

ประมวลการสอนวิชา ประวัติและการวิเคราะห์ดนตรีแจ๊ส (Jazz History and Analysis)

รหัสวิชา	MUS 357 (Sec. 01)	จำนวนหน่วยกิต	3(3-0-6) หน่วยกิต
ชื่อวิชา	ประวัติและการวิเคราะห์ดนตรีแจ๊ส	ภาคเรียน/ปีการศึกษา	1/2569
เงื่อนไข	-	ผู้เรียน	นักศึกษาวิทยาลัยดนตรีและคณะอื่น
วัน/เวลาเรียน	วันอังคาร 9.00-11.50 น.	สถานที่เรียน	ห้อง 17-104 อาคารวิทยาลัยดนตรี
ผู้สอน	ดร.โสภณ สุวรรณกิจ	สถานที่ติดต่อ	ห้อง 17-439 อาคารวิทยาลัยดนตรี

คำอธิบายรายวิชา

วิวัฒนาการของดนตรีแจ๊สตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นการพัฒนาการของดนตรีแจ๊สในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับนักดนตรีแจ๊ส นักเรียบเรียงเสียงประสานและนักประพันธ์เพลงแจ๊สที่สำคัญ นักศึกษาจะต้องรู้จักการฟัง และวิพากษ์วิจารณ์เพลงแจ๊ส

The evolution of jazz from its beginnings to the present, historical development of jazz at each period, an in-depth analysis of its major performers, arrangers, and composers, practice of listening skills and critical writing

วัตถุประสงค์

1. ความเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์: เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิวัฒนาการของดนตรีแจ๊สตั้งแต่ต้นกำเนิดในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน และเข้าใจบริบททางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อดนตรีแจ๊ส
2. การวิเคราะห์ทางดนตรี: เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้างทางดนตรี และเทคนิคการเล่น
3. การพัฒนาทักษะการฟัง: เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและสามารถได้ยินองค์ประกอบต่าง ๆ ในดนตรีแจ๊ส
4. การรู้จักและเข้าใจศิลปินและงานดนตรีสำคัญ: เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักกับศิลปินแจ๊สที่สำคัญและผลงานที่มีอิทธิพลตลอดจนสามารถอธิบายและวิจารณ์ผลงานเหล่านั้นได้อย่างลึกซึ้ง
5. การเชื่อมโยงกับดนตรีอื่น ๆ: เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงดนตรีแจ๊สกับแนวดนตรีอื่น ๆ และเข้าใจถึงการแลกเปลี่ยนและการปรับตัวทางดนตรีที่เกิดขึ้น
6. การประยุกต์ใช้ความรู้: เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้ไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน
7. การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์: เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการเล่นดนตรี

เนื้อหารายวิชา

1. Roots
2. Early Jazz in New Orleans, Chicago, New York City
3. Swing Era in New York City, Kansas City, and Europe
4. Bebop and Afro-Cuban
5. Cool Jazz and Hard Bop
6. Third Stream and Modal Jazz
7. West Coast Jazz
8. Free Jazz and Avant-Garde
9. Civil Rights Movement
10. Bossa Nova
11. Fusions

เอกสารหลัก

เอกสาร PDF ประกอบการสอนวิชา MUS357 ประวัติและการวิเคราะห์ดนตรีแจ๊ส (Jazz History and Analysis)

เอกสารแนะนำ

DeVeaux, Scott Knowles and Gary Giddins. *Jazz*. Second ed. New York, NY: W. W. Norton & Company, 2015.

Gioia, Ted and ProQuest (Firm). *The History of Jazz*. Third ed. New York, NY: Oxford University Press, 2021.

Shipton, Alyn, *A New History of Jazz*. Revised and updated edition. London, Bloomsbury, 2007.

กิจกรรมการเรียนการสอน

Week 1	Aug 18 Introduction Roots	Week 9	Oct 13 NO CLASS – Holiday
Week 2	Aug 25 Early Jazz New Orleans & Chicago	Week 10	Oct 20 Cool Jazz West Coast Jazz
Week 3	Sep 1 The Jazz Age New York City 1920s	Week 11	Oct 27 Hard Bop Funk
Week 4	Sep 8 The Swing Era	Week 12	Nov 3 Third Stream Modal Bossa Nova
Week 5	Sep 15 Dance Craze	Week 13	Nov 10 Free Jazz / Avant-Garde Post-Bop / Free Bop Civil Rights
Week 6	Sep 22 Bebop & Afro-Cuban	Week 14	Nov 17 Jazz-Rock Fusions
Week 7	Sep 29 MIDTERM EXAM	Week 15	Nov 24 JAZZ TODAY PRESENTATION
Week 8	Oct 6 TERM BREAK	Week 16	Dec 1 FINAL EXAM

การวัดผลและตัดเกรด

In-Class Activities	40%
Transcription From 1920s-30s	15%
Midterm	15%
Jazz Today Presentation	15%
Final	15%
รวม	100%

A	=	85-100%	B+	=	80-84%	B	=	75-79%
C+	=	70-74%	C	=	65-69%	D+	=	60-64%
D	=	55-59%	F	=	0-54%			

In-Class Activities (10 Activities for 4 Points Each)

ในแต่ละสัปดาห์จะมีกิจกรรมในคาบเรียน นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเก็บคะแนน กิจกรรมจัดในสัปดาห์ที่ 2-6 และสัปดาห์ที่ 10-14 รวม 10 สัปดาห์ โดยเก็บคะแนนกิจกรรมละ 4 คะแนน คิดคะแนนรวมสูงสุด 40 คะแนน นักศึกษาจึงต้องเข้าร่วมอย่างน้อย 8 กิจกรรมจึงจะได้คะแนนเต็ม กรณีขาดเรียนจะไม่มีการจัดกิจกรรมชดเชย

Transcription From 1920s-30s (15 Points) – 29 September and 20 October 2026

นักศึกษาแกะโซโลเพลงแจ๊สที่อัดในช่วงทศวรรษที่ 1920s-30s ความยาวอย่างน้อย 16 ห้อง โดยนักศึกษาต้องอัดวิดีโอการเล่นแบบทับซ้อนไปพร้อมกับเพลง และส่งโน้ตเพลงที่มีการเขียนวิเคราะห์ลงไปบนโน้ต เกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาจากความถูกต้องของการแกะโน้ตเทียบกับต้นฉบับ ความแม่นยำในการเล่นอัดทับในแง่ของจังหวะ (rhythm) ระดับเสียง (pitch and intonation) ความดังเบา (dynamic) และความสั้นยาวของโน้ต (articulation) ความละเอียดและความถูกต้องของการวิเคราะห์ที่เขียนลงบนโน้ต ตลอดจนความเรียบร้อยของโน้ตเพลง งานที่ส่งหลังกำหนดจะถูกหักคะแนนวันละ 2 คะแนน

เพลงที่เลือกต้องได้รับการรับรองโดยผู้สอนภายในวันที่ 29 ก.ย. 2569

ส่วนวิดีโอกำหนดส่งภายในวันที่ 20 ต.ค. 2569

Midterm Exam (15 Points) – 29 September 2026

สอบกลางภาคจัดในวันที่ 29 ก.ย. 2569 ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 6 ข้อสอบประกอบด้วย การฟังเพื่อระบุคุณสมบัติ ศิลปิน และลักษณะสำคัญของบทเพลง ร่วมกับคำถามเชิงประวัติศาสตร์และการวิเคราะห์ คิดเป็น 15 คะแนนของคะแนนรวม นักศึกษาที่ขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าจะไม่มีสิทธิ์สอบชดเชย

Jazz Today Presentation (15 Points) – 27 October and 24 November 2026

นักศึกษานำเสนอศิลปินและผลงานแจ๊สร่วมสมัยที่ยังมีบทบาทในปัจจุบัน ความยาวประมาณ 10 นาทีต่อคน โดยเชื่อมโยงผลงานดังกล่าวเข้ากับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่ได้ศึกษาในรายวิชา เกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาจากการเลือกตัวอย่าง ความลึกของการวิเคราะห์ การเชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชา และความสามารถในการสื่อสาร

ศิลปินที่เลือกต้องได้รับการรับรองโดยผู้สอนภายในวันที่ 27 ต.ค. 2569

การนำเสนอจัดในวันที่ 24 พ.ย. 2569

Final Exam (15 Points) – 1 December 2026

สอบปลายภาคจัดในวันที่ 1 ธ.ค. 2569 เน้นเนื้อหาตั้งแต่สัปดาห์ที่ 10 เป็นต้นไป อาจอ้างถึงเนื้อหาช่วงต้นภาคบ้างหากจำเป็น รูปแบบข้อสอบเช่นเดียวกับการสอบกลางภาค ประกอบด้วย การฟังเพื่อระบุคุณสมบัติและศิลปิน คำถามเชิงประวัติศาสตร์ และการวิเคราะห์บทเพลง คิดเป็น 15 คะแนนของคะแนนรวม

Week 1 Aug 21

1. Introduction
 - a. A Very Brief History of Jazz
2. Quiz
 - a. Before-After guessing game for jazz period
 - b. Quiz Jazz Period
3. Orientation
 - a. Syllabus
 - b. Expectations / Grading
 - c. Magazine Project
4. Lecture
 - a. Roots
5. Magazine
 - a. DownBeat
 - b. JazzTimes

Week 2 Aug 28

1. Lecture
 - a. New Orleans
 - b. Chicago
2. Quiz
 - a.
3. Magazine
 - a. Article Samples
 - b. Roles and choose your roles

Week 3 Sep 4

Louis Armstrong
New York City 1920s

Week 4 Sep 11

The Swing Era

Week 5 Sep 18

Kansas City
Basie

Week 6 Sep 25

MIDTERM PROJECT

Week 7 Oct 2

MIDTERM EXAM

Week 8	Oct 9 TERM BREAK
--------	---------------------

Week 9	Oct 16 Bebop Cuban
--------	--------------------------

Week 10	Oct 23 HOLIDAY
---------	-------------------

Week 11	Oct 30 Cool Jazz Third Stream
---------	-------------------------------------

Week 12	Nov 6 Hard Bop Modal
---------	----------------------------

Week 13	Nov 13 Free Jazz Bossa Nova
---------	-----------------------------------

Week 14	Nov 20 Fusions
---------	-------------------

Week 15	Nov 27 Special Topics
---------	--------------------------

Week 16	Dec 4 FINAL EXAM
---------	---------------------

Tier list

Budget buying

Making a band

Sing Armstrong Hot 5