

PERFORMAN CES

Class 1: INTRODUCTION

ศิลปะการแสดง (*performing arts*) คือ ?

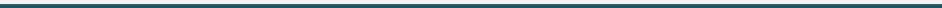

“ การแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก
และเรื่องราวต่างๆ ประกอบด้วยดนตรี
นาฏศิลป์
และการแสดงประเภทต่างๆ ”

ความหมายของ ศิลปะการแสดง

อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญ์ชาวกรีกให้ความหมายไว้ว่า

"ศิลปะการแสดง คือ การเลียนแบบ
ธรรมชาติ"

ลีโอบี ตอลสตอย (Leo Tolstoy) ให้ความหมายไว้ว่า

"ศิลปะการแสดง เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่ง
ระหว่างมนุษย์ ด้วยการใช้อำพุดถ่ายทอด
ความคิด และศิลปะของการแสดงออกทาง
อารมณ์ความรู้สึก"

องค์ประกอบของการ แสดง

1.1. การสมมติ

การสมมติเป็นกระบวนการสำคัญที่ผู้แสดงต้องสามารถสร้างอารมณ์ที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนของตัวละครได้อย่างสมจริง โดยผู้แสดงต้องสมมติว่า ถ้าตนเป็นตัวละครที่เขาสวมบทบาทอยู่ เขาจะอย่างไรต่อในสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่

1.2. สถานการณ์จำลอง

สถานการณ์จำลองประกอบไปด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่บังเกิดแก่ชีวิตของตัวละคร ผู้แสดงต้องมีความเข้าใจชัดเจนว่าในสถานการณ์ตามท้องเรื่องที่เขาต้องแสดง ตัวละครที่เขาสมมติบทบาทอยู่จะทำอะไร และเพราะเหตุใดต้องกระทำเช่นนั้น เพื่อบทบาทการแสดงที่สื่อออกมาจะได้สมจริงที่สุด

1.3. จินตนาการ

จินตนาการเป็นเรื่องสำคัญมากในการแสดง ผู้แสดงต้องใช้จินตนาการแปลงบทละครที่เป็นตัวอักษรให้เป็นการแสดง ถ้าผู้แสดงมีจินตนาการดี ถูกต้อง จะช่วยให้เขาตีบทได้ลึกซึ้ง สามารถแสดงความรู้สึกนึกคิดของตัวละครออกมาให้ปรากฏและสร้างความประทับใจให้แก่คนดูได้

*บางครั้งต้องใช้การค้นคว้าเพื่อการแสดงที่สมจริง

1.4. การสร้างสมาธิ

ผู้แสดงทุกคนต้องฝึกสมาธิทั้งในการดูและการฟัง ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญในการสร้างอารมณ์ของตัวละคร และจะต้องทำตัวสบาย ๆ ไม่เกร็งและไม่ประหม่า ตื่นเต้น เพื่อที่จะไม่แสดงออกมาแข็ง ไม่สมจริง ขาดความน่าเชื่อถือ

1.5. ความจริงและความเชื่อ

ความจริงและความเชื่อเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้แสดงละครจะต้องมีความสามารถทำให้คนดูเชื่อว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่บนเวทีนั้นเป็นจริง ซึ่งนับว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของการแสดง

1.6. การสื่อสารสัมพันธ์

เป็นหลักสำคัญที่ผู้แสดงอาจนำมาใช้เพื่อให้มีปฏิริยา และการปรับตัวให้เข้ากับผู้แสดง และสถานการณ์แวดล้อมในละคร อันจะนำไปสู่การสื่อสารสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ เช่น การฟังให้ได้ยิน หมายความว่าต้องฟังให้รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นหมายความว่าอะไร ไม่ใช่ฟังแต่เพียงว่าเขาพูดอะไร เป็นการใช้โสตประสาททุกส่วนรับรู้และมีปฏิริยาโต้ตอบแก่คู่แสดงอย่างทันทั่วทั้งที่ ตลอดจนน้ำเสียงต้องเหมาะสม ชัดเจนพูดให้สื่อความหมายได้ถูก

1.7. การปรับเปลี่ยน

การปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องธรรมดาในการแสดง เพราะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของการตัดสินใจ ที่จะเปลี่ยนแนวที่คนดูคาดเดาไม่ถึง ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนอาจเกิดจากคำแนะนำของผู้กำกับการแสดงก็ได้

1.8. ความเร็วและจังหวะ

เป็นเรื่องที่ผู้แสดงต้องปฏิบัติ การแสดงที่ผิดจังหวะจะทำให้ความสมจริงในสถานการณ์สูญเสียไป ความเร็วและจังหวะจะสัมพันธ์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และสัมพันธ์กับบุคลิกภาพของตัวละครว่า เขาหรือเธอควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้น ๆ ช้าหรือเร็วเพียงใด

1.9. การรำลึกอารมณ์

ผู้แสดงต้องสามารถสร้างอารมณ์ให้เกิดขึ้นภายในอันเป็นธรรมชาติ ผู้แสดงก็จะสามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้ตามบทบาทของตัวละครในสถานการณ์นั้นๆ

SCREENIN *G : นายภาพยนตร์* *ตัวอย่างงานแสดง* *ภาพยนตร์ที่ดี*

- CITY LIGHT (Charlie Chaplin, 1931)
- What's Eating Gilbert Grape. (Lasse Hallström, 1993)
- PINA (Wim Wenders, 2012)