

สารบัญ

	หน้า
คำนำ.....	(3)
รายละเอียดชุดวิชา.....	(9)
วิธีการศึกษา.....	(10)
หน่วยที่ 1 แนวคิดพื้นฐานศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์.....	1-1
แผนการสอนประจำหน่วย	1-2
ตอนที่ 1.1 ความหมายและแนวคิดของศิลปะ	1-5
เรื่องที่ 1.1.1 ความหมายและแนวคิดของศิลปะ	1-6
เรื่องที่ 1.1.2 ภาพถ่ายและภาพยนตร์ในฐานะศิลปะ	1-11
ตอนที่ 1.2 ศิลปะภาพถ่าย	1-17
เรื่องที่ 1.2.1 องค์ประกอบและหลักการสร้างสรรค์ศิลปะ	1-20
เรื่องที่ 1.2.2 กฎสามส่วน	1-25
ตอนที่ 1.3 ศิลปะภาพยนตร์.....	1-29
เรื่องที่ 1.3.1 โครงสร้างและภาษาภาพยนตร์.....	1-33
เรื่องที่ 1.3.2 มีส์ซองแซน	1-37
เรื่องที่ 1.3.3 พื้นที่และเวลา.....	1-41
บรรณานุกรม	1-45
หน่วยที่ 2 พัฒนาการของศิลปะภาพถ่าย.....	2-1
แผนการสอนประจำหน่วย	2-2
ตอนที่ 2.1 จุดเริ่มต้นของศิลปะภาพถ่าย	2-4
เรื่องที่ 2.1.1 กำเนิดของการถ่ายภาพ.....	2-5
เรื่องที่ 2.1.2 พัฒนาการของการถ่ายภาพยุคเริ่มต้น	2-7
ตอนที่ 2.2 การขยายตัวของศิลปะภาพถ่าย	2-13
เรื่องที่ 2.2.1 การนำเสนอภาพถ่ายในเชิงสารคดี.....	2-15
เรื่องที่ 2.2.2 การนำเสนอภาพถ่ายในเชิงเหตุการณ์.....	2-22
เรื่องที่ 2.2.3 การนำเสนอภาพถ่ายในเชิงสุนทรียศาสตร์.....	2-35

ตอนที่ 2.3 ความก้าวหน้าของศิลปะภาพถ่าย	2-39
เรื่องที่ 2.3.1 การนำเสนอศิลปะภาพถ่ายสมัยใหม่	2-40
เรื่องที่ 2.3.2 การนำเสนอศิลปะภาพถ่ายหลังสมัยใหม่	2-48
ภาคผนวก	2-51
หน่วยที่ 3 พัฒนาการของศิลปะภาพยนตร์.....	3-1
แผนการสอนประจำหน่วย	3-2
ตอนที่ 3.1 ความเป็นมาของศิลปะภาพยนตร์.....	3-4
เรื่องที่ 3.1.1 จุดเริ่มต้นของศิลปะภาพยนตร์	3-6
เรื่องที่ 3.1.2 การเห็นภาพเคลื่อนไหว.....	3-8
เรื่องที่ 3.1.3 การกำเนิดของภาพยนตร์	3-12
ตอนที่ 3.2 พัฒนาการของการสร้างสรรค์งานศิลปะภาพยนตร์.....	3-20
เรื่องที่ 3.2.1 การถ่ายภาพ	3-22
เรื่องที่ 3.2.2 การตัดต่อ.....	3-29
เรื่องที่ 3.2.3 ภาพยนตร์เสียง	3-32
ตอนที่ 3.3 การเติบโตของศิลปะภาพยนตร์.....	3-35
เรื่องที่ 3.3.1 รูปแบบของภาพยนตร์	3-36
เรื่องที่ 3.3.2 การสร้างภาพยนตร์ในประเทศต่างๆ	3-43
เรื่องที่ 3.3.3 การใช้เทคโนโลยีในภาพยนตร์	3-48
บรรณานุกรม	3-54
หน่วยที่ 4 แนวคิดพื้นฐานในการสื่อสารผ่านภาพ	4-1
แผนการสอนประจำหน่วย	4-2
ตอนที่ 4.1 การมองเห็นและการสื่อสารผ่านภาพ.....	4-4
เรื่องที่ 4.1.1 ความสำคัญของการมองเห็นและการสื่อสารผ่านภาพ.....	4-6
เรื่องที่ 4.1.2 ความหมายของการมองเห็น	4-8
เรื่องที่ 4.1.3 วัฒนธรรมทางสายตา.....	4-10
ตอนที่ 4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ทางสายตา.....	4-15
เรื่องที่ 4.2.1 ความหมายของการรับรู้.....	4-17
เรื่องที่ 4.2.2 กระบวนการในการรับรู้ทางสายตา	4-20
เรื่องที่ 4.2.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการรับรู้ทางสายตา.....	4-24
เรื่องที่ 4.2.4 การรับรู้และแนวคิดทางจิตวิทยาเกสโตลท์	4-32
บรรณานุกรม	4-46

หน่วยที่ 5 ภาษาภาพ	5-1
แผนการสอนประจำหน่วย	5-2
ตอนที่ 5.1 การสื่อความหมายผ่านภาพ	5-4
เรื่องที่ 5.1.1 การสร้างและรับรู้ความหมายในภาพถ่ายและภาพยนตร์.....	5-5
เรื่องที่ 5.1.2 การสื่อสารด้วยภาพผ่านสัญลักษณ์	5-9
เรื่องที่ 5.1.3 ระดับการรับรู้ความหมายของผู้รับสาร.....	5-13
ตอนที่ 5.2 การสร้างภาษาภาพ	5-16
เรื่องที่ 5.2.1 ความหมายและความสำคัญของภาษาภาพ.....	5-17
เรื่องที่ 5.2.2 การสร้างภาษาผ่านเทคนิคด้านภาพ	5-20
เรื่องที่ 5.2.3 เทคนิคการสร้างภาษาภาพผ่านองค์ประกอบทางศิลปะ	5-29
บรรณานุกรม	5-44
 หน่วยที่ 6 สุนทรียศาสตร์ในงานเขียนบทภาพยนตร์.....	6-1
แผนการสอนประจำหน่วย	6-2
ตอนที่ 6.1 บทภาพยนตร์ในฐานะของงานเขียนเชิงสร้างสรรค์	6-5
เรื่องที่ 6.1.1 ความหมาย แนวคิดเบื้องต้น และความสำคัญของบทภาพยนตร์.....	6-6
เรื่องที่ 6.1.2 เอกลักษณ์ของบทภาพยนตร์: การเปรียบเทียบกับงานเขียน ประเภทอื่น.....	6-9
ตอนที่ 6.2 ศิลปะการสื่อสารและการเล่าเรื่องในบทภาพยนตร์	6-13
เรื่องที่ 6.2.1 ส่วนประกอบของบทภาพยนตร์.....	6-14
เรื่องที่ 6.2.2 รูปแบบการเขียนบทภาพยนตร์	6-16
เรื่องที่ 6.2.3 องค์ประกอบการเล่าเรื่องในภาพยนตร์.....	6-22
เรื่องที่ 6.2.4 โครงสร้างบทภาพยนตร์.....	6-26
ตอนที่ 6.3 ตัวอย่างและการวิเคราะห์การเล่าเรื่องในบทภาพยนตร์เรื่อง <i>Fantastic Beasts and Where to Find Them</i> (2016) และ <i>The Artist</i> (2011)	6-30
เรื่องที่ 6.3.1 ตัวอย่างการสื่อสารในบทภาพยนตร์เรื่อง <i>Fantastic Beasts and Where to Find Them</i> (2016)	6-31
เรื่องที่ 6.3.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบในการเล่าเรื่อง และโครงสร้างการเล่าเรื่อง แบบ 3 องค์ ในภาพยนตร์เรื่อง <i>The Artist</i> (2011)	6-34
บรรณานุกรม	6-39

หน่วยที่ 7 เสียงในภาพยนตร์.....	7-1
แผนการสอนประจำหน่วย	7-2
ตอนที่ 7.1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเสียงในภาพยนตร์	7-5
เรื่องที่ 7.1.1 พัฒนาการของการใช้เสียงในภาพยนตร์.....	7-6
เรื่องที่ 7.1.2 คุณสมบัติของเสียง	7-14
ตอนที่ 7.2 ประเภทและบทบาทของเสียงในภาพยนตร์	7-21
เรื่องที่ 7.2.1 เสียงสนทนา.....	7-24
เรื่องที่ 7.2.2 เสียงดนตรี.....	7-26
เรื่องที่ 7.2.3 เสียงประกอบ	7-30
เรื่องที่ 7.2.4 เสียงบรรยาย	7-34
บรรณานุกรม	7-38