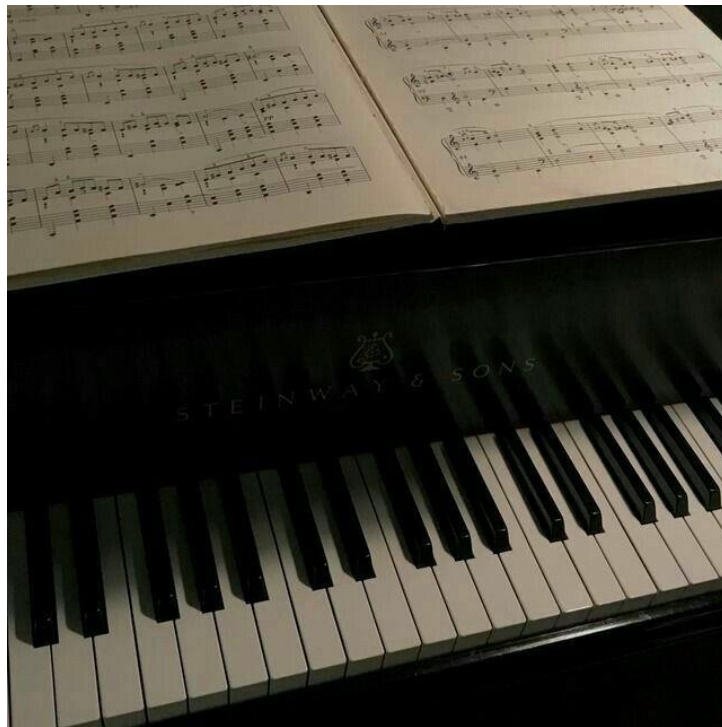

องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน :
การสอนดนตรีของ Zoltán Kodály กับการเรียนการสอนรายวิชา
ดนตรีในระดับมหาวิทยาลัย

โดย คณะกรรมการการจัดการความรู้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

มหาวิทยาลัยพายัพ

ปีการศึกษา 2562

คำนำ

เอกสารองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การสอนดนตรีของ Zoltán Kodály กับการเรียนการสอนรายวิชาดนตรีในระดับมหาวิทยาลัย จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้แนวคิดในการสอนดนตรีของ Zoltán Kodály กับการเรียนการสอนรายวิชาดนตรีในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการสอนดนตรีของ Zoltán Kodály รายละเอียดของเนื้อหาประกอบด้วย บทนำ แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ ปัญหา แผนการจัดการความรู้ คณะกรรมการดำเนินการ การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ในเรื่อง การใช้แนวคิดในการสอนดนตรีของ Zoltán Kodály กับการเรียนการสอนรายวิชาดนตรีในระดับมหาวิทยาลัย และยังมีคำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดีต่อการเรียนการสอนของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์อีกด้วย

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้กับผู้อ่าน ในการประยุกต์องค์ความรู้แนวคิดของ Zoltán Kodály ซึ่งจะนำไปใช้ในการวางแผนการสอน และจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการการจัดการความรู้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

เมษายน 2563

สรุปองค์ความรู้ที่ได้

เป้าหมายสำคัญในการสอนตามแนวทางของ Kodály คือ ความเป็นนักดนตรี (musicianship) โอกาส สิทธิการเข้าถึง และการเรียนรู้วัฒนธรรมตนเองและวัฒนธรรมที่หลากหลาย การสอนแบบ Kodály ไม่ใช่เฉพาะการใช้ตำรา บทเพลง หรือ สัญลักษณ์มือ (Hand Sign) เท่านั้น ผู้ที่จะใช้แนวทางการสอนของ Kodály ต้องเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม รู้จักเลือกเพลงและบทเรียนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมและผู้เรียนของตน เพราะวัฒนธรรมของแต่ละชาติไม่เหมือนกันและผู้เรียนก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ ควรนำแนวทางการสอนนี้ไปต่อยอดในงานวิจัย เพื่อที่จะเป็นประโยชน์และนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวางอีกด้วย

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ข
สรุปองค์ความรู้ที่ได้	ค
สารบัญ	ง
1. บทนำ	1
2. แรงแบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา	3
3. แผนการจัดการความรู้	4
4. คณะกรรมการดำเนินการ	8
5. การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้	9
- ประเด็นที่ 1 : ประวัติของ Zoltán Kodály	9
- ประเด็นที่ 2 : การเรียนการสอนดนตรีในระดับอุดมศึกษา (บัณฑิตศึกษา ปัจจุบัน) เราแยกสอนเป็นสาขา ควรมีการตั้งคำถามและคิดทบทวนเกี่ยวกับ แนวทางนี้หรือไม่	10
- ประเด็นที่ 3: การสอนดนตรีในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน สอนตามหลักการ ของ Kodály หรือใช้เพียงตำราของเขามาสอนเท่านั้น	11
6. ภาคผนวก	15
- รูปภาพประกอบ	15

บทนำ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พัฒนามาจากแผนกดนตรีคริสตจักรวิทยาลัยพระคริสตธรรม ในระยะแรก มีฐานะเป็นสาขาวิชา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการดนตรีสากลแบบรอบด้าน เพื่อให้สามารถทำงานด้านดนตรีได้อย่างหลากหลาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้เปิดสอนในระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้นอีกหลักสูตร จากการขยายงานด้านการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ในปี พ.ศ. 2551 ภาควิชาดุริยางคศิลป์จึงได้รับการปรับสถานภาพเป็นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มีกิจกรรมบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวาง คณาจารย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากร กรรมการตัดสินในกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมการจัดแสดงดนตรีให้แก่องค์กร หน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ยังมีแหล่งบริการวิชาการด้านดนตรีที่หลากหลาย

นอกจากนี้ คณาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ยังมีบทบาทสำคัญในแสดงของวงดนตรีที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่อีกหลายๆ วง

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คือ

1. เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านดนตรีให้มีความรู้ความสามารถที่มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการรับใช้สังคม
2. เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา และยกระดับมาตรฐานวิชาการดนตรีให้สูงขึ้น
3. เป็นแหล่งเผยแพร่ และให้บริการวิชาการทางดนตรี
4. เป็นแหล่งสนับสนุนส่งเสริม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมการดนตรี
5. มีการบริหารจัดการ ให้มีการบริหารด้านวิชาการควบคู่กับการบริหารเชิงธุรกิจ เพื่อนำมาใช้ในการศึกษา จากประสบการณ์ทำงานจริง

ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มีการเรียนการสอน 2 หลักสูตร คือ ดุริยางคศาสตรบัณฑิต และดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต มีอาจารย์ประจำ จำนวน 15 คน อาจารย์พิเศษ 13 คน เจ้าหน้าที่ 4 คน และนักศึกษาจำนวน 64 คน

เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ กลยุทธ์ที่ 1.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์มีทักษะการใช้นวัตกรรมในการสอน ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของอาจารย์ที่ใช้นวัตกรรมในการสอน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการจัดระบบองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่เกิดจากประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล และความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานมาบันทึกในรูปแบบของเอกสาร เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ และพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ วิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากสำนักนโยบายและแผน ฝ่ายงาน

จัดการความรู้ ได้เสริมความรู้ด้านวิธีการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้ของแต่ละ
คณะซึ่งแต่ละคณะมีการจัดหัวข้อที่แตกต่างกันและยังได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดเห็นจากตัวแทนของแต่ละ
คณะเพื่อให้แต่ละคณะได้นำไปปฏิบัติใช้ให้เหมาะสมกับคณะของตนเองเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่แต่ละ
คณะได้วางไว้ ตามหัวข้อความรู้ที่ระบุไว้ตั้งแต่ต้น

แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา

ในการเรียนกลุ่มวิชาเอกบังคับของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ต้องศึกษารายวิชาการอ่าน ฟัง เขียน (SIGHT - SINGING AND DICTATION I-IV) 2 (1-2-3) หน่วยกิต โดยเรียนต่อเนื่องกัน 4 ภาคการศึกษา คือวิชา ดยก.103 ดยก.104 ดยก.203 และดยก.204 ในรายวิชาเหล่านี้ มีหนังสือหลักที่ใช้คือ Kodály's Reading Exercises จำนวน 4 เล่ม คือ 333 Reading Exercises (Choral Method), 77 Two-part Exercises, 66 Two-part Exercises และ 55 Two-part Exercises หนังสือเหล่านี้ Zoltán Kodály ได้แต่งขึ้นเพื่อใช้เป็นแบบฝึกหัดเพื่อช่วยในการฝึกร้องเพลง โดยได้ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับจังหวะและทำนอง ด้วยการผสมผสานดนตรีพื้นบ้านและบทกวีของชาวฮังการีเข้าด้วยกัน ซึ่งหนังสือชุดนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในโรงเรียน คณะนักร้องประสานเสียง และในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนวิชาดนตรี โดยเฉพาะที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้ใช้แบบฝึกหัดทั้ง 4 เล่มนี้ในการเรียนการสอนตั้งแต่เปิดสอนในปี 2517 จนถึงปัจจุบัน

คณาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จึงเห็นว่าควรมีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการใช้วิธีการสอนแบบ Kodály โดยได้เชิญวิทยากรผู้ที่ได้รับการอบรมในหลักสูตร Kodály Certification Program. Don Wright Faculty of Music Western University เมือง London รัฐ Ontario ประเทศ Canada คือ ผศ.ดร. คณิเทพ ปิตุภูมิมาศ จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้กับคณาจารย์ของวิทยาลัย

แผนการจัดการความรู้

แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)								
ชื่อหน่วยงาน :วิทยาลัยดุริยศิลป์.								
ประเด็น KM: การสอนดนตรีของ Zoltán Kodály กับการเรียนการสอนรายวิชาดนตรีในระดับมหาวิทยาลัย								
เป้าหมาย KM (Desired State) : คณาจารย์ในคณะวิชาได้นำหลักการสอนของ Zoltan Kodaly ไปใช้ในการเรียนการสอน								
การวัดผล : อาจารย์ได้ใช้ความรู้ในการเรียนการสอนอย่างน้อย 4 วิชา								
ลำดับ	กิจกรรม	วิธีการสู่ความสำเร็จ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
1	การบ่งชี้ความรู้	การประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อระดมความคิดในการคัดเลือกหัวข้อที่สำคัญในการจัดจำแผนการจัดการความรู้ซึ่งได้แก่ “การสอนดนตรีของ Zoltán Kodály กับการเรียนการสอนรายวิชาดนตรีในระดับมหาวิทยาลัย”	ภาคการศึกษาที่ 2/2562	คณะกรรมการบริหารและคณาจารย์มีส่วนร่วมในการกำหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด	อย่างน้อยร้อยละ 80	คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและอาจารย์ทั้งหมด	คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว
2	การสร้างและแสวงหาความรู้	ค้นหาผู้มีความรู้ด้านหลักการสอนของ Zoltan Kodaly ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้เสนอ ผศ.ดร.คณิเทพ ปิตุภูมิ นาค	5, 12 และ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-12.00 น.	จัดกิจกรรมการจัดการความรู้โดยให้ ผศ.ดร.คณิเทพ ปิตุภูมิ นาค เป็นประธานกลุ่มและให้คณาจารย์ที่มี	อย่างน้อย 10 คน	อาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยศิลป์	คณะกรรมการจัดการความรู้	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)								
ชื่อหน่วยงาน :วิทยาลัยดุริยางคศิลป์.								
ประเด็น KM: การสอนดนตรีของ Zoltán Kodály กับการเรียนการสอนรายวิชาดนตรีในระดับมหาวิทยาลัย								
เป้าหมาย KM (Desired State) : คณาจารย์ในคณะวิชาได้นำหลักการการสอนของ Zoltan Kodaly ไปใช้ในการเรียนการสอน								
การวัดผล : อาจารย์ได้ใช้ความรู้ในการเรียนการสอนอย่างน้อย 4 วิชา								
ลำดับ	กิจกรรม	วิธีการสู่ความสำเร็จ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
		ท่านได้ผ่านการอบรมด้านนี้ ณ ประเทศแคนาดา		ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม				
3	การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ	เลขานุการของกลุ่มสรุปความรู้ตามประเด็นและจัดหมวดหมู่ความรู้จากกิจกรรม CoP	1-31 มีนาคม 2563	เอกสารสรุปความรู้ตามประเด็นความรู้	ได้เอกสารความรู้ครบถ้วนตามประเด็นที่กำหนด		อ. หทัยา เฮฟเนอร์	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว
4	การประมวลและกลั่นกรองความรู้	การประมวลและกลั่นกรองความรู้พิจารณาเนื้อหาความถูกต้องขององค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญและจัดทำเป็นเล่มความรู้	1-30 เมษายน 2563	รายงานสรุปความรู้	1 เล่ม		ผศ.ดร.คณิเทพ ปิฎภูมิ นาคและอาจารย์ธัญลักษณ์ ภูริยะพันธ์	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว
5	การเข้าถึงความรู้	การเข้าถึงความรู้นำองค์ความรู้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในคณะรับทราบ	1 -30 พฤษภาคม 2563	- มีการเผยแพร่องค์ความรู้บนฐานความรู้ของมหาวิทยาลัยแจ้งในที่ประชุมคณะ	ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากได้เล่มความรู้ฉบับสมบูรณ์มีวาระแจ้งให้บุคลากร		คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ☒ ดำเนินการ

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)								
ชื่อหน่วยงาน :วิทยาลัยดุริยางคศิลป์.								
ประเด็น KM: การสอนดนตรีของ Zoltán Kodály กับการเรียนการสอนรายวิชาดนตรีในระดับมหาวิทยาลัย								
เป้าหมาย KM (Desired State) : คณาจารย์ในคณะวิชาได้นำหลักการการสอนของ Zoltan Kodaly ไปใช้ในการเรียนการสอน								
การวัดผล : อาจารย์ได้ใช้ความรู้ในการเรียนการสอนอย่างน้อย 4 วิชา								
ลำดับ	กิจกรรม	วิธีการสู่ความสำเร็จ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
				เพื่อให้บุคลากรรับทราบ	ได้รับทราบถึงช่องทางในการเข้าถึงความรู้			✓ ดำเนินการแล้ว
6	การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้	- การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะวิชา	พฤษภาคม 2563	- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภายในคณะ โดยเป็นวาระหนึ่งในการประชุมคณาจารย์ โดยให้เลขานุการที่ประชุมร่วมกับประธานของแต่ละกลุ่มร่วมการบรรยายความรู้ที่ได้รับให้คณาจารย์ทุกท่านฟัง	-คณาจารย์ได้รับความรู้จากจัดการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อย 1 ครั้ง	อย่างน้อย 1 ครั้ง	คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ✓ ดำเนินการแล้ว

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)								
ชื่อหน่วยงาน :วิทยาลัยดุริยางคศิลป์.								
ประเด็น KM: การสอนดนตรีของ Zoltán Kodály กับการเรียนการสอนรายวิชาดนตรีในระดับมหาวิทยาลัย								
เป้าหมาย KM (Desired State) : คณาจารย์ในคณะวิชาได้นำหลักการสอนของ Zoltan Kodaly ไปใช้ในการเรียนการสอน								
การวัดผล : อาจารย์ได้ใช้ความรู้ในการเรียนการสอนอย่างน้อย 4 วิชา								
ลำดับ	กิจกรรม	วิธีการสู่ความสำเร็จ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
7	การเรียนรู้	การนำความรู้ด้านหลักการสอนของ Zoltan Kodaly มาใช้ในการเรียนการสอน	1 ภาคการศึกษา	อาจารย์ได้นำข้อมูลความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา ดยก. 103, 104, 203, 204 Sight Singing and Dictation 1-4	รายวิชาในหลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิต	อาจารย์ทุกท่าน	คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว
ผู้อนุมัติ : อ. ธวัช อัครเวชชาฤทธิ (คณบดี)								

คณะกรรมการดำเนินการ

1. ผศ.ดร.คณิตเทพ ปิตุภูมิภาค	ประธาน
2. อาจารย์รัชช อัครเวเตชาฤทธิ	กรรมการ
3. อาจารย์ธัญลักษณ์ ภูริยะพันธ์	กรรมการ
4. อาจารย์ตฤชา สมใจดี	กรรมการ
5. ผศ.ดร. ชัยพฤกษ์ เมฆรา	กรรมการ
6. ผศ. นรเศรษฐ์ อุดาการ	กรรมการ
7. อาจารย์เรมีย์ นามเทพ	กรรมการ
8. อาจารย์ธเนศ วงศ์สิงห์	กรรมการ
9. อาจารย์อัจฉรา อุ๋นใจ	กรรมการ
10. อาจารย์รังสรรค์ พูลทรัพย์	กรรมการ
11. อาจารย์ Peter Vandermooretele	กรรมการ
12. อาจารย์หทัยา เฮ้ฟเนอร์	กรรมการและเลขานุการ

การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้

- ประเด็นที่ 1 : ประวัติของ Zoltán Kodály

ผศ.ดร.คณิเทพ ได้บรรยายประวัติของ Zoltán Kodály ดังนี้ Zoltán Kodály เป็นนักแต่งเพลงชาวฮังการี นักชาติพันธุ์วิทยา นักสอนภาษาศาสตร์และปราชญ์ เขาเป็นที่รู้จักกันดีในระดับสากล ในฐานะผู้สร้าง Kodály Method เขาเกิดวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2425 ที่เมือง เคชเคเมต ประเทศฮังการี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2510 ที่เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี จบการศึกษาจาก Eötvös Loránd University, Franz Liszt Academy of Music, Budapest Budapest Academy ขณะที่ยังเรียนเขาสนใจเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน โดยเฉพาะของประเทศฮังการีจึงได้ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย เมื่อเรียนจบได้รับเชิญให้สอนที่นั่น ในขณะที่ทำงานเขาเป็นคนที่สำคัญในการพัฒนาดนตรีศึกษาของประเทศฮังการี เขาได้แนะนำการสอนดนตรีในระบบใหม่ที่เรียกว่าระบบ “Solfeggio” คือการสอนดนตรีแก่เด็ก โดยใช้ 2 วิธีคือ

1. Ear Training คือ การฝึกโสตประสาทการรับฟัง เพราะเขาเชื่อว่าการเรียนดนตรีต้องเป็นไปตามธรรมชาติ คือ การรับฟังจะมาก่อนการมองเห็น “Ears before Eyes” เมื่อเด็กทำได้ เขาก็เพิ่ม

2. Sight Singing คือ การอ่านและร้องโน้ตที่เห็นออกมาเป็นเสียงต่าง ๆ โดยใช้ระบบ Solemnization ของ Guido คือการตั้งชื่อโน้ตขึ้นมา แล้วร้องออกมาเป็นเสียง โด เร มี โดยใช้ระบบ Movable Do คือการย้าย Do ไปเรื่อยๆ ทำให้สอนง่าย ซึ่งการสอนแบบนี้จะทำให้เด็กร้องเป็นเร็วแต่มีข้อเสียคือ ทำให้ร้องเพลงเพี้ยนได้ง่ายและทำให้ร้องเพลง Tonal Music ไม่ได้ (เด็กจะไม่เป็น Perfect pitch)

ผลงานด้านการประพันธ์ ผลงานที่มีชื่อเสียงมากบทหนึ่งชื่อว่า Psalmus Hungaricus, Op. 13 (1923) เป็นบทประพันธ์สำหรับ Tenor Solo, Chorus และ Orchestra แต่งขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของการรวมเมือง Buda และเมือง Pest ผลงานอื่นๆได้แก่ การรวบรวมผลงาน Folksong ของประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศฮังการีและแต่ง Hungarian Dance for Orchestra

รางวัลที่ได้รับคือ Kossuth Prize, Kossuth Grand Prize

สรุปประเด็น

Zoltán Kodály เป็นศิลปิน เล่นดนตรี แต่งเพลง เป็นนักชาติพันธุ์วิทยา (Ethnomusicology) (เก็บเพลงพื้นบ้านเพื่อนำมาใช้ประพันธ์เพลง) และเป็นนักการศึกษา ความน่าสนใจที่ต้องเน้นย้ำคือ Kodály เป็นทั้งศิลปิน เป็นนักชาติพันธุ์วิทยา และเป็นนักดนตรีศึกษา ทำให้

สามารถคิดและพัฒนาวิธีการสอนแบบนี้ได้ ความเป็นศิลปินและจบการศึกษาด้านปรัชญาและภาษาศาสตร์ ทำให้เขาเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าดนตรีในตัวเขานั้นมีที่ไปที่มาอย่างไรและจะถ่ายทอดมันอย่างไร ความเป็นนักชาติพันธุ์วิทยาแสดงออกชัดในความรักในการเก็บรวบรวมและสนใจใคร่รู้ในสิ่งเกี่ยวกับดนตรี ทำให้มีฐานข้อมูลเพลงในมือ (เพราะจบด้านภาษาศาสตร์มาด้วย ทำให้ความคิดเป็นระบบ) และนำมาใช้ให้เกิด ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและด้านการสร้างสรรค์ผลงาน หรือนักดนตรีศึกษาที่มีจิตวิญญาณในการถ่ายทอด หากเขาเป็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง จะไม่สามารถทำสิ่งที่ทำนี้ได้

- ประเด็นที่ 2 : การเรียนการสอนดนตรีในระดับอุดมศึกษา (บัณฑิตศึกษาปัจจุบัน) เราแยกสอนเป็นสาขา ควรมีการตั้งคำถามและคิดทบทวนเกี่ยวกับแนวทางนี้หรือไม่

อาจารย์รัช ให้ความเห็น ว่า ควรมีการบูรณาการความรู้สาขาต่างๆ เข้าด้วยกัน ทั้งทางด้านดนตรีศึกษา การแสดงดนตรี ดนตรีชาติพันธุ์ ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษาที่จะจบการศึกษา เมื่อต้องทำโครงการเมื่อจะสำเร็จการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาควรให้คำแนะนำเรื่องการนำความรู้ทางดนตรีมาบูรณาการในการทำผลงาน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจว่าดนตรีไม่ได้มีความรู้เพียงสาขาเดียวเท่านั้น

อาจารย์ธัญลักษณ์ ให้ความเห็น ว่า การสอนดนตรีควรเน้นความเป็นมืออาชีพ (ความเป็นเลิศทางด้านดนตรี) ไม่ว่าผู้เรียนจะเลือกเรียนสาขาใด ควรมีความรู้ที่เชื่อมโยงไปยังสาขาอื่นๆ ด้วย

ผศ.ดร.ชัยพฤกษ์ ให้ความเห็น ว่า นักดนตรีควรมีมุมมองที่กว้าง และมองในบริบทโดยรวมทั้งหมด เพราะความรู้ในแต่ละสาขาก็มีความสำคัญและมีจุดประสงค์ต่างกัน ไม่เฉพาะแต่การบูรณาการในสาขาวิชาดนตรีด้วยกันเท่านั้น แต่วิชาดนตรียังเชื่อมโยงไปยังองค์ความรู้ของสาขาวิชาอื่นๆ ได้ด้วย

ผศ.นรเศรษฐ์ ให้ความเห็น ว่า การเรียนดนตรีในปัจจุบันที่แบ่งเป็นสาขาเพราะอาจจะเห็นว่าเนื้อหาที่ต้องเน้นของแต่ละสาขาแตกต่างกัน แต่ถ้าพิจารณาถึงความเชื่อมโยงกันแล้ว จะเห็นว่าทุกสาขาสามารถนำความรู้มาใช้ได้หมด ผู้เรียนควรมองเนื้อหาโดยรวมและวิธีการนำความรู้จากสาขาอื่นมาใช้ในสาขาของตนเองด้วย

ผศ.ดร.คณิตเทพ ให้ความเห็น ว่า Kodály เป็นผู้ที่รอบรู้ในศาสตร์หลายด้าน ทั้งดนตรีศึกษา ดนตรีชาติพันธุ์ จิตวิทยา และปรัชญา ทำให้รูปแบบการสอนของเขามีความน่าสนใจ มีวิธีสอนที่หลากหลาย และสามารถประยุกต์เข้ากับวิชาอื่นๆ ได้

สรุปประเด็น

การแบ่งการเรียนการสอนดนตรีในระดับอุดมศึกษา (บัณฑิตศึกษาปัจจุบัน) เป็นสาขาต่างๆ นั้นยังมีความจำเป็น เพราะองค์ความรู้หลักๆ ของแต่ละสาขาแตกต่างกัน แต่ควรจัดรายวิชาพื้นฐานที่ทุกสาขาวิชาควรเรียนเหมือนกัน เช่น ทฤษฎีดนตรี การฟัง อ่าน เขียนโน้ต ประวัติดนตรีตะวันตก และการวิจัย เพื่อให้นักศึกษาได้นำไปบูรณาการและต่อยอดในสาขาวิชาของตนได้

ประเด็นที่ 3: การสอนดนตรีในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน สอนตามหลักการของ Kodály หรือใช้เพียงตำราของเขามาสอนเท่านั้น

อาจารย์ธวัช ให้ความเห็นว่า ทีมมหาวิทยาลัยพายัพได้ใช้หนังสือแบบฝึกหัดของ Kodály ในรายวิชาการฟัง อ่าน เขียนโน้ต ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศฮังการี ที่ใช้สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถือว่าประเทศไทยเริ่มสอนช้าเกินไป

อาจารย์ธนุชา ให้ความเห็นว่า เมื่อตอนที่อาจารย์ทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเรื่อง การสอนเครื่องดนตรีจะเข้ในระดับประถมศึกษา นั้น ได้อ้างอิงแนวคิดของ Kodály ในการทำวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิได้ชมเชยว่าเป็นแนวคิดที่ดีในการนำมาสอนดนตรีไทย เพราะ Kodály เองก็เป็นนักดนตรีที่สนใจเกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้าน และมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับดนตรีพื้นบ้านมากมายด้วย

อาจารย์อัจฉรา ให้ความเห็นว่า ถ้าเราศึกษาแนวการสอนแบบ Kodály จะเห็นว่ามีการสอนที่ใช้โดยการนำเพลงพื้นบ้าน มาเป็นวัตถุดิบตั้งนั้น เพลง 1 เพลง สามารถใช้วิธีการสอนได้หลาย แบบตามความเหมาะสม

ผศ.ดร.คณิตเทพ ยกตัวอย่างการบูรณาการการสอนของลูกศิษย์ของ Kodály ที่นำแนวคิดของเขามาพัฒนา โดยใช้วิธีการสอนแบบต่าง ๆ เช่น

1. Movable-do solfège - England
2. System of hand signs - Curwen
3. Rhythm syllables - Emile-Joseph Cheve
4. Aspects of Eurhythmics - Emile Jacques Dalcroze
5. Child-developmental - Rousseau and Pestalozzi

หลักการ/ปรัชญา ของ Kodály คือ

1. ความสามารถทางดนตรีเป็นสิทธิของทุกคน ทุกคนสามารถเข้าถึงดนตรีได้
2. การเริ่มเรียนดนตรี ต้องเรียนจากการร้องซึ่งถือเป็นเครื่องดนตรีที่ธรรมชาติมอบให้

3. การเริ่มเร็วเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดี
4. เพลงพื้นบ้านของเด็ก เป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดในการสอนทักษะและแนวคิดที่จำเป็นเกี่ยวกับความสามารถทางดนตรี
5. ดนตรีที่ใช้สอนต้องเป็นดนตรีที่มีคุณภาพ
6. ดนตรีเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคน ดนตรีควรเป็นหลักในหลักสูตรการเรียนการสอน (cognitive domain (knowledge), psychomotor domain (skills) and affective domain (attitudes)
7. การศึกษาดนตรีของเด็กอยู่ในมือครู ดังนั้น ครูต้องเป็น the best possible musician-educators

คณาจารย์มีความสนใจในหลักการสอนของ Kodály จึงขอให้ผศ.ดร.คณิตเทพ แบ่งปันเนื้อหาการสอนที่ได้ไปอบรมมา

ผศ.ดร.คณิตเทพ จึงได้ยกตัวอย่าง การลองนำหลักการของ Kodály บางส่วนมาสอนในวิชา music appreciation ว่าด้วยเรื่อง ดนตรีภาคเหนือ

เป้าหมายคือ ให้เห็นว่าเพลงพื้นเมืองภาคเหนือมีอิทธิพลอย่างไรต่อวงการดนตรี

- ใช้วิธีการสอนให้อ่านส่วนโน้ต และอ่านโน้ต
- สอนให้ร้องได้ ทีละวรรค สอนเพลงปั่นฝ้าย
- ให้ร้องต่อกัน
- อธิบายความสำคัญ
- นำเสนอบทเพลงอื่น ๆ ที่นำเพลงปั่นฝ้ายไปดัดแปลง

ผศ.ดร.คณิตเทพ กล่าวว่าสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมในวิธีการแบบ Kodály ในบริบทสังคมไทย คือ

- การจัดทำ Song Collection
- ต้องใช้เพลงภาษาแม่ และเพลงที่หลากหลายวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้
- ใช้เพลงประเภทไหนบ้าง
- ต้องวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่อย่างไร

Song Analysis

- Source
- Origin
- region
- subject
- tonal center เสียงสุดท้ายของเพลง
- scale
- tone set ชุดเสียงจากต่ำสุดไปสูงสุด

- melodic range
- melodic element(s)
- rhythmic element (s)
- form (type and analysis)

การวิเคราะห์องค์ประกอบของทำนอง
 tone set ชุดเสียงจากต่ำสุดไปสูงสุด
 tonal center เสียงสุดท้ายของเพลง
 tonality ชนิดของบันไดเสียง ชื่อบันไดเสียง
 range ขั้วคู่
 ชื่อของ scale และ tonalities

ทำไมเพลงต้องมาจากหลากหลายวัฒนธรรม

- สังคมมีความหลากหลาย
- นักเรียนได้เรียนรู้เพลงที่หลากหลาย เปิดประสบการณ์และความเข้าใจ
- เป็นวิถีทางในการศึกษาวัฒนธรรมที่แตกต่าง วัฒนธรรมใหม่
- เชื่อมความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ความหลากหลายของเพลง

- ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ให้เป็นที่จดจำและเคารพกัน
- นำเสนอความร่ำรวยทางวัฒนธรรม
- สนับสนุนความเท่าเทียม
- ให้ออกาสสำหรับการมีอยู่ของวัฒนธรรม (มีตัวตน)

สรุปประเด็น

กลวิธีการสอนที่สำคัญของ Kodály มีขั้นตอนดังนี้

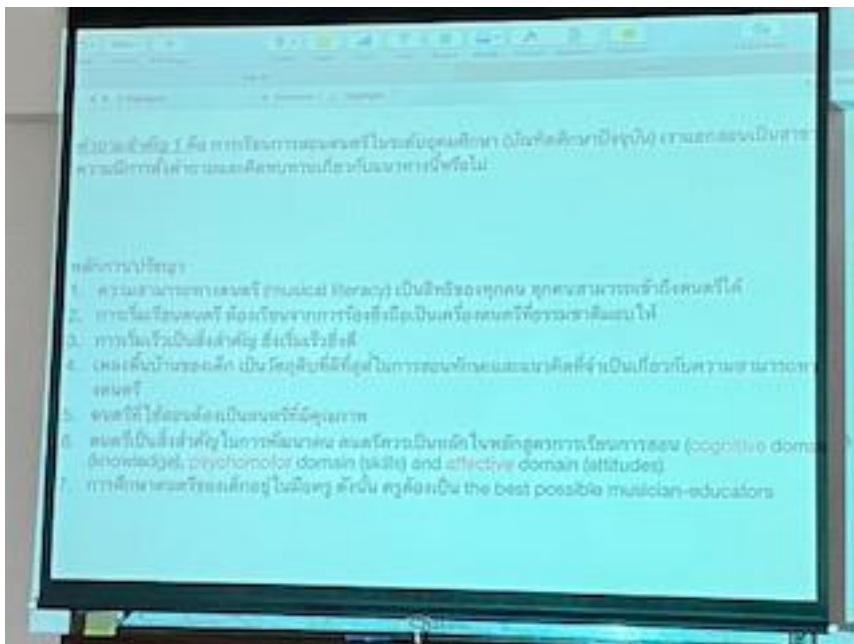
1. Greeting/individual singing
2. Opening song
3. Preparations for New Learning
4. Using Knowledge in New Way
5. Game or Relaxation
6. Melodic/rhythmic review/creating
7. Concluding Activity

วิธีการสอนเหล่านี้ได้รับการศึกษาวิจัยทดลองจนรู้แล้วว่าใช้ได้ผล ดังนั้น ถ้าอาจารย์ใช้วิธีนี้สอนต้อง
ได้ผล คณาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มีความเห็นว่า ควรจะนำแนวการสอนแบบ Kodály ไปประยุกต์ใช้
ในวิชาต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาให้มากที่สุด

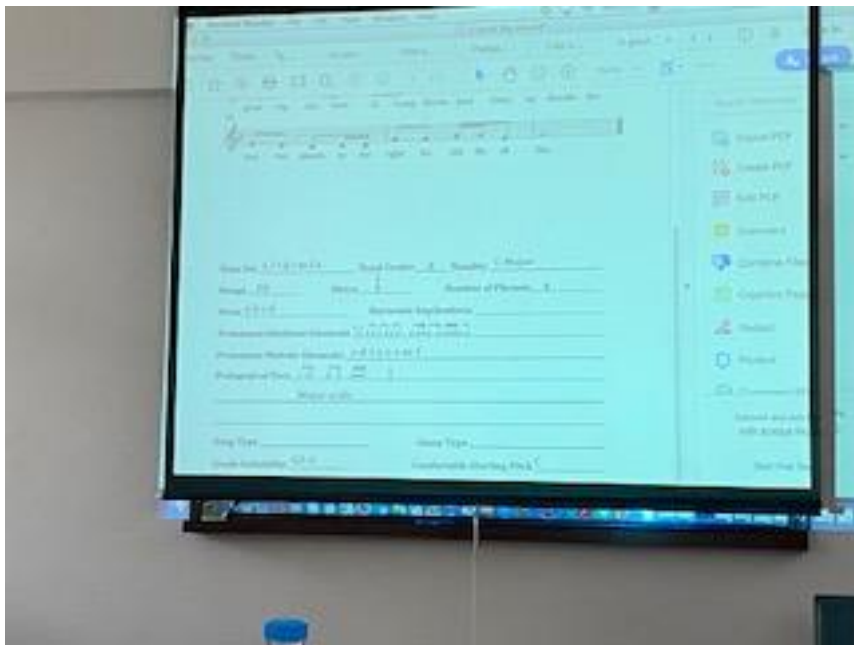
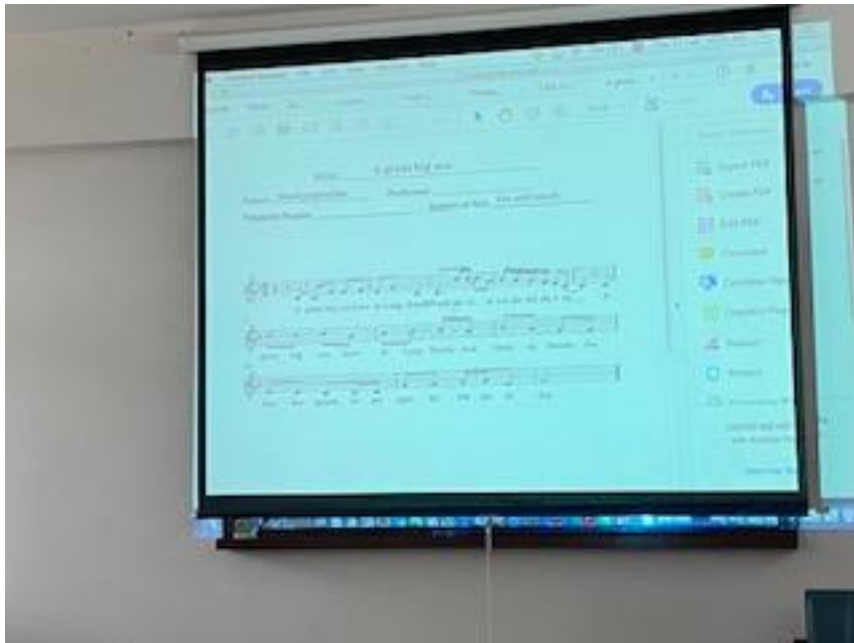
ภาคผนวก

รูปภาพประกอบ

Greeting / Individual Singing
 Cuckoo (uknown) OSP: G
 - teach using rote process

Phrase 1: Cuck oo
 Phrase 2: What are you?
 Phrase 3: I'm a bird
 Phrase 4: Do you sing?
 Phrase 5: Yes I do
 Phrase 6: Sing then
 Phrase 7: Cuck oo, Cuck, oo!

- Teacher sing with Class respond... then demonstrate by teacher with solo student (volunteer)
 - sing with different sound of animal, student suggestion (class sing with individual respond)

Transition: Well, animal can make many sound, then how many sound we can make by our body.

Pedagogical Purpose - so-re in C-ds	Assessment Focus - matching pitch in tune singing
---	---

Pod (Mack)
 This is a song
 (The process is each song has a melody)

(Musical notation with lyrics: Cuck oo, Cuck, oo!)

Pod (Mack)
 Cuck oo, Cuck, oo!
 What are you?
 I'm a bird
 Do you sing?
 Yes I do
 Sing then
 Cuck oo, Cuck, oo!

หน้าแรก

บทที่ 1 บทนำ

คำตั้งของคณะกรรมาธิการศึกษาโครงการ

- ศึกษาความเหมาะสม
- ศึกษาได้ประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร (เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่)
- เป็นวิธีใดในการศึกษาโครงการที่แตกต่าง โครงการใหม่
- ศึกษาความเหมาะสมโครงการ

ความหมายของโครงการ

- โครงการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ให้อิทธิพลต่อสภาพพื้นที่
- ศึกษารูปแบบการดำเนินงานโครงการ
- ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ให้อิทธิพลต่อสังคม (สิ่งแวดล้อม)

- ความเข้าใจและปัญหาในการขออนุญาตโครงการ (โครงการสำคัญ คือ relationship โครงการสำคัญอื่น ๆ นอกเหนือจากโครงการสิ่งแวดล้อมและโครงการที่โครงการ)
- วิธีการจัดตั้งคณะกรรมการ

ความหมายของโครงการที่มีชีวิต