การวิเคราะห์บทละครเพื่อการแสดง

รายวิชาการกำกับขั้นสูง (ครูชุ)

2/2566

1. เรื่องย่อ (Synopsis)
2. โครงเรื่องของผู้กำกับ (Director’s Plot)*
   1. วิเคราะห์โครงเรื่องตาม Freytag’s Pyramid
   2. เรื่องย่อแบบละเอียด (เหมือน Treatment การเขียนบท)
   3. วิเคราะห์ยูนิต ฟังก์ชั่น และบรรยากาศ**
3. แนะนำตัวละคร (Characters’ Introduction)
4. วิเคราะห์ตัวละคร (Characters’ Analysis)*
   1. วิเคราะห์ตัวละครแบบมาตรฐาน
   2. วิเคราะห์ตัวละครตามหลักนพลักษณ์*
5. การบ้านที่ผู้กำกับควรทำร่วมกับนักแสดง
   1. โครงเรื่องของตัวละคร
   2. วิเคราะห์ตัวละคร
   3. แนวทางการหลีกเลี่ยงอคติของตน (และของลักษณ์ของตน) ในการตีความตัวละคร

----

1. **เรื่องย่อ (Synopsis)**

* เหมือนเรื่องย่อภาพยนตร์ หลังปกซีดี

1. **โครงเรื่องของผู้กำกับ (Director’s Plot)**
2. เขียนเหตุการณ์ใหญ่ตาม Freytag’s pyramid

**A diagram of a pyramid

Description automatically generated**

1. เขียนเรื่องย่อแบบละเอียด ให้เล่าทุกเหตุการณ์ในเรื่อง* (ทำเหมือนเรื่องย่อละเอียดของละครโทรทัศน์ทำขายเป็นเล่มๆ - เหมือนทำ treatment ของการเขียนบท)
2. วิเคราะห์ ยูนิต ฟังก์ชั่น และบรรยากาศ 🡪 [นำเหตุการณ์ที่เขียนในข้อ 2 มาวิเคราะห์ แจกแจง อธิบายความเชื่อมโยงของเหตุการณ์ในแต่ละยูนิต + function ของฉาก + ภาพ, บรรยากาศ, เสียง, จังหวะ (อารมณ์ ความรู้สึกที่จะกระทบสัมผัสผู้ชม)] ดังนี้

แนวการเขียน การลำดับเหตุการณ์ใน Plot สำหรับผู้กำกับ (ทำมาประมาณ 3-5 เหตุการณ์ก่อน)

ลำดับของ **ยูนิต**	**องก์ / ฉาก / ตัวละคร**	**เหตุการณ์ / สถานการณ์** **(ในเหตุการณ์เหล่านี้ ประกอบด้วยหลายบีท)**	**Function** **ของเหตุการณ์** **(ที่คนเขียนตั้งใจ)**	**ภาพ + บรรยากาศ** **+ เสียง + จังหวะ** **(อารมณ์ ความรู้สึกที่จะกระทบสัมผัสผู้ชม)**
1	องก์ 1 ฉาก 1 Line 1-7 เต่า, กระต่าย	เต่ากำลังเดินไปแหล่งน้ำ กระต่ายผ่านมา *เกิดนึกสนุก* อยากจะ*ทดสอดความเก่ง*ของ*ตัวเอง* **จึง**ท้าทายเต่าให้มาแข่งกัน	* ให้เห็นนิสัย ของกระต่าย (รักสนุก / เอาชนะ) * ฟังเสียงตัวละคร/ เข้าไปเป็นตัวละคร อย่าคิดให้ตัวละคร ** function ของเหตุการณ์ คือ 1) การทำให้คนดูรับรู้อะไร? 2) ทำให้คนดูรู้สึกอะไร? / คิดอะไร? “ฉากนี้สนุกอย่างไร? / ลุ้นอย่างไร?)	ภาพบรรยากาศธรรมชาติ แสนสงบ ท้องฟ้าและอาทิตย์แจ่มใส แต่แล้ว!!! ก็มีพลังอีโก้มาคุของกระต่าย เข้ามากระทบความรักธรรมชาติของเต่า * จินตนาการว่าคนดูจะได้รับรู้ / สัมผัส รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสกระทบกาย กระทบใจ ในอารมณ์ไหน ยังไง? ** ระบุด้วยว่าจังหวะ (pace) ของฉากนั้นมันเป็นอย่างไร?
2	องก์ 1 ฉาก 2 เต่า, กระต่าย	เต่าปฏิเสธ กระต่ายตื้อ พร้อมทั้งเย้ยหยัน		
…				
…				

3. แนะนำตัวละคร (Characters’ Introduction)

แนะนำตัวละครด้วยข้อมูลทั่วๆ ไปของตัวละคร เช่น ชื่อ สกุล เพศ อายุ อาชีพ นิสัยใจคอเด่นๆ และลักษณะอื่นๆ ที่เห็นได้ง่าย และเป็นประโยชน์กับเรื่อง

1. **วิเคราะห์ตัวละคร (Characters’ Analysis)**

วิเคราะห์ตัวละคร จากบทละคร และตีความตามแนวทางของนพลักษณ์

จาก ภาพภูเขาน้ำแข็งพฤติกรรม ให้มองว่า

* + 1. ตัวละครทำพฤติกรรมอะไร?
    2. ตัวละครมีบุคลิกอย่างไร?
    3. ตัวละครถูกขับเคลื่อน (ให้มีบุคลิกภาพ และพฤติกรรมพวกนั้น) ด้วยแรงจูงใจข้างในลึกสุด (motivation) คืออะไร?
* ลองเขียนทั้ง 3 ข้อนี้ของตัวละครแต่ละตัว แบบสั้นๆ แล้วคุยกันในกลุ่ม หาข้อสรุปร่วมกัน
* วิเคราะห์ตัวละครแบบมาตรฐาน

ประเด็นทั่วไปที่ใช้ในการวิเคราะห์

* + ลักษณะทางกายภาพ (รูปร่าง หน้าตา ท่าทาง)
  + ประวัติชีวิตที่ผ่านมา (กำเนิด ครอบครัว สภาพแวดล้อม การศึกษา ฯลฯ)
  + ลักษณะทางจิตใจ (นิสัยใจคอเด่นๆ และลักษณะทางจิตใจ)

ตัวอย่างการวิเคราะห์ ตัวละคร: เต่า

ลักษณะทางกายภาพ	พบได้จาก (อ้างอิงจากบทละคร)
รูปร่างสันทัด (ขนาดประมาณ​ 2 ฟุต) เดินช้า อุ้ยอ้าย กระดองหนา ดวงตามีแววความสุข สงบ ฯลฯ	* + - * หน้า 2 (ในบทบรรยายไว้ว่า....) * หน้า 2 (จากคำพูดของกระต่าย ที่พูดถึงเต่าว่า...เข้าเชื่องช้า) * ต้องอ้างอิงจากบทเท่านั้น (ไม่คิดเอง) * อาจมาจาก stage direction / คำพูดของตัวละครเอง / คำพูดที่ตัวละครอื่นพูดถึงเขา

ประวัติชีวิต	พบได้จาก (อ้างอิงจากบทละคร)
เกิดที่หนองน้ำท้ายเมือง เกิดในครอบครัวใหญ่ มีพ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย เลี้ยงดูมาอย่างอบอุ่น	* + - * หน้า 2 (ในบทบรรยายไว้ว่า....) * หน้า 3 (จากคำพูดขอเต่าเอง ที่พูดว่า..ตอนเด็กๆ ฉันอยู่ในบ้านหลังใหญ่ ปู่ย่า ตายาย เลี้ยงฉันมา...) * ต้องอ้างอิงจากบทเท่านั้น (ไม่คิดเอง) * อาจมาจาก stage direction / คำพูดของตัวละครเอง / คำพูดที่ตัวละครอื่นพูดถึงเขา

ลักษณะทางจิตใจ	พบได้จาก (อ้างอิงจากบทละคร)
ใจดี ใจเย็น อบอุ่น เป็นมิตร ไม่ชอบหาเรื่อง ฯลฯ (รับผิดชอบ... เห็นจากการตัดสินใจ)	* + - * หน้า 2 (ในบทบรรยายไว้ว่า....) * หน้า 2 (จากคำพูดของกระต่าย ที่พูดถึงเต่าว่า...) * ต้องอ้างอิงจากบทเท่านั้น (ไม่คิดเอง) * อาจมาจาก stage direction / คำพูดของตัวละครเอง / คำพูดที่ตัวละครอื่นพูดถึงเขา / การตัดสินใจของเขา

* วิเคราะห์ตัวละครด้วยนพลักษณ์

มองว่าเขาเป็นลักษณ์อะไร? เห็นได้จากพฤติกรรมอะไร? ระบุว่าพฤติกรรมนั้นๆ ทำไปด้วยแรงจูงใจอะไร? มาจากโลกทัศน์อย่างไร? ต้องการอะไร? ความรู้สึกระหว่าง “การกระทำ” (action) นั้นๆ คืออะไร (ทำไปด้วยความรู้สึกอะไร?) และมีความคิด ความคาดหวังอะไรที่ทำสิ่งนั้นๆ ต้องการให้ได้อะไรมา?

ตัวอย่างการวิเคราะห์ลักษณ์ของตัวละคร: เต่า (ลักษณ์​ 5)

ลักษณะของลักษณ์	**พฤติกรรมที่เห็น**	**แรงจูงใจ และโลกทัศน์**
เก็บตัว มีโลกส่วนตัวสูง	เต่าเดินทางลำพังคนเดียว ไม่ได้ชอบทักทายคนไปทั่ว	ฉันต้องการประหยัดพลังงาน
อดทน มุ่มมั่น ตั้งใจทำสิ่งใดแล้ว ต้องทำให้สำเร็จ ไม่ทิ้งกลางคัน	เมื่อรับคำท้ากระต่ายแล้ว เต่าก็จะทำสิ่งที่ตั้งใจให้สำเร็จ ไม่ได้หวั่นไหวใดๆ	? (ลองถามคนลักษณ์ 5 ดู 5555)
….		

5. การบ้านที่ผู้กำกับควรทำร่วมกับนักแสดง

1. โครงเรื่องของตัวละคร (Character’s Plot)
   * ทำปิรามิตแบบโครงเรื่องผู้กำกับ แต่ทำในเส้นเรื่องของตัวละครของเรา
2. วิเคราะห์ตัวละคร
   * ทำเหมือนตารางลำดับเหตุการณ์ยูนิตต่างๆ ของผู้กำกับ แต่ทำในฉากเฉพาะที่มีเรา
   * ในส่วน function ของฉาก ให้เขียนในมุมมองตัวละครของเรา ว่าฉากนี้ ทำให้เรารู้สึกอย่างไร? เป็นอย่างไร?
   * ในส่วนบรรยากาศ ภาพ เสียง ให้เขียนในมุมของตัวละครของเรา ว่าเกิดความรู้สึกอะไรมากระทบประสาทสัมผัสของเราบ้าง? แล้วเป็นอย่างไรบ้าง เช่น เย็น ร้อน หนาว หนวกหู วิตก
3. แนวทางการหลีกเลี่ยงอคติของตน (และของลักษณ์ของตน) ในการตีความตัวละคร

* ทำตารางความคิด / ความรู้สึก ที่มีต่อคนลักษณ์ต่างๆ ดังนี้

ปาจัง = ลักษณ์ 4

ลักษณ์	**เราชอบอะไรในคนลักษณ์นี้**	**เราไม่ชอบอะไรในคนลักษณ์นี้**
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		