

รายละเอียดของรายวิชา

วิทยาลัยดนตรี

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

MUS 654		การสอนดนตรีแจ๊ส				3(2-2-5)
		(Jazz Pedagogy)				
วิชาบังคับร่วม		-				
วิชาบังคับก่อน		MUS 651 ดนตรีแจ๊สและการวิเคราะห์				
ภาคการศึกษา		1/2563				
กลุ่ม		11				
ประเภทของวิชา		วิชาเฉพาะ				
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ		รศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ		อาจารย์ประจำ		
อาจารย์ผู้สอน		รศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ		อาจารย์ประจำ		
สถานที่สอน		วิทยาลัยดนตรี		ในที่ตั้ง		
วันที่จัดทำ		6 มกราคม 2567				

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ของรายวิชาและส่วนประกอบของรายวิชา

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา

* Demonstrate an advanced understanding of teaching methods and materials in jazz studies.
* Conduct sophisticated pedagogical analysis of jazz ensemble scores.
* Develop and implement intricate rehearsal techniques tailored for advanced jazz ensembles.
* Critically analyze and apply advanced theories of improvisation in jazz education.
* Conduct in-depth exploration of the historical and analytical aspects of jazz.
* Formulate and articulate an advanced and detailed jazz curriculum.
* Apply advanced principles of psychology of learning within jazz education.

2. คำอธิบายรายวิชา

วิธีการสอนและสื่อการสอนต่างๆที่ใช้ในการศึกษาดนตรีแจ๊ส แนวทางการสอนการวิเคราะห์โน้ตเพลงรวมวง เทคนิคที่ใช้ในการฝึกซ้อม การสอนทฤษฎีดนตรีแจ๊ส การอิมโพรไวส์ ประวัติดนตรีแจ๊ส การวิเคราะห์ดนตรีแจ๊ส และแง่มุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา เนื้อหาในการศึกษา ดนตรีแจ๊ส รวมถึงจิตวิทยาการเรียนการสอน

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษา

มี ....5........ชั่วโมง/สัปดาห์ Email : denny@rsu.ac.th

หมวดที่ **3** การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง **มีดังต่อไปนี้**

1. คุณธรรม จริยธรรม

	ผลการเรียนรู้	**วิธีการสอน**	**วิธีการประเมินผล**
1.3	ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มในการหยิบยกข้อบกพร่องขอจรรยาบรรณที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดการทบทวนและแก้ไข	อาจารย์สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงมีจิตสาธารณะและมีความเสียสละ ในกระบวนการเรียนการสอน	ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และการอุทิศทุ่มเท ในการทำงาน

2. ความรู้

	ผลการเรียนรู้	**วิธีการสอน**	**วิธีการประเมินผล**
2.3	มีความรู้และความเข้าใจอย่างละเอียดในกระบวนการวิจัย การสร้างสรรค์และการ ปฏิบัติทางวิชาชีพด้านดุริยางคศาสตร์	สอนด้วยวิธีการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อที่จะสามารถเรียนรู้เข้าใจกระบวนการทำงาน	ประเมินจากการวิจารณ์งานเป็นกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นใน ชั้นเรียนแก่เพื่อนและอาจารย์ โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการและทฤษฎีด้านดุริยางคศาสตร์

3. ทักษะทางปัญญา

	ผลการเรียนรู้	**วิธีการสอน**	**วิธีการประเมินผล**
3.3	สามารถคิดแบบองค์รวม คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ อย่างบูรณาการจับประเด็นของแก่นความคิดสำคัญได้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม	-ใช้วิธีการกระตุ้นให้นักศึกษาตั้งคำถามเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ สามารถเสนอประเด็นของแก่นความคิดสำคัญ อีกทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นแบบองค์รวมคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ -มอบหมายโครงงานรายกลุ่มและ/หรือรายบุคคล เพื่อให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมถึงการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการซึ่งอยู่บนพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยในดนตรี -ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ นำมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหางานสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป	-ประเมินจากการพัฒนาการความสามารถในการตั้งคำถาม การพัฒนาข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานในระหว่างการวิจารณ์งาน และการแสดงความคิดเห็นแบบองค์รวม -ประเมินจากกระบวนการศึกษาค้นคว้า และการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบที่สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาอันเป็นเป้าหมายของการวิจัย รวมถึงข้อสรุปที่สามารถนำมาต่อยอดองค์ความรู้ หรือการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิม -ประเมินจากผลลัพธ์ของงานสร้างสรรค์ที่ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าและวิจัย พร้อมทั้งแก้ปัญหาในแง่มุมต่างๆ อย่างเป็นระบบ ตลอดจนกระบวนการสร้างสรรค์และการนำเสนอผลงาน
3.4	สามารถใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสำคัญ

4. **ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล**

	ผลการเรียนรู้	**วิธีการสอน**	**วิธีการประเมินผล**
4.2	มีความสามารถในการเข้าใจบทบาทและหน้าที่ ปรับตัว และอยู่ร่วมกับสังคมต่างวัฒนธรรม	จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบกิจกรรมวิชาการเชิงปฏิบัติ ทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อให้มีการพบปะและทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม	ประเมินการอภิปราย แสดงความคิดเห็น และการตอบคำถาม

5. **ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ**

	ผลการเรียนรู้	**วิธีการสอน**	**วิธีการประเมินผล**
5.4	สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การสร้างสรรค์ผลงาน การนำเสนอผลงาน ตรวจสอบปัญหา หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-จัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและประเมินแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมผ่านกระบวนการวิจัย -ส่งเสริมในนักศึกษาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าและนำเสนอได้อย่างเหมาะสม	-ประเมินความสามารถในการนำแหล่งข้อมูลมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานของนักศึกษา -ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้จากความสามารถของนักศึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลและการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงประเมินความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

หมวดที่ 4 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่	**หัวข้อ/รายละเอียด**	**กิจกรรมการเรียนการสอน** **และสื่อที่ใช้**	**จำนวนชั่วโมง**	**ผู้สอน**
1	**History of Jazz Education** Explanation of course objectives, organization, and grading policy; overview of history of jazz education	Lecture	**3**	รศ.ดร.เด่น
2	**Justification for the Jazz Program** Examination of the motives/rationale for teaching jazz; Qualities of a good jazz educator; philosophical issues	Develop a statement of philosophy of jazz education and a justification for the inclusion of jazz in a hypothetical teaching situation at the level of his/her teaching interest	**3**	รศ.ดร.เด่น
3-7	**Large Jazz Ensemble Direction and Rehearsal Techniques** Sections of the band (including Latin percussion); Survey of teaching materials; Rehearsal techniques and psychology; Adjudication	1) Presentation of evaluation of a jazz ensemble method book - a hand-out must be prepared for distribution 2) Compile an annotated bibliography of jazz ensemble and rhythm section texts 3) Rehearsal demo w/score preparation/rehearsal plan, including video tape critique 4) Review of selected videos (rhythm section inst., saxophone performance, Latin percussion, etc.) 5) Jazz adjudication; adjudication of 2 bands, including a general critique	**15**	รศ.ดร.เด่น
8	**Repertoire and Programming** Philosophy of repertoire and programming; Programming considerations and special concerts; Survey of Sources: Repertoire music, Latin charts, Charts for teaching improvisation, “ear” (or “head”) charts; Networking; Considerations for music selection	1) Compile an annotated list of 10 charts, including various styles and one “head/ear” tune/chart (must be able to play head from memory) 2) Plan a five-tune program for a real (or hypothetical) band; consider ability levels, strengths and weaknesses, etc.; find and list corresponding recordings; list in sequence (annotations--tempo, problems, historical info., etc. for each tune) include soloists; consider various programming concepts discussed	**3**	รศ.ดร.เด่น
9-10	**Small Jazz Ensemble Direction and Rehearsal Techniques** Repertoire; Rehearsal management	1) Book report: Aebersold, Combo Rehearsal Guidelines 2) Teach a tune by ear 3) Combo rehearsal demo	**6**	รศ.ดร.เด่น
11-12	**Pedagogy of Jazz Improvisation** Survey of teaching materials; Ear vs. theory; Aural techniques; Time-feel & Articulation	1) Demonstrate the ability to teach a tune (in lead sheet form) in an applied setting; 2) Annotated bibliography of 5 jazz improvisation texts 3) Review of selected jazz improvisation videos (tape/DVD)	**6**	รศ.ดร.เด่น
13	**Pedagogy of Jazz Theory/Composition** Survey of texts (including jazz keyboard & ear-training materials)	1) Compile an annotated bibliography of 3 selected sources examined 2)Determine appropriate applications of jazz theory at various levels of instruction (may be included in curriculum project)	**3**	รศ.ดร.เด่น
14	**Jazz History/Appreciation/ Listening** Examination of jazz curricula in school & college programs	Survey of texts and materials	**3**	รศ.ดร.เด่น
15	**Jazz Curricula/Program Infrastructure/Administration** Examination of jazz curricula in school & college programs	1) Design a practical jazz curriculum at the teaching level of the students; choosing (in consultation with instructor) 2) Discuss aspects of administration	**3**	รศ.ดร.เด่น
16	**Discuss curriculum projects and turn in notebook**	Discussion and evaluation	**3**	รศ.ดร.เด่น
รวม			45	

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้	**วิธีการประเมินผลการเรียนรู้**	**สัปดาห์ที่ประเมิน**	**สัดส่วนของการประเมินผล**
1.3	Individual assignments	1-15	65%
2.3/3.3/3.4	Notebook of all materials compiled	116	15%
4.2/5.4	Jazz ensemble/combo rehearsal labs	3-10	10%
2.3/3.3/3.4/4.2/ **5.4**	Jazz curriculum project	16	10%

หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตำราและเอกสารหลัก

Aebersold, Jamey. Combo Rehearsal Guidelines. Indiana: Abersold, 1980.

Dunscomb, J. Richard and Willie Hills. Jazz Pedagogy: The Jazz Educator's Handbook & Resource Guide. Miami: Warner Bros, 2002.

2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ

Beale, Charles. Jazz Piano from Scratch: A How-to Guide for Students and Teachers. London: Associated Board of the Royal School of Music, 2005.

Carter, Ron. Building Jazz Bass Lines. Milwaukee: Hal Leonard, 1998.

David, Norman. Jazz Arranging. New York: Ardsley House, 1998.

Davis, Francis. Outcats: Jazz Composers, Instrumentalists, & Singers.

New York: Oxford University Press, 1995.

DeJohnette, Jack and Charlie Perry. The Art of Modern Jazz Drumming: Multi-derectional Technique. Milwaukee: Hal Leonard, 1989.

Dobbins, Bill. Jazz Arranging and Composing: A Linear Approach. Germany: Advance Music, 1986.

Erskine, Peter. Drum Concepts and Techniques. Milwaukee: Hal Leonard, 2000.

Felts, Randy. Reharmonization Techniques. Boston: Berklee Press, 2002.

Gridley, Mark C. Jazz Styles: History & Analysis. Englewood Cliffs, NJ:

Prentice Hall, 1996.

Grimes, Kitty. Jazz Voices. New York: Quartet Books, 1983.

Goldsby, John. The Jazz Bass Book: Technique and Tradition. San Francisco: Backbeat Book, 2002.

Kernfeld, Barry, ed. The New Grove Dictionary of Jazz. Second edition, 3 volumes. New York: Grove’s Dictionary, 2002.

Levine, Mark. The Jazz Theory Book. Petaluma, CA: Sher Music, 1995.

Ligon, Bert. Comprehensive Techniques for Jazz Musicians. Milwaukee: Hal Leonard, 1999.

. Connecting Chords with Linear Harmony. Milwaukee: Houston Publication, 1996.

. Jazz Theory Resources: Tonal, Harmonic, Melodic, and Rhythmic Organization of Jazz. Volume 1. Milwaukee: Houston Publication, 2001.

. Jazz Theory Resources: Tonal, Harmonic, Melodic, and Rhythmic Organization of Jazz. Volume 2. Milwaukee: Houston Publication, 2001.

Lowell, Dick and Ken Pulling. Arranging for Large Jazz Ensemble. Boston: Berklee Press, 2003.

Mantooth, Frank. Voicings for Jazz Keyboard. Milwaukee: Hal Leonard, 1986.

Martin, Henry. Charlie Parker and Thematic Improvisation. Lanham: Scarecrow Press, 1996.

Megill, Donald and Richard Demory. Introduction to Jazz History. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2004.

Pease, Ted. Jazz Composition: Theory and Practice. Boston: Berklee Press, 2003.

Pease, Ted and Ken Pulling. Modern Jazz Voicing: Arranging for Small and Medium Ensembles. Boston: Berklee Press, 2001.

Pozzi, Dave. An Approach to Jazz Improvisation. Milwaukee: Hal Leonard, 1997.

Reilly, Jack. The Harmony of Bill Evans. Milwaukee: Hal Leonard, 1993.

Rinzler, Paul. Jazz Arranging and Performance Practice: A Guide for Small Ensemble. London: Scarecrow Press, 1989.

Schuller, Gunther. Early Jazz: Its Roots and Musical Development. New York: Oxford University Press, 1968.

. The Swing Era: The Development of Jazz, 1930-1945. New York: Oxford University Press, 1989.

Sher, Chuck, ed. The New Real Book Volume 1. Petaluma, CA: Sher Music, 1988.

. The New Real Book Volume 2. Petaluma, CA: Sher Music, 1991.

. The New Real Book Volume 3. Petaluma, CA: Sher Music, 1995.

Tanner, Paul, Maurice Gerow and David Megill. Jazz. Boston: McGraw-Hill, 2001.

David, Norman. Jazz Arranging. New York: Ardsley House Publishers, 1998.

Tirro, Frank. Jazz: A History. New York: Norton, 1993.

Williams, Martin. Jazz Heritage. New York: Oxford University Press, 1985.

. The Art of Jazz: Essays on the Nature and Development of Jazz.

New York: Oxford University Press, 1959.

. Where's the Melody? A Listener's Introduction to Jazz. New York: Da Capo Press, 1966.

3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ

ณัชชา พันธุ์เจริญ. การเขียนเสียงประสานสี่แนว. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เกศกะรัต, 2551.

. ทฤษฎีดนตรี. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เกศกะรัต, 2551.

. พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เกศกะรัต, 2552.

. สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เกศกะรัต, 2551.

ประทักษ์ ใฝ่ศุภการ. ฤาจะร้อนเท่าแจ๊ส. กรุงเทพมหานคร: สามัญชน, 2545.

. ฤาจะอ่อนหวานปานแจ๊ส. กรุงเทพมหานคร: สามัญชน, 2545.

. ศิลปินแจ๊สหญิงชื่อดัง. กรุงเทพมหานคร: สื่อดี, 2550.

สิเหร่. แจ๊สวิถี (Post Bebop). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เนชั่น, 2550.

. แจ๊สวิถี ขบวนการ 2 (Jazz-Rock Fusion). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มติชน, 2552.

อนันต์ ลือประดิษฐ์. 100 อัลบั้มแจ๊สอันทรงคุณค่าควรมีไว้ครอบครอง (100 Jazz Albums Review). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เนชั่น, 2550.

. แจ๊ส: อิสรภาพของมนุษยชาติ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เนชั่น, 2545.

หมวดที่ 6 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

* การซักถามในชั้นเรียนโดยอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้น
* การอธิบายสิ่งที่เรียน ให้นักศึกษายกตัวอย่างจากสิ่งที่เรียน
* การสรุปในแต่ละครั้งของการสอนโดยนักศึกษา สอบถามถึงการนำสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน

จากผลการเรียนของนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน

นำทฤษฎีและเทคนิคที่เรียนมาประพันธ์และเรียบเรียงจริง เป็นตัวอย่างให้กับนักศึกษา

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

สัมภาษณ์นักศึกษา ....

การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา…………………………………….

การตรวจสอบการให้คะแนนและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

การประเมินความรู้รวบยอดโดยการทดสอบ..

รายงานผลการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน.............................

แบบสำรวจ/แบบสอบถาม..

อื่นๆ ระบุ - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของ

นักศึกษา โดยเข้าฟังการแสดง และการให้คะแนนพฤติกรรม

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี หรือ ตามข้อเสนอแนะและการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาในข้อ 6.3