

ภาพยนตร์ดัดแปลงเรื่อง เดอะ ลาสท์ เอ็มเพอร์เรอร์

แบร์นาร์โด แบร์โตลูซซี (Bernardo Bertolucci) ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวอิตาลีได้นำอัตชีวประวัติเรื่อง พร้อม เอ็มเพอร์เรอร์ ฎ จิตีเซิน นี้มาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ในชื่อใหม่ว่า เดอะ ลาสท์ เอ็มเพอร์เรอร์* (The Last Emperor) ภาพยนตร์ดัดแปลงเรื่องนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงในโลกศิลปะภาพยนตร์ คือ ได้รับรางวัลลูกโลกทองคำ (1987) 4 รางวัล ดังนี้ ภาพยนตร์ชีวิตยอดเยี่ยม ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และดนตรียอดเยี่ยม และได้รับรางวัลออสการ์ (1988) 9 รางวัล ดังนี้ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม บทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม กำกับศิลป์ยอดเยี่ยมและออกแบบยอดเยี่ยม ถ่ายภาพยอดเยี่ยม ตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม บันทึกเสียงยอดเยี่ยมและดนตรีประกอบยอดเยี่ยม

เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์การดัดแปลงจากอัตชีวประวัติสู่ภาพยนตร์ในบทต่อไป เราจำเป็นต้องวิเคราะห์ภาพยนตร์ดัดแปลงเรื่อง เดอะ ลาสท์ เอ็มเพอร์เรอร์ นี้ เนื้อหาในบทนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ แนวคิดและเนื้อหาของภาพยนตร์ องค์ประกอบพื้นฐานของภาพยนตร์และเทคนิคการเล่าเรื่องทางศิลปะภาพยนตร์

*บุคคลสำคัญที่สร้างสรรคงานภาพยนตร์เรื่องนี้จนเป็นผลสำเร็จมีดังนี้

1. ผู้กำกับภาพยนตร์ คือ Bernardo Bertolucci
2. ผู้เขียนบทภาพยนตร์ คือ Mark Peploe และ Bernardo Bertolucci
3. ผู้กำกับศิลป์และออกแบบ คือ Ferdinando Scarfiotti
4. ผู้ถ่ายภาพ คือ Viittorio Storaro
5. ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย คือ James Acheson
6. ดนตรี คือ Ryuichi Sakamoto, David Byrne และ Con Su

ศูนย์วิทยุโทรทัศน์
 แบร์นาร์โด แบร์โตลูชชี
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รูปภาพที่ 1¹

¹บุญรักษ์ บุญยะเขตมาลา. ศิลปะแขนงที่เจ็ด ; เพื่อวัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์
 ภาพยนตร์ (กรุงเทพมหานคร ; นวัตกรรมพิมพ์ 2535), หน้า 284.

1. แนวคิดและเนื้อหาของภาพยนตร์

เนื่องจากแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ เป็นสิ่งที่กำหนดทั้งรูปแบบและเนื้อหาของงาน จึงจำเป็นต้องศึกษาแนวคิดของแบร์ทอลุซซีในการสร้างสรรคงานภาพยนตร์ดัดแปลงเรื่องนี้ เพื่อนำข้อมูลเบื้องต้นนี้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์การเล่าเรื่อง และเทคนิคการเล่าเรื่องทางศิลปะภาพยนตร์ต่อไป

1.1 แนวคิดของผู้กำกับภาพยนตร์

แบร์ทอลุซซีได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์ดัดแปลงเรื่องนี้ว่า

การก้าวข้ามทางการเมืองจะเป็นความพยายามของผมใน เดอะ ลาสท์ เอ็มเพอร์เรอร์ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่ทามาจากเรื่องจริง ๆ ซึ่งมีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และการเมืองจริง ๆ รองรับอยู่ก็ตาม ในบางลักษณะผมก็มีความสนใจในเส้นทางเชิงศีลธรรมในชีวิตของปูยีมากยิ่งขึ้นกว่าความประทับใจทางการเมือง ภาพยนตร์มักจะถูกความเป็นจริงเข้ามากำหนดเป็นอย่างมาก มันสะท้อนความเป็นจริงออกมาแบบกระฉกเงา การเมืองไม่ใช่หลักใหญ่ใจความของภาพยนตร์เรื่องนี้ ในระยะ 10 หรือ 15 ปีมานี้ อะไร ๆ ก็ดูจะเป็นการเมืองไปหมด มันคล้าย ๆ กับการเมือง อันเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดในทศวรรษที่ 1960 และ 1970 แต่ในขณะนั้นไม่เป็นเช่นนั้นอีกแล้ว ราวกับว่าอัตราความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมันเป็นคนละอย่างกันกับความเร็วที่มนุษย์สามารถจะเดินทางได้ในความเป็นจริง อะไรทำนองนี้แหละ²

จากแนวคิดในการดัดแปลงอัตชีวประวัติมาเป็นภาพยนตร์ของผู้กำกับภาพยนตร์ กล่าวได้ว่า แบร์ทอลุซซีมองภาพชีวิตของผู้อื่นในฐานะปัจเจกบุคคล ไม่ได้เน้นประวัติศาสตร์จีนจากแนวคิดดังกล่าว เราน่าจะได้พิจารณาว่า เนื้อหาของภาพยนตร์ดำเนินตามแนวคิดดังกล่าวมากน้อยเพียงไร เหตุการณ์ประวัติศาสตร์จีนได้ถูกทอดลงในเนื้อหาของภาพยนตร์หรือไม่ ในรูปแบบใด เพื่อนำข้อมูลเบื้องต้นนี้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์เปรียบเทียบการนำเสนอเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในอัตชีวประวัติต้นแบบและภาพยนตร์ดัดแปลงในบทต่อไป

1.2 เนื้อหาของภาพยนตร์

แม้ว่าแบร์ทอลุซซีได้กล่าวถึงแนวคิดในการสร้างภาพยนตร์ดัดแปลงเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนว่า เขาไม่ได้เน้นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์จีน แต่หากพิจารณาแล้ว จะพบว่า แบร์ทอลุซซีก็ไม่ได้ละเว้นการกล่าวถึงประวัติศาสตร์ร่วมยุคสมัยของผู้ประพันธ์อัตชีวประวัติโดยสิ้นเชิง

²เรื่องเดียวกัน, หน้า 291.

การนำเสนอเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์เรื่องนี้มี 3 ลักษณะ คือ

1. ในฐานะที่เป็นฉากชีวิตของตัวละคร
2. ในฐานะที่เป็นกลไกการดำเนินเรื่อง
3. ในฐานะที่เป็นเงื่อนไขในการแสวงหาตนเองของตัวละคร

1.2.1 ประวัติศาสตร์ในฐานะที่เป็นฉากชีวิตของตัวละคร

การเล่าเหตุการณ์ในภาพยนตร์แบ่งออกเป็นช่วง ๆ น่าสังเกตว่า ทุกช่วงมีบรรยากาศทางการเมืองรองรับอยู่ และในแต่ละช่วงมีวิธีการนำเสนอภาพบรรยากาศทางการเมืองแตกต่างกัน เช่น ในช่วงเหตุการณ์ปี ค.ศ. 1908 จากภาพเหตุการณ์การขึ้นครองราชย์ของผู่อี๋ซึ่งเป็นตัวละครเอกของภาพยนตร์ทำให้ทราบยุคสมัยทางการเมืองว่าเป็นยุคปลายระบอบจักรพรรดิ จากนั้นจึงเปลี่ยนผ่านมาสู่ยุคระบอบสาธารณรัฐ ในช่วงเหตุการณ์ปี ค.ศ. 1915 และก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความสับสนทางการเมืองเนื่องจากเกิดการแย่งชิงอำนาจระหว่างผู้มีอำนาจทางการเมืองในช่วงเหตุการณ์ปี ค.ศ. 1919 การบอกเล่าเหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงนี้ใช้การบรรยายประกอบภาพเหตุการณ์ผ่านมุมมองของจอห์น สตันตันที่บันทึกไว้ในผลงานที่มีชื่อว่า "ทิวาโลที่ อิน เดอะ ฟอรับิเดน ซิตี้" (Twilight in the Forbidden City) ในช่วงเหตุการณ์ปี ค.ศ. 1924 ได้เกิดการปฏิวัติขึ้นอีกครั้ง เหตุการณ์ทางการเมืองในครั้งนี้ถูกถ่ายทอดผ่านคำบอกเล่าของผู่อี๋ในการให้ปากคำต่อคณะกรรมการสอบสวนหาความจริง ในช่วงที่ผู่อี๋ถูกขังในคุกที่ฮาร์บิน ในช่วงเหตุการณ์ปี ค.ศ. 1927 กองกำลังทหารภายใต้การนำของเจียง ไค เช็ก มีชัยชนะต่อฝ่ายคอมมิวนิสต์ในการรบที่เมืองเซี่ยงไฮ้ (Shanghai) โดยมีตัวละครลี้ล้อประกอบฉากและวิหุกุกระจายเสียงได้ถ่ายทอดเหตุการณ์นี้ ในช่วงเหตุการณ์ปี ค.ศ. 1934 ญี่ปุ่นสถาปนาประเทศใหม่ชื่อ "แมนจูเกี้ยว" (Manchukao) อันเป็นจุดเริ่มต้นการรุกรานจีน เหตุการณ์ในครั้งนี้นำเสนอผ่านภาพเหตุการณ์การขึ้นครองราชย์ของผู่อี๋ ในฐานะที่เป็นพระจักรพรรดิแห่งแมนจูเกี้ยว ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1934-1945 เป็นช่วงที่ประเทศจีนตกอยู่ในภาวะสงครามและในช่วงเหตุการณ์ปี ค.ศ. 1945 ญี่ปุ่นแพ้สงคราม เหตุการณ์ในช่วงเวลานี้ได้ถูกนำเสนออย่างรวบรัดผ่านสารคดีที่ผู่อี๋ได้ดูในช่วงที่ถูกคุมขัง และในช่วงเหตุการณ์ปี ค.ศ. 1967 ภาพเหตุการณ์การเดินทางพบปะหาพรรคของเหล่าเยาวชนบอกให้ทราบว่า ประเทศจีนเป็นยุคแห่งการเริ่มต้นของสังคมใหม่ภายใต้การนำของประธานเหมา เจ๋อ ตุง

กล่าวโดยสรุปเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เหล่านี้นอกจากจะบอกเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในแต่ละช่วงแล้ว ยังช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับการเล่าเรื่องและตัวละคร ทำให้ตัวละครได้มีชีวิตโดดเด่นอย่างมีสีสันและมีความสมจริงในลกภาพยนตร์ แต่เหตุการณ์เหล่านี้มิได้มีบทบาทเป็นเพียงแค่ฉากชีวิตของตัวละครเท่านั้น หากแต่ยังมีบทบาทในฐานะที่เป็นกลไกในการดำเนินเรื่องอีกด้วย

1.2.2 ประวัติศาสตร์ในฐานะที่เป็นกลไกในการดำเนินเรื่อง

จากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ได้กล่าวมาในช่วงต้นนี้ บางเหตุการณ์มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับการดำเนินเรื่อง ได้แก่ เหตุการณ์ในปี ค.ศ. 1915, 1919, 1924 และ 1927 เพราะหากพิจารณา จะพบว่า เหตุการณ์ทางการเมืองร่วมยุคสมัยเป็นแรงกระตุ้นการตัดสินใจกระทำเหตุการณ์ของตัวละครเอกในส่วนบมปัญหาของเรื่อง เช่น การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบุงงาใจให้ผู้อยู่ต้องการอำนาจ กล่าวคือ ชีวิตความเป็นอยู่ของวังทาทให้ผู้อยู่ฟังใจว่าตนเป็นจักรพรรดิมาโดยตลอด จนกระทั่งได้ทราบความจริงในช่วงเหตุการณ์ปี ค.ศ. 1915 ว่าประเทศจีนได้เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศแล้ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงเป็นมูลเหตุให้ผู้อยู่อยากจะมีอำนาจเพื่อให้เห็นได้เป็นจักรพรรดิโดยสมบูรณ์

ส่วนเหตุการณ์ทางการเมืองอื่น ๆ เป็นเสมือนแรงกระตุ้นให้ตัวละครเอกตัดสินใจกระทำเหตุการณ์ เช่น การยกแมนจูเรียให้แก่ญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1919 สร้างความโกรธแค้นให้แก่ผู้อยู่เป็นอย่างมาก เพราะแมนจูเรียเป็นมาตุภูมิของบรรพบุรุษของผู้อยู่ การปฏิวัติในปี ค.ศ. 1924 ส่งผลให้ผู้อยู่ต้องถูกขับออกจากวัง การบุกกรุกทำลายหลุมศพของบรรพบุรุษผู้อยู่ในปี ค.ศ. 1927 เหล่านี้ล้วนเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้อยู่ตัดสินใจที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่นในการสถาปนาประเทศใหม่ที่มีตนเองเป็นจักรพรรดิ

อนึ่ง เหตุการณ์ทางการเมืองยังมีบทบาทสำคัญอีกประการ คือ เป็นเงื่อนไขในการแสวงหาตนเองของตัวละคร กล่าวคือ การแสวงหาตนเองของตัวละครเอกจนสามารถค้นพบตนเองได้ในที่สุดนั้น เป็นผลมาจากนโยบยาให้ภัยโทษแก่อาชญากรสงครามของรัฐบาลจีนที่ให้นักโทษที่ผ่านการตัดแปลงตนเป็นคนใหม่ได้ออกมาใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในสังคมใหม่อย่างมีอิสระ

1.2.3 ประวัติศาสตร์ในฐานะที่เป็นเงื่อนไขในการแสวงหาตนเองของตัวละคร

เพื่อให้นักโทษได้สำนึกผิดและปรับปรุงตนเอง รัฐบาลจีนได้ให้พวกเขาเขียน

อัตชีวประวัติของตน ดังคำแถลงของหัวหน้าผู้คุม ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลจีน แต่หากพิจารณา จะพบว่า การเขียนอัตชีวประวัติไม่ใช่จุดเริ่มต้นในการแสวงหาตนเองของฟูอิ เพราะในการเขียนอัตชีวประวัติในครั้งแรกนั้น ฟูอิได้ปกปิดความจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเดินทางไปแมนจูเรีย เพื่อเป็นจักรพรรดิอีกครั้ง ทั้งนี้เพราะต้องการจะปกปิดความผิดของตนเอง ซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่เป็นผลดีต่อการปรับปรุงตนเองของฟูอิ เขาจึงถูกเรียกตัวมาสอบสวน และการสอบสวนนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาตนเองโดยเริ่มจากการสำรวจความจริง ฟูอิได้ค่อย ๆ สานึกถึงความผิดที่ตนได้ก่อไว้ในอดีต ขณะเดียวกัน ความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านความคิดและพฤติกรรมของบุคคลรอบข้าง ซึ่งเคยเป็นคนใกล้ชิดในอดีต บวกกับการได้ทราบความจริงเกี่ยวกับการประกอบอาชญากรรมของญี่ปุ่นในมาตุภูมิในช่วงที่ตนเป็นจักรพรรดิ ทำให้ฟูอิได้เข้าใจความจริงและยอมรับความผิดในอดีต เหล่านี้ช่วยให้ฟูอิได้มีโอกาสสำรวจตนเอง จนสามารถตัดแปลงตนเป็นคนใหม่ได้สำเร็จ นับว่า การสอบสวนเป็นจุดเริ่มต้นในการแสวงหาตนเองของตัวละคร ซึ่งการสอบสวนนี้เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่รัฐบาลจีนใช้ในช่วงเริ่มต้นระบอบคอมมิวนิสต์ เพื่อให้นักโทษที่ได้รับอิสรภาพใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในสังคมใหม่ อย่างเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้น จะเห็นได้ว่า เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในท้องเรื่องของภาพยนตร์นอกจากจะมีความสำคัญในแง่การสร้างสีสันความน่าสนใจในเรื่องเล่าแล้วยังมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับการดำเนินเรื่องและโครงเรื่องของภาพยนตร์อีกด้วย

หากพิจารณาเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้ จะเห็นว่า มีความสอดคล้องกับแนวคิดของผู้กำกับภาพยนตร์อย่างชัดเจน กล่าวคือ ฟูอิได้เน้นประวัติศาสตร์จีน แต่เน้นชีวิตส่วนตัว เพื่อความกระจ่างในประเด็นนี้ เราควรที่จะได้พิจารณาองค์ประกอบพื้นฐานของการเล่าเรื่องในภาพยนตร์เรื่องนี้ รวมถึงเทคนิคการเล่าเรื่องทางศิลปะภาพยนตร์ ซึ่งจะช่วยให้เราได้เข้าใจถึงประเด็นดังกล่าวได้อย่างชัดเจน เพราะการเล่าเรื่องและเทคนิคการเล่าเรื่องทางศิลปะภาพยนตร์ย่อมมีรูปแบบหรือทิศทางความคิดของผู้กำกับภาพยนตร์

2. องค์ประกอบพื้นฐานของภาพยนตร์

องค์ประกอบและเทคนิคต่าง ๆ ที่ผสมผสานก่อรูปเป็นภาพยนตร์เรื่อง เดอะ ลาสท์ เอ็มเพอร์เรอร์ นี้ล้วนก่อรูปขึ้นตามแนวคิดของผู้กำกับภาพยนตร์ที่ได้กล่าวมาในข้างต้นทั้งสิ้น ก่อนที่เราจะพิจารณาในรายละเอียดของเทคนิคการเล่าเรื่องทางศิลปะภาพยนตร์

เรามาจะศึกษาการเล่าเรื่องของผู้กำกับภาพยนตร์ในด้านโครงสร้างการเล่าเรื่อง เนื้อเรื่อง โครงเรื่อง ตัวละคร เพื่อให้เข้าใจถึงภาพรวมก่อนที่จะโยงเข้าสู่การวิเคราะห์รายละเอียด ในขั้นต่อไป

2.1 โครงสร้างของภาพยนตร์

ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้โครงสร้างการเล่าเรื่องแบบย้อนอดีต (flashback) เริ่มต้นการเล่าเรื่องราวชีวิตของฟูอิจากวัยกลางคน ดังจะเห็นได้ว่า ในฉากเปิดเรื่องของภาพยนตร์ ฟูอิมียุประมาณสี่สิบปีเศษ จากนั้นจึงย้อนกลับไปเล่าเหตุการณ์ในอดีตนับจากวัยเด็กเรื่อยมา จนถึงวัยกลางคนซึ่งเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันแล้ว เรื่องราวก็ดำเนินต่อไปจนจบ

ด้วยเหตุนี้ เหตุการณ์ทั้งหมดในภาพยนตร์จึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ เหตุการณ์ปัจจุบันนับแต่ปี ค.ศ. 1950-1967 และเหตุการณ์ในอดีตย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1908-1949 หากเรานำเหตุการณ์ทั้งหมดมาเรียงร้อยขึ้นใหม่ จะพบว่า ส่วนแรกของโครงสร้าง ประกอบด้วยเหตุการณ์ในปี ค.ศ. 1908-1924 ซึ่งเป็นส่วนของการปูพื้นเรื่องราวชีวิตของฟูอิ ภาพยนตร์เปิดเผยให้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในวัยเด็กและอุปนิสัยใจคอ ความาฝฝันที่จะมี อาณาจและมีอิสระ ชีวิตวัยเด็กของฟูอิถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงเพราะเขาถูกกักขัง ให้อยู่แต่ในบ้านของตนเอง โลกวัยเด็กของฟูอิคือวังต้องห้าม จนกระทั่งเมื่อเกิดการปฏิวัติในประเทศจีนในปี ค.ศ. 1924 ชีวิตของฟูอิได้ถึงจุดหักเห เขาถูกขับออกจากวังได้ก้าวออกมาสู่ โลกภายนอกตามที่ปรารถนา

ในส่วนที่สอง ประกอบด้วยเหตุการณ์ในปี ค.ศ. 1927-1949 กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของฟูอิ ภายหลังจากที่ก้าวออกจากวัง ฟูอิได้พบกับความล้มเหลวในชีวิต หลายครั้งหลายครา เริ่มจากแผนการที่เดินทางไปต่างประเทศ ต่อมาคือ ความล้มเหลวในชีวิต สมรสเนื่องจากเจ้าจอมหนีไป และข่าวร้ายเรื่องการที่กองกำลังก๊กมินตั๋งบุกรุกหลุมพระศพของ พระนางซูสีไทเฮา ซึ่งสร้างความโกรธแค้นให้กับฟูอิอย่างยิ่ง ในที่สุดเขาตัดสินใจร่วมมือกับญี่ปุ่น ในการสถาปนาประเทศแมนจูแก้ว เนื่องจากเขาต้องการจะมีอำนาจในการปกครองประเทศตั้งที่ ำฝฝันนาวัยเด็ก ฟูอิจึงก้าวขึ้นเป็นจักรพรรดิอีกครั้งหนึ่ง แต่เป็นเพียงจักรพรรดิหุ่นเชิดของญี่ปุ่น ซึ่งก่อตั้งประเทศใหม่ขึ้นมาตามแผนการครอบครองเอเชียในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา ในที่สุด ญี่ปุ่นก็พ่ายแพ้สงคราม วาน จงกลายเป็นคนวิกลจริต และฟูอิถูกทหารโซเวียตจับตัวไป เหตุการณ์ได้ดำเนินมาถึงจุดวิกฤติของเรื่อง ชีวิตของฟูอิส้มเหลวลงโดยสิ้นเชิงทั้งในด้านชีวิต ส่วนตัวและการเมือง

ในส่วนสุดท้าย ประกอบด้วยเหตุการณ์ในปี ค.ศ.1950-1967 กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของฟู่อี้ คือ การเปลี่ยนแปลงจากชีวิตจักรพรรดิสู่ชีวิตสามัญชน ภายใต้นโยบายฯ หอภัยโทษของรัฐบาลจีน แรกทีเดียว ฟู่อี้ยังคงคิดว่าตนเองเป็นจักรพรรดิเพราะความเคยชินมาตลอดชีวิต เขาจึงไม่สนใจฝึกและไม่ยอมสารภาพความผิดในอดีตชั่วประวัติ ฟู่อี้ได้ปกปิดความจริงจนถูกเรียกตัวมาสอบสวน ในที่สุด เขายอมสารภาพความจริงทั้งหมด ขณะเดียวกันฟู่อี้ก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของคนรอบข้าง และได้ทราบความจริงเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมของญี่ปุ่นที่กระทำทารุณกรรมต่อประชาชนในแมนจูเรียในช่วงที่ฟู่อี้เป็นจักรพรรดิแห่งแมนจูแก้ว เหล่านี้ทำให้ฟู่อี้รู้สึกสำนึกผิดยอมเปลี่ยนแปลงความคิดและวิถีชีวิต การตัดแปลงตนเป็นคนใหม่ทำให้ฟู่อี้ได้รับอิสรภาพและสามารถดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายดังเช่นสามัญชนในสังคมจีนใหม่ได้อย่างเห็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ในช่วงบั้นปลายฟู่อี้กลับมาใช้ชีวิตในบ้านเกิดอีกครั้งจบจนวนวาระสุดท้ายของชีวิต

จากข้างต้น เราสามารถเขียนเป็นแผนภูมิแสดงการดำเนินเรื่องของภาพยนตร์ตามแนวคิดของเออแซน สตรีบ และวิตอเรีย ชาร์กู ซึ่งได้คิด "สูตรสำเร็จ" อันเป็นแบบแผนการเล่าเรื่องของละคร (well-made play) สูตรสำเร็จนี้เป็นแม่บทการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ ประกอบด้วยการปูพื้น การกระตุ้นเรื่อง เหตุการณ์ที่เข้มข้นขึ้น จุดผันแปรเรื่อง เหตุการณ์ที่คลี่คลายลง จุดโคลแม็กซ์ การคลี่คลายเรื่องและการสรุปเรื่อง³ ผู้วิจัยได้พิจารณาแล้วว่า "สูตรสำเร็จ" ดังกล่าวนี้น่าจะช่วยให้เข้าใจการดำเนินเรื่องของภาพยนตร์เรื่อง เดอะ ลาสท์ เอ็มเพอร์เรอร์ ได้อย่างแจ่มแจ้ง จึงขอนำมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์การตัดแปลงงานกรณีศึกษา

³อ้างใน นพมาศ ศิริกายะ, ดูหนังดูละคร, ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อัดสำเนา) หน้า 91-92.

การดำเนินเรื่อง	ปี.ศ.	เนื้อหาของเหตุการณ์
1. การปูพื้นเรื่อง	1908	การเข้ามาอยู่ในวังต้องห้าม และชีวิตความเป็นอยู่ในวัยเด็ก
2. การกระตุ้นเร้าความสนใจ	1915	การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
3. เหตุการณ์ที่เข้มข้นขึ้น	เมื่ออายุ 18 ปี	การเปลี่ยนแปลงภายในวังต้องห้าม
4. จุดผันแปรเรื่อง	1924	การถูกขับออกจากวังต้องห้าม
5. เหตุการณ์ที่คลี่คลายลง	1927	การหนีไปของเจ้าจอมเหว่น ชิว และ การบุกรุกทำลายหลุมพระศพของพระนางซุสีไทเฮา
	1934	การขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิแห่งแมนจูแก้ว
	1936	การเป็นจักรพรรดิหุ่นเชิด และการตั้งครรรภ์ของวาน จง
6. จุดไคลแม็กซ์และ การคลี่คลายของเรื่อง	1945	การพ่ายแพ้สงครามของญี่ปุ่น
	1950	การตัดแปลงตนเป็นคนใหม่
7. ตอนจบสรุปเรื่อง	1967	บั้นปลายชีวิต

ภาพยนตร์ เริ่มต้นปูพื้นด้วยการกล่าวถึงสาเหตุที่ตัวละครเอกคือฟู่อี้เข้ามาอยู่ในวังต้องห้ามและเข้าหลอมทางบุคลิกภาพในวัยเด็กของเขา ในเหตุการณ์ช่วงปี ค.ศ. 1908 จากนั้นก็นำผู้ชมเข้าสู่เหตุการณ์ที่กระตุ้นเร้าความสนใจให้ติดตามเรื่องราว ด้วยการบอกให้ทราบถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากตอนเปิดเรื่องของตัวละครเอก จากการเป็นจักรพรรดิของประเทศจีนกลายเป็นจักรพรรดิเฉพาะในวังต้องห้าม เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศจีน ในช่วงเหตุการณ์ปี ค.ศ. 1915 และการยกแมนจูเรียให้แก่ต่างชาติของรัฐบาลจีน ในช่วงเหตุการณ์ปี ค.ศ. 1919 และการจัดการปกครองภายในวัง

ในช่วงเหตุการณ์เมื่อฟู้อีมีอายุ 18 ปี ในที่สุด สถานการณ์ในท้องเรื่องดำเนินมาถึงจุดพลิกผัน ในช่วงเหตุการณ์ปี ค.ศ. 1924 คือ การขับฟู้อีออกจากวัง ซึ่งส่งผลให้สภาพการเป็นจักรพรรดิในโลกวังต้องห้ามของฟู้อีสิ้นสุดลง

สถานการณ์ในเรื่องเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากเกิดความขัดแย้งระหว่างตัวละครเอกกับตัวละครอื่นและรัฐบาลฝ่ายสาธารณรัฐ เริ่มจากการขอหย่าของเจ้าจอมเหว่น ชิวและการบุกรุกทำลายหลุมพระศพของบรรพบุรุษในช่วงเหตุการณ์ปี ค.ศ. 1927 จนเป็นเหตุให้ฟู้อีตัดสินใจร่วมมือกับญี่ปุ่นก่อตั้งประเทศใหม่ขึ้นมา เหตุการณ์ทวีความเข้มข้นเมื่อฟู้อีกลับจากการเยือนประเทศญี่ปุ่นในช่วงเหตุการณ์ปี ค.ศ. 1936 เขาพบว่าการณ์ไม่ไว้เป็นดังที่ตนคิด เนื่องจากญี่ปุ่นได้ควบคุมอำนาจการบริหารไว้หมดและตนเป็นเพียงจักรพรรดิแต่เพียงในนามเท่านั้น แม้ว่าฟู้อีพยายามแข็งขัน แต่ก็ล้มเหลว นอกจากนี้วัน จงตั้งครรภ์กับคนขับรถ ซึ่งทำให้ฟู้อีผิดหวังอย่างมาก ความขัดแย้งทวีขึ้นสู่จุดวิกฤต ในช่วงเหตุการณ์ปี ค.ศ. 1945 เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงคราม ฟู้อีกลายเป็นนักโทษอาชญากรรมสงคราม ชีวิตจักรพรรดิของเขาจึงสิ้นสุดลงโดยสมบูรณ์

ในส่วนสุดท้าย สถานการณ์ในเรื่องเริ่มต้นคลี่คลาย ด้วยนโยบายของรัฐบาลจีนทำให้โอกาสแก่นักโทษได้ปรับปรุงตัดแปลงตนเอง ฟู้อีได้เริ่มต้นการตัดแปลงตนเองจากการเขียนอัตชีวประวัติ ซึ่งแรกทีเดียว เขายังไม่ยอมรับสภาพความจริง จนกระทั่งถูกสอบสวน จึงยอมสารภาพความผิดในอดีตของตนออกมา ขณะเดียวกันความเปลี่ยนแปลงของนักโทษคนอื่น ๆ และการได้ทราบความจริงเกี่ยวกับการกระทำทารุณกรรมต่อประชาชนของญี่ปุ่นในช่วงที่ตนเป็นจักรพรรดิแห่งแมนจูก็ ทำให้ฟู้อีสำนึกผิดและยอมเปลี่ยนแปลงตนเองในที่สุด แล้วภาพยนตร์ก็สรุปลงที่บั้นปลายชีวิตอันสงบสุขของฟู้อี

2.2 เนื้อเรื่อง

ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้เหตุการณ์ในโครงเรื่องเป็นกุญแจไขไปสู่เนื้อเรื่องผู้ชมต้องนำเหตุการณ์ที่ปรากฏในโครงเรื่องมาเรียงร้อยขึ้นใหม่ตามลำดับเวลาในความเป็นจริง เนื้อเรื่องของภาพยนตร์จึงกินเวลาเท่ากับอายุขัยของฟู้อี คือ นับจากวันแรกที่ฟู้อีก้าวเข้าสู่วังต้องห้ามเมื่ออายุสามขวบจนวาระสุดท้ายที่ฟู้อีกลับมาเยี่ยมชมวังต้องห้ามอีกครั้งหนึ่งในวัยหกสิบเศษ หากเขียนเป็นแผนภูมิ จะได้แผนภูมิของเนื้อเรื่อง A B C D ดังนี้

A คือเหตุการณ์ในอดีตนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1908-1949

B คือเหตุการณ์ปัจจุบันในปี ค.ศ. 1950

C คือเหตุการณ์ในปี ค.ศ. 1959

D คือเหตุการณ์ในปี ค.ศ. 1967

A 1 ณ กรุงปักกิ่ง ในปี ค.ศ. 1908

ก. ฟู้อีกุนาตัวเข้าวังต้องห้ามและขึ้นครองราชย์

A 2 ณ กรุงปักกิ่ง ในปี ค.ศ. 1915

ก. ฟู้อีพบหน้าครอบครัวเป็นครั้งแรก

ข. ฟู้อีทราบความจริงเรื่องสถานภาพของตนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ

A 3 ณ กรุงปักกิ่ง ในปี ค.ศ. 1919

ก. ฟู้อีได้ศึกษากับพระอาจารย์จ้อหั่นเสตัน

ข. ฟู้อีอภิเษกสมรส

A 4 ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อฟู้อีมีอายุได้ 18 ปี

ก. ฟู้อีสั่งให้บิดูรูปภายในวังต้องห้าม

ข. เกิดเพลิงไหม้ห้องพระคลัง

ค. ฟู้อีจับขังที่ทั้งหมดออกจากวัง

A 5 ณ กรุงปักกิ่ง ในปี ค.ศ. 1924

ก. ฟู้อีถูกขับออกจากวัง

A 6 ในเทียนสิน ในปี ค.ศ. 1927

ก. ฟู้อีใช้ชีวิตเสเพล

ข. เจ้าจอมหนีไปและข่าวร้ายเรื่องการบุกรุกหลุมพระศพ

A 7 ในเทียนสิน ในปี ค.ศ. 1931

ก. ฟู้อีส่งจ้อหั่นเสตันกลับประเทศอังกฤษ

A 8 ในเทียนสิน ในปี ค.ศ. 1927

ก. วานจงและพระอาจารย์เงิน เป่า เงินพยายามห้ามฟู้อีไม่ให้เดินทางไปแมนจูเรียแต่ไม่เป็นผล

A 9 ในแมนจูเรีย ในปี ค.ศ. 1934

- ก. พู่อี้ขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิอีกครั้ง
- ข. การฉลองการครองราชย์

A 10 ในแมนจูเรีย ในปี ค.ศ. 1935

- ก. พู่อี้กลับจากญี่ปุ่น
- ข. พู่อี้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสภา
- ค. พู่อี้ยอมจำนนต่อญี่ปุ่นและทราบว่าจะต้องตั้งครุฑ

A 11 ในแมนจูเรีย ในปี ค.ศ. 1936

- ก. พู่อี้กลายเป็นหุ่นเชิดโดยสมบูรณ์และวาน จงถูกพรากจากไป

A 12 ในแมนจูเรีย ในปี ค.ศ. 1945

- ก. ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามและพู่อี้ถูกทหารโซเวียตควบคุมตัว

B 1 ณ สถานีรถไฟฮาร์บิน ในปี ค.ศ. 1950

1. พู่อี้พยายามฆ่าตัวตาย
2. พู่อี้รอดชีวิต

B 2 ณ ฮาร์บิน ในปี ค.ศ. 1950

1. พู่อี้พบกับน้องชาย
2. หัวหน้าผู้คุมสั่งให้นักโทษเขียนสารภาพความจริง
3. พู่อี้ถูกเรียกตัวมาสอบสวนหาความจริง
4. พู่อี้เล่าถึงจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์กับญี่ปุ่น
5. พู่อี้เล่าถึงการย้ายไปเทียนสิน
6. หัวหน้าผู้คุมฯ ชี้บันทึกของจอห์น สตันท์ กล้าอ้างของพู่อี้ที่ว่า เขา ถูกลักพาตัวไปแมนจูเรีย
7. หัวหน้าผู้คุมฯ ชี้บันทึกของคนสนิทพู่อี้เป็นหลักฐานยืนยันการเดินทางไปแมนจูเรียโดยความสมัครใจของพู่อี้
8. หัวหน้าผู้คุมฯ แสดงรูปตอนที่พู่อี้ขึ้นครองราชย์
9. พู่อี้ถูกจับแยกจากครอบครัวเนื่องเพราะเขาปฏิบัติตนประหนึ่งว่าตนยังคงเป็นจักรพรรดิอยู่
10. พู่อี้พบว่าคนใกล้ชิดของตนเปลี่ยนแปลงไป

11. ผู้ที่ได้รับอิสรภาพเกี่ยวกับสงครามมหาเอเชียบูรพา

12. ผู้ที่ยอมรับข้อกล่าวหา

C ณ ลูกฮาร์บิน ในปี ค.ศ. 1959

1. ผู้ที่ได้รับอิสรภาพ

D ณ กรุงปักกิ่ง ในปี ค.ศ. 1967

1. ผู้ซึ่งมีการเดินขบวนพาเหรดของพวกเขาเรดการ์ด

2. ผู้ที่กลับไปมายังวังต้องห้ามอีกครั้ง

จบเรื่อง

2.3 โครงเรื่อง

โครงเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้กินเวลา 17 ปี กล่าวคือ นับตั้งแต่เหตุการณ์ฉากแรกคือ การส่งตัวผู้กลับมาอย่างจีนในปี ค.ศ. 1950 จนถึงเหตุการณ์ฉากสุดท้ายคือ การเยี่ยมชมวังต้องห้ามของกลุ่มนักท่องเที่ยวในปี ค.ศ. 1976

บอร์ดเวล (Bordwell) และธอมป์สัน (Thompson) ได้วิเคราะห์โครงเรื่องภาพยนตร์เรื่อง ซิटीเซียน เคน (Citizen Kane) และได้สร้างแผนภูมิและแสดงโครงเรื่องไว้อย่างน่าสนใจ⁴ ซึ่งผู้วิจัยได้พิจารณาแล้วว่า โครงเรื่องดังกล่าว ช่วยทำให้เราเข้าใจโครงเรื่องของภาพยนตร์เรื่อง เดอะ ลาสท์ เอ็มเพอร์เรอร์ ได้อย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์สร้างเป็นแผนภูมิโครงเรื่องของภาพยนตร์ เรื่อง เดอะ ลาสท์ เอ็มเพอร์เรอร์ ดังนี้

A คือ เหตุการณ์ในอดีตนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1908-1949

B คือ เหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งดำเนินในปี ค.ศ. 1950

C คือ เหตุการณ์ในปี ค.ศ. 1959 และ

D คือ เหตุการณ์ในปี ค.ศ. 1967

⁴David Bordwell and Kristin Thompson, Film art : an introduction, p. 87.

๖๓. เต็ม

B แมนจูเรียในปี ค.ศ. 1950

B. 1 ณ สถานีรถไฟฮาร์บิน

1. ผู้พยายามฆ่าตัวตาย

การย้อนอดีตครั้งที่ 1

A 1 ณ กรุงปักกิ่ง ในปี ค.ศ. 1908

- ก. ผู้ถูกนำตัวเข้าวังและครองราชย์
เป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิง

2. ผู้รอดชีวิต

B 2 ณ คุกฮาร์บิน

1. ผู้ได้พบกับน้องชาย

การย้อนอดีตครั้งที่ 2

A 2 ณ กรุงปักกิ่ง ในปี ค.ศ. 1915 หรืออีก 7 ปีต่อมา

ก. ผู้พบหน้าครอบครัวเป็นครั้งแรก

ข. ผู้ทราบความจริงเรื่องสถานภาพของตน

อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

2. หัวหน้าผู้คุมสั่งให้นักโทษเขียนสารภาพความจริง

การย้อนอดีตครั้งที่ 3

A 3 ณ กรุงปักกิ่ง ในปี ค.ศ. 1919

ก. ผู้ได้ศึกษากับพระอาจารย์ชาวต่างประเทศ

ข. ผู้ถือภิกษุสามเณร

3. ผู้ถูกเรียกตัวมาสอบสวนหาความจริง

การย้อนอดีตครั้งที่ 4

A 4 ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อผู้ที่มีอายุ 18 ปี

ก. ผู้สั่งให้จับตัวในวัง

ข. เกิดเพลิงไหม้ห้องพระคลัง

ค. ผู้จับขังที่ออกจากวัง

4. ผู้เฝ้าถึงการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับญี่ปุ่น

การย้อนอดีตครั้งที่ 5

A 5 ณ กรุงปักกิ่ง ในปี ค.ศ. 1924

ก. ผู้ถูกจับออกจากวัง

5. ผู้เฝ้าถึงการย้ายไปเทียนสิน

- การย้อนอดีตครั้งที่ 6
- A 6 ในเทียนสิน ในปี ค.ศ. 1924
 - ก. ฟู่อี้ใช้ชีวิตเสเพล
 - ข. เหวินชิวหนีไปและข่าวร้ายเรื่องการบุกรุกหลุมพระศพ
6. หัวหน้าผู้คุมใช้บันทึกของจอห์นสตันหักล้างคำกล่าวอ้างของฟู่อี้ที่ว่า เขาถูกลักพาตัวไปแมนจูเรีย
- การย้อนอดีตครั้งที่ 7
- A 7 ในเทียนสิน ในปี ค.ศ. 1931
 - ก. ฟู่อี้ส่งจอห์นสตันกลับประเทศอังกฤษ
7. หัวหน้าผู้คุมใช้อัตชีวประวัติของคนสนิทฟู่อี้เป็นหลักฐานยืนยันการเดินทางไปแมนจูเรียโดยความสมัครใจของฟู่อี้
- การย้อนอดีตครั้งที่ 8
- A 8 ในเทียนสิน ในปี ค.ศ. 1927
 - ก. วานจงและพระอาจารย์เงิน เป่า เจิน พยายามห้ามฟู่อี้ไม่ให้ไปแมนจูเรีย แต่ไร้ผล
8. หัวหน้าผู้คุมแสดงรูปตอนฟู่อี้ขึ้นครองราชย์
- การย้อนอดีตครั้งที่ 9
- A 9 ในแมนจูเรีย ในปี ค.ศ. 1934
 - ก. ฟู่อี้ขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิแห่งแมนจูแก้ว
 - ข. การฉลองการครองราชย์
9. ฟู่อี้ถูกจับแยกจากครอบครัวเนื่องจากฟู่อี้ยังปฏิบัติตนดังเช่นในอดีต
- การย้อนอดีตครั้งที่ 10
- A 10 แมนจูเรีย ในปี ค.ศ. 1935
 - ก. ฟู่อี้กลับจากญี่ปุ่น
 - ข. ฟู่อี้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสภา
 - ค. ฟู่อี้ยอมจำนนต่อญี่ปุ่นและทราบข่าวว่าวาน จงตั้งครุฑ
10. ฟู่อี้ว่าคนใกล้ชิดของตนเปลี่ยนแปลงไป
- การย้อนอดีตครั้งที่ 11
- A 11 แมนจูเรีย ในปี ค.ศ. 1936
 - ก. ฟู่อี้กลายเป็นหุ่นเชิดโดยสมบูรณและวาน จงถูกพรากไปภายหลังจากคลอดทารก

11. ผู้สื่อข่าวคดีเกี่ยวกับสงครามมหาเอเชียบูรพา

- A 12 ฐานประภาศยอมแพ้สงคราม
 ก. ผู้ถูกทหารฯ เวียดนามควบคุมตัว

การย้อนอดีตครั้งที่ 12

12. ผู้เยี่ยมรับข้อกล่าวหา

C แมนจูเรีย ในปี ค.ศ. 1959

1. ผู้ที่ได้รับอิสรภาพ

D ณ กรุงปักกิ่ง ในปี ค.ศ. 1967

1. ผู้ซึ่งมีการเดินขบวนพาเหรดของพวกเรดการ์ด
2. ผู้ซึ่งกลับมาเยี่ยมชมวังต้องห้าม

จบเรื่อง

2.4 ตัวละครและวิธีการสร้างตัวละครและวิธีการเสนอตัวละคร

2.4.1 ตัวละคร

เนื่องจากเนื้อหาของภาพยนตร์ เป็นชีวประวัติของ **ฟู่อี้** ตัวละครเอกของเรื่อง **ฟู่อี้** จึงเป็นตัวละครที่มีบทบาทเด่นสูงสุด ตัวละครอื่นเป็นเพียงส่วนเสริมบทบาทของ **ฟู่อี้** ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ข้อกล่าวถึงบทบาทของตัวละคร **ฟู่อี้** เท่านั้น

ฟู่อี้

ผู้ชมภาพยนตร์คงจะเห็นพ้องต้องกันว่า **ฟู่อี้** เป็นตัวละครที่น่าสงสาร เพราะเขาเป็นเหยื่อของอำนาจ เพราะวันเวลาที่เขาเติบโตมาในวังต้องห้ามได้หล่อหลอมให้ **ฟู่อี้** กลายจากเด็กธรรมดาเป็นจักรพรรดิ เช่น ภาพในฉากเหตุการณ์ที่ **ฟู่อี้** ได้พบกับครอบครัวเป็นครั้งแรกภาพ **ฟู่อี้** ในชุดฉลองพระองค์สีเหลืองของพระจักรพรรดิเกือบตลอดเวลา ภาพที่เขาเดินข้ามสระน้ำของชายที่ก้มหมอบกราบที่พื้นเป็นการแสดงว่าตนเหนือกว่าผู้อื่น เหล่าขั้นที่เป็นอนาถาหนีไปทางอื่นขณะที่ขบวนเกี่ยวที่แบกห้าม **ฟู่อี้** เดินผ่าน เพราะไม่ได้รับอนุญาตให้มองพระจักรพรรดิ รวมถึงการที่ **ฟู่อี้** สั่งให้ขบวนเกี่ยวหยุดอย่างกะทันหัน ภาพเหตุการณ์เหล่านี้สื่อให้เห็นถึงความสำคัญของ **ฟู่อี้** ในฐานะที่เป็นคนพิเศษกว่าผู้อื่น แม้ว่า **ฟู่อี้** จะได้ทราบความจริงในเวลาต่อมาว่าตนไม่ใช่พระจักรพรรดิแล้วก็ตาม แต่ชีวิตภายในวังต้องห้ามก็ยังคงดำเนินไปตามปกติ คือ **ฟู่อี้** ยังคงมีวิถีชีวิตดังเช่นพระจักรพรรดิทุกประการ

สภาพชีวิตความเป็นอยู่ภายในวังต้องห้ามเช่นนี้เองที่ทำให้ฟู้อับราราณาที่จะมีอำนาจ
 เพื่อให้ตนเป็นจักรพรรดิอย่างสมบูรณ์ทุกประการ และความต้องการที่จะมีอำนาจนี้เองที่นำพา
 ชีวิตของฟู้อู่สู่ความหายนะ

กล่าวได้ว่า ฟู้อู่ตกเป็นเหยื่อของชะตาชีวิตที่ถูกลิขิตให้เขาได้เข้ามาอยู่ในวังต้องห้าม
 ตั้งแต่วัยเยาว์ แบริ้โตลูซซีถ่ายทอดความคิดนี้ผ่านการถ่ายภาพมุมสูงและแสงสีขาวยุติสาตส่องลง
 มาจากหน้าต่างเบื้องบนในฉากเหตุการณ์การเข้าเฝ้าพระนางซูสีไทเฮา เมื่อสิ้นพระสุรเสียง
 ของพระนางที่รับสั่งให้สถาปนาฟู้อู่เป็นพระจักรพรรดิ ฟู้อู่เดินกลับมาหาพระบิดาแล้วถามว่า
 จะกลับบ้านกันหรือยัง จุดที่ฟู้อู่ยืนอยู่นั้น มีแสงสีขาวยุติสาตส่องจากหน้าต่างเบื้องสูงลงมากกระทบร่าง
 ฟู้อู่พอดี แสงสีขาวยุติสาตส่องจากเบื้องสูงเปรียบเสมือนพลังอำนาจฟ้าลิขิตให้ฟู้อู่ได้เป็นจักรพรรดิ
 อำนาจฟ้าลิขิตนี้เองที่เป็นมูลเหตุให้ชีวิตของฟู้อู่ต้องพบกับความพินาศในเวลาต่อมา เพราะชะตา
 ชีวิตได้ลิขิตให้ชีวิตของฟู้อู่ต้องพบกับเคราะห์กรรม และความโชคร้ายเกือบตลอดชีวิต ดังจะเห็น
 ได้ว่า แม้ว่าฟู้อู่จะมีฐานะเป็นพระจักรพรรดิ แต่ก็ไม่เคยมีอิสระแม้แต่จะกำหนดชีวิตของตนเอง
 จะเห็นว่า ฟู้อู่ถูกผู้อื่นบงการชีวิตมาโดยตลอดโดยเหล่าพระมารดาบุญธรรมในวัยเด็ก โดยผู้บง
 การในวัยผู้ใหญ่ และโดยผู้คุมนักโทษในช่วงวัยกลางคน แบริ้โตลูซซีสื่อความคิดนี้ผ่านภาพเหตุการณ์
 ตำแหน่งของตัวละคร พฤติกรรม และอุปกรณ์ประกอบฉาก ดังจะเห็นว่าตัวละครที่มีบทบาท
 เป็นผู้บงการชีวิตของฟู้อู่เหล่านี้ล้วนมีบทบาทกำหนดชีวิตของฟู้อู่ นำสังเกตว่า ในฉาก
 เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ตัวละครเหล่านี้มีบทบาทกำหนดชีวิตของฟู้อู่ ตำแหน่งที่ตัวละครปรากฏล้วน
 อยู่เบื้องหลังของตัวละครฟู้อู่ทั้งสิ้น รวมถึงพฤติกรรมของตัวละครเองด้วย คือ ตัวละครเหล่านี้
 จะคอยจ้องมองหรือแอบสอดส่องพฤติกรรมและการกระทำของฟู้อู่ อย่างไม่คาดสายตา เช่น
 พระมารดาบุญธรรมมาชี้แว่นส่องดูฟู้อู่และแม่มนานฉากเหตุการณ์ข้างศาลาริมน้ำ อมารักส์ซีจับจ้อง
 มองพฤติกรรมฟู้อู่และภรรยาในฉากเหตุการณ์งานเลี้ยงในเทียนสินและในฉากเหตุการณ์การ
 ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกเป็นจักรพรรดิแห่งแมนจู๊วของฟู้อู่ และใช้กล้องถ่ายภาพแอบ
 บันทึกรูปภาพวาน จงและอิสเติล จูลานฉากเหตุการณ์งานเลี้ยงฉลองการครองราชย์ รวมถึง
 การใช้กล้องภาพยนตร์สอดส่องพฤติกรรมของวาน จง หัวหน้าผู้คุมแอบสอดส่องพฤติกรรมของฟู้อู่
 ในห้องขังก่อนที่จะสั่งให้แยกขังร่วมกับครอบครัว เพราะฟู้อู่ยังคงทำตนเสมือนหนึ่งว่าตนยังคง
 เป็นพระจักรพรรดิอยู่ ภาพเหล่านี้สื่อให้เห็นว่าตัวละครเหล่านี้มีบทบาทเป็นผู้บงการชีวิตฟู้อู่

นอกจากนี้แล้ว ฟู้อู่ยังไร้เสรีภาพแม้แต่จะเดินออกจากบ้านตนเอง ซึ่งสร้างความ
 อึดอัดใจให้แก่ฟู้อู่ยิ่งนักจนถึงกับจะหลบหนีออกจากวังต้องห้าม แบริ้โตลูซซีใช้ภาพประตูปิดและ

กำแพงเพื่อเน้นความหมายดังกล่าวหลายครั้ง เช่น ในฉากที่ฟู้อี้ออกไปเคารพศพมารดา สองข้างทางเป็นกำแพงยาวขนานกันไปมองเห็นทางออกอยู่สุดสายตา แต่เมื่อฟู้อี้อัจฉริยะมา ณ จุดกึ่งกลางระหว่างกำแพงทางออกได้ถูกร่างของฟู้อี้อับบิง แบริ้โรตลูซซีใช้ภาพนี้บอกผู้ชมอย่าง อ้อม ๆ ว่า ชะตาชีวิตของฟู้อี้อีไม่มีทางที่จะแหวกวงล้อมของกำแพงนี้ไปได้และก็ตอกย้ำความคิด ดังกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จะเห็นว่าในฉากเดียวกันนี้ภาพประตูสีแดงบานใหญ่หน้าวังที่ถูกปิดลง เพื่อป้องกันไม่ให้ฟู้อี้ออกไป ซึ่งสื่อถึงว่าประตูแห่งอิสรภาพได้ถูกปิดตายลงสำหรับฟู้อี้อี ทำให้ผู้ชม รู้สึกที่จะ เวทนาชะตาชีวิตของตัวละครยิ่งนักที่ต้องมีชีวิตที่ถูกกักขังไม่ได้รับอนุญาตแม้แต่จะออกไปเคารพศพมารดาบังเกิดเกล้าเพื่อดูหน้าเป็นครั้งสุดท้าย ในฉากที่ฟู้อี้อีวิ่งตามวาน จงที่กำลัง จะถูกนำตัวไปไว้ที่สถานพยาบาลก็เช่นกัน แบริ้โรตลูซซีก็เน้นความหมายดังกล่าวผ่านภาพกำแพง และภาพประตูปิดในลักษณะเดียวกันกับฉากเหตุการณ์การออกไปเคารพศพมารดา การจัด องค์ประกอบของภาพก็ช่วยสร้างบรรยากาศที่อึดอัด ผู้ชมจะเห็นว่าฟู้อี้อีมักจะปรากฏตัวใน กรอบสี่เหลี่ยม เช่น กรอบประตูในฉากเหตุการณ์การเข้าเฝ้าของจอห์นสตัน กรอบสี่เหลี่ยม ของเงี้ยว ในฉากเหตุการณ์การเลือกพระมเหสีห้องสี่เหลี่ยมที่มีประตูเปิดและมีลูกกรงแลดู คล้ายกับคุกในฉากที่แมนมกล่อมฟู้อี้อีให้นอนหลับ หรือทางเดินแคบและมีผนังที่ปิดด้านหลังในฉาก ณ ศาลาริมน้ำ

สภาพชีวิตที่ถูกบงการและถูกควบคุมกักขังประจุนกัโทษก์ก่อให้เกิดความไม่ฝันที่จะมี อิสรภาพขึ้นในจิตใจของฟู้อี้อี ภาพยนตร์ใช้ภาพหนูเป็นสัญลักษณ์แทนความไม่ฝันในอิสรภาพของฟู้อี้อี แต่ดูเหมือนว่า ยิ่งเขาดิ้นรนเพียงไร พันธนาการชีวิตก็ยิ่งร้อยรัดแน่นขึ้นจนทำให้ฟู้อี้อีต้องยอม จานนจนถึงที่สุด แบริ้โรตลูซซีถ่ายทอดภาวะการยอมจำนนของฟู้อี้อีผ่านการตายของหนู ภาพหนูสีขาว ที่ติดอยู่กับประตูสีแดงให้ความรู้สึกบีบคั้นรุนแรงและ เสียงดนตรีที่มีส่วนเสริมภาพเป็นอย่างดี

ฟู้อี้อีเป็นตัวละครที่ซื่อซื่อ เพราะสภาพชีวิตความเป็นอยู่ภายในวัยเด็กได้หล่อหลอม ำให้เขาเห็นว่าอำนาจเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุด ความคิดเช่นนี้ทำให้วิถีชีวิตของฟู้อี้อีมุ่งไปสู่ความ พินาศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ความปรารถนาในอำนาจนำพาชีวิตของฟู้อี้อีให้พบกับความพินาศ ซ้ำร้ายสถานการณ์บ้านเมืองก็ไม่มีผลดีแก่ฝ่ายฟู้อี้อีเลย อมารักส์ซีเป็นผู้จับจุดอ่อนข้อนี้ของฟู้อี้อีได้ จึงลวงให้เขาตกหลุมพรางทางการเมือง นำพาชีวิตของฟู้อี้อีให้จมดิ่งสู่ความหายนะในเวลาอัน รวดเร็ว จะเห็นว่า ฟู้อี้อีได้กลายเป็นเหยื่อของอำนาจที่ตนไม่ฝันมาชั่วชีวิต แต่ความไม่ฝันนี้ก็นำ หตุพจน์มาซึ่งน้อย เพราะฟู้อี้อีต้องใช้อิสรภาพและความพินาศของตน สักเว้ออำนาจจอมปลอม ถ้าแม้ว่าฟู้อี้อีไม่ได้เติบโตมาหวังต้องห้าม เขาก็คงไม่มีชีวิตที่น่าเศร้าเช่นนี้ กว่าที่จะพบ

กับความทุกข์ที่แท้จริงได้ก็ต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตจึงสามารถพ้นฝ่าอำนาจของชะตาชีวิตที่ครอบงำชีวิตของตนได้ หากย้อนอดีตกลับมาได้ พู่อึ้งเลือกที่จะเติบโตอย่างได้ธรรมชาติ แทนที่จะเป็นโรสแห่งสวรรค์ แบร์โตลูชชีเน้นความคิดดังกล่าวหลายครั้งหลายคราผ่านบทพูดของตัวละครเมื่อตอนมีอายุเพียงสามขวบที่ร้องตลอดว่า "I want to go home"⁵

2.4.2 วิธีการสร้างตัวละคร

การแสวงหาพัฒนาการทางบุคลิกภาพของตัวละครแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การวางรากฐานของบุคลิกภาพในวัยเด็ก ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในอดีตตั้งแต่ปี ค.ศ. 1908-1949 และการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพในวัยกลางคน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันที่ดำเนินอยู่ในปี ค.ศ. 1950 ภาพยนตร์นำเสนอพัฒนาการทางบุคลิกภาพทั้งสองส่วนสลับกันเป็นช่วง ๆ จนเส้นพัฒนาการทางบุคลิกภาพทั้งสองแกนเวลามารวมกันกลายเป็นบุคลิกภาพที่มั่นคงงั้นบปลายชีวิต*

ตัวละครทั้งหมดในภาพยนตร์เรื่องนี้ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ตัวละครที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดคือ พู่อึ้ง เราได้เห็นพัฒนาการทางบุคลิกภาพของพู่อึ้งตั้งแต่วัยเด็กจนจนบั้นปลายอย่างละเอียดลออ และมีการนำเสนอพัฒนาการทางบุคลิกภาพของตัวละครอย่างเป็นขั้นเป็นตอน แต่ละตอนเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่ จากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในช่วงวัยกลางคนเพื่อหล่อหลอมเป็นบุคลิกภาพที่มั่นคงงั้นบปลายชีวิต

ในช่วงวัยเด็ก ซึ่งเป็นเข้าหลอมทางบุคลิกภาพ ภาพยนตร์ได้แบ่งพัฒนาการทางบุคลิกภาพออกเป็น 4 ขั้นตอน โดยใช้นักแสดง 4 คน แต่ละคนเป็นตัวแทนของบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน บวกกับการนำเสนอเนื้อหาโดยวิธีการจัดกลุ่มเหตุการณ์แล้วนำเสนอเป็นช่วง ๆ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับบุคลิกภาพของตัวละครกับเนื้อหาเหตุการณ์ จึงสร้างความชัดเจนในการนำเสนอพัฒนาการระหว่างบุคลิกภาพของตัวละครได้เป็นอย่างดี

⁵Jeremy Thomas. (Producer), and Bernado Bertolucci (Director), The last emperor [film]. Hemdale Corporation, 1987.

*ผู้วิจัยได้รับความกรุณาจากอาจารย์กิตติศักดิ์ สุวรรณภักดี

แผนภูมิแสดงการวางรากฐานบุคลิกภาพวัยเด็กของตัวละคร

ขั้นที่ 1	1908	ความไร้เดียงสา
ขั้นที่ 2	อีก 7 ปีต่อมา (1915)	ความภาคภูมิใจในตนเอง
ขั้นที่ 3	1919	การเรียนรู้
ขั้นที่ 4	อายุ 18 ปี (1923)	การแสดงฐานะจักรพรรดิ

ช่วงแรก ในวัยสามขวบ คือ เหตุการณ์ช่วงปี ค.ศ. 1908 อันเป็นช่วงการวางรากฐานทางบุคลิกภาพของตัวละคร แรกทีเดียว ตัวละครยังเป็นเพียงเด็กไร้เดียงสา แบร์โตลูซซีแสดงความไร้เดียงสาของตัวละครผ่านรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การแสดงออกของนักแสดง ไม่ว่าจะเป็นสีหน้า แววตา ท่าทาง อากัปกิริยา การเคลื่อนไหว ซึ่งมีวัยใกล้เคียงกับตัวละครที่เขาสวมบทบาทนั่นเอง ขณะเดียวกัน เพื่อสะท้อนธรรมชาติในตัวนักแสดงให้เด่นชัด แบร์โตลูซซีก็ได้จับภาพใบหน้าของตัวละครในระยะใกล้ เพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสความไร้เดียงสาในธรรมชาติและบุคลิกภาพของนักแสดงได้อย่างชัดเจน พร้อมกันนี้ เขาก็เน้นให้ผู้ชมได้เห็นความไร้เดียงสาของตัวละครผ่านสีของเครื่องแต่งกาย และเปรียบเทียบความไร้เดียงสาของฟูอิกับความซรภาพของพระนางซุสึโทเฮา จะเห็นว่า ในเหตุการณ์ช่วงนี้ตัวละครสวมใส่เสื้อผ้าสีขาว เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์เป็นส่วนใหญ่ หรือไม่ก็สวมใส่เสื้อผ้า ยกเว้นเพียงฉากเดียวคือ ฉากการประกอบพระราชพิธีราชาภิเษก ตัวละครสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลืองสัญลักษณ์ของจักรพรรดิ ชีวิตความเป็นอยู่ภายในวัง ได้ปลุกฝังนิสัยการเห็นว่าตนสำคัญกว่าคนอื่นของฟูอิ แบร์โตลูซซีได้สร้างฉากเหตุการณ์ที่จะแสดงให้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ภายในวังที่มีต่อบุคลิกภาพของตัวละคร คือ ฉากที่ฟูอิตื่นนอนอย่างกระเด็นไปกระทบขันที่ เพื่อประกอบบทพูดที่ว่าเขาสามารถจะทำทุกอย่างได้ เพราะเขาคือโอรสแห่งสวรรค์ และพร่ำพูดแต่คำว่าตนคือโอรสแห่งสวรรค์ บทพูดนี้จึงเป็นภาพการแสดงตามอำเภอใจของฟูอิ และแบร์โตลูซซีจะแสดงให้เห็นอิทธิพลของการปลุกฝังบุคลิกภาพของตัวละครอย่างเด่นชัดในเหตุการณ์ช่วงต่อมา

*ผู้วิจัยได้รับความกรุณาจากอาจารย์กิตติศักดิ์ สุวรรณภคิน ที่ได้อธิบายถึงวิธีการสร้างตัวละครของภาพยนตร์เรื่องนี้

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปภาพที่ 26

๖บุญรักษ์ บุญจะ เจตมาลา. ศิลปะแขนงที่เจ็ด. หน้า 289.

ช่วงที่สอง ในวัยสิบขวบ คือ เหตุการณ์ในปี ค.ศ. 1915 หรืออีกเจ็ดปีต่อมา **ฟู้อี้** ได้เติบโตขึ้น ลักษณะเด่นทางบุคลิกภาพของตัวละครในช่วงวัยนี้ คือ ความภาคภูมิใจในสถานภาพ การเป็นโรสแห่งสวรรค์ของตนเอง แบริ้โตลูซซีถ่ายทอดบุคลิกภาพของตัวละครผ่านรายละเอียดต่าง ๆ เช่น สีเส้นของเสื้อผ้า ในทุกฉากเหตุการณ์ในช่วงนี้ ตัวละครสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลือง จักรพรรดิตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสีเส้นของเสื้อผ้าจากสีขาวบริสุทธิ์ในเหตุการณ์ช่วงวัยสามขวบเป็นสีเหลืองอร่ามตาก็เพื่อจะสื่อให้ทราบว่า วันเวลาในวังต้องห้ามได้หล่อหลอมฟู้อี้ให้แปรเปลี่ยนจากเด็กไร้เดียงสาในอดีตเป็นจักรพรรดิผู้ภาคภูมิใจในความสำคัญของตนเอง เช่น ฉากที่ฟู้อี้ได้พบหน้าครอบครัวเป็นครั้งแรก แบริ้โตลูซซีได้สร้างฉากเหตุการณ์นี้เพื่อสะท้อนอุปนิสัยของตัวละครอย่างเด่นชัด ภาพสีหน้าท่าทางการแสดงออกของตัวละครล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความภาคภูมิใจอย่างเปี่ยมล้นของตัวละคร นักแสดงได้ถ่ายทอดความรู้สึกภายในใจของตัวละครผ่านลีลาการพูดน้ำเสียง สีหน้า แววตา ซึ่งล้วนสะท้อนให้เห็นว่าตัวละครมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองมากมายเพียงไร อนึ่ง เพื่อให้ผู้ชมได้เข้าถึงความภาคภูมิใจในตนเองของตัวละครได้อย่างสมบูรณ์ แบริ้โตลูซซีได้ใช้เสียงเพลงเสริมการเล่าเรื่องด้วยภาพอีกด้วย คือ เพลง เดอะ ลาสท์ เอ็ม เพอร์เรอร์ อันเป็นเพลงไตเติ้ลของภาพยนตร์เป็นสื่อในการสร้างความรู้สึกให้ผู้ชมคล้อยตามเหตุการณ์ในภาพ แบริ้โตลูซซีเน้นความภาคภูมิใจในตนเองของฟู้อี้เด่นชัดยิ่งขึ้นผ่านบทพูดของตัวละครมารดาที่บอกเล่าถึงความภาคภูมิใจในตัวฟู้อี้อย่างยิ่ง และผ่านภาพเหตุการณ์ในฉากที่ฟู้อี้ได้ทราบความจริงเกี่ยวกับสถานภาพของตนเอง จะเห็นว่า ความภาคภูมิใจแปรเปลี่ยนเป็นความเสียใจอย่างรุนแรง เมื่อได้ทราบความจริง ภาพที่ฟู้อี้กระซอกผมเปียออกกระจายเต็มแผ่นดิน สีหน้าแววตาและน้ำเสียงล้วนบ่งบอกถึงความโกรธ ความผิดหวังเสียใจอย่างชัดเจน

ขณะเดียวกัน แบริ้โตลูซซีก็ได้เริ่มแทรกลักษณะเด่นอีกประการของตัวละครลงในเนื้อหาเหตุการณ์ช่วงนี้ คือ ความไม่ผันนในอิสรภาพผ่านบทพูดของฟู้อี้ เมื่อได้ทราบว่าตนเองไม่ใช่จักรพรรดิอีกต่อไปแล้ว ฟู้อี้ถามขุนวังว่า หากไม่มีกำแพงอยู่ตรงนี้ ภาพยนตร์ได้ใช้ภาพกำแพง เป็นสัญลักษณ์ของการถูกกักขัง

กล่าวได้ว่า แบริ้โตลูซซีได้สร้างให้ตัวละครมีพัฒนาการทางด้านความคิด จากเด็กวัยสามขวบ ซึ่งเปรียบเสมือนทารก แต่มาบัดนี้ฟู้อี้ได้เติบโตขึ้น มีพัฒนาการทางด้านความคิด อันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการแสวงหาตนเอง แบริ้โตลูซซีจะแสดงให้เห็นความมั่งคั่งทางด้านการคิดเด่นชัดยิ่งขึ้นในเหตุการณ์ช่วงต่อไป

ช่วงที่สาม ในวัยสิบสี่ขวบ คือ เหตุการณ์ในปี ค.ศ. 1919 พู่อี้เติบโตเป็นวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ตัวละครมีพัฒนาการทางความคิดขึ้นมาในอีกระดับหนึ่ง ในช่วงเวลานี้พู่อี้เกิดความรู้สึกอึดอัดกับสภาพชีวิตที่ถูกกักขังให้อยู่แต่ในกำแพงสี่เหลี่ยมของวังต้องห้ามอย่างเต็มที่ แบร์เรตลูซซีสะท้อนความรู้สึกภายในใจของตัวละครอย่างเป็นรูปธรรมผ่านภาพตัวละคร ออกจากกรอบสี่เหลี่ยมของประตู เช่นในฉากที่จอห์นสตันเข้าเฝ้าพู่อี้ ภาพนี้สะท้อนความรู้สึกอึดอัดกดดันภายในใจ ซึ่งแบร์เรตลูซซีได้ขยายความให้ชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านบทสนทนา ผ่านสีหน้า แววตาที่พู่อี้ระบายความรู้สึกภายในใจของตนให้จอห์นสตันฟังว่า เขาไม่ได้รับอนุญาตแม้แต่จะพูด และต้องถูกควบคุมตลอดเวลา บทพูดและน้ำเสียงในขณะที่พู่อี้ท่องตัวหนังสือที่ผนังห้องเรียนซึ่งเขาจำได้จนขึ้นใจนี้สะท้อนออกถึงความเปื้อนหายในสภาพชีวิต ความรู้สึกอึดอัดในสภาพชีวิตทำให้ตัวละครฝ่าฝืนที่จะมีอิสรภาพ แบร์เรตลูซซีได้ใช้หนังสือชาวพู่อี้ชื่อว่า 'วันกระเป่า' เป็นของความฝ่าฝืนดังกล่าว และภาพตัวละครชั้นที่ที่คอยแอบฟังการสนทาระหว่างพู่อี้กับจอห์นสตันอันเป็นรูปธรรมของการควบคุมชีวิตพู่อี้

ในช่วงเวลานี้ พู่อี้มีพัฒนาการทางความคิดรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการก้าวเข้ามาของจอห์นสตัน ผู้เปรียบเสมือนแสงสว่างทางปัญญาของพู่อี้ ภายใต้การบ่มเพาะของจอห์นสตัน เขาได้รับรู้เรื่องราวของโลกภายนอกจากจอห์นสตัน ซึ่งทำให้พู่อี้ปรารถนาที่จะเห็นโลกภายนอกด้วยตาตนเองมากยิ่งขึ้น ความปรารถนาของพู่อี้ได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพูดที่เขาบอกแก่จอห์นสตันถึงแผนการที่จะหลบหนีไปยังประเทศอังกฤษ

ความพยายามที่จะหลบหนีออกมาสู่โลกภายนอกนี้เป็นผลมาจากความปรารถนาที่จะแสวงหาตนเองของพู่อี้ เพราะชีวิตของพู่อี้ถูกบงการโดยผู้อื่นตลอดมา แม้กระทั่งการอภิเษกสมรส อันเป็นหนทางที่จะนำพาพู่อี้สู่อิสรภาพก็ยังถูกกำหนดโดยผู้อื่นอีก ซึ่งสร้างความอึดอัดใจให้แก่พู่อี้อย่างยิ่ง ความในใจของพู่อี้ได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพูดที่เขาบอกแก่วาน จง ชื่อ โจอันเซ็ง (Joan Chen) ในคืนวันส่งตัวเข้าห้องหว่าเขาอยากที่จะมีอำนาจปกครองและกำหนดชีวิตของตนเอง ดังนั้น ความปรารถนาในใจอีกประการหนึ่งที่ควานีเนควบคู่มากับความฝ่าฝืนในอิสรภาพของพู่อี้คือ ความปรารถนาในอำนาจ หนุเป็นสัญลักษณ์ของความฝ่าฝืนที่จะมีอิสรภาพของตัวละคร รอยนตี่ก็เป็นสื่อถึงความต้องการจะมีอำนาจ การสะท้อนความปรารถนาในอำนาจของตัวละครยังไม่ปรากฏชัดเจนเท่าใดนัก เนื่องจากว่าแบร์เรตลูซซีต้องการจะเน้นถึงความฝ่าฝืนในอิสรภาพขอตัวละครมากกว่า แต่ในช่วงต่อไป แบร์เรตลูซซีจะเน้นถึงความปรารถนาในอำนาจของตัวละครอย่างชัดเจน

ช่วงที่สี่ ในวัยสิบแปดปี คือ เหตุการณ์ในช่วงปี ค.ศ. 1919 พู่อี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว ผ่านชีวิตการครองเรือน อันแสดงถึงพัฒนาการทางความคิดในขั้นที่งอกงามเต็มที่ แบร์โตลูชชีได้แสดงพัฒนาการทางความคิดและการกระทำของตัวละครผ่านภาพเหตุการณ์ในช่วงนั้น คือ การสั่งให้ปฏิรูปภายในวังต้องห้าม ซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้อาจทำให้ตนต้องสังเวทชีวิต ดังเช่นพระจักรพรรดิองค์ก่อนได้ การกระทำที่ยอมเสี่ยงต่อชีวิตของตนเอง เป็นเสมือนสิ่งสะท้อนความเด็ดเดี่ยวในจิตใจของตัวละคร และความต้องการที่จะเป็นผู้กำหนดชีวิตของตนเอง รวมถึงถึงชีวิตของคนอื่น ๆ ในฐานะที่ตนเป็นพระจักรพรรดิ เมื่อเกิดการท้าทายอำนาจพระจักรพรรดิด้วยการลอบวางเพลิง พู่อี้ตัดสินใจอย่างเฉียบขาดที่จะแสดงอำนาจของตนโดยสมบูรณ์ด้วยการสั่งจับขังที่ทั้งหมดออกจากวังต้องห้ามทันที ทั้งที่มีขังที่ในวังต้องห้ามมานานกว่า 800 ปี จะเห็นได้ว่า แบร์โตลูชชีใช้เนื้อหาของภาพเหตุการณ์ในช่วงนี้เป็นเครื่องแสดงพัฒนาการทางบุคลิกภาพของตัวละครเอก ขณะเดียวกัน เพื่อให้การสื่อความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น เขาได้ใช้เป็นอุปกรณ์ในการสื่อแสดงถึงอำนาจของตัวละคร ภาพพู่อี้ถือปืนเล็งไปยังเบื้องหน้าช่วยเสริมความหมายของเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน ทำให้ภาพพู่อี้แลดูเป็นคนเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ กล่าวตัดสินใจ

นอกจากนี้ แบร์โตลูชชียังได้ถ่ายทอดความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยวของตัวละครผ่านน้ำเสียงของนักแสดง ในฉากเหตุการณ์ในช่วงที่พู่อี้สั่งให้ปฏิรูปภายในวัง สีลาการพูด น้ำเสียงสีหน้า ท่าทาง และแววตาที่ชิงชังเอาจริงเอาจังและเด็ดขาดของนักแสดงคือ จอนห์ โลงน (John Lone) ส่วนสื่อให้ผู้ชมทราบถึงความรู้สึกในใจของตัวละครได้อย่างเด่นชัด รวมถึงความชื่นชมที่มีต่อการกระทำที่กล้าหาญของพู่อี้ผ่านสีหน้าแววตาของตัวละครอื่นที่ เป็นผู้สนับสนุนพู่อี้ เช่น วาน จง เหวิน ชิว และจอห์นสตัน

กล่าวโดยสรุป ความไร้เดียงสา ความภาคภูมิใจตนเอง ความใฝ่ฝันในอิสรภาพ และความต้องการจะมีอำนาจ ทั้งหมดนี้เป็นลักษณะเด่นของตัวละครเอกในชีวประวัติซึ่งแบร์โตลูชชีนำมาสร้างเป็นบุคลิกภาพของตัวละครเอกในภาพยนตร์ แต่ในบรรดาลักษณะเด่นทางบุคลิกภาพของทั้งหมดนี้ นับว่า ความต้องการอำนาจมีความสำคัญสูงสุดและ เป็นมูลเหตุที่ผลักดันให้ชีวิตของพู่อี้ให้จนถึงสู่ความหายนะ

ในช่วงวัยกลางคน

การเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพในช่วงวัยกลางคน

ขั้นที่ 1	ปี ค.ศ. 1950	- การเขียนอัตชีวประวัติ
ขั้นที่ 2		- การสอบสวน
ขั้นที่ 3		- การจับพู่ไ้แยกจากครอบครัว
ขั้นที่ 4		- ความเปลี่ยนแปลงของคนรอบข้าง
ขั้นที่ 5		- การทราบความจริงเกี่ยวกับ การทารุณกรรมประชาชน

พู่ไ้ได้เข้ารับการตัดแปลงตนเป็นคนใหม่ตามนโยบายฯ หือภัยโทษแก่อาชญากรสงคราม การเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพจึงเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการตัดแปลงตน เริ่มต้นจากการเขียนอัตชีวประวัติ การสอบสวนหาความจริง การถูกจับแยกจากครอบครัว ความเปลี่ยนแปลงของคนรอบข้าง และการได้ทราบความจริงเกี่ยวกับการกระทำทารุณกรรมต่อประชาชนในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อผ่านขั้นตอนเหล่านี้แล้ว พู่ไ้ก็ได้กลายเป็นคนใหม่ที่มีบุคลิกภาพมั่นคงในช่วงบั้นปลายชีวิต

การเขียนอัตชีวประวัติยังไม่ชัดเจนเริ่มต้นของการตัดแปลงตนเป็นคนใหม่ของพู่ไ้ แต่การถูกเรียกตัวมาสอบสวนเพื่อ คั้นให้เขาสารภาพความจริงต่างหากที่ช่วยทำให้พู่ไ้ได้สำรวจอดีตของตนเอง ในตอนแรกพู่ไ้ยังไม่ยอมสารภาพความจริงออกมา เพราะเขายังไม่รู้สำนึกผิด ในขณะที่การสอบสวนดำเนินไป พู่ไ้ค่อย ๆ ตระหนักถึงความผิดในอดีตของตนที่ละ เล็กทีละน้อย จนในที่สุดเขายอมรับความจริงว่าความผิดในอดีตคือสิ่งเกิดจากการกระทำของตนเอง จุดนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ซึ่งดำเนินควบคู่มากับการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม กล่าวคือ ในช่วงระยะเวลาการสอบสวนนี้ หัวหน้าผู้คุมได้จับพู่ไ้แยกขังจากครอบครัว เนื่องจากว่าเขายังคงมีพฤติกรรมดังเช่นอดีต คือต้องให้คนปรนนิบัติรับใช้ แม้แต่ในเรื่องกิจวัตรประจำวัน การแยกจากครอบครัวนี้เองเป็นแรงกระตุ้นให้พู่ไ้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านเวลาอันรวดเร็ว เพราะการแยกจากครอบครัวทำให้เขาได้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของคนรอบข้างได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของคนในครอบครัว จากที่เคยปรนนิบัติรับใช้กลับไม่ยอมทาดังเช่นในอดีต ขณะเดียวกัน ความเปลี่ยนแปลงของ

นักโทษอื่น ๆ ที่เคยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลแมนจูวาก็เป็นแรงกระตุ้นให้ฟู้อิเริ่มคิดเปลี่ยนแปลงตนเองบ้าง จากการเริ่มต้นสานึกถึงความผิดอันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิดมาสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของคนรอบข้าง จนในที่สุดฟู้อิได้มาถึงจุดที่เกิดความสำนึกผิดอย่างแท้จริงเมื่อได้เห็นภาพการกระทำทารุณกรรมต่อประชาชนในช่วงที่ตนเป็นจักรพรรดิหุ่นเชิด ความสำนึกในความผิดของตนได้ทำลายทาบแห่งความหลงผิดคิดว่าตนอยู่เหนือผู้อื่นมาชั่วชีวิตให้พังทลายลง จากที่เคยคิดว่าตนสูงส่งกว่าผู้อื่น พลันแปรเปลี่ยนเป็นความคิดว่าตนเป็นบุคคลที่เลวร้ายอย่างที่สุด จนถึงกับยอมรับทุกข้อกล่าวหา แม้แต่ข้อกล่าวหาที่ไม่ใช่ความผิดของตน ความคิดแบบสุดขั้วสองประการนี้ได้ประสานกันที่จุดกึ่งกลางกลายเป็นความสมดุลอย่างเหมาะสม เมื่อได้รับการกระตุ้นเร้าให้เข้าใจความจริงโดยหัวหน้าผู้คุมบอกแก่ฟู้อิว่า เขาสามารถทาดนาให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเพื่อชดเชยความผิดในอดีตของตนได้ ฟู้อิจึงพบกับความสุขในบั้นปลายชีวิต ดุลยภาพระหว่างชีวิตในอดีตและชีวิตในปัจจุบันได้ก่อเกิดเป็นบุคลิกภาพที่มั่นคงในช่วงบั้นปลายชีวิต

2.4.3 วิธีการเสนอตัวละคร

ภาพยนตร์เปิดฉากการเล่าเรื่องด้วยกล้องภาพยนตร์ ภายหลังจากแนะนำตัวละครฟู้อิแล้ว ฟู้อิจะทำหน้าที่เปิดเผยเรื่องราวในอดีตของตนผ่านความทรงจำ ด้วยวิธีการดังกล่าวนี้ ตัวละครจึงทำหน้าที่เป็นผู้สื่อความคิดกับผู้ชมโดยตรง ดังนั้น การมองภาพชีวิตของตัวละครจึงสะท้อนออกมาจากบุคลิกภาพของเขาเอง แต่ในบางครั้ง การย้อนอดีต ภาพยนตร์ก็ใช้วิธีการเสนอภาพตัวละคร ออกจากมุมมองของตัวละครอื่นผสมผสานกัน เช่น การเล่าเหตุการณ์ในช่วงปี ค.ศ. 1919 ภาพยนตร์ใช้มุมมองของจอห์นสตัน แทนมุมมองของฟู้อิ

เราอาจแบ่งวิธีการเสนอภาพตัวละครในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ 3 แบบ คือ

1. การเสนอภาพจากมุมมองของตัวละครเอก
2. การเสนอภาพจากมุมมองของตัวละครอื่น
3. การเสนอภาพจากมุมมองของกล้องภาพยนตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปภาพที่ 37

1. การเสนอภาพจากมุมมองของตัวละครเอก

ส่วนมาก เหตุการณ์ในอดีตถูกถ่ายทอดจากมุมมองของผู้อี๋ ยกเว้นเพียงเหตุการณ์ในปี ค.ศ. 1919 เท่านั้น ภาพชีวิตในอดีตของผู้อี๋จึงสะท้อนออกมาจากแง่คิดที่ผู้อี๋มีต่อชีวิตตนเกือบทั้งหมด การเสนอภาพตัวละครเอกผ่านความทรงจำของตนเองเช่นนี้ทำให้เราได้ภาพตัวละครที่ค่อนข้างจะเที่ยงตรง และยังได้ล่วงรู้ถึงสิ่งที่ซ่อนเร้นภายในจิตใจของเขาด้วย ที่เป็นเช่นนี้เพราะวิธีการเสนอภาพดังกล่าวนี้เปิดโอกาสให้เราได้เข้าไปนั่งในจิตใจของตัวละครในฐานะผู้สังเกตการณ์โดยตัวละครเองไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีผู้อื่นทราบความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจหรือภาพที่ปรากฏในหัวสมองของตน เพราะโดยปกติแล้ว สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ซ่อนเร้น มิได้เข้าตัวเท่านั้นที่รู้ว่าตนคิดหรือรู้สึกอย่างไร แม้ว่าผู้อื่นสามารถจะทราบถึงความตั้งใจผ่านการแสดงออกอย่างหนึ่งอย่างใดของตัวละคร แต่ก็ไม่สามารถรู้ละเอียดถึงถ้วนทุกแง่มุมได้ ด้วยเหตุนี้ภาพตัวละครผู้อี๋ที่ปรากฏในภาพยนตร์จึงมีความเที่ยงตรงตามที่เขามองภาพชีวิตของตนยิ่งกว่าการให้ตัวละครเล่าเรื่องราวชีวิตของตนออกมา เพราะการบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของตนเองสู่ผู้อื่น ตัวละครจะเลือกสรรข้อมูลเพื่อสร้างภาพที่ตนต้องการจะให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเป็นเช่นไร ซึ่งภาพดังกล่าวอาจจะไม่ตรงกับภาพที่เป็นจริงก็ได้ ด้วยวิธีการดังกล่าว ในการสอบสวนหาความจริง เรื่องการเดินทางไปแมนจูเรียของผู้อี๋ ซึ่งเขาอ้างว่าถูกญี่ปุ่นลักพาตัวไปและปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ไปโดยความสมัครใจของตนเอง เมื่อหัวหน้าผู้คุมใช้หลักฐานต่าง ๆ มายืนยันเพื่อทำให้ผู้อี๋จำนน ภาพได้ย้อนกลับไปเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตตามหลักฐานนั้น ๆ แต่การย้อนอดีตนี้เป็นภาพที่ผุดขึ้นมาจากความทรงจำของผู้อี๋เอง เราจึงแน่ใจได้ว่าสิ่งที่ผุดขึ้นมาจากความทรงจำของผู้อี๋เป็นความจริง หากผู้อี๋เล่าเหตุการณ์ด้วยถ้อยคำ เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่ผู้อี๋กล่าวนั้นคือความจริง การเล่าเหตุการณ์ย้อนอดีตผ่านความทรงจำของตัวละครนับว่าเป็นวิธีการสร้างความน่าเชื่อถือได้อย่างแนบเนียน ทำให้เชื่อได้ว่าภาพตัวละครและข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์มีความเที่ยงตรงตามความจริง

อนึ่ง วิธีการดังกล่าวนี้ยังสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างตัวละครกับผู้ชมภาพยนตร์ กล่าวคือ ผู้ชมเกิดความรู้สึกร่วมกับตัวละคร ด้วยวิธีการเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้เข้าไปนั่งในจิตใจตัวละครทำให้เราได้สัมผัสอารมณ์ความรู้สึกในห้วงลึกของจิตใจตัวละครอย่างใกล้ชิด

ในส่วนของตัวละครอื่นที่ถูกนำเสนอจากทัศนะของตัวละครเอกผู้อี๋นั้น กล่าวได้ว่า ภาพลักษณ์ของตัวละครเหล่านั้นเป็นภาพสะท้อนทางความคิดที่ผู้อี๋มีต่อพวกเขาเหล่านั้นเอง เช่น

วาน จงเป็นคนฉลาดและหัวคิดทันสมัย แม่แมเป็นหญิงที่มีลักษณะ เป็นเสมือนตัวแทนของมารดา อีสเติล จูล เป็นสายลับสองหน้า อมาร์คัสซีเป็นจอมบงการเช่นเดียวกับมารดาบุญธรรมทั้งหลาย เป็นต้น ภาพของตัวละครเหล่านี้ย่อมมีรากฐานมาจากอภินิหารของฟู้อ้อย่างไม่ต้องสงสัย จะเห็นได้ว่าตัวละครบางตัวก็มีลักษณะเพียบพร้อมด้วยความดีงามจนหาที่ติไม่ได้เลย เช่น แม่แมที่เป็นเช่นนี้เพราะฟู้อรักและเทิดทูนนางประหนึ่งมารดาตน ตัวละครบางตัวก็มีลักษณะของนางเอกและนางสงสารเห็นอกเห็นใจเป็นอน่างยิ่ง เช่น วาน จงเพราะเป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างฟู้อีตราบจนวาระสุดท้าย กล่าวได้ว่า เธอเป็นผู้หนึ่งที่รักดีต่อฟู้ออย่างจริงใจและจุดจบที่น่าสังเวชใจในช่วงบั้นปลายชีวิตของวาน จงก็เป็นผลมาจากฟู้อด้วย ในขณะที่ตัวละครบางตัวมีลักษณะตัวโกงที่ชั่วร้ายน่าชิงชัง เช่น อมาร์คัสซี อีสเติล จูล และมารดาบุญธรรมทั้งหลาย เพราะคนเหล่านี้ล้วนมีบทบาทในการควบคุม บงการทำลายชีวิตของฟู้อและยังพรางคนที่ฟู้อรักและผูกพันไปจากเขาด้วย ดังนั้น ภาพตัวละครที่สะท้อนออกมาจากความคิดของฟู้อเหล่านี้เป็นกระจกเงาที่สะท้อนตัวฟู้อเอง ตัวละครทั้งหมดนี้ช่วยให้เราเห็นภาพของฟู้อได้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้น

นอกเหนือจากการเสนอภาพจากมุมมองคิดของฟู้อเองแล้ว ภาพยนตร์ยังได้ใช้การเสนอภาพจากมุมมองของตัวละครอื่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับฟู้ออย่างยิ่ง ท้าให้ภาพอดีตของฟู้อไม่ได้มีรากฐานตั้งอยู่บนอภินิหารจนเกินไป และช่วยให้การนำเสนอภาพตัวละครเอกมีความหลากหลาย ซึ่งสร้างความน่าสนใจยิ่งขึ้น

2. การเสนอภาพจากมุมมองของจอห์นสตัน

ในการเล่าชีวิตประวัติของฟู้อ ภาพยนตร์ยังได้ใช้มุมมองของตัวละครอื่น คือ จอห์นสตัน ซึ่งก้าวเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับชีวิตในช่วงวัยรุ่น เรื่องราวชีวิตของฟู้อในช่วงนี้จึงถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองของจอห์นสตัน ซึ่งนับว่ามีน้ำหนักและน่าเชื่อถือ เพราะจอห์นสตันเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดต่อฟู้อและมีความใกล้ชิดกับฟู้อเป็นอย่างมาก จะเห็นว่า การกระทำทั้งหลายของฟู้อในช่วงเวลานี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับจอห์นสตันทั้งสิ้น ประการสำคัญจอห์นสตันเป็นผู้เปิดโลกทัศน์ของฟู้อให้กว้างขึ้น ดังนั้น การนำเสนอภาพฟู้อจากมุมมองของจอห์นสตันในช่วงเวลาดังกล่าวจึงนับว่ามีความสอดคล้องกับพัฒนาการทางความคิดของตัวละครเป็นอย่างดี อนึ่ง หากพิจารณาในแง่วิธีการเล่าเรื่อง จะพบว่า การเลือกใช้มุมมองของจอห์นสตันช่วยให้เกิดความ เป็นเหตุเป็นผลเมื่อหัวหน้าผู้คุมใช้หลักฐานผลงานเขียนของจอห์นสตันเพื่อการพิสูจน์ความคิดของฟู้อในการสอบสวนหาความจริง เรื่องการเดินทางไปแมนจูเรีย หากภาพยนตร์ไม่ได้ใช้มุมมองของจอห์นสตันในการเล่าเรื่องราวชีวิตของฟู้อเลย แต่ยังคงใช้งานเขียนของเขาเป็น

หลักฐานในการพิสูจน์ว่าฟู้อีกสาวเท็จ หลักฐานจะมีน้ำหนักไม่เพียงพอที่จะสร้างความเชื่อถือได้ เพราะผู้ชมอาจจะเกิดข้อกังขาในใจขึ้นมาได้ การแทรกมุมมองของจอห์นสตั้นในบางช่วงจึงเท่ากับเป็นการยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างจอห์นสตั้นกับฟู้อี้ ซึ่งจะสร้างความน่าเชื่อถือเป็นอย่างดี เมื่อหัวหน้าผู้คุมมาซักหลักฐานของเขามาเป็นข้อหักล้างคำกล่าวอ้างของฟู้อี้ในช่วงการสอบสวนหาความจริง

แต่การเสนอภาพฟู้อี้จากมุมมองของจอห์นสตั้นมีข้อจำกัด คือ เราไม่ทราบถึงความรู้สึกในห้วงลึกของจิตาใจอย่างละเอียดทุกแง่มุมดังเช่นการเล่าเรื่องผ่านความทรงจำของตัวละคร ที่เปิดโอกาสให้เราได้เข้าไปเห็นเรื่องราวที่ผุดขึ้นในห้วงความคิดของฟู้อี้ เพราะจอห์นสตั้นเองไม่สามารถเข้าไปนั่งในจิตาใจของฟู้อี้ แม้ว่าเขาจะมีความใกล้ชิดกับฟู้อี้มาก ความรู้สึกภายในจิตาใจของฟู้อี้ที่ถ่ายทอดจากมุมมองของจอห์นสตั้นนั้น เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยการตีความจากการแสดงออกของฟู้อี้ เช่น เมื่อฟู้อี้ได้ทราบถึงการยกแมนจูเรียให้แก่ญี่ปุ่นอันเป็นชนวนที่นำไปสู่การเดินขบวนประท้วงของนักศึกษาที่ต่อต้านการกระทำดังกล่าวของรัฐบาล จอห์นสตั้นทราบความรู้สึกโกรธแค้นภายในจิตาใจของฟู้อี้จากการแสดงออกด้วยถ้อยคำและสีหน้าท่าทางของฟู้อี้ ด้วยเหตุนี้ เมื่อภาพยนตร์ต้องการถ่ายทอดความรู้สึกภายในจิตาใจของฟู้อี้จึงได้แทรกการเสนอภาพจากความทรงจำของฟู้อี้สลับกับจอห์นสตั้น เช่น ในการเล่าเหตุการณ์การปฏิรูปภายในวัง เหตุการณ์ในช่วงนี้ถ่ายทอดจากความทรงจำที่ผุดขึ้นมาในหัวสมองของฟู้อี้ เมื่อเขาตอบคำถามของผู้คุมที่ค้นหาความจริง ซึ่งการเลือกใช้มุมมองของฟู้อี้แทนจอห์นสตั้นนี้ยังเป็นการแสดงถึงพัฒนาการทางด้านจิตภาวะ กล่าวคือแสดงให้เห็นว่าฟู้อี้ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเป็นตัวของตัวเองและพยายามที่จะแสวงหาหนทางที่จะปลดปล่อยตนเองให้พ้นจากการควบคุมบงการ

นอกจากนี้การเสนอภาพผ่านมุมมองของจอห์นสตั้นยังผลให้ภาพตัวละครที่ปรากฏมีรากฐานบนอัตวิสัย เพราะภาพตัวละครจะปรากฏตามแง่คิดที่จอห์นสตั้นมีต่อตัวละคร ดังนั้นเราจะเห็นว่าภาพของเหล่าเชื้อพระวงศ์ทั้งหลายรวมถึงข้าราชการบริพารในวังต้องห้ามทั้งหมด ยกเว้นก็แต่เพียงพระอาจารย์เงิน เป่า เซิน ล้วนเป็นตัวแทนของความลำสมัย คร่ำครึ ยึดติดกับกรอบประเพณีจนไม่ได้คำนึงถึงความจำเป็นหรือความเป็นจริง เช่น จอห์นสตั้นเห็นว่าคำแนะนำของแพทย์ที่ห้ามไม่ให้ฟู้อี้ขี่จักรยานเป็นความคิดเหลวไหล หรือ เมื่อฟู้อี้ต้องการออกไปจากวังต้องห้ามเพื่อไปเคารพศพมารดา แต่กลับถูกกีดกันไม่ให้ออกไป ซึ่งจอห์นสตั้นเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไร้เหตุผลและฉลาดเขลาอย่างมากทั้งนี้เพราะฟู้อี้ย่อมมีความเศร้าเสียใจในการตายของ

มารดา การกีดกันจึงเป็นการทำร้ายความรู้สึกจิตใจของฟู้อีกอย่างมาก นอกจากนี้ในสายตาของจอห์นสตัน เหล่าข้าราชการบริหารในวังต้องห้ามนั้นเป็นพวกที่เฝ้าเืองอย่างน่าชิงชัง ภาพตัวละครข้าราชการบริหารภายในวังต้องห้ามจึงเป็นภาพที่ค่อนข้างจะอัปลักษณ์มากเมื่อนำเสนอผ่านสายตาของจอห์นสตัน ที่เป็นเช่นนี้เพราะ จอห์นสตันเป็นคนที่มีพื้นฐานจากวัฒนธรรมตะวันตก โลกทัศน์ของเขาจึงแตกต่างไปจากโลกทัศน์ของวังต้องห้ามหรือวัฒนธรรมจีน ภาพตัวละครที่ปรากฏจากมุมมองของจอห์นสตันจึงสะท้อนโลกทัศน์ที่มีรากฐานมาจากอัตวิสัยของจอห์นสตันเอง

อย่างไรก็ดี การเสนอภาพจากมุมมองของจอห์นสตันได้เพิ่มสีสันให้กับภาพตัวละคร เพราะความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้มองย่อมทำให้มองเห็นภาพความแตกต่างได้ชัดเจน ถ้าหากใช้การเสนอภาพจากมุมมองของฟู้อี เราจะไม่อาจมองเห็นความแตกต่างใด ๆ ได้เลย เพราะตัวฟู้อีก็ถูกหล่อหลอมจากโลกทัศน์ของวังต้องห้าม หน้าที่ยังถูกปิดกั้นจากโลกภายนอก เขาย่อมไม่รู้ลึกถึงความแตกต่างได้ เพราะไม่มีภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจน

เพื่อลดความเป็นอัตวิสัยของการเสนอภาพตัวละครภาพยนตร์ได้ใช้การเสนอภาพด้วยกล้องภาพยนตร์ทำหน้าที่เป็นผู้เล่าเรื่อง ซึ่งส่งผลให้การเสนอภาพตัวละครในเรื่องค่อนข้างจะมีความเป็นวัตถุวิสัย

3. การเสนอภาพจากมุมมองของกล้องภาพยนตร์

กล้องภาพยนตร์ทำหน้าที่เล่าเรื่องราวชีวิตในชวงวัยกลางคนจนบั้นปลาย การเลือกใช้มุมมองนี้ช่วยสร้างความเป็นกลางได้อย่างดี เพราะเนื้อหาของเหตุการณ์ในช่วงดังกล่าวของชีวิตฟู้อีมีรากฐานบนอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมยุคสมัยหากใช้วิธีการเสนอภาพผ่านมุมมองของตัวละครเอกคือฟู้อี ภาพที่ปรากฏย่อมมีความเป็นอคติในตัวเอง เพราะเป็นภาพที่สะท้อนจากอัตวิสัยของผู้มองซึ่งอาจหมายความรวมถึงว่าเป็นอัตวิสัยของแบร์โกลุชชีด้วย

แบร์โกลุชชีใช้กล้องภาพยนตร์ในการนำเสนอตัวละครอย่างมีความหมายและสร้างประสิทธิผลต่อการเล่าเรื่องเป็นอย่างดี เช่น เพื่อเน้นความสำคัญของฟู้อีในฐานะพระจักรพรรดิ แบร์โกลุชชีเสนอภาพตัวละครจากสายตาของตัวละครที่แวดล้อมฟู้อี ไม่ว่าจะเป็นเชื้อพระวงศ์หรือข้าราชการ จะเห็นว่า กล้องจะจับภาพตัวละครผู้มองก่อน เพื่อจะบอกให้รู้ว่าเขาจะนำเสนอภาพตัวละครเอกจากสายตาของผู้ใด แทนที่จะใช้กล้องภาพยนตร์จับภาพฟู้อีโดยตรง วิธีการเช่นนี้ทำให้เกิดการเน้นบทบาทความสำคัญของผู้ถูกมอง คือ ฟู้อี กล่าวคือ ฟู้อีมีฐานะเป็นจักรพรรดิ เขาจึงมีความสำคัญตกเป็นเป้าสายตาของคนอื่นเสมอ ในทางตรงกันข้าม เมื่อฟู้อีกลายเป็นสามัญชน การนำเสนอภาพตัวละครฟู้อีจะถูกนำเสนอจากมุมมองของภาพยนตร์โดย

ตรง ทั้งนี้เพราะฟู้อีไม่เข้าจักรพรรดิอีกต่อไปแล้ว เขากลายเป็นสามัญชนธรรมดา ดังนั้น
 ในเหตุการณ์ปัจจุบันเราจึงไม่มีใครได้เห็นภาพฟู้อีจากสายตาดัวยุคอื่น แต่เห็นจากมุมมองของ
 ภาพยนตร์โดยตรง ยกเว้นในฉาก ณ ห้องพักผู้โดยสารสถานีรถไฟฮาร์บิน ที่เป็นเช่นนี้ เพราะ
 เนื้อหาในฉากเหตุการณ์นี้บอกเล่าถึงภูมิหลังทางชีวิตของฟู้อี การที่ภาพยนตร์ยังคงใช้มุมมอง
 ภาพยนตร์นำเสนอภาพฟู้อีผ่านสายตาดัวยุคอื่นซึ่งจ้องมองฟู้อี เพื่อเน้นความสำคัญของฟู้อีใน
 ฐานะที่เคยเป็นพระจักรพรรดินั้นเอง

3. เทคนิคการเล่าเรื่องทางศิลปะภาพยนตร์

3.1 การจัดฉากสถานที่

ฉากสถานที่ในภาพยนตร์เรื่องนี้มีข้อดีเด่นประการสำคัญคือ ความสมจริง เพราะไป
 ถ่ายทำยังสถานที่จริงอันเป็นที่มาของเรื่องราว จึงส่งผลให้เรื่องราวมีความน่าเชื่อถือและมี
 ความสมจริงในสายตาของผู้ชม นอกจากนี้ยังสร้างสีสันความตระการตาให้กับฉากเหตุการณ์ใน
 เรื่องอีกด้วย ความใหญ่โตมโหฬารของสถานที่จึงปรากฏแก่สายตาของผู้ชมอย่างเป็นรูปธรรม
 ผ่านสื่อความ ซึ่งสร้างความประทับใจในฉากเหตุการณ์ได้อย่างดียิ่ง กล่าวได้ว่าฉากสถานที่
 ของภาพยนตร์กลายเป็นจุดดึงดูดความสนใจของผู้ชม เพราะวังต้องห้ามไม่เคยได้รับการ
 อนุญาตให้เข้าเป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์มาก่อนเลย

อย่างไรก็ดี แบร์เตลูซซี่ก็ไม่ได้เข้าฉากสถานที่โดยมีจุดมุ่งหมายเชิงธุรกิจเท่านั้น
 เขานำเสนอฉากสถานที่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้อย่างมีความหมายต่อการเล่าเรื่องของภาพยนตร์
 เป็นอย่างดี ประการสำคัญยังเน้นความงามตามรูปแบบของศิลปะภาพยนตร์อีกด้วย เช่น เพื่อ
 สร้างความประทับใจสถานที่ความร่ออำมหิตของสถานที่ เขาเลือกถ่ายภาพวังต้องห้ามด้วย
 ภาพขนาดใหญ่และชัดสูง เพื่อให้เห็นทัศนียภาพของสถานที่ได้อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกัน
 เพื่อเน้นให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ขององค์พระจักรพรรดิ บุคคลเพียงคนเดียวที่มีสิทธิพำนักใน
 สถานที่นี้ เขาเลือกใช้ภาพขนาดใหญ่และภาพมุมต่ำแทนสายตาผู้ชม เพื่อสื่อความรู้สึกถึงความ
 ยิ่งใหญ่ขององค์พระจักรพรรดิ เช่น ในฉากพระราชพิธีราชาภิเษกของฟู้อีในวัยสามขวบ
 ในตอนท้ายของฉากนี้ ผู้ชมจะเห็นเหล่าข้าราชการกำลังถวายความเคารพต่อฟู้อี ภาพท้อง
 พระโรงที่เห็นในเบื้องไกลถูกนำเสนอด้วยภาพมุมต่ำ เพื่อสื่อถึงความยิ่งใหญ่ของสถานที่หรือตัว
 พระจักรพรรดิเอง เพื่อสื่อความหมายโดยอ้อมของสถานที่ คือ เป็นสถานที่ที่ให้ความคุ้มครอง
 แก่ชีวิตฟู้อี เขาเลือกถ่ายภาพในตัวอาคารสถานที่ เช่น ภายในห้อง ศาลา หรือชายคาของ

พระตาหนัก จะเห็นว่า ฟุอิ้มักจะไม่ปรากฏตัวนอกขอบชายคาสถานที่หรือในกลางแจ้งเท่าใดนัก จะมีก็เพียงไม่กี่ฉากเท่านั้น และเพื่อสื่อความหมายว่าวังต้องห้ามเป็นสถานที่กักขังฟุอิ เขาเลือก ใช้การจัดภาพแบบปิดและเน้นด้วยภาพประตูและกำแพง หรือห้องสี่เหลี่ยมที่มีประตูด้านหน้าเป็น ซี่ลูกกรง ซึ่งทำให้แลดูคล้ายกับถูกการนาเสนอภาพสถานที่เช่นนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อถ่ายทอด แก่นเรื่องอิสรภาพของภาพยนตร์นั่นเอง น่าสังเกตว่า การนาเสนอภาพวังต้องห้ามดูคล้ายกับจะ เปรียบกับเขาวงกต ฟุอิจะพยายามหาทางออกสู่โลกภายนอกหลายครั้งหลายคราในท้าย ที่สุดก็ต้องวกกลับมาที่เดิม เช่น ฉากที่ฟุอิและฟูเจียพบหน้าเป็นครั้งแรก ทั้งสองวิ่งหนีกันที่ที่ วังตามมาเป็นขบวนในลักษณะ เส้นวงกลมที่กลางลานหน้าพระตาหนักแห่งหนึ่ง ภาพขนาดไกลที่ ถ่ายด้วยมุมสูงในฉากนี้ดูราวกับจะสื่อเป็นนัยถึงชีวิตของฟุอิจะวนเวียนอยู่แต่ในวังแห่งนี้ หรือ ฉากที่ฟุอิจะออกไปเยี่ยมเคารพศพมารดาบังเกิดเกล้าใน ภาพแรกในฉากเหตุการณ์นี้ถูกนา เสนอด้วยภาพขนาดไกลมุมสูง ซึ่งจะแลเห็นพระตาหนักอย่างเด่นชัด ฉากเบื้องหน้าพระตาหนัก นั้นมีเหล่าขันทีกำลังปิดกวาดลานกว้างและฟุอิกำลังจีจรรย์านเล่น เมื่อฟุอิได้ทราบข่าวการ เสียชีวิตของมารดา เขาก็ตั้งใจที่จะออกไปเคารพศพมารดาใน ฉากจีจรรย์านไปตามทางที่มี สองข้างเป็นกำแพงสูงชันจนมาถึงลานกว้างด้านหน้าใกล้ประตูใหญ่ ฉากนี้ผู้ชมก็ จะเห็นภาพเหล่าตัวละครขันทีกำลังกวาดลานกว้างอยู่ดัง เช่นภาพแรกดังที่เราเห็นในตอนต้น ซึ่งหมายความว่า ฟุอิย้อนกลับมาที่เดิม ความใหญ่โตของสถานที่ในภาพนี้ข่มให้ตัวละคร คล้ายเป็นจุดเล็ก ๆ ในภาพ ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลของวังที่อาศัยอยู่ในวังที่มีเหนือชีวิตตัวละคร จะเห็นว่า แบริตลูซซีเสนอภาพสถานที่อย่างมีความหมาย

3.2 ความหมายในแสงและสี

วิตโตริโอ สโตราริโอ (Vittorio Storaro) ช่างกล้องของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ อธิบายแนวคิดเรื่องการสื่อความหมายผ่านแสงและสีในภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้ว่า

ความคิดหลัก ๆ ในที่นี้คือ คนคนหนึ่งกำลังเดินทางบางชนิด โดยผ่านทางความทรงจำ ของตนเอง กล่าวคือ เขาเอาทุกสัดส่วนในชีวิตของตนเองมาตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่ง ผม พยายามที่จะคำนึงถึงกระบวนการอันนั้นในแง่ของระดับสี ผมคิดว่าในแต่ละตอนของ เรื่องราว ของเขาควรจะมีสัญลักษณ์เป็นสีประเภทหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ช่วงเวลาของเขาในวังต้องห้าม เป็นสี "ต้องห้าม" คือ สีอุ่นที่สุด เนื่องจากที่นี้คือที่ซึ่งเป็นที่ผู้ให้ความคุ้มครองและความกักกัน แก่เขา หลังจากนั้น เมื่อเราติดตามเรื่องราวของเขาต่อไป เราก็จะได้ค้นพบสีใหม่ ๆ ใน ส่วนผสมใหม่ ๆ นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องแสงอีก ผมพยายามเปรียบเทียบความรู้กับแสง ฉากเมื่อ

ต้องห้ามเขาไม่เคยได้รับแสงแดดโดยตรงเลย เขามักจะอยู่ภายใต้ร่มเงาของชีวิต จิตใจของเขาถูกกบปิดจากโลกภายนอก ในเวลาต่อมาเมื่อเขาได้เรียนรู้จากอาจารย์ของเขา "อาร์เจ เรจินัลด์ เฟลมมิง จอห์นสตัน" (Peter O'Toole) มากยิ่งขึ้น เขาก็ควรจะสามารถรู้สึกได้ว่าแสงของดวงอาทิตย์ได้สาดถึงตัวเขามากยิ่งขึ้นตามลำดับ แล้วการต่อสู้อะหว่างแสงสว่างกับความมืดก็ค่อย ๆ บังเกิดขึ้น ในทำนองเดียวกับการต่อสู้อะหว่างจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกที่ดำเนินอยู่ในตัวคุณเอง ในช่วงแมนจู๊วเมื่อเขาถูกกำหนดให้เป็นหุ่นของพวกญี่ปุ่นและผันเฟื่องกับการสร้างจักรวรรดิของเขาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ความมืดสลัวก็เข้ามาครอบงำภาพเอาไว้เกือบสมบูรณ์แบบ เกือบจะเหมือนกับตอนที่เขายังเป็นเด็กเล็ก ๆ ที่เดียว หลังจากนั้นเมื่อเขาอยู่ในคุก เขาก็รำลึกถึงสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วในชีวิตของเขา ยิ่งเขามีความเข้าใจอะไรต่าง ๆ มากขึ้นเพียงใด ดุลยภาพระหว่างความสว่างและความสลัวก็มีมากขึ้นเพียงนั้น ท้ายที่สุดเขาควรจะอยู่ในดุลยภาพซึ่งพอดีที่สุดระหว่างแสงและร่มและในการผสมผสานที่เหมาะสมที่สุดของสี ผมก็ได้แต่หวังว่าเราจะทำออกมาอย่างนั้นได้จริง ๆ !⁸

จากแนวคิดข้างต้นนี้ เราน่าที่จะพิจารณาในรายละเอียดว่าสัจธรรมใดนำแนวคิดของตนมาประยุกต์กับความรู้พื้นฐานเชิงทฤษฎี เพื่อสื่อความหมายในภาพยนตร์ เรื่องนี้อย่างไร โดยภาพรวม การจัดแสงและสีในภาพยนตร์ เรื่องนี้มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ในโครงเรื่องของภาพยนตร์ กล่าวคือ เหตุการณ์ในโครงเรื่องแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เหตุการณ์ในอดีตและเหตุการณ์ปัจจุบัน ในช่วงเหตุการณ์ในอดีต ภาพเป็นโทนสีเหลืองทองบนน้ำตาล แต่ในช่วงเหตุการณ์ปัจจุบันภาพเป็นโทนสีฟ้าปนเทา ความแตกต่างของโทนสีจึงแสดงถึงความต่างในเรื่อง เวลาในโครงเรื่องและเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ชมติดตามเหตุการณ์ในโครงเรื่องได้โดยไม่เกิดความสับสนเท่าใดนัก เพราะเหตุการณ์ในอดีตและเหตุการณ์ปัจจุบันดำเนินสลับกันเป็นช่วง ๆ นี้ ซึ่งสร้างความสับสนในการติดตามการดำเนินเรื่องสำหรับผู้ชมทั่วไปพอสมควร ความต่างในเรื่องโทนสีนี้ยังแสดงถึงความต่างระหว่างเหตุการณ์ที่ถ่ายทอดจากความทรงจำและเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ในโลกความเป็นจริงอีกด้วย โทนสีเหลืองทองบนน้ำตาลแสดงถึงความทรงจำและโทนสีฟ้าปนเทาแสดงถึงความจริง การสื่อความหมายผ่านโทนสีดังกล่าวนี้มีพื้นฐานมาจากหลักความจริง กล่าวคือ เหตุการณ์ที่ถ่ายทอดผ่านความทรงจำของตัวละครมีลักษณะ เช่นเดียวกับความฝัน ซึ่งมักจะ เป็นภาพที่ลางเลือน จึงสื่อเหตุการณ์ในอดีตที่ถ่ายทอด

⁸ เรื่องเดียวกัน, หน้า 293.

ผ่านความทรงจำของตัวละครด้วยโทนสีเหลืองบนน้ำตาล ในขณะที่เหตุการณ์ปัจจุบันเป็น เหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในโลกความเป็นจริง จึงสื่อเหตุการณ์ปัจจุบันด้วยการใช้สีธรรมชาติ คือ สีฟ้าบนเทา เพื่อให้แลดูสมจริง

ในการสื่อความหมายตามนัยที่ได้กล่าวข้างต้นนี้ ภาพยนตร์ยังได้ใช้แสงควบคู่กับการ ใช้โทนสีโดยอาศัยพื้นฐานแนวคิดเรื่องความสมจริงเหมือนกัน กล่าวคือ ในช่วงเหตุการณ์ในอดีต แสงค่อนข้างจะมีความสว่างมากเกินกว่าปกติ จนทำให้แลดูไม่สมจริง ซึ่งมักจะใช้ในการเล่า เหตุการณ์ที่ถ่ายทอดจากความคิดและความฝัน ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นำมาใช้ในการถ่ายทอด ความทรงจำ ในทางตรงกันข้าม ในช่วงเหตุการณ์ปัจจุบัน แสงปกติเป็นธรรมชาติและค่อนข้าง สบายตาไม่สว่างมากดัง เช่นเหตุการณ์ในอดีต เพื่อสื่อถึงความจริง

หากพิจารณาในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดแสงและสีกับโครงสร้างการดำเนิน เรื่อง จะพบว่า การสื่อความหมายผ่านแสงและสีมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของแต่ละส่วนของ โครงสร้างเป็นอย่างดี ในสองส่วนแรก กล่าวถึงชีวิตจักรพรรดินีวังต้องห้ามและการก้าวสู่ การเป็นจักรพรรดิแห่งแมนจู ก้าว โทนสีหลักของภาพเหตุการณ์สองช่วงนี้คือ สีเหลืองทองบน น้ำตาล อันเป็นสีสัญลักษณ์ของจักรพรรดิ ดังจะเห็นว่า ในฉากแรกของแต่ละส่วนคือ ฉากการ รับตัวผู้เฒ่าวังต้องห้ามเมื่ออายุสามขวบและฉากในงานเลี้ยงในสวนสระในเทียนสิน การใช้สี ในฉากดังกล่าวนี้ค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้ชมมากเป็นพิเศษ เพราะ โทนสีเหลือง ทองบนน้ำตาลครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของภาพ แต่ในส่วนสุดท้าย ซึ่งกล่าวถึงชีวิตสามัญชน ฉาก แรกของเหตุการณ์โทนสีหลักคือ สีฟ้าบนเทา ในส่วนนี้คือ การส่งตัวผู้เฒ่ากลับมายังจีน ซึ่งเกิดขึ้น ณ สถานีรถไฟฮาร์บิน ในแมนจูเรีย ปี ค.ศ. 1950 สีที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของภาพคือสีฟ้า บนเทา ซึ่งเป็นสีที่เข้าแทนความจริงหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน เพราะผู้เฒ่าได้กลายเป็นสามัญชนแล้วไม่มีช้โทนสี เหลืองน้ำตาลบนทองดัง เช่นเหตุการณ์ในสองส่วนแรก

อนึ่ง เนื้อหาเหตุการณ์ในสองส่วนแรกของโครงสร้างค่อนข้างจะมีความเข้มข้นทาง อารมณ์สูงกว่าเนื้อหาเหตุการณ์ในส่วนสุดท้าย การเลือกใช้โทนสีเหลืองทองบนน้ำตาลกับ เหตุการณ์ในสองส่วนแรก จึงนับว่ามีความเหมาะสมต่อเนื้อหา เพราะโทนสีเหลืองทองบนน้ำตาล จัดได้ว่า เป็นโทนสีร้อน จะช่วยกระตุ้นความสนใจชวนให้ติดตามเรื่องราวและความผันผวนของ สถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน การใช้โทนสีฟ้าบนเทาในช่วงที่เหตุการณ์กำลังจะสงบ ลงช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากการติดตามเรื่องราวได้เป็นอย่างดี เพราะสีฟ้าเทาเป็น โทนสีเย็นแลดูสบายตาสร้างความรู้สึกสงบ

งานแต่งของการจัดแสงในสองส่วนแรกเป็นเหตุการณ์ในอดีต ภาพยนตร์ใช้แสงสว่างมากกว่าปกติ เพื่อสื่อความหมายถึงความทรงจำหรืออดีต แต่ขณะเดียวกันแสงที่สว่างมากกว่าปกติก็กระตุ้นความสนใจชวนให้ติดตามเหตุการณ์ได้ดี นับว่าสอดคล้องกับเนื้อหาเพราะเป็นช่วงที่ชีวิตของผู้ที่มีสถานการณ์ผันผวน ความผันผวนมากที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นความสนใจให้ติดตามเรื่องราว เพราะแสงสว่างมักจะดึงดูดความสนใจสร้างให้ภาพแลดูเด่น ในส่วนสุดท้ายเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน ภาพยนตร์ใช้แสงปกติและเป็นธรรมชาติ เพื่อสื่อความหมายถึงความจริง แต่ขณะเดียวกัน แสงในระดับปกตินี้ก็ช่วยสร้างความรู้สึกสงบ ผ่อนคลายความรู้สึกถึงเครียดจากการติดตามเหตุการณ์ในสองส่วนแรกและสอดคล้องกับเนื้อเรื่องเป็นอย่างดี เช่นในเหตุการณ์แรกสุดและเหตุการณ์สุดท้ายในเนื้อเรื่อง คือ การรับตัวผู้เฒ่าเข้าวังต้องห้ามเมื่ออายุสามขวบ และการกลับมาয়วังต้องห้ามอีกครั้งเมื่ออายุหกสิบเศษ หากนำเหตุการณ์ทั้งสองมาเปรียบเทียบกันจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ในเหตุการณ์แรกอันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่จะพัฒนาไปตามครรลอง ผู้ชมจะรู้สึกว่าการจัดการแสงและสีเป็นพิเศษ ภาพมีโทนสีเหลืองทองบนน้ำตาลเข้มมากจนแลดูผิดปกติกว้างไกลจากความจริงมาก แสงเป็นเวลากลางคืนซึ่งสอ คำถึงปัญหาและความยุ่งยากที่กำลังจะเกิดตามมา การจัดการแสงและสีเช่นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้แสงและสีกระตุ้นให้ผู้ชมติดตามเรื่องราวอย่างใจจดใจจ่อ แต่ในบั้นปลายชีวิตเมื่อผู้เฒ่ากลับมาয়วังต้องห้ามอีกครั้ง ภาพมีโทนสีฟ้าปนขาวและใช้แสงปกติ ซึ่งให้ความรู้สึกสงบในจิตใจ ภาพยนตร์ใช้กล้องแทนสายตาดตัวละครที่ยืนอยู่หน้าประตูมองผ่านลานกว้างแลเห็นห้องพระโรงอยู่เบื้องไกล ภาพที่มีโทนสีฟ้าปนขาวและแสงปกติเวลากลางวันนี้ สะท้อนถึงความสงบในจิตใจของตัวละคร ขณะเดียวกันก็สร้างความสงบ ความผ่อนคลายในจิตใจผู้ชม

ในส่วนแรกของการจัดสร้าง สถานที่เกิดเหตุการณ์ตามท้องเรื่อง คือ วังต้องห้ามซึ่งเป็นทั้งสถานที่ที่ทำความคุ้มครองดูแลความปลอดภัยแก่ชีวิตผู้เฒ่า และเป็นเสมือนคุกที่คุมขังผู้เฒ่าประหนึ่งว่าเขา เป็นนักโทษในบ้านของตนเองดังเช่นที่ผู้เฒ่าเปิดเผยความในใจของตนที่มีต่อวังต้องห้ามในคราที่ต้องอำลาจากอย่างจําใจเพราะถูกบังคับให้ออกไปจากวังว่า เขาเกลียดวังต้องห้ามแต่ในขณะเดียวกัน เขาก็กลัวที่จะต้องจากไป

ภาพยนตร์ไม่ได้ถ่ายทอดความหมายของสถานที่ผ่านถ้อยคำของตัวละครเท่านั้น หากแต่ยังสื่อด้วยดั่งกล่าวผ่านแสงและสี ที่สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้วังต้องห้ามเป็นทั้งสถานที่ที่มีบรรยากาศความอบอุ่น คุ้มครอง ให้ตัวละครรู้สึกปลอดภัย แต่ขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่คุมขังหรือสถานที่กักกัน แม้ว่าผู้เฒ่าจะถวิลหาอิสรภาพในโลกภายนอกสักปานใดก็ตาม

เขาก็ไม่เคยได้ออกไปสัมผัสกับโลกภายนอกตราบนานวันที่ต้องจากไป ดังจะเห็นว่า ตัวละคร มักจะปรากฏตัวในห้องสี่เหลี่ยมมืดซิดและมีบรรยากาศสลัว ๆ แม้ว่าในบางฉากไม่ได้ปรากฏตัว ในห้องมืดซิด แต่เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะโปร่งโล่งขึ้นมาบ้าง เช่น ศาลาริมน้ำ ตัวละคร จะยังคงอยู่ได้ชายคาของสถานที่ หรือแม้ว่าเขาจะปรากฏตัวในสถานที่โล่งแจ้ง เช่น ลาน หรือสนาม ก็จะมีสิ่งที่ช่วยบดบังแสงแดดจากดวงอาทิตย์ เพื่อให้ร่มเงาแก่ตัวละคร เช่น ร่ม และเงี้ยว กล่าวได้ว่า ทุกฉากเหตุการณ์ในวังต้องห้าม ผู้เฒ่าจะไม่ได้รับแสงจากดวง อาทิตย์โดยตรงเลย ยกเว้นเพียงบางฉาก เช่น ฉากที่ผู้เฒ่าถูกขับออกจากวังต้องห้าม เขากำลัง เล่นเทนนิสกับภรรยาทั้งสองและน้องชาย โทนสี่เหลี่ยมทองบนน้ำตาดและบรรยากาศสลัว ๆ ภายใต้อ้อมเงาของสถานที่ช่วยสร้างความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย ดูราวกับว่า วังต้องห้ามเป็น เสมือนผู้คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตของตัวละคร จะเห็นว่า ในทันทีที่เข้าพ้นชายคาวังต้อง ห้ามย้ายมาพำนักกับบิดาตามคำสั่งของรัฐบาลฝ่ายสาธารณรัฐ ชีวิตของผู้เฒ่าก็อยู่ในห้วงอันตราย ในทันที จนต้องย้ายไปพำนักในที่อื่นสิ้นแทน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง

นอกจากนี้ ห้องสี่เหลี่ยมภายใต้อ้อมเงาบรรยากาศสลัว ๆ จนมืดมิดก็ให้ความรู้สึกอึดอัดทำให้ แก่ผู้อาศัย ฉากเหตุการณ์ในวังต้องห้ามมักจะเกิดขึ้นภายในห้อง บางห้องก็มีขนาดเล็ก แต่บาง ห้องก็กว้างเป็นห้องโถง แม้ว่าจะสร้างความรู้สึกปลอดภัยโปร่งโล่งขึ้นมาบ้าง เนื่องจากมีพื้นที่มาก แต่ผู้ชมจะรู้สึกว่าบรรยากาศภายในห้องโถงก็ยังอึดอัดตั้ง เช่นบรรยากาศในห้อง เล็กที่คับแคบ เพราะห้องเหล่านี้มีลักษณะร่วมกันคือ เป็นห้องสี่เหลี่ยมที่มีบรรยากาศมืดสลัว อึดอัดไม่น่าอยู่ แม้แต่ในเวลาในตัวละครปรากฏตัว ณ ศาลาริมน้ำ ท่ามกลางแมกไม้และสายน้ำซึ่งน่าจะเป็น บรรยากาศที่น่าอภิรมย์ แต่เราจะสังเกตเห็นว่าบรรยากาศรอบตัวของผู้เฒ่ากลับดูหม่นหมอง เศร้าสร้อย หดหู่ ดูราวกับจะสะท้อนความเศร้าหมองในจิตใจของตัวละคร ขณะเดียวกัน ก็ สร้างความรู้สึกอึดอัดอีกด้วย เพราะแม้ว่าสถานที่ที่โล่งแจ้งมากกว่าบรรยากาศภายในห้อง สี่เหลี่ยม แต่แมกไม้ที่รายรอบแลดูเป็นผนังที่บีบอัดบีบแสบยิ่งกว่าการสร้างความรู้สึกอึดอัดไม่น้อยไปกว่าบรรยากาศภายในห้อง หรือแม้แต่ในยามที่ตัวละครอยู่ในที่โล่งแจ้ง เช่น ลานกว้าง ในฉาก ภายหลังจากการเลือกคู่ แสงแดดจ้าเวลากลางวันกลับไม่สร้างความปลอดภัยเลย เพราะตัวละคร ถูกล้อมกรอบภายในเงี้ยวแลดูน่าอึดอัดมาก ทั้งนี้เพื่อสะท้อนความอึดอัดในจิตใจของตัวละคร ที่ต้องถูกบังคับให้อภิเษกแบบคลุมถุงชน ในฉากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็เช่นกัน คือ ฉากการเลือก คู่ ในทันทีที่ประตูถูกเปิดออกและผู้เฒ่าก้าวเข้ามาในห้อง จะเห็นว่า บรรยากาศภายในห้องแลดู มืดสลัวมากกว่าฉากเหตุการณ์อื่นบางฉาก การจัดแสงในฉากนี้มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของ

เหตุการณ์ในฉาก ฟู้อี้ถูกบังคับให้เลือกคู่โดยมีเหล่าพระมารดาทั้งหลายนั่งกำกับอยู่รอบข้าง บรรยากาศที่แลดูอึดอัดมากกว่าปกตินี้จึงสะท้อนความอึดอัดมากจนเกินกว่าจะทนได้อีกต่อไปของ ฟู้อี้ จะเห็นว่า ครั้นเมื่อออกมาภายนอกฟู้อี้จึงบอกแก่จื่อทั้นสตันว่าเขาเตรียมที่จะหลบหนีออกจากวังต้องห้าม

จากข้างต้น การจัดแสงในฉากสถานที่ที่มีบทบาทสำคัญในการสื่อความหมายว่า วังต้องห้ามเป็นทั้งสถานที่ที่ทำให้ความรู้สึกปลอดภัยและความอึดอัดใจในคราเดียวกัน

ในส่วนของสองของโครงสร้าง สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ตามท้องเรื่อง คือ เทียนสิน และแมนจูเรีย สถานที่เหล่านี้ก็มีความหมายเหมือนกับวังต้องห้าม คือ เป็นทั้งสถานที่ที่ทำให้ความรู้สึกครองและเป็นคุกที่กักขังให้ไร้อิสรภาพ ไม่สามารถออกจากบ้านตนเองได้ ดังเช่นวังต้องห้าม

ในทานองเดียวกัน เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นภายใต้บรรยากาศที่มีดิสสลับในท้องสี่เหลี่ยมเช่นกัน ยกเว้นฉากการพระราชพิธีราชาภิเษกในลานกว้างนอกเขตเมือง แต่บรรยากาศก็ยังคงแลดูสลัว ราวกับว่ามีเมฆหมอกมาบดบังแสงอาทิตย์ ทั้ง ๆ ที่ท้องฟ้าสว่างอากาศแจ่มใส มีลมพัดแรงจนเสื้อผ้าที่สวมใส่โบกสะบัดพัดไปตามแรงลม นอกจากบรรยากาศที่แลดูน่าอึดอัดในฉากนี้แล้ว สีหน้าท่าทางของนักแสดงที่สวมบทบาทชีวิตของฟู้อี้ยังแสดงออกถึงความอึดอัดในจิตใจอย่างสอดคล้องกับบรรยากาศรอบตัวอย่างชัดเจน ฟิงสั่งเกตว่า สีหน้าแววตาของตัวละครไม่ได้แสดงออกถึงความปิติยินดีที่ได้กลับการเป็นจักรพรรดิอีกครั้งดังที่ตนมุ่งมาดปรารถนามาตั้งแต่วัยเยาว์ สีหน้าและบรรยากาศสลัว ๆ รอบตัวจึงไม่เห็นเพียงสะท้อนความอึดอัดภายในใจตัวละครควบคู่กันมีการขับกล่อมด้วยเสียงดนตรีที่มีท่วงทำนองสนุกสนาน สีหน้าแววตาของตัวละครในท้องสี่เหลี่ยมแลดูอึดอัด บรรยากาศรอบตัวยังคงแลดูอึดอัดนี้เพราะ แม้ว่าฟู้อี้หลุดพ้นจากอำนาจการควบคุมของวังต้องห้ามแล้ว แต่เขาก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของฉีปุ่นแทน ซึ่งมีตัวละครมาร์คัสซีเป็นตัวแทนของอำนาจนั้น บรรยากาศรอบตัวฟู้อี้จึงยังคงมืดสลัว เพื่อสะท้อนความอึดอัดในจิตใจของตัวละคร เมื่อฟู้อี้ก้าวเข้าสู่วงจรการควบคุมอำนาจของฉีปุ่นโดยสมบูรณ์บรรยากาศรอบตัวจะยิ่งแลดูมืดสลัวยิ่งขึ้น เช่น ฉากงานเลี้ยงฉลองการขึ้นครองราชย์ แม้ว่าบรรยากาศภายในงานจะแลดูสว่างไสวด้วยแสงไฟที่ประดับประดาในงานเลี้ยงเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสุขและเพื่อขับไล่ความมืดมิดของราตรีกาล ทว่าบรรยากาศรอบตัวของฟู้อี้กลับมืดมิด ผู้ชมจะแลเห็นเงาทมิฬที่ทาบบอยู่เบื้องหลังตัวเขาได้อย่างเด่นชัด เบื้องหลังของวาน จงก็มีเงาทมิฬอย่างเด่นชัดเช่นกัน ความมืดของเงารอบตัวละครภายใต้บรรยากาศที่สว่างไสวของสถานที่นั้นนอกจากจะสะท้อนถึงความรู้สึกอึดอัดภายในใจ

ของตัวละครแล้วยังสะท้อนถึงจิตสำนึกของตัวละครอีกด้วย กล่าวคือ ภาพยนตร์ฯ ใสแสงเป็น
 รูปธรรมของความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร ดังจะเห็นว่า ใบหน้าของฟู้อีมีครึ่งซีก
 สว่างครึ่งซีกมืดเกือบตลอดเวลา ซีกสว่างนั้นหมายถึงจิตสำนึก ส่วนซีกที่มืดนั้นหมายถึง
 จิตใต้สำนึก ซึ่งจะต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลา ดังความรู้สึกขัดแย้งภายในจิตใจของฟู้อีที่มีต่อเหตุการณ์
 และบุคคล

นอกจากนี้ แสงยังมีความหมายถึงการรู้แจ้งในความจริง เช่น ในฉากเหตุการณ์ที่
 ฟู้อีเจียพิสูจน์ความจริงให้ฟู้อีทราบถึงสถานภาพการเป็นจักรพรรดิของเขา จะเห็นว่า ตรงจุดที่
 ฟู้อียืนพร้อมกับตะโกนตำหนิทุกคนโกหกตนนั้น ด้านขวาของฟู้อีมีประตูบานหนึ่ง เปิดออกและมีแสง
 สาดส่องเข้ามาทำให้บริเวณนั้นสว่างมากกว่าส่วนอื่น ๆ ในภาพ แสงที่ส่องจากประตูนี้จึงน่าจะ
 หมายถึง การได้ตระหนักความจริงของตัวละคร

ในทางตรงกันข้าม ความมืดก็มีความหมายถึงความลวง เช่น ในฉากเหตุการณ์ที่ฟู้อี
 ไล่เตี้ยกับวาน จงและพระอาจารย์เงิน ก่อนการตัดสินใจร่วมมือกับฉีปุ่นก่อตั้งประเทศใหม่คือ
 แมนจูว์จิ้นมา จะเห็นว่าในฉากนี้บรรยากาศมืดมิดมีแหล่งแสงเพียงแหล่งเดียวก็คือโคมไฟที่ตั้ง
 อยู่บนโต๊ะ การจัดแสงเช่นนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าฟู้อีหลงติดอยู่ในความลวงที่ฉีปุ่นเสกสรรปั้นแต่ง
 ขึ้นมาให้เขาหลงเชื่อว่าตนจะได้เป็นจักรพรรดิดังที่หวัง แม้ว่าวาน จงและพระอาจารย์เงิน
 จะพยายามทัดทานด้วยเหตุผลต่าง ๆ นา นา เพื่อให้ฟู้อีเปลี่ยนใจ แต่ก็ไร้ผลหรือในฉาก
 งานเลี้ยงฉลองการขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิแห่งแมนจูว์จิ้นของฟู้อี บทบาทของความมืดใน
 ฉากเหตุการณ์นี้ก็มีนัย เช่นเดียวกันกับฉากการไล่เตี้ยระหว่างฟู้อีกับวาน จง และพระอาจารย์
 เงิน จะเห็นว่าในฉากเหตุการณ์นี้บรรยากาศค่อนข้างมืด เบื้องหลังตำแหน่งที่ฟู้อีและวาน จง
 ปรากฏตัวจะมีเงาตาพาทอย่างเห็นได้ชัด ความมืดในฉากเหตุการณ์นี้นอกจากจะหมายถึง
 ความลวงที่ฟู้อีหลงเชื่อว่าตนเองเป็นจักรพรรดิแห่งแมนจูว์จิ้นที่แท้จริง ขณะเดียวกันความมืดก็
 หมายถึงการอำพราง การปกปิด หรือการซ่อนเร้นความจริงบางอย่างเอาไว้ ความจริงที่ว่า
 นี้คือฟู้อีเป็นเพียงจักรพรรดิหุ่นเชิดของฉีปุ่นเท่านั้น ดังนั้น ความมืดในงานเลี้ยงฉลองการ
 ขึ้นครองราชย์ของฟู้อี กระตุ้นความสงสัยในใจผู้ชมถึงความไม่ชอบมาพากลของภาพเหตุการณ์
 ที่ได้เห็น โดยผิวเผินแล้ว ฟู้อีคือจักรพรรดิ แต่แท้ที่จริงแล้วอมาร์คัสคือจักรพรรดิตัวจริง
 หรือในฉากต่อมา คือ ฉากในห้องนอนของวาน จง จะเห็นว่าบรรยากาศภายในห้องนอนก็
 มืดสลัว หากมองเพียงผิวเผิน ความมืดนี้น่าจะมีนัยแสดงถึงการปกปิด ซ่อนเร้น ความสัมพันธ์
 เชิงคู่สวาระหว่างวาน จงกับอัสเติล จูล แต่ความมืดยังหมายความรวมถึงแผนการอำพรางที่

อิสเตล จุลวาทไว้เพื่อกำจัดวาน จงด้วย คือการชักพาให้วาน จงประพตินอกใจฟู้อี้

นอกจากนี้ ความมืดอาจจะมีนัยถึงความตาย เช่น ในฉากเหตุการณ์ที่ผู้รักของวาน จงถูกฆ่าตายผู้ชมจะเห็นว่าบรรยากาศในฉากนี้มีมืดมิด หรือในฉากการสวรรคตของพระนางจูสีไทเฮา จะเห็นว่าบรรยากาศภายในห้องมืดสลัวแลดูหดหู่คล้ายบรรยากาศของความตาย

ส่วนมาก แบริร์ตลุษซีมักจะใช้แสงสว่างเพื่อเน้นให้ตัวละครเอกและตัวละครสำคัญแลดูเด่นสะดุดตาว่าตัวละครอื่น ๆ ในฉาก เพื่อสร้างจุดสนใจในภาพ เพราะแสงสว่างมักจะมีอิทธิพลกระตุ้นเร้าความสนใจที่ติดตามภาพเหตุการณ์และบทบาทของตัวละคร

ในบางครั้ง แบริร์ตลุษซีใช้แสงเพื่อสร้างบุคลิกลักษณะของตัวละคร เช่น เพื่อสะท้อนความสดใส ร่าเริง และความมั่งคั่งของวาน จง แบริร์ตลุษซีใช้แสงเน้นที่ใบหน้าของนักแสดงที่สวมบทบาทวาน จงในฉากคืนวันส่งตัวเข้าห้องหอ เมื่อฟู้อี้เปิดฝาคูมหน้าออก แสงที่ส่องกระทบใบหน้านักแสดง สร้างความรู้สึกประทับใจในความมั่งคั่งของวาน จงยิ่งนัก หรือเพื่อเน้นบุคลิกลักษณะความอ่อนโยนของแม่แม่ม แบริร์ตลุษซีใช้แสงนวลกับแม่แม่ม เช่น ในฉากที่พระบิดารับตัวฟู้อี้ไปจากอ้อมอกของแม่แม่มเพื่อเข้าเฝ้าพระนางจูสีไทเฮานั้น แสงนวล ๆ บนใบหน้าของแม่แม่มทำให้ผู้ชมรู้สึกที่ตัวละครตัวนี้เป็นคนอ่อนโยนมีลักษณะของความเป็นแม่

ในบางครั้ง ภาพยนตร์ก็ใช้แสงที่สว่างจ้าเพื่อเน้นอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจของตัวละครที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ในฉากงานเลี้ยงฉลองการครองราชย์ของฟู้อี้ที่นั่นใช้แสงสว่างจ้าจับภาพวาน จง เพื่อเน้นความอ้างว้าง ความผิดหวัง ความเดียวดายในจิตใจของเธอ นอกจากนี้ แบริร์ตลุษซีใช้การจัดแสงที่ค่อนข้างมืดสลัวเพื่อที่บรรยากาศในฉากแลดูอึมครึมมืดดำไม่น่าอยู่ เพื่อสะท้อนความรู้สึกอัดอั้นภายในจิตใจของฟู้อี้ ซึ่งบรรยากาศมืดสลัวภายในห้องสี่เหลี่ยมนี้ ไม่ต่างปรากฏเพียงแต่ในวังต้องห้ามเท่านั้น ผู้ชมจะเห็นการจัดฉากสถานที่ลักษณะเช่นนี้ทั้งในเทียนสินแมนจูเรียและภายในคุกฮาร์บิน นอกจากนี้ กำแพงวังต้องห้ามยังถูกใช้เพื่อการเล่าเรื่องในความหมายอื่น เช่น ในฉากการขับไล่ขันที ณ จุดที่ฟู้อี้ยืนอยู่บนยอดสูงของกำแพงมองลงมายังขันทีเบื้องล่างภาพมุมสูงแทนสายตาฟู้อี้ที่มองลงไปยังเหล่าขันที สื่อถึงความพ่ายแพ้ของเหล่าขันทีขณะเดียวกัน ภาพมุมต่ำแทนสายตาเหล่าขันทีที่ยกหน้าขึ้นมองฟู้อี้ที่ยืนเด่นเป็นสง่าอยู่บนกำแพง สื่อถึงชัยชนะของฟู้อี้ หรือในฉากที่ฟู้อี้ถูกขับออกจากวังต้องห้าม แบริร์ตลุษซีใช้ภาพมุมต่ำจับภาพธงชาติของฝ่ายสาธารณรัฐที่รบสะบัดอยู่บนกำแพง ณ จุดที่ฟู้อี้เคยยืนอยู่ในฉากเหตุการณ์การขับไล่ขันทีที่ออกจากวังต้องห้ามนี้บอกถึงชัยชนะของฝ่ายสาธารณรัฐ จะเห็นว่า การนำเสนอภาพสถานที่ผ่านมุมมองกล้องส่วนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเล่าเรื่อง งามาซเพียงแต่ใช้ฉากสถานที่เพื่อเป็น

เป็นจุดขายเท่านั้น

3.3 สัญลักษณ์ในภาพยนตร์และวัตถุที่เป็นสื่อंनाความคิด

แบร์ตอลุซซีไม่ได้ใช้วิธีการสื่อความโดยตรงเพียงเท่านั้น หากแต่ยังสื่อความโดยผ่านการำสัญลักษณ์หรือวัตถุที่เป็นสื่อंनाความคิดอีกด้วย ซึ่งเป็นรูปธรรมของความคิดในเชิงสร้างสรรค์ของแบร์ตอลุซซีเองที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ สัญลักษณ์และสื่อंनाความคิดเหล่านี้ไม่ปรากฏในอัตชีวประวัติต้นแบบแต่อย่างใด

จิ้งหรีด เป็นสัญลักษณ์ของสถานภาพการเป็นจักรพรรดิของฟูอิ ซึ่งปรากฏเป็นครั้งแรกในฉากพระราชพิธีราชาภิเษกเมื่ออายุสามขวบของฟูอิ พระอาจารย์เงินได้มอบจิ้งหรีดนี้ให้เป็นของเล่นของฟูอิ เช่นเดียวกับพระราชวังจำลองที่เป็นของเล่นอีกชิ้นหนึ่งของฟูอิ หากมองโดยผิวเผิน จิ้งหรีดนี้ก็เพียงของเล่นเด็ก แต่หากพิจารณาในอีกระดับ จะพบว่า ของเล่นเด็กชิ้นนี้เป็นสัญลักษณ์ที่มีความสำคัญสูงสุด กล่าวคือ เป็นเครื่องแสดงถึงการหลุดพ้นจากอดีตของฟูอิ หากจิ้งหรีดเป็นเครื่องแสดงถึงสถานภาพการเป็นจักรพรรดิของฟูอิ กระทบกั่มฝัฝัอันเป็นที่อยู่อาศัยของจิ้งหรีดย่อมหมายถึงพระราชวังต้องห้ามอันเป็นสถานที่ประทับของจักรพรรดิ กระทบกั่มฝัฝันี้ตักกั่มจิ้งหรีดไว้ข้างานมาโดยตลอดนับตั้งแต่วันพระราชพิธีราชาภิเษกในวัยสามขวบ จวบจนเมื่อฟูอิกลับมาเยือนวังอีกครั้งหนึ่ง หากคิดในแง่ความเป็นจริงแล้ว จิ้งหรีดไม่น่าจะมีชีวิตยืนยาวอยู่ในกระทบกั่มฝัฝัได้นานขนาดนี้เพราะจิ้งหรีดมีวงจรชีวิตสั้นกว่ามนุษย์ ฉะนั้น การที่จิ้งหรีดมีชีวิตยืนยาวได้นานขนาดนี้จึงมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบกับชีวิตของฟูอินั่นเอง ภาพจิ้งหรีดที่หลุดพ้นออกมาจากกระทบกั่มฝัฝัหมายถึงสภาวะการหลุดพ้นจากการเป็นจักรพรรดิของฟูอิ แบร์ตอลุซซีสื่อंनाัยของการเปลี่ยนแปลงจากจักรพรรดิกลายเป็นสามัญชนของฟูอิอย่างเป็นรูปธรรมผ่านภาพจิ้งหรีดที่เฝฝออกจากกระทบกั่มฝัฝั ด้วยเหตุนี้ จิ้งหรีดจึงเป็นสัญลักษณ์ที่มีความสำคัญกว่าสัญลักษณ์อื่นใดในภาพยนตร์*

นอกจากนี้จิ้งหรีดอาจมีความหมายอย่างอื่นได้อีก เช่น ธเนศ เวศร์ภาดาได้ตีความสัญลักษณ์นี้ไว้ว่า "จิ้งหรีดอาจเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ อาจเป็นตัวแทนของเพื่อน อาจเป็นตัวแทนของธรรมชาติ อาจเป็นตัวแทนของอดีต"⁹

*ผู้วิจัยได้รับความกรุณาจากอาจารย์กิตติศักดิ์ สุวรรณภักดี

⁹ธเนศ เวศร์ภาดา. ดินสอขอ!เขียน. รวบรวมทความวิจารณ์วรรณกรรม. ชุดวรรณกรรมวิจารณ์ (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ปาปัส. ๒๕๒๖ พ.ศ. ที่พิมพ์) หน้า 155.

พระราชวังจำลอง ในฉากที่บอกเล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่ของฟู้อันช่วงเหตุการณ์ปี ค.ศ. 1908 หรือช่วงที่ฟู้อียังมีอายุเพียงสามขวบ เราจะเห็นว่า พระราชวังจำลองคือของเล่นของฟู้อี้ เพื่อหลอกสอให้ฟู้อี้ไม่อยากกลับบ้าน ของเล่นชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงการปกครองของฟู้อี้ในฐานะพระจักรพรรดิในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่หากพิจารณาในอีกระดับจะพบว่า ของเล่นชิ้นนี้มีนัยลึกซึ้งซึ่งบ่งบอกถึงเหตุการณ์ในอนาคตอีกด้วย เราจะเห็นว่า แม้ว่าฟู้อี้จะมีฐานะเป็นจักรพรรดิถึงสองครั้ง แต่เขาก็ไม่เคยมีอำนาจในการปกครองที่แท้จริงเลย ภาพที่ฟู้อี้เล่นของเล่นในวัยเยาว์นี้ จึงมีนัยซ่อนเร้นแสดงให้เห็นว่า อำนาจการปกครองที่ดูเหมือนว่าจะเป็นของเขาแท้ที่จริงเป็นเพียงของเล่น ดังจะเห็นว่า แท้ที่จริงแล้วฟู้อี้เป็นจักรพรรดิหุ่นเชิดทั้งในวังต้องห้ามและในแมนจูว

ประตู เป็นสัญลักษณ์อันดับแรกสุดที่ปรากฏในภาพยนตร์และมีความเกี่ยวพันกับแก่นเรื่อง เพราะประตูหมายถึงการกักขัง ภาพยนตร์สื่อความหมายนี้อย่างชัดเจน นับตั้งแต่ฉากแรกของเนื้อเรื่อง คือ ฉากการรับตัวฟู้อี้เข้าวังเมื่อวัยเยาว์ ภาพประตูบานใหญ่สีแดงภายใต้บรรยากาศสีมึนทึบถูกเน้นอย่างชัดเจน เพื่อสื่อความหมายของแก่นเรื่องและจะปรากฏทุกครั้งของการกักขัง จะเห็นว่าในฉากสำคัญที่ฟู้อี้แสดงออกถึงความปรารถนาที่จะออกไปจากสถานที่ที่กักขังเขาไว้มักจะมีประตูเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ เช่น ในฉากที่เข้าจะออกไปเยี่ยมเคาเรน ศพมารดาบังเกิดเกล้า ฉากที่ฟู้อี้วิ่งตามรถที่กำลังจะนาวาน จงไปยังสถานพยาบาล ฉากที่ฟู้อี้กำลังจะหนีไปญี่ปุ่น เขาได้พบวาน จงอีกครั้ง และฉาก ณ สถานีรถไฟฮาร์บินจะเห็นภาพประตูค่อย ๆ ปิดลง ภาพประตูปิดในฉากเหล่านี้หมายถึงการถูกกักขังให้ไร้อิสรภาพทพุดที่ว่า เปิดประตู จึงมักจะปรากฏควบคู่กับภาพประตูยังช่วยตอกย้ำความหมายของประตูให้เด่นชัดขึ้น นอกจากนี้การนำเสนอภาพประตูควบคู่กับภาพกำแพงอยู่เสมอ ๆ ทำให้ประตูเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดสำหรับผู้ชมภาพยนตร์ทั่วไป

กำแพง หมายถึงการกักขังมักจะถูกนำเสนอควบคู่กับประตูอยู่เสมอ บทบาทของกำแพงจะมีตั้งแต่ตอนต้นเรื่อง เช่น ในฉากที่ฟู้อี้ถูกนำตัวเข้าวังต้องห้ามพร้อมกับแม่มน เป็นฉากเหตุการณ์สั้น ๆ เมื่อมาถึงหน้ากำแพงวัง แม่มนได้ชี้ชวนให้ฟู้อี้ดูพระราชวังเบื้องหน้ากำแพงมีนักโทษที่ถูกจองจำด้วยโซ่เดินไปมา เป็นการจะบอกให้ทราบชีวิตของฟู้อี้ในวังต้องห้ามจะมีสภาพไม่แตกต่างจากการเป็นนักโทษเท่าใดนัก ฉากเหตุการณ์สั้น ๆ นี้จึงมีความหมายลึกซึ้ง เพราะเป็นการบอกให้ผู้ชมทราบถึงชะตาชีวิตของตัวละครเอกล่วงหน้า จากนั้นภาพยนตร์จะเน้นภาพกำแพงตลอดเรื่อยไปจนถึงเหตุการณ์ในช่วงวัยกลางคนที่ฟู้อี้เป็น

อาชญากรรมสงคราม จนเมื่อฟู้อี้ได้รับอิสรภาพเราจะไม่ได้เน้นภาพกำแพงอีกเลย

ฟ้าสีเหลือง เป็นรูปธรรมความเป็นจักรพรรดิของฟู้อี้ สัญลักษณ์นี้ปรากฏในฉากเหตุการณ์การประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกเมื่อวัยสามขวบ หรือการขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิง ในฉากเหตุการณ์นี้ ฟู้อี้พยายามที่จะคิดว่าจับฟ้าสีเหลืองพินาใหม่ที่ปลิวไสวอยู่ที่ประตูเบื้องหน้า แต่แรงลมได้พัดพาให้ฟ้าปลิวลอยหลุดมือไป ฟู้อี้มองตามด้วยแววตาที่ผิดหวังและเสียชีวิต หากพิจารณาในอีกระดับ จะพบว่า แบริ้ตลุษซี่เพิ่มข้อมูลส่วนนี้เข้ามาเพื่อบอกให้ผู้ชมทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าว่า ในชะตาชีวิตของฟู้อี้ก็จะเป็นดังเช่นภาพที่เห็นนี้ กล่าวคือ บัลลังก์จักรพรรดิจะหลุดลอยไปจากฟู้อี้ดัง เช่นฟ้าสีเหลืองที่ลอยหลุดไปนี้ และไม่ว่าฟู้อี้พยายามที่จะคิดว่าบัลลังก์มาเป็นของตนเพียงใดก็ตามก็จะหลุดลอยไปดังเช่นฟ้าสีเหลืองนี้

หนู เป็นสัญลักษณ์ของความไม่ผันในอิสรภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในหัวงือกของจิตใจฟู้อี้ ครั้นเมื่ออิสรภาพเป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมสำหรับฟู้อี้ แม้แต่จะออกจากวังเพื่อไปเคารพศพมารดาบังเกิดเกล้าเป็นครั้งสุดท้าย ก็ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสร้างความโกรธแค้นให้แก่ฟู้อี้เป็นอย่างมาก จนไม่อาจจะรับโทษอะไรได้ เขาจึงขว้างหนูไปปะทะกำแพง การทำลายหนูด้วยมือตนเองเป็นสิ่งที่สะท้อนว่า ฟู้อี้หมดความอดทนที่จะอยู่ในสภาพที่ถูกกักขังดังเช่นนักโทษได้อีกต่อไป จะเห็นว่าเขาพยายามที่จะหลบหนีด้วยการปีนกำแพงวัง และการเดินทางไปอังกฤษ แต่ความไม่ผันดังกล่าวก็น่าจะกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ การตายของหนูจึงมีนัยซ่อนเร้นถึงการสูญเสียอิสรภาพของฟู้อี้ ซึ่งไม่ได้มีความหมายเฉพาะแต่ในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในวังต้องห้ามเท่านั้น แต่ยังมีความหมายรวมถึงช่วงเวลาที่เขาอยู่ในแมนจูอีกด้วย ในฉากที่ฟู้อี้วิ่งไล่ตามรถที่กำลังนำวาน จงไปทำให้เราอดไม่ได้ที่จะหวนคิดถึงเหตุการณ์ในวัยเด็กของฟู้อี้ แบริ้ตลุษซี่เชื่อมโยงเหตุการณ์ทั้งสองด้วยผ่านภาพเหตุการณ์เท่านั้น หากแต่ยังใช้คำพูดของตัวละคร เป็นสื่ออีกด้วย เราจะได้ยินเสียงตัวละครบอกรับ "เปิดประตู" แต่น้ำเสียงที่ถ่ายทอดผ่านคำพูดทั้งสองครั้งแตกต่างกันอย่างชัดเจน ในวัยเด็ก น้ำเสียงและลีลาการพูดมีพลังเป็นการสั่ง ฟังดูมีอำนาจ แต่ในครั้งหลัง น้ำเสียงกลับแผ่วเบา จนเกือบไม่ได้ยิน ดูราวกับจะบ่งบอกให้ทราบถึงความอ่อนล้าและการยอมจำนนของตัวละครในการต่อสู้ในสนามชีวิต เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งอิสรภาพที่เขาแสวงหา มาชั่วชีวิต

หากพิจารณาจะพบว่า หนูเป็นสัญลักษณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับวังต้องห้ามอย่างแนบแน่นที่เป็นเช่นนี้เพราะ การนำเสนอสถานที่คือวังต้องห้ามในภาพยนตร์เรื่องนี้ดูเหมือนว่า แบริ้ตลุษซี่

ต้องการบอกให้ผู้ชมเปรียบเทียบวังต้องห้ามอันเป็นสถานที่กักขังฟู่อี้ ไม่ว่าฟู่อี้จะพยายามดิ้นรนเพื่อที่หนีออกจากวังเพียงไร ก็ไม่สามารถออกไปสู่โลกภายนอกได้ดังเช่นหนูที่พยายามจะออกจากกระเป่าที่ฟู่อี้แอบซ่อนมันไว้ ดังบทสนทนาที่ฟู่อี้สนทนากับจอห์นสตันในฉากเหตุการณ์วันที่จอห์นสตันเข้าเฝ้าเพื่อถวายตัวเป็นพระอาจารย์ของฟู่อี้

Johnston : I think your mouse is trying to escape, Your Majesty.

Py Yi : Please do not tell anyone about my mouse. The lesson is finished.¹⁰

แบร์โตนลูซซี่อาศัยเงื่อนงำของภาษาสื่อความหมายสัญลักษณ์นี้อย่างแยบยล กล่าวคือ ประโยคที่จอห์นสตันพูดว่า "...your mouse is trying to escape," นี้ อาจมีความหมายนัยตรงว่า หนูกำลังจะหนีออกจากกระเป่า แต่ขณะเดียวกันก็อาจหมายความว่า หนูคือแผนการหลบหนีออกจากวังต้องห้ามของฟู่อี้ ซึ่งเป็นความหมายอันเชิงสัญลักษณ์ของหนูที่แบร์โตนลูซซี่ต้องการจะสื่อถึงความไม่ฝืนในอิสรภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจของฟู่อี้ ดังนั้น ความพยายามของหนูที่จะหนีออกจากกระเป่าก็เปรียบได้กับความพยายามของฟู่อี้ที่จะหลบหนีออกจากวังต้องห้าม ดังนั้น หนูก็คือตัวฟู่อี้นั่นเอง นำสิ่งนี้มาสังเกตว่าฟู่อี้ติดอยู่ในโลกของวังต้องห้ามหาทางออกไปไม่ได้คล้ายกับหนูที่ถูกจับทดลองให้วิ่งหาทางออกด้วยตนเอง หากเชื่อมโยงหนูเข้ากับพระราชวังจำลอง จะพบว่า หนูและพระราชวังจำลองมีความเกี่ยวเนื่องกัน กล่าวคือ ทั้งสองสิ่งนี้เป็นของเล่นของฟู่อี้แต่ขณะเดียวกันก็เป็นสัญลักษณ์แสดงชะตาชีวิตของฟู่อี้ การตายของหนูเป็นรูปธรรมของการติดอยู่ในวังต้องห้ามที่หาทางออกไปไม่ได้ ดูราวกับว่าติดอยู่ในเขาวงกตซึ่งก็คือพระราชวังจำลองอันเป็นสัญลักษณ์แทนวังต้องห้าม*

แว่นสายตา เป็นรูปธรรมของวิสัยทัศน์ตลอดชั่วชีวิต ฟู่อี้ติดอยู่ในภาพลวงตาของความจริงมาโดยตลอด แว่นสายตามักจะใช้ควบคู่กับคำว่า "ตาบอด" แว่นสายตาจึงเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ฟู่อี้มองเห็นภาพได้ชัดเจน ดังเช่นที่จักษุแพทย์บอกแก่จอห์นสตันว่า ฟู่อี้ต้องสวมแว่นสายตา หากไม่แล้วเขาอาจจะตาบอดได้ ุคนี้เดียวกัน แบร์โตนลูซซี่ได้ใช้แว่นสายตาเป็นสื่อของการหลุดจากภาพลวงตา สามารถมองเห็นความจริง ! เช่น ในการสนทนาระหว่างจอห์นสตันกับจันที

¹⁰Jeremy Thomas, The last emperor.

*ผู้วิจัยได้รับความกรุณาจากอาจารย์กิตติศักดิ์ สุวรรณภักดี

Johnston : ...It would be conveniently sad if he becomes blind.

Chamberlain : Blind, Mr. Johnston?

Johnston : To the expense...

Chamberlain : ...one day soon he may be more than a symbol. The spectacles are a detail. What do you really want, Mr. Johnston?

Johnston : Just the spectacles.

Chamberlain : Oh!¹¹

บทบาทของจอห์นสตันเปรียบเสมือนประทีปทางปัญญาที่นำพาให้ชีวิตหลุดพ้นจากความมืดมิด และภาพลวงตามาสู่การรับรู้ความจริง แต่ในช่วงที่ฟู้อัจฉริยะลงมาในห้วงแห่งภพมายาของความจริง การสื่อความหมายในนัยข้างต้นนี้ก็ถูกนำมาใช้ในการถ่ายทอดเหตุการณ์ และจิตวิทยาตัวละครอีกครั้ง เช่น ในช่วงเวลาที่ฟู้อัจฉริยะคิดว่าตนเป็นจักรพรรดิแห่งแมนจูแล้ว แม้ว่าจงพยายามบอกให้ฟู้อัจฉริยะได้ทราบถึงสถานภาพที่แท้จริงของตน แต่ฟู้อัจฉริยะก็ยังไม่ยอมเชื่อ เนื่องจากว่าเขาหลงติดอยู่กับความลวงจนอยากที่จะเข้าใจความจริง

Pu Yi : Why do you have to spoil this day? Why?

Wan Jung : Mr. Amakasu is the most powerful man in Manchukuo.

Pu Yi : What are you talking about? You did not believe I could be Emperor again, but I am.

Wan Jung : You are blind.¹²

รม หมายถึงการปกป้องคุ้มครอง ในฉากเหตุการณ์ที่เหวียน ชิวหนีไปจากฟู้อัจฉริยะหลังจากที่ขอหย่าขาดไม่สำเร็จ เธอได้ทิ้งจดหมายบอกลาแก่ฟู้อัจฉริยะและวาน จงก่อนที่จะจากไปเมื่อเหวียน ชิว ในขณะที่นั้นฝนกำลังตกหนักแต่เหวียน ชิวก็ไม่ยี่หระเดินฝ่าสายฝนออกไป คนรับใช้ได้วิ่งตามเพื่อที่จะนำรมมาให้เหวียน ชิว แต่เธอได้ปฏิเสธไม่ยอมรับรม

Servant : Your Ladyship! Your Ladyship!

Wen Hsiu : Thank you. I do not need it. I do not need it.¹³

¹¹Jeramy Thomas, The last emperor.

¹²Jeramy Thomas, The last emperor

การปฏิเสธของเหวิน ชิวจึงมีความหมายโดยอ้อมว่า เธอไม่ต้องการการปกป้องคุ้มครองจากผู้ใดอีกต่อไปแล้ว โดยเฉพาะฟู้อี สิ่งที่ต้องการนั้น คือการมีชีวิตที่เป็นอิสระหลุดพ้นจากสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่เต็มไปด้วยความทุกข์และความอ้างว้างในจิตใจ แม้ว่าวันข้างหน้าเธอจะเผชิญอุปสรรคที่หนักหนาสาหัสเพียงไรก็ตาม เธอก็ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเดินไปข้างหน้าโดยไม่พรั่นพรึง ดังเช่นการปฏิเสธเดินฝ่าสายฝนที่ตกหนักโดยลำพังและปราศจากสิ่งปกป้องใด ๆ

จักรยาน เป็นรูปธรรมของความพยายามให้ฟู้อีหลุดพ้นจากกรอบที่ถูกกักขังภายในวังต้องห้าม และถูกกำหนดโดยวิถีชีวิตภายในวัง

Johnston : For Your Majesty.

Py Yi : My doctor said bicycles are bad for you.

Johnston : Bad for you, nonsense!

Py Yi : How does it Work?

Johnston : Oh. It's simple. Head up and eyes forward.

As in life.¹⁴

จากข้างต้น จะเห็นว่า แบร์โตลูชชีได้สะท้อนบทบาทของจอห์นสตันในฐานะที่เป็นผู้นำพาให้ฟู้อีหลุดพ้นจากความลวงของโลกในวังต้องห้าม เราจะเห็นว่า ภาพของการละเล่นที่ฟู้อีเล่นกับเหล่าขันทีน้อยทั้งหลายเป็นเสมือนภาพสะท้อนของชีวิตภายในวังต้องห้าม จะเห็นว่าการละเล่นนี้สร้างความงุนงงสับสนให้กับฟู้อีจนไม่อาจเปิดตาขึ้นมามองภาพความจริงได้ เมื่อฟู้อีเปลี่ยนจากการละเล่นกับเหล่าขันทีมาจีจักรยานแทน เราจะเห็นว่า ฟู้อีกล้าที่จะเผชิญความจริง และแสดงความเป็นตัวของเขาเองออกมา จักรยานจึงเป็นสื่อของภูมิปัญญาที่จอห์นสตันถ่ายทอดให้แก่ฟู้อีจะเห็นว่า ภาพยนตร์ใช้แสงสีเสียงที่สะท้อนจากจักรยานแทนความหมายของภูมิปัญญา¹⁵

¹³Jeremy Thomas, The Last Emperor

¹⁴Jeremy Thomas, The Last Emperor

¹⁵ประวิทย์. "Visions of light", ลลนา ฉบับที่ 524 (พฤศจิกายน ปีที่แรก 2537) : 239.

ว่าว เป็นสื่อของอิสรภาพ เป็นสิ่งที่ฟูเจี้ยนนำมามอบให้แก่ฟู้อี้ในวันที่พบหน้ากัน เป็นครั้งแรก ว่าวมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบทสนทนาในเหตุการณ์การพบกันเป็นครั้งแรกของทั้งสองดังนี้

Pu Yi : ...I have never met other children. Are they all like you?

Pu Chieh : I've got three sisters and two friends. If you come to our house, you can play with us.

Pu Yi : The Emperor never leaves the palace.

Pu Chieh : We play games together.

Pu Yi : I know a game, too. Run!¹⁶

เมื่อเราเฝ้ารอว่าวเข้ากับภาพเหตุการณ์ที่เหล่าจั้นที่วิ่งไล่ตามเด็กทั้งสอง จะพบว่าของเล่นชิ้นนี้มีนัยถึงความพยายามที่จะหลบหนีออกจากวังของฟู้อี้ ซึ่งจะเกิดขึ้นในเหตุการณ์ช่วงต่อมาเมื่อฟู้อี้เติบโตเป็นวัยรุ่น แต่ความต้องการของเขาก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผลดังเช่นการเล่นเกมานวัยเด็กของเขาแน่นอน

ผีเสื้อ เป็นตัวแทนความรู้สึกงัดแงะภายในจิตใจที่ฟู้อี้มีต่อแม่หม่อม ในฉากที่ฟู้อี้วิ่งตามหาแม่หม่อม แต่ได้พบเพียงห้องว่างเปล่าและพระมารดาบุญธรรมคนหนึ่ง เขาจึงได้รู้ว่าแม่หม่อมได้จากไปแล้ว เนื่องจากพระมารดาบุญธรรมเห็นว่าฟู้อี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีแม่หม่อม แต่ฟู้อี้ตอบว่า นางไม่ใช่เพียงแม่หม่อม แต่นางเป็นผีเสื้อของเขา การเปรียบแม่หม่อมเขาว่าเป็นผีเสื้อ สะท้อนให้เห็นว่า ภาพของแม่หม่อมในจิตใจฟู้อี้เป็นภาพที่งดงามประดุจผีเสื้ออันสวยงามของผีเสื้อที่สร้างความงดงามให้กับโลกมนุษย์ แม่หม่อมจึงเป็นบุคคลที่มีคุณค่าและความหมายต่อจิตใจฟู้อี้เกินกว่าที่ผู้อื่นจะเข้าใจ อาจกล่าวได้ว่า การสูญเสียแม่หม่อมเป็นรูปธรรมของการสูญเสียคุณค่าทางจิตใจของฟู้อี้ ซึ่งจะมีความหมายต่อการเน้นความสำคัญเรื่องอำนาจในจิตใจของฟู้อี้ให้เด่นชัดยิ่งขึ้น กล่าวคือ การสูญเสียแม่หม่อมทำให้ฟู้อี้แสวงหาสิ่งทดแทนและสิ่งทดแทนที่คือ อำนาจ

¹⁶Jeramy Thomas, The Last emperor

รยยนต์ เป็นตัวแทนของอำนาจการปกครองประเทศ การกล่าวถึงสัญลักษณ์ใน
ครั้งแรกในฉากที่ฟู่อี้ได้เถียงกับฟูเจีย เรื่องสถานภาพการเป็นจักรพรรดิของตน แต่ฟูเจียได้ว่า

Pu Chieh : No! And you're not the Emperor anymore.

There is a new Emperor now. He cut off his queue.

Instead of a came, he has a car.¹⁷

รยยนต์ได้ถูกนำมาใช้นฐานะที่เป็นสื่อแทนจักรพรรดิองค์ใหม่ ซึ่งเป็นประธานาธิบดี
ของสาธารณรัฐ โดยนัยเดียวกัน อูฐเป็นสื่อแทนพระจักรพรรดิองค์เก่าคือตัวฟู่อี้เอง ผู้ชมจะเห็น
ภาพอูฐในวันที่ฟู่อี้เข้าวังและก้าวออกจากวัง แต่อูฐเป็นสิ่งที่พ้นสมัยไปแล้ว ดังเช่นยุคสมัยของ
ระบอบจักรพรรดิซึ่งได้กลายเป็นอดีต ในยุคสมัยปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่ผู้ปกครองใช้รยยนต์แทนอูฐ
ความปรารถนาที่อยากจะมีรยยนต์ของฟู่อี้ตั้งที่เขาบอกกับจ้อทั้นสตันจึงมีนัย เกี่ยวพันกับอำนาจ
การปกครองประเทศของประธานาธิบดี ดังเช่นที่ถ่ายทอดผ่านบทสนทนา

Pu Yi : Who is this George Washington?

Johnston : A famous American, Your Majesty. A revolutionary
general. The first American President.

Pu Yi : Ah, like Mr. Lenin in Russia?

Johnston : Not quite.

Pu Yi : Does he have a car?

Johnston : He lived a long time ago, Your Majesty.

Pu Yi : I want a car.¹⁸

รยยนต์มีความเกี่ยวข้องกับแก่นเรื่องที่เดียว เพราะรยยนต์เป็นตัวแทนของความ
ปรารถนาที่จะมีอำนาจอันเป็นแรงผลักดันให้ชีวิตของฟู่อี้ต้องจมดิ่งสู่ความหายนะ

3.4 เครื่องแต่งกายและความหมายในเชิงสัญลักษณ์

เพื่อให้การสื่อความหมายของภาพยนตร์มีความชัดเจนยิ่งขึ้น แบร์เรตลูซซีได้ใช้เครื่อง
แต่งกายเป็นส่วนเสริมการสื่อความหมายในภาพ เครื่องแต่งกายของตัวละครบอถึงเหตุการณ์
สถานการณ์ในเรื่อง บุคลิกภาพของตัวละคร สถานภาพของผู้สวมใส่และยังสร้างจุดสนใจให้กับ

¹⁷Jeramy Thomas, The last emperor

¹⁸Jeramy Thomas, The last emperor

ภาพอีกด้วย

แบร์โตลูชชีใช้เครื่องแต่งกายเป็นสื่อในการแยกเหตุการณ์ในปัจจุบันออกจากเหตุการณ์ในอดีต กล่าวคือ ในเหตุการณ์ปัจจุบัน ฟุอิ่สวมใส่เสื้อผ้าธรรมดา แต่ในเหตุการณ์ในอดีต เขาสวมใส่เสื้อผ้าสีต่าง ๆ ซึ่งเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่ล้วนบ่งบอกถึงความพิเศษ ความพิถีพิถัน ไม่เรียบง่ายธรรมดาตั่ง เช่นเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่ในเหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งช่วยผู้ชมจะสามารถแยกความแตกต่างระหว่างเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบันออกได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เพื่อบอกถึงบุคลิกภาพของตัวละคร แบร์โตลูชชียังได้ใช้เครื่องแต่งกายของตัวละครเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ผู้ชมได้ทราบว่ามีบุคลิกภาพอย่างไร เช่น ในช่วงวัยสามขวบ ฟุอิ่สวมใส่เสื้อผ้าสีขาวเป็นส่วนใหญ่ แสดงถึงความบริสุทธิ์ ไร้เดียงสาของทารก ในช่วงวัยสิบขวบ เขาได้กลายเป็นจักรพรรดิโดยสมบูรณ์ เพื่อแสดงถึงบุคลิกภาพของตัวละคร แบร์โตลูชชีใช้เครื่องแต่งกายสีเหลืองอันเป็นสีสัญลักษณ์ของพระจักรพรรดิ ภาพเหตุการณ์ในช่วงนี้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของชีวิตความเป็นอยู่ในวังต้องห้ามที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของฟุอิ่ ในช่วงที่ฟุอิ่ได้รับการบ่มเพาะจากจอห์นสตันจนมีความคิดแบบตะวันตก เสื้อผ้าที่ฟุอิ่สวมใส่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องแต่งกายแบบตะวันตก แสดงถึงอิทธิพลทางความคิดที่จอห์นสตันมีต่อฟุอิ่ เครื่องแต่งกายของตัวละครยังบอกถึงรสนิยมของผู้สวมใส่ กล่าวคือ ชุดสากลที่ฟุอิ่ใส่บ่งบอกรสนิยมความนิยมชมชอบวิถีชีวิตแบบตะวันตกของเขา เครื่องแต่งกายของคนธรรมดาที่ฟุอิ่สวมในช่วงวัยกลางคน แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพกลายเป็นสามัญชนของฟุอิ่

เครื่องแต่งกายยังบอกถึงสถานภาพของผู้สวมใส่ จะเห็นว่าฟุอิ่คนเดียวเท่านั้นที่สวมใส่สีเหลือง เช่นเสื้อผ้าสีเหลืองแสดงถึงการเป็นจักรพรรดิ แต่เมื่อกลายเป็นสามัญชนในช่วงบั้นปลาย เขาสวมใส่เสื้อผ้าธรรมดา สีเหลืองของเครื่องแต่งกายยิ่งทำให้ฟุอิ่แลดูเด่นสะดุดตากว่าตัวละครทั้งหมด ยังแสดงถึงความโดดเด่นเป็นพิเศษของฟุอิ่ในฐานะที่เป็นโอรสแห่งสวรรค์ ส่วนเสื้อผ้าธรรมดาที่มีสีสันกลมกลืนกับตัวละครอื่น ๆ ในช่วงบั้นปลายชีวิตบอกรับทราบว่าฟุอิ่ไม่ได้มีความสำคัญเหนือคนอื่นดั่งเช่นในอดีตแล้ว

เครื่องแต่งกายของตัวละครยังมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในเรื่องเล่าอีกด้วย เช่น นับจากฉากเหตุการณ์ที่ฟุอิ่ก้าวพ้นจากวัง เราจะไม่เห็นเขาสวมใส่เสื้อสีเหลืองอันเป็นสัญลักษณ์ของพระจักรพรรดิอีกเลย แม้แต่ในวันที่ฟุอิ่ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกเป็นจักรพรรดิอีกครั้ง เขาก็ไม่ได้สวมใส่ฉลองพระองค์จักรพรรดิดั่งเช่นในอดีต จะเห็นได้ว่าเครื่องแต่งกายเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความต่างของการเป็นจักรพรรดินครั้งนี้ว่า เป็นเพียง

ภาพลวงตาไม่ได้มีความหมายความยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงดังเช่นเมื่อครั้งวัยเยาว์

สีสันทองเครื่องแต่งกายยังช่วยเน้นจุดสนใจในภาพด้วย ฟุอิจึงสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีแตกต่างจากคนอื่น ซึ่งสร้างความสนใจได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นว่า สีสันทองเสื้อผ้า ฟุอิมักจะตัดกับสีของตัวละครอื่น เช่น เครื่องแต่งกายสีเหลืองที่ฟุอิสวมใส่ตัดกับสีดาที่ตัวละครอื่นสวมใส่ ไม่ว่าจะเป็นแม่นม จอห์นสตัน อมาร์คัสซี หรือตัดกับสีแดงที่เหล่าขันทีสวมใส่ สีสันทองเสื้อผ้ายังบอกเล่าเหตุการณ์ได้ด้วย เช่น ในช่วงที่ฟุอิอภิเษกสมรสตัวละครคนส่วนสวมใส่เสื้อผ้าสีแดงอันเป็นสีที่บ่งบอกถึงความสุข แต่ในสถานการณ์ที่ตัวละครตกอยู่ในอันตราย สีแดงอันเป็นสีที่บอกถึงความรุนแรง ความหายนะก็ถูกนำมาใช้เพื่อสื่อถึงอันตราย เช่น ในช่วงที่เหตุการณ์ทวีความเข้มข้นขึ้น ภายหลังจากที่ฟุอิกลับจากการเยือนญี่ปุ่น แบริ้ตลูซิชีซสีแดงเข้มของเครื่องแต่งกายวาน จึงเป็นเครื่องบ่งบอกถึงเหตุการณ์ความขัดแย้งที่กำลังจะเกิดตามมาคือ ความขัดแย้งระหว่างฟุอิกับญี่ปุ่น ขณะเดียวกัน ก็หมายถึงความขัดแย้งระหว่างฟุอิและวาน จึงด้วยเพราะสีแดงเข้มมีความหมายถึงความรัก หรือปัญหาในชีวิตสมรสของฟุอินั้นเอง นอกจากนี้ สีสันทองเครื่องแต่งกายยังสร้างความตระการตาในภาพเหตุการณ์ เช่น ในฉากที่ฟุอิขึ้นครองราชย์ในวัยสามขวบ สีสันทองเครื่องแต่งกายของเหล่าข้าราชการที่มาแสดงความจงรักภักดีตัดกันอย่างฉูดฉาดระหว่างเขียว เหลือง แดง สร้างความตื่นตาตื่นใจและความประทับใจในเหตุการณ์อย่างยิ่ง

การแต่งหน้าของตัวละครก็ช่วยเสริมการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ได้เช่นเดียวกับเครื่องแต่งกายของตัวละคร เช่น สีสันทนใบหน้าของตัวละครที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอดีตมักจะแต่งหน้าค่อนข้างเข้มแลดูไม่เป็นธรรมชาติ ในขณะที่เหตุการณ์ปัจจุบัน สีสันทนใบหน้าของตัวละครที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จะแลดูเป็นธรรมชาติ เพื่อช่วยให้ผู้ชมแยกความแตกต่างระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้การแต่งหน้ายังสะท้อนบุคลิกภาพของตัวละครกับสะท้อนสภาพจิตใจด้วย เช่น ในฉากคืนวันส่งตัวเข้าห้องหอ เมื่อฟุอิเปิดผ้าคลุมหน้าของวาน จง ออกภาพใบหน้าของวาน จงแลดูสดใสดังสาววัยแรกรุ่น ในฉากเหตุการณ์ในเทียนสิน การแต่งหน้าตัวละครช่วยย้ำให้วาน จงแลดูอึมเิบงดงาม เพราะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขในชีวิตสมรส ในฉากเหตุการณ์ในแมนจูเรีย แม้ว่าใบหน้าของวาน จงจะยังแลดูงดงามดังเช่นในฉากเหตุการณ์ก่อน แต่ความอึมเิบงสดใสได้เลือนหายไปจากใบหน้า เพราะความสุขในชีวิตสมรสได้จบสิ้นลงกลายเป็นความทุกข์ ความเศร้าและความเหงาภายในจิตใจ เนื่องจากวาน จงถูกฟุอิทอดทิ้ง น่าสังเกตว่า ในฉากเหตุการณ์ช่วงนี้ใบหน้าของวาน จง

ได้ถูกตกแต่งให้เข้มมากกว่าปกติ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้แสงที่มากเกินไปกว่าปกติ ทั้งการตกแต่งใบหน้าและการจัดแสงในลักษณะ เช่นนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นความรู้สึกในจิตใจของวาน จงทำให้เห็นอย่างชัดเจน เพราะเป็นช่วงเวลาที่ยาว จึงเกิดความผิดหวังในชีวิตสมรสอย่างรุนแรง ขณะเดียวกัน การแต่งหน้าที่เข้มจัดนี้ดูราวกับว่าวาน จงกำลังสวมใส่หน้ากากอยู่ในฉากวันประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกเป็นจักรพรรดิแห่งแมนจู๊วของฟู้อี้ ผู้ชมจะเห็นว่าใบหน้าของวาน จงดูเข้มจัด แลดูไม่สมจริงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับใบหน้าของวาน จงกับใบหน้าของฮิสเติล จูล ที่ยืนเคียงข้างกันในฉากเหตุการณ์นี้จะเห็นว่า ใบหน้าของวาน จงแลดูคล้ายกับคนที่สวมหน้ากาก เพราะวาน จงไม่ต้องการให้ฟู้อี้เป็นจักรพรรดิการร่วมพิธีเป็นความจำเป็นทางสถานภาพ จะเห็นว่าตัวละครทั้งหมดในฉากนี้มีเพียงใบหน้าของวาน จงเท่านั้นที่ดูแตกต่างไปจากตัวละครอื่น ฉะนั้น การแต่งหน้าตัวละครจึงเสริมการเล่าเรื่องด้วยภาพได้เป็นอย่างดี หรือในฉากที่ยาว จงได้กลับมาพบกับฟู้อี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้พรากจากกันหลังการคลอดทารกของวาน จง การกลับมาในครั้งนี้วาน จงมีสภาพทรุดโทรมลงไปมากเนื่องจาก ชีวิตและจิตใจของวาน จงได้ถูกทำลายลงด้วยอิทธิพลของมรสุมชีวิตและฝัน จนค่าความงามในอดีตไม่หลงเหลืออยู่เลย การแต่งหน้าของวาน จงจึงสอดคล้องกับเนื้อหาเหตุการณ์จนผู้ชมอดรู้สึกไม่ได้ว่า วาน จงที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าในฉากเหตุการณ์นี้ช่างดูแตกต่างจากอดีตโดยสิ้นเชิงจนแทบจะเป็นคนละคน การแต่งหน้าเช่นนี้เพื่อสะท้อนความไม่ปกติภายในจิตใจของวาน จง กล่าวคือขณะนี้ เธอได้กลายเป็นคนวิกลจริตสติฟั่นเฟือนไปแล้ว นอกจากนี้ ภาพยนตร์ได้เน้นความรู้สึกดังกล่าวของตัวละครผ่านผ้าคลุมหน้าอันเป็นสื่อความหมายแทนการไม่รับรู้สภาพความเป็นจริงไม่รับรู้แม้กระทั่งฟู้อี้ ดังนั้น ผ้าคลุมหน้ายังเป็นวัตถุที่แทนความหมายถึงการแยกจากกันระหว่างฟู้อี้กับวาน จงด้วย เพราะเธอไม่รับรู้ถึงความห่วงหาอาทรที่แสดงออกอย่างชัดเจนผ่านสีหน้าแววตาของฟู้อี้ที่เธอเคยทุ่มเทชีวิตจิตใจให้จนหมดใจ จนชีวิตของเธอต้องถูกทำลายเพราะฟู้อี้จะเห็นว่า เครื่องแต่งกายและการแต่งหน้าในภาพยนตร์ เรื่องมีความหมายต่อการเล่าเรื่องเป็นอย่างดี และยังสร้างความสะเทือนอารมณ์อีกด้วย เพราะชีวิตของวาน จงเป็นรูปธรรมความล้มเหลวด้านชีวิตส่วนตัวของฟู้อี้

การแต่งหน้าตัวละครในภาพยนตร์ เรื่องนี้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาของเหตุการณ์และบรรยากาศเป็นอย่างดี เช่น ในฉากที่ฟู้อี้เข้าไปหาพระนางซูสีไทเฮา บรรยากาศภายในห้องมีตลับวุ้นครีม เนื่องจากพระนางซูสีไทเฮากำลังสวรรคต การแต่งหน้าตัวละครพระนาง

ฐิติเทพเฮาก็ดี เหล่าพระมารดาบุญธรรม และนางกานัล ก่อนข้างจะชิตแลดูไว้ชีวิตชีวาเพื่อสื่อถึงบรรยากาศแห่งความตาย หรือการแต่งหน้าตัวละครเหล่าพระมารดาบุญธรรมทั้งหลาย และนางกานัลให้แลดูเข้มจัดและทาบากไม่เต็มรูปปากต่างจากคนธรรมดาดูราวกับสวมหน้ากากเพื่อแสดงถึงความเป็นขาคความห่างเหินระหว่างฟู้อีกับพวกนาง

การแต่งหน้ายังบอกถึงบุคลิกภาพของตัวละคร เช่น ใบหน้าของแม่มนและใบหน้าของเหล่ามารดาบุญธรรมจะมีความแตกต่างอย่างเด่นชัด คือ ใบหน้าของแม่มนแลดูเป็นธรรมชาติ เนื่องจากไม่ได้ถูกตกแต่งเท่าใดนัก เพื่อสื่อให้เห็นถึงความจริงใจของตัวละคร จะเห็นว่าแม่มนรักใคร่ฟู้อีประหนึ่งว่าเป็นบุตรในอุทร ในขณะที่ใบหน้าของพระมารดาบุญธรรมกับถูกตกแต่งจนเข้มจัดดูราวกับว่าสวมหน้ากาก ดูราวจะสื่อว่าตัวละครนี้เป็นคนเสแสร้งแกล้งทำ ดังจะเห็นว่าแม้ว่าพระมารดาบุญธรรมจะมีฐานะเป็นพระมารดาของฟู้อี แต่ฟู้อีก็ไม่เคยคิดว่าพวกนางเป็นมารดาของตนเลย ทั้งนี้เพราะพวกนางไม่เคยแสดงบทบาทการเป็นมารดาที่ให้ความรัก ความเอาใจใส่ ความห่วงใยอย่างใกล้ชิดดังเช่นแม่มน ดังนั้น การแต่งหน้าตัวละครให้ดูเข้มจัดจนดูเหมือนกับใส่หน้ากาก จึงเป็นการบอกถึงความสัมพันธ์ของตัวละครโดยทางอ้อม ซึ่งช่วยเสริมการสื่อความหมายด้วยภาพเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความใกล้ชิดของฟู้อีกับแม่มนผู้คอยปลอบประโลมใจให้ฟู้อีคลายความเศร้า กับความห่างเหินของฟู้อีกับพระมารดาบุญธรรมผู้คอยสอดส่องพฤติกรรมของฟู้อีไม่ทำพลาดสายตาพระมารดาบุญธรรมกำลังสวมหน้ากากเล่นบทบาทที่ขัดแย้งกับสถานภาพ

3.4 ความหมายผ่านการแสดงออกและการเคลื่อนไหว

ส่วนมาก การแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก นึกคิดภายในจิตใจของตัวละครในภาพยนตร์เรื่องนี้ มักใช้การแสดงออกด้วยสีหน้า ท่าทาง และแววตา โดยเลียนแบบพฤติกรรมจริงของมนุษย์ เช่น เมื่อตัวละครมีความร่าเริงเบิกบาน นักแสดงถ่ายทอดความรู้สึกผ่านสีหน้าที่ยิ้มแย้ม เสียงหัวเราะ และมีท่าทางกระฉับกระเฉง เมื่อตัวละครมีความทุกข์ ความเศร้า ความเหงาและความอ้างว้างในจิตใจ นักแสดงถ่ายทอดความรู้สึกผ่านสีหน้าหม่นหมองไร้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ และมีท่าทางเฉื่อยชา เช่น ฉากงานเต้นรำในเทียนสิน ในขณะที่ฟู้อีกำลังเต้นรำอย่างสนุกสนานกับवान จง ทั้งคู่คู่กันอย่างสนุกสนานถึงสถานที่ตนจะไปใช้ชีวิตต่างประเทศ แต่เหวิน ชีวนั่งอยู่เพียงลำพังมีสีหน้าท่าทางบ่งบอกถึงความเบื่อหน่ายอย่างเต็มที่ พร้อมกับการนึกตัวเดินทางไปต่างประเทศทั้ง บอกให้รู้ว่าตัวละครไม่มีความสุขในชีวิตสมรส และตัดสินใจที่จะแยกทางกับฟู้อี นอกจากการใช้เปรียบเทียบด้วยภาพตัวละครฝ่ายหนึ่งกับตัว

ละครอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว การแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครยังใช้การเปรียบเทียบ ภาพตัวละครเดียวกันในต่างเหตุการณ์ เช่น ในฉากที่พระบิดารับตัวฟู้อีไปจากอ้อมอกของแม่นม เพื่อเข้าเฝ้าพระนางชูลีทเฮา นักแสดงที่สวมบทบาทแม่นมถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครผ่านสีหน้าแววตา ที่บ่งบอกถึงความห่วงใยต่อฟู้อี ในฉากที่แม่นมต้องพลัดพรากจากฟู้อีเมื่อถูกขับออกจากวัง แม่นมก็ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านสีหน้า แววตา และเสียงร่ำไห้บีมว่าจะขาดใจ แต่จะเห็นว่า ความรู้สึกของตัวละครในฉากนี้มีความเข้มข้นทางอารมณ์มากกว่าในฉากแรกมาก เพราะเป็นการพรากจากผู้ที่ตนรักเสมือนเป็นลูก การแสดงออกทางอารมณ์จึงสอดคล้องกับระดับความเข้มข้นทางอารมณ์ภายในจิตใจของตัวละคร จะเห็นว่าแม่นมร่ำไห้ น้ำตาเป็นเฝ้าแต่

ท่าทางการแสดงออกและการเคลื่อนไหวของตัวละครในภาพยนตร์มีบทบาทสำคัญในการเล่าเรื่องยิ่งกว่าทพุดของตัวละคร แม้ว่าตัวละครไม่มีทพุดแต่ผู้ชมก็สามารถเข้าใจความหมายได้อย่างชัดเจนผ่านทาง การแสดงออกและการเคลื่อนไหวของตัวละคร เช่น ในฉากที่แพทย์มาตรวจวัดสายตาของฟู้อี ในทันทีที่แพทย์บอกแก่จอห์นสตันว่า ฟู้อีจำเป็นต้องสวมแว่นสายตา มิฉะนั้นจะตาบอดได้ พระมารดาบุญธรรมคัดค้านขึ้นมาทันที แม้ว่าจอห์นสตันไม่เห็นด้วย แต่แทนที่เขาจะโต้ตอบ เขากลับกลอกตาไปมาแสดงสีหน้าไม่เห็นด้วย หรือในขณะที่ฟู้อีกำลังกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมคณะผู้บริหารแห่งแมนจูแก้ว ฟู้อีกสาวยืนยันถึงความเป็นประเทศเอกราชของแมนจูแก้วต่อที่ประชุม คำกล่าวของฟู้อีสร้างความไม่พอใจให้แก่มาร์คัสซีเป็นอย่างมาก นักแสดงที่สวมบทบาทมาร์คัสซีถ่ายทอดความโกรธผ่านสีหน้าและแววตาของตนและการลุกขึ้นเดินออกจากที่ประชุมเพื่อแสดงถึงการต่อต้านการไม่ยอมรับว่าแมนจูแก้วเป็นประเทศเอกราช และไม่ยอมรับสถานภาพการเป็นจักรพรรดิของฟู้อีนั่นเอง หรือในฉากเหตุการณ์ที่ฟู้อีเลือกคู่อภิเษกสมรส นางกานัลีนภาพของสตรีที่จะมาเป็นคู่ครองของฟู้อีให้เขาดู ฟู้อีแสดงการปฏิเสธรูปที่ตนไม่ได้เลือกด้วยการส่ายหน้าหรือเชิดหน้าหนี จะเห็นว่า แบร์โตลูชชีใช้ภาษาท่าทางถ่ายทอดเรื่องราวแทนบทสนทนา ซึ่งผู้ชมจะได้ทราบความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจของตัวละครกับการแสดงออกทางท่าทางควบคู่กัน น่าสังเกตว่า ในช่วงที่ภาพยนตร์ต้องการเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ การสื่อความหมายมักจะถ่ายทอดจากทพุดของตัวละคร แต่ในช่วงที่ภาพยนตร์ต้องการถ่ายทอดอารมณ์ การสื่อความหมายมักจะแสดงออกทางสีหน้า แววตา และท่าทางของตัวละคร

ทิศทางการเคลื่อนไหวของตัวละครก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้ เช่น การเดิน

สวนทางกันของตัวละครหมายถึงการแยกทาง และการจากกัน เช่น ในฉากวันที่เหวิน ชิวหนีจากไป เมื่อวาน จงได้รับจดหมายของเหวิน ชิวที่วิ่งตรงมายังห้องนอนของเหวิน ชิว ภาพที่วาน จงเดินสวนกับสุนัขพันธ์ปักกิ่งซึ่งเป็นตัวแทนของเหวิน ชิว หมายถึงการจากกันระหว่างวาน จงและเหวิน ชิว นั้นเอง หรือในฉากวันฉลองวันขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิแห่งแมนจูแก้วของฟูอี้ เขาได้โต้เถียงกับวาน จงและลงเอยด้วยการไล่ให้วาน จงกลับไปยังห้องพัก ภาพที่วาน จง ลุกเดินจากฟูอี้ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่บอกถึงการสิ้นสุดความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ จะเห็นว่า ต่อมาความสัมพันธ์นั้นที่สามิภรรยาระหว่างฟูอี้และวาน จงก็สิ้นสุดลงโดยสิ้นเชิง และในฉากวันที่กองกำลังทหารฝ่ายสาธารณรัฐขับไล่ฟูอี้ออกจากวัง ภาพที่ฟูอี้เดินจากจอห์นสตันไปมีความหมายถึงการจาก จะเห็นว่า ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างฟูอี้และจอห์นสตันได้จบลงตั้งแต่นั้น เราได้เห็นคนทั้งคู่อีกครั้งในฉากฟูอี้ส่งจอห์นสตันกลับประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นการจากตลอดชีวิต จะเห็นว่า ทิศทางการเคลื่อนไหวของตัวละครเสริมการเล่าเรื่องด้วยภาพได้เป็นอย่างดี และช่วยให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

3.5 ความหมายของภาพผ่านมุมกล้องในภาพยนตร์

การสื่อความหมายผ่านมุมกล้องในภาพยนตร์เรื่องนี้มี 2 ลักษณะคือ การใช้ขนาดของภาพและการใช้มุมกล้อง ซึ่งช่วยให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวและเกิดความรู้สึกตามภาพ

3.5.1 ขนาดภาพ

แบร์รด์ลูชชีใช้ภาพไกลมาก (extreme long shot) กับการแนะนำสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ในท้องเรื่อง ในฉากเหตุการณ์อันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในแต่ละช่วงของฟูอี้ เขาใช้ภาพไกลมากกับสถานที่เพื่อแสดงทัศนียภาพของ เช่น ในฉากที่ฟูอี้เข้าวังฉากที่ฟูอี้อภิเษกสมรส ฉากที่ฟูอี้ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกเป็นจักรพรรดิแห่งแมนจูแก้ว การใช้ภาพไกลมากในช่วงการเริ่มต้นเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเช่นนี้ เป็นการดึงดูตความสนใจของผู้ชม และยังเป็น การนำเข้าสู่เหตุการณ์บอกให้ทราบว่า เรื่องราวดำเนินต่อไปอย่างไร การเข้าวังพาฟูอี้กลายเป็นพระจักรพรรดิ การอภิเษกแสดงถึงการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ พระราชพิธีอภิเษกเป็นนัยถึงปัญหาที่กำลังจะบานปลายออกไป

นอกจากนี้ แบร์รด์ลูชชียังใช้ภาพไกลมากแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของสถานที่และเน้นเหตุการณ์ที่ภาพนำเสนออีกด้วย เช่น ในฉากที่ฟูอี้ขึ้นครองราชย์ในวัยสามขวบ เขาใช้ภาพไกลมากจับภาพห้องพระโอรังอันเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของเหตุการณ์และตัวละคร เอกในงานพระจักรพรรดิประกอบกับสีส้มของเครื่องแต่งกายของเหล่า

ข้าราชการบริพาร สร้างความตระการตาและความประทับใจในฉากเหตุการณ์ได้อย่างดี ในฉากที่ฟู้อี๋เข้าไปพิธีอภิเษกก็เช่นกัน เขาใช้ภาพไกลมากมาจับภาพพระตาทันกันเป็นสถานที่ประกอบพิธี ซึ่งตกแต่งฉากสถานที่ด้วยสีแดง ซึ่งเร้าความรู้สึกให้ตื่นเต้นในเหตุการณ์

ในบางครั้ง แบริ้ต์ลุชชีก็ใช้ภาพไกลมากเพื่อสื่อความหมายอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นพิเศษ เช่น ในฉากที่ฟู้อี๋วิ่งตามแม่เม่ที่กำลังถูกนำตัวออกจากวัง เขาใช้ภาพไกลมากเพื่อแสดงถึงอำนาจของชะตาชีวิต ในภาพนี้ ฟู้อี๋มีขนาดกระจิดริดประหนึ่งปลวก ในขณะที่พระราชวังมีขนาดใหญ่โตแลดูมีพลัง น่าเกรงขาม ในฉากฟู้อี๋ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของมารดาที่เช่นกัน แบริ้ต์ลุชชีใช้ภาพขนาดไกลมาจับภาพท้องพระโรงอีกครั้งทำให้ตัวละครในภาพมีขนาดเล็กเพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดตามมา ซึ่งเนื้อหาเหตุการณ์แสดงถึงอำนาจของชะตาชีวิตที่กำหนดอิสรภาพของตัวละคร เพื่อที่จะให้การสื่อความหมายว่าอิสรภาพเป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อม เพราะชีวิตของฟู้อี๋ได้ตกอยู่ภายใต้เงื้อมมือแห่งชะตาชีวิตที่ถูกกำหนดไว้แล้ว การใช้ภาพในลักษณะนี้จึงไม่ได้เล่าเรื่องราวเท่านั้น หากแต่ยังสื่อความคิดของแบริ้ต์ลุชชีที่มีต่อชีวิตของตัวละครอีกด้วย ขณะเดียวกัน ภาพไกลก็ยังสื่อถึงความอ้างว้างและการพลัดพราก ดังจะเห็นว่า ในฉากเหล่านี้ ฟู้อี๋ส่วนพลัดพรากจากบุคคลที่ตนรัก

แต่ในการให้รายละเอียดของเหตุการณ์ แบริ้ต์ลุชชีมักจะใช้ภาพปานกลาง (medium shot) เพราะจะช่วยให้ผู้ชมติดตามการแสดงได้อย่างชัดเจน เนื่องจากภาพขนาดปานกลางช่วยให้ผู้ชมได้เห็นรายละเอียดของฉากสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมการสื่อความหมายของการแสดงได้เป็นอย่างดี เช่นในฉากที่ฟู้อี๋ได้เถียงกับฟูเจี้ยนห้องเรียน ในฉากที่ฟู้อี๋สนทนากับจ้อหนันสตันในวันที่เขาเข้าไป เราได้เห็นฉากหลังของตัวละคร ซึ่งนับว่ามีความหมายต่อการบอกเล่าเรื่องราว เช่น แสงที่ส่องจากหน้าต่างบอกถึงการเติบโตทางความคิดและวุฒิภาวะของฟู้อี๋ที่ได้รับการบ่มเพาะจากจ้อหนันสตัน

ภาพปานกลางนี้ยังใช้ในการเชื่อมระหว่างภาพไกลกับภาพใกล้อีกด้วย เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของภาพเคลื่อนไหวในฉากวิ่งตามแม่เม่และภาพที่ฟู้อี๋จะออกไปหาแม่

ในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกภายในหัวใจในจิตใจของตัวละครผ่านสีหน้า แววตา และใบหน้า แบริ้ต์ลุชชีใช้ภาพขนาดใกล้ (close shot) เพื่อให้ผู้ชมสัมผัสการแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างชัดเจน เช่น ในฉากที่ฟู้อี๋เข้าไปเฝ้าพระนางซูสีไทเฮา กล้องจับภาพใบหน้านักแสดงในระยะใกล้ เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกเดียวสาขาของตัวละครในสีหน้าและแววตาของนักแสดง ในฉากที่ฟู้อี๋ได้ทราบความจริงเกี่ยวกับสถานภาพการเป็นจักรพรรดิของตน ภาพขนาด

ากลัช่วยทำให้เราเข้าใจถึงความผิดหวังเสียใจของตัวละครได้ชัดเจน ในฉากที่สะท้อนอารมณ์
 ในภาพยนตร์ เรื่องนี้ล้วนใช้ภาพขนาดใกล้เคียงในการถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครทั้งสิ้น ผู้ชมจะเห็น
 ว่าแบร์โตลูซซีใช้ภาพขนาดใกล้เคียงในภาพยนตร์เรื่องนี้มาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่ได้ให้ความสำคัญ
 สำคัญในเรื่องการบอกเล่าเหตุการณ์เท่านั้น แต่ยังเน้นความรู้สึกภายในจิตใจของตัวละครที่มี
 ต่อเหตุการณ์ขณะเดียวกันวิธีการสื่อความหมายด้วยภาพขนาดนี้ส่งผลให้ผู้ชมรู้สึกใกล้ชิดกับตัวละคร
 เพราะการใช้ภาพใกล้เคียงนั้นที่ตัวละครทำให้ผู้ชมเห็นเพียงนักแสดงเท่านั้น ดูราวกับว่า ผู้ชมกำลัง
 จ้องดูตัวละครอย่างใจจดจ่อด้วยตนเอง เพราะการใช้ภาพขนาดนี้ช่วยดึงความสนใจของผู้ชมได้
 เป็นอย่างดี

ในบางครั้ง แบร์โตลูซซีก็ใช้ภาพใกล้เคียงมากเพื่อเน้นเฉพาะสิ่งที่ถ่าย เช่น ในฉากที่
 พูอิมาตัวตายด้วยการเชือดข้อมือ เขาใช้ภาพใกล้เคียงจับภาพมือของนักแสดง เราจะเห็นภาพมือ
 เต็มจอภาพและมีเลือดแดงฉาน เป็นวิธีการเล่าเหตุการณ์อย่างหนึ่ง แม้ว่าผู้ชมไม่เห็นว่าจะเกิด
 อะไรขึ้น เนื่องจากกล้องจับภาพด้านหลังของตัวละคร แต่ก็ทราบได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้อง
 เห็นภาพเหตุการณ์ว่าสิ่งที่ตัวละครทำคืออะไรหรือภาพมือของฮิสเติล จูลที่ค่อย ๆ ประสาน
 เข้ากับมือของอมาร์กัสซีในฉากที่วาน จงจากไป ภาพนี้บอกให้ผู้รู้ว่าทั้งสองเป็นผู้กำจัดวาน จง
 หรือภาพมือที่ค่อย ๆ ฉีกตัวหน้าวังต้องห้าม ผู้ชมได้ทราบที่วังต้องห้ามได้เปลี่ยนไปจากอดีต
 โดยสิ้นเชิงแล้ว

การใช้ภาพขนาดต่าง ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราวในภาพยนตร์อย่างเหมาะสมช่วยให้
 กับการสื่อความหมายในภาพยนตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยสร้างอารมณ์ให้ เกิดกับผู้
 ชมอีกด้วย นอกจากขนาดของภาพแล้วยังมีอีกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสื่อความหมายด้วยขนาดของ
 ภาพคือ การใช้มุมกล้อง

3.5.2 มุมกล้อง

ในการนำเสนอสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ในภาพยนตร์ แบร์โตลูซซีใช้ภาพมุมสูง (high
 angle) ควบคู่กับภาพขนาดไกล เช่น ในฉากที่พูอิวิ่งตามแม่นม ภาพท้องพระโรงที่บันทึกจาก
 มุมสูงแสดงทัศนียภาพของท้องพระโรงอย่างเด่นชัด ขณะเดียวกัน ผู้ชมเห็นพูอิตัวเล็กนิดเดียว
 แสดงถึงความพ่ายแพ้ความสิ้นหวังของพูอิ ในทำนองเดียวกันกับการใช้ภาพมุมสูงบางครั้ง
 แบร์โตลูซซีก็ใช้มุมกล้องในระดับสายตานก (bird's eye view) เพื่อแสดงถึงความพ่ายแพ้
 ความไร้ค่า และความสิ้นหวัง เช่น ในฉากพูอิขยับขึ้นที่ออกจากวังเขาใช้กล้องแทนสายตา
 ของพูอิที่ยืนเด่นอยู่บนกำแพงมองลงไปยัง เบื้องล่าง เพื่อสื่อถึงความต่ำต้อยความพ่ายแพ้ในความ

พยายามที่จะแสดงความเป็นปฏิกิริยาต่อฟู้อี ในฉากที่วาน จงถูกพรากจากฟู้อีไป เขาก็ใช้มุกกล้อง ในระดับสายตาดนกแทนสายตาของอมาร์คัสซีที่ยืนอยู่ริมระเบียงมองลงมายังฟู้อีที่อยู่เบื้องล่าง แสดงถึงความสิ้นหวังและความไร้ค่า ไร้ความหมายของฟู้อีหรือในฉากงานเลี้ยงฉลองการกลับมาจากการเยือนญี่ปุ่นของฟู้อี เขาใช้กล้องระดับสายตาดนกจับภาพที่ฟู้อีกำลังลงนามในการแต่งตั้ง นายกรัฐมนตรีคนใหม่ แสดงถึงความฟ่ายแพ้ การยอมจำนนของฟู้อี

ในทางตรงกันข้าม เพื่อสื่อให้เห็นถึงชัยชนะ หรือความยิ่งใหญ่ของตัวละคร แบร์โตลูซซีใช้มุกกล้องในระดับต่ำ เช่น ในฉากที่ฟู้อีจับไล่ชั้นที่ออกจากวัง เขาใช้มุกกล้องในระดับต่ำแทนสายตาตัวละคร เหล่าชั้นที่ที่มองขึ้นมายังฟู้อีที่ยืนเด่นเป็นสงายอยู่บนกำแพงวัง แสดงถึงชัยชนะของฟู้อี ผู้ชมจะรู้สึกว่าการที่ฟู้อีแลดูมีพลัง อานาจ และยิ่งใหญ่ ในฉากที่ฟู้อีถูกจับออกจากวัง แบร์โตลูซซีจับภาพชงชาติของฝ่ายสาธารณรัฐที่เรบกสะบัดอยู่บนกำแพงวังแสดงถึงชัยชนะของฝ่ายสาธารณรัฐ

โดยส่วนมาก แบร์โตลูซซีใช้มุกกล้องในระดับสายตา (eye level) เนื่องจากเขาใช้ภาพขนาดใกล้เป็นส่วนใหญ่ การใช้มุกกล้องในระดับสายตาควบคู่กับภาพขนาดใกล้สร้างความรู้สึกใกล้ชิดระหว่างตัวละครกับผู้ชม เพราะผู้ชมได้สัมผัสตัวละครอย่างใกล้ชิด ได้รับความรู้สึกที่แสดงออกมานิสหน้า แววตาอย่างชัดเจน จนผู้ชมอดที่จะคิดไม่ได้ว่าตนกำลังได้สัมผัสเหตุการณ์จริงซึ่งสร้างความรู้สึกทำให้เกิดกับผู้ชมได้เป็นอย่างดี ในฉากที่มีความเข้มข้น สะเทือนอารมณ์ทุกฉาก เขาถ่ายทอดอารมณ์ของนักแสดงด้วยมุกกล้องระดับสายตาทั้งสิ้น

3.6 การใช้เสียงในการสื่อความหมายในภาพยนตร์

เพื่อเสริมให้การสื่อความหมายด้วยภาพมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างอารมณ์ให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกคล้อยตามไปกับภาพเหตุการณ์ แบร์โตลูซซีได้ใช้เสียงเป็นสื่อในการเล่าเรื่องควบคู่กับภาพในภาพยนตร์ เรื่องนี้มีการใช้เสียงใน 3 ลักษณะคือ เสียงพูด เสียงประกอบ และเสียงดนตรี

3.6.1 เสียงพูด

เสียงพูดในภาพยนตร์เรื่องนี้ มี 2 ชนิด คือ เสียงสนทนากับเสียงบรรยาย

ก. **เสียงสนทนา** เป็นเสียงหลักในภาพยนตร์เรื่องนี้ ผู้ชมได้ยินเสียงสนทนา ระหว่างตัวละครเกือบตลอดเรื่อง แบร์โตลูซซีใช้เสียงการสนทนาได้ตอบระหว่างตัวละครในการบอกเล่าเหตุการณ์ เช่น ในช่วงหนึ่งของการสอบสวน ฟู้อีได้บอกเล่าสถานการณ์ทางการเมืองเพื่ออธิบายเหตุผลของการย้ายไปพำนักในเทียนสิน หรือเพื่อถ่ายทอดความคิดเห็นของตัว

ละครต่อเหตุการณ์หรือบุคคล เช่น ในฉากที่จอห์นสตันเข้าเฝ้าฟู่อี ฟู่อีถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตนในหลายเรื่อง ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจตัวละครได้ดียิ่งขึ้น หรือเพื่อให้ภูมิหลังอันจะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวของภาพยนตร์ได้สมบูรณ์ เช่น การให้ภูมิหลังของการสถาปนาฟู่อีเป็นจักรพรรดิผ่านตัวละครพระนางซูสีไทเฮา

เสียงสนทนาของตัวละครในภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่เพียงเพื่อการเล่าเรื่องเท่านั้น แต่เสียงสนทนายังมีความสำคัญในการแสดงออกถึงอารมณ์ของตัวละครอีกด้วย เช่น ในฉากการโต้ตอบระหว่างฟู่อีกับวาน จงในฉากงานเลี้ยงฉลองการขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิแห่งแมนจู๋ว อารมณ์ที่ตัวละครแสดงออกในระหว่างการสนทนาช่วยให้เราล่วงรู้ถึงความรู้สึกห่างเหินที่ฟู่อีมีต่อวาน จง และความรู้สึกผิดหวัง รวมถึงความเกลียดชังที่มีต่อญี่ปุ่นอย่างรุนแรงในจิตใจของวาน จง และแสดงออกถึงบุคลิกภาพของตัวละคร เช่น ในฉากที่ฟู่อีสั่งให้บริวารในวังต้องห้าม สีสากการพูด น้ำเสียงล้วนสะท้อนให้เห็นว่าเขามีความเด็ดเดี่ยว มีอำนาจ และกล้าตัดสินใจ เสียงพูดยังบอกถึงสถานภาพของตัวละครได้ด้วย เช่น ตัวละครชั้นที่ทั้งหลายพูดจกกับฟู่อีด้วยความเคารพนบอบ แต่ตัวละครอมาร์คัสชีกกับตรงกันข้าม แม้ว่าน้ำเสียงที่เขาพูดจะสุภาพ แต่ก็แฝงไว้ด้วยอำนาจ ทาให้เราทราบถึงสถานภาพที่แท้จริงของตัวละคร

น่าสังเกตว่า บทสนทนาในภาพยนตร์เรื่องนี้มีส่วนสัมพันธ์กับการดำเนินเรื่องของภาพยนตร์อีกด้วย เช่น ในฉากที่ฟู่อีขึ้นครองราชย์เมื่อวัยสามขวบ แบร์เรตลูชชีได้บอกเล่าเหตุการณ์ที่จะเกิดตามอย่างกระชับผ่านตัวละครพระบิดาว่า "It will soon be over"¹⁹ ฟู่อีครองราชย์เพียงไม่กี่ปีก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น สถานภาพการเป็นจักรพรรดิของเขาสิ้นสุดลงดังกลางบอกเหตุนี้ ในฉากที่จอห์นสตันสอนวิธีการจีจักรยานให้ฟู่อี เขาบอกแก่ฟู่อีว่า "...Head up and eyes forward. As in life"²⁰ จะเห็นว่า บทสนทนาเพียงสั้น ๆ นี้มีความหมายเกี่ยวพันถึงการตัดสินใจเดินทางไปแมนจู๋วของฟู่อีทีเดียว

แบร์เรตลูชชีที่ยังใช้เสียงพูดอีกอย่างในภาพยนตร์เรื่องนี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพเสียงดังกล่าวคือ เสียงบรรยาย

¹⁹Jeramy Thomas, The last emperor

²⁰Jeramy Thomas, The last emperor

ข. เสียงบรรยาย เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพเหตุการณ์ที่ปรากฏบนจอภาพ แบริ้ตลุดซ์ยังได้ใช้เสียงบรรยายประกอบภาพ ซึ่งช่วยให้ผู้ชมเข้าใจภาพได้สมบูรณ์และชัดเจน เช่น ในฉากที่พู่ฮื้อสารคดีเกี่ยวกับสงครามในช่วงที่ญี่ปุ่นรุกรานจีน เขาใช้เสียงบรรยายประเภทที่ไม่ทราบตัวผู้บรรยาย (commentary) ในบางครั้ง เขาก็ใช้เสียงบรรยายประเภทที่ทราบตัวผู้บรรยาย (narration) เช่น ในช่วงเหตุการณ์ปี ค.ศ. 1919 เขาบอกเล่าเหตุการณ์ทางการเมืองในขณะนั้นผ่านเสียงบรรยายของจอห์นสตัน ซึ่งเป็นตัวละครในเรื่องในช่วงที่พู่ฮื้อสั่งให้ปฏิรูปภายในวังและขับไล่ขันทีออกจากวัง ในเหตุการณ์ทั้งสองช่วงนี้ แบริ้ตลุดซ์ใช้เสียงบรรยายของตัวเอง

น่าสนใจว่า เสียงบรรยายเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ภาพเหตุการณ์เท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่อย่างอื่นอีก เช่น การบรรยายของจอห์นสตันเป็นกลวิธีการเชื่อมโยงเวลาและฉากเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกัน ในเหตุการณ์ปัจจุบัน หัวหน้าผู้คุมนั่งอ่านผลงานของจอห์นสตัน เสียงบรรยายของจอห์นสตันดังขึ้น จากนั้นภาพเหตุการณ์ในอดีตก็ปรากฏหรือการบรรยายในสารคดีสงคราม ในเหตุการณ์ปัจจุบันเราจะได้ยินเสียงการประกาศยอมแพ้สงครามของจักรพรรดิญี่ปุ่นในช่วงท้ายของสารคดี จากนั้นภาพเหตุการณ์ในอดีตก็ปรากฏ แต่เสียงของพระจักรพรรดิญี่ปุ่นที่ได้ยินในเหตุการณ์ปัจจุบันยังคงดังอยู่เช่นเดิม แม้ว่าเวลาในภาพจะเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ลักษณะเช่นนี้ช่วยให้ภาพเหตุการณ์และเวลาในเรื่องเล่าเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง

3.6.2 เสียงประกอบ

แบริ้ตลุดซ์ใช้เสียงประกอบทั้งที่อยู่ในฉากและนอกฉาก เพื่อสร้างความสมจริงให้กับภาพเหตุการณ์ และเพื่อการเล่าเรื่อง

เสียงประกอบในฉาก เช่น ในฉากที่ผู้รักของวานจงถูกฆ่า หรือในฉากที่อมาร์คัสฮียิงตัวตาย ผู้ชมได้ยินเสียงปืนดังขึ้น ซึ่งแหล่งของเสียงมาจากปืนที่ปรากฏในภาพ หรือเสียงรถยนต์ในฉากที่จอห์นสตันเดินทางมาเข้าพู่ฮื้อและในฉากที่วาน จงจากไป

เสียงประกอบนอกฉาก เช่น ในฉากที่พู่ฮื้อกำลังสนทนากับจอห์นสตันภายหลังจากการเสวยพระกระยาหารแล้ว เสียงบรรยายกาศโดยรอบบอกให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกกำแพงวัง โดยไม่ต้องเห็นภาพเหตุการณ์ผู้ชมก็ทราบว่า ภายนอกวังได้เกิดการสู้รบกันขึ้น หรือในฉากที่พู่ฮื้อได้ทราบว่าวาน จงคลอด และจะต้องถูกนำตัวไปไว้ยังสถานพยาบาล เสียงรถยนต์ที่ดังมาจากเบื้องล่างบอกให้ทราบว่าวานจงกำลังจะจากไป

นอกจากนี้ แบริ้ตลูซิชียังใช้เสียงประกอบเพื่อการสร้างอารมณ์ให้ผู้ชมคล้อยตาม อีกด้วย เช่น การสร้างความตึงเครียดในฉากการเผชิญหน้ากันระหว่างทหารกับเหล่านักศึกษา ที่เดินขบวนประท้วง เสียงประกอบที่มีท่วงทำนองตื่นเต้น เร้าใจทำให้ผู้ชมรู้สึก เครียดกับภาพ เหตุการณ์ได้มากยิ่งขึ้น

3.6.3 เสียงดนตรี

เสียงดนตรีในภาพยนตร์เรื่องนี้มีบทบาทความสำคัญมากในการเล่าเรื่องและการสร้างอารมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระหว่างที่ภาพยนตร์ย้อนกลับไปเล่าเหตุการณ์ในอดีต ที่เป็นเช่นนี้เพราะแบริ้ตลูซิชียใช้เสียงดนตรีเป็นเสมือนเครื่องสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของเขาเองต่อภาพชีวิตของตัวละครเอกของอัตชีวประวัติดังจะเห็นว่า ในฉากเหตุการณ์ที่มีความเข้มข้นสะท้อนอารมณ์ทั้งหมดในภาพยนตร์เรื่องนี้มีดนตรีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความสะท้อนอารมณ์ให้กับผู้ชม เช่น ในฉากเหตุการณ์ที่ฟู้อิพิสูจน์ความจริง เรื่องการเปลี่ยนแปลงประมุขของประเทศจีน ฉากที่ฟู้อิพยายามจะออกจากวังเมื่อได้ทราบวามารดาของตนเองเสียชีวิต ฉากที่ฟู้อิออกจากวังต้องห้าม ฉากที่वानจงถูกพรากจากไป เสียงดนตรีที่เป็นองค์ประกอบร่วมของภาพในฉากเหตุการณ์เหล่านี้มีท่วงทำนองเศร้าสร้อย เพื่อดึงอารมณ์ให้ผู้ชมเกิดความสะท้อนอารมณ์ตามภาพเหตุการณ์ ในทำนองเดียวกัน ในฉากที่ต้องการสร้างความตึงเครียดในเหตุการณ์ เช่น ในฉากการอัญเชิญพระราชโองการของพระนางซูสีไทเฮา ฉากการเผชิญหน้ากันระหว่างทหารกับนักศึกษาที่เดินขบวนประท้วง ฉากที่ฟู้อิกลับจากการเยือนญี่ปุ่น เสียงดนตรีประกอบภาพเหตุการณ์ในฉากเหล่านี้มีท่วงทำนองตื่นเต้น เร้าใจสร้างความตึงเครียดให้กับผู้ชมในบางครั้ง ในฉากที่มีบรรยากาศรื่นเริง เช่น ในฉากแสดงภาพชีวิตความเป็นอยู่ของฟู้อิในวัยสามขวบ ฉากอภิเษกสมรส ฉากงานเลี้ยงในสโมสรในเทียนสิน ฉากงานเลี้ยงฉลองการขึ้นครองราชย์อีกครั้งของฟู้อิ เสียงดนตรีมีท่วงทำนองสนุกสนาน เบิกบาน

เสียงดนตรียังมีบทบาทในการเล่าเรื่องอีกด้วย เช่น เพลงที่ฟู้อิร้องในงานเลี้ยงในสโมสรซึ่งบอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่เหวิน ชิวจะจากฟู้อิไป เพลงที่เขาร้องนี้จึงมีบทบาทในการดำเนินเรื่องหรือในฉากที่वान จงสนทนากับฮีสเติล จูลในวันที่เหวิน ชิวจากไป เสียงดนตรีเพลงที่มีท่วงทำนองเพลงญี่ปุ่น บอกให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างฟู้อิกับญี่ปุ่น หรือในฉากที่ฟู้อิถูกจับแยกห้องขัง เสียงดนตรีบอกให้ทราบว่าฟู้อิยังประหลาดใจเหมือนว่าเขายังคงเป็นจักรพรรดิ ในฉากที่ฟู้อิเข้าเฝ้าพระนางซูสีไทเฮา เขาใช้เสียงสวดมนต์ของพระบ่งบอกถึงความตายของตัวละคร เพลงปลุกใจบอกยุคสมัยของเรื่องราว

นอกจากนี้ เสียงดนตรียังมีบทบาทในการถ่ายทอดบุคลิกภาพของตัวละคร เช่น ในฉากการพบกับครอบครัวเป็นครั้งแรกเมื่อวัยสิบขวบ เสียงดนตรีสะท้อนบุคลิกภาพจักรพรรดิของตัวละครผ่านเพลงเดอะ ลาสท์ เอ็มเพอร์เรอร์ ซึ่งเป็นเพลงไตเติ้ลของภาพยนตร์ หรือในฉากงานเลี้ยงในสโมสรในเทียนสิน เสียงเพลงที่ฟู่อี้ร้องมีท่วงทำนองข้านุ่มนวล บ่งบอกให้ทราบว่าเขาเป็นคนสุภาพ ในขณะที่เดียวกัน เสียงดนตรีอีกเพลงที่ฟู่อี้ได้รำกับวาน จงแสดงถึงความเป็นหนุ่มเจ้าสำราญ ชอบความสนุกสนานของฟู่อี้

ในบางครั้ง แบร์เตลูซซีกีใช้เสียงดนตรีบอกบรรยายกาศของเหตุการณ์ในท้องเรื่อง เช่น ในฉากการเดินขบวนพาเหรดของเหล่าเยาวชน เสียงดนตรีบอกให้ทราบว่ายุคสมัยในขณะนั้นเป็นยุคสมัยใหม่ และใช้เสียงดนตรีเป็นสื่อเชื่อมโยงเวลาและเหตุการณ์ในเรื่องเล่า เช่น ในฉากที่ฟู่อี้ได้พบน้องชายในคุกเสียงดนตรีเพลงเดอะ ลาสท์ เอ็มเพอร์เรอร์ดังขึ้น จากนั้นภาพเหตุการณ์ในอดีตก็ปรากฏขึ้น นอกจากนี้แบร์เตลูซซีกีได้ใช้เสียงดนตรีเป็นสื่อบ่งชี้ความแตกต่างระหว่างเหตุการณ์ในโครงเรื่อง ดังจะเห็นว่าในช่วงที่เขาเล่าเหตุการณ์ในอดีต เขาใช้เสียงดนตรีเป็นส่วนประกอบสำคัญในการบ่งชี้ว่าเหตุการณ์ในภาพนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต เราจะได้ยินเสียงดนตรีในเกือบทุกฉากเหตุการณ์เลยทีเดียว ในทางตรงกันข้ามในช่วงที่เขาเล่าเหตุการณ์ปัจจุบัน ไม้ครจะมีเสียงดนตรีเท่าใดนัก เราได้ยินเสียงดนตรีในฉากเหตุการณ์ปัจจุบันเพียงไม่กี่ครั้ง ซึ่งช่วยให้ผู้ชมสามารถแยกเหตุการณ์ในโครงเรื่องซึ่งค่อนข้างจะซับซ้อนได้เด่นชัดและเข้าใจเรื่องราวได้ดีขึ้น เรื่องราวในอดีตถ่ายทอดจากตัวละครเสียงดนตรีในแต่ละฉากสะท้อนความรู้สึกของฟู่อี้ที่มีต่อเหตุการณ์

บทวิเคราะห์ภาพยนตร์ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนี้ และบทวิเคราะห์อัตชีวประวัติที่ได้กล่าวมาในบทที่ 2 จะเป็นพื้นฐานวิเคราะห์การดัดแปลงอัตชีวประวัติมาเป็นภาพยนตร์ในบทต่อไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย