

สารบัญ

	หน้า
คำนำ.....	(3)
รายละเอียดชุดวิชา.....	(8)
วิธีการศึกษา.....	(9)
 หน่วยที่ 1 สุนทรียศาสตร์ของภาพยนตร์.....	 1-1
แผนการสอนประจำหน่วย	1-2
ตอนที่ 1.1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์.....	1-4
เรื่องที่ 1.1.1 แนวคิดและความหมายของสุนทรียศาสตร์.....	1-5
เรื่องที่ 1.1.2 ประวัติศาสตร์ของสุนทรียศาสตร์.....	1-9
เรื่องที่ 1.1.3 สุนทรียศาสตร์และศิลปะ	1-15
ตอนที่ 1.2 แนวคิด ความหมาย และวิวัฒนาการของสุนทรียศาสตร์ภาพยนตร์.....	1-23
เรื่องที่ 1.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ของภาพยนตร์.....	1-26
เรื่องที่ 1.2.2 ความหมายและรูปแบบของสุนทรียศาสตร์ภาพยนตร์.....	1-29
เรื่องที่ 1.2.3 วิวัฒนาการของสุนทรียศาสตร์ทางภาพยนตร์	1-33
ตอนที่ 1.3 สุนทรียศาสตร์ทางภาพยนตร์และพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี	1-38
เรื่องที่ 1.3.1 พัฒนาการของสุนทรียศาสตร์ทางด้านภาพ.....	1-40
เรื่องที่ 1.3.2 พัฒนาการของสุนทรียศาสตร์ทางด้านเสียง	1-46
บรรณานุกรม	1-50
 หน่วยที่ 2 ทฤษฎีภาพยนตร์พื้นฐาน.....	 2-1
แผนการสอนประจำหน่วย	2-2
ตอนที่ 2.1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีภาพยนตร์	2-4
เรื่องที่ 2.1.1 กำเนิดแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีภาพยนตร์.....	2-5
เรื่องที่ 2.1.2 ความสำคัญของทฤษฎีภาพยนตร์	2-9
ตอนที่ 2.2 ความเป็นมาของทฤษฎีภาพยนตร์พื้นฐาน.....	2-13
เรื่องที่ 2.2.1 ทฤษฎีภาพยนตร์แนวรูปแบบนิยม	2-15
เรื่องที่ 2.2.2 ทฤษฎีภาพยนตร์แนวสังคมนิยม.....	2-18
ตอนที่ 2.3 พัฒนาการของทฤษฎีภาพยนตร์พื้นฐาน.....	2-21
เรื่องที่ 2.3.1 ความเคลื่อนไหวของทฤษฎีภาพยนตร์แนวรูปแบบนิยม	2-22
เรื่องที่ 2.3.2 ความเคลื่อนไหวของทฤษฎีภาพยนตร์แนวสังคมนิยม	2-29
บรรณานุกรม	2-38

หน่วยที่ 3 ทฤษฎีภาพยนตร์แนวรูปแบบนิยม 1	3-1
แผนการสอนประจำหน่วย	3-2
ตอนที่ 3.1 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ	3-4
เรื่องที่ 3.1.1 ความหมายของลัทธิศิลปะรูปแบบนิยม	3-5
เรื่องที่ 3.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบในภาพยนตร์	3-9
ตอนที่ 3.2 นักทฤษฎีภาพยนตร์แนวรูปแบบนิยมกลุ่มโซเวียต	3-15
เรื่องที่ 3.2.1 เลฟ คูเลซอฟ	3-16
เรื่องที่ 3.2.2 เซอร์ไก ไอเซนสไตน์	3-20
เรื่องที่ 3.2.3 เวสไวลอด พุดอฟกิน	3-23
ตอนที่ 3.3 ตัวอย่างภาพยนตร์ของนักทฤษฎีแนวรูปแบบนิยมกลุ่มโซเวียต	3-26
เรื่องที่ 3.3.1 ภาพยนตร์ของเลฟ คูเลซอฟ	3-27
เรื่องที่ 3.3.2 ภาพยนตร์ของเซอร์ไก ไอเซนสไตน์	3-28
เรื่องที่ 3.3.3 ภาพยนตร์ของเวสไวลอด พุดอฟกิน	3-35
บรรณานุกรม	3-40

หน่วยที่ 4 ทฤษฎีภาพยนตร์แนวรูปแบบนิยม 2	4-1
แผนการสอนประจำหน่วย	4-2
ตอนที่ 4.1 สื่อภาพยนตร์ในแนวคิดของรูโดล์ฟ อาร์นไฮม์	4-4
เรื่องที่ 4.1.1 การสร้างภาพยนตร์	4-5
เรื่องที่ 4.1.2 เนื้อหาของภาพยนตร์	4-14
เรื่องที่ 4.1.3 การเคลื่อนไหวในภาพยนตร์	4-19
ตอนที่ 4.2 สื่อภาพยนตร์ในแนวคิดของเซอร์ไก ไอเซนสไตน์	4-23
เรื่องที่ 4.2.1 คำและภาพลักษณ์	4-24
เรื่องที่ 4.2.2 การเกิดความรู้สึกพร้อมกัน	4-28
เรื่องที่ 4.2.3 สัมกับความหมาย	4-34
บรรณานุกรม	4-40

หน่วยที่ 5 ทฤษฎีภาพยนตร์แนวลัทธินิยม	5-1
แผนการสอนประจำหน่วย	5-2
ตอนที่ 5.1 ทฤษฎีภาพยนตร์แนวลัทธินิยมของแครกฮาว์และบาแซง	5-4
เรื่องที่ 5.1.1 ชิกฟรีด แครกฮาว์	5-5
เรื่องที่ 5.1.2 อังเดร บาแซง	5-7

ตอนที่ 5.2 คุณสมบัติพื้นฐานของภาพยนตร์แนวสัจนิยม	5-11
เรื่องที่ 5.2.1 วัตถุ癖ในภาพยนตร์ตามแนวคิดของอังเดร บาแซง	5-12
เรื่องที่ 5.2.2 วัตถุและการสื่อความหมายตามแนวคิดของแครกฮาว์	5-15
ตอนที่ 5.3 รูปลักษณ์ของภาพยนตร์แนวสัจนิยม	5-20
เรื่องที่ 5.3.1 รูปลักษณ์กับการสื่อความหมายในภาพยนตร์	5-21
เรื่องที่ 5.2.2 องค์ประกอบและรูปแบบของภาพยนตร์แนวสัจนิยม	5-26
บรรณานุกรม	5-32

หน่วยที่ 6 ทฤษฎีภาพยนตร์แนวสัจนิยมใหม่	6-1
แผนการสอนประจำหน่วย	6-2
ตอนที่ 6.1 แนวคิด ทฤษฎี และลักษณะของขบวนการภาพยนตร์แนวสัจนิยมของอิตาลี	6-5
เรื่องที่ 6.1.1 กำเนิดขบวนการภาพยนตร์แนวสัจนิยมใหม่ของอิตาลี	6-6
เรื่องที่ 6.1.2 แนวคิดและลักษณะสำคัญของภาพยนตร์แนวสัจนิยมใหม่ของอิตาลี	6-8
เรื่องที่ 6.1.3 ผู้สร้างภาพยนตร์คนสำคัญในขบวนการภาพยนตร์แนวสัจนิยมใหม่ ของอิตาลีและงานภาพยนตร์เด่น	6-11
ตอนที่ 6.2 อิทธิพลของขบวนการภาพยนตร์แนวสัจนิยมใหม่ของอิตาลี	6-16
เรื่องที่ 6.2.1 อิทธิพลของขบวนการภาพยนตร์แนวสัจนิยมใหม่ของอิตาลีที่มี ต่อภาพยนตร์ในระดับสากล	6-17
เรื่องที่ 6.2.2 อิทธิพลของขบวนการภาพยนตร์แนวสัจนิยมใหม่ของอิตาลีที่มี ต่อผู้สร้างภาพยนตร์ไทย	6-22
เรื่องที่ 6.2.3 อิทธิพลของแนวคิดสัจนิยมใหม่ที่มีการสร้างภาพยนตร์เฉพาะทาง ด้านรูปแบบ	6-27
ตอนที่ 6.3 กรณีศึกษาการประยุกต์ทฤษฎีสัจนิยมในภาพยนตร์ร่วมสมัย	6-33
เรื่องที่ 6.3.1 กรณีศึกษา 1 ภาพยนตร์เรื่อง <i>When We Were Kings</i>	6-34
เรื่องที่ 6.3.2 กรณีศึกษา 2 ภาพยนตร์เรื่อง <i>Fahrenheit 9/11</i>	6-38
เรื่องที่ 6.3.3 กรณีศึกษา 3 ภาพยนตร์เรื่อง <i>Earth: One Amazing Day</i> และ <i>Eric Clapton: Life in 12 Bars</i>	6-41
บรรณานุกรม	6-44

หน่วยที่ 7 แนวคิดภาพยนตร์หลังทศวรรษ 1970	7-1
แผนการสอนประจำหน่วย	7-2
ตอนที่ 7.1 บริบทและความเปลี่ยนแปลงหลังทศวรรษ 1970	7-4
เรื่องที่ 7.1.1 บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม ภาพยนตร์	7-5
เรื่องที่ 7.1.2 บริบทด้านการศึกษาภาพยนตร์	7-12
ตอนที่ 7.2 แนวคิดภาพยนตร์หลังทศวรรษ 1970	7-15
เรื่องที่ 7.2.1 กลุ่มแนวคิดมาร์กซ์สมัยใหม่	7-17
เรื่องที่ 7.2.2 กลุ่มแนวคิดเฟมินิสต์และควิเอร์	7-23
เรื่องที่ 7.2.3 กลุ่มแนวคิดโพสต์โมเดิร์น	7-34
บรรณานุกรม	7-42
 หน่วยที่ 8 การเล่าเรื่องในภาพยนตร์	8-1
แผนการสอนประจำหน่วย	8-2
ตอนที่ 8.1 ความหมาย ที่มาและสาระสำคัญของการเล่าเรื่องทั่วไป	8-4
เรื่องที่ 8.1.1 ความหมาย ที่มาและศาสตร์ของการเล่าเรื่อง	8-6
เรื่องที่ 8.1.2 รูปแบบและสาระสำคัญของการเล่าเรื่องทั่วไป	8-14
ตอนที่ 8.2 แนวคิดของการเล่าเรื่องในภาพยนตร์	8-20
เรื่องที่ 8.2.1 หลักการสำคัญของการเล่าเรื่องในภาพยนตร์	8-24
เรื่องที่ 8.2.2 ประเภทของการเล่าเรื่องในภาพยนตร์	8-46
ตอนที่ 8.3 ความสัมพันธ์ของการเล่าเรื่องในภาพยนตร์กับทฤษฎีอื่น	8-51
เรื่องที่ 8.3.1 ความสัมพันธ์ของการเล่าเรื่องในภาพยนตร์กับทฤษฎีสัญวิทยา	8-54
เรื่องที่ 8.3.2 ความสัมพันธ์ของการเล่าเรื่องในภาพยนตร์กับแนวคิดภาพตัวแทน	8-60
เรื่องที่ 8.3.3 ความสัมพันธ์ของการเล่าเรื่องในภาพยนตร์กับแนวคิดอุดมการณ์	8-66
บรรณานุกรม	8-75