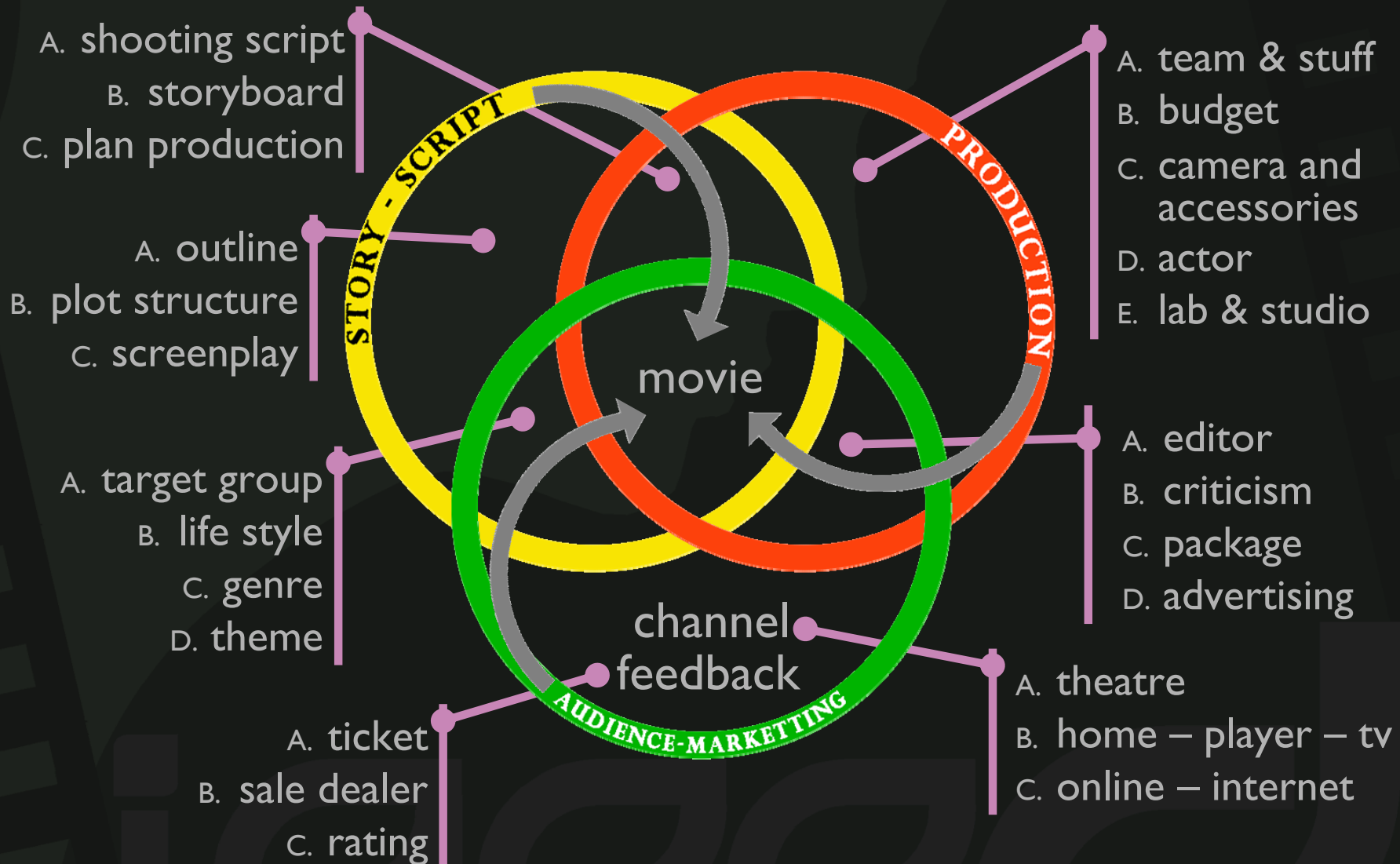
film – องค์ประกอบ ที่มีผลต่อการบริโภคภาพยนตร์

film – องค์ประกอบ ที่มีผลต่อการบริโภคภาพยนตร์

film – องค์ประกอบ ที่มีผลต่อการบริโภคภาพยนตร์

film – กลยุทธ์การตลาดภาพยนตร์

การผลิต

ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภค (ตลาดของคนดู)
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต (ตลาดของคนผลิต)

การกำหนดราคา

ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด (การแข่งขัน ช่องทาง)
และ **ทุน (เงิน และ เทคโนโลยี)**

การจัดจำหน่าย

ให้ความสำคัญใน ความสะดวกของผู้บริโภคในการรับสาร
มากกว่าการคิดถึงการเข้าเวลา ค้ำร่วม สนับสนุน
ขายโฆษณา หรือ ประมูล (ออนไลน์ / บ้าน / โรงฉาย)

การส่งเสริมตลาด การสร้างความน่าเชื่อถือให้องค์กร และ แปรนด์
มากกว่า การสร้างความต้องการ ให้แก่ผู้บริโภคเฉพาะกาล
(ฮอลลีวูด vs บอลลีวูด)

ภาพยนตร์ คือ

ศาสตร์และศิลป์ แห่ง จินตนาการ และ ความบันเทิง

ศาสตร์และศิลป์ ของ สื่อ และ การสื่อสาร

ศาสตร์และศิลป์ ของ การเปลี่ยนแปลง และ การพัฒนา

ภาพยนตร์ คือ

การถ่ายทอด **ภาพ** และ **เสียง** ซึ่ง ถูกจัดสร้าง ถูกจัดวาง
ตำแหน่ง สัดส่วน ระยะ ขึ้นภายในกรอบสี่เหลี่ยม สู่ผู้ชม ให้
ได้รับ ความรู้ ความบันเทิง และการโน้มน้าวใจ

พลัง อานุกรภาพ 3-ส. = สั้น-สวย-สาระ

สั้น : เวลา และ การบอกเล่า

สวย : ศิลปะ (art & composition) ภาพ และ เสียง

สาระ : ธรรมะ สาระ-ความรู้ บันเทิง

film art – องค์ประกอบ ภาพยนตร์

องค์ประกอบ 6 ของภาพยนตร์

พื้นที่–เวลา (space & time)

ภาพ (picture)

เสียง (sound)

การเคลื่อนไหว (movement)

จังหวะ ลีลา แอคชั่น (rhythm beat tempo)

เอกภาพ (unity) หรือ cinema autonomy

พลังของภาพยนตร์ มาจาก องค์ประกอบที่มี 'พลัง'

ถ้าสมมติว่า ตัวละคร ไม่ใช่คน

จะเอาดวงตา มาจากไหน?
เสียง มาจากแหล่งใด?

Quiz-A

1. พื้นที่ (space & time)

length ความยาวของเรื่อง

3-10, 10-30, 45-60, 90-120 นาที, 180 นาที

period ระยะเวลา เหตุการณ์ ในเรื่อง

10 นาที, 2 ชม., 10 ปี, 1 ศตวรรษ, ...

scene & location ฉาก ตอน สถานที่ ช่วงเวลา

จำนวน.. สร้างขึ้น-ของจริง, นอก-ใน, กลางวัน-กลางคืน

shot cut การตัดต่อ ลำดับภาพ

จำนวน คัด ความจุไฟล์

2. ภาพ (picture) = ทั้งหมดของ **mise-en-scene**
ภาพสื่ออะไรบ้าง

event เหตุการณ์

scene & props-sets ฉาก และอุปกรณ์ประกอบฉาก
ของจริง หรือ สร้างขึ้น special effect (SPFX)
ควัน ไฟ หมอก ระเบิด ชาก ยาน
เสื้อผ้า-ใบหน้า-ทรงผม (effect)
นักแสดงประกอบ (extra)

character ตัวละคร และ แอ็คชั่น บอกเล่าอะไร
ความปรารถนา (need) vs. ความขัดแย้ง (conflict)

2. ภาพ (picture) = ทั้งหมดของ mise-en-scene
ภาพสื่ออะไรบ้าง

light – color – dark แสง สี เงา

*Natural *Low key *High key

ความหมายของ แสง

เหลือง-เขียว หรือ ฟ้ำ-ขาว

ผ่อนคลาย ธรรมชาติ รื่นเริง สนุก

ส้ม-เขียว

ความหวัง กำลังใจ ตื่นเต้น ระทึก

น้ำเงิน-เทา หรือ น้ำตาล-เทา

เศร้า รันทด อ่อนวอน ร้องขอ สงสาร

3. เสียง (sound)

dialogue เสียงพูด **voice** บรรยาย

SFX : sound effect เสียงประกอบ

ฝนตก ไฟไหม้ สัตว์ร้อง ชน กระทบกแตก สัญญาณ

music เสียงดนตรี

ผ่อนคลาย–สงบ สดใส–ร่าเริง รัก–โรแมนติก
ปลุกเร้า–กำลั้งใจ รุกรน–เร้งรีบ ท้อแท้–อ่อนล้า
ระทึก–สยองขวัญ ตื่นเต้น–ตกใจ

4. การเคลื่อนไหว (movement)

หมายถึง สิ่งเคลื่อนไหวในจอ

subject วัตถุ ตัวละคร

background – foreground ฉากหลัง ฉากหน้า

camera movement กล้อง เลนส์

cut & transition การตัดต่อ ลำดับภาพ เหตุการณ์

5. จังหวะ เวลา ลีลา แอคชั่น (action)

timing: rhythm / beat / tempo มีผลต่อ ...

อารมณ์ ตลก เศร้า ปลูกใจ (เสียง-ดวงตา)

เหตุการณ์ บีบคั้น ผ่อนคลาย กลมกลืน ขัดแย้ง

6. เอกภาพ (unity)

บ่งบอกอะไรบ้าง? อะไรที่บ่งบอกเอกภาพ?

story เรื่องราว outline, plot

scene, props-sets

color, tone, contrast สีของภาพยนตร์

action การแสดงและแอคชั่น บ่งบอก คุณภาพงานสร้าง

sound เสียง tone, rhythm, melody, texture, forms

ถ้าสมมุติว่า

1. คนหนึ่ง มีความจำ ยาว แต่ มีความรักสั้น กับ
อีกคนหนึ่ง มีความจำ สั้น แต่ มีความรัก ยาว
2. คนหนึ่ง มีร่างกายสมบูรณ์ แต่มีรัก ไม่สมบูรณ์ กับ
อีกคนหนึ่ง มีรักที่สมบูรณ์ แต่มีร่างกาย ไม่สมบูรณ์
3. ถ้าเวลา ซื่อขายกันในท้องตลาด จะเกิดอะไรขึ้น
ระหว่าง คนซื่อ กับ คนขาย

คุณจะเล่าเรื่องชีวิต ของเขา อย่างไร แนวใด ที่จะให้
ผู้ชม เข้าถึงความหมายที่แท้จริงของ 'รัก' และ 'เวลา'

Quiz

film art – การสื่อความหมาย ในภาพยนตร์

ภาพยนตร์ สื่อความหมาย 2 ทาง คือ รูปแบบ และ เนื้อหา

1. รูปแบบ คือ สื่อ เทคนิคภาพและเสียง

–ขนาดภาพ video size

–มุมกล้อง camera angle / view angle

–การเคลื่อนกล้อง-เลนส์ camera-lens

–แสง light, daylight, nightlight, before-after
sunshine, low-key, high-key

–สี color, tone

–เสียง sound voice, music, sfx, song

film art – การสื่อความหมาย ในภาพยนตร์

ภาพยนตร์ สื่อความหมาย 2 ทาง คือ รูปแบบ และ เนื้อหา

2. เนื้อหา คือ สารประโยชน์ คุณภาพ คุณค่า

-แนวคิดเรื่อง genre (narrative, formalism, semiology, auteur, feminism, contextual)

-โครงเรื่อง ความขัดแย้ง ตัวละคร แก่นเรื่อง

-ฉาก สัญลักษณ์ในเรื่อง มุมมองในการเล่าเรื่อง

-สุนทรียศาสตร์ (aesthetics)

-เรื่องตลก บันเทิง (comedy)

ผ่านแอคชั่น และ การสนทนา

ลักษณะกายภาพของสื่อภาพยนตร์

1. สาร (message) โครงสร้างกายภาพของสาร

-เฟรม (frame)

-ช็อต (shot) เทค (take)

-ซีน หรือ ฉาก (scene)

-เหตุการณ์ หรือ ตอน (sequence)

-เรื่อง (story) ภาค (episode)

2. การเล่าเรื่อง องค์ประกอบของการเล่า

มีเรื่องราว (story outline) และ การดำเนินเรื่อง

แนวคิด (theme)

เรื่องย่อ (synopsis)

โครงสร้างเรื่อง (plot structure)

กฎเหล็ก ดำเนินเรื่องอย่างไร ไม่ให้เส้นตรง

ขัดแย้ง ตึงเครียด ประหลาดใจ หักเห-หักมุม
ผ่องคลาย พลิกผัน

มีฉาก และ เหตุการณ์ (scene and sequence)

ฉาก เหตุการณ์ ต้องให้มี 'พลัง' และไม่ซ้ำซ้อน

2. การเล่าเรื่อง องค์ประกอบของการเล่า

มีตัวละคร (character)

สวมบทบาท เป็น ... เป็นตัวแทน ของ ...

ตัวละคร มีความปรารถนา (need) หรือ ความใฝ่ฝัน
ชอบ เกลียด กลัว

มีความขัดแย้ง (conflict)

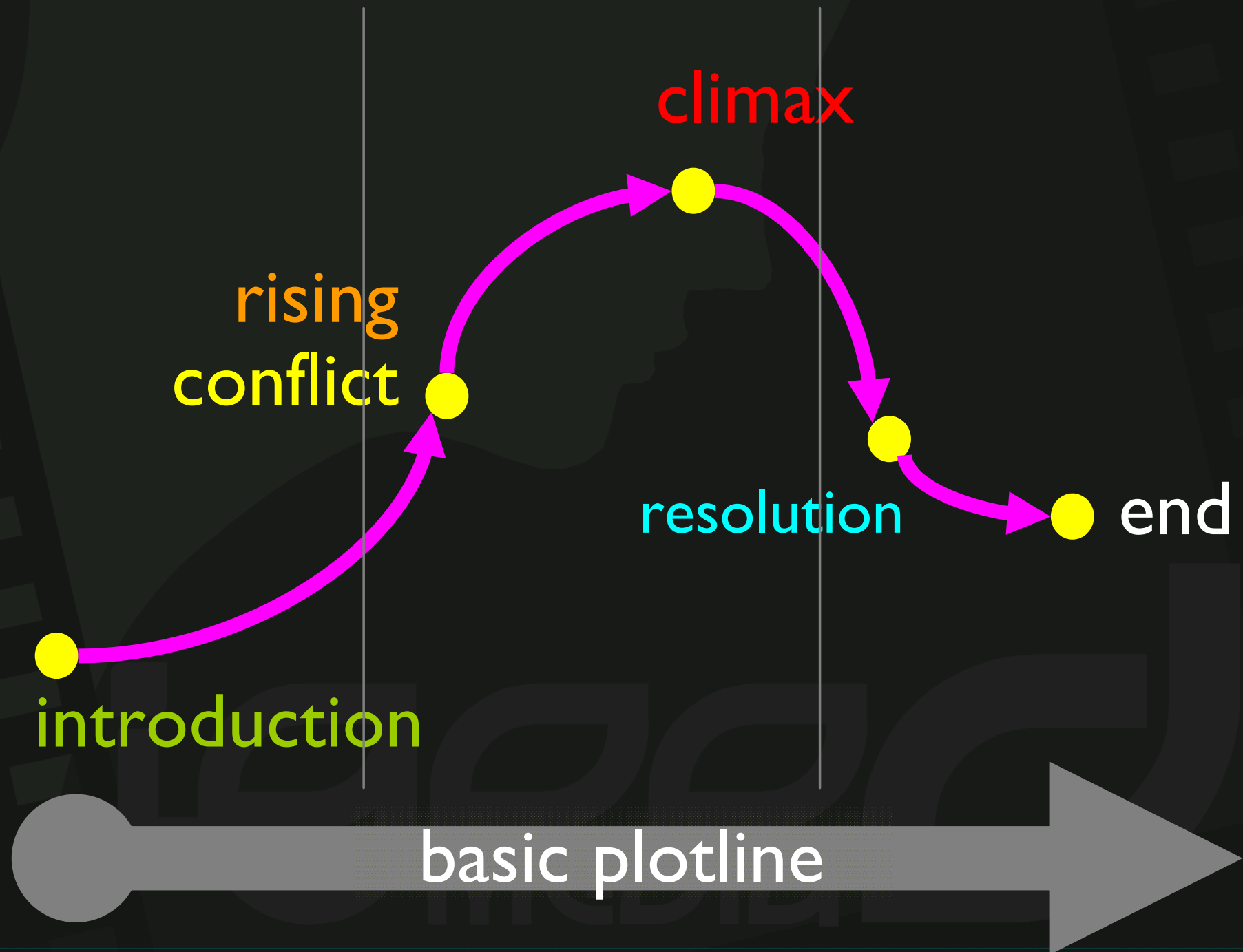
ที่ค่อยๆ พัฒนาไปสู่ climax จุดสูงสุดของเรื่อง

มีบทสนทนา (dialogue)

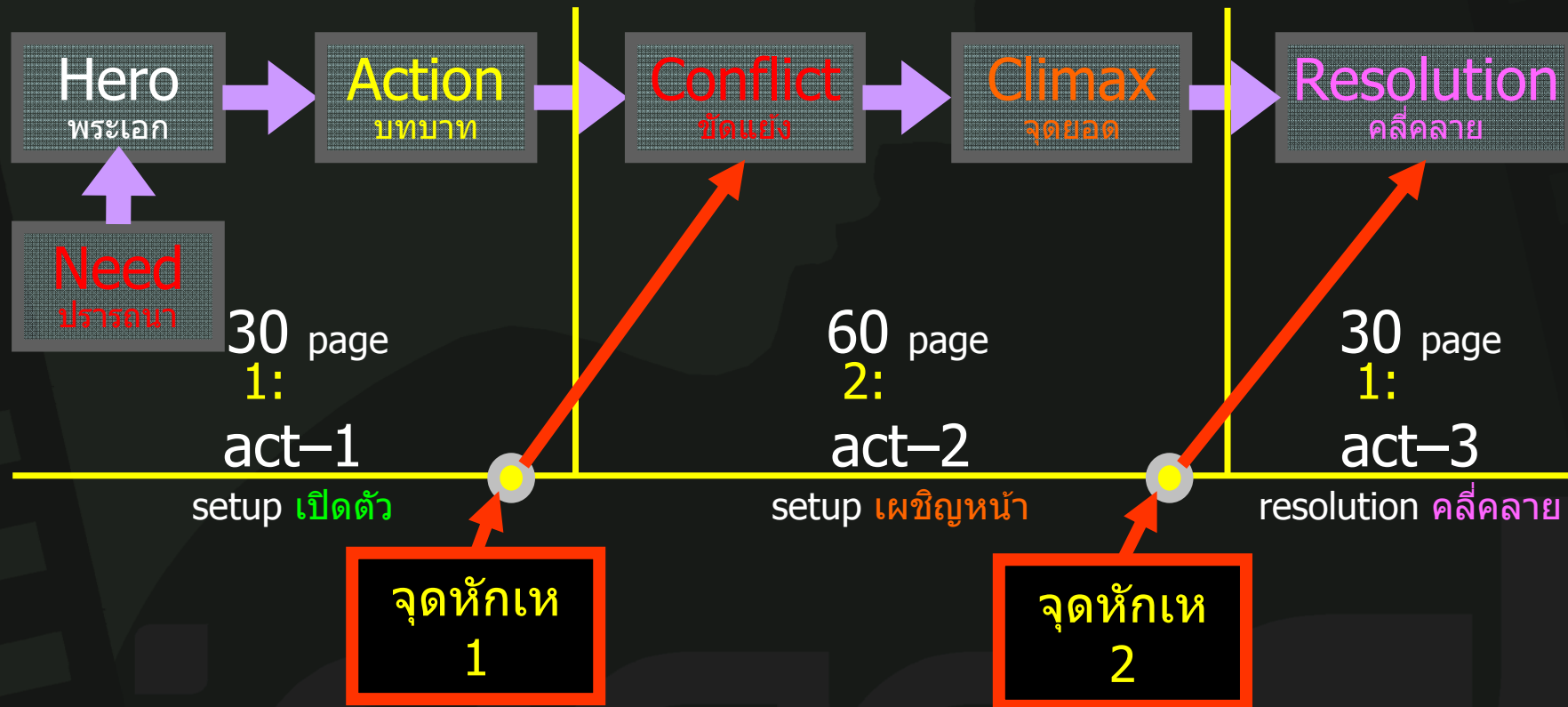
เพื่อบอกความจำเป็นบางอย่าง พูดเท่าที่จำเป็น
บางครั้ง แอคชั่น สื่อความหมาย ได้ดีกว่าคำพูด

กฎเหล็ก บทพูด ต้องไม่ซ้ำกับ แอคชั่น

film media – model of the premise

film media – model of the premise

งานสำเร็จ + คุณภาพ + ใช้ทุนน้อย = สำคัญที่บท (script)