

องค์ประกอบทางศิลปะของภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลด้านองค์ประกอบศิลป์ จากรางวัลออสการ์ปี ค.ศ. 2015 – 2019

Art Elements of The Best Art Direction from Oscar Award Between 2015 – 2019

ปิลันณ์ ปุณญประภา

Pilan Poonyaprapha

Corresponding author, E-mail: heartpilan@yahoo.com

Received : March 26, 2021

Revised : May 30, 2021

Accepted : June 8, 2021

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง องค์ประกอบทางศิลปะของภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลด้านองค์ประกอบศิลป์จากรางวัล ออสการ์ปี ค.ศ. 2015-2019 เป็นงานวิจัยแบบ Content Analysis มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้องค์ประกอบศิลป์ในงานภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ด้านองค์ประกอบศิลป์ในปี ค.ศ.2015-2019 และเพื่อทราบแนวทางในการใช้องค์ประกอบศิลป์ในการผลิตงานภาพยนตร์ โดยแต่ละขั้นตอนนั้นได้มีการดำเนินงาน โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาพยนตร์ซึ่งบันทึกลงในวีซีดีภาพยนตร์ และดีวีดีภาพยนตร์ รวมถึงแหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร รวมทั้งการวิเคราะห์ประมวลผลโดยผู้วิจัย โดยประชากรที่ใช้ในการทำวิจัยครั้งนี้ คือ ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ สาขาองค์ประกอบศิลป์ยอดเยี่ยมในปี ค.ศ. 2015 - 2019 รวมทั้งสิ้น 5 เรื่อง ได้แก่ ปี ค.ศ. 2015 The Grand Budapest Hotel, ปี ค.ศ. 2016 Mad Max: Fury Road, ปี ค.ศ.2017 La La Land, ปี ค.ศ. 2018 The Shape of Water, ปี ค.ศ. 2019 Black Panther ซึ่งได้ผลการวิจัยคือแนวทางในการใช้องค์ประกอบศิลป์ในงานภาพยนตร์นั้น จำเป็นจะต้องใช้องค์ประกอบศิลป์พื้นฐานทั้งหมดอันได้แก่ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง สี คำนำหน้า พื้นผิว และพื้นที่ นำมาใช้ในการจัดวางและออกแบบ โดยมีพื้นฐานจากการวิเคราะห์ผ่าน บทภาพยนตร์ ที่จำเป็นต้องมีการวางแผนความคิดและสร้างความคิดรวบยอดไปในทิศทางเดียวกัน ในส่วนของเรื่ององค์ประกอบศิลป์ที่สำคัญ

และทำให้น่าจับตามองจนได้รับรางวัล ภาพยนตร์ด้านองค์ประกอบศิลป์ยอดเยี่ยมของรางวัลออสการ์นั้น เห็นได้ว่าการคุมโทนและการเล่นคำน้ำหนักรสในการสื่อสารต่อผู้ชมถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากที่สุดเพราะในทุกเรื่องที่ผ่านมาที่ได้รับรางวัลองค์ประกอบศิลป์ยอดเยี่ยม จะมีการใช้คำนำหน้าของสีที่ชัดเจนในแต่ละเรื่องอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือการสร้างสรรค์โลกของงานภาพยนตร์ โดยการผสมเอาความคิดด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ถ่ายทอดผ่านองค์ประกอบศิลป์ทั้งหมดตั้งที่กล่าวข้างต้น จึงถือได้ว่าการใช้องค์ประกอบศิลป์ในการออกแบบจนได้รับรางวัลออสการ์ด้านองค์ประกอบศิลป์ยอดเยี่ยมในแต่ละปี

คำสำคัญ: คำสำคัญ: รางวัลออสการ์ (Oscars), รางวัลองค์ประกอบศิลป์ยอดเยี่ยม (Best Picture)

Abstract

The research of The Art Elements of The Best Art Direction from Oscar Award since 2015 -2019 aims to study the use of art elements in the film that won the Academy Award for Art Composition in the year of 2015-2019 and to learn how to use art elements in film production. This research being implemented this method was used to collect information from movies which

were recorded on VCD and DVD Including document sources and analysis processed by the researcher. The population used in this research is Oscar-winning in the best art direction of the Year 2015-2019, a total of 5 films: 2015 The Grand Budapest Hotel, 2016 Mad Max: Fury Road, 2017 La La Land, 2015 2018 The Shape of Water, 2019 Black Panther, whose research results are a way to use art elements in film production, requires all the basic art elements: point, line, shape, form, colors, value, textures and space. Used in the art and design are based on a screenplay analysis that needs to be centered and conceptualized in the same direction. As for the subject matter of art that is important and makes it worthwhile to watch and get an award. The Academy Award's Best Art Direction Film can be seen that toning and color reproduction in communicating to audiences. The most important part to win the Best Art Direction award is the color value which is of the creation for the world of cinema by integrating the ideas of lifestyle, living and culture through all of the artistic elements mentioned above. Therefore, it can be considered that the use of art elements in design has won an Academy Award for Best Art Direction each year.

Keywords: Oscars, Best Picture Award

บทนำ

การชมภาพยนตร์นับได้ว่าเป็นกิจกรรมยามว่างอย่างหนึ่งที่มีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยสังเกตได้จากในปัจจุบันมีโรงภาพยนตร์เพิ่มจำนวนมากขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศ ไม่เหมือน เช่นในอดีตที่มีเพียงกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางของการฉายภาพยนตร์ อีกทั้งภาพยนตร์ที่นำมาฉายก็มี หลากหลายประเภทให้ผู้ชมสามารถเลือกชมกันได้ตามความสนใจ ทั้งภาพยนตร์ที่ผลิตในประเทศ และภาพยนตร์จากต่างประเทศทั่วโลก อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กิจกรรมการชมภาพยนตร์เป็นที่นิยมมากคือ การชมภาพยนตร์ช่วยผ่อนคลายความเครียดที่ต้องเผชิญในโลกแห่งความเป็นจริง ผู้ชมสามารถถอดตนเองเข้าไปในโลกสมมติ แล้วจินตนาการว่าตนเองเป็นตัวละครในภาพยนตร์ที่ตนเองรับชมได้ในช่วงเวลาหนึ่ง ผู้ชมต้องการสมมติตนเองเข้าไปอยู่ในโลกแบบใด ก็เลือกชมภาพยนตร์ที่นำเสนอ

เนื้อหาตามที่ตนเอง ต้องการ และเมื่อชมภาพยนตร์จบแล้ว ผู้ชมอาจยังมีความรู้สึกบางอย่างหรือทัศนคติบางเรื่องติดตัวกลับออกมาจากโรงภาพยนตร์ด้วย หากมองภาพยนตร์ในฐานะสื่อมวลชนประเภทหนึ่ง จะพบว่าภาพยนตร์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อคนหมู่มาก คือการฉายภาพยนตร์หนึ่งครั้งสามารถส่งข้อความไปยังผู้ชมได้ครั้งละ จำนวนมากๆ อีกทั้งภาพยนตร์เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงคนได้ทุกเพศทุกวัย เนื่องจากเป็นสื่อ ที่มีทั้งภาพและเสียง เน้นให้ความบันเทิงแก่ผู้ชม ทำให้เป็นสื่อที่เข้าถึงผู้ชมทุกกลุ่มได้อย่างง่ายดาย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2543) กล่าวว่า ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือที่สำคัญของสื่อที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมในด้านต่างๆได้ดังนี้ 1.ภาพยนตร์ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากภาพยนตร์ถ่ายทอด ภาพและเสียงจากวัฒนธรรมแหล่งหนึ่งไปสู่อีกแหล่งหนึ่ง ทำให้ประชาชนในแถบนั้นๆมีการเลียนแบบพฤติกรรม การแต่งกาย และศิลปวัฒนธรรมต่างๆ 2.ภาพยนตร์มีความสำคัญในด้านการศึกษา เนื่องจากภาพยนตร์เก็บบันทึกภาพความรู้ที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือความรู้จากสถานที่ห่างไกลมาถ่ายทอดให้เข้าใจได้เป็นอย่างดี 3.ภาพยนตร์มีความสำคัญต่อ กิจการทหาร และความมั่นคงของประเทศ ในสมัย สงครามโลกครั้งที่2 ทหารได้ใช้วิธีการบันทึกภาพเหตุการณ์เพื่อประเมินกำลังข้าศึก และ ประเมินผลการปฏิบัติงานของตน ซึ่งสามารถบันทึกวิธีการรบ ภูมิประเทศ และสถานที่ตั้งทางการทหารได้ดีกว่าการเขียนรายงาน 4.ภาพยนตร์มีความสำคัญต่อกิจการแพทย์ ในวงการแพทย์ได้ใช้ภาพยนตร์เพื่อบันทึกอาการของ ผู้ป่วย เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์ และการปฏิบัติการทางการแพทย์จากที่หนึ่ง ไปสู่ที่หนึ่งซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาการแพทย์ในพื้นที่ต่างๆได้เป็นอย่างดี 5.ภาพยนตร์เพื่อกิจการสารสนเทศ เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ได้ถูกบันทึกไว้เป็นภาพยนตร์ เพื่อการค้นคว้าข้อมูลและช่วยในการตัดสินใจของคนในสังคม 6.ภาพยนตร์มีความสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากภาพยนตร์ได้นำมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆที่ต้องการประชาสัมพันธ์ในองค์การขนาดเล็กจนถึงองค์กรระดับโลก ซึ่งการ ประชาสัมพันธ์โดยใช้ภาพยนตร์นี้ จะมีความสมจริงมากกว่าสื่ออื่นๆ 7. ภาพยนตร์มีความสำคัญต่อการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสังคม ภาพยนตร์ที่หารายได้ ได้ดี หรือภาพยนตร์ที่มีผู้ชมจำนวนมากจะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมได้ โดยเฉพาะในเรื่องของบุคลิก การแต่งกาย ภาษาที่ใช้ โดยผู้ชมจะมีพฤติกรรมเลียนแบบตัวละครเอกเพื่อทำให้อัตนเองดูทันสมัย

ความสำคัญของภาพยนตร์ในฐานะสื่อมวลชนที่สร้างผลกระทบต่อสังคมได้มากที่สุด คือ ความสำคัญที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสังคม หากภาพยนตร์ที่มีผู้ชมไปชมเป็นจำนวนมากเป็นภาพยนตร์ที่น่าเสนอภาพความรุนแรง ก็จะส่งผลให้ผู้ชมซึมซับความรุนแรงเหล่านั้นเอาไว้ได้โดยไม่รู้สึกตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากภาพยนตร์ประเภทนี้ถูกนำมาผลิตซ้ำบ่อยครั้ง เพราะสามารถสร้างรายได้ได้ดี ก็จะเป็นการปลูกฝังให้ คนในสังคมรู้สึกว่าการรุนแรงเหล่านั้นเป็นปกติของสังคมได้ ภาพยนตร์ที่สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ทุกกลุ่มและทุกเพศทุกวัย ถือเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จสูง คือสามารถทำรายได้ได้ดี เนื่องจากจุดมุ่งหมายในการสร้างภาพยนตร์คือ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ การลงทุนสร้างภาพยนตร์จึงต้องการผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุนเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจภาพยนตร์ ในการที่จะดึงดูดให้ผู้ชมให้มาชมภาพยนตร์ได้นั้น ภาพยนตร์จะต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ชม นำเสนอเรื่องราวที่ทำให้ทุกคนสนใจ ไม่ใช่นำเสนอวัฒนธรรมที่ลึกลับซึ้ง หรือเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ และเนื่องจากต้นทุนที่ใช้ในการผลิตภาพยนตร์นั้นสูงมาก ตลาดภาพยนตร์ที่มีอยู่เฉพาะแค่ภายในประเทศจึงให้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ดังนั้นภาพยนตร์จึงพัฒนากลายเป็นธุรกิจ ระหว่างประเทศ เนื้อหาของภาพยนตร์ก็มีความหลากหลายและแปลกใหม่มากขึ้น

ภาพยนตร์ฮอลลีวูดถูกยกย่องให้เป็นแหล่งของอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก ภาพยนตร์ที่ผลิตจากฮอลลีวูดจะถูกส่งไปฉายในประเทศต่างๆทั่วโลก เนื่องจากเป็นภาพยนตร์ที่สามารถเข้าถึงคนได้ทุกเชื้อชาติ ทุกภาษา ทุกระดับชั้น และทุกเพศทุกวัย ภาพยนตร์ของฮอลลีวูดจึงได้กลายเป็นภาพยนตร์ที่มีอิทธิพลต่อ วัฒนธรรม และทัศนคติของผู้ชมทั่วโลก ภาพยนตร์หลายเรื่องกลายเป็นกระแสของสังคมที่ทุกคนต้องไปชม เพราะหากไม่ไปชมแล้วจะ กลายเป็นคนไม่ทันสมัย

สถิติของภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ฮอลลีวูด ที่ทำรายได้ให้กับ โรงภาพยนตร์ในประเทศไทย อ้างอิงจาก Thailandboxoffice.com (2563) แสดงให้เห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการเลือกชมภาพยนตร์จากฮอลลีวูดมากกว่าภาพยนตร์ไทย โดยจะเห็นได้จากจำนวนรายได้ ว่าภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ทำรายได้ในการเข้าฉายมีมากกว่าจำนวนภาพยนตร์ไทยที่ทำรายได้ได้ในระดับเดียวกันทั้งในประเทศไทยเองรวมถึงประเทศต่างๆทั่วโลก เป็นการยืนยันให้เห็นว่าภาพยนตร์ฮอลลีวูดไม่ได้ประสบความสำเร็จแต่เพียงในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังประสบความสำเร็จไปทั่วโลก จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าฮอลลีวูดเป็นในฐานะที่เป็น

แหล่งผลิตภาพยนตร์อเมริกันที่สำคัญ ได้ส่งออกวัฒนธรรมอเมริกันไปสู่ ส่วนต่างๆ ของโลก โดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากกล่าวถึงฮอลลีวูด ทุกคนย่อมรู้ว่าคือแหล่งผลิตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ไพบูลย์ แพงเงิน (2549) ได้กล่าวถึงที่มาของฮอลลีวูดเอาไว้ว่า ปัจจุบันฮอลลีวูดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครลอสแอนเจลิส (Los Angeles) ซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงพื้นที่ป่าธรรมชาติที่ถูกค้นพบโดยนักสำรวจชาวสเปน ต่อมาภายหลังชาวอินเดียนจึงได้อพยพเข้ามาครอบครองแผ่นดินแถบนั้นภายใต้การปกครองของสเปน ต่อมาในปี ค.ศ.1870 มีการพัฒนาเป็นย่านชุมชนที่มีอาชีพหลักคือทำเกษตรกรรมและเลี้ยงปศุสัตว์ เมื่อประมาณ ค.ศ.1880 พื้นที่ดังกล่าวถูกแบ่งออกเป็นที่ดินแปลง ย่อยๆ และมีผู้ครอบครอง กรรมสิทธิ์ เจ้าของที่ดินกรรมสิทธิ์ที่ดินด้านทิศตะวันตกส่วนหนึ่ง มีชื่อว่า นายวิลค็อกซ์และนาง ดีดา วิลค็อกซ์ ได้วางแผนพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นชุมชนใหม่ขึ้น จึงได้ตั้งชื่อที่ดินส่วนนั้นว่า ฮอลลีวูด ซึ่งมีความหมายว่าป่าฮอลลี เนื่องจากบริเวณนั้นมีต้นฮอลลีขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก และได้วางแผนพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นชุมชนใหม่ โดยสิ่งแรกที่พวกเขาทำคือการสร้างถนน ซึ่ง ปัจจุบันเรียกว่าถนนฮอลลีวูดบลูวาร์ด และได้แบ่งขายที่ดินให้แก่คนที่กำลังทรัพย์เพื่อสร้าง บ้านพักอาศัย ต่อมาบริเวณนี้ก็กลายเป็นชุมชนใหม่ที่มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่นมากขึ้น จากนั้นก็เริ่มมีการสร้างโบสถ์ โรงเรียน ห้องสมุด จึงยิ่งส่งเสริมให้ฮอลลีวูดกลายเป็นชุมชนที่มีความเจริญ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และถูกรวมเข้ากับการบริหารของนครลอสแอนเจลิสในเวลาต่อมา โรงถ่ายภาพยนตร์แห่งแรกของฮอลลีวูดเกิดขึ้นเมื่อค.ศ.1911 โดยบริษัทเนสเตอร์ (Nester Company) และตามมาด้วยบริษัท เซซิล บี. เดอมิล และเดวิด วาร์ก กริฟฟิธ การเข้ามาของโรงถ่ายภาพยนตร์หลายบริษัททำให้พื้นที่ซึ่งเคยเป็นป่าไม้เริ่มเปลี่ยนไปเป็นที่พักอาศัยของคนงานที่ทำงานในโรงถ่ายภาพยนตร์ และตามมาด้วยตึกที่ทำธุรกิจเพื่อการพาณิชย์อีกมากมาย จนกระทั่งใน ปี ค.ศ.1960 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีก เพราะมีการเปิดธุรกิจห้องอัดเสียงและธุรกิจต่างๆมากมาย ทำให้ฮอลลีวูดกลายเป็นเมืองที่มีความคึกคักทางเศรษฐกิจ และเต็มไปด้วยผู้คนที่มีความฝันอยากจะเป็นดาราภาพยนตร์

นอกจากนี้ วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร (2549) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสาเหตุที่ทำให้ฮอลลีวูด กลายเป็นศูนย์กลางของการผลิตภาพยนตร์นั้น เริ่มขึ้นเมื่อค.ศ.1913 จากการสร้างภาพยนตร์เรื่อง “เดอะ สควอร์ แมน” (The Squaw Man) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักของคนผิวขาวกับหญิงสาว ชาวอินเดียนแดง

โดยผู้สร้างภาพยนตร์และผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงมาก ในยุคนั้น ชื่อ ซีซิล บี. เดอ มิล (Cecill B. De Mille) พบว่า พื้นที่ของฮอลลีวูดมีภูมิประเทศที่สวยงาม และมีความเหมาะสม เป็นอย่างยิ่งในการถ่ายทำภาพยนตร์ หลังจากที่เริ่มถ่ายทำภาพยนตร์ไปได้ไม่กี่เดือน ผู้สร้างภาพยนตร์รายอื่นๆ ที่ทราบถึงชื่อเสียงของดินแดนที่ชื่อฮอลลีวูด ต่างก็ให้ความสนใจเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในบริเวณนี้มากขึ้น รวมทั้งมีการตั้งโรงถ่ายภาพยนตร์ที่สำคัญต่างๆ เพิ่มขึ้นมาตามลำดับ ทำให้ในเวลาต่อมาฮอลลีวูดจึงก้าวขึ้นสู่ความเป็นนครหลวงแห่งภาพยนตร์ของอเมริกา และของโลกในเวลาต่อมา ในขณะที่ ฮอลลีวูดกลายเป็นนครหลวงแห่งภาพยนตร์ของโลกนั้น ได้เกิดสมาคมและสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาชีพและการวิจารณ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ขึ้นมากมาย และทุกๆ ปี สมาคมและสถาบันเหล่านั้นจะจัดให้มีการคัดเลือกผลงานภาพยนตร์ นักแสดง ผู้กำกับดี ตัวภาพยนตร์เอง รวมถึงแต่ละส่วนที่ทำงานสร้างภาพยนตร์ขึ้นมา ที่มีความโดดเด่นในแต่ละปีขึ้น และมีการมอบรางวัลให้กับบุคคลเหล่านั้น รางวัลหนึ่งที่ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลคือรางวัลตุ๊กตาทอง หรือที่รู้จักกันในชื่อ “รางวัลออสการ์” (The Oscars) โดยคัดเลือก ผลงานและมอบรางวัลโดยสถาบันศิลปะและวิทยาการด้านภาพยนตร์ (AMPAS) เริ่มมีการมอบรางวัลครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ.1927 โดยรางวัลที่ถือว่าเป็นรางวัลสำหรับผู้ทำงานเบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่ มีเกียรติและสำคัญมากเป็นที่หมายปองและจับตามองมากอีกหนึ่งรางวัลในงาน ได้แก่ กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม (Best Art Direction) เพราะภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัล นี้จะต้องมีการผสมผสานของการสร้างสรรค์งานทางศิลปะ การกำกับศิลป์ การวิเคราะห์บท และการสื่อสารงานศิลปะที่ดี เป็นการยกระดับมาตรฐาน และชื่อเสียงให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ เนื่องจากการมอบรางวัลออสการ์ในแต่ละปีจะมีการถ่ายทอดสดการมอบรางวัลไปทั่วโลก และได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลให้ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกลายเป็นที่สนใจของคนทั่วโลก และยังเป็นที่มาของรายได้ที่มากขึ้นตามไปด้วย

งานกำกับศิลป์จึงเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งในภาพยนตร์ ทิศทางศิลปะเป็นการกำหนดรูปแบบการดำเนินการในการสร้างภาพยนตร์ โดยในส่วนผู้กำกับศิลป์เองก็คือผู้ที่แสดงบทบาทในการอุปมาอุปมัยสถานที่ทอนสีแต่งทรงผมและการแต่งหน้า ผู้กำกับศิลป์คือคนที่ดึงเราเข้าสู่โลกของงานภาพยนตร์ที่มีอิทธิพลของทิศทางศิลปะในงานภาพยนตร์ แนวทางศิลปะมีความสำคัญและจำเป็นมาก ผู้กำกับศิลป์เองก็เป็นตำแหน่งสำคัญในภาพยนตร์ไลฟ์แอ็กชัน ผู้กำกับศิลป์ควรมีทักษะในการสร้างสรรค์และการจัดการที่ดี ปัญหาที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งของงานกำกับศิลป์ คือการรวบรวมทุกอย่าง

เข้าด้วยกันและเพื่อให้แน่ใจว่าสร้างคุณสมบัติทางศิลปะของอารมณ์และดึงดูดผู้ชม ทิศทางศิลปะจึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ภาพยนตร์ได้รับเอกลักษณ์ ภาพยนตร์จะไม่ถูกลืมจากใจผู้ชม บทภาพยนตร์ที่ยอดเยียมและคุณค่าในการผลิตที่ยอดเยียมและแนวทางศิลปะที่ดีสามารถทำให้ภาพยนตร์ประทับใจได้อย่างแน่นอน มี รูปลักษณ์ และ ความรู้สึก สำหรับภาพยนตร์ทุกเรื่องที่เป็นปัจเจก และการกำกับศิลป์ไม่เพียงแต่สามารถสร้างภาพยนตร์ที่ยอดเยียม แต่ทิศทางของศิลปะที่ยอดเยียมสามารถทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ดูดีได้อย่างแท้จริง

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษางานสร้างผ่านการกำกับศิลป์ของภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ด้านองค์ประกอบศิลป์ในปี ค.ศ.2015-2019 อันเป็นช่วงปี ค.ศ. ที่งานกำกับศิลป์เป็นตัวชูโรงให้ภาพยนตร์เกิดอัตลักษณ์ และเป็นที่น่าสนใจของผู้ชม อีกทั้งยังถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นในการช่วยสร้างรายได้ของงานภาพยนตร์ นอกจากนี้ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ด้านองค์ประกอบศิลป์ในปี ค.ศ.2015-2019 ยังถูกพูดถึงในกลุ่มนักวิจารณ์ในวงกว้างเพื่อทราบแนวทางในการใช้อองค์ประกอบศิลป์ในการผลิตงานภาพยนตร์ให้เป็นที่ยอมรับในธุรกิจบันเทิง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการใช้อองค์ประกอบศิลป์ในงานภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ด้านองค์ประกอบศิลป์ในปี ค.ศ.2015-2019
2. เพื่อทราบแนวทางในการใช้อองค์ประกอบศิลป์ในการผลิตงานภาพยนตร์

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย

รูปแบบของการศึกษาวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ที่จะเลือกศึกษาเฉพาะข้อมูลจากวิทัศน์ภาพยนตร์ ทีวีดีภาพยนตร์ เอกสารที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่ต้องการจะศึกษา นำข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผล แล้วนำเสนอผลที่ได้ในรูปแบบของพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Descripton) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาและองค์ประกอบศิลป์ในงานภาพยนตร์ ด้วยทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ประกอบไปด้วย 1.จุดและเส้น 2.รูปร่างและรูปทรง 3.สี 4.พื้นผิว 5.พื้นที่และช่องว่าง โดยประชากรที่ใช้ในการทำวิจัยครั้งนี้ คือ ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ สาขาองค์ประกอบศิลป์ยอดเยี่ยมในปี ค.ศ. 2015 - 2019 รวมทั้งสิ้น 5 เรื่อง ได้แก่ ปี ค.ศ. 2015 The Grand Budapest Hotel, ปี ค.ศ. 2016 Mad Max: Fury Road, ปี ค.ศ.2017 La La Land, ปี ค.ศ. 2018 The Shape of Water, ปี ค.ศ. 2019 Black Panther

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ สาขาองค์ประกอบศิลป์ยอดเยี่ยมที่บันทึกลงในวีซีดีภาพยนตร์ (VCD) และดีวีดีภาพยนตร์ (DVD) จากศูนย์จำหน่ายภาพยนตร์ต่างๆนำมาวิเคราะห์เนื้อหาตามกระบวนการถอดรหัส และจะเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทเอกสาร จากนิตยสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดเพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลและออกแบบตารางบันทึกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับบันทึกข้อมูลในส่วนจากรูปแบบและแนวความคิดขององค์ประกอบศิลป์ในภาพยนตร์กลุ่มประชากร เมื่อออกแบบเครื่องมือสำหรับบันทึกข้อมูลได้แล้ว ผู้วิจัยจะศึกษาภาพยนตร์กลุ่มตัวอย่างเพื่อบันทึกข้อมูลของรูปแบบและแนวความคิดลงในตารางบันทึกข้อมูลด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์และตรวจสอบความน่าเชื่อถือ จากนั้นจึงนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์หารูปแบบและแนวความคิดในงานการใช้องค์ประกอบศิลป์ประกอบไปด้วย 1.จุดและเส้น 2.รูปร่างและรูปทรง 3.สี 4.พื้นผิว 5.พื้นที่และช่องว่าง โดยวิเคราะห์จากภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาองค์ประกอบศิลป์ยอดเยี่ยมในปี ค.ศ. 2015 - 2019 รวมทั้งสิ้น 5 เรื่อง ได้แก่ ปี ค.ศ. 2015 The Grand Budapest Hotel, ปี ค.ศ. 2016 Mad Max: Fury Road, ปี ค.ศ.2017 La La Land, ปี ค.ศ. 2018 The Shape of Water, ปี ค.ศ. 2019 Black Panther จากนั้นจึงสรุปผลที่ได้ออกมาในรูปแบบขอพรรณนาวิเคราะห์

การวิเคราะห์ข้อมูลประเภทภาพยนตร์ทั้งหมดที่นำมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจะนำมาวิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์ในส่วนของการออกแบบ การวิเคราะห์แนวความคิดขององค์ประกอบศิลป์ในงานภาพยนตร์ และการวิเคราะห์ลักษณะ ขององค์ประกอบศิลป์ในงานภาพยนตร์ที่มักจะได้รับรางวัลในสาขาองค์ประกอบศิลป์ยอดเยี่ยมจากรางวัลออสการ์ การวิเคราะห์ลักษณะของภาพยนตร์ที่มักจะได้รับรางวัลออสการ์ สาขาองค์ประกอบศิลป์ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ผู้ศึกษาจะนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูด มาศึกษาวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบศิลป์ในงานภาพยนตร์อีกด้วย

ภาพที่ 1 ใบปิดภาพยนตร์ The Grand Budapest Hotel
ที่มา: <https://www.imdb.com/title/tt2278388/mediaviewer/rm1834474496/>

ภาพที่ 2 ใบปิดภาพยนตร์ Mad Max : Fury Road
ที่มา: <https://www.patsonic.com/movie/mad-max-fury-road-poster/>

ภาพที่ 3 ภาพใบปิดภาพยนตร์เรื่อง La La Land
ที่มา: <https://www.imdb.com/title/tt3783958/mediaviewer/rm3967749632/>

ภาพที่ 4 ภาพโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง The Shape of Water
ที่มา: <https://www.imdb.com/title/tt5580390/mediaviewer/rm4236598016/>

ภาพที่ 5 ภาพโปสเตอร์ Black Panther
ที่มา: <https://www.imdb.com/title/tt1825683/mediaviewer/rm172972800/>

สรุปและอภิปรายผล

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการใช้องค์ประกอบศิลป์ในงานภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ด้านองค์ประกอบศิลป์ในปี ค.ศ. 2015-2019 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาพยนตร์ซึ่งบันทึกลงในวีซีดีภาพยนตร์ (VCD) และดีวีดีภาพยนตร์ (DVD) และแหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร รวมทั้งการวิเคราะห์ประมวลผลโดยใช้ทฤษฎีองค์ประกอบทางศิลปะพบว่า

ภาพยนตร์เรื่อง The Grand Budapest Hotel มีงานองค์ประกอบศิลป์ที่โดดเด่นอันได้แก่การใช้สีที่สามารถสื่อถึงเนื้อเรื่องของความตลกร้ายที่มีการดึงคู่สีชมพูและม่วงมาแสดงถึงความเป็นคอมเมดี้และด้วยสีม่วงโทนที่บดแสง ที่สื่อถึงภาวะการณ์ที่ยากจะคาดเดาแบบสถานการณ์ของภาพยนตร์แนวตลกร้าย รวมถึงการใช้รูปทรงและรูป

ร่างที่สมมาตรในฉากส่งผลถึงอารมณ์และความรู้สึกของภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีการใช้พื้นผิวที่สร้างถึงความรู้สึกแบ่งแยกช่วงอารมณ์ของภาพยนตร์ในแต่ละตอนได้เป็นส่วนๆ สุดท้ายยังสามารถใช้การออกแบบในเรื่องของพื้นที่และการจัดวางเล่นกับอารมณ์และความสมดุลของภาพได้อย่างมีมิติ ซึ่งส่วนที่โดดเด่นและน่าจับตามองเป็นอย่างมากก็คือการเลือกใช้คู่สีที่เป็นสีชมพูและสีชมพูอมม่วง ที่ให้ความรู้สึกถึงแรงปรารถนาและความต้องการ อีกทั้งความรักโรแมนติคที่เกิดขึ้นภายในเรื่องด้วย นอกจากนี้ยังส่งผลแสดงให้เห็นถึงความเร่าร้อนและกิเลสที่ซ่อนอยู่ในอารมณ์ของความรัก และเป็นผลที่มาจากความผิดหวังในความรัก อีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้ภาพยนตร์นั้นสมบูรณ์คือการใช้ฉากที่มีการก่อสร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้พื้นที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์และเหมาะสมกับบทที่เกิดขึ้นทำให้องค์ประกอบศิลป์ในภาพยนตร์เรื่องนี้ สามารถสร้างมิติที่น่าสนใจและได้รับรางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยมไปครองในปีนั้น

ภาพยนตร์เรื่อง Mad Max: Fury Road มีงานองค์ประกอบศิลป์ที่น่าสนใจ จากการดึงเอาภาพเขียนหรือภาพวาดของศิลปินมีชื่อ นำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์ ทั้งทางด้านรูปร่างรูปทรงเส้นและสี รวมไปถึงการผนวกเอาความเป็นฟิวเจอร์ริสติกใส่เข้าไปในงานเพื่อสร้างสรรค์โลกใบใหม่ให้กับงานภาพยนตร์ที่สำคัญคือการนำเอาสีที่พูดถึงการต่อสู้ดิ้นรนและความเป็นเพนนิสต์ ที่เกิดขึ้นในงานของตัวละครที่รับบทเป็นผู้หญิง โดยกอดเอาตัวละครที่เป็นเพศชายอยู่ภายใต้แรงขับเคลื่อนและความบ้าบิ่นมุดทะลุ สร้างสรรค์ให้เพศหญิงมีความเป็นมนุษย์มีอารมณ์ความรู้สึกและต้องการอิสรภาพ จึงใช้สีขาวในการกำหนดชุดในขณะที่การต่อสู้ของเพศหญิงนั้นใช้สีแดงที่แสดงถึงความเร่าร้อนและอารมณ์ที่เปี่ยมไปด้วยความหวัง เมื่อมองมาที่เพศชายกลับใช้สีที่เป็นสีสังเคราะห์เช่นสีเงินในการบอกเล่าถึงความเป็นเครื่องยนต์กลไกและความเป็นพิษที่เกิดขึ้นในงานภาพยนตร์ นอกจากนี้ในเรื่องของสัดส่วนและการจัดวาง การเล่นพื้นที่ในงานภาพยนตร์นั้น ก็แสดงและถ่ายทอดจากการศึกษาผ่านงานศิลปะของศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจ แล้วนำมาถ่ายทอดลงบนภาพยนตร์เพื่อแสดงถึงความเร่าร้อนและการเคลื่อนไหวเพื่ออิสรภาพ สอดคล้องกับความต้องการของเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นโดยการสร้างมิติเช่นนี้ ทำให้เกิดความน่าสนใจและได้รับรางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยมในปีนั้นไปครอง

ภาพยนตร์เรื่อง La La Land มีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้องค์ประกอบศิลป์ผสมผสานเข้ากับเนื้อหาของเรื่องราวภาพยนตร์เพลงที่สร้างสรรค์ ผ่านแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ในยุค 30s ไม่ว่าจะฉากที่ใช้ในการเล่าเรื่อง

หรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่สร้างสรรค์ให้เข้ากับบทละครและความรู้สึกของตัวละครที่พูดถึงความไม่ฝันและชีวิตที่ต้องดำเนินไปสู่จุดจบ ที่ต้องต่างคนต่างแยกไปใช้ชีวิตของตน ซึ่งในช่วงแรกจะเห็นการใช้สีสรรที่หลากหลยมีชีวิตชีวา แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของผู้คนมากมายในเมืองนคร ลอสแอนเจลิส จากนั้น เมื่อผ่านเรื่องราวและประสบการณ์ในเรื่องทำให้ตัวละครต้องเกิดจุดแตกหักสีของเรื่องก็เริ่มหม่นลง สร้างความรู้สึกและดึงผู้ชมให้เข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริง ไม่ได้หวือหวาเหมือนอย่างภาพฝันหรือละครเวทีที่โลดแล่นให้ผู้ชมได้ดูอย่างตอนแรก จึงถือได้ว่าเป็นการใช้องค์ประกอบศิลป์ที่สร้างอารมณ์และความรู้สึกของผู้ชม จากภาพแห่งความฝันกลับสู่โลกแห่งความจริงได้อย่างน่าสนใจในเรื่องของการใช้พื้นที่และการจัดวางในงานภาพยนตร์เรื่องนี้ แสดงให้เห็นถึงการอยู่คู่กันและการพยายาม ก้าวเดินไปของความฝันของตัวละครทั้งคู่ที่แท้จริงแล้วต่างมีเป้าหมายเดียวกันแต่มีการปฏิบัติที่ต่างกัน ทำให้ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้จึงเห็นหลายหลายฉากที่มีการรวมเอาความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละตัวละครเข้ามาเจอกัน แต่จะอยู่ในช่วงเวลาสั้นสั้น แล้วก็แยกย้ายออกไปดำเนินชีวิตของแต่ละตัว ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกผ่านองค์ประกอบศิลป์ในทุกด้าน ด้วยการสร้างสัญญาณที่ผนวกเอาทั้งภาพ เสียง การแสดง และองค์ประกอบศิลป์ร่วมกัน เช่นนี้จึงทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยมไปครองในปีนั้น

ภาพยนตร์เรื่อง The Shape of Water มีความโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของการใช้องค์ประกอบศิลป์ในการสร้างโลกของภาพยนตร์ขึ้นมาใหม่ โดยมีการกำหนดประเทศและที่อยู่ของภาพยนตร์เป็นเรื่องสมมติ โดยอิงจากสถานที่จริง สร้างเรื่องราวเหนือจินตนาการโดยการกำหนดโทนสีของเรื่องโดยรวมที่เอ่อถึงโลกใต้น้ำให้ขึ้นมาอยู่บนโลกมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ มีการใช้รูปร่างรูปทรงและความรู้สึกผ่านทางสีได้อย่างไม่มีที่ติและน่าประทับใจ อีกทั้งยังเพิ่มความน่าสนใจจากการดึงเอาศิลปะของตะวันตกออกมาผสมเข้ากันในฉากของภาพยนตร์ตะวันตก ในเรื่องรูปร่างรูปทรงก็มีการกำหนดรูปร่างรูปทรงที่ชัดเจนเพื่อแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายและสารที่ต้องการสื่อไปถึงผู้ชม คือโลกของสัตว์ใต้ทะเลเลยดึงเอารูปทรงที่มีลักษณะเหมือนเกล็ดปลามาใช้ในหลายหลายด้านในงานภาพยนตร์เรื่องนี้ นอกจากนั้นยังมีการออกแบบทิศทางของแสงและการสร้างมิติของงานพื้นที่ และพื้นผิวในภาพยนตร์ให้รู้สึกถึงการกัดกร่อนและการถูกชะล้าง ด้วยความเป็นโลกใต้บาดาลหรือโลกท้องทะเลให้มีภาพที่ชัดเจนขึ้น แสดงให้เห็นถึงความแน่วแน่นในการมีทิศทางของการใช้องค์ประกอบทางศิลปะเพื่อสื่อสาร

ต่อผู้ชมภาพยนตร์ งานภาพยนตร์ชิ้นนี้จึงเสมือนการสร้างโลกของภาพยนตร์ขึ้นมาใหม่โดยใช้องค์ประกอบทางศิลปะ เชื้อเชิญให้ผู้ชมภาพยนตร์ก้าวเข้าสู่โลกใหม่อย่างไม่กังขา อีกทั้งยังร้อยเรียงเรื่องราวของมิติเวลาด้วยการแบ่งแยกสีที่ชัดเจน เช่น การพูดถึงสีของน้ำทะเล สีน้ำเงิน สีเขียว ซึ่งเปรียบเสมือนอนาคต และนำสีคู่ตรงข้ามได้แก่ สีแดง ที่พูดถึงอดีตที่เจ็บปวดและร้าวรานมาใส่ในงานภาพยนตร์ได้อย่างลงตัว ผนวกกับรูปร่างรูปทรงพื้นผิวและพื้นที่ที่ผู้ออกแบบจัดสรรและจัดวางในงานภาพยนตร์ได้อย่างน่าสนใจ ด้วยเหตุเช่นนี้จึงทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้รับรางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยมไปครองในปีนั้น

ภาพยนตร์เรื่อง Black Panther มีความโดดเด่นในการรวบรวมเอาวัฒนธรรมของชนชาติแอฟริกาผนวกเข้ากับความเป็นเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย ผสมผสาน สร้างเป็นโลกของภาพยนตร์ออกมาเป็นพื้นที่ใหม่ที่ยังไม่มีใครเคยได้เห็นและพบเจอมาก่อน จึงถือได้ว่าเป็นการสร้างสรรคโลกของงานภาพยนตร์โดยการใช้อองค์ประกอบศิลป์ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดและเส้น รูปร่างและรูปทรง สีและความเข้มอ่อนของค่าน้ำหนักสี วัสดุพื้นผิวรวมไปถึงการใช้พื้นที่ในการออกแบบ ทำให้โลกของงานภาพยนตร์สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ เต็มเปี่ยมไปด้วยการออกแบบและจัดวางบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและการสร้างวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศสมมติที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ ด้วยการใช้อองค์ประกอบศิลป์ทุกด้านในการเอื้ออำนวยในการออกแบบสอดคล้องซึ่งกันและกัน ผสานกับเนื้อเรื่องจึงทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ สร้างมิติใหม่ของงานด้านภาพและการออกแบบ ทำให้ผู้ชมเพลิดเพลินและสนุกไปกับการได้เข้าไปค้นหาโลกใบใหม่ที่ยังไม่มีใครค้นพบมาก่อน ผนวกกับการออกแบบที่ยึดเอาพื้นฐานของความเป็นจริงและความเป็นไปได้เข้ากับความเป็นอนาคตเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างสรรคออกมาเป็นงานองค์ประกอบศิลป์ในรูปแบบใหม่ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงได้รับความสนใจและได้รับรางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยมไปครองอย่างไม่น่าสงสัยในปีนั้น

จากภาพยนตร์ทั้งห้าเรื่องผู้วิจัยพบว่า สิ่งที่ทำให้งานกำกับศิลป์และงานออกแบบศิลป์ที่โดดเด่นและได้รับรางวัลออสกานั้นจำเป็นจะต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ในด้านองค์ประกอบศิลป์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดและเส้นที่จะต้องเน้นความเป็นวัฒนธรรมและพื้นที่ให้เห็นออกมาโดดเด่นชัดเจน ส่วนทางด้านรูปร่างรูปทรงนั้นภาพยนตร์ทั้งห้าเรื่องมีการใช้รูปร่างรูปทรงที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของตนโดยแต่ละเรื่องมักจะใช้รูปร่างรูปทรงที่ เน้นเพียง

รูปร่างรูปทรงเดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องเพื่อสร้างภาพจำของผู้ชมที่มีต่อภาพยนตร์นั้นนั่น ส่วนถัดมาคือเรื่องของสีงานภาพยนตร์ทั้งห้าเรื่องจะมีสีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเรื่องยืนพื้นเพียงสีเดียวและใช้สีอื่นประกอบร่วมแต่ไม่มากเท่าสีหลัก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีแนวคิดคงที่สะท้อนการออกแบบอารมณ์ความรู้สึกถ่ายทอดสู่ผู้ชมจนเกิดเป็นอัตลักษณ์ของภาพยนตร์ในแต่ละเรื่อง ส่วนถัดมาคือเรื่องของพื้นผิวภาพยนตร์ในแต่ละเรื่องมักจะใช้พื้นผิวที่ผู้ชมมีประสบการณ์ร่วมทำให้พื้นผิวในงานออกแบบการสร้างและศิลปะในงานภาพยนตร์การใช้พื้นผิวที่ผู้ชมมีความคุ้นชินนี้ทำให้ผู้ชมเข้าใจและมีอารมณ์ร่วมแม้เพียงมองแค่ภาพไม่ได้เข้าไปสัมผัสจริงๆ แต่ด้วยประสบการณ์ที่เคยสัมผัส หรือเคยเห็นพื้นผิวเหล่านั้นมาก่อนก็ทำให้ผู้ชมเข้าใจถึงอารมณ์และสะท้อนสู่ความนึกคิดสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของภาพยนตร์แต่ละเรื่องได้อย่างน่าประทับใจในส่วนองค์ประกอบศิลป์สุดท้ายคือเรื่องของพื้นที่และที่ว่างในงานภาพยนตร์แต่ละเรื่องมักจะวางเฟรมภาพและจัดวางองค์ประกอบภาพให้มีความสมดุลระหว่างการใช้พื้นที่และพื้นที่ว่างในเฟรมภาพตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องทำให้ผู้ชมไม่รู้สึกรอหรือโดนยึดเยียดมากเกินไป อีกทั้งยังเปิดช่องว่างให้กับจินตนาการของผู้ชมได้เข้าไปมีส่วนร่วมในภาพยนตร์นั้นนั่นจนผู้ชมไม่สามารถแยกตัวออกจากงานภาพยนตร์ที่กำลังชมอยู่ได้ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการสร้างงานภาพยนตร์โดยใช้อองค์ประกอบศิลป์เชื่อมโยงผู้ชมกับภาพยนตร์เป็นหลัก

ตอนที่ 2 แนวทางในการใช้อองค์ประกอบศิลป์ในการผลิตงานภาพยนตร์

แนวทางในการใช้อองค์ประกอบศิลป์ในงานภาพยนตร์นั้นจำเป็นจะต้องใช้อองค์ประกอบศิลป์พื้นฐานทั้งหมดอันได้แก่ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง สี ค่าน้ำหนัก พื้นผิว และพื้นที่ นำมาใช้ในการจัดวางและออกแบบโดยมีพื้นฐานจากการวิเคราะห์ผ่าน บทภาพยนตร์ ที่จำเป็นต้องมีการวางแผนความคิดและสร้างความคิดรวบยอดไปในทิศทางเดียวกัน ในส่วนของเรื่ององค์ประกอบศิลป์ที่สำคัญและทำให้น่าจับตามองจนได้รับรางวัล ภาพยนตร์ด้านองค์ประกอบศิลป์ยอดเยี่ยมของรางวัลออสการ์นั้น เห็นได้ว่าการคุมโทนและการเล่นค่าน้ำหนักของสีในการสื่อสารต่อผู้ชมถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากที่สุดเพราะในทุกเรื่องที่ผ่านมาที่ได้รับรางวัลองค์ประกอบศิลป์ยอดเยี่ยมจะมีการใช้ค่าน้ำหนักของสีที่ชัดเจนในแต่ละเรื่องอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือการสร้างสรรค์โลกของงานภาพยนตร์โดยการผสมผสานเอาความคิดด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ถ่ายทอดผ่านองค์ประกอบ

ศิลป์ทั้งหมดดังที่กล่าวมาแล้วให้เกิดเป็นโลกของภาพยนตร์ขึ้นมาใหม่ การสร้างพื้นที่ใหม่ในโลกของภาพยนตร์โดยอาศัยองค์ประกอบทางด้านศิลปะเหล่านี้ทำให้ผู้ชมก้าวเข้าสู่โลกของงานภาพยนตร์ได้อย่างไม่เคอะเขิน และเปิดใจยอมรับโลกของภาพยนตร์ที่ต้องการนำเสนอ นั่นๆ จึงถือได้ว่าการใช้อองค์ประกอบศิลป์ในการเล่าเรื่องหรือการสร้างโลกของภาพยนตร์เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ภาพยนตร์เหล่านั้นน่าเชื่อถือและดึงดูดตราตรึงใจต่อผู้ชมจนได้รับรางวัลออสการ์ด้านองค์ประกอบศิลป์ยอดเยี่ยมในแต่ละปีผ่านมุมมองและการสร้างงานของผู้กำกับศิลป์

ผู้กำกับศิลป์ในการผลิตภาพยนตร์เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งโดยคำนึงถึงความรู้สึกทางสุนทรียภาพขั้นสูงสุดและรูปลักษณ์ของภาพยนตร์ โดยทั่วไปจะทำงานร่วมกับศิลปินหลายแขนงไม่ว่าจะเป็น นักออกแบบชุดและช่างแต่งตัว ผู้ผลิตเครื่องแต่งกาย ผู้สร้างฉาก ผู้ดูแลอุปกรณ์ประกอบฉาก ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ทางภาพของภาพยนตร์ งานของผู้กำกับศิลป์โดยพื้นฐานแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทำล่องหน้าในภาพยนตร์และทำที่สุดอาจถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทีมงานที่ทำงานอย่างไม่มีวันหยุดในการสร้างภาพยนตร์หนึ่งเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ แม้จะมีความสำคัญของบทบาทนี้มากอย่างไรก็ตามผู้กำกับศิลป์ส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องเป็นนักเรียนภาพยนตร์เสมอไป แต่จะต้องมีความสามารถทางศิลปะควบคู่ไปกับความเข้าใจด้านเทคนิคของภาพยนตร์

การกำกับศิลป์บางครั้งเรียกว่าการออกแบบการผลิตทำงานร่วมกับทีมงานการสร้างภาพยนตร์ก่อนการสร้างและถ่ายทำภาพยนตร์เพื่อสร้างความรู้สึกทางสุนทรียภาพโดยรวมให้กับภาพยนตร์ ก่อนการสร้างฉากการสร้างเครื่องแต่งกายและงานอื่น โดยทั่วไปแล้วจะมีการทำงานเป็นทีม ร่วมกับศิลปินภายใต้แนวความคิดองค์ประกอบทางศิลปะเพื่อสร้างภาพยนตร์ ที่ถูกรังสรรค์จากผลงานของทีมงานสร้างหลายสิบหรือหลายร้อยคนขึ้นบนหน้าจอภาพยนตร์ ซึ่งหมายความว่าการทำงานกำกับศิลป์ส่วนใหญ่มีการนำความรู้สึกทางศิลปะและวิธีการต่างๆ ที่เสนอสไตล์ทางศิลปะที่แตกต่างกัน ให้เหมาะสมกับการถ่ายทอดสื่ออารมณ์นั้นๆ เพื่อการส่งผลต่อภาพยนตร์ที่สมบูรณ์ที่สุด

โดยทั่วไปแล้วการกำกับศิลป์ของผู้กำกับศิลป์จะทำงานร่วมกับผู้กำกับหรือผู้ผลิตภาพยนตร์เพื่อรับรู้ถึงความรู้สึกของตัวตนทางภาพที่พวกเขาต้องการให้ภาพยนตร์มี จากนั้นผู้กำกับศิลป์จะทำงานร่วมกับศิลปินคนอื่น ๆ เพื่อเริ่มระดมความคิดและหลอมรวมความคิดกลายเป็นการนำเสนอทางศิลปะในงานภาพยนตร์ซึ่งสามารถสะท้อนผ่านการออกแบบ

ฉาก เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบฉาก และด้านอื่น ๆ ของการผลิตภาพยนตร์ได้ ทั้งหมดนี้มักจะทำในช่วงก่อนการถ่ายทำและส่วนที่เหลือของการถ่ายทำและหลังการถ่ายทำมักจะใช้ผลงานเหล่านี้ภายใต้แนวคิดและจินตนาการในองค์ประกอบศิลป์เพื่อให้แน่ใจว่าเกิดการสร้างสรรค์สุนทรียภาพโดยรวมในภาพยนตร์ขึ้นอย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะ

การศึกษาองค์ประกอบทางศิลปะของภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลด้านองค์ประกอบศิลป์จากรางวัลออสการ์ ปี ค.ศ.2015 – 2019 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและวิเคราะห์ ประมวลผล ได้ดังนี้

1. การใช้องค์ประกอบศิลป์ในงานภาพยนตร์นั้น จำเป็นจะต้องใช้องค์ประกอบศิลป์พื้นฐานทั้งหมดในการสร้างงานภาพยนตร์ แต่จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความคิดรวบยอดและทิศทางของการออกแบบที่ได้วิเคราะห์มาจากบทภาพยนตร์ที่นำเสนอภายใต้แก่นความคิดหลักของเรื่องให้มีการสอดประสานไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเดียวกัน โดยการใช้ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ไม่ว่าจะเป็น จุดและเส้น รูปร่างและรูปทรง สี พื้นผิว และสุดท้ายในเรื่องของพื้นที่และที่วาง เพื่อเป็นการดึงเอาสุนทรียทางด้านศิลปะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการสื่อสารอารมณ์สู่ผู้ชมทั้งนี้การจะใช้องค์ประกอบศิลป์พื้นฐานมาอยู่ในงานภาพยนตร์ จำเป็นจะต้องมีความคิดรวบยอดที่สอดคล้องกับบทภาพยนตร์เพื่อจะได้ถ่ายทอดสู่ผู้ชมได้อย่างสมบูรณ์ โดยในการใช้องค์ประกอบศิลป์เพื่อสื่อสารกับผู้ชมนั้นจะต้องมั่นใจว่าสามารถสื่อสารได้แม้กระทั่งกับทีมผู้ผลิตงานภาพยนตร์หมายถึงในที่ทีมงานเองจำเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ เพื่อใช้เป็นหลักในการสร้างงานภาพยนตร์ให้เกิดความแตกต่างมีเอกลักษณ์เพื่อพัฒนาวงการภาพยนตร์รวมถึงเติมเต็มจินตนาการสร้างสรรค์สุนทรียศาสตร์ของการ รับชมงานภาพยนตร์ของผู้ชมทั้งนี้การใช้องค์ประกอบศิลป์ในงานภาพยนตร์นั้นจะต้องมีผู้

ดูแลและกำกับทิศทางของการสร้างสรรค์เพราะงานศิลปะไม่สามารถมีข้อกำหนดหรือรูปแบบตายตัวดังนั้นการสร้างงานศิลปะในงานภาพยนตร์ จึงจำเป็นต้องสามารถสื่อสารได้ทั้งในที่ทีมงานผู้สร้างและผู้ชมเพื่อให้เกิดอารมณ์และสารที่จะส่งจากผู้สร้างภาพยนตร์ สู่ผู้ชมได้อย่างเต็มที่และถูกต้องตามที่ต้องการ

2. ควรมีการพัฒนาบทเรียน งานวิจัย หรือสร้างกรอบแนวทางในการออกแบบงานภาพยนตร์ให้ในการศึกษาด้านการสร้างงานภาพยนตร์ เพื่อให้เกิดผลการสร้างงานภาพยนตร์ที่ประสบผลสำเร็จสู่สายตาผู้ชม เนื่องจากงานศิลปะเป็นงานที่ไม่มีรูปแบบหรือแบบแผนตายตัวรวมทั้งกฎเกณฑ์ยังสามารถพลิกแพลงขึ้นอยู่กับบริบทของภาพยนตร์ในแต่ละเรื่อง ดังนั้นในการที่จะคิดวิเคราะห์ว่าการสร้างงานภาพยนตร์โดยใช้องค์ประกอบศิลป์ที่ควรจะเป็นและถูกต้องเป็นเช่นไรนั้น จึงต้องยึดอยู่กับบทละครและบทภาพยนตร์ที่ต้องการจะสร้าง นั้นหมายถึงแก่นความคิดหรือแนวความคิดหลักจะต้องชัดเจน เมื่อมีแนวความคิดและแก่นความคิดหลักชัดเจนก็จะทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านของการออกแบบองค์ประกอบศิลป์ ที่สอดคล้องคล้อยตามและสามารถสื่อสารสู่ผู้ชมได้ โดยในกระบวนการการเรียนการสอนในด้านภาพยนตร์ ควรจะเพิ่มเติมในเรื่องของการพัฒนาแนวคิดความคิดรวบยอดหลักที่มีความชัดเจน โดยจำเป็นจะต้องอาศัยประสบการณ์ชีวิตและการเข้าใจบทบาทภาพยนตร์และพื้นฐาน การสร้างงานภาพยนตร์และการทำงานเป็นทีม ดังนั้นในสถานศึกษาที่มีการสอนเกี่ยวกับการสร้างงานภาพยนตร์ จึงควรจะมีบทเรียนที่พูดถึงการสร้างสรรคงานภาพยนตร์ผ่านความคิดรวบยอดและการทำงานเป็นทีม จากนั้นจึงค่อยพัฒนาความคิดรวบยอดมาเป็นการถ่ายทอดและสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ ผ่านองค์ประกอบศิลป์ที่สอดคล้องและตอบโจทย์ความคิดรวบยอด ที่เกิดจากการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านสุนทรียศาสตร์และถ่ายทอดงานภาพยนตร์โดยใช้องค์ประกอบทางศิลปะในแต่ละแขนงได้อย่างเต็มที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด

เอกสารอ้างอิง

- กาญจนา แก้วเทพ. 2542. การวิเคราะห์สื่อแก่นความคิดและเทคนิค. พิมพ์ครั้งที่2. กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรส โปรดักส์.
- กาญจนา แก้วเทพ. 2547. สื่อสารมวลชน: ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ภาพพิมพ์.
- กุหลาบ มัลลิกะมาส. 2540. วรรณคดีวิจารณ์. พิมพ์ครั้งที่3. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- กฤษฎา เกิดดี. 2543. ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์: การศึกษาว่าด้วย 10 ตระกูลสำคัญ. พิมพ์ครั้งที่2. กรุงเทพฯ: พิมพ์คำ.
- กำจร หลุยยะพงศ์. 2540. ภาพยนตร์ฮอลลีวูดกับการสะท้อนภาพของความเป็นชาย. วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- เขมิกา จินดาวงศ์. 2551. การวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ของ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- จิรบุญย์ ทศนบรรจง. 2534. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ลักษณะของภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมประเภทวัยรุ่น. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารมวลชน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย. 2544. พัฒนาการของศิลปะภาพยนตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมิกราช.
- ฉลองรัตน์ ทิพย์พิमान. 2539. วิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์อเมริกันที่มีตัวเอกเป็นสตรี. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารมวลชน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ฉัตรชัย อรรถปัทม์. (2548). องค์ประกอบศิลป์. กรุงเทพมหานคร: วิทยพัฒน์.
- ชลูด นิ่มเสมอ. (2557). องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์.
- ชลธิชา ทูมกานนท์. 2551. ภาพยนตร์ไทย: ภาพสะท้อนทางสังคมไทยระหว่าง พ.ศ.2470-2540. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์. มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. 2545. สัจวิทยา, โครงสร้างนิยม, หลังโครงสร้างนิยมกับการศึกษารัฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: วิชาษา.
- เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ. (2549). องค์ประกอบศิลป์1. กรุงเทพมหานคร: สามลดา.
- บุญรักษ์ บุญณะเขตมาลา. 2552. โรงงานแห่งความฝันสู่การวิจารณ์ภาพยนตร์สำนักบริบท. กรุงเทพฯ: พับลิค บุเคอรี.
- ประเสริฐ พิษยะสุนทร. (2557). ศิลปะและการออกแบบเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ปาริชาติ สถาปิตานนท์. 2546. ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ด้านสุทธาการพิมพ์.
- พรรคัดดี ผ่องแผ้ว. 2545. ศาสตร์แห่งการวิจัยทางการเมืองและสังคม. พิมพ์ครั้งที่5. กรุงเทพฯ: สถาบันวิถึไทยและสมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย.
- ฟิลิปดา(นามแฝง). 2548. ตัวละคร (Online). <http://www.forwriter.com/mysite/forwriter.com/newwriterroom/newwritebasic.htm#basic2>, 7 กรกฎาคม 2563.
- วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร์. 2549. ฮอลลีวูดยุคทองกับดาราสวยยอดเยี่ยม. กรุงเทพฯ: วชิระ.
- อรจรรย์ ณ ตะกั่วทุ่ง. 2548. การวิเคราะห์เนื้อหา (Online) http://www.analisis.ispace.in.th/webpage/mean_analysis.html, 5 กรกฎาคม 2563.
- Dirks, T. 2009. Main Film Genres (Online). <http://www.filmsite.org/genres.html>, January10, 2020.
- Major Cineplex Group. 2011. Life Style Entertainment Quarterly Briefing 4Q10 (Online). http://major-th.listedcompany.com/misc/quarterly/slide_q410.pdf, July 5, 2020
- Major Cineplex group. 2020. Life Style Entertainment Quarterly Briefing 4Q10 (Online). http://major-th.listedcompany.com/misc/quarterly/slide_q410.pdf, July 5, 2011.