

ประมวลการสอนวิชา ประวัติและการวิเคราะห์ดนตรีแจ๊ส (Jazz History and Analysis)

รหัสวิชา	MUS 357 (Sec. 01)	จำนวนหน่วยกิต	3(3-0-6) หน่วยกิต
ชื่อวิชา	ประวัติและการวิเคราะห์ดนตรีแจ๊ส	ภาคเรียน/ปีการศึกษา	1/2567
เงื่อนไข	-	ผู้เรียน	นักศึกษาวิทยาลัยดนตรีและคณะอื่น
วัน/เวลาเรียน	วันพฤหัสบดี 10.00-11.50 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

กิจกรรมการเรียนการสอน

Week 1	Aug 22 Introduction Roots	Week 10	Oct 24 Hard Bop Miles First Quintet Clifford Brown & Max Roach
Week 2	Aug 29 New Orleans 1910s Chicago 1920s New Orleans Diasporas Chicagoans	Week 11	Oct 31 Third Stream Modern Jazz Quartet Schuller & Russell Brubeck & Desmond Bossa Nova Getz & Gilberto & Jobim
Week 3	Sep 5 NYC 1920s Tin Pan Allay Harlem Renaissance Stride Piano Ballroom Dances	Week 12	Nov 7 Modal & <i>Kind of Blue</i> Free Jazz Coltrane & Coleman Avant-Garde
Week 4	Sep 12 Swing Era: Main Arc Swing Era: Europe	Week 13	Nov 14 Miles Second Quintet Civil Rights Movement The Jazz Ambassadors
Week 5	Sep 19 Swing Era: Kansas City The Birth of Bebop	Week 14	Nov 21 Fusions Return To Forever The Headhunters Weather Report Mahavishnu Orchestra
Week 6	Sep 26 Bebop	Week 15	Nov 28 FINAL PROJECT FINAL QUIZ
Week 7	Oct 3 MIDTERM PROJECT MIDTERM QUIZ	Week 16	Dec 5 NO CLASS
Week 8	Oct 10 TERM BREAK		
Week 9	Oct 17 Cool Jazz Tristano & Konitz Miles & Gils Mulligan & Chet		

การวัดผล

Attendance	12%
Assignment 1	7%
Assignment 2	7%
Midterm Project	15%
Midterm Quiz	15%
Assignment 3	7%
Assignment 4	7%
Final Project Proposal	5%
Final Project	15%
Final Quiz	15%
รวม	105%

การวัดผลและตัดเกรด

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

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.