

สารบัญ

คำนำ

บทคัดย่อ

บทที่ 1 บทนำ	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	2
ขอบเขตของการวิจัย	2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
นิยามศัพท์ปฏิบัติการ	3
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
เอดวิน เอส พอร์เตอร์ (Edwin S.porter) จุดเริ่มต้นของการสร้างความต่อเนื่องให้กับภาพยนตร์	5
กริฟฟิธ (D.W. Griffith) กับการก่อร่างสร้างอารมณ์	8
เลฟคูเลอซอฟ (Lev Kuleshov) การประกอบกันของภาพอย่างสร้างสรรค์	10
เวสโวลอด พุดอฟกิน (V.I. Podovkin) กับการพัฒนาสร้างสรรค์การตัดต่อให้สัมพันธ์กัน	12
เซอร์เก ไอเซนสไตน์ (Sergei Eisenstein) กับทฤษฎีมองทาง ตัดต่อด้วยความขัดแย้ง	13
การประกอบกันด้วยขนาดความสั้นยาวของช็อต (Matric Montage)	15
การประกอบกันของจังหวะที่สอดคล้อง (Rhythmic montage)	15
การประกอบกันทางอารมณ์ (Tonal montage)	15
การประกอบกันเพื่อเร้าอารมณ์ (Overtonal montage)	15
การประกอบกันเชิงอุปมา (Intellectual montage)	16
ศิลปะการตัดต่อ	17
การรับรู้	17
หลักการตัดต่อภาพ	18
ความต่อเนื่องของเนื้อหา (Continuity of Content)	18
ความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหว (Continuity of Movement)	19
ความต่อเนื่องของตำแหน่ง (Continuity of Position)	20
ความต่อเนื่องของเสียง (Continuity of Sound)	20
การสร้างจังหวะและอัตราความเร็วช้า (Rhythm and pace)	21
การกำหนดช่วงเวลา (Timing)	22
เวลาและพื้นที่ (Time & Space)	23
สัดส่วนของกรอบภาพ และชนิดของไฟล์ (Frame Ratio & File Format)	24

สัดส่วนจอภาพ (aspect ratio)	25
อัตราความเร็วเฟรม (Frame Rate)	26
การบีบอัดและคุณภาพของไฟล์ภาพ	26
ประเภทของไฟล์ภาพยนตร์	26
ความรู้พื้นฐานด้านเสียง	26
ขั้นตอนการตัดต่อ	27
การตัดต่อด้วยวิธีขั้นพื้นฐาน (Basic Cuts)	29
การตัดชน (cut)	29
วิธีการตัดชนแบบพื้นฐาน	31
การตัดสลับทิศทางตรงกันข้าม (Reverse cut)	31
การตัดภาพแทนสายตา (POV or Point of view)	33
การตัดภาพแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction)	35
การตัดภาพแทรกเหตุการณ์หลัก และตัดออกจากเหตุการณ์หลัก (Insert and Cutaway)	36
การตัดต่อให้สัมพันธ์กัน (Match Cut)	38
ความสัมพันธ์ในเรื่องมุมกล้องและขนาดภาพ (Framing & angle match)	40
ความสัมพันธ์ในเรื่องของรูปร่าง รูปทรง (Shape match)	42
ความสัมพันธ์ในเรื่องของแสงและสี (Light and color match)	44
ความสัมพันธ์ในเรื่องของการเคลื่อนไหว (Action match)	44
ความสัมพันธ์ในเรื่องความคิด นัยยะ (Idea match)	46
ความสัมพันธ์ในเรื่องของเสียง (Sound match)	48
การแก้ไขให้เกิดความกลมกลืนด้วยการตัดต่อ	48
การตัดที่ไม่กลมกลืน (Mismatch)	48
การตัดที่ให้ความรู้สึกโดด หรือ จัมพ์คัท (Jump Cut)	49
การตัดข้ามเส้น 180 องศา	50
การเชื่อมภาพด้วยการใช้เอฟเฟค	52
การจางซ้อน หรือ ดิสโซลฟ์ (Dissolve)	53
การจางภาพเข้า และจางภาพออก หรือ เฟดอิน เฟดเอาท์ (Fade in Fade out)	53
การเชื่อมภาพด้วยเฟรมขาว และเฟรมดำ (White out and Black out)	53

การแทรกเฟรมดำหรือขาว (Flash frame)	55
การทับซ้อนภาพ (Super Imposition)	57
การกวาดภาพ หรือการไวก์ (Wipe)	58
การแบ่งพื้นที่จอ (Split screen)	59
การตัดเสียง (Sound cut)	61
การตัดต่อที่เกี่ยวข้องกับจังหวะ เวลา และพื้นที่	62
การย่อเวลา (Compressing time)	62
การยืดขยายเวลา (Expanding time)	63
การหยุดเวลา (Stopping time)	64
เวลาในความรู้สึก (Subjective time)	65
การตัดให้เห็นมโนทัศน์ของตัวละคร (Flash cut)	66
การใช้เอฟเฟคเวลา (Time effect)	68
การหยุดภาพ (Freeze frame)	69
การสโลว์โมชั่น (Slow motion)	69
การทำภาพเร็ว (Speed up)	71
การเคลื่อนไหวย้อนกลับ (Reverse motion)	71
การตัดต่อสร้างลักษณะเฉพาะซีเควนซ์ (Cutting Sequence)	72
การอธิบาย เกริ่นนำ (Exposition Sequence)	72
เล่าเรื่องในอดีต (Flashback)	76
เล่าเรื่องในอนาคต (Flashforward)	79
มองทาจ (Montage)	80
การเล่าเรื่องแบบคู่ขนาน (Parallel action)	85
การตัดสลับเหตุการณ์ (Cross cutting)	86
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย	
การเก็บรวบรวมข้อมูล	89
การวิเคราะห์ข้อมูล	89
กรอบความคิดในการศึกษา	89
บทที่ 4 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	93
ผลการวิเคราะห์การตัดต่อ ในภาพยนตร์เรื่อง The matrix (1999)	94
ผลการวิเคราะห์การตัดต่อ ในภาพยนตร์เรื่อง Traffic (2000)	98
ผลการวิเคราะห์การตัดต่อ ในภาพยนตร์เรื่อง Black Hawk Down (2001)	101

ผลการวิเคราะห์การติดต่อ ในภาพยนตร์เรื่อง Chacago (2002)	104
ผลการวิเคราะห์การติดต่อ ในภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the Rings: The Return of the king (2003)	107
ผลการวิเคราะห์การติดต่อ ในภาพยนตร์เรื่อง The Aviator (2004)	110
ผลการวิเคราะห์การติดต่อ ในภาพยนตร์เรื่อง Crash (2005)	114
ผลการวิเคราะห์การติดต่อ ในภาพยนตร์เรื่อง The Departed (2006)	117
ผลการวิเคราะห์การติดต่อ ในภาพยนตร์เรื่อง The Bourne Ultimatum (2007)	119
ผลการวิเคราะห์การติดต่อ ในภาพยนตร์เรื่อง Slumdog Millionaire (2008)	122
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	
สรุปผลการวิจัย	125
อภิปรายผล	136
ข้อเสนอแนะ	139
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป	140
บรรณานุกรม	
ภาคผนวก	

สารบัญภาพ

รูปที่ 1 ภาพจากภาพยนตร์ Worker Leaving the Lumiere Factory	5
รูปที่ 2 เอตวีน เอส พอร์เตอร์ 1870-1941	5
รูปที่ 3 ภาพจากภาพยนตร์ The Great Train Robbery (1903)	6
รูปที่ 4 ลักษณะการลำดับภาพของภาพยนตร์ The Great Train Robbery (1903)	7
รูปที่ 5 ฉากสำคัญในตอนจบของ The Great Train Robbery (1903)	7
รูปที่ 6 แสดงการตัดต่อจากภาพกว้าง ไปยังภาพเต็มตัว (Full shot) ใน The Greaser 's Gauntlet (1908)	9
รูปที่ 7 การทดลอง Kuleshov effect	11
รูปที่ 8 วี.ไอ. พุดอฟกิน 1893-1953	12
รูปที่ 9 เซอร์ไก ไอนเซนสไตน์ 1898-1948	13
รูปที่ 10 ภาพเปรียบเทียบความละเอียดภาพระหว่างดิจิตอลวิดีโอ format ต่างๆ	25
รูปที่ 11 Reverse cut ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง The pirate of caribien (2006)	32
รูปที่ 12 Reverse cut ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง La Vie En Rose (2007)	33
รูปที่ 13 Point of view ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง The pirate of caribien (2006)	33
รูปที่ 14 Point of view ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Chicago (2002)	34
รูปที่ 15 Point of view ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Crash (2005)	34
รูปที่ 16 Reaction ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Crash (2005)	35
รูปที่ 17 insert ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Chicago (2002)	36
รูปที่ 18 insert ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Crash (2005)	37
รูปที่ 19 Cutaway ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Crash (2005)	38
รูปที่ 20 Screen Direction match ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Hero (2002)	39
รูปที่ 21 Eyeline match ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Chicago (2002)	40
รูปที่ 22 Framing & angle match ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Aviator (2004)	41
รูปที่ 23 Framing & angle match ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Chicago (2002)	41
รูปที่ 24 Framing & angle match ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Crash (2005)	42
รูปที่ 25 Shape match ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Finding Nemo (2003)	43
รูปที่ 26 Shape match ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Corpse Bride (2005)	43
รูปที่ 27 Shape match ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง The Bourne Ultimatum (2007)	44
รูปที่ 28 Action match ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Kill Bill vol.1 (2003)	45
รูปที่ 29 Action match ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Black Swan (2010)	45

รูปที่ 30 Idea match ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Up (2009)	46
รูปที่ 31 Idea match ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Chicago (2002)	47
รูปที่ 32 Jump cut ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง The Matrix (1999)	49
รูปที่ 33 Jump cut ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง The diving bell and the butterfly (2007)	50
รูปที่ 34 CROSSING THE LINE ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง The Matrix (1999)	51
รูปที่ 35 CROSSING THE LINE ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง The Black hawk down (2001)	52
รูปที่ 36 Dissolve ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Black hawk down (2001)	53
รูปที่ 37 White out ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Aviator (2004)	54
รูปที่ 38 Black out – white out ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง The Matrix (1999)	55
รูปที่ 39 Flash frame ดำ ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง The Matrix (1999)	56
รูปที่ 40 Flash frame ขาว ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Crash (2005)	57
รูปที่ 41 Super imposition ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Chicago (2002)	58
รูปที่ 42 Wipe ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Chicago (2002)	59
รูปที่ 43 Wipe ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Chicago (2002)	59
รูปที่ 44 SPLIT SCREEN ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Green hornet (2011)	61
รูปที่ 45 COMPRESSION TIME ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง 300 (2006)	63
รูปที่ 46 STOPPING TIME ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Gladiator (2000)	65
รูปที่ 47 SUBJECTIVE TIME ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Gladiator (2000)	66
รูปที่ 48 FLASH CUT ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Finding Nemo (2003)	68
รูปที่ 49 SLOW MOTION ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง The matrix (1999)	70
รูปที่ 50 SLOW MOTION ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง 300 (2006)	71
รูปที่ 51 EXPLOSION SCENE ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Chicago (2002)	75
รูปที่ 52 FLASHBACK ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Lord of the ring : The return of the king (2003)	78
รูปที่ 53 FLASHFORWARD ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Perfume (2006)	80
รูปที่ 54 Montage ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Up (2009)	85
รูปที่ 55 การเล่าเรื่องแบบ Parallel ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง The Departed (2006)	86
รูปที่ 56 การเล่าเรื่องแบบ Cross cutting ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง The Bourne Ultimatum (2007)	87

สารบัญตาราง

[illegible]

[illegible]

ตารางแสดงการรูปแบบการเล่าเรื่องที่เหมาะสมกับแนวคิดในภาพยนตร์ เรื่อง Departed (2006)	118
ตารางแสดงการตัดต่อกับความต่อเนื่องของเนื้อหาในภาพยนตร์ เรื่อง The Bourne Ultimatum (2007)	119
ตารางแสดงการตัดต่อกับความต่อเนื่องของภาพในภาพยนตร์ เรื่อง The Bourne Ultimatum (2007)	119
ตารางแสดงการตัดต่อกับความต่อเนื่องของเสียงในภาพยนตร์ เรื่อง The Bourne Ultimatum (2007)	120
ตารางแสดงการตัดต่อกับตระกูลของภาพยนตร์ในภาพยนตร์ เรื่อง The Bourne Ultimatum (2007)	120
ตารางแสดงการรูปแบบการเล่าเรื่องที่เหมาะสมกับแนวคิดในภาพยนตร์ เรื่อง The Bourne Ultimatum (2007)	121
ตารางแสดงการตัดต่อกับความสัมพันธ์ในภาพยนตร์ เรื่อง The Bourne Ultimatum (2007)	122
ตารางแสดงการตัดต่อกับความต่อเนื่องของเนื้อหาในภาพยนตร์ เรื่อง The Slumdog Millionaire (2008)	122
ตารางแสดงการตัดต่อกับความต่อเนื่องของภาพในภาพยนตร์ เรื่อง The Slumdog Millionaire (2008)	122
ตารางแสดงการตัดต่อกับความต่อเนื่องของเสียงในภาพยนตร์ เรื่อง The Slumdog Millionaire (2008)	123
ตารางแสดงการตัดต่อกับตระกูลของภาพยนตร์ในภาพยนตร์ เรื่อง The Slumdog Millionaire (2008)	123
ตารางแสดงการรูปแบบการเล่าเรื่องที่เหมาะสมกับแนวคิดในภาพยนตร์ เรื่อง The Slumdog Millionaire (2008)	123
ตารางแสดงการตัดต่อกับความสัมพันธ์ในภาพยนตร์ เรื่อง The Slumdog Millionaire (2008)	124

สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิสรุปความต่อเนื่องเกี่ยวกับ 3 สิ่ง	21
แผนภูมิกรอบแนวคิดในการศึกษา	92