

นับทอง ทองใบ : นวลักษณะในการเล่าเรื่องและเอกลักษณ์ในภาพยนตร์แอนิเมชันของฮายาโอะ มิยาซากิ. (NEW NARRATION STYLE AND UNIQUENESS OF HAYAO MIYAZAKI' S ANIMATED FILMS) อ.ที่ปรึกษา : รศ. ถิรนนท์ อนวัชศิริวงศ์, 243 หน้า. ISBN 974-14-1759-4.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานวลักษณะ เอกลักษณ์ และสุนทรียภาพในภาพยนตร์แอนิเมชันของฮายาโอะ มิยาซากิ ผู้กำกับชาวญี่ปุ่น โดยวิเคราะห์จากภูมิหลัง ผลงานและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ รวมทั้งวิเคราะห์เนื้อหาจากภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องยาวทุกเรื่องของมิยาซากิเป็นจำนวน 9 เรื่อง ประกอบกับการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้เชี่ยวชาญในแวดวงแอนิเมชัน ภาพยนตร์ การ์ตูน และผู้เกี่ยวข้องจำนวน 12 คน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า

1. เอกลักษณ์ในผลงานของมิยาซากิเกิดจากการเป็นเจ้าของสตูดิโอผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันของตัวเอง ซึ่งเปิดทางให้เขานำแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์สงครามในวัยเยาว์ ความประทับใจในงานศิลปะต่างๆ รวมทั้งใญ่บุคลิกนิสัยส่วนตัวลงส่งผ่านผลงานไปยังผู้ชมได้เต็มที่ ประกอบกับวัฒนธรรมการให้คุณค่าหนังสือการ์ตูน และแอนิเมชันของชาวญี่ปุ่น ที่มีกลุ่มผู้อ่านและผู้ชมทุกเพศทุกวัย ส่งผลต่อแนวทางสร้างสรรค์งานของมิยาซากิที่ไม่ได้มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเด็กเท่านั้น

2. ในแง่กลวิธีเล่าเรื่อง ผลงานของมิยาซากิ มีเอกลักษณ์ และนวลักษณะ ที่แตกต่างไปจากภาพยนตร์แอนิเมชันส่วนใหญ่ที่คุ้นชิน เพราะคิดเรื่องราวขึ้นเอง โดยนำเอาความเชื่อเรื่องวิญญาณ และเทพเจ้ามาสร้างโลกจินตนาการขึ้นใหม่ ตัวละครเอกส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง แก่นเรื่องที่สะท้อนแง่มุมชีวิตมนุษย์อย่างลึกซึ้ง บทสรุปของเรื่องที่ทิ้งพื้นที่ให้ผู้ชมจินตนาการต่อได้ และการนำเสนอสัญลักษณ์ให้ขบคิดตีความ

3. ในแง่การสร้างสรรค์ด้านเทคนิคแอนิเมชัน ผลงานของมิยาซากิมีนวลักษณะคือการออกแบบลายเส้นที่เรียบง่าย ความเคลื่อนไหวที่นุ่มนวล และให้ความสำคัญในการถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละคร แม้ผลงานในระยะหลัง จะนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการออกแบบฉาก และตัวละคร แต่ก็ยังออกแบบตัวละครมนุษย์ ด้วยการวาดมือที่ให้ภาพ 2 มิติ เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ให้ได้มากที่สุด ซึ่งทำให้รักษาเอกลักษณ์ในผลงานของตัวเองไว้ได้

4. สุนทรียภาพในภาพยนตร์แอนิเมชันของมิยาซากิ เกิดจากความรู้สึกแปลกใหม่ในการนำเสนอเรื่องราวผ่านเทคนิคด้านภาพยนตร์และแอนิเมชัน ซึ่งก่อให้เกิดสุนทรียภาพแห่งการใช้จินตนาการ สุนทรียภาพแห่งการสัมผัสและเข้าถึงเรื่องราว สุนทรียภาพแห่งการหยุดคิด และสุนทรียภาพแห่งความเป็นศิลปะในผลงาน

4785080028 : SPEECH COMMUNICATION

KEY WORD: NARRATION / UNIQUENESS / HAYAO MIYAZAKI / ANIMATED FILMS/ AESTHETICS

NUBTHONG THONGBAI : NEW NARRATION STYLE AND UNIQUENESS OF HAYAO MIYAZAKI' S ANIMATED FILMS. THESIS ADVISOR : ASSOC. PROF. THIRANAN ANAWAJSIRIWONGS, 243 pp. ISBN 974-14-1759-4.

The purpose of this research is to study new narration style, uniqueness and aesthetics of animated films directed by Hayao Miyazaki by analyzing from his background , works and inspiration for film creativity including analyzing the contents for all of his nine animated feature films. Moreover, the in-dept interview has been made for twelve key persons in animation, films, comics as well as the related field. The results of this research indicate the following:

1. Uniqueness of Miyazaki's work is caused by being ownership of animated film studio that show him the way to bring his inspirations from the world war when he was young and his art appreciation to his works. Moreover, the Japanese's appraisal to animation media and comics also influence Miyazaki's creative method not to directly purpose to only young audience but also to cover the adult.

2. As for the narration techniques, he has made the different styles of narration and uniqueness from the most animated films acquainted by the broadly audience. By creation his own story regarding belief of spirit and soul in the new imaginary world, using young lady as the main characters, theme reflecting elaborate angle of human life, leaving the space at the end of the story to motivate audience's imagination and presenting symbol for interpretation.

3. In regard to the animation techniques, the new narration style in his works are more simple but soft movement of his character design. This make his characters can express their feelings virtually. Lately his works have been contributed by computer graphics in backgrounds and characters designing, he has yet remained two-dimensional hand drawing for the human characters.

4. The aesthetics in Miyazaki's animated films is caused by presenting new sense of narration style through film and animation techniques which cause the aesthetics for creative imagination, aesthetics of touch and approach to the story, aesthetics to stop and think and aesthetics of being arts influencing impressive feeling.