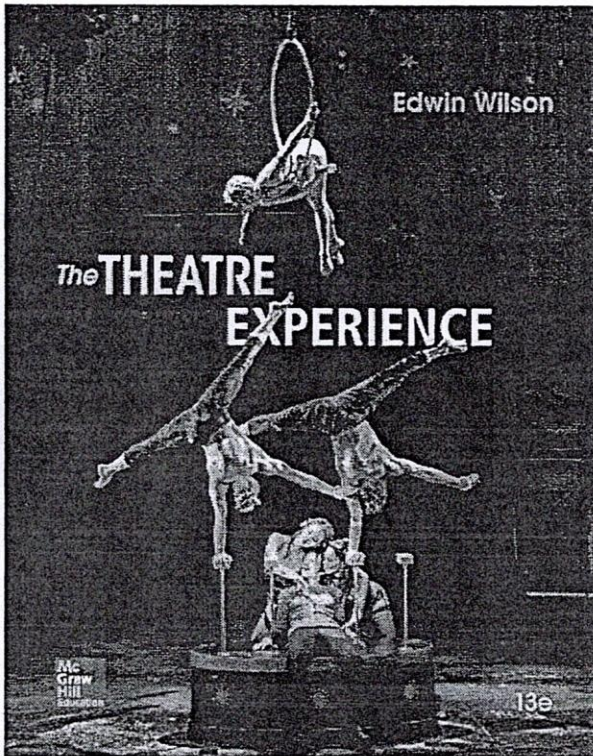

วิจารณ์หนังสือ The Theater Experience ของ Edwin Wilson

Book Review on "The Theater Experience" By Edwin Wilson

ชโลธร จันทะวงศ์ *

ฉันเชื่อว่าหนังสือหรือตำราเรียน ภาพแรกทีหลายคนคิดคือหนังสือเล่มหนาๆ เต็มไปด้วยข้อมูลที่อัดแน่น แถมยิ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษหลายคนอาจเห็นแล้วถอดใจแต่หนังสือเรื่อง "The Theater Experience" เป็นทั้งหนังสือที่ให้ความเพลิดเพลินในการอ่าน ได้ความรู้และเป็นได้ทั้งตำราประกอบการเรียนการสอน ความสนุกในการติดตามเนื้อหาที่พร้อมทั้งได้รับความรู้ไปในตัวนั้น ช่วยลดทอนปัญหาที่ผู้อ่านเกิดความเบื่อหน่ายไปได้มาก เนื่องด้วยเนื้อหาที่ค่อนข้างทันสมัย น่าสนใจ ภาพประกอบที่สวยงาม การออกแบบจัดวางรูปเล่มภายในที่มีลูกเล่นต่างๆ เช่น ภาพการ์ตูน ภาพถ่าย ทั้งสีและขาวดำ รวมทั้งภาพระบบแผนผังต่างๆ ที่เข้าใจได้ง่าย ทำให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายเวลาอ่าน ประกอบกับการใช้ภาษาที่ไม่ยากนัก สามารถเข้าใจได้ง่ายโดยแทบที่จะไม่ต้องพึ่งพาดิกชันนารี

หนังสือเล่มนี้เมื่อได้อ่านแล้วคล้ายกับว่ากำลังชมสารคดีที่จะนำพาท่านผู้อ่านไปสู่โลกแห่งละครเวทีโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆด้านการละคร (The Elements of Theater) ทั้งเล่มแบ่งเนื้อหาออกเป็นห้าส่วนด้วยกัน ซึ่งในแต่ละส่วนก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยเจาะลึกลงไปในแต่ละหัวข้อดังนี้

เนื้อหาส่วนที่หนึ่ง "The Audience" กล่าวถึงผู้ชม (Audience) เป็นหลัก โดยรายละเอียดภายใต้หัวข้อนี้จะสอดแทรกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับผู้แสดง การเกิดประสบการณ์ร่วมระหว่างผู้ชมกับผู้แสดง จิตวิทยาของกลุ่มผู้ชม การมีส่วนร่วมและจินตนาการของผู้ชม อีกทั้งในเรื่องของการศึกษาพื้นภูมิหลัง ความคาดหวังและการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ชมอีกด้วย

* ชโลธร จันทะวงศ์

หัวหน้าภาควิชาสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

เนื้อหาส่วนที่สอง “The Performers and Director” กล่าวถึงนักแสดง (Performers) และผู้กำกับ (Director) เป็นการอธิบายถึงการแสดงที่เกิดขึ้นในอดีต มีตัวอย่างของบทละครให้อ่าน จากนั้นจะนำพาเข้าสู่เนื้อหาของการแสดงในปัจจุบัน หน้าที่และพัฒนาการของผู้กำกับและผู้ผลิตงาน (Producer)

เนื้อหาส่วนที่สาม “Purpose and Perspective” มีเนื้อหาเกี่ยวกับจุดประสงค์และจุดมุ่งหมายของการละคร หัวข้อเรื่องและมุมมองของการแสดง โดยมีรายละเอียดปลีกย่อยที่สอดแทรกในเรื่องของ ละครประเภทโศกนาฏกรรม (Tragedy) และละครตบมั่ว (Serious Drama), ละครประเภทสุขนาฏกรรม (Comedy), ละครเพลง (Musical Theater) และความหลากหลายของการละครที่น่าสนใจ อาทิเช่น Asian American Theater, Hispanic Theater, Native American Theater, Feminist Theater, Gay and Lesbian Theater เป็นต้น

เนื้อหาในส่วนที่สี่ “The Playwright: Dramatic structure and Dramatic Characters” นั้นจะลึกลงไปในโครงสร้างของบทละคร มีตัวอย่างเรื่องย่อของบทละครแนวแอบลัวร์ที่โด่งดัง เช่น “Waiting For Godot” ให้ได้ศึกษา โดยเมื่อเรียนรู้โครงสร้างของบทละครแล้ว ก็จะเข้าสู่หมวดของการสร้างสรรค์บทละครอันประกอบไปด้วยรูปแบบ (Forms) ของการเขียนบทละคร การทำความเข้าใจกับตัวละคร ประเภทต่างๆ และการสร้างสรรค์ตัวละคร (Characters)

เนื้อหาส่วนสุดท้ายในบทที่ห้า “The Designers : Environment and Visual Elements” มีเนื้อหาโดยรวมทั้งหมดเกี่ยวกับการออกแบบโดยเริ่มต้นจากการเรียนรู้พื้นที่ของเวที (Stage) ประเภทและลักษณะต่างๆของเวที จุดประสงค์ในการออกแบบเวทีสำหรับการแสดงและสุนทรีย์ (Aesthetic) ในการออกแบบเวที นอกจากนี้ยังกล่าวถึงองค์ประกอบที่สำคัญอื่นๆ อันได้แก่เครื่องแต่งกายในการแสดง (Costumes) รวมทั้งแสงและเสียง (Light and Sound) บนเวที

ในบทส่งท้ายของหนังสือเล่มนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการละครของผู้เขียน ทั้ง ปัจจัยด้านความเสี่ยง และโอกาสต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการแสดงละครเวที แถมยังมีเรื่องย่อบทละครต่างๆที่น่าสนใจ อาทิเช่น A Raisin in the Sun, Death of a Salesman, M. Butterfly, Antigone, Waiting for Godot, Ghosts, A Streetcar Named Desire, Mother Courage and Her Children เป็นต้น

หนังสือเล่มนี้แนะนำสำหรับผู้ที่มีความสนใจด้านการแสดงละครเวทีที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ศึกษาด้านการแสดงทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท และในตอนท้ายของแต่ละบทยังมีคำถามและแบบฝึกหัดให้ทำกันอีกด้วย

เมื่อได้อ่านแล้ว ผู้เขียนมีความเห็นว่าเนื้อหาโดยรวมของหนังสือเล่มนี้มีจุดเด่นคือความครบถ้วนของเนื้อหาและความสนุกสนาน น่าติดตามตลอดระยะเวลาในการอ่านแต่เนื้อหาบางประการอาจจะยังไม่ทันสมัยเท่าที่ควรนัก เนื่องจากในปัจจุบันมีศิลปะแขนงใหม่ต่างๆเกิดขึ้นและผสมผสานกันมากมายซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดศิลปะการแสดงในรูปแบบใหม่ที่มีมิติของการสื่อสารในขอบเขตที่กว้างขวางยิ่งขึ้น อาทิเช่น การใช้ระบบดิจิทัลเข้ามามีส่วนร่วมในฉากหรือเวทีหรือกระทั่งระบบสามมิติที่เล่นประกอบไปพร้อมๆกันกับนักแสดง ผู้อ่านจึงควรศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้ข้อมูลด้านการแสดงมีความทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ