การถอดประสบการณ์การเรียนรู้

ด้านความรู้การเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

1. ชื่อ-สกุล ผู้เล่าเรื่อง นายบุญรัตน์ ศิริรัตนพันธ

2. ชื่อ-สกุล ผู้บันทึก นายบุญรัตน์ ศิริรัตนพันธ

3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เล่าเรื่อง

อาจารย์ประจำสาขาการประพันธ์เพลง วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

4. เรื่องที่เล่า

ผลงานวิจัยประเภทงานสร้างสรรค์ด้านดนตรี (การเรียบเรียง และการประพันธ์เพลง)

5. บริบทหรือความเป็นมาของเรื่องที่เล่า

การทำงานวิจัยด้านงานสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประพันธ์หรือการเรียบเรียงเพลงนั้น มีขั้นตอนในการทำงานที่พิเศษกว่างานวิจัยในสาขาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือมนุษย์ศาสตร์ กระทั่งในงานวิจัยทางดนตรีแขนงอื่นๆ ด้วย เนื่องจากเป็นงานที่ควบรวมเอาการปฏิบัติหลายวิธีเข้าด้วยกัน ทั้งการเก็นรวบรวมข้อมูล การสร้างสรรค์และการแสดง

จากเหตุผลดังกล่าวทำให้งานประพันธ์เพลงมีขั้นตอนที่มากไปกว่างานวิจัยทั่วไป กล่าวคือ การสร้างสรรค์ผลงานบทประพันธ์เพียงประการเดียวยังถือว่าไม่สมบูรณ์ จนกว่าจะนำผลงานบทประพันธ์นั้น ออกแสดง ณ สถานที่ทำการแสดงหรือเทศกาลดนตรีซึ่งเป็นที่ยอมรับ เช่น ศูนย์วัฒนธรรมหอเล็กและหอใหญ่ หอแสดงดนตรีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอแสดงดนตรีที่มหาวิทยาลัยมหิดล หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่า

6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จ

1) ประชุมเพื่อรับทราบเนื้อหาและวิธีการทำงาน วางแผนและกำหนดงบประมาณงานวิจัยประเภทงานสร้างสรรค์บทประพันธ์และเรียบเรียงดนตรีประกอบการแสดง

2) เตรียมแผนงานการประพันธ์และเรียบเรียงเพลง

3) รับทราบวัน และสถานที่แสดงผลงานการประพันธ์เพลง

4) ออกแบบโครงสร้างงานประพันธ์

5) สร้างองค์ประกอบหลักของงานประพันธ์ และ/หรือคัดเลือกวัตถุดิบที่ใช้สำหรับการประพันธ์รวมถึงบันทึกเสียงเพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในบทประพันธ์

6) สร้างองค์ประกอบอื่นๆ ให้เหมาะสมกับบทประพันธ์

7) ปรับแต่งบทประพันธ์ และพิจารณารายละเอียดต่างๆ ของบทประพันธ์

8) นำผลงานบทประพันธ์ให้กับนักร้องและนักดนตรี เพื่อฝึกซ้อม

9) บันทึก ผสมเสียงและจัดทำมาสเตอร์ของบทประพันธ์ สำหรับใช้บรรเลงในการแสดง

10) นำผลงานออกแสดง

7. เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ทำให้เกิดความสำเร็จ

1) ประชุมทำความเข้าใจในเรื่องราวที่จะต้องประพันธ์และเรียบเรียงดนตรีประกอบ เพื่อกำหนดขอบเขตของการสร้างสรรค์งาน

2) กำหนดและวางแผนงานอย่างรัดกุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำหนดการแสดงผลงานประพันธ์ รวมถึงการวางแผนกับนักร้องและผู้กำกับการแสดง เพื่อจัดหานักดนตรีที่เหมาะสมเพื่อมาบรรเลงบทประพันธ์

3) บทประพันธ์ควรจะเสร็จก่อนกำหนดการแสดงผลงานอย่างน้อย 1 เดือน ทั้งนี้เพื่อนักดนตรีจะได้มีโอกาสซ้อมล่วงหน้า

4) การบันทึกและการผสมเสียงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญอย่างมาก ผู้วิจัย (ผู้ประพันธ์) ควรเป็นผู้ควบคุมการบันทึกและการผสมเสียงด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อหากมีข้อสงสัยประการใดก็ตามที่อาจเกิด ไม่ว่าจะเป็นข้อซักถามจากนักดนตรี หรือผู้ควบคุมวงดนตรี (Conductor) ผู้ประพันธ์จะได้ชี้แจงข้อสงสัย สามารถชี้แนะนักดนตรี รวมถึงปรึกษาหารือกับผู้ควบคุมวงดนตรี เพื่อให้เสียงของบทประพันธ์ถูกผลิตออกมาได้ใกล้เคียงกับความต้องการของผู้ประพันธ์มากที่สุด

5) ระยะเวลาสำหรับการซ้อม ไม่ว่าจะเป็นการซ้อมส่วนตัวของนักดนตรี และ/หรือการซ้อมรวมวง จะมีผลต่อคุณภาพบทประพันธ์ที่จะมีขึ้นในการแสดง

8. ผู้ที่มีส่วนร่วมทำให้เกิดความสำเร็จ และบทบาทของบุคคลนั้น

1) คณะนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก โจ หลุยส์ ผู้สนับสนุนงบประมาณงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์

2) ผู้กำกับการแสดง เป็นอีกผู้หนึ่งที่กำหนดทิศทางของดนตรีที่จะต้องประพันธ์และเรียบเรียงขึ้น

3) นักดนตรี เป็นผู้ถ่ายทอดผลงานการประพันธ์เพลง ทั้งนี้ต้องเป็นนักดนตรีที่เหมาะสมมีความสามารถบรรเลงบทประพันธ์ได้ตามความต้องการของผู้ประพันธ์

4) ผู้บันทึกเสียงและผู้ควบคุมวงดนตรี เป็นผู้วางทิศทางให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ประพันธ์ พร้อมทั้งเป็นตัวกลางช่วยสื่อสารความต้องการของผู้ประพันธ์ไปสู่นักดนตรี

5) ผู้ฟัง ซึ่งการที่มีผู้สนใจเข้ามาฟังบทประพันธ์นั้น จะทำให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานมีกำลังใจที่จะสร้างผลงานต่อไป

9. อุปสรรคหรือปัญหาในการทำงาน และแนวทางในการแก้ปัญหา/อุปสรรคดังกล่าว

1) การกำหนดวันการแสดงบทประพันธ์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อบทประพันธ์ เนื่องจากเมื่อได้กำหนดวันแสดงที่แน่นอนแล้ว ไม่สามารถเลื่อนกำหนดการได้เนื่องจากเกี่ยงข้องกับหลายฝ่าย เช่น สถานที่ทำการแสดง นักดนตรี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนั้นจะมีผลต่อระยะเวลาการสร้างสรรค์บทประพันธ์ซึ่งอาจมีน้อย

2) ความที่ผลงานเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นน้อยครั้งในวงการศิลปะผสมไทยกับตะวันตก ทำให้ต้องมีการลองผิดลองถูกหลายครั้ง จนกระทั่งได้ผลงานที่น่าพอใจ

3) วงเงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนมีจำกัด ดังนั้นผู้วิจัยจำเป็นต้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

10. ผลลัพธ์หรือความสำเร็จที่เกิดขึ้นคือ

การทำงานวิจัยด้านงานสร้างสรรค์บทประพันธ์ มีผลลัพธ์อยู่ 2 ประเด็นหลัก คือ

1) ผลงานวิจัยสามารถนำมาใช้ประโยชน์สำหรับการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับสื่อชนิดอื่นๆ นอกเหนือไปจากดนตรี สามารถนำประสบการณ์ ขั้นตอนการทำงาน และอื่นๆ มาถ่ายทอดในชั้นเรียน สามารถเป็นผลงานวิจัยให้นักศึกษาได้มีแนวทางในการทำงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ อีกทั้งได้บทประพันธ์เพลงใหม่ องค์ความรู้ใหม่ สำหรับศิลปะและวงวิชาการด้านดนตรี โดยเฉพาะการผสานระหว่างดนตรีไทยกับเสียงแบบสมัยใหม่

2) การมีโอกาสให้ตัวงานไปเป็นส่วนประกอบกับผลงานของคณะศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ นำผลงานบทประพันธ์ออกแสดง และนำบทความวิจัยไปนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ ทำให้สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยดนตรี และมหาวิทยาลัยรังสิต ทำให้วงวิชาการด้านดนตรียอมรับว่าวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถาบันชั้นนำ และเป็นหนึ่งในผู้นำด้านวิชาการดนตรีของไทย

3) สร้างและเพิ่มเครือข่ายกลุ่มผู้ฟังทางศิลปะที่ชื่นชอบศิลปะวัฒนธรรมไทย ที่ต้องการความท้าทายใหม่ๆ ในวงการศิลปะและดนตรีไทย

4) สามารถกระตุ้นความสนใจ และสร้างความตื่นตัวให้กับเพื่อนร่วมงาน เพื่อที่จะทำงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์

11. การเรียนรู้ของผู้เล่าเรื่องจากประสบการณ์ความสำเร็จดังกล่าว

1) ได้รับประสบการณ์ตรงในหลายๆ ด้าน สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

2) สร้างเครือข่ายและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีงาม ระหว่างกลุ่มศิลปินที่สร้างสรรค์งานศิลปะในสาขาอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากนักดนตรี

3) เรียนรู้การใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดภายใต้งบประมาณที่จำกัด

12. สมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ หรือทัศนคติ) ของผู้เล่าเรื่อง

การทำงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์บทประพันธ์และเรียบเรียง เพื่อประกอบการแสดงหุ่นละครเล็ก จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำองค์ความรู้และทักษะที่มีมาใช้เพื่อเรียบเรียงเสียงใหม่ให้เข้ากับดนตรีไทย และเพื่อสร้างบทประพันธ์บทใหม่ให้เข้ากับการแสดง จึงเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องประสานกับบุคคล และกลุ่มคนจำนวนมาก การปรับทัศนคติเพื่อประสานงานกับบุคคลหลากหลายจึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งเพื่อให้การแสดงผลงานประพันธ์ประสบความสำเร็จ

นอกจากทักษะการประพันธ์เพลง ผู้วิจัยจำเป็นต้องมีทักษะการเขียนงานวิชาการ เพื่อที่จะได้เขียนรายงานการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ให้อยู่ในรูปแบบและเป็นภาษาที่สามารถเข้าใจไม่ยากนัก รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงานในการที่จะกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานได้สร้างสรรค์งานวิจัยของพวกเขาเอง

13. ผลงานเชิงประจักษ์ของผู้เล่าเรื่อง คือ

1) สร้างผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงสำเร็จลุล่วง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2) นำผลงานบทประพันธ์ประกอบการแสดง

3) นำผลงานวิจัยมาใช้เป็นส่วนหนึ่งสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์