

บทที่ 2

บทประพันธ์อ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์บทเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องราวของหนังตะลุง จำนวน 3 บท มีลักษณะเนื้อหาและจังหวะทำนองที่แตกต่างกันไป เพลงแรก ชื่อเพลง อ้ายเท่ง เป็นการบรรยายลักษณะอุปนิสัย และท่าทางการเคลื่อนไหวของตัวละครชื่ออ้ายเท่ง เพลงที่สอง เพลง Esoteric เป็นบทประพันธ์ที่บรรยายบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำ และเพลงที่สาม เพลง Nang-Ta-Lung Overture นำขึ้นตอนการแสดงหนังตะลุงมาประพันธ์เป็นบทประพันธ์ โดยผู้ประพันธ์ได้ศึกษาทฤษฎีบทประพันธ์อ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับหนังตะลุง และเทคนิคการประพันธ์เพลงต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์และเป็นแนวทางการประพันธ์เพลงทั้ง 3 เพลง

ผู้ประพันธ์ได้ศึกษาบทประพันธ์อ้างอิงที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการประพันธ์เพลงทั้ง 3 เพลงดังต่อไปนี้

2.1 Puppets (Loutky): Bohuslav Martinu

เป็นเพลงบรรเลงที่ประพันธ์ขึ้นโดย Bohuslav Martinu ชาว Czech ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงแนว Modern Classical เขาได้ประพันธ์เพลง ซิมโฟนี (Symphonies) 6 บท โอเปร่า (Opera) 15 บท บัลเลต์ (Ballet) 15 บท สำหรับวงออเคสตราขนาดใหญ่ วงแชมเบอร์ (Chamber) และวงที่มีทั้งนักร้องและเครื่องดนตรีผสมกัน Martinu เป็นนัก Violin ในวง Czech Philharmonic Orchestra และเป็นครูสอนดนตรีในเมืองเกิดของเขา

เพลง Puppets (Loutky) มีแรงบันดาลใจมาจาก นักประพันธ์ที่ชื่อ Claude Debussy โดยผลงานเพลง Golliwogg's Cakewalk ใน Puppets Book I

Puppets I – Little Pieces for Piano เป็นการเดินรำสำหรับหุ่นเชิดแบบใหม่ ลักษณะหนึ่ง โดยใช้ลักษณะการเดินที่เรียกว่า Cakewalk มีการนำบันไดเสียงแบบ Whole Tone Scale ใช้เป็นองค์ประกอบหลักซึ่งจะพบในบทประพันธ์ Piano ของ Martinu ดังตัวอย่างภาพที่ 2.1

RH Whole tone sequence

LH broken 7th chords

Vivo

Poco ritenuto

Più ritenuto

Ritard. poco a poco

Whole-tone pitch collection, both hands

ภาพที่ 2.1 แสดงตัวอย่างการใช้บันไดเสียงแบบ Whole Tone Scale
(ที่มา : ออนไลน์ [http://imslp.org/wiki/Puppets_\(Martin%C5%AF,_Bohuslav\)\)](http://imslp.org/wiki/Puppets_(Martin%C5%AF,_Bohuslav))))

เพลง Puppets (Loutky) ถูกประพันธ์ขึ้นในช่วงปี 1912 ถึง 1924 เป็น 3 ชุด แต่เพลงเหล่านี้ได้ถูกตั้งชื่อย้อนหลังตามลำดับ โดยประพันธ์เพลง Puppets III (H.92) ขึ้นก่อน สมบูรณ์ในปี 1914 จากนั้น Puppets II (H.116) ในปี 1918 ทั้งสองเพลงแต่งขึ้นที่ Policka เพลงสุดท้าย Puppets I (H. 137) เริ่มประพันธ์ที่ Policka เช่นกันและสมบูรณ์ที่ Paris ในปี 1924

เพลง Puppets 3 ได้รับแรงบันดาลใจจากละครหุ่นเชิดของนักประพันธ์ละครชาวเบลเยียมชื่อ Maurice Maeterlink และในปี 1910 เขาประพันธ์เพลงสำหรับวงออเคสตราขนาดใหญ่โดยมีแรงบันดาลใจมาจากหนังสือของ Maeterlink ชื่อ “La mort de Tintagiles” (Death of Tintagiles) มีลักษณะการเคลื่อนไหวของหุ่นเชิดที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างการเดินใน Book I “The New Puppet” (Nova Loutka) ที่นำเสนอโดย “Shimmy” เป็นการเคลื่อนไหวที่ตัวอยู่กับที่ แต่ไหล่ยับสลับไปมา การเดินแบบนี้เป็นที่นิยมในช่วงต้นปี 1908 และมีอิทธิพลต่อเพลงของ Martinů การนำจังหวะ Cakewalk มาใช้

The Cake-Walk หรือ Cakewalk เป็นการเต้นรำที่พัฒนามาจาก “Prize Walks” เกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดยทั่วไปจะมีการชุมนุมที่ฟาร์มของทาสในทางตอนใต้ของอังกฤษ อีกชื่อหนึ่งของการเดินแบบต้นฉบับ คือ “Chalkline-walk” และ “Walk-around” ในท้ายที่สุดของการแสดงเต้นรำแบบต้นฉบับ ในปี 1876 ณ งาน Centennial Exposition ประเทศ ฟิลาเดเฟีย มีเด็กจำนวนมากมายแจกจ่ายให้กับคู่เต้นรำที่ชนะการแข่งขันเต้นรำ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้มีการแสดงในโบสถ์ โดยผู้ชายเท่านั้นจนกระทั่งปี 1890 ได้รวมผู้หญิงในการแสดงด้วย ซึ่งกลายเป็นการเต้นรำนิยมข้ามประเทศ

เพลง Cakewalk ส่วนมากจะถูกบันทึกในเครื่องหมายกำหนดจังหวะที่ 2/4 กับการสลับกันของจังหวะหนักต่อบรรทัดทำให้เกิดจังหวะ Oompah Rhythm เพลงนี้ถูกเลือกใช้ในงานของผู้ประพันธ์อย่างหลากหลาย รวมทั้ง Robert Russell Bennett, John Philip Sousa, และ Claude Debussy ได้ประพันธ์เพลง “Golliwogg’s Cake-walk” เป็นเพลงสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับห้องเด็กเล่น (1908) The Cake walk ได้ถูกปรับเปลี่ยนและแก้ไขสองขั้นตอนโดย John Philip Sousa ซึ่งกลับกลายมาเป็นที่นิยมสำหรับการเดินขบวนและสวดศพที่สดุดังตัวอย่างภาพที่ 2.2

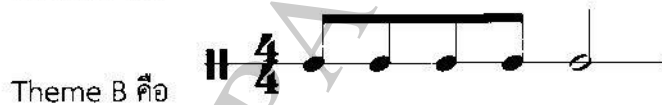
ภาพที่ 2.2 แสดงลักษณะจังหวะของ Cakewalk

(ที่มา : ออนไลน์ [http://imslp.org/wiki/Puppets_\(Martin%20AF,_Bohuslav\)](http://imslp.org/wiki/Puppets_(Martin%20AF,_Bohuslav)))

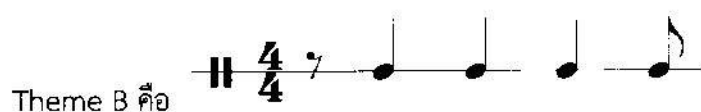
2.2 Swan Lake “Dance of the Cygnets” : Peter Tchaikovsky

รูปแบบจังหวะของ “Dance of the Cygnets” คือ ตอนจบ AABB Time Signature ของเพลงเป็น 4/4 และสอดคล้องกันตลอด Theme A มีการขับเคลื่อนพลังงานที่ผลักดันเพลงด้วย Ostinato ที่อยู่ระหว่าง Theme B ซึ่งได้รับพลังมากขึ้นจากการลดเสียงร้องคลอและดนตรี Theme A จะเล่นอีกครั้งด้วยพลังขับเคลื่อนที่เร็วขึ้นในช่วงท้ายจนเร่งความรู้สึกในตอนใกล้จบและจบด้วยจังหวะหนักมากสองจังหวะ การลดจังหวะดนตรีส่วนใหญ่พบใน Theme B ใน Violin และ Viola ที่ 2 และยังพบในเสียงดนตรีของ Theme B ด้วย ซึ่งจะเห็นได้ชัดเพราะการเน้นหนักของตัวโน้ต ใน Theme A จะพบ Ostinato 2 จังหวะ ที่จะถูกเล่นโดย Bassoon และ Cello หลายตัว

Theme A มี Theme 2 จังหวะ แบ่งเป็น

นอกจากนี้ Theme B ยังมีจังหวะ 2 จังหวะใน Theme อีกด้วย

2.3 Pierrot Lunaire : Arnold Schoenberg

Arnold Schoenberg นักแต่งเพลงชาวออสเตรีย มีผลงานเขียน ได้แก่ “ทฤษฎีแห่งเสียงประสาน” (Harmonielehre) ในปี 1911 ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ (Theory of Harmony) ในปี 1947

Pierrot Lunaire เป็นหนึ่งในผลงาน Expressionistic และ Atonal ที่มีชื่อเสียงของเขา ประกอบไปด้วยบทกลอน ที่แบ่งเป็น 3 ส่วน ในแต่ละส่วนมี 7 บท (รวมทั้งหมด 21 บท) ระหว่างที่เขาประพันธ์เพลง Pierrot Lunaire ได้เกิดความหลงใหลในทฤษฎีตัวเลข (Numerology) ซึ่งมีการศึกษาเกี่ยวกับสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข โดยใช้เลข 7 หลายครั้งในเพลงของเขา Arnold Schoenberg มักจะใช้วรรคตอนที่ไมสมดุล ประกอบกับการใช้โน้ตจำนวน 7-8 ตัวใน Sixteenth Note ตัวอย่างภาพที่ 2.3

ภาพที่ 2.3 แสดงการนำโน้ตทั้งหมด 7 ตัวมาเรียงต่อกัน

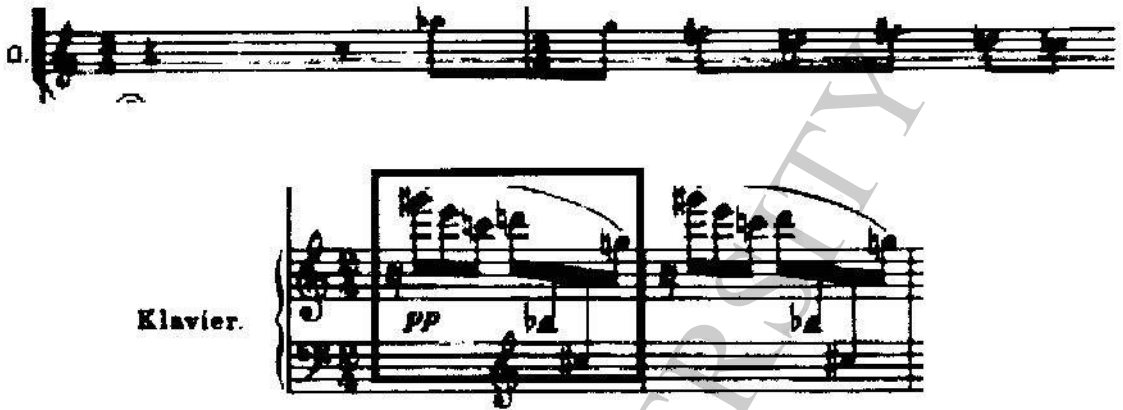
(ที่มา : ออนไลน์ [http://imslp.org/wiki/Pierrot_Lunaire,_Op.21_\(Schoenberg,_Arnold\)](http://imslp.org/wiki/Pierrot_Lunaire,_Op.21_(Schoenberg,_Arnold))))

Schoenberg เป็นที่รู้จักในเรื่องของ Twelve Tone Technique หรือ Serialism เขาเป็นผู้คิดค้นระบบ Twelve Tone System คือ การนำเสียงดนตรีสูงต่ำ 12 เสียง มาเรียงต่อกันเป็นลำดับที่แน่นอน โดยยึดหลัก Atonality และ Serialism อย่างอิสระแต่คงความเป็นระเบียบในหลาย ๆ ผลงาน เขายังเป็นผู้นำด้านการประพันธ์ทำนองเพลงที่มีความซับซ้อน ไม่มีบันไดเสียง (Atonal)

ในบทประพันธ์นี้ Flute, Violin, Cello ผู้ร้องและ Piano ทั้งหมดมีการเข้าของทำนองและรูปแบบทำนองที่แตกต่าง มีการเล่นทำนองเหลื่อมกันและมีการซ้ำกันค่อนข้างมากดังภาพ

ตัวอย่างที่ 2.4 ความคงที่ของการเปลี่ยนแปลง Time Signature จาก $\frac{2}{4}$ ถึง $\frac{3}{4}$ และการเล่นข้ามห้องในส่วนของ Flute ทำให้เกิด Polyrhythmic Texture Overall

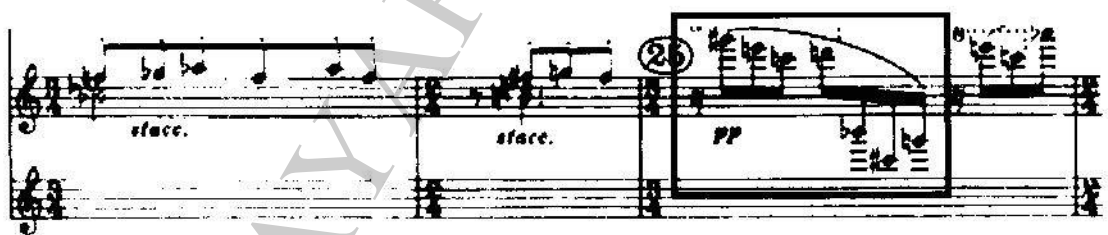
การเลียนแบบของลำดับโน้ตทั้ง 7

ภาพที่ 2.4 การนำโน้ตทั้งหมด 7 ตัวมาเรียงต่อกัน

(ที่มา : ออนไลน์ [http://imslp.org/wiki/Pierrot_Lunaire,_Op.21_\(Schoenberg,_Arnold\)](http://imslp.org/wiki/Pierrot_Lunaire,_Op.21_(Schoenberg,_Arnold))))

ลำดับตัวโน้ตทั้ง 7 (G#, E, C, D, Bb, C#, G) เป็นฐานในตอนต้นของเครื่อง Piano จะเล่นซ้ำถึงห้องที่ 5 ซึ่งถูกเลียนแบบโดย Violin ด้วยลำดับโน้ตที่เหมือนกัน จากนั้นในห้องที่ 7 Flute จะเล่นตามลำดับโน้ตทั้ง 7 (G#, E, C, D, Bb, C#, G) โดยเป็นโน้ตเดียวกันดังตัวอย่างภาพที่ 2.5

ภาพที่ 2.5 การนำโน้ตทั้งหมด 7 ตัวมาเรียงต่อกัน

(ที่มา : ออนไลน์ [http://imslp.org/wiki/Pierrot_Lunaire,_Op.21_\(Schoenberg,_Arnold\)](http://imslp.org/wiki/Pierrot_Lunaire,_Op.21_(Schoenberg,_Arnold))))

ลำดับตัวโน้ต 7 ลำดับแรก (G#, E, C, D, Bb, C#, G) จะเล่นโดย Piano และเล่นซ้ำที่ห้อง 25 ด้วยโน้ตตัวเดียวกันในระดับที่สูงกว่าดังตัวอย่างภาพที่ 2.6

ภาพที่ 2.6 การนำโมทีฟมาเล่นซ้ำหลายครั้งและทับซ้อนกัน

(ที่มา : ออนไลน์ [http://imslp.org/wiki/Pierrot_Lunaire,_Op.21_\(Schoenberg,_Arnold\)\)](http://imslp.org/wiki/Pierrot_Lunaire,_Op.21_(Schoenberg,_Arnold))))

โมทีฟของตัวโน้ตทั้ง 7 ตามลำดับ ขยายเป็น Canonic Cycle ในห้องที่ 25 ระหว่าง Violin, Piano และ Flute การเปลี่ยนแปลง Canonic ของโน้ตทั้ง 7 ตามลำดับ โมทีฟนี้ เล่นซ้ำหลายครั้งตลอดเพลงด้วยการทับซ้อนกันของ Melodic Motif การเลียนแบบเทคนิคการแสดง ดังภาพตัวอย่างที่ 2.7

Imitation of Performance Techniques

The image shows a musical score for 'Imitation of Performance Techniques' from Schoenberg's Pierrot Lunaire, Op. 21. The score is in G major and 3/4 time. It features a Flute part and a Piano accompaniment. The Flute part starts with a melodic line in G major, and the Piano part provides harmonic support. The score includes lyrics in German: 'Ge... lu... ste, schau... er, lieh und... aus... durch... schwimmen ob... zw... Zahl... die... Flu... teil...'. The score is marked with 'pp' and 'legato'.

ภาพที่ 2.7 การเลียนแบบลักษณะการบรรเลงจาก Flute ไปยัง Piano

(ที่มา : ออนไลน์ [http://imslp.org/wiki/Pierrot_Lunaire,_Op.21_\(Schoenberg,_Arnold\)](http://imslp.org/wiki/Pierrot_Lunaire,_Op.21_(Schoenberg,_Arnold))))

ในท่อน 19 Flute เริ่มต้นบรรเลงด้วย Gb ในโครงร่าง Ascending Melodic จากนั้น Piano จะเลียนแบบการบรรเลงนั้นและรับช่วงต่อโดย Flute อีกครั้งใน F

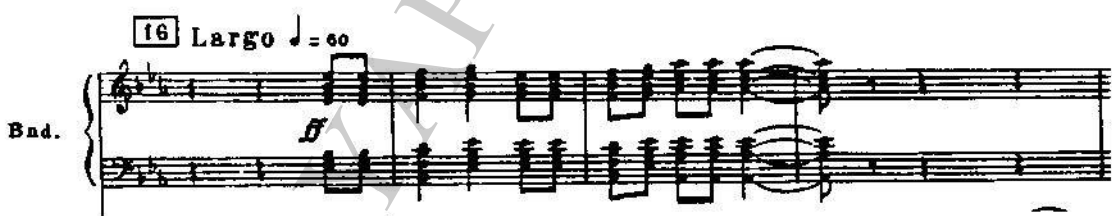
2.4 Overture 1812 : Peter Tchaikovsky

Peter Tchaikovsky เป็นนักดนตรีชาวรัสเซียคนแรกๆ ที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ถึงแม้จะเป็นรัสเซีย แต่สำเนียงเพลงของเขาจะแสดงความเป็นรัสเซียน้อยกว่านักแต่งเพลงชาวรัสเซียที่มีชื่อเสียงคนอื่นๆ ผลงานส่วนใหญ่เป็นประเภทซิมโฟนีและคอนแชร์โต ลักษณะเด่นของ บทประพันธ์อยู่ที่การเรียบเรียงเสียงประสานที่มีความไพเราะ แสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกในแบบฉบับของดนตรีในยุคโรแมนติก ผลงานที่สำคัญประกอบด้วย ซิมโฟนี 6 บท เปียโนคอนแชร์โต 3

บท ไวโอลินคอนแชร์โต 1 บท โอเปร่า 8 เรื่อง บัลเลต์ที่มีชื่อเสียง 3 เรื่อง คือ Swan Lake The Sleeping Beauty และ The Nutcracker Overture ที่มีชื่อเสียงคือ Overture 1812 in Eb, op 64 เป็นเพลงเฉลิมฉลองความพ่ายแพ้ของรัสเซียต่อกองทัพนโปเลียนในสงคราม Borodino เขาเริ่มแต่งเพลงนี้ตั้งแต่ 12 ตุลาคม จนถึง 19 พฤศจิกายน ปี 1880 โดยเล่าเรื่องราวเป็นลำดับเหตุการณ์ผ่านบทเพลง Overture 1812 กล่าวคือ บทเพลงจะเริ่มต้นโดยเสียงอันน่าเกรงขามแบบเดียวกับเสียงพระรัสเซียสวด ทำให้ระลึกถึงการประกาศสงครามที่ถูกกระทำระหว่างพิธีกรรมในโบสถ์ของรัสเซียติดตามอย่างรวดเร็วด้วยเสียงสวดอันน่าเกรงขามอีกเช่นกัน สำหรับความสำเร็จของรัสเซียในสงครามจากนั้นก็ตามด้วยทำนองซึ่งเป็นเสียงการเคลื่อนทัพ ซึ่งมีสัญลักษณ์ คือเสียงฮอร์น และทำนองของเพลงเต้นรำแบบรัสเซียเฉลิมฉลองสงครามที่ตีกองทัพของพระเจ้านโปเลียนพ่ายกลับไป เพลงสะท้อนการล่าถอยจากมอสโกในช่วงปลายเดือนตุลาคม 1812 เสียงปืนใหญ่ที่ถูกยิงนั้นสะท้อนให้เห็นถึงกองทัพของรัสเซียที่ไล่ตามจนไปถึงชายแดนฝรั่งเศส เมื่อเสียงแห่งสงครามสิ้นสุด เพลงก็กลับไปยังเสียงสวดอีกครั้ง คราวนี้ถูกแสดงโดยวงออร์เคสตราเต็มรูปแบบพร้อมด้วยเสียงตีระฆังอันเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและการปลดปล่อยรัสเซียออกจากกรยึดครองของฝรั่งเศส

วงออร์เคสตราโรแมนติก,บใหญ่ขนาดใหญ่มากกว่าในยุคคลาสสิก และผู้แต่งเพลงจะแต่งเพลงบรรเลงค่อนข้างหลากหลาย ซึ่งจะเห็นได้ใน Overture 1812 ของ Tchaikovsky ที่ได้แต่งให้วงออร์เคสตราวงใหญ่ ซึ่งจะมี Brass band, Woodwinds Brass, Percussion และ Strings การใช้ Brass band ที่ได้ปรับปรุงอย่างพิถีพิถัน เขาได้ใช้ Brass band เพื่อแสดงถึงเรื่องราวการป้องกันสงคราม Borodino ของรัสเซีย ใช้โมทีฟที่มาจาก Orthodox Tune ดังภาพตัวอย่างที่ 2.9 เป็นท่อนเริ่มต้นของผลงานเพลงของเขา

ภาพที่ 2.8 ลักษณะโน้ต Orthodox Tune

(ที่มา : ออนไลน์ [http://imslp.org/wiki/1812_Overture,_Op.49_\(Tchaikovsky,_Pyotr\)%20](http://imslp.org/wiki/1812_Overture,_Op.49_(Tchaikovsky,_Pyotr)%20))