

บทที่ 6

การใช้ภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหว
ในการเล่าเรื่อง

≡ การใช้ภาพนิ่ง ในการเล่าเรื่อง

ทำไมต้องใช้ภาพเล่าเรื่อง

- ใช้ภาพเพื่อสื่อสารอารมณ์ เรื่องราว โดยลดการใช้คำพูดให้น้อยที่สุด
- สมองมมนุษย์ประมวลผลภาพได้เร็วกว่าข้อความถึง 60,000 เท่า

ข้อความ	ภาพ
ในบรรยากาศบ้านเก่ากลางชนบทในไทย ท่ามกลางการเผ่า ระวังจากผี ๆ จนต้องยอมอดหลับอดนอนเปิดไฟกลนึ่งรอ แต่ “แยม” น้องสาวคนเล็กของบ้าน ยังคงถูกวิญญาณ “ผี ชุดดำ” เข้าสิง จนมีสายตาแข็งกร้าว และทำกีดดูเปลี่ยนไป อย่างชัดเจน จนผี ๆ รวมถึง “หยาด” พี่สาวที่ดูแลแยม อย่างใกล้ชิดนั้นตกใจกับสถานการณ์เช่นนี้ แต่ก็ไม่สามารถ ช่วยอะไรน้องสาวได้นัก	

≡ การใช้ภาพนิ่ง ในการเล่าเรื่อง

เทคนิคสู่การจับจังหวะ (How to Achieve It)

การจะได้มาซึ่ง The Decisive Moment
ไม่ใช่เรื่องของโชคเพียงอย่างเดียว

- การสังเกต (Observation) - มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งรอบตัว
- การคาดเดา (Anticipation) - คาดการณ์ล่วงหน้าว่าตัวแบบจะเคลื่อนที่ไปทางไหน หรือแสงจะตกกระทบอย่างไร แล้วรอให้ทุกอย่างเข้ามาอยู่ในเฟรมที่วางไว้
- การล่องหน (Invisibility) - การทำตัวกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม เพื่อให้เหตุการณ์ดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด

≡ การใช้ภาพนิ่ง ในการเล่าเรื่อง

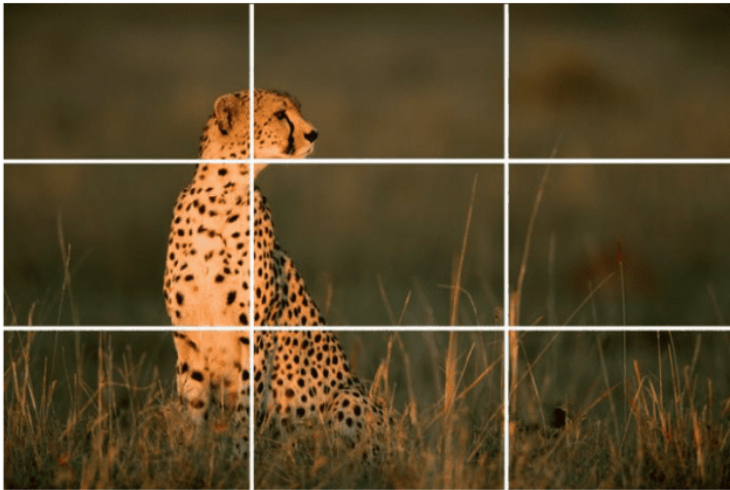
องค์ประกอบการเล่าเรื่องในภาพนิ่ง

เราเล่าเรื่องในเฟรมเดียวได้อย่างไร?

- Subject (ตัวเอก) - ใครคือจุดสนใจ?
- Context (บริบท) - ฉากหลังบอกอะไร? (สถานที่, เวลา, ฐานะ)
- Composition (องค์ประกอบศิลป์) - Rule of Thirds, Leading Lines เพื่อนำสายตา
- Lighting & Color - สร้างอารมณ์ (Mood & Tone)

≡ การใช้ภาพนิ่ง ในการเล่าเรื่อง

องค์ประกอบการเล่าเรื่องในภาพนิ่ง

Rule of Thirds

Leading Lines

Mood & Tone

≡ การใช้ภาพเคลื่อนไหว ในการเล่าเรื่อง

ทำไมต้องใช้ภาพเคลื่อนไหวเล่าเรื่อง

- ภาพเคลื่อนไหว - มิติของเวลา
- ภาพเคลื่อนไหว = ภาพนิ่ง + เวลา + เสียง
- ผู้กำกับเป็นผู้กำหนดเวลาและการรับรู้ (Director controls the pace)
- มีความต่อเนื่อง (Continuity) และพัฒนาการของตัวละคร
- มีเครื่องมือที่ภาพนิ่งทำไม่ได้ (Camera Movement / Editing / Sound)

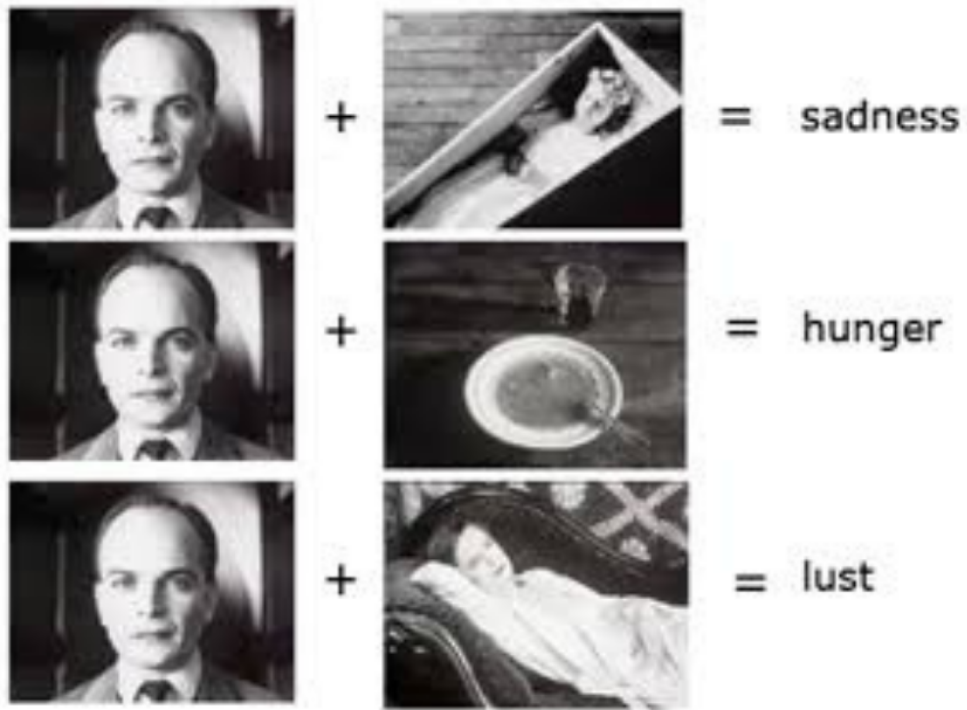
≡ การใช้ภาพนิ่ง ในการเล่าเรื่อง

Kuleshov Effect (ทฤษฎีการเชื่อมโยงภาพ)

- $1 + 1 = 3$
- เมื่อภาพหนึ่งภาพบวกกับภาพอีกภาพหนึ่ง = ความหมายใหม่
- ภาพ A (หน้านิ่ง) + ภาพ B (บริบท) = ความหมาย C (อารมณ์ใหม่)
- การปะทะกันของภาพสองภาพ (Juxtaposition)
- ผู้ชมจะเป็นผู้ "ฉายภาพ" (Project) ความรู้สึกของตนเองเข้าไปที่ตัวละคร โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างช็อตที่ 1 และช็อตที่ 2 ด้วยสมองของตนเองโดยไม่รู้ตัว

≡ การใช้ภาพนิ่ง ในการเล่าเรื่อง

Kuleshov Effect (ทฤษฎีการเชื่อมโยงภาพ)

Kuleshov

ลำดับภาพ The Kuleshov Effect

Hitchcock

≡ ขนาดภาพ และมุมมอง

ความสำคัญของขนาดภาพ และมุมมอง

- **กล้องเปรียบเสมือนสายตาของผู้ชม**

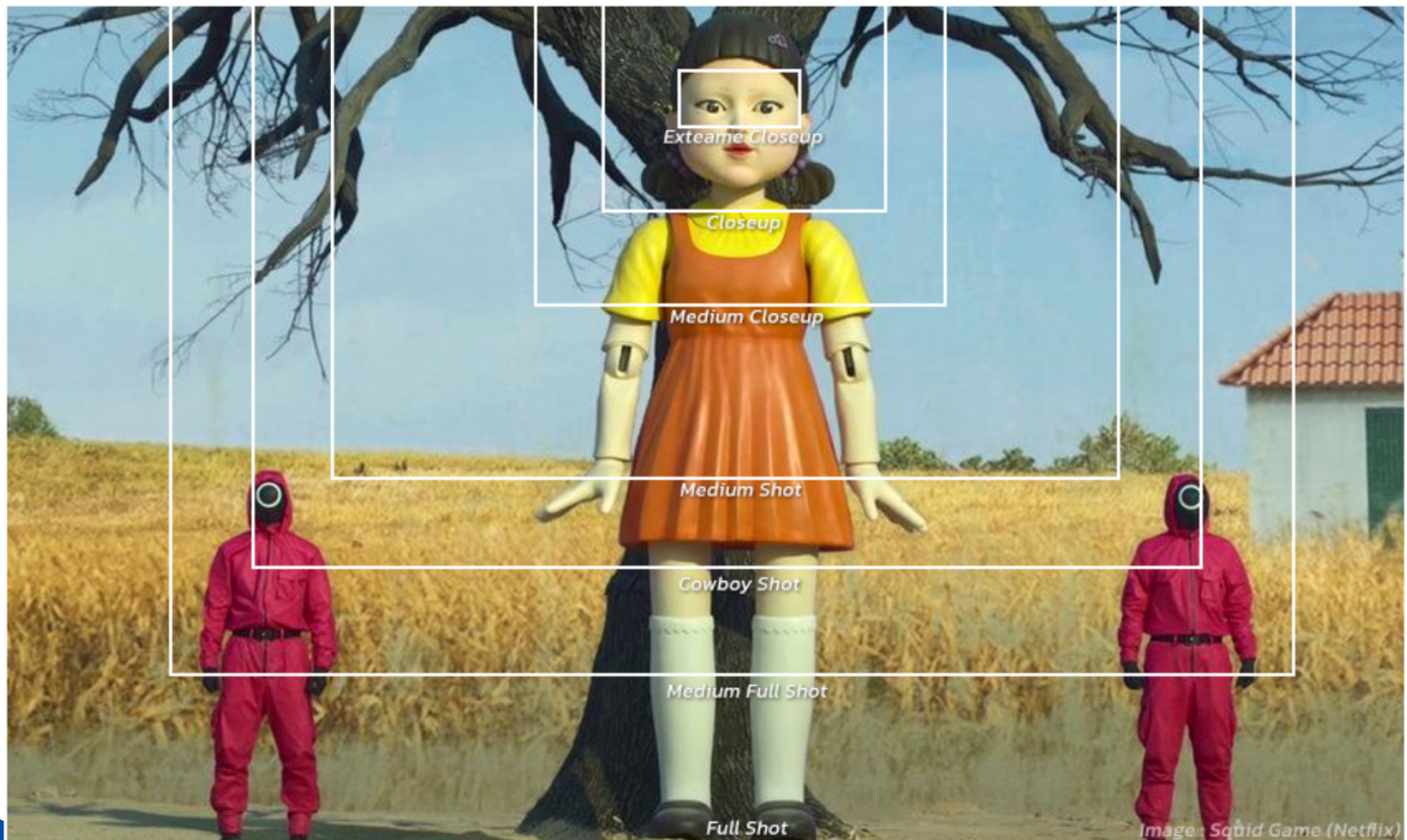
การเลือกขนาดและมุมคือการชี้แนะว่าผู้ชมควรเห็นอะไรและรู้สึกอย่างไร

- **การสร้างบริบทและอารมณ์**

ช่วยบอกเล่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครกับสถานที่ และบ่งบอกถึงสถานะ อำนาจ หรือความรู้สึกภายในของตัวละครโดยไม่ต้องใช้บทสนทนา

≡ ขนาดภาพ และมุมกล้อง

ตัวอย่าง ขนาดภาพ

≡ ขนาดภาพ และมุมกล้อง

ตัวอย่าง มุมกล้อง

