

วัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์สู่การสร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัย

: กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ ม้ง ลีซู ลาหู่ ดาระอั้ง ปกาเกอะญอ

Ethnic Culture for Creative Invention Music Contemporary

: Case Study, Hmong, Lisu, Lahu, Dara-Aung, Karen

นิรุตร์ แก้วหล้า

Niroot Kawla

หลักสูตรดนตรีสากล ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Western Music, Department of Music and Performing Art

Faculty of Humanities and Social Sciences, Chiang Mai Rajabhat University

E-mail: nirootkawla@gmail.com

(Received : May 20, 2019 Revised : March 10, 2020 Accepted : March 20, 2020)

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์สู่การสร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัย : กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ ม้ง ลีซู ลาหู่ ดาระอั้ง ปกาเกอะญอ ผู้วิจัยสร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัย โดยการผสมผสานระหว่างดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ และดนตรีตะวันตกให้เกิดเป็นงานร่วมสมัย โดยวิธีการเรียบเรียงดนตรี (Arranging) ผสมผสานจังหวะของแต่ละบทเพลงกลุ่มชาติพันธุ์ มีการตัดต่อแก้ไข (Edit) เสียงจากงานภาคสนามเพื่อให้มีความลงตัว และสมบูรณ์มากที่สุด

การสร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัยนี้ใช้กระบวนการทางการเรียบเรียงดนตรี ออกแบบการเคลื่อนที่คอร์ดให้เหมาะสมของแต่ละเพลง (Chord progression) การออกแบบสังคีตลักษณ์ (Form) ของแต่ละบทเพลงที่เป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ การออกแบบบันไดเสียง (Scale) หรือกลุ่มเสียงสำคัญ (Mode) ของแต่ละบทเพลงตามเสียงสำคัญจากงานภาคสนาม

คำสำคัญ: วัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ การสร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัย กลุ่มชาติพันธุ์ ม้ง ลีซู ลาหู่ ดาระอั้ง ปกาเกอะญอ

Abstract

The study of ethnic music culture for creative of contemporary music: a case study of Hmong, Lisu, Lahu, Dara-Aung, and Karen. The creative contemporary music is a combination of ethnic culture and concept of western music to form new contemporary music. The arranging concept of the creative uses tempo to form the music and editing process.

The creative contemporary music concept use arranging method, chord progression is used to make the song smooth and simple. The design music form of any song is a characteristic they ethnics. The concept of creating scale or mode is make from sound of the fieldwork.

Keywords: Ethnomusicology, Creative invention contemporary music, Hmong group, Lisu group, Lahu group, Dara-Aung group, Karen group

บทนำ

กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงของประเทศไทยมีความหลากหลาย มีวิถีชีวิตที่คล้ายคลึง และแตกต่างกันไป โดยสภาพเศรษฐกิจ สังคม ตามจารีตประเพณี และความเชื่อ กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง หรือ “ชนชาวเขา” จำนวน 13 กลุ่ม ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง (แม้ว) เย้า (เมี่ยน) ลีซู (ลีซอ) ลาหู่ (มุเซอ) อาข่า (อีเก้อ) ลีว๊ะ ถิ่น ขมุ จินฮ่อ ตองซุ คะฉิ่น และ ปะหล่อง (ดะละอั้ง)

ด้วยความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์ ดนตรีของแต่ละกลุ่มยังมีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง มีการใช้ดนตรีเพื่อพิธีกรรม ใช้ดนตรีเพื่อความบันเทิง ใช้ดนตรีเพื่อสอนลูกหลาน ลักษณะเด่นดนตรียังถือเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของชาตินั้นๆ ทำนองไม่ซับซ้อน มีระดับเสียงต่ำไปมา มีความเรียบง่าย ทั้งนี้การสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้ดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์มีเสน่ห์ ทรงคุณค่า

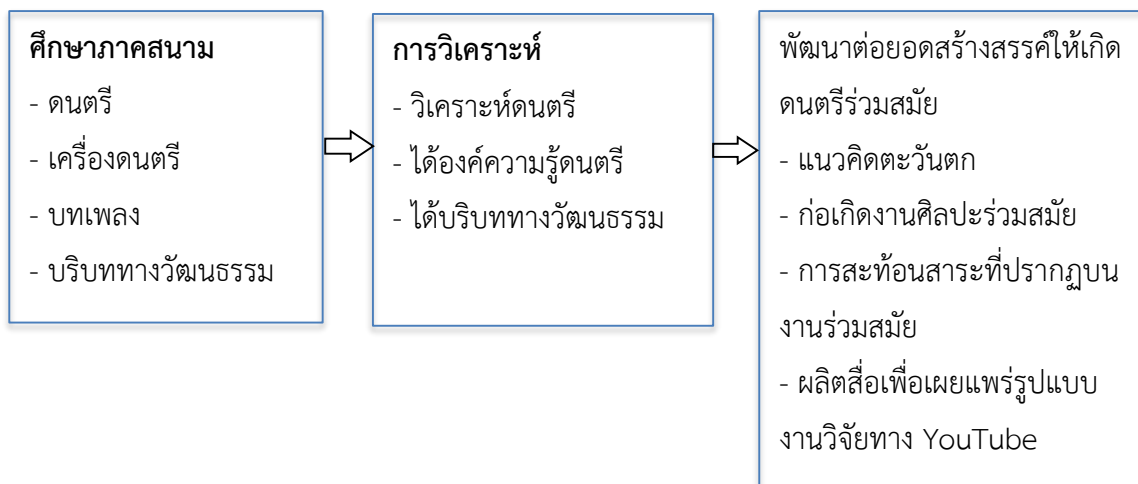
การศึกษาวรรณกรรมดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เพื่อให้เราทราบถึงลักษณะเฉพาะของเครื่องดนตรี ความหมายบทเพลง องค์ประกอบของดนตรี โครงสร้างบทเพลง บันไดเสียง หรือโหมดที่ใช้บรรเลง จังหวะบทเพลง อีกทั้งยังทราบถึงบริบทต่างๆ ที่บทเพลงชาติพันธุ์นำไปใช้ประกอบ ทำให้ผู้ศึกษาทราบถึงลักษณะเฉพาะทางดนตรีของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์

การนำองค์ความรู้ทางดนตรีชาติพันธุ์เพื่อสร้างสรรค์เป็นดนตรีร่วมสมัย โดยนำเสียงบันทึบทเพลงในงานภาคสนามของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ผสมผสานเสียงของเครื่องดนตรีสากล ผ่านกระบวนการตัดต่อ และเรียบเรียงดนตรีให้เหมาะสม ซึ่งทำให้เกิดงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ให้รู้จักดนตรีชาติพันธุ์ในวงกว้างต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ม้ง ลีซู ลาหู่ ดาระอั้ง ปกาเกอะญอ
2. เพื่อสร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัยจากวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ โดยนำบทเพลงภาคสนามมาแก้ไขและเรียบเรียงดนตรี

กรอบแนวคิดของการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

แนวคิดทฤษฎี

ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎีได้แก่ 1) แนวคิดดนตรีชาติพันธุ์วิทยา 2) แนวคิดด้านการศึกษามโนทัศน์องค์ประกอบดนตรี 3) แนวคิดและทฤษฎีในการแบ่งหมวดหมู่เครื่องดนตรี

ในด้านการศึกษาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา เป็นการศึกษาดนตรีและบริบทต่างๆ ที่อยู่รอบข้าง ทั้งนี้เน้นการศึกษาทางด้านดนตรีเป็นหลัก ดนตรีที่ศึกษาต้องไม่ใช่ดนตรีแบบแผนของทางตะวันตก (Non-Western Art Music) นั่นคือการศึกษาดนตรีทุกรูปแบบในท้องถิ่น ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีชนเผ่า ดนตรีของชนกลุ่มน้อย ดนตรีสมัยนิยม ดนตรีเพื่อการค้า รวมทั้งดนตรีดั้งเดิม และเครื่องดนตรีต่างๆ

แนวคิดด้านการศึกษามโนทัศน์องค์ประกอบดนตรีเป็นพื้นฐานการศึกษาดนตรีที่สำคัญสำหรับนักมานุษยวิทยาดนตรี เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลดนตรี ควรศึกษามโนทัศน์องค์ประกอบดนตรี เรื่อง 1) เสียง (Tone) ซึ่งประกอบด้วย ระดับเสียง (Pitch) ความยาวของเสียง (Duration) ความเข้มของเสียง (Intensity) และ คุณภาพของเสียง (Tone quality) 2) เวลา (Time) หมายถึง การเคลื่อนที่ของเสียงไปในช่วงของเวลา ซึ่งประกอบด้วย ความเร็วของจังหวะ (Tempo), อัตราจังหวะ (Meter) และจังหวะ (Rhythm) 3) ทำนอง (Melody) หมายถึง การจัดเรียงของเสียงอย่างมีระบบ เกิดจากการนำเสียงสูงกลาง ต่ำ รวมถึงความสั้น – ยาวของเสียง มาเรียงกันตามแนวนอน 4) เสียงประสาน (Harmony) หมายถึง การเคลื่อนที่ของเสียงตั้งแต่สอง

เสียง 5) พื้นผิว (Texture) ซึ่งประกอบด้วย โมโนโฟนิค (Monophonic texture), โฮโมโฟนิค (Homophonic texture), โพลีโฟนิค (Polyphonic texture) และเฮเทอโรโฟนิค (Heterophonic texture)

แนวคิดและทฤษฎีในการแบ่งหมวดหมู่เครื่องดนตรีโดยเลือกทฤษฎีของ Curt Sachs และ Eric M. Von Hornbostel (Sachs, 1940) ซึ่งเป็นแนวทางการจัดหมวดหมู่เครื่องดนตรีที่เรียกกันว่า ระบบ Hornbostel & Sachs โดยแบ่งเครื่องดนตรีออกเป็น 5 กลุ่ม 1) เครื่องสาย (Chordophones) 2) เครื่องลม (Aerophones) 3) เครื่องเคาะประเภทท่อน - แท่ง (Idiophones) 4) เครื่องหนัง (Membranophones) และ 5) เครื่องไฟฟ้า และ เครื่องกล (Electronophones)

แนวคิดดนตรีร่วมสมัย (Contemporary music) (Sirindhon Music Library, 2019) คือการผสมผสานเสียงดนตรีที่เกิดในช่วงเวลาต่างสมัยกัน เช่นดนตรีในอดีต ผสมผสานกลมกลืนเข้ากับดนตรีของยุคปัจจุบัน ด้วยวิธีการดังกล่าว ทุกยุคสมัยของมนุษย์ จึงมีการสร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัยขึ้นได้เสมอ เช่นการผสมวงเครื่องสายไทยเข้ากับเสียงเปียโนและแอคคอร์ดเดียน ก็เป็นดนตรีร่วมสมัยเกิดในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งยังเป็นที่ยอมรับมาจนทุกวันนี้ ความเป็นดนตรีร่วมสมัยจึงคลายลง การใช้เครื่องดนตรีขนาดใหญ่คือวงโยธวาทิต บรรเลงเพลงไทยประเภทเพลงสามชั้น เพลงตับเพลงเถา ก็เรียกได้ว่าเป็นดนตรีร่วมสมัย ในปัจจุบันดนตรีร่วมสมัยนอกจากจะใช้เครื่องดนตรีต่างชาติพันธุ์ หรือเครื่องดนตรีไฟฟ้าเข้ามาประสมด้วยแล้ว เพลงที่แต่งขึ้นใหม่ยังมีจังหวะลีลา การใช้ภาษา ที่ผสมผสานรูปแบบลักษณะต่างยุคสมัยเข้าด้วยกันอีกด้วย

ระเบียบวิธีวิจัย

ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านดนตรีชาติพันธุ์วิทยา นำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis) ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสาร และการออกเก็บข้อมูลภาคสนาม ดังนี้

1) เครื่องมือการวิจัย

- การสัมภาษณ์
- การสังเกตการณ์ และเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ

2) การเลือกพื้นที่ศึกษา และศิลปิน

ผู้วิจัยคัดเลือกพื้นที่ศึกษาโดยกลุ่มศิลปินนักดนตรีที่มีความสามารถชาวบ้านให้การยอมรับ โดยคัดเลือกกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ลีซู ลาหู่ ดาระอั้ง และปกากะญอ ดังนี้

เพลงที่ 1 เพลงกะเอ๋อ ทำนองดอยลาย ของกลุ่มชาติพันธุ์ดาระอั้ง บ้านนอแล อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (นายจ้อย นายหลู่ บรรเลง ดิ่ง, นายยะ มอเมือง บรรเลง หว่อ)

เพลงที่ 2 เพลงจีบสาว “ฮูกือเจีย” ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บ้านหนองหอยใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นายไพบรวัธย์ สุขสกุลปัญญา)

เพลงที่ 3 เพลงผู้หลุนาอู่ ของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซู อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นาปู เลาหมู่)

เพลงที่ 4 เพลงใช้ฝักชื้อบือ ของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซู อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นายสุชาติ แซ่นอ)

เพลงที่ 5 เพลงเตหน่ากู ของกลุ่มชาติพันธุ์ปกากะญอ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (นายปิยะ สันติชัยชาญ)

เพลงที่ 6 เพลงสัตว์ป่า ของกลุ่มชาติพันธุ์ปะกาเกอญอ อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดอุดรธานี (นายปิยะ สันติชัยชาญ)

เพลงที่ 7 เพลงนางร้อยเงิน ของกลุ่มชาติพันธุ์ดะอั้ง บ้านนอแล อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (นายจ้อย นายหลู่ บรรเลง ดิ่ง, นายมาด คำยุง บรรเลง ดิ่ง, นางลูน คำเต็ม นักร้อง, นางโนน จองขึ้น นักร้อง)

เพลงที่ 8 เพลงกะเอ๋อ ทำนองเมืองเก็นของกลุ่มชาติพันธุ์ดะอั้ง บ้านนอแล อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (นายจ้อย นายหลู่ บรรเลง ดิ่ง, นายยะ มอเมือง บรรเลง ดิ่ง, นางลูน คำเต็ม นักร้อง)

เพลงที่ 9 เพลงเค่ง นำเข้าสู่การเดินรำของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บ้านหนองหอยใหม่ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (นายสมพงษ์ สุขปัญญา)

เพลงที่ 10 เพลงหน่อชื้อแหล่ ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ บ้านขอบด้ง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (นายเอกพันธ์ บรรพตไพร)

3) ขั้นตอนดำเนินการ

การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้หลักการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก สัมภาษณ์จากศิลปินนักดนตรีผู้มีความรู้ และผู้อาวุโสของหมู่บ้าน โดยใช้หลักจิตวิทยา เช่น การให้ความรู้สึกเชื่อมั่นและไว้วางใจกับผู้สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์อย่างอ่อนน้อมถ่อมตน และเป็นกันเอง

การบันทึกภาพ ผู้วิจัยบันทึกภาพที่เกี่ยวกับ ลักษณะทางกายภาพเครื่องดนตรีบริบทที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ ดนตรีและการละเล่น วิธีการบรรเลง อุปกรณ์บันทึกภาพได้แก่ กล้องถ่ายภาพนิ่งแบบดิจิทัล กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว

การบันทึกเสียง ผู้วิจัยใช้การบันทึกเสียงที่เกี่ยวข้องกับบทเพลง การบรรเลง การตั้งเสียง ระบบเสียง และบันทึกเสียงสัมภาษณ์ อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกเสียง ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัลตลอดรวมทั้งใช้กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวในการบันทึกเสียงอีกทางหนึ่ง

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ใช้การศึกษาจากงานภาคสนามเป็นหลัก ผู้วิจัยกำหนดเครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบบันทึกข้อมูลศิลปิน สายวัดใช้วัดลักษณะทางกายภาพเครื่องดนตรี กล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว เครื่องบันทึกเสียง และเครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล

การจัดกระทำข้อมูล ผู้วิจัยจัดลำดับเนื้อหาและสรุปเรียบเรียงข้อมูลจาก หนังสือ ตำรา วิทยานิพนธ์ งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง สรุปรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการออกเก็บงานภาคสนาม และศึกษาวิเคราะห์บทเพลง และศึกษาข้อมูลบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยแยกเป็น 4 ประเด็น คือ การวิเคราะห์ส่วนของเครื่องดนตรีชาติพันธุ์ การวิเคราะห์บริบททางสังคม วัฒนธรรม ดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ศึกษา และการวิเคราะห์บทเพลง

ขั้นตอนการสร้างสื่อบทเพลง ผู้วิจัยนำเสียงบทเพลงที่บันทึกงานภาคสนาม จัดกระทำข้อมูลโดยใช้โปรแกรม คิวเบส (Cubase) เช่น การเรียบเรียงดนตรี การตัดต่อ แก้ไข การยัด การหด เสียงบทเพลง การแต่งเสียง อีกทั้งผู้วิจัยเรียบเรียงดนตรีให้เหมาะสมกับบทเพลงชาติพันธุ์ต่างๆ จำนวน 10 เพลง ผลิตเป็นต้นฉบับเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์

ผลการวิจัย

การศึกษาวัฒนธรรมดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ม้ง ลีซู ลาหู่ ดาระอั้ง ปกาเกอะญอ จากการ พบว่า

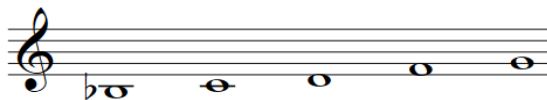
- 1) กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง มีทั้งเครื่องดนตรี ศิลปินนักดนตรี บทเพลงร้องฮูกือเจีย 2) กลุ่มชาติพันธุ์ลีซู พบว่า มีเครื่องดนตรีอยู่ 4 ชนิด คือ ปาลิผู้หญิง ผู้หลูแลแล ผู้หลูนาอู๋ ซือปือ 3) กลุ่มชาติพันธุ์ดาระอั้ง พบว่ามีดนตรี 3 ประเภท คือ ดิ่ง หว่อ และเพลงร้อง 4) กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ พบว่ามีเครื่องดนตรีหน่อซือแหล่ หรือแคนลาหู่ และ 5) กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ พบว่ามีเครื่องดนตรีเตหน่ากู และเพลงร้องประกอบเต-หน่ากู

เครื่องดนตรีเค่ง หรือแคนม้งเป็นเครื่องดนตรีชิ้นสูงของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ซึ่งเชื่อว่าสามารถติดต่อสื่อสารกับวิญญาณได้ เค่งอยู่ในตระกูลเครื่องลมไม้ ภายในท่อนมีลิ้นทองเหลืองติดเข้าไปกับตัวท่อน บรรเลงโดยวิธีการเป่าเสียงและดูดเสียง บทบาทของเค่งในวิถีชีวิต ทั้งเพื่อความรื่นเริงบันเทิงใจในเทศกาลปีใหม่ม้งเอง การเป่าเค่งเพื่อเป็นการทักทายกันครั้งแรก การบรรเลงเค่งเป็นสัญลักษณ์แทนคำสวัสดิ์ การบรรเลงเค่งเพื่อแสดงออกถึงความเคารพ ซาบซึ้ง และขอขอบคุณที่มีผู้มาเยี่ยมเยือน และที่สำคัญการบรรเลงเค่งเพื่อเป็นสัญลักษณ์สื่อสารระหว่างวิญญาณผู้ตายสู่อีกโลกหนึ่ง

เค่ง มีลักษณะทางกายภาพ 2 ส่วน คือ 1) ส่วนท่อนของเค่ง เรียกว่า ลำเค่ง (ดีเค่ง) 2) ส่วนตัวเค่ง (เต้าเค่ง)

- เสียงท่อนที่ 1 (ท่อนดีลั่ว) เป็นท่อนขนาดใหญ่อยู่ขวามือของเต้าเค่ง กดเสียงด้วยนิ้วหัวแม่มือขวา (โน้ต F)
- เสียงท่อนที่ 2 (ท่อนดีลู่) เรียงถัดมาจากท่อนที่ 1 กดด้วยนิ้วชี้มือขวา (โน้ต C, G)
- เสียงท่อนที่ 3 (ท่อนดีเค่ง) เรียงถัดมาจากท่อนที่ 2 กดด้วยนิ้วกลางมือขวา (โน้ต G)
- เสียงท่อนที่ 4 (ท่อนดีตือ) เป็นท่อนที่วางติดกับท่อนที่ 1 (ดีลั่ว) กดด้วยนิ้วหัวแม่มือซ้าย (โน้ต D)
- เสียงท่อนที่ 5 (ท่อนดีบู) เรียงถัดมาจากท่อนที่ 1 กดด้วยนิ้วชี้มือซ้าย (โน้ต F ต่ำ)
- เสียงท่อนที่ 6 (ท่อนดีโล) เรียงถัดมาจากท่อนที่ 2 กดด้วยนิ้วกลางมือซ้าย (โน้ต G ต่ำ)

กลุ่มเสียงสำคัญของเค่ง (บันไดเสียง) คือเสียงสำคัญที่เกิดจากท่อนทั้ง 6 ท่อน จากภาพคือกลุ่มเสียงสำคัญจัดเรียงโน้ตดังนี้ F G Bb C D F G ทั้งนี้โน้ตของท่อนดีลู่มีสองเสียงคือ C และ G และหากวิเคราะห์จากกลุ่มเสียงสำคัญสามารถจัดเรียงโน้ตใหม่คือ Bb C D F G ซึ่งคือบันไดเสียงบีแฟลตเมเจอร์แบบ 5 เสียง (Bb Major Pentatonic)

ภาพที่ 2 กลุ่มเสียงสำคัญของเครื่องดนตรีเค่งของนายซัว นทีไพรวัลย์

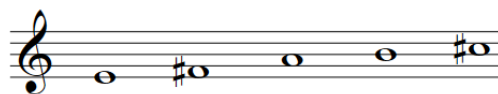

ภาพที่ 3 นายเล้ง แซ่เผ่า บรรเลงเค่ง

(ที่มา : นิรุตร์ แก้วหล้า, 2562)

เพลงร้องฮูกือเจีย หรือเพลงร้องในงานปีใหม่ม้งเป็นการร้องแบบร้อยเนื้อทำนองเดียว กล่าวอีกนัยคือ บทเพลงใช้ทำนองเพียงทำนองเดียว แต่ใช้เนื้อร้องที่จากการแต่งจากไหวพริบของผู้ร้องในทันใด การร้องฮูกือเจียเป็นการเล่าเรื่องราวการดำรงชีวิตของชาวม้ง ซึ่งจะร้องเพื่อเล่าเรื่องราวเดียวกันตลอดทั้งเพลง เช่น เรื่องราวที่เกี่ยวกับความรักระหว่างหนุ่มสาว (ฮูกือเจีย แปลง) การเล่าเรื่องราวของลูกสะใภ้ในลักษณะต่าง ๆ (ฮูกือเจีย อัว นยะ นยะ) การเล่าเรื่องราวการทำมาหากิน และการดำรงชีวิต (ฮูกือเจีย อ้วน้ออัวโท) และการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการตาย ซึ่งเล่าเรื่องเกี่ยวกับความยากลำบาก การกำพร้าพ่อแม่ งานศพ ความสัมพันธ์ของผู้ร้องต่องานศพหรือญาติที่จากไป (ฮูกือเจีย ตัว ตัว)

คุณลักษณะของกลุ่มเสียงฮูกือเจีย พบว่ามีรูปแบบของกลุ่ม มีโครงสร้างระยะห่างของเสียงเท่ากัน โครงสร้างของกลุ่มเสียงเพลงฮูกือเจีย คือ E – F# – A – B – C# มีโครงสร้างของกลุ่มเสียงเป็นแบบบันไดเสียงแบบ 5 เสียง หากจัดเรียงลำดับโน้ตใหม่จะมีลักษณะคล้ายสเกล A Major (A – B – C# – (D) – E – F# – (G#) อัตราจังหวะของบทเพลงเป็นลักษณะจังหวะอิสระ ไม่มีชีพจรจังหวะที่แน่นอน และอัตราความเร็วของเพลงร้องฮูกือเจีย พบว่ามีอัตราความเร็ว ในระดับที่ “ช้า” (Adagio)

ภาพที่ 4 กลุ่มเสียงสำคัญเพลงร้องฮูกือเจีย โดยนายไพรวลัย สุขสกุลปัญญา

เครื่องดนตรีปาลิผู้หลู เครื่องดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ลีซู่ เป็นแคนขนาดเล็ก เครื่องดนตรีอยู่ในกลุ่มเครื่องลม ลีนของปาลิผู้หลูเป็นลีนอิสระทำจากไม้ไผ่ขนาดเล็กเกิดเสียงได้โดยการเป่า และการดูด นิยมใช้บรรเลงในเทศกาล ปีใหม่ของชาวลีซู่ เครื่องดนตรีชนิดนี้เป็นแคนขนาดเล็กสุดในบรรดาแคนลีซู่ อีกทั้งสามารถฝึกฝนได้ง่าย ลักษณะ ภายนอกของปาลิผู้หลูเรียงลำดับจากท่อยาวไปหาท่อนสั้นสุด ดังนี้

ท่อ อี้ผ่า (พ่อ) เป็นท่อเสียงขนาดใหญ่ มีความยาว 48 เซ็นติเมตร

ท่อ อี้มา (แม่) เป็นท่อเสียงขนาดเล็กกว่าท่อ อี้ผ่าเล็กน้อย มีความยาว 48 เซ็นติเมตร

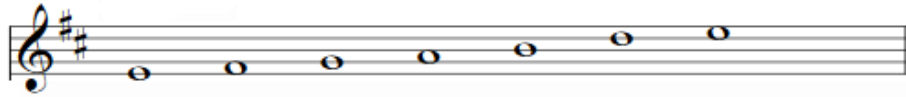
ท่อ แหลมาหรืออ้อแลแล (ลูกคนที่ 1) มีความยาว 35 เซ็นติเมตร

ท่อ ถี่มาหรืออ้อผ่ายี (ลูกคนที่ 2) มีความยาว 32 เซ็นติเมตร

ท่อ อ้อซ่าหรืออ้อลิ (ลูกคนที่ 3) มีความยาว 26.5 เซ็นติเมตร

ฟู้หลูเบ็ค (น้ำเต้า) มีความยาว 28 เซ็นติเมตร

กลุ่มเสียงสำคัญปาลิฟู้หลู คือ E F# G A B C# D และ E

ภาพที่ 5 กลุ่มเสียงสำคัญปาลิฟู้หลู ของนายวินัย เล่าयीปา

ภาพที่ 6 เครื่องดนตรีปาลิฟู้หลู

(Source: Kawla, 2019)

เครื่องดนตรีฟู้หลูแลแล เป็นแคนขนาดกลางของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซู เป็นเครื่องดนตรีในกลุ่มเครื่องลม ส่วนประกอบหลักของ มี 3 ส่วน คือ น้ำเต้า ท่อเสียง ลิ้น โดยน้ำเต้าเป็นส่วนที่ใช้ทำตัวของฟู้หลูแลแล โดยผลน้ำเต้าเป็นลักษณะเดียวกันกับผลน้ำเต้าที่ใช้ทำปาลิฟู้หลู ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บรรเลง และผู้ผลิตเอง ที่ต้องการเสียงของฟู้หลูแลแลที่มีความทุ้มนุ่ม ก็จะใช้ผลน้ำเต้าที่มีขนาดใหญ่ แต่หากต้องการเสียงกลางแหลมจะคัดเลือกผลน้ำเต้าขนาดเล็ก หากปากเป่าที่มาจากผลน้ำเต้าก้านสั้นจะทำให้การบรรเลงฟู้หลูแลแลนั้นไม่สะดวก จึงต้องต่อส่วนปากท่อน้ำเต้าออกมา โดยตัดก้านน้ำเต้าที่มีขนาดยาวและใหญ่กว่าก้านเดิม นำมาสวมเข้ากับปากฟู้หลูแลแล ประโยชน์อีกประการหนึ่งของการต่อปากเป่าคือน้ำลายของผู้บรรเลงเข้าไปติดที่ลิ้นฟู้หลูแลแลได้ง่ายๆ ถ้าไม่ต่อปากฟู้หลูแลแลอาจมีน้ำลายเข้าไปติดที่ลิ้น ทำให้เสียงการบรรเลงติดขัด

ท่อเสียงของฟู้หลูแลแลทำจากไม้เฮียะ จำนวนทั้งหมด 5 ท่อเสียง รวมทั้ง 5 ท่อเข้าด้วยกันสอดเข้ากับน้ำเต้า ติดด้วยขี้ชันโรง (เบีเยะเหม่อซุ) ท่อเสียงของฟู้หลูแลแลมีชื่อเรียกดังนี้

ท่อ อี๊มา (แม่) หรือเสียงตัวแม่ เป็นท่อที่ความยาวมากที่สุด มีระดับเสียงต่ำสุด ความยาวท่อ 69 เซ็นติเมตร

ท่อ อี๊ผ่า (พ่อ) หรือเสียงตัวผู้ มีความยาวรองลงมาจากท่อ อี๊มา ให้เสียงสูงกว่า ความยาวท่อ 60 เซ็นติเมตร

ท่อ แหลมาหรืออี๊แลแล (ลูกคนที่ 1) มีความยาวท่อดลลงมาจากท่อ อี๊ผ่า ให้เสียงสูงกว่า ความยาวท่อ 53.8 เซ็นติเมตร

ท่อ ลี๊มาหรืออี๊ผ่ายี (ลูกคนที่ 2) ขนาดสั้นกว่าท่อ แหลมา มีระดับเสียงสูงกว่า ความยาวท่อ 41.5 เซ็นติเมตร

ท่อ อี๊ซ่าหรืออี๊ลิ (ลูกคนที่ 3) เป็นท่อมีขนาดสั้นที่สุด มีระดับเสียงสูงสุด ความยาวท่อ 37 เซ็นติเมตร
ผู้หญิงเบ็ค หรือน้ำเต้า

ควากู หรือเชือกรัดท่อเสียง 5 ท่อเข้าด้วยกัน บางทีผู้ผลิตใช้เชือกมัด หรืออาจใช้เชือกหวายมัด

อี๊ทะคุ เป็นท่อลำโพงทั้ง 2 ท่อ มีไว้สำหรับครอบท่อเสียง ท่อ อี๊ผ่า (พ่อ) (ยาว 4 เซ็นติเมตร) และท่อ แหลมา (ยาว 6 เซ็นติเมตร) ท่อ ลี๊มา (หลาน) (ยาว 3 เซ็นติเมตร)

สาต้าตุ้ เป็นข้อต่อปากเป่าผู้หญิงแลแล เพื่อต่อให้ท่อปากเป่ายาวขึ้น

อี๊ทะโทะ เป็นท่อลำโพงที่ถูกเจาะรูกลางท่อ แล้วนำมาเสียบเข้ากับท่อ อี๊มา (แม่) เพื่อขยายเสียงท่อให้เกิดเสียงดังกังวาน ความยาวท่อ 8.5 เซ็นติเมตร

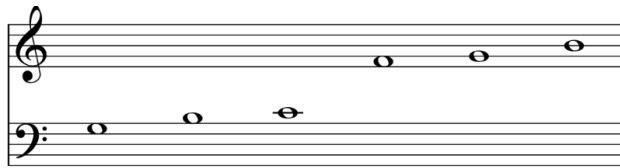
ภาพที่ 7 เครื่องดนตรีผู้หญิงแลแล ของนายวินัย เล่ายี่ปา

(Source: Kawla, 2019)

เครื่องดนตรีผู้หญิงแลแล เป็นแคนขนาดใหญ่และมีท่อเสียงที่ยาว ให้เสียงต่ำกว่าผู้หญิงแลแล เป็นเครื่องดนตรีในกลุ่มเครื่องลม ส่วนประกอบหลักของ ผู้หญิงแลแล มี 3 ส่วน คือ น้ำเต้า ท่อเสียง ลี้น อีกทั้งยังต้องมีท่อต่อของปากเป่าเพื่อเพิ่มระยะจากปากเป่ากับช่วงมือ เพื่อความถนัดพอดีกับระยะการบรรเลง ผู้หญิงแลแลมีท่อน้ำเต้า หรือลำโพงจำนวน 3 ท่อ ที่ครอบอยู่บนท่อ อี๊ผ่า (พ่อ), ท่อ แหลมาหรืออี๊แลแล (ลูกคนที่ 1) และท่อ ลี๊

มาหรืออ้าย (ลูกคนที่ 2) ส่วนท่อนอ้อโทะโทะ หรือลำโพงครอบท่อน อ้อมา (แม่) นั้นมีขนาดใหญ่ และยาวกว่าท่อนอ้อโทะโทะของผู้หลูแลแล

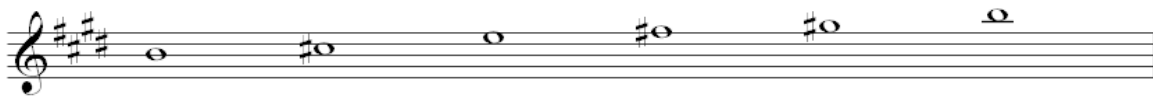
กลุ่มเสียงสำคัญผู้หลูนาอู่ ของนายนาปู เลาหมู่ คือ G B C F G B

ภาพที่ 8 กลุ่มเสียงสำคัญผู้หลูนาอู่ ของนายนาปู เลาหมู่

เครื่องดนตรีดิ่ง หรือพิน เป็นเครื่องดนตรีประเภท เครื่องสาย โดยเครื่องดนตรีนี้ผลิตจากไม้ชิ้นเดียว เกิดเสียงโดยอาศัยการสั่นสะเทือนของสายจำนวน 3 สาย ลำตัวทำจากไม้เนื้อแข็ง ตั้งเสียงได้หลายวิธี บทเพลงของดิ่งบรรเลงในหลายโอกาส เช่น ดิ่งบรรเลงประกอบการรำวง ดิ่งเพื่อใช้จับสาว และดิ่งบรรเลงยามว่างจากการงาน

ส่วนประกอบของดิ่ง ได้แก่ กล้องเสียง เป็นไม้กลวงนิยมทำจากไม้เนื้ออ่อนหรือไม้สักทั้งท่อน สะพานสาย ผลิตจากลูกตะกั่ว หรือลูกปิ่นตะกั่วจำนวนประมาณ 10-20 ลูก นำมาเผาไฟให้ละลายด้วยความร้อนสูง จากนั้นนำมาตีให้แบนประมาณ 1 เซนติเมตร สะพานสายมีหน้าที่รองสายดิ่งโดยการสอดสายผ่านขอบไม้ซึ่งเจาะรูไว้ 3 รู แล้วพาดกับสะพานสาย ลักษณะคล้ายกับสะพานสายกีตาร์ ส่วนหัวของดิ่ง ประกอบด้วยสะพานสายบน และชุดลูกบิด คอดิ่ง มีลักษณะเป็นคันยาวหนาที่ยื่นต่อจากกล้องเสียง เป็นไม้เนื้อแข็งท่อนเดียว สายดิ่ง ทำจากสายลวดเบรครถจักรยาน หรือสายกีตาร์โปร่ง มีจำนวน 3 เส้น ขนไก่สำหรับติดสาย มีไว้สำหรับติดสายดิ่ง โดยใช้ส่วนต้นของขนไก่พันด้วยด้ายให้ติดกับนิ้วชี้ เพื่อป้องกันการหลุดตก

ภาพที่ 9 กลุ่มเสียงสำคัญของดิ่ง นายจ่อย นายหลู่

ภาพที่ 10 ภาพนายจ่อย นายหลู่ บรรเลงดิ่ง

(Source: Kawla, 2019)

เครื่องดนตรีหว่า เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลม เป็นปี่น้ำเต้า ผลิตเสียงโดยอาศัยการสั่นสะเทือนของอากาศ หรือลมเป็นหลักสำคัญ กระแสลมถูกบังคับให้พุ่งไปปะทะ ผ่านลิ้นแล้วจึงเกิดเสียง ท่อเสียงทำหน้าที่เป็นตัวกำธร และเปลี่ยนระดับความสูง – ต่ำด้วยการกดรู ส่วนปากเป่าทำจากน้ำเต้า และส่วนไถ่ระดับเสียงทำจากไม้ไผ่เจาะรู 7 รู ลักษณะการบรรเลงคล้ายวิธีการบรรเลงขลุ่ยไทย

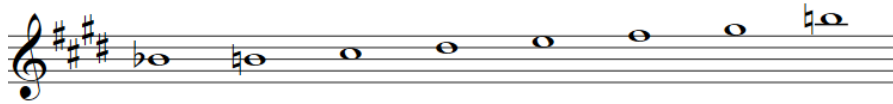

ภาพที่ 11 ภาพนายยะ มอเมือง บรรเลงหว่า

(Source: Kawla, 2019)

เพลงร้องของดาระอั้ง เป็นบทเพลงที่ลักษณะร้อยเนื้อทำนองเดียว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือบทเพลงของดาระอั้งมีทำนองเดียว แต่คำร้องจะถูกเรียงร้อย และขับร้องให้อยู่ในทำนอง อีกทั้งเพลงร้องนั้นมีเครื่องดนตรีเล่นประกอบ คือ ดิ่ง และหว่า ส่วนประกอบของหว่า คือ ท่อเสียงผลิตจากไม้ไผ่ตรง มีลักษณะคล้ายกับขลุ่ยไม้ไผ่ของไทย น้ำเต้า เป็นตัวเก็บเสียงหรือเก็บลมขณะเป่าลมหรือดูด ลิ้นทำมาจากแผ่นทองแดง

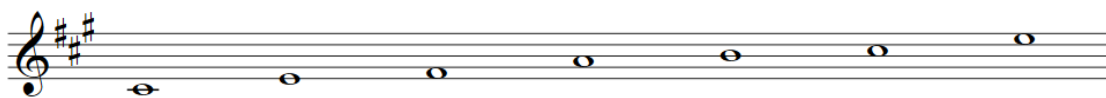
กลุ่มเสียงสำคัญของหว่า คือ Bb B C# D# E F# G# B

ภาพที่ 12 กลุ่มเสียงสำคัญของหว่า นายยะ มอเมือง

เครื่องดนตรีหน่อซ้อแหล่หรือ แคนลาหู่ ชาวล่าหู่ใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมโดยเฉพาะการเต้นจ๊ะคีหรือเต้นรำช่วงเทศกาลปีใหม่ของล่าหู่ อีกทั้งเครื่องดนตรีหน่อซ้อแหล่ยังนำมาบรรเลงประกอบพิธีกรรมสำคัญต่าง ๆ ด้วย เครื่องดนตรีมีลักษณะทางกายภาพคล้ายกับปาลิผู้หลูของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซุ เป็นเครื่องเป่าประเภทลิ้นอิสระ เป่าลมออก ดุมลมเข้าเพื่อให้เกิดเสียง ท่อเสียง แต่ละท่อนมีลิ้นประกบเข้า สอดเข้ากับน้ำเต้า การเชื่อมต่อของท่อเสียงกับน้ำเต้าใช้ชิ้นโโรง ส่วนประกอบของหน่อซ้อแหล่ได้แก่ 1) น้ำเต้า (อิกผู้ว) 2) ไม้ไผ่ท่อเสียง (ไม้ไผ่เนอฮู่) 3) ชิ้นโโรง (เปงจี้) 4) ไม้ไผ่ทำลิ้น (ไม้ไผ่ซู่หมู่)

กลุ่มเสียงสำคัญของหน่อซ้อแหล่ คือ C# E F# A B C# E

ภาพที่ 13 กลุ่มเสียงสำคัญของหน่อซ้อแหล่ ของนายเอกพันธ์ บรรพตไพร

ภาพที่ 14 เครื่องดนตรีหน่อซ้อแหละ

(Source: Kawla, 2019)

เครื่องดนตรีเตหน่ากุ หรือพินของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ เตหน่ากุ แปลว่าเครื่องดีดที่มีคอโค้งงอ ส่วนหัวเตหน่ามีรูปร่างหน้าตาหลายแบบทั้งที่แกะสลักเป็นงู นก เก้งหรือควาย เดิมทีเตหน่าทำจากไม้ท่อนเดียว ปัจจุบันดัดแปลงเอาไม้สองท่อนมาต่อกัน ชาวปกาเกอะญอเชื่อว่าการแกะสลักนกเขาสามารถสื่อสารจากดอยหนึ่งไปอีกดอยหนึ่ง เปรียบเสมือนการใช้เสียงเพลงเพื่อสื่อสารกับผู้ฟัง แต่หัวเตหน่าเป็นงูก็เชื่อว่างูเป็นสัตว์อันตรายพลั้ง เตหน่ากามีตั้งแต่ 6 สาย 7 สาย และ 8 สาย

ส่วนประกอบเตหน่ากุ ได้แก่ กล้องเสียงเตหน่ากุ ในปัจจุบันทำจากไม้สักหรือไม้เนื้ออ่อนจำนวน 2 ชิ้น ชิ้นที่หนึ่งจะเป็นท่อนเพื่อนำมาเป็นตัวเตหน่ากุ คอหรือทวน ผลิตจากแผ่นไม้มีความหนาประมาณ 2 นิ้ว กว้างไม่ต่ำกว่า 8 นิ้ว ลูกบิดเตหน่ากุ หรืออะหนาวี มักทำจากไม้ไผ่ที่มีอายุ 3-4 ปี หรือแกนไม้เนื้อแข็ง มีตั้งแต่ 6 – 12 อัน อะโซ่จ่อหรือฝาปิดโพรง ทำจากหนังสัตว์ ต่อมาทำจากสังกะสีไม่ว่าจะเป็นปับหรือหลังคาสังกะสีทั่วไป สายเตหน่า หรือ อะป्ली ใช้สายเบรกรถจักรยาน โดยคัดเลือกสายและทำให้ตึง แต่ทั้งนี้ด้วยลักษณะของสายจักรยานที่เป็นเกรียว จึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสำเนียงเสียงเตหน่ากุซึ่งสายกีตาร์ก็มาทดแทนไม่ได้

การตั้งเสียงเตหน่ากุ มี 2 แบบ ดังนี้

ภาพที่ 15 บันไดเสียงเมเจอร์ 5 เสียง (เตหน่ากุแบบ 8 สาย)

ภาพที่ 16 บันไดเสียงไมเนอร์ 5 เสียง (เตหน่ากุแบบ 8 สาย)

เพลงร้องกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอญอ เป็นบทขับร้องอ้อฮา หรือคำสอน นำมาเรียบเรียงให้เกิดทำนอง โดยใช้เตหน่ากูบรเพลงประกอบ

ภาพที่ 17 ภาพนายปิยะ สันติชัยชาญ บรรเลงเตหน่ากู

(Source: Kawla, 2019)

การสร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัยจากวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์

ผู้วิจัยศึกษาจากนักดนตรีที่มีความสามารถ มีความหลากหลายทางดนตรี ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบทเพลง จำนวนศิลปิน และแหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษานั้น ผู้วิจัยเข้าพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้น จากนั้นเข้าพื้นที่สนามสอบถามข้อมูลจากชาวบ้าน รวมทั้งผู้นำชุมชน เพื่อเฟ้นหาบุคคลข้อมูล โดยประเด็นหลักของการสร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัย คือ 1) การนำบทเพลงดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์มาวิเคราะห์ลักษณะทางดนตรี และ 2) การประพันธ์เพลงโดยใช้โครงสร้าง หรือคุณลักษณะทางดนตรีชาติพันธุ์ดั้งเดิมเป็นแนวความคิดหลัก ซึ่งการนำบทเพลงดั้งเดิมมาคัดเลือกบทเพลงจำนวน 10 เพลงจาก 5 กลุ่มชาติพันธุ์ ดังนี้

เพลงที่ 1 เพลงกะเอ๋อ ทำนองดอยลาย ของกลุ่มชาติพันธุ์ดาระอั้ง (นายจ๋อย นายหลู่ บรรเลง ดิ่ง, นายยะ มอเมือง บรรเลง หว่อ) ใช้เครื่องดนตรีประกอบ (Instruments Track) จำนวน 9 เครื่อง ได้แก่ Piano, Soft Electric Piano, Bass, Creamy Lead, Electro (Loop), Embracer, Percussion, Groove Agent (กลองยาวของดาระอั้ง), Drums เพลงกะเอ๋อ ประดิษฐ์สร้างสรรค์และเรียบเรียงในลักษณะ ร็อค ฟังก์ แบบช้า (Rock/Funk) สัดส่วนของจังหวะเน้นเป็นจังหวะรองพื้นของทำนองการร้อง และการบรรเลงเครื่องดนตรีเป็นหลัก กำหนดอัตราความเร็วในการบรรเลงให้โน้ตตัวดำเท่ากับ 74 (♩ = 74) มีห้องเพลงทั้งหมด 140 ห้อง ใช้เครื่องหมายกำหนดจังหวะ (Time Signature) แบบ 4/4 และเลือกใช้เครื่องหมายกุญแจเสียง (Key Signature) คือ C#m และหาทวิเคราะห์ทำนองของบทเพลงจะได้ กลุ่มเสียงสำคัญบทเพลงคือ G C# E F# G#

การเกริ่นนำของบทเพลง 9 ห้องเพลง โดยใช้เสียง Creamy Lead เป็นเสียงบรรเลงนำ (Solo) และมีเสียง Embracer เพื่อคอร์ตรงพื้น มีจังหวะกลองแบบ ร็อค ฟังก์ ผสมลูป เพื่อให้เกิดความทันสมัย เสียงเบสเริ่มเข้ามาปลายห้องที่ 4 ดังนี้

ห้อง	1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.P.	i	VI	iv	V	i	VI	iv	V	V
Chord	C#m	A	F#m	G#	C#m	A	F#m	G#	G#

C.P. = การเคลื่อนที่ของคอร์ด

The image shows a musical score for a song. It consists of seven staves: melody, piano, bass, creamy lead, embracer, DR (Drum), and loop/percussion. The tempo is marked as 72. The key signature is one sharp (F#). The score includes chord symbols (C#m, A, F#m, G#) and a section marker 'A'.

ภาพที่ 18 ตัวอย่าง สกอร์เพลงช่วงเกริ่นนำของบทเพลง

ความคิดในการวางโครงสร้างของคอร์ดเพลงที่ 1 ในท่อน A ได้วางคอร์ด 1 ไมเนอร์เป็นหลักของบทเพลง และมีการเคลื่อนที่ของคอร์ด เช่นคอร์ด 1 ไมเนอร์ ไป คอร์ด 7 เมเจอร์ (ห้อง 11) การเคลื่อนที่จากคอร์ด 1 ไมเนอร์ ไปคอร์ด 6 เมเจอร์และไปคอร์ด 5 เมเจอร์ (ห้อง 16-17) ที่เป็นลักษณะเฉพาะของบทเพลงนี้ แต่ทั้งนี้มีการเน้นย้ำของการเคลื่อนที่ด้วยคอร์ด 1 ไมเนอร์เสมอ (ห้อง 10, 13, 16, 18, 24) อีกทั้งยังใช้คอร์ด 5 เมเจอร์ในการส่งเสริมเพื่อเข้าท่อนเพลงใหม่ (ห้อง 25) เป็นต้น

เพลงที่ 2 เพลงจีบสาว “ฮูกือเจีย” ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง (นายไพรวัลย์ สุขสกุลปัญญา) ใช้เครื่องดนตรีประกอบจำนวน 14 เครื่อง คือ Soft Kalimba ในแทรก 3, Section String ในแทรก 4, Violin worm section ในแทรก 5, Violin worm section ในแทรก 6, Piano ในแทรก 7, Piano (Electric Piano) ในแทรก 8, Bass ในแทรก 9, Percussions ในแทรก 10, Drum set ในแทรก 11, Drum 2 ในแทรก 12, Drum 3 ในแทรก 13 การวิเคราะห์จากภาพรวมของบทเพลงแล้ว มีห้องเพลงทั้งหมด 67 ห้อง อัตราความเร็วของบทเพลง คือ ♩ = 76 ใช้ เครื่องหมายกำหนดจังหวะ (Time Signature) แบบ 4/4 และเลือกใช้ เครื่องหมายกุญแจเสียง (Key Signature) คือ Fm และหากวิเคราะห์ทำนองของบทเพลงจะได้ กลุ่มเสียงสำคัญบทเพลงคือ E F Ab Bb C F ผู้วิจัยใช้เสียงเครื่องสายดัดแปลงทำนองร้องมาเป็นการเกริ่นนำของบทเพลง และยังผสมผสานของกลองต๋ม (กลองอีสาน) ฉาบ (ของล้านนา) ที่ได้จากการเก็บเสียงตัวอย่างจากนั้น

เมื่อสร้างจังหวะหลักบทเพลงแล้ว ผู้วิจัยจัดระเบียบเสียงเพลงฮูกือเจีย ที่บันทึกจากงานภาคสนามโดยการตัดเส้นเวป ยึด และหด บทเพลงให้ตรงจังหวะที่ได้ตั้งไว้

ท่อน A มีทั้งหมด 24 ห้องเพลง มีโครงสร้างการเคลื่อนที่ของคอร์ดจากห้องเพลงที่ 13-36 ความคิดในการวางโครงสร้างของคอร์ดเพลงฮูกือเจีย ในท่อน A ได้วางคอร์ด 1 ไมเนอร์เป็นคอร์ดหลักตลอดทั้งท่อนเพลง ทั้งนี้เห็นว่าบทเพลงเป็นรูปแบบร้องทำนองเดียวจึงมีคอร์ดรองรับเพียงอย่างเดียวซึ่งจะทำให้ทำนองของบทเพลงมีความน่าสนใจ ดังนี้

การเคลื่อนที่ของคอร์ดท่อน A

ห้อง	13	14	15	16	17	18	19	20	21
C.P.	im	im	im	im	im	im	im	im	im
Chords	Fm	Fm	Fm	Fm	Fm	Fm	Fm	Fm	Fm

เพลงที่ 3 เพลงผู้หญิงนาอยู่ ของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซู (นาปู เลาหมู่) ใช้เครื่องดนตรีประกอบจำนวน 10 เครื่อง คือ Guitar Solo ในแทรก 2, Piano ในแทรก 3, Bass ในแทรก 4, Kalimba Auto (เสียงแบบ Arpeggios) ในแทรก 5, Blown Bottles Soft ในแทรก 6, Electric Piano ในแทรก 7, Drum set ในแทรก 8, Percussions ในแทรก 9, String ในแทรก 10 แนวคิดบทเพลงผู้หญิงนาอยู่นี้เมื่อวิเคราะห์จากภาพรวมแล้ว ความเร็วจัดอยู่จังหวะช้าประมาณ 86 ($\text{♩} = 86$) ผู้วิจัยจึงใช้แนวคิดดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Music) ผสมผสานดนตรีบลูส์ (Blues Music) โดยใช้เสียง Blown Bottle Soft (เสียงเป่าขวด) ดัดแปลงทำนองร้องมาเป็นการเกริ่นนำของบทเพลง จังหวะหลักบทเพลงเป็นแบบ Shuffle Blues

เพลงผู้หญิงนาอยู่ ของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซู มีห้องเพลงทั้งหมด 93 ห้อง อัตราความเร็วของบทเพลง คือ $\text{♩} = 86$ ใช้ เครื่องหมายกำหนดจังหวะ (Time Signature) แบบ 4/4 และเลือกใช้เครื่องหมายกุญแจเสียง (Key Signature) คือ G และหากวิเคราะห์ทำนองของบทเพลงจะได้ กลุ่มเสียงสำคัญของบทเพลงคือ G C D F G B C

เพลงที่ 4 เพลงใช้ฝักชื้อป้อ ของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซู (นายสุชาติ แซ่นอ) ใช้เครื่องดนตรีประกอบจำนวน 9 เครื่อง คือ Piano ในแทรก 2, Electric Piano ในแทรก 3, Bass ในแทรก 4, Drum set ในแทรก 5, Percussions ในแทรก 6, German Accordion ในแทรก 7, Harp ในแทรก 8, String ในแทรก 9 แนวคิดบทเพลงใช้ฝักชื้อป้อนี้เมื่อวิเคราะห์จากภาพรวมแล้ว ความเร็วจัดอยู่จังหวะช้าประมาณ 78 – 82 ผู้วิจัยจึงใช้แนวคิดดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Music) ผสมผสานจังหวะแบบ Foxtrot โดยใช้เสียง German Accordion ดัดแปลงทำนองร้องมาเป็นการเกริ่นนำของบทเพลง

เพลงใช้ฝักชื้อป้อ ของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซู มีห้องเพลงทั้งหมด 98 ห้อง อัตราความเร็วของบทเพลง คือ $\text{♩} = 111$ ใช้ เครื่องหมายกำหนดจังหวะ (Time Signature) แบบ 4/4 และเลือกใช้เครื่องหมายกุญแจเสียง (Key Signature) คือ C และหากวิเคราะห์ทำนองของบทเพลงจะได้ กลุ่มเสียงสำคัญของบทเพลงคือ G A C D E

G ความคิดในการวางโครงสร้างของคอร์ดเพลงใช้ฝึกซ้อมในท่อน A ได้วางคอร์ดในรูปแบบเพลงสมัยนิยมทั่วไป กล่าวคือมีการใช้คอร์ด I ไปหาคอร์ด V ไปหาคอร์ด vi และกลับยังคอร์ด I

เพลงที่ 5 เพลงเตหน่ากู ของกลุ่มชาติพันธุ์ปะกาเกอะญอ (นายปิยะ สันติชัยชาญ) บทเพลงเตหน่ากู ใช้เครื่องดนตรีประกอบจำนวน 6 เครื่อง คือ Soft Grand (Piano) ในแทรก 1, Expanded Acoustic Bass XXL ในแทรก 2, Light Bells Wash ในแทรก 7, Legato Strings XXL ในแทรก 8, Clarinet 2 ในแทรก 9, Sitar ในแทรก 10

เพลงเตหน่ากู ของกลุ่มชาติพันธุ์ปะกาเกอะญอมีห้องเพลงทั้งหมด 51 ห้อง อัตราความเร็วของบทเพลง คือ $\text{♩} = 80$ ใช้ เครื่องหมายกำหนดจังหวะ (Time Signature) แบบ 4/4 และเลือกใช้เครื่องหมายกุญแจเสียง (Key Signature) คือ C และหากวิเคราะห์ทำนองของบทเพลงจะได้ กลุ่มเสียงสำคัญบทเพลงคือ G C D E G C

ตัวอย่างการเคลื่อนที่ของคอร์ดท่อน A

ห้อง	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
C.P.	I	I	vi	IV	V IV	I	I	I	vi	I
Chord	C	C	Am	C G	C F	C	C	C	Am	C

เพลงที่ 6 เพลงสัตว์ป่า ของกลุ่มชาติพันธุ์ปะกาเกอะญอ (นายปิยะ สันติชัยชาญ) บทเพลงสัตว์ป่า ใช้เครื่องดนตรีประกอบจำนวน 9 เครื่อง คือ Animal Effect 1 ในแทรก 1, Animal Effect 1 ในแทรก 2, Animal Effect 1 ในแทรก 3, Piano ในแทรก 4, Bass ในแทรก 5, Drum set ในแทรก 6, String ในแทรก 7, Percussion ในแทรก 8

เพลงสัตว์ป่าของกลุ่มชาติพันธุ์ปะกาเกอะญอมีห้องเพลงทั้งหมด 89 ห้อง อัตราความเร็วของบทเพลง คือ $\text{♩} = 72$ ใช้ เครื่องหมายกำหนดจังหวะ (Time Signature) แบบ 4/4 และเลือกใช้เครื่องหมายกุญแจเสียง (Key Signature) คือ C และหากวิเคราะห์ทำนองของบทเพลงจะได้ กลุ่มเสียงสำคัญบทเพลงคือ G A C D E G A

ท่อน A มีทั้งหมด 8 ห้อง มีการเคลื่อนที่จากห้องที่ 6 (คอร์ด I เมเจอร์) เพื่อเคลื่อนไปคอร์ด IV เมเจอร์ ยังท่อน A อีกทั้งในห้องที่ 10 (คอร์ด vi ไมเนอร์)ยังส่งไปคอร์ด IV เมเจอร์ ซึ่งเป็นลักษณะโดดเด่นของบทเพลงในท่อน A

ตัวอย่างการเคลื่อนที่ของคอร์ดท่อน A

ห้อง	7	8	9	10	11	12	13	14
C.P.	IV	I	ii	vi	IV	iii	ii V	C
Chord	F	C	Dm	Am	F	Em	Dm G	C

เพลงที่ 7 เพลงนางร้อยเงิน ของกลุ่มชาติพันธุ์ดาระอั้ง (นายจ้อย นายหลู่ บรรเลง ดิ่ง, นายมาด คำยุง บรรเลง ดิ่ง, นางลูน คำเต็ม นักร้อง, นางโนน จองขึ้น นักร้อง) บทเพลงนางร้อยเงิน ใช้เครื่องดนตรีประกอบจำนวน 19 เครื่อง คือ Piano ในแทรก 2, Electric Piano ในแทรก 3, Bass ในแทรก 4, Alto Flute ในแทรก 5, Oboe ในแทรก 6, Violin ในแทรก 7, Viola ในแทรก 8, Cello ในแทรก 9, French horn ในแทรก 10, Harp ในแทรก 11, Percussion ในแทรก 12, Timpani ในแทรก 13, Drum & Percussion ในแทรก 14, Drum & Percussion ในแทรก 15, Drum set ในแทรก 16

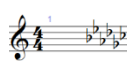
เพลงนางร้อยเงิน มีห้องเพลงทั้งหมด 70 ห้อง อัตราความเร็วของบทเพลง คือ $\text{♩} = 60$ ใช้ เครื่องหมายกำหนดจังหวะแบบอัตราจังหวะผสม (Compound Time Signature) ซึ่งมีทั้ง $\frac{4}{4}$, $\frac{3}{4}$, และเลือกใช้เครื่องหมายกุญแจเสียง (Key Signature) คือ F และหากวิเคราะห์ทำนองของบทเพลงจะได้ กลุ่มเสียงสำคัญของบทเพลงคือ C D F G A ท่อน A มีจำนวน 36 ห้อง เริ่มตั้งแต่ห้องที่ 5- 40 การเคลื่อนที่จากคอร์ด I เมเจอร์ไป ii ไมเนอร์ตลอดเวลา

ตัวอย่างการเคลื่อนที่ของคอร์ดท่อน A

ห้อง	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C.P.	I ii	ii I	I ii	V ii	ii I	I ii	ii I	I ii	ii C I
Chord	F Gm	Gm F	F Gm	C Gm	Gm F	F Gm	Gm F	F Gm	Gm C F

ห้อง	14	15	16	17	18	19	20	21	22
C.P.	I ii	ii I	I ii	ii I	I ii	ii I	I	ii	I
Chord	F Gm	Gm F	F Gm	Gm F	F Gm	Gm F	F	Gm	F

เพลงที่ 8 เพลงกะเอ๋อ ทำนองเมืองเก็นของกลุ่มชาติพันธุ์ดาระอั้ง (นายจ้อย นายหลู่ บรรเลง ดิ่ง, นายยะ มอเมือง บรรเลง ดิ่ง, นางลูน คำเต็ม นักร้อง) บทเพลงกะเอ๋อ เมืองเก็น ใช้เครื่องดนตรีประกอบจำนวน 6 เครื่อง คือ Percussions ในแทรก 2, Bass ในแทรก 3, Concert Piano ในแทรก 4, Guitar Chord ในแทรก 5, Rich Stereo Vibe ในแทรก 6, Drum set ในแทรก 7

เพลงกะเอ๋อ เมืองเก็นของกลุ่มชาติพันธุ์ดาระอั้งมีห้องเพลงทั้งหมด 120 ห้อง อัตราความเร็วของบทเพลง คือ $\text{♩} = 72$ ใช้ เครื่องหมายกำหนดจังหวะ (Time Signature) แบบ $\frac{4}{4}$ และเลือกใช้เครื่องหมายกุญแจเสียง (Key Signature) คือ Ebm และหากวิเคราะห์ทำนองของบทเพลงจะได้ กลุ่มเสียงสำคัญของบทเพลงคือ Bb Eb Ab Bb Cb โครงสร้างการเคลื่อนที่ของคอร์ดในท่อน A มีจำนวน 12 ห้อง ใช้คอร์ด i ไมเนอร์ อยู่บ่อยครั้ง และมีการเคลื่อนที่ไปยังคอร์ด VI7 (คอร์ด Cb7) เพื่องลงยังคอร์ด i ไมเนอร์

ตัวอย่างการเคลื่อนที่ของคอร์ดท่อน A

ห้อง	6	7		8	9	10	11	12	13	14
C.P.	i	i		i	i	i	VI7	i	i	VI7 V
Chord	Ebm	Ebm		Ebm	Ebm	Ebm	B7 (Cb7)	Ebm	Ebm	B7 Bb

ห้อง	15	16	17
C.P.	i	i	i
Chord	Ebm	Ebm	Ebm

เพลงที่ 9 เพลงเค่ง นำเข้าสู่การเต้นรำของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง (นายสมพงษ์ สุขปัญญา) บทเพลงเค่ง นำเข้าสู่การเต้นรำ ใช้เครื่องดนตรีประกอบจำนวน 8 เครื่อง คือ Piano ในแทรก 2, Bass ในแทรก 3, Violins Spiccato ในแทรก 4, Violas Spiccato ในแทรก 5, Cellos Spiccato ในแทรก 6, Percussion ในแทรก 7, French horn ในแทรก 8, Drum set ในแทรก 9 **แนวคิด** บทเพลงเค่ง นำเข้าสู่การเต้นรำ นี้เมื่อวิเคราะห์จากภาพรวมแล้ว ความเร็วจัดอยู่จังหวะแบบ $\frac{3}{4}$ มีความเร็วสนุกสนาน ประมาณ 146 – 150 ผู้วิจัยจึงใช้แนวคิดดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Music) ผสมผสานรูปแบบจังหวะที่เข้ากับจังหวะของการบรรเลง บทเพลงนี้ในช่วงแรกนำด้วยเสียงเครื่องสายสากล เครื่องประกอบจังหวะของกลุ่มชาติพันธุ์

เพลงเค่ง นำเข้าสู่การเต้นรำ มีห้องเพลงทั้งหมด 162 ห้อง อัตราความเร็วของบทเพลง คือ $\text{♩} = 146$ ใช้เครื่องหมายกำหนดจังหวะ (Time Signature) แบบ $\frac{3}{4}$ และเลือกใช้เครื่องหมายกุญแจเสียง (Key Signature) คือ Eb และหากวิเคราะห์ทำนองของบทเพลงจะได้ กลุ่มเสียงสำคัญบทเพลงคือ Eb F G Bb

เพลงที่ 10 เพลงหน่อชื้อแหล่ ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ โดยเอกพันธ์ บรรพตไพร บทเพลงหน่อชื้อแหล่ใช้เครื่องดนตรีประกอบจำนวน 9 เครื่อง คือ Piano ในแทรก 2, Bass ในแทรก 3, String ในแทรก 4, Harp ในแทรก 5, Violin Sections ในแทรก 6, French horn ในแทรก 7, Cellos Section ในแทรก 8, Percussions ในแทรก 9, Drum set ในแทรก 10 บทเพลงมีทั้งหมด 106 ห้อง อัตราความเร็วของบทเพลง คือ $\text{♩} = 120$ ใช้ โครงสร้างหลักใช้เครื่องหมายกำหนดจังหวะ $\frac{3}{4}$ และเครื่องหมายกำหนดจังหวะ แบบผสม $\frac{5}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{4}$, เลือกใช้เครื่องหมายกุญแจเสียง (Key Signature) คือ G และหากวิเคราะห์ทำนองของบทเพลงจะได้ กลุ่มเสียงสำคัญบทเพลงคือ E G A B D

โดยสรุป ดังนี้

การผสมผสานระหว่างดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ และดนตรีร่วมสมัยที่ใช้เครื่องดนตรีตะวันตก ผนวกกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านให้เกิดเป็นงานร่วมสมัย โดยแนวคิดการเรียบเรียง (Arranging) ในการสร้างสรรค์นี้โดย

ผสมผสานจังหวะของแต่ละบทเพลงซึ่งต้องทำการ ตัดต่อ แก้ไข ขยับ ยืด หด (Edit) เพื่อให้เสียงงานบันทึกภาคสนามของแต่ละบทเพลงสามารถลงตัวได้เท่าที่เป็นได้ อีกทั้งยังต้องการคิดเรื่องการเคลื่อนที่คอร์ดให้เหมาะสมของแต่ละเพลง การออกแบบสังคีตลักษณ์ (Form) นั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบทเพลง ทั้งนี้เกิดจากบทเพลงบางเพลงมีช่วงหยุดหายใจระหว่างบรรเลง จึงทำให้เกิดท่อนเพลง หรือบางครั้งจะดูที่ความเหมาะสมจากการเคลื่อนที่คอร์ดเป็นหลัก การออกแบบบันไดเสียง หรือ โหมด หรือกลุ่มเสียงสำคัญ ของแต่ละบทเพลงนั้นได้ออกแบบให้มีความเหมาะสมทั้งช่วงต้นเพลงอาจมีการเลียนแบบบันไดเสียงของบทเพลงโดยใช้เครื่องดนตรีสากลในการนำเพลง หรือท่อนโซโล่กลางบทเพลง เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ กลิ่นไอของบทเพลงนั้นๆ

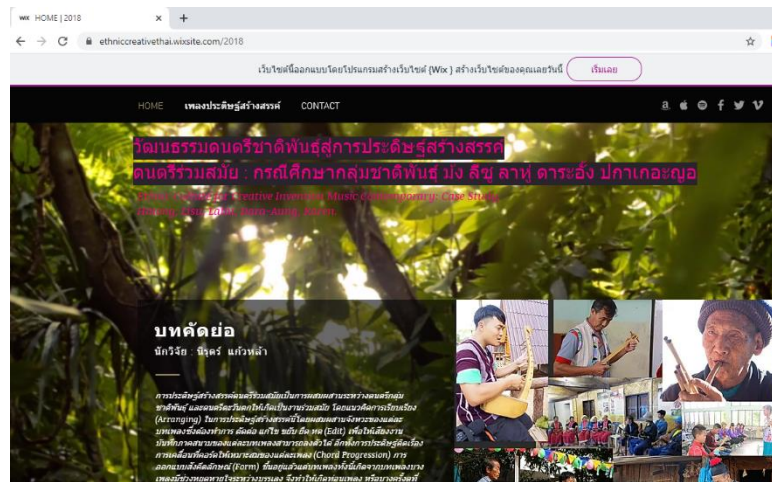
ภาพที่ 19 ตัวอย่างการผลิตสร้างสรรค์ดนตรีในโปรแกรมผลิตงานเพลง Cubase5

(Source: Kawla, 2019)

ภาพที่ 20 ตัวอย่างสกริปเพลงที่นำมาวิเคราะห์จากโปรแกรมเขียนโน้ตเพลง Sibelius

(Source: Kawla, 2019)

ภาพที่ 21 ตัวอย่างการผลิตเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่สื่อการสอนนวัตกรรม

(Source: <https://ethniccreativethai.wixsite.com/2018>)

การอภิปรายผล

การศึกษาวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์สู่การสร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัย : กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ ม้ง ลีซอ ลาหู่ ดาระอั้ง ปกาเกอะญอ ได้ศึกษาวัฒนธรรมรากเหง้าที่เป็นของดั้งเดิมสืบทอดมายาวนาน ดังที่ Santosombat (2008) กล่าวว่าความแตกต่างหลากหลายในรูปแบบศิลปะแสดงออกซึ่งอารมณ์ และความรู้สึก ตลอดจนความหมายของศิลปะในสังคมวัฒนธรรมต่างๆ โดยเน้นโน้ตดนตรีเรื่อง วัฒนธรรมสัมพันธ์ หรือการประเมินคุณค่าของวัฒนธรรมหนึ่งๆ ในบริบทของวัฒนธรรมนั่นเอง เช่นในงานวิจัยครั้งนี้มีความแตกต่างของวัฒนธรรมดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ แต่ยังมีโครงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม โดยวัสดุผลิตเครื่องดนตรีหาได้จากธรรมชาติ มีเครื่องดนตรีลักษณะเดียวกัน เช่น เค่ง ปาลิผู้หลู ผู้หลูแลแล ผู้หลูนาอู่ หน่อซื่อแหละ หว่อ โดยเครื่องดนตรีเหล่านี้ต่างรับใช้บริบทสังคมวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kawla (2009), Kawla, N. (2014), Kawla, N. (2015), Kawla, N. (2016) ที่ได้ศึกษาดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อาทิเช่น ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งในเขตพื้นที่โครงการหลวงหนองหอย อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ในเขตพื้นที่โครงการหลวงอ่างขางอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ดาระอั้ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ดนตรีลีซอ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้ศึกษาวัฒนธรรมทางดนตรีตามบริบทของชุมชนชาติพันธุ์

การนำดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างสรรค์เป็นงานใหม่ ตามแนวคิดดนตรีร่วมสมัย (Contemporary music) การผสมผสานเสียงดนตรีที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างสมัยกัน ดังงานวิจัยนี้ได้นำบทเพลงดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ผสมผสานการออกแบบ เรียบเรียง ผสมเสียง (Mixing) ผ่านกระบวนการทางงานเทคโนโลยีดนตรีเพื่อให้ได้งานใหม่เกิดขึ้น ดังที่ ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ กล่าวไว้ว่า ทุกยุคสมัยของมนุษย์ จึงมีการสร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัยขึ้นได้เสมอ เช่น การผสมวงเครื่องสายไทยเข้ากับเสียงเปียโนและแอควอดิอันก็เป็นดนตรีร่วมสมัยที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ความเป็นดนตรีร่วมสมัยจึงคลายลง การใช้แตรวงขนาดใหญ่คือวงโยธวาทิต บรรเลงเพลงไทยประเภทเพลงสามชั้น เพลงตับเพลงเถา ก็เรียกได้ว่าเป็นดนตรีร่วมสมัย ในปัจจุบัน

ดนตรีร่วมสมัยนอกจากจะใช้เครื่องดนตรีต่างชาติพันธุ์ หรือเครื่องดนตรีไฟฟ้าเข้ามาประสมด้วยแล้ว เพลงที่แต่งขึ้นใหม่ยังมีจังหวะ ลีลา การใช้ภาษา ที่ผสมผสานรูปลักษณ์ต่างยุคสมัยเข้าด้วยกันอีกด้วย

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การสร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัยของกลุ่มชาติพันธุ์ครั้งนี้จึงเป็นแนวทางใหม่ที่ผสมผสานความเป็นดนตรีตะวันตกภายใต้กรอบเงื่อนไขความคงเดิมของบทเพลงกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ยังไว้ซึ่งความเดิม (Original) ผนวกกับดนตรีใหม่ หรือเรียกว่า “ดนตรีร่วมสมัย” ที่ทำให้เกิดแนวทางเลือกใหม่ๆ ที่จะผลิตงานดนตรีสร้างสรรค์ทำให้เกิดแรงกระตุ้นทางด้านการประชาสัมพันธ์ (Mass) สู่สายตาสังคมปัจจุบัน

การศึกษาครั้งนี้อาจเป็นประโยชน์ไม่มากนักแก่นักเรียบเรียงดนตรี ที่จะนำบทเพลงพื้นบ้าน หรือเพลงจากงานภาคสนาม มาร้อยเรียง แก่ไข เรียบเรียง สร้างจังหวะ ทำโครงสร้างบทเพลง และนำมาสู่กระบวนการทางห้องบันทึกเสียงตั้งแต่การป้อนจังหวะ การบันทึกเสียงคอร์ด การเรียบเรียงดนตรีอันเกิดจากผู้ป้อนข้อมูลผ่านคีย์บอร์ดสู่คอมพิวเตอร์ การมิกซ์เสียงเพื่อให้เกิดความกลมกลืน เพื่อให้ได้บทเพลงร่วมสมัยขึ้นมา

การศึกษาครั้งต่อไป ควรนำบทเพลงที่ได้ศึกษา ไปผสมผสานแนวคิดดนตรีตะวันตกรูปแบบใหม่ โดยเรียบเรียงใหม่ เช่น การเรียบเรียงให้กับวงดนตรีแจ๊ส (Jazz band), วงดนตรีบิ๊กแบนด์ (Big band), วงดนตรีออเคสตรา (Orchestra), เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางความคิด และเกิดงานในรูปแบบใหม่ๆ กับวงการดนตรี การศึกษาดนตรีพื้นบ้าน และดนตรีวัฒนธรรมอื่นๆ ที่มีมิติที่แตกต่าง อีกทั้งยังสามารถนำมาสร้างงานใหม่ได้หลากหลายยิ่งขึ้น อัดทั้งบันทึกเสียงงานสนามอย่างมีคุณภาพ เช่น มีการบันทึกเสียงในห้องปิด หรือห้องบันทึกเสียง โดยไม่มีเสียงรบกวน อีกทั้งยังอาจต้องให้ศิลปินกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมออกแบบ สร้างสรรค์บทเพลงอย่างเต็มที่

องค์ความรู้ใหม่และผลที่เกิดต่อสังคม ชุมชน ท้องถิ่น

การวิจัยครั้งนี้เป็นแนวทางใหม่ที่ผสมผสานความเป็นดนตรีตะวันตกภายใต้กรอบเงื่อนไขความคงเดิมของบทเพลงกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ยังไว้ซึ่งความเดิม (Original) ผนวกกับดนตรีใหม่ หรือเรียกว่า “ดนตรีร่วมสมัย” ที่ทำให้เกิดแนวทางเลือกใหม่ๆ ที่จะผลิตงานดนตรีสร้างสรรค์ทำให้เกิดแรงกระตุ้นทางด้านการประชาสัมพันธ์ (Mass) สู่สายตาสังคมปัจจุบัน

References

- Kawla, N. (2009). *Traditional Music of the Hmong in the Nong Hoi Royal Project, Mae Ram Sub-District, Mae Rim District, Chiang Mai*. Chiang Mai: Chiang Mai Rajabhat University. (In Thai)
- Kawla, N. (2014). *Traditional Music of the Daraung in Fang District, Chiang Mai*. Bangkok: Department of Cultural Promotion. (In Thai)
- Kawla, N. (2015). Traditional Musical Instrument of the Lahu in the Angkang Royal Project, Fang District, Chiang Mai Province. *Rajabhat Chiang Mai Research Journal*, 16(1), 44-55. (In Thai)
- Kawla, N. (2016). *The Existence of Lisu Music Culture, Wiang Tai Sub District, Pai District, Mae Hong Son Province*. Chiang Mai: Chiang Mai Rajabhat University. (In Thai)
- Kawla, N. (2020). Adaptation of Hmong's Cultural with Business Tourism : A Case Study of Nonghoi Gao, Nonghoi Mai and Pang Hi village, Mae Ram Sub district, Mae Rim District, Chiang Mai. *Rajabhat Chiang Mai Research Journal*, 21(1), 28-44. (In Thai)
- Sachs, C. (1940). *The History of Musical Instruments [by] Curt Sachs*. New York, W.W. Norton & Company, inc.
- Santosombat, Y. (2008). *Space Power and Ethnic Identity: Politics and Culture of the National State in Thai Society*. Bangkok: Sirindhorn Anthropology Center (Public organization). (In Thai)
- Sirindhon Music Library. (2019). *Contemporary music*. Retrieved from <http://sirindhonmusiclibrary.mahidol.ac.th> (In Thai)