1. **ความรู้พื้นฐานทางสุนทรียภาพ**

* **ภูมิหลังและความหมายของสุนทรียศาสตร์** [Aesthetics]
* เริ่มต้นอย่างเป็นระบบในยุคสมัยของเพลโตและอริสโตเติล
* เชื่อว่ามนุษย์ลอกเลียนธรรมชาติครบถ้วนสมบูรณ์คือผลงานชั้นเลิศ
* คริสต์ศตวรรษที่19 ปรากฏในวงการศิลปะฝรั่งเศส นำสุนทรียศาสตร์มาวิจารณ์ประเทศแรกก่อนจะแพร่หลาย
* การนำสุนทรียศาสตร์มาวิจารณ์มีพื้นฐานจากทฤษฎีชาวเยอรมันชื่อคานท์
* คานท์รับอิทธิพลมาจากเอ็ดการ์ อัลลัล โป “the poetic principle”
* “poem written solely for the poem’s sake “
* หลัง AD.16 พิจารณาผลงานตามแต่ใจของผู้เขียนแสดงออกเต็มที่ “I,art pour I,art”
* Aesthetics มาจากคำว่า Aisthenathai = to perceive + Aestheta = สิ่งที่รับรู้ได้
* นำมารวมกันเป็นคำเดียวกันคือ Aithetikos=สิ่งที่เกี่ยวกับความรู้สึกทางการรับรู้
* Aesthetics เกิดขึ้นโดย Alexander baumgarten นักปราชญ์เยอรมัน นำคำว่า Aisthesis ในภาษากรีกมาใช้ หมายถึงการรับรู้ความรู้สึก
* สุนทรียศาสตร์ [Aesthetics] เป็นสาขาหนึ่งในคุณวิทยา(Axiology) Logic , Ethics
* พจนานุกรม =ปรัชญาสาขาหนึ่งที่ว่าด้วยความงาม
* เริ่มเรียกสุนทรียศาสตร์ = พระยาอนุมานราชธน
* นำศัพท์สันสกฤต2 คำ คือ ศาสตร (ความรู้)+สุนทรีย(ความงาม)=วิชาที่ว่าด้วยสิ่งสวยงาม
* **ประเภทของศิลปะและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสุนทรียภาพ**
* ศิลปะเป็น อกาลิโก
* ศิลปะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ประโยชน์ศิลป์และวิจิตรศิลป์
* ประโยชน์ศิลป์=มีประโยชน์+สุนทรียะ
* วิจิตรสิลป์=สุนทรียะอย่างเดีว
* วิจิตรศิลป์ 4 ประเภทคือ
* ทัศนศิลป์=วาดภาพ+แกะสลัก
* โสตศิลป์=ดนตรี
* สัญลักษณ์ศิลป์ = วรรณคดี
* ศิลปะผสม= เต้นรำ,ศิลปะแต่ 2อย่างขึ้นไปมารวมกัน
* ผู้ชื่นชอบศิลปะแบบใดมักแสดงออกแบบนั้น
* ชอบอักษร-----นักเขียน
* ชอบเสียง----ดนตรี
* ชอบร่างกาย----ศิลปะการแสดง
* วัตถุ-----ทัศนศิลป์+สถาปัตยกรรม
* กระบวนการทางสุนทรียภาพ

2.ภาษากับการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ

* **มโนทัศน์เรื่องภาษากับการสื่อสาร**
* แสดงภูมิปัญญาอันยอดเยี่ยม
* ภาษาไม่ใช่สัญชาตญาณแต่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันของคนในสังคมหนึ่ง
* ภาษามี2 ลักษณะคือ
* อวัจนภาษา
* วัจนภาษา
* การสื่อสาร=การติดต่อกันระหว่างมนุษย์เพื่อทำให้รับรู้เรื่องราวอันมีความหมายร่วมกัน
* องค์ประกอบการสื่อสาร

1. Who
2. Say what
3. In what channel
4. To whom
5. With what effect

* **มโนทัศน์เรื่องภาษากับวรรณศิลป์**
* วรรณศิลป์ = ศิลปะแห่งการแต่งบทประพันธ์
* ภาษาวรรณศิลป์ = การใช้ภาษาเพื่อมุ่งสื่อ “อารมณ์” และ “ความรู้สึก” อันเป็นลักษณะของภาษาวรรณคดีทุกชาติ
* วรรณคดี 2 ประเภท = วรรณคดีลายลักษณ์และมุขปาฐะ
* ลักษณะภาษาไทยที่มักนำมาสร้างสรรค์วรรณศิลป์มีอยู่ 7 ประการดังนี้

1. มีเสียงวรรณยุกต์
2. เสียงสัมผัสคล้องจอง
3. พ้องรูปพ้องเสียง
4. ใช้คำซ้ำคำซ้อน
5. มีจังหวะการออกเสียงหนักเบาของพยางค์
6. สามารถลำดับคำได้ตามเจตจำนงของกวี
7. มีการละคำในประโยค

* ภาษาเป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง

3. แนวทางการศึกษาภาษากับสุนทรียภาพในระดับเสียง คำและความหมาย

* **สัมผัส**
* สัมผัสสระ = สระเดีวกัน+มาตราตัวสะกดเดียวกัน
* สัมผัสชิด = คล้องจองติดกัน
* สัมผัสคั่น = คล้องจองมีไม่สัมผัสมาคั่น
* สัมผัสพยัญชนะ = พยัญชนะเดียวกัน + ใกล้เคียงกัน
* ซับซ้อนมากขึ้นเป็นกลบท
* สัมผัสวรรณยุกต์/การเล่นเสียงวรรณยุกต์ = การเล่นเสียงสูงต่ำคล้ายผันเสียงวรรณยุกต์ (ต้องมีสระ+พยัญชนะท้ายมาตราเดียวกัน)
* การเล่นจังหวะเสียง
* เสียงยาวเนิบช้า
* สั้น+ยาวทำให้สั้นกระชับ
* คำประพันธ์มีมนต์เสน่ห์ไพเราะเรื่องเสียง+จังหวะ = กฤตยาการ
* เสียงของคำมีอิทธิพลต่อความหมาย
* พยัญชนะเสียงระเบิด= รู้สึกรุนแรง รวดเร็ว (ก/ข/ค/ฆ/ต/ถ/ท/ธ/ป/ภ)
* พยัญชนะเสียงกักเสียดแทรก = รู้สึกรุนแรง(จ/ช/ฉ)
* พยัญชนะเสียงนาสิก = ความรู้สึกนุ่มนวล เนิบนาบ (น/ม/ง)
* พยัญชนะเสียงเสียดแทรก = รู้สึกซึมซาบ เสียดสี เสียดแทรก (ซ/ส/ฟ)
* พยัญชนะเสียงข้างลิ้น = ไหลลื่น ไม่มั่นคง เคลื่อนไหว (ล)
* พยัญชนะเสียงลิ้นสะบัด = ไม่มั่นคง ค่อยๆเคลื่อนไป (ร)
* พยัญชนะเสียงเปิด= ไม่เป็นระเบียบ เป็นประกาย (ย/ว)
* เสียงสระสั้น/ยาว/คำเป็น/คำตาย รู้สึกต่างกัน
* **การสรรคำและการเล่นคำ**
* การปรุงแต่งคำ 2 ประการคือ การสรรคำและการเล่นคำ

1. การสรรคำ = ถ้อยคำในที่นี้ครอบคลุมทั้งคำ วลี สำนวน
2. การเล่นคำ = กลวิธีการแต่งด้วยการใช้อักษร คำ วลีหรือข้อความเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามกฎเกณฑ์ การซ้ำคำ/ซ้ำรูปคำ/ซ้ำเสียงคำ เพื่อการเน้นความหมาย

* **ภาพพจน์และสัญลักษณ์**
* ภาพพจน์แบ่ง 3 กลุ่ม
* ลักษณะสำคัญของภาพพจน์คือการสัมพันธ์สิ่งหนึ่งเข้ากับอีกสิ่งหนึ่ง
* ผลสำคัญของการใช้ภาพพจน์ 4 ประการคือ

1. ให้ความสำเริงอารมณ์
2. นามธรรมเป็นรูปธรรม
3. ให้ความเข้มข้นทางอารมณ์มากขึ้น
4. กล่าวน้อยคำแต่ได้ความมาก

* ภาพพจน์ทางเสียง=ใช้เสียงของคำสร้างภาพเช่นการสร้างสัมผัส+จังหวะเสียง
* การเลียนเสียงหรือสัทพจน์(omomatopoeia)
* ภาพพจน์เปรียบเทียบ=ถ้อยคำที่ทำให้เกิดภาพ

1. อุปมา [Simile]
2. อุปลักษณ์[metaphor]
3. อติพจน์[hyperbole]
4. อธิพจน์[overstatment]พูดโอ้อวดให้รู้สึกขำขัน
5. อวพจน์[meiosis]ลดความหมายให้น้อยลงมุ่งเสียดสี
6. อุปนิเสธ[litotes]ลดน้ำหนักลงในเชิงปฏิเสธ คล้ายอวพจน์
7. นามนัย[metonymy]
8. สัมพจนัย[synecdoche]ใช้ส่วนย่อยแทนส่วนใหญ่/ใหญ่แทนย่อย
9. แนวเทียบ[analogy]เปรียบเทียบเรื่องราวโดยใช้ข้อความ
10. อุปมานิทัศน์[allegory]มีความหมายที่สองแฝงอยู่และเป็นความหมายแท้จริงในการสื่อ

* ภาพพจน์วาทศิลป์=มุ่งเน้นผลทางอารมณ์ความรู้สึกเป็นหลัก

1. บุคลาธิษฐาน[personification]
2. สมมติภาวะ[apostrophe] พูดตุยกับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์
3. สหลักษณ์[synaestheia]ลักษณะของประสาทสัมผัสชนิดหนึ่งไปใช้กับอีกสิ่งหนึ่ง
4. การแฝงนัย[irony]การขัดกันระหว่างความเป็นจริงกับสิ่งที่ปรากฏเห็น - แฝงนัยด้วยถ้อยคำ

* แฝงนัยเชิงละคร
* แฝงนัยเชิงโชคล้อ

1. คำถามเชิงวาทศิลป์[rhetorical question]

* **สัญลักษณ์**
* สัญลักษณ์=การกำหนดให้สิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเป็นตัวแทนของสิ่งอื่นที่มีสมบัติบางประการร่วมกัน
* สัญลักษณ์สากล = รู้จักกันทั่วไป
* สัญลักษณ์ส่วนตัว= มักมีขึ้นในวรรณกรรมเรื่องเดียวกันของนักเขียนคนใดคนหนึ่งหรืองานประพันธ์ชุดใดชุดหนึ่ง