

## การดำเนินงานและกระบวนการสร้างสรรค์ ณ โรงละครแห่งชาติ (National Theatre)

<https://www.youtube.com/watch?v=oBV8pqN4MFs>

ก่อนชมคลิปวิดีโอ ขอให้ลองตอบคำถามต่อไปนี้ว่ารู้กี่ข้อ

1. โรงละครแห่งนี้อยู่ในประเทศอะไร?
2. ก่อนที่นักแสดงจะขึ้นเวที พวกเขาต้องเปลี่ยนชุดเป็นชุดการแสดงที่ห้องใด?
3. ห้องแต่งตัวมีความสำคัญต่อนักแสดงอย่างไรในช่วงระหว่างการแสดงรอบบ่ายและรอบค่ำ?
4. คำว่า 'Matinee' ในบริบทของละครเวทีหมายถึงอะไร?
5. นักแสดงใช้สถานที่ใดในการฝึกซ้อมและทำความรู้จักกับคนในทีมก่อนการแสดงจริง?
6. นอกเหนือจากเสื้อผ้า ฝ่ายเครื่องแต่งกาย (Costume department) ยังผลิตอุปกรณ์ประเภทใดอีก?
7. Drum Road หมายถึงอะไรในโรงละคร
8. First fitting หมายถึงอะไรในบริบทการจัดแสดงละคร
9. ความรู้สึก 'เป็นตัวละคร' ของนักแสดงส่วนใหญ่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เมื่อใด?
10. Deputy Stage Manager (DSM) คือใคร? มีหน้าที่อะไรในคณะละคร?

## รายละเอียดโดยย่อจากคลิปวิดีโอ

โรงละครแห่งชาติ (National Theatre) เป็นสถาบันทางศิลปะระดับโลกที่เปิดต้อนรับผู้เข้าชมจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 800,000 คนต่อปี โดยมีพันธกิจในการจัดแสดงละคร นิทรรศการ และกิจกรรมเวิร์กช็อปเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของโรงละครแห่งนี้คือกระบวนการผลิตแบบครบวงจรภายในอาคาร (In-house Production) ซึ่งองค์ประกอบเกือบทุกอย่างที่ปรากฏบนเวทีถูกสร้างขึ้นโดยทีมช่างฝีมือและผู้เชี่ยวชาญในเวิร์กช็อปเฉพาะทาง ตั้งแต่องค์ประกอบโครงสร้างหลัก งานไม้ ไปจนถึงเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบฉากที่ละเอียดอ่อน การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเกิดจากการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายสร้างสรรค์และฝ่ายเทคนิค โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการสร้างโลกที่สมจริงเพื่อให้ผู้ชมเกิดความเชื่อถือนและประทับใจในบทบาทการแสดง

## 1. พื้นที่เตรียมความพร้อมและการฝึกซ้อมของนักแสดง

ก่อนที่การแสดงจะเริ่มขึ้น พื้นที่เบื้องหลังทำหน้าที่เป็นหัวใจสำคัญในการเตรียมความพร้อมของนักแสดง ดังนี้:

- **ห้องแต่งตัว (Dressing Rooms):** เป็นพื้นที่สำหรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายและพักผ่อนระหว่างรอบการแสดง (เช่น ระหว่างรอบบ่ายหรือเรียกว่ารอบ Matinee และรอบค่ำ) นักแสดงมักจะระบุว่าพวกเขาจะเริ่มรู้สึกเข้าถึงตัวละครอย่างแท้จริงเมื่อได้สวมใส่ชุดการแสดง ดังนั้นการลองชุดครั้งแรก (First Fitting) จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
- **ห้องซ้อม (Rehearsal Room):** เป็นสถานที่ที่ทีมนักแสดงและคณะทำงานทำความรู้จักกัน และร่วมกันออกแบบท่าทางการเคลื่อนไหวรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นบนเวทีจริง

## 2. กระบวนการผลิตฉากและโครงสร้าง (Backstage Workshops)

การผลิตทุกอย่างด้วยตัวเอง (In-house Production): จุดเด่นของที่นี่คือองค์ประกอบเกือบทุกอย่างบนเวทีถูกสร้างขึ้นภายในอาคาร โดยมี “Drum Road” เป็นเส้นทางเชื่อมต่อเวิร์กช็อปต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย:

- **เวิร์กช็อปโลหะและไม้:** ทำหน้าที่สร้างโครงสร้างฉากให้แข็งแรงและสวยงามตามโจทย์ของผู้ออกแบบและผู้กำกับ
- **ศิลปินฉาก (Scenic Artists):** รับหน้าที่วาดภาพ ทาสี และสร้างพื้นผิว (Texture) เพื่อเนรมิตโลกบนเวทีให้สมจริง
- **เวิร์กช็อปอุปกรณ์ประกอบฉาก (Props Workshop):** ผลิตตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ หุ่นเซต ไปจนถึงอาหารปลอม
- **แผนกเครื่องแต่งกาย (Costume Department):** ดูแลเสื้อผ้า วิกผม และหน้ากาก เพื่อช่วยให้นักแสดงเข้าถึงบทบาทและเข้ากับยุคสมัยของเรื่อง ต้องมี **ความแม่นยำ:** ช่างทำชุดต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกสิ่งที่นักแสดงสวมใส่นั้นมีความถูกต้องตามยุคสมัย (Time period) และการจัดวางเนื้อเรื่อง (Setting) ของละครเรื่องนั้นๆ

## 3. การบริหารจัดการเวทีและการปฏิบัติงานด้านเทคนิค

เมื่อถึงเวลาแสดง บทบาทสำคัญจะตกไปอยู่ที่ **รองผู้จัดการฝ่ายเวที (Deputy Stage Manager)** ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการสั่งการ:

- ประสานงานให้นักแสดงเข้าประจำเป็นจุดต่างๆ บนเวทีตามเวลาที่กำหนด
- ให้สัญญาณทีมเทคนิคในการเปลี่ยนแสงไฟและเปิดเสียงประกอบ (Sound effects)

## 5. พื้นที่การแสดงหลัก: โรงละครโอลิเวียร์ (Olivier Theatre)

โรงละครโอลิเวียร์เป็นพื้นที่การแสดงที่สำคัญ โดยมีความจุผู้ชมได้มากกว่า 1,000 คน และถือเป็นเวทีที่สร้างประสบการณ์อันน่าตื่นตะลึงให้แก่ทั้งนักแสดงและผู้ชม

### ข้อสรุปและมุมมองเชิงวิเคราะห์

โรงละครแห่งชาติไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่พื้นที่จัดแสดง แต่ยังเป็น "โรงงานสร้างสรรค์" ที่รวบรวมช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขา ความสำเร็จของการแสดงแต่ละชุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงทักษะของนักแสดงบนเวที แต่เกิดจากการเปลี่ยนไอเดียจากนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรมผ่านกระบวนการทำงานที่เป็นระบบในเวิร์กชอปต่างๆ ซึ่งความพิถีพิถันในรายละเอียดเหล่านั้นเองที่เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความเชื่อถือ (Believability) ให้กับโลกแห่งการละคร

#### คำถามท้ายบทเรียน (ตอบคำถามแต่ละข้อ โดยอาศัยข้อมูลจากคลิปวิดีโอ)

1. โรงละครแห่งนี้อยู่ในประเทศอะไร?
2. ก่อนที่นักแสดงจะขึ้นเวที พวกเขาต้องเปลี่ยนชุดเป็นชุดการแสดงที่ห้องใด?
3. ห้องแต่งตัวมีความสำคัญต่อนักแสดงอย่างไรในช่วงระหว่างการแสดงรอบบ่ายและรอบค่ำ?
4. คำว่า 'Matinee' ในบริบทของละครเวทีหมายถึงอะไร?
5. นักแสดงใช้สถานที่ใดในการฝึกซ้อมและทำความรู้จักกับคนในทีมก่อนการแสดงจริง?
6. นอกเหนือจากเสื้อผ้า ฝ่ายเครื่องแต่งกาย (Costume department) ยังผลิตอุปกรณ์ประเภทใดอีก?
7. Drum Road หมายถึงอะไรในโรงละคร
8. First fitting หมายถึงอะไรในบริบทการจัดแสดงละคร
9. ความรู้สึก 'เป็นตัวละคร' ของนักแสดงส่วนใหญ่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เมื่อใด?
10. Deputy Stage Manager (DSM) คือใคร? มีหน้าที่อะไรในคณะละคร?

#### คำถามพิเศษ (จงเขียนตอบสั้นๆ ประมาณ 1-2 ย่อหน้า)

เมื่อชมวิดีโอนี้แล้ว ท่านมีความประทับใจอะไร? และเกิดแรงบันดาลใจอะไรในการเป็นนักเรียนละครของท่าน....