

บทความวิจัย (Research Article)

กุฎีจีนสวีท

Kudi Chin Suite

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎีคุณ,*¹ วรินทร์ สีสียดงาม,¹ อติวัชร พนาพงษ์ไพศาล²

¹วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

²คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย ประเทศไทย

Natsarun Tissadikun,*¹ Warinthorn Sisiadngam,¹ Adiwach Panapongpaisarn²

¹College of Music, Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Bangkok, Thailand

²Faculty of Humanities and Social Sciences, Chiang Rai Rajabhat University, Chiang Rai, Thailand

Received: May 7, 2024 / Revised: July 7, 2024 / Accepted: July 26, 2024

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยการสร้างสรรควิชาการทำงานศิลป์ เรื่อง “กุฎีจีนสวีท” เป็นบทประพันธ์เพลงแบบชุด ประกอบไปด้วย 3 สวีทย่อย ได้แก่ กุฎีจีนสวีท 1 สำหรับวงเฟลิกซ์เบลอองซอมเบล กุฎีจีนสวีท 2 สำหรับวงเครื่องลมทองเหลืองห้าชิ้น และกุฎีจีนสวีท 3 สำหรับวงแซ็กโซโฟนควอร์เท็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาประวัติ ความเป็นมาของวิถีชุมชน และศึกษาด้านเทคนิคการประพันธ์เพลงสำหรับวงดนตรีเครื่องลมวง เครื่องลมทองเหลืองห้าชิ้น และวงแซ็กโซโฟนควอร์เท็ต 2) เพื่อสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงในรูปแบบวงดนตรีเครื่องลม วงเครื่องลมทองเหลืองห้าชิ้น และวงแซ็กโซโฟนควอร์เท็ต และ 3) เพื่อเผยแพร่บทประพันธ์เพลงสร้างสรรค์โดยสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมกับชุมชนให้มากยิ่งขึ้น

วิธีดำเนินการวิจัยประกอบไปด้วย 1) ศึกษาประวัติ ความเป็นมาของความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี เชื้อชาติ วิถีชีวิต และเสียงจาก ชุมชนกุฎีจีน โดยนำแนวคิดที่ได้จากการศึกษาไปสร้างสรรค์เป็นทำนอง 2) ศึกษาวิธีการประพันธ์และการเรียบเรียงดนตรีสำหรับวงดุริยางค์เครื่องลมแบบเฟลิกซ์เบลอองซอมเบล วงเครื่องลมทองเหลืองห้าชิ้น และวงแซ็กโซโฟนควอร์เท็ต 3) กำหนดโครงสร้างชุดบทเพลง และแนวคิด เพื่อสร้างสรรค์ทำนองเพลง และออกแบบ สังคีตลักษณ์โดยรวมของบทเพลง และกำหนดสัดส่วนจำนวน บทเพลง ซึ่งชุดเพลงกุฎีจีนสวีท มีจำนวนทั้งสิ้น 17 บทเพลง 4) สร้างสรรค์แนวเสียง ทำนอง จังหวะ และพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละเครื่องดนตรี 5) ปรับแต่ง และแก้ไขบทประพันธ์ และพิจารณารายละเอียด

* Corresponding author, email: hornbn@gmail.com

ต่าง ๆ ของบทประพันธ์ ตามความเหมาะสม 6) เผยแพร่การแสดงสด ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 7) เผยแพร่ด้วยการจัดพิมพ์โน้ตเพลงแบบรูปเล่ม พร้อมแฟลชไดรฟ์เสียงต้นแบบ

ผลการวิจัย พบว่า บทประพันธ์เพลง “กฎจิ้นสวีท” มีโครงสร้างของบทประพันธ์เป็นสังคีตลักษณ์แบบเพลงชุด มี 17 ท่อน ความยาวประมาณ 80 นาที โดยบทประพันธ์เพลงนี้เป็นการสร้างสรรค์ทำนองใหม่ ประกอบไปด้วย แนวคิดด้านสถานที่ แม่น้ำเจ้าพระยา บรรยากาศของชุมชน ขนบประจําชุมชน วิถีชีวิตของคนในชุมชนตั้งแต่ อดีต จนถึงปัจจุบัน ความเชื่อ พิธีกรรม และพหุวัฒนธรรมทางศาสนาที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนกฎจิ้นมา ออกแบบบทเพลง เพื่อให้คนในชุมชนได้สามารถเข้าถึงดนตรี และเยาวชนในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมกับการแสดงได้ อย่างกลมกลืน การใช้ประโยชน์ของสถานที่ในชุมชนมาเป็นพื้นที่ในการแสดงดนตรี โดยบทประพันธ์ชุดกฎจิ้นสวีท ใช้เทคนิคการประพันธ์ดนตรีตะวันตก ได้แก่ ทำนอง สีสันทเสียง หลากลักษณะ จังหวะ เทคนิคการบรรเลง เครื่องดนตรี และการพัฒนาหน่วยทำนองย่อย

บทประพันธ์เพลงชุดกฎจิ้นสวีทเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้บรรเลงสามารถเลือกนำบทเพลงในแต่ละชุดมาใช้ในการบรรเลงได้อย่างเหมาะสม และได้ทุกวาระ ทุกโอกาส เนื่องจากบทเพลงมีความหลากหลายของพหุวัฒนธรรม มีความหลากหลายของเชื้อชาติ ประเพณี ความเชื่อของผู้คนในชุมชน ดังนั้นบทเพลงในชุดกฎจิ้นสวีท จึงเป็นบทเพลงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกัน และเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการบรรเลงในชุมชนได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะวงดนตรีขนาดเล็ก เช่น วงเครื่องลมทองเหลืองห้า ชิ้น และวงแซ็กโซโฟนควอร์เทตสำหรับ 4 แนวเสียง ที่สามารถบรรเลงได้ทุกที่ แม้ในชุมชนที่มีพื้นที่เล็กก็สามารถนำมาบรรเลงได้อย่างเหมาะสม

จากการสร้างสรรค์บทเพลงชุดกฎจิ้นสวีท แต่ละท่อนในชุดเพลงสะท้อนความหลากหลายของพหุวัฒนธรรมในชุมชน อีกทั้ง ประเภทของวงดนตรีสามารถเลือกนำบทเพลงมาใช้ในการบรรเลงตามความต้องการและเอื้อต่อทักษะผู้บรรเลง เช่น ชุดกฎจิ้นสวีท / สำหรับวงเฟล็กซิเบิลอองซอมเบิล เหมาะสำหรับผู้บรรเลงในระดับพื้นฐาน จำเป็นต้องใช้เทคนิคการเลือกแนวเสียงให้เหมาะสมกับเครื่องดนตรีให้บทเพลงบรรเลงออกมาอย่างไพเราะ สอดคล้องกับความหมายของบทเพลงประเภทวงเฟล็กซิเบิลอองซอมเบิลของ Joseph F. Glaeser ได้อธิบายถึงดนตรีแบบเฟล็กซิเบิลอองซอมเบิล เป็นรูปแบบบทเพลงที่อาศัย ผู้บรรเลงจำนวนน้อยได้ และวงที่มีเครื่องกระทบเป็นจำนวนน้อย โดยปกติแล้วเฟล็กซิเบิลอองซอมเบิลจะมีแนวเสียง 4-6 แนวเสียง แต่ละแนวเสียงจะมีการตอบสนองต่อการบรรเลงเครื่องดนตรีที่ไม่ กำหนดตายตัว หรือเครื่องดนตรีอื่น ๆ สามารถบรรเลงได้ทุก ๆ แนวเสียง ส่วนชุดกฎจิ้นสวีท II และ III เหมาะสำหรับผู้บรรเลงที่ต้องการใช้เทคนิคการบรรเลง เครื่องดนตรีแบบเฉพาะทาง ลักษณะท่อนเพลงที่อยู่ในชุดเพลงดังกล่าว จึงมีสีสันทที่แตกต่างไปจากชุดเพลง สำหรับวงเฟล็กซิเบิลอองซอมเบิล ท้าทายความสามารถของผู้บรรเลงมากขึ้น แต่ชุดเพลง กฎจิ้นสวีท ทั้ง 3 ชุด เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้บรรเลงสำหรับวงดนตรีขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ สามารถนำมาบรรเลง ในชุมชนที่มีพื้นที่จำกัดได้ เอื้อต่อข้อจำกัดของประเภทเครื่องดนตรีที่แต่ละวงดนตรีมีอยู่ จึงทำให้ชุดเพลง ดังกล่าวนี้นำไปใช้บรรเลงในวงดนตรีที่หลากหลายได้มากขึ้น

คำสำคัญ : ภูมิปัญญา / เพลงพื้นบ้าน / วงเครื่องลมทองเหลืองห้าชิ้น / วงแซ็กโซโฟนควอร์เทต

Abstract

The creation research project on the academic works of arts, “*Kudi Chin Suite*” is a set of musical compositions consisting of 3 suites: 1st *Kudi Chin Suite* for flexible ensembles, 2nd *Kudi Chin Suite 2* for brass quintet, and 3rd *Kudi Chin Suite* for saxophone quartet. The objectives are 1) to study the history and background of the community’s way of life and to study the techniques of composing music for wind ensembles, brass quintet, and saxophone quartet; 2) to create musical compositions in the formats of wind ensembles, brass quintet, and saxophone quartet; and 3) to disseminate creative musical compositions by educational institutions with greater participation in the community.

The research methodology consisted of 1) studying the history, beliefs, culture, traditions, ethnicity, way of life, and sounds of the Kudi Chin community by taking the concepts gained from the study and creating them into melodies. 2) studying the methods of composing and arranging music for flexible wind ensemble, brass quintet, and saxophone quartet. 3) determining the structure of the suite and the concept for creating melodies and designing the overall musical characteristics from of the music and determining the proportion of the numbers of music. The *Kudi Chin Suite* music set has a total of 17 songs. 4) creating the parts of sound, melody, and rhythm, and considering the suitability of each musical instrument. 5) adjusting and editing the composition and considering various details of the composition as appropriate. 6) broadcasting the live performance at Kasetsart University, and 7) broadcasting by printing music in books with a master audio flash drive.

The research results found that the composition of the song “*Kudi Chin Suite*” has a composition structure as a musical composition in the form of a set song, consisting of 17 movements, approximately 80 minutes. This composition is a creation of a new melody, consisting of concepts of the location, the Chao Phraya River, the atmosphere of the community, local desserts, the way of life of the people in the community from the past to the present, beliefs, rituals, and religious multiculturalism that are the identity of the Kudi Chin community to design of the music allows people in the community to access music and allows youth in the area to

participate in the performance harmoniously. The use of the community's location as a space for music performances, the composition of the *Kudi Chin Suite* uses Western music composition techniques, including melodies, tone colors, various rhythms, techniques of music instruments, and the development of motif.

The *Kudi Chin Suite* is another option, which is the performers can choose to use the music in each set to play properly and for every occasion. Because the suite is diverse in culture, there are many ethnicities, traditions, and beliefs of the people in the community. Therefore, the music in the *Kudi Chin Suite* is with unique characteristics, which are different and are suitable for use in playing in the community conveniently, especially small ensemble such as a brass quintet and a saxophone quartet for 4 voices that can be played anywhere. Even in a small community can be played appropriately.

From the creation of the *Kudi Chin Suite*, each section in the set reflects the diversity of multiculturalism in the community. In addition, the type of ensemble can choose the music to play according to as per requirement and facilitates the skills of the performers. For example, the 1st *Kudi Chin Suite* for the Flexible Ensemble is suitable for performers, who are in beginner level. It is necessary to use the technique of selecting the right voicing line for the musical instruments to make the music beautiful, consistent with the meaning of the Flexible Ensemble music by Joseph F. Glaeser, who explained that the Flexible Ensemble music is a form of music that relies on a small number of performers and an ensemble with a few percussion instruments. Normally, the Flexible Ensemble has 4-6 voicing lines. Each voicing responds to the playing of a non-fixed musical instrument or other musical instruments can play any voicing line. The 2nd & 3rd *Kudi Chin Suite* are suitable for performers who want to use specific playing techniques and musical instruments. The characteristics of the movements in the suites there are a different color from the music for the Flexible Ensemble. More Challenging the abilities of the performers. However, the 3 sets of *Kudi Chin Suite* are beneficial for use in small to large ensemble. They can be used in communities with limited space, and accommodate the limitations of the types of musical instruments that each band has, allowing these sets of songs to be used in a wider variety of bands.

Keywords: Kudi Chin Suite / Flexible Ensemble / Brass Quintet / Saxophone Quartet

กู๊ฉีจิ้น หรือ กะตี่จิ้น เป็นย่านเก่าแก่ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีชุมชนอาศัยอยู่หลายชุมชนและมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 250 ปี ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีที่มีพ่อค้าชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาตั้งรกรากอยู่ที่คลองบางกอกใหญ่บริเวณฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และต่อมาชุมชนดังกล่าวเริ่มมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยจึงทำให้ชุมชน กู๊ฉีจิ้นเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางศาสนาถึง 3 ศาสนา ได้แก่ พุทธ คริสต์ และอิสลาม ส่วนศาสนสถานที่สำคัญที่มีประวัติอันยาวนาน ได้แก่ โบสถ์ซางตาครู้ส (วัดกู๊ฉีจิ้น) มัสยิดบางหลวง (กู๊ฉีขาว) ศาลเจ้าเกียนอันเกง และวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร¹

จากความหลากหลายของวัฒนธรรม ศาสนา และความเชื่อของชุมชนกู๊ฉีจิ้นจากอดีตถึงปัจจุบัน ทำให้ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจในการเป็นพื้นที่ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มีการออกแบบให้เป็นอุตสาหกรรมชุมชนที่มีการจัดระบบการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนขึ้นทั้งการให้ข้อมูลความรู้ การจัดทำป้าย และตราสัญลักษณ์ประจำสถานที่สำคัญของชุมชน การจัดป้ายให้ความรู้ในการศึกษาความเป็นมาของสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนอย่างเป็นสัดส่วน² จึงทำให้ชุมชนกู๊ฉีจิ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนอย่างมีระบบการจัดการที่ดี อีกทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านการท่องเที่ยวในย่านกู๊ฉีจิ้น กู๊ฉีขาว ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือ ที่จอดรถ ศาลาทำน้ำ จุดพักร่มเงา ไฟส่องทาง ทางเดินเท้า ป้ายสื่อความหมาย ป้ายชี้ทาง สาธารณูปโภคที่จำเป็น ร้านขายของ และจุดจำหน่ายของที่ระลึก³ สิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนกู๊ฉีจิ้นจากหน่วยงานที่เข้ามาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้เข้ามาเที่ยวชมชุมชนและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย แต่ยังคงขาดความต่อเนื่องในการจัดงานและการสนับสนุนในรูปแบบดังกล่าว จากเคยเป็นเพียงการเดินชมสถานที่ การอ่านข้อมูลจากแผ่นป้าย หรือนอกจากการที่มีพิพิธภัณฑ์ที่เห็นภาพแล้ว ยังควรมีพิพิธภัณฑ์เสียงในอีกมิติหนึ่ง โดยผ่านการ

¹ Udom Luckthong, "Approaches for Strengthening the Multi-Cultural Community," *Journal of Information Technology and Innovation* 14, 2 (2015): 42. (in Thai)

² Saranya Siangarom, "Industrial Design for Community: The Case Study of Tourism Promotion for Kudee-jeen," *Academic Journal of Architecture* 63, 1 (2014): 141. (in Thai)

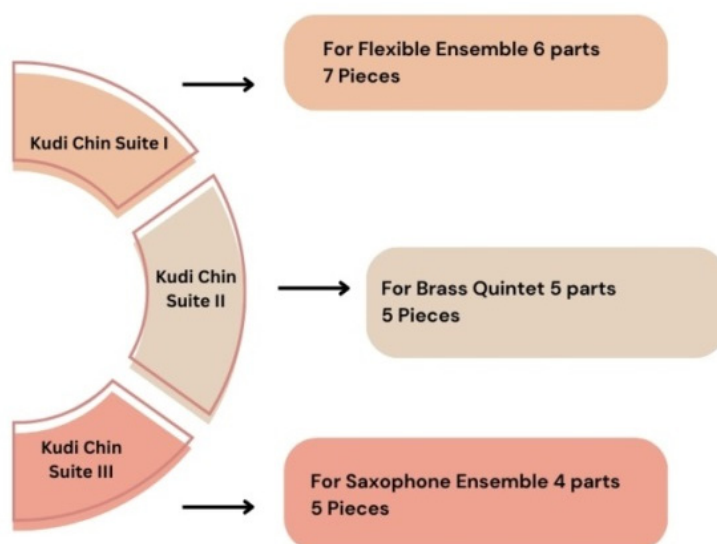
³ Pitsanu Bangkeao and others, "Driving Community Development in the Kudi Chin Towards Sustainable Stability" (Research Report, The Committee on Religions, Arts, and Culture, 2019), 89. (in Thai)

บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนย่านกุฎีจีนผ่านบทประพันธ์เพลงในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้เยาวชนหรือสถานศึกษาย่านกุฎีจีนได้มีส่วนร่วมกับชุมชนมากยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วนั้น จึงทำให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานดุริยางคศิลป์ บทประพันธ์ชุด “กุฎีจีนสวีท” ประกอบไปด้วยชุดเพลง 3 ชุดย่อย ได้แก่ ชุดกุฎีจีนสวีท 1 สำหรับบรรเลงในวงดนตรีเครื่องลม ประพันธ์ในรูปแบบเฟล็กซิเบิลอองซอมเบิล (Flexible Ensemble) จำนวน 7 บทเพลง ชุดกุฎีจีนสวีท 2 สำหรับสำหรับวงเครื่องดนตรีเครื่องลมทองเหลืองห้าชิ้น จำนวน 5 บทเพลง และชุดกุฎีจีนสวีท 3 สำหรับวงแซ็กโซโฟนควอร์เทต จำนวน 5 บทเพลง ซึ่งเหมาะสำหรับวงขนาดเล็กที่สามารถนำไปบรรเลงได้คล่องตัวในชุมชน บทประพันธ์เพลงชุด “กุฎีจีนสวีท” เป็นการสร้างสรรค์จากการค้นคว้าข้อมูลในชุมชนกุฎีจีน และนำแนวคิดที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนมาออกแบบบทเพลง เพื่อให้คนในชุมชนได้สามารถเข้าถึงดนตรี และเยาวชนในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมกับการแสดงได้อย่างกลมกลืน การใช้สถานที่ในการแสดงดนตรีจากสถานที่ในชุมชนที่มีอยู่แล้ว เสมือนเป็นเวทีในการแสดงดนตรีขนาดเล็กจากการใช้ประโยชน์ของสถานที่ในชุมชน และทำการเผยแพร่การบรรเลงได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องรอโอกาสหรือวันสำคัญในการที่จะออกแสดง แต่สามารถทำการแสดงได้ทุกสัปดาห์ ทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนจากการที่นักท่องเที่ยวได้เข้าชมการแสดงในชุมชน ด้วยคนของชุมชนมีส่วนร่วม มีดนตรีที่เป็นอัตลักษณ์บทเพลงของชุมชนที่มีคุณค่า

สำหรับงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประวัติ ความเป็นมา วิถีชุมชน และศึกษาด้านเทคนิคการประพันธ์เพลงสำหรับวงดุริยางค์เครื่องลมเฟล็กซิเบิลอองซอมเบิล วงเครื่องลมทองเหลืองห้าชิ้น (Brass Quintet) และวงแซ็กโซโฟน ควอร์เทต (Saxophone Quartet) รวมถึงเพื่อสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงในรูปแบบวงดุริยางค์เครื่องลมเฟล็กซิเบิลอองซอมเบิล วงเครื่องลมทองเหลืองห้าชิ้น และวงแซ็กโซโฟนควอร์เทต และเพื่อเผยแพร่บทประพันธ์เพลงสร้างสรรค์ขึ้นโดยสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมกับชุมชนให้มากยิ่งขึ้น

Figure 1 Scope of Research

โดยผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตงานให้บทประพันธ์มีความยาวรวมประมาณ 80 นาที (รวมทั้งหมดจำนวน 17 เพลง) ประกอบด้วย 3 ชุดย่อย (Figure 1) โดยแต่ละท่อนมีการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ บรรยากาศ สถานที่ และวิถีของคนในชุมชนกุฎีจีน

วิธีดำเนินการวิจัย (Methodology)

1. ศึกษาประวัติ ความเป็นมาของความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี เชื้อชาติ วิถีชีวิต และเสียงจากชุมชนกุฎีจีน โดยนำแนวคิดที่ได้จากการศึกษาไปสร้างสรรค์เป็นทำนอง

2. ศึกษาวิธีการประพันธ์และการเรียบเรียงดนตรีสำหรับวงดุริยางค์เครื่องลมแบบเฟล็กซิเบิล ออแกนเบล วงเครื่องลมทองเหลืองห้าชิ้น และวงแซ็กโซโฟนควอร์เท็ต

3. กำหนดโครงสร้างชุดบทเพลง และแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์ทำนองเพลง และออกแบบสังคีตลักษณ์โดยรวมของบทเพลง และกำหนดสัดส่วนจำนวนบทเพลง ซึ่งชุดเพลง *กุฎีจีนสวาท* มีจำนวนทั้งสิ้น 17 บทเพลง แต่ละบทเพลงได้มีการจัดกลุ่มตามประเภทของวงดนตรีเป็นชุดย่อย ดังนี้

1) ชุด *กุฎีจีนสวาท 1* มีจำนวน 7 บทเพลง มีความยาวรวมประมาณ 40 นาที ประพันธ์สำหรับวงดุริยางค์เครื่องลมแบบเฟล็กซิเบิล ออแกนเบล จำนวน 7 บทเพลง บทเพลงที่ 1-4 สะท้อนความเชื่อ วัฒนธรรมของแต่ละเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในชุมชนกุฎีจีนจำนวน 4 ความเชื่อ 4 บทเพลง และบทเพลงที่ 5-7 เป็นบทสรุปของบทเพลงตามแนวคิดสร้างสรรค์ของผู้วิจัยเพลงที่จะผสมผสานวัฒนธรรมให้อยู่ในบทเพลงอย่างสมานฉันท์ สามัคคี และบรรยายบรรยากาศในชุมชนจากวิถีคนในชุมชน

2) ชุด *กุฎีจีนสวาท 2* มีจำนวน 5 บทเพลง ความยาวรวมประมาณ 20 นาที ประพันธ์สำหรับวงเครื่องลมทองเหลืองห้าชิ้น ประกอบไปด้วย ทรัมเป็ต 2 แนวเสียง ฮอรัน ทรอมโบน และทูบาอย่างละแนวเสียง บทเพลงในชุดนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 5 บทเพลงที่สะท้อนความเชื่อ วัฒนธรรมของแต่ละเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในชุมชนกุฎีจีนจำนวน 4 ความเชื่อ 4 บทเพลง และบทเพลงที่ 5 เป็นบทสรุปของบทเพลงตามแนวคิดสร้างสรรค์ ผู้วิจัยเพลงที่จะผสมผสานวัฒนธรรมให้อยู่ในบทเพลงอย่างสมานฉันท์ สามัคคี และบรรยายบรรยากาศในชุมชนจากวิถีคนในชุมชน

3) ชุด *กุฎีจีนสวาท 3* มีจำนวน 5 บทเพลง ความยาวรวมประมาณ 20 นาที ประพันธ์สำหรับวงแซ็กโซโฟนควอร์เท็ต ประกอบไปด้วย 4 แนวเสียง ได้แก่ โซปราโนแซ็กโซโฟน อัลโตแซ็กโซโฟน เทเนอร์แซ็กโซโฟน และบาริโตนแซ็กโซโฟน อย่างละ 1 แนวเสียง บทเพลงในชุดนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 5 บทเพลง บทเพลงที่ 1-4 สะท้อนความเชื่อ วัฒนธรรมของแต่ละเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในชุมชนกุฎีจีนจำนวน 4 ความเชื่อ 4 บทเพลง และบทเพลงที่ 5 เป็นบทสรุปของบทเพลงตามแนวคิดสร้างสรรค์ของผู้วิจัยเพลงที่จะผสมผสานวัฒนธรรมให้อยู่ในบทเพลงอย่างสมานฉันท์ สามัคคี และบรรยายบรรยากาศในชุมชนจากวิถีคนในชุมชน

4) สร้างสรรค์แนวเสียง ทำนอง จังหวะ และพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละเครื่องดนตรี

- 5) ทำการปรับแต่ง และแก้ไขบทประพันธ์ และพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ของบทประพันธ์ตามความเหมาะสม
- 6) เผยแพร่ชุดการแสดงจำนวน 1 ครั้ง (ผู้ชมจำนวน 200 คน สุนัขจำนวน 200 ชุด)
- 7) จัดพิมพ์โน้ตเพลงแบบรูปเล่ม พร้อมแฟลชไดรฟ์เสียงต้นแบบ

ผลการวิจัย (Research Results)

กุฎิจีนสวีทมีจำนวน 17 บทเพลง แบ่งเป็น 3 ชุด ซึ่งแบ่งเป็นประเภทของวงดนตรีเครื่องลม เช่น วงเฟลิกซ์เปิดอองซอมเบิลแบบ 6 แนวเสียง วงเครื่องลมทองเหลืองห้าชิ้นแบบ 5 แนวเสียง และวงแซ็กโซโฟนควอร์เท็ตแบบ 4 แนวเสียง โดยแต่ละชุดมีท่อนเพลง ดังนี้ (Table 1)

Table 1 *Kudi Chin Suite*

<i>Kudi Chin Suite I</i> for Flexible Ensemble (7 Movements)	<i>Kudi Chin Suite II</i> for Brass Quintet (5 Movements)	<i>Kudi Chin Suite III</i> for Saxophone Quartet (5 Movements)
1) Song of Kudi Chin 2) The Fragrant Flower of Kudi Chin 3) The Visible 4) The Temple of Kudi Chin 5) Mei Hua Step 6) Bell from Santa Cruz 7) Journey to Kudi Chin	1) The Celebration 2) The Peaceable 3) Khanom Farang 4) The Transitional 5) The River	1) Kalyanamitra 2) Kian Un Keng Shrine 3) Bangluang Mosque 4) Santa Cruz Church 5) Unity for Kudi Chin

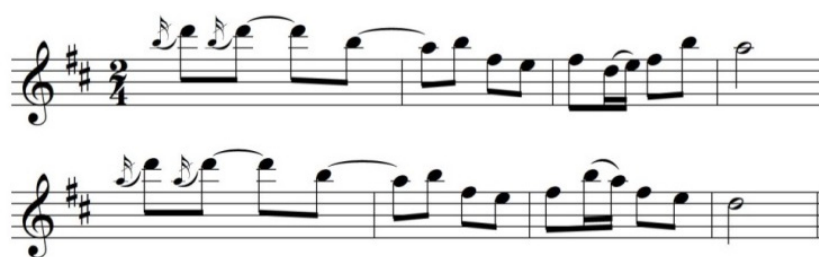
แนวคิดในการประพันธ์เพลง (Composition Concept)

แนวคิดของการประพันธ์เพลงโดยจัดกลุ่มของบทเพลงที่สื่อถึงความเชื่อ วิถีชีวิตของคนในชุมชนกุฎิจีน อัตลักษณ์ และสถานที่สำคัญของชุมชน เช่น วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ศาลเจ้าเกียนอันเกง โบสถ์ข้างตาคูร์ส มัสยิดบางหลวง (กุฎิขาว) และขนมฝรั่ง (กุฎิจีน) โดยมีตัวอย่างของแนวคิดในการประพันธ์เพลงที่สำคัญ ๆ ไว้ดังนี้

ท่อน The Fragrant Flower of Kudi Chin (*Kudi Chin Suite I* for Flexible Ensemble) การสร้างทำนองอยู่บนพื้นฐานของบันไดเสียง D เมเจอร์ เลือกใช้กลุ่มโน้ตเพียง 5 ตัวแบบเพนตาโทนิค (Pentatonic)

ซึ่งใช้โน้ตประดับเลียนแบบเสียงของการร้องเพลงแบบเอี้ยนของอุปรากรจีนฮกเกี้ยน (Hokkien Opera) โดยสื่อถึงกลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยนที่ตามเสด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอพยพมาตั้งรกรากอยู่ที่ภูเก็ต ทั้งยังได้สร้างศาลเจ้าเกียนอันเกง หรือที่เรียกว่าศาลเจ้ากวนอันเก้ง ซึ่งเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมของกลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยน ท่อนเพลงนี้จึงสื่อถึงคุณงามความดีของกลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยนที่ได้สร้างศาลเจ้าดังกล่าวที่มีอายุกว่าร้อยปี และอยู่มาจนถึงปัจจุบัน และคุณงามความดีจากการสร้างศาลเจ้าของชาวจีนฮกเกี้ยนดังกล่าว เปรียบเหมือนกับกลิ่นหอมของดอกหมื่นลีที่หอมไปไกลและความหอมอยู่คงทนยาวนานเหมือนกับคุณงามความดีที่ได้ทำไว้ให้กับชุมชนภูเก็ต

Example 1 Melody that Imitates the Vocal Accents of Hokkien Opera

จาก Example 1 เป็นการสร้างสรรค์ทำนองโดยให้กลุ่มเครื่องลมบรรเลงเลียนแบบเสียงร้องเอี้ยนของการร้องอุปรากรจีนฮกเกี้ยน การใช้โน้ตประดับ (Ornament) ประเภทโน้ตเบียด (Acciaccatura) ซึ่งเป็นโน้ตประดับชนิดหนึ่ง เขียนเป็นโน้ตตัวเล็กอยู่ก่อนโน้ตหลัก เป็นโน้ตที่ไม่ต้องนับจังหวะ แต่จะเล่นเบียดมาก่อนโน้ตหลักอย่างรวดเร็ว โดยพบมากในคริสต์ศตวรรษที่ 17⁴ ผู้วิจัยจึงนำเทคนิคดังกล่าวมาใช้ในการเลียนแบบเสียงการร้องเอี้ยนดังกล่าว

Example 2 Melody Development from *Thap Ju Long* Song

⁴ Natchar Pancharoen, *Music Dictionary*, 5th ed. (Bangkok: Tana Press Co., Ltd., 2021), 3. (in Thai)

จาก Example 2 ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการนำเพลง**ดั่งจุล่ง** ที่เป็นบทเพลงที่มีสำนวนไทยและจีนผสมผสานอย่างลงตัว อีกทั้ง ผู้วิจัยได้ถอดทำนองจากเทปบันทึกเสียงที่บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์มอญตามฉบับของบ้านพาทย์โกสศ ที่เป็นต้นกำเนิดทางดนตรีไทยฝั่งธนบุรีที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน

Example 3 The Melody Imitates the Sound of the Carillon Bell

จาก Example 3 ท่อนเพลง Bells from Santa Cruz (*Kudi Chin Suite I* for Flexible Ensemble) โดยพัฒนาทำนองเพลงเสียงระฆังการियอง (Carillon Bell) ที่อยู่บนอาคารของวัดช้างตากูร์ส ในช่วงวันเฉลิมฉลองวัดช้างตากูร์ส ด้วยการปรับลักษณะจังหวะอย่างอิสระ สื่อการบรรเลงระฆังการियอง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวัดช้างตากูร์สในชุมชนกุฎีจีน

ท่อนเพลง Khanom Farang เป็นท่อนที่สื่อถึงชาวชุมชนกุฎีจีนที่นับถือศาสนาคริสต์ ในฝั่งของโบสถ์ช้างตากูร์ส ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว โดยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าชุมชนช้างตากูร์ส ซึ่งคนในชุมชนดังกล่าวมีเชื้อสายโปรตุเกส อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโบสถ์ช้างตากูร์ส ซึ่งอยู่ในบริเวณชุมชน กุฎีจีน เขตธนบุรี นอกจากนี้ มีขนมที่มีชื่อเสียงและเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนกุฎีจีนในย่านที่อยู่อาศัยของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์เชื้อสายโปรตุเกส คือ ขนมฝรั่ง หรือขนมฝรั่งกุฎีจีน ทั้งนี้ ในท่อนนี้จึงมีการสื่อถึงวิถีชุมชนของชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกส ตั้งแต่ในเช้าของวันอาทิตย์ ที่ต้องเข้าโบสถ์ในตอนเช้า พร้อมกับบ้านแต่ละหลังที่มีการทำขนมฝรั่งขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเยือนชุมชนแห่งนี้ วิธีการเข้าโบสถ์ การนับถือศาสนาแบบคริสต์

จาก Example 4 ทำนองบุคลิกของเด็ก ๆ ที่วิ่งเล่นในชุมชนกุฎีจีน (Khanom Farang) เป็นการพัฒนาทำนองที่อยู่บนพื้นฐานบันไดเสียงเพนตาโทนิค (Pentatonic) มีแนวเสียงทริมเบ็ต 1 และ 2 ทำการบรรเลงทำนองแบบไทย ในขณะที่เดียวกันกลุ่มแนวเสียงต่ำอย่างแนวเสียงทุบา มีการบรรเลงจังหวะคล้ายเพลงเต้นรำแบบมาโฮว (Malhão) ผสมผสานกับจังหวะและทำนองเพลงเต้นรำแบบคอร์ริดินโญ (Corridinho) นิยมเต้นรำแบบคู่มือทำทางการเต้นเป็นของตัวเอง มีการเคลื่อนไหวที่แรกเริ่มเป็นท่าเต้นไม่ยาก

แต่เมื่อทำย ท่อนเพลงจะมีท่าทางการเต้นที่ซับซ้อนขึ้น⁵ มีความสนุกสนาน และมีท่วงทำนองอย่างไทยบนกุญแจเสียง เพนตาโทนิคสื่อถึงพหุวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นของชุมชน และสื่อถึงทำนองที่เลียนแบบสี้นของการทำขนมฝรั่ง

Example 4 The Melody Imitates the Child Running around Kudi Chin

Thai's Melody

Corridinho's Melody

Trumpet in B♭ 1

Trumpet in B♭ 2

Tuba

Malhão's rhythmic

เทคนิคที่ใช้ในการประพันธ์เพลง (Composition Technique)

1. ทำนองสี้น (Tone Color Melody)

ทำนองสี้นในชุดกุญแจจีนสวีท // ท่อนเพลง The Celebration ตอน B ที่มีการใช้เทคนิคของกลุ่มเสียงก๊ต (Tone Cluster) ในโน้ตคู่ 2 เมเจอร์ระหว่างแนวเสียงทรมเป็ต 1 และ 2 มีการเทคนิคการใช้มือปิดไปที่ปากลำโพงของทรมเป็ต เพื่อทำให้เกิดสี้นเสียงที่สื่อถึงแสงไฟที่มาจากเรือสำราญในตอนกลางคืนที่แล่นผ่านชุมชนกุญแจจีน โดยแสงไฟจากเรือมักจะมาเป็นช่วง ๆ และมีหลากหลายสี้น (Exmaple 5)

2. โพลีริธึม (Polyrhythm)

โพลีริธึม เป็นลักษณะจังหวะหลายรูปแบบที่เล่นพร้อมกันในแนวต่าง ๆ⁶ ซึ่งเป็นเทคนิคที่นำมาใช้ในการประพันธ์เพลงชุดกุญแจจีนสวีท ตัวอย่างท่อนเพลง The Transitional ในชุดกุญแจจีนสวีท // สำหรับวงเครื่องลมทองเหลืองห้าชิ้น มีการใช้ลักษณะจังหวะที่แตกต่างกันในห้องเพลงที่ 67-68 ด้วยการใช้กลุ่มโน้ตเข้บ็ต 1 ชั้น

⁵ Disha Pegu, "Corridinho: Dance in the Algarvian Way!: Le Magazine," accessed October 8, 2023, <https://www.villas-algarve.com/en/magazine/corridinho-dance-in-the-algarvian-way>.

⁶ Natchar Pancharoen, 294. (in Thai)

บรรเลงเคลื่อนที่เป็นแนวทำนอง และมีกลุ่มโน้ตที่เป็นสามพยางค์ในสองจังหวะบนแนวเสียงฮอร์น และทรมโบน ในขณะที่แนวเสียงทรัมเป็ต 1 และ 2 มีการบรรเลงส่วนโน้ตเช็ต 1 ชั้นในเวลาเดียวกัน (Example 6)

Example 5 Tone Color on the Celebration Movement

56

B♭ Tpt. 1

B♭ Tpt. 2

Hn.

Tbn.

Tuba

mf

Example 6 *Kudi Chin Suite II* Polyrhythm Technique in the Transitional Movement

64

Trumpet in B♭ 1

Trumpet in B♭ 2

Horn in F

Trombone

Tuba

f

จาก Example 6 *Kudi Chin Suite II* การใช้เทคนิคโพลีริทึมในท่อนเพลง The Transitional ห้องที่ 67-68 เป็นช่วงที่อยู่ในตอน C ช่วงท้ายของท่อนเพลงดังกล่าว ที่เริ่มมีเสียงแทรกจากการติดขัดของเครื่องเล่นแผ่นฟิล์ม ในแนวเสียงฮอร์น มีการบรรเลงกลุ่มโน้ตเข้บ็ต 1 ขึ้นอย่างสม่ำเสมอ จากนั้นสลับกันบรรเลงกับแนวเสียงทรัมเป็ต 2 และแนวเสียงฮอร์นเปลี่ยนมาบรรเลงทำนองหลักด้วยกลุ่มโน้ตสามพยางค์ในสองจังหวะ พร้อมกับแนวเสียงทอมโบน ตามเนื้อเรื่องที่กำลังดำเนินไปใกล้จะถึงการจบท่อน ในขณะที่มีกลุ่มโน้ตเข้บ็ต 1 ขึ้นบรรเลงในเวลาเดียวกัน ทำให้เกิดความผสมผสานในช่วงเวลาเดียวกันอย่างคลุ่มเครือ เพื่อให้จินตนาการถึงภาพและเสียงที่ถูกแทรกโดยคลื่นบางอย่างของเครื่องเล่นแผ่นฟิล์ม

3. การสอดประสานแนวทำนอง (Counterpoint)

การเคลื่อนทำนองไปในแนวนอนอิสระในท่อน 4 “Santa Cruz Church” (Example 7)

Example 7 Counterpoint Technique in Santa Cruz Church Movement

จาก Example 7 Counterpoint Technique in Santa Cruz Church Movement ผู้วิจัยได้เขียนแนวทำนองสอดประสาน บนแนวเสียงโซปราโนแซ็กโซโฟน ในระหว่างห้องที่ 68-75 (Example 7) ทำให้บทเพลงมีความน่าสนใจ เนื่องจากแนวเสียงโซปราโนแซ็กโซโฟนสามารถทำให้เกิดความโดดเด่นได้อย่างง่าย ทำให้บทเพลงมีความกระชับ เกิดการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ซึ่งทำให้ท่อนก่อนหน้ากับท่อนนี้มีความแตกต่างกัน กล่าวคือมีแค่ทำนองและเสียงประสาน

4. การพัฒนาหน่วยทำนองย่อย (Motif Development)

การพัฒนาหน่วยทำนองย่อยเอกในชุด*ภูฏินสวิท* // ท่อน The River of Kudi Chin มีการนำเสนอหน่วยทำนองย่อยเอกของบทเพลงในช่วงท่อนนำ ตอน A ของท่อน เพื่อให้ผู้ฟังได้รู้จักกับกลุ่มโมทีฟดังกล่าว จาก Example 8 ท่อนเพลง The River of Kudi Chin ท่อนนำ การนำเสนอหน่วยทำนองย่อยเอกโดยมีการบรรเลงหน่วยทำนองย่อยเอกในการรับ-ส่งแบบประโยคเลื่อน (Elided Phrases) ซึ่งมีลักษณะของประโยค 2 ประโยคที่โน้ตตัวสุดท้ายของประโยคแรกเป็นโน้ตตัวแรกของประโยคถัดไป โดยมักพบมากในยุคบาโรก เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้เพลงขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง⁷ ทั้งนี้ ผู้วิจัยจึงสร้างสรรค์ทำนองด้วยเทคนิคดังกล่าวให้มีการเคลื่อนของโน้ตให้เกิดความต่อเนื่องกันคล้ายคลื่อน้ำ โดยมีการเน้นเสียงในโน้ตตัวแรกของแต่ละชุดหน่วยทำนองย่อยเอกที่นำมาต่อกันเป็นประโยค สื่อถึงคลื่นน้ำที่กระทบเข้าหาฝั่งทำให้เกิดคลื่นสูงเหมือนการใช้การกระโดดของโน้ตขึ้นคู่ 8 (Octave) ที่มีช่วงเสียงที่กว้างมากเหมือนคลื่นน้ำที่สูงมาก

Example 8 Motif Development Technique in the River of Kudi Chin Movement

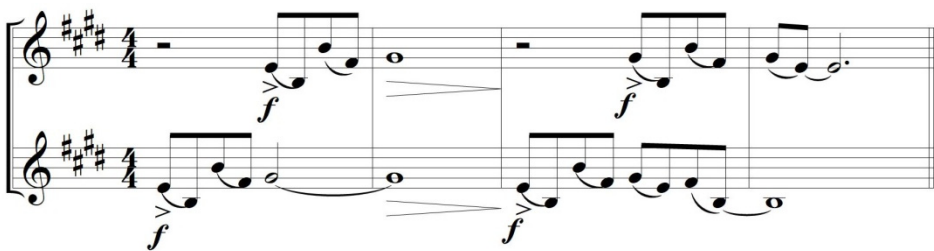
The musical score is titled "River of Life" with a tempo marking of ♩ = 112. It is written for five instruments: Trumpet in B♭ 1, Trumpet in B♭ 2, Horn in F, Trombone, and Tuba. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 4/4. The score illustrates a motif development technique where the end of one phrase becomes the start of the next. Dynamics include mf (mezzo-forte) and f (forte). The Trumpet in B♭ 1 and 2 parts have a mf dynamic. The Horn in F, Trombone, and Tuba parts have a f dynamic. The Tuba part has a mf dynamic. The score shows a continuous flow of notes across measures, with some notes being tied across measures.

จาก Example 9 ลักษณะการขยายจังหวะของหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif) จากโน้ตเชบีต 1 ขึ้นเป็นโน้ตตัวดำเป็นการขยายส่วนของจังหวะที่ยาวขึ้น ในรูปแบบของการบรรเลงเทคนิคประโคมแตร (Fanfare) คล้ายการตีระฆังเพื่อบอกเวลาของโบสถ์ชาวคาทอลิกซึ่งทำนองดังกล่าวอยู่ในช่วงสุดท้ายของท่อนดังกล่าวนี้

⁷ Natchar Pancharoen, 116-117. (in Thai)

Example 9 Characteristics of Rhythmic Extension of the Main Melodic Unit (Motif)

Main melody

Rhythmic extension

Rhythmic extension

5. การปรับโมทีฟ (Motivic Transformation)

การปรับโมทีฟเป็นการนำทำนองมาพัฒนาด้วยการปรับระดับเสียงและปรับรูปแบบจังหวะให้แตกต่างกันไปจากเดิม สร้างความแปลกใหม่และน่าสนใจให้แก่บทเพลง

Example 10 Journey to Kudi Chin the Melody of the Boat Song and Breaking It Down into Melody

Example 10 เป็นการนำทำนองเพลง*เห่เรือ*มาแยกย่อยเป็นทำนองเล็ก ๆ ที่มีการพัฒนาด้วยการปรับระดับเสียงและปรับรูปแบบจังหวะสร้างความแตกต่างจากทำนองเพลงดั้งเดิม

6. การซ้อนชั้นทำนอง (Stratification)

การซ้อนชั้นทำนองเป็นการซ้อนเรียงทำนองกันหลายชั้น ซึ่งเป็นการนำทำนองในท่อนนั้น ๆ ที่เป็นอิสระต่อกันมาทับซ้อนกันให้เกิดความหนาแน่นทางดนตรี จาก Example 11 เป็นการนำทำนองที่พัฒนาจาก *Silent Night* และ *Vira Geral* มาจัดวางทับซ้อนกันดำเนินทำนองไปพร้อม ๆ กัน

Example 11 Bells from Santa Cruz

114

K Allegro (♩ = ca. 120)

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Perc. 1st

Perc. 2nd

Perc. 3rd

Chimes

11

จาก Table 2 Instrumental List for *Kudi Chin Suite I, II and III* โดยเฉพาะชุด *กุฎีจีนสวีท I* สำหรับวงเฟล็กซีเบิลอองซอมเบล จำนวน 6 แนวเสียง โดยผู้วิจัยมีการกำหนดประเภทของเครื่องดนตรีให้เลือกในแต่ละแนวเสียง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับแนวทำนองที่ได้ประพันธ์ไว้ โดยผู้ที่นำบทเพลงมาบรรเลง สามารถใช้เครื่องดนตรีทั้งหมดที่กำหนดไว้ในแต่ละแนวเสียงบรรเลงได้ ผู้อำนวยเพลงสามารถปรับระดับเสียงดัง-เบาตามความสำคัญของทำนองอย่างเหมาะสมได้ หรือเลือกประเภทเครื่องดนตรีที่กำหนดไว้ในแต่ละแนวเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้ในการบรรเลงได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น ในชุด *กุฎีจีนสวีท I* สำหรับวงเฟล็กซีเบิลอองซอมเบล

จึงขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้อำนวยเพลง และข้อจำกัดในด้านจำนวนผู้บรรเลงในวง ประเภท และจำนวนเครื่องดนตรีที่มีอยู่ในวง และผู้อำนวยเพลงสามารถทดลองบรรเลงและปรับเสียงการบรรเลงได้ตามความเหมาะสม

ส่วนชุด *กุฎีจีนสวีท II* และ *III* สำหรับวงเครื่องลมทองเหลืองห้าชิ้น และวงแซ็กโซโฟนควอร์เท็ต มีการกำหนดแนวเสียงแต่ละแนวเสียงเป็นไปตามประเภทของเครื่องดนตรีโดยตรง เนื่องจาก ลักษณะของการประพันธ์เพลงใน 2 ชุดนี้มีความแตกต่างกันกับชุด *กุฎีจีนสวีท I* สำหรับวงเฟล็กซิเบิลอองซอมเบิล ที่มีความยืดหยุ่นในการเลือกประเภทเครื่องดนตรีมาบรรเลงในแต่ละแนวเสียงได้ แต่สำหรับชุด *กุฎีจีนสวีท II* และ *III* นั้น ผู้วิจัยได้มีการประพันธ์แนวเสียงและทำนองที่มีความเหมาะสมกับคุณลักษณะเสียง และเทคนิคเฉพาะทางของเครื่องดนตรีประเภทนั้น ๆ โดยตรง เพื่อให้ผู้บรรเลงสามารถพัฒนาทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีของตนเองในแบบเฉพาะทางที่สูงขึ้นต่อไปได้

Table 2 Instrumental List for *Kudi Chin Suite I, II and III*

Suite	Part
<i>Kudi Chin Suite I</i> for Flexible Ensemble	[Part 1] Flute, Oboe, B♭ Clarinet and B♭ Trumpet [Part 2] Flute, Oboe, B♭ Clarinet, B♭ Trumpet, and E♭ alto Saxophone [Part 3] B♭ Clarinet, B♭ Trumpet, E♭ Alto Saxophone, and F horn [Part 4] B♭ Tenor Saxophone, F Horn, Bassoon, Trombone, and Euphonium [Part 5] B♭ Tenor Saxophone, Bassoon, Trombone, and Euphonium [Part 6] B♭ Bass Clarinet, Baritone Saxophone, and Tuba [Part Percussion 1 (Option)] Cymbal, and Bass Drum [Part Percussion 2 (Option)] Snare Drum [Part Percussion 3 (Option)] Keyboard Percussion
<i>Kudi Chin Suite II</i> for Brass Quintet	[Part 1] B♭ Trumpet 1 [Part 2] B♭ Trumpet 2 [Part 3] F Horn [Part 4] Trombone [Part 5] Tuba
<i>Kudi Chin Suite III</i> for Saxophone Quartet	[Part 1] Soprano Saxophone [Part 2] Alto Saxophone [Part 3] Tenor Saxophone [Part 4] Baritone Saxophone

สรุปผลการวิจัย (Conclusion)

โดยสรุปแล้ว ผู้วิจัยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างสรรค์วรรณกรรมดนตรีในวงดนตรีประเภทเครื่องลมในหลากหลายขนาดเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นักดนตรีกลุ่มเครื่องลมได้พัฒนาศักยภาพทางด้านทักษะการบรรเลงวงดนตรีเครื่องลมได้อย่างหลากหลาย โดยแต่ละประเภทวงดนตรีมีเป้าหมายดังนี้

วงเฟลิกซ์เบิลอองซอมเบล มีลักษณะบทเพลงประกอบด้วย 6 แนวเสียง เป้าหมายของการประพันธ์เพลงสำหรับวงดังกล่าว เพื่อการลดข้อจำกัดของจำนวนผู้บรรเลง ประเภทเครื่องดนตรี ศักยภาพความสามารถของผู้บรรเลงในวงในระดับพื้นฐานขึ้นไป

ส่วนวงเครื่องลมทองเหลืองห้าชิ้น และวงแซกโซโฟนควอร์เทต เป็นการลดข้อจำกัดในด้านสถานที่ที่ใช้ในการบรรเลง โดยเฉพาะในชุมชนกุฎิจีน ซึ่งมีพื้นที่แคบ เหมาะกับการบรรเลงด้วยวงจำนวน 4-5 คน และเหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถของผู้บรรเลงที่ต้องการพัฒนาทักษะการบรรเลงที่สูงขึ้น ซึ่งผู้บรรเลงสามารถเลือกนำบทประพันธ์เพลงชุดกุฎิจีนสวีทสำหรับวงดนตรีประเภทต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการบรรเลงตามความเหมาะสมได้

จากเป้าหมายในการประพันธ์สำหรับวงดนตรีในประเภทต่าง ๆ ดังกล่าวนี้อัน บทประพันธ์เพลงชุด กุฎิจีนสวีท จึงมีทั้งระดับความยาก-ง่ายของบทเพลงครอบคลุมทุกทักษะของผู้บรรเลง ทั้งระดับพื้นฐานไปจนถึงต้องการความท้าทายด้านการบรรเลงเทคนิคที่สำคัญของเครื่องดนตรีแบบเฉพาะทาง ทั้งกลุ่มเครื่องลมทองเหลือง หรือกลุ่มแซกโซโฟน โดยมีระดับ ความซับซ้อนที่มากขึ้นตามความสามารถของผู้บรรเลง

ด้านความหลากหลายของท่อนเพลงในบทประพันธ์เพลงชุดกุฎิจีนสวีท สามารถเลือกบทเพลงไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ ได้หลากหลายเทศกาล เนื่องจากชุมชนกุฎิจีนเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรม จึงทำให้บทประพันธ์เพลงชุดเพลงกุฎิจีนสวีทได้มีการสะท้อนพหุวัฒนธรรมแบบร่วมสมัยเข้าด้วยกัน และมีกลิ่นอายของความเชื่อ วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนตามรูปแบบ และอัตลักษณ์ของเชื้อชาติ สถานที่ บรรยากาศ และศาสนา

อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)

บทประพันธ์เพลงชุดกุฎิจีนสวีทเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้บรรเลงสามารถเลือกนำบทเพลงในแต่ละชุดมาใช้ในการบรรเลงได้อย่างเหมาะสม และได้ทุกวาระ ทุกโอกาส เนื่องจากบทเพลงมีความหลากหลายของพหุวัฒนธรรม มีความหลากหลายของเชื้อชาติ ประเพณี ความเชื่อของผู้คนในชุมชน ดังนั้นบทเพลงในชุดกุฎิจีนสวีทจำนวน 17 บทเพลง จึงเป็นบทเพลงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกัน และเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการบรรเลงในชุมชนได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะวงดนตรีขนาดเล็กเช่น วงเครื่องลมทองเหลืองห้าชิ้น และวงแซกโซโฟนควอร์เทตสำหรับ 4 แนวเสียง ที่สามารถบรรเลงได้ทุกที่ แม้ในชุมชนที่มีพื้นที่เล็กก็สามารถนำมาบรรเลงได้อย่างเหมาะสม

จากการสร้างสรรค์บทเพลงชุด*กุฎีจีนสวีท* แต่ละท่อนในชุดเพลงสะท้อนความหลากหลายของพหุวัฒนธรรมในชุมชน อีกทั้ง ประเภทของวงดนตรีสามารถเลือกนำบทเพลงมาใช้ในการบรรเลงตามความต้องการและเอื้อต่อทักษะผู้บรรเลง เช่น ชุด*กุฎีจีนสวีท* / สำหรับวงเฟล็กซิเบิลอองซอมเบิลเหมาะสำหรับผู้บรรเลงในระดับพื้นฐาน จำเป็นต้องใช้เทคนิคการเลือกแนวเสียงให้เหมาะสมกับเครื่องดนตรี ให้บทเพลงบรรเลงออกมาอย่างไร้ประ สอดคล้องกับความหมายของบทเพลงประเภทวงเฟล็กซิเบิลอองซอมเบิลของ Joseph F. Glaeser⁸ ได้อธิบายถึงดนตรีแบบเฟล็กซิเบิลอองซอมเบิล เป็นรูปแบบบทเพลงที่อาศัย ผู้บรรเลงจำนวนน้อยได้ และวงที่มีเครื่องกระทบ (Percussion) เป็นจำนวนน้อย โดยปกติแล้วเฟล็กซิเบิลอองซอมเบิลจะมีแนวเสียง 4-6 แนวเสียง แต่ละแนวเสียงจะมีการตอบสนองต่อการบรรเลงเครื่องดนตรีที่ไม่กำหนดตายตัวหรือเครื่องดนตรีอื่น ๆ สามารถบรรเลงได้ทุก ๆ แนวเสียง

ส่วนชุดเพลง *กุฎีจีนสวีท* // และ /// เหมาะสำหรับผู้บรรเลงที่ต้องการใช้เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีแบบเฉพาะทาง ลักษณะท่อนเพลงที่อยู่ในชุดเพลงดังกล่าว จึงมีสีสันทันที่แตกต่างไปจากชุดเพลงสำหรับวงเฟล็กซิเบิลอองซอมเบิล ทำทลายความสามารถของผู้บรรเลงมากขึ้น แต่ชุดเพลง *กุฎีจีนสวีท* ทั้ง 3 ชุดเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้บรรเลงสำหรับวงดนตรีขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ สามารถนำมาบรรเลงในชุมชนที่มีพื้นที่จำกัดได้ เอื้อต่อข้อจำกัดของประเภทเครื่องดนตรีที่แต่ละวงดนตรีมีอยู่ จึงทำให้ชุดเพลงดังกล่าวนี้สามารถนำไปใช้บรรเลงในวงดนตรีที่หลากหลายได้มากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)

การวิจัยการสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์เรื่อง “*กุฎีจีนสวีท*” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรอบการวิจัย ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นที่สำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 กรอบการวิจัยย่อยด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม กลุ่มเรื่องสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์

---

⁸ Joseph F. Glaeser, “Reference Recordings of Advanced Flexible-Instrumentation Literature for Wind Band” (DMA diss., The University of Alabama. 2021), 12-13.

Bibliography

- Bangkeao, Pitsanu, and others. "Driving community development in the Kudi Chin towards sustainable stability." Research Report, The Committee on Religions, Arts, and Culture, 2019. (in Thai)
- Glaeser, Joseph F. "Reference Recordings of Advanced Flexible-Instrumentation Literature for Wind Band." DMA diss., The University of Alabama, 2021.
- Luckthong, Udom. "Approaches for Strengthening the Multi-Cultural Community." *Journal of Information Technology and Innovation* 14, 2 (2015): 37-45. (in Thai)
- Pancharoen, Natchar. *Music Dictionary*. 5th ed. Bangkok: Tana Press Co., Ltd., 2021. (in Thai)
- Pegu, Disha. "Corridinho: Dance in the Algarvian Way!: Le Magazine." Accessed October 8, 2023. <https://www.villas-algarve.com/en/magazine/corridinho-dance-in-the-algarvian-way>.
- Siangarom, Saranya. "Industrial Design for Community: The Case Study of Tourism Promotion for Kudeejeen." *Academic Journal of Architecture* 63, 1 (2014): 135-150. (in Thai)