

บทที่ 3

วิธีดำเนินการประพันธ์เพลง

การประพันธ์บทเพลงทั้ง 3 บท มีรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดหัวข้อหลัก

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดลักษณะเนื้อหาของเพลงแต่ละเพลงที่จะประพันธ์

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาบทประพันธ์ที่เกี่ยวข้องและแนวคิดทฤษฎีต่างๆ

ขั้นตอนที่ 4 ประพันธ์เพลงสำหรับเครื่องดนตรี

ขั้นตอนที่ 5 แก้ไขเพิ่มเติมตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ

3.1 ขั้นตอนที่ 1 กำหนดหัวข้อหลัก

ผู้ประพันธ์กำหนดหัวข้อหลักจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มคนหลากหลายพื้นที่จนเกิดข้อสรุปที่น่าสนใจที่สุด คือ หัวข้อหนังตะลุง หลังจากนั้นผู้ประพันธ์ได้เริ่มศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับหนังตะลุง โดยจำแนกแหล่งข้อมูลเป็น 3 แหล่ง ดังต่อไปนี้

- แหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ สามารถค้นหาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหนังตะลุง เช่น ประวัติเกี่ยวกับหนังตะลุง ขั้นตอนการเล่นหนัง ลักษณะความสำคัญของตัวหนังแต่ละตัว ลักษณะของฉากเวที รวมถึง คลิปวิดีโอตัวอย่างการเล่นหนังตะลุงหลากหลายเรื่องอีกด้วย
- แหล่งข้อมูลจากการพูดคุยสอบถาม จากผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับหนังตะลุง เช่น ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้และมีความคุ้นเคยกับภาษาท้องถิ่นของหนังตะลุง เป็นต้น ในส่วนนี้ทำให้ผู้ประพันธ์จะสามารถเข้าใจเรื่องราวของหนังตะลุงมากขึ้น
- แหล่งข้อมูลจากหนังสืออ่านชุด อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย หนังตะลุง ซึ่งจะมีข้อมูลที่ไม่สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ สามารถนำมาประกอบกันเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหนังตะลุงมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

3.2 ขั้นตอนที่ 2 กำหนดลักษณะเนื้อหาของเพลงแต่ละเพลงที่จะประพันธ์

จากขั้นตอนที่ 1 ผู้ประพันธ์ได้รับข้อมูลหลากหลายประเด็น จึงต้องจัดกลุ่มของเนื้อหาตามประเภท จากนั้นเลือกประเด็นหลักที่สนใจในการนำมาประพันธ์เพลงแล้วนำข้อมูลของ

ประเด็นที่สนใจมาเรียบเรียงเป็นลำดับเชื่อมโยงกับบทประพันธ์ ซึ่งผู้ประพันธ์ได้กำหนดลักษณะเพลง ทั้งสามเพลงคือ

1. เพลง อ้ายเท่ง เป็นเพลงที่ผู้ประพันธ์กำหนดเนื้อหาบทประพันธ์เกี่ยวกับ ลักษณะอุปนิสัยของตัวหนังที่ชื่อว่า อ้ายเท่ง ซึ่งเป็นตัวละครตลกที่ค่อนข้างเด่นและมีเอกลักษณ์มาก ในบรรดาตัวหนังทั้งหมด

2. เพลง Esoteric มีเนื้อหาบทประพันธ์ที่เกี่ยวกับบรรยากาศของการเล่นหนัง ตะลุง ทั้งเบื้องหลังการถ่ายทำ ขั้นตอนการเล่นหนังตะลุง ปฏิกริยาของผู้ชม เสียงรอบข้างของเวที และเสียงดนตรีพื้นบ้านต่างๆ เป็นต้น

3. เพลง Nang-Ta-Lung Overture เป็นบทประพันธ์ใหม่โรงหรือเพลงเปิดงาน ก่อนที่จะมีการละเล่นหนังตะลุง

3.3 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาบทประพันธ์ที่เกี่ยวข้องและแนวคิดทฤษฎีต่างๆ

เมื่อผู้ประพันธ์กำหนดเพลงและลักษณะของเพลงแล้ว จึงค้นหาแนวเพลงที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเทคนิคในการประพันธ์เพลง จากเว็บไซต์ต่างๆ และคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา จาก บทประพันธ์ 6 เพลง ดังต่อไปนี้

1. เพลง Puppets (Loutky) ประพันธ์โดย Bohuslav Martinu
  - การใช้บันไดเสียง whole Tone scale
  - การนำจังหวะ Cakewalk มาใช้ในบทเพลง
2. เพลง Swan lake “Dance of the Cygnet” ประพันธ์โดย Peter Tchaikovsky
  - เทคนิค Ostinato
3. เพลง Pierrot Lunaire ประพันธ์โดย Arnold Schoenberg
  - เทคนิค Numerology เป็นทฤษฎีที่มาจากตัวเลข โดยนำกลุ่มตัวโน้ตมาเล่นซ้ำเรื่อยๆแต่เปลี่ยนจังหวะดนตรี
  - เทคนิค Polyrhythmic เป็น Time Signature ที่ซ้อนกันสองแนวเสียง
4. เพลง Overture 1812 ประพันธ์โดย Peter Tchaikovsky
  - นำแรงบันดาลใจมาจาก Orthodox Tune

3.4 ขั้นตอนที่ 4 ประพันธ์เพลงสำหรับเครื่องดนตรี

หลังจากการศึกษาข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับหนังตะลุงและบทประพันธ์อ้างอิงที่เกี่ยวข้องแล้วผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์บทประพันธ์ 3 บทและทำการเรียบเรียงให้เครื่องดนตรีและวงดนตรีตะวันตก 3 ประเภท ดังนี้

- การบรรเลงเดี่ยว Piano
- วงดนตรีผสม (Mixed Ensemble) ประกอบด้วยเครื่องดนตรี
  - 1) Flute
  - 2) Oboe
  - 3) Clarinet
  - 4) French Horn
  - 5) Euphonium
  - 6) Vibraphone
  - 7) ฆ้อง
  - 8) ฉิ่ง
  - 9) Double Bass
  - 10) Timpani
- วงเครื่องเป่าลม (Wind Symphonic Band) ประกอบด้วยเครื่องดนตรี
  - 1) Piccolo
  - 2) Flute
  - 3) Oboe
  - 4) Clarinet in Bb 1, 2
  - 5) Bass Clarinet
  - 6) Alto Saxophone 1, 2
  - 7) Tenor Saxophone
  - 8) Baritone Saxophone
  - 9) French Horn in F 1, 2
  - 10) Trumpet in Bb 1, 2, 3
  - 11) Trombone 1, 2
  - 12) Bass Trombone
  - 13) Euphonium

14) Tuba

15) Percussion

3.5 ขั้นตอนที่ 5 แก้ไขเพิ่มเติมตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ

เมื่อประพันธ์บทประพันธ์ทั้งสามเพลงแล้วเสร็จ ผู้ประพันธ์นำผลงานการประพันธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ พร้อมอธิบายถึงความหมายเนื้อหาของบทประพันธ์ที่ต้องการจะสื่อให้ผู้ฟังได้รับรู้เพื่อขอรับคำแนะนำ หลังจากนั้นผู้ประพันธ์นำคำแนะนำที่ได้รับมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นบทประพันธ์ฉบับสมบูรณ์