

ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์

1. ประวัติและพัฒนากาของการภาพยนตร์

- เทคโนโลยี
- ค่านิยมของสังคม
- กระบวนการทัศน์
- ประวัติภาพยนตร์ไทย และ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย

2. การสื่อความหมายในภาพยนตร์

- ขนาดภาพ (video size)
- มุมกล้อง (camera angle / view angle)
- การเคลื่อนกล้อง-เลนส์ (camera-lens) *H *V
- เสียง (sound) *voice *music *sfx *song
- แสง (light) *daylight *nightlight *before-after sunshine
- สี (color) tone

3. ศาสตร์และศิลป์แห่งภาพยนตร์

4. ประเภทของภาพยนตร์ จำแนกตาม

- รูปแบบ
- ลักษณะการนำเสนอ
- หน้าที่ของการสื่อสาร
- กลุ่มเป้าหมาย

5. บุคลากรการผลิตภาพยนตร์

5. บุคลากรการผลิตภาพยนตร์

- ส่วนบริหาร (studio management)
- แผนกตัดต่อ
- แผนกศิลป์
- แผนกถ่ายทำ
- แผนกเสียง
- แผนกเสื้อผ้า หน้า ผม (wardrobe)
- สร้างฉาก อุปกรณ์ (prop)
- ตกแต่ง ประกอบ ฉาก อุปกรณ์ (set-prop)
- โยธา ยก ย้าย ขุด เจาะ รื้อถอน
- ไฟถ่ายทำ
- พาหนะและสวัสดิการ
- จัดการกองถ่ายและสวัสดิภาพความปลอดภัย

กิจกรรม การผลิตภาพยนตร์ และ วิดีทัศน์

ภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของบุคลากรและองค์กร การผลิตภาพยนตร์

ส่วนบริหาร (Studio management)

ส่วนศิลปกรรม (Art department)

ส่วนการถ่ายทำ (Camera department)

ส่วนการจัดการเสียง (Sound department)

ส่วนการตัดต่อและลำดับภาพ (Editorial department)

ส่วนเสื้อผ้าและการแต่งหน้า (Wardrobe department)

ส่วนฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก (Prop & set Construction department)

ส่วนโยธา (Grip department)

ส่วนไฟถ่ายทำ (Electric department)

ส่วนสวัสดิการยานพาหนะ (Security & transportation department)

6. ขั้นตอนการสร้างภาพยนตร์

- Pre production
- Production
- Post production

7. บทภาพยนตร์

- โครงสร้าง องค์ประกอบ
- ประเภท
- ลำดับขั้นตอนการเขียนบท

8. กล้องถ่ายภาพยนตร์

- ส่วนประกอบ หน้าที
- วิธีใช้

9. อุปกรณ์การถ่ายทำ

- อุปกรณ์กล้อง
- อุปกรณ์สร้างเทคนิค
- फिल्म เทป ดีวีดี ฮาร์ดดิสก์

10. การกำกับภาพยนตร์

- กำกับการแสดง (acting)
- กำกับภาพ กล้อง (camera)
- กำกับแสง (light)
- กำกับเสียง และเสียงประกอบ (sound)
- กำกับฉาก เวที (scene prop)
- กำกับเสื้อผ้า หน้า ผม (wardrobe)
- กำกับเทคนิคพิเศษ (special effect)

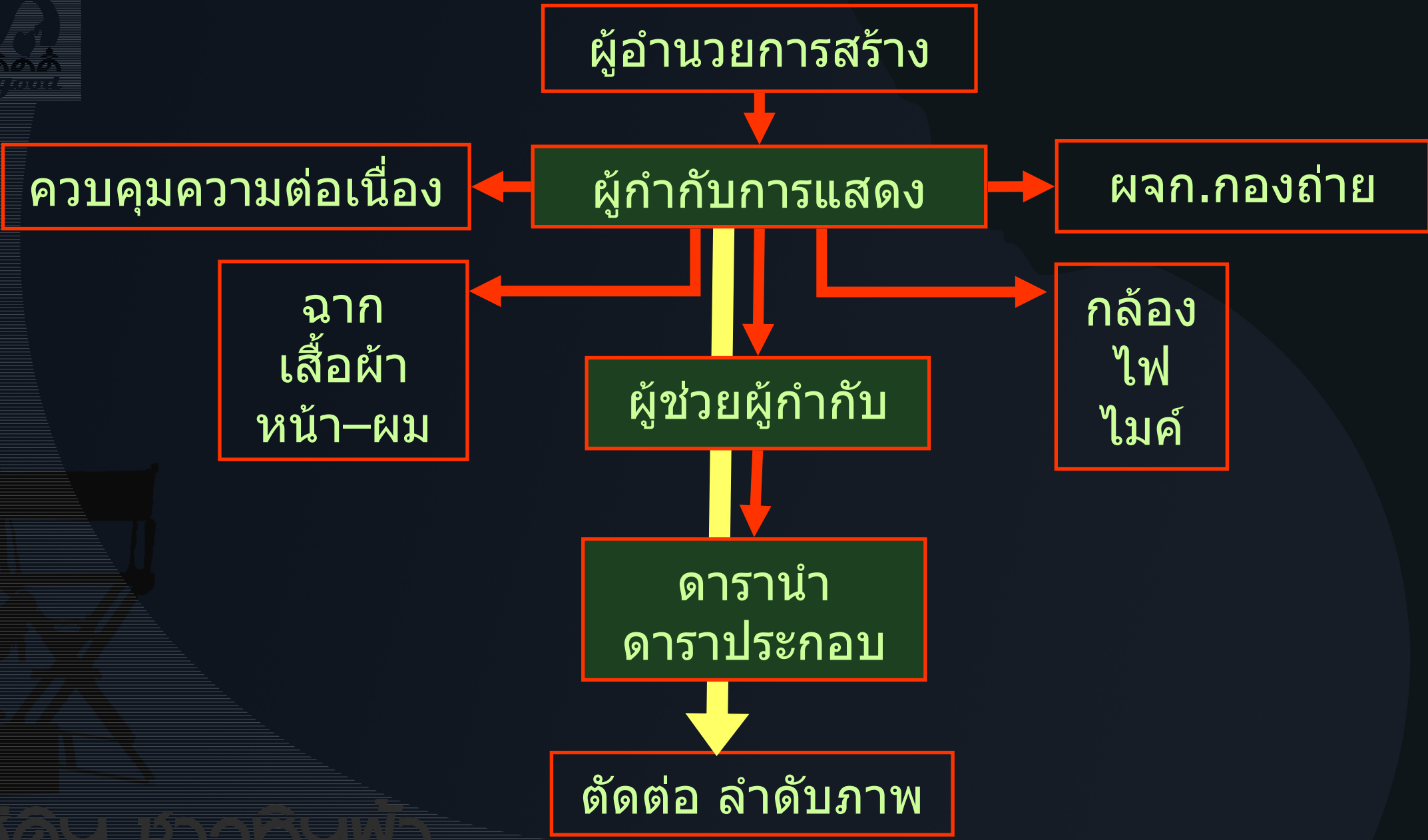
11. การตัดต่อลำดับภาพ (edit)

12. การอำนวยการสร้างภาพยนตร์

- ทีมงานสร้าง (ฝ่ายบริหาร)
- ทีมงานสนับสนุน (บุคลากรที่เกี่ยวข้อง)
- แผนงบประมาณ

13. โครงการผลิตภาพยนตร์ (Production Profile)

[รายละเอียด]

กระบวนการขั้นตอนการสร้างภาพยนตร์:

- ก่อนการถ่ายทำ ระหว่างการถ่ายทำ และ หลังการถ่ายทำ
- การแยกบทภาพยนตร์ การจัดตารางการถ่ายทำ
การวางแผนงบประมาณ
- การคัดเลือก ผู้แสดง โรงถ่าย สถานที่ถ่ายทำ ทีมงาน
- การเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ การนัดหมาย
- การประชุมทีมงาน การซักซ้อมต่างๆ ก่อนลงมือถ่ายทำจริง
- การจัดการฟิล์มในห้องแล็บ ตัดต่อลำดับภาพ แก้ไข พิมพ์ฟิล์ม

บทภาพยนตร์:

- องค์ประกอบ ประเภท
- หลักการ ขั้นตอน ในการเตรียม และลงมือเขียนบทภาพยนตร์
- ฝึกปฏิบัติ เขียนบทภาพยนตร์
(download แบบฟอร์ม ตัวอย่าง ที่ www.igoodmedia.net
หัวข้อเมนู **ติดต่อวิชาเรียน** เลือก นท.2108

กล้องถ่ายภาพยนตร์ กล้องวิดีโอ:

- ส่วนประกอบของตัวกล้อง วิธีใช้
 - ฝึกปฏิบัติ การใช้กล้อง **ตามบทสร้าง** และ ในสถานการณ์ต่างๆ
- ### แสงเพื่อการถ่ายภาพยนตร์:

- ลักษณะ คุณสมบัติ อิทธิพลของแสงต่ออารมณ์
- หลักและวิธีการจัดแสง ฝึกปฏิบัติในการจัดแสง **ตามบทสร้าง** ในสถานการณ์ต่างๆ ตามที่ปรากฏในบทภาพยนตร์

เทคนิคการกำกับภาพยนตร์

- คัดเลือกนักแสดง
- กำกับการแสดง กำกับฉาก กำกับภาพ กำกับเสียง กำกับแสง

กิจกรรม การผลิตภาพยนตร์ และ วิดีทัศน์

ออกแบบองค์การสร้างภาพยนตร์

- โครงสร้าง หน้าที ภารกิจ วิสัยทัศน์
- โครงการการสร้าง แผนการผลิต

ฝึกปฏิบัติการสร้างภาพยนตร์

- การเตรียมการก่อนถ่ายทำ
- การถ่ายทำ
- การตัดต่อลำดับภาพ
- พิมพ์แผ่นซีดี ดีวีดี

Production Camp

ร่วมกิจกรรม หน่วยสร้างภาพยนตร์ “ฟ้าใหม่ หัวใจพอเพียง”

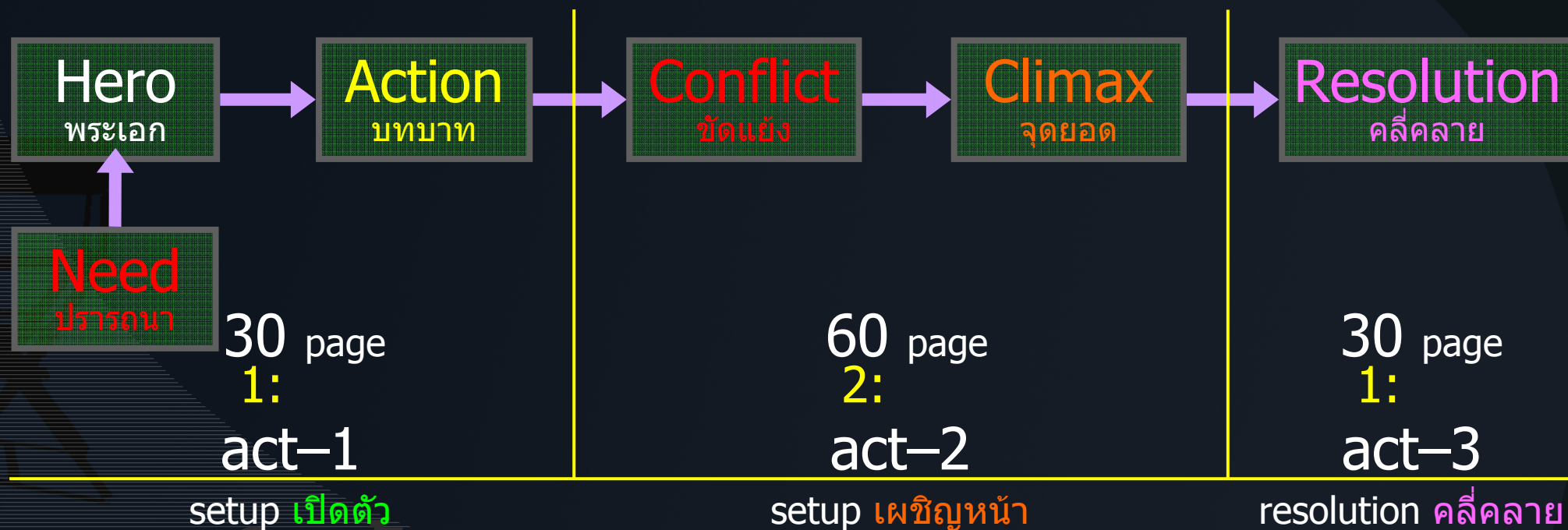

งานสำเร็จ + คุณภาพ + ใช้ทุนน้อย = สำคัญที่บท (script)

โครงสร้างการเขียน

What's happen ?

Model of **The Premise**

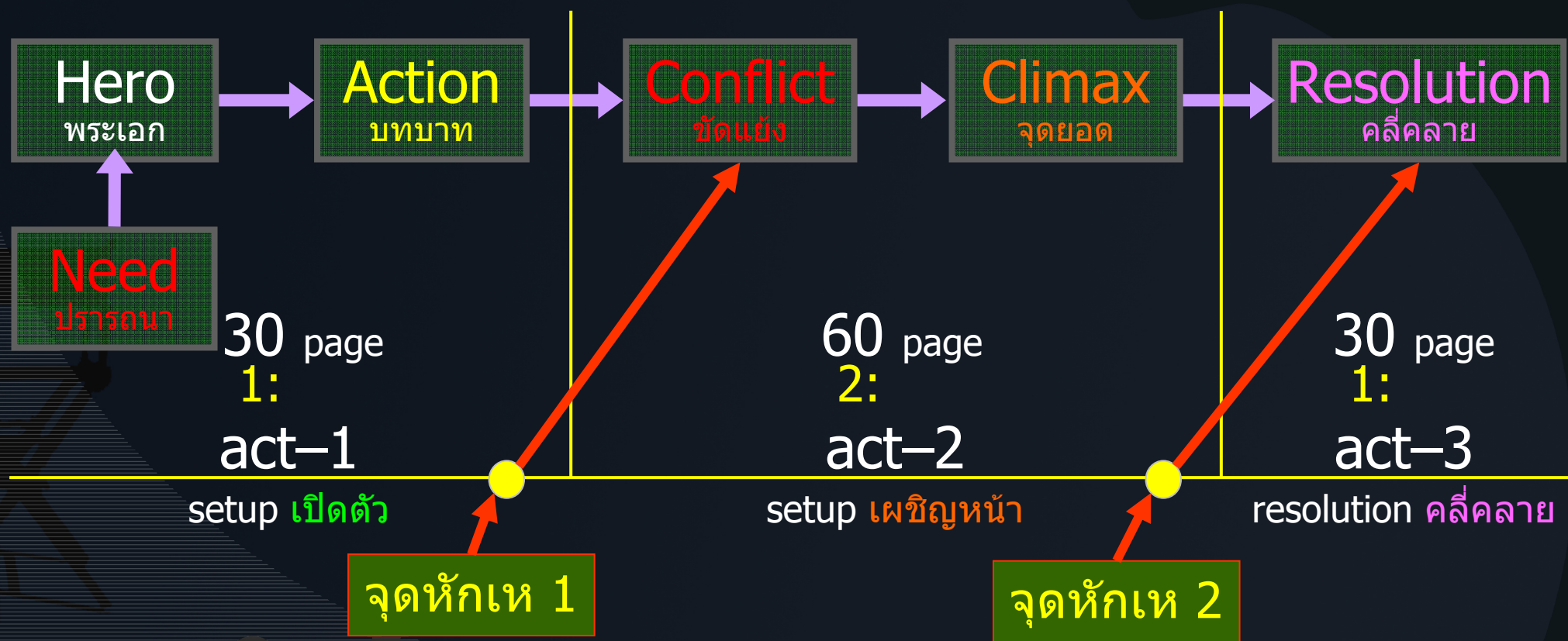

งานสำเร็จ + คุณภาพ + ใช้ทุนน้อย = สำคัญที่บท (script)

โครงสร้างการเขียน

What's happen ? Model of **The Premise**

การเขียนบทโดยยึดโครงสร้าง act 1–2–3 (Operate–Interrupt–Decision)

อัตราส่วน บท (หน้า A4) : เวลา = 1 : 2 : 1 เช่น

–บท 5 นาที	act-1 1 ½ หน้า,	act-2 2 ½ หน้า,	act-3 1 หน้า
–บท 10 นาที	act-1 2 ½ หน้า,	act-2 5 หน้า,	act-3 2 ½ หน้า
–บท 25 นาที	act-1 6 หน้า,	act-2 13 หน้า,	act-3 6 หน้า
–บท 120 นาที	act-1 30 หน้า,	act-2 60 หน้า,	act-3 30 หน้า

การเขียนโครงเรื่องขยาย (treatment) 4 หน้า A4

1. องค์ประกอบ 4 :

ending – beginning – plot point I – plot point II

2. ลำดับการเขียน : (บรรยาย)

การเขียนโครงเรื่องขยาย (treatment) 4 หน้า A4

2. ลำดับการเขียน : (บรรยาย)

–เปิด scene sequence	1/2	หน้า
–action act-1 → plot point I	1/2	หน้า
–plot point I → จบ act1	1/2	หน้า
–action act-2 (confrontation) (ลำดับการเผชิญหน้าระหว่าง พระเอก–ผู้ร้าย)	1	หน้า
–plot point II → จบ act2 (climax)	1/2	หน้า
–act-3 คลี่คลาย (resolution)	1/2 – 1	หน้า

องค์ประกอบการเขียนบทภาพยนตร์ (Script model)

act-1: beginning	act-2: middle	act-3: ending
เปิดเรื่อง เปิดตัวละคร = need's actor (set up) p. 1 – 30 (บท 10 sc. = p. 1–2½) plot point I p. 25 – 27 (บท 10 sc. = p. 2 ½)	ขัดแย้ง เฝ้าชิงหน้า พระเอก-ผู้ร้าย = climax (confrontation) p. 30 – 90 (บท 10 sc. = p. 2½ – 8) plot point II p. 85 – 90 (บท 10 sc. = p. 7½ – 8)	คลี่คลายปัญหา หลัง climax = decision (resolution) p. 90 – 120 (บท 10 sc. = p. 9 – 10)

องค์ประกอบการเขียนบทภาพยนตร์ (Script model)

จำนวนหน้าของบทภาพยนตร์ สั้น ยาว ยืดหยุ่นตามเหมาะสม

- บทบรรยายฉาก (scene)
- บทสนทนา (dialogue)
- บทกำกับการแสดง (stage direction)

งานสำเร็จ + คุณภาพ + ใช้ทุนน้อย = สำคัญที่บท (script)

แนวทางการเขียนบท

- ทุกฉาก ต้องมีวัตถุประสงค์ ชัดเจน ดู the premise เป็นหลัก
- บอกเวลา สถานที่ของฉาก (ภายนอก ภายใน กลางวัน กลางคืน)
- ไม่ต้องเขียนมุมกล้อง (เป็นหน้าที่ของ director ใน shooting script) ให้บอกเล่าแทนสายตาของ กล้อง
- เปิดฉากให้มีพลัง ฉากสั้น ฉากยาว ตามเหมาะสม ขึ้นอยู่กับอารมณ์ แต่อย่าเกินเวลาที่กำหนดของแต่ละ องค์กร (1:2:1)
- การเผยเนื้อหาสาระ ควรตั้งเรื่อง ค่อยๆ เปิด ควรปูทางบาง ข้อต วั ถ้าต้องการ จะโยงไปสู่เรื่องในฉากต่อไป
วางความหมายซ่อนเร้นไว้

งานสำเร็จ + คุณภาพ + ใช้ทุนน้อย = สำคัญที่บท (script)

แนวทางการเขียนบท

- อย่าฉาย scene ซ้ำ
- เขียนเป็นภาพ action (เขียนแทนสายตาของกล้อง)
- บทสนทนา (dialogue) ไม่จำเป็นทุกฉาก ใช้บท action แทนก็ได้
- จังหวะของฉาก ดนตรี (rhythm) ลีลา (beat)
เร็ว-ช้าของการตัดต่อ (tempo)
- การเชื่อมฉาก ต่อฉาก ด้วย transition, action, space, sound
- การบรรยายฉากหลัง (อาจทำให้บทยาวขึ้น)
- การเร้าอารมณ์ (เปลี่ยนอารมณ์) ใน scene หรือ dramatic tension
- การพลิกผัน (reversal)

งานสำเร็จ + คุณภาพ + ใช้ทุนน้อย = สำคัญที่บท (script)

แนวทางการเขียนบท

- **Montages** คือ นำเอาลำดับของเหตุการณ์แต่ละคัต มารวมกัน ให้เป็นเหตุการณ์หนึ่งเดียว ทำให้เรื่องราวสั้น กระชับ รู้เรื่อง
= ผูก **time** & **space** ของเหตุการณ์ ที่ต่างวาระกัน ให้มาอยู่ใน **scene** เดียวกัน
- การย้อนอดีต (**flashback**)
- การเขียนกำกับการแสดง (stage directions) และ กำกับเสียงบรรยาย (voice-over narration)

ศิลปะ 2 แนว ของภาพยนตร์

ลัทธินิยม (Realist)

ภาพยนตร์ คือ การเลียนแบบธรรมชาติ
ควรบันทึกทุกอย่างตามที่มันเป็น ถ่ายทอดภาพที่ได้
อย่างสมจริง เช่น ภาพข่าวที่บันทึกเหตุการณ์จริง

รูปแบบนิยม (Formalist)

ภาพยนตร์ เป็น มายาภาพ หรือภาพลวงตา สิ่งที่เห็นไม่มี
สัดส่วนที่ถูกต้อง คุณค่าของภาพยนตร์ จึงอยู่ที่ "ศิลปะ"
มากกว่า

ศิลปะ 2 แนว ของภาพยนตร์

พัฒนาการของภาพยนตร์

* ลัทธินิยม (Realist)

อาศัยการเล่าเรื่อง + เทคนิคการตัดต่อภาพ
สารคดี ภาพยนตร์

* รูปแบบนิยม (Formalist)

เป็นภาพยนตร์แนวทดลอง ที่ไม่เน้นการเล่าเรื่อง
แต่แสดงองค์ประกอบด้านภาพ และศิลปะในการ
นำเสนอ

ศิลปะ 2 แนว ของภาพยนตร์

พัฒนาการของภาพยนตร์

*สรุป

-ปัจจุบันจะผสมผสานทั้งสองแนวทางไว้ด้วยกัน เช่น
Cover Field

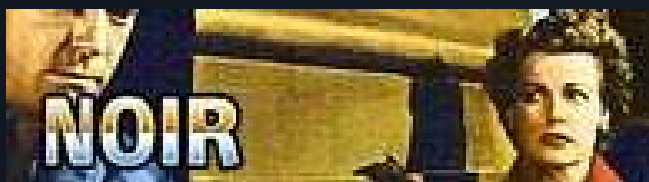
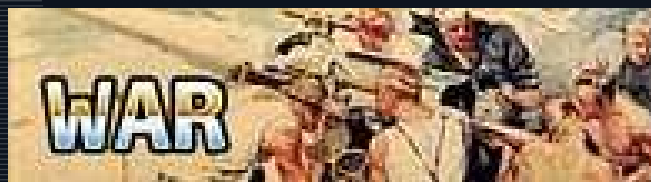
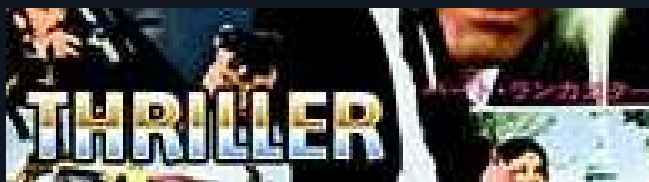
-ตอบสนองยุคสมัย (Trendy)

-หวังผลทางการตลาด

*เกิดหนังประเภท Drama

Genre

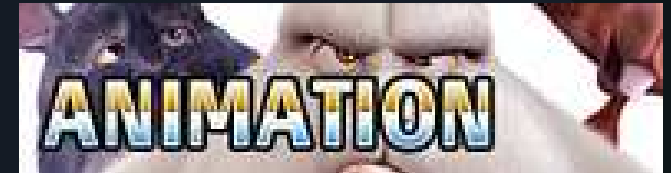
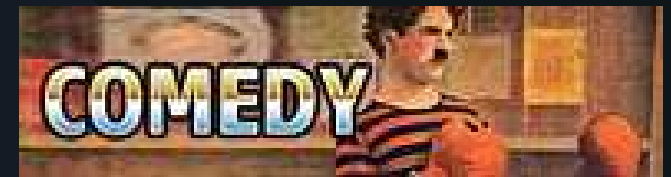
-แบ่งตาม เชื้อชาติ -แบ่งตาม กลุ่มผู้สร้าง -แบ่งตาม Holly Wood

Genre

-แบ่งตาม เชื้อชาติ -แบ่งตาม กลุ่มผู้สร้าง -แบ่งตาม Holly Wood

GENRE ประเภทภาพยนตร์

หนังโหด

หนังฮา

หนังบ้าตึกหา

หนังกีฬาฆ่าสามัคคี

หนังผี

หนังพนัน

หนังพาฝันฟุ้งเฟ้อ

หนังเพื่อเจอไร้สาระ

หนังสัจจะชีวิต

กลยุทธ์การตลาดภาพยนตร์

การผลิต

ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภค
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต

การกำหนดราคา

ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทุน

การจัดจำหน่าย

ให้ความสำคัญใน ความสะดวกของผู้บริโภคในการรับสาร
มากกว่าการคิดถึงการเข้าเวลา ค่ำร่วม สนับสนุน
ขายโฆษณา หรือ ประมูล

การส่งเสริมตลาด การสร้างความน่าเชื่อถือให้องค์กร และ แบรนด์
มากกว่า การสร้างความต้องการ ให้แก่ผู้บริโภคเฉพาะกาล