

บริบททางวัฒนธรรมและการนำมาสร้างใหม่ของภาพยนตร์กรณีศึกษา เรื่อง Yojimbo และ

A Fistful of dollar

นายชลชาติ วุวนิช

สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาเอเชียศึกษา

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557

ลิขสิทธิ์ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

บริบททางวัฒนธรรมและการนำมาสร้างใหม่ของภาพยนตร์การศึกษา เรื่อง Yojimbo และ A

Fistful of dollar

นายชลชาติ วุวนิช

บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาเอเชียศึกษา

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557

ลิขสิทธิ์ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หัวข้อบทความวิจัย	บริบททางวัฒนธรรมและการนำมาสร้างใหม่ของภาพยนตร์
	กรณีศึกษา เรื่อง Yojimbo และ A Fistful of dollar
ชื่อนักศึกษา	นายชลชาติ วุวนิช
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์สรเสริญ สันติชญะวงศ์
สาขาวิชา	เอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
	วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ปีการศึกษา	2557

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา บริบททางวัฒนธรรมกับการนำมาสร้างใหม่ โดยใช้ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Yojimbo และ A fistful of dollar เพื่อให้รับรู้ถึงบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่างและเปลี่ยนไป ของภาพยนตร์ ต้นฉบับ และภาพรีเมคที่นำมาทำใหม่ โดยการศึกษา จากการชมภาพยนตร์ทั้งสองเรื่อง และศึกษาจากบริบททางวัฒนธรรมของวัฒนธรรมตะวันตก และตะวันออก ตลอดจนลักษณะของภาพยนตร์ญี่ปุ่น และอเมริกา จนได้สรุปว่าการรีเมคภาพยนตร์นั้น ต้องมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดภายในภาพยนตร์ เพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย หรือหากเป็นการรีเมคภาพยนตร์ที่ข้ามวัฒนธรรมอย่างเช่นเรื่อง Yojimbo ที่เป็นภาพยนตร์ญี่ปุ่น ไปเป็นภาพยนตร์ควาบอยอเมริกันอย่างเรื่อง Fistful of dollar ก็ต้องเปลี่ยนส่วนต่างๆภายในภาพยนตร์เพื่อทำลายกำแพงวัฒนธรรม และง่ายต่อความเข้าใจคนในชาตินั้น บทความวิจัยนี้ได้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของบริบทวัฒนธรรมของทั้งสองเรื่องให้เห็น

กิตติกรรมประกาศ

บทความวิจัยฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์ สรรเสริญ สันติชญะวงศ์อาจารย์
ที่ปรึกษาวิจัย ที่ได้ให้คำปรึกษา ความช่วยเหลือ รวมถึงตรวจทานข้อบกพร่องต่างๆ จนเสร็จ
สมบูรณ์ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณครอบครัวอันเป็นที่รัก ขอขอบคุณพ่อแม่ที่ได้ให้ความเข้าใจ และการสนับสนุน
อย่างเต็มที่ ตลอดจนบทความวิจัยฉบับนี้สำเร็จไปด้วยดี

ขอขอบคุณอาทิระ คุโรซาเวะ ผู้กำกับชาวญี่ปุ่น ที่ผลิตผลงานภาพยนตร์คุณภาพมาประดับคู่
วงการภาพยนตร์โลกของเรา

ขอขอบคุณ ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน ที่คอยให้คำแนะนำ ให้กำลังใจผลักดันให้
บทความวิจัยครั้งนี้สำเร็จ รวมถึงขอขอบคุณคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่อบรมให้
ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษา

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
บทที่	
1 บทนำ	
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา	3
1.3 ขอบเขตการศึกษา	3
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
2 ทบทวนวรรณกรรม	
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการภาพยนตร์และกรนำมาสร้างใหม่'	5
ความรู้ทั่วไปบริบททางวัฒนธรรมกับภาพยนตร์	8
3 ลักษณะของภาพยนตร์และการนำมาสร้างใหม่	
3.1การนำมาสร้างใหม่'	13
3.2 ตัวอย่างภาพยนตร์ remake	14
3.3 ภาพยนตร์ญี่ปุ่น	19
3.4 ภาพยนตร์เรื่อง Yojimbo	20
3.5 ลักษณะของภาพยนตร์คาวบอย(western)	21

3.6	ภาพยนตร์เรื่อง A fistful of dollar	23
4	.บทวิเคราะห์และเปรียบเทียบบริบททางวัฒนธรรมผ่านภาพยนตร์เรื่อง yojimbo และ fistful of dollar	
4.1	ลักษณะ โดยรวมของภาพยนตร์ทั้ง2เรื่อง	24
4.2	สถานที่ที่เกิดเรื่องราวในภาพยนตร์	24
4.3	วิเคราะห์ห้บทบาทของตัวละคร	24
4.4	ลักษณะการแต่งกายในภาพยนตร์	25
4.5	ฉากต่อสู้ที่ปรากฏในภาพยนตร์	29
4.6	ลักษณะความเชื่อ สังคมวัฒนธรรมต่างๆที่ปรากฏในภาพยนตร์	31
4.6.1	อาวุธดาบกับปืน	31
4.6.2	วัฒนธรรมเกี่ยวกับการกินที่ปรากฏในภาพยนตร์	33
4.6.3	เรื่องความกตัญญูและการตอบแทนบุญคุณที่ปรากฏในภาพยนตร์	33
4.6.4	ความเชื่อเกี่ยวกับการสวดมนต์เพื่อส่งวิญญาณของคนตาย	33
4.6.5	ที่มาและนัยแฝงของชื่อตัวละคร	33
4.6.4	ตราประดับบนเสื้อขามูไร	34
4.6.5	ความเป็นวีรบุรุษ(hero)	34
4.7	ด้านการถ่ายทำ	34
5.	สรุปผลการวิจัย	35
	เอกสารอ้างอิง	37

บทที่ 1

1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ภาพยนตร์เป็นสื่อแขนงหนึ่งที่มีความนิยม และมีการผลิตออกมามากอย่างต่อเนื่องจากทั่วทุกมุมโลก เช่นเดียวกับศิลปะอื่นๆ ภาพยนตร์ไม่ได้เกิดขึ้นจากสุญญากาศ หากแต่อยู่บนบริบททางสังคมและสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดรูปแบบ เนื้อเรื่อง เรื่องราวและทิศทางในการนำเสนอ เช่น ภาพยนตร์เรื่อง *gladiator* แสดงออกถึงวัฒนธรรมของชาวโรมัน ทางด้านสังคม การปกครอง และการต่อสู้ของเหล่านักรบของกลาดิเอเตอร์ หรือจะเป็นภาพยนตร์เรื่อง *seven samurai* ก็สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของเหล่านักรบชาวมูโรคุโบราเอ ชนชั้นซามูไร และกลยุทธ์ในการรบของคนในยุคหนึ่ง จะเห็นได้ว่าตัวภาพยนตร์มาจากภูมิภาคใด ก็จะมีบริบททางวัฒนธรรมที่ต่างกันตามแต่ละภูมิภาคและยุคสมัย

ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์นั้น ได้มีการนำภาพยนตร์กลับมาสร้างใหม่ ซึ่งอาจเป็นการสกรีนใหม่ โดยการเปลี่ยนแปลงในเรื่องปัจจัยของเวลา เช่น การนำเรื่องในอดีตมาสร้างใหม่ในปัจจุบัน หรือนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอื่นๆ หรือวัฒนธรรมอื่น มาปรับให้เข้ากับเรื่องราวและสถานที่ และรูปแบบวัฒนธรรมใหม่ๆ เช่น ภาพยนตร์จากเอเชียถูกนำไปสร้างใหม่ในอเมริกา โดยมีการใช้เรื่องราวและเนื้อหาเดิมหากแต่มีการปรับเปลี่ยนปัจจัยแวดล้อมทางวัฒนธรรม เช่น ภาษา การแต่งกาย รายละเอียดต่างๆ การตีความ ฉากบางของภาพยนตร์ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่ยังคงเนื้อเรื่องหลักของต้นฉบับเอาไว้ ในอดีตฮอลลีวูดก็ได้มีการนำภาพยนตร์เก่ามาสร้างใหม่หลายเรื่อง เช่น 1. The Magnificent Seven เป็นการสร้างใหม่จากภาพยนตร์ญี่ปุ่น เรื่อง *seven samurai* เนื่องจากภาพยนตร์ต้นฉบับนั้นเป็นภาพยนตร์ชาวมูโรคุโบราเอของประเทศญี่ปุ่น ทำให้การนำมาสร้างใหม่โดยฮอลลีวูดนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบต่างๆ ของภาพยนตร์ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของตนเองจึงเปลี่ยนจากภาพยนตร์ยุค ซามูไร เป็นภาพยนตร์ควาบอย เปลี่ยนการใช้ดาบฟาดฟันกัน เป็นปืน เพื่อความเหมาะสม ซึ่งจุดนี้เองทำให้บริบททางวัฒนธรรมก็ต้องขยับขยายไปตามความเหมาะสม 2. ภาพยนตร์เรื่อง *departed* ก็ได้มาทำการสร้างใหม่มาจากภาพยนตร์เรื่อง Infernal Affairs ของทางฝั่งฮ่องกงก็ได้มีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบต่างๆ ของภาพยนตร์ใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับภาพยนตร์อเมริกันเช่นเปลี่ยนจากแก๊งมาเฟียจีนเป็นกลุ่มมาเฟียไอริชในเมืองบอสตัน ภาษาที่เปลี่ยนไปเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้โครงเรื่องเดิม แต่ก็มีบริบททางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปเช่นศาสนาพุทธของชาวจีน และศาสนาคริสต์ในอเมริกัน

Yojimbo นั้นเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นในญี่ปุ่นยุค 1980 หลัง โซคุน โตกุทวะ ตัวเอกเป็นชาวมูโรคุโบราเอไร้นายพนันเข้าไปในที่ต่างๆ และได้เข้าไปแก้ไขปัญหามุมบ้านหนึ่งที่ถูกรักษาของกลุ่มโรนิน ทั้ง 2 กลุ่มคดขี่ข่ม

hengประชาชน ในตัวภาพยนตร์ได้ถ่ายทอดวิถีความเป็นอยู่ของชาวมูไร ความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นยุคโบราณ เครื่องแต่งกาย และภาษา นั้นแสดงออกถึงวัฒนธรรม, ประเพณีของญี่ปุ่นอย่างชัดเจน ส่วนทางด้าน *A Fistful of Dollars* นั้นเนื้อเรื่องดำเนินในศตวรรษที่ 19 ในชายแดนของอเมริกาและเม็กซิโก ตัวเอกเป็นมือปืน ที่เข้าไปช่วยคลี่คลายปัญหาในเมืองที่กลุ่มอิทธิพลของควาบอยอิตาลีทั้ง 2 กลุ่มควบคุมอยู่ โดยตัวภาพยนตร์แสดงให้เห็นความเป็นอยู่อเมริกันยุคบุกเบิกดินแดนทางตะวันตก ที่ยังไม่เจริญ อำนาจอรัฐไม่สามารถควบคุมความสงบสุขในเมืองได้

จากที่กล่าวมานั้นทำให้เห็นว่าภาพยนตร์ที่ใช้เนื้อเรื่องเดียวกัน เมื่อนำมาสร้างใหม่ทีละทีก็จะสื่อถึงบริบททางวัฒนธรรม และความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันออกไป ทางผู้ทำวิจัยก็มีความสนใจที่จะศึกษาในการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและรายละเอียดต่างๆ ของตัวภาพยนตร์กับการนำมาสร้างใหม่ของทาง ฮอลลีวูด โดยใช้ภาพยนตร์กรณีศึกษาเรื่อง *Yojimbo* ของอากิระ คูโรซาวา ที่ถูกนำมาสร้างใหม่เป็น *A Fistful of Dollars (Per un pugno di dollari)* ของเซอคิโอรุ โอนเ

ภาพยนตร์เรื่อง โยจิมโบ่นั้นเป็นภาพยนตร์ชาวมูไรญี่ปุ่นที่ดำเนินเรื่องใน ยุคหลังของ โชกุน โดกุภาวะ ส่วน *A Fistful of Dollars* เป็นภาพยนตร์ควาบอย ด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรมนั้นทำให้ภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องต้องเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบต่างๆออกไปทั้งภาษา สถานที่ เครื่องแต่งกาย อาวุธ แนวคิด หลักการ และการตีความภาพยนตร์ทำให้เห็นถึงข้อแตกต่างของวิถีชีวิตของผู้คนทั้งสองภูมิภาคที่ดำเนินอยู่ในเส้นเนื้อเรื่องเดียวกัน ผู้ชมจะเห็นว่าภาพยนตร์ควาบอยและภาพยนตร์ชาวมูไรมีบริบททางวัฒนธรรมที่ต่างกัน แต่ก็มีจุดร่วมกันอยู่หลายประการเช่น ตัวเอกเป็นฮีโร่ไปช่วยคลี่คลายปัญหาในสถานการณ์ที่อำนาจอรัฐไม่สามารถควบคุมได้บ้านเมืองไร้ความสงบสุข, การดำเนินชีวิตโดยยึดถือหลักการของบตนเองยึดมั่น ในคุณธรรมฉากต่อสู้ต่างที่ใช้สมมติและความรวดเร็ว การนิยมวีรบุรุษของภาพยนตร์ทั้งสองประเภท เป็นต้น ด้วยความคล้ายคลึงกันของภาพยนตร์ทั้งสองประเภทรูปนั้นทำการสร้างใหม่ภาพยนตร์จากชาวมูไรเปลี่ยนไปเป็นภาพยนตร์ควาบอยตะวันตก โดยเปลี่ยนบริบททางวัฒนธรรมให้เหมาะสม มีการเปลี่ยนแปลงจุดต่างๆและตีความใหม่แต่ยังคงยังคงเนื้อเรื่องเดิมนั้นสามารถทำได้ เป็นนำเรื่องราวเรื่องเดิมก้าวข้ามวัฒนธรรมจากโลกตะวันออกสู่โลกตะวันตกนั่นเอง

ทางผู้วิจัยได้มีความสนใจนำศึกษาบริบททางวัฒนธรรมการนำมาสร้างใหม่ผ่านภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องนี้เพื่อให้เห็นข้อแตกต่างทาง วัฒนธรรมของ โลกตะวันตกและ โลกตะวันออก รวมถึงจุดร่วมและข้อแตกต่างของภาพยนตร์แนวควาบอยและชาวมูไรอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์การทำวิจัย

1. เพื่อศึกษาบริบททางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปกับการนำมาสร้างใหม่ของภาพยนตร์เรื่อง Yojimbo และ A fistful of dollar
2. ศึกษาการจุดร่วมและจุดแตกต่างของภาพยนตร์ซามูไร และ ภาพยนตร์คาวบอยตะวันตก ทั้งด้านฉาก เนื้อหา และตัวละคร

3. ขอบเขตการศึกษา

การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะภาพยนตร์ซามูไรญี่ปุ่นเรื่อง Yojimbo และภาพยนตร์ริเมคของอเมริกันเรื่อง A Fistful of dollar โดยจะเน้นศึกษาบริบทวัฒนธรรมที่ผ่านภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องนี้

4. วิธีการวิจัย

1. ดูภาพยนตร์ทั้งสองเรื่อง ได้แก่ Yojimbo และ A fistful of dollar
2. ศึกษาลักษณะเฉพาะของภาพยนตร์ญี่ปุ่น และภาพยนตร์อเมริกา
3. ศึกษาการสร้างใหม่ของภาพยนตร์เป็นกรณีตัวอย่าง
4. ศึกษาและเปรียบเทียบบริบททางวัฒนธรรมผ่านภาพยนตร์ทั้งสองเรื่อง
5. นำข้อมูลที่ได้มา รวบรวมและวิเคราะห์ โดยจัดทำเป็นบทความวิจัย

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบบริบททางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปกับการนำมาสร้างใหม่ของภาพยนตร์เรื่อง Yojimbo และ A fistful of dollar
2. ทำให้สามารถวิเคราะห์ถึงจุดร่วมและจุดแตกต่างของภาพยนตร์ซามูไร และ ภาพยนตร์คาวบอยตะวันตก ทั้งด้านฉาก เนื้อหา และตัวละครได้

บทที่ 2

2. ทบทวนวรรณกรรม

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตีความใหม่, การนำมาสร้างใหม่และอิทธิพลในวงการภาพยนตร์

สนานจิตต์ บางสพาน (2539) เขียนหนังสือเรื่อง “ชีวิตความตาย สัจนิยมบนแผ่นฟิล์ม” กล่าวว่าภาพยนตร์ของอาคิระคุโรซาวะได้ถูกฮอลลีวูดนำไปสร้างใหม่มีอยู่หลายเรื่องคือเรื่อง 1. ราโซมอน ที่ถูกฮอลลีวูดได้นำมาปรับเปลี่ยนเป็นภาพยนตร์ควาบอยที่แสดงนำโดย พอล นิวแมน ชื่อเรื่อง outrage

2. ภาพยนตร์เรื่องเจ็ดเซียนซามูไรฮอลลีวูดนำไปสร้างใหม่เป็นภาพยนตร์ควาบอยเช่นกันชื่อเรื่องเจ็ดสิงแดนเสือ

3. เรื่อง โยจิมโบถูกผู้กำกับอิตาลีนำไปสร้างใหม่เป็นหนังควาบอยอิตาเลียนชื่อเรื่อง A fistful of dollar

นอกจากนี้แล้วจจ ลูคัสยังยอมรับว่าหุ่นยนต์ R2D2 และ C3PO จากภาพยนตร์เรื่อง STAR WAR นั้นเขาได้รับความบันดาลใจมาจากตัวละครสองตัวจากเรื่อง Hidden fortress

จากบทความเรื่องจากโยจิมโบ ถึง A fistful of dollar สนานจิตต์ บางสพาน ได้กล่าวว่ามีบุคลิกของ โทชิโร มิฟูเนะในเรื่องโยจิมโบ ผสมระหว่างเซนและเกรี่ คูเปอร์ในไซนูน แต่ต่างกันตรงเขาเป็นคนธรรมดาสามัญให้ล่าสปรก และไม่ได้กวาดล้างคนชั่วแต่เขาขอมอยู่ในหมู่บ้านท่ามกลางคนชั่วสองฝ่ายเลยทีเดียว

บันดาลใจหรือการหยิบบางสิ่งบางอย่างในหมุกคนทำหนังนั้นไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดและเสียหาย ถ้าเกิดหยิบเอามาใช้นั้นหยิบอย่างมีชั้นเชิงและมีคุณภาพ ไม่ใช่ลอกเลียนแบบทุกระเบียดนิ้ว

ปี 1964 A fistful of dollar ของเชอคิโอ ลีโอนีออกมาเป็นภาพยนตร์สร้างใหม่จากเรื่อง โยจิมโบแล้วความแปลกอีกอย่างคือทั้งคุโรซาวา และ ลีโอนี มีภาพยนตร์ทำนองเดียวกันออกมาอีกสองเรื่องคือทางฝั่งคุโรซาวะ คือเรื่อง Seven samurai และ sanjuro ส่วนทางฝั่งลีโอนีเป็น The good the bad and the ugly และเรื่อง for few dollar more แม้ว่าสองเรื่องหลังจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆแต่ก็มีหลายอย่างที่คล้ายคลึงกัน

ในขณะที่ภาพยนตร์ควาบอยในยุคของจอห์น ฟอร์ดควาดภาพวีรบุรุษเอกชนในมาดคนดี สะอาด ซึ่งคุโรซาวายอมรับได้แม่บทจากภาพยนตร์ควาบอยอเมริกันมาใช้ แต่เขาก็มีความเป็นตัวของตัวเองตรงที่เขา

สามารถ พลิกเนื้อของวีรบุรุษไปเป็นอีกแบบหนึ่ง เหมือนที่ลิโอเนทำ แล้วก็ถูกใจคนดูตรงที่ว่า คนดูคิดว่า วีรบุรุษของเขาควรจะเป็นคนที่ติดดิน ยืนอยู่ระดับเดียวกับเขา

องค์ประกอบทางศิลปะของการสร้างภาพยนตร์ทั้งสองก็ล้วนแต่มีต้นแบบเฉพาะตัว เพลงประกอบ ในภาพยนตร์ชุดนี้ของลิโอเนกลายเป็นเพลงที่อยู่ในความทรงจำของแฟนภาพยนตร์ ลักษณะการเล่นกล่อม มุมสูง การตัดภาพฉับไวล้วนเป็นความใหม่และความคล้ายที่ลิโอเน และ คุโรซาวาได้ร่วมกันสร้างขึ้น

ฉกร ศรีสนธิยากุล(2553) เขียนบทความวิจัยเรื่อง “บริบททางวัฒนธรรมกับการนำมาสร้างใหม่ ของภาพยนตร์กรณีศึกษา Infernal affairs และ The Departed” จากบทความวิจัยได้หยิบยกข้อมูลบางส่วน ดังนี้ Remake คือ การนำมาทำใหม่สร้างใหม่หากใช้ในภาพยนตร์คือการนำภาพยนตร์ที่เคยมีอยู่แล้วนำมา ทำใหม่โดยการใช้โครงเรื่อง หรือบทเดิมแต่ มักจะ ให้ ตัวละครสำคัญ พล็อตเรื่อง และแนวคิด ของเรื่อง เปลี่ยนไป ฮอลลีวูดมักจะนิยมนำภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จเรื่องต่างๆนำกลับมาสร้างใหม่และตีความ ใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยและสภาพสังคมไป เช่น ภาพยนตร์เรื่อง infernal affairs ของฮ่องกง ที่เป็นเรื่องราว เกี่ยวกับตำรวจแฝงตัวเข้าไปในแก๊งมาเฟียฮ่องกง ก็ได้ถูกฮอลลีวูดซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างใหม่เป็นภาพยนตร์ เรื่อง departed โดยผู้กำกับ มาร์ติน สกอสเซซี ที่ปรับเปลี่ยนสถานที่จากฮ่องกงเป็นเมืองบอสตันและกลุ่มมาเฟียฮ่องกงเป็นมาเฟียไอริช ซึ่งกลุ่มมาเฟียไอริชก็มักจะมีอยู่ตามเมืองต่างๆในอเมริกา ทำให้ผู้ชมชาวอเมริกัน เข้าใจตัวภาพยนตร์ง่ายขึ้น

การสร้างใหม่ของภาพยนตร์นั้น เกิดจากการต้องการตีความเรื่องนั้นๆใหม่ ในแบบฉบับของผู้กำกับ และร่วมกับข้อดีที่ว่า การสร้างใหม่ถ้าสร้างจากภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว ก็จะรับประกันได้ว่ามีฐานผู้ชม จากกลุ่มเดิมอยู่แต่ข้อเสียก็คือ หากนำมาสร้างใหม่แล้วทำได้ไม่ได้หรืออยู่ในระดับเดียวกับต้นฉบับเดิมก็จะ ถูกฐานแฟนๆของต้นฉบับต่อต้าน

โดยพื้นฐานแล้วภาพยนตร์แต่ละชาติ จะทำมาเพื่อตอบสนองผู้คนในชาตินั้นๆ โดยแสดงออกถึงวิถี ชีวิต คติความเชื่อตามแต่เชื้อชาติ หรือพื้นที่นั้นๆ ดังนั้นเมื่อมีการสร้างภาพยนตร์ใหม่โดยฮอลลีวูด ที่เน้น กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นอเมริกัน จึงต้องเกิดการปรับเปลี่ยนบางสิ่งเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน ด้วยเพื่อเป็นการตอบสนองผู้ชม และเพื่อให้เข้าใจในตัวภาพยนตร์มากขึ้น มิฉะนั้นหากไม่ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง อาจจะทำให้เกิดกำแพงวัฒนธรรมที่คนต่างถิ่นไม่อาจเข้าถึงได้

พิเชฐ ยิ่งเกียรติคุณ(2556) เขียนบทความเรื่อง “พี่มากพระโขนง – คู่กรรม กับกลวิธี การตีความใหม่ (reinterpret)” แต่ในที่นี้จะหยิบยกมาเพียงบางส่วนคือ การตีความใหม่ (reinterpret) เป็นหนึ่งในกลวิธีในโลกแห่งการละครและมายา เป็นการนำเนื้อหาที่มีอยู่แล้วดั้งเดิม เช่น บทละคร นิยาย ตำนานปรัมปรา ที่ทุกคนรับรู้ใน “เวอร์ชันเดียวกัน” นำมาอ่านเพื่อตีความซ้ำอีกครั้งหนึ่ง โดยได้มีการดัดแปลง แต่งเติม หรือใช้เพียงบางส่วนของเรื่องดั้งเดิมไปต่อยอดเพื่อให้เกิดเนื้อหาและความ รับรู้แบบใหม่ หรืออาจจะสอดแทรกค่านิยม และอุดมการณ์บางอย่างของผู้กำกับเข้าไปในนั้นด้วย

ในปี 2012 ที่ผ่านมภาพยนตร์ฮอลลีวูด ได้นำนิยายของพี่น้องตระกูลกริมส์ (Brothers Grimm) นักเขียนนิยายระดับตำนาน มาสร้างเป็นภาพยนตร์ทั้งสโนว์ไวท์ที่มีให้ชมถึงสองเวอร์ชัน ทั้ง Mirror Mirror ที่ได้จูเลีย โรเบิร์ต มารับบทแม่มดใจร้ายที่ท่ามาในรูปแบบสีสันสดใสเบาสมอง หรือ Snow White and the Huntsman ที่ได้ คริสเตน สจ๊วตต์ มารับบทสโนว์ไวท์ ในเวอร์ชันดาร์กและให้บรรยากาศแบบหนังอศวินในยุคกลาง

หรือนิยายคู่พี่น้องจากบ้านขนมปัง Hansel and Gretel สองพี่น้องที่หักขนมปังเพื่อจะได้จดจำทางกลับบ้าน หลังจากถูกหลอกไปปล่อยใน ป่า ให้กลายเป็นนางแอ็ดชั้น สุดเร้าใจอย่าง Hansel & Gretel: Witch Hunters เมื่อสองพี่น้องหันมากลายเป็นคู่หูปราบแม่มด เรียกได้ว่าหยิบเพียงชื่อตัวละครและต้นเรื่องของตัวละครเท่านั้น ส่วนที่เหลือเป็นการดัดแปลงต่อยอดขึ้นมาใหม่หมด แต่โดยส่วนตัวผมชื่นชอบ Romeo and Juliet เวอร์ชันแก๊งสเตอร์ ที่ได้ลีโอนาร์โด ดิ คาปริโอ และแคลร์ เดนส์ ในวัยหน้าใส ซึ่งหนังเคารพแก่นหลักของเรื่องไว้อย่างครบถ้วนเพียงแต่เปลี่ยนให้เข้ายุค เข้าสมัยกับปี 1997 ที่หนังเรื่องนี้ออกฉาย

พี่มากพระ โขนงนั้น เป็นการต่อยอดจากเรื่องเล่าแบบมุขปาฐะ ที่มีการเล่าแบบปากต่อปากมา มีความผิดเพี้ยนมาหลายๆ ทอดแต่ยังคงมีเนื้อเรื่องหรือสารที่คนรับรู้ร่วมกัน และมีชื่อที่เป็น “ลายเซ็น” (signature) เมื่อพูดถึงแม่นากทุกคนจะจำภาพต่างๆ ได้ เช่น มือยาวเก็บมะนาว ฉากร่าฟิ่งรำพันระหว่างพ่อมากกับแม่นาก หรือฉากหอมผิและพระสูกับผิแม่นากการเปิดตัวในครั้งนี้อยู่ภายใต้โจทย์ “ถ้าลองเล่าในมุมมองของพี่มากที่มีเพื่อนสนิทที่ลึนจากการออกไปสงครามจะเป็น อย่างไร?” หน้าหนังของเรื่องนี้ถูกโปรโมทในมุมมองของหนังตลกเพื่อหยอกล้อกับเรื่องเล่า ดั้งเดิม มาริ โอ้ทาพันคำ แก๊งค์เพื่อนสี่คนที่ขุ่นมูกระดมมายังกัน และการให้แม่นากกลับไปเป็นผิผยาวอีกครั้ง เมื่อภาพถูกสื่อสารออกมาแบบนี้ผู้ชมก็สามารถคาดหวังได้ว่านี่เป็นหนังตลก และเมื่อเข้าไปชมสามารถสร้างความพึงพอใจจึงมีการบอกต่อถึงความสนุกของ พี่มากพระ โขนง รวมไปถึงฉากลายเซ็นที่กล่าวถึงข้างต้นก็มากันอย่างครบถ้วน รวมไปถึงการทิ้งท้ายว่า “แล้วถ้าผิกับคนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ละ จะเป็นอย่างไร?”

Poom Fanga(2557) เขียนบทความเรื่อง Maleficent การตีความใหม่บนขนบดั้งเดิมของดิสนีย์ จะ หยิบยกมาเพียงบางส่วนคือ "ดิสนีย์" ยักษ์ใหญ่แห่งวงการเทพนิยายและภาพยนตร์ยุคปัจจุบัน จะหยิบ "เจ้าหญิงนิทรา" วรรณกรรมคลาสสิกที่ครั้งหนึ่งเคยนำมาสร้างเป็นแอนิเมชันชื่อ "Sleeping Beauty(1959)" เอากลับมาตีความพลิกมุมมองของเรื่องเสียใหม่ในภาพยนตร์คนแสดงเรื่อง "Maleficent"

สำหรับเนื้อหาของหนังเจ้าหญิงนิทราเวอร์ชันตีความใหม่ของดิสนีย์ เป็นการเล่าผ่านมุมมองของ "มาเลฟิเชนต์"(เจ้าหญิงนิทราภาคก่อนเล่าผ่านมุมมองของเจ้าหญิงออโรรา) หญิงสาวงดงามผู้เกิดมาพร้อมกับปีกสีดำและพลังเวทย์มนต์ที่โดนคนรักหักหลัง จนต้องกลับมาแก้แค้นด้วยการสาปลูกสาวของกษัตริย์อย่าง "เจ้าหญิงออโรรา" ให้สลบไปไม่ได้สติเมื่อโดนเข็มปั่นด้ายทิ่มนิ้ว ก่อนมารู้ภายหลังว่าออโรราคือตัวแปรสำคัญที่ทำให้อาณาจักรคืนความสงบสุขอีกครั้ง

Misteramerican(2557) เขียนบทความเรื่อง” Evil Dead (2013) : มันไม่เคยมีการรีเมคฝีมือมา ก่อน”หยิบยกมาเพียงส่วนหนึ่งคือ Misteramerican ได้กล่าวในบทความของเขาว่ากฎของการสร้างใหม่ ภาพยนตร์สยองขวัญมีอยู่สามข้อคือ

1. เหตุการณ์ในหนังทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นซ้ำเดิมแบบหนังภาคต้นฉบับ คนรอดชีวิตมักจะเป็นตัวละครเดิม
2. เหตุการณ์นั้นจะโหดกว่า เลือดสาดกว่าเดิมเสมอ
3. หนังสร้างใหม่ห่วยกว่าออริจินอลเสมอ

เอาจริงแล้ว Evil dead ภาคนี้ก็แทบจะดำเนินตามรอยกฎ 3 ข้อนี้เกือบทั้งหมดยกเว้นเพียงมีบางจุดที่แตกต่างออกไปพอสมควร แต่กระนั้นตัวหนังกลับมีจุดให้เราารู้สึกขึ้นมาว่า นี่ไม่ใช่ภาครีเมคแต่เป็นหนังภาคต่อ กลาย ๆ ของ Evil dead ต่างหาก หลายคนต่างตกตะลึงว่า ทำไมผมถึงกล้าพูดว่า หนังเรื่องนี้ไม่ใช่การรีเมค อาจจะเพราะความไม่ชอบมาพากลในหนังรวมทั้งการที่ หนังใส่กิมมิกบางอย่างที่ทำให้เรา (คนดูเรื่องนี้) ยิ่งรู้สึกขึ้นมาว่า นี่ไม่ใช่หนังรีเมคแน่นอน

การที่หนังใส่บางอย่างลงไปในหนังนั้นละครับที่ทำให้หนังมีบางอย่างน่าตีความขึ้นมาว่า เขากำลังบอกเล่าอะไรกันแน่

เริ่มต้นก็คือ รถยนต์ Oldsmobile Delta 88 ที่ ถูกตั้งทิ้งเอาไว้ในป่าด้วยสภาพที่เก่าราวกับไม่ได้ใช้มาหลายสิบปีแล้ว ซึ่งถ้าใครเป็นแฟนหนังของใคร่จะรู้ว่า รถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์ที่พ่อของเขาซื้อเอาไว้ให้และถูกใช้ เป็นของนำโชคที่จะต้องไปปรากฏในหนังของเขาเสมอ ๆ อาทิ Spiderman , Darkman หรือกระทั่ง Drag me to hell เองก็ตามจะมีรถคันนี้ไปปรากฏ โจมบ่อย ๆ

แต่กลับ Evil dead มันถูกใช้เพื่อบอกว่า นี่ไม่ใช่เรื่องราวเดิมที่เราคุ้นตา ตัวละครไม่ซ้ำรถคันนี้ มา และรถคันนี้ถูกทิ้งเอาไว้ที่นี้หลายปีแล้ว ราวกับว่า มีคนเคยขับมันมาที่นี้ก่อนหน้า

เนื้อหา ในหนังสือแห่งความตายก็มีความเปลี่ยนแปลงไป เราจะเห็นจากหนังภาคเก่า ๆ ว่า หนังสือพวกนี้มีอะไรบ้าง แต่ก็แทบจะไม่ได้เห็นอะไรมาเท่าฉบับนี้ที่เราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังสือ นั่นเป็นคนละเรื่องกับหนังเก่าเลยด้วยซ้ำ จนเรียกได้ว่า นี่อาจจะเป็นหนังสือแห่งความตายเล่มใหม่ก็ได้ (ถึงจะท่องคาถาเดียวกันก็เถอะ) และสุดท้าย การที่ผู้รอดชีวิตไม่ใช่ผู้ชายอันเป็นสูตรของ Final Guy แต่ภาคนี้กลับเป็นมีอา ผู้หญิงรอดชีวิตเป็นคนสุดท้ายและต้องฝ่าดงคืนผีร้ายเป็นคนสุดท้าย ซึ่งเข้าหลักตำรา Final Girl แทน

เมื่อเรามองย้อนไปยังหนังสยองขวัญริเมคทั้งหมดนับตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา เราจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็น Halloween ซึ่งยังคงมีตัวละคร ลอรี สโตน ของเจมี ลีเคอร์ติส , Nightmare on the elm Street ก็มีตัวละครอย่างแนนซี (ที่เปลี่ยนนามสกุลเรียบร้อย) หรือกระทั่งหนังอย่าง The Hills Have Eyes , Texas Chainsaw หรือกระทั่งหนังอย่าง The Amityville Horror เองก็ตามขอมไม่พ้นกับการเดินตามหนังต้นฉบับด้วยการไม่ทิ้งตัวละครเดิมหรือ คนรอดแบบเดิม แต่ Evil dead กลับต่างออกไป

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับบริบททางวัฒนธรรมกับภาพยนตร์

ฉัตร ศรีสนธิยากุล(2553) เขียนบทความวิจัยเรื่อง “บริบททางวัฒนธรรมกับการนำมาสร้างใหม่ของภาพยนตร์กรณีศึกษา Infernal affairs และ The Departed” จากบทความวิจัยได้หยิบยกข้อมูลบางส่วน

ภาพยนตร์ถือเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่ได้รวบรวม แบบแผนทางวัฒนธรรมตลอดจนความคิดความเชื่อและทัศนคติไว้ภายในตัวภาพยนตร์ การศึกษานี้ จึงพยายามที่จะแจกแจงให้เห็นความสำคัญของบริบททางวัฒนธรรมที่มีต่อศิลปะและภาพยนตร์อันจะทำให้เห็น สารสาระต่างๆ ที่ถูกถ่ายทอดสื่อสารจากศิลปะ ที่เป็นสิ่ง ที่อยู่บนพื้นฐาน ของคุณค่าและบริบททางวัฒนธรรม

นักสังคมวิทยายุคแรกๆ มักอธิบายศิลปะ จากแง่มุม ของการตอบสนองความต้องการ บางประการ ของมนุษย์ และมีหน้าที่ในแง่ของการพักผ่อน ช่วยให้มีมนุษย์คลายความเครียด และฟื้นฟูพลัง ในการทำงาน เป็นการตอบสนองต่อความเครียด และการพักผ่อน เพื่อช่วยให้สมาชิกสังคมทำหน้าที่อื่นๆ ซึ่งมีความสำคัญมากกว่า ต่อไปได้เป็นอย่างดีและช่วยให้สังคมสามารถรักษาสมดุล และหลบปัญหาความขัดแย้ง และความรุนแรงลงไปได้ระดับหนึ่ง

ศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและแบบแผนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้และการยอมรับของสังคม แม้ว่าศิลปินอาจจะเป็นตัวของตัวเอง หรือเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ศิลปะที่บุคคลเหล่านี้สร้างสรรค์ก็มักจะอยู่ในขอบเขตของแบบแผนที่สังคมกำหนดและยอมรับ โดยปกติแล้วศิลปินจะใช้แนวทางที่ครูหรือศิลปินรุ่นก่อน ได้วางเอาไว้ก่อนล่วงหน้า ดังนั้นศิลปะที่มีได้เป็นเพียงผลผลิตของศิลปิน หรือปัจเจกบุคคลคนใดคนหนึ่งเท่านั้นหากแต่ศิลปะยังเป็นผลผลิตของวัฒนธรรมด้วย

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมทำให้การแสดงออกทางศิลปะต่างกันออกไปในแต่ละวัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรมไทย ผู้คนอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ถืออะไรออกมาตรงๆ ในทางตรงกันข้ามหากในวัฒนธรรมที่ผู้คนเป็นคนตรงไปตรงมา มีความยึดมั่นถือตรงสูง ศิลปะที่สื่อออกมา ก็อาจจะแสดงออกในทางแข็งกร้าวไม่อ่อนข้อให้ใคร

สังคมอเมริกันเป็นสังคมเปิด มีความเป็นอิสระ ถือสิทธิเสรีภาพ ยึดมั่นในระบบทุนนิยม และเป็นประเทศที่มีมากมายหลายเผ่าพันธุ์ทำวัฒนธรรมของอเมริกันนั้น มีความหลากหลาย งานศิลปะก็จะออกมาด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของเสรีภาพ และ ทุนนิยม

ภาพยนตร์นั้นเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง และศิลปะเป็นสื่อตัวแทนทางวัฒนธรรม ดังนั้น ภาพยนตร์ก็สามารถเป็นสื่อตัวแทนวัฒนธรรมได้ และการที่ภาพยนตร์เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ง่าย เมื่อผู้คนรับชมภาพยนตร์ของชาติใดก็จะซึมซับวัฒนธรรมของชาตินั้นเข้าไป ภาพยนตร์จึงเป็นสื่อทางวัฒนธรรมสำคัญอย่างหนึ่ง

กาญจนา แก้วเทพ(2537)ได้เขียนหนังสือเรื่อง”วิจารณ์หนังสือใหม่”ได้กล่าวอ้างอิงถึงคำพูดของเวอร์นอน ยัง ว่า ภาพยนตร์เป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ฉะนั้นภาพยนตร์ในแต่ละสังคม ชาติ และยุคสมัย จึงบ่งบอกของบุคลิกของชาติ สังคมหรือยุคสมัยนั้นๆ

กาญจนา ยังได้กล่าวอ้างอิงถึงคำพูดของ โทมัส วอร์คอด อีกด้วยว่า ภาพยนตร์เป็นกระจกเงา เป็นตำนิคและเป็นผู้ศึกษาความเป็นไปของสังคม เป็นสื่อที่เปิดโอกาสให้เราได้ประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตใหม่อีกครั้ง เพื่อจะได้ตระหนักถึงสิ่ง ที่อาจจะเกิดขึ้น ในอดีตใหม่อีกครั้ง เพื่อจะได้ตระหนักถึงสิ่ง ที่อาจจะเกิดในอนาคตและภาพยนตร์ยังทำหน้าที่ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ในชีวิตของเราทั้งที่เรารับรู้อย่างเปิดเผยภาคภูมิใจ และส่วนที่เราเก็บซ่อนปิดบังเอาไว้ในหีบมุมของจิตใจ

กัจจกร หลุยยะพงศ์(2550)เขียนหนังสือเรื่อง”หนังสือสร้างสุข กลยุทธ์การดูภาพยนตร์อย่างรู้เท่าทันเพื่อสุขภาพ”

กล่าวว่า หนังสือสามารถทำหน้าที่แบบทูอินวัน คือ เนื้อหาสาระในหนังสือช่วยกล่อมเกล้าหรือเป็นแบบแผนในการใช้ชีวิตให้กับผู้ชมควบคู่กับ ความสนุกสนาน โดยเฉพาะการวิเคราะห์สาระในหนัง ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมภาพยนตร์ ญี่ปุ่น และอเมริกัน

พงศ์ศิริ รัตนโฆสิต(2550)ทำสารนิพนธ์เรื่อง ซามูไรในโลกภาพยนตร์ จากสารนิพนธ์ได้กล่าวว่า

ประวัติความเป็นมาและการพัฒนาการของภาพยนตร์ญี่ปุ่น

ภาพยนตร์ญี่ปุ่นผ่านการเวลามาหลายยุคหลายสมัย มีทั้งช่วงยุคทองและยุคตกต่ำ และในช่วงก่อนสงครามและหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีผู้กำกับระดับตำนาน ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั่วโลกมากมายในช่วงเวลาแรก ภาพยนตร์ญี่ปุ่นจะเป็นการยึดติดธรรมเนียมประเพณี ปฏิบัติ ของตนเองเป็นส่วนใหญ่ยึดติดต่อความเป็นชาติสูง โดยไม่สนใจสายตาของชาวโลกว่าจะมองภาพยนตร์ญี่ปุ่นเป็นอย่างไร จนถึงยุคที่ อากิระคุโรซาวา ได้นำบุกเบิกภาพยนตร์ซามูไร สู่อุตสาหกรรมโลก จากเรื่อง ราโซมอน ตั้งแต่นั้นภาพยนตร์ญี่ปุ่นก็เป็นที่จับตา และภาพยนตร์ซามูไรก็เกิดเป็นกระแสขึ้นมาขึ้นในหมู่มุขมภาพยนตร์ทั่วโลก และวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นที่แฝงอยู่ในภาพยนตร์ก็ถูกขายไปกับภาพยนตร์ด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม แต่ทุกคนก็ได้เห็นวิถีชีวิต จิตวิญญาณ และ วัฒนธรรม ของญี่ปุ่นผ่านภาพยนตร์ซามูไร อย่างมาก

รูปแบบและลักษณะของภาพยนตร์ซามูไร

ลักษณะสำคัญในภาพยนตร์ซามูไรในยุคแรกจะเป็นการเล่าถึงวิถีซามูไรที่แท้จริง บอกเล่าหน้าที่ของซามูไรอย่างละเอียด ความเป็นชีวิตซามูไร เมื่อถึงยุคหนึ่งการบอกเล่าเรื่องก็ได้เปลี่ยนไป เป็นการตีความใหม่และการพัฒนาเทคนิคในด้านการผลิตภาพยนตร์ รวมกันเป็นงานภาพยนตร์ซามูไรแนวใหม่ที่เน้นฉากแอ็คชั่น ภาพแปลกใหม่ การนำเสนอที่เร้าอารมณ์คนดู การเล่าเรื่องเป็นสากล จนถึงปัจจุบันภาพยนตร์ซามูไรได้ผ่านพัฒนาการต่าง ๆ มากมาย ถึงกระนั้นภาพยนตร์ซามูไรก็มีออกมาตลอดอย่างไม่ขาดสาย มีมาตรฐานสูง ได้รับรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์ต่าง ๆ มากมายทั้งที่ยังส่งผลถึงวัฒนธรรมความเป็นญี่ปุ่นที่มีความน่าสนใจและมีเสน่ห์ ผู้สร้างภาพยนตร์ในยุคนี้สร้างภาพยนตร์ซามูไรที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของประเทศ

ญี่ปุ่นอีกต่อไปแล้ว ในยุคหลังสมัยใหม่อิทธิพลและเสน่ห์ของ วัฒนธรรมญี่ปุ่นและซามูไรมีผลต่อนักสร้างภาพยนตร์และผู้ชมภาพยนตร์ทั่วโลกอีกนาน

ปัจจัยและอิทธิพลที่ทำให้ภาพยนตร์ซามูไรเป็นที่รู้จักทั่วโลก

ลักษณะเด่น ๆ ของชาวญี่ปุ่นเกิดจากภาพพจน์ของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลก ลักษณะความเป็นญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นเป็นที่จับตามองของชาวโลกตั้งแต่สมัยสงครามโลกตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง คนญี่ปุ่นก็ได้สร้างความตกตะลึงให้คนทั่วโลกได้รู้ถึงศักยภาพของตน ได้รับทั้งความยกย่องและถูกประณามอย่างมาก รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นหลังสงครามโลก

คนญี่ปุ่นได้รับความยกย่องว่าเป็นคนขยันขันแข็ง รักการทำงาน มีความมุ่งมั่นจริงจังกับสิ่งที่ทำมาก และมีความเป็นชาตินิยมสูง ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าราคเหง้าความเป็นญี่ปุ่นและศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ จะถูกกลืนหายหรือถูกลดรวมไปไปวัฒนธรรมตะวันตก ความเป็นญี่ปุ่นยังคงมีเสน่ห์และเด่นชัดมาก ในยุคทุนนิยมและเทคโนโลยีสื่อสารที่ก้าวหน้า วัฒนธรรมญี่ปุ่นและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นก็ถูกทำให้กลายเป็นสินค้าขายออกสู่ตลาดโลกภายใต้วัฒนธรรมกระแสนิยม หรือวัฒนธรรมป๊อป

กฤษดา เกิดดี หนังสือประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ : การศึกษาว่าด้วย 10 ตระกูลสำคัญ

กฤษดา เกิดดี ได้กล่าวว่า ภาพยนตร์บุกเบิกตะวันตก นับได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีความเข้มข้น มีเสน่ห์และเต็มไปด้วยความซับซ้อนมากที่สุด มากกว่าประเภทอื่น ๆ ที่มีอยู่ในอเมริกาเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในงานที่ว่าด้วยการบุกเบิกตะวันตก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปนวนิยายหรือภาพยนตร์ ต่างก็เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์และมีจุดแรกเริ่มร่วมกัน เป็นงานที่มีได้เป็นเพียงแค่ความบันเทิงเท่านั้น หากแต่ยังเป็นเรื่องราวที่เติบโตมากับการสร้างชาติของอเมริกา เป็นสิ่งที่มีลักษณะเป็นมายาคติ(myth) ซึ่งยังแสดงถึงลักษณะเฉพาะและประวัติความเป็นมาของสังคมอเมริกัน

ลักษณะพิเศษของคาบอຍในหนังสือคือ จี๊ม่าเร่ร้อน ชอบกินเหล้า การเล่นเกมพนัน และมีเรื่องชกต่อยกันในบาร์ พอหนักเข้าก็ทำกันออกไปดวลปืนกลางถนน ใครไวอยู่ใครช้าตาย และชื่นชมตรงความเท่ของเครื่องแต่งกาย ความเก่งทางด้านชกต่อย จี๊ม่า ความไวความแม่นยำของปืน

ลักษณะของหนังคาวบอยอเมริกัน หนังคาวบอยอเมริกันส่วนจะเน้นเรื่องคุณธรรม ลูกผู้ชาย ความเป็นสุภาพบุรุษ การเสียสละ ปกป้องความยุติธรรม การปกป้องช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวในการแสวงโชคในดินแดนตะวันตก โดยทั่วไปจะเห็นได้ว่า หนังคาวบอยอเมริกันที่มีคุณภาพ เป็นหนังที่ช่วยสร้างจิตวิญญาณของสุภาพบุรุษและความอยากเป็นฮีโร่ สะท้อนสังคมอเมริกันยุคบุกเบิก ทำให้ชาติของเขาเจริญก้าวหน้าและเป็นหนึ่งของโลกในหลายๆด้าน

ลักษณะของหนังคาวบอยสปาเก็ตตี้ หนังคาวบอยสปาเก็ตตี้ส่วนใหญ่ จะแสดงให้เห็นการฆ่าคนเป็นเรื่องธรรมดาถึงขั้นเป็นเรื่องสนุกสนาน แบบเลือดท่วมจอกคล้ายหนังจีนยุคหนึ่งเน้นบทยิววนกวนประสาท ความแปลกใหญ่ อดอ้างความสามารถในการยิงปืนที่เหนือความจริง

บทที่ 3

3. ลักษณะของภาพยนตร์และการนำมาสร้างใหม่

3.1 การนำมาสร้างใหม่(remake)

Remake คือการนำมาทำใหม่ สร้างใหม่ใช้ภาพยนตร์ที่เคยมีอยู่แล้วนำมาสร้างใหม่หรือ นำมาตีความใหม่โดยใช้โครงเรื่องหรือบทเดิม แต่มักจะให้ตัวละครสำคัญ พล็อตเรื่องแนวคิดของเรื่องเปลี่ยนไป โดยการนำมาสร้างใหม่นั้นมักจะนำภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จในอดีตกลับมาสร้างใหม่ตีความใหม่ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและบริบททางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป

การสร้างใหม่ของภาพยนตร์นั้นเกิดจากต้องการตีความเรื่องนั้นใหม่ ในแบบของผู้กำกับ โดยพื้นฐานแล้วแต่ละชาติจะทำมาเพื่อตอบสนองผู้ชมในชาตินั้นๆ ดังนั้นเมื่อมีการสร้างภาพยนตร์ใหม่โดยฮอลลีวูดที่เน้นเป้าหมายหลักเป็นชาวอเมริกัน ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนบางสิ่งเพื่อให้เข้าวัฒนธรรมอเมริกัน เพื่อเป็นการตอบสนองผู้ชม และง่ายต่อการเข้าใจอีกด้วย ถ้าหากไม่ปรับเปลี่ยนบางอย่างอาจจะทำให้คน ในชาติไม่เข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกับตนเอง

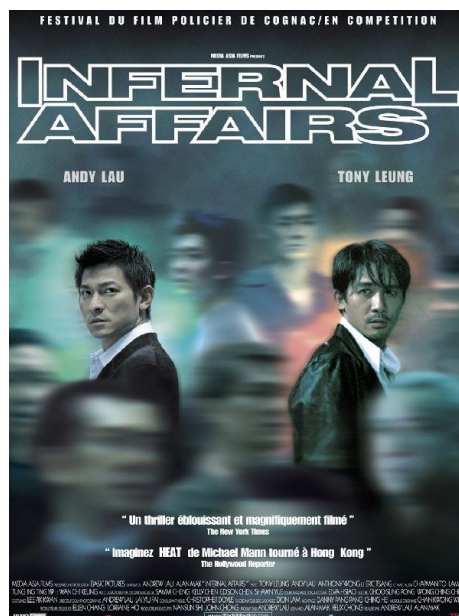
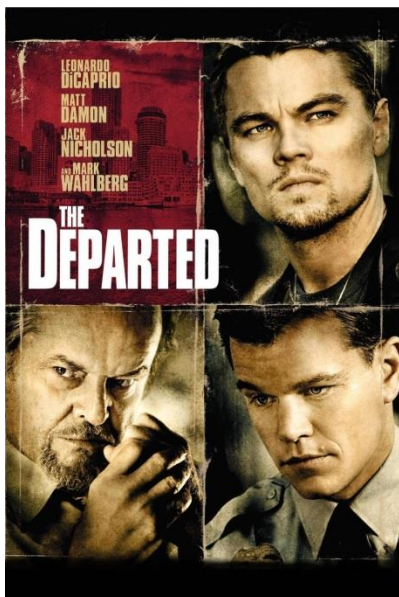
การนำมาสร้างใหม่นั้นก็แบ่งได้ออกเป็นหลายประเภทเช่น การนำมาสร้างใหม่แบบข้ามวัฒนธรรม ยกตัวอย่างเช่นเรื่อง seven samuarai ที่เป็นภาพยนตร์ญี่ปุ่น ถูกนำมาสร้างใหม่เป็นเรื่อง The Magnificent Seven ที่เป็นภาพยนตร์อเมริกา

การนำมาสร้างใหม่แบบข้ามกาลเวลาและเพื่อนำภาพยนตร์มาตีความใหม่เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย เช่นภาพยนตร์เรื่อง total recall หรือจะเป็นเรื่อง Robocop ที่โด่งดังในอดีตก็เพิ่งนำมาถูกสร้างใหม่ให้เหมาะสมกับยุคสมัย

การนำมาสร้างใหม่เพื่อจะขายเชิงพาณิชย์ การนำมาสร้างใหม่แบบนี้อาจจะเป็นการนำมาสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมอาจจะเป็นภาพยนตร์ที่มีเวลาในการสร้างต่างกันไม่นาน เช่น Spiderman ในเวอร์ชันของ Sam raimi ในช่วงปี2002-2007 และเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานก็ได้มีการกลับมาทำใหม่เป็น The Amazing Spiderman ในปี 2012

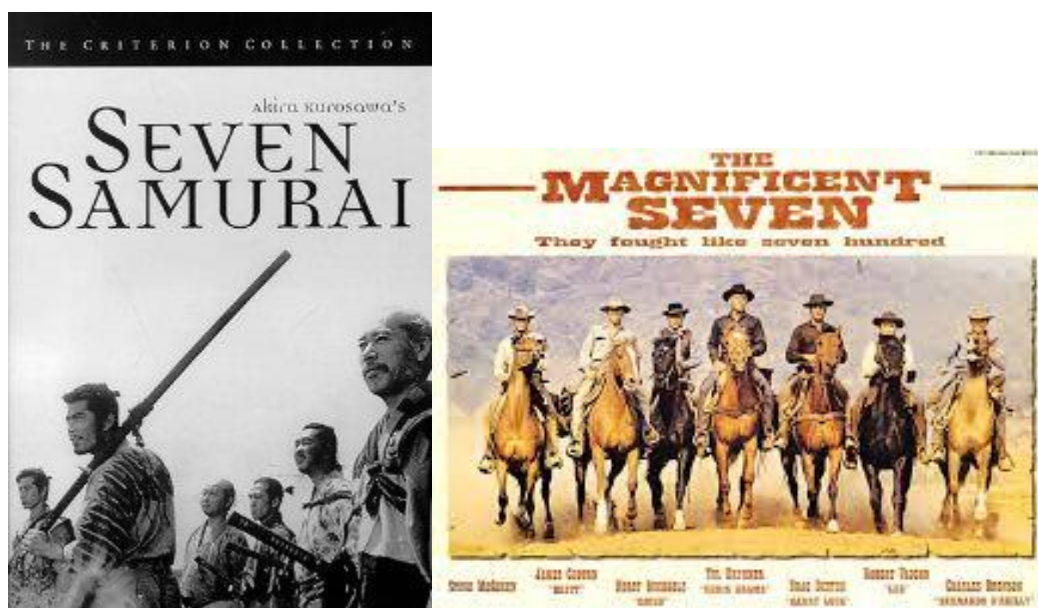
3.2 ตัวอย่างภาพยนตร์ remake

1. infernal affair, The Departed

เช่นเรื่อง infernal affair ของฮ่องกง ก็ถูกนำมาสร้างใหม่เป็น Departed ของผู้กำกับ มาติน สกอสเซซี เนื้อเรื่องก็จะถูกตีความใหม่และบริบททางวัฒนธรรมต่างๆก็เปลี่ยนไปจากเกาะฮ่องกงเป็นเมืองบอสตัน จากมาเฟียจีนกลายเป็นมาเฟียไอริช ทำให้เหมาะสมกับอเมริกันเพื่อที่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น

2.seven samurai, magnificent seven

seven samurai ภาพยนตร์ซามูไรของของ อากิระ คุโรซาวา เมื่อถูกนำมาตีความใหม่โดย ฮอลลีวูด กลายเป็นเรื่อง magnificent seven (7สิงแคลนเสือ) ที่เปลี่ยนจากตัวละครที่เป็นซามูไรของญี่ปุ่นที่ช่วยป้องกันหมู่บ้านในโทกุกาว่าเป็น คาวบอยในเม็กซิโกให้เหมาะสมกับเป็นภาพยนตร์ตะวันตก

3.rashomon.อุโมงค์ผาเมือง

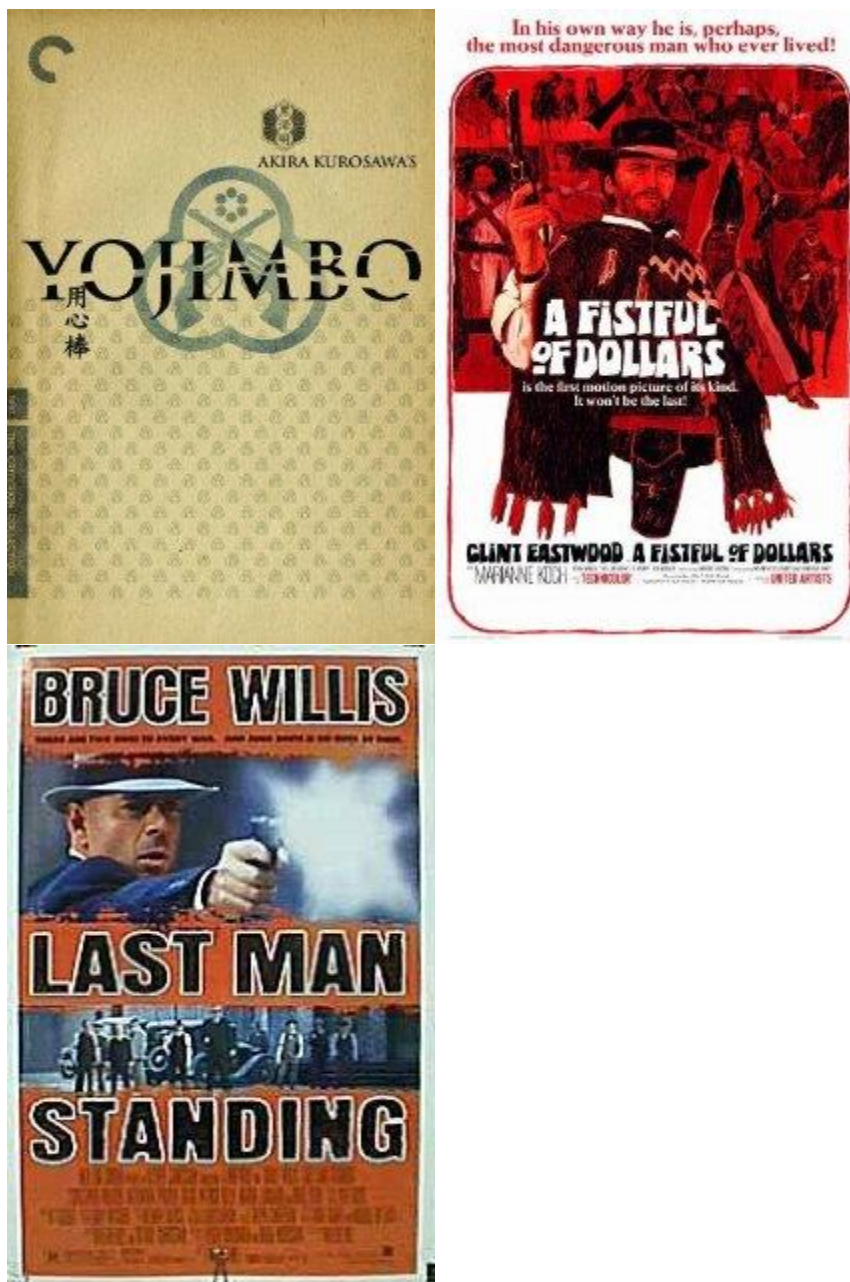
Rashomon เป็นภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่กำกับโดยอาคิระคุโรซาวะเรื่องราวเกี่ยวกับการฆาตกรรมซามูไร และมีการโต้สวนต่างๆเกิดขึ้นเนื้อเรื่องเกิดขึ้นในญี่ปุ่นมีตัวละครเป็นซามูไรและ โจรป่า และถูกนำมาสร้างใหม่เป็นภาพยนตร์ไทยชื่ออุโมงค์ผาเมืองซึ่งบริบทต่างๆถูกเปลี่ยนเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นในนครผาเมือง นครสมมติในอาณาจักรเชียงแสน ซึ่งเกิดคดีฆาตกรรมขุนศึกเจ้าหล้าฟ้า โดยมีแม่หญิงคำแก้วผู้ภรรยา โจรป่าสิงห์คำ เป็นผู้ให้การ

4. psycho(1960),psyco(1998)

ไซโคเป็นผลงานสุดคลาสสิกของผู้กำกับอัลเฟร็ด ฮิตคอกท ตัวต้นฉบับได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมาก แต่เมื่อนำมาทำใหม่เป็นเวอร์ชันของผู้กำกับกัทส์ แวน เซ็น กลับไม่ประสบความสำเร็จและนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ภาพยนตร์รีเมคออกมาแล้วพบกับความล้มเหลว

5.yojimbo, fistful of dollar ,Last man standing

ภาพยนตร์เรื่อง โยจิมโบของคุโรซาวะที่ดำเนินเรื่องโดยตัวเอกเป็นซามูไรไร้นายได้ถูกมาทำใหม่โดยฮอลลีวูด ถึง 2 ครั้ง โดยครั้งแรก คือเรื่อง the fistful of dollar ซึ่งเป็นภาพยนตร์คาบอຍที่ได้รับความนิยมในยุค 60 ซึ่งเปลี่ยนจากซามูไรเป็นมือปืนเพนจรต่อมาฮอลลีวูดก็ได้ทำอีกครั้งเป็นเรื่อง last man standing ที่มีดาราดังอย่างบรูซ วิลลิสนำแสดง

3.3 ภาพยนตร์ญี่ปุ่น

ภาพยนตร์ญี่ปุ่นมีประวัติอันยาวนานมาร่วมร้อยปี โดยภาพยนตร์เงียบเรื่องแรกของญี่ปุ่นคือ ภาพยนตร์เรื่อง Bake Jizo และ Shinin no sosei ภาพยนตร์ในปี 1898 ส่วนภาพยนตร์เสียงเรื่องแรกคือเรื่อง The Neighbor's Wife And Mine (1931) กำกับโดย เฮอิโนสุเกะ โโกโซ และมีการเกิดขึ้นของสตูดิโอยักษ์ใหญ่ในวงการช่วงนี้คือ นิกคัตสึ, โชชิกุ และ โตโอ (ตามลำดับ) ภาพยนตร์ในยุคทศวรรษที่ 30 ถือเป็นยุคทองของภาพยนตร์ญี่ปุ่น โดยมีความหลากหลาย ตั้งแต่ภาพยนตร์ซามูไร ภาพยนตร์เกอิชา ภาพยนตร์รัก ภาพยนตร์ตลก จนถึงภาพยนตร์เพลง ถึงแม้ญี่ปุ่นจะไม่ส่งหนังออกจำหน่ายนอกประเทศเท่าไร แต่ผู้ชมภายในช่วงยุคทศวรรษที่ 30 มีการบันทึกว่าคนดูภาพยนตร์ชาวญี่ปุ่นมีจำนวนมากถึง 250 ล้านคนต่อปี หลังจากนั้นในปี 1937 ญี่ปุ่นสงครามอย่างเป็นทางการกับจีน ทำให้เกิดภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อและ ภาพยนตร์ปลุกใจรักชาติ โดยนักแสดงชื่อ โยชิโกะ ยามาจึ ถือเป็นสัญลักษณ์ในช่วงนี้ หลังจากนั้นก็เข้าสู่ สงครามโลกครั้งที่ 2 สภาพสังคมส่วนใหญ่บีบให้ภาพยนตร์ส่วนใหญ่เน้น โฆษณาชวนเชื่อ ดาราใหญ่ๆ ก็ต้องเล่นภาพยนตร์เนื้อหาปลุกใจประชาชน นอกจากภาพยนตร์โฆษณาแล้ว รัฐยังเข้ามาแทรกแซงวงการ ภาพยนตร์ด้วยการเซ็นเซอร์อีกด้วย

ภาพยนตร์ญี่ปุ่นในยุคทศวรรษที่ 1950 ถือเป็นยุคทองอีกช่วงหนึ่ง ในช่วงที่ญี่ปุ่นสูญเสียจาก สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งญี่ปุ่นต้องการสร้างชาติกันใหม่อีกครั้ง รวมถึงวงการภาพยนตร์ด้วย ภาพยนตร์ในยุคนี้ จะเน้นความประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ การปลดแอกสตรีเพศ และการต่อต้านศักดินาและระบอบทหาร เนื้อหาในภาพยนตร์จะมีตัวละครค้นหาความเป็นมนุษย์ของตนเอง ผู้หญิงถูกสำรวจและชี้ให้เห็นถึงการถูก กดขี่ทางเพศและทางออกของพวกเธอ นอกจากนี้ ภาพยนตร์หลายเรื่องยังพูดถึงพิษภัยจากสงครามที่มี ผลกระทบต่อประชาชนตาต้อการคืนรนต่อสู้กับความยากลำบาก

ในปี 1951 ภาพยนตร์เรื่อง Rashomon กำกับโดย อากิระ คูโรซาวา คว่ำรางวัลสิงโตทองคำ ที่เทศกาล ภาพยนตร์นานาชาติเวนิซ และรางวัลภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมจากรางวัลออสการ์ ในยุคนี้ มีผู้กำกับทั้งเก่าทั้งใหม่อย่าง ยาสุจิโร โอสุ, มิกิโอะ นารุเสะ, เคนจิ มิซงุจิ, อากิระ คูโรซาวา, คอง อิจิกาวา, มาซึกิ โคบายาชิ และ เคสุเกะ คิโนะชิตะรูปแบบของภาพยนตร์มาเฟีย และยาгуซ่า

3.4 ภาพยนตร์เรื่อง Yojimbo

เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อชนชั้นกลางในสมัยโตกุกาวะ ส่งอิทธิพลต่อวิถีของคนในสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้อำนาจของระบบจักรพรรดิถดถอย จนราชวงศ์โทกุกาวะล่มสลายลง ซามูไรที่เคยรับใช้ราชวงศ์ไม่มีงานทำ กลายเป็นซามูไรเพนจรดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยดาบและสติปัญญาของตน เหมือนดังเช่นตัวละครตัวเอกของเรื่องนี้

ซันจูโรซามูไรเพนจรที่มีฝีมือในด้านการฟันดาบอย่างสุดยอด ได้เดินทางไปยังเมืองหนึ่งที่อยู่นอกเขตการปกครองของรัฐ และได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองจากผู้ดูแลโรงเตี๊ยม เขาก็ได้รู้ว่าเมืองนี้ได้แบ่งเป็นสองฝักสองฝ่าย คือ ฝั่งอุชิโทะระ และฝั่งเซเบ ตอนแรกซันจูโรได้ร่วมมือกับฝั่งเซเบแต่ก็ได้ถูกหักหลังจึงไปเข้ากับฝั่งอุชิโทะระแทน ต่อมาฝ่ายเซเบพยายามดึงตัวซันจูโรเข้ามาเป็นพวกอีกครั้ง และทั้งสองฝ่ายก็ได้ประจันหน้ากันตลอด ทำให้บ้านเมืองไม่มีความสงบสุข เหตุการณ์เข้มข้นเมื่อซันจูโรเจอเหตุการณ์ที่ผู้นอซีเกะลักพาตัวและครอบครัวของอีกฝ่ายและสังหารหมู่พวกเขา ซันจูโรก็ได้ไปช่วยเหลือและเหตุนี้ทำให้เขาต้องต่อสู้กับฝ่ายอุชิโทะระ แต่ดาบของเขาก็พ่ายแพ้ให้แก่อาวุธปืนของฝั่งอุชิโทะระ และตนเองก็ถูกทรมาณปางตายแต่เขาก็สามารถหลบหนีออกมาได้ด้วยความช่วยเหลือของผู้ดูแลโรงเตี๊ยม และหลังจากที่เขาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บ เขาก็ได้รับข่าวว่าผู้ดูแลโรงเตี๊ยมถูกลักพาไปตัว เขาจึงตามไปช่วยและเป็นต่อสู้อีกครั้งระหว่างดาบกับปืนซันจูโรต้องใช้ไหวพริบและฝีมือดาบในการเอาชนะครั้งนี้ได้

3.5 ลักษณะของภาพยนตร์คาวบอย(western)

คนส่วนใหญ่รู้จักคำว่า คาวบอย จากหนังสือลึกลับที่เผยแพร่ไปทั่วโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 และโด่งดังเป็นที่นิยมกันมากในช่วง 1960 -1980 และกลายเป็นรูปแบบหนังที่ยังคงผลิตต่อเนื่องของฮอลลีวูด มาจนถึงปัจจุบันนี้ เราจะพบว่ามึหนังคาวบอยสร้างใหม่ประมาณ 2-3 ปีต่อเรื่อง ซึ่งมีทั้งหนังที่ใหม่จริงๆ และหนังเก่าที่นำมาสร้างใหม่

จากหนังเหล่านี้ คนทั่วไปจึงรู้จักคาวบอยในรูปลักษณะของชายชาติรึใส่หมวกปีกกว้าง ขี่ม้าพกปืน อันเป็นบุคลิกลักษณะที่สง่างามสุดเท่ห์ของมนุษย์ทั้งหญิงและชาย น้อยคนที่จะไม่ประทับใจภาพลักษณ์ของพวกคาวบอย และยังเป็นเอกลักษณ์ของคนอเมริกันยุคบุกเบิก ที่เข้าไปตั้งรกรากในดินแดนป่าเถื่อนแถบตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเมื่อร้อย กว่าปีก่อน

หนังคาวบอยคลาสสิกส่วนมากจะเน้นเรื่องราวของคนที่มีอาชีพรับจ้างขี่ม้าต้อนวัว หรือเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ ที่ต้องสู้กับแก๊งโจรผู้ร้าย นายทุน หรือเจ้าหน้าที่รัฐที่ชั่วร้าย หรือบางเรื่อง ก็สู้กับพวกอินเดียนแดง หนังคาวบอยพวกนี้คือหนังคาวบอยที่แท้จริง ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 ดาราผู้โด่งดังจากหนังพวกนี้ได้แก่ฮีน ออทรี (Gene Autry) รอย โรเจอร์ (Roy Rogers) จอห์น เวย์น, คลีนท์ อีสวูด (ในยุคเริ่มต้นแสดงหนังทีวีซีรีส์)

ระยะต่อมา มีการสร้างหนังจากประวัติน่าตื่นเต้น โจร หรือมือกฎหมายที่เคยมีชีวิตจริงในอดีต เช่น บัทช์ แคสซิดี้ (Butch Cassidy), บิลลี่ เดอะคิต, เจสซี เจมส์, วายแอทท์ เอิร์ป หนังพวกนี้เรามักจะเหมาเอาว่าเป็นหนังคาวบอย แต่จริงๆ แล้วน่าจะเรียกว่าหนังเวสเทิร์น (Western) ตามฝรั่งเขามากกว่า เพราะตัวเอกไม่ได้มีอาชีพคาวบอย

ลักษณะหนังคาวบอยอเมริกัน

หนังคาวบอยอเมริกันที่มีคุณภาพ ส่วนใหญ่จะ เน้นเรื่องคุณธรรมของลูกผู้ชาย ความเป็นสุภาพบุรุษ การเสียสละปกป้องความยุติธรรม การปกป้องช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า แสดงให้เห็นความตื่นตัวจากการแสวง โขศและผจญภัยในดินแดนตะวันตก หนังคาวบอยจำนวนหนึ่งสร้างจากตำนานตะวันตก เช่น Red River, How the West was Won, Into The West, The Chisholms, Ghost Riders in the Sky, บัฟฟาโล บิลล์ บิลลี่ เดอะคิต, เจสซี เจมส์, ไวแอตต์ เอิร์ป, และบางเรื่องเน้นถ่ายทอดเรื่องราวการเสียสละของวีรบุรุษในประวัติศาสตร์ยุคบุกเบิกอเมริกา เช่น คีโกลาโม ประวัติการต่อสู้ของนายพล ลักสเตอร์ การต่อสู้และคุณธรรมน้ำมิตรระหว่างคนขาวกับอินเดียนแดง เช่น The Indian Fighter (ขุมทองอินเดียนแดง). Into The West, Broken Arrows หนังพวกนี้ส่วนใหญ่เน้นให้เห็นความดีความชั่ว ให้เห็นว่าการใช้ปืนฆ่าคนนั้นไม่ใช่สิ่งดีเสมอไป และจะใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น มีหนังที่ตีความเรื่องหนึ่ง พระเอกไม่ยอมยิงปืนแม้แต่นัดเดียว แต่ก็สนุกได้รสชาติจนได้รางวัล คือเรื่อง The Big Country (สองสิงห์จ้าวปฐพี)

นอกจากนี้ หนังสืวบอยอเมริกันยุคต้นๆ ตั้งแต่ปี 1930-1955 ซึ่งเป็นยุคของ ยีน อาทรี (Gene Autry) และ รอย โรเจอร์ส (Roy Rogers) และวงดนตรีที่รอยตั้งขึ้นชื่อ “Sons of the Pioneers” ซึ่งเป็นยุคที่เรียกว่า Singing Cowboy คือ นักแสดงจะเป็นนักร้อง นักแสดงในตัว ใช้ชื่อตนเองในหนังทุกเรื่อง สร้างเอง แสดงเอง ยิงเน้นเรื่องคุณธรรมและความสนุกสนานแบบละครเวที โดยคิดถึงผลที่จะเกิดกับแฟนหนังที่เป็นเด็กๆ อย่างมาก จนกลายเป็นต้นฉบับของหนังสืวบอยชั้นดีในยุคหลัง

โดยทั่วไป จะเห็นได้ว่า หนังสืวบอยอเมริกันที่มีคุณภาพ เป็นหนังที่ช่วยสร้างจิตวิญญาณของสุภาพบุรุษและความอยากเป็นฮีโร่ ในชายหญิงทุกคนที่ชอบหนังประเภทนี้ รวมทั้งช่วยอัดฉีดความรักในทุ่งโล่งและสัตว์เลื้อย เช่น ม้า วัว ส่งเสริมความรักในการผจญภัยเพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีกว่า เหมือนคนอเมริกันยุคบุกเบิก ซึ่งทำให้ชาติของเขาเจริญก้าวหน้าจนเป็นอันดับหนึ่งของโลกในหลายๆ ด้าน

ลักษณะหนังสืวบอยอิตาลี

ประมาณปี ค.ศ. 1960 ตอนต้น อิตาลีฉายโอกาสตอนที่หนังสืวบอยอเมริการ้างตาจากโรงถ่ายไปพักหนึ่ง สร้างหนังสืวบอยเพื่อให้สะใจคนดูโดยเฉพาะ และยังจ้างดารออเมริกัน อย่างเช่น คลีนท์ อีสวูด, ชาร์ล บรอนสัน, เฮนรี ฟอนด้า, ลี แวนคลิฟ ไปแสดงจนก้าวจากดาราระดับพระรอง จนกลายเป็นพระเอกโด่งดังในวงการไปในที่สุด หนังพวกนี้ปลุกกระแสหนังสืวบอยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ทำให้ฮอลลีวูดต้องกลับมาสร้างหนังสืวบอยออกมาอีก

ดารออิตาลีจริงๆ ที่โด่งดัง ได้แก่ ฟรังโก เนโร จากเรื่อง จังโก้ เทอเรนซ์ ฮิลล์ และ บัด สเปนเซอร์ จากเรื่อง อย่าเหยียดสีอหลับ(They call me Trinity) และ มอนต์โก เมอริ วูด จากเรื่อง Ringo แต่หนังของพวกเขาที่ยังเทียบไม่ได้กับหนังที่แสดง โดยดารออเมริกันที่กล่าวแล้ว

หนังสืวบอยอิตาลีส่วนใหญ่จะแสดงให้เห็นการฆ่าคนเป็นเรื่องธรรมดาถึงขั้นเป็นเรื่องสนุกสนานแบบเลือดท่วมจอ คล้ายหนังจีนยุคหนึ่ง เน้นบทยียวนกวนประสาท ความแปลกใหม่'อวดอ้างความสามารถในการยิงปืนที่เหนือความเป็นจริง จึงเป็นหนังที่ควรระมัดระวังอย่างยิ่งถ้าจะให้เด็กที่ไร้เดียงสาดูหนังประเภทนี้

มีหนังสืวบอยอิตาลีบางเรื่องเหมือนกันที่เน้นคุณภาพ แต่หาได้ยากมาก ตัวอย่างที่ผู้เขียนเห็นว่าเป็นหนังที่มีสาระสำหรับเด็กๆ บ้าง ได้แก่เรื่อง Blood and Grit (10 บัญญัติจอมมือปืน) แสดง โดย มอนโก เมอริ วูด และลี แวนคลิฟ

3.6 ภาพยนตร์เรื่อง A fistful of dollar

ในปี 1963 ผู้กำกับเซอคิโอ โรดริโก ได้ดูภาพยนตร์เรื่อง โยจิมโบ จึงเกิดความคิดทำภาพยนตร์ที่ใช้เนื้อเรื่องเดียวกับ yojimbo เพื่อให้เหมาะสมกับเป็นภาพยนตร์อเมริกัน เซอคิโอ โรดริโก จึงเปลี่ยนจากภาพยนตร์ซามูไรมาเป็นภาพยนตร์คาวบอยตะวันตก (western) เพื่อให้คนอเมริกันสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆออกไปเพื่อให้เป็นภาพยนตร์คาวบอย และปี 1964 ภาพยนตร์เรื่อง fistful of dollar ออกฉายและประสบความสำเร็จอย่างมาก

เมื่อปี 1911 (ถูกขนานนามว่า โจ) ชาวอเมริกันได้เดินทางมาถึงเมืองหนึ่งในเม็กซิโกชื่อเมืองซานมิเกล และพบเมืองนี้มีกลุ่มมาเฟียเม็กซิกันที่มีอิทธิพลสองกลุ่มได้ปกครองเมืองนี้ อยู่คือกลุ่มโรฮอส และ แบ็คเตอร์ คอยกตัญญูเมืองนี้เอาไว้ เมื่อโจได้ฟังเรื่องราวจากเจ้าของบาร์ ก็ได้เข้าไปทำงานให้ทั้งสองฝ่ายสลับไปมาๆ ต่อมาได้ช่วยผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนที่ฝั่งราโมน (คนของกลุ่มโรฮอส) จับมาขังไว้ โจได้ช่วยผู้หญิงคนนั้นและปล่อยให้หนีไป ต่อมากลุ่มฝั่งโรฮอสจับได้และ โคนซ้อม แต่เขาก็สามารถหนีออกมาได้ ในระหว่างที่โจหนีออกมา ฝั่งโรฮอสได้สังหารฝั่งแบ็คเตอร์เสียหมด ต่อมาเมื่อโจได้รักษาตัวแล้วเขาก็ถึงมือจัดการกับฝั่งโรฮอสด้วยสติปัญญาและอาวุธปืน .45 ของเขา

บทที่ 4

4.บทวิเคราะห์และเปรียบเทียบบริบททางวัฒนธรรมผ่านภาพยนตร์เรื่อง yojimbo และ fistful of dollar

ทั้งสองเรื่องนั้นใช้เนื้อเรื่องเดียวกันแต่รายละเอียดต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยความเป็นภาพยนตร์ ที่มาจากคนละวัฒนธรรมกัน การขับปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆ ในตัวภาพยนตร์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้ คนในชาติสามารถเข้าใจได้

4.1ลักษณะโดยรวมของภาพยนตร์ทั้ง2เรื่อง

-yojimbo เป็นภาพยนตร์ชาวคำสัญชาติญี่ปุ่น ถูกจัดอยู่ประเภทภาพยนตร์ action,drama โดยเนื้อได้สะท้อน วัฒนธรรมและปรัชญาของชาวญี่ปุ่น

-fistful of dollar เป็นภาพยนตร์อเมริกันที่ใช้เนื้อเรื่องเดียวกันกับ yojimbo ถ่ายเป็นภาพยนตร์สี ถูกจัดอยู่ใน ประเภทภาพยนตร์ western,action ตัวภาพยนตร์นั้น ทำออกมาเป็นเชิงพาณิชย์มากกว่าที่จะสื่อแนวคิด วัฒนธรรมต่างๆเหมือนเรื่อง yojimbo

4.2 สถานที่ที่เกิดเรื่องราวในภาพยนตร์

-Yojimbo-เรื่องราวเกิดขึ้นในเมืองๆหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นยุคโชกุน โทกุกาว่าล่มสลาย (ประมาณปี1860)เมือง นั้นอยู่ในเขตแห้งแล้งและเป็นเมืองที่ไร้กฎหมาย ชาวบ้านถูกกลุ่มยาคุซ่ากดขี่ข่ม

-Fistful of dollar – เรื่องราวเกิดขึ้นในเมืองหนึ่งในเม็กซิโกติดๆกับชายแดนอเมริกาชื่อเมืองซาน มิเกล ในยุค สร้างชาติของอเมริกาที่เต็มไปด้วยนักแสวงโชค(ราวๆปี 1850-1900) เป็นยุคที่ใช้ปืนตัดสินเรื่องต่างๆ กฎหมายต่างๆยังไม่เข้มงวดและไม่สามารถดูแลความสุขของประชาชนได้

4.3 วิเคราะห์บทบาทของตัวละคร

4.3.1 ตัวเอก

-ซันจูโร

เป็นชาмуไรพเนจรที่ไร้นายในสมัยโชกุน โทกุกาวะ (ราวๆปี1860)ชื่อซันจูโรมีลักษณะการแต่งตัวนั้นมอมแมม พูดจาโฝงผาง ชุดของซันจูโรนั้นยังมีตราประดับบนเสื้อปรากฏอยู่ทำให้แสดงถึงฐานะว่าเคยเป็นชาмуไรที่รับใช้เจ้านายมาก่อน ไร้ดาบในการต่อสู้เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณของชาмуไรที่มีมาตั้งแต่โบราณ แสดงถึงความเป็นญี่ปุ่น ซันจูโรเหมือนตัวละครที่เป็นตัวแทนของฝ่ายธรรมะ มีความเป็นวีรบุรุษในตัว

-ยูโนะซึเกะ

น้องชายคนเล็กของฝั่งอุชิโตะระมีลักษณะฝ่ายธรรมชัดเจน เป็นศัตรูของซันจูโร มีนิสัยแกลมโกงเจ้าเล่ห์ อาวุธประจำกายคือปืนสั้น ซึ่งเป็นตัวแทนของเทคโนโลยีใหม่ที่ทรงพลังกว่าดาบที่ต้องใช้เวลาฝึกฝน แต่ปืนนั้นเพียงสั้น ก็ก็สามารถผลิตชีวิตศัตรูได้และตัวละครยูโนะซึเกะนั้นมีความเชื่อมั่นในอาวุธปืนมากจนละเอียดในเรื่องของการฝึกฝนด้านการต่อสู้เช่นพระเอก เพราะคิดว่ามีปืนอยู่ทำให้สามารถสู้กับใครก็ได้

Fistful of dollar

-ตัวเอก โจ

เป็นคาวบอยที่ออกแสวงโชคในเมืองต่างๆ เป็นชาวอเมริกา มีฝีมือในการยิงปืนสั้นยอดเยี่ยมและใช้ฝีมือในการใช้ปืนของเขาเข้าไปทำงานให้ทั้งสองแก๊ง โดยตัวภาพยนตร์นั้นวางให้ตัวละครโจเป็นวีรบุรุษและมีลักษณะในอุดมคติของภาพยนตร์คาวบอย ที่คอยช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนและปราบเหล่าอาชญากรรม และตัวละครโจนั้นเป็นชาวอเมริกันแต่เนื้อเรื่องดำเนินในเม็กซิโก ก็แสดงให้เห็นว่าภาพยนตร์นั้นเปรียบอเมริกันเป็นประเทศที่เป็นวีรบุรุษช่วยเหลือประเทศต่างๆ อีกทางเป็นการทำให้ผู้ชมชาวอเมริกันคล้อยตามได้ง่ายขึ้น อาวุธที่ใช้คือปืนปืนโคล .45 ซึ่งก็เปรียบเป็นอาวุธประจำตัวของคาวบอยในยุคนั้น

-ราโมน

เป็นน้องชายของโรฮอสเป็นตัวละครเป็นชาวเม็กซิกัน มีความเจ้าเล่ห์ จิตใจโหดเหี้ยม จากฉากที่ใช้ปืนกลสังหารหมู่ของกองทัพเม็กซิโกเพื่อช่วงชิงทอง ทำให้เห็นสภาพจิตใจได้เป็นอย่างดี อาวุธประจำตัวคือปืนไรเฟิล วินเชสเตอร์ ตัวละครนั้นมีความมั่นใจว่าปืนของเขาได้เปรียบปืนสั้นของพระเอกที่ใช้อยู่เพราะมีระยะในการยิงและอนุภาพทำลายล้างสูงกว่า

4.3.2-แก๊งอันธพาลที่ควบคุมเมือง

Yojimbo

-แก๊งอันธพาลที่ปกครองเมืองในเรื่องของ โยจิมโบ นั้นเป็นแก๊งยาสูบสองกลุ่ม กลุ่มที่แข็งแกร่งกว่าคือแก๊งอุชิโตะแก๊งที่อ่อนแอกว่าคือแก๊งของเซเบย์ ทั้งสองแก๊งได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับช่องนางโลม ทอผ้าไหม ธุรกิจโรงเตี๊ยม ขายเหล้า และความขัดแย้งของทั้งสองแก๊งก็มาจากธุรกิจซึ่งต้องการจะเป็นหนึ่งในเมือง

Fistful of dollar

-แก๊งอันธพาลในเรื่องนี้เป็นแก๊งมาเฟียเม็กซิโก 2 กลุ่ม กลุ่มที่แข็งแกร่งกว่า คือ กลุ่มของโรฮอส กลุ่มที่อ่อนแอกว่าคือกลุ่มของแบ็คเตอร์ทั้งสองกลุ่มประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าอาวุธและเหล้าเถื่อน

บทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐ

-ในเรื่องyojimbo นั้นมีเจ้าหน้าที่รัฐมีสถานะเป็นเจ้าของที่ปรากฏในเรื่องเพียงคนเดียว แต่ก็ไม่มีส่วนในการรักษากฎหมายหรือรักษาความสงบสุขใดๆ และเจ้าเมืองก็ได้ร่วมกับแก๊งเซเบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการค้าผ้าไหมอีกด้วยเห็นได้ว่าบ้านเมืองไม่มีผู้รักษาความสงบ เจ้าหน้าที่รัฐก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่กดขี่ประชาชนเอง

-เรื่องของfistful of dollar นั้นผู้ปกครองเมืองซานมิเกลนั้น มีตำแหน่งเป็นนายอำเภอและเป็นคนของกลุ่มแบ็คเตอร์ ทำให้มิได้ปฏิบัติหน้าที่รักษากฎหมายใดๆและยังหาผลประโยชน์ให้อันธพาลในเมือง ในเรื่องก็กล่าวถึงกองทัพของเม็กซิโกที่มาเจรจาซื้ออาวุธกับกลุ่มของ โรฮอสและ โคนสังหารทั้งหมดทำให้ความละหวมของอำนาจรัฐเห็นว่าแม้แต่กองทัพของประเทศก็ยังถูกกลุ่มมาเฟียสังหารได้ และในภาพยนตร์ก็ยังกล่าวถึงเจ้าหน้าที่ตรวจการของรัฐที่จะมาตรวจเมืองซาน มิเกลทำให้กลุ่มมาเฟียทั้งสองกลุ่มสงบศึกกันชั่วคราว แต่ทั้งสองกลุ่มก็ไม่ได้เกรงกลัวอำนาจรัฐใดๆ

4.3.3 บทบาทของสตรีในภาพยนตร์

-บทบาทของเพศสตรีที่ปรากฏในภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องนั้นมีส่วนคล้ายกันคือสตรีจะเป็นเพศที่อ่อนแอ ถูกข่มเหงโดยกลุ่มอำนาจอย่างชัดเจน ในเรื่องyojimboนั้นตัวละครหญิงชื่อนูอิที่ถูกฝ่ายอุชิโตะระจับไปขังไว้ ต่อมาซันจูโร่ได้เข้าไปช่วยเหลือและปล่อยให้นูอิหนีไปจนเป็นเหตุให้ฝ่ายอุชิโตะระจับซันจูโร่และแตกหักกันในที่สุด ส่วนในเรื่องของfistful of dollar โจ๊กี้ได้ไปช่วยผู้หญิงมารีซอนที่ถูกฝั่ง โรฮอสจับตัวไปเพราะสามีของเธอคิดหนีโรฮอส หลังจากโจช่วยมารีนาสำเร็จแล้วก็แตกหักกับกลุ่มของ โรฮอสเช่นกัน จะเห็นได้ว่าเหตุผลที่ทำให้ทั้ง โจและซันจูโร่แตกหักกับกับกลุ่มอำนาจก็มาจากเรื่องของสตรีเพียงคนเดียว จะเห็นได้ว่าสตรีก็มีบทบาทสำคัญในภาพยนตร์ทั้งสองเรื่อง

-จากเรื่องของyojimbo มีฉากที่เห็นผู้หญิงถูกข่มขืนไว้ขายบริการมากมายอยู่ในภาพยนตร์ และฝั่งเซย์เบย์ก็เป็นเจ้าของช่องในเมืองนี้ และจากบทสนทนาตอนที่เซย์เบย์พยายามชักจูงซันจูโร่เข้าร่วมกับตนก็นำเอาเรื่องสตรีมาเกลี้ยกล่อมมาเข้าฝั่งตน โดยใช้คำพูดว่า”หากท่านซามูไรเข้าร่วมกับเราท่านจะเลือกผู้หญิงในช่องของข้าคนใดก็ได้” จุดนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงการถูกกดขี่ของสตรีเพศ โดยมองสตรีเพศเป็นเพียงเครื่องมือหาความสุขของเพศชายเท่านั้น และยังนำไปเป็นข้อต่อรองในเรื่องธุรกิจทำให้เห็นถึงสถานะของสตรีในยุคนี้ ยังไม่มีเสรีภาพและสิทธิเท่ากับในปัจจุบัน

-ในเรื่องyojimb จะมีฉากตอนซันจูโร่เพิ่งเข้ามาถึงในเมืองได้พบเห็นชาวบ้านในเมืองครอบครัวหนึ่งที่ลูกชายจะเข้าไปทำงานกับฝ่ายอุชิโตะระผู้เป็นแม่ได้อ้อนวอนและขอร้องให้ลูกอย่าไปแต่ก็ไม่สามารถห้ามปรามไว้ได้ และตอนจบของเรื่องในฉากที่ซันจูโร่กำลังต่อสู้กับพวกอุชิโตะระก็พบเด็กคนหนึ่งที่กล่าวมา เด็กคนนี้ได้เห็นและกำลังจะลงมือสังหารเด็กคนนี้ได้ขอร้องไว้ชีวิตและบอกว่าจะกลับไปอยู่กับแม่ของตน ซันจูโร่จึงจำได้และไว้ชีวิตเด็กคนนี้ได้ จากเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์แบบมารดาและบุตรที่แน่นแฟ้นในสังคมญี่ปุ่นได้

-ในเรื่องyojimboและfistful of dollar นั้นทางฝั่งเซย์เบย์และแบ็กเตอร์ก็มีตัวละครภรรยาของทั้งสองปรากฏอยู่ในเรื่อง และตัวละครของภรรยาทั้งสองก็มีบทบาทในการวางแผนเรื่องต่างๆของกลุ่มต่างๆด้วยเช่นมีฉากหนึ่งภรรยาของเซย์เบย์ได้เสนอแผนการให้เซย์เบย์รอบสังหารซันจูโร่

4.3.4 ตัวละครอื่นๆที่ปรากฏในภาพยนตร์

-**ยามในเมือง** ในเรื่องyojimbo นั้น จากแรกที่ซันจูโร่เข้ามาในเมืองก็พบบยามคนหนึ่ง ได้เล่าเหตุการณ์ของเมืองนี้ให้ฟัง และบอกว่าตนเองมีหน้าที่เกาะไม้เพื่อบอกเวลา ส่วนเรื่อง fistful of dollar นั้นก็มีตัวละครนี้เช่นกัน แต่มีหน้าที่สั้นระฆังในการบอกเวลาแทน

-**เจ้าของโรงแรม** ในเรื่อง yojimbo นั้นผู้ที่คอยช่วยเหลือซันจูโร่ก็คือเจ้าของ โรงแรมเต็มส่วนเรื่อง fistful of dollar นั้นก็เป็นเจ้าของ โรงแรมเก่าๆเช่นกัน

-**ช่างทำโรงศพ, สัปเปรี้อ** ในเรื่องของyojimbo นั้นจะใช้ชื่อว่าช่างทำ โรงศพ(coffin maker) ส่วนเรื่อง fistful of dollar นั้นตัวละครนี้ใช้ชื่อสัปเปรี้อ(undertaker) ตัวละครนี้เป็นตัวละครสำคัญอีกตัวของภาพยนตร์เพราะมีฉากหนึ่งเจ้าของ โรงแรมกล่าวว่อาชีพที่มีรายได้ดีที่สุดในเมืองคือช่างทำโรงศพนั้นแสดงให้เห็นว่าเมืองนี้นั้นมีการฆ่าฟันเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้มองเห็นสภาพบ้านเมืองในภาพยนตร์ได้ชัดเจนขึ้น

ชาวบ้านในเมือง –yojimbo นั้นชาวเมืองที่ปรากฏส่วนใหญ่จะเป็นนักดาบที่เป็นลูกน้องของเซเบย์และ อูชิ โทระ ส่วนชาวบ้านในเมืองไม่มีบทบาทมากนัก

-เรื่องfistful of dollar แม้จะเป็นภาพยนตร์อเมริกันแต่เนื้อเรื่องดำเนิน ในเม็กซิโกทำให้คนในเมืองเป็นคนเม็กซิกันทั้งหมดมีเพียงพระเอกคนเดียวที่เป็นคนอเมริกัน และ พวกคน ในเมืองเรียกตัวพระเอกว่า”แยงกี้” ลูกน้องของทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่เป็นมือปืน

4.4 ลักษณะการแต่งกายในภาพยนตร์

Yojimbo แต่งกายแบบชาวญี่ปุ่นสวมชุดกิโมโนที่มีตราประจำตัวของซามูไร สะพายดาบไว้ข้างกาย และสวมรองเท้าเกียะ ฝนมัดรวบ ตามภาพ

<https://www.trigon-film.org/de/movies/Yojimbo>

Fistful of dollar -จะแต่งกายแบบคาวบอยในอดีต ใส่หมวกปีก มีผ้าคลุมกางเกงขายาว และใส่รองเท้าหนัง
คาดปืนไว้ที่เอว ตามภาพ

(<http://odysseyart.deviantart.com/art/The-Man-With-No-Name-57933859>)

4.5 ฉากต่อสู้ที่ปรากฏในภาพยนตร์

Yojimbo ฉากต่อสู้ในเรื่องนั้นเป็นการต่อสู้โดยการฟาดฟันด้วยดาบของซันจูโร่กับเหล่ากลุ่มยาภูเขาทั้งสอง เป็นฉากต่อสู้ที่แสดงจิตวิญญาณของซามูไรที่ และสังหารศัตรูได้ในดาบเดียวแสดงถึงความเด็ดเดี่ยว,สมาธิ และแม่นยำของตัวนักดาบเองที่ได้ฝึกฝนมานาน

-มีฉากที่โยนสุเกะสังหารผู้อื่นด้วยปืนด้วยเป็นการสื่อถึงเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเข้ามาใหม่ที่จะมาต่อสู้กับ วัฒนธรรมเก่าที่มีมาแต่โบราณ

Fistful of dollar มีฉากต่อสู้ด้วยปืน โดยส่วนมากจะเป็นพระเอกที่รัวปืนสังหารศัตรูด้วยความฉับไวและ สามารถปลิดชีพศัตรูได้ด้วยกระสุนนัดเดียวก็เป็นส่วนคล้ายกับเรื่อง yojimbo อีกเช่นกันเพราะการปลิดชีพ ศัตรูด้วยกระสุนนัดเดียวแสดงถึงสมาธิและการฝึกฝนมาอย่างยาวนานของมือปืน

4.6 ลักษณะความเชื่อ สังคมวัฒนธรรมต่างๆที่ปรากฏในภาพยนตร์

4.6.1 อาวุธดาบกับปืน

yojimbo

เป็นการแสดงถึงการปะทะระหว่างดาบกับปืนที่เป็นอาวุธเข้ามาแทนที่ดาบ เป็นการเผชิญหน้ากัน ระหว่างอาวุธโบราณและอาวุธสมัยใหม่

ดาบเป็นสัญลักษณ์ของซามูไรดาบเป็นวิวัฒนาการขั้นสูงสุดของชาวญี่ปุ่นมากกว่าพันปี ทำให้ดาบญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็นอาวุธที่ร้ายแรงกว่าดาบของชาติอื่นๆ ดาบซามูไรนั้นก็เป็งานศิลปะชั้นยอดเป็นของที่มีค่าและวิธีการตีดาบยังเป็นศาสตร์ที่สูงส่งมีขั้นตอนที่แฝงไปด้วยความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้าสิงสถิตอยู่ในดาบ ดาบจึงเสมือนเป็นจิตวิญญาณของซามูไร และซามูไรยังต้องเรียนรู้การใช้ดาบให้ชำองและว่องไวให้เหมือนอวัยวะอย่างหนึ่งของร่างกาย นอกจากนี้เหล่าซามูไรยังใช้ดาบคว้านท้องที่เรียกว่าซัมปุกุ เป็นการตายอย่างมีเกียรติตามความเชื่อของคนญี่ปุ่น นอกจากนี้ดาบยังสัญลักษณ์ของวิถีบูชิโดซึ่งเป็นหลักจริยธรรมที่ซามูไรปฏิบัติตาม ดาบจึงมีหน้าที่เป็นตัวแทน แสดง ความเชื่อ ความคิด ประเพณี วัฒนธรรมของญี่ปุ่นมาตั้งแต่โบราณ

ปืนก็เป็นอาวุธอีกชนิดที่เข้ามาแทนดาบซามูไร เป็นอาวุธยิงระยะไกลที่นำเข้ามาฝั่งของตะวันตก เพื่อทุ่นเวลาและสามารถสังหารศัตรูได้อย่างรวดเร็ว การเข้ามาของปืนนั้นเป็นการทำลายกฎระเบียบแบบแผนที่สืบทอดมาแต่โบราณของซามูไรที่ต้องสั่งสมประสบการณ์มาเรื่อยๆ การต่อสู้ที่มีเกียรติยศ รวมถึงจิตวิญญาณของซามูไร ได้กลายเป็นอาวุธปืนที่มีหน้าที่สังหารศัตรูเท่านั้น โดยไม่ต้องฝึกฝนอย่างหนัก

ในเรื่อง yojimbo นั้นตัวของซันจูโร่ซึ่งมีอาวุธเป็นดาบนั้นต้องเผชิญหน้ากับยูโนะซีเกะที่ใช้ปืนเป็นอาวุธก็เปรียบเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างจิตวิญญาณของญี่ปุ่นและวิถีแห่งซามูไรที่ต้องฝึกฝนมานานกับเทคโนโลยีและวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามาซึ่งมีความสะดวกสบายกว่า สามารถยิงได้ในระยะไกล เป็นอาวุธที่ไม่ต้องพึ่งความกล้าหาญ และการฝึกฝนแบบดาบ และในตอนท้ายซันจูโร่ได้ใช้ดาบเอาชนะปืนของยูโนะซีเกะได้แสดงให้เห็นว่าวิถีทางดั้งเดิมก็สามารถเอาชนะอาวุธปืนสมัยใหม่ได้และแสดงให้เห็นว่ายูโนะซีเกะซึ่งละทิ้งวิถีซามูไรไปใช้อาวุธ ก็ขาดการฝึกฝนในการต่อสู้ไร้ซึ่งความกล้าหาญ จนเมื่อเขาไม่มีอาวุธปืนเขาก็กลายเป็นแค่คนๆหนึ่งที่ไม่สามารถต่อสู้ได้และเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในที่สุด

Fistful of dollar

ส่วนภาพยนตร์เรื่อง fistful of dollar นั้นตัวเอกได้ใช้ปืนสั้น (pistol) อยู่แล้ว จึงให้ฝั่งของกลุ่มอันธพาลซึ่งก็คือราโมนใช้ปืนไรเฟิลเพื่อเป็นการทดแทนเพราะปืนไรเฟิลนั้นมีคุณภาพการทำลาย และระยะยิงที่ไกลกว่า ปืนสั้นของพระเอกซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนและยังคงเอกลักษณ์ของภาพยนตร์อยู่เพราะในโยจิมโบอาวุธของยูโนะซีเกะเป็นปืนก็ได้เปรียบซันจูโร่ที่มีอาวุธเป็นดาบซามูไร ซึ่งการใช้ไรเฟิลของราโมนก็แสดงถึงความได้เปรียบเช่นเดียวกับยูโนะซีเกะที่ใช้ปืน

ตัวละครราโมนจะพูดเสมอว่า”คนที่ถือปืนสั้น .45 เมื่อมาเจอกับปืนไรเฟิลวินเชสเตอร์ คนที่ถือปืนสั้นก็จะกลายเป็นศพ”บทพูดนี้แสดงถึงความได้เปรียบและอำนาจที่เหนือกว่าของปืนไรเฟิลที่กับปืนสั้น

โดยในท้ายสุดโจก็ใช้ปืนสั้นควดกับราโมนและสามารถเอาชนะได้เพราะความฉลาดและฝีมือในการใช้ปืนสั้นของเขาที่ฝึกฝนมาอย่างนานเปรียบได้กับซันจูโร่ที่ฝึกฝนการใช้ดาบมาอย่างยาวนานและชนะยูโนะซีเกะที่ใช้ปืนได้

4.6.2 วัฒนธรรมเกี่ยวกับการกินที่ปรากฏในภาพยนตร์

- ในเรื่องโยจิมโบนั้นมีฉากที่ชั้นจู้โรทานอาหารหลายฉากโดยใช้ตะเกียบในการทานข้าวแบบญี่ปุ่นและเครื่องดื่มนั้นมากจะเป็นชาญี่ปุ่น และเหล้าสาเก
- ในเรื่องfistful of dollar โจจะใช้ช้อนในการทานอาหารและเครื่องดื่มจะน้ำดื่มและเป็นเหล้าดื่มเองที่ได้เจ้าของบาร์นำมาให้

4.6.3 เรื่องความกตัญญูและการตอบแทนบุญคุณที่ปรากฏในภาพยนตร์

- เรื่องของความกตัญญูและการตอบแทนบุญคุณนั้นเป็นมารยาททางสังคมที่เป็นที่ยอมรับกัน ทั้งฝั่งตะวันตกและวันออกปรากฏให้เห็นทั้งในyojimbo ในตอนที่เจ้าของโรงเตี๊ยมถูกพวกของอุชิ โทะระจับตัวไปซึ่งในตอนนั้นชั้นจู้โรบาดเจ็บอยู่แต่ก็ตัดสินใจไปช่วยเจ้าของโรงเตี๊ยมซึ่งเคยช่วยเหลือตนมาก่อน ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณ ส่วนของfistful of dollar ก็เช่นเดียวกับyojimbo เมื่อโจตัดสินใจไปช่วยเจ้าของโรงแรมที่โดนฝั่งโรสอจับตัวไปก็แสดงถึงความกตัญญูและการตอบแทนบุญคุณเช่นกัน

4.6.4 ความเชื่อเกี่ยวกับการสวดมนตร์เพื่อส่งวิญญาณของคนตาย

- ในเรื่องyojimbo ก็มีฉากที่แสดงให้เห็นความเชื่อและประเพณีนี้อยู่ในฉากที่ยูโนะซึเกะได้พ่ายแพ้ต่อชั้นจู้โรและกำลังจะตาย ก็มีตัวละครหนึ่งมาตักกลองสวดมนตร์เพื่อจะส่งวิญญาณของยูโนะซึเกะ เพื่อให้วิญญาณของผู้ตายได้ไปสู่ที่ดีๆ
- ในเรื่องfistful of dollar ไม่มีความเชื่อนี้ปรากฏให้เห็นในภาพยนตร์

4.6.5 ที่มาและนัยแฝงของชื่อตัวละคร

- ชื่อชั้นจู้โร นั้นแปลว่าทุ่งหญ้าหมอน ซึ่งเป็นชื่อของตัวเอกเปรียบเสมือน ไร่ทุ่งหญ้าหมอนเป็นตัวแทนของเขาที่เป็นคนเร่ร่อนไม่มีที่อยู่ถาวร เหมือนหญ้าหมอนที่มีขึ้นอยู่ทั่วไปไม่มีหลักแหล่ง ไม่มีตัวตนที่แท้จริง
- ชื่ออุชิโทะระ มีฉากหนึ่งในภาพยนตร์ที่เจ้าของโรงเตี๊ยมกล่าวว่าชื่อของอุชิ โทะระนั้นมาจากที่แม่ของอุชิโทะระได้ตั้งท้องในปีวัวและคลอดอุชิโทะระในปีเสือ(คำว่าอุชิในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าวัว โทะระในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าเสือ) แสดงให้เห็นวัฒนธรรมการตั้งชื่อของชาวญี่ปุ่นอย่างหนึ่ง
- ส่วนในเรื่องfistful of dollar ไม่มีการกล่าวถึงจุดนี้

4.6.4 ทราระดับบนเลื้อซามูไร

-ซุคของซันจูโรมีทราระดับอยู่ซึ่งแสดงให้เห็นเขาเป็นซามูไรที่น่ายอู่ ซึ่งถ้าเป็นการรับใช้ราชวงศ์ก็จะมีทราดอกเบญจมาศ ถ้าเป็นตราอื่นๆก็เป็นซามูไรที่รับใช้ขุนนางต่างๆ

-ในเรื่อง fistful of dollar เป็นภาพยนตร์อเมริกันจึงไม่มีทราระดับที่กล่าวมานี้

4.6.5 ความเป็นวีรบุรุษ(hero)

ในเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองไม่สงบไม่มีกฎหมายคนชั่วปกครองเมืองทำให้ประชากรเดือดร้อน ต้องมีคนคนหนึ่งมาปกป้องและต่อสู้เพื่อความถูกต้องเหตุการณ์ลักษณะนี้มักปรากฏในภาพยนตร์ซามูไรและควาบอยเสมอเช่นเรื่อง seven samurai ก็มีซามูไรทั้งเจ็ดที่เป็นวีรบุรุษสามารถช่วยเหลือชาวบ้าน และในเรื่อง yojimbo และ fistful of dollar ตัวเอกทั้งซันจูโรและ โจก็มีความเป็นวีรบุรุษตามแบบฉบับที่กล่าวมา พวกเขาทั้งช่วยผู้หญิงที่ถูกกักขัง และกำจัดเหล่ากลุ่มอันธพาลให้พ้นเมือง ทำให้เมืองกลับมาสงบสุขอีกครั้ง เป็นสัญลักษณ์แห่งความถูกต้องอย่างแท้จริง

4.7 ด้านการถ่ายทำ

-Yojimbo ถ่ายทำออกมาโดยเป็นภาพยนตร์ขาวดำและถ่ายกันในสตูดิโอของโตโฮ และใช้แสงต่างๆเข้ามาช่วยให้ภาพออกมาสวยงามขึ้นเนื่องจากเป็นภาพยนตร์ขาวดำทำให้เห็นแสงเงาได้ชัดเจน

-fistful of dollar เป็นภาพยนตร์ควาบอยอเมริกันแต่สถานที่ถ่ายทำนั้นหลากหลายทั้งที่ ฉากเมืองซานมิเกลนั้นถ่ายทำเมืองอัลเมเรียประเทศสเปน และฉากที่บนถนนสายหลักของซานมิเกล ถ่ายทำที่กรุงมาดริดในสเปนเช่นกัน

-เรื่อง fistful of dollar ใช้เทคนิคการถ่ายแบบโครสอัปปรากฏมากในภาพยนตร์ซึ่งทำให้เห็นสีหน้าของตัวละครการสื่ออารมณ์ทางแววตาได้ชัดเจนขึ้น

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย

ภาพยนตร์รีเมคนั้นเป็นการนำเอาภาพยนตร์ที่เคยมีอยู่แล้วนำมาสร้างใหม่ตีความใหม่ ในแบบของฉบับของผู้กำกับและในการนำสร้างใหม่นั้นภาพยนตร์ก็ปรับรายละเอียดต่างๆภายในตัวภาพยนตร์ เพื่อให้สอดคล้อง กับวัฒนธรรมในชาติ และยุคสมัย และเพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าใจได้มาก จากการทำวิจัยนี้ โดยศึกษาจากภาพยนตร์ตัวอย่างเรื่อง Yojimbo ซึ่งเป็นภาพยนตร์ญี่ปุ่น ไปเป็นภาพยนตร์คาวบอยอเมริกันนั้น หากไม่ปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆของภาพยนตร์ก็คงเป็นเรื่องยากที่คนอเมริกันจะเข้าใจได้ เพราะภาพยนตร์ญี่ปุ่นนั้นก็จะสะท้อนความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรม และจิตวิญญาณของชาวญี่ปุ่นที่แฝงมากับภาพยนตร์ โดยเมื่อเปลี่ยน ไปเป็นภาพยนตร์อเมริกันแล้วบริบททางวัฒนธรรมที่ปรากฏในภาพยนตร์ก็เปลี่ยนไปด้วย

วัฒนธรรมและเอกลักษณ์แนวคิดและจิตวิญญาณของชาติญี่ปุ่น ได้ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง โยจิมโบมากมายทั้งที่ผ่านบทบาทของตัวละครต่างๆเช่นตัวละครซันจูโร่ที่เป็นซามูไรใช้ดาบที่เปรียบเสมือนตัวแทนจิตวิญญาณของญี่ปุ่นที่สั่งสมมายาวนานนับพันปีไปต่อสู้กับอูชิโตะระซึ่งใช้ปืนเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามาที่สะท้อนให้เห็นถึงบริบททางวัฒนธรรมและ วัฒนธรรมต่างๆที่ปรากฏในเรื่อง เช่นบทบาทของสตรีในยุคนั้นที่เป็นช่างเท้าหลังและภาพยนตร์ก็สะท้อนให้เห็น สภาพสังคมในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นอาชีพต่างๆของทั้งสองแก๊งเช่นเปิดช่องนางโลม โรงทอผ้าไหม รวมถึงความเชื่อและประเพณีต่างๆเช่นความกตัญญูคุณธรรมการสวดมนต์ส่งวิญญาณ การใช้ตะเกียบและดื่มสาเกของชาวญี่ปุ่นและการแต่งกายของตัวละครทุกอย่างล้วนสื่อออกมาในภาพยนตร์

ส่วนเรื่อง fistful of dollar ก็ปรับเปลี่ยนบริบททาง วัฒนธรรมออกไปโดยใช้เนื้อเรื่องเดิมเช่นการเปลี่ยนจากการต่อสู้ด้วยดาบกับปืนสั้นมาเป็นการต่อสู้ระหว่างปืนสั้นและปืนไรเฟิลเพราะ โดยทั่วไปคาวบอยใช้อาวุธเป็นปืนสั้นอยู่แล้วแต่ทางผู้กำกับต้องการที่จะทำเงื่อนไขจากภาพยนตร์ต้นฉบับก็คือ ต้องการเป็นการต่อสู้กันของอาวุธต่างชนิดเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมเก่าและใหม่จึงต้องเปลี่ยนเป็นปืนสั้นต่อสู้กับปืนไรเฟิลอย่างที่กล่าวมา และมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวละครต่างๆในเรื่องออกไปให้เหมาะสมกับหนังอเมริกันเช่นเปลี่ยนจากซามูไรไร่นายมาเป็นคาวบอยเร่ร่อนเพื่อแสวงโชคเปลี่ยนจากธุรกิจทอผ้าไหมเป็นการค้าอาวุธแทน

และได้เห็นความแตกต่างของภาพยนตร์ทั้งสองเช่น โยจิมโบนั้นต้องการจะสื่อหลักแนวคิดอันเฉียบแหลมและวิถีของซามูไร ส่วน fistful of dollar นั้นเป็นภาพยนตร์ที่ทำออกมาในเชิงพาณิชย์ ทำมาเพื่อความบันเทิงแก่ผู้ชมเป็นหลักไม่สอดแทรกแนวคิดหลักการอะไรมากนักเหมือนเรื่องโยจิมโบรวมถึงได้ศึกษาเทคนิคด้านการถ่ายทำอีกเล็กน้อยเพื่อสอดแทรกเป็นข้อมูลประกอบวิจัยชิ้นนี้

เอกสารอ้างอิง

เอกสารภาษาไทย

กฤษฎา เกิดดี. (2543). “การศึกษาว่าด้วย 10 ตระกูลสำคัญ” . กรุงเทพฯ : ห้องภาพสุวรรณ

กาญจนา แก้วเทพ. (2537). “วิจารณ์หนังสือใหม่ที่ได้กล่าวอ้างอิงถึงคำพูดของเวอร์นอน”.

กรุงเทพฯ : เจนเคอร์เพลส

กัจจกร หลุยยะพงศ์. (2550). “หนังสือสร้างสุข กลยุทธ์การดูภาพยนตร์อย่างรู้เท่าทัน เพื่อสุขภาพ” .

กรุงเทพฯ : สสส

นภัทร อุทัยฉาย (2551). “ภาพยนตร์ยาภูเขาของทาเคชิคิตาโน”. สารนิพนธ์อักษรศาสตร์บัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ฉกรร ศรีสนธิยากุล. (2553). “บริบททางวัฒนธรรมกับการนำมาสร้างใหม่ของภาพยนตร์” .

บทความวิจัยอักษรศาสตร์บัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร.

พงศ์ศิริ รัตนโมสิต. (2550). “ขามูไรในโลกภาพยนตร์”. สารนิพนธ์อักษรศาสตร์บัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร.

วีรพล วัตต์มณี (2551) “สัญลักษณ์ที่ปรากฏในผลงานภาพยนตร์ของ อากิระ คูโรซาวา” สารนิพนธ์อักษรศาสตร์บัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สนานจิตต์ บางสะพาน. (2539). “ชีวิตความตาย ลัทธิมบนแผ่นฟิล์ม” . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุวรรณภูมิ

ฐานข้อมูลออนไลน์

พิเชษฐ ยิ่งเกียรติคุณ. (2556). “พี่มากพระโขนง – คู่กรรม กับกลวิธีตีความใหม่” . เข้าถึงได้จาก :

<http://www.siamintelligence.com/reinterpret-thai-movie> . (3 ธันวาคม 2557).

Misteramerican. (2557). “**Evil Dead (2013) : มันไม่เคยมีการรีเมคฝีมือมาก่อน**” .เข้าถึงได้จาก :

<http://blogazine.in.th/blogs/misteramerican/post/4164> . (3 ธันวาคม 2557).

ลักษณะภาพต์ควบอย .เข้าถึงได้จาก :

http://www.gettawa.com/cowboystory/ch2_CowboyLegend.htm. (7พฤษภาคม 2558)

ประวัติผู้ศึกษา

ชื่อ – สกุล นายชลชาติ วุวนิช
วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 6 ธันวาคม 2535
ที่อยู่ 155/3 ถนน จรัญสนิทวงศ์ 22 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2553 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศิลปบัณฑิต
จากโรงเรียนทวีธาภิเศก
ปี พ.ศ. 2554 ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

แบบโอนลิขสิทธิ์บทความวิจัย

สาขาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้าพเจ้า นาย ชลชาติ วุณิช

นักศึกษาระดับปีที่ 4 วิชาเอกเอเชียศึกษา ภาษาญี่ปุ่น

ชื่อบทความวิจัย บริบททางวัฒนธรรมและการนำมาสร้างใหม่ของภาพยนตร์

กรณีศึกษา เรื่อง Yojimbo และ A Fistful of dollar

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาบทความวิจัย สรรเสริญ สันติษณะวงศ์

ที่อยู่ติดต่อได้ภายหลังจบการศึกษา 155/3 ถนน จรัญสนิทวงศ์ 22 แขวงบ้านช่างหล่อ เขต

บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

หมายเลขโทรศัพท์ 085-811-3999

ลิขสิทธิ์ของบทความวิจัยอันเป็นผลมาจากการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต ข้าพเจ้ายินดีโอนลิขสิทธิ์ตามมาตรา 17 วรรค 2 แห่ง
พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เป็นของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี
กำหนดตลอดอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์

ลงนามผู้โอน

(นายชลชาติ วุณิช)

ลงนามผู้รับโอน

()

วันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558

