

รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชา	การออกแบบ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

02296221   การกำกับภาพยนตร์ FILM DIRECTING

2. จำนวนหน่วยกิต

3 หน่วยกิต (1-4-4)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรที่ใช้ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะด้าน

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภัสสร เลิศอนันต์

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)

ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)

ไม่มี

8. สถานที่เรียน

ห้อง 102 อาคารเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อาคารปฏิบัติการถ่ายทำภาพยนตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

วันที่ 24 ตุลาคม 2556

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1. นักศึกษาสามารถกำหนดทิศทางของภาพยนตร์ให้เป็นไปในแนวทางที่ตนเองต้องการ ซึ่งประกอบด้วย การกำกับแนวคิด การแสดงออก ศิลปะและการบริหารจัดการกองถ่ายภาพยนตร์
2. นักศึกษาได้รับความรู้พื้นฐานของการกำกับภาพยนตร์

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

ปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลโครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก สถานที่ถ่ายทำ อุปกรณ์ประกอบฉาก เครื่องแต่งกาย จากภาพยนตร์ต้นแบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้อง ทันสมัย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาผลงานของผู้กำกับภาพยนตร์ในแนวต่าง ๆ วิเคราะห์บทภาพยนตร์ ศึกษาค้นหาสาระสำคัญของเรื่อง การวิเคราะห์ตัวละคร การถ่ายทอดสาระสำคัญของเรื่องผ่านตัวละคร องค์ประกอบมุมมองของภาพ การเคลื่อนไหวและตำแหน่งตัวละคร กำหนดรายละเอียดการแสดงของตัวละครหลักและตัวประกอบ กำหนดเหตุการณ์ของเรื่อง กำหนดความยาวข้อต่อ ตลอดจนศึกษาวิธีการที่จะนำความรู้ความสามารถทางศิลปะมาประกอบเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน งดงาม มีความสมจริงน่าเชื่อถือ

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย	สอนเสริม	การฝึกปฏิบัติงาน ภาคสนาม/การฝึกงาน	ศึกษาด้วยตนเอง
บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา	สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษา เฉพาะราย	มีการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม	การศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (60 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา)

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่	หัวข้อการสอน/รายละเอียด	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการสอน/ สื่อการสอน	อาจารย์ผู้สอน
1	ชี้แจงลักษณะเนื้อหาวิชา ขอบเขตการเรียนรู้ ระเบียบการสอบภาคทฤษฎี การเก็บคะแนน การ วัดผลการเรียน ศึกษาผลงานของผู้กำกับภาพยนตร์ในแนวต่าง ๆ	1	ทุกสัปดาห์ Computer/ Note Book/ Software/ Projector/ Speaker/ Microphone	ผศ.ประภัสสร เลิศอนันต์
2	การเตรียมบทภาพยนตร์ แนวทางของภาพยนตร์ ศึกษา ค้นคว้าหาเรื่อง (Story) เพื่อนำมาจัดทำโครง เรื่อง (Plot) สำหรับงานสร้างภาพยนตร์สั้น	5	ให้นักศึกษาชม ผลงานภาพยนตร์ ของผู้กำกับที่ขึ้น ชอบและสนใจ	ผศ.ประภัสสร เลิศอนันต์
3	การวิเคราะห์ตัวละคร(Character analysis) การคัดเลือกนักแสดง(Casting) การค้นหานักแสดงเพื่อรับบทบาทเป็นตัวละคร การจัดทำเอกสารการคัดเลือกนักแสดง(Casting Sheet)	5	ให้นักศึกษา นำเสนอบท ภาพยนตร์แนวที่ สนใจเป็นพิเศษ เพื่อพัฒนาทักษะ การกำกับ ภาพยนตร์ของ ตนเอง	ผศ.ประภัสสร เลิศอนันต์
4	การทดสอบบท (Audition) การทดสอบ ความสามารถของนักแสดง การซ้อมบทแสดง (Rehearsal)	5	ให้นักศึกษา นำเสนอและ วิเคราะห์ตัวละคร ที่สร้างขึ้นเพื่อการ กำกับภาพยนตร์ สั้นในภาค การศึกษานี้ ส่งงานบท ภาพยนตร์ 1 เรื่อง	ผศ.ประภัสสร เลิศอนันต์
5	การเตรียมฉากการแสดง การสำรวจ ค้นหาสถานที่ ถ่ายทำที่เหมาะสม สอดคล้องกับท้องเรื่อง (Location scout)	5	ให้นักศึกษา วิเคราะห์ตีความ และอธิบาย ความหมาย ความสำคัญของแต่	ผศ.ประภัสสร เลิศอนันต์

			ละครใน ภาพยนตร์	
6	เทคนิคการกำกับนักแสดง การนักแสดงมาฝึกซ้อมบทแสดงในสตูดิโอ	5	ให้นักศึกษานำเสนอการสำรวจค้นคว้าหาสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่มีความเหมาะสมตามท้องเรื่อง	ผศ.ประภัสร เลิศอนันต์
7	การพัฒนาทีมงาน บทบาทความรับผิดชอบของทีมงาน	5	ให้นักศึกษาคัดเลือกและนำเสนอรายชื่อทีมงานที่มีความเหมาะสมทุกตำแหน่งในกองถ่าย	ผศ.ประภัสร เลิศอนันต์
8	สอบกลางภาค			
9	การแตกบทภาพยนตร์ (Script Breakdown) การวางแผนการถ่ายทำภาพยนตร์ การนัดหมายนักแสดงและทีมงาน (Call Sheets)	5	ส่งงานคัดเลือกและทดสอบบทนักแสดงในรูปแบบวิดีโอ	ผศ.ประภัสร เลิศอนันต์
10	การจัดทำงบประมาณการสร้างภาพยนตร์ Budget	5	ฝึกทำเอกสารการแตกบทการจัดทำใบนัดหมายนักแสดงและทีมงาน การจัดทำงบประมาณ	ผศ.ประภัสร เลิศอนันต์
11	การรายงานการถ่ายทำ (The Picture Negative Report) การรายงานความต่อเนื่อง (The Continuity Report) รายงานการบันทึกเสียง (The Sound Report)	5	ฝึกทำรายงานการถ่ายทำรายงานความต่อเนื่องการบันทึกเสียง	ผศ.ประภัสร เลิศอนันต์
12	การนำเสนองานเตรียมการก่อนการถ่ายทำ (Pre-production)	5	Pre-production Computer/ Note Book/ Software/ Projector/ Speaker/	ผศ.ประภัสร เลิศอนันต์และ วิทยากรรับเชิญ ผู้กำกับภาพยนตร์ อาชีพ

			Microphone	
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	สอบปลายภาค			

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

กิจกรรม	ผลการเรียนรู้	วิธีการประเมิน	สัปดาห์ที่ประเมิน	สัดส่วนของการประเมิน
1.	งานคัดเลือกนักแสดง ทดสอบบทซ้อมบทนักแสดงผู้กำกับ (นักศึกษา)สามารถกำกับนักแสดงให้สวมบทบาทเป็นตัวละครได้อย่างเหมาะสม	ส่งงาน -Casting sheets -Video Audition -Video Rehearsal	8	10
2.	งานเตรียมการก่อนการถ่ายทำภาพยนตร์ (Pre-production)	ส่งรายงาน 1.Shooting script 2.Script breakdown sheets 3.Production board 4.Budget plan 5.Call sheets 6.Location Scout 7.Location Finalize	12	10
3.	งานกำกับภาพยนตร์สั้น 1 เรื่อง	ส่งงานภาพยนตร์สั้น 1 เรื่อง ที่เสร็จสมบูรณ์	16	50
4.	ความรู้ความเข้าใจในระบบการสร้างและกำกับภาพยนตร์	สอบวัดผลเก็บคะแนน	ปลายภาค	30

หมวดที่ 5 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. ปั้นบทสะกดหนัง. กรุงเทพฯ: อาทิตย์สนิทจันทร์, 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 รัตน์นิ. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะการกำกับการแสดงละครเวที. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.