

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
Bachelor of Fine Arts Program in Performing Arts

1. โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรทางปฏิบัติการ

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	133	หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	30	หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ	9	หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ	21	หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ	97	หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาแกน	27	หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน	70	หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐาน	21	หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาบังคับ	36	หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์	7	หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือก	6	หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต

2. รายวิชาในหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

อก. 101	ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน	3 (2 – 2 – 6)
EN 101	Everyday English	
อก. 102	ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม	3 (2 – 2 – 6)
EN 102	Social English	
อก. 103	ภาษาอังกฤษในบริบทสากล	3 (2 – 2 – 6)
EN 103	Global English	

กลุ่มวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ (21 หน่วยกิต)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

ศท. 101	ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	3 (3 – 0 – 6)
GE 101	Thinking Skills for Lifelong Learning	
ศท. 102	ความเป็นพลเมือง และการเปลี่ยนแปลงของสังคม	3 (3 – 0 – 6)
GE 102	Citizenship and Social Transformation	

ศท. 103	เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต	3 (3 - 0 - 6)
GE 103	Technology and Innovation for the Future	
ศท. 104	สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวิต	3 (3 - 0 - 6)
GE 104	Aesthetics and Well-being for Life	
ศท. 105	พันธมิตรทางสังคมและประเด็นเกิดใหม่ของโลก	3 (3 - 0 - 6)
GE 105	Global Alliance and Emerging Issues	
ศท. 106	ความรู้ทางการเงินและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	3 (3 - 0 - 6)
GE 106	Financial Literacy and Sustainable Development	
ศท. 107	จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการและทักษะการเป็นผู้นำ	3 (3 - 0 - 6)
GE 107	Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills	

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต (วิชาทางปฏิบัติการ 52 หน่วยกิต และวิชาทางทฤษฎี 45 หน่วยกิต)

1) กลุ่มวิชาแกน (27 หน่วยกิต)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

นศ.005	ศิลปะแห่งการเล่าเรื่อง	3 (3 - 0 - 6)
CA 005	Art of Storytelling	
นศ.012	ศิลปะกับการเมือง	3 (3 - 0 - 6)
CA 012	Arts and Politics	
นศ.014	ศิลปะการถ่ายภาพเชิงความคิด	3 (2 - 2 - 6)
CA 014	The Art of Conceptual Photography	
นศ.015	ปฏิบัติการวิจัยศิลปะและสังคมวัฒนธรรม	3 (3 - 0 - 6)
CA 015	Art and Socio-Cultural Research Workshop	
นศ.019	วัฒนธรรมดิจิทัลกับตัวตนของเรา	3 (3 - 0 - 6)
CA 019	Digital Culture and ME	
นศ.020	จิตวิญญาณแห่งอุษาคเนย์	3 (3 - 0 - 6)
CA 020	Spirit of Southeast Asia	
ศปส.108	ศิลปะการแสดงเพื่อการค้นพบตัวเอง	3 (3 - 0 - 6)
PFA 108	Performing Arts for Self-Discovery	
ศปส.201	ประวัติศาสตร์การแสดง	3 (3 - 0 - 6)
PFA 201	Performance Historiography	
ศปส.202	สรณิพนธ์วรรณกรรมละคร	3 (3 - 0 - 6)
PFA 202	Anthology of Dramatic Literature	

2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (70 หน่วยกิต)

2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน (21 หน่วยกิต)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

ศปส.171	การแสดง 1 : มนุษย์*	3 (0 - 6 - 3)
PFA 171	Acting I : Being Beings*	
ศปส.203	ศิลปะการเขียนเชิงการละคร	3 (2 - 2 - 6)
PFA 203	The Art of Dramatic Writing	
ศปส.273	ศิลปะแห่งการกำกับการแสดง*	3 (0 - 6 - 3)
PFA 273	The Art of Directing*	
ศปส.374	ละครเพื่อการพัฒนา*	3 (0 - 6 - 3)
PFA 374	Theatre for Development*	
ศปส.303	การตลาดเพื่อสังคมสำหรับศิลปะการแสดง	3 (3 - 0 - 6)
PFA 303	Social Marketing for Performing Arts	
ศปส.301	การสำรวจอุตสาหกรรมบันเทิงโลก	3 (3 - 0 - 6)
PFA 301	Survey of World Entertainment Industry	
ศปส.304	กลวิธีการเล่าเรื่องของละครเวที ภาพยนตร์และการแสดงผ่านสื่อดิจิทัล	3 (3 - 0 - 6)
PFA 304	Narrative Mechanics of Theatre, Film, and Digital Performance Production	

หมายเหตุ : * รายวิชาที่เป็นวิชาทางปฏิบัติการ กลุ่มวิชาพื้นฐาน จำนวน 9 หน่วยกิต

2.2) กลุ่มวิชาบังคับ (36 หน่วยกิต)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

ศปส.161	การสร้างสรรค์ละครและการแสดงดิจิทัล 1 *	3 (0 - 6 - 3)
PFA 161	Theatre and Digital Performance Production I *	
ศปส.162	การสร้างสรรค์ละครและการแสดงดิจิทัล 2 *	3 (0 - 6 - 3)
PFA 162	Theatre and Digital Performance Production II *	
ศปส.261	การสร้างสรรค์ละครและการแสดงดิจิทัล 3 *	3 (0 - 6 - 3)
PFA 261	Theatre and Digital Performance Production III *	
ศปส.262	การสร้างสรรค์ละครและการแสดงดิจิทัล 4 *	3 (0 - 6 - 3)
PFA 262	Theatre and Digital Performance Production IV *	
ศปส.281	พลักลีลา 1 : ศิลปะแห่งการเคลื่อนไหว *	3 (0 - 6 - 3)
PFA 281	Body Electric I : The Art of Movement *	
ศปส.282	พลักลีลา 2 : เพลงและการเต้น *	3 (0 - 6 - 3)
PFA 282	Body Electric II : Song and Dance *	
ศปส.172	การแสดง 2 : แก่นมนุษย์และอัตนาฏกรรม *	3 (0 - 6 - 3)
PFA 172	Acting II : Human Essence and Autoperformance *	

ศปส.271	การแสดง 3 : ความรัก แรงปรารถนา ความต้องการ และแนวทางเพื่อการแสดงละคร สำนึกและธรรมชาตินิยม *	3 (0 - 6 - 3)
PFA 271	Acting III : Love, Passion, Desire and Approaches for Realism and Naturalism *	
ศปส.272	การแสดง 4 : แนวทางการแสดงสมัยใหม่ *	3 (0 - 6 - 3)
PFA 272	Acting IV : Modern Approaches in Acting *	
ศปส.373	การอ่านออกเสียงเพื่อตีความหมาย*	3 (0 - 6 - 3)
PFA 373	Oral Interpretation *	
ศปส.305	การทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากรทางการแสดง	3 (3 - 0 - 6)
PFA 305	Auditioning	
ศปส.306	การวิจารณ์ศิลปะการแสดง	3 (3 - 0 - 6)
PFA 306	Performing Arts Criticism	

หมายเหตุ : * รายวิชาที่เป็นวิชาทางปฏิบัติการ กลุ่มวิชาบังคับ จำนวน 30 หน่วยกิต

2.3) กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์ (7 หน่วยกิต)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศปส.491	การเตรียมโครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์ *	3 (0 - 6 - 3)
PFA 491	Degree Project in Performing Arts Preparatory *	
ศปส.492	ศิลปะการแสดงนิพนธ์ *	4 (0 - 8 - 6)
PFA 492	Degree Project in Performing Arts *	

หมายเหตุ : * รายวิชาที่เป็นวิชาทางปฏิบัติการ กลุ่มศิลปนิพนธ์ จำนวน 7 หน่วยกิต

2.4) กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศปส.371	การแสดง 5 : แนวทางการแสดงต่อต้านสำนึกและธรรมชาตินิยม *	3 (0 - 6 - 3)
PFA 371	Acting V : Departure from Realism & Naturalism *	
ศปส.372	การแสดง 6 : การแสดงขั้นสูง *	3 (0 - 6 - 3)
PFA 372	Acting VI : Acting Master Class *	

หรือ

ศปส.361	การสร้างสรรค์ละครและการแสดงดิจิทัล 5 *	3 (0 - 6 - 3)
PFA 361	Theatre and Digital Performance Production V *	
ศปส.362	การสร้างสรรค์ละครและการแสดงดิจิทัล 6 *	3 (0 - 6 - 3)
PFA 362	Theatre and Digital Performance Production VI *	

หมายเหตุ : * รายวิชาที่เป็นวิชาทางปฏิบัติการ กลุ่มวิชาเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือรายวิชาเลือกเสรีที่คณะนิเทศศาสตร์ หรือภาควิชาอื่นของคณะเปิดสอน หรือรายวิชาเลือกเสรีที่ภาควิชาศิลปะการแสดงเปิดสอน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี้

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)		
ศปส.711	การละครชาติพันธุ์และการประวัติศาสตร์ศึกษา : ประเด็นและกระบวนการวิธี	3 (3 – 0 – 6)
PFA 711	Theatre Ethno-Historiography Studies : Issues and Methods	
ศปส.712	ละครหุ่น	3 (3 – 0 – 6)
PFA 712	Puppetry	
ศปส.713	ละครใบ้	3 (3 – 0 – 6)
PFA 713	Mime	
ศปส.714	นาฏลีลาร่วมสมัย	3 (3 – 0 – 6)
PFA 714	Contemporary Dance	
ศปส.715	นาฏศิลป์ไทย	3 (3 – 0 – 6)
PFA 715	Thai Dance	
ศปส.764	แนวโน้มศิลปะในสื่อดิจิทัล	3 (3 – 0 – 6)
PFA 764	Art Trend in Digital Media	
ศปส.717	วาดสีฉาก	3 (3 – 0 – 6)
PFA 717	Scene Painting	
ศปส.718	ประวัติศาสตร์การละคร	3 (3 – 0 – 6)
PFA 718	History of Theatre	
ศปส.719	การศึกษาศิลปะการแสดงสากล	3 (3 – 0 – 6)
PFA 719	World Performing Arts Studies	
ศปส.720	ละครตะวันออก	3 (3 – 0 – 6)
PFA 720	Oriental Drama	
ศปส.721	โอเปร่า	3 (3 – 0 – 6)
PFA 721	Opera	
ศปส.722	ละครเบรคซท์	3 (3 – 0 – 6)
PFA 722	Brechtian Theatre	
ศปส.723	ละครแอบสเอร์ด์	3 (3 – 0 – 6)
PFA 723	Absurd Theatre	
ศปส.724	ผู้หญิงในละคร	3 (3 – 0 – 6)
PFA 724	Women in Drama and Theatre	
ศปส.725	ละครในการศึกษา	3 (3 – 0 – 6)
PFA 725	Theatre in Education	

ศปส.726	การแสดงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ	3 (3 – 0 – 6)
PFA 726	Acting for Personality Development	
ศปส.727	ละครเพลง	3 (3 – 0 – 6)
PFA 727	Musical Theatre	
ศปส.728	ละครสำหรับเด็ก	3 (3 – 0 – 6)
PFA 728	Theatre for Children	
ศปส.729	ทฤษฎีการแสดงและการกำกับการแสดง	3 (3 – 0 – 6)
PFA 729	Theories of Acting and Directing	
ศปส.730	ละครแนวทดลอง	3 (3 – 0 – 6)
PFA 730	Experimental Theatre	
ศปส.731	เชกสเปียร์ในสังคมร่วมสมัย	3 (3 – 0 – 6)
PFA 731	Shakespeare in Contemporary Society	
ศปส.732	โศกนาฏกรรม	3 (3 – 0 – 6)
PFA 732	Tragedy	
ศปส.733	สุขนาฏกรรม	3 (3 – 0 – 6)
PFA 733	Comedy	
ศปส.734	ภูมิหลังและวิวัฒนาการการละครไทย	3 (3 – 0 – 6)
PFA 734	Background and Development of Thai Theatre	
ศปส.735	การละครเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา	3 (3 – 0 – 6)
PFA 735	Southeast Asian Theatre Studies	
ศปส.736	การศึกษาและวิจัยเอกเทศศิลปะการแสดงนานาชาติ	3 (3 – 0 – 6)
PFA 736	Individual Study and Research in International Performing Arts	
ศปส.737	การศึกษาแนวโน้มศิลปะการแสดงร่วมสมัย	3 (3 – 0 – 6)
PFA 737	Contemporary Trend in Performing Arts	
ศปส.739	ขับร้องและดนตรี	3 (3 – 0 – 6)
PFA 739	Musical Performance	
ศปส.743	วรรณคดีสุนทรียนิยม	3 (3 – 0 – 6)
PFA 743	Aesthetic Appreciation of Literature	
ศปส.744	นักเขียนบทละครและการสร้างสรรค์งาน	3 (3 – 0 – 6)
PFA 744	Playwrights and Playwriting	
ศปส.745	ละคร ภาพยนตร์ นวนิยาย : ศิลปะเปรียบเทียบ	3 (3 – 0 – 6)
PFA 745	Theatre, Film, Narrative : Transformation of Style	
ศปส.746	ละครกับสังคม	3 (3 – 0 – 6)
PFA 746	Drama and Society	

ศปส.747	ละครสร้างสรรค์	3 (3 – 0 – 6)
PFA 747	Creative Drama	
ศปส.748	ละครบำบัดเบื้องต้น	3 (3 – 0 – 6)
PFA 748	Fundamental of Dramatherapy	
ศปส.749	ระบบการศึกษาเปรียบเทียบ	3 (3 – 0 – 6)
PFA 749	Comparative Education System	
ศปส.750	ละครและการศึกษา : บูรณาการเพื่อการพัฒนามนุษย์	3 (3 – 0 – 6)
PFA 750	Drama and Education : The Integration for Human Development	
ศปส.765	ปฏิบัติการละครประเด็นศึกษา	3 (3 – 0 – 6)
PFA 765	Theatre in Education Practicum	
ศปส.753	ปฏิบัติการละครชุมชน	3 (3 – 0 – 6)
PFA 753	Community Theatre Practicum	
ศปส.754	สื่อพื้นบ้านของไทย	3 (3 – 0 – 6)
PFA 754	Thai Traditional Media	
ศปส.755	สื่อพื้นบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	3 (3 – 0 – 6)
PFA 755	Southeast Asian's Traditional Media	
ศปส.756	โครงการศิลปะการแสดงสากล	3 (3 – 0 – 6)
PFA 756	World Performance Project	
ศปส.757	สร้างเสริมประสบการณ์ศิลปะการแสดงนานาชาติ	3 (3 – 0 – 6)
PFA 757	International Performing Arts Internship	
ศปส.758	จิตวิทยาในวรรณกรรมละคร	3 (3 – 0 – 6)
PFA 758	Psychology in Dramatic Literature	
ศปส.759	วรรณกรรมละครตะวันออก	3 (3 – 0 – 6)
PFA 759	Eastern Dramatic Literature	
ศปส.760	วรรณกรรมละครไทย	3 (3 – 0 – 6)
PFA 760	Thai Dramatic Literature	
ศปส.762	ปฏิบัติการนาฏกรรมพินิจ	3 (3 – 0 – 6)
PFA 762	Dramaturgy Workshop	
ศปส.763	ละครไทยในสังคมร่วมสมัย	3 (3 – 0 – 6)
PFA 763	Thai Drama in Contemporary Society	

กลุ่มวิชาโท

กลุ่มวิชาโทที่สาขาวิชาศิลปะการแสดงรับผิดชอบ เปิดให้นักศึกษาสาขาวิชาอื่นของคณะนิเทศศาสตร์ หรือคณะวิชาอื่น

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

ศปส. 108	ศิลปะการแสดงเพื่อการค้นพบตัวเอง	3 (3 - 0 - 6)
PFA 108	Performing Arts for Self-Discovery	
ศปส. 201	ประวัติศาสตร์การแสดง	3 (3 - 0 - 6)
PFA 201	Performance Historiography	
ศปส. 202	สรณิพนธ์วรรณกรรมละคร	3 (3 - 0 - 6)
PFA 202	Anthology of Dramatic Literature	
ศปส. 301	การสำรวจอุตสาหกรรมบันเทิงโลก	3 (3 - 0 - 6)
PFA 301	Survey of World Entertainment Industry	
ศปส. 303	การตลาดเพื่อสังคมสำหรับศิลปะการแสดง	3 (3 - 0 - 6)
PFA 303	Social Marketing for Performing Arts	

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

3. คำอธิบายรายวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (2 – 2 – 6)

EN 101 Everyday English

ฝึกฝนการใช้โครงสร้างพื้นฐานและสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วยการพูดแนะนำตนเองและให้ข้อมูลส่วนตัว 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)

EN 102 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)

EN 103 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 (21 หน่วยกิต)

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3 (3 – 0 – 6)

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning

ศึกษาทฤษฎี หลักการของการคิด พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ อาทิ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา เป็นต้น รวมถึงการเชื่อมโยงความคิดและสามารถเลือกเครื่องมือความคิดที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงานและการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

In this course, students will learn about theories and practical thinking tools such as 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 their daily life, professional undertakings and lifelong learning.

ศท. 102 ความเป็นพลเมือง และการเปลี่ยนแปลงของสังคม

3 (3 – 0 – 6)

GE 102 Citizenship and Social Transformation

ศึกษาความหมาย คุณลักษณะ สิทธิ หน้าที่และเสรีภาพของความเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมไทย สังคมโลก และสังคมอื่นที่มีในปัจจุบันและอนาคต เช่น สังคมดิจิทัล สังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น เพื่อรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมต่างๆ รวมถึงเรียนรู้วิถีแห่งชีวิต สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และ ปัญญา เพื่อพร้อมปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและไม่เบียดเบียนผู้อื่น

In this course, students will learn about definitions, attributes, rights, civic duties and freedom associated with citizenships and social transformation of Thailand and global communities in current times and in the future, such as digital society, multicultural society. To be able to live peacefully and happily with others, it is important to understand evolving changes and learn about 4 dimensions of the environments affecting health, namely, body, mind, society and wisdom.

ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต

3 (3 – 0 – 6)

GE 103 Technology and Innovation for the Future

ศึกษาบทบาท แนวคิด การรู้เท่าทัน รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่างๆ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบที่มีต่อการดำเนินชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจนศึกษาการใช้ประโยชน์และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม

In this course, students will learn about concepts and innovative technology and applications aiming to better a quality of life of people in a new society, including how technology and innovation affects our livelihood. The course also covers information on intellectual property protection as a result of technology and innovation.

ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวิต 3 (3 – 0 – 6)

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life

เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าจากงานศิลปะและกิจกรรมนันทนาการ เปิดมุมมองใหม่ในเรื่องสุนทรียภาพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและสังคมจากงานศิลปะต่าง ๆ และกีฬา ที่มีผลต่อการดำรงอยู่ของชีวิต สังคมและวัฒนธรรม

In this course, students will explore relevant theories and concepts of aesthetics related to life and society and learn to cultivate positive outlook and attitude and understanding of different forms of taste and beauty, which will enhance their perception of diversity and enable them to appreciate art, music, literature, images, films and other forms of art. Students will also learn how to depict their imagination via communicative design using images, colors, calligraphy and other related tools to create value-added identity and characteristics to services, products and media.

ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเด็นเกิดใหม่ของโลก 3 (3 – 0 – 6)

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues

ศึกษาการพัฒนาความร่วมมือระดับนานาชาติทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมโลก เพื่อเข้าใจประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นใหม่ของประชาคมโลก

In this course, students will learn about international economic and political collaborations and developments affecting/constituting changes globally, in order to understand key global issues.

ศท. 106 ความรู้ทางการเงินและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6)

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development

ศึกษาการจัดการและตัดสินใจทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการจัดการการเงินส่วนบุคคลและการลงทุน รวมทั้งการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ชุมชน และสังคม เป็นสำคัญ เพื่อให้เห็นถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

In this course, students will learn about management and effective financial decision making, including personal finance management and sustainable development and personal finance literacy, with special attention on integrated knowledge for local community and society, in order to highlight key issues and offer practical solutions.

ศท. 107 จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการและทักษะการเป็นผู้นำ 3 (3 - 0 - 6)

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills

ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญในการสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ โดยเน้นการคิดแบบเจ้าของ ประกอบด้วยการมีความคิดสร้างสรรค์ และการแสวงหาโอกาสในการเริ่มและดำเนินกิจการอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม มีภาวะผู้นำที่สามารถนำและทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รอบรู้ และกล้าตัดสินใจทันต่อเหตุการณ์

In this course, students will study and develop important characteristics of entrepreneurial mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship and explore entrepreneurial opportunities while learning about business best practice and ethics including leadership skills and qualities, effective leadership characteristics which will enable them to effectively work as a team and be able to make well-informed decision when required.

ข. หมวดวิชาเฉพาะ (97 หน่วยกิต)

1) กลุ่มวิชาแกน (27 หน่วยกิต)

นศ.005 ศิลปะแห่งการเล่าเรื่อง 3 (3 - 0 - 6)

CA 005 Art of Storytelling

ศึกษารูปแบบการเล่าเรื่องที่ปรากฏในสื่อประเภทต่างๆ การเล่าเรื่องผ่านถ้อยคำ ภาพและเสียง คุณลักษณะที่ควรมีของเรื่องเล่า เทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อสื่อสารความหมายและความรู้สึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้จินตนาการ และประสบการณ์รอบตัวในการสร้างสรรค์เรื่องเล่า รวมถึงทักษะการฟัง การมองหาประเด็น การเลือกสรรเนื้อหา การคิดวิเคราะห์ และการสรุปใจความที่ส่งเสริมการเล่าเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพ

The course aims to examine various forms of storytelling in contemporary media through both verbal and non-verbal communications. Students learn the techniques of how to develop listening and seeing skills and how imagination and personal experiences can be utilized to create a unique and effective communication.

นศ.012 ศิลปะกับการเมือง 3 (3 - 0 - 6)

CA 012 Arts and Politics

ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมา พัฒนาการ การเคลื่อนไหวที่สำคัญทางศิลปะเพื่อการเมืองในประเทศต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ การเมือง ประชาชน และอิทธิพลที่มีต่อกันและกัน

A study of 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.014 ศิลปะการถ่ายภาพเชิงความคิด 3 (2 – 2 – 6)
 CA 014 The Art of Conceptual Photography
 การกำหนดแนวคิดในการถ่ายภาพ การใช้องค์ประกอบทางศิลปะ และเทคนิควิธีการถ่ายภาพเพื่อสื่อความหมาย อารมณ์ความรู้สึก
 Defining concept in photography. The use of art composition and techniques of conceptual photography to communicate meanings and emotions.
- นศ.015 ปฏิบัติการวิจัยศิลปะและสังคมวัฒนธรรม 3 (3 - 0 - 6)
 CA 015 Art and Socio-Cultural Research Workshop
 ศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยด้านศิลปะ สังคมและวัฒนธรรม คุณค่า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานวิจัย จรรยาบรรณในการวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิจัย
 A study and practice of methodology in Art and Socio-cultural research. Value, creativity, innovation and ethics in research.
- นศ.019 วัฒนธรรมดิจิทัลกับตัวตนของเรา 3 (3 – 0 – 6)
 CA 019 Digital Culture and ME
 ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวเราเองกับกับวัฒนธรรมดิจิทัล ที่ส่งผลต่อการสร้างตัวตน วัฒนธรรม ความคิดรูปแบบการใช้ชีวิตและการขับเคลื่อนสังคมผ่านเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต เพื่อทำความเข้าใจว่าเทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและประกอบสร้างจนเป็นวัฒนธรรม
 A close investigation on relationship between SELF and Digital Culture. The forming of self, culture, ideology, way of life concept and social drive enforcement via internet technology. Comprehending how technology plays an integral part in our daily life, not merely a tool, but a constructed culture.
- นศ.020 จิตวิญญาณแห่งอุษาคเนย์ 3 (3 – 0 – 6)
 CA 020 Spirit of Southeast Asia
 ศึกษาประวัติความเป็นมา วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ และอัตลักษณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะของชุมชนอุษาคเนย์
 History of culture, religion, economics, politics which affect the way of life and the identity in art creation of Southeast Asian community.

ศปส.108 ศิลปะการแสดงเพื่อการค้นพบตัวเอง 3 (3 – 0 – 6)

PFA 108 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)

PFA 201 Performance Historiography

ศึกษาประวัติศาสตร์การแสดงเชิงวิวัฒนาการตั้งแต่จุดกำเนิด พัฒนาการด้านรูปแบบและเนื้อหาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับมิติทางสังคมในแต่ละยุคสมัยทั้งในโลกตะวันตกและตะวันออก

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)

PFA 202 Anthology of Dramatic Literature

ศึกษาประวัติและสรรนิพนธ์วรรณกรรมการละครเอกของโลก 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.

2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (70 หน่วยกิต)

2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน (21 หน่วยกิต)

ศปส.171 การแสดง 1 : มนุษย์ 3 (0 – 6 – 3)

PFA 171 Acting I : Being Beings

ศึกษาและปฏิบัติการทางการแสดงว่าด้วยการเตรียมความพร้อมวัตถุดิบภายนอกและภายในของนักแสดง คือ ร่างกาย การผ่อนคลาย (Relaxation) ประสาทสัมผัส (Senses) จินตนาการ (Imagination) สมาธิ (Concentration) ความต้องการ (Objective) การเข้าสู่ภาวะสร้างสรรค์ (Creative Mode) และภาวะสถิต (Being) มุ่งปฏิบัติเพื่อทำความเข้าใจหลักการเรื่องการแสดงคือการไม่แสดง (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.203 ศิลปะการเขียนเชิงการละคร 3 (2 - 2 - 6)

PFA 203 The Art of Dramatic Writing

ศึกษารูปแบบของการเขียนบทประเภทต่างๆ ทั้งบทละคร บทภาพยนตร์ บทละครโทรทัศน์ บทการแสดงสดและการแสดงดิจิทัลประเภทอื่นๆ โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบสำคัญ ลักษณะพิเศษที่ทำให้การเขียนเชิงการละครมีความน่าติดตาม การนำการเขียนเชิงการละครไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาประเภทต่างๆ

A study of writing formula for dramatic writing; play, screenplay, TV. Drama, script for live performance and digital performances. Major elements of dramatic writing which create unique dramatic sense. How to adapt the dramatic writing style with different contents.

ศปส. 273 ศิลปะแห่งการกำกับการแสดง 3 (0 - 6 - 3)

PFA 273 The Art of Directing

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นสำหรับการกำกับการแสดง บทบาทของผู้กำกับการแสดงที่มีต่อนักแสดง ผู้ร่วมงาน ผู้ชม ศิลปะ และมนุษย์ การกำหนดแก่นความคิด (Theme) แนวคิด (Concept) และการสร้างภาพเชิงประจักษ์ (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.301 การสำรวจอุตสาหกรรมบันเทิงโลก 3 (3 - 0 - 6)

PFA 301 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.303 การตลาดเพื่อสังคมสำหรับศิลปะการแสดง 3 (3 - 0 - 6)

PFA 303 Social Marketing for Performing Arts

ศึกษาหลักและแนวคิดของการตลาดเพื่อสังคม การนำการตลาดเพื่อสังคมมาใช้เพื่อโครงการเชิงสังคมและวัฒนธรรม 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.304 กลวิธีการเล่าเรื่องของละครเวที ภาพยนตร์และการแสดงผ่านสื่อดิจิทัล 3 (3 - 0 - 6)

PFA 304 Narrative Mechanics of Theatre, Film, and Digital Performance Production

กลไกในการเล่าเรื่องของละครเวที ภาพยนตร์ และการแสดงผ่านสื่อดิจิทัล ทั้งลักษณะร่วมของศิลปะในการเล่าเรื่องที่ใช้นาฏการ (Dramatic Action) ในการขับเคลื่อน ลักษณะความแตกต่างเชิงไวยากรณ์เฉพาะสื่อหน่วยงาน สร้างสรรค์และกระบวนการผลิต 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.

ศปส.374 ละครเพื่อการพัฒนา 3 (0 - 6 - 3)

PFA 374 Theatre for Development

ศึกษาความเป็นมา ระบบวิธีการแสดง พัฒนาการของละครที่เป็นเครื่องมือสื่อสารกับชุมชน กลวิธีชี้ปัญหาสังคมโดยใช้ศิลปะการละคร แนวทางในการทำงานระหว่างละครกับสังคม ตลอดจนตัวอย่างรูปแบบของละครที่มีบูรณาการอันหลากหลาย เช่น ละครสร้างสรรค์ (Creative Drama) ละครในการศึกษา (TiE) ละครชุมชน (Community Theatre) ละครของผู้ถูกกดขี่ (Theatre of the Oppressed) และละครบำบัด (Dramatherapy) รวมถึงละครเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมในรูปแบบอื่นๆ

A practical study of Theatre for Development; history, development, performance process and its communication with community. Using dramatic arts for social reflectivity. Working in collaboration with drama and society. Form, style and process of Creative Drama, Theatre-in-Education (TiE) and Community Theatre.

2.2) กลุ่มวิชาบังคับ (36 หน่วยกิต)

ศปส.161 การสร้างสรรค์ละครและการแสดงดิจิทัล 1 3 (0 - 6 - 3)

PFA 161 Theatre and Digital Performance Production I

ศึกษากระบวนการและฝึกปฏิบัติงานในฝ่ายสำคัญของการแสดง ทั้งงานด้านฉากและเวที (Stagecraft) การกำกับเวที (Stage management) แสง (Lighting) เสียง (Sound) เครื่องแต่งกาย (Costume) และสื่อผสม (Multimedia) รวมถึงการควบคุมลำดับการแสดง (Show Mastering)

A practical study mainly focuses on working in theatre's departments; stagecraft, stage management, lighting, sound, costume, multimedia and showmastering.

ศปส.162 การสร้างสรรค์ละครและการแสดงดิจิทัล 2 3 (0 - 6 - 3)

PFA 162 Theatre and Digital Performance Production II

ศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงที่ผสมผสานระหว่างการแสดงสดบนเวทีกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดนวัตกรรมศิลปะการแสดงที่มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ โดยนักศึกษาเลือกปฏิบัติงานในฝ่ายสำคัญของการแสดงตามที่ตนมีความสนใจเป็นพิเศษ

A practical study mainly focuses on the convergence of live and new technology-driven performances, in order to create innovative performing arts. Students work in theatre's departments of their interest.

ศปส.261 การสร้างสรรค์ละครและการแสดงดิจิทัล 3 3 (0 - 6 - 3)

PFA 261 Theatre and Digital Performance Production III

ศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงโดยรับผิดชอบเป็นหัวหน้าหน่วยงานทางการแสดงตามที่นักศึกษาสนใจและมีความถนัด การสื่อสารความคิด การถ่ายทอดความรู้ การบริหารงาน การบริหารความสัมพันธ์ การติดตามและควบคุมคุณภาพของงานในฝ่ายที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงการถ่ายทอดสด (Live Streaming) บันทึกการแสดงสดผ่านสื่อดิจิทัล ตลอดจนการสร้างสรรค์เนื้อหาจากการแสดงสดเพื่อสื่อดิจิทัล ในโครงการการแสดงของคณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์ หรือโครงการอื่นๆ ตามที่ภาควิชาฯ เห็นสมควร

Working as Head of theatre's department of expertise. Practicing communication skill, teaching skill, administrative skill, relationship management, quality controlling. Live streaming and creating digital content from live performance produced by BU Theatre Company.

ศปส.262 การสร้างสรรค์ละครและการแสดงดิจิทัล 4 3 (0 - 6 - 3)

PFA 262 Theatre and Digital Performance Production IV

ศึกษาและสร้างสรรค์การแสดงผ่านสื่อดิจิทัล เช่น ซีรีส์ ซิทคอม ภาพยนตร์ขนาดสั้น รายการบันเทิงรูปแบบอื่นๆ การสร้างอัตลักษณ์ในผลงาน กลยุทธ์ในการเผยแพร่ผลงานให้ประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์ โดยใช้พื้นฐานความรู้ด้านศิลปะการแสดงในการสร้างสรรค์อย่างมีเอกลักษณ์

Creating digital performance; series, sit-com, short film and other variety program with identity. Strategy in enhancing the work to be successful on-line by using performing arts background of knowledge uniquely.

ศปส.281 พลังลีลา 1 : ศิลปะแห่งการเคลื่อนไหว 3 (0 - 6 - 3)

PFA 281 Body Electric I : The Art of Movement

ศึกษาการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายของนักแสดง การใช้ร่างกายและการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดศิลปะและลีลาที่สื่อความหมายบนเวที

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

ศปส.282 พลังลีลา 2 : เพลงและการเต้น 3 (0 - 6 - 3)

PFA 282 Body Electric II : Song and Dance

ศึกษาการใช้ร่างกายและการเคลื่อนไหวให้เกิดจังหวะและลีลาสอดคล้องไปกับเพลงและดนตรี 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 (0 - 6 - 3)

PFA 172 Acting II : Human Essence and Autoperformance

การสำรวจจิตวิญญาณภายในของนักแสดง 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 และแนวทางเพื่อการแสดง 3 (0 - 6 - 3)
ละครสังนิยมและธรรมชาตินิยม

PFA 271 Acting III : Love, Passion, Desire and Approaches for Realism and Naturalism

ศึกษา ทำความเข้าใจความรัก แรงปรารถนา ความต้องการรูปแบบต่างๆ ของมนุษย์ ผ่านบทสำคัญในละครเรื่องเอกของโลก ตามแนวทางและทฤษฎีการละครแนวสังนิยมและธรรมชาตินิยม เช่น เดอะ ซีสเต็ม (The System) ของ คอนสแตนติน สแตนิสลาฟสกี (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 ที่ได้รับอิทธิพลจากสแตนิสลาฟสกี เพื่อเรียนรู้ เปรียบเทียบความเหมาะสมและวิธีการใช้แต่ละเทคนิคเพื่อแก้ปัญหาทางการแสดงเฉพาะบุคคล

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 (0 - 6 - 3)

PFA 272 Acting IV : Modern Approaches in Acting

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

PFA 305 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.306 การวิจารณ์ศิลปะการแสดง 3 (3 - 0 - 6)

PFA 306 Performing Arts Criticism

ศึกษาทฤษฎีการแสดงและการวิจารณ์การแสดง บทวิจารณ์การแสดงที่สำคัญของโลก คุณค่าของบทวิจารณ์ที่มีต่อมิติทางศิลปะและสังคม วัฒนธรรมการวิจารณ์ การใช้ภาษาในการวิจารณ์ ฝึกการเขียนบทวิจารณ์การแสดงประเภทต่างๆ

A study of 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.

ศปส.373 การอ่านออกเสียงเพื่อตีความหมาย 3 (0 - 6 - 3)

PFA 373 Oral Interpretation

ศึกษาการออกเสียงตามหลักสรีรศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการอ่านออกเสียงเพื่อสื่อความหมาย การตีความวรรณกรรมผ่านการอ่านออกเสียง การอ่านออกเสียงเพื่อสื่อภาพพจน์ บรรยากาศ และอารมณ์ความรู้สึก

A practical study of Oral Interpretation using Articulatory Phonetics. The interpretation of literary works via Oral Interpretation. Oral interpretation for communicating images, atmosphere and emotions.

2.3) กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์ (7 หน่วยกิต)

ศปส.491 การเตรียมโครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์ 3 (0 - 6 - 3)

PFA 491 Degree Project in Performing Arts Preparatory

การเตรียมโครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์ด้านการแสดง หรือการสร้างสรรค์ละครและการแสดงดิจิทัล เช่น การกำกับแสดง 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.492 ศิลปะการแสดงนิพนธ์

4 (0 - 8 - 6)

PFA 492 Degree Project in Performing Arts

การพัฒนาโครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์ด้านการแสดง หรือการสร้างสรรค์ละครและการแสดงดิจิทัล เช่น การกำกับการแสดง การเขียนบท และการออกแบบฉาก แสง สื่อผสม เครื่องแต่งกาย อำนาจการผลิตไปสู่ความสำเร็จพร้อมและเปิดแสดงต่อสาธารณชนหรือเผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัล นักศึกษาจะลงทะเบียนได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยภาควิชาศิลปะการแสดง และได้แสดงผลความก้าวหน้าจากการเตรียมการโครงการในระดับมาตรฐานตามที่ภาควิชาศิลปะการแสดงกำหนดแล้วเท่านั้น

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 (6 หน่วยกิต)

ศปส.371 การแสดง 5 : แนวทางการแสดงต่อต้านสังคมนิยมและชาตินิยม

3 (0 - 6 - 3)

PFA 371 Acting V : Departure from Realism & Naturalism

ศึกษาและฝึกการแสดงแนวต่อต้านสังคมนิยมและชาตินิยม เช่น เอ็กซ์เพรสชันนิสม์ (Expressionism) เบรคชเทียน (Brechtian) แอ็บสเอร์ด์ (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 (0 - 6 - 3)

PFA 372 Acting VI : Acting Master Class

ฝึกปฏิบัติวิธีการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหาทางการแสดง เพื่อพัฒนาคุณภาพของการแสดงไปสู่ความเป็นศิลปะที่ประณีต 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.

ศปส.361 การสร้างสรรค์ละครและการแสดงดิจิทัล 5

3 (0 - 6 - 3)

PFA 361 Theatre and Digital Performance Production V

เลือกสร้างสรรค์และผลิตผลงานแสดงสด เช่น ละครเวที นาฏยลีลา คอนเสิร์ต นวัตกรรมการแสดงสด ประเภทอื่นๆ โดยทำหน้าที่ผู้กำกับการแสดง ผู้เขียนบท ผู้ออกแบบฝ่ายต่างๆ หรือผู้อำนวยการแสดง หรือสร้างสรรค์และผลิตผลงานการแสดงดิจิทัล เช่น ละครโทรทัศน์ ซีรีส์ ภาพยนตร์สั้น รายการบันเทิง เกม นวัตกรรมการแสดงดิจิทัลประเภทอื่นๆ โดยทำหน้าที่นักแสดง ผู้กำกับการแสดง ผู้เขียนบท ผู้ออกแบบฝ่ายต่างๆ ผู้ถ่ายภาพและกำกับภาพ ผู้ตัดต่อ ผู้สร้างสรรค์เทคนิคพิเศษ ผู้อำนวยการผลิต โดยเสนอโครงการเพื่อให้ภาควิชา พิจารณา

Planning and creating live performance; such as, stage play, dance, concert, and other innovative live format by directing, writing, designing or producing the show. Or creating digital

performance; such as, TV Drama, series, short film, variety show, game, and other innovative digital format by acting, writing, designing, cinematography, editing, special effect, producing with departmental approval

ศปส.362 การสร้างสรรค์ละครและการแสดงดิจิทัล 6 3 (0 - 6 - 3)

PFA 362 Theatre and Digital Performance Production VI

เลือกสร้างสรรค์ ต่อยอด และผลิตผลงานการแสดงสด เช่น ละครเวที นาฏยลีลา คอนเสิร์ต นวัตกรรม การแสดงสดประเภทอื่นๆ โดยทำหน้าที่ผู้กำกับการแสดง ผู้เขียนบท ผู้ออกแบบฝ่ายต่างๆ หรือผู้อำนวยการแสดง หรือ สร้างสรรค์และผลิตผลงานการแสดงดิจิทัล เช่น ละครโทรทัศน์ ซีรีส์ ภาพยนตร์สั้น รายการบันเทิง เกม นวัตกรรม การแสดงดิจิทัลประเภทอื่นๆ โดยทำหน้าที่นักแสดง ผู้กำกับการแสดง ผู้เขียนบท ผู้ออกแบบฝ่ายต่างๆ ผู้ถ่ายภาพและ กำกับภาพ ผู้ตัดต่อ ผู้สร้างสรรค์เทคนิคพิเศษ ผู้อำนวยการผลิต โดยเสนอโครงการเพื่อให้ภาควิชาฯ พิจารณา

Creating and developing live performance; such as, stage play, dance, concert, and other innovative live format by directing, writing, designing or producing the show. Or creating digital performance; such as, TV Drama, series, short film, variety show, game, and other innovative digital format by acting, writing, designing, cinematography, editing, special effect, producing with departmental approval.

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือรายวิชาเลือกเสรีที่คณะ นิเทศศาสตร์หรือภาควิชาอื่นของคณะเปิดสอน หรือรายวิชาเลือกเสรีที่ภาควิชาศิลปะการแสดงเปิดสอน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี้

ศปส.711 การละครชาติพันธุ์และการประวัติศาสตร์ศึกษา : ประเด็นและกระบวนวิธี 3 (3 - 0 - 6)

PFA 711 Theatre Ethno-Historiography Studies : Issues and Methods

การศึกษาประวัติศาสตร์การละครโดยวิเคราะห์ถึงปัจจัยด้านชาติพันธุ์วรรณา การกำหนดประเด็น ศึกษาวิจัยและกระบวนวิธีในการศึกษาวิจัย ฝึกปฏิบัติการศึกษาวิจัยในพื้นที่จริง

A study of theatre historiography focusing on ethnicity. Research methodology in Theatre Ethno-Historiography Studies. Onsite practicing.

ศปส.712 ละครหุ่น 3 (3 - 0 - 6)

PFA 712 Puppetry

ศึกษาประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการการแสดงละครหุ่นทั้งในประเทศไทยและทวีปเอเชีย การสร้างหุ่น การทดลองเชิดหุ่น การนำละครหุ่นมาใช้ในการแสดงร่วมสมัย หรือใช้ร่วมกับมัลติมีเดียต่างๆ

A study of history and development of Thai and Asian Puppetry. Puppet construction and performance. Puppetry in contemporary performance and convergence with multimedia.

ศปส.713 ละครใบ้ 3 (3 - 0 - 6)

PFA 713 Mime

ศึกษาประวัติความเป็นมาของละครใบ้ วิธีฝึกร่างกายเพื่อใช้ในการสื่อความหมายตามวิธีการของละครใบ้ ฝึกแสดงละครใบ้เรื่องสั้นๆ โดยนักศึกษาเป็นผู้กำหนดโครงเรื่องและประเด็นความคิดที่ต้องการสื่อสารกับผู้ชม

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

ศปส.714 นาฏลีลาร่วมสมัย 3 (3 - 0 - 6)

PFA 714 Contemporary Dance

ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของระบำร่วมสมัย ฝึกทักษะขั้นพื้นฐานของระบำร่วมสมัย แนววิธีการฝึกฝน การนำเสนอของคณะระบำร่วมสมัยที่มีความสำคัญ การวิจารณ์และตีความหมายระบำร่วมสมัย

A study of history and development of Contemporary Dance. Basic training and practice of Contemporary Dance.

ศปส.715 นาฏศิลป์ไทย 3 (3 - 0 - 6)

PFA 715 Thai Dance

ศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณีนิยม สุนทรียะของนาฏศิลป์ไทย วรรณกรรมการแสดง ลีลาความหมายของท่ารำ ดนตรี เครื่องแต่งกาย การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยในปัจจุบัน ตลอดจนศึกษาสถานภาพของนาฏศิลป์ไทยในสังคมปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมนาฏศิลป์ไทย

A study of 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.764 แนวโน้มศิลปะในสื่อดิจิทัล 3 (3 - 0 - 6)

PFA 764 Art Trend in Digital Media

ศึกษาแนวโน้มของศิลปนิยาม เทคนิควิธี และเทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัลและสื่อออนไลน์ในปัจจุบันของไทย และต่างประเทศ โดยนำศิลปะมาประยุกต์ใช้ในการเขียนบท ออกแบบสื่อ ผลิตและลำดับภาพ

A study of 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.

ศปส.717 วาดสีฉาก 3 (3 - 0 - 6)

PFA 717 Scene Painting

ศึกษาเทคนิคพื้นฐานและทดลองใช้วัสดุพื้นผิวแบบต่างๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการวาดระบายสีฉากได้

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

ศปส.718 ประวัติการละคร 3 (3 - 0 - 6)

PFA 718 History of Theatre

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

A study of 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.719 การศึกษาการแสดงสากล 3 (3 - 0 - 6)

PFA 719 World Performing Arts Studies

ศึกษาการแสดงแบบประเพณีนิยมของชาติต่างๆ ในเอเชีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกา ในด้านวิวัฒนาการ รูปแบบสุนทรียะ และอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่นำไปสู่รูปแบบการแสดงร่วมสมัย

A study of 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.720 ละครตะวันออก 3 (3 - 0 - 6)

PFA 720 Oriental Drama

ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของละครตะวันออก รูปแบบ การแสดง การนำเสนอ วรรณกรรมละคร และนักการละครที่สำคัญทั้งของไทย อินเดีย จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และประเทศใกล้เคียงในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

A study of 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.721 โอเปร่า 3 (3 - 0 - 6)

PFA 721 Opera

ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของละครโอเปร่า บทละครที่มีความสำคัญและเป็นที่ยอมรับ คีตกวี กลวิธี การประพันธ์ ลักษณะของท่วงทำนอง การฝึกฝนของนักแสดง วัฒนธรรมการชมละครโอเปร่าและโรงละครโอเปร่า

A study of history and development of Opera. Books, poets, writing style, music style, opera singer training, opera culture and opera theatre.

ศปส.722 ละครเบรคซท์ 3 (3 - 0 - 6)

PFA 722 Brechtian Theatre

ศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมละครของแบร์ทอลท์เบรคซท์ (Bertolt Brecht) กลวิธีการสื่อสารเพื่อชี้ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องสังคมและศีลธรรม ระบบวิธีการแสดง อิทธิพลทฤษฎีละครของเบรคซท์ที่มีต่อการละครร่วมสมัยของตะวันตกและของไทย

A study of 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.723 ละครแอบเสิร์ด 3 (3 - 0 - 6)

PFA 723 Absurd Theatre

ศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมละครแนวแอบเสิร์ด นักเขียนบทละครแอบเสิร์ด ความสัมพันธ์ระหว่างละครแอบเสิร์ดกับสังคมและศาสนา การนำเสนอละครแอบเสิร์ด และปฏิกิริยาผู้ชมในตะวันตกและในประเทศไทย

A study of Absurd Theory and dramatic literature. Absurd playwrights. Relationship between Absurd and religion. Absurd Theatre presentation. Reaction of Western and Thai audience.

ศปส.724 ผู้หญิงในละคร 3 (3 - 0 - 6)

PFA 724 Women in Drama and Theatre

ศึกษาบทบาทสถานภาพของผู้หญิงที่สะท้อนออกมาทางวรรณกรรมละคร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาความนิยมแนวคิดของนักเขียนบทละครหญิง ตลอดจนการทำงานของผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับการแสดง

The role and status of women reflected in dramatic literature. Theme and idea of female playwrights. Women in Performing Arts.

ศปส.725 ละครในการศึกษา 3 (3 - 0 - 6)

PFA 725 Theatre in Education

ศึกษาทฤษฎีของละครในการศึกษา 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.726 การแสดงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 3 (3 - 0 - 6)

PFA 726 Acting for Personality Development

ศึกษาและฝึกฝนทักษะพื้นฐานของการแสดง เน้นการสำรวจตนเองเพื่อเรียนรู้และเข้าใจวัตถุดิบพื้นฐานของนักแสดง ได้แก่ ร่างกาย เสียง ประสาทสัมผัส อารมณ์ความรู้สึก จินตนาการ เหตุผล และแรงจูงใจที่ก่อให้เกิดการกระทำเพื่อให้เกิดความมั่นใจในศักยภาพการแสดงออกของตนเอง และสามารถจะนำไปใช้ในการปรับปรุงบุคลิกภาพประยุกต์ใช้กับสายงานที่เกี่ยวข้องหรือในชีวิตประจำวัน

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.727 ละครเพลง 3 (3 - 0 - 6)

PFA 727 Musical Theatre

ศึกษาลักษณะของละครเพลง 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.728 ละครสำหรับเด็ก 3 (3 - 0 - 6)

PFA 728 Theatre for Children

ศึกษารูปแบบ เนื้อหา และฝึกปฏิบัติการนำเสนอละครสั้นๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ เด็กและเยาวชน

A study of form and content in Theatre for Children. Presenting a short play targeting at young audience.

ศปส.729 ทฤษฎีการแสดงและการกำกับการแสดง 3 (3 - 0 - 6)

PFA 729 Theories of Acting and Directing

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการแสดงและการกำกับการแสดงของนักการละครที่มีความสำคัญของการละครสมัยใหม่ วิธีการทำงานของนักแสดงและผู้กำกับการแสดงที่สำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีการแสดงและการกำกับการแสดง

A study of 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.730 ละครแนวทดลอง 3 (3 - 0 - 6)

PFA 730 Experimental Theatre

ศึกษาวิวัฒนาการของละครแนวทดลองในยุคของละครสมัยใหม่มาจนถึงปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต การกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการทดลอง การประเมินผลสำเร็จของละครแนวทดลอง

A study of 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.731 เชกสเปียร์ในสังคมร่วมสมัย 3 (3 - 0 - 6)

PFA 731 Shakespeare in Contemporary Society

ศึกษาบทละครของวิลเลียม เชกสเปียร์ โดยวิเคราะห์ถึงความร่วมสมัยในประเด็นความคิดเกี่ยวกับสังคม การเมืองศีลธรรม การตีความบทละครของเชกสเปียร์เพื่อสื่อสารกับผู้ชมร่วมสมัย ตลอดจนศึกษาประวัติและแนวคิดในการนำบทละครของเชกสเปียร์มาจัดแสดงในลักษณะละครร่วมสมัยทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยรวมทั้งปฏิกิริยาของผู้ชม

A study of 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.732 โศกนาฏกรรม 3 (3 - 0 - 6)

PFA 732 Tragedy

ศึกษาลักษณะ โครงสร้าง และองค์ประกอบของบทละครโศกนาฏกรรม เปรียบเทียบละครโศกนาฏกรรมที่มีความสำคัญในยุคสมัยต่างๆ นับแต่โศกนาฏกรรมกรีกจนถึงโศกนาฏกรรมสมัยใหม่

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

ศปส.733 สุขนาฏกรรม 3 (3 - 0 - 6)

PFA 733 Comedy

ศึกษาลักษณะ โครงสร้างและองค์ประกอบของบทละครสุขนาฏกรรม ประเภทของละครสุขนาฏกรรม เปรียบเทียบละครสุขนาฏกรรมที่มีความสำคัญในยุคสมัยต่างๆ

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

ศปส.734 ภูมิหลังและวิวัฒนาการการละครไทย 3 (3 - 0 - 6)

PFA 734 Background and Development of Thai Theatre

ศึกษาประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการ และภูมิหลังการละครไทย นับแต่ยุคก่อนอารยธรรมลายลักษณ์มาจนถึงปัจจุบัน การศึกษาละครไทยผ่านข้อมูลทางประวัติศาสตร์ วรรณคดี ศึกษารูปแบบการแสดง และการนำเสนอรวมทั้งวรรณกรรมละครไทยทั้งแบบราชสำนักและแบบพื้นถิ่น รวมทั้งแบบประเพณีนิยม และแบบประชานิยม อันนำไปสู่ความเข้าใจทางสุนทรียศาสตร์นาฏศิลป์และศิลปะการแสดงของไทย ที่นำไปสู่ความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงรูปแบบการแสดงร่วมสมัย

A study of 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.735 การละครเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 3 (3 - 0 - 6)

PFA 735 Southeast Asian Theatre Studies

ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ รูปแบบการแสดง การนำเสนอ และวรรณกรรมละครรวมทั้งนักการละครที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อความเข้าใจองค์แท่งในรากเหง้าแห่งประชาคมอาเซียน รวมทั้งการฝึกปฏิบัติภาคสนามของศิลปะการแสดงในภูมิภาค

A study of 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.736 การศึกษาและวิจัยเอกเทศศิลปะการแสดงนานาชาติ 3 (3 - 0 - 6)

PFA 736 Individual Study and Research in International Performing Arts

การศึกษาและวิจัยเอกเทศในประเด็นที่ผู้ศึกษาสนใจเกี่ยวกับศิลปะการแสดงในระดับลึกซึ้ง และได้รับอนุมัติจากภาควิชาศิลปะการแสดง

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

- ศปส.737 การศึกษาแนวโน้มศิลปะการแสดงร่วมสมัย 3 (3 - 0 - 6)
 PFA 737 Contemporary Trend in Performing Arts
 ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิด และการนำเสนอศิลปะการแสดงร่วมสมัย อันเป็นแนวโน้มหลักของการแสดงระดับสากล ผ่านทฤษฎีสังคมในยุคต่างๆ อาทิ ปรัชญายุคคลาสสิก ปรัชญายุคสมัยใหม่ และปรัชญายุคหลังสมัยใหม่ อันนำไปสู่การวิเคราะห์ทฤษฎีวิพากษ์ทางด้านศิลปะการแสดง
 A study of 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.739 ขับร้องและดนตรี 3 (3 - 0 - 6)
 PFA 739 Musical Performance
 ศึกษาพื้นฐานเทคนิคการขับร้อง การกำหนดลมหายใจ การออกเสียงและศึกษาดนตรีในยุคต่างๆ
 Basic techniques of singing; breath control, vowel vocal technique, diction. A study of Music History.
- ศปส.743 วรรณคดีสุนทรียนิยม 3 (3 - 0 - 6)
 PFA 743 Aesthetic Appreciation of Literature
 ทฤษฎีวรรณคดีเบื้องต้น ศึกษาสุนทรียภาพในวรรณคดี เปรียบเทียบลักษณะเหมือนและแตกต่างระหว่างวรรณคดีแต่ละประเภท ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง บทละคร การวิเคราะห์นัยภูมิการในวรรณคดี ศึกษาวรรณกรรมร่วมสมัยที่มีความสำคัญทั้งของไทยและต่างประเทศ
 Theories and aesthetics of literature. Comparison study of Prose, Poetry, Play. Analysis of Dramatic Action. Major literatures in Thai and other languages.
- ศปส.744 นักเขียนบทละครและการสร้างสรรค์งาน 3 (3 - 0 - 6)
 PFA 744 Playwrights and Playwriting
 ศึกษาประวัติและผลงานของนักเขียนบทละครสำคัญ แรงบันดาลใจของนักเขียนในการสร้างผลงานเอกลักษณ์และแนวการเขียน 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.745 ละคร ภาพยนตร์ นวนิยาย : ศิลปะเปรียบเทียบ 3 (3 - 0 - 6)

PFA 745 Theatre, Film, Narrative : Transformation of Style

ศึกษาความแตกต่างในวิธีการนำเสนอเรื่องราวเดียวกันผ่านทางละครเวที ภาพยนตร์ และนวนิยาย การแปรรูปจากสื่อหนึ่งไปสู่สื่อต่างชนิด วิเคราะห์วิธีการกำหนดโครงสร้าง การดำเนินเรื่อง การปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม หรือลดทอน เพื่อให้เหมาะสมกับธรรมชาติของสื่อที่มีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน 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.746 ละครกับสังคม 3 (3 - 0 - 6)

PFA 746 Drama and Society

ความสัมพันธ์ระหว่างละครและสังคม ศึกษาบทละคร บทภาพยนตร์ ทั้งของไทยและต่างประเทศในทุกยุคสมัยที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่มีต่อกันของละครกับสังคม

A study of intertwined relationship between Drama and Society from plays, screenplays of Thai and other countries.

ศปส.747 ละครสร้างสรรค์ 3 (3 - 0 - 6)

PFA 747 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.748 ละครบำบัดเบื้องต้น 3 (3 - 0 - 6)

PFA 748 Fundamental of Dramatherapy

ศึกษาหลัก กระบวนการ และทฤษฎีในการนำศิลปะการละครมาพัฒนา และประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านการฟื้นฟูและบำบัดรักษา 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.749 ระบบการศึกษาเปรียบเทียบ 3 (3 - 0 - 6)

PFA 749 Comparative Education System

ศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างระบบการศึกษาของไทย 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.750 ละครและการศึกษา : บูรณาการเพื่อการพัฒนาคน 3 (3 - 0 - 6)

PFA 750 Drama and Education : The Integration for Human Development

ศึกษาความสำคัญของละครที่มีต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ 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.765 ปฏิบัติการละครประเด็นศึกษา 3 (3 - 0 - 6)

PFA 765 Theatre in Education Practicum

ศึกษาทฤษฎีและกลวิธีของละครประเด็นศึกษา หลักและแนวทางในการทำงานเบื้องต้น ฝึกฝนเครื่องมือทางการแสดงสำหรับงานละครประเด็นศึกษาและละครชุมชน เช่น ละครใบ้ การเล่านิทาน ละครเงา ดนตรี ร้องเพลง ระบาย งานศิลปะเด็ก 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.753 ปฏิบัติการละครชุมชน 3 (3 - 0 - 6)

PFA 753 Community Theatre Practicum

ศึกษาลักษณะ แนวทาง และกระบวนการของละครชุมชน ฝึกฝนการทำงานละครเพื่อพัฒนาชุมชน หรือการละครเพื่อการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ของชุมชน ละครกับการพัฒนามิติรอบด้านของชุมชน 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.754 สื่อพื้นบ้านของไทย

3 (3 - 0 - 6)

PFA 754 Thai Traditional Media

ฝึกฝนทักษะการแสดงสื่อพื้นบ้านของผู้เรียน อันเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน เรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณีนิยม สุนทรียะของสื่อพื้นบ้าน ฝึกการแสดงชั้นพื้นฐาน วิธีการแสดงสื่อพื้นบ้านประเภทต่างๆ กับศิลปินพื้นบ้าน เช่น หนังตะลุง ฉ่อย ลำตัด ลิเก เพลงพื้นบ้านต่างๆ รวมถึงการละเล่นพื้นบ้านตลอดจนสามารถเรียนรู้วิถีคิดและประยุกต์ศิลปะการแสดงของไทย 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.755 สื่อพื้นบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3 (3 - 0 - 6)

PFA 755 Southeast Asian's Traditional Media

ศึกษารูปแบบของการแสดงพื้นบ้านของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การก่อเกิด การดำรงอยู่ การสืบสาน การผสมผสานและการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของสื่อพื้นบ้าน เทคนิคการแสดง ทักษะเฉพาะ ฝึกการแสดงสื่อพื้นบ้านของประเทศต่างๆ และการนำมาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในละครเพื่อการพัฒนา

A study of 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.756 โครงการศิลปะการแสดงสากล

3 (3 - 0 - 6)

PFA 756 World Performance Project

ฝึกปฏิบัติการในการสร้างความเข้าใจในศิลปะการแสดงในซีกโลกต่างๆ ทั้งการทำวิจัยข้อมูล การออกแบบภาคสนาม และจัดทำโครงการละครย่อย หรือการอบรมย่อยสู่สาธารณะ ภายใต้การดูแล ควบคุมและให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ดูแลรายวิชา

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.757 สร้างเสริมประสบการณ์ศิลปะการแสดงนานาชาติ 3 (3 - 0 - 6)

PFA 757 International Performing Arts Internship

การศึกษา ดูงาน ฝึกฝนเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ และความรู้ด้านศิลปะการแสดงนานาชาติในสถาบันการศึกษา หรือคณะละครต่างประเทศ ที่มีความร่วมมือกับภาควิชาศิลปะการแสดง และนักศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากภาควิชาศิลปะการแสดงก่อนลงทะเบียน

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.758 จิตวิทยาในวรรณกรรมละคร 3 (3 - 0 - 6)

PFA 758 Psychology in Dramatic Literature

ศึกษาจิตวิทยาในงานวรรณกรรมละคร ศึกษาวิเคราะห์หรือการใช้จิตวิเคราะห์กับตัวละครสำคัญที่มีบุคลิกภาพหรือสภาวะทางจิตไม่ปกติ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจตัวละครที่มีความซับซ้อนได้อย่างลุ่มลึก

A study of Psychology in Dramatic Literature. Case studies of psychoanalysis of characters with personality or mental disorder, in order to understand complex characters in plays.

ศปส.759 วรรณกรรมละครตะวันออก 3 (3 - 0 - 6)

PFA 759 Eastern Dramatic Literature

ศึกษาวรรณกรรมละครตะวันออกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวรรณกรรมละครของจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย

A study of Eastern Dramatic Literature from past to present. Focusing on Chinese, Japanese and Indian Dramatic Literature.

ศปส.760 วรรณกรรมละครไทย 3 (3 - 0 - 6)

PFA 760 Thai Dramatic Literature

ศึกษาวรรณกรรมละครของไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา รัตนโกสินทร์ตอนต้น พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และบทละครสมัยปัจจุบัน

A study of Thai Dramatic Literature from Ayutthaya, Early Rattanakosin, King Rama VI, to present.

ศปส.762 ปฏิบัติการนาฏกรรมพินิจ 3 (3 - 0 - 6)

PFA 762 Dramaturgy Workshop

ฝึกปฏิบัติการนาฏกรรมพินิจให้กับละครในโครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์

A practical study on Dramaturgy for Degree Project in Performing Arts Festival.

ศปส.763 ละครไทยในสังคมร่วมสมัย 3 (3 - 0 - 6)

PFA 763 Thai Drama in Contemporary Society

ศึกษาละครไทยปัจจุบัน ทั้งละครโทรทัศน์ ละครในสื่อออนไลน์ และละครเวที ในด้านเนื้อหา แนวคิด และคุณธรรมที่สะท้อนผ่านเรื่องราวและตัวละคร เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนของสังคมไทยร่วมสมัย ค่านิยมของคนในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างละครและสังคมร่วมสมัยที่มีอิทธิพลต่อกัน

A study of 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.

วิชาโท (15 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาโทที่สาขาวิชาศิลปะการแสดงรับผิดชอบ เปิดให้นักศึกษาสาขาวิชาอื่นของคณะนิเทศศาสตร์ หรือคณะวิชาอื่น

ศปส.108 ศิลปะการแสดงเพื่อการค้นพบตัวเอง 3 (3 - 0 - 6)

PFA 108 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)

PFA 201 Performance Historiography

ศึกษาประวัติศาสตร์การแสดงเชิงวิวัฒนาการตั้งแต่จุดกำเนิด 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.

ศึกษาประวัติและสรุพนิพนธ์วรรณกรรมการละครเอกของโลก 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.

PFA 301 Survey of World Entertainment Industry

สำรวจภาพการณ์ของอุตสาหกรรมบันเทิงโลก เพื่อสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งกระแสความนิยม กระแสความเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดกระแสดังกล่าว รวมทั้งผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบันเทิงระดับภูมิภาคของประเทศและระดับประเทศ 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.

PFA 303 Social Marketing for Performing Arts

ศึกษาหลักและแนวคิดของการตลาดเพื่อสังคม การนำการตลาดเพื่อสังคมมาใช้เพื่อโครงการเชิงสังคมและวัฒนธรรม 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.