

บทความวิจัย (Research Article)

การศึกษาเปรียบเทียบด้านองค์ประกอบทางดนตรีและเทคนิคการปฏิบัติฟลูต
ในบทเพลงสอบฟลูตของสถาบัน ABRSM และ Trinity College London

ABRSM Versus Trinity College London Flute Examination Pieces:
A Comparative Study of Musical Elements and Playing Techniques

ยชอนันต์ เชื้อสำราญ*

วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นครปฐม ประเทศไทย

Yotanan Chueasamran*

The College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute, Nakhon Pathom, Thailand

Received: April 8, 2024 / Revised: July 11, 2024 / Accepted: August 6, 2024

บทคัดย่อ

การสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรี คือ การที่สถาบันดนตรีที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติได้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกช่วงอายุ สามารถเข้ารับการประเมินระดับความสามารถทางดนตรีของตนเอง เมื่อเทียบกับมาตรฐานของสถาบันนั้น ๆ ซึ่งในประเทศไทยนั้น สถาบันดนตรีที่ได้รับความนิยมในการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรี คือ สถาบัน ABRSM และสถาบัน Trinity College London ซึ่งทั้ง 2 สถาบันเป็นสถาบันดนตรีจากประเทศอังกฤษ ที่มีการจัดสอบมาเป็นระยะเวลานาน เปิดสอบให้สำหรับเครื่องดนตรีตะวันตกหลากหลายประเภท มีจำนวนผู้เข้าสอบต่อปีมากกว่า 600,000 คน

ฟลูตเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้ที่ได้รับความนิยมจากนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจำนวนมาก แต่ที่ผ่านมานั้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอบวัดระดับมาตรฐาน ทางดนตรีในประเทศไทยส่วนมากเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเปียโน โดยที่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรีสำหรับฟลูตยังมีจำนวนน้อย นอกจากนี้ผู้วิจัยซึ่งมีประสบการณ์ตรงในการสอนฟลูตในระดับการศึกษาต่าง ๆ ยังพบว่า บทเพลงที่ใช้สอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรีในระดับเกรด 1 ถึง 8 ของทั้ง 2 สถาบันดังกล่าว นอกจากจะใช้ในการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรีแล้ว ยังสามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงจัดทำงานวิจัยฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลและองค์

* Corresponding author, email: chueasamrantony@gmail.com

ความรู้ด้านองค์ประกอบทางดนตรีและเทคนิคการปฏิบัติฟลูตที่พบในบทเพลงสอบฟลูต ระดับเกรด 1 ถึง 8 ของทั้ง 2 สถาบัน

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยฉบับนี้ มี 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบถึงองค์ประกอบทางดนตรีที่ใช้ในบทเพลงสอบฟลูตของสถาบัน ABRSM และ Trinity College London และ 2) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบถึงเทคนิคการปฏิบัติฟลูตที่ใช้ในบทเพลงสอบฟลูตของสถาบัน ABRSM และ Trinity College London

ส่วนขอบเขตการวิจัยด้านเนื้อหา คือ ทำการศึกษาวิเคราะห์ด้านองค์ประกอบทางดนตรีและเทคนิคการปฏิบัติฟลูตในบทเพลงสอบ วัดระดับมาตรฐานทางดนตรี ด้านเทคนิคการปฏิบัติฟลูตที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงคลาสสิกเท่านั้น โดยกลุ่มตัวอย่างบทเพลงสอบฟลูตของสถาบัน ABRSM คือ บทเพลงสอบฟลูตในระดับเกรด 1 ถึงเกรด 8 ที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป และกลุ่มตัวอย่างบทเพลงสอบฟลูตของสถาบัน Trinity College London บทเพลงสอบฟลูตในระดับเกรด 1 ถึงเกรด 8 ประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป โดยที่สถาบัน ABRSM ได้จำแนกบทเพลงสอบออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกบทเพลงจากแต่ละกลุ่มมาเพื่อทำการวิเคราะห์ กลุ่มละ 3 บทเพลง ตั้งแต่ระดับเกรด 1 ถึงเกรด 8 รวมทั้งสิ้น 72 บทเพลง ส่วนสถาบัน Trinity College London นั้นได้มีการจำแนกบทเพลงสอบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A และกลุ่ม B ซึ่งผู้วิจัยได้นำบทเพลงสอบทั้ง 2 กลุ่มจากหนังสือเพลงสอบ ฟลูตของสถาบัน Trinity College London ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป โดยในแต่ละเกรดนั้น มีจำนวนบทเพลงเกรดละ 12 บทเพลง แบ่งเป็นบทเพลงในกลุ่ม A และกลุ่ม B กลุ่มละ 6 บทเพลง ซึ่งจำนวนบทเพลงสอบตั้งแต่เกรด 1 ถึงเกรด 8 รวมทั้งสิ้น 96 บทเพลง

งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ทำการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่มือการสอบวัดระดับมาตรฐานการปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้และหนังสือ บทเพลงสอบของทั้ง 2 สถาบัน อีกทั้งยังมีการศึกษาข้อมูลจากหนังสือ ตำรา งานวิจัย ไปจนถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติฟลูต การสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรี และทฤษฎีดนตรี มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยองค์ความรู้ด้านทฤษฎีดนตรีและการปฏิบัติเครื่องดนตรี ซึ่งการวิเคราะห์ด้านองค์ประกอบทางดนตรี ผู้วิจัยได้จำแนกองค์ประกอบทางดนตรีออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) องค์ประกอบทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของบทเพลง ได้แก่ อัตราความเร็ว อัตราจังหวะ ความเข้มของเสียง ลักษณะการออกเสียง เครื่องหมายกัญญแจเสียง และความยาวของบทเพลง 2) องค์ประกอบทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการปฏิบัติฟลูต ได้แก่ ช่วงระดับเสียงที่ใช้ในบทเพลงสอบแต่ละระดับและความยาวของวรรคตอนในการหายใจ

สำหรับขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย คือ 1) รวบรวมข้อมูลจากคู่มือการสอบและหนังสือบทเพลงสอบ รวมทั้งแหล่งข้อมูลอื่น ๆ 2) ทำการวิเคราะห์บทเพลงสอบในแต่ละระดับการสอบ ซึ่งทั้ง 2 สถาบันมีการจำแนกระดับ ของการสอบเกรด 1 ถึง 8 ออกเป็น 3 ระดับ คือ ขั้นต้น ได้แก่ ระดับเกรด 1 ถึง 3 ขั้นกลาง ได้แก่

ระดับเกรด 4 ถึง 5 และขั้นสูง ได้แก่ ระดับเกรด 6 ถึง 8 มีการนำเสนอข้อมูลโดยการบรรยาย มีการนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ เช่น งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรี ซึ่งการนำเสนอผลการศึกษาด้านองค์ประกอบทางดนตรีมีการใช้ตาราง ในการแสดงรายละเอียดของข้อมูล ส่วนผลการศึกษาด้านเทคนิคการปฏิบัติฟลูต มีการอธิบายถึงเทคนิควิธีการในการบรรเลงเทคนิคที่มีการกล่าวถึงโดยพอสังเขป

ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่าบทเพลงสอบของทั้ง 2 สถาบันมีเนื้อหาด้านองค์ประกอบทางดนตรีและเทคนิคการปฏิบัติฟลูตที่หลากหลาย ได้แก่ ด้านองค์ประกอบทางดนตรี พบอัตราความเร็วตั้งแต่เร็ว เร็วปานกลาง ช้า ไปจนถึงช้ามาก พบอัตราจังหวะทั้งอัตราจังหวะธรรมดา อัตราจังหวะผสม และอัตราจังหวะซ้อน พบลักษณะการออกเสียง คือ เสียงสั้น เสียงต่อเนื่อง การเน้นเสียง และการหน่วงเน้น เป็นต้น ด้านเทคนิคการปฏิบัติฟลูต เช่น การเป่า ออกเสียงในช่วงระดับเสียงต่าง ๆ การออกเสียงโดยการประลัน การควบคุมระดับความเข้มของเสียง การทำเสียงสั้นไปจนถึงเทคนิคการปฏิบัติฟลูต อื่น ๆ เช่น การรัวลิ้น เป็นต้น ที่มีทั้งความสอดคล้องและความแตกต่างกันในแต่ละระดับของการสอบ โดยที่บทเพลงสอบ ของสถาบัน Trinity College London มีการใช้เทคนิคในการปฏิบัติฟลูตที่มีความหลากหลายมากกว่าบทเพลงสอบของสถาบัน ABRSM เล็กน้อย คือ มีการพบเทคนิคการเบนเสียง และการรูดเสียง ซึ่งเทคนิคดังกล่าวไม่พบในบทเพลงสอบของสถาบัน ABRSM

นอกจากนี้ยังพบว่าบทเพลงสอบทั้ง 2 สถาบันมีการเรียงลำดับเนื้อหาด้านองค์ประกอบ ทางดนตรี ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการจัดลำดับบทเพลงในฐานะข้อมูลบทเพลงสำหรับฟลูต ของสมาคมฟลูตแห่งประเทศไทยที่มีการจัดทำขึ้นในปี 2009 และมีการจัดเรียงระดับความยากด้านเทคนิคตามระดับ การสอบที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนด้านทักษะของแฮร์โรว์ (Harrow's Instructional Model) และแนวทางในการสอนดนตรีของเพสตาลอซี ที่มีการจัดลำดับการเรียนรู้ด้านทักษะ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เริ่มจากทักษะที่ง่ายก่อน ไปสู่ทักษะที่ยากขึ้นตามลำดับ และเมื่อเทียบระดับความยาก ของบทเพลง 10 ระดับตัวอักษร (A-H) ในฐานะข้อมูลบทเพลงสำหรับฟลูตของสมาคมฟลูตแห่งประเทศไทย สหรัฐอเมริกา บทเพลงสอบเกรด 1-8 ของสถาบัน ABRSM และสถาบัน Trinity College London ตรงกับ ระดับ A-K ซึ่งผลจากงานวิจัยฉบับนี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ การจัดทำเอกสารประกอบการสอนฟลูต ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา งานวิจัย หนังสือ ไปจนถึงการเรียบเรียง ตำราสำหรับฟลูตต่อไป

คำสำคัญ : ฟลูต / เทคนิคการปฏิบัติฟลูต / การสอบวัดระดับทางดนตรี

Abstract

Music examinations offered by internationally recognized institutions such as the Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) and Trinity College London provide individuals of all ages and backgrounds with the opportunity to assess their musical abilities against a standardized benchmark. These British-based institutions have a long history of conducting music examinations and serve more than 600,000 candidates worldwide each year across a wide range of Western instruments.

The flute is a woodwind instrument widely popular among students and the general public. However, previous research on standardized music examinations in Thailand has primarily focused on the piano. Studies specifically examining flute examinations have been relatively scarce. Furthermore, the researcher, with extensive experience teaching flute at various educational levels, has observed that the pieces used in Grades 1-8 examinations at both institutions can not only serve as assessment tools but also be valuable resources for teaching from elementary to tertiary levels. Therefore, this research aims to disseminate information and knowledge about the musical elements and flute techniques encountered in these examination pieces for Grades 1-8 at both institutions.

This research has two objectives: 1) To study, analyze, and compare the musical elements used in flute examination pieces from ABRSM and Trinity College London. 2) To study, analyze, and compare the flute techniques employed in flute examination pieces from ABRSM and Trinity College London.

The scope of this research, in terms of content, is focused on the study and analysis of musical elements and flute techniques related to classical music pieces which Sample Selection are 1) ABRSM: Flute examination pieces from Grades 1 to 8, implemented from 2022 onwards, were selected from all three groups (A, B, and C). Three pieces were chosen from each group for each grade, totaling 72 pieces. 2) Trinity College London: Flute examination pieces from Grades 1 to 8, implemented from 2023 onwards, were selected from both groups (A and B). Each grade contains 12 pieces, divided equally between groups A and B. A total of 96 pieces were analyzed.

This qualitative study examined relevant documents, including flute examination syllabuses and music examination books from both the Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) and Trinity College London. Additionally, the study incorporated information from books, textbooks, research articles, and electronic media related to flute performance, music examinations, and music theory. Data analysis was conducted using knowledge of music theory and flute performance. Musical elements were categorized into two groups: 1) Musical elements related to piece details, including tempo, time signature, dynamics, articulation, key signature, and piece length; and 2) Musical elements related to flute technique, such as the pitch range used in each examination grade and the length of breath marks.

The research process involved the following steps: 1) Collecting data from examination syllabuses and music examination books, as well as other relevant sources. 2) Analyzing examination pieces at each grade level. Both institutions divided the 8 grades into three levels: elementary (Grades 1-3), intermediate (Grades 4-5), and advanced (Grades 6-8). The results were presented descriptively, incorporating relevant literature on music examinations. Musical elements were presented in tables, while flute techniques were explained briefly.

Overall, the study found that the examination pieces from both institutions presented a wide range of musical elements and flute techniques. In terms of musical elements, a variety of tempos (from very fast to very slow), time signatures (simple, compound, and complex), and articulations (staccato, legato, accents, tenuto, etc.) were observed. Regarding flute techniques, the pieces included various techniques such as playing in different registers, tonguing, dynamics, vibrato, and advanced techniques like flutter tonguing. While there were similarities and differences across the grade levels, Trinity College London examination pieces exhibited a slightly wider range of techniques compared to ABRSM pieces, including pitch bending and glissando, which were not found in ABRSM pieces.

Additionally, it was found that both institutions' examination pieces followed a progression of musical elements that aligned with the flute repertoire database created by the National Flute Association in 2009. The technical difficulty also increased with each grade level, consistent with Harrow's Instructional Model and Pestalozzi's approach to music education. Comparing the 10-level (A-H) difficulty rating in the NFA database, ABRSM and Trinity College London Grades 1-8 corresponded to levels A-K. The findings of this research can be

used as a reference for creating teaching materials for flute, from elementary to advanced levels, as well as in research, textbooks, and further flute-related compilations.

Keywords: Flute / Flute Playing Technique / Music Examination

ฟลูต (Flute) เป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทหนึ่งที่มีความนิยมจากทั้งนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจำนวนมาก เนื่องจากการพัฒนาระบบกลไกจนสามารถบรรเลงเทคนิควิธีการต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย สามารถบรรเลงเดี่ยว บรรเลงกลุ่ม และเป็นเครื่องดนตรีมาตรฐานที่ใช้ในวงดุริยางค์ (Orchestra) วงโยธวาทิต (Military Band) และวงดนตรีประเภทอื่น ๆ ซึ่งเฮกเตอร์ แบร์ลิโอส (Hector Berlioz) ได้กล่าวถึงฟลูตไว้ว่า “บัดนี้ฟลูตได้มีการพัฒนา จนมีความสมบูรณ์แบบ โทนเสียงมีความสม่ำเสมอที่ไม่ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มอีกแล้ว”¹ การเรียนการสอนฟลูตในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นเป็นการเรียนการสอนที่ใช้ตำราและแบบฝึกหัดที่มาจากต่างประเทศเป็นหลัก ยังไม่มีการวิเคราะห์เนื้อหา องค์ประกอบทางดนตรี ในหลักสูตรมาตรฐานของต่างประเทศ หนังสือหรือตำราสำหรับฟลูตจึงมีจำนวนน้อย อีกทั้งยังไม่มีการจำแนก ระดับความยากของบทเพลงตามเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องดนตรี

เครื่องดนตรีแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันทั้งด้านการกำเนิดเสียง ลักษณะเสียง ไปจนถึงระบบกลไกต่าง ๆ การเป็นนักดนตรีหรือผู้ปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ประสบความสำเร็จนั้น เทคนิคในการปฏิบัติเครื่องดนตรี แต่ละประเภทจึงเป็นสิ่งสำคัญ การปฏิบัติฟลูตก็เช่นเดียวกัน ที่ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้และทักษะที่ต้องอาศัยเทคนิคพื้นฐานต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน² เนื่องจากฟลูตเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้ ดังนั้นการใช้ลมและการหายใจ จึงเป็นเทคนิคที่จำเป็นอันดับแรก ซึ่งการใช้ลมและการหายใจที่ถูกต้องจะส่งผลต่อการผลิตเสียงที่มีคุณภาพ (Tone Quality) ย่อยต่อการควบคุมริมฝีปากในการผลิตเสียงในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน ไปจนถึงความคล่องตัวในการควบคุมกลไกระบบนิ้ว (Fingering) อันส่งผลต่อการบรรเลงบทเพลงได้อย่างไพเราะ³

¹ Max Wade-Matthews, *The World Encyclopedia of Musical Instruments* (London: Anness Publishing Ltd., 2014), 144.

² Worapon Kanweerayothin, “A Qualitative Investigation into Trevor Wye’s Flute Method” (Research Report, Silapakorn University, 2017), 7. (in Thai)

³ Yotanan Chueasamran, “An Analysis, Interpretation and the Direction to Practice Mozart Andante for Flute and Orchestra K.315,” *Journal of Information* 19, 2 (2020): 20, <https://so03.tci-thaijo.org/article/view/253380/169605>. (in Thai)

การสอบวัดระดับมาตรฐานทางด้านดนตรี คือ การที่สถาบันดนตรีที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติได้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้ารับการประเมินระดับความสามารถทางดนตรีของตนเอง เพื่อเทียบกับมาตรฐานของสถาบันนั้น ๆ ทั้งนี้สถาบันดนตรีแต่ละสถาบันได้กำหนดเกณฑ์การสอบ ระดับการสอบ รวมถึงมีการคัดเลือกบทเพลงที่มีเนื้อหาด้านองค์ประกอบทางดนตรีและเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องดนตรีแต่ละประเภทให้มีระดับความยากเหมาะสมกับระดับการสอบต่าง ๆ ซึ่งในประเทศไทยนั้นสถาบันดนตรีที่เป็นที่ยอมรับในการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรี คือ สถาบันดนตรี The Associated Board of the Royal School of Music (ABRSM) และ Trinity College London⁴ ซึ่งสถาบันทั้ง 2 นี้มีการจัดสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรีทั้งในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มาเป็นระยะเวลานาน มีผู้เข้าสอบมากกว่า 600,000 คนต่อปี มีการจัดสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรีทั้งวิชาด้านทฤษฎีดนตรีและการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ อีกทั้งมีการจัดสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรีตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับเทียบเท่าปริญญาโททางด้านดนตรี

ที่ผ่านมา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรีในประเทศไทยนั้นส่วนมากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบเปียโน เช่น นริศราภรณ์ เปาเล้ง ได้ศึกษาวิจัยให้หัวข้อ “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการสอบวัดระดับทางดนตรี” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการสอบวัดระดับมาตรฐานการปฏิบัติเปียโนในระดับขั้นสูงของสถาบัน Trinity College London⁵

นอกจากนี้ จารุวรรณ สุริยวรรณ ได้ศึกษาวิจัยในหัวข้อ “การศึกษาองค์ประกอบทางดนตรีและเทคนิคการเล่นเปียโนในบทเพลงสอบเทียบเกรดของ ABRSM และ Trinity College London” ได้ทำการศึกษาค้นคว้าเพลงสอบวัดระดับมาตรฐานการปฏิบัติเปียโนในระดับเกรด 1 ถึง 8 ของสถาบัน ABRSM และสถาบัน Trinity College London โดยได้ศึกษาวิเคราะห์ใน 2 ด้าน คือ ด้านองค์ประกอบทางดนตรีและด้านเทคนิคการปฏิบัติเปียโน⁶ เป็นต้น ซึ่งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอบวัดระดับทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับฟลูตยังพบในจำนวนน้อย

จากข้อมูลทีกล่าวมาข้างต้นนี้ ประกอบกับประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนฟลูต ทั้งในระดับพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา พบว่าบทเพลงที่ใช้ในการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรีระดับเกรด 1 ถึงเกรด 8 ของสถาบัน ABRSM และสถาบัน Trinity College London นั้น นอกจากจะนำมาใช้สำหรับสอบวัด

⁴ Jaruwan Suriyawan, “A Study of Musical Elements and Playing Techniques of ABRAM and Trinity College London Piano Examination Pieces” (Research Report, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, 2017), 2. (in Thai)

⁵ Narissaraporn Paoleng, “Factors Affecting the Success in Graded Music Examination,” *Journal of Education Studies* 45, 1 (2017): 88, <https://digital.car.chula.ac.th/educujournal/vol45/iss1/6/>. (in Thai)

⁶ Jaruwan Suriyawan, 3. (in Thai)

ระดับมาตรฐานทางดนตรีแล้ว ยังได้มีการนำมาใช้ในการเรียนการสอน ทั้งในระดับชั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงประสงค์ที่จะทำการศึกษาวิเคราะห์ในเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบด้านองค์ประกอบทางดนตรีและเทคนิคในการปฏิบัติฟลูตในบทเพลงสอบ ฟลูตระดับเกรด 1 ถึงเกรด 8 ของ สถาบัน ABRSM และ Trinity College London เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบทางดนตรีและเทคนิคการปฏิบัติฟลูตที่จำเป็นในแต่ละระดับการสอบ แล้วนำมาวิเคราะห์ สรุป ถึงความสอดคล้องและความแตกต่างกัน ทั้งด้านองค์ประกอบทางดนตรีและด้านเทคนิคการปฏิบัติฟลูต ในบทเพลงสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรีของทั้ง 2 สถาบันดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ ในการนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำหลักสูตร ตำรา หรือหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติฟลูตต่อไป

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบถึงองค์ประกอบทางดนตรีที่ใช้ในบทเพลงสอบฟลูตของสถาบัน ABRSM และ Trinity College London อีกทั้งเป็นการศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบถึงเทคนิคการปฏิบัติฟลูตที่ใช้ในบทเพลงสอบฟลูตของสถาบัน ABRSM และ Trinity College London

ผู้วิจัยคาดหวังว่างานวิจัยครั้งนี้สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ด้านองค์ประกอบทางดนตรีที่ใช้ในบทเพลงสอบฟลูตของสถาบัน ABRSM และ Trinity College London ระดับเกรด 1 ถึง 8 พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคนิคการปฏิบัติฟลูตที่ใช้ในบทเพลงสอบฟลูตของสถาบัน ABRSM และ Trinity College London ระดับเกรด 1 ถึง 8 รวมถึงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำเอกสารประกอบการสอน หลักสูตร ตำรา หรือหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติฟลูต

สำหรับประเด็นสำคัญด้านเนื้อหาที่ศึกษา ผู้วิจัยทำการศึกษาวิเคราะห์ด้านองค์ประกอบทางดนตรีและเทคนิคการปฏิบัติฟลูตในบทเพลงสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรี ด้านเทคนิคการปฏิบัติฟลูตที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงคลาสสิกเท่านั้น ส่วนกลุ่มตัวอย่าง งานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบด้านองค์ประกอบทางดนตรีและเทคนิคการปฏิบัติฟลูตในบทเพลงสอบฟลูต ในระดับเกรด 1 ถึงเกรด 8 ของสถาบัน ABRSM ที่ใช้สอบตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป และบทเพลงสอบฟลูตของสถาบัน Trinity College London ที่ใช้สอบตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป เท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

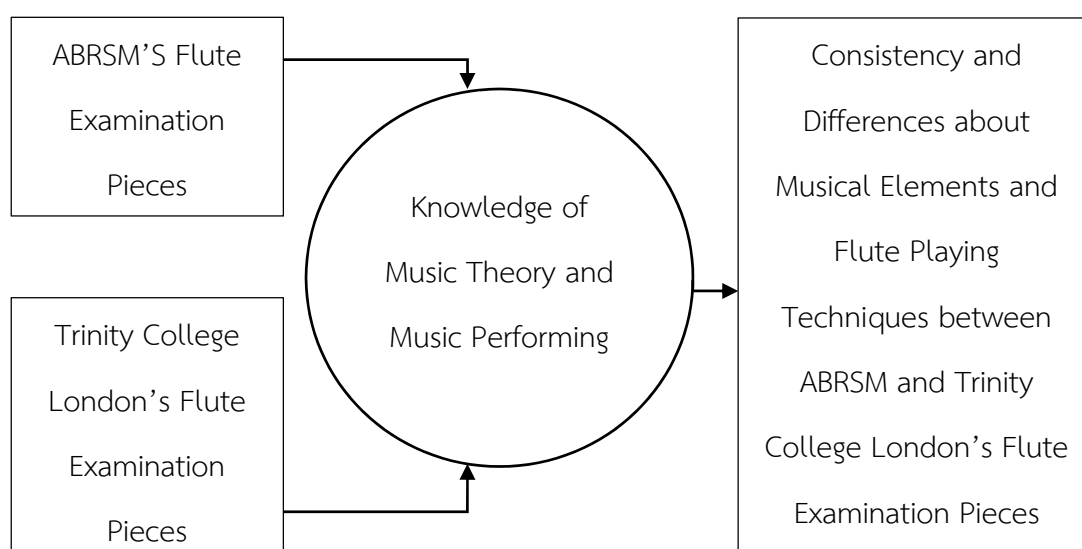
1. การสอบปฏิบัติฟลูตของสถาบัน ABRSM ได้จำแนกบทเพลงสอบในระดับเกรด 1 ถึง 8 ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกบทเพลงจากแต่ละกลุ่มมาเพื่อทำการวิเคราะห์ กลุ่มละ 3 บทเพลง ตั้งแต่ระดับเกรด 1 ถึงเกรด 8 รวมทั้งสิ้น 72 บทเพลง โดยอ้างอิงข้อมูล จากหนังสือเพลงสอบและคู่มือการสอบ ABRSM Woodwind Syllabus ฉบับที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป

2. การสอบปฏิบัติฟลูตของสถาบัน Trinity College London ได้จำแนกบทเพลงสอบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A และกลุ่ม B ผู้วิจัยได้นำบทเพลงสอบทั้ง 2 กลุ่มจากหนังสือเพลงสอบฟลูตของสถาบัน Trinity College London ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป โดยในแต่ละเกรดนั้น มีจำนวนบทเพลงเกรดละ 12

บทเพลง แบ่งเป็นบทเพลงในกลุ่ม A และกลุ่ม B กลุ่มละ 6 บทเพลง ซึ่งจำนวนบทเพลงสอบตั้งแต่เกรด 1 ถึงเกรด 8 รวมทั้งสิ้น 96 บทเพลง

นอกจากนี้ สำหรับการรวบรวมข้อมูล การวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย หนังสือ ตำรา งานวิจัย ตลอดจนข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Figure 1 Research Framework

วิธีการดำเนินการวิจัย (Methodology)

งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรในการวิจัย คือ บทเพลงสอบวัดระดับมาตรฐานการปฏิบัติฟลูต ของสถาบัน ABRSM และ Trinity College London ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่มือการสอบวัดระดับมาตรฐานการปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้และหนังสือบทเพลงสอบปฏิบัติฟลูตระดับเกรด 1 ถึง 8 ของสถาบัน ABRSM และสถาบัน Trinity College London รวมถึงหนังสือ ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติฟลูต การสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรี และทฤษฎีดนตรี เป็นต้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยองค์ความรู้ด้านทฤษฎีดนตรีและการปฏิบัติเครื่องดนตรี ซึ่งมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้

1. รวบรวมข้อมูลบทเพลงจากคู่มือการสอบและหนังสือเพลงสอบของทั้ง 2 สถาบัน รวมถึงหนังสือโน้ตเพลงจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ

2. นำข้อมูลมาวิเคราะห์วิเคราะห์ถึงองค์ประกอบทางดนตรีและเทคนิคการปฏิบัติฟลูต จากบทเพลงสอบของทั้ง 2 สถาบัน

3. นำข้อมูลด้านองค์ประกอบทางดนตรีและเทคนิคการปฏิบัติฟลูตในบทเพลงสอบของแต่ละสถาบัน มาเปรียบเทียบถึงความสอดคล้องและความแตกต่างกันและนำเสนอข้อมูลโดยการบรรยาย

ผลการศึกษา (Research Results)

การสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรีในระดับเกรด 1 ถึง 8 ของสถาบัน ABRSM และ Trinity College London นั้น มีการแบ่งระดับการสอบออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับขั้นต้น ได้แก่ เกรด 1 ถึง 3 ระดับชั้นกลาง ได้แก่ เกรด 4 ถึง 5 และระดับขั้นสูง ได้แก่ เกรด 6 ถึง 8 ซึ่งผู้วิจัย ได้สรุปผลการศึกษา เปรียบเทียบด้านองค์ประกอบทางดนตรีและเทคนิคการปฏิบัติฟลูต ในบทเพลงสอบฟลูตของทั้ง 2 สถาบัน ตามระดับการสอบ ดังนี้

ด้านองค์ประกอบทางดนตรี

เมื่อทำการเปรียบเทียบองค์ประกอบทางด้านดนตรีในบทเพลงสอบฟลูตระหว่างสถาบัน ABRSM และ สถาบัน Trinity College London (Table 1) พบว่าในระดับขั้นต้นนั้น บทเพลงสอบฟลูตของทั้ง 2 สถาบัน มีเนื้อหาด้านองค์ประกอบทางดนตรีรวมถึงการจัดเรียงลำดับเนื้อหาในแต่ละเกรดที่มีทั้งความสอดคล้องและแตกต่างกัน เนื้อหาด้านองค์ประกอบทางดนตรีที่มีความสอดคล้องกัน ได้แก่ ด้านอัตราความเร็วของบทเพลง ด้านลักษณะการออกเสียง ที่พบตั้งแต่เสียงสั้น (Staccato) เสียงต่อเนื่อง (Legato) ไปจนถึงการเน้น (Accent) และการหน่วงเน้น (Tenuto) ด้านอัตราจังหวะ พบทั้งอัตราจังหวะธรรมดาและอัตราจังหวะผสม มีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน มีการใช้กลุ่มโน้ต 3 พยางค์ และโน้ตเช็บ็ต 2 ชั้น มีการใช้จังหวะขัด รวมถึงมีการเปลี่ยนอัตรา จังหวะระหว่างบทเพลง ส่วนเนื้อหาด้านองค์ประกอบทางดนตรีที่มีความแตกต่างกัน เช่น การใช้โน้ตประดับ บทเพลงสอบของสถาบัน ABRSM มีการใช้โน้ตสะบัดกลับ (Mordent) และเริ่มพบโน้ตพรมในระดับเกรด 2 ขณะที่ Trinity College London เริ่มพบโน้ตประดับ คือ โน้ตพรม (Trill) ตั้งแต่ระดับเกรด 1 เป็นต้น และ องค์ประกอบทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการปฏิบัติฟลูต ด้านการแบ่งวรรคตอนในการหายใจ ซึ่งบทเพลง สอบของสถาบัน ABRSM พบวรรคตอนในการหายใจที่มีความยาว 8 ห้อง ขณะที่บทเพลงสอบของสถาบัน Trinity College London พบวรรคตอนการหายใจที่มีความยาว 9 ห้อง นอกจากนี้ ยังพบความแตกต่างด้าน ช่วงระดับเสียงของฟลูต ซึ่งในระดับขั้นต้นนั้นบทเพลงสอบของสถาบัน Trinity College London มีช่วงระดับ เสียงที่กว้างกว่าบทเพลงสอบของสถาบัน ABRSM เล็กน้อย คือ ระดับเสียงที่สูงที่สุด คือ G6 เมื่อเทียบกับ ระดับเสียงของเปียโน ขณะที่บทเพลงสอบของสถาบัน ABRSM พบระดับเสียงที่สูงที่สุด คือ E6 เมื่อเทียบกับ ระดับเสียงของเปียโน

ในระดับชั้นกลางนั้น บทเพลงสอบวัดระดับมาตรฐานการปฏิบัติฟลูตของทั้ง 2 สถาบัน ได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาด้านองค์ประกอบทางดนตรีที่มีทั้งความสอดคล้องและความแตกต่างกัน เนื้อหาองค์ประกอบทางดนตรีที่สอดคล้องกัน ได้แก่ ด้านอัตราความเร็ว มีระดับอัตราความเร็วตั้งแต่ เร็ว ไปจนถึงช้ามาก มีการเปลี่ยนอัตราความเร็วระหว่างบทเพลง และมีการใช้จังหวะยืดหยุ่น (Rubato) ด้านอัตราจังหวะ มีการเพิ่มเติมอัตราจังหวะ และด้านองค์ประกอบทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการปฏิบัติฟลูต คือ มีการขยายช่วงระดับเสียงไปถึง A6 เมื่อเทียบกับระดับเสียงของเปียโน ส่วนเนื้อหาด้านองค์ประกอบทางดนตรีที่แตกต่าง ได้แก่ เครื่องหมายประจำกุญแจเสียง ซึ่งบทเพลงสอบของสถาบัน ABRSM พบเครื่องหมายประจำกุญแจเสียง ไม่เกิน 3 ชาร์ป ไม่เกิน 3 แฟลต ขณะที่บทเพลงสอบของสถาบัน Trinity College London พบเครื่องหมายประจำกุญแจเสียงไม่เกิน 5 ชาร์ป ไม่เกิน 4 แฟลต นอกจากนี้ยังพบความแตกต่างด้านการใช้น้ตประดับ คือ บทเพลงสอบของสถาบัน ABRSM พบโน้ตประดับเพิ่มเติม คือ โน้ตพันหลัก (Turn) ส่วนบทเพลงสอบของสถาบัน Trinity College London พบโน้ตประดับเพิ่มเติม คือ โน้ตอิง (Appoggiatura) และการรูดเสียง (Glissando)

ในระดับชั้นสูง บทเพลงสอบ ทั้ง 2 สถาบันได้เพิ่มเนื้อหาด้านองค์ประกอบทางดนตรี คือ มีความยาวของบทเพลงเพิ่มขึ้น ใช้อัตราจังหวะทั้งอัตราจังหวะธรรมดา อัตราจังหวะผสม ไปจนถึงอัตราจังหวะซ้อน มีการใช้น้ตเข้บัต 3 ชั้นไปจนถึงโน้ตหลายพยางค์ รวมถึงกลุ่มโน้ตเข้บัต 2 ชั้นที่มีความต่อเนื่องกันในประโยคเพลงที่ยาวขึ้น มีระดับความเข้มของเสียงที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ดังแล้วเบาลงทันที ดังขึ้นหรือเบาลงทันที เป็นต้น พบความถี่หรือจำนวนของโน้ตประดับที่มากขึ้นในแต่ละบทเพลง และลักษณะการออกเสียงเพิ่มเติม คือ การร้วลิ้น (Flutter Tonguing) ซึ่งบทเพลงสอบของสถาบัน ABRSM พบในระดับเกรด 6 ส่วนบทเพลงสอบของสถาบัน Trinity College London จะพบในระดับเกรด 7 นอกจากนั้นแล้วในด้านองค์ประกอบทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการปฏิบัติฟลูต ยังพบการใช้ระดับเสียงครบทั้ง 3 ช่วงคู่แปดของฟลูตโดยสมบูรณ์ คือ โดกลาง หรือ C4 ถึง C7 เมื่อเทียบกับระดับเสียงของเปียโน (Table 1)

ด้านเทคนิคการปฏิบัติฟลูต

เมื่อทำการเปรียบเทียบเทคนิคการปฏิบัติฟลูตที่ใช้ในบทเพลงสอบฟลูตของสถาบัน ABRSM และ Trinity College London พบรายละเอียดด้านเทคนิคการปฏิบัติฟลูตที่มีทั้งความสอดคล้องและแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ตามระดับการสอบ ดังนี้

1. ด้านการเป่าออกเสียงในช่วงระดับเสียงต่าง ๆ อาศัยเทคนิค คือ โดยการควบคุมแรงดันของลม การใช้ริมฝีปากและขากรรไกรในการควบคุมทิศทางของลมให้ได้มุมที่พอเหมาะในการผลิตเสียงในช่วงคู่ 8 ต่าง ๆ โดยการเป่าออกเสียงเสียงในช่วงคู่ 8 ที่ 1 นั้นจะต้องควบคุมแรงดันลมจากกระบังลมส่วนล่างช่องลมที่ริมฝีปากและลำคอเปิดออก รวมถึงขากรรไกรควบคุมลมให้ไปกระทบขอบรูเป่าในทิศทางก้มต่ำลง เพื่อหาจุดกำเนิดเสียง

ที่เหมาะสมสำหรับระดับเสียงต่ำ ขณะที่การผลิตเสียงในช่วงคู่ 8 ที่ 2 และ 3 นั้น มีการเพิ่มแรงดันของลมให้สูงขึ้น ลดขนาดช่องลมที่ริมฝีปากลงตามลำดับ ขากรรไกรควบคุมลมให้ไปกระทบกับขอบรูเป่าในทิศทางที่เฉียงขึ้นตามระดับเสียงที่สูงขึ้น เพื่อหาจุดกำเนิดเสียงที่เหมาะสม

Table 1 A Comparative Study of Musical Elements

Elements of Music	ABRSM	Trinity College London
Tempo	Allegro, Vivace, Allegretto, Moderato, Andantino, Andante, Largo, Assez Lent, Adagio, and Rubato	Allegro, Allegretto, Moderato, Andantino, Andante, Unhurried, Lento, Largo, Langsam and Rubato
Time Signature	$\frac{2}{2}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{4}{4}$, C, C, $\frac{5}{8}$, $\frac{6}{8}$, $\frac{9}{8}$, and $\frac{12}{8}$	$\frac{2}{2}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{4}{4}$, C, C, $\frac{5}{4}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{6}{8}$, $\frac{9}{8}$, $\frac{12}{8}$, and $\frac{12}{16}$
Articulation	Staccatissimo, Staccato, Mezzo-Staccato, Legato, Accent, Marcato, Tenuto, Fermata, and Flutter Tonguing	Staccatissimo, Staccato, Mezzo-Staccato, Legato, Accent, Marcato, Tenuto, Fermata, and Flutter Tonguing
Key Signature	No more than 4 sharps No more than 4 flats	No more than 4 sharps No more than 5 flats
Length of the Pieces	30-233 bars	22-251 bars
Elements of Music (related to flute techniques)	ABRSM	Trinity College London
Pitches Range		
Length of Breathing Phrases	No more than 8 bars	No more than 10 bars

ในบทเพลงสอบระดับขั้นต้นของทั้ง 2 สถาบันนั้นมีความสอดคล้องกัน คือ พบระดับเสียงอยู่ในช่วงคู่ 8 ที่ 1 ช่วงคู่ 8 ที่ 2 และช่วง คู่ 8 ที่ 3 ที่ไม่เกิน G6 เมื่อเทียบกับระดับเสียงของเปียโน ในระดับชั้นกลาง ทั้ง 2 สถาบันต่างมีการเพิ่มระดับเสียง คือ A7 ซึ่งเป็นไปในทางที่สอดคล้องกัน และในระดับขั้นสูง บทเพลงสอบของทั้ง 2 สถาบัน มีการใช้ระดับเสียงครบทั้ง 3 ช่วงคู่ 8 โดยสมบูรณ์ คือ ตั้งแต่ระดับเสียงโดกลาง หรือ C4 ถึง C7

2. ด้านการออกเสียงโดยการประลิ้นพยางค์เดียว (Single Tonguing) ซึ่งอาศัยเทคนิค โดยการควบคุมความสัมพันธ์ของแรงดันลม ลิ้น การปรับมุมของริมฝีปากและขากรรไกรในการค้นหาจุดกำเนิดเสียงที่เหมาะสม สำหรับการบรรเลงโน้ตที่มีการกระโดดนั้น จะต้องมีการเตรียมแรงดันลมให้แรงขึ้นให้พอเหมาะสำหรับโน้ตตัวถัดไปที่มีการกระโดด ก่อนที่มุมปากและขากรรไกร รวมถึงการเปิดปิดคีย์ของนิ้ว ในการเปลี่ยนระดับเสียงจะมีการปรับเปลี่ยนตามมา เมื่อถึงจังหวะของโน้ตที่มีการกระโดด

ในระดับขั้นต้นและชั้นกลางนั้น บทเพลงสอบของทั้ง 2 สถาบัน มีการใช้เทคนิคการออกเสียงโดยการประลิ้นแบบพยางค์เดียวในความยาวเสียงปกติ เสียงสั้น การเน้น และการหน่วงเน้น โดยที่บทเพลงสอบของสถาบัน ABRSM มีการออกเสียงโดยการประลิ้นแบบพยางค์เดียว ในลักษณะการออกเสียงเพิ่มเติม คือ เสียงสั้นมาก บทเพลงสอบของสถาบัน Trinity College London มีการใช้เทคนิคการออกเสียง โดยการประลิ้นแบบธรรมดาในทำนองที่มีการกระโดดของโน้ตไม่เกินคู่ 12 ในขณะที่บทเพลงสอบของสถาบัน ABRSM มีการกระโดดของโน้ตที่ไม่เกินคู่ 8 ส่วนในระดับขั้นสูง มีการพบทำนองเพลงที่มีการกระโดดของโน้ตในขั้นคู่ที่กว้างขึ้น ซึ่งบทเพลงสอบของสถาบัน ABRSM พบการกระโดดของทำนองเพลงที่มีการกระโดดของโน้ตไม่เกินคู่ 14 ส่วนบทเพลงสอบของสถาบัน Trinity College London พบทำนองเพลงที่มีการกระโดดของโน้ตไม่เกินคู่ 17

3. ด้านการบรรเลงโดยให้เสียงยาวต่อเนื่องกัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะต้องมีการเตรียมแรงดันลมให้เพิ่มขึ้นระหว่างการเปลี่ยนระดับเสียงของโน้ตตัวถัดไป ก่อนที่นิ้วและมุมปากจะปรับเปลี่ยนตามมาเมื่อถึงจังหวะของโน้ตตัวถัดไปที่มีการกระโดด ในกรณีที่มีการกระโดดขั้นคู่ที่กว้างขึ้นนั้นจะต้องเตรียมแรงดันลมให้สูงขึ้น และระหว่างที่มีการเปลี่ยนระดับเสียงนั้น จะต้องมีการออกแรง จากกระบังลมเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้เสียงที่เรียบและต่อเนื่องกันมากที่สุด

ในระดับขั้นต้น บทเพลงสอบของสถาบัน ABRSM มีการใช้เทคนิคการบรรเลงโดยให้เสียงยาวต่อเนื่องกันในทำนองที่มีการกระโดดของโน้ตไม่เกินคู่ 8 ขณะที่บทเพลงสอบของสถาบัน Trinity College London มีการบรรเลงโดยให้เสียงยาวต่อเนื่องกันในทำนองเพลงที่มีการกระโดดของโน้ตไม่เกินคู่ 6 ในระดับชั้นกลาง บทเพลงสอบของสถาบัน ABRSM พบทำนองเพลงที่มีการกระโดดของโน้ตไม่เกินคู่ 10 ส่วนบทเพลงสอบของสถาบัน Trinity College London ยังคงพบทำนองเพลงที่มีการกระโดดของโน้ตที่ไม่เกินคู่ 6 และในระดับขั้นสูง พบทำนองเพลงที่มีการกระโดดของตัวโน้ต ไม่เกินคู่ 15 หรือ 2 ช่วงคู่ 8 ในบทเพลงสอบระดับขั้นสูงของทั้ง 2 สถาบัน

4. ด้านการควบคุมการเปิดปิดคีย์ของนิ้วในการบรรเลงบทเพลงในกุญแจเสียงต่าง ๆ ซึ่งอาศัยความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันของเทคนิคด้านท่าทางและการจับถือเครื่องดนตรีที่มั่นคง ไม่เกร็งจนเกินไป สามารถควบคุมนิ้วในการเปิดปิดคีย์ในการบรรเลงระดับเสียงต่าง ๆ ที่ถูกต้องตามระบบนิ้วมาตรฐานของฟลูต

ในระดับขั้นต้น บทเพลงสอบของสถาบัน ABRSM มีกุญแจเสียงไม่เกิน 2 ชาร์ป และไม่เกิน 2 แพลต ขณะที่บทเพลงสอบของสถาบัน Trinity College London มีกุญแจเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป และไม่เกิน 3 แพลต ในระดับขั้นกลาง บทเพลงสอบของสถาบัน ABRSM มีประโยคเพลง ที่บรรเลงต่อเนื่องกันในโน้ตไม่เกินเซปต์ 2 ชั้น มีการเพิ่มเติมโน้ต 5 พยางค์ ในกุญแจเสียงที่ไม่เกิน 2 ชาร์ป ไม่เกิน 2 แพลต ส่วนบทเพลงสอบของสถาบัน Trinity College London มีประโยคเพลง ที่บรรเลงต่อเนื่องกันในโน้ตไม่เกินเซปต์ 3 ชั้น ในกุญแจเสียงที่ไม่เกิน 5 ชาร์ป ไม่เกิน 4 แพลต และในระดับขั้นสูง พบการบรรเลงกลุ่มโน้ตเซปต์ 2 ชั้น ต่อเนื่องในประโยคเพลงที่มีความยาวเพิ่มขึ้น โน้ตเซปต์ 3 ชั้น และโน้ตหลายพยางค์ ในบทเพลงสอบของทั้ง 2 สถาบัน ซึ่งบทเพลงสอบของสถาบัน ABRSM พบโน้ตหลายพยางค์ที่มีจำนวนพยางค์สูงสุดถึง 41 พยางค์ ในกุญแจเสียงไม่เกิน 4 ชาร์ป ไม่เกิน 3 แพลต รวมถึงทำนองที่มีการเคลื่อนที่เป็นโครมาติก ส่วนบทเพลงของสถาบัน Trinity College London พบโน้ตโน้ตหลายพยางค์ไม่เกิน 9 พยางค์ ในกุญแจเสียงไม่เกิน 4 ชาร์ป ไม่เกิน 5 แพลต รวมถึงทำนองที่มีการเคลื่อนที่เป็นโครมาติก และทำนองที่มีลักษณะของบันไดเสียงโฮโลทอน (Whole-Tone Scale)

5. ด้านการเน้นในการบรรเลงบทเพลงในอัตราจังหวะต่าง ๆ โดยอาศัยวิธีการ คือ การเพิ่มแรงดันลมจากกระบังลมเล็กน้อยในตัวโน้ตที่อยู่ในจังหวะเน้นหรือจังหวะสำคัญ ในขณะที่ริมฝีปากและขากรรไกรยังคงควบคุมจุดกำเนิดเสียงให้คงเดิมเพื่อรักษาความชัดเจนของเสียง ซึ่งในอัตราจังหวะสอง (Duple Time) และอัตราจังหวะสาม (Triple Time) จะมีการเน้นในจังหวะที่ 1 ส่วนอัตราจังหวะสี่ (Quadruple Time) จะมีการเน้นในจังหวะที่ 1 และจังหวะสำคัญรองลงมา คือ จังหวะที่ 3

ในระดับขั้นต้นและขั้นกลาง บทเพลงสอบของทั้ง 2 สถาบัน มีการใช้อัตราจังหวะทั้งอัตราจังหวะธรรมดาและอัตราจังหวะผสม รวมถึงการบรรเลงในลีลาจังหวะแบบสวิง (Swing) ซึ่งอัตราจังหวะธรรมดาที่มีความสอดคล้องกันทั้ง 2 สถาบัน คือ อัตราจังหวะสาม ขณะที่บทเพลงสอบของสถาบัน ABRSM พบการใช้อัตราจังหวะสอง ส่วนอัตราจังหวะผสมที่มีความสอดคล้องกัน คือ ทั้ง 2 สถาบันมีการใช้อัตราจังหวะผสมในอัตราจังหวะสอง (Compound Duple Time) นอกจากนี้บทเพลงสอบของสถาบัน Trinity College London มีการพบอัตราจังหวะผสมเพิ่มเติม คือ อัตราจังหวะผสมในอัตราจังหวะสาม (Compound Triple Time) ส่วนในระดับขั้นสูง บทเพลงสอบของทั้ง 2 สถาบันมีการใช้ทั้งอัตราจังหวะธรรมดา อัตราจังหวะผสม ทั้งอัตราจังหวะสอง และอัตราจังหวะสาม นอกจากนี้ยังพบอัตราจังหวะซ้อน คือ $\frac{5}{4}$ หรือ $\frac{8}{4}$ ที่มีการจัดกลุ่มจังหวะเน้นแบบ 3 + 2 เช่นเดียวกัน

6. ด้านการปฏิบัติโน้ตระดับ ซึ่งต้องอาศัยความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันของเทคนิคการจับถ้อยที่มั่นคงไปจนถึงการควบคุมนิ้วในการเปิดปิดคีย์ที่มีความคล่องตัว

โน้ตระดับที่พบในบทเพลงสอบระดับขั้นต้นของทั้ง 2 สถาบันที่สอดคล้องกัน คือ โน้ตพรม โดยที่บทเพลงสอบของสถาบัน ABRSM พบโน้ตระดับเพิ่มเติม คือ โน้ตสลับและโน้ตสลับกลับ ในระดับชั้นกลาง บทเพลงสอบของสถาบัน ABRSM มีการเพิ่มเติมโน้ตระดับประเภทโน้ตพรมหลัก ขณะที่บทเพลงสอบของสถาบัน Trinity College London พบโน้ตระดับประเภทโน้ตอิง ในระดับชั้นสูง บทเพลงสอบของสถาบัน ABRSM ไม่พบการเพิ่มเติมประเภทของโน้ตระดับจากระดับชั้นกลาง ส่วนบทเพลงสอบของสถาบัน Trinity College London มีการเพิ่มเติมโน้ตระดับประเภทโน้ตสลับกลับ และโน้ตพรมหลัก

7. การควบคุมการบรรเลงในความยาวของประโยคเพลงต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยความสัมพันธ์ของเทคนิคในการหายใจ การใช้ลม และการผลิตเสียงที่ถูกต้อง

Example 1 Length of Breathing Phrases in ABRSM Flute Examination Piece Grade 7, (Ernesto Kohler's Insects's Dance)

The image shows a musical score for Flute, Grade 7, titled "Allegretto" (Ernesto Kohler's Insects's Dance). The score is in 3/8 time and key of D major. It features three systems of music. The first system (measures 20-25) is marked *mf* and includes a "Breathing" phrase. The second system (measures 26-31) is marked *mp* and includes a "Breathing" phrase. The third system (measures 32-37) is marked *p* and includes a "Breathing" phrase. An "Alternative Breathing for Young People" phrase is also indicated for measures 32-37. The score ends with a *cresc.* marking.

ในระดับขั้นต้นและชั้นกลาง บทเพลงสอบของทั้ง 2 สถาบันมีความแตกต่างกันเล็กน้อย โดยที่บทเพลงสอบของสถาบัน Trinity College London พบประโยคเพลงที่มีความยาวไม่เกิน 9 ห้อง ขณะที่บทเพลงสอบของสถาบัน ABRSM พบประโยคเพลงที่มีความยาวไม่เกิน 8 ห้อง ในระดับชั้นสูงบทเพลงสอบของทั้ง 2 สถาบันมีความยาวของวรรคในการหายใจสอดคล้องกันในบทเพลงซ้ำ คือ มีความยาวของวรรคตอนไม่เกิน 5 ห้อง ส่วนในบทเพลงเรื้อร้น ในบทเพลงสอบของสถาบัน Trinity College London พบความยาวของวรรค

ตอนในการหายใจไม่เกิน 10 ห้อง ขณะที่บทเพลงสอบของสถาบัน ABRSM พบความยาวของวรรคตอนในการหายใจไม่เกิน 8 ห้อง (สำหรับเด็กหรือผู้ที่ไม่สามารถบรรเลงในประโยคเพลงยาว 8 ถึง 10 ห้อง สามารถหาตำแหน่งในการหายใจเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม) (Example 1)

8. การควบคุมความเข้มของเสียง โดยการควบคุมแรงดันลม การทำมุมของริมฝีปากและขากรรไกร การปรับขนาดช่องลมที่ริมฝีปาก ทั้งนี้ยังคงรักษาจุดกำเนิดเสียงให้คงที่เพื่อมิให้ระดับเสียงเกิดการผิดเพี้ยน

ในระดับขั้นต้น บทเพลงสอบของทั้ง 2 สถาบัน มีระดับความเข้มของเสียงที่สอดคล้องกัน คือ ดัง ดังปานกลาง เบาปานกลาง เบา เบามาก ดังขึ้นเป็นลำดับ และเบาลงเป็นลำดับ โดยที่บทเพลงสอบของสถาบัน ABRSM มีการเพิ่มเติมระดับความเข้มของเสียง คือ ดังที่สุด ขณะที่บทเพลงสอบของสถาบัน Trinity College London มีการเพิ่มเติมระดับความเข้มของเสียง คือ เบาที่สุด ระดับชั้นกลาง บทเพลงสอบของสถาบัน Trinity College London มีการเพิ่มระดับความเข้มของเสียง คือ ดังมาก ในระดับขั้นสูง บทเพลงสอบของทั้ง 2 สถาบันมีการเพิ่มเติมระดับความเข้มของเสียงที่สอดคล้องกัน คือระดับความเข้มของเสียง ในลักษณะดังแล้วเบาลงทันที ส่วนการเพิ่มเติมระดับความเข้มของเสียงที่แตกต่างกัน คือ บทเพลงสอบของสถาบัน ABRSM มีการเพิ่มระดับความเข้มของเสียงในระดับ เบาที่สุด ส่วนบทเพลงสอบของสถาบัน Trinity College London มีการเพิ่มเติมระดับความเข้มของเสียงในระดับ ดังที่สุด

9. การทำเสียงสั่น (Vibrato) ซึ่งอาศัยวิธีการ คือ ใช้กล้ามเนื้อกระบังลมส่วนล่างและส่วนบน รวมถึงลำคอและริมฝีปากในการควบคุมเสียงให้มีลักษณะเป็นคลื่นในระดับความถี่ต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับบทเพลง หรือประโยคเพลงในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในการใช้เทคนิคการทำเสียงสั่นในบทเพลงสอบวัดระดับมาตรฐานการปฏิบัติฟลูตของทั้ง 2 สถาบัน อยู่ในระดับขั้นต้น ตั้งแต่ระดับเกรด 3 เป็นต้นไป

10. ด้านการออกเสียงโดยการประลันสองพยางค์ (Double Tonguing) ซึ่งในบทเพลงสอบระดับขั้นสูงของทั้ง 2 สถาบันมีลักษณะประโยคเพลงที่บรรเลงออกเสียงโดยการประลันในความเร็ว ที่เพิ่มขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องใช้เทคนิคการประลันสองพยางค์ เพื่อช่วยให้การบรรเลงประโยคเพลงในลักษณะดังกล่าวทำได้ง่ายขึ้น

11. เทคนิคการปฏิบัติฟลูตอื่น ๆ ซึ่งเทคนิคในการบรรเลงอื่น ๆ ที่พบในบทเพลงสอบระดับขั้นสูงของทั้ง 2 สถาบันที่มีความสอดคล้องกัน คือ การรัวลิ้น นอกจากนั้นแล้วพบว่า บทเพลงสอบของสถาบัน Trinity College London มีการใช้เทคนิคในการบรรเลงอื่น ๆ คือ การรูดเสียงและการเบนเสียง ขณะที่บทเพลงสอบของสถาบัน ABRSM พบการใช้เทคนิคในการบรรเลงอื่น ๆ คือ การปฏิบัติเสียงรัว (Tremolo)

สรุปผลการวิจัย (Conclusion)

การศึกษาเปรียบเทียบด้านองค์ประกอบทางดนตรีในบทเพลงสอบปฏิบัติฟลูตของสถาบัน ABRSM และสถาบัน Trinity College London ผู้วิจัยพบว่าบทเพลงสอบของทั้ง 2 สถาบันมีการเรียงลำดับเนื้อหาตามองค์ประกอบทางดนตรีและเทคนิคการปฏิบัติฟลูต โดยจัดเรียงลำดับความยากง่ายตามความเหมาะสมของการสอบแต่ละระดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้านทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์⁷ และแนวคิดในการสอนดนตรีของเพสตาลอซี (Pestalozzi)⁸ ที่มีการจัดลำดับทักษะอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เริ่มจากการปฏิบัติทักษะขั้นพื้นฐานให้ชำนาญก่อน แล้วจึงไปหาระดับที่ยากและซับซ้อนมากขึ้น

ด้านองค์ประกอบทางดนตรี แม้ว่าทั้ง 2 สถาบันจะมีการจัดเรียงลำดับเนื้อหาที่มีทั้งความสอดคล้องและแตกต่างกันในแต่ละระดับการสอบ แต่เมื่อพิจารณาถึงประเด็นหรือหลักเกณฑ์ ในการจัดเรียงลำดับความยากง่ายของบทเพลงแล้วนั้น บทเพลงสอบของทั้ง 2 สถาบันมีการเรียงลำดับบทเพลงสอบที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดลำดับบทเพลงในฐานข้อมูล บทเพลงสำหรับฟลูตของสมาคมฟลูตแห่งประเทศไทย สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้สรุปหลักเกณฑ์และประเด็น ในการพิจารณาดังต่อไปนี้ 1) ช่วงระดับเสียงรวมถึงกุญแจเสียงและบันไดเสียงต่าง ๆ 2) อัตราจังหวะ 3) ความหลากหลายด้านลักษณะการออกเสียง 4) คำศัพท์และสัญลักษณ์ทางดนตรีต่าง ๆ รวมถึงคำศัพท์หรือสัญลักษณ์ที่ระบุถึงเทคนิคในการปฏิบัติฟลูตอื่น ๆ นอกเหนือจากเทคนิค ในการบรรเลงบทเพลงโดยทั่วไป เช่น การรัวลิ้นและการรูดเสียง เป็นต้น⁹

ในด้านเทคนิคการปฏิบัติฟลูตนั้น ผู้วิจัยได้พบถึงความสอดคล้องและความแตกต่างกัน ของบทเพลงสอบทั้ง 2 สถาบัน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความหลากหลายด้านเทคนิคนั้น บทเพลงสอบของสถาบัน Trinity College London จะพบความหลากหลายด้านเทคนิคมากกว่า คือ พบการใช้เทคนิคการรูดเสียงและการเบนเสียง ซึ่งเป็นเทคนิคการบรรเลงที่พบในบทเพลงแจ๊สและบทเพลงสมัยนิยมเป็นส่วนมาก ขณะที่บทเพลงสอบของสถาบัน ABRSM ไม่พบการใช้เทคนิคดังกล่าว และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบลำดับความยากของบทเพลงกับฐานข้อมูลบทเพลงสำหรับฟลูต ที่จัดทำโดยสมาคมฟลูตแห่งประเทศไทยสหรัฐอเมริกา ในปี 2009¹⁰

⁷ Tissana Kaemane, *Science of Teaching: Body of Knowledge for Effective Learning Process*, 20th ed. (Bangkok: Chulalongkorn University Press, 2016), 245. (in Thai)

⁸ Narut Sutthajit, *Music Education: Principles and Essentials*, 11th ed. (Bangkok: Chulalongkorn University Press, 2023), 70. (in Thai)

⁹ Jirayu Techamanapong and Saya Thuntawe, "Flute Performance Assessment of British Music Examination Boards in Higher Education," *Journal of Education Studies* 50, 3 (2022): 11, <https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/article/view/258555/173552>. (in Thai)

¹⁰ Pedagogy Committee of National Flute Association, "Selected Flute Repertoires and Studies: A Graded Guide 2009," accessed March 7, 2024, <https://shorturl.asia/Zqdjo>.

ซึ่งมีการจัดลำดับความยากของบทเพลง เป็นลำดับตัวอักษร ตั้งแต่ A ถึง K พบว่าบทเพลงสอบระดับเกรด 1 ถึง 8 ของทั้ง 2 สถาบันมีความสอดคล้องกัน คือ มีระดับความยากตรงลำดับตัวอักษร A ถึง H โดยที่ในระดับขั้นต้นเทียบได้ กับระดับความยากตัวอักษร A ถึง C ระดับชั้นกลางเทียบได้กับระดับความยากตัวอักษร D ถึง E ส่วนระดับขั้นสูงเทียบได้กับระดับความยากตัวอักษร F ถึง H

ข้อเสนอแนะ (Suggestions)

งานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบด้านองค์ประกอบทางดนตรีและเทคนิคการปฏิบัติฟลูตในบทเพลงสอบปฏิบัติฟลูตในระดับเกรด 1 ถึง 8 ของสถาบัน ABRSM และสถาบัน Trinity College London ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลบทเพลงสำหรับฟลูต ในการจัดทำเอกสารประกอบการสอน ตำรา หรือหนังสือสำหรับฟลูต ทั้งนี้ในงานวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสอบอื่น ๆ เช่น ด้านการปฏิบัติบันไดเสียง หรือด้านสไตล์ทักษะ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนฟลูตในประเทศไทยต่อไป

Bibliography

- Associated Board of the Royal School of Music. *Flute Exam Pieces from 2022*. 7 Volumes. London: ABRSM Publishing Ltd, 2021.
- Associated Board of the Royal School of Music. “*Woodwind Syllabus from 2022*.” Accessed March 16, 2023. <https://shorturl.asia/qA49B>.
- Chueasamran, Yotanan. “An Analysis, Interpretation and the Direction to Practice Mozart’s Andante for Flute and Orchestra K. 315.” *Journal of Information* 19, 2 (2020): 17-28. <https://so03.tci-thaijo.org/index.php/oarit/article/view/253380/169605>. (in Thai)
- Kaemanee, Tissana. *Science of Teaching: Body of Knowledge for Effective Learning Process*. 20th ed. Bangkok: Chulalongkorn University Press, 2016. (in Thai)
- Kanweerayothin, Worapon. “A Qualitative Investigation into Trevor Wye’s Flute Method.” Research Report, Silapakorn University, 2017. (in Thai)
- Paoleng, Narissaraporn. “Factors Affecting the Success in Graded Music Examination.” *Journal of Education Studies* 45, 1 (2017): 88-100. <https://digital.car.chula.ac.th/educujournal/vol45/iss1/6/>. (in Thai)

- Pedagogy Committee of National Flute Association. "Selected Flute Repertoires and Studies: A Graded Guide 2009." Accessed March 7, 2024. <https://shorturl.asia/Zqdjo>.
- Phancharoen, Natchar. *Dictionary of Music Vocabulary*. 3rd ed. Bangkok: Ket Karat, 2009. (in Thai)
- Royal Society Office. *International Music Dictionary, Royal Society Edition*. Bangkok: Sri Muang Printing Company Limited, 2018. (in Thai)
- Suriyawan, Jaruwan. "A Study of Musical Elements and Playing Techniques of ABRSM and Trinity College London Piano Examination Pieces." Research Report, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, 2017. (in Thai)
- Sutthajit, Narut. *Appreciation in Western Music*. 8th ed. Bangkok: Chulalongkorn University Press, 2011. (in Thai)
- Sutthajit, Narut. *Music Education: Principles and Essentials*. 11th ed. Bangkok: Chulalongkorn University Press, 2023. (in Thai)
- Techamanapong, Jirayu, and Saya Thuntawe. "Flute Performance Assessment of British Music Examination Boards in Higher Education." *Journal of Education Studies* 50, 3 (2022): EDUCU5003007 (14 Pages). <https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/article/view/258555/173552>. (in Thai)
- Trinity College London. *Flute: 12 Pieces for Trinity College London Exams from 2023*. 8 Volumes. London: Trinity College London Press Ltd., 2022.
- Trinity College London. "Woodwind Syllabus for Graded Exams from November 2022." Accessed March 17, 2023. <https://www.trinitycollege.com/resource/?id=7385>.
- Wade-Matthews, Max. *The World Encyclopedia of Musical Instruments*. London: Anness Publishing Ltd., 2014.
- Wye, Trevor. *Practice Book for The Flute*. Omnibus Edition. London: Novello Limited, 1999.