

เอกสารประกอบการสอน

วิชา 02106009 การออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ (Production Design)

หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และวิดีโอ

จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต ทฤษฎี 1 คาบ/สัปดาห์ ปฏิบัติ 4 คาบ/สัปดาห์

สถานภาพ ชั้นปีที่ 3 สาขาภาพยนตร์และวิดีโอ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

หน่วยงาน สาขาภาพยนตร์และวิดีโอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์กิตติ ศรีมณี

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาทฤษฎี แนวความคิด เทคนิคและกระบวนการในการออกแบบฉากในชั้นสูง เน้นให้นักศึกษาสามารถใช้จินตนาการสร้างฉากจากบทภาพยนตร์โดยการค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลก่อนลงมือปฏิบัติการ การออกแบบอุปกรณ์ประกอบฉาก การควบคุมโทนสีของภาพยนตร์ให้มีความกลมกลืน และสอดคล้องกันกับเนื้อเรื่องให้เกิดความงดงามด้านศิลปะ ตลอดจนหน้าที่รับผิดชอบของผู้ออกแบบงานสร้างในภาพยนตร์

จุดประสงค์เฉพาะของรายวิชา

1. สามารถควบคุมความงามทางศิลปะ ซึ่งสามารถตอบสนองประโยชน์ใช้สอยและมีความเหมาะสมกับประเภทและเอกลักษณ์ของภาพยนตร์
2. สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกำกับศิลป์ในภาพยนตร์ได้อย่างเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในการสร้าง
3. เพื่อนำความรู้และทักษะนำไปใช้ได้จริงในวิชาชีพ
4. เพื่อนำผลการบริการวิชาการ โครงการนิทรรศการผลงานนักศึกษาวิทยานิพนธ์ “Film fest in winter take 6” มาบูรณาการกับการเรียนการสอน

แผนการสอนโดยสังเขป

สัปดาห์ที่	ทฤษฎี	ปฏิบัติ
1	ชี้แจงเนื้อหาวิชา และการเรียนการสอน	Conceptual Board
2	การเขียนแบบงานสร้าง	เขียนแบบ Plan
3	การเขียนภาพ Perspective	เขียนภาพ Perspective
4	การเขียนแบบ Elevation Side และสร้าง Model โดยการนำผลงานไปเข้าร่วมจัดโครงการ นิทรรศการผลงานนักศึกษาวิทยานิพนธ์ “Film fest in winter take 6” และนำผลกลับมาพัฒนา Project ในครั้งต่อไป	สร้าง Model
5	Principle of Design 1	
	หยุดวันรัฐธรรมนูญ	
6	Principle of Design 2	
7	หยุดสอบ Midterm	

8	ทัศนศึกษากองถ่ายภาพยนตร์	
9	การตีความบทภาพยนตร์ Brief Project 2	งานกลุ่ม ผลิตหนังสั้น เน้นการออกแบบงานสร้าง
10	Present 1 : Reference , Conceptual Board , Key Visual , Story Board	
11	Present 2 : Location , Prop , Costume , Shooting Board	
12	Present 3 : Casting , Break Down ,Call Sheet สรุปงาน Pre-production ปฏิบัติงานสร้างฉาก , หาอุปกรณ์ประกอบฉาก	
13	Present 4 : อาจารย์ตรวจงาน Pre-Light สถานที่ถ่ายทำจริง	
14	ปฏิบัติงานถ่ายทำ	
15	ปฏิบัติงานตัดต่อ	
16	Present 5 : Final Project	

วิธีดำเนินการเรียนการสอน

การบรรยายทฤษฎีประกอบตัวอย่างภาพ 1 ชั่วโมง ควบคุมการปฏิบัติงานของนักศึกษา 4 ชั่วโมง และวิจารณ์ผลงาน เพื่อให้ นักศึกษาสามารถนำทฤษฎีไปใช้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

การวัดผล งานปฏิบัติ 90 %
 การเข้าห้องเรียน 10%

ข้อกำหนด ตามระเบียบสถาบันและนักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80 %
 งานกลุ่มจะให้คะแนนเป็นรายบุคคลตามตำแหน่งหน้าที่ในกองถ่ายภาพยนตร์

หนังสือและเอกสารประกอบการเรียน

เชมพัทธ์ พัทธวิชัย ศิลปะและงานออกแบบเพื่อภาพยนตร์. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2553.

LoBrutto, Vincent. The Filmmaker's Guide to Production Design. New York : Allworth Press, 2002.

Ettegui ,Peter. Production Design and Art Direction. Crans-Pres-Celigny : Roto Vision Book, 1998.

Marcie Begleiter. From Word to Image. Los Angeles : Michael Wiese, 2001.

Olson, Robert. Art Direction for Film and Video. Boston : Focal Press, 1993.

<http://www.famousframes.com/>

<http://filmsketchr.blogspot.com/>

<http://filmmakeriq.com/courses/>