

เครื่องดนตรีสากล 5 ประเภท

เครื่องดนตรีสากล (Western Musical Instruments) คือเครื่องดนตรีที่นิยมใช้ในดนตรีตะวันตก มีการจัดกลุ่มตามลักษณะของการเกิดเสียง และวิธีการเล่น เพื่อความเข้าใจและฝึกทักษะดนตรีได้ง่ายขึ้น เอกสารนี้จะอธิบายถึงเครื่องดนตรีสากล 5 ประเภทหลัก ได้แก่ เครื่องสาย เครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง เครื่องตี และเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ โดยแต่ละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะ ตัวอย่างเครื่องดนตรี และลักษณะเสียงที่แตกต่างกันออกไป

เครื่องสาย (String Instruments)

เครื่องสาย เป็นเครื่องดนตรีที่มีสายสำหรับดีด สี หรือถอน เพื่อให้เกิดเสียง เครื่องดนตรีประเภทนี้มีลักษณะเสียงที่ไพเราะ นุ่มนวล และลื่นไหล มักใช้เล่นทำนองหลักในวงดนตรี เครื่องสายมีหลากหลายรูปแบบและขนาด ตั้งแต่เครื่องขนาดเล็กอย่างไวโอลินไปจนถึงเครื่องขนาดใหญ่อย่างดับเบิลเบส

ไวโอลิน (Violin)

เครื่องสายขนาดเล็กที่สุดในตระกูลไวโอลิน มีเสียงสูงและใส นิยมใช้เล่นทำนองหลักในวงออร์เคสตรา

วิโอลา (Viola)

มีขนาดใหญ่กว่าไวโอลินเล็กน้อย ให้เสียงที่ทุ้มและอบอุ่นกว่า มักใช้เล่นแนวประสานในวงออร์เคสตรา

เซลโล (Cello)

มีขนาดใหญ่กว่าวิโอลา ให้เสียงทุ้มและลึก เล่นโดยการนั่งและวางเครื่องระหว่างขาของผู้เล่น

นอกจากนี้ยังมีเครื่องสายอื่นๆ ที่นิยมใช้ในวงดนตรีสากล เช่น ดับเบิลเบส (Double Bass) ซึ่งเป็นเครื่องสายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในวงออร์เคสตรา ให้เสียงที่ทุ้มและลึกมาก กีตาร์ (Guitar) ที่นิยมใช้ในดนตรีป๊อปและร็อก และฮาร์ป (Harp) ที่มีสายจำนวนมากและให้เสียงที่ไพเราะนุ่มนวล

เครื่องลมไม้ (Woodwind Instruments)

เครื่องลมไม้เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ลมเป่าเพื่อให้เกิดเสียง ผ่านลิ้นเดี่ยว ลิ้นคู่ หรือไม่มีลิ้น แม้ว่าในปัจจุบันเครื่องดนตรีประเภทนี้อาจไม่ได้ทำจากไม้ทั้งหมด แต่ยังคงเรียกตามประเภทดั้งเดิม เครื่องลมไม้มีลักษณะเสียงที่ใส กังวาน หรือทุ้มลึก แล้วแต่วิธีการเป่าของเครื่อง ทำให้มีความหลากหลายในการสร้างสีสันให้กับบทเพลง

ประเภทของเครื่องลมไม้

- เครื่องลมไม้ที่ไม่มีลิ้น เช่น ฟลูต (Flute) และปิคโคโล (Piccolo)
- เครื่องลมไม้ที่มีลิ้นเดี่ยว เช่น คลาริเน็ต (Clarinet) และแซกโซโฟน (Saxophone)
- เครื่องลมไม้ที่มีลิ้นคู่ เช่น โอโบ (Oboe) และบาสซูน (Bassoon)

ฟลูต (Flute)

เครื่องดนตรีที่ไม่มีลิ้น ผู้เล่นเป่าลมผ่านช่องเป่าเพื่อให้เกิดเสียง มีเสียงที่ใสและสูง เหมาะสำหรับการเล่นทำนองที่มีความคล่องตัวสูง

คลาริเน็ต (Clarinet)

เครื่องดนตรีที่มีลิ้นเดี่ยว ทำจากไม้หรือพลาสติก มีช่วงเสียงกว้างและสามารถเล่นได้ทั้งเสียงนุ่มนวลและเสียงที่มีพลัง

โอโบ (Oboe)

เครื่องดนตรีที่มีลิ้นคู่ มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ คมชัด และแหลม มักใช้ในการปรับเสียงของวงออร์เคสตรา

นอกจากนี้ยังมีเครื่องลมไม้อื่นๆ เช่น บาสซูน (Bassoon) ที่มีเสียงทุ้มและลึก และปิคโคโล (Piccolo) ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าฟลูตและให้เสียงที่สูงกว่าเครื่องลมไม้แต่ละชนิดมีบทบาทสำคัญในการสร้างความหลากหลายของเสียงในวงดนตรี

เครื่องลมทองเหลือง (Brass Instruments)

เครื่องลมทองเหลืองเป็นเครื่องดนตรีที่เป่าเสียงผ่านปากเป่าที่ทำจากโลหะ โดยใช้ริมฝีปาก สั่นสะเทือนเพื่อให้เกิดเสียง เครื่องดนตรีประเภทนี้ส่วนใหญ่ทำจากโลหะทองเหลืองหรือโลหะผสม มีลักษณะเสียงที่ทรงพลัง เด่นชัด เหมาะกับการประกาศหรือเสริมพลังในวงดนตรี

ทรัมเป็ต (Trumpet)

เครื่องลมทองเหลืองที่มีขนาดเล็กที่สุดและมีเสียงสูงที่สุดในกลุ่ม มีลูกสูบ 3 ตัวสำหรับเปลี่ยนระดับเสียง มักใช้เล่นทำนองหลักหรือโซโล่ในวงดนตรี

ทรอมโบน (Trombone)

มีลักษณะเด่นคือท่อเลื่อน (Slide) ที่ใช้ในการเปลี่ยนระดับเสียง แทนการใช้ลูกสูบ ให้เสียงที่ทุ้มและทรงพลัง

ฮอร์น (French Horn)

มีท่อขดเป็นวงกลม ให้เสียงที่นุ่มนวลและอบอุ่นกว่าเครื่องลมทองเหลืองอื่นๆ ผู้เล่นใช้มือขวาสอดเข้าไปในปากลำโพงเพื่อปรับเสียง

เครื่องลมทองเหลืองอื่นๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ทุบา (Tuba) ซึ่งเป็นเครื่องลมทองเหลืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและให้เสียงที่ทุ้มที่สุด และคอร์เน็ต (Cornet) ที่มีลักษณะคล้ายทรัมเป็ตแต่มีรูปร่างที่กะทัดรัดกว่าและให้เสียงที่นุ่มกว่า

เครื่องลมทองเหลืองมีบทบาทสำคัญในวงดนตรีหลายประเภท ทั้งวงออร์เคสตรา วงโยธวาทิต และวงแจ๊ส โดยเฉพาะในวงโยธวาทิตที่เครื่องลมทองเหลืองมักเป็นเครื่องดนตรีหลักที่สร้างความโดดเด่นให้กับวง

เครื่องตี (Percussion Instruments)

เครื่องตีเป็นเครื่องดนตรีที่เกิดเสียงจากการเคาะ ตี เขย่า หรือสั่น เครื่องดนตรีประเภทนี้มีความหลากหลายมากที่สุดในบรรดาเครื่องดนตรีทั้งหมด มีบทบาทสำคัญในการให้จังหวะ เสียงเน้น และสีสันของดนตรี เครื่องตีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยตามลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้น

เครื่องตีที่มีเสียงแน่นอน (Definite Pitch)

เป็นเครื่องตีที่สามารถให้เสียงที่มีระดับเสียงแน่นอน สามารถเล่นทำนองหรือคอร์ดได้ เช่น:

- ไซโลโฟน (Xylophone) - มีแผ่นไม้เรียงตามระดับเสียง ตีด้วยไม้ตี
- กลอคเคนชปีล (Glockenspiel) - คล้ายไซโลโฟนแต่ทำจากโลหะ ให้เสียงที่สูงและใส
- ทิมปานี (Timpani) - กลองขนาดใหญ่ที่สามารถปรับระดับเสียงได้
- มาริมบา (Marimba) - คล้ายไซโลโฟนแต่มีขนาดใหญ่กว่าและมีท่อเสียงใต้แผ่นไม้

เครื่องตีที่ไม่มีเสียงแน่นอน (Indefinite Pitch)

เป็นเครื่องตีที่ให้เสียงที่ไม่มีระดับเสียงแน่นอน ใช้สำหรับให้จังหวะและสีสันของดนตรี เช่น:

- กลองชุด (Drum Set) - ชุดกลองที่ประกอบด้วยกลองหลายใบและฉาบ
- ฉาบ (Cymbals) - แผ่นโลหะกลมที่ให้เสียงดังกังวาน
- มาราคัส (Maracas) - เครื่องเขย่าที่มีเมล็ดหรือลูกปัดอยู่ภายใน
- แทมโบรีน (Tambourine) - กลองขนาดเล็กที่มีฉิ่งโลหะติดอยู่รอบขอบ

เครื่องตีมีบทบาทสำคัญในวงดนตรีทุกประเภท ตั้งแต่วงออร์เคสตราคลาสสิกไปจนถึงวงร็อกและป๊อป ในวงออร์เคสตรา เครื่องตีมักอยู่ด้านหลังสุดของวง เนื่องจากมีเสียงที่ดังและสามารถได้ยินแม้จะอยู่ไกล

นอกจากนี้ ในดนตรีร่วมสมัยและดนตรีพื้นเมืองของหลายวัฒนธรรม เครื่องตีมักมีบทบาทเป็นเครื่องดนตรีหลักที่กำหนดลักษณะเฉพาะของดนตรีนั้นๆ เช่น กลองในดนตรีแอฟริกัน หรือกลองชุดในดนตรีร็อก

เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Instruments)

เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการสร้างเสียง เครื่องดนตรีประเภทนี้เริ่มได้รับความนิยมในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ลักษณะเสียงของเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มีความหลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามโปรแกรมและฟังก์ชัน ทำให้สามารถสร้างสรรค์เสียงได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

คีย์บอร์ด (Keyboard)

เครื่องดนตรีที่มีลักษณะคล้ายเปียโน แต่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการสร้างเสียง สามารถปรับเปลี่ยนเสียงได้หลากหลาย ตั้งแต่เสียงเปียโน ออร์แกน ไปจนถึงเสียงเครื่องดนตรีอื่นๆ

ซินธิไซเซอร์ (Synthesizer)

เครื่องดนตรีที่สร้างเสียงโดยการสังเคราะห์คลื่นเสียงจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสร้างเสียงที่ไม่มีอยู่ในธรรมชาติหรือเลียนแบบเสียงเครื่องดนตรีอื่นๆ ได้

กีตาร์ไฟฟ้า (Electric Guitar)

กีตาร์ที่ใช้ตัวรับสัญญาณ (Pickup) เพื่อแปลงการสั่นสะเทือนของสายกีตาร์เป็นสัญญาณไฟฟ้า แล้วส่งไปยังเครื่องขยายเสียง สามารถปรับแต่งเสียงได้หลากหลายด้วยเอฟเฟกต์ต่างๆ

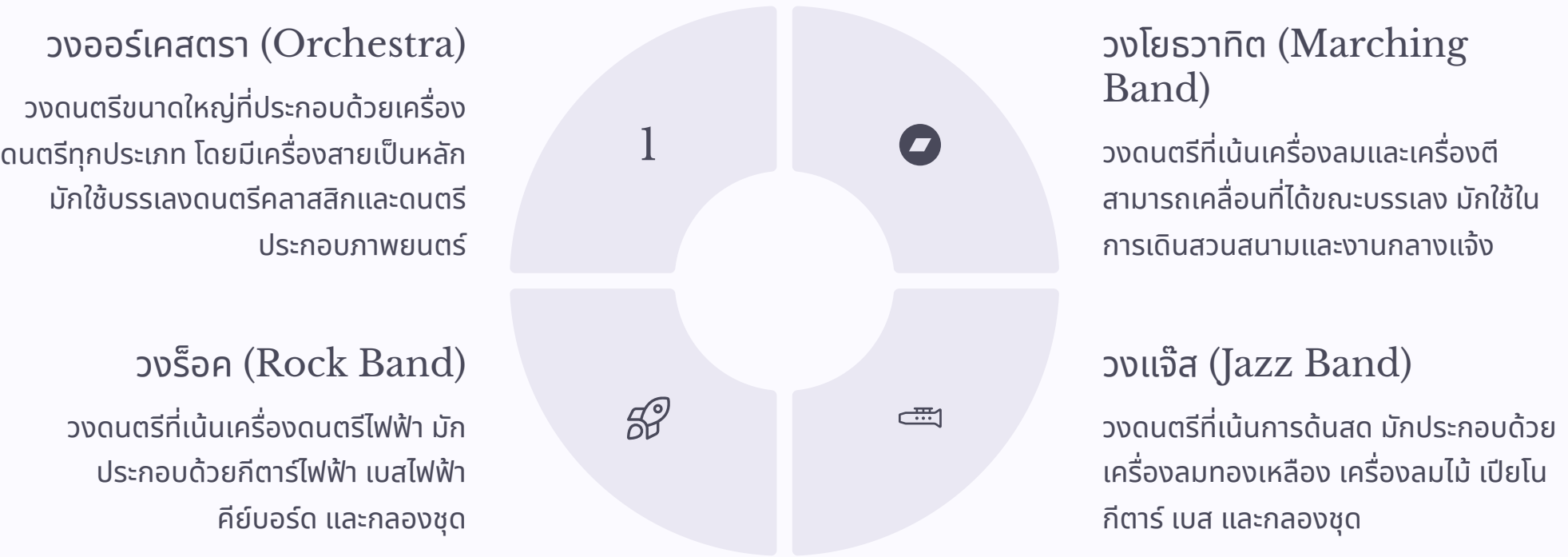
นอกจากนี้ยังมีเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น ดรัมแมชชีน (Drum Machine) ที่ใช้สร้างจังหวะและเสียงกลองแบบอิเล็กทรอนิกส์ แซมเปเลอร์ (Sampler) ที่ใช้บันทึกและเล่นเสียงจากแหล่งต่างๆ และซีควเอนเซอร์ (Sequencer) ที่ใช้ในการเรียบเรียงและเล่นโน้ตดนตรีตามลำดับที่กำหนดไว้

เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทสำคัญในดนตรีร่วมสมัยหลายประเภท เช่น ป๊อป ร็อก อิเล็กทรอนิกส์ และแดนซ์ รวมถึงการใช้ในสตูดิโอบันทึกเสียงเพื่อสร้างสรรค์เสียงและเอฟเฟกต์พิเศษต่างๆ ในปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลได้ทำให้เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มีความสามารถมากขึ้น และมีขนาดเล็กลง ทำให้สามารถพกพาและใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น

การรวมวงดนตรีสากล

การรวมวงดนตรีสากลเป็นการนำเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ มาบรรเลงร่วมกัน โดยแต่ละประเภทมีบทบาทและหน้าที่เฉพาะในการสร้างสรรค์บทเพลง วงดนตรีสากลมีหลายรูปแบบ ตั้งแต่วงขนาดเล็กไปจนถึงวงขนาดใหญ่ แต่ละรูปแบบมีองค์ประกอบและลักษณะเสียงที่แตกต่างกันออกไป

ความสำคัญของเครื่องดนตรีสากลในวงการดนตรี

เครื่องดนตรีสากลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวงการดนตรีทั้งในอดีตและปัจจุบัน การเข้าใจลักษณะและประเภทของเครื่องดนตรีสากลช่วยให้เราสามารถเข้าถึงและชื่นชมดนตรีได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากลยังเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับผู้สนใจศึกษาดนตรีในระดับที่สูงขึ้น

5	100+	400+
ประเภทหลัก	ชนิดของเครื่องดนตรี	ปีของประวัติศาสตร์
เครื่องดนตรีสากลแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลักตามลักษณะการเกิดเสียงและวิธีการเล่น	มีเครื่องดนตรีสากลมากกว่า 100 ชนิดที่ใช้ในวงดนตรีประเภทต่างๆ ทั่วโลก	เครื่องดนตรีสากลมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 400 ปี นับตั้งแต่ยุคบาโรกจนถึงปัจจุบัน

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเครื่องดนตรีสากลให้มีความหลากหลายและความสามารถมากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักดนตรีสามารถสร้างสรรค์เสียงและบทเพลงได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

นอกจากนี้ การผสมผสานระหว่างเครื่องดนตรีสากลกับเครื่องดนตรีพื้นเมืองของวัฒนธรรมต่างๆ ก็เป็นแนวโน้มที่น่าสนใจในวงการดนตรีร่วมสมัย ทำให้เกิดรูปแบบดนตรีใหม่ๆ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจ

ประโยชน์ของการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากล

- เพิ่มความเข้าใจและความซาบซึ้งในการฟังดนตรี
- เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาดนตรีในระดับที่สูงขึ้น
- ช่วยในการเลือกเครื่องดนตรีที่เหมาะสมสำหรับการเรียนหรือการเล่น
- เข้าใจบทบาทและความสำคัญของเครื่องดนตรีแต่ละประเภทในวงดนตรี
- สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ดนตรีของตนเอง

โดยสรุป เครื่องดนตรีสากลทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ เครื่องสาย เครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง เครื่องตี และเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ล้วนมีความสำคัญและมีบทบาทเฉพาะในการสร้างสรรค์บทเพลง การเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากลจึงเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับผู้สนใจดนตรีทุกคน