เอกสารสรุปการบรรยายรายวิชา FPR3310 Film Criticism

ลักษณะการเรียนการสอนรายวิชา Film Criticism จะเป็นการบรรยายให้นักศึกษาเข้าใจว่า การวิจารณ์คืออะไร การวิจารณ์ภาพยนตร์คืออะไร จากนั้นนักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจารณ์ภาพยนตร์กล่าวคือ เป็นการนำเอาทฤษฎีภาพยนตร์ที่ได้เรียนมาในรายวิชาทฤษฎีภาพยนตร์ 1 และ 2 มาใช้ในการวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์ นอกจากนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้ประเภทและรูปแบบของการวิจารณ์ภาพยนตร์แนวต่างๆ อาทิ แนวรูปแบบนิยม สตรีนิยม มาร์กซิสม์ เป็นต้น

จากนั้นนักศึกษาจะได้รับชมภาพยนตร์ที่คัดเลือกมาเพื่อการวิจารณ์ในแต่ละประเด็นของแต่ละสัปดาห์ ก่อนชมจะได้มีการเกริ่นนำถึงประเด็นและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หลังชมจะได้พูดคุย สอบถาม วิเคราะห์วิจารณ์กันในรูปแบบและเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ

ซึ่งหัวข้อเรื่องมีดังต่อไปนี้

1. Introduction to film criticism

เกริ่นนำความหมายของการวิจารณ์ และการวิจารณ์ภาพยนตร์ รวมไปถึงทฤษฎีต่างๆที่ใช้ในการวิจารณ์ภาพยนตร์

2. The Roles of Film Critic

เรียนรู้บทบาทของนักวิจารณ์ภาพยนตร์ หน้าที่การทำงาน อุดมการณ์และทัศนคติ

3. Film Aesthetic

เรียนรู้สุนทรียศาสตร์ของภาพยนตร์เพื่อซึมซับผลงานได้อย่างลึกซึ้ง ก่อนที่จะนำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนั้นไปใช้ในการวิเคราะห์และเขียนบทวิจารณ์

4. Criteria for judging the value of the film

เกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์และวิจารณ์ภาพยนตร์ การประเมินค่าและตีความงานภาพยนตร์

5. Style and approach to film criticism

รูปแบบและวิธีการต่างๆในการวิจารณ์ภาพยนตร์ การวิจาณณ์ภาพยนตร์ในสาขาต่างๆ เรียนรู้และศึกษาจากการหาความรู้เพิ่มเติม และสังเคราะห์องค์ความรู้นั้นมาบรรยายในชั้นเรียน

6. Language and creative film criticism

การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนงานวิจารณ์ เรียนรู้การใช้ภาษาในการเขียนบทวิจารณ์

7. Formalist Criticism

การวิจารณ์เชิงรูปแบบนิยม เป็นการวิจารณ์ที่มุ่งเน้นไปที่เทคนิคทางภาพยนตร์ กล่าวคือ การถ่ายภาพ การออกแบบงานสร้าง การกำกับ การตัดต่อ การใช้เสียง การแสดง และองค์ประกอบต่างๆในภาพยนตร์ เป็นต้น

8. Auteur Criticism

การวิจารณ์ภาพยนตร์โดยมุ่งเน้นไปที่งานของผู้กำกับแต่ละคน ศึกษาลักษณะเด่น มุมมอง ทัศนคติ ที่ผู้กำกับท่านนั้นถ่ายทอดออกมาผ่านภาพยนตร์ทั้งหมดของเขา
เช่น งานภาพยนตร์ของผู้กำกับเกาหลี Kim Ki duk

9. Marxist Criticism

การวิจารณ์ภาพยนตร์โดยเน้นไปที่มิติทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยหยิบยกเอาทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ของมาร์กซิสมีมาใช้ในการวิเคราะห์
อาทิเช่น ภาพยนตร์เรื่อง In Time , Modern Time ของ Charlie Chaplin

10. Racial & Gender issues / Feminist Criticism

การวิจารณ์ภาพยนตร์โดยเน้นศึกษาในมิติทางเพศ เชื้อชาติ เช่น สตรีนิยมเป็นต้น ยกตัวอย่างภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัล ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจาก Academy Awards ปีล่าสุดคือ เรื่อง Moonlight

11. Cultural & Political issues

การวิจารณ์ภาพยนตร์โดยเน้นศึกษาในเชิงบริบททางสังคม วัฒนธรรมและการเมือง เป็นศึกษาภาพยนตร์โดยมองไปที่บริบทที่ซ่อนอยู่ในเนื้อหา และวิเคราะหีเทคนิคที่ใช้ในแง่มุมว่ามันสอดรับกับเนื้อหาที่ซุกซ่อนอยู่นั้นอย่างไร

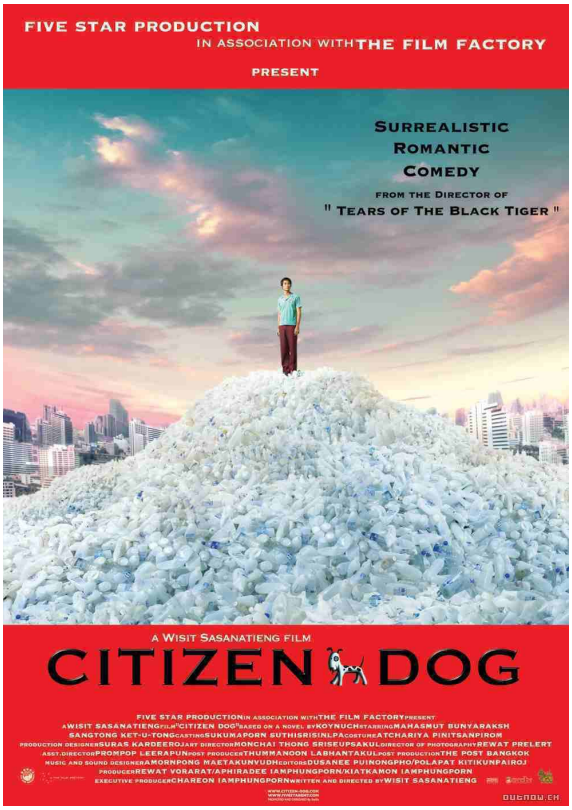
ยกตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์เรื่อง Snap ของ คงเดช จาตุรันต์รัศมี

12. Final Film Criticism paper & presentation

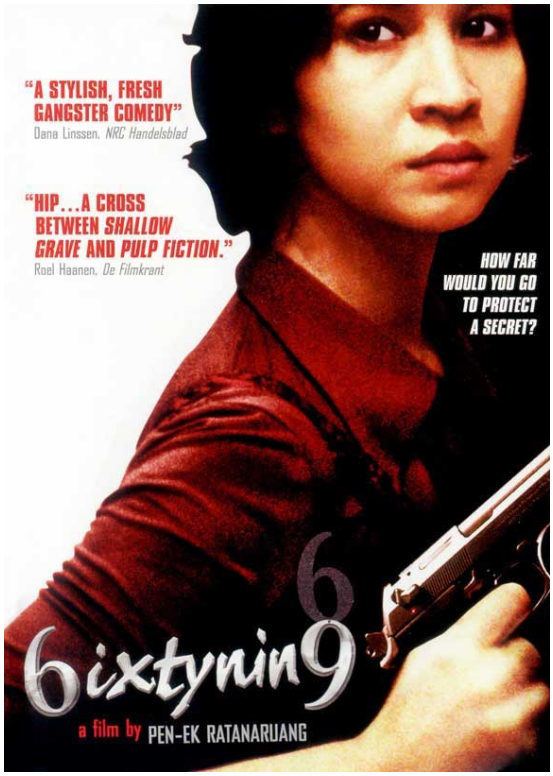
ให้นักศึกษา present งานที่ไดรับมอบหมายไปรวมถึง งานวิจารณ์ชิ้นสุดท้ายที่นักศึกษาเลือกทำอย่างอิสระ

รายชื่อภาพยนตร์ที่ใช้ในการวิจารณ์

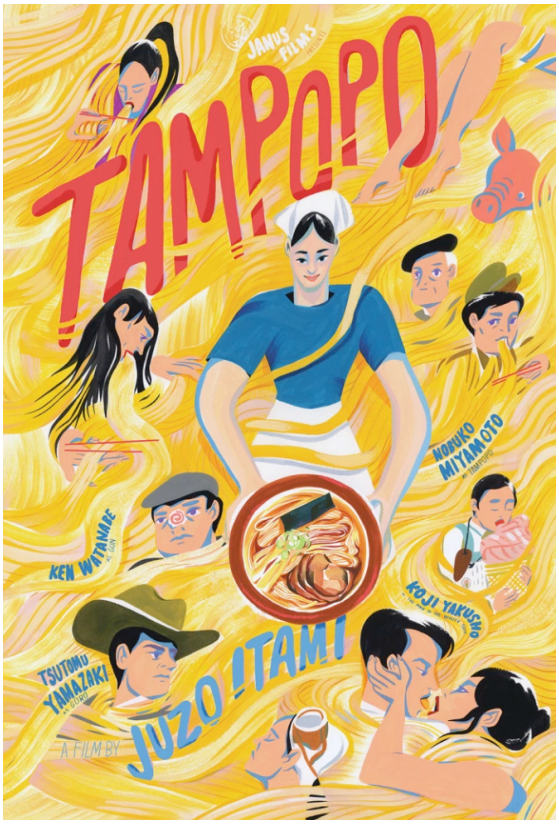
1. หมานคร , วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง



2. เรื่องตลก 69 , เป็นเอก รัตนเรือง



3. Tampopo, Juzo Itami



4. The Wailing , Na Hong Jin

5. White Ribbon , Michael Haneke

6. Welcomeback Mr.Mcdonald

7. Elle

และภาพยนตร์ที่นักศึกษาเลือกเองอย่างอิสระ