

โลกที่หน้าปกและสันปก

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการวิจัยเรื่อง

มิติใหม่ของดนตรีสากลในประเทศไทย : ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ

โดย

ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ

สิงหาคม 2559

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการวิจัยเรื่อง

มิติใหม่ของคนตรีสากลในประเทศไทย : ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

(ความเห็นในรายงานนี้เป็นของผู้วิจัย สกว. ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป)

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการวิจัยเรื่อง “มิติใหม่ของดนตรีสากลในประเทศไทย : ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ”

ณัชชา พันธุ์เจริญ

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเรื่อง “มิติใหม่ของดนตรีสากลในประเทศไทย : ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ” ได้ดำเนินมาจนเสร็จสมบูรณ์แล้วภายในระยะเวลา 3 ปี ในโครงการนี้ผู้วิจัย 10 คน แต่ละคนได้รับมอบหมายให้ทำโครงการย่อยด้านงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ รวมทั้งสิ้น 19 โครงการย่อย เพื่อเป็นตัวอย่างการสร้างงานดนตรีในสาขาการแสดงดนตรีและสาขาการประพันธ์เพลง ซึ่งออกแบบให้เหมาะกับศักยภาพของผู้สร้างสร้งงานแต่ละคน

การออกแสดงต่อสาธารณชนยังเป็นหัวใจของผลงานดนตรีปฏิบัติทุกชิ้น แต่การทำงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการจะมีส่วนขององค์ความรู้ในแง่มุมที่น่าสนใจ ซึ่งนำเสนอในรูปแบบของบทอรรถาธิบาย บทความ หนังสือ การบรรยาย ฯลฯ เพื่อให้การนำเสนอผลงานดนตรีครบทุกมิติตามความเหมาะสมของผลงานแต่ละชิ้น

ผลสรุปจากงานวิจัยชิ้นนี้อาจไม่ชัดเจนเหมือนงานวิจัยพื้นฐานทั่วไปของสาขาอื่น แต่ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการของนักวิจัย 10 คนที่มีประสบการณ์หลากหลายเป็นจำนวนถึง 19 โครงการพอจะสรุปประเด็นที่น่าสนใจได้ตามธรรมชาติของสาขาดนตรี ซึ่งจะเป็ประโยชน์ในการสร้างผลงานของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาต่อไป

คำสำคัญ ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ, ดนตรีวิจัย, การแสดงดนตรี, การประพันธ์เพลง

Abstract: New Dimensions of Music in Thailand: Integrating Theory into Practice

Natchar Pancharoen

The music research project, “New Dimensions of Music in Thailand: Integrating Theory into Practice,” was completed within three years. In this project, each of the ten researchers was assigned to work individually on music sub-projects, designed to fit one’s potential and interest. There were totally 19 sub-projects, which could, more or less, set examples in the areas of music performance and music composition.

Public concerts are still essential; however, for educational purposes, academic approaches are no less important, in order to show how theory could be put into practice.

Forms of presentation include program notes, books, papers as well as talks in public, depending on appropriate dimensions of each work.

The results of the research may not be as clear as those of other fields; nonetheless, the 19 sub-projects by ten researchers of experiences and diverse expertise should be sufficient to give interesting conclusions according to the nature of the music discipline. It is hoped that this project would be of great benefit to the music instructors in higher education.

Keywords academic music, music research, music performance, music composition

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

โครงการวิจัยเรื่อง “มิติใหม่ของคนตรีสากลในประเทศไทย : ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ” ได้รับทุนประเภททุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ดำเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 จนถึงเดือนสิงหาคม 2559 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ เป็นหัวหน้าโครงการ

คณะนักวิจัยประกอบด้วยนักวิจัยสร้างสรรค์ด้านดุริยางคศิลป์ทั้งสิ้น 10 คน เป็นอาจารย์ดนตรีจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงศิลปินอิสระ มาร่วมกันทำงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่อาจารย์ดนตรีในการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ดนตรีระดับอุดมศึกษาหันมาสนใจวิชาการมากขึ้น อันจะเป็นหนทางนำไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการของสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ และที่สำคัญคือเพื่อแก้ปัญหาเรื้อรังเรื่องการสร้างผลงานทางวิชาการของอาจารย์ดนตรีที่สอนด้านปฏิบัติ ซึ่งเป็นหัวใจของศาสตร์ดุริยางคศิลป์

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา นักวิจัยแต่ละคนทำโครงการย่อยในเรื่องที่ตนเองถนัดในสาขาการแสดงดนตรีหรือการประพันธ์เพลง เป็นโครงการวิจัยที่ต่างคนต่างทำเพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญรายบุคคลให้พัฒนาจนสุดศักยภาพ รวมโครงการย่อยทั้งสิ้น 19 โครงการ ปริมาณงานของแต่ละโครงการเทียบเท่ากับงานวิจัย 1 ชิ้น นั้นหมายความว่า โครงการนี้สามารถผลิตผลงานวิจัยสร้างสรรค์ได้ถึง 19 เรื่อง โดยโครงการย่อยทุกโครงการได้ผ่านการออกแบบ ผ่านจินตนาการ ผ่านการลองผิดลองถูก จนได้องค์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและด้านปฏิบัติ นำเสนอต่อสาธารณชนในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้เห็นคุณค่าของผลงานชิ้นนั้นครบทุกมิติ รูปแบบการนำเสนอเช่น การแสดงคอนเสิร์ต การจัดพิมพ์โน้ตเพลง การจัดพิมพ์หนังสือ การตีพิมพ์บทความ การนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ การบรรยายก่อนการแสดงคอนเสิร์ต การเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ

ผลพลอยได้จากการทำงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการที่ได้นำเสนออย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 3 ปีในงานสัมมนาเรื่องดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการที่จัดขึ้น 6 ครั้ง จะสร้างแรงบันดาลใจให้อาจารย์ดนตรีรุ่นใหม่คำนึงถึงองค์ความรู้ทางวิชาการควบคู่ไปกับการสร้างงานดนตรี ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนดนตรีและยกระดับมาตรฐานการศึกษาดนตรีของประเทศ เป็นการสร้างมิติใหม่ของคนตรีสากลในประเทศไทย นั่นคือการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาทั้งผู้สอนและผู้เรียน พัฒนาทั้งนักดนตรีและผู้ฟังไปพร้อม ๆ กัน เป็นการขยายฐานบุคลากรดนตรีในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งคุณภาพและปริมาณ

งานดนตรีไม่มีถูกผิด แต่นักวิจัยได้อิงหลักวิชาการเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะทฤษฎีดนตรีที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม งานดนตรีก็ยังคงคำนึงถึงสุนทรียศาสตร์เช่นเดียวกับศิลปะแขนงอื่น งานวิจัยชิ้นนี้อาจไม่มีผลสรุปเที่ยงงานวิจัยพื้นฐานของสายวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ แต่จากการทำโครงการย่อยถึง 19 โครงการซึ่งผ่านการทดลองในแบบของคนตรี จึงเห็นความสำเร็จของโครงการย่อยแต่ละโครงการที่มีความหลากหลายอย่างยิ่ง ทำให้พอจะสรุปผลเกี่ยวกับดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการได้

สารบัญ

บทคัดย่อ

Abstract

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

บทที่ 1	ข้อเสนอโครงการวิจัย	1
	ความสำคัญและที่มาของปัญหา	1
	วัตถุประสงค์	2
	ระเบียบวิธีวิจัยโดยสรุป	2
	แผนการดำเนินงานวิจัย	2
	ผลผลิต	4
	ผลลัพธ์ / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	5
	ผลกระทบ	5
	รายชื่อผู้ทำงานโครงการ	6
บทที่ 2	ประวัติของนักวิจัย	7
	รายชื่อวิทยากรพิเศษ	18
บทที่ 3	กระบวนการวิจัย	19
	ภาพรวมความก้าวหน้าของการวิจัย	27
บทที่ 4	ผลผลิตของโครงการ	32
	ผลผลิตตามสัญญา	36
	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง	37
บทที่ 5	บทความตีพิมพ์	38
	บทความในเอกสารสัมมนา	38
	บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร	42
	บทความที่ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการ	45
	บทความตีพิมพ์ในวารสารของวิทยากรพิเศษ	46
	บทความตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความ	46
	ยอดรวมจำนวนบทความของนักวิจัย	49
บทที่ 6	กิจกรรมของนักวิจัย	51

บทที่ 7	การเผยแพร่ผลงาน	59
	การเผยแพร่ผลงานในที่ประชุมวิชาการ	59
	การเผยแพร่ผลงานทางสถานีวิทยุ	62
	การเผยแพร่ผลงานทางหนังสือพิมพ์และนิตยสาร	63
บทที่ 8	การเชื่อมโยงกับต่างประเทศ	64
	รายงานการเดินทางไปแสดงผลงานวิจัย	66
	เอกสารแนบ : การนำเสนอผลการวิจัยในที่ประชุม ICTM	67
บทที่ 9	การนำผลไปใช้ประโยชน์	74
	การนำผลไปใช้ประโยชน์ของนักวิจัย	74
	การนำผลไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์คณตรี	75
	ประโยชน์ของโครงการย่อย	76
บทที่ 10	สรุปผลการวิจัย	81
	สรุปผลการวิจัยเชิงสถิติ	83
ภาคผนวก	บทความตีพิมพ์ในวารสาร	84

บทที่ 1

ข้อเสนอโครงการวิจัย

ตามที่ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้ส่งหนังสือที่ นร 6208/1696/2556 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2556 แจ้งว่า คณะกรรมการพิจารณาทุนเห็นชอบการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง “มิติใหม่ของดนตรีสากลในประเทศไทย : ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ” ระยะเวลาโครงการ 3 ปี จึงเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยส่งไปยัง สกว. เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 เพื่อประกอบการทำสัญญา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

โครงการวิจัย   มิติใหม่ของดนตรีสากลในประเทศไทย : ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ
New Dimensions of Music in Thailand: Integrating Theory into Practice

โครงการย่อย

การสร้างสรรค์บทเพลงเชิงวิชาการ

- ด้านดนตรีไทย : บทเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับเปียโน
- ด้านวรรณคดีไทย : บทประพันธ์เพลง “พระอภัยมณี”
- ด้านประวัติศาสตร์ : บทประพันธ์เพลงประวัติศาสตร์สยาม-ฝรั่งเศส

การแสดงดนตรีเชิงวิชาการ

- ด้านการบรรเลง : การบรรเลงดนตรีแชมเบอร์
- ด้านการอำนวยเพลง : การอำนวยเพลงวงซิมโฟนีออร์เคสตรา

1. ความสำคัญและที่มาของปัญหา

ดุริยางคศิลป์เป็นแขนงวิชาหนึ่งของสาขาศิลปกรรมศาสตร์ มีหลักสูตรวิชาเอกดนตรีเปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศทั้งสิ้นกว่า 100 หลักสูตร มีอาจารย์ประจำกว่า 500 คน ในจำนวนนี้เป็นอาจารย์สายปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่

หัวใจของงานศิลปะทุกแขนง คือ ทักษะในการปฏิบัติ งานดนตรีปฏิบัติทำให้เกิดผลลัพธ์เป็นเสียงดนตรี ดนตรีต้องมีเสียง ไม่ว่าจะงานดนตรีจะมีส่วนของวิชาการมาน้อยเพียงใดก็ตาม แต่ในที่สุดผลลัพธ์ที่สำคัญก็คือ เสียงดนตรี อาจารย์สายปฏิบัติเป็นผู้ผลักดันให้เกิดเสียงดนตรี แต่ยังไม่ให้ความสำคัญกับการอธิบายหลักวิชาที่อยู่ในผลงานดนตรี แม้แต่งานดนตรีสร้างสรรค์ที่ดีก็ยังคงต้องในการแสดงออกด้านวิชาการ อันส่งผลต่อความเข้มข้นทางวิชาการดนตรีในระดับอุดมศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนดนตรีจำนวนถึงร้อยละ 80 ไม่นัดสร้างผลงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ

เนื่องจากการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่อธิบายได้เชิงวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ในสายดนตรีปฏิบัติจึงควรสอดแทรกความรู้ทางวิชาการด้วยไม่มากนักน้อย รวมทั้งวิธีคิดและกระบวนการสร้างงานที่มีพื้นฐานจากองค์ความรู้ทั้งด้านทฤษฎี ประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์ การตีความ การวิพากษ์ รวมไปถึงการนำความรู้สู่สาธารณชนอันเป็นหนทางในการสร้างผู้ชมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานดนตรีเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นตัวอย่างแก่อาจารย์ดนตรีสายปฏิบัติ
- 2.2 เพื่อสร้างกลุ่มอาจารย์ดนตรีรุ่นใหม่ที่สามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
- 2.3 เพื่อสร้างกลุ่มอาจารย์ดนตรีรุ่นใหม่ที่เป็นหลักให้แก่วงการวิชาการดนตรีของประเทศ
- 2.4 เพื่อสร้างเครือข่ายผู้รู้ด้านดนตรีที่สามารถเกาะกลุ่มกันสร้างงานและเผยแพร่ความรู้ในวงกว้าง
- 2.5 เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความใฝ่รู้ให้แก่อาจารย์ดนตรีที่สอนในระดับอุดมศึกษาของประเทศ
- 2.6 เพื่อกระตุ้นให้นักดนตรีระดับแนวหน้าหันมาสนใจวิชาการมากขึ้นในฐานะที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย

3. ระเบียบวิธีวิจัยโดยสรุป

เนื่องจากดนตรีมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในแต่ละแขนงวิชา ผู้วิจัยที่รับผิดชอบแต่ละโครงการย่อยจึงจะหาแนวทางในการสร้างงานให้เอื้อต่อธรรมชาติของชิ้นงานนั้น ๆ โดยไม่ยึดตามกรอบระเบียบวิธีวิจัยของสายสังคมศาสตร์และสายมนุษยศาสตร์ แต่จะเป็นระเบียบวิธีวิจัยแบบใหม่ เรียกว่า “แนวทางการสร้างสรรค์งานดนตรีเชิงวิชาการ”

ระเบียบวิธีวิจัยแบบใหม่เพื่อการสร้างสรรค์งานดนตรีเชิงวิชาการ หรือ “แนวทางการสร้างสรรค์งานดนตรีเชิงวิชาการ” จะต้องไม่ทำลายธรรมชาติของดนตรีและแก่นของดนตรีอันได้แก่ เสียงดนตรีที่ดังมาไพเราะ สัมผัสได้ มีมาตรฐานที่อธิบายเนื้อหาได้ทั้งทางวิชาการและทางสุนทรีย์ะ ด้วยน้ำหนักเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละหัวข้อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาระที่ลงตัวในงานสร้างสรรค์แต่ละชิ้น

4. แผนการดำเนินงานวิจัย ในแต่ละช่วง 6 เดือนตลอดระยะเวลาโครงการ

4.1 ปีที่ 1 ครั้งแรก (กันยายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2557)

โครงการ : บทเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับเปียโน เสร็จ 2 เพลง หนังสือเสร็จ 1 บท

โครงการ : บทประพันธ์เพลง “พระอภัยมณี” คั่นคว่า 50% นำเสนอครั้งที่ 1

โครงการ : บทประพันธ์เพลงประวัติศาสตร์สยาม-ฝรั่งเศส คั่นคว่า 50%

โครงการ : การบรรเลงดนตรีแชมเบอร์ คั่นคว่า 40%

โครงการ : การอำนวยการวงซิมโฟนีออร์เคสตรา คั่นคว่า 50% นำเสนอครั้งที่ 1

โครงการรวม : การสัมมนาย่อย ครั้งที่ 1

4.2 ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 หลัง (มีนาคม 2557 – สิงหาคม 2557)

โครงการ : บทเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับเปียโน เสร็จรวม 5 เพลง หนังสือเสร็จรวม 2 บท

โครงการ : บทประพันธ์เพลง “พระอภัยมณี” คั่นคว่า 100%

โครงการ : บทประพันธ์เพลงประวัติศาสตร์สยาม-ฝรั่งเศส คั่นคว่า 100% นำเสนอครั้งที่ 1

โครงการ : การบรรเลงดนตรีแชมเบอร์ คั่นคว่า 70% นำเสนอครั้งที่ 1-2

โครงการ : การอำนวยการวงซิมโฟนีออร์เคสตรา นำเสนอครั้งที่ 2

โครงการรวม : การสัมมนาย่อย ครั้งที่ 2

โครงการรวม : การประชุมสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 1

4.3 ปีที่ 2 ครั้งที่ 2 แรก (กันยายน 2557 – กุมภาพันธ์ 2558)

โครงการ : บทเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับเปียโน เสร็จรวม 7 เพลง หนังสือเสร็จรวม 3 บท

ส่งบทความ 1 บท

โครงการ : บทประพันธ์เพลง “พระอภัยมณี” แต่งเสร็จ 50%

โครงการ : บทประพันธ์เพลงประวัติศาสตร์สยาม-ฝรั่งเศส แต่งเสร็จ 50%

โครงการ : การบรรเลงดนตรีแชมเบอร์ ส่งบทความ 1 บท

โครงการ : การอำนวยการวงซิมโฟนีออร์เคสตรา ส่งบทความ 1 บท

4.4 ปีที่ 2 ครั้งที่ 2 หลัง (มีนาคม 2558 – สิงหาคม 2558)

โครงการ : บทเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับเปียโน เสร็จรวม 8 เพลง หนังสือเสร็จรวม 4 บท

โครงการ : บทประพันธ์เพลง “พระอภัยมณี” แต่งเสร็จสมบูรณ์ นำเสนอครั้งที่ 2 ส่งบทความ 1 บท

โครงการ : บทประพันธ์เพลงประวัติศาสตร์สยาม-ฝรั่งเศส แต่งเสร็จสมบูรณ์ ส่งบทความ 1 บท

นำเสนอครั้งที่ 2

โครงการ : การบรรเลงดนตรีแชมเบอร์ ส่งบทความ 1 บท

โครงการ : การอำนวยการวงซิมโฟนีออร์เคสตรา นำเสนอครั้งที่ 3

โครงการรวม : การสัมมนาย่อย ครั้งที่ 3

โครงการรวม : การประชุมสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 2

4.5 ปีที่ 3 ครั้งที่ 3 แรก (กันยายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559)

โครงการ : บทเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับเปียโน เสร็จรวม 10 เพลง ส่งงานสมบูรณ์ หนังสือเสร็จรวม

5 บท ส่งงานสมบูรณ์

โครงการ : บทประพันธ์เพลง “พระอภัยมณี” ส่งงานหนังสือโน้ตเพลงสมบูรณ์

โครงการ : บทประพันธ์เพลงประวัติศาสตร์สยาม-ฝรั่งเศส งานสมบูรณ์ เตรียมนำเสนอต่างประเทศ

โครงการ : การบรรเลงดนตรีแชมเบอร์ ส่งบทความ 1 บท

โครงการ : การอำนวยการวงซิมโฟนีออร์เคสตรา ส่งบทความ 1 บท

4.6 ปีที่ 3 ครั้งหลัง (มีนาคม 2559 – สิงหาคม 2559)

โครงการ : บทเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับเปียโน จัดพิมพ์หนังสือและหนังสือโน้ตเพลง ส่งบทความ 1 บท

โครงการ : บทประพันธ์เพลง “พระอภัยมณี” จัดพิมพ์หนังสือโน้ตเพลง

โครงการ : บทประพันธ์เพลงประวัติศาสตร์สยาม-ฝรั่งเศส ส่งงานหนังสือโน้ตเพลงสมบูรณ์และนำเสนอบทความในต่างประเทศ จัดพิมพ์หนังสือโน้ตเพลง

โครงการ : การบรรเลงดนตรีแชมเบอร์ นำเสนอครั้งที่ 3

โครงการ : การอำนวยเพลงวงซิมโฟนีออร์เคสตรา ส่งบทความ 1 บท

โครงการรวม : การประชุมสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 3

5. ผลผลิต

5.1 ผลผลิตด้านผลงาน

1. หนังสือและโน้ตเพลง 4 เล่ม
2. บทความดนตรี 10 บท
3. การประชุมสัมมนาประจำปี 3 ครั้ง
4. การสัมมนาย่อย 3 ครั้ง

5.2 ผลผลิตด้านบุคลากร

1. นักวิจัยระดับกลาง 6 คน
2. นักวิจัยระดับสูง 3 คน

ผลงาน	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	รวม
1. จำนวนนักวิจัยที่สร้างจากโครงการ				
1.1 จำนวนนักวิจัยจากสถาบันเดียวกัน				3
1.2 จำนวนนักวิจัยจากต่างสถาบัน				5
1.3 จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก				1
1.4 จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโท				-
2. จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ			1	1
3. จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารภายในประเทศ		5	4	9
4. จำนวนหนังสือและโน้ตเพลง		2	2	4
5. จำนวนการประชุมสัมมนาประจำปี	1	1	1	3
6. จำนวนการสัมมนาย่อย	2	1		3

6. ผลลัพธ์ / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 โครงการย่อยทั้ง 5 โครงการจะเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีเชิงวิชาการสำหรับอาจารย์ดนตรีสายปฏิบัติซึ่งมีเป็นจำนวนกว่า 500 คนในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

6.2 งานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาด้านการเรียนการสอนดนตรีปฏิบัติให้ได้มาตรฐานในระดับอุดมศึกษา

6.3 ผลงานดนตรีสร้างสรรค์ต้นแบบจะมีผลกระทบโดยตรงกับวิธีคิด วิธีถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่อาจารย์ดนตรีทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติ

6.4 กลุ่มนักวิจัยในโครงการจะเป็นผู้นำทางความคิดและเป็นที่ปรึกษาให้กับอาจารย์ดนตรีรุ่นใหม่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการดนตรีของประเทศ

7. ผลกระทบ

งานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการทุกโครงการในงานวิจัยนี้เป็นผลมาจากการค้นคว้าวิจัย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ จะเป็นต้นแบบในการสร้างผลงานดนตรีที่มีองค์ความรู้ สามารถอธิบายถ่ายทอดได้ให้กับนิสิต นักศึกษารวมทั้งผู้ชม ในการแสดงดนตรีและการแสดงผลงานการประพันธ์เพลงต้องมีสูจิบัตรวิชาการที่ผ่านกระบวนการค้นคว้า ผ่านกระบวนการความคิด เพื่อเป็นการยกระดับทั้งผู้แสดงและผู้ชมให้เข้าถึงศาสตร์ดนตรีมากขึ้น ผลงานดนตรีสร้างสรรค์ต้นแบบจะมีผลกระทบกับอาจารย์ดนตรีทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติ ทั้งวิธีคิด วิธีถ่ายทอดความรู้ วิธีถ่ายทอดประสบการณ์ ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงการสร้างงานดนตรีปฏิบัติขั้นสูงซึ่งเป็นผลมาจากวิชาการดนตรีที่เข้มแข็ง ประสบการณ์และความรู้ที่นักวิจัยแต่ละคนในโครงการนี้สั่งสมมาเป็นเวลานานจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการร่วมกันคิดหาคำตอบและแนวทางในการสร้างงานดนตรีสร้างสรรค์ อันจะเป็นบรรทัดฐานใหม่ในการสร้างงานดนตรีของประเทศต่อไป

รายชื่อผู้ทำงานโครงการ

1. ศ.ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ Natchar Pancharoen หัวหน้าโครงการ
สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 08-1803-6762 E-mail: natcharpan@gmail.com
2. ผศ.นรอรธ จันทร์กล้า Nora-ath Chanklum ผู้ร่วมวิจัย
สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 08-1633-7393 E-mail: noraath@gmail.com.
3. อ.ดร.รามสุร สีตลาเย็น Ramasoon Sitalayan ผู้ร่วมวิจัย
สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 08-1659-2229 E-mail: sitalayan@yahoo.com
4. อ.ดร.จิตตพิมญ์ แยมพราย Jittapim Yamprai ผู้ร่วมวิจัย
สังกัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 08-1824-3778 E-mail: jittapimnan@gmail.com
5. อ.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา Pimchanok Suwannathada ผู้ร่วมวิจัย
สังกัด คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทรศัพท์ 08-1754-8987 E-mail: spimchanok2510@gmail.com
6. อ.ทัศนา นาควัชระ Tasana Nagavajara ผู้ร่วมวิจัย
สังกัด คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทรศัพท์ 08-1639-5966 E-mail: tasanaga@yahoo.com
7. อ.ดร.ยศ วณีสอน Yos Vaneesorn ผู้ร่วมวิจัย
สังกัด คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทรศัพท์ 08-6412-5248 E-mail: vaneesorn@gmail.com
8. อ.เลิศเกียรติ จงจิรจิต Lertkiat Chongjirajitra) ผู้ร่วมวิจัย
สังกัด คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทรศัพท์ 08-9109-2789 E-mail: chongjirajitra@gmail.com
9. อ.วานิช โปตะวนิช Vanich Potavanich ผู้ร่วมวิจัย
สังกัด วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
โทรศัพท์ 0-2969-1391 E-mail: potabrass@hotmail.com
10. น.ส.อชิมา พัฒนวิรางกุล Achima Phattanawerangkul ผู้ช่วยวิจัย/นักศึกษาปริญญาเอก
สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 08-5981-7585 E-mail: achima_or@hotmail.com

บทที่ 2

ประวัติของนักวิจัย

การศึกษาประวัติของนักวิจัยแต่ละคนเป็นขั้นตอนแรกของการทำงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของนักวิจัยแต่ละคน เหมือนการสำรวจวัตถุดิบที่มีอยู่ ก่อนที่จะออกแบบงานสร้างสรรค์ให้เหมาะกับนักวิจัย ซึ่งต้องพิจารณาจากพื้นฐานของความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการและปฏิบัติ

โครงการนี้จึงเริ่มจากการศึกษาประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ของนักวิจัย แทนที่จะเริ่มด้วยการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเรียงงานวิจัยทั่วไป ทุกขั้นตอนต้องคิดใหม่ ต้องสร้างสรรค์ใหม่ ไม่อาจเดินตามแนวทางหรือวิธีการที่ปฏิบัติกันมาจนเป็นแบบแผน เพื่อรักษาและส่งเสริมคุณค่าของงานวิจัยสร้างสรรค์ตามธรรมชาติของศาสตร์ดุริยางคศิลป์

คณะนักวิจัยประกอบด้วยอาจารย์สอนดนตรีที่มีความเชี่ยวชาญจากหลายสถาบัน รวมทั้งสิ้น 10 คน เป็นอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรอรธ จันทร์กล้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รามสุร สีตลาอัน

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 3 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา อาจารย์ทัศน นาควัชร และอาจารย์ ดร.ยศ วนีสอน

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยรังสิต 1 คน ได้แก่ อาจารย์วานิช โปตะวนิช

อาจารย์ที่สังกัดหน่วยงานในต่างประเทศ 2 คน ซึ่งย้ายสังกัดระหว่างการทำงานวิจัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตพิมญ์ แยมพราย ลาออกจากมหาวิทยาลัยมหิดลไปสอนที่มหาวิทยาลัยนอร์เทิร์นโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา และอาจารย์เลิศเกียรติ จงจิจิต ลาออกจากมหาวิทยาลัยศิลปากรไปเป็นนักดนตรีสังกัดวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งประเทศไทยสิงคโปร์

นอกจากนี้ยังมีศิลปินอิสระอีก 1 คน คือ ดร.อชิมา พัฒนวีรางกูล

สรุปรายชื่อคณะนักวิจัยและต้นสังกัดปัจจุบัน ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรอรธ จันทร์กล้า	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รามสุร สีตลาอัน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา	มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. อาจารย์ทัศน นาควัชร	มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. อาจารย์ ดร.ยศ วนีสอน	มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. อาจารย์วานิช โปตะวนิช	มหาวิทยาลัยรังสิต
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตพิมญ์ แยมพราย	มหาวิทยาลัยนอร์เทิร์นโคโลราโด
9. อาจารย์เลิศเกียรติ จงจิจิต	วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งประเทศไทยสิงคโปร์
10. ดร.อชิมา พัฒนวีรางกูล	ศิลปินอิสระ

ประวัติ

1. ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ หัวหน้าโครงการวิจัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาเชี่ยวชาญ ทฤษฎีดนตรี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขา Music Performance

The American University ปีที่จบ พ.ศ. 2524

ปริญญาโท สาขา Music Theory

Kent State University ปีที่จบ พ.ศ. 2526

ปริญญาเอก สาขา Music Theory and Composition

Kent State University ปีที่จบ พ.ศ. 2528

ผลงานดนตรีเชิงวิจัย

ประเภทหนังสือ/ตำรา

1. ทฤษฎีดนตรี. พิมพ์ครั้งที่ 13. สำนักพิมพ์เกศกะรัต, 2558.
2. การเขียนเสียงประสานสี่แนว. พิมพ์ครั้งที่ 5. สำนักพิมพ์เกศกะรัต, 2558.
3. สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ 5. สำนักพิมพ์เกศกะรัต, 2553.
4. การแต่งทำนองสอดประสาน. พิมพ์ครั้งที่ 5. สำนักพิมพ์เกศกะรัต, 2558.
5. ทักษะทฤษฎีดนตรี 5 เล่ม. สำนักพิมพ์เกศกะรัต, 2556.
6. แก่นทฤษฎีดนตรีสากล. พิมพ์ครั้งที่ 4. สำนักพิมพ์เกศกะรัต, 2558.
7. ดนตรีคลาสสิก : ภาคทฤษฎี. พิมพ์ครั้งที่ 4. สำนักพิมพ์เกศกะรัต, 2553.
8. ดนตรีคลาสสิก : รวมข้อเขียนภาษาอังกฤษ. สำนักพิมพ์เกศกะรัต, 2551.
9. ดนตรีคลาสสิก : รวมข้อเขียนภาษาไทย. สำนักพิมพ์เกศกะรัต, 2551.
10. สดับทพิพย์ดุริยางค์ : ศาสตร์การเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับเปียโน. โรงพิมพ์ธนาเพชร, 2559.

ประเภทหนังสืออ้างอิง

1. พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์. พิมพ์ครั้งที่ 4. สำนักพิมพ์เกศกะรัต, 2554.
2. โน้ตเพลง : วรรณกรรมเปียโนแห่งกรุงสยาม, บรรณาธิการ. สำนักพิมพ์เกศกะรัต, 2555.
3. โน้ตเพลง : สดับเสียงเรียงร้อย, เรียบเรียงสำหรับเปียโน. สำนักพิมพ์เกศกะรัต, 2557.
4. โน้ตเพลง : สดับถ้อยเพลงไทย, เรียบเรียงสำหรับเปียโน. สำนักพิมพ์เกศกะรัต, 2558.

ประเภทบทความดนตรี

1. บทความเรื่อง “สดับเสียงเรียงร้อย: ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2558).

ประเภทการแสดงดนตรี

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มิติใหม่ของดนตรีสากลในประเทศไทย : ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ – ณัชชา พันธุ์เจริญ

1. วิทยัทศน์ บันทึกสด “การแสดงเดี่ยวเปียโนเพลงไทย” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, 2554.
2. ซีดี “การแสดงเดี่ยวเปียโนเพลงไทย” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
3. วิทยัทศน์ บันทึกสด “การแสดงเดี่ยวเปียโนเพลงไทย” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
4. วิทยัทศน์ การแสดงเดี่ยวเปียโนเพลงไทยชุด “วรรณกรรมเปียโนแห่งกรุงสยาม” ณ พระราชวังพญาไท, 2556.
5. วิทยัทศน์ รายการดนตรีคีศิลป์ ตอน “ตำนานการเดี่ยวเปียโนเพลงไทย” ณ พระราชวังพญาไท ออกอากาศเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2556 และ 30 สิงหาคม 2557 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, 2556.
6. วิทยัทศน์ รายการดนตรีคีศิลป์ ตอน “เปียโนคอนแชร์โตแห่งกรุงสยาม” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกอากาศเมื่อวันที่ 10, 12 สิงหาคม และ 31 ธันวาคม 2556 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, 2556.
7. ซีดี บรรเลงเดี่ยวเปียโนในบทเพลงชุด “เปียโนคอนแชร์โตแห่งกรุงสยาม” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
8. วิทยัทศน์ บันทึกสด การแสดงคอนเสิร์ต “เปียโนคอนแชร์โตแห่งกรุงสยาม” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
9. วิทยัทศน์ บันทึกสด การแสดงคอนเสิร์ต “วิวาหพระสมุท” ณ พระราชินีเวศน์มฤคทายวัน, 2556.
10. ซีดี บรรเลงเปียโนในวงเครื่องสายผสมเปียโน ชุด “วิวาหพระสมุท” สำนักเดี่ยวเปียโนเพลงไทย, 2557.
11. วิทยัทศน์ บันทึกสด การแสดงคอนเสิร์ต “สตั๊บบั๊วยั๊วยั๊วยเรียงสำเนียงสวรรค์” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรอรธ จันทร์กล้า ผู้ร่วมวิจัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาเชี่ยวชาญ การแสดงดนตรี (ไวโอลิน) การอำนวยเพลง การเรียบเรียงเพลง

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่จบ พ.ศ. 2533

ปริญญาโท สาขา Music Performance

New England Conservatory of Music ปีที่จบ พ.ศ. 2539

ปริญญาเอก สาขาศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่จบ พ.ศ. 2558

ผลงานดนตรีเชิงวิจัย

ประเภทบทความดนตรี

1. บทความเรื่อง “การอำนวยเพลงวงซิมโฟนีออร์เคสตรา : บทประพันธ์เพลงของเบโทเฟน ซิมโฟนีหมายเลขที่ 3 ‘Eroica’” วารสารดนตรีรังสิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558).

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มิติใหม่ของดนตรีสากลในประเทศไทย : ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ – ณัฏชา พันธุ์เจริญ

2. บทความเรื่อง “แนวทางการเรียบเรียงเพลง “ลุ่มเจ้าพระยา” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2559).

ประเภทการแสดงดนตรี

1. คอนเสิร์ต อำนวยการเพลงคอนเสิร์ตวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ประมาณ 20 ครั้ง
2. คอนเสิร์ต อำนวยการเพลงคอนเสิร์ตวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประมาณ 20 ครั้ง
3. ซิติ เดียวไวโอลินในอัลบั้มชุด “ไตร” (รางวัล คม ชัด ลึก อวอร์ด ครั้งที่ 4), 2550.
4. ซิติ อำนวยการเพลงในชุด ผลงานการประพันธ์เพลงของณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
5. ซิติ อำนวยการเพลงในชุด เปียโนคอนแชร์โตแห่งกรุงสยาม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
6. ซิติ บรรเลงไวโอลินในอัลบั้มชุด “เพลงบางกอก”, 2547.
7. ซิติ บรรเลงไวโอลินในอัลบั้มชุด “เมื่อดอกซากุระบาน”, 2550.

ประเภทการเรียบเรียงเพลง

1. Suntraporn Suite, เสียงกระซิบจากเกลียวคลื่น และเมตเลย์จุฬาดรีควิน เรียบเรียงสำหรับวงออร์เคสตรา จากอัลบั้มปีเอสโอบรรเลงสุนทราภรณ์, 2554.
2. เพลงสรรเสริญพระบารมี. เรียบเรียง อำนวยการเพลง และบันทึกเสียง บรรเลงโดยวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ จัดทำโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2557.
3. เรียบเรียงเพลงไทยสากลประมาณ 100 เพลง, 2550-2559.

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รามสุร สิตาลัย ผู้ร่วมวิจัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาเชี่ยวชาญ การแสดงดนตรี (เปียโน) ทฤษฎีดนตรี สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่จบ พ.ศ. 2537

ปริญญาโท สาขา Printing (Master of Science)

Rochester Institute of Technology (R.I.T.) ปีที่จบ พ.ศ. 2540

ปริญญาโท สาขา Music Education

Eastman School of Music ปีที่จบ พ.ศ. 2542

ปริญญาเอก สาขา Piano Performance

West Virginia University ปีที่จบ พ.ศ. 2550

ผลงานดนตรีเชิงวิจัย

ประเภทบทความดนตรี

1. บทความเรื่อง “โยเซฟ ไฮเดิน ผู้บุกเบิกคีตลักษณ์ยุคคลาสสิก” วารสารยุโรปศึกษา ฉบับที่ 2, 2552.
2. บทความเรื่อง “เบโทเฟน “มูนไลท์” โซนาตา: การตีความ และแนวทางการบรรเลง” วารสารดนตรีรังสิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558).

ประเภทการแสดงดนตรี

1. เดี่ยวเปียโน คอนแชร์โต “นัมมทา” ประพันธ์โดยณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 และหอแสดงดนตรีมหาวิทยาลัยมหิดล, 2555.
2. เดี่ยวเปียโนร่วมกับ Dr. Yew Choong Cheong ที่สถาบันเกอเธ่ และมหาวิทยาลัย UCSI (University College Sedaiya International) กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย, 2554.
3. เดี่ยวเปียโน “เปียโนคอนแชร์โต หมายเลข 2” ประพันธ์โดยรัศมานิพนธ์ ร่วมกับวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำนวยเพลงโดยนรอรธ จันทร์กล้า ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
4. แสดงคอนเสิร์ตร่วมกับ ญัฐฉัญ สุรินทร์แปง (เชลโล) ที่ห้องแสดงดนตรี Siam Music Yamaha Concert Salon, 2558.
5. แสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงนักร้องประสานเสียง Bangkok Music Society (BMS) ที่สถาบันเกอเธ่, 2558.

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตพิมญ์ แยมพราย ผู้ร่วมวิจัย

Visiting Assistant Professor in Music History and Theory

University of Northern Colorado

สาขาวิชาเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก ทฤษฎีดนตรี ดนตรีวิทยา ดนตรีชาติพันธุ์ การสืบค้นฐานข้อมูลดนตรี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีที่จบ พ.ศ. 2539

ปริญญาโท สาขาดนตรีวิทยา

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่จบ พ.ศ. 2548

ปริญญาโท สาขา Library and Information Sciences

University of North Texas ปีที่จบ พ.ศ. 2557

ปริญญาเอก สาขา Music History and Literature

University of Northern Colorado ปีที่จบ พ.ศ. 2554

ผลงานดนตรีเชิงวิจัย

ประเภทงานวิจัยดนตรี

1. Musical Interaction of the Franco-Siamese Relation, 15th International Congress of the Gesellschaft für Musikforschung, Germany.

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มิติใหม่ของดนตรีสากลในประเทศไทย : ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ – ณัฏชา พันธุ์เจริญ

ประเภทบทความดนตรี

1. บทความเรื่อง “การรื้อฟื้นและสร้างบทประพันธ์สยาม-ฝรั่งเศสของมิเชล ริชาร์ด เดอลาล็องด์.” วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (33) กรกฎาคม - ธันวาคม 2558.
2. “Michel-Richard de Lalande and the Airs of Siam.” *Early Music* (Aug, 2013).
3. “Folksong in the Music of Joseph Haydn.” *Rangsit Music Journal Rangsit University* (Jan-Jun, 2011).
4. “30 years, the Bangkok Symphony Orchestra.” *Music Journal Mahidol University*, (Apr, 2013).
5. “15th International Congress of the Gesellschaft für Musikforschung.” *Music Journal Mahidol University*, (Oct 2012).
6. “Trends in Music Education and ASEAN Music.” *Music Journal Mahidol University*, (Nov, 2012).
7. “In Music, There is Life: A Combination of Artistic Aspects of the King’s Compositions.” Article for the River of Silence project: The National Gallery of Thailand and Mahidol University, 2010.
8. Music Appreciation, Editor-in-Chief and Author in coordination with the faculty members of Rangsit University (Book and E-Learning package), 2007.
9. “The Development of Musical Notation.” *Music Journal, Rangsit University*, 2007.
10. “Gregorian Chant: History, Memoir, and Return.” *Music Journal, Mahidol University*, 2006.

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา ผู้ร่วมวิจัย

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาวิชาเชี่ยวชาญ การแสดงดนตรี (เปียโน) ทฤษฎีดนตรี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่จบ พ.ศ. 2531

ปริญญาโท สาขาดนตรีศึกษา

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่จบ พ.ศ. 2543

ปริญญาเอก สาขาศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่จบ พ.ศ. 2558

ผลงานดนตรีเชิงวิจัย

ประเภทบทความดนตรี

1. บทความเรื่อง “การบันทึกโน้ตเพลงไทยสำหรับเดี่ยวเปียโน” วารสารดนตรีศิลปากร, 2556.

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มิติใหม่ของดนตรีสากลในประเทศไทย : ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ – ณัฏชา พันธุ์เจริญ

2. บทความเรื่อง “บทเรียบเรียงเพลงสุดสงวน (สามชั้น) สำหรับเดี่ยวเปียโน” วารสารดนตรีรังสิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558).

ประเภทการแสดงดนตรี

1. การแสดงเดี่ยวเปียโนเพลงไทยของศิษย์สำนักเดี่ยวเปียโนเพลงไทย ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
2. การแสดงเดี่ยวเปียโนเพลงไทยในงาน “แม่ของแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555.
3. การแสดงเดี่ยวเปียโนเพลงไทยของศิษย์สำนักเดี่ยวเปียโนเพลงไทย ในคอนเสิร์ต “วิวาหพระสมุท” ณ พระราชินีเวศน์มฤคทายวัน, 2556.

ประเภทหนังสืออ้างอิง

1. โน้ตเพลง : วรรณกรรมเปียโนแห่งกรุงสยาม, บันทึกโน้ต. สำนักพิมพ์เกศกะรัต, 2555.
2. โน้ตเพลง : สยามดุริยลิขิต, เรียบเรียง. ที เอส บี โปรดักส์, 2558.

6. อาจารย์ทัศนาศ นาควัชระ ผู้ร่วมวิจัย

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ การแสดงดนตรี (ไวโอลิน)

ประวัติการศึกษา

Performance Diploma

International Menuhin Music Academy, Switzerland ปีที่จบ พ.ศ. 2535

Performance Diploma

Volarlberg Conservatory, Austria ปีที่จบ พ.ศ. 2539

ปริญญาโท สาขา Music Performance

School of Music, University of Oregon, USA ปีที่จบ พ.ศ. 2543

กำลังศึกษาต่อหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ผลงานดนตรีเชิงวิจัย

ประเภทบทความ

1. บทความเรื่อง “ไวโอลินโซนาตาของโมสาร์ท : ดนตรีสร้างสรรค์ผ่านกาลเวลา” วารสาร Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2559).

ประเภทการแสดงดนตรี ในประเทศและต่างประเทศ

1. solo concerto ประมาณ 40 คอนเสิร์ต

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มิติใหม่ของดนตรีสากลในประเทศไทย : ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ – ณัฏชา พันธุ์เจริญ

2. chamber music ประมาณ 80 คอนเสิร์ต
3. solo recital ประมาณ 34 คอนเสิร์ต
4. บรรเลงในวงออร์เคสตรา มากกว่า 100 คอนเสิร์ต ในฐานะนักดนตรี หัวหน้าวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ หัวหน้าวงดนตรีโปรมูสิกา
5. บรรเลง จัดการแสดง และสอน ในฐานะผู้อำนวยการโครงการเรียนดนตรีวิธีศิลปากร ผู้อำนวยการโครงการโปรมูสิกาจูเนียร์ ผู้อำนวยการด้านดนตรีวงดนตรีโปรมูสิกา

7. อาจารย์ ดร.ยศ วณีสอน ผู้ร่วมวิจัย

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาวิชาเชี่ยวชาญ การแสดงดนตรี (คลาริเน็ต) การประพันธ์เพลง การอำนวยเพลง ทฤษฎีดนตรี ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่จบ พ.ศ. 2540

ปริญญาโท สาขา Music Performance

Louisiana State University ปีที่จบ พ.ศ. 2546

ปริญญาเอก สาขา Music Performance

University of Missouri at Kansas City ปีที่จบ พ.ศ. 2550

ผลงานดนตรีเชิงวิจัย

ประเภทการแสดงดนตรี

1. เดี่ยวคลาริเน็ตเพลง Copland: Clarinet Concerto with String Orchestra ร่วมกับวงเครื่องสายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอแสดงดนตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
2. เดี่ยวคลาริเน็ตเพลง Mozart: Clarinet Concerto ร่วมกับวงออร์เคสตราสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา ณ หอประชุมมหิศร, 2552.
3. บรรเลงคลาริเน็ตร่วมกับวง Silpakorn Clarinet Quartet ณ หอประชุม ศ.สังเวียน อินทวิชัย, 2555.
4. บรรเลงคลาริเน็ตเพลง Mozart: Clarinet Quintet ร่วมกับวง 4G String Quartet ณ โรงแรมโพธิ์ศรีชั้น, 2556.
5. บรรเลงคลาริเน็ตเพลง Brahms: Clarinet Quintet ร่วมกับวง Bangkok String Quartet ณ วังพญาไท, 2559.
6. การนำเสนอบทประพันธ์เพลง Phra Abhai Mani: A Musical Adaptation of a Thai Epic for Clarinet Ensemble. ในการประชุมวิชาการการสัมมนาเชิงวิชาการ European Platform for Artistic Research in Music 2015 ณ University of Performing Arts, เมืองกราชประเทศออสเตรีย 2558.

ประเภทบทประพันธ์เพลง

1. บทประพันธ์เพลงเชิงวิจัย “พระอภัยมณี” การดัดแปลงดนตรีจากวรรณกรรมไทยสำหรับวงคลาริเน็ต, 2557.
2. บทประพันธ์เพลง Tones for Clarinet Ensemble, 2558.
3. การนำเสนอบทประพันธ์เพลง Tones for Clarinet Ensemble ในโครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติครั้งที่ 2 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 2559.
4. การนำเสนอหัวข้อ “แนวคิดและแนวทางการพัฒนาเสียงสำหรับเครื่องลมไม้” ในงานสัมมนาผู้นำชุมชนด้านดนตรีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.

ประเภทงานวิจัยดนตรี

1. ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาองค์ความรู้จากกิจกรรมการแข่งขัน และผลกระทบต่อผู้เข้าแข่งขันคลาริเน็ตชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ 1, 2556.

ประเภทบทความดนตรี

1. บทความเรื่อง “บทประพันธ์เพลงสำหรับคลาริเน็ต โดยนักประพันธ์เพลงชาวไทย” ตีพิมพ์ในหนังสืองานศิลปากรวิจัย, 2552.

8. อาจารย์เลิศเกียรติ จงจิรจิต ผู้ร่วมวิจัย

Singapore Symphony Orchestra

สาขาวิชาเชี่ยวชาญ การแสดงดนตรี (ทรมัเปิด) การอำนวยเพลง

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่จบ พ.ศ. 2541

Performance Certificate

Hong Kong Academy for Performing Arts ปีที่จบ พ.ศ. 2545

ปริญญาโท สาขาการแสดงดนตรี

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่จบ พ.ศ. 2555

ผลงานดนตรีเชิงวิจัย

ประเภทการแสดงดนตรี

1. ซิติ บรรเลงทรมัเปิดในอัลบั้มชุด Cantabilissimo พร้อมโน้ตเพลง, 2552.
2. คอนเสิร์ต บรรเลงทรมัเปิดในวงซิมโฟนีออร์เคสตราและวงแชมเบอร์ ในประเทศและต่างประเทศประมาณ 100 ครั้ง.

ประเภทงานวิจัยดนตรี

1. สังคีตลักษณ์และเทคนิคการเดี่ยวทรัมเป็ตเพลง Concertino for Trumpet and Strings ประพันธ์โดยพลเรือเอกหม่อมหลวงอัศนี ปราโมช, 2557.

9. อาจารย์วานิช โปตะวนิช ผู้ร่วมวิจัย

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

สาขาวิชาเชี่ยวชาญ การอำนวยเพลง การประพันธ์เพลง การเรียบเรียงเพลง การแสดงดนตรี (ทรัมเป็ต)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่จบ พ.ศ. 2537

ปริญญาโท สาขาการประพันธ์เพลง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่จบ พ.ศ. 2547

กำลังศึกษาต่อหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ผลงานดนตรีเชิงวิจัย

ประเภทบทความดนตรี

1. บทความเรื่อง “ซิโมนีหมายเลข 6 ของไซคอฟสกี: บทวิเคราะห์เพื่อการอำนวยเพลง” วารสารดนตรีรังสิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558).

ประเภทบทประพันธ์เพลง

1. Killing Field (2004) Thailand Cultural Centre
2. Malai for clarinet, violin and piano (2006) USA 2006, Beijing Conservatory 2011, Surabaya Indonesia 2013.
3. Deep Impression (2006) Thailand Cultural Centre, National Theatre, Mahidol Hall.
4. King of Peace (2007) Thailand Cultural Centre, National Theatre.
5. The Spirits of Siam (2007) Suriyathep Music Sala, Bangkok, Cholburi.
6. Bangkok Fantasia (2008) Bangkok, Cholburi, Nakorn Pathom, Macau.
7. Ratchadamneon (2010) Bangkok, Cholburi, Chiangmai, Singapore.
8. Surya (2015) Suriyathep Music Sala, Bangkok.
9. The Patriarch (2015) Bangkok.
10. Devas Suite for Orchestra (2016) Suriyathep Music Sala.

ประเภทการแสดงดนตรี

1. ผู้บรรเลงรับเชิญร่วมกับวงต่างประเทศ Hong Kong Philharmonic Orchestra (1999-2004).
2. ผู้บรรเลงรับเชิญร่วมกับวงต่างประเทศ Nusantara Symphony Orchestra ‘Indonesia’ (2006-2011).

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มิติใหม่ของดนตรีสากลในประเทศไทย : ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ – ณัฏชา พันธุ์เจริญ

3. หัวหน้ากลุ่มทริ้มเป็ดวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ (2529-)

ประเภทการอำนวยเพลง

1. ผู้อำนวยการวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ (1996-)
2. ผู้อำนวยการวงดุริยางค์สากลกรมศิลปากร (1998-)
3. ผู้อำนวยการวงดุริยางค์ซิมโฟนีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต (2011-)

10. ดร.อชิมา พัฒนวิรางกุล ผู้ช่วยวิจัย

สาขาวิชาเชี่ยวชาญ การแสดงดนตรี (ไวโอลินและเปียโน) การประพันธ์เพลง ทฤษฎีดนตรี
ประวัติศาสตร์การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่จบ พ.ศ. 2551

ปริญญาโท สาขาการประพันธ์เพลง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่จบ พ.ศ. 2553

ปริญญาเอก สาขาการประพันธ์เพลง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่จบ พ.ศ. 2557

ผลงานดนตรีเชิงวิจัย

ประเภทบทประพันธ์เพลง

1. “Rhythm Playing” แสดงที่ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2550
2. “Rhapsody for Double String Quartets and Percussion” แสดงที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในคอนเสิร์ต Electroacoustic Music Concert เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552
3. “Introduction and Fantasy” แสดงในเทศกาล Ensemble TIMF Academy ณ ห้องเทวาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2551
4. “รำพึงในป่าช้า” แสดงที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. "ฝากแผ่นดิน" แสดงโดยวงดุริยางค์สากลกรมศิลปากร อำนวยเพลงโดย วานิช โปตะวนิช ในคอนเสิร์ต The Patriotic Concert เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ โรงละครแห่งชาติ

ประเภทบทความดนตรี

1. บทความเรื่อง "For My Beloved Motherland: The Music Composition for the Nation" วารสาร Veridian E-Journal ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2557).
2. บทความเรื่อง “ฝากแผ่นดิน: บทประพันธ์เพลงเพื่อชาติ” วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2557).

ประเภทการแสดงดนตรี

1. แสดงเดี่ยวไวโอลิน Partita No. 2 BWV 1003 (Gigue in D minor) หน้าพระที่นั่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, 2543.

2. แสดงเดี่ยวเปียโน Schumann Piano Concerto in A minor, Op. 54 ณ หอประชุมมูลนิธิวัฒนธรรม ไทย-เยอรมัน, 2550.

รายชื่อวิทยากรพิเศษ

เพื่อให้เห็นภาพรวมของผู้เกี่ยวข้องในโครงการ นอกจากนักวิจัย 10 คนในโครงการแล้ว ยังเชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยายในงานสัมมนาดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ 8 คน ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. เป็นผู้บุกเบิกและผลักดันงานด้านการวิจารณ์ดนตรีมาหลายทศวรรษ
2. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้นแบบการทำงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการด้านการประพันธ์เพลง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นพชัย ชลจิตฉันทา University of Arkansas เป็นต้นแบบการทำงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการด้านการแสดงดนตรี โดยเน้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพฤกษ์ เมฆรา มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นอาจารย์รุ่นกลางที่ทำงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการด้านการประพันธ์เพลง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นอาจารย์รุ่นกลางที่ทำงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการด้านการประพันธ์เพลง
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวไล ตันจันทร์พงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอาจารย์รุ่นกลางที่ทำงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการด้านการแสดงดนตรี
7. อาจารย์ ดร.อโณทัย นิตินน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นอาจารย์รุ่นกลางที่ทำงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการด้านการประพันธ์เพลง เน้นดนตรีทดลอง
8. อาจารย์ ดร.ชัยพงศ์ ทองสว่าง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ที่ทำงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการด้านการแสดงดนตรี โดยเน้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์

บทที่ 3

กระบวนการวิจัย

ขั้นตอนของกระบวนการวิจัยคือ ทาบทามนักวิจัยที่มีศักยภาพด้านดนตรีปฏิบัติ 7 คน ด้านวิชาการ 2 คน เพื่อเชิญชวนมาร่วมงาน หัวหน้าโครงการต้องเจรจาให้นักวิจัยเห็นคุณค่าของงานวิจัยที่จะทำ ในขณะ นักวิจัยมีส่วนน้อยที่เชี่ยวชาญด้านวิชาการมากกว่าปฏิบัติ ส่วนใหญ่จะเชี่ยวชาญด้านปฏิบัติมากกว่าวิชาการ ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านวิชาการจะให้คำแนะนำด้านวิชาการแก่นักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติ

ในโครงการนี้นักวิจัยที่เป็นนักดนตรีปฏิบัติจะมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการดนตรี นักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติจะออกแบบงานดนตรีสร้างสรรค์ที่เน้นด้านปฏิบัติ ส่วนนักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านวิชาการจะออกแบบงานดนตรีสร้างสรรค์ที่เน้นด้านวิชาการ อย่างไรก็ตาม ผลงานทุกชิ้นต้องจบที่งานสร้างสรรค์ซึ่งสามารถนำเสนอส่วนที่เป็นดนตรีปฏิบัติได้

ในการดำเนินโครงการวิจัย แบ่งระยะเวลาออกเป็น 6 ระยะ ๆ ละ 6 เดือน นักวิจัยแต่ละคนได้ทำตามสัญญาที่ระบุในรายงานความก้าวหน้าทุกครั้ง อาจมีบางครั้งที่เลื่อนกำหนดการแสดงออกไปเล็กน้อย มีหลายครั้งที่นักวิจัยทำงานได้เกินเป้า และอาจมีการปรับรายละเอียดโครงการบ้าง หัวหน้าโครงการได้ ทบทวนแผนโครงการทุก 6 เดือนเพื่อให้มีความเป็นไปได้มากที่สุด หากดูตามสัญญาตั้งปรากฏในบทที่ 1 จะ พบว่า เมื่อลงมือทำจริง ยากที่จะคงโครงการย่อยดังที่เขียนเสนอไว้ จึงปรับใหม่โดยยึดตัวนักวิจัยแต่ละคนเป็น หลัก และมุ่งพัฒนางานแต่ละโครงการของนักวิจัยแต่ละคน

โครงการนี้เป็นงานวิจัยที่ต่างคนต่างทำเพื่อส่งเสริมศักยภาพตามความเชี่ยวชาญรายบุคคล นักวิจัยแต่ละคนทำโครงการย่อย 1-3 โครงการ โดยทำให้สำเร็จทีละโครงการ ขอรายงานผลผลิตที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะ เพื่อให้เห็นความก้าวหน้าและพัฒนาการของงานที่นักวิจัยแต่ละคนรับผิดชอบ ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ (หัวหน้าโครงการ) ทำงานสร้างสรรค์ 1 โครงการย่อย

ชื่อโครงการย่อย การเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับเปียโน

ผลผลิตระยะที่ 1 (กันยายน 2556 - กุมภาพันธ์ 2557)

1. เขียนบทเรียบเรียงเสร็จ 6 เพลง
2. เขียนหนังสือเสร็จ 1 บท

ผลผลิตระยะที่ 2 (มีนาคม 2557 - สิงหาคม 2557)

1. เขียนบทเรียบเรียงเสร็จ 7 เพลง
2. เขียนหนังสือเสร็จ 2 บท
3. จัดพิมพ์โน้ตเพลงชุด “สดับเสียงเรียงร้อย”
4. บันทึกเสียงผลิตซีดีบทเรียบเรียงเพลงไทยในรูปแบบของวงเครื่องสายผสมเปียโน

ชุด “วิวาหพระสมุท”

5. บรรยายเรื่อง งานสร้างสรรค์ดุริยางคศิลป์ “ระดับเสียงเรียงร้อย” พร้อมบทความ ในงานสัมมนา ครั้งที่ 3 วันที่ 22 สิงหาคม 2557

ผลผลิตระยะที่ 3 (กันยายน 2557 - กุมภาพันธ์ 2558)

1. ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร
2. เกลาบทเรียบเรียงเพลงที่ยังไม่ได้จัดพิมพ์
3. เขียนหนังสือเสร็จ 3 บท

ผลผลิตระยะที่ 4 (มีนาคม 2558 - สิงหาคม 2558)

1. จัดพิมพ์โน้ตเพลงชุด “ระดับถ้อยเพลงไทย”
2. เขียนหนังสือเสร็จ 3 บทพร้อมตัวอย่างโน้ตเพลง

ผลผลิตระยะที่ 5 (กันยายน 2558 - กุมภาพันธ์ 2559)

1. เขียนหนังสือเสร็จร้อยละ 80
2. ฝึกซ้อมผลงานเรียบเรียงเพื่อเตรียมบันทึกซีดี

ผลผลิตระยะที่ 6 (มีนาคม 2559 - สิงหาคม 2559)

1. ตีพิมพ์หนังสือเรื่อง “ระดับทฤษฎีดุริยางค์ : ศาสตร์การเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับเปียโน” ความยาว 248 หน้า เผยแพร่เป็นครั้งแรกในงานสัมมนาปิดโครงการ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
2. ฝึกซ้อมผลงานเรียบเรียงเพื่อเตรียมบันทึกซีดีในวันที่ 1 กันยายน 2559

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรอรอด จันทร์กล้า (นักวิจัยระดับสูง) ทำงานสร้างสรรค์ 3 โครงการย่อย
ชื่อโครงการย่อย 1. การอำนวยเพลงซิมโฟนีหมายเลข 3 ของเบโทเฟน

2. การเรียบเรียงเพลง “ลุ่มเจ้าพระยา”
3. การประพันธ์เพลงประกอบภาพเคลื่อนไหว

ผลผลิตระยะที่ 1 (กันยายน 2556 - กุมภาพันธ์ 2557)

1. การอำนวยเพลง คันทัวร์ร้อยละ 50

ผลผลิตระยะที่ 2 (มีนาคม 2557 - สิงหาคม 2557)

1. นำเสนอเรื่อง การอำนวยเพลงวงซิมโฟนีออร์เคสตรา : Beethoven Symphony No. 3 ‘Eroica’ พร้อมบทความ ในงานสัมมนาครั้งที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2557

ผลผลิตระยะที่ 3 (กันยายน 2557 - กุมภาพันธ์ 2558)

1. ประพันธ์เพลง “ลุ่มเจ้าพระยา” เสร็จร้อยละ 50
2. นำเสนอเรื่อง แนวทางการเรียบเรียงเพลง “ลุ่มเจ้าพระยา” พร้อมบทความ ในงานสัมมนาครั้งที่ 4 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

ผลผลิตระยะที่ 4 (มีนาคม 2558 - สิงหาคม 2558) เริ่มโครงการย่อยที่ 2

1. ประพันธ์เพลง “ลุ่มเจ้าพระยา” เสร็จสมบูรณ์

2. เพลง “ลุ่มเจ้าพระยา” ออกแสดง โดยผู้ประพันธ์เพลงเป็นผู้อำนวยเพลง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

3. ประพันธ์เพลงประกอบอะนิเมชันรายการ “วรรณทอง” เสร็จร้อยละ 50
ผลผลิตระยะที่ 5 (กันยายน 2558 - กุมภาพันธ์ 2559)

1. ประพันธ์เพลงประกอบอะนิเมชันรายการ “วรรณทอง” เสร็จสมบูรณ์
2. บันทึกเสียงบทประพันธ์เพลงประกอบอะนิเมชันรายการ “วรรณทอง” ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้ประพันธ์เพลงเป็นผู้อำนวยเพลง

ผลผลิตระยะที่ 6 (มีนาคม 2559 - สิงหาคม 2559)

1. นำเสนอเรื่อง “วรรณทอง” พร้อมบทความ ในงานสัมมนาปิดโครงการ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา (นักวิจัยระดับสูง) ทำงานสร้างสรรค์ 2 โครงการย่อย

ชื่อโครงการย่อย 1. การเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับเปียโน “สยามดุริยลิขิต”

2. การบันทึกโน้ตถอดเสียงเพลงเดี่ยวซอสามสาย

ผลผลิตระยะที่ 1 (กันยายน 2556 - กุมภาพันธ์ 2557)

1. เขียนบทเรียบเรียงเสร็จ 3 เพลง
2. นำเสนอเรื่อง บทเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับเดี่ยวเปียโน : สุดสงวน สามชั้น พร้อมบทความ ในงานสัมมนาครั้งที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

ผลผลิตระยะที่ 2 (มีนาคม 2557 - สิงหาคม 2557)

1. เขียนบทเรียบเรียงเสร็จ 5 เพลง
2. เขียนหนังสือเสร็จ 1 บท
3. จัดเกล้าบทความเรื่อง “บทเรียบเรียงเพลงสุดสงวน (สามชั้น) สำหรับเดี่ยวเปียโน” เพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

4. นำเสนอเรื่อง เพลงแสนคำนึง (เถา) : บทเรียบเรียงสำหรับเดี่ยวเปียโน พร้อมบทความ ในงานสัมมนาครั้งที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2557

ผลผลิตระยะที่ 3 (กันยายน 2557 - กุมภาพันธ์ 2558)

1. ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
2. เกล่าบทเรียบเรียงเพลง

ผลผลิตระยะที่ 4 (มีนาคม 2558 - สิงหาคม 2558) เริ่มโครงการย่อยที่ 2

1. ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร
2. จัดพิมพ์โน้ตเพลงชุด “สยามดุริยลิขิต”

3. บรรยายเรื่อง การผสมผสานสำเนียงดนตรีไทยในงานสร้างสรรค์ดุริยางคศิลป์ “สยามดุริยลิขิต” พร้อมบทความ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

4. ถอดเสียงซอสามสายเป็นโน้ตสากล เสร็จร้อยละ 40

ผลผลิตระยะที่ 5 (กันยายน 2558 - กุมภาพันธ์ 2559)

1. เขียนหนังสือ เสร็จร้อยละ 60
2. ฝึกซ้อมผลงานเรียบเรียงเพื่อเตรียมบันทึกซีดี
3. ถอดเสียงซอสามสายเป็นโน้ตสากล เสร็จร้อยละ 70

ผลผลิตระยะที่ 6 (มีนาคม 2559 - สิงหาคม 2559)

1. เขียนหนังสือ เสร็จสมบูรณ์
2. จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง “สยามดุริยลิขิต : ศิลปะการเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับเปียโน” เผยแพร่เป็นครั้งแรกในงานสัมมนาปิดโครงการ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
3. ถอดเสียงซอสามสายเป็นโน้ตสากล เสร็จสมบูรณ์
4. ตีพิมพ์หนังสือโน้ตเพลง “วรรณกรรมซอสามสายแห่งกรุงสยาม” พร้อมบทความ เผยแพร่ในงาน “เสียงเสนาะซอสามสาย” เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559
5. เตรียมบันทึกซีดีบทเพลงเรียบเรียงในวันที่ 1 กันยายน 2559

4. อาจารย์ทัศนาศ นาควัชระ (นักวิจัยระดับสูง) ทำงานสร้างสรรค์ 3 โครงการย่อย

ชื่อโครงการย่อย 1. การแสดงดนตรี The Four Seasons ของวีกัลดี

2. การแสดงดนตรี ทริโอสำหรับไวโอลิน ฮอρν และเปียโน ของบราห์มส์
3. การแสดงดนตรี ไวโอลินโซนาตาของโมซาร์ท

ผลผลิตระยะที่ 1 (กันยายน 2556 - กุมภาพันธ์ 2557)

1. นำเสนอเรื่อง “ประเด็นพิเศษในโน้ตเพลง The Four Seasons ของ อันโตนิโอ วีกัลดี” พร้อมบทความ ในงานสัมมนาครั้งที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

ผลผลิตระยะที่ 2 (มีนาคม 2557 - สิงหาคม 2557)

1. ชัดเกล้าบทความของอาจารย์ทัศนาศ เรื่อง “ประเด็นพิเศษในโน้ตเพลง The Four Seasons ของ อันโตนิโอ วีกัลดี” เพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
2. นำเสนอเรื่อง ทริโอสำหรับไวโอลิน ฮอρν และเปียโนในกัญแจเสียงอี-แพลตเมเจอร์ ลำดับผลงานที่ 40 ของ บราห์มส์ : บทวิเคราะห์เพื่อการบรรเลง พร้อมบทความ ในงานสัมมนาครั้งที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2557

ผลผลิตระยะที่ 3 (กันยายน 2557 - กุมภาพันธ์ 2558)

1. เกลาบทความเรื่อง ทริโอสำหรับไวโอลิน ฮอρν และเปียโนในกุญแจเสียงอี-แฟล็ตเมเจอร์ ลำดับผลงานที่ 40 ของ บราห์มส์: บทวิเคราะห์เพื่อการบรรเลง เพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสาร

ผลผลิตระยะที่ 4 (มีนาคม 2558 - สิงหาคม 2558)

1. บรรยายและแสดงผลงานสร้างสรรค์เรื่อง ไวโอลินโซนาตาของโมสาร์ท: ดนตรีสร้างสรรค์ผ่านกาลเวลา พร้อมสูจิบัตรวิชาการและบทความ ในงานสัมมนาครั้งที่ 5 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558

ผลผลิตระยะที่ 5 (กันยายน 2558 - กุมภาพันธ์ 2559)

1. ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมนำเสนอผลงานงานสร้างสรรค์เรื่อง “ไวโอลินโซนาตาของโมสาร์ท : ดนตรีสร้างสรรค์ผ่านกาลเวลา”

ผลผลิตระยะที่ 6 (มีนาคม 2559 - สิงหาคม 2559)

1. บรรยายและแสดงผลงานสร้างสรรค์เรื่อง “ไวโอลินโซนาตาของโมสาร์ท: ดนตรีสร้างสรรค์ผ่านกาลเวลา” พร้อมสูจิบัตรวิชาการและบทความ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ สยามสมาคม

5. อาจารย์ ดร.ยศ วณีสอน (นักวิจัยระดับสูง) ทำงานสร้างสรรค์ 2 โครงการย่อย

ชื่อโครงการย่อย 1. การประพันธ์เพลง พระอภัยมณี

2. การประพันธ์เพลง Tones for Clarinet Ensemble

ผลผลิตระยะที่ 1 (กันยายน 2556 - กุมภาพันธ์ 2557)

1. ประพันธ์เพลง “พระอภัยมณี” คันทวาร้อยละ 70

2. บรรยาย เรื่อง บทประพันธ์เพลง: พระอภัยมณี การดัดแปลงดนตรีจากวรรณกรรมไทยสำหรับคลาริเน็ตและเป๊นแน พร้อมบทความเรื่อง “จากปีในสู่ปีนอก” ในการสัมมนาครั้งที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

ผลผลิตระยะที่ 2 (มีนาคม 2557 - สิงหาคม 2557)

1. บทประพันธ์เพลง “พระอภัยมณี” คันทวาร้อยละสมบูรณ์

2. จัดเกล้าบทความเรื่อง “จากปีในสู่ปีนอก” เพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

3. เตรียมคอนเสิร์ตแสดงในงานศิลปากรวิจัย วันที่ 25 มีนาคม 2557

4. นำองค์ความรู้จากการวิจัยบทประพันธ์เพลง “พระอภัยมณี” มาต่อยอดสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงอีก 1 บทคือ Tones for Clarinet Ensemble

ผลผลิตระยะที่ 3 (กันยายน 2557 - กุมภาพันธ์ 2558) เริ่มโครงการย่อยที่ 2

1. Tones for Clarinet Ensemble เสร็จร้อยละ 50

2. บรรยายเรื่อง บทประพันธ์เพลง Tones for Clarinet Ensemble ในงานสัมมนาครั้งที่ 4 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

ผลผลิตระยะที่ 4 (มีนาคม 2558 - สิงหาคม 2558)

1. แต่ง Tones for Clarinet Ensemble ขยายขนาดของงาน เสร็จร้อยละ 80

ผลผลิตระยะที่ 5 (กันยายน 2558 - กุมภาพันธ์ 2559)

1. Tones for Clarinet Ensemble แต่งเสร็จสมบูรณ์

ผลผลิตระยะที่ 6 (มีนาคม 2559 - สิงหาคม 2559)

1. บรรยายเรื่อง Tones for Clarinet Ensemble นำเสนอในงาน The 3rd International Creative Art Disseminating (ICAD) 2016 ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ในเดือนพฤษภาคม 2559

2. บรรยายเรื่อง กว่าจะมาเป็นบทประพันธ์เพลง Tones for Clarinet Ensemble พร้อมบทความ ในงานสัมมนาปิดโครงการ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

6. อาจารย์วานิช โปตะวนิช (นักวิจัยระดับสูง) ทำงานสร้างสรรค์ 2 โครงการย่อย

ชื่อโครงการย่อย 1. การอำนวยเพลงซิมโฟนีหมายเลข 6 ของไชคอฟสกี

2. การประพันธ์เพลง “เทวะ สวีท”

ผลผลิตระยะที่ 1 (กันยายน 2556 - กุมภาพันธ์ 2557)

1. การอำนวยเพลง คันทัวร์ย่อยละ 50

ผลผลิตระยะที่ 2 (มีนาคม 2557 - สิงหาคม 2557)

1. นำเสนอเรื่อง การอำนวยเพลงวงซิมโฟนีออร์เคสตรา : Tchaikovsky Symphony No. 6, 1st movement พร้อมบทความ ในงานสัมมนาครั้งที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2557

ผลผลิตระยะที่ 3 (กันยายน 2557 - กุมภาพันธ์ 2558)

1. บทประพันธ์เพลง “เทวะ สวีท” แต่งเสร็จย่อยละ 50

2. การบรรยายเรื่อง แนวทางการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลง “เทวะ สวีท” ในงานสัมมนาครั้งที่ 4 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

ผลผลิตระยะที่ 4 (มีนาคม 2558 - สิงหาคม 2558)

1. บทประพันธ์เพลง “เทวะ สวีท” แต่งเสร็จย่อยละ 80

ผลผลิตระยะที่ 5 (กันยายน 2558 - กุมภาพันธ์ 2559)

1. บทประพันธ์เพลง “เทวะ สวีท” แต่งเสร็จสมบูรณ์ ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมออกแสดง

ผลผลิตระยะที่ 6 (มีนาคม 2559 - สิงหาคม 2559)

1. แสดงบทประพันธ์เพลง “เทวะ สวีท” เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยผู้แต่งเป็นผู้อำนวยเพลงด้วย

2. นำเสนอเรื่อง บทประพันธ์เพลง “เทวะ สวีท” : บทวิเคราะห์จากการแสดง พร้อมบทความ ในงานสัมมนาปิดโครงการ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตพิมญ์ แยมพราย (นักวิจัยระดับสูง) ทำงานสร้างสรรค์ 1 โครงการย่อย

ชื่อโครงการย่อย การประพันธ์เพลงประวัติศาสตร์สยาม-ฝรั่งเศส

ผลผลิตระยะที่ 1 (กันยายน 2556 - กุมภาพันธ์ 2557)

1. บทประพันธ์เพลงประวัติศาสตร์สยาม-ฝรั่งเศส คั่นคว่าเสรีจรร้อยละ 50
ผลผลิตระยะที่ 2 (มีนาคม 2557 - สิงหาคม 2557)

1. บทประพันธ์เพลงประวัติศาสตร์สยาม-ฝรั่งเศส คั่นคว่าเสรีจรร้อยละ 50
 2. นำเสนอเรื่อง การรื้อฟื้นและสร้างบทประพันธ์ประวัติศาสตร์สยาม-ฝรั่งเศส ของมิเชล ริชาร์ด เดอลาล็องด์ พร้อมบทความ ในงานสัมมนาครั้งที่ 3 วันที่ 22 สิงหาคม 2557

ผลผลิตระยะที่ 3 (กันยายน 2557 - กุมภาพันธ์ 2558)

1. บทประพันธ์เพลงประวัติศาสตร์สยาม-ฝรั่งเศส แต่งเสรีจรร้อยละ 50
ผลผลิตระยะที่ 4 (มีนาคม 2558 - สิงหาคม 2558)

1. เขียนหนังสือ เสรีจรร้อยละ 30
 2. บรรยายเรื่อง “Colonialism and the Siamese-West Musical Culture” พร้อมบทความ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลผลิตระยะที่ 5 (กันยายน 2558 - กุมภาพันธ์ 2559)

1. บทประพันธ์เพลงประวัติศาสตร์สยาม-ฝรั่งเศส ผูกซ้อมเพื่อออกแสดง
2. เขียนหนังสือ เสรีจรร้อยละ 60

ผลผลิตระยะที่ 6 (มีนาคม 2559 - สิงหาคม 2559)

1. นำเสนอผลงานบทประพันธ์เพลงประวัติศาสตร์สยาม-ฝรั่งเศส ในเดือนเมษายนที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา
2. นำเสนอผลงานพร้อมแสดง เรื่อง “งานวิจัยสร้างสรรค์นำอดีตสู่ปัจจุบันในบทประพันธ์ซิมโฟนี ความสัมพันธ์ฝรั่งเศส-สยาม” ในงานสัมมนาปิดโครงการ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
3. เขียนหนังสือเรื่อง “Franco-Siamese Music Diplomacy in the Seventeenth Century” เสรีจรร้อยละ 50 จัดพิมพ์เผยแพร่ในงานสัมมนาปิดโครงการ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รามสุร สิตลายน (นักวิจัยระดับกลาง) ทำงานสร้างสรรค์ 2 โครงการย่อย
ชื่อโครงการย่อย 1. การแสดงดนตรี “มูนไลท์” โซนาตาของเบโทเฟน

2. การแสดงดนตรี “วันเดอเรอร์ แฟนตาซี” ของชูเบิร์ด

ผลผลิตระยะที่ 1 (กันยายน 2556 - กุมภาพันธ์ 2557)

1. คั่นคว่าจรร้อยละ 50

ผลผลิตระยะที่ 2 (มีนาคม 2557 - สิงหาคม 2557)

1. นำเสนอเรื่อง “มูนไลท์” โซนาตา ของเบโทเฟน: การตีความและแนวทางการบรรเลง พร้อมบทความ ในงานสัมมนาครั้งที่ 3 วันที่ 22 สิงหาคม 2557

ผลผลิตระยะที่ 3 (กันยายน 2557 - กุมภาพันธ์ 2558)

1. นำเสนอเรื่อง วันเดอเรอร์ แฟนตาซี ของ ฟรานซ์ ชูเบิร์ต : สังคีตลักษณะ เปียโนเทคนิค และการตีความ พร้อมบทความ ในงานสัมมนาครั้งที่ 4 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

2. ส่งบทความอีก 1 บทความพิมพ์ในวารสาร รวมเป็น 2 บทความ

ผลผลิตระยะที่ 4 (มีนาคม 2558 - สิงหาคม 2558)

ยุติการทำงานต่อ ด้วยข้อจำกัดเรื่องเวลา ได้รับการประเมินให้เป็นนักวิจัยระดับกลาง

9. อาจารย์เลิศเกียรติ จงจิรจิต (นักวิจัยระดับกลาง) ทำงานสร้างสรรค์ 1 โครงการย่อย

ชื่อโครงการย่อย การแสดงดนตรี ไฮเดินคอนแชร์โตสำหรับทรัมเป็ต

ผลผลิตระยะที่ 1 (กันยายน 2556 - กุมภาพันธ์ 2557)

1. นำเสนอเรื่อง Trumpet Concerto in E-flat Major ของ ฟรานซ์ โยเซฟ ไฮเดิน : ประเด็นที่ต้องศึกษาก่อนแสดง พร้อมบทความ ในงานสัมมนาครั้งที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

ผลผลิตระยะที่ 2 (มีนาคม 2557 - สิงหาคม 2557)

1. ชัดเกล้าบทความ

2. นำเสนอและแสดง เรื่อง ทรัมเป็ตคอนแชร์โตของไฮเดิน พร้อมบทความ ในงานสัมมนาครั้งที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2557

ผลผลิตระยะที่ 3 (กันยายน 2557 - กุมภาพันธ์ 2558)

1. นำเสนอเรื่อง การเตรียมตัวเล่นทรัมเป็ตในวงออร์เคสตราในหลักการของ "In Tune, In Time, Beautiful Tone" ในงานสัมมนาครั้งที่ 4 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

ผลผลิตระยะที่ 4 (มีนาคม 2558 - สิงหาคม 2558)

1. รวบรวมบทความ 3 บทความให้เป็นบทความเดี่ยวเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือดนตรีลิขิต

ผลผลิตระยะที่ 5 (กันยายน 2558 - กุมภาพันธ์ 2559)

ยุติการทำงานต่อ ด้วยข้อจำกัดเรื่องเวลาและการเดินทาง ได้รับการประเมินให้เป็นนักวิจัยระดับกลาง

10. ดร.อชิมา พัฒนวิรางกุล (นักวิจัยระดับกลาง) ทำงานสร้างสรรค์ 2 โครงการย่อย

ชื่อโครงการย่อย 1. การประพันธ์เพลง “ฝากแผ่นดิน”

2. การประพันธ์เพลงไทยสำหรับเด็ก ชุด “ดรณดุริยางค์”

ผลผลิตระยะที่ 1 (กันยายน 2556 - กุมภาพันธ์ 2557)

1. บทความประพันธ์เพลง “ฝากแผ่นดิน” ค้นคว้าเสร็จสมบูรณ์

2. นำเสนอเรื่อง บทความประพันธ์เพลง “ฝากแผ่นดิน” พร้อมบทความ ในงานสัมมนาครั้งที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

ผลผลิตระยะที่ 2 (มีนาคม 2557 - สิงหาคม 2557)

1. ชัดเกล้าบทความเรื่อง “ฝากแผ่นดิน”: บทความประพันธ์เพลงเพื่อชาติ เพื่อส่งตีพิมพ์

2. เตรียมคอนเสิร์ตแสดงบทประพันธ์เพลง “ฝากแผ่นดิน” ที่โรงละครแห่งชาติ วันที่ 15 มีนาคม 2557 โดยวงดุริยางค์กรมศิลปากร อำนวยเพลงโดยอาจารย์วานิช

3. นำเสนอเรื่อง กระแสชาตินิยมในบทประพันธ์เพลง “ฝากแผ่นดิน” พร้อมบทความ ในงานสัมมนา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557

ผลผลิตระยะที่ 3 (กันยายน 2557 - กุมภาพันธ์ 2558) เริ่มโครงการย่อยที่ 2

1. การประพันธ์เพลง ชุด “ดุริยางค์” แต่งเสร็จร้อยละ 30

ผลผลิตระยะที่ 4 (มีนาคม 2558 - สิงหาคม 2558)

1. การประพันธ์เพลง ชุด “ดุริยางค์” แต่งเสร็จร้อยละ 50

ผลผลิตระยะที่ 5 (กันยายน 2558 - กุมภาพันธ์ 2559)

1. การประพันธ์เพลง ชุด “ดุริยางค์” แต่งเสร็จร้อยละ 90

ผลผลิตระยะที่ 6 (มีนาคม 2559 - สิงหาคม 2559)

1. การประพันธ์เพลง ชุด “ดุริยางค์” แต่งเสร็จสมบูรณ์

2. นำเสนอเรื่อง บทประพันธ์เพลงเชิงวิจัย : เปียโนเพลงไทยสำหรับเด็ก “ดุริยางค์” พร้อมบทความ ในงานสัมมนาปิดโครงการ 29 กรกฎาคม 2559

ภาพรวมความก้าวหน้าของการวิจัย

เพื่อให้เห็นความสำเร็จ ข้อบกพร่อง ปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนการแก้ปัญหาในแต่ละระยะ 6 เดือนของการทำงาน หัวหน้าโครงการได้เขียนประเมินสรุปภาพรวมของการวิจัยไว้ในรายงานความก้าวหน้าแต่ละครั้ง ดังนี้

ระยะที่ 1 (กันยายน 2556 - กุมภาพันธ์ 2557)

งานวิจัยเรื่อง “มิติใหม่ของคนตรีสากลในประเทศไทย: ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ” เป็นงานที่แสวงหาหนทางในการสร้างผลงานดนตรีอันทรงคุณค่าที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ งานสร้างสรรค์กับงานวิชาการ ศิลปินที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จล้วนมีผลงานด้านงานสร้างสรรค์ชั้นยอดมาแล้วทั้งสิ้น และยังสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง ส่วนงานวิชาการที่นำมาเสริมงานสร้างสรรค์ให้เข้มแข็งยังต้องหาวิธีการค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ และหาวิธีการนำเสนอที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้งานสร้างสรรค์สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยยังต้องรักษาความพิเศษของงานประเภทนั้นไว้

ระยะเวลา 6 เดือนแรก นักวิจัยทุกคนได้เรียนรู้และยังลองผิดลองถูก เราหารือกัน ฟังความคิดเห็นของกันและกัน รวมทั้งผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ การทำงานวิจัยในระยะต่อไปน่าจะเห็นหนทางที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่บทสรุปในที่สุดตามเงื่อนไขเวลา 3 ปี การดำเนินงานจะยังคงเน้นการทำงานในลักษณะของโครงการย่อย และส่วนใหญ่ต่างคนต่างทำโครงการย่อยที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดความลุ่มลึกในแขนงวิชาหรือเครื่องดนตรีที่ตนถนัด แต่จะหารือร่วมกันทุกขั้นตอน เมื่อเวลาผ่านไปอาจเพิ่มโครงการย่อยอีก

หลายโครงการ งานที่จะดำเนินต่อไปในครึ่งหลังของปีแรกได้ปรับผลผลิตใหม่ทุกโครงการเพื่อให้มีความต่อเนื่องมากขึ้น เมื่อปรับแล้วจะทำให้ผลผลิตมากกว่าเดิม

ระยะที่ 2 (มีนาคม 2557 - สิงหาคม 2557)

ภาพรวมโดยสรุปเหมือนในรายงานครั้งแรก กล่าวคือ งานวิจัยเรื่อง “มิติใหม่ของดนตรีสากลในประเทศไทย: ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ” เป็นงานที่แสวงหาหนทางในการสร้างผลงานดนตรีอันทรงคุณค่าที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ งานสร้างสรรค์กับงานวิชาการ ศิลปินที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จล้วนมีผลงานด้านงานสร้างสรรค์ชั้นยอดมาแล้วทั้งสิ้น และยังสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง ส่วนงานวิชาการที่นำมาเสริมงานสร้างสรรค์ให้เข้มแข็งยังต้องหาวิธีการค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ และหาวิธีการนำเสนอที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้งานสร้างสรรค์สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยยังต้องรักษาความพิเศษของงานประเภทนั้นไว้

ระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา นักวิจัยทุกคนได้เรียนรู้และเริ่มหาข้อสรุปในบางแง่มุมจากความเห็นของผู้วิจัยในกลุ่มและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนา การทำงานวิจัยในระยะต่อไปน่าจะเห็นหนทางที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่บทสรุปในที่สุดตามเงื่อนไขเวลา 3 ปี การดำเนินงานจะยังคงเน้นการทำงานในลักษณะของโครงการย่อย แต่หาข้อสรุปร่วมกัน

ระยะที่ 3 (กันยายน 2557 - กุมภาพันธ์ 2558)

ทางโครงการได้เผยแพร่ผลงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการในรูปของโครงการย่อยมาเป็นระยะเวลา 1 ปีครึ่ง รวมการจัดสัมมนา 4 ครั้ง จัดในกรุงเทพฯ 3 ครั้ง ในต่างจังหวัด 1 ครั้ง นำเสนอผลงานสร้างสรรค์พร้อมบทความ 19 รายการ บทความได้รับการตีพิมพ์ในวารสารแล้ว 7 บทความออกสู่สาธารณชนแพร่หลายมากขึ้นตามลำดับ อาจารย์ดนตรีที่เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานได้เห็นตัวอย่างผลงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการหลากหลายทั้งในสาขาการแสดงดนตรีและสาขาการประพันธ์เพลง นอกจากนี้ยังพบการหลอมรวมสาขาประวัติศาสตร์ สาขาทฤษฎีดนตรี และสาขาดนตรีศึกษาที่บูรณาการเข้ากับศาสตร์ดนตรีปฏิบัติได้

ในช่วงเวลาที่เหลืออีก 1 ปีครึ่งของโครงการวิจัย จะเน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์ดนตรีทั่วไปที่สอนวิชาดนตรีปฏิบัติหรือการประพันธ์เพลงในระดับอุดมศึกษา จะเปิดโอกาสให้นำเสนอโครงการดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ โดยจะจัดเวลาในช่วงบ่ายของการสัมมนาที่เหลืออีก 2 ครั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ผ่านการยกตัวอย่างอ้างอิงจากผลงานที่นักวิจัยในกลุ่มดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการได้ทำแล้ว นอกจากนี้จะให้บริการนอกสถานที่ในกรณีที่ทางสถาบันอุดมศึกษาร้องขอมา

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยทุกคนจะยังคงแสวงหาแนวทางการทำงานสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะผลิตผลงานอย่างต่อเนื่องจนจบระยะเวลาดำเนินงานของโครงการวิจัยชุดนี้ในเดือนสิงหาคม 2559 แม้ว่าผลงานบางชิ้นอาจไม่ได้นำเสนอในงานสัมมนาตามรูปแบบเดิม แต่หัวหน้าโครงการจะหาทางเผยแพร่ผลงานชิ้นใหม่ของนักวิจัยทุกคนในรูปแบบอื่น เช่น บทความ หนังสือ ซีดี ดีวีดี และจะประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง

บัดนี้งานวิจัยได้ดำเนินการมาถึงครึ่งทางแล้ว คุณภาพของนักวิจัยทุกคนสามารถจัดเป็น “นักวิจัยระดับกลาง” ได้ เมื่อหัวหน้าโครงการได้พิจารณาศักยภาพของนักวิจัยแต่ละคนที่จะพัฒนาต่อไปเป็น “นักวิจัย

ระดับสูง” พบว่า อาจารย์ ดร.รามสุร สีสลายัน มีข้อจำกัดด้านประสบการณ์และเวลาที่จะสร้างสรรค์งานในฐานะศิลปิน อีกทั้งมีภาระงานสอนที่มหาวิทยาลัยค่อนข้างมาก จึงให้ยุติการสร้างงานใหม่และทางโครงการจะไม่จ่ายค่าตอบแทนในช่วงเวลาที่เหลือ สำหรับนักวิจัยคนอื่นมีประสบการณ์ และทุ่มเทเวลามากพอในการสร้างผลงานด้านปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในฐานะศิลปิน จึงจะดำเนินการสร้างผลงานที่มีคุณภาพต่อไป แต่ต้องมีความมุ่งมั่นเชิงวิชาการมากขึ้น

อนึ่ง หัวหน้าโครงการวิจัยขออนุญาตว่า “นักวิจัยระดับกลาง” สำหรับโครงการดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ ดังนี้

1. เป็นศิลปินที่ตระหนักถึงความจำเป็นในการทำงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ
2. มีศักยภาพที่จะผลิตผลงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการให้เป็น “ตัวอย่าง” ได้ และขออนุญาตว่า “นักวิจัยระดับสูง” สำหรับโครงการดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ ดังนี้
  1. เป็นศิลปินที่ตระหนักถึงความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ
  2. มีศักยภาพที่จะผลิตผลงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการให้เป็น “แบบอย่าง” ได้
  3. เป็นศิลปิน “ต้นแบบ” ที่เพียบพร้อมด้วยความสามารถด้านดนตรีปฏิบัติและวิชาการ
  4. มีผลงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการที่มีคุณภาพสูงเผยแพร่อย่างต่อเนื่องในระดับชาติหรือนานาชาติ

นานาชาติ

ระยะที่ 4 (มีนาคม 2558 - สิงหาคม 2558)

ผลงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการได้ดำเนินการในรูปแบบของโครงการย่อยมาเป็นระยะเวลา 2 ปี รวมการจัดสัมมนา 5 ครั้ง จัดในกรุงเทพฯ 4 ครั้ง ในต่างจังหวัด 1 ครั้ง นำเสนอผลงานสร้างสรรค์พร้อมบทความ 24 รายการในงานสัมมนา และยังมีบทความอีกหลายบทที่เกี่ยวข้องนำเสนอในงานประชุมทางวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ บทความได้รับการตีพิมพ์ในวารสารแล้ว 9 บท ผ่านการประเมินคุณภาพแล้วและรอตีพิมพ์อีก 5 บท บทความทั้งหมดอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขเพื่อพิมพ์รวมเล่มต่อไป นอกจากนี้นักวิจัยแต่ละคนยังมีโอกาสเผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้การทำงานดนตรีสร้างสรรค์แพร่หลายมากขึ้นตามลำดับ จนเกิดเครือข่ายระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

ระยะที่ 5 (กันยายน 2558 - กุมภาพันธ์ 2559)

งานวิจัยเรื่อง “มิติใหม่ของดนตรีสากลในประเทศไทย: ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ” ได้ดำเนินการในรูปแบบของโครงการย่อยหลายโครงการทั้งด้านการแสดงดนตรีและการประพันธ์เพลง มาเป็นระยะเวลา 2 ปี ครั้ง ระหว่างทางนักวิจัยได้พบมิติใหม่ ๆ ในการสร้างผลงานด้านปฏิบัติที่สามารถหลอมรวมกับองค์ความรู้ทางวิชาการ ที่สามารถเรียกได้ว่า “ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ” เนื่องจากเป็นผลงานดนตรีปฏิบัติที่เพียบพร้อมทั้งเชิงข้อมูล เชิงวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์ เชิงสร้างสรรค์ และเชิงบูรณาการ เป็นมิติใหม่ของดนตรีสากลในประเทศไทยอย่างแท้จริง

ผลผลิตด้านบุคลากร ตามแผนจะได้ผลผลิตเป็นนักวิจัยระดับกลาง 6 คน นักวิจัยระดับสูง 3 คน เมื่อสิ้นสุดโครงการคาดว่า จะได้ผลผลิตเกินเป้า กล่าวคือ เป็นนักวิจัยระดับกลาง 3 คน นักวิจัยระดับสูง 6 คน ทั้งนี้หัวหน้าโครงการได้พิจารณาจากปริมาณของผลงาน คุณภาพของผลงาน พัฒนาการของผลงาน ผลสัมฤทธิ์ของผลงาน และประสบการณ์ของนักวิจัย

นักวิจัยระดับกลาง 3 คน ได้แก่

1. อาจารย์ ดร.รามสุร สีตลายัน
2. อาจารย์เลิศเกียรติ จงจิรจิต
3. ดร.อชิมา พัฒนวีรางกูล

นักวิจัยระดับสูง 6 คน ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรอรธ จันทร์กล้า
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตพิมญ์ แยมพราย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา
4. อาจารย์ทัศนาศนา นาควิษระ
5. อาจารย์ ดร.ยศ วณีสอน
6. อาจารย์วานิช โปตะวนิช

วันสัมมนาปิดโครงการและประชุมประจำปีครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00-16.00 น. ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมีการรายงานผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปี และนำเสนอผลงานของนักวิจัย 5 รายการ พร้อมการแสดงสาธิต หลังจากนั้นหัวหน้าโครงการจะเขียนสรุปผลการดำเนินงานส่งสกว. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 พร้อมผลงานของคณะนักวิจัย

ระยะที่ 6 (มีนาคม 2559 - สิงหาคม 2559) เขียนเพิ่มเติมในรายงานฉบับนี้

นักวิจัยระดับสูง 4 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรอรธ จันทร์กล้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตพิมญ์ แยมพราย อาจารย์ ดร.ยศ วณีสอน อาจารย์วานิช โปตะวนิช และผู้ช่วยวิจัยคือ ดร.อชิมา พัฒนวีรางกูล ได้นำเสนอผลงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการที่ผ่านกระบวนการค้นคว้าวิจัยมาจนเสร็จสมบูรณ์แล้วต่อสาธารณชนในงานสัมมนาครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นการสัมมนาปิดโครงการเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ที่อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ มีการแสดงสดสาธิตประกอบการบรรยายด้วย การทดลองทำงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการมาถึงจุดสุดท้ายที่สามารถสรุปได้ว่า งานดนตรีสร้างสรรค์มีความหลากหลายสูงจนไม่สามารถกำหนดกรอบหรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ได้

การออกแบบงานสร้างสรรค์ต้องขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ ความสนใจ และจินตนาการอันไร้ขอบเขตของผู้สร้างสรรค์ ประกอบกับธรรมชาติของชิ้นงาน ผลงาน “ต้นแบบ” ที่นำเสนอเชิงประจักษ์บนเวทีเป็นบทพิสูจน์สุดท้ายว่า ในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีไม่ว่าจะมีความเป็นนามธรรมสูงเพียงใด แต่องค์ความรู้ทางวิชาการที่รองรับการสร้างสรรค์งานดนตรีนั้นมีความชัดเจน อธิบายได้โดยอิงหลักทฤษฎีซึ่งมีความเป็นวิทยาศาสตร์สูง ผลงานสร้างสรรค์ด้านดนตรีจึงเทียบพร้อมด้วยองค์ความรู้และสุนทรีย์อย่างเป็นธรรมชาติ

ที่สุด ด้วยการนำเสนอผลงานในรูปแบบที่เหมาะสมจะทำให้ผู้คนให้ความสนใจกับผลงานได้ลึกซึ้งขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการเสพงานดนตรีเชิงสุนทรีย์และความซาบซึ้งในดนตรี

นักวิจัยผลิตผลงานดนตรีสร้างสรรค์ระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา นักวิจัยได้นำเสนอผลงานในวันสัมมนาปิดโครงการ ผลงานทุกชิ้นเป็นการสร้างองค์ความรู้ขั้นสูงที่ต่อยอดได้ในสายปฏิบัติ และเป็นต้นแบบในวงวิชาการดนตรีได้ บทความของนักวิจัยและวิทยากรพิเศษได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ “ดนตรีลิขิต : รวมบทความดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ” ซึ่งเผยแพร่เป็นครั้งแรกในวันสัมมนาปิดโครงการ คณะนักวิจัยเชื่อว่า หนังสือเล่มนี้จะเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้สนใจงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ และจะเป็นแนวทางในการรังสรรค์ผลงานดนตรีที่มีคุณภาพต่อไป

บทที่ 4

ผลผลิตของโครงการ

โครงการวิจัยเรื่อง “มิติใหม่ของดนตรีสากลในประเทศไทย : ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ” ประกอบด้วยโครงการย่อยทั้งสิ้น 19 โครงการ โดยนักวิจัยแต่ละคนรับผิดชอบ 1-3 โครงการ เมื่อแต่ละโครงการย่อยสำเร็จสมบูรณ์แล้วจะได้ผลผลิตที่หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนักวิจัยแต่ละคนจะพิจารณาเลือกประเภทของผลผลิตซึ่งอาจมีมากถึง 7 รายการ และผลผลิตแต่ละรายการอาจประกอบด้วยจำนวนชิ้นมากกว่า 1 ชิ้น ฉะนั้นผลผลิตรวมที่แท้จริงในโครงการวิจัยชุดนี้มีปริมาณมากเกินกว่าจะนับได้ครบถ้วน อนึ่ง ผลผลิตแต่ละชิ้นอาจมีน้ำหนักหรือความเข้มข้นทางดนตรีไม่เท่ากัน ในที่นี้ขอรายงานผลผลิตทุกรายการที่เกิดขึ้นในโครงการย่อยของนักวิจัยแต่ละคน ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ (หัวหน้าโครงการ)

โครงการย่อย 1 โครงการ

1. การเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับเปียโน

ผลผลิต 7 รายการ

1. การบรรยาย 3 ครั้ง
2. บทความ 3 บท
  - “สัดบเสียงเรียงร้อย” : ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ
  - การประยุกต์ใช้เทคนิคดนตรีตะวันตกในเพลงไทย
  - ระบบเสียงประสานแบบครึ่งเสียงในบทเรียบเรียงเพลงไทย
3. โน้ตเพลง 2 เล่ม
4. หนังสือ 1 เล่ม
5. ซีดี 2 แผ่น
6. วีดิทัศน์ 2 แผ่น
7. คอนเสิร์ต 3 ครั้ง

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรอรธ จันทร์กล้า (นักวิจัยระดับสูง)

โครงการย่อย 3 โครงการ

1. การอำนวยการเพลงซิมโฟนีหมายเลข 3 ของเบโทเฟน
2. การเรียบเรียงเพลงลุ่มเจ้าพระยา
3. การประพันธ์เพลงประกอบภาพเคลื่อนไหว

ผลผลิต 5 รายการ

1. การบรรยาย 3 ครั้ง
2. บทความ 4 บทความ
  - นรอรอด จันทร์กล้า การอำนวยการวงซิมโฟนีออร์เคสตรา : บทประพันธ์เพลงของเบโทเฟน ซิมโฟนีหมายเลขที่ 3 ‘Eroica’
  - นรอรอด จันทร์กล้า แนวทางการเรียบเรียงเพลง “ลุ่มเจ้าพระยา”
  - นรอรอด จันทร์กล้า การประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์เคลื่อนไหว
  - นรอรอด จันทร์กล้า ประสบการณ์งานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ
3. โน้ตเพลง 1 เล่ม
4. เพลงประกอบแอนิเมชัน 1 เรื่อง
5. คอนเสิร์ต

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา (นักวิจัยระดับสูง)

โครงการย่อย 2 โครงการ

1. การเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับเปียโน “สยามดุริยลิขิต”
2. การบันทึกโน้ตถอดเสียงเพลงเดี่ยวซอสามสาย

ผลผลิต 5 รายการ

1. การบรรยาย 5 ครั้ง
2. บทความ 4 บทความ
  - เพลงแสนคำนึง (เถา): บทเรียบเรียงสำหรับเดี่ยวเปียโน
  - บทเรียบเรียงเพลงสุดสงวน สามชั้น สำหรับเดี่ยวเปียโน
  - การผสมผสานสำเนียงดนตรีไทย-ตะวันตก ในงานสร้างสรรค์ดุริยางคศิลป์ “สยามดุริยลิขิต”
  - สร้างเสียง ร้อยเรียงผสาน ประสบการณ์งานสร้างสรรค์
3. โน้ตเพลง 1 เล่ม
4. หนังสือ 1 เล่ม
5. คอนเสิร์ต 2 ครั้ง

4. อาจารย์ทัศนาศ นาควัชระ (นักวิจัยระดับสูง)

โครงการย่อย 3 โครงการ

1. การแสดงดนตรี The Four Seasons ของวีกัลดี
2. การแสดงดนตรี ทริโอสำหรับไวโอลิน ฮอρν และเปียโน ของบราห์มส์
3. การแสดงดนตรี ไวโอลินโซนาตาของโมสาร์ท

ผลผลิต 4 รายการ

1. การบรรยาย 4 ครั้ง
2. บทความ 4 บท
  - ทรียโอสำหรับไวโอลิน ฮอว์น และเปียโนในกุญแจเสียงอี-แฟลตเมเจอร์ ลำดับผลงานที่ 40 ของบราห์มส์ : บทวิเคราะห์เพื่อการบรรเลง
  - ประเด็นพิเศษในโน้ตเพลง The Four Seasons ของ อันโตนิโอ วิวัลดี
  - ไวโอลินโซนาตาของโมซาร์ท : ดนตรีสร้างสรรค์ผ่านกาลเวลา
  - ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการเพื่อสังคม : วงดนตรีปรัมมุสิก
3. ซีดี 2 แผ่น
4. คอนเสิร์ต

5. อาจารย์ ดร.ยศ วณีสอน (นักวิจัยระดับสูง)

โครงการย่อย 2 โครงการ

1. การประพันธ์เพลง พระอภัยมณี
2. การประพันธ์เพลง Tones for Clarinet Ensemble

ผลผลิต 3 รายการ

1. การบรรยาย 5 ครั้ง
2. บทความ 4 บท
  - จากปีโนสู่ปีนอก
  - บทประพันธ์เพลง Tones for Clarinet Ensemble
  - กว่าจะมาเป็นบทประพันธ์เพลง Tones for Clarinet Ensemble
  - วิจัยสร้างสรรค์ สร้างเสียง สำเนียงคลาริเน็ต
3. คอนเสิร์ต

6. อาจารย์วานิช โปตะวนิช (นักวิจัยระดับสูง)

โครงการย่อย 2 โครงการ

1. การอำนวยเพลงซิมโฟนีหมายเลข 6 ของไชคอฟสกี
2. การประพันธ์เพลง เทวะ สวีท

ผลผลิต 4 รายการ

1. การบรรยาย 3 ครั้ง
2. บทความ 3 บท
  - ซิมโฟนีหมายเลข 6 ของไชคอฟสกี : บทวิเคราะห์เพื่อการอำนวยเพลง
  - แนวทางการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลง “เทวะ สวีท”

- บทประพันธ์เพลง “ทေး สวีท” : บทวิเคราะห์จากการแสดง
- 3. โน้ตเพลง 1 เล่ม
- 4. คอนเสิร์ต

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตพิมญ์ แยมพราย (นักวิจัยระดับสูง)

โครงการย่อย 1 โครงการ

การประพันธ์เพลงประวัติศาสตร์สยาม-ฝรั่งเศส

ผลผลิต 5 รายการ

1. การบรรยาย 7 ครั้ง
2. บทความ 5 บท
  - การรื้อฟื้นและสร้างบทประพันธ์ประวัติศาสตร์สยาม-ฝรั่งเศส ของมิเชล ริชาร์ด เดอลาล็องด์
  - Colonialism and the Siamese-West Musical Culture
  - ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมดนตรีฝรั่งเศส-สยามในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  - Michel-Richard de Lalande and the Airs of Siam
  - แนวทางการทำงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ
3. โน้ตเพลง 1 เล่ม
4. หนังสือ 1 เล่ม
5. คอนเสิร์ต

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รามสุร สิตลายัน (นักวิจัยระดับกลาง)

โครงการย่อย 2 โครงการ

1. การแสดงดนตรี “มูนไลท์” โซนาตาของเบโทเฟน
2. การแสดงดนตรี “วันเดอเรอร์ แฟนตาซี” ของชูเบิร์ต

ผลผลิต 2 รายการ

1. การบรรยาย 4 ครั้ง
2. บทความ 2 บท
  - “มูนไลท์” โซนาตาของเบโทเฟน : การตีความ และแนวทางการบรรเลง
  - “วันเดอเรอร์แฟนตาซี” ของชูเบิร์ต : สังคีตลักษณ์ การตีความ และเทคนิคการบรรเลง
3. คอนเสิร์ต

9. อาจารย์เลิศเกียรติ จงจิรจิต (นักวิจัยระดับกลาง)

โครงการย่อย 1 โครงการ

การแสดงดนตรี ไฮเดินคอนแชร์โตสำหรับทรมเป็ต

ผลผลิต 3 รายการ

1. การบรรยาย 3 ครั้ง
2. บทความ 4 บท
  - Trumpet Concerto in E-flat Major ของ ฟรานซ์ โยเซฟ ไฮเดิน : ประเด็นที่ต้องศึกษาก่อนแสดง
  - ทรมเป็ตคอนแชร์โตของไฮเดิน
  - การเตรียมตัวเล่นทรมเป็ตในวงออร์เคสตราในหลักการของ "In Tune, In Time, Beautiful Tone"
  - ทรมเป็ตคอนแชร์โตของไฮเดิน : ประเด็นที่ต้องศึกษาก่อนแสดง (รวบจาก 3 บทแรก)
3. คอนเสิร์ต

10. ดร.อชิมา พัฒนวิรางกุล (นักวิจัยระดับกลาง)

โครงการย่อย 2 โครงการ

1. การประพันธ์เพลง “ฝากแผ่นดิน”
2. การประพันธ์เพลงไทยสำหรับเด็ก ชุด “ดรุณดุริยางค์”

ผลผลิต 5 รายการ

1. การบรรยาย 4 ครั้ง
2. บทความ 3 บท
  - กระแสชาตินิยมในบทประพันธ์เพลง “ฝากแผ่นดิน”
  - “ฝากแผ่นดิน”: บทประพันธ์เพลงเพื่อชาติ
  - “ดรุณดุริยางค์” : เปียนโนเพลงไทยสำหรับเด็ก
3. โน้ตเพลง 2 เล่ม
4. ซีดี 2 แผ่น
5. คอนเสิร์ต

ผลผลิตตามสัญญา ตามข้อเสนอโครงการที่ยื่นไปยัง สกว. โครงการนี้จะได้ผลผลิต ดังนี้

1. ผลผลิตด้านผลงาน ประกอบด้วย
  - 1.1 หนังสือและโน้ตเพลง 4 เล่ม
  - 1.2 บทความดนตรี 10 บท ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 1 บท วารสารในประเทศ 9 บท
  - 1.3 การประชุมสัมมนาประจำปี 3 ครั้ง

- 1.4 การสัมมนาย่อย 3 ครั้ง
2. ผลผลิตด้านบุคลากร ประกอบด้วย
  - 2.1 นักวิจัยระดับกลาง 6 คน
  - 2.2 นักวิจัยระดับสูง 3 คน

ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง นำส่งผลงานประเภทหนังสือและสำเนาบทความพร้อมรายงานวิจัยฉบับนี้

1. ผลผลิตด้านผลงาน
  - 1.1 หนังสือและโน้ตเพลง 9 เล่ม เป็นหนังสือ 4 เล่ม โน้ตเพลง 5 เล่ม (เกินเป้ากว่าเท่าตัว)
    - 1.1.1 ณัชชา พันธุ์เจริญ และคณะ. *ดนตรีลีลิต : รวมบทความดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ*. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธนาเพชร, 2559, 426 หน้า.
    - 1.1.2 ณัชชา พันธุ์เจริญ. *สถาบันพิทยดุริยางค์ : ศาสตร์การเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับเปียโน*. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธนาเพชร, 2559, 248 หน้า.
    - 1.1.3 พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา. *สยามดุริยลีลิต : ศิลปะการเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับเปียโน*. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธนาเพชร, 2559, 124 หน้า.
    - 1.1.4 Jittapim Yamprai. *Franco-Siamese Music Diplomacy in the Seventeenth Century*. Bangkok: Chula 42 Copy & Print, 2016, 158 pp.
    - 1.1.5 ณัชชา พันธุ์เจริญ. *โน้ตเพลง (เรียบเรียง) : สถาบันอ้อยเพลงไทย*. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เกศกะรัต, 2558, 39 หน้า.
    - 1.1.6 ณัชชา พันธุ์เจริญ. *โน้ตเพลง (เรียบเรียง) : สถาบันเสียงเรียงร้อย*. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เกศกะรัต, 2557, 41 หน้า.
    - 1.1.7 พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา. *โน้ตเพลง (เรียบเรียง) : สยามดุริยลีลิต*. กรุงเทพฯ : ที เอส บี โปรดักส์, 2558, 48 หน้า.
    - 1.1.8 พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา. *โน้ตเพลง (ถอดเสียงบันทึกโน้ต) : วรรณกรรมซอสสามสายแห่งกรุงสยาม*. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธนาเพชร, 2559, 128 หน้า.
    - 1.1.9 อชิมา พัฒนวีรางกูล. *โน้ตเพลง (ประพันธ์) : ดรุณดุริยางค์*. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธนาเพชร, 2559, 84 หน้า.
  - 1.2 บทความดนตรี 14 บท วารสารนานาชาติ 2 บท ในประเทศ 12 บท (เกินเป้าร้อยละ 40)
  - 1.3 การประชุมสัมมนาประจำปี 3 ครั้ง (เป็นไปตามสัญญา)
  - 1.4 การสัมมนาย่อย 3 ครั้ง (เป็นไปตามสัญญา)
2. ผลผลิตด้านบุคลากร (เกินเป้า) ประกอบด้วย
  - 2.1 นักวิจัยระดับกลาง 3 คน
  - 2.2 นักวิจัยระดับสูง 6 คน

หมายเหตุ ผลงานประเภทบทความ ได้แยกรายงานในบทต่อไป

บทที่ 5 บทความตีพิมพ์

ผลงานประเภทบทความแม้จะมีความหมายไม่มากนักในทางดนตรี แต่เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการสร้างผลงานทางวิชาการ นักวิจัยในกลุ่มหลายคนขาดทักษะในการเขียน แต่เห็นความจำเป็นในการสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษร จึงพยายามเขียนบทความเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารนอกเหนือจากการแสดงดนตรีบนเวทีต่อสาธารณชน

บทความที่เกิดขึ้นในโครงการวิจัยนี้มีจำนวนมากเกินกว่าที่ตั้งเป้าไว้ บทความได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทั้งสิ้น 14 บท (ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 2 บทและในประเทศ 12 บท) จากที่ตั้งเป้าไว้ 10 บท (ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 1 บทและในประเทศ 9 บท) ผลผลิตด้านบทความเกินเป้าถึงร้อยละ 40

ในการพัฒนาบทความ ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มเติมเนื้อหาที่นักวิจัยค้นพบ ทำให้บทความมีเนื้อหาเข้มข้นขึ้น หรืออาจเป็นการอธิบายขยายความให้ละเอียดขึ้น ทั้งนี้ นักวิจัยจะใช้วิจารณ์ตนเองว่าควรพัฒนาอย่างไร หัวหน้าโครงการเพียงชี้แนะให้เห็นช่องโหว่ของบทความ รวมทั้งให้แก้ไขการใช้ภาษาให้เป็นภาษาเขียนที่ดีและสื่อความได้ตรงกับที่นักวิจัยต้องการ อย่างไรก็ตาม การใช้ภาษาในบทความดนตรีมุ่งการสื่อสารเนื้อหาด้านดนตรี หากใช้การแสดงออกทางอักษรศาสตร์ไม่ จึงยืดหยุ่นค่อนข้างมาก อีกทั้งเป็นการรักษาสีลาเฉพาะตนในการเขียนหนังสือของนักวิจัยแต่ละคน ถือว่าลีลาการเขียนหนังสือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์

1. บทความในเอกสารสัมมนา

นักวิจัยได้นำเสนอผลงานในงานสัมมนาพร้อมบทความตีพิมพ์เป็นร่างแรกในเอกสารสัมมนา ถือเป็นขั้นตอนแรกของการฝึกเขียนบทความและสื่อสารกับผู้เข้าร่วมสัมมนา ในการสัมมนา 6 ครั้งมีบทความของนักวิจัยในโครงการปรากฏในเอกสารประกอบการสัมมนา ดังนี้

การสัมมนาครั้งที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีบทความของนักวิจัย 5 เรื่อง ดังนี้

1. เรื่อง บทประพันธ์เพลง : พระอภัยมณี การดัดแปลงดนตรีจากวรรณกรรมไทยสำหรับ คลาริเน็ตและเปียโน
โดย อาจารย์ ดร.ยศ วณีสอน และ Dr. Jean-David Caillouët
2. เรื่อง บทประพันธ์เพลง : ผากแผ่นดิน
โดย ดร.อชิมา พัฒนวิรางกุล
3. เรื่อง The Four Seasons ของ อันโตนิโอ วิวัลดี : ประเด็นพิเศษในโน้ตเพลงต้นฉบับ
โดย อาจารย์ทัศน นาควัชร
4. เรื่อง บทเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับเดี่ยวเปียโน : สุดสงวน สามชั้น
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา

5. เรื่อง Trumpet Concerto in E-flat Major ของ ฟรานซ์ โยเซฟ ไฮเดิน : ประเด็นที่ต้องศึกษาก่อนแสดง
โดย อาจารย์เลิศเกียรติ จงจิรจิต

การสัมมนาครั้งที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ มีบทความของนักวิจัย
5 เรื่อง ดังนี้

1. เรื่อง การอำนวยการวงซิมโฟนีออร์เคสตรา : Tchaikovsky Symphony No. 6, 1st movement
โดย อาจารย์วานิช โปตะวนิช
2. เรื่อง การอำนวยการวงซิมโฟนีออร์เคสตรา : Beethoven Symphony No. 3 'Eroica'
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรอรธ จันทร์กล้า
3. เรื่อง กระแสชาตินิยมในบทประพันธ์เพลง “ฝากแผ่นดิน”
โดย ดร.อชิมา พัฒนวีรางกุล
4. เรื่อง เพลงแสนคำนึง (เถา) : บทเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับเดี่ยวเปียโน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา
5. เรื่อง ทรมัเปิดคอนแชร์โตของไฮเดิน
โดย อาจารย์เลิศเกียรติ จงจิรจิต

การสัมมนาครั้งที่ 3 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ มีบทความของนักวิจัย
4 เรื่อง ดังนี้

1. เรื่อง งานสร้างสรรค์ดุริยางคศิลป์ “สดับเสียงเรียงร้อย”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ
2. เรื่อง การรื้อฟื้นและสร้างบทประพันธ์ประวัติศาสตร์สยาม-ฝรั่งเศส ของมิเชล ริชาร์ด เดอลาล็องด์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตพิมญ์ แยมพราย
3. เรื่อง “มูนไลท์” โซนาตา ของเบโทเฟน : การตีความและแนวทางการบรรเลง
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รามสูร สีตลาพันธ์
4. เรื่อง ทรีโอสำหรับไวโอลิน ฮอว์น และเปียโนในกัญแจเสียงอี-แฟลตเมเจอร์ ลำดับผลงานที่ 40 ของ
บราห์มส์ : บทวิเคราะห์เพื่อการบรรเลง
โดย อาจารย์ทัศน นาควัชระ

การสัมมนาครั้งที่ 4 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุม อาคารสยามกลการ ปทุมวัน
มีบทความของนักวิจัย 5 เรื่อง ดังนี้

1. เรื่อง แนวทางการเรียบเรียงเพลง “ลุ่มเจ้าพระยา”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรอรธ จันทร์กล้า

2. เรื่อง บทประพันธ์เพลง : Tones for Clarinet Ensemble
โดย อาจารย์ ดร.ยศ วนีสอน
3. เรื่อง การเตรียมตัวเล่นทรมเป็ตในวงออร์เคสตราในหลักการของ "In Tune, In Time, Beautiful Tone"
โดย อาจารย์เลิศเกียรติ จงจิรจิต
4. เรื่อง แนวทางการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลง “เทวะ สวีท” (Devas Suite)
โดย อาจารย์วานิช โปตะวนิช
5. เรื่อง Wanderer Fantasy ของชูเบิร์ด: สังคีตลักษณ์ เปียโนเทคนิค และการตีความ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รามสุร สีตลายัน

การสัมมนาครั้งที่ 5 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ
มีบทความของนักวิจัย 1 เรื่อง ดังนี้

1. เรื่อง ไวโอลินโซนาตาของโมซาร์ท : ดนตรีสร้างสรรค์ผ่านกาลเวลา
โดย อาจารย์ทัศน นาควัชร

การสัมมนาครั้งที่ 6 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ
มีบทความของนักวิจัย 5 เรื่อง ดังนี้

1. เรื่อง งานวิจัยสร้างสรรค์นำอดีตสู่ปัจจุบันในบทประพันธ์ซิมโฟนีความสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตพิมญ์ แยมพราย
2. เรื่อง บทประพันธ์เพลง เทวะ สวีท : บทวิเคราะห์จากการแสดง
โดย อาจารย์วานิช โปตะวนิช
3. เรื่อง การประพันธ์เพลงประกอบภาพเคลื่อนไหว วรรณทอง ของราชบัณฑิตยสภา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรอรอด จันทร์กล้า
4. เรื่อง บทประพันธ์เพลงเชิงวิจัย : เปียโนเพลงไทยสำหรับเด็ก ดรุณดุริยางค์
โดย ดร.อชิมา พัฒนวีรางกุล
5. เรื่อง กว่าจะมาเป็นบทประพันธ์เพลง Tones for Clarinet Ensemble
โดย อาจารย์ ดร.ยศ วนีสอน

ในการสัมมนา 6 ครั้ง นักวิจัยเขียนบทความและนำเสนอทั้งสิ้น 25 เรื่อง สามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภทตามการเน้นในสาขาเชี่ยวชาญของนักวิจัย กล่าวคือ เป็นบทความดนตรีสร้างสรรค์ที่เน้นด้านการประพันธ์เพลง 12 เรื่อง เป็นบทความดนตรีสร้างสรรค์ที่เน้นด้านการแสดงดนตรี 11 เรื่อง และเป็นบทความดนตรีสร้างสรรค์ที่เน้นด้านประวัติศาสตร์ 2 เรื่อง ดังนี้

บทความดนตรีสร้างสรรค์ที่เน้นด้านการประพันธ์เพลง 12 เรื่อง

1. เรื่อง บทประพันธ์เพลง : พระอภัยมณี การดัดแปลงดนตรีจากวรรณกรรมไทยสำหรับ คลาริเน็ตและปีانو
โดย อาจารย์ ดร.ยศ วนีสอน และ Dr. Jean-David Caillouët
2. เรื่อง บทประพันธ์เพลง : ผากแผ่นดิน
โดย ดร.อชิมา พัฒนวีรางกุล
3. เรื่อง บทเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับเดี่ยวเปียโน : สุดสงวน สามชั้น
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา
4. เรื่อง กระแสชาตินิยมในบทประพันธ์เพลง “ผากแผ่นดิน”
โดย ดร.อชิมา พัฒนวีรางกุล
5. เรื่อง เพลงแสนคำนึง (เถา) : บทเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับเดี่ยวเปียโน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา
6. เรื่อง งานสร้างสรรค์ดุริยางคศิลป์ “สดับเสียงเรียงร้อย”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ
7. เรื่อง แนวทางการเรียบเรียงเพลง “ลุ่มเจ้าพระยา”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรอรอด จันทร์กล้า
8. เรื่อง บทประพันธ์เพลง : Tones for Clarinet Ensemble
โดย อาจารย์ ดร.ยศ วนีสอน
9. เรื่อง แนวทางการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลง “เทวะ สวีท” (Devas Suite)
โดย อาจารย์วานิช โปตะวนิช
10. เรื่อง “การประพันธ์เพลงประกอบภาพเคลื่อนไหว วรรณคดีของราชบัณฑิตยสภา”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรอรอด จันทร์กล้า
11. เรื่อง “บทประพันธ์เพลงเชิงวิจัย : เปียโนเพลงไทยสำหรับเด็ก ดรุณดุริยางค์”
โดย ดร.อชิมา พัฒนวีรางกุล
12. เรื่อง “กว่าจะมาเป็นบทประพันธ์เพลง Tones for Clarinet Ensemble”
โดย อาจารย์ ดร.ยศ วนีสอน

บทความดนตรีสร้างสรรค์ที่เน้นด้านการแสดงดนตรี 11 เรื่อง

1. เรื่อง The Four Seasons ของ อันโตนิโอ วิวัลดี : ประเด็นพิเศษในโน้ตเพลงต้นฉบับ
โดย อาจารย์ทัศน นาควัชระ
2. เรื่อง Trumpet Concerto in E-flat Major ของ ฟรานซ์ โยเซฟ ไฮเดิน : ประเด็นที่ต้องศึกษาก่อนแสดง
โดย อาจารย์เลิศเกียรติ จงจิรจิต
3. เรื่อง การอำนวยเพลงวงซิมโฟนีออร์เคสตรา : Tchaikovsky Symphony No. 6, 1st movement
โดย อาจารย์วานิช โปตะวนิช

4. เรื่อง การอำนวยการเพลงวงซิมโฟนีออร์เคสตรา : Beethoven Symphony No. 3 'Eroica'
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรอรุณ จันทร์กล้า
  5. เรื่อง ทริ้มเปิดคอนแชร์โตของไฮเดิน
โดย อาจารย์เลิศเกียรติ จงจิรจิต
  6. เรื่อง “มูนไลท์” โซนาตา ของเบโทเฟน : การตีความและแนวทางการบรรเลง
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รามสุร สีตลาพันธ์
  7. เรื่อง ทริโอสำหรับไวโอลิน ฮอว์น และเปียโนในกัญญาแจเสียงอี-แพลตเมเจอร์ ลำดับผลงานที่ 40 ของ
บราห์มส์ : บทวิเคราะห์เพื่อการบรรเลง
โดย อาจารย์ทัศนาศ นาควิษระ
  8. เรื่อง การเตรียมตัวเล่นทริ้มเปิดในวงออร์เคสตราในหลักการของ "In Tune, In Time, Beautiful Tone"
โดย อาจารย์เลิศเกียรติ จงจิรจิต
  9. เรื่อง Wanderer Fantasy ของชูเบิร์ท : สังคิตลักษณ์ เปียโนเทคนิค และการตีความ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รามสุร สีตลาพันธ์
  10. เรื่อง ไวโอลินโซนาตาของโมสาร์ท : ดนตรีสร้างสรรค์ผ่านกาลเวลา
โดย อาจารย์ทัศนาศ นาควิษระ
  11. เรื่อง บทประพันธ์เพลง ทเวะ สวิท : บทวิเคราะห์จากการแสดง
โดย อาจารย์วานิช โปตะวนิช
- บทความดนตรีสร้างสรรค์ที่เน้นด้านประวัติศาสตร์ 2 เรื่อง**
1. เรื่อง การรื้อฟื้นและสร้างบทประพันธ์ประวัติศาสตร์สยาม-ฝรั่งเศส ของมิเชล ริชาร์ด เดอลาล็องด์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตพิมญ์ แยมพราย
  2. เรื่อง งานวิจัยสร้างสรรค์นำอดีตสู่ปัจจุบันในบทประพันธ์ซิมโฟนีความสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตพิมญ์ แยมพราย

2. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร

หลังจากนำเสนอบทความในงานสัมมนาแล้ว มีกระบวนการพัฒนาบทความโดยนำบทความในเอกสารสัมมนา มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ในการพัฒนาบทความมีการพัฒนาทั้งเนื้อหาและการใช้ภาษา นักวิจัยจะปรับปรุงบทความด้วยตนเองโดยคำแนะนำของหัวหน้าโครงการ เมื่อได้คุณภาพเป็นที่น่าพอใจแล้วจึงส่งวารสารทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต่อไป บทความผ่านการประเมินเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทั้งสิ้น 14 บทความ เป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 2 บทความ และเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ 12 บทความ บางบทความนักวิจัยไม่ได้ส่งวารสารเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ แต่รอตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความของโครงการซึ่งเชื่อว่าจะมีผู้อ่านเป็นจำนวนมาก

ตามแผนดำเนินงาน ผลผลิตด้านบทความกำหนดให้ตีพิมพ์บทความในวารสารทั้งสิ้น 10 บท เป็นวารสารนานาชาติ 1 บท และวารสารในประเทศ 9 บท แต่ในโครงการนี้สามารถดำเนินการได้ผลผลิตเกินเป้า กล่าวคือ มีบทความตีพิมพ์ทั้งสิ้น 14 บท เป็นวารสารนานาชาติ 2 บท และวารสารในประเทศ 12 บท นักวิจัยแต่ละคนมีบทความตีพิมพ์อย่างน้อย 1 บทดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ	ตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ 1 บท
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรอรธ จันทร์กล้า	ตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ 2 บท
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รามสุร สีตลายัน	ตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ 1 บท
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา	ตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ 2 บท
5. อาจารย์ทัศน นาควัชร	ตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ 1 บท
6. อาจารย์ ดร.ยศ วณีสอน	ตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ 2 บท
	ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 1 บท
7. อาจารย์วานิช โปตะวนิช	ตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ 1 บท
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตพิมพ์ญ์ แยมพราย	ตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ 1 บท
	ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 1 บท
9. ดร.อชิมา พัฒนวิรางกุล	ตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ 1 บท

อนึ่ง นักวิจัย 1 คนที่ไม่มีบทความตีพิมพ์ในวารสาร คือ อาจารย์เลิศเกียรติ จงจิรจิต เนื่องจากนักวิจัยไม่มีสังกัดในสถาบันอุดมศึกษา

บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 2 บท (สำเนาอยู่ในภาคผนวก)

1. Jittapim Yamprai. Michel-Richard de Lalande and the Airs of Siam Early Music Oxford University Press ฉบับ vol.XLI/3 (August 2013) pp. 421-437.
2. Yos Vaneesorn and Jean-David Caillouet. Phra Abhai Mani: A Musical Adaptation of a Thai Epic for Clarinet Ensemble. Veridian E-Journal (International) vol. 7 no. 4 (January-June 2014) pp. 285-299.

บทความตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ 12 บท (สำเนาอยู่ในภาคผนวก)

1. ณัชชา พันธุ์เจริญ. งานสร้างสรรค์ดุริยางคศิลป์ “สดับเสียงเรียงร้อย” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2558) หน้า 127-142.
2. นรอรธ จันทร์กล้า. การอำนวยการวงซิมโฟนีออร์เคสตรา : บทประพันธ์เพลงของเบโทเฟน ซิมโฟนีหมายเลข 3 ‘Eroica’ วารสารดนตรีรังสิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558) หน้า 77-86.
3. นรอรธ จันทร์กล้า. แนวทางการเรียบเรียงเพลง “ลุ่มเจ้าพระยา” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2559) หน้า 71-100.

4. รามสูร สีสลายัน. “มูนไลท์” โซนาตา ของเบโทเฟน : การตีความและแนวทางการบรรเลง วารสารดนตรีรังสิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558) หน้า 61-73.

5. พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา. เพลงแสนคำนึง (เถา) : บทเรียบเรียงสำหรับเดี่ยวเปียโน วารสารดนตรีรังสิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558) หน้า 33-50.

6. พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา. บทเรียบเรียงเพลงสุดสงวน สามชั้น สำหรับเดี่ยวเปียโน วารสารศิลปกรรมบูรพา ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน-พฤศจิกายน 2558) หน้า 145-155.

7. ทศนา นาควัชระ. ไวโอลินโซนาตาของโมสาร์ท : ดนตรีสร้างสรรค์ผ่านกาลเวลา วารสาร Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2559) หน้า 429-438.

8. ยศ วณีสอน. จากปีโนสู่ปีนอก วารสาร Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559)

9. ยศ วณีสอน. บทประพันธ์เพลง Tones for Clarinet Ensemble วารสาร Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559)

10. วานิช โปตะวนิช. ซิมโฟนีหมายเลข 6 ของไชคอฟสกี : บทวิเคราะห์เพื่อการอำนวยเพลง วารสารดนตรีรังสิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558) หน้า 51-59.

11. จิตตพิมัญญ์ แยมพราย. การรื้อฟื้นและสร้างบทประพันธ์ประวัติศาสตร์สยาม-ฝรั่งเศส ของมิเชล ริชาร์ด เดอลาล็องด์ วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เล่ม 33 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)

12. อชิมา พัฒนวิรางกุล. ผากแผ่นดิน : บทประพันธ์เพลงเพื่อชาติ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557) หน้า 23-32.

วารสารที่ตีพิมพ์บทความของนักวิจัย

บทความของนักวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 8 ฉบับดังนี้

1. วารสาร Early Music, Oxford University Press ตีพิมพ์บทความ 1 บท
2. วารสาร Veridian E-Journal (International) มหาวิทยาลัยศิลปากร ตีพิมพ์บทความ 1 บท
3. วารสาร Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร ตีพิมพ์บทความ 3 บท
4. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตีพิมพ์บทความ 1 บท
5. วารสารศิลปกรรมบูรพา ตีพิมพ์บทความ 1 บท
6. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตีพิมพ์บทความ 2 บท
7. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตีพิมพ์บทความ 1 บท
8. วารสารดนตรีรังสิต ตีพิมพ์บทความ 4 บท

ในระหว่างที่นักวิจัยส่งบทความให้วารสารพิจารณาตีพิมพ์นั้น เป็นที่น่าสังเกตว่าวารสารบางฉบับใช้เวลาดำเนินการภายใน 1-2 เดือน บางฉบับใช้เวลาดำเนินการ 1-2 ปี ทำให้คาดเดายากว่าจะได้รับการพิจารณาหรือไม่ หรือถ้าผ่านการประเมินจะได้รับการตีพิมพ์เมื่อใด วารสารในประเทศที่นักวิจัยส่งบทความคนตรีไปตีพิมพ์มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีถึงเกณฑ์ดีมาก เป็นวารสารที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับระดับหนึ่ง

3. บทความที่ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการ

นอกจากบทความที่ส่งตีพิมพ์ในวารสารแล้ว ยังมีบทความอีกจำนวนหนึ่งที่นักวิจัยนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ รวมทั้งสิ้น 7 บทความ เป็นบทความระดับนานาชาติ 4 บทความ และระดับชาติ 3 บทความ ผลงานส่วนนี้ไม่อยู่ในแผนดำเนินงานของโครงการ แต่เป็นผลงานของนักวิจัย

ระดับนานาชาติ 4 บทความ

1. ยศ วณีสอน. Phra Abhai Mani: A Musical Adaptation of a Thai Epic for Clarinet Ensemble. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 The European Platform for Artistic Research in Music Conference EPARM 2015, Graz, Austria

2. งามสุร สีสลายัน. Wanderer Fantasy ของ ฟรานซ์ ชูเบิร์ท : สังคีตลักษณ์ เปียโนเทคนิค และการตีความ นำเสนอในงาน PGVIM International Symposium 2015 : Classical Music of ASEAN on the World Stage เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

3. พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา. “Siam Duriyalikhit” Thai Music for Piano Solo. The 3rd International Creative Art Disseminating (ICAD) 2016 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

4. ยศ วณีสอน. Tones for Clarinet Ensemble. The 3rd International Creative Art Disseminating (ICAD) 2016 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ระดับชาติ 3 บทความ

1. พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา. การผสมผสานสำเนียงดนตรีไทย-ตะวันตก ในงานสร้างสรรค์ดุริยางคศิลป์สยามดุริยางิณีชิต นำเสนอในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2. จิตตพิมพ์ แย้มพราย. Colonialism and the Siamese-West Music Culture นำเสนอในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

3. จิตตพิมพ์ แย้มพราย. ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมดนตรีฝรั่งเศส-สยามในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นำเสนอในงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ความสำคัญของจดหมายเหตุ เดอ ลา ลูแบร์ ต่อไทยศึกษา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

4. บทความตีพิมพ์ในวารสารของวิทยากรพิเศษ

บทความที่นำเสนอในงานสัมมนาดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการโดยวิทยากรพิเศษ 2 คนได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร เป็นภาษาไทย 1 บท และภาษาอังกฤษ 1 บท ผลงานส่วนนี้ไม่อยู่ในแผนดำเนินงานของโครงการ

1. ชัยพงษ์ ทองสว่าง การเรียบเรียงเพลงร้องอุปรากรในบทเพลงเปียโนในสมัยครั้งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 19 วารสารดนตรีรังสิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558) หน้า 67-83.
2. ชัยพลกษ์ เมฆรา. Dances of a Hill Tribe วารสาร Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับ International ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557).

5. บทความตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความ

โดยปกติบุคลากรดนตรีไม่สนใจอ่านบทความในวารสารทางวิชาการเท่าที่ควร แต่เมื่อได้รับการส่งเสริมมากขึ้นในโครงการนี้ อีกทั้งเป็นข้อกำหนดของการสอบจบในระดับปริญญาเอก และเป็นข้อกำหนดในการส่งผลงานระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทำให้การเขียนบทความมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ

เมื่อสิ้นสุดโครงการ ได้คัดเลือกบทความมาปรับปรุงขัดเกลาเพื่อตีพิมพ์รวมเล่ม เผยแพร่ครั้งแรกในวันสัมมนาปิดโครงการเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โดยใช้ชื่อว่า **ดนตรีลิขิต : รวมบทความดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ** โดยคาดหวังให้บุคลากรดนตรีสนใจอ่านบทความดนตรีสร้างสรรค์ที่คัดเลือกมาตีพิมพ์ บทความบางบทเคยตีพิมพ์แล้วในวารสารทางวิชาการ ทางโครงการได้ขออนุญาตทางวารสารมาตีพิมพ์ซ้ำ บทความเกือบทั้งหมดเคยนำเสนอแล้วในงานสัมมนาหรือที่ประชุมวิชาการ

ในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยบทสังเคราะห์งานวิจัยของหัวหน้าโครงการ 1 บท บทความของวิทยากรพิเศษ 4 คน ๆ ละ 1 บท และบทความอีก 27 บทเป็นผลพวงของงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการของนักวิจัย 10 คน ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ	3	บท
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรอรธ จันทร์กล้า	4	บท
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา	2	บท
4. อาจารย์ทัศน นาควัชร	4	บท
5. อาจารย์ ดร.ยศ วณีสอน	3	บท
6. อาจารย์วานิช โปตะวนิช	2	บท
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตพิมญ์ แยมพราย	4	บท
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รามสุร สีตลายัน	2	บท
9. อาจารย์เลิศเกียรติ จงจิรจิต	1	บท
10. ดร.อชิมา พัฒนวีรางกุล	2	บท
รวม	27	บท

รายชื่อบทความในหนังสือ “ดนตรีลิขิต : รวมบทความดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ” 32 บท

1. มิติใหม่ของคนตรีสากลในประเทศไทย : ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ
ณัชชา พันธุ์เจริญ
2. บทบาทของการวิจารณ์ในวัฒนธรรมดนตรี
เจตนา นาควัชระ
3. “ประสานเสียงสำเนียงระฆัง” ซิมโฟนีสำหรับเครื่องดนตรีอาเชียนและวงออร์เคสตรา
ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร
4. ความเป็นไทยในบทประพันธ์เพลง “กรุงเทพมหานคร”
ศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล
5. การเรียบเรียงเพลงร้องอุปรากรในบทเพลงเปียโนในสมัยครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 19
ชญพวงศ์ ทองสว่าง
6. “ระดับเสียงเรียงร้อย” : ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ
ณัชชา พันธุ์เจริญ
7. การประยุกต์ใช้เทคนิคดนตรีตะวันตกในเพลงไทย
ณัชชา พันธุ์เจริญ
8. ระบบเสียงประสานแบบครึ่งเสียงในบทเรียบเรียงเพลงไทย
ณัชชา พันธุ์เจริญ
9. การอำนวยเพลงวงซิมโฟนีออร์เคสตรา : บทประพันธ์เพลงของเบโทเฟน ซิมโฟนีหมายเลข 3
'Eroica'
นรอรธ จันทร์กล้า
10. แนวทางการเรียบเรียงเพลง “ลุ่มเจ้าพระยา”
นรอรธ จันทร์กล้า
11. การประพันธ์เพลงประกอบภาพเคลื่อนไหว “วรรณทอง” ของราชบัณฑิตยสภา
นรอรธ จันทร์กล้า
12. “มูนไลท์” โชนาตาของเบโทเฟน : การตีความและแนวทางการบรรเลง
รามสุร สิตลายัน
13. “วันเดอเนอร์ แฟนตาซี” ของซูเบิร์ต : สังคีตลักษณ์ การตีความ และเทคนิคการบรรเลง
รามสุร สิตลายัน
14. การร้อยพันและสร้างบทประพันธ์ประวัติศาสตร์สยาม-ฝรั่งเศส ของมิเชล ริชาร์ด เดอลาล็องด์
จิตตพิมณู แยมพราย
15. Colonialism and the Siamese-West Musical Culture
Jittapim Yamprai

16. จากผลงานวิจัยประวัติศาสตร์ดนตรีสู่บทประพันธ์ “Tous Les Deux : ซิมโฟนีรำลึก
ความสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส”
จิตตพิมณู แยมพราย
17. การผสมผสานสำเนียงดนตรีไทย-ตะวันตก ในงานสร้างสรรค์ดุริยางคศิลป์ “สยามดุริยางคศิลป์”
พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา
18. ประเด็นพิเศษในโน้ตเพลง The Four Seasons ของ อันโตนิโอ วิวัลดี
ทัศนา นาควัชร
19. ทรีโอสำหรับไวโอลิน ฮอรัน และเปียโนในกฎแจเสียงอี-แพลตเมเจอร์ ลำดับผลงานที่ 40 ของ
บราห์มส์ : บทวิเคราะห์เพื่อการบรรเลง
ทัศนา นาควัชร
20. ไวโอลินโซนาตาของโมสาร์ท : ดนตรีสร้างสรรค์ผ่านกาลเวลา
ทัศนา นาควัชร
21. จากปีในสู่ปีนอก
ยศ วณีสอน
22. บทประพันธ์เพลง Tones for Clarinet Ensemble
ยศ วณีสอน
23. ทรัมเป็ตคอนแชร์โตของไฮเดิน : ประเด็นที่ต้องศึกษาก่อนแสดง
เลิศเกียรติ จงจิรจิต
24. ซิมโฟนีหมายเลข 6 ของชอคอฟสกี : บทวิเคราะห์เพื่อการอำนวยเพลง
วานิช โปตะวนิช
25. แนวทางการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลง “เทวะ สวีท”
วานิช โปตะวนิช
26. กระแสชาตินิยมในบทประพันธ์เพลง “ฝากแผ่นดิน”
อชิมา พัฒนวีรวงุล
27. ดรุณดุริยางค์ : เปียโนเพลงไทยสำหรับเด็ก
อชิมา พัฒนวีรวงุล
28. ประสบการณ์งานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ
นรอรรด จันทร์กล้า
29. แนวทางการทำงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ
จิตตพิมณู แยมพราย
30. สร้างเสียง ร้อยเรียงผลงาน ประสบการณ์งานสร้างสรรค์
พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา

31. ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการเพื่อสังคม : วงดนตรีโปรมูสิกา

ทัศน์า นาควัชระ

32. วิจัยสร้างสรรค์ สร้างเสียง สำเนียงคลาริเน็ต

ยศ วณีสอน

นอกจากนี้ในงานสัมมนาปิดโครงการเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ยังมีบทความนำเสนอในเอกสารประกอบการสัมมนาอีก 2 บท ซึ่งไม่ได้นำมาจัดพิมพ์รวมเล่มเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องเวลา ได้แก่

1. บทประพันธ์เพลง เทวะ สวีท : บทวิเคราะห์จากการแสดง

วานิช โปตะวนิช

2. กว่าจะมาเป็น Tones for Clarinet Ensemble

ยศ วณีสอน

6. ยอดรวมจำนวนบทความของนักวิจัย

เมื่อสิ้นสุดโครงการ หากนับจำนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารและบทความที่ไม่ได้ส่งตีพิมพ์ในวารสาร บทความที่นำเสนอในงานสัมมนาดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการและบทความที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือ “ดนตรีลิขิต : รวมบทความดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ” นักวิจัยได้ผลิตผลงานด้านการเขียนบทความทั้งสิ้น 41 บท โดยไม่นับบทความที่มีหัวข้อเดียวกันซึ่งมีเนื้อหาเหมือนกันแม้จะได้นำเสนอมากกว่าหนึ่งครั้ง สรุปจำนวนบทความที่นักวิจัยแต่ละคนเขียนในโครงการนี้มีดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ	4	บท
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรอรธ จันทร์กล้า	4	บท
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา	4	บท
4. อาจารย์ทัศน์า นาควัชระ	4	บท
5. อาจารย์ ดร.ยศ วณีสอน	6	บท
6. อาจารย์วานิช โปตะวนิช	3	บท
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตพิมญ์ แยมพราย	6	บท
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รามสุร สีตลายัน	3	บท
9. อาจารย์เลิศเกียรติ จงจิรจิต	4	บท
10. ดร.อชิมา พัฒนวีรางกุล	3	บท
รวม	41	บท

ผลผลิตด้านบทความของโครงการนี้ภายใน 3 ปีอยู่เหนือความคาดหมาย ตามเป้าในสัญญาได้กำหนดผลผลิตไว้เพียง 10 บทเพราะคาดว่านักวิจัยจะไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะ

ด้านการเขียนหนังสือซึ่งนักดนตรีไม่ถนัด แต่เมื่อเริ่มทำงานสร้างสรรค์ นักวิจัยเริ่มจดบันทึกองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานสร้างสรรค์ เมื่อรวบรวมข้อมูลได้ระดับหนึ่งทำให้อยากถ่ายทอดออกมาเพื่อสื่อสารกับผู้คนสำเร็จเป็นยอดรวมทั้งสิ้น 41 บท ในโครงการนี้ได้สนับสนุนการเขียนบทความควบคู่ไปกับการนำเสนอบนเวที ในรูปของการบรรยายและสาธิตต่อสาธารณชน บทความเป็นสิ่งที่จับต้องได้ ทำให้เห็นผลผลิตที่ชัดเจนที่สื่อสารกับผู้คนทั่วไปได้ นักวิจัยซึ่งเป็นนักดนตรีได้เรียนรู้ที่จะสื่อสารด้วยตัวอักษร นอกเหนือจากการสื่อสารด้วยเสียงและโน้ตเพลง

เมื่อเขียนบทความสำเร็จบทที่ 1 นักวิจัยย่อมมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะเขียนบทต่อ ๆ ไป รวมทั้งปรับแก้บทความที่เขียนแล้วให้ดีขึ้นตามลำดับ หรือเขียนเรื่องเดิมใหม่ด้วยประเด็นอื่นที่น่าสนใจในมุมมองต่างกัน เมื่อได้เห็นผลงานของตนเป็นรูปธรรมและตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในวงกว้าง นักวิจัยย่อมต้องการพัฒนางานเขียนของตนให้ดีขึ้นด้วยตัวเอง ส่งผลให้บุคลากรดนตรีทั่วไปได้เห็นแบบอย่าง และต้องการทำงานในลักษณะเดียวกันเพื่อพัฒนาผลงานของตนให้ได้มาตรฐานในระดับอุดมศึกษาต่อไป

อ้างอิง

ณัชชา พันธุ์เจริญ และคณะ. ดนตรีลิขิต : รวมบทความดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ. โรงพิมพ์ธนาเพรส, 2559.

บทที่ 6

กิจกรรมของนักวิจัย

กิจกรรมในสาขาดนตรีประกอบด้วยกิจกรรมที่เน้นวิชาการ เช่นการบรรยาย และกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติ เช่นการแสดงคอนเสิร์ต ไม่ว่าจะเป็กิจกรรมที่เน้นด้านใดย่อมเสริมสร้างประสบการณ์ของนักวิจัยและนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและทักษะปฏิบัติได้ทั้งสิ้น ในการทำงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการก็เช่นกัน ย่อมพัฒนานักวิจัยทั้งด้านวิชาการและปฏิบัติ สามารถนำผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งในการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเอง

นักวิจัยในโครงการนี้ได้ทำงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมดนตรีเป็นจำนวนมาก ซึ่งหัวหน้าโครงการสนับสนุนให้นักวิจัยทำกิจกรรมดนตรีอย่างต่อเนื่องและจริงจัง และให้ถือว่ากิจกรรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของผลงานในโครงการนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดนตรีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานนักวิจัย การรายงานผลงานของนักวิจัยแต่ละคนไม่สามารถครอบคลุมการทำงานดนตรีซึ่งมีรายละเอียดมากและเกิดขึ้นตลอดเวลาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ซึ่งส่งผลดีต่อวงวิชาการดนตรีระดับอุดมศึกษา จึงขอรายงานเฉพาะรายการกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและสื่อสารได้เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

ในช่วง 3 ปีของโครงการวิจัย ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 จนถึงเดือนสิงหาคม 2559 ตัวอย่างกิจกรรมของนักวิจัยแต่ละคน มีดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ

1.1 วันที่ 21 ธันวาคม 2556 การแสดงเดี่ยวเปียโนร่วมกับศิษย์สำนักและวงเครื่องสายมุลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ ในคอนเสิร์ต “วิวาหพระสมุท” ณ พระราชินีเวศน์มฤคทายวัน บ้านที่กวีดิทัศน์และเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต

1.2 วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ออกอากาศซ้ำ รายการดนตรีกวีศิลป์ ตอน เปียโนคอนแชร์โตแห่งกรุงสยาม ณ หอประชุมจุฬาฯ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

1.3 วันที่ 21 มีนาคม 2557 เดี่ยวเปียโนร่วมกับวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ เพลง “พญาโศกคอนแชร์โต” ณ โรงละครแห่งชาติ ในงาน “คีตา ศิลปาร” ดำริห์ บรรณวิทยกิจ เดี่ยวโอโบ วานิช ไปตะวนิช ผู้อำนวยการเพลง

1.4 วันที่ 30 มีนาคม 2557 บันทึกเสียงผลิตซีดี ชุด “วิวาหพระสมุท”

1.5 วันที่ 30 สิงหาคม 2557 ออกอากาศซ้ำ รายการดนตรีกวีศิลป์ ตอน ตำนานการเดี่ยวเปียโนเพลงไทย ณ พระราชวังพญาไท ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

1.6 วันที่ 16 ตุลาคม 2557 บรรยายเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคนิคดนตรีตะวันตกในเพลงไทย” ณ ราชบัณฑิตยสภา

1.7 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 บรรยายเรื่อง “ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ” ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1.8 วันที่ 10 ธันวาคม 2557 บรรยายเรื่อง “ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1.9 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมประชุมเรื่อง “ผู้ทรงคุณวุฒิพบนักวิจัย” สำหรับผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก วช. - สกว. กลุ่มเรื่อง “การสร้างสรรควิชากรงานศิลป์” ปี 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล

1.10 วันที่ 16 เมษายน 2558 บรรยายเรื่อง “ระบบเสียงประสานแบบครึ่งเสียงในบทเรียบเรียงเพลงไทย” ณ ราชบัณฑิตยสภา

1.11 วันที่ 27 เมษายน 2558 ร่วมแสดงผลงาน “เปียโนเพลงไทย – เสียงทิพย์แห่งสุวรรณภูมิ” ในงาน “แสงสุวรรณภูมิ” ของศาสตราจารย์ปรีชา เกาทอง ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

1.12 วันที่ 29 เมษายน 2558 บรรยายเรื่อง “กระบวนการค้นคว้าใหม่กับศิลปศึกษา” จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ หอประชุมศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี

1.13 วันที่ 4 มิถุนายน 2558 เดี่ยวเปียโนร่วมกับวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ เพลง “เขมรไทรโยคคอนแชร์โต” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นครอรธ จันทร์เกล้า ผู้อำนวยการเพลง

1.14 วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 บรรยายเรื่อง “เทคนิคและวิธีการเขียนบทความดนตรี” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

1.15 วันที่ 7 สิงหาคม 2558 แสดงผลงานเรียบเรียงและบรรเลงเปียโนในงานคอนเสิร์ตวงเครื่องสายผสมเปียโน “สดับถ้อยร้อยเรียงสำเนียงสวรรค์” ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

1.16 วันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิงานนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของนักวิจัย 16 คนที่ได้รับทุนจากโครงการงานสร้างสรรค์และศิลปกรรมศาสตร์ประจำปี 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

1.17 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานสร้างสรรค์ของนักวิจัย 18 คนที่ได้รับทุนจากโครงการงานสร้างสรรค์และศิลปกรรมศาสตร์ประจำปี 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

1.18 วันที่ 4 เมษายน 2559 บรรยายเรื่อง "ถ่ายทอดประสบการณ์กับนักวิจัยรุ่นใหม่" ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ได้รับทุนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

1.19 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 บรรยายเรื่อง "การสร้างผลงานทางวิชาการ" ณ ห้อง 1-705 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

1.20 วันที่ 9 มิถุนายน 2559 บรรยายเรื่อง “ถ่ายทอดประสบการณ์จากเมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1.21 วันที่ 15 มิถุนายน 2559 บรรยายเรื่อง “การบริหารเวลาเพื่อเตรียมผลงานการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการจัดการวิจัย” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1.22 วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เป็นวิทยากรในการเสวนา งานสัมมนาเรื่องการเขียนบทความดนตรี ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

1.23 วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2559 เป็นวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมด้านมนุษยศาสตร์และการจัดการมรดกวัฒนธรรม ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย จัดโดยสภาวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1.24 วันที่ 18 สิงหาคม 2559 บรรยายเรื่อง “สตั๊ดตีพิพธ์ดุริยางค์ : ศาสตร์การเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับเปียโน” ณ ราชบัณฑิตยสภา

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรอรอด จันทร์กล้า

2.1 วันที่ 4 มิถุนายน 2558 เป็นผู้อำนวยการแสดงผลงานเรียบเรียง เพลงลุ่มเจ้าพระยาและน้ำตาแสงใต้ โดยวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

2.2 วันที่ 11 กันยายน 2558 อำนวยการแสดง วงเครื่องสายแห่งจุฬาฯ 19.00 น. หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.3 วันที่ 19 ธันวาคม 2558 อำนวยการแสดงและเรียบเรียงดนตรี คอนเสิร์ตปีเอสโอบรรเลงเพลงครูแก้ว ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

2.4 วันที่ 27 ธันวาคม 2558 อำนวยการแสดง วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ รายการ "ดนตรีในสวน" ณ สวนลุมพินี

2.5 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 อำนวยการแสดง วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ รายการ "ดนตรีในสวน" ณ สวนลุมพินี

2.6 วันที่ 16 มีนาคม 2559 แสดงคอนเสิร์ต เป็นผู้อำนวยการแสดงวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.7 วันที่ 5 มิถุนายน 2559 ให้สัมภาษณ์และร้องเพลง “พันท้ายนรสิงห์” ที่ประพันธ์ขึ้นเอง ออกรายการ “คุณพระช่วย” ทางสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รามสุร สิตาลัย

3.1 วันที่ 22 เมษายน 2558 แสดงคอนเสิร์ตร่วมกับ ญัฐธัญ สุรินทร์แปง (เชลโล) ที่ห้องแสดงดนตรี Siam Music Yamaha Concert Salon

3.2 วันที่ 6 มิถุนายน 2558 แสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงนักร้องประสานเสียง Bangkok Music Society (BMS) ที่สถาบันเกอเธ่

3.3 วันที่ 10 กันยายน 2558 บรรยายเรื่อง “Schubert Wanderer Fantasy: Cyclicism, Interpretation, and Piano Technique” ในงาน PGVIM International Symposium 2015: Classical Music of ASEAN on the World Stage 2015 ที่สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา

3.4 วันที่ 10 ตุลาคม 2558 แสดงคอนเสิร์ตร่วมกับ ชัชวาล อรรถกิจโกศล (ฟลูต) ในเทศกาลดนตรี Thailand Flute Festival ที่หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.5 วันที่ 2 สิงหาคม 2559 บันทึกเสียง ผลงานการประพันธ์เพลง “มิติแห่งอากาศธาตุ” ประพันธ์โดย วิบูลย์ ตระกูลชัย ที่มหาวิทยาลัยรังสิต

3.6 วันที่ 31 สิงหาคม 2559 แสดงผลงานการประพันธ์เพลง “มิติแห่งอากาศธาตุ” ประพันธ์โดย วิบูลย์ ตระกูลชัย ที่มหาวิทยาลัยรังสิต

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา

4.1 วันที่ 21 ธันวาคม 2556 แสดงผลงานเรียบเรียงและบรรเลงเปียโนในงานคอนเสิร์ต “วิวาห-พระสมุท” ณ พระราชินีวศน์มฤคทายวัน บันทึกวีดิทัศน์และเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต

4.2 วันที่ 7 สิงหาคม 2558 แสดงผลงานเรียบเรียงและบรรเลงเปียโนในงานคอนเสิร์ตวงเครื่องสายผสมเปียโน “สดับถ้อยร้อยเรียงสำเนียงสวรรค์” ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

4.3 วันที่ 17 สิงหาคม 2558 บรรยายเรื่อง การผสมผสานสำเนียงดนตรีไทย-ตะวันตก ในงานสร้างสรรค์ดุริยางคศิลป์ สยามดุริยลิขิต นำเสนอในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

4.5 วันที่ 27 กันยายน 2558 ให้สัมภาษณ์เรื่อง ผลงานบทเรียบเรียงเพลงไทยชุด “สยามดุริยลิขิต” ในรายการดนตรีทิพย์ ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.6 ให้สัมภาษณ์เรื่อง ผลงานบทเรียบเรียงเพลงไทยชุด “สยามดุริยลิขิต” ในนิตยสารกุลสตรี ฉบับที่ 1078 ปีที่ 45 ปักษ์แรก ธันวาคม 2558

4.7 วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นำเสนองานวิจัยเรื่อง “Siam Duriyalikhit” Thai Music for Piano Solo ในงานสัมมนานานาชาติ The 3rd International Creative Art Disseminating (ICAD) 2016 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

5. อาจารย์ทัศนาศ นาควัชระ

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ออกแสดงคอนเสิร์ตในฐานะผู้เดี่ยวไวโอลินประมาณ 40 ครั้ง ผู้เดี่ยวในคอนแชร์โตประมาณ 40 ครั้ง ในฐานะนักไวโอลินและนักไวโอลาในวงแชมเบอร์ประมาณ 80 ครั้ง ร่วมบรรเลงในวงออร์เคสตรามากกว่า 100 ครั้ง ออกแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะนักดนตรี หัวหน้าวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ หัวหน้าวงดนตรีโปรมูสิก นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมการแสดงและการสอนในฐานะ

ผู้อำนวยการโครงการ “เรียนดนตรีวิธีศิลปากร” ผู้อำนวยการโครงการโปรมุสิกาจูเนียร์ และผู้อำนวยการด้านดนตรีวงดนตรีโปรมุสิกา ตัวอย่างผลงานเช่น

5.1 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 แสดงเดี่ยวไวโอลินร่วมกับพรพรรณ บรรเทิงสรรษา รายการ “ไวโอลินโซนาตาของโมสาร์ท : ดนตรีสร้างสรรค์ผ่านกาลเวลา” ในงานสัมมนาดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 แสดงเดี่ยวไวโอลิน The Grand Sonatas ณ สยามสมาคม

5.3 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 แสดงเดี่ยวไวโอลินพร้อมการบรรยาย ณ สยามสมาคม

6. อาจารย์ ดร.ยศ วนีสอน

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ออกแสดงคอนเสิร์ตในฐานะนักคลาริเน็ตในวงออร์เคสตราประมาณ 40 ครั้ง ในฐานะหัวหน้ากลุ่มคลาริเน็ต ร่วมกับวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ วงสยามฟิลฮาร์โมนิก ฯลฯ ตัวอย่างผลงานเช่น

6.1 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 นำเสนองานวิจัยสร้างสรรค์เรื่อง พระอภัยมณี : การดัดแปลงดนตรีจากวรรณกรรมไทยสำหรับคลาริเน็ตและปีانو ในโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

6.2 วันที่ 25 มีนาคม 2557 บรรเลงในรายการ Maxine plays Mozart in Bangkok ร่วมกับทัศนาวาวัชระ และนักดนตรีรับเชิญ ณ สยามสมาคม

6.3 วันที่ 24 เมษายน 2558 นำเสนองานวิจัยเรื่อง Phra Abhai Mani: A Musical Adaptation of a Thai Epic for Clarinet Ensemble. The European Platform for Artistic Research in Music Conference EPARM 2015, Graz ประเทศออสเตรีย

6.4 วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นำเสนองานวิจัยเรื่อง Tone for Clarinet Ensemble ในงานสัมมนานานาชาติ The 3rd International Creative Art Disseminating (ICAD) 2016 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

6.5 วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 บรรเลงในฐานะผู้แสดงเดี่ยว ในรายการ The Winds Sing at the Palace: Brahms Clarinet Quintet ร่วมกับ Bangkok String Quartet ณ พระราชวังพญาไท

6.6 วันที่ 13 มิถุนายน 2559 บรรยายเรื่อง “กลวิธีการสอนและฝึกซ้อมกลุ่มเครื่องลมไม้” ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับวง Feroci Philharmonic Winds ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

7. อาจารย์วานิช โปตะวนิช

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ออกแสดงคอนเสิร์ตในฐานะผู้อำนวยเพลงประมาณ 50 ครั้ง กับวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ วงดุริยางค์สากลกรมศิลปากร วงศิลปากรแจ๊สออร์เคสตรา วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ฯลฯ เป็นกรรมการตัดสินการประกวดดนตรีและวงโยธวาทิตกว่า 10 ครั้ง นอกจากนี้ยังร่วมบรรเลงในฐานะนักทรัมเป็ตในวงซิมโฟนีออร์เคสตราประมาณ 10 ครั้ง ตัวอย่างผลงานเช่น

7.1 วันที่ 21 สิงหาคม 2558 อำนวยเพลงที่ประพันธ์เอง “Spirit of Siam” ร่วมกับวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อ ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

7.2 วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 แสดงคอนเสิร์ต เป็นผู้อำนวยเพลงวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต นำเสนอบทประพันธ์เพลง “เทวะ สวีท” ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

7.3 วันที่ 31 มกราคม 2557 อำนวยเพลงวงศิลปากรแจ๊สออร์เคสตรา ในงาน Thailand International Jazz Conference ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

7.4 วันที่ 6-10 เมษายน 2557 เป็นผู้ฝึกสอน RSU Jazz Camp ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

7.5 วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เป็นวิทยากรรับเชิญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

7.6 วันที่ 7-9 สิงหาคม 2558 เป็นผู้ฝึกสอนวงร่วมสมัยบิ๊กแบนด์ ที่ประเทศเวียดนาม

7.7 วันที่ 16 สิงหาคม 2558 อำนวยเพลงวงดุริยางค์รวมเหล่า ณ สนามเสือป่า

7.8 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2558 เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7.9 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 อำนวยเพลงวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา ณ หอธรรมรงค์ มหาวิทยาลัยบูรพา

7.10 วันที่ 7 ธันวาคม 2558 อำนวยเพลงวงดุริยางค์สากลกรมศิลปากร ณ ทำเนียบรัฐบาล

7.11 วันที่ 29 มกราคม 2559 อำนวยเพลงวงศิลปากรแจ๊สออร์เคสตราในรายการ Thailand International Jazz Conference ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

7.12 วันที่ 25 มีนาคม 2559 เป็นวิทยากรในงานสัมมนาเรื่อง เสียงดนตรีธรรมชาติ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

7.13 วันที่ 28-30 เมษายน 2559 เป็นกรรมการตัดสินการประกวดวงโยธวาทิตเขตภูมิภาค จัดโดยกรมพลศึกษา ที่จังหวัดภูเก็ต

7.14 วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 อำนวยเพลงวงดุริยางค์สากลกรมศิลปากร ณ ทำเนียบรัฐบาล

7.15 วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 อำนวยเพลงวงดุริยางค์ซิมโฟนีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต นำเสนอบทประพันธ์เพลง “เทวะ สวีท” ณ ศาลาดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

7.16 วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559 เป็นกรรมการตัดสินการประกวดวงโยธวาทิตเขตภูมิภาค จัดโดยกรมพลศึกษา ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.17 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 อำนวยเพลงวงดุริยางค์บทเพลงความสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส ในงาน สัมมนาดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตพิมญ์ แยมพราย

8.1 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 บรรยายเรื่อง “Manuscript Study in French-Siamese Research of the Seventeenth Century” ที่สถาบันดนตรี Kunitachi College of Music ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ Manuscript Preservation ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2557

8.2 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 บรรยายเรื่อง “Siamese Musical Identity in the Seventeenth French Baroque Composition: A Reconstructing of Siamese-French Authenticity” ในงานประชุมทางวิชาการ 2015 World Conference of the International Council for Traditional Music (ICTM) ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน

8.3 วันที่ 22 สิงหาคม 2558 บรรยายเรื่อง “ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมดนตรีฝรั่งเศส-สยาม ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ในงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ความสำคัญของจดหมายเหตุ เดอ ลาลูแบร์ ต่อไทยศึกษา” ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

8.4 วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง Ethnicity in Thailand ณ Anthropology Department มหาวิทยาลัยนอร์ธเทิร์นโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา

8.5 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง The Impact of Westernization and Globalization on Thai Cultures ณ Anthropology Department มหาวิทยาลัยนอร์ธเทิร์นโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา

8.6 วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2558 เป็น Chair of the Symposium on Court Music and Bamboo Culture in Asia ณ Kunitachi College of Music ประเทศญี่ปุ่น

8.7 วันที่ 15-16 มกราคม 2559 เป็น Chair of the Symposium on Asian Organology ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8.8 วันที่ 25 เมษายน 2559 แสดงผลงานการประพันธ์เพลง Double Fugue on the themes of Saisamorn and Sudjai ในรายการ UNC Chamber Music Marathon ณ Milne Auditorium มหาวิทยาลัยนอร์ธเทิร์นโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา

9. อาจารย์เลิศเกียรติ จงจิรจิต

9.1 พฤษภาคม 2557 การแสดงเดี่ยวทรม์เป็ด ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

9.2 มิถุนายน 2557 การแสดงเดี่ยวทรม์เป็ด ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น

9.3 กรกฎาคม 2557 ทรม์เป็ดมาสเตอร์คลาส ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น

- 9.4 ธันวาคม 2557 ทริ้มเป็ดมาสเตอร์คลาส ที่กรุงเทพฯ
- 9.5 ธันวาคม 2557 การแสดงเดี่ยวทริ้มเป็ด ที่กรุงเทพฯ
- 9.6 มิถุนายน 2558 การแสดงเดี่ยวทริ้มเป็ด ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น
- 9.7 มิถุนายน 2558 ทริ้มเป็ดมาสเตอร์คลาส ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น
- 9.8 มิถุนายน 2558 การแสดงเดี่ยวทริ้มเป็ด ที่กรุงเทพฯ
- 9.9 มีนาคม 2559 ทริ้มเป็ดมาสเตอร์คลาส ที่ประเทศมาเลเซีย
- 9.10 มิถุนายน 2559 การแสดงเดี่ยวทริ้มเป็ด ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น
- 9.11 มิถุนายน 2559 ทริ้มเป็ดมาสเตอร์คลาส ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น
- 9.12 กรกฎาคม 2559 ทริ้มเป็ดมาสเตอร์คลาส ที่ประเทศฮ่องกง
- 9.13 สิงหาคม 2559 การแสดงเดี่ยวทริ้มเป็ด ที่กรุงเทพฯ
- 9.14 สิงหาคม 2559 ทริ้มเป็ดมาสเตอร์คลาส ที่ภูเก็ต
- 9.15 ร่วมบรรเลงในวงดุริยางค์ซิมโฟนี ออกแสดงคอนเสิร์ตเป็นประจำ ดังนี้
  - Macao Orchestra
  - Singapore Symphony Orchestra
  - Bangkok Symphony Orchestra
  - Hong Kong Philharmonic Orchestra
  - Nagoya Philharmonic Orchestra
  - Siam Philharmonic Orchestra

10. ดร.อชิมา พัฒนวิรางกุล

- 10.1 วันที่ 15 มีนาคม 2557 แสดงผลงานการประพันธ์เพลง “ฝากแผ่นดิน” ในรายการคอนเสิร์ตของวงดุริยางค์ศิลปากร อำนวยเพลงโดยวานิช โปตะวานิช
- 10.2 วันที่ 25 ตุลาคม 2558 จัดคอนเสิร์ตนักเรียน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
- 10.3 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 แสดงเดี่ยวเปียโน ณ โรงแรมโอเรียนเต็ล
- 10.4 วันที่ 10 มกราคม 2559 จัดกิจกรรม "ดนตรีในสวน" สำหรับนักเรียนดนตรี แสดงร่วมกับวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ณ สวนลุมพินี

กิจกรรมที่รายงานในที่นี้ล้วนมีผลในการประชาสัมพันธ์ตัวบุคคลซึ่งเป็นนักวิจัยสร้างสรรค์ของ สกว. ทั้งสิ้น จึงเป็นกิจกรรมที่มีส่วนในการประชาสัมพันธ์ สกว. ไปด้วย ผลงานการแสดงดนตรีส่วนใหญ่ยังมีผลต่อเนื่องไปอีกนานจากการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต

บทที่ 7

การเผยแพร่ผลงาน

ผลงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการมีช่องทางในการเผยแพร่ด้วยการแสดงคอนเสิร์ต การจัดพิมพ์โน้ตเพลง การจัดพิมพ์หนังสือ การตีพิมพ์บทความในวารสาร สุจิตร์วิชาการ หรือหนังสือรวมบทความ การนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ การบรรยายก่อนการแสดงคอนเสิร์ต และการเผยแพร่ทางสื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต

การเผยแพร่ผลงานในที่ประชุมวิชาการ

การจัดสัมมนาเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในที่ประชุมวิชาการที่มีบรรยากาศทางวิชาการมากที่สุด ตามแผนดำเนินงานมีเป้าหมายในการจัดสัมมนาและประชุมประจำปีทั้งสิ้น 6 ครั้งซึ่งก็เป็นไปตามเป้า

ก่อนเริ่มโครงการวิจัย ได้วางแผนไว้ว่าจะจัดสัมมนาในต่างจังหวัดมากกว่า 1 ครั้ง แต่เมื่อลองจัดสัมมนาครั้งที่ 1 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏว่า กลุ่มเป้าหมายค่อนข้างจำกัด มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเพียง 50 คน จากการสำรวจพบว่า กลุ่มเป้าหมายในต่างจังหวัดยินดีเดินทางมาร่วมสัมมนาที่กรุงเทพฯ อีกทั้งต้นสังกัดสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้วย จึงจัดสัมมนาในกรุงเทพฯ มาตลอด มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อย ในการสัมมนาครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย มีผู้เข้าร่วมสัมมนาถึงประมาณ 220 คน ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ดนตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีสัดส่วนของบุคคลภายนอกบ้าง

ในการจัดสัมมนาแต่ละครั้ง เป้าหมายหลักคือ ให้โอกาสนักวิจัยได้นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ต่อสาธารณชน และให้โอกาสผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เห็นแบบอย่างการผลิตผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพที่นำเสนอโดยนักวิจัยและวิทยากรพิเศษ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายรองในการจัดสัมมนา คือ เป็นโอกาสให้บุคลากรสายดนตรีได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพต่อไป

ใน พ.ศ. 2557 จัดสัมมนา 3 ครั้ง ใน พ.ศ. 2558 จัดสัมมนา 2 ครั้ง และใน พ.ศ. 2559 จัดสัมมนา 1 ครั้ง และเนื่องจากทาง สกว. กำหนดให้จัดประชุมปีละครั้ง การสัมมนาครั้งที่ 3, 5 และ 6 จึงถือเป็นการประชุมประจำปีด้วย มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้นประมาณ 820 คน

การสัมมนาแต่ละครั้งที่ผ่านมา ในช่วงท้ายจะเปิดโอกาสให้มีการซักถามในที่ประชุมหรือแบ่งกลุ่มเสวนา ซึ่งได้รับความสนใจอย่างยิ่ง แต่หัวใจของการจัดสัมมนาจะเป็นการนำเสนอผลงานดนตรีสร้างสรรค์ของนักวิจัยและวิทยากรพิเศษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การสัมมนาครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 50 คน

หัวข้อที่นำเสนอ

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มิติใหม่ของดนตรีสากลในประเทศไทย : ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ – ณัชชา พันธุ์เจริญ

1. เรื่อง บทประพันธ์เพลง : พระอภัยมณี การดัดแปลงดนตรีจากวรรณกรรมไทยสำหรับ คลาริเน็ตและเปียโน
โดย อาจารย์ ดร.ยศ วณีสอน และ Dr. Jean-David Caillouët
2. เรื่อง บทประพันธ์เพลง : ฝากแผ่นดิน
โดย ดร.อชิมา พัฒนวีรางกุล
3. เรื่อง The Four Seasons ของ อันโตนิโอ วิวัลดี : ประเด็นพิเศษในโน้ตเพลงต้นฉบับ
โดย อาจารย์ทัศน นาควัชร
4. เรื่อง บทประพันธ์เพลง : Dances of a Hill Tribe
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพลกษ์ เมฆรา (วิทยากรพิเศษ)
5. เรื่อง บทเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับเดี่ยวเปียโน : สุดสงวน สามชั้น
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา
6. เรื่อง Trumpet Concerto in E-flat Major ของ ฟรานซ์ โยเซฟ ไฮเดิน : ประเด็นที่ต้องศึกษาก่อนแสดง
โดย อาจารย์เลิศเกียรติ จงจิรจิต

การสัมมนาครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 130 คน

หัวข้อที่น่าสนใจ

1. เรื่อง การอำนวยเพลงวงซิมโฟนีออร์เคสตรา : Tchaikovsky Symphony No. 6, 1st movement
โดย อาจารย์วานิช โปตะวนิช
2. เรื่อง การอำนวยเพลงวงซิมโฟนีออร์เคสตรา : Beethoven Symphony No. 3 ‘Eroica’
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรอรธ จันทร์กล้า
3. เรื่อง กระแสชาตินิยมในบทประพันธ์เพลง “ฝากแผ่นดิน”
โดย ดร.อชิมา พัฒนวีรางกุล
4. เรื่อง ความเป็นไทยในบทประพันธ์เพลง “กรุงเทพมหานคร”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล (วิทยากรพิเศษ)
5. เรื่อง งานสร้างสรรค์สื่อผสม “ฤๅษีตัดตน”
โดย อาจารย์ ดร.อโณทัย นิติน (วิทยากรพิเศษ)
6. เรื่อง เพลงแสนคำนึง (เถา) : บทเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับเดี่ยวเปียโน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา
7. เรื่อง ทรัมเป็ตคอนแชร์โตของไฮเดิน
โดย อาจารย์เลิศเกียรติ จงจิรจิต

การสัมมนาครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 180 คน

หัวข้อที่น่าสนใจ

1. เรื่อง งานสร้างสรรค์ดุริยางคศิลป์ “สดับเสียงเรียงร้อย”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ
2. เรื่อง การรื้อฟื้นและสร้างบทประพันธ์ประวัติศาสตร์สยาม-ฝรั่งเศส ของมิเชล ริชาร์ด เดอลาล็องด์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตพิมญ์ แยมพราย
3. เรื่อง “มูนไลท์” โซนาตา ของเบโทเฟน : การตีความและแนวทางการบรรเลง
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รามสุร สิตลายัน
4. เรื่อง การเรียบเรียงเพลงร้องอุปรากรในบทเพลงเปียโนในสมัยครั้งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 19
โดย อาจารย์ ดร.ชญพงศ์ ทองสว่าง (วิทยากรพิเศษ)
5. เรื่อง ทริโอสำหรับไวโอลิน ฮอว์น และเปียโนในกัญแจเสียงอี-แฟลตเมเจอร์ ลำดับผลงานที่ 40 ของ
บราห์มส์ : บทวิเคราะห์เพื่อการบรรเลง
โดย อาจารย์ทัศนาศ นาควิษระ
6. เรื่อง เปียโนคอนแชร์โต ของ เด่น อยู่ประเสริฐ : การวิเคราะห์และเทคนิคการบรรเลง
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวไล ตันจันทร์พงศ์ (วิทยากรพิเศษ)

การสัมมนาครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุม อาคารสยามกลการ ปทุมวัน
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 140 คน

หัวข้อที่น่าสนใจ

1. เรื่อง บทบาทของการวิจารณ์ในวัฒนธรรมดนตรี
โดย ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควิษระ (วิทยากรพิเศษ)
2. เรื่อง แนวทางการเรียบเรียงเพลง “ลุ่มเจ้าพระยา”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรอรธ จันทร์กล้า
3. เรื่อง บทประพันธ์เพลง : Tones for Clarinet Ensemble
โดย อาจารย์ ดร.ยศ วัฒนีสอน
4. เรื่อง การเตรียมตัวเล่นทริโอเปียโนในวงออร์เคสตราในหลักการของ "In Tune, In Time, Beautiful Tone"
โดย อาจารย์เลิศเกียรติ จงจิรจิต
5. เรื่อง แนวทางการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลง “เทวะ สวีท” (Devas Suite)
โดย อาจารย์วานิช โปตะวนิช
6. เรื่อง Wanderer Fantasy ของชูเบิร์ท: สังคีตลักษณ์ เปียโนเทคนิค และการตีความ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รามสุร สิตลายัน

การสัมมนาครั้งที่ 5 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 100 คน

หัวข้อที่น่าสนใจ

1. เรื่อง “ประสานเสียงสำเนียงระฆัง” ซิมโฟนีสำหรับเครื่องดนตรีอาเชียนและวงออร์เคสตรา

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร (วิทยากรพิเศษ)

2. เรื่อง “ไวโอลินโซนาตาของโมสาร์ท: ดนตรีสร้างสรรค์ผ่านกาลเวลา”

โดย อาจารย์ทัศน นาควัชร

3. เรื่อง "Early French Clarinet Compositions by Jean-Xavier Lefèvre Performed on Historical Clarinet: The Presentation on the History of Throat B-flat Mechanism”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นพชัย ชลจิตตันทา (วิทยากรพิเศษ)

การสัมมนาครั้งที่ 6 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 220 คน

หัวข้อที่น่าสนใจ

1. เรื่อง “งานวิจัยสร้างสรรค์นำอดีตสู่ปัจจุบันในบทประพันธ์ซิมโฟนีความสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตพิมญ์ แยมพราย

2. เรื่อง “บทประพันธ์เพลง *ทเวะ สวิท* : บทวิเคราะห์จากการแสดง”

โดย อาจารย์วานิช โปตะวนิช

3. เรื่อง “การประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์เคลื่อนไหว *วรรณทอง* ของราชบัณฑิตยสภา”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรอรธ จันทร์กล้า

4. เรื่อง “บทประพันธ์เพลงเชิงวิจัย : เปียนโนเพลงไทยสำหรับเด็ก *ดรุณดุริยางค์*”

โดย ดร.อชิมา พัฒนวิรางกุล

5. เรื่อง “กว่าจะมาเป็นบทประพันธ์เพลง *Tones for Clarinet Ensemble*”

โดย อาจารย์ ดร.ยศ วณีสอน

การเผยแพร่ผลงานทางสถานีวิทยุ

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นช่องทางสำคัญในการเผยแพร่ผลงานของนักวิจัย รูปแบบการเผยแพร่ที่สำคัญคือ การได้รับเชิญไปให้สัมภาษณ์ในรายการ “ดนตรีทิพย์” ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 7.30-8.00 น. นักวิจัยที่ได้รับเชิญในช่วงเวลาที่ทำโครงการวิจัย และมีส่วนในการประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย มีดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รามสุร สีตลา ยัน ออกรายการ 1 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา 1 ครั้ง อาจารย์ ดร.ยศ วณีสอน 1 ครั้ง อาจารย์วานิช โปตะวนิช 3 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตพิมญ์ แยมพราย 3 ครั้ง อาจารย์เลิศเกียรติ จงจิรจิต 1 ครั้ง ดร.อชิมา พัฒนวิรางกุล 2 ครั้ง

นอกจากนี้วิทยากรพิเศษส่วนใหญ่ได้รับเชิญไปออกรายการดนตรีทิพย์ด้วย ส่วนการเผยแพร่อีก รูปแบบหนึ่งคือ การประกาศประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของนักวิจัยผ่านทางรายการ “ดนตรีทิพย์” และรายการ “ดนตรีคลาสสิก” เช่น การแสดงคอนเสิร์ต ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการวิจัย ได้รับความร่วมมือ

อย่างดียิ่งจากทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายการดังกล่าวสามารถเปิดฟังย้อนหลังทางอินเทอร์เน็ตได้ถึง 3 ปี ก็ยิ่งส่งผลให้โครงการเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น

การเผยแพร่ผลงานทางหนังสือพิมพ์และนิตยสาร

หนังสือพิมพ์หลายฉบับได้ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง ในช่วงท้ายของโครงการมีคอลัมน์ในหน้าหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับได้ให้พื้นที่ค่อนข้างมากในการประชาสัมพันธ์การสัมมนาปิดโครงการ ดังนี้

1. วรธาร ทัดแก้ว. ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ. หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์, วันที่ 13 กรกฎาคม 2559.
2. Tretip Kamolsiri. Groundbreaking music seminar: Integrating theory into practice.

Bangkok Post, 26 July 2016. (<http://m.bangkokpost.com/lifestyle/1044641>)

นอกจากนี้ นิตยสารกุลสตรี ฉบับที่ 1078 ปีที่ 45 ปีแรก ธันวาคม 2558 เคยสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา เรื่อง ผลงานบทเรียบเรียงเพลงไทยชุด “สยามดุริยลิขิต” ใน นิตยสาร

บทที่ 8 การเชื่อมโยงกับต่างประเทศ

ผลงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการทั้งด้านการประพันธ์เพลงและการแสดงดนตรี ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานดนตรีในต่างประเทศ มีการให้ทุนนักวิจัยไปนำเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

นักวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ พอจะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นักวิจัยที่มีสังกัดในประเทศ และนักวิจัยที่มีสังกัดในต่างประเทศ

นักวิจัยที่มีสังกัดในประเทศ

นักวิจัยในโครงการนี้ 3 คนมีต้นสังกัดในประเทศ แต่สร้างผลงานร่วมกับนักดนตรีหรือผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบของการแสดงคอนเสิร์ต การจัดค่ายดนตรี หรือการจัดมาสเตอร์คลาส ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รามสุร สีตลาพันธ์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. อาจารย์ทัศน นาควัชร สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. อาจารย์ ดร.ยศ วณีสอน สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักวิจัยที่มีสังกัดในต่างประเทศ

นักวิจัยในโครงการนี้ 2 คนมีต้นสังกัดในต่างประเทศ และมีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่าง ได้แก่

1. อาจารย์เลิศเกียรติ จงจิรจิต สมาชิกวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งประเทศไทยสิงคโปร์ เป็นหัวหน้ากลุ่มทรัมเป็ตของวง ออกแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศสิงคโปร์ทุกสัปดาห์ และออกแสดงเดี่ยวในต่างประเทศด้วย เช่น ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฮองกง นอกจากนี้ยังร่วมบรรเลงเป็นประจำในวงดุริยางค์ Macao Orchestra, Hong Kong Philharmonic Orchestra, Nagoya Philharmonic

นักวิจัยนำความรู้ด้านทักษะการเล่นทรัมเป็ตที่ได้รับมาจากต่างประเทศมาสอนนักเรียนทรัมเป็ตที่ประเทศไทยเป็นประจำทุกปี จัดคอนเสิร์ตและมาสเตอร์คลาสทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด นอกจากนี้ยังแนะนำและติดต่อประสานงานให้นักเรียนดนตรีชาวไทยมีโอกาสไปฝึกฝนเพิ่มเติมทักษะในต่างประเทศอีกด้วย กิจกรรมล่าสุดคือ การจัดงาน Thailand Trumpet Day 2016 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนักเรียนทรัมเป็ตที่มีความสามารถจากทั่วประเทศมาร่วมงาน

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตพิมญ์ แยมพราย สังกัดมหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นโคโลราโด เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาดนตรีวิทยา สอนวิชาบรรยายเรื่องดนตรีวิทยาในเอเชีย นำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปสอนและนำเสนอบทความแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ เดินทางไปบรรยายทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐคาซัคสถาน และประเทศในกลุ่มอาเซียน เชื่อมโยงเครือข่ายด้านดนตรีวิทยา เข้าร่วมประชุมกับองค์กรต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทย เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาด้าน

ดนตรีระหว่างประเทศ รวมทั้งติดต่อประสานงานให้นักดนตรีและนักแต่งเพลงชาวไทยได้ร่วมงานแสดงคอนเสิร์ตและงานสัมมนาในต่างประเทศ

โครงการย่อยบทประพันธ์เพลงสยาม-ฝรั่งเศส มีการเชื่อมโยงทางวิชาการกับนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เป็นการแลกเปลี่ยน ต่อยอด และเชื่อมโยงองค์ความรู้ในด้านดนตรีวิทยา มานุษยดนตรีวิทยา วัฒนธรรมดนตรี ธรรมเนียมการปฏิบัติเครื่องดนตรี ระบบเสียงของเครื่องดนตรีและวงดนตรี ตลอดจนประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากนักวิชาการดนตรีทั่วโลก ได้เดินทางไปเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อมีโอกาสเดินทางไปเยือนประเทศต่าง ๆ

เมื่อปี 2556 ร่วมประชุมคณบดีดนตรีอาเซียน (SEADOM 2013, Hochi Minh City) ที่ประชุมต้องการสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- การแสดงดนตรีร่วมกัน โดยจัดเป็นคอนเสิร์ต มาสเตอร์คลาส และคอนเสิร์ตประกอบการบรรยาย สาธิต
- การสร้างบทประพันธ์ร่วมสมัยที่แสดงการใช้องค์ประกอบของดนตรีภายในกลุ่มอาเซียนกับดนตรีตะวันตก
- การแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างสถาบัน
- การเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีประจำชาติไปบรรยายในประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน
- ความร่วมมือในงานวิจัยด้านเครื่องดนตรีและฐานข้อมูลดนตรี
- การจัดวารสารดนตรีอาเซียน ASEAN Music Journal (AMJ)

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 บรรยายเรื่อง “Manuscript Study in French-Siamese Research of the Seventeenth Century” ที่สถาบันดนตรี Kunitachi College of Music ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ Manuscript Preservation ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2557

เมื่อปี 2558 ได้นำผลการวิจัยไปนำเสนอในที่ประชุมวิชาการดนตรีนานาชาติที่ประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถาน โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ต่อไปนี้คือรายงานการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

รายงานการเดินทางไปแสดงผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการดนตรีนานาชาติ : 43rd World
Conference International Council for Traditional Music (ICTM)

เมือง Astana ประเทศ Kazakhstan

วันที่ 16-22 กรกฎาคม 2558

จิตตพิมณู แยมพราย

การประชุมวิชาการดนตรีนานาชาติครั้งนี้ มีนักวิชาการดนตรีเข้าร่วมการประชุมจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกประมาณ 500 คน มีการแบ่งหัวข้อทางวิชาการดนตรีออกเป็น 6 สาขา ได้แก่

- 1) Music and New Political Geographies in the Turkic-speaking World and Beyond
- 2) The Creators of Music and Dance
- 3) Music, Dance, the Body, and Society
- 4) Sound Environments: From Natural and Urban Spaces to Personal Listening
- 5) Visual Representation of Music Cultures
- 6) New Research

ทั้ง 6 สาขานี้ได้แบ่งย่อยออกเป็นอีกหลายกลุ่ม ผู้วิจัยได้นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “Siamese Musical Identity In the Seventeenth French Baroque Composition: A Reconstructing of Siamese-French Musical Authenticity” ซึ่งถูกจัดอยู่ในสาขาที่ 6 คือ ผลงานวิจัยใหม่ (New Research) ภายใต้การแบ่งกลุ่มย่อยในหัวข้อ “Compositions, Creativity and Tradition” ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ใช้เวลาในการนำเสนอผลการวิจัย 20 นาที (ตามเอกสารแนบ) และใช้เวลาในการตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม 10 นาที

ผู้วิจัยได้นำผลการวิจัยในปีที่ 1 และปีที่ 2 มารวมกัน โดยกล่าวถึงความสำคัญของ บทประพันธ์เพลง *Airs of Siam* ของ Michel-Richard de Lalande ที่ใช้ในการรับราชทูตสยามเมื่อปี ค.ศ. 1686 จากนั้นอธิบายถึงผลของการวิเคราะห์บทประพันธ์เพลงที่แสดงองค์ประกอบและอิทธิพลของดนตรีสยามในการประพันธ์บทเพลงนี้ พร้อมทั้งนำเสนอวิธีการรื้อฟื้นบทประพันธ์ให้กลับมาบรรเลงได้โดยใช้เทคนิคทางการประพันธ์เพลงฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 17 พร้อมทั้งอธิบายถึงบทประพันธ์เพลงบทใหม่ ที่ใช้องค์ประกอบจากดนตรีทางประวัติศาสตร์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสยามและประเทศฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 17 การนำเสนอผลการวิจัยครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากที่ประชุมเป็นอย่างดี ผู้วิจัยได้ตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนาในหลายประเด็น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวิชาการดนตรี ในการเชื่อมโยงการประพันธ์เพลงเข้ากับการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ดนตรีเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากการนำเสนอผลการวิจัยดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยได้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย ของผู้เข้าร่วมการประชุมหลายหัวข้อ ในตลอดระยะเวลาของโครงการประชุมวิชาการดนตรีนานาชาติครั้งนี้ ทำให้

เกิดการพัฒนางานองค์ความรู้ทางวิชาการดนตรีในหลายสาขาเพิ่มขึ้น และสามารถนำมาเป็น แนวทางในการสร้าง งานวิจัยอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

เอกสารแนบ : การนำเสนอผลการวิจัยในที่ประชุม ICTM วันที่ 20 กรกฎาคม 2558

Siamese Musical Identity in the Seventeenth Century French Baroque Composition: A Reconstructing of Siamese-French Musical Authenticity

Jittapim Yamprai

“Exoticism in Western Music” is a phrase criticized by musicologists who study western composition and discovered the association of oriental themes, musical materials, or titles applied to the composition. Before the twentieth century, oriental music was barely known or understood by western composers. Hence, western composer’s application of music outside their western regime was not based on musical authenticity. Chinese, native-American, Gypsy, Arabian, and Egyptian were treated as the same ethnicity in the western’s eyes, which was considered exotic in their taste. Ballet and opera associated with non-western characters are full of musical ignorance, such as native-American character playing a Chinese cymbal on the stage in Lully’s ballet “Le Temple de la paix.” As such, exoticism in western music was just an oriental idea for westerner’s entertainment.

However, an exception occurred in one composition constructed in 1686 at the French court of Louis XIV. Associated with the historical and political context of musical diplomacy between Siamese court of King Narai and the French court of Louis XIV, the *Air des Siamois*, composed by the chamber court director and harpsichord teacher to Louis’s daughter, Michel Richard de Lalande, and cataloged by musicologist Lionel Sawkins in Suite no. 9 of *Symphonies pour les soupers du Roy* did not follow the typical pattern of the general exotic pieces. On the contrary, its musical materials contained characteristics unusual in French Baroque instrumental music, involving imbalanced phrase structures, melodic tritones, ties across barlines, series of repeated notes, and frequent leaps (see example 1).

The result of this musical analysis would be meaningless without historical context to prove the possibility that Lalande could have access to Siamese musical sources and used it in his Air. The seventeenth century was a time for the West to expand their power over the East. The French King saw an opportunity that if he could succeed in converting

King Narai to Christianity, his power would be known in the Eastern world. While the Siamese king, on the other hand, saw that his friendship with France will strengthen his power and could frighten the Dutch in their attempt to take over the land. For these reasons, both nations had exchanged several embassies to each other. In order for Louis's mission to be fulfilled, the French King sent his embassy led by Chevalier de Chaumont in 1685 to observe the diplomatic reception at the court of King Narai to prepare the proper reception for welcoming the third Siamese embassy at the French court in 1686. This is because of his first encounter with the Second embassy of Siam in 1684 was a failure due to a huge gap of cultural differences between France and Siam.

Furthermore, before the Air of Siam was written for the third Siamese Embassy to France in 1686, French missionaries of MEP had established their religious propagation in Siam since 1662, travelling back and forth between France and Siam, providing the French court composer opportunity to acquire information on Siamese music and culture. French interest in Siamese music was proved in the late seventeenth century publication with two Siamese songs notated in western notation in the accounts of La Loubere and Gervaise (see example).

The most important diplomatic exchange between the two nations was the 1686 Siamese embassy, led by KosaPan, the ambassador to France. Through this embassy, evidence of the interest in each other's musical culture was recorded. The account of Maquis de Souches indicated Siamese instruments were bought along with the embassy to France.

18 octobre (p. 497)

[A propos des envoyés du Siam]. Il y avoit beaucoup d'instruments comme des trompettes, des tambours, des timbales, des musettes, des espèces de petites cloches et de petits cors, dont le bruit ressembloit au bruit que font ceux des gens qui gardent les bestiaux en France.

18 octobre (p. 497)

(concerning the envoys from Siam) There were many instruments like trumpets, drums, timpani, oboes, types (species) of small bells and small horns, the noise of which resembled the noise made by those people who keep cattle in France.

Jean Baptiste Lully (1632-1687), court music director also went to see the Siamese Ambassador at their residence in Paris and had a discussion during dinner. While there is no

record of the content of their conversations, it is reasonable to assume that music was one of the topics there.

In this surrounding historical context, Siamese music was proved to be a major interest in the French eyes. Lalande, the composer of the Air could have obtained authentic Siamese musical material through primary or secondary sources. However, with his western music background and lack of Siamese musical culture experience and knowledge, Siamese traditional music would likely be distorted and transformed into a new music unrecognizable to any Thais. Therefore the outcome is the French Baroque instrumental music composition of the 1700s, bearing only an exotic title and unusual French musical characteristics, but still sounding like a strange French Air.

Through the process of deconstruction of the composition, the unusual French figures were examined. The answer was proposed by Thai ethnomusicologist, Anant Narkong who had compared the French figures with the seventeenth century Siamese musical gestures. Unfortunately, only assumptions can be made since Siamese music was passed down from generation to generation by oral transmission.

Therefore, the knowledge of the ancient Siamese music was studied through only the surviving repertoire. However, with the comparative analysis, the unusual French gestures were found to share some similarities with the Mahori Ayutthaya repertoire, the most popular genre in Siam at that time. Also, the 2 surviving Siamese songs notated by La Loubere and Gervaise fall into this genre.

With this supposition, the unique characteristics found in the French Air of Siam could be explained as the follows:

First, the 4 repeated notes: This technique is called “Thao—A Thai music technique for connecting one musical idea with the next.

Second, the frequent leaps: through the analysis of several Siamese Mahori repertoire, this feature was found in Siamese music. The melodies are not occupied with only stepwise motion, but leaps of fourth, fifth, and octave are common.

Third is the tritone. Melodic tritone is a rare figure in western instrumental music and is considered dissonant. Therefore, it leads to the question of what sonority the French composer had in his mind. Possible tuning systems for Siamese music in the seventeenth century were considered by interviewing Pongsilp Arunrat, an expert in Mahori Ayutthaya,

who indicated that Mahori at that time performed with one full tone lower than today's tuning.

When comparing the possible Siamese tuning with the meantone tuning at the French court, the fifth of Siamese music is much narrower than the French. In order for the French composer to imitate this Siamese sound, he has to make the interval narrower than the fifth; hence, the tritone became a solution for imitating the intervallic sound.

Fourth is the use of ties across barlines and imbalanced phrases. Usually French airs were constructed in balanced four-measure phrases, which the first section of this Air follows.

The first section is 12 measures long with 3 balanced phrases.

The second section consists of 4 phrases. The first two phrases span 3 measures each, the third phrase spans 6 measures and the fourth phrase is 7 measures. Additionally, we see that the downbeats of measures 20 and 27 are obscured by notes tied over from beat 4 of the previous measure, contrary to French Instrumental music practice at the time that laid heavy emphasis on beats 1 and 3. It is clear that Lalande created an imbalanced phrase to imitate the irregular phrases and shifting of rhythmic accents found in Siamese music.

These strange figures is now make sense when explained as the composer's attempt to imply Siamese musical practices in his work through French Baroque materials. Even though the outcome is far beyond the authentic Siamese sonority, the piece has marked itself as an important diplomatic composition for the French-Siamese relationship.

The earliest manuscript sources for the Air show only the melody and bass lines, which corresponds to the practice of having the inner parts improvised by the players. Therefore, in order to obtain the actual sonority of the Air of Siam's on its premier performance, a study of historical performance practices, ensembles, styles, ornamentation, and theory of 17th C. France had to be examined for reconstructing the missing parts of the Siamese Air.

From the study of types of ensemble functioning in the French court, the ensemble from the chamber department with the addition of woodwinds drawn from the Grand Ecurie department would have been used in a special event, including welcoming state visitors to the court at Versailles. For the ensemble in the Chambre department, the 24-violins of the King (*Vingt-quatre violons du Roi*) was undoubtedly assigned to perform for the audience of

Siamese ambassadors with Louis XIV. Therefore, the instrumentation of the ensemble, according to the research would be:

Strings: 6 First Violins, 4 Second violins, 4 First viola, 4 second viola, and 6 cello

Winds: 2 flutes and 2 oboes

Continuo: harpsichord and bassoon

The key and harmony is kept to maintain the original idea of composer's intention. The air is written in the key of g minor. The minor key at the late seventeenth century was used in the opera and ballet to refer exoticism. In this context, it was related to the distant kingdom of Siam since the objective of the air is to be performed in the reception of Siamese embassy at their audience with Louis XIV. The overall structure follows the typical harmonic plan of the seventeenth century Baroque composition through its binary form, modulation to the dominant key, the use of descending fifth patterns. In detail, the melodic structure implies the unorthodox musical practices for the seventeenth century, as discussed before.

This claim is supported by an interview with a Baroque scholar and the chief editor of Musicological Research Journal, Professor Dr. Deborah Kauffman who has confirmed of its strangeness. (open clip)

In order to recreate the sound of the original performance, I have reconstructed 2 versions of the first Air of Siam: one that fills in only the missing inner parts and leaves room for experienced Baroque musicians to realize the rhythm and ornaments according to historically performance practices.

However, if this piece is to be performed in Thailand where Baroque ensembles do not exist, the modern instruments will be used and all rhythm, articulation, and ornaments have to be written out for Thai musicians to perform. Therefore, the performer's edition is filled in with the application of *note inégale* through the study of Nivers (Guillaume-Gabriel), in his 1665 treatise where typically in French style, dotted notes are common feature enriching the melodic passage. Neumann and D'Anglebert's research on ornament application was used to add French trill, French Slide or *port de voix double*, and the *coule de tierces* to imitate water flowing downhill; and application of articulation of down and up bow stroke from George Muffat.

By applying all the practices of the French Baroque, the Air of Siam could be performed in her native land for Thai people to experience its importance as a significant piece in Thai history.

The goal of this reconstruction is to bring back the sound of the past to awaken the history of the relationship between the two kingdoms, resurrecting the sound that once was heard by Siamese embassy in 1686. However, as mentioned at the beginning, even though the composer's attempt was to imply Siamese material in his Air, the sonority and performance medium were entirely French Baroque. At this point, I am working on another composition, a contemporary composition, combining seventeenth century French Baroque material with Siamese Mahori material and ensemble. This piece represents the story of the past from the eye of a present day historian and musicologist, who has studied all the historical records and accounts of what happened in the musical culture of both kingdoms. Therefore, I have combined all of the songs related to the Siamese-French diplomatic exchange, scored for 24-violins of the King with winds and Mahori Ayutthaya ensemble. I used French Overture as the structure of the piece. The 3 sections are:

1. First section in Dotted rhythm – with majestic character, using the melody from the First Air of Siam, and performed by Baroque ensemble – This section is to providing the image of the French King
2. The second section is Double Fugue in faster tempo, having the first subject drawn from the melody of *Saisamorn* from LaLoubère's account;
And the second subject from the melody of *Sutjai* in Gervaise's account
  - This section is divided into 2 part. The fugue is the first played by Baroque ensemble – providing the story of the attempt of the French King to know Siamese culture
  - The 2nd part is performed by Mahori ensemble on “Orachorn” suite, where *Sutjai* originated—to represent Siamese ambassador, Kosa Pan
3. Grave section – is based on the melody of the 2nd Air of Siam, performed together by both the Baroque and Mahori ensemble to represent the connection and friendship that unite the 2 nations

Similar to the reconstruction of the Baroque first Air of Siam, a study on Mahori Ayutthaya had to be made. Since most of the repertoire survives only through oral transmission, the primary sources could not be obtained.

- Mahori Ayutthay is developed from 4 players to 6 players including *Saw samsai* (3-string fiddle), *Krajab-pii* (plucking zither), *klui* (flute), *tone* and *ramana* (pair-drum), and a singer with a small pair of wood blocks to keep the rhythm.
- In order to understand the role of each instrument of Mahori ensemble in its performance, I have transcribed each instrument to understand their techniques, register, and range when performing

Through reconstruction and contextual study, the lost piece, which is significant because of its role in the diplomacy between France and Siam, can be revived, bringing the history back to life and reminding people of the harmony they have had for more than 300 years.

บทที่ 9 การนำผลไปใช้ประโยชน์

ในสายศิลปกรรมทุกแขนง เนื่องจากงานสร้างสรรค์เป็นงานที่แสดงออกด้านปฏิบัติอันเป็นแก่นของศาสตร์ และเป็นที่ยอมรับมากขึ้นให้เป็นประเภทหนึ่งของผลงานทางวิชาการ โดยมีสถานะเทียบเท่างานวิจัย จึงมีแนวโน้มสูงขึ้นตามลำดับที่บุคลากรสายวิชาการในสาขาศิลปกรรมทุกแขนงจะหันมาทำงานสร้างสรรค์ซึ่งสะท้อนตัวตนของงานศิลปกรรมอย่างแท้จริง บุคลากรสายวิชาการที่สามารถนำงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ได้มี 2 กลุ่ม ได้แก่

1. **อาจารย์** ผลงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการสามารถใช้เป็นผลงานทางวิชาการ ขอกำหนดตำแหน่งได้ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
2. **นิสิตนักศึกษา** ผลงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการสามารถใช้เป็นวิทยานิพนธ์ได้ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

การนำผลไปใช้ประโยชน์ของนักวิจัย

ด้วยเหตุที่งานสร้างสรรค์สามารถนับเป็นผลงานทางวิชาการได้ และเป็นวิทยานิพนธ์ได้ด้วย นักวิจัยที่เป็นอาจารย์และยังไม่จบปริญญาเอกจึงได้รับการสนับสนุนให้เรียนต่อในหลักสูตรดุष्ฎีบัณฑิต สาขางานสร้างสรรค์ศิลปกรรมไปด้วย เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์ทั้งด้านคุณวุฒิและด้านตำแหน่งทางวิชาการ

การนำผลไปใช้ประโยชน์ของตัวนักวิจัยเอง เห็นได้ชัดที่สุดจากผลกระทบทางวิชาการที่เกิดขึ้นจากการทำงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการในโครงการนี้ภายในระยะเวลา 3 ปี ผลกระทบดังกล่าวทำให้นักวิจัยถึง 8 คนใน 9 คนได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ อาจจำแนกกรณีได้ดังนี้

1. นักวิจัย 1 คนได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ และได้รับปริญญาในระดับดุष्ฎีบัณฑิต ได้แก่

- อาจารย์พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา

2. นักวิจัย 2 คนได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่

- อาจารย์ ดร.จิตตพิมณู แยมพราย เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตพิมณู แยมพราย

- อาจารย์ ดร.รามสุร สีตลาพันธ์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รามสุร สีตลาพันธ์

3. นักวิจัย 2 คนได้รับปริญญาในระดับดุष्ฎีบัณฑิต ได้แก่

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรอรอด จันทร์กล่ำ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรอรอด จันทร์กล่ำ

- นางสาวอชิมา พัฒนวิรางกุล เป็น ดร.อชิมา พัฒนวิรางกุล

4. นักวิจัย 2 คนกำลังศึกษาต่อในระดับดุष्ฎีบัณฑิต และจะขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้แก่

- อาจารย์วานิช โปตะวนิช

- อาจารย์ทัศน นาควัชร

5. นักวิจัย 1 คนรอผลการประเมินในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่

- อาจารย์ ดร.ยศ วัฒนีสอน

อนึ่ง นักวิจัยที่เหลืออีก 1 คน คือ อาจารย์เลิศเกียรติ จงจิรจิต ไม่มีสังกัดในสถาบันอุดมศึกษาอีกต่อไป หลังจากลาออกจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อไปเป็นศิลปินอาชีพเต็มตัวในต่างประเทศ จึงไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงในการเลื่อนวิทยฐานะ

การนำผลไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ดนตรี

ผู้เข้าร่วมสัมมนาดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการส่วนใหญ่เป็นอาจารย์สอนดนตรีในระดับอุดมศึกษา บางคนกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้วย ได้เห็นต้นแบบงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการจากนักวิจัยทำให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ นำไปคิดสร้างผลงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการของตนเอง หรือนำไปปรับปรุงผลงานของตนให้ดีขึ้น นักวิจัยในโครงการได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และเสนอแนะแนวทางในการทำงาน นำไปสู่การสร้างสรรค์ที่แสดงทักษะขั้นสูงด้านดนตรีปฏิบัติซึ่งผนวกความรู้ทางวิชาการด้วย งานสร้างสรรค์กำลังอยู่ในกระแสและจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นในสาขาดุริยางคศิลป์ อันจะส่งผลโดยตรงและยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนดนตรีในระดับอุดมศึกษาของประเทศ

การทำงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการสามารถนำผลไปใช้ประโยชน์ได้หลายสถานดังนี้

1. ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน งานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการทำให้เกิดองค์ความรู้ซึ่งอาจารย์สามารถนำไปสอนในชั้นเรียนหรือดูแลวิทยานิพนธ์ได้ ทำให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการอย่างที่ควรจะเป็นในระดับอุดมศึกษา มีการคิดวิเคราะห์แสวงหาความรู้และประสบการณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ งานสร้างสรรค์ดนตรีเชิงวิชาการจากโครงการนี้มีอิทธิพลทางความคิดกับอาจารย์สอนดนตรีโดยทั่วไป เมื่ออาจารย์ดนตรีอยากลองทำผลงานสร้างสรรค์ดนตรีเชิงวิชาการในลักษณะนี้ก็จะส่งผลให้การเรียนการสอนดนตรีปฏิบัติทุกแขนงในระดับอุดมศึกษาปรับโฉมไปในทางที่ดีขึ้น อาจารย์ดนตรีที่เป็นศิลปินได้เรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงผลงานด้านปฏิบัติกับความรู้ทางวิชาการ และสามารถนำไปใช้จริงในการเรียนการสอน

2. ประโยชน์ด้านการพัฒนาตนเอง งานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการทำให้ผู้สร้างงานพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและด้านปฏิบัติ การผลิตงานสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตศิลปินอยู่แล้ว เพียงแต่เชื่อมส่วนวิชาการของโครงการนี้ไปใช้ประโยชน์ เท่าที่ผ่านมามากคนพยายามปรับชีวิตการทำงานใหม่ โดยให้ส่วนของงานสร้างสรรค์กับงานวิชาการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน งานในโครงการนี้จึงใช้ประโยชน์ได้ทั้งด้านปฏิบัติและด้านวิชาการ ผลพวงจากการวิจัยดนตรีสร้างสรรค์ทำให้อาจารย์ดนตรีที่สอนด้านปฏิบัติปรับมุมมองใหม่ในการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการควบคู่ไปกับการปฏิบัติเครื่องดนตรีและการประพันธ์เพลง อาจารย์สายปฏิบัติในระดับอุดมศึกษาตื่นตัวอย่างยิ่งในการสร้างผลงานในสายปฏิบัติซึ่งต้องเพียบพร้อมด้วยวิชาการ

3. ประโยชน์ด้านการเลื่อนวิทยฐานะ อาจารย์สามารถนำผลงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการไปเป็นผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งในระดับต่าง ๆ ได้

4. ประโยชน์ด้านการศึกษาต่อ นิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสามารถนำผลงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการไปเป็นวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาได้

ประโยชน์ของโครงการย่อย

เพื่อให้เห็นประโยชน์ชัดเจนยิ่งขึ้น ขอเสนอผลกระทบเชิงบวกของโครงการย่อยซึ่งเป็นผลงานของนักวิจัยแต่ละคน ตามมุมมองของหัวหน้าโครงการ ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ

โครงการย่อยคือ การเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับเปียโน นักวิจัยเป็นนักวิชาการ สอนวิชาบรรยาย ไม่เชี่ยวชาญด้านดนตรีปฏิบัติ ไม่เคยเรียบเรียงเพลงหรือแต่งเพลงมาก่อน แต่มีประสบการณ์ในการเล่นเปียโนเพลงไทยมาเป็นเวลานาน เมื่อต้องเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ ก็ต้องหาหนทางในการสร้างงานให้ได้ด้วย โครงการนี้เป็นตัวอย่างของผลงานดนตรีสร้างสรรค์ที่ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการเป็นหลัก ประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎีดนตรีและการประสานเสียงในการเรียบเรียงเพลงไทย โดยอิงหลักทฤษฎีดนตรีสากลควบคู่ไปกับความพึงใจทางสุนทรียะ เขียนบทเรียบเรียงออกมาให้ได้เสียงที่ต้องการต่ออธิบายเชิงทฤษฎีได้ทุกขั้นตอน

เมื่อเรียบเรียงเสร็จแล้วก็ใช้ทักษะการเล่นเปียโนออกแสดงเองและบันทึกเสียงด้วย เป็นผลงานที่มีผลลัพธ์ถึง 7 รายการ บางรายการเน้นวิชาการ บางรายการเน้นปฏิบัติ เป็นแบบอย่างได้สำหรับผู้สนใจสร้างสรรค์ผลงานที่มีการหลอมรวมองค์ความรู้ด้านทฤษฎีดนตรีอย่างเข้มข้นควบคู่ไปกับการบรรเลงดนตรี

ปัจจุบันมีผู้สนใจเรียนเปียโนทั้งสิ้นนับแสนราย แต่วรรณกรรมเปียโนเพลงไทยหายากเต็มทน โครงการนี้ทำให้นักเปียโนทั้งรุ่นเล็ก รุ่นกลาง และรุ่นใหญ่ หันมาสนใจเล่นเพลงไทย อีกทั้งนักฟังเพลงไทยก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดกระแสนิยมเพลงไทยอย่างกว้างขวาง และมีการนำเพลงไทยเดิมมาเรียบเรียงสำหรับเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ และวงดนตรีหลายประเภท อันเป็นหนทางหนึ่งในการอนุรักษ์และเผยแพร่บทเพลงไทยของครูโบราณให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่ นอกจากนี้นักดนตรีจะได้ประโยชน์แล้ว บุคคลทั่วไปก็ได้ประโยชน์จากการรับฟังด้วย

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรอรธ จันทร์กล้า

นักวิจัยเป็นนักดนตรี นักร้อง และผู้อำนวยเพลงที่มีผลงานชัดเจนอย่างต่อเนื่องมาช้านาน ผลงานย่อมอยู่ในความสนใจและมีอิทธิพลต่ออาจารย์รุ่นใหม่ โครงการย่อยการอำนวยเพลงวงซิมโฟนีออร์เคสตรา ซึ่งเป็นสาขาที่ทำงานสร้างสรรค์ค่อนข้างยาก แต่นักวิจัยได้หาประเด็นที่น่าสนใจด้านประวัติศาสตร์ที่ส่งผลโดยตรงในการตีความในฐานะผู้อำนวยเพลง เมื่อนำเสนอในงานสัมมนา ได้รับความสนใจอย่างยิ่ง

โครงการย่อยที่ 2 คือ การประพันธ์เพลงประกอบแอนิเมชัน เป็นงานที่มีโจทย์เป็นบทกวีอันไพเราะ และแอนิเมชัน นักวิจัยต้องใช้จินตนาการในการแต่งเพลงที่ช่วยเสริมให้บทกวีน่าสนใจมากขึ้น งานนี้ทำให้เห็น การบูรณาการงาน 3 ส่วน คือ การออกแบบแอนิเมชัน งานวรรณศิลป์ และงานคีตศิลป์ เป็นประโยชน์กับ ผู้สร้างงานในสาขาอื่นด้วย นักวิจัยได้นำเสนองานและอธิบายข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการสร้างงานใน ลักษณะนี้

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รามสุร สีสลายัน

โครงการย่อยคือ การแสดงดนตรี 2 โครงการ นักวิจัยเลือกผลงานของเบโทเฟนและชูเบิร์ต เน้นการ ตีความเพื่อการแสดง โครงการนี้เป็นแบบอย่างให้นักดนตรีที่ยังออกแสดงเห็นหนทางในการสร้างงานดนตรีเชิง วิชาการในสาขาการแสดงดนตรี

นักวิจัยวิเคราะห์ด้านสังคีตลักษณ์และทฤษฎีดนตรีซึ่งเป็นเนื้อหาเชิงวิชาการ และวิเคราะห์ด้านเทคนิค ซึ่งเป็นเนื้อหาเชิงทักษะปฏิบัติ เชื่อมโยงให้เห็นความจำเป็นในการเข้าถึงบทเพลงด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการ ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ นอกจากนั้นนักวิจัยยังอ้างอิงการบรรเลงเพลงเดียวกันนี้โดยนักดนตรีชั้นนำหลายคน แสดงให้เห็นว่าความสนใจคนอื่นเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบและใช้วิจารณ์ญาณของตัวเอง ในการสรุปว่าต้องการบรรเลงอย่างไร ต้องการเสียงอย่างไร ความเร็วเท่าใด เป็นต้น ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องแจ่มเหตุผล ประกอบได้ทุกขั้นตอน

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา

โครงการย่อยคือ การเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับเปียโน นักวิจัยมีประสบการณ์ด้านการประพันธ์เพลง ไม่มากนัก แต่อาศัยประสบการณ์ด้านอื่นมาใช้ในการเรียบเรียงเพลงไทย ประการแรกที่สำคัญที่สุดคือ ความรัก ความศรัทธา นักวิจัยหลงใหลเสียงเพลงไทย เคยเรียนดนตรีไทย เล่นเปียโนได้ดี มีจินตนาการเสียงที่ตัวเอง ต้องการ นี่เป็นตัวอย่างการสร้างงานของผู้ที่มีประสบการณ์ดนตรีโดยตรงไม่มากนัก แต่มีความมุ่งมั่นในการ สร้างงาน ซึ่งส่งผลให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพในระดับที่น่าทึ่งได้เช่นกัน ผลงานในโครงการนี้ส่งผลกระทบต่อ ในวงกว้าง กระแส “ไทย” ในบรรยากาศอาเซียนเป็นที่นิยมชมชอบมากขึ้นตามลำดับ

โครงการย่อยอีกโครงการหนึ่งเป็นการถอดเสียงบันทึกโน้ตเพลงเดี่ยวซอสามสาย เป็นผลงานที่จุดประกาย ให้นักดนตรีไทยเห็นความสำคัญของการบันทึกโน้ตเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล และการ อนุรักษ์ผลงานที่มีคุณภาพในระดับสมบัติของแผ่นดิน โครงการนี้ส่งผลกระทบต่อในวงกว้างเช่นกัน โดยเฉพาะใน วงการดนตรีไทย โครงการนี้นักวิจัยใช้ประสบการณ์ตรงทั้งด้านโสตทักษะ ด้านทฤษฎีดนตรีสากล และด้าน ดนตรีไทย

5. อาจารย์ทัศน นาควัชร

โครงการย่อยดนตรีแชมเบอร์และการแสดงดนตรี (ไวโอลิน) ผู้วิจัยเป็นนักดนตรีอาชีพที่ได้ออกแสดงจริงอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการค้นคว้า และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักดนตรีต่างประเทศ มานำเสนอเป็นเนื้อหาวิชาการที่น่าสนใจ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแสดงดนตรีโดยตรง เทคนิค การตีความ การเลือกใช้ต้นฉบับโน้ตเพลงอย่างเหมาะสม และยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อันมีผลต่อการตีความในการบรรเลง เพื่อสาธิตให้เห็นถึงกระบวนการสร้างงานในฐานะนักดนตรีที่ต้องขึ้นแสดงบนเวที เป็นการย้ำว่า การแสดงดนตรีที่ดีต้องพึ่งองค์ความรู้ทางวิชาการด้วย

จากผลงานของวีวัลดี โมสาร์ท และบราห์มส์ที่เลือกมาเป็นตัวอย่างในการสร้างสรรค์ผลงานในโครงการย่อยนี้ เป็นการเลือกบทเพลงของคีตกวีจาก 3 ยุค คือ วีวัลดีจากยุคบาโรก โมสาร์ทจากยุคคลาสสิก และบราห์มส์จากยุคโรแมนติก ในภาพรวมจะพบว่า การตีความบทเพลงจากต่างยุคย่อมมีแนวทางต่างกัน ผู้ที่สนใจทำงานสร้างสรรค์ด้านการแสดงดนตรีจะได้ประโยชน์โดยตรง สามารถเก็บรายละเอียดจากองค์ความรู้ที่แตกต่างจากยุคดนตรีเหล่านี้นำไปเป็นข้อคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองต่อไป

6. อาจารย์ ดร.ยศ วณีสอน

โครงการย่อยชิ้นแรกคือ บทประพันธ์เพลง : พระอภัยมณี ผู้วิจัยได้ร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเสียงจากต่างประเทศ ความร่วมมือในลักษณะนี้ส่งผลดีต่อวงการวิชาการดนตรีอย่างยิ่ง เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผู้วิจัยได้ศึกษาเครื่องดนตรีประเภทเป่าของไทยเพิ่มเติมนอกเหนือจากคลาริเน็ต ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ผู้เชี่ยวชาญ ในการนี้ได้เก็บคลังเสียงอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปใช้สอนและใช้ในการประพันธ์เพลงต่อไป ผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งเสียงและเทคนิคการบรรเลงที่ออกนอกกรอบ เป็นการค้นคว้าทดลองที่ไม่มีวันจบสิ้น และจำเป็นต้องแสวงหาผู้เชี่ยวชาญมาร่วมงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ได้คุณภาพในระดับสากล

โครงการย่อยชิ้นที่สองคือ บทประพันธ์เพลง : Tones for Clarinet Ensemble เป็นงานต่อยอดจากโครงการแรก นำข้อมูลที่ได้จากโครงการแรกมาใช้ประโยชน์ในการประพันธ์เพลงและยังค้นคว้าทดลองเพิ่มเติมอีกด้วย แสดงการหลอมรวมงานด้านการแสดงดนตรีกับด้านการสอนมาไว้ในผลงานชิ้นนี้ซึ่งเป็นผลงานด้านการประพันธ์เพลง รวมทั้งความรู้วิทยาศาสตร์ด้านเสียงด้วย กล่าวคือ เป็นงานสร้างสรรค์ด้านการประพันธ์เพลงที่ต้องผ่านกระบวนการด้านการสอน โดยทดลองจริงกับนักเรียนจำนวนหนึ่ง เสมือนห้องแล็บที่ทดลองงานวิทยาศาสตร์ ในการสอนก็ต้องใช้ทักษะด้านการแสดงดนตรี ส่วนการคิดค้นเสียงใหม่ ๆ ที่ออกนอกกรอบต้องใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ งานสร้างสรรค์ชิ้นนี้ถือเป็นงานสร้างสรรค์ขั้นสูง เป็นต้นแบบที่แสดงให้เห็นว่าองค์ความรู้ทางวิชาการในศาสตร์ต่าง ๆ ล้วนเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรี

7. อาจารย์วานิช โปตะวนิช

นักวิจัยได้รับการยกย่องเป็น “ศิลปินศิลปิน” จากกระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้สัมภาษณ์สื่อและออกแสดงคอนเสิร์ตอย่างสม่ำเสมอในฐานะผู้อำนวยการวงซิมโฟนีออร์เคสตราและในฐานะนักแต่งเพลง เป็นศิลปินคนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อคนดนตรีรุ่นใหม่มากที่สุด

ผลงานดนตรีมี 2 โครงการย่อย เป็นโครงการด้านการอำนวยเพลง และโครงการด้านการประพันธ์เพลง เนื่องจากผู้วิจัยเป็นนักทรมเป็ตฝีมือดี และมีประสบการณ์สูงในฐานะนักดนตรี จึงทำให้ได้เปรียบเมื่อสร้างงานดนตรีด้านการอำนวยเพลงและการประพันธ์เพลง ผลงานย่อมแสดงออกถึงความเชี่ยวชาญที่ตกผลึก เป็นการยืนยันว่า ผู้สร้างงานดนตรีต้องเป็นนักดนตรีมาก่อน จึงจะ “รู้สึก” เมื่อสร้างงานดนตรีไม่ว่าจะเป็นด้านการอำนวยเพลงหรือด้านการประพันธ์เพลง การสร้างงานดนตรีจะอาศัยแต่องค์ความรู้ทางทฤษฎีและประวัติศาสตร์เท่านั้นไม่ได้

กว่าจะมาถึงวันที่นักวิจัยสามารถสร้างงานในระดับนี้ได้ ต้องสั่งสมประสบการณ์มาตลอดชีวิต คุณภาพของผลงานดนตรีสร้างสรรค์จึงสะท้อนความลุ่มลึกของบุคคลได้เป็นอย่างดี ประโยชน์โดยตรงของโครงการย่อยทั้งสองก็คือ แสดงให้เห็นความจำเป็นในการสั่งสมความรู้และประสบการณ์ที่ดี

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตพิมญ์ แยมพราย

นักวิจัยเชี่ยวชาญด้านดนตรีวิทยาและประวัติศาสตร์ดนตรี เป็นนักเปียโน ไม่เคยแต่งเพลงมาก่อน โครงการย่อยบทประพันธ์เพลงสยาม-ฝรั่งเศสผ่านการค้นคว้าวิจัยพื้นฐานอย่างเข้มข้นกว่าจะถึงขั้นตอนของการแต่งเพลง โครงการนี้เน้นเนื้อหาวิชาการโดยมีส่วนของงานสร้างสรรค์เป็นผลลัพธ์สุดท้ายซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่าเนื้อหาวิชาการ เป็นตัวอย่างของการทำงานดนตรีสร้างสรรค์ของผู้ที่มีประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์ดนตรีเป็นอย่างดี ใช้จินตนาการในการสร้างเรื่องราวเพื่อประพันธ์เพลงโดยอาศัยข้อมูลทางประวัติศาสตร์เป็นหลัก

นักวิจัยย้ายสังกัดจากมหาวิทยาลัยมหิดลไปเป็นอาจารย์สอนวิชาดนตรีชาติพันธุ์ที่มหาวิทยาลัยนอร์ธเทิร์นโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้การเชื่อมโยงกับนักวิชาการในต่างประเทศแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น มีโอกาสนำเสนอบทความในต่างประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐคาซัคสถาน และประเทศในกลุ่มอาเซียน นักวิจัยได้นำข้อมูลที่ค้นคว้าได้และองค์ความรู้จากการวิจัยไปสอนในชั้นเรียน นำผลงานการประพันธ์เพลงออกแสดงในประเทศและต่างประเทศ เป็นการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติด้านการประพันธ์เพลงที่อาศัยข้อมูลทางประวัติศาสตร์เป็นสำคัญ

9. อาจารย์เลิศเกียรติ จงจิรจิต

นักวิจัยย้ายสังกัดจากมหาวิทยาลัยศิลปากรไปเป็นนักดนตรีอาชีพในวงดุริยางค์ซิมโฟนีแห่งประเทศไทย สิงคโปร์ ได้ใช้โอกาสนี้ นำความรู้และประสบการณ์ในต่างประเทศมาสร้างสรรค์ผลงานดนตรีที่มีคุณค่าและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่แตกต่างแก่นักดนตรีชาวไทย จากโครงการย่อยด้านการแสดงดนตรี (ทรมเป็ต) ทำให้

เห็นการเข้าถึงบทเพลงด้วยการเน้นเรื่องเทคนิคและการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบ ซึ่งนำมาเป็นเนื้อหาในการสร้างงานดนตรีสร้างสรรค์ได้

10. ดร.อชิมา พัฒนวิรางกุล

นักวิจัยมีความสามารถหลากหลายรอบด้าน ใช้ความรู้และทักษะที่สั่งสมไว้มาสั่งสร้างผลงาน เนื่องจากเป็นนักวิจัยที่มีอายุน้อยที่สุดและยังไม่มีชื่อเสียง ทำให้ได้รับความสนใจไม่น้อย ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและสภาวิจัยแห่งชาติ ให้นำผลงานสร้างสรรค์ไปนำเสนอเพื่อเป็นแบบอย่างในการสร้างสร้งงานดนตรีเชิงวิชาการแก่อาจารย์ดนตรีในระดับอุดมศึกษาหลายครั้ง

โครงการย่อยเป็นงานด้านการประพันธ์เพลงซึ่งแสดงการบูรณาการศาสตร์ด้านคีตศิลป์และวรรณศิลป์ ใช้ดนตรีส่งเสริมวรรณศิลป์ในรูปแบบที่น่าสนใจ เพลง “ฝากแผ่นดิน” ออกแสดงที่โรงละครแห่งชาติ ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม มีผู้สนใจมาชมเต็มโรง

โครงการที่ 2 เป็นการประพันธ์เพลงเปียโนสำหรับเด็ก จัดพิมพ์โน้ตเพลงเผยแพร่ทางศูนย์หนังสือจุฬาฯ เนื่องจากหนังสือมีภาพวาดประกอบสีสันสวยงามโดยนักวิจัยเอง ทำให้วงการเปียโนตื่นตัวที่มีวรรณกรรมเปียโนสำหรับเด็กเล่มใหม่เกิดขึ้นโดยฝีมือคนไทย ทั้งนี้ทางศูนย์หนังสือจุฬาฯ จะจัดงานเปิดตัวหนังสือโน้ตเพลง “ดรณดุริยางค์” เล่มนี้ในวันที่ 1 ตุลาคมที่จามจุรีสแควร์ เป็นการประชาสัมพันธ์หนังสือและในขณะเดียวกันก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ สกว. ไปด้วย มีอาจารย์รุ่นใหม่หลายคนสนใจงานที่ผสมผสานศาสตร์ด้านดนตรีศึกษากับการประพันธ์เพลงและการแสดงดนตรี ในโครงการนี้สามารถผสมผสานได้สมบูรณ์แบบ อีกทั้งผ่านกระบวนการทดลองใช้สอนจริง และนำมาปรับปรุงแก้ไข เมื่อเผยแพร่ในวงกว้างก็จะได้รับคำติชมซึ่งนักวิจัยจะนำมาพิจารณาพัฒนาผลงานขึ้นต่อไป

ผลของโครงการย่อยทุกโครงการนอกจากจะได้ประโยชน์ทางวิชาการดนตรีแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างผลงานด้านศิลปกรรมศาสตร์ หากผู้สร้างงานไม่มีแรงผลักดันที่มีพลังเพียงพอ การสร้างงานที่ดีมีคุณภาพก็จะไม่เกิดขึ้น ผลของโครงการย่อยทุกโครงการถ้าสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างกว้างขวาง และสามารถนำผลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีนัยสำคัญ แรงผลักดันที่มีพลังที่สุดสำหรับศิลปินก็คือแรงบันดาลใจ ซึ่งเกิดจากการได้สัมผัสตัวตนและได้สัมผัสผลงานของศิลปิน การได้รับฟังคำอธิบายจากตัวศิลปินผู้สร้างงานเองเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งในวงการศิลปกรรม

บทที่ 10

สรุปผลการวิจัย

หลังจากที่ได้ทำงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ สำเร็จถึง 19 โครงการภายในระยะเวลา 3 ปีแล้ว หัวหน้าโครงการได้เขียนบทสังเคราะห์ดังปรากฏในหนังสือ “ดนตรีลิขิต : รวมบทความดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ” (หน้า 1-19) ซึ่งสรุปผลงานการวิจัยได้ดังนี้

1. ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการมีความหลากหลายจนไม่สามารถกำหนดกรอบทั่วไปได้ ไม่สามารถกำหนดเกณฑ์ทั่วไปได้ และไม่สามารถกำหนดกระบวนการทำงานที่ชัดเจนได้ แม้จะอยู่ในสาขาเชี่ยวชาญเดียวกันหรือหัวข้อเดียวกันก็ตาม
2. ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการประกอบด้วยผลงาน 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของงานสร้างสรรค์ และส่วนของวิชาการ ซึ่งสามารถจัดนำหน้าของแต่ละส่วนได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือการแสดงบนเวที ซึ่งเป็นการนำเสนอเสียงที่เป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่สำคัญอย่างยิ่งของการสร้างสรรค์งานดนตรี
3. ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการสามารถออกแบบได้ตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญของผู้สร้างงาน
4. ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการสามารถบูรณาการศาสตร์แขนงต่าง ๆ ในสาขาดนตรีและศาสตร์อื่นได้
5. ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการทำให้เกิดผลลัพธ์หลากหลายรูปแบบซึ่งสามารถนำเสนอด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ผู้สร้างงานควรเลือกผลลัพธ์และวิธีการนำเสนอที่เอื้อให้เห็นมิติของการสร้างงานได้รอบด้าน นอกเหนือจากการแสดงคอนเสิร์ต
6. ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการใช้เวลามากกว่าปกติ เนื่องจากต้องทำงาน 2 ส่วน แม้ในความเป็นจริงของชีวิตศิลปินจะทำงานต่อเนื่องไม่จบไม่สิ้น จึงจำเป็นต้องตัดตอนเพื่อจบงานให้ได้ หรือแยกออกมาเป็นงานชิ้นเล็กในผลงานชิ้นใหญ่ที่ยังดำเนินอยู่ต่อไปตลอดชีวิต

งานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการสามารถพัฒนาและต่อยอดต่อไปได้อีกไม่รู้จบ ทั้งส่วนที่เป็นวิชาการและส่วนที่เป็นทักษะปฏิบัติ ต้องพิจารณาพัฒนาและต่อยอดทั้งสองส่วนจากจุดที่ตนเองเชี่ยวชาญ สามารถหลอมรวมความรู้ทางวิชาการให้ตกผลึกและมีผลในทางปฏิบัติ โดยยังคงรักษาความงดงามของผลงานซึ่งในทางดนตรีก็คือ เสียงเพลง

งานดนตรีต้องมีเสียงดนตรีเป็นหัวใจสำคัญ บุคลากรที่ดีในสายดนตรีจึงควรผ่านงานด้านปฏิบัติมาพอสมควร ต้องเล่นดนตรีได้ดีเสียก่อน จึงจะเข้าถึงสุนทรียรสของดนตรีได้ ตัวอย่างการสร้างงานดนตรีทุกโครงการในงานวิจัยชิ้นนี้สามารถตอบโจทย์ได้ว่า ประสบการณ์การเป็นนักดนตรีที่ดีสำคัญมากเพียงใด ไม่ว่าจะสร้างงานดนตรีที่เน้นวิชาการหรือเน้นปฏิบัติก็ตาม

ผลการวิจัยของโครงการนี้อาจไม่มีผลสรุปที่ชัดเจน เพราะงานศิลปะและดนตรีไม่มีถูกผิด มีแต่ชอบหรือไม่ชอบ แต่ได้ดึงหลักวิชาการเท่าที่จะทำได้ งานดนตรีได้เปรียบงานศิลปะแขนงอื่นเนื่องจากมีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์ชัดเจนรองรับ อย่างไรก็ตาม งานดนตรีก็ยังคงคำนึงถึงสุนทรียศาสตร์เช่นเดียวกับศิลปะแขนงอื่น งานวิจัยชิ้นนี้อาจไม่มีผลสรุปเที่ยงงานวิจัยพื้นฐานของสายวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ แต่คณะนักวิจัย

ชุดนี้ได้ทำโครงการย่อยถึง 19 โครงการซึ่งผ่านการทดลองในแบบของดนตรีโดยคำนึงถึงธรรมชาติของผลงาน จนเห็นความสำเร็จของโครงการย่อยแต่ละโครงการที่มีความหลากหลายอย่างยิ่ง

ผลพลอยได้จากการทำงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการที่ได้นำเสนออย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 3 ปีจะ สร้างแรงบันดาลใจให้อาจารย์ดนตรีรุ่นใหม่คำนึงถึงองค์ความรู้ทางวิชาการควบคู่ไปกับการสร้างงานดนตรี ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนดนตรีและยกระดับมาตรฐานการศึกษาดนตรีของ ประเทศ เป็นการสร้างมิติใหม่ของดนตรีสากลในประเทศไทย นั่นคือการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาทั้งผู้สอนและผู้เรียน พัฒนาทั้งนักดนตรีและผู้ฟังไปพร้อม ๆ กัน เป็นการขยายฐาน บุคลากรดนตรีในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งคุณภาพและปริมาณ

งานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการยังคงต้องการพลังจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสานต่อแนวความคิด ของการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติให้ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง คณะผู้วิจัยชุดนี้ได้ทดลองทำงานดนตรี สร้างสรรค์เชิงวิชาการด้วยความศรัทธาที่มีต่อองค์ความรู้ในทางวิชาการ และด้วยความรักที่มีต่อเสียงดนตรี ในทางปฏิบัติ จนสำเร็จออกมาเป็นแบบอย่างได้ในระดับที่น่าพอใจ

อาจารย์ดนตรีในระดับอุดมศึกษากำลังตื่นตัวอย่างยิ่งในการสร้างผลงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ นักวิจัยทุกคนได้แสดงบทบาทเป็นที่ปรึกษาและแนะแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรี โดยเฉพาะในสาย ปฏิบัติซึ่งต้องเพียบพร้อมด้วยทักษะขั้นสูงและความรู้ทางวิชาการ ทำให้เกิดงานสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในวงการดนตรี ทั้งด้านการแสดงดนตรีและด้านการประพันธ์เพลง

อาจารย์ดนตรีในระดับอุดมศึกษาซึ่งมาร่วมสัมมนาได้เห็นต้นแบบงานดนตรีสร้างสรรค์จากนักวิจัย ทำให้เกิดแรงบันดาลใจเริ่มสร้างผลงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการของตนเองที่แสดงทักษะขั้นสูงด้านดนตรี ปฏิบัติซึ่งผนวกความรู้ทางวิชาการด้วย งานสร้างสรรค์กำลังอยู่ในกระแสและจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นในสาขา ดุริยางคศิลป์ โดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อันจะส่งผลโดยตรงต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการ ควบคู่ไปกับด้านปฏิบัติ เป็นการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนดนตรีในระดับอุดมศึกษาของประเทศ ต่อไป

สรุปผลการวิจัยเชิงสถิติ

1. นักวิจัย 10 คน
2. วิทยากรพิเศษ 8 คน
3. ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 3 ปี
4. สัมมนา 6 ครั้ง
5. ผู้เข้าร่วมสัมมนา 820 คน
6. โครงการย่อย 19 โครงการ
7. ผลผลิต 43 รายการ
8. การบรรยาย 41 ครั้ง
9. บทความ 41 บท
10. บทความตีพิมพ์ในวารสาร 14 บท (วารสารนานาชาติ 2 บท ในประเทศ 12 บท)
11. บทความตีพิมพ์ในวารสาร 8 ฉบับ
12. โน้ตเพลง 8 เล่ม
13. หนังสือ 4 เล่ม (มอบให้ สกว. นำไปเผยแพร่และจำหน่าย 2 เล่ม)
14. ซีดี 6 แผ่น
15. วีดิทัศน์ 8 แผ่น
16. บทประพันธ์เพลงขนาดใหญ่สำหรับวงออร์เคสตรา 6 บท
17. บทประพันธ์เพลงขนาดสั้นสำหรับวงออร์เคสตรา 26 บท
18. บทเรียบเรียงสำหรับเปียโน ขนาดใหญ่ 18 บท
19. บทเรียบเรียงสำหรับเปียโน ขนาดสั้น 20 บท
20. นักวิจัยให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ 12 ครั้ง
21. คอลัมน์พิเศษในหน้าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 3 ฉบับ
22. คอนเสิร์ต นับครั้งไม่ถ้วน
23. กิจกรรมดนตรี นับครั้งไม่ถ้วน
24. จำนวนคลิปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต นับครั้งไม่ถ้วน

ภาคผนวก บทความตีพิมพ์ในวารสาร

บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 2 บทความ

1. Jittapim Yamprai. Michel-Richard de Lalande and the Airs of Siam Early Music Oxford University Press ฉบับ vol.XLI/3 (August 2013) pp. 421-437.
2. Yos Vaneesorn and Jean-David Caillouet. Phra Abhai Mani: A Musical Adaptation of a Thai Epic for Clarinet Ensemble. Veridian E-Journal (International) vol. 7 no. 4 (January-June 2014) pp. 285-299.

บทความตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ 12 บทความ

1. ณัชชา พันธุ์เจริญ. งานสร้างสรรค์ดุริยางคศิลป์ “สดับเสียงเรียงร้อย” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2558) หน้า 127-142.
2. นรอรอด จันทร์กล้า. การอำนวยการวงวงซิมโฟนีออร์เคสตรา : บทประพันธ์เพลงของเบโทเฟน ซิมโฟนีหมายเลข 3 ‘Eroica’ วารสารดนตรีรังสิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558) หน้า 77-86.
3. นรอรอด จันทร์กล้า. แนวทางการเรียบเรียงเพลง “ลุ่มเจ้าพระยา” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2559) หน้า 71-100.
4. รามสูร สิตลายัน. “มูนไลท์” โซนาตา ของเบโทเฟน : การตีความและแนวทางการบรรเลง วารสารดนตรีรังสิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558) หน้า 61-73.
5. พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา. เพลงแสนคำนึง (เถา) : บทเรียบเรียงสำหรับเดี่ยวเปียโน วารสารดนตรีรังสิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558) หน้า 33-50.
6. พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา. บทเรียบเรียงเพลงสุดสงวน สามชั้น สำหรับเดี่ยวเปียโน วารสารศิลปกรรมบูรพา ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน-พฤศจิกายน 2558) หน้า 145-155.
7. ทศนา นาควัชระ. ไวโอลินโซนาตาของโมสาร์ท : ดนตรีสร้างสรรค์ผ่านกาลเวลา วารสาร Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2559) หน้า 429-438.
8. ยศ วณีสอน. จากปี่ในสู่ปี่นอก วารสาร Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559)
9. ยศ วณีสอน. บทประพันธ์เพลง Tones for Clarinet Ensemble วารสาร Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559)

10. วานิช โปตะวนิช. ซิมโฟนีหมายเลข 6 ของไชคอฟสกี : บทวิเคราะห์เพื่อการอ่านวงเพลง วารสารดนตรีรังสิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558) หน้า 51-59.

11. จิตตพิมัญญ์ แยมพราย. การรื้อฟื้นและสร้างบทประพันธ์ประวัติศาสตร์สยาม-ฝรั่งเศส ของมิเชล ริชาร์ด เดอลาล็องด์ วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เล่ม 33 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)

12. อชิมา พัฒนวิรางกุล. ฝากแผ่นดิน : บทประพันธ์เพลงเพื่อชาติ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557) หน้า 23-32.