

REALISM, FORMALISM, AND CLASSICISM IN FILM

REALISM

- Realism เริ่มต้นจากการบันทึกภาพในเชิงสารคดีของสองพี่น้องลูมิแอร์ (Lumiere)
- Realism คือการแสดงให้เห็นถึง “ความจริง” (Realism) เป็นการพยายามจำกัด การสร้างภาพ “มายา” (Illusion)
- สิ่ง que ถ่ายทำออกมาต้องสะท้อนโลกแห่งความจริง

Workers Leaving the Lumiere Factory

REALISM

- ในบางครั้ง Realism ภาพยนตร์บางเรื่องได้ทำการพยายามถ่ายทำให้ดูหยาบ เก๋อน (rough) เนื่องจาก แนวคิดที่ว่า หากมันดูสวยงามมันก็คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์ในลักษณะนี้ยังไม่สามารถกล่าวได้ว่าเป็น Realism 100%

REALISM

- การถ่ายทำไม่นิยมใช้ขาตั้งกล้องหรืออุปกรณ์ ที่ติดตั้งกล้องตายตัว
- พยายามสร้างความสั่นไหวของภาพเพื่อให้ดูสมจริง
- พยายามถ่ายทำในสถานที่จริง ไม่นิยมสร้างฉาก
- มักใช้นักแสดงในท้องถิ่น ไม่นิยมดาราดัง
- ส่วนใหญ่ ภาพยนตร์ Realism มักกล่าวถึงปัญหาของสังคมในด้านใดด้านหนึ่ง

ITALIAN NEOREALISM

- Italian neorealism เกิดขึ้นในอิตาลีในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (ทำให้ส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์ทุนต่ำ ต้องนำวัตถุดิบเท่าที่มีมาใช้ถ่าย)
- มักเล่าเรื่องชนชั้นกัมมาชีพ ถ่ายทำนอกสตูดิโอ ไม่นิยมการ Setting ทั้งฉาก นักแสดง เครื่องแต่งกาย
- นิยมเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างชนชั้น

REALISM

- ดูตัวอย่าง **The Bicycle Thief**

The Bicycle Thief ถ่ายทำบนถนนในอิตาลี ไม่ใช้นักแสดงมืออาชีพและใช้แสงในสภาพแวดล้อมจริงเป็นส่วนใหญ่

FRENCH NEW WAVE

- French new wave คือกลุ่มผู้สร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศ ฝรั่งเศสในช่วงระหว่างปี 1959 – 1964
- ได้รับอิทธิพลจาก **Italian Neorealism** จึงนิยมถ่ายทำในสถานที่จริงมากกว่าในกองถ่าย
- นิยมถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามในฝรั่งเศส

Alfred Hitchcock has influenced film noir, the French New Wave

FRENCH NEW WAVE

- French new wave พยายามหาแนวทางในการนำเสนอใหม่ เช่น การถ่ายภาพ long tracking shots, การตัดต่ออย่างรวดเร็ว

ดูตัวอย่างงานของ

ฌอง ลูก โกดาร์ (Jean-Luc Godard) ฉากรถติดใน Week end (1967)

LONG TRACKING SHOTS & REALISM

ดูตัวอย่าง

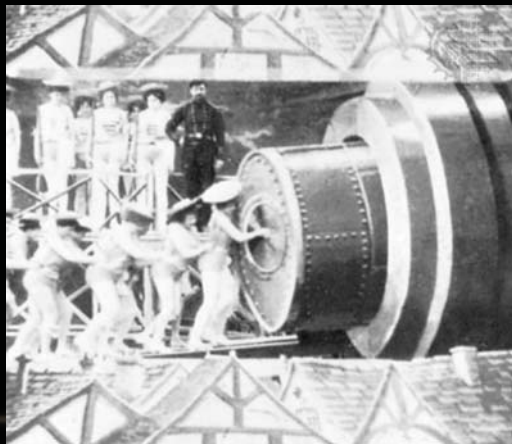
CHILDREN OF MEN

- A complex story told through simple editing
- The beauty of a lack of editing

FORMALISM

- จอร์จ มิลล์เย่ (Georges Méliès) ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญ ในการผลักดัน Formalism
- ในภาพยนตร์ มิลล์เย่มักชื่นชอบการใช้เทคนิคพิเศษ โดยไม่สนใจความจริงว่าจะเป็นเช่นไร

Trip to the Moon

FORMALISM

- Formalism เป็นการนำเสนอและแสดงมุมมองส่วนบุคคลที่ผู้กำกับมีต่อโลก
- Formalism จึงมีการจัดการตกแต่งและดัดแปลงภาพ เสียง ให้มีความแปลกใหม่ ดึงดูดใจอยู่เสมอ
- **Style หรือรูปแบบที่นำเสนอ** จึงมีความสำคัญมาก
- บางครั้งผู้กำกับในแนว Formalism ก็ชื่นชอบที่จะแสดงภาพนามธรรม

FORMALISM

- ดูตัวอย่าง Intro **Amélie**

CLASSICISM

- Classicism อยู่ตรงกลางระหว่าง Realism กับ Formalist
- Classicism คือการนำเสนอไอเดียเดียวในการเล่าเรื่อง โดยผู้สร้างจะต้องค้นหาวิธีการที่ดีที่สุดในการเล่าเรื่องที่ต้องการนำเสนอ
- เอ็ดวิน พ็อตเตอร์ (Edwin Porter) กำกับ The Great Train Robbery ถือได้ว่าเป็นงาน Classicism ในยุคแรก ๆ

CLASSICISM

- ภาพยนตร์ Hollywood ทั่วไปจัดอยู่ในประเภท Classicism
- Classicism พยายามสร้างให้ผู้ชมเกิดความอยากรู้อยากเห็นวิธีการ แก้ไขปัญหาของตัวละคร

CLASSICISM

- Classicism นิยมสร้างฉากในกองถ่าย
- หากมีการใช้เทคนิคพิเศษ Classicism จะพยายามให้มีความสมจริง และเหมาะสมกับเรื่องที่น่าเสนอ

REALISTIC + CLASSICISM

- ดูตัวอย่าง Intro **bourne supremacy**

FORMALISM + CLASSICISM

REALISM, FORMALISM, AND CLASSICISM IN FILM

Formalism

