

หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)

1. ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
 (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Fine Arts Program in Performing Arts

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ศิลปบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
 (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Fine Arts (Performing Arts)
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ศล.บ. (ศิลปะการแสดง)
 (ภาษาอังกฤษ) B.F.A. (Performing Arts)

3. โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรทางวิชาการ

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	133	หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	24	หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ	9	หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ	15	หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ	103	หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาแกน	24	หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน	79	หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐาน	15	หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาบังคับ	45	หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์	10	หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือก	9	หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต

4. รายวิชาในหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 24 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)		หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
อก.101	ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน	3 (2 - 2 - 6)
EN101	Everyday English	
อก.102	ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม	3 (2 - 2 - 6)
EN102	Social English	
อก.103	ภาษาอังกฤษในบริบทสากล	3 (2 - 2 - 6)
EN103	Global English	

กลุ่มวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ (15 หน่วยกิต)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศท.011	ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	3 (3 - 0 - 6)
GE011	Thinking Skills for Lifelong Learning	
ศท.012	ความเป็นพลเมืองในสังคมและชุมชนระหว่างประเทศ	3 (3 - 0 - 6)
GE012	Citizenship in Society and International Community	
ศท.013	เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต	3 (3 - 0 - 6)
GE013	Technology and Innovation for the Future	
ศท.014	สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวิต	3 (3 - 0 - 6)
GE014	Aesthetics and Well-Being for Life	
ศท.015	จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการและความรู้ทางการเงิน	3 (3 - 0 - 6)
GE015	Entrepreneurial Spirit and Financial Literacy	

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต**1) กลุ่มวิชาแกน (24 หน่วยกิต)**

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

นศ.012	ศิลปะกับการเมือง	3 (3 - 0 - 6)
CA012	Arts and Politics	
นศ.210	ปฏิบัติการวิจัยศิลปะและสังคมวัฒนธรรมอาเซียน	3 (3 - 0 - 6)
CA210	ASEAN Art and Socio-Cultural Research Workshop	
ศปส.109	ศิลปะการแสดงเพื่อการค้นพบตัวเอง	3 (2 - 2 - 5)
PFA109	Performing Arts for Self-Discovery	
ศปส.111	ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียเพื่อการสื่อสาร	3 (3 - 0 - 6)
PFA111	Communicative Asian Language and Culture	
ศปส.201	ประวัติศาสตร์การแสดง	3 (3 - 0 - 6)
PFA201	Performance Historiography	
ศปส.202	วรรณิพนธ์วรรณกรรมละคร	3 (3 - 0 - 6)
PFA202	Anthology of Dramatic Literature	
ศปส.309	วัฒนธรรมประชานิยมในฐานะซอฟต์แวร์	3 (3 - 0 - 6)
PFA309	Popular Culture as Soft Power	
ศปส.401	เทคโนโลยีเกิดใหม่และปัญญาประดิษฐ์ในศิลปะการแสดง	3 (3 - 0 - 6)
PFA401	Emerging Technology and Artificial Intelligence in Performing Arts	

2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (79 หน่วยกิต)**2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน (15 หน่วยกิต)**

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศปส.171	การแสดง 1 : มนุษย์	3 (2 - 2 - 5)
PFA171	Acting I : Being Beings	
ศปส.273	ศิลปะแห่งการกำกับแสดง	3 (2 - 2 - 5)
PFA273	The Art of Directing	
ศปส.303	การตลาดเพื่อสังคมสำหรับศิลปะการแสดง	3 (3 - 0 - 6)
PFA303	Social Marketing for Performing Arts	
ศปส.301	การสำรวจอุตสาหกรรมบันเทิงโลก	3 (3 - 0 - 6)
PFA301	Survey of World Entertainment Industry	

ศปส.304	กลวิธีการเล่าเรื่องของละครเวที ภาพยนตร์และการแสดงผ่านสื่อดิจิทัล	3 (2 - 2 - 5)
PFA304	Narrative Mechanics of Theatre, Film and Digital Performance Production	

2.2) กลุ่มวิชาบังคับ (45 หน่วยกิต)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศปส.163	การผลิตภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และซีรีส์	4 (3 - 2 - 7)
PFA163	Film, TV Drama, Series Production	
ศปส.164	การสร้างสรรค์ละครและการแสดงดิจิทัล	4 (3 - 2 - 7)
PFA164	Theatre and Digital Performance Production	
ศปส.263	การประสานร่วมมือในงานศิลปะการแสดง	4 (3 - 2 - 7)
PFA263	Performing Arts Collaboration	
ศปส.264	ละครเวที	4 (3 - 2 - 7)
PFA264	Stage Play	
ศปส.281	พลักลีลา 1 : ศิลปะแห่งการเคลื่อนไหว	3 (2 - 2 - 5)
PFA281	Body Electric I : The Art of Movement	
ศปส.282	พลักลีลา 2 : เพลงและการเต้น	3 (2 - 2 - 5)
PFA282	Body Electric II : Song and Dance	
ศปส.172	การแสดง 2 : แก่นมนุษย์และอัตนาฏกรรม	3 (2 - 2 - 5)
PFA172	Acting II : Human Essence and Autoperformance	
ศปส.271	การแสดง 3 : ความรัก แรงปรารถนา ความต้องการ และแนวทางเพื่อการแสดงละคร สำนึกนิยมและธรรมชาตินิยม	3 (2 - 2 - 5)
PFA271	Acting III : Love, Passion, Desire and Approaches for Realism and Naturalism	
ศปส.272	การแสดง 4 : แนวทางการแสดงสมัยใหม่	3 (2 - 2 - 5)
PFA272	Acting IV : Modern Approaches in Acting	
ศปส.363	ละครเพลง	4 (3 - 2 - 7)
PFA363	Musical	
ศปส.364	การประสานร่วมมือในงานศิลปะการแสดงเพื่อนวัตกรรม	4 (3 - 2 - 7)
PFA364	Performing Arts Collaboration for Innovation	
ศปส.367	ละครออนทัวร์	3 (2 - 2 - 5)
PFA367	Theatre Touring Company	
ศปส.402	ทฤษฎีละครและการวิจารณ์	3 (3 - 0 - 6)
PFA402	Dramatic Theory and Criticism	

2.3) กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์ (10 หน่วยกิต)

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศปส.493	การเตรียมโครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์	4 (0 - 8 - 4)
PFA493	Degree Project in Performing Arts Preparatory	
ศปส.494	ศิลปะการแสดงนิพนธ์	6 (0 - 12 - 6)
PFA494	Degree Project in Performing Arts	

2.4) กลุ่มวิชาเลือก (9 หน่วยกิต)

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจำนวน 9 หน่วยกิต เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนี้

ศปส.305	การทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากรทางการแสดง	3 (3 - 0 - 6)
PFA305	Auditioning	
ศปส.371	การแสดง 5 : แนวทางการแสดงต่อต้านสังคมนิยมและชาตินิยม	3 (1 - 4 - 4)
PFA371	Acting V : Departure from Realism & Naturalism *	
ศปส.372	การแสดง 6 : การแสดงชั้นสูง	3 (1 - 4 - 4)
PFA372	Acting VI : Acting Master Class	
	หรือ	
ศปส.310	ศิลปินในฐานะนักเล่าเรื่อง	3 (3 - 0 - 6)
PFA310	Artist as a Storyteller	
ศปส.365	โครงการพิเศษด้านการผลิต ออกแบบ และนวัตกรรมศิลปะการแสดง 1	3 (1 - 4 - 4)
PFA365	Special Project in Performing Arts Production, Design and Innovation I	
ศปส.366	โครงการพิเศษด้านการผลิต ออกแบบ และนวัตกรรมศิลปะการแสดง 2	3 (1 - 4 - 4)
PFA366	Special Project in Performing Arts Production, Design and Innovation II	

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือรายวิชาเลือกเสรีที่คณะนิเทศศาสตร์ หรือภาควิชาอื่นของคณะเปิดสอน หรือรายวิชาเลือกเสรีที่ภาควิชาศิลปะการแสดงเปิดสอน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี้

		หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศปส.535	การละครชาติพันธุ์และการประวัติศาสตร์ศึกษา : ประเด็นและกระบวนวิธี	3 (3 - 0 - 6)
PFA535	Theatre Ethno-Historiography Studies : Issues and Methods	
ศปส.536	ละครหุ่น	3 (3 - 0 - 6)
PFA536	Puppetry	
ศปส.537	ละครใบ้	3 (3 - 0 - 6)
PFA537	Mime	
ศปส.538	นาฏลีลาร่วมสมัย	3 (3 - 0 - 6)
PFA538	Contemporary Dance	
ศปส.539	นาฏศิลป์ไทย	3 (3 - 0 - 6)
PFA539	Thai Dance	
ศปส.540	วาดสีฉาก	3 (3 - 0 - 6)
PFA540	Scene Painting	
ศปส.541	ประวัติการละคร	3 (3 - 0 - 6)
PFA541	History of Theatre	
ศปส.542	การศึกษาการแสดงสากล	3 (3 - 0 - 6)
PFA542	World Performing Arts Studies	
ศปส.543	ละครตะวันออก	3 (3 - 0 - 6)
PFA543	Oriental Drama	

ศปส.544	โอเปร่า	3 (3 – 0 – 6)
PFA544	Opera	
ศปส.545	ละครเบรคซท์	3 (3 – 0 – 6)
PFA545	Brechtian Theatre	
ศปส.546	ละครแอบเสิร์ด	3 (3 – 0 – 6)
PFA546	Absurd Theatre	
ศปส.547	ผู้หญิงในละคร	3 (3 – 0 – 6)
PFA547	Women in Drama and Theatre	
ศปส.548	ละครในการศึกษา	3 (3 – 0 – 6)
PFA548	Theatre in Education	
ศปส.549	การแสดงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ	3 (3 – 0 – 6)
PFA549	Acting for Personality Development	
ศปส.550	การเขียนละครเพลง	3 (3 – 0 – 6)
PFA550	Musical Theatre Writing	
ศปส.551	ละครสำหรับเด็ก	3 (3 – 0 – 6)
PFA551	Theatre for Children	
ศปส.552	ทฤษฎีการแสดงและการกำกับการแสดง	3 (3 – 0 – 6)
PFA552	Theories of Acting and Directing	
ศปส.553	ละครแนวทดลอง	3 (3 – 0 – 6)
PFA553	Experimental Theatre	
ศปส.554	เชกสเปียร์ในสังคมร่วมสมัย	3 (3 – 0 – 6)
PFA554	Shakespeare in Contemporary Society	
ศปส.555	โศกนาฏกรรม	3 (3 – 0 – 6)
PFA555	Tragedy	
ศปส.556	สุขนาฏกรรม	3 (3 – 0 – 6)
PFA556	Comedy	
ศปส.557	ภูมิหลังและวิวัฒนาการละครไทย	3 (3 – 0 – 6)
PFA557	Background and Development of Thai Theatre	
ศปส.558	การละครเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา	3 (3 – 0 – 6)
PFA558	Southeast Asian Theatre Studies	
ศปส.559	การศึกษาและวิจัยเอกเทศศิลปะการแสดงนานาชาติ	3 (3 – 0 – 6)
PFA559	Individual Study and Research in International Performing Arts	
ศปส.560	การศึกษาแนวโน้มศิลปะการแสดงร่วมสมัย	3 (3 – 0 – 6)
PFA560	Contemporary Trend in Performing Arts	
ศปส.561	ขับร้องและดนตรี	3 (3 – 0 – 6)
PFA561	Musical Performance	
ศปส.562	วรรณคดีสุนทรียนิยม	3 (3 – 0 – 6)
PFA562	Aesthetic Appreciation of Literature	
ศปส.563	นักเขียนบทละครและการสร้างสรรค์งาน	3 (3 – 0 – 6)
PFA563	Playwrights and Playwriting	

ศปส.564	ละคร ภาพยนตร์ นวนิยาย : ศิลปะเปรียบเทียบ	3 (3 – 0 – 6)
PFA564	Theatre, Film, Narrative : Transformation of Style	
ศปส.565	ละครกับสังคม	3 (3 – 0 – 6)
PFA565	Drama and Society	
ศปส.566	ละครสร้างสรรค์	3 (3 – 0 – 6)
PFA566	Creative Drama	
ศปส.567	ละครบำบัดเบื้องต้น	3 (3 – 0 – 6)
PFA567	Fundamental of Dramatherapy	
ศปส.568	ระบบการศึกษาเปรียบเทียบ	3 (3 – 0 – 6)
PFA568	Comparative Education System	
ศปส.569	ละครและการศึกษา : บูรณาการเพื่อการพัฒนามนุษย์	3 (3 – 0 – 6)
PFA569	Drama and Education : The Integration for Human Development	
ศปส.570	ปฏิบัติการละครประเด็นศึกษา	3 (3 – 0 – 6)
PFA570	Theatre in Education Practicum	
ศปส.571	ปฏิบัติการละครชุมชน	3 (3 – 0 – 6)
PFA571	Community Theatre Practicum	
ศปส.572	สื่อพื้นบ้านของไทย	3 (3 – 0 – 6)
PFA572	Thai Traditional Media	
ศปส.573	สื่อพื้นบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	3 (3 – 0 – 6)
PFA573	Southeast Asian's Traditional Media	
ศปส.574	โครงการศิลปะการแสดงสากล	3 (3 – 0 – 6)
PFA574	World Performance Project	
ศปส.575	สร้างเสริมประสบการณ์ศิลปะการแสดงนานาชาติ	3 (3 – 0 – 6)
PFA575	International Performing Arts Internship	
ศปส.576	จิตวิทยาในวรรณกรรมละคร	3 (3 – 0 – 6)
PFA576	Psychology in Dramatic Literature	
ศปส.577	วรรณกรรมละครตะวันออก	3 (3 – 0 – 6)
PFA577	Eastern Dramatic Literature	
ศปส.578	วรรณกรรมละครไทย	3 (3 – 0 – 6)
PFA578	Thai Dramatic Literature	
ศปส.579	ปฏิบัติการนาฏกรรมพินิจ	3 (3 – 0 – 6)
PFA579	Dramaturgy Workshop	
ศปส.580	ละครไทยในสังคมร่วมสมัย	3 (3 – 0 – 6)
PFA580	Thai Drama in Contemporary Society	
ศปส.581	แนวโน้มศิลปะในสื่อดิจิทัล	3 (3 – 0 – 6)
PFA581	Art Trend in Digital Media	

กลุ่มวิชาโท

กลุ่มวิชาโทที่สาขาวิชาศิลปะการแสดงรับผิดชอบ เปิดให้นักศึกษาสาขาวิชาอื่นของคณะนิเทศศาสตร์ หรือคณะวิชาอื่น

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

ศปส.109	ศิลปะการแสดงเพื่อการค้นพบตัวเอง	3 (2 - 2 - 5)
PFA109	Performing Arts for Self-Discovery	
ศปส.201	ประวัติศาสตร์การแสดง	3 (3 - 0 - 6)
PFA201	Performance Historiography	
ศปส.202	สรณิพนธ์วรรณกรรมละคร	3 (3 - 0 - 6)
PFA202	Anthology of Dramatic Literature	
ศปส.303	การตลาดเพื่อสังคมสำหรับศิลปะการแสดง	3 (3 - 0 - 6)
PFA303	Social Marketing for Performing Arts	
ศปส.301	การสำรวจอุตสาหกรรมบันเทิงโลก	3 (3 - 0 - 6)
PFA301	Survey of World Entertainment Industry	

หมายเหตุ : ทุกรายวิชาที่เป็น 3 (3 - 0 - 6) แบ่งเป็นการบรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีการฝึกปฏิบัติร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน และการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

5. คำอธิบายรายวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (24 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)

อก.101	ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน	3 (2 - 2 - 6)
EN101	Everyday English	

ฝึกฝนการใช้โครงสร้างพื้นฐานและสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย การพูดแนะนำตนเองและให้ข้อมูลส่วนตัว การบรรยายบุคลิกลักษณะ การพูดถึงเรื่องที่สนใจ เรื่องที่เป็นความชอบและแรงผลักดันส่วนตัวของแต่ละคน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในเรื่องทั่วไป อีกทั้งพัฒนาทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนด้วยวิธีเชิงบูรณาการ

Practice basic language structures and everyday expressions, including how to give informative self-introduction, describe personality, talk about interests and personal passions, as well as how to express opinions about general issues. Enhance language skills-speaking, listening, reading, and writing—through integrated methods.

อก.102	ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม	3 (2 - 2 - 6)
EN102	Social English	

ฝึกฝนการพูดและการเขียนประโยคและสำนวนที่ใช้เป็นประจำ เพื่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การแลกเปลี่ยนข้อมูล การเปรียบเทียบ และการอธิบายความคิดเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในบริบททางสังคมและธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการอภิปรายและการนำเสนอ ด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์

Practice speaking and writing frequently used expressions for social interactions, exchanging information, making comparisons, and explaining ideas in social and business-related contexts, with emphasis on developing discussion and presentation skills along with digital skills and creativity.

อก.103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล

3 (2 – 2 – 6)

EN103 Global English

ฝึกฝนการบรรยายประสบการณ์โดยระบุรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ การทำงาน และประเด็นปัญหาในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และการสื่อสารในโลกดิจิทัล ซึ่งสำคัญต่อการเป็นพลเมืองโลก

Intensive practice in portraying detailed experiences and expressing opinions about living and working situations, and discussing global issues, with concentration on intercultural communication skills and digital communication skills, which are vital to becoming global citizens.

กลุ่มวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ (15 หน่วยกิต)

ศท.011 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3 (3 – 0 – 6)

GE011 Thinking Skills for Lifelong Learning

ทฤษฎี หลักการของการคิด พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ ฝึกฝนการคิดเชิงวิพากษ์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา รวมถึงการเชื่อมโยงความคิดและเลือกเครื่องมือความคิดที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงานและการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Theories and practical thinking tools, practice critical thinking, creative and innovative thinking, analytical thinking, synthesis thinking and problem-solving thinking, including how to link and select appropriate thinking tools and effectively adapt to daily life, professional undertakings and lifelong learning

ศท.012 ความเป็นพลเมืองในสังคมและชุมชนระหว่างประเทศ

3 (3 – 0 – 6)

GE012 Citizenship in Society and International Community

ความหมาย คุณลักษณะ สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของการเป็นพลเมืองที่ดี ในสังคมไทย สังคมโลก และสังคมดิจิทัล พร้อมทั้งปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รวมถึงรู้เท่าทันการเกิดขึ้นของประเด็นใหม่ ๆ ในสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดล้อมที่จะมีผลต่อชีวิตและการทำงาน ตลอดจนตระหนักในความสำคัญของการสร้างความร่วมมือในสังคมระดับต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม

Concepts, traits, rights, duties and responsibilities of citizenship in Thai society, global society, and digital society, with ability to adjust and live happily with others while keeping abreast of and adapting themselves to societal changes which may affect livelihood and working life; awareness and cooperation at different levels among people of diverse cultures

ศท.013 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต

3 (3 – 0 – 6)

GE013 Technology and Innovation for the Future

บทบาท แนวคิด การรู้เท่าทัน และการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อมุ่งเน้นการแสวงหาความรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม่ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและการทำงานอย่างสร้างสรรค์ ผลกระทบของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีต่อการดำเนินชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจนศึกษาการใช้ประโยชน์และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Concepts, roles, awareness and adjustment to changes of the future and applications of various types of technology and innovation in knowledge acquisition and improvement of quality of life in a new normal society including ways to solve life complexity and challenges, and to enhance

creative working life; impacts of technology and innovation on our livelihood, society and economics, and how to optimize and to protect the intellectual property arising from technology and innovation

ศท.014 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวิต 3 (3 – 0 – 6)

GE014 Aesthetics and Well-being for Life

การรู้จักตัวเอง การใช้ชีวิตที่ตนเองต้องการอย่างมีคุณค่า ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างความสุขผ่านสุนทรียภาพจากงานศิลปะ กิจกรรมนันทนาการ และกีฬา รู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง และวางแผนความสำเร็จจากความชอบของตนเอง

How to live a meaningful life through various types of arts, recreational activities and sports; new perspectives for aesthetics of life that influence one's mind and how one may plan a path to success from one's passion

ศท.015 จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการและความรู้ทางการเงิน 3 (3 – 0 – 6)

GE015 Entrepreneurial Spirit and Financial Literacy

คุณลักษณะที่สำคัญในการสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ โดยเน้นการคิดแบบเจ้าของ ประกอบด้วย การมีความคิดสร้างสรรค์ และการแสวงหาโอกาสในการเริ่มและดำเนินกิจการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีการจัดการและตัดสินใจทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการจัดการการเงินส่วนบุคคลและการลงทุน รวมทั้งการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีภาวะผู้นำที่สามารถนำและทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รอบรู้ และกล้าตัดสินใจทันต่อเหตุการณ์

The development of character traits that are vital to cultivating an entrepreneurial spirit, with an emphasis placed on how to think like an entrepreneur, opportunities to start and run a business with on the basis of ethics and moral grounds, how to effectively manage and make financial decisions, personal financial management and investment, including sustainable development, effective leadership skills development, teamwork, bold, prompt and well-informed decisions-making

ข. หมวดวิชาเฉพาะ (103 หน่วยกิต)

1) กลุ่มวิชาแกน (24 หน่วยกิต)

นศ.012 ศิลปะกับการเมือง 3 (3 - 0 - 6)

CA012 Arts and Politics

ประวัติความเป็นมา พัฒนาการ การเคลื่อนไหวที่สำคัญทางศิลปะเพื่อการเมืองในประเทศต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ การเมือง ประชาชน และอิทธิพลที่มีต่อกันและกัน

History, development and significant movement in Arts for Politics in selected nations. A profound investigation on inter-related influence of Art, Politics and People.

นศ.210 ปฏิบัติการวิจัยศิลปะและสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3 (3 - 0 - 6)

CA210 ASEAN Art and Socio-Cultural Research Workshop

ระเบียบวิธีการวิจัยด้านศิลปะ สังคมและวัฒนธรรม คุณค่า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานวิจัย จรรยาบรรณในการวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิจัย

Practice of methodology in Art and Socio-cultural research. Value, creativity, innovation and ethics in research.

ศปส.109 ศิลปะการแสดงเพื่อการค้นพบตัวเอง 3 (2 – 2 – 5)

PFA109 Performing Arts for Self-Discovery

การใช้ศิลปะการแสดงเพื่อสำรวจ ค้นพบ และตระหนักรู้ในตนเอง นำไปสู่ความมุ่งมั่นในการเลือกเส้นทางชีวิตตามแรงปรารถนา โดยมุ่งพัฒนาทักษะ ความสามารถ ความถนัด และอัตลักษณ์เพื่อวิชาชีพศิลปะการแสดง

Using Performing Arts as a tool for self-exploration, self-discovery and self-recognition. To choose a passion-driven way of life with determination. Developing skills, expertise and identity for performing arts profession.

ศปส.111 ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียเพื่อการสื่อสาร 3 (3 – 0 – 6)

PFA111 Communicative Asian Language and Culture

เลือกศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมศิลปะการแสดง ฝึกทักษะการพูด อ่าน เขียนเบื้องต้นเพื่อสื่อสารได้ในการทำงานศิลปะการแสดง

Choose to study language and culture of a country in Asia which plays an important role in Performing Arts industry. Practice basic speaking, reading and writing skill in order to be able to communicate in working environment.

ศปส.201 ประวัติศาสตร์การแสดง 3 (3 – 0 – 6)

PFA201 Performance Historiography

ประวัติศาสตร์การแสดงเชิงวิวัฒนาการตั้งแต่จุดกำเนิด พัฒนาการด้านรูปแบบและเนื้อหาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับมิติทางสังคมในแต่ละยุคสมัยทั้งในโลกตะวันตกและตะวันออก โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

Historiographical study of performing arts development from the beginning; its form and relationship between performing arts and social dimension in each period of both Eastern and Western world. Class will be conducted in English.

ศปส.202 สรรนิพนธ์วรรณกรรมละคร 3 (3 – 0 – 6)

PFA202 Anthology of Dramatic Literature

ประวัติและสรรนิพนธ์วรรณกรรมละครเอกของโลก ที่สะท้อนให้เห็นพัฒนาการด้านการประพันธ์ ค่านิยมของสังคมและยุคสมัย ตลอดจนความเป็นสากลที่ส่งผ่านข้ามมิติเวลาและสถานที่ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

Historiography and anthology of world dramatic literature which reflects the development in art of poetry, social value and universality of time and place. Class will be conducted in English.

ศปส.309 วัฒนธรรมประชานิยมในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ 3 (3 – 0 – 6)

PFA309 Popular Culture as Soft Power

ความหมาย ความสำคัญของซอฟต์พาวเวอร์ กรณีศึกษาการใช้ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมและขยายอำนาจในประวัติศาสตร์อารยธรรมโลก พลังของวัฒนธรรมประชานิยม กรณีศึกษาวัฒนธรรมประชานิยมในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมศิลปะการแสดง การสร้างซอฟต์พาวเวอร์จากความเป็นไทย

The meaning and importance of Soft Power. Case study of using art and culture to enhance and broaden power in world civilization history. The power of popular culture. Case study of using Popular Culture as Power of leading countries in Performing Arts industry.

ศปส.401 เทคโนโลยีเกิดใหม่และปัญญาประดิษฐ์ในศิลปะการแสดง 3 (3 - 0 - 6)

PFA401 Emerging Technology and Artificial Intelligence in Performing Arts

ความสำคัญของเทคโนโลยีเกิดใหม่ และปัญญาประดิษฐ์ ประโยชน์และการนำมาใช้ในงานศิลปะการแสดง
สำรวจแนวโน้มและกรณีศึกษาการนำเทคโนโลยีเกิดใหม่และปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการอุตสาหกรรมศิลปะการแสดง
ทดลองใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดง

The Importance of emerging technology and artificial intelligence, its advantage and its application to Performing Arts. Survey on trend and case study of emerging technology and artificial intelligence in Performing Arts industry.

2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (79 หน่วยกิต)

2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน (15 หน่วยกิต)

ศปส.171 การแสดง 1 : มนุษย์ 3 (2 - 2 - 5)

PFA171 Acting I : Being Beings

ปฏิบัติการทางการแสดงว่าด้วยการเตรียมความพร้อมวัตถุดิบภายนอกและภายในของนักแสดง คือ ร่างกาย
การผ่อนคลาย (Relaxation) ประสาทสัมผัส (Senses) จินตนาการ (Imagination) สมาธิ (Concentration) ความ
ต้องการ (Objective) การเข้าสู่ภาวะสร้างสรรค์ (Creative Mode) และภาวะสถิต (Being) มุ่งปฏิบัติเพื่อทำความเข้าใจ
หลักการเรื่องการแสดงคือการไม่แสดง (Acting Is Not Acting) การแสดงคือปฏิกิริยา (Acting Is Reacting)
การแสดงคือการเป็น (Acting is Being)

A practical study of Acting regarding the actor's preparation of inner and outer materials; physical, relaxation, senses, imagination, concentration, objective, creative mode and state of being, in order to comprehend the acting principles that "Acting is not Acting", "Acting is Reacting" and "Acting is Being".

ศปส.273 ศิลปะแห่งการกำกับการแสดง 3 (2 - 2 - 5)

PFA273 The Art of Directing

แนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นสำหรับการกำกับการแสดง บทบาทของผู้กำกับการแสดงที่มีต่อนักแสดง
ผู้ร่วมงาน ผู้ชม ศิลปะ และมนุษย์ การกำหนดแก่นความคิด (Theme) แนวคิด (Concept) และการสร้างภาพเชิง
ประจักษ์ (Visualization)

A practical study of fundamental theories of Directing. The role of a director and the collaboration with the artistic team. The responsibility of director for audience, art, and human beings. The critical thinking process for defining Theme, Concept and Visualization.

ศปส.303 การตลาดเพื่อสังคมสำหรับศิลปะการแสดง 3 (3 - 0 - 6)

PFA303 Social Marketing for Performing Arts

หลักและแนวคิดของการตลาดเพื่อสังคม การนำการตลาดเพื่อสังคมมาใช้เพื่อโครงการเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม และศิลปะการแสดงอย่างสร้างสรรค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

A study of principles and ideas of social marketing. The creative use of social marketing in socio-cultural and performing arts project for utmost potential.

ศปส.301 การสำรวจอุตสาหกรรมบันเทิงโลก

3 (3 - 0 - 6)

PFA301 Survey of World Entertainment Industry

สำรวจภาพการณ์ของอุตสาหกรรมบันเทิงโลก เพื่อสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งกระแสความนิยม กระแสความเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดกระแสดังกล่าว รวมทั้งผลกระทบที่ส่งผลกับอุตสาหกรรมบันเทิงระดับภูมิภาคของประเทศและระดับประเทศ การสร้างสรรค์เนื้อหาที่ยั่งยืน ตอบสนองทั้งความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภค ระบบธุรกิจ ช่องทางและโอกาสเข้าสู่อุตสาหกรรมระดับโลกของนักแสดง ผู้ผลิตและผู้สร้างสรรค์เนื้อหา

Survey of the world entertainment industry, in order to analyze the trend of popularity, the current of changes and its causes which have impact on regional and local entertainment industry. The creation of sustainable content which suits the needs of creators and audiences. Business system, gateway of opportunities for the actors, creators to enter the world entertainment industry.

ศปส.304 กลวิธีการเล่าเรื่องของละครเวที ภาพยนตร์และการแสดงผ่านสื่อดิจิทัล

3 (2 - 2 - 5)

PFA304 Narrative Mechanics of Theatre, Film, and Digital Performance Production

กลไกในการเล่าเรื่องของละครเวที ภาพยนตร์ และการแสดงผ่านสื่อดิจิทัล ทั้งลักษณะร่วมของศิลปะในการเล่าเรื่องที่ใช้นาฏการ (Dramatic Action) ในการขับเคลื่อน ลักษณะความแตกต่างเชิงไวยากรณ์เฉพาะสื่อหน่วยงานสร้างสรรค์และกระบวนการผลิต ตลอดจนการแปรรูปเนื้อหาข้ามสื่อ

Mechanics of storytelling in theatre, film and digital performance production. Focus on the same common characteristics of the art of storytelling which employs Dramatic Action as a driving force. The grammatical differences of each medium. Units and departments of each medium and its creative process. The transformation of styles will also be investigated.

2.2) กลุ่มวิชาบังคับ (45 หน่วยกิต)

ศปส.163 การผลิตภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และซีรีส์

4 (3 - 2 - 7)

PFA163 Film, TV Drama, Series Production

วิธีการเล่าเรื่อง ภาษาและไวยากรณ์ของภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และซีรีส์ กระบวนการผลิต การแสดง การกำกับการแสดง และการเขียนบท

The method of storytelling, language and grammar of film, television drama and series. Production process, acting, directing and script writing.

ศปส.164 การสร้างสรรค์ละครและการแสดงดิจิทัล

4 (3 - 2 - 7)

PFA164 Theatre and Digital Performance Production

กระบวนการสร้างสรรค์และผลิตละครเวที หน่วยงานต่าง ๆ ในการผลิตละครเวที ฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงละคร เครื่องมือในการสร้างสรรค์การแสดงดิจิทัล ทดลองสร้างสรรค์การแสดงดิจิทัล

Play production process. Departments in play production. Department round and theatre practicum. Tools in creating Digital Performance. Experiment on creating Digital Performance.

ศปส.263 การประสานร่วมมือในงานศิลปะการแสดง

4 (3 - 2 - 7)

PFA263 Performing Arts Collaboration

ศิลปะ จิตวิทยา ของการประสานร่วมมือในงานศิลปะการแสดงที่ถือเป็นศิลปะร่วม ผู้เรียนปฏิบัติงานจริงในสายงานที่ตนสังกัด โดยประสานร่วมมือกับฝ่ายอื่น ๆ เพื่อความสำเร็จในจุดมุ่งหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

Art and psychology of collaboration in Performing Arts which is composite art. Students work in their theatre divisions and collaborate with other divisions in order to achieve the shared ultimate goal effectively.

ศปส.264 ละครเวที

4 (3 - 2 - 7)

PFA264 Stage Play

การสร้างสรรคและผลิตละครเวทีเพื่อจัดแสดงต่อสาธารณชน ผู้เรียนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์ในด้านที่ผู้เรียนสนใจ เช่น การแสดง การกำกับการแสดง การออกแบบเพื่อการแสดง ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการแสดง คือ การเลือกบทละคร การคัดเลือกนักแสดง การคัดเลือกผู้ร่วมงานฝ่ายสร้างสรรค์ การวางแผนการผลิต การวางแผนการซ้อม การออกแบบเพื่อการแสดง การซ้อม การจัดหาและจัดการงบประมาณ การตลาดและการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการแสดง คือ การแสดง การจัดการเวที การควบคุมการแสดง การจัดการโรงละคร และขั้นตอนหลังการแสดง คือ การประเมินผลโครงการ

The creation and production process of play aimed to stage for public. Students involve in the production focusing on their area of concentrations ; Acting, Directing, Design from Pre-production Process ; play selection, casting, production team selection, production planning, rehearsal scheduling, design process, rehearsal process, fundraising strategy and management, integrated marketing communication strategy, Production Process ; performance, stage management, showmastering, house management and Post-production Process ; evaluation.

ศปส.281 พลังลึกลับ 1 : ศิลปะแห่งการเคลื่อนไหว

3 (2 - 2 - 5)

PFA281 Body Electric I : The Art of Movement

การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายของนักแสดง การใช้ร่างกายและการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดศิลปะและลีลาที่สื่อความหมายบนเวที

Actor's physical material preparatory. Using body and movement to create a meaningful movement art on stage.

ศปส.282 พลังลึกลับ 2 : เพลงและการเต้น

3 (2 - 2 - 5)

PFA282 Body Electric II : Song and Dance

การใช้ร่างกายและการเคลื่อนไหวให้เกิดจังหวะและลีลาสอดคล้องไปกับเพลงและดนตรี การตีความเพลงและดนตรีเพื่อสื่อความหมายด้วยลีลา การร้องและเต้นในละครเพลง

Using body and movement to create rhythm which is harmonized with song and music. The interpretation of song and music to express the meaning through singing and dancing in Musical Theatre.

ศปส.172 การแสดง 2 : แก่นมนุษย์และอัตนาฏกรรม

3 (2 - 2 - 5)

PFA172 Acting II : Human Essence and Autoperformance

การสำรวจวัตถุดิบภายในของนักแสดง เพื่อค้นพบประสบการณ์ สัญชาตญาณ อารมณ์ความรู้สึก ความต้องการ และยอมรับตนเองในฐานะมนุษย์ เรียนรู้ “ความจริง” และ “ความจริงใจ” ในการแสดง และความงดงามในจิตใจของนักแสดง ตระหนักถึงความสำคัญและพันธกิจของตนในฐานะนักแสดงและมนุษย์ที่พึงมีต่อสังคม สร้างสรรค์การแสดงเดี่ยวที่ใช้วัตถุดิบจากตนเอง (Autoperformance)

Inner-self exploration for discovering experience, instinct, emotions, objective and self-acceptance as human beings. Truth and Sincerity in Acting. Exaltation in actor's mind and soul. Realizing the responsibility and mission of the actor for society. Creating an Autoperformance from inner material.

ศปส.271 การแสดง 3 : ความรัก แรงปรารถนา ความต้องการ และแนวทางเพื่อการแสดงละคร
สำนึกและธรรมชาตินิยม

3 (2 - 2 - 5)

PFA271 Acting III : Love, Passion, Desire and Approaches for Realism and Naturalism

ทำความเข้าใจความรัก แรงปรารถนา ความต้องการรูปแบบต่างๆ ของมนุษย์ ผ่านบทสำคัญในละครเรื่องเอกของโลก ตามแนวทางและทฤษฎีการละครแนวสำนึกและธรรมชาตินิยม เช่น เดอะ ซีสเท็ม (The System) ของคอนสแตนติน สตานิสลาฟสกี (Constantin Stanislavski) เดอะ เมธอด (The Method) ของ ลี สตราสเบิร์ก (Lee Strasberg) และแนวทางของแซนฟอร์ด ไมสเนอร์ (Sanford Meisner) ไมเคิล เชคอฟ (Michael Chekhov) สเตลลา แอดเลอร์ (Stella Adler) อุทา ฮาเก็น (Uta Hagen) และสำนักอื่นๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากสตานิสลาฟสกี เพื่อเรียนรู้เปรียบเทียบความเหมาะสมและวิธีการใช้แต่ละเทคนิคเพื่อแก้ปัญหาทางการแสดงเฉพาะบุคคล

A profound investigation of love, passion and desire through portraying major roles in dramatic literature, using Modern theories and practices; Stanislavski's The System, Strasberg's The Method, Meisner, Chekhov, Hagen and other schools inherited from Stanislavski, in order to experiment, compare each technique to solve individual's problems in Acting.

ศปส.272 การแสดง 4 : แนวทางการแสดงสมัยใหม่

3 (2 - 2 - 5)

PFA272 Acting IV : Modern Approaches in Acting

ฝึกการแสดงผ่านแนวทางสมัยใหม่ เช่น การด้นสด (Improvisation) ของ วิโอลา สโปลิน (Viola Spolin) จิตวิทยาแม่แบบของยุงค์ (Jung's Archetypal Work) สุนทรียศาสตร์แอตแลนติก (Atlantic's Practical Aesthetics) ของ เดวิด แมมเม็ต (David Mammet)

A practical study of new approach in Acting; Spolin's Improvisation Technique, Jung's Archetypal Work and Mammet's Atlantic's Practical Aesthetics.

ศปส.363 ละครเพลง

4 (3 - 2 - 7)

PFA363 Musical

การสร้างสรรคและผลิตละครเพลงเพื่อจัดแสดงต่อสาธารณชน ผู้เรียนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์ในด้านที่ผู้เรียนสนใจ เช่น การแสดง การกำกับการแสดง การออกแบบเพื่อการแสดง ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการแสดง คือ การเลือกบทละคร การคัดเลือกนักแสดง การคัดเลือกนักดนตรี การคัดเลือกผู้ร่วมงานฝ่ายสร้างสรรค์ การวางแผนการผลิต การวางแผนการซ้อม การออกแบบเพื่อการแสดง การซ้อมการแสดง การร้อง การเต้น การทำความเข้าใจโครงสร้างของละครเพลง การวางแผน การประสานงานระหว่างฝ่ายการแสดงและฝ่ายดนตรี การจัดหาและจัดการงบประมาณ การตลาดและการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการแสดง คือ การแสดง การจัดการเวที การควบคุมการแสดง การควบคุมวงดนตรี การควบคุมระบบเสียง การจัดการโรงละคร และขั้นตอนหลังการแสดง คือ การประเมินผลโครงการ

The creation and production process of musical play aimed to stage for public. Students involve in the production focusing on their area of concentrations ; Acting, Directing, Design from Pre-production Process ; play selection, casting, musicians casting, production team selection, production planning, rehearsal scheduling ; acting, singing, dancing, understanding the musical structure, song spotting, design process, rehearsal process, fundraising strategy and management, integrated marketing communication strategy, Production Process ; performance, stage management, band management, sound system control, showmastering, house management and Post- production Process ; evaluation

ศปส.364 การประสานร่วมมือในงานศิลปะการแสดงเพื่อนวัตกรรม

4 (3 - 2 - 7)

PFA364 Performing Arts Collaboration for Innovation

ศิลปะ จิตวิทยา ของการประสานร่วมมือข้ามศาสตร์ โดยศิลปะการแสดง ประสานร่วมมือกับศาสตร์อื่น เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Art and psychology in cross- disciplinary collaboration which aimed for creating an innovation that elevating the quality of life.

ศปส.367 ละครออนทัวร์

3 (2 - 2 - 5)

PFA367 Theatre Touring Company

การสร้างสรรค การผลิต ละครสัญจร การเลือกบทละคร การออกแบบฉาก แสง เครื่องประกอบการแสดง เพื่อความเหมาะสมในการสัญจร การวางแผนสัญจร การศึกษาวิเคราะห์ผู้ชมในแต่ละภูมิภาคหรือประเทศ การจัดการคณะละครสัญจร

The creation and production of Touring Company. Appropriate play selection, scenic design, lighting design, properties for touring company. Research and analysis of audiences in regions or countries of destination.

ศปส.402 ทฤษฎีละครและการวิจารณ์

3 (3 - 0 - 6)

PFA402 Dramatic Theory and Criticism

ทฤษฎีการแสดงและการวิจารณ์การแสดง บทวิจารณ์การแสดงที่สำคัญของโลก คุณค่าของบทวิจารณ์ที่มีต่อมิติทางศิลปะและสังคม วัฒนธรรมการวิจารณ์ การใช้ภาษาในการวิจารณ์ ฝึกการเขียนบทวิจารณ์การแสดงประเภทต่างๆ

Theories and criticism in Performing Arts. Selected major world dramatic criticism. Value of criticism and its role towards art and society. Criticism culture, The art of language and writing in criticism, Writing criticism for various genres of Performing Arts.

2.3) กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์ (10 หน่วยกิต)

ศปส.493 การเตรียมโครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์

4 (0 - 8 - 4)

PFA493 Degree Project in Performing Arts Preparatory

การเตรียมโครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์ด้านการแสดง หรือการสร้างสรรค์ละครและการแสดงดิจิทัล เช่น การกำกับการแสดง การเขียนบท และการออกแบบฉาก แสง สื่อผสม เครื่องแต่งกาย อำนาจการผลิตเพื่อนำเสนอต่อสาธารณชน ตามระเบียบปฏิบัติที่ภาควิชาศิลปะการแสดงกำหนด โดยผ่านความเห็นชอบและการควบคุมคุณภาพจากภาควิชาศิลปะการแสดง นักศึกษาจะลงทะเบียนได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยภาควิชาศิลปะการแสดงแล้วเท่านั้น

A Degree Project Preparatory in Acting, or Theatre and Digital Performance in Directing, Scriptwriting, Scenic Design, Lighting Design, Multimedia Design, Costume Design and Producing to present to the public with departmental approval.

ศปส.494 ศิลปะการแสดงนิพนธ์

6 (0 - 12 - 6)

PFA494 Degree Project in Performing Arts

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศปส.493

การพัฒนาโครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์ด้านการแสดง หรือการสร้างสรรค์ละครและการแสดงดิจิทัล เช่น การกำกับการแสดง การเขียนบท และการออกแบบฉาก แสง สื่อผสม เครื่องแต่งกาย อำนาจการผลิตไปสู่ความสมบูรณ์พร้อมและเปิดแสดงต่อสาธารณชนหรือเผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัล นักศึกษาจะลงทะเบียนได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยภาควิชาศิลปะการแสดง และได้แสดงผลความก้าวหน้าจากการเตรียมโครงการในระดับมาตรฐานตามที่ภาควิชาศิลปะการแสดงกำหนดแล้วเท่านั้น

A Degree Project in Acting, or Theatre and Digital Performance in Directing, Scriptwriting, Scenic Design, Lighting Design, Multimedia Design, Costume Design and Producing to present to the public with departmental approval.

2.4) กลุ่มวิชาเลือก (9 หน่วยกิต)

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจำนวน 9 หน่วยกิต เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนี้

ศปส.305 การทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากรทางการแสดง 3 (3 - 0 - 6)

PFA305 Auditioning

ขั้นตอนและวิธีเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากรทางการแสดง ทั้งนักแสดง ผู้ออกแบบ และผู้ร่วมงานฝ่ายต่างๆ ในการแสดง การเตรียมประวัติผลงาน การทดสอบหน้ากล้อง (Screen Test) การเตรียมบทเพื่อการคัดเลือก การอ่านบทที่จัดเตรียมให้ (Cold Reading) เพื่อเข้ารับการทดสอบเพื่อคัดเลือกจริงในโครงการการแสดงของคณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ละครศิลปะการแสดงนิพนธ์ หรือการแสดงในวงการอาชีพตามที่ภาควิชาฯ อนุมัติ

The process and self-preparatory for auditioning in theatre and entertainment business, including actors, designers and other positions. Resume and biography preparation. Screen Testing and preparing script for audition. Cold reading. Auditioning in BU Theatre Company's project or professional industry.

ศปส.371 การแสดง 5 : แนวทางการแสดงต่อต้านสำนึกและธรรมชาตินิยม 3 (1 - 4 - 4)

PFA371 Acting V : Departure from Realism & Naturalism

ฝึกการแสดงแนวต่อต้านสำนึกและธรรมชาตินิยม เช่น เอ็กซ์เพรสชันนิสม์ (Expressionism) เบรคชเทียน (Brechtian) แอ็บสัวร์ด (Absurd) ตลอดจนละครและการแสดงแนวทดลองแบบอื่นๆ

A practical study of Acting in Anti-Realistic and Naturalistic style; Expressionism, Brechtian Theatre, Absurd Theatre and other experimental styles.

ศปส.372 การแสดง 6 : การแสดงขั้นสูง 3 (1 - 4 - 4)

PFA372 Acting VI : Acting Master Class

ฝึกปฏิบัติวิธีการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหาทางการแสดง เพื่อพัฒนาคุณภาพของการแสดงไปสู่ความเป็น

ศิลปะที่ประณีต และพัฒนาทักษะ ความสามารถของนักแสดงสู่ความเป็นมืออาชีพ

An advanced practice of problems analysis and solving in Acting in order to improve the quality of Acting to its utmost, and develop actor's skill to professional level.

หรือ

ศปส.310 ศิลปินในฐานะนักเล่าเรื่อง 3 (3 - 0 - 6)

PFA310 Artist as a Storyteller

ศิลปะในการนำเสนอและสื่อสารความคิดของศิลปินในสาขาศิลปะการแสดง ทั้งผู้กำกับการแสดง นักเขียนบท

นักออกแบบฉาก แสง เสื้อผ้า เครื่องประกอบการแสดง โดยสามารถนำเสนอเอกลักษณ์ แนวคิดผ่านเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจ และมีความชัดเจนว่าศิลปินมีวิธีที่จะทำให้สำเร็จได้อย่างไร

Art of storytelling and idea presentation of Performing Artists ; Director, Playwright/Script Writer, Scenic Designer, Lighting Designer, Costume Designer, Properties Designer. Presenting uniqueness, concept through storytelling interestingly and clearly demonstrate effective methods or approaches for achievement.

ศปส.365 โครงการพิเศษด้านการผลิต ออกแบบ และนวัตกรรมศิลปะการแสดง 1 3 (1 - 4 - 4)

PFA365 Special Project in Performing Arts Production, Design and Innovation I

โครงการสร้างสรรค์และผลิตงานศิลปะการแสดง เช่น ละครเวที ละครโทรทัศน์ ซีรีส์ ภาพยนตร์ ดนตรี นาฏลีลา หรือนวัตกรรมการแสดงรูปแบบอื่น ๆ โดยผู้เรียนเลือกทำหน้าที่ตามความชำนาญเฉพาะทาง เช่น การแสดง การกำกับการแสดง การเขียนบท การออกแบบ

Performing Arts Project such as Stage Play, TV Drama, Series, Film, Music, Dance or others form of performance innovation. Students work in their area of expertise ; acting, directing, playwriting and design.

ศปส.366 โครงการพิเศษด้านการผลิต ออกแบบ และนวัตกรรมศิลปะการแสดง 2 3 (1 - 4 - 4)

PFA366 Special Project in Performing Arts Production, Design and Innovation II

โครงการสร้างสรรค์และผลิตงานศิลปะการแสดง เช่น ละครเวที ละครโทรทัศน์ ซีรีส์ ภาพยนตร์ ดนตรี นาฏลีลา หรือนวัตกรรมการแสดงรูปแบบอื่น ๆ ในระดับที่ก้าวหน้ามากขึ้น โดยผู้เรียนเลือกทำหน้าที่ตามความชำนาญเฉพาะทาง เช่น การแสดง การกำกับการแสดง การเขียนบท การออกแบบ

Performing Arts Project such as Stage Play, TV Drama, Series, Film, Music, Dance or others form of performance innovation of advanced level. Students work in their area of expertise ; acting, directing, playwriting and design.

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือรายวิชาเลือกเสรีที่คณะนิเทศศาสตร์หรือภาควิชาอื่นของคณะเปิดสอน หรือรายวิชาเลือกเสรีที่ภาควิชาศิลปะการแสดงเปิดสอน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี้

ศปส.535 การละครชาติพันธุ์และการประวัติศาสตร์ศึกษา : ประเด็นและกระบวนการวิจัย 3 (3 - 0 - 6)

PFA535 Theatre Ethno-Historiography Studies : Issues and Methods

ประวัติศาสตร์การละครโดยพิเคราะห์ถึงปัจจัยด้านชาติพันธุ์วรรณา การกำหนดประเด็นศึกษาวิจัยและกระบวนการวิจัยในการศึกษาวิจัย ฝึกปฏิบัติการศึกษาวิจัยในพื้นที่จริง

Theatre historiography focusing on ethnicity. Research methodology in Theatre Ethno-Historiography Studies. Onsite practicing.

ศปส.536 ละครหุ่น 3 (3 - 0 - 6)

PFA536 Puppetry

ประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการการแสดงละครหุ่นทั้งในประเทศไทยและทวีปเอเชีย การสร้างหุ่น การทดลองเชิดหุ่น การนำละครหุ่นมาใช้ในการแสดงร่วมสมัย หรือใช้ร่วมกับมัลติมีเดียต่างๆ

History and development of Thai and Asian Puppetry. Puppet construction and performance. Puppetry in contemporary performance and convergence with multimedia.

ศปส.537 ละครใบ้

3 (3 - 0 - 6)

PFA537 Mime

ประวัติความเป็นมาของละครใบ้ วิธีฝึกร่างกายเพื่อใช้ในการสื่อความหมายตามวิธีการของละครใบ้ ฝึกแสดงละครใบ้เรื่องสั้นๆ โดยนักศึกษาเป็นผู้กำหนดโครงเรื่องและประเด็นความคิดที่ต้องการสื่อสารกับผู้ชม

Historical study of Mime. Physical training and preparatory. Practicing Mime by developing plot and idea to communicate with audience.

ศปส.538 นาฏลีลาร่วมสมัย

3 (3 - 0 - 6)

PFA538 Contemporary Dance

ประวัติและวิวัฒนาการของระบำร่วมสมัย ฝึกทักษะขั้นพื้นฐานของระบำร่วมสมัย แนววิธีการฝึกฝน การนำเสนอของคณะระบำร่วมสมัยที่มีความสำคัญ การวิจารณ์และตีความหมายระบำร่วมสมัย

History and development of Contemporary Dance. Basic training and practice of Contemporary Dance.

ศปส.539 นาฏศิลป์ไทย

3 (3 - 0 - 6)

PFA539 Thai Dance

ขนบธรรมเนียม ประเพณีนิยม สุนทรียะของนาฏศิลป์ไทย วรรณกรรมการแสดง ลีลาความหมายของท่ารำ ดนตรี เครื่องแต่งกาย การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยในปัจจุบัน ตลอดจนศึกษาสถานภาพของนาฏศิลป์ไทยในสังคมปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมนาฏศิลป์ไทย

Thai Dance focusing on tradition, aesthetics, dramatic literature, movement and meaning, music, costume, Thai Dance Education and the status of Thai traditional dancers in contemporary society. A critical analysis of problems in supporting Thai Dance.

ศปส.540 วาดสีฉาก

3 (3 - 0 - 6)

PFA540 Scene Painting

เทคนิคพื้นฐานและทดลองใช้วัสดุพื้นผิวแบบต่างๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการวาดระบายสีฉากได้

Basic technique in scene painting. Experimenting on different surfaces and materials for scene painting adaptation.

ศปส.541 ประวัติการละคร

3 (3 - 0 - 6)

PFA541 History of Theatre

วิวัฒนาการของการละครและบทละครตั้งแต่จุดกำเนิดของละครตะวันตก กรีก โรมัน สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ จนถึงละครสมัยใหม่ ตลอดจนวิวัฒนาการของละครตะวันออก เช่น อินเดีย จีน ญี่ปุ่น และไทย โดยเปรียบเทียบค่านิยม ศาสนา สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อความแตกต่างของการละคร

Drama and Theatre development since Greek, Roman, Renaissance to Modern Drama. Development of Eastern Drama and Theatre; India, China, Japan, Thai, in comparison of value, religion, society and culture.

- ศปส.542 การศึกษาการแสดงสากล 3 (3 - 0 - 6)
 PFA542 World Performing Arts Studies
 การแสดงแบบประเพณีนิยมของชาติต่างๆ ในเอเชีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกา ในด้านวิวัฒนาการ รูปแบบสุนทรียะ และอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่นำไปสู่รูปแบบการแสดงร่วมสมัย
 Traditional Theatre in Asia, Europe, America, Africa, focusing on its development, form, aesthetics and socio-cultural influences that lead way to Contemporary Performing Arts.
- ศปส.543 ละครตะวันออก 3 (3 - 0 - 6)
 PFA543 Oriental Drama
 ประวัติและวิวัฒนาการของละครตะวันออก รูปแบบ การแสดง การนำเสนอ วรรณกรรมละคร และนักการละครที่สำคัญทั้งของไทย อินเดีย จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และประเทศใกล้เคียงในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 History and development of Oriental Drama, focusing on form, performance, presentation, dramatic literature and significant playwrights of Thai, India, China, Japan, Indonesia and other countries in Southeast Asian community.
- ศปส.544 โอเปร่า 3 (3 - 0 - 6)
 PFA544 Opera
 ประวัติและวิวัฒนาการของละครโอเปร่า บทละครที่มีความสำคัญและเป็นที่ยอมรับ คีตกวี กลวิธีการประพันธ์ลักษณะของท่วงทำนอง การฝึกฝนของนักแสดง วัฒนธรรมการชมละครโอเปร่าและโรงละครโอเปร่า
 History and development of Opera. Books, poets, writing style, music style, opera singer training, opera culture and opera theatre.
- ศปส.545 ละครเบรคชท์ 3 (3 - 0 - 6)
 PFA545 Brechtian Theatre
 ทฤษฎีและวรรณกรรมละครของแบร์ทอลท์เบรคชท์ (Bertolt Brecht) กลวิธีการสื่อสารเพื่อชี้ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องสังคมและศีลธรรม ระบบวิธีการแสดง อิทธิพลทฤษฎีการละครของเบรคชท์ที่มีต่อการละครร่วมสมัยของตะวันตกและของไทย
 Dramatic works of Bertolt Brecht. Communicative way in performing social problems and suggested solution. Influence of Acting approach and Brecht's dramatic theory on Western and Thai Contemporary Theatre.
- ศปส.546 ละครแอบเสิร์ด 3 (3 - 0 - 6)
 PFA546 Absurd Theatre
 ทฤษฎีและวรรณกรรมละครแนวแอบเสิร์ด นักเขียนบทละครแอบเสิร์ด ความสัมพันธ์ระหว่างละครแอบเสิร์ดกับสังคมและศาสนา การนำเสนอละครแอบเสิร์ด และปฏิกิริยาผู้ชมในตะวันตกและในประเทศไทย
 Absurd Theory and dramatic literature. Absurd playwrights. Relationship between Absurd and religion. Absurd Theatre presentation. Reaction of Western and Thai audience.

- ศปส.547 ผู้หญิงในละคร 3 (3 - 0 - 6)
 PFA547 Women in Drama and Theatre
 บทบาทสถานภาพของผู้หญิงที่สะท้อนออกมาทางวรรณกรรมละคร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาความนิยมแนวคิดของนักเขียนบทละครหญิง ตลอดจนการทำงานของผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับการแสดง
 The role and status of women reflected in dramatic literature. Theme and idea of female playwrights. Women in Performing Arts.
- ศปส.548 ละครในการศึกษา 3 (3 - 0 - 6)
 PFA548 Theatre in Education
 ทฤษฎีของละครในการศึกษา หลักและแนวทางปฏิบัติของละครในการศึกษาในตะวันตก ขั้นตอนการสำรวจปัญหาการสร้างสรรค์ พัฒนาการการเรียนรู้ของผู้ร่วมงาน การสื่อสารและวิเคราะห์ปฏิกิริยาของผู้ชม รวมทั้งศึกษาผลงานของกลุ่มละครในการศึกษาในประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงปัญหาในการสร้างสรรค์และการดำเนินงาน
 Theory of Theatre-in-Education (TiE). Principles and practice of TiE in the West. Process of selecting issues and problems to create TiE. Development in learning of team. Communication and analysis of audience's reaction. The works of TiE groups in Thailand. Problems in producing and administration.
- ศปส.549 การแสดงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 3 (3 - 0 - 6)
 PFA549 Acting for Personality Development
 ฝึกฝนทักษะพื้นฐานของการแสดง เน้นการสำรวจตนเองเพื่อเรียนรู้และเข้าใจวัตถุดิบพื้นฐานของนักแสดง ได้แก่ ร่างกาย เสียง ประสาทสัมผัส อารมณ์ความรู้สึก จินตนาการ เหตุผล และแรงจูงใจที่ก่อให้เกิดการกระทำเพื่อให้เกิดความมั่นใจในศักยภาพการแสดงออกของตนเอง และสามารถจะนำไปใช้ในการปรับปรุงบุคลิกภาพ ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องหรือในชีวิตประจำวัน
 A practical study of Basic Acting to improve personality. Focusing on self-exploration to understand actor's materials; body, voice, senses, emotions, imagination, rational motivation that causes action. The adaptation of Acting in daily life.
- ศปส.550 การเขียนละครเพลง 3 (3 - 0 - 6)
 PFA550 Musical Theatre Writing
 ลักษณะของละครเพลง หน้าที่ของเพลงในละครเพลง การเขียนเนื้อเรื่อง การเขียนคำร้อง เขียนบทละครเพลง 1 เรื่อง
 Style and characteristic of Musical Theatre. Functions of song in Musical. Book writing, lyric writing. Practicing writing a Musical Play.
- ศปส.551 ละครสำหรับเด็ก 3 (3 - 0 - 6)
 PFA551 Theatre for Children
 รูปแบบ เนื้อหา และฝึกปฏิบัติการนำเสนอละครสั้นๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ เด็กและเยาวชน
 Form and content in Theatre for Children. Presenting a short play targeting at young audience.

ศปส.552 ทฤษฎีการแสดงและการกำกับการแสดง

3 (3 - 0 - 6)

PFA552 Theories of Acting and Directing

แนวคิดและทฤษฎีการแสดงและการกำกับการแสดงของนักการละครที่มีความสำคัญของการละครสมัยใหม่ วิธีการทำงานของนักแสดงและผู้กำกับการแสดงที่สำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีการแสดงและการกำกับการแสดง

Theories of Acting and Directing invented by important dramatists of Modern Theatre. Important actors and directors at work. The relationship between Acting and Directing theories.

ศปส.553 ละครแนวทดลอง

3 (3 - 0 - 6)

PFA553 Experimental Theatre

วิวัฒนาการของละครแนวทดลองในยุคของละครสมัยใหม่มาจนถึงปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต การกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการทดลอง การประเมินผลสำเร็จของละครแนวทดลอง

Experimental Theatre Development from Modern Drama to present time and future trend. Defining the objectives and designing the experiment. The evaluation of Experimental Theatre.

ศปส.554 เชกสเปียร์ในสังคมร่วมสมัย

3 (3 - 0 - 6)

PFA554 Shakespeare in Contemporary Society

บทละครของวิลเลียม เชกสเปียร์ โดยวิเคราะห์ถึงความร่วมสมัยในประเด็นความคิดเกี่ยวกับสังคมการเมือง ศิลธรรม การตีความบทละครของเชกสเปียร์เพื่อสื่อสารกับผู้ชมร่วมสมัย ตลอดจนศึกษาประวัติและแนวคิดในการนำบทละครของเชกสเปียร์มาจัดแสดงในลักษณะละครร่วมสมัยทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยรวมทั้งปฏิกิริยาของผู้ชม

The works of William Shakespeare, focusing on its contemporary idea about society, politics, morality. The interpretation of Shakespearean plays for today's audience. Production history of Shakespearean plays in Thai and other countries and the audience's reaction.

ศปส.555 โศกนาฏกรรม

3 (3 - 0 - 6)

PFA555 Tragedy

ลักษณะ โครงสร้าง และองค์ประกอบของบทละครโศกนาฏกรรม เปรียบเทียบละครโศกนาฏกรรมที่มีความสำคัญในยุคสมัยต่างๆ นับแต่โศกนาฏกรรมกรีกจนถึงโศกนาฏกรรมสมัยใหม่

Characteristics, structure and elements of Tragedy. Comparison study of Tragedies from Greek to modern era.

ศปส.556 สุขนาฏกรรม

3 (3 - 0 - 6)

PFA556 Comedy

ลักษณะ โครงสร้างและองค์ประกอบของบทละครสุขนาฏกรรม ประเภทของละครสุขนาฏกรรม เปรียบเทียบละครสุขนาฏกรรมที่มีความสำคัญในยุคสมัยต่างๆ

Characteristics, structure and elements of Comedy. Sub-genre in Comedy. Comparison study of Comedies in each era.

ศปส.557 ภูมิหลังและวิวัฒนาการการละครไทย 3 (3 - 0 - 6)

PFA557 Background and Development of Thai Theatre

ประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการ และภูมิหลังการละครไทย นับแต่ยุคก่อนอารยธรรมลายลักษณ์มาจนถึงปัจจุบัน การศึกษาละครไทยผ่านข้อมูลทางประวัติศาสตร์ วรรณคดี ศึกษารูปแบบการแสดง และการนำเสนอรวมทั้ง วรรณกรรมละครไทยทั้งแบบราชสำนักและแบบพื้นถิ่น รวมทั้งแบบประเพณีนิยม และแบบประชานิยม อันนำไปสู่ ความเข้าใจทางสุนทรียศาสตร์นาฏศิลป์และศิลปะการแสดงของไทย ที่นำไปสู่ความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงรูปแบบการแสดงร่วมสมัย

History, background and development of Thai Theatre since Oral Literature Period to present. Form, style and presentation of Court Drama and Folk Performances. Aesthetics of Thai Dance Theatre and its reflectivity of society and culture. Form which remains in contemporary performance.

ศปส.558 การละครเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 3 (3 - 0 - 6)

PFA558 Southeast Asian Theatre Studies

ประวัติ วิวัฒนาการ รูปแบบการแสดง การนำเสนอ และวรรณกรรมละครรวมทั้งนักการละคร ที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อความเข้าใจองค์แท้ในรากเหง้าแห่งประชาคมอาเซียน รวมทั้งการฝึก ปฏิบัติภาคสนามของศิลปะการแสดงในภูมิภาค

History, development, form and style of presentation, dramatic literature and major playwrights of Southeast Asia, in order to understand the root of ASEAN community. Practicing ASEAN Performing Arts.

ศปส.559 การศึกษาและวิจัยเอกเทศศิลปะการแสดงนานาชาติ 3 (3 - 0 - 6)

PFA559 Individual Study and Research in International Performing Arts

วิจัยเอกเทศในประเด็นที่ผู้ศึกษาสนใจเกี่ยวกับศิลปะการแสดงในระดับลึกซึ้ง และได้รับอนุมัติจากภาควิชา ศิลปะการแสดง

Individual Study and Research in International Performing Arts focuses on profound issues selected by students with departmental approval.

ศปส.560 การศึกษาแนวโน้มศิลปะการแสดงร่วมสมัย 3 (3 - 0 - 6)

PFA560 Contemporary Trend in Performing Arts

ทฤษฎี หลักการ แนวคิด และการนำเสนอศิลปะการแสดงร่วมสมัย อันเป็นแนวโน้มหลักของการแสดงระดับสากล ผ่านทฤษฎีสังคมในยุคต่างๆ อาทิ ปรัชญายุคคลาสสิก ปรัชญายุคสมัยใหม่ และปรัชญายุคหลังสมัยใหม่ อันนำไปสู่การวิเคราะห์ทฤษฎีวิพากษ์ทางด้านศิลปะการแสดง

Theories, principles of Contemporary Performing Arts. Major trends and the concepts of major philosophies; Classic, Modern and Post-modern. Analysis and criticism of Performing Arts theories.

- ศปส.561 ขับร้องและดนตรี 3 (3 - 0 - 6)
 PFA561 Musical Performance
 พื้นฐานเทคนิคการขับร้อง การกำหนดลมหายใจ การออกเสียงและศึกษาดนตรีในยุคต่างๆ
 Basic techniques of singing; breath control, vowel vocal technique, diction. A study of Music History.
- ศปส.562 วรรณคดีสุนทรียนิยม 3 (3 - 0 - 6)
 PFA562 Aesthetic Appreciation of Literature
 ทฤษฎีวรรณคดีเบื้องต้น ศึกษาสุนทรียภาพในวรรณคดี เปรียบเทียบลักษณะเหมือนและแตกต่างระหว่างวรรณคดีแต่ละประเภท ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง บทละคร การวิเคราะห์ทฤษฎีการในวรรณคดี ศึกษาวรรณกรรมร่วมสมัยที่มีความสำคัญทั้งของไทยและต่างประเทศ
 Theories and aesthetics of literature. Comparison study of Prose, Poetry, Play. Analysis of Dramatic Action. Major literatures in Thai and other languages.
- ศปส.563 นักเขียนบทละครและการสร้างสรรค์งาน 3 (3 - 0 - 6)
 PFA563 Playwrights and Playwriting
 ประวัติและผลงานของนักเขียนบทละครสำคัญ แรงบันดาลใจของนักเขียนในการสร้างผลงาน เอกลักษณ์และแนวการเขียน เพื่อนำมาสู่การวิเคราะห์การเขียนบทของตนเอง และฝึกสร้างผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
 Biographies and works of major playwrights. Inspiration, identity and style in writing. Analysis of student's writing style and practice writing with uniqueness.
- ศปส.564 ละคร ภาพยนตร์ นวนิยาย : ศิลปะเปรียบเทียบ 3 (3 - 0 - 6)
 PFA564 Theatre, Film, Narrative : Transformation of Style
 ความแตกต่างในวิธีการนำเสนอเรื่องราวเดียวกันผ่านทางละครเวที ภาพยนตร์ และนวนิยาย การแปรรูปจากสื่อหนึ่งไปสู่สื่อต่างชนิด วิเคราะห์วิธีการกำหนดโครงสร้าง การดำเนินเรื่อง การปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม หรือลดทอนเพื่อให้เหมาะสมกับธรรมชาติของสื่อที่มีข้อดีและข้อจำกัดที่ต่างกัน โดยคงนัยสำคัญและแก่นความคิดหลักของเรื่องไว้ได้อย่างครบถ้วน
 A comparison study of storytelling in Theatre, Film, Narrative. How same story transforms in different media. Analysis of structure and adaptation for different media with theme remaining.
- ศปส.565 ละครกับสังคม 3 (3 - 0 - 6)
 PFA565 Drama and Society
 ความสัมพันธ์ระหว่างละครและสังคม ศึกษาบทละคร บทภาพยนตร์ ทั้งของไทยและต่างประเทศในทุกยุคสมัยที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่มีต่อกันของละครกับสังคม
 Intertwined relationship between Drama and Society from plays, screenplays of Thai and other countries.

ศปส.566 ละครสร้างสรรค์

3 (3 - 0 - 6)

PFA566 Creative Drama

ฝึกฝนทักษะและเรียนรู้กลวิธีของกิจกรรมละครสร้างสรรค์ เช่น การแสดงละครสด การเล่านิทาน ละครหุ่น ละครเงา การใช้ลีลาท่าไม้ และการใช้จินตนาการ ผู้เรียนวิชานี้จะต้องฝึกฝนการทำกิจกรรมละครสร้างสรรค์จนสามารถลงปฏิบัติภาคสนามจริงกับกลุ่มเด็กที่เป็นเป้าหมาย โดยนำกลวิธีเหล่านี้มาพัฒนาเด็กให้เป็นผู้รู้จักคิด รู้จักตนเอง กล้าแสดงออก รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น รับฟังผู้อื่น มีเหตุผล และพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ได้

A practical study of Creative Drama and its techniques; Improvs, Tales, Puppetry, Shadow Play, Mime and Imagination. Creating a play targeted at young audience using aforementioned techniques to improve children's skills; learning, self-recognition, expression, collaboration, rational.

ศปส.567 ละครบำบัดเบื้องต้น

3 (3 - 0 - 6)

PFA567 Fundamental of Dramatherapy

กระบวนการ และทฤษฎีในการนำศิลปะการละครมาพัฒนา และประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ทางการฟื้นฟูและบำบัดรักษา นักศึกษาจะมีโอกาสทำงานกับกระบวนการส่วนบุคคลผ่านเทคนิคของละครบำบัดในการเรียนรู้และสำรวจตนเอง รวมทั้งได้ศึกษาหลักการเบื้องต้น เทคนิค และโครงสร้างของละครบำบัด ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง

Theories and principles in Dramatherapy and its adaptation in medical fields. Using Dramatherapy for self-realization and self-recognition. Basic approach, techniques and structure of Dramatherapy. Related theories in Psychology.

ศปส.568 ระบบการศึกษาเปรียบเทียบ

3 (3 - 0 - 6)

PFA568 Comparative Education System

เชิงเปรียบเทียบระหว่างระบบการศึกษาของไทย อังกฤษ อเมริกา ประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศอื่นๆ ในเอเชีย วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ปัญหา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

A comparison study of Thai, British, American and ASEAN Education. Analysis of strength and weakness and approach for educational development.

ศปส.569 ละครและการศึกษา : บูรณาการเพื่อการพัฒนามนุษย์

3 (3 - 0 - 6)

PFA569 Drama and Education : The Integration for Human Development

ความสำคัญของละครที่มีต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ กระบวนการบูรณาการทางการละครเข้ากับโครงสร้างและสาระของหลักสูตรการศึกษาในประเทศไทย ฝึกออกแบบหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล และปฏิบัติการจริงในชั้นเรียนของโรงเรียนในพื้นที่จริง

The importance of Drama and its impact on development of nation's education. The process of converging Drama with the curriculum in Thailand. Designing curriculum, evaluation and onsite-practice at selected schools.

ศปส.570 ปฏิบัติการละครประเด็นศึกษา 3 (3 - 0 - 6)

PFA570 Theatre in Education Practicum

ทฤษฎีและกลวิธีของละครประเด็นศึกษา หลักและแนวทางในการทำงานเบื้องต้น ฝึกฝนเครื่องมือทางการแสดงสำหรับงานละครประเด็นศึกษาและละครชุมชน เช่น ละครใบ้ การเล่านิทาน ละครเงา ดนตรี ร้องเพลง ระบายงานศิลปะเด็ก การออกแบบค่าย ตลอดจนเกมส์ละคร (Theatre Games) อันจำเป็นต่อการทำงานในชุมชนและปฏิบัติการจริงในพื้นที่จริง

A practical study of Theatre-in-Education. Principles, approaches and techniques; Mime, Tale, Shadow Theatre, Music, Singing, Dance, Children Art, Camp Design and Theatre Games.

ศปส.571 ปฏิบัติการละครชุมชน 3 (3 - 0 - 6)

PFA571 Community Theatre Practicum

ศึกษาลักษณะ แนวทาง และกระบวนการของละครชุมชน ฝึกฝนการทำงานละครเพื่อพัฒนาชุมชน หรือการละครเพื่อการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ของชุมชน ละครกับการพัฒนามิตรობด้านของชุมชน การสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์ภาพอันดีต่อสมาชิกชุมชน การสร้างคุณค่าให้กับศิลปินของชุมชน และการปลูกฝังกิจกรรมทางการละครให้ยั่งยืนในชุมชน

Principles, approaches and process in Community Theatre. Creating Drama for community development. Building understanding and relationship with community's members. Building values for community's artist. Nourishing sustainable Drama activities in community.

ศปส.572 สื่อพื้นบ้านของไทย 3 (3 - 0 - 6)

PFA572 Thai Traditional Media

ฝึกฝนทักษะการแสดงสื่อพื้นบ้านของผู้เรียน อันเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน เรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณีนิยม สุนทรียะของสื่อพื้นบ้าน ฝึกการแสดงขั้นพื้นฐาน วิธีการแสดงสื่อพื้นบ้านประเภทต่างๆ กับศิลปินพื้นบ้าน เช่น หนังตะลุง ฆ้อง ลำตัด ลิเก เพลงพื้นบ้านต่างๆ รวมถึงการละเล่นพื้นบ้าน ตลอดจนสามารถเรียนรู้วิธีคิดและประยุกต์ศิลปะการแสดงของไทย มาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารกับผู้ชมและสังคมร่วมสมัย

A practical study of Thai Traditional Media as a tool to communicate and work with the community. Learning tradition, culture and aesthetics of Traditional Media. Practicing different genres and styles; Shadow Puppet, Pleng Choi, Lamtad, Likay, Traditional Songs and Folk Performances. Adapting Traditional Media for contemporary audience and society.

ศปส.573 สื่อพื้นบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 (3 - 0 - 6)

PFA573 Southeast Asian's Traditional Media

รูปแบบของการแสดงพื้นบ้านของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การก่อเกิด การดำรงอยู่ การสืบสาน การผสมผสานและการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของสื่อพื้นบ้าน เทคนิคการแสดง ทักษะเฉพาะ ฝึกการแสดงสื่อพื้นบ้านของประเทศต่างๆ และการนำมาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในละครเพื่อการพัฒนา

Southeast Asian's Traditional Media. Its origins, existences, continuities, mixtures and adaptations for survival. Techniques in practicing and performing. The usage and adaptation of Traditional Media in Theatre for Development

- ศปส.574 โครงการศิลปะการแสดงสากล 3 (3 - 0 - 6)
 PFA574 World Performance Project
 ฝึกปฏิบัติการในการสร้างความเข้าใจในศิลปะการแสดงในซีกโลกต่างๆ ทั้งการทำวิจัยข้อมูล การออกแบบ ภาคนาม และจัดทำโครงการละครย่อย หรือการอบรมย่อยสู่สาธารณะ ภายใต้การดูแล ควบคุมและให้คำปรึกษาของ อาจารย์ที่ดูแลรายวิชา
 A practical study project focusing on World Performing Arts. Research methodology and process. Managing Performing Arts Project or training for public with departmental approval.
- ศปส.575 สร้างเสริมประสบการณ์ศิลปะการแสดงนานาชาติ 3 (3 - 0 - 6)
 PFA575 International Performing Arts Internship
 การศึกษา ดูงาน ฝึกฝนเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ และความรู้ด้านศิลปะการแสดงนานาชาติใน สถาบันการศึกษา หรือคณะละครต่างประเทศ ที่มีความร่วมมือกับภาควิชาศิลปะการแสดง และนักศึกษาต้องได้รับ อนุมัติจากภาควิชาศิลปะการแสดงก่อนลงทะเบียน
 An internship at Performing Arts Institutes or Theatre Companies in other countries which have an affiliation with The Department of Performing Arts, to broaden students' views and experiences. Students must have departmental approval prior to registration.
- ศปส.576 จิตวิทยาในวรรณกรรมการละคร 3 (3 - 0 - 6)
 PFA576 Psychology in Dramatic Literature
 จิตวิทยาในงานวรรณกรรมการละคร ศึกษาวิเคราะห์หรือการใช้จิตวิเคราะห์กับตัวละครสำคัญที่มี บุคลิกภาพหรือสภาวะทางจิตไม่ปกติ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจตัวละครที่มีความซับซ้อนได้อย่างลุ่มลึก
 Psychology in Dramatic Literature. Case studies of psychoanalysis of characters with personality or mental disorder, in order to understand complex characters in plays.
- ศปส.577 วรรณกรรมการละครตะวันออก 3 (3 - 0 - 6)
 PFA577 Eastern Dramatic Literature
 วรรณกรรมการละครตะวันออกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวรรณกรรมการละครของจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย
 Eastern Dramatic Literature from past to present. Focusing on Chinese, Japanese and Indian Dramatic Literature.
- ศปส.578 วรรณกรรมการละครไทย 3 (3 - 0 - 6)
 PFA578 Thai Dramatic Literature
 วรรณกรรมการละครของไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา รัตนโกสินทร์ตอนต้น พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และบทละครสมัยปัจจุบัน
 Thai Dramatic Literature from Ayutthaya, Early Rattanakosin, King Rama VI, to present.
- ศปส.579 ปฏิบัติการนาฏกรรมพินิจ 3 (3 - 0 - 6)
 PFA579 Dramaturgy Workshop
 ฝึกปฏิบัติการนาฏกรรมพินิจให้กับละครในโครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์
 A practical study on Dramaturgy for Degree Project in Performing Arts Festival.

ศปส.580 ละครไทยในสังคมร่วมสมัย

3 (3 - 0 - 6)

PFA580 Thai Drama in Contemporary Society

ละครไทยปัจจุบัน ทั้งละครโทรทัศน์ ละครในสื่อออนไลน์ และละครเวที ในด้านเนื้อหา แนวคิด และคุณธรรมที่สะท้อนผ่านเรื่องราวและตัวละคร เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนของสังคมไทยร่วมสมัย ค่านิยมของคนในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างละครและสังคมร่วมสมัยที่มีอิทธิพลต่อกัน

Thai Drama in contemporary society, focusing on TV Drama, Online Drama, and Stage Play. Analysis of plot, theme and value reflected from content and characters, in order to see more clearly the reflection of contemporary society and the value shared by its members, and intertwined relationship between Drama and contemporary society.

ศปส.581 แนวโน้มศิลปะในสื่อดิจิทัล

3 (3 - 0 - 6)

PFA581 Art Trend in Digital Media

แนวโน้มของศิลปนิยม เทคนิควิธี และเทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัลและสื่อออนไลน์ในปัจจุบันของไทยและต่างประเทศ โดยนำศิลปะมาประยุกต์ใช้ในการเขียนบท ออกแบบสื่อ ผลิตและลำดับภาพ

Art, technique and technology in producing and creating Digital and Online Media in Thailand and other countries. The art of writing, designing and visualizing Digital and Online Media.

กลุ่มวิชาโท (15 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาโทที่สาขาวิชาศิลปะการแสดงรับผิดชอบ เปิดให้นักศึกษาสาขาวิชาอื่นของคณะนิเทศศาสตร์ หรือคณะวิชาอื่น

ศปส.109 ศิลปะการแสดงเพื่อการค้นพบตัวเอง

3 (2 - 2 - 5)

PFA109 Performing Arts for Self-Discovery

การใช้ศิลปะการแสดงเพื่อสำรวจ ค้นพบ และตระหนักรู้ในตนเอง นำไปสู่ความมุ่งมั่นในการเลือกเส้นทางชีวิตตามแรงปรารถนา โดยมุ่งพัฒนาทักษะ ความสามารถ ความถนัด และอัตลักษณ์เพื่อวิชาชีพศิลปะการแสดง

Using Performing Arts as a tool for self-exploration, self-discovery and self-recognition. To choose a passion-driven way of life with determination. Developing skills, expertise and identity for performing arts profession.

ศปส.201 ประวัติศาสตร์การแสดง

3 (3 - 0 - 6)

PFA201 Performance Historiography

ประวัติศาสตร์การแสดงเชิงวิวัฒนาการตั้งแต่จุดกำเนิด พัฒนาการด้านรูปแบบและเนื้อหา ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับมิติทางสังคมในแต่ละยุคสมัยทั้งในโลกตะวันตกและตะวันออก

Historiographical study of performing arts development from the beginning; its form and relationship between performing arts and social dimension in each period of both Eastern and Western world.

ศปส.202 สรรนิพนธ์วรรณกรรมการละคร 3 (3 - 0 - 6)

PFA202 Anthology of Dramatic Literature

ประวัติและสรรนิพนธ์วรรณกรรมการละครเอกของโลก ที่สะท้อนให้เห็นพัฒนาการด้านการประพันธ์ ค่านิยมของสังคมและยุคสมัย ตลอดจนความเป็นสากลที่ส่งผ่านข้ามมิติเวลาและสถานที่

Historiography and anthology of world dramatic literature which reflects the development in art of poetry, social value and universality of time and place.

ศปส.303 การตลาดเพื่อสังคมสำหรับศิลปะการแสดง

3 (3 - 0 - 6)

PFA303 Social Marketing for Performing Arts

หลักและแนวคิดของการตลาดเพื่อสังคม การนำการตลาดเพื่อสังคมมาใช้เพื่อโครงการเชิงสังคมและวัฒนธรรม และศิลปะการแสดงอย่างสร้างสรรค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Principles and ideas of social marketing. The creative use of social marketing in socio-cultural and performing arts project for utmost potential.

ศปส.301 การสำรวจอุตสาหกรรมบันเทิงโลก

3 (3 - 0 - 6)

PFA301 Survey of World Entertainment Industry

สำรวจภาพการณ์ของอุตสาหกรรมบันเทิงโลก เพื่อสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งกระแสความนิยม กระแสความเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดกระแสดังกล่าว รวมทั้งผลกระทบที่ส่งผลกับอุตสาหกรรมบันเทิงระดับภูมิภาคของประเทศและระดับประเทศ การสร้างสรรค์เนื้อหาที่ยั่งยืน ตอบสนองทั้งความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภค ระบบธุรกิจ ช่องทางและโอกาสเข้าสู่อุตสาหกรรมระดับโลกของนักแสดง ผู้ผลิตและผู้สร้างสรรค์เนื้อหา

Survey of the world entertainment industry, in order to analyze the trend of popularity, the current of changes and its causes which have impact on regional and local entertainment industry. The creation of sustainable content which suits the needs of creators and audiences. Business system, gateway of opportunities for the actors, creators to enter the world entertainment industry.