

บทความวิจัย

เรื่อง กระบวนการสื่อสารอารมณ์ผ่านการกำกับภาพและเสียงที่ปรากฏในเรื่อง Helter Skelter

โดย

นางสาวนพรัตน์ นิมิตระกูล

รหัสนักศึกษา 05530740

เสนอ

อาจารย์สรรเสริญ สันติธนะวงศ์

บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา 450 460 การศึกษาเอกเทศ

สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556

ชื่อเรื่อง	กระบวนการสื่ออารมณ์ผ่านกลวิธีการกำกับภาพและเสียงที่ปรากฏใน เรื่อง Helter Skelter		
ชื่อผู้วิจัย	นางสาวนพรัตน์ นิ่มตระกูล	รหัสนักศึกษา	05530740
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์สรรเสริญ สันติธนะวงศ์		
ปีการศึกษา	2556		

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษากระบวนการสื่ออารมณ์ผ่านการกำกับภาพและกำกับเสียงในภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter และศึกษาทฤษฎีการกำกับภาพและเสียงของผลงานภาพยนตร์เรื่องนี้ สิ่งที่ได้คาดว่าจะได้รับจากการศึกษานี้คือสามารถเข้าใจทฤษฎีการกำกับภาพและเสียงได้อย่างแท้จริง ทราบถึงขั้นตอนและความสำคัญของการกำกับภาพและเสียง โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยผ่านวิธีทัศน์ การหาข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางอารมณ์ของมนุษย์ และนำข้อมูลทั้งหมดมาสังเคราะห์เรื่องการสื่ออารมณ์ผ่านภาพและเสียงในภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter

คำสำคัญ

กระบวนการสื่ออารมณ์ การกำกับภาพ การกำกับเสียง สื่ออารมณ์ ภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter ทฤษฎี

กิตติกรรมประกาศ

สารนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยความกรุณาจากบุคคลหลายท่าน ผู้ศึกษาขอกราบ
 ขอบพระคุณ อาจารย์สรเสริญ สันติธนะวงศ์ ที่ได้ให้คำปรึกษาตลอดจนหาข้อมูลที่สำคัญยิ่ง ให้
 คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลด้านการกำกับกับภาพและเสียงของภาพยนตร์ให้ผู้วิจัยเข้าใจมากยิ่งขึ้น
 พร้อมทั้งกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ แนวคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆใน
 การรับชมภาพยนตร์

ขอขอบคุณทุกโอกาส ที่ทำให้ผู้วิจัยสามารถเข้าเรียนมหาลัยที่มีความรู้ยิ่งอย่าง
 “มหาวิทยาลัยศิลปากร” มหาวิทยาลัยที่เต็มไปด้วยศิลปะในด้านต่างๆ ทำให้ได้พบเจอกับคณาจารย์
 ผู้มีความรู้และทำให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆได้มากยิ่งขึ้น

ขอบคุณกำลังใจสำคัญและความช่วยเหลือจากครอบครัว ที่ส่งเสริมให้ผู้วิจัย มีกำลังใจและ
 ความพยายามเพื่อที่จะตั้งใจเรียนต่อไป ขอขอบคุณแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่อง “HERO” ที่ใช้
 การกำกับภาพและการเล่นสีภายในภาพยนตร์ ทำให้ผู้วิจัยใคร่อยากจะลองศึกษาการใช้กลวิธี
 เดียวกันนั้นกับภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่อง HELTER SKELTER

คุณค่าและประโยชน์อันเนื่องมาจากสารนิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้แก่บุคคลที่สนใจการ
 กำกับภาพและเสียงที่ปรากฏในภาพยนตร์ เป็นตัวเลือกในการศึกษาอีกทางหนึ่ง หวังว่าจะมี
 ประโยชน์แก่ผู้ศึกษาทุกคนและทำให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นกว่าเดิม

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ.....	ข
บทนำ.....	1
หลักการและเหตุผล.....	4
วัตถุประสงค์.....	4
ขอบเขตการศึกษา.....	4
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
วิธีดำเนินงานวิจัย.....	5
ทบทวนวรรณกรรม.....	5
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	5
1. ภาพยนตร์และการกำกับภาพและเสียง.....	6
1.1 ความเป็นมาของภาพยนตร์.....	6
1.2 ความหมายของภาพยนตร์.....	6
1.3 การพัฒนากระบวนการกำกับภาพและเสียงในงานภาพยนตร์.....	7
1.4 ความสำคัญของการกำกับภาพและเสียงในงานภาพยนตร์.....	7

2. กระบวนการทางอารมณ์ของมนุษย์.....	8
2.1 ความหมายของอารมณ์และการแสดงออก.....	8
2.2 การจำแนกอารมณ์.....	9
3. ประวัติของภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter.....	10
3.1 ประวัติ นินาคาวะ มิกะ ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter.....	10
3.2 Sakuran.....	10
ผลการวิจัย.....	12
1. วิเคราะห์การกำกับภาพเพื่อสื่อความหมายในภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter	12
2. การประกอบภาพเพื่อสร้างอารมณ์ในภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter.....	21
3. วิเคราะห์การใช้สีเพื่อสื่อความหมายในภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter.....	23
4. การใช้โทนสีในภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter.....	32
5. วิเคราะห์การกำกับเสียงเพื่อสื่อความหมายในภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter	35
สรุปและอภิปรายผล.....	39
ข้อเสนอแนะ.....	42
บรรณานุกรม.....	43

บทนำ

คุณค่าและแง่มุมทางสุนทรียะของศิลปะ ภาพยนตร์นั้นมักจะกล่าวถึงความงามในรูปแบบ การนำเสนอและมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติเพื่อมุ่งหมายที่จะพัฒนาชีวิตในสังคมไปสู่ความ ถูกต้องและดีงาม โดยภาพยนตร์ จะต้องดำเนินเรื่องให้คนรับชมสามารถติดตาม ตระหนักและเข้าใจ เนื้อหา วัตถุประสงค์ของเรื่องนั้นๆ มีสุนทรียภาพ จนเกิดอารมณ์คล้อยตาม

ศิลปะการสร้างภาพยนตร์ ได้ก่อให้เกิดการพิจารณาถึงแนวทางของพัฒนาการซึ่งสามารถ แบ่งออกเป็น 2 ทฤษฎีคือ แนวเสมือนจริงที่เน้นการดำเนินเรื่องที่เกิดไปตามธรรมชาติ การกำกับ ภาพในเรื่องจึงจำเป็นต้องดำเนินไปให้สอดคล้องกันโดยสามารถตัดสลับเหตุการณ์หรือปรับมุมมอง ที่สื่อออกมา ให้คนรับชมอยู่สามารถรับชมได้เหมือนกับเรื่องราวที่สื่อมาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง อีก ทฤษฎีหนึ่งคือทฤษฎีในแนวการแสดงออก จะให้ความสำคัญต่อวิธีการเสนอเรื่องราวผ่าน กระบวนการเทคนิคภาพยนตร์ต่างๆ การแสดงความคิดและอารมณ์ในหนัง การสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการ สื่อสารในด้านของความรู้สึกซึ่งอาจจะมีความจริงหรือไม่สมจริงก็ได้ ในหนังสือการผลิต ภาพยนตร์เบื้องต้นของสาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ได้เสนอให้เห็นถึง แนวทางในการสร้างภาพยนตร์ทั้ง 2 แบบนี้ โดยเน้นให้เห็นถึงการใช้ภาษาภาพและการตัดต่อดังนี้

“ผู้สร้างภาพยนตร์เป็นบุคคลที่จะทำให้ภาพยนตร์ที่เขาสร้างมีลักษณะของงานศิลปะ เพียงไร ผู้สร้างภาพยนตร์ควรจะใช้การตัดต่อแบบใดเพื่อความต้องการให้ดูสมจริงหรือเพื่อต้องการ เร้าใจให้ตื่นเต้น พร้อมทั้งคำนึงการใช้มุมกล้อง การสร้างความลึก การจัดแสง การใช้สี การกำหนด ระยะทางและอื่นๆในการสื่อความหมายให้เป็นที่เข้าใจด้วย”

จากข้อความข้างต้นนั้น แสดงให้เห็นว่าผู้สร้างภาพยนตร์นั้นจะต้องมีแนวคิดที่จะสามารถสร้างภาพยนตร์ขึ้นมาและสามารถสื่ออารมณ์ออกมาให้ผู้รับชมสามารถเข้าใจได้อย่างง่าย ดังนั้นการจัดแสง การตัดต่อภาพ การใช้มุมกล้อง หรือแม้แต่การใช้สีเองก็ตาม จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดการทำภาพยนตร์ให้สามารถสื่ออารมณ์ให้คนรับชมเข้าใจได้

ภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมกล่าวถึงมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นในปี 2012 เนื่องด้วยจากการดำเนินเรื่องที่แสดงออกถึงความรุนแรงทางเพศผ่านตัวละครเอกเพียงตัวเดียวทำให้เป็นที่สนใจของนักวิจารณ์ภาพยนตร์ของประเทศญี่ปุ่น ไม่เพียงแต่การดำเนินเรื่องที่โดดเด่นเท่านั้น ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้นำเสนอมุมมองการถ่ายทำภาพยนตร์ผ่านการกำกับภาพที่เรียบง่ายและใช้สีเป็นสัญลักษณ์ภายในเรื่อง

ภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter เป็นภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงเบื้องหลังของวงการบันเทิงญี่ปุ่น ภาพยนตร์ดัดแปลงมาจากหนังสือการ์ตูนในชื่อเดียวกันคือ Helter Skelter ของ โอคาซากิ เคียวโกะ ว่าด้วยการเล่าเรื่องผ่าน ริริ โกะ หญิงสาวที่ผ่านการสังกรรมตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าจนได้มีโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิง แต่เมื่อประสบความสำเร็จจนโด่งดังขึ้นมา ร่างกายของเธอกลับแสดงผลกระทบจากการทำสังกรรมและก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมาย Helter Skelter เป็นภาพยนตร์ที่ผู้คนสนใจมากที่สุดในปีนั้น ทั้งในด้านคำชมของนักวิจารณ์และรายได้ที่เข้าฉายถึงแม้ว่าจะไม่มีชื่อเข้าชิงรางวัลใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น แต่ก็สร้างรายได้ให้แก่คนสร้างเป็นจำนวนมาก ด้วยเนื้อเรื่องที่ไม่มีความซับซ้อนจนเกินไป อีกทั้งยังมีการลำดับภาพได้อย่างลื่นไหล ดูแล้วไม่ขัดต่ออารมณ์อีกด้วย

นอกจากจะมีรูปแบบการนำเสนอภาพที่ชวนติดตามแล้ว ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีการกำกับภาพที่น่าสนใจ กล่าวคือ ภาพยนตร์เต็มไปด้วยฉากที่อธิบายเป็นขั้นตอน คำเนินเรื่องไปอย่างมีระเบียบ ไม่ตัดไปมา และใช้ตัวละครในภาพยนตร์เป็นตัวดำเนินเรื่องที่สนับสนุนตัวเอง อีกทั้งยังได้แทรกสัญลักษณ์ต่างๆ ลงไปในภาพยนตร์ผ่านการเล่นสี โดยใช้โทนสีที่สนับสนุนกับอารมณ์ของตัวนักแสดงหลักในฉากนั้น ภาพยนตร์เรื่องถ่ายด้วยระบบดิจิทัลทันสมัยทำให้ภาพมีความคมชัดและโดดเด่น เต็มไปด้วยศิลปะที่สามารถแสดงผ่านการกำกับออกมาได้อย่างชัดเจน

อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter มีการกำกับภาพที่น่าสนใจคือ นิเนคาวะ มิกะ ผู้กำกับเรื่องนี้ กล่าวคือ ผลงานการกำกับภาพยนตร์ของนิเนคาวะที่ผ่านมาก็คือเรื่อง Sakuran ซึ่งเป็นผลงานการกำกับภาพเรื่องแรกของเธอซึ่งมีเนื้อหาที่ส่อไปในทางเพศเช่นเดียวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ ทั้งสองเรื่องมีความคล้ายคลึงกันตรงที่นิเนคาวะได้เลือกตัวละครหลักเป็นผู้หญิงทั้งสองเรื่อง และดำเนินเรื่องเน้นไปในทางความคิดของผู้หญิงในแง่มุมต่างๆ ก่อนที่เธอจะมีชื่อเสียงในฐานะผู้กำกับที่เป็นผู้หญิงนั้น นิเนคาวะเคยเป็นช่างภาพมืออาชีพที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่นมาก่อน ทำให้เธอมีความสามารถในการจัดองค์ประกอบ การกำกับภาพ และรู้เรื่องมุมกล้องเป็นอย่างดี

ภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter เป็นภาพยนตร์แนวอโรติกที่มีความประณีตในการสร้างสรรค์ศิลปะในมุมมองของผู้กำกับที่เป็นผู้หญิง นำเสนอให้เห็นด้านมืดของวงการบันเทิงและด้านลบของการทำศัลยกรรม แม้ภายในเรื่องจะแสดงให้เห็นถึงด้านเพศอย่างเต็มที่ แต่ภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter ก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่มีการกำกับภาพที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งของวงการภาพยนตร์ญี่ปุ่น

จากความน่าสนใจในการกำกับภาพของภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter นั้น ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษากระบวนการสื่ออารมณ์ผ่านกลวิธีการกำกับภาพและเสียงที่ปรากฏในเรื่อง Helter Skelter อันจะทำให้เข้าใจถึงขั้นตอนและความสำคัญของการกำกับศิลป์ในงานศิลปะสาขาภาพยนตร์ผ่านภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาทฤษฎีการกำกับภาพและเสียงของงานภาพยนตร์
2. เพื่อศึกษากระบวนการสื่ออารมณ์ผ่านกลวิธีการกำกับภาพและเสียงที่ปรากฏในเรื่อง Helter Skelter

ขอบเขตการศึกษา

ศึกษากระบวนการสื่ออารมณ์โดยใช้ทฤษฎีการกำกับภาพของภาพยนตร์ผ่านกลวิธีการกำกับภาพและเสียงที่ปรากฏในเรื่อง Helter Skelter

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบถึงทฤษฎีการกำกับภาพและเสียงของงานภาพยนตร์
2. ทราบถึงขั้นตอนและความสำคัญของการกำกับภาพและเสียงภาพยนตร์ที่ปรากฏในเรื่อง Helter Skelter
3. ทราบถึงวิธีการสื่ออารมณ์ของภาพยนตร์ผ่านกลวิธีการกำกับภาพและเสียงที่ปรากฏในเรื่อง Helter Skelter

4. ทราบถึงสัญลักษณ์ต่างๆ (รวมทั้งการใช้สีสัญลักษณ์) ที่เสนอผ่านกลวิธีการกำกับภาพ

วิธีการดำเนินงานวิจัย

1. ศึกษาภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter ผ่านวิดีโอทัศน์
2. หาข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter ทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
3. ศึกษาเกี่ยวกับการกำกับภาพและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
4. ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสื่ออารมณ์ของมนุษย์
5. นำข้อมูลทฤษฎีและข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์เรื่องการสื่ออารมณ์กับการกำกับภาพและเสียงที่ปรากฏในเรื่อง Helter Skelter

บททวนวรรณกรรม

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาแล้วนั้น ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา “กระบวนการสื่ออารมณ์ผ่านกลวิธีการกำกับภาพและเสียงที่ปรากฏในเรื่อง Helter Skelter” และเพื่อมองเห็นแนวทางให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องแบ่งกลุ่มตามประเด็นสำคัญจากเอกสารในแต่ละเรื่องที่มีมุ่งเน้นอธิบายเฉพาะเรื่อง ผู้วิจัยพบว่า มีแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสื่ออารมณ์ผ่านกลวิธีการกำกับภาพและเสียงที่ปรากฏในเรื่อง Helter Skelter ดังนี้

1. ภาพยนตร์และการกำกับภาพและเสียง

1.1 ความเป็นมาของภาพยนตร์

เยอห์นที เซกัลรัตน์(2529) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์” ไว้ว่า ความปรารถนาที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆด้วยภาพที่เคลื่อนไหวได้หรือที่เรียกว่า “ภาพยนตร์” นั้น มีอยู่ในความคิดของมนุษย์ทั่วโลกมานานแล้ว สันนิษฐานว่าในชั้นแรกเป็นการใช้มือเล่นเงาทำให้เกิดรูปร่างต่างๆที่เคลื่อนไหวได้ที่หน้ากองไฟ โดยมีผนังถ้ำเป็นจอฉาย ในสมัยต่อมา ก็มีการเขียนภาพที่มีลักษณะอาการต่อเนื่องกันลงในสมุดทีละหน้า เมื่อพลิกสมุดเร็วๆก็จะได้ภาพที่ดูเหมือนเคลื่อนไหวได้ นอกจากนี้แล้ว ศิลปะบางประเทศก็ยังคิดทำตัวหนังเชิดเป็นเรื่องราวขึ้นมา โดยใช้ตะเกียงเป็นแหล่งกำเนิดแสง เช่น หนังตะลุง ซึ่งทำให้คนไทยเรียกเรื่องราวที่ว่าด้วยการเคลื่อนไหวในรูปแบบของภาพยนตร์ซึ่งใช้เทคโนโลยีใหม่ว่า “หนัง” ด้วยเช่นกัน

1.2 ความหมายของภาพยนตร์

มนต์ศักดิ์ เกษศิริินทร์เทพ(2554) ได้กล่าวเอาไว้ในบทความ “การภาพยนตร์เบื้องต้น” ไว้ว่า ภาพยนตร์คือการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆในลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงภาพเคลื่อนไหว (Motion Pictures) ที่มีช่วงเวลาและสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ในช่วงเวลาที่จำกัด ซึ่งอาจเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือเป็นการแสดงให้เหมือนจริง หรืออาจเป็นการแสดงและสร้างภาพจากจินตนาการของผู้สร้างก็ได้ เพื่อให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมไปกับภาพยนตร์ หลักการของภาพยนตร์คือการนำเอาภาพนิ่งที่มีความต่อเนื่องกันของแต่ละภาพมาเรียงต่อกัน ด้วยอัตราความเร็วที่สม่ำเสมอจนภาพนิ่งผสมผสานเป็นภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องเหมือนธรรมชาติ

1.3 การพัฒนาวิธีการกำกับภาพและเสียงในงานภาพยนตร์

สุทัศน์ นุริภักดี(2532) ได้กล่าวในเอกสารงานสอนชุดวิชา “การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง” (Advanced Film Production) ไว้ว่า การกำกับภาพมีความหมายสำคัญต่อการสร้างภาพยนตร์ ในฐานะที่ต้องทำหน้าที่ถ่ายทอดจินตนาการของผู้เขียนบทและพลังความคิดของผู้กำกับภาพยนตร์ ออกเป็นภาพเคลื่อนไหวที่สามารถเล่าเรื่องราวให้ผู้ชมได้รับรู้และเกิดอารมณ์ความรู้สึกตรงตาม จินตนาการของผู้เขียนบทและผู้กำกับภาพยนตร์ ด้วยเหตุที่งานภาพยนตร์เป็นงานที่ต้องทำร่วมกัน หลายหน่วยงาน หน่วยงานถ่ายภาพจึงต้องประสานงานร่วมมือกับแผนกอื่นๆซึ่งได้แก่ หน่วย บันทึกเสียง ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้ออกแบบภาพยนตร์ ผู้กำกับศิลป์ ผู้ควบคุมความต่อเนื่อง ผู้แสดงที่ หึงชาย รวมทั้งผู้อำนวยการสร้าง

มนต์ศักดิ์ เกษศิริรินทร์เทพ(2554) ได้กล่าวเอาไว้ในบทความ “การภาพยนตร์เบื้องต้น” ไว้ว่า แต่เดิมที ภาพยนตร์เป็นเพียงฟิล์มที่ถูกถ่ายอัด หรือกระทำด้วยวิธีการใดๆซึ่งในปัจจุบันเป็น ลักษณะของไฟล์ข้อมูล ให้ปรากฏในรูปหรือเสียงหรือทั้งรูปและเสียง เป็นการสื่อถึงเรื่อง เหตุการณ์ ข้อความที่ถ่ายทอดทั้งรูปและเสียงได้ด้วยการฉายภาพยนตร์ จัดว่าเป็นการสร้างสรรคผลงานทาง ศิลปะในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวและเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมบันเทิง

1.4 ความสำคัญของการกำกับภาพและเสียงในภาพยนตร์

สุทัศน์ นุริภักดี(2532) ได้กล่าวในเอกสารงานสอนชุดวิชา “การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง” (Advanced Film Production) ไว้ว่า การถ่ายทำภาพยนตร์เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งเช่นเดียวกับศาสตร์ ในสาขาอื่นๆที่ต้องอาศัยความรู้และเทคนิค วิธีการ เพื่อถ่ายทอดจินตนาการอันเป็นเพียงตัวอักษร ของผู้เขียนบทและจินตนาการของผู้กำกับ สามารถสื่อให้ผู้ดูภาพยนตร์เข้าใจความหมายและเนื้อหา

ที่ผู้กำกับต้องการจะสื่อได้อย่างถูกต้อง สุกส์นัซัง ได้กล่าวถึงเฟรดดี้ ยัง ที่พูดถึงความสำคัญของการถ่ายภาพ อันเป็นความสำคัญของภาพยนตร์เรื่องนั้น สอดคล้องแนวความคิดของผู้กำกับคนอื่นๆ เช่น วิลมอส ซิกมัน (Vilmos Zsigmond) แฟรงค์ แสตนลีย์ (Frank Stanley) ที่กล่าวในแนวเดียวกันว่า การถ่ายภาพที่สามารถเล่าเหตุการณ์ของผู้เขียนบทและผู้กำกับผ่านการกำกับภาพนั้น ทำให้เกิดเป็นภาพที่สามารถเล่าเหตุการณ์ให้ผู้รับรู้ด้วยวิธีการเฉพาะของกระบวนการสื่ออารมณ์ความหมายด้วยตัวภาพนั่นเอง

2. กระบวนการทางอารมณ์ของมนุษย์

2.1 ความหมายของอารมณ์และการแสดงออก

ในบทความ “ธรรมชาติของอารมณ์” (ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งและปีที่ตีพิมพ์) กล่าวถึงความหมายของคำว่าเป็นคำที่นำมาจากภาษาอังกฤษคำว่า “Emotion” มีความหมายว่าการเกิดการเคลื่อนไหวหรือภาวะตื่นเต้นซึ่งยากต่อการอธิบายว่าอารมณ์คืออะไร แต่พอจะอธิบายได้อย่างง่ายว่าอารมณ์เป็นความรู้สึกภายในที่เร้าให้บุคคลกระทำหรือเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเขาเองซึ่งความรู้สึกเหล่านี้จะเป็นความรู้สึกพอใจ ไม่พึงพอใจ หรือรวมทั้งสองกรณี อารมณ์เป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

จากความหมายและธรรมชาติของอารมณ์ทำให้นักจิตวิทยามีความเห็นว่างค์ประกอบของอารมณ์นั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภท (Baron, 1989: 304) ดังนี้

2.1.1 **สถานะการรู้คิด (Cognitive States)** เป็นความรู้สึกของผู้ที่กระทำหรือประสบการณ์ต่างๆของผู้คน อย่างเช่น ตัวเองเคยรู้สึกโกรธ รำเริง เป็นต้น

2.1.2 ปฏิกริยาทางสรีระ (Physiological Reactions) เป็นการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเรา เช่น หัวใจเต้นเร็วขึ้นเมื่อรู้สึกตื่นเต้นหรือตกใจ เป็นต้น

2.1.3 การแสดงออกทางพฤติกรรม (Expressive Behaviors) เป็นสัญญาณการแสดงออกของสภาวะภายใน เช่น เกิดความพอใจก็จะแสดงอาการยิ้มหรือเมื่อโกรธก็อาจกล่าวต่อว่าออกมาหรือแสดงอาการต่างๆ เป็นต้น

2.2 การจำแนกอารมณ์

ในบทความ “ธรรมชาติของอารมณ์” (ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์) กล่าวว่า อารมณ์มีอยู่มากมายซึ่งเราอาจเรียกได้หลายรูปแบบ แต่ว่าอารมณ์เหล่านั้นมีความเด่นชัดและเป็นอิสระ นักจิตวิทยาได้จำแนกอารมณ์โดยคำนึงถึงสิ่งเร้าที่มาเป็นตัวกระตุ้นและรูปแบบการตอบสนอง พฤติกรรมที่มีต่อสิ่งเร้า นั้น และส่วนมากมีความเชื่อว่า บุคคลมีพื้นฐานอยู่ 3 ชนิด คือ ความโกรธ (Anger) ความกลัว (Fear) ความพึงพอใจ (Pleasure) (Carlson,1993:400) ส่วนอารมณ์อื่นเป็นผลที่เกิดจากอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งหรือมากกว่าของอารมณ์ทั้ง 3 อย่างนี้เช่น รังเกียจ เดือดดาล ความเคียดแค้นเป็นรูปแบบของอารมณ์โกรธ การอิจฉาและความรู้สึกผิดจะอยู่บนพื้นฐานของความกลัว ความรักและความสุขจะมีพื้นฐานมาจากความรู้สึกพึงพอใจ ความโศกเศร้าเป็นเหมือนการรวมกันของอารมณ์ความกลัวและความโกรธ เป็นต้น

3. ประวัติภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter

3.1 ประวัติ นิะคาเวะ มิกะ ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter

จากฐานข้อมูล http://en.wikipedia.org/wiki/Mika_Ninagawa ได้กล่าวถึงนิะคาเวะ มิกะ ไว้ว่าเกิดในวันที่ 18 ตุลาคม 1972 ในโตเกียว เป็นช่างภาพชาวญี่ปุ่นที่เป็นรู้จักในฐานะที่เป็นช่างภาพที่ถ่ายรูปเน้นความสดใสของดอกไม้ ออกอย่างโดดเด่น เธอประสบความสำเร็จในการทำงานช่างภาพเป็นอย่างมาก และเริ่มก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์ในปี 2007 ด้วยการกำกับภาพยนตร์เรื่อง Sakuran และในเดือนกันยายนปี 2010 เธอได้รับกำกับมิวสิควิดีโอ (Music Video) ให้กับศิลปินญี่ปุ่นวง AKB48 ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นในเพลงที่มีชื่อว่า “Heavy Skelter” ต่อมาในปี 2012 เธอได้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter ซึ่งดัดแปลงมาจากหนังสือการ์ตูนที่ได้รับรางวัล Tezaka Osamu Cultural Prize

ตัวอย่างภาพยนตร์ที่นิะคาเวะ มิกะ กำกับ

3.1.1 ภาพยนตร์เรื่อง Sakuran

ภาพยนตร์เรื่อง Sakuran เป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูนชื่อเดียวกันของ โมโยโกะ อันโน ภาพยนตร์เรื่องนี้ฉายในปี 2007 กล่าวถึงเรื่องราวของเด็กสาวที่ถูกขายเข้ามาในหอนางโลม และถูกตั้งชื่อให้ใหม่ว่าคิโยสะ แรกเริ่มที่เข้ามาเริ่มต้นจากการเป็นเด็กรับใช้ โดยให้รับอออร์นซึ่งเป็นนางโลมชั้นสูงของหอและเมื่อเติบโตขึ้นคิโยสะก็ได้เป็นนางโลมที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น เนื้อเรื่องดำเนินไปอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการนำเสนอแนวคิดผ่านสี่ของฉากที่ฉลาด จัดจ้าน เป็นการเน้นเอกลักษณ์ของการกำกับของนิะคาเวะ มิกะ ได้เป็นอย่างดี

3.2 จากฐานข้อมูล <http://pantip.com/tolpc/30363645> ได้กล่าวถึงภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter ว่าภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter เป็นหนังที่สะท้อนภาพมายาชีวิต การยึดติดในมายาภาพ การทำทุกอย่างที่ทำให้ตัวเองอยู่รอดและเป็นแถวหน้าของวงการบันเทิงให้ได้ แม้กระทั่งยอมแลกด้วยร่างกายหรือทำร้ายคนอื่น บางช่วงมีเสียดสี แดกดันสังคม โดยภาพยนตร์เล่าเรื่องราวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ ริริ โกะ นางแบบสาวสุดคั่งในวงการบันเทิง ที่ความจริงแล้วความสวยแบบไร้ที่ติของเธอเป็นผลจากการทำศัลยกรรมพลาสติก เป็นความลับที่เธอไม่สามารถเปิดเผยให้ใครรู้ได้

3.3 จากฐานข้อมูล <http://www.meniscuzine.com/articles/2013071324407/mika-ninagawas-helter-skelter-2013-lapan-cuts-film-review/> ได้กล่าวถึงการกำกับภาพและเสียงใน เรื่อง Helter Skelter ไว้ว่า เมื่อกล่าวถึงการกำกับภาพและเสียงในภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter แล้ว นั้น ผู้กำกับจะมุ่งเน้นไปที่การแสดงถึงสัญลักษณ์ และเล่นกับความรู้สึกของผู้ชมผ่านสิ่งที่ภาพยนตร์ใช้ชวนให้นึกถึงหนังตะวันตกเรื่อง “Amelie” ที่ใช้สีสดในการสื่อความหมายเช่นเดียวกันในภาพยนตร์ เรื่อง Helter Skelter ใช้เจดสีมาในโทนเดียวกัน เช่นสีแดงที่ใช้ในฉากห้องนอนของตัวเอกที่เป็นสีแดงไล่โทนกันไป นอกจากนี้แล้วการตัดต่อภาพที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ชมเข้าใจได้โดยง่าย การจัดองค์ประกอบของภาพ แสง สี เสียง ให้มีความเหมาะสมกับฉากเป็นไปอย่างยอดเยี่ยม และยัง ภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter ถ่ายทำโดยระบบดิจิทัลทั้งเรื่องด้วยแล้ว ยังทำให้ภาพมีความคมชัด และมีสีสันที่ดึงดูดมากกว่าเดิม สามารถสื่ออารมณ์ของนักแสดงได้อย่างเป็นอย่างมาก

ผลการวิจัย

วิเคราะห์การกำกับภาพเพื่อสื่อความหมายในภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter

ผู้กำกับภาพมีความสำคัญต่อการสร้างภาพยนตร์เป็นอย่างมาก ในฐานะที่ต้องทำหน้าที่ถ่ายทอดจินตนาการของผู้เขียนบทและพลังของภาพยนตร์ให้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด สามารถนำเสนอออกมาในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวที่สามารถเล่าเรื่องราวให้ผู้ชมรับรู้และเกิดอารมณ์ความรู้สึกตรงตามจินตนาการของผู้เขียนบทและผู้กำกับภาพยนตร์ ซึ่งนอกจากภาระหน้าที่ในการถ่ายทำ การจัดแสง การประกอบภาพ การกำหนดมุมกล้องแล้ว ผู้กำกับยังต้องรับผิดชอบงานอีกหลายขั้นตอน ด้วยเหตุนี้งานสร้างภาพยนตร์จึงเป็นงานที่ต้องร่วมมือกันหลายหน่วย ต้องถ่ายทอดประสานงานกันอย่างสมบูรณ์

การทำความเข้าใจว่าภาพยนตร์ต้องการจะสื่ออะไรให้เรารับรู้ การสื่อความหมายด้วยภาพนั้นมีความสำคัญในการที่ทำให้เกิดการรับรู้ที่เป็นรูปธรรมตรงกับความหมายที่แท้จริง จำเป็นต้องรู้สัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในภาษาภาพยนตร์ เนื่องจากภาพยนตร์ก็เหมือนกับภาษาเขียน ที่มีวากยสัมพันธ์ มีหลักไวยากรณ์ การแสดงความหมายและความรู้สึก ภาษาเขียนประกอบด้วยการใช้ถ้อยคำ วลี การผูกрупประโยค การแบ่งย่อหน้า มีการแบ่งบทและการใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ ภาพยนตร์ก็เช่นเดียวกัน จำเป็นต้องมีองค์ประกอบฉาก ตอน ขนาดของภาพที่ต้องการจะบันทึก การเคลื่อนกล้องและการเคลื่อนเลนส์ จังหวะในการตัดต่อ ตลอดจนการใช้เทคนิคพิเศษแบบต่างๆ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ล้วนเป็นสัญญาณเพื่อสร้างให้เกิดความหมายในภาพยนตร์

ภาพตัวอย่าง การถ่ายภาพแบบภาพเต็ม (Long Shot)

ที่มา : DVD เรื่อง Helter Skelter เวลา 01:13:48

ภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ออกมาจากการนำเสนอภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี จากการร่วมกันหลายฝ่ายที่ขอดีเยี่ยมของทีมงานผู้ผลิต มีการใช้เทคนิคการถ่ายภาพแบบภาพเต็ม (Full Shot) ซึ่งขนาดภาพในชนิดนี้จะเห็นรูปทรงของวัตถุเต็มตัว ภายในเรื่องเน้นถ่ายตัวบุคคลที่เห็นตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ที่ผู้กำกับเลือกใช้การถ่ายแนวนี้ในฉากที่ยกตัวอย่างเพราะต้องการให้ผู้ชมเห็นถึงสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความกดดันโดยใช้สัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ที่เต็มไปด้วยน้ำแสดงถึงการกดอากาศ สภาพความอึดอัดใจของตัวเอกที่มีต่อคนที่ต้องการรู้ความจริงเกี่ยวกับตัวของเธอ กล้องถ่ายให้เห็นเต็มตัวจึงสามารถมองเห็นปฏิกิริยาของนักแสดงได้อย่างชัดเจน ทั้งอากาศหวาดกลัวและสภาพแวดล้อมที่บีบคั้นเธอ นอกจากนี้จะใช้ในตอนที่เริ่มเรื่องจากการแนะนำตัวละครแล้วยังใช้การถ่ายในลักษณะแบบนี้ควบคู่ไปกับการถ่ายภาพระยะใกล้ (Close-up Shot) อีกด้วย เพื่อแสดงรายละเอียดของรูปร่างหน้าตาของตัวแสดงนั้น

ภาพตัวอย่าง การถ่ายภาพระยะใกล้ (Close-up Shot)

ที่มา : DVD เรื่อง Helter Skelter เวลา 01:47:45

ภาพถ่ายระยะใกล้ (Close-up Shot) ในเรื่อง Helter Skelter นั้น เป็นภาพที่เน้นถ่ายรายละเอียดซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์นั้นในภาพยนตร์ ภาพถ่ายระยะใกล้มักมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ชม จะมีลักษณะคล้ายเป็นตัวกระตุกเตือนว่า “จงดูภาพนี้ด้วยความตั้งใจ มันมีความสำคัญมากนะ” เหตุนี้จึงจำเป็นต้องระวังการใช้ภาพใกล้ Helter Skelter มีการใช้การถ่ายภาพในระยะใกล้อย่างเหมาะสม ใช้เพื่อต้องการเน้นความรู้สึกของตัวเอง จะมีการเบนภาพเข้าใกล้และทำให้ผู้รับชมรับรู้ถึงอารมณ์ที่ตัวละครต้องการจะสื่อ ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ภาพถ่ายระยะใกล้เพื่อต้องการเน้นจุดๆหนึ่งจริงๆ

ดังที่เห็นในภาพตัวอย่าง การใช้เทคนิคการถ่ายภาพระยะใกล้ในตอนที่ตัวเอกกำลังรู้สึกสับสนกับการดำเนินชีวิตของตัวเองที่กำลังดำเนินมาถึงจุดจบในวงการนักแสดงของเธอ ทำให้เธอต้องสื่ออารมณ์ความรู้สึกออกมาหลากหลายอารมณ์ผ่านแววตา และการจะสื่อให้เห็นถึงอารมณ์เหล่านั้น จำเป็นต้องใช้ภาพถ่ายในระยะใกล้เพื่อชี้ให้เห็นถึงอารมณ์นั้นอย่างชัดเจน

ภาพการเคลื่อนไหวถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับภาพยนตร์ เป็นสิ่งที่ทำให้ภาพยนตร์มีลักษณะที่แตกต่างไปจากภาพนิ่ง นักทฤษฎีบางท่านมีความเห็นว่าเป็นสิ่งที่รองมาจากจินตนาการ (Imaginary) ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ถือว่ามีความสำคัญมากที่สุดในชีวิต ไม่มีอะไรเหนือกว่าการเคลื่อนไหวอีก ภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter มีการนำเสนอภาพเคลื่อนไหวออกมาในสองรูปแบบ คือ การเคลื่อนไหวของวัตถุเองต่อหน้ากล้องถ่ายภาพยนตร์และการเคลื่อนไหวที่เกิดจากการทำงานของกล้องถ่ายภาพยนตร์และเลนส์ ซึ่งจะอธิบายได้ดังต่อไปนี้

1.) การเคลื่อนไหวของวัตถุเองต่อหน้ากล้อง

ภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter มีตัววัตถุที่เป็นตัวแสดงหลัก เคลื่อนไหวเข้าหาก้องเพื่อแสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึกที่จะต้องการหลุดพ้นจากสิ่งที่เธอทรمان แต่ก็ไม่สามารถทำได้ ทำให้เธอเสียสติไปชั่วครู่และเริ่มอาละวาด เป็นการเคลื่อนไหวของวัตถุภายในฉากที่จัดเตรียมขึ้นสำหรับการสร้างภาพยนตร์ นักแสดงต้องเคลื่อนที่เข้าหาก้องเสมือนมีการพุ่งตัวเข้าหาผู้ชม ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าผู้ชมได้รับรู้ถึงอาการผิดปกติของเธอ การเคลื่อนไหวที่มีพลังมากจะดึงดูดสายตาของผู้ชมโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยความสวยงามทางด้านสุนทรียศาสตร์หรือการจัดองค์ประกอบเข้าช่วยซึ่ง Helter Skelter ก็สามารถทำออกมาได้เป็นอย่างดี

2.) การเคลื่อนไหวของกล้องถ่ายภาพยนตร์และเลนส์

Helter Skelter มีการจับภาพของนางเอกที่เดินตัดเข้ามาในห้องและเดินผ่านห้องต่างๆไปเรื่อยๆ เป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดจากการเปลี่ยนความคมชัดของวัตถุ ก. ไปยังวัตถุ ข. ซึ่งเป็นลักษณะภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนการทำงานของเลนส์ ซึ่งการถ่ายทำในลักษณะนี้ก็เพื่อที่จะเน้นตัวบุคคลที่ต้องการ

ทำให้เด่นขึ้นมา เสมือนผู้ชมกำลังจับตามองตัวแสดงหลักเพียงคนเดียว โดยที่วิสัยทัศน์รอบข้างเป็นเพียงแค่ฉากหลังสำหรับส่งเสริมให้ตัวแสดงหลักมีอำนาจในการดึงดูดสายตาคนชมเท่านั้น

ภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter มีการเคลื่อนไหวที่เกิดจากการทำงานของกล้องถ่ายภาพยนตร์และเลนส์นั้นมีอยู่หลายวิธี แต่ละวิธีจะมีชื่อเรียกเฉพาะและนิยมใช้ในภาษาภาพยนตร์ดังต่อไปนี้

ภาพตัวอย่าง การแพน (Pan)

ที่มา : DVD เรื่อง Helter Skelter เวลา 00:00:58

2.1) การแพน (Pan) เป็นลักษณะการวาดภาพในแนวราบของกล้องถ่ายภาพยนตร์ โดยที่กล้องจะตั้งอยู่บนขาตั้ง จุดมุ่งหมายของการแพนในภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter นั้นมีอยู่ 3 ประการด้วยกัน คือ ประการแรก เพื่อเป็นการติดตามการแสดงของวัตถุที่เคลื่อนที่อยู่เช่น การติดตามตัวแสดงหลักเดินเข้าไปในหอประชุมที่มีผู้คนจำนวนมากนั่งรอเธออยู่ การใช้เทคนิคแบบนี้เพื่อต้องการให้ผู้ชมรู้สึกว่ามันกำลังเดินตามผู้แสดงไปอยู่จริงๆ เป็นการสร้างโลกเสมือนจริงในการรับชมภาพยนตร์ ให้ความรู้สึกเหมือนกับผู้ชมได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้น ประการที่สอง เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของวัตถุ 2 อย่างที่เกิดขึ้นในฉากเดียวกันเช่นการที่ตัวเอก

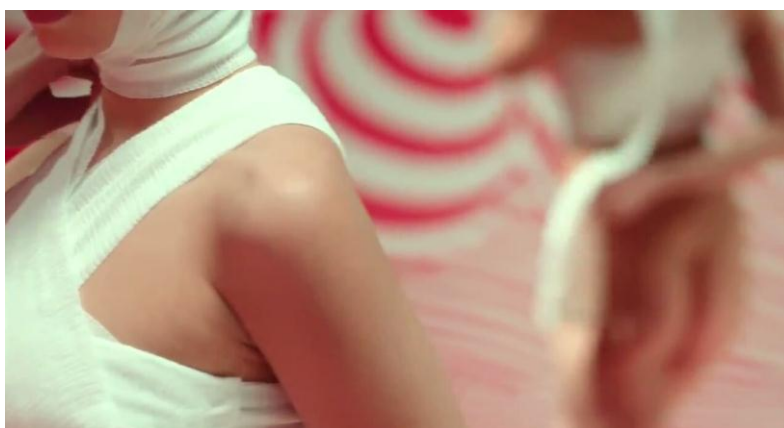
รู้สึกถึงสิ่งผิดปกติในระหว่างที่นั่งอัดรายการอยู่ในสตูดิโอและภาพก็แพนไปยังฉากหลังที่ขยับเคลื่อนไหวเองโดยที่ไม่มีคนควบคุม การใช้เทคนิคแบบนี้ ก็เพื่อที่จะเน้นให้ผู้ชมเห็นว่าสาเหตุของการวิตกกังวลของตัวแสดงหลักนั้นมาจากอะไร ภาพด้านขวาจึงเป็นภาพที่ปรากฏเพื่อให้ผู้ชมเห็นถึงอาการสับสนของตัวแสดง ส่วนภาพด้านซ้ายคือปัจจัยหลักที่ทำให้ตัวแสดงควบคุมตัวเองไม่ได้ ในที่นี้คือตัวนักแสดงหลักในเรื่อง เกิดภาพหลอนไปเอง ทำให้เธอควบคุมตัวเองไม่ได้ จึงเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เธอหลุดออกจากการเป็นนางแบบ ประการที่สาม เพื่อใช้ภาพแพนแทนสายตาของตัวแสดงในฉากเหตุการณ์ เช่น การที่ตัวเอกมองไปยังรอบๆตัวของเธอที่เต็มไปด้วยผีเสื้อมากมายบินวนอยู่ กล้องจะแพนไปรอบๆเหมือนกับผู้ชมเป็นตัวแสดงหลักเอง ตัวเลนส์ของกล้องในตอนถ่ายภาพแพนไปรอบๆนั้น ก็มีอาการเบลอบ้างชัดบ้าง ทำให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกมึนตาและสับสนในบางช่วง ซึ่งเป็นความตั้งใจของผู้กำกับที่ต้องการให้ผู้ชมรับรู้ถึงอารมณ์ของตัวแสดงหลัก ว่าเธอเกิดอาการเช่นใดและทำไมเธอถึงเกิดอาการคลุ้มคลั่ง

ภาพตัวอย่าง สวิชแพน (Swish Pan)

ที่มา : DVD เรื่อง Helter Skelter เวลา 00:01:04

2.2) สวิชแพน(Swish Pan) เป็นการเคลื่อนไหวกล้องถ่ายภาพยนตร์ในลักษณะเดียวกับการแพลง แต่จะมีความเร็วมากกว่าจนทำให้เกิดภาพพร่ามัวไม่ชัดเจน ที่เรียกกันว่าภาพเบลอนั่นเอง ภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter พบการใช้ภาพในลักษณะนี้อยู่มาก เช่นการเน้นถ่ายเบลอตามตึกอาคารที่รถของตัวแสดงหลักขับผ่าน หรือการถ่ายท้องถนนที่เต็มไปด้วยรถที่วิ่งด้วยความเร็วสูงจนกล้องตามจับไม่ทัน แสดงให้เห็นถึงความสับสนวุ่นวาย ซึ่งการใช้การจราจรที่วุ่นวายของประเทศญี่ปุ่นมาประกอบฉากนั้น ก็เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเรื่องที่ต้องการสื่อออกมาเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชื่อเรื่องที่หมายถึงความยุ่งยาก ความวุ่นวาย นั่นเอง

ภาพตัวอย่าง ดอลลี่ช็อต (Dolly Shot)

ที่มา : DVD เรื่อง Helter Skelter เวลา 00:01:42

2.3) ดอลลี่ช็อต (Dolly Shot) เป็นการถ่ายทำในสตูดิโอหรือในสถานที่มากกว่า โดยการตั้งกล้องถ่ายภาพยนตร์ไว้บนพาหนะที่มีล้อเลื่อน สามารถเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งได้อย่างง่าย ซึ่งการถ่ายภาพในลักษณะนี้ก็เพื่อใช้กล้องถ่ายภาพยนตร์ให้เข้าไปใกล้วัตถุเพื่อให้ได้ภาพที่ใกล้มาก

ยิ่งขึ้น เช่นการใช้กล้องถ่ายภาพยนตร์ ถ่ายวนรอบตัวของตัวแสดงหลักไปรอบๆแล้วค่อยๆซูมเข้าใกล้เรื่อยๆ

เนื่องจากภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter นั้น เป็นการถ่ายทำในระบบสตูดิโอ ทำให้มีการใช้เทคนิคนี้อยู่เป็นจำนวนมาก โดยเนื้อเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวงการบันเทิงและวงการนางแบบ ทำให้ฉากบางฉากจำเป็นต้องเน้นให้เห็นว่าถ่ายในสตูดิโอเพื่อความเสมือนจริง ทำให้ผู้ชมเห็นถึงกระบวนการการถ่ายแบบอย่างชัดเจน การเลือกใช้ดอลลี่ช็อตก็เพื่อที่จะเน้นให้เห็นถึงองค์ประกอบโดยรวมที่ปรากฏในสตูดิโอ ผู้ชมสามารถมองเห็นทั่วทั้งห้องถ่ายทำได้ทั่วถึงและรับรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ภาพตัวอย่าง เคนรช็อต (Crane Shot)

ที่มา : DVD เรื่อง Helter Skelter เวลา 00:40:55

2.4) เคนรช็อต (Crane Shot) เป็นการติดตั้งกล้องถ่ายภาพยนตร์ไว้ที่ปลายยอดของปั้นจั่นซึ่งเคลื่อนที่ไปตามต้องการได้ ใช้ในการเปลี่ยนแปลงความสูง เปลี่ยนทิศทางของการตั้งกล้อง

ภาพยนตร์ และเปลี่ยนการเคลื่อนไหวอย่างมีความต่อเนื่องภายในช็อตเดียวกัน ซึ่งการใช้เลนส์ช็อตเป็นที่นิยมมากในการถ่ายทำภาพยนตร์

Helter Skelter ใช้เทคนิคนี้ในตอนที่ต้องการแสดงอารมณ์ที่ให้ความรู้สึกที่เป็นอิสระของตัวละครหลัก เนื่องด้วยการถ่ายภาพแบบเลนส์ช็อตนั้น สามารถถ่ายภาพครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณกว้างและมองเห็นที่ถึงสภาพแวดล้อมได้ จึงทำให้ผู้ชมมองเห็นถึงพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากกว่าการซูมอยู่ที่จุดเพียงจุดเดียว และการที่ตัวแสดงหลักถูกลดความสำคัญลงเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆที่ประกอบในเฟรม ทำให้ผู้ชมได้มีเวลาดูกับภาพในมุมมองอื่นมากยิ่งขึ้น และจากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น ยังทำให้ผู้ชมเข้าใจถึงอิสระที่ตัวละครหลักต้องการจะแสวงหาการปลดปล่อยออกมา แสดงให้เห็นความหวังที่อ้างว้างกับการที่ตัวเองสามารถมีอิสระจากความคิดอันสับสนวุ่นวายของเธอได้เพียงชั่วครู่เท่านั้น

ภาพตัวอย่าง แชนเฮลช็อต (Hand-held Shot)

ที่มา : DVD เรื่อง Helter Skelter เวลา 00:21:24 – 00:21:25

2.5) แชนเฮลช็อต (Hand-held Shot) เป็นการใช่มือถือกล้องถ่ายภาพยนตร์หรือแบกไว้บนบ่าเพื่อบันทึกภาพโดยไม่ใช้ขาตั้งกล้องเลย ภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter เทคนิคแบบนี้ใช้เป็นส่วนมาก ในบางฉากใช้เพื่อบอกเล่าถึงการแสดงอารมณ์ที่ไม่มั่นคงของบุคคล เช่น การที่ตัวละครหลักจำเป็นต้องดิ้นรนเพื่อควบคุมอาการผิดปกติอันเกิดจากการทำศัลยกรรมของเธอเองอยู่ตลอดเวลา ทำให้ฤทธิ์ของยานั้นเกิดผลข้างเคียง ส่งผลทำให้เกิดภาพหลอนขึ้น ซึ่งการใช้แชนเฮลช็อตนั้น เป็นการช่วยตอกย้ำถึงอาการมินิเมาของเธอ ด้วยการที่ตัวกล้องไม่ได้ใช้ขาตั้งเลยนั้น ทำให้เกิดการสั่นไหวเสมือนการมองผ่านเลนส์กล้องของผู้ชมนั้นกลายเป็นตัวละครไปแทน สามารถทำให้ผู้รับชมรับรู้ถึงอาการผิดปกติและเหมือนได้เป็นตัวละครหลักแทน

นอกจากจะใช้แชนเฮลช็อตในฉากที่ต้องการแสดงถึงอาการมินิเมาจากผลข้างเคียงของการใช้ยาแล้วนั้น เมื่อตัวละครหลักมีการแสดงอาการหวาดกลัวออกมา การใช้เทคนิคนี้จึงช่วยส่งเสริมความรู้สึกกลัวของตัวละครได้ดีขึ้นไปอีก ยกตัวอย่างถึงฉากที่ตัวละครหลัก วิ่งหนีจากภาพหลอนของตัวเองด้วยความหวาดกลัว ภาพที่ปรากฏต่อหน้าจอในตอนนั้น เป็นภาพแสดงแทนตัวนักแสดงหลักกำลังวิ่ง มีการใช้ภาพเบลอสลับกับการเน้นถ่ายชัดจน แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกหวาดกลัวที่ตัวเองกำลังถ่ายทอดออกมาผ่านเลนส์กล้อง ฉากที่ถ่ายด้วยแชนเฮลช็อตนั้นเมื่อนำไปตัดต่อเข้ากับฉากที่เห็นตัวละครหลักวิ่งกระเซอะกระเซิงอยู่ จะช่วยสะท้อนอารมณ์ความตกใจกลัวออกมาได้เป็นอย่างดี

การประกอบภาพเพื่อสร้างอารมณ์ในภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter

ภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter ประสบความสำเร็จในการสื่อความหมายเนื่องจากไม่มีการประกอบภาพที่สลับซับซ้อน มีการวางสิ่งประกอบฉากและตัวแสดงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการจัดองค์ประกอบภาพอย่างเรียบง่าย กล่าวคือถึงแม้ว่าเรื่อง Helter Skelter นั้นจะมีแนวคิดการสร้างหรือการใช้เทคนิคแบบตะวันตกเข้ามาใช้ในงาน แต่ด้วยหลักของความเป็นญี่ปุ่นแล้ว ทำให้แนวความคิดแบบเซนที่อยู่ลึกกลงไปในจิตวิญญาณของคนญี่ปุ่นนั้นก็ยังคงอยู่ ดังเช่นที่เห็นภายในงานภาพยนตร์

ถึงแม้ว่าจะมีการจัดองค์ประกอบภาพที่เรียกว่าเรียบง่ายนั้นจะปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าทำได้ง่าย ๆ ดังนั้นเพื่อที่จะทำให้ภาพยนตร์มีความกลมกลืนของการผสมผสานกันระหว่างการแสดงและตำแหน่งทุกอย่างในภาพได้ดีมากยิ่งขึ้น ผู้สร้างภาพยนตร์จึงใช้เทคนิคนอกเหนือจากการกำกับภาพเข้ามาช่วยในการสื่อความหมาย การจัดแสงและระดับสีจึงเป็นส่วนช่วยที่สำคัญที่จะส่งเสริมให้การถ่ายทำสามารถดึงอารมณ์จากผู้ชมได้มากยิ่งขึ้น ภาพบางภาพในเรื่องแทบจะใช้สีทุกสีในการดึงดูดสายตาของผู้ชม เพราะการใช้สีหลากหลายจะสามารถกระตุ้นความอยากรู้ของผู้ชมได้เป็นอย่างดี และการโฟกัสกล้องนิ่งเพื่อป้องกันการสั่นไหวระหว่างตัวนักแสดง ไม่ตัดไปมาจนมากเกินไปทำให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวแสดงได้ดียิ่งขึ้น เป็นการทำให้เห็นว่าเมื่อใช้หลักการภาพที่ต้องการจะเน้น ก็สามารถสะกดผู้ชมให้จ้องมองภาพที่จะสื่อออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม

นอกจากนี้แล้ว ความเรียบง่ายที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนสิ่งของหรือตัวแสดงที่อยู่ในภาพเท่านั้น ภาพที่มีส่วนประกอบน้อยกว่าก็อาจจะดูยุ่งเหยิงได้ อย่างเช่น ภาพของผู้คนมากมายในห้องโถงของงานแถลงข่าวภายในภาพยนตร์ ก็ดูมีความเรียบง่ายไม่น่าสับสนเพราะผู้สร้างภาพยนตร์มีเทคนิคในการจัดบุคคลเหล่านั้นเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งที่

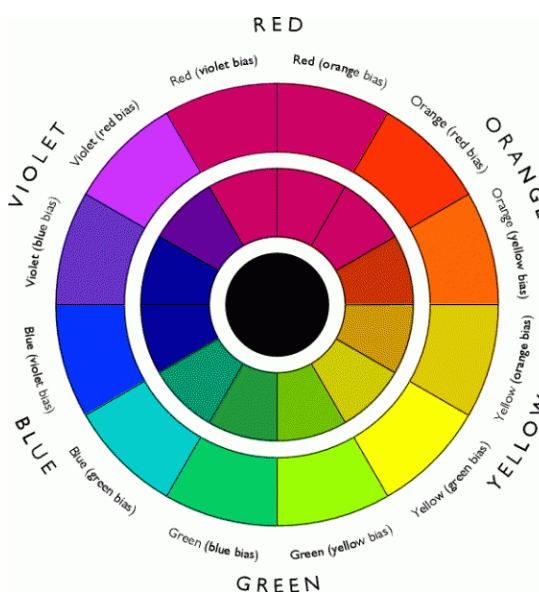
เหมาะสม แม้ว่าการมีผู้คนมากมายในเฟรมๆหนึ่งนั้นอาจจะทำให้ดูรกและอาจไม่เป็นที่ต้องการของผู้รับชมมากนัก แต่ด้วยการจัดวางองค์ประกอบอย่างเป็นระเบียบ ทำให้ภาพเกิดความเรียบง่ายและเมื่อมีการใช้โทนสีที่ครอบคลุม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงยิ่งส่งเสริมให้ภาพที่ปรากฏในเรื่องนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

วิเคราะห์การใช้สีเพื่อสื่อความหมายในภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter

การสื่อความหมายด้วยสีในภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter เป็นอีกปัจจัยหลักที่ผู้สร้างภาพยนตร์ต้องการที่จะใช้ในเชิงสัญลักษณ์กับผู้ชม การเลือกใช้สีในแต่ละฉากมีความสัมพันธ์กับอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครในฉากหนึ่งเป็นอย่างมาก ผู้สร้างภาพยนตร์จึงให้ความสำคัญกับการเลือกใช้สีในโทนต่างๆ จุดประสงค์เพื่อให้ผู้รับชมสามารถเข้าใจอารมณ์และความหมายที่ต้องการจะสื่อได้อย่างชัดเจน สิ่งสำคัญ 2 สิ่งที่เป็นตัวช่วยในการใช้สีเพื่อสื่อความหมายในภาพยนตร์เรื่องนี้คือเทคนิคการใช้สีและการรับรู้สารที่ภาพยนตร์ต้องการจะสื่อออกมาให้ผู้ชมเข้าใจ การใช้โทนสีในภาพยนตร์จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเพื่อเป็นตัวกลางในการส่งสารนั้น ต้องสามารถสื่อให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตัวละครหลักกำลังรู้สึกเช่นไร และในฉากนั้นได้อารมณ์อย่างไร

สีที่มีอิทธิพลต่อจิตใจมนุษย์นั้น แต่ละสีจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน Helter Skelter ได้นำเอาสีวรรณะร้อนและวรรณะเย็นมาใช้เป็นลูกเล่นในการช่วยสื่ออารมณ์ตัวละคร เนื่องจากสีที่มีต้นกำเนิดสีที่แตกต่างกัน ทำให้ในภาพยนตร์เรื่องมีการใช้โทนสีหลากหลายโทนเพื่อความเหมาะสมในแต่ละฉาก เพื่อที่จะสามารถสื่ออารมณ์ได้หลากหลายมากกว่าการที่จำกัดเพียงแค่สีเดียวกับฉากเดียว

การเลือกใช้สีโทนวรรณะร้อนและสีโทนวรรณะเย็นภายในภาพยนตร์ นอกจากจะต้องการเน้นย้ำถึงความรู้สึกแล้วยังเป็นสีพื้นฐานที่ทำให้เกิดความสะดวกตาแก่ผู้รับชม ดังในภายในภาพยนตร์จึงกำหนดกฎเกณฑ์ในการใช้สีในฉากต่างๆไว้อย่างเป็นระบบเพราะถ้าไม่มีการจัดลำดับการวางแนวทางของสีที่ดีจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ผิดไปจากที่ตั้งใจจะสื่อออกมาในทันที Helter Skelter จึงระมัดระวังในการเลือกใช้สีเป็นอย่างมาก จึงทำให้ฉากบางฉากที่ปรากฏในเรื่องนั้น มีเพียงสีขาวดำเพียงสีเดียว

ภาพตัวอย่าง วงสีธรรมชาติ

ที่มา : www.thaigoodview.com

การยกตัวอย่างภาพโทนสีในวงธรรมชาติมาให้ดูในข้างต้นนั้น ก็เพื่อที่จะเน้นย้ำว่าสีแต่ละสีถูกแบ่งออกเป็นตระกูลอย่างชัดเจน ดังนั้นเมื่อถึงเวลาการเลือกใช้สี ถ้าหากใช้ผิดวรรณะ ก็อาจจะทำให้ภาพที่ออกมาไม่สมบูรณ์ได้ สีวรรณะร้อนคือกลุ่มสีที่อยู่ทางด้านขวามือของวงสีธรรมชาติ

และสีวรรณะเย็นก็คือกลุ่มสีที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ วรรณะร้อนและวรรณะเย็นนี้ ตามอิทธิพล
 ความรู้สึกของผู้ดูมีต่อสี กล่าวคือถ้าดูแล้วเกิดความรู้สึกร้อนก็จะอยู่ในจำพวกวรรณะร้อนถ้าดูแล้ว
 เกิดความรู้สึกเย็น ก็จะอยู่ในวรรณะเย็น

ในทางจิตวิทยาได้มีการให้ความหมายหรือความรู้สึกแก่สีต่างๆ ซึ่งเราสามารถนำมาใช้
 อธิบายในภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter สำหรับใช้ในการสื่อความหมายและสร้างอารมณ์
 ความรู้สึกให้แก่ผู้ชมภาพยนตร์ได้ดังต่อไปนี้

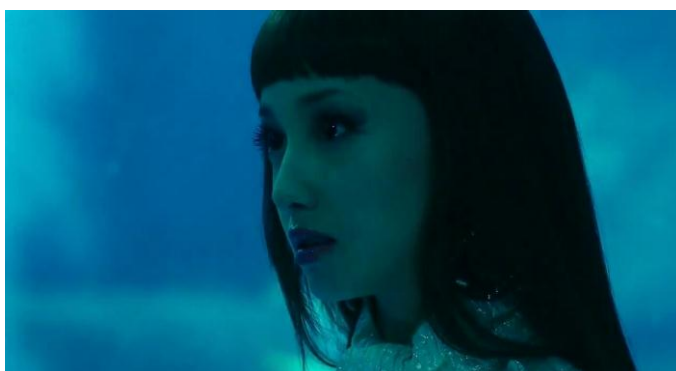
ภาพตัวอย่างการใช้โทนสีแดง

ที่มา : DVD เรื่อง Helter Skelter เวลา 00:14:31

สีแดง เป็นสีที่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกกลัว แสดงถึงอันตราย ความเร่าร้อน ความรุนแรง
 ความสนุกสนานร่าเริง เจริญใจให้เกิดความตื่นเต้น

เนื่องจากสีแดงนั้นเป็นสีที่กระตุ้นอารมณ์ได้อย่างมากและปรากฏให้เห็นการใช้สีโทนนี้อยู่
 บ่อยครั้งภายในภาพยนตร์ แสดงให้เห็นว่า ผู้กำกับต้องการเน้นย้ำให้เห็นถึงความรู้ที่เร่าร้อนของตัว

แสดงหลัก การถ่ายทอดความรู้สึกอารมณ์ที่รุนแรงของนักแสดงผ่านสีแดง ซึ่งการใช้สีแดง ปรากฏเป็นภาพพื้นหลังในฉากห้องนอนของตัวแสดงที่ถึงแม้ว่ามันจะแสงออกให้เห็นว่าตัวละครหลักนั้นมีความปรารถนาทางเพศอย่างเด่นชัด แต่ลึกแล้วนั้น เธอกลับมีความหวาดกลัวแฝงอยู่ในตัวเอง การเล่นกับโทนสีแดงภายในเรื่องไม่ได้มีเฉพาะกับฉากที่เสนอให้เห็นถึงความเร่าร้อนและเร่าแรงเท่านั้น ยังมีการใช้สีในโทนนี้ ตอนที่นักแสดงหลักเกิดความเศร้าหมอง อารมณ์รุนแรงที่แสดงออกมาก็เหมือนกับสีแดงที่สามารถดึงดูดผู้ชมให้จ้องมองได้อย่างน่าสนใจ

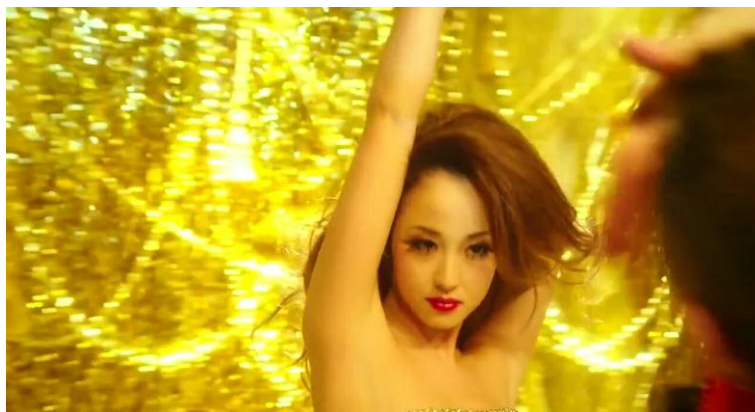

ภาพตัวอย่างการใช้โทนสีน้ำเงิน

ที่มา : DVD เรื่อง **Helter Skelter** เวลา 01:16:28

สีน้ำเงิน ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สร้างความรู้สึกขริม ความจริงจัง และความสง่างาม การเลือกใช้โทนสีนี้ในฉากที่ยกตัวอย่างมาในข้างต้นนั้น ต้องการสื่อให้เห็นถึงอารมณ์ของตัวแสดงหลักที่มีความมุ่งมั่นและมีทำที่ที่จริงจังในการตัดสินใจของตัวเอง โทนสีฟ้าซึ่งอยู่ยรรณะเย็นสามารถทำให้ผู้ชมสบายในการมองภาพและสะกดผู้ชมให้มองภาพนั้นเป็นเวลานานๆ ได้อย่างไม่เสียสายตา การเลือกใช้สีฟ้าในฉากนี้ นอกจากจะทำให้ตัวแสดงหลักดูสง่างามและมีความจริงจังแล้วนั้น ยังช่วย

ส่งเสริมให้ผู้ชมเข้าใจถึงอารมณ์อันหนักแน่นที่ตัวละครต้องการสื่อออกมาผ่านภาพได้อย่างเข้าใจมากขึ้น

ภาพตัวอย่างการใช้โทนสีเหลือง

ที่มา : DVD เรื่อง Helter Skelter เวลา 00:21:26

สีเหลือง ให้ความรู้สึกสว่าง สดใส การมีพลังวังชา ความเป็นหนุ่มสาว ความร่าเริงเบิกบาน จะเห็นได้ว่าฉากหลังที่ปรากฏเป็นสีเหลืองนั้น ใช้ประกอบอยู่ในสตูดิโอเพื่อการถ่ายแบบ เป็นฉากหลังเพื่อส่งเสริมให้ตัวละครหลักที่กำลังถ่ายภาพอยู่ดูโดดเด่นขึ้นมา จะเห็นได้ว่าฉากนี้ ตัวแสดงหลักได้แสดงท่าทีที่มีความสดใสร่าเริงออกมาพร้อมกับการโพสท่าถ่ายรูป เธอแสดงให้เห็นถึงความเป็นหนุ่มสาวในตัวเธอออกมาได้เป็นอย่างดี และการใช้สีเหลืองก็เพื่อนำการแสดงของเธอให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ชมสะดุดตากับสีโดดเด่น ทำให้ดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้เป็นอย่างดี

ภาพตัวอย่างการใช้โทนสีม่วง

ที่มา : DVD เรื่อง Helter Skelter เวลา 01:34:05

สีม่วงที่เลือกใช้ภายในภาพยนตร์ แสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโตเต็มที่ถึงความงาม เริ่มเสื่อมถอย ไม่อาจกระตุ้นให้เกิดความหวังอะไรอีกต่อไปได้ เหลือแต่เพียงความน่าชม ดังเช่น จากตัวอย่างที่ยกมา ตัวนักแสดงหลักนั้นกำลังแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดความรู้สึกหมดหวัง อย่างชัดเจนเนื่องจากสภาพร่างกายที่เป็นพิษหลังจากการทำศัลยกรรม เธอจึงแสดงท่าทางที่หมดหวังและไม่มีความคิดที่จะสู้ออกไป การใช้โทนสีม่วงในบางครั้งยังให้ความรู้สึกเศร้าและลึกลับของ ตัวนักแสดงที่พยายามจะสื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงความรู้สึกจริงๆ ของตัวนักแสดงเอง แม้ว่าการใช้ โทนสีม่วงจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นความเศร้าหมองของตัวนักแสดงและผู้ชมเองนั้น แต่ข้อเสียของการเลือกใช้โทนสีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อจ้องมองภาพนานจนเกินไป ทำให้เกิดความน่าเบื่อเมื่อมองภาพ นั้นๆ จึงทำให้การใช้ฉากโทนสีม่วง ปრაกฏอยู่เพียงไม่กี่ฉากเพื่อใช้ในการตัดอารมณ์ของผู้ชมที่ ได้รับการกระตุ้นจากฉากในโทนสีอื่นมาไม่ให้เกิดความรู้สึกที่รุนแรงมากเกินไป

ภาพตัวอย่างการใช้โทนสีขาว

ที่มา : DVD เรื่อง Helter Skelter เวลา 01:51:54

สีขาวในเชิงสัญลักษณ์ เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ ความใหม่ ความสะอาด ความสุภาพ แต่แนวความคิดความเชื่อของคณูปีน โบราณนั้น สีขาวหมายถึงความตาย การไว้อาลัยแก่ชีวิตที่ไม่อาจนำกลับคืนมาได้อีกต่อไป จากทุกฉากที่เลือกใช้สีขาวจะเป็นการเน้นย้ำถึงความรู้สึกถึงความรุนแรงที่ไม่สามารถจะแสดงออกมาได้ เนื่องจากการสูญเสียของสำคัญในแต่ละอย่างไป ดังฉากตัวอย่างที่ยกมานี้ ตัวแสดงหลักกำลังจะประกาศต่อหน้าสื่อมวลชน ถึงกรณีที่เธอนั้นมีข่าวว่าทำศัลยกรรมมาทั้งตัว ซึ่งแท้จริงแล้วเธอเกิดความรู้สึกหวาดกลัวที่จะต้องเปิดเผยความจริงและไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขในสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อปกปิดไม่ให้คนอื่นได้รับรู้อีกต่อไป ทำให้เธออยู่ในสภาวะที่แปลกแยก เอนั่งนิ่งมองจ้องตรงไปยังแฟรชของนักข่าวที่อยู่ตรงหน้าและถูกดึงดูดให้กลืนหายไปกลับสีขาวซึ่งหมายถึงความตายที่อยู่เป็นฉากหลังของตัวเธอเอง ถ้าสังเกตให้ดี เสื้อผ้าที่เธอใส่ก็เป็นโทนสีเดียวกับพื้นผนังด้วยเช่นกัน เป็นกันตอกย้ำถึงสภาวะขอมจ้านนให้ตัวเองนั้นตายไปอย่างช้าๆนั่นเอง

ภาพตัวอย่างการใช้โทนสีแดงชาด

ที่มา : DVD เรื่อง Helter Skelter เวลา 02:02:36

การเลือกใช้สีแดงชาดภายในภาพยนตร์ดังฉากที่ยกมานั้น เป็นฉากที่เกิดขึ้นในตอนจบของเรื่อง ตัวละครหลักหลังจากต้องเก็บตัวเนื่องจากความผิดของเธอและถูกขับไล่ออกจากวงการนางแบบ ทำให้ไม่มีอะไรจะเสียอีกต่อไป ในตอนท้ายนั้นตัวเธอหายไปและกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในฉากนี้ การนั่งอยู่บนบัลลังก์และสวมมงกุฎไว้บนศีรษะของเธอ แสดงให้เห็นความรู้สึกมั่งคั่งสมบูรณ์ รอยยิ้มที่เย้ยหยันบนใบหน้าเธอแสดงถึงอาการไม่ใส่ใจแล้วว่าเกิดอะไรกับชีวิต เพราะตอนนี้เธอพบความมั่งคั่งของตัวเองในสถานที่เห็นหนึ่งที่เธอจะมีอำนาจอย่างเต็มที่แล้ว แต่เนื่องจากการตัดจบแบบทำให้ผู้ชมไปคิดต่อเอง จึงไม่สามารถรับรู้ได้ ความจริงแล้วเธอเกิดความรู้สึกสมบูรณ์นั้นได้อย่างไร และอะไรเป็นต้นเหตุของความมั่งคั่งของเธอ

ภาพตัวอย่างการใช้โทนสีดำ

ที่มา : DVD เรื่อง Helter Skelter เวลา 00:20:28

สีดำ เป็นสีแห่งความลึกลับ เป็นสีที่แสดงให้เห็นความจริงจัง การเน้นย้ำถึงสิ่งที่เป็นจริง ตามหลักความเชื่อของชาวญี่ปุ่น ในฉากที่ยกมานั้นเป็นฉากที่นักสืบที่กำลังสืบคดีการตายของหญิงสาวที่เกิดมาจากการทำศัลยกรรม การเลือกใช้สีโทนนี้ในฉากนี้ก็เพื่อที่จะเน้นให้เห็นถึงความจริงจังกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง การมุ่งเน้นที่จะแสวงหาความเป็นจริง แม้จะมีการใช้โทนสีดำที่ดูมืดมนแต่จะเห็นได้ว่าแก่นนี้ก็ยังมีแสงจากทางหน้าต่างเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมมองเห็นว่า ถึงแม้ว่าตัวนักแสดงจะอยู่ในความมืดมิดและกำลังแสวงหาความจริงจากสิ่งที่มีดมัว แต่อย่างน้อยก็ยังพอมีแสงสว่างให้พอได้มีความหวังบ้าง ซึ่งการใช้เทคนิคแบบนี้จะสามารถดึงอารมณ์และความรู้ยากค้นหาความจริงของผู้ชมได้เป็นอย่างดี

ดังที่กล่าวมา สีจึงเป็นสื่อกลางที่ภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter นำมาถ่ายทอดหรือแสดงความรู้สึกที่ต้องการจะให้ผู้ชมรับรู้ได้รู้สึกไปตามความตั้งใจของผู้กำกับ จัดได้ว่าสีเป็นภาษาสากลอีกภาษาหนึ่งเพราะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษา ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ต่างก็

สามารถรับรู้ความหมายโดยการใช้สีเป็นสื่อได้เหมือนกันหมด ดังนั้นสีจึงเป็นองค์ประกอบที่มีพลังและอำนาจอย่างมากในภาพยนตร์

การใช้โทนสีในภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter

ในทางทัศนศิลป์แล้ว เรามองเห็นจากการประกอบขึ้นของรูปร่าง(Shape) เส้น(Line) ลวดลาย(Texture) ความลึกของภาพ(Perspective) น้ำหนักและเงา(Tone) และสี(Color) ภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ใช้ภาพในการสื่อความหมายและบอกเรื่องราวเป็นหลักใหญ่ และมีสีเป็นส่วนประกอบพื้นฐานอยู่ แต่ภาพยนตร์มีลักษณะเฉพาะในตัวเองอย่าง Helter Skelter ที่ให้ความสำคัญกับการเลือกการเล่นการใช้โทนสีนั้น จำเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวของภาพเข้ามาประกอบด้วย มีการดำเนินเรื่องที่สอดคล้องกับโทนสีที่เลือกใช้ มีเสียงประกอบที่เข้ากับจังหวะของตัวนักแสดงและฉากๆหนึ่ง การนำสีมาใช้ในภาพยนตร์นอกจากจะใช้เพื่อการประกอบภาพเพื่อให้ได้ความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้ว ยังมีส่วนสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆดังเช่นการใช้สีเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม หรือการใช้สีเพื่อกระตุ้นอารมณ์ของผู้ชม เป็นต้น

เราสามารถนำทฤษฎีสีของช่างเขียนมาใช้กับการวิเคราะห์แนวคิดการกับภาพโดยการใช้สีในการสื่อความหมาย จากการสรุปการใช้สีของคนรุ่นก่อนๆ ได้วางแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1.) สีกลมกลืน

เนื่องจากการใช้สีกลมกลืนภายในภาพยนตร์ Helter Skelter นั้น เป็นสีนุ่มนวลไม่ตัดกันมาก จึงให้ความรู้สึกที่สงบและละเอียดอ่อนลึกซึ้ง ปรากฏการใช้สีโทนนี้ในฉากที่แสดงถึงอารมณ์การปล่อยวางของนักแสดง หรือจะเป็นฉากที่นักแสดงประกอบเกิดความรู้สึกสงบขึ้นมาหลังจากที่รับทราบในตัวแสดงหลักนั้นทำความผิดอะไรมา การปล่อยวางจึงเป็นทางเลือกของเธอในตอนนั้น

โทนีสี่ที่เหมาะสมจะใช้ในฉากนี้มากที่สุดการใช้โทนแบบกลมกลืนเพราะจะทำให้ผู้ชมไม่รู้ว่าตัวเองกำลังกดดันมากเกินไปกับการต้องจ้องมองฉากไม่สำคัญที่ใช้ระยะเวลาไม่นานนั้น ส่วนใหญ่ภายในภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter จะใช้สีวรรณะเย็นที่มีโทนใกล้เคียงกันและนำมาใช้ร่วมกัน เพื่อให้ความผสมผสานกลมกลืนและรับรู้ถึงความรู้สึกที่สงบออกมาได้อย่างชัดเจน

2.) สีตัดกัน

การเลือกใช้สีตัดกันภายในภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter เป็นการเลือกใช้สีในแบบคู่ตรงข้ามกับวงสีธรรมชาติ เพื่อกระตุ้นทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่ขัดแย้งกัน อย่างเช่นเลือกใช้พื้นหลังที่มีโทนสีขาวแต่กลับใช้วัตถุที่มีสีแดงเทศาถลงบนพื้น ทำให้เกิดการตัดของสีอย่างชัดเจน ทำให้ผู้ชมสามารถมองเห็นสีที่ตัดกันด้วยตาเปล่าและถูกดึงอารมณ์ไปกับสีใหม่ที่เกิดการตัดกันขึ้นอย่างรวดเร็วในทันที กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวที่จะติดตามฉากต่อไปของภาพยนตร์ ด้วยการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในฉับพลันของการใช้สีที่ตัดกันนั้น ส่งผลให้เกิดพลังความอยากรู้อยากเห็นของผู้ชมมากยิ่งขึ้น ช่วยลดความเบื่อหน่ายจากการมองฉากที่เป็นเพียงแค่สีขาวว่างเปล่าธรรมดาๆ นานๆ ทำให้ไม่เกิดความรู้สึกน่าเบื่อเมื่อจ้องมองสิ่งๆ หนึ่งในช่วงระยะเวลาที่นานมากเกินไป

3.) สีกระโดด

Helter Skelter ใช้พื้นฐานสีกระโดดที่จะเป็นตัวกระตุ้นความสนใจของผู้ชมให้พุ่งมองจุดที่แปลกแยกเพียงจุดเดียว ทำให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการสังเกตความผิดปกติที่เกิด เกิดความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมกับการภาพยนตร์ โดยมีฉากหนึ่งเป็นแก๊งที่ถ่ายทำในสตูดิโอสีขาวเป็น นักแสดงหลักที่แสดงเป็นนางแบบใส่ชุดแดงสีฉูดฉาด เป็นสีเดียวที่โดดเด่นขึ้นมาจากสีพื้นส่วนใหญ่โดย มีเพียง

สีตัดกันเป็นจุดเล็กๆที่อยู่ตรงกลางของเฟรมเท่านั้นที่เป็นจุดสนใจของผู้ชม และสีตัดกันจากการสวมใส่เสื้อผ้าของนักแสดงที่ตัดกับฉากสีขาวที่เป็นฉากหลังนั่นเอง ทำให้เกิดสี โดดที่จะช่วยสร้างจุดสนใจภายในภาพ

4.) สีรุนแรง

สีรุนแรงเป็นโทนสีอีกแบบหนึ่งที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้เป็นหลัก เนื่องจากการมุ่งเน้นใช้สีแดงที่เป็นโทรวรรณะร้อน ทำให้เกิดความจัดจ้าน ร้อนแรง สดใส ให้อารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมถูกกระตุ้นให้เกิดการคล้อยตามอารมณ์ความร้อนแรงนั้น อีกทั้งการเลือกใช้สี โทนรุนแรงภายในเรื่องยังใช้ประกอบกับบรรยากาศที่แสดงให้เห็นถึงสภาวะกดดันต่าง อารมณ์ ความสับสนของนักแสดงหลัก ทำให้เกิดความรู้สึกรุนแรงทุกครั้งที่เห็น โทนสีเหล่านั้น สีจะมีความรุนแรงที่สุดเมื่อนำมาใช้กับพื้นดำ เทาหรือขาว และภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังคงต่อยอดความรุนแรงนั้นด้วยการเลือกใช้พื้นดำและพื้นขาวเพื่อต่อยอดสีแดงให้ดูร้อนแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพราะสีรุนแรงจะแย่งความสนใจไปจากทุกอย่างในภาพ ทั้งรูปทรง รายละเอียด ผู้ชมจึงถูกสะกดให้มองดูภาพนั้นอย่างตั้งใจและหวังกับผลที่อารมณ์ร้อนแรงที่กำลังลือออกมา

จากทฤษฎีสีของช่างเขียนในการใช้โทนสีของฉากๆหนึ่ง อาจเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบภายในภาพยนตร์ด้วย เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพของแสงที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่วเวลาากลางคืน การใช้ทริสตีต่างๆเพื่อเน้นย้ำความรู้สึกในช่วงเวลากลางวันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงความหมายไปได้เหมือนอยู่ในเวลาที่มีแสงน้อยกว่า ดังเช่นฉากห้องนอนที่ใช้โทนสีแดงแทบทั่วห้อง เมื่ออยู่ฉากตอนกลางวัน ห้องจะดูมีพลังและชีวิตชีวา ดึงดูดความรู้สึกตื่นตัวจาก

ผู้ชมได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อถึงเวลาที่แสงลดลงเข้าสู่เวลากลางคืน ภายในห้องกลับดูมืดมนและน่า
เศร้าหมอง สามารถทำให้อารมณ์ของผู้ชมเปลี่ยนไปได้ แม้จะใช้เพียงแค่โทนสีเพียงเดีวเองก็ตาม

วิเคราะห์การกำกับเสียงเพื่อสื่อความหมายในภาพยนตร์เรื่อง **Helter Skelter**

ภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter นั้น จัดเป็นภาพยนตร์แบบมีบทสนทนา ทำให้เสียงพูดใน
ภาพยนตร์มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในฐานะที่เป็นกลางในการสื่อความหมายออกมาตรงๆ โดยไม่
ต้องตีความจากท่าทีของนักแสดงที่แสดงออกมาทางสีหน้าและท่าทาง เสียงสนทนาที่ได้ตอบกัน
ระหว่างคู่แสดงมีการใช้โทนเสียงในการพูดหลายระดับ ขึ้นอยู่กับบริบทของตัวแสดงที่กำลังพูดอยู่
กับใคร ดังเช่นตัวนักแสดงหลักที่ใช้ว่าจากหยาบคายและใช้น้ำเสียงที่แข็งกร้าวพูดกับนักแสดงรอง
ที่เป็นเพียงแค่นักรับใช้ ทำให้ต้องแสดงน้ำเสียงออกมาในแบบนั้น การตะโกนหรือการตะคอกใน
ฉากนั้น สามารถเรียกความสนใจจากผู้ชมให้ตื่นตัวจากฉากที่น่าเบื่อในบ้างฉาก เป็นดาร์เรียกความ
สนใจให้กลับมาจ้องภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ เสียงบรรยายภายในเรื่องก็ใช้โทนเสียงที่เหมือนกับการเล่าเรื่องชีวิตของตัวเอง
โทนเสียงที่มั่นคงทำให้ผู้ฟังรับรู้ถึงความรู้สึกของผู้บรรยายเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือสิ่งที่
จะนำเสนอด้วยภาพที่เป็นเพียงท้องถนนและผู้คนที่วุ่นวายของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีส่วนสำคัญเพียง
แค่น้อยนิดสำหรับตัวเนื้อเรื่องหลัก เสียงประกอบจะดูสมจริงมากขึ้นและเป็นธรรมชาติมากขึ้นเมื่อ
ผู้บรรยายคืออีกด้านหนึ่งของตัวเอกที่ไม่สามารถจะพูดสิ่งที่ตัวเองรู้สึกออกมาในที่สาธารณะได้ ทำ
ให้ผู้ชมเข้าใจถึงความคิดของตัวแสดงหลักและช่วยสร้างบรรยากาศให้ผู้ชมคล้อยตาม ที่สำคัญคือ
เสียงที่ประกอบอยู่ในฉาก เสียงประกอบที่อยู่นอกฉากและเสียงประกอบที่สร้างขึ้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้
ให้เกิดการสื่อความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

อีกทั้งเสียงดนตรีในภาพยนตร์ที่ใช้นักร้องชื่อดังอย่าง อูคาตะ อิคารุ มาช่วยร้องเพลงประกอบในบางฉากและยังเป็นเพลงประจำของภาพยนตร์อีกด้วย การใช้เพลงที่สื่อความหมายจากความรู้สึกของตัวละครยังช่วยกระตุ้นอารมณ์ของผู้ชมในระหว่างที่รับชมภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดี ทั้งดนตรีที่อยู่ในฉากที่เป็นเพียงแค่เสียงดนตรีธรรมดา ไม่มีเสียงร้องและดนตรีที่มีเสียงร้องประกอบ ทั้งสองสิ่งนี้จึงเป็นเสียงที่กระตุ้นความรู้สึกเพลินเพลินของผู้ชมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เสียงที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter นั้น ประกอบไปด้วย เสียงพูด (Voice) เสียงประกอบ (Sound effects) และเสียงดนตรี (Music) ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งของภาพยนตร์ จะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจในภาพที่มองเห็นบนจอภาพยนตร์สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

1.) เสียงพูด

ในภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter ใช้เสียงพูด 2 แบบคือ เสียงสนทนา (Dialogue) และเสียงบรรยาย (Narration) ซึ่งเสียงทั้งสองแบบถึงแม้จะมีใช้ในภาพยนตร์ทั่วไปและมีความหมายแตกต่างกัน แต่เรื่อง Helter Skelter นั้น เลือกใช้เสียงพูดที่สามารถดึงดูดผู้ชมให้สามารถติดตามภาพยนตร์ได้อย่างต่อเนื่อง อธิบายเพิ่มเติมได้ดังต่อไปนี้

1.1) เสียงสนทนา (Dialogue)

เสียงสนทนาโดยทั่วไปแล้วเป็นเสียงที่ได้ยินพร้อมกับริมฝีปากขยับ ผู้ชมจะสามารถมองเห็นตัวแสดงอ้าปากพูดและได้ยินเสียงคำพูดประโยคนั้นในเวลาเดียวกัน เนื่องจากภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter นั้น เป็นภาพยนตร์ที่มีการแสดง (Theatrical Film) เสียงสนทนาจึงมีความสำคัญมากในการใช้อธิบายการกระทำของนักแสดงภายในเรื่องเพราะจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือขึ้น เมื่อผู้แสดงเป็นคนกระทำด้วยตัวเอง

คำสนทนาภายในภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter มีการต้องออกเสียงจริงจัง ที่ต้องใช้กลวิธีแบบนี้ ก็เพื่อที่จะเน้นย้ำคำพูดต่างๆ ของตัวละคร ในแต่ละอารมณ์ที่แตกต่างกันให้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการจ้องมองแค่ภาพเคลื่อนไหวเท่านั้น นอกจากนี้แล้ว คำสนทนาแบบไม่จริงจัง ที่เป็นเพียงแค่บทพูดทั่วไป ถูกจัดให้เป็นเสียงประกอบฉากหลังของภาพเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นต้องใส่บทพูด แต่จุดประสงค์ของการใช้คำสนทนานั้น ก็เพื่อที่จะส่งเสริมการแสดงของผู้แสดงเอง ตัวอย่างเช่น ฉากหนึ่งที่เป็นการแสดงอาการสับสนของตัวละครหลัก ภาพแพนไปรอบๆ บริเวณประกอบด้วยกับเสียงพูดคุยที่เปล่งออกมาอย่างแผ่วเบาและค่อยๆ ดังขึ้นเรื่อยๆ นั้น ทำให้ผู้ชมลุ้นระทึกไปกับเสียงที่ค่อยๆ ดังขึ้น กระตุ้นอารมณ์ผู้ชมให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ฟังและเห็นอยู่

1.2) เสียงบรรยาย (Narration)

การเลือกใช้เสียงบรรยายภายในภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter ใช้เพื่ออธิบายถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์และเสียงพูดถึงความรู้สึกของตัวแสดงหลัก ในช่วงแรกของภาพยนตร์ เสียงบรรยายใช้ควบคู่ไปกับเสียงดนตรี บรรยายถึงสิ่งที่ตัวนักแสดงหลักรู้สึกหลังจากการทำคดีกรรมและสิ่งที่อยู่ในใจที่ไม่สามารถอธิบายออกมาให้ผู้อื่นรับรู้ได้ และการใช้เสียงบรรยายได้มีการใช้อีกครั้งหนึ่งเมื่อถึงฉากจบ เพื่อตอกย้ำความรู้สึกที่นักแสดงหลักบรรยายเอาไว้ในตอนแรกเพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อย่างเช่นคำบรรยายหนึ่งที่พูดถึงเสียงของนาฬิกาและสัญญาณของเวลาที่เริ่มนับถอยหลังไปเรื่อยๆ หลังจากการทำคดีกรรมของตัวนักแสดงหลัก ซึ่งคำบรรยายนี้ถูกบรรยายเอาไว้ในช่วงต้นของภาพยนตร์และถูกนำกลับมาบรรยายใหม่ในตอนท้ายเรื่อง เพื่อเน้นย้ำกับผู้ชมให้ได้ตระหนักถึงค่านับมากขึ้นและติดตามไปคำบรรยายนั้นๆ

2.) เสียงประกอบ

ตัวอย่างเสียงประกอบที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter ที่ใช้ประกอบส่วนหนึ่งของเสียงแห่งความเป็นจริงที่พบได้ในชีวิตประจำวัน โดยให้เสียงที่ผู้ชมคุ้นเคยและตรงกับสิ่งที่เห็นบนจอภาพ ภายในภาพยนตร์ มีเสียงรถยนต์มากมายที่วิ่งอยู่บนถนน ก็จะมีเสียงรถยนต์บีบแตรและเสียงซุกลมุนวุ่นวาย หรือภาพที่ผู้คนจับกลุ่มยืนคุยกันหลายคน ก็จะมีเสียงพูดคุยดังขึ้นประกอบ หรือเสียงการรัวชัตเตอร์เวลาการถ่ายภาพ เป็นต้น เสียงเหล่านี้ล้วนแต่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแทบทั้งสิ้น จึงทำให้ผู้ชมรับรู้ถึงสารที่ส่งมาผ่านการได้ยินและเข้าใจในทันทีว่าเป็นเสียงของอะไร

แต่ถ้าในฉากที่มีความหมายที่ลึกกว่านี้ ภาพยนตร์จะนำเสียงประกอบที่ไม่มีอยู่จริงในฉากเหตุการณ์นั้นได้ ใช้ประกอบเพื่อสร้างความสงสัยให้กับผู้ชมว่าเกิดเสียงเหล่านั้นได้อย่างไร และเกิดการคิดตามว่าทำไมต้องเกิดเสียงนั้นในเวลาเช่นนั้น เช่น ภาพของตัวละครหลักที่อยู่ในห้องนอนของตัวเอง ไม่มีนาฬิกาหรือเครื่องบอกเวลาอยู่ในห้องเลยสักเรือน แต่กลับได้ยินเสียงการเดินของเข็มนาฬิกา หรือ ในตอนที่ตัวละครหลักกำลังให้สัมภาษณ์กับช่องข่าวอยู่นั้น เธอกลับได้ยินเสียงของคนหลายคนที่หัวเราะรอบตัวเธอ แต่บริเวณรอบๆนั้น กลับไม่มีใครหัวเราะเลยแม้แต่คนเดียว

ซึ่งการใช้เสียงประกอบในลักษณะนี้ทำให้ผู้ชมเกิดความสนใจและติดตามถึงสาเหตุของการเกิดเสียงแปลกแยกนั้น ทำให้ได้คิดวิเคราะห์ตามและเข้าใจถึงความหมายของเสียงที่ผู้กำกับต้องการจะสื่อออกมาให้ผู้ชมได้เข้าใจนั่นเอง

3.) เสียงดนตรี

ภายในภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter ใช้เครื่องดนตรีเพื่อเร้าอารมณ์มากกว่าที่จะใช้เป็นตัวเล่าเรื่อง เสียงดนตรีที่ใช้เป็นส่วนประกอบ มีบทบาทด้านความรู้สึกของผู้ชมมากกว่าจะเป็นการฟังเพื่อความไพเราะทางดนตรี ภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter ได้เลือกใช้เสียงดนตรีที่มีจังหวะที่หนักแน่นในเหตุการณ์ที่เกิดวิกฤตกับตัวละครหลักเห็นได้จากช่วงเริ่มของภาพยนตร์ เปิดด้วยการใช้เสียงเพลงร้อง โอเปร่าที่มีจังหวะที่คูดันและค่อยๆหนักแน่นขึ้นเรื่อยๆเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมเริ่มต้นตัวกับเนื้อเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้น นอกจากนี้แล้วยังใช้เสียงดนตรีในการเชื่อมโยงจากฉากหนึ่งหนึ่งไปสู่อีกอีกฉากหนึ่งได้อย่างลื่นไหล และกระตุ้นความรู้สึกอยากติดตามของผู้ชม

สรุปและอภิปรายผล

การวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษากระบวนการสื่อสารอารมณ์ผ่านการกำกับภาพและเสียงที่ปรากฏในเรื่อง Helter Skelter โดยใช้หลักทฤษฎีการกำกับภาพ การกำกับเสียง และการสื่อความหมายออกมาให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงสารที่ผู้เขียนและผู้กำกับภาพยนตร์ต้องการจะสื่อให้ผู้ชมเข้าใจ

ภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter สามารถใช้กลวิธีการกำกับภาพและเสียงได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งยังใช้ลูกเล่นเรื่องสีเข้ามาช่วยสื่อความหมายในแต่ละฉากเพื่อเพิ่มความหมายที่หนักแน่นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย เพราะการที่จะสื่อความหมายและเรื่องราวต่างๆออกมาได้ดีในภาพยนตร์ ผู้กำกับจำเป็นต้องเข้าใจถึงจิตใจของผู้ชมว่าสามารถจะรับทราบข้อมูลที่สื่อมาได้มากน้อยเพียงใด การกำหนดภาพต่างๆให้สอดคล้องกันกับภาพยนตร์จึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างมาก จำเป็นจะต้องคำนึงถึงผู้ชมว่า จะเห็นอะไร แค่ไหน จากมุมใด Helter Skelter สามารถทำทุกอย่างที่กล่าวออกมาได้ดี แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้กำกับมีความรู้และความสามารถในการกำกับภาพ และเป็นผู้ที่มี

จินตนาการในเรื่องภาพอยู่ตลอดเวลา สามารถทำให้ผู้ชมคล้อยตามไปกำกับลำดับภาพที่ดึงดูดความสนใจได้ สามารถสะกดผู้ชมให้สนใจกับสีในแต่ละฉากที่แตกต่างกันไปและเข้าใจถึงอารมณ์ที่ต้องการสื่อให้เห็นถึงความสับสน ความหวาดกลัว และความสวยงามของฉากที่ปรากฏให้เห็นภายในภาพยนตร์ได้อย่างชัดเจน

สรุปการวิเคราะห์การกำกับภาพเพื่อสื่อความหมายในภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter

ในภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter นั้นได้นำเอาเทคนิคและทฤษฎีต่างๆเข้ามาช่วยในการสื่อความหมายด้วยกระบวนการสื่อความคิดซึ่งกันและกัน โดยให้ผู้แสดงความหมายนั้นคือตัวละครหลัก ถ่ายทอดให้กับผู้รับชมเพื่อมาแปลข้อมูลเหล่านั้น ภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter เน้นถ่ายภาพแบบภาพเต็มที่ทำให้เห็นองค์ประกอบของตัวแสดงชัดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าซึ่งการถ่ายแบบนี้จะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมให้พิจารณาโครงร่างของตัวนักแสดงหลักได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังใช้เทคนิคการถ่ายภาพระยะใกล้เข้ามาเป็นส่วนช่วยในการกระตุ้นความสนใจของผู้ชมให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ภาพยนตร์กำลังเสนอ นอกจากนี้แล้วภาพการเคลื่อนไหวที่เป็นหัวใจสำคัญของภาพยนตร์ภายในเรื่อง Helter Skelter เอง ก็สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างติดตาม การกำกับภาพที่ผสมผสานเทคนิคต่างเอาไว้ด้วยกันอย่างลงและเรียบง่ายในภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter นั้นทำให้ผู้ชมสามารถรับสารที่ผู้กำกับต้องการจะสื่อออกมาได้อย่างเข้าใจได้โดยโดยง่าย เกิดความรู้สึกอยากติดตามรับชมการแสดงมากยิ่งขึ้น

สรุปการวิเคราะห์การใช้สีเพื่อสื่อความหมายในภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter

ความหมายในเชิงสัญลักษณ์ของสีได้แฝงความหมายกว้างๆเอาไว้ในเชิงจิตวิทยาที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter สีต่างๆภายในภาพยนตร์อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ชมในเชิง

จิตวิทยาโดยไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ใดๆ Helter Skelter เน้นการใช้สีเพื่อเข้ามามีบทบาทในการสื่อความหมายให้แก่ผู้ชม ใช้สีในเชิงสัญลักษณ์เพื่อดึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้ชมออกมา

เนื่องจากผู้กำกับภาพยนตร์รู้ว่า สีมีอิทธิพลต่อจิตวิญญาณและมีผลต่อมนุษย์ทุกคน เป็นสิ่งที่มีไม่สามารถแยกออกจากกันได้ มีอิทธิพลต่อจิตใจของมนุษย์และมีส่วนช่วยในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆและมีผลทางอารมณ์ซึ่งมนุษย์ทุกคนมีอารมณ์ซึ่งสัมพันธ์กัน ดังนั้นผู้กำกับจึงเลือกใช้สีที่แสดงสัญลักษณ์ในแต่ละฉากที่แตกต่างกันออกไปเพื่อดึงอารมณ์ของผู้ชมให้เกิดความรู้สึกคล้อยตามและตระหนักถึงสีที่แสดงออกมาเพื่อสื่ออารมณ์

โทนสีในภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter จำเป็นอย่างมากในการสื่อความหมายของแต่ละฉากเพราะเป็นตัวช่วยเสริมจุดเด่นให้แก่ตัวผู้แสดง ผลกระทบของสีต่างๆที่เลือกใช้ภายในเรื่องเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของตัวแสดงหลัก และในแต่ละสีก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ ยกตัวอย่าง การใช้สีแดงที่ปรากฏอยู่มากในภาพยนตร์ก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นให้ผู้ชมรับรู้ถึงอารมณ์ร้อนแรงของตัวนักแสดงและกระตุ้นความสนใจของผู้รับชมให้จดจ่ออยู่กับภาพที่เห็นมากยิ่งขึ้น

สรุปการวิเคราะห์การกำกับเสียงเพื่อสื่อความหมายในภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter

เสียงในภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter เป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ผู้ดูเข้าใจถึงเจตนาของผู้กำกับและคนเขียนบทได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น จึงใช้เสียงในภาพยนตร์ที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้เข้ากับฉากแต่ละฉากที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่มีเหมือนกัน

ถึงแม้ว่าภาพจะเป็นส่วนสำคัญหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นหัวใจในการใช้สื่อความหมายของภาพยนตร์ แต่ในบางครั้งก็ต้องอาศัยเสียงในการช่วยเสริมอารมณ์และให้ข้อมูลรายละเอียดผู้ชมภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter นั้น ได้ใช้เสียงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสื่อความหมายของเรื่อง โดยประกอบไปด้วย เสียงพูด เสียงประกอบ และเสียงดนตรี ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของภาพยนตร์ ช่วยให้ผู้ชมเข้าใจในภาพที่มองเห็นบนจอภาพยนตร์สมบูรณ์มากกว่าเดิมและเข้าใจถึงการแสดงของตัวละครที่ต้องการจะสื่อออกมาให้ชัดเจนมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ในการวิจัยครั้งนี้ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการเรียนรู้ถึงทฤษฎีองค์ประกอบของภาพและเสียงที่ต้องการการสื่ออารมณ์ให้ผู้ชมเข้าใจเพียงแค่นั้น แต่ยังทำให้ผู้วิจัยเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของคนทำภาพยนตร์มากขึ้นอีกด้วย นอกจากภาพยนตร์เรื่อง Helter Skelter จะมีการกำกับภาพและเสียงที่ถือว่าน่าชื่นชมแล้ว เนื้อหาภายในเรื่องก็ยังให้ข้อคิดหลากหลายให้กับตัวของผู้หญิงที่เป็นเพศรักสวยรักงามอีก จะเห็นได้ว่า ภาพยนตร์สร้างขึ้นโดยเน้นการใช้สีและการกำกับภาพเพื่อสื่อความหมายให้แก่ผู้ชมได้รับรู้และเข้าใจ สามารถที่จะดูภาพยนตร์เพียงรอบเดียวและเข้าใจความหมายที่ผู้เขียนบทและผู้กำกับต้องการสื่อออกมาได้อย่างชัดเจน ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงทำให้เข้าใจความหมายของกระบวนการสื่ออารมณ์ผ่านกลวิธีการกำกับภาพและเสียงได้อย่างมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางการศึกษาภาพยนตร์เรื่องอื่นๆได้ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

บรรณานุกรม

- โกศุม สายใจ.(2520).**ลีและการใช้สี**.พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ:อมรินทร์ พรินต์ติ้ง แอน พับลิชชิ่ง
- ทวีเดช จีวบาง.(2536).**เรียนรู้ทฤษฎีสี**.พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ: โอ เอส พรินต์ติ้ง เฮ้าส์
- บุญชัย เจริญจิตรกรรม.(2526).**โมชันพิกเจอร์**.พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.(2530).**เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์และการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 1-8**.พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.(2530).**เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์และการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 9-15**.พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.(2532).**เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง หน่วยที่1-7**.พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.(2532).**เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง หน่วยที่8-16**.พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
- เขavnันท์ เขณูรัตน์.(2534).**ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์**.พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ: รุ่งแสงการพิมพ์

สมเกียรติ ตังนโม.(2536).**ทฤษฎีสี่**.พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ: โอ เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์

สุทัศน์ ปรีภักดี.(2529).**การผลิตภาพยนตร์**.พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ: อรุณสภา

เสน่ห์ ธนารัตนศฤงคาร.(2547).**ทฤษฎีศิลปะการปฏิบัติ**.พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์

Meniscuzine.com. “การกำกับภาพและเสียงที่ปรากฏในเรื่อง Helter Skelter”[ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2556 เข้าถึงได้จาก <http://www.meniscuzine.com/articles/2013071324407/mika-ninagawas-helter-skelter-2013-lapan-cuts-film-review/>

Wikipedia.org. “มิกะ นินะกาวะ”[ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 2 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Mika_Ninagawa

Pantip.com. “Helter Skelter”[ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2556 เข้าถึงได้จาก <http://pantip.com/tolpc/30363645>