

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

“คนตระ” เป็นคำนามมากว่า คนตระนิ ในภาษาล้านสกฤต หมายถึง “เสียง” ที่ประกอบกันเป็นท่านองเพลงและยังหมายถึง “เครื่องบรรเลง” มีเสียงดังที่ทำให้เกิดรู้สึกเพลิดเพลิน หรือ อารมณ์รักโศก หรือรื่นเริงไปตามท่านองเพลงนั้น ๆ “คนตระ” เป็น “ภาษา” แขนงหนึ่งที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารได้ ซึ่งให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ ได้ เช่นเดียวกับภาษาพูดและภาษาเขียน คนตระ หมายถึง ศาสตร์และศิลปะของการนำเสนอเสียงนาเรียนเรียงให้เกิดสุนทรีย์ คนตระเป็นกิจกรรมของการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ประพันธ์เพลง โดยอาศัยการขับร้อง หรือการบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีเป็นสื่อ การบันทึกเสียงเหมือนการถ่ายภาพที่ต้องการความคมชัดสูงสุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้เหมือนดั่งต้นฉบับ การบันทึกเสียงก็เป็นเหมือนงานศิลปะระหว่างการบันทึกเสียงก็เหมือนกับการวาดภาพส่วนผสมเสียงก็เหมือนกับการลงสีให้เหมือนกับจินตนาการ เพื่อให้ผู้ที่ได้ยินเสพเอาอรรถรสของบทเพลงอย่างลึกซึ้ง และเข้าใจถึงอารมณ์เพลงอย่างแท้จริงตามเจตนาของผู้ทำเพลงดังนั้นผู้นำงานคนตระควรมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ ในการบันทึกเสียง คำศัพท์ต่าง ๆ รวมถึงความเข้าใจในทฤษฎีเบื้องต้นของเสียง รวมถึงความคิดในการใช้เครื่องมือด้วยตัวเองเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ (โดยใน ฤทธิพงษ์สุทธิพิ. 2543:3)

มนุษยชาติมีความแตกต่างกันด้านสายพันธุ์ ซึ่งเป็นไปตามกำเนิดของมนุษย์ที่ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และมีความแตกต่างกันในด้านวัฒนธรรม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากสภาพภูมิอากาศที่เป็นตัวกำหนดความเป็นอยู่ การทำมาหากิน การแต่งกาย และเป็นพื้นฐานต่อความเชื่อและวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ประจำถิ่นของตน แต่ละแห่งแต่ละแห่งจะสะท้อนถึงความก้าวหน้าจากอดีต โดยพิจารณาจากปัจจุบัน ความแตกต่างในด้านชาติพันธุ์ ความแตกต่างในด้านวัฒนธรรม มีผลต่อพฤติกรรมทั้งกายความคิดและพฤติกรรมทางสังคมการออกเสียงในภาษาพูดมีผลมาจากการเปลี่ยนเสียงและระบบประสานการฟัง ซึ่งมนุษย์ส่วนต่าง ๆ ของโลกแม้จะฟังเสียงในสิ่งเดียวกันก็ได้ยินไม่เหมือนกัน และแปลความหมายไปคนละอย่างตามสภาพพื้นฐานของคนตระกีนี้ เช่นเดียวกัน คำเนื้อจากการเลียนเสียงธรรมชาติทำให้มนุษย์แต่ละแห่งให้คิด สร้างคนตระขึ้นตามระเบียบเสียงตามธรรมชาติตามแนวคิดของตน (ปัญญา รุ่งเรือง. 2533:126)

โลกของคนตระเป็นอีกโลกหนึ่งแยกไปจากโลกของเราทั้งหลาย ชีวิตประจำวันของเราตื่นไปด้วยความตึงเครียด วิตกกังวลต่ออนาคต ด้วยความวิตกกังวลอันนี้ทำให้บางคนต้องพยายามเป็นคน

หน้าเดียวเห็นแก่ตัว บางคนกล้ายื่นคุณโภงมุ่งหน้าจะกอบโกยในทุกวิถีทาง นั่นคือโลกความสับสนในปัจจุบัน แต่โลกของคนตรีไม่เป็นเช่นนั้น โลกของคนตรีเป็นโลกที่บริสุทธิ์และเดินไปด้วยความผันในช่วงเวลาหนึ่งที่เรารอญูกับคนตรีเราจะรู้สึกเหมือนหฤคอกจากโลกอันสับสนวุ่นวายทั้งปวง (มงคล อุษุ. 2528:1-3)

คนตรีเป็นศิลปะที่วิพากษาร่วมกับคุณกับมนุษยชาติตั้งแต่อคิดจนถึงปัจจุบัน และจะยังคงพัฒนาการต่อไปในอนาคตคนตรีจึงนับว่ามิใช่สิ่งแยปลอกใหม่สำหรับมนุษย์ถึงแม้จะนี้ก็มิได้หมายความว่า มนุษย์ทุกคนจะสามารถรับรู้และเข้าใจศิลปะการคนตระคันตรีได้มีการเปลี่ยนแปลงตามบุคลสมัย ดังนั้นการแนะนำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้มนุษย์สามารถรับรู้และเข้าใจคนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เคลินศักดิ์ พิกุลศรี. 2548 : 1)

คนตรีเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญกับมนุษย์ นับเนื่องในศิลปะเกี่ยวกับเสียง ลีลาของเสียง สามารถสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของมาให้ปรากฏแก่ผู้ฟัง ได้อย่างถูกต้อง ชาวต่างประเทศยกย่องว่า คนตรีเป็นยอดของศิลปะ คือเป็นสื่อทางภาษาสามารถรับรู้และเข้าใจตรงกัน ลักษณะของบทเพลงยังสามารถถ่ายทอดจินตนาการ อารมณ์ ความรู้สึก ถูกริยพยายามด้านต่าง ๆ (พิมลสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์. 2521 : 1)

คนตรีเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์มีความสุข ความรื่นเริงสนุกสนาน ช่วยคลายความทุกข์ได้บางขณะ นอกงานนี้ยังช่วยให้จิตใจผ่อนคลายความเครียดลงไปได้มาก ดังนั้นคนตรีจึงเปรียบเสมือนยาแผนโบราณหนึ่งที่สามารถช่วยคนไข้ที่ป่วยทางจิตใจให้มีอาการดีขึ้น คนตรีนี้เองที่ช่วยให้มนุษย์ในโลกปัจจุบันเกิดขอบคนตรี ไม่ว่าจะเป็นการร้องหรือการบรรเลงก็ตาม (สมโภช ครอบครุณ. 2518 : 1)

เหตุผลที่มนุษย์ต้องการศิลปะ (Arts) นั้นเป็นเพราะว่าการดำเนินชีวิตนี้ไม่เหมือนกับการดำเนินชีวิต การดำเนินชีวิตนั้นมุ่ยย์เพียงต้องการ อาหารกินเพื่อมีชีวิตอยู่รอด ต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อหลบฝนลมหนาว แต่การดำเนินชีวิตคือการทำให้ชีวิตคือการทำให้ชีวิตมีสันໃใจเพียงพอใจและมีความหมาย คนตรีและศิลปะเป็นเครื่องที่แสดงถึงความสามารถของมนุษย์ ในการคิดค้นและไฟหานาง สิ่งบางอย่างที่มีความหมายมากกว่าเพียงการมีชีวิตอยู่รอด (ธัชชัย นาควงษ์. 2543 : 18)

ปัจจุบันคนตรีได้เข้ามายืนบทบาทกับสังคมไทยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ การดำเนินธุรกิจ หรือว่าจะเป็นในด้านของการศึกษาการเรียน การสอน คนตรีได้เข้ามายื่นร่วมทั้งนี้ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนไทย ในปัจจุบันได้หันมาให้ความสนใจคนตรีมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในส่วนภูมิภาคหรือตามต่างจังหวัด คนตรีก็จะเป็นที่น่าสนใจของคนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นงานประเพณี งานรื่นเริงต่าง ๆ ก็จะมีการเล่นคนตรีและร้องเพลงเป็นการฉลองกัน หรือว่าจะเป็นการประกวดคนตรี การแสดงผลงานทางคนตรี ก็จะมีให้เห็นกันบ่อย ๆ ในเมืองไทย ด้วยเหตุนี้จึงมีธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับคนตรีเกิดขึ้น

คณตรีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ในโลกปัจจุบันธุรกิจถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เมื่อมีเสียงคณตรีก็ย่อมมีธุรกิจการคณตรีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น การโฆษณาเผยแพร่ เทป แผ่นเสียงรายการวิทยุโทรทัศน์ ทุกรายการก็มีคณตรีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ธุรกิจซึ่งมีส่วนผลกระทบให้มุขย์ได้เรียนรู้คณตรีได้ทั้งทางบวกและทางลบ และธุรกิจเป็นเครื่องมือที่ทำให้คุณภาพของคณตรีเปลี่ยนแปลงได้
(สุกรี เจริญสุข. 2532 : 6-7)

คณตรีเป็นกระบวนการของเสียง ศิลปะ จังหวะ และอิทธิพลประการที่อดีตกว่าถ่ายทอด ออกมานเป็นบทเพลง คณตรีเป็นเครื่องปูงแต่งชีวิตให้สมบูรณ์ คณตรีมีอาぬภาพที่มีอิทธิพลต่อร่างกาย และจิตใจของมนุษย์มาก เป็นส่วนส่งเสริมที่จำเป็นในการสร้างชีวิตมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อมุขย์ โดยเฉพาะผู้รับซึ่งเป็นผู้ฟังซึ่งเป็นกอุ่นที่ใหญ่ที่สุดในกระบวนการทั้งหลายของคณตรี
(บรรจุรัช ปัญกรัชต์. 2525 : 1-2)

ปัจจุบันงานทางด้านเสียง ได้ขยายตัวออกไปมากเป็นธุรกิจที่มีความก้าวหน้าและทำรายได้ อย่างมากให้กับนักอิเล็กทรอนิกส์ การที่วงคณตรีวงหนึ่งสามารถจะเด่นในสถานบันเทิงเล็ก ๆ ได้ จะต้องมีเครื่องมือที่เป็นเครื่องไฟฟ้าเข้ามาอำนวยความสะดวกมากmany เพราะเราต้องยอมรับว่า เทคโนโลยีทางด้านเสียงและคณตรีไม่ใช่วงปีพายหรือวงคณตรีแบบไทย ๆ แต่เดิมซึ่งไม่ใช่เครื่องขยายเสียงในงานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องของเสียงเป็นเรื่องที่มีบทบาทสำคัญต่อภารณ์เครื่องคณตรีและระบบเสียงซึ่งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญที่สังคมรุ่นใหม่จะปฏิเสธไม่ได้
(เงน สงสมพันธ์. 2545 : 12)

ธุรกิจเป็นควบสองคนที่สามารถสนับสนุนศิลปินและสามารถทำลายศิลปินได้ในเวลาเดียว กันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ธุรกิจรับใช้ศิลปะ หรือใช้ศิลปะรับใช้ธุรกิจ ธุรกิจเป็นหน้าที่เป็นสื่อกลาง ระหว่างศิลปินและผู้ฟัง ซึ่งเป็นกอุ่นที่ต้องการความไฟแรงอย่างไรก็ตามคุณค่าในความเป็นศิลปะของเพลงขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ฟัง ผู้ฟังมีความต้องการเพลงที่เป็นวัตถุประสงค์ ส่วนตัวสูง ความเป็นศิลปะของบทเพลงก็จะมีอยู่แต่สำหรับศิลปะของเพลงเป็นอย่างที่ศิลปินต้องการให้มันเป็นแล้วผู้ฟังเป็นผลผลอยได้ (สุกรี เจริญสุข. 2538 : 19-20)

คนไทยกับคณตรี มีความผูกพันซึ่งกันและกันระหว่างคณตรี กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และๆ เมื่อมองว่าคณตรีอยู่ใกล้ๆ ทุกที่ แต่เนื่องจากความเป็นนามธรรมของคณตรี คือความไม่มีตัวตน ที่จะต้องอาศัยความรู้สึกสัมผัส จึงจะพบกับความงามของคณตรี ทำให้คุณตรีเป็นเรื่องใกล้ตัวไปเลย คณตรีหากล เป็นคณตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติตะวันตก มีการบันทึกเพลงเป็นสัญลักษณ์ ที่เรียกว่า โน๊ตหากล ต่อมามีการพัฒนาและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก มีการนำเพลงและเครื่องคณตรีจากต่างประเทศซึ่งเป็นที่นิยมกัน มาใช้ในประเทศไทย มีการใช้โน๊ตหากล จังหวะเพลงที่เป็นหากล คณตรีหากลเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ประกอบด้วยรายละเอียดอันหลากหลายลักษณะซึ่งเป็นอย่างยิ่ง มีกระบวนการในการเรียนการสอน การสร้างสรรค์ การพัฒนา ตลอดจนการถ่ายทอด โดยกระบวนการ

ศึกษาในรูปแบบต่างๆ อันเป็นเอกลักษณ์ของคนครีสตัลนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชานครีสตัล ต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติคุณครีได้อย่างถูกต้อง นออกจากความรู้ทางด้านการปฏิบัติเครื่องคนครีที่เป็นวิชาเอกเดียว ยังจำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านคนครีสากล ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติอีกด้วย เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาคนครีในระดับสูงต่อไป (ไฟคาด อินทวงศ์ 2546 : 16)

การแสดงผลงานทางคนครี นอกเหนือจากการปฏิบัติบรรเลงคนครี การเข้าร่วม การวิจัยทางคนครี การเรียนเดี่ยวประسانคนครี ยังจะต้องมีการประพันธ์ตามหลักทฤษฎีคนครีสากล

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลื่อนความสำคัญ ที่จะทำการศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนระหว่างการสอนตามปกติกับการสอนเชิงผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” รายวิชาหลักการประพันธ์ (Composition) หน่วยที่ 1 ส่วนประกอบของทำนอง เพื่อที่จะได้นำไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและปรับปรุงการเรียนการสอนในวิชาดังกล่าวต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนรายวิชาหลักการประพันธ์ (Composition) หน่วยที่ 1 ส่วนประกอบของทำนอง
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการใช้ชุดการสอน รายวิชาหลักการประพันธ์ (Composition) หน่วยที่ 1 ส่วนประกอบของทำนอง

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า

1. มุ่งศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนรายวิชาหลักการประพันธ์ (Composition) หน่วยที่ 1 ส่วนประกอบของทำนอง
2. มุ่งศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการใช้ชุดการสอน รายวิชาหลักการประพันธ์ (Composition) หน่วยที่ 1 ส่วนประกอบของทำนอง

นิยามศัพท์เฉพาะ

ทำนองปกติ (Melodic Regular)	หมายถึง	ทำนองเพลงที่มีรhythmic เพลงที่มีจำนวนห้องเพลง เป็น 2 ห้องเพลง 4 ห้องเพลง หรือ 8 ห้องเพลง
ทำนองไม่ปกติ (Melodic Irregular)	หมายถึง	ทำนองเพลงที่มีรhythmic เพลงที่มีจำนวนห้องเพลงที่แตกต่างไปจากแบบปกติ ระยะขั้นคู่เสียงสูงสุดและต่ำสุดที่ปรากฏในบทเพลงนั้นๆ
พิสัย (Range)	หมายถึง	ทำนองเพลงที่มีเสียงขยายยาวออกไปตามต้องการความเหมาะสม
ทำนองเอื่อน (Silent Bar)	หมายถึง	การแต่งทำนองไทยสากล ซึ่งแต่งขึ้นใหม่ หรือนำทำนองเพลงไทยมาดัดแปลง
การประพันธ์ทำนองเพลง	หมายถึง	ทำนองเพื่อให้ได้ทำนองเพลงใหม่ เพลงที่มี ทำนอง คำร้อง และ การบรรเลง มีรูปแบบเฉพาะ ได้แก่ การร้องแบบเอื่อนเสียง ล้อทำนอง ฯลฯ การบรรเลง ด้วยเครื่องดนตรีไทย เช่น วงปี่พาทย์ วงโนรี มีทำนองเฉพาะเรียกว่า ทาง ได้แก่ ทางพื้น เพลงบังคับ เป็นต้น
ทำนองเพลงไทย	หมายถึง	เพลงที่มี คำร้อง ทำนอง ที่แต่งขึ้นใหม่ หรือนำทำนองเพลงไทยแต่เดิมปรับปัจจุบันແล้าบบรรเลงด้วยเครื่องดนตรี ตะวันตก
เพลงไทยสากล	หมายถึง	เพลงที่มี คำร้อง ทำนอง ตามแบบอย่าง ตะวันตกและบรรเลงด้วยเครื่องดนตรี ตะวันตก
เพลงปีอปปิวลาร์ (Popular Song)	หมายถึง	เพลงที่มีคำร้อง ทำนอง ตามแบบอย่าง ตะวันตกและบรรเลงด้วยเครื่องดนตรี ตะวันตก
ทำนองเดิน	หมายถึง	ทำนองเพลงไทยที่ถูกนำมาปรับแต่งใหม่ เป็นเพลงไทยสากล
เพลงถูกทุ่ง	หมายถึง	เพลงที่แสดงออกถึงชีวิตชนบท ซึ่ง บรรเลง ขับร้อง โดย นักร้องนักดนตรีที่

เพลงสุกกรุง	หมายถึง	เรียกตัวเองว่า สุกๆ ๆ เพลงที่มี ทำนอง จังหวะ นุ่มนวล อ่อนหวาน คำร้องสุภาพ ซึ้ง บรรเลง ขับร้องโดย นักดนตรี ขับร้องที่เรียก ตัวเองว่า สุกกรุง
พื้นผิว	หมายถึง	ลักษณะเนื้อของคนตระที่ปราภภูอยู่ในบท เพลง
ทำนอง	หมายถึง	การจัดเรียงของเสียงที่มีความแตกต่าง กันออกไปของระดับเสียงและความยาว ของเสียงที่ปราภภูอยู่ในบทเพลง
กระสวนจังหวะ	หมายถึง	ความสัมภាពของเสียงแต่ละเสียงใน ทำนอง 1 ห้องที่ปราภภูอยู่ในบทเพลง
บันไดเสียง	หมายถึง	กลุ่มเสียงของบทเพลง
การเคลื่อนที่แบบกระโดด	หมายถึง	การเคลื่อนที่ของโน๊ตที่มีเสียงสูง-ต่ำ สลับกันไปมาไม่ไปตามทิศทางเดียวกัน ของการประพันธ์
การเคลื่อนที่แบบเข้าโน๊ต	หมายถึง	การเคลื่อนที่ไปในแนวเดียวกันและมีการ ใช้โน๊ตเข้ากันของบทเพลง
รูปร่างของทำนอง	หมายถึง	รูปร่างหรือลายเสียงของทำนองในท่อน เพลง
ช่วงกราวของเสียง	หมายถึง	ความแตกต่างของระดับเสียงต่ำสุดและ สูงสุด
การเคลื่อนที่ของทำนอง	หมายถึง	แนวทางการเคลื่อนที่ของตัวโน๊ตที่ ต่อเนื่องกัน ว่ามีการเคลื่อนที่ไปแบบใด
Cantilena	หมายถึง	ทำนองเพลงที่มีลักษณะ ไหลลื่น ต่อเนื่องกัน ไปด้วยการบรรเลงหรือร้อง อย่าง รามรื่น
Melody writing	หมายถึง	การเขียนแนวทำนอง
Melodic Invention	หมายถึง	การนำเอาระดับเสียงสูงต่ำมาประดิษฐ์ให้ เกิดงานศิลปะทางเสียง
Motive, Motif	หมายถึง	ส่วนที่สำคัญที่สุดของทำนอง สร้างขึ้นจาก

Phrase member	หมายถึง	เสียงสองสามเสียงและคลิ้งระหว่างๆ ที่เป็นแนวคิดแรกเริ่มของผู้แต่ง
Phrase	หมายถึง	คลิ้วที่สมบูรณ์อยู่ในช่วง 2 ห้องเพลง หรือ 4 ห้องเพลง
Period	หมายถึง	ประโยคที่ประกอบด้วย 2 วีติ (2 Phrase)
Double Period	หมายถึง	ท่อนเพลงประกอบด้วย 2 ประโยค
Quartet	หมายถึง	บทประพันธ์เพลงสำหรับเครื่องดนตรี หรือไม้กีด แนวร้อง 4 แนว บทประพันธ์ประเภท สดริงค์วอลเต็ตเชิง ไวสำหรับไวโอลินสอง เครื่อง วิโอล่า และเซลลูล อีก 2 ขณะนี้เครื่องมักเรียกวังคนตรี ประเภทนี้ว่าวง Chamber music

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของชุดการสอนรายวิชาหลักการประพันธ์ (Composition) หน่วยที่ 1 ส่วนประกอบของทำนอง
- เพื่อให้ทราบถึงเบรียบเทียบผลลัพธ์จากการใช้ชุดการสอน รายวิชาหลักการประพันธ์ (Composition) หน่วยที่ 1 ส่วนประกอบของทำนอง
- เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาคนตัวค้านหลักการประพันธ์เพลง ให้มีความก้าวหน้า และสามารถต่อยอดได้ในอนาคตแก่ผู้ที่สนใจ