

52701317 : สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา

คำสำคัญ : Ambient Music / เครื่องดนตรีอะคูสติค / การดับทุกข์ / การประพันธ์เพลง

สำเนา ไตรอุดม : มรรคาแห่งจิตวิญญาณ ตีความผ่านการประพันธ์เพลง. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ : อ.ดร.ยศ วัฒนีสอน. 60 หน้า

งานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยมุ่งนำเสนอเรื่องราวและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์บทเพลงชุด “หนทางแห่งสันติสุข” ที่มาจากความสนใจของผู้วิจัยเองที่ต้องการศึกษาถึงผลกระทบจากดนตรีที่มีต่อจิตใจของมนุษย์ กระบวนการบำบัดที่เกิดจากดนตรีต่อผู้ฟัง นำมาซึ่งการดับทุกข์ดังที่ผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนกำลังประยุกต์ใช้และแสวงหาคำตอบอยู่ทุกวันนี้

บทเพลงแห่งการดับทุกข์ประกอบด้วยเรื่องราว 3 ประการอันเกี่ยวกับวัฏจักรของชีวิต คือ 1. ความทุกข์และต้นเหตุแห่งการเกิดทุกข์ 2. หนทางสู่การพ้นจากความทุกข์ด้วยหลักปรัชญาและหลักศาสนา และ 3. ความสุขที่บังเกิดเมื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ ทั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้ให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดดนตรีและเสียงประกอบเรื่องราวผ่านเสียงร้องซึ่งเป็นตัวสะท้อนอารมณ์ของมนุษย์ ในขณะที่ใช้เครื่องดนตรีอะคูสติคเป็นตัวแทนของคำพูด คำสอน และศาสนา อันเป็นสิ่งที่จะมีอิทธิพลต่ออารมณ์ของมนุษย์ให้เปลี่ยนแปลงและเย็นสงบลง

ในงานประพันธ์ “หนทางแห่งสันติสุข” ผู้วิจัยได้นำเสนอกระบวนการประพันธ์ในรูปแบบเพลงชุด (Suite) มีสามท่อน (Three Movements) โดยใช้เสียงร้องที่ดัดแปลงทางอิเล็กทรอนิกส์ และผสมผสานกับเครื่องดนตรีอะคูสติคได้แก่ เปียโน เซลโล และเครื่องเคาะเพื่อเล่าเรื่องราวต่างๆ ดังนี้

ท่อนที่ 1: The Suffering ความทุกข์ รวบรวมความทุกข์โศกทั้งหลายของมนุษย์

ท่อนที่ 2 : The Faith ความเชื่อมั่น ความศรัทธา คำพูด คำสอนตามหลักศาสนาที่เข้ามาสู่ประสาทสัมผัสแล้วช่วยกล่อมเกลาจิตใจ และนำไปสู่

ท่อนที่ 3 : Stillness ความสงบนิ่ง เที่ยบ การพ้นทุกข์ และก้าวสู่สันติสุข ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของงานประพันธ์ที่มีลักษณะของดนตรีประกอบบรรยากาศหรืออารมณ์ภาพ โดยบันทึกโน้ตในรูปแบบของ Graphic Scoreและโน้ตเพลงรวมกัน

สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลายมือชื่อนักศึกษา.....

ปีการศึกษา 2555

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

52701317 : MAJOR : MUSIC RESEARCH AND DEVELOPMENT

KEY WORD : AMBIENT MUSIC / ACOUSTIC INSTRUMENTS / GET RID OF THE SUFFERING / COMPOSITION

SAMPOW TRIUDOM: THE PATH OF SPIRITUALITY: INTERPRETATION THROUGH MUSIC COMPOSITION. THESIS ADVISORS: YOS MANEESORN, Ph.D. 60 pp.

This paper aims to analyze the creative approach and the composition process of the three-movement suite, "The Way of Peacefulness". The analysis serves to answer this researcher's very own interest in studying the immense effects of music on the people. It also highlights the role of music as a potentially powerful tool to remedy the melancholic mind -- the path explored and discovered by many today.

The music of "The Way of Peacefulness" relates on three elements in the cycle of life including:

1. The Suffering and its Roots.
2. The Faith and Religion as a path to follow in order to get rid of all the sufferings.
3. Stillness, a blissful state of mind -- free from worldly worries.

The researcher highly emphasizes the use of sound and voice to represent volatile human emotions whereas acoustic notation instruments represent religion and faith -- the effective elements to subdue melancholy.

Clearly, in the composition "The Way of Peacefulness", the researcher has introduced a way of electronic music by using the adapted voice, mixed in contrast with acoustic instruments such as Piano, Cello and percussions to tell stories as follows:

The 1st Movement: The Suffering when sadness takes over your heart.

The 2nd Movement: Faith and Religion...Let conviction, belief and spirituality lead your way towards freedom of the mind.

The 3rd Movement : Stillness, when one could transcend all the worldly sufferings, is portrayed in the form of ambient music. Notation in Graphic Score and notation score are recorded altogether.

The researcher wish to have a composition that combines electronics and acoustic music which hope to be useful to further music's development.

Program in Music Research and Development Graduate School, Silpakorn University

Student's signature

Academic Year 2012

Thesis Advisors' signature

กิตติกรรมประกาศ

งานประพันธ์เพลงชุด หนทางแห่งสันติสุข ชุดนี้สำเร็จได้ด้วยคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านซึ่งได้สละเวลาอันมีค่าให้คำปรึกษา คำแนะนำและความรู้เหล่านั้นได้ก่อให้เกิดบทประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมา ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณท่านอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิมา ณ ที่นี้

ดร. โอนทัย นิติพน อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้แรงบันดาลใจ คำแนะนำเรื่องระเบียบในการวิจัย

ดร. ยศ วณีสอน อาจารย์ที่ปรึกษา ด้านแนวทางการคิดและรายละเอียด

ดร. Jean-David Caillouet อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาความรู้ และแรงบันดาลใจในการวิจัย

อ. อนันต์ นาคคง ผู้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแนวทางในการวิจัย

อ. ธนาทร เจียรกุล อดีตคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ให้โอกาสและทุนการศึกษา

อ. กิตติคุณ สดประเสริฐ ผู้เล่นเชลโล่ และให้คำปรึกษาแนวทางการวิจัย

คุณ พยอม วลัยพัชรา ให้คำปรึกษาหัวข้อและแนวทางการทำวิทยานิพนธ์

อ. สุรัตน์ เขมาลีลากุล เพื่อนรุ่นน้องที่ให้คำปรึกษา แนวทาง ชี้แนะ และให้กำลังใจเป็นอย่างดี

อ. ดำริห์ บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ให้ความสนับสนุน

อ. Mr. Joseph Lee Robinson former Principal Oboist New York Philharmonic ผู้ช่วยวางรากฐานการศึกษา

เพื่อนร่วมรุ่นที่ศึกษามาด้วยกันทุกคนโดยเฉพาะ คุณ นิธิ จันทร์ชมเชย

นักดนตรี นักประพันธ์เพลงทุกท่าน สำหรับแรงบันดาลใจในการศึกษา และการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี