

บทที่ 3

วิธีดำเนินการประพันธ์เพลง

การประพันธ์บทเพลงทั้ง 3 บทเพลง มีรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาแนวคิดจากการอ่านหนังสือ ดุภาพยนตร์

ขั้นตอนที่ 2 เชื่อมโยงความเป็นไปได้ของข้อมูลที่จะใช้ในงานประพันธ์ ด้วยการศึกษามทเพลงอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 3 ประพันธ์เพลงและเรียบเรียงบทประพันธ์สำหรับเครื่องดนตรีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 4 แก้ไขบทเพลงตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ

ขั้นตอนที่ 5 ทำอรรถาธิบายและวิเคราะห์บทประพันธ์

ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาแนวคิดจากการอ่านหนังสือ ดุภาพยนตร์ ดังนี้

ผู้ประพันธ์แบ่งแนวคิดหลักสำหรับการประพันธ์ทั้งหมดออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนแรก ผู้ประพันธ์สนใจในข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้แนวคิดมาจากการอ่านหนังสือนิยายวิทยาศาสตร์ ดุภาพยนตร์ ที่เกี่ยวข้องกับนิยายวิทยาศาสตร์ ดังนี้

หนังสือ

- 1) "The Universe in A Nutshell" (จักรวาลในเปลือกนัท) ผู้แต่ง Stephen Hawking ที่เขียนถึงเรื่องความเคลื่อนไหวและก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ ณ ปัจจุบัน เรื่องที่เขียนถึง ยกตัวอย่างเช่น ไส้โตนิววากฐานทฤษฎีพื้นฐานสองทฤษฎีแห่งศตวรรษที่ยี่สิบได้อย่างไร
- 2) "ปลาที่ว่ายในสนามฟุตบอล" ผู้แต่ง วินทร์ เลียววาริณ เป็นหนังสือนิยายวิทยาศาสตร์ที่เขียนในแนวของการตั้งคำถามเชิงปรัชญา อภิปรัชญา ศาสนา จักรวาลวิทยา โดยใช้วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ และหลักกาลามสูตร ของพุทธศาสนา ยกตัวอย่างเช่น คนเราเกิดมาทำไม, มนุษย์ต่างดาวสร้างพีระมิดจริงหรือ, ทฤษฎีสัมพัทธภาพ เป็นต้น

- 3) “ไอส์ไตน์พบพระพุทธเจ้าเห็น” ผู้แต่ง สม สุจิรา เป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา นำเสนอสิ่งที่ไอส์ไตน์ค้นพบแล้วนำมาเปรียบเทียบให้เห็นว่ามีบางส่วนที่สอดคล้องกับสังขธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบ ยกตัวอย่าง เช่น สิ่งที่เร็วกว่าความเร็วแสงมีอยู่ การมีหุทิพย์ ตาทิพย์ ระลึกชาติได้ไม่ใช่ปาฏิหาริย์ แต่เป็นเรื่องธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ เป็นต้น
- 4) “Introducing Time” (ปริศนากาลเวลา) ผู้แต่ง Craig Callender เป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ที่เนื้อหาหลักครอบคลุมถึงประเด็นเกี่ยวกับ “เวลา” ยกตัวอย่าง เช่น เวลาคืออะไร? ,สัมพัทธภาพของกาลิเลโอ, สัมพัทธภาพของไอส์ไตน์, สัมพัทธภาพทั่วไปและการเดินทางข้ามเวลา เป็นต้น

ภาพยนตร์

- 1) “Apocalysto” เป็นภาพยนตร์ที่พื้นหลังเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอารยธรรมมาจากการเสื่อมสลายลงของอารยธรรมด้วยตัวของมันเอง และการรุกรานจากสเปนในช่วงท้ายของอารยธรรม

ข้อมูลที่กล่าวถึงผู้ประพันธ์ใช้สำหรับการประพันธ์บทเพลง 21 12 2012 และ

Theory Of Relativity

ส่วนที่ 2 ผู้ประพันธ์สนใจบทเพลงร้องประสานเสียงสมัยใหม่ที่ใช้ Extended Techniques เป็นส่วนประกอบหลัก จึงได้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่มาของเพลงประสานเสียงตั้งแต่ในยุคแรกโดยศึกษาจากการอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ตะวันตก และหนังสือที่เขียนอธิบายการใช้ Extended Technique เพื่อใช้สำหรับประพันธ์บทเพลง Voices Without Owners ดังนี้

- 1) เอกสารคำสอนรายวิชา AM326 Music History ที่เรียบเรียง และแปลโดย อายุ นามเทพ
- 2) Music Notation in the Twentieth Century: A Practical Guidebook เขียนโดย Kurt Stone

ขั้นตอนที่ 2 เชื่อมโยงความเป็นไปได้ของข้อมูลที่จะใช้ในงานประพันธ์ด้วยการศึกษาบทเพลงอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประพันธ์ได้ศึกษาบทประพันธ์เพื่อเป็นพื้นฐานแนวคิดในการประพันธ์เพลง ดังนี้
บทเพลง 21 12 2012

1) George Crumb A Little Suite for Christmas แต่งขึ้นในช่วงปี 1980 ซึ่งเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ภาพวาดศิลปะในศตวรรษที่ 14 ที่เกี่ยวกับการประสูติของพระเยซูที่วิหารพาดูอาในประเทศอิตาลี โดยจิตรกร Giotto di Bondone บางส่วนของภาพวาดอธิบายมุมมองที่เกี่ยวกับพิธีกรรม ความเคารพนับถือ ความปีติยินดีในการมาประสูติ ในการแต่งเพลงนี้ Crumb ใช้เทคนิคใหม่ๆ สำหรับเปียโนเช่นการเล่น Inside Piano , Tone Cluster

2) John Harbison' s Amazing Grace (Arr.) ผลงานชิ้นนี้ได้นำเอาบทเพลงที่ทุกคนรู้จักกันดีมาตีความและอธิบายใหม่ด้วยคลาริเน็ตในมุมมองของ Atonal Music การใช้ Grace note ที่อยู่นอกคีย์หลักค่อยๆเพิ่มเข้ามาระหว่างทำนองหลักสร้างเสียงกัด จนบทเพลงเปลี่ยนไปเป็น Atonal อย่างแท้จริง การใช้ Extended Technique ในศตวรรษที่ 20 ของเครื่องลมไม้เช่น Flutter tongue และ Overtone

3) John Zorn' s Carny เป็นบทเพลงสำหรับเดี่ยว Piano ที่ใช้เครื่องหมายกำหนดจังหวะที่ไม่เป็นปกติ เทคนิคการเล่นแบบ Inside piano รูปแบบโครงสร้างของบทเพลงที่ซ้อนกันไปมาระหว่าง Style ต่างๆ

4) Elliott Carter's Night Fantasies เป็นบทเพลงสำหรับเดี่ยว Piano ที่มีการเปลี่ยนแปลงอารมณ์อยู่ตลอดเวลา การใช้ระดับเสียงที่ดังและมีเสียงที่ปั่นป่วนด้วยการใช้ประโยคสั้นๆ เล่นซ้ำๆ การเล่น คอร์ดที่หนักหน่วงอย่างต่อเนื่อง

บทเพลง Theory Of Relativity

1) Robert Ashley and Bob James's Untitled Mixes การใช้ Tape Recorder เป็นพื้นหลัง และให้วง Piano Trio แสดงคีตปฏิภาณโดยไม่กำหนดโน้ตใดๆไว้

2) Anthony Coleman's Acid Jazz Burnout ผลงานชิ้นนี้เป็นเพลงแบบ Electronic Jazz Music ที่นำเสนอในรูปแบบใหม่กว่าโดยเปิดกว้างให้นักดนตรีแต่ละคนสามารถสร้างเนื้อหาของตนเองซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันแต่ทุกคน ยังคงบรรเลงไปพร้อมกัน เสียงที่ผลิติดอกมาก็ยังสอดคล้องประสานกันอย่างกลมกลืน ถึงแม้ว่าจะเปิดกว้างให้นักดนตรีแต่ละคนเล่นในสิ่งที่ได้รับแรงกระทบ

3) Karlheinz Stockhausen's Gesang der Juenglinge ผลงานชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึงการใช้เสียงธรรมชาติ และเสียงที่สังเคราะห์ที่ขึ้นมาจากด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นำมาผสม ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง ยืด หด ขยาย และนำเสนอออกมาได้อย่างลงตัวโดยที่ผู้ฟังจะได้ยินทุกเสียงสอดคล้องประสานสัมพันธ์กันตลอดทั้งบทเพลง

บทเพลง Voices Without Owner

1) Eric Whitacre's Water Night ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่มีชื่อเสียงของ Eric Whitacre โดยที่เขาได้นำเอาบทกลอนของ Octavio Paz ที่ชื่อว่า Agua nocturna ซึ่งแปลโดย Muriel Rukeyser มาใช้ในการประพันธ์สำหรับ choir ซึ่งมีจุดเด่นที่การใช้เทคนิคที่เรียกว่า Cluster chord รวมถึง chord ในแบบ Quartal, Quintal, Secondal Harmony ตลอดทั้งบทเพลง

2) Arwin Tan's Bal – laygi (an Ilocano victory chant) เป็นเพลงสำหรับ choir จุดเด่นของผลงานชิ้นนี้คือ การใช้เทคนิค Un-voice Vocal effect ต่างๆ เช่น nasal Voice, Spoken/half sung, Portamento การใช้ Box Notation การใช้ Dynamic ที่กว้างมาก ตั้งแต่ pppp ไปจนถึง ffff และบางช่วงของบทเพลง นักร้องเดี่ยวได้ใช้เทคนิค nasal voice

3) Javier Busto's O Magnum Mysterium เป็นเพลงสำหรับ choir สิ่งที่น่าสนใจในคือช่วงเริ่มต้นของบทเพลงที่ผู้ประพันธ์ได้เปิดโอกาสให้นักแสดงสามารถแสดงคีตปฏิภาณ โดยร้องเนื้อร้องที่กำหนดระดับเสียงไว้ด้วยจังหวะใดก็ได้จนกว่าผู้ควบคุมวงจะให้สัญญาณเปลี่ยน

ขั้นตอนที่ 3 ประพันธ์และเรียบเรียงบทประพันธ์สำหรับเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ

หลังจากศึกษาข้อมูลและบทเพลงอ้างอิงที่เกี่ยวข้องแล้วผู้วิจัยได้ประพันธ์บทเพลงและเรียบเรียงสำหรับเครื่องดนตรี 3 ประเภท ดังนี้

21 12 2012 สำหรับ Piano และ Electronic Music

Theory Of Relativity สำหรับ Electronic Music

Voices Without Owners สำหรับ คณะนักร้องประสานเสียง

ขั้นตอนที่ 4 แก้ไขบทเพลงตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ประพันธ์ขอรับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคนิคการประพันธ์เพลงและการเรียบเรียงบทเพลงให้มีความสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการสื่อจากนั้นได้ปรับปรุงแก้ไขบทประพันธ์ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ

ขั้นตอนที่ 5 ทำอรรถาธิบายและวิเคราะห์บทประพันธ์

ผู้ประพันธ์นำบทเพลงมาเขียนอรรถาธิบายโดยอธิบายโครงสร้าง และขั้นตอนการประพันธ์เพลง จากนั้นทำการวิเคราะห์บทประพันธ์โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ เช่น ภาพรวมของบทประพันธ์ เทคนิคเฉพาะที่น่าสนใจในบทประพันธ์ เป็นต้น