

LOGO

บทที่ 8 การพูดและการนำเสนอ เพื่องานภาพยนตร์

สัปดาห์ที่ 15

ผศ.วิภาณี แม้นอินทร์

“ภาพยนตร์” เป็นสื่อบันเทิง ที่มีลักษณะ
เป็น **“ศิลปะเชิงธุรกิจ”** ที่มีบทบาททั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ทำหน้าที่
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
ประวัติศาสตร์ของชาติที่มีคุณค่าที่ได้รับความ
นิยมมานานนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็น
เวลานานกว่า 100 ปี

ความสำคัญของภาพยนตร์

1. ภาพยนตร์มีบทบาทสำคัญในสังคม ในฐานะของการทำหน้าที่ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และประวัติศาสตร์ของชาติไทย
2. ภาพยนตร์จัดเป็น “ศิลปะในเชิงธุรกิจ” ที่มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. ในทางเศรษฐกิจ “ภาพยนตร์” จัดเป็นสินค้าประเภทหนึ่ง เป็นสินค้าที่มุ่งตอบสนองผลประโยชน์ด้านความพึงพอใจของผู้ชม โดยมีลักษณะสำคัญของสินค้าและบริการ คือ ผู้บริโภคจับต้องไม่ได้ (Intangibility) และไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perish ability)

ธุรกิจโรงพยาบาลนตร์จัดอยู่ในจำพวกธุรกิจบริการ
(Service) โดยมีลักษณะสำคัญ 4 ประการ ดังนี้

1. ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility)
2. ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ
(Inseparability)
3. ไม่แน่นอน (Variability)
4. ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perish ability)

กฤษดา เกิดดี (2549) ได้สรุปประเภทของภาพยนตร์ไว้ ดังนี้

1. ภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์ (Science Fiction Film)
2. ภาพยนตร์จินตนาการ (Fantasy Film)
3. ภาพยนตร์สยองขวัญ (Horror Film)
4. ภาพยนตร์ผจญภัย (Adventure Film)
5. ภาพยนตร์บุกเบิกตะวันตก (The Western Film)

-
6. ภาพยนตร์แก๊งสเตอร์ (The Gangster Film)
 7. ภาพยนตร์ฟิล์มนัวร์ (Film Noir)
 8. ภาพยนตร์เพลง (The Musical)
 9. ภาพยนตร์ตลก (Comedy)
 10. ภาพยนตร์ศิลปะ (The Art Film)
 11. ภาพยนตร์สะท้อนปัญหาสังคม (The Social Problem Film)

⚠️ การพูดกับงานภาพยนตร์ ⚠️

- 👉 การพูดปรากฏในทุกกระบวนการของงานภาพยนตร์ ช่วงเตรียมการ ช่วงการถ่ายทำ และหลังการถ่ายทำ
- 👉 เป็นส่วนหนึ่งในบทภาพยนตร์
- 👉 เป็นทักษะที่ใช้ในการประสานงานในทีมทั้งส่วนงาน เบื้องหน้าและเบื้องหลัง
- 👉 เป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งในขั้นตอนเตรียมการในงาน ภาพยนตร์ คือ การพูดเพื่อนำเสนอบทภาพยนตร์ เรื่องราว เพื่อโน้มน้าวให้แหล่งทุนสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์ ออกมา หรือที่เรียกกว่า การพิชชิง (Pitching)

🚫 การพิช (Pitch) ที่ประสบความสำเร็จ 🚫

👉 มีองค์ประกอบที่ทรงพลัง ชัดเจน ดึงดูด ให้ผู้ซื้อ (ผู้อำนวยการสร้าง เอเจนซี่ ผู้มีอำนาจตัดสินใจ นายทุนหนึ่ง) มีความรู้สึกร่วมเพียงพอที่จะทำให้เกิดความรู้สึกอยากอ่านบท

👉 เตรียมตัวให้พร้อม กำหนดองค์ประกอบที่สำคัญของบทหนึ่ง ความพยายามที่จะต้องพาความหวังทั้งหมดที่จะจับผู้ฟังให้ได้

👉 การใช้ตัวเลือกที่แตกต่างกันในแต่ละโปรเจกต์หนึ่ง บางพิช (Pitch) เน้นเรื่องตัวละคร บางพิช (Pitch) เน้นเรื่องการแสดง บางพิช (Pitch) เน้นศักยภาพของผู้จำหน่ายหนึ่ง บ้างอยู่ที่

⚠️ การเตรียมนำเสนอบทภาพยนตร์ให้สตูดิโอ ⚠️

👉 การเตรียมนำเสนอบท หรือที่เรียกว่า **Script Pitching** จะต้องทำให้สมบูรณ์แบบมากที่สุด ก่อนที่จะเข้าถึงนายทุน ผู้อำนวยการสร้าง หรือตัวแทน

👉 พิช (Pitch) ด้วยความมีชีวิตชีวา เน้นที่ตัวละครหลัก ปมขัดแย้ง และประเภทของหนัง เพื่อที่จะโน้มน้าวให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจ นายทุนผู้ออกเงินสร้างหนังเลือกบท ชื้อบทหนัง

⚠️ ประเภทของการpitchในงานภาพยนตร์ ⚠️

มี 2 รูปแบบ

1. การpitchทีเซอร์ (Teaser) เป็นการpitchในเวลา 2 นาที

2. การpitchเรื่อง (Story Pitch) โดยธรรมเนียมปฏิบัติจะอยู่ที่ประมาณ 10-20 นาที อาจจะสั้นกว่าหรือยาวกว่า

ดังนั้น สำหรับนักเขียนบทแล้วก็ควรมีการเตรียมตัวทั้งสองแบบ ก่อนที่จะติดต่อดัวแทน สตูดิโอสร้างหนัง

☢ การพิชชีเซอร์ (Teaser Pitch) ☢

👉 หลักปฏิบัติ ⇨ นำเสนอประมาณ 3 ประโยคที่จะเข้าถึงกลุ่มคนฟัง (เจ้าของทุน ผู้ควบคุมการผลิต) ได้แก่ ข้อเสนอประเภทหนึ่ง และขอบเขตของหนึ่ง

👉 สิ่งที่ต้องเตรียม (เค้าต้องการรู้อะไร) อาทิ

- ✅ ใครควรที่จะเลือกมาเป็นนักแสดงในบท
- ✅ ค่าใช้จ่ายในการสร้างหนึ่ง
- ✅ จะทำการตลาดอย่างไร
- ✅ ใครคือคนดู
- ✅ บทมีความคล้ายกับเรื่องไหนบ้าง

สรุป (Teaser Pitch)

- 👉 ประโยคแรกในการพิช (Pitch) ที่ดีคือ การแนะนำตัวละครในเรื่อง
- 👉 ประโยคถัดมาคือ ความขัดแย้งในเรื่อง
- 👉 และประโยคสุดท้าย คือ การทิ้งให้ผู้ฟังสนใจที่จะรู้มากยิ่งขึ้น (สำหรับความขัดแย้งในเรื่องก็ให้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทของหนัง)

ตัวอย่างการpitch (Teaser Pitch)

“ยุโรปในปี 1912 แจค ดอร์สัน และ โรส เดวิทท์ บูกาเตอร์ อยู่ในห้วงเสน่ห์หาคความรักแบบแอบซ้อน หลังจากทั้งคู่พบกันบนเรือเข้าหemaalำมุงหน้า สุนิวยอร์ด เกิดขึ้นเป็น โททานิค”

<https://www.youtube.com/watch?v=LuPB43YSgCs>

Titanic (1997) | Official Trailer

🚫 การpitchแบบเรื่องราว (Story Pitch) 🚫

👉 เริ่มต้นด้วยการตัดเข้าไปยังล็อกไลน์ (Logline)
(ประโยคสั้นเพียงหนึ่งถึงสองบรรทัดที่ใช้เพื่อบอกถึงตัวหนัง
ว่าเกี่ยวกับอะไร)

ล็อกไลน์อาจจะอิงถึงตัวละคร อาจจะเป็นสัญญาณ
บอกประเภทของหนัง และสามารถสื่อสารเรื่องที่กำลังจะ
เล่า **เช่น**

“คู่มุ่มสาวต่างชนชั้นศักดิ์นาตกลมรักกันที่ต่างแดน
โชคชะตาจึงเริ่มต้นขึ้น”

“เด็กน้อยถูกบังคับให้เรียนศาสตร์แห่งเวทมนต์”

“เรื่องเล่าในศตวรรษที่ 17 ของการผจญภัยในทะเล
แคริบเบียนของกัปตันแจ๊ค สแปร์โรต์ผู้มีเสน่ห์และเล่ห์เหลี่ยม
แพรวพราว พยายามอย่างหาญกล้าที่จะช่วยลูกสาวของ
ข้าหลวงอังกฤษและยึดคืนเรือของเขา”

👉 หลังจากนำเสนอล็อกไลน์ (Logline) แล้วก็ตามลำดับ
ไปยังส่วนที่เหลือของเรื่อง โดยต้องแน่ใจว่าได้แสดง
ภาพประกอบทั้งหมด ↓↓

ตัวเอก เป้าหมายของเรื่อง ความขัดแย้ง อะไรคือ
ความเสี่ยง ทำไมพวกเขาต่อสู้เพื่อรักษาสิ่งเหล่านั้น
เหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนเรื่องราว จุดเปลี่ยนของอารมณ์
และสรุปท้ายเรื่อง

🚫 สิ่งไม่ควรเลี่ยงในการพิชแบบ Story Pitch 🚫

1. อย่าเปรียบเทียบภาพยนตร์ของเรากับคนอื่น ๆ มากเกินไป
2. อย่าเอาบทหนังของเราไปเปรียบเทียบกับหนังทำเงิน
3. หลีกเลี่ยงการนำเสนอлистรายการแสดงตามลำดับเวลาแต่ใช้การเล่าเรื่องแทน

4. หลีกเลี่ยงการพรรณนาในโครงเรื่องย่อย (Subplot) หรือรายละเอียดจำนวนมาก ให้เน้นที่ตัวละครสองสามตัว หรือเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ
5. อย่าพยายามพิช (Pitch) ต่อถ้าผู้ฟังไม่สนใจ
6. อย่าเอ่ยถึงนักแสดงที่อยู่ໃใจ ให้ใช้การพรรณนาถึงตัวละคร แล้วผู้ฟังจะเป็นผู้นึกภาพเอง

<https://www.youtube.com/watch?v=BP7wLC40gjj>

Pitch Like Hollywood

🚫 การpitchภาพยนตร์ (Movie Pitch) 🚫

วิธีการpitchงานภาพยนตร์ใน 9 ขั้นตอน โดย สเตฟานี พาร์เมอร์ จาก How To Pitch A Movie – A Movie Pitch Example (2018:ออนไลน์)

ขั้นที่ 1 การวางแบบร่าง (Draft)

“เรื่องนี้เป็นหนัง (ประเภทหนัง) มีชื่อว่า (ชื่อหนัง) เป็นเรื่องราวของ (ตัวเอก) ที่ต้องการ (เป้าหมาย) แม้จะมี (อุปสรรค)”

ตัวอย่าง ภาพยนตร์เรื่อง Nerd Ops ข้อความในการpitch

“เป็นภาพยนตร์ตลก ชื่อเรื่องว่า Nerd Ops เรื่องราวเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านความมั่นคงแห่งชาติ ที่ต้องปฏิบัติการภาคสนามเพื่อช่วยโลกจากองค์กรแฮกเกอร์ก่อการร้าย”

ขั้นที่ 2 การระบุประเภทภาพยนตร์

ผู้ฟังจะได้รู้บริบทเกี่ยวกับตัวโปรเจกต์หนึ่ง เป็นการแนะนำ
ให้รู้แนวโครงสร้างของเรื่อง และเป็นการบอกแบบนัยยะให้
ทราบถึงงบประมาณการสร้าง ขอบเขตและรายได้ภาพยนตร์

จากตัวอย่าง Nerd Ops เป็นประเภทตลกขบขัน

หากจะระบุให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ก็อาจจะจัดอยู่ในประเภทใดประเภท
หนึ่งของภาพยนตร์ตลกขบขัน เช่น ภาพยนตร์แนวตลกร้าย (Dark
Comedy) ภาพยนตร์แนวตลกบู๊ (Action Comedy) ภาพยนตร์แนวตลก
คู่หู (Buddy Comedy) ภาพยนตร์แนวตลกสายลับ (Spy Comedy)

ขั้นที่ 3 การระบุแก่นเรื่อง (Theme)

มองแก่นเรื่องแบบกว้าง ๆ เช่น จุดอ่อนสามารถเป็นจุดแข็ง นักบรรพศตวรรษที่ 21 มนุษย์กับเครื่องจักร เป็นต้น

ขั้นที่ 4 การระบุองค์ประกอบเชิงโครงสร้าง

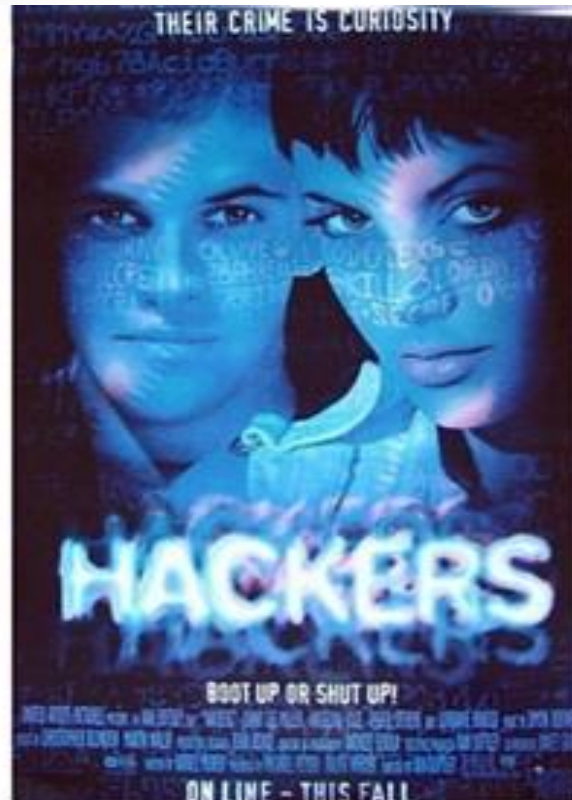
เป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับตัวเรื่อง แต่ไม่ใช่แก่นเรื่อง

จากตัวอย่าง Nerd Ops อาจจะเป็น วัฒนธรรมของแฮกเกอร์ชั้นยอด การรับสมัครงานของหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (NSA) “สปดาห์นรก” การฝึกหน่วยซีล พลังซูปเปอร์คอมพิวเตอร์

ขั้นที่ 5 การระดมสมองและเปรียบเทียบ

ภาพยนตร์เรื่อง Spies Like Us (ตัวละครของแดน แอครอยด์ เป็นช่างเทคนิคจอมอัจฉริยะ)

ภาพยนตร์เรื่อง Hackers (แฮคเกอร์ชั้นยอดทำงานด้วยกัน)

ภาพยนตร์เรื่อง The Other Guys (ตำรวจนั่งโต๊ะกลายเป็นนักสืบภาคสนาม) LOGO

ขั้นที่ 6 สร้างตารางเปรียบเทียบข้อมูล

ทำตาราง 9 คอลัมน์ ใส่ข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่

1. ชื่อภาพยนตร์ (Title)
2. ประเภทภาพยนตร์ (Genre)
3. เรตติ้ง (Rating)
4. วันที่ออกฉาย (Release Date)
5. ผู้แทนจำหน่ายหนัง (Buyer/Distributor)
6. รายได้ในประเทศไทย (Domestic Box Office)
7. รายได้ในต่างประเทศ (International Box Office)
8. รายได้รวม (Total Box Office)
9. พิช (Pitch)

ขั้นที่ 7 ใส่ข้อมูลในตาราง

จากการหาข้อมูล ภาพยนตร์เรื่อง Spies Like Us เป็น
สไตลคล้ายกับหนัง Nerd Ops ที่กำลังจะทำ **ดังนั้น** ให้นำคำ
ว่า “Spies Like Us” ค้นหาในเว็บไซต์ boxofficemojo.com

และเลือกคำว่า **“Similar Movies.”** ตัวเว็บไซต์ก็จะ
แสดงหนังที่มีความหมายคล้ายกันกับที่ป้อนคำค้นลงไป
ทำซ้ำจนได้ตัวอย่างหนังที่มีความคล้ายคลึงมาประมาณ 20
เรื่อง กรอกข้อมูลใส่ตาราง

Spies Like Us

Domestic Total Gross: **\$60,088,980**

Distributor: **Warner Bros.**

Release Date: **December 6, 1985**

Genre: **Action Comedy**

Runtime: **1 hrs. 42 min.**

MPAA Rating: **PG**

Production Budget: **N/A**

Summary

Weekend

Weekly

Similar Movies

Total Lifetime Grosses

Domestic: **\$60,088,980**

The Players

Director: John Landis

Related Stories

12/6/04 Q. When was the last time the top 5 movies were rated G or PG?

ขั้นที่ 8 เรียงข้อมูล มองหารูปแบบ

Research example: *Nerd Ops*

Title	Genre	Rating	Date	Buyer/Dist	DBO	IBO	TBO	Pitch
Knight and Day	Action comedy/ Romantic comedy	PG-13	2010	Fox	76	186	262	Perpetually unlucky in love, June becomes intrigued by a mysterious man, who unexpectedly drags her into a whirlwind adventure involving devious enemies, life-threatening confrontations and a major discovery that may alter the future of humankind.
Rush Hour	Action comedy	PG-13	1998	New Line	141	103	244	When Hong Kong inspector Lee heads to Los Angeles to investigate a kidnapping, the FBI assigns cocky LAPD cop James Carter to distract Lee from the case. Not content to watch from the sidelines, Lee and Carter form an unlikely partnership.
The Other Guys	Action comedy	PG-13	2010	Sony Columbia	119	51	170	While an elite pair of New York City cops nabs headlines for their amazing heroics, fellow boys in blue Allen and Terry toil in obscurity as lowly desk jockeys, until a big break finally gives them a chance to tackle real police work.
This Means War	Action comedy/ Romantic comedy	PG-13	2012	Fox	55	102	156	Each determined to win the heart of a sexy blonde bombshell, two best friends and CIA spies turn their secret-agent skills against each other, heedless of the ever-widening trail of wreckage and collateral damage they leave in their wake.
Spies Like Us	Action comedy	PG	1985	Warner	60	NA	60	It's up to two CIA spies who have never left their offices in Washington, D.C., to save the world from nuclear disaster. Trouble begins when the duo enters the Soviet Union while trying to avoid detection by the Russian army and rival spies.

The Spy Next Door	Action comedy	PG	2010	Lionsgate	24	21	45	While babysitting for his neighbor, Bob is thrust into a world of top-secret adventure after one of the kids inadvertently downloads a secret code in this action-packed comedy. Now Bob must guard the children when secret agents descend upon them.
Police Academy	Action comedy	R	1984	Warner	81	NA	81	In a less-than-brilliant flight of fancy, the mayor decides the police academy will be open to all applicants. Of course, his decree opens the floodgates to a swarm of oddballs and sad-sacks who have no business protecting and serving anything.
The Recruit	Action thriller	PG-13	2003	Buena Vista	53	48	102	James Clayton is the one young star CIA agency veteran Walter Burke most wants to recruit. Before James can officially become an officer, however, he must prove he's worthy at the Farm, the CIA's secret training grounds, where he learns to watch his back and trust no one but himself.
Stripes	Comedy	R	1981	Columbia	85	NA	85	John Winger, an indolent sad sack, impulsively joins the U.S. Army after losing his job, his car, his girlfriend and his apartment and, for good measure, he cajoles his best friend into enlisting, too. After making it through boot camp, the duo appropriates a state-of-the-art military vehicle for a weekend furlough, landing behind the Iron Curtain -- and in the midst of an international incident.
Hackers	Thriller	PG-13	1995	MGM	8	NA	8	After being banned from touching PCs for years, a former child prodigy rejoins the computer-crime underworld, enlisting three fellow hackers for some e-mischief and stumbling on a sinister cyber-plot orchestrated by a corporate computer expert.

ปรับแต่งpitchหนังของเราโดยใช้ข้อมูลหนังที่สืบต้นมา

พิชภาพยนตร์อันเดิม (Old Movie Pitch)

“เป็นภาพยนตร์ตลก ชื่อเรื่องว่า Nerd Ops เรื่องราว
เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านความมั่นคงแห่งชาติที่ต้องปฏิบัติการ
ภาคสนามเพื่อช่วยโลกจากองค์กรแฮกเกอร์ก่อการร้าย”

พิชภาพยนตร์อันใหม่ (New Movie Pitch)

“เป็นภาพยนตร์ตลกบู๊ ชื่อเรื่องว่า Nerd Ops เรื่องราวการ
จับเคี้ยวของคู่อัจฉริยะคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานความมั่นคง
แห่งชาติ ทั้งคู่ต้องปฏิบัติการภาคสนามเพื่อช่วยโลกจากองค์กร
แฮกเกอร์ก่อการร้าย”

ขั้นตอนการประชุมพินิจงาน (Pitch Meeting)

สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ขั้น ดังนี้

ขั้นที่ 1 สร้างความรู้สึกเป็นมิตร ความอบอุ่นขึ้นในห้องประชุม

ขั้นที่ 2 ถามคำถามและฟังอย่างให้เกียรติ

ขั้นที่ 3 นำเสนอตามองค์ประกอบการพินิจที่เตรียมไว้

ขั้นที่ 4 ถาม-ตอบ

ขั้นที่ 5 ถามคำถามถ้าจำเป็นและจดบันทึกไว้

เทคนิคการพูดและการนำเสนอ ในงานภาพยนตร์

- เปิดด้วย Hook ที่ดึงดูดความสนใจ
- พูดกระชับ ชัดเจน ไม่วกวน
- แสดงความเชื่อมั่นและความเข้าใจในโปรเจกต์
- ใช้ภาพประกอบ (Mood board / Trailer ตัวอย่าง)

การนำเสนอในงานเปิดตัวภาพยนตร์

(Press Conference / Premiere)

1. กล่าวทักทายและขอบคุณผู้สนับสนุน
2. เล่าที่มาของภาพยนตร์ (แรงบันดาลใจ / กระบวนการสร้าง)
3. กล่าวถึงนักแสดงและทีมงาน
4. เชิญชวนผู้ชมติดตามชม

ตัวอย่าง หากพูดถึงหนังระดับโลก **เช่น**

Titanic – อาจเล่าถึงความทุ่มเทด้านโปรดักชัน

Avengers: Endgame – อาจพูดถึงการรวมตัวของตัวละครจำนวนมาก

มาก

LOGO

บุคลิกภาพและภาษากาย

1. ยืนตัวตรง มั่นใจ
2. สบตาผู้ฟัง
3. ใช้น้ำเสียงมีพลัง ไม่ราบเรียบ
4. ควบคุมเวลาในการพูด

ข้อควรหลีกเลี่ยง

1. อ่านสคริปต์ตลอดเวลาโดยไม่เงยหน้ามองผู้ฟัง
2. ใช้คำฟุ่มเฟือยมากเกินไป
3. พูดเร็วหรือช้าเกินไป
4. ไม่เตรียมคำตอบสำหรับคำถามจากสื่อ

The end

⊕ เอกสารอ้างอิง ⊕

ชินกฤต อุดมลาภไพศาล . (2560). บทที่ 9 การพูดในงานภาพยนตร์. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพูดและการนำเสนอเพื่องานนิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.