

แนวคิดดิสโทเปียผ่านการจัดวางภาพ (มิส-ซ็อง-แซน) ในภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง เดอะ แอนด์เมดส์ เทล*

Dystopia concept in a “Mise-en-scene” from The Handmaid’s Tale TV Series.

จารุวรรณ นั้พา Jaruwan Numpha

นักศึกษาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Received : August 31, 2021

Revised : November 5, 2021

Accepted : December 31, 2021

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การจัดวางภาพ (mise-en-scene) โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์เพื่อสื่อความหมายดังต่อไปนี้ 1) องค์ประกอบภาพ 2) แสงและอารมณ์ 3) ขนาดภาพ 4) มุมกล้อง 5) สี 6) การจัดวางตัวละครและระยะความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร

* บทความนี้เรียบเรียงขึ้นจากเนื้อหาส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง แนวคิดดิสโทเปียผ่านการจัดวางภาพ (มิส-ซ็อง-แซน) ในภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง The Handmaid’s Tale

7) เครื่องแต่งกาย และการแต่งหน้า 8) ฉาก สถานที่ องค์ประกอบในฉาก และสัญลักษณ์ โดยการวิเคราะห์ภาพแต่ละภาพนั้นไม่จำเป็นต้องอัดแน่นไปด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งหมด เน้นศึกษาเพียงใจความสำคัญของภาพ ที่สื่อสารถึงแนวคิด “ดิสโทเปีย” ผ่านภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์แนวดิสโทเปีย เรื่อง The Handmaid's Tale ซีซั่นที่ 1-3 โดยใช้วิธีการศึกษาจากที่มาของแนวคิดดิสโทเปีย จากนั้นทำการวิเคราะห์การจัดวางภาพ ในภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ The Handmaid's Tale โดยผลการศึกษาพบว่า ซีรีส์ทั้งสามซีซั่น ได้แสดงออกถึงแนวคิดดิสโทเปียผ่านการจัดวางภาพได้สองรูปแบบ รูปแบบแรกภาพสอดคล้องกับเนื้อหาแบบตรงไปตรงมา คือการนำเสนอถึงการเกิดขึ้นและการดำเนินต่อไปของสังคมแบบดิสโทเปีย ส่วนรูปแบบที่สองภาพไม่ได้สื่อความหมายตรงตามภาพ แต่นำเสนอความหมายตรงกันข้ามเพื่อต่อต้าน และวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดแบบยูโทเปีย

คำสำคัญ ดิสโทเปีย / เดอะแฮนด์เมดส์เทล / มิส-ซ็อง-แซน

Abstract

This article aims to analyze the “Mise-en-scène” layout using the following analytical criteria to convey meaning: 1) composition 2) Light and Dark 3) the shots 4) the angle 5) color 6) proxemics patterns 7) makeup and costumes 8) Setting, Props and symbol by analyzing each image, it does not have to be packed with complete information. Focus on studying only the main idea of the picture. Which communicates the concept of “dystopia” through the dystopian television series The Handmaid's Tale Season 1-3. By using a study method from the origin of the concept of dystopia. Then an analysis of the image placement was performed in the television series The Handmaid's Tale. The results of the study found that All three seasons of the series expressed the concept of dystopia by There are two forms of mise-en-scène. First, the image corresponds to the direct content is to present the emergence and continuation of a dystopian society. The second form, the image does not convey the meaning exactly as the picture but presents the opposite meaning to oppose and criticize the concept of utopia.

Keywords Dystopia / The Handmaid's Tale / Mise-en-scène

unnā

ดิสโทเปีย (Dystopia) คำว่า “ดิส” เป็นคำที่สร้างขึ้นโดยใช้คำนำหน้าด้วย “dys” ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีความหมายในเชิงลบ แปลว่า “แย่” รวมกับภาษากรีก “topia” ซึ่งแปลว่า “สถานที่” ดังนั้น ดิสโทเปีย จึงแปลว่า “สถานที่ที่ไม่ดี” ซึ่งมีความหมายตรงกันข้ามกับวรรณกรรมประเภทยูโทเปีย ในวรรณกรรมประเภทดิสโทเปียจึงมักถ่ายทอดถึงสังคมที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีลักษณะที่ไม่พึงประสงค์หรือน่าหวาดกลัว มีการควบคุมทางสังคมที่กดขี่เข้มงวด สังคมดิสโทเปียจึงถูกถ่ายทอดออกมาเป็นนวนิยาย จนเกิดกระแสนิยมอย่างต่อเนื่อง จนกลายมาเป็นภาพยนตร์ ทีวีซีรีส์ การ์ตูน และเกมต่าง ๆ เพื่อเอาใจคนส่วนใหญ่ในสังคม ซึ่งการถ่ายทอดสังคมดิสโทเปียในงานภาพยนตร์ นอกจากการนำเสนอทสนทนา เสียงดนตรี บทภาพยนตร์ ฯลฯ การนำเสนอเรื่องราวผ่าน “ภาพ” นั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญในการเล่าเรื่องและสื่อสารความหมาย โดยสามารถศึกษาแนวคิดดิสโทเปียผ่านการจัดวางภาพ (Mise-en-scène) เพื่อศึกษาถึงความหมายได้ เนื่องจากการจัดวางภาพนั้นคล้ายคลึงกับงานศิลปะภาพเขียน นอกจากความงามทางสุนทรียะแล้ว ภาพในแต่ละช็อตนั้นมักถูกจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ บนพื้นผิวที่แบนเรียบของจอภาพและจำกัดขอบเขตไว้ด้วยกรอบภาพ จากข้อมูลดังกล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้หยิบยก The Handmaid's Tale ในรูปแบบ ซีรีส์ขนาดยาว ทั้งหมด 3 ซีซั่น (36 ตอน) มาเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากการนำเสนอเรื่องราวในซีรีส์สามารถสะท้อนภาพของสังคมโลกดิสโทเปียได้อย่างชัดเจน รายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงความยาวที่ต่อเนื่องมากพอที่จะสื่อสารให้เห็นถึงมุมมองที่หลากหลายมิติ เช่น ความสมจริง บรรยากาส สภาพแวดล้อมที่สอดคล้องต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับแนวคิด ลักษณะอุปนิสัย รสนิยม และภูมิหลังของตัวละคร ตลอดจนความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในการจัดองค์ประกอบภาพ เพื่อศึกษา และทำความเข้าใจถึงแนวคิดดิสโทเปีย ที่สะท้อนออกมาสู่ “ภาพ” ในแต่ละช็อตของซีรีส์

1. Dystopia

การบอกเล่าเรื่องราวจากภาพยนตร์ประเภทดิสโทเปียนั้น มีความสำคัญในหลายมิติ ตั้งแต่การรับชมเพื่อความบันเทิง ชมเพื่อเรียนรู้ข้อคิด คติสอนใจ ตลอดจนการใช้สื่อภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือโน้มน้าวใจในสถานการณ์ต่าง ๆ และแฝงไปด้วยการถ่ายทอดระบบความคิด

จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา หลายกลุ่มชนพยายามสร้างสรวงศ์บนดินเพื่อต้องการให้สังคมกลายเป็น “โลกในอุดมคติ” (Utopia) โลกที่ไม่มีสงคราม อาชญากรรม หรือความหิวโหย คำว่า ดิสโทเปีย (Dystopia) จึงถูกนำมาใช้เรียกสังคมที่ตรงข้ามกับสังคมในอุดมคติ ความหมายของ Dystopia หมายถึง “Not Good Place” สถานที่ไม่น่าพึงปรารถนา ที่ไม่พึงประสงค์ หรือน่าหวาดกลัว มีชื่อเรียกอื่น ๆ ได้แก่ cacotopia, kakotopia หรือ anti-utopia (Wikipedia, 2564) ดังนั้นหากยูโทเปียเป็นสถานที่อันดีงาม ดิสโทเปียก็คงเป็นสถานที่ที่เราไม่ต้องการจะอยู่อย่างแน่นอน

ก่อนที่ผู้วิจัยจะกล่าวถึงแนวคิด “ดิสโทเปีย” จึงต้องย้อนกลับไปทำความเข้าใจแนวคิดยูโทเปียก่อน คำว่า “ยูโทเปีย” มาจากภาษากรีก แปลตามตัวได้ว่า “สถานที่อันดีงามที่ไม่มีอยู่จริง” (Wikipedia, 2564) พบในงานเขียนครั้งแรกเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 16 โดย ทอมัส มอร์ (Thomas More) เพื่อใช้เป็นชื่อของวรรณกรรม “Utopia (1516)” ซึ่งจินตนาการถึงสังคมในอุดมคติที่ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนสมบูรณ์แบบ “ยูโทเปีย” คือ การสร้างสรรค์ภาษา สร้างสรรค์ชุมชนโดยเชื่อมั่นในความสมบูรณ์แบบเป็นแบบแผน จะเป็นตัวทำให้สังคมก้าวไปข้างหน้า และเป็นสังคมที่สมบูรณ์แบบมากกว่าสังคม ณ ปัจจุบัน (สุรเดช ไซติอุตมพันธ์, 2015)

คริสต์ศตวรรษที่ 18-19 วิทยาศาสตร์ผลักดันให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม สะท้อนถึงวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่มีมากขึ้น โดยวิทยาศาสตร์ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ ทั้งในด้านการดำเนินชีวิต การงานอาชีพ และข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ มีการใช้วิทยาศาสตร์สร้างอาวุธทำให้เกิดสงครามโลก หรือการล่าอาณานิคมเพื่อนำผลผลิตกลับมาสู่ประเทศแม่ วิทยาศาสตร์ทำให้เกิดการครอบงำในหลายมิติของสังคม จึงเริ่มเกิดงานเขียนที่มีการเสียดสีของสังคมแบบยูโทเปีย เพราะแนวคิดแบบยูโทเปียเชื่อว่าวิทยาศาสตร์จะนำพาสังคมไปสู่ความเจริญ โดยเครื่องจักรเข้ามามีบทบาทอยู่ในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำให้สังคมเริ่มเกิดความกลัวบางอย่าง

* “Utopia” เป็นภาษาละติน ซึ่งมาจากคำภาษากรีก “ou” แปลว่า “ไม่” และ τόπος กับคำ suffix ว่า -ia ได้เป็นคำว่า Outopia หรือในภาษาละตินว่า Utopia มีความหมายว่า “ดินแดนที่ไม่มีจริง” ส่วน “eu” แปลว่า “ดี” ดังนั้น Eutopia จึงหมายถึง “สถานที่ที่ดี” ดังนั้นการตีความชื่อนี้ก็คือ ยูโทเปีย คือ สถานที่อันดีงามที่ไม่มีอยู่จริง

** “Dystopia” มาจากภาษากรีก “dys” แปลว่า “ยาก” หรือ “ไม่ดี” คำว่า “ดิสโทเปีย” จึงเป็นคำประสมในภาษากรีก ดิส (dys) และ โทเปีย (topia) ที่มาจากคำว่า “โทปอส” หมายถึง สถานที่

เกี่ยวกับโลกอนาคตที่วิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อโลก จึงส่งผลให้ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา งานเขียนที่เกี่ยวกับยูโทเปียเริ่มลดน้อยลงเพราะผู้คนเริ่มหันไปเขียนงานที่เปิดให้เห็นถึงข้อบกพร่องของสังคมมากขึ้น ซึ่งไม่ใช่โลกที่สมบูรณ์แบบอีกแล้ว หรือเรียกได้ว่าเริ่มเข้าสู่งานเขียนที่มีแนวคิดแบบ “ดิสโทเปีย” (สุรเดช โชติอุดมพันธ์, 2015)

แนวคิดแบบดิสโทเปียมักถูกโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นยูโทเปีย ซึ่งดิสโทเปียไม่ใช่คำที่อยู่ตรงข้ามกับยูโทเปียเสมอไป แต่เป็นยูโทเปียที่ดำเนินไปในทิศทางที่ผิด หรืออาจจะเป็น “ยูโทเปีย” สำหรับคนกลุ่มหนึ่ง แต่เป็น “ดิสโทเปีย” สำหรับคนบางกลุ่ม แนวคิดแบบดิสโทเปียจึงถูกนำมาเล่าเรื่องเพื่อสะท้อนถึงสภาพสังคมของโลกที่กำลังเปลี่ยนไป ผ่านเนื้อหาในวรรณกรรม เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ไม่พึงประสงค์ รวมไปถึงการควบคุม หรือการปล่อยให้มีสิทธิเสรีภาพมากเกินไป (สุรเดช โชติอุดมพันธ์, 2015)

การเกิดขึ้นของวรรณกรรมแนวดิสโทเปียได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในหมู่นักอ่าน เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 20 งานเขียนแบบดิสโทเปียในช่วงแรก คือ การเดินทางของกัลลิเวอร์ (Gulliver's Travels) โดย โจนาธาน สวิฟต์ (Jonathan Swift) ตลอดการเดินทางกัลลิเวอร์ได้พบกับสังคมในจินตนาการบางแห่งดูน่าประทับใจในตอนแรก แต่กลับกลายเป็นสังคมที่มีข้อบกพร่องมากมาย นวนิยายดิสโทเปียชี้ให้เห็นถึงสังคมที่ไม่ตรงตามแนวคิดของสังคมในอุดมคติ ในช่วงปลายปี ค.ศ.1800 ผลงานเรื่อง “The Time Machine” ของ เฮช จี เวลล์ (H. G. Wells) จินตนาการถึงโลกชนชั้นสูง และชนชั้นแรงงานวิวัฒนาการไปเป็นมนุษย์คนละสายพันธุ์ ในขณะที่เรื่อง “The Iron Heel” ของ แจ็ค ลอนดอน (Jack London) เสนอภาพการกุมอำนาจของกลุ่มทรราชที่ปกครองคนยากจนส่วนใหญ่ (Gendler, 2016)

ศตวรรษใหม่นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นและน่าหวาดหวั่น โดยความก้าวหน้าทางการแพทย์ก้าวข้ามขีดจำกัดด้านชีวพันธุกรรม ในขณะที่การโทรคมนาคมทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารกันได้ทันที ซึ่งในนวนิยายเรื่อง “Brave New World” ของอัลดัส ฮักซลีย์ (Aldous Huxley) ประชากรถูกออกแบบพันธุกรรมและกำหนดสถานะเพื่อให้แต่ละคนทำตามบทบาททางสังคมของตนเอง ในขณะที่ยุโรปประสบกับสงครามอุตสาหกรรมเกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบใหม่ ได้เข้ามามีบทบาทอำนาจ บางแนวคิดก็ให้คำสัญญาว่าจะลบล้างความแตกต่างระหว่างชนชั้นทางสังคม ในขณะที่บางแนวคิดก็พยายามหล่อหลอมประชาชนด้วยมรดกทางภูมิปัญญา ผลลัพธ์คือโลกในความเป็นจริงที่ประสบกับภาวะดิสโทเปียที่ชีวิตอยู่ภายใต้สายตาจับผิดของรัฐ และโทษประหารคือผลลัพธ์ของการไม่เข้าพวกหรือคิดต่าง นักเขียนหลายคนในยุคนี้ไม่เพียงสังเกตเห็นความน่ากลัวเหล่านั้น แต่พวกเขายังใช้ชีวิตในช่วงเวลาช่วง

นั้นด้วย เช่น หนังสือนวนิยายไซไฟเรื่อง “We” ของ เยฟเกนี ซามิยาติน (Yevgeny Zamyatin) ได้อธิบายถึงอนาคตที่เสรีภาพและความเป็นตัวของตัวเองจะถูกกำจัดทิ้งไป หนังสือเล่มนี้ห้ามเผยแพร่ในโซเวียตและเป็นแรงบันดาลใจให้จอร์จ ออร์เวล (George Orwell) ผู้ซึ่งอยู่แนวหน้าในการต่อสู้กับแนวคิดแบบฟาสซิสต์และคอมมิวนิสต์ นวนิยายของเขาเรื่อง “Animal Farm” จึงล้อเลียนการปกครองของโซเวียต และ “1984” เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ภาพรวมของการรวบอำนาจควบคุมสื่อมวลชน และในสหรัฐอเมริกานวนิยายของซินแคลร์ ลูอิส (Sinclair Lewis) เรื่อง “It Can’t Happen Here” อธิบายถึงระบอบประชาธิปไตยที่สามารถเปลี่ยนเป็นระบอบฟาสซิสต์ได้ง่ายเพียงใด (Gendler, 2016) และนอกจากนี้งานเขียน “Fahrenheit 451” (1953) ของ เรย์ แบริด-บิวรี ที่กล่าวถึงโลกอนาคตที่รัฐบาลมีคำสั่งให้เผาหนังสือ เพราะกลัวประชาชนจะฉลาดจากการอ่านหรือในงานเขียน “The Handmaid’s Tale” (1985) ของ มาร์กาเรต แอตวูด (Margaret Atwood) และ “The Hunger Games” (2008) ของซูซาน คอลลินส์ ที่ประเทศสมมติถูกปกครองด้วยระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จ เป็นต้น

นวนิยายวิทยาศาสตร์แนวดิสโทเปีย กลายเป็นภาพยนตร์ การ์ตูน และเกม เพื่อเอาใจคนส่วนใหญ่ของสังคม แนวคิดดิสโทเปียที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องแรก ได้แก่ Metropolis (1927) โดย Fritz Lang (ฟรีตซ์ แลง) เป็นผู้กำกับซึ่งนำเสนอเรื่องราวโลกอนาคต ค.ศ. 2027 แห่งมหานคร Metropolis ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากมุมมองที่มีต่อความเจริญก้าวหน้าของสหรัฐอเมริกาและการมาถึงของยุคสมัยอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ประชาชนถูกกดขี่ข่มเหงจากผู้นำเผด็จการฟาสซิสต์ คอมมิวนิสต์และปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น A Clockwork Orange (1971), Blade Runner (1982), 1984 (1984), Brazil (1985), Gattaca (1997) และ The Hunger Games (2012) ซึ่งได้กระแสบ่อยอย่างกว้างขวางและแพร่หลายในต้นศตวรรษที่ 21 จนเกิดเป็นกระแส “หันหน้าหาดิสโทเปีย” (สรวิศ ชัยนาม, 2516: 50) ขึ้นในภาพยนตร์และปรากฏในภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์อย่างแพร่หลาย อาทิเช่น Altered Carbon, Black Mirror, Brave New World, Snowpiercer, The Handmaid’s Tale, The Man in the High Castle, The Purge, Raised by Wolves, Westworld, The Leftovers เป็นต้น

ภาพยนตร์แนวดิสโทเปียจึงเป็นผลของแนวคิดที่สะท้อนถึงความกังวลในสังคมยุคใหม่ โดยส่วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกัน ภาวะโลกร้อน อำนาจของรัฐบาล และโรคระบาดระดับโลก ซึ่งเป็นวิธีคิดแบบมองโลกในแง่ร้าย เกิดขึ้นเพื่อต่อต้านแนวคิดแบบยูโทเปีย (anti-utopia) (สรวิศ ชัยนาม, 2516: 19) ที่ย้ำเตือนให้ระมัดระวังถึงแนวคิดที่มนุษย์สามารถถูกหล่อหลอมให้เป็นไปตามอุดมคติได้ ทำให้เราถูกคิดว่าเป็นสังคมที่สมบูรณ์แบบที่จินตนาการ

ไว้นั้นจะต้องแลกด้วยอะไรจึงจะประสบความสำเร็จ และวิธีไหนที่จะทำให้ผู้คนร่วมมือกันเพื่อทำให้มันยั่งยืนได้ จึงควรมองดูอีกครั้งว่าโลกในจินตนาการนั้นยังคลุมเครือแบบอยู่จริงหรือ (Gendler, 2016) หรืออีกนัยหนึ่งก็อาจหมายถึง แนวคิดดิสโทเปียแบบตรงไปตรงมาคือการนำเสนอว่าดิสโทเปียเกิดขึ้นได้อย่างไรและเราจะสามารถออกจากสภาวะดังกล่าวได้อย่างไร หรือกำลังเตือนเราว่า ถ้าหากสถานการณ์ปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป เราจะมุ่งหน้าไปยังโลกดิสโทเปียในอนาคตอันใกล้นี้เป็นแน่ (สรวิศ ชัยนาม, 2516: 21) ต่อให้ความหมายของดิสโทเปียนั้น จะมีแนวคิดที่ต่อต้านยูโทเปีย หรือเป็นดิสโทเปียแบบตรงไปตรงมา ภาพยนตร์แนวดิสโทเปียก็ส่งผลให้เกิด “ความหวัง” ที่ปรารถนาจะปลดปล่อยตัวเองสู่อิสรภาพ ถึงการปลดปล่อยนั้นจะไม่รับประกันว่า การปลดปล่อยนั้นจะแปรเปลี่ยนเป็นความจริงได้หรือไม่ อย่างน้อยทางต้นที่ดิสโทเปียนำเสนอก็ยังทำให้เรามองเห็นว่าอะไรกำลังครอบงำเราอยู่ (สรวิศ ชัยนาม, 2516:15-16)

2. เดอะแฮนด์เมดส์เทล

เดอะแฮนด์เมดส์เทล เป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงสังคม ความต่างระหว่างชนชั้น การเมือง การปกครอง ศาสนา จริยธรรม ศิลธรรม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของแนวคิดแบบดิสโทเปียที่ครบถ้วนสมบูรณ์

ในปี ค.ศ.2017 เรื่องราวของ The Handmaid's Tale ถูกนำมาผลิตเป็นซีรีส์ (Series) ขนาดยาว ดัดแปลงจากนวนิยายปี ค.ศ.1985 เรื่อง The Handmaid's Tale เขียนโดย มาร์กาเรต แอตวูด สร้างสรรค์โดยบรูซ มิลเลอร์ (Bruce Miller) ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสร้างร่วมกับ แดเนียล วิลสัน (Daniel Wilson), ฟรานเซียร์ (Fran Sears) และ วอร์เรน ลิตเติลฟีลด์ (Warren Littlefield) โดยมี รีด โมราโน (Reed Morano) เป็นผู้กำกับซีรีส์ และมาร์กาเรต แอตวูด ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะบางส่วนในซีรีส์ที่มีการขยายเนื้อหาหรือปรับปรุง โดยออกฉายทางบริการสตรีมมิง Hulu เผยแพร่ตั้งแต่ปี ค.ศ.2017 จนถึงปัจจุบันโดยผ่านมาแล้ว

-
- * ซีรีส์ (Series) หรือภาพยนตร์ชุด มีลักษณะการเล่าเรื่องโดยแบ่งเป็นภาค ภาคละหลายซีซั่น (Season) และมี 2 แบบ แบบแรกคือเนื้อหาจบเป็นตอน ๆ กับอีกแบบคือมักจะมีซีซั่นหรือเนื้อหาจบเป็นตอน ๆ แต่ตลอดทุกประเด็นของเนื้อเรื่องหลักเข้าไปอย่างกลมกลืน แล้วขึ้นอีพีใหม่เพื่อเชื่อมโยงไปเรื่อย ๆ จนถึงตอนสุดท้าย โดยในหนึ่งภาค แต่ละฤดูกาลหรือชุดจะมีความยาวประมาณ 6-26 ตอน

4 ซีซั่น (Season)“ ซีซั่น 1 จำนวน 10 ตอน ซีซั่น 2 จำนวน 13 ตอนซีซั่น 3 จำนวน 13 ตอน และซีซั่น 4 จำนวน 10 ตอน รวมทั้งหมด จำนวน 46 ตอน ความยาวเฉลี่ยโดยประมาณ ตอนละ 47-60 นาที โดยเนื้อเรื่องหลักในซีซั่นที่ 1 เนื้อหาที่เหมือนในนวนิยาย และมีการเพิ่มเติมขยายเนื้อหาต่อจากนวนิยายในซีซั่น 2, 3 และ 4 ในแง่ของไทม์ไลน์ โดยเนื้อเรื่องดำเนินเรื่องราวต่อหลังจากตัวละครหลัก ออฟเฟรด ได้ตั้งครรรค์และพยายามที่จะหาทางนำลูกของเธอออกจาก กิเลียด แต่ยังคงใช้องค์ประกอบจากนวนิยายเป็นแนวทางหลัก โดยที่ไม่ส่งผลต่อ The Testament” นวนิยายภาคต่อของ มาร์กาเรต แอตวูด

เนื้อเรื่องหลักจะโฟกัสไปที่เรื่องราวในช่วงการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่ผู้หญิงถูกกีดกันไม่ให้มีส่วนร่วมในการสร้าง “โลกในอุดมคติ” โดยเล่าถึงเหตุการณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากการปฏิวัติก่อเหตุโจมตีที่คร่าชีวิตประธานาธิบดีและสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ โดย “บุตรแห่งยาโคบ”(Sons of Jacob)[†] กลุ่มหัวรุนแรงได้ก่อการปฏิวัติและสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนมาปกครองด้วยเผด็จการภายใต้ชื่อสาธารณรัฐกิเลียด เป็นรัฐที่ปกครองด้วยระบอบเทวนิยม ที่ใช้มาตรฐานทางศาสนาในการออกแบบกฎหมาย การควบคุมประชาชนและจัดระเบียบสังคมใหม่ด้วยการตีความตามพันธสัญญาเดิม (The Book of Genesis) จัดตั้งชนชั้นทางสังคมที่เสริมด้วยความคลั่งศาสนาอย่างสุดโต่ง และบุคคลถูกกลืนสิทธิ ผู้หญิงถูกแบ่งให้เป็นชนชั้นต่าง ๆ (pet-rasvlog, 2021) หน้าที่เป็นตัวละครบุปผาพาทในสังคม โดยเฉพาะสตรีที่ต้องสูญเสียสิทธิเสรีภาพในชีวิต และร่างกาย โดยเล่าผ่านมุมมองของสาวรับใช้ที่ชื่อ “ออฟเฟรด” เธอเป็นหนึ่งในสตรีส่วนน้อยที่ยังสามารถมีบุตรได้ในช่วงเวลาที่ปัญหาสิ่งแวดล้อม เกิดปัญหาทางพันธุกรรมที่ส่งผลให้ผู้ชายและผู้หญิงไม่สามารถมีลูกได้หรือมีลูกได้ยากมาก ทำให้จำนวนประชากรลดลงอย่างมาก ทำให้ปัญหาประชากรกลายเป็นปัญหาแรก ๆ ที่รัฐจะต้องดำเนินการ

** ซีซั่น (Season) เป็นฤดูกาลที่ซีรีส์เรื่องหนึ่งๆจะออนแอร์หรือออกอากาศ จะมีทั้งหมด 4 ฤดูกาลที่มีพื้นฐานมาจากฤดูในประเทศอเมริกา โดยซีรีส์ของอเมริกาจะเรียกแต่ละภาคว่า Season เพราะจะฉายไปตามฤดูกาล

*** ภาคต่อของนิยายดิทอเปีย The Handmaid's Tale ที่ใช้ชื่อว่า “The Testament” โดยเนื้อเรื่องในภาคต่อเล่มนี้จะต่อจากฉากสุดท้ายของหนังสือเล่มแรก 15 ปี

† “บุตรแห่งยาโคบ” (Sons of Jacob) เป็นกลุ่มที่นับถือศาสนาหัวรุนแรง เป็นผู้นำการเคลื่อนไหวที่ช่วยสร้างกิเลียด (Gilead)

จึงทำให้รัฐบาลต้องหาทางออกในเรื่องนี้โดยการคัดเลือกผู้หญิงมาทำหน้าที่เป็น “สาวรับใช้” เพื่อทำหน้าที่ให้กำเนิดบุตรแก่ผู้บัญชาการและภริยาผู้บัญชาการที่ไม่สามารถมีบุตรได้ ผ่าน “พิธีกรรม” (The Ceremony)

3. การจัดวางภาพ (มิส-ซ็อง-แซน)

การศึกษาภาพยนตร์ด้วยการจัดวางภาพ เป็นวิธีวิเคราะห์ความหมายขององค์ประกอบในภาพ แต่ละช็อตด้วยเกณฑ์การวิเคราะห์เพื่อสื่อความหมาย ดังต่อไปนี้ 1) องค์ประกอบภาพ 2) แสง และความมืด 3) ขนาดภาพ 4) มุมกล้อง 5) สี 6) การจัดวางตัวละครและระยะความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร 7) เครื่องแต่งกาย และการแต่งหน้า 8) ฉาก สถานที่ องค์ประกอบในฉาก และสัญลักษณ์ ซึ่งการศึกษาองค์ประกอบในภาพอย่างละเอียดสามารถช่วยให้เข้าใจการสื่อความหมายในภาพยนตร์ได้อย่างชัดเจน และสามารถวิเคราะห์บริบทเนื้อหาได้อย่างครบถ้วน

Mise-en-scène เดิมเป็นคำในภาษาฝรั่งเศส มีความหมายว่า การจัดวางไว้บนเวที (Placing on stage) หรือการจัดแสดงเหตุการณ์บนเวที (Staging an action) ในทางการละคร ซึ่งหมายถึง การจัดวางส่วนประกอบทางด้านภาพทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งและการเคลื่อนไหวของนักแสดง เครื่องแต่งกาย ฉาก รวมถึงแสงสีเอาไว้ภายในพื้นที่จัดแสดง (Gianetti, 2014 : 47) ขณะที่ในภาพยนตร์

มิส-ซ็อง-แซน ก็คือ “การจัดวางภาพ” หรือการจัดวางส่วนประกอบทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมไว้เบื้องหน้ากล้องสำหรับการถ่ายทำในแต่ละช็อต (Shot) เพื่อสื่อความหมาย ดังนั้นการจัดวางภาพของภาพยนตร์รวมทั้งภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ และรายการโทรทัศน์ยังมีความแตกต่างและซับซ้อนกว่าของละครเวที เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะของภาพยนตร์ ได้แก่ มุมกล้อง ขนาดของภาพ การถ่ายภาพ ฯลฯ ที่ต้องคำนึงถึง (ประวิทย์ แต่งอักษร, 2551:102-103)

* “พิธีกรรม”(The Ceremony) คือการร่วมเพศที่มีจุดประสงค์เพื่อการสืบพันธุ์เท่านั้น ได้รับการออกแบบโดยในระหว่างพิธีนั้นทุกคนยังคงนั่งหมั้นเป็นส่วนใหญ่ ได้รับการออกแบบให้มีความรู้สึกอยู่ในพิธีกรรม และไม่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศให้มากที่สุด โดยสาวรับใช้จะเอนหลังอยู่บริเวณหว่างขาของภริยา ศิริระพึงทอง และยกแขนขึ้นเหนือศีรษะเพื่อจับมือกับภริยาเพื่อเป็นเครื่องหมายถึงการเป็นหนึ่งเดียว

** ช็อต (Shot) มีความหมายคล้าย ๆ กับคัท (Cut) แต่จะพูดถึงตอนถ่ายทำ ในการถ่ายทำตั้งแต่การเริ่มกดบันทึกภาพไปจนถึงหยุดจะเรียกว่า 1 ช็อต

การจัดวางภาพจึงเป็นศิลปะที่สำคัญกับการจัดวางส่วนประกอบต่างๆ มีลักษณะคล้ายคลึงกับศิลปะภาพเขียนตรงที่ภาพได้รับการจัดวางโดยคำนึงถึงรูปทรงและความหมาย ได้นำเสนอบนพื้นผิวที่แบนเรียบของจอภาพ และจำกัดขอบเขตไว้ด้วยกรอบภาพ (Frame) โดยนำเสนอผ่านความงามทางสุนทรียะในองค์ประกอบต่าง ๆ ของภาพยนตร์ที่ปรากฏให้เห็น ผ่านการจัดวางภาพ ดังนั้นการจัดวางภาพของภาพยนตร์ ภาพยนตร์ชุด และรายการทางโทรทัศน์ จึงสามารถสลับเปลี่ยนการจัดวางตำแหน่งรายละเอียดด้านภาพ เพื่อตอบสนองการสร้างอารมณ์หรือสื่อสารความคิดที่ซับซ้อนได้ (ประวิทย์ แต่งอักษร, 2551:107)

4. ผลการศึกษา

กระบวนการวิเคราะห์การจัดวางภาพ ในภาพยนตร์ที่ทั้งเรื่องเต็มไปด้วยการสื่อความหมายในองค์ประกอบต่างๆ ของภาพ สามารถทำให้เกิดความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกันผ่านการจัดวางภาพที่สะท้อนแนวคิดศิลปะในภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง เดอะแฮนด์เมดเทล โดยสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

1. องค์ประกอบภาพ (Composition)

เกณฑ์ในการศึกษาเรื่ององค์ประกอบภาพในการวิเคราะห์ มีส-ซ็อง-แซน นั้นอาจแตกต่างออกไปจากหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ทางทัศนศิลป์ เนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบภาพในที่นี้คือการวิเคราะห์ภาพด้วยบริบทด้านเนื้อหา ยกตัวอย่าง เช่น ภาพบางกรณีนั้นถ้าหากมองแบบผิวเผิน ถือเป็นการจัดองค์ประกอบที่แย่ แต่ในความจริงอาจสื่อถึงความหมายบางอย่างเอาไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ประกอบเพื่อศึกษาในเชิงความหมาย ดังนี้

1.1 ความสมดุลของภาพ

ภาพพิธีสวดภาวนาเพื่อขอให้โคลนตรสาวกลับคืนสู่กิเลียด (ภาพที่ 1) เป็นการจัดองค์ประกอบภาพที่เน้นความสมดุลแบบสมมาตร (Symmetrical balance) องค์ประกอบทุกอย่างจัดตามขนบพื้นฐานตามแบบแผน โดยการจัดองค์ประกอบภาพที่เน้นความสมดุล สองข้างซ้ายขวาเท่ากันและจัดวางสิ่งสำคัญไว้ตรงกลางของภาพ แสดงถึงพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์และความยิ่งใหญ่ กระตุ้นความรู้สึกของความเป็นทางการ ความสง่างาม ความมั่นคง และมีพลัง นอกจากการแสดงความสำคัญของพิธีทางศาสนาแล้ว ยังแสดงถึงการครอบครองพื้นที่ในกรอบภาพ ซึ่งมีเรื่องของลำดับชั้นทางอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องโดยผู้ที่มีอำนาจที่มากกว่ามักจะอ้างสิทธิ์ในการครอบครองพื้นที่ที่มากกว่า เช่น สัญลักษณ์ของไม้กางเขน จะสำคัญที่สุดถูกจัดวางไว้ตรงกลางภาพเพื่อเป็นตัวแทนของกิเลียด รองลงมาจะเป็นผู้บัญชาการบริภรรยาที่มีความสำคัญในฐานะผู้ที่มีอำนาจย่อมได้รับพื้นที่มากกว่า และขนาดตัวละครที่ปรากฏในภาพจะใหญ่มากกว่าบรรดาสารวัชร์ที่มีความสำคัญที่น้อยกว่าที่ขนาดเล็กและจะต้องถูกยัดเยียดอยู่ในพื้นที่คับแคบรวมกัน

ภาพที่ 1

HBO GO, ภาพพิธีสวดภาวนา เพื่อขอให้โคลนตรสาวกลับคืนสู่สาธารณรัฐกิเลียด, ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง เดอะแฮนด์เมดส์เทล, 2019

- การจัดวางองค์ประกอบภาพ ให้มีความสมดุลโดยมีจุดศูนย์กลางเป็นศูนย์กลาง ศูนย์กลางจึงเป็นบรรทัดฐาน องค์ประกอบภาพที่โดดเด่นที่จะถูกวางไว้ตรงกลาง เพราะวัตถุที่ถูกวางไว้ที่ศูนย์กลางมีแนวโน้มที่จะดึงดูดสายตา พื้นที่นี้จึงได้รับการยกย่องจากคนส่วนใหญ่โดยสัญชาตญาณว่าเป็นศูนย์กลางที่น่าสนใจอย่างแท้จริง

1.2 จุดเด่นหลัก จุดเด่นรองของภาพ

จุดเด่นหลัก ได้แก่ พื้นที่ หรือบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่มีน้ำหนักการมองเห็นมากที่สุดและสามารถดึงดูดสายตาได้เป็นอันดับแรก มีความชัดเจนอันเนื่องมาจากการตัดกัน ขัดกัน หรือมีลักษณะที่แปลกแยกต่างจากส่วนอื่นในภาพเดียวกัน จนโดดเด่นขึ้นมาเพื่อสื่อถึงความสำคัญหรือความน่าสนใจเป็นพิเศษ ดังเช่น ภาพในเมืองวอชิงตันดีซี เมืองหลวงสาธารณรัฐกิลีเยด (ภาพที่ 2) การสร้างจุดเด่นให้ผู้ชมได้เห็นคือการสร้างให้มีสีหนึ่งที่ได้โดดเด่นกว่าสีอื่นๆ สวารับใช้การর্মสีแดงท่ามกลางชนชั้นอื่นในสังคม แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง ความไม่เท่าเทียมกันภายในสังคมที่ถูกควบคุมด้วยการใช้สีเสื้อผ้าที่สวมใส่แสดงถึงสถานะ ตำแหน่ง และหน้าที่ของคุณในสังคม โดยบทบาทหน้าที่ของสวารับใช้ (สีแดง) มักถูกโฆษณาเกินจริงว่าตนนั้นมีความสำคัญต่อกิลีเยดเพื่อทำหน้าที่ตั้งครุฑ แต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาก็ถูกมองเป็นคนนอก เป็นชนชั้นที่ด้อยกว่าน่ารังเกียจจากบรรดาภริยาและคนในสังคมเสมอ หน้าที่ของพวกเขาที่มีอยู่เพื่อการผลิตซ้ำ เพื่อสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบให้แก่ผู้มีอำนาจเท่านั้น

ภาพที่ 2

HBO GO, ภาพในเมืองวอชิงตันดีซี เมืองหลวงสาธารณรัฐกิลีเยด, ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง เดอะแฮนด์เมดส์เทล, 2019

1.3 น้ำหนักของภาพ

ภาพนี้มีลักษณะอสมมาตร (Asymmetrical Balance) เป็นภาพที่มีองค์ประกอบที่ไม่เท่ากัน ในแง่ของน้ำหนักที่มองเห็น แต่ยังคงรู้สึกถึงความสมดุลในภาพรวม น้ำหนักของส่วนประกอบหนึ่งจะถูกใช้เพื่อถ่วงกับส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่ง ดังเช่น ภาพในพิธีกอบกู้จิตวิญญาณ (ภาพที่ 3) น้ำหนักของเงาตุ้มและเห็นได้ชัดเจนเมื่ออยู่บริเวณตัวละครสาวรับใช้ที่ถูกแยกออกมา (ด้านซ้าย) เพื่อถ่วงน้ำหนักกับสีขาวของหมวกสีขาวที่มีจำนวนมากของกลุ่มสาวรับใช้ที่กำลังเข้าร่วมพิธี (ด้านขวา) เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกถึงน้ำหนักของภาพที่เท่ากัน

ภาพที่ 3

HBO GO, ภาพในพิธีกอบกู้จิตวิญญาณ, ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง เดอะแฮนด์เมดส์เทล, 2017

2. แสงและความมืด (Light and Dark)

แสงและความมืดมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ตั้งแต่พระคัมภีร์ไบเบิลเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ที่สว่างและมืด หรือในงานศิลปะของแรมแบรนต์ (Rembrandt) และคาราวัจโจ (Caravaggio) ใช้ความเปรียบต่างของแสงและความมืดเพื่อวัตถุประสงค์ทางจิตวิทยาด้วย โดยทั่วไปแล้วศิลปินมักใช้ความมืดเพื่อบ่งบอกถึงความกลัว ความชั่วร้าย แสงมักจะบ่งบอกถึงความปลอดภัย คุณธรรม ความจริง ความสุข แต่ผู้สร้างภาพยนตร์บางคนตั้งใจย้อนกลับความหมาย เช่น ภาพยนตร์ของฮิตช์ค็อก (Hitchcock's) เขาแสดงฉากที่รุนแรงที่สุดของเขาหลายฉากในแสงจ้า (Giannetti, 2014:17)

ดังนั้นแนวคิดที่แสงสว่างหมายถึงความดีงามในขณะที่ความมืดบ่งบอกถึงความเลวร้ายจึงถูกนำมาใช้ ภาพยนตร์คลอโดบุตรในสาธารณรัฐกิเลียด (ภาพที่ 4) เลือกใช้แสงแบบนุ่มนวลและจัดแสงแบบ high key ที่เน้นปริมาณของแสงมากเกินไปจริง เพื่อให้แสงเจิดจ้าไปทั่วบริเวณและเงาตกกระทบบนฉากให้เห็นน้อยที่สุด แสงเปรียบเสมือนกับสายตาของพระเจ้าที่ชี้นำสายตาของผู้ชมไปยังบริเวณใดๆ ของภาพที่ถ่ายก็ให้ความรู้สึกอบอุ่น อิ่มเอิบ ดังได้รับพรจากพระเจ้า

ภาพที่ 4

HBO GO, ภาพยนตร์คลอโดบุตรในสาธารณรัฐกิเลียด,
ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง เดอะแอนด์เมดส์เทล, 2017

ส่วนการจัดแสงแบบ low key ที่ให้ปริมาณของแสงน้อย และเน้นให้ความมืดเป็นหลัก ดังเช่น ภาพการทำโทษสาวรับใช้ โดยการถูกบังคับให้นั่งกลางสายฝน โดยยื่นมือออกไปในขณะที่แต่ละคนถือก้อนหิน (ภาพที่ 5) บรรดาสาวใช้ถูกลงโทษ เนื่องจากปฏิเสธที่จะเข้าร่วมพิธีกอบกู้จิตวิญญาณ^{*} การเลือกใช้แสงกระด้างหรือแสงแข็งเพื่อให้เกิดเงาที่ชัดเจน บิดเบือนรูปแบบแสงธรรมชาติ สะท้อนถึงความตึงเครียด หวาดระแวง การคุกคามความรู้สึกปลอดภัย และความมืดของอำนาจที่ชั่วร้ายกำลังปกคลุม การจัดแสงแต่ละแบบจึงมีจุดประสงค์ทั้งให้ผู้ชมได้รู้สึกถึงสองโลกที่ต่างกันอย่างชัดเจน โลกยูโทเปียที่สว่างไสว กับโลกดิสโทเปียที่แสนมืดมน

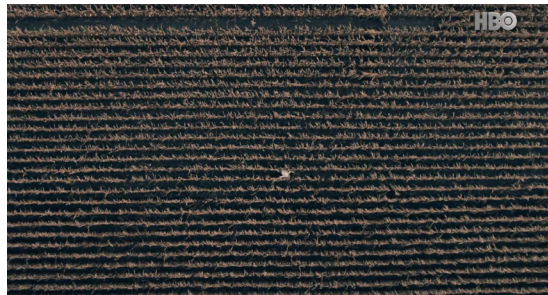
ภาพที่ 5

HBO GO, ภาพการทำโทษสาวรับใช้ โดยการถูกบังคับให้นั่งกลางสายฝน โดยยื่นมือออกไปในขณะที่แต่ละคนถือก้อนหิน, ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง เดอะแฮนด์เมดส์เทล, 2018

* พิธีกอบกู้จิตวิญญาณ (Salvaging) เป็นคำที่ใช้ในการอ้างถึงการประหารชีวิตที่จัดขึ้นในที่สาธารณะในกิลเลียด เพื่อลงโทษคนที่ก่ออาชญากรรม

3. ขนาดภาพ (The Shots)

การเลือกใช้ขนาดภาพต่างๆ ถูกกำหนดด้วยจุดประสงค์ที่ผู้สร้างต้องการจะสื่อสาร ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะจุดประสงค์ในการเล่าเรื่องเท่านั้น แต่รวมถึงจุดประสงค์ในเชิงของการสื่ออารมณ์หรือความคิด เช่นระบุจากฉากการหลบหนีออกจากสาธารณรัฐกิเลียด (ภาพที่ 6) เป็นภาพขนาด extreme long shot (ELS) หรือ Extreme Wide Shot (EWS) คือภาพระยะไกลที่สุดแสดงถึงความยิ่งใหญ่ไพศาลของกิเลียด และลดความสำคัญของบทบาทของสาวรับใช้ให้เป็นสิ่งเล็กๆ ที่ปรากฏในข้อ

ภาพที่ 6

HBO GO, ภาพการหลบหนีออกจากสาธารณรัฐกิเลียด,
ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง เดอะแอนด์เมดส์เทล, 2018

ภาพการถูกลงโทษ ด้วยข้อกล่าวหา “นอกใจซึ่งเป็นการละเมิดพระธรรม 20:14” (ภาพที่ 7) ภาพขนาด Long Shot (LS) หรือ Wide Shot (WS) คือภาพระยะไกล เผยให้เห็นสถานการณ์ที่เกิดเหตุ และเก็บรายละเอียดของฉากได้มากพอ ที่จะสื่อความหมายผ่านการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ในภาพ ขณะที่ตัวละครในภาพก็จะมองได้เต็มตัวที่คนดูจะสังเกตเห็น อากัปกริยาเต็มตัวของนักแสดง

ภาพที่ 7

HBO GO, ภาพการถูกลงโทษ ด้วยข้อกล่าวหา “นอกใจซึ่งเป็นการละเมิด พระธรรม 20:14”, ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง เดอะแฮนด์เมดส์เทล, 2018

ภาพคลอบนุตรร่วมกันระหว่างภริยา และสาวรับใช้ (ภาพที่ 8) ภาพขนาด Full Shot (FS) คือ ภาพเต็มตัว จะเผยให้เห็นขนาดของบุคคลเต็มตัว และเห็นฉากหลังที่ชัดเจนเพื่อบ่งบอก ผู้ชมว่าตัวละครอยู่ที่ไหน ซึ่งเป็นระยะใกล้พอที่คนดูจะมองเห็นสีหน้าของตัวละคร

ภาพที่ 8

HBO GO, ภาพคลอบนุตรร่วมกันระหว่างภริยา และสาวรับใช้, ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง เดอะแฮนด์เมดส์เทล, 2017

ภาพบริบทเมืองที่เปลี่ยนไปในระหว่างทางเดินกลับบ้านของสาวรับใช้ (ภาพที่ 9) ภาพขนาด Medium Wide Shot (MWS) หรือ Medium Long Shot (MLS) คือ ภาพระยะไกลปานกลาง เป็นภาพที่เห็นรายละเอียดของตัวแบบมากขึ้นตั้งแต่ศีรษะจนถึงขาหรือหัวเข่า โดยเห็นรายละเอียดของตัวแบบพร้อมกับบรรยากาศรอบ ๆ ด้วย อาจจะเป็นการถ่ายเป็นหมู่คณะหลายคน หรือถ่ายให้เห็นวัตถุอื่นที่อยู่ในฉากด้วย เพื่อสร้างหรือเน้นบรรยากาศให้ห้องหรือที่ว่างดูเล็กและแคบลงเน้นสื่ออารมณ์ของตัวละคร หรือช่วยเพิ่มความตึงเครียดให้ภาพมากยิ่งขึ้น (Louis, 2014:16)

ภาพที่ 9

HBO GO, ภาพบริบทเมืองที่เปลี่ยนไปในระหว่างทางเดินกลับบ้านของสาวรับใช้, ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง เดอะแฮนด์เมดส์เทล, 2017

ภาพที่สาวรับใช้ปฏิเสธการเข้าร่วมพิธีกอบกู้จิตวิญญาณ (ภาพที่ 10) ภาพขนาด medium shot (MS) คือภาพระยะปานกลาง เป็นขนาดภาพที่ทำให้รายละเอียดของตัวแบบมากขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นภาพครึ่งตัวประมาณตั้งแต่หัวถึงเอว และจะเน้นที่ตัวแบบ ไม่เน้นฉากหลังและรายละเอียดอื่น ๆ ที่ไม่จำเป็น ภาพขนาดนี้ส่วนใหญ่นิยมใช้กันเพราะสามารถให้รายละเอียดได้มาก และไม่น้อยจนเกินไป จะได้เห็นทั้งท่าทาง และอารมณ์ สีหน้าของตัวแบบ ไปพร้อม ๆ กัน

ภาพที่ 10

HBO GO, ภาพที่สาวรับใช้ปฏิเสธการเข้าร่วมพิธีกอบกู้จิตวิญญาณ,
ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง เดอะแฮนด์เมดส์เทล, 2017

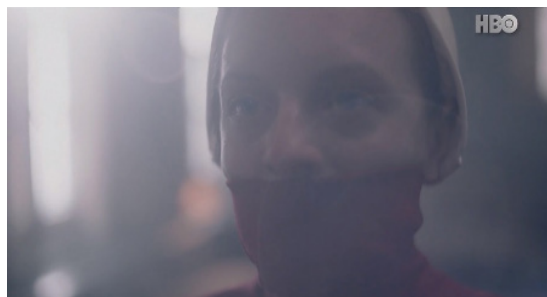
ภาพแสดงถึงชนชั้นสตรี ในพื้นที่อาณานิคม (ภาพที่ 11) ภาพขนาด Medium Close up Shot (MCU) คือภาพระยะใกล้ปานกลาง ภาพจะแคบลงมากกว่า MS เป็นการถ่ายเน้นรายละเอียดของวัตถุให้เข้าใกล้มาอีก ถ้าถ่ายบุคคลก็ครอบคลุมบริเวณตั้งแต่ศีรษะถึงไหล่ของตัวแบบ ใช้สำหรับในภาพที่แสดงอารมณ์ความรู้สึก ที่ใบหน้าผู้แสดงรู้สึกเด่นในเฟรม

ภาพที่ 11

HBO GO, ภาพแสดงถึงชนชั้นสตรี ในพื้นที่อาณานิคม,
ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง เดอะแฮนด์เมดส์เทล, 2018

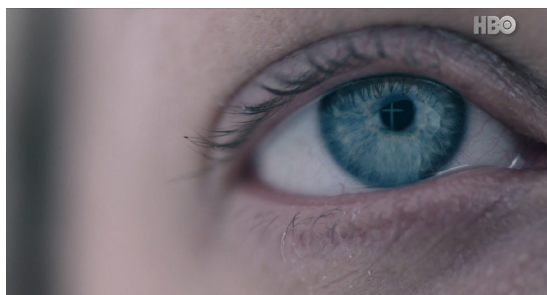
ภาพชุดเต็มยศของสาวรับใช้ในเมืองวอชิงตันดีซี เมืองหลวงของสาธารณรัฐกิเลียต (ภาพที่ 12) ภาพขนาด Close Up หรือระยะใกล้ มักจะใช้เพื่อแสดงรายละเอียดของอะไรก็ตามที่มีขนาดเล็ก ปกติแล้วมักจะใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ในระยะใกล้ซึ่งระหว่างผู้ชมกับตัวละคร

ภาพที่ 12

HBO GO, ภาพชุดเต็มยศของสาวรับใช้ในเมืองวอชิงตันดีซี เมืองหลวงของสาธารณรัฐกิเลียต, ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง เดอะแฮนด์เมดส์เทล, 2019

ภาพแสดงสัญลักษณ์ไม้กางเขน ผ่านดวงตา (ภาพที่ 13) ภาพขนาด Extreme Close up (ECU) เป็นภาพระยะใกล้ที่สุด เป็นขนาดที่เจาะจงเฉพาะสิ่งที่มีขนาดเล็กมากๆ หรือขยายขนาดของวัตถุเพื่อแสดงนัยสำคัญของวัตถุนั้นๆ เพื่อแสดงความหมายเชิงสัญลักษณ์

ภาพที่ 13

HBO GO, ภาพแสดงสัญลักษณ์ไม้กางเขน ผ่านดวงตา, ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง เดอะแฮนด์เมดส์เทล, 2019

4. มุมกล้อง (The Angles)

มุมกล้องมักจะเป็นคำอธิบายความหมายของภาพ ๆ นั้น มุมกล้องที่แตกต่างกันก็ย่อมจะบ่งบอกความหมายที่ต่างกัน เช่น ภาพในระดับสายตาเป็นภาพที่ให้ความรู้สึกเป็นกลาง, มุมกล้อง low angle เพิ่มความสำคัญให้กับตัวละคร ตัวละครที่ถ่ายจากมุมต่ำจะก่อให้เกิดความน่ากลัว น่าเกรงขาม และทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย, มุมกล้อง Dutch angle ส่งผลให้ตัวละครที่ถูกถ่ายในมุมแบบนี้ บ่งบอกถึงสภาวะทางจิตใจที่ไม่ปกติหรือสร้างความรู้สึกไม่มั่นคง ส่วนในเรื่อง The Handmaid's Tale มุมกล้องที่น่าสนใจ และปรากฏขึ้นเพื่อเรียกความสนใจบ่อยที่สุด คือมุมกล้องแบบ bird's eye view หรือ มุมกล้องระดับสายตานก ภาพแสดงมุมกล้องแบบระดับสายตานก (ภาพที่ 14 และ 15), ภาพแสดงมุมกล้องแบบมุมสูง (ภาพที่ 17) กับ high angle หรือมุมกล้องแบบสูง (ภาพที่ 16) การถ่ายทอดด้วยมุมกล้องแบบนี้เพื่อให้คนดูได้เฝ้ามองเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในบทบาทที่เปรียบเสมือนพระเจ้า ผู้คนที่ถูกถ่ายจากมุมนี้จะมีสถานะที่ตัวเล็กเหมือนมด ต่ำต้อย ไร้อำนาจปราศจากความสำคัญ และรู้สึกถึงการถูกครอบงำจากเบื้องบน

ภาพที่ 14 และ 15
HBO GO, ภาพแสดงมุมมองกล้องแบบระดับสายตาคน,
ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง เดอะแฮนด์เมดส์เทล, 2018

ภาพที่ 16 และ 17
HBO GO, ภาพแสดงมุมมองกล้องแบบมุมสูง,
ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง เดอะแฮนด์เมดส์เทล, 2017

5. สี (Color)

สีมักจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในภาพยนตร์ เพราะสีสามารถใช้แสดงออกถึงด้านจิตวิทยา บรรยากาศ วัฒนธรรม และสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ โดยทั่วไปสีโทนเย็น (ฟ้า, เขียว, ม่วง) มักจะบ่งบอกถึงความสงบและความห่างไกล ส่วนโทนสีอบอุ่น (สีแดง, สีเหลือง, สีส้ม) กระตุ้นอารมณ์และบ่งบอกถึงความก้าวร้าว ความรุนแรง และในบางครั้งภาพแบบขาวดำถูกใช้เพื่อจุดประสงค์เชิงสัญลักษณ์ (Giannetti, 2014 :23) สีที่ปรากฏในซีรีส์เรื่องนี้คือ ภาพแสดงการใช้โทนสีแบบไม่อิ่มตัว (Pastel color) (ภาพที่ 18) เป็นสีที่ถูกทำให้หม่นมัว หรือซีดจาง เพื่อบ่งบอกถึงการเปลี่ยนไปของสังคมที่ปราศจากความปกติ บ่งบอกถึงวิถีชีวิตที่แห้งแล้ง ขาดความสดใส และความหลากหลาย การปรับสีแบบ Pastel color ยังสามารถทำให้องค์ประกอบของภาพบางภาพเกิดความโดดเด่นขึ้น ดังเช่น (ภาพที่ 19) การเน้นสีของเครื่องแต่งกายให้โดดเด่น เพื่อสื่อความหมายของลำดับชั้นในกิลเลียด ที่บุคคลจะถูกจัดลำดับตามระดับความสำคัญ

ภาพที่ 18

HBO GO, ภาพแสดงการใช้โทนสีแบบไม่อิ่มตัว,
ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง เดอะแฮนด์เมดส์เทล, 2017

ภาพที่ 19

HBO GO, ภาพแสดงการใช้โทนสีแบบไม่อิ่มตัว เพื่อให้องค์ประกอบในภาพ
เกิดความโดดเด่น, ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง เดอะแลนด์เมคส์เทล, 2017

6. การจัดวางตัวละครและระยะความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร (Proxemic Patterns)

เนื่องจากเลนส์กล้องทำหน้าที่แทนสายตาผู้ชม ทิศทางการหันเผชิญกับกล้องโดยตรงจะเกิดความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้ชมมากที่สุด ตัวละครจึงมองมาทิศทางของเรา เชื่อเชิญให้เราเข้าไปมีส่วนร่วม ส่วนตัวละครที่เพิกเฉย ไม่สนกล้อง ตัวละครลักษณะนี้มักเปิดโอกาสให้เราได้เฝ้ามองพฤติกรรมของพวกเขา (ประวิทย์ แต่งอักษร, 2551:145) ดังเช่น ภาพพิธีกรรม The Ceremony (ภาพที่ 20) เป็นฉากที่แสดงถึงคืน“พิธีกรรม” โดยให้แฮนด์เมด ทำหน้าที่แทนภริยาโดยมีจุดประสงค์เพื่อการสืบพันธุ์เท่านั้น ได้รับการออกแบบโดยในระหว่างพิธีนั้นทุกคนยังคงนั่งห่มเป็นส่วนใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้มีความรู้สึกร่วมและไม่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศให้มากที่สุด โดยสาวรับใช้ จะเอนหลังอยู่บริเวณหว่างขาของภริยา ศีรษะฟิงท้อง และยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ เพื่อจับมือกับภริยาเพื่อเป็นเครื่องหมายถึงการเป็นหนึ่งเดียว จะสังเกตได้ว่าฉากพิธีกรรมนี้อยู่ในระยะ intimate เป็นระยะความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับความรัก การปลอบประโลมและความอ่อนโยน แต่เนื่องจากผู้บัญชาการกับสาวรับใช้ไม่ได้มีความสัมพันธ์ในฐานะของคนรัก จึงกลายเป็นสถานการณ์ที่รุกร้าความเป็นส่วนตัว บอกให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงการถูกล่วงละเมิดทางเพศ มากกว่าจะเป็นการทำพิธีด้วยความเต็มใจ

ภาพที่ 20

HBO GO, ภาพพิธีกรรม The Ceremony,

ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง เดอะแฮนด์เมดส์เทล, 2017

จะเห็นได้ว่า ภาพพิธีกรรม The Ceremony (ขยาย) ตัวละครของสาวใช้นั้น ตระหนักถึงการเฝ้ามองของผู้ชมด้วยการหันหน้ามาพูดคุยกับกล้องโดยตรงเพื่อต้องการสื่อสารสร้างความสนิทสนมกับผู้ชมโดยตรง และยังเรียกร้องให้พวกเราได้เห็นอกเห็นใจในชะตากรรมที่เธอต้องเผชิญความผูกพันของเรากับตัวละครก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีก เพราะผู้ชมกลายเป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากตัวละคร ส่วนตัวละครของภริยานั้นจะเห็นได้ว่าเธอหันหน้าหนีจากสถานการณ์ดังกล่าว แสดงถึงการปิดบังซ่อนเร้นอารมณ์ที่อ่อนไหว และต่อต้านพิธีดังกล่าว จะเห็นได้ว่าเราจะรู้สึกห่างไกลและห่างเหินกับตัวละครนี้ และตัวละครผู้บัญชาการเป็นตัวละครที่เพิกเฉยต่อกล้อง ไม่สนใจสายตาที่จับจ้องของผู้ชม จมหรือหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์ของตนเอง (ภาพที่ 21)

ภาพที่ 21

HBO GO, ภาพพิธีกรรม The Ceremony (ขยาย).

ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง เดอะแฮนด์เมดส์เทล, 2017

7. เครื่องแต่งกาย และการแต่งหน้า (Makeup and Costume)

เครื่องแต่งกายและการแต่งหน้าเป็นเครื่องมือในการช่วยส่งสาร ซึ่งสามารถบอก รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวัย อาชีพ บุคลิก รสนิยม ระดับชั้น กลุ่มคน และภูมิหลัง ของตัวละคร รวมไปถึงสถานที่และยุคสมัย ดังเช่น ภาพการแต่งกายในสาธารณรัฐกิเลียด (ภาพที่ 22) ในกิเลียด บุคคลจะถูกจัดลำดับตามความสำคัญ อัตลักษณ์ส่วนบุคคลของ ทุกคนถูกลบทิ้งไป โดยการแบ่งแยกสีเครื่องแต่งกาย เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ควบคุมตัวตนผ่าน เครื่องแบบ ทุกคนสวมชุดที่มีสีแตกต่างกันเพื่อระบุบทบาทของตนในลำดับชั้นที่ต้งขึ้นใหม่ เครื่องแบบเหล่านี้เป็นภาษาที่แสดงออกโดยสและระบุนุสถานะและตำแหน่ง โดยที่ภริยา สวมชุดสีน้ำเงิน แสดงถึงความบริสุทธิ์ของพระแม่มารี และเป็นสัญลักษณ์ของบทบาท สูงสุดของผู้หญิงในฐานะมารดา แต่เป็นมารดาที่บริสุทธิ์ มารธาสวมชุดสีเขียวหม่นซึ่งเป็น สีที่สัมพันธ์กับธรรมชาติและรวมถึงความสะอาดและสุขภาพด้วย และพวกข้าสวมสีน้ำตาล แต่สัญลักษณ์ที่เด่นชัดที่สุดคือสาวรับใช้ คือการสวมหมวกสีขาวและชุดคลุมสีแดง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ สีแดงมีความเกี่ยวข้องกับเลือดประจำเดือนและ มดลูก ส่วนผู้ชายได้แก่ ผู้บัญชาการ ผู้พิทักษ์ และพระเนตรนั้นสวมชุดสีดำคลาสสิก เพราะสีดำเป็นสีที่ทรงพลัง ใช้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความตายและการคุกคาม นอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจ

ภาพที่ 22

HBO GO, ภาพการแต่งกายในสาธารณรัฐกิเลียด,

ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง เดอะแฮนด์เมดส์เทล, 2018

8. ฉาก สถานที่ องค์ประกอบในฉาก และสัญลักษณ์ (Setting, Props and symbol)

8.1 ฉาก สถานที่ องค์ประกอบในฉาก

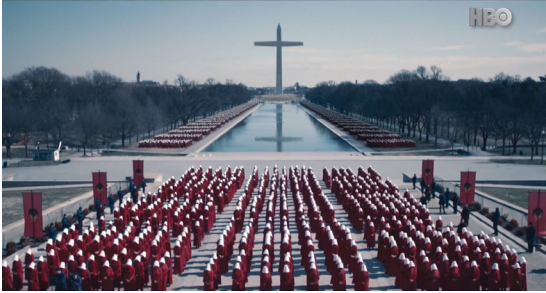
เป็นองค์ประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งของเนื้อหา ฉากหรือสภาพแวดล้อมของตัวละคร โดยจะเป็นสถานที่และบรรยากาศที่ทำให้ตัวละครโลดแล่นไปตามเรื่องราว ฉากอาจจะเป็นสถานที่จริง ๆ ที่มีอยู่ หรือเป็นฉากในสตูดิโอ ฉากในซีรีส์เรื่องนี้ใช้ประโยชน์จากเทคนิคด้านภาพ การจัดองค์ประกอบ การจัดแสง และสี อย่างมาก (Bordwell, Thompson and Smith, 2015:115-121) ดังเช่น ภาพเมืองในสาธารณรัฐกิเลียต (ภาพที่ 23) เป็นภาพชุมชนของกิเลียต เน้นการปรุงแต่งทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และชวนให้เกิดความรู้สึกที่เกินความเป็นจริง เพื่อทำลายบริบทเดิมออกไปจนเกิดความรู้สึกไม่ธรรมดาตึงเครียด ขาดชีวิตชีวา ภาพเมืองหลวงของกิเลียต (ภาพที่ 24) เป็นภาพพิธีสวดภาวนา ใน D.C. เมืองหลวงของกิเลียต ภาพที่เห็นจึงมีการจัดองค์ประกอบที่สวยงาม มีระเบียบ สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ เอิกเกริกใหญ่โต เพื่อสื่อถึงความเจริญทางวัตถุ ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในทางชนชั้นของผู้คนเน้นความเป็น การจัดภาพให้มีรายละเอียดประกอบภาพที่เยอะ สามารถสร้างพลังและแรงจูงใจให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมไปกับตัวละครเพื่อให้ผู้ชมมองเห็นกิเลียตเป็น “สังคมในอุดมคติ”

ภาพที่ 23

HBO GO, ภาพเมืองในสาธารณรัฐกิเลียต,

ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง เดอะแฮนด์เมดส์เทิล, 2017

ภาพที่ 24

HBO GO, ภาพเมืองหลวงวอชิงตันดีซีในสาธารณรัฐกิเลียด,
ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง เดอะแฮนด์เมดส์เทล, 2019

แต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถานที่อื่นๆ ในกิเลียดที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือสถานที่ที่ต้องปิดบังเพื่อปกปิด การจัดวางภาพจะเปลี่ยนไป เช่น การใช้สีที่ร้อนแรงจนน่าอึดอัด ดังเช่น อาณานิคม (ภาพที่ 25) เป็นพื้นที่ที่ได้รับการปนเปื้อนจากมลพิษ และกากกัมมันตรังสี นักโทษหรือคนที่ถูกส่งไปถูกใช้เป็นแรงงานทาส หรือการจัดแสงแบบ low key ที่มีปริมาณของแสงสว่างน้อยที่สุดและในเรือนหญิงชั่วเยเซเบล (ภาพที่ 26) เป็นช่องโหลเกณี ทำหน้าที่รับผู้หญิงที่ดี้อันไม่ทำตามกฎมาทำหน้าที่เป็นโหลเกณีเพื่อปกปิดการละเมิดกฎหมายและคุณค่าทุกประการที่กิเลียดยึดถือไว้อย่างชัดเจน

ภาพที่ 25

HBO GO, ภาพอาณานิคมในสาธารณรัฐกิเลียด,
ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง เดอะแฮนด์เมดส์เทล, 2018

ภาพที่ 26

HBO GO, ภาพเรือนหนังสือขั้วเยสเบลในสาธารณรัฐกิเลียต,
ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง เดอะแฮนด์เมดส์เทล, 2017

แต่เมื่อเปรียบเทียบกับฉากในประเทศแคนาดาหรือลิตเติ้ลอเมริกา (ภาพที่ 27) เป็นพื้นที่ในโตรอนโต ประเทศแคนาดา มีสถานกงสุลสหรัฐฯ ตั้งอยู่โดยมีการจัดตั้งค่ายผู้ลี้ภัยจากสาธารณรัฐกิเลียตแล้ว การจัดองค์ประกอบภาพ การจัดแสง สี นั้นดูผ่อนคลาย รวมถึงเครื่องแต่งกายและลักษณะท่าทางของตัวละคร ซึ่งเป็นการจงใจจัดองค์ประกอบภาพที่ต่างกันทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงสังคมที่แตกต่าง

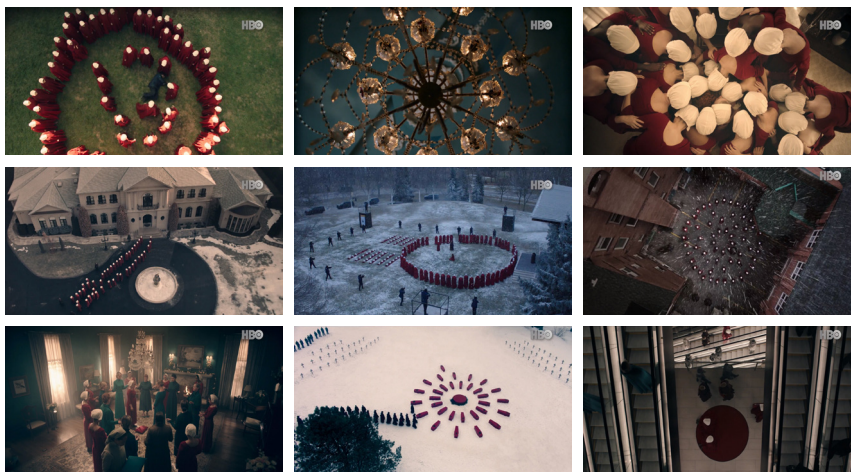

ภาพที่ 27

HBO GO, ภาพลิตเติ้ลอเมริกาในแคนาดา,
ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง เดอะแฮนด์เมดส์เทล, 2017

8.2 สัญลักษณ์

สัญลักษณ์วงกลม (ภาพที่ 28) ปรากฏขึ้นในซีรีส์ตั้งแต่ ซีซั่น 1-3 อาจมีนัยเพื่อสื่อความหมายถึงสัญลักษณ์ Circle Christian ซึ่งแสดงถึงนิรันดร์ในพระคัมภีร์ เนื่องจากไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุด พจนานุกรม Easton Bible Dictionary ให้คำจำกัดความและความหมาย (Catholic Saints, 2018) หรืออาจให้ความหมายทางทัศนศิลป์ หมายถึง การเป็นกลุ่มเดียวกัน มิตรภาพ ความรัก ความสัมพันธ์ ความเป็นเอกภาพ ความสมบูรณ์แบบและครบวงจร โดยรูปร่างวงกลมยังมียุ้งถึงการแต่งงานและคู่วิดีตเชื่อมโยงถึงความมั่นคงและความคงทน ซึ่งเส้นโค้งที่ไขว่ยังสื่อถึงความเป็นผู้หญิงตามธรรมชาติอีกด้วย

ภาพที่ 28

HBO GO, สัญลักษณ์วงกลมที่ปรากฏในภาพ,
ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง เดอะแฮนด์เมดส์เทล, 2017-2019

“Easton Bible Dictionary” เป็นงานอ้างอิงในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคริสเตียนพระคัมภีร์ ที่รวบรวมโดย
แมทธิว จอร์จ อีสตัน (Matthew George Easton)

สรุป

จากการศึกษาจะเห็นว่า “ภาพ” สามารถสะท้อนแนวคิดศิลปะได้ โดยการวิเคราะห์จากเกณฑ์การจัดวางภาพ จะเห็นถึงแนวคิดศิลปะสองรูปแบบด้วยกัน รูปแบบที่หนึ่งภาพสอดคล้องกับเนื้อหาแบบตรงไปตรงมา ถูกนำเสนอถึงการเกิดขึ้นของสภาวะศิลปะในสังคม ผ่านการจัดองค์ประกอบ สี แสง เงา สื่อความหมายตามตรงและชัดเจนสะท้อนเรื่องราวผ่านรูปแบบสังคมศิลปะที่น่าหวั่นไหว ภูมิทัศน์แปลก ไม่เป็นธรรมชาติ มีลักษณะที่เลวร้ายกว่าสังคมในความเป็นจริง ในขณะที่แนวคิดรูปแบบที่สองภาพไม่ได้สื่อความหมายตรงตามภาพ แต่นำเสนอความหมายตรงกันข้ามเพื่อต่อต้าน และวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดแบบยูโทเปีย ถูกนำเสนอถึงสังคมในอุดมคติที่ชูความเป็นปกติธรรมดาในรูปของจารีตประเพณี สิ่งเหล่านี้มักมีอำนาจแฝงที่ซ่อนอยู่ในเนื้อใน และถูกใช้เป็นเครื่องมือสืบสานความเป็นทาสและการควบคุมผ่านการจัดวางภาพแบบมีนัยการจัดองค์ประกอบที่สวยงาม แสงที่สดใส และดูปลอดภัย ผสมกับการเล่าเรื่องแบบการใช้ชีวิตประจำวัน แนวคิดศิลปะทั้งสองรูปแบบนี้ทำให้เราได้เรียนรู้ความจริงผ่านการทำความเข้าใจเหตุผลของทั้งสองด้าน เรียนรู้ศิลปะแบบต่างมุมมอง จึงทำให้สามารถแยกแยะและทำความเข้าใจถึงจุดประสงค์ของการสื่อความหมายผ่านภาพแต่ละภาพได้ เพื่อให้เราสามารถมองเห็นภาพของสังคมศิลปะได้ครบถ้วน และชัดเจนขึ้นทุกมิติ

USSTANUNSM

- Bordwell, David, Kristin Thompson and Jeff Smith. (2015). *Film art: an introduction*. 11th ed. Madison: University of Wisconsin.
- Catholic Saints. (2018). *Circle Christian Symbol*. Retrieved from <http://www.catholic-saints.info/catholic-symbols/circle-christian-symbol.htm>
- Chotiudompant, Suradech. (2015). *Literature: Dystopian Literature*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=TQOiUAS9XPQ&t=94s>
- สุรเดช โชติอุดมพันธ์. (2558). *Literature: วรรณกรรมดิสโทเปีย*. สืบค้นจาก <https://www.youtube.com/watch?v=TQOiUAS9XPQ&t=94s>
- Gendler, Alex. (2016). *How to recognize a dystopia*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=6a6kbU88wu0&t=99s>
- Giannetti Louis. (2014). *Understanding MOVIES*. 13th ed. United States: Pearson Education
- Jayanama, Soravis. (2018). *Dystopia don't be Hopeless: Hollywood Movies and World Politics*. Bangkok: Siamparitut.
- สรวิศ ชัยนาม. (2561). *ดิสโทเปียไม่สิ้นหวัง: ภาพยนตร์ฮอลลีวูดและการเมืองโลก*. กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์.
- petrasvlog. (2021). *The Handmaid's Tale: Female Perspectives in The Dystopian Novel*. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=MzaNj_HxVnQ
- petrasvlog. (2564). *The Handmaid's Tale: ดิสโทเปียผ่านสายตาผู้หญิง*. สืบค้นจาก https://www.youtube.com/watch?v=MzaNj_HxVnQ
- Taengakorn, Prawit. (2008). *Let's make a movie (New Edited Version)*. Bangkok: Bioscope.
- ประวิทย์ แต่งอักษร. (2551). *มาทำหนังกันเถอะ (ฉบับดัดต่อใหม่)*. กรุงเทพฯ: ไบโอสโคป.
- Wikipedia. (2021). *Utopia*. Retrieved from <https://en.wikipedia.org/wiki/Utopia>

บรรณานุกรมภาพ

- ภาพที่ 1 HBO GO. (2019). *The Handmaid's Tale* (SS3). Retrieved from Screenshot <https://www.hbogo.co.th/>
- ภาพที่ 2 HBO GO. (2019). *The Handmaid's Tale* (SS3). Retrieved from Screenshot <https://www.hbogo.co.th/>
- ภาพที่ 3 HBO GO. (2017). *The Handmaid's Tale* (SS1). Retrieved from Screenshot <https://www.hbogo.co.th/>
- ภาพที่ 4 HBO GO. (2017). *The Handmaid's Tale* (SS1). Retrieved from Screenshot <https://www.hbogo.co.th/>
- ภาพที่ 5 HBO GO. (2018). *The Handmaid's Tale* (SS2). Retrieved from Screenshot <https://www.hbogo.co.th/>
- ภาพที่ 6 HBO GO. (2018). *The Handmaid's Tale* (SS2). Retrieved from Screenshot <https://www.hbogo.co.th/>
- ภาพที่ 7 HBO GO. (2018). *The Handmaid's Tale* (SS2). Retrieved from Screenshot <https://www.hbogo.co.th/>
- ภาพที่ 8 HBO GO. (2017). *The Handmaid's Tale* (SS1). Retrieved from Screenshot <https://www.hbogo.co.th/>
- ภาพที่ 9 HBO GO. (2017). *The Handmaid's Tale* (SS1). Retrieved from Screenshot <https://www.hbogo.co.th/>
- ภาพที่ 10 HBO GO. (2017). *The Handmaid's Tale* (SS1). Retrieved from Screenshot <https://www.hbogo.co.th/>
- ภาพที่ 11 HBO GO. (2018). *The Handmaid's Tale* (SS2). Retrieved from Screenshot <https://www.hbogo.co.th/>
- ภาพที่ 12 HBO GO. (2019). *The Handmaid's Tale* (SS3). Retrieved from Screenshot <https://www.hbogo.co.th/>
- ภาพที่ 13 HBO GO. (2019). *The Handmaid's Tale* (SS3). Retrieved from Screenshot <https://www.hbogo.co.th/>
- ภาพที่ 14 HBO GO. (2018). *The Handmaid's Tale* (SS2). Retrieved from Screenshot <https://www.hbogo.co.th/>
- ภาพที่ 15 HBO GO. (2018). *The Handmaid's Tale* (SS2). Retrieved from Screenshot <https://www.hbogo.co.th/>

- ภาพที่ 16 HBO GO. (2017). *The Handmaid's Tale* (SS1). Retrieved from Screenshot <https://www.hbogo.co.th/>
- ภาพที่ 17 HBO GO. (2017). *The Handmaid's Tale* (SS1). Retrieved from Screenshot <https://www.hbogo.co.th/>
- ภาพที่ 18 HBO GO. (2017). *The Handmaid's Tale* (SS1). Retrieved from Screenshot <https://www.hbogo.co.th/>
- ภาพที่ 19 HBO GO. (2017). *The Handmaid's Tale* (SS1). Retrieved from Screenshot <https://www.hbogo.co.th/>
- ภาพที่ 20 HBO GO. (2017). *The Handmaid's Tale* (SS1). Retrieved from Screenshot <https://www.hbogo.co.th/>
- ภาพที่ 21 HBO GO. (2017). *The Handmaid's Tale* (SS1). Retrieved from Screenshot <https://www.hbogo.co.th/>
- ภาพที่ 22 HBO GO. (2018). *The Handmaid's Tale* (SS2). Retrieved from Screenshot <https://www.hbogo.co.th/>
- ภาพที่ 23 HBO GO. (2017). *The Handmaid's Tale* (SS1). Retrieved from Screenshot <https://www.hbogo.co.th/>
- ภาพที่ 24 HBO GO. (2019). *The Handmaid's Tale* (SS3). Retrieved from Screenshot <https://www.hbogo.co.th/>
- ภาพที่ 25 HBO GO. (2018). *The Handmaid's Tale* (SS2). Retrieved from Screenshot <https://www.hbogo.co.th/>
- ภาพที่ 26 HBO GO. (2017). *The Handmaid's Tale* (SS1). Retrieved from Screenshot <https://www.hbogo.co.th/>
- ภาพที่ 27 HBO GO. (2017). *The Handmaid's Tale* (SS1). Retrieved from Screenshot <https://www.hbogo.co.th/>
- ภาพที่ 28 HBO GO. (2017-2019). *The Handmaid's Tale* (SS1-3). Retrieved from Screenshot <https://www.hbogo.co.th/>

