

บทที่ 5

Auteur Criticism

ทฤษฎี
ประพันธ์กร

วิชา วิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์

แม้ว่าการผลิตภาพยนตร์เป็นศิลปะที่เกิดจากการร่วมมือกันของบุคคลหลายฝ่าย

แต่มักจะยกย่อง “ผู้กำกับภาพยนตร์” เป็นเจ้าของผลงาน

“ในฐานะประพันธ์กร”

ถือเป็นแรงผลักดันในการสร้างสรรค์ที่สำคัญที่สุดของภาพยนตร์เรื่องหนึ่งๆ

แนวคิดผู้กำกับในฐานะประพันธ์กร

1. จะมีความสามารถอย่างยิ่งในเชิงเทคนิค หรือในเชิงปฏิบัติการ
2. จะมีบุคลิกลักษณะที่ไปมีอิทธิพลต่อรูปแบบของภาพยนตร์จนเหมือนเป็นลายเซ็น หรือตราประทับของผู้กำกับที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ
3. ภาพยนตร์ของเขาจะมีแรงปะทะระหว่าง“บุคลิกลักษณะส่วนตัว”และวัตถุดิบ ในการสร้างภาพยนตร์ซึ่งจะทำให้บุคลิกนั้นๆ แทรกซึมเข้าไปในภาพยนตร์

อย่างไรก็ตามอาจจะไม่สามารถเห็นได้ชัดเจนในภาพยนตร์เพียงเรื่องเดียว แต่ต้องอาศัยการวิเคราะห์จากภาพยนตร์หลายๆ เรื่องที่กำกับ โดยผู้กำกับคนเดียว

ทีมงาน
ร่วมงานครั้งแรก
และเรียกใช้
ทุกครั้งเรื่อยมา

- ผลงานที่ 1
- ผลงานที่ 2
- ผลงานที่ 3
- ผลงานที่ 4 +

• ผู้กำกับบางคนชอบที่จะทำงานกับทีมงานที่คุ้นเคย เช่น ผู้เขียนบท นักแสดง ช่างภาพ ผู้ตัดต่อลำดับภาพ ทำให้เกิดความต่อเนื่องหรือความคล้ายคลึงกับในภาพยนตร์หลายๆเรื่องจนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะตัว เช่น มีแก่นเรื่องเดียวกัน มีการหยิบยืมฉากของภาพยนตร์เรื่องก่อนๆ เป็นต้น

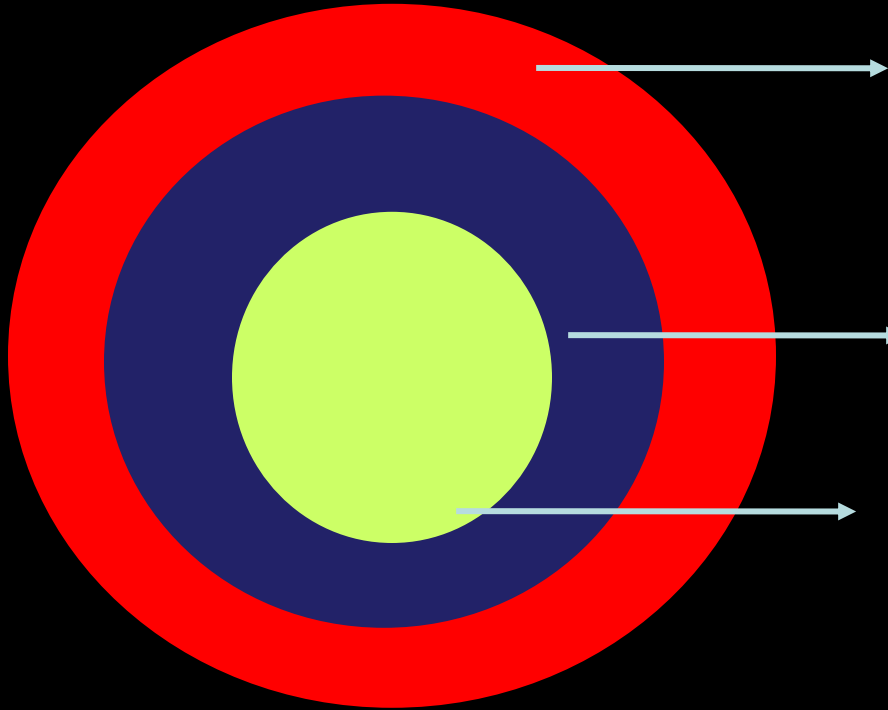

จากลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ทำให้เกิดการพิจารณาถึง โครงสร้างของผู้กำกับแต่ละคนมากกว่า
โดยการวิเคราะห์แต่ละเรื่องของผู้กำกับเหล่านั้น จะอาศัยชีวประวัติหรือสภาพแวดล้อม
เป็นตัวตรวจสอบความถูกต้องที่บ่งบอกความเป็นตัวตน หรือ อัตลักษณ์ของเขา

ทั้งนี้ ผู้กำกับในฐานะประพันธ์กร ไม่จำเป็นต้องเขียนบท ถ่ายภาพ หรือตัดต่อด้วยตัวเอง
แต่ก็สามารถแสดงตัวตนออกมาได้โดยการควบคุมองค์ประกอบต่างๆในภาพรวม

แนวทางการวิเคราะห์ห้วงวิจารณ์

ขั้น1. Technique

- ความสามารถทางด้านเทคนิคของผู้กำกับ เช่น โครงเรื่อง การเล่าเรื่อง ตัวละคร ภาพ มุมกล้อง สัญลักษณ์ ฯลฯ

ขั้น2. Personal Style

- ความเป็นตัวของตัวเอง
- ความมีเอกลักษณ์อย่างเห็นได้ชัดชัดเจน

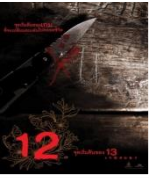
ขั้น3 Interior Meaning

- ความหมายที่อยู่ภายในภาพยนตร์ เชื่อมโยงระหว่างทัศนะส่วนตัวและวัตถุดิบที่เขามี
- ภูมิหลังและชีวิตที่ผ่านมาในบางช่วงที่มีอิทธิพล ต่อผลงานที่สร้าง

ขั้น 1. Technique

ความสามารถทางด้านเทคนิคของผู้กำกับ
เช่น โครงเรื่อง การเล่าเรื่อง ตัวละคร ภาพ
มุมกล้อง สัญลักษณ์ ฯลฯ

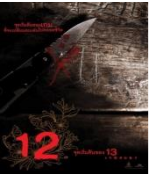
โครงเรื่อง

สรุป

ขั้น 1. Technique

ความสามารถทางด้านเทคนิคของผู้กำกับ
เช่น โครงเรื่อง การเล่าเรื่อง ตัวละคร ภาพ
มุมกล้อง สัญลักษณ์ ฯลฯ

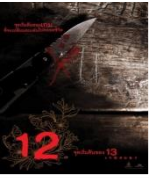

สรุป

ขั้น 1. Technique

ความสามารถทางด้านเทคนิคของผู้กำกับ
เช่น โครงเรื่อง การเล่าเรื่อง ตัวละคร ภาพ
มุมกล้อง สัญลักษณ์ ฯลฯ

ตัวละคร

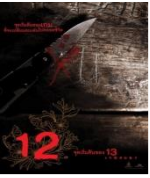

สรุป

ขั้น 1. Technique

ภาพ

ความสามารถทางด้านเทคนิคของผู้กำกับ
เช่น โครงเรื่อง การเล่าเรื่อง ตัวละคร ภาพ
มุมกล้อง สัญลักษณ์ ฯลฯ

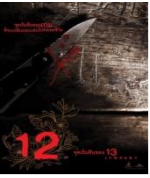
สรุป

แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์

ขั้น 1. Technique

ความสามารถทางด้านเทคนิคของผู้กำกับ
เช่น โครงเรื่อง การเล่าเรื่อง ตัวละคร ภาพ
มุมกล้อง สัญลักษณ์ ฯลฯ

มุกกล้อง

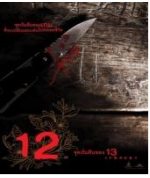

สรุป

ขั้น 1. Technique

ความสามารถทางด้านเทคนิคของผู้กำกับ
เช่น โครงเรื่อง การเล่าเรื่อง ตัวละคร ภาพ
มุมกล้อง สัญญลักษณ์ ฯลฯ

สัญลักษณ์

สรุป

ขั้น 1. Technique

ความสามารถทางด้านเทคนิคของผู้กำกับ

เช่น โครงเรื่อง การเล่าเรื่อง ตัวละคร ภาพ มุมกล้อง สัญลักษณ์ ฯลฯ

สรุป

แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์

ขั้น 2. Personal Style

- ความเป็นตัวของตัวเอง
- ความมีเอกลักษณ์อย่างเห็นได้ชัดเจน

สรุป

สรุป

ขั้น 2. Personal Style

- ความเป็นตัวของตัวเอง
- ความมีเอกลักษณ์อย่างเห็นได้ชัดเจน

สรุป
อัตลักษณ์
และความเป็นตัวตน

ขั้น1. Technique ความสามารถทางด้านเทคนิคของผู้กำกับ เช่น โครงเรื่อง การเล่าเรื่อง ตัวละคร ภาพ มุมกล้อง สัญลักษณ์ ฯลฯ

ขั้น2. Personal Style ความเป็นตัวของตัวเอง และความมีเอกลักษณ์อย่างเห็นได้ชัดเจน

ขั้น3 Interior Meaning ความหมายที่อยู่ภายในภาพยนตร์เชื่อมโยงระหว่างทัศนนะส่วนตัว และวัตถุดิบที่เขามี ภูมิหลังและชีวิตที่ผ่านมาในบางช่วงที่มีอิทธิพลต่อผลงานที่สร้าง

