

กิจกรรมและผลงานภาค (ปลายภาค) วิชาดนตรี

2.2 การสร้างสรรค์งานดนตรีและอาชีพทางดนตรี

ให้นักเรียนศึกษาและกรอกข้อมูลในช่องว่าง ดังนี้

ชื่อ..... ชั้น..... เลขที่.....

วิธีการส่งงาน

1. ทำเสร็จเลื่อนลงด้านล่างกดปุ่ม

FINISH!

2.

Enter your full name: *

| กรอกชื่อ-นามสกุล และเลขที่

กดปุ่ม send เพื่อส่ง

SEND

Close

3.เมื่อกด send แล้วให้
เลื่อนดูคะแนนหน้าแรก
ด้านบนซ้าย

ทำให้ได้คะแนน 6 คะแนนขึ้นไปจึงผ่าน ถ้าไม่ผ่านทำใหม่ได้

ตอบคำถามทบทวน

ทำให้ได้.....คะแนน จึงผ่าน (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก)

ถ้าไม่ผ่านทำใหม่ได้หรือไม่

☐

ได้

☐

ไม่ได้

ทำงานเสร็จกดปุ่มใด

☐

start

☐

finish

☐

close

เมื่อกกรอกชื่อ เลขที่ ในช่อง Enter your full name แล้วกดปุ่มใดเป็น

ลำดับสุดท้าย :..... (ตอบเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ)

ดูผลคะแนนได้ที่ใด

☐

หน้าแรกมุมซ้ายบน

☐

หน้าสุดท้ายตรงกลาง

ทำเครื่องหมาย
ในช่องว่าง

☐

สารบัญ

หน้า

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสร้งงานดนตรี	1
แบบฝึกหัด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสร้งงานดนตรี	3
อาชีพทางดนตรี	4
แบบฝึกหัด อาชีพทางดนตรี	6

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ สร้างสรรค์งานดนตรี

วิชาศิลปะ 3 ศ22101
ครูนักธิยา กระจ่างมล

1.วิถีชีวิตกับการสร้างสรรค์งานดนตรี

ดนตรีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน (domestic music)

เช่น เพลงกล่อมเด็ก เพลงประกอบการ
ละเล่น เพลงที่ใช้ในงานประเพณี เพลงที่มี
เนื้อหาในการเกี่ยวพาราสี นอกจากนี้ยังรวม
ถึงเพลงขับร้องระหว่างการทำงาน เช่น เพลง
เกี่ยวข้าว ไปจนถึงเพลงลำสັตว์ในสมัยโบราณ
การดัดคันธนูเพื่อล่อกวางเรนเดียร์ให้ออกมา
จนวิวัฒนาการกลายมาเป็นเครื่องดนตรี

ดนตรีที่ใช้ในการประกอบกับพิธีกรรม (ritual music)

มีจุดมุ่งหมายในการสร้างความรู้ร่วมที่มี
ต่อพิธีและสร้างบรรยากาศที่สงบ เช่น เพลง
สวด (Chant) ของศาสนาคริสต์ในยุคกลาง
ซึ่งเป็นดนตรีที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความ
บันเทิงและความไพเราะ หากแต่มีไว้เพื่อ
ทำให้คำสวดมีพลังยิ่งขึ้นและทำให้พิธีมีความ
ศักดิ์สิทธิ์

เพลงเกี่ยวข้าว

เพลงสวด (Chant)

เพลงประกอบการละเล่น

2.เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์งานดนตรี

เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในหลายมิติ

มีการนำเทคโนโลยีสร้างสรรค์ดนตรีและเครื่องดนตรีให้มีเสียงและจังหวะที่หลากหลายแปลกใหม่ มีระบบการบันทึกเสียงที่ทันสมัย ทำให้นดนตรีมีความน่าสนใจมากขึ้น

ศตวรรษที่ 16

เทคโนโลยีทางด้านการพิมพ์เริ่มเป็นที่แพร่หลาย

สิ่งพิมพ์ทางดนตรีถูกผลิตเพิ่มขึ้นมาก ทำให้ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงผลงานทางดนตรีในวงกว้างขึ้น หลังจากที่ถูกจำกัดอยู่ในแวดวงของชนชั้นสูงมาเป็นเวลานาน

ศตวรรษที่ 18

พัฒนาเครื่องดนตรีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของรสนิยมทางดนตรี

เช่น มีการประดิษฐ์เปียโนขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องที่สามารถกำหนดความดัง-เบาของโน้ตได้จากน้ำหนักของนิ้วมือ ซึ่งสอดคล้องกับดนตรีสไตล์ใหม่ของยุคนั้นมากขึ้น

ศตวรรษที่ 20-ปัจจุบัน

เกิดนวัตกรรมทางดนตรีใหม่ๆ

เช่น เทคโนโลยีการบันทึกเสียง การใช้เครื่องดนตรีไฟฟ้า การมีแพลตฟอร์มใหม่ๆที่ใช้ในการเผยแพร่ดนตรี การใช้ AI ในการสร้างสรรค์เพลง

3.ความเชื่อกับการสร้างสรรค์งานดนตรี

ดนตรีไทย

มีความเชื่อหลายประการ เช่น ความเชื่อว่า“ดนตรีไทยถือว่ามีความรู้” ดังนั้นจึงต้องทบทวนไหว้ครูก่อนเมื่อจะฝึกหัดเล่น

ดนตรีสากล

ชาวจีน เชื่อว่าบันไดเสียงมาจากการเลียนเสียงนกฟีนิกซ์
ชาวลาว เชื่อว่าเสียงแคนสามารถติดต่อกับเทวดาบนฟ้าได้
ชาวยิว เชื่อว่าอุปราศผู้เป็นทนายของอדםเป็นผู้สร้างฮาร์พและออร์แกน
ชาวฮินดู เชื่อว่าดนตรีถูกสร้างโดยพระพรหม
ชาวกรีกโบราณ เชื่อว่าผู้ที่ขับร้องและบรรเลงเพลงขับกล่อมผู้อื่นเป็นผู้สื่อสารคำสั่งสอนของพระเจ้าด้วยบทเพลง

4.ศาสนากับการสร้างสรรค์งานดนตรี

นอกจากความเชื่อในการนับถือสิ่งเหนือธรรมชาติแล้ว มนุษย์ยังมีความเชื่อและศรัทธาในศาสนา ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่มีการสร้างสรรค์เพื่อนำมาใช้ประกอบพิธีกรรม เช่น ในศาสนาคริสต์ได้นำเพลงสวดมาขับร้องเพื่อใช้ในช่วงตอนต่างๆของพิธีแมส (Mass) หรือพิธีมิสซา (Missa) เป็นต้น ในส่วนศาสนาพุทธที่มีการดนตรีในการบรรเลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น งานบวช งานศพ งานเทศน์มหาชาติ เป็นต้น

ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....

ใบงานเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี

1.ให้นักเรียนนำตัวเลือก ก-ง ไปเติมในช่องว่าง ☐ ให้สอดคล้องกับการสร้างสรรค์งานดนตรี

ก ปัจจัยด้านวิถีชีวิต

ข ปัจจัยจากด้านความเชื่อ

ค ปัจจัยด้านเทคโนโลยี

ง ปัจจัยจากด้านศาสนา

- ☐ 1.การเล่นดนตรีงานบวช แห่นาค
- ☐ 2.การร้องเพลงเกี่ยวข้าวของชาวบ้าน ขณะลงแขกเกี่ยวข้าว
- ☐ 3.การใช้ AI ในการสร้างสรรค์บทเพลง
- ☐ 4.ต้องมีการไหว้ครูก่อนเล่นดนตรีไทย
- ☐ 5.เพลงกล่อมเด็ก

2.ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

• ยกตัวอย่างบทเพลง 1 บทเพลง : เพลง

• บทเพลงสื่ออารมณ์/มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร

• นักเรียนคิดว่าปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์บทเพลงดังกล่าว

อาชีพทางดนตรี วิชาศิลปะ3 ค22101

คุณครูนักธิยา กระจำนวล

1. นักดนตรี Musician

เป็นอาชีพที่แสดงความสามารถทาง ด้านทักษะดนตรีที่ดีเยี่ยมของศิลปิน มีความชำนาญในการบรรเลงดนตรี สามารถอ่านโน้ตเพลงได้อย่าง คล่องแคล่ว เพื่อสื่อความไพเราะของ บทเพลงตามที่นักประพันธ์เพลงได้ สร้างสรรค์ไว้

2. นักร้อง Singer

เป็นอาชีพทางด้านดนตรีที่สร้างชื่อเสียงให้ แก่ศิลปินอย่างมาก ในบางรายเมื่อมีชื่อเสียงทางด้านการขับร้องแล้วยังมีโอกาส เข้าวงการละครและภาพยนตร์ด้วย ซึ่ง ช่วยเสริมให้ศิลปินเหล่านี้มีรายได้จากการ นำเสนอผลงานการขับร้องมากยิ่งขึ้น บางรายกลายเป็นขวัญใจของประชาชน

ลิซ่า ลลิษา

3. นักเรียบเรียงเพลง และ นักเรียบเรียงเสียงประสาน Music Arranger

เป็นอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการดนตรี โดยเฉพาะทางด้านดนตรีแนวตะวันตก นอกจากจะเป็นนักดนตรีแล้ว ยังต้องมีความ รอบรู้ทางด้านทฤษฎีดนตรีด้วยหน้าที่หลัก คือ การนำเพลงมาเรียบเรียงตามองค์ประกอบ ของดนตรีให้เหมาะสมกับการบรรเลงของวง ดนตรีลักษณะต่างๆ

หนึ่ง จักรวาล

4. นักประพันธ์เพลง Composer

ทำหน้าที่ ประพันธ์เพลงต่างๆ นักประพันธ์ เพลงที่ดีต้องมีความสามารถในการเล่นดนตรี เป็นอย่างดี มีความรอบรู้ในทฤษฎีดนตรี รู้และ ชำนาญโครงสร้างทางดนตรี สามารถบันทึก โน้ตและอ่านโน้ตดนตรีได้อย่างคล่องแคล่ว มีความสามารถในการประพันธ์คำร้อง เป็นผู้ที่ใช้ ภาษาได้ดี มีความสามารถทางวรรณศิลป์

ครูสลา คุณวุฒิ

5. อาชีพนักอำนวยการเพลง conductor

คือคนที่ตีความหมายของบทเพลง โดยเห็นภาพ รวมทั้งหมดของวงดนตรี มีหน้าที่ถึงความ สัมพันธ์ของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นออกมา เพื่อ สอดประสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน วาทยกรเป็นผู้ที่ สื่อสารกับนักดนตรีด้วยภาษามือ พร้อมทั้งนี้ วาทยกรต้องมีความเป็นผู้ที่สามารถให้ความ เชื่อมั่นแก่นักดนตรีเสมือนผู้กำกับ ด้วยไม้บัตอง

บุญกิต อึ้งรังษี

6. อาชีพนักจัดรายการเพลงหรือ ดีเจ Disc Jockey

มี 2 ความหมายคือ หมายถึงผู้จัดรายการเพลง ประกอบความรู้เกี่ยวกับ เพลง หรือเรื่องอื่นๆ ซึ่ง อยู่ในความสนใจของผู้ฟัง ในสถานที่ฟังเพลง และ อีกความหมาย คือ ดีเจที่เปิดเพลงตาม ในทีคลับ หรือตามงานบันเทิงต่าง ๆ โดยในขณะทำหน้าที่ดีเจ อาจมีการเล่นแผ่นหรือปรับเสียงในลักษณะต่าง ๆ เพื่อดัดแปลงให้ได้เสียงที่แปลกใหม่ไปจากเดิม

ดีเจ สเน็ค

7. อาชีพผู้อำนวยการสร้างผลงานเพลง หรือ โปรดิวเซอร์ Producer

เป็นอาชีพที่ทำหน้าที่ควบคุมและให้คำแนะนำนักร้องนักดนตรี ควบคุมการบันทึก เสียงและวางแผนการผลิตทั้งค่าใช้จ่ายและ ทรัพยากร เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป็น อาชีพที่ต้องเข้าใจการตลาดของดนตรี

สุกฤษพงษ์ วัฒนบแจ้ว

8.ครูสอนดนตรี Music Teacher

เป็นอาชีพที่มีความสำคัญมากของวงการดนตรี เพราะครูดนตรีทำหน้าที่ที่ถ่ายทอดความรู้และทักษะกระบวนการทางดนตรีให้กับผู้เรียนดนตรีเป็นจำนวนมาก ครูดนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ครูดนตรีเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติเครื่องดนตรี หลักวิชาดนตรี มีความชำนาญในการสอน สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีให้แก่ศิษย์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ครูอ้วน มณีบุษ เสมรสุต

9.Music Therapist (นักดนตรีบำบัด)

คือผู้ใช้กิจกรรมทางดนตรีในการบำบัดรักษาอาการป่วย หรือการช่วยฟื้นฟูร่างกายหรือสภาพจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ หรือการเป็นนักบำบัดผลงานอิสระ อาชีพนี้ยังถือว่าเป็นอาชีพที่ใหม่มากในประเทศไทย แต่ตอนนี้การใช้ดนตรีบำบัดเริ่มมีการแพร่หลาย และในอนาคตผู้คนจะเริ่มหันมาสนใจในการใช้ศาสตร์นี้มากยิ่งขึ้น

10.Music Editor (นักตัดต่อดนตรี)

นักตัดต่อดนตรีเป็นอีกตำแหน่งที่สำคัญในสายงานภาพยนตร์ เพราะต้องรู้ว่าฉากไหนจะต้องใช้อารมณ์เพลง สื่อความรู้สึกอย่างไร ต้องตัดต่อให้เสียงตรงกับจังหวะของภาพ เมื่อทำให้ภาพรวมของงานไม่สะดุดมีความราบรื่นในการรับชม นักตัดต่อดนตรีจึงจำเป็นจะต้องมีไหวพริบ และมีความรู้ความเข้าใจในดนตรีเป็นอย่างดี

11.Contractor (ผู้ทำสัญญา)

ทำหน้าที่ในการทำสัญญาต่างๆ เกี่ยวกับสายงานดนตรี ไม่ว่าจะเป็นการว่าจ้างนักดนตรี วงดนตรี หรือการจัดสรรงบประมาณในการแสดงคอนเสิร์ต โปรดักชัน หรือกิจกรรมที่ต้องว่าจ้างในสายงานดนตรี

12.Recording Engineer

มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการบันทึกเสียง ปรับปรุงเสียงในสตูดิโอ ใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในการควบคุมดูแล และทำงานบนอุปกรณ์ระบบบันทึกเสียง ที่เป็นทั้งระบบอนาล็อก และระบบดิจิทัล

13.ผู้จัดการศิลปิน Artist Manager

คือผู้ที่คอยสร้างโอกาส ขับเคลื่อน และติดต่อประสานงานให้กับศิลปินในเชิงธุรกิจ ต้องเชื่อมั่นในศิลปิน และช่วยให้พวกเขามีความมั่นคงทางอาชีพ ด้วยการวางแผน การจัดการ การกำกับดูแล และการเจรจา

14.ผู้จัดการทัวร์ Tour Manager

ผู้จัดการทัวร์จะคอยอยู่เบื้องหลัง และมีหน้าที่คอยกำกับควบคุมดูแลทั้งเรื่องการเดินทาง ที่พัก กำหนดการ และการเงินงบประมาณต่าง ๆ เมื่อให้งานทัวร์ดำเนินไปตามแผนอย่างราบรื่น ดังนั้นผู้จัดการทัวร์ต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง โดยเฉพาะด้านการเงิน ทั้งต่อตัวเอง และต่อศิลปินอีกด้วย

15.ตัวแทนจอง Booking Agent

มีหน้าที่คือพาศิลปินขึ้นเวที คอยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงสด รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของสถานที่จัดคอนเสิร์ต การเจรจาข้อตกลง การจัดหาอุปกรณ์ทางเทคนิค และการต้อนรับ ตัวแทนจองจะทำงานกับ “ผู้จัดการศิลปิน” อย่างใกล้ชิด คอยสนับสนุนงานให้ลุล่วงตามกำหนดตารางงานทัวร์ของศิลปิน

ใบงานเรื่อง อาชีพทางดนตรี

1.ให้นักเรียนนำตัวเลือก A-L ไปเติมในช่องว่าง ☐ ให้ถูกต้อง

A นักดนตรี

B นักร้อง

C นักประพันธ์เพลง

D นักเรียบเรียงเพลง

E วาทยากร

F ครูสอนดนตรี

G โปรดิวซ์เซอร์

H ผู้จัดการศิลปิน

I ดีเจ

J นักดนตรีบำบัด

K นักตัดต่อดนตรี

L ผู้จัดการทัวร์

- ☐ 1.ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และทักษะดนตรีให้ผู้เรียน
- ☐ 2.เป็นอาชีพที่แสดงความสามารถและทักษะทางดนตรีเพื่อสื่อความหมาย อารมณ์ของเพลง
- ☐ 3.ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สร้างบทเพลงขึ้นมา
- ☐ 4.เป็นผู้ตีความหมายของบทเพลงและสื่อสารกับนักดนตรีด้วยภาษามือ มีการใช้ไม้บาคอง
- ☐ 5.ทำหน้าที่ควบคุมและให้คำแนะนำนักร้องนักดนตรี ควบคุมการบันทึกเสียงและวางแผนการผลิตทั้งค่าใช้จ่ายและทรัพยากร เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- ☐ 6.ทำหน้าที่เรียบเรียงดนตรี โดยนำทำนองเพลงจากผู้ประพันธ์ทำนอง ไปเรียบเรียงให้นักดนตรีเล่น/ร้อง
- ☐ 7.คือผู้ใช้กิจกรรมทางดนตรีในการรักษาอาการป่วย/การช่วยฟื้นฟูร่างกายหรือสภาพจิตใจ
- ☐ 8.ติดต่อให้เสียงตรงกับจังหวะของภาพ เหมาะสมกับฉากต่างๆอย่างสมดุล
- ☐ 9.เป็นผู้ที่คอยสร้างโอกาส ขับเคลื่อน และติดต่อประสานงานให้กับศิลปินในเชิงธุรกิจ
- ☐ 10.คอยกำกับควบคุมดูแลทั้งเรื่องการเดินทาง ที่พัก กำหนดการและการเงินงบประมาณต่าง ๆ เพื่อให้งานทัวร์ดำเนินไปตามแผน

2.ให้นักเรียนยกตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสำเร็จในอาชีพทางดนตรี 1 คน และอธิบายถึงหน้าที่หรือลักษณะการทำงานของอาชีวดังกล่าว