

55701320: สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา

คำสำคัญ: การรับรู้ / เวลา / ไมโครซาวนด์ / ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์

สรุปรัตน์ แสงชัย: เส้นแบ่งเวลา : บทประพันธ์ดนตรีแห่งการสำรวจเวลาผ่านเสียง.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ.ดร. Jean-David, Stephane Caillouet. 102 หน้า.

งานวิจัยชิ้นนี้นำเสนอถึงกระบวนการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลง เส้นแบ่งเวลา : บทประพันธ์ดนตรีแห่งการสำรวจเวลาผ่านเสียง เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองทางดนตรีของผู้วิจัยที่มีต่อกระบวนการรับรู้ของมนุษย์ด้านแนวคิดเรื่องเวลาและเสียงไมโครซาวนด์ รวมถึงวิธีการประพันธ์เพลงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้วิจัยเห็นถึงชีวิต ความทรงจำ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่ถูกเก็บบันทึกไว้ผ่านเสียงๆ หนึ่ง เพราะช่วงเวลาต่างๆ ที่อยู่ในเสียง ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ได้ยินตามปกติหรือจะเป็นเสียงในระดับไมโครซาวนด์ แสดงให้เห็นถึงมิติของเสียงที่แตกต่างไป ซึ่งการแบ่งชิ้นส่วนของเสียงให้มีอนุภาคเล็กๆ นั้นเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่นำผู้วิจัยเดินทางไปสู่โลกใหม่ของสุนทรียศาสตร์แห่งเสียง นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ตระหนักถึงการมีชีวิตผ่านช่วงเวลาต่างๆ ทั้งของมนุษย์และช่วงชีวิตที่อยู่ภายในเสียง

ในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาวิธีการประพันธ์เพลงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และนำแนวคิดของไมโครซาวนด์มาใช้ในการประพันธ์ โดยการสร้างสรรค์บทประพันธ์เชิงทดลอง จากการศึกษาเทคนิคและแนวทางการประพันธ์เพลงใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) เทคนิคการประพันธ์ดนตรีมีวลีคองเคร็ต (ตัดต่อเสียงและนำมาจัดเรียงใหม่) 2) การแยกชิ้นส่วนของเสียงให้มีขนาดเล็ก และย่อ-ขยายลักษณะของเสียง ด้วยวิธีการแกรนูลาร์ ซินทีซิส (Granular Synthesis) และ 3) การเปลี่ยนคุณลักษณะของเสียง (ความสั้น-ยาวของเนื้อเสียง)

ผู้วิจัยได้ประพันธ์บทประพันธ์เส้นแบ่งเวลา : บทประพันธ์ดนตรีแห่งการสำรวจเวลาผ่านเสียง ในรูปแบบดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประกอบไปด้วยบทประพันธ์ย่อยทั้งหมด 3 เพลง ได้แก่ บทประพันธ์ที่ 1 “Grains of Time” การนำเสนอเสียงผ่านแนวคิดของการจัดการช่วงเวลาและความทรงจำ บทประพันธ์ที่ 2 “Reminiscence : Memories of Sound” การนำเสนอเสียงผ่านแนวคิดของการค้นหาชีวิตภายในเสียง และบทประพันธ์ที่ 3 “Around the Clock” การนำเสนอเสียงผ่านแนวคิดของการจัดการช่วงเวลาผ่านการประพันธ์ดนตรีด้วยวิธีการออโตโทมิกแลปส์

สิ่งที่ผู้วิจัยได้รับจากการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้คือ แนวคิดและทฤษฎีใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ทั้งงานวิจัย งานในสายอาชีพ และงานศิลปะได้ ซึ่งในอนาคต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจทำให้เราสามารถศึกษาพลังงานของเสียงและการรับรู้ของมนุษย์ที่มีต่ออนุภาคของเสียงที่มีขนาดเล็กกว่าไมโครซาวนด์ก็เป็นได้

สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลายมือชื่อนักศึกษา.....

ปีการศึกษา 2556

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์.....

55701320: MAJOR MUSIC RESEARCH AND DEVELOPMENT

KEYWORDS: PERCEPTION / TIME / MICROSOUND / ELECTROACOUSTIC MUSIC

SARANRAT SANGCHAI: DIVIDING TIME : A SONIC EXPLORATION OF TEMPORALITY THROUGH COMPOSITION. THESIS ADVISOR: JEAN-DAVID, STEPHANE CAILLOUËT, Ph.D. 102 pp.

Life is composed of a series of moments unfolding in time like a musical composition revealing its form and structure. Investigating the ideas and technologies employed by artists and scientists who explored the concept of temporality throughout the twentieth Century, this set of compositions borrows techniques from the history of audio-visual manipulation. From tape music to electro acoustic music, chronophotography to film editing, from slow motion film to time lapses.

The perception of time operates on many levels from a human lifetime to the shortest breath, from macro time to micro sounds. Sounds become the witnesses of temporality, leaving behind them a trail of resonances like distant memories, fragmented and hidden into the depths of our own minds. Dividing Sound into smaller particles reveals other sound worlds which respond to their own temporal dimension.

Thus, this thesis is a musical exploration of those ideas through the language of electroacoustic music. The techniques explored throughout this set of compositions are: 1) Editing techniques, splicing and re-ordering moments in non linear ways (musique concrète). 2) granular synthesis (splitting time into sound particles). 3) Time expansion and compression, modifying the durational parameters of sound objects .

The resulting composition entitled 'Dividing Time : A Sonic Exploration of Temporality through Composition' is divided into 3 sections: 1) 'Grains of time' (a metaphor for human memory, moments fragmented in a non-linear paradigm) 2) 'Reminiscence : Memories of Sound' (exploring the inner life of sound). 3) 'Around the Clock' (multi-channel installation exploring audio time-lapse through space).

Program of Music Research and Development Graduate School, Silpakorn University

Student's signature.....

Academic year 2013

Thesis Advisors' signature.....

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดี จาก อาจารย์ ดร. Jean-David Staphane Caillouët อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้คำปรึกษาที่สำคัญในทุกขั้นตอนของการทำวิทยานิพนธ์ ทั้งเรื่องข้อมูลและการประพันธ์ดนตรี ขอขอบคุณ อาจารย์อานันท์ นาคคงและอาจารย์ดร.จิรเดช เสตะพันธ์ ประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้คำปรึกษาและแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ผู้วิจัยขอขอบคุณอาจารย์ชัชวรม ศิลป์สุวรรณ อาจารย์สิริเศรษฐ์ ปันทุรอำมพร และคณาจารย์ทุกท่านที่มีส่วนช่วยในการชี้แนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการประพันธ์ดนตรี ขอขอบคุณคุณแม่ ที่ให้การสนับสนุนทางการศึกษามาโดยตลอด อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือในการตรวจแก้ไขความถูกต้องต่างๆ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ด้วย รวมถึงสมาชิกท่านอื่นๆ ในครอบครัว ที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการดำเนินการวิจัย ขอขอบคุณนายภาคภูมิ เจริญวิริยะ ที่ให้การช่วยเหลือในการทำให้กราฟฟิคสกรีนฉบับร่าง กลายเป็นฉบับสมบูรณ์ได้อย่างสวยงาม ท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมชั้น ที่ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กันตลอดระยะเวลาในการทำวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลจากการศึกษาวิจัยในวิทยานิพนธ์นี้ สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการการศึกษาของดนตรีสืบไป

