

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

คำอธิบายรายวิชา

943-110 ปรัชญาศิลปะการแสดงและการจัดการ

3 (3-0-6)

Introduction to Performing Arts Management

ทิศทาง เป้าหมาย คุณลักษณะของบัณฑิตในการศึกษาทางด้านศิลปะการแสดงและการจัดการ
ขอบเขต เนื้อหา ศิลปะการแสดงในมิติต่าง ๆ ความสำคัญ คุณค่า ศิลปะการแสดงในบริบทของสังคม

Direction; goal; features of graduates in the study of the performing arts and management; scope;
content; performing arts in various dimensions; significance; value; performing arts in the social context

943-111 อัตลักษณ์ศิลปะการแสดง

3 (3-0-6)

Performing Arts Identities

ศึกษาอัตลักษณ์ วิธีการของการแสดงนาฏศิลป์ การแสดงโขน การแสดงประเภทต่างๆ และการ
แสดงวิพิธทัศนาของไทย

Study of identities; methods of performing dance; Khon; various types of performances; Thai
variety show

943-112 การคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปะการแสดง

3 (2-2-5)

Creativity in Performing Arts

ศึกษาความสำคัญ วิธีการ องค์ประกอบ แนวคิด ทฤษฎี แรงจูงใจ และกระบวนการดำเนินงาน
ทางด้านศิลปะการแสดง

Study of the significance; methodology; elements; concepts; theories; motivations; and processes
in the performing arts

943-120 ศิลปะการแสดงพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย

3 (1-4-4)

Basic Thai Classical Dance

กระบวนการใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายประสานกันในการปฏิบัติท่าทาง และการ
เคลื่อนไหวอย่างมีมาตรฐานในระดับพื้นฐานการรำไทย พร้อมทั้งฝึกทักษะปฏิบัติด้วยการรำเพลงช้าและเพลง
เร็ว

Process of body parts integration to perform standard postures and movements for basic Thai classical dance; practice of dance skills with slow and fast rhythmic songs

943-121 ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย 1

3 (1-4-4)

Thai Classical Dance I

กระบวนการใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายประสานกันในการปฏิบัติท่าทาง และการเคลื่อนไหวอย่างมีมาตรฐานในระดับการใช้ภาษาท่าร่าพร้อมทั้งฝึกทักษะปฏิบัติ ด้วยการรำเดี่ยว และรำคู่

Process of body parts integration to perform postures and movements standardized by dance language; practice of solo and duo dances

943-210 การบริหารงานศิลปะการแสดง

3 (2-2-5)

Administration of Performing Arts Management

หลักการการบริหารงานทั่วไป หลักการบริหารงานศิลปะการแสดง และหลักการบริหารงานกิจกรรมในวาระและโอกาสต่างๆ

Principles of general administration; Principles of Performing Art administration, and Principles of special events administration

943-220 ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย 2

3 (1-4-4)

Thai Classical Dance II

กระบวนการใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายประสานกันในการปฏิบัติท่าทาง และการเคลื่อนไหวอย่างมีมาตรฐานในระดับการใช้ภาษาท่าร่า พร้อมทั้งฝึกทักษะปฏิบัติการแสดงระบำมาตรฐาน

Process of body parts integration to perform postures and movements standardized by dance language; practice of Thai classical dances

943-221 ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง

3 (1-4-4)

Folk Performing Arts

หลักการ รูปแบบ เนื้อหา และหน้าที่ของศิลปะการแสดงพื้นเมืองในโลก เน้นศิลปะการแสดงพื้นเมืองในประเทศไทย

Principles; patterns; contents and functions of folk performing arts worldwide; emphasis on performing arts in Thailand

943-222 ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย 3

3 (1-4-4)

Thai Classical Dance III

กระบวนการใช้อย่างมีมาตรฐานในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายประสานกันในการปฏิบัติท่าทาง และการเคลื่อนไหวอย่างมีมาตรฐานในระดับการสื่อสารภาษาท่าทางเพื่อการแสดง พร้อมทั้งฝึกทักษะปฏิบัติ ระเบียบที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่

Process of body parts integration to perform postures and movements standardized by dance language; skill practice of Thai revised dances

943-223 ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ภาคใต้

3 (1-4-4)

Southern Dance

ความเป็นมา วิธีการแสดง และเอกลักษณ์ของการแสดงภาคใต้ พร้อมทั้งฝึกทักษะการปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์ของภาคใต้ชุดต่าง ๆ เช่น โนรา ลิเกป่า ระบำร่อนแร่ ระบำตารีกีปัส ระบำปาเต๊ะ ระบำนารีศรีนคร ร่องเง้ง เป็นต้น

Background history; techniques of performances; identity of southern Thai dance; skill practice of performing a variety of southern Thai dances, such as Nora, Likay Pa, Ron Rae, Ta-Ri-Ki-Pat, Patek, Naree Sri Nakhon, and Rong Ngeng etc

943-250 ภาษาอังกฤษเทคนิคทางด้านศิลปะการแสดง

3 (2-2-5)

Technical English for Performing Arts

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปะการแสดง ฝึกทักษะการอ่าน การใช้ภาษาทางศิลปะการแสดง การเขียนเพื่อนำไปใช้ในการเขียนรายงานสั้น ๆ การบรรยายในการจัดการแสดง การเขียนเอกสารเผยแพร่ การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และฝึกทักษะการแสดงละครเป็นภาษาอังกฤษ

Vocabulary related to work in performing arts; practice of reading skills; language usage in performing arts; short report writing; description in performance production, writing promotional documents; organizing exhibitions and other relevant events; practice of performing a play in English

943-251 ศิลปะการแสดงทางสื่อสมัยใหม่

3 (2-2-5)

Performing Arts through Modern Media

หลักการและวิธีการแสดงผ่านสื่อสมัยใหม่ : การออกแบบ การบันทึกภาพและเสียง การลำดับภาพ การบรรยาย และการพากย์

Principles and performance techniques through modern media; designing; audio-visual recording; editing; narrating; and dubbing

3 (1-4-4)

ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน การบันทึกข้อมูลและทำร่ำต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเรียนการ
านศิลปะการแสดง พร้อมฝึกปฏิบัติการตัดต่อเพลง และจัดทำแผ่นพับและโปสเตอร์เพื่อการ
ันท์การแสดง

943-260 ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย

3 (1-4-4)

การปฏิบัติ การบรรยาย การสาธิต กระบวนการใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายประสานกันในการทำท่าทาง และการเคลื่อนไหวอย่างมีมาตรฐานของการแสดงแนวศิลปะร่วมสมัย

943-261 ศิลปะการแสดงละครสมัยใหม่

3 (2-2-5)

หลักการและกระบวนการจัดการแสดงละครในรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และฝึกทักษะ เกี่ยวกับวิธีการในการแสดงละครรูปแบบใหม่ๆ

943-280 การแต่งกายและการแต่งหน้าเพื่อการแสดง

3 (2-2-5)

พัฒนาการของการแต่งกายและการแต่งหน้า ของศิลปินแสดงประเภทต่าง ๆ และการ

Development and practice of costume and make-up for various types of performing arts

943-281 เวที ฉาก แสง และเสียง

3 (2-2-5)

Stage, Scene, Lighting, and Sound

รูปแบบ และหน้าที่ ของเวที ฉากแสง และเสียงสำหรับการแสดงประเภทต่าง ๆ ของตะวันออก ตะวันตก และของไทย

Pattern and function of stage; scene, lighting, and sound for Eastern, Western, and Thai performances

943-282 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานศิลปะการแสดง

3 (2-2-5)

Computer for Performing Arts Design

ศึกษากระบวนการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะต่าง ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานทางด้าน ศิลปะการแสดงและการจัดการ

Study of computer programs process in different ways to support the performing arts and management.

943-310 การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่องานศิลปะการแสดง

3 (2-2-5)

Study and Research for Performing Arts

ศึกษาลักษณะแหล่งข้อมูล วิธีการได้มาซึ่งข้อมูล กระบวนการดำเนินงานเพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลแต่ละกลุ่ม การรวบรวมข้อมูล การจัดระบบของฐานข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ และการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

Study of the nature of data sources; how to obtain information; process of individual accessibility to obtain data sources; data collection; database management for application; systematic storage

943-320 ศิลปะการแสดงโขน

3 (1-4-4)

Khon

ศึกษาประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของโขน เรื่องที่แสดง วงดนตรีประกอบการแสดง คนพากย์-เจรจา หัวโขน โอกาสที่แสดง วิธีดูโขน รวมทั้งประวัติตัวละครและสถานที่สำคัญต่างๆ พร้อมทั้งฝึกทักษะการพากย์ การเจรจา การใช้ภาษาท่าในการแสดงโขน และปฏิบัติการแสดงโขนตามความเหมาะสม

Study of the history and evolution of Khon performance; stories, musical accompaniment with performances, Khon narrators, Khon masks, performance occasions; and methods on how to see Khon, background of each character and important places; skill practice of dubbing, narrating, and using the gesture language; performing Khon appropriately

943-321 ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย 4

3 (1-4-4)

Thai Classical Dance IV

กระบวนการใช้อยวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายประสานกันในการปฏิบัติท่าทาง และการเคลื่อนไหวอย่างมีมาตรฐานในระดับการสื่อสารภาษาท่าทาง เพื่อการแสดงพร้อมทั้งฝึกทักษะปฏิบัติ การรำเดี่ยว และรำคู่ตามลักษณะของตัวละคร

Process of body parts integration to perform postures and movements standardized by dance language; skill practice of the solo and duo dances based on characteristics of characters

943-322 ศิลปะการแสดงรำหน้าพาทย์

3 (1-4-4)

Na Pat Dance

การปฏิบัติ การบรรยาย การสาธิต กระบวนการใช้อยวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายประสานกันในการปฏิบัติท่าทาง และการเคลื่อนไหวอย่างมีมาตรฐานในระดับสูง เพื่อการรำเพลงหน้าพาทย์

Practice, lecture, and demonstration the process of body parts integration to perform postures and movements standardized in the advanced level for the performance of Na Pat Dance

943-330 ศิลปะการแสดงเพื่อการท่องเที่ยว

3 (2-2-5)

Performing Arts for Tourism

รูปแบบ และวิธีการจัดการแสดงที่สอดคล้องกับระบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศและต่างประเทศ

Patterns and performing arts management integrated with cultural tourism management in the domestic and international

943-331 การตลาดเพื่อธุรกิจการแสดง

3 (3-0-6)

Marketing for Performing Business

ความหมาย ความสำคัญของการตลาดเพื่อธุรกิจการแสดง แนวคิด และ ทฤษฎีในการบริหารการตลาดการแสดง พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจการแสดง ความคาดหวังของผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของการตลาดเพื่อธุรกิจการแสดง การจัดการราคาสำหรับธุรกิจการแสดง การจัดการช่องทางการตลาดในธุรกิจการแสดง การจัดการการส่งเสริมการตลาดในธุรกิจการแสดง

Definitions; significance of marketing for performing business; concepts theories of performing market management; consumer behavior of performing business consumer expectations market segmentation

market targeting in performing business; Pricing management in performing business; and channel management in performing business; promotion management in performing business

943-332 ศิลปะการแสดงกับกฎหมายและจรรยาบรรณ

3 (3-0-6)

Law and Ethics for Performing Arts

การประกอบอาชีพการแสดง องค์ประกอบสำคัญในการทำธุรกิจศิลปะการแสดง กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายแรงงาน กฎหมายสื่อมวลชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพศิลปะการแสดง จรรยาบรรณของผู้ประกอบอาชีพศิลปะการแสดง

Professional practice; key components of running a performing arts business; copyright law, intellectual property laws, labor laws, mass communication law and relevant laws; ethics for professional performers

943-340 หลักการกำกับการแสดง

3 (2-2-5)

Principles of Directing Performances

ศึกษาหลักการกำกับการแสดง หน้าที่และบทบาทของผู้กำกับการแสดง การวิเคราะห์และตีความบทละคร การพัฒนาบทบาทนักแสดง การกำหนดแนวทางการแสดง การคัดเลือกและฝึกฝนนักแสดง ปัญหาในการกำกับและวิธีแก้ไข รวมทั้งฝึกกำกับการแสดงสั้น ๆ 1 เรื่อง

Principles of directing; directors' roles and duties; the analysis and interpretation of a play script; the development of performers' roles; directing; casting and training performers; problems and solutions; practice of directing short stories

943-341 การฝึกงานทางศิลปะการแสดงและการจัดการ

ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง

Job Training in Performing Arts and Management

เงื่อนไข นักศึกษาต้องได้รับการฝึกทักษะทางวิชาชีพในหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมงฝึกงาน

การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือบริษัทห้างร้านที่เกี่ยวข้องกับลักษณะวิชาเอก โดยได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา และต้องมีชั่วโมงปฏิบัติไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง ทั้งนี้ผู้ศึกษาต้องเสนอรายงานการฝึกปฏิบัติงานตามที่สาขาวิชากำหนด

Job training in field-related organizations or companies approved by the major and complete the 200 minimum practical work hours required; submit the field work report based on the major's regulations

943-360 ศิลปะการแสดงอาเซียน

3 (1-4-4)

ASEAN Performing Arts

รูปแบบ เนื้อหา และบทบาทของศิลปะการแสดงในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งการฝึกทักษะศิลปะการแสดงชุดต่าง ๆ ของประชาคมอาเซียน

Patterns, contents, and functions of performing arts in the social and cultural context in the ASEAN Community; skill practice of a variety of performance styles in the ASEAN Community

943-361 ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ตะวันตก

3 (1-4-4)

Western Dance

หลักการและกระบวนการจัดการแสดงนาฏศิลป์ตะวันตก และฝึกปฏิบัติการแสดงตามรูปแบบของการแสดงนาฏศิลป์ตะวันตก เช่น บัลเลต์ โมเดิร์นแดนซ์ แจ๊ส

Principles and processes of organizing and performing Western dance, such as ballet, modern dance, and jazz

- 943-380 การออกแบบการแสดงขั้นพื้นฐาน** **3 (2-2-5)**
- Basic Choreography**
- การออกแบบการแสดงขั้นพื้นฐาน : การออกแบบแนวคิด การพัฒนาแบบ การประกอบสร้าง
การนำเสนอการประกอบสร้างศิลปะการแสดงชุดใหม่ที่ยั่งยืน
- Basic choreography; conceptual design; design development; creation; presentation of creating
new and simple performing arts
-
- 943-381 บทและการเขียนบทเพื่อศิลปะการแสดง** **3 (2-2-5)**
- Script and Script Writing for Performing Arts**
- รูปแบบของบทและการเขียนบทสำหรับศิลปะการแสดงเวที: บทเพลง บทละคร นันทลักษณ์
ศัพท์ สำนวน และคำอธิบายประกอบที่สำคัญ
- Script patterns and script writing for the art of stage work; songs; play scripts; poems and prose;
vocabulary; idioms; and key descriptions
-
- 943-382 การออกแบบเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้าพิเศษ** **3 (1-4-4)**
- Costume and Special Make-up Design**
- การออกแบบเครื่องแต่งกาย และการแต่งหน้าลักษณะพิเศษ สำหรับการแสดงต่าง ๆ
- Costume design and special make-up for performing arts
-
- 943-383 การออกแบบฉาก แสง เสียงและ เทคนิคพิเศษ** **3 (1-4-4)**
- Scene, Lighting and Sound Design, and Special Effects**
- การออกแบบ และการประกอบสร้าง ฉาก อุปกรณ์ฉาก แสง และการใช้เทคนิคพิเศษ สำหรับ
ศิลปะการแสดงประเภทต่าง ๆ
- Design and construct of scene, scene props, lighting, and special effects for a variety of
performing arts
-
- 943-410 การวิจัยสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดง** **3 (2-2-5)**
- Creative Research for Performing Arts**
- ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดง การค้นคว้าเพื่อสร้างแนวคิด
การแสวงหาข้อมูล การถอดบทเรียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ การกำหนดกรอบความคิด การนำข้อมูลและแรง
บันดาลใจมาทำแบบร่าง การพัฒนาแบบ การใช้เทคนิควิทยาในการประกอบสร้างศิลปะการแสดง และการ
ประเมินผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง

Research methodology for creating works of performance arts; preparing conceptual framework; searching for information; lesson learned visualizing for inspiration; structuring conceptual framework; designing research proposal from the data and inspiration; techniques of creating performance arts; evaluation of performance arts

943-420 ปริญญาโทศิลปการแสดง

6 (2-8-8)

Performing Arts Graduation Project

การสร้างโครงการศิลปการแสดงระยะเตรียมการ การสำรวจความพร้อมของทรัพยากร การประเมินศักยภาพโครงการ การออกแบบ และนำเสนอแบบร่าง ระยะปฏิบัติการ การฝึกซ้อม การกำกับ การแสดง การประเมินผล

Constructing the graduation project in the preparation level: survey of resources readiness; project feasibility study; project design; draft reports: operational period, rehearsal, directing, and evaluation

943-440 สหกิจศึกษา

9 (0-36-0)

Cooperative Education

เงื่อนไข นักศึกษาต้องได้รับการฝึกทักษะทางวิชาชีพในหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมงฝึกงาน

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาค การศึกษาในฐานะพนักงานชั่วคราว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติตนในสังคมการทำงาน รวมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด การปฏิบัติงานและการประเมินผลอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชา และพนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย

Internship at a field-related workplace systematically as the temporary staff for one academic semester; academically and practically prepare for the workplace; complying with the process of cooperative education regulated by the university; conducting the assigned work practice and evaluation under the supervision of the major's advisors and the workplace staff

943-441 การจัดการศิลปการแสดงเชิงกิจกรรม

3 (2-2-5)

Performing Arts Event Management

หลักการและปฏิบัติการ ศิลปะการแสดงในรูปแบบของงานเทศกาลประเพณี เทศกาลเฉพาะกิจของรัฐและเอกชน หลักการจัดการ การจัดทำงบประมาณและควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน การสื่อสารการตลาด การจัดการความเสี่ยง

Principles and practice of performing arts for traditional festivals, special events organized by public and private sectors; principles of management, budgeting and cost controlling, marketing communication, risk management

943-450 สื่อเทคโนโลยีเพื่อการแสดง

3 (1-4-4)

Information Technology for Performance

การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดการแสดงทั้งในระบบหน่วยงานและการขยายวงกว้างออกไปสู่สังคม ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการแสดง

The use of media for promoting and broadcasting performances in the internal organization and for the public, including using information technology for increasing the efficiency of performance management

943-480 การออกแบบศิลปะการแสดงขั้นสูง

3 (1-4-4)

Advanced Choreography

การออกแบบการแสดงขั้นสูง : การออกแบบแนวคิด การพัฒนาแบบ การประกอบสร้าง การนำเสนอการประกอบสร้างศิลปะการแสดงชุดใหม่ที่ซับซ้อน

Advanced choreography: conceptual design, design development, construction, presentation and construction of complex performing arts