

บทที่ 3 การประพันธ์เรื่องและ Storyboard

ดร.ภูริวัฒน์ เกื้อทาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้อาชีพและเทคโนโลยี

การเขียนเค้าโครงเรื่อง/เรื่องย่อ

หนังสือ คือ การเล่าเรื่องด้วยภาพและเสียงที่มีประเด็นเดียวสั้น ๆ

แต่ได้ใจความ ศิลปะการเล่าเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นนิทาน นิยาย ละคร หรือ

ภาพยนตร์ ล้วนแล้วแต่มี**พื้นฐาน**แบบเดียวกัน นั่นคือ **การเล่า**

เรื่องราวที่เกิดขึ้นของมนุษย์หรือสัตว์ หรือแม้แต่อะไรก็ตามที่เกิดขึ้น

ช่วงเวลาหนึ่งเวลาใด ณ สถานที่ใดที่หนึ่งเสมอ **ฉะนั้น องค์ประกอบ**

ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือ ตัวละคร สถานที่ และเวลา

การเขียนเค้าโครงเรื่อง/เรื่องย่อ

สิ่งที่สำคัญในการเขียนบทหนังสือก็คือ การค้นหาประเด็นหรือ **แรงบันดาลใจ** ว่าอยากจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับอะไร มีแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ อย่างไร ซึ่งแรงบันดาลใจในการเขียนบทที่เราสามารถนำมาใช้ได้ก็คือ **ตัวละคร แนวความคิด และเหตุการณ์** และควรจะมองหาวัตถุดิบในการสร้างเรื่องให้แอบอยู่ในสิ่งที่เราารู้สึก รู้จริง เพราะคนทำหนังสือส่วนใหญ่ มักจะทำเรื่องที่ไกลตัวหรือไม่ก็ไกลเกินไปจนทำให้เราไม่สามารถจำกัดขอบเขตได้

การเขียนเค้าโครงเรื่อง/เรื่องย่อ

เมื่อเราได้เรื่องที่จะเขียนแล้วเราก็ต้องนำเรื่องราวที่ได้มาเขียน Plot (โครงเรื่อง) ว่าใคร ทำอะไร กับใคร อย่างไร ที่ไหน เมื่อไร เพราะอะไร และได้ผลลัพธ์อย่างไร ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ข้อมูล หรือ ประเด็นที่เรามีอยู่ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนว่ามีแนวคิดมุมมองต่อชีวิตคนอย่างไร เพราะความเข้าใจในมนุษย์ ยิ่งเราเข้าใจมากเท่าไร เราก็ยิ่งทำหน้าที่ได้ลึกมากขึ้นเท่านั้น

การเขียนเค้าโครงเรื่อง/เรื่องย่อ

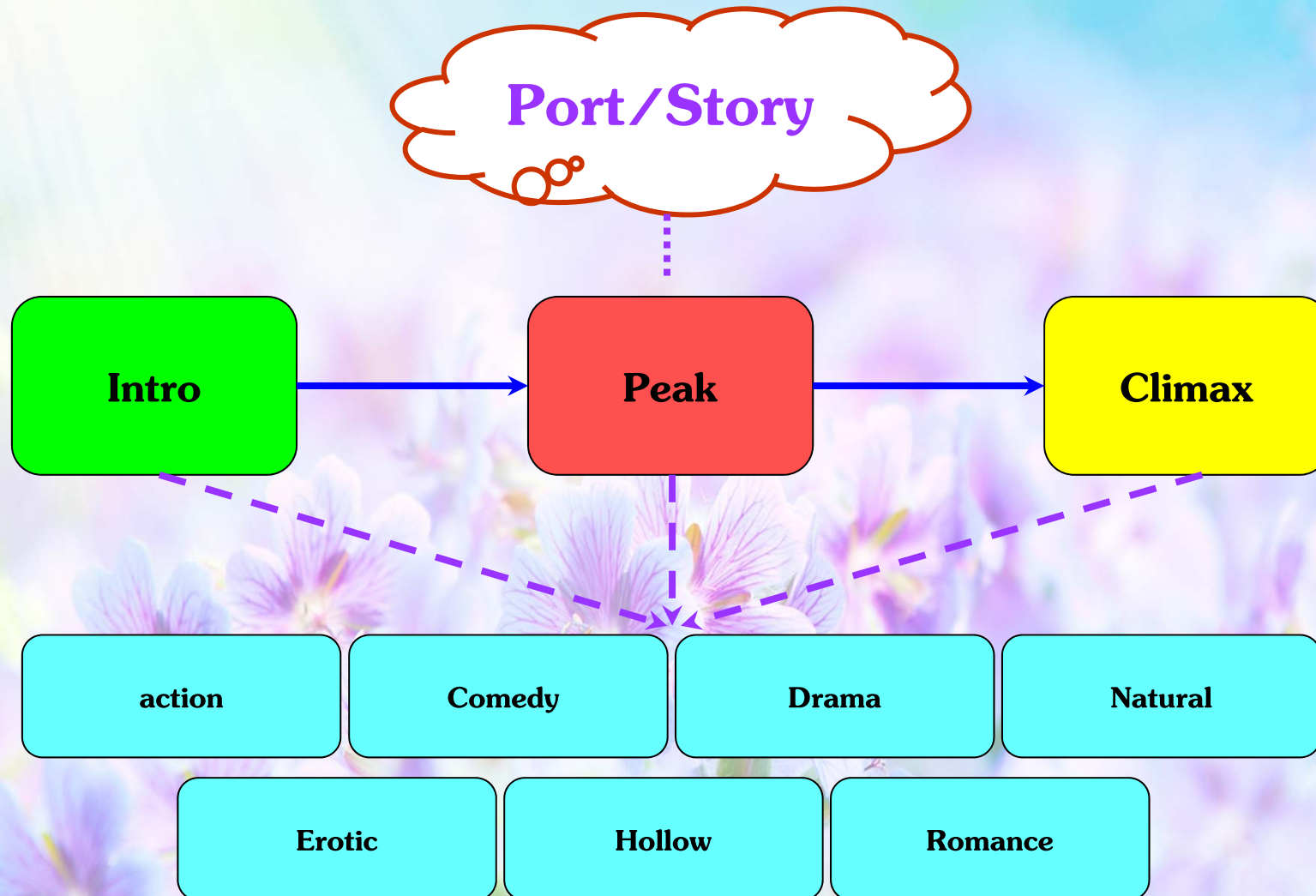
การเริ่มต้นเขียนบทภาพยนตร์

ต้องมีเป้าหมายหลักหรือเนื้อหาเริ่มต้นเรียกว่า **ประเด็น (Subject)** ของเรื่อง
ที่ต้องชัดเจน มีตัวละครและแอ็คชั่น พร้อมด้วยโครงสร้าง (Structure) ของบท
ภาพยนตร์

ประเด็นเป็นสิ่งที่ง่าย ๆ เช่น

- + **หุ่นยนต์สังหาร** ถูกโปรแกรมให้ย้อนเวลามา ตามฆ่า จอห์น - ชาร์่า ดอนเนอร์
- + สายลับอังกฤษ ที่ทำหน้าที่จารชนสืบสวนสอบสวน ภายใต้อาณาจักร **เจมส์ บอร์น**
- + เศรษฐีอังกฤษชื่อ **บรูซ เวลล์** ที่ออกกำจัดคนชั่วในยามราตรี เพราะความแค้นที่
พ่อแม่โดน ฆาตกรรมฆ่าตาย ตอนยังเด็ก เป็นต้น

การวางโครงเรื่อง/เรื่องย่อ

ขั้นตอนการเขียนบท/เค้าโครง

1. การค้นคว้าหาข้อมูล (research)

เป็นสิ่งสำคัญหลังจากได้ประเด็นของเรื่อง เพื่อเสริมรายละเอียดเรื่องราวที่ถูกต้อง จริง ชัดเจน และมีมิติมากขึ้น คุณภาพของภาพยนตร์จะดีหรือไม่จึงอยู่ที่การค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ว่าจะภาพยนตร์นั้นจะมีเนื้อหาใดก็ตาม

2. การกำหนดประโยคหลักสำคัญ (premise)

หมายถึง **ความคิด** หรือแนวความคิดที่ง่าย ๆ ธรรมดา ส่วนใหญ่มักใช้ตั้งคำถามว่า “เกิดอะไรขึ้นถ้า...” (what if) ตัวอย่างของ premise ตามรูปแบบหนังฮอลลีวูด เช่น เกิดอะไรขึ้นถ้าก็อตซิล่าบุกนิวยอร์ก คือเรื่อง Godzilla, เป็นต้น

3. การเขียนเรื่องย่อ (synopsis)

คือความเรียงของเรื่องราวที่สามารถจบลงได้ในหนึ่งย่อหน้า หรืออาจเขียนเป็น story outline เป็นร่างหลังจากที่เราค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก่อนเขียนเป็นโครงเรื่องขยาย (treatment)

ขั้นตอนการเขียนบท/เค้าโครงเรื่อง

4. การเขียนโครงเรื่องขยาย (treatment)

เป็นการเขียนคำอธิบายของโครงเรื่อง (plot) ในรูปแบบของเรื่องสั้น ใช้สำหรับเป็นแนวทางในการเขียนบทภาพยนตร์ที่สมบูรณ์ บางครั้งอาจใช้สำหรับยื่นของบประมาณได้ด้วย และการเขียนโครงเรื่องขยายที่ดีต้องมีประโยคหลักสำคัญ (premise) ที่ง่าย ๆ น่าสนใจ

5. บทภาพยนตร์ (screenplay)

สำหรับภาพยนตร์บันเทิง หมายถึง บท (script) ซีเดนส์หลัก (master scene/sequence) หรือ ซีนา리오 (scenario) คือ บทภาพยนตร์ที่มีโครงเรื่อง บทพูด แต่มีความสมบูรณ์น้อยกว่าบทถ่ายทำ (shooting script) เป็นการเล่าเรื่องที่ได้พัฒนามาแล้วอย่างมีขั้นตอน ประกอบด้วยตัวละครหลักบทพูด จากแอ็คชั่น ซีเดนส์ มีรูปแบบการเขียนที่ถูกต้อง เช่น บทสนทนาอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษจาก เวลา สถานที่ อยู่ชิดขอบหน้าซ้ายกระดาษ ไม่มีตัวเลขกำกับชื่อ และโดยหลักทั่วไปบทภาพยนตร์หนึ่งหน้ามีความยาวหนึ่งนาที

ขั้นตอนการเขียนบท/เค้าโครงเรื่อง

6. บทถ่ายทำ (shooting script)

คือบทภาพยนตร์ที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเขียน บทถ่ายทำจะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมจากบทภาพยนตร์ (screenplay) ได้แก่ ตำแหน่งกล้อง การเชื่อมต่อ เช่น คัท (cut) การเลือนภาพ (fade) การละลายภาพ หรือการวางซ้อนภาพ (dissolve) การกวาดภาพ (wipe) ตลอดจนการใช้ภาพพิเศษ (effect) อื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเลขลำดับช็อตกำกับเรียงตามลำดับตั้งแต่ช็อตแรกจนกระทั่งจบเรื่อง

7. บทภาพ (storyboard)

คือ **บทภาพยนตร์ประเภทหนึ่งที่อธิบายด้วยภาพ คล้ายหนังสือการ์ตูน** ให้ความต่อเนื่องของช็อตตลอดทั้งซีเควนส์หรือทั้งเรื่องมีคำอธิบายภาพประกอบ เสียงต่าง ๆ เช่น เสียงดนตรี เสียงประกอบฉาก และเสียงพูด เป็นต้น ใช้เป็นแนวทางสำหรับการถ่ายทำ หรือใช้เป็นวิธีการคาดคะเนภาพล่วงหน้า (pre-visualizing) ก่อนการถ่ายทำว่า เมื่อถ่ายทำสำเร็จแล้ว หนังสือนี้อาจมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร ซึ่งบริษัทของ Walt Disney นำมาใช้ในการผลิตภาพยนตร์การ์ตูนของบริษัทเป็นครั้งแรก โดยเขียนภาพ เหตุการณ์ของแอ็คชั่น เรียงติดต่อกันบนบอร์ด เพื่อให้คนดูเข้าใจและมองเห็นเรื่องราวล่วงหน้าได้ก่อนลงมือเขียนภาพ ส่วนใหญ่บทภาพจะมีเลขที่ลำดับช็อตกำกับไว้ คำบรรยายเหตุการณ์ มุมกล้อง และอาจมีเสียงประกอบด้วย

ประวัติของการเขียนสตอรี่บอร์ด

- เกิดขึ้นจาก **Walt Disney Studio** ในปี 1930 ผู้สร้างแอนิเมชันชื่อ **Webb Smith** โดยการเขียนภาพในและช่วงของภาพยนตร์ลงบนกระดาษและใช้หมุดปักลงในกระดาน เพื่อใช้เล่าเรื่องทั้งหมดที่ละส่วน
- สตอรี่บอร์ดเรื่องแรกที่เสร็จสมบูรณ์เป็นการตูนสั้นเรื่อง **Three Little Pigs** ในปี 1933
- ภาพยนตร์เรื่องแรกที่มีการใช้สตอรี่บอร์ดในการทำงานที่สมบูรณ์ทั้งเรื่อง คือ **Gone with the Wind** (1939) และได้รับความนิยมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ข้อดีของการทำสตอรี่บอร์ด

1. ทำให้เห็นภาพรวมของภาพยนตร์ที่กำลังจะสร้างทั้งหมด
2. ตรวจสอบการดำเนินเรื่องและแก้ไขได้ง่าย
3. ช่วยประหยัดงบประมาณและเวลาในการสร้างภาพยนตร์ได้มาก
4. ทำให้ทีมงานเห็นภาพรวมได้ตรงกัน
5. ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการสร้าง (กำกับ) ภาพยนตร์ได้ดีมาก

ทักษะสำหรับการทำสตอรี่บอร์ด

1. **วาดรูปได้** สืบจากข้อความ มาเป็นภาพให้ทีมงานเข้าใจตรงกัน ทั้งฉาก ตัวละคร มุมกล้อง
2. **รู้เทคนิคด้านโปรดักชัน** คือขั้นตอนการทำงานด้านวิดีโอ เครื่องมือ การประมาณการต้นทุนการทำงาน
3. **เข้าใจรูปแบบการสื่อสาร** เข้าใจมุมมองภาพ การใช้เสียง ประกอบในภาพ การเล่าเรื่องด้วยภาพ
4. **พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไข** ปรับเปลี่ยนแก้ไข เพื่อสิ่งที่ดีกว่า
5. **เข้าใจองค์ประกอบภาพ** ทั้งการถ่ายทำ มิติของภาพ จังหวะ

ตัวอย่างสตอรี่บอร์ด

