

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)

	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง			
	สาขาวิชา	การออกแบบ	กลุ่มวิชา	นิเทศศิลป์
	หลักสูตร	ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์		
	หลักสูตรฉบับ พ.ศ.	2548		
ปีการศึกษา	2554	ภาคการศึกษา	2	
รหัสวิชา	02046010	หน่วยกิต	3(3-0)	
ชื่อรายวิชา	ชื่อภาษาไทย	ประวัติศาสตร์ศิลป์		
	ชื่อภาษาอังกฤษ	SURVEY OF ART HISTORY		

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสวิชาและชื่อวิชา	02046010	ประวัติศาสตร์ศิลป์			
2. จำนวนหน่วยกิต	3(3-0)				
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา	ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ กลุ่มวิชาบังคับ				
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน		1. วิทยา หาญวารีวงศ์ศิลป์ 2. 3.			
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน	ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2				
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)		ไม่มี			
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)		ไม่มี			
8. สถานที่เรียน	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์				
	อาคารปฏิบัติการศิลปะ				
	ห้อง				
	วันที่สอน	พุธ	เวลา	13.00-16.00 น.	
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด			พฤษภาคม 2554		

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายรายวิชา

- เข้าใจงานศิลปะสมัยใหม่ในแง่แนวคิด และพัฒนาการเรื่องการคิดค้นใหม่ทางศิลปะ
- เพื่อสร้างประสบการณ์ทางศิลปะ และมีบูรณาการทางสุนทรียภาพ
- เพื่อเป็นฐานความรู้ทางทฤษฎีศิลปะให้กับนศ. ในการปฏิบัติงานในสาขาออกแบบกราฟิก

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา (ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดหลักสูตร)

รหัสวิชา	ชื่อวิชาภาษาไทย ประวัติศาสตร์ศิลป์	หน่วยกิต
	ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Survey of Art History	3(3-0)
<p>คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย</p> <p>เนื้อหาวิชาเป็นการบรรยายพร้อมภาพประกอบ ครอบคลุมรูปแบบงานศิลปกรรม แนวความคิดและอิทธิพลทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและเทคโนโลยี อันสะท้อนให้ปรากฏในผลงาน ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาถึงยุคของความเฟื่องฟูทางศิลปกรรมของชาวยุโรป</p>		
<p>คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ</p> <p>Lectures on and illustrations of different art forms, concepts and social, economic, political and technological influences on art creation from the Pre-historic era to the golden age of European fine art.</p>		

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

ภาคบรรยาย	48 ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ	---
ศึกษด้วยตนเอง	---

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล ????

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการพัฒนา

ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกเป็นการศึกษาเชิงทฤษฎีความคิด ผ่านผู้ที่ปรากฏอยู่ในรูปของ เอกสาร หนังสือ รูปภาพ ฯ นศ.ต้องมีจริยธรรมในแง่ของการเคารพความคิดของผู้อื่นด้วยการ “อ้างอิง” ระบุที่มาของความคิด ที่ไม่ใช่ความคิดของตนเอง

1.2 วิธีการสอน

อธิบายระเบียบวิธีทางวิชาการ และปฏิบัติงานมอบหมาย(ตามหัวข้อที่กำหนด)

1.3 วิธีการประเมินผล

ประเมินจากงานปฏิบัติที่มอบหมาย

2. ความรู้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ

ความเข้าใจแนวคิดของศิลปะในห้วงตั้งแต่1900 หรือศิลปะที่เรียกว่าโมเดิร์นอาร์ต โดยเน้นศึกษาถึงการคิดค้นทางศิลปะ(artistic invention) และประเด็นทางศิลปะในแต่ละห้วงเวลา ซึ่งมีผลเชื่อมโยงต่อกันเป็นพัฒนาการ

2.2 วิธีการสอน

การบรรยาย โดยลำดับตามเวลา และมีประเด็นเฉพาะเจาะจงเป็นเสมือนตัวอย่างตั้งต้นแก่นศ. ในการทำความเข้าใจศิลปะที่สอนขณะนั้นๆ เช่นรูปวาด/ภาพไม่ได้ถูกต้องตรงกับความจริงแบบภววิสัย(objective) แม้แต่การถ่ายภาพก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่บันทึกสิ่งรอบตัวได้อย่างเป็นกลาง(neutrality)

2.3 วิธีการประเมินผล

การสอบความรู้, รายงานข้อเขียน, และการเข้าชั้นเรียน

3. ทักษะทางปัญญา

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

นอกจากความรู้เรื่องเกี่ยวกับ ข้อมูล/ ยุคสมัย แล้วนศ.ควรเข้าใจว่า ประวัติศาสตร์ศิลปะสอนให้คิดจากข้อมูล และสามารถจะมีมุมมอง / ความคิดของตนแตกต่างออกไปได้ ,
ในการนี้นศ.จะต้องพัฒนาทักษะในการ
เข้าใจประเด็นของเรื่องนั้นๆ แล้วนำมาเชื่อมโยง ก่อรูปเป็นเหตุและผล

3.2 วิธีการสอน

การบรรยาย และ การมอบหมายงานศึกษา/ค้นข้อมูลในประเด็นต่างๆ

3.3 วิธีการประเมินผล

การสอบความรู้ และ รายงานข้อเขียน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
การมีส่วนร่วมศึกษาโดยการเข้าชั้นเรียนสม่ำเสมอ

4.2 วิธีการสอน

การให้ศ.อ่านรายงานข้อเขียนของตน และให้ศ.ร่วมชั้นแสดงความคิดเห็น

4.3 วิธีการประเมินผล

การเข้าร่วมชั้นเรียนเสมอ (ได้ให้ความสำคัญไปเป็น 10%)

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา

การสืบค้นข้อมูลผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และหนังสือเป็นงานปฏิบัติหลักในวิชานี้
อย่างไรก็ตามทักษะที่เน้นคือ การอ่านเพื่อเข้าใจสารัตถะ (critical reading) และนำมาใช้ก่อรูปเป็น
ชุดของเหตุผลเพื่อเขียนถึงประเด็นใดประเด็นหนึ่งจำเป็นต้องเลือกสรร...ก็คือวิเคราะห์

5.2 วิธีการสอน

การบรรยายตามแผนการสอนที่มีประเด็นเฉพาะกำหนดไว้ล่วงหน้า
และ การพบนอกชั้นเรียนเพื่อปรึกษางานที่มอบหมาย

5.3 วิธีการประเมินผล

ประเมินจากรายงานข้อเขียน ที่มีการให้ควมสำคัญกับการสืบค้น การคิดเลือกสรร
การสื่อสารผ่านการเขียน มีเกณฑ์ดังนี้ มีข้อมูล / มีเนื้อหา / ตรงประเด็น / อ่านเข้าใจ / เขียนด้วยตนเอง

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวนชั่วโมง การสอน	กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้	ผู้สอน
1	ร่องรอย กับ รูปวาด รูปเป็น“รอย”จากการลากเส้นปาดป้าย ของวัสดุที่ใช้ ในขณะเดียวกันร่องรอย เหล่านั้นก็ทำให้เห็นเป็นรูปคน สิ่งของ ธรรมชาติ การแยกรอยที่เกิดโดย บังเอิญ กับรอยที่เป็นรูปให้ความหมาย ทำให้เรารู้ว่าการ “วาดรูป”เกิดขึ้นแล้ว	3		
2	ธรรมชาติ--จิตรกร --รูปวาด :	3		

	รูปวาด มีความแตกต่างกัน เพราะแต่ละวัฒนธรรมมีแนวคิดในการทำรูปวาดแตกต่างกันไปเช่นภาพทิวทัศน์แบบจีนกับภาพทิวทัศน์แบบตะวันตก			
3	ความสมจริง (realism), ความเหมือนจริง (resemblance), ภาพแสดงแทน (representation) : แนวคิดเรื่องศิลปะเป็นการลอกจำลองแบบ (imitation)	3		
4	เปอร์สเปกทีฟ ในฐานะที่เป็นระบบการวาดรูป (a drawing system) วิธีสร้างรูปที่มีความสมจริงที่เป็นที่ยอมรับได้เป็น “วิธีการ” ที่ไม่เป็นกลาง	3		
5	แสง : ความสว่าง / ความมืด แสงในงานศิลปะแสดงด้วยการทำให้สีเข้ม / สีอ่อน ที่เรียกว่า Tonal Painting	3		
6	แสง : สเปกตรัม แสงที่มีความแปรเปลี่ยนตลอดเวลา ซึ่งทำให้เกิด “สี”	3		
7	Time Line : ลำดับศิลปะยุคต่างๆโดยสังเขป Egypt---Greek---Roman--- Modern Art : จำกัดความ ความหมาย	3		
8	Realism ของ Courbet แนวคิดเรื่องรูปวาดเป็นเสมือนภาพ สะท้อนในกระจก (คือสะท้อน/แสดงความจริง)	3		
9	Photography กับ รูป/ภาพวาด Impressionism ถูกมองว่าไม่ได้มีเป้าหมายแตกต่างไปจากการทำงานจิตรกรรมในอดีต , พวกอิมเพรสชันนิสม์ยังคงต้องการจำลองภาพธรรมชาติอย่างที่เรามองเห็น (the imitation of the visual impression) ซึ่งในแง่นี้พวกเขาทำได้มากกว่าในอดีต	3		
10	Post-impressionism เป็นชื่อเรียกจิตรกร	3		

	<p>กลุ่มที่ำงานไปแสดงที่อังกฤษเมื่อ Nov1910-Jan1911 โดย Roger Fry.</p> <p>ประกอบด้วย โกแง , แวนก๊อก, เซซาน, เดนิส, เดอแรงแรง, มาน่, มาติส, ปิกัสโซ่, เซอรา, ซินแยก</p> <p>ซึ่งมีนัยว่าจิตรกร เหล่านี้ได้ผ่านห้วงเวลา / รับรู้ความสำเร็จทางศิลปะของอิมเพรส - ชันนิสซึมส์มาก่อน ดังนั้น นั้นจึงน่าสนใจว่า จิตรกรเหล่านี้ทำงานออกมาเป็นแบบใด ซึ่งย่อมจะเกี่ยวข้องต่อเนื่องกับความสำเร็จ ก่อนหน้าของอิมเพรสชันนิสซึม</p>			
11	<p>“Les Demoiselles de Avignon”</p> <p>Cubism : การใช้รูปทรงในพื้นที่ว่าง(space) หรือ การลดทอน และ บิดผันรูปทรง ให้เป็นแพทเทิร์นแบนๆบนเฟรม</p> <p>Type as shape, ในงานศิลปะของคิวบิซึม</p>			
12	<p>Futurism :</p> <p>ศิลปะ/สังคมในสภาพแวดล้อมใหม่</p> <p>Dada : (ในบริบทศิลปะ) คาคาเป็นศิลปะที่ต่อต้านศิลปะเช่นการบอกว่าศิลปะไม่ ต้อง เป็นสิ่งที่ศิลปินทำขึ้นด้วยมือของตนเองก็ได้</p> <p>ศิลปะที่เป็น concept มากกว่า art style</p> <p>Surrealism : sur = beyond, ภาพแสดง “สภาวะ”ทางจิตใจ(mind) ซึ่งมีอยู่จริง</p>			
13	<p>Abstract Art : การนำเสนอสิ่งที่ไม่มียุทธรม หรือ Sublime</p> <p>Abstract Expressionism VS Pop Art</p> <p>Pop Art : การนำเสนอสิ่งที่เป็นรูปธรรม ที่ปรากฏเห็นอยู่ทั่วไป</p> <p>High vs Low</p> <p>“high” คือ “fine”art, classical painting, literature...</p>			

	“low” คือ television, popular novels, comic books...			
14	De Stijl : จัดความเป็นภาพแสดงแทน หรือ representation ออกไป Constructivism : ศิลปะที่เฟรมผ้าใบหันไปหาการสร้าง/ทำ เช่นศิลปะแบบ kinetic art(เคลื่อน, ขยับได้) และการใช้แนวคิดเดียวกันใช้ในการปฏิบัติออกแบบสมัยใหม่ BAUHAUS กับ ทฤษฎีการออกแบบ /Design Theory Bauhaus กับ อักษรพิมพ์ (typeface)			
15	Conceptual Art : การละทิ้งกระบวนการทางความงามของศิลปะตามแบบแผนเดิม คำว่าFormalism หมายถึงว่าศิลปะต้องมี form/องค์ประกอบพื้นฐาน ที่มีคุณลักษณะหนึ่งๆ ซึ่งปรากฏเห็นให้เราพิจารณามันได้ ซึ่งต้องมีการทำขึ้นมา ซึ่งอย่างน้อยที่สุดมันก็มี (esthetic) process แต่คอนเซ็ปชวลอาร์ต ละทิ้ง the esthetic process นี้ไปเลย (ซึ่งต่อมาเรารู้จักในชื่อต่างๆ เช่น ศิลปะจัดวาง ศิลปะที่ใช้พื้นดินขุดสร้าง ทำให้เปลี่ยนแปลง ๑)			
16	(แนะนำ)Visual Culture ในฐานะ Field of Study หรือ ความรู้ความเข้าใจเรื่อง “ภาพ” ที่ใช้การอธิบาย/คำอธิบายที่มาจากความรู้สาขาอื่นๆ(และพิจารณาภาพหลากหลายทั้ง “high” art และ “low” art)			

2. แผนการประเมินการเรียนรู้

กิจกรรมที่	ผลการเรียนรู้	วิธีการประเมินผล	สัปดาห์ที่ประเมิน	สัดส่วนของการประเมินผล (%)
------------	---------------	------------------	-------------------	----------------------------

1	การเข้าชั้นเรียน	การเข้าชั้นเรียน	ตลอดเทอม	10
2	งานรายงานการศึกษา	งานข้อเขียน	สัปดาห์ที่ 3	10
3	งานรายงานการศึกษา	งานข้อเขียน	สัปดาห์ที่ 6	10
4	งานรายงานการศึกษา	งานข้อเขียน	สัปดาห์ที่ 12	10
5	สอบข้อเขียนกลางภาค	การสอบ	สัปดาห์ที่ 8	30
6	สอบข้อเขียนปลายภาค	การสอบ	สัปดาห์ที่ 16	30

การพิจารณาเกณฑ์ผ่านในรายวิชาผู้เรียนจะต้อง

1. มีเว ลาเข้าชั้นเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หากเวลาเรียน ไม่พอดตามที่กำหนดจะพิจารณาผลเป็นตกเนื่องจากเวลาเรียน ไม่พอด ไม่มีสิทธิ์สอบ โดยได้รับคำระดับคะแนน Fa (Failed, Insufficient Attendance)
2. ผู้เรียนจะต้องมีคะแนนรวมทั้งรายวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนรวมทั้งหมด
3. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2 จะได้รับคำระดับคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้

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

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตำราและเอกสารหลัก

สดชื่น ชัยประสาธน์ รัต.ดร. การตีความความเป็นจริงในกวีนิพนธ์และจิตรกรรมเซอร์เรียลลิสต์ในฝรั่งเศส
คศ.1919 – 1969. กรุงเทพฯ : บ.อมรินทร์ พรินต์ติ้งกรุ๊ป จำกัด, 2535.

Bocola, Sandro. The Art of Modernism. New York : Prestel. 1999.

D’alleva, Anne. Methods & Theories of Art History. London : Laurence King Publishing. 2005.

Fry, Roger. Vision & Design (ed.by J.B. Bullen) London : Oxford University Press. 1981.

Gombrich, E. H. The Story of Art. London : Phaidon. 1984.

----- Art and Illusion : A Study in the Psychology of Pictorial Representation. London :
Phaidon. 1988.

Graham-Dixon, Andrew.(edt. constl.) The Definitive Visual Guide. London : Dorling Kindersley. 2008.

Hauser, Arnold. The Social History of Art.(Naturalism, Impressionism, The Film Age) tr.by Stanley Goodman in collaboratin with the author. London : Routledge & Kegan Paul.Vol.4, 1962.

Lynton, Norbert. The Story of Modern Art. Oxford : Phaidon. 1982.

Moszynska, Anna. Abstract Art. London : Thames and Hudson. 2001.

Read, Herbert. A Concise History of Modern Painting. London : Thames and Hudson. 1988.

Rodriguess, Chris and Chris Garrat. Introducing Modernism. UK/USA. : Icon Books. 2002.

Russell, John. The Meaning of Art. London : Thames and Hudson. 1985.

Scharf, Aaron. Art and Photography. New Zealand : Penguin Books (N.Z.)Ltd. 1983.

Stangos, Nikos, Concepts of Modern Art. rev. and enl. ed. London : Thames and Hudson. 1981.

Teitelbaum, Matthew and Lisa Freiman. (ed. al.) Montage and Modern Life : 1919-1942. USA. : MIT. 1993.

Varnedoe, Kirk. A Fine Disregard : What makes modern art moden. London : Thames and Hudson. 1990

Varnedoe, Kirk and Adam Gopnik (edt.) Modern Art and Popular Culture : Readings in high & low. New York : Harry N. Abrams, Inc. 1990.

Willats, John. Art and Representaion : New Principles in the Analysis of Pictures. New Jersey : Princeton University Press. 1997.

2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ

กิตติมา อมรทัต รศ.(ผู้แปล) ประวัติจิตรกรรม(จากถิ่นถึงสมัยปัจจุบัน) (The Story of Painting by H. W. and Dora Jane Janson.) กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2535.

----- ความหมายของศิลปะ (The Meaning of Art. by Herbert Read.)

กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2540.

เขียน อิมศิริ (ผู้แปลและเรียบเรียง) ประวัติศาสตร์ศิลปะและแบบอย่างศิลป์โดยสังเขป โดย ศ. ศิลป

พีระศรี กรุงเทพฯ : คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยความอุปถัมภ์ขององค์การ สปอ., 2512.

น. ณ ปากน้ำ ทฤษฎีศิลปะ

วรณัฐ จรุงรัตนพงศ์ (ผู้แปล) โลกหลังสมัยใหม่ (Introducing Postmodernism by Ziauddin Sardar and Patrick Curry.) กรุงเทพฯ : โครงการสรรพสาสน์ สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, 2548.

3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ

อนันต์ชัยเลาะห์พันธุ์, เรื่องน่ารู้ในยุโรปสมัยกลาง, กรุงเทพฯ : ศักดิโสภารการพิมพ์, 2550.

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 คุณและระเบียบวินัย และทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน

- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลงานนักศึกษา