

The Arts of Story Telling

Assist.Prof. Dr. Chutima Maneewattana
(ครูชุตี รวบรวม)

Elements of Drama

1. plot
2. character
3. theme
4. spectacle
5. dialogue
6. song

1. Plot (โครงเรื่อง)

- ลำดับเหตุการณ์, เรื่องราวที่เกิดขึ้นในละคร
- มีจุดเริ่มต้น พัฒนาไปสู่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง จนกระทั่ง
ลงจบ

เรื่อง
(Story)

—> โครงเรื่อง
(Plot)

ตำนานอิติปุต

อิติปุตจอมราชันย์

เรื่อง
(Story)

—> มุมมอง
(Point of view)

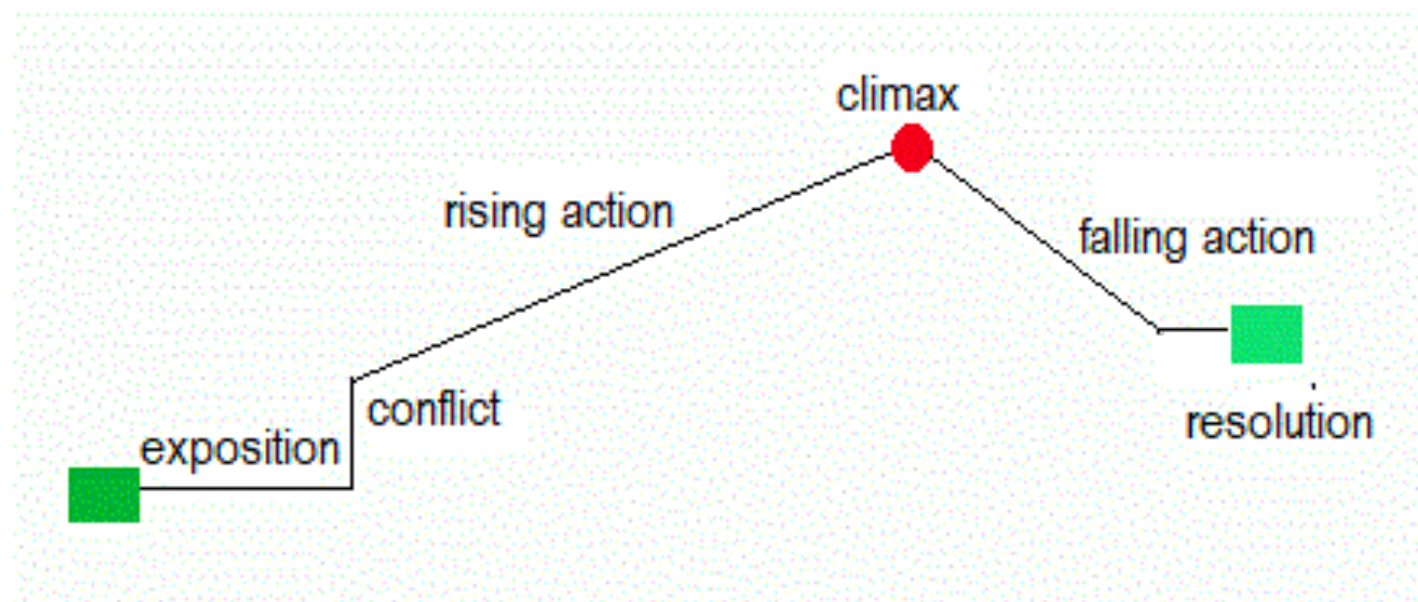
เหตุการณ์เดียวกัน

มุมที่เล่าต่างกัน

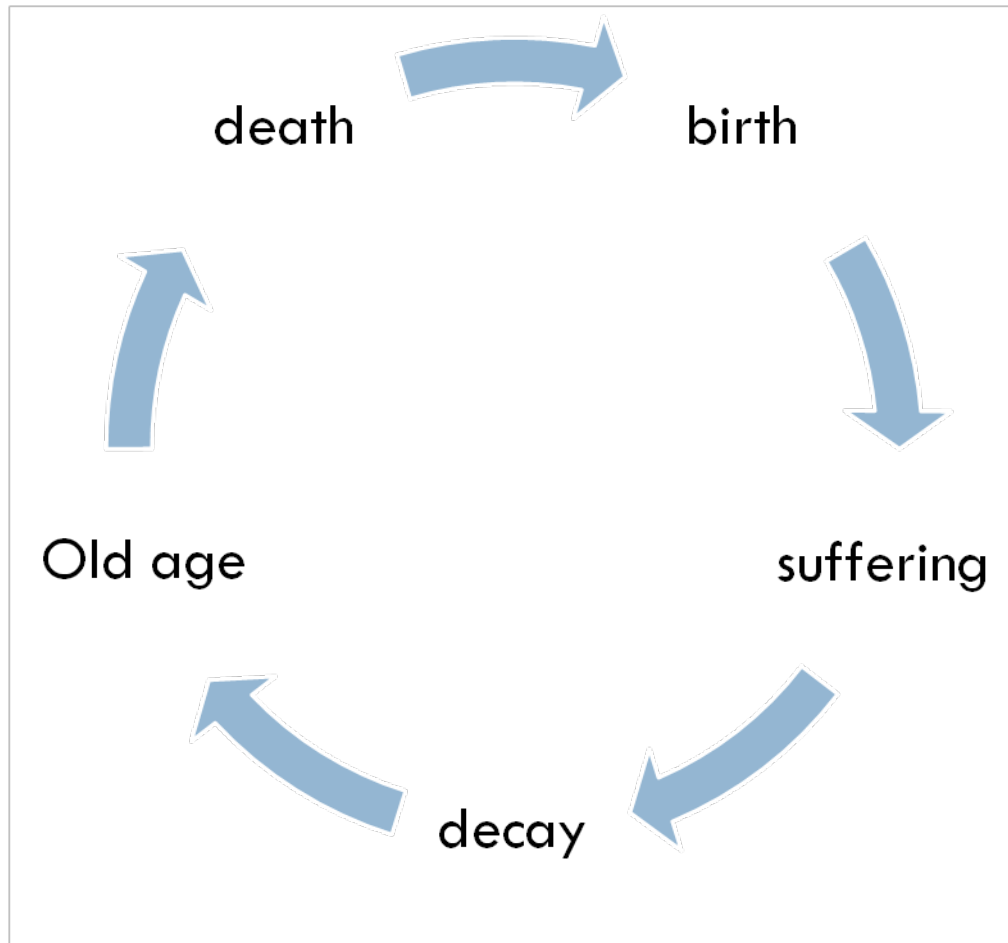

1. The Linear Plot (dramatic plot)

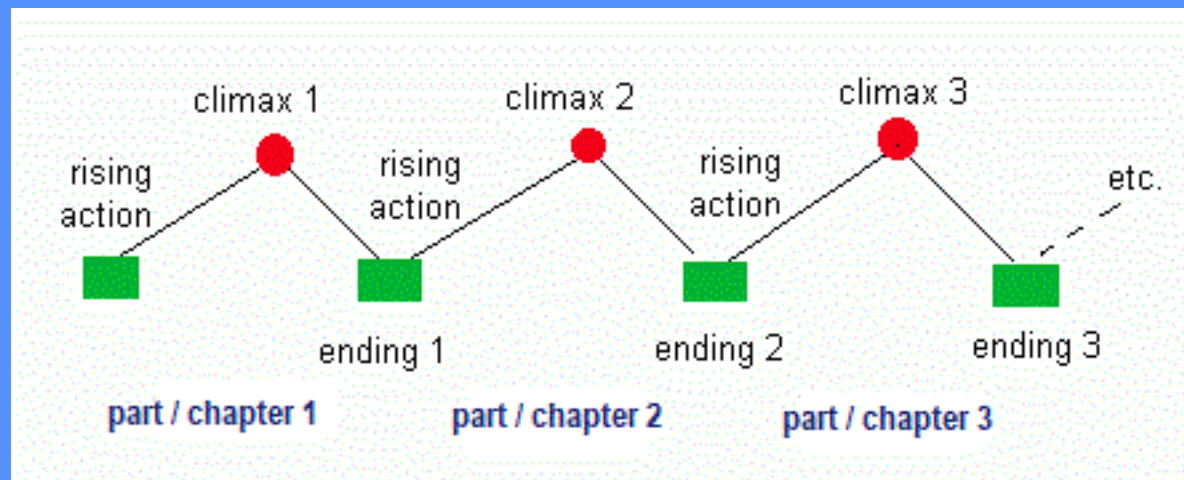
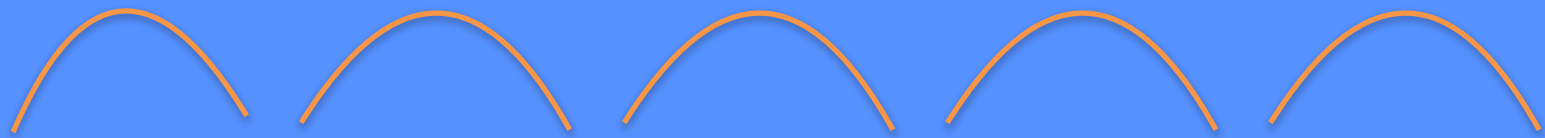
2. Circular Plot

Actions

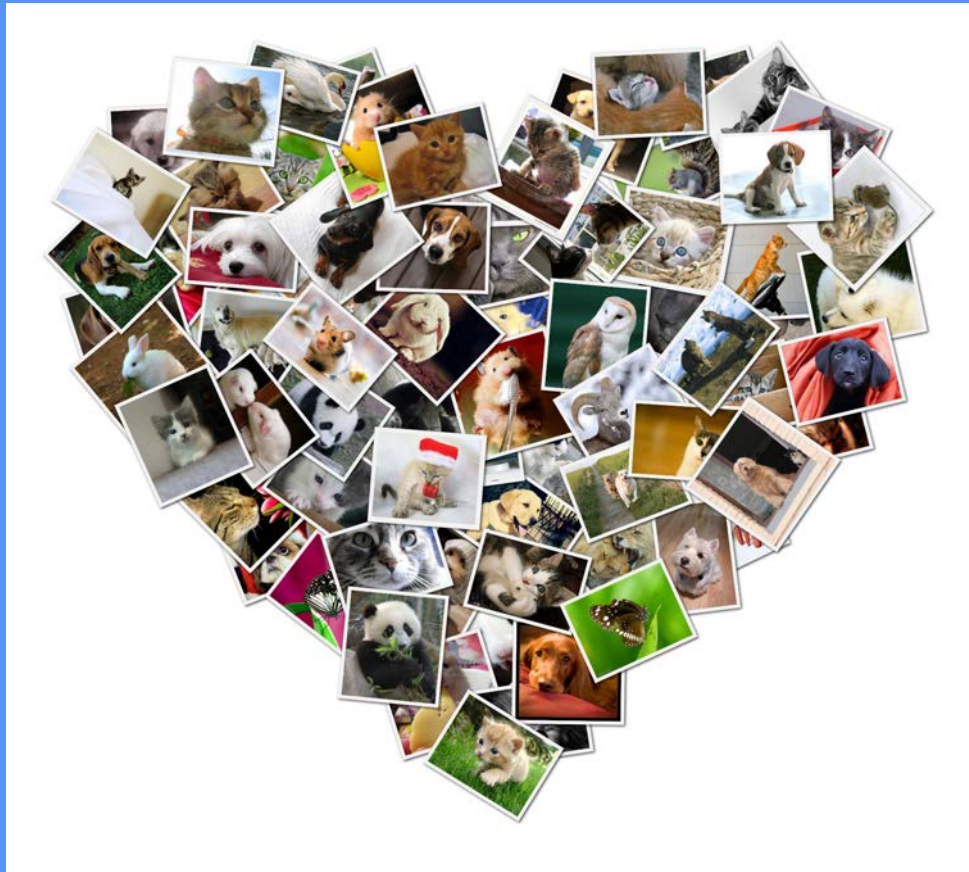

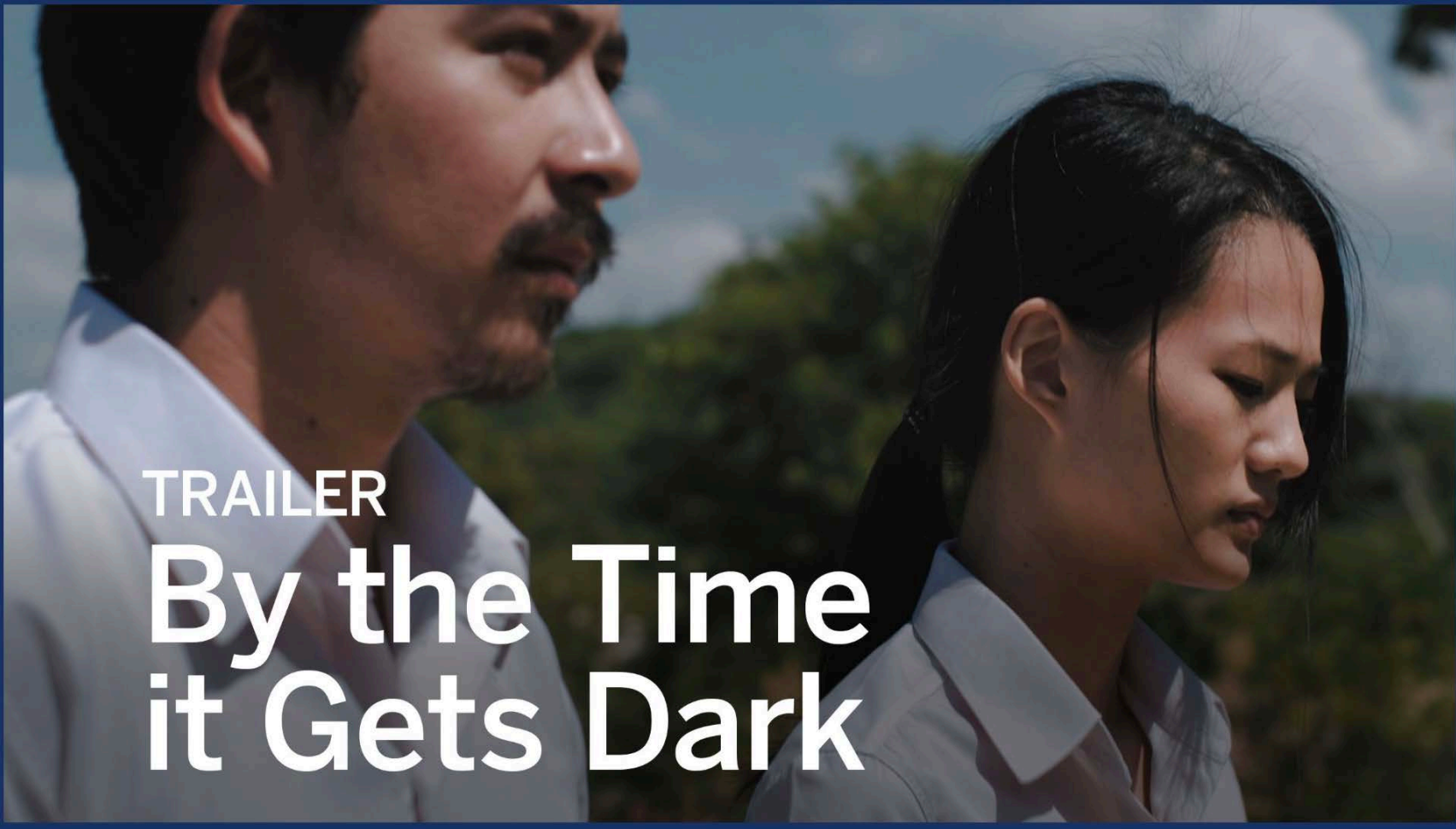
3. Episodic Plot

4. Polychronic Narration

A man and a woman are shown in profile, looking down. They are wearing white shirts. The background is a blurred outdoor scene with greenery and a blue sky. The text "TRAILER" is overlaid in white, uppercase letters.

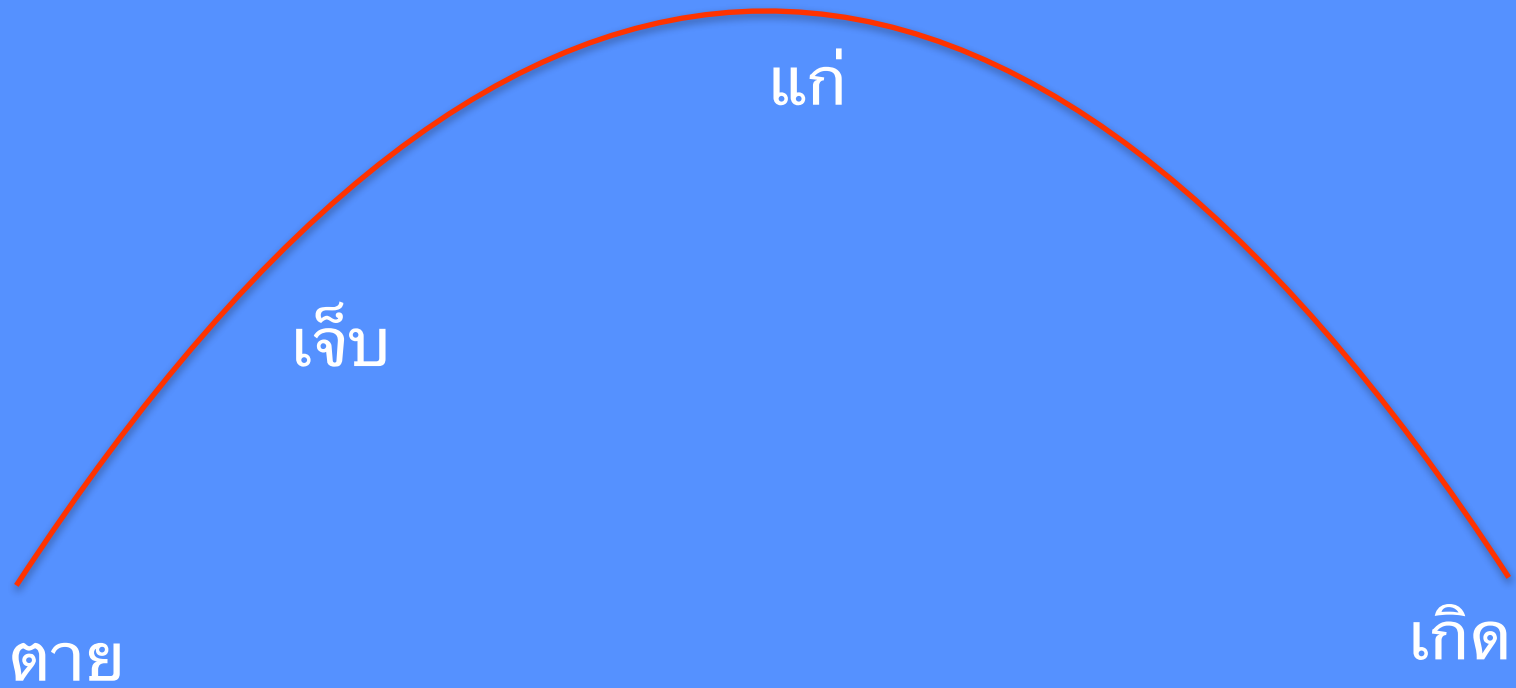
TRAILER

By the Time it Gets Dark

4. พล็อตแบบย้อนไป-มา

ย้อนท้ายมาหาต้น

Betrayal

ย้อนไปย้อนมา

ย้อนหลัง / เหตุการณ์คู่ขนาน

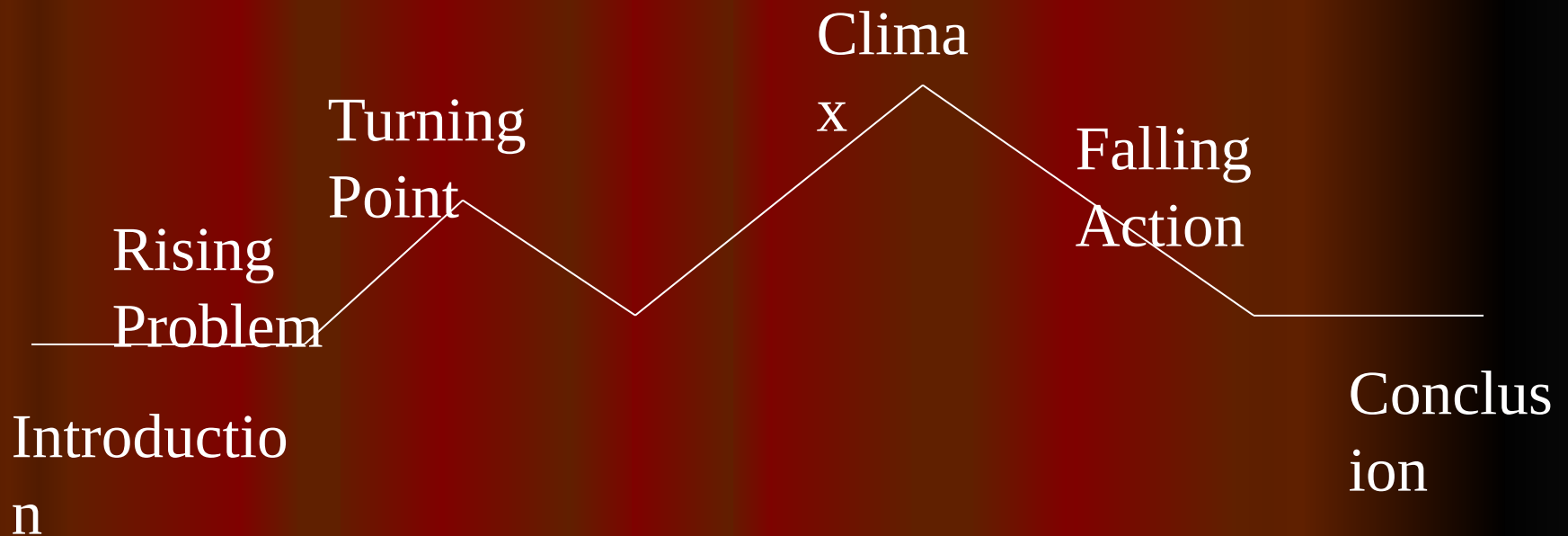

เหตุการณ์คู่ขนาน

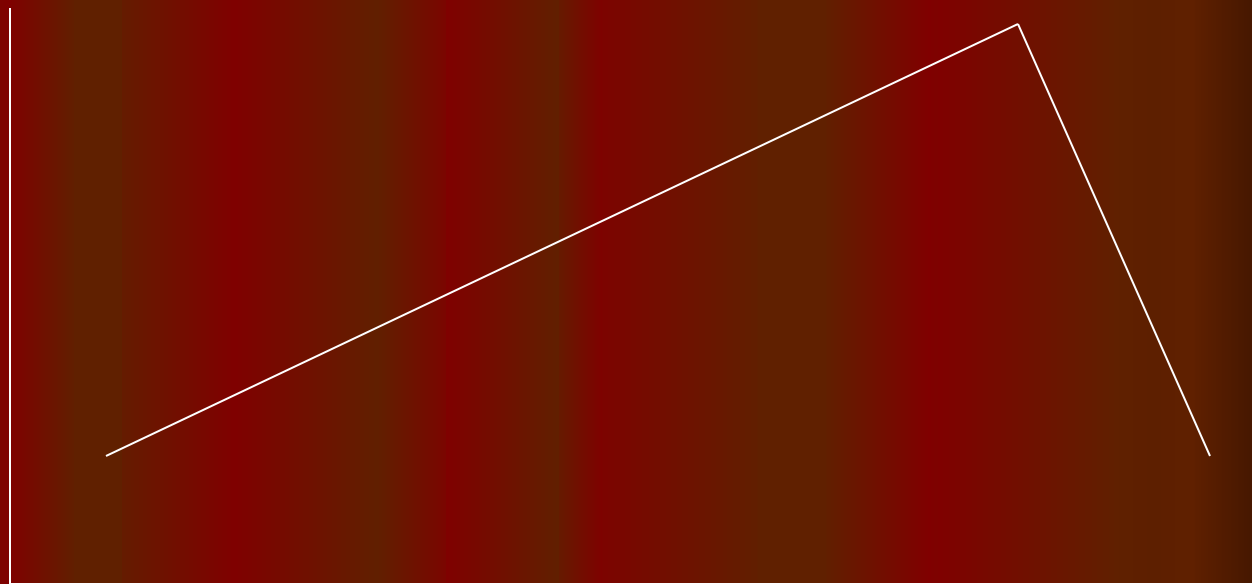
Break: เล่าเรื่องที่สุด

โครงสร้างของเรื่อง

โครงสร้างอารมณ์ของผู้ชม

ความสนใจของ
ผู้ชม

เวลา

๑

Conflict

- ตัวละคร vs. ตัวเอง
- ตัวละคร vs. ตัวละคร
- ตัวละคร vs. สังคม
- ตัวละคร vs. ธรรมชาติ
- ตัวละคร vs. พลั้งเผลอธรรมชาติ

ตัวละคร vs. ตัวเอง

- เป็นความขัดแย้ง ที่เกิดขึ้นภายใน จิตใจของตัวละคร อาจเป็นการต้อง เลือกระหว่างสองสิ่งที่มีความสำคัญกับ ชีวิต

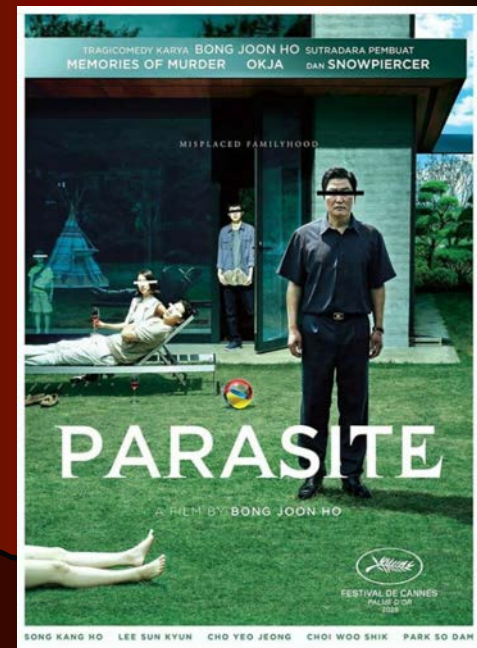
ตัวละคร VS. ตัวละคร

- เป็นความขัดแย้ง ระหว่างคนสองฝ่าย ที่ความต้องการ ของเขาขัดแย้งกัน หรือเป็นอุปสรรค ต่อกัน ทำให้ต้อง ต่อสู้เอาชนะอีกฝ่าย ให้ได้

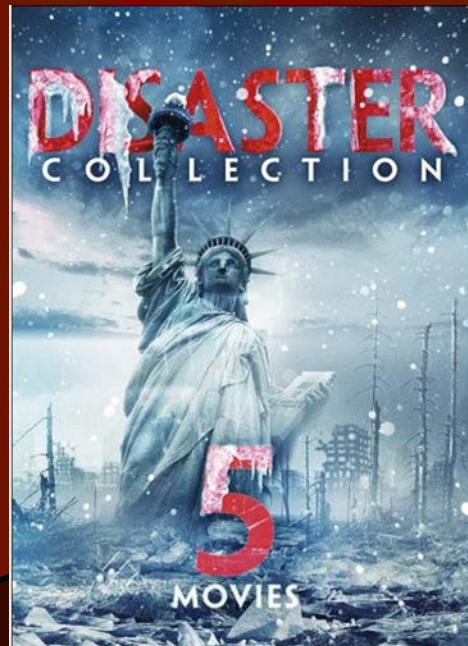
ตัวละคร vs. สังคม

- เป็นความขัดแย้งระหว่างตัวละครกับนามธรรม อาจเป็นวัฒนธรรม, ประเพณี, ค่านิยมของสังคม, ภาวะสงคราม, อคติของคน หนึ่งมาก เป็นต้น
- ตัวละครพบปัญหาจากการ ดำเนินชีวิตผิดไปจากสิ่งที่ สังคมคาดหวัง

ตัวละคร VS. ธรรมชาติ

- ธรรมชาติเป็นปัญหา หรืออุปสรรคต่อชีวิตของตัวละครเอก ไม่ว่าจะเป็น ด้านความปลอดภัย หรือ ชีวิตความเป็นอยู่ ภัยจาก ธรรมชาติอาจ ได้แก่ พายุ, คลื่นซึนามิ หรือภาวะโลกร้อน

ตัวละคร VS. พลังเหนือธรรมชาติ

- ตัวละครจะต้องต่อสู้กับ พลังอำนาจที่อยู่เหนือธรรมชาติ หรือข้อพิสูจน์ ทางวิทยาศาสตร์ เช่น ผี, ปีศาจ, วิญญาณ, มนุษย์ ต่างดาว ฯลฯ

สรุป conflict คือ....

Conflict as Catalyst

- Plays are about people with needs and desires and obstacles preventing them from what they want.

Conflict

(ตัวละคร + ความต้องการ + อุปสรรค)

X

ความไม่ประณีประนอม

Plot ที่ดีต้องเป็นอย่างไร?

- สนุก
- น่าเชื่อ
- เชื่อมโยง
- มีเอกภาพ

2. Character (ตัวละคร)

- หมายถึง ผู้มีบทบาทสำคัญในเรื่อง ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นมนุษย์เสมอไป อาจเป็นสัตว์ สิ่งของ หรือนามธรรม ก็ได้

Characters in Action

- Characters come to life not by what they feel and think but by what they say and do.
- Actions are the characters' deeds.

SARA KRULWICH/The New York Times/Redux Pictures

สิ่งที่ผู้ชมเห็นได้จากตัวละคร

ผลลัพธ์

พฤติกรรม

การตัดสินใจ

จุดมุ่ง
หมาย

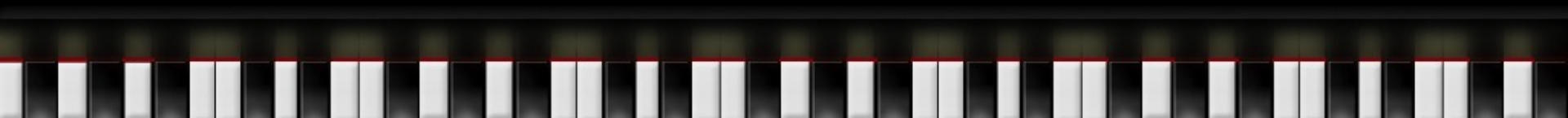
ทัศนคติ

หน้าที่ของตัวละครต่อ โครงสร้างของเรื่อง

(David Rush, 2005)

1. ในแง่ความเป็นมนุษย์
2. ในแง่ของหน้าที่ในเรื่อง
3. ในแง่ของความหมายแฝง

ตัวละครในแง่ความเป็นมนุษย์

ตัวละครในแง่หน้าที่ของเรื่อง (David Rush, 2005)

ตัวละครเอก (Protagonist)

ประปักษ์ (Antagonist)

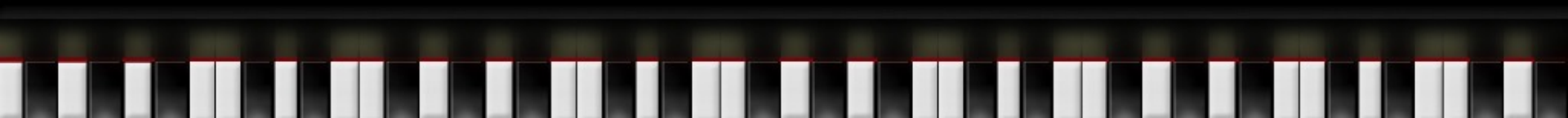
คู่คิด (Confidant)

คู่เทียบ (Foil)

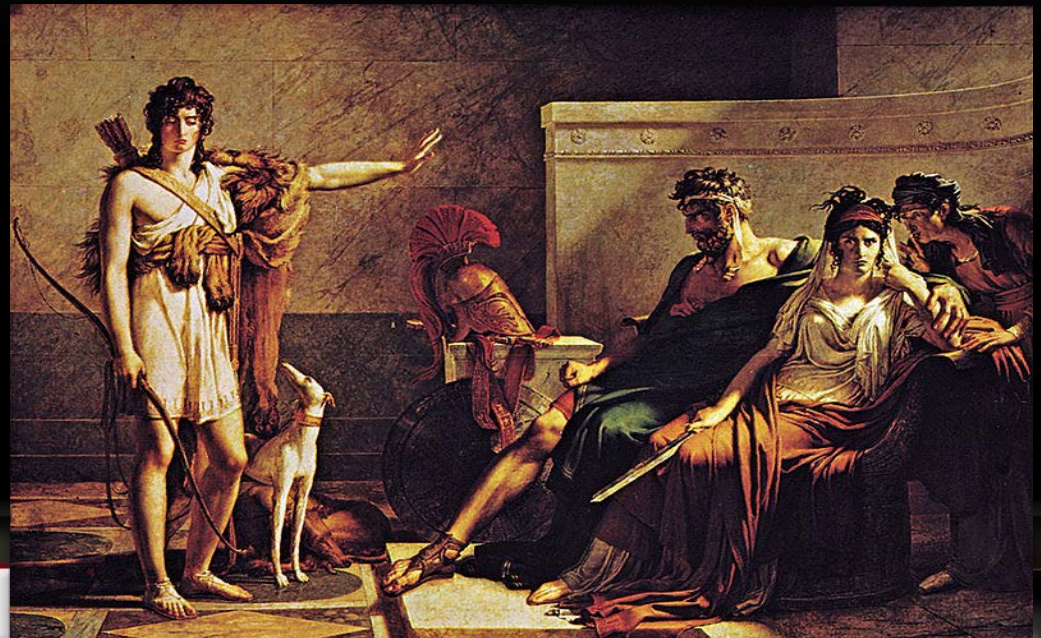
ผู้ให้บทเรียน (Raisonneur)

ตัวจุดชนวน (Utilitarian)

ตัวตลก (Comic Relief)

ตัวละครในแง่ของหน้าที่ในเรื่อง

ตัวละครในแง่ความหมายแฝง

Character ที่ดีต้องเป็นอย่างไร?

- มีความเป็นคน / มีมิติ
- คงเส้นคงวา
- (อาจจะ/ ควรจะ) มีพัฒนาการ

3. Theme (แก่นเรื่อง)

- ความคิดหลักของเรื่อง หรือสารสำคัญที่ผู้ประพันธ์ต้องการ สื่อสารมายังผู้อ่าน มักเป็นความจริงเกี่ยวกับชีวิตที่ต้องการให้ผู้ อ่านได้เรียนรู้ โดยผู้ประพันธ์จะแสดงความคิดหลักผ่านตัวละคร เรื่องราว เหตุการณ์ บทสนทนาระหว่างตัวละคร แก่นเรื่องจึงเป็น ความหมายที่ซ่อนอยู่ภายใต้เนื้อหาทั้งหมด

The Theme in a Play

Themes are statements about the central ideas that generate the life of the play

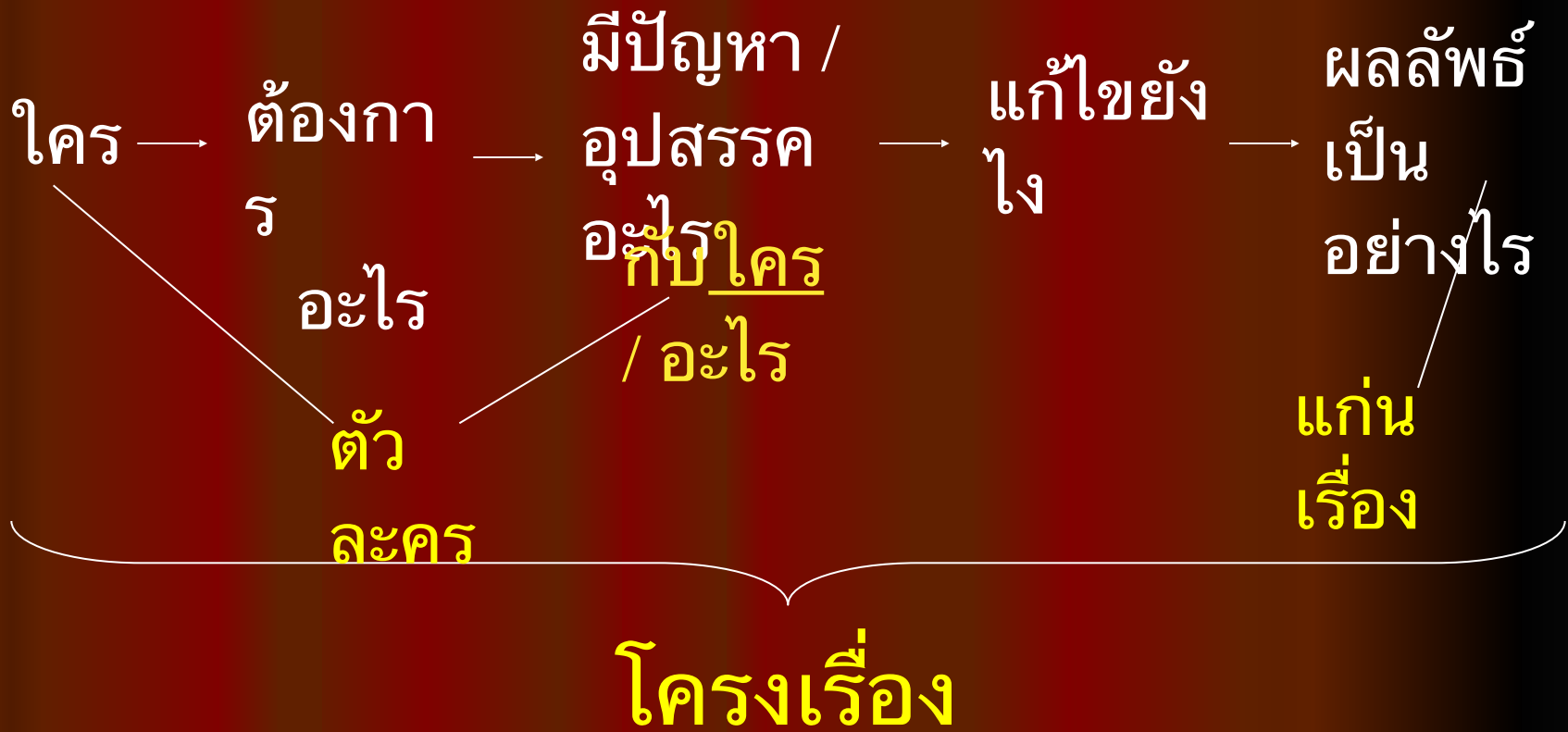
AP Photo/Kathy Willens

The Theme in a Play

- Themes that are revealed through action are theatrically more interesting than those that are explicitly stated.

**Theme is opinion /
interpretation**

3 องค์ประกอบนี้คือหัวใจของ “บท”

4. Diction/ Dialogue (ภาษา บทสนทนา)

- บทสนทนาของตัวละคร
- ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านคำพูดของตัวละคร

หน้าที่ของบทสนทนา

- แสดงข้อมูลภูมิหลังของตัวละคร (และ/หรือ ตัวละครอื่น)
- เล่าเรื่องราว หรือเหตุการณ์ในเรื่องได้ (เนียนๆ)
- สร้างสีสัน บรรยากาศ
- สร้างจังหวะ

5. Spectacle (ภาพที่ปรากฏ)

- สิ่งที่คนดูมองเห็นทั้งหมดในระหว่างดูละคร
- รวมได้ทั้งหมด ตั้งแต่ ฉาก แสง เครื่องแต่งกาย
การแต่งหน้า เครื่องประกอบฉาก รวมถึงท่าทาง
และกิจกรรมที่นักแสดงทำบนเวที

ฉากประเภทต่างๆ

6. เพลง / เสียงประกอบ
(song / sound effect)
. Diction/ Dialogue
(ภาษา บทสนทนา)

- หมายถึงเพลง ดนตรี รวมทั้งเสียงประกอบ
ทั้งหมดในละคร
- แบ่งเป็น ดนตรีประกอบละคร และ ดนตรีหลักใน
ละคร

สรุป....บทละครประกอบด้วย

- โครงเรื่อง
- ตัวละคร
- แก่นเรื่อง
- ภาษา / บทสนทนา
- ภาพ / ฉาก / แสง / สี / การกระทำบนเวที
- เพลง / เสียงประกอบ

กลวิธีการสร้างความสนใจ

foreshadowing / hint

reversal

coincidence

suspense V.S. surprise

Discovery

กลวิธีการจบเรื่อง

Happy ending

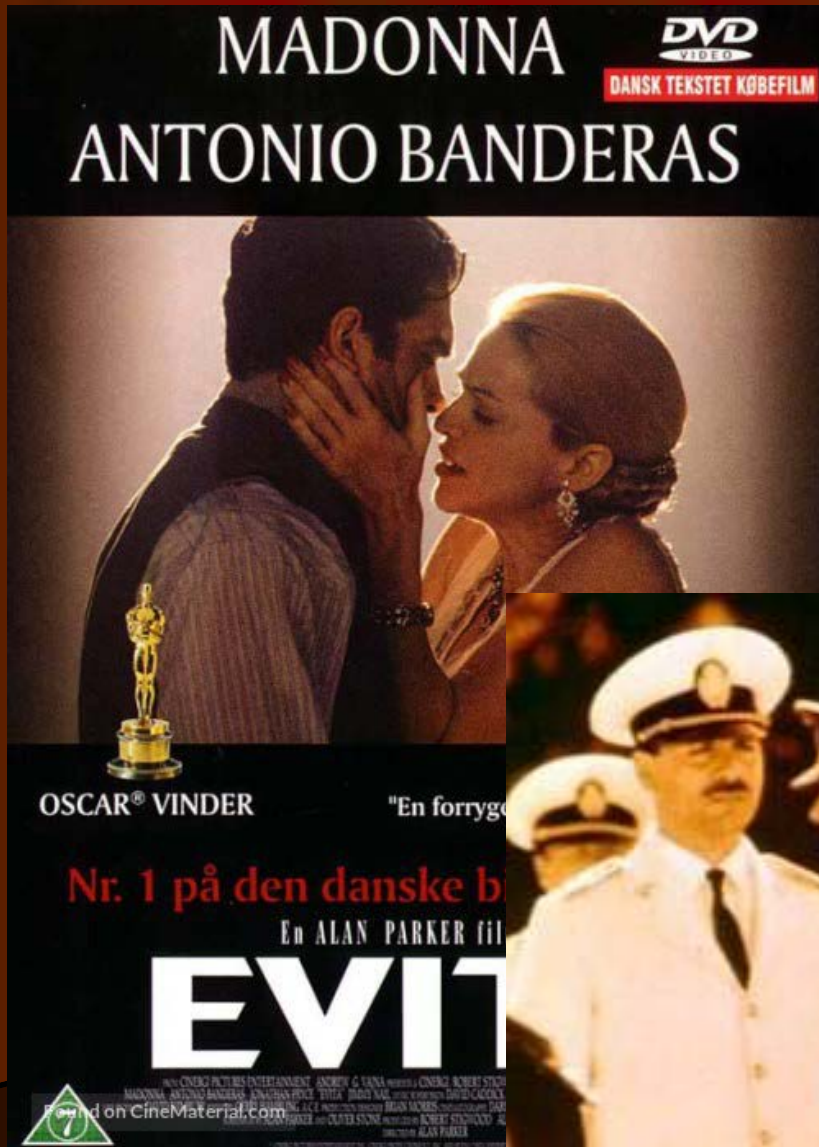
Unhappy ending

Surprise ending / Twist ending

Indeterminate ending

การใช้ prologue / epilogue

ศิลปะ การเปรียบเทียบ การสร้างภาพพจน์

Irony / paradox

Symbol / motif

- Symbolic character
- Symbolic act
- Symbolic setting

Allegory

จบดีกว่า

