

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)

	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง			
	สาขาวิชา	การออกแบบ	กลุ่มวิชา	นิเทศศิลป์
	หลักสูตร	ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และวิดีโอ		
	หลักสูตรฉบับ พ.ศ.	2548		
ปีการศึกษา	2554	ภาคการศึกษา	2	
รหัสวิชา	02106006	หน่วยกิต	3(1-4)	
ชื่อรายวิชา	ชื่อภาษาไทย	การกำกับภาพยนตร์		
	ชื่อภาษาอังกฤษ	Film Directing		

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสวิชาและชื่อวิชา	02106006	การกำกับภาพยนตร์			
2. จำนวนหน่วยกิต	3(1-4)				
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา	ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และวิดีโอ กลุ่มวิชาบังคับ				
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน	ผศ.ประภัสสร เลิศอนันต์				
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน	ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2				
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)	ไม่มี				
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)	ไม่มี				
8. สถานที่เรียน	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์				
	อาคารปฏิบัติการถ่ายทำภาพยนตร์				
	ห้อง 2				
	วันที่สอน	ศุกร์	เวลา	09.00น.-15.00น.	
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด					26 พฤศจิกายน 2554

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายรายวิชา

- 1.ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับองค์ประกอบของแนวทางต่างๆของภาพยนตร์
- 2.ศึกษาค้นคว้าหาแนวทางการกำกับภาพยนตร์ กำกับการแสดงให้เหมาะสมกับเรื่องโดยผ่าน ขบวนการวิเคราะห์และตีความเรื่องและตัวละคร

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา (ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดหลักสูตร)

รหัสวิชา	ชื่อวิชาภาษาไทย	หน่วยกิต
02106006	ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	3(1-4)
<p>คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย</p> <p>ศึกษาผลงานของผู้กำกับภาพยนตร์ในแนวต่าง ๆ วิเคราะห์บทบาทของตัวละคร ศึกษาความสำคัญของเรื่อง การวิเคราะห์ตัวละคร การถ่ายทอดสาระสำคัญของเรื่องผ่านตัวละคร องค์ประกอบ มุมมองของภาพ การเคลื่อนไหวและตำแหน่งตัวละคร กำหนดรายละเอียดการแสดงของตัวละครหลักและตัวประกอบ กำหนดเหตุการณ์ของเรื่อง การกำหนดความยาวข้อต่อตลอดจนศึกษาวิธีการที่จะนำความรู้ ความสามารถทางศิลปะมาประกอบเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน งดงาม มีความสมจริงน่าเชื่อถือ</p>		
<p>คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ</p> <p>The study of films by different directors of different styles; analysis of the film screen; theme interpretation; character analysis; theme communication through characters; components and picture vision; character positioning and movement; role specification of leads and supports; story development; shot length setting; and application of knowledge and artistic ability to the production of harmoniously beautiful and realistically convincing films.</p>		

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

ภาคบรรยาย	1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (16 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา)
ภาคปฏิบัติ	4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (64 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา)
ศึกษาด้วยตนเอง	4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (64 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา)

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อนักศึกษา 1 คน

3. ทักษะทางปัญญา

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

มีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวเป็นภาพยนตร์ได้ดี

มีความชำนาญทางเทคนิคการกำกับการแสดง การควบคุมทิศทางของงานออกแบบสร้าง ศิลปะการถ่ายทำภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดี มีสุนทรีย์

3.2 วิธีการสอน

ให้นักศึกษาค้นคว้าหาแนวทางการเล่าเรื่องในรูปแบบวิธีที่ตนเองสนใจ โดยศึกษาต้นแบบจากผลงานภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงของผู้กำกับภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศ

นักศึกษาต้องคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจเลือกรูปแบบและแนวทางของภาพยนตร์ที่ตนเองต้องการผลิต แล้วคัดเลือกนักแสดง ออกแบบสร้างตัวละคร สร้างสถานการณ์ในฉากต่างๆ ด้วยตนเอง

3.3 วิธีการประเมินผล

พิจารณาการทำงานแต่ละขั้นตอนระหว่างเตรียมงานสร้างภาพยนตร์สั้นที่มีประสิทธิภาพ

พิจารณาผลงานภาพยนตร์สั้นที่นักศึกษาเป็นผู้กำกับที่มีประสิทธิผลในเชิงความคิดสร้างสรรค์

ผลการสอบปลายภาคการศึกษา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

นักศึกษาต้องสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นทีม รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีการพัฒนาทักษะภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

4.2 วิธีการสอน

มอบหมายให้นักศึกษาคัดเลือกทีมงานสร้างภาพยนตร์ของตนเอง และเข้าร่วมเป็นทีมงานของผู้กำกับ-

นักศึกษาอื่น โดยทำงานช่วยเหลือ สลับแลกเปลี่ยนกันในแต่ละหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละกองถ่ายอย่างเต็มความสามารถ

4.3 วิธีการประเมินผล

ประเมินการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆได้อย่างสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันได้ตลอดรอดฝั่ง

พิจารณาผลงานภาพยนตร์ที่ถ่ายทำเสร็จตามกำหนดเวลาได้อย่างมีคุณภาพ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา

การใช้ระบบสารสนเทศในการทำงานในส่วนการวางแผน การจัดทำตารางการถ่ายทำ การจัดเก็บข้อมูลต่างๆไว้เพื่อใช้งาน เช่นการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล Data base โปรแกรมเอกสารต่างๆทั้ง Microsoft Word / Excel โปรแกรมการตัดต่อภาพยนตร์ต่างๆเช่น After Effect / Premier/ 3D Max / Sony Vegas และโปรแกรมการสร้างเสียง ผสมเสียง

5.2 วิธีการสอน

แนะนำให้นักศึกษาใช้โปรแกรมสารสนเทศต่างๆที่ใช้กันอยู่ในระดับเดียวกับที่มีอาชีพเลือกใช้ในการทำงานจริง เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับการใช้งานระบบ software ต่างๆที่ร่วมสมัยและเป็นปัจจุบันที่สุด

5.3 วิธีการประเมินผล

พิจารณาความเรียบร้อย สมบูรณ์ สวยงามของผลงานทั้งภาพยนตร์และเอกสารรายงานที่นักศึกษาทำส่ง

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวน ชั่วโมง การสอน	กิจกรรมการเรียนรู้ การสอนและสื่อที่ใช้	ผู้สอน
1	ชี้แจงลักษณะเนื้อหาวิชา ขอบเขตการเรียนรู้ ระเบียบการสอบภาคทฤษฎี การเก็บคะแนน การวัดผลการเรียน ศึกษาผลงานของผู้กำกับภาพยนตร์ในแนว ต่าง ๆ	1	ทุกสัปดาห์ Computer/ Note Book/ Software/ Projector/ Speaker/ Microphone	ผศ. ประภัสสร เลิศอนันต์
2	การเตรียมบทภาพยนตร์ แนวทางของ ภาพยนตร์ ศึกษา ค้นคว้าหาเรื่อง (Story) เพื่อ นำมาจัดทำโครงเรื่อง (Plot) สำหรับงานสร้าง ภาพยนตร์สั้น	5	ให้นักศึกษานิพนธ์ ผลงานภาพยนตร์ ของผู้กำกับที่ชื่นชอบ และสนใจ	ผศ. ประภัสสร เลิศอนันต์
3	การวิเคราะห์ตัวละคร(Character analysis) การคัดเลือกนักแสดง(Casting) การค้นหานักแสดงเพื่อรับบทบาทเป็นตัวละคร การจัดทำเอกสารการคัดเลือกนักแสดง (Casting Sheet)	5	ให้นักศึกษานำเสนอ บทภาพยนตร์แนวที่ สนใจเป็นพิเศษ เพื่อ พัฒนาทักษะการ กำกับภาพยนตร์ของ ตนเอง	ผศ. ประภัสสร เลิศอนันต์
4	การทดสอบบท (Audition) การทดสอบ ความสามารถของนักแสดง การซ้อมบทแสดง (Rehearsal)	5	ให้นักศึกษานำเสนอ และวิเคราะห์ตัว ละครที่สร้างขึ้นเพื่อ การกำกับภาพยนตร์ สั้นในภาคการศึกษา นี้ ส่งงานบทภาพยนตร์ 1 เรื่อง	ผศ. ประภัสสร เลิศอนันต์
5	การเตรียมฉากการแสดง การสำรวจ ค้นหา สถานที่ถ่ายทำที่เหมาะสม สอดคล้องกับ ท้องเรื่อง (Location scout)	5	ให้นักศึกษาวิเคราะห์ ตีความและอธิบาย ความหมาย ความสำคัญของแต่ ฉากในภาพยนตร์	ผศ. ประภัสสร เลิศอนันต์

6	เทคนิคการกำกับนักแสดง การนักแสดงมาฝึกซ้อมบทแสดงในสตูดิโอ	5	ให้นักศึกษานำเสนอ การสำรวจค้นคว้าหา สถานที่ถ่ายทำ ภาพยนตร์ที่มีความ เหมาะสมตาม ท้องเรื่อง	ผศ. ประภัสสร เลิศอนันต์
7	การพัฒนาทีมงาน บทบาทความรับผิดชอบ ของทีมงาน	5	ให้นักศึกษาคัดเลือก และนำเสนอรายชื่อ ทีมงานที่มีความ เหมาะสมทุกตำแหน่ง ในกองถ่าย	ผศ. ประภัสสร เลิศอนันต์
8	การแตกบทภาพยนตร์ (Script Breakdown) การวางแผนการถ่ายทำภาพยนตร์ การนัด หมายนักแสดงและทีมงาน (Call Sheets)	5	ส่งงานคัดเลือกและ ทดสอบบทนักแสดง ในรูปแบบวิดีโอ	ผศ. ประภัสสร เลิศอนันต์
9	การจัดทำงบประมาณการสร้างภาพยนตร์ (Budget)	5	ฝึกทำเอกสารการ แตกบท การจัดทำใบนัดหมาย นักแสดงและทีมงาน การจัดทำ งบประมาณ	ผศ. ประภัสสร เลิศอนันต์
10	การรายงานการถ่ายทำ (The Picture Negative Report) การรายงานความต่อเนื่อง (The Continuity Report) รายงานการบันทึกเสียง (The Sound Report)	5	ฝึกทำรายงานการ ถ่ายทำ รายงานความ ต่อเนื่อง การบันทึกเสียง	ผศ. ประภัสสร เลิศอนันต์
11	การนำเสนองานเตรียมการก่อนการถ่ายทำ (Pre-production)	5	Pre-production Computer/ Note Book/ Software/ Projector/ Speaker/ Microphone	ผศ. ประภัสสร เลิศอนันต์ และวิทยากร รับเชิญผู้ กำกับ ภาพยนตร์ อาชีพ
12	ทำงานถ่ายทำภาพยนตร์สั้น (Video production)	5	Production Film Studio and Lighting + Grip Equipment	ผศ. ประภัสสร เลิศอนันต์

13	ทำงานถ่ายทำภาพยนตร์สั้น (Video production)	5	Production Film Studio and Lighting + Grip Equipment	ผศ. ประภัสสร เลิศอนันต์
14	ทำงานถ่ายทำภาพยนตร์สั้น (Video production)	5	Production Film Studio and Lighting + Grip Equipment	ผศ. ประภัสสร เลิศอนันต์
15	ทำงานหลังการถ่ายทำ (Post-production)	5	Post -production Editing Computer and Editing Software	ผศ. ประภัสสร เลิศอนันต์
16	ทำงานหลังการถ่ายทำ (Post-production)	5	Post-production Editing Computer and Editing Software	ผศ. ประภัสสร เลิศอนันต์

2. แผนการประเมินการเรียนรู้

กิจกรรมที่	ผลการเรียนรู้	วิธีการประเมินผล	สัปดาห์ที่ประเมิน	สัดส่วนของการประเมินผล (%)
1.	งานคัดเลือกนักแสดง ทดสอบ บท ชื่อมบทนักแสดง ผู้กำกับ (นักศึกษา)สามารถ กำกับนักแสดงให้สวมบทบาท เป็นตัวละครได้อย่างเหมาะสม	ส่งงาน -Casting sheets -Video Audition -Video Rehearsal	8	20
2.	งานเตรียมการก่อนการถ่ายทำภาพยนตร์ (Pre-production)	ส่งงาน 1.Shooting script 2.Script breakdown sheets 3.Production board 4.Budget plan 5.Call sheets 6.Location Scout	12	20

3.	งานกำกับภาพยนตร์สั้นความยาวไม่เกิน 30 นาที 1 เรื่อง	ส่งงานภาพยนตร์สั้น 1 เรื่อง ที่เสร็จสมบูรณ์	16	30
4.	ความรู้ความเข้าใจในระบบการสร้างและกำกับภาพยนตร์	สอบวัดผลเก็บคะแนน	ปลายภาค	30

การพิจารณาเกณฑ์ผ่านในรายวิชาผู้เรียนจะต้อง

1. มีเวลาเข้าชั้นเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หากเวลาเรียนไม่พอตามที่กำหนดจะพิจารณาผลเป็นตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ ไม่มีสิทธิ์สอบ โดยได้ระดับคะแนน Fa (Failed, Insufficient Attendance)
2. ผู้เรียนจะต้องมีคะแนนรวมทั้งรายวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนรวมทั้งหมด
3. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2 จะได้รับค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้

คะแนนร้อยละ	80 ขึ้นไป	จะได้ค่าระดับคะแนน	A
คะแนนร้อยละ 75-79		จะได้ค่าระดับคะแนน	B+
คะแนนร้อยละ 70-74		จะได้ค่าระดับคะแนน	B
คะแนนร้อยละ 65-69		จะได้ค่าระดับคะแนน	C+
คะแนนร้อยละ 60-64		จะได้ค่าระดับคะแนน	C
คะแนนร้อยละ 55-59		จะได้ค่าระดับคะแนน	D+
คะแนนร้อยละ 50-54		จะได้ค่าระดับคะแนน	D
คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 50		จะได้ค่าระดับคะแนน	F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตำราและเอกสารหลัก

ประภัสสร เลิศอนันต์. การกำกับภาพยนตร์. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2544.

2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ

Barr, Tony. Acting for the Camera. New York: Harper & Row, Publishers , Inc., 1986.

Beaver, Frank Eugene. Dictionary of Film Terms. New York: Mc-Graw Hill, Inc., 1983.

Bernstein, Steven. The Technique of Film Production . London: Focal Press, 1988.

Bernstein, Steven. Film Production; 2nd Edition. London: Focal Press, 1994.

Blandford, Steve. Grant, Barry Keith. Hillier, Jim. The Film Studies Dictionary. London: Arnold, 2001.

Boggs, Joseph M. The Art of Watching Films. Menlo Park, California: The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., 1978.

Carroll, Noël. Choi Jinhee. Philosophy of Film and Motion Pictures : An Anthology. MA: Blackwell Publishing, 2006.

- Corrigan, Timothy. White, Patricia. The Film Experience: An Introduction. New York: Bedford / St.Martin's, 2004.
- James, Jack. Digital Intermediates for Film and Video. Oxford: Focal Press, 2006.
- Konigsberg, Ira. The Complete Film Dictionary. London: Bloomsbury Publishing Limited, 1988.
- Mamer, Bruce. Film Production Technique : creating the accomplished image; 2nd Edition. Belmont : Wadsworth/Thomson Learning, 1999.
- Miller, Pat P. Script Supervising and Film Continuity 3rd Edition. Boston : Focal Press, 1999.
- Proferes, Nicholas T. Film Directing Fundamentals; 2nd Edition. MA: Focal Press, 2005.
- Rea, Peter W. and Irving, David K. Producing and Directing the Short Film and Video. Boston: Focal Press, 1995.
- Silver, Alain J. and Ward, Elizabeth. The Film director's Team. New York: Arco Publishing, Inc., 1983.
- Singleton, Ralph S. Film Scheduling Film Budgeting Workbook. Los Angeles: Long Eagle Publishing Company, 1994.
- Travis, Mark W. The Director's Journey : The Creative Collaboration Between Directors, Writers and Actors. Los Angeles : Michael Wiese Productions, 1997.
- Viwatsinudom, Ruksarn. A Film Adaptation of The Short Story "Salem": Thesis. Los Angeles: Brooks Institute of Photography, 1997.
- Walker, Alexander. Chronicle of the Cinema Hundred Year of the Movies. New York : Dorling Kindersley, 1995.
- Weston, Judith. Directing Actors. Los Angeles : McNaughton & Gunn, Inc., 1996.
- Wiese, Michael. and Simon, Deke. Film and Video Budgets; 2nd Edition. Los Angeles : Michael Wiese Productions, 1995.
- รักสานต์ วิวัฒน์สินอุดม. นักสร้าง สร้างหนัง หนังสือ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
- รักสานต์ วิวัฒน์สินอุดม. บันทึกบทสวดหนัง. กรุงเทพฯ: อาทิตยส์สินจันทร์, 2548.
- รักสานต์ วิวัฒน์สินอุดม. หนังกับความต่อเนื่อง. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2530.
- รักสานต์ วิวัฒน์สินอุดม. หนังกับความต่อเนื่อง ; พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2539.
- สาขาวิชานิติศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชา 16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
- สาขาวิชานิติศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชา 16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
- สาขาวิชานิติศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549. หน่วยที่ 9 : บทบาทหน้าที่ทีมงานถ่ายภาพยนตร์ โดย ผศ. ประภัสสร เลิศอนันต์.

3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ

มัทนี รัตน์. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะการกำกับการแสดงละครเวที. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการรายวิชา

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

ให้นักศึกษาทำการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาผ่านทางระบบประเมินการสอนที่จัดขึ้น โดยมีหัวข้อในการประเมินดังนี้

1. มีการแจ้งให้นักศึกษาทราบกฎเกณฑ์และรายละเอียดของการเรียนการสอน
2. ตรงต่อเวลาในการสอน
3. เข้าสอนครบตามที่กำหนด
4. ใช้สื่อการสอนที่ช่วยให้เข้าใจดีขึ้น
5. มีความรู้ความสามารถในการสอนให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาได้ดี
6. มอบหมายงานให้นักศึกษาทำในปริมาณที่เหมาะสม
7. ตรวจงานและชี้แจงข้อบกพร่องของนักศึกษาในงานที่ให้ทำ
8. เปิดโอกาสให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์
9. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามในเวลาเรียน
10. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามนอกเวลาเรียน
11. สอนเนื้อหาครบตามที่กำหนดไว้ในแผนการสอน
12. โดยภาพรวมนักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการเรียนวิชานี้
13. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณระเบียบวินัย และทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน

- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลงานนักศึกษา