

A DIGITAL FILMSCAPE IN THAILAND

Miss Andrea Stelzner

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Arts Program in Southeast Asian Studies
(Interdisciplinary Program)
Graduate School
Chulalongkorn University
Academic Year 2007
Copyright of Chulalongkorn University

โครงการสร้างภาพযনตรดิจิตอลในประเทศไทย

นางสาวแอนเดรีย เสต็ลซ์เนอร์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาເອເໜີຕະວັນອາກເຈິຍໄດ້ສຶກຂາ (ສົດສາขาวິຈາ)

บັນທຶດວິທາລັບ ຈຸ່າລັງກຽມທະວິທາລັບ

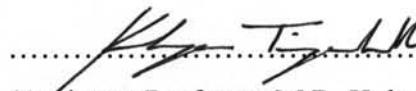
ປຶກສຶກຂາ 2550

ລົງສືຫົ່ງຂອງຈຸ່າລັງກຽມທະວິທາລັບ

501621

Thesis Title DIGITAL FILMSCAPE IN THAILAND
By Miss Andrea Stelzner
Field of Study Southeast Asian Studies
Thesis Advisor Associate Professor Ubonrat Siriyuvasak, Ph.D.
Thesis Co-advisor Paritta Chalermpow Koanantakool, Ph.D.

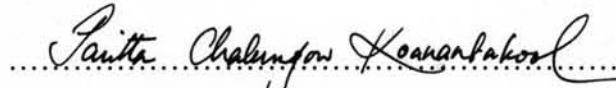
Accepted by the Graduate School, Chulalongkorn University in Partial
Fulfillment of the Requirements for the Master's Degree

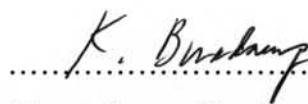
 Dean of the Graduate School
(Assistant Professor M.R. Kalaya Tingsabdh, Ph.D.)

THESIS COMMITTEE

 Chairman
(Assistant Professor Theera Nuchpiam, Ph.D.)

 Thesis Advisor
(Associate Professor Ubonrat Siriyuvasak, Ph.D.)

 Thesis Co-advisor
(Paritta Chalermpow Koanantakool, Ph.D.)

 Member
(Kwanchewan Buadaeng, Ph.D.)

แอนด์รี ลีฟเลซเนอร์: โครงสร้างภาพยนตร์ดิจิตอลในประเทศไทย (A DIGITAL FILMSCAPE IN THAILAND) อ.ที่ปรึกษา: รศ. ดร. อุบลรัตน์ ศิริขุวศักดิ์,
อ.ที่ปรึกษาร่วม: อ. ดร. ปริศนา เกลิมเพ่า ก้อนนันต์กุล, 206 หน้า.

วิทยานิพนธ์นี้ได้ศึกษาโครงสร้างภาพยนตร์ดิจิตอล (digital film scape) ในประเทศไทยในช่วงปี 2546 – 2549 ที่เชื่อมโยงความเป็นสื่อพาณิชย์กับกระแสของสื่ออิสระ โดยเสนอว่ากระบวนการโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันกำลังสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มชนผ่านรีวิวพร้อมแคน ให้มีความหลากหลาย ซึ่งแตกต่างไปจากบรรทัดฐานที่ครอบงำไว้แต่เดิม การศึกษาได้สืบค้นไปตามกระแสของภาพยนตร์และกระบวนการผลิตที่นำໄไปสู่การต่อรองเพื่อสื่อความหมาย และยังได้ศึกษาโครงสร้างของอุดสาหกรรมภาพยนตร์และวิถีการผลิตของภาพยนตร์ดิจิตอล ทั้งในเรื่องของการสนับสนุนทุนการผลิต ข้อจำกัด และกฎหมาย ในการบริบทของกระแสโลกาภิวัตน์ปัจจุบัน โดยมุ่งวิเคราะห์ให้เห็นถึงผลกระทบต่อเนื่องที่มีต่อกระบวนการวางแผนกรอบโครงสร้างการผลิตภาพยนตร์ดิจิตอลและเรื่องเล่าหรือเนื้อหาที่นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ โดยได้นำภาพยนตร์ที่ผลิตโดยชาวตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้คนของพวกราชวงศ์ 4 เรื่องมาเป็นกรณีศึกษาของการสื่อความหมายในแบบต่างๆ นอกจากนี้ การศึกษาได้สำรวจถึงความเข้าใจเรื่อง 'ไฮเปอร์เทรอดิชัน' (hyper-tradition) ในฐานะรูปแบบหนึ่งของการสื่อความหมาย รวมทั้งสำรวจกลุ่มบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ดิจิตอลที่มีศักยภาพ

ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่ากระแสโลกาภิวัตน์ในโลกปัจจุบันกำลังปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของการผลิตภาพยนตร์เชิงพาณิชย์และภาพยนตร์อิสระในประเทศไทย กระบวนการนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบการสื่อความหมายของภาพยนตร์ โดยนำเสนอภาพของชนผ่านที่อาศัยอยู่บริเวณพร้อมแคนประเทวนมาสื่อความหมายในภาพยนตร์ดิจิตอลอย่างไรก็ได้ บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานครได้ถูกบูรณาการเข้าสู่การผลิตในกระแสโลกาภิวัตน์มากกว่าภาพยนตร์จากบริเวณพร้อมแคน จากการวิเคราะห์แก่นเรื่องหลักและการให้ความหมายในภาพยนตร์ดิจิตอลแสดงให้เห็นระดับของ 'ไฮเปอร์เทรอดิชัน' และชีวิตตามสภาพความเป็นจริง ปัจจุบันพบว่ามีช่องว่างระหว่างภาพยนตร์เชิงพาณิชย์และภาพยนตร์แนว 'ศิลปะบริสุทธิ์' ซึ่งหากสามารถลดการปิดกั้นช่องทางเผยแพร่และการนำเสนอผลงานภาพยนตร์ในเวทีต่าง ๆ ได้ การผลิตภาพยนตร์ดิจิตอลในประเทศไทยจะเกิดพลัง และมีการเปิดกว้างให้กับความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มผู้ผลิตทุกกลุ่ม.

สาขาวิชา เอกซีคอมพิวเตอร์ ได้ศึกษา ลายมือชื่อนิติ A. Selsky
ปีการศึกษา 2550 ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา P. A.
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม M. H.

4889571620: MAJOR SOUTHEAST ASIAN STUDIES

KEY WORDS: DIGITAL FILM / GLOBALISATION / HYPER-TRADITION /
MARGINALISATION / BORDERLAND

ANDREA STELZNER: DIGITAL FILMSCAPE IN THAILAND. THESIS
ADVISOR: ASSOC. PROF. UBONRAT SIRIYUVASAK, PH.D., THESIS CO-
ADVISOR: PARITTA CHALERMPOW KOANANTAKOOL, PH.D., 206 pp.

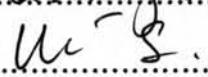
This study of the digital film scape in Thailand in the period 2003 – 2006 links the commercial with the independent field of film production, and contends that current processes of globalisation are creating a diversity of images of the borderlands, which differ from the predominant norm of commercial film productions. It traces trajectories of films and the dynamic processes involved in the negotiation of representation in the context of the structure of the film industry and its means to encourage, restrict and regulate digital films. The subsequent effects on the structures shaping production processes in the field of independent digital film and the narratives produced are the focus of analysis. Four case study films about and by Karen and Akha people serve as examples of modes of representation. The notion of ‘hyper tradition’ is taken as one form of representation and independent digital films’ potential agency is explored.

Research findings show how recent globalisation is transforming commercial and independent film production environments. These constellations change patterns of representation expressed in film and bring borderlands into representation. Independent production houses in Bangkok are more comprehensively integrated into global value chains, while digital films from the borderlands only marginally come into representation. The analysis of predominant themes and signifiers shows levels of ‘hyper tradition’ and bare life. The gap between the field of commercial films and ‘pure art’ films can be turned into a dynamic field of film production in Thailand if channels of distribution and exhibition for films are not systematically blocked.

Field of Study: Southeast Asian Studies

Student's Signature.....

Academic Year: 2007

Advisor's Signature.....

Co-Advisor's Signature.

ACKNOWLEDGEMENTS

I will not forget the knowing smile on the face of Dr. Sunait Chutintaranond, when he finally released me after an extended thesis proposal examination. It, the smile, did not devastate me, but instead challenged me to continue when I was about to lose control over the vast research scope I had committed myself to. In a way, this thesis is dedicated to him, the Director of the Southeast Asian Studies Center at Chulalongkorn University.

My gratitude goes also to the lecturers at the master's degree program in the Southeast Asian Studies Programme at Chulalongkorn University for sharing their knowledge, patiently answering all my questions. The seminars and extra-curricular activities of my advisor, Associate Professor Dr. Ubonrat Siriyuvasak, in particular, was a source of inspiration I am most grateful for. Her critical comments furthermore supported the untangling of my hyper ball of arguments.

I am especially appreciative of Dr. Paritta Chalermpow Koanantakool's constructive comments, generous understanding for interdisciplinary dilemmas and stimulating guidance as co-advisor of this thesis.

Many thanks go to thesis committee members Assist. Prof., Dr. Theera Nuchpiam and Dr. Kwanchewan Buadeang for timely encouragement and assistance.

Without administrative assistance by the staff of the Southeast Asian Studies Centre, I would have been lost in translation. Special mention goes to Panya Lertsukprasert, whose professionalism eased all formalities.

Furthermore, support from Chupinit Kedmanee, Damrongphon Inchan, Heng L. Thung, Pranee Wongthes and Alec Gordon is gratefully acknowledged. Beyond the realm of academia, I am indebted to Dome Sukvong, whose incredible knowledge and memory of details concerning Thai film history I discovered much too late. I would also like to thank many friends who are dedicated to independent film making. Among them are: Panu Aree, Thida Plitpholkarnpim, Santiphap Ingkong-ngam, Suthirat Supaparinya, Uruphong Raksasad, Jeanny, Zetty, Saw's video team (especially Saw Taw Nay Htoo), Sai Mon, Sai Kham and Sai Aom Seng, Deuleu Dzoeq baw, Aju Dzoeq baw and Gangq sar, Cha So, Atee Chermeu, Chewasit, Pong, Ai Ben, Somchai Jasee, Ing K., Kwandome, Aoy, Ajarn Somkiat, Heather Peters and Johanna Son.

I was impressed, too, with the generosity of a Chiang Mai land lord, and the courtesy of some video rental places who risked closure by going out of their way to provide me with copies of Thai films for this research.

Finally, I wish to thank friends and my family, for their support and understanding at crucial points when I was wondering if I would be able to complete my thesis on time.

CONTENTS

	page
Abstract (THAI)	iv
Abstract (ENGLISH).....	v
Acknowledgements	vi
Contents.....	vii
List of Tables.....	x
List of Figures.....	xi
List of Abbreviations.....	xii
Chapter I Introduction	1
1.1 Research Questions and Objectives.....	2
1.2 Literature Review.....	3
1.3 Definition of Terms.....	9
1.4 Theoretical Background.....	11
1.5 Methodology	16
1.6 Scope and Limitations of Study	26
1.7 Significance of Study	27
1.8 Detailed Outline.....	28
Chapter II Structures of the Digital Filmscape.....	29
2.1 Commercial digital production.....	30
2.2 Independent digital production.....	46
2.2.1. Production houses.....	46
2.2.2. Agents of independent digital film.....	53
2.2.3. Independent films (Thai Film Foundation).....	61
2.2.4. Special government projects.....	65

	page
Chapter III Commercial Images of Borderlands.....	67
3.1 Films for Life 1970's and 80's.....	68
3.2 Signifiers of northern borderlands 2003-2006.....	72
3.3 Tradition and globalisation.....	77
3.4 Summary.....	85
Chapter IV Borderland Filmscape 1.....	90
4.1 Significance of the structure of the field.....	91
4.2 A history of borderland ethnography.....	92
4.3 Background of video production.....	100
4.4 The Mirror Art Foundation.....	102
4.4.1. <i>The Ethnic Group in Thailand – Learning Pack</i>	106
4.5 The Centre for Ethnic Studies and Development.....	113
4.5.1 <i>Hermit Cult of Karen in Tak Province</i>	120
Chapter V Borderland Filmscape 2	123
5.1 Background of the video productions.....	125
5.2 The Peace Way Foundation.....	128
5.2.1. <i>Shoot on Sight</i>	131
5.3 SEA Mountain Peoples for Culture and Development.....	139
5.3.1 <i>Mirsaw Lwa-eu'</i>	143
Chapter VI Analysis and Conclusions.....	151

	page
References.....	162
Appendices.....	178
Appendix A. Thailand's Box-Office Top 30 (1997-2006).....	179
Appendix B. Thai Film Industry Productions.....	180
1. Commercial film scape (2003-2004).....	180
2. Commercial film scape (2005-2006).....	186
Appendix C. Independent Productions.....	192
1. Production Houses and TFF (2003-2004).....	192
2. Production Houses and TFF (2005-2006).....	194
3. Bangkok Independent Filmmakers.....	197
Appendix D. Ethnographic Data.....	200
1. Mountain People for Culture and Development.....	201
2. Akha spiritual and administrative leadership.....	202
3. Lyrics: 'Saen Charoen Akha Mirsaw Lwa-eu'.....	203
 Biography.....	 206

LIST OF TABLES

1.	Thai film industry digital films.....	33
2.	Thai corporate situations in the value chain.....	44
3.	Independent production houses digital films.....	52
4.	Independent production BKK and North.....	64
5.	Special government projects.....	66
6.	Government organization digital production.....	66
7.	The industry's digital film productions 2003-2006.....	58
8.	Thailand's box-office Top 30 of the last decade (1997-2006).....	61
9.	Digital Film Production Overview 2003-2006.....	150

LIST OF FIGURES

Figure 1	The Market of Symbolic Goods.....	15
Figure 2	Global value chains.....	33
Figure 3	Foreign Film Productions in Thailand.....	38
Figure 4	Market share of Thai movie distributors for the year 2006.....	45
Figure 5	Lam Nam Kok National Park.....	101
Figure 6	Karen Districts.....	124
Figure 7	Christian Karen Communities in Chiang Rai.....	224

ABBREVIATIONS

AAT	The Advertising Association of Thailand
AIR	American Institutes for Research
AMIC	The Asian Media Information and Communication Centre
ARPA	Advanced Research Projects Agency
BFO	Bhandit Film Office Co., Ltd
BI	Burma Issues
BIFF	Bangkok International Film Festival
CESD	Centre for Ethnic Studies and Development
CPMR	Campaign for Popular Media Reform
DIP	The Department of Intellectual Property
FACT	Freedom Against Censorship Thailand
FBKK	Film Bangkok Co., Ltd
FBT	Film Board of Thailand
FF	The Film Factory Co., Ltd
FNFAT	The Federation of National Film Associations of Thailand
FPSA	The Film Production Services Association
GTH	GMM Tai Hub Co., Ltd.
HAF	Hong Kong-Asia Film Financing Forum
ICT	Information and Communications Technology
JIAC	Japanese International Cooperation Association
LGBT	Lesbian Gay Bisexual and Transgendered
MAI	Market for Alternative Investment
MK	Sahamongkol Film Co., Ltd
MMP	Matching Motion Picture Co., Ltd.
MPCDE/SEAMP	SEA Mountain Peoples for Culture and Development Education
MRDC	Joint Thai/U.S. Military Research and Development Centre
NRC	National Reconciliation Commission
ODA	Official Development Aid
PO	Pongsaap Public Company Limited
PRO	Prommitr International Production
RB	Right Beyond Co., Ltd.
SAC	The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
SBKK	Studio Bangkok Co., Ltd.
SET	The Stock Exchange of Thailand
SEATO	Southeast Asia Treaty Organization
SRI	Social Research Institute, Chiang Mai University
TAT	Tourism Authority of Thailand
TE	Tai Entertainment Co., Ltd.
TEIA	The Thai Entertainment Industry Association
TFDA	The Thai Film Director Association
TFF	Thai Film Foundation
TIFA	Thai Independent Filmmakers Alliance
TMPIA	The Thai Motion Picture Industry Association
TRI	Tribal Research Institute, Chiang Mai
TT	Tiger Team Co., Ltd.