

รายละเอียดของรายวิชา

วิทยาลัย/คณะ วิทยาลัยการออกแบบ **สาขาวิชา** การออกแบบนิเทศศิลป์

หลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

รหัส-ชื่อวิชา		VCD 252 การออกแบบภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล			3	(1-4-4)
		(VCD 252 Digital Film Design)				
วิชาบังคับร่วม		-				
วิชาบังคับก่อน		-				
ภาคการศึกษา		2/2567				
กลุ่ม		01, 02, 03, 04, 05, 06				
ประเภทของวิชา		วิชาปรับพื้นฐาน				
		วิชาศึกษาทั่วไป				
		วิชาเฉพาะ				
		วิชาเลือกเสรี				
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ		อ.ศุภร ชูทรงเดช		อาจารย์ประจำ		
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอน		อ.สุรพร เลิศวงศ์ไพฑูรย์ อ.ศุภร ชูทรงเดช		อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ		อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
สถานที่สอน		802		ในที่ตั้ง		นอกที่ตั้ง
วันที่จัดทำ		14 ธันวาคม 2567				

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ของรายวิชาและส่วนประกอบของรายวิชา

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และทฤษฎีของการของภาพยนตร์สามารถนำสู่การออกแบบความคิดสร้างสรรค์ภาพยนตร์อย่างเป็นระบบเพื่อการออกแบบที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาด และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง

2) เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการผลิตภาพยนตร์ และบทบาทหน้าที่ของทีมงานผลิตภาพยนตร์

3) เพื่อส่งเสริมทักษะและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการฝึกปฏิบัติงานร่วมกันผลิตผลงานภาพยนตร์สั้นความยาว 3-5 นาทีและผลงานภาพยนตร์สั้นความยาว 8-15 นาที

1. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงานออกแบบภาพยนตร์ โดยเน้นองค์ความรู้ พร้อมแนวทางปฎิบัติตามหลักวิชาการภาพยนตร์ สามารถสื่อสารแนวคิดร่วมสมัย ตลอดจนใช้กลยุทธ์และผลิตผลงานภาพยนตร์ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่น การออกแบบ ภาพยนตร์โฆษณา (TVC COMMERCIAL) มิวสิควีดีโอ (MUSIC VIDEO) ภาพยนตร์สารคดี (DOCUMENTARY VIDEO) และการใช้สื่อในรูปแบบใหม่ ๆ อาทิ เช่น MULTI MEDIA, SOCIAL NETWORK เป็นต้น

2. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษา

มี ....3........ชั่วโมง/สัปดาห์ e-mail: suporn.s@rsu.ac.th

Facebook: VCD252_2/67_SEC00_MON_AM

Line: …………………………………

อื่น ระบุ..

หมวดที่ **3** การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง **มีดังต่อไปนี้**

1. คุณธรรม จริยธรรม

	ผลการเรียนรู้	**วิธีการสอน**	**วิธีการประเมินผล**
1.1	มีระเบียบ วินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม	* สอดแทรกเนื้อหาด้านความมีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม * สอนแทรกคุณธรรม จริยธรรมในระหว่างที่ทำโครงงานโดยการพูดคุยกับนักศึกษา เน้นความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ในกลุ่ม ความถ่อมตนและความมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน และความไม่ละโมบ	* สังเกตพฤติกรรมการส่งงานจะต้องเป็นไปตามกำหนดเวลา เพื่อฝึกให้นักศึกษารับผิดชอบต่องาน * สามารถทำงานร่วมกัน กับผู้อื่นและมีความตรงต่อเวลา
1.2	ส่งเสริมจริยธรรมในการเคารพ สิทธิ และผลงานของผู้อื่น	* บรรยาย ให้ความรู้เรื่องการใช้งานลิขสิทธิ์ต่าง ๆในการนำมาใช้ * ส่งเสริมให้ใช้คำขอบคุณในภาพยนตร์เสมอ	* สังเกตพฤติกรรม * ประเมินจากผลงาน

2**.** ความรู้

	ผลการเรียนรู้	**วิธีการสอน**	**วิธีการประเมินผล**
2.1	มีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎี หลักการ วิธีการในสาขาวิชาชีพ	* สอนแบบบรรยายแนวคิดทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ * มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม * มอบหมายการบ้านให้ฝึกแก้ปัญหา	* ประเมินและให้คะแนน จากงานที่มอบหมาย * ประเมินจากาการมอบหมาย Project กลางภาค และปลายภาค
2.2	สามารถวิเคราะห์ปัญหา 2ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้สื่อ ในงานสร้างสรรค์โฆษณา	* บรรยายโดยใช้ตัวอย่างจากภาพยนตร์ และตามด้วยออกแบบแนวคิดทฤษฎี * แนะนำเทคนิคการสื่อสารแต่ละประเภทและการใช้งาน * มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม * มอบหมายการบ้านให้ฝึกความคิดสร้างสรรค์	* ประเมินและให้คะแนน จากงานที่มอบหมาย * ประเมินจากการทำ Project การนำเสนอ

3**.** ทักษะทางปัญญา

	ผลการเรียนรู้	**วิธีการสอน**	**วิธีการประเมินผล**
3.1	สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ และอย่างเป็นระบบ	* สอนแบบบรรยายและยกกรณีศึกษาจากภาพยนตร์ต่างๆ มอบหมายงานตามหัว้อศึกษา ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ	* ประเมินและให้คะแนนจากงานที่มอบหมาย * ประเมินผลจาก Project กลางภาคและปลายภาค
3.2	สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหา	* สอนแบบบรรยาย วิจารณ์งานที่ทำ * มอบหมายงาน	* สังเกตพฤติกรรม การนำเสนอผลงาน

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

	ผลการเรียนรู้	**วิธีการสอน**	**วิธีการประเมินผล**
4.1	มีความสามารถในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์งานโฆษณาอย่างมีแบบแผน	* สอนแบบบรรยายถามตอบ สนับสนุนให้มีการปฏิสัมพันธ์สื่อสารกัน * งานมอบหมายให้เป็นการนำเสนอผลงานเป็นกลุ่ม และเดี่ยวหน้าชั้นเรียน	* สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกในการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักศึกษา * ประเมินและให้คะแนนจากงานที่มอบหมาย

5**.** ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

	ผลการเรียนรู้	**วิธีการสอน**	**วิธีการประเมินผล**
5.1	สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้กรณีศึกษาต่าง ๆ นำเสนอได้	* บรรยาย แนะนำการแก้ไขปัญหาโดยการทดลอง และยกกรณีตัวอย่างในภาวการณ์ปัจจุบัน * มอบหมายงาน	* สังเกตพฤติกรรม
5.2	มีทักษะในการนำเสนอ โดยเลือกใช้รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม	* มอบหมายงาน	* ประเมินและให้คะแนนงานและการนำเสนอ
5.3	มีความสามารถใช้ต่างๆได้อย่างเหมาะสม	* มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก Website สื่อการสอน e-Learning * ทำรายงาน โดยเน้นการอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ	* ประเมินและให้คะแนนงานและการนำเสนอ

หมวดที่ 4 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่	**หัวข้อ/รายละเอียด**	**กิจกรรมการเรียนการสอน** **และสื่อที่ใช้**	**จำนวนชั่วโมง**	**ผู้สอน**
1.	-แนะนำการเรียนการสอน กฎเกณฑ์การจัดระเบียบการเรียนการสอน เกณฑ์ประเมินผลการเรียน อธิบายเนื้อหารายวิชา	- บรรยายภาพรวมการเรียนการสอน ตลอดภาคการศึกษา - การออกแบบตัวละคร 3 P Private/ Personal/ Professional life - ฝึกปฏิบัติการเขียนออกแบบตัวละครในชั้นเรียน - เปิด Slide ผ่านจอ LCD Projector	3	อ.สุรพร เลิศวงศ์ไพฑูรย์ อ.ศุภร ชูทรงเดช
2.	- บรรยายความรู้เบื้องต้นเรื่องภาษา และไวยากรณ์ภาพยนตร์ 1 (Film Language & Grammar 1)	- เอกสารนำเสนอการสื่อสารด้วยภาพ - บรรยายการออกแบบภาษา และไวยากรณ์ การเล่าเรื่องด้วยภาพในภาพยนตร์ - ฝึกปฏิบัติการเขียน Storyboard ในชั้นเรียน - เปิด Slide และตัวอย่างต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านจอ LCD Projector	3	อ.สุรพร เลิศวงศ์ไพฑูรย์ อ.ศุภร ชูทรงเดช
3.	- ภาษา และไวยากรณ์ภาพยนตร์ 2 (Film Language & Grammar 2) - พื้นฐานการเขียนบท (Basic Story & Script) - นักศึกษานำเสนอการค้นคว้าหาผลงานที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบความแตกต่างเหล่านั้น	- บรรยายองค์ประกอบพื้นฐานการเล่าเรื่อง (Seed of The Story) และไวยากรณ์ การเล่าเรื่องด้วยภาพในภาพยนตร์ 2 - เปิด Slide ที่เกี่ยวข้องผ่านจอ LCD Projector - นักศึกษาปฏิบัติในชั้นเรียน	3	อ.สุรพร เลิศวงศ์ไพฑูรย์ อ.ศุภร ชูทรงเดช
4.	- องค์ประกอบการออกแบบการสื่อสารด้วยภาพ และ การสร้างบทภาพ (Pre-Visualize & Storyboard) โครงสร้าง (Anatomy of Storyboard)	- บรรยายการจัดประเภทของภาพยนตร์ (Genre) และการเล่าเรื่องด้วยภาพผ่านสตอรี่บอร์ด ผ่านบรรยายภาพด้วยสัญลักษณ์ -ฝึกปฏิบัติงานสร้างการเล่าเรื่องด้วยภาพ (Storyboard) -เปิด Slide ที่เกี่ยวข้องผ่านจอ LCD Projector	3	อ.สุรพร เลิศวงศ์ไพฑูรย์ อ.ศุภร ชูทรงเดช
5.	- ออกแบบโตรงสร้างการเล่าเรื่อง (Plot Designs)	- เอกสารนำเสนอประเภทโครงเรื่องภาพยนตร์ บรรยายการออกแบบโครงเรื่องด้วยแผนภาพ (Plot Diagram) - อภิปรายตัวอย่างร่วมกับนักศึกษาปฏิบัติงานในชั้นเรียน - เปิด Slide ที่เกี่ยวข้อง ผ่าน จอ LCD Projector	3	อ.สุรพร เลิศวงศ์ไพฑูรย์ อ.ศุภร ชูทรงเดช
6.	- การกำกับภาพยนตร์ (Directing)	-การกำกับภาพยนตร์ บทบาทหน้าที่ -การจัดวางนักแสดง มุมกล้องเพื่อการสื่อสารความหมาย - เปิด Slide ที่เกี่ยวข้องผ่านจอ LCD Projector	3	อ.สุรพร เลิศวงศ์ไพฑูรย์ อ.ศุภร ชูทรงเดช
7.	- การตัดต่อภาพยนตร์ (Art of Editing)	-พื้นฐานแนวคิดการตัดต่อรียบเรียงภาพเพื่อการเล่าเรื่อง - เปิด Slide ที่เกี่ยวข้องผ่านจอ LCD Projector	3	อ.สุรพร เลิศวงศ์ไพฑูรย์ อ.ศุภร ชูทรงเดช
8.	- พักระหว่างเทอม - ทัศนศึกษา หอภาพยนตร์ Thai Film Archive	- ฟังบรรยาย เรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย และต่างประเทศ - นำชมนิทรรศการภาพยนตร์ไทยร่วมสมัย - รับชมภาพยนตร์อดีต เสวนา		อ.สุรพร เลิศวงศ์ไพฑูรย์ อ.ศุภร ชูทรงเดช วิทยากรนำชม
9.	- การเตรียมงานถ่ายทำ Pre-Production - การนำเสนอ (Presentation) สำหรับภาพยนตร์	- เอกสารนำเสนอ / วิธีคิดและนำเสนอ แนวคิด แก่นเรื่องภาพยนตร์สั้น - กระบวนการถ่ายทำภาพยนตร์ การผลิตภาพยนตร์สั้น บทบาทหน้าที่ - เปิด Slide ที่เกี่ยวข้องผ่านจอ LCD Projector	3	อ.สุรพร เลิศวงศ์ไพฑูรย์ อ.ศุภร ชูทรงเดช
10.	-ขั้นตอนที่ 1 การสืบค้นและพัฒนาบท (Stage 1 R & D & synopsis & Treatment)	-นำเสนอเรื่องย่อ บทย่อ ภาพยนตร์โครงงาน ปลายภาคเรียน -เปิดรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ	3	อ.สุรพร เลิศวงศ์ไพฑูรย์ อ.ศุภร ชูทรงเดช
11.	การถ่ายทำในสตูดิโอ 1&2 (Film Production: Studio Lighting Scene)	อบรมเชิงปฏิบัติงาน การจัดแสง และถ่ายทำตามกระบวนการเสหมือนจริง / ศิลปะการจัดแสงฉากเพื่อการเล่าเรื่อง การจัดวางตำแหน่งนักแสดง และการกำกับการแสดง ผ่านการปฏิบัติการ	3	อ.สุรพร เลิศวงศ์ไพฑูรย์ อ.ศุภร ชูทรงเดช
12.	ขั้นตอนที่ 2 เตรียมการถ่ายทำภาพยนตร์ (Stage 2 Pre-Production)	-นำเสนอผลการเตรียมงานก่อนการถ่ายทำภาพยนตร์โครงงานปลายภาคเรียน เปิดรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ	3	อ.สุรพร เลิศวงศ์ไพฑูรย์ อ.ศุภร ชูทรงเดช
13.	ขั้นตอนที่ 3 ถ่ายทำภาพยนตร์ (Stage 3 Production)	- นักศึกษาประชุมการออกกองถ่ายทำภาพยนตร์ - เปิดรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ	3	อ.สุรพร เลิศวงศ์ไพฑูรย์ อ.ศุภร ชูทรงเดช
14.	ขั้นตอนที่ 4 นำเสนอภาพยนตร์โครงงานปลายภาคเรียน ฉบับสมบูรณ์ (Stage 4 Final Project Presentation)	นำเสนอภาพยนตร์โครงงานปลายภาคเรียน เปิดรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ	3	อ.สุรพร เลิศวงศ์ไพฑูรย์ อ.ศุภร ชูทรงเดช
15.	- นำเสนองานของแต่ละทีมการถ่ายทอดความคิดและความหมายไปยังผู้ชม จัดฉายภาพยนตร์ The Final Project Film Show	- นำเสนอผลงานการออกแบบโครงงานปลายภาคเรียน เปิดรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ - นักศึกษาจัดฉายภาพยนตร์โครงงานปลายภาคเรียน	3	อ.สุรพร เลิศวงศ์ไพฑูรย์ อ.ศุภร ชูทรงเดช
รวม			42	

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้	**วิธีการประเมินผลการเรียนรู้**	**สัปดาห์ที่ประเมิน**	**สัดส่วนของการประเมินผล**
1.1, 1.**4**, 2.1,2.2, 3.2, 3.4, 5.1, 5.2	**การนำเสนอ ผลงานของ นศ** **ตลอดจนสอบประเมินความเข้าใจกับวิชาออกแบบโฆษณา**	3, 6, 10, 15	**โครงงาน** 65 %
1.1, 1.2, **2.3, 3.1,** **3.2, 3.3,** **4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.5**	**การศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ การนำเสนอ โครงงาน**	**ตลอดภาคการศึกษา**	15 %
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5	**การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย และเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน**	**ตลอดภาคการศึกษา**	20%

หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตำราและเอกสารหลัก

• Rabiger, Michael. Directing the Documentary.

* Rabiger, Michael. Directing: Film Technique and Aesthetics.
* Baldwin, Huntley. How to create Effective TV Commercials.
* Arens, F William. CONTEMPORARY ADVERTISING.

2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ

* กำธร หลุยยะพงศ์. ดูหนังด้วยแว่นทฤษฎี : แนวคิดเบื้องต้นของการวิเคราะห์ภาพยนตร์.
* ปกรณ์ พรหมพิทักษ์. การกำกับภาพยนตร์.
* เกียรติศักดิ์ สุวรรณศร. เอกสารการสอนชุดวิชา: การสร้างสรรค์ และการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 9-15
* Daniel Chandler. The 'Grammar' of Television and Film .

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิชาอาทิเช่น:-

* https://www.mercular.com/review-article/audio-file-type
* http://adsoftheworld.com/taxonomy/media/
* https://www.youtube.com/watch?v=ccg1uABYFM4&t=11s
* https://www.youtube.com/watch?v=-1s-SuUQYs4
* https://www.youtube.com/watch?v=AyML8xuKfoc&list=PLEzQZpmbzckV0_a2QCO2qF9Yfe-LKSDha
* http://visual-memory.co.uk/daniel/Documents/short/gramtv.html

หมวดที่ 6 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

นักศึกษาเข้าประเมินโดยแบบสอบถาม จากทางคณะในรายวิชา

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน

อาจารย์ในสาขาเข้าร่วมในการตรวจประเมินในแต่ละ Project และผลการเรียน การเข้าเรียนของนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน

การ Update ในวิชา ผู้ทรงคุณวุฒิ(กรรมการกำกับมาตรฐาน) จะร่วมวิเคราะห์ นำเสนอในการปรับปรุงในแต่ละภาคการศึกษาเมื่อ เสร็จสิ้นการเรียนการสอนแล้ว

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

สัมภาษณ์นักศึกษา ....

การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา…………………………………….

การตรวจสอบการให้คะแนนและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา............................

การประเมินความรู้รวบยอดโดยการทดสอบ..

รายงานผลการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน.............................

แบบสำรวจ/แบบสอบถาม..

อื่นๆ ระบุ..

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

ผลจากการประเมินของนักศึกษาจะทำให้ทราบได้ถึงความน่าสนใจในวิชา รวมทั้งการได้รับคำวิจารณ์ของกรรมการกำกับมาตรฐานในรายวิชา ทั้งสองส่วนนำมาปรับปรุงเพื่อให้รายวิชามีความน่าสนใจ และ Update ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาต่อไป