

มัทนี รัตตินัน, 2480-

ศิลปะการแสดงละครคอน (Acting): หลักเบื้องต้นและการฝึกซ้อม

1. การแสดงบทบาท.

PN2061

ISBN 978-616-314-208-5

ลิขสิทธิ์ของศาสตราจารย์ ดร.มัทนี รัตตินัน
สงวนลิขสิทธิ์

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม 2565

จำนวน 100 เล่ม (ฉบับพิมพ์เพิ่ม)

จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่าพระจันทร์: อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น U1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2223-9232

ศูนย์รังสิต: อาคารโตมบริหาร ชั้น 3 ห้อง 317 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทร. 0-2564-2859-60 โทรสาร 0-2564-2860

<http://thammasatpress.tu.ac.th>, e-mail: unipress@tu.ac.th

จัดจำหน่ายโดยบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1858/87-90 ถนนเพชรรัตน แขวงบางนาใต้

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร. 0-2826-8000 โทรสาร 0-2826-8999

<http://www.se-ed.com>

พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบปกโดยนายณรงค์ฤทธิ์ สิงห์ทอง

พิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนกันยายน 2555 จำนวน 1,000 เล่ม

พิมพ์ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2559 จำนวน 1,000 เล่ม

พิมพ์ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 86 เล่ม (ฉบับพิมพ์เพิ่มครั้งที่ 1)

พิมพ์ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 100 เล่ม (ฉบับพิมพ์เพิ่มครั้งที่ 2)

พิมพ์ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม 2565 จำนวน 100 เล่ม (ฉบับพิมพ์เพิ่มครั้งที่ 3)

ราคาเล่มละ 200.- บาท

สารบัญ

| | |
|------|-----|
| คำนำ | (7) |
|------|-----|

ภาคที่ 1 ศิลปะการแสดงละคร: หลักเบื้องต้นและการฝึกซ้อม

| | |
|--|----|
| ■ บทนำ | 3 |
| ■ สิ่งที่น่าแสดงจะต้องฝึก | 4 |
| ■ การอ่านวิเคราะห์และตีความบทละคร | 5 |
| ■ การวิเคราะห์องค์ประกอบของละคร | 5 |
| ■ รูปแบบของละคร | 11 |
| ■ แนวของละคร หรือลักษณะของการประพันธ์บทละครและแนวความคิด | 13 |
| ■ การฝึกปฏิบัติทางร่างกาย อารมณ์ และความรู้สึกนึกคิด โดยวิธีแสดงละครสด และสร้างสรรค์ | 14 |
| ■ การอุ่นเครื่อง | 15 |
| ■ การแสดงโดยใช้ร่างกายทั้งหมดพร้อมกัน | 16 |
| ■ การฝึกร่างกายทีละส่วน | 21 |
| ■ การแบ่งลำดับขั้นตอนของการแสดงเป็นหน่วย Motivational units หรือ beats | 24 |
| ■ การพูดในใจ | 26 |
| ■ การฝึกประสาทสัมผัส | 27 |
| ■ ความขัดแย้ง | 29 |
| ■ การให้และการรับ | 31 |
| ■ การสร้างตัวละคร | 33 |
| ■ การใช้จินตนาการ | 36 |
| ■ ความสัมพันธ์กับสถานที่ (ที่เป็นฉาก) และเครื่องประกอบฉาก | 38 |
| ■ การเคลื่อนไหวที่ควบคุม | 42 |
| ■ แรงผลักดันหรือแรงจูงใจและเหตุผลในการกระทำ | 42 |
| ■ ความหมายแฝงในพฤติกรรม | 49 |

| | |
|---|----|
| ■ จุดมุ่งหมายสูงสุด และแนวสัมพันธ์ตลอดของการกระทำ | 51 |
| ■ น้ำเสียง-สีสัน | 55 |
| ■ การวิเคราะห์อารมณ์ ระดับของอารมณ์ และการแสดงออก | 57 |
| ■ ลีลาเร็ว-ช้า และจังหวะ | 61 |

ภาคที่ 2 เทคนิคการแสดงบนเวที

| | |
|--|-----|
| ■ ลักษณะเวที | 67 |
| ■ พื้นที่แสดงบนเวที | 71 |
| ■ การเคลื่อนไหวบนเวที | 73 |
| ■ การกำหนดตำแหน่ง แนวการเคลื่อนไหวบนเวที และรูปแบบของการเคลื่อนไหว เพื่อสร้างองค์ประกอบศิลป์ของการแสดงบนเวที | 90 |
| ■ การแสดงกิริยาท่าทาง | 95 |
| ■ กิจกรรมหรือกิจกรรมบนเวที | 96 |
| ■ เทคนิคสำหรับกิริยาท่าทางและกิจจฐานะ | 98 |
| ■ ลำดับขั้นตอนของการซ้อมละคร | 101 |
| ■ วิธีฝึกการแสดงในระบบของสถานีสลาฟสกี | 109 |
| ■ ประเภทของนักแสดง | 114 |
| ■ ข้อบกพร่องในการแสดง | 116 |
| ■ การวิจารณ์การแสดง | 118 |

| | |
|------------|-----|
| บรรณานุกรม | 122 |
|------------|-----|