

สารบัญ

คำนำ

บทคัดย่อ

บทที่ 1 บทนำ	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	2
ขอบเขตของการวิจัย	2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
นิยามศัพท์ปฏิบัติการ	3
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
เอตวีน เอส พอร์เตอร์ จุดเริ่มต้นของการสร้างความต่อเนื่อง ให้กับภาพยนตร์	5
กริฟฟิธ กับการก่อร่างสร้างอารมณ์	8
เลฟคูเลอชอฟ การประกอบกันของภาพอย่างสร้างสรรค์	10
เวสโวลอด พูดอฟกิน กับการพัฒนาสร้างสรรค์การตัดต่อให้ สัมพันธ์กัน	12
เซอร์ไก ไอเซนสไตน์ กับทฤษฎีมองทาง ตัดต่อด้วยความขัดแย้ง	13
การประกอบกันด้วยขนาดความสั้นยาวของช็อต	15
การประกอบกันของจังหวะที่สอดคล้อง	15
การประกอบกันทางอารมณ์	15
การประกอบกันเพื่อเร้าอารมณ์	15
การประกอบกันเชิงอุปมา	16
ศิลปะการตัดต่อ	17
การรับรู้	17
หลักการตัดต่อภาพ	18
ความต่อเนื่องของเนื้อหา	18
ความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหว	19
ความต่อเนื่องของตำแหน่ง	20
ความต่อเนื่องของเสียง	20
การสร้างจังหวะและอัตราความเร็วช้า	21
การกำหนดช่วงเวลา	22
เวลาและพื้นที่	23

สัดส่วนของกรอบภาพ และชนิดของไฟล์	24
สัดส่วนจอภาพ	25
อัตราความเร็วเฟรม	26
การบีบอัดและคุณภาพของไฟล์ภาพ	26
ประเภทของไฟล์ภาพยนตร์	26
ความรู้พื้นฐานด้านเสียง	26
ขั้นตอนการตัดต่อ	27
การตัดต่อด้วยวิธีขั้นพื้นฐาน	29
การตัดชน	29
วิธีการตัดชนแบบพื้นฐาน	31
การตัดสลับทิศทางตรงกันข้าม	31
การตัดภาพแทนสายตา	33
การตัดภาพแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง	35
การตัดภาพแทรกเหตุการณ์หลัก และตัดออกจากเหตุการณ์หลัก	36
การตัดต่อให้สัมพันธ์กัน	38
ความสัมพันธ์ในเรื่องมุมมองและขนาดภาพ	40
ความสัมพันธ์ในเรื่องของรูปร่าง รูปทรง	42
ความสัมพันธ์ในเรื่องของแสงและสี	44
ความสัมพันธ์ในเรื่องของการเคลื่อนไหว	44
ความสัมพันธ์ในเรื่องความคิด นัยยะ	46
ความสัมพันธ์ในเรื่องของเสียง	48
การแก้ไขให้เกิดความกลมกลืนด้วยการตัดต่อ	48
การตัดที่ไม่กลมกลืน	48
การตัดที่ให้ความรู้สึกโดด หรือ จัมพ์คัท	49
การตัดข้ามเส้น 180 องศา	50
การเชื่อมภาพด้วยการใช้เอฟเฟค	52
การจางซ้อน หรือ ดิสโซลฟ์	53
การจางภาพเข้า และจางภาพออก หรือ เฟดอิน เฟดเอาว	53
การเชื่อมภาพด้วยเฟรมขาว และเฟรมดำ	53
การแทรกเฟรมดำหรือขาว	55
การทับซ้อนภาพ	57
การกวาดภาพ หรือการไวพ์	58
การแบ่งพื้นที่จอ	59

ผลการวิเคราะห์การตัดต่อ ในภาพยนตร์เรื่อง Crash (2005)	114
ผลการวิเคราะห์การตัดต่อ ในภาพยนตร์เรื่อง The Departed (2006)	117
ผลการวิเคราะห์การตัดต่อ ในภาพยนตร์เรื่อง The Bourne Ultimatum (2007)	119
ผลการวิเคราะห์การตัดต่อ ในภาพยนตร์เรื่อง Slumdog Millionaire (2008)	122
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	
สรุปผลการวิจัย	125
อภิปรายผล	136
ข้อเสนอแนะ	139
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป	140
บรรณานุกรม	
ภาคผนวก	

สารบัญญภาพ

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 ไอเซนสไตน์ 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 COMPRESSING 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

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