

โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (Senior Project)

เรื่อง

การวิเคราะห์ตัวละครจากภาพยนตร์ที่แสดงโดย
Leonardo DiCaprio โดยใช้แนวคิด Hero's Journey
ของ Christopher Vogler

จิรภัทร ชุ่มชูวัฒน์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ปีการศึกษา 2568

จิรัชทร ชุ่มชูวัฒน์ 2568 : โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง

เรื่อง การวิเคราะห์ตัวละครจากภาพยนตร์ที่แสดงโดย Leonardo DiCaprio โดยใช้แนวคิด Hero's

Journey ของ Christopher Vogler

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์รัชวิน ยศเฉลิมวงศ์

ผู้เชี่ยวชาญ : อาจารย์เอกราช มบขุนทด

ผู้ปกครอง : นายชนากรณ์ ชุ่มชูวัฒน์

บทคัดย่อ

โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง เรื่อง การวิเคราะห์ตัวละครจากภาพยนตร์ที่แสดงโดย Leonardo DiCaprio โดยใช้แนวคิด Hero's Journey ของ Christopher Vogler มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ตัวละครหลักที่รับบทโดย Leonardo DiCaprio โดยใช้แนวคิด Hero's Journey ของ Christopher Vogler ซึ่งเป็นแนวคิดที่แบ่งเหตุการณ์ของตัวละครไว้ 12 ขั้น โดยผู้ศึกษาวิเคราะห์ตัวละครทั้งหมด 3 ตัวละครคือ 1) Hugh Glass จากภาพยนตร์เรื่อง The Revenant 2) Frank Abagnale Jr. จากภาพยนตร์เรื่อง Catch me if you can และ 3) Jack Dawson จากภาพยนตร์เรื่อง Titanic โดยตัวละครทั้งหมดรับบทโดย Leonardo DiCaprio

ผลการศึกษาพบว่าตัวละคร Hugh Glass ได้ผ่านเหตุการณ์ 10 ขั้นตอน โดยไม่พบเหตุการณ์การปฏิเสธเสียงเรียก และเหตุการณ์ได้พบกับผู้ให้คำปรึกษา ในขณะเดียวกันตัวละคร Frank Abagnale Jr. ได้ผ่านเหตุการณ์ 11 ขั้นตอนโดยไม่พบเหตุการณ์การได้พบกับผู้ให้คำปรึกษา และตัวละครสุดท้าย Jack Dawson ได้ผ่านเหตุการณ์ 11 ขั้นตอนโดยไม่พบเหตุการณ์การปฏิเสธเสียงเรียก ทั้งนี้การไม่พบขั้นตอนของการพบผู้ให้คำปรึกษาแสดงให้เห็นว่าเป็นการสร้างตัวตนของตัวละครเอกด้วยตนเอง โดยไม่พึ่งพาอำนาจหรือแรงผลักดันจากบุคคลอื่น อีกทั้งการไม่พบขั้นตอนของการปฏิเสธเสียงเรียก แสดงให้เห็นว่าแม้การเดินทางเข้าสู่การเผชิญหน้าและการผจญภัยของตัวละครเอกจะเป็นไปในเชิงบังคับให้ต้องผ่านพ้นแต่ตัวละครเอกก็ยังสามารถผ่านเหตุการณ์สำคัญนี้ไปได้ในที่สุด ซึ่งทั้งสองขั้นตอนนี้แสดงให้เห็นความยิ่งใหญ่ของตัวละครที่สามารถฝ่าด่านอุปสรรคที่เข้ามาทดสอบโดยไม่มีผู้ช่วยและไม่สามารถหันหลังกลับ ทั้งนี้ผลการศึกษายังสามารถแสดงให้เห็นแบบแผนการเดินทางของตัวละครเอกที่เป็นวัฏจักร โดยเริ่มจากการเป็นบุคคลธรรมดาไปสู่การเป็นวีรบุรุษผู้ผ่านการกิจบางอย่าง และกลับคืนสู่ชีวิตปกติในฐานะวีรบุรุษของสังคม ซึ่งเป็นการยืนยันว่า โครงสร้างลำดับการเดินทางของวีรบุรุษนั้นมีความเป็นสากล

สารบัญ

หลักการและเหตุผล	1
วัตถุประสงค์	2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
ขอบเขตการศึกษา	2
นิยามศัพท์เฉพาะ	2
แนวคิดในการศึกษา	2
ประวัติของ Leonardo DiCaprio และเทคนิคการแสดง	3
ภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่ The Revenant, Catch Me If You Can และ Titanic	4
แนวคิด Hero's Journey ของ Christopher Vogler	8
รูปแบบวิธีการศึกษา	11
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	11
การเก็บรวบรวมข้อมูล	12
การวิเคราะห์ข้อมูล	12
ผลการศึกษา	12
สะท้อนความคิด	20
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษา	20
ปัญหาและอุปสรรค	21
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค	21
ข้อเสนอแนะ	22
บรรณานุกรม	23
ภาคผนวก	24

หลักการและเหตุผล

ในอดีตการชมภาพยนตร์ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าคู่ควรกับการเข้าไปชมในโรงภาพยนตร์ แต่ในปัจจุบันการเกิดขึ้นของสตรีมมิ่ง (Streaming) ที่ทำให้ผู้ชมสามารถชมภาพยนตร์ได้สะดวกสบาย และสามารถรับชมภาพยนตร์พร้อมกับทำสิ่งอื่นไปด้วย คุณค่าของภาพยนตร์จึงอาจลดลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับในอดีต ซึ่งความคิดนี้ตรงกับบทสัมภาษณ์ของ Martin Scorsese (2019) ที่กล่าวว่า ภาพยนตร์ในยุคสตรีมมิ่งแบบในปัจจุบัน ถูกมองเป็นคอนเทนต์มากกว่างานศิลปะ ภาพยนตร์จำนวนมากถูกผลิตเหมือนสินค้า เพื่อการบริโภคอย่างรวดเร็ว มากกว่าจะถูกสร้างขึ้นในฐานะงานศิลปะของ ภาพยนตร์ ที่มีเอกลักษณ์และมุมมองของผู้กำกับทำให้การวิเคราะห์ภาพยนตร์และตัวละครจำเป็นต่อการรักษาคุณค่าของภาพยนตร์

Encyclopaedia Britannica (2024 : ออนไลน์) กล่าวถึง Leonardo DiCaprio ว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างมากในวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูด โดยเขามักเลือกแสดงบทบาทที่มีความลึกทางอารมณ์และมีความซับซ้อนทางจิตใจ ตัวละครที่เขาได้รับบทมักเป็นตัวละครที่ต้องเผชิญความขัดแย้งภายในตนเองหรือเผชิญกับอุปสรรคสำคัญในชีวิต ส่งผลให้การแสดงของเขามักสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของตัวละครตลอดเรื่อง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดสามารถพบได้จาก ภาพยนตร์สามเรื่องสำคัญ ได้แก่ Titanic, Catch Me If You Can และ The Revenant ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของบทบาทที่เขาแสดง

ในการวิเคราะห์ตัวละครในภาพยนตร์นั้น Christopher Vogler (2007) กล่าวว่า เป็นกระบวนการศึกษาที่ช่วยให้เข้าใจโครงสร้างการเล่าเรื่อง พัฒนาการของตัวละคร และกลไกการสร้าง ความหมายในงานภาพยนตร์ เขาจึงได้พัฒนาแนวคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการ ภาพยนตร์ศึกษา คือ แนวคิด Hero's Journey โดยสามารถสรุปโครงสร้างคร่าว ๆ ได้เป็น 3 ช่วงหลัก ดังนี้ 1. ช่วงออกเดินทาง ที่ตัวเอกเริ่มต้นจากโลกปกติ ได้รับการเรียกร้องให้ผจญภัย และตัดสินใจก้าว ออกจากชีวิตเดิมเพื่อเข้าสู่โลกใหม่ 2. ช่วงการเผชิญบททดสอบที่ตัวเอกต้องเผชิญอุปสรรค การ ทดสอบ ศัตรู และความท้าทายสำคัญ ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการเติบโตของตัวละคร 3. ช่วง การกลับมาหลังจากผ่านบททดสอบ ตัวเอกกลับสู่โลกเดิม พร้อมประสบการณ์ ความรู้ หรือสิ่งสำคัญที่ ได้รับจากการผจญภัย ซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวคิดนี้มีความเหมาะสมอย่างมากในการนำมาวิเคราะห์ เพื่อที่จะได้เห็นถึงพัฒนาการในด้านต่างๆ จากการผ่านเหตุการณ์ในแต่ละขั้น

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นว่า การวิเคราะห์ตัวละครจากภาพยนตร์ที่แสดงโดย Leonardo DiCaprio โดยใช้แนวคิด Hero's Journey ของ Christopher Vogler จะทำให้ผู้ชม เข้าใจถึงคุณค่าที่ภาพยนตร์ต้องการจะสื่อมากขึ้น ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ และสิ่งที่ตัวละครได้รับหลังจาก ผ่านเหตุการณ์นั้นๆ และนำข้อคิดมาปรับใช้ รวมถึงสามารถศึกษาการวิเคราะห์และนำไปเป็นตัวอย่าง ในการสร้างตัวละครของตนเองต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

เพื่อวิเคราะห์ตัวละครจากภาพยนตร์ที่แสดงโดย Leonardo DiCaprio โดยใช้แนวคิด Hero's Journey ของ Christopher Vogler

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ศึกษาได้เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ตัวละครในภาพยนตร์ที่รับบทโดย Leonardo DiCaprio
2. ผู้ศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอนในการสร้างเรื่องราวของตัวละครในภาพยนตร์ จากแนวคิด Hero's Journey
3. ผู้อ่านได้ข้อคิดจากผลของการวิเคราะห์ภาพยนตร์ทั้ง 3 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิต

ขอบเขตการศึกษา

1. เนื้อหาที่ในการศึกษาได้แก่ 1) ภาพยนตร์ที่แสดงโดย Leonardo DiCaprio จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. The Revenant 2. Catch Me If You Can 3. Titanic และ 2) แนวคิด Hero's Journey ของ Christopher Vogler
2. ระยะเวลาในการศึกษา: 1 มกราคม 2569 – 25 กุมภาพันธ์ 2569

นิยามศัพท์เฉพาะ

ภาพยนตร์ที่แสดงโดย Leonardo DiCaprio หมายถึง ภาพยนตร์ที่ผู้ศึกษาเลือกนำมาศึกษา จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ The Revenant ที่เน้นการเอาชีวิตรอด การถ่ายทำธรรมชาติสุดโหด และการปล่อยวางของตัวละคร รวมถึงรางวัลออสการ์ของ Leonardo DiCaprio , Catch Me If You Can ที่เด่นที่เรื่องราวจริงของอาชญากรอัจฉริยะ การไล่ล่าทางจิตวิทยา และการเปลี่ยนตัวเอง และ Titanic ที่เด่นด้านความรักโรแมนติกผสมโศกนาฏกรรม พร้อมโปรดักชันยิ่งใหญ่และฉากเรืออัปปางที่ตราตรึงใจ และการเสียสละของตัวละคร

แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา

จากการดำเนินงานศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ตัวละคร จากภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่อง ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ และมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ประวัติของ Leonardo DiCaprio และเทคนิคการแสดง

Leonardo DiCaprio เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน และมีเส้นทางใน Hollywood ที่น่าสนใจอย่างที่ไม่คาดคิด (2025 : ออนไลน์) กล่าวว่า ลีโอনারโด วิลเฮล์ม ดิแคพรีโอ (Leonardo Wilhelm DiCaprio) เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการภาพยนตร์ระดับโลก ด้วยพรสวรรค์ในการแสดงที่เปี่ยมล้นและความมุ่งมั่นที่ไม่เคยลดละ

ก้าวแรกในโลกภาพยนตร์คือบทบาทใน “This Boy’s Life” (1993) ร่วมแสดงกับ Robert De Niro บทบาทนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถอันโดดเด่นของเขา และได้แจ้งเกิดในวงการกับภาพยนตร์เรื่อง “What’s Eating Gilbert Grape” และ “Titanic” โดยใน “What’s Eating Gilbert Grape” (1993) ลีโอনারโดรับบทเป็นเด็กหนุ่มที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา การแสดงของเขาทำให้เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในวัยเพียง 19 ปี

ต่อมาในปี 1997 ลีโอনারโดก้าวสู่ความเป็นซูเปอร์สตาร์ด้วยบทบาท Jack Dawson ในภาพยนตร์ระดับปรมาภรณ์ “Titanic” ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในด้านรายได้ แต่ยังทำให้ลีโอনারโดกลายเป็นขวัญใจแฟน ๆ ทั่วโลก หลังจากความสำเร็จของ Titanic ลีโอনারโดมุ่งเน้นการแสดงในบทบาทที่ท้าทายและหลากหลาย เขาทำงานร่วมกับผู้กำกับชื่อดัง เช่น มาร์ติน สกอร์เซซี ในผลงานที่กลายเป็นตำนาน เช่น “Gangs of New York” (2002) “The Aviator” (2004) “The Departed” (2006) และ “Shutter Island” (2010) บทบาทในภาพยนตร์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางการแสดงของเขาที่เติบโตจากนักแสดงหนุ่มผู้หลงใหลในความสำเร็จ สู่งานเป็นศิลปินที่มีความมุ่งมั่นในงานของตน จนถึงบทบาทที่เปลี่ยนชีวิตกับออสการ์ที่รอคอย โดยแม้ลีโอনারโดจะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์หลายครั้ง แต่รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมที่เขารอคอยมานานมาถึงในปี 2016 จากบท Hugh Glass ในภาพยนตร์ “The Revenant” บทบาทนี้เป็นบทที่ท้าทายทั้งร่างกายและจิตใจ ลีโอনারโดต้องถ่ายทำในสภาพแวดล้อมที่หนาวเหน็บและเผชิญความยากลำบากในระดับที่น้อยคนนักจะทำได้

ในยุคปัจจุบัน ลีโอনারโดยังคงมุ่งมั่นในงานแสดงด้วยผลงานคุณภาพ เขายังคงพิสูจน์ให้เห็นว่าความสำเร็จของเขาไม่ได้เกิดขึ้นเพียงโชคช่วย แต่เป็นผลมาจากความตั้งใจและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ลีโอনারโด ดิแคพรีโอ ไม่เพียงแต่เป็นนักแสดงที่มีฝีมือเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวอย่างของความมุ่งมั่นในการทำงานและการใส่ใจต่อสังคม เส้นทางในวงการแสดงของเขาคือแรงบันดาลใจสำหรับคนรุ่นหลังที่อยากสร้างผลงานที่มีคุณค่าและยืนยาวในวงการบันเทิง

Encyclopaedia Britannica (2024 : ออนไลน์) ยังเคยพูดถึงเทคนิคการแสดงอีกว่า เทคนิคการแสดงของ Leonardo DiCaprio มีลักษณะเด่นที่ผสมผสานระหว่างความจริงทางอารมณ์และความทุ่มเทต่อบทบาทอย่างลึกซึ้ง เขามักใช้แนวทางการแสดงที่ใกล้เคียงกับ Method Acting ซึ่งเน้นการเข้าถึงตัวละครจากภายใน ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงออกภายนอก โดยเขาจะพยายามทำความเข้าใจภูมิหลัง แรงจูงใจ และสภาพจิตใจของตัวละครอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมจริงและมีมิติ นอกจากนี้ เขายังมีความสามารถโดดเด่นในการถ่ายทอดอารมณ์ที่ซับซ้อนผ่านสีหน้า แววตา และภาษากาย ทำให้ผู้ชมรู้สึกเชื่อมโยงกับตัวละครได้อย่างลึกซึ้ง

จากที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่าเส้นทางอาชีพของ Leonardo DiCaprio สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและพัฒนาการอันไร้ขีดจำกัด จากนักแสดงดาวรุ่งสู่ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกผู้พิชิตรางวัลออสการ์ ด้วยความทุ่มเททั้งร่างกายและแรงใจ จุดเด่นที่ทำให้เขาเหนือระดับคือเทคนิค Method Acting ที่เน้นการเข้าถึงจิตวิญญาณตัวละครจากภายใน ผสานกับการถ่ายทอดอารมณ์ที่ซับซ้อนอย่างสมจริงผ่านแววตาและภาษากาย ส่งผลให้เขากลายเป็นศิลปินต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจและมีอิทธิพลต่อวงการภาพยนตร์อย่างสง่างามและยาวนาน

2. ภาพยนตร์ที่แสดงโดย Leonardo DiCaprio

2.1 The Revenant

ภาพยนตร์แนวดราม่า ผจญภัย และเอาชีวิตรอด ออกฉายในปี ค.ศ. 2015 กำกับโดย Alejandro G. Inarritu และนำแสดงโดย Leonardo DiCaprio ภาพยนตร์มีฉากหลังอยู่ในดินแดนอเมริกาช่วงศตวรรษที่ 19 และนำเสนอเรื่องราวการเอาชีวิตรอดท่ามกลางธรรมชาติอันหนาวเหน็บและโหดร้าย จุดเด่นของเรื่องคือการถ่ายทำด้วยแสงธรรมชาติที่ให้ภาพสมจริง และการแสดงที่เข้มข้นของนักแสดงนำ ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับคำชมอย่างกว้างขวางทั้งในด้านศิลปะการถ่ายทำและการแสดง

ภาพที่ 2 : โปสเตอร์ภาพยนตร์ The Revenant

ที่มา : <https://www.imdb.com/title/tt1663202/>

1) ตัวละครที่ DiCaprio แสดง:

Hugh Glass เป็นพรานล่าสัตว์และผู้นำทางให้กับคณะสำรวจค้าหนังสัตว์ในดินแดนอเมริกาช่วงศตวรรษที่ 19 เขาเป็นผู้มีประสบการณ์สูงในการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติ รู้จักภูมิประเทศ การล่าสัตว์ และการเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมที่โหดร้าย

2) ตัวละครที่เกี่ยวข้อง:

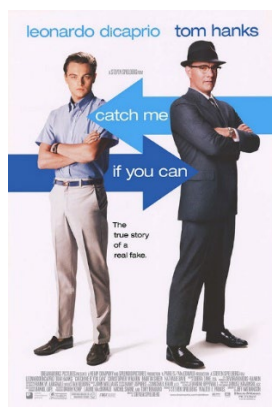
John Fitzgerald เป็นนักล่าสัตว์และพ่อค้าหนังสัตว์ที่มีนิสัยแข็งกร้าว เห็นแก่ตัว และมักตัดสินใจโดยคำนึงถึงการเอาตัวรอดของตนเองเป็นหลัก เขาไม่ค่อยไว้วางใจผู้อื่นและมีทัศนคติที่หยาบกระด้างจากประสบการณ์ชีวิตในป่า

Jim Bridger เป็นนักล่าสัตว์หนุ่มที่ยังขาดประสบการณ์เมื่อเทียบกับคนอื่นในคณะ เขามีบุคลิกซื่อสัตย์และมีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับสัตว์สูง และมักถูกกดดันโดย Fitzgerald

Andrew Henry เป็นหัวหน้าคณะนักล่าสัตว์และผู้นำการเดินทาง เขามีบุคลิกสุขุม รอบคอบ และพยายามตัดสินใจเพื่อความปลอดภัยของกลุ่มโดยรวม แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์อันตรายจากชนพื้นเมืองและสภาพธรรมชาติที่โหดร้าย

2.2 Catch Me If You Can

ภาพยนตร์แนวอาชญากรรม-ดราม่า สร้างจากเรื่องจริงของ Frank Abagnale Jr. กำกับโดย Steven Spielberg และนำแสดงโดย Leonardo DiCaprio และ Tom Hanks เรื่องราวติดตามชีวิตของ “แฟรงก์ อบาเนล จูเนียร์” วัยรุ่นอัจฉริยะที่เริ่มต้นเส้นทางการปลอมแปลงเช็คและสวมรอยเป็นอาชีพต่าง ๆ เช่น นักบิน แพทย์ และทนายความ เพื่อหลอกลวงธนาคารและผู้คนทั่วสหรัฐอเมริกา ขณะที่เจ้าหน้าที่เอฟบีไอพยายามไล่ล่าเขาอย่างไม่ลดละ

ภาพที่ 3 : โปสเตอร์ภาพยนตร์ Catch me if you can

ที่มา : <https://www.movieposters.com/products/catch-me-if-you-can>

1) ตัวละครที่ DiCaprio แสดง :

Frank Abagnale Jr. ถูกนำเสนอในฐานะวัยรุ่นอัจฉริยะที่เติบโตมาในครอบครัวชนชั้นกลางที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบ พ่อของเขาเป็นนักธุรกิจที่มีเสน่ห์และมีบุคลิคน่าเชื่อถือ ส่วนแม่เป็นหญิงสาวชาวฝรั่งเศส อย่างไรก็ตาม เมื่อพ่อประสบปัญหาทางการเงินและชีวิตสมรสของพ่อแม่เริ่มสั่นคลอน ชีวิตของแฟรงก์ก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง แฟรงก์ตัดสินใจหนีออกจากบ้านตั้งแต่อายุยังน้อย และเริ่มใช้ความฉลาด ไหวพริบ และทักษะการสังเกตของตนในการปลอมแปลงเอกสารและสวมรอยเป็นอาชีพต่าง ๆ เขาถูกวาดภาพให้เป็นคนมีเสน่ห์ มั่นใจ และเรียนรู้ได้รวดเร็วแต่ลึก ๆ แล้วเป็นเด็กหนุ่มที่โหยหาความมั่นคงทางครอบครัวและการยอมรับจากพ่อ ความสามารถของเขาไม่ได้มาจากความร้ายกาจ หากแต่มาจากความเฉลียวฉลาดและความเข้าใจจิตวิทยาผู้คน ซึ่งกลายเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนในชีวิตของเขา

2) ตัวละครที่เกี่ยวข้อง :

Carl Hanratty ตัวละครจากเรื่อง Catch Me If You Can เป็นเจ้าหน้าที่ FBI ที่ตามล่า Frank Abagnale Jr. อย่างต่อเนื่อง เขาเป็นคนฉลาด มีความมุ่งมั่น และค่อย ๆ สร้างความสัมพันธ์แบบแปลกประหลาดระหว่างผู้ไล่ล่ากับผู้หลบหนีตลอดเรื่อง.

2.3 Titanic

ภาพยนตร์เรื่องราวเล่าถึงความรักระหว่าง “แจ็ก” ชายหนุ่มชนชั้นล่างผู้รักอิสระ กับ “โรส” หญิงสาวชนชั้นสูงที่กำลังอัดอั้นกับชีวิตที่ถูกกำหนด ทั้งสองพบกันบนเรือโดยสารสุดหรู RMS Titanic ระหว่างการเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก ความแตกต่างทางชนชั้นและแรงกดดันจากสังคมทำให้ความรักของพวกเขาต้องเผชิญอุปสรรค เมื่อเรือประสบอุบัติเหตุชนภูเขาน้ำแข็งและเริ่มอัปปาง ความรักของทั้งคู่ถูกทดสอบท่ามกลางสถานการณ์ที่โกลาหลและสิ้นหวัง ภาพยนตร์ผสมผสานเรื่องราวความรักเข้ากับโศกนาฏกรรมทางประวัติศาสตร์ได้อย่างทรงพลัง

ภาพที่ 3 : ชื่อภาพ โปสเตอร์ภาพยนตร์ Titanic

ที่มา : <https://shorturl.at/cLcKv>

1) ตัวละครที่ DiCaprio แสดง :

Jack Dawson เป็นชายหนุ่มชาวอเมริกันชนชั้นแรงงาน ผู้ใช้ชีวิตอย่างอิสระและเร่ร่อนไปตามที่ต่าง ๆ เขาไม่มีฐานะมั่งคั่งหรือครอบครัวที่มั่นคง แต่มีพรสวรรค์ด้านศิลปะ โดยเฉพาะการวาดภาพ และมีมุมมองต่อชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังและการมองโลกในแง่ดี บุคลิกของแจ็กโดดเด่นด้วยความกล้าหาญ จริงใจ และให้คุณค่ากับอิสระมากกว่าวัตถุเงินทอง เขาเป็นตัวแทนของคนธรรมดาที่มีหัวใจยิ่งใหญ่ และเป็นแรงบันดาลใจให้โรส กล้าที่จะเลือกเส้นทางชีวิตของตนเอง แม้จะอยู่ท่ามกลางสังคมที่แบ่งแยกชนชั้นอย่างชัดเจน

2) ตัวละครที่เกี่ยวข้อง :

Rose DeWitt Bukater ตัวละครจากเรื่อง Titanic เป็นหญิงสาวชนชั้นสูงที่รู้สึกอึดอัดกับชีวิตที่ถูกควบคุมโดยสังคมและครอบครัว การพบกับ Jack ทำให้เธอกล้าที่จะเลือกเส้นทางชีวิตของตนเองและแสวงหาอิสรภาพ

Molly Brown ตัวละครจากเรื่อง Titanic เป็นหญิงผู้มั่งคั่งที่มีจิตใจดีและไม่ยึดติดกับชนชั้น เธอแสดงความเมตตาและช่วยเหลือ Jack แสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษยธรรมท่ามกลางสังคมชนชั้นสูงบนเรือ Titanic.

สรุปได้ว่า 1) The Revenant คือ เรื่องราวของ Hugh Glass พรานป่าที่ถูกหมีทำร้ายและถูกทิ้งให้ตายกลางหิมะ เขาต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดอย่างแสนสาหัสเพื่อตามล่าหาล้างแค้น ก่อนจะได้เรียนรู้การปล่อยวางในท้ายที่สุด 2) Catch Me If You Can คือ เรื่องของ Frank Abagnale Jr. เด็กหนุ่มอัจฉริยะที่ปลอมแปลงตัวตนและต้มตุ๋นคนทั่วโลกเพื่อหนีปัญหาครอบครัว เขาใช้ไหวพริบลบหนี FBI อย่างเฉียบแหลม ก่อนจะยอมรับความจริงและกลับตัวกลับใจ 3) Titanic คือ เรื่องราวของ Jack Dawson จิตรกรพเนจรที่ขึ้นเรือไททานิคและพบกับหญิงสาวชนชั้นสูง เขาช่วยปลดแอกอิสรภาพให้ชีวิตเธอ ก่อนจะยอมเสียสละชีวิตตนเองเพื่อให้คนรักรอดจากโศกนาฏกรรมเรือล่ม

3. แนวคิด Hero's Journey ของ Christopher Vogler

แนวคิด Hero's Journey ของ Christopher Vogler เป็นกรอบแนวคิดด้านโครงสร้างการเล่าเรื่องที่พัฒนามาจากทฤษฎี “Monomyth” ของ Joseph Campbell ซึ่งเสนอว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับวีรบุรุษในวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั่วโลกมีรูปแบบร่วมกันอย่างเป็นสากล Vogler ได้นำแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในงานเขียนบทภาพยนตร์ และอธิบายอย่างเป็นระบบในหนังสือ The Writer's Journey

แนวคิดนี้เสนอว่า เรื่องราวจำนวนมากในภาพยนตร์ วรรณกรรม และตำนาน มักมีรูปแบบการดำเนินเรื่องคล้ายกัน คือ ตัวเอกเริ่มต้นจากชีวิตปกติ ได้รับแรงผลักดันให้ออกผจญภัย เผชิญ

อุปสรรคและบททดสอบต่าง ๆ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและตัวตน ก่อนจะกลับมาสู่โลกเดิมพร้อมประสบการณ์หรือบทเรียนสำคัญ โดยแบ่งเส้นทางการพัฒนาของตัวละครเอกออกเป็น 3 องค์ 12 ขั้นตอน ได้แก่

องค์ที่ 1: โลกธรรมดา (Ordinary World)

1. โลกปกติ (Ordinary World)

ขั้นตอนแรกเป็นการนำเสนอชีวิตประจำวันของตัวละครเอกก่อนเกิดความเปลี่ยนแปลงสำคัญ ผู้เล่าเรื่องมักใช้ช่วงนี้ในการปูพื้นฐานบุคลิกภาพ จุดอ่อน จุดแข็ง ความปรารถนา และข้อจำกัดของตัวละคร รวมถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม หรือครอบครัว โลกธรรมดาทำหน้าที่เป็น “จุดอ้างอิง” เพื่อให้ผู้ชมเห็นความแตกต่างเมื่อเรื่องดำเนินเข้าสู่โลกแห่งการผจญภัย อีกทั้งยังช่วยสร้างความผูกพันระหว่างผู้ชมกับตัวละคร

2. เสียงเรียกสู่การผจญภัย (Call to Adventure)

เป็นเหตุการณ์หรือแรงกระตุ้นที่ทำให้ชีวิตของตัวละครเอกไม่อาจดำเนินต่อไปแบบเดิมได้ อาจเป็นปัญหา ภัยคุกคาม โอกาส หรือภารกิจบางประการ เสียงเรียกร้องนี้มีบทบาทเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ผลักดันให้ตัวละครต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน และเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงภายใน

3. การปฏิเสธเสียงเรียก (Refusal of the Call)

ในหลายเรื่อง ตัวเอกมักลังเลหรือปฏิเสธที่จะออกเดินทาง เนื่องจากความกลัว ความไม่มั่นใจ หรือความผูกพันกับชีวิตเดิม ขั้นตอนนี้สะท้อนธรรมชาติของมนุษย์ที่มักหวาดหวั่นต่อความเปลี่ยนแปลง และ/หรือช่วยเพิ่มมิติทางจิตวิทยาให้ตัวละคร ทำให้การตัดสินใจในลำดับถัดไปมีความหมายมากยิ่งขึ้น

4. ได้พบกับผู้ให้คำปรึกษา (Meeting with the Mentor)

ตัวเอกได้รับคำแนะนำ การสนับสนุน หรือเครื่องมือพิเศษจากผู้มีประสบการณ์ ซึ่งอาจเป็นบุคคล สิ่งของ หรือแม้แต่พลังทางความคิด บทบาทของผู้ชี้แนะไม่เพียงช่วยเตรียมความพร้อมทางกายภาพ แต่ยังเสริมสร้างความมั่นใจและความเข้าใจในภารกิจ ทำให้ตัวเอกพร้อมเผชิญโลกใหม่

5. การก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่ (Crossing the First Threshold)

เป็นช่วงเวลา que ตัวเอกตัดสินใจออกจากโลกธรรมดาเข้าสู่โลกแห่งการผจญภัยอย่างแท้จริง การกระทำในขั้นตอนนี้มักเป็นการตัดสินใจที่ไม่อาจย้อนกลับได้ สื่อถึงการยอมรับความท้าทายและการก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมของตนเอง

องค์ที่ 2: การเผชิญหน้าและการผจญภัย (Special World / Initiation)

6. บททดสอบ เพื่อน และศัตรู (Tests, Allies, and Enemies)

หลังเข้าสู่โลกใหม่ ตัวเอกต้องเผชิญอุปสรรคหลากหลายรูปแบบ ได้พบพันธมิตรที่ช่วยเหลือ และศัตรูที่เป็นอุปสรรคต่อภารกิจ ขั้นตอนนี้ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร และแสดงให้เห็นกระบวนการเรียนรู้ การปรับตัว และการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป

7. การเข้าสู่จุดที่อันตรายที่สุด (Approach to the Inmost Cave)

ตัวเอกเข้าใกล้สถานการณ์หรือสถานที่ที่อันตรายที่สุด ซึ่งมักเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งสำคัญ ขั้นตอนนี้สะท้อนการเผชิญหน้ากับความกลัวหรือปมภายในจิตใจ และเป็นการเตรียมความพร้อมทางอารมณ์ก่อนเข้าสู่บททดสอบใหญ่

8. บททดสอบใหญ่ (Ordeal)

เป็นจุดวิกฤตที่สุดของเรื่อง ตัวเอกต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่รุนแรงที่สุด อาจเปรียบเสมือนการ “ตายและเกิดใหม่” ในเชิงสัญลักษณ์ เพราะภายหลังเหตุการณ์นี้ ตัวละครจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ขั้นตอนนี้มีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงภายในและการตระหนักรู้ในคุณค่าที่แท้จริง

9. ผลตอบแทนสุดล้ำค่า (Reward)

หลังผ่านบททดสอบใหญ่ ตัวเอกได้รับผลตอบแทน ซึ่งอาจเป็นวัตถุ ความรู้ ความรัก หรือพลังบางประการ รางวัลนี้สะท้อนความสำเร็จจากความพยายาม และเป็นแรงผลักดันให้ดำเนินเรื่องต่อไป

องค์ที่ 3: การกลับคืน (Return)

10. ทางกลับบ้านที่มีศัตรู (The Road Back)

ตัวเอกเริ่มเดินทางกลับสู่โลกเดิม แต่ยังคงมีอุปสรรคหรือผลกระทบจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ ขั้นตอนนี้แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงยังไม่สมบูรณ์ และยังต้องเผชิญบททดสอบเพิ่มเติม

11. บททดสอบสุดท้าย (Resurrection)

เป็นบททดสอบขั้นสุดท้ายที่แสดงให้เห็นว่าตัวเอกได้เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง การเผชิญหน้าครั้งนี้มักมีความหมายเชิงสัญลักษณ์สูง และเป็นการพิสูจน์คุณค่าหรือบทเรียนที่ได้รับตลอดการเดินทาง

12. การกลับพร้อมคุณค่า (Return with the Elixir)

ตัวเอกกลับสู่โลกธรรมดาพร้อม “เอลิกเซียร์” หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งอาจเป็นความรู้ ประสบการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ ขั้นตอนนี้สะท้อนเป้าหมายสูงสุดของการเดินทาง คือ การเติบโตและการนำคุณค่าที่ได้เรียนรู้กลับมาสร้างประโยชน์ให้สังคม

ภาพที่ 1 : แผนภาพแนวคิด Hero's Journey

ที่มา : <https://www.facebook.com/futuretrends.th/>

สรุปว่า การวิเคราะห์ตัวละครจากภาพยนตร์ที่แสดงโดย Leonardo DiCaprio จากภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่องโดยใช้แนวคิด Hero's Journey ของ Christopher Vogler จะทำให้ผู้ชมเข้าใจถึงวัฏจักรการเดินทางจากบุคคลธรรมดาเป็นวีรบุรุษในหลายแง่มุม ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ และสิ่งที่ตัวละครได้รับหลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นๆ และนำข้อคิดมาปรับใช้

รูปแบบวิธีการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้มีรูปแบบวิธีการศึกษาโดยผู้ศึกษาได้แจกแจงขั้นตอนและรายละเอียดไว้ ดังนี้

1. ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากหลากหลายช่องทาง เพื่อนำมาประกอบการศึกษา โดยรายละเอียดข้อมูลทำตัวจากการศึกษา ได้แสดงอยู่ในแนวคิดในการศึกษาข้างต้นแล้ว
2. สร้างแบบวิเคราะห์ตัวละครแบบตารางโดยใช้แนวคิด Hero's Journey
3. ศึกษาและค้นคว้ารายละเอียดเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่มีตัวละครเอกที่เหมาะสมจะนำมาวิเคราะห์ เพื่อให้ผลการศึกษามีประสิทธิภาพมากที่สุด
4. เริ่มชมภาพยนตร์แต่ละเรื่องในครั้งแรก เพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่ภาพยนตร์จะสื่อ โดยจะยังไม่นำมาวิเคราะห์ในการชมครั้งนี้
5. ชมภาพยนตร์ทุกเรื่องอีกครั้ง พร้อมวิเคราะห์แต่ละเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับแนวคิด Hero's Journey พร้อมใส่ ตารางเวลา (Time Code) ในแต่ละเหตุการณ์ด้วย
6. ปรีกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา แนวคิด และวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งแก้ไขตามความเหมาะสม
7. สรุปและอภิปรายผลโดยใช้ตารางและการพรรณนา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

แบบวิเคราะห์ตัวละครจากภาพยนตร์ที่แสดงโดย Leonardo DiCaprio โดยใช้แนวคิด Hero's Journey ของ Christopher Vogler จำนวน 1 ฉบับ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การศึกษานี้ ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการชมภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่อง เรื่องละ 2 รอบ รวมถึงสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และข้อมูลที่ได้จากการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงมีการระบุเวลาในฉากสำคัญที่ตรงกับแนวคิด Hero's Journey ให้ชัดเจน

การวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษานี้ ผู้ศึกษาได้ทำการวิเคราะห์เนื้อหา (Context Analysis) โดยนำข้อมูลจากแบบบันทึกตัวละครโดยใช้แนวคิด Hero's Journey ในแต่ละชั้นรวมถึงระบุเวลาในฉากสำคัญให้ชัดเจน (Time Code) เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันถึงการมีอยู่ของขั้นตอนนั้นในภาพยนตร์

ผลการศึกษา

การศึกษากการวิเคราะห์ตัวละครจากภาพยนตร์ที่แสดงโดย Leonardo DiCaprio โดยใช้แนวคิด Hero's Journey ของ Christopher Vogler สามารถแสดงผลการศึกษาได้ดังนี้

1) ผลการวิเคราะห์ตัวละครจากภาพยนตร์เรื่อง The Revenant โดยใช้แนวคิด Hero's Journey ของ Christopher Vogler

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ตัวละครจากภาพยนตร์เรื่อง The Revenant โดยใช้แนวคิด Hero's Journey ของ Christopher Vogler

ขั้นตอน	เหตุการณ์	Time Code
องค์ที่ 1: โลกธรรมดา (Ordinary World)		
1. โลกปกติ (Ordinary World)	- Hugh Glass ทำงานรับจ้างเป็นผู้นำทางให้คณะบริษัทขายขนสัตว์ โดยมีลูกชายมาช่วยด้วย	3:00 – 4:30

ขั้นตอน	เหตุการณ์	Time Code
2. เสียงเรียกสู่การผจญภัย (Call to Adventure)	- คณะเดินทางได้ถูกชนเผ่าพื้นเมืองลอบโจมตี จึงต้องหนี - หลังจากหนีได้ Glass ตัดสินใจออกสำรวจตามลำพัง และโดนหมึกวิชิตทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส	00:00 – 00:28
3. การปฏิเสธเสียงเรียก (Refusal of the Call)	ไม่ปรากฏในเรื่องนี้ เนื่องจากสถานการณ์ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะหนีได้	-
4. ได้พบกับผู้ให้คำปรึกษา (Meeting with the Mentor)	ไม่ปรากฏตามขั้นตอน แต่ต่อมา Glass ได้ถูกช่วยเหลืออยู่หลายครั้งจาก Andrew Henry	-
5. การก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่ (Crossing the First Threshold)	- การเข้าสู่โลกใหม่ของ Glass จะเปรียบเหมือนเป็นการที่ต้องนอนติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้	00:35 – 00:38
องค์ที่ 2: การเผชิญหน้าและการผจญภัย (Special World / Initiation)		
6. บททดสอบ เพื่อน และ ศัตรู (Tests, Allies, and Enemies)	- ด้วยแนวโน้มที่ Glass ไม่น่าจะรอด Andrew ตัดสินใจว่าจะจ้างลูกน้องสองคนคือ John Fitzgerald และ Jim Bridger ให้อยู่เฝ้า Glass โดยมีลูกชายของ Glass อยู่ด้วย - หลังจากผ่านไปหนึ่งถึงสองวัน Fitzgerald ก็ได้ฆ่าลูกชายของ Glass ต่อหน้าต่อตาเขา เสร็จแล้ว Fitzgerald ก็ได้หลอก Bridger ให้อำนาจและต้องทิ้ง Glass ไว้เพียงลำพัง	00:38 – 00:51
7. การเข้าสู่จุดที่อันตรายที่สุด (Approach to the Inmost Cave)	- Glass ได้ฝึกร่างกายตัวเอง และออกเดินทางอย่างลึกลับเพียงลำพังเพื่อไปสู่ค่าย - Glass ดันไปเจอแคมป์ของชาวเผ่า Glass ได้ตัดสินใจเข้าไปแอบขโมยม้าของพวกนั้น ถึงจะโดนเจอตัว แต่ก็หนีออกมาทัน	00: 52 – 1:45
8. บททดสอบใหญ่ (Ordeal)	- Glass ต้องหนีอีกครั้งแต่ครั้งนี้จบด้วยการตกหน้าผาสูง เขาหมดแรงรวมกับอากาศที่หนาว Glass ได้คว้านตัวม้าเพื่อซ่อนตัว	1:48 – 1:55

ขั้นตอน	เหตุการณ์	Time Code
9. ผลตอบแทนสุดล้ำค่า (Reward)	- Glass เดินทางจนเจอกลุ่มของ Henry อีกครั้ง และถูกนำตัวเค้ามารักษาที่ค่าย และได้จับ Bridger ไว้ แต่ Fitzgerald นั้นได้หนีออกจากค่ายไปแล้ว	1:58 – 1:59
องก์ที่ 3: การกลับคืน (Return)		
10. ทางกลับบ้านที่มีศัตรู (The Road Back)	- ถึงแม้จะอยู่ที่ค่ายแล้ว Glass กับ Andrew ยังอยากออกตามหา Fitzgerald เมื่อเดินทางจนเจอ เบาะแสจึงแยกกันตามหา Henry เจอตัว Fitzgerald แต่ก็ถูกฆ่าก่อน เมื่อมาเจอศพ Glass จึงได้คิดแผนการสุดท้ายเพื่อจัดการ Fitzgerald	2:03 – 2:12
11. บททดสอบสุดท้าย (Resurrection)	- Fitzgerald หลงกลและแผนนี้ก็สำเร็จ ทำให้ Glass ยิงและทำให้เกิดการไล่ล่าต่อสู้กัน จนสุดท้าย Glass ก็สามารถเอาชนะและฆ่า Fitzgerald ได้	2:12 - 2:24
12. การกลับมาพร้อมคุณค่า (Return with the Elixir)	- ตลอดทั้งเรื่อง Glass มีการฝันถึงภรรยาที่ตายไปแล้วอยู่หลายครั้งรวมถึงลูกของเขาหลังจากที่ตาย โดยภาพยนตร์ต้องการจะสื่อว่าเขาโทษตัวเองแต่หลังจากที่ฆ่า Fitzgerald ตัวของ Glass ได้เห็นภาพนิมิต ของภรรยาที่หันหลังแล้วเดินจากไป เปรียบเสมือน Glass ได้เรียนรู้ว่าอดีตแก้ไขไม่ได้และปล่อยวาง พร้อมกลับไปมีชีวิตปกติแล้ว	2:24 – 2:26:

การเดินทางของ Hugh Glass คือต้นแบบของวีรบุรุษที่ถูกผลักดันจากโลกปกติเข้าสู่โลกใบใหม่ที่โหดร้ายด้วยสถานการณ์การเอาชีวิตรอด โดยมีจุดเปลี่ยนสำคัญคือการถูกหมีทำร้ายที่เปรียบเสมือนการเรียกสู่การผจญภัยที่เสี่ยงไม่ได้และได้พบกับบททดสอบใหญ่ที่สุดคือฉากรักความท้อแท้เพื่อรักษาชีวิตของตนเองได้ ซึ่งสำคัญจากพรานป่าคนเดิมสู่คนใหม่ที่เข้มแข็งและผลลัพธ์สุดท้ายของเรื่องนี้ ไม่ใช่การเอาชนะศัตรูจากการฆ่าแต่คือการค้นพบความสงบ การปล่อยวาง ความแค้นซึ่งเป็นชัยชนะทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริง

2) ผลการวิเคราะห์ตัวละครจากภาพยนตร์เรื่อง Catch Me If You Can โดยใช้แนวคิด Hero's Journey ของ Christopher Vogler

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ตัวละครจากภาพยนตร์เรื่อง Catch Me If You Can โดยใช้แนวคิด Hero's Journey ของ Christopher Vogler

ขั้นตอน	เหตุการณ์	Time Code
องก์ที่ 1: โลกธรรมดา (Ordinary World)		
1. โลกปกติ (Ordinary World)	- Frank Abagnale Jr เด็กหนุ่มวัย 16 มีครอบครัวที่อบอุ่น คุณพ่อค่อนข้างร่ำรวยพ่อแม่รักกัน และ Frank ก็กำลังมีอนาคตที่สดใส พ่อมักสอน Frank เสมอเรื่องการเอาตัวรอดในสังคม	00:08 – 00:15
2. เสียงเรียกสู่การผจญภัย (Call to Adventure)	- พ่อของ Frank ประสบปัญหาการเงิน ทำให้ทั้งครอบครัวต้องย้ายจากบ้านหลังใหญ่สู่ห้องเล็ก ๆ ในตึก และพ่อแม่ของ Frank ก็ได้ตัดสินใจหย่ากัน	00:15 – 00:28
3. การปฏิเสธเสียงเรียก (Refusal of the Call)	- ในการหย่าร้าง Frank ต้องเลือกว่าจะอยู่กับพ่อหรือแม่ แต่ Frank กลับไม่เลือกและหนีออกจากบ้าน	00:28 – 00:30
4. ได้พบกับผู้ให้คำปรึกษา (Meeting with the Mentor)	ไม่มีปรากฏในเรื่องนี้โดย Frank ใช้ชีวิตตัวคนเดียว	-
5. การก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่ (Crossing the First Threshold)	- ในช่วงแรก Frank ต้องย้ายที่อยู่เรื่อย ๆ เนื่องจากไม่ค่อยมีเงิน จน Frank มีแนวคิดที่จะปลอมแปลงเช็ค - แต่เมื่อภาพลักษณ์ Frank ดูธรรมดา ทำให้ไม่มีที่ไหนยอมรับเช็ค Frank จึงปลอมตัวเป็นนักบิน หลังจากนั้นทุกธนาคารก็ยอมรับเช็คของ Frank ทันที Frank พัฒนาการทำเช็คปลอมจนทำให้มีรายได้ที่มั่นคง	00:30 – 00:43

ขั้นตอน	เหตุการณ์	Time Code
องก์ที่ 2: การเผชิญหน้าและการผจญภัย (Special World / Initiation)		
6. บททดสอบ เพื่อน และศัตรู (Tests, Allies, and Enemies)	- ไม่นานเรื่องของ Frank ก็ไปถึง FBI และได้มีการดำเนินแผนการไล่ล่าหาตัว นำโดยนักสืบ Carl Hanratty - Carl และ Frank ได้เผชิญหน้ากัน แต่ Frank ก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมหนีออกมาได้ - Frank หนีมาปลอมเป็นหมอแบบปลอมๆ	00:43 – 1:49
7. การเข้าสู่จุดที่อันตรายที่สุด (Approach to the Inmost Cave)	- สุดท้าย Frank ก็โดนจับหลังจากที่ไปซ่อนอยู่ในฝรั่งเศส หลังจาก Carl มาตามตัวจนเจอ	1:52 – 1:57
8. บททดสอบใหญ่ (Ordeal)	- Frank ป่วยหนักในคุกจนแทบเอาชีวิตไม่รอด ถือว่า Frank เผชิญกลับความตาย	00:05 –00:08 (เกิดขึ้นตามเหตุการณ์แต่ภาพยนตร์ต้องการจะเล่าก่อนเหตุการณ์อื่น)
9. ผลตอบแทนสุดล้ำค่า (Reward)	- นักสืบ Carl ตามตัวจนเจอ ทำเรื่องย้าย Frank สำเร็จ ได้นำตัวกลับไปประเทศอเมริกา	1:57 – 1:59
องก์ที่ 3: การกลับคืน (Return)		
10. ทางกลับบ้านที่มีศัตรู (The Road Back)	- Frank พยายามหลบหนีจากเครื่องบินหลังจากรู้ว่าพ่อของเขาตาย และได้หนีมาที่บ้านหลังเก่าของเขา จนเจอแม่ที่มีครอบครัวใหม่	1:59 – 2:02
11. บททดสอบสุดท้าย (Resurrection)	- Frank รับรู้เรื่องทั้งหมดและเลิกหนี เขายอมมอบตัวกับตำรวจ - Carl ยื่นข้อเสนอให้ Frank ทำงานให้รัฐแทนการติดคุก เพื่อนำความรู้ใช้ของเขามาใช้ และ Frank ก็ตอบตกลง	2:02 – 2:12

ขั้นตอน	เหตุการณ์	Time Code
12.การกลับมาพร้อม คุณค่า (Return with the Elixir)	- Frank เลิกเป็นนักต้มตุ๋นและตัดสินใจทำหน้าที่ ออกแบบเช็คให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เปลี่ยนตัว เองจากคนที่คอยหลอกคนอื่นมาเป็นคนที่ทำ ประโยชน์ให้กับผู้อื่น	2:12 – 2:15

Frank Abagnale Jr. เป็นตัวละครที่มีการเดินทางที่ยาวไกลตลอดช่วงการเป็นวัยรุ่น เริ่มจากโลกเดิมที่มีครอบครัวที่อบอุ่นและมีฐานะดี แต่จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นตอนที่พ่อกับแม่หย่าร้างกัน ทำให้เขาต้องออกมาใช้ชีวิตคนเดียว เขานำเล่ห์เหลี่ยมมาใช้เพื่อเอาชีวิตรอด ทั้งปลอมแปลงเช็คและปลอมเป็นอาชีพต่างๆ จนกระทั่งเข้าสู่จุดที่อันตรายที่สุด คือถูกจับหลังจากหลบหนีมานาน แล้วก็ได้เจอกับบททดสอบสุดท้าย เมื่อถูกยื่นโอกาสที่จะทำให้เขา กลับตัวกลับใจ ซึ่งเขาตอบรับ และกลายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐคอยช่วยเหลือคนอื่น แสดงให้เห็นว่า เขายอมรับตัวเอง และพร้อมเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองกลายเป็นคนที่ดีขึ้น

3) ผลการวิเคราะห์ตัวละครจากภาพยนตร์เรื่อง Titanic โดยใช้แนวคิด Hero's Journey ของ Christopher Vogler

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ตัวละครจากภาพยนตร์เรื่อง Titanic โดยใช้แนวคิด Hero's Journey ของ Christopher Vogler

ขั้นตอน	เหตุการณ์	Time Code
องก์ที่ 1: โลกธรรมดา (Ordinary World)		
1. โลกปกติ (Ordinary World)	- Jack Dawson เด็กหนุ่มชาวอเมริกาที่ กำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นและได้เดินทาง มาเรื่อย ๆ จนได้มาทำงานที่เมืองเซาแธมป์ ตัน ประเทศอังกฤษ	00:23 – 00:25
2. เสียงเรียกสู่การผจญ ภัย (Call to Adventure)	- Jack ที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้าว่าจะขึ้นเรือ แต่เขาและเพื่อนสนิทได้ตัวขึ้นสามมาจาก การเล่นพนันในบาร์	00:25 – 00:28
3. การปฏิเสธเสียงเรียก (Refusal of the Call)	ไม่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องนี้	-

ขั้นตอน	เหตุการณ์	Time Code
4. ได้พบกับผู้ให้คำปรึกษา (Meeting with the Mentor)	หลังจากขึ้นเรือ Jack ได้เจอกับ Rose ในตอนที่ตัดสินใจกระโดดเรือ Jack ที่เข้าไปห้ามพูดเกลี้ยกล่อม จนสามารถช่วย Rose ได้สำเร็จ จนได้รางวัลให้ไปกินข้าวเย็นด้วยกับครอบครัว Rose ในวันถัดมา Jack กับ Rose ทั้งคู่สนิทกันขึ้น รวมถึง Jack ยังรู้จักกับ Molly เศรษฐีอีกคนที่ไม่ได้มองเหยียด Jack	00:38– 00:56
5. การก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่ (Crossing the First Threshold)	- การก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่ของ Jack จะเปรียบเป็นการเข้าไปร่วมโต๊ะอาหารข้าวกับคนชนชั้นสูง Jack ขยับไปสู่สังคมอีกชั้นหนึ่งที่ต่างจากกับ Jack อย่างสิ้นเชิง	00:56 – 1:00
องค์ที่ 2: การเผชิญหน้าและการผจญภัย (Special World / Initiation)		
6. บททดสอบ เพื่อน และ ศัตรู (Tests, Allies, and Enemies)	- บนโต๊ะอาหารทุกคนดูเหมือนจะต้อนรับ Jack ที่เป็นผู้โดยสารชั้นสามเป็นอย่างดี ยกเว้นแม่และคู่หมั้นของโรสที่มองเหยียด Jack - Jack ก็พยายามเข้าหา Rose มากขึ้น เพราะ รู้สึกผูกพันกับ Rose ไปแล้ว จนทั้งคู่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกัน	1:00 – 1:05
7. การเข้าสู่จุดที่อันตรายที่สุด (Approach to the Inmost Cave)	- ในขณะที่ความสัมพันธ์ของ Rose และ Jack ไปได้ดี เรือไททานิคได้พุ่งชนกับภูเขาดำ - Jack ที่โดนจับมัดไว้อยู่ที่ชั้นห้าของเรือ เพราะโดนกล่าวหาว่าขโมยสร้อยเป็น ผู้ต้องหาขณะที่เรือกำลังจม	1:40 – 2:01
8. บททดสอบใหญ่ (Ordeal)	- Jack จมน้ำและต้องเผชิญหน้ากับความตายในขณะที่น้ำท่วมเรือ จนกระทั่ง Rose เข้ามาช่วย	2:01– 2:04

ขั้นตอน	เหตุการณ์	Time Code
9. ผลตอบแทนสุดล้ำค่า (Reward)	- ทั้งสองคนก็ได้ช่วยกัน ขึ้นมายังชั้นบนสุดของเรือได้สำเร็จ	2:04 – 2:13
องก์ที่ 3: การกลับคืน (Return)		
10. ทางกลับบ้านที่มีศัตรู (The Road Back)	- คู่หมั้นของ Rose แค้นใจที่เห็นทั้งสองคน กลับมาเจอกัน จึงได้หยิบบินออกมายิงไล่ล่า Rose กับ Jack ทั้งคู่หนีจากชั้นบนสุดของเรือกลับลงไปที่ชั้นล่างสุดสวนทางกับน้ำที่กำลังไหลเข้าอยู่เรื่อย ๆ	2:19 – 2:25
11. บททดสอบสุดท้าย (Resurrection)	- ทั้งคู่ช่วยกันกลับขึ้นไปบนเรือสำเร็จ ทั้งคู่หาทางหนีจนกระทั่งเรือหักเป็นสองซีกและได้จมลง ทั้งคู่ติดอยู่กลางมหาสมุทร Jack ได้ให้ Rose ขึ้นไปอยู่บนเศษซากประตูล้วนตัวเขาทำได้แค่เกาะแผ่นไม้ชิ้นนั้น	2:34 – 2:47
12. การกลับมาพร้อมคุณค่า (Return with the Elixir)	- มีเรือฉุกเฉินบางลำที่ตัดสินใจพายกลับมาจนเจอ Rose แต่ Jack ที่ต้องอยู่ในน้ำ และไม่สามารถทนอุณหภูมิที่หนาวเหน็บได้ ก็ได้สิ้นใจลง ซึ่งฉากนี้แสดงให้เห็นว่าการจากไปของ Jack ส่งผลต่อการกลับคืนโลกปกติซึ่ง Rose ได้เรียนรู้จักคุณค่าที่แท้จริงของความรัก	2:52 – 2:57

การเดินทางของ Jack Dawson เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และไม่ทันตั้งตัว จนเขาได้มาเจอกับผู้ให้คำปรึกษาอย่าง Rose ที่คอยช่วยเหลือจากการที่ต้องเข้าอีกสังคมหนึ่ง ซึ่งเปรียบเสมือนการก้าวสู่โลกใบใหม่ ความรักของเขา กำลังไปได้ดีจนกระทั่งเรือที่ไม่มีวันจมกำลังจมลง ชั่วร้ายกว่านั้น เขาถูกขังและแทบเอาชีวิตไม่รอด จน Rose มาช่วยถึงจะรอดจากการถูกขัง เขาก็ยังอยู่บนเรือที่กำลังอัปปาง และนี่คือบททดสอบสุดท้าย ที่เขาจะต้องเสียสละเพื่อให้คนรักมีชีวิตอยู่ต่อ และเขาเลือกทำมันอย่างไม่ลังเล ทำให้เห็นว่า จะทำทุกอย่างเพื่อคนรักไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยชีวิต

สะท้อนความคิด

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษา

การศึกษาค้างนี้ ผู้ศึกษาได้เรียนรู้ผลงานการแสดงระดับตำนานของ Leonardo DiCaprio ผ่านตัวละครที่มีบริบทและยุคสมัยที่แตกต่างกัน เริ่มต้นจาก Hugh Glass ใน The Revenant ชายผู้ต้องเอาชีวิตรอดในป่าเถื่อนท่ามกลางความหนาวเหน็บและการล่าแค้น ถัดมาคือ Frank Abagnale Jr. จาก Catch Me If You Can อาชญากรต้มตุ๋นอัจฉริยะที่ใช้ไหวพริบในการหลบหนีการตามล่า และสุดท้ายคือ Jack Dawson จาก Titanic ชายหนุ่มผู้ยากไร้แต่เปี่ยมด้วยอิสระบนเรือสำราญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ตัวละครทั้งสามเปรียบเสมือนตัวแทนของมนุษย์ที่ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ชีวิตในรูปแบบที่ต่างกัน แต่มีจุดร่วมที่สำคัญคือการเดินทางก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการนำมาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเชิงจิตวิทยาผ่านบทบาทการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์

ผู้ศึกษายังได้เรียนรู้แนวคิด Hero's Journey ของ Christopher Vogler ที่นำมาใช้เป็นกรอบทฤษฎีเพื่อสำรวจพัฒนาการของตัวละคร โดยมองว่าการเดินทางของวีรบุรุษไม่ใช่เพียงการเคลื่อนที่ในเชิงกายภาพ แต่เป็นวัฏจักรแห่งการเปลี่ยนผ่านทางจิตวิญญาณ จากบุคคลธรรมดาในโลกอันคุ้นเคยไปสู่การเผชิญหน้ากับบททดสอบในโลกเร้นลับ เพื่อขัดเกลาตัวตนให้เติบโตขึ้น แนวคิดนี้ให้ความสำคัญกับขั้นตอนการก้าวข้ามอุปสรรค การพบเจอผู้ชี้ทาง และการเผชิญหน้ากับความตายในเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งสุดท้ายแล้วผลตอบแทนที่วีรบุรุษได้รับกลับมาไม่ใช่เพียงชัยชนะหรือวัตถุ แต่คือการเติบโตทางความคิดและจิตใจที่สมบูรณ์ (Elixir) อันเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้มนุษย์สามารถกลับคืนสู่สังคมในฐานะผู้ที่ตระหนักรู้ในคุณค่าของชีวิตอย่างแท้จริง

จากการวิเคราะห์พบว่าตัวละครทั้งสามมีแบบแผนการเดินทางที่สอดคล้องกับแนวคิดของ Vogler อย่างมีนัยสำคัญ แม้จะมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนไปตามบริบทของบทบาทยนต์ โดย Hugh Glass ผ่านเหตุการณ์ 10 ขั้นตอนโดยข้ามการปฏิเสธเสียงเรียกและพบผู้ให้คำปรึกษาอย่างไม่เป็นลำดับ ขณะที่ Frank Abagnale Jr. และ Jack Dawson ต่างผ่านเหตุการณ์ถึง 11 ขั้นตอน แม้จะขาดองค์ประกอบเรื่องผู้ให้คำปรึกษาและการปฏิเสธเสียงเรียกไปบ้าง ทว่าสิ่งที่ปรากฏชัดคือ “บททดสอบอันสาหัส” (The Ordeal) ที่ทั้งสามต้องเผชิญลำพังจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด ไม่ว่าจะเป็นการคว้านท้องม้าและเข้าไปซ่อนตัวม้าเพื่อเอาชีวิตรอดจากความหนาวเหน็บ Glass การป่วยหนักในคุกของ Frank หรือการหนีตายจากน้ำท่วมเรือของ Jack การเดินทางเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีผู้ช่วยเหลือมาประคับประคองบ้างในบางจังหวะ แต่แก่นแท้คือการต่อสู้ด้วยตัวตนเพียงหนึ่งเดียวจนนำไปสู่ตอนจบที่ตัวละครบรรลุภาวะทางจิตใจ ทั้งการยอมปล่อยวางความแค้น การกลับตัวเป็นคนใหม่ และการเสียสละอันยิ่งใหญ่ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่า DiCaprio ไม่ได้เพียงสวมบทบาทตามเนื้อเรื่อง แต่ได้ถ่ายทอดสัจธรรมของการเติบโตเป็นมนุษย์ที่เอาชนะตนเองได้อย่างงดงาม

นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ คือ วิธีการทำงานแบบเป็นขั้นเป็นตอน โดยจำเป็นต้องวางแผน ค้นหาหาข้อมูลจากทั้งผู้เชี่ยวชาญและอินเทอร์เน็ต รวมถึงการทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดการศึกษา อีกทั้งยังได้เรียนรู้ การเรียบเรียงข้อมูล การจัดทำรูปเล่มการศึกษาเชิงวิชาการ และการนำเสนอผลการศึกษา

ปัญหาและอุปสรรค

จากการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ตัวละครจากภาพยนตร์ที่แสดงโดย Leonardo DiCaprio โดยใช้แนวคิด Hero's Journey ของ Christopher Vogler ผู้ศึกษาได้เจอปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ ความยากให้การตีความการกระทำของตัวละครให้เข้ากับแนวคิด Hero's Journey ในแต่ละขั้นตอน

แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการตีความและทำความเข้าใจ ผู้ศึกษาจึงต้องศึกษาและ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมให้เข้าใจในแนวคิดมากขึ้น รวมถึงสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะ

1. ควรวิเคราะห์ตัวละครที่มีบทบาทต่างกัน เพื่อให้การวิเคราะห์มีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น
2. ควรศึกษาประเภทของภาพยนตร์ให้มากขึ้น เพื่อให้ผลการศึกษา มีการเปรียบเทียบที่กว้างขึ้น

บรรณานุกรม

กิตติ์โชโล. 2568. "ลีโอนาร์โด ดิแคพรีโอ" จากเด็กหนุ่มสู่นักแสดงระดับตำนาน (Online).

<https://truevisions.co.th/movieseries/27233/>, 18 กุมภาพันธ์ 2569.

คุณบุท. 2567. รีวิวหนัง Catch me if you can (2002) – จับให้ได้ถ้านายแน่จริง (Online).

aaaaaa<https://entertainment.trueid.net/detail/ZONJY1JkdydO>, 17 กุมภาพันธ์ 2569.

คุณบุท. 2567. รีวิวหนัง Titanic (1997) - ตำนานรักเรือล่ม (Online).

aaaaaa<https://entertainment.trueid.net/detail/aApElpwwDBaq>, 19 กุมภาพันธ์ 2569.

Christopher Vogler. 2007. **The Writer's Journey: Mythic Structure for Writers**. พิมพ์

aaaaaaครั้งที่ 3. แคลิฟอร์เนีย: Michael Wiese Productions.

Garlington, K. 2559. **REVIEW : "The Revenant"** (Online).

aaaaaa<https://keithandthemovies.com/2016/01/13/review-the-revenant/>, 18 กุมภาพันธ์ 2569.

Suton, K. 2566. 'Catch Me If You Can': Steven Spielberg's Underrated aaaaaa

Crime Comedy Is a Touching Drama About Identity, (Self-)Deception and

aaaaaa **Broken Families at Its Core (Online).**

<https://cinephiliabeyond.org/catch-me-if-you-can/>, 17 กุมภาพันธ์ 2569.

KWANMANIE. 2559. รีวิว The Revenant: เดอะ เรเวแนนท์ เกิดใหม่กลายเป็นหมี (Online).

aaaaaa<https://www.kwanmanie.com/the-revenant-review/>, 18 กุมภาพันธ์ 2569

Ebert, R. 2540. **Reviews Titanic** (Online).

aaaaaa<https://www.rogerebert.com/reviews/titanic-1997>, 19 กุมภาพันธ์ 2569.

What. ม.ป.ป. 12 วิธีการเดินทางของวีรบุรุษ (The Hero's Journey) (Online).

aaaaaa<https://whatanovel.com/chapter/12-step-the-heros-journey/>, 17 กุมภาพันธ์

aaaaaa2569.

ภาคผนวก

ตารางแบบวิเคราะห์ตัวละคร จากภาพยนตร์ที่แสดงโดย Leonardo DiCaprio
โดยใช้แนวคิด Hero's Journey ของ Christopher Vogler

ชื่อภาพยนตร์ :

ปีที่ฉาย :

นักแสดงนำ :

นักแสดงสมทบ :

ขั้นตอน	เหตุการณ์	Time Code
องก์ที่ 1: โลกธรรมดา (Ordinary World)		
1. โลกปกติ (Ordinary World)		
2. เสียงเรียกสู่การผจญภัย (Call to Adventure)		
3. การปฏิเสธเสียงเรียก (Refusal of the Call)		
4. ได้พบกับผู้ให้คำปรึกษา (Meeting with the Mentor)		
5. การก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่ (Crossing the First Threshold)		
องก์ที่ 2: การเผชิญหน้าและการผจญภัย (Special World / Initiation)		
6. บททดสอบ เพื่อน และ ศัตรู (Tests, Allies, and Enemies)		

ขั้นตอน	เหตุการณ์	Time Code
7. การเข้าสู่จุดที่อันตรายที่สุด (Approach to the Inmost Cave)		
8. บททดสอบใหญ่ (Ordeal)		
9. ผลตอบแทนสุดล้ำค่า (Reward)		
องก์ที่ 3: การกลับคืน (Return)		
10. ทางกลับบ้านที่มีศัตรู (The Road Back)		
11. บททดสอบสุดท้าย (Resurrection)		
12. การกลับพร้อมคุณค่า (Return with the Elixir)		