

ดุซงึนินพนธ์การประพันธ์เพลง: “อู่ฮั่น” ตำนานชัยชนะแห่งมนุษยชาติ สำหรับวงแจ๊สอองซอนเบลอร่วมสมัย

พุทธร ลิ่วเศ

นิสิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
puttaporn.lee@gmail.com

วีรชาติ เปรमानนท์

ศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
drwpremananda@yahoo.com

รับบทความ: 3 กรกฎาคม 2566

แก้ไขบทความ: 2 กันยายน 2566

ตอบรับบทความ: 20 กันยายน 2566

บทคัดย่อ

บทประพันธ์เพลงดุซงึนินพนธ์: “อู่ฮั่น” ตำนานชัยชนะแห่งมนุษยชาติสำหรับวงแจ๊สอองซอนเบลอร่วมสมัยประพันธ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมบทประพันธ์เพลงบทใหม่ ซึ่งตีความจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ในประเทศไทย วิธีดำเนินการวิจัยเป็นการนำเรื่องราวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงต่าง ๆ ของประเทศไทยมาถอดความเพื่อนำมาสร้างสรรค์เป็นบทประพันธ์ที่มีสำเนียง ลีลาสีสน และถ่ายทอดความรู้สึกในรูปแบบดนตรีแจ๊สร่วมสมัย โดยบูรณาการแนวคิดของดนตรีแจ๊ส ดนตรีคลาสสิก และดนตรีร่วมสมัย รวมถึงใช้เทคนิคการประพันธ์ต่าง ๆ เทคนิคการคิดทำนองและการถอดสัญญาณของบทเพลง ได้แก่ เพลง ช้าง แสดงถึง ประเทศไทย เพลง ธรณีกรรแสง เป็นตัวแทนความโศกเศร้า มาเป็นวัตถุดิบในการประพันธ์

ผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงนี้มีความยาวโดยรวมประมาณ 40 นาที ประกอบด้วย 5 บทเพลง ได้แก่ บทประพันธ์เพลงที่ 1 The Attack: BKK 3/26/2020 แสดงถึงจุดเริ่มต้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย บทประพันธ์เพลงที่ 2 The Chaos แสดงถึงความแตกตื่นของผู้คน บทประพันธ์เพลงที่ 3 The Sacrificing แสดงถึงความเสียสละและความสูญเสียที่เกิดขึ้น บทประพันธ์เพลงที่ 4 Time of the Black Shadow สะท้อนถึงความมืดมนของประเทศจากการระบาดแพร่ของไวรัสโคโรนา 2019 หลายระลอก และบทประพันธ์เพลงที่ 5 Rising of the Heroes แสดงถึง ความยืนหยัดต่อสู้และสุดท้ายเราได้ผ่านพ้นไป การนำเสนอบทประพันธ์เพลงประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดอย่างสมบูรณ์ เป็นผลงานวิชาการทางด้านการประพันธ์เพลงที่ผสมผสานระหว่างองค์ความรู้ทางดนตรีร่วมกับการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน สร้างสรรค์

เป็นบทประพันธ์เพลงแจ๊สร่วมสมัย เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางด้านการประพันธ์เพลง และช่วยพัฒนาวิชาการทางด้านดนตรีของประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: การประพันธ์เพลง, ดนตรีแจ๊ส, ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

Doctoral Music Composition: “Wuhan”, The Legend of Mankind Victory for Contemporary Jazz Ensemble

Puttaporn Leeviset

Students in the Doctor of Fine and Applied Arts
Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University
puttaporn.lee@gmail.com

Weerachat Premanda

Professor, Ph.D., Lecturer
Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University
drwpremananda@yahoo.com

Received: July 3, 2023

Revised: September 2, 2023

Accepted: September 20, 2023

Abstract

The Doctoral Music Composition: "Wuhan" - The Legend of Mankind's Victory for Contemporary Jazz Ensemble is written with the aim of creating a novel composition, which interprets the situation of the 2019 coronavirus (Covid-19) outbreak in Thailand. The research methods were the narrative of various stages of the Covid-19 outbreak in Thailand is interpreted and creatively turned into a composition with a unique melody, vibrant rhythm, and emotional conveyance in the form of contemporary jazz music. The fusion of jazz, classical music, and contemporary music ideas is used, including the use of various composition techniques and the quotation, and decoding of the songs, such as the song "Chang" representing Thailand and the song "Toranee Gunsang" representing sadness.

The research results found this composition has a total length of about 40 minutes, consisting of 5 compositions, namely, Composition 1 "The Attack: BKK 3/26/2020" representing the beginning of the Covid-19 outbreak in Thailand; Composition 2 "The Chaos" representing people's panic; Composition 3 "The Sacrificing" representing the sacrifices and losses that occurred; Composition 4 "Time of the Black Shadow" reflecting the darkness of the country from the widespread outbreak of Covid-19; and Composition 5 "Rising of the Heroes" representing resilience, struggle, and ultimately, overcoming the situation. The presentation of the composition has successfully met the defined objectives. It is an academic work in the field of song composition that integrates musical knowledge with real stories happening in

the present, creating contemporary jazz compositions. It benefits composition studies and helps to develop Thailand's music academia further.

Keywords: Music Composition, Jazz Music, Coronavirus 2019 (Covid-19)

บทนำ (Introduction)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั่วโลกนั้น ถือเป็น การเปลี่ยนแปลงสำคัญของโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ส่งกระทบ ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับโลก ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับชุมชน และระดับบุคคล โดยผลกระทบนั้น ส่งผลให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต การทำงาน และการอยู่ร่วมกันด้วย ดังนั้น สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จึงเป็นเหตุการณ์ที่ทั่วทั้งโลกต้องเผชิญด้วยกันทำให้เกิด การแสวงหามาตรการต่าง ๆ มาต่อสู้และหาวิธีการในการอยู่ร่วมกันกับสถานการณ์นี้ ดังนั้นจึงทำให้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่เราเผชิญอยู่นี้จะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เราจะยังคง เล่าขานและบอกเล่าให้กับคนรุ่นหลังไปอีกนาน

จุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 นั้นเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน จากนั้นการแพร่ระบาดกระจายไปในหลายพื้นที่ สำหรับในประเทศไทยการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 นับตั้งแต่นั้นมาทำให้มีการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 ในประเทศจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ (จิราภรณ์ ศรีแจ่ม, 2563) จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผล กระทบต่อชีวิตในทุกมิติ ทำให้รัฐบาลใช้มาตรการหลากหลายรูปแบบในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตจากวิถีแบบเดิมเป็นวิถีแบบใหม่ หรือ New Normal

จากประเด็นที่ได้กล่าวถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้วิจัยต้องการสร้างสรรค์บท ประพันธ์ดนตรีเสมือนว่าเป็นบันทึกเรื่องราวและความรู้สึกของคนในสังคมต่อสถานการณ์ดังกล่าว ของประเทศไทย โดยใช้ชื่อชุดบทประพันธ์ “อู่ฮั่น” ตำนานชัยชนะแห่งมนุษยชาติสำหรับวงแจ๊สสองซอมเบลอ ร่วมสมัย

ภาพที่ 1 สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย
ที่มา สรุปโดยผู้วิจัย

ที่มาชุดบทประพันธ์ “อู่ฮั่น” ตำนานชัยชนะแห่งมนุษยชาติ เป็นชื่อที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำเนิดขึ้นในครั้งแรกของโลกที่มณฑลอู่ฮั่นของประเทศไทยซึ่งเป็น จุดเริ่มต้นของตำนานของมนุษยชาติที่กำลังฝ่าฟันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น

จึงใช้เป็นชื่อของบทประพันธ์ โดยเรื่องราวในบทเพลงจะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยที่มีความรุนแรงถึงขั้นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในแต่ละท้องถิ่นของบทประพันธ์จะใช้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลามาเป็นวัตถุดิบในบทประพันธ์

สำหรับแนวคิดดนตรีที่ใช้ในบทประพันธ์ ได้เลือกใช้แนวคิดแบบร่วมสมัย เพื่อให้ผสมผสานของแนวคิดดนตรี ทั้งดนตรีคลาสสิกและดนตรีแจ๊สเป็นแนวทางในการประพันธ์ โดยจะนำเอกลักษณ์ของดนตรีแต่ละแนวมาทำเสนอ เพื่อทำให้เกิดความหลากหลาย เฉกเช่นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และไม่สามารถคาดเดาได้ จากที่กล่าวมาในข้างต้นจึงทำให้เกิดเป็นชุดบทประพันธ์ “อู๋ฮั่น” ตำนานชัยชนะแห่งมนุษยชาติสำหรับวงแจ๊สสองซอมนเบลล์ร่วมสมัย

วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives)

1. เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมบทประพันธ์เพลงบทใหม่ ซึ่งตีความจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ในประเทศไทย
2. เพื่อสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงแจ๊สร่วมสมัย โดยใช้เทคนิคการประพันธ์จาก ดนตรีคลาสสิก ดนตรีแจ๊สและ ดนตรีร่วมสมัยเป็นวัตถุดิบในการประพันธ์

วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methods)

ขอบเขตการศึกษา

บทประพันธ์เพลงชุดนี้ชื่อว่า: “อู๋ฮั่น” ตำนานชัยชนะแห่งมนุษยชาติสำหรับวงแจ๊สสองซอมนเบลล์ร่วมสมัย เป็นดนตรีบรรเลง (Instrumental Music) มีจำนวนบทเพลงทั้งสิ้น 5 บทเพลง แต่ละบทเพลงจะมีความยาวประมาณ 5- 8 นาที ซึ่งคาดว่าจะมีความยาวทั้งหมดประมาณ 40 นาที บทประพันธ์เพลงจะถ่ายทอดเนื้อหาและอารมณ์จากเหตุการณ์ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 ในประเทศไทยที่ผู้ประพันธ์นำเรื่องราวและเหตุการณ์เหล่านั้นมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการประพันธ์เพลง

ในส่วนของการจัดรูปแบบวงดนตรีแจ๊สสองซอมนเบลล์ร่วมสมัย ผู้ประพันธ์ได้ใช้นักดนตรีจำนวน 6 คนประกอบด้วย 1. อัลโตแซกโซโฟน (Alto Saxophone) 2. เทเนอร์แซกโซโฟน (Tenor Saxophone) 3. กีตาร์ไฟฟ้า (Electric Guitar) 4. เปียโน (Piano) 5. กลองชุด (Drum Set) โดยผู้ประพันธ์เพลงกำหนดให้อัลโตแซกโซโฟนและเทเนอร์แซกโซโฟน เป็นเครื่องดนตรีสำหรับการบรรเลงเดี่ยว (Soloist) นอกจากนี้ในบางบทเพลงยังกำหนดให้เครื่องดนตรีอื่นเช่น เปียโน และ กีตาร์ มาทำหน้าที่บรรเลงเดี่ยวในบางช่วงของบทเพลงเพื่อเพิ่มสีสันให้แก่บทประพันธ์

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา

เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตและความรู้สึกของคนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย สถานการณ์ มาตรการและ ผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย จากข้อมูลทุติยภูมิจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ตลอดจนการทบทวนเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านดนตรี เทคนิคการประพันธ์โดยใช้ทฤษฎีดนตรีคลาสสิก ดนตรีแจ๊ส และเทคนิคการสร้างสรรคบทประพันธ์เพลงตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน

วิธีการศึกษา

- 1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตและความรู้สึกของคนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- 2) นำเอาแนวคิดที่ได้รับมาสังเคราะห์ออกมาโดยใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง, จินตนาการ การอารมณ์บท การเปรียบเทียบ อุปมา อุปไมย และอื่น ๆ ออกมาเป็นบทประพันธ์
- 3) การสร้างเสียงสังเคราะห์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดนตรี และวิเคราะห์บทประพันธ์
- 4) รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการปรับและแก้ไขบทประพันธ์ให้สมบูรณ์
- 5) นำบทประพันธ์ออกแสดงเผยแพร่ในรูปแบบการจัดแสดงงานสร้างสรรค์

ผลการวิจัย (Research Results)

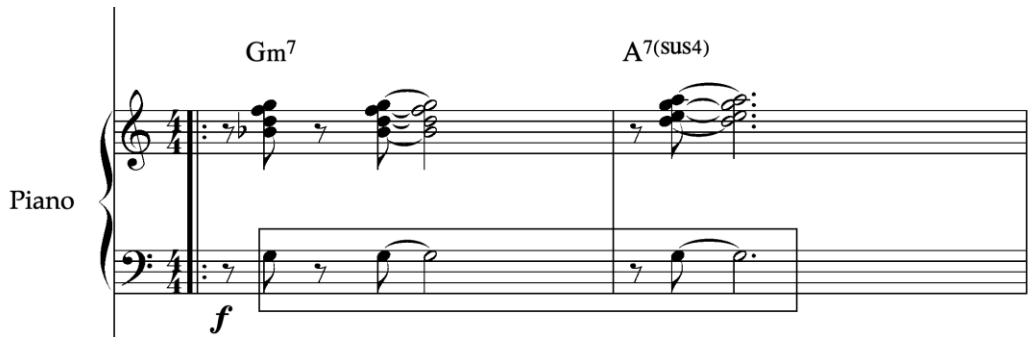
จากการการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลง“อู๋ฮั่น” ตำนานชัยชนะแห่งมนุษยชาติสำหรับวงแจ๊สสองซอมเบลอร์ร่วมสมัย ต้องการถ่ายทอดความรู้สึกและอารมณ์ที่เกิดจากเหตุการณ์ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ผู้ประพันธ์เพลงจึงต้องพิจารณาความเหมาะสมของลักษณะทางดนตรีในประเด็นและแง่มุมต่าง ๆ ตลอดจนใช้เทคนิคการประพันธ์ต่าง ๆ และการถอดสัญญาณจากบทเพลงไทยมาเป็นวัตถุดิบในการประพันธ์ รายละเอียดดังนี้

บทประพันธ์เพลงที่ 1 *The Attack: BKK 3/26/2020*

ได้รับแรงบันดาลใจจาก จุดเริ่มต้นของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ในประเทศไทย โดยยึดจากวันที่มีการประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด 19 ซึ่งให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสถานการณ์นี้ในประเทศไทย บทประพันธ์เพลงนี้เป็นบทประพันธ์อยู่บนอัตราจังหวะ 4/4 ประพันธ์โดยใช้แนวคิดจากการนำทำนองหลักบางส่วนของ เพลงช้าง เพื่อสื่อสัญญาณแทนประเทศไทย โดยนำมาแปรเป็นทำนองหลักบนบทประพันธ์เพลง *The Attack: BKK 3/26/2020* เพื่อสื่อถึงระบาดของไวรัสโคโรนาที่เกิดการแพร่ระบาดในช่วงขณะนั้น (ภาพที่ 2) (ภาพที่ 3) และ (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 2 แนวทำนองหลักเพลงช้างที่ถูกนำไปใช้บนบทประพันธ์เพลง *The Attack: BKK 3/26/2020*

ภาพที่ 3 แนวทำนองหลักเพลง ช้าง ที่ถูกนำไปใช้บนบทประพันธ์เพลง The Attack: BKK 3/26/2020 ในช่วงท่อนนำ (Intro) เพื่อสื่อสัญญาณแทนประเทศไทย

แนวทำนองหลักช่วงต้น

แนวทำนองหลักช่วงท้าย

ภาพที่ 4 แนวทำนองหลักเพลงช้างที่ถูกนำไปแปรเป็นแนวทำนองหลักในช่วงต่าง ๆ บนบทประพันธ์เพลง The Attack: BKK 3/26/2020 เพื่อสื่อถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในประเทศไทย

บทประพันธ์เพลงที่ 2 The Chaos

เป็นบทประพันธ์เพลงที่ต้องการถ่ายทอดบรรยากาศหลังจากการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งหลังจากการประกาศนี้ได้เกิดเหตุการณ์ แตกตื่น วุ่นวาย เนื่องจากสถานการณ์เคอร์ฟิวทั่วประเทศ สถานที่ทำงาน และ โรงเรียนปิด จนต้องใช้ในการเรียนการสอนในรูปแบบ online สถานการณ์การใช้ชีวิตแบบปกติเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในรูปแบบ Work from home การอยู่ในสังคมลักษณะ Social distancing และทางด้านเศรษฐกิจได้ส่งผลกระทบในแง่ลบอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็น การตกงาน การปิดกิจการ ตลาดหุ้นตกจนเกิด Circuit Breaker ติดต่อกันหลายวันในรอบหลายสัปดาห์ ราคาทองคำดีดตัวขึ้น การปิดประเทศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้วิถีการใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนไป

บทประพันธ์เพลง The Chaos นั้น ผู้ประพันธ์ได้กำหนดแนวทำนองหลัก มีแนวคิดโดยใช้การกำหนดจังหวะ และ วลีดนตรีเต็มรูปแบบที่มีโครงสร้างและมีการทำซ้ำ (Riff) เพื่อให้เกิดการจดจำในแนวทำนองหลักได้ โดยใช้นักดนตรีมากกว่าหนึ่งคนในการบรรเลงแนวทำนองหลักเพื่อสื่อถึงความวุ่นวายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด (ภาพที่ 5)

Alto Sax.

Ten. Sax.

E. Gtr.

Pno.

ภาพที่ 5 การกำหนดจังหวะในรูปแบบ Riff ในบทเพลง

นอกจากนี้ในช่วงอิมโพรไวส์บนบทประพันธ์เพลง *The Chaos* นั้น ผู้ประพันธ์ได้กำหนดวิธีการอิมโพรไวส์โดยให้ต่างคนต่างอิมโพรไวส์ในเวลาเดียวกัน (Collective improvisation) เพื่อสื่อถึงความวุ่นวายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผู้ประพันธ์ต้องการจะบรรยายถึง (ภาพที่ 6)

Collective improvisation 5

13 B♭maj7(#11) B♭m7(b5) B♭maj7(#11)

Alto Sax.

Ten. Sax.

B♭maj7(#11) B♭m7(b5) B♭maj7(#11)

E. Gtr.

B♭maj7(#11) B♭m7(b5) B♭maj7(#11)

Pno.

ภาพที่ 6 การกำหนดช่วง Collective improvisation บนบทประพันธ์เพลง *The Chaos*

บทประพันธ์เพลงที่ 3 *The Sacrificing*

ได้รับแรงบันดาลใจจาก ความเสียสละของประชาชนในบางกลุ่มอาชีพ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง และ ความสูญเสียต่าง ๆ ทั้งใน ชีวิต และ ทรัพย์สินท่ามกลางการระบาดของสถานการณ์ Covid 19 ในประเทศไทย โดยบทประพันธ์เพลง *The Sacrificing* นั้นผู้ประพันธ์ได้หยิบยกแนวทำนองหลักส่วนหนึ่งในเพลง ธรณีกรรแสง ซึ่งเป็นตัวแทนของความสูญเสีย โศกเศร้า มาแปรทำนองในบทเพลงเพื่อสื่อถึงสัญญาณของความโศกเศร้าสูญเสีย (ภาพที่ 7) (ภาพที่ 8)

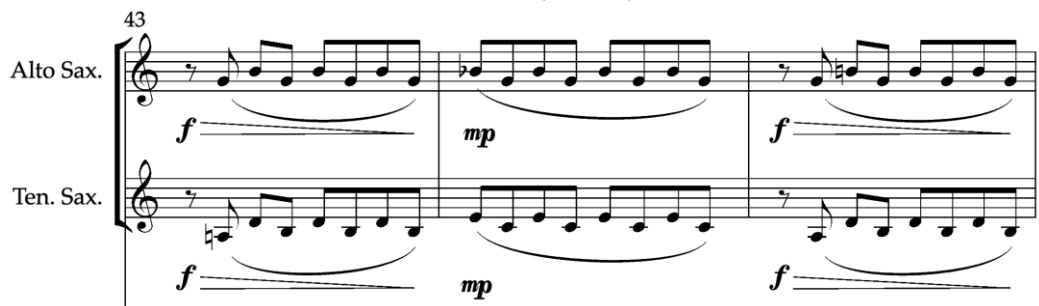

ภาพที่ 7 แนวทำนองหลักจากบทเพลง ธรณีกรรแสง ที่ผู้ประพันธ์หยิบยกมาใช้ในบทเพลง *The Sacrificing*

ภาพที่ 8 แนวทำนองหลักในบทเพลง ธรณีกรรแสง ที่ผู้ประพันธ์นำมาแปรทำนองบนบทเพลง *The Sacrificing*

นอกจากที่ผู้ประพันธ์ได้นำแนวทำนองหลักบางส่วนของบทเพลง ธรณีกรรแสง ซึ่งเป็นตัวแทนของความโศกเศร้า มาใช้เป็นวัตถุดิบในการประพันธ์บทเพลง *The Sacrificing* เพื่อสื่อสัญญาณถึงความโศกเศร้าสูญเสียแล้ว ผู้ประพันธ์ยังได้สอดแทรกเสียงของรถพยาบาล หรือ รถฉุกเฉิน ในบทประพันธ์เพื่อเพิ่มสีสันของความโศกเศร้าลงไปในบทเพลงอีกด้วย (ภาพที่ 9)

ภาพที่ 9 การประพันธ์แนวทำนองเพื่อเลียนแบบเสียงรถพยาบาลในบทประพันธ์เพลง *The Sacrificing*

บทประพันธ์เพลงที่ 4 *Time of the Black Shadow*

ได้รับแรงบันดาลใจจากความมืดมนของสถานการณ์ในประเทศเนื่องจากการระบาดหลายระลอก ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจนมองไม่ทางออก อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนมาตรการและนโยบายของรัฐบาล เพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด 19 หลายครั้งหลายหน แต่ยังไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกวิตกกังวล และสิ้นหวัง

บทประพันธ์เพลง *Time of the Black Shadow* ประพันธ์แนวทำนองโดยใช้ Mode of Limited transposition ในโหมด ที่ 4, 6 และ 7 เพื่อสื่อถึงข้อจำกัดในการใช้ชีวิตของประชาชนท่ามกลาง การแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 ในประเทศไทย (ภาพที่ 10) (ภาพที่ 11)

Mode of Limited transposition โหมดที่ 4

Mode of Limited Transposition โหมดที่ 7

ภาพที่ 10 Mode of Limited Transposition ที่ใช้ในบทประพันธ์เพลง *Time of the Black Shadow*

ภาพที่ 11 Mode of Limited Transposition โหมดที่ 4 และ 7 ในบทประพันธ์เพลง *Time of the Black Shadow*

นอกจากผู้ประพันธ์ได้ใช้ Mode of Limited Transposition ในการสร้างแนวทำนองหลักในบทประพันธ์แล้ว ผู้ประพันธ์ก็ได้นำ Mode of Limited Transposition มาใช้สร้างเสียงประสานในบทประพันธ์เพลงนี้ด้วยเช่นกัน โดยผู้ประพันธ์ได้เลือก Mode of Limited Transposition โหมดที่ 6 มาสร้างเสียงประสาน โดยการทับซ้อนของตัวโน้ตลำดับที่ 1 ลำดับที่ 3 ลำดับที่ 5 และ ลำดับที่ 7 Mode of Limited Transposition โหมดที่ 6 (ภาพที่ 12)

ภาพที่ 12 Mode of Limited Transposition โหมดที่ 6 ที่เป็นวัตถุดิบในการสร้างเสียงประสานในบทประพันธ์เพลง *Time of the Black Shadow*

นอกจากนี้ในส่วนการกำหนดจังหวะลักษณะการซ้ำรูปแบบจังหวะ (Isorhythm) โดยที่ระดับเสียงที่ใช้ในแนวทำนองหลักนั้นจะไม่ซ้ำ แต่รูปแบบของระดับเสียงจะถูกรวนซ้ำด้วยความยาวของกลุ่มจังหวะที่กำหนดจะไม่เท่า ทั้งนี้เพื่อสื่อถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์เลวร้ายท่ามกลางการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ในแต่ละวัน (ภาพที่ 13)

ภาพที่ 13 แนวคิดการกำหนดจังหวะในรูปแบบ isorhythm ในบทประพันธ์ *Time of the Black Shadow*

บทประพันธ์เพลงที่ 5 *Rising of the Heroes*

ได้รับแรงบันดาลใจ การผ่านพ้น ฝ่าฟัน การยืนหยัดต่อสู้ เอาตัวรอดในช่วงเวลาที่ยากลำบาก มีดมิดในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย บทประพันธ์เพลง *Rising of the Heroes* ประพันธ์เพลงนี้ผู้ประพันธ์ได้กำหนดรูปแบบจังหวะรูปแบบ (Ballad) ความเร็วของโน้ตตัวดำเท่ากับ 70 บทประพันธ์ใช้แนวคิดกำหนดรูปแบบเสียงประสานเป็นคอร์ด Tension ต่าง ๆ สอดแทรก เพื่อต้องการให้เกิดความหนาแน่น ชุ่มฉ่ำ เกิดความเครียดในช่วงต้น แล้วคลี่คลายด้วยคอร์ดเซเวน (7th Chords) เพื่อสื่อถึงการผ่านพ้นของการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ในประเทศไทย (ภาพที่ 14) (ภาพที่ 15)

Piano

Electric Bass

mf

ภาพที่ 14 การใช้คอร์ด tension ในช่วงต้นของบทประพันธ์ *Rising of the Heroes*

Pno.

E. Bass

Dr.

mf

A

ภาพที่ 15 การใช้คอร์ดเซเวน (7th Chords) ในช่วงท้ายของบทประพันธ์ *Rising of the Heroes*

นอกจากนี้ผู้ประพันธ์ได้ใช้เทคนิคออสตินาโต (Ostinato) สอดแทรกลงไปโน้ตบทประพันธ์ *Rising of the Heroes* เนื่องจากเทคนิคออสตินาโตช่วยให้บทประพันธ์เป็นที่จดจำง่ายต่อผู้ฟังและเพิ่มความน่าสนใจ ในส่วนมากการใช้เทคนิคออสตินาโตมักจะนิยมใช้สำหรับกลุ่มเครื่องดนตรีประกอบ (Rhythm Section) โดยเฉพาะแนวทำนองเบส กีตาร์ไฟฟ้า และเปียโน (ภาพที่ 16) (ภาพที่ 17)

ภาพที่ 16 การใช้เทคนิคเทคนิคคอสตินาโตใน บทประพันธ์เพลง *Rising of the Heroes* ของแนวทำนองเบส ในช่วงต้น (Intro)

The image shows a musical score for three instruments: J. Gtr. (Jazz Guitar), Pno. (Piano), and E. Bass. The J. Gtr. part is written in a treble clef and features a series of eighth and sixteenth notes with slurs. The Pno. part is written in a grand staff (treble and bass clefs) and features a series of chords and arpeggios, with the label 'Dmaj7' appearing three times. The E. Bass part is written in a bass clef and features a series of eighth and sixteenth notes with slurs.

ภาพที่ 17 การใช้เทคนิคเทคนิคคอสตินาโตใน บทประพันธ์เพลง *Rising of the Heroes* ของแนวทำนอง เปียโน เบส และ กีตาร์ไฟฟ้า เพื่อช่วยให้บทประพันธ์เกิดความผ่อนคลายมากขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion)

บทประพันธ์เพลงดุซงึนนิพนธ์: “อู๋ฮั่น” ตำนานชัยชนะแห่งมนุษยชาติสำหรับวงแจ๊สอองซอนเบลอร่วมสมัย เป็นบทประพันธ์เพลงดนตรีแจ๊สร่วมสมัยที่สร้างสรรค์แนวคิดการประพันธ์เพลงโดยการบูรณาการแนวคิดร่วมกันระหว่างดนตรีแจ๊ส และดนตรีคลาสสิก และดนตรีร่วมสมัย ที่ประพันธ์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยผู้ประพันธ์ต้องการถ่ายทอดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยจากวันที่เริ่มระบาดจนสามารถผ่านพ้นไปได้ในปัจจุบันผ่านบทประพันธ์นี้

สำหรับด้านเทคนิคการประพันธ์และวิธีการประพันธ์เพลงดุซงึนนิพนธ์นี้ ผู้ประพันธ์เพลงได้ผสมผสานแนวคิดและเทคนิควิธีการประพันธ์เพลงต่าง ๆ โดยสามารถสรุปวิธีการประพันธ์ของบทประพันธ์เพลงในแต่ละบทประพันธ์ได้ว่า บทประพันธ์เพลงที่ 1 *The Attack: BKK 3/26/2020* ประพันธ์โดยใช้แนวคิดการใช้เทคนิคการคัดทำนองโดยนำทำนองหลักบางส่วนของ เพลงช้าง เพื่อสื่อสัญลักษณ์แทนประเทศไทย (ชอทอง บรรจงสวัสดิ์, 2556) บนแนวทำนองหลักของบทประพันธ์เพลง เพื่อสื่อถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาได้เข้ามาถึงประเทศไทยแล้ว บทประพันธ์เพลงที่ 2 *The Chaos* นั้น ประพันธ์โดยใช้แนวคิดการกำหนดแนวทำนองหลักสัณตริที่เต็มรูปแบบที่มีโครงสร้าง และมีการทำซ้ำเพื่อให้เกิดการจดจำในแนวทำนองหลักได้ โดยใช้นักดนตรีมากกว่าหนึ่งคนในการบรรเลงแนวทำนองหลักเพื่อสื่อถึงความวุ่นวาย

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด นอกจากนี้ในช่วงอิมโพรไวส์บนบทประพันธ์เพลง *The Chaos* นั้น ผู้ประพันธ์ได้กำหนดวิธีการอิมโพรไวส์ให้ต่างคนต่างเล่นไปพร้อมกัน เพื่อสื่อถึงความวุ่นวายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 บทประพันธ์เพลงที่ 3 *The Sacrificing* ประพันธ์โดยใช้แนวคิด โดยการนำทำนองหลักบางส่วนของบทเพลง *ธรณีกรรแสง* ซึ่งเป็นเพลงในพิธีกรรมที่ใช้ในงานอวมงคล (วรชิน มั่งคั่ง และ ศราวุธ วิวรรณ, 2565) มาใช้เป็นวัตถุดิบในการประพันธ์บทเพลง เพื่อสื่อสัญลักษณ์ของความโศกเศร้าสูญเสีย บทประพันธ์เพลงที่ 4 *Time of the Black Shadow* ประพันธ์แนวทำนองโดยใช้ Mode of Limited Transposition ในโหมดที่ 4, 6 และโหมดที่ 7 เพื่อสื่อถึงข้อจำกัดในการใช้ชีวิตของประชาชนท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย บทประพันธ์เพลงที่ 5 *Rising of the Heroes* ประพันธ์โดยใช้แนวคิด โดยการกำหนดรูปแบบเสียงประสานในช่วงนี้โดยใช้คอร์ด Tension ต่าง ๆ สอดแทรกเพื่อต้องการให้เกิดความหนาแน่น ชุ่มฉ่ำเกิดความเครียด ในช่วงต้น แล้วคลี่คลายด้วยคอร์ดคอร์ดเซเวน (7th Chords) เพื่อสื่อถึงการผ่านพ้นของการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาในประเทศไทย

Chula
Chulalongkorn University

DOCTORAL MUSIC COMPOSITION

“WUHAN”

**THE LEGEND OF MANKIND VICTORY
FOR CONTEMPORARY JAZZ ENSEMBLE**

Composed by
PUTTAPORN LEEVISET

Performed by

Phavhara Tanwattana	Alto saxophone
Nohn Intaranan	Piano
Panupong Duangtip	Drum
Thanet Wongsing	Electric guitar
Kantapon Sukchreon	Tenor saxophone
Jaruwat Kitisith	Bass

VICTORY
OVER
COVID-19

June 23rd 2023
5.00 PM

CRK Recital Hall, College of Music, Payap University
(Kaew-nawarat campus)
Chiang Mai
FREE ADMISSION

ภาพที่ 18 โปสเตอร์การจัดแสดงบทประพันธ์เพลง “อู๋ฮั่น” ตำนานชัยชนะแห่งมนุษยชาติสำหรับวงแจ๊ส
อองซอนเบลอร์ร่วมสมัย
ที่มา จัดทำโดยผู้วิจัย

สำหรับการเผยแพร่บทประพันธ์เพลงดุซงกีนิพนธ์ : “อู๋ฮั่น” ตำนานชัยชนะแห่งมนุษยชาติสำหรับวงแจ๊สอองซอนเบลอร่วมสมัย จัดการแสดงครั้งแรก ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. ณ ห้องแสดง CRK Recital Hall วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้ววรัญ) มีผู้บรรเลงจำนวน 6 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. พชร ตันวัฒนา อัลโตแซกโซโฟน
2. กันตภณ สุขเจริญ เทเนอร์แซกโซโฟน
3. ธเนศ วงศ์สิงห์ กีตาร์ไฟฟ้า
4. นล อินทรนันท์ เปียโน
5. จารุวัฒน์ กิตติสิทธิ์ เบสไฟฟ้า
6. ภาณุพงศ์ ดวงทิพย์ กลองชุด

ภาพที่ 19 ไฟล์บันทึกการแสดงบทประพันธ์เพลงดุซงกีนิพนธ์ : “อู๋ฮั่น” ตำนานชัยชนะแห่งมนุษยชาติสำหรับวงแจ๊สอองซอนเบลอร่วมสมัย ในรูปแบบ QR Code

ภาพที่ 20 บรรยายการแสดงบทประพันธ์เพลง “อู๋อัน” ตำนานชัยชนะแห่งมนุษยชาติสำหรับวงแจ๊ส อองซอนเบลอร่วมสมัย

จากการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงชุดนี้ เป็นการแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีที่ถ่ายทอดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยในช่วงต่าง ๆ เป็นการผสมผสานระหว่างองค์ความรู้ทางดนตรีร่วมกับการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน สร้างสรรค์เป็นบทประพันธ์เพลงแจ๊สร่วมสมัย เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านการประพันธ์เพลง และช่วยพัฒนาวิชาการทางด้านดนตรีของประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions)

บทประพันธ์ “อู๋อัน” ตำนานชัยชนะแห่งมนุษยชาติสำหรับวงแจ๊ส อองซอนเบลอร่วมสมัย สามารถประยุกต์ให้เป็นรูปแบบวงอื่น ๆ ได้โดยการเรียบเรียงใหม่ อีกทั้งเป็นบทประพันธ์ที่สามารถใช้กับประกอบการเรียนการสอนดนตรีแจ๊สร่วมสมัยและแนวคิดการการประพันธ์ที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาเป็นวัตถุดิบอีกด้วย

เอกสารอ้างอิง (References)

จิราภรณ์ ศรีแจ่ม. (2563). *วันที่ไทยรู้จัก COVID-19*. TPBS.

<https://news.thaipbs.or.th/content/290347>

ชอทอง บรรจงสวัสดิ์ .(2556) .ลักษณะสองโฉมหน้าของเมืองไทยในเอกสารภาษาฝรั่งเศส: การวิเคราะห์ตาม
แนวสัณยวิทยา. *เอกสารประกอบการประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน ครั้งที่ 10 .วันที่ 6-7 ธันวาคม 2556 , 531-536*

วรชิน มั่งคั่ง และ ศราวุธ วิวรรณ (2565). *ตรวจชาวบ้านคณะ เส.ท่าฉลอม . เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม , 2448-2459*