

องค์ประกอบการเขียนบทภาพยนตร์

วิชา : การเขียนบทภาพยนตร์

ดร.พงศวีร์ สุภานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สรุปองค์ประกอบการเขียนบทภาพยนตร์

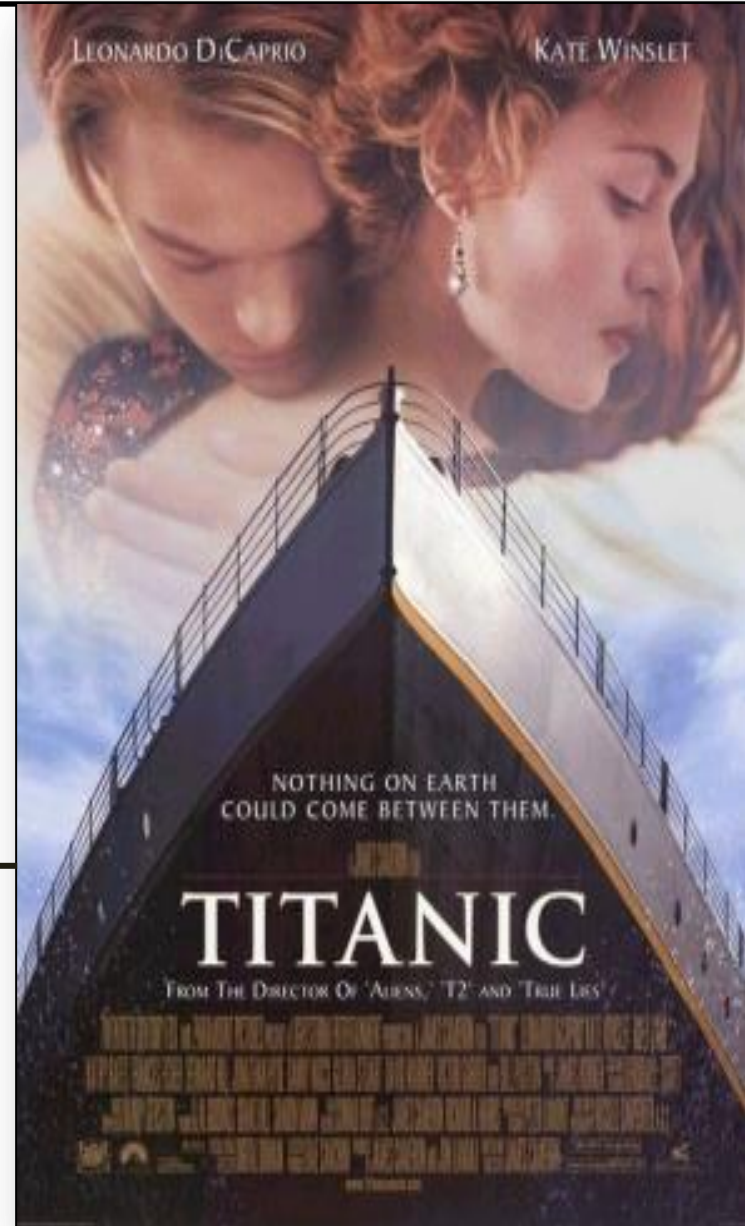
1. แก่นเรื่อง(Theme)
- 2.แนวหนัง (Genre)
3. ความคิดหลัก (premise)
4. โครงเรื่อง (Plot)
- 5.ตัวละคร (Character)
- 6.เป้าหมาย (Goal)
- 7.ความขัดแย้ง (Conflict)
8. สัญลักษณ์และ โฉมทิว (Symblic and Motif)
- 9.เส้นเรื่อง (Line of Story)
10. ความดันอารมณ์ (Emotional pressure)
- 11.ค้นพบและเปิดเผย (Discovery and revelation)

ความน่าเชื่อถือ
ของบทภาพยนตร์

1. แก่นเรื่อง (THEME)

- * หนังสืงทุกเรื่องต้องมื้แก่น ที่เป็็นประเด็นของเรื่อง
- * แก่นต้องมื้ความหมายแท้จริง ไม่ใช่ความคิดท้ัวๆ ไป
- * ศูนย์กลางของความคิดหลักเก็ยวกับเรื่องท้ิงหมดที่ผู้สร้างต้องการสื่อสารกับคนดู
- * ผู้ชมต้องจับใจความสำคัญให้ได้ มิเช่นนั้นจะไม่เข้าใจถึงแนวคิดหลักที่ผู้สร้างต้องการถ่ายทอด

- แก่นแบบคู่ตรงข้าม
- แก่นแบบท้ิงเชื่อให้คิดต่อมองจากปัญหาชีวิตประจำวัน
- แก่นแบบคิดตามโจทย์

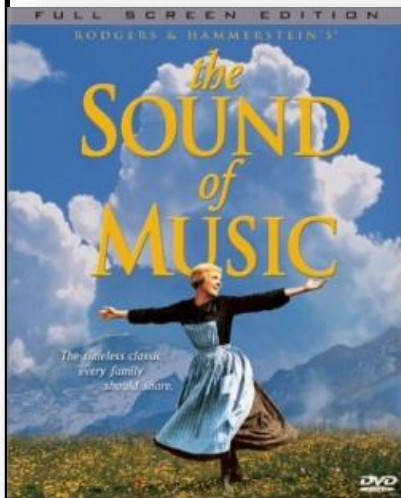
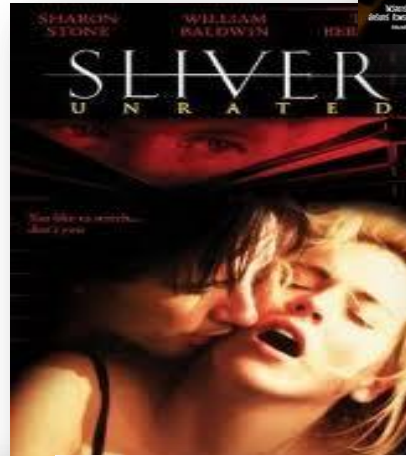

2.แนวทาง

- Comedy
- Sci-fi and Fantasy
- Horror
- Western
- Art Film
- Social Problem
- Gangster
- Film noir
- Musical
- Adventure

Genre

3. ความคิดหลัก (premise)

“ What If ”

บอกความขัดแย้ง “เปิดทางเลือก” ให้ตัวละคร มากกว่า “หนึ่ง” ทาง

จะเกิดอะไรขึ้น

ถ้าหนุ่มญี่ปุ่นอยากฆ่าตัวตาย มาเจอกับสาวไทยที่สิ้นหวัง

- ทั้งคู่มาอยู่ด้วยกันเริ่มมองเห็นความงามกัน จนเปลี่ยนความคิด
- ทั้งคู่ชวนมาอยู่ด้วยกัน อย่างหุดหู่แล้วชวนกันฆ่าตัวตาย
- ทั้งคู่ชวนมาอยู่ด้วยกัน จนเปลี่ยนความคิด แล้วแยกย้าย

อุปสรรค (CONFLICT)

ก่อนที่ตัวละครจะเดินทางไปตามเส้นทางที่ตัดสินใจได้เลือกไว้

การแบ่งจุดเริ่มต้น (ไอเดีย)

High Concept

เน้นพล็อตเรื่องน่าตื่นเต้นดึงดูดคนดูวงกว้าง
ADVENTURE หนังสือไอเฟลเพ็ค

Low Concept

เน้นเรื่องราวของตัวละครฐานมนุษย์เป็นหลัก
ART-FILM - SOCIAL PROBLEM

4. โครงเรื่อง (Plot)

- ลักษณะของชุดเหตุการณ์ทั้งหมดในเรื่องที่ร้อยเรียงกัน และดำเนินไปตั้งแต่ต้นจนจบ โดยรวบรวมจาก ปฏิกริยาของตัวละคร และ เรื่องราวมากมายจากความขัดแย้ง
บทสรุปรวบยอด

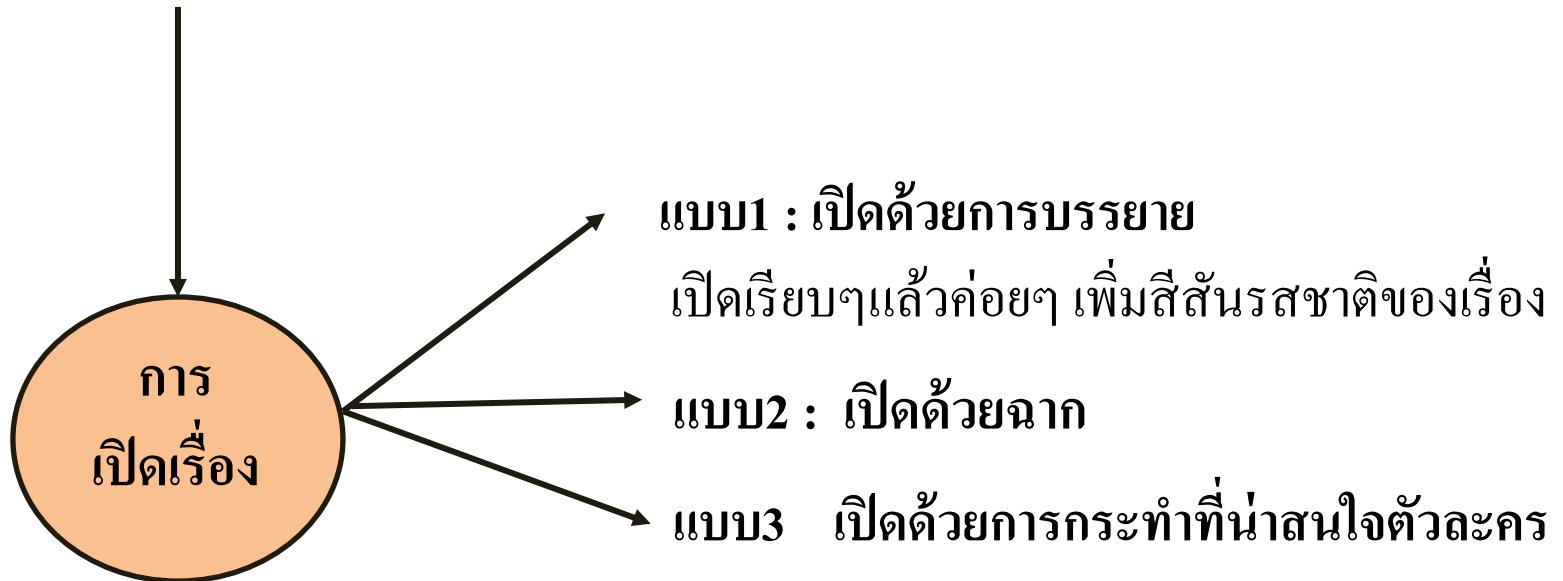
* ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งมีโครงเรื่องเดียว
หรือมีโครงเรื่องย่อยที่สำคัญรองลงมาแทรกอยู่ได้

* การตัดสินใจของตัวละครในทางเลือกสุดท้าย
(โครงเรื่องพื้นฐานนำมาขยาย)

4.1 การเริ่มเรื่อง (Exposition)

- การชักจูงความสนใจให้ติดตามเรื่องราว
- มีการแนะนำตัวละคร ฉาก หรือสถานที่
- อาจมีการเปิดประเด็นปัญหา หรือเผยปมขัดแย้งเพื่อให้เรื่องชวนติดตาม
- การเริ่มเรื่องไม่จำเป็นต้องเรียงตามเหตุการณ์

4.2 การพัฒนาเหตุการณ์ –เล่าเรื่อง ดำเนินเรื่อง (Rising Action)

การวางเรื่องราวดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและ
สมเหตุสมผล ปมปัญหาหรือข้อขัดแย้งเริ่มทวี
ความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ตัวละครอาจมีความ
ลำบากใจและสถานการณ์อยู่ในช่วงยุ่งยาก

การเล่าเรื่อง

แบบ 1 : Chronological Order

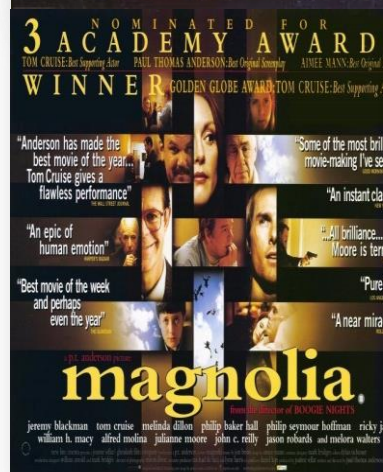
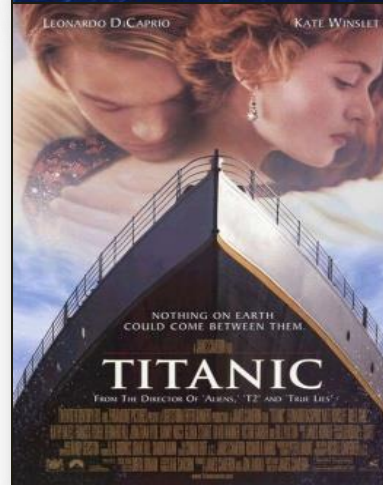
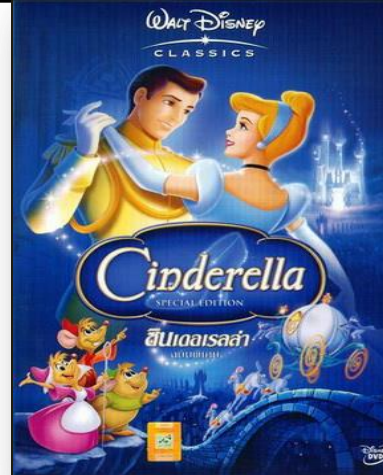
แบบ 2 : Non-Chronological Order

แบบ 3 : Flashback Narrative

แบบ 4 : Multiple protagonist

แบบ 5 : Tandem Narrative

แบบ 6 : Sequential Narrative

4.3 ภาวะวิกฤติ (Climax)

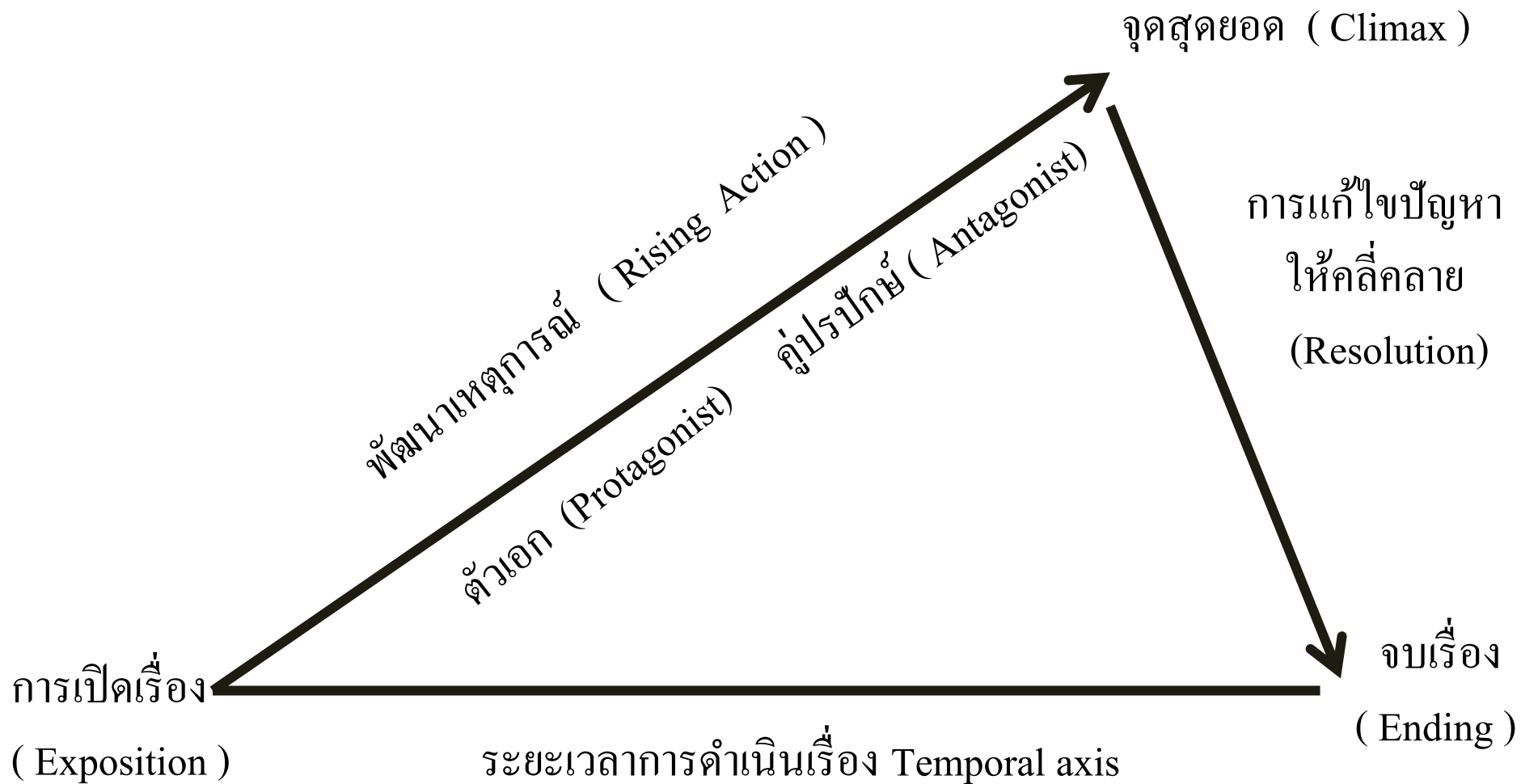
คือจุดสุดยอด จะเกิดขึ้นเมื่อเรื่องราวกำลังถึงจุดแตกหัก
และตัวละครอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ

4.4 ภาวะคลี่คลาย (Falling Action)

สภาพหลังจากที่จุดวิกฤติได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว เงื่อนงำและประเด็น
ปัญหาได้รับการเปิดเผย หรือข้อขัดแย้งได้รับการขจัดออกไป

4.5 การยุติของเรื่องราว (Ending)

การสิ้นสุดของเหตุการณ์ทั้งหมด การจบอาจหมายถึงความสูญเสีย
อาจจบแบบมีความสุข หรือทิ้งท้ายไว้ให้ขบคิดก็ได้

แผนภาพแสดงโครงสร้างการเล่าเรื่อง

PARADIAM

•องค์แรก

แนะนำตัวละคร

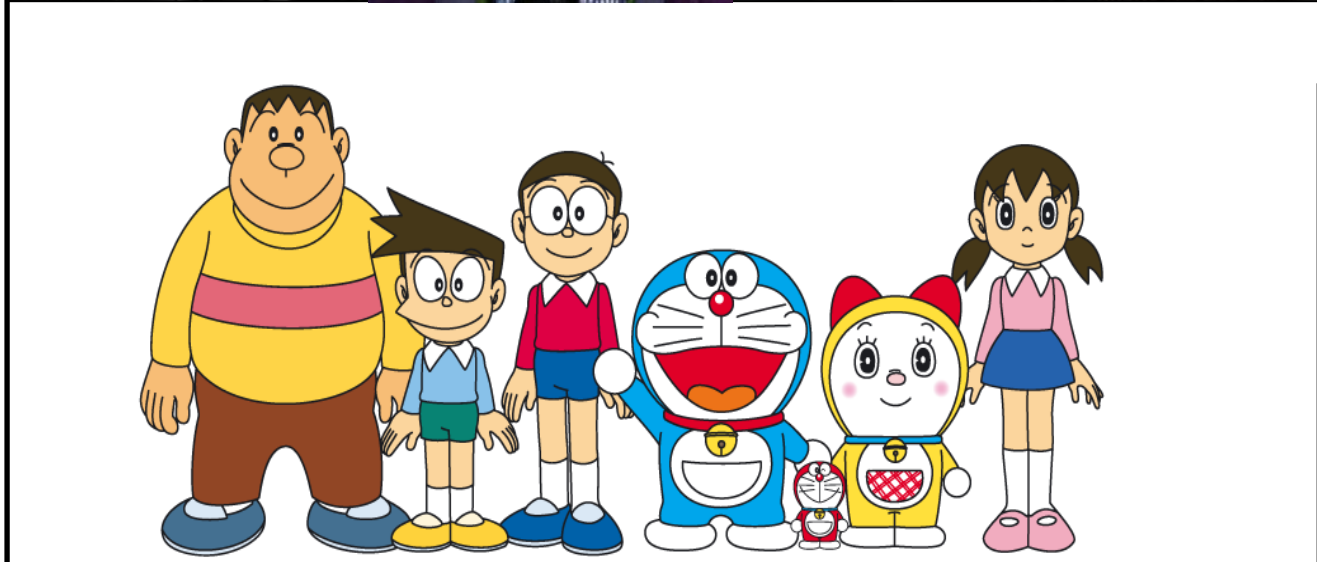
•องค์สอง

เน้นการเผชิญหน้า
และการต่อสู้ของตัวละคร

•องค์สาม

คลี่คลายโจทย์
ที่องค์แรกปูไว้และสรุปจบ

5.ตัวละคร (CHARACTER)

5.ตัวละคร (CHARACTER)

•ตัวละครหลัก

- มีพลังใจเข้มแข็งพาตัวเองไปจนถึงจุดจบ
- ผู้อ่อนแอจากประสบการณ์

•ตัวละคร (รอง) สนับสนุน

- ช่วยเหลือตัวละครหลัก
- ช่วยเป็นแรงบันดาลใจ หรือ แรงผลักดัน

•ตัวละคร (รอง) ผู้ขัดขวาง

- ผู้สั่งการตัวจริง สั่งการด้วยตนเอง
- ลูกสมุน ที่คอยรับคำสั่งตัวร้ายตัวจริงอีกที

•ตัวละครอื่นๆ ที่ทำให้เกิด เรื่องราว

- ตัวละครบทไม่เด่น แต่ทำให้เกิดเรื่องราวขึ้น
ส่งผลกระทบต่อตัวละครหลัก

ปัจจัยพื้นฐานการวางบุคลิกตัวละคร

Dramatic Need

ความต้องการของตัวละคร

•Point of View

มุมมองการดำเนินชีวิต

•Change

จุดเปลี่ยนหรือจุดหักเหในชีวิต

•Attitude

การได้มาซึ่งความต้องการนั้น

ชีวิตภายใน

- ส่วนที่มองไม่เห็นการกระทำของตัวละคร
- เป็นชีวิตพื้นเพเดิมของตัวละคร
- เริ่มจากชีวิตตั้งแต่เกิดของตัวละครกระทั่งจุดที่เริ่มต้นของหนัง

Backstory

ชีวิตภายนอก

- สามารถมองเห็นการกระทำของตัวละคร
- เผยให้เห็นลักษณะนิสัยของตัวละครต่อเนื่องเรื่อยไปจนถึงบทสรุปของเรื่อง

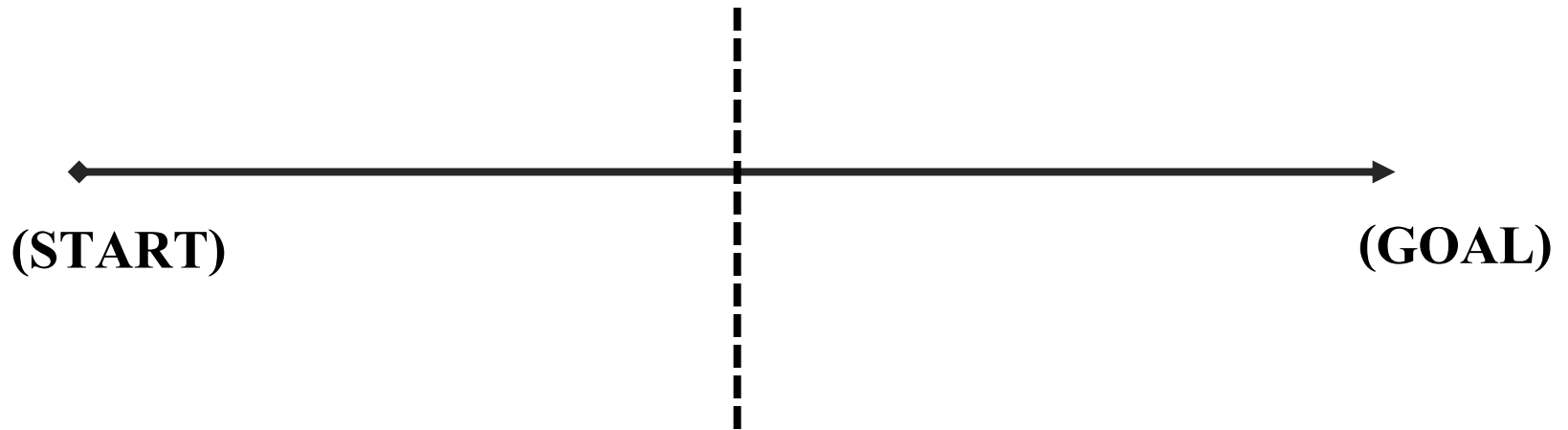
การสร้างตัวละคร โดยวิธีการแบ่งขั้วตรงข้าม

โดยการแบ่งกลุ่มคำออกมาเป็นสองหมวด ซึ่งจะมีความหมายขัดแย้งกัน

• ผู้ชาย (Male)	↔	• ผู้หญิง (Female)
• ใช้เหตุผล (Rational)	↔	• ใช้อารมณ์ (Emotion)
• อยู่นิ่ง (Static)	↔	• เคลื่อนไหว (Movement)
• ไร้ระเบียบ (Chaotic)	↔	• มีระเบียบ (Order)

6.เป้าหมาย (GOAL)

ความมั่งหวังสูงสุดในชีวิตของตัวละครก่อนที่จะเกิดเรื่องราว
และถูกขัดขวางโดยอุปสรรค

(START)

(GOAL)

6.ความขัดแย้ง (Conflict)

- หัวใจสำคัญของภาพยนตร์เป็นองค์ประกอบที่ทำให้การเล่าเรื่องมีความน่าตื่นเต้น
- การสานเรื่องราวบนความขัดแย้งการกระทำตัวละคร พัวพันอยู่กับความขัดแย้ง

ตัวละคร

เริ่มนับตั้งแต่จุดที่ปัญหาเริ่มปรากฏ เป็นเหตุการณ์หรือการเผชิญหน้ากับปัญหา ทำให้ความหวังของตัวละครค่อยๆ ล่มสลายลง ส่งผลให้สถานการณ์ของเรื่องดำเนินไปสู่ความขัดแย้ง หรือก้าวสู่เหตุการณ์ที่พัฒนาขึ้น (Rising Action)

อุปสรรค - ความขัดแย้ง
เหตุการณ์ที่สร้างขึ้น

จะขัดใจ
ตรงข้ามกับ Need ของตัวละคร

“สร้างปมปัญหา การหาหนทางแก้ไขปัญหา”

การสร้างความขัดแย้ง
ตัวละคร

- คือความเป็นปรปักษ์ต่อกัน
- คือความไม่ลงรอยในพฤติกรรม การกระทำ
ความคิด ความปรารถนา
- คือความตั้งใจของตัวละครในเรื่อง

ปมแห่งความขัดแย้ง

1. มนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน
(รวมถึงสังคม)

☐ ตัวละครสองฝ่ายไม่ลงรอยกัน
☐ พยายามทำลายล้างกัน เช่นการทำศึกระหว่างสองตระกูล

2. ภายในจิตใจภายใน
(รวมถึงสถานภาพ)

☐ ตัวละครจะมีความสับสน หรือยุ่งยากลำบากใจในการตัดสินใจเพื่อจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ได้คิดไว้
☐ เช่นความขัดแย้งภายในจิตใจที่ต้องเลือกกระทำในสิ่งที่ถูกต้องศีลธรรมกับอารมณ์ใคร่ที่ปรารถนา

3. มนุษย์กับธรรมชาติ

☐ การต่อสู้กับภัยธรรมชาติ
☐ การต่อสู้เพื่อเอาชนะกับความตายอันเป็นธรรมชาติ

4. มนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ — ภาพยนตร์เกี่ยวกับภูตผี

7.สัญลักษณ์และโมทีฟ (Symblic and Motif)

รูปแบบสัญลักษณ์

การใช้สัญลักษณ์เพื่อการสื่อความหมายในภาพยนตร์

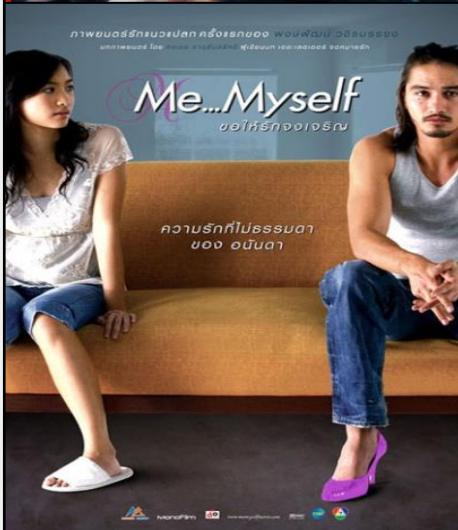

รูปธรรม

ผู้หญิงกับการฆ่าตัวตาย

นามธรรม

ความท้อแท้ - สิ้นหวัง

รูปธรรม

ผู้หญิงกับกะเทย

นามธรรม

ความสับสน

Icon

ประเภทสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ที่เหมือนกับสิ่งที่อ้างอิง

Index

สัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่อ้างอิง
แต่ไม่เหมือนกับสิ่งนั้นเลยทีเดียว

Symbol

สัญลักษณ์ที่ให้ความหมายสิ่งที่กล่าวอ้าง
โดยอาศัยข้อตกลงทางวัฒนธรรม

MOTIF

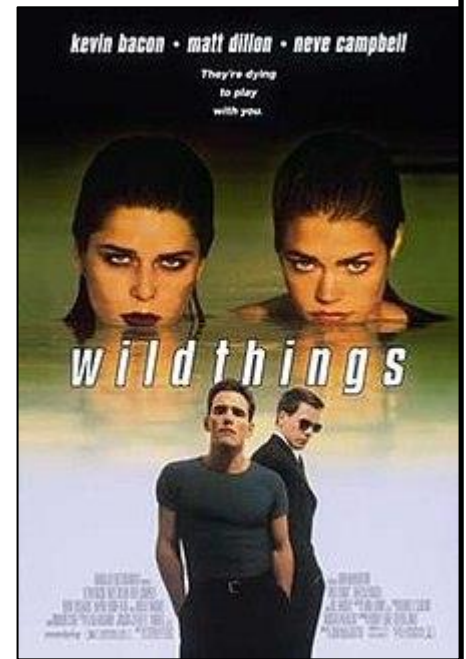
สิ่งที่ปรากฏซ้ำๆ อย่างเป็นระบบจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งไม่มีความน่าสนใจ

โมติฟ กับการตีความ

เป็นนัยยะแอบแฝงที่ผู้กำกับต้องการบอกผู้ชม กับการปล่อยให้สิ่งที่ไม่
น่าสนใจอยู่ในหนังของเขาตลอดทั้งเรื่อง

การปรากฏของโมติฟ

- ไม่จำเป็นต้องปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ทุกเรื่อง
- ส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์ที่เน้นแก่นแท้ของปัญญา
- Motif ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ แต่สัญลักษณ์ มิใช่ Motif เสมอไป

8.เส้นเรื่อง (Line of Story)

Foreground Story

เรื่องราวหลัก-สถานการณ์หลักของหนัง

Background Story

รายละเอียดส่วนต่างๆ ที่ช่วยเสริมต่างๆ

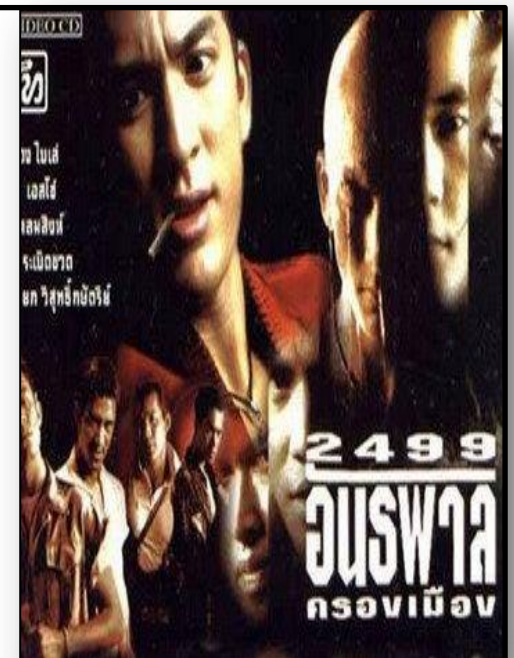
ช่วยบ่งบอกด้านลึกของตัวละคร

เน้นความขัดแย้งภายในจิตใจซึ่งมีผลต่อการกระทำต่อไป

สนับสนุน-ผลักดันให้เหตุการณ์ทั้งหมดเดินไปสู่บทสรุป

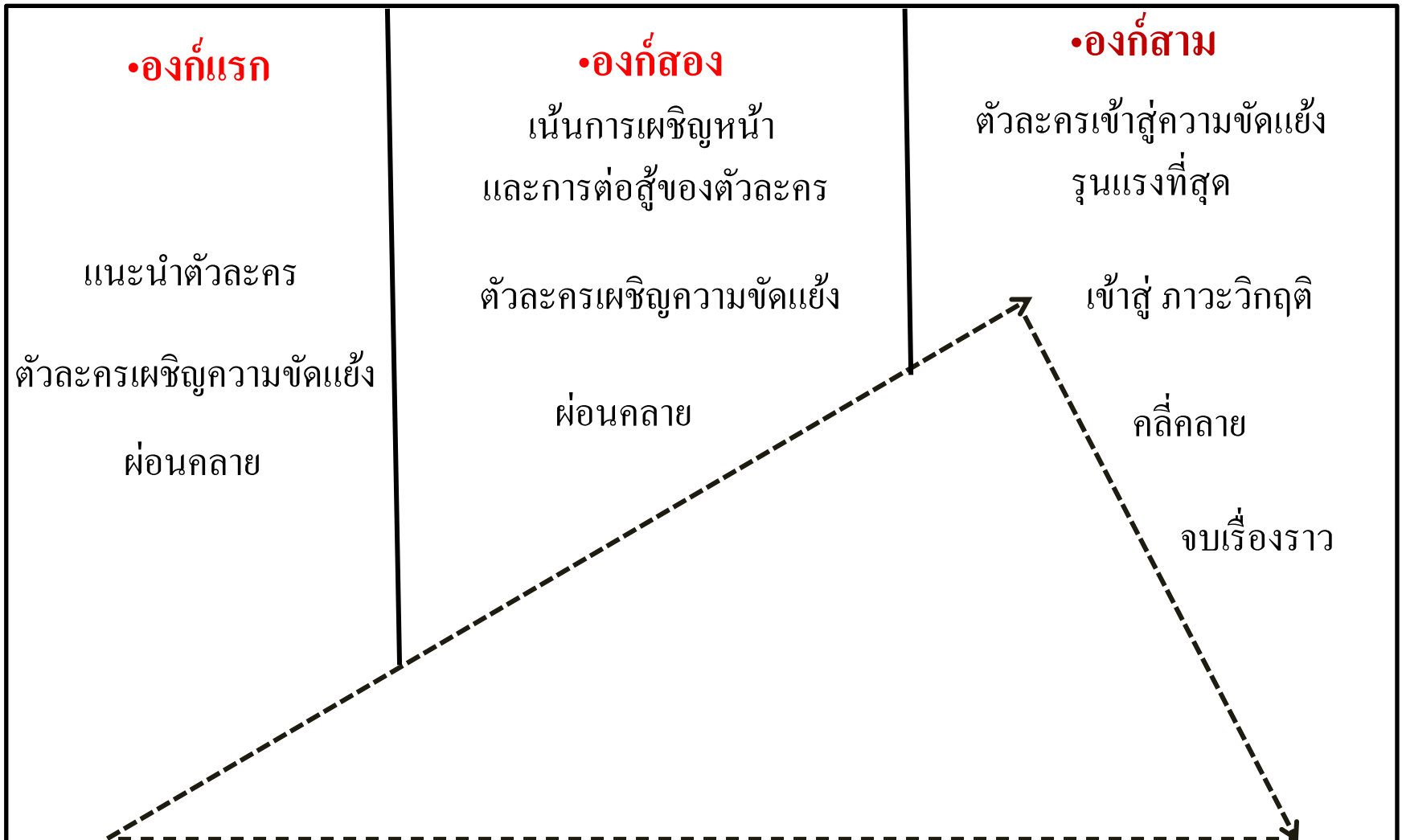
โดยทั่วไปคนดูมักจะถูกดึงดูความสนใจด้วยเส้นหลักก่อน

หนังแต่ละเรื่องอาจมีอย่างเดียว หรือผสมผสานทั้งสอง

9. ความดันอารมณ์ (Emotional pressure)

การเพิ่มอารมณ์และระดับความขัดแย้ง ในเส้นเรื่องจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ต้น-จบ

10. ค้นพบและเปิดเผย (Discovery and revelation)

Unrestricted Narration

เปิดเผยข้อมูลผู้ชม รู้มากกว่า ตัวละคร
ภาพยนตร์สืบสวนที่ไม่ต้องการสร้างจุดหักเหหรือจุดหักมุม
เน้นการชิงไหวชิงพริบตัวละคร

Restricted Narration

เปิดเผยข้อมูลผู้ชม รู้เท่ากับ ตัวละคร
ผู้ชมค่อยๆ รับรู้เรื่องราวไปพร้อมกับตัวละคร
ภาพยนตร์สยองขวัญ หรือเขย่าขวัญที่ผู้ชมไม่สามารถรู้ตัวฆาตกร
จนถึงตอนท้ายภาพยนตร์

Mixed Narration

การเล่าเรื่องที่ ผสมผสานแนวทาง
การเปิดเผยข้อมูลทั้งสองประเภทเข้าด้วยกัน

หักเห

เรื่องเปลี่ยนแปลงไป
เป็นการเปิดทางเลือกใหม่ให้แก่ตัวละคร
สร้างความพลิกผันให้กับตัวละคร
เสริมเรื่องให้เข้มข้นขึ้น

หักมุม

การเปิดเผย
สร้างความแปลกใจให้ผู้ชม

