การประชุมระดมความคิดเห็น

ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ว่าด้วยโอกาสภาพยนตร์ไทยในตลาดโลก

วิทยากร

 เรียนผู้อำนวยการศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ และก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมรับฟังและร่วมระดมความคิดเห็นในการประชุมในวันนี้

 การประชุมวันนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาฯ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ของภาพยนตร์ไทยในปัจจุบัน ก็อย่างอาจารย์ฐณยศ ได้เคยเกริ่นๆ ให้ฟังในหลายๆ เวทีว่า แนวโน้มการเจริญเติบโตนั้นยังไม่ชัดเจนนัก โดยถ้าเราดูจากทั้งในเรื่องของปริมาณการนำเข้าว่าเรานำเข้าภาพยนตร์ต่างประเทศมากกว่าการนำเข้าภาพยนตร์ของไทยเราเอง และก็ทั้งรายได้โดยรวมของเราและก็งานภาพยนตร์ของเรา และเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับมาตรฐานงานภาพยนตร์ไทยของเรา

 ในขณะที่เราได้มองไปที่ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน +3 อย่างในประเทศเกาหลีใต้เราจะเห็นได้ชัดว่า เขามีการพัฒนาทางอุตสาหกรรมภาพยนตร์โดยเฉพาะในการส่งออกเป็นอย่างไรบ้าง และก็ที่ทำให้เราได้เห็นความสำเร็จของเขาก็คือภาพยนตร์ เรื่อง Parasite ที่เขาได้รับรางวัลสูงสุดหมายและยอดเยี่ยมในเวทีโดยเฉพาะเวทีล่าสุดก็คือเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์

 แต่ที่พูดแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า ภาพยนตร์ไทยจะไม่สามารถพัฒนาไปสู่ความสำเร็จในระดับที่ใกล้เคียงกับของเกาหลีใต้ได้ เพราะว่าถ้าพูดถึงอย่างที่อาจารย์ฐณยศ เคยกล่าวไว้ว่า ปัจจัยสำคัญในการสร้างภาพยนตร์ไทยหรือในการสร้างภาพยนตร์หรือของต่างชาติก็แล้วแต่ มันก็จะมีอยู่ประมาณ 3-4 ข้อซึ่งไทยมีครบทุกข้อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนทรัพย์ และเป็นเครื่องมือในการถ่ายทำ เป็นเรื่องของ Story และเนื้อหาหรือก็เรื่องของทรัพยากรมนุษย์ ก็คือบุคลากรโดยเฉพาะในเรื่องของบุคลากรกับเครื่องมือถ่ายทำของเราก็ไม่ได้น้อยหน้าต่างชาติเลยแต่ว่าในเมื่อเรามีปัจจัยแบบนี้ครบแล้ว ทำไมเราถึงยังไม่สามารถพัฒนาไปได้ มากกว่าอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ ก็ด้วยเห็นและตระหนักในสถานการณ์แบบนี้ ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาจึงจัดการประชุมระดมความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ว่าด้วยโอกาสภาพยนตร์ไทยในตลาดโลกในวันนี้ และก็หวังว่าการจุดประกายความคิดและก็การร่วมระดมความคิดเห็นในวันนี้ มันจะต่อยอดให้เกิดการพัฒนาในระยะต่อไป

 ขออนุญาตแนะนำวิทยากรนะคะ ท่านแรกคือท่านเป็นผู้อำนวยการของศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ท่านศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ท่านต่อมาคือคุณวสันต์ บอย และคุณลี ทองคำ ท่านสุดท้ายท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อภาพยนตร์ต่างประเทศ บ.สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณภาณุ อารีย์ ค่ะท่านต่อไปเป็นนักวิจัยในศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ เรียกได้ว่า ถ้าวันไหนไม่ได้ดูภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่ง ท่านจะนอนไม่หลับ อดข้าวได้ แต่ท่านอดดูภาพยนตร์ไม่ได้ค่ะ ดร.ฐณยศ โล่ห์พัฒนานนท์ และท่านแรก ท่านจะมาพูดในเรื่องของภาพยนตร์ไทย เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับความมั่นคงค่ะ

ดร.ฐณยศ โล่ห์พัฒนานนท์

 ผมจะมีประเด็นที่พูดถึง 4 ประเด็น ประเด็นแรกคือเมื่อเราดูในหน้าจอนี้เราจะนึกถึงหนัง Blockbuster และ Blockbuster คือประเด็น keyword แรกในวันนี้นะครับ Blockbuster ในแง่ของหนังก็คือหนังที่มีศักยภาพทางความนิยมสูง มีดารานักแสดงชื่อดังอะไรทั้งหลายแหล่ ทราบไหมครับว่า จริงๆ แล้ว Blockbuster ชื่อเดิมจริงๆ แล้วชื่อว่าอะไร ผมขอย้อนความยาวไปถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 Blockbuster ในที่นี้มาจากคำว่า “บอมส์” ซึ่งเป็นชื่อของสื่อมวลชนในสหรัฐอเมริกาตั้งให้กับระเบิดตั้งระเบิดขนาดใหญ่ของรอยัลแอ็คคอร์ดของอังกฤษ ใช้ในการสู้รบของช่วงนั้น Blockbuster มีอานุภาพการทำลายล้างสูงมากสามารถทำลายได้ทั้งถนน และทำไม Blockbuster จึงมาเป็นเรื่องพื้นฐานของภาพยนตร์ในปัจจุบัน เรื่องของเรื่องก็คือว่าสมัยสงครามโลก ยุโรปเป็นสมรภูมิรบ จึงทำให้สตูดิโอในยุโรปไม่สามารถผลิตหนังหรือภาพยนตร์ได้ จึงเป็นโอกาสของสหรัฐอเมริกาที่จะต้องเร่งผลิตเพิ่มปริมาณภาพยนตร์ให้มันมากขึ้น และมีคุณภาพและหลังจากจุดนั้น อเมริกาก็สามารถส่งออกภาพยนตร์ไปยังหลายๆ พื้นที่ในช่วงนั้นได้ และสิ่งที่ตามมาก็คือความนิยมของภาพยนตร์ฮอลลีวูด เป็นความนิยมที่มีอานุภาพสูงมาก จนเทียบเคียงได้กับ Blockbuster เพราะว่า Blockbuster มันหายไปตั้งแต่สงครามโลกสิ้นสุด และกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงทศวรรษ 1950 และ 1960 ถามว่าทำไมผมถึงต้องพูดถึง Blockbuster ตอนนี้และย้อนความไปไกลมาก ที่ผมพูดถึง Blockbuster ผมต้องการที่จะบอกว่า มนุษย์เราไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไร ไม่ว่าจะมีความตึงเครียด ไม่ว่าจะมี covid-19 หรือไม่มี covid-19 มีสงครามหรือไม่มีสงคราม สุดท้ายเรายังต้องการความบันเทิง ความบันเทิงจริงๆ แล้วมันคือปัจจัยที่ 5 ซะด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมในช่วงสงครามที่ผ่านมางานภาพยนตร์จึงจะขายได้แล้วอันนี้ก็เป็นสาเหตุว่าทำไม พวกเราจึงตั้งชื่องานนี้ว่า “โอกาสภาพยนตร์ไทย สู่ตลาดโลก” โอกาสมันย่อมมี ถ้าตราบใดที่ประชากรทั่วโลกต้องการบริโภคความบันเทิง ที่นี้จะเริ่มมีคำถามแล้วว่า แน่นอนว่า คนยังอยากที่จะบริโภคภาพยนตร์อยู่ คนอยากจะบริโภคกับความสนุก แต่แต่ภาพยนตร์ไทยล่ะ ภาพยนตร์ไทยเมื่อปีที่แล้วรายได้ค่อนข้างจะล่อแล่ ทราบไหมครับว่าหนังเรื่องอะไรที่มีรายได้ต่ำสุดเมื่อปีที่แล้ว คือเรื่อง “777 นะ ชาลีติ” รายได้ 4,900 บาท จากผู้ชม 43 คน และหนังที่ทํารายได้สูงกว่า 100 ล้านบาท ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และเชียงใหม่มี 2 เรื่องคือเป็นเฟรนซ์โซน และก็ตุ๊ดชี่แต่ถ้ารวมรายได้ทั้งประเทศต้องรวมเรื่องแสงกระสือเข้าไปด้วย ถ้าพูดถึงรายได้แล้วก็อาจจะห่อเหี่ยวแต่จริงๆ แล้ว เรายังมีไม้เด็ดไม้อีกหลายอย่าง อยากให้ดูที่ตรงนี้ เพราะว่าประเทศไทยจริงๆ แล้วเราเป็นประเทศที่มีทุนทางวัฒนธรรมสูงมาก มันมีความหลากหลาย มันมีความสนุก เพียงแต่เรายังไม่ได้มีการหยิบจับเอาวัฒนธรรมตัวนี้มาผสมผสานความสนุกความบันเทิงและก็ส่งออก เราต้องการการทำวิจัยในส่วนนี้เพิ่มเติม ตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นใหญ่

 และถ้ากล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาหนังไทยที่มีวัฒนธรรมไทยทำไมจึงส่งออกไม่ได้ ก็เพราะว่าเรามีวัฒนธรรมไทยมากเกินไป มันมากเสียจนที่เราไม่สามารถสื่อสารกับคนต่างชาติได้ อันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะ แต่ว่าคนในวงการเขาพูด และเคสที่น่าสนใจเคสหนึ่งก็คือเรื่อง I Fine Thank You Love You เพราะเรื่องนี้มีครั้งหนึ่งที่กระทรวงการต่างประเทศนำไปฉายที่กรุงพนมเปญ แล้วทางผู้กำกับและทีมงานต้องมานั่งสังเกตเลยว่าจังหวะที่คนดูแล้วหัวเราะ มันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่คนไทยหัวเราะหรือเปล่า แล้วปรากฏว่าเป็นจังหวะเดียวกัน ก็เท่ากับว่าหนังเรื่องนั้นประสบความสำเร็จในการสื่อสารความสนุกกับคนต่างชาติถูกไหม แต่ยังมีหนังอีกหลายเรื่องที่ยังทำไม่สำเร็จ เขาก็เลยเกิด solution ทางออกที่ว่า ถ้าอย่างนั้นเราอาจจะต้องพัฒนาเนื้องานที่มีความเป็นสากลของในเชิงของการนำเสนอมากขึ้น และใส่อัตลักษณ์ความเป็นไทยลงไป และให้เกิดเป็น 2 ทางเลือกหรือ 2 Option แต่ผมอยากให้มี Option ที่ 3 ด้วย ไม่ใช่แค่ให้เป็นสากลและเราใส่อัตลักษณ์ความเป็นไทยลงไป แต่อยากให้เป็น Option ที่ว่าด้วยเอกลักษณ์ความบันเทิงแบบไทยๆ ให้นึกถึงสมัยก่อนถ้าเราเป็นเด็กยังจำได้ ถ้าเราอยากดูหนังจีบกัน แล้ววิ่งแข่งกันให้ไปดูหนังอินเดียถูกไหม

 ถ้าเราอยากดูหนังจอมยุทธก็ให้ไปดูหนังของฮ่องกง อยากดูหนังแอคชั่นก็ต้องดูฮอลลีวูด เป็นต้น จริงๆ เรามีโมเดลเรื่องนี้มาแล้วก็คือเรื่ององค์บาก ซึ่งได้เกิดแนว younger หรือแนวภาพยนตร์ใหม่ คือภาพยนตร์มวยไทย และองค์บากผมชอบมาก ตอนที่ว่าเขาออกฉายประมาณปี 2003 ตอนนั้นผมอยู่อังกฤษ มันเป็นหนังที่นอกจากทำให้คนต่างชาติรู้จักมวยไทยแล้ว เขายังเคารพความเป็นไทยมากขึ้น จากเดิมที่รู้จักแค่อาหารไทยและการท่องเที่ยว กลายเป็นสิ่งใหม่และกลายเป็นสิ่งที่เขาเชิดชูว่าคนไทยสามารถพัฒนาสติปัญญาร่างกาย ไหวพริบ หลากหลายอย่างผ่านวัฒนธรรมมวยไทยตัวนี้สำหรับผมถ้าเราอยากจะคว้าโอกาสอาจจะต้องมีการทดลองอะไรมากขึ้น ทดลองสร้างสรรค์ ทดลองค้นหาตัวตนเอกลักษณ์ของเรา เพื่อจะได้งานที่ทำให้ชาวต่างชาติรู้สึกว่าถ้าจะดูหนังแนวนี้ต้องดูหนังไทย

 ต่อไปเป็นประเด็นที่ 4 ถามว่าถ้ามีโอกาสแล้ว ทำไมเราต้องคว้าโอกาสด้วย ในสมัยก่อนเราจะมีเหตุผล 2 ข้อว่าที่ต้องคว้าโอกาสตัวนี้ก็เพราะว่า (1) เป็นเรื่องของการเผยแพร่ภาพลักษณ์อันที่ (2) เป็นเรื่องของเศรษฐกิจ ภาพลักษณ์ผมขอละเอาไว้แล้วกัน ผมก็รู้ว่าทุกคนคงรู้ว่าคืออะไรแต่ในแง่ของเศรษฐกิจผมอยากให้ทุกคนดูตัวนี้ก่อน นี่คือ 10 อันดับสินค้าส่งออกของไทยในปี 61 แต่ถ้าไปดูข้อมูลของปี 62 ยังเป็นแบบนี้อยู่ อาจจะสลับอันดับกันบ้าง และมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อถ้าเราสามารถส่งภาพยนตร์ออกไปให้เป็นที่นิยม แล้วเราสามารถสื่อสารวัฒนธรรมอะไรบางอย่างลงไป ผมคิดว่าต่อไป 10 อันดับนี้มันจะมีสินค้าบริการทางวัฒนธรรมหรืออะไรบางอย่างนอกเหนือจากนี้แทรกเข้ามา เหมือนที่เกาหลีใต้เคยทำ เกาหลีใต้หลังจากที่เขาดูยอดรายได้ของ Jurassic Park เขาตั้งความหวังใหม่เลยว่า ต่อไปนี้เกาหลีใต้จะไม่พึ่งสินค้าอุตสาหกรรมหลักอย่างเดียวแล้ว แต่ต้องพึ่งรายได้จากสินค้าบันเทิงและสินค้าทางวัฒนธรรมซึ่งทุกวันนี้เขาก็ทำสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้น คำว่าเศรษฐกิจในที่นี้มันจึงไม่ได้หมายถึงรายได้ของคนทำหนังเท่านั้น แต่เป็นรายได้ต่อยอด รายได้ต่อยอดที่หนังมันทำให้เกิดมูลค่าตัวนั้นนั่นเองอีกตัวอย่างที่คลาสสิคมาก อันนี้เป็นตัวอย่างเก่า เช่นแว่น Rayban ในสมัยก่อน ปี 1986 ภาพยนตร์ top gun ออกฉายแล้วทอมครูซเล่นตอนนั้นทอมครูซอายุ 22 ปี ทั้งเรื่องทอมครูซใส่แว่น Rayban ยอดขาย Rayban พุ่ง 40 เปอร์เซ็นต์เลยเพราะฉะนั้น หนังมันจึงเป็นโฆษณาชั้นดีเลย นอกจากนี้ผมยังอยากจะอ้างตัวเลขๆ หนึ่ง มันยังมีในแง่ของการผลิตเพื่อฉายทั้งในบ้านและนอกบ้านเรา เราอาจจะยังมีปัญหาอยู่แต่เชื่อไหมว่า ประเทศไทยกับเป็นฮับในเรื่องของบริการกองถ่ายต่างประเทศ เมื่อปีที่แล้วราว 740 กองถ่าย มาใช้บริการในประเทศไทยแบ่งเป็นกองถ่ายโฆษณา ภาพยนตร์เรื่องยาว ภาพยนตร์เรื่องสั้น กองถ่ายรายการโทรทัศน์ ซีรีย์ เป็นต้น เป็นมูลค่าลงทุนรวมประมาณ 4,863.74 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเยอะมากและกองส่วนใหญ่ที่มาก็จะว่าจ้างคนทำงานคนไทย บางครั้งมาแค่เจ้าของโปรเจค ก็จะว่าจ้างตั้งแต่ producer ไปจนถึงไดเรคเตอร์ และช่างเทคนิคต่างๆ และยังมีคู่แข่งของบ้านเราก็คือเวียดนาม เวียดนามพยายามที่จะสร้างตัวนี้เป็นฮับให้เหมือนกับบ้านเรา และเวียดนามก็สามารถดึงกองถ่ายต่างชาติไปถ่ายประเทศเขาได้ อันนี้เป็นข้อมูลจากอาจารย์วิรัตน์ ประวัติ อาจารย์ท่านบอกว่า สุดท้ายแล้วกองถ่ายที่ว่าต้องมาตามคนทำงานไทยไปช่วยเขาถ่ายทำ เพราะเขาบอกว่าคนทำงานไทยทักษะดีกว่า เครื่องไม้เครื่องมือก็ดีกว่า ฉะนั้นนอกจากเรามีทุนเรื่องวัฒนธรรม เรายังมีทุนบุคลากร ตรงนี้มันการันตีและมันชัวร์มาก

 ต่อไปเป็นประเด็นสุดท้ายนอกจากเรื่องของภาพลักษณ์ เรื่องของเศรษฐกิจ ถามว่าทำไมเราต้องสร้างโอกาสของภาพยนตร์ อยากให้ท่านดูตัวอย่างของ 3 เรื่องนี้ มันเป็นเรื่องของความมั่นคง แล้ว 3 เรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของความมั่นคง3 เรื่องนี้เป็น 3 ตัวอย่างจากภาพยนตร์มากกว่า 800 เรื่อง ต้องบอกว่าได้รับความร่วมมือและสนับสนุน และยังได้รับความสนับสนุนจากข้อมูลในเชิงทางการเมืองกับรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์มากกว่า 60 เรื่อง ถามว่าทำไมความมั่นคงต้องมาข้องเกี่ยว เพราะภาพยนตร์มันเป็นสื่อตัวหนึ่งที่ช่วยผูกมัด ผูกมัดคนในชาติกับความเป็นชาติของเขา ภาพยนตร์เป็นสื่อที่ช่วยให้คนในชาติได้รู้จักนิยามตัวตนของตัวเอง แล้วอะไรคือความเป็นชาติหรือนิยามของคนอเมริกา อเมริกามีอยู่ 2 อย่างคือมีความภาคภูมิใจในคนอเมริกัน และก็เป็นเรื่องของคนอเมริกาเป็นชนชาติที่เหนือชั้น เหนือชั้นในเรื่องของประชาธิปไตย เหนือชั้นในเรื่องของเทคโนโลยี ความรู้ ในเรื่องของความสามารถในการปกป้องประเทศ เหล่านี้เป็นต้น และอีกกรณีหนึ่งก็คือเกาหลีใต้เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มองว่าความมั่นคงของเขา มันขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและสังคม เขาจึงพัฒนาด้วยหลักการที่ว่า 4S คือSmart Strong Save Success Energy เอาแค่ 2S แรกแล้วกัน Smart กับ Strong เขาต้องการให้คนเกาหลีใต้เป็นชนชาติที่มีความแกร่งผจญได้กับทุกสถานการณ์ แล้วแก้สถานการณ์ด้วยสติปัญญา แล้วสิ่งเหล่านี้แหละที่มันปลูกฝังอยู่ในคาแรคเตอร์หลักๆ ของตัวละครของเกาหลีใต้ โดยเฉพาะในงานภาพยนตร์

 ฉันใดฉันนั้นผมมองว่า ถ้าเขาทำได้ เราก็สามารถทำได้ แต่เราอาจจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจความเข้าใจกัน ตอนนี้ที่ผมเห็นปัญหาก็คือว่าแต่ละภาคส่วนเขาพยายามจะช่วยอยู่ แต่มันยังไม่เคยมาเจอกัน เราอาจจะต้องหาถ้าเราเริ่มต้นวันนี้ สุดท้ายมันก็ต้องมีปลายทางที่เราฝันร่วมกันอยู่ดี ผมมีข้อมูลอีกมากมาย ถ้าใครสนใจติดต่อผมได้ทางอีเมล์หรือ Facebook ผมจะยินดีแชร์ข้อมูลกับทุกท่านและหลายๆอย่างที่ผมยังไม่ได้พูด ท่านก็จะได้รับทราบจากวิทยากรท่านถัดไป รวมทั้งคนที่มาร่วมประชุมในวันนี้ขอบคุณมากครับ

วิทยากร

 ประเด็นที่ท่านอาจารย์พยายามจะสื่อให้พวกเราก็คือว่า อย่างน้อยไทยเรามีทุนทางวัฒนธรรม และก็มีทุนบุคลากรอยู่ ซึ่งก็เป็นจุดแข็งของพวกเรา มันสามารถนำไปพัฒนาทำให้เกิดความมั่นคงของเศรษฐกิจได้ และแน่นอนถ้าเกิดความมั่นคงของเศรษฐกิจ ความมั่นคงด้านอื่นๆ ของประเทศมันก็จะตามมา ก็เดี๋ยวเราจะมาช่วยระดมกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างท่านต่อไปท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อภาพยนตร์ต่างประเทศของบริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ท่านก็จะใช้ความเชี่ยวชาญตรงนี้ และมาแชร์ให้พวกเราฟังว่า ความสำเร็จของการพัฒนาในงานอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีใต้เป็นอย่างไรบ้าง

คุณภาณุวัฒน์ อารีย์

 จากการวิเคราะห์ผลสำเร็จของอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีใต้ ก่อนอื่นจะขอนำเสนอข้อมูลในเบื้องต้น ซึ่งเป็นข้อมูลใหม่ก่อน ซึ่งจะเน้นเพียง 2-3 ปีหลัง ก็คือข้อมูลในปี 2019 ที่ผ่านมา คือคนเกาหลีซื้อบัตรเข้าชมภาพยนตร์ทั้งหมด 226.3 ล้านใบ และในจำนวนนี้แบ่งเป็นหนังเกาหลี 115.2 ล้านใบ และหนังฮอลล์ลีวูด 118 ล้านใบ จากตัวเลขนี้ทำให้เห็นถึง market share ของหนังเกาหลีมากกว่าหนังต่างประเทศ ไม่ถือว่าเยอะ แต่ถ้าเทียบกับประเทศไทยเรา ของเรา market share หนังไทยน่าจะประมาณ 20% และก็จะเป็นหนังต่างประเทศมันก็จะเห็นความแตกต่าง และรายได้จากการซื้อบัตรเข้าชมภาพยนตร์ในปี 2019 จำนวน 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากอเมริกาอันดับ 1 อันดับ จีนอันดับ 2 ญี่ปุ่นอันดับ 3 เกาหลีมีโรงหนังทั้งหมด 535 และมีจำนวนจอ 3,058 จอก็ถือว่าค่อนข้างเยอะ และภาพยนตร์ที่ฉายตลอดปี 2018 นี้ผมพยายามจะเอาข้อมูล 2019 แต่ยังไม่เจอ ก็เอาของปี 2018 ก่อน ก็มี 1,646 เรื่อง อย่างที่ผมพยายามบอกว่าก็คือว่า market share ของหนังเกาหลี ค่อนข้างมากกว่าต่างประเทศทั้งๆ ที่จำนวนหนังที่ฉายถ้าเทียบกันแล้วก็ยังถือว่าน้อยกว่าหนังต่างประเทศ ก็แสดงว่าคนเกาหลีนิยมดูหนังมากที่สุดก็ตัวเลขนี้ก็จะแสดงให้เห็นได้ชัดว่า คนเกาหลีนิยมดูหนังของประเทศตัวเองมากกว่า ส่วนภาพนี้ก็จะเป็นผลสำเร็จของหนังเกาหลี เมื่อปีที่ผ่านมาก็คือเรื่อง “parasite” ได้รางวัลยอดเยี่ยมของออสการ์และก็รวมถึงเทศกาลหนังต่างประเทศด้วย

 เมื่อเราจะพูดถึงความสำเร็จของภาพยนตร์เกาหลี เราจะเน้นในส่วนของภาครัฐ แต่จริงๆ แล้วผมว่าเราจะไม่พูดถึง 2 ภาคที่เหลือไม่ได้ นั่นก็คือภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ซึ่ง 2 ภาคนี้เป็นส่วนสำคัญมากเลยที่ทำให้หนังเกาหลีสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นไปในอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งมากที่สุดในโลก และในส่วนของภาคธุรกิจ และในส่วนของบริษัทจัดจำหน่าย สิ่งที่เป็นสิ่งที่โดดเด่นของเกาหลีที่เป็นบริษัทที่ครอง market share ของตลาดส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ และที่สำคัญแต่ละบริษัทไม่ได้ทำธุรกิจหนังเป็นหลัก อย่าง CJ มีผมคิดว่าพวกเราคงเคยเห็นโลโก้ CJ ตามที่ต่างๆ หนังนี่เป็นภาคธุรกิจหนึ่งของบริษัท CJ ล็อตเต้ ก็เหมือนกัน ทำด้านอาหาร ทำด้านขนม ทำหลายอย่าง ในเกาหลีเองล็อตเต้ก็เป็นเจ้าของโรงหนังด้วยแล้วผมจะบอกว่ามันมีความสำคัญอย่างไร และบริษัทหนึ่งก็คือ NEW Entertainment นอกจากทำหนังแล้ว เขายังทำซีรี่ย์ ทำเพลงด้วย ทำไมมันถึงมีความสำคัญเพราะว่าการที่มีทุนเยอะมันส่งผลให้เวลาที่เราจะผลิตหนัง ทุนมันไม่ได้เป็นเรื่องของข้อจำกัดในการทำหนังเกาหลี ฉะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาเราดูหนังเกาหลีเราจะมาจากบริษัทเหล่านี้ทุกเรื่องทำไมถึงมี Quality หรือการโปรดักซ์ชั่นสูง และสิ่งที่สำคัญมากของธุรกิจก็คือการมีวิสัยทัศน์ คือถ้าต้นน้ำมีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่ดี มันก็จะไปถึงปลายน้ำเหมือนกัน

 อย่างตัวอย่างของผู้หญิงคนนี้ที่เห็นในภาพ ก็คือโปรดิวเซอร์ของหนังเรื่อง Parasite คือว่าประวัติของเขาน่าสนใจมากเขา คือลูกสาวของบริษัท Samsung คือจริงๆ แล้วไม่ต้องทำงานก็อยู่ได้ทั้งชาติอยู่แล้ว แต่เขาชอบหนังและก็เสนอพ่อว่าขอเอาเงินไปลงทุนในบริษัทหนังอเมริกัน ซึ่งตอนนั้นบริษัท Dreamworld เพิ่งสร้าง เขาก็ไปลงทุนและผลิตหนังหลายเรื่อง เสร็จแล้วก็กลับมาทำหนังเกาหลี แล้วก็จัดตั้ง CJ กรุ๊ปและ และก็ประสบความสำเร็จมากที่สุดก็คือเรื่อง Parasite จะเห็นว่าเขามีวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างจะแหลมคมมากและบริษัทหนังเหล่านี้มีการผลิตหนังที่หลากหลายหลากหลาย คือบริษัทเหล่านี้ผลิตหนังที่มันไม่ได้เป็นการตลาดอย่างเดียว อย่าง CJ สำหรับเกาหลีอาจจะเป็นหนังตลาด แต่สำหรับเมืองไทยจะเป็นหนังอาร์ต CJ จะผลิตหนังแนวตลก แนวดราม่า เน้นดาราหน่อยขายในหลายๆ ประเทศก็มี ล็อตเต้ก็จะผลิตหนัง Block master ไปจนถึงหนังอาร์ต ซึ่งก็เป็นหนังขนาดเล็กซึ่งเขาก็ยังผลิต ซึ่งในเมืองไทยนี้เราแต่บริษัทจะมีคาแรคเตอร์ของการผลิตหนังของแต่ละบริษัทเอง แล้วก็จะเห็นความแตกต่างในตรงนั้นเท่าไหร่ และข้อที่ 3 คือแต่ละบริษัทจัดส่งเสริมการขายที่ไม่จำกัดแค่ภายในประเทศ คือบริษัทเหล่านี้มันจะมีฝ่ายการตลาดที่มีโลจิสติกส์ Marketing Tram ทุกคนจะเน้นการทำหนังให้เป็นอินเตอร์เนชั่นนอลมากที่สุดอย่าง CJ ก็สำคัญเวลาเขาขายหนังเขาเน้นการขายแบบแพคเกจ ก็อย่างที่ผมบอกว่าแต่ละบริษัทจะผลิตหนังตั้งแต่ Block master ไปจนถึงหนังอาร์ต แต่ละประเภทและเวลาบริษัทเขาจะบีบให้ผมซื้อเขาก็จะให้ผมซื้อหนังเหล่านี้เข้าไปด้วย อันนี้ก็เลยกลายเป็นเหตุผลว่าบางทีทำไมเราได้ดูทั้งหนังที่มันเป็นหนังตลาดด้วย หนังอาร์ตด้วย อันนี้ก็คือกลยุทธ์ทางการขายของเขา คือถ้าคุณไม่ซื้อหนังสือเล็กคุณก็ต้องซื้อหนังใหญ่ในราคาแพง แต่ถ้าคุณซื้อเป็น Package ไปบางทีเฉลี่ยในราคาราคามันก็ยังโอเค ผมก็ขออธิบายสั้นๆ ส่วนช่องทางการเผยแพร่ก็เป็นส่วนหนึ่งของของภาคธุรกิจ และเกาหลี ได้รับคำสั่งหรือความร่วมมือคือรัฐบาลเกาหลีกำหนดให้โรงหนังเกาหลีในแต่ละโรงจะต้องฉายหนังเกาหลีอย่างน้อย 73 วันใน 1 ปีคือคุณไม่สามารถฉายแค่ 4 วันแล้วเอาออกได้ คือคุณต้องให้โอกาสหนังเกาหลีอยู่ในโรงมากพอๆ กับหรือมากกว่าหนังต่างประเทศ นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำไมหนังเกาหลีถึงมีพื้นที่ในการฉายมากกว่า และก็ช่องทางทำการเผยแพร่ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือ หนังเกาหลีมีเทศกาลระดับเอเชียและระดับโลกอยู่หลายเทศกาล ตัวอย่างหนึ่งที่ผมยกมาก็คือปูซานเป็นหนังทั่วไปเป็นหนังเป็นเทศกาลหนังที่จะฉายหนังผี หนังออนไลน์ หนังตลาดจะอยู่เทศกาลนี้ จะเห็นว่าการที่มันมีเทศกาลหลากหลายมันจะทำให้กระตุ้นให้คนได้ดูหนังหลายประเภท มันก็เป็นการสร้างวัฒนธรรมการดูหนังที่ดี และก็เลยกลายเป็นว่าทำไมหนังอุตสาหกรรมเขาถึงดูแข็งแรง

 ส่วนภาคประชาชนส่งผลอะไรกับการพัฒนาบ้างอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าคนเกาหลีในปี 2019 ดูหนังเกาหลีมากกว่าหนังต่างประเทศตัดส่วนคือ 115 ล้านใบ หนังเกาหลีเป็นที่ยอมรับของคนในประเทศมากกว่า ข้อมูลคือคนเกาหลีดูหนังเฉลี่ยต่อเรื่องต่อเป็นคนไทยยังดูหนังไม่ถึงหนึ่งเรื่องคือ 0.2 กว่า ฝรั่งเศสคือดูเป็นอันดับ 2 ใน 3 ดูกว่าก็แสดงว่าวัฒนธรรมการดูหนังมันแข็งแรงมาก คือคนออกไปดูหนังตลอดเวลา 48 เรื่องฟังดูเหมือนน้อยนะ แต่ว่าถ้าคนทั้งประเทศมันก็ไปดูหนังอย่างน้อยซัก 48 เรื่องก็ถือว่าพอสมควร มันก็สะท้อนให้เห็นข้อที่ 3 คือหนังเกาหลีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้คือเรื่อง…….. เคยเป็นหนังแนวอุดมการณ์ เกาหลีที่เริ่มอุดมการณ์ใหม่ๆ มีคนดูทั้งหมด 17.6 ล้านคน นั่นหมายความว่าคนเกาหลีดูหนังเยอะมากและหนังที่ได้รับความนิยมก็ได้ตัวเลขขนาดนี้ ตอนแรกก็เป็นภาคประชาชนผมจะข้ามไปที่ฝั่งรัฐบาลในด้านการส่งเสริมการเองก็ได้พูดไปเยอะเหมือนกัน คนแรกก็ต้องเป็นคนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้บุกเบิกคลื่นเกาหลีก็คือ ประธานาธิบดี คิมแจจุง ส่วนหนึ่งที่ผมได้เป็นคนพบมานั่นก็คือว่า ตัวเองเป็นคนที่มองว่าสุดท้ายจุดเริ่มต้นมาจากการที่เกาหลีเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่เป็นญี่ปุ่นมาก่อน การ์ตูนมันก็ถ่ายไม่ได้ จริงๆ เขาบอกว่าเราจะปิดกั้นวัฒนธรรมอย่างนี้ไม่ได้ยังไงคนมันก็จะลักลอบเข้ามา อย่างนั้นเราก็ต้องเปิด แต่ถ้าเปิดปุ๊บแล้วเราไม่มีกระบวนการป้องกันวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็จะเข้ามาครอบงำเกาหลี ฉะนั้นเราก็ต้องสร้างวัฒนธรรมเราเองและเราก็ต้องสร้างให้มันแข็งแรงและนำไปสู่การส่งออก ก็จะเห็นว่าวิสัยทัศน์ของผู้นำก็จะสำคัญอันที่สองก็คือเกาหลี ด้วยความที่รัฐบาลก็ต้องสนับสนุนอุตสาหกรรม ดังนั้นการสนับสนุนที่ดีที่สุดก็คือ เราต้องตั้งองค์กรขึ้นมา หรือว่ารัฐบาลไทยหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Entertainment จะส่งคนไปดูคือเรียกว่า สภาการภาพยนตร์แห่งเกาหลี ซึ่งลักษณะขององค์กรนี้จะเป็นองค์กรหนึ่งที่รัฐบาลไม่ได้เข้ามาทำอะไรมากมาย เพียงแต่รัฐบาลจะสนับสนุนทางด้านการเงินและก็มีการเลือกประธานที่ค่อนข้างมีอิสระ และมีบอร์ดในการเลือกประธาน ก็จะเห็นว่ากระบวนการสนับสนุนของเขา การผลักดันของเขา ก็จะมีตั้งแต่การสนับสนุนด้านการวางแผนและการพัฒนา Project คือพูดง่ายๆ ว่าถ้าคุณมีโปรเจค มีสถานการณ์ มีบท คุณก็สามารถขอทุนสนับสนุนจากที่นี่ได้ โคฟิกซ์ยังสนับสนุนในด้าน Project เพราะว่าเขามองว่าภาคธุรกิจมันแข็งแรงอยู่แล้ว แต่ภาพที่จะออกในการสนับสนุนจริงๆ ก็คือภาค Entertainment เขาก็อนุมัติเงินค่อนข้างเยอะเหมือนกัน ฉะนั้น ใครมีโปรเจคหรืออะไรก็ไปให้เขาได้และสุดท้ายเขาก็จะสนับสนุนและการสนับสนุนอีกด้านก็คือการสนับสนุนด้านการจัดจำหน่าย คือหมายความว่า บริษัทที่จะเสนอการจัดจำหน่ายโคฟิกซ์ก็จะเสนอด้วยในการอนุมัติทุนให้และในหลายๆ อันก็ช่วยในการประชาสัมพันธ์ที่ให้การสนับสนุนไปแล้วให้มีการต่อยอดให้มีการซึ่งจะเรียกว่าเป็นการ เทคแคร์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำก็ว่าได้ และการส่งเสริมเรื่องการขยายตลาดในต่างประเทศซึ่งเราก็จะเห็นในรูปของเทศกาลหนังเกาหลีในเมืองไทยก็มีส่วนสนับสนุนถือว่าเป็นการเผยแพร่ในต่างประเทศ ในส่วนของผมเองเวลาไปต่างประเทศสิ่งที่โคฟิกซ์ช่วยเหลือด้านอุตสาหกรรมก็คือไปลงทุนเช่าพื้นที่ในการเปิดบูธ และก็เป็นตัวประสานงานระหว่างบริษัทขายหนังเกาหลีกับบริษัทซื้องานภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาเจรจาซื้อมา ก็จะเห็นว่าการส่งเสริมของเขามันไม่ใช่เป็นการส่งเสริมด้านใดด้านหนึ่ง แต่เป็นการส่งเสริมให้ภาพรวมตั้งแต่กระบวนการคิดไปจนถึงกระบวนการเผยแพร่ และนอกจากนี้ยังมีจุดเด่นของเกาหลีอีกอันหนึ่งก็คือรัฐบาลเกาหลีเขาตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า สภาการภาพยนตร์ท้องถิ่น มันจะตั้งอยู่ตามหัวเมืองสำคัญต่างๆ เช่น โซล อินชอล และปูซาน และนี่ก็คือวิธีการส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทำ เพราะว่าเขามองว่ายิ่งมีการถ่ายทำมากเท่าไหร่ คนในท้องถิ่นก็จะมีงานทำมากขึ้น และนอกจากการสนับสนุนการถ่ายทำหนังในประเทศแล้ว

 กองถ่ายในต่างประเทศก็จะได้รับการสนับสนุนด้วย ถ้าทำข้อเสนอเข้าไป ตัวอย่างง่ายๆ เลยของไทยคือเรื่อง กวน มึน โฮ ก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง และเมื่อกล่าวโดยสรุปก็จะเห็นว่า แผนการพัฒนาของเกาหลีความสำเร็จมันไม่ได้เกิดจากภาคใดภาคหนึ่ง มันเกิดจากกระบวนการทั้งระบบและการศึกษาทั้งระบบ ซึ่งมันก็คงเป็นเรื่องที่ต่อไปในภาครัฐถ้าเกิดจะทำ ผมคิดว่าการศึกษาผลงานของภาครัฐเกาหลีเองอย่างเดียวมันไม่พอ มันก็ต้องศึกษาทั้งระบบด้วยว่า การสร้างวัฒนธรรมของเขามันเกิดขึ้นได้อย่างไร โดยเฉพาะวัฒนธรรมการดูหนังเขามันแข็งแรงมาก หลังจากนี้ เราค่อยมาคุยกันหลังจากที่ได้มีการพัฒนาร่วมกันต่อไป

วิทยากร

 ต้องขอขอบคุณมากที่ทำให้เราได้เห็นภาพว่าความสำเร็จของเกาหลีใต้มันไม่ได้เกิดจากภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่ง ภาครัฐเองหน่วยงานเดียวเองคงไม่ได้ก็ต้องมีภาคธุรกิจ ภาคประชาชนด้วย และสิ่งสำคัญที่ทำให้เราได้เห็นภาพก็คือว่า ไม่ว่าจะเป็นภาคไหน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน สิ่งสำคัญคือกระบวนการคิดของทั้ง 3 ภาค มันมีความแตกต่างกันยังไงกับของไทยเรา เดี๋ยวเราค่อยมาถกกันต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่ประทับใจมากแต่ว่าดูแล้วคือทำให้เราร้องไห้อย่างเป็นบ้าเป็นหลัง ก็คือเกาหลีสร้างอย่างนี้ได้ยังไงก็คือการที่เอาปรัชญามาเล่นแล้วทำให้คนที่ไม่ต้องจำกัดว่าต้องเป็นศาสนาอะไร แต่ยอมรับว่าพอเขาตั้งชื่อภาษาไทย ตอนแรกจะไม่เข้าเลยนะคะ ชื่อเรื่องอะไรนะ ฝ่านรกไปกับพระเจ้าทั้ง 7 อันนี้เจ๋งกะว่าจะไม่ดูสารภาพที่เข้าไปดูพอดีได้ส่วนลดก็เลยเข้าไปดู แต่พอดูแล้วก็สารภาพอีกว่ามาดูซ้ำอีกครั้งตอนที่มันมาฉายในช่องอื่นและก็ติดตามภาค 2 พาราไซต์นี่ก็เล่าให้คนภาณุฟังไปแล้ว ว่าหลายคนก็คงจะเป็นตอนดูแรกๆ ก็หัวเราะไปพอเข้าสู่กลางเรื่องเป็นต้นไปโดยเฉพาะ 10 นาทีสุดท้ายคือสนุกมาก ก็หวังว่าทางสหมงคลฟิล์มผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาพยนตร์อย่างคุณภาณุก็คงจะคัดสรรหนังเรื่องดีๆ มาให้เราได้ดูกันอีก มาที่ท่านต่อไปตอนนี้ท่านเหลือแค่ 14 นาทีแล้วค่ะเพราะว่าผู้ดำเนินรายการก็พูดไปเยอะแล้ว ท่านก็เป็นผู้กำกับภาพยนตร์และซีรี่ชื่อดังมากมาย เรื่องฉันชื่อบุษบา ช่อง ONE ท่านจะมาเล่าให้เราฟังเรื่องสถานการณ์ภาพยนต์ไทยค่ะ

คุณพันธรรม ทองสันต์

 ถ้าพูดถึงโอกาสของภาพยนตร์ไทย จริงๆ ตัวเปรียบเทียบที่ดีที่สุดก็คือเกาหลี แต่เท่าที่ดูจากท่านผู้ชมที่มาวันนี้ดูแล้วก็ไม่น่าจะได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจภาพยนตร์เท่าไหร่ ถ้าเราจะพูดถึงโอกาสแล้วคงจะต้องรู้นิดหนึ่งว่าถ้าโอกาสในเชิงธุรกิจมันมีอะไรกันบ้าง แต่ก่อนอื่นจะพูดถึงภาพรวมของสถานการณ์ภาพยนตร์ไทย ภาพรวมของสถานการณ์ภาพยนตร์ไทยถ้าเราจะบอกว่าภาพยนตร์ไทยมันไปอยู่ในตลาดโลกกันยังไงใน 100 ปีที่ผ่านมา ผมได้เข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ประมาณ 25 - 30 ปี ก็จะมาทำเป็นข้อมูลล่าสุดของเราในยุคปี 2000 - 2010 เป็นยุคที่ผมรู้สึกว่าเป็นยุคที่เฟื่องฟูที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในยุคนั้นมันเกิดขึ้นมาจากหลังจากที่ ผมไม่แน่ใจว่าเราทันประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไหม แต่ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยคร่าวๆ คือเราเริ่มต้นมาร้อยกว่าปีแล้ว เรามีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยที่มีลักษณะสตูดิโอที่เขาที่เขาจะเรียกว่าเป็นสตูดิโอแบบสมบูรณ์แบบในสมัย 70-80 ปีคือ ศรีกรุง เรียกว่าเป็นมาตรฐานระดับโลกเลยแล้วจากนั้นเราก็ผลิตหนังประมาณ 200-300 เรื่องในยุคที่เราเรียกว่าหนัง 16 มิลลิเมตรและหลังจากนั้นมันก็ได้รับความสำเร็จมาก เพราะว่าคนคนไทยยุคนั้นดูหนังไทยเหมือนอาจจะไม่มีทางเลือกแต่ก็จะนิยมมาก และต่อเนื่องมาจนถึงยุคที่หนังไทยในความรู้สึกผมตอนเด็กๆ ที่ทำให้ผมรักหนังไทยก็คือหนังที่พูดถึงเรื่องประเด็นสังคมได้แก่ยุคของท่านมุ้ย พี่หง่า พี่ยุทธนา อาจารย์บรรจง ยุคนั้นก็จะเป็นยุคทองของหนังไทยในเชิงเนื้อหา และมันก็มาตกตรงจังหวะที่มันมีวีดีโอมีจังหวะของการยกเลิกภาษี หนังต่างประเทศมันก็เลยทำให้ต่างประเทศเข้ามาเยอะ เราก็เลยโดนดึงความสนใจจากโรงภาพยนตร์ และมันก็เริ่มมีการไม่ผลิตหนังไทยให้คนไทยที่หลากหลายดู มันมียุคหนึ่งถ้าทันจะเรียกว่ายุคกระโปรงบานขาสั้น มันมีแต่หนังวัยรุ่นทั้งนั้นเลย มันเป็นยุคก่อนช่วงปี 2000 ก็เลยทำให้คนไทยที่ดูหนังไทยอยู่ประจำ มันจึงทำให้เกิดเป็นละครไทยซึ่งแต่ก่อนไม่มีให้ดู มันจึงทำให้เกิดทำสนุกกว่าหนัง ทำไมเขาต้องไปเสียตังค์ดูหนังในโรงมันก็เลยเริ่มจากเดิมดาราหนังคือซุปเปอร์สตาร์มันก็กลายเป็นดาราหนังมาเล่นละคร ตอนนี้คือดาราละครกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ ดาราหนังกลายเป็นเรียกว่าอินดี้มั้งหรืออะไรสักอย่าง จะเห็นสถานการณ์หนังไทยมันคลอนแคลนตั้งแต่ยุคกระโปรงบานขาสั้น เพราะความไม่หลากหลายและความที่ละครก็ทำได้เป็นคู่แข่งมันก็เลยส่งผลให้เกิดความนิยมที่ถดถอย แต่ใกล้ๆ ในยุคปี 2000 หรือใกล้ๆ แถวๆ นั้นก็จะมีผลงานของนักทำหนังขึ้นมาในวงการโฆษณา อย่างเช่น คุณนนทรีที่มาจากจุดประกายวงการด้วย 2499 อันธพาลครองเมือง และก็ทำต่อในเรื่องของนางนาค 150 ล้านบาท ตามมาด้วยคุณเป็นเอก ตามมาด้วยบริษัท Grammy RS ซึ่งเป็นบริษัทเพลงเข้ามาเป็นผู้ทำตรงนั้น มันเลยเกิดความเฟื่องฟูมีคุณเป็นเอก พี่เก้ง จิระ กลับเข้ามาจากความฝันของเขาที่เข้ามาทำหนัง แล้วเขาไม่มีโอกาสเขาก็เลยไปทำโฆษณาแล้วกลับมาทำหนังและก็ทำให้ gdh ที่มันเติบโต และปี 2000 กว่าๆ มันเป็นยุคทอง เพราะว่าถ้าในประเทศไทยเองคนไทยก็ดูหนังไทยเยอะมากยุคนั้นทำหนังต่ำกว่า 30 ล้านรู้สึกเสียฟอร์ม ทุกวันนี้ได้ 30 ล้านต้องแห่ฉลองมันฟังดูเกินไป และในขณะที่เงินทุนในสมัยนั้นผมทำหนังในยุคนั้นก็ 20 ล้านถึง 30 ล้าน ทุกวันนี้ต่ำกว่า 20 ล้านทุกเรื่องมันสวนทางกันไปหมดและในยุคทองตรงนั้นนอกจากหลักใหญ่คือคนไทยดูหนังไทยแล้ว มันยังมีปรากฏการณ์ในต่างประเทศ ปรากฏการณ์ในต่างประเทศที่สร้างขึ้นมา เวลาผมพูดไว้ที่ไหนผมก็ยังให้เครดิตของคุณนนทรีมันทำให้เกิด Spark ขึ้นมาโดยคุณนนทรี พอคุณนนทรี Spark ขึ้นมามันก็มีเซลล์คนหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาจะมายึดหนังไทยเป็นหลัก เขาก็เริ่มปั้นผู้กำกับมีคนเป็นเอก มีผู้กำกับหนังไทยหลายๆ คนหรือคุณออฟไซแปรงส์ ในยุคนั้นที่เป็นยุคทองเพราะมันประสบความสำเร็จในภาพหนัง Box Office หรือหนังตลาดและภาคหนังอาร์ต ซึ่ง 2 โลกนี้เป็นโลกคนละโลกกันการทำเป้าหมายคนละอันกัน หนัง Box Office ตัวหลักคือองค์บากที่ผมไปคานส์ปีแรก ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่เราไปนั่งรอรถเมล์อยู่ที่สถานีรถเมล์พอเราบอกว่าเป็นคนไทยก็จะพูดคำแรกเลยว่า องค์บาก ชกมวยไทยเป็นไหมสอนมวยไทยเขาหน่อยสิ มันเป็น Soft Power ที่รุนแรงมาก นั่นเป็นจุดที่ทำให้หนังไทยที่เป็นหนังแมทในตลาดโลกได้รับความนิยม และช่วงนั้นคนต้องการหนังไทยมากถึงขนาดเรามีแค่กระดาษแผ่นหนึ่ง มีเรื่องย่อเราสามารถขายก่อนได้โดยไม่มีเซลล์ มีคนไทยไปเมืองคานส์กันเยอะแยะ พรีเซลล์กลับมาได้เต็มแม็กตั้งแต่ปี 2002 2003 2004 เพราะฉะนั้นทั้งสองโลกจะประสบความสำเร็จ ไทยจึงเป็นโฟกัสที่คนมองหาหนัง มองหาหนังตลาดอย่างองค์บาก มองหาหนังตลาดน่าจะเป็นช่วงเดียวกับชัตเตอร์ หนังผี หนังแอ็คชั่น คนมองหาเยอะมาก Art House ก็มีเรียงหน้ามาตั้งแต่คุณอภิชาติ คุณเป็นเอก คุณเอกชัย เดินสายกันมามันแข็งแรงมันยิ่งใหญ่มาก คนไทยไปไหนเรียกว่าเนื้อหอม แต่สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นใน 2004-2006 แต่ปี 2007-2008 เริ่มเกิดกระแสไม่ซื้อพรีเซลล์หนังไทยและเพราะคนไทยทำโฆษณาเก่ง แต่พอทำหนังจริงๆ แล้วไม่เหมือนโฆษณา เขาจะเริ่มไม่ซื้อนั่นคือจุดตกต่ำของไทยในสายแมท ส่วนในสายอาร์ตเขายังมีพื้นที่มีคนทำหนังได้ดีอยู่ แต่มันเกิดกระแสคนต่างชาติเริ่มไม่ซื้อหนังอาร์ตเฮาส์ไปฉายในโรงคงเป็นเกิดจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ มันจึงทำให้เกิดตั้งแต่ปี 2009-2010 หนังไทยเฟลล์ ประกอบกับในบ้านเราก็เริ่มตกต่ำ ถ้าเราเริ่มดูหนังไทยหนังไทยที่มีอยู่ 40-50 เรื่องในแต่ละปีซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมี 40-50 เรื่อง รายได้ของบ็อกซ์ออฟฟิศ แต่เดิมที่ผมเคยบอกมา 30 ล้านก็น่าอายและขาดทุนถึงวันนี้ 4,000 บาทยังมีเลย จะเห็นว่าตั้งแต่ปี 2010 เริ่มเป็นจุดที่ตกต่ำของหนังไทย และตอนนี้ผมเห็นว่ามันคงจะถึงจุดเดิมถึงจุดที่เรียกว่า 80 60 40 และมันอาจจะตกลงไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นสถานการณ์หนังไทยทุกวันนี้ก็เลยแย่มาก เพราะว่าการกระทำหนังเรื่องหนึ่งมันต้องใช้เงินอย่างน้อยๆเพื่อให้ได้หนังมาตรฐานก็น่าจะ 20 ล้าน แต่ทุกวันนี้ Studio เองบอกว่า 20 ล้านแล้วผมจะได้เงินได้ยังไงเพราะมันไม่คุ้มทุนอันนี้ก็จะทำให้เห็นว่ารายได้มันมาจากไหนที่คุ้มที่จะลงทุนหรือไม่ นี่คือสถานการณ์ทั่วๆ ไปของหนังไทย พอมาถึงตรงนี้ จุดที่ผมรู้สึกว่ามันยังมีโอกาสอยู่ก็คือการที่ได้เป็นคณะกรรมการในการอนุมัติงบประมาณใครไทยเข้มแข็ง ซึ่งปีนั้นเป็นปีที่ควรทำหนังยิ้มมากเลยจะมีเงินประมาณ 400 ล้านมาให้คนทำหนังไทย แล้วตอนนั้นผมก็ได้เป็นกรรมการเพราะเราเป็นกรรมการเราก็ไม่มีโอกาสได้เงิน แต่ก็ดีที่เราจะได้ช่วยให้มันมีหนังดีๆ แต่มันก็ทำให้เกิดวิกฤตที่หลายๆ คนจะรู้ก็คือท่านผู้อำนวยการสร้างและผู้กำกับท่านหนึ่งประกาศและเกลียดผมไปตลอดชีวิต เพราะว่าเงิน 400 ล้านเขากันไว้ 200 ล้านเพื่อจะให้ท่านถ้าอย่างนั้นผมไม่อนุมัติ ผมจะเอา 400 ล้านมาแบ่งก็เลยมีการเอา 200 ล้านไปกระทรวงไม่เป็นไร แต่แค่ 200 ล้านที่เรามีมันสามารถ support หนังได้ประมาณ 20 เรื่อง และหนังในโครงการของเรา 20 เรื่องประมาณ 10 เรื่องถูกสร้างและอยู่ใน International Festival อยู่ 3-4 ปี ฉะนั้นเงิน 100-200 ล้านกับโปรเจคที่เราเลือกดีๆ มันมีโอกาส แต่ถ้าเราจะเอาแค่แพคเกจจิ้งและหาโอกาสเพื่อให้ได้ความสำเร็จอย่างอย่างที่พี่ต้อยได้พูดมามันไม่ใช่เรื่องไฟไหม้ฟาง มันไม่ใช่เรื่องทำทีเดียว แต่มันเป็น International agenda

 อย่างของไทยเรามันเป็น International agenda เพราะอะไรเพราะว่าธุรกิจภาพยนตร์มันเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง มันเป็นธุรกิจว่าบางคนที่เป็นพ่อค้าเขาบอกผมว่าเขาลงทุน 20 ล้านสมัยก่อนเขาได้ฟิล์ม Negative สมัยก่อนและถ้าฟิล์ม Negative หายไปหรือคนไม่ดู แปลว่าเขาเสียเงินไปเลย 20 ล้านเขาไม่ได้ access อะไรกลับมาเลย เพราะฉะนั้นมันเป็นธุรกิจที่เสี่ยงมาก พอมันเป็นธุรกิจที่เสี่ยงมันก็เลยต้องการการสนับสนุนอย่างสูง แต่ภาครัฐของเรามองไม่เห็นว่าทำไมเราจึงจะต้องสนับสนุนหนังไทยกันจริงๆเวทีคล้ายๆ อย่างนี้ เวทีที่มองหาโอกาสให้หนังไทย เวทีที่จะพูดเรื่องว่าเราจะสนับสนุนหนังไทยมีมาอย่างต่อเนื่อง และผมอยากเรียนว่ากระทรวงวัฒนธรรมที่เป็นเจ้าภาพได้มีการทำสรุปยุทธศาสตร์หนังไทยที่ดีงามมากๆ มาแล้ว 3 ฉบับ ผมคิดว่าฉบับที่ 2 คืออันที่ดีงามที่สุด ซึ่งถ้าเข้าไปใน Google ก็จะเห็นเลยยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระยะที่ 2 อันนี้ดีงามมาก วิเคราะห์ทั้ง swot analysis วิเคราะห์ทุกอย่าง มีกลยุทธ์ มีทุกอย่าง แล้วจากนั้นก็ออกมาเป็นฉบับที่ 3 เมื่อปี 2560 อันนี้ก็ดีงามแต่ความดีงามมันน้อยลง เพราะความดีงามมันน้อยลงเพราะอะไร ก็เพราะว่าตอนนั้นทำแบบยังไม่มีอาเจนด้าอะไร รู้แต่ว่าจะสนับสนุนหนังไทยยังไง ดีของการสนับสนุนหนังไทยที่เราสรุปกันได้ข้อที่ 1 คือต้องมีองค์การมหาชนที่กำกับดูแลการสนับสนุนหนังไทย ถ้าจะเทียบกับเกาหลีก็คงเหมือนโคฟิกซ์ เราผลักดันนี้เพราะทุกวันนี้เวลาเราจะคุยหนังไทย ถ้าเราพูดถึงหนังไทยไปขอเงินที่กระทรวงวัฒนธรรม ถ้าจะพูดถึงการไปออกบูธต้องไปพูดกับกระทรวงพาณิชย์ ถ้าจะพูดถึงหนังต่างประเทศที่จะมาถ่ายทำในประเทศไทยต้องไปพูดกับกระทรวงกระทรวงท่องเที่ยว แล้วพอเราอยากจะพูดองค์รวมในการ support 3 กระทรวงนี้ แม้จะเข้าการประชุมกันเขาจะมีอาเจนด้าของเขาเอง มันเลยไม่สามารถผลักดันได้ นี่คือจุดที่เราเรียกร้องมาตลอดตั้งแต่ตอนทำก็คือต้องมี Single unit ที่จะรวบรวมการผลักดัน แต่มันมีไม่ได้ เพราะการมี Single unit นั้น มันเหมือนการถอดอำนาจของเขา เขามีงานทำแบบนี้อยู่ แล้วอยู่ๆ จะให้เขาเลิกทำงาน แล้วเขาจะไปทำอะไรต่อ จากเดิมที่เราจะทำองค์การมหาชนตัวนี้ พอมาเป็นอันนี้ก็เลยเขียนไว้ว่ามีไม่ได้แล้ว ต้องเป็นการปรับรูปแบบขององค์กร หน่วยงานรัฐที่มีอยู่ ผมว่ามันเป็นหัวใจหลักถ้าเรายังไม่มีแบบโคฟิกซ์เราไม่มีทางที่จะ Drive อุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้โดดเด่นเหมือนเกาหลีแต่ถ้าบอกว่าถ้าเราไม่มีอย่างนั้นจะมีโอกาสไหม โอกาสยังมี เพราะว่าทุกวันนี้มันยังมีช่องทางที่เมื่อเราทำหนังแล้วอันที่ 1 รายได้เราไม่ได้มาจากประเทศไทยอันเดียว เราเริ่มมีแพลตฟอร์มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเน็ตฟิกซ์ อเมซอน sbo Asia platform เยอะมาก เพราะฉะนั้นการทำหนังมันจะเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมที่ทำหนังแล้วคาดหวังจากประเทศไทยอย่างเดียวไปเป็นทำหนังแล้วมีโอกาสได้เงินในเดลิเวอรี่อื่นๆ และองค์กรต่างๆ แต่อันนั้นมันจะเป็นไฟไหม้ฟาง เหมือนกับทำกันไปเหมือนข้าวสารกรอกหม้อ แต่ถ้าคุณจะกลับขึ้นมาแล้วบอกว่าหนังไทย จะสู้กับเกาหลี มันต้องสู้แบบที่เขาสู้ผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่เกาหลีเขาสู้ได้ เพราะประเด็นที่หนึ่งคือภาคธุรกิจที่ดูแลธุรกิจ ภาพยนตร์เขาไม่ได้มองภาพยนตร์เป็นหัวใจรายได้หลักของเขา ผมรู้สึกว่าทุกวันนี้ผมใช้ Samsung เพราะผมเชื่อว่าโปรดักซ์เกาหลีดีเท่าอเมริกาเพราะผมเชื่อว่าคนเกาหลีเก่ง ผมเชื่อว่าคนเกาหลีถ้าเขาคิดหนังแบบนี้ได้มันไม่โง่ มันไม่ใช่ product ที่เลียนแบบคนอื่นแล้ว

 เพราะฉะนั้น Samsung เขาก็อาจจะมองเห็นตรงนี้ เช่น คุณนิกกี้ลีเอาเศษเงินไปลูก ไปทำให้เขารู้ว่าประเทศเราเก่ง แล้วเขาก็ขาย Samsung ให้เราไง ประเด็นคือเขามีอเจนด้าที่ชัดว่าเขาจะสนับสนุนเอา Soft Power ไปใช้อย่างไร ของเราทุกวันนี้สนับสนุนจะขายอะไรจะทำอะไรพอเป็นจุดลับของราชการจะลงมาสนับสนุนพันล้านต้องให้ฉันระดับ 1,500 ล้านนี่ Soft Power กันหรือเปล่า คุณเข้าใจคำว่า Soft Power ไหมคุณคิดคุณรู้ไหมว่าจะเอา Soft Power ไปขายยังไง ทุกวันนี้เด็กไทยอยากไปเที่ยวเกาหลี อยากกินไก่บอนชอน เพราะอะไรเพราะ Soft Power คุณมองเห็นอะไรสิ่งนี้ไหม ฉะนั้นกลับไปหัวใจหลักก็คือนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลมีวิสัยทัศน์ด้านนี้โดยตรงหรือไม่ อยากสนับสนุนหนังไทยเพราะอยากโฆษณาประชาสัมพันธ์ตัวเองหรือคุณมองเห็นความสำคัญของ Soft Power ของคนทำหนัง ถ้าคุณอยากเป็นเกาหลีต้องเริ่มที่จุดนี้ ต้องมองเห็นความสำคัญของ Soft Power เบื้องต้น ต้องตั้งหน่วยงาน Single Gate Single Unit ซึ่งจะได้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ แล้วก็ต้องไม่เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลโดยรัฐบาลหรือราชการ เพราะมันจะถูกการเมืองเข้าไปแทรกแซง อันนี้เป็นภาพรวมของสถานการณ์ของภาพยนตร์ไทยและโอกาสในช่วงแรก

วิทยากร

 คุณพันธ์ทาง ก็ได้บอกว่าเรายังมีโอกาส เรายังมีแสงสว่าง แต่ว่าถ้าหลักๆ ฟังจากที่คุณพันธ์ทางเล่าให้พวกเราฟังก็จะเห็นว่า ในสมัยก่อนคนไทยดูหนังไทยจริงๆ นะ แต่ปัจจุบันคนไทยดูหนังไทยน้อยมากน้อยลง แต่ว่าที่คุณพันธ์ทางได้เล่าให้เราฟังคือเรามียุทธศาสตร์ ที่ว่าด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยโดยเฉพาะแล้ว แล้วมันก็ดีมากๆ แต่ทำไมมันถึงยังไม่พัฒนาไปไหน เมื่อกี้ก็ได้คำตอบไปส่วนหนึ่งว่ามันควรจะต้องมีหน่วยงานเฉพาะ ฉะนั้นการที่จะต้องมีหน่วยงานเฉพาะก็ต้องมีบริบทปัจจัยอย่างที่คุณพันธ์ทางว่าไว้ด้วย แต่สิ่งสำคัญก็คือว่าจะมีหน่วยงานเฉพาะอย่างเดียวก็คงไม่ได้ จะต้องมีอเจนด้าที่มันเฉพาะเรื่องและชัดเจนด้วยเช่นเดียวกันท่านต่อไปเป็นท่านเป็นกำกับท่านหนึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ท่านหนึ่งท่านก็จะมาพูดร่วมกันในเวลา 20 นาที โดยท่านแรกท่านจะขอใช้ภาษาไทยและคุณลีทองคำเขาจะตามด้วยภาษาอังกฤษนะคะ เชิญคุณวสันต์และคุณลีทองคำค่ะ

คุณวสันต์

 ถ้าพูดของเรื่องแพลตฟอร์มจริงๆ ต้องพูดถึง In come ถ้าเราไม่พูดถึง In come เลยตรงนี้ไปแล้ว โชคดีที่ผมมาจากมิวสิคส์ ฟิกซ์เน็ต ผมเห็นการล่มสลายของแพลตฟอร์ม ผมอยู่ตั้งแต่ขายเป็นเทป เปลี่ยนเป็น CD มีระยะหนึ่งเป็นริงโทน และก็ไปเป็นออนไลน์อย่างทุกวันนี้ ตอนนี้ Movie ฟิตเนสกำลังออนส์โลก สิ่งที่มีอยู่ในฟิกซ์เน็ตกำลังฟิกซ์เน็ต ทุกวันนี้อยู่ได้อยู่ได้ด้วยตัวเขาเอง และแข็งแรง เขาเคยเดินทางสู่จุดต่ำสุดมาแล้ว เราอาจจะกลับเดินทางไปจุดต่ำสุดเพื่อไปสู่จุดสูงสุด และไล่ไปจนถึงจุดที่ดีที่สุด ตรงๆ ดีกว่า เราคุยกันเรื่อง In come ทำหนังกันก่อน เมื่อก่อนทำหนังออกมาฉายโรง แล้วก็มาทำศูนย์เช่า และก็มีทำเป็น DVD และก็มีทีวี ฟรีทีวี และถ้ามาดูหลักๆ platform พวกนี้ตายหมด ตายหมดแล้วด้วยซ้ำไป หรือฟรีทีวีก็กำลังจะตายกำลังจะไม่รอด อันนี้พูดกันหลักๆ เลย เพราะว่ามีแพลตฟอร์มเข้ามา ก็หลักๆเราก็เลยคิดว่าสิ่งหนึ่ง สิ่งที่มองเห็นได้ก็คือ International market ซึ่งบอกง่ายๆ เลยเมื่อกี้พี่ปุ๊กก็บอกว่าไอ้ตัวแพลตฟอร์มมันจะช่วยให้ไป International ได้ง่ายขึ้น ทุกวันนี้ YouTube ดูกันทั่วโลกเน็ตฟิกดูกันได้ทั่วโลกเมื่อก่อนเราต้องเดินทางไปคานส์เพื่อขายเพื่อหาพาร์สเนอร์ของแต่ละประเทศ แต่ตอนนี้พอโลกมันเปลี่ยนปั๊บ เรากลับมามองว่า ช่วงนี้ควรพูดถึงความเป็นไทยก่อน คนไทยโชคดีมากครับ เราเกิดมาที่ฝรั่งรู้จักอาหารไทย รู้จักต้มยำกุ้ง รู้จักมวยไทย และไทยก็ไม่เคยทะเลาะกับใคร เกาหลียังทะเลาะกับญี่ปุ่น คนไทยยังไงก็ทั่วโลกรัก เป็น destination ของคนทั้งโลกอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น Content เราโอกาสโตสูงมากโดยเฉพาะภูมิภาค โดยเฉพาะผมเดินทางไปทำหนังกับประเทศเพื่อนบ้านเยอะ ผมไปทำหลังกับพม่าสิ่งที่น่าแปลกประหลาดมากๆ คือเขามีกฎหรืออะไรบางอย่างที่เราคิดว่า ประเทศนี้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า ค่ายหนังใหญ่ มาก่อนเป็น international producer ทำเพื่อหวังเข้าโรงเองและก็แบ่งกับโรงเองอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้น และที่ผมได้รู้จักคุณลี ผมบอกเลยว่าผมอยากทำหนัง โดยที่ผมไม่ต้องไปง้อคนอื่น และบอกว่าผมขอตังค์นะ แต่อันนี้ผมจะบอกว่าผมขายได้แล้วนะ ผมมีสิ่งที่จะได้แล้วนะ ผมจะยืมตังค์คุณแล้วไปคืนให้คุณ อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้มันเกิดขึ้น เพราะแน่นอนถ้าวันนี้เราเดินหานายทุน เขาก็ต้องมองมองผลที่เขาจะได้รับจาก Income ของเขาหลักๆ เช่นสมมุติว่าค่ายหนังโดยโรงหนัง โดยโรงหนังต้องมองว่าคนดูหนังของเขาคือใคร ต่างจังหวัดแน่นอนว่ามันก็ต้องมีตลก มีผี และหลักๆ เลยตอนนี้ก็เห็นหนังภาคใต้ หนังภาคอีสานมากขึ้น ซึ่งมันเห็นได้ชัดเลยว่าโรงหนังเกิดขึ้นเยอะขึ้นในต่างจังหวัดมากกว่ากรุงเทพฯ

 ซึ่งความจริงมันไม่ใช่ความผิดของคนสร้างหนัง แต่ว่าเขามอง Income เขาเป็นตรงนั้น ซึ่งการสื่อของแพลตฟอร์ม ผมคิดว่าผมอยากให้มันเกิดสิ่งนี้เยอะๆ เพราะตอนนี้ไทยอย่างตอนนี้ผมกำลังทำหนังอยู่เกี่ยวกับสัตว์ประหลาดทำกับคนจีนจีนนะครับ คือ Content ไทยเดินทางได้ แต่ผมอยากให้คนทำหนังเดินทางได้โดยไม่ต้องไปขอใครมันเป็นไปได้ครับ ถ้าคุณรู้จักคำว่าหาเงินเป็น เพราะว่าหนังไทยขายได้แน่ดีกว่าหนังสิงคโปร์ซึ่งก็ไม่รู้จะไปขายใคร คอร์สเขาก็แพงกว่าเรา ดีกว่าหนังอินโด จริงๆ ถ้าให้คนเลือกไปเที่ยวกับอินโดกับไทย ไทยมีความได้เปรียบสูงกว่าเยอะมาก ก็เลยอยากให้ช่วยกันทำหนังให้มัน OK ขึ้นแล้วก็ก่อนทำหนังคิดก่อนว่าเราจะหารายได้จากไหน ก็หลักๆ ผมจะพูดเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการทำหนังและเดี๋ยวลจะพูดถึงการทำหนัง

คุณลี ทองคำ

 Sorry I was speaking English.

 Um, I'm here to tell about the contents, you guys are here for taking care of creating new content for thai audiences. I will show the trailer that we have made it a monster movie.

 I was born in Thailand and raise in America all my life so the contents I had seen before is the Hollywood, and I had dream for a new fresh idea , I graduated from film school in America, I have a project for following 10 years, I had pitching my project for people the new monster, it going to change things but it always rejecting me, because one, I'm a Thai guy from Isan it very hard to try to get job in America so I travelling to Thailand and show peoples my concept and I get more opportunity here for some reason, because the hometown . so I talk to my producer and share my vision how we change the Thai cinema a little bit and how can we create contents for the audience.

 When I just thinking when I do Thai film study that last time Thai people came to study for film, 20 years ago has Ong Bak. P'Mak 10 years ago, Bad Genius 5 years ago, but now things are change the audience are change, we filming Pad-Thai every days they want something different, we had to change the new way to tell story to Thai audience, but now every Thai audience thinking for something new right now so when I pitches monster movie my producer now complete and you guys are first audience who shared this

 "ตัวอย่างบึงกาฬ"

 so it call "the lake" in Thai we call "บึงกาฬ". so this is a Phayanak isn't it something like that, my producer guess that and I say NO, why not introduce them a new monster, why it be Phayanak I don't want to touch that subject, I want to make new thing for them, and now we have a lot of major Thai film and I want to make something new for them. and he introduce blockbuster and we doesn't like a blockbuster of thailand. (these I replayed this but the 1.06.16 I come to 1.06.17 new filmmaker had happen and we have great categology to produce something like this they out there and we have to find them and what they need is opportunity to create something like this) I have been holding this new project for 10 years and nobody give me some opportunity until my producer say "you know what let's try." and I have try for last 5 years movies for make something new.

อธิบายเพิ่มเติม

 จากที่คุณลีพูดก็คือ เราหรือสังคมไทยต้องการเนื้อหาที่ยังถ่ายทอดถึงเอกลักษณ์ของไทย แต่อาจจะไม่ได้ต้องการตรีมที่เป็นไทยแบบตรีมเดิมๆ อาจจะต้องการมุมมองใหม่ๆ หรือเวอร์ชั่นใหม่ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น อย่างที่คุณลีจะบอกว่ารู้จักผัดไทกันบ้างแล้ว แต่ทำไมเราไม่ทำผัดไทในรูปแบบฟาสต์ฟูด หรือรูปแบบอื่น ทำให้เป็น International มากขึ้น นอกจากสิ่งเหล่านี้แล้ว เรายังต้องสร้างคอนเท็นซ์ให้มันมากขึ้นเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและสร้างหนังไทยให้มากขึ้น

วิทยากร

 จริงๆ แล้วเรื่องไทยคอนเท็นซ์มันก็ขายได้แหละ แต่คนที่จะสร้างภาพยนตร์หรืออะไรก็แล้วแต่ หรือสื่อบันเทิงมุ่งหวังตอนแรกให้มันขาย และไทยคอนเท็นซ์มันก็ต้องขายได้แต่ว่าเราจะคิดแค่นี้ไม่ได้อย่างที่คุณวสันต์บอกว่าทำแล้วก็ต้องคิดต่ออีกว่าจะไปขายที่ไหน และต้องหาเพลตฟอร์มใหม่ๆ ด้วยและเมื่อมาเจอกับคุณลีซึ่งมีไอเดียอันเกิดจากอเมริกาและต้องการที่จะมาพัฒนาภาพยนตร์ไทย มันก็ทำให้เกิดการลงตัว ซึ่งเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปผลงานของคุณลีตอนนี้ก็คือสาวรับใช้ในเน็ตฟิกซ์

 ลำดับต่อไปผู้อำนวยการของศูนย์พหุวัฒนธรรมฯ จะกรุณามาขมวดประเด็นและก็ลองนำเสนอแนวนโยบายที่ว่าด้วยวงการภาพยนตร์ในยุคหลังโควิด-19 เรียนเชิญอาจารย์สุเนตรค่ะ

ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์

 ผมขอทำหน้าที่เป็นผู้สรุปแนวนโยบาย ผมอยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตว่า หลังจากฟังหลายท่านพูดแล้วและก็ได้ความรู้ และพูดให้เราได้ตระหนักถึงว่าเรายังมีความพร้อมอยู่ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของบุคลากรที่เราผลิตอะไรต่ออะไรให้เรามีการบริโภคในลักษณะอินเตอร์ อาจจะไม่ได้ต้องผลิตอาจจะเป็นรอง แต่ในเรื่องของเทคโนโลยีเราก็ไม่ได้เป็นรอง ตามที่ได้ฟังคุณภาณุพูดเราได้เห็นความสำเร็จของเกาหลี และเราก็พูดกันว่า แล้วเราจะมีโอกาสที่จะมีความสำเร็จอย่างนั้นได้บ้างหรือไม่ และความสำเร็จนี้ที่เมื่อเกาหลีได้เริ่มประสบความสำเร็จแล้วมันเป็นความต่อเนื่อง มันไม่ได้ขึ้นขึ้นลงลง มันเป็นความต่อเนื่องกันมาโดยตลอด แล้วถ้าดูกราฟมันก็จะเห็นว่ามีพุ่งขึ้นโดยตลอดและถ้าดูในมิตินี้ เรามาฟังคนพันธ์ทางพูดก็จะเห็นลักษณะหนึ่งหรือการให้ภูมิหลังกันทางประวัติศาสตร์โดยพอสมควร และเห็นเป็นลักษณะหนึ่งของสถานการณ์ของหนังไทย คือเราอาจจะมีจุดที่พีคสุดได้แต่มันไม่ได้ขึ้นแบบต่อเนื่องอย่างเกาหลี มันมีลักษณะที่ขึ้นๆ ลงๆ และสภาวะที่ทำให้เกิดสภาวะที่ไม่แน่ไม่นอนมันมีทั้งปัจจัยภายในและที่สำคัญคือปัจจัยภายนอกด้วย เพราะฉะนั้นการประคองตัวของมันมันมีการประคองตัวที่ค่อนข้างลำบากพอสมควร ซึ่งในยุคนี้เราจะเห็นว่าเป็นลักษณะที่ค่อนข้างตกต่ำเพราะเราจะยังไม่เห็นการผงกหัวขึ้นเท่าที่ควร พอมาถึงคุณวสันต์ได้พูดถึงแพลตฟอร์มที่น่าสนใจก็คือว่า ปัจจุบันมันมีเวทีที่หลากหลายขึ้น อันนี้ไปถึงได้ถ้าฝีมือเราถึง อาจจะมีเวทีให้เราเลือกมากขึ้นที่เราจะเข้าไปจะเป็น netflix หรืออะไร และอีกอันหนึ่งที่ผมจำไม่ผิดคือแล้วน่าจะทั้งสร้างแพลตฟอร์มของเราเองขึ้นมาได้ ถ้าเรามีความสามารถซึ่งจะมา Connect กัน สร้างภาพยนตร์ที่มีความแตกต่าง มี Content ที่แตกต่างที่คล้ายๆ กับว่าบ้านเราจะเป็นทางเลือกที่อาจจะยังไม่เคยมีในประวัติของหนังไทยเท่าไหร่ และคิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นทางออกหนึ่ง ถ้าเรามีสิทธิ์ที่จะทำในทิศทางนี้ได้ และถ้าเราจะทำจริงๆ ผมคิดว่าอันดับแรก เราต้องปรับ my set ของเราเองเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์การปรับ my set ในที่นี้ผมคิดว่าต้องดูหลายๆ เลเยอร์ ผมคิดว่าตัวสรุปใหญ่ my set ยังสำคัญอยู่กับการบริโภคภายใน ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตลาดการแข่งขันมันสูงผู้บริโภคก็แคบเมื่อเทียบกับเวทีที่เป็น International และถ้าเรายังติดกับอยู่ในกรอบนี้อยู่ ผมคิดว่าอนาคตคงลำบาก เพราะมันจะไม่มีพื้นที่ให้เราได้ขยับขยายได้เท่าไหร่นัก ในขณะที่เราอาจจะต้องคิดในเชิงของ International ให้มากขึ้น แต่เมื่อมาถึงตรงนี้เราอาจจะต้องปรับ my set ที่จะคือภาพยนตร์ไทยเมื่อเรามองไปที่โลโคลคอนซัคชั่นเรามักจะโฟกัส คือที่ผมคิดว่าอะไรที่มันตอบสนองต่อตลาดไทย คนไทยดูคน หรือคนบางกลุ่มในสังคมไทย เช่น วัยรุ่นดูหรือต่างจังหวัดดู และท้ายที่สุดมันผลิตมาในลักษณะของอะไรที่ Express Station หรือไม่ ซึ่งมันขายยากในเวทีที่เป็น International แต่ถ้าจะบอกว่าทำไมเป็นองค์บาก ผมคิดว่าอันหนึ่งที่เรามองข้ามไปไม่ได้ก็คือ ต้นทุนทางวัฒนธรรมขององค์บากมีสูงนั่นคือมวยไทย มวยไทยเป็นที่รู้กันรู้จักเป็นของบริโภคที่เราไม่ต้องบอกตลาดสากลว่าอะไรคือมวยไทย แต่การที่เราทำลักษณะนี้มันไม่เคยมีเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่ามันมีต้นทุนทางวัฒนธรรม แต่ในขณะเดียวกันพอเราพูดถึงหนังอาร์ต มันมีเวทีที่เป็นสากลอย่างที่เราสามารถเข้าไปได้ ผมคิดว่าทำอย่างไรที่เราจะทำ my set หรือสร้างดุลยภาพให้ได้ ระหว่างความคาดหวังของตลาดสากล ถ้าเราคิดว่าเราจะ สังคมอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่จะต้องคิด อย่างเช่นทางภาครัฐ รัฐต้องมองหนังให้เลยหนัง คือถ้ารัฐยังมองแค่เป็นหนังผมคิดว่าจบแล้ว และเกาหลีหรือบริษัทต่างๆ ที่ยกตัวอย่างมา มองหนังเป็นพาหนะที่จะนำพาสื่อไปที่มันจะยิ่งใหญ่กว่า อาจจะส่งผลกว้างกว่านั้น และมันจึง work ที่จะลงทุน เพราะฉะนั้นจริงๆ รัฐไม่ได้ขายหนัง แต่อาศัยขายอย่างอื่นแต่อาศัยหนังเป็นกลุ่มเป็นอุปกรณ์ที่จะนำพาไปเพื่อที่จะขายอะไรที่มากกว่า เช่นขายอิมเมจของความเป็นไทย อย่างเกาหลีขายอิมเมจของความเป็นเกาหลีก่อน ค่อยขายสินค้าเกาหลีเราลองตั้งคำถามดูไหมว่าอิมเมจของความเป็นไทยในเวทีสากลของเราเป็นอย่างไรผมคิดว่าของพวกนี้มันต้องคอนสตรัคมันต้องใช้จินตนาการมันไม่ได้อิงกับความจริงไปทั้งหมด 100%ถ้าเราคิดว่าเราดูหนังเกาหลีมาเยอะมันเป็นความเข้าใจที่ผิดมาก แต่อะไรคือความเป็นจริงความคิดของเราคือสร้างอะไรบางอย่างที่เป็นอิมเมจของไทยขึ้นมาฉะนั้นประเด็นจากตรงนี้มันก็จะบอกว่าแล้วว่าแล้วอย่างไทยมันจะไปสู่สากลยังไงอันนี้ผมก็ได้เก็บเกี่ยวจากหลายๆ ท่านทั้งในการนำเสนอเรื่องที่สำคัญอันดับแรกเลยคือ ภาพยนตร์จะส่งสู่ตลาดโลก มันต้องถูกคิดว่ามันเป็นวาระแห่งชาติก่อน คือถ้าตราบใดรัฐไม่คิดเรื่องของภาพยนตร์ในฐานะเป็นวาระแห่งชาติ ผมคิดว่ามันค่อนข้างจะไปยากแต่ค่อนข้างที่จะขมขื่นมาก เพราะอย่างเกาหลีเขาคิดเป็นวาระแห่งชาติ การส่งออกด้านวัฒนธรรมเป็นนโยบายที่มีการรับช่วงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศ นั่นคือสถานะของการเป็นวาระแห่งชาติเรายังไม่อาจทำให้ภาพยนตร์ไทยขึ้นมาอยู่ในวาระแห่งชาตินี้ได้อย่างไรเรายังไม่อาจทำให้เห็นว่าภาพยนตร์ไทยมันเป็นสินค้าสำคัญที่เราจะต้องส่งออก ไม่ว่าจะมี covid หรือไม่มี covidและถ้าทำให้เป็นวาระแห่งชาติ หมายความว่า infrastructure ไม่เกิด หมายถึงอะไรต่ออะไรก็จะมาทุกอย่างไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นวาระแห่งชาติมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้และผมก็แปลกใจมากที่ทำไมรัฐบาลถึงไม่คิดเรื่องของการผลักดันภาพยนตร์ให้เป็นวาระแห่งชาติทั้งๆ ที่มันมีตัวอย่างผ่านมาเยอะแยะมากมายให้เราเห็นว่าอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในทางเลือกสำคัญขณะที่ 2 ยังเสริมของความเป็น one stop service Single Unit ก็ดี อันนี้ผมคิดว่าไม่ใช่ว่าพอเราจะทำอะไรบางอย่างมันไม่มีลักษณะของความเป็นองค์กรสากล เราต้องดิวกับกระทรวงก็ไม่รู้กี่กระทรวง ก็ไปไม่รอดครับ

  เพราะฉะนั้น ถ้ามันเป็นวาระแห่งชาติมันจึงจะเกิด Body ที่เป็นองค์กรมหาชน มันจึงจะช่วยเหลือเราได้ มันสัมพันธ์กัน เสร็จแล้วเราต้องมีสตาร์ลิจี้ในเรื่องนี้เลย และการเป็นสตาร์ลิจี้ในเรื่องนี้มันจึงจะเกิดในลักษณะของการข้ามพรมแดนระหว่างภาพยนตร์กับธุรกิจอื่นกับอะไรอื่นๆ หลายๆ อย่างที่มันมันค่อยๆ อยู่ในยุทธศาสตร์ต่างๆ อะไรที่ช่วยให้ยุทธศาสตร์ที่จะทำให้เกิดการเติบโตความเข้มแข็งและความเป็นไปได้ของการส่งออกภาพยนตร์เราต้องดึงสิ่งเหล่านี้เข้ามา และต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนผมคิดว่าถ้ามันไม่เริ่มจากการเป็นวาระแห่งชาติหรือเป็นยุทธศาสตร์ได้อย่างไรที่สำคัญคือว่าผมคิดว่าเป้าหมายสำคัญจริงๆ นั่นก็คือการนำเสนอประเทศไทยออกสู่เวทีสากลนั่นก็คือเราจะสร้างอิมเมจใหม่อย่างไรของประเทศผ่านทางภาพยนตร์หวังว่าเราคงไม่คิดว่าเราจะสร้างภาพยนตร์แต่ละเรื่องออกไปแค่นั้น ผมคิดว่าเราต้องคิดว่าเป้าหมายหลักของเราก็คือ เรากำลังจะสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยใหม่ในเวทีสากลเวลาแต่ก่อนเราคิดถึงเกาหลี เราก็จะคิดถึงสงครามเกาหลีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว เราคิดถึงเกาหลีในภาพลักษณ์อื่นที่เป็นเกาหลีเราคิดถึงการเป็นตัวแทนของความเจริญ เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมและเมื่อคิดดูแล้วก็จะคิดว่าต้นทุนเราสูงกว่าเกาหลีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆ แต่ยังขาดการบริหารจัดการที่ถูกต้องที่จะนำประโยชน์จากสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นถ้าอีกอย่างหนึ่งที่จะออกสู่สากลได้ เราต้องมีจินตนาการว่าเราอยากจะให้ไทยเป็นที่รู้จักอย่างไรที่เป็นระดับสากลแล้วภาพยนตร์เป็นเครื่องมือที่จะนำทางไปถึงสิ่งนั้น

  สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะเห็นก็คือ อะไรก็ตามที่จะเอื้อต่อการสร้างวัฒนธรรมของภาพยนตร์ไทย และผมคิดว่าเรื่องวิจัยเป็นเรื่องสำคัญ ผมอยากเห็นคนรุ่นใหม่ เยาวชนหรืออะไรก็ตามที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่เห็นได้ชัดตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าช่วงหลังเราจะเห็นว่าเรามีเยาวชนที่ร้องเพลงได้ดีมาก เพราะว่าเรามีแพลตฟอร์มเยอะให้คนลงไปแข่งขันให้คนลงไปโชว์หรือช่องใดช่องหนึ่งก็ดีผมอยากให้มันมีแพลตฟอร์มตรงนี้สำหรับคนเขียนบท อยากให้มีแพลตฟอร์มสำหรับคนที่เขาอยากจะทำภาพยนตร์มีทุนต่างๆ เพื่อให้เกิดการสร้างบรรยากาศให้คนรู้สึกว่าเขาอยากจะเข้ามาในพื้นที่นี้นี่คือการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทางสำคัญซึ่งต่อไปจะเป็นกำลังในการขับเคลื่อนต่อไปในอนาคตเสร็จแล้วเราอาจจะต้องคิดถึงเรื่องของการมีพื้นที่ หรือสถาปัตย์ที่ให้ความรู้ให้การศึกษาของการสร้างคนที่จะมาตอบโจทย์กับอันนี้ผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะซื้อเรือดำน้ำซื้ออะไรได้อย่างเยอะแยะมากมาย อาจจะลองตัดงบบางส่วนมาทำตรงนี้ และเมื่อได้เงินจากตรงนี้ก็เอาไปซื้อเรือดำน้ำคือมันไม่ได้ใช้ต้นทุนอะไรมากมายนัก แต่ว่าอานิสงส์ตรงนี้มันมหาศาลที่จะเกิดขึ้นแต่เราต้องถอยมาตั้งหลักและเริ่มคิดและมองทรัพยากรหรือต้นทุนให้สูงขึ้นอย่างมีวิสาหะอย่างมียุทธศาสตร์ และรู้ถึงพลังและคุณค่าของสิ่งที่เรียกว่า ภาพยนตร์

วิทยากร

 ก่อนที่จะไประดมสมองกันนะคะว่า อันดับแรกเห็นเลยแล้วก็พูดกันไปหลายท่านแล้วนะคะว่า มันต้องเป็นวาระแห่งชาติ ก็คือว่าหน่วยงานสูงสุดระดับประเทศก็คือ รัฐต้องวางเรื่องอุตสาหกรรมการส่งออก ของไทยเป็นวาระแห่งชาติ และเมื่อถ้ามันมีวาระแห่งชาติแล้วมันก็จะมียุทธศาสตร์เฉพาะเรื่องนี้ แล้วก็จะชัดเจนแน่นอนลำดับต่อไปก็จะอยู่ที่คนสร้าง อย่างที่เราพูดไปก็คือว่า มันต้องปรับให้เป็น International construction มากขึ้น ในขณะเดียวกันถ้ามันเป็น International แล้วอย่าลืมว่าถ้าเรารับทราบความคาดหวังของสากลแล้วเราจะยังใส่หรือว่าเราจะยังคงอัตลักษณ์ความเป็นไทยไว้ในสากลได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่คนทำภาพยนตร์ไทยต้องนำไปคิดสิ่งสำคัญที่อาจารย์สุเนตรได้สะท้อนให้เราเห็นก็คือว่า ทุนมนุษย์ทุนทรัพยากรของบุคลากรสร้างสิ่งต่างๆ สร้างทุนแล้วก็สร้างทุนมนุษย์จริงๆ แล้วก็เห็นหลายๆ อย่าง ตั้งแต่ปัจจุบันก็มีตั้งแต่คนเขียนบทภาพยนตร์ ผู้กำกับภาพยนตร์ นักแสดง หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการสร้างภาพยนตร์ไทยมีการสร้างขึ้นมาแต่อย่าหยุดสร้าง หมายถึงว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้ว ต้องส่งเสริมต่อไปด้วย และก็ต้องสร้างสิ่งนี้กันต่อไปทั้งเสริมสร้างและสร้างเสริมนี่แหละ อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปก็คือว่า มันจะเป็นฐานที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยต่อไป ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้จากวิทยากรที่ได้พูดไปในตอนต้น

 ในช่วงระดมความคิดเห็นนี้ เบื้องต้นต้องขอบคุณจริงๆ เรียกว่าหลายท่านก็คิวทอง เรียกว่าบางท่านนั้นมีงานอื่นด้วยซ้ำ แต่ว่าสละเวลานี้มาให้เราและก็ไม่ได้มาเฉพาะช่วงที่จะระดม แต่มาฟังตั้งแต่ต้นทั้งนี้ก็มีตั้งแต่อนุกรรมาธิการศิลปวัฒนธรรมวุฒิสภาก็มีตั้งแต่คุณพัฒนะ จิระวงศ์อาจารย์วรลักษณ์ ซึ่งมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตซึ่งอาจารย์วรลักษณ์ เราจะได้เห็นหน้าตา เพราะว่าอาจารย์มีส่วนได้เขียนบทภาพยนตร์ที่เรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจ ก็คือเรื่อง สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก และก็เป็นผู้เชี่ยวชาญบทภาพยนตร์เน้นรักโรแมนติก และก็ยังมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา เหลืองอ่อน (ลูวิส) และมีคุณปิยสุดา จันทรสุข ท่านเป็นกรรมการสมาคมบริหารนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และก็ยังเป็นอุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวมวลชนแห่งประเทศไทยและยังมีอาจารย์บัณฑิตที่มาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงท่านเป็นอาจารย์ด้านภาพยนตร์ คณะสื่อสารมวลชนและนอกจากนั้นก็ยังมีบุคลากรที่อยู่ในสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นนักวิจัยที่มาจากศูนย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นศูนย์จีนศึกษา ซึ่งจะเป็นตลาดขนาดใหญ่ของภาพยนตร์ไทยอยู่แล้วมีศูนย์เอเชียใต้ มีศูนย์มุสลิมศึกษาเพราะว่า การทำไทย Content ต้องคำนึงถึงตลาดโลกมุสลิมด้วย เพราะว่ามันมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและก็ยังมีอีกหลายๆ ศูนย์ที่มาช่วยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลในวันนี้

คุณพัฒนะ จิรวงศ์

 ผมก็ฟังพี่ๆ เพื่อนๆ ก็เห็นด้วยในหลายๆ ประเด็น อย่างที่ได้พูดถึงเรื่อง พ.ร.บ. ภาพยนตร์ของปี 2550แต่ว่าเป็นฉบับคู่ขนาน คือเขาก็พยายามแก้เป็นเวอร์ชั่นที่พี่เจ้ยมีส่วนร่วมว่า รัฐจำเป็นต้องมีสภาภาพยนตร์เกิดขึ้น แล้วมันก็ตกหายเงียบไปก็คงเป็นประเด็นหนึ่งก็คือว่า (1) ไม่อยากงานงอกหรือว่าอะไร เจ้าหน้าที่กระทรวงไม่อยากงานงอก(2) ก็คือฉันดูแลอยู่แล้วทำไมต้องทำขึ้นอีก ผมคิดว่ามันก็เป็นปัญหาที่รัฐเองคงจะต้องมีส่วนสำคัญเป็นกลไกที่จะทำให้มันเป็นไป เป็นอย่างที่อาจารย์สุเนตรบอกซึ่งถ้าดูในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาลเรื่องพวกนี้แทบจะไม่มีการพูดถึง ซึ่งมีบ้างคือการตั้งกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสภาวัฒนธรรมเป็นตำแหน่งใหม่ก็ยังถือว่าโอเคพอได้เริ่มมีแสงสว่างคิดเอาเองว่าเริ่มมีการตั้งกรรมการปฏิรูปด้านนี้แต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะมองภาพยนตร์เป็นยังไงผมคิดว่าทำยังไงจะต้องดึงรัฐไม่ต้องให้เขาเป็นปีรมิดผมคิดว่าคือธุรกิจกับสังคมควรเดียวกันกับคนทำสามารถดึงเขาลงมาให้มันกลายเป็นกลมๆ ที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันให้ได้แล้วเราได้เห็นโมเดลของคุณลีที่ทำคือมันน่าสนใจมาก เพราะว่าตอนนี้มันเป็นโลกออนไลน์ และ Social อะไรทั้งหลายมันแรงมากเผลอๆ คนทำสามารถกำหนด เป็นให้นักธุรกิจมาเลือกเองได้คือผมมองเป็นโมเดลเป็นเหมือนทีมฟุตบอลเวลาเราจะขายนักฟุตบอลสักคนเราก็ต้องไปข่าวว่าทีมนี้สนใจแต่ที่จริงไม่มีใครสนใจอีกทีมมันก็เริ่มลังเลว่าหรือว่าเราต้องรีบซื้อเขานะหรือเราอาจจะทำเป็นไพส์ลอตแล้วปล่อยไปก่อน คือถ้าคุณช้าคุณก็อดนะ อย่ารีรอคือผมคิดว่าคนดูเขาสามารถกำหนดทิศทางว่าเขาอยากดูหนังอะไรคือมันไม่ใช่แค่ว่ารัฐหรือธุรกิจภาพยนตร์เป็นคนคิดแทนคนดูแล้วว่าคือทำยังไงให้คนดูสามารถส่งเสียงออกมาได้มากกว่านี้เพื่อให้ได้มีหนังที่หลากหลายมากขึ้นผมคิดว่าอันนี้ก็สำคัญแต่สิ่งอื่นเลยก็คือเราต้องสร้างแฟนบอลก่อนสร้างฐานคนดูให้ได้ก่อนว่าเขาจะเชียร์เราไปตลอดเขาพร้อมที่จะอยากเข้าไปดูหนังของเราอยู่เสมอ และเมื่อย้อนกลับมาก็มาดูที่เรา คุณเองก็คือต้องทำตัวให้น่าเชียร์ก็อย่างที่อาจารย์ฐณยศ พยายามจะสร้างกลุ่มสร้าง Content อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องทำซึ่งยุทธศาสตร์ที่เราจะวางแผ่นเราอาจจะต้องมารื้อกันซึ่งก็อาจจะไม่ใช่แค่เป็นปีนี้หรือปีหน้า อาจจะเป็น 5 ปี 10 ปี เราอาจจะต้องมารื้อกันเลยว่า ตั้งแต่ว่าวิธีการจ่ายค่าตัวทีมงานเลยด้วยซ้ำเพราะเคยคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งไว้ว่า ความฝันของเขาก็คือว่าครึ่งปีแรกเราจะทำวิจัย การอ่านหนังสือ การศึกษาวัฒนธรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการเขียนบทและในครึ่งปีหลังกว่าเงินจะออกก็เป็นไปไม่ได้หลายๆ ที่ก็คือกว่าเงินจะออกคุณต้องส่งบทกว่าจะได้งวดสุดท้ายก็คือหนังต้องฉายคือสัญญาโหดมากคือถ้าหนังไม่ฉายคุณก็ยังไม่ได้นะงวดนั้นคือมันต้องไปรื้อตั้งแต่ตอนนั้นด้วยคือถ้าสนใจโปรเจคนี้คุณต้องจ่ายมาก่อนเลย เพื่อที่จะเอาเงินก้อนนี้ไปใช้ชีวิตกับการทำข้อมูลเพื่อให้ได้หนังที่ดีมีคุณภาพ คือมันมีหลายอย่างที่ต้องคุยกัน ก็คือต้องช่วยกันต่อไปอีกอย่างในเรื่องของเกาหลีที่เขามีสภาภาพยนตร์ตามหัวเมืองต่างๆ นี่คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดีมากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องสภาวัฒนธรรมจังหวัด ก็เดี๋ยวเราค่อยๆ จุดประกายกันต่อไป

อาจารย์วรลักษณ์

 สำหรับประเด็นที่จะพูดนะคะ ก็คือพอดีเทอมที่แล้วได้มีโอกาสได้ทำวิจัยก็จะเป็นเรื่องของหนังไทยกระแสหลักสู่หนังโลก ก็เป็นการวิเคราะห์ดูว่าหนังไทยที่มันประสบความสำเร็จในตลาดโลก อย่างองค์บากสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก และก็ฉลาดเกมส์โกง มันมีจุดร่วมกันยังไง ซึ่งสิ่งที่พบ ก็คือว่าซึ่ง 3 เรื่องนี้มันเป็นคนละแนวหมดเลยแต่ว่าในตัวเนื้อเรื่องและก็ตัวละครก็มีความเหมือนกัน ก็จะเป็นเรื่องพิชิตเป้าหมายบางอย่าง และก็มันจะมีในเรื่องของประเด็นทางอัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของไทยที่มันซ่อนอยู่ คือมันไม่ได้ชัดเจนเหมือน จริงๆ แล้วองค์บากถือว่าเป็นมวยที่มันไม่เคยมีมาก่อน มันไม่ใช่กับมวยไทยแท้ๆ แต่มันเหมือนเป็นการต่อสู้แบบรูปแบบใหม่เลยแต่ว่าทั้ง 3 เรื่องนี้สิ่งที่พบก็คือ มันต้องดังในตลาดไทยก่อน คือจะต้องอยู่ในภาคประชาชน ภาคผู้ผลิต และก็ภาคประชาชน และภาครัฐอย่างของอันนี้จะมี 2 อัน ก็คือผลิตและประชาชนอย่างตัวเรื่องก็คือมันทำเพื่อผู้ชมไทย อย่างองค์บาก ก็คือตอนแรกคือตลาดเขาคือหนังเกรดดีด้วยซ้ำแต่ว่ามันเกิดการเป็นกระแสขึ้นมาในไทย และก็มีการบอกปากต่อปาก และมันก็เลยกลายไปสู่ตลาดโลกซึ่งทั้ง 3 เรื่องนี้คือมันจะมีบริบททางของโลกบางอย่างจะบอกว่ามันเป็นช่วงจังหวะเวลาพอดีของมันซึ่งอย่างองค์บาก คือมันเป็นอาร์ทไม่มีบูชลี หนังที่เป็นแบบบรูซลีมานานมากช่วงนั้นและก็มันจะเป็นช่วงที่กระแสมาพอดีอย่างสิ่งเล็กๆ ก็เหมือนกันกระแสในช่วงนั้นมันมาพอดี และอย่างฉลาดเกมส์โกงพอดีได้ไปคุยกับบริษัทของจีนว่าที่มันดังในตลาดจีนมากๆจริงๆ เป็นเรื่องของการโกง คือเขาบอกว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่แบบคนจีนมันเหมือนการโกงมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะอินกับตัวเนื้อเรื่องกับประเด็นนี้ได้เลยแต่ก็จากการที่ได้ทำวิจัยก็พบว่า ตลาดจีนนี้กลุ่มวัยรุ่นเยอะมากกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นวัยทำงาน เพราะฉะนั้นแล้วกลุ่มนี้จะดูหนังแอ็คชั่น ซึ่งฉลาดเกมส์โกงมันเป็น Action ด้วยบท เพราะว่ามันไม่ได้เป็น Action แบบองค์บาก แบบจาพนม ได้เขาก็เลยได้ใช้ตัวเนื้อเรื่องตัวบทมันก็เลยทำให้มันเข้ากับกลุ่มเป้าหมายใหญ่ของจีนพอดีเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายๆ ปัจจัยที่ทำให้ช่วยส่งเสริมให้หนังไทยเป็นแบบถ้าเกิดผู้สร้างจับประเด็นที่มันเป็นกระแส หรืออะไรที่จะมาเป็นกระแสอันนี้ก็จะมีข้อมูลอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้เป็นแบบจากตัววิจัยแต่ว่าได้ข้อมูลจากคนที่ก็ได้มีโอกาสเสนอเรื่องให้กับนายทุนต่างประเทศ ก็พบว่าสิ่งที่เขาเลือกหรือเรื่องที่เขาเลือกมันจะเป็นประเด็นที่ไม่เคยทำในไทยเพราะว่าถ้าทำในไทยแล้วจะโดนแบนแน่นอนคือมันเป็นความบันเทิงไหมมันเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่ง อย่างหนังสืบสวนสอบสวน หนังที่มันเป็นแบบอัยการ ตำรวจ หรือว่าความเชื่อบางอย่างที่มันเป็นประเด็นที่ sensitiveและมันถ้าเกิดฉายแล้วมันเกิดข้อถกเถียงในสังคมแน่นอนซึ่งในนายทุนต่างประเทศอยากเห็นอยากดู อยากลงทุนแต่ถามว่าโปรดิวเซอร์ไทยจะอยากทำไหม มันก็เหมือนมันจะเป็นตั้งแต่ตัว producer แล้วที่จะมีความกล้าและแข็งแรงกับการที่จะสู้ไปกับโปรเจคนี้แต่ว่าคนต่างชาติต้องการจะลงทุนนะแต่คนเขียนบทก็ยังคิดอยู่เลยว่าเราจะใช้เครดิตเราได้ไหม หรือว่าถ้าเราทำเรื่องนี้เขียนเรื่องนี้แล้วเราเปลี่ยนชื่อเราจะได้ไม่โดนว่าคนด่าเลยหรือเปล่าแน่นอนว่าถ้ามันเป็นความต้องการของต่างประเทศ จริงๆ ก็เหมือนกับว่าเขารอดอยู่แล้ว เพราะเพราะเขาไม่ได้เซ็นเซอร์ไทยเพียงแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องที่เป็นประเด็นอ่อนไหวที่ตัวโปรดิวเซอร์นี่แหละที่พี่จะทำหรือไม่ทำก็ได้ แต่ว่าที่จะกล้าหรือเปล่า

วิทยากร

 จริงๆ แล้วจากที่ฟังอาจารย์พูดก็จะเห็นว่า จริงๆ แล้วสังคมไทยก็ยังไม่พร้อมที่จะถกเถียงอาจจะดูแรงไป จริงๆ ในแง่ของการที่เราดูภาพยนตร์หรือละครอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีประเด็นเรื่องละเอียดอ่อน มันก็จะนำการไปสู่อภิปรายและแลกเปลี่ยนแต่พอเราบอกถกเถียงมันก็เลยดูทุกอย่างมันก็เลยดูรุนแรงอันนี้ก็เป็นโจทก์อันหนึ่งจริงๆ ที่คนสร้าง โปรดิวเซอรื์ คนเขียนบท ถึงที่อาจารย์บอกว่าต้องเปลี่ยนชื่อไหม ต้องใช้นามปากกาไหมเพราะฉะนั้น จะถูกขุดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่เราได้สะสมมาทุกคนก็จะรู้หมดเลย อันนี้ก็จะเป็นโจทก์อันหนึ่ง แต่ว่าที่ที่อาจารย์บอกว่าฉลาดเกมส์โกงมันดังในจีนเพราะว่าคนจีนเขาชินกับการโกงแต่มันดังในไทยด้วย แปลว่า แสดงว่าเราก็อินกับเรื่องพวกนั้นหรือเปล่าแต่ที่อาจารย์สะท้อนออกมาและเหมือนคุณพัฒนเลยก็คือว่า คนดูนี่แหละมันต้องดังในตลาดไทก่อนจะดังในตลาดไทยได้ยังไง ถ้าฐานคนดูยังไม่แน่นเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา เหลืองอ่อน (ลูวิส)

 ดิฉันเคยเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันเอเชีย จริงๆ แล้วเป็นข้าวนอกนา และก็ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้คืออันนี้เป็นงานใหม่แต่ตอนนี้ดิฉันเป็นผู้อำนวยการภารกิจวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมไทยในต่างประเทศ ของ สกสว.ซึ่งเราทำหน้าที่เกี่ยวกับนโยบายและแผน แล้วในตรงนั้นมีส่วนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์อยู่แล้ว อยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยและในโปรแกรมนี้ เราเรียกว่าเป็นฟิลม์ 4 ภาษาไทยคือ บกข.ที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ไทยก็คือ เพราะเขาจะมีทุนในประมาณหนึ่ง และก็จะอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็จะมีหนังอยู่ในนั้นด้วยเพราะได้มาฟังวันนี้รู้สึกประทับใจมาก และได้ความรู้ทั้งที่รู้และไม่รู้มาก่อนหลายเรื่องอย่างที่ท่านหนึ่งได้พูดว่ายุทธศาสตร์หนังไทยที่ดีมากและก็ต้องไปอ่านและที่บอกว่าหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวต่างคนต่างทำงานไม่ได้ทำงานด้วยกัน มันก็เป็นลักษณะของประเทศไทยที่ไม่ได้ทำงานด้วยกันและสิ่งที่เสนอมาก็ดีมาก ก็คือต้องถามตัวเอง คือคุณภาณุพูดถึงว่าถ้าหากรัฐบาล เอกชน ประชาชน แต่ที่ตัวเองดูคิดว่ามันมีอีกภาคส่วนหนึ่งก็คือวิชาการ ซึ่งวิชาการก็ทำได้ 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือส่วนของวิจัย ซึ่งวิจัยเราได้มี Application เงินไปแล้วApplication แผนงานไปแล้วและคงจะเพิ่มเติมได้อีกในประเด็นต่อไปที่จะให้มีคนทำวิจัยและนี่ก็จะเป็นอะไรที่จะเป็นแกร็บที่ทำให้นักวิจัยเข้าไปช่วยได้อันนี้คืออยากจะถามตรงนี้ด้วยอันที่ 2 ก็คือเราอยู่ในส่วนของ อว. คือกระทรวงศึกษาวิทยาศาสตร์ และรัฐมนตรีท่านใหม่ท่านก็ค่อนข้างจะมีพื้นฐานด้าน สังคมศาสตร์อยู่และท่านก็อาจจะสนใจเรื่องภาพยนตร์มากขึ้น และในส่วนของกระทรวงหรือมหาวิทยาลัยก็อาจจะเห็นภาพเหล่านี้อย่างเช่นสิ่งที่มหาวิทยาลัยมีปัญหามันมีอะไรบ้าง และสิ่งที่ อว.ทำจะช่วยอะไรได้บ้าง หรือว่าทางนักวิจัยแล้วอะไรเป็นแกร็บที่เราต้องทำสิ่งที่เราอยากทำ และสิ่งที่ตัวเองทำอีกส่วนหนึ่งก็คือ สกว.ก็คือให้เงินนักวิจัยทำวิจัยก็สิ่งที่ทำให้ได้คุยกับน้องคนนี้ก็คือเริ่มจากอาจารย์อัมพรก่อนอาจารย์อัมพรทำให้ สกสว. ทำเรื่องเกี่ยวกับละครไทยแล้วเราก็จะมีการจัดอบรม แล้วก็เสียดายมากเพราะว่าเราเปลี่ยนบทบาทจากการเป็น สกว.แล้วเราไม่สามารถให้ทุนนั้นได้ เพราะจริงๆ แล้วเรามีความตั้งใจแล้วว่าจะให้อะไรที่มากกว่านั้นคือถ้าไม่ติดตรงนี้ก็จะให้ด้วยตัวเองแล้วก็เปลี่ยนบทบาทแล้ว มันให้ไม่ได้เราก็เลยต้องให้คนอื่นให้แต่ว่าในเชิงของความสำคัญ เราก็ยังเห็นถึงความสำคัญมากๆ อยู่จากงานของอาจารย์อัมพรที่นั่งฟังมาหลายๆ ครั้ง ก็คือว่าเราขายละครไทยไปต่างประเทศได้ และก็ไปจีนได้มากมาย และที่ผ่านมาก็ได้ดูหนังที่เกี่ยวกับหนังชายรักชายหนังแนว Y ปรากฏว่า อินโดนีเซียชอบ ซึ่งพี่ก็คิดว่าความเก่งของคนไทย มีตรงนี้มากจริงๆ แล้วเวลาพูดถึงมูลค่าเศรษฐกิจแล้วนอกจากเรื่องของเงินแล้ว มันยังมีเรื่อง Soft Power ด้วย และดิฉันเคยดูหนังเรื่องหนึ่งของญี่ปุ่นเกี่ยวกับหนังที่ทำเกี่ยวกับราเมง ทำอย่างไรให้อร่อยที่สุดพอไปดูหนังที่ญี่ปุ่นทำเราก็รู้สึกว่าทำไมเราไม่เคยดูหนังที่ดีอย่างนี้มาก่อนคือบางอย่างอันนี้เป็น Soft Power ที่เราสามารถเราก็เลยทำให้เรารู้ว่ามีคนหลายๆ คนไปที่มีอีกอะเขาไปตามดูภาพยนตร์ต่างๆ ไปร้านอาหารญี่ปุ่น ก็จะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวด้วยและหนังญี่ปุ่นตัวเองก็ได้ติดตามดูมาตลอด 40 ปีแล้วแต่วันก่อนช่วงโควิดนี้ได้ไปดูหนังอยู่เรื่องหนึ่งเป็นหนังประวัติศาสตร์ มี 50 ตอน เกี่ยวกับราชวงศ์อะไรแบบนี้แต่พอไปดูก็รู้สึกว่าทำไมทำได้ดีขนาดนี้เพราะฉะนั้น สิ่งที่เมื่อกี้คุยกันเรียกว่าสิ่งที่เราเห็นที่ญี่ปุ่น ที่เกาหลี เราเห็นเลยว่า Soft Power ตรงนี้มันมีบทบาทสูงทำไมคนสมัยพวกเราเด็กๆ ก็เหมือนตอนพวกเราเด็กแล้วจะดูอะไรมีเคนโด้มีอะไรแบบนี้ และก็ทำให้เราก็ชอบญี่ปุ่น แล้วก็ชอบหนังญี่ปุ่น หมายถึงว่าคนอื่นด้วยก็ชอบดูหนังญี่ปุ่น ชอบกินอาหารญี่ปุ่น เพราะฉะนั้น Soft Power ที่เราพูดถึง เกิดแล้ว และมันเกิดจากตอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ญี่ปุ่นเข้ามามากในสมัยนั้นและเราได้รับอิทธิพลของชาวญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี 1970และทำไมหลังจากนั้นทำไมเราถึงรักญี่ปุ่นขนาดนี้ ทั้งที่พอกลับไปดูประวัติศาสตร์เราจึงไม่ชอบญี่ปุ่นเลยหรืออย่างเกาหลีเราก็เคยมองว่าแบบมันเชยแล้วทำไมถึงตอนนี้ทุกคนชอบมากคือถ้าดูว่าประเทศไทยมีโอกาสไหม มีโอกาสมากที่จะเดินได้แต่สิ่งที่อยากจะเห็นก็คือว่า คือคุณต้องพยายามสร้างพลัง 4 ประสานให้ได้ คือพลังจากรัฐ พลังจากเอกชน พลังจากประชาชน และพลังจากวิชาการ สร้างตรงนี้ให้ได้ให้เกิดขึ้นและคงต้องมองยาวไปอีก 5-10 ปีอาจจะต้องพยายามทำอย่าเลิกทำในจุดที่เราเราทำได้

อาจารย์บัณฑิต

 ผมอยากจะมาสนับสนุนถึงแนวคิดการสร้างสภาของภาพยนตร์นี้ เพราะว่าอิทธิพลทางด้านภาพยนตร์มีพลังมากที่มีต่อค่านิยม เช่น เพราะว่าการที่เราดูหนัง American และรวมไปถึงการที่สมัยนี้คนเราชอบเกาหลีหรืออะไรแบบนี้ ก็มาจากภาพยนตร์หรือว่าวัฒนธรรมทั้งนั้น สมัยเมื่อประมาณสัก 15 ปีก่อน ผมได้ไปเรียนที่อเมริกา เรียนกับคนเกาหลีที่ไปเรียนที่อเมริกาเยอะมากที่โรงเรียนผมเรียกว่าเป็น Korea Town ได้เลยก็น่าจะเกิดจากช่วงที่เขาพัฒนาทางด้านภาพยนตร์ เริ่มมีสภาภาพยนตร์ในยุคนั้นพอดี ก็เริ่มได้คุยกับชาวเกาหลีที่เขาอยู่ 3-4 ปีเลยได้เห็นการพัฒนาของความต้องการของการดูหนังของคนเกาหลีเอง การที่โรงภาพยนตร์กำหนดให้มีการฉายหนังเกาหลีอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้น ผมมีความรู้สึกว่าในตัวทางด้านภาครัฐเองก็มีส่วนสำคัญอย่างมากรวมถึงภาครัฐของไทยก็ค่อนข้างลำบากนิดหนึ่ง ฉะนั้นจึงอยากจะฝากความหวังไว้ที่ทางด้านภาคเอกชนด้วยว่ามีบางอย่างอย่างเรื่องพาราไซต์ที่ยอมลงทุนสักก้อนหนึ่งเพื่อจะให้ไปทำหนังหรือว่าไปบุกเบิกทางด้านนี้ได้มากยิ่งขึ้นรวมถึงทางวิชาการด้วยจริงๆ วิชาการ โรงเรียนภาพยนตร์และมหาวิทยาลัยภาพยนตร์ก็เกิดกันเยอะแยะมากรวมบุคลากรมีเพียบเลยรวมถึงความรู้ทางด้านนี้ด้วยโรงเรียนเหล่านี้เราสอนให้นักศึกษาของเราจบไปเป็นผู้กำกับ เป็น producer แต่ว่าแรงงานทางด้านโยธา เช่น ทางด้านคนทำช่างไฟ ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมาก ช่างกล้อง ซึ่งเขาอาจจะไม่ต้องเรียนทางด้านปริญญาตรีก็ได้ เพียงแต่ว่าอาจจะต้องส่งเสริมทางด้านอาชีพเพื่อเป็นทักษะฝีมือทางด้านนี้ ซึ่งคนเหล่านี้จะมาสนับสนุนให้รวมถึงหนังนอกที่เข้ามาในเมืองไทย มันเกิดขึ้นได้มากยิ่งขึ้น โดยรวมๆ ก็น่าจะฝากไว้ประมาณเท่านี้ครับ

วิทยากร

 อาจารย์สุกานดาได้บอกว่านอกจากภาครัฐ เอกชนแล้ว ก็ยังมีวิชาการ ซึ่งในส่วนนี้ ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาฯ ก็ได้ทำอยู่ เรากำลังจะผลิตเป็นละครสั้นมากก็มีแค่ 50 นาที เราใช้เวลาทำวิจัยครึ่งปีเป็นการส่งออกวัฒนธรรมในวัฒนธรรม 5F คือ F แรกเขาให้ทุนสร้างก็คือ Food ก็คือผัดไทย ทำวิจัยอยู่ครึ่งปี ผู้เขียนบทละครก็อยู่ที่นี่เพราะเราได้ผู้เขียนบทมือทองของคุณกอล์ฟ ซึ่งเขียนบทนาคีมาเขียนบทเรื่องผัดไทยให้เรา และก็กำลังจะเปิดกล้องแล้วก็คือถ้า f นี้ยอดวิวสูงเขาจะให้สร้างต่ออีก 4F ฝากช่วยกันดูด้วยนะคะซึ่งอีก 3fยกเว้น f หนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปทำวิจัย ก็คือ แฟชั่น fighting Festival อันนี้เราไปทำวิจัยกันแล้วเหลือแต่ทุนสร้างเพราะฉะนั้นอยู่ที่ยอดวิวผัดไทย เสร็จเมื่อไหร่แล้วก็ค่อยประชาสัมพันธ์กันอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็เป็นความร่วมมือที่อาจารย์สุกานดาบอกว่าซ่อม power พวกนี้มันต้องช่วยกันทุกฝ่ายแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมฝ่ายวิชาการที่คุณพัฒนได้พูดไปว่าเราจะทำหนังแบบนี้กลายเป็นว่าเราจะต้องทำวิจัยอยู่ครึ่งปีเพราะการทำวิจัยมันจะทำให้ฐานทางการสร้างบทละครที่เราเขียนมันมั่นคง มันแข็งแรง และมันก็ยังยืนเพราะฉะนั้นเวลาไว้สร้างต่อฐานคนดูก็จะมากขึ้นที่นี้มาถึงอุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยกันบ้าง

คุณปิยสุดา จันทรสุข

 ตำแหน่งอาจจะดูใหญ่โต แต่จริงๆ ไม่ได้เป็นอะไรเลย คือจริงๆที่ฉันได้มานั่งตรงนี้คือฉันพูดในฐานะผู้สังเกตการณ์ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมากกว่าเพราะจริงๆ แล้วก็อยู่วงการนี้มานานเริ่มทำงานมา 40 กว่าปีที่ติดตามภาพยนตร์ไทยก็ขออนุญาตว่าอยู่ในหลายๆ ยุคที่ผ่านมาเช่น ยุคของหนังก็คือข้ามยุคทองของภาพยนตร์ไทยไปจริงๆ แล้วมันจะมียุคของล้านบาทแล้วจ้าซึ่งเป็นยุคที่คนไทยรักหนังไทยที่สุดเลยคือหนังไทยไปที่ไหนลงแตกล้านแล้วเพราะว่าหนังของคุณดอกดินมีหลายรสมันถูกจริตของคนไทยในยุคหนึ่งแล้วก็มาถึงยุคของคุณวิจิตร ซึ่งก็เป็นยุคหนึ่งของยุคหนังทองของไทย และหนังไทยจริงๆ แล้วจะมีหลายยุคซึ่งประสบความสำเร็จแต่ว่าเรายืมที่จะมองย้อนกลับไปในยุคที่หนังไทยประสบความสำเร็จก่อนที่จะมาถึงยุคที่จะเป็นยุคที่มาเป็นองค์บาก จริงๆ หนังไทยสมัยล้อมรั้วฉายก็มีหนังไทยเก่าๆ ก็มีที่ประสบความสำเร็จและสิ่งหนึ่งที่ที่มันหายไปอย่างที่ทุกคนพูดตรงกันหมดเลย ก็คือเรื่องของศูนย์รวมที่จะผลักดันให้มันเกิดทำยังไงให้มันเป็นรัฐบาลจะเห็นความสำคัญ จริงๆ คือถ้าอันนี้ทุกคนลืมไปแล้วเราลืมการเรียกร้องว่า คนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยรวมตัวกันครั้งแรก รู้สึกว่าจะเป็น พ.ร.บ.ภาพยนตร์อันเก่าโบราณชาติแล้ว ก็บอกว่าหนังไทยไม่เจริญเลย เพราะบอกว่า พ.ร.บ. 2473 มันเป็น เป็น พ.ร.บ.ที่ต้องการปลดแอกและตอนนั้นก็คือมีการเรียกร้องให้มานั่งคุยกันแบบนี้ คุยกัน แต่ก็เหมือนคุยกันแบบมุ้งมิ้งแต่ต้องทำยังไงก็ไม่สำเร็จ และเราก็พยายามเข้าไปพบนักการเมือง เราคิดว่านักการเมืองช่วยเหลือเรา เราจะสำเร็จดิฉันเป็นสื่อดิฉันก็อยู่ในทุกวงการก็ได้มีโอกาสเห็น ก็มีการเข้าไปขอตามกรรมาธิการว่า กรรมาธิการช่วยได้ไหม เราไม่อยากให้มี พ.ร.บ. นี้ เราจะสร้างอะไร ทำอะไรก็ไม่ได้ เพราะมันติด พ.ร.บ. ห้ามไปหมดทำให้หนังไทยมันไม่เจริญแล้วก็ได้เข้าไปปรึกษากับกรรมาธิการศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม ก็ได้พบผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคือเป็นคนที่มีความเห็นเหมือนกันแบบนี้กับเราแบบนี้ว่าเห็นความสำคัญของหนังไทย เพราะมันคือด้านวัฒนธรรม มันคือทำให้ประเทศชาติเข้มแข็งเขาก็บอกว่าเอาแบบนี้สิ ให้ไปพบท่านคือคุณหญิงสุมาตราในยุคนั้นเขาก็เรียกมาคุยนอกรอบ คือรัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่มากำหนดทิศทางอะไรให้กับภาพยนตร์มันไม่ใช่เรื่องของเขาเรื่องอันนี้มันเป็นเรื่องของเอกชนเพราะฉะนั้นเอกชนต้องรวมตัวกันเองเข้ามาเป็นปึกแผ่น และเกิดความเข้มแข็งถึงจะเป็น Package เป็น Power ที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขผลักดันเพราะฉะนั้น อยู่ดีๆ รัฐบาลบอกว่าเขาจะแก้ไข พ.ร.บ. ทำไมในเมื่อฉันไม่ได้รู้ ไม่ได้อยู่วงการนี้เพราะฉะนั้น ทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในวันนี้ คือคนในวงการต้องรวมตัว โดยคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ต้องรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งและยุคนั้นก็มีการรวมตัวกัน 2510 รวมตัวกันก็พยายามยื่นเรื่องขอให้เกิดการแก้ไขกฎหมายผลักดันกฎหมาย ใช้เวลาอยู่ประมาณ 3 ปีเศษแต่เป็นนายกของรัฐบาลเดียวกันอันนี้ต้องเข้าใจในนัยยะด้วยว่าเป็นรัฐบาลเดียวกัน ความสำเร็จก็คือว่าปี 2544 จึงเกิดพรบภาพยนตร์ฉบับใหม่ในปี 2544 แต่ใน พ.ร.บ.ฉบับนั้นถ้าย้อนกลับไปดูเนื้อหาสำคัญจะบอกเลยว่าให้เกิดการจัดตั้งองค์กรภาพยนตร์โดยภาคเอกชนรวมตัวกันก็คือให้เกิดสภาการภาพยนตร์แห่งชาติ เคยเกิดออกมาแล้ว แต่ปัจจุบันก็ยังอยู่แต่ใช้ชื่อว่า สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติปัจจุบันองค์กรนี้ยังอยู่ แต่ไม่เข้มแข็งอันนี้ดิฉันไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ายุคนั้นมีการรวมตัวกันอย่างที่เราพูดกันว่าช่างไฟ ผู้กำกับ คนแต่งหน้า เมคอัพ รวมกันเป็นสมาคมเขาบอกว่าเป็นองค์กรที่มารวมกันอยู่ 15 องค์กรสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงก็อยู่ใน 1 องค์กรของสมาพันธ์ ก็ผลักดันให้เกิดการแก้ พ.ร.บ.กฎหมายเขาก็ผลักดันมาตลอดแต่สิ่งที่ดิฉันในฐานะเป็นผู้สังเกตการณ์เห็นมาตลอด ก็คือความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นเกิดจากคนในองค์การเองทำลายล้างกันเอง อันนี้ก็ต้องพูดให้ชัดๆ เหมือนกันถามว่าทำไมปัจจุบันมีผู้สร้างหนังเกิดฆ่าตัวตาย เช่น ทำหนังศรีธนญชัย ได้รายได้น้อยผูกคอตาย แล้วไม่มีตังใช้หนี้ถามว่า กติกาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในปัจจุบันที่มันทำหนังไทยแล้วเข้าไปฉายโรงภาพยนตร์ไม่ได้ เพราะอะไร เพราะว่ากติกาของโรง 60/40 หรือว่าอะไรคือจะทำหนัง 1 เรื่องหาตังค์ให้ตาย และทำยังไงจะได้ตังค์มาสร้าง สร้างเสร็จแล้วทำยังไงที่จะได้ฉายมันเอาไปแล้ว 60 เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าฉายแล้วในไทยยังเท่านี้ก็คือมันไม่มีกติกาที่คุณภาณุ อารีย์ ต้องมีสัดส่วนนะว่าคนไทยก็ต้องมากำหนดก่อนว่าภาพสัดส่วนของภาพยนตร์ไทยตั้งอยู่ในโรงเท่านี้ต้องทำอะไรอย่างนี้ หรือว่าต้องมีการช่วยเหลือบ้างถ้าเป็นหนังฝรั่งหรือต่างชาติเข้าเปอร์เซ็นต์เท่านี้แต่ถ้าเป็นหนังไทยเข้าก็ต้องช่วยเหลือนะก็ต้องถามว่าหน้าที่อันนี้มันเป็นหน้าที่ใคร มันเป็นหน้าที่ขององค์กรเอกชนซึ่งคุณรวมตัวกันคุณเข้มแข็งคุณเรียกร้องได้แต่ตอนนี้ดิฉันก็ไม่รู้ดิฉันเป็นผู้สังเกตการณ์ ก็ขอสะท้อนว่าใครที่มานั่งตำแหน่งนายกก็แก้ไขกติกาและเข้าแก้ผลประโยชน์เข้าข้างของตัวเอง ก็ขออนุญาตว่าไปศึกษากันเองนะแล้วไปมีอะไรกันมาแล้วไม่มีการแก้เกิดขึ้นบ้างคือพอทุกคนเข้ามาก็กลายเป็นว่ารัฐบาลอนุญาตให้คุณทำแล้วแต่คุณก็ทำลายมันเอง อันนี้รวมไปถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ต่างประเทศที่ทำในประเทศไทยปัจจุบันที่มันเริ่มไม่มี ที่จริงประเทศไทยเริ่มเป็นฮับที่มีคนเข้ามาถ่ายทำในไทยมากที่สุดแต่ปัญหาก็คือเราเริ่มนิสัยเดิมเลยคือตัดหน้ากันเอง ตัดราคากันเอง และทำตอนสมัยหนังไทยเข้าโรง ผู้กำกับก็เริ่มตัดราคากับนายทุน เช่น เขาบอกเสนอ 100 บาท ฉันเสนอ 50 บาท ดิฉันทำได้แล้วเขาก็ต้องเอา 50 บาทใช่ไหมเขาก็ต้องอยากได้ของถูกหนังออกมาก็ไม่ดีทีนี้ก็มาพูดถึงหนังต่างประเทศที่มาเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยเขาสอนอาจารย์ฐณยศให้ 100 บาท ทำอย่างนี้ ดิฉันบอกว่า 70 บาทดิฉันทันได้แล้วอันนี้นอกรอบก็คือจีนบอกว่าให้ 70 แล้วต้องมีทอนให้ 20 ด้วยอันนี้เป็นการให้เรียกว่าเกลือเป็นหนอนมันทำรายการจากข้างในเพราะฉะนั้นปัญหาและโอกาสของภาพยนตร์ไทยและกระทั่งในประเทศไทยและในตลาดโลกสิ่งที่ต้องมีก็คือความสามัคคีและก็มีจริยธรรมในวิชาชีพเพราะอยากให้มองว่า ก่อนที่เราจะไปเรียกร้องจากใครดิฉันมองว่าดิฉันมองว่าในฐานะที่เป็นคนสังเกตุการณ์คนในวงการต้องต้องคุยกันให้ชัดๆ แล้วมีกติกามีจริยธรรมจึงจะอยุู่ร่วมกันได้

วิทยากร

  ที่พูดมาเป็นปัจจัยภายนอกหมดเลย แต่อันนี้เป็นปัจจัยภายในที่คนในวงการจะต้องนำไปเป็นโจทก์และคิดว่าหลายท่านก็คงจะทราบดีอยู่แล้วและคงกำลังหาทางพยายามแก้ไขกันอยู่ลำดับต่อไปเราไปที่อันนี้เป็นในฐานะคนดู ว่าเป็นนักวิชาการนักวิจัยของสถาบันเอเชียศึกษาแต่ว่าก็ไม่ได้มาพูดในแง่วิชาการซะทีเดียวแต่พูดในฐานะคนดูจะสะท้อนในฐานะคนดูและก็ในฐานะที่เป็นนักวิชาการของศูนย์นั้นๆ ก็อาจจะรู้เรื่องเกี่ยวกับตลาดจีน ตลาดโลกมุสลิม เราฟังคนในวงการที่เกี่ยวข้องกับวงการภาพยนตร์ไทยมาแล้วมาฟังในฐานะคนดูบ้างขออนุญาตขออนุญาตเริ่มจาก ดร.ลักษณัยเป็นนักวิจัยประจำศูนย์เอเชียใต้ที่สำคัญอาจารย์เคยทำงานที่กองถ่ายบอลลีวูดมาด้วย อาจารย์ลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเรียนเชิญค่ะ

ดร.ลักษณัย

  เผอิญว่าตอนไปเรียนอยู่ที่อินเดีย ก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปทำหนัง แต่ว่าไม่ใช่เป็นหนังบอลลีวูดนะคะต้องขออนุญาตเล่า background นิดหนึ่งว่าหนังอินเดียมันมีความเฉพาะมากซึ่งอยากจะแชร์ตามความรู้เท่าที่มีและก็ประสบการณ์เท่าได้พบมาคือหนังอินเดียจะเรียกว่า เป็นหนังบอลลีวูดแต่ทั้งหมดไม่ใช่แต่หนังที่เรารู้จักทั้งหมดส่วนใหญ่เราก็จะเหมารวมทุกอย่างว่าเป็นหนังบอลลีวูดจริงๆ แล้วมันคือหนังดิฉันเข้าไปทำมันเป็นหนังรัก ซึ่งอินเดียใหญ่มากเพราะฉะนั้น มันจะแตกต่างกับความเป็นไทยนิดหนึ่งตรงที่เรารู้สึกอะไรก็เป็นและก็ยากมากที่จะไปจับวัฒนธรรมทั้งหัวเมืองทั้งซึ่งคนที่อยู่ตรงนั้นก็จะเป็นชนชั้นกลางไปมอง ซึ่งปัจจุบันก็จะเห็นว่ามันค่อยๆ Reverse กลับมาแต่ถ้าอินเดียหนังของเขาจะเป็นหนังรักพูดด้วยภาษาของเขาคือภาษาฮินดีแต่ที่แตกต่างก็จะมีที่มุมไบ เมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมาคือไม่ได้ดังเฉพาะในรัฐที่อินเดียคือมันดังไปจนถึงบอลลีวูด มันดังไปถึงทั่วประเทศ คือแปลเป็นภาษาฮินดีด้วยคือมันถูกเชื่อมเองในภายหลัง และก็ดังมาถึงต่างประเทศจากภาพยนตร์สหรัฐอเมริกาคือมันดังทั่วโลกแต่ถามว่าเนื้อหามันก็ก็เป็นบริบทอินเดีย ก็มีเพลงแล้วก็หนังประมาณ 3 ชั่วโมง มันก็ยังคงลักษณะความเป็นหนังได้อยู่และสิ่งที่อยากจะมาแชร์ก็คือพอเราได้เข้าไปดูในเนื้อหาก่อนแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าอินเดียมันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตอนที่ฉันเดินเข้าไปผู้ชายทั้งกองมีทั้งหมด 500 คน เป็น 1 ใน 4 ผู้หญิงที่ไม่รวมแม่บ้านเป็นที่อยู่ในกองถ่าย คืออาจจะมีนางเอก มี producer มันก็จะทำให้เห็นว่าเป็นเรื่องของเพศ มันก็จะต้องมีคนให้ต่อสู้มันก็จะทำให้เห็นว่าของคนไทยค่อนข้างดีกว่าแต่ในแง่ความเป็นของเขาก็คือเขาเลิกทำงาน 6 โมงเป๊ะค่ะเกิน 6 โมงจ่ายโอที ไม่ว่าจะ 5 นาทีหรือ 10 นาที หรือว่าทั้งวันจะไม่มีผู้กำกับบอกว่าไอ้แสงกำลังได้แสงกำลังมาต่ออีกครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าถ้าคุณทำอย่างนี้เป็นคอร์สที่คุณจะต้องจ่าย แต่ในส่วนที่ได้เข้าไปทำงานก็คือเป็นสตั้นดิเนชั่นเราก็จะเห็นว่าเขาจ้างสตั้งแมนเมืองไทยเป็นสตั้น Master และก็มีทีมอีกประมาณ 20 คน เป็นคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้อาจจะพูดได้บ้าง เราก็เข้าไปทำงานแต่ผิดกฎหมายพูดเลยเนื่องจากว่าอินเดียมีขนาดใหญ่ และก็เลยมีหลายพาร์ทแต่ว่าเขาทำงานหนัก แต่ว่าในหนังคือด้วยความที่เป็นอินเดียก็เป็นเกาะขนาดใหญ่ เพราะฉะนั้นสตั๊นท์แมนที่เราเข้าไปเราก็เห็นช่องทางว่าเขาว่าเมืองไทยมีการแตกต่างในการสร้างตรงนี้อยู่ซึ่งเขาก็เห็นว่าพอเอาสตั้นแมนในเมืองไทยมา มันก็ยังขายศิลปะอาร์ตกับคนไทยได้อยู่และเขาก็เชิญสตั้น Master จากเวียดนาม และสิ่งที่สำคัญก็คือว่า 6:00 น.- 18:00 น. แล้วคนขับรถตอนเช้าก็จะมีคนมารับที่โรงแรมคือ 6 โมงรถมารับและ 6 โมงเย็น ก็จะมาส่งที่โรงแรมและถ้าเราจะไปแวะซื้อของ แค่เกิน 10 นาทีเขาคิดเป็นอีกหนึ่งกะฉะนั้น มันจะมีความเป็น Professional ในการวงการภาพยนตร์ของเขาอยู่พอสมควรแล้วก็ที่สำคัญพอเราคนต่างชาติเข้าไป อินเดียเขาจะเรียกว่าเป็นหัวเมืองคือรัฐในนั้นเขาก็จะมียูเนี่ยน ก็คือสหภาพของรัฐ คือถ้าคุณจะใช้โลเคชั่นในป่าคุณต้องขออนุญาตทีมเขาจะมียูเนี่ยนเพื่อกันโลเคชั่นอันนี้เลยคุณเอาสตั้นแมนคนไทยไปใช่ไหมแต่อินเดียเขาก็มีสตั๊นเหมือนกันถ้าคุณไม่ใช้สตั๊นท์แมนแต่ถ้าคุณจะเอาสตั๊นท์แมนจากไทยเข้ามาแต่คุณจะต้องทำตามให้อยู่เนี่ยนของอินเดียเขาคุณไม่ใช้รีซอสของตัวเองคุณไม่ใช้วีซอสของต่างประเทศ เพราะฉะนั้นคุณจะต้อง หาประโยชน์ต่อยูเนี่ยนซึ่งอันนี้ทำให้รู้สึกว่า ถ้าเราจะเข้าไปทำงานในตรงนี้เราจะต้องเข้าใจในระบบการจัดการของเขาด้วยถ้าเรารู้สึกว่าระบบดีเราอาจจะค่อยๆ พัฒนาคือเข้าใจว่ามันยากที่จะเอาสตั๊นท์แมนหรือจะเอาสตั้นเข้าไปมา set up ให้กับรวมเป็นอันเดียวอาจจะยากหน่อยแต่ถ้าเราอยู่ในทีมหนังเราเป็นผู้กำกับ เราอยากเป็นผู้อื่น อยู่ในทีมเดียวกัน หรือว่าเรามีสตั๊นท์แมน ที่เราพอจะทำได้ เราจ้างค่อยๆ ดูผลประโยชน์ในกลุ่มของตัวเอง ค่อยๆและคิดว่ามันน่าจะทำได้และอีกอย่างคือไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหนคุณคนไปไม่ว่าคุณจะไปถ่ายที่เฉพาะที่อินเดียนะคุณจะไปที่อเมริกาคุณก็ต้องเสียตังค์ให้กับยูเนี่ยนของนั้นเพราะว่าคุณกำลังทำหนังให้กับประเทศคือเรากำลังใช้รีสอร์ทของเราเผยแพร่ไปทั่วประเทศเลยเพราะฉะนั้นมันต้องมีการคำนึงถึงคนที่อยู่เบื้องหลังด้วยทุกอย่างนี้พอเราทำงานอยากดูเด็กชั้นเดียวคนเดียวเดี๋ยวๆ แล้วก็คอยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าว่าอีกอย่าง India International สูงมากถามว่าหนังฮอลลีวูดดีๆเนี่ยเข้าฉายภาพฉายอาทิตย์สองอาทิตย์นั่นคือเยอะแล้วแต่ว่ารายได้ยังเข้าใช้ได้เป็นเดือนๆแล้วตอนแรกที่ถ่ายวันแรกที่ร้านเนี่ยเพื่อนที่สามารถจองตั๋วได้ให้ดูคนเดียว 3 รอบแต่ว่าตัวเต็มไป 15 บาท เรายังไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้แล้วระบบโรงหนัง มันมีทั้ง Local ที่แบบไม่ต้องแอร์ พัดลม แยกกันชั้นบนคนไม่มีตังค์ดูมีสิทธิ์ดูฟรี ไม่มีสิทธิ์ดูฟรีคุณนั่งมา แต่ก็นั่งเบียดกัน แต่ทุกคนสามารถเข้าถึงหนังได้และบางทีช่องทางที่เรานำเสนอไปแล้วว่ามันมีลิมิตให้เฉพาะคนมีเงินเหลือ เพื่อที่จะมาเสพความบันเทิงซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นหน้าที่ของใครที่ควรจะร่วมกันสนับสนุนในประเด็นนี้

  และอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ ตอนนี้มองในฐานะสังคมอินเดียที่ภาพยนตร์ถ้ายอดรายได้รวมมันมากที่สุดในโลก ถ้าดูภาพรวมแต่ว่าสิ่งที่มันเข้าไปแทรกแซงตอนนี้ก็คือ โควิด-19 ซึ่งตรงนี้มันคือโอกาสและความท้าทายให้กับประเทศไทยเพราะว่าหนังเกาหลีต้องยอมรับว่าเขามาแรงจริงๆมันเข้าไปโดยที่ทั้งภาพยนตร์ และก็ Seriesคนไทยตอนเรียนไปอยู่ที่อินเดีย คนก็จะบอกว่าโอ้ฉันชอบต้มยำกุ้งแต่มันไม่ใช่อาหารมันคือหนังจาพนม แล้วเขาก็จะรู้จักวัฒนธรรมของไทย คือร้านอาหาร และเขาก็รู้สึกว่าวัฒนธรรมไทยมันเฟรนลี่กับเอเชียใต้กับเขาคือถ้าบอกว่าอเมริกาเขาก็จะรู้สึกว่า No ไม่ใช่ เป็นศัตรูแต่ถ้ามองว่าเป็นคนไทยเขามองว่าเป็นเพื่อนเขารู้จักอาหารเขารู้จักหนังไทยเยอะมาก หนังไทยก็จะมีช่องที่คนรุ่นใหม่ๆ ต้องการดูมากส่วนหนังเกาหลีเขาพยายามที่จะเข้าไปเข้าไปเพียงแต่ว่าเขายังไม่อิน เพียงแต่ช่วง covid-19 เพราะฉะนั้นซีรีย์เกาหลีหนังเกาหลี Descendants Of the Sun ซึ่งได้เข้าไปเป็น Top 10 ของอินเดีย ซึ่งมันยากมากที่จะได้เข้าไป และเพื่อนตอนนั้นที่เป็นรูมเมทก็จะมีอีกคนที่เป็นฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียหน้าตาไปทางพม่ากับจีนเขาก็จะเป็นแบบชอบไทยแลนด์มากเป็นแบบ Family มากคือเขาจะรู้สึกว่าอินกับวัฒนธรรมของไทยมากกว่าซึ่งเป็นวัฒนธรรมอินเดียด้วยซ้ำ ตอนนั้นเราเองก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยเราก็จะรู้สึกว่าทำไมดังขนาดนั้นก็จะมีหนังที่เป็นมีซีรีด้วยและคนรุ่นใหม่ก็จะชอบดูสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารักคนรุ่นใหม่ก็จะเริ่มเชื่อมกันด้วยการเป็นภาพยนตร์สิ่งที่น่าสนใจอีกทีหนึ่งก็คือถ้าเราจะมองในแง่ของการของการศึกษาหรือการปฏิบัติการเราก็ค่อยๆ ผลักดันให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถให้เขาเข้าไป comment กับต่างประเทศเราเชื่อว่าหลังจากที่ดูหรือคนที่เข้ามาถ่ายทำเขาค่อนข้างไว้วางใจกับคนของเราพอสมควรเพียงแต่ว่าตัวเราเองอาจจะเรายังไม่พร้อม แบบพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เราน่าจะช่วยได้ช่วยผลักดันเขาให้เขาดีขึ้นส่วนรัฐบาลก็อาจจะต้องช่วยเหลือและให้กำลังใจโดยเฉพาะการเซ็นเซอร์ตอนนี้สิ่งที่มันกระทบต่อคนทำหนังเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่มันแย่มากๆ จากการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เราไม่กล้าเรากลัวสิ่งที่มองไม่เห็นก็คิดว่ารัฐบาลน่าจะ support ตรงนี้และองค์การการเซ็นเซอร์ไม่กล้าพูดไม่กล้าทำ ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าหยิบประเด็นนี้เข้ามาน่าจะใช้ได้และคิดว่าตลาดทางเอเชียใต้ ไม่ใช่แค่อินเดีย แต่เป็นบังคลาเทศ ศรีลังกา ภูฐาน เนปาลเขาก็มีตลาดคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่ต้องการเสพสื่อมันเยอะมากที่เรายังมีโอกาสที่จะเติบโตและสร้างเครือข่ายให้มันเป็นสิ่งที่ดีต่อไปค่ะ

วิทยากร

 ต้องยอมรับอย่างที่ ดร.ลักษณัย พูดว่าอินเดีย หนังอินเดียมันมีเสน่ห์ของมัน แรกๆ ทุกคนได้ดูอาจจะนั่งขำๆ เพราะเราเห็นเขาวิ่งข้ามเขา แต่กลายเป็นว่าอันนี้แหละที่มันทำให้เราจดจำ ถ้าหนังอินเดียเรื่องไหนไม่มีการข้ามเขาหรือมีการร้องเพลงจะไม่ใช่แล้วพอดูไปเรื่อยๆ ก็กลายเป็นว่าติดแล้ว มีเสน่ห์ตรงที่ว่าชอบตรง Zoom in กับ Zoom Out หนังเรื่องหนึ่งนานมาก และเนื้อเรื่องของเขาก็มีเสน่ห์ที่สื่อสะท้อนให้เห็นถึงสังคมอินเดียเราดูหนังอินเดียหรือละครก็แล้วแต่เราจะเห็นสังคมเขาด้วยเหมือนกันเราก็คาดหวังว่าถ้าเราจะส่งออกภาพยนตร์ไทยคนที่ดูภาพยนตร์ไทย นอกจากจะเห็นว่าเพราะเนื้อเรื่องมันเจ๋งแล้วมันต้องสื่อถึงวัฒนธรรมไทยด้วยดังที่อาจารย์หลายๆ ท่านได้พูดไปไหนๆ อินเดียแล้วก็ไปที่จีนกันเลยดีกว่าเพราะว่าตลาดจีนเป็นตลาดที่สำคัญมากและก็เรียกว่าเป็นแหล่งรายได้ของละครไทยด้วยซ้ำวันนี้ผนึกกำลังมาสองสาวสองท่านด้วยกัน ดร.กุลนรี กับ ดร.กรองจันทน์ จากศูนย์จีนศึกษาก่อนเลยค่ะ

ดร.กุลนรี

 จริงๆ แล้วถ้าพูดถึงเรื่องภาพยนต์หรือการส่งออกเรื่องนี้รู้สึกไกลตัวมาก เป็นเรื่องที่ไม่ได้มีความรู้มาก่อนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ที่จะมาพูดก็ขออนุญาตพูดในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับตลาดภาพยนตร์ในจีนและก็ข้อสังเกตจากมุมมองและสายตาของคนนอกอย่างตลาดและภาพยนตร์จีนก็เป็นตลาดใหญ่ที่ไทยควรจะให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ และก็ไม่ควรจะมองข้ามก็ด้วยเหตุผลอะไรก็คืออย่างแรกเลยทุกวันนี้จึงมีประชากร 1,400 ล้านคนและก็เทรนการเข้าโรงภาพยนตร์ของคนจีนรุ่นใหม่มันเพิ่มขึ้นทุกปีและก็ตลาดภาพยนตร์จีนตอนนี้ใหญ่กว่าตลาดภาพยนตร์ของ US จำนวนโรงภาพยนตร์ก็มีมากกว่าแล้วก็คาดการกันว่าตลาดภาพยนตร์จีนตอนนี้ในอนาคตเร็วๆ นี้ น่าจะเป็นตลาดบันเทิงที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกประกอบกับเทรนด์ของผู้ชมภาพยนตร์ในจีนก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุ 19 - 30 ปีอันนี้ก็มีการทำวิจัยกันในส่วนของไทยเองในสายตาคนจีนคือจีนเขาก็มองไทยแบบเป็นมิตรเหมือนมองในมุมที่ดีแล้วก็เป็นโอกาสของเราที่ทางเราสามารถแบ่งส่วนแบ่งตรงนี้มาได้ก็จะเป็นมูลค่าที่มหาศาลของเราและจากการที่เราจะส่งออกภาพยนตร์ไปได้เราก็ต้องมีจีนที่มีรู้ว่าจีนมีข้อจำกัดหลายอย่างที่มีลักษณะที่ต่างจากประเทศอื่น ในโลก เช่น จีนจะมีการกำหนดจำนวนภาพยนตร์ต่างชาติที่จะนำเข้าไปฉายในแต่ละปียังปีหนึ่งก็จะมีประมาณ 30 กว่าเรื่อง ให้ได้แค่นี้เพราะฉะนั้น นายทุนจีนที่เขาจะซื้อภาพยนตร์ต่างชาติเข้าไปฉายเขาก็จะต้องมีความมั่นใจว่าภาพยนตร์ที่เขาซื้อไปมันจะต้องทำรายได้และก็อย่างภาพยนตร์ล่าสุดที่เข้าไปฉายในจีนก็จะมีรายได้ที่ประสบความสำเร็จก็คือ เรื่องฉลาดเกมส์โกงซึ่งอันนี้ก็มีเทรนด์การประสบความสำเร็จจากประเทศอื่นก่อนแล้วอย่างในเวียดนามกับไต้หวันและก็นอกจากนี้ จีนก็ยังมีการควบคุมเนื้อหาในภาพยนตร์ด้วยอย่างภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง มีการวิจารณ์รัฐบาล มีการปลุกปั่นที่กระทบกับความมั่นคงหรือแม้กระทั่งภาพยนตร์ที่เป็นหนังวายหนังรักร่วมเพศหรือกล่าวถึงเพศที่ 3 หนังผีหนังที่กล่าวถึงเวทมนตร์ ความเชื่อไสยศาสตร์ หรือเรื่องที่เหนือธรรมชาติพวกนี้ก็จะโดนแบนไม่สามารถเข้าฉายในโรงได้ส่วนมากหนังไทยที่ไปดังในจีน ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องพวกนี้ที่เขาแบรนด์อย่างเช่น รักแห่งสยาม Yes or No ดังมากเรื่อง The Shutter ที่จีนก็ดังมากถ้าพูดถึงหนังผี คนจีนก็จะนึกถึงเรื่อง The Shutterและก็เนื่องจากการควบคุมเนื้อหาของภาพยนตร์ผู้ประกอบการไทยซึ่งอันนี้อาจจะเป็นข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะว่า ควรจะให้ความสำคัญกับของการฉายแบบออนไลน์ คือการฉายภาพยนตร์บนเว็บไซต์หรือว่า Application ของจีนย้ำว่าต้องเป็นของจีนเท่านั้น เช่น ยูฟู่ ฝูโตว อาฉี โซอู พวกนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจ และเป็นโอกาสที่น่าจะทำให้ภาพยนตร์ไทยก้าวสู่ตลาดจีนได้อย่างตอนนี้ในเว็บยูฟู่ภาพยนตร์ไทยที่ลงฉายก็มีเยอะมากและเรื่องที่ได้เรตติ้งสูงๆ ก็จะเป็นหนังรัก หนังแอ็คชั่น แล้วก็หนังผีอย่างหนังรักก็จะเป็นเรื่อง สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก รถไฟฟ้า กวนมึนโฮ สิ้นสุดทางเพื่อน แล้วก็จะมีหนังวัยรุ่นเช่น ฉลาดเกมส์โกงเรื่องวัยรุ่นพันล้านก็จะวิวสูงและหนังผีก็มีเรื่อง 5 แพร่ง ชัตเตอร์ และหนังแอ็คชั่นเรื่อง องค์บากก็จะเป็นอะไรที่เป็นอมตะมากก็คือคนก็ยังพูดถึงจนถึงทุกวันนี้

  สุดท้ายที่อยากจะฝากก็คือเช่นเดียวกับที่อาจารย์สุกานดา และอาจารย์บัณฑิตย์ ได้กล่าวไว้ว่า อยากให้ภาครัฐและภาคเอกชน วิชาการ มาร่วมมือกันในการทำหนังและภาพยนต์ไทยสู่ตลาดโลกในด้านของวิชาการเราอาจจะไม่ได้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการผลิตภาพยนตร์แต่ว่าอย่างศูนย์จีนเราก็พอจะมีข้อมูลของเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีน ซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะ หรือแม้กระทั่งการติดต่อการเจรจากับคนจีน คือทุกอย่างมันจะมีอย่างจีนเขาจะมีวัฒนธรรม หรืออะไรที่มันเป็นบริบทของเขาเอง คือถ้าเราจะเข้าไปทำอะไรร่วมกับเขาเหมือนเราก็ต้องรู้ว่าจะเข้าไปทำยังไงให้มันถูกจุดหรือเข้าถึงเขาได้อย่างในด้านวิชาการอย่างนี้ก็อาจจะทำเรื่องที่เราสามารถช่วยได้ในลักษณะการร่วมมือกันมันก็น่าจะเกิดประโยชน์หรือว่าทำให้เกิดประโยชน์และเกิดความสำเร็จมากขึ้นค่ะ

ดร.กรองจันทน์

  ขอเสริมจาก ดร.กุลนรี ก็คือหนังที่ฉายในจีนส่วนใหญ่จะเป็นแนวรักชาติ เกี่ยวกับสังคมจีน และก็จะเป็นเรื่องการปลุกใจเพราะเห็นว่ามีความแปลกใหม่ มีความหลากหลายของหนังไทยที่เข้าไปตีตลาด มันก็เลยทำให้คนจีนสนใจและก็ให้ความนิยมอยากดูกันมากขึ้นซึ่งในความหลากหลายในจุดที่ประเทศจีนไม่มีเราควรจะมีการผลักดันเข้าไปอย่างหนังเรื่องฉลาดเกมส์โกง วัยรุ่นก็ชอบดูเหมือนมันเป็นอะไรแนวแปลกใหม่ที่แบบคนจีนต้องการและอย่างเรื่องรักแห่งสยามก็เหมือนกัน มันเป็นหนัง Y ก็เด่น เหมือนกันและดาราก็มีบทบาทเหมือนกันอย่าง มาริโอ้ เพื่อนคนจีนก็จะแบบพูดถึงมาริโอ้และก็จุดที่สำคัญเรื่องการถ่ายทำหรือโลเคชั่นในไทย ก็เป็นตัวดึงดูดเหมือนกันที่จะให้คนจีนสนใจเข้ามาตามรอยภาพยนตร์และตัวต่อมาก็จะเป็นตัว Social Content อะไรพวกนี้เพราะว่าจีนก็นำด้านเทคโนโลยีควรจะเน้นด้านนี้ให้มาก มันน่าจะไปเร็วมาก

วิทยากร

  ก็ถ้าใครที่ดูละครหรือซีรี่ย์จีน หนังวิทยายุทธที่เราดูกันพระเอกหน้าสวยกว่านางเอกอีกคือตอนนี้สวยกว่ามากจะเป็นเพศเดียวกันแต่ถ้าไม่มีฉากถึงขั้นจุ๊บกันเลิฟซีนก็ได้ ฉะนั้น หนังหลายๆ เรื่องที่ไปดังที่นั่นอย่าง เช่น โซตัสเดอะซีรีย์ ซึ่งดูโดยไม่ได้มีฉากจูบกันถามว่าดูแล้วรู้ไหมว่าเป็นชายรักชายก็รู้ แต่ว่าดังมากเพราะฉะนั้น อย่างที่บอกว่าขนาดสังคมเขาพยายามปิดแล้วมันก็ยังดังขนาดนี้แล้วคนจีนก็ถึงขั้นลงทุนทำบิลบอร์ดภาพของคริสกับสิงโตซึ่งจริงๆ มันมีอีกช่องทางหนึ่งที่ดร.กุลนรี และ ดร.กรองจันทน์ว่า มันมีช่องทาง ช่องทางมันยังมีอยู่มันยังไม่ได้มีแค่นี้หรอกก็อาจจะค่อยๆ ศึกษากันไป ถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจะติดต่ออาจารย์ทั้งสองของเราไปร่วมแสดงในฐานะอยากหาคนที่หน้าจีนๆได้เลยนะคะ

 คุณภานุลักษณ์ (ศูนย์แม่โขง)

  คือสนใจเรื่องของเวียดนาม และวันนี้ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนกันว่ากระแสในภาพยนตร์ไทยในตลาดเวียดนามต่อไป และก็จะรักษามาตรฐานต่างๆ อย่างที่เราทราบกันดีว่าเวียดนามค่อนข้างที่จะรับผลตอบรับที่ดีมาก เช่น เรื่องสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก เรื่องการสร้างภาพยนตร์ของเวียดนามมันจะมีข้อจำกัด เขาก็มีการสร้างภาพยนตร์ของเขาเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะไม่ได้สร้างความบันเทิงก็มีการสร้างละคร ทีวี ในช่องทางต่างๆ เช่นกันดังนั้นจึงทำให้เห็นช่องโหว่ของภาพยนตร์ทำให้ภาพยนตร์ไทยได้เข้าไปอยู่ในตลาดได้โดยการที่มีคอนเท็นซ์ที่มีความหลากหลายหรือว่าบทที่มีความโดดเด่นกว่าหนังในประเทศหรือว่าละครภายในแต่หนังเวียดนามก็มีคู่แข่งเหมือนกันก็คือหนังจีนและหนังเกาหลี และหนังไทยก็น่าสนใจ หนังที่ได้ฉายในเวียดนามก็มี เรื่องนาคี แต่เมื่อหลังจากปี 2560 เวียดนามก็เริ่มมีการทำเป็นช่องทางออนไลน์ และแพลตฟอร์มของเขาเอง ก็คือบล็อกทีวีเวียดนามอาจจะดูคล้ายๆ กับเน็ตฟิกซ์ ก็คือการรวบรวมคอนเท็นซ์หนังอะไรต่อมิอะไร และผมก็ได้ทำบทความหนึ่งที่เกี่ยวกับซีรีย์เรื่องหนึ่ง และมันจะเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตของนางในซึ่งเป็นที่นิยมมากของเวียดนามและนอกจากนี้เวียดนามก็มีกรผลักดันให้ซีรีย์เรื่องนี้ออกไปนอกประเทศ แต่สุดท้ายแล้วก็ทำให้โปรเจ็คนี้เงียบหายไปกล่าวในประเด็นสุดท้ายว่าความสำเร็จของหนังไทยมันไม่ได้สำเร็จไปซะทุกเรื่อง อย่างเรื่องพี่มาก ก็ประสบความสำเร็จมาก ก็เลยมีกระแสหนังไทยเข้าไปแต่มันก็อาจจะไม่ได้รับความนิยมจากเวียดนามมาก อย่างนาคี ตามที่ผมได้สอบถามไปคนเวียดนามเขาก็ไม่ได้มีความเชื่อเรื่องพวกนี้แต่พอไประยะหนึ่งก็จะมีเรื่องฉลาดเกมส์โกงก็โดยสรุปก็คือหนังไทยจะเจาะตลาดเวียดนามได้อย่างไรผมมองว่าหนังไทยเข้าไปสู่ตลาดเวียดนาม มีการกระจุกตัวอยู่ที่โรงภาพยนตร์อยู่ในเครือของ CGV อยู่ในเครือของ CG ก็มีการกระจุกตัวอยู่ที่นั่น เพราะว่าในเวียดนามก็มีโรงอยู่หลายโรง อย่างล็อตเต้ หรือโรงภาพยนตร์แห่งชาติ ผมว่าถ้าจะเจาะตลาดจริงๆ ผมมองว่าเวียดนามหรืออื่นๆ ก็อาจจะเป็นการเพิ่มฐานคนดูที่ไหนอย่างที่จีนและเกาหลีเคยทำมาก็ประสบความสำเร็จมากเหมือนกัน

 วิทยากร

  ก็อย่างที่คุณภานุลักษณ์พูดมาก็อาจจะเจาะตลาดยากแต่ที่คุณภานุวัฒน์พูดก็แสดงว่ามันมีโอกาสมากทีเดียวแต่แน่นอนว่าสิ่งสำคัญเลยไม่ว่าเราจะออกไปสู่ประเทศไหนมันต้องเอาฝ่ายวิชาการหมายความว่าฝ่ายวิจัยเข้าไปร่วมกันเพราะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมที่ต่างกันและระบบการเมืองการปกครองที่ต่างกัน อันนี้ก็จะใช้ได้กับตลาดมุสลิมด้วยเพราะว่าคอนเท็นซ์บางอย่าง เพราะว่าพอเอาไปขายที่ตลาดมุสลิมแล้วไม่เป็นที่ต้อนรับเพราะว่ามันขัดกับวัฒนธรรมของเขาก็เหมือนกับความเชื่ออะไรพวกนี้เราก็ต้องเริ่มศึกษาก่อนว่าการทำหนัง หมายถึง ว่าการส่งไปขายแล้วไม่ได้รับความนิยมถ้าอย่างนั้นเราเหลืออีก 3 ความคิดเห็นก็จะขอไล่เรียงจากคุณกฤษบดินทร์ก่อนจากนั้นก็ไปที่คุณซารีฮาน และก็ขอจบด้วยผู้เขียนบทมือทองของเรา เรียนเชิญคุณกฤษบดินทร์ค่ะ

คุณกฤษบดินทร์

  ผมเป็นตัวแทนจากผู้บริโภคหนังคนหนึ่งซึ่งจากการที่ผมได้เข้าไปศึกษาและผู้ชมรุ่นใหม่ และจากการได้ศึกษานี้ได้มีการชี้เป็นทิศทางเดียวกันว่าภาพรวมของหนังไทยในปัจจุบันอาจจะยังไม่มีปัญหามากไม่ได้ถึงขั้นจะวิกฤติสักทีเดียวบางครั้งก็ยังมีความสำเร็จอยู่บ้างและที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากว่าภาพรวมองค์ประกอบของหนังไทยปัจจุบันก็ยังขาดความหลากหลายในเชิงคอนเท็น และขาดการนำเสนอในหลายๆ ด้านภาพใหม่ๆ ที่สามารถจูงใจผู้ชมในยุคนั้นได้ถ้าเทียบในหนังต่างชาติของหนังไทยเรายังขาดตรงนี้อยู่และถ้าเรายังขาดการมองในความหลากหลายในเชิงการนำไปสู่ของผู้ชมที่คิดว่าหนังไทยจำเจและก็มีแต่ภาพเดิมๆ ทำให้ผู้ชมที่ขาดความเชื่อมั่นทำให้การนำไปสู่การไปสู่อคติต่อหนังไทยเราได้ความรู้สึกเช่นนี้ผมคิดว่าส่วนหนึ่งมาจากแรงกระตุ้นจากภายนอกซึ่งมาจากการที่คนไทยได้มีโอกาสบริโภคสื่อต่างชาติมากขึ้นอันเนื่องมาจากภาวะการณ์ของโลกาภิวัตน์เองในทุกวันนี้เข้ามาส่งต่อความต้องการของผู้ชมหนังไทยในปัจจุบันนี้ค่อนข้างมากเลยทำให้ผู้ชมในปัจจุบันนี้มีคุณลักษณะในการมีความไหลลื่น และมีอำนาจทางด้านบริโภคที่สูงขึ้นทำให้การที่จะไปบริโภคหนังต่างชาติทำได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าที่เห็นว่าหนังไทยไม่ตอบโจทย์และความต้องการไม่ตอบโจทย์ ความสนุกไม่ตอบโจทย์ ไม่ได้สร้างความบันเทิงได้มากพอหรือต้องหันไปพึ่งพาหนังจากต่างชาติมากขึ้นในส่วนนี้เองจึงทำให้ผมคิดว่า การที่เราหันมาพัฒนา Content ของเราเองให้มีความสดใหม่ และมีความหลากหลายมากขึ้น อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาให้เกิดการภาพยนตร์หนังไทยในปัจจุบันนี้ให้มันก้าวกระโดดขึ้นไปในเวทีโลกให้มากขึ้นและหนังไทยอาจจะไม่ต้องมีราคาแพงมาก ถ้าสมมุติว่าถ้าหนังไทยมันดีมากคนก็สามารถเข้าไปดูได้ถ้าเทียบกับหนังต่างชาติราคาไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะเข้าไปดู

วิทยากร

  ต่อไปมาฟังทางด้านของโลกมุสลิม เพราะว่ามีคนพยายามที่จะส่งไปขายแล้ว แต่ปรากฏว่าทำยังไงมันไม่ได้ดังเหมือนตอนฉายในไทยหรือว่าในการฉายในอาเซียนตอนบนก็เพราะว่ามันมีวัฒนธรรมและศาสนาที่ต่างกันที่ผู้สร้างลืมคิดไปอันนี้ก็บ่งบอกถึงความสำคัญของวัฒนธรรมเรียนเชิญคุณซารีฮาน เลยค่ะ

คุณซารีฮาน

 ต้องบอกก่อนเลยว่า เป็นผู้บริโภคชั้นดีคนหนึ่ง ที่ได้ดูภาพยนตร์มานานพอสมควรและได้มีโอกาสจัดงานการศึกษาเกี่ยวกับทีวีและภาพยนตร์มุสลิมด้วยก็อยากจะมาแชร์ให้เห็นกันนิดหนึ่งนะคะจริงๆ แล้วเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ในโลกมุสลิมไทยจะมีประมาณ 6-7 ล้านคนในไทย ก็มีการเกิดขึ้นที่เรียกว่า ภาพยนตร์มุสลิมเรื่องแรกที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องแรกอย่างเป็นทางการ ที่สามารถฉายในหอประชุมต่างๆ และก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่และร่วมสมัยมากสำหรับโลกมุสลิม เพราะว่าทุกคนก็ต้องไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ได้ ชื่อว่า อามีแล้วเราจะมาดูกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง มันเกิดขึ้นจากละครมุสลิมซึ่งละครมุสลิมมันเกิดขึ้นจากอะไรมันก็เกิดขึ้นจากคนมุสลิมที่อยากจะเผยแพร่คำสอนอิสลามให้กับคนอื่นๆ ภาคเหนือ ภาคใต้ ได้ดูก็เลยเปิดทีวีมุสลิมขึ้นมาซึ่งตอนนี้ก็ยังเปิดให้บริการอยู่ฟรีทีวี DTV และมีมูลนิธิภายใต้การดูแลของมูลนิธิก็มีการเปิดฟรี TV ขึ้นมาและมีการเสริมสร้างละครมุสลิมจึงเกิดขึ้นฉายตามช่องดาวเทียมตามช่องต่างๆ ก็จะได้รับความนิยมจากมุสลิมไทยมากมากเลยมันก็เลยมีการคิดขึ้นมาว่าอาจจะต้องมีการสร้างภาพยนตร์อามีขึ้นมาจริงๆ แล้วมันเป็นผลผลผลิตหรือผลพวงของไทยเอง แต่ว่าผู้กำกับไทยก็ได้มี Production กับการผลิตภาพยนตร์ตามปกติเลย ก็เหมือนกับว่าได้มีโอกาสมาจัดรายการภาพยนตร์มากขึ้นภาพยนตร์เรื่องนี้ได้แล้วฉายตอนแรกถึงขั้นว่ามีคนจาก Jordan จากมาเลเซีย มาดูเขาใช้คำว่า ภาพยนตร์ฮาล้าน เรื่องแรกของประเทศไทยซึ่งอาจจะมีข้อจำกัดให้รู้ว่าอาจจะต้องมีการแต่งกายตามปกติ จะไม่มีฉากอบายมุข ไม่มีฉากอื่นให้ดูที่ล่อแหลมมันก็เป็นความสำเร็จนึงว่ามุสลิมในไทยก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เราสามารถส่งออกวัฒนธรรมมุสลิมไทยให้กับตลาดมุสลิมอื่นๆ ในโลกนี้ได้รู้จักด้วยโดยเฉพาะตะวันออกกลางมันมีตลาดที่เกี่ยวกับคอนเท็นซ์เกี่ยวกับหนังและภาพยนตร์ด้วยอันนี้ก็เป็นความสำเร็จหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังอาจจะมีความรู้ไม่เยอะ อาจจะได้รู้จักแค่ผิวเผินหลังจากนั้นก็มีภาพยนตร์ที่มีของความสำเร็จใหม่ๆ เข้ามาอีกเรื่อยๆ ที่ผ่านมารักนะคะ ก็มีเรื่อง รักนะจุ๊บๆ ก็เอา Content เกี่ยวกับวัฒนธรรมของมุสลิม เกี่ยวกับอาหารมานำเสนอ เกี่ยวกับภาคใต้ให้มันมีวัฒนธรรมนี้อยู่นะ และก็ใช้นักแสดงที่เป็นมุสลิมมากขึ้นก็เป็นการเปิดโอกาสที่เป็นทางเลือกให้กับวัยรุ่นของประเทศไทยมีโปรดักชั่นส์ด้านมุสลิมด้วย ซึ่งเราก็โยกมาพูดถึงตลาดของมุสลิม อย่างอินโดนีเซีย มาเลเซียและ 2-3 ปีที่ผ่านมาศูนย์มุสลิมก็ได้มีโอกาสได้ทำงานกับทางที่อินโดมากขึ้นก็ได้มีการแลกเปลี่ยนและไปสอนนักศึกษาที่อินโดนีเซียเราก็เลยทดสอบความเป็นโลคอลของเรานิดหนึ่งก็บอกว่าเรามาจาก Thailand มีอยู่ 2 อย่างที่เขาจะพูดถึงก็คือ มาริโอ้ และชาตรามือเราก็มาคิดดูว่าทำไมเขาถึงชอบเราก็เลยมาดูตลาดในอินโดนีเซีย มันเฟื่องฟูในปี 2010-2011ซึ่งตอนนั้นอาจจะมีกำแพงบางอย่างที่เขาไม่ได้เอามาฉายทำให้เป็นช่องทางให้กับหนังไทยได้เข้าฉายและผู้ผลิตของอินโดฯ เอง ก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จของตัวเองมากก็เลยนำเข้าหนังไทยไปก็ได้รับการตอบรับที่ดีมาก ตั้งแต่ รถไฟฟ้ามาหานะเธอกวนมึนโฮและสิ่งที่ดังมากๆก็คือ สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารักมันทำให้คนวัยรุ่นหรือนักศึกษาที่อยู่ในอินโดตามมาริโอ้ไปเรื่อยๆ ว่ามาริโอ้เขาเล่นเรื่องอะไรบ้างปัจจัยต่อมาก็คือเรื่องของโรงภาพยนตร์ตอนแรกคิดว่าถ้าเป็นประเภทมุสลิมก็จะมีน้อยลงแต่พอมีการนำเข้าภาพยนตร์ไทยในอินโด มันมีเจ้าหรือ 2 เจ้าเอง แต่ก็มีการเพิ่มขึ้น และ ก็ในเรื่องของราคาของค่าตั๋วถูกมาก 100 บาท เพราะว่าไปดู friend Zone ที่จากาต้ามามันถูกมากและก็เขาให้เอาเด็กเข้าไปด้วยคือตอนแรกเขาอาจจะมีการเซ็นเซอร์มากขึ้นแต่หลังจากปี 2010 คอนเท็นซ์ต่างๆ ก็เข้าไปได้ในอินโดนีเซียและก็ดังมากและอีกเรื่องหนึ่งคือมาเลเซียเขาชอบ 2 อย่างคือ โรแมนติก Comedy แล้วก็เรื่องใกล้ตัวเรื่อง น้องพี่น้องพี่ที่รักและเรื่องลัดดาแลนด์ เป็นที่กล่าวขานมากเลย ในอินโดนีเซีย เพราะว่าอินโดก็มีประชากรเยอะพอเรามาดูแล้วเราก็เห็นถึงโอกาสประเทศไทยก็เห็นชัดเลยว่า อินโดขายได้อยู่แล้ว ขาย Content ได้ทุกอย่างได้อยู่แล้ว คือโอกาสมีอยู่ 2-3 ข้อที่จะพูดก็คือ ตัวของนักแสดงเองเขาก็คิดว่าของเรานั้นดีอยู่ระดับหนึ่งและก็เรื่องของวัฒนธรรมก็ใกล้เคียงกันมากเรื่องของน้องพี่ที่รัก และเรื่องของการแอบรักกันในโรงเรียนมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวและฟิลลิ่งมันได้และสุดท้ายก็คือการสร้างกระแสในทาง Social Media ที่สำคัญมากเลยว่าทำไมเกาหลีถึงเข้าอินโดได้เพราะว่าทุกๆ เรื่องของเกาหลีมี YouTube ของอินโดนีเซียจะมีภาษาอินโดนีเซียแปลตลอดเวลาคือทุกคนช่วยกันหมดและเรื่องประเด็นหนังที่ไม่อยากพูดถึงประเด็นในตัวของนักแสดงที่ไม่อยากพูดถึงที่เขาแปลแล้วก็ช่วยๆ กันหมดมันก็ทำให้ทุกคนได้ดูในเรื่องของหนังไทยมากขึ้นจากตรงนี้ก็จะได้มองให้เห็นว่า ตลาดอินโดก็ยังขายได้อยู่แล้ว ก็เป็นกำลังใจให้กับท่านวิทยากรวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทย

 สุดท้ายก็ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องสภาปฏิรูปเกิดมาจากคณะปฏิรูปด้านต่างๆ ในประเทศก็คือมาจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งมันเกิดขึ้นหลังรัฐประหาร แต่ว่าทุกคนต้องมีการปฏิรูปอะไรต่างๆ แล้วก็เลยทำให้รู้เรื่องของการเมือง ประวัติศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์เพราะเขาตั้งขึ้นมาแล้วพอจะมีการเลือกตั้งเขาก็เลยเปลี่ยนหลังจากสภาต่างๆ ที่ทำงานในสภาเอามาเป็นคณะทำงานซึ่งคณะทำงานปฏิรูปประเทศที่ปัจจุบันที่ได้พูดถึงในตอนแรกเขาก็จะมีฝ่ายต่างๆ ด้านต่างๆ ด้านการเมือง ด้านกฎหมาย ด้านศิลปวัฒนธรรม แต่อยากจะบอกว่าฝากความหวังกับคณะทำงานไม่ได้ เพราะว่าทำงานกับคณะกรรมการอื่นๆ และก็คณะทำงานอิสระขึ้นมาซึ่งไม่รู้เขาจะถูกยุบไปตอนไหนอะไรยังไง ก็อาจจะยากนิดหนึ่ง เพราะตอนนั้นเขาทำงานอยู่ในสภาปฏิรูปประเทศก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเขาก็จะมาเป็นสภานี้ขึ้นมาแต่ตอนนั้นก็คงจะมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านในด้านต่างๆด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ ในด้านศิลปะ แต่ก็อาจจะให้ความหวังอะไรกับตรงนี้ยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นคณะกรรมการซ้อนขึ้นมาอีกทีหนึ่งยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการผลิตภาพยนตร์ให้เราดูต่อไปขอบคุณค่ะ

 วิทยากร

 จากที่ฟังแล้วก็ดูเหมือนจะมีข้อห้าม ดูเหมือนจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่าง แต่เงื่อนไขเหล่านั้นมันดังเกือบทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องชายรักชาย เป็นเรื่องผีซึ่งเราก็ไม่คิดว่าตลาดโลกมุสลิมจะชอบจำได้ว่าตอนที่เรื่องที่เป็นฝนดาวตก ของไต้หวัน ที่มี F4 เล่น ตอนนั้นได้ดูอยู่ที่อินโดนีเซีย คือสาวที่นั่งดูอยู่ด้วยกันถึงขั้นร้องกรี๊ดแล้วก็กลายเป็นว่า F4 ดังมากก็แสดงให้เห็นเหมือนที่คุณซารีฮาน พูดให้ฟังว่า จริงๆ แล้วมันใช้ได้หมดแหละแค่อย่าขัดกับหลักศาสนาก็ให้รู้ไว้ว่าหลักของศาสนามีอะไรก็แค่นั้น ซึ่งจริงๆ แล้วถ้าดูภาพยนตร์ไทยที่เราสร้างกันหรือละครไทยที่เราเห็นมันก็แทบจะไม่มีอะไรที่ขัดกับหลักศาสนาอยู่แล้วและท่านสุดท้ายขอเรียนเชิญ คุณสรลักษณ์ เป็นผู้เขียนบทมือทอง

 คุณสรลักษณ์

  อยากจะขอแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าเคยไปเขียนเรื่องฟังก์ชัน Content ที่เกาหลีใต้เพราะว่าละครไทยควรที่จะได้ไปฉายที่เกาหลีก็เลยได้มีโอกาสได้ไปและเกิดจากการที่มหาอำนาจของประเทศเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพ และก็ยังมีญี่ปุ่น และจีน สิ่งหนึ่งที่เขาพูดบนเวที 3 ก็คือว่าเขาจะเล่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับละครของเขาอย่างดีภายใน 10 นาทีเพื่อจะหาคำจำกัดความให้จำกัดความเป็นคำเดียวกันอย่างจีน จีนก็เล่ามาโดยที่สุดท้ายคำจำกัดความของเขาก็คือยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่นก็คือจิตวิญญาณและของเกาหลีก็คือความฝันซึ่งอาจจะเสริมก็คือว่าแล้วอย่างความเป็นไทยเราจะส่งเสริมด้านอะไร ของเราก็จะมีความละเอียด มีความรู้สึก และมีวัฒนธรรมสืบเนื่องมายาวนาน มีพระแต่ประเด็นคือสิ่งที่ชาวต่างชาติมองมามันไม่ใช่ดังจะเห็นได้จากภาพยนตร์ของหลายๆ ชาติที่เขามาทำให้ไทย เช่น Lost in Bangkok จะเห็นภาพกรุงเทพฯ ที่เป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งมันจะต้องเป็นภาพของประเทศไทยเป็นอีกแบบหนึ่ง และการมองเห็นเป็นอีกสิ่งๆ หนึ่ง เป็นเมืองของคนบาปและเราได้สร้างอิมเมจเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าเราคือใครแต่สิ่งที่เราจะบอกได้ตรงนี้เล็กๆ และทำให้เราประสบความสำเร็จ ก็คือจากงานวิจัยต่างๆ พบว่าละครที่ประสบความสำเร็จอันแรกก็คือเป็นเรื่องของคนไทยอันที่ 2 เป็นเรื่องของการต่อสู้การต่อสู้แบบธรรมดาเป็นการต่อสู้เรื่องชนชั้นด้วยอย่างองค์บากที่ประสบความสำเร็จนอกเหนือจากความแปลกตาอีกเรื่องหนึ่งก็คือการต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลและสุดท้ายก็คือละคร Y หรือรักร่วมเพศซึ่งแน่นอนเราจุดของเราแข็งมาก เราทำได้ดีมาก ปรมาจารย์ยิปมันก็ทำได้ไม่เท่าเราของเราซึ่งสิ่งนี้ก็จะเป็นอยู่ใน memory ของเราผมได้คุยกับคนเขียนบทเรื่องว่ายังไงเขาไปออสก้าเขาก็แสดงความยินดี โดยที่บอกว่าประเทศเขาก็มีนะ อยากรู้ไหม ทหารของประเทศเขายิงคนเป็นนกเลยซึ่งมันเป็นเรื่องของชนชั้นปรากฏว่าเขาอยากรู้มาก แต่ประเด็นคือมันจะทำได้ไหม ความละเอียดอ่อน หรือความอ่อนไหวคือไปๆ มาๆ ละครไทยถูกเซ็นเซอร์อาจจะเห็นได้จากมีหลายๆ เรื่องที่เราถูกเซ็นเซอร์ หรือถ้าเขาใช้ความพยายามอย่างมากให้ผ่านเซ็นเซอร์แต่ก็ต้องห้ามทำเรื่องพระสู้กันหรือละครเกี่ยวกับพวกนักการเมืองก็จะโดนแบน โดนเซ็นเซอร์ผ่านไม่ได้เราเป็นอาชีพที่ต้องห้ามเยอะมาก หมอก็ไม่ได้ ทนายก็ไม่ได้ อัยการก็ไม่ได้ ครูไม่ได้ตำรวจก็ได้บ้าง ไม่ได้บ้างแล้วแต่รัฐบาลอีกนะครับในฐานะคนเขียนบทก็ต้องให้เขียนเป็นตัวโกงนะครับเพราะเริ่มมีสภาวิชาชีพอื่นๆ เริ่มออกมาเรียกร้องทั้งๆ การที่มีเซ็นเซอร์ตัวนี้มันก็เป็นการจำกัดไอเดียส่วนหนึ่งของคนเหมือนกันและของทางเกาหลีเขารวมระหว่างภาพยนตร์และละคร ซีรีย์และเกาหลีมีการรวมองค์กรต่างๆ เรียกว่า สื่อที่ผลิตคอนเท็นซ์ซึ่งของไทยเองอาจจะต้องแปลงหรือคิดในลักษณะนี้เพราะว่าหลังจากช่วง covid มันก็ได้รับผลกระทบมากในทางของวิชาชีพทางเกาหลีเขาทำในเรื่องนี้ได้ดีมากก็คือทำเป็นสมาพันธ์แล้วก็รวมทั้งหนัง ทั้ง Series รวมไว้ไปด้วยกันฉะนั้นเขาจะคือคนสร้าง Content ซึ่งของไทยเรามีสมาคมนักเขียนบทโทรทัศน์ซึ่งถ้าเราจับมือกันเราก็จะได้เป็นปึกแผ่นที่ดีมากยิ่งขึ้นก็ประมาณนี้ครับ

วิทยากร

  และเท่าที่เราได้ฟังจากวิทยากรทั้ง 5 ท่านตั้งแต่ต้น ก็จะเห็นว่า เราก็จะวนเวียนและพูดถึงปัญหาในการส่งออกภาพยนตร์ไทย มันจะมีตัวแสดงหลักๆ อยู่ 4 ตัว ก็คือ 1 รัฐ2 ผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในกระบวนการสร้างหนัง3 ก็คือก็เริ่มมาเกี่ยวข้องด้วยก็คือนักวิชาการ4 ก็คือประชาชน ซึ่งก็คือคนดูนั่นเองใน 4 ตัวแสดงนี้มันก็อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งแต่ละท่านได้สะท้อนออกมาทางฝ่ายคนเขียนบทหรือฝั่งคนดูที่มีหลากหลายรูปแบบรายละเอียดปลีกย่อยเหล่านี้มันต้องคุยกันอีกหลายเวทีนั่นคือนั่นหมายความว่าการเสวนาในวันนี้การส่งออกภาพยนตร์ไทยในตลาดโลกตามศูนย์มุ่งตามความมุ่งหมายของศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาไม่ได้มีแค่วันนี้นะคะอันนี้เป็นแค่ครั้งแรกเราจะมีครั้งต่อๆ ไปอีกหลายครั้งเลยแหละแล้วเราค่อยๆ เจาะกันไปที่ประเด็นย่อยประเด็นย่อยไปเรื่อยๆ จากการระดมความคิดเห็นนี้และหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในรอบต่อๆ ไปเพราะว่าเราไม่ได้มุ่งหวังให้ท่านมารอดูการพัฒนาของอุตสาหกรรม ภาพยนตร์ไทยแต่เรามุ่งหวังให้ท่านร่วมพัฒนาการส่งออกอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยไปด้วยกันและก็วิทยากรทั้ง 5 ท่านเราก็คงจะได้เจอกันอีกในหลายๆ ครั้งในโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง 5 ท่าน

****