

การถ่ายทำภาพยนตร์

ในการถ่ายทำภาพยนตร์จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ หลายสาขามาร่วมกันทำงานเป็นทีม และแต่ละฝ่ายจะต้องมีผู้ร่วมงานในสาขาของตนมากบ้างน้อยบ้างตามความจำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับงบประมาณที่จะใช้ในการสร้างขนาดของภาพยนตร์ที่จะสร้างว่าขนาดใหญ่แค่ไหน เครื่องมือเครื่องใช้มีจำนวนมากน้อยอย่างไร ใช้เวลาในการถ่ายทำเท่าไร และมีปริมาณอย่างไร การถ่ายทำในสตูดิโอ นอกสถานที่มากน้อยแค่ไหน ผู้ร่วมทำงานก็จำเป็นต้องจัดหามาให้ที่จำเป็น เป็นต้นตั้งนั้นเพื่อให้งานการถ่ายภาพยนตร์มีประสิทธิภาพ ควรมีการวางแผนความพร้อมไว้ ทั้งบุคลากร และเครื่องมือ เครื่องใช้ และสิ่งจำเป็นทั้งหมดดังนี้

1. เรื่อง (STORY) ได้รับการพิจารณาเลือกเรื่องเรียบร้อย แต่ละเรื่องประกอบ
 - 1.1 การเขียนส่วนประกอบของเครื่องทั้งหมด
 - 1.2 การเขียนบททุกฉาก
 - 1.3 มีแผนงานในการทำงาน
2. ผู้อำนวยการ (PRODUCER) และทีมผู้อำนวยการ
3. ผู้กำกับและผู้ช่วยกำกับ และผู้คุมบท
4. ผู้แสดง
 - 4.1 ตัวเสงนำ
 - 4.2 ผู้แสดงแทน (STAND INS)
 - 4.3 ผู้แสดงโลดโผน (STUNTS)
 - 4.4 ผู้แสดงประกอบอื่น ๆ
5. เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์
 - 5.1 ผู้กำกับการถ่ายภาพ (DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY)
 - 5.2 ช่างภาพ (CAMERA OPERATOR)
 - 5.3 ผู้ช่วยช่างภาพ 2 คน
 - 5.4 ช่างไฟฟ้า, ผู้ถือแกล้ง (GRIP) และผู้ช่วยยกของ (PROP)
 - 5.5 กล้องและอุปกรณ์
 - 5.6 แสงสว่างและอุปกรณ์แสงสว่างพร้อมอาทลย์

6. เสียง
 - 6.1 เครื่องบันทึกเสียง, ขาตั้ง, สาย
 - 6.2 อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกเสียง
 - 6.3 ม้วนเทป ประกอบฉาก
 - 6.4 เสียงประกาศฉาก (SOUND EFFECT)
 - 6.5 เครื่องใช้ในการใช้เสียง
7. การทดสอบก่อนการถ่าย
8. ฉาก
 - 8.1 ผู้กำกับฉาก หรือผู้ออกแบบ
 - 8.2 ผู้สร้างฉาก
 - 8.3 เฟอ์รีเจอร์
 - 8.4 อุปกรณ์สำหรับฉากพิเศษ เช่น ฉากไฟไหม้
9. สถานที่ถ่ายภาพยนตร์
 - 9.1 การติดต่อหรือของสถานที่ควรได้รับการสำรวจ
 - 9.2 พาหนะ
 - 9.3 สิ่งจำเป็นในพื้นที่นั้น ๆ เช่น ไฟฟ้า ทิศทางของแสง และอื่นๆ
10. การแต่งหน้าและแต่งตัว
 - 10.1 แบบเสื้อ และเสื้อผ้าผู้แสดง
 - 10.2 ผู้ชำนาญการแต่งหน้าและแต่งผม
11. ฟิล์ม ฟิล์มทุกประเภทมีพร้อมหรือไม่
12. การตัดต่อ
 - 12.1 ผู้ตัดต่อและผู้ช่วย
 - 12.2 เครื่องตัดต่อและห้องสำหรับตัดต่อ พร้อมอุปกรณ์
 - 12.3 เครื่องสาย พร้อมทั้งอุปกรณ์
13. คนตรีและเสียงประกอบ
 - 13.1 คนตรีและเครื่องทำคนตรี

13.2 ผู้กำกับและผู้ร่วมงาน

13.3 เป็นเทปหรือแผ่นเสียงแทนดนตรี

14. การจัดการ

14.1 การจัดสถานที่

14.2 ภารกิจ

เตรียมงานภาพประกอบด้วย

1. ผู้กำกับภาพ (DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY)

2. ผู้เดินกล้อง (OPERATOR)

3. ผู้ช่วยผู้กำกับ เช่น ผู้ช่วยโฟกัส ผู้ช่วยด้าน (CLAPPER BOARD)

หน้าที่ของผู้กำกับ

1. ทำหน้าที่ประสานงาน ศักยภาพจากผู้อำนวยความสะดวก ผู้กำกับการแสดง ผู้แสดง ไฟฟ้าแสงสว่าง ช่างเรียงเพื่อให้งานถ่ายทำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2. มีหน้าที่ควบคุม เจ้าหน้าที่ของตนทำงาน

3. ควบคุมงานเฉพาะดังนี้ คือขนาดของฟิล์ม ลักษณะของภาพ, เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับกล้อง การเคลื่อนย้ายและตั้งกล้อง ควบคุมความเร็วการเดินกล้อง, การใช้เลนส์, ตั้งหน้ากล้อง, ประสานงานแสงสว่าง ควบคุมฟิล์ม

หน้าที่ช่างภาพ

หน้าที่ช่างภาพ (OPERATOR) เป็นผู้ควบคุมการประกอบภาพ ซึ่งประสานงานกับผู้กำกับภาพ และควบคุมการเดินกล้อง

หน้าที่ผู้ช่วย

1. ผู้ช่วยโฟกัส ทำหน้าที่โฟกัสและวัฏระยะโฟกัส

2. ผู้ช่วย (CLAPPER BOARD) มีหน้าที่เขียน STATE และทำสัญญาณ

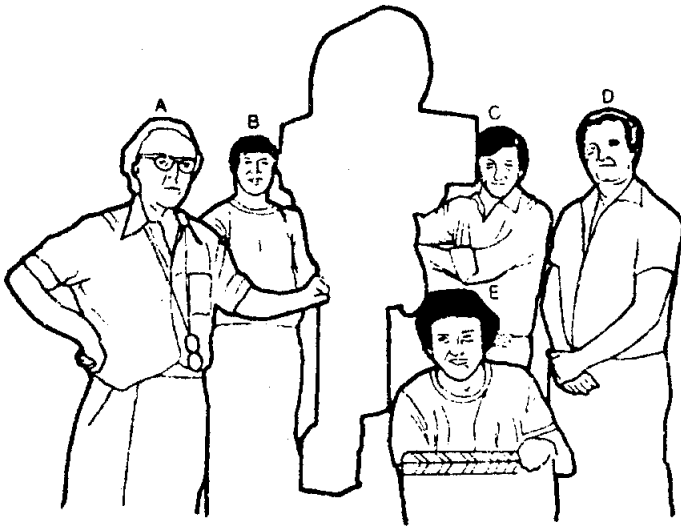
เสียงของ CLAPPER BOARD

3. ผู้ช่วยกล้อง (GRIP) เช่น ยกกล้อง ตั้งกล้อง DOLLY กล้อง

4. ผู้ช่วยอื่นๆ เช่น กัณฑ์ ช่วยผู้กำกับดูแลส่วนต่างๆ ของกล้อง กับคนอื่น

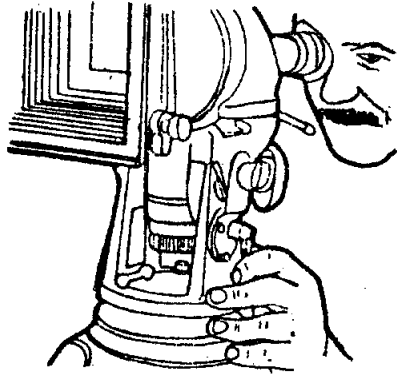
เข้าฉาก เป็นต้น

THE FEATURE CAMERA CREW

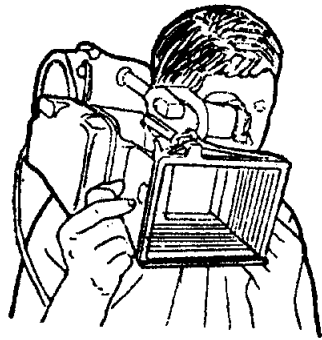

A. Director of photography; B. Grip; C. Operator; D. Focus/1st Assistant; E. Clapper loader/2nd Assistant.

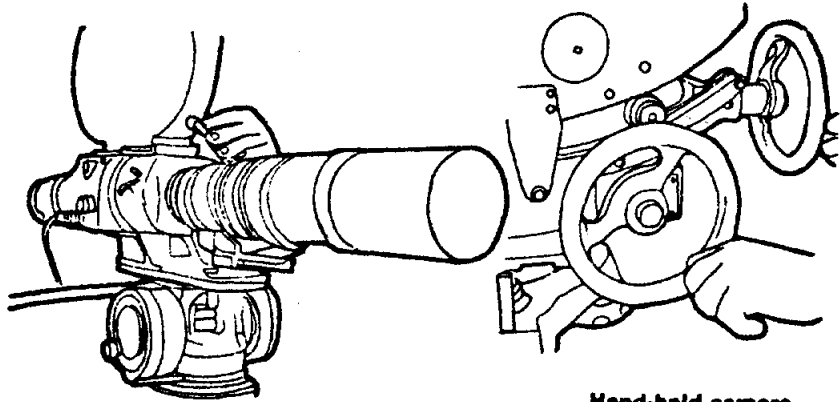
OPERATOR
HANDLING THE CAMERA

Friction head

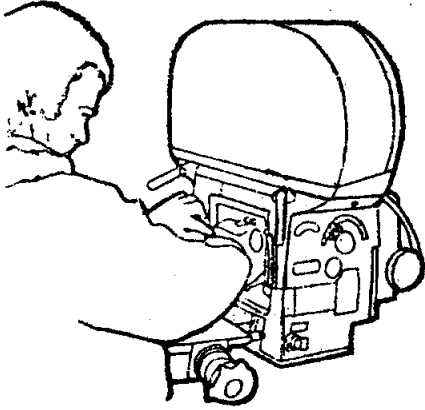
Fluid head

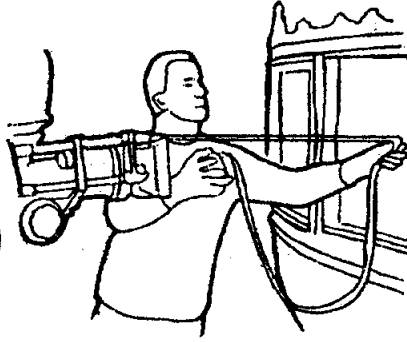
Geared head

Hand-held camera

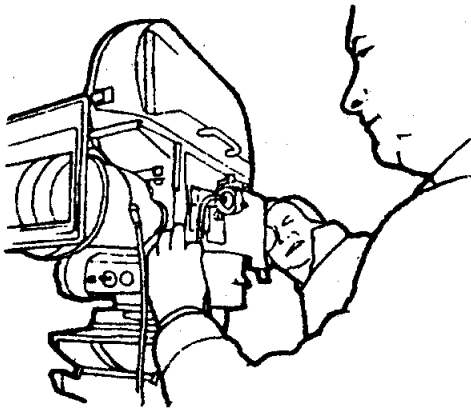
DUTIES OF THE FOCUS ASSISTANT

Loading the camera;

Measuring focus;

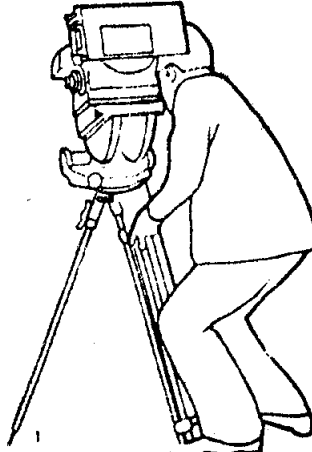

Pulling focus:

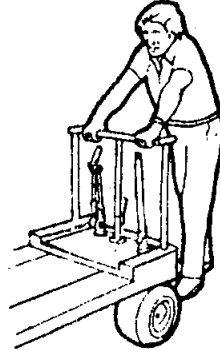

Checking the gate.

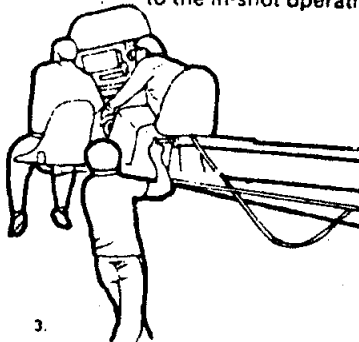
DUTIES OF THE GRIP

It is part of the job of the grip to ensure that
the camera equipment is positioned as required.

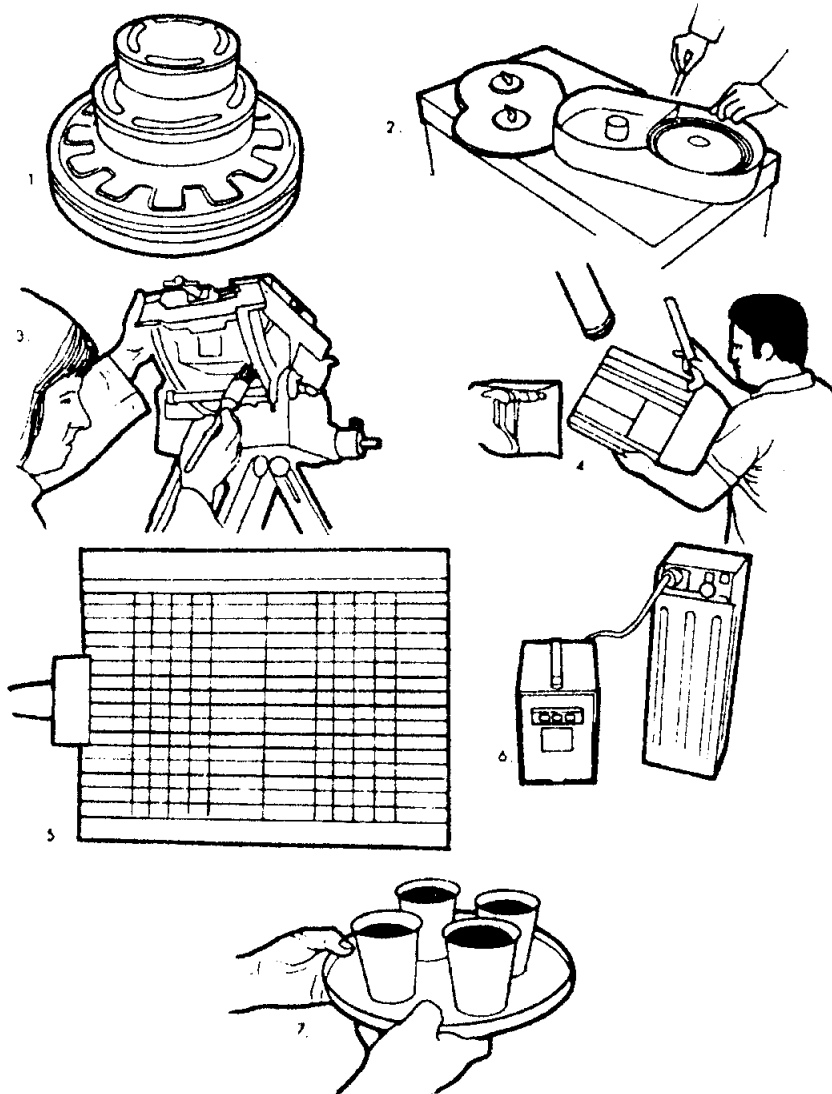

When he pushes a dolly or handles a crane arm he is contributing
to the in-shot operation of the camera:

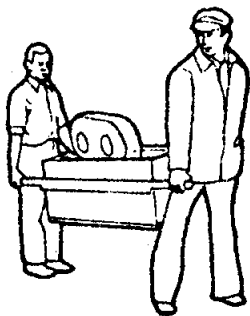
When he operates a large crane with a camera crew seated on it he has the added
responsibility of the personal safety of the crew to contend with.

JOBS OF THE CLAPPER LOADER

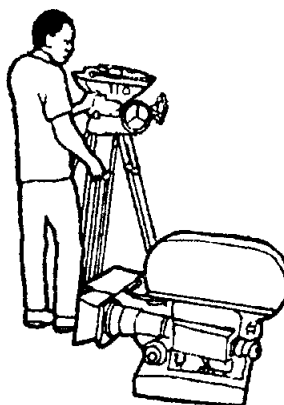

1. Ensure that an adequate supply of filmstock is to hand;
2. Load the magazines;
3. Operate the clapper board and announce the details on the beginning or the end of each take;
4. Keep a record of every take and prepare film for despatch to lab;
5. Make sure camera batteries are fully charged;
6. Service equipment after use;
7. Attend to all the needs of the cameraman.

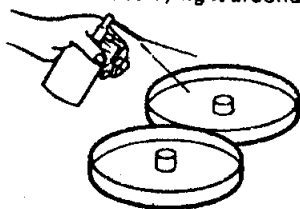
SHOOTING IN A DUSTY ENVIRONMENT

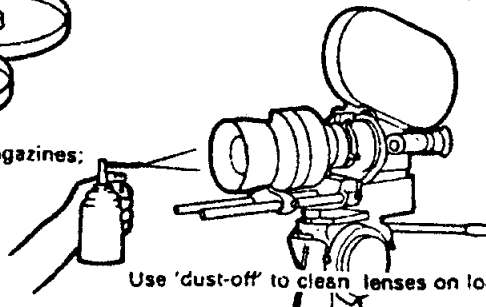
Protect camera when carrying it around:

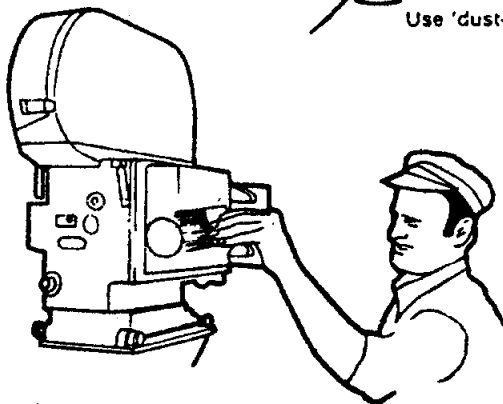
Put camera on a box when moving tripod:

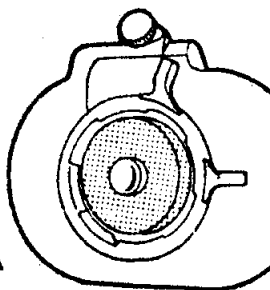
Use compressed air to clean magazines:

Use 'dust-off' to clean lenses on location

Use brush to remove dust from camera body:

Never leave lens port uncovered.

การดำเนินการถ่ายภาพยนตร์

ในการดำเนินการถ่ายทำภาพยนตร์นั้น ผู้ช่วยงานทุกคนจะต้องได้ศึกษางานของแต่ละคนให้เกิดความรู้และความชำนาญในแต่ละหน้าที่ของตน เพราะการถ่ายทำภาพยนตร์นั้นโดยทั่วไปจะต้องทำงานกันเป็นทีม ซึ่งร่วมกันหลายคน ช่างภาพก็ต้องเรียนรู้เรื่องกล้อง ฟิล์ม วิธีถ่ายภาพ การประกอบภาพ การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการถ่ายภาพ และต้องมีประสบการณ์ในการถ่ายทำ การใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้มีความชำนาญใช้การได้ ผู้กำกับการแสดง ก็ต้องศึกษาบท วางแผนงานในการจัดการกำกับ ผู้กำกับกล้องก็ต้องประสานงานกับผู้กำกับการแสดง ฉาก และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ผู้กำกับการแสดงและช่างแสง ก็ต้องเตรียมงานด้านแสงไว้ให้พร้อม ผู้แสดงก็ต้องเตรียมการแสดงซักซ้อมการแสดงของตนเอง และซ้อมตามความแนะนำของผู้กำกับการแสดงผู้อำนวยการสร้างก็ต้องจัดแผนงาน การแบ่งงานและธุรการต่างๆ ให้รัดกุม การดำเนินการถ่ายทำจึงดำเนินการไปได้ ดังนั้นทุกคนจะต้องทำหน้าที่ของตนและประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานได้มีประสิทธิภาพในการออกถ่ายทำภาพยนตร์นั้น จะต้องมีภาระนัดหมายทุกคนในทีมให้เรียบร้อย เมื่อไปถึงสถานที่ทำการถ่ายทำจะได้ไม่เสียเวลาในการรอคอย และทุกคนรู้จักหน้าที่ของแต่ละคน การทำงานก็เริ่มไปด้วยความเรียบร้อย

การเดินทาง ผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปล่วงหน้าเพื่อไปจัดฉาก หรือสำรวจสถานที่ก็ต้องเดินทางไปล่วงหน้าก่อน เพื่อจะได้ทำการจัดฉาก หรือสำรวจสถานที่ นอกนั้นผู้มีหน้าที่อื่น ๆ ควรเดินทางไปพร้อมกัน

เมื่อทุกคนพร้อมผู้ที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ ควรทำดังต่อไปนี้เช่น

ด้านกล้อง หรือช่างภาพ ควรตรวจสอบการทำงานของกล้อง ฟิล์ม เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับกล้องให้ใช้ได้ทันทีอาจต้องมีการ LUBRICATION ส่วนใดหรือทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของตัวกล้อง และเครื่องใช้ ช่างภาพ และผู้ช่วยจะต้องเตรียมพร้อมกล้องอาจต้องใช้หลายกล้อง แต่ควรมีกล้องที่เตรียมไว้สำหรับในกรณีกล้องเกิดการชำรุดหรือเสียหาย

ผู้กำกับการถ่ายทำ ก็จะต้องชี้แจงแผนงานแต่ละฉากให้ผู้กำกับการแสดง ผู้กำกับกล้อง ผู้กำกับแสง, ผู้กำกับการแต่งกาย ฯลฯ ให้เข้าใจการถ่ายทำภาพยนตร์ ทั้งเรื่อง และฉาก แต่ละตอนที่จะต้องทำการถ่ายทำ

ผู้กำกับการแสดง ต้องศึกษาบทภาพยนตร์อย่างละเอียด และต้องซักซ้อมผู้แสดงแต่ละคน ตลอดจนซ้อมเข้าฉากร่วมกับผู้แสดงอื่นๆ

ผู้กำกับการถ่ายภาพ จะต้องร่วมมือกับผู้กำกับการแสดง ซ้อมเข้าฉาก และจัดมุมภาพ หรือมุมกล้องให้ภาพที่ถ่ายออกมาได้ภาพที่ดีที่สุด

ผู้แสดง จะต้องแสดงตามบทบาทตามที่กำหนด และต้องซักซ้อมการแสดงให้พร้อม เชื้อฟังผู้กำกับการแสดง ผู้กำกับการถ่ายภาพ

ผู้กำกับแสง จะต้องพร้อมในการจัดและกำกับแสง ผู้ร่วมงานจะต้องพร้อมในการให้แสง และต้องประสานงานกับผู้กำกับการถ่ายภาพ และผู้กำกับการแสดงด้วย

เมื่อทุกคนพร้อม เครื่องมือ เครื่องใช้ กล้องถ่ายภาพ แสง ผู้แสดงก็พร้อมการถ่ายทำก็เริ่มขึ้น ดังนั้น ผู้กำกับการถ่ายทำ จะต้องมีความรู้ในการติดต่อสำหรับแต่ละฝ่าย เช่น อาจใช้วิทยุติดต่อกันแต่ละฝ่าย หรือใช้เครื่องมือขยายเสียงในการกำกับการถ่ายทำ แต่ที่นิยมกันส่วนมากมักใช้การส่งงานในระบบวิทยุติดต่อกันโดยมีไมโครโฟน และหูฟัง การใช้เครื่องขยายก็มีผู้นิยมใช้เหมือนกัน แต่ในภาพยนตร์บางเรื่องหรือบางตอนมีการบันทึกเสียงระหว่างการถ่ายทำก็จะทำให้เสียงการส่งงานเข้าไปในฟิล์มที่กำลังถ่ายทำอยู่ได้

เมื่อเริ่มการถ่ายทำทุกคนจะต้องทำหน้าที่ของตนให้พร้อม แต่เมื่อมีการบกพร่องในเรื่องใดๆ หรือมีปัญหาเกิดขึ้น ทุกหน้าที่จะต้องรายงานผู้กำกับการถ่ายทำทันที เพื่อให้ผู้กำกับการถ่ายทำจากได้จัดการแก้ไข เช่น ช่างภาพไม่แน่ใจว่าภาพที่ถ่ายไป ผู้แสดงเข้ามุมภาพที่ถูกต้องหรือไม่ ผู้กำกับการถ่ายทำทราบแล้ว อาจให้มีการถ่ายทำฉากนั้นๆ ใหม่ เป็นต้น ภาษาที่ใช้ในการกำกับถ่ายทำภาพยนตร์

ในการถ่ายภาพยนตร์นั้นผู้กำกับการถ่ายจะต้องมีการส่งงานต่างๆ เพื่อดำเนินการถ่ายทำภาษาใช้ในการถ่ายทำมักจะเป็นคำสั้นๆ เพื่อส่งการ อาจใช้ภาษาของชาตินั้นๆ เช่นคำว่า การถ่ายภาพยนตร์ภาษาไทย อาจียยาว บางครั้งศัพท์เราก็ใช้ภาษาอังกฤษในทางส่งการด้วย เช่น

ภาษาสำรวจความพร้อม เช่น ภาษาที่ผู้กำกับการถ่ายทำอาจตรวจสอบความพร้อมของกล้อง ผู้แสดง แสง และอื่นๆ เช่น กล้อง 1 กล้อง 2 กล้อง 3 พร้อม อาจใช้คำ

ว่า C1, C2 และ C3 หรือ CAMERA 1 CAMERA 2 และ CAMERA 3 พร้อม
เป็นต้น

ภาษาสำหรับการเริ่มการถ่าย เช่น ฉากใช้คำว่า SCENE 1 SCENE 7 และ
SCENE 20 แทนคำว่าฉาก ฉาก 1 ฉาก 7 และ ฉาก 20 แทน คำว่า “การถ่ายครั้งที่”
ใช้คำว่า TAKE แทน เช่น ฉากที่ 10 ถ่ายทำครั้งที่ 2 อาจเขียนเป็นภาษาเทคนิคหรือ
สั่งเป็นภาษาเทคนิคว่า “SCENE 10 take 2” เป็นต้น

การสั่งเดินกล้อง การสั่งเดินกล้อง การสั่งเป็นภาษาไทยได้ เช่น กล้อง 1
กล้อง 2 เดินกล้อง ก่อน หรือ กล้อง 1 กล้อง 2 กล้อง 3 เดินกล้องพร้อมกัน หรือ
อาจสั่งให้เดินกล้องพร้อมการแสดง เช่น สั่งว่า ACTION ผู้แสดงก็เริ่มเดินกล้องพร้อมกันใน
เวลาที่สั่ง

การสั่งหยุด การถ่ายทำภาพยนตร์ก็มีการสั่งหยุดการถ่ายทำ การแสดงไปพร้อม
กัน เช่น สั่ง “ตัด” หรือ CUT การแสดงจะต้องหยุดกล้องก็หยุดการทำงานทันที

นอกจากนั้นยังมีภาษาที่ใช้สั่งการอื่นๆ ในภาษาของแต่ละภาษา เพื่อให้การ
แสดงการถ่ายทำเป็นไปอย่างคล่องตัว และได้ผลในการทำงานถ่ายทำภาพยนตร์

ในการถ่ายทำภาพยนตร์นั้น อาจมีการถ่ายทำได้อย่างเรียบร้อยและเป็นไปตาม
แผนงานที่วางไว้ แต่บางครั้งการถ่ายทำอาจมีอุปสรรคในการถ่ายทำได้เช่น

อุปสรรคจากธรรมชาติ เช่น ฝนอาจตกเมื่อไม่ต้องการฝน ฝนอาจไม่ตกเมื่อ
ต้องการฝน การสร้างฉากพายุเทียม หรือฝนเทียมอาจทำได้แต่จะให้เหมือนของจริงนั้นทำยาก
มาก ต้องอาศัยการวางมุมกล้องเข้าช่วย เป็นต้น กรณีที่ธรรมชาติอาจไม่อำนวยบางครั้ง
อาจต้องใช้เวลาในการรอคอย เพื่อให้ได้มาซึ่งภาพที่ต้องการ เช่น ภาพดวงอาทิตย์ตกหรือ
ขึ้น บางเย็นหรือบางเช้าอาจถ่ายไม่ได้ เพราะอาจมีเมฆหมอกมาบัง ต้องใช้เวลารอนจนกว่าจะ
ได้ภาพที่สวยงาม

อุปสรรคจากผู้ร่วมงาน อาจมีได้ ซึ่งอาจเกิดจากความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน
ดังนั้นผู้กำกับการถ่ายทำจะต้องสร้างความเข้าใจให้ได้

อุปสรรคจากอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้เสมอ และเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว และ
ไม่ได้ตั้งใจ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องแก้ไข ถ้าแก้ไขแล้วไม่ได้ ก็จำเป็นต้องยกเลิกก็เป็นเรื่องสุด
วิสัย

อุปสรรคที่เกิดจากความไม่พร้อม การประสานงานเป็นเรื่องสำคัญ ความไม่พร้อมของกล้องก็ดี บทกวีดีผู้กำกับก็ดี ผู้แสดงก็ดี เหล่านี้เป็นอุปสรรคในการถ่ายทำภาพยนตร์ทั้งสิ้น ดังนั้น การประสานงานจึงมีความจำเป็นในการแก้อุปสรรคในความไม่พร้อมนี้ โดยจัดการประสานงานเสียตั้งแต่เริ่มวางแผนงาน และเริ่มงานในระยะแรกๆ