

ใบรับรองวิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ)

ปริญญา

นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ

นิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

สาขา

ภาควิชา

เรื่อง การศึกษารูปแบบและแก่นความคิดในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

The Study of Form and Theme in Best Picture Movies of the Oscars

นามผู้วิจัย นางสาวลักขมณ พืระภากร

ได้พิจารณาเห็นชอบโดย

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ เย็นจะบก, Ph.D.)

หัวหน้าภาควิชา

(อาจารย์ศรัณย์ธร ศศิณารแก้ว, Ph.D.)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับรองแล้ว

(รองศาสตราจารย์กัญจนา วีระกุล, D.Agr.)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่

เดือน

พ.ศ.

วิทยานิพนธ์

เรื่อง

การศึกษารูปแบบและแก่นความคิดในภาพยนตร์รางวัลออสการ์
สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

The Study of Form and Theme in Best Picture Movies
of the Oscars

โดย

นางสาวลักขมณ ไพระภากร

เสนอ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อความสมบูรณ์แห่งปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ)

พ.ศ. 2555

ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลักษมน พิรประภาร 2555: การศึกษารูปแบบและแก่นความคิดในภาพยนตร์รางวัล
ออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศ) สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ เย็นจะบก, Ph.D.
216 หน้า

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นประเภทการวิเคราะห์เนื้อหาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อศึกษารูปแบบของภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ในปี ค.ศ.
2001-2011 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์แก่นความคิดที่แฝงอยู่ในภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ สาขา
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปี ค.ศ.2001-2011 โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นภาพยนตร์จำนวน 11
เรื่อง มาวิเคราะห์ และนำมาอภิปรายผลในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัย พบว่า 1) โครงเรื่องที่พบมากที่สุดเกี่ยวกับการดำรงชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
2) ความขัดแย้งระหว่างบุคคลถูกนำเสนอมากที่สุด 3) ตัวละครเอกเพศชาย
และเพศหญิงจะมีบุคลิกกริยาครอบครัวยุคใหม่และเพื่อนฝูง 4) บุคลิกของตัวละครร้ายที่พบมากที่สุดคือ
ฉลาด 5) บุคลิกของตัวละครประกอบเพศชายที่พบมากที่สุด คือ ให้โอกาสผู้อื่น ส่วนบุคลิกของ
ตัวละครประกอบเพศหญิงคือฉลาด กล้าหาญและเป็นมิตร 6) ใช้สัญลักษณ์
ทางภาพในการสื่อความหมายเพื่อสื่อถึงสภาพสังคม 7) นิยมใช้มุมมองการเล่าเรื่อง
แบบรอบด้าน 8) แก่นความคิดที่ปรากฏในภาพยนตร์ที่พบมากที่สุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ผลจากการสัมภาษณ์ทำให้ทราบลักษณะของภาพยนตร์รางวัลออสการ์ว่ามีลักษณะ ดังนี้
1) ภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงความเป็นอเมริกัน 2) ไม่นำเสนอเนื้อหาของบุคคลกร่วมเพศ
3) เป็นภาพยนตร์มหากาพย์หรือมีการลงทุนสร้างอย่างยิ่งใหญ่ 4) เป็นภาพยนตร์ประเภทชีวิต
5) เนื้อหากล่าวถึงคนหมู่มาก หรือมีผลกระทบต่อสังคมหรือคนกลุ่มใหญ่ 6) ผู้กำกับภาพยนตร์
ยังไม่เคยได้รับรางวัลในสาขานี้มาก่อน 7) เนื้อหามีความเกี่ยวข้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

Laksamon Peerapraphakorn 2012: The Study of Form and Theme in Best Picture Movies of the Oscars. Master of Arts (Communication Arts and Information), Major Field: Communication Arts and Information, Department of Communication Arts and Information Science. Thesis Advisor: Assistant Professor Porntip Yenjabok, Ph.D.
216 pages

This research is a qualitative research aims to analyze 1) the form appeared in 10 of Oscar movies in 2001-2011. 2) the theme appeared in 11 of Oscar movies in 2001-2011. This study is based on concept of films narrative structure in combination with the analysis of VCD, DVD, related documents and the interview of Thai movie director

The result of this study reveals that 1) most of the plot are stories about daily life in a bad society. 2) most conflict is between human and human. 3) most of the main character's characteristics is love family and friends. 4) most of the bad character's characteristics is clever. 5) most of the male extra's characteristic is give is give people a chance and the female extra's characteristic is clever, brave and friendly. 6) uses picture symbol more than sound symbol to reveal the theme of movies about the society. 7) the most point of view is the omniscient. 8) most of the theme is about the change in society. The result of the interview show that 1) the movie should show American style. 2) do not show the content about homosexual. 3) epic movie and big budget film has more chance to winning the awards. 4) the genre of the movie is drama. 5) the content of movie talk about people or has the similarity to most of people in society. 6) the director has never won this award before. 7) the movie content shows the real situation in society.

Student's signature

Thesis Advisor's signature

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เข็นจะบก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ และกำลังใจแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชดา วิจิตรจามรี ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดวงพร คำคุณวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆในการทำวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับงานวิจัยในครั้งนี้ได้รับความกรุณาและความร่วมมือจาก คุณคมกฤติ ศรีวิมล ผู้กำกับภาพยนตร์ และคุณประวิทย์ แต่งอักษร นักวิจารณ์ภาพยนตร์ ซึ่งได้ให้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครัวที่ปรึกษา ที่ได้ให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา และกำลังใจแก่ผู้วิจัยตลอดมา และขอบคุณเพื่อนๆ XL08 รุ่นที่ 2 ทุกคนที่คอยรับฟังปัญหา ให้คำปรึกษาและให้กำลังใจแก่ผู้วิจัย ตลอดจนบุคคลทุกท่านที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ทั้งหมดที่มีส่วนช่วยเหลือ และสนับสนุนการทำวิจัยด้วยดีเสมอมา จนกระทั่งผู้วิจัยสำเร็จการศึกษา ความเอื้อเฟื้อและความกรุณาทั้งหลายที่ผู้วิจัยได้รับจากทุกท่านจะติดตรึงอยู่ในความทรงจำตลอดไป

ลักษณะ พิธีประกาศ
มีนาคม 2555

สารบัญ

หน้า

สารบัญตาราง	(3)
สารบัญภาพ	(5)
บทที่ 1 บทนำ	1
ความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	10
ขอบเขตการวิจัย	10
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	10
นิยามศัพท์เฉพาะ	11
บทที่ 2 การตรวจเอกสาร	13
รางวัลออสการ์	13
คุณลักษณะของสื่อภาพยนตร์	15
ประเภทของภาพยนตร์	17
แก่นความคิด โครงสร้างการเล่าเรื่องของภาพยนตร์	19
แก่นความคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหา	25
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	32
บทที่ 3 วิธีการวิจัย	36
รูปแบบของการวิจัย	36
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	36
เครื่องมือและวิธีในการเก็บข้อมูล	37
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	38
การวิเคราะห์ข้อมูล	39
การนำเสนอข้อมูล	39

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 4 ผลการศึกษารูปแบบของภาพยนตร์	41
รูปแบบของภาพยนตร์รางวัลออสการ์ ปี 2001-2011	42
ภาพยนตร์ชีวิต	42
ภาพยนตร์เพลง	84
ภาพยนตร์มหากาพย์	90
ภาพยนตร์แอ็กชั่น	98
ภาพยนตร์สงคราม	109
บทที่ 5 ผลการศึกษาแก่นความคิดที่ปรากฏในภาพยนตร์	136
แก่นความคิดที่ปรากฏในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ ปี 2001-2011	136
ภาพยนตร์ชีวิต	136
ภาพยนตร์เพลง	153
ภาพยนตร์มหากาพย์	156
ภาพยนตร์แอ็กชั่น	158
ภาพยนตร์สงคราม	164
ผลจากการสัมภาษณ์	169
บทที่ 6 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ	180
สรุปผลการวิจัย	180
อภิปรายผลการวิจัย	183
ข้อเสนอแนะ	188
เอกสารและสิ่งอ้างอิง	190
ภาคผนวก	193
ประวัติการศึกษาและการทำงาน	216

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	ตารางแสดงโครงเรื่องของภาพยนตร์	114
2	ตารางแสดงความขัดแย้งที่ปรากฏในภาพยนตร์	115
3	ตารางแสดงบุคลิกของตัวละครเอกเพศชายที่ปรากฏในภาพยนตร์	117
4	ตารางแสดงคำร้อยละบุคลิกของตัวละครเอกเพศชายที่ปรากฏในภาพยนตร์	122
5	ตารางแสดงบุคลิกของตัวละครเอกเพศหญิงที่ปรากฏในภาพยนตร์	124
6	ตารางแสดงคำร้อยละบุคลิกของตัวละครเอกเพศหญิงที่ปรากฏในภาพยนตร์	125
7	ตารางแสดงบุคลิกของตัวละครร้ายที่ปรากฏในภาพยนตร์	126
8	ตารางแสดงคำร้อยละบุคลิกของตัวละครร้ายที่ปรากฏในภาพยนตร์	127
9	ตารางแสดงบุคลิกของตัวละครประกอบเพศชายที่ปรากฏในภาพยนตร์	128
10	ตารางแสดงคำร้อยละบุคลิกของตัวละครประกอบเพศชาย ที่ปรากฏในภาพยนตร์	130
11	ตารางแสดงบุคลิกของตัวละครประกอบเพศหญิงที่ปรากฏในภาพยนตร์	131
12	ตารางแสดงคำร้อยละบุคลิกของตัวละครประกอบเพศหญิง ที่ปรากฏในภาพยนตร์	132

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
13	ตารางแสดงสัญลักษณ์พิเศษที่ปรากฏในภาพยนตร์	133
14	ตารางจำแนกความหมายของสัญลักษณ์พิเศษ	134
15	ตารางสรุปแก่นความคิดที่ปรากฏในภาพยนตร์	166
16	ตารางแสดงประเภทแก่นความคิดที่ปรากฏในภาพยนตร์	168

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	ตารางแสดงรายได้ของภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์เครือ เมเจอร์ซิกเนลเพล็กซ์	4
2	ตารางแสดงรายได้จากการฉายภาพยนตร์ฮอลลีวูด	5
3	คุณลักษณะของสื่อภาพยนตร์	17
4	การวิเคราะห์เนื้อหาในกระบวนทัศน์ของการสื่อสาร	28
5	แผนภูมิแสดงระเบียบวิธีวิจัย	40
6	ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง A Beautiful Mind	42
7	สัญลักษณ์ที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง A Beautiful Mind	48
8	ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง Million Dollar Baby	49
9	สัญลักษณ์ที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง Million Dollar Baby	55
10	ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง Crash	56
11	ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง Slumdog Millionaire	65
12	ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง The King's Speech	71
13	สัญลักษณ์ที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง The King's Speech	77

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
14	ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง The Artist	78
15	ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง Chicago	84
16	ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the Rings: the Return of the King	90
17	สัญลักษณ์ที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the Rings	97
18	ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง The Departed	98
19	ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง No Country for Old Men	104
20	ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง The Hurt Locker	109
21	ฉากที่แสดงให้เห็นความสำคัญของความรักในเรื่อง A Beautiful Mind	137
22	ฉากที่แสดงให้เห็นถึงความรักของตัวละครเอกในภาพยนตร์เรื่อง Million Dollar Baby	140
23	ฉากการตอบคำถามในภาพยนตร์เรื่อง Slumdog Millionaire	146
24	ฉากที่แสดงให้เห็นถึงการลุ่มหลงในอำนาจของ Salim	147
25	ฉากการพุดปราศรัยที่ประสบความสำเร็จของ King George VI	149

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
26	ฉากที่เป็นสัญลักษณ์ตอกย้ำความเดียวดายของตัวละครเอกใน The Artist	152
27	ตัวละครในเรื่อง Chicago ต่างหลงใหลในควมมีชื่อเสียง และอำนาจ ของเงิน	154
28	ตัวละคร Gollum เป็นตัวแทนของผู้ที่หลงใหลในอำนาจจนวาระสุดท้าย ของชีวิต	157
29	ฉากหนึ่งในภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความเลื่อมใสของชนในสังคม	163
30	คมกฤติ ตรีวิมล ผู้กำกับภาพยนตร์ และ ประวิทย์ แต่งอักษร นักวิจารณ์ภาพยนตร์	169

บทที่ 1

บทนำ

ความสำคัญของปัญหา

การชมภาพยนตร์นับได้ว่าเป็นกิจกรรมยามว่างอย่างหนึ่งที่มีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยสังเกตได้จากในปัจจุบันมีโรงภาพยนตร์เพิ่มจำนวนมากขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศ ไม่เหมือนเช่นในอดีตที่มีเพียงกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางของการฉายภาพยนตร์ อีกทั้งภาพยนตร์ที่นำมาฉายก็มีหลากหลายประเภทให้ผู้ชมสามารถเลือกชมกันได้ตามความสนใจ ทั้งภาพยนตร์ที่ผลิตในประเทศ และภาพยนตร์จากต่างประเทศทั่วโลก

อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กิจกรรมการชมภาพยนตร์เป็นที่นิยมมากคือ การชมภาพยนตร์ช่วยผ่อนคลายความเครียดที่ต้องเผชิญในโลกแห่งความเป็นจริง ผู้ชมสามารถถอดตนเองเข้าไปในโลกสมมติ แล้วจินตนาการว่าตนเองเป็นตัวละครในภาพยนตร์ที่ตนเองรับชมได้ในเวลาหนึ่ง ผู้ชมต้องการสมมติตนเองเข้าไปอยู่ในโลกแบบใด ก็เลือกชมภาพยนตร์ที่นำเสนอเนื้อหาตามที่ตนเองต้องการ และเมื่อชมภาพยนตร์จบแล้วผู้ชมอาจจะยังมีความรู้สึกบางอย่าง หรือทัศนคติบางเรื่องติดตัวกลับออกมาจากโรงภาพยนตร์ด้วย

หากมองภาพยนตร์ในฐานะสื่อมวลชนประเภทหนึ่ง จะพบว่าภาพยนตร์เป็นสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลต่อคนหมู่มาก คือการฉายภาพยนตร์หนึ่งครั้งสามารถส่งข้อความไปยังผู้ชมได้ครั้งละจำนวนมากๆ อีกทั้งภาพยนตร์เป็นสื่อมวลชนที่สามารถเข้าถึงคนได้ทุกเพศทุกวัย เนื่องจากเป็นสื่อที่มีทั้งภาพและเสียง เน้นให้ความบันเทิงแก่ผู้ชม ทำให้เป็นสื่อที่เข้าถึงผู้ชมทุกกลุ่มได้อย่างง่ายดาย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (2543) กล่าวว่า ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือที่สำคัญของสื่อที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมในด้านต่างๆ ได้ ดังนี้

1. ภาพยนตร์ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากภาพยนตร์ถ่ายทอดภาพและเสียงจากวัฒนธรรมแหล่งหนึ่งไปสู่อีกแหล่งหนึ่ง ทำให้ประชาชนในแถบนั้นๆมีการเลียนแบบพฤติกรรม การแต่งกาย และศิลปวัฒนธรรมต่างๆ

2. ภาพยนตร์มีความสำคัญในด้านการศึกษา เนื่องจากภาพยนตร์เก็บบันทึกภาพความรู้ที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือความรู้จากสถานที่ห่างไกลมาถ่ายทอดให้เข้าใจได้เป็นอย่างดี

3. ภาพยนตร์มีความสำคัญต่อกิจการทหารและความมั่นคงของประเทศ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารได้ใช้วิธีการบันทึกภาพเหตุการณ์เพื่อประเมินกำลังข้าศึก และประเมินผลการปฏิบัติงานของตน ซึ่งสามารถบันทึกวิธีการรบ ภูมิประเทศ และสถานที่ตั้งทางการทหารได้ดีกว่าการเขียนรายงาน

4. ภาพยนตร์มีความสำคัญต่อกิจการแพทย์ ในวงการแพทย์ได้ใช้ภาพยนตร์เพื่อบันทึกอาการของผู้ป่วย เพื่อย่อยทอดความรู้ทางการแพทย์ และการปฏิบัติการทางการแพทย์จากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาการแพทย์ในพื้นที่ต่างๆได้เป็นอย่างดี

5. ภาพยนตร์เพื่อกิจการสารสนเทศ เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ได้ถูกบันทึกไว้เป็นภาพยนตร์ เพื่อการค้นคว้าข้อมูลและช่วยในการตัดสินใจของคนในสังคม

6. ภาพยนตร์มีความสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากภาพยนตร์ได้นำมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆที่ต้องการประชาสัมพันธ์ในองค์การขนาดเล็กจนถึงองค์กรระดับชาติ ซึ่งการประชาสัมพันธ์โดยใช้ภาพยนตร์นี้จะมีผลจริงมากกว่าสื่ออื่นๆ

7. ภาพยนตร์มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสังคม ภาพยนตร์ที่ทำรายได้ได้ดี หรือภาพยนตร์ที่มีผู้ชมจำนวนมากจะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมได้ โดยเฉพาะในเรื่องของบุคลิก การแต่งกาย ภาษาที่ใช้ โดยผู้ชมจะมีพฤติกรรมเลียนแบบตัวละครเอกเพื่อทำให้ตนเองดูทันสมัย

ความสำคัญของภาพยนตร์ในฐานะสื่อมวลชนที่สร้างผลกระทบต่อสังคมได้มากที่สุด คือ ความสำคัญที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสังคม หากภาพยนตร์ที่มีผู้ชมไปชมเป็นจำนวนมาก เป็นภาพยนตร์ที่น่าเสนอภาพความรุนแรง ก็จะส่งผลให้ผู้ชมซึมซับความรุนแรงเหล่านั้นเอาไว้ได้โดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากภาพยนตร์ประเภทนี้ถูกนำมาผลิตซ้ำบ่อยครั้ง เพราะสามารถสร้างรายได้ได้ดี ก็จะเป็นการปลูกฝังให้คนในสังคมรู้สึกว่าการรุนแรงเหล่านั้นเป็นเรื่องปกติของสังคมได้

ภาพยนตร์ที่สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ทุกกลุ่มและทุกเพศทุกวัย ถือเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จสูง คือสามารถทำรายได้ได้ดี เนื่องจากจุดมุ่งหมายในการสร้างภาพยนตร์คือ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ การลงทุนสร้างภาพยนตร์จึงต้องการผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุนเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจภาพยนตร์ ในการที่จะดึงดูดให้ผู้ชมให้มาชมภาพยนตร์ได้นั้น ภาพยนตร์จะต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ชม นำเสนอเรื่องราวที่ทำให้ทุกคนสนใจ ไม่ใช่นำเสนอวัฒนธรรมที่ลึกลับซึ้ง หรือเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ และเนื่องจากต้นทุนที่ใช้ในการผลิตภาพยนตร์นั้นสูงมาก ตลาดภาพยนตร์ที่มีอยู่เฉพาะภายในประเทศจึงให้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ดังนั้นภาพยนตร์จึงพัฒนากลายเป็นธุรกิจระหว่างประเทศ เนื้อหาของภาพยนตร์ก็มีความหลากหลายและแปลกใหม่มากขึ้น

ฮอลลีวูดถูกยกย่องให้เป็นแหล่งของอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก ภาพยนตร์ที่ผลิตจากฮอลลีวูดจะถูกส่งไปฉายในประเทศต่างๆทั่วโลก เนื่องจากเป็นภาพยนตร์ที่สามารถเข้าถึงคนได้ทุกเชื้อชาติ ทุกภาษา ทุกระดับชั้น และทุกเพศ ทุกวัย ภาพยนตร์ของฮอลลีวูดจึงได้กลายเป็นภาพยนตร์ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม และทัศนคติของผู้ชมทั่วโลก ภาพยนตร์หลายเรื่องกลายเป็นกระแสของสังคมที่ทุกคนต้องไปชม เพราะหากไม่ไปชมแล้วจะกลายเป็นคนไม่ทันสมัย

“2011 is another Golden Year”									
FY11 films									
Total market admissions sales estimates of Top-5 films (Bt.million)									
	FY07		FY08		FY09		FY10		FY11
Hollywood	SpiderMan 3	190	Mummy 3	130	2012	230	Avatar	300	Transformer 3
	Harry Potter 5	165	007 Quantum	90	Transformer 2	210	Harry Potter 7.1	160	MI:4
	Transformers	125	IronMan	80	Harry Potter 6	130	IronMan 2	175	Harry Potter 7.2
	Pirates Carib 3	125	Hancock	75	Terminator 4	100	Resident Evil 4	110	Pirates Carib 4
	Resident Evil 3	90	Dark Knight	75	Fast Furious 4	100	Twilight 3	110	Twilight 4
							Clash of Titans	95	Fast Furious 5
Thai	KingNaresuan2	250	OngBak 2	120	RodFalFah	140	GuanMuenHo	130	King Naresuan 3
	KingNaresuan1	250	TengNong 2	100	5-Prang	100	32-Thanwa	110	King Naresuan 4
	Bodyguard 2	100	PidTermYai	85	WongKumLao	100	SingLekLek	100	
	TengNong	90	4-Prang	80	Saranair	95	Tukky	90	
	May-Na-Rok	90			Yam-Yasothorn 2	95	Saranair 2	90	

ภาพที่ 1 ตารางแสดงรายได้ของภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์
ที่มา: Major Cineplex Group (2554)

จากตารางข้างต้นเป็นสถิติของภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ฮอลลีวูด ที่ทำรายได้ให้กับโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี ค.ศ.2007-2010 ที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการเลือกชมภาพยนตร์จากฮอลลีวูดมากกว่าภาพยนตร์ไทย โดยจะเห็นได้จากจำนวนรายได้ ว่าภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ทำรายได้ตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไปมีมากกว่าจำนวนภาพยนตร์ไทยที่ทำรายได้ได้ในระดับเดียวกัน และในปี ค.ศ.2011 ยังมีการคาดการณ์ทางด้านการตลาดเอาไว้ด้วยว่าภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่มีภาคต่อซึ่งจะนำมาฉายในปีนี้มีจำนวนถึงหกเรื่องที่จะสามารถทำรายได้ได้มากเช่นเดียวกัน ได้แก่ Transformers 3, MI:4, Harry Potter 7.2, Pirates of the Caribbean, Twilight 4 และ Fast and Furious 5 ในขณะที่ภาพยนตร์ไทยที่คาดว่าจะสามารถทำรายได้ได้มากในปีเดียวกันนี้มีเพียงภาพยนตร์เรื่องสมเด็จพระนเรศวร ภาค 3 และ ภาค 4 เท่านั้น

Nation/Territory (click to view)	#1 Movie	#1 Movie Wknd Gross
OVERSEAS TOTAL	Cars 2	\$42,900,000
ARGENTINA	Kung Fu Panda 2	\$1,012,935
AUSTRALIA	Cars 2	\$5,159,522
AUSTRIA	Kung Fu Panda 2	\$642,254
BAHRAIN	X-Men: First Class	\$4,971
BELGIUM	Bad Teacher	\$630,511
BOLIVIA	Cars 2	\$128,366
BRAZIL	Cars 2	\$5,187,143
CZECH REPUBLIC	Lidice	\$208,324
ECUADOR	Cars 2	\$599,057
EGYPT	Cars 2	\$39,935
FINLAND	Bad Teacher	\$42,661
FRANCE	Kung Fu Panda 2	\$3,835,011
GERMANY	Bad Teacher	\$5,317,572
GHANA	Kung Fu Panda 2	\$5,654
GREECE	Cars 2	\$523,909
HONG KONG	Green Lantern	\$343,958
HUNGARY	Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (3D)	\$101,312
ITALY	Cars 2	\$3,876,944
JAPAN	Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (3D)	\$3,906,131
MALAYSIA	Green Lantern	\$639,264
MEXICO	Cars 2	\$8,242,857

ภาพที่ 2 ตารางแสดงรายได้จากการฉายภาพยนตร์ฮอลลีวูด

ที่มา: boxofficemojo (2010)

จากตารางข้างต้นเป็นตัวอย่างบางส่วนจากการสำรวจรายได้ของภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ส่งไปฉายยังประเทศต่างๆ โดยเว็บไซต์ www.boxofficemojo.com ได้นำเสนอข้อมูลจากการสำรวจรายได้ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 พบว่าภาพยนตร์ฮอลลีวูดสามารถทำรายได้เป็นอันดับหนึ่งนำหน้าภาพยนตร์ที่ผลิตในประเทศนั้นๆ และภาพยนตร์ที่นำเข้าจากประเทศอื่นๆ ในหลายประเทศ เป็นการยืนยันให้เห็นว่าภาพยนตร์ฮอลลีวูดไม่ได้ประสบความสำเร็จแต่เพียงในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังประสบความสำเร็จไปทั่วโลก จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าฮอลลีวูดเป็นในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตภาพยนตร์อเมริกันที่สำคัญ ได้ส่งออกวัฒนธรรมอเมริกันไปสู่ส่วนต่างๆ ของโลก โดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากกล่าวถึงฮอลลีวูด ทุกคนย่อมรู้ดีว่าคือแหล่งผลิตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดย ไพบูลย์ แวงเงิน (2549) ได้กล่าวถึงที่มาของฮอลลีวูดเอาไว้ว่า ปัจจุบันฮอลลีวูดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครลอสแอนเจลิส (Los Angeles) ซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงพื้นที่ป่าธรรมชาติที่

ถูกค้นพบโดยนักสำรวจชาวสเปน ต่อมาภายหลังชาวอินเดียนจึงได้อพยพเข้ามาครอบครองแผ่นดินแถบนั้นภายใต้การปกครองของสเปน

ต่อมาในปี ค.ศ.1870 มีการพัฒนาเป็นย่านชุมชนที่มีอาชีพหลักคือทำเกษตรกรรมและเลี้ยงปศุสัตว์ เมื่อประมาณ ค.ศ.1880 พื้นที่ดังกล่าวถูกแบ่งออกเป็นที่ดินแปลงย่อยๆ และมีผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ เจ้าของที่ดินกรรมสิทธิ์ที่ดินด้านทิศตะวันตกส่วนหนึ่ง มีชื่อนายวิลค็อกซ์ และนางดีดา วิลค็อกซ์ ได้วางแผนพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นชุมชนใหม่ขึ้น จึงได้ตั้งชื่อที่ดินส่วนนั้นว่าฮอลลีวูด ซึ่งมีความหมายว่าป่าฮอลลี เนื่องจากบริเวณนั้นมีต้นฮอลลีขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก และได้วางแผนพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นชุมชนใหม่ โดยสิ่งแรกที่พวกเขาทำคือการสร้างถนนซึ่งปัจจุบันเรียกว่าถนนฮอลลีวูดบลูวาร์ด และได้แบ่งขายที่ดินให้แก่คนที่กำลังทรัพย์เพื่อสร้างบ้านพักอาศัย ต่อมาบริเวณนี้ก็กลายเป็นชุมชนใหม่ที่มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่นมากขึ้น จากนั้นก็เริ่มมีการสร้างโบสถ์ โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า จึงยิ่งส่งเสริมให้ฮอลลีวูดกลายเป็นชุมชนที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และถูกรวมเข้ากับการบริหารของนครลอสแอนเจลิสในเวลาต่อมา

โรงภาพยนตร์แห่งแรกของฮอลลีวูดเกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ.1911 โดยบริษัทเนสเตอร์ (Nester Company) และตามมาด้วยบริษัท เซซิล บี. เดอมิล และ เดวิด วาร์ก กริฟฟิธ การเข้ามาของโรงภาพยนตร์หลายบริษัททำให้พื้นที่ซึ่งเคยเป็นป่าไม้เริ่มเปลี่ยนไปเป็นที่พักอาศัยของคนงานที่ทำงานในโรงภาพยนตร์ และตามมาด้วยตึกที่ทำธุรกิจเพื่อการพาณิชย์อีกมากมาย จนกระทั่งในปี ค.ศ.1960 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีก เพราะมีการเปิดธุรกิจห้องอัดเสียง และธุรกิจต่างๆ มากมาย ทำให้ฮอลลีวูดกลายเป็นเมืองที่มีความคึกคักทางเศรษฐกิจ และเต็มไปด้วยผู้คนที่มีความฝันอยากจะเป็นดาราภาพยนตร์

นอกจากนี้ วิจิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร (2549) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสาเหตุที่ทำให้ฮอลลีวูดกลายเป็นศูนย์กลางของการผลิตภาพยนตร์นั้น เริ่มขึ้นเมื่อ ค.ศ.1913 จากการสร้างภาพยนตร์ เรื่อง “เดอะ สควอร์ แมน” (The Squaw Man) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักของคนผิวขาวกับหญิงสาวชาวอินเดียนแดง โดยผู้สร้างภาพยนตร์และผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้น ชื่อ ซีซิล บี. เดอ มิล (Cecill B. De Mille) พบว่าพื้นที่ของฮอลลีวูดมีภูมิประเทศที่สวยงาม และมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการถ่ายทำภาพยนตร์ หลังจากนั้นก็เริ่มถ่ายทำภาพยนตร์ไปได้ไม่กี่เดือน ผู้สร้างภาพยนตร์รายอื่นๆ ที่ทราบถึงชื่อเสียงของดินแดนที่ชื่อฮอลลีวูด ต่างก็ให้ความสนใจเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในบริเวณนี้มากขึ้น รวมทั้งมีการตั้งโรงภาพยนตร์ที่สำคัญต่างๆ เพิ่มขึ้นมา

ตามลำดับ ทำให้ในเวลาต่อมาฮอลลีวูดจึงก้าวขึ้นสู่ความเป็นนครหลวงแห่งภาพยนตร์ของอเมริกา และของโลกในเวลาต่อมา

ในขณะที่ฮอลลีวูดกลายเป็นนครหลวงแห่งภาพยนตร์ของโลกนั้น ได้เกิดสมาคมและสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาชีพและการวิจารณ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ขึ้นมากมาย และทุกๆ ปี สมาคมและสถาบันเหล่านั้นจะจัดให้มีการคัดเลือกผลงานภาพยนตร์ นักแสดง และผู้กำกับดีเด่นประจำปีขึ้น และมีการมอบรางวัลให้กับบุคคลเหล่านั้น รางวัลหนึ่งที่ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล คือ รางวัลตุ๊กตาทอง หรือที่รู้จักกันในชื่อ “รางวัลออสการ์” (The Oscars) คัดเลือกผลงานและมอบรางวัลโดยสถาบันศิลปะและวิทยาการด้านภาพยนตร์ (AMPAS) เริ่มมอบรางวัลครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ.1927 โดยรางวัลที่ถือว่ายิ่งใหญ่ มีเกียรติ และเป็นที่ยกย่องมากที่สุดในงาน ได้แก่ “รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม” (Best Picture) เพราะภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลนี้จะต้องมีการผสมผสานของการสร้าง การกำกับ การเขียนบท และการแสดงที่ดี เป็นการยกระดับมาตรฐาน และชื่อเสียงให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ เนื่องจากการมอบรางวัลออสการ์ในแต่ละปีจะมีการถ่ายทอดสดการมอบรางวัลไปทั่วโลก และได้รับความสนใจจากผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆ จึงส่งผลให้ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกลายเป็นที่สนใจของคนทั่วโลก และยังเป็นที่มาของรายได้ที่มากขึ้นตามไปด้วย

ไพบูลย์ แพงเงิน (2549) กล่าวว่า การมอบรางวัลออสการ์เกิดขึ้นเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างโรงถ่ายภาพยนตร์และคนงานฝ่ายต่างๆเกี่ยวกับเรื่องรายได้ในช่วงที่ธุรกิจด้านภาพยนตร์กำลังประสบความล้มเหลว อีกทั้งมีกลุ่มนักการเมืองและกลุ่มศาสนามองว่าภาพยนตร์เป็นสิ่งเลวร้าย มอมเมาประชาชน สถาบันศิลปะและวิทยาการด้านภาพยนตร์จึงต้องทำหน้าที่คัดเลือกภาพยนตร์ที่พิจารณาแล้วว่าเป็นผลงานที่มีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อลดความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้น

การมอบรางวัลออสการ์ ได้แบ่งรางวัลออกเป็นสาขาต่างๆ 24 สาขา ได้แก่ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, ผู้แสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยม, ผู้แสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยม, ผู้แสดงสมทบฝ่ายชายยอดเยี่ยม, ผู้แสดงสมทบฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม, ผู้กำกับยอดเยี่ยม, บทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม, บทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม, กำกับภาพยอดเยี่ยม, ตัดต่อยอดเยี่ยม, ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม, เพลงประกอบยอดเยี่ยม, ภาพยนตร์การ์ตูนยอดเยี่ยม, ภาพยนตร์ใช้ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม, ภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม, กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม, ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม, แต่งหน้ายอดเยี่ยม

เยี่ยม, ตัดต่อเสียงยอดเยี่ยม, บันทึกเสียงยอดเยี่ยม, เทคนิคพิเศษยอดเยี่ยม และภาพยนตร์ขนาดสั้นยอดเยี่ยม

คณะกรรมการผู้เสนอรายชื่อรางวัลในสาขาต่างๆเพื่อเข้าชิงมาจากบุคคลหลายกลุ่มในวงการภาพยนตร์ กลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุดได้แก่นักแสดง รองลงมาคือกลุ่มผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ นอกจากนั้นจะเป็นกลุ่มของนักเขียนบท กลุ่มผู้กำกับการแสดงและอื่นๆ โดยมีกระบวนการในการคัดเลือกภาพยนตร์จากการลงคะแนนในบัตรซึ่งให้ใส่รายชื่อภาพยนตร์และผู้ที่เหมาะสมจะได้รับรางวัลในสาขาต่างๆอย่างละ 5 ลำดับ จากนั้นจะนำบัตรลงคะแนนนับ โดยชื่อที่ได้รับเลือกให้อยู่ในอันดับ 1 ที่มีปริมาณเกินกว่า 1 ใน 6 ของบัตรลงคะแนนทั้งหมดจะได้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโดยอัตโนมัติ และจะทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนได้รายชื่อ 5 ลำดับครบทุกสาขา

รางวัลที่ได้รับยกย่องว่ามีความยิ่งใหญ่และเป็นที่หมายปองที่สุดในการมอบรางวัลออสการ์คือ รางวัลในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม เนื่องจากการแสดงให้เห็นว่าภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลมีการผสมผสานด้านองค์ประกอบของภาพยนตร์ในด้านต่างๆได้อย่างลงตัว อีกทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับ นักแสดง หรือทีมงานผู้สร้างภาพยนตร์ ก็ยังมีโอกาสได้รับรางวัลออสการ์ ในสาขาต่างๆด้วย

แม้ฮอลลีวูดจะได้รับยกย่องว่าแหล่งอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ไม่ได้หมายความว่าภาพยนตร์ทุกเรื่องที่มาจากฮอลลีวูดจะได้รับความนิยม เป็นที่น่าสังเกตว่าภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่ไม่ใช่ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ แต่เป็นภาพยนตร์ตามกระแสที่คนในสังคมมีการบอกต่อกันไปว่าควรจะไปชม เพราะถ้าหากไม่ไปชมแล้วอาจจะกลายเป็นคนที่ไม่ทันกระแสสังคมได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาพยนตร์แนวซูเปอร์ฮีโร่ และภาพยนตร์ที่ใช้เทคนิคพิเศษในการสร้าง ซึ่งภาพยนตร์เหล่านี้มักจะมีการนำเสนอภาพของการใช้ความรุนแรง และการแต่งตัวของนักแสดงหญิงที่ชัวยวนรวมอยู่ด้วย ดังนั้นผู้ที่รับชมภาพยนตร์ดังกล่าวอาจได้รับการปลูกฝังค่านิยมบางอย่างที่ไม่เหมาะสมโดยไม่รู้ตัวตามไปด้วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสร้างภาพยนตร์ขึ้นมาหนึ่งเรื่อง สามารถเก็บรักษาฟิล์มของภาพยนตร์เอาไว้ได้อย่างยาวนาน และสามารถนำมาผลิตซ้ำได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมจะถูกผลิตซ้ำและส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน และภาพยนตร์บางเรื่องยังจะถูกยกย่องให้เป็นภาพยนตร์ล้ำค่า เพราะเป็น

ภาพยนตร์เก่าที่เคยได้รับความนิยมจากคนในสังคมเป็นอย่างมากในยุคหนึ่ง หากภาพยนตร์เหล่านั้นนำเสนอภาพและแนวความคิดที่ไม่เหมาะสม ก็จะทำให้ผู้ชมที่ชมภาพยนตร์เพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียว แต่ขาดวิจารณญาณในการเลือกรับแก่นความคิดที่แฝงมาถูกปลูกฝังค่านิยมบางอย่าง และหลงเชื่อตามคำชวนเชื่อที่ปรากฏในภาพยนตร์ได้อย่างง่ายดาย

ประวิทย์ แต่งอักษร (2555) กล่าวว่า สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนในสังคมไม่นิยมเลือกรับชมภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ โดยเฉพาะคนในสังคมไทย เนื่องจากมีความคิดที่ว่าภาพยนตร์ออสการ์นั้นดูแล้วเครียด เข้าใจยาก การชมภาพยนตร์ควรจะเลือกชมเรื่องที่สร้างความสนุกสนาน และผ่อนคลายอารมณ์มากกว่า อีกทั้งโรงภาพยนตร์ต่างๆก็ไม่ให้การสนับสนุน โดยสังเกตได้ว่า ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ ในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จะถูกเลือกนำมาฉายเป็นบางเรื่อง และบางโรงภาพยนตร์เท่านั้น เนื่องจากผู้ซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาฉายก็ต้องคำนึงถึงผลกำไรทางด้านการตลาด จึงทำให้ภาพยนตร์ ฮอลลีวูดประเภทเดิมๆยังคงได้รับความนิยมต่อไปในสังคม

ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จะทำให้เรารู้ว่าแท้จริงแล้วภาพยนตร์รางวัลออสการ์เป็นภาพยนตร์ที่สามารถสร้างความสนุกสนาน และไม่ได้เข้าใจยากอย่างที่คิด อีกทั้งยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมในการเลือกชมภาพยนตร์คุณภาพ ไม่ตกเป็นทาสของภาพยนตร์ตลาดที่เน้นขายความเชื่อดูของดารานำแสดง หรือขายภาพสวยคอสเพลย์ แต่ขาดคุณค่าทางจิตใจมอบให้กับผู้ชม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศกำลังเจริญก้าวหน้า ข่าวสารต่างๆ ส่งผ่านถึงกันได้อย่างไร้พรมแดน รวมทั้งภาพยนตร์ซึ่งถือเป็นสารประเภทหนึ่ง que เข้าถึงผู้รับสารทุกกลุ่มได้ง่าย เนื่องจากเป็นการสื่อสารข้อความบางอย่างมาในรูปแบบของความบันเทิง หากคนในสังคมเลือกชมภาพยนตร์ที่ขาดคุณค่าทางจิตใจ หรือไร้ซึ่งแง่คิดที่เป็นประโยชน์แล้ว คนในสังคมนั้นอาจได้รับการปลูกฝังค่านิยมที่ไม่เหมาะสมจากภาพยนตร์ที่รับชมได้ แต่ในทางตรงกันข้าม หากคนในสังคมเลือกรับชมภาพยนตร์ที่มีคุณภาพ และให้แง่คิดต่างๆ ในการดำเนินชีวิตแล้ว คนในสังคมนั้นก็จะได้รับการกล่อมเกลาจิตใจ และยังสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมของคนในสังคมอื่นๆ จากการรับชมภาพยนตร์นานาชาติด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษารูปแบบของภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ในปี ค.ศ.2001-2011
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์แก่นความคิดที่แฝงอยู่ในภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปี ค.ศ.2001-2011

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ในปี ค.ศ.2001-2011 รวมทั้งสิ้น 11 เรื่อง โดยศึกษาจากวิธีดีภาพยนตร์ ดีวีดีภาพยนตร์ และจากเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ ได้แก่

- ปี ค.ศ.2001 A Beautiful Mind
- ปี ค.ศ.2002 Chicago
- ปี ค.ศ.2003 The Lord of the Rings: The Return of the King
- ปี ค.ศ.2004 Million Dollar Baby
- ปี ค.ศ.2005 Crash
- ปี ค.ศ.2006 The Departed
- ปี ค.ศ.2007 No Country for Old Men
- ปี ค.ศ.2008 Slumdog Millionaire
- ปี ค.ศ.2009 The Hurt Locker
- ปี ค.ศ.2010 The King's Speech
- ปี ค.ศ.2011 The Artist

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงรูปแบบของภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ปี ค.ศ. 2001-2011
2. ทำให้ทราบถึงแก่นความคิดที่แฝงอยู่ในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ปี ค.ศ.2001-2011

3. เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องภาพยนตร์ และเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบการชมภาพยนตร์ ให้สามารถชมภาพยนตร์ได้อย่างเข้าใจมากขึ้น

นิยามศัพท์เฉพาะ

รางวัลออสการ์ (Oscars) หมายถึง รางวัลที่มอบให้กับภาพยนตร์ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ซึ่งมอบโดยสถาบันศิลปะและวิทยาการด้านภาพยนตร์ (AMPAS) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่ารางวัลคาเดมีอวอร์ด (Academy Awards) แต่คนส่วนใหญ่รู้จักและนิยมเรียกว่ารางวัลออสการ์

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Picture) หมายถึง ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ซึ่งคัดเลือกและมอบรางวัลโดยสถาบันศิลปะและวิทยาการด้านภาพยนตร์ (AMPAS) เป็นรางวัลที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในการประกาศผลรางวัลออสการ์ เนื่องจากภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลเรื่องนี้จะถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีการผสมผสานองค์ประกอบทางภาพยนตร์ในด้านต่างๆ ได้ดีที่สุดในปีนั้นๆ โดยผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปี ค.ศ.2001-2011 เท่านั้น โดยจะใช้ชื่อภาพยนตร์และชื่อตัวละครเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เพื่อป้องกันการสับสนจากการแปลชื่อภาพยนตร์และตัวละครเป็นภาษาไทย ซึ่งอาจมีความหมายไม่ตรงกันกับชื่อภาษาอังกฤษ

รูปแบบของภาพยนตร์ (Form of the movie) หมายถึง องค์ประกอบของภาพยนตร์ ได้แก่ โครงเรื่องของภาพยนตร์, ความขัดแย้งในภาพยนตร์, การสร้างตัวละคร, ฉาก, สัญลักษณ์พิเศษ และมุมมองการเล่าเรื่องที่ปรากฏในภาพยนตร์ โดยผู้วิจัยจะศึกษาแต่ละประเด็น ดังนี้

โครงเรื่องของภาพยนตร์ จะศึกษาโครงสร้างการดำเนินเรื่อง ซึ่งแบ่งเป็น การเริ่มเรื่อง การพัฒนาเหตุการณ์ ภาวะวิกฤติ ภาวะคลี่คลาย และการยุติเรื่องราว

ความขัดแย้งในภาพยนตร์ จะศึกษาปมปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ตัวละครในเรื่อง โดยแบ่งเป็น ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ความขัดแย้งภายในจิตใจ และความขัดแย้งกับพลังภายนอก

การสร้างตัวละคร จะศึกษาถึงบุคลิกของตัวละครเอก ตัวละครร้าย และตัวละครประกอบของภาพยนตร์แต่ละเรื่อง โดยจะแบ่งการวิเคราะห์บุคลิกของตัวละครแต่ละประเภทออกเป็นเพศชายและเพศหญิง

ฉาก จะศึกษาถึงสถานที่และช่วงเวลาของการเกิดเหตุการณ์ในภาพยนตร์ เนื่องจากฉากเป็นองค์ประกอบหนึ่งในรูปแบบของภาพยนตร์ที่มีความสำคัญ และส่งผลต่อพฤติกรรมของตัวละครในเรื่อง

สัญลักษณ์พิเศษ จะศึกษาถึงความหมายของสัญลักษณ์พิเศษที่ปรากฏในเรื่องที่ศึกษาเท่านั้น ทั้งในรูปของสัญลักษณ์ทางภาพและสัญลักษณ์ทางเสียง โดยสัญลักษณ์ที่ปรากฏจะตีความได้ต่างกันเมื่อปรากฏในภาพยนตร์คนละเรื่อง

มุมมองในการเล่าเรื่อง จะศึกษาถึงการมองเหตุการณ์ในภาพยนตร์ว่ามีใครเป็นผู้เล่าเหตุการณ์ระหว่างการเล่าเรื่องจากบุคคลที่หนึ่ง การเล่าเรื่องจากบุคคลที่สาม การเล่าเรื่องจากบุคคลที่เป็นกลาง และการเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้าน

แก่นความคิด (Theme) หมายถึง ข้อความหลักของภาพยนตร์ ที่ผู้สร้างภาพยนตร์ต้องการจะสื่อสารมายังผู้ชม โดยข้อความเหล่านี้จะแฝงอยู่ในสัญลักษณ์ และบทสนทนาต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์

บทที่ 2

การตรวจเอกสาร

การวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบและแก่นความคิดในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม มีแก่นความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. รางวัลออสการ์
2. คุณลักษณะของสื่อภาพยนตร์
3. ประเภทของภาพยนตร์
4. แก่นความคิดโครงสร้างการเล่าเรื่องของภาพยนตร์
5. แก่นความคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหา
6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รางวัลออสการ์

ไพบูลย์ แพงเงิน (2549) ได้กล่าวถึงที่มาของรางวัลออสการ์เอาไว้ว่าเป็นรางวัลที่ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดในวงการภาพยนตร์ มอบโดยสถาบันศิลปะและวิทยาการด้านภาพยนตร์ (AMPAS) ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1920 ด้วยเหตุที่ว่าขณะนั้นอุตสาหกรรมและธุรกิจด้านภาพยนตร์กำลังเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง แต่ก็เริ่มเกิดความขัดแย้งกันขึ้นในหมู่โรงถ่ายภาพยนตร์ และคนงานฝ่ายต่างๆเกี่ยวกับเรื่องรายได้ ในขณะที่ฝ่ายผลิตต้องการจะใช้ต้นทุนที่น้อยที่สุด แต่คนงานก็ต้องการรายได้ที่มากขึ้น คนงานกลุ่มหนึ่งจึงได้รวมตัวจัดตั้งสถาบันของตนขึ้นมา ทำให้ฝ่ายนักแสดง ผู้กำกับ ผู้ผลิตก็ก่อตั้งกลุ่มของตนเองขึ้นมาเช่นกัน เมื่อเกิดสถาบันศิลปะและวิทยาการด้านภาพยนตร์ขึ้นก็ช่วยเข้ามาเจรจาความขัดแย้งต่างๆให้คลี่คลายลงไปได้

อีกเหตุผลหนึ่งของการก่อตั้งสถาบันศิลปะและวิทยาการด้านภาพยนตร์ คือ มีประชาชน 2 กลุ่มในสังคม ได้แก่ นักการเมืองและพระในศาสนาคริสต์ มองว่าภาพยนตร์เป็นสิ่งเลวร้ายและมอมเมาประชาชน ทำให้สถาบันต้องคัดเลือกภาพยนตร์ที่ผ่านการพิจารณาแล้วว่าเป็นผลงานที่มีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์แก่คนในสังคมขึ้นมา คือ รางวัลออสการ์ ที่มีการคัดเลือกในช่วงแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 1927 – กรกฎาคม 1928 แล้วประกาศรายชื่อพร้อมกับมอบรางวัลครั้งแรกในวันที่ 16 พฤษภาคม 1929 ณ ห้องบอลสซิมบอล룸 โรงแรมฮอลลีวูดรูสเวลต์ ในลอสแอนเจลิส

ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของรางวัลออสการ์ คือ รางวัลคาเดมีอวอร์ด แต่คนนิยมเรียกว่ารางวัลออสการ์มากกว่าโดยไม่ทราบความเป็นมาอย่างแน่ชัดว่าเป็นเพราะอะไร สัญลักษณ์ของรางวัลออสการ์ออกแบบโดย Cedric Gibbons หัวหน้าฝ่ายศิลป์ของ MGM Studio เป็นรูปตุ๊กตάνักรบอัสวินเพศชายถือดาบ ทำมาจากทองสัมฤทธิ์ ปักปลายดาบลงกับพื้นระหว่างเท้าทั้งสองข้าง แทนที่ตั้งเป็นสีดำ ด้านหน้าสลักตัวอักษรว่า AMPAS ซึ่งเป็นชื่อของสถาบันศิลปะและวิทยาการด้านภาพยนตร์

กรมอปรรางวัลออสการ์จะแบ่งประเภทของรางวัลออกเป็น 24 สาขาด้วยกัน ได้แก่ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, ผู้แสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยม, ผู้แสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยม, ผู้แสดงสมทบฝ่ายชายยอดเยี่ยม, ผู้แสดงสมทบฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม, ผู้กำกับยอดเยี่ยม, บทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม, บทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม, กำกับภาพยอดเยี่ยม, ตัดต่อยอดเยี่ยม, ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม, เพลงประกอบยอดเยี่ยม, ภาพยนตร์การ์ตูนยอดเยี่ยม, ภาพยนตร์ใช้ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม, ภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม, กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม, ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม, แต่งหน้ายอดเยี่ยม, ตัดต่อเสียงยอดเยี่ยม, บันทึกเสียงยอดเยี่ยม, เทคนิคพิเศษยอดเยี่ยม และภาพยนตร์ขนาดสั้นยอดเยี่ยม

คณะกรรมการผู้ตัดสินรางวัลมาจากสมาชิกของสถาบันศิลปะและวิทยาการด้านภาพยนตร์ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่หลากหลายในวงการภาพยนตร์ กลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุดได้แก่นักแสดง รองลงมาคือผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ นอกจากนั้นจะเป็นนักเขียนบท ผู้กำกับการแสดงและอื่นๆ โดยมีกระบวนการในการเสนอชื่อ การคัดเลือก การลงคะแนน และการประกาศผลเพื่อมอบรางวัลโดยสรุปได้ดังนี้

ขั้นแรกคณะกรรมการจะชมภาพยนตร์ซึ่งอยู่ในขอบข่ายที่จะได้รับเสนอชื่อ จากนั้นจะเสนอชื่อของภาพยนตร์และนักแสดงที่สมควรจะได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ ทางสถาบันจะทำการตรวจนับรายชื่อแล้วนำเข้ากระบวนการคัดเลือกและลงคะแนน เมื่อคณะกรรมการเลือกลงคะแนน ภาพยนตร์และผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขาต่างๆ ได้ครบ 5 อันดับแล้ว ทางสถาบันก็จะนำไปลงคะแนนมอบรางวัล ก่อนที่จะจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลขึ้น

วิธีการในการลงคะแนนนั้นไม่ซับซ้อน โดยสมาชิกของสถาบันศิลปะและวิทยาการด้านภาพยนตร์จะได้รับใบลงคะแนนของรางวัลในแต่ละสาขา เพื่อใส่รายชื่อภาพยนตร์ นักแสดง และ

ผู้กำกับลงไปสาขาระดับ 5 อันดับ จากนั้นทางสถาบันจะเก็บใบลงคะแนนดังกล่าวมานับคะแนน โดยนับจากผลที่ปรากฏในแต่ละอันดับโดยเริ่มจากลำดับสูงสุด หากชื่อที่ได้รับเลือกให้อยู่อันดับ 1 มีปริมาณมากกว่า 1 ใน 6 ของบัตรลงคะแนนทั้งหมด ก็จะถูกเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลโดยอัตโนมัติ จากนั้นก็จะตัดรายชื่อภาพยนตร์ หรือบุคคลนั้นทิ้งไป เพื่อมาหารายชื่อต่อไปที่ได้คะแนนในอันดับที่ 2 มากที่สุด และจะทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนได้รายชื่อครบทั้ง 5 อันดับในทุกสาขา

รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม เป็นรางวัลที่ได้รับยกย่องว่ามีความยิ่งใหญ่และเป็นที่หมายปองที่สุดในการมอบรางวัล เนื่องจากการแสดงให้เห็นว่าภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลมีการผสมผสานด้านองค์ประกอบของภาพยนตร์ในด้านต่างๆได้อย่างลงตัว อีกทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับ นักแสดง หรือทีมงานผู้สร้างภาพยนตร์ ก็ยังมีโอกาสได้รับรางวัลออสการ์ ในสาขาต่างๆด้วย นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นเกียรติประวัติแก่ทีมงาน และยังช่วยยกระดับมาตรฐานและชื่อเสียงในวงการภาพยนตร์ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลให้ผลงานได้รับความสนใจจากสาธารณชน เกิดการจ้างงาน และรายได้ที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นสาเหตุให้ผู้กำกับภาพยนตร์ นักแสดงและทีมงานพยายามสร้างและพัฒนาผลงานเพื่อให้ได้รับรางวัลในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะของสื่อภาพยนตร์

จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย (2544) กล่าวว่า ศิลปะภาพยนตร์มีมาตั้งแต่สมัยที่มนุษย์ยังอาศัยอยู่ในถ้ำ จิตเขียนภาพเคลื่อนไหวต่างๆตามผนังถ้ำ จนกระทั่งมีการสร้างอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพนิ่งเพื่อบันทึกภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ พัฒนาเป็นกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวเพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ประกอบการเรื่องราวจากจินตนาการ จนเกิดเป็นภาพยนตร์ขึ้นในที่สุด โดยการสร้างภาพยนตร์นั้นได้ผ่านกระบวนการประมวลเนื้อหา ภาพ เสียง สี ดนตรี ถ้อยคำ และการแสดงอย่างผสมกลมกลืน จนถือได้ว่าการสร้างภาพยนตร์เป็นการสร้างงานศิลปะแขนงหนึ่ง

กาญจนา แก้วเทพ (2542) กล่าวถึงคุณลักษณะของสื่อภาพยนตร์เอาไว้ว่า ภาพยนตร์เป็นสื่อชนิดหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อมอบความบันเทิงให้แก่ผู้ชมเป็นหลัก โดยได้ผสมองค์ประกอบทางศิลปะที่มีอยู่แล้วในสังคมจากศิลปะแขนงอื่นๆมารวมกัน เช่น วิธีการเล่าเรื่องแบบนวนิยาย การแสดงละครเวที เพลงและดนตรีจากเพลงพื้นบ้าน เป็นต้น ทำให้ภาพยนตร์ได้รับฉายานามว่า ศิลปะแขนงที่เจ็ด

หน้าที่พื้นฐานของภาพยนตร์ในยุคเริ่มแรกที่ภาพยนตร์เพิ่งถือกำเนิดนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนชั้นล่างในสังคมที่ย้ายเข้ามาทำงานในเมือง ทำให้ถูกตัดขาดจากศิลปะที่เป็นความบันเทิงดั้งเดิมของตน และเนื่องจากภาพยนตร์เป็นการนำศิลปะหลายแขนงมาผสมผสานกัน คนเหล่านี้จึงใช้การชมภาพยนตร์เพื่อหาความบันเทิงในยามว่างกับสมาชิกในครอบครัว

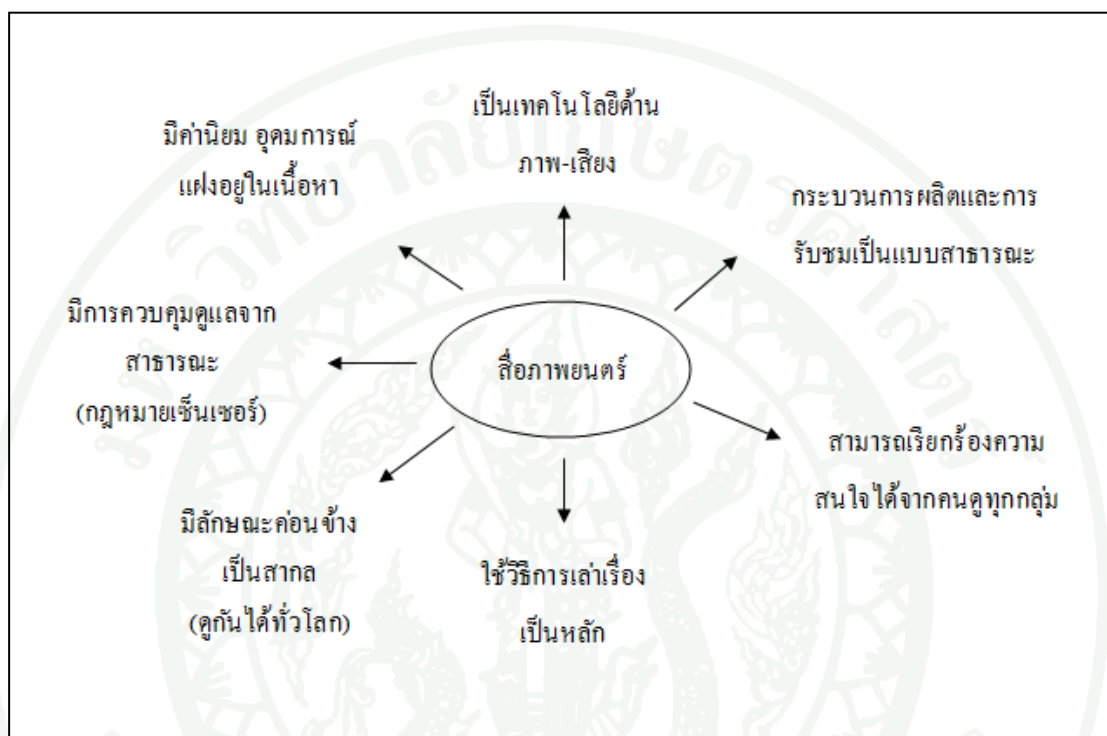
ในเวลาต่อมาผู้คนเริ่มตระหนักถึงศักยภาพของสื่อชนิดนี้ เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถนำเสนอได้ทั้งภาพและเสียงในเวลาเดียวกัน เนื่องจากมีคุณสมบัติในการสร้างภาพเพื่อเร้าอารมณ์ ชักจูงโน้มน้าวให้ผู้ชมหันมาสนใจได้ง่าย อีกทั้งยังมีเนื้อเรื่องที่ชวนให้ติดตาม ภาพยนตร์จึงถูกนำมาใช้เพื่อการโน้มน้าวชักชวน เป็นการให้ความบันเทิงที่แฝงวัตถุประสงค์บางอย่างเอาไว้ โดยเริ่มแรกเป็นการนำมาใช้เพื่อโฆษณาชวนเชื่อเพื่อเป้าหมายทางการเมือง จนพัฒนามาเป็นใช้ในการธุรกิจการค้า เช่น หนังสือยาในสังคมไทย เป็นต้น

เมื่อสื่อภาพยนตร์มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ ก็มีการกำเนิดของสื่อภาพยนตร์รูปแบบใหม่ เรียกว่า ภาพยนตร์สารคดีบันทึกความเคลื่อนไหวของสังคม (social documentary film) และยังมีการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของภาพยนตร์ไปอย่างมากมาย โดยมีการเกิดขึ้นของภาพยนตร์หลากหลายประเภท ที่ไม่ได้เน้นการนำเสนอความงดงามทางศิลปะ แต่เป็นการนำเสนอภาพและเรื่องราวที่สามารถทำเงินได้ เช่น ภาพน่ากลัวสยองขวัญ และภาพโป๊เปลือย เป็นต้น ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากสื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่มีแหล่งรายได้หลักจากผู้ชมเป็นหลัก ดังนั้นการผลิตภาพยนตร์จึงต้องคำนึงถึงปัจจัยเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นหลัก จึงจำเป็นต้องผลิตเนื้อหาที่ได้รับความนิยมจากคนส่วนใหญ่ในสังคม

แต่ในขณะเดียวกันคนบางกลุ่มก็มองว่าการนำเสนอเนื้อหาเหล่านั้นเป็นการทำลายภาพลักษณ์อันงดงามของสื่อภาพยนตร์ จึงมีการจัดตั้งสำนักวิชาการที่ทำหน้าที่ในการศึกษาสื่อภาพยนตร์ขึ้นอย่างมากมาย มีการเกิดขึ้นของกลุ่มวิจารณ์ภาพยนตร์ และประเพณีในการวิจารณ์ภาพยนตร์ อีกทั้งยังมีกฎหมายควบคุมการนำเสนอภาพในสื่อชนิดนี้ เนื่องจากเป็นสื่อที่มีอิทธิพลอย่างสูงในการหล่อหลอมอุดมการณ์ และค่านิยมของคนในสังคม

นอกจากนี้ ไบบูลย์ แวงเงิน (2549) ยังกล่าวเพิ่มเติมไว้ด้วยว่า พัฒนาการของภาพยนตร์นั้นเริ่มต้นมาจากภาพยนตร์กลางแปลง พัฒนามาเป็นการฉายในโรงภาพยนตร์ จนในปัจจุบันพัฒนามาถึงขั้นการผลิตเป็นวีซีดี และดีวีดี ที่สามารถเช่าหรือซื้อมาดูกันที่บ้านได้ ไม่จำเป็นต้องไป

รับชมในที่สาธารณะเพียงอย่างเดียวเหมือนเช่นในอดีต ทำให้ความแพร่หลายของการชมภาพยนตร์มีมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งการพัฒนาไปเช่นนี้จะยิ่งส่งผลให้ภาพยนตร์กลายเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้ชมได้อย่างแพร่หลายมากขึ้น

ภาพที่ 3 คุณลักษณะของสื่อภาพยนตร์
ที่มา: กาญจนา แก้วเทพ (2541: 55)

ประเภทของภาพยนตร์

กาญจนา แก้วเทพ (2541) ได้กล่าวถึงประเภทของภาพยนตร์ (Genres) เอาไว้ว่า คำว่า Genres เป็นภาษาฝรั่งเศส แปลว่า ประเภท ถูกนำมาใช้ในการแบ่งประเภทของภาพยนตร์ออกเป็นแบบต่างๆ ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาที่ต่างกัน ในการสร้างภาพยนตร์หนึ่งเรื่องจะต้องมีการกำหนดประเภทของภาพยนตร์ก่อน จึงจะระบุรายละเอียดในส่วนต่างๆ ของภาพยนตร์ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าประเภทของภาพยนตร์เป็นกรอบกำหนดเนื้อหาของภาพยนตร์ด้วย

Dirks (2009) ได้แบ่งประเภทของภาพยนตร์ออกเป็น 11 ประเภทด้วยกัน ดังนี้

1. **ภาพยนตร์แอ็กชัน (Action)** หมายถึง ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเน้นไปทางการต่อสู้ มีการใช้อาวุธต่างๆเข้าต่อสู้กันระหว่างกลุ่ม โดยมักจะแบ่งตัวละครเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจน ได้แก่การต่อสู้ระหว่างตัวละครเอกกับตัวละครร้าย

2. **ภาพยนตร์ผจญภัย (Adventure)** หมายถึง ภาพยนตร์ที่นำเสนอความตื่นเต้นของการเดินทางเพื่อไปค้นพบสิ่งใหม่ หรือดินแดนใหม่ หรือเพื่อค้นหาทรัพย์สินล้ำค่า มีความคล้ายคลึงกับภาพยนตร์แอ็กชันที่ต้องมีการต่อสู้ ฝ่าฟันอันตรายในดินแดนตัวละครเอกเดินทางไป ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของดินแดน สัตว์ร้าย หรือภัยธรรมชาติ

3. **ภาพยนตร์ตลก (Comedy)** หมายถึง ภาพยนตร์ที่นำเสนอเนื้อหาเบาสมอง มีการสอดแทรกมุขตลกเอาไว้ผ่านทางตัวละคร บทสนทนา และการแสดงออกของตัวละคร มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกผ่อนคลายและหัวเราะไปกับเรื่องราวต่างๆที่ดำเนินไป

4. **ภาพยนตร์แก๊งสเตอร์ (Crime&Gangster)** หมายถึง ภาพยนตร์ที่มีเหตุการณ์ฆาตกรรม มีความขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มอาชญากร หรืออาชญากรกับตำรวจ นำเสนอเรื่องราวของกลุ่มผู้ทำผิดกฎหมาย

5. **ภาพยนตร์ชีวิต (Drama)** หมายถึง ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาจริงจัง นำเสนอเรื่องราวของชีวิตมนุษย์ที่ต้องเจอกับความยากลำบากและอุปสรรคต่างๆในชีวิต ตัวละครต้องฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อให้พบกับความสำเร็จ

6. **ภาพยนตร์มหากาพย์ (Epics/Historical)** หมายถึง ภาพยนตร์ที่ลงทุนสร้างอย่างยิ่งใหญ่ อาจเป็นภาพยนตร์ย้อนยุค หรือภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ หรือภาพยนตร์เทพนิยาย มีความโดดเด่นในเรื่องของเครื่องแต่งกาย และฉากที่มีความยิ่งใหญ่ มีการผสมผสานของภาพยนตร์ประเภท ผจญภัยอยู่ด้วย ตัวละครเอกมีลักษณะเป็นวีรบุรุษและมีความกล้าหาญ

7. **ภาพยนตร์สยองขวัญ (Horror)** หมายถึง ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อปลุกจินตนาการด้านความกลัวของผู้ชมให้เกิดขึ้น เป็นภาพยนตร์ที่มักนำเสนอภาพสยองขวัญ ปัจจุบันนี้มีภาพยนตร์สยองขวัญหลายประเภท เช่น เรื่องของผี วิญญาณ เรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติ เรื่องของสัตว์ร้าย

ในตำนานที่พื้นถิ่นชีพขึ้นมาอีกครั้ง เรื่องของชาตกรโรคจิต เรื่องของภัยจากอวกาศและมนุษย์ต่างดาว และเรื่องของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ผิดพลาด

8. ภาพยนตร์เพลง (Musical/Dance) หมายถึง ภาพยนตร์ที่ฉากการร้องเพลงหรือการเต้นรำเป็นองค์ประกอบสำคัญ มีเพลงเป็นตัวดำเนินเรื่องหลัก ส่วนเนื้อเรื่องทำหน้าที่เป็นบทนำให้กับเพลงเท่านั้น

9. ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (Science/Fiction) หมายถึง ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาจำลองเหตุการณ์และจินตนาการถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือการสร้างอาวุธอันตรายพลังเพื่อทำลายล้าง หรืออาจมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนอกโลกและสิ่งมีชีวิตจากอวกาศ

10. ภาพยนตร์สงคราม (War) หมายถึง ภาพยนตร์ที่จำลองเหตุการณ์การสู้รบระหว่างสองฝ่าย ส่วนใหญ่มักจะนำเหตุการณ์ของสงครามที่เกิดขึ้นจริงมาถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ เนื้อหาอาจกล่าวถึงการต่อต้านสงคราม การแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญในการสู้รบ หรือแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ตกอยู่ในสงคราม แต่ส่วนใหญ่เพื่อจะแสดงให้เห็นความเจ็บปวดและการสูญเสียที่เกิดขึ้น

11. ภาพยนตร์คาวบอย (Western) หมายถึง ภาพยนตร์จำลองชีวิตของคนอเมริกันในสมัยก่อน มีฉากหลังเป็นทะเลทรายอันแห้งแล้งในแถบตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกา ตัวละครเอกเป็นวีรบุรุษต้องจี้ม้า และต่อสู้กับผู้ร้ายเพื่อปกป้องบ้านเมือง

การศึกษาเรื่องประเภทของภาพยนตร์จะทำให้เห็นถึงรูปแบบและแก่นความคิดของภาพยนตร์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งภาพยนตร์ต่างประเภทกันอาจใช้รูปแบบเพื่อนำเสนอเนื้อหาต่างกัน และสะท้อนแก่นความคิดที่แตกต่างกันออกไป

แก่นความคิดโครงสร้างการเล่าเรื่องของภาพยนตร์

กุหลาบ มัลลิกะมาส (2540) ได้เสนอแนะแนวทางการวิเคราะห์ภาพยนตร์เอาไว้ว่า โครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ โครงเรื่อง (Plot), แก่นเรื่อง (Theme), ความขัดแย้ง (Conflict), ตัวละคร (Character), ฉาก

(Setting), สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) และมุมมองในการเล่าเรื่อง (Point of view) ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียด ดังนี้

โครงเรื่อง (Plot)

โครงเรื่อง คือ ลำดับ หรือทิศทางของการดำเนินเรื่อง ที่มีการกำหนดเอาไว้เป็นกรอบของเหตุการณ์ทั้งหมดในเรื่องที่ดำเนินตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นลำดับเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมของตัวละคร หรือเป็นการดำเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง โครงเรื่องเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของภาพยนตร์ โดยปกติจะมีการลำดับเหตุการณ์ในการเล่าเรื่องไว้ 5 ขั้นตอน ได้แก่

1. **การเริ่มเรื่อง (Exposition)** การเริ่มเรื่องเป็นการชักจูงความสนใจให้ติดตามเรื่องราว มีการแนะนำตัวละคร ฉากหรือสถานที่ อาจมีการเปิดประเด็นปัญหา หรือเผยปมขัดแย้งเพื่อให้เนื้อเรื่องชวนติดตาม การเริ่มเรื่องไม่จำเป็นต้องเรียงตามลำดับเหตุการณ์ อาจเริ่มเรื่องจากตอนกลางเรื่อง หรือย้อนจากตอนท้ายเรื่องไปหาต้นเรื่องก็ได้

2. **การพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action)** คือ การที่เรื่องราวดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและสมเหตุสมผล ปมปัญหาหรือข้อขัดแย้งเริ่มทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ตัวละครอาจมีความลำบากใจ หรือเกิดสถานการณ์ที่มีความยุ่งยากขึ้นในเรื่อง

3. **ภาวะวิกฤติ (Climax)** คือ เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดของเรื่อง จะเกิดขึ้นเมื่อเรื่องราวกำลังถึงจุดแตกหัก และตัวละครอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ

4. **ภาวะคลี่คลาย (Falling Action)** คือ สภาพหลังจากที่จุดวิกฤติได้ผ่านพ้นไปแล้วเงื่อนไขและประเด็นปัญหาได้รับการเปิดเผยหรือข้อขัดแย้งได้รับการขจัดออกไป

5. **การยุติเรื่องราว (Ending)** คือ การสิ้นสุดของเรื่องราวทั้งหมด การจบอาจหมายถึงความสูญเสีย อาจจบแบบมีความสุข หรือทิ้งท้ายไว้ให้ขบคิดก็ได้

ความขัดแย้ง (Conflict)

ความขัดแย้งเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของเรื่อง ที่สร้างปมปัญหาให้กับตัวละคร เพื่อหาหนทางแก้ปัญหา ความขัดแย้งจะทำให้เห็นพัฒนาการของเหตุการณ์ และพฤติกรรมของตัวละคร ความสำคัญของความขัดแย้งที่มีต่อโครงเรื่องคือ เป็นสิ่งที่ทำให้เรื่องราวดำเนินไปอย่างมีทิศทาง หากเรื่องใดมีความขัดแย้งที่สมเหตุสมผลมีที่มาที่ไปแน่นอน เรื่องราวนั้นๆก็จะดำเนินไปอย่างน่าเชื่อถือ ความขัดแย้งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

1. ความขัดแย้งระหว่างบุคคล คือ การที่ตัวละครสองฝ่ายไม่ลงรอยกัน แต่ละฝ่ายต่อต้านกัน หรือพยายามทำลายล้างกัน เช่น การรบของฝ่ายทหารสองฝ่าย หรือการทำสีกระหว่างสองตระกูล เป็นต้น
2. ความขัดแย้งภายในจิตใจ เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายใน ตัวละครจะมีความสับสน หรือยุ่งยากลำบากใจในการตัดสินใจเพื่อจะกระทำการอย่างที่ได้คิดไว้ เช่น ความขัดแย้งกับความสำนึก รับผิดชอบ หรือความรู้สึกขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ ทางสังคม
3. ความขัดแย้งกับพลังภายนอก เช่น ความขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมหรือธรรมชาติอันโหดร้าย เป็นต้น

ตัวละคร (Character)

ตัวละคร หมายถึง ผู้ทำหน้าที่เดินเนื้อหาพาเรื่องราวไปสู่จุดจบของเรื่อง ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งที่เป็นมนุษย์และที่ไม่ใช่มนุษย์ อาจเป็นสัตว์ หรือสิ่งของก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับผู้นำเสนอเรื่อง ต้องการจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร นอกจากนี้ยังหมายถึง บุคลิกลักษณะของตัวละคร ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตา หรืออุปนิสัยใจคอของตัวละครด้วย โดยตัวละครแต่ละตัวจะต้องมีองค์ประกอบ 2 ส่วนเสมอ นั่นคือ ส่วนที่เป็นความคิด (Conception) และส่วนที่เป็นพฤติกรรม (Presentation)

ตัวละครในภาพยนตร์จะแบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ ตัวละครเอก ตัวละครร้าย และตัวละครประกอบ มีรายละเอียด ดังนี้

ตัวละครเอก (protagonist) จะเป็นศูนย์กลางของโครงเรื่องของภาพยนตร์ทั้งหมด เพราะเป็นตัวละครที่ร้อยเรื่องราวต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อแสดงให้เห็นแก่นของเรื่อง

ตัวลักร้าย (antagonist) จะเป็นตัวละคร หรือเป็นสิ่งที่ขู่เข็ญตัวละครเอก และทำให้เกิดความขัดแย้งกับตัวละครเอก ตัวลักร้ายอาจจะเป็นทั้งตัวละครที่เป็นสิ่งมีชีวิต หรือไม่มีชีวิต เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ได้

ตัวประกอบอื่นๆ เป็นตัวละครที่ใส่เข้ามาไว้ในเรื่องเพื่อให้เรื่องดูสมจริงยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ฟิลิปดา (2548) ยังกล่าวเพิ่มเติมเอาไว้ว่าลักษณะของตัวละครแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ โดยจะสังเกตได้จากการกระทำของตัวละครที่โต้ตอบกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการพูดคุยกับตัวละครตัวอื่นๆ ในเรื่อง หรือจากความคิดของตัวละครที่พูดกับตนเอง โดยตัวละครทั้ง 2 ลักษณะนั้น ได้แก่

ตัวละครแบบมีมิติ (round character) เป็นตัวละครที่มีหลากหลายคุณสมบัติและอารมณ์ มีจุดเด่นจุดด้อย มีความซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม หรือความคิดหลังจากที่ได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ ในเรื่อง เป็นลักษณะของตัวละครที่ค่อนข้างมีความสมจริง

ตัวละครแบบแบน (flat character) เป็นตัวละครที่บุคลิกไม่ซับซ้อน อาจมีเพียงมิติเดียว มักใช้เป็นลักษณะของตัวละครประกอบที่ไม่สำคัญ

แก่นความคิด (Theme)

แก่นความคิด หรือแก่นเรื่อง คือ ความคิดหลักในการดำเนินเรื่องซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเล่าเรื่องเพื่อให้มีความเข้าใจถึงแก่นความคิดหลักของผู้เล่า อาจเป็นแก่นเรื่องที่เกี่ยวกับความรัก ศีลธรรม เรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ เรื่องอำนาจ เป็นต้น ซึ่งแก่นเรื่องจะมีความแตกต่างกันไปตามโครงสร้างที่ต้องการนำเสนอ

ฉาก (Setting)

ฉากเป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาพยนตร์ เนื่องจากการเล่าเรื่องในภาพยนตร์คือ การถ่ายทอดเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกัน และเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นโดยปราศจากสถานที่ที่มีได้ ดังนั้นฉากจึงมีความสำคัญเพราะทำให้มีสถานที่รองรับเหตุการณ์ต่างๆของเรื่อง นอกจากนี้ฉากยังมีความสำคัญในแง่ที่สามารถบ่งบอกความหมายบางอย่างของเรื่องมีอิทธิพลต่อความคิด หรือการกระทำของตัวละครได้อีกด้วย เพราะตัวละครที่มีต้นกำเนิด หรืออาศัยอยู่ในสถานที่ต่างกัน ก็ย่อมมีบุคลิกและทัศนคติที่แตกต่างกัน ฉากแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. ฉากที่เป็นธรรมชาติ ได้แก่ สภาพแวดล้อมธรรมชาติที่แวดล้อมตัวละคร เช่น ป่าไม้ ทุ่งหญ้า ลำธาร หรือ บรรยากาศคำเช้าในแต่ละวัน
2. ฉากที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่มนุษย์มีไว้เพื่อใช้สอย
3. ฉากที่เป็นช่วงเวลาหรือยุคสมัย ได้แก่ ยุคสมัย หรือช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ตามท้องเรื่อง
4. ฉากที่เป็นการดำเนินชีวิตของตัวละคร หมายถึง สภาพแบบแผนหรือกิจวัตรประจำวันของตัวละคร ของชุมชน หรือท้องถิ่นที่ตัวละครอาศัยอยู่
5. ฉากที่เป็นสภาพแวดล้อมเชิงนามธรรม คือสภาพแวดล้อมที่จับต้องไม่ได้แต่มีลักษณะเป็นความเชื่อ หรือความคิดของคน เช่น ค่านิยม ธรรมเนียม ประเพณี เป็นต้น

สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol)

ลักษณะการเล่าเรื่องในภาพยนตร์มักมีการใช้สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) เพื่อสื่อความหมายอยู่เสมอ สำหรับสัญลักษณ์พิเศษในภาพยนตร์ที่ใช้ในการสื่อความหมายนั้นประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ทางภาพ และสัญลักษณ์ทางเสียง

1. **สัญลักษณ์ทางภาพ** คือ องค์ประกอบของภาพยนตร์ที่ถูกนำเสนอซ้ำๆ อาจเป็นวัตถุ สถานที่ หรือสิ่งมีชีวิตทั้งที่เป็นตัวบุคคล หรือสัตว์ก็ได้ สัญลักษณ์อาจเป็นภาพเพียงภาพเดียว หรือเป็นกลุ่มของภาพที่เกิดจากการตัดต่อ

2. **สัญลักษณ์ทางเสียง** คือ เสียงต่างๆ ที่ถูกใช้เพื่อแสดงความหมายอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบความหมาย หรือเพื่อแสดงวัตถุประสงค์ของตัวละคร ไม่ใช่การใช้อารมณ์ร่วมกับตัวละครและเรื่องราวของภาพยนตร์

ในการศึกษาภาพยนตร์ที่ดีควรจะต้องทำการวิเคราะห์ทั้งสัญลักษณ์ทางภาพและเสียงประกอบกัน เพราะจะทำให้เข้าใจความหมายที่แฝงเอาไว้ในภาพยนตร์ได้ดียิ่งขึ้น

มุมมองในการเล่าเรื่อง (Point of view)

มุมมองในการเล่าเรื่อง คือ การมองเหตุการณ์ การเข้าใจพฤติกรรมของตัวละครตัวใด ตัวหนึ่ง หรือหมายถึง การที่ผู้เล่ามองเหตุการณ์จากวงในใกล้ชิด หรือจากวงนอกในระยะห่างๆ ซึ่งแต่ละจุดยืนมีความน่าเชื่อถือแตกต่างกัน จุดยืนในการเล่าเรื่องมีความสำคัญต่อการเล่าเรื่องอย่างยิ่ง เพราะจุดยืนจะมีผลต่อความรู้สึกของผู้ชม และมีผลต่อการชักจูงอารมณ์ของผู้เสพเรื่องเล่า มุมมองในการเล่าเรื่องแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. **เล่าเรื่องจากจุดยืนบุคคลที่หนึ่ง (The first-Person Narrator)** คือ การที่ตัวละครตัวเอกของเรื่องเป็นผู้เล่าเรื่องเอง ข้อสังเกตในการเล่าเรื่องนี้คือ ตัวละครหลักเป็นผู้เล่าเองทำให้ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ แต่มีข้อเสียตรงเป็นการเล่าเรื่องที่อาจมีอคติปะปนอยู่ด้วย การเล่าเรื่องในจุดยืนบุคคลที่หนึ่งพบได้บ่อยในภาพยนตร์นักสืบ และภาพยนตร์อัตชีวประวัติ

2. **เล่าเรื่องจากบุคคลที่สาม (The Third-Person Narrator)** คือการที่ผู้เล่ากล่าวถึงตัวละครตัวอื่น ที่ตัวเองพบเห็นหรือเกี่ยวข้องกับ จุดเน้นของเรื่องทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้เล่า

3. **การเล่าเรื่องจากจุดยืนที่เป็นกลาง (The Objective Narrator)** เป็นจุดยืนที่ผู้สร้างพยายามทำให้เกิดความเป็นกลาง ปราศจากอคติในการนำเสนอ เป็นการเล่าเรื่องที่ไม่สามารถเข้าถึงอารมณ์ของตัวละครได้อย่างลึกซึ้ง เนื่องจากการเล่าเรื่องจากวงนอก เป็นการสังเกตหรือรายงานเหตุการณ์โดยให้ผู้ชมตัดสินใจเรื่องราวงเอง ผู้สร้างมักไม่ใช้กล้องมุมสูง หรือใช้ฟิลเตอร์เพื่อปรุงแต่ง

รูปภาพ เนื่องจากจะทำให้ภาพยนตร์ขาดความสมจริง การเล่าเรื่องชนิดนี้พบบ่อยในภาพยนตร์ข่าวสารคดี รวมทั้งภาพยนตร์แนวสมจริง

4. การเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้าน (The Omniscient Narrator) คือการเล่าเรื่องที่ไม่มีข้อจำกัด สามารถหยั่งจิตใจของตัวละครทุกตัว สามารถย้ายเหตุการณ์ สถานที่ และข้ามพ้นข้อจำกัดด้านเวลา สามารถย้อนอดีต ก้าวไปในอนาคต และสามารถสำรวจความคิดฝันของตัวละครได้อย่างไร้ขอบเขต การเล่าเรื่องชนิดนี้เป็นการเล่าเรื่องที่ภาพยนตร์ใช้บ่อยที่สุด

แก่นความคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหา

ความหมายของการวิเคราะห์เนื้อหา

ความหมายของการวิเคราะห์เนื้อหานั้นได้มีผู้ให้ความหมายเอาไว้หลายท่านด้วยกัน โดยความหมายต่างๆ ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตามการพัฒนาของเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้เหมาะสมกับปัญหาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ดังนี้

Mayring (2001) ให้คำนิยามไว้ว่า การวิเคราะห์เนื้อหา คือ เทคนิคการวิจัยที่พยายามจะบรรยายเนื้อหาของข้อความหรือเอกสาร โดยอิงกรอบทฤษฎี การบรรยายนี้จะเน้นเนื้อหาตามที่ปรากฏ ไม่เน้นการตีความหรือการหาความหมายที่ซ่อนไว้เบื้องหลัง ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องไม่มีอคติหรือใส่ความคิดความรู้สึกลงของตนเองเข้าไป

อรจรรย์ ณ ตะกั่วทุ่ง (2548) กล่าวว่า การวิเคราะห์เนื้อหาเป็นวิธีการแยกแยะแจกแจงเนื้อหา หรือแก่นความคิด ที่ปรากฏในเอกสาร ข่าวสาร คำพูด รูปภาพ ทำให้ทราบถึงโครงสร้างและขอบเขตของเนื้อหาอย่างละเอียด

นิรชร ชุตติพัฒนะ (2549) อธิบายว่า การวิเคราะห์เนื้อหาเป็นขั้นตอนหนึ่งของการวิจัย วิธีการหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นวิธีการสร้างข้อสรุปจากการศึกษารูปแบบหรือข้อมูลจำนวนหนึ่ง มักไม่ใช้สถิติช่วยในการวิเคราะห์

สิน พันธุ์พินิจ (2549) กล่าวว่า การวิเคราะห์เนื้อหาเป็นกระบวนการสร้างข้อสรุปแบบนินัยจากข้อมูลเชิงพรรณนา โดยใช้วิธีการเชิงปริมาณหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องมีการระบุ คุณลักษณะเฉพาะของข้อความหรือสารอย่างเป็นระบบ

จากคำนิยามข้างต้นสามารถสรุปความหมายของการวิเคราะห์เนื้อหาได้ว่า การวิเคราะห์เนื้อหาเป็นวิธีการวิจัยอย่างหนึ่ง โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อทำการวิเคราะห์ หาข้อสรุปถึงโครงสร้าง รูปแบบ และความหมายของสิ่งนั้นอย่างเป็นกลาง

ข้อดีของการวิเคราะห์เนื้อหา

ปาริชาติ สถาปิตานนท์ (2546) ได้กล่าวถึงข้อดีและจุดเด่นของการวิเคราะห์เนื้อหาเอาไว้หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อดีในด้านวิธีการศึกษา ที่ผู้ศึกษาสามารถดำเนินการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างๆ ที่กำหนดไว้ โดยปราศจากสถานการณ์แทรกจากภายนอก หรือการรบกวนกลุ่มเป้าหมายให้ช่วยตอบแบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์ ในขณะที่การวิจัยในแบบอื่นๆ ต้องการกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาเป็นตัวอย่างบุคคล แต่การวิเคราะห์เนื้อหาจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเนื้อหาจากสื่อที่ผู้ศึกษาต้องการจะวิเคราะห์เท่านั้น

ผู้ศึกษายังสามารถนำข้อมูลดิบที่ได้รวบรวมมาจากสื่อต่างๆ ไปทำการวิเคราะห์ยังที่ใดก็ได้ ที่ผู้วิจัยมีความสะดวก และสามารถค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ในอดีตได้ หรือทำการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลในอดีตกับข้อมูลในปัจจุบันก็ได้

นอกจากนี้ข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหานั้นเป็นข้อมูลจริงที่เกิดในบริบทแวดล้อมต่างๆ ที่ผู้ศึกษาทำหน้าที่ศึกษาข้อมูลในบริบทนั้นโดยไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบริบทโดยตรง ซึ่งการดำเนินการวิจัยเช่นนี้จะส่งผลให้ผู้ศึกษาสามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆ ที่ปรากฏในสื่อ แรงจูงใจของผู้ผลิตสื่อ และผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้รับสื่อได้ค่อนข้างตรง

แนวทางในการวิเคราะห์เนื้อหา

พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว (2545) กล่าวว่า การวิเคราะห์เนื้อหาเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เน้นที่ตัวเนื้อหา หรือ “สาร” เป็นหลัก เนื่องจากในตัวสารจะมีข้อความสำคัญที่สื่อมวลชนต้องการจะสื่อไป

ยังผู้รับสาร ได้แยกหน่วยในการวิเคราะห์เนื้อหาออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ คำ อรรถบท ตัวละคร ประโยคหรือย่อหน้า และข้อกระทง ดังนี้

- คำ คำแต่ละคำ หรือศัพท์แต่ละศัพท์ถือเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในเนื้อหา การนับแล้วบันทึกจำนวนคำปรากฏบ่อยๆ ในเนื้อหาจะทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของสื่อมวลชนในการส่งสารนั้นไปยังผู้ชมได้

- อรรถบท หรือแก่นความคิดหลัก หมายถึงประเด็นเชิงเรื่องหรือจุดมุ่งหมายของสารนั้นๆ อาจจะมีอรรถบทเดียวหรือหลายอรรถบทก็ได้ ในการจดบันทึกอรรถบทที่ปรากฏนั้นยากกว่าการบันทึกคำ เพราะอรรถบทไม่ได้มีการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเช่นคำ จึงต้องใช้ความเข้าใจและการตัดสินใจของผู้วิจัยในการแยกแยะ

- ตัวละคร การจดบันทึกตัวละครหมายถึง การบันทึกสถานภาพ ลักษณะ หรือบทบาทของตัวละคร เช่น สถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางชาติพันธุ์ เป็นต้น

- ประโยคหรือย่อหน้า ประโยคแต่ละประโยค หรือย่อหน้าแต่ละย่อหน้าในเนื้อหานั้นย่อมประกอบด้วยคำหลายคำ หรือบางครั้งอาจประกอบไปด้วยหลายอรรถบท ดังนั้นในการบันทึกอาจทำให้เกิดความสับสน ดังนั้น ในบางกรณีอาจเลือกการใช้คำเป็นหน่วยวิเคราะห์จะดีกว่า เพราะจะได้ไม่ต้องเกิดความสับสน

- ข้อกระทง คือ เรื่องราวทั้งหมดของเนื้อหาแต่ละชิ้นว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร เช่น สงคราม ศาสนา เศรษฐกิจ เป็นต้น

ลิน พันธุ์พินิจ (2549) ให้แนวทางในการวิเคราะห์เนื้อหาไว้ว่าจะต้องดำเนินการอย่างมีระบบ และมีทฤษฎีสนับสนุนเพื่อสร้างข้อสรุป โดยต้องประกอบไปด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

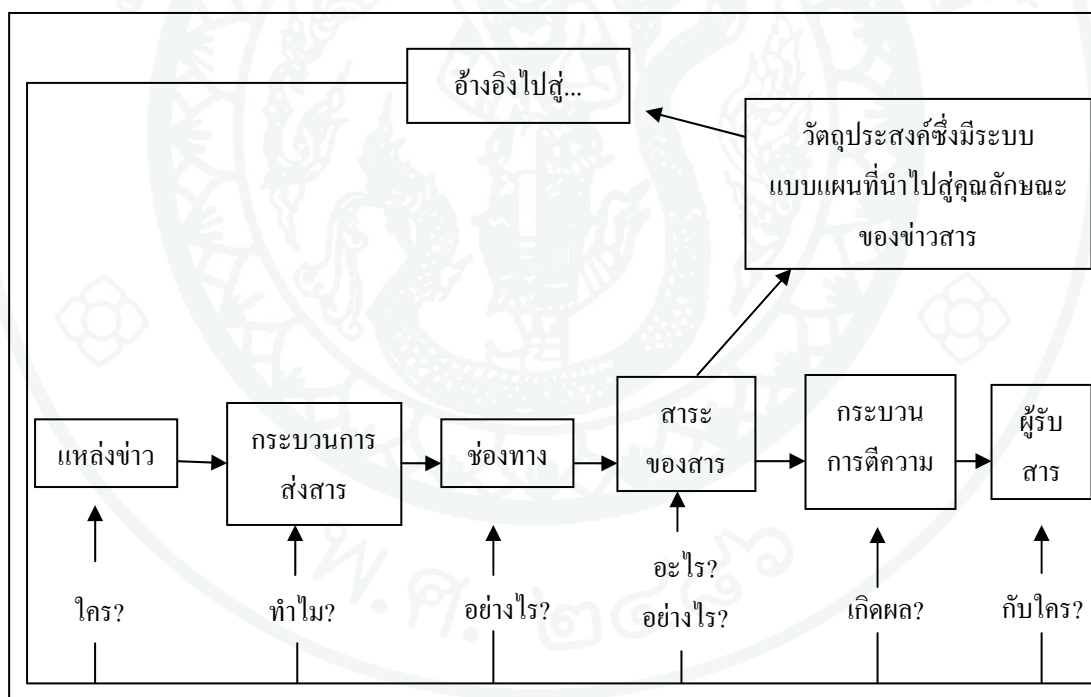
1. การให้คำนิยามลักษณะเฉพาะของเนื้อหาที่น่าสนใจ พร้อมกับพิจารณาจำแนกประเภทของเนื้อหาหรือประเด็นบนพื้นฐานของทฤษฎี
2. การกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับคัดเลือก และบันทึกลักษณะของเนื้อหา
3. การเลือกหน่วยวิเคราะห์ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรม ถ้อยคำ ข้อความ เป็นต้น

4. การอ่านข้อมูลและบันทึกความถี่ของประเด็นในเนื้อหา โดยการนับความถี่ของประเด็นในเนื้อหามีอยู่ 2 ลักษณะ คือ

4.1 การนับความถี่ของประเด็นที่มีหรือไม่มี จะทำให้ทราบอัตราของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

4.2 การนับจำนวนเวลาที่เกิดขึ้นของประเด็นเนื้อหา จะทำให้ทราบถึงความหนักแน่น และความสำคัญของประเด็น

นิตา ชูโต (2551) กล่าวว่า ตรรกะที่มนุษย์ยังคงใช้ภาษาและสัญลักษณ์ในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นคำพูด ข้อเขียน รูปภาพ เสียงเพลง ฯลฯ การวิเคราะห์เนื้อหาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสื่อสาร และได้เสนอแก่นความคิดของการวิเคราะห์เนื้อหาไว้เป็นแผนภาพ ดังนี้

ภาพที่ 4 การวิเคราะห์เนื้อหาในกระบวนการทัศน์ของการสื่อสาร

ที่มา: นิตา ชูโต (2551: 198)

จากแผนภาพการวิเคราะห์เนื้อหาในกระบวนการทัศน์ของการสื่อสารข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้ศึกษาจะต้องทราบถึงลักษณะของเนื้อหาหรือสารนั้น 6 ประการ ได้แก่

1. ใครเป็นผู้สื่อสารหรือแหล่งข่าว
2. มีกระบวนการในการส่งสารอย่างไร และทำไมจึงต้องเลือกกระบวนการนั้น
3. ใช้ช่องทางอะไร และอย่างไรในการส่งสาร เพื่อวิเคราะห์เทคนิคและลักษณะที่ใช้ในการโน้มน้าวใจ
4. อะไรคือสาระสำคัญของสาร และใช้เทคนิคอย่างไร
5. ผลของการสื่อสารคืออะไร จะต้องอาศัยการตีความเพื่อวิเคราะห์และประเมินค่าว่ามีความน่าสนใจ และบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งสารหรือไม่
6. ผลบังเกิดแก่ใคร เพื่อใช้อธิบายความสัมพันธ์ของสารและผู้รับสารว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร และยังทำให้เห็นแบบแผนของการสื่อสารด้วย

เมื่อวิเคราะห์เนื้อหาตามกระบวนการ และสามารถตอบคำถามข้างต้นได้ทั้งหมดแล้ว คำตอบที่ได้ก็จะย้อนกลับไปยังคำถามแรกในกระบวนการอีกครั้งว่าวัตถุประสงค์ของการสื่อสารนั้นๆ ทำขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของใคร และสามารถย้อนกลับไปตอบคำถามในกระบวนการขั้นอื่นๆ ได้อีกอย่างสมเหตุสมผล

กาญจนา แก้วเทพ (2541) ได้เสนอแนวทางในการวิเคราะห์เนื้อหาแบบต่างๆ เอาไว้ แต่แนวทางในการวิเคราะห์เนื้อหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เนื้อหาในการศึกษาภาพยนตร์ ราววัลลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม มีอยู่ 2 แนวทางด้วยกัน ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหาแนววัฒนธรรมศึกษา (Cultural Approach) และการวิเคราะห์เนื้อหาตามโครงสร้างนิยมและสัญญวิทยา (Semiology-Structuralism)

การวิเคราะห์เนื้อหาแนววัฒนธรรมศึกษา (Cultural Approach)

การวิเคราะห์เนื้อหาแนววัฒนธรรมศึกษานั้นเป็นแนวทางที่ใช้ในการวิจารณ์วรรณกรรม และภาษาศาสตร์มาก่อน โดยให้ความสำคัญกับ “ตัวบท” ซึ่งหมายถึง ผลงานทุกชนิดของสื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ และยังหมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา กับผู้อ่าน เช่น หากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ถ่ายทำเสร็จแล้ว แต่ไม่มีผู้รับชม ภาพยนตร์เรื่องนั้นก็ไม่นับว่าเป็นตัวบท เป็นต้น

นอกจากนี้การวิเคราะห์เนื้อหาแนววัฒนธรรมศึกษา ยังให้ความสำคัญกับ “ความหมาย” ซึ่งเชื่อว่าการใส่เอาไว้ในตัวบทให้มีความเชื่อมโยงถึงกัน ตัวบทหนึ่งๆ สามารถมีความหมายได้

หลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่าผู้รับสารจะตีความหมายของตัวบทนั้นว่าอย่างไร ซึ่งความหมายที่ถูกตีความออกมานั้นอาจจะแตกต่างกันออกไปก็ได้ แต่ในขณะเดียวกันผู้ผลิตหรือผู้ส่งสาร สามารถจำกัด ควบคุม หรือชี้นำ ให้ผู้รับสารมองเห็นความหมายเพียงความหมายเดียวที่ผู้ผลิตต้องการจะสื่อไปยังผู้ชมก็ได้ โดยในขั้นตอนการสร้างสื่อขึ้นนั้นขึ้นมามีการระบากลุ่มเป้าหมายของผู้รับสารให้มีความชัดเจน และผลิตสื่อขึ้นมาเพื่อคนกลุ่มนั้นโดยเฉพาะ

ตัวบทในสื่อต่างชนิดกันยังสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ เช่น ในช่วงเวลาที่ผู้ชมรอชมละครหลังข่าว ก่อนละครก็จะมีรายการข่าว และระหว่างการชมละครก็มีการกั้นด้วยโฆษณา ดังนั้นในขณะที่ผู้ชมดูรายการเหล่านี้ต่อเนื่องกัน ก็เกิดการข้ามพรมแดนเส้นกันระหว่างรายการต่างๆ มาสู่การดูเป็นเรื่องเดียวกันได้ หรือแม้แต่การนำนวนิยายมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ หรือการฟังเพลง ซึ่งถูกนำไปใช้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ จนทำให้ผู้รับสารนึกถึงภาพยนตร์เรื่องนั้นทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเพลง ก็ถือว่าเป็นการข้ามพรมแดนอีกอย่างหนึ่งเช่นกัน

การวิเคราะห์เนื้อหาตามแนววัฒนธรรมศึกษายังศึกษาตัวบทในฐานะ “การเล่าเรื่อง” เนื่องจากแก่นความคิดเรื่องการเล่าเรื่องมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เนื้อหาของเรื่อง อีกทั้งยังครอบคลุมเนื้อหาของสื่อแต่ละประเภทได้อย่างหลากหลาย โดยหน้าที่หลักของการเล่าเรื่องก็คือเพื่อช่วยให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจและปะติดปะต่อเรื่องราวให้เป็นเรื่องเดียวกันได้ จึงสามารถเข้าใจความหมายของเรื่องนั้นๆ ได้ในที่สุด โดยเรื่องที่เล่านั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องที่แต่งขึ้นมาก็ได้ ไม่จำเป็นต้องดำเนินเหตุการณ์ไปตามลำดับเวลา แต่ต้องเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างสมเหตุสมผล

กล่าวโดยสรุปได้ว่าการวิเคราะห์เนื้อหาตามแนววัฒนธรรมศึกษาเน้นให้ความสำคัญกับการศึกษาตัวบท โดยเชื่อว่าตัวบทหนึ่งๆ มีความหมายที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่าผู้รับสารจะตีความหมายออกมาว่าอย่างไร และตัวบทต่างๆ สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ อีกทั้งยังมีรูปแบบการเล่าเรื่องที่แตกต่างกัน และจะเป็นเรื่องราวที่เป็นความจริง หรือเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาก็ได้

การวิเคราะห์เนื้อหาตามโครงสร้างนิยมและสัญวิทยา (Semiology-Structuralism)

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2545) กล่าวว่า สัญยะ หมายถึง พาหะที่จะบรรจุทุกความหมายไปยังที่ต่างๆ และที่สำคัญสัญยะต้องมีลักษณะเป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้ เช่น วัตถุ หรือเสียง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เรียกว่า “ตัวหมาย” เมื่อผู้รับสารเห็น หรือได้ยินก็จะทำให้นึกถึงสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งในความเป็นจริง ที่ผู้รับสารได้ผ่านการเรียนรู้ หรือมีประสบการณ์ การแปลเป็นความหมายต่างๆ นี้เรียกว่า “ตัวหมายถึง” ซึ่งหมายความว่าความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันของตัวหมาย และตัวหมายถึงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ แต่เกิดขึ้นจากการกำหนดความหมายของแต่ละสังคม และในแต่ละวัฒนธรรม แต่ละยุคสมัยย่อมมีการกำหนดความหมายที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ สัญญะยังไม่ได้หมายถึงแค่เพียงภาษาเท่านั้น แต่สัญญะคืออะไรก็ได้ ที่ก่อให้เกิดความหมายโดยการเทียบเคียงให้เห็นถึงความแตกต่างไปจากสิ่งอื่น และคนในสังคมยอมรับหรือเข้าใจ

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ และ ชาย สัญญาวิวัฒน์ (2551) กล่าวว่า สัญลักษณ์มีความสำคัญต่อมนุษย์ เพราะมนุษย์ใช้สัญลักษณ์เป็นสื่อกลางทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน ทำให้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นกลุ่มก้อน และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเองได้ โดยในแต่ละสังคม แต่ละวัฒนธรรม สิ่งของอย่างหนึ่งอาจมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน เช่น หมู อาจหมายถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่มนุษย์นำมารับประทานเป็นอาหาร หรืออาจจะหมายถึง อ้วน หรือ ง่าย ก็ได้ ในขณะที่วัฒนธรรมของกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามจะมองว่าหมูไม่ใช่สัตว์ที่มนุษย์สามารถนำมารับประทานได้ และได้บางสังคมหมูอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่ใช้หมั่นหมาย ก็ได้ ดังนั้นในการทำความเข้าใจสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในสังคมที่มีวัฒนธรรมแตกต่างจากวัฒนธรรมของตนเอง จึงต้องมีการทำความเข้าใจบริบทและวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ ด้วย

การวิเคราะห์เนื้อหาตามแนวทางของโครงสร้างนิยมและสัญญวิทยา มุ่งให้ความสำคัญกับโครงสร้างของตัวบท ความหมายของตัวบท และวัฒนธรรมบริบทของตัวบทประกอบเข้าด้วยกัน โดยคำว่า “โครงสร้าง” นั้น หมายถึง วิธีการที่ความหมายถูกสร้างขึ้นในตัวบท โดยที่โครงสร้างดังกล่าวจะนำเอาองค์ประกอบย่อยๆ เช่น ตัวละคร ฉาก สัญลักษณ์ ฯลฯ มารวมกันอย่างมีแบบแผนแน่นอน และสาเหตุที่การวิเคราะห์เนื้อหาตามโครงสร้างนิยมและสัญญวิทยานี้ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม เป็นเพราะแต่ละวัฒนธรรมมีกรอบความคิดและความเชื่อที่แตกต่างกัน ดังนั้น เมื่อเห็นตัวบท หรือสัญลักษณ์ซึ่งเป็นของสิ่งเดียวกัน ก็สามารถจะตีความแตกต่างกันออกไปได้ การทำความเข้าใจในบริบทของวัฒนธรรมจึงจะช่วยให้สามารถหาความหมายที่แท้จริงของสัญลักษณ์นั้นๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า ภาพยนตร์เป็นสารที่รวบรวมสัญญะเอาไว้อย่างมากมาย เพราะในภาพยนตร์มีการประกอบกันของภาพ เสียง และการกระทำต่างๆ ที่ล้วนสร้างความหมายได้ทั้งสิ้น ดังนั้น การศึกษาภาพยนตร์จึงต้องมีความเข้าใจเรื่องสัญญวิทยาเป็นอย่างดี

กาญจนา แก้วเทพ (2542) ได้แบ่งประเภทของความหมายที่อยู่ในสัญญาะทุกอย่างว่ามี 2 ความหมาย ดังนี้

- ความหมายโดยอรรถ (Denotative meaning) หรือความหมายโดยตรง หมายถึงความหมายที่เข้าใจกันตามตัวอักษร เป็นความหมายที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระดับแรกระหว่างตัวหมาย และตัวหมายถึง คนส่วนใหญ่จะเข้าใจตรงกัน เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป หรือเป็นความหมายที่ระบุในพจนานุกรม

- ความหมายโดยนัย (Connotative meaning) คือ ความหมายทางอ้อมที่เกิดจากการตกลงของกลุ่ม หรือเกิดจากประสบการณ์เฉพาะของบุคคล เป็นความหมายที่ถูกสร้างให้เชื่อมโยงลงไปอีกชั้นหนึ่ง การที่จะถอดความหมายโดยนัยออกมาได้นั้นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละแห่ง เพราะจะทำให้เข้าใจความหมายได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า การวิเคราะห์เนื้อหาตามแนวสัญญาวิทยา เป็นการค้นหาความหมายเชิงวัฒนธรรมของเนื้อหาสื่อ โดยต้องศึกษาตั้งแต่ในประเด็นที่ว่าใครเป็นผู้สร้างสื่อ เพื่อให้ทราบถึงวัฒนธรรมที่เราจะเข้าไปศึกษา จากนั้นจึงนำความหมายที่พบมาวิเคราะห์ ทั้งความหมายโดยอรรถ และความหมายโดยนัย

การศึกษาภาพยนตร์รางวัลออสการ์ ซึ่งเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูด จำเป็นต้องทำความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมของอเมริกา ประกอบกับการศึกษาเนื้อหาและสัญลักษณ์ที่ปรากฏในภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นภาษา การแสดงออกของตัวละคร ฉาก เสียง และเทคนิคการถ่ายทำ เพื่อที่จะได้สามารถค้นหาความหมายที่แท้จริงซึ่งซ่อนอยู่ภายใต้ตัวบทได้อย่างชัดเจนและลึกซึ้งยิ่งขึ้น

เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นิลฉิ หนูพินิจ (2551) ทำการวิจัยเรื่อง “ภาพยนตร์ไทยกับการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนภาคใต้” ได้วิเคราะห์องค์ประกอบของตัวบทภาพยนตร์ และผู้รับสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าภาพยนตร์ไทยมีการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนภาคใต้ได้อย่างไร และผู้รับสารชาวใต้มีการถอดรหัสความหมายของอัตลักษณ์ชุมชนภาคใต้ได้อย่างไร ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาภาพยนตร์ไทยสองเรื่องคือ “เพื่อนสนิท” ที่นำเสนอเรื่องราวความรัก โดยมีพื้นที่ทางภาคใต้เป็นฉากหลัง และมี

มุมมองการเล่าเรื่องจากคนนอกพื้นที่ และเรื่อง “ครูแ ก แกร รัก แกร อาถรรพ์” ที่นำเสนอเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับศิลปะการแสดงหนังตะลุงผ่านสายตาของคนในพื้นที่เอง เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการประกอบสร้างความเป็นจริงเกี่ยวกับอัตลักษณ์ชุมชนภาคใต้ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร โดยใช้ทฤษฎีการสื่อสารกับการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม (Social Construction of Reality) แก่นความคิดการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ (Film Narration) และแก่นความคิดเรื่องอัตลักษณ์ (Identity) เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประกอบกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกคนในพื้นที่ ผลการศึกษาพบว่าภาพยนตร์เรื่อง “เพื่อนสนิท” มองสังคมภาคใต้ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ คือ มองว่าความสัมพันธ์ของคนในสังคมภาคใต้มีความแน่นแฟ้นต่างจากสังคมในเมืองแต่ยังคงพึ่งพาตนเองไม่ได้ และค่อนข้างล้าหลัง แต่จากการสัมภาษณ์บุคคลในพื้นที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างปฏิเสธความหมายดังกล่าว ส่วนภาพยนตร์เรื่อง “ครูแ ก แกร รัก แกร อาถรรพ์” ใช้กลวิธีวิจารณ์ตนเองเพื่อให้เห็นอัตลักษณ์หลากหลายด้านของคนภาคใต้ และใช้จุดยืนของผู้เล่าเรื่องที่เป็นคนในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ประกอบสร้างอัตลักษณ์บนพื้นฐานความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมภาคใต้ได้ดีกว่า “เพื่อนสนิท”

ชลธิชา ทุมกานนท์ (2551) ทำการศึกษา “ภาพยนตร์ไทย: ภาพสะท้อนทางสังคมไทยระหว่าง พ.ศ.2470-2540” โดยได้ศึกษาประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของภาพยนตร์ไทย และเหตุการณ์ประวัติศาสตร์จากภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2470-2540 เนื่องจากภาพยนตร์ไทยเป็นแหล่งบันทึกข้อมูลของสภาพบ้านเมือง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จากการศึกษาพบว่าภาพยนตร์เรื่อง “นางสมสุวรรณ” เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของประเทศไทยโดยบริษัทต่างชาติ แต่ใช้นักแสดงคนไทยทั้งหมด เป็นภาพยนตร์ไม่มีเสียง เวลาฉายต้องใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ ภาพยนตร์เรื่อง “หลงทาง” เป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่บันทึกเสียงลงบนแผ่นฟิล์ม เสนอภาพของสังคมไทยว่าเป็นสังคมเกษตรกรรมที่มีความเฟื่องฟู แต่เมื่อเริ่มมีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติ ทำให้คนไทยซึมซับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาจนเกิดความฟุ้งเฟ้อ และหลงใหลในอบายมุข ภาพยนตร์เรื่อง “เลือดทหารไทย” ได้สะท้อนวิถีทางการเมืองของประเทศไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงแสดงให้เห็นถึงการบัญชาการของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยมีเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกองทัพไทย ภาพยนตร์เรื่อง “เทพเจ้าบ้านบางปูน” สะท้อนความเชื่อของคนในสังคมไทยเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์ ทำให้มีกลุ่มมิชชันนารีหาकिनกับความเชื่อและศรัทธาของชาวบ้าน ภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องการสอนว่าความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติเป็นเรื่องมลายโดยขาดปัญญาและเหตุผล ภาพยนตร์เรื่อง “เสียดาย” สะท้อนภาพชีวิตของวัยรุ่นในสังคมเมืองในยุคที่เศรษฐกิจของประเทศ

ไทยขยายตัวด้านเศรษฐกิจตามระบบทุนนิยม ที่มีค่าครองชีพสูงขึ้น เกิดปัญหาหนี้สินและเกิดความตึงเครียดในครอบครัวจนนำมาซึ่งการหย่าร้าง ทำให้เด็กขาดที่พึ่งจนต้องหันไปทำในสิ่งที่เลวร้าย

เขมิกา จินดาวงศ์ (2551) ได้ทำการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ของอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล” เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่องและมุมมองแก่นความคิดในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ โดยทำการวิเคราะห์เนื้อหาของภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลของอภิชาติพงศ์ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ ดอกฟ้าในมือมาร, สูดเสน่ห้หา, สัตว์ประหลาด และแสงศตวรรษ พบว่าลักษณะการเล่าเรื่องในภาพยนตร์เป็นไปตามโครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์กระแสหลัก แต่เนื้อหาในเรื่องจะไม่ผูกปมให้ซับซ้อน ใช้นักแสดงที่ไม่มีประสบการณ์ในการแสดงมาก่อน ไม่มีการบีบกระตุ้นอารมณ์ผู้ชม การถ่ายภาพยนตร์เป็นไปแบบปล่อยยาว ไม่ชักจูงคนดูให้รู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่อธิบายการกระทำของตัวละคร และมีการเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆ โดยปราศจากรูปแบบของจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ซึ่งเป็นลักษณะที่ได้รับอิทธิพลของแก่นความคิดศิลปะยุคหลังสมัยใหม่ ที่ปลดปล่อยความเป็นตัวตนและเป็นบันทึกที่แสดงให้เห็นถึงการมีชีวิตอยู่ในสังคมไทย

กัจจกร หลุยยะพงศ์ (2540) ได้ทำการศึกษาเรื่อง “ภาพยนตร์บู๊ของฮอลลีวูดกับการสะท้อนภาพความเป็นชาย” โดยศึกษาภาพยนตร์บู๊ที่ทำเงินในปี 2537-2539 จำนวน 6 เรื่อง คือ สปีด (Speed), ไดฮาร์ด วิท อะเวนเจ้นซ์ (Die Hard with a Vengeance), แบทแมน ฟอว์เอเวอร์ (Batman Forever), วอเตอร์เวิร์ลด์ (Waterworld), อีเรเซอร์ (Eraser) และ เดอะ ร็อก (The Rock) โดยมีหน่วยการวิเคราะห์ 9 หน่วย คือ ภาพภายนอกของผู้ชาย อุปกรณ์เสริมสร้างความเป็นชาย ความรู้สึก ความคิดของผู้ชาย ปฏิสัมพันธ์ของผู้ชายต่อผู้ชาย กิจกรรมของผู้ชาย หน้าทีของผู้ชาย บริบทที่ผู้ชายเกี่ยวข้อง และผู้หญิงในภาพยนตร์บู๊ จากการศึกษาพบว่าภาพยนตร์ทั้ง 6 เรื่องนำเสนอภาพความเป็นชาย 2 รูปแบบ คือ “ความเป็นชายแบบเก่า” ที่มีความเข้มแข็ง กล้าหาญ มีอำนาจ ประสบความสำเร็จ มีชัยชนะ และภาพของ “ความเป็นชายแบบใหม่” ที่มีการแสดงออกทางความรู้สึกมากขึ้น และมีความสับสนในใจของพระเอก และภาพภายนอกต้องเป็นคนหนุ่มผิวขาว ร่างกายบึกบึน ต้องใช้อาวุธเป็น โดยอาวุธที่พบมากที่สุดคือ ปืน มีความกล้าหาญอดทน มีอารมณ์โกรธเกรี้ยว มีความภูมิใจในตนเอง ส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ชายในเรื่องจะมี 2 รูปแบบ คือความรักแบบเพื่อน และศัตรูคู่แค้น ส่วนภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ปรากฏในภาพยนตร์บู๊จะแตกต่างกันขึ้นเชิงจากผู้ชาย คือ มีความอ่อนแอ เป็นตัวก่อปัญหาให้พระเอก และบางครั้งยังมองผู้หญิงเป็นเสมือนวัตถุทางเพศ

ฉลองรัตน์ ทิพย์พิมาน (2539) ได้ทำการศึกษาเรื่อง “วิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์อเมริกันที่มีตัวเอกเป็นสตรี” มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เอกลักษณ์พิเศษของโครงสร้างการเล่าเรื่อง และกระบวนการสื่อความหมาย โดยศึกษาจากภาพยนตร์ 6 เรื่อง คือ Boy On the Side, Show Girls, Waiting to Exhale, To Die for, How to Make an American Quit และ The Truth About Cats and Dogs ผลการศึกษาพบว่าภาพยนตร์อเมริกันที่มีตัวเอกเป็นสตรี มีโครงสร้างการเล่าเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษได้แก่ แก่นความคิดและข้อขัดแย้ง ที่เป็นเรื่องของผู้หญิงกับความรัก ครอบครัว และสังคม โดยตัวละครหญิงจะมีลักษณะหลากหลายและมีบทบาทเป็นผู้กระทำมากกว่าตัวละครหญิงในภาพยนตร์ทั่วไป สำหรับฉากที่ตัวละครหญิงมักเข้าไปเกี่ยวข้องคือฉากภายนอก สัญลักษณ์พิเศษจะเกี่ยวกับความรัก ครอบครัวและสังคม โครงสร้างการเล่าเรื่องมีลักษณะแบบภาพยนตร์ทั่วไป การลำดับโครงเรื่องมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้เล่าเรื่องเป็นสำคัญ สำหรับกระบวนการสื่อความหมายในภาพยนตร์ได้สื่อความหมายถึงเพศหญิงว่าควรมีหน้าที่ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงต่อเรื่องของความรัก ครอบครัวและสังคม ในขณะเดียวกันสังคมควรมีความเข้าใจเพศหญิง โดยพิจารณาเพศหญิงจากสภาพที่เป็นจริงด้วย

บทที่ 3

วิธีการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบและแก่นความคิดในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ และแก่นความคิดที่แฝงอยู่ในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยแต่ละขั้นตอนนั้นได้มีการดำเนินงาน โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาพยนตร์ซึ่งบันทึกลงในวีซีดีภาพยนตร์ (VCD) และดีวีดีภาพยนตร์ (DVD) และแหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร รวมทั้งการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงการภาพยนตร์ของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

รูปแบบของการวิจัย

รูปแบบของการศึกษาวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ที่จะเลือกศึกษาเฉพาะข้อมูลจากวีซีดีภาพยนตร์ ดีวีดีภาพยนตร์ เอกสารที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่ต้องการจะศึกษา และการสัมภาษณ์ผู้กำกับภาพยนตร์และผู้วิจารณ์ภาพยนตร์ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผล แล้วนำเสนอผลที่ได้ในรูปแบบของพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เนื้อหา

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมด คือ ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจำปี ค.ศ.2001-2011 ทั้งหมด 11 เรื่อง ได้แก่

- ปี ค.ศ.2001 A Beautiful Mind
- ปี ค.ศ.2002 Chicago
- ปี ค.ศ.2003 The Lord of the Rings: The Return of the King
- ปี ค.ศ.2004 Million Dollar Baby

- ปี ค.ศ.2005 Crash
- ปี ค.ศ.2006 The Departed
- ปี ค.ศ.2007 No Country for Old Men
- ปี ค.ศ.2008 Slumdog Millionaire
- ปี ค.ศ.2009 The Hurt Locker
- ปี ค.ศ.2010 The King's Speech
- ปี ค.ศ.2011 The Artist

เครื่องมือและวิธีในการเก็บข้อมูล

การเก็บข้อมูล

ผู้ศึกษาจะเก็บรวบรวมข้อมูลภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่บันทึกลงในวีซีดีภาพยนตร์ (VCD) และดีวีดีภาพยนตร์ (DVD) จากศูนย์จำหน่ายภาพยนตร์ต่างๆ นำมาวิเคราะห์เนื้อหาตามกระบวนการถอดรหัส และจะเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทเอกสาร จากนิตยสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดเพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลและออกแบบตารางบันทึกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับบันทึกข้อมูลในส่วนของรูปแบบและแก่นความคิดของภาพยนตร์ เมื่อออกแบบเครื่องมือสำหรับบันทึกข้อมูลได้แล้ว ผู้วิจัยจะศึกษาภาพยนตร์กลุ่มตัวอย่างเพื่อบันทึกข้อมูลของรูปแบบและแก่นความคิดลงในตารางบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง ประกอบกับการหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้กำกับภาพยนตร์ และนักวิจารณ์ภาพยนตร์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คมกฤติ ศรีวิมล และประวิทย์ แดงอักษร ซึ่งเลือกมาแบบเจาะจงจากความมีชื่อเสียง และประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์ โดยจะสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบและแนวคิด อีกทั้งลักษณะของภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ในปี ค.ศ.2001-2011 เพื่อตรวจสอบผลของการวิเคราะห์เนื้อหา และตรวจสอบความน่าเชื่อถือ จากนั้นจึงนำผลที่ได้จากทั้ง 2 ส่วนไปวิเคราะห์หารูปแบบและแก่นความคิดในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จากนั้นจึงสรุปผลที่ได้ออกมาในรูปแบบของพรรณนาวิเคราะห์

การบันทึกข้อมูล

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ทำการออกแบบตารางบันทึกข้อมูล (Coding Sheet) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลด้านรูปแบบ และแก่นความคิดที่ปรากฏในภาพยนตร์ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างออกมา

ตารางบันทึกข้อมูลได้ออกแบบให้มีช่องว่างสำหรับบันทึก ในส่วนของการศึกษารูปแบบของภาพยนตร์จะแบ่งเป็นรายชื่อภาพยนตร์ โครงเรื่องของภาพยนตร์ บุคลิกของตัวละครแยกตามเพศหญิงและเพศชาย โดยแบ่งออกเป็นตัวละครเอก ตัวละครร้าย และตัวละครประกอบ ความขัดแย้งที่ปรากฏ สัญลักษณ์พิเศษ และมุมมองในการเล่าเรื่อง ในส่วนของตารางบันทึกข้อมูลของแก่นความคิดจะแบ่งเป็น รายชื่อภาพยนตร์และแก่นความคิดที่ปรากฏ แล้วผู้ศึกษาจะบันทึกข้อมูลที่ปรากฏลงในตารางบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องหมาย ✓ ตามหัวข้อที่จำแนกไว้เพียงคนเดียวเพื่อป้องกันการตีความที่แตกต่างกัน ตามทฤษฎีการวิเคราะห์เนื้อหาแนววัฒนธรรมศึกษาซึ่งเชื่อว่าตัวบทหนึ่งๆสามารถมีความหมายได้หลากหลาย ขึ้นกับว่าผู้รับสารจะตีความหมายของตัวบทนั้นว่าอย่างไร โดยความหมายที่ถูกตีความออกมานั้นอาจจะแตกต่างกันออกไปก็ได้ และจะบันทึกข้อมูลเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนครบทุกเรื่อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้นำไปใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลในขั้นตอนต่อไป

สำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้กำกับภาพยนตร์และนักวิจารณ์ภาพยนตร์จะใช้เทปบันทึกเสียงเก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์ และถอดเทปออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบกับการวิเคราะห์รูปแบบและแก่นความคิดของภาพยนตร์ที่ทำการศึกษา

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

หลังจากที่ได้สร้างเครื่องมือในการวิจัย คือ แล้วผู้ศึกษาได้นำตารางบันทึกข้อมูลดังกล่าวไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบถึงความสอดคล้องของตารางบันทึกข้อมูล ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา แล้วปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับประเด็นของการศึกษาวิจัย เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วว่าเป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถนำมาใช้อ้างอิงในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แล้วจึงได้นำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริงต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลประเภทภาพยนตร์ทั้งหมดที่นำมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาจะนำมาวิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์ในส่วนของรูปแบบ การวิเคราะห์แก่นความคิดของภาพยนตร์ และการวิเคราะห์ลักษณะของภาพยนตร์ที่มักจะได้รับรางวัลในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากการสัมภาษณ์

การวิเคราะห์ในส่วนของรูปแบบนั้นจะศึกษาถึงโครงเรื่อง ความขัดแย้ง บุคลิกของตัวละคร โดยแบ่งเป็นเพศหญิงและเพศชาย และจะศึกษาทั้งตัวละครเอก ตัวละครร้าย และตัวละครประกอบ นอกจากนี้ยังศึกษาจาก สัญลักษณ์พิเศษ และมุมมองในการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

การวิเคราะห์ในส่วนของแก่นความคิดนั้นจะศึกษาถึงเนื้อเรื่องและบทสนทนาของตัวละครในภาพยนตร์ ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในส่วน of รูปแบบ โดยเฉพาะสัญลักษณ์พิเศษและบุคลิกของตัวละคร เพื่อหาแก่นความคิดที่ปรากฏในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

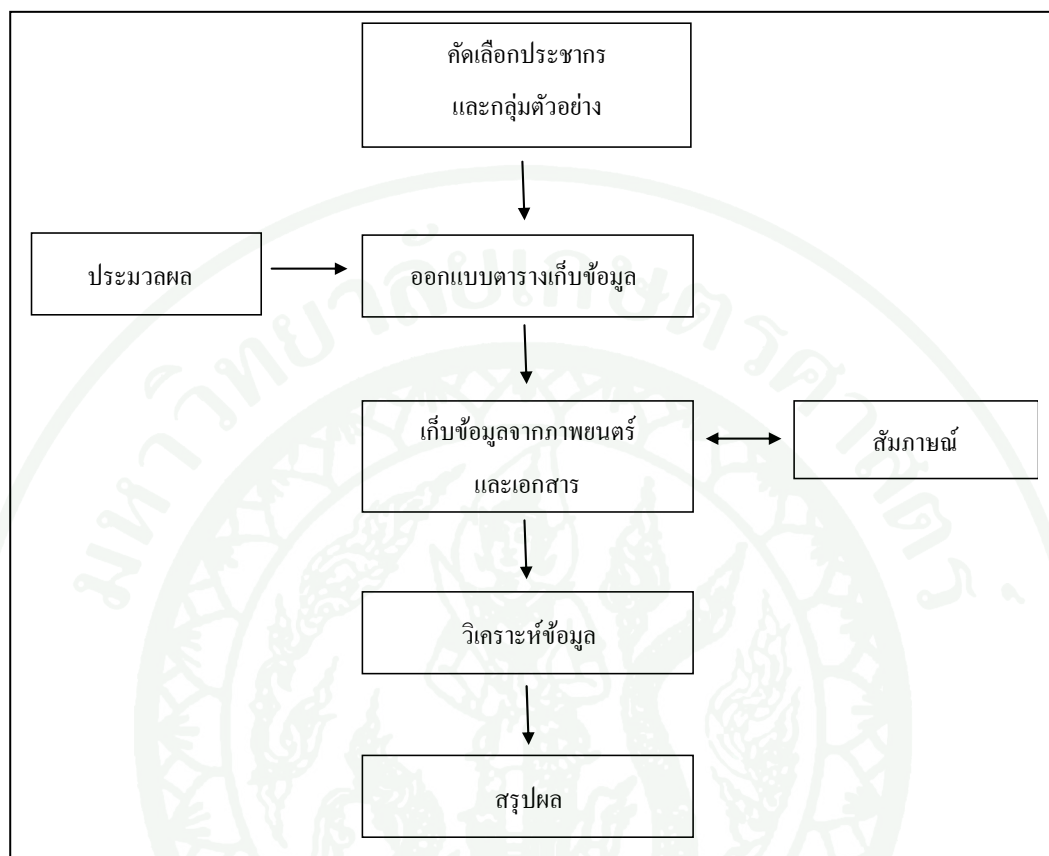
การวิเคราะห์ลักษณะของภาพยนตร์ที่มักจะได้รับรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากการสัมภาษณ์ จะถอดเทปบันทึกข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้มาสรุปเป็นประเด็น

นอกจากนี้ผู้ศึกษาจะนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวงการภาพยนตร์ สอดลitud มาศึกษาวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทภาพยนตร์ด้วย

การนำเสนอข้อมูล

ในการนำเสนอผลการวิจัย ได้ใช้วิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ประกอบกับการนำเสนอในรูปแบบตารางที่แสดงปริมาณข้อมูลพร้อมค่าเฉลี่ยในแต่ละหัวข้อที่ได้ทำการบันทึกไว้ประกอบคำอธิบาย

จากขั้นตอนระเบียบวิธีวิจัยที่ได้กล่าวไปข้างต้นสามารถแสดงให้อยู่ในรูปแผนภูมิได้ดังนี้

ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงระเบียบวิธีวิจัย

บทที่ 4

ผลการศึกษารูปแบบของภาพยนตร์

การนำเสนอผลการศึกษาในส่วนของรูปแบบของภาพยนตร์นั้น มีภาพยนตร์ที่ผู้วิจัยเลือกมาศึกษาทั้งหมด 11 เรื่อง โดยผู้วิจัยจะแบ่งภาพยนตร์ออกเป็น 4 กลุ่ม โดยยึดตามการแบ่งประเภทของภาพยนตร์ (Genre) ดังนี้

ภาพยนตร์ชีวิต (Drama) มีทั้งหมด 6 เรื่อง คือ

1. A Beautiful Mind
2. Million Dollar Baby
3. Crash
4. Slumdog Millionaire
5. The King's Speech
6. The Artist

ภาพยนตร์เพลง (Musical) มีทั้งหมด 1 เรื่อง คือ

1. Chicago

ภาพยนตร์มหากาพย์ (Epic) มีทั้งหมด 1 เรื่อง คือ

1. The Lord of the Rings :The Return of the King

ภาพยนตร์แก๊งสเตอร์ (Crime & Gangster) มีทั้งหมด 2 เรื่อง คือ

1. The Departed
2. No Country for Old Men

ภาพยนตร์สงคราม (War) มีทั้งหมด 1 เรื่อง คือ

1. The Hurt Locker

รูปแบบของภาพยนตร์รางวัลออสการ์ ปี ค.ศ.2001-2010

ภาพยนตร์ชีวิต (Drama)

1. ภาพยนตร์เรื่อง A Beautiful Mind

ผู้กำกับ : Ron Hoard

ผู้ผลิต : Universal & DreamWorks

ภาพยนตร์เรื่อง A Beautiful Mind เป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากเรื่องจริงของ John Fobes Nash, JR. นักคณิตศาสตร์อัจฉริยะที่สามารถเรียนจบปริญญาเอกได้เมื่ออายุ 22 ปี แต่ด้วยความกดดันจากสังคมของบุคคลอัจฉริยะรอบข้าง ทำให้เขายังพยายามผลักดันตนเองให้มีผลงาน โดยเด่นกว่าคนอื่น ด้วยความเครียดและความกดดันนี้ส่งผลให้เขาป่วยเป็นโรคประสาท เห็นภาพหลอนของบุคคลและเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง แต่ด้วยความรักและกำลังใจจากAlicia ภรรยาของเขา ทำให้เขาสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในชีวิตไปได้ และทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลในสาขาเศรษฐศาสตร์ให้จากทฤษฎีสมดุลยภาพ

ภาพที่ 6 ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง A Beautiful Mind

1.1 โครงเรื่อง

การเริ่มเรื่อง

เรื่องเริ่มจากการแสดงให้เห็นถึงบุคลิกของตัวละครเอกที่เป็นคนมีโลกส่วนตัวมีปัญหาในการเข้าสังคม และเผยให้เห็นความกดดันจากสังคมรอบข้างที่มีต่อตัวละครเอก

การพัฒนาเหตุการณ์

ตัวละครเอกเริ่มมีความเครียดและรู้สึกกดดัน จากสาเหตุการทำงานวิจัยที่เพื่อนทุกคนได้หัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจกันแล้ว แต่ตัวละครเอกยังไม่มีความกล้าหน้าในเรื่องนี้เลย เป็นเพราะเขาต้องการจะค้นคว้าทฤษฎีที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อน

ภาวะวิกฤติ

ตัวละครเอกเกิดความสับสนกับเหตุการณ์และบุคคลที่ปรากฏอยู่รอบตัว ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าใครเป็นบุคคลที่มีอยู่จริง และใครมีอยู่แค่ในจินตนาการ ความสัมพันธ์กับครอบครัวก็เริ่มมีปัญหา

ภาวะคลี่คลาย

เขาค้นพบว่าใครคือบุคคลในจินตนาการที่เขาสร้างขึ้นมา และพยายามใช้ชีวิตให้เป็นปกติ

การยุติเรื่องราว

คนรอบข้างยอมรับในผลงานของเขา เขาได้รับโอกาสให้กลับมาสอนในมหาวิทยาลัยอีกครั้ง และได้รับรางวัลโนเบลในสาขาเศรษฐศาสตร์จากทฤษฎีสมดุลยภาพที่เขาค้นพบ

1.2 ความขัดแย้ง

ความขัดแย้งที่พบในเรื่องคือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวเอง เนื่องจากเขาไม่ต้องการให้ตนเองด้อยกว่าคนอื่นในมหาวิทยาลัย ความเครียดและความกดดันค่อยๆก่อตัวขึ้นโดยที่เขาไม่รู้ตัว อีกทั้งเขามีปัญหาในการเข้าสังคม เขาจึงสร้างบุคคลในจินตนาการขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพื่อนของตนเอง หรือแม้แต่เมื่อเขาจบการศึกษาไปแล้วก็ยังสร้างจินตนาการตัวละครและเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาอีก โดยจินตนาการว่าตนเองเป็นบุคคลสำคัญที่รัฐบาลต้องพึ่งพาในการถอดรหัสลับในการทำสงคราม ที่เขาทำเช่นนี้เป็นเพราะเขาต้องการลบมด้อยของตนเอง ทั้งในเรื่องของการเข้าสังคม และต้องการแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเขาเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากคนหนึ่ง แม้จะเป็นแค่ นักศึกษาที่ได้รับทุน และคิดค้นผลงานวิจัยได้ช้าที่สุดในกลุ่มนักศึกษาที่ตามด้วยเหตุนี้ความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวเองก็เกิดขึ้น เมื่อเขาพบว่าเพื่อนสนิทคนเดียวของเขาเป็นแค่คนในจินตนาการ และตำแหน่งสายลับในการถอดรหัสที่เขาได้รับจากรัฐบาลก็ไม่ใช่เรื่องที่มีอยู่จริง เขาจึงต้องต่อสู้กับจิตใจและจินตนาการของตนเองเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตปกติร่วมกับครอบครัวและคนในสังคมได้

1.3 ตัวละคร

ตัวละครเอก

John

ตัวละครเอกในเรื่องคือ John นักคณิตศาสตร์อัจฉริยะ เรียนจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน แต่เขาเป็นคนที่มิโลกว่าส่วนตัวสูง และมีความคิดเป็นของตนเอง ตั้งแต่ที่เขาได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยก็ไม่เคยไปเข้าชั้นเรียนเลย เนื่องจากเขาคิดว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นการปิดกั้นความคิดอย่างหนึ่ง ดังนั้นในภาพยนตร์จึงมักจะเห็นว่าเขาจะอยู่แค่เพียงในห้องพัก และห้องสมุด พยายามค้นคว้าทฤษฎีที่ยังไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อน

นอกจากนี้เขายังเป็นคนที่ไม่มีทักษะในการเข้าสังคม ซึ่งเป็นบุคลิกที่ภาพยนตร์แสดงให้เห็นตั้งแต่ในฉากแรกที่เขามักจะเผลอพูดจาจากกลางคนอื่น ๆ จนไม่สามารถเข้าสังคมกับเพื่อนได้ แม้บางครั้งเขาจะออกไปข้างนอกกับเพื่อนบ้าง แต่จะสังเกตได้จากฉากในบาร์ที่เขาเข้าไปคุย

กับผู้หญิงคนหนึ่งจากการทำทนายของเพื่อนๆ แทนที่เขาจะทำความรู้จักกับหญิงสาวคนนั้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เขากลับพูดตรงไปตรงมากับเธอเพื่อชวนเธอไปมีเพศสัมพันธ์ด้วย ดังบทสนทนาที่ว่า

“ผมไม่รู้ว่าต้องพูดอะไรที่จะทำให้คุณร่วมรักกับผม แต่สมมติว่าผมพูดไปหมดแล้ว เราพูดถึงเรื่องการแลกเปลี่ยนของเหลวในร่างกายใช่ไหม เราข้ามไปพูดเรื่องเซ็กส์กันเลยได้ไหม”

อีกฉากหนึ่งที่แสดงลักษณะนิสัยของการขาดทักษะในการเข้าสังคมของตัวละครเอก คือ ฉากในห้องเรียนซึ่งเขาต้องเข้าสอน แต่ปรากฏว่าข้างนอกตึกกำลังมีการขุดเจาะถนนทำให้มีเสียงดังรบกวนการเรียนการสอน เขาเลือกแก้ปัญหาด้วยการปิดหน้าต่างทุกบานเพื่อลดเสียงรบกวน แทนที่จะใช้วิธีการขอร้องให้ผู้รับเหมาก่อสร้างข้างล่างช่วยหยุดทำงานสักครู่ ซึ่งตรงกันข้ามกับลักษณะนิสัยของAliciaผู้เป็นภรรยาที่เลือกใช้ชีวิตที่สอง

Alicia

Alicia เป็นภรรยาของ John ทั้งคู่รู้จักกันจากชั้นเรียนที่ John เป็นผู้สอน Alicia เป็นผู้หญิงฉลาด มีความมั่นใจในตนเอง สังเกตได้จากฉากที่Johnขอเธอแต่งงาน เนื่องจาก John ไม่มีทักษะในการสื่อสารที่ดีพอและไม่มีความโรแมนติก เขาจึงถามเธอตรงๆว่าเธอจะยืนยันได้ยังไงว่าความสัมพันธ์ของเขาและเธอจะเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวและเขาต้องการข้อพิสูจน์ ด้วยความที่Aliciaรู้จักJohnดีว่าเขาเป็นนักคณิตศาสตร์ที่เชื่อในทฤษฎี เธอจึงตอบเขากลับไปโดยเปรียบเทียบความรักกับจักรวาลว่า ไม่มีใครรู้และพิสูจน์ได้ว่าจักรวาลใหญ่แค่ไหน มันก็เป็นเช่นเดียวกันกับความรัก

นอกจากนี้เธอยังเป็นคนที่มีความคิดรอบครอบ มีความอดทนสูงและรักครอบครัว แม้อาการป่วยของJohnจะรุนแรงแค่ไหน แต่เธอก็ไม่เคยจากเขาไป และยังคงเป็นกำลังใจให้กับเขาจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างคนปกติได้ในที่สุด

ตัวละครร้าย

William Pacher

William เป็นตัวละครสำคัญตัวหนึ่งที่ John จินตนาการขึ้นมา เขาเป็นหัวหน้าของหน่วยงานลับของกระทรวงกลาโหมที่ชักจูงให้Johnเข้าไปร่วมงานด้วยในการถอดรหัสลับที่แฝงมา

ในนิยายสารและหนังสือพิมพ์ เป็นตัวละครที่คอยสร้างความกดดันให้กับJohnเป็นอย่างมาก เพราะงานที่Johnได้รับมอบหมายเป็นความลับสุดยอด ไม่สามารถเปิดเผยให้ใครทราบได้ แม้แต่คนในครอบครัว เพราะหากมีใครรู้ฐานะของเขาจะทำให้เขาถูกจับจำคุก Johnจินตนาการตัวละครตัวนี้ขึ้นมาเพื่อลบปมด้อยในด้านการถูกข่มขืนจากคนในสังคมของตนเอง เพราะการได้รับงานที่ยิ่งใหญ่จะดับประเทศเช่นนี้ก็เหมือนกับว่าเขาได้รับการข่มขืนจากสังคมด้วยเช่นกัน

Charle Herman

Charle Herman เป็นเพื่อนร่วมห้องในจินตนาการของ John และเป็นเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวที่เขามี จะสังเกตได้ว่าบุคลิกของ Charle จะแตกต่างจากบุคลิกของ John อย่างสิ้นเชิง เป็นคนไม่คิดมาก ชอบการสังสรรค์และการเข้าสังคม ตัวละครตัวนี้จึงเสมือนเป็นส่วนที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของJohn เขามักจะมาปรากฏตัวทุกครั้งที่Johnกำลังมีปัญหา ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากสำหรับ John ที่จะทำใจให้ยอมรับความจริงเมื่อเขารู้ว่า Charle เป็นเพียงแค่จินตนาการ

Marcy

Marcy เป็นหลานสาวของCharle และเป็นตัวละครในจินตนาการอีกตัวหนึ่งที่ John สร้างขึ้นมา เธอเป็นตัวละครสำคัญที่ช่วยไขข้อข้องใจทุกอย่างของJohnเกี่ยวกับอาการป่วย และทำให้เขายอมรับความจริงได้ว่า William, Charle และMarcy ไม่ได้มีอยู่จริง เพราะเขาสังเกตเห็นว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน Marcyก็ยังคงเป็นเด็กอยู่เหมือนเดิมและไม่มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเกิดขึ้นกับเธอเลย

ตัวละครประกอบ

Martin Hansen

Martinเป็นคนฉลาด เขาได้รับทุนจากหลายสถาบัน และสถาบันชื่อดังต่างๆก็จ้างตัวเขาให้เข้าไปร่วมงานด้วย ในช่วงแรกของภาพยนตร์ Martinอยู่ในฐานะคู่แข่งตอนJohn เนื่องจาก John เองก็อยากเข้าไปทำงานในสถาบันชื่อดังเช่นกัน เขาทั้งสองคนจะมีเรื่องบาดหมางกันอยู่เสมอ แต่ในช่วงท้ายของภาพยนตร์เขากลายเป็นคนที่ช่วยเหลือและให้โอกาสJohnได้เข้ามาสอนที่มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน อีกครั้ง แล้วทั้งคู่ก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน

1.4 ฉาก

ฉากที่เห็นในเรื่องหลายๆ ที่มีอิทธิพลและสามารถสื่อถึงพฤติกรรมของตัวละครในเรื่อง แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ฉากที่เกิดขึ้นจริง และฉากที่เกิดจากจินตนาการของตัวละครเอก โดยฉากที่เกิดขึ้นจริงส่วนใหญ่จะเป็นห้องพัก และพื้นที่ส่วนต่างๆ ในมหาวิทยาลัยซึ่งตัวละครมักจะใช้เวลาส่วนตัวในการค้นคว้าทฤษฎีอยู่เพียงลำพัง ส่วนฉากที่เกิดขึ้นจากจินตนาการของตัวละครนั้น มักจะเป็นสถานที่ที่ลึกลับ โดยผู้ชมจะสังเกตได้จากเวลาของเหตุการณ์ซึ่งมักจะเป็นเวลากลางคืน และโทนสีของฉาก หากสถานที่ที่ตัวละครไปปรากฏมีสีโทนมืดซึ่งสื่อถึงความลึกลับ หมายถึงสถานที่แห่งนั้นเป็นสถานที่ที่ตัวละครเอกกำลังจินตนาการขึ้นมา

1.5 สัญลักษณ์พิเศษ

ภาพยนตร์เรื่องนี้ปรากฏสัญลักษณ์ที่สื่อถึงแก่นความคิดของเรื่องอยู่ 2 สิ่งด้วยกัน ได้แก่ ปากกา และผ้าเช็ดหน้า มีรายละเอียด ดังนี้

ปากกา

เป็นสัญลักษณ์ของการได้รับการยอมรับจากสังคมรอบข้าง โดยในฉากหนึ่งตอนช่วงเริ่มต้นของภาพยนตร์จะพบว่าหากผลงานของนักวิจัยท่านใดได้รับการยอมรับ นักวิจัยท่านอื่นๆ ก็จะมอบปากกาของตนให้กับนักวิจัยท่านนั้น และในตอนจบของเรื่องมีฉากที่ตัวแทนของคณะกรรมการผู้คัดเลือกรางวัลโนเบลมาพบกับตัวละครเอกที่มหาวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบว่าเขายังมีอาการป่วยทางโรคประสาทเห็นภาพหลอนอยู่หรือไม่ ตัวละครเอกก็ได้รับปากกานักวิจัยท่านอื่นๆ ที่นั่งอยู่ภายในห้อง เป็นการแสดงให้เห็นว่าทฤษฎีที่เขาค้นพบ รวมทั้งความสามารถของเขาได้รับการยอมรับจากสังคมรอบข้างแล้ว ซึ่งการยอมรับนี้เองเป็นสิ่งที่เขาต้องการมาตลอดชีวิต

ภาพที่ 7 สัญลักษณ์ที่ปรากฏในเรื่อง A Beautiful Mind

ผ้าเช็ดหน้า

เป็นสัญลักษณ์ของความรักที่ Alicia มีต่อตัวละครเอก ผ้าเช็ดหน้าผืนนี้เป็นผ้าเช็ดหน้าที่ Alicia มอบให้กับเขาในครั้งแรกที่ทั้งคู่ไปเที่ยวด้วยกัน โดย Alicia ถือว่ามันเป็นของนำโชค จากนั้นเขาก็เก็บมันไว้ตลอดจนทั้งคู่แต่งงาน และผ้าเช็ดหน้าก็มาปรากฏอีกครั้งในช่วงวิกฤติของเรื่อง ซึ่งตัวละครทั้งคู่ตกอยู่ในช่วงลำบากใจและต้องตัดสินใจว่าจะส่งตัวละครเอกของเรื่องเข้ารับการบำบัดที่โรงพยาบาลอีกครั้งหรือไม่ เนื่องจากอาการป่วยของเขากำเริบหนักกว่าเดิมจนเกือบจะทำให้ลูกชายเสียชีวิต ในขณะที่ตัวละครเอกกำลังเก็บเสื้อผ้าเพื่อไปรับการบำบัดนั้น เขาก็พบผ้าเช็ดหน้าที่ Alicia เคยให้ไว้ ทำให้หวนนึกถึงความรักและความหวังใจที่ Alicia มีให้เขาตลอด อีกทั้งยังรู้สึกเสียใจที่เขาเป็นต้นเหตุให้ครอบครัวต้องมีปัญหา ส่วน Alicia เองในท้ายที่สุดแล้วก็ตัดสินใจไม่ส่งเขาเข้ารักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาล เพราะเธอเชื่อมั่นว่าความรักที่เธอมีให้เขานั้นจะสามารถทำให้ทั้งคู่ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปด้วยกันได้ แม้แต่ในฉากสุดท้ายที่ John ได้รับรางวัลโนเบล เขาก็ยังพกผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ไว้

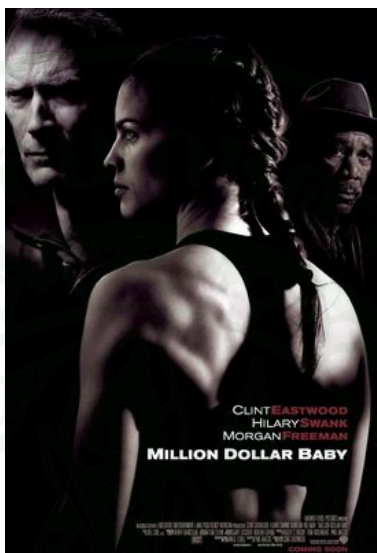
1.6 มุมมองในการเล่าเรื่อง

ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้การเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้านซึ่งสามารถหยั่งรู้ความรู้สึกนึกคิดของตัวละครทุกตัวได้ โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่

2. ภาพยนตร์เรื่อง Million Dollar Baby

ผู้กำกับ : Clint Eastwood

ผู้ผลิต : Warner Bros.

ภาพที่ 8 ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง Million Dollar Baby

ภาพยนตร์เรื่อง Million Dollar Baby เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตของ Maggie เพื่อให้ได้เป็นนักมวยหญิงมืออาชีพ โดยมี Franky คอยเป็นโค้ชฝึกสอนให้ ในช่วงเริ่มต้นนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ค่อยดีนัก เพราะทั้งสองฝ่ายต่างก็มีปมปัญหาในใจ โดย Franky ไม่อยากเป็นโค้ชให้กับ Maggie เพราะเขามีปมในอดีตเกี่ยวกับการทำให้นักมวยบาดเจ็บจนไม่สามารถชกได้อีกต่อไป อีกทั้งเขาไม่มีความเชื่อใจ และความศรัทธามอบให้กับใคร เนื่องจากเขาเคยถูกนักมวยในสังกัดหักหลังมาก่อน และเขายังมีปัญหากับลูกสาวที่ภาพยนตร์ไม่ได้เปิดเผยเรื่องราวอีกด้วย ส่วน Maggie เองก็มีปมปัญหาทางด้านครอบครัว จึงต้องการจะเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงเพื่อทำให้คนในครอบครัวภูมิใจ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มดีขึ้น ทั้งสองต่างเปิดใจให้แก่กัน Maggie ได้ก้าวขึ้นเป็นนักมวยมืออาชีพที่มีชื่อเสียงโด่งดัง แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อ Maggie ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการชกมวย ทำให้เธอเป็นอัมพาต ไม่สามารถชกมวยได้อีกต่อไป มีเพียง Franky เท่านั้นที่คอยดูแลเธออย่างใกล้ชิด เพราะคนในครอบครัวของเธอไม่เคยจะสนใจ มีแต่หวังผลประโยชน์จากเธอเท่านั้น จนในที่สุด Maggie เริ่มยอมรับกับสิ่งที่ตนเองเป็นไม่ได้ เธอพยายามฆ่าตัวตายแต่ก็ถูกช่วยเหลือได้ทันเวลาทุกครั้ง ทำที่สุดแล้วเธอจึงขอร้องให้ Franky เป็นคนทำให้เธอจากไปด้วยมือของเธอเอง

2.1 โครงเรื่อง

การเริ่มเรื่อง

เรื่องราวเปิดเผยให้เห็นถึงความเสี่ยงในการเป็นโค้ชสอนชกมวยของ Franky รวมทั้งปัญหาที่เขามักจะมีกับนักมวยในสังกัด และเปิดตัว Maggie หญิงวัย 31 ปี ที่อายุมากเกินไปที่จะเริ่มชกมวย แต่เธอก็ไม่ละความพยายามที่จะฝึกฝนและอ่อนน้อมให้ Franky เป็นโค้ชให้กับเธอ

การพัฒนาเหตุการณ์

Franky ยอมรับ Maggie เข้ามาเป็นนักมวยในสังกัด Maggie เริ่มพัฒนาฝีมือในการชกมวยขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เริ่มพัฒนาขึ้นเช่นกัน ทุกอย่างดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ในทางที่ดี

ภาวะวิกฤติ

Maggie ได้ขึ้นเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว แต่แล้วเธอก็ได้รับอุบัติเหตุจากการชกทำให้เธอเป็นอัมพาตไม่สามารถชกมวยได้อีกต่อไป ปัญหาต่างๆ เริ่มรุมเร้าโดยเฉพาะจากสมาชิกในครอบครัว ทำให้เธอไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไป

ภาวะคลี่คลาย

Franky ตัดสินใจจะทำให้ Maggie จากไปตามที่เธอต้องการ

การยุติเรื่องราว

Maggie เสียชีวิตโดยน้ำมือของ Franky ตามที่เธอขอร้องเอาไว้ แต่ภาพยนตร์ก็ไม่ได้เปิดเผยต่อไปว่าหลังจากนั้นชีวิตของ Franky ดำเนินไปอย่างไร

2.2 ความขัดแย้ง

ความขัดแย้งในเรื่องมีทั้งความขัดแย้งระหว่างบุคคล และความขัดแย้งภายในจิตใจของ ตัวละครเอก มีรายละเอียด ดังนี้

ความขัดแย้งระหว่างบุคคล

ตัวละครเอกทั้งสองตัวต่างก็มีปัญหา และได้รับความบอบช้ำทางจิตใจมาจากบุคคลรอบข้าง โดยMaggieนั้นมีปมปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวที่ไม่เคยเห็นว่าเธอเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว แม้แต่ในภาวะวิกฤติที่เธออยู่ระหว่างความเป็นกับความตาย คนในครอบครัวก็ยังไม่ให้ความสนใจและยังหวังจะได้รับผลประโยชน์จากเธอจนถึงนาทีสุดท้าย

ส่วนFrankyนั้นก็มีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับลูกสาวที่เขาพยายามติดต่อทางจดหมาย แต่จดหมายทุกฉบับก็ถูกตีกลับมา และเขาไม่เคยได้รับการติดต่อกลับจากลูกสาวเลย นอกจากนี้เขายังมีปัญหากับนักมวยในสังกัด โดยถูกนักมวยที่เขาไว้ใจหักหลังย้ายไปเข้าสังกัดอื่น

ความขัดแย้งภายในจิตใจ

จากความขัดแย้งระหว่างคนกับคนข้างต้นส่งผลให้เกิดความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละครเอกทั้งสองตัว คือ Maggie กลายเป็นคนที่ขาดความรักและความอบอุ่นจากแม่ สิ่งที่ไม่เคยได้รับเลยคือความเชื่อมั่นจากคนในครอบครัว เมื่อโดนปัญหาารุมเร้าจนทนไม่ไหว ในที่สุดเธอก็ได้ตัดสินใจเลือกที่จะตายจากโลกนี้ไปเพื่อหนีจากความขัดแย้งและปัญหาทั้งหมด ส่วนFrankyนั้นเป็นคนที่ขาดความศรัทธาทั้งในตัวคนอื่นและตนเอง เขาเป็นคนไม่ยอมเปิดใจยอมรับใครง่ายๆ จนได้มาพบกับ Maggie ที่ทำให้เขาเปิดใจได้อีกครั้ง แต่ในท้ายที่สุดเขาก็กลับเป็นคนที่ต้องฆ่าMaggieด้วยตนเอง เขาก็เกิดความขัดแย้งในใจขึ้นอีกครั้ง และกลายเป็นคนที่ขาดความศรัทธาไปอย่างถาวร

2.3 ตัวละคร

ตัวละครเอก

Maggie

Maggie เป็นหญิงวัย 32 ปี ที่มีความฝันอยากจะเป็นนักมวยมืออาชีพ แม้ใครๆจะมองว่าอายุของเธอมากเกินไปที่จะเริ่มต้นแต่เธอก็ไม่เคยละความพยายาม เธอเข้ามาอยู่ในเมืองเพื่อตามล่าความฝันของตนเองโดยเริ่มจากการทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟ เธอจะคอยเก็บอาหารที่แขกทานเหลือกลับบ้านทุกครั้ง โดยบอกกับคนอื่นๆว่าเก็บไปให้สุนัข ซึ่งสามารถสะท้อนมุมมองที่เธอมีต่อตัวเองได้ว่า เธอรู้ตัวว่าตนเองเป็นด้า้อยและไม่มีคนสนใจ และภาพยนตร์ยังสะท้อนมุมมองนี้ออกมาในฉากที่ป๊มน้ำมัน หลังจากMaggieกลับไปหาแม่และครอบครัวของเธอที่บ้านเกิดแต่ไม่ได้รับการต้อนรับที่ดีนักจากคนในครอบครัว ในขณะที่กำลังแหวะเดิมน้ำมันนั้นเธอเห็นสุนัขตัวหนึ่งมากับเด็กหญิงซึ่งเป็นเจ้าของ สุนัขตัวนั้นได้รับความรักและการดูแลเป็นอย่างดี ต่างจากตัวเธออย่างสิ้นเชิงที่ถูกมองว่าไร้ค่าและไม่มีคนสนใจ หรือแม้แต่ตอนที่เธอขอร้องให้Frankyทำให้เธอเสียชีวิต เธอก็ยังเอาตนเองไปเปรียบกับสุนัขที่พ่อเธอเคยเลี้ยงไว้ แต่เธอก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ มีความพยายามและไล่ตามความฝัน แม้แต่เรื่องของการชกมวยที่เธอพยายามขอร้องให้Frankyช่วยเป็นโค้ชสอนมวยให้กับเธอ แม้จะถูก Frankyปฏิเสธสักกี่ครั้ง แต่เธอก็พิสูจน์ให้เห็นด้วยการขยันฝึกซ้อม จนในที่สุดเขาก็ใจอ่อนยอมรับเธอเป็นลูกศิษย์ และด้วยความพยายามของเธอทำให้เธอประสบความสำเร็จในอาชีพนักมวยได้ในที่สุด ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า Maggieเป็นแบบอย่างของตัวละครที่กล้าจะทำในสิ่งที่ตนเองรัก แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย แต่เธอก็ไม่เคยยอมแพ้ที่จะทำความฝันให้เป็นจริง

Franky

Frankyเป็นโค้ชมวยที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในวงการ แต่ในอดีตเขาเคยทำให้ Scarbได้รับบาดเจ็บจากการชกมวยจนต้องเสียตาไปข้างหนึ่ง และไม่สามารถเป็นนักมวยได้อีกต่อไป ส่งผลให้เขาไม่กล้าตัดสินใจส่งนักมวยคนอื่นๆในสังกัดขึ้นชกในการแข่งขันใหญ่ๆกับนักมวยฝีมือดี เพราะกลัวว่าจะเกิดปัญหาเหมือนในอดีตขึ้นอีกครั้ง โดยปมปัญหานี้ทำให้เขามักจะสอนนักมวยอยู่เสมอว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการชกมวยก็คือการป้องกัน แต่จริงๆแล้วเขาเองต่างหากที่ป้องกันตนเองจากความเจ็บปวด ด้วยเหตุนี้นักมวยในสังกัดที่ฝึกฝนถึงความโด่งดังและมีชื่อเสียงจึงเริ่มไม่พอใจ และ

หักหลังเขาโดยการย้ายไปอยู่ในสังกัดของโค้ชคนอื่นที่สามารถมอบชื่อเสียงให้เขาได้ จากเหตุการณ์นี้ทำให้เขากลายเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นและไม่ไว้วางใจคนอื่น ๆ นอกจากนี้ความสัมพันธ์ของเขากับลูกสาวก็ยังมีปัญหาที่ภาพยนตร์ไม่ได้เปิดเผย แต่ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดี เนื่องจากจดหมายที่เขาเขียนไปหาลูกสาวจะถูกตีกลับเสมอ ทำให้เขายังกลายเป็นคนไม่ยอมเปิดใจให้ใครง่าย ๆ สังเกตได้จากคำพูดตอนต้นเรื่องที่กำลังกล่าวถึงFrankyเอาไว้ว่า

“บางคนว่าสิ่งสำคัญที่นักมวยต้องมีคือใจ Frankyว่าเอนักมวยที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากใจส่งมา แล้วฉันจะทำให้มันดูว่ามีแต่แพ้”

Frankyเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการไปเข้าร่วมพิธีทางศาสนาที่โบสถ์ทุกวันไม่เคยขาด หากดูผิวเผินก็จะดูเหมือนว่าเขาเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางศาสนา แต่แท้ที่จริงแล้วเขาเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาต่อพระเจ้าเลย เพราะทุกครั้งที่เขาจะไปโบสถ์เขาจะถามบาทหลวงด้วยคำถามแปลกๆ ในเชิงท้าทาย แม้แต่บาทหลวงก็ยังถามเขาด้วยความสงสัยว่าเขามาโบสถ์เพื่ออะไรที่เป็นเช่นนี้เพราะเขาไปโบสถ์เพื่อหวังว่าพระเจ้าจะช่วยล้างบาปและอภัยความผิดที่เขาทำขึ้นมาทั้งหมด แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่มีอะไรในชีวิตเขาดีขึ้นเลย ทั้งในเรื่องความสัมพันธ์กับลูกสาวและปมปัญหาเกี่ยวกับการชกมวย ทำให้เขากลายเป็นคนขาดศรัทธาในทุกๆ อย่าง โดยเฉพาะขาดศรัทธาในตัวเอง

Scarb

Scarb เป็นคนที่อยู่เคียงข้างกับ Franky มาตลอด เนื่องจาก Franky เคยเป็นพี่เลี้ยงนักมวยให้กับเขามาก่อน และเรื่องราวในอดีตของScarbก็เป็นปมปัญหาหนึ่งที่อยู่ในใจของFranky เนื่องจากในเหตุการณ์ที่ผู้จัดการของScarbเคยส่งเขาขึ้นชกชิงแชมป์ แต่ในวันแข่งปรากฏว่าผู้จัดการหายไป และเหลือเพียงแต่เขากับFranky ในการชกนั้นเขาได้รับบาดเจ็บสาหัส Frankyเกลี้ยกล่อมให้เขาขอมโยนผ้าขอมแพ้ เพราะFrankyไม่ใช่ผู้จัดการจึงไม่สามารถทำเองได้ แต่ท้ายที่สุดแล้วScarbก็ไม่ทำตามและสูญเสียตาไปหนึ่งข้าง ดังนั้นเขาจึงรู้เรื่องทุกอย่างทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันของFranky ปัจจุบันเขาทำงานเป็นคนดูแลโรงยิมให้กับFranky หลายครั้งเขามักจะโดนดูถูกจากคนอื่นๆ ว่าต่ำต้อย เพราะไม่มีใครรู้ว่าในอดีตเขาคือนักมวยที่มีชื่อเสียง แต่เขาก็ไม่เคยเก็บมาใส่ใจ นอกจากนี้Scarbยังเป็นคนใจเย็น และมองโลกในแง่ดี เขามักจะให้โอกาสคนอื่นๆ ได้ลองทำตามความฝันอยู่เสมอ เพราะเขาเป็นคนที่เชื่อในเรื่องโอกาส แม้ในอดีตเขาจะเคยได้รับ

บาดเจ็บจากการชกมวยซึ่งแชมป์จะต้องเสียดวงตาไปหนึ่งข้าง แต่เขาก็ไม่เคยเสียใจเลย เพราะเขาถือว่าอย่างน้อยชีวิตเขาก็ได้รับโอกาสพิเศษที่คนอื่นยังไม่เคยได้รับ

ตัวละครประกอบ

Danger

Danger เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่มีความฝันอยากจะเป็นนักมวยมืออาชีพ แต่เขาไม่มีฝีมือในการชกมวยเลย เพียงสิ่งเดียวที่เขามีคือใจที่มุ่งมั่นทำในสิ่งที่ตนเองรัก เป็นตัวละครที่แสดงให้เห็นถึงความกล้าที่จะทำในสิ่งที่ตนเองรัก แม้สุดท้ายจะไม่ประสบความสำเร็จ แต่ก็ได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิต ได้ประสบการณ์และความสุข

2.4 ฉาก

ฉากในเรื่องล้วนเป็นฉากที่แสดงให้เห็นลักษณะนิสัยและการใช้ชีวิตของตัวละครทั้งสิ้น คือ ฉากในโรงยิม ฉากการชกมวยในสนามมวย ฉากในโบสถ์ และฉากในโรงพยาบาลซึ่งเป็นฉากจบของเรื่อง

2.5 สัญลักษณ์พิเศษ

เสื้อคลุม

เมื่อMaggieเริ่มมีชื่อเสียงในวงการมวย Frankyได้มอบเสื้อคลุมตัวหนึ่งไว้ให้เธอได้ใส่ก่อนขึ้นชกทุกครั้ง ข้างหลังเสื้อคลุมปักตัวอักษรภาษาเกลิคเอาไว้ว่า “Mo Cuishle” เป็นข้อความที่เขานำมาจากหนังสือที่เขาอ่านเป็นประจำ และมีเขาที่รู้ความหมายอยู่เพียงคนเดียว ข้อความนี้กลายเป็นเครื่องหมายประจำตัวของMaggie ทุกครั้งที่เธอขึ้นชกผู้คนในสนามมวยจะตะโกนคำนี้กึกก้อง แต่เธอก็ไม่เคยรู้ความหมายของมันเลย เพราะในช่วงแรกFrankyไม่กล้าบอกความหมายของคำๆนี้ให้กับMaggieได้รู้ เนื่องจากเขาเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงความรู้สึก และปมปัญหาต่างๆที่อยู่ในใจทำให้เขายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใคร แต่ในตอนท้ายของเรื่องก่อนที่เขาจะปลดเครื่องช่วยหายใจและนิดาให้กับMaggie เขาได้เฉลยความหมายของคำๆนี้ให้เธอฟัง แปลว่า “ที่รักของฉัน สายเลือดของฉัน” แสดงถึงความรู้สึกและสายสัมพันธ์ของทั้งสองคนที่ต่างก็ผูกพันกัน

เหมือนพ่อกับลูก โดยMaggieได้รับความเชื่อมั่นที่เธอตามหามาตลอดจากFranky ส่วนFrankyเองก็สามารถเปิดใจได้อีกครั้งก็เพราะเธอ

ภาพที่ 9 สัญลักษณ์ที่ปรากฏในเรื่อง Million Dollar Baby

2.6 มุมมองในการเล่าเรื่อง

ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้มุมมองในการเล่าเรื่องแบบเล่าเรื่องจากบุคคลที่สาม คือ Scarbเป็นตัวละครที่ถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมด เนื่องจากเขาเป็นตัวละครที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวละครเอกมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเป็นผู้สังเกตเหตุการณ์และการกระทำของตัวละครต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงยิม ดังนั้นเขาจึงเป็นบุคคลที่รู้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง

3. ภาพยนตร์เรื่อง Crash

ผู้กำกับ : Paul Haggis

ผู้ผลิต : Lion Gate Film

ภาพที่ 10 ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง Crash

Crash เป็นเรื่องราวของผู้คนต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา และต่างวัฒนธรรม แต่อาศัยอยู่ร่วมกันในเมืองใหญ่อ่างลอสแอนเจลิส แม้จะเป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากมายแต่จะพบว่าผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กันน้อยมาก ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงถ่ายทอดมุมมองด้านมืดของสังคมที่มีแต่ความวุ่นวายและความสัมพันธ์ของคนในเมืองในรูปแบบของผู้กระทำ และผู้ถูกกระทำ ที่อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างดูถูกเหยียดหยาม หวาดระแวงซึ่งกันและกัน แต่ต่างฝ่ายต่างก็ได้รับผลกระทบจากการกระทำของตนทั้งในแง่ดีและแง่ร้าย โดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวละครที่หลากหลาย แต่ตัวละครทุกตัวก็มีเรื่องราวที่ต้องมาบรรจบและเกี่ยวข้องกัน

3.1 โครงเรื่อง

การเริ่มเรื่อง

เรื่องเริ่มต้นด้วยการเผยให้เห็นความหลากหลายของบุคลิกและสถานะทางสังคมของตัวละครแต่ละตัว ประกอบด้วยตำรวจผิวสี ตำรวจขาวเม็กซิกัน ตำรวจอเมริกันผิวขาว สามิภรรยา

ชาวเกาหลี ผู้กำกับรายการโทรทัศน์และภรรยาพิวตี ช่างซ่อมประตูลูกชาวเม็กซิกัน อัยการและภรรยาชาวอเมริกัน แม่บ้านชาวเม็กซิกัน พ่อลูกชาวเปอร์เซีย และวัยรุ่นพิวตี

การพัฒนาเหตุการณ์

ตัวละครแต่ละตัวถูกเชื่อมโยงให้เกี่ยวข้องกันในเหตุการณ์ที่มีความวุ่นวายต่างๆ ดังนี้

- อัยการและภรรยา ถูกวัยรุ่นชายพิวตี 2 คน เอาปืนจี้เพื่อปล้นรถ ด้วยความกลัวในอันตรายพวกเขาจึงเรียกให้ช่างมาเปลี่ยนลูกบิดประตูบ้านทุกบาน โดยช่างที่มาเปลี่ยนให้คือชายชาวเม็กซิกัน

- Cameron ผู้กำกับรายการโทรทัศน์ และภรรยาพิวตี ถูกRianตำรวจผิวขาวชาวอเมริกันเรียกให้ตรวจค้นขณะขับรถกลับบ้าน ภรรยาถูกตำรวจคนหนึ่งฉกฉวยจากการตรวจค้นร่างกาย แต่ผู้เป็นสามีไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ เนื่องจากกลัวว่าจะถูกตำรวจผิวขาวใช้อำนาจข่มขู่

- พ่อลูกชาวเปอร์เซียรู้สึกไม่ปลอดภัย จึงไปซื้อปืนมาเก็บไว้ใช้ป้องกันตัว ทั้งคู่โดนคุณลูกจากเจ้าของร้านว่าเป็นชาวอิรัก

- Waters ตำรวจพิวตีและเพื่อนร่วมงานชาวเม็กซิกันได้รับอุบัติเหตุจากการขับรถชนท้ายของหญิงชาวเกาหลี ระหว่างการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่และหลักฐานของเหตุการณ์การปะทะกันระหว่างตำรวจนายหนึ่งกับชายพิวตีที่ถูกยิงตาย ขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องบังเอิญที่สถานที่ที่ทั้งคู่ได้รับอุบัติเหตุนั้นก็มีการพบศพวัยรุ่นชายพิวตีถูกยิงตายเช่นกัน

- Farhud ชายชาวเปอร์เซียเรียกให้ช่างชาวเม็กซิกันมาซ่อมประตูที่ร้านขายของชำของตน แต่ด้วยความตระหนี่เขาไม่ยอมเสียเงินเปลี่ยนประตูตามที่ช่างแนะนำ ทำให้ทั้งคู่เกิดความบาดหมางและไม่พอใจซึ่งกันและกัน

ภาวะวิกฤติ

ตัวละครแต่ละตัวที่มีข้อพิพาทกันในช่วงพัฒนาเหตุการณ์ต่างก็เกิดภาวะวิกฤติแตกต่างกันไป ดังนี้

- Waters ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างความถูกต้อง และอิสรภาพของน้องชาย เมื่อเขาพบว่าคดีที่เขาสืบสวนอยู่มีความผิดปกติ แต่ตำรวจนายหนึ่งข่มขู่ให้เขาปกปิดคดีและโยนความผิดให้กับคนบริสุทธิ์

- ร้านของ Farhud ถูกปล้น เพราะเขาไม่ยอมเปลี่ยนประตู เขาโกรธแค้นช่างซ่อมประตูมากจึงหยิบปืนและตามไปที่บ้านของช่าง เพื่อหวังจะปลิดชีพช่างคนนั้น แต่ในช่วงที่เขาไล่ไก ลูกสาวของช่างกระโดดเข้ามาับกระสุนแทนพ่อ

- ภรรยาของ Cameron ประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ เธอติดอยู่ในรถ และตกอยู่ในภาวะกึ่งเป็นกึ่งตายเพราะรถกำลังจะระเบิด ปรากฏว่าคนที่เข้ามาช่วยคือ Rian ตำรวจผิวขาวที่เคยลวนลามเธอมาก่อน เธอจึงปฏิเสธการช่วยเหลือ

- Cameron ถูกวัยรุ่นผิวสีสองคนใช้ปืนจี้ปล้นรถ แต่ด้วยความหงุดหงิดจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น เขาจึงใช้กำลังต่อสู้ ตำรวจผ่านมาเห็นเหตุการณ์พอดี โจรคนหนึ่งหนีไป อีกคนติดอยู่ในรถกับเขาขณะขับรถหนีตำรวจ ปรากฏว่าตำรวจที่ขับรถตามเขามาชื่อ Tommy

- วัยรุ่นผิวสีสองคนขับรถชนชายชาวเกาหลีบาดเจ็บสาหัส จากนั้นพวกเขาไปปล้นรถของ Cameron แล้วที่ทั้งสองก็แยกทางกันเพราะหลบหนีตำรวจ คนหนึ่งโบกรถหนีไปโดยคนที่จอดรับเขาชื่อ Tommy ส่วนอีกคนกลับไปขโมยรถของชายชาวเกาหลีที่ยังจอดทิ้งไว้

- Jean ลั่นटकบันไดได้รับบาดเจ็บในขณะที่ไม่มีใครอยู่บ้าน

ภาวะคลั่งคลา

- Waters ตัดสินใจช่วยปกปิดคดีที่เกิดขึ้นเพื่อปกป้องน้องชายตนเองจากการถูกจับกุม แต่ภายหลังเขากลับพบว่าน้องชายตนเองถูกยิงเสียชีวิต

- ลูกสาวของช่างซ่อมประตูปลอดภัย และไม่ได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากกระสุนที่ Farhud ใช้เป็นกระสุนปลอม

- Rian ช่วยชีวิตภรรยาของ Cameron ไว้ได้อย่างหวุดหวิด

- Cameron ปลอดภัย และไม่ถูกปล้นรถ เพราะ Tommy เข้ามาช่วยไล่ไล่เกลี้ยสถานการณ์

- โจรวัยรุ่นผิวสีถูก Tommy ยิงเสียชีวิต เนื่องจากความหวาดกลัวและหวาดระแวง ส่วนอีกคนหนึ่งพบว่าท้ายรถของชายชาวเกาหลีมีแรงงานชาวเอเชียที่เขาลักลอบนำเข้ามาขายอยู่เป็นจำนวนมาก

- คนที่มาช่วยพา Jean ไปส่งโรงพยาบาลคือ Maria

การยุติเรื่องราว

ตัวละครทุกตัวต่างได้บทเรียนชีวิตจากเรื่องราวที่เกิดขึ้น Cameron กับภรรยา และ Jean กับแม่บ้านมีความเข้าใจกันมากขึ้น Waters, Rian และ Tommy สูญเสียความมั่นใจและความ

เคารพในตนเองจากสิ่งที่ตนกระทำและผลที่ได้กลับมา ส่วนFarhud และวัยรุ่นผิวสีที่รอดชีวิตได้พบทางสว่างของการใช้ชีวิตหลังจากที่กระทำเรื่องราวที่ไม่สมควร

3.2 ความขัดแย้ง

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้ทั้งหมดเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคล เนื่องจากภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอภาพความสัมพันธ์ของคนในสังคมที่มีแต่ปัญหาและความวุ่นวาย คนในสังคมต่างก็ดิ้นรนเอาตัวรอดด้วยการเอาเปรียบคนอื่นในสังคม มีการดูถูกเหยียดหยามกันจนนำมาซึ่งความไม่เข้าใจและการแตกแยก เกิดเป็นอคติที่มีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น เช่น คนขาวต้องดูถูกคนดำ คนอริก็คือชนชาติที่ชอบก่อการร้าย เป็นต้น

3.3 ตัวละคร

ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่สามารถแยกประเภทของตัวละครออกเป็นตัวละครเอก ตัวละครร้าย และตัวละครประกอบได้ เนื่องจากตัวละครทุกตัวในเรื่องต่างเป็นตัวละครเอกและตัวละครร้ายในคราวเดียวกัน พฤติกรรมของตัวละครตัวหนึ่งจะมีผลกระทบไปสู่ตัวละครอีกตัวหนึ่ง และตัวละครทุกตัวต่างก็มีบทบาทเท่าเทียมกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงจัดให้ตัวละครทุกตัวเป็นตัวละครเอกเหมือนกัน

Jean

Jeanเป็นภรรยาของอัยการหนุ่มชาวอเมริกัน เธอเป็นคนที่เหยียดผิวอย่างเห็นได้ชัด และมักจะตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอก โดยเฉพาะหลังจากเกิดเหตุการณ์วัยรุ่นผิวสีสองคนเอาปืนจี้เพื่อปล้นรถของเธอ เธอให้สามีเรียกช่างมาเปลี่ยนลูกบิดประตูทุกบาน แต่เมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วเธอก็ยังไม่พอใจเพราะช่างเป็นชาวเม็กซิกัน และให้สามีหาช่างคนใหม่มาเปลี่ยนลูกบิดประตูให้อีก เนื่องจากเธอมีภาพลบว่าคนเม็กซิกันต้องเป็นโจร ไว้วางใจไม่ได้ สังเกตได้จากคำพูดที่เธอพูดกับสามีของเธอในตอนที่กำลังขอให้เขาหาช่างคนใหม่มาเปลี่ยนลูกบิดประตูให้ว่า

“คนหัวโล้น ใส่กางเกงหลุดก้น สักลายคนคุก เขาจะไม่ขายกุญแจให้เพื่อนแก๊งโจรทันทีที่ออกจากบ้านเราหรอก”

นอกจากนี้เธอก็มีอคติกับMariaแม่บ้านชาวเม็กซิกันของเธอด้วย แต่ท้ายที่สุดแล้วในช่วงเวลาที่เราลำบากที่สุดก็ได้Mariaเป็นคนช่วยเหลือ ทำให้เรารู้ได้ในที่สุดว่าการเหยียดสีผิวและการตัดสินคนจากภายนอกไม่ใช่เรื่องที่ต้อง

ช่วงซ่อมประตู

ช่วงซ่อมประตูชาวเม็กซิกันเป็นตัวแทนของผู้ถูกระทำในสังคม และเขาพยายามที่จะหลีกเลี่ยงและแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าเดิม เขาย้ายครอบครัวออกมาจากสลัมเพื่อให้ลูกสาวและภรรยามีความปลอดภัยจากเหตุการณ์ยังต่อสู้อันที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสลัม เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี รักครอบครัว และขยันทำงาน แม้ว่าเขาจะถูกคนในสังคมมองว่าเป็นโจรด้วยความที่มีเชื้อสายเม็กซิกัน แต่เขาก็มีความอดทนและไม่ตอบโต้คนเหล่านั้นด้วยความรุนแรง

Gram Waters

ตำรวจผิวสีที่ทำคดีคนดำถูกยิง เขามีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวกับตำรวจหญิงเพื่อนร่วมงานชาวเม็กซิกัน แม่ของเขามีอาการป่วยทางจิต เนื่องจากเป็นห่วงลูกชายซึ่งเป็นน้องชายของเขาที่หนีออกจากบ้านไป แต่เขาไม่เคยเปิดเผยเรื่องแม่ให้ใครรู้ เขาคอยดูแลแม่ตลอด แต่แม่ไม่เคยสนใจเขาเลย แม้แต่ตอนที่เขาพบศพน้องชาย แม่ก็โทษว่าเขาคือฆาตกร เพราะเขามัวแต่ทำงานจนไม่มีเวลาตามหาน้อง ความสำคัญของเขาในภาพยนตร์เรื่องนี้คือเขาทำหน้าที่สืบสวนคดีของClongclin ตำรวจผิวขาวที่ยิง Luis ตำรวจผิวดำจนเสียชีวิต ภายหลังเขาสืบรู้ว่าLuis เป็นฝ่ายผิดเนื่องจากพบเงินผิดกฎหมายจากการค้ายาเสพติดในรถ แต่เขาไม่สามารถเปิดเผยความจริงนี้ได้ เพราะถูกข่มขู่จากตำรวจอีกคนหนึ่งและบอกให้เขาป้ายความผิดไปให้ Clongclinแทน เพื่อแลกกับเสรีภาพของน้องชายเขาที่มีพฤติกรรมทำผิดกฎหมายหลายคดี ตัวละครตัวนี้เป็นตัวแทนของคนในสังคมที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างอุดมคติกับความถูกต้อง หรือผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งสุดท้ายแล้ว Waters ก็เลือกอิสรภาพให้กับน้องชายของเขา

Rian

ตำรวจผิวขาวชาวอเมริกันที่มักจะใช้อำนาจของตนเองข่มขู่คนอื่น โดยเฉพาะคนดำ ที่เป็นเช่นนี้เพราะเขามีปัญหาในชีวิตกับคนดำมาก่อน เนื่องจากเขาอาศัยอยู่กับพ่อที่ป่วยเป็นโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ แม้จะกินยาและรักษามานานก็ยังไม่มียาวิเศษว่าอาการจะดีขึ้น เขาจึง

พยายามคุยกับเจ้าหน้าที่ของประกันสังคมซึ่งเป็นผู้หญิงผิวสีให้ช่วยเหลือพ่อเขาในเรื่องของค่ารักษา แต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นช่วยเหลืออะไรไม่ได้มากนัก เพราะติดปัญหาเรื่องกฎเกณฑ์ทางการประกัน เขาจึงรู้สึกโกรธแค้นคนผิวดำ ทั้งๆที่พ่อของเขาเคยช่วยเหลือให้คนดำมากมายมีงานทำมาก่อน แต่สิ่งที่พ่อเขาได้รับกลับมาก็คือการไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคนดำ ดังนั้นในฐานะที่เขาเป็นผู้ถูกระทำและได้รับความบอบช้ำจากการปฏิเสธของคนผิวสี เขาจึงเปลี่ยนสถานะของตนเองให้เป็นผู้กระทำบ้างในฐานะของตำรวจที่มีอำนาจ

Tommy

ตำรวจผิวขาวชาวอเมริกัน เขาเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องการแบ่งแยกสีผิวและชนชั้น สังเกตได้จากการที่เขาไม่พอใจกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจผิวขาวเพื่อนร่วมงาน ที่ใช้อำนาจของการเป็นตำรวจข่มขู่คนผิวสีในทางที่ไม่เหมาะสม เขาพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะขอทำงานโดยไม่มีเพื่อนร่วมงาน แม้แต่การเขียนรายงานที่ต้องทำให้ตนเองเสียชื่อเสียงโดยการบอกว่าเขามีปัญหาเป็นโรคผายลมพรั่นเพื่อ จึงไม่สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ แต่สุดท้ายเขาก็กลับเป็นคนฆ่าวัยรุ่นผิวสีผู้บริสุทธิ์ เพราะความหวาดระแวงที่มีอยู่ในจิตใจที่เขาถูกปลูกมาฝังมาอย่างไม่รู้ตัว เป็นตัวละครซึ่งเป็นตัวแทนของคนในปัจจุบันที่ค่อนข้างเปิดกว้างและยอมรับความเท่าเทียมกันของคนในสังคม แต่ลึกๆภายในจิตใจแล้วก็ยังมียึดติดในแง่ลบและความหวาดระแวงฝังอยู่

Cameron

ผู้กำกับผิวสีซึ่งรักในศักดิ์ศรีของตนเอง แต่เขากลับต้องยอมเสียศักดิ์ศรีเพื่อเอาตัวรอด ในตอนที่ Rian ตำรวจผิวขาวชาวอเมริกันใช้อำนาจของตนในการตรวจค้นและลงนามกรรยาของ เขา สิ่งที่Cameronทำได้ในตอนนั้นคือแค่เพียงยืนมอง และกล่าวคำขอโทษที่กรรยาเขาพูดหยาบคายกับตำรวจ เนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่เขาเป็นฝ่ายเสียเปรียบและไม่มีอำนาจ อีกสถานการณ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่รักในศักดิ์ศรีของตนเองมาก คือ ฉากที่วัยรุ่นผิวสีปล้นรถของเขา แต่เขาต่อสู้ ตำรวจตามมาพบและบอกให้เขาหยุดรถเพื่อตรวจค้น เขามีปากเสียงกับตำรวจด้วยความหงุดหงิด แต่Tommy ช่วยเกลี้ยกล่อมเพื่อนตำรวจจนยอมปล่อยเขาไป เขาและวัยรุ่นผิวสีจึงปลอดภัย ก่อนที่Cameronจะแยกกับวัยรุ่นคนนั้นเขาพูดว่า “แกทำให้ฉันขายหน้า” ตัวละครตัวนี้เป็นตัวแทนของคนในสังคมที่ต่างก็รักในศักดิ์ศรีของตนเอง แต่เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีอำนาจต่างก็ต้องยอมลดศักดิ์ศรีของตนเองเพื่อเอาตัวรอด

Farhud

ชายชาวเปอร์เซียที่เปิดร้านขายของชำและอาศัยอยู่กับครอบครัว เขาเป็นคนใจร้อน เชื้อมั่นในตนเองและไม่ค่อยฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้าง สักเกตได้จากพฤติกรรมของเขาที่จะชอบมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับตัวละครที่เขามีความเกี่ยวข้องกับด้วยเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านขายปิ่น และช่างซ่อมประตูลูกสาวเม็กซิกัน ไม่เว้นแม้แต่ภรรยากับลูกสาว ด้วยความใจร้อนนี้เองที่ทำให้ในตอนท้ายเขาเกือบจะฆ่าเด็กหญิงผู้บริสุทธิ์ลูกสาวของช่างซ่อมประตู เพราะรู้สึกโกรธแค้นที่ช่างซ่อมประตูให้เขาตามคำสั่งไม่ได้ จนทำให้ร้านของชำถูกปล้นจนได้รับความเสียหาย แต่โชคที่กระสุนปืนซึ่งลูกสาวเขาเลือกซื้อมาให้มันเป็นกระสุนปลอม จึงทำให้ท้ายที่สุดเขาก็คิดว่าความใจร้อนของตนเองนั้นไม่ได้นำมาซึ่งผลดีเลย

Soy Jin Ku

ตัวละครชายเกาหลีนี้ปรากฏตัวในเรื่องช่วงแรกมีฐานะเหมือนเป็นผู้บริสุทธิ์ และเป็นเหยื่อของสังคมที่มีแต่ความวุ่นวาย เพราะเขาถูกวัยรุ่นผิวสีสองคนขับรถที่เพิ่งขโมยมาไปชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่ในช่วงท้ายของเรื่องเขากลับกลายเป็นพ่อค้ามนุษย์ที่ลักลอบนำแรงงานชาวเอเชียเข้ามาขายในอเมริกา ที่ทำเช่นนี้เพราะเขาต้องการเงินมาเลี้ยงครอบครัว เป็นตัวละครที่แสดงให้เห็นถึงความไม่สงบของสังคมว่าไม่ใช่แค่คนต่างเชื้อชาติ ต่างสีผิวเท่านั้นที่ถูกและเอาเปรียบซึ่งกันและกัน แม้แต่คนที่มีความเฉลียวฉลาดก็ยังคงถูกเอาเปรียบด้วยเหตุผลเพียงเหตุผลเดียวคือความอยุ่รอด

วัยรุ่นผิวสี

ในภาพยนตร์มีวัยรุ่นผิวสีสองคนที่ประกอบอาชีพเป็นโจรขโมยรถ คนหนึ่งเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย เขาจะมีอคติกับทุกคนที่ปฏิบัติตัวแบ่งแยกชนชั้นกับคนดำ ตั้งแต่ต้นจบจบเรื่องเขาจะคอยบ่นเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งแยกชนชั้นตลอด ส่วนอีกคนจะคอยเตือนสติเพื่อนให้เลิกบ่น เพราะบางครั้งเขาก็บ่นจนเกินความพอดี เช่น เขาพร่ำบ่นเรื่องสาวเลิฟผิวสีเลือกปฏิบัติกับเขาโดยการไม่มาเติมกาแฟให้เขาเหมือนกับที่เธอทำให้กับลูกค้าผิวขาว ทั้งๆที่เขาไม่ได้สั่งกาแฟ เป็นต้น ในตอนจบของเรื่องทั้งสองคนมีจุดจบที่ต่างกัน คนหนึ่งต้องเสียชีวิตเพราะความหวาดระแวงของคนที่เขาโกรธไปด้วย ส่วนอีกคนแม้จะยังทำอาชีพโจรขโมยรถอยู่ แต่เขาก็ได้ช่วยเหลือเพื่อน

มนุษย์อีกหลายชีวิตที่ถูกนำเข้ามาขายเป็นแรงงานในลอสแอนเจลิส และเขาก็ดูเหมือนว่าจะภูมิใจกับการกระทำความดีของตนเองในครั้งนี้นี้ด้วย

3.4 ฉาก

สถานที่ที่ใช้ในการดำเนินเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นที่ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสาเหตุที่เลือกใช้ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ดำเนินเรื่องราวทั้งหมด เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกัน และเมืองลอสแอนเจลิสก็เป็นตัวแทนของเมืองใหญ่ที่สามารถถ่ายทอดการใช้ชีวิตของคนเมืองได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นช่วงคริสต์มาสซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความสุขและการเฉลิมฉลอง แต่เรื่องราวต่างๆ ในภาพยนตร์กลับมีแต่ความวุ่นวาย ซึ่งเป็นความตั้งใจของผู้กำกับที่ต้องการจะเสียดสีสังคม

3.5 สัญลักษณ์พิเศษ

ประตู่

ตัวละครสองตัวในภาพยนตร์มีการเรียกขานให้มาซ่อมประตู่เพื่อเปลี่ยนลูกบิดประตู่ ตัวละครตัวแรก คือ ภรรยาของอัยการหนุ่มที่ให้ช่างมาเปลี่ยนกลอนประตู่หลังจากโดนชายผิวดำปล้นรถไป ส่วนตัวละครอีกตัวเป็นชายชาวเปอร์เซียที่ให้ช่างมาซ่อมประตู่ก่อนจะโดนบุกปล้นร้าน ดังนั้น ประตู่จึงเป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภัย และการปกป้องตนเอง

ตุ๊กตาเซนต์คริสโตเฟอร์

เซนต์คริสโตเฟอร์เป็นเทพแห่งการเดินทาง ตัวละครในเรื่องจะวางตุ๊กตาเซนต์คริสโตเฟอร์เอาไว้ที่หน้ารถ โดยในเรื่องมีตัวละครเพียงสองตัวเท่านั้นที่เชื่อในเรื่องนี้ คือ หนึ่งในวัยรุ่นผิวสีที่เป็นโจร ส่วนอีกคนหนึ่งคือ Tommy ตำรวจที่ไม่ชอบเรื่องการเหยียดสีผิว จะสังเกตได้ว่าสถานะทางสังคมของตัวละครทั้งสองตัวนี้ต่างกันอย่างสิ้นเชิง คนหนึ่งเป็นตำรวจส่วนอีกคนเป็นโจร แต่ทั้งคู่ก็มีความเชื่อและศรัทธาที่เหมือนกัน ดังนั้นตุ๊กตาเซนต์คริสโตเฟอร์จึงเป็นสัญลักษณ์ของการไร้ซึ่งข้อจำกัด และเส้นแบ่งแยกในเรื่องชนชาติและศาสนา คนทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้แม้จะมีความแตกต่างกัน

ปืน

ปืนในภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกใช้เป็นตัวสัญลักษณ์ของการป้องกันตัว และสัญลักษณ์ของอำนาจที่ใช้ในการข่มขู่และข่มขู่ตนเองให้เหนือกว่าตัวละครอีกตัวหนึ่ง โดยสังเกตได้จากตัวละครหลายตัวในเรื่องมีปืนไว้ในครอบครอง ได้แก่ Farhud ที่ช่วงแรกต้องการซื้อปืนมาเพื่อปกป้องตนเองและครอบครัวจากอันตราย แต่ในตอนท้ายเขากลับใช้ปืนเพื่อแสดงถึงอำนาจที่ตนเองมีส่วนตัวละครที่เห็นได้ชัดว่ามีปืนเอาไว้เพื่อแสดงควมมีอำนาจคือตำรวจผิวขาวชาวอเมริกัน โดยเฉพาะ Rian ที่ใช้อำนาจในทางที่ไม่เหมาะสมล้วงเงินผู้หญิงผิวสี โดยที่สามีของเธอไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ เพราะในสถานการณ์นั้นเขาคอยอยู่ในภาวะของผู้ถูกกระทำที่ไม่มีทางสู้

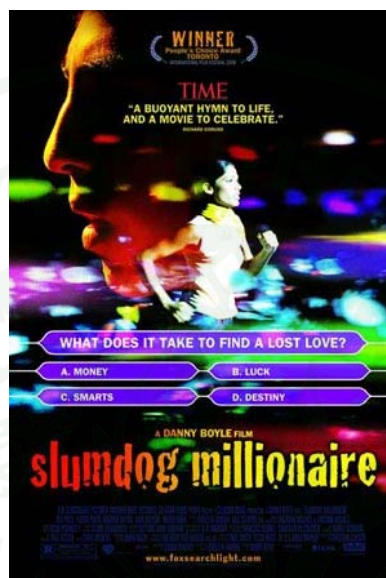
3.6 มุมมองในการเล่าเรื่อง

ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้มุมมองในการเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้าน เนื่องจากตัวละครมีหลายตัว และต้องตกอยู่ในสภาวะเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเล่าเรื่องแบบนี้จะทำให้สามารถรับรู้เรื่องราวของตัวละครทุกตัวได้ชัดเจนกว่าการใช้มุมมองในการเล่าเรื่องแบบอื่นๆ

4. ภาพยนตร์เรื่อง Slumdog Millionaire

ผู้กำกับ : Danny Boyle

ผู้ผลิต : Fox Searchlight, Warner Bros., Pathe

ภาพที่ 11 ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง Slumdog Millionaire

ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวชีวิตของเด็กหนุ่มชาวอินเดีย Jamal Malig ที่เติบโตมาจากสลัมในเมืองมุมไบ ที่มีโอกาสได้เข้ามาเล่นเกมตอบคำถามในรายการเกมเศรษฐีของอินเดีย โดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การตามหา Latika หญิงสาวที่เขารัก แต่ทั้งคู่ต้องมีเหตุให้พลัดพรากจากกันตลอดจากประสบการณ์ในชีวิตที่เขาผ่านมาทำให้เขาสามารถตอบคำถามในรายการเกมเศรษฐีได้อย่างง่ายดาย จน Prem Kumar เจ้าของรายการคิดว่าเขาโกง ในช่วงที่เขากำลังจะเข้าสู่การตอบคำถามสุดท้ายเพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่า 20 ล้านรูปี Prem จึงเรียกให้ตำรวจมาตัวเขาไปสอบสวน เขาจึงค่อยๆเปิดเผยเรื่องราวในอดีตของตนเองที่ผ่านมา ตั้งแต่ชีวิตในสลัมที่ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดมาอยู่กับ Salim พี่ชายของเขา เพราะแม่ถูกฆ่าตายในเหตุการณ์การต่อสู้ของศาสนาฮินดูและมุสลิม เขากับพี่ต้องไปทำงานเป็นขอทานให้กับกลุ่มลัทธิพาล์วเด็ก เมื่อหนีออกมาได้ก็ไปทำงานเป็นขโมย ทำงานเป็นมัคคุเทศก์ และต้องเจอเรื่องราวต่างๆอีกมากมาย พี่ชายของเขาพลัดผันไปทำงานเป็นลูกน้องของผู้มีอิทธิพล ส่วนเขานั้นได้เป็นพนักงานเสิร์ฟชาในบริษัทคอลเซ็นเตอร์แห่งหนึ่ง สุดท้ายตำรวจเชื่อในเรื่องที่เขาเล่าจึงปล่อยตัวให้เขาไปเล่นเกมเศรษฐีต่อ เขาสามารถตอบคำถามสุดท้ายได้ถูกต้อง และได้พบกับ Latika หญิงสาวที่เขารักในท้ายที่สุด

4.1 โครงเรื่อง

ลักษณะการดำเนินเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้เป็นไปตามลำดับเหตุการณ์ แต่จะเล่าเรื่องราวสลับไปมาระหว่างปัจจุบันกับอดีต โดยเริ่มเรื่องจากปัจจุบันก่อน แล้วจึงค่อยๆ เล่าเรื่องย้อนกลับไปถึงสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด ตามการตอบคำถามของ Jamal ไปทีละข้อ

การเริ่มเรื่อง

Jamal ถูกตำรวจนายหนึ่งทรมานร่างกายเพื่อให้เขายอมรับสารภาพว่าเขาโกงคำตอบในรายการเกมเศรษฐี

การพัฒนาเหตุการณ์

Jamal เริ่มเล่าเรื่องราวในอดีตของเขาให้กับตำรวจฟัง เริ่มตั้งแต่ชีวิตวัยเด็กในสลัมจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเหตุผลที่เขาเล่นเกมเศรษฐีเพื่อตามหาหญิงสาวที่เขารัก แต่มีเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขาพลัดพรากกัน

ภาวะวิกฤติ

Jamal สืบหาตัว Latika จนเจอว่าเธอเป็นภรรยาของผู้มีอิทธิพลคนหนึ่ง เขาชวนให้เธอหนีไปด้วยกัน แต่เธอไม่สามารถหลบหนีไปกับเขาได้เนื่องจากถูกผู้มีอิทธิพลจับได้เสียก่อน พี่ชายของ Jamal นำ Latika ไปซ่อนตัวไว้ตามคำสั่งของหัวหน้า

ภาวะคลี่คลาย

ตำรวจรู้แล้วว่า Jamal ไม่ได้โกง และไม่ได้โกงคำตอบในการเล่นเกมนั้น เขาปล่อยตัวให้ Jamal กลับไปเล่นเกมต่อ ในขณะที่ทางฝ่าย Latika ก็กำลังหลบหนีออกมาจากบ้านของผู้มีอิทธิพลด้วยความช่วยเหลือจากพี่ชายของ Jamal

การยุติเรื่องราว

Jamal สามารถตอบคำถามสุดท้ายได้ถูกต้อง เขากลายเป็นเศรษฐีในช่วงข้ามคืน และได้พบกับ Latika อีกครั้ง

4.2 ความขัดแย้ง

ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอความขัดแย้งระหว่างบุคคลในสังคมประเทศอินเดียที่ยังมีการแบ่งชนชั้นวรรณะ และมีความขัดแย้งทางศาสนา คนจนต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อเอาตัวรอดในสังคม แม้ว่าจะต้องทำผิดกฎหมายโดยการขโมยของ หรือการตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิพล ในขณะที่คนรวยก็มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีสุขสบาย อีกทั้งยังชอบดูถูกคนที่มีความฐานะต่ำกว่า เช่น Prem มั่นใจว่า Jamal โก่งคำตอบในการเล่นเกมเศรษฐี เพราะ Jamal เป็นเพียงแค่เด็กเสิร์ฟชาที่เติบโตมาจากสลัม แม้แต่ตำรวจที่ทำหน้าที่สืบสวน Jamal ก็ยังใช้วิธีการทรมานร่างกายเพื่อบังคับให้เขาสารภาพว่าเขาโก่ง แทนการสอบสวนอย่างยุติธรรม

4.3 ตัวละคร

ตัวละครเอก

Jamal Malig

Jamal เป็นตัวละครเอกของภาพยนตร์เรื่องนี้ ชีวิตเขาเติบโตมาจากสลัมในเมืองมุมไบ ต้องสูญเสียแม่ไปตั้งแต่เด็กเพราะการต่อสู้กันทางศาสนา เขาและพี่ชายต้องหนีเอาชีวิตรอด Jamal เป็นคนจิตใจดีและเห็นใจผู้อื่น สังเกตได้จากการที่เขาชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอ เริ่มตั้งแต่การเกลี้ยกล่อมให้พี่ชายรับ Latika เข้ากลุ่มด้วย ไปจนถึงการบริจาคเงินดอลลาร์ให้เพื่อนตาบอด ทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้มีฐานะดี เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและความพยายามสูง โดยภาพยนตร์ได้แสดงลักษณะนิสัยข้อนี้ของเขาเอาไว้ตั้งแต่ฉากที่เขาขอมกระโดดลงไปหลุมอุจจาระ เพื่อให้ได้ออกมาพบกับ อาบิดา บาจาบ นักแสดงขวัญใจของเขา และเขาก็ไม่เคยละความพยายามที่จะตามหา Latika เลย แม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างมากมายก็ตาม

Latika

Latika เป็นเด็กหญิงที่เติบโตมาจากสลัมเช่นเดียวกับ Jamal และ Salim เธอเองก็ได้รับผลกระทบจากการต่อสู้ทางศาสนาเช่นกัน เธอจึงเร่ร่อนมาจนพบกับ Jamal และ Salim และร่วมเดินทางฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ร่วมไปกับพวกเขาตลอด แต่ระหว่างการหลบหนีจากกลุ่มโจรที่บังคับเด็กให้ทำงานเป็นขอทาน พวกเขาก็เกิดการพลัดพรากกัน Latika ถูกเอารัดเอาเปรียบและตกเป็นเหยื่อของสังคมมาโดยตลอด เธอถูกจับไปขายเป็นโสเภณี และยังคงถูกบังคับให้เป็นภรรยาของผู้มีอิทธิพลด้วย Latika จึงเป็นตัวแทนการนำเสนอภาพของผู้หญิงชาวอินเดียที่ถูกเอารัดเอาเปรียบทางด้านเพศ และสิทธิเสรีภาพ

ตัวละครร้าย

Salim

Salim เป็นพี่ชาย และเป็นครอบครัวเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของ Jamal ตั้งแต่วินาทีที่แม่ตายไป Salim ก็คอยดูแล และฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ร่วมกับ Jamal มาโดยตลอด แต่บุคลิกของ Salim จะแตกต่างจาก Jamal อย่างสิ้นเชิง โดย Salim เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสีย ชอบความรุนแรง และเชื่อในเรื่องอำนาจของเงิน ทุกครั้งที่ Jamal กับ Salim ช่วยกันทำงานหาเงินเลี้ยงชีพ ภาพยนตร์จะนำเสนอภาพของ Salim เป็นคนที่นับเงินเสมอตั้งแต่เล็กจนโต เมื่อเขาเติบโตขึ้น เขาแยกทางกับ Jamal และยอมทำงานเป็นนักแสดงผู้ช่วยของผู้มีอิทธิพลเพื่อที่จะได้มีเงินและมีสถานะทางสังคมที่ดีขึ้น แต่ในตอนสุดท้ายของเรื่องเขาก็กลับใจ ช่วยให้ Latika หลบหนีออกไปพบกับ Jamal ได้ โดยเขายอมแลกชีวิตของตนเองกับความสุขของน้องชายที่ถูกเขาเอาเปรียบมาโดยตลอด

ตัวละครประกอบ

Prem

Prem เป็นพิธีกรรายการเกมเศรษฐีของอินเดีย เขาเป็นคนที่มั่งคั่งเสียงในสังคม แต่เขาก็กลับถูก Jamal โดยตัดสินจากฐานะทางสังคม เขาจึงไม่เชื่อว่า Jamal จะสามารถตอบคำถามได้ถูกหมดทุกข้อและเรียกให้ตำรวจมาจับตัว Jamal ไปเพื่อสอบสวน และหาวิธีที่เขาโกงรายการ

Maman

Maman เป็นผู้มีอิทธิพลมากคนหนึ่งในสังคม เขาใช้ความมั่งคั่งของตัวเองบังคับให้เด็กเป็นขอทานและเป็นโสเภณีเพื่อนำเงินมาให้เขา เขาเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ดูถูกความยากจนของคนในสลัม

Jawed

Jawed เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งในเรื่องที่เป็นผู้มีอิทธิพลในสังคม เป็นคนที่ลุ่มหลงในเงินทองและอำนาจ หลังจากSalimฆ่า Maman ตายแล้ว เขาก็รับ Salim เข้ามาเป็นมือปืนของเขาต่อ

4.4 ฉาก

เรื่องราวในภาพยนตร์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย เริ่มต้นตั้งแต่ภาพของสลัมในมุมไปให้ผู้คนที่อยู่ร่วมกันอย่างแออัดกับกองขยะมากมาย ไปจนถึงภาพความสวยงามโอ่อ่าของทัชมาฮาล เป็นการแสดงภาพความแตกต่างของสังคมอินเดียที่แบ่งแยกระหว่างคนจนและคนรวยอย่างชัดเจน

4.5 สัญลักษณ์พิเศษ

สุนัข

สุนัขปรากฏทั้งในชื่อเรื่องของภาพยนตร์ และในบทสนทนาของตัวละครในเรื่อง เป็นสัญลักษณ์หมายถึงความยากจนและชีวิตที่ยากลำบาก เป็นมุมมองของคนในสังคมที่มีต่อคนในสลัมแบบดูถูกเหยียดหยาม ในฉากหนึ่งของภาพยนตร์ที่Salimต้องตัดสินใจระหว่าง นำตัวJamal มาทำให้ดาบอดกับพาJamalหนีไปMamanพูดกับSalimว่า

“ฟังนะไอ้น้อง ได้เวลาที่แกต้องตัดสินใจ แกอยากเป็นหมาข้างถนนหรือเป็นคนธรรมดา เป็นมือปืน โขชะตาของแกอยู่ในมือแกแล้ว”

เป็นการตอกย้ำให้เห็นความคิดของคนในสังคมที่มีต่อการมีชีวิตอย่างยากลำบากใน สลัมว่าเหมือนกับสุนัขข้างถนนเท่านั้น แม้แต่ตำรวจที่สอบสวน Jamal ก็ยังเรียก Jamal ว่าสุนัข หลายครั้ง

ธนบัตรดอลลาร์

เงินดอลลาร์เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอินเดีย ทั้งการเข้ามาของนักท่องเที่ยว และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมบ้านเมือง ธนบัตร ดอลลาร์ปรากฏครั้งแรกในเรื่องตอนที่นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันมอบเงินให้กับ Jamal เพื่อเป็นการ ปลอบขวัญจากการที่เขาโดนทำร้ายร่างกาย หลังจากนั้น Jamal และ Salim ก็ย้ายกลับไปอยู่ที่เมือง มุมไบ ซึ่งสภาพของเมืองเปลี่ยนไปอย่างมากมาย บริเวณที่เคยเป็นสลัมก็เปลี่ยนเป็นตึกขนาดใหญ่เข้ามาแทนที่ เงินกลายเป็นปัจจัยสำคัญของการดำรงชีพมากขึ้น

ปิ่น

ปิ่นถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจในภาพยนตร์เรื่องนี้ โดยสะท้อนให้เห็น ภาพคนที่มีอำนาจในสังคมว่าต้องมีเงิน หรือมีปิ่น และตัวละคร Salim ก็ถูกความรู้สึกพอใจในการ มีอำนาจครอบงำจนไม่อาจถอนตัวได้ ภาพยนตร์ไม่ได้เล่าว่า Salim ไปได้ปิ่นมาจากที่ไหนและ เมื่อไหร่ แต่เมื่อเขามีปิ่นในครอบครอง เขาก็ไม่อาจแยกจากมันได้เลย เขาใช้ปิ่นครั้งแรกเพื่อมา Maman ผู้มีอิทธิพลที่เคยบังคับให้เขาทำงานเป็นขอทานในวัยเด็ก จากนั้นก็เข้าไปทำงานเป็นลูกน้อง ให้กับผู้มีอิทธิพลอีกคนหนึ่ง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็หลงใหลในความมีอำนาจจนทำให้ ความสัมพันธ์อันดีที่เคยมีกับ Jamal ค่อยๆ หายไป

ภาษาพูดของตัวละครเอก

ในช่วงแรกของภาพยนตร์ ตัวละครเอกทั้งหมดซึ่งอยู่ในวัยเด็กจะพูดคุยกันด้วยภาษา อินเดียปนกับภาษาอังกฤษ แต่เมื่อเติบโตขึ้นก็เริ่มเปลี่ยนบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ส่วน หนึ่งเป็นเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างโดยผู้กำกับชาวอเมริกันเพื่อคนดูชาวอเมริกัน การใช้บท สนทนาภาษาอังกฤษแทนคำบรรยายภาษาอังกฤษจึงง่ายต่อการรับชมภาพยนตร์ของผู้ชมมากกว่า อีกสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะต้องการจะใช้ภาษาพูดที่เปลี่ยนไปเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในสังคมและตัวละคร แม้ว่าในชีวิตประจำวันการที่คนอินเดียจะใช้ภาษาอังกฤษในการ

สื่อสารไม่ใช่เรื่องผิดปกติ แต่การที่ตัวละครเอกซึ่งพูดภาษาท้องถิ่นมาโดยตลอด แต่มาเปลี่ยนอย่างกะทันหันเมื่อต้องเข้ามาอยู่ในสังคมเมืองนั้น เป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมชาติตะวันตกและความเจริญที่เข้ามาในสังคมอินเดีย แม้แต่บริษัทคอลเซ็นเตอร์ที่ Jamal ทำงานอยู่ก็เป็นผลจากการเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกที่คนอินเดียจะต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกัน เพื่อติดต่อกับลูกค้าชาวอเมริกัน เป็นต้น

4.6 มุมมองในการเล่าเรื่อง

ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้การเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้าน เนื่องจากการดำเนินเรื่องนั้นใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบสลับไปมา การเล่าเรื่องแบบมุมมองรู้รอบด้านจึงสามารถถ่ายทอดเรื่องราวและเก็บรายละเอียดต่างๆ ได้ดีกว่ามุมมองการเล่าเรื่องแบบอื่นๆ

5. ภาพยนตร์เรื่อง The King's Speech

ผู้กำกับ : Tom Hooper

ผู้ผลิต : The Weinstein Company

ภาพที่ 12 ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง The King's Speech

ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างโดยอังกอร์เรื่องมาจากประวัติศาสตร์ของราชวงศ์อังกฤษ ซึ่งเป็นเรื่องราวของสหราชอาณาจักรในยุคที่กำลังจะก้าวสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 จึงเป็นช่วงที่

ประชาชนต้องการกษัตริย์ที่มีความเข้มแข็งและมีความเป็นผู้นำสูง เพื่อนำพาพวกเขาให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ แต่เมื่อ King Gorge V สิ้นพระชนม์ ทำให้พระโอรสองค์โตคือ เจ้าชายEdverd จำเป็นต้องเข้ามารับตำแหน่งกษัตริย์คนต่อไปแทนอย่างไม่เต็มใจ เพราะเจ้าชายEdverd ต้องการจะสมรสกับหญิงม่ายซึ่งผ่านการแต่งงานมาแล้วถึงสองครั้ง และเป็นการผิดกฎของราชวงศ์อังกฤษ ในที่สุดพระองค์ก็ประกาศสละราชบัลลังก์เพื่อให้ตนเองได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับหญิงที่ตนรัก จากนั้นภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่และหนักหน่วงจึงตกอยู่กับเจ้าชาย Berty ผู้ซึ่งไม่เคยมีความต้องการที่จะเป็นกษัตริย์เลย เนื่องจากพระองค์เป็นคนที่มีปัญหาในการพูดติดอ่าง โดยจะไม่สามารถพูดต่อหน้าสาธารณชนได้ แต่เมื่อพระองค์จำเป็นต้องเข้ามารับตำแหน่ง King Gorge VI แห่งราชวงศ์อังกฤษ ทำให้ต้องฝึกฝนการพูดอย่างหนักเพื่อเอาชนะอุปสรรคของตัวเองให้ได้ โดยได้รับกำลังใจจาก Elizabeth ผู้เป็นชายา และการช่วยเหลือจาก Lionel Loke ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาและบำบัดการพูดที่มีวิธีการรักษาอาการพูดติดอ่างอย่างแปลกแหวกแนว แต่ก็สามารถพัฒนาทักษะการพูดของ King Gorge VI ให้ดีขึ้นได้ ในระหว่างที่กำลังฝึกฝนการพูดนั้น มิตรภาพของทั้งสองคนก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุด King Gorge VI ก็สามารถกล่าวสุนทรพจน์เพื่อปลุกปลอบพสกนิกรของพระองค์ให้มีขวัญกำลังใจในช่วงภาวะสงครามได้สำเร็จ แล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาทั้งคู่ก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดไป

5.1 โครงเรื่อง

การเริ่มเรื่อง

เรื่องเริ่มต้นในงานนิทรรศการของประเทศอาณานิคมอังกฤษ ณ กรุงลอนดอน King Gorge V ส่งให้บุตรชายคนรองคือเจ้าชาย Albert เป็นตัวแทนในการกล่าวสุนทรพจน์ปิดงานนิทรรศการ จากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นความผิดปกติทางการพูดของพระองค์ และความไม่มั่นใจเมื่อต้องอยู่ต่อหน้าสาธารณชน

การพัฒนาเหตุการณ์

เจ้าชาย Albert เริ่มเบื่อหน่าย และท้อแท้กับการตามหาหมอเพื่อรักษาอาการพูดติดอ่างของเขา ในขณะที่พระชายา Elizabeth ยังคงพยายามตามหาหมอที่มีฝีมือต่อไป จนกระทั่งได้พบกับ Lionel Loke แต่เจ้าชาย Albert ไม่พอใจ และมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการรักษาที่แหวกแนวของเขาเสมอ

เหตุการณ์บ้านเมืองของอังกฤษไม่ค่อยดีนัก อีกทั้ง King Gorge V ก็ประชวรหนัก พระองค์ต้องการให้พระโอรสองค์โต เจ้าชาย Edverd เข้ามารับตำแหน่งพระมหากษัตริย์แทนพระองค์ แต่เจ้าชาย Edverd ไม่ต้องการ เพราะพระองค์อยากจะอภิเษกสมรสกับหญิงม่ายที่พระองค์ตกหลุมรัก ซึ่งเป็นการผิดธรรมเนียมของราชวงศ์อังกฤษ

ภาวะวิกฤติ

ในภาวะที่ประเทศกำลังจะก้าวสู่สงคราม King Gorge V สิ้นพระชนม์ เจ้าชาย Edverd ขึ้นครองราชย์สมบัติแทน แต่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์อยู่ได้ไม่นานก็สละราชสมบัติ เพราะเลือกที่จะอยู่กับหญิงคนรักมากกว่าการเป็นผู้นำของประเทศ ทำให้เจ้าชาย Albert ต้องเข้ามารับตำแหน่งกษัตริย์ในนามของ King Gorge VI แทน ประชาชนและข้าราชการต่างเป็นห่วงและไม่เชื่อมั่นในการเป็นผู้นำของพระองค์

ภาวะคลี่คลาย

King Gorge VI พยายามฝึกฝนการพูดกับ Lionel เพื่อกล่าวให้กำลังใจพสกนิกรของพระองค์ในภาวะสงคราม ในการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งนั้น Lionel ช่วยให้พระองค์ผ่านไปได้ด้วยดี

การยุติเรื่องราว

ประชาชนชาวอังกฤษกลับมามีความเชื่อมั่นใน King Gorge VI และพระองค์ก็เริ่มมีความมั่นใจในตนเอง และการทำหน้าที่กษัตริย์มากขึ้น

5.2 ความขัดแย้ง

ความขัดแย้งที่ถูกหยิบยกมานำเสนอในภาพยนตร์เรื่องนี้ คือ ความขัดแย้งภายในจิตใจของตนเองเนื่องจากอาการพูดติดอ่างทำให้ King Gorge VI ขาดความมั่นใจที่จะขึ้นเป็นผู้นำของประเทศ ภาพยนตร์ต้องการจะสื่อว่าสิ่งที่ปัญหาในชีวิตของพระองค์ไม่ใช่อาการพูดติดอ่าง แต่เป็นปัญหาเรื่อง การขาดความมั่นใจในตนเองของพระองค์ต่างหาก ดังนั้นพระองค์จึงต้องต่อสู้กับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ทั้งความรู้สึกท้อแท้ที่ไม่อยากจะฝึกฝนการพูด และไม่อยากจะเป็นกษัตริย์ กับความรับผิดชอบต่อหน้าที่และความรู้สึกของคนทั้งประเทศ ฉากหนึ่งใน

ภาพยนตร์ได้แสดงความขัดแย้งภายในจิตใจของ King Gorge VI ให้เห็นอย่าง ชัดเจน คือ หลังจาก ที่ King Gorge V ล้มพระชนม์และพระองค์ต้องขึ้นรับตำแหน่งกษัตริย์แทนพี่ชายพระองค์รู้สึก กัดดันจากคนรอบข้างมาก พระองค์จึงตรัสกับ Lionel ว่า

“ฉันมีอำนาจอะไรหรือ ฉันสั่งให้ลดภาษีได้ไหม สั่งให้ลดราคาสินค้าได้ไหม แล้วจะ มีใครมาหวังอะไรจากฉัน”

เป็นคำพูดที่แสดงให้เห็นความสับสน และความท้อแท้ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของ พระองค์ได้เป็นอย่างดี กับการปกครองของอังกฤษในรูปแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข กษัตริย์ไม่ได้มีอำนาจทางการเมืองใดๆ แต่เหตุใดประชาชนจึงหวังกับความเป็น กษัตริย์ของพระองค์มากนัก ดังนั้นในการจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น พระองค์จะต้อง ต่อสู้กับจิตใจของตนเองให้ได้

5.3 ตัวละคร

ตัวละครเอก

King Gorge VI

พระองค์เป็นแบบอย่างของผู้นำที่ดี คือ เป็นบุคคลผู้มีความพยายาม ไม่ย่อท้อต่อ อุปสรรค และให้ความสำคัญกับหน้าที่ที่ตนเองต้องรับผิดชอบมากกว่าประโยชน์ส่วนตน แม้ พระองค์จะเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตนเอง แต่ก็พยายามเรียนรู้ที่จะปรับปรุงปมด้อยของตนให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นตัวอย่างของการเป็นพ่อที่ดี ดังจะเห็นได้จากฉากที่พระองค์เล่านิทานเรื่อง นกเพนกวิ้นให้พระธิดาทั้งสองพระองค์ฟัง พร้อมกับหยอกล้อกันอย่างมีความสุข แม้ว่าพระองค์ จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบมากมาย แต่ก็สามารถแบ่งเวลาระหว่างการเป็นผู้นำของประเทศ กับการเป็นหัวหน้าครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ภาพยนตร์ยังแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ เป็นกษัตริย์ก็มีอารมณ์และความรู้สึกท้อแท้ หว้าเหว่ และโกรธได้เช่นประชาชนทั่วไป โดยเห็นได้จากฉากที่พระองค์กับ Lionel ออกไปเดิน เล่นที่สวนสาธารณะ ทั้งคู่พูดคุยกันถึงเรื่องความรับผิดชอบจนมีปากเสียง เป็นฉากที่ King Gorge VI แสดงโทสะออกมา หรือฉากที่พระองค์ลั่งน้ำตาออกมาด้วยความเครียดและกดดันขณะอยู่

กับ Elizabeth พร้อมกับพูดซ้ำๆว่าตนเองไม่ใช่กษัตริย์ เพื่อเป็นการแสดงให้คนดูทราบว่าพระองค์ก็มีอารมณ์และความรู้สึกเฉกเช่นสามัญชนทั่วไป แต่ไม่สามารถแสดงออกได้เพราะหน้าที่ที่พระองค์รับผิดชอบอยู่

Lionel Loke

Lionel เป็นนักบำบัดการพูดที่เคยเป็นนักแสดงละครเวทีมาก่อน เขาชื่นชอบบทละครของเชกสเปียร์มากเป็นพิเศษ แม้แต่ลูกๆของเขาก็สามารถจดจำบทละครของเชกสเปียร์ได้หมด แต่เขาไม่เคยประสบความสำเร็จในการเป็นนักแสดงเลย เนื่องจากเขานั้นอายุมากเกินไป เขาจึงผันตนเองมาเป็นนักบำบัดการพูดแทน และวิธีการที่เขาใช้รักษาอาการพูดติดอ่างของ King Gorge VI ก็มีความคล้ายคลึงกับการฝึกซ้อมของนักแสดง เนื่องจากเขาไม่สามารถทำความเข้าใจเป็นจริงได้ เขาจึงฝากความหวังไว้กับการฝึกฝนการพูดของ King Gorge VI มากเป็นพิเศษ

นอกจากนี้เขายังเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองมาก จนบางครั้งก็เกินความเหมาะสม เช่น การที่เขาไม่ยอมไปฝึกสอนการพูดให้กับ King Gorge VI ที่วังของพระองค์ แต่กำหนดให้พระองค์มาหาเขาที่สำนักงานแทน หรือการเรียกชื่อเล่นของพระองค์ว่า Bertie ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกัน เป็นต้น

Elizabeth

Elizabeth เป็นตัวอย่างของภรรยาที่ดี เธอเป็นบุคคลเบื้องหลังแห่งความสำเร็จของ King Gorge VI เธอจะคอยอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้กับ King Gorge VI อยู่เสมอ เธอเป็นคนใจเย็น และมีความพยายามสูง สืบเกิดได้จากการที่เธอไม่เคยละความพยายามที่จะเสาะหานักบำบัดการพูดที่มีความสามารถรักษาอาการพูดติดอ่างของสามี แม้ว่า King Gorge VI จะเริ่มเบื่อหน่ายกับการรักษาและปฏิเสธทุกครั้ง ที่เธอชวนให้ไปพบกับนักบำบัดคนใหม่ หาก King Gorge VI ไม่มีพระชายาที่ดีอย่าง Elizabeth อยู่เคียงข้าง พระองค์ก็คงไม่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในชีวิตมาได้

ตัวละครร้าย

เจ้าชาย Edverd

เจ้าชายEdverd เป็นบุคคลที่ควรจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อจากKing Gorge V แต่เนื่องจากพระองค์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประเทศชาติ อีกทั้งเป็นคนที่รับความกดดันจากสถานการณ์ในช่วงที่บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะคับขันไม่ไหว พระองค์จึงเลือกสละราชสมบัติ และไปใช้ชีวิตอยู่กับหญิงคนรักซึ่งผ่านการแต่งงานมาแล้วแทน

ลักษณะนิสัยที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าหน้าที่ที่พระองค์มีต่อบ้านเมืองได้อย่างชัดเจนนั้น คือ ฉากที่ King Gorge V สิ้นพระชนม์ เจ้าชายEdverd โศกเศร้าเสียพระทัยเป็นอย่างมาก ในตอนนี้ผู้ชมคงจะคิดว่าพระองค์เสียพระทัยให้แก่การจากไปของพ่อ แต่ในฉากถัดมาเรื่องราวทุกอย่างกลับถูกเปิดเผย เมื่อเจ้าชายEdverdวิ่งออกมาจากห้องด้วยความเสียใจ พระองค์เอาแต่พร่ำเรียกชื่อของหญิงซึ่งเป็นที่รัก ด้วยเหตุที่กลัวว่าหากพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วจะไม่สามารถอยู่ร่วมกับเธอได้ แสดงให้เห็นว่านอกจากพระองค์จะคิดถึงแต่เรื่องของตนเองแล้ว พระองค์ยังเห็นความสำคัญของคนนอกมากกว่าคนในครอบครัวตนเองอีกด้วย

5.4 ฉาก

เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ ในยุคที่โลกกำลังจะก้าวสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศต่างๆทั่วโลกตกอยู่ในความวิตกกังวลและหวาดระแวง ประเทศในทวีปยุโรปหลายประเทศตกเป็นอาณานิคมของเยอรมันภายในการนำของฮิตเลอร์ ผู้นำซึ่งมีความสามารถทางการพูดปลุกใจประชาชน จึงเป็นช่วงที่ประเทศอังกฤษตกอยู่ในสภาวะตึงเครียด และต้องการผู้นำที่มีความสามารถ

จะสังเกตได้ว่าฉากแทบทุกฉากในเรื่องจะมีโทนสีมืด และดูหม่นหม่น ประกอบกับหมอกควันที่ปกคลุมอยู่ตลอดเวลา เป็นการใช้เทคนิคเพื่อแสดงให้เห็นช่วงเวลาที่มืดดำของบ้านเมือง จะมีแค่เพียงฉากสุดท้ายของเรื่องที่ King Gorge VI กล่าวสุนทรพจน์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนเท่านั้นที่โทนสีของภาพยนตร์มีความสว่างไสว แตกต่างจากฉากอื่นๆเรื่องอย่างชัดเจน

5.5 สัญลักษณ์พิเศษ

ไมโครโฟน

ไมโครโฟนเป็นสัญลักษณ์บอกให้ทราบว่าเรื่องราวโดยรวมของภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูด และเป็นการพูดต่อหน้าคนหมู่มาก เพราะภาพของไมโครโฟนถูกนำเสนอตั้งแต่ตอนเริ่มเรื่อง หรือแม้แต่ในฉากที่เจ้าชาย Bertie ได้พบกับ Lionel ครั้งแรก แล้วเขาจำเป็นต้องอัดเสียงลงในแผ่นเพื่อฝึกฝนการพูด กล้องก็ยังให้ความสำคัญกับการแสดงภาพของไมโครโฟนให้เห็นอย่างชัดเจน เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกเป็นกังวลที่ตัวละครมีต่อการพูดต่อหน้าฝูงชนออกมาให้เห็น และหลายครั้งที่ตัวละครในเรื่องมักจะพูดว่า “ไมโครโฟนช่วยได้” แต่สำหรับเจ้าชาย Bertie แล้ว ไมโครโฟนยังทำให้เขารู้สึกกดดันและเกิดความประหม่ามากกว่าเดิม

ภาพที่ 13 สัญลักษณ์ที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง The King's Speech

เครื่องบิน

ในสำนักงานของ Lionel ปรากฏสัญลักษณ์อีกสิ่งหนึ่งคือเครื่องบินจำลองซึ่งเป็นของเล่นของลูกชาย เจ้าชาย Albert ให้ความสนใจเครื่องบินจำลองนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาในสำนักงานของ Lionel เนื่องจากเครื่องบินจำลองแขวนเอาไว้เหนือโซฟาที่เป็นบริเวณที่คนทั้งสองใช้ฝึกฝนการพูด และเครื่องบินนี้ก็เข้ามาปรากฏอีกครั้งหลังจากที่ King George VI เฝ้านพระชนม์ และเจ้าชาย Albert เข้ามาหา Lionel ที่สำนักงาน จะสังเกตได้ว่าเจ้าชาย Albert ให้ความสนใจกับเครื่องบินจำลองมากกว่าครั้งแรก เพราะเครื่องบินจำลองนี้เป็นสัญลักษณ์ของการมีอิสระ แต่ในขณะนั้นเจ้าชาย Albert กำลังรู้สึกสับสนและว้าวุ่น อีกทั้งยังกังวลเรื่องการที่ตนเองต้องขึ้นไป

เป็นกษัตริย์ตามที่พ่อของพระองค์เคยตรัสเอาไว้ว่าพระองค์เป็นคนที่เหมาะสมกว่าเจ้าชายEdverd แต่ถ้าหากพระองค์เลือกได้ก็คงจะเลือกหนีไปใช้ชีวิตอย่างอิสระมากกว่าที่จะอยู่ด้วยความกังวลในหน้าที่อันยิ่งใหญ่เช่นนี้ ดังนั้นเครื่องบินจึงเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นความโหยหาชีวิตที่มีอิสระ โดยไม่ต้องถูกผูกมัดอยู่กับราชวงศ์และการที่ต้องขึ้นไปเป็นกษัตริย์ของตัวเอง

5.6 มุมมองในการเล่าเรื่อง

ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้มุมมองการเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้าน การนำเสนอเรื่องราวสามารถย้ายสถานที่ และก้าวผ่านข้อจำกัดของช่วงเวลาไปยังเหตุการณ์ต่างๆทั้งในอดีตและปัจจุบันได้

6. ภาพยนตร์เรื่อง The Artist

ผู้กำกับ : Michel Hazanavicius

ผู้ผลิต : Warner Bros. (France)

ภาพที่ 14 ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง The Artist

ภาพยนตร์เรื่อง The Artist เป็นภาพยนตร์เงียบขาวดำเพียงเรื่องเดียวที่ได้รับรางวัลออสการ์ ในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในช่วง ค.ศ.2001-2011 ภาพยนตร์เรื่องนี้มีโครงเรื่องในการ

เล่าเรื่องที่ไม่ซับซ้อน โดยการนำเสนอเหตุการณ์ของวงการฮอลลีวูดในปีค.ศ.1927-1929 ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของ ภาพยนตร์เงียบมาสู่ภาพยนตร์เสียง Gorge Valentin เป็นนักแสดงชายที่โด่งดังที่สุดในยุคภาพยนตร์เงียบ แต่เขาไม่สามารถยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวงการภาพยนตร์ได้ เขาจึงปฏิเสธการแสดงภาพยนตร์เสียง และยังคงยึดมั่นในการถ่ายทำภาพยนตร์เงียบต่อไป ในขณะที่นักแสดงหญิง หน้าใหม่ของวงการ Peppy Miller ผู้เป็นแฟนภาพยนตร์ของ Gorge ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำให้เธอกลายเป็นนักแสดงผู้โด่งดังและเข้ามาแทนที่ Gorge ได้ในเวลาไม่นาน แต่ Gorge เองกลับเริ่มตกต่ำลงเรื่อยๆ ด้วยความชื่นชอบในตัว Gorge ที่ยังไม่เสื่อมคลาย ทำให้ Peppy พยายามช่วยเหลือให้เขาได้กลับเข้ามาทำงานในวงการอีกครั้ง แต่กว่าที่เธอจะทำให้ Gorge ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ Gorge ก็เกือบจะฆ่าตัวตายเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เขาต้องเผชิญ ในที่สุด Peppy ก็ทำสำเร็จ Gorge ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและกลับมาเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงอีกครั้ง

6.1 โครงเรื่อง

การเริ่มเรื่อง

ภาพยนตร์เริ่มเรื่องโดยการแสดงให้เห็นภูมิหลังของตัวละครเอก Gorge Valentin ว่าเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากในยุคสมัยของภาพยนตร์เงียบ เขามีแฟนภาพยนตร์ที่ชื่นชอบผลงานของเขามากมาย รวมทั้ง Peppy Miller ก็เป็นหนึ่งในนั้น ด้วยความบังเอิญที่เกิดขึ้นขณะนักข่าวกำลังถ่ายรูปของ Gorge เพื่อไปลงหนังสือพิมพ์ Peppy มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเขา ทั้งคู่ได้ลงข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์คู่กัน

การพัฒนาเหตุการณ์

Peppy มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักแสดง เธอได้เฝ้าจากการเป็นนักแสดงตัวประกอบด้วยความบังเอิญเธอได้แสดงหนังคู่กับ Gorge ทั้งคู่ต่างมีความรู้สึกที่ดีให้แก่กัน Gorge เสนอวิธีการเป็นนักแสดงที่โด่งดังให้กับเธอ การถ่ายภาพยนตร์เริ่มพัฒนามาจนสู่ยุคภาพยนตร์เสียง

ภาวะวิกฤติ

Gorge รับมือไม่ได้กับการเปลี่ยนแปลงของวงการภาพยนตร์ที่กำลังจะก้าวสู่ยุคใหม่แห่ง ภาพยนตร์เสียง เมื่อไม่มีงานแสดง เขาก็ยอมลงทุนสร้างภาพยนตร์เงียบของตนเอง แต่ผลตอบรับ ไม่ดีนัก ชีวิตของเขาเริ่มตกต่ำ เขาแยกทางกับภรรยา ฐานะย่ำแย่ลง และติดสุรา ในขณะที่ Peppy มีชื่อเสียงขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความโมโหและยอมรับไม่ได้กับโชคชะตาของตนเอง เขาประชดชีวิต ด้วยการเผาผลงานภาพยนตร์ของตนเองทั้งหมด ไฟเริ่มลุกลามไหม้บ้าน ทำให้เขาคงอยู่ในกองเพลิง Uggy สุนัขแสนรู้ไปตามคนมาช่วยเหลือให้เขารอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้ Peppy รับเขา กลับมาดูแลที่พักที่ในบ้านของเธอ แต่เมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาพบความจริงว่า Peppy ก็บุคคลเบื้องหลัง ที่คอยช่วยเหลือเขามาตลอด จึงยังทำให้เขารู้สึกต่ำต้อย เขาตัดสินใจจะยิงตัวตาย

ภาวะคลี่คลาย

Peppy เข้ามาห้ามเขาได้ทัน พร้อมกับเกลี้ยกล่อมให้เขายอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และกลับไปรับงานแสดงอีกครั้ง

การยุติเหตุการณ์

Gorge ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของวงการภาพยนตร์ เขากลับไปรับงานแสดงอีกครั้ง Gorge และ Peppy ได้แสดงภาพยนตร์คู่กัน และเป็นยุคที่ทั้งสองคนกลายเป็นักแสดงที่มีชื่อเสียง มาก

6.2 ความขัดแย้ง

ความขัดแย้งในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นความขัดแย้งภายในจิตใจของตนเอง เนื่องจากการยอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไม่ได้ ทำให้ Gorge ต้องการเป็นคนนอกของวงการ ภาพยนตร์ในที่สุด ชีวิตของเขายังตกต่ำลงเรื่อยๆ จนถึงขั้นที่คิดจะฆ่าตัวตาย นั่นเป็นเพราะเขาไม่อาจยอมรับความสูญเสียชื่อเสียงที่เขาเคยมีได้ ด้วยความที่ยังคงยึดติดกับอดีตและไม่เปิดใจรับความเปลี่ยนแปลง และปรับตัวให้กับกับสังคมที่เปลี่ยนไป ชีวิตของเขาจึงเริ่มตกต่ำลง

6.3 ตัวละคร

ตัวละครเอก

Gorge Valentin

Gorge เป็นนักแสดงภาพยนตร์เงียบที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในวงการภาพยนตร์ ชีวิตของเขามีพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งชื่อเสียงและเงินทอง และเขาก็มีความภาคภูมิใจในชื่อเสียงของเขามาก สังเกตได้จากฉากตอนเริ่มเรื่องที่เขาที่มาขอพบแฟนภาพยนตร์ที่มาชมภาพยนตร์ของเขา แต่เมื่อถึงช่วงเปลี่ยนผ่านของภาพยนตร์เงียบไปสู่ภาพยนตร์เสียง เขากลับเห็นว่ามันเป็นเรื่องตลก และยอมรับไม่ได้ เป็นเพราะเขาเป็นคนที่ยึดติดอยู่กับอดีต ยึดติดอยู่กับชื่อเสียงที่ตนเองเคยมี จนไม่กล้าเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม ด้วยความที่เขาไม่อาจปรับตัวให้เข้ากับวงการภาพยนตร์แบบใหม่นี้ได้ เขาจึงถูกขับออกจากวงการและมีชีวิตที่ตกต่ำกว่าเดิม

Peppy Miller

Peppyเป็นหญิงสาวที่มีความฝันอยากจะเป็นนักแสดงชื่อดัง เพื่อเจริญรอยตาม Gorge Valentin นักแสดงที่เธอชื่นชอบ เธอตกหลุมรัก Gorgeมาโดยตลอด แต่ชีวิตของทั้งคู่กลับต้องมาสวนทางกันราวฟ้ากับเหว เมื่อเธอกลายเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียง ส่วน Gorgeกลับตกต่ำลงเรื่อยๆ แต่ถึงกระนั้นเธอก็ยังไม่เคยลืมความรู้สึกดีๆที่เธอมีให้กับ Gorge และคอยดูแลเขาอยู่ห่างๆ ด้วยการส่งคนของเธอไปประมูลสินค้าที่ Gorgeนำออกมาขายในยามตกอับ หรือแม้แต่การไปรับเขากลับมาดูแลต่อที่บ้านหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ แสดงถึงการไม่ลืมพื้นเพในอดีตของตนเองที่ได้รับคำแนะนำจาก Gorgeจึงทำให้เธอกลายเป็นนักแสดงที่ประสบความสำเร็จได้

สุนัข Uggy

Uggy เป็นสุนัขพันธุ์ออร์กเชียร์ เทอร์เรีย ซึ่งเป็นสุนัขคู่ใจของ Gorge มีความฉลาดหลักแหลมและแสนรู้ Uggy จะอยู่เคียงข้าง Gorgeตลอดทั้งในยามรุ่งเรืองหรือช่วงตกอับของชีวิต และยังคอยเตือนสติไม่ให้เขาทำสิ่งที่ไม่สมควรอย่างเช่นการฆ่าตัวตาย นอกจากนี้ Uggy ยังเป็นตัวละครที่ทำให้ Gorgeรอดพ้นจากเหตุการณ์ไฟไหม้ เพราะด้วยความแสนรู้ของมันจึงสามารถไป

ตามตำราจะมาช่วยเหลือ Gorge ได้ทันเวลา เป็นตัวละครที่ช่วยสร้างสีสันให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เป็นอย่างมาก

ตัวละครประกอบ

Clifton

Clifton เป็นลูกน้องที่ซื่อสัตย์ของ Gorge Valentin เขาคอยทำงานช่วยเหลือ Gorge มาโดยตลอด ตั้งแต่เป็นคนขับรถ เป็นเลขา พ่อครัว หรือแม้แต่ในยามที่ Gorge ตกอับ เขาก็ยังคงอยู่เคียงข้าง Gorge ตลอดโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ในตอนท้ายเขาถูก Gorge ไล่ออกจากงานเนื่องจาก Gorge ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายเงินเดือนให้กับเขา เขาจึงย้ายไปทำงานเป็นคนขับรถให้ Peppy และคอยช่วยเหลือดูแล Gorge อยู่ห่างๆ

6.4 ฉาก

ฉากของภาพยนตร์เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ฮอลลีวูด ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วง ค.ศ. 1927 – 1932 ซึ่งเป็นช่วงรุ่งเรืองของภาพยนตร์เงียบ และเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคภาพยนตร์เสียง

6.5 สัญลักษณ์พิเศษ

ภาพยนตร์เรื่องนี้สอดแทรกเอาไว้ทั้งสัญลักษณ์พิเศษทั้งภาพและเสียงเอาไว้ไว้อย่างมากมาย เนื่องจากเป็นภาพยนตร์เงียบที่ไม่สามารถใช้ภาษาพูดสื่อสารกับผู้ชมได้อย่างปกติและเปิดเผยเหมือนภาพยนตร์ทั่วไป ดังนั้นจึงต้องอาศัยการใช้ภาษากายและเสียงเพลงประกอบเพื่อสื่อความหมายมายังผู้ชม โดยสัญลักษณ์พิเศษที่พบในเรื่องมีดังนี้

ไฟ

ในฉากที่ Gorge แนะนำวิธีการเป็นคาราที่มีชื่อเสียงให้กับ Peppy เขาได้ใช้ดินสอเขียนคิ้วเติมไฟตรงมุมปากให้กับเธอเพื่อให้เธอมีความแตกต่างจากคาราหญิงคนอื่นๆ เมื่อเธอมีชื่อเสียงแล้วเธอก็ยังแต่งหน้าให้มีไฟตรงมุมปากนี้อยู่ และยังคงนึกถึงเขาผู้ทำให้เธอโด่งดังอยู่เสมอ ไฟนี้จึงเป็นสัญลักษณ์แสดงความผูกพันระหว่าง Gorge และ Peppy

รูปวาดของ Gorge

ในบ้านของ Gorge จะมีรูปวาดของเขาใส่กรอบขนาดใหญ่แขวนเอาไว้ที่ข้างฝา การที่ตัวละครเอกติดรูปของเขาที่มีขนาดใหญ่มาเอาไว้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการยึดติดอยู่กับชื่อเสียงของตนเอง ตอนที่เขาต้องขายรูปนี้เพื่อหาเงินมาใช้ในการเลี้ยงชีพ ก็เหมือนกับการจำใจละทิ้งชื่อเสียงของตนเอง และสุดท้ายเขาก็ไม่เหลืออะไร กลายเป็นแค่เพียงคนธรรมดาที่ไม่มีใครรู้จัก

ฝน

ฝนเป็นสัญลักษณ์ของปัญหาและความเศร้าหมองภายในจิตใจของตัวละคร เนื่องจากภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เงียบที่ไม่อาจสื่อความหมายทางภาษาพูดให้ผู้ชมรับรู้ถึงปัญหาของตัวละครได้โดยตรง ผู้กำกับจึงใช้สัญลักษณ์ทางภาพทุกอย่างสื่อความหมายแทน และฝนถูกนำมาใช้ในความหมายนี้ โดยทุกครั้งที่ฝนตกจะแสดงว่าตัวละครกำลังมีปัญหาไม่สบายใจ

เสียงดนตรีประกอบ

เนื่องจากภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เงียบ จึงต้องอาศัยเสียงดนตรีประกอบเพื่อสร้างให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมไปกับภาพยนตร์ตลอดทั้งเรื่อง และยังเป็นการเล่นแบบวิธีการฉายภาพยนตร์ในอดีตที่ใช้วิธีการให้วงดนตรีเล่นดนตรีคลอไปกับภาพยนตร์ ในฉากปกติที่ตัวละครมีความสุขมีชื่อเสียง ดนตรีก็จะมีความตลกสนุกสนาน ในฉากที่ตัวละครมีความอึดอัดใจ หรืออยู่ในช่วงตกต่ำของชีวิตก็จะใช้เสียงเงียบ หรือเสียงดนตรีที่มีความเศร้า

นอกจากนี้ภาพยนตร์ยังใช้เสียงเป็นสัญลักษณ์แสดงเวลาและสถานที่ด้วย โดยในฉากที่เป็นความฝัน เสียงดนตรีทั้งหมดที่เคยมีเงียบไป แล้วถูกแทนที่ด้วยเสียงที่เกิดขึ้นจริงในฉาก ไม่ว่าจะเป็นเสียงวางแก้ว เสียงของตกกระทบ เสียงโทรศัพท์ เสียงสุนัขเห่า และเสียงผู้คนหัวเราะ หรือแม้แต่เสียงของขนนกตกกระทบพื้นก็ยังดัง ไม่มีเพียงเสียงพูดของ Gorge ที่หายไป เป็นสัญลักษณ์ถึงการเปลี่ยนผ่านจากยุคภาพยนตร์เงียบมาสู่ยุคภาพยนตร์เสียง และชื่อเสียงของ Gorge ก็ถูกลบออกไปจากวงการ และในฉากจบของภาพยนตร์ที่ Gorge สามารถปรับตัวและขอรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้แล้ว ภาพยนตร์ทั้งหมดก็กลับมามีเสียงเหมือนภาพยนตร์ปกติ เป็นสัญลักษณ์ของการหมดความนิยมในภาพยนตร์เงียบ และเปลี่ยนมาสู่ยุคของภาพยนตร์เสียงอย่างเต็มตัว

6.6 มุมมองในการเล่าเรื่อง

ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้มุมมองการเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้าน สามารถนำเสนอพฤติกรรมของตัวละครทุกตัวได้อย่างละเอียดในทุกช่วง โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องทัศนคติในการเล่าเรื่องและข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่

ภาพยนตร์เพลง (Musical)

7. ภาพยนตร์เรื่อง Chicago

ผู้กำกับ : Martin Richards

ผู้ผลิต : Miramax

ภาพที่ 15 ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง Chicago

Chicago เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตผู้คนที่ยลอยู่ในชื่อเสียง และเงินทอง เรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเมื่อ Roxie Heart หญิงสาวที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงต้องหมดอนาคตลง เมื่อเธอพลั้งมือฆ่าชายหนุ่มผู้เป็นชู้รัก เธอถูกจับเข้าคุกและต้องโทษประหารชีวิตโดยการแขวนคอ ด้วยความที่เธอยังไม่อยากตาย เธอได้รับคำแนะนำจาก Mama Morton ผู้คุมผู้ต้องหาหญิงในเรือนจำ ให้ว่าจ้างทนายฝีมือดีอย่าง Billy Frint มาช่วยทำให้เธอพ้นผิด ในขณะที่เธออยู่ในคุก

นั่น เธอได้พบกับ Wellma Kelly อดีตนักแสดงผู้โด่งดังขวัญใจของ Roxie ซึ่งถูกจับในข้อหาฆาตกรรม ในช่วงที่ Billy ว่าคดีให้เธอนั้น เขาก็ได้ทำให้เธอกลายเป็นบุคคลชื่อเสียงและมีความโด่งดังไปด้วย Roxie เริ่มหลงใหลในควมมีชื่อเสียงและเงินทองที่ล้นหลามเข้ามา ในขณะที่ Wellma ก็เริ่มอิจฉาที่ Roxie มีชื่อเสียงโด่งดังกว่าเธอ ทั้งคู่เริ่มแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อเสียงนั้น แต่ในท้ายที่สุดทั้งคู่ก็ได้เรียนรู้ว่าควมมีชื่อเสียงที่พวกเธอใฝ่ฝันหาไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืน

6.1 โครงเรื่อง

การเริ่มเรื่อง

ภาพยนตร์เปิดตัวโดยการให้เห็นภูมิหลังของตัวละครเอก Roxie และ Wellma โดยเฉพาะให้เห็นว่า Wellma เป็นนักแสดงหญิงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคนั้น ส่วน Roxie ก็ต้องการจะเจริญรอยตามเธอ และยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ตนเองได้เป็นนักแสดง

การพัฒนาเหตุการณ์

Wellma กักขังในข้อหาฆาตกรรมน้องสาวและสามี หลังจากเธอจับได้ว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวต่อกัน ส่วน Roxie เองก็ถูกจับเข้าคุกในข้อหาฆาตกรรมชายผู้เป็นชู้รัก เนื่องจากเธอรู้ว่าชายผู้นี้หลอกเธอว่าจะพาเธอเข้าสู่วงการนักแสดง ทั้งสองคนได้เจอกันในเรือนจำ Roxie มีโทษประหารชีวิตด้วยการแขวนคอ เธอจึงว่าจ้าง Billy Frint ให้มาเป็นทนายความเพื่อช่วยให้เธอพ้นผิด เธอกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงอีกครั้งจากการช่วยเหลือของ Billy

ภาวะวิกฤติ

Roxie รู้ตัวว่า Billy ใช้เธอเป็นเครื่องมือในการสร้างชื่อเสียงให้กับเขาเอง คนในสังคมเริ่มสนใจเขามากกว่าเธอ เธอจึงตัดสินใจเลิกว่าจ้าง Billy และพยายามพึ่งตนเอง ในขณะที่ Wellma ก็เริ่มรู้สึกอิจฉาริษยาที่ Roxie มีชื่อเสียงโด่งดังกว่าตนเอง เธอทำทุกวิถีทางเพื่อจะทำให้ Roxie ตกอับ Roxie เหลือตัวเปล่าพึ่งไม่มีใครช่วยเหลือ และคดีของเธอก็กำลังจะถูกตัดสินให้แพ้

ภาวะคลั่งคลาย

Roxie กลับมาขอความช่วยเหลือจาก Billy อีกครั้ง เขาสร้างเรื่องโกหกต่าง ๆ นานาให้เธอกลายเป็นจำเลยที่น่าสงสารของสังคม เรื่องโกหกของเขาสามารถทำให้คณะลูกขุนในชั้นศาลเชื่ออย่างหมดใจ สุดท้ายทั้ง Roxie และ Wellma หลุดพ้นจากข้อกล่าวหาในคดีฆาตกรรม แต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้กลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงอย่างที่ตนเองต้องการ เพราะในวันที่ตัดสินคดีนั้นได้เกิดคดีฆาตกรรมคดีใหม่ซึ่งคนในสังคมให้ความสนใจมากกว่าขึ้นมาแทน

การยุติเหตุการณ์

Roxie และ Wellma หันไปร่วมงานเป็นนักแสดงคู่ พวกเธอกลับมามีชื่อเสียงได้อีกครั้ง พร้อมกับได้เรียนรู้ว่าชื่อเสียงไม่ใช่สิ่งจริง

6.2 ความขัดแย้ง

ภาพยนตร์เรื่องนี้กล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างบุคคลที่มีแต่ความอิจฉาริษยา และแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อเสียงและเงินทอง โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่าง Roxie และ Wellma ที่มีปัญหากันมาโดยตลอด ไม่เว้นแม้แต่ตัวละครอื่นๆ ในเรื่องทั้ง Mama Morton และทนายความ Billy ต่างก็ทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตนเองทั้งสิ้น

6.3 ตัวละคร

ตัวละครเอก

Roxie Heart

Roxie เป็นหญิงสาวที่มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักแสดง เธอยอมทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ฝันของเธอเป็นจริง แม้ว่าจะต้องนอกใจสามีเพื่อมีความสัมพันธ์กับผู้ชายที่บอกเธอว่าจะช่วยให้ความฝันของเธอเป็นจริงได้ เธอลุ่มหลงในความมีชื่อเสียงมากกว่าสิ่งอื่นใด แม้แต่เมื่อเธอต้องไปอยู่ในคุก เธอก็ไม่เคยสำนึกผิดในสิ่งที่เธอได้ทำลงไปเลย แต่เธอกลับรู้สึกภาคภูมิใจและมี

ความสุขมากขึ้นเมื่อได้รู้ว่าเธอสามารถสร้างชื่อเสียงให้ตนเองจากการเป็นนักโทษได้ นั่นยิ่งทำให้เธอยิ่งจมปลักลงไปสู่การทำผิดศีลธรรม

Wellma Kelly

Wellma เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมาก แต่ชื่อเสียงของเธอต้องมาจบลงเมื่อเธอมาสามัคคีกับน้องสาวของตนเอง หลังรู้ว่าทั้งคู่แอบมีความสัมพันธ์ลับต่อกัน เธอและ Roxie มีบุคลิกคล้ายคลึงกัน คือต่างฝ่ายต่างก็ต้องการความมีชื่อเสียง โดยไม่สนใจถึงวิธีที่จะทำให้ได้ชื่อเสียงนั้นมา ในฉากหนึ่งของภาพยนตร์ที่เธอโซวันตยสารที่มีข่าวฆาตกรรมของเธอให้กับ Mama Morton เธอรู้สึกภูมิใจกับข่าวนั้นมาก แสดงให้เห็นว่าเธอหลุมหลงกับการได้เป็นบุคคลมีชื่อเสียงมาก โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นชื่อเสียงในทางที่ดีหรือไม่ดี

Billy Frint

Billy เป็นทนายความที่มีชื่อเสียง และมีความสามารถในการว่าความให้คนผิด กลายเป็นคนถูกได้ในชั่วข้ามคืน เขาไม่เคยแพ้ในการว่าความเลย เนื่องจากเขาเป็นคนที่มิเล่ห์เหลี่ยมจัด เขาเป็นคนที่เห็นแก่อำนาจของเงินเช่นเดียวกับตัวละครหลายๆตัวในเรื่อง เขาจะว่าความให้เฉพาะคนที่มิเงินและมีผลประโยชน์ต่อเขาเท่านั้น เมื่อนักโทษคนไหนหมดประโยชน์ ไม่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับเขาได้แล้ว เขาก็จะเลิกสนใจและหันไปหาผลประโยชน์จากคนอื่นแทน

ตัวละครประกอบ

Amos

Amos เป็นสามีที่ซื่อสัตย์ของ Roxie เขารักเธออย่างเต็มหัวใจ และพยายามทำทุกวิถีทางให้เธอมีความสุข เขาก็ยินดียอมรับผิดว่าเขาเป็นฆาตกรแทนเธอในฉากที่เธอมาสู้รักของเธอตาย แม้ภายหลังเขาจะรู้ว่า Roxie มีชายคนอื่น แต่เขาก็ยังยินดีที่จะรับเธอกลับมาเป็นภรรยาของเขาอีกครั้ง เป็นตัวละครที่เป็นตัวแทนของคนบริสุทธิ์ในสังคม ที่มักจะตกเป็นเหยื่อและโดนทำผิดร้ายแรง

นักโทษหญิงชาวฮังการเรียน

นักโทษหญิงคนนี้เป็นตัวแทนของผู้บริสุทธิ์ในสังคมที่ถูกใส่ร้ายและโดนเอารัดเอาเปรียบจากคนอื่น ๆ เธอถูกป้ายความผิดว่าฆ่าสามีของตนเอง แต่ไม่สามารถแก้ต่างให้ตนเองได้ เนื่องจากมีการสื่อสารเป็นอุปสรรคทางภาษา ในเมื่อเธอไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ และไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษเรียนได้ สุดท้ายเธอจึงถูกประหารชีวิตโดยการแขวนคอ

Mama Morton

Mama Morton เป็นผู้คุมในเรือนจำหญิง เธอใช้อำนาจทางการงานที่เธอมีอยู่ในทางไม่เหมาะสม โดยการเรียกเงินจากนักโทษที่ต้องการความช่วยเหลือ หากใครไม่มีเงินก็จะถูกเพิกเฉย ไม่ได้รับความสนใจจากเธอ

6.4 ฉาก

เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่เมือง Chicago ซึ่งเป็นเมืองแห่งแสงสีและความบันเทิง ฉากถูกแยกออกเป็นสองส่วน คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และเหตุการณ์ที่ตัวละครจินตนาการขึ้นมา เหตุการณ์แทบทั้งหมดเกิดขึ้นในเรือนจำ แต่ตัวละครหญิงที่หลงแสงสีและความมีชื่อเสียงจะจินตนาการว่าเธออยู่ในโลกของการแสดง เมื่อพวกเธอต้องการจะบอกเล่าเรื่องราวหรือความรู้สึกของตนเอง ก็จะจินตนาการว่าตนเองกำลังร้องเพลงและเต้นรำอยู่บนเวที

7.5 สัญลักษณ์พิเศษ

เครื่องแต่งกายที่สวยงาม และเครื่องสำอาง

ทุกครั้งที่ตัวละครจินตนาการว่าตนเองได้ร้องเพลงและแสดงบนเวที ภาพของเธอที่ปรากฏจะมีความสวยงามในเสื้อผ้าที่หรูหรา และแต่งหน้าสวยงาม หรือแม้แต่ในชีวิตจริงที่พวกเธอต้องคิดมาตรการและติดอยู่ในเรือนจำ พวกเธอก็ไม่ได้ทำตัวอย่างนักโทษ แต่กลับแต่งตัวแต่งหน้าอย่างสวยงาม หรือฉากที่พวกเธอจะต้องไปขึ้นศาล ในความเป็นจริงแล้วพวกเธอจะต้องใส่เครื่องแบบนักโทษ แต่ภาพยนตร์ตั้งใจให้พวกเธอแต่งตัวและแต่งหน้าสวยงามผิดปกติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการยึดติดอยู่กับชื่อเสียงนั่นเอง

ผ้าสีขาว

ในฉากหนึ่งของภาพยนตร์ที่ตัวละครหญิงในเรือนจำออกมาเดินรำ ร้องเพลงถึงวิธีการที่พวกเธอฆ่าคนรักก่อนจะมาติดคุก พวกเธอเดินรำด้วยท่วงท่าที่คู่กัน และแสดงถึงวิธีการฆ่า เมื่อถึงตอนที่พวกเธอลงมือฆ่าแล้ว เธอจะดึงผ้าสีแดงออกมาเป็นสัญลักษณ์ของเลือดและการตาย แต่หนึ่งในนักโทษหญิงเหล่านั้นมีอยู่คนหนึ่งที่มีความแตกต่าง เธอเดินรำด้วยท่วงท่าที่อ่อนโยนและแสดงถึงความรัก และเมื่อถึงตอนดึงผ้า เธอก็ดึงผ้าสีขาวออกมาซึ่งเป็นสัญลักษณ์หมายถึงความบริสุทธิ์ เธอเป็นตัวแทนของคนบริสุทธิ์ในสังคมที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และในภาพยนตร์มีแค่เพียงภาพการแขวนคอของเธอเพียงคนเดียวเท่านั้น

7.6 มุมมองในการเล่าเรื่อง

ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้มุมมองการเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้าน เนื่องจากตัวละครในเรื่องมีหลายตัว การใช้มุมมองการเล่าเรื่องประเภทนี้จะทำให้เข้าใจพฤติกรรมและการแสดงออกของตัวละครแต่ละตัวได้ชัดเจนกว่าการใช้มุมมองการเล่าเรื่องประเภทอื่นๆ

ภาพยนตร์มหากาพย์ (Epic)

8. ภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the Rings : The Return of the King

ผู้กำกับ : Peter Jackson

ผู้ผลิต : New Line & Warner Bros.

ภาพที่ 16 ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the Rings : The Return of the King

ภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the Rings : The Return of the King เป็นภาพยนตร์มหากาพย์ที่มีการลงทุนสร้างอย่างยิ่งใหญ่ และทำภาพยนตร์ออกมาเป็นสามตอน โดยเนื้อหาของภาพยนตร์นั้นเกี่ยวข้องกับอำนาจของแหวนเอกธำมรงค์ ที่เป็นแหวนทรงพลังสามารถทำให้ผู้ครอบครองมีอำนาจและกลายเป็นใหญ่ในดินแดนมิดเดิลเอิร์ธได้ เรื่องราวของภาพยนตร์ในตอนที่สามนี้เป็นการเดินทางนำแหวนไปทำลายที่ภูเขาไฟในเมืองมอร์ดอ โดย Frodo และ Sam ระหว่างการเดินทางพวกเขาต้องเจออุปสรรคต่างมากมายจากการนำทางของ Gollum ที่มีแผนชั่วร้ายในใจหวังจะได้ชิงแหวนแห่งอำนาจคืนมา ในขณะที่ทั้งคู่อำลัฏปฏิบัติภารกิจสำคัญนั้น Soaron ก็เตรียมกำลังทัพที่มีความแข็งแกร่งและมีจำนวนมหาศาล เพื่อเข้ายึดพื้นที่ดินแดนคอนดอร์ โดยเริ่มจากการโจมตีเมืองมินาสทิลิสซึ่งเป็นเมืองหลวงก่อน Aragorn และ Gandalf จึงต้องช่วยกันจัดหากำลังพลเพื่อเตรียมรับมือ แต่ปัญหาที่พวกเขาต้องเผชิญ คือ กำลังทหารของพวกเขาไม่น้อยเกินไป Aragorn ได้รับดาบแห่งกษัตริย์คอนดอร์ซึ่งหลอมขึ้นมาใหม่ และคำแนะนำจาก Elron ผู้นำแห่งเอลฟ์ให้ไปขอความช่วยเหลือจากกองทัพปีศาจ ซึ่งโดนคำสาปจากบรรพชนของคอนดอร์กักขังไว้

มาช่วยเหลือในการรบ ทำให้พวกเขาสามารถปกป้องเมืองมินาสทิลิสจากกองทัพของ Soaron ไว้ได้ แต่เรื่องราวยังไม่ยุติแค่นั้นเพราะ Frodo เดินทางเข้าใกล้ภูเขาไฟแห่งมอร์ดอร์มากขึ้นทุกที Aragon เกรงว่า Soaron จะรู้ตัวก่อนที่ Frodo จะกำจัดแหวนได้ เขาจึงรวบรวมกำลังพลที่เหลือเพียงน้อยนิด ไปบุกประตุมืองแห่งมอร์ดอร์ โดยมีเป้าหมายที่จะหักเหความสนใจของ Soaron จาก Frodo มาที่พวกเขาแทน และในที่สุดพวกเขาก็ปฏิบัติการนี้ได้สำเร็จ Frodo ทำลายแหวนเอกธำมรงค์ได้ ดวงวิญญาณของ Soaron ถูกทำลาย และสงครามยุติลง ดินแดนมิดเดิลเอิร์ธกลับมาสู่ความสงบอีกครั้ง และ Aragon ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ของกอนดอร์

8.1 โครงเรื่อง

การเริ่มเรื่อง

Frodo และ Sam ยังคงดำเนินภารกิจเดินทางไปกำจัดแหวนที่ภูเขาไฟในมอร์ดอร์ โดยให้ Gollum เป็นผู้นำทางอย่างไม่มีทางเลือก Sam ไม่เคยไวใจ Gollum เลย เพราะรู้ว่าเขามีแผนชั่วร้ายที่จะชิงแหวนคืน

การพัฒนาเหตุการณ์

Gollum นำทาง Frodo และ Sam ไปจนถึงบันไดลับหนทางเข้าสู่มอร์ดอร์ ที่นั่นมีถ้ำของแมงมุมผู้หิวโหยรออยู่ เขาวางแผนให้ Frodo กับ Sam แยกออกัน เพื่อจะล่อให้ Frodo ไปตกเป็นเหยื่อของแมงมุม

ทางด้าน Aragon และพ้อมคาวกำลังเตรียมทัพเพื่อทำสงครามกับฝ่าย Soaron และปกป้องเมืองมินาสทิลิส เมืองหลวงแห่งนครกอนดอร์ แต่กำลังพลนั้นมีไม่เพียงพอ Aragon เดินทางไปยังคิปฮอด เส้นทางมรณะที่ผู้ผ่านเข้าไปไม่เคยมีใครได้กลับออกมาอีก เพื่อขอให้เหล่าจิตวิญญาณซึ่งสิงสถิตอยู่ที่นี่มาช่วยเหลือในการรบ ในขณะที่เวลามีจำกัด Soaron ได้สั่งให้กองทัพของเขาเคลื่อนพลเพื่อมาทำลายเมืองมินาสทิลิสแล้ว

ภาวะวิกฤติ

เมืองมินาสทิลิสถูกกองทัพของ Soaron โจมตีอย่างหนัก เหล่าทหารเริ่มหมดกำลังใจที่จะต่อสู้ เพราะเห็นว่ากำลังทัพของฝ่ายตนเองนั้นมีน้อยกว่าหลายเท่า จากนั้น Aragon นำทัพไปบุกประตูแห่งมอร์ดอ เพื่อหันเหความสนใจจากดวงตาปีศาจของ Soaron เป็นการเปิดโอกาสให้ Frodo เข้าไปทำลายแหวน

Frodo และ Sam ฝ่าฟันอุปสรรคระหว่างทางจนไปถึงภูเขาไฟแห่งมอร์ดอ แต่เพียงโยนแหวนลงไปในลาวาของภูเขาไฟเท่านั้น พวกเขาจะสามารถกำจัด Soaron และยุติสงครามทั้งหมดได้ แต่ด้วยความลุ่มหลงในอำนาจ Frodo ไม่ยอมกำจัดแหวนและเลือกที่จะสวมมันไว้ Gollumเองก็อยากได้แหวนมาไว้ในครอบครองจึงเกิดการต่อสู้ระหว่างเขาทั้งสองคนขึ้น

ภาวะคลี่คลาย

Aragon นำทัพปีศาจแห่งดิลปฮอลมาช่วยในการรบได้ทันเวลา พวกเขาสามารถปกป้องเมืองมินาสทิลิสเอาไว้ได้สำเร็จ ส่วน Frodo ที่กำลังต่อสู้กับ Gollum นั้นถูก Gollum กัดนิ้วที่สวมแหวนจนขาด Frodo ยังคงพยายามต่อสู้จนผลึก Gollum ตกลงไปในภูเขาไฟ ทำให้แหวนถูกทำลาย วิญญาณของ Soaron แตกสลายและสงครามยุติลง

การยุติเรื่องราว

Aragon ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งคอนดอร์ ส่วนตัวละครשובบิททั้งสี่ คือ Frodo Sam Pippin และ Merry ได้เดินทางกลับไปยังไร่บ้านเกิดของตน Sam ได้แต่งงานมีครอบครัวและอยู่อย่างมีความสุข ส่วน Frodo เลือกเดินทางข้ามมหาสมุทรไปยังดินแดนฝั่งตะวันตก พร้อมกับเอลฟ์และ Gandalf

8.2 ความขัดแย้ง

ความขัดแย้งระหว่างบุคคล

ความขัดแย้งในภาพยนตร์เป็นความขัดแย้งระหว่างคนกับคนที่ลุ่มหลงในอำนาจ ต่อสู้แย่งชิงกันเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังอำนาจแห่งแหวนเอกธำมรงค์ที่จะทำให้ตนกลายเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนมิดเดิลเอิร์ธ จากการต่อสู้ดังกล่าวทำให้เกิดเป็นมหาสงครามระหว่างฝ่ายธรรมะและอธรรม เกิดการตายและความสูญเสียขึ้นมากมายระหว่างการสู้รบ สุดท้ายฝ่ายธรรมะก็ได้รับความพ่ายแพ้ไป

ความขัดแย้งภายในจิตใจ

ตัวละครเอกในเรื่องต้องต่อสู้กับความต้องการมีอำนาจที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเอง ไม่ให้ถูกอำนาจแห่งแหวนครอบงำจนลืมเป้าหมายในการตั้งใจเดินทางเพื่อมาทำลายแหวน ในฉากสุดท้ายของเรื่อง Frodo ทนต่ออำนาจแห่งแหวนไม่ได้ จนเกือบจะทำภารกิจของตนเองพัง ดังนั้นในการทำภารกิจตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องเขาต้องต่อสู้กับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองตลอด

8.3 ตัวละคร

ตัวละครเอก

Frodo

Frodo เป็นตัวละครเอกของเรื่อง เขาได้รับการกิจสำคัญให้เดินทางไปกำจัดแหวนที่มอร์ดอร์ เขาเป็นฮอบบิทที่มีความกล้าหาญมาก เขายอมละทิ้งความสุขส่วนตัวทุกอย่างเพื่อทำภารกิจนี้ให้สำเร็จ ด้วยพลังอำนาจแห่งแหวนทำให้จิตใจของเขาอ่อนแอ และเริ่มเห็นผิดเป็นถูก เขาหลงเชื่อเขาขยุขงของ Gollum จนเกือบจะเสียเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตอย่าง Sam ไป เมื่อเขาเดินทางไปถึงภูเขไฟแห่งมอร์ดอร์แล้ว ปรากฏว่าเขาถูกพลังอำนาจแห่งแหวนครอบงำไม่ยอมทำลายมัน แต่ท้ายที่สุดเขาก็สามารถกำจัดมันได้สำเร็จ

Sam

Sam เป็นฮอบบิทซึ่งเป็นเพื่อนรักของ Frodo เขาถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้พิทักษ์ร่วมเดินทางปกป้อง Frodo ให้ปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ เขาเป็นคนที่มีความรอบคอบมาก สังเกตได้จากที่เขาแบ่งเสบียงอาหารสำหรับการเดินทางไว้เป็นสัดส่วนสำหรับการเดินทางไปทำลายแหวน และเดินทางกลับบ้าน เขายอมเสียสละทุกอย่างได้เพื่อ Frodo แม้แต่ชีวิตของเขาเอง เมื่อเสบียงอาหารเหลือน้อยเขาก็สละให้ Frodo ได้กิน เมื่อ Frodo อ่อนแรง เขาก็แบกร่างของ Frodo เพื่อไปให้ถึงจุดหมาย นอกจากนี้เขายังคอยเตือนสติ Frodo ตลอดเพื่อไม่ให้เขาตกอยู่ภายใต้การครอบงำของแหวน

Aragon

Aragon เป็นมนุษย์ที่มีความกล้าหาญและไม่เกรงกลัวต่อความตาย สังเกตได้จากการที่เขาเดินทางไปยังเส้นทางมรณะที่ไม่เคยมีผู้ใดได้กลับออกมาอีก เพื่อไปตามหากองทัพปีศาจที่จะมารวมเป็นกำลังสำคัญในการรบกับเขาได้ เขาเป็นผู้นำที่มีความสามารถ ทุกคนเชื่อว่าเขาคือบุคคลในตำนานที่จะช่วยให้สงครามยุติลง เขาเป็นคนที่รอบคอบ มีแผนการที่เฉียบคมในการสู้รบเสมอ นอกจากนี้เขายังเป็นชายที่มีความซื่อมั่นในความรัก แม้ว่าเขาจะต้องพลัดพรากจากหญิงที่ตนรักและมีหญิงอื่นเข้ามาในชีวิต แต่เขาก็ไม่เคยหวั่นไหว และยังคงมอบความรักให้แก่นางในดวงใจของเขาเพียงผู้เดียว

Gandalf

Gandalf เป็นพ่อมดฝ่ายธรรมะที่มีฝีมือในการรบ และมีความกล้าหาญมาก เขาร่วมรบต่อสู้กับพวกพ้องมาตลอดอย่างไม่เกรงกลัวอันตราย เขาเป็นคนที่มั่นใจในตนเอง กล้าตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในการรบ และยังเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยปกป้องเมืองมินาสทิลิสไม่ให้ถูกทำลาย จากการบัญชากองกำลังทหารด้วยตนเอง ในขณะที่ผู้ดูแลเมืองมินาสทิลิสมัวแต่จมปลักอยู่กับความเศร้าและขาดกำลังใจในการสู้รบ

Pippin

Pippin เป็นฮอบบิทที่อยากรู้อยากเห็น เขาเจอซิลาส่องพิภพแต่ Gandalf รีบยึดไปเก็บไว้กับตัวเสียก่อน แต่ Pippin ก็ยังื้อรันไปขโมยมันออกมาเพื่อสำรวจ เป็นสาเหตุให้ Saruman เข้า

มาถึงจิตใจเขาได้ แต่เขาก็มีความซื่อสัตย์ แม้จะถูก Soaron ทำร้ายร่างกายเพื่อบังคับให้บอกที่ซ่อนของแหวน เขาก็ไม่ยอมปริปากบอกความลับใดๆ และเขายังมีความกล้าหาญร่วมออกรบเคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับเพื่อนมนุษย์

Merry

เขาเป็นนกกกล้าหาญ ถึงแม้เขาจะเป็นแค่ฮอบบิทตัวเล็กๆ แต่เขาก็ไม่เคยเกรงกลัวที่จะร่วมสู้รบไปเคียงคู่เพื่อนมนุษย์ รักเพื่อนพ้อง เห็นได้จากฉากที่เขาต้องแยกทางกับ Pippin เขายอมมอบใบยานลองบอท Tom ห่อสุดท้ายซึ่งนำมาจากบ้านเกิดที่เขาให้กับ Pippin เพราะรู้ว่าเขาชอบมันมาก และเมื่อ Pippin เดินทางจากไปแล้ว เขาก็ยังรีบวิ่งขึ้นไปบนกำแพงเมืองเพื่อมองดู Pippin จากไปจนลับสายตา

ตัวละครร้าย

Gollum (Smegol)

Gollum หรือ Smegol เป็นคนแรกที่ได้แหวนมาครอบครองหลังจากที่แหวนหายสาบสูญไปหลายร้อยปี เนื่องจากวันที่เขาออกไปตกปลากับเพื่อน เพื่อนเขาเป็นคนพบแหวนก่อน แต่ด้วยความโลภอยากได้แหวน เขาจึงลงมือฆ่าเพื่อนของตน และถูกคนในหมู่บ้านจับไปออกมา เขาจึงไปอาศัยอยู่ในหุบเขา ด้วยความลุ่มหลงมัวเมาในพลังอำนาจของแหวน รูปร่างของเขาค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสัตว์อัปลักษณ์แล้วเรียกตัวเองว่า Gollum แม้ว่าแหวนวงนั้นจะตกไปอยู่ในมือของคนอื่นแล้ว เขาก็ยังคงติดตามไปเพื่อแย่งชิงมันคืนมาทุกครั้ง เพราะเขาไม่อาจตัดใจจากพลังอำนาจของมันได้

ตัวละครประกอบ

Denethor

Denethor เป็นผู้ดูแลเมืองมินาสทิลิส แต่เขากลับเป็นผู้นำที่ขาดความเข้มแข็ง หลังจากที่ถูกชายของเขาตายไป เขาก็จมปลักอยู่กับความเศร้าเสียใจ นึกถึงแต่เรื่องของตนเองโดยไม่สนใจว่าบ้านเมืองกำลังจะเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่

Theoden

Theoden เป็นกษัตริย์แห่งเมืองเอโดราสที่มีความกล้าหาญ ขอมสละได้แม้ชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองและ พสกนิกรของตนเอง เขายกทัพไปช่วยปกป้องเมืองของDenethor เมื่อในยามที่ต้องสู้รบก็สามารถตัดเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวที่มีกับDenethor ออกไปได้ แม้ในตอนท้ายของเรื่องเขาจะเสียชีวิต แต่ก็เป็นการจากไปอย่างสมศักดิ์ศรีในสนามรบ

Aoween

Aoween เป็นธิดาของ Theoden แม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็มีความกล้าหาญ ออกไปรบเพื่อปกป้องบ้านเมืองร่วมกับบุรุษโดยไม่เกรงกลัวความตาย และยังเป็นผู้ที่ให้โอกาส Merry ออกไปร่วมรบด้วยโดยไม่ได้มองว่าเขาเป็นแค่ชอบบิตตัวเล็กๆที่ไม่มีความสามารถในการรบเหมือนกับที่คนอื่นๆดูถูกเขา

Arwen

Arwen เป็นเจ้าหญิงแห่งเอลฟ์และเป็นคนรักของ Aragon เธอมีบทบาทสำคัญในการเกลี้ยกล่อมให้พ่อของเธอตีดาบศักดิ์สิทธิ์ซึ่งใช้ในการปราบ Soaron ขึ้นมาอีกครั้ง เธอยอมเสียสละการมีชีวิตอมตะของตนเองเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตร่วมกับชายที่รัก สุดท้ายก็ได้อภิเษกสมรสกับ Aragon และร่วมกันปกครองเมืองมินาสทิลิส

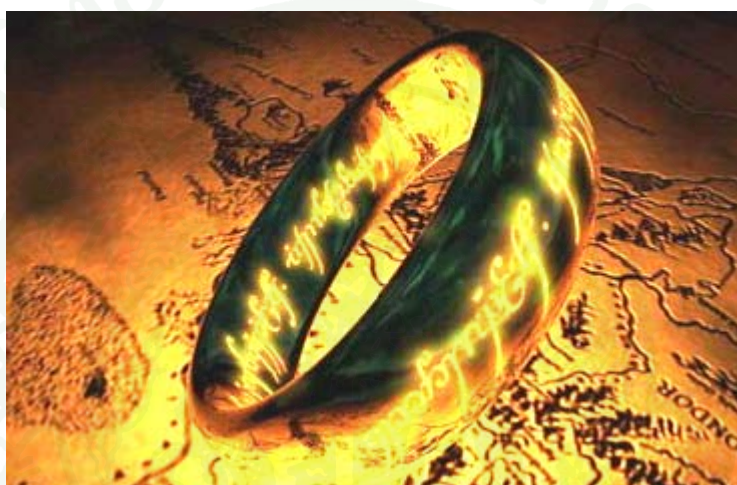
8.4 ฉาก

เรื่องราวทั้งหมดในภาพยนตร์เรื่องนี้เกิดขึ้นในดินแดนที่ชื่อมิดเดิลเอิร์ธ ดินแดนแห่งนี้มีผู้คนหลากหลายเผ่าพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกันทั้งมนุษย์และอมมนุษย์ แต่เรื่องราวในภาคที่สามนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ดินแดนแห่งกอนดอร์ซึ่งเป็นดินแดนของฝ่ายธรรมะ กับดินแดนแห่งมอดอร์ซึ่งเป็นดินแดนของ Soaron ผู้นำฝ่ายอธรรม

8.5 สัญลักษณ์พิเศษ

แหวน

แหวนเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจที่ทุกคนต่างก็ต้องการครอบครอง โดยเฉพาะแหวนเอกธำมรงค์ซึ่งเป็นแหวนที่มีอำนาจที่สุดในบรรดาแหวนทั้งหมด ผู้ที่ได้ครอบครองแหวนนี้จะได้รับพลังอำนาจและความแข็งแกร่งเหนือผู้อื่นในดินแดนมิดเดิลเอิร์ธ

ภาพที่ 17 สัญลักษณ์ที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the Rings : The Return of the King

8.6 มุมมองในการเล่าเรื่อง

ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้มุมมองการเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้าน ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของตัวละครทั้งฝ่ายธรรมะและฝ่ายอธรรมให้ผู้ชมได้ทราบทุกแง่มุม และติดตามทุกสถานการณ์ การเล่าเรื่องตัดสลับไปมาระหว่างตัวละครแต่ละตัวที่มีบทบาทต่างกันในภาพยนตร์ได้อย่างลงตัว

ภาพยนตร์แก๊งสเตอร์ (Crime & Gangster)

9. ภาพยนตร์เรื่อง The Departed

ผู้กำกับ : Martin Scorsese

ผู้ผลิต : Warner Bros.

ภาพที่ 18 ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง The Departed

ภาพยนตร์เรื่อง The Departed เป็นเรื่องราวในวงการตำรวจกับวงการมาเฟียภายใต้แกนนำของ Costello ผู้มีอิทธิพลที่ตำรวจไม่สามารถเอาผิดได้ ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงใช้วิธีการส่งไส้ศึกเข้าไปแทรกซึมในองค์กรของแต่ละฝ่าย เพื่อที่ตำรวจจะได้หาหลักฐานในการจับ Costello ส่วน Costello ก็จะได้รู้ความเคลื่อนไหวของตำรวจเพื่อหาทางหนีทีไล่ ทางฝ่าย Costello นั้นได้อุปการะเด็กหนุ่ม Colin Sullivan เอาไว้ตั้งแต่เด็ก ให้เข้าเรียนในโรงเรียนตำรวจ ด้วยความขยันทำให้เขาก้าวหน้าในวงการตำรวจอย่างรวดเร็ว และได้เข้าไปร่วมงานกับหน่วยสืบสวนพิเศษ ส่วนทางฝ่ายตำรวจได้ส่ง Billy Costigan เด็กหนุ่มซึ่งสนิทในครอบครัวมีประวัติทางด้านอาชญากรรมมาก่อน เข้าไปเป็นสายลับในองค์กรของ Costello และ Costello ก็ให้ความไว้วางใจ Billy ในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งสองคนต่างทำหน้าที่อย่างเต็มที่ จนเริ่มถดถอยกับการใช้ชีวิตแบบสองหน้า ทางฝ่าย Billy นั้นเริ่มรู้สึกอึดอัดกับการทำตัวเป็นอันธพาล แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ จนในที่สุดทั้งฝ่ายตำรวจและฝ่าย Costello เริ่มสงสัยว่าในองค์กรของตนเองมีหนอนบ่อนไส้แฝงอยู่จึงพยายามตามหา ทำให้ Colin

และ Billy ยังได้รับความกดดัน Billy พยายามหาหลักฐานเพื่อมาเอาผิด Costello เพราะอยากหลุดพ้นจากสถานะที่อึดอัด ในที่สุดเขาส่งสัญญาณให้กองตำรวจมารวบตัว Costello ในวันที่มีการซื้อขายยาเสพติดล็อตใหญ่ เกิดการยิงต่อสู้ปะทะกันทั้งสองฝ่าย จนในที่สุด Costello ถูกฆ่าด้วยฝีมือของ Colin เสียเอง แต่เหตุการณ์ทั้งหมดยังไม่ยุติเพียงแค่นั้น เมื่อ Colin ยังพยายามตามหาตำรวจนอกเครื่องแบบที่แฝงตัวอยู่จนพบว่า เป็น Billy ทางฝ่าย Billy เองก็พบว่า Colin คือหนอนบ่อนไส้ในกรมตำรวจ ทั้งคู่เกิดการปะทะกัน แต่ผลสุดท้ายคือ Billy ถูกตำรวจอีกนายหนึ่งที่ Costello ส่งเข้ามายิงตาย และ Colin ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถไว้ใจใครได้ก็ฆ่าตำรวจนายนั้น และในตอนจบเขาก็ได้รับกรรมที่เขาทำไว้โดยการถูกฆ่าจากลูกน้องของ Costello

9.1 โครงเรื่อง

การเริ่มเรื่อง

Costello ผู้มีอิทธิพล ส่งให้ Colin เข้าเรียนในโรงเรียนตำรวจ เพื่อจะให้ไปทำงานเป็นสายลับ ส่งข่าวความเคลื่อนไหวของวงการตำรวจที่พยายามจะจับเขา ส่วนกรมตำรวจเองก็ส่งให้ Billy เข้าไปทำงานเป็นสายลับในองค์กรของ Costello เพื่อหาหลักฐานมาเอาผิดเขาให้ได้

การพัฒนาเหตุการณ์

Costello เริ่มไว้ใจ Billy และให้เขาทำงานที่สำคัญต่างๆ ให้ ส่วน Colin เองก็ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าหน้าที่ในกรมตำรวจมากขึ้น

ภาวะวิกฤติ

ทั้งฝ่ายตำรวจและ Costello รู้ตัวว่าในองค์กรตนเองมีไส้ศึกแฝงตัวอยู่ และพยายามสืบหาตัวคนๆ นั้น Billy และ Colin มีความเครียดมาก เพราะ Colin ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหน่วยให้หาคนทรยศในกรมตำรวจซึ่งก็คือตัวเขาเอง ส่วน Billy ก็ระแวงว่า Costello กำลังจะจับเขาได้ ภายหลัง Billy และ Colin ต่างรู้ว่าอีกฝ่ายคือไส้ศึกที่ถูกส่งมา

ภาวะคลั่งคลาย

Costello ถูก Colin หักหลัง เขาฆ่า Costello เพื่อที่จะได้มีตำแหน่งหน้าที่อยู่ในกรมตำรวจต่อไปได้ ส่วน Billy ถูกลูกน้องอีกคนของ Costello ฆ่าตายก่อนที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของ Colin ให้กรมตำรวจรับรู้

การยุติเหตุการณ์

Colin ถูกลูกน้องอีกคนหนึ่งของ Costello ฆ่าตาย สุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

9.2 ความขัดแย้ง

ความขัดแย้งในเรื่องนี้แบ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคล และความขัดแย้งภายในจิตใจ มีรายละเอียดดังนี้

ความขัดแย้งระหว่างบุคคล

กรมตำรวจและ Costello มีความขัดแย้งกันมาโดยตลอด เพราะ Costello เป็นผู้ที่มีอิทธิพลที่แม้แต่ตำรวจก็ยังหาหลักฐานมาเอาผิดกับเขาไม่ได้ จึงเลือกใช้วิธีส่งสายลับเข้าไปอยู่ในองค์กรของ Costello เพื่อหาหลักฐาน ส่วนฝ่าย Costello เองก็มีความคิดหลักแหลมส่งคนของเขาเข้าไปแฝงอยู่ในกรมตำรวจเช่นกัน ซึ่งเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ในตอนท้ายก็ได้เปิดเผยว่า ไม่ได้มีเพียง Colin และ Billy เท่านั้นที่ถูกส่งไปเป็นไส้ศึกในองค์กรของแต่ละฝ่าย แต่ยังมีอีกหลายคนที่ยังแฝงตัวอยู่

ความขัดแย้งภายในจิตใจ

Colin และ Billy ต่างมีความขัดแย้งภายในจิตใจของตนเองกับบทบาทสองบทบาทที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงที่พวกเขาได้รับ Colin มีชีวิตที่ดีและภาคภูมิใจที่ได้เป็นตำรวจ แต่เขาก็ต้องคอยส่งข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในกรมตำรวจให้คนผิวดำ Costello ตลอด ส่วน Billy เองอยากทำงานเป็นตำรวจอย่างถูกต้อง แต่เขาก็กลับต้องมาแฝงตัวเป็นอันธพาลทำร้ายผู้คน ทั้งสองคน

ต้องต่อสู้กับความขัดแย้งภายในจิตใจของตนเองที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ล้มเหลวแท้จริงแล้วบทบาทของพวกเขาคืออะไรกันแน่ แต่เมื่อถึงนาฬิกาที่พวกเขาต้องเลือก Colinเลือกการมีชีวิตที่ดีโดยการฆ่า Costelloเพื่อให้ตนเองมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่วน Billy เลือกที่จะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติและเป็นตำรวจที่ถูกต้องอย่างเต็มตัว แต่ผลสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครที่ได้ตามสิ่งที่ตนเองหวัง

9.3 ตัวละคร

ตัวละครเอก

Colin Sunlivan

Colinเป็นคนฉลาดมาตั้งแต่เด็ก Costello เห็นแววความฉลาดของเขาจึงรับเลี้ยงดูและส่งเสริมให้เขาเข้าเรียนในโรงเรียนตำรวจ เพื่อที่จะให้เขาเข้าไปเป็นสัติศิกและคอยรายงานความเคลื่อนไหวต่างๆของตำรวจให้เขารับรู้ ในขณะที่ Colinปฏิบัติงานเป็นตำรวจนั้น เขาสามารถทำหน้าที่ได้ดีจนไม่มีใครสงสัย อีกทั้งยังมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานอย่างรวดเร็ว สุดท้ายเขาจึงเลือกที่จะฆ่าCostelloเพื่อให้ตนเองมีชีวิตที่ดีโดยไม่ต้องระแวงว่าจะถูกจับได้

Billy Costigan

Billy เกิดมาในครอบครัวที่แตกแยก ญาติของเขาล้วนทำงานผิดกฎหมาย โดยเฉพาะลุงแจ๊คก็ที่เป็นอาชญากรรมที่มีชื่อเสียง แต่เขาไม่เคยคิดที่จะก้าวสู่วงการอาชญากรรมเลย จึงเลือกเรียนในโรงเรียนตำรวจและหวังว่าจะมีหน้าที่การงานที่ดี แต่ด้วยประวัติของเขาที่ไม่ค่อยสวยงามไหว้ เขาจึงได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เข้าไปเป็นสายลับในองค์กรของCostelloอย่างไม่เต็มใจ

ตัวละครร้าย

Costello

Costelloเป็นมาเฟียที่มีอิทธิพลมาก เขาทำผิดหลายอย่างแต่ไม่เคยถูกจับได้เลย ทำให้ตำรวจต้องส่งสายสืบเข้าไปหาหลักฐานในองค์กรของเขา เขาเป็นคนเลือดเย็น สามารถฆ่าคนได้

โดยไม่มีความลังเล นอกจากนี้ยังมีเล่ห์เหลี่ยมและฉลาดหลักแหลม เขาไม่ยอมถูกกระทำจากตำรวจแต่เพียงฝ่ายเดียว เพราะเขาเองก็ส่งใต้สีทหลายคนเข้าไปสืบความลับในกรมตำรวจเช่นกัน

ตัวละครประกอบ

Queenan

ผู้กอง Queenan คือหัวหน้าของหน่วยราชการลับที่ส่ง Billy เข้าไปเป็นสายลับในองค์กรของCostello เขาเป็นคนให้อิโກาส Billy ให้ได้เป็นตำรวจ และยังคอยให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือ Billy ในภาวะคับขัน นอกจากนี้เขายังเป็นคนที่มีความกล้าหาญไม่กลัวความตายอีกด้วย

Disnal

จำDisnal เป็นตำรวจอีกคนที่รู้สถานะที่แท้จริงของ Billy แม้เขาจะเป็นคนใจร้อน พุดจา โผงผาง แต่ก็เป็นคนซื่อสัตย์ ปกปิดความลับของหน่วยงานเอาไว้ได้แม้จะถูกบีบบังคับให้ออกจากงานก็ตาม

9.4 ฉาก

เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในอเมริกา นอกจากฉากในกรมตำรวจและบาร์ที่Costello มักจะไปอยู่เสมอ จะเห็นได้ว่าฉากต่างๆถูกจัดให้มีความมืดมน และมักจะเป็นสถานที่แคบๆ เช่น ลิฟต์ ถนนแคบๆ หรือในรถ และมักจะมีภาพของหมอกควันลอยอยู่เสมอ เป็นการใช้ฉากเพื่อสื่อให้เห็นถึงความรู้สึกภายในจิตใจของตัวละครที่ตกอยู่ในสถานะอึดอัดและมีความเครียด

9.5 สัญลักษณ์พิเศษ

หนู

หนูเป็นสัญลักษณ์หมายถึงใต้สีท โดยCostelloมักจะพูดถึงเรื่องหนูกับ Billy เสมอ เป็นเพราะเขาเชื่อว่า Billy คือคนที่ตำรวจส่งมา และหนูยังเป็นสัญลักษณ์หมายถึงสถานะของ

Billy และ Colin ที่เหมือนหนูติดอยู่ในกับดัก เขาถูกส่งเข้ามาในองค์กรของ Costello และไม่สามารถออกไปได้แม้ว่า Costello จะตายแล้ว เนื่องจากเขาเป็นตำรวจลับที่ไม่มีประวัติอยู่ในกรมตำรวจ เพราะฉะนั้นเขาจึงไม่มีหลักฐานยืนยันตัวตนของตนเอง หรือ Colin ที่ฆ่าทุกคนที่รู้ว่าเขาเป็นคนที่ Costello ส่งมาแล้ว แต่สุดท้ายเขาก็ยังต้องตายอยู่ดี แม้แต่ตอนจบของเรื่องก็ยังมีภาพของหนูปรากฏให้เห็น

ข้อความบนซองจดหมาย

เมื่อ Costello เริ่มระแวงคนในองค์กรของตนเอง เขาให้แต่ละคนกรอกประวัติส่วนตัวใส่ในซองจดหมาย หนึ่งในนั้นสะกิดคำว่า Citizen บนหน้าซองจดหมายผิด และ BILLY ก็ช่วยเขียนให้ใหม่ คำว่า Citizen ซึ่งแปลว่า พลเมือง เป็นสัญลักษณ์หมายถึง การมีชีวิตปกติ และการมีตัวตนในสังคมที่ Billy และ Colin ต้องการ ในช่วงหลังของภาพยนตร์ซองจดหมายนี้กลายเป็นหลักฐานที่ทำให้ Billy รู้ว่า Colin เป็นหนอนบ่อนไส้ในหน่วยสืบสวนพิเศษ

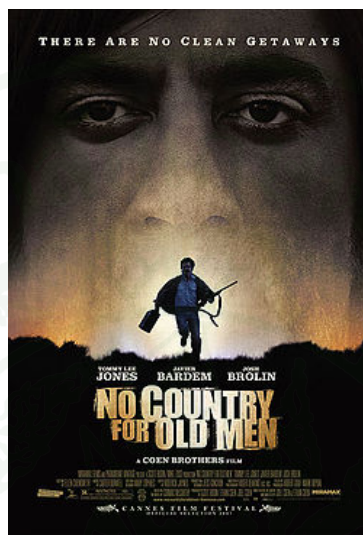
9.6 มุมมองในการเล่าเรื่อง

ภาพยนตร์ใช้มุมมองการเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้าน ผู้ชมสามารถยังรู้จิตใจและความคิดของตัวละครทั้งสองฝ่ายได้อย่างไม่มีอคติในการนำเสนอ

10. ภาพยนตร์เรื่อง No Country for Old Men

ผู้กำกับ : Joel Coen, Ethan Coen

ผู้ผลิต : Miramax & Paramount Vantage

ภาพที่ 19 ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง No Country for Old Men

ในดินแดนที่มีแต่ความแห้งแล้ง Lerverleen ออกไปล่าสัตว์และได้พบกับซากศพของกลุ่มพ่อค้ายาเสพติด เขาตามรอยไปจนเจอกระเป๋ามีเงินอยู่ภายในจำนวนมหาศาล และเขานำไปกลับไปบ้านอย่างมีความสุข กลางดึกคืนนั้นเขากลับไปที่สถานที่ที่เกิดเหตุอีกครั้ง เพราะเกิดสงสารชายผู้ร่ายชีวิตคนสุดท้ายถึงเขาทิ้งไว้ท่ามกลางทะเลทราย แต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อเขาต้องเจอกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดที่ออกมาตามหาเงินในเวลาเดียวกัน ทำให้ Lerverleen ถูกตามล่าจากนักฆ่าชื่อว่า Chiger ซึ่งกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดว่าจ้างให้มาตามไล่ล่าเงินและชีวิตของ Lerverleen ทั้งคู่หลบหนีและไล่ล่ากันอย่างดุเดือดจนได้รับบาดเจ็บ Chiger ข่มขู่ว่าถ้าเขาไม่ได้เงิน เขาจะตามไปฆาตรกรของ Lerverleen ดังนั้น Lerverleen จึงวางแผนให้ภรรยาหลบหนีไปพร้อมกับเงิน เขาขอให้ภรรยามาพบที่โรงแรม แต่ยังไม่ทันที่จะได้พบกันเขาก็ถูกกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดที่ต้องการเงินคืนฆ่าตายเสียก่อน ในขณะที่ Chiger ก็ยังตามหาเงิน เขาไปพบ Karla Jean ภรรยาของ Lerverleen ที่บ้านและฆ่าเธอ ในขณะที่เขาหลบหนี เขาประสบอุบัติเหตุโดนรถชน แม้จะบาดเจ็บสาหัสแต่เขาก็หลบหนีไปได้ ส่วนนายอำเภอที่ตามจับใครไม่ได้เลยก็เลือกที่จะลาออกจากตำแหน่ง

10.1 โครงเรื่อง

การเริ่มเรื่อง

Lerverleen เจอกับกลุ่มอาชญากรค้ายาเสพติดที่ต่อสู้กันจนตายโดยบังเอิญในขณะที่เขาออกไปล่าสัตว์ เขาตามรอยของผู้ที่รอดชีวิตคนสุดท้ายไปจนเจอศพและกระเป๋าที่มีเงินสดบรรจุอยู่เป็นจำนวนมหาศาล ด้วยความโลภเขารีบเก็บเงินนั้นไว้กับตัวแล้วกลับบ้านไป แต่ด้วยความสำนึกผิดในสิ่งที่เขาทำกับคนซึ่งรอดชีวิตเพียงคนเดียวเอาไว้ท่ามกลางทะเลทราย เขาจึงกลับไปที่เกิดเหตุอีกครั้ง ซึ่งบังเอิญเป็นเวลาเดียวกันกับที่กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดอีกกลุ่มกลับมาดูเหตุการณ์และพบตัวเขาเข้า

การพัฒนาเหตุการณ์

กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดต้องการเงินคืน จึงว่าจ้างนักฆ่าผู้โหดเหี้ยม Chiger ให้ตามล่า Lerverleen แต่ด้วยความโลภของ Chiger เขาจึงฆ่าผู้ว่าจ้างและตามล่า Lerverleen เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ทำให้ Lerverleen ต้องวางแผนนำเงินหลบหนี นายอำเภอเองก็พยายามตามจับตัวผู้ร้ายให้ได้

ภาวะวิกฤติ

Chiger ตามรอย Lerverleen มาจนถึงโรงแรมที่เขาพัก ทั้งคู่ต่อสู้ปะทะกันจนได้รับบาดเจ็บ โดยเฉพาะ Lerverleen ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่เขาก็นำเงินหนีไป ระหว่างการหลบหนี Chiger เขาได้โยนกระเป๋าเงินทิ้งเอาไว้ข้างทางก่อนเดินทางข้ามประเทศ ด้วยความที่เขาบาดเจ็บหนักจึงหมดสติไปและตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโรงพยาบาล Chiger ชูว่าจะฆ่าภรรยาของเขา Lerverleen จึงรีบโทรบอกให้ภรรยาหลบหนีมาพบกับเขาในทันที

ภาวะคลี่คลาย

ยังไม่ทันที่ Lerverleen จะได้พบกับภรรยา เขาถูกกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดชาวเม็กซิกันตามมาฆ่าที่โรงแรมเสียก่อน ส่วน Chiger ตามไปฆ่าภรรยาของเขาที่บ้าน

การยุติเหตุการณ์

Lerverleen ถูกกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดที่ต้องการเงินคืนฆ่าตาย Chiger ไม่ได้เงินที่เขาต้องการ ส่วนนายอำเภอก็ยังคงไม่สามารถช่วยชีวิตใครไว้ได้ และไม่สามารถจับคนผิดมาลงโทษได้เลย

10.2 ความขัดแย้ง

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเรื่องเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่าง Lerverleen กับ Chiger ที่ไล่ล่ากันตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องเพื่อให้ได้เงินมาครอบครอง หรือความขัดแย้งระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ โดยมีนายอำเภอเป็นตัวแทนของคนรุ่นเก่าที่ไล่ล่าฆาตกรผู้โหดเหี้ยมอย่าง Chiger แต่ก็ไม่เคยพบตัวเขาเลยสักครั้ง แม้แต่ตอนจบของเรื่องที่ Chiger ไล่ล่าเงินมาจนได้ แต่เขาต้องต้องบาดเจ็บจากการโดนรถชนและต้องพึ่งพาเด็กรุ่นใหม่ที่ปรากฏตัวมาในตอนท้ายเรื่อง

10.3 ตัวละคร

ตัวละครเอก

Tom

Tom เป็นนายอำเภอมาชานานตั้งแต่ที่เขาอายุ 25 ปี ดังนั้นเขาจึงเป็นคนที่มีความสามารถและมีประสบการณ์มากคนหนึ่ง เมื่อเขาเห็นที่เกิดเหตุเขาจะสามารถตั้งสมมติฐานที่ถูกต้องได้ทุกครั้ง แต่เขาเป็นคนที่ชอบยึดติดอยู่กับอะไรเก่าๆ เปรียบเทียบตนเองกับคนรุ่นเก่าๆ โดยสังเกตได้จากคำพูดที่เขากล่าวไว้ตอนต้นเรื่อง ทำให้เขาไม่สามารถไล่ตามความคิดของ Chiger ได้ทันแม้ว่าเขาจะมีความสามารถมากเพียงใด เขาเองก็ยอมรับว่าเขานั้นเริ่มแก่ และหมดไฟที่จะตามล่าฆาตกรรุ่นใหม่ที่มีแผนการชั่วร้ายและเหนือชั้นจนเขาไม่อาจตามทัน หลายครั้งที่เขาทำเป็นไม่สนใจและเพิกเฉยต่อการติดตามคดีและปล่อยให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดูแลแทน

Lerverleen

Lerverleen เป็นคนโลภมาก เขาเห็นแก่อำนาจของเงินมากจนกระทั่งไม่สนใจว่าตัวเองจะต้องมาตกอยู่ในความวุ่นวาย และอาจจะไม่มีชีวิตรอดกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เขาขอมละทิ้งได้แม้กระทั่งการใช้ชีวิตที่เป็นสุขกับภรรยาซึ่งเป็นครอบครัวที่เขาเหลือเพียงคนเดียว เพื่อนำเงินหลบหนีไป แต่เขากลับไม่มีโอกาสได้ใช้เงินเพื่อซื้อความสุขให้กับตนเองเลย นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าเขาเป็นคนที่รอบคอบ โดยสังเกตได้จากวิธีการที่เขาซ่อนเงินและการหลบหนีเพื่อให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของChiger แต่สุดท้ายความโลภและเงินทองก็ไม่ทำให้เขามีความสุข เพราะเขาต้องสูญเสียทั้งภรรยาและต้องเสียชีวิต

ตัวละครร้าย

Chiger

Chiger เป็นนักฆ่ารับจ้างมืออาชีพที่มีความโหดเหี้ยมมาก และมีความโลภมาก เห็นแก่เงินเช่นเดียวกับLerverleen เขาสามารถฆ่าคนได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีความลังเลเลย แม้แต่น้อย ผู้ชมจะรู้สึกลุ้นระทึกทุกครั้งที่เห็นเขากับตัวละครอื่นปรากฏพร้อมกัน เพราะผู้ชมไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าฆาตกรเลือดเย็นอย่างเขาจะฆ่าคนที่อยู่ในฉากด้วยวิธีเปล่า เขาไม่เคยเห็นความสำคัญของการมีชีวิตของคนอื่น เขามักจะเล่นเกมโยนเหรียญให้เหยื่อตายหัวหรือก้อยก่อนจะฆ่า เป็นการสะท้อนความคิดของเขาว่าการฆ่าก็เหมือนการเล่นเกม แม้แต่อุปกรณ์ที่เขาเอาไว้อใช้ฆ่าคนก็คือสิ่งที่เอาไว้อใช้ฆ่าตัวเขาเอง สามารถบอกได้ว่าเขามองชีวิตของคนว่าเป็นแค่สัตว์ตัวหนึ่ง และเขาเป็นคนที่เสพติดการฆ่าอย่างถอนตัวไม่ขึ้น

10.4 ฉาก

ฉากในเรื่องนี้เป็นเมืองท่ามกลางทะเลทรายอันแห้งแล้งในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ความแห้งแล้งของทะเลทรายบ่งบอกถึงจิตใจของคนที่นี่ที่แห้งแล้งขาดน้ำใจ และเป็นการล้อภาพยนตร์ประเภทคาวบอย ที่นายอำเภอขี่ม้าไล่ล่าผู้ร้ายได้สำเร็จทุกครั้ง แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้ร้ายมีรถขับ และยังมีอาวุธ อีกทั้งอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ ทำให้นายอำเภอแก่ไล่ตามไม่ทัน

10.5 สัญลักษณ์พิเศษ

อาวุธของChiger

อาวุธที่Chiger ใช้มาคนเป็นถึงออกซิเจนประกอบเข้ากับสายยิง เป็นอุปกรณ์ที่จริงๆ แล้วใช้ในการฆ่าตัว เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นมุมมองของChiger ที่มีต่อชีวิตว่ามันไม่มีคุณค่า การฆ่าคนก็เหมือนการฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งเท่านั้นเอง

เครื่องส่งสัญญาณวิทยุ

เครื่องส่งสัญญาณวิทยุเป็นสัญลักษณ์ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่คนรุ่นใหม่คิดค้นขึ้นมา ทำให้Chiger สามารถตามหาตัวLerverleenได้อย่างง่ายดาย ต่างจากตัวละครรุ่นเก่าอย่าง นายอำเภอที่ไม่มีอุปกรณ์ทันสมัยใดๆช่วยในการตามล่าตัวChiger เลย เพราะเขาไม่ทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคใหม่นั้นเอง

เสียงเพลงประกอบ

ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องเดียวในจำนวนภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลในสาขา ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในระหว่าง ค.ศ.2001-2010 ที่ไม่มีเสียงดนตรีประกอบเลย แต่ภาพยนตร์ใช้วิธีการเน้นเสียงอย่างอื่นให้มีความดังผิดปกติแทน เช่น เสียงแมลงวันตอมซากศพ เสียงปืนที่ดังกึกก้องอยู่ในความเงียบ หรือ เสียงฝีเท้าของChiger เป็นสัญลักษณ์ของความเงียบงัน และความว่างเปล่าในสังคมที่ผู้คนแกล้งน้ำใจ และแสดงถึงความหวาดกลัวของตัวละครที่ต้องหนีเอาตัวรอด โดยไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้

10.6 มุมมองในการเล่าเรื่อง

ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้มุมมองการเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้าน ทำให้ผู้ชมได้รรถรสในการชมภาพยนตร์โดยไม่ถูกครอบงำความคิดโดยความรู้สึกละเอียดของตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเป็นพิเศษ และยังได้รับรู้เรื่องราวที่ดำเนินไปแบบสลับจากไปมาอย่างสนุกสนาน

ภาพยนตร์สงคราม (War)

11. ภาพยนตร์เรื่อง The Hurt Locker

ผู้กำกับ : Kathryn Bigelow

ผู้ผลิต : Summit Entertainment

ภาพที่ 20 ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง The Hurt Locker

ภาพยนตร์เรื่องนี้กล่าวถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยเก็บกู้ระเบิดสหรัฐที่ประจำการอยู่ในกรุงแบกแดดประเทศอิรักเป็นเวลา 38 วัน พวกเขาต้องการเก็บกู้ระเบิดที่ผู้ก่อการร้ายวางเอาไว้ในจุดต่างๆของเมืองทุกวัน เจ้าหน้าที่ในหน่วยอีโอดีซึ่งรับผิดชอบหน้าที่อันสำคัญนี้มีอยู่สามคน คือ James ผู้เป็นหัวหน้าทีมคนใหม่ Sandborn และ Eldrige การปฏิบัติงานของ James นั้นแตกต่างจากหัวหน้าทีมคนเก่าที่เพิ่งเสียชีวิตไปในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสิ้นเชิง ทำให้ทั้ง Sandborn และ Eldrige ต่างรู้สึกไม่พอใจ แต่ทั้งสามคนก็สามารถเก็บกู้ระเบิดได้อย่างปลอดภัยทุกครั้ง เมื่อทั้งสามคนต้องตกอยู่ในภาวะวิกฤติจากการถูกลอบยิงกลางทะเลทราย ทั้งสามคนเกือบเอาชีวิตไม่รอดเนื่องจากการต่อสู้ที่ยาวนาน และน้ำก็มีไม่เพียงพอ แต่ด้วยกำลังใจของ James ที่มีให้กับลูกทีมทำให้พวกเขาสามารถผ่านเหตุการณ์มาได้ด้วยดี และเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ Sandborn กับ Eldrige เปิดใจยอมรับเขาด้วย หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นพวกเขาก็ร่วมฝ่าฟันปฏิบัติการกิจที่มีความอันตรายมาอีกมากมาย จนในที่สุดเวลาในการทำงานในอิรักของพวกเขาก็หมดลง แต่ละคนได้

กลับบ้าน แต่ด้วยความที่James ไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากความตื่นเต้นจากสงคราม เขาจึงขอเป็นอาสาสมัครกลับไปยังอิรักอีกครั้ง

11.1 โครงเรื่อง

การเริ่มเรื่อง

Tom สัน Sandborn และEldrige กำลังปฏิบัติหน้าที่ใช้หุ่นยนต์กู้ระเบิดอยู่ในกรุงแบกแดด แต่หุ่นยนต์ไม่สามารถนำดินระเบิดเข้าไปทำลายระเบิดที่พบได้ Tom สันซึ่งเป็นหัวหน้าทีมจึงตัดสินใจเข้าไปเอง ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้น ผู้ก่อการร้ายชาวอิรักใช้โทรศัพท์ปลดชนวนระเบิด ทำให้Tom สันเสียชีวิตในหน้าที่ และJames ถูกส่งเข้ามาเป็นหัวหน้าทีมคนใหม่

การพัฒนาเหตุการณ์

Sandborn และ Eldrige เข้าไม่ได้กับหัวหน้าทีมคนใหม่ เนื่องจากJames มีวิธีการทำงานที่บ้าระห่ำ แตกต่างจากการทำงานของหัวหน้าเก่าอย่างTom สันสิ้นเชิง สถานการณ์ความรุนแรงในอิรักเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ มีการวางระเบิดอยู่ทั่วทุกแห่ง หน่วยเก็บกู้ระเบิดต้องทำงานร่วมกันทั้งๆที่Sandbornและ Eldrigeไม่เห็นด้วยกับการทำงานในแบบของJames

ภาวะวิกฤติ

ในขณะที่ทั้งสามคนออกไปปฏิบัติการกิจท่ามกลางทะเลทราย พวกเขาถูกข่มขู่โจมตีจากกลุ่มผู้ก่อการร้าย การต่อสู้ครั้งนั้นเป็นไปอย่างยากลำบาก เพราะเขาไม่สามารถมองเห็นศัตรูได้ถนัด อีกทั้งน้ำที่เตรียมมาก็กำลังจะหมดลง แต่หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไป ทั้งสามคนก็ต้องเจอกับเหตุการณ์สะเทือนอารมณ์อีกครั้ง เมื่อเขาพบศพของเด็กชายถูกฆ่าเพื่อนำศพมาทำเป็นระเบิดมนุษย์

ภาวะคลี่คลาย

หลังจากผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาด้วยกัน ความสัมพันธ์ของทั้งสามคนเริ่มดีขึ้น เหลือเวลาปฏิบัติงานอีกเพียงไม่กี่วันพวกเขาก็จะได้กลับบ้าน

การยุติเหตุการณ์

ทั้งสามคนหมดหน้าที่ในการปฏิบัติงานในสงครามอิรัก สงครามยังคงดำเนินต่อไป ต่างคนต่างได้กลับบ้าน แต่ชีวิตอันสงบสุขโดยปราศจากสงครามนั้นไม่มีความตื่นเต้นสำหรับ James เขาจึงขอเป็นอาสาสมัครกลับมารบที่อิรักอีกครั้ง

11.2 ความขัดแย้ง

ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอความขัดแย้งระหว่างบุคคลในสงคราม ต่างฝ่ายต่างคิดว่าสิ่งที่ตนเองทำคือความถูกต้อง โดยไม่สนใจว่าต้องเกิดการสูญเสียอย่างมหาศาล เพื่อผลักดันให้ตนเองได้เป็นใหญ่ ซึ่งแท้ที่จริงแล้วทั้งสองฝ่ายต่างก็มีจิตใจที่รักในการทำสงคราม แต่พยายามหาข้ออ้างเพื่อให้ได้ทำสงครามกันอย่างชอบธรรม

11.3 ตัวละคร

ตัวละครเอก

James

หัวหน้าชุดกู้ระเบิดคนใหม่ที่มาแทนTomson เขาเป็นคนมั่นใจในตนเอง กล้าได้กล้าเสีย มีความกล้าหาญ และมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง จากการที่เขาชอบทำงานคนเดียวในการกู้ระเบิดทำให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ไม่ดีนัก แม้ภายนอกเขาจะดูเป็นคนเข้มแข็ง แต่จริงๆแล้วภายในจิตใจก็แฝงเอาไว้ด้วยความอ่อนไหว โดยสังเกตได้จากฉากที่เขาพบว่าเด็กชายชาวอิรักซึ่งเขาสนิทสนมถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายฆ่าตาย เพื่อนำศพมาทำเป็นระเบิดมนุษย์ เขาเสียใจและรู้สึกโกรธแค้นเป็นอย่างมาก นอกจากนี้เขายังเป็นคนที่เสียดสีสงครามอย่างถอนตัวไม่ขึ้น เขาเก็บสะสมชิ้นส่วนของวัตถุระเบิดจากการกู้ระเบิดของเขาเอาไว้มากมายเพราะรู้สึกภูมิใจที่ได้เก็บสิ่งของที่เกือบจะฆ่าใครเอาไว้ หากชีวิตเขาไร้ซึ่งสงคราม เขาก็จะรู้สึกชีวิตของเขาไม่มีค่า

Sandborn

Sandborn เป็นทหารที่มีความกล้าหาญ กล้าเปิดเผยความรู้สึกของตนเอง และเป็นคนพูดตรงๆ เขาไม่ชอบวิธีการทำงานที่เสี่ยงอันตรายจนเกินไปของJames หัวหน้าทีมคนใหม่ เขาก็กล้าบอกกับJames ตรงๆ โดยไม่กลัวว่าจะมีเรื่องบาดหมางกัน

Eldrige

Eldrigeเป็นทหารที่ขาดความมั่นใจที่จะตัดสินใจทำอะไรด้วยตนเอง ทุกครั้งที่เขาจะยิงผู้ต้องสงสัย เขาจะต้องขอความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าทีมเสมอ เขาเป็นคนยึดติดอยู่กับอดีต ไม่ยอมเปิดใจให้James เข้ามาแทนที่Tom สันได้ง่ายๆ แต่หลังจากผ่านเหตุการณ์ที่ยากล้ำบากมาด้วยกันมากมายเขาก็ยอมเปิดใจ นอกจากนี้เขายังเป็นคนหวาดกลัวสงคราม สงครามทำให้เขาเกิดความตึงเครียด เนื่องจากเขาต้องสูญเสียเพื่อนร่วมงานอันเป็นที่รักไปในสงครามหลายครั้ง

ตัวละครประกอบ

Backham

Backham เป็นเด็กชายชาวอิรักที่ขายตัวชีวิตอยู่ในบริเวณค่ายวิกตอรี เป็นเด็กที่ฉลาดและมีมนุษยสัมพันธ์ดี จึงมีความสนิทสนมกับทหารอเมริกันหลายคน โดยเฉพาะJames ซึ่งมีความสนิทสนมกันมาก สุดท้าย Backhamถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายฆ่าตายและทำเป็นระเบิดมนุษย์ ทำให้James โกรธแค้นผู้ก่อการร้ายมาก

11.4 ฉาก

ฉากทั้งหมดอยู่ในประเทศอิรัก เป็นการจำลองสถานการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยเก็บกู้ระเบิดอีโอดี ซึ่งสหรัฐอเมริกาส่งมาประจำการอยู่ในค่ายวิกตอรี ในกรุงแบกแดด

11.5 สัญลักษณ์พิเศษ

ระเบิด

ระเบิดเป็นสัญลักษณ์ของความบ้าอำนาจ และการเสียดสีของมนุษย์ที่รักในการทำสงคราม สังเกตได้จากระเบิดที่หน่วยอีโอดีพบในแต่ละครั้ง จะทวีความรุนแรงมากกว่าในครั้งแรกว่าเสมอ โดยเฉพาะระเบิดมนุษย์ที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายฆ่าเด็กผู้บริสุทธิ์เพื่อยักระเบิดเข้าไปในร่างกาย

11.6 มุมมองในการเล่าเรื่อง

ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้มุมมองในการเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้าน เป็นการเล่าเรื่องที่ไม่มีข้อจำกัดในด้านของเวลา และสถานที่ ภาพยนตร์จะนำเสนอเรื่องราวของตัวละครต่างๆ ทั้งฝ่ายผู้ก่อการร้าย และฝ่ายทหารสหรัฐอเมริกา และสำรวจความคิดและพฤติกรรมของตัวละครได้อย่างไร้ขอบเขต

จากการศึกษารูปแบบของภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ทั้ง 11 เรื่อง สามารถสรุปผลของส่วนประกอบต่างๆในภาพยนตร์ได้ดังนี้

ตารางแสดงผลการศึกษารูปแบบของภาพยนตร์รางวัลออสการ์

ตารางที่ 1 ตารางแสดงโครงเรื่องของภาพยนตร์

ลำดับ ที่	ภาพยนตร์	โครงเรื่อง			
		การ ฝ่าฟัน อุปสรรคเพื่อ ความ สำเร็จ	การดำรง ชีวิตในสังคม ที่เปลี่ยน แปลง	การ ตามหา ความฝัน และชื่อเสียง	การ ผจญภัยเพื่อ พิชิตเป้า หมาย
1	A Beautiful Mind	✓			
2	Chicago			✓	
3	The Lord of the Rings: the Return of the King:				✓
4	Million Dollar Baby	✓			
5	Crash		✓		
6	The Departed		✓		
7	No Country for Old Men		✓		
8	Slumdog Millionaire		✓		
9	The Hurt Locker				✓
10	The King's Speech	✓			
11	The Artist		✓		

จากตารางแสดงโครงเรื่องที่ปรากฏในภาพยนตร์ พบว่าภาพยนตร์รางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ปี ค.ศ.2001-2011 นำเสนอโครงเรื่องเกี่ยวกับการดำรงชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุด รองลงมาคือโครงเรื่องของการฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อความสำเร็จ และลำดับสุดท้าย คือ การตามหาความฝันและชื่อเสียง การเดินทางผจญภัยเพื่อพิชิตเป้าหมาย และการทำสงครามซึ่งปรากฏจำนวนเท่ากัน

แม้ว่าภาพยนตร์หลายเรื่องจะมีโครงเรื่องที่เหมือนกัน แต่จะพบว่าภาพยนตร์นั้นใช้กลวิธีผูกเรื่องให้มีเนื้อหาและรายละเอียดแตกต่างกัน เช่น ภาพยนตร์เรื่อง A Beautiful Mind นำเสนอการฝ่าฟันอุปสรรคของตัวละครเอกที่ต้องต่อสู้กับจิตใจของตนเอง ในขณะที่ภาพยนตร์เรื่อง Million Dollar Baby วันแห่งศักดิ์ศรี นำเสนอเรื่องของตัวละครเอกที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อให้ได้เป็นนักมวยตามที่ต้องการ และภาพยนตร์เรื่อง The King's Speech ตัวละครเอกต้องฝ่าฟันอุปสรรคซึ่งก็คือปมด้อยของตนเอง เป็นต้น

ตารางที่ 2 ตารางแสดงความขัดแย้งที่ปรากฏในภาพยนตร์

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง	ความขัดแย้งระหว่าง บุคคล	ความขัดแย้งภายในจิตใจ
1	A Beautiful Mind		✓
2	Chicago	✓	
3	The Lord of the Rings: the Return of the King	✓	✓
4	Million Dollar Baby	✓	✓
5	Crash	✓	
6	The Departed	✓	
7	No Country for Old Men	✓	
8	Slumdog Millionaire	✓	
9	The Hurt Locker	✓	
10	The King's Speech		✓
11	The Artist		✓

จากตารางสรุปผลความขัดแย้งที่พบในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ปี ค.ศ.2001-2011 พบว่าความขัดแย้งที่พบมากที่สุด คือ ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ปรากฏในภาพยนตร์ 8 เรื่อง ได้แก่

1. Chicago
2. The Lord of the Rings: the Return of the King
3. Million Dollar Baby
4. Crash
5. The Departed
6. No Country for Old Men
7. Slumdog Millionaire
8. The Hurt Locker

ความขัดแย้งที่พบมากเป็นอันดับสอง คือ ความขัดแย้งภายในจิตใจ พบในภาพยนตร์ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่

1. A Beautiful Mind
2. The Lord of the Rings: the Return of the King
3. Million Dollar Baby
4. The King's Speech
5. The Artist

ความขัดแย้งที่ไม่ปรากฏในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ปี ค.ศ.2001-2011 เลย คือ ความขัดแย้งกับพลังภายนอก

ตารางที่ 3 ตารางแสดงบุคลิกของตัวละครเอกเพศชายที่ปรากฏในภาพยนตร์

ลำดับที่	ตัวละคร	ภาพยนตร์	บุคลิก									
			ฉลาด	ซื่อสัตย์	มีโลกส่วนตัว	มั่นใจในตนเอง	กล้าหาญ	ชอบ/พยายาม	ขาดความ	ชอบความท้าทาย	เก่งในเชิง	โรแมนติก/รักแบบโรแมนติก
1	John Nash	A Beautiful Mind	✓		✓							
2	Billy Frint	Chicago	✓									✓
3	Frodo	The Lord of the Rings					✓	✓				✓
4	Sam	The Lord of the Rings					✓	✓				✓
5	Aragon	The Lord of the Rings	✓			✓	✓	✓				✓
6	Gandraf	The Lord of the Rings	✓			✓	✓					✓
7	Pippin	The Lord of the Rings		✓			✓					✓

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	ตัวละคร	ภาพยนตร์	บุคลิก															
			ฉลาด	ซื่อสัตย์	มีโลกส่วนตัว	มั่นใจในตนเอง	กล้าหาญ	อดทน/พยายาม	ขาดศรัทธา	ชอบความท้าทาย	มองโลกในแง่ดี	รักครอบครัว/เพื่อนฝูง	รักศักดิ์ศรี	โลก	หลงชื่อเสียง	เห็นแก่ตัว	หวาดระแวง	ใจร้อน
8	Merry	The Lord of the Rings					✓					✓						
9	Franky	Million Dollar Baby			✓				✓									
10	Scarb	Million Dollar Baby						✓			✓	✓						
11	Waters	Crash						✓				✓						
13	Rian	Crash										✓				✓		
14	Tommy	Crash															✓	
15	Cameron	Crash										✓	✓					

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	ตัวละคร	ภาพยนตร์	บุคลิก															
			ฉลาด	ซื่อสัตย์	มีโลกส่วนตัว	มั่นใจในตนเอง	กล้าหาญ	อดทน/พยายาม	ขาดศรัทธา	ชอบความท้าทาย	มองโลกในแง่ดี	รักครอบครัว/เพื่อนฝูง	รักศักดิ์ศรี	โลภ	หลงชื่อเสียง	เห็นแก่ตัว	หวาดระแวง	ใจร้อน
16	Farhud	Crash										✓						✓
17	Soy Gin Ku	Crash										✓		✓				
18	วัยรุ่นพิวลิ	Crash												✓			✓	✓
19	ช่างซ่อมประตู	Crash						✓				✓						
20	Colin	The Departed	✓			✓										✓		
21	Billy	The Departed	✓					✓				✓					✓	

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	ตัวละคร	ภาพยนตร์	บุคลิก								
			ฉลาด	ซื่อสัตย์	มีLOYALTY	มีINTELLIGENCE	มีLEADERSHIP	มีAMBITION	มีCHARISMA	มีEMOTIONAL	มีCOURAGE
22	Tom	No Country for Old Man	✓			✓			✓		
23	Lerverleen	No Country for Old Man	✓		✓					✓	
24	Jamal	Slumdog Millionaire					✓		✓		
25	James	The Hurt Locker	✓		✓	✓		✓	✓		
26	Sandborn	The Hurt Locker				✓	✓		✓		
27	Eldrige	The Hurt Locker					✓		✓		✓
28	Berty	The King's Speech					✓		✓		

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	ตัวละคร	ภาพยนตร์	บุคลิก								
			ฉลาด	ซื่อสัตย์	เห็นแก่ตัว	มีใจเมตตา	ใจดี	ใจร้าย	ใจดี	ใจร้าย	ใจดี
29	Lionel	The King's Speech			✓	✓		✓			
30	Gorge Valentin	The Artist			✓			✓		✓	

ตารางแสดงบุคลิกของตัวละครเอกเพศชายที่ปรากฏในภาพยนตร์ข้างต้น สามารถสรุปผลเป็นตารางแสดงค่าร้อยละ ได้ดังนี้

ตารางที่ 4 ตารางแสดงค่าร้อยละบุคลิกของตัวละครเอกเพศชายที่ปรากฏในภาพยนตร์

ลำดับที่	บุคลิกของตัวละครเอกเพศชาย	ค่าร้อยละ
1	รักครอบครัว/เพื่อนพ้อง	66.66
2	อดทน/พยายาม	40
3	ฉลาด	30
4	กล้าหาญ	30
5	มั่นใจในตนเอง	23.33
6	หวาดระแวง	13.33
7	โลภ	13.33
8	เห็นแก่ตัว	6.66
9	มองโลกในแง่ดี	6.66
10	หลงชื่อเสียง	6.66
11	ใจร้อน	6.66
12	มีโลกส่วนตัว	6.66
13	รักศักดิ์ศรี	6.66
14	ซื่อสัตย์	3.33
15	ชอบความท้าทาย	3.33
16	ขาดศรัทธา	3.33

จากตารางแสดงค่าร้อยละของบุคลิกตัวละครเอกเพศชายที่ปรากฏในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ปี ค.ศ.2001-2011 ได้ผลสรุปว่าบุคลิกของตัวละครเอกเพศชายที่ปรากฏมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ รักครอบครัวและเพื่อนพ้อง มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 66.66 มีความอดทนพยายาม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 40 และฉลาด และกล้าหาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ร้อยละ 30 ส่วนบุคลิกของตัวละครเอกเพศชายที่พบน้อยที่สุด คือ ซื่อสัตย์ ชอบความท้าทาย และขาดศรัทธา

มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ร้อยละ 3.33 เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าผู้กำกับภาพยนตร์นิยมสร้างตัวละครเอกเพศชายที่มีบุคลิกด้านดี มากกว่าการสร้างตัวละครเอกที่มีบุคลิกด้านร้าย และต้องการถ่ายทอดให้ผู้ชมเห็นความสำคัญของเพศชายในการเป็นผู้นำของสถาบันครอบครัว และความผูกพันระหว่างเพื่อนมากกว่าบุคลิกด้านอื่นๆ

ตารางที่ 5 ตารางแสดงบุคลิกของตัวละครเอกเพศหญิงที่ปรากฏในภาพยนตร์

ลำดับที่	ตัวละคร	ภาพยนตร์	บุคลิก							
			ฉลาด	เห็นใจตัวเอง	เมเยา/นทพ	มองโลกในแง่ดี	พึ่งพาพ่อแม่/ครอบครัว	โลภ	หลงตัวเอง	แคร์คนอื่น
1	Alicia	A Beautiful Mind	✓	✓	✓	✓	✓			
2	Roxie	Chicago		✓				✓	✓	✓
3	Wellma	Chicago		✓				✓	✓	✓
4	Maggie	Million Dollar Baby			✓		✓			
5	Jean	Crash								✓
6	Latika	Slumdog Millionaire			✓		✓			
7	Elizabeth	The King's Speech	✓	✓		✓	✓			
8	Peppy Miller	The Artist	✓	✓	✓		✓			

ตารางที่ 6 ตารางแสดงค่าร้อยละบุคลิกของตัวละครเอกเพศหญิงที่ปรากฏในภาพยนตร์

ลำดับที่	บุคลิกของตัวละครเอกเพศหญิง	ค่าร้อยละ
1	รักครอบครัว/เพื่อนพ้อง	50
2	มั่นใจในตนเอง	50
3	อดทน/พยายาม	40
4	ฉลาด	30
5	ใจร้อน	30
6	มองโลกในแง่ดี	20
7	โลก	20
8	หลงชื่อเสียง	20
9	เห็นแก่ตัว	20
10	หวาดระแวง	10

จากตารางแสดงค่าร้อยละของบุคลิกตัวละครเอกเพศหญิงที่ปรากฏในภาพยนตร์รางวัล
ออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ปี ค.ศ.2001-2011 ได้ผลสรุปว่าบุคลิกของตัวละครเอกเพศหญิง
ที่ปรากฏมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ รักครอบครัว/เพื่อนพ้อง และ มั่นใจในตนเองมีค่าร้อยละ
เท่ากันที่ร้อยละ 50 อดทนพยายามมีค่าเฉลี่ยร้อยละที่ 40 และฉลาด, ใจร้อน
มีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากันที่ร้อยละ 30 ส่วนบุคลิกของตัวละครเอกเพศหญิงที่พบน้อยที่สุด คือ
หวาดระแวง มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 10 เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าผู้กำกับภาพยนตร์นิยมสร้างตัวละคร
เอกเพศหญิงที่มีบุคลิกด้านดี มากกว่าการสร้างตัวละครเอกที่มีบุคลิกด้านร้าย

ตารางที่ 7 ตารางแสดงบุคลิกของตัวละครที่ปรากฏในภาพยนตร์

ลำดับที่	ตัวละคร	ภาพยนตร์	บุคลิก							
			ฉลาด	ใจดี	ใจร้าย	ขี้กลัว	โหด	ซื่อสัตย์	ใจแคบ	ใจดี
1	William	A Beautiful Mind	✓					✓		
2	Charle	A Beautiful Mind	✓	✓			✓			
3	Marcy	A Beautiful Mind					✓			
4	Gollum	The Lord of the Rings			✓	✓		✓	✓	✓
5	Costello	The Departed	✓	✓		✓			✓	✓
6	Chiger	No Country for Old Man	✓	✓		✓			✓	✓
7	Salim	Slumdog Millionaire		✓		✓	✓		✓	✓
8	เจ้าชายEdverd	The King's Speech	✓					✓		

จากตารางแสดงบุคลิกของตัวละครร้ายที่ปรากฏในภาพยนตร์ข้างต้น สามารถสรุปผลเป็นตารางแสดงค่าร้อยละ ได้ดังนี้

ตารางที่ 8 ตารางแสดงค่าร้อยละบุคลิกของตัวละครร้ายที่ปรากฏในภาพยนตร์

ลำดับที่	บุคลิกของตัวละครร้าย	ค่าร้อยละ
1	ฉลาด	62.5
2	โลภ	50
3	มั่นใจในตนเอง	50
4	ใจร้อน	37.5
5	ลุ่มหลงในอำนาจ	37.5
6	รักครอบครัว/เพื่อนพ้อง	37.5
7	ชอบความท้าทาย	25
8	เห็นแก่ตัว	25
9	หยาบกระแวง	25
10	โหดเหี้ยม	25
11	มองโลกในแง่ร้าย	12.5

จากตารางแสดงค่าร้อยละของบุคลิกตัวละครร้ายที่ปรากฏในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ปี ค.ศ.2001-2011 ได้ผลสรุปว่าบุคลิกของตัวละครร้ายที่ปรากฏมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ฉลาด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 62.5 โลภและมั่นใจในตนเองมีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ร้อยละ 50 และใจร้อนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 37.5 ส่วนบุคลิกของตัวละครร้ายที่พบน้อยที่สุด ได้แก่ มองโลกในแง่ร้าย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 12.5 แสดงให้เห็นว่าตัวละครร้ายในภาพยนตร์ไม่จำเป็นต้องมีพฤติกรรมที่เลวร้าย แต่เป็นตัวละครใดก็ได้ที่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่ตัวละครเอก นอกจากนี้ตัวละครร้ายที่พบส่วนใหญ่ยังเป็นเพศชาย มีเพศหญิงปรากฏเพียงแค่หนึ่งตัว สะท้อนให้เห็นมุมมองของผู้สร้างภาพยนตร์ว่าเพศชายสามารถสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่ตัวละครเอกได้มากกว่าเพศหญิง

ตารางที่ 9 ตารางแสดงบุคลิกของตัวละครประกอบเพศชายที่ปรากฏในภาพยนตร์

ลำดับที่	ตัวละคร	ภาพยนตร์	บุคลิก									
			ฉลาด	ให้อภัยผู้อื่น	ดูถูกผู้อื่น	หลงใหล/เงินทอง	ซื่อสัตย์	จริงจังกับชีวิต	อ่อนแอ	กล้าหาญ	ใจร้อน	เป็นมิตร
1	Martin	A Beautiful Mind	✓	✓								
2	Prem	Slumdog Millionaire			✓	✓						
3	Maman	Slumdog Millionaire			✓	✓						
4	Jawed	Slumdog Millionaire			✓	✓				✓		
5	Clifton	The Artist						✓			✓	
6	Amos	Chicago		✓			✓	✓				
7	Denethor	The Lord of the Rings							✓	✓		
8	Theoden	The Lord of the Rings	✓							✓	✓	

ตารางที่ 9 (ต่อ)

ลำดับที่	ตัวละคร	ภาพยนตร์	บุคลิก									
			ฉลาด	ให้ออกาสผู้อื่น	ถูกผู้อื่น	หลงใหล/เงินทอง	ซื่อสัตย์	จริงจังกับดี	อ่อนแอ	กล้าหาญ	ใจร้อน	เป็นมิตร
9	Queenan	The Departed		✓			✓		✓		✓	
10	Disnal	The Departed		✓			✓	✓		✓		
11	Backham	The Hurt Locker	✓								✓	

จากตารางแสดงบุคลิกของตัวละครประกอบที่ปรากฏในภาพยนตร์ข้างต้น สามารถสรุปผลเป็นตารางแสดงค่าร้อยละ ได้ดังนี้

ตารางที่ 10 ตารางแสดงค่าร้อยละบุคลิกของตัวละครประกอบเพศชายที่ปรากฏในภาพยนตร์

ลำดับที่	บุคลิกของตัวละครประกอบเพศชาย	ค่าร้อยละ
1	ให้โอกาสผู้อื่น	36.36
2	เป็นมิตร	36.36
3	ฉลาด	27.27
4	ซื่อสัตย์	27.27
5	จงรักภักดี	27.27
6	ดูแลผู้อื่น	27.27
7	หลงในอำนาจ/เงินทอง	27.27
8	ใจร้อน	27.27
9	กล้าหาญ	18.18
10	อ่อนแอ	9.09

จากตารางแสดงค่าร้อยละบุคลิกของตัวละครประกอบเพศชายที่ปรากฏในภาพยนตร์รางวัล ออस्การ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ปี ค.ศ.2001-2011 ได้ผลสรุปว่าบุคลิกของตัวละครประกอบเพศชายที่ปรากฏมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ให้โอกาสผู้อื่นและเป็นมิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ร้อยละ 36.36 รองลงมา คือ ฉลาด, ซื่อสัตย์, จงรักภักดี, ดูแลผู้อื่น, หลงในอำนาจ/เงินทอง และใจร้อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ร้อยละ 27.27 และกล้าหาญมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 18.18 ส่วนบุคลิกของตัวละครประกอบเพศชายที่พบน้อยที่สุด คือ อ่อนแอ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 9.09 แสดงให้เห็นว่าบุคลิกของตัวละครประกอบเพศชายส่วนใหญ่เป็นบุคลิกทางด้านดีมากกว่าบุคลิกทางด้านร้าย

ตารางที่ 11 ตารางแสดงบุคลิกของตัวละครประกอบเพศหญิงที่ปรากฏในภาพยนตร์

ลำดับที่	ตัวละคร	ภาพยนตร์	บุคลิก					
			ฉลาด	ให้ออกสื่อน	เสียสละ	หลงใหลอำนาจ/เงินทอง	ซื่อสัตย์	อ่อนแอ
1	นักโทษหญิงชาว ฮังการี	Chicago					✓	✓
2	Mama Morton	Chicago				✓		
3	Aoween	The Lord of the Rings	✓	✓				
4	Arwen	The Lord of the Rings	✓		✓			

ตารางที่ 12 ตารางแสดงค่าร้อยละบุคลิกของตัวละครประกอบเพศหญิงที่ปรากฏในภาพยนตร์

ลำดับที่	บุคลิกของตัวละครประกอบเพศหญิง	ค่าร้อยละ
1	ฉลาด	50
2	กล้าหาญ	50
3	เป็นมิตร	50
4	ให้โอกาสผู้อื่น	25
5	เสียสละ	25
6	หลงในอำนาจ/เงินทอง	25
7	ซื่อสัตย์	25
8	อ่อนแอ	25

จากตารางแสดงค่าร้อยละบุคลิกของตัวละครประกอบเพศหญิงที่ปรากฏในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ปี ค.ศ.2001-2011 ได้ผลสรุปว่าบุคลิกของตัวละครประกอบเพศหญิงที่ปรากฏมากที่สุด คือ ฉลาด, กล้าหาญ และเป็นมิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับที่ร้อยละ 50 รองลงมาคือบุคลิกให้โอกาสผู้อื่น, เสียสละ, หลงในอำนาจ/เงินทอง, ซื่อสัตย์ และอ่อนแอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับที่ร้อยละ 25 จากผลที่ปรากฏพบว่าตัวละครประกอบเพศหญิงมีบุคลิกทางด้านดีมากกว่าบุคลิกทางด้านลบ

ฉาก

ฉากในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ปี ค.ศ.2001-2011 ภาพยนตร์ทุกเรื่องใช้ทั้งฉากที่เป็นธรรมชาติ ฉากที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ ฉากที่เป็นช่วงเวลาหรือยุคสมัย ฉากที่เป็นการดำเนินชีวิตของตัวละคร และฉากที่เป็นสภาพแวดล้อมเชิงนามธรรมผสมผสานกัน เนื่องจากความจริงของภาพยนตร์หนึ่งเรื่อง ไม่สามารถใช้ฉากประเภทใดประเภทหนึ่งได้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องนำฉากทุกประเภทมาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อให้เหมือนการจำลองเหตุการณ์ในสังคมจริง และทำให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวและภูมิหลังของตัวละครได้ดียิ่งขึ้น

ตารางที่ 13 ตารางแสดงสัญลักษณ์พิเศษที่ปรากฏในภาพยนตร์

ลำดับ ที่	สัญลักษณ์	ความหมาย	ประเภท	
			สัญลักษณ์ ทางภาพ	สัญลักษณ์ ทางเสียง
1	ปากกา	การยอมรับ	✓	
2	ผ้าเช็ดหน้า	ความรัก	✓	
3	เสื้อคลุม	ความรัก	✓	
4	ประตู	ความปลอดภัย	✓	
5	ตุ๊กตาเซนต์คริสโตเฟอร์	ความเท่าเทียมกันในสังคม	✓	
6	ปืน	อำนาจ	✓	
7	สุนัข	การโดนดูถูกของคนในสังคม จากคนอื่นๆ ในสังคม	✓	
8	ธนบัตรดอลลาร์	อำนาจของเงิน	✓	
9	ภาษาพูดของ ตัวละคร	การเปลี่ยนแปลงของสังคม		✓
10	ไมโครโฟน	ความกดดัน	✓	
11	เครื่องบิน	อิสระ	✓	
12	ไฟ	ความรักและความผูกพัน	✓	
13	ฝน	ปัญหาและความไม่สบายใจ	✓	
14	เสียงดนตรีประกอบ	อารมณ์ของตัวละคร เวลาและสถานที่		✓
15	เครื่องแต่งกาย และ เครื่องสำอาง	ความลุ่มหลงในชื่อเสียง	✓	
16	ผ้าสีขาว	ความบริสุทธิ์	✓	
17	แหวน	ความลุ่มหลงในอำนาจ	✓	
18	หนู	โลภีฉีก และการติดกับดัก	✓	

ตารางที่ 13 (ต่อ)

ลำดับ ที่	สัญลักษณ์	ความหมาย	ประเภท	
			สัญลักษณ์ ทางภาพ	สัญลักษณ์ ทางเสียง
19	ข้อความบนซอง จดหมาย	การมีตัวตนในสังคม	✓	
20	อาวุธของChiger	ไม่เห็นคุณค่าของชีวิต	✓	
21	เครื่องส่งสัญญาณ วิทยุ	ยุคสมัยของคนรุ่นใหม่	✓	
22	ไม่มีเสียงเพลง ประกอบภาพยนตร์	ความว่างเปล่า ความเล็งน้ำใจในสังคม		✓
23	ระเบิด	ความบ้าอำนาจ และการเสพติด สงคราม	✓	

จากตารางข้างต้นซึ่งแสดงสัญลักษณ์พิเศษที่ปรากฏในภาพยนตร์พบว่า ภาพยนตร์นิยมใช้สัญลักษณ์ทางภาพมากกว่าสัญลักษณ์ทางเสียงเพื่อสื่อให้เห็นถึงแก่นความคิดของภาพยนตร์ เนื่องจากการใช้ภาพนั้นสามารถเรียกร้องความสนใจจากผู้ชม และสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนกว่าสัญลักษณ์ทางเสียง และเมื่อนำความหมายของสัญลักษณ์ที่ปรากฏมาจัดกลุ่มตามความหมายสามารถแยกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ สภาพสังคม, อำนาจ, ความรัก และอื่นๆ ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 14 ตารางจำแนกความหมายของสัญลักษณ์พิเศษ

ความหมาย	สัญลักษณ์พิเศษ
สภาพสังคม	ภาษาพูด, เครื่องส่งสัญญาณวิทยุ, ตุ๊กตาเซนต์ คริสโตเฟอร์, สุนัข, ข้อความบนซองจดหมาย, ไม่มีเสียงเพลงประกอบภาพยนตร์
อำนาจ	ปืน, ธนบัตรดอลลาร์, แหวน, ระเบิด
ความรัก	ผ้าเช็ดหน้า, เสื้อคลุม, ไฟ

ตารางที่ 14 (ต่อ)

ความหมาย	สัญลักษณ์พิเศษ
อื่นๆ	ปากกา, ประตู่, ไมโครโฟน, เครื่องบิน, ฝน, เสียงดนตรีประกอบ, เครื่องแต่งกายและ เครื่องสำอาง, ผ้าสีขาว, หนู, อาวุธของ Chiger

จากตารางจำแนกความหมายของสัญลักษณ์ข้างต้นพบว่าภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงความหมายที่หลากหลาย แต่ความหมายที่พบมากที่สุดคือ สัญลักษณ์ที่สื่อถึงสภาพสังคม รองลงมาคืออำนาจ และลำดับถัดไปคือความรัก ส่วนความหมายอื่นๆที่ปรากฏไม่สามารถจัดกลุ่มได้เนื่องจากปรากฏเพียงอย่างละหนึ่งความหมายเท่านั้น

มุมมองในการเล่าเรื่องของภาพยนตร์

มุมมองในการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ พบว่านิยมใช้มุมมองการเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้านมากที่สุด และมีการใช้มุมมองการเล่าเรื่องจากบุคคลที่สามอยู่หนึ่งเรื่อง คือ เรื่อง Million Dollar Baby วันแห่งศักดิ์ศรี (Million Dollar Baby) และไม่มีการใช้มุมมองการเล่าเรื่องจากจุดยืนบุคคลที่หนึ่ง และมุมมองในการเล่าเรื่องจากบุคคลที่เป็นกลางเลย สาเหตุที่ภาพยนตร์นิยมใช้มุมมองการเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้านมากที่สุด เนื่องจากเป็นมุมมองการเล่าเรื่องที่ไม่ซับซ้อน สามารถรู้ความคิดของตัวละครได้ทุกตัว โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ ซึ่งตรงกับการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับโครงสร้างการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ที่กล่าวว่ามุมมองการเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้านเป็นมุมมองการเล่าเรื่องที่ภาพยนตร์นิยมใช้มากที่สุด

บทที่ 5

ผลการศึกษาแก่นความคิดที่ปรากฏในภาพยนตร์

แก่นความคิดที่ปรากฏในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ ปี ค.ศ.2001-2010

ภาพยนตร์ชีวิต (Drama)

1. ภาพยนตร์เรื่อง A Beautiful Mind

ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอเรื่องราวชีวิตของ John Nash ผู้เป็นอัจฉริยะทางด้านคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ต้นจนเรื่องจะเห็นได้ว่าเขาเป็นคนที่ขาดทักษะในการเข้าสังคม เพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของเขาที่มีจึงเป็นเพื่อนที่เขาจินตนาการขึ้นมา การที่เขาได้เข้าMarianในมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันท่ามกลางนักศึกษาหัวกะทิกคนอื่น ๆ ยิ่งทำให้เขารู้สึกกดดัน โดยเฉพาะในฐานะที่เขาเป็นนักเรียนทุนทำให้เขาถูกเพ่งเล็งจากคนอื่นมากเป็นพิเศษ ดังนั้นเขาจึงพยายามทำตัวเองให้แตกต่าง เพื่อผลักดันให้ตนเองโดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ โดยการพยายามคิดค้นทฤษฎีที่แปลกใหม่ และไม่มีใครเคยคิดค้นมาก่อน แม้ท้ายที่สุดแล้วเขาจะสามารถทำได้จากการคิดค้นทฤษฎีสมดุลภาพ จนทำให้เขาได้รับคัดเลือกให้เข้าทำงานในสถาบันที่มีชื่อเสียง แต่ก็ดูเหมือนว่าความต้องการของเขาจะยังไม่สิ้นสุด เพราะเขายังขวนขวายหาความสำเร็จไปเรื่อยๆ จนถึงขั้นสร้างภาพหลอนขึ้นมาหลอกตัวเองว่าเขาเป็นสายลับที่ทำงานชั้นลับสุดขอดให้กับรัฐบาล เพื่อเพิ่มความสำเร็จให้กับตนเองขึ้นไปอีก

สิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องการจะสื่อออกมา คือ ภาพของคนที่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตค้นหาแต่ความสำเร็จ และความมีชื่อเสียง กลายเป็นคนที่คิดถึงแต่เรื่องของตนเองจนลืมหันไปใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้าง ทั้งๆรอบตัวเรานั้นมีคนที่มีรักและเป็นห่วง คอยให้กำลังใจเราในยามท้อแท้ และคอยพุงให้เราก้าวเดินได้อีกครั้งในวันที่เราล้ม ซึ่งจริงๆแล้วความรักจากคนเหล่านี้ต่างหากที่เราควรจะตามหาและรักษาเอาไว้ให้ได้

หลายครั้งที่ตัวละครเอกในเรื่องทำผิดพลาดจนเกือบจะสูญเสียคนที่รักเขาอย่างแท้จริงไป เช่น จากที่เขาแอบน้ำให้ลูก เขาเกือบจะทำให้ลูกจมน้ำตาย เพราะเขาเห็นภาพหลอนว่าเพื่อนสนิทมาช่วยดูแลลูกให้ จากเหตุการณ์นี้ทำให้Aliciaตัดสินใจนำลูกไปฝากไว้ที่บ้านแม่ของเธอ และปรึกษาจิตแพทย์เพื่อพาเขาไปรักษาอย่างจริงจังอีกครั้ง เขาเกือบจะถูกส่งไปอยู่ในโรงพยาบาลจิต

เวชอย่างถาวรหากเขาไม่มีภรรยาที่มีความอดทน และเข้าใจเขาอย่างAlicia เธอเดินเข้ามาในห้องในขณะที่John Nash กำลังเก็บของเพื่อจะย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล เธอกุมมือของเขาและนำมาสัมผัสบริเวณหน้าอกของเธอ และที่ศีรษะของเขา พร้อมพูดว่า

“อยากรู้ไหมว่าอะไรจริง...นี่ มันคือของจริง ตัวที่รู้ว่าอะไรคือความฝันหรือไม่ อาจไม่อยู่ตรงนี้...แต่อยู่ตรงนี้ ฉันจำเป็นต้องเชื่อว่าอะไรที่เหนือธรรมชาตินั้นเป็นไปได้”

ภาพที่ 21 ฉากที่แสดงให้เห็นความสำคัญของความรักในเรื่อง A Beautiful Mind

ฉากนี้เป็นอีกฉากหนึ่งที่สะท้อนใจผู้ชมเป็นอย่างมาก เพราะผู้ชมต้องช่วยลุ้นว่าAliciaจะตัดสินใจอย่างไรกับการรักษาอาการป่วยของ John Nash โดยที่หมอก็ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเขาจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา เพราะอาการของเขาอยู่ในขั้นอันตรายที่อาจทำร้ายร่างกายAliciaได้ และโรคนี้ไม่สามารถรักษาได้ด้วยตัวของเขาเอง ในขณะที่Johnเองก็ยืนยันว่าเขาจะพยายามรักษาอาการป่วยของเขาเอง เขาเพียงแค่ต้องการเวลาเท่านั้น ด้วยความรักและความเข้าใจจากAlicia เธอจึงตัดสินใจให้เขารักษาตัวอยู่ที่บ้าน และด้วยกำลังใจจากภรรยา ทำให้เขาสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆในชีวิตมาได้

นอกจากนี้ฉากดังกล่าวยังเป็นฉากที่แสดงความสำคัญของความรักได้เป็นอย่างดี เพราะหากปราศจากภรรยาที่รักเขาอย่างจริงใจแล้ว ชีวิตของเขาอาจต้องไปลงเอยอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชและไม่ได้กลับมาอีกตลอดไป เป็นการย้ำให้เห็นความสำคัญของความรักว่า ความรักนั้นยิ่งใหญ่และมีพลังเหนือกว่าสิ่งอื่นใด และยังมีความสำคัญกว่าการได้รับการยอมรับนับถือ และความมีชื่อเสียงในสังคม

ด้วยความรักและกำลังใจจากภรรยาทำให้John Nash กลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติ และอยู่ร่วมกับคนอื่นๆในสังคมได้อีกครั้ง แม้ว่าอาการป่วยของเขาจะยังไม่หายดี แต่เขาก็สามารถปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกับภาพในจินตนาการที่เขาสร้างขึ้นมาได้ และในตอนจบของเรื่องที่เขาได้รับรางวัลโนเบลในสาขาเศรษฐศาสตร์ จากทฤษฎีสมดุลยภาพที่เขาค้นพบ ข้อความที่เขากล่าวบนเวทีขณะขึ้นไปรับรางวัล เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงแก่นความคิดของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี โดยเขากล่าวว่า

“ผมเชื่อในตัวเลขเสมอ สมการและอนุมาณที่นำไปสู่เหตุผล แต่หลังจากไล่ตามมันมาทั้งชีวิต ผมถามตัวเองว่าอะไรคืออนุมาณที่แท้จริง ใครเป็นคนตัดสินเหตุผล การสืบเสาะแสวงหาได้พาผมพินาศทั้งทางกายภาพ มโนภาพ ภาพลวงตา และพากลับมา ผมค้นพบสิ่งสำคัญที่สุดในอาชีพผม ค้นพบสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตผม มันคือสมการที่กลับแห่งความรักที่อนุมาณและเหตุผลใดๆสามารถถูกพบได้...ผมมาอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะคุณ คุณคือเหตุผลของผม คุณคือเหตุผลทั้งหมดของผม ขอขอบคุณครับ”

จากข้อความข้างต้นซึ่งเขามอบให้กับAliciaภรรยาของเขา เป็นการเผยให้เห็นถึงแก่นความคิดหลักของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนว่า ความสำเร็จในชีวิตจะสามารถตามหาและไขว้คว้ามันมาเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ความรักจากบุคคลที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณในเวลาที่คุณท้อแท้ จะคอยให้กำลังใจและพินาศอุปสรรคไปพร้อมกับคุณนั้นไม่สามารถตามหาได้ง่ายๆ ดังนั้นการเห็นคุณค่าของความรักจากคนใกล้ตัว จึงมีความสำคัญมากกว่าชื่อเสียงและเกียรติยศ และในความเป็นจริงแล้วการได้รับความรักที่จริงใจก็เพียงพอ และมีค่าเหนือกว่าความสำเร็จใดๆในชีวิต

2. ภาพยนตร์เรื่อง Million Dollar Baby

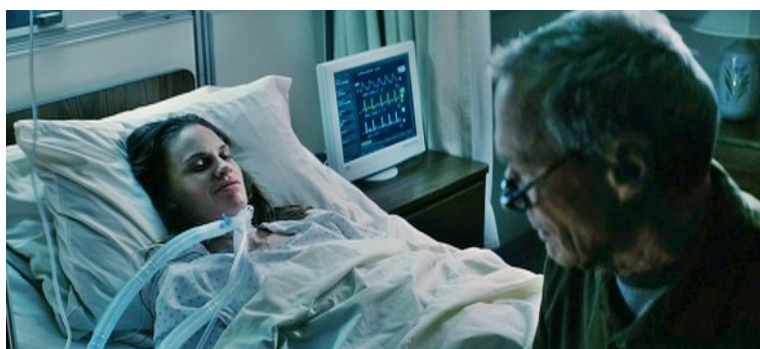
ภาพยนตร์เรื่องนี้แม้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการชกมวย แต่แก่นแท้ที่ผู้กำกับต้องการจะสื่อมายังผู้ชมนั้นเป็นเรื่องของใจที่จะไม่ยอมแพ้ในการทำตามสิ่งที่ตัวเองฝัน โดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวละครMaggie ที่มีความฝันอยากจะเป็นนักมวยหญิงมืออาชีพ โดยในช่วงแรกของของภาพยนตร์ก็มีคำกล่าวจาก Scarb ตัวละครที่เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดในภาพยนตร์ บอกไว้ให้ทราบถึงแก่นความคิดของภาพยนตร์เรื่องนี้เอาไว้แล้ว ดังคำกล่าวที่ว่า

“บางคนว่าสิ่งสำคัญที่นักมวยต้องมีคือใจ Franky ว่าเอนักมวยที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากใจ
ส่งมา แล้วมันจะทำให้มันดูว่ามีแต่แพ้...ฉันเคยเจอนักมวยคนหนึ่งที่มีแค่ใจ”

จากนั้นภาพยนตร์ก็นำเสนอตัวละครที่ชื่อDanger ชายหนุ่มที่เข้ามาตามหาความฝันในเมือง
ใหญ่เช่นเดียวกับMaggie คือ อยากเป็นนักมวยขึ้นชกชิงแชมป์โลก แต่สิ่งที่เขาแตกต่างจาก
Maggieอย่างสิ้นเชิง คือ ความสามารถในการชกมวย Dangerไม่เคยมีโอกาสดูขึ้นชกเลยสักครั้ง
และเขายังโดนดูถูกจากนักมวยคนอื่นๆอยู่เป็นประจำ จนกระทั่งวันหนึ่งที่เขาเริ่มอดทนไม่ไหวกับ
การโดนดูถูก เขายอมชกกับนักมวยอีกคนหนึ่งในโรงยิมจนได้รับบาดเจ็บ เขาทั้งรู้สึกอับอายและ
เสียใจจนหายไปจากโรงยิม แต่ในตอนท้ายของภาพยนตร์เขาก็กลับมาที่นี่อีกครั้ง เพราะคำพูดของ
Scarabที่พร่ำสอนเขาอยู่เสมอ ทำให้เขาคิดได้ว่าคนเราต้องแพ้บ้างสักครั้งในชีวิต แม้ว่าตัวละครตัวนี้
จะไม่ได้มีความโดดเด่นนักในเรื่อง แต่เขาก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่เป็นกุญแจสำคัญนำไปสู่แก่น
ความคิดหลักที่ภาพยนตร์ต้องการจะสื่อมายังผู้ชม โดยเฉพาะในเรื่องของใจที่จะไม่ยอมแพ้งั้นกว่า
จะได้ในสิ่งที่ตนเองหวัง

เรื่องราวหลักๆของภาพยนตร์ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นการพยายามไล่ล่าทำ
ตามความฝันของMaggie และในช่วงหลังจะเป็นช่วงหดรู่ที่สะท้อนใจผู้ชมมากที่สุด เพราะ
Maggie อยู่ในภาวะที่ย่ำแย่จนไม่สามารถจะชกมวยได้อีกต่อไป อีกทั้งยังขอร้องให้Frankyมาเธอ
อีกด้วย หากมองอย่างผิวเผินจะพบว่าการเล่นของภาพยนตร์ทั้งสองช่วงจะมีเนื้อหาที่ขัดกัน
เพราะผู้ชมอาจรู้สึกไม่เข้าใจว่าทำไมคนที่ไม่ยอมแพ้โชคชะตาอย่างMaggie จึงอยากจากโลกนี้ไป
ในตอนท้ายเรื่อง เพราะหากดำเนินเรื่องตามแบบฉบับของภาพยนตร์ที่นำเสนอการสู้ชีวิตแล้ว
Maggieจะต้องฟันฝ่าช่วงเวลาที่ยากลำบากของชีวิตไปให้ได้ เพื่อพบกับความสุขในชีวิต ตอนที่
Maggieขอร้องให้Frankyทำให้เธอจากโลกนี้ไป เธอพูดกับเขาว่า

“หลังจากที่ฉันผ่านสิ่งดีๆ ฉันได้เห็นโลก ผู้คนแซ่ซ้องเรียกชื่อนี้ ฉันได้ลงแม็กกาซีน
คุณว่าฉันกล้าฝันถึงสิ่งเหล่านี้หรือ ตอนเกิดฉันน้ำหนัก 2 ปอนด์ กับออนซ์ครึ่ง พ่อบอกว่าฉันต้อง
ต่อสู้เพื่อเข้ามาอยู่ในโลกนี้ แล้วฉันก็ยังต้องสู้เพื่อจากไป...ฉันได้สิ่งที่ฉันต้องการแล้ว อย่าให้มัน
พรากทุกสิ่งทุกอย่างไปจากฉัน อย่าให้ฉันนอนอยู่ที่นี้จนไม่ได้ยินเสียงผู้คนแซ่ซ้องเรียกชื่อนี้อีก
ต่อไป”

ภาพที่ 22 ฉากที่แสดงให้เห็นถึงความรักของตัวละครเอกในภาพยนตร์เรื่อง Million Dollar Baby วันแห่งศักดิ์ศรี

ข้อข้องใจในเรื่องนี้มีตัวละครScarbเป็นผู้ไขข้อข้องใจทั้งหมด เนื่องจากชีวิตของScarbและMaggieนั้นมีความคล้ายคลึงกันอยู่หลายประการ โดยในอดีตนั้นScarbเองก็เคยเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จมากคนหนึ่งในวงการมวย ด้วยความสามารถของเขา ผู้จัดการจึงส่งเขาขึ้นชกชิงแชมป์โลก แต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อScarbได้รับบาดเจ็บจากการชกมวยจนสูญเสียการมองเห็นไปหนึ่งข้าง เขาไม่สามารถกลับไปชกมวยได้อีก และชีวิตของเขาก็มาลงเอยที่การเป็นคนดูแลโรงยิมให้กับFranky หลายครั้งที่เขาโดนดูถูกจากนักมวยรุ่นใหม่อื่นๆว่าเขาเป็นแค่คนดูพื้น หรือคนล้างห้องน้ำ แต่เขาก็ไม่เคยสนใจ หรือเสียใจที่ชีวิตเขาต้องมาลงเอยเช่นนี้

ในช่วงต้นของภาพยนตร์ที่ Willy นักมวยในสังกัดของFrankyหักหลังเขาไปอยู่กับผู้จัดการคนอื่นเพื่อควมามีชื่อเสียง ScarbกับFrankyก็มีปากเสียงกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยScarบต่อว่าFrankyว่าเขาทำผิดที่ปกป้องนักมวยที่มีฝีมือจากการชกชิงแชมป์ ส่วนFrankyก็ยกเรื่องราวในอดีตขึ้นมาเปรียบเทียบว่าหากเขาไม่ทำเช่นนี้ นักมวยของเขาก็จะได้รับบาดเจ็บและหมดอนาคตอย่างเช่นScarb แต่Scarบก็ตอบกลับเขาไปว่า

“ฉันได้รับโอกาส นั่นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเสียใจได้”

ในช่วงท้ายของภาพยนตร์ที่ Franky อยู่ในช่วงลำบากใจกับคำขอของ Maggie นั้น Scarb ก็พูดกับเขาเพื่อปลอบใจว่า

“Maggie เข้ามาที่นี่ไม่มีอะไรเลยนอกจากใจกล้า ไม่มีทางที่เธอจะเป็นได้อย่างที่ต้องการ ผ่านไปครึ่งปีเธอได้ขึ้นชิงตำแหน่งแชมป์โลก นายเป็นคนสร้าง โลกนี้มีคนตายทุกวันFranky คน

เช็ดพื้น คนล้างจาน นายรู้ไหมก่อนตายพวกเขาคิดยังไง ‘ฉันไม่เคยมีโอกาส’ เป็นเพราะนาย Maggie ถึงได้มีโอกาสนั้น ถ้าเธอตายวันนี้รู้ไหมก่อนตายเธอก็คิดยังไง ‘ฉันคิดว่าฉันทำได้สินะ’ ถ้าเป็นฉัน ฉันก็ตายตาหลับ”

จากคำพูดของ Scarb และคำขอร้องของ Maggie ต่อ Franky นั้นทำให้เห็นว่าแก่นความคิดที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องการจะนำเสนอ ไม่ใช่เรื่องของการประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างถึงจุดสูงสุด แต่เป็นความสุขจากการประสบความสำเร็จในระดับที่ตนเองพึงพอใจ เหมือนกับตัวละครในเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น Maggie Scarb หรือ Danger ไม่มีใครเลยที่ได้เป็นแชมป์โลก แต่สิ่งที่พวกเขาได้ทำคือ การทำในสิ่งที่พวกเขารัก และได้โอกาสที่จะทำความฝันให้เป็นจริง ซึ่งเป็นจุดที่พวกเขาพอใจและ รู้สึกว่าพวกเขาทำได้ดีแล้ว

นอกจากแก่นเรื่องหลักที่นำเสนอการไม่ยอมแพ้และกล้าจะทำในสิ่งที่ตนเองรักแล้ว ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรักและความศรัทธา ผ่านทางตัวละคร Franky และ Maggie อีกด้วย โดยตัวละครทั้งสองนี้มีปมปัญหาเกี่ยวกับการได้รับความรัก และความสัมพันธ์กับ คนในครอบครัว Franky มีครอบครัวเพียงคนเดียวคือ เกล็ดลูกสาวของเขาที่ไม่ได้ปรากฏตัวใน ภาพยนตร์ แต่จากการกระทำของ Franky ที่ไปโบสถ์ทุกวัน และเขียนจดหมายหาลูกทุกอาทิตย์ตาม คำแนะนำของบาทหลวง แต่จดหมายทุกฉบับถูกตีกลับโดยหน้าซองระบุว่าไม่มีผู้รับนั้น ก็สามารถบอกผู้ชมได้อย่างดีว่าความสัมพันธ์ของเขากับลูกสาวไม่ค่อยดีนัก ส่วน Maggie นั้นไม่เคยได้รับความไว้วางใจและความรักของคนในครอบครัวเลยตั้งแต่ที่พ่อของเธอตายไป โดยจากหนึ่งใน ภาพยนตร์เธอได้เปิดเผยว่ามีเพียงพ่อคนเดียวเท่านั้นที่เคยบอกรักเธอ

แต่เมื่อตัวละครทั้งสองได้มาเจอกัน ทั้งคู่ก็เริ่มเปิดใจให้แกกันและกันมากขึ้น จากในช่วง แรกที่ Franky ปฏิเสธ Maggie ตลอด แต่ด้วยความพยายามและตั้งใจจริงของเธอ เธอก็สามารถเปิดใจ Franky ได้ทีละนิด โดยสังเกตได้จากการที่เขายอมส่งเธอขึ้นชกชิงแชมป์ และจากเสื้อคลุมที่เขา มอบให้เธอซึ่งปักข้อความไว้ข้างหลังว่า “Mo Cuisle” แปลว่า ที่รักของฉัน สายเลือดของฉัน ก็ เป็นการแสดงออกทางความรักของเขาในอีกรูปแบบหนึ่งของคนที่ไม่กล้าแสดงความรู้สึกตรงๆ

ส่วน Maggie นั้นก็รู้สึกมีที่พึ่งเมื่อได้อยู่กับ Franky และเธอมองเขาเหมือนเป็นตัวแทนของ พ่อที่เสียชีวิตไป โดยในฉากหนึ่งหลังจากที่ Maggie พา Franky ไปเยี่ยมแม่และพี่น้องของเธอที่บ้าน ทั้งสองกลับมาด้วยความรู้สึกที่ไม่ดี Maggie บอกกับ Franky ว่า “ฉันไม่มีใครเลยนอกจากคุณ

Franky” ส่วนFrankyก็ตอบกลับมว่า “เธอก็มีฉันอยู่นี้” เป็นฉากที่อบอุ่นและแสดงพัฒนาการทางความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งคู่ได้เป็นอย่างดี

จากความผูกพันที่MaggieและFrankyมีให้แกกันนี้ เป็นอีกแก่นความคิดหนึ่งที่ภาพยนตร์ต้องการจะสื่อมายังผู้ชม ว่าความรัก ความไว้วางใจ และความศรัทธา เป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยผลักดันให้เราทำตามความฝันได้สำเร็จ หากMaggieไม่ได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจากFranky เธอก็คงไม่มีโอกาสได้ทำตามฝันของเธอให้เป็นจริง ส่วนFrankyนั้นหากเขาไม่รู้จักกับMaggie เขาก็คงจะกลายเป็นคนที่ปิดกั้นตนเองตลอดไป

3. ภาพยนตร์เรื่อง Crash

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษของภาพยนตร์เรื่องนี้ สื่อถึงแก่นความคิดที่ภาพยนตร์นำเสนอออกมาได้เป็นอย่างดี เพราะคำว่า Crash ที่แปลว่า “ชน” นั้น ถูกนำเสนอผ่านเหตุการณ์รถชนกันที่เกิดขึ้นหลายครั้งในภาพยนตร์ เรื่องราวเริ่มต้นจากเหตุการณ์รถชนกัน และจบลงด้วยอุบัติเหตุรถชนกัน นอกจากนี้คำว่า ชน ยังหมายถึง การมาบรรจบพบเจอกันของคนในสังคม มีการปะทะกันทั้งทางร่างกาย และจิตใจ แต่ในปัจจุบันจะพบว่าคนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่มีความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้น แม้ในเมืองจะมีผู้คนอาศัยอยู่มากมาย แต่ปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมกลับน้อยลง ดังคำพูดของตัวละครชื่อWatersที่กล่าวเอาไว้ตอนต้นเรื่อง ว่า

“มันเป็นเพราะเรสตั้มผัส เวลาคุณเดินอยู่ในเมืองจริงๆ คุณเดินเฉียดผู้คน เบียดกัน ชนกัน ในแอลเอไม่มีใครถูกตัวคุณ เราถูกกักกันด้วยโลหะและกระจก เราสุดจะคิดถึงเรสตั้มผัสนั้น เราชนกันเองเพื่อรู้สึกถึงอะไรบางอย่าง”

ดังนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้จึงนำเสนอเรื่องราวความสัมพันธ์ของคนที่มีความแตกต่างกันทางด้านเชื้อชาติ แต่อาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีแต่ความวุ่นวาย พฤติกรรมและการกระทำของคนในสังคมจะมีผลกระทบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อเพื่อนร่วมสังคมคนอื่นๆเสมอ ในฐานะของผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ ผ่านการนำเสนอแบบเป็นวงกลม คือตัวละครทุกตัวต่างก็มีความเกี่ยวข้องกันหมด เพื่อแสดงให้เห็นวัฏจักรของสังคมที่การกระทำของคนหนึ่งย่อมมีผลกระทบต่อการกระทำของคนหนึ่ง ภาพยนตร์เน้นการนำเสนอภาพด้านมืดของสังคมมากกว่าด้านดี แต่ก็นำเสนอให้เห็นว่าตัวละครทุกตัวต่างก็มีทั้งด้านมืดและด้านสว่างในตนเอง

การกระทำของตัวละครแต่ละตัวในเรื่องนั้นล้วนมีที่มาเหตุผลเพื่อความอยู่รอด ไม่ว่าจะเป็น Cameron ผู้กำกับรายการโทรทัศน์ผิวสี ต้องอดกลั้นอารมณ์โกรธจากการถูกหยามศักดิ์ศรีของตำรวจผิวขาวที่ล่วงเกินภรรยาของตนเองต่อหน้าต่อตา Soy Gin Ku ชาวเกาหลีทำงานผิดกฎหมาย ค้ำมนุษย์เพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว หรือแม้แต่ Waters ตำรวจที่รักในความยุติธรรมต้องยอมไต่ร้ายผู้บริสุทธิ์เพื่อแลกกับอิสรภาพของน้องชายตนเอง ตัวละครแต่ละตัวต่างก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างความอยู่รอดกับความถูกต้อง

ตัวละครที่สะท้อนภาพของการถูกกระทำ และการเป็นผู้กระทำได้ดีตัวหนึ่ง คือ Rian ตำรวจผิวขาวที่มีพฤติกรรมเหยียดสีผิวอย่างเห็นได้ชัด ในช่วงเริ่มต้นของภาพยนตร์ผู้ชมอาจจะรู้สึกไม่ชอบใจกับพฤติกรรมของตัวละครตัวนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะการใช้อำนาจทางกฎหมายที่ตนเองมีอยู่หมิ่นศักดิ์ศรีของคนผิวดำนั้นไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสม แต่เมื่อภูมิหลังของตัวละครตัวนี้ค่อยๆ ถูกเปิดเผย ก็ทำให้ผู้ชมเริ่มเข้าใจกับพฤติกรรมของเขามากขึ้น ว่าก่อนที่จะกลายเป็นผู้กระทำนั้น เขาก็ถูกกระทำมาก่อนจากผู้หญิงผิวสี ที่ไม่ให้ความช่วยเหลือเขาในการรักษาพ่อ แต่การถูกกระทำเช่นนี้ก็ไม่ใช่อะไรในการที่เขาจะไปกระทำกับคนอื่นในสังคมต่อ เพราะตัวละครช่างซ่อมประตูชาวเม็กซิกันก็เป็นตัวละครที่ตัวหนึ่งที่ถูกกระทำจากสังคมเช่นกัน โดยเขามักจะถูกเหยียดหยามในความเป็นคนเม็กซิกันของเขาว่าเป็นโจร เป็นคนไม่ดี แต่เขากลับไม่เคยเอาข้ออ้างจากการถูกเหยียดหยามนี้ไปประจานคนอื่นในสังคมต่อ เขากลับทำในทางตรงกันข้าม คือ เป็นผู้นำครอบครัวที่ดีและคอยปกป้องครอบครัวของเขาโดยไม่จำเป็นต้องเอาเปรียบเพื่อนร่วมสังคม

จากที่เขาคุยกับลูกสาวเรื่องเสื้อคลุมล่องหนนั้นเป็นอีกฉากหนึ่งที่มีความกินใจ และแสดงความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัวได้ ลูกสาวของเขาเชื่อเรื่องเสื้อคลุมวิเศษว่าสามารถป้องกันกระสุนและอันตรายต่างๆ ได้อย่างหมดใจ ดังนั้นในฉากที่เธอวิ่งเข้ามากันกระสุนให้กับพ่อจึงเป็นฉากที่ลุ้นระทึกมาก เพราะคนดูต่างก็เอาใจช่วยไม่ได้เธอได้รับบาดเจ็บ และจากเหตุการณ์นี้ยังมีผลกระทบถึงความคิดและพฤติกรรมของ Farhud ไปอีกต่อหนึ่งด้วย จากที่เขาเคยเป็นคนใจร้อนและคิดจะมาเอาชีวิตของช่างซ่อมประตูด้วยความโมโห แต่ในท้ายที่สุดเขากลับคิดได้จากพฤติกรรมของเด็กหญิงตัวเล็กที่เข้ามาปกป้องพ่อของเธอ โดยเขาเชิดชูเธอว่าเป็นนางฟ้าซึ่งทำให้เขาพบกับแสงสว่างในชีวิต

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า แม้ตัวละครตัวหนึ่งจะมีสถานะเป็นทั้งผู้กระทำ และผู้ถูกกระทำในสังคม แต่ไม่มีความจำเป็นว่าสิ่งที่เขาจะนำไปกระทำต่อคนอื่นต่อไป จะมีแต่เรื่องที่ไม่ดีเท่านั้น

เพราะคนเราสามารถส่งต่อพฤติกรรมและแก่นความคิดในทางที่ดีได้ แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกส่งต่อพฤติกรรมแบบไหนมากกว่า

ในภาพยนตร์มีตัวละครตัวหนึ่งที่ปรากฏตัวในช่วงท้ายเรื่อง เขาเป็นคนที่มือคดและความคิดในแง่ลบกับคนผิวดำเป็นอย่างมาก โดยเขามองว่าคนผิวดำมักมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ และกระทำผิดกฎหมายมากกว่าคนผิวขาว แต่ภาพยนตร์ก็ไม่ได้นำเสนอว่าเห็นด้วยกับแก่นความคิดนี้ เนื่องจากตัวละครทุกตัวที่ทำผิดกฎหมายในเรื่องไม่ได้มีเพียงแค่คนผิวสีเท่านั้น แต่ยังมีตำรวจอเมริกันผิวขาว ชาวเปอร์เซีย หรือแม้แต่ชาวเอเชีย ที่ปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะเหยื่อของสังคมที่ถูกกระทำ แต่เรื่องราวของเขากลับถูกเปิดเผยในภายหลังว่าเขาเป็นพ่อค้ามนุษย์ที่ทำร้ายคนเอเชียด้วยกันเอง ดังนั้นภาพยนตร์จึงต้องการนำเสนอว่า เชื้อชาติและวัฒนธรรมไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าใครถูกใครผิด ใครเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดี แต่สิ่งที่จะเป็นตัวตัดสินคือพฤติกรรมเฉพาะบุคคลต่างหาก

แม้แต่ตัวละครที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคนดีอย่างTommy ตำรวจผิวขาวที่ต่อต้านการเหยียดสีผิว ในท้ายที่สุดแล้วเขาก็กลับเป็นคนที่ฆ่าวัยรุ่นผิวสีตายซะเอง และเป็นการฆ่าที่แตกต่างจากการจงใจฆ่าของตัวละครอื่นๆในเรื่อง เพราะการลงมือฆ่าของเขาเกิดมาจากความกลัวที่ฝังอยู่ในจิตใจของเขาเอง เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าแม้ในสังคมปัจจุบันจะเริ่มยอมรับความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา และชนชั้นได้แล้ว แต่ลึกๆภายในจิตใจก็ยังคงมีความหวาดกลัวแฝงอยู่ ซึ่งความรู้สึกนี้เกิดมาจากการซึมซับภาพของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม และการถูกปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเอง

หรือตัวละครวัยรุ่นผิวดำที่เป็นโจรขโมยรถ และทำผิดมาตลอดทั้งเรื่อง กลับเลือกเป็นคนดีในฉากสุดท้ายของเรื่อง โดยการตัดสินใจไม่ขายคนเอเชียที่เขาพบในท้ายรถของชายชาวเกาหลี ทั้งๆที่นายหน้าที่จะรับซื้อยินดีจ่ายเงินให้เขาอย่างมหาศาล และก่อนที่เขาจะจากไปยังมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับคนเอเชียเพื่อซื้ออาหารด้วย ดังนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้จึงตอบย้ำแก่นความคิดที่ว่า การจะตัดสินใครจากเชื้อชาติ และรูปลักษณ์ภายนอกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง

นอกจากภาพยนตร์เรื่องนี้จะนำเสนอเรื่องราวเสียดสีสังคมที่มีแต่ความเสื่อมโทรมแล้ว ก็ยังทิ้งแง่คิดเอาไว้ให้ผู้ชมไปช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นด้วย เพราะแม้เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นมาของภาพยนตร์ แต่เรื่องราวเหล่านี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้จริงในสังคมยุคปัจจุบัน ที่คนเรายังจะสนใจแต่เรื่องของตนเอง ไม่สนใจคนอื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคม อีกทั้งยังมีการดูถูก เหวียดเอาเปรียบกันเพื่อความอยู่รอดของตนเอง สังคมก็คงจะมีแต่เสื่อมโทรมมากขึ้นทุก

วัน แต่หากเราหันมาใส่ใจซึ่งกันและกันมากขึ้น เห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น และร่วมกันถ่ายทอดแต่สิ่งดีๆ ไปสู่กัน สังคมก็คงจะมีความสุขขึ้นได้ในวันใดวันหนึ่ง

4. ภาพยนตร์เรื่อง Slumdog Millionaire

ภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องการจะนำเสนอและถ่ายทอดปัญหาสังคมของประเทศอินเดีย ผ่านการใช้ชีวิตของเด็กหนุ่มที่ตามหาหญิงคนรัก โดยระหว่างที่ผู้ชมค่อยๆ รับรู้คิดของเขา ผู้ชมก็จะได้เรียนรู้และสัมผัสกับความเลื่อมโทรมในสังคมอินเดียด้วย

ภาพของเลื่อมโทรมในสังคมอินเดียที่ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอ นั้น เริ่มตั้งแต่ความแตกต่างทางสถานะทางสังคม เนื่องจากอินเดียเป็นประเทศที่ยังยึดถือเรื่องชนชั้นวรรณะ คนจนในประเทศยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก ในฉากแรกที่ภาพยนตร์นำเสนอภาพของสลัม ผู้กำกับใช้เทคนิคการถ่ายทำแบบภาพมุมสูง และค่อยๆ ชูมภาพออกเพื่อเผยให้เห็นความกว้างใหญ่ของพื้นที่สลัมในประเทศอินเดีย คนจนถูกดูถูกจากคนมีฐานะ แม้แต่ตำรวจซึ่งควรทำหน้าที่เป็นกลางเพื่อรักษาความสงบสุขของสังคมก็ยังเลือกปฏิบัติ ในฉากที่แสดงปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางศาสนาของฮินดูกับมุสลิม ตำรวจยังคงยืนดูผู้คนทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันอย่างไม่สนใจ

แม้ว่า Jamal จะเติบโตและได้งานสุจริตทำ แต่เขาก็ยังหนีไม่พ้นจากการถูกเหยียดหยามและการตัดสินคนจากสถานะทางสังคม ในขณะที่เขากำลังออกรายการเกมเศรษฐีนั้น เขาก็ถูก Prem พิธีกรของรายการเย้ยหยันและดูถูกเขาออกอาการไปหลายครั้ง เช่น

“เอาละ Jamal พร้อมจะตอบคำถามข้อแรกหนึ่งพันรูปียัง...เงินไม่น้อย แค่นี้ตอบคำถามดีกว่าการชงชาไข่มุขไหม”

“โชคคินะ...ถ้าผมเป็นคุณ ผมจะหอบเงินแล้วไปชะ คุณไม่ได้เข้ารอบต่อไปหรอก”

จากคำพูดของเขา แสดงให้เห็นว่า Prem เป็นคนที่ตัดสินคนจากสถานะทางสังคม เพราะเขามั่นใจว่าเด็กที่เติบโตมาจากสลัมอย่าง Jamal ย่อมไม่มีความฉลาดเพียงพอที่จะเอาชนะคำถามของเขาได้ แต่ภาพยนตร์ชี้ให้เห็นภาพสังคมที่แย่กว่านั้น เพราะไม่ใช่เพียงแค่พรหมที่รู้สึกสนุกสนานกับการดูถูก Jamal แต่ทุกครั้งที่เขาพูดให้ Jamal ขายหน้า ผู้ชมคนอื่นๆ ที่นั่งอยู่ในรายการก็จะร่วมหัวเราะสนุกสนานไปกับเขาด้วย เป็นการเผยให้เห็นภาพรวมของคนในสังคมที่ยังเลือกตัดสินคน

จากภายนอกอยู่ ทั้งๆที่การวัดความเป็นคนอัจฉริยะหรือคนโง่นั้น ไม่ได้ตัดสินกันที่สถานะทางสังคม เพียงแต่เป็นเรื่องของการรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเอง

ภาพที่ 23 จากการตอบคำถามในภาพยนตร์เรื่อง Slumdog Millionaire

อีกฉากหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความไม่เสมอภาคในอินเดียคือ ฉากที่Jamal พนักงานท่องเที่ยวชาวอเมริกันไปชมวิธีการซักผ้าตามแบบฉบับของอินเดีย แต่เมื่อกลับมาที่รถพวกเขาพบว่ารถถูกจอดและล้อรถโดนขโมยไปทั้งหมด และยังไม่ทันที่ตำรวจจะได้สวนหาข้อเท็จจริง เขาก็ใช้กำลังลงโทษJamal เพื่อให้ยอมรับผิด Jamal จึงบอกกับนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันว่า

“อยากเห็นอินเดียจริงๆใช่ไหม...นี่แหละ”

เป็นการแสดงให้เห็นว่าสังคมอินเดียในความคิดของJamal มีแต่เรื่องของ การกดขี่ข่มเหงคนจน และคนจนต้องตกเป็นเหยื่อของสังคมเสมอ ด้วยความสงสารJamal จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันจึงมอบเงินให้กับเขาเพื่อเป็นการปลอบขวัญ และเงินดอลลาร์ที่เขาได้รับนี่เองเป็นสัญลักษณ์ของเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และความเจริญก้าวหน้าที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศอินเดีย

เมื่อJamal เติบโตเขากลับไปทำงานที่มุมไบบ้านเกิดของเขาอีกครั้ง แต่สภาพบ้านเมืองนั้นได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้ว พื้นที่ที่เคยเป็นสลัมถูกแทนที่ด้วยตึกสูงใหญ่ แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมือง และโลกของทุนนิยมที่กำลังเข้ามาแทนที่สังคมแบบเก่า แต่ถึงแม้สภาพสังคมจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น แต่จิตใจและความสัมพันธ์ของตัวละครในเรื่องกลับสวน

ทางกันกับความเจริญ ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง Jamal และ Salim ที่เคยฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ มาด้วยกันในวัยเด็ก กลับกลายเป็นความเหินห่าง คนหนึ่งเห็นคุณค่าของเงินจนยอมไปทำงานเป็นอันธพาล ส่วนอีกคนหนึ่งยังมีความเชื่อมั่นและตามหาความรักในวัยเด็ก

ในฉากที่เขาตามหาพี่ชายจนเจอและนัดพบกันนั้น Salim เลือกสถานที่นัดพบเป็นชั้นบนของตึกสูงใหญ่ที่กำลังก่อสร้าง Jamal ต้องขึ้นลิฟต์ไปหาพี่ชายซึ่งอยู่ชั้นบน เป็นสัญลักษณ์ของการหลงในอำนาจของตนเองของ Salim จากตึกนั้นสามารถมองลงไปเห็นสถานที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสลัมที่ทั้งสองคนอยู่มาก่อน แต่ปัจจุบันกลายเป็นตึกระฟ้าและเป็นแหล่งธุรกิจเงินทอง Salim ได้แต่พรั่นพุดถึงเรื่องของเงินและอำนาจ แว่นตากันแดดที่เขาใส่อยู่สะท้อนภาพของตึกสูงใหญ่เบื้องหน้า พร้อมกับพุดโอ้อวดว่าตนเองเป็นศูนย์กลางของอินเดีย เป็นการบอกว่าเขาคงอยู่ในความลุ่มหลงของการมีเงินและอำนาจอย่างไม่อาจจะถอนตัวได้

ภาพที่ 24 ฉากที่แสดงให้เห็นถึงการลุ่มหลงในอำนาจของ Salim

แม้ว่าสภาพภายนอกของสังคมอินเดียจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น แต่จิตใจของคนในสังคมก็ยังคงไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเช่นเดิม เงินและอำนาจยังเข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตมากกว่าเคย และเรื่องของการดูถูกคนโดยตัดสินจากสถานะทางสังคมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป และนี่คือภาพปัญหาในสังคมอินเดียที่ยังมีแต่ความเสื่อมโทรมที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องการจะสื่อมายังผู้ชม

5. ภาพยนตร์เรื่อง The King's Speech

ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างมาจากเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษ เป็นการจำลองให้เห็นสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงคับขันที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 แก่นเรื่องหลักของภาพยนตร์ คือ การไม่ย่อท้อต่อปมด้อยของตนเอง แต่ควรจะฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ไปให้ได้ โดยเฉพาะการเอาชนะจิตใจที่หวาดกลัวและไม่มั่นใจในตัวเอง ทุกคนเกิดมาไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ แต่ละคนล้วนมีปมด้อยเป็นของตนเองทั้งนั้น ไม่ว่าแม้แต่เจ้าชาย Albert ซึ่งเกิดมาในราชวงศ์อังกฤษที่สูงศักดิ์ก็ยังมีปมด้อยเกี่ยวกับการพูดติดอ่าง

เจ้าชาย Albert มีปมด้อย คือ พูดติดอ่าง ไม่สามารถพูดต่อหน้าประชาชนได้อย่างราบรื่น โดยปมด้อยนี้เกิดขึ้นสมัยที่พระองค์ยังเป็นเด็ก และได้รับการเลี้ยงดูจากแม่นมที่ไม่เคยรักพระองค์เลย อีกทั้งยังเกลี้ยให้พระองค์ร้องไห้งอแงจนพ่อกับแม่ของพระองค์ไม่ยอมอุ้ม จนทำให้พระองค์มีอาการป่วยทางใจ ซึ่งเป็นผลให้เป็นคนไม่มั่นใจในตนเองและพูดติดอ่าง

ปัญหาของพระองค์ไม่ได้มีแค่เพียงบุคลิกอันไม่น่าเกรงขามเรื่องการพูดติดอ่างเท่านั้น แต่ยังมีปัญหาจากการโดนดูถูกจากคนรอบข้างอีกด้วย ในฉากที่ King George VI ซึ่งเพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ ต้องเข้าไปกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าข้าราชการในห้องพิธีซึ่งมีภาวาตกษัตริย์องค์อื่นๆของราชวงศ์ติดอยู่ทั่วห้อง ในขณะที่พระองค์เริ่มพูดนั้นกล้องได้ถ่ายภาพจากมุมมองของพระองค์ไปยังข้าราชการทั้งหลายจากมุมต่ำไปสู่มุมสูง เป็นการแสดงความรู้สึกของ ตัวเอกว่าถูกกดดัน ขาดความมั่นใจ และรู้สึกว่าตนเองต่ำต้อยจนไม่เหมาะสมที่จะเป็นกษัตริย์ อีกทั้งยังสามารถสะท้อนความรู้สึกที่ข้าราชการทั้งหลายมีต่อพระองค์ด้วยว่าพระองค์ยังขาดความเป็นผู้นำ เพราะพูดติดอ่างทำให้ภาพลักษณ์ขาดความน่าเชื่อถือและน่าเกรงขาม ข้าราชการทั้งหลายจึงมองว่ากษัตริย์องค์นี้มีความด้อยกว่ากษัตริย์องค์ก่อน ๆ ที่เคยมีมาในราชวงศ์อังกฤษ

ในท้ายที่สุดแล้วพระองค์ก็สามารถเอาชนะปมด้อยและปัญหาของตนเองได้ โดยการเปิดใจรับการรักษาที่ไม่เหมือนใครของ Lionel พระองค์ตั้งใจฝึกฝนทักษะการพูดอยู่เสมอ และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค คำพูดถูก อีกทั้งสายตาดูถูกเหยียดหยามจากคนรอบข้าง ทำให้ในท้ายที่สุดแล้วพระองค์ก็ได้กลายเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่อีกพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ราชวงศ์อังกฤษ

สิ่งที่น่าสนใจในการหยิบยกเรื่องราวของราชวงศ์อังกฤษ มาเป็นแกนหลักในการดำเนินเรื่อง เพื่อเสนอแก่นความคิดเกี่ยวกับการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค คือ การที่ประเทศอังกฤษมี

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แต่ผู้ที่มีอำนาจในการบริหารประเทศทั้งหมดคือนายกรัฐมนตรี กษัตริย์กลายเป็นเพียงสถาบันหนึ่งในประเทศเท่านั้น เหมือนกับสิ่งที่ King George V ครัสกับเจ้าชาย Albert ว่า หากกษัตริย์ไม่สามารถครองใจประชาชนได้เราก็จะตกงาน ซึ่งเป็นการบอกว่าคนในปัจจุบันให้ความสนใจและเคารพสถาบันกษัตริย์น้อยลง ด้วยเหตุนี้ในช่วงที่ King George VI รู้สึกกดดันและไม่มั่นใจกับการขึ้นเป็นกษัตริย์ของตนเอง จึงกล่าวกับ Lionel อย่างไม่เข้าใจว่า

“ฉันมีอำนาจอะไรหรือ ฉันสั่งให้ลดภาษีได้ไหม สั่งให้ลดราคาสินค้าได้ไหม แล้วจะมีใครมาหวังอะไรจากฉัน”

เป็นการเพิ่มความกดดัน และความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละครให้เข้มข้นมากขึ้น แต่เมื่อ King George VI สามารถเอาชนะจิตใจของตนเองได้ เขาก็พบว่าความสำเร็จที่เขาได้มานั้น ไม่ใช่เพียงเพื่อเขาคนเดียว แต่ยังเป็นความสำเร็จของประชาชนชาวอังกฤษทุกคนด้วย

ภาพที่ 25 ฉากการพูดปราศรัยที่ประสบความสำเร็จของ King George VI

ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ และความสำคัญของสมาชิกในครอบครัว โดยการแสดงให้เห็นความแตกต่างของครอบครัวซึ่งเป็นราชวงศ์กษัตริย์ กับครอบครัวของสามัญชนธรรมดาอย่าง Lionel โดยแสดงให้เห็นว่าการที่ได้เกิดมาในครอบครัวที่สูงศักดิ์ มีฐานะดีและเป็นที่ยกย่องเชิดชูของคนอื่นๆ ในสังคม ก็ไม่ได้แปลว่าจะมีพร้อมทุกอย่าง โดยเฉพาะเรื่องของความอบอุ่นภายในครอบครัว โดยภาพของครอบครัวราชวงศ์อังกฤษที่สะท้อนออกมาให้เห็นผ่านภาพยนตร์นั้นจะเห็นได้ว่าพ่อกับแม่จะไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับลูกๆ เท่าไรนัก เพราะ

ต่างคนต่างก็ติดภารกิจอันยิ่งใหญ่เพื่อคนทั้งประเทศ ทำให้ลูกๆจะสนิทสนมและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับแม่นมและพี่เลี้ยงมากกว่า ทำให้ความสนิทสนมและความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวไม่ดีเท่าที่ควร โดยจะเห็นได้ชัดเจนในฉากที่King Gorge V เพิ่งจะสิ้นพระชนม์ เจ้าชายEdverd นั้นเข้าไปกอดพระศพของพระองค์ แล้วร้องไห้วิ่งออกมานอกห้อง ในตอนแรกผู้ชมอาจจะคิดว่าเจ้าชายEdverd ทรงเสียพระทัยที่พ่อของพระองค์เพิ่งจากไป แต่เมื่อชมต่อไปก็จะเห็นว่าพระองค์เสียใจที่จะต้องกลายเป็นกษัตริย์ และจะไม่ได้ใช้เวลากับหญิงอันเป็นที่รัก แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวนี้ค่อนข้างเปราะบาง แม้แต่ลูกชายก็ยังเห็นความสำคัญของบุคคลอื่นมากกว่าคนในครอบครัว และในที่สุดก็ขอสละราชบัลลังก์และละทิ้งคนทั้งประเทศเพื่อไปใช้ชีวิตอยู่กับหญิงอันเป็นที่รัก

ในขณะที่ภาพของครอบครัวของ Lionel นั้นจะมีความอบอุ่นและสนิทสนมกันมากกว่า โดยจะเห็นได้จากเป็นครอบครัวที่มักจะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเสมอ รับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน และยังมีฉากหยอกล้อที่น่าเอ็นดูระหว่างพ่อและลูกชาย เป็นการบอกให้ผู้ชมทราบว่าแม้จะไม่ใช่ครอบครัวที่ร่ำรวยเงินทอง และมีชื่อเสียงในสังคม แต่ก็สามารถเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขได้

6. ภาพยนตร์เรื่อง The Artist

การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและกาลเวลาเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจขัดขวางหรือต้านทานไว้ได้ แต่เราจะต้องยอมรับในการเปลี่ยนแปลง หรือเลือกที่จะเพิกเฉยและการเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบ ในสังคม นั่นคือสิ่งที่ภาพยนตร์เรื่อง The Artist ต้องการจะนำเสนอผ่านภาพยนตร์เงียบขาวดำที่มีฉากอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านของยุคภาพยนตร์เงียบมาสู่ภาพยนตร์เสียงของฮอลลีวูด โดยมี Gorge Valentin ตัวละครเอกซึ่งเป็นนักแสดงชื่อดังในช่วงภาพยนตร์เงียบเป็นแกนหลักในการเดินเรื่อง

เหตุการณ์ของภาพยนตร์เริ่มต้นในปี ค.ศ.1927 ซึ่งเป็นยุครุ่งเรืองของภาพยนตร์เงียบ Gorge เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในยุคนั้น มีแฟนภาพยนตร์ติดตามผลงานของเขาอย่างมาก แต่เมื่อถึงช่วงที่ภาพยนตร์เสียงกำลังจะเข้ามาแทนที่ เขากลับมองว่ามันคือเรื่องไร้สาระและหัวเราะเยาะให้กับมัน พร้อมกับหันหลังให้วงการภาพยนตร์เสียงประกอบกับผู้กำกับก็สร้างนักแสดงหน้าใหม่ขึ้นมาแทนที่ เขายังคงยึดถืออุดมการณ์เดิมและใช้เงินทุนของตนเองสร้างภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมา แต่สุดท้ายปรากฏว่าสิ่งที่เขาพยายามทำนั้นไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะ

อุดมคติเล็กๆของเขาคงไม่อาจต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงที่เสียงข้างมากเลือกอย่างแน่นอน แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่ยอมรับว่าหนทางเดียวที่เขาจะอยู่รอดได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง คือ การยอมรับและปรับตัว

ภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่ผู้กำกับจ้างเขาแสดงก่อนจะเปลี่ยนไปสู่ช่วงของภาพยนตร์เสียง มีตัวละครประกอบตัวหนึ่งที่รับบทเป็นนโปเลียนผู้ยิ่งใหญ่ในภาพยนตร์ ถามทิมงานคนหนึ่งหลังจากถ่ายทำภาพยนตร์เสร็จแล้วว่าที่นั่งของเขาอยู่ที่ไหน ทิมงานคนนั้นตอบกลับมว่า

“เฮ้...นายไม่ได้เป็นนโปเลียนนะ แต่เป็นแค่ตัวประกอบ”

จากคำพูดข้างต้นไม่ได้เป็นแค่บทตลกเพื่อสร้างสีสันให้กับภาพยนตร์เท่านั้น แต่ยังหมายถึงความสำคัญของบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เช่นเดียวกันกับความสำคัญของ Gorge ที่ยังคงมีชื่อเสียงอยู่ แต่ในเมื่อเขาไม่ยอมปรับตัว เขาก็จะกลายเป็นแค่บุคคลสำคัญในอดีตอย่างนโปเลียน หรือเป็นได้แค่ตัวประกอบในสังคมที่ไม่มีบทบาทอะไร

ในขณะที่ Peppy Miller ก้าวเข้ามาแทนที่นักแสดงรุ่นเก๋าอย่าง Gorge ด้วยการปรับตัวของเธอทำให้เธอโด่งดังขึ้นเรื่อยๆ คำพูดที่เธอให้สัมภาษณ์นักข่าวเอาไว้ถึงสาเหตุที่เธอก้าวขึ้นมามีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วนั้น แม้จะทำร้ายความรู้สึกของ Gorge แต่มันก็เป็นความจริง เพียงแค่ Gorge ยังยอมรับไม่ได้แค่นั้นเอง

“คงเป็นเพราะฉันพูด และคนดูได้ยินฉัน ผู้ชมเบื่อหน่ายกับการแสดงของนักแสดงรุ่นเก๋าที่ทำท่าทางใส่หน้ากลองเพื่อให้คนดูเข้าใจเต็มที่แล้ว หมดเวลาของคนรุ่นเก๋า นี่เป็นเวลาของคนรุ่นใหม่ ชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละ”

นอกจาก Gorge จะยอมรับไม่ได้กับชีวิตตกต่ำลงแล้ว เขายังเลือกที่จะอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไร นั่นยิ่งทำให้ชีวิตของเขาแย่ลงกว่าเดิม เขาใช้เงินที่มีอยู่ใช้จ่ายไปกับสุราอย่างฟุ่มเฟือย ไม่ทำงาน ไม่ดิ้นรนเพื่อจะหลุดพ้นจากชีวิตที่เป็นอยู่ มัวแต่จมปลักอยู่กับอดีต และชีวิตอันรุ่งโรจน์ที่เคยมี สุดท้ายเขาจึงกลายเป็นแค่คนที่ถูกลืม เหมือนกับคนที่ได้ตายไปแล้วจากสังคมเหมือนฉากสุดท้ายในภาพยนตร์ของเขาที่เขาถูกดูเหยียดลงในทราย โปสเตอร์ภาพยนตร์ของเขาผู้คนเหยียบย่ำอย่างไม่เห็นคุณค่า และเขาก็เป็นได้เพียงคาราที่ติดอยู่อย่างเฉยๆ เหมือนกับฉากหนึ่งในภาพยนตร์ที่เบื้องหลังเป็นโรงภาพยนตร์ซึ่งกำลังฉายภาพยนตร์เรื่อง Lonely Star ซึ่งเป็นคำอธิบาย

ถึงชีวิตของเขาได้เป็นอย่างดี และคำพูดจากผู้จัดการประมูลที่บอกกับเขาหลังจบการประมูลยิ่งเป็นการตอกย้ำความเดียวดายในชีวิตเขา

“ยินดีด้วย สินค้าของคุณถูกประมูลไปหมดเลย ไม่เหลืออะไรแล้ว”

สาเหตุที่ทำให้ Gorge ต้องเหลือเพียงตัวคนเดียวลำพังก็มาจากตัวเอง ด้วยความที่เขายังยึดติดอยู่กับอดีต ทำให้เขาได้รับความเจ็บปวดจากการที่ต้องสูญเสียในสิ่งที่เขามี ไม่ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงอันเป็นธรรมชาติของโลก และพยายามจะฝืนธรรมชาติ สุดท้ายแล้วเขาจึงไม่อาจหลุดพ้นจากความเจ็บปวดและความเดียวดายไปได้

ภาพที่ 26 ฉากที่เป็นสัญลักษณ์ตอกย้ำความเดียวดายของตัวละครเอกใน The Artist

ตอนท้ายเรื่องเขาได้รับความช่วยเหลือและความรักจาก Peppy ทำให้เขาสามารถกลับมามีชีวิตที่เป็นปกติได้อีกครั้ง ได้กลับไปเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงดังเดิม นับว่ายังเป็นความโชคดีที่เขาได้รับความช่วยเหลือจากคนที่จริงใจ แต่ในชีวิตจริงคนเรากลับไม่ได้รับโอกาสเช่นนี้ทุกครั้ง ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่เรากำลังเลือกระหว่างการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด หรือยอมกลายเป็นคนนอกของสังคม เราก็ควรจะเลือกให้ถูกต้องเพราะบางกรณีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียว และชีวิตของเราควรก้าวไปสู่นาคตมากกว่าการจมปลักอยู่กับอดีต และนี่คือสิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องการจะสื่อไปยังผู้ชม

ภาพยนตร์เพลง (Musical)

7. ภาพยนตร์เรื่อง Chicago

ภาพยนตร์เรื่องChicagoเป็นภาพยนตร์เพลงเพียงเรื่องเดียวในรอบสิบปีที่ผ่านมาซึ่งได้รับรางวัลออสการ์ในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม เนื้อหาของภาพยนตร์เสียดสีผู้คนในสังคมที่ต่างไขว่คว้าหาความมีชื่อเสียง และเงินทอง โดยไม่ได้คำนึงถึงวิธีการซึ่งให้ได้มาซึ่งชื่อเสียงและเงินทองนั้น แก่นความคิดของเรื่องถูกนำเสนอผ่านตัวละครในเรื่องที่ถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายที่ยอมทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อเสียงและเงินทอง กับฝ่ายผู้บริสุทธิ์ที่กลับต้องตกเป็นเหยื่อของสังคม

ชื่อเสียงเป็นสิ่งที่ตัวละครเอกของเรื่องทุกตัวใฝ่ฝันหา และยังยึดติดกับมันตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง ตัวละครในเรื่องยอมทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ตนเองมีชื่อเสียง แม้ว่าสิ่งที่ทำนั้นจะเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรม เช่น Roxie ยอมนอกใจสามีที่ดีและซื่อสัตย์กับเธอมาตลอด ไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายที่บอกเธอว่าเขาจะช่วยทำให้เธอได้เป็นนักแสดง หรือ Wellma รู้สึกภาคภูมิใจกับข่าวฉาวของเธอเรื่องการฆาตกรรม โดยไม่สนใจว่าชื่อเสียงของเธอนั้นจะเป็นไปในทางบวกหรือลบ และ Wellma ก็รู้สึกริษยาที่เห็น Roxie มีชื่อเสียงมากกว่าเธอ เธอเองก็ยอมทำทุกวิถีทางเพื่อทำรายชื่อเสียงของ Roxie เช่นกัน

สิ่งที่ตามมากับชื่อเสียงก็คือเงิน และอำนาจของเงิน ไม่ว่าตัวละครตัวไหนในเรื่องก็ล้วนแต่หลงใหลในควมมีอำนาจของเงิน ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้าน Mama Morton ที่จะทำดีกับนักโทษทุกคนที่จ่ายเงินให้เธอ ทนาย Billy Frint ที่จะช่วยเหลือเฉพาะคนที่มีเงินเท่านั้น เป็นที่น่าสังเกตว่าตัวละครทั้งสองตัวนี้ทำงานอยู่ในระบบยุติธรรมของสังคม แต่พฤติกรรมที่พวกเขาแสดงออกมา กลับตรงข้ามกับตำแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างสิ้นเชิง

ภาพที่ 27 ตัวละครในเรื่อง Chicago ต่างหลงใหลในความมีชื่อเสียง และอำนาจของเงิน

สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะภาพยนตร์ต้องการเสียดสีความหละหลวมและความไม่เป็นธรรมของระบบยุติธรรมในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรือนจำหรือศาล ผ่านการแสดงของตัวละคร Mama Morton ที่ยินดีช่วยเหลือนักโทษทุกคนที่มีเงินตอบแทนเป็นสินบนให้กับเธอ หรือบทบาทของ Billy ในตอนที่เขาว่าความให้กับ Roxie ด้วยความเก่งกาจเจ้าเล่ห์ของเขา เขาสร้างเรื่องที่น่าสงสารขึ้นมา และนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ซ้ำๆ จนเขาสามารถควบคุมนักข่าวที่อยู่ในศาลให้สามารถเห็นพ้องต้องกันกับเขาได้ ตัวละครตัวอื่นๆ เลกกลายเป็นเพียงแค่มุมเงยภายใต้การบังคับบัญชาของเขาด้วยความหละหลวมของระบบยุติธรรมในสังคมนี้เอง ที่ทำให้คนทำผิดยังคงสามารถเชิดหน้าชูตาอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นได้ ในขณะที่คนบริสุทธิ์ต้องถูกลงโทษอย่างไม่เป็นธรรม

ตัวละครในเรื่องที่เป็นตัวแทนของคนบริสุทธิ์มีสองตัว คือ Amos ผู้เป็นสามีที่ซื่อสัตย์ของ Roxie และนักโทษสาวชาวฮังกาเรียน สิ่งที่ทำให้ทั้งสองคนได้รับกลับมาจากการเป็นคนดีคือความว่างเปล่า Amos ถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้ Roxie พ้นผิดมาตั้งแต่ต้นเรื่องที่เขายอมรับผิดว่าเป็นฆาตกรแทน Roxie และในตอนจบของเรื่องเขาก็หลงเชื่อว่า Roxie กำลังตั้งท้องลูกของเขาจริงๆ เมื่อ Roxie พ้นผิดเขาก็รู้สึกยินดีและมีความสุขที่จะได้กลับไปสร้างครอบครัวกับเธออีกครั้ง แต่เขากลับถูก Roxie ปฏิเสธ

ส่วนนักโทษสาวชาวฮังกาเรียนนั้น ในฉากที่นักโทษแต่ละคนออกมาเต้นและร้องเพลงบอกเล่าสาเหตุที่เธอต้องมาอยู่ในเรือนจำ แต่ละคนต่างร้องและเต้นด้วยทำนองและท่วงท่าที่รุนแรงเป็นสัญลักษณ์ของความโกรธแค้น พร้อมกับดิ่งฟ้าสีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเลือดออกมา มีแต่

หญิงสาวชาวฮังกาเรียนคนนี้นั่น ที่ท่วงท่าการเดินมีความอ่อนโยน และทำนองการร้องเพลงก็ไม่มี ความรุนแรง แม้แต่ช่วงที่เธอต้องดึงผ้าออกมาผ้าของเธอก็เป็นสีขาวบริสุทธิ์ แม้คนดูจะไม่ทราบ ว่าสิ่งที่เธอร้องนั้นมีความหมายว่าอย่างไร ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการชมภาพยนตร์ เพราะเป็นความตั้งใจของผู้กำกับที่ต้องการจะสื่อให้เห็นอุปสรรคทางด้านภาษา เธอไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษเพื่อแก้ต่างให้ตนเองได้ ประโยคเดียวที่เธอพูดได้คือ “ฉันไม่ผิด” ทำให้สุดท้ายเธอก็ถูกประหารชีวิต

นอกจากนี้ภาพยนตร์ยังเสียดสีพฤติกรรมของคนในสังคมที่ชื่นชอบความรุนแรง และหลงใหลในเรื่องผิดศีลธรรมอีกด้วย เพราะนักข่าวทุกคนในเรื่องจะคอยติดตามแต่เรื่องการใช้ชีวิตของนักโทษหญิงที่ฆ่าสามีทั้งวัน และยังทำให้เรื่องดังกล่าวกลายเป็นความทันสมัยในสังคม หลังจากที่ Roxie เริ่มโด่งดัง คนในสังคมเริ่มทำตัวเลียนแบบการแต่งกายของเธอ ไม่เว้นแม้แต่ Mama Morton ที่เปลี่ยนทรงผมและสีผมให้เป็นแบบเดียวกับ Roxie และถึงแม้ชื่อเสียงของเธอจะหมดไปแล้ว ข่าวดังต่อไปนี้ที่นักข่าวและคนในสังคมให้ความสนใจก็ยังเป็นเรื่องผู้หญิงที่ฆ่าสามีของตนเองอยู่ดี เป็นการบอกให้ทราบว่าสังคมทุกวันนี้มันเสื่อมโทรม เพราะคนในสังคมยังสนใจแต่เรื่องของความรุนแรงนั่นเอง

สุดท้ายเรื่องจบลงที่ Roxie และ Wellma พ้นผิด แต่พวกเธอกลับไม่ได้ชื่อเสียงโด่งดังตามที่ต้องการ เพราะนักข่าวและคนในสังคมหันไปให้ความสนใจกับคดีฆาตกรรมใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นแทน เธอสองคนหันมาปรองดองและทำงานเป็นนักแสดงด้วยกัน แม้พวกเธอจะกลับมามีชื่อเสียงได้อีกครั้ง แต่ต่างคนต่างก็ได้เรียนรู้ว่าความมีชื่อเสียงนั้นไม่จริงยั่งยืน แต่เธอก็เลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ โดยทราบได้จากบทเพลงที่พวกเธอร้องเป็นเพลงสุดท้ายที่มีเนื้อหว่า

“คุณจะใช้ชีวิตอย่างไรก็ได้ตามที่ต้องการ คุณสามารถแต่งงานกับแฮร์รี แต่มีความสัมพันธ์กับไอค์ มันเยี่ยมใช่ไหม...แต่มันไม่ยั่งยืน คุณก็รู้ว่าในอีก 50 ปี ต้องมีการเปลี่ยนแปลง แต่ปัจจุบันนี้มันเหมือนสวรรค์เลย”

ดังนั้นแก่นความคิดที่ภาพยนตร์ต้องการจะสื่อมายังผู้ชม คือ ชื่อเสียงและเงินทองที่ทุกคั่นอยากจะได้มาไว้ในครอบครองนั้น แท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่ไม่จริงยั่งยืน และมันไม่ได้นำพาความสุขมาให้เราเสมอไป เพราะตราบดีที่คนเรายังลุ่มหลงอยู่กับมัน เราก็จะไม่รู้จักคำว่าพอและยังต้องการมันมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่เราควรจะทำคือรู้จักคำว่าพอดี และอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุด

ภาพยนตร์มหากาพย์ (Epic)

8. ภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the Rings: The Return of the King

ภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the Rings: the Return of the King เป็นภาพยนตร์ไตรภาคที่กล่าวถึงเรื่องราวการแย่งชิงเพื่อให้ได้ครอบครองแหวนเอกธำมรงค์อันทรงพลังของผู้หลงใหลในอำนาจจนมีอาเจตนาตัวได้ ทำให้กลุ่มพันธมิตรแห่งแหวนร่วมมือกันหาทางกำจัดแหวนวงนี้ เพื่อป้องกันไม่ได้ Soaron ได้แหวนกลับไปครอบครอง เพื่อใช้อำนาจของแหวนในทางทำลายล้าง

ตัวละครในเรื่องต่างได้รับมอบหมายภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป ในการทำสงครามครั้งนี้ Frodo ได้รับหน้าที่สำคัญให้เดินทางไปยังมอร์ดอ ดินแดนที่กำเนิดของแหวนเพื่อทำลายมันทิ้งไปและเป็นการกำจัด Soaron เพื่อยุติมหาสงครามแห่งการช่วงชิงอำนาจ ส่วน Aragorn และพวกพ้องก็ได้รับหน้าที่ในการบัญชาการรบเพื่อต่อสู้กับกองทัพที่แข็งแกร่งของ Soaron

แม้ภาพยนตร์จะแบ่งตัวละครในเรื่องออกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจน คือ ฝ่ายธรรมะและฝ่ายอธรรม แต่ก็ไม่ได้เสนอภาพการตัดสินว่าตัวละครฝ่ายธรรมะนั้นเป็นคนดีและทำถูกทุกอย่าง เพราะหลายครั้งตัวละครฝ่ายธรรมะก็ถูกหลงใหลจากอำนาจของแหวน จะเห็นได้ว่า Frodo และ Sam ก็ถูกอำนาจของแหวนครอบงำจิตใจจนเกือบจะถอนตัวไม่ขึ้น ตัวละคร Sam ไม่เคยคิดจะครอบครองแหวนเลยสักครั้ง เขายอมทำทุกวิถีทางและยอมสละได้ทุกอย่างเพื่อปกป้อง Frodo ให้เดินทางไปถึงจุดหมาย แต่ในฉากหนึ่งที่เขาคิดว่า Frodo เสียชีวิตไปแล้ว เขาได้เก็บแหวนไว้กับตนเอง เมื่อ Frodo เรียกหาแหวนวงนั้นคืนจากเขา เขากลับรู้สึกถึงสิ่งที่ส่งมันคืนให้กับ Frodo หรือในฉากการทำลายแหวน Frodo เกิดความรู้สึกถึงสิ่งที่ละทิ้งอำนาจที่เขาครอบครองไว้กับตัวมาอย่างยาวนาน จนในที่สุดเขาทนพลังอันชั่วร้ายของการเป็นผู้มีอำนาจไม่ได้ เขาเลือกใส่แหวนวงนั้นแทนการทำลายแหวน หากในตอนนั้นไม่มีตัวละคร Gollum เข้ามาแย่งชิงแหวนไปจากเขา เขาก็คงจะตกอยู่ในโลกของความลุ่มหลงในอำนาจตลอดไป

การที่ภาพยนตร์นำเสนอเรื่องราวข้างต้นก็เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า ไม่ว่าใครก็สามารถตกเป็นเหยื่อในการครอบงำของการมีอำนาจได้ทั้งนั้น เพราะทุกคนต่างมีสัญชาตญาณดิบอยู่ในตัว เพียงแต่เราจะควบคุมมันได้หรือเปล่าเท่านั้นเอง เหมือนกับการได้ครอบครองแหวนเอกธำมรงค์อันทรงพลัง ก็เหมือนกับการได้เป็นผู้มีอำนาจเหนือคนอื่น ๆ หากเราไม่สามารถควบคุมและเอาชนะ

จิตใจในทางมืดได้ เราก็อาจหลงผิดเลือกใช้อำนาจไปในทางที่ไม่เหมาะสม อำนาจมืดก็จะครอบงำเรา จนไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้อีกครั้ง

ตัวละคร Gollum เป็นตัวละครที่ถ่ายทอดชีวิตที่ตกอยู่ในวงเวียนของการมีอำนาจได้เป็นอย่างดี แต่เดิมนั้นเขาเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง มีสังคม มีเพื่อนสนิท แต่ด้วยความโลภและความหลงใหลในอำนาจ เขาลงมือฆ่าเพื่อนรักของตนเองเพื่อให้ได้ครอบครองแหวน เขาถูกขับไล่ให้ออกจากสังคมไปอยู่อย่างเดียวดายเพียงลำพัง อำนาจของแหวนทำให้เขาค่อยๆ กลายร่างเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์ เขาลืมความเป็นมนุษย์ ลืมแม้กระทั่งชื่อของตนเอง

ภาพที่ 28 ตัวละคร Gollum เป็นตัวแทนของผู้ที่หลงใหลในอำนาจจนวาระสุดท้ายของชีวิต

แหวนตกอยู่ในการครอบครองของ Gollum มาเป็นเวลานาน แต่ในท้ายที่สุดบิลโบผู้เป็นลุงของ Frodo มาแย่งชิงมันไม่ได้ จนกระทั่งจากการเกลี้ยกล่อมของ Gandalf เขาจึงยอมส่งต่อแหวนให้กับ Frodo เพื่อนำไปทำลาย แม้ว่าแหวนจะถูกส่งต่อไปจากมือหนึ่งไปสู่มือหนึ่งครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ Gollum ไม่เคยละความพยายามที่จะตามหา และทวงคืนแหวนของเขากลับคืนมาเลย การที่ Gollum ไม่อาจตัดใจจากอำนาจของแหวนได้นั้น เป็นเพราะเขาอยู่กับมันมาอย่างยาวนาน และหลงใหลในอำนาจจนไม่อาจรับรู้ในเรื่องผิดชอบชั่วดีแล้ว ความมีอำนาจทำให้เขารู้สึกอยู่เหนือกว่าผู้อื่น ทั่วๆ ที่ตนเองเป็นเพียงสัตว์อัปลักษณ์ที่ไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องกับเลย

Sauron เองก็เป็นผู้ที่หลงใหลในอำนาจมากเช่นกัน เขาเป็นคนที่สร้างแหวนขึ้นมาทั้งหมด 20 วง และส่งต่อแหวนเหล่านั้นไปให้กับเผ่าพันธุ์ต่างๆ ในดินแดนมิดเดิลเอิร์ธ แต่ไม่มีใครรับรู้เลยว่า เขาแอบสร้างแหวนที่ทรงพลังที่สุดและเก็บเอาไว้กับตัววงหนึ่ง แหวนวงนี้ทำให้เขามีความแข็งแกร่งและมีอำนาจอยู่เหนือคนอื่นๆ เขาเริ่มใช้อำนาจในทางที่ไม่ควร จนพันธมิตรแห่งแหวน

ต้องร่วมมือกันเพื่อโค่นล้มอำนาจของเขา แม้ร่างกายของเขาจะถูกทำลายไปตั้งแต่ในภาคแรกแล้ว แต่วิญญาณของเขายังคงอยู่เพื่อตามหาแหวนและทวงอำนาจที่เขาเคยครอบครองมาจนถึงภาคสาม

ในตอนจบของภาพยนตร์ตัวละครที่หลงใหลในพลังอำนาจอย่าง Soaron และ Gollum ต่างพบกับจุดจบของชีวิต ทั้งคู่ใช้เวลาทั้งชีวิตอุทิศให้กับการตามหาอำนาจ โดยไม่ได้ตระหนักเลยว่าชีวิตของทั้งคู่ไม่เคยพบกับความสุขเลย พวกเขาต่างต้องสูญเสียร่างกายที่เคยมี สูญเสียสังคมและมิตรสหาย เพื่อพลังแห่งอำนาจที่ไม่จริงยั่งยืน เป็นการบอกให้ทราบถึงแก่นความคิดของภาพยนตร์เรื่องนี้ว่า อำนาจที่ทำให้ตนเองรู้สึกได้รับชัยชนะ และอยู่เหนือกว่าผู้อื่นนั้น จริงๆแล้วเป็นเพียงแก่นามธรรม ที่ไม่ได้นำมาความสุขมาสู่ชีวิตใครเลย และการต่อสู้แย่งชิงเพื่อให้ได้พลังอำนาจมานั้นยังมีแต่ทำให้เกิดความสูญเสีย

ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้สอดแทรกเพียงแก่นความคิดที่มีประโยชน์ต่อผู้ชมเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นภาพสังคมในปัจจุบัน ที่คนเราต่อสู้แย่งชิง ทำสงครามกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะและความเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งที่สงครามนั้นนำมาซึ่งความสูญเสีย และไม่ได้เกิดประโยชน์อันใดขึ้นแก่สังคม แต่คนเราก็ไม่อาจวางมือจากสงครามนั้นได้ เพราะได้ตกอยู่ในความลุ่มหลงพลังอำนาจจนไม่อาจจะถอนตัวได้แล้ว

ภาพยนตร์แก๊งสเตอร์ (Crime & Gangster)

9. ภาพยนตร์เรื่อง The Departed

ภาพยนตร์เรื่องนี้กล่าวถึงชีวิตของตัวละครเอกสองตัวคือ Billy และ Colin ที่ต้องรับบทบาทเป็นทั้งตำรวจและผู้ร้ายในคนๆเดียวกัน ด้วยบทบาทสองหน้าที่ทั้งสองคนจำเป็นต้องรับทำให้ทั้งคู่ต้องมีชีวิตที่อัดอัด และอยู่ภายใต้ความกดดัน และจะเห็นได้ว่าบทบาทที่ทำให้พวกเขาไม่มีความสุขนั้น คือ บทบาทที่โดนคนอื่นชักเย่อให้มา

ตัวละคร Colin ถูกปลุกฝังให้อยากทำงานเพื่อประโยชน์ของอาชญากรมาตั้งแต่เด็กจากการเลี้ยงดูของ Costello เขาเริ่มมาค้นพบความต้องการที่แท้จริงของตนเองเมื่อได้เข้ามาทำงานเป็นตำรวจในแผนกหน่วยสืบสวนพิเศษอย่างจริงจัง เขามีชีวิตที่ดีขึ้น และได้พบกับผู้หญิงที่ดี ในช่วงที่เขาโดนกดดันอย่างหนักจากทั้งฝ่ายอาชญากรและฝ่ายตำรวจ เขารู้สึกอยากจะหนีไปอยู่ที่เมืองอื่นเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่กับผู้หญิงที่เขารัก แต่ทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เขาคิด แม้เขาจะสามารถ

กำจัดCostelloออกไปจากชีวิตเขาได้ แต่สุดท้ายเขาก็ไม่หลุดพ้นจากเงื้อมมือของวงการอาชญากรรม

ตัวละคร Billy ถูกสังคมตัดสินว่าเขาไม่สามารถเป็นคนดีได้ เพราะญาติพี่น้องของเขาล้วนทำงานในวงการอาชญากรรม ความฝันของเขาคืออยากเป็นตำรวจของรัฐ แต่เขาก็ไม่สามารถทำได้ เพราะคนได้ตัดสินเขาไว้แล้ว สิ่งที่เขาเป็นได้คือตำรวจลับๆที่ไม่มีใครรู้จัก ไม่มีแม้กระทั่งข้อมูลปรากฏในกรมตำรวจเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเอง สิ่งที่เขาเป็นได้เพียงอย่างเดียวคือหน้าที่ที่ถูกคนอื่นมอบให้ และเขาต้องจำใจรับไว้ เพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เขาเข้าใจความฝันของตัวเองมากที่สุด เมื่อเวลาผ่านไปเขาได้ค้นพบว่าทั้งผู้ร้ายและตำรวจล้วนไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากเป็น เพราะทั้งสองหน้าที่ต่างไม่ใช่ตัวตนของเขา แต่สุดท้ายเขาต้องถูกฆ่าตายโดยที่ฝันของตนเองยังไม่เป็นจริง

ตัวละครในเรื่องได้กล่าวถึงเรื่องของบทบาทหน้าที่เอาไว้หลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตำรวจหรือผู้ร้าย ตอนต้นเรื่องCostelloพูดกับColinตอนเด็กว่า

“เมื่อเราตัดสินใจจะเป็นอะไรสักอย่างก็เป็นได้...ตอนอายุเท่าเธอผู้ใหญ่บอกว่าโตขึ้นเราอาจจะเป็นตำรวจหรือเป็นผู้ร้าย วันนี้ที่ฉันจะบอกก็คือถ้าเราถูกปิ่นจ่ออยู่ตรงหน้า มันจะต่างกันตรงไหน”

มีฉากหนึ่งที่ Billy ถูกตำรวจเรียกมาคุย เพื่อสอบถามให้เขาไปทำงานเป็นสายลับในองค์กรของCostello เขาบอกกับ Billy ว่า

“คุณอยากจะเป็นตำรวจ หรือเป็นตำรวจแค่เปลือกนอก แต่คำถามจากใจจริง มีคนมากมายอยากจะเป็นตำรวจแค่เปลือกนอก พวกปิ่นตราเก็กทำเหมือนออกทีวี...ภาพต่อจากนี้คุณจะเป็นอะไรก็ได้ในโลก แต่ไม่ใช่ตำรวจแน่นอน”

หรือในตอนกลางเรื่องที่ Billy ระเบิดอารมณ์หงุดหงิดใส่ตำรวจทั้งสองนาย ถึงความอึดอัดในบทบาทที่เขาได้รับ Billy กล่าวว่า

“ผมจะบ้าตายอยู่แล้ว ทนใส่หน้ากากเป็นคนอื่นทุกวันไม่ได้หรอกัน”

แต่สิ่งที่ตำรวจนายนั้นพูดกลับมาก็คือ

“ใจเย็นนะ คนโลกนี้ก็ใส่หน้ากากทุกวันนั่นแหละ ไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่เลย”

และในฉากตอนท้ายเรื่องหลังจากCostelloถูกฆ่าตาย Billy เข้ามาพบกับColinที่กรมตำรวจ Colinบอกว่าจะมอบเหรียญเกียรติยศและความเป็นตำรวจกลับคืนให้เขา แต่ Billy กล่าวว่า

“การเป็นตำรวจไม่ใช่ตัวตน ฉันอยากได้ตัวตนของฉันคืนมาต่างหากล่ะ”

ตัวละครในเรื่องทั้งColinและ Billy ต่างก็ไม่ได้เป็นในสิ่งที่อยากเป็น แต่เขาเป็นได้แค่สิ่งที่คนอื่นอยากให้เป็น สิ่งที่ทั้งสองคนเฝ้านหาคือการได้ใช้ชีวิตอย่างปกติ เป็นแค่พลเมืองธรรมดาในสังคมอย่างคนทั่วไป เหมือนกับคำว่า Citizen ที่ปรากฏเป็นสัญลักษณ์บนซองจดหมาย หน้าที่ที่พวกเขาได้รับทำให้พวกเขาเป็นเหมือนหนูที่ติดอยู่ในกับดัก เหมือนสัญลักษณ์หนูที่ปรากฏในเรื่อง แม้ว่าพวกเขาจะพยายามดิ้นรนออกจากกับดักนั้นเท่าไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จ เหมือนดังที่ตัวละครทั้งสองทำในตอนท้ายเรื่อง Billy พยายามจะเปิดโปงความผิดของColinว่าเขาเป็นหนอนบ่อนไส้ในกรมตำรวจ เพื่อหวังว่าตนเองจะได้ความเป็นตัวตนของเขากลับคืนมาอีกครั้ง แต่เขาก็ต้องถูกฆ่าโดยที่ไม่มีโอกาสได้เป็นในสิ่งที่ตนเองหวัง หรือแม้แต่Colinเองก็พยายามผลักดันตนเองให้ได้เป็นในสิ่งที่อยากเป็น โดยการฆ่าCostello ด้วยความหวังที่เขาจะได้มีชีวิตใหม่ที่เขากำลังต้องการ แต่สุดท้ายเขาก็ยังถูกฆ่าโดยลูกน้องของCostelloอยู่ดี

คำพูดและพฤติกรรมต่างๆของตัวละครข้างต้น ล้วนเป็นสิ่งที่สื่อถึงแก่นความคิดของภาพยนตร์เรื่องนี้ ที่ต้องการจะสื่อว่า จริงๆแล้วคนเราจะมีสักกี่คนที่ได้เป็นอะไรอย่างที่เราอยากจะเป็นจริงๆ ในเมื่อมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เราต้องรับหน้าที่ หรือใส่หน้ากากที่เราไม่ต้องการ สิ่งที่คนในสังคมทุกวันนี้เป็นอยู่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง แต่เป็นสิ่งที่ถูกยัดเยียดให้เป็น ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน หรือภาพที่คนในสังคมมองเรา

10. ภาพยนตร์เรื่อง No Country for Old Men

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษของภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นสิ่งที่สื่อถึงแก่นความคิดของภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว ถึงแม้ความเข้มข้นของภาพยนตร์จะถูกเน้นไปที่ความตื่นเต้นในการไล่ล่าหาเงินของ Chiger กับการหลบหนีของ Lerverleen จนผู้ชมอาจจะลืมไปว่าบุคคลอีกคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการไล่ล่านี้คือนายอำเภอเก่าอย่าง Tom ซึ่งเป็นสิ่งที่ตั้งใจของภาพยนตร์ว่าแม้แต่ตัวละครแก่ก็ไม่มีที่ในภาพยนตร์

ในตอนต้นของภาพยนตร์นายอำเภอพูดถึงแต่เรื่องของคนรุ่นเก่า ชอบเปรียบเทียบตนเองกับนายอำเภอคนก่อนๆ โดยไม่เคยคำนึงคนยุคใหม่เลย เป็นการบอกว่าเขายังคงยึดติดแต่กับเรื่องในอดีต โดยไม่มองถึงสิ่งที่ปัจจุบัน นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาไม่เคยตามรอยของ Chiger ได้ทันเลยสักครั้ง เขากล่าวว่า

“ผมเป็นนายอำเภอเขตนี้มาตั้งแต่อายุ 25...นายอำเภอเก่าๆบางคนไม่เคยคาดปิ่นเลยด้วยซ้ำ...ผมชอบฟังเรื่องของคนรุ่นเก่าๆ ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะฟัง มันอดไม่ได้ที่เปรียบเทียบตัวเรากับคนรุ่นเก่าๆ อดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าพวกเขาจะทำยังไงถ้าเป็นในสมัยนี้”

จากคำพูดข้างต้นยังบอกได้ด้วยว่าสภาพบ้านเมืองในอดีตกับปัจจุบันนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิง นายอำเภอในอดีตไม่จำเป็นต้องพกปืน เพราะบ้านเมืองสมัยก่อนไม่ได้น่ากลัวอย่างในปัจจุบัน แต่เมื่อเวลาผ่านไป อาชญากรในสังคมก็พัฒนาวิธีการมาแบบใหม่ๆขึ้นมา นายอำเภอเก่าอย่าง Tom จึงตามไม่ทัน บางครั้งเขายังแสดงความเหนียวแน่นที่จะตามล่าชเกอออกมาให้เห็นด้วย นั่นเป็นเพราะเขาเริ่มหมดไฟที่จะตามเกมของคนรุ่นใหม่แล้ว

ในภาพยนตร์ยังมีตัวละครอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของคนรุ่นเก่า ถึงเขาจะปรากฏตัวเพียงแค่ฉากเดียว แต่คำพูดของเขาก็มีความหมายสื่อถึงแก่นความคิดในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ ในขณะที่ Lerverleenหนีออกมาจากโรงแรมพร้อมกระเป๋าเงิน เขาโบกรถของชายคนหนึ่งหนีออกมาได้ ชายคนนั้นพูดกับ Lerverleen ว่า

“ไม่น่าทำแบบนี้นะ ถึงจะเป็นคนหนุ่มอย่างนายก็เถอะ...โบกรถเนีย มันอันตราย”

เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าคนรุ่นเก่าไม่สามารถรู้เท่าทันความคิดและพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ได้เลย ไม่รู้แม้กระทั่งว่าสิ่งที่Lerverleenกำลังทำอยู่นั้นอันตรายกว่าการโบกรถคนแปลกหน้าหลายเท่าตัว เพราะคนรุ่นเก่ายังติดอยู่กับสภาพสังคมยุคเก่าๆ ที่ไม่ได้อันตรายเหมือนในปัจจุบัน

ภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทอดความรู้สึกฟ่ายแพ้แก่ยุคสมัยของชายชรา การที่เขาไล่ล่าChiger ก็เป็นการทำตามหน้าที่ และเพื่อรักษาเกียรติของความเป็นนายอำเภอซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ ส่งต่อมายังพ่อ และตัวเขาเอง ยิ่งเขาไล่ล่าChiger เท่าไหร่ เขาก็ยิ่งฟ่ายแพ้มากเท่านั้น และเขามักจะเพิกเฉยที่จะติดตามเรื่องราวของคดี แล้วปล่อยให้หน่วยงานอื่นดูแลแทนอยู่บ่อยครั้ง ตัวเขาเองก็รู้ว่ายุคสมัยของตนเองนั้นหมดลงแล้ว มีเพียงแค่ฉากเดียวที่เขาไล่ตาม Lerverleenทัน ก็คือตอนที่Lerverleenกลายเป็นศพไปแล้ว อีกทั้งยังช่วยเหลือ Karla Jean ภรรยาของLerverleenให้รอดพ้นจากน้ำมืออันชั่วร้ายของChiger ไม่ได้อีกด้วย ดังนั้นในภาพยนตร์เรื่องนี้เขาจึงไม่สามารถช่วยเหลือใครไว้ได้เลย แม้แต่เขาก็ยอมรับกับ Wendel ผู้ช่วยนายอำเภอหนุ่มว่ายิ่งแก่ยิ่งหมดไฟ

ฉากที่เดียวที่สื่อให้เห็นว่านายอำเภอได้ใกล้ชิดกับ Chiger มากที่สุด คือ ตอนที่ไปตรวจค้นที่บ้านของ Lerverleen ทั้งสองคนนั่งโซฟาตัวเดียวกัน ดื่มนมจากขวดเดียวกัน และมองเห็นเงาตัวเองสะท้อนมาจากจอทีวีเหมือนกัน แล้วนายอำเภอก็พูดว่า

“เขาเห็นสิ่งเดียวกันกับที่ฉันเห็น นั่นมันทำให้ฉันขนลุก”

แม้เขาจะมีความสามารถคาดเดาเหตุการณ์ และสันนิษฐานเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง แต่สิ่งที่เขาตามทันก็มีเพียงแค่เงาของChiger เท่านั้น

สภาพสังคมสมัยนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก ผู้คนเห็นแก่ตัว และแล้งน้ำใจ เงินกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คนมีชีวิตอยู่ได้อย่างสุขสบาย ในฉากหนึ่งที่Lerverleenกำลังจะเดินทางเข้าไปเม็กซิโก เขาเดินสวนกับเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง แทนที่เด็กวัยรุ่นจะมีความเห็นใจหรือให้ความช่วยเหลือเขา เนื่องจากร่างกายของเขาโชกไปด้วยเลือด Lerverleenกลับต้องเป็นฝ่ายออกปากขอซื้อเสื้อแจ็คเก็ตจากเด็กกลุ่มนั้นเสียเอง และกว่าที่เด็กวัยรุ่นจะยอมมอบเสื้อให้เขา ก็ยังถามหาเงินอยู่หลายครั้ง และขอให้ Lerverleen มอบเงินให้เขาก่อน นับเป็นฉากที่แสดงความเปลี่ยนแปลงของจิตใจผู้คนที่เสื่อมทรามลงเฉกเช่นกับสภาพสังคมที่มีแต่ความเสื่อมโทรมได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 29 ฉากหนึ่งในภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความเล็งน้ำใจของคนในสังคม

เวลาย่อมเปลี่ยนผ่านไปตามกาลเวลา คนรุ่นเก่าเริ่มหมดบทบาท และคนรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่ เหมือนดังชื่อเรื่องที่บอกว่า ไม่มีที่อยู่ให้สำหรับคนแก่ และภาพยนตร์ยังเสนอแก่นความคิดว่าการเปลี่ยนแปลงของสังคมนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่าในอดีต สังคมจะมีแต่ความเสื่อมโทรม คนในสังคมจะมีความโลภและเห็นแก่อำนาจของเงินมากขึ้น ความโลภถูกส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น เริ่มจากกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดสู่ Lerverleen จาก Lerverleen สู่ Chiger และในฉากสุดท้าย Chiger ยังส่งต่อไปให้เด็กวัยรุ่น โดยการขอซื้อเสื้อ ที่ตอนแรกเด็กชายยินยอมมอบเสื้อให้กับเขาฟรีๆเพื่อเป็นการช่วยเหลือ แต่เขากลับยื่นยันที่จะให้เด็กรับเงินนั้นไว้ สุดท้ายเด็กสมัยใหม่ที่พยายามจะเป็นคนดีก็ถูกปลุกฝังแก่นความคิดเรื่องอำนาจของเงิน และเหตุนี้ก็จะจบลงด้วยฉากที่เด็กวัยรุ่นสองคนแย่งเงินกันเอง

ฉากสุดท้ายก่อนที่ภาพยนตร์จะจบเป็นเรื่องราวของนายอำเภอในวัยเกษียณที่เล่าความฝันซึ่งเขาฝันถึงพ่อซึ่งเคยเป็นนายอำเภอเช่นกันให้ภรรยาเขาฟังว่า ครั้งแรกเขาฝันเห็นพ่อสมัยยังเป็นหนุ่ม แต่ตัวเขาเองยังเป็นคนแก่ พ่อมอบเงินให้เขาแต่เขากลับทำมันหาย ฝันครั้งที่สองเขาเห็นตัวเองกับพ่ออยู่ด้วยกันในสมัยก่อน ออกไปจับไม้ด้วยกัน ผ่านเส้นทางที่มีมิดมิดและเหน็บหนาว ในมือของพ่อถือคอปไฟเขาสัตว์อยู่เพื่อมุ่งหน้าไปก่อกองไฟที่ไหนสักแห่งข้างหน้า ในฝันเขารู้ตัวว่าพ่อเขารออยู่ที่นั่น แล้วเขาก็ตื่นขึ้น จากนั้นภาพยนตร์ก็ตัดจบไปเฉยๆ

ความฝันแรกที่เขาฝันถึงพ่อนั้น ทำให้เขาเกิดการเปรียบเทียบตนเองกับพ่อ เงินที่พ่อมอบให้เขาหมายถึงอุดมการณ์ของการเป็นนายอำเภอที่ดี แต่สุดท้ายเขาก็รักษามันไว้ไม่ได้เพราะเขานั้นแก่เกินไป ส่วนความฝันที่สองที่พ่อถือคอปไฟเขารออยู่ และพร้อมที่จะจุดไฟขับไล่ความเหน็บหนาวและมิดมิด เหมือนกับพ่อต้องการจะบอกว่าอย่าเพิ่งท้อแท้และหมดหวัง เพราะเขาอาจรักษา

อุดมการณ์ของคนรุ่นหลังเอาไว้ได้ในสภาพสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนไป แต่ประโยคสุดท้ายที่ออกมาจากปากของนายอำเภอก่อนที่จะภาพยนตร์จะจบคือ “แล้วผมก็คืน”

เป็นการบอกว่าสิ่งที่คนรุ่นเก่าอย่างเขาเขาหวังจะให้เกิดอุดมการณ์และความสงบสุขในสังคมปัจจุบันแทบจะในอดีตนั่นมันเป็นไปได้เพียงแค่ว่าในความเป็นจริง เพราะไม่ใช่แค่สังคมที่เปลี่ยนไป แต่จิตใจของผู้คนก็เปลี่ยนไปมาก อาชญากรทำผิดกฎหมายอย่างไม่เกรงกลัว ฆาตกรโรคจิตอย่างChiger ยังรอดไปได้และยังใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นๆ แสดงถึงความเสื่อมโทรมของสังคมและจิตใจคนที่ไม่อาจเยียวยาให้กลับมาดีได้ดังเดิมอีกแล้ว

ภาพยนตร์สงคราม (War)

11. ภาพยนตร์เรื่อง The Hurt Locker

ภาพยนตร์เรื่องนี้แตกต่างจากภาพยนตร์สงครามเรื่องอื่นๆ ที่นำเสนอฉากสงครามการสู้รบอันยิ่งใหญ่ พร้อมกับใช้อาวุธทางการทหารที่ทันสมัย แต่ภาพยนตร์สงครามเรื่องนี้นำเสนอเรื่องราวของคนที่เป็นพลเรือนสงคราม ผ่านการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยกู้ระเบิดของกองทัพอเมริกา เรื่องราวเริ่มต้นด้วยการยกคำกล่าวเกี่ยวกับสงครามของ คริส เฮิร์ดจ์ มาว่า

“ความตื่นเต้นของการรบ มักเป็นยาเสพติดที่แรงและอันตราย ด้วยเพราะสงครามคือยาเสพติด”

สงครามในภาพยนตร์เรื่องนี้คือสงครามอิรัก กองกำลังทหารของสหรัฐถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามผู้ก่อการร้าย แม้การนำเสนอของภาพยนตร์จะเน้นไปที่การกระทำผิดของกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่หวังจะวางระเบิดทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ภาพยนตร์ไม่ได้บอกว่ามีแต่เพียงผู้ก่อการร้ายชาวอิรักเท่านั้นที่เสพติดในการทำสงคราม เพราะแม้แต่ทหารอเมริกันเองก็เสพติดไม่แพ้กัน ในฉากหนึ่งที่ผู้ก่อการร้ายลอบยิงรถที่บรรจุระเบิดไว้เต็มจากบนลังคา กลุ่มทหารอเมริกันสามารถยิงกลับและจับตัวเอาไว้ได้ หนึ่งในนั้นรายงานว่ามีผู้ก่อการร้ายยังไม่ตาย เพราะเป้าหมายของการยิงไม่ใช่เพื่อการสังหาร แต่พลทหารอีกนายหนึ่งกลับพูดด้วยความโกรธแค้นว่าผู้ก่อการร้ายรายนี้ต้องไม่รอดแน่ และพูดซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายครั้ง เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าบางครั้งในสงครามก็ไม่ได้มีฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด แต่ที่เกิดสงครามเพราะทั้งสองฝ่ายหลงใหลในการรบราฆ่าฟันต่างหาก

ประเทศที่มักจะเกิดสงครามบ่อยครั้ง เป็นเพราะผู้คนเล็งน้ำใจและต่างอยากมีอำนาจเหนือคนอื่น ผู้คนทำร้ายกันเองโดยไม่คำนึงว่าผลที่ตามาจะกระทบต่อเพื่อนพ้องและคนในประเทศบริเวณต่างๆ ที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายนำระเบิดไปวาง ล้วนเป็นสถานที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่ เด็กเล็กผู้บริสุทธิ์ หรือแม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆ อย่างแมวซึ่งถูกนำเสนอบ่อยครั้ง ต้องได้รับผลกระทบจากสงครามไปด้วย ในช่วงเริ่มเรื่องของภาพยนตร์ Eldrige พุดเล่นหยอกล้อกับ Sandborn ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ว่า

“รู้ไหมที่นี้ชาอะไร...ชาดหญ้า ฉันจะขายหญ้า ให้นายเป็นคนตัดหญ้าขาย”

แม้จะเป็นบทสนทนาหยอกล้อระหว่างตัวละครทั้งสองตัว แต่บทสนทนานี้สื่อความหมายของผู้คนที่เสียดสีสงครามได้ เพราะหญ้าในที่นี้หมายถึงความชุ่มชื้น ความมีน้ำใจของผู้คน คนที่สามารถวางระเบิดลงมือฆ่าผู้บริสุทธิ์ได้อย่างมากมาย ย่อมไม่ใช่คนที่มีความใจดีอย่างแน่นอน

ตัวละครเอกของเรื่อง Will James ก็เป็นตัวละครที่แสดงการเสียดสีสงครามออกมาได้อย่างชัดเจน จุดมุ่งหมายของการมารบไม่ใช่เพื่อช่วยกอบกู้โลกให้อยู่ในความปลอดภัย แต่ที่เขาทำเพราะเขารักในการทำสงคราม และเขามั่นใจว่าเขาสามารถทำได้ดี การปฏิบัติงานของเขาแต่ละครั้งล้วนมีความเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย แต่นั่นคือสิ่งที่เขาตั้งใจและพยายามทำให้มันเกิดขึ้นอยู่เสมอ จะเห็นได้จากวิธีการทำงานของเขาที่ไม่สนใจในการป้องกันตนเอง ไม่ฟังเสียงคัดค้านจากเพื่อนร่วมงาน เพราะเหตุการณ์ต่างๆ ที่เขาต้องเผชิญล้วนมีความตื่นเต้น และความตื่นเต้นนั้นเองที่ทำให้เขารักการทำสงครามเหนือกว่าสิ่งอื่นใด ดังคำพูดของ คริส เฮ็คซ์ ที่ถูกยกมากล่าวเอาไว้ในตอนต้นของภาพยนตร์

แม้แต่ตัวละครประกอบหลายตัวซึ่งเป็นทหาร ต่างก็มีความชื่นชมในวิธีการทำงานแบบไม่เกรงกลัวความตายของ James ในฉากหนึ่งหลังจาก James ถูกระเบิดไว้ได้ นายทหารนายหนึ่งเข้ามาขอทำความรู้จักกับเขา พร้อมกลับกล่าวกว่าชื่นชมว่าการทำงานของเขาวว่า

“มันเจ๋งโคตรๆ นายนี้มันระห่ำมากรู้ตัวไหม...ขอจับมือหน่อย”

การชื่นชมเช่นนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าทหารคนอื่นๆ ก็ชื่นชอบในการทำสงครามไม่ต่างจาก James เลย เพราะฉะนั้นภาพการทำสงครามในภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเป็นการต่อสู้กันระหว่างบุคคลสองฝ่ายที่รักสงคราม

นอกจากนี้ยังมีฉากที่ตัวละครตัวหนึ่งพูดขึ้นว่าคนอิรักหน้าตาเหมือนกันหมด ในการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง เขาไม่มีทางรู้เลยว่าใครเป็นผู้ก่อการร้าย เพราะในสายตาของทหารอเมริกัน มองว่าชาวอิรักทุกคนก็เป็นผู้ก่อการร้ายเหมือนกันหมด เพราะฉะนั้นทุกครั้งในฉากที่แสดงการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ระเบิด จะมีทหารกลุ่มหนึ่งคอยสอดส่องระวังคนอิรักที่อยู่ในสถานที่ ด้วยความหวาดระแวง แต่หลายฉากไม่ได้ปรากฏภาพให้เห็นว่าใครกันแน่คือผู้ก่อการร้ายตัวจริง ที่เป็นเช่นนี้เพราะต้องการเสียดสีการทำงานของอเมริกาซึ่งจริงๆ แล้วอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าพวกเขากำลังสู้รบอยู่กับใคร แต่การส่งทหารเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในอิรักเป็นแค่เพียงข้ออ้าง เพื่อให้ได้เข้าไปรบ และแสดงแสนยานุภาพทางการทหารให้ทั่วโลกรับรู้ แต่แท้จริงแล้วการกระทำดังกล่าวของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเพราะพวกเขาเป็นประเทศที่เสพติดสงครามมากกว่า

ในฉากสุดท้ายภาพยนตร์ยังคงตอกย้ำการเสพติดในสงครามอีกครั้ง หลังจากที่กำหนดระยะเวลาในการประจำการปฏิบัติงานที่อิรักของตัวละครเอกทั้งสามตัวหมดลง พวกเขาได้กลับไปอยู่ที่บ้าน แต่James ค้นพบว่าชีวิตอันสุขสงบที่บ้านนั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการ เขายังคงคิดถึงความตื่นเต้นจากสงคราม ดังนั้นเขาจึงขอเป็นอาสาสมัครกลับไปทำงานที่อิรักอีกครั้ง

ตารางที่ 15 ตารางสรุปแก่นความคิดที่ปรากฏในภาพยนตร์

ประเภทของภาพยนตร์	ชื่อภาพยนตร์	แก่นความคิด
ภาพยนตร์ชีวิต	A Beautiful Mind	ความรักที่จริงใจเป็นสิ่งสำคัญกว่าชื่อเสียงและเกียรติยศ
	Million Dollar Baby	การไม่ยอมแพ้ และการกล้าทำในสิ่งที่ตนเองรักเป็นความกล้าที่เหนือกว่าสิ่งอื่นใด
	Crash	การเติบโตของเมืองใหญ่นำมาซึ่งความเสื่อมโทรม และความท้อแท้ของคน
	Slumdog Millionaire	ความเจริญของเมือง นำมาซึ่งความเสื่อมโทรมทั้งในสังคมและจิตใจของคน เงินกลายเป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือความดีงาม

ตารางที่ 15 (ต่อ)

ประเภทของภาพยนตร์	ชื่อภาพยนตร์	แก่นความคิด
	The King's Speech	การยอมรับปมด้อยของตนเอง และ การไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิต
	The Artist	การปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่ เปลี่ยนไป
ภาพยนตร์เพลง	Chicago	ความไม่จริงยังยืนของชื่อเสียงและ ความมั่งคั่ง
ภาพยนตร์มหากาพย์	The Lord of the Rings: the Return of the King :	ความลุ่มหลงมัวเมาในการมีอำนาจ นำมาซึ่งความสูญเสีย
ภาพยนตร์แอ็กชัน	The Departed	การมีตัวตนอยู่ในสังคม บางครั้ง ตัวตนที่คิดว่าเป็นตัวเรานั้น อาจเป็น เพียงแค่หน้ากากที่สังคมมอบให้
	No Country for Old Man	การเปลี่ยนแปลงยุคสมัยในสังคม ทำ ให้คนรุ่นเก่าไม่มีที่ยืน
ภาพยนตร์สงคราม	The Hurt Locker	สาเหตุของสงครามที่แท้จริงไม่ใช่ ความขัดแย้ง แต่เป็นเพราะคนเราเสพติดสงคราม

จากตารางสรุปแก่นความคิดที่ปรากฏในภาพยนตร์ข้างต้น สามารถนำมาจัดแยกประเภทของแก่นความคิดได้ดังนี้

ตารางที่ 16 ตารางแสดงประเภทแก่นความคิดของภาพยนตร์

ลำดับที่	ชื่อภาพยนตร์	แก่นความคิด					
		ผู้ชีวิต ไม่ยอม แพ้ต่อ อุป สรรค	ความ สำคัญ ของ ความ รัก	การ เปลี่ยน แปลง ของ สังคม	ความ ลุ่มหลง ใน อำนาจ/ ชื่อเสียง/ เงินทอง	การมี ตัวตนใน สังคม	การ เสียดสี สังคม
1	A Beautiful Mind	✓					
2	Chicago				✓		
3	The Lord of the Rings: the Return of the King				✓		
4	Million Dollar Baby	✓					
5	Crash			✓			
6	The Departed					✓	
7	No Country for Old Men			✓			
8	Slumdog Millionaire			✓			
9	The Hurt Locker						✓
10	The King's Speech	✓					
11	The Artist			✓			

จากตารางแสดงประเภทแก่นความคิดที่ปรากฏในภาพยนตร์ข้างต้น พบว่าภาพยนตร์รางวัล ออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ปี ค.ศ.2001-2011 นั้น นำเสนอแก่นความคิดที่หลากหลาย แต่แก่นความคิดที่พบมากที่สุดได้แก่ แก่นความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม รองลงมาคือแก่นความคิดเกี่ยวกับการผู้ชีวิต และที่พบน้อยที่สุด คือ แก่นความคิดเกี่ยวกับการมีตัวตนในสังคม และการเสียดสีสังคม

ผลจากการสัมภาษณ์

การศึกษารูปแบบและแก่นความคิดในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ ผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์ 2 ท่าน คือ 1) คมกฤติ ตรีวิมล ผู้กำกับภาพยนตร์ และ 2) ประวิทย์ แต่งอักษร นักวิจารณ์ภาพยนตร์ โดยคำถามที่ใช้สัมภาษณ์จะเกี่ยวข้องกับรูปแบบและแก่นความคิดของภาพยนตร์ ดังที่ผู้วิจัยได้นำเสนอไปในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 และสัมภาษณ์ถึงลักษณะของภาพยนตร์ที่มักจะได้รับรางวัลรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 30 คมกฤติ ตรีวิมล ผู้กำกับภาพยนตร์ และ ประวิทย์ แต่งอักษร นักวิจารณ์ภาพยนตร์

รูปแบบและแก่นความคิดของภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

จากการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์ของไทยทั้งสองท่านถึงรูปแบบและแก่นความคิดของภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ปี ค.ศ.2001-2011 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในด้านของรูปแบบภาพยนตร์ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้กำกับภาพยนตร์และนักวิจารณ์ภาพยนตร์ทั้งสองท่านเกี่ยวกับรูปแบบของภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับรูปแบบของภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลในปีที่ผู้วิจัยทำการศึกษา คุณคมกฤติได้แสดงความคิดเห็นว่า

“รูปแบบของภาพยนตร์ที่จะได้รับรางวัลต้องไม่ใช่ภาพยนตร์ที่แปลกใหม่หรือแหวกแนวมากนัก เพราะผู้ตัดสินรางวัลออสการ์ค่อนข้างจะยึดติดกับภาพยนตร์แบบดั้งเดิม เพราะฉะนั้นหนังที่จะได้รับรางวัลต้องเป็นหนังที่นำเสนอความคิดดีๆ และเป็นประโยชน์กับคนดู เช่น เรื่อง Crash กับ Million Dollar Baby นี่ชัดเจนมาก เพราะเป็นหนังชีวิตที่บีบอารมณ์คนดู”

ส่วนคุณประวิทย์ได้แสดงความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกันว่ารูปแบบของภาพยนตร์ค่อนข้างจะมีความจริงจังและไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่มากนัก ดังที่ได้กล่าวว่า

“รูปแบบของหนังต้องนำเสนอเรื่องราวที่หนักและค่อนข้างจริงจัง และต้องลำดับการดำเนินเรื่องออกมาได้ดีมีคุณภาพ พวกหนังเบาๆอย่างหนังตลก หรือหนังสยองขวัญที่หลอกคนดูอย่างเดียวนั้นไม่ค่อยให้อะไร กรรมการออสการ์เขาจะชอบหนังที่จริงจังกับเรื่องของชีวิตมากกว่า”

นอกจากนี้คุณคมกฤตยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าภาพยนตร์ที่มีโครงเรื่องสร้างมาจากเรื่องจริงก็เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมอยู่บ่อยครั้ง โดยให้เหตุผลเอาไว้ว่า

“เดี๋ยวนี้หนังที่สร้างมาจากเรื่องจริงก็ได้รับความนิยมขึ้นนะ เช่น เรื่อง A Beautiful Mind กับ The King's Speech เป็นเพราะหนังที่มีโครงเรื่องมาจากเรื่องจริงมันมีความน่าเชื่อถือมากกว่า บางเรื่องที่แต่งขึ้นมาคนดูก็ดูไม่สนุกเพราะมันไม่น่าเชื่อ เอาเรื่องจริงมาใส่ความสนุกกับความบันเทิงเข้าไปมันน่าสนใจกว่า หรือหนังที่อิงๆเรื่องจริงแล้วเอามาแต่งเป็นหนัง เช่น The Hurt Locker อย่างนี้ก็ได้รับความนิยมเหมือนกัน”

คุณประวิทย์ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้อีกด้วยว่า

“หนังที่มีโครงเรื่องสร้างมาจากเรื่องจริงที่จะได้รับรางวัล ต้องมีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ในสังคม และความรู้สึกร่วมของคนอเมริกันในขณะนั้นด้วย เพราะคนตัดสินรางวัลเป็นคนอเมริกัน เช่น ปัญหาในสังคมอเมริกัน การเหยียดสีผิว อะไรที่เสียดสีความเป็นจริงในสังคมมักจะได้”

ในเรื่องของการสร้างตัวละครนั้นคุณคมกฤตได้แสดงความคิดเห็นว่า ตัวละครทุกตัวจะต้องมีปัญหาเป็นของตนเอง และมีบุคลิกที่โดดเด่นเพื่อทำให้ภาพยนตร์มีความน่าสนใจ และ

บางครั้งภาพยนตร์ก็ไม่ได้ใช้บุคลิกภายนอกของตัวละครเป็นสิ่งที่ตัดสินว่าใครเป็นคนดีหรือใครคือผู้ร้าย ดังที่กล่าวว่า

“ตัวละครทุกตัวในหนังมีปัญหากันหมดนะ ถ้าไม่มีปัญหาก็สร้างเป็นเรื่องราวไม่ได้ แต่ต่างกันที่ว่าใครมีปัญหามาก ใครมีปัญหาน้อยแค่นั้นเอง โดยเฉพาะตัวละครเอกต้องมีปัญหาที่สุด และต้องมีบุคลิกสุดๆ ไปเลยถึงจะทำให้เรื่องมีความน่าสนใจ เช่น เรื่อง Million Dollar Baby ที่นางเอกดีมาก รักครอบครัวมาก แต่สุดท้ายคนดีก็ต้องตาย หรือเรื่อง No Country for Old Men Chiger ที่เป็นตัวร้ายที่มีบุคลิกแปลกมาก ทำผมทรงตลกๆ แต่กลับเป็นตัวร้ายที่โหดเหี้ยมมาก แล้วหนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้บอกเลยนะว่าใครเป็นคนดีหรือคนเลว เพราะทุกคนโลกกันหมด”

ในด้านของความขัดแย้งนั้นคุณประวิทย์ได้แสดงความคิดเห็นว่าความขัดแย้งระหว่างบุคคลถูกยกมาทำเป็นภาพยนตร์มากที่สุด เนื่องจากคนคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นในสังคม ดังที่กล่าวเอาไว้ว่า

“ผมมองว่าคนคือตัวปัญหานะ ถ้าคนเราไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้น ความขัดแย้งก็จะไม่เกิด ดังนั้นหนังจึงชอบหยิบยกปัญหาระหว่างบุคคลมานำเสนอ แล้วจะสังเกตได้ว่าหนังที่ได้รางวัลจะไม่พูดถึงปัญหาจากภัยธรรมชาติเลย เพราะภัยธรรมชาติมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเท่ากับปัญหาจากความขัดแย้งของคน แล้วถ้ามองลงไปให้ลึกแล้วก็จะพบว่าคนอีกนั่นแหละที่เป็นตัวการทำลายธรรมชาติจนเกิดภัยพิบัติต่างๆ ขึ้นมา”

ส่วนในด้านของแก่นความคิดที่ภาพยนตร์นำเสนอ นั้น ทั้งสองท่านมีความเห็นตรงกันว่าภาพยนตร์ควรจะนำเสนอแก่นความคิดที่สะท้อนสังคม และการใช้ชีวิตอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค โดยคุณคมกฤตกล่าวว่า

“หนังที่จะได้รางวัลจะทำออกมาเป็นประเภทไหนก็ได้ที่มีเนื้อหาค่อนข้างจริงจัง แต่ที่สำคัญคือเรื่องของแก่นความคิดต้องเป็นการสะท้อนสังคม ไม่ใช่แค่หนังที่ได้รับรางวัลในปี 2001-2011 เท่านั้นนะที่เกี่ยวกับการสะท้อนสังคม แต่ในปีก่อนๆ หนังที่นำเสนอแก่นความคิดประเภทนี้ก็จะได้รับรางวัลเหมือนกัน”

สำหรับคุณประวิทย์ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นของแก่นความคิดเอาไว้ว่า

“กรรมการมองว่าแก่นความคิดของหนังที่สะท้อนสังคมหรือสะท้อนการสู้ชีวิต เป็นการนำเสนอความคิดที่ดี จริงๆแล้วหนังที่ได้รับรางวัลก็นำเสนอแก่นความคิดอยู่ไม่ก้อย่างหรือ ยก เช่น ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น สิ่งที่คุณเห็นไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิด แต่สิ่งที่แตกต่างกันก็การนำเสนอและการดำเนินเรื่องให้น่าสนใจ”

ดังนั้นจากการสัมภาษณ์คุณคมกฤติ ตรีวิมล ผู้กำกับภาพยนตร์ และคุณประวิทย์ แต่งอักษร นักวิจารณ์ภาพยนตร์ เกี่ยวกับรูปแบบและแก่นความคิดในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม สรุปได้ว่าภาพยนตร์จะต้องมีรูปแบบการเล่าเรื่องที่ไม่แปลกใหม่หรือแหวกแนวมากนัก เนื่องจากกรรมการผู้ตัดสินรางวัลออสการ์ค่อนข้างยึดคิดว่าภาพยนตร์ที่ดีต้องนำเสนอความจริงจัง โดยอาจเป็นเรื่องราวของบุคคลที่มีตัวตนจริงๆ หรือแต่งขึ้นมาให้มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคม แต่การถ่ายทอดเรื่องราวออกมาก็ต้องทำให้มีความน่าสนใจ ส่วนในเรื่องของตัวละครและความขัดแย้งนั้นมีความเกี่ยวข้องกัน เนื่องจากตัวละครทุกตัวถูกสร้างให้มีปัญหาเป็นของตนเอง ความขัดแย้งระหว่างบุคคลจึงถูกยกมานำเสนอมากที่สุด ส่วนแก่นความคิดที่ภาพยนตร์นำเสนอจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสะท้อนความสังคมและการใช้ชีวิตของตัวละคร

ลักษณะของภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

จากการสัมภาษณ์ผู้กำกับภาพยนตร์ คมกฤติ ตรีวิมล และประวิทย์ แต่งอักษร นักวิจารณ์ภาพยนตร์ เกี่ยวกับลักษณะของภาพยนตร์ฮอลลีวูด ที่มักจะได้รับรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ทั้งสองท่านได้นำเสนอความคิดที่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอเมริกัน

ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ที่จะมีโอกาสได้รับรางวัลออสการ์ในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนั้น จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับประเทศอเมริกา เนื่องจากเป็นรางวัลที่มอบโดยประเทศอเมริกา คณะกรรมการผู้ตัดสินรางวัลก็เป็นคนอเมริกัน โดยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนั้นอาจจะเป็นเรื่องของ ความเสื่อมโทรมของสังคมและคนในสังคมอเมริกัน ดังที่คุณคมกฤติได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า

“ภาพยนตร์เรื่อง The Hurt Locker สะท้อนความเป็นอเมริกันได้ชัดเจนมาก เป็นการแสดงออกถึงความคิดของกรรมการที่มองว่าอเมริกันบ้าสงคราม เข้าไปยุ่งกับสงครามตั้งแต่สงครามเวียดนามมาถึงอิรัก ส่วนเรื่องChicagoนี้เป็นอเมริกันมาก เป็นละครเวทีที่อยู่คู่กับสังคม

อเมริกันมานาน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของอเมริกัน จริงๆแล้วอาจจะพูดได้ว่าภาพยนตร์ออสการ์ คือ ภาพยนตร์ที่คนอเมริกันชื่นชอบและได้รับความนิยมในอเมริกาก็ได้”

ในขณะที่คุณประวิทย์มองว่าความเป็นอเมริกันคือความมีสิทธิเสรีภาพ ดังที่กล่าวว่า

“ผมมองว่าความเป็นอเมริกัน คือ เรื่องของสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคเท่าเทียม และดินแดนแห่งโอกาสและเสรีภาพ คนตัวเล็กๆสามารถก้าวมาเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ได้ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหนังอเมริกันที่ไม่ค่อยพบในหนังของชาติอื่น เช่น หนังเรื่อง Million Dollar Baby ซึ่งกล่าวถึงผู้หญิงตัวเล็กๆที่พยายามจนได้เป็นนักมวยที่มีชื่อเสียง”

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าภาพยนตร์ที่จะได้เข้าชิงหรือได้รับรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจะต้องมีความเป็นอเมริกัน ทั้งในแง่ของเนื้อหาที่น่าสนใจ และแก่นความคิดที่ถ่ายทอดออกมา เช่น ภาพยนตร์เรื่อง Chicago ซึ่งเปรียบเสมือนมรดกทางวัฒนธรรมของอเมริกาซึ่งเป็นละครเพลงที่อยู่คู่กับสังคมอเมริกันมาช้านาน หรือภาพยนตร์เรื่อง The Hurt Locker ปลดล็อกระเบิดโลก และ Million Dollar Baby วันแห่งศักดิ์ศรี ที่นำเสนอแก่นความคิดและความรู้สึกของคนอเมริกันที่ยังหลงใหลในการทำสงครามและการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อให้ประสบความสำเร็จ เป็นต้น

2. ภาพยนตร์ที่ไม่นำเสนอเนื้อหาของบุคคลเพศที่สาม

ภาพยนตร์หลายเรื่องที่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ไม่เคยมีภาพยนตร์ของบุคคลรักร่วมเพศได้รับรางวัลเลย แม้จะถูกเสนอชื่อเข้าชิงบ้าง เช่น ภาพยนตร์เรื่อง Brokeback Mountain และ Milk ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาและแก่นความคิดที่สอนถึงการใช้ชีวิตได้อย่างดี แต่เนื่องจากคณะกรรมการผู้ตัดสินรางวัลค่อนข้างยึดถือหลักการดั้งเดิมในการตัดสิน จึงรับไม่ได้กับภาพยนตร์ที่นำเสนอแก่นความคิดผ่านตัวละครรักร่วมเพศ เนื่องจากคณะกรรมการที่ตัดสินรางวัลมักจะยึดขนบธรรมเนียมแบบดั้งเดิมในการให้รางวัล ดังที่คุณประวิทย์แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า

“กรรมการที่ตัดสินรางวัลออสการ์ค่อนข้างจะยึดติดอยู่กับการให้รางวัลหนังประเภทเดิมๆ ที่นำเสนอแก่นความคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิต ถ้าหนังเรื่องไหนที่ทำแหวกแนวออกไปจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลน้อยมากโดยเฉพาะหนังเกี่ยวกับเพศที่สาม”

นอกจากนี้คุณคมกฤติแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า

“คณะกรรมการที่ตัดสินรางวัลออสการ์ ถึงแม้จะมีเป็นจำนวนมาก แต่เขามีแนวทางการตัดสินของเขาอยู่ และจะไม่ค่อยยอมรับอะไรที่แปลกใหม่ ในปีนี้ Clash ได้รางวัล ผมมองว่าภาพยนตร์เรื่อง Brokeback Mountain ทำออกมาได้ดีกว่าอีก หรือในปี 2008 มีหนังเรื่อง Milk ได้เข้าชิง เป็นหนังดราม่าที่สร้างมาจากเรื่องจริง แต่เนื่องจากเป็นหนังรักร่วมเพศ เขาก็เลยไม่ยอมรับ”

เนื่องจากคณะกรรมการผู้ตัดสินรางวัลออสการ์ ยังยึดถือแบบแผนการให้รางวัลแก่ภาพยนตร์ที่มีรูปแบบดั้งเดิมอยู่ ทำให้ภาพยนตร์ที่นำเสนอความสัมพันธ์ของเพศที่สามยังไม่เป็นที่ยอมรับนัก แต่การถูกเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมก็นับว่าภาพยนตร์เหล่านี้ได้รับยกย่องว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดีแล้วในระดับหนึ่ง

3. ภาพยนตร์มหากาพย์ หรือเป็นภาพยนตร์ที่มีการลงทุนสร้างอย่างยิ่งใหญ่

จากประวัติการมอบรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พบว่าภาพยนตร์หลายเรื่องเป็นภาพยนตร์ที่มีการลงทุนสร้างจำนวนมหาศาล หรือเป็นภาพยนตร์มหากาพย์ เนื่องจากภาพยนตร์ประเภทนี้เป็นการสร้างที่น่าอึ้งประกอบหลายๆด้านของภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็น นักแสดง ฉาก และเทคนิคมารวมกันได้อย่างน่าสนใจ เช่น ภาพยนตร์เรื่อง Titanic และ The Lord of the Rings เป็นต้น โดยคุณคมกฤติได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า

“ออสการ์ชอบให้รางวัลกับหนังที่มีความใหญ่ๆ ใหญ่ในแง่ของการสร้างหรือเรื่องราว เช่น The Lord of the Rings ในปีนั้นไม่ค่อยมีหนังชีวิตหนักๆเข้าชิง ด้วยการลงทุนสร้างมหาศาลหนังเรื่องนี้ก็เลยได้รับรางวัลไป”

ส่วนคุณประวิทย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า

“หนังที่มีการสร้างอย่างยิ่งใหญ่ ใช้เงินลงทุนสร้างสูง มีฉากเบื้องหลังเป็นสถานที่ใหญ่ๆ เช่นสงครามระหว่างประเทศ การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ หรือบุคคลที่ยิ่งใหญ่ เช่น หนังเรื่อง The Social Network ซึ่งเข้าชิงกับเรื่อง The King's Speech นี่เห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลย เพราะ The Social Network พูดถึงชีวิตผู้ชายคนที่คิดค้นเว็บไซต์จนประสบความสำเร็จ แต่อีกเรื่องเอา

เรื่องสถาบันกษัตริย์มาพูด ความยิ่งใหญ่ก็ต่างกัน จึงไม่น่าแปลกใจที่ The King's Speech ได้รับรางวัล”

จากการแสดงความคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าภาพยนตร์ที่มีความยิ่งใหญ่ ทั้งในแง่ของการลงทุนสร้าง เทคนิคพิเศษ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญของโลก จะมีโอกาสได้เข้าชิงรางวัลและได้รับรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมากกว่าภาพยนตร์ทั่วไป

4. ภาพยนตร์ประเภทชีวิต

ภาพยนตร์ประเภทชีวิตจะมีโอกาสได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสูงกว่าภาพยนตร์ประเภทอื่นๆ เนื่องจากภาพยนตร์ประเภทนี้สามารถสอดแทรกแก่นความคิดเอาไว้ได้หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถเรียกอารมณ์ร่วมและกระชากรมณ์ความรู้สึกจากผู้ชมได้เป็นอย่างดี เช่น ภาพยนตร์เรื่อง Million Dollar Baby...วันแห่งศักดิ์ศรี ซึ่งมีการนำเสนอเรื่องที่กระชากรมณ์ผู้ชมได้ดี โดยการทำให้ตัวละครเอกประสบความสำเร็จในชีวิต ก่อนที่จะกลับมาตกต่ำอีกครั้ง และต้องเสียชีวิตไปในที่สุด คุณคมกฤติได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้เอาไว้ว่า

“ผมคิดว่าหนังประเภทนี้แสดงแก่นความคิดออกมาได้ชัดเจนกว่าหนังประเภทอื่น ยิ่งตัวละครมีปัญหามากเท่าไรยิ่งน่าสนใจ เช่น เรื่อง Million Dollar Baby แสดงแก่นความคิดเกี่ยวกับการสู้ชีวิต แต่สุดท้ายตัวเอกก็ต้องตาย กระชากรมณ์คนดูมาก หนังประเภทนี้แหละที่ถูกต้องกรรมการ อออสการ์”

นอกจากนี้คุณคมกฤติยังแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพยนตร์ประเภทชีวิตเอาไว้ว่า

“คนเรามักจะมองว่าดราม่าคือมีคุณค่ามากกว่าแนวอื่น คุณค่าในแง่การสะท้อนสังคม ความรู้สึกของตัวละครอย่างจริงจัง และให้แก่นความคิดหนักๆแก่คนดู แต่ปัจจุบันนี้หนังแนวอื่นที่ไม่ใช่ดราม่าก็ได้รางวัลเยอะ เช่น The Lord of the Rings ถึงเป็นหนังแฟนตาซีแต่จริงๆแล้วก็สอดแทรกดราม่า พูดถึงชีวิตของ Frodo ที่ต้องต่อสู้กับตัวเอง ประกอบกับการลงทุนสร้างที่ยิ่งใหญ่ ก็เลยทำให้ได้รับรางวัล”

อีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ภาพยนตร์ประเภทชีวิตได้รับรางวัลในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมากกว่าภาพยนตร์ประเภทอื่นๆ คือ การนำเสนอเนื้อหาที่มีความใกล้เคียงกับชีวิตจริงของมนุษย์มากกว่าภาพยนตร์ประเภทอื่นๆ เมื่อผู้ชมรับชมแล้วก็จะทำให้นึกถึงชีวิตของตนเอง ดังที่คุณประวิทย์กล่าวว่า

“หากนับตามสถิติหนังประเภทดราม่าได้รับรางวัลนี้มากกว่าหนังประเภทอื่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไร หนังดราม่าเปิดโอกาสให้ถ่ายทอดความเป็นจริง ไม่มีขนบตายตัวเมื่อเทียบกับหนังของขวัญซึ่งซ้ำซาก แต่หนังดราม่าคือชีวิตของคนซึ่งสามารถนำเสนอได้หลากหลายอีกทั้งสามารถสอดแทรกเอาไว้ได้ในหนังทุกประเภท เช่น เรื่อง Chicago ถึงแม้จะเป็นหนังเพลง แต่การยกเรื่องราวมานำเสนอก็มีการเสียดสี เย้ยหยันความเป็นมนุษย์ หรือเรื่อง The Lord of the Rings แม้จะเป็นประเภทแฟนตาซี แต่ก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครซึ่งเป็นดราม่า ก็เลยได้รับรางวัล”

จากความคิดเห็นเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าภาพยนตร์ประเภทชีวิตมีโอกาสได้รับรางวัลออสการ์ในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมากกว่าภาพยนตร์ประเภทอื่น เนื่องจากภาพยนตร์ประเภทนี้นำเสนอเรื่องราวที่มีความสมจริงได้ใกล้เคียงกับชีวิตจริงของมนุษย์ได้ดีกว่าภาพยนตร์ประเภทอื่นๆ อีกทั้งยังสามารถสอดแทรกแก่นความคิด และกระตุ้นอารมณ์ของผู้ชมให้คล้อยตามได้ง่ายกว่าภาพยนตร์ประเภทอื่นด้วย

5. ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหากล่าวถึงคนหมู่มาก หรือมีผลกระทบต่อสังคมหรือคนกลุ่มใหญ่

ภาพยนตร์ที่กล่าวถึงเรื่องราวของใครเพียงคนใดคนหนึ่งจะได้รับการออสการ์ในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมน้อยกว่าภาพยนตร์ที่มีเนื้อหากล่าวถึงคนหมู่มาก หรือเรื่องราวที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสังคม หรือคนกลุ่มใหญ่ ดังที่คุณคมกฤตติกล่าวว่า

“หนังที่ได้เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแต่ละปีหนังดีเยอะนะ แต่ถ้าเรื่องไหนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคนส่วนมาก หรือสะท้อนสังคมมากกว่ามักจะได้รับรางวัล เช่น ในปีที่เรื่อง The King's Speech ได้รับรางวัล ปีนี้ก็มีหนังน่าสนใจเข้าชิงหลายเรื่อง เช่น Black Swan ซึ่งทำได้ดีมาก แต่เนื้อหาที่กล่าวถึงปัญหาของผู้หญิงตัวเล็กๆเพียงคนเดียวมันสู้ไม่ได้กับเรื่องราวของกษัตริย์ซึ่งอยู่ในฐานะที่ใหญ่กว่าและมีผลต่อชาติบ้านเมืองมากกว่า The King's Speech ก็เลยชนะไป”

นอกจากนี้คุณประวิทย์ยังแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้อีกว่า

“หนังที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคนส่วนใหญ่ในสังคม ไม่ได้หมายความว่า จะเป็นหนังที่มีคนดูเยอะ หรือประสบความสำเร็จทางด้านรายได้ แต่กลับเป็นหนังที่มีโอกาสได้รับรางวัลออสการ์สูง เพราะมักจะสะท้อนปัญหาของสังคม ซึ่งตรงกับรสนิยมของกรรมการเช่น เรื่อง Crash, Slumdog Millionaire หรือเรื่อง Babel ซึ่งได้เข้าชิงรางวัล”

ดังนั้นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสะท้อนให้เห็นสภาพสังคม หรือเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่ในสังคมจะมีโอกาสได้รับรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมากกว่าภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องของบุคคลเพียงคนเดียว

6. ผู้กำกับภาพยนตร์ยังไม่เคยได้รับรางวัลในสาขานี้มาก่อน

ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม มักจะทำให้ผู้กำกับได้รับรางวัลในสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมไปด้วย และส่งผลให้ผู้กำกับท่านนั้นมีชื่อเสียงในสังคมเป็นอย่างมาก จากการมอบรางวัลที่ผ่านมา ยังไม่ปรากฏว่ามีผู้กำกับที่ได้รับรางวัลในสาขานี้ซ้ำกัน แม้ว่าภาพยนตร์ที่ทำออกมานั้นจะมีคุณภาพและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เช่น ผู้กำกับ James Cameron เคยได้รับรางวัลจากการกำกับภาพยนตร์เรื่อง Titanic มาแล้ว ภายหลังเขาได้กำกับภาพยนตร์เรื่อง อวตาร และภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล ออสการ์ในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วย แต่ในท้ายที่สุดปรากฏว่าภาพยนตร์เรื่องอวตารไม่ได้รับรางวัล เพราะการมอบรางวัลให้กับคนที่ประสบความสำเร็จในวงการภาพยนตร์อยู่แล้วไม่ได้สร้างความแปลกใหม่ให้เกิดขึ้นกับวงการฮอลลีวูด ดังที่คุณประวิทย์กล่าวว่า

“ผู้กำกับหลายคนทำหนังออกมาได้ดีนะ เช่น เรื่อง Avatar ของ James คาเมรอน เป็นหนังฟอร์มยักษ์ ใช้เทคนิคพิเศษ ใช้เงินลงทุนสร้างเยอะ ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็มองว่าเรื่องนี้น่าจะได้รับรางวัล แต่ปรากฏว่าปีนั้น The Hurt Locker ได้ไป ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาเคยได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมาก่อนแล้ว เพราะฉะนั้นก็ไม่มีประโยชน์ที่จะตอกย้ำถึงความสำเร็จของเขาอีก”

การที่ภาพยนตร์ได้รับรางวัลในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจะส่งผลให้ผู้กำกับมีชื่อเสียงโด่งดังตามไปด้วย แม้ว่าผู้กำกับจะไม่ได้รับรางวัลในสาขาผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ดังนั้นหากภาพยนตร์ของผู้กำกับคนใดที่เคยได้รับรางวัลในสาขานี้ไปแล้ว ก็จะมีโอกาสได้รับรางวัลอีกครั้ง

ค่อนข้างต่ำ เพราะกรรมการต้องการจะเปิดโอกาสให้ผู้กำกับท่านอื่นได้ก้าวเข้ามามีชื่อเสียงในวงการภาพยนตร์บ้าง

7. เนื้อหาของภาพยนตร์มีความเกี่ยวข้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

คุณคมกฤติและคุณประวิทย์กล่าวว่ารางวัลออสการ์ไม่ได้มอบรางวัลให้กับภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมากนัก แต่ถ้าในปีใดที่มีภาพยนตร์ซึ่งนำเสนอเนื้อหาของสังคมปัจจุบันและสามารถทำออกมาได้ดีก็จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จากความคิดเห็นของคุณคมกฤติที่ว่า

“สำหรับรางวัลออสการ์เหตุการณ์บ้านเมืองไม่ได้มีผลมากเท่ากับรางวัลอื่นๆ เช่น การมอบรางวัลคานส์ จะมีวิธีการตัดสินให้รางวัลโดยอิงกับเหตุการณ์ปัจจุบันมากกว่า แต่ถ้าปีไหนที่ฮอลลีวูดมีหนังที่สะท้อนเหตุการณ์บ้านเมือง เช่น The Hurt Locker ก็จะได้รางวัล”

ในขณะที่คุณประวิทย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้ว่า

“สภาพบ้านเมืองและความรู้สึกของคนอเมริกันในช่วงขณะนั้นมีส่วนต่อการตัดสินพอสมควร และหนังเรื่อง The Hurt Locker สะท้อนความรู้สึกของคนอเมริกันและสถานการณ์บ้านเมืองได้ดี สังเกตว่าหลังจากที่อเมริกาแพ้สงครามเวียดนาม จะไม่มีหนังสงครามที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์เลย จนกระทั่งมาถึงปีที่หนังเรื่องนี้ได้รางวัล มันสะท้อนว่าคนในสังคมเริ่มยอมรับกับความจริงที่เกิดขึ้นในสงครามได้แล้ว”

แม้ว่ารางวัลออสการ์จะไม่ได้คำนึงถึงการสร้างภาพยนตร์ให้มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบันเหมือนกับการให้รางวัลแก่ภาพยนตร์ของสถาบันอื่นๆ แต่หากปีใดที่มีภาพยนตร์ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในสังคม และเป็นภาพยนตร์ซึ่งสามารถสร้างออกมาได้ดีก็จะมีโอกาสได้รับรางวัลในสาขานี้ได้เช่นกัน

จากการสัมภาษณ์ทำให้ทราบถึงลักษณะของภาพยนตร์ที่มักจะได้รับ การเสนอชื่อเข้าชิง และได้รับรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม สามารถสรุปได้ว่าภาพยนตร์ต้องมีลักษณะ ดังนี้คือ เป็นภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอเมริกัน , ไม่กล่าวถึงเนื้อหาของบุคคลลัทธิร่วมเพศ, มีการลงทุนสร้างอย่างยิ่งใหญ่ หรือเป็นภาพยนตร์มหากาพย์, เป็นภาพยนตร์ประเภทชีวิต มี

เนื้อหาที่กล่าวถึงคนกลุ่มใหญ่ หรือเรื่องราวที่มีผลกระทบต่อสังคมหรือคนหมู่มาก, เป็นภาพยนตร์ที่ผู้กำกับภาพยนตร์ยังไม่เคยได้รับรางวัลในสาขานี้มาก่อน และเนื้อหาของภาพยนตร์มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน โดยภาพยนตร์อาจมีลักษณะที่กล่าวไปข้างต้นข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีลักษณะผสมผสานกันหลายข้อก็ได้

บทที่ 6

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษารูปแบบและแก่นความคิดในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบของภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ในปี ค.ศ.2001-2011 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์แก่นความคิดที่แฝงอยู่ในภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปี ค.ศ.2001-2011 โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่บันทึกลงในวีซีดี (VCD) และดีวีดีภาพยนตร์ (DVD) จากศูนย์จำหน่ายภาพยนตร์ต่างๆ และจะเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทเอกสาร จากนิตยสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการภาพยนตร์ ฮอลลีวูด นอกจากนี้ยังเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้กำกับภาพยนตร์ และนักวิจารณ์ภาพยนตร์ด้วย 2) การบันทึกข้อมูล ผู้ศึกษาได้ทำการออกแบบตารางบันทึกข้อมูล (Coding Sheet) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ด้านเนื้อหา และรูปแบบ ที่ปรากฏในภาพยนตร์ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างออกมา แล้วนำมาประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีการนับผลรวมของจำนวนข้อมูลที่ปรากฏแล้วคำนวณหาค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ จากนั้นจึงสรุปผลที่ได้ มาวิเคราะห์หารูปแบบและแก่นความคิดที่ปรากฏในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

สรุปผลการวิจัย

การศึกษารูปแบบและแก่นความคิดที่ปรากฏในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม พบว่า รูปแบบของภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ปี ค.ศ.2001-2011 ในแง่ของโครงเรื่อง นำเสนอโครงเรื่องเกี่ยวกับการดำรงชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุด รองลงมาคือโครงเรื่องของการฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อความสำเร็จ และลำดับสุดท้าย คือ การตามหาความฝันและชื่อเสียง การเดินทางผจญภัยเพื่อพิชิตเป้าหมาย และการทำสงครามซึ่งปรากฏจำนวนเท่ากัน

ในด้านของความขัดแย้ง พบว่า ความขัดแย้งระหว่างบุคคล เป็นความขัดแย้งที่ถูกนำเสนอมากที่สุด รองลงมา คือ ความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร และความขัดแย้งที่ไม่ปรากฏในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ปี ค.ศ.2001-2011 เลย คือ ความขัดแย้งกับพลังภายนอก

บุคลิกของตัวละครเอกเพศชายในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ปี ค.ศ.2001-2011 ส่วนใหญ่จะมีบุคลิก รักครอบครัวและเพื่อนฝูง มีความอดทนพยายาม และฉลาด กล้าหาญ ส่วนบุคลิกของตัวละครเอกเพศชายที่ปรากฏน้อยมากที่สุด ได้แก่ ชื่อสัตย์ ชอบความท้าทาย และขาดศรัทธา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยการปรากฏเท่ากัน แสดงให้เห็นว่าผู้กำกับ ภาพยนตร์นิยมนำเสนอเรื่องราวของตัวละครเอกเพศชายที่มีบุคลิกในด้านดี มากกว่าการนำเสนอ ตัวละครเอกที่มีบุคลิกในด้านลบ

บุคลิกของตัวละครเอกเพศหญิงในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ปี ค.ศ.2001-2011 ส่วนใหญ่จะมีบุคลิกรักครอบครัว/เพื่อนฝูง และมั่นใจในตนเอง ส่วนบุคลิกของตัวละครเอกเพศหญิงที่พบน้อยที่สุด คือ หวาดระแวง แสดงให้เห็นว่าผู้กำกับ ภาพยนตร์นิยมนำเสนอเรื่องราวของตัวละครเอกเพศหญิงที่มีบุคลิกด้านดีมากกว่าด้านลบ

บุคลิกของตัวละครร้าย ในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ปี ค.ศ. 2001-2011 ส่วนใหญ่จะมีบุคลิก ฉลาด โลก มั่นใจในตนเอง และใจร้อน ส่วนบุคลิกของตัวละครร้ายที่ปรากฏน้อยที่สุด คือ มองโลกในแง่ร้าย แสดงให้เห็นว่าตัวละครร้ายในภาพยนตร์ไม่จำเป็นต้องมีความร้ายในแง่ของพฤติกรรมเสมอไป แต่เป็นตัวละครใดก็ได้ที่สร้างปัญหาและความลำบากใจให้เกิดแก่ตัวละครเอก นอกจากนี้ยังพบว่าตัวละครร้ายยังเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง เพราะปรากฏตัวร้ายซึ่งเป็นเพศหญิงเพียงคนเดียว

บุคลิกของตัวละครประกอบเพศชายในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ปี ค.ศ.2002-2011 ส่วนใหญ่มีบุคลิกให้โอกาสผู้อื่น ส่วนบุคลิกที่พบน้อยที่สุด คือ อ่อนแอ แสดงให้เห็นว่าบทบาทของตัวละครประกอบเพศชายจะอยู่ในฐานะตัวละครฝ่ายดีที่คอยช่วยเหลือ ตัวละครเอกมากกว่าการเป็นตัวละครฝ่ายร้าย

บุคลิกของตัวละครประกอบเพศหญิงในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ปี ค.ศ.2001-2011 ที่พบมากที่สุดได้แก่บุคลิก ฉลาด, กล้าหาญ และเป็นมิตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมาคือบุคลิกให้โอกาสผู้อื่น, เสียสละ, หลงในอำนาจ/เงินทอง, ชื่อสัตย์ และอ่อนแอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน จากผลที่ปรากฏพบว่าตัวละครประกอบเพศหญิงมีบุคลิกทางด้านดีมากกว่าบุคลิก ทางด้านลบ

ในแง่ของสัญลักษณ์พิเศษที่ปรากฏในภาพยนตร์พบว่า ภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ปี ค.ศ.2001-2011 นิยมใช้สัญลักษณ์ทางภาพมากกว่าสัญลักษณ์ทางเสียงเพื่อสื่อให้เห็นถึงแก่นความคิดของภาพยนตร์ เนื่องจากการใช้ภาพนั้นสามารถเรียกความสนใจจากผู้ชม และสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนกว่าสัญลักษณ์ทางเสียง นอกจากนี้สัญลักษณ์ยังมีการสื่อถึงความหมายเกี่ยวกับสภาพของสังคมมากที่สุด

สำหรับการใช้มุมมองในการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ ในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ปี ค.ศ.2001-2011 พบว่านิยมใช้มุมมองการเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้านมากที่สุด รองลงมา คือ มุมมองการเล่าเรื่องจากบุคคลที่สาม และไม่มีการใช้มุมมองการเล่าเรื่องจากจุดยืนบุคคลที่หนึ่ง และมุมมองในการเล่าเรื่องจากบุคคลที่เป็นกลางเลย สาเหตุที่ภาพยนตร์นิยมใช้มุมมองการเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้านมากที่สุด เนื่องจากเป็นมุมมองการเล่าเรื่องที่ไม่มีข้อจำกัดสามารถรู้ความคิดของตัวละครได้ทุกตัว โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่

จากการศึกษาแก่นความคิดที่ปรากฏในภาพยนตร์ พบว่าภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ปี ค.ศ.2001-2011 นั้น นำเสนอแก่นความคิดที่หลากหลาย แต่แก่นความคิดที่พบมากที่สุดได้แก่ แก่นความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม รองลงมาคือแก่นความคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิต เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าผู้กำกับส่วนใหญ่มองว่าสังคมปัจจุบันนี้มีแต่ปัญหาและความวุ่นวาย ดังนั้นการจะดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขได้นั้น จะต้องมีความใช้ชีวิตและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆ ส่วนแก่นความคิดที่พบน้อยที่สุด ได้แก่ การมีตัวตนในสังคม และการเสียดสีสังคม สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก ภาพยนตร์ที่ได้รางวัลในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์ประเภทภาพยนตร์ชีวิต ซึ่งมักจะกล่าวถึงการมีชีวิตที่มีอุปสรรคและการต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านั้นเพื่อให้พบกับความสำเร็จ

การสัมภาษณ์ผู้กำกับภาพยนตร์และนักวิจารณ์ภาพยนตร์ถึงลักษณะของภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ปี ค.ศ.2001-2011 สรุปผลได้ว่าภาพยนตร์จะต้องมีลักษณะดังนี้ 1) ภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงความเป็นอเมริกัน 2) ภาพยนตร์ที่ไม่นำเสนอเนื้อหาของบุคคลรักร่วมเพศ 3) ภาพยนตร์มหากาพย์ หรือภาพยนตร์ที่มีการลงทุนสร้างอย่างยิ่งใหญ่ 4) ภาพยนตร์ประเภทชีวิต 5) ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหากล่าวถึงคนหมู่มาก หรือมีผลกระทบต่อสังคมหรือคนกลุ่มใหญ่ 6) ผู้กำกับภาพยนตร์ยังไม่เคยได้รับรางวัลในสาขานี้มาก่อน 7) เนื้อหาของภาพยนตร์มีความเกี่ยวข้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

จากการศึกษารูปแบบและแก่นความคิดที่ปรากฏในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ ทำให้ได้ข้อสรุปว่า ภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ปี ค.ศ.2001-2011 นอกจากจะเป็นสื่อภาพยนตร์ที่มีบทบาทโดยตรงคือการให้ความบันเทิงแล้ว ยังมีลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจในด้านองค์ประกอบของภาพยนตร์ และยังสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของผู้คน และสังคม รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และนำเสนอข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ชมภาพยนตร์อีกด้วย

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษารูปแบบและแก่นความคิดในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมพบว่ารูปแบบของภาพยนตร์ในด้านต่างๆ ล้วนมีความใกล้เคียงกับชีวิตจริง และแนวคิดที่ผู้ชมได้รับจากการชมภาพยนตร์ก็สามารถนำไปยึดถือปฏิบัติได้จริงเช่นกัน ซึ่งสามารถอภิปรายผลในประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้

1. โครงสร้างการเล่าเรื่องของภาพยนตร์

โครงสร้างการเล่าเรื่องของภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมีโครงสร้างการเล่าเรื่องเหมือนกับภาพยนตร์ทั่วไปที่จะเปิดเรื่องด้วยการเล่าภูมิหลังของตัวละครเอก จากนั้นก็จะพัฒนาเหตุการณ์ เปิดเผยให้เห็นถึงปัญหา การแก้ปัญหาของตัวละคร และจบลงด้วยการคลี่คลายของปัญหาและบทสรุปของเรื่องตามทฤษฎีโครงสร้างการเล่าเรื่อง แม้โครงเรื่องของภาพยนตร์จะเหมือนกับภาพยนตร์ทั่วไป แต่สิ่งที่แตกต่างคือเนื้อหาซึ่งทำออกมาแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของผู้สร้างภาพยนตร์และประเภทของภาพยนตร์ ตามทฤษฎีประเภทของภาพยนตร์ได้แบ่งภาพยนตร์ออกเป็น 11 ประเภท ได้แก่ ภาพยนตร์แอ็กชั่น ภาพยนตร์ผจญภัย ภาพยนตร์ตลก ภาพยนตร์แก๊งสเตอร์ ภาพยนตร์ชีวิต ภาพยนตร์มหากาพย์ ภาพยนตร์สยองขวัญ ภาพยนตร์เพลง ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ภาพยนตร์สงคราม และภาพยนตร์คาบอย แต่ศึกษาพบเพียงภาพยนตร์ 5 ประเภท ที่ปรากฏในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม คือ ภาพยนตร์แก๊งสเตอร์ ภาพยนตร์ชีวิต ภาพยนตร์มหากาพย์ ภาพยนตร์เพลง และภาพยนตร์สงคราม โดยส่วนใหญ่จะทำออกมาเป็นภาพยนตร์ประเภทชีวิตซึ่งพบมากที่สุด เนื่องจากเนื้อหาของภาพยนตร์ประเภทนี้สามารถดึงอารมณ์ของผู้ชมให้มาเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ได้ง่ายกว่าภาพยนตร์ประเภทอื่นๆ อีกทั้งภาพยนตร์ชีวิตนี้ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีคุณค่า และได้รับรางวัลในสาขานี้บ่อยกว่าภาพยนตร์ประเภทอื่นๆ ทำให้ผู้กำกับนิยมสร้างภาพยนตร์ประเภทชีวิตกันมาก

2. ความขัดแย้งในภาพยนตร์

จากทฤษฎีโครงสร้างการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ ได้แบ่งประเภทของความขัดแย้งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ความขัดแย้งภายในจิตใจ และความขัดแย้งกับพลังภายนอก พบว่าภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่ผู้วิจัยทำการศึกษาปรากฏความขัดแย้งเพียงแค่ 2 ประเภท คือ ความขัดแย้งระหว่างบุคคล และความขัดแย้งภายในจิตใจ โดยพบความขัดแย้งระหว่างบุคคลมากกว่าความขัดแย้งประเภทอื่นๆ เป็นการสะท้อนสภาพสังคมแห่งความเป็นจริงให้เห็นว่ามนุษย์คือผู้สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นได้มากกว่าปัจจัยอื่นๆ และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้ก็ถือเป็นสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดในเรื่อง เป็นสิ่งที่ผู้สร้างภาพยนตร์ต้องการจะถ่ายทอดออกมาให้เห็นว่าหากมนุษย์เราลดความขัดแย้งลง สังคมจะมีความสุขมากขึ้น

3. ตัวละคร

ตัวละครในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทของตัวละครเอก ตัวละครร้าย หรือตัวละครประกอบ ล้วนนำเสนอภาพของตัวละครที่มีบุคลิกทางด้านดีมากกว่าบุคลิกทางด้านลบ โดยเฉพาะบุคลิกของตัวละครเอกทั้งเพศหญิงและเพศชายจะพบว่ามีบุคลิกที่ปรากฏมากที่สุดเหมือนกัน คือ รักครอบครัวและเพื่อนฝูง แสดงให้เห็นว่าสังคมอเมริกันให้ความสำคัญกับเรื่องความรักและความผูกพันในสถาบันครอบครัวมากกว่าเรื่องอื่นๆ ส่วนบุคลิกของตัวละครร้ายก็พบว่าเป็นบุคลิกทางด้านดีมากกว่าด้านลบเช่นกัน แสดงให้เห็นมุมมองของผู้สร้างภาพยนตร์ที่มองว่าตัวละครร้ายไม่จำเป็นต้องมีบุคลิกทางด้านลบเท่านั้น แต่เป็นตัวละครใดก็ได้ที่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่ตัวละครเอกซึ่งตรงกับทฤษฎีโครงสร้างการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ที่ไม่ได้มองว่าตัวละครร้ายจะต้องมีภาพลักษณ์ที่เลวร้ายเสมอไป และเหมือนกับความเป็นจริงในสังคมที่เราไม่อาจรู้ได้จากภาพลักษณ์และบุคลิกภายนอกว่าใครคือคนดีหรือใครคือผู้ร้าย ส่วนบทบาทของตัวละครประกอบทั้งเพศหญิงและเพศชายจะอยู่ในฐานะผู้ช่วยเหลือตัวละครเอกให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปได้มากกว่าที่จะเป็นผู้สร้างปัญหาให้กับตัวละครเอก เป็นการสะท้อนความคิดของผู้สร้างภาพยนตร์ให้เห็นว่าการที่คนเราจะประสบความสำเร็จได้นั้นไม่อาจเป็นไปได้ง่ายดายหากขาดแรงสนับสนุนที่สำคัญจากบุคคลรอบข้าง

4. ฉาก

ฉากที่ปรากฏในภาพยนตร์ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ในประเทศอเมริกา หรือจำลองให้เห็นการใช้ชีวิตของคนอเมริกัน เนื่องจากภาพยนตร์ส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์ที่สร้างโดยผู้กำกับชาวอเมริกัน เพื่อผู้ชมชาวอเมริกัน แม้แต่ภาพยนตร์เรื่อง The Artist ซึ่งสร้างโดยผู้กำกับชาวฝรั่งเศสก็ยังใช้ฉากในการดำเนินเรื่องเป็นฮอลลีวูดของประเทศอเมริกา มีเพียงเรื่อง Slumdog Millionaire ที่ใช้ฉากในการดำเนินเรื่องเป็นประเทศอินเดีย และภาพยนตร์เรื่อง The Hurt Locker ที่ใช้ฉากหลังเป็นประเทศอิรักเท่านั้น แต่ภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องนี้ก็ยังแฝงเอาไว้ซึ่งความเป็นอเมริกัน คือ ความเจริญจากชาติตะวันตกที่เริ่มเข้าไปมีอิทธิพลในสังคมอินเดีย และการใช้ชีวิตของทหารอเมริกันในสงครามอิรัก ที่เป็นเช่นนี้เพราะภาพยนตร์ฮอลลีวูดเป็นภาพยนตร์ซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมชาวอเมริกันเป็นหลัก อีกทั้งการสร้างภาพยนตร์ให้มีโอกาสได้รับรางวัลออสการ์ ในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนั้น เนื้อหาของภาพยนตร์จะต้องมีความสอดคล้องกับความเป็นสังคมอเมริกันด้วย

5. สัญลักษณ์พิเศษ

ตามทฤษฎีการวิเคราะห์เนื้อหาแนววัฒนธรรมศึกษาเชื่อว่าสัญลักษณ์ที่ปรากฏสามารถตีความหมายได้หลากหลายขึ้นอยู่กับว่าผู้รับสารจะตีความหมายว่าอย่างไร โดยผู้วิจัยได้ตีความหมายของสัญลักษณ์พิเศษที่ปรากฏในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในแต่ละเรื่องออกมาได้อย่างหลากหลาย เมื่อนำความหมายของสัญลักษณ์พิเศษมาจัดกลุ่มพบว่าจัดได้ 4 กลุ่ม คือ สัญลักษณ์ที่สื่อถึงสภาพสังคม อำนาจ ความรักและอื่นๆ โดยพบว่าสัญลักษณ์ส่วนใหญ่มีความหมายสื่อถึงสภาพของสังคมมากที่สุด ซึ่งผลการศึกษาที่พบนี้มีความสอดคล้องกับแก่นความคิดที่ปรากฏมากที่สุดในภาพยนตร์ซึ่งกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน โดยผลการศึกษาที่พบนี้แสดงให้เห็นว่าผู้สร้างภาพยนตร์ในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมมากกว่าประเด็นอื่นๆ และการเลือกใช้สัญลักษณ์ทางภาพมากกว่าสัญลักษณ์ทางเสียงเป็นเพราะคนเราสามารถรับรู้ความหมายจากภาพได้มากกว่าเสียงนั่นเอง

6. มุมมองในการเล่าเรื่อง

จากทฤษฎีโครงสร้างการเล่าเรื่องได้แบ่งมุมมองในการเล่าเรื่องออกเป็น 4 ประเภท คือ การเล่าเรื่องจากจุดยืนบุคคลที่หนึ่ง การเล่าเรื่องจากบุคคลที่สาม การเล่าเรื่องจากจุดยืนที่เป็นกลาง

และการเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้าน ผู้วิจัยศึกษาพบว่ามุมมองในการเล่าเรื่องของภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมใช้มุมมองในการเล่าเรื่องเพียง 2 ประเภท คือ มุมมองการเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้าน และมุมมองการเล่าเรื่องจากบุคคลที่สาม โดยมุมมองการเล่าเรื่องที่นำมาใช้มากที่สุดคือมุมมองการเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้าน ซึ่งไม่แตกต่างจากมุมมองการเล่าเรื่องที่ใช้ในภาพยนตร์ทั่วไป เนื่องจากภาพยนตร์นิยมใช้มุมมองในการเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้านมากกว่ามุมมองในการเล่าเรื่องแบบอื่นๆ อยู่แล้ว เพราะเป็นมุมมองในการเล่าเรื่องที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องการย้ายเวลาและสถานที่ในการเล่าเรื่อง อีกทั้งยังสามารถหึงจิตใจของตัวละครได้ทุกตัวด้วย

7. แก่นความคิดที่ปรากฏในภาพยนตร์

แก่นความคิดที่พบมากที่สุดในการศึกษาภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม คือ แก่นความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เสื่อมโทรมลง โดยภาพยนตร์ชี้ให้เห็นว่าสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี คนในสังคมกลับมีการเปลี่ยนแปลงที่สวนทางกัน คือจิตใจของคนในสังคมกลับเสื่อมโทรมลง จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้สังคมเกิดปัญหาและมีความวุ่นวายต่างๆ การนำเสนอแก่นความคิดภาพยนตร์เช่นนี้นับว่าเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ผู้ชมตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะสังคมในประเทศอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ทรงอิทธิพลประเทศหนึ่งของโลก

8. ภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในบริบทของสังคมไทย

จากการศึกษารูปแบบและแก่นความคิดในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม พบว่าสาเหตุที่ภาพยนตร์ประเภทนี้ไม่ประสบความสำเร็จ และไม่ค่อยได้รับความนิยมในสังคมไทย เนื่องจากองค์ประกอบของภาพยนตร์ในหลายๆ ด้านนั้นไม่สอดคล้องกับรสนิยมการเลือกชมภาพยนตร์ของคนไทย โดยเฉพาะในส่วนของการสร้างตัวละคร ฉากในการดำเนินเรื่อง และแก่นความคิดที่ปรากฏในภาพยนตร์

จากการสร้างบุคลิกของตัวละครซึ่งผู้สร้างภาพยนตร์มองว่าบุคลิกของคนนั้นมีทั้งด้านดีและด้านร้ายในคนๆ เดียว เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไทยไม่นิยมชมภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม เนื่องจากความเคยชินจากการชมละครและภาพยนตร์ไทยที่มักจะสร้างบุคลิกของตัวละครฝ่ายดีและร้ายให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น ตัวละครเอกก็จะมีบุคลิกเป็นคนดี และมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ ส่วนตัวละครร้ายก็จะแสดงออกอย่างเด่นชัดว่ามีความโหดร้าย และอิจฉา

ริษยาตัวละครเอกอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ตัวละครที่ปรากฏในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจึงไม่ตรงกับรสนิยมในการชมภาพยนตร์ของคนไทย

การสร้างภาพยนตร์โดยใช้ฉากหลังเป็นประเทศอเมริกาตลอดจนการนำเสนอบริบททางสังคมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนอเมริกันซึ่งมีความแตกต่างจากบริบทของสังคมไทย เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ไม่ได้รับความนิยมและไม่ประสบความสำเร็จในการเข้าฉายในประเทศไทย เนื่องจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของคนในสังคมที่ภาพยนตร์ในสาขานี้ชอบหยิบยกมานำเสนอ ทำให้คนไทยมองว่าภาพยนตร์ประเภทนี้เข้าใจยากเนื่องจากไม่ได้อยู่ในบริบทของสังคมแบบเดียวกัน ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลเหล่านี้จึงไม่ตรงกับความต้องการของคนไทย

การนำเสนอแก่นความคิดซึ่งมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมเช่นนี้ไม่ตรงกับรสนิยมในการเลือกชมภาพยนตร์ของคนไทย เนื่องจากคนไทยมองว่าภาพยนตร์คือสื่อบันเทิงประเภทหนึ่ง เมื่อเข้าไปชมภาพยนตร์แล้วก็จะใช้จินตนาการยกตนเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายความเครียดจากโลกแห่งความเป็นจริง ดังนั้นภาพยนตร์ที่สะท้อนความเป็นจริงของสังคมจึงไม่ได้รับความนิยมในสังคมไทยมากนัก

ด้วยสาเหตุดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นทำให้โรงภาพยนตร์ต่างๆ ในประเทศไทยไม่นิยมซื้อลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเข้ามาฉายในประเทศ เนื่องจากเป็นภาพยนตร์ที่สร้างผลกำไรให้กับธุรกิจได้ไม่มากนักเมื่อเทียบกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดประเภทอื่นๆ อีกทั้งการประชาสัมพันธ์ให้คนในสังคมเข้ามาชมภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลก็ยังไม่กว้างขวางเท่าที่ควร จึงยังส่งผลให้ภาพยนตร์ประเภทนี้ไม่ได้รับความนิยมในสังคมไทย

จากการศึกษาพบว่าภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไม่ได้เป็นสื่อที่มุ่งเน้นให้ความบันเทิงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ภาพยนตร์ประเภทนี้ยังให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตประจำวันให้แก่ผู้ชมด้วย ซึ่งตรงกับทฤษฎีคุณลักษณะของสื่อภาพยนตร์ที่กล่าวว่าภาพยนตร์เป็นสื่อที่มุ่งเน้นให้ความบันเทิงเป็นหลัก แต่ก็มีอิทธิพลอย่างสูงในการหล่อหลอมค่านิยม ความคิดและพฤติกรรมของคนในสังคม หากผู้ชมตั้งใจรับชมภาพยนตร์ก็จะได้รับทั้งความบันเทิงและประโยชน์จากภาพยนตร์ อีกทั้งยังได้ทราบว่าภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลในสาขานี้ไม่ได้เป็นภาพยนตร์ที่เข้าใจยากอย่างที่หลายๆ คนคิด ส่วนสาเหตุที่ภาพยนตร์ประเภทนี้ไม่ได้รับความสนใจจากคนในสังคมไทย เนื่องจากการนำเสนอเรื่องราวของภาพยนตร์ไม่

สอดคล้องกับรสนิยมในการเลือกชมภาพยนตร์ของคนไทย ทั้งในแง่ของการนำเสนอความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมอเมริกัน และการสร้างตัวละคร อีกทั้งการประชาสัมพันธ์ภาพยนต์ก็ไม่ได้เป็นที่กว้างขวางมากนัก โดยสังเกตได้จากการเข้าฉายของภาพยนตร์ซึ่งมีโรงภาพยนตร์นำมาฉายอยู่เพียงไม่กี่แห่ง และการตั้งชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเนื้อหาของภาพยนตร์ ทำให้ภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ประสบความสำเร็จมากนักในประเทศไทย

สำหรับภาพยนตร์ที่คาดว่าจะได้รับรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปีต่อไปก็จะมีรูปแบบและแก่นความคิดที่ไม่แตกต่างไปจากผลการศึกษาที่พบมากนัก คือ จะต้องเป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับสังคมประเทศอเมริกา มีความเป็นภาพยนตร์ประเภทชีวิตแฝงอยู่ในภาพยนตร์เพื่อให้สะท้อนอารมณ์ของผู้ชม และยังต้องนำเสนอแก่นความคิดที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันแก่ผู้ชมภาพยนตร์ด้วย

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย

จากการวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบและแก่นความคิดในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ดังนี้

1. ควรขยายขอบเขตการศึกษารูปแบบของภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ในสาขาอื่นๆ อีก เพื่อให้สามารถเข้าใจรูปแบบของภาพยนตร์รางวัลออสการ์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาเชิงลึกเพื่อเจาะจงหาข้อมูลในเรื่องอื่นๆ อีก เช่น การศึกษารูปแบบและแก่นความคิดในบริบทของสภาพสังคม และวัฒนธรรม หรือศึกษารายละเอียดในส่วนของรูปแบบของภาพยนตร์แยกเป็นประเด็นไป เช่น การศึกษาตัวละคร เป็นต้น

การนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้

ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการชมภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับภาพยนตร์ นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่าสื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่มีบทบาทในการให้

ความบันเทิงแก่ผู้ชม และเป็นสื่อที่สามารถเรียกร้องความสนใจจากผู้ชมได้ดีสื่อหนึ่ง ดังนั้น น่าจะ
มีการนำสื่อภาพยนตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยการผลิตภาพยนตร์ที่
เสนอแนะและปลูกฝังทัศนคติที่ดีแก่ผู้ชม

เอกสารและสิ่งอ้างอิง

- กาญจนา แก้วเทพ. 2542. การวิเคราะห์สื่อแก่นความคิดและเทคนิค. พิมพ์ครั้งที่2. กรุงเทพฯ: เอ็ดดิสัน เพรส 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.
- กัจจกร หลุยยะพงศ์. 2540. ภาพยนตร์บู๊ฮอลลีวูดกับการสะท้อนภาพของความเป็นชาย. วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- เขมิกา จินดาวงศ์. 2551. การวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ของอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- จิรบุญย์ ทศนบรรจง. 2534. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ลักษณะของภาพยนตร์ไทยยุคนิยมประเภทวัยรุ่น. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารมวลชน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย. 2544. พัฒนาการของศิลปะภาพยนตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช.

ฉลองรัตน์ ทิพย์พิมาน. 2539. วิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์อเมริกันที่มีตัวเอกเป็นสตรี. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารมวลชน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชลธิชา ทุมกานนท์. 2551. ภาพยนตร์ไทย: ภาพสะท้อนทางสังคมไทยระหว่าง พ.ศ.2470-2540. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์. มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. 2545. สัญวิทยา, โครงสร้างนิยม, หลังโครงสร้างนิยมกับการศึกษารัฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: วิทยา.

นิรชร ชูดีพัฒนนะ. 2549. เริ่มแรกเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ: ธนาเพลส

นิตา ชูโต. 2551. การวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่4. กรุงเทพฯ: พรินต์โพร.

บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา. 2552. โรงงานแห่งความฝันสู่การวิจารณ์ภาพยนตร์สำนักบริบท. กรุงเทพฯ: พับลิค บุเคอรี.

ประวิทย์ แต่งอักษร. 2555. สัมภาษณ์, 15 มกราคม 2555.

ปาริชาติ สถาปิตานนท์. 2546. ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์.

พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว. 2545. ศาสตร์แห่งการวิจัยทางการเมืองและสังคม. พิมพ์ครั้งที่5. กรุงเทพฯ: สถาบันวิไลไทย และสมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย.

ไพบุลย์ แสงเงิน. 2549. ย้อนรอยหนังฝรั่ง สารคดีประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก (ค.ศ.1911-ค.ศ. 2006). กรุงเทพฯ: วลี ครีเอชั่น.

ฟิลิปดา(นามแฝง). 2548. ตัวละคร (Online). <http://www.forwriter.com/mysite/forwriter.com/newwriterroom/newwritebasic.htm#basic2>, 7 กรกฎาคม 2554.

วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร์. 2549. **ฮอลลีวูดยุคทองกับดาราสุดยอดเยี่ยม**. กรุงเทพฯ: วชิระ.

วิสิฐ อรุณรัตนานนท์. 2552. **การวิเคราะห์แนวทางการนำเสนอภาพยนตร์แนวสยองขวัญ**.
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารศิลปะและการออกแบบสื่อ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ และชาย สัญญาวิวัฒน์. 2551. **สังคมศาสตร์เบื้องต้น**. พิมพ์ครั้งที่4.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สิน พันธุ์พินิจ. 2549. **เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์**. พิมพ์ครั้งที่2. กรุงเทพฯ: วิทย์พัฒนา.

อรจริย์ ณ ตะกั่วทุ่ง. 2548. **การวิเคราะห์เนื้อหา** (Online). http://www.analysis.ispace.in.th/webpage/mean_analysis.html, 5 กรกฎาคม 2554.

Box office mojo. 2011. **Box Office Mojo International** (Online). <http://boxofficemojo.com/intl/>, July 5, 2011.

Dirks, T. 2009. **Main Film Genres** (Online). <http://www.filmsite.org/genres.html>, January 10, 2012.

Major Cineplex group. 2011. **Life Style Entertainment Quarterly Briefing 4Q10** (Online).
http://major-th.listedcompany.com/misc/quarterly/slide_q410.pdf, July 5, 2011.

Mayring, P. 2001. **Qualitative content analysis** (Online). <http://qualitative-research.net/qs/fqs-e/2-00inhalt-e.htm>, July 7, 2011.

ตัวอย่างใบปิดภาพยนตร์และรายชื่อผู้ร่วมงานในการสร้างภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์
สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ปี ค.ศ.2001-2011

ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง A Beautiful Mind

Universal & DreamWorks

ผู้ผลิต

Ron Howard

ผู้กำกับ

Brian Grazer

ผู้อำนวยการสร้าง

Akiva Goldsman

บทภาพยนตร์

Karen Kehel

ผู้อำนวยการสร้างบริหาร

James Hornner

ดนตรีประกอบ

Roger Deakins

กำกับภาพ

Daniel P. Hanlay

ตัดต่อ

Mike Hill

ตัดต่อ

รายชื่อนักแสดง

Russell Crowe	รับบทเป็น	จอร์จ ฟอว์บ Nash จูเนียร์
Jennifer Connelly	รับบทเป็น	Alicia
Ed Harris	รับบทเป็น	William พาร์เซอร์
Paul Bettany	รับบทเป็น	Charle Herman
Josh Lucas	รับบทเป็น	Martin Hansen
Vivien Cardone	รับบทเป็น	Marcy

รางวัลที่ได้รับในการประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่ 74

- ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- บทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม
- นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง Chicago

Miramax Flims	ผู้ผลิต
Rob Mashall	ผู้กำกับ
Bob Weinstein	ผู้อำนวยการสร้าง
Harvey Weinstein	ผู้อำนวยการสร้าง
Craig Zadan	ผู้อำนวยการสร้าง
Martin Richards	ผู้อำนวยการสร้าง
Maurine Watkins	บทภาพยนตร์
Bob Fosse	บทภาพยนตร์
Fred Ebb	บทภาพยนตร์
Bill Condon	บทภาพยนตร์
John Kender	ดนตรีประกอบ
Fred Ebb	ดนตรีประกอบ
Danny Flfman	ดนตรีประกอบ

Dion Beebe	กำกับภาพ
Martin Walsh	ตัดต่อภาพยนตร์

รายชื่อนักแสดง

Renee Zekkweger	รับบทเป็น	Roxie Heart
Catherine Zeta-Jones	รับบทเป็น	เวลมา Kelly
Richard Gere	รับบทเป็น	Billy ฟลินท์
John C. Reilly	รับบทเป็น	Amos
Queen Latifah	รับบทเป็น	มาม่า มอรัตัน

รางวัลที่ได้รับในการประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่ 75

- ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
- ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม
- ลำดับภาพยอดเยี่ยม
- บันทึกเสียงยอดเยี่ยม

ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the rings: the Return of the King

New Line & Warner Bros.	ผู้ผลิต
Peter Jackson	ผู้กำกับ, บทภาพยนตร์
Barrie M. Osborne	อำนวยการสร้าง
Fran Walsh	อำนวยการสร้าง, บทภาพยนตร์
Philippa Boyens	บทภาพยนตร์
Howard Shore	ดนตรีประกอบ
Andrew Lesnie	ลำดับภาพ
Jamie Selkirk	ตัดต่อภาพยนตร์

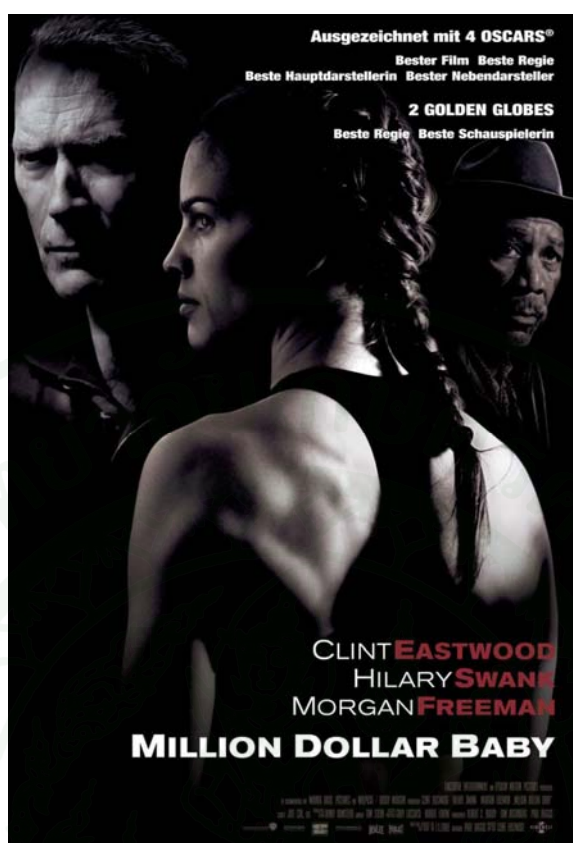
รายชื่อนักแสดง

Elijah Wood	รับบทเป็น	Frodo
Ian Makellen	รับบทเป็น	Gandraf
Sean Astin	รับบทเป็น	Sam

Viggo Mortensen	รับบทเป็น	Aragon
Dominic Monaghan	รับบทเป็น	Merry
Billy Boyd	รับบทเป็น	Pippin
Orlando Bloom	รับบทเป็น	Legolus
John Rhys-Davies	รับบทเป็น	Gimli
Andy Serkis	รับบทเป็น	Gollum
Liv Tyler	รับบทเป็น	Arwen
Bernard Hill	รับบทเป็น	Theoden
John Noble	รับบทเป็น	Denethor
Hugo Weaving	รับบทเป็น	Elron

รางวัลที่ได้รับในการประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่ 76

- ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- ผู้กำกับยอดเยี่ยม
- บทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม
- เทคนิคพิเศษยอดเยี่ยม
- ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม
- แต่งหน้ายอดเยี่ยม
- บันทึกเสียงยอดเยี่ยม
- ลำดับภาพยอดเยี่ยม
- กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม
- ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- เพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง Million Dollar Baby

Warner Bros.	ผู้ผลิต	
Clint Eastwood	ผู้กำกับ, ดนตรีประกอบ	
Albert S. Ruddy	อำนวยการสร้าง	
Tom Rosenberg	อำนวยการสร้าง	
Pual Haggis	บทภาพยนตร์	
Tom Stern	กำกับภาพ	
Joel Cox	ตัดต่อภาพยนตร์	
รายชื่อนักแสดง		
Hirary Swank	รับบทเป็น	Maggie
Clint Eastwood	รับบทเป็น	Franky
Morgan Freeman	รับบทเป็น	Scarb
Jay Baruchel	รับบทเป็น	Danger

Mike Colter	รับบทเป็น	Big Willy
Lucia Rijker	รับบทเป็น	แม่หมีสีน้ำเงิน
Margo Martindale	รับบทเป็น	แม่ของ Maggie
Brian F. O’Byrne	รับบทเป็น	บาทหลวง

รางวัลที่ได้รับในการประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่ 77

- ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
- นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง Crash

Lion Gate	ผู้ผลิต
Pual Haggis	ผู้กำกับ, บทภาพยนตร์
Mark R. Harris	ผู้อำนวยการสร้าง
Robert Moresco	ผู้อำนวยการสร้าง
Don Cheadle	ผู้อำนวยการสร้าง
Bob Yari	ผู้อำนวยการสร้าง
Cathy Schulman	ผู้อำนวยการสร้าง
Mark Isham	ดนตรีประกอบ
J. Michael Muro	กำกับภาพ
Hughes Winborne	ตัดต่อภาพยนตร์

รายชื่อนักแสดง

Don Cheadle	รับบทเป็น	Gram Waters
Jennifer Esposito	รับบทเป็น	ตำรวจหญิงชาวเม็กซิกัน
Shaun Toub	รับบทเป็น	Farhud
Bahar Soomekh	รับบทเป็น	ลูกสาวของ Farhud
Brendan Fraser	รับบทเป็น	อัยการ
Sandra Bullock	รับบทเป็น	Jean
Chris Bridges	รับบทเป็น	วัยรุ่นผิวสี
Larenz Tate	รับบทเป็น	วัยรุ่นผิวสี
Michael Pena	รับบทเป็น	ช่างซ่อมประตู่
Matt Dillon	รับบทเป็น	Rian
Ryan Phillippe	รับบทเป็น	Tommy
Terrence Howard	รับบทเป็น	Cameron
Thandie Newton	รับบทเป็น	ภรรยาของ Cameron
Loretta Devine	รับบทเป็น	เจ้าหน้าที่ประกันสังคม

รางวัลที่ได้รับในการประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่ 78

- ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- บทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม
- ตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง The Departed

Warner Bros.	ผู้ผลิต
Martin Scorsese	ผู้กำกับ
Brad Pitt	อำนวยการสร้าง
Brad Grey	อำนวยการสร้าง
Graham King	อำนวยการสร้าง
William Monahan	บทภาพยนตร์
Howard Shore	ดนตรีประกอบ
Michael Ballhaus	กำกับภาพ
Thelma Schoonmarker	ตัดต่อภาพยนตร์

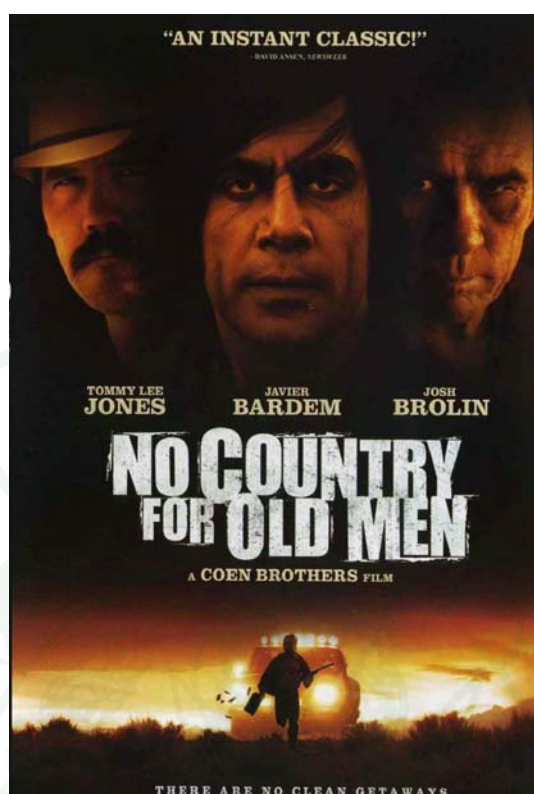
รายชื่อนักแสดง

Leonardo DiCaprio	รับบทเป็น	Billy Costigan
Matt Damon	รับบทเป็น	Colin Sunlivan

Jack Nicholson	รับบทเป็น	Fraank Costello
Mark Wahlberg	รับบทเป็น	Disnal
Martin Sheen	รับบทเป็น	Queenan
Ray Winstone	รับบทเป็น	Frenchy
Anthony Anderson	รับบทเป็น	Trueper Brown
David O'Hara	รับบทเป็น	Fishy
Kristen Dalton	รับบทเป็น	Kwen Costello

รางวัลที่ได้รับในการประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่ 79

- ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- ลำดับภาพยอดเยี่ยม
- บทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม

ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง No Country for Old Men

Miramax & Paramount Vantage	ผู้ผลิต
Joel Coen, Ethan Coen	ผู้กำกับ, บทภาพยนตร์
Scott Rudin	ผู้อำนวยการสร้าง
Carter Burwell	ดนตรีประกอบ
Roger Deakins	กำกับภาพ
Roderick Jaynes	ตัดต่อภาพยนตร์

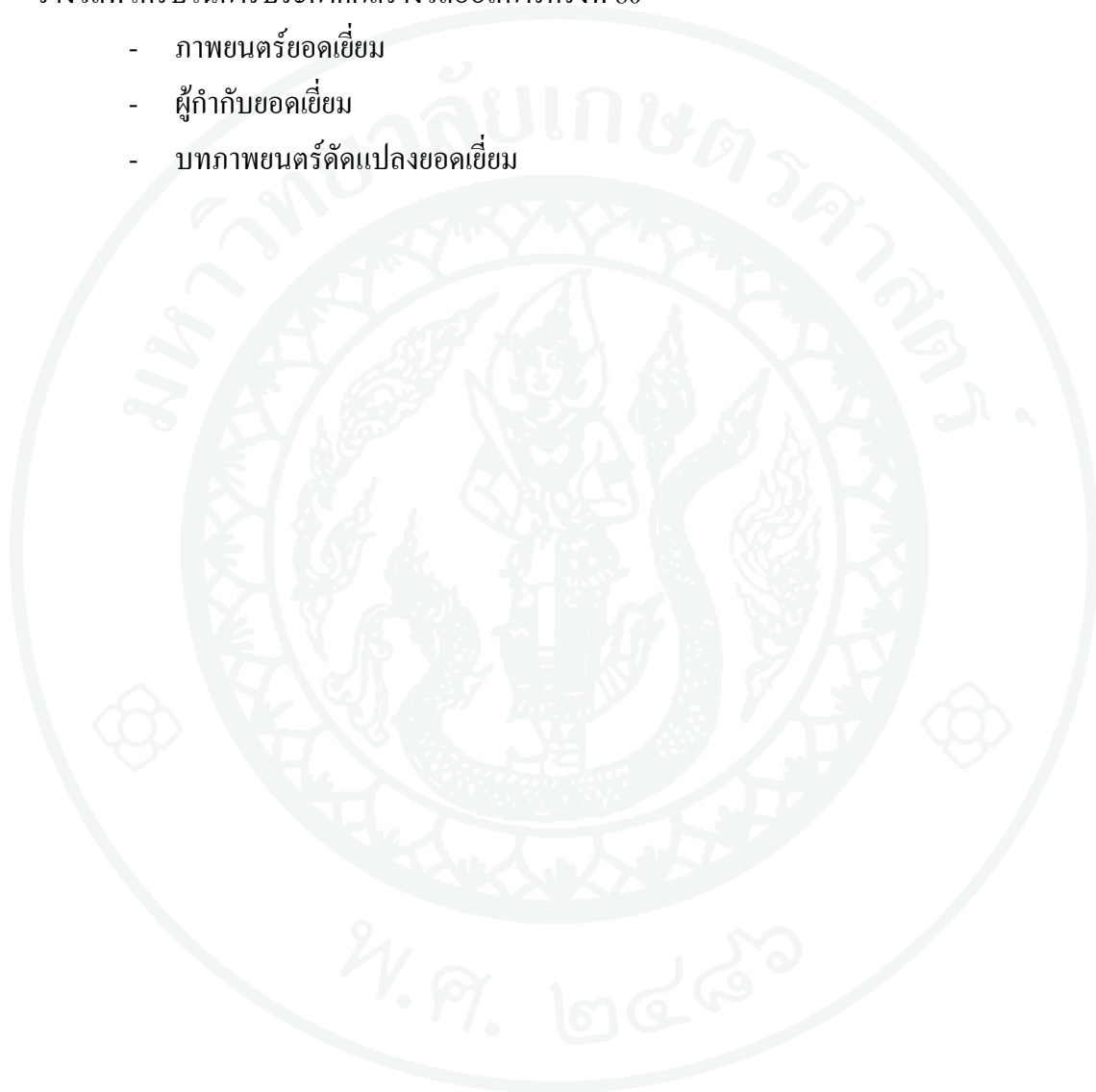
รายชื่อนักแสดง

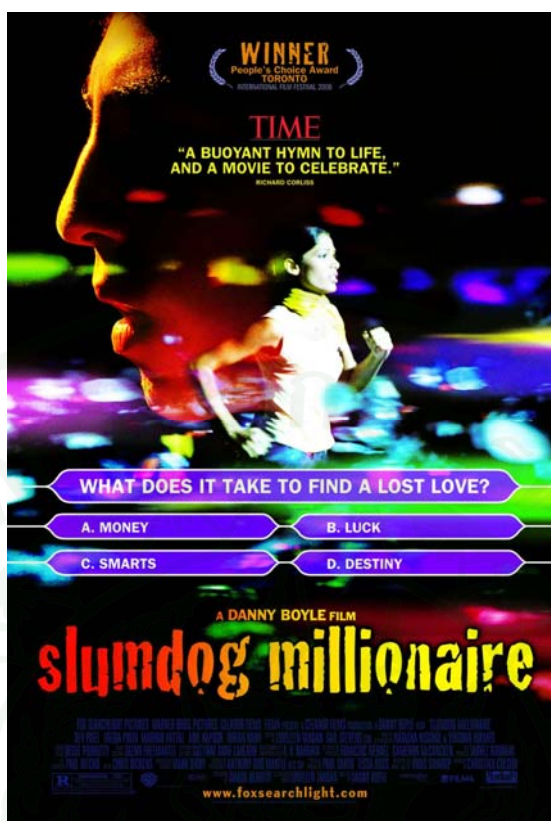
Tommy Lee Jones	รับบทเป็น	Tom
Javier Bardem	รับบทเป็น	Chiger
Josh Brolin	รับบทเป็น	Lerverleen
Kelly Macdonald	รับบทเป็น	Karla Jean
Woody Harrelson	รับบทเป็น	Carson Well
Garret Dillahunt	รับบทเป็น	Wendel

Tess Harper	รับบทเป็น	Loretta Bell
Barry Corbin	รับบทเป็น	Ellis
Beth Grant	รับบทเป็น	Angness

รางวัลที่ได้รับในการประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่ 80

- ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- ผู้กำกับยอดเยี่ยม
- บทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม

ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง Slumdog Millionaire

Fox Searchlight, Warner Bros., Pathe	ผู้ผลิต
Danny Boyle	ผู้กำกับ
Christian Colson	อำนวยการสร้าง
Simon Beaufoy	บทภาพยนตร์
A.R. Rahman	ดนตรีประกอบ
Anthony Dod Mantle	กำกับภาพ
Chris Dickens	ตัดต่อภาพยนตร์

รายชื่อนักแสดง

Dav Patel	รับบทเป็น	Jamal Malig
Ayush Mahesh Khedekar	รับบทเป็น	Jamal วัยเด็ก
Tenay Chheda	รับบทเป็น	Jamal ช่วงวัยรุ่น
Freida Pinto	รับบทเป็น	Latika

Rubina Ali	รับบทเป็น	Latikaวัยเด็ก
Tanvi Ganesh Lonkar	รับบทเป็น	Latikaช่วงวัยรุ่น
Madhur Mittal	รับบทเป็น	Salim
Azharuddin Mohammed Ismail	รับบทเป็น	Salimวัยเด็ก
Ashutosh Lobo Gajiwala	รับบทเป็น	Salimช่วงวัยรุ่น
Anil Kopoor	รับบทเป็น	Prem
Irrfan Khan	รับบทเป็น	ตำรวจ
Mahesh Manjrekar	รับบทเป็น	Jawed
Ankur Vikal	รับบทเป็น	Maman

รางวัลที่ได้รับในการประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่ 81

- ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- บทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม
- ถ่ายภาพยอดเยี่ยม
- ลำดับภาพยอดเยี่ยม
- บันทึกเสียงยอดเยี่ยม
- ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- เพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง The Hurt Locker

Summit Entertainment	ผู้ผลิต
Kathryn Bigelow	ผู้กำกับ
Mark Boal	ผู้อำนวยการสร้าง, บทภาพยนตร์
Marco Beltrami	ดนตรีประกอบ
Barry Ackroyd	กำกับภาพ
Chris Innis	ตัดต่อภาพยนตร์

รายชื่อนักแสดง

Jeremy Renner	รับบทเป็น	James
Anthony Mackie	รับบทเป็น	Sandborn
Brian Geraghty	รับบทเป็น	Eldridge
Christopher Sayegh	รับบทเป็น	Backham
Guy Pearce	รับบทเป็น	Mathew Tomson

Christian Camargo	รับบทเป็น	John Cambrid
David Morse	รับบทเป็น	Coronel Read

รางวัลที่ได้รับในการประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่ 82

- ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- ลำดับภาพยอดเยี่ยม
- บันทึกเสียงยอดเยี่ยม
- ลำดับเสียงยอดเยี่ยม

ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง The King's Speech

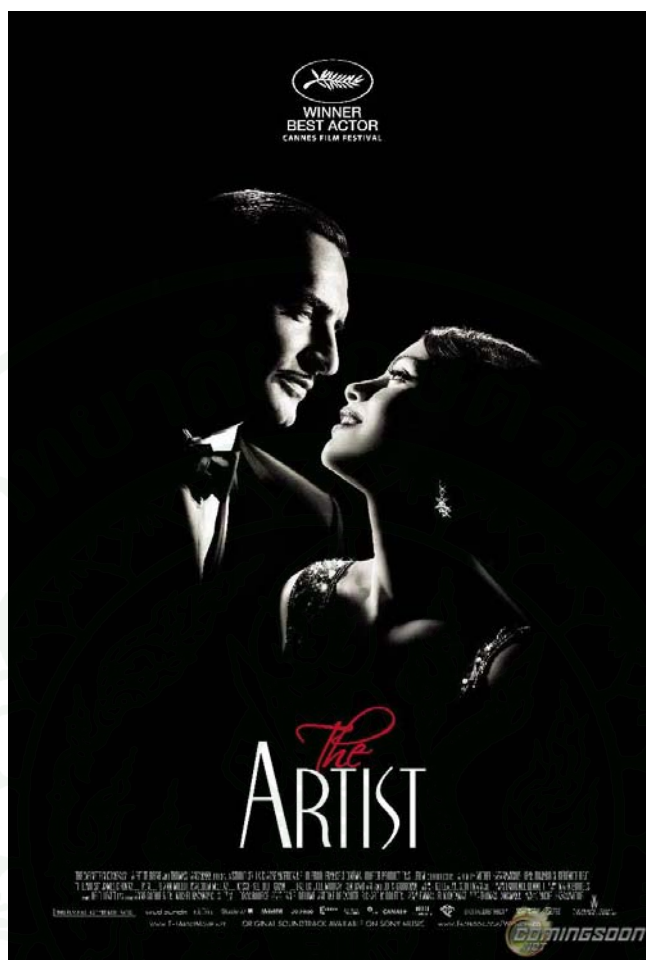
The Weinstein Company	ผู้ผลิต
Tom Hooper	ผู้กำกับ
Iain Canning	อำนวยการสร้าง
Emile Sherman	อำนวยการสร้าง
Gareth Unwin	อำนวยการสร้าง
David Seidler	บทภาพยนตร์
Alexandre Desplat	ดนตรีประกอบ
Danny Cohen	กำกับภาพ
Tariq Anwar	ตัดต่อภาพยนตร์

รายชื่อนักแสดง

Colin Firth	รับบทเป็น	King George VI
Geoffrey Rush	รับบทเป็น	Lionel Loke
Helena Bonham	รับบทเป็น	ราชินี Elizabeth
Guy Pearce	รับบทเป็น	King Edward VIII
Michael Gambon	รับบทเป็น	King George VI
Eve Best	รับบทเป็น	Wallis Zimson
Freya Wilson	รับบทเป็น	เจ้าหญิง Elizabeth
Ramona Marquez	รับบทเป็น	เจ้าหญิง Margaret
Claire Bloom	รับบทเป็น	ราชินี Marry

รางวัลที่ได้รับในการประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่ 83

- ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
- บทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม

ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง The Artist

Warner Bros.	ผู้ผลิต	
Michel Hazanavicius	ผู้กำกับ	
Thomas Langmann	อำนวยการสร้าง	
Ludovic Bource	ดนตรีประกอบ	
Guillaume Schiffman	กำกับภาพ	
Anne-Sophie Bion	ตัดต่อ	
รายชื่อนักแสดง		
Jean Dujardin	รับบทเป็น	Gorge Valentin
Berenice Bejo	รับบทเป็น	Peppy Miller

James Cromwell

รับบทเป็น

Clifton

รางวัลที่ได้รับในการประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่ 84

- รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม
- รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
- รางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม
- ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม

ประวัติการศึกษาและการทำงาน

ชื่อ นามสกุล

นางสาวลัษมณ พิรประภากร

วัน เดือน ปี ที่เกิด

วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2530

สถานที่เกิด

จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการศึกษา

อักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเอกภาษาไทย

สาขาวิชาโทภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2552

