

ดินแดนอันเจียบงัน : สื่อผสมสำหรับวงเซมเบอร์ออกเคสตรา

นายสุระศักดิ์ อุตสาห์

ศูนย์วิทยุทรัพยากร

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ภาควิชาดุริยางคศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2552

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

IN THE QUIET LAND : MIXED MEDIA FOR CHAMBER ORCHESTRA

Mr. Zurazak Ut-sa

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Fine and Applied Arts Program in Western Music

Department of Music

Faculty of Fine and Applied Arts

Chulalongkorn University

Academic Year 2009

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ดินแดนอันเจียบงัน : สื่อผสมสำหรับวงกลมเบอร์ออกเคสตรา

โดย

นายสุระศักดิ์ อุตสาหกรรม

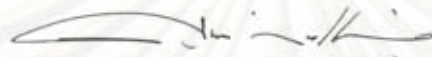
สาขาวิชา

ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร

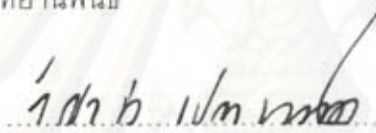
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้แนบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทบัณฑิต

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ประธานกรรมการ

(ศาสตราจารย์ ดร. วีระชาติ เปรมานนท์)

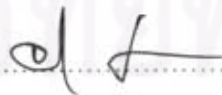
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

(รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร)

กรรมการ

(ศาสตราจารย์ ดร. ณัชชา พันธุ์เจริญ)

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

(ดร. จิรเดช เสตะพันธุ์)

ศูนย์วิทยุโทรทัศนวิทยาการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสุระศักดิ์ อุตสาห : ดินแดนอันเงียบงัน : สื่อผสมสำหรับวงแชมเบอร์ออร์เคสตรา.
(IN THE QUIET LAND : MIXED MEDIA FOR CHAMBER ORCHESTRA)
อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร, 130 หน้า.

“ดินแดนอันเงียบงัน” เป็นสื่อผสมร่วมสมัยที่ผู้ประพันธ์ได้สมมุติเนื้อเรื่องขึ้นเอง โดยอ้างอิงจากเหตุการณ์สำคัญ ผ่านตัวละครคือ อองซานซูจี และตัวละครที่สมมติขึ้นได้แก่ สาวรับใช้ ทหารเผ่ายาม และนุรุษนิรนามโดยกล่าวถึงหัวหน้าพรรคสันนิบาตประชาธิปไตยของพม่า ที่ถูกรัฐบาลทหารพม่ายึดอำนาจและกักบริเวณให้เธออยู่แต่ในบ้านพักในเมืองอย่างกึ่งตั้งแต่ปีพ.ศ.2532 โดยเรียงร้อยเนื้อเรื่องด้วยเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นหลังปีพ.ศ.2550 จนถึงเหตุการณ์ที่ชายชาวอเมริกันว่ายน้ำข้ามทะเลสาบเข้ามาในบริเวณบ้านของนางซูจี อันนำไปสู่ข้ออ้างในการยึดเวลาคุมขังนางซูจี

“ดินแดนอันเงียบงัน” เป็นผลงานในลักษณะจุลอุปากรร่วมสมัย สำหรับวงแชมเบอร์ออร์เคสตรา นักร้องเดี่ยว 4 แนว และจอแสดงภาพ มีลักษณะพิเศษในแนวทางอุปากรร่วมสมัยแบบดนตรีมินิมัลลิสม์ผสมผสานกับบริบทดนตรีแบบอิมเพรสชันนิสม์ โดยใช้ระบบเสียงทั้งแบบมีศูนย์กลางเสียงและระบบสปีดสองเสียงแบบไม่ใช้แฉวงไม้ตี รวมทั้งการวางโครงสร้างของบทเพลงในเชิงสัญลักษณ์ มีการอ้างอิงถึงตัวเลขและตัวอักษรที่สัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง มีคำร้องเป็นภาษาอังกฤษ มาจากบทกวีที่ประพันธ์ขึ้นโดยนางอองซาน ซูจี

ภาควิชา.....ศุริยางคศิลป์.....ลายมือชื่อนิสิต.....

สาขาวิชา.....ศุริยางคศิลป์ตะวันตก.....ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์.....

ปีการศึกษา.....2552.....

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5186618635 : MAJOR WESTERN MUSIC

KEYWORDS : MUSIC COMPOSITION / MIXED MEDIA / CHAMBER ORCHESTRA /
ANALYSIS / AUNG SAN SUU KYI

ZURAZAK UT-SA : IN THE QUIET LAND : MIXED MEDIA FOR CHAMBER
ORCHESTRA. THESIS ADVISOR : ASSOC. PROF. NARONGRIT
DHAMABUTRA, Ph.D., 130 pp.

"IN THE QUIET LAND" is a contemporary mixed media. The content was made up by the composer. The media was referred to important events through the character, Aung San Suukyi and the other made up characters including maids, military guards, and anonymous man. The story narrates the leader of the National League for Democracy Party in Myanmar, which is thrown out by the Myanmar military. At the same time, she has been restricted in a house in Rangoon since 1989. The content was composed of many important events which all happened from 2007 to the time of an event when an American man swam across the lake and broke into the place where Aung San Suukyi was restricted. This incidence has caused the extension of her imprisonment.

"IN THE QUIET LAND" is a contemporary chamber opera for the chamber orchestra. Four vocalists and the slides display have special features in combination between minimalist music and impressionist music. This has been done by the means of using Tone Center and Twelve- tone System (without row). It also includes the symbolic structuring of music which refers to the numbers and alphabets related. The work also has lyrics in English obtained from the 3 poems of Aung San Suu Kyi's poetry.

Department : Music

Student's Signature

Field of Study : Western Music

Advisor's Signature

Academic Year : 2009

กิตติกรรมประกาศ

ผู้จัดทำวิทยานิพนธ์ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร ที่ได้กรุณาสละเวลาให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในการประพันธ์เพลงร่วมสมัยรวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ในการประพันธ์เพลงระดับสูง

ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้สละเวลาในการพิจารณาวิทยานิพนธ์ ตลอดจนแนะนำแนวทางในการประพันธ์เพลงที่ถูกต้องเหมาะสม

ขอขอบคุณนักประพันธ์เพลงได้แก่ John Adams, Steve Reich, Philip Glass, Gunther Schuller, Pierre Boulez และอาจารย์สมเอก สุจริตกุล ที่ได้สร้างสรรค์ดนตรีอันมีคุณค่าและเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับการนำมาศึกษาเพื่อการจัดทำวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า

ที่สำคัญขอขอบพระคุณ อองซาน ซู จี ที่ได้สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานรวมทั้งแนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองอันมีค่าอย่างยิ่ง

ศูนย์วิทยทรัพยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
บทที่ 1 บทนำ	
ความเป็นมาและความสำคัญ.....	1
วัตถุประสงค์ในการประพันธ์เพลง.....	2
ขอบเขตของการประพันธ์เพลง.....	2
ข้อตกลงเบื้องต้น.....	3
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
วิธีดำเนินการประพันธ์เพลง.....	4
บทที่ 2 อรรถาธิบาย	
ความคิดรวบยอดของการประพันธ์.....	5
ลักษณะของการประพันธ์.....	5
ภาพรวมของวิธีการประพันธ์.....	6
ลักษณะเฉพาะของบทประพันธ์.....	7
วัตถุดิบทางดนตรีที่ใช้ในการประพันธ์.....	8
มิติด้านเสียง.....	9
มิติด้านจังหวะ.....	13
มิติด้านโครงสร้าง.....	15
มิติด้านสีสัน.....	21
วิธีการจัดการแสดง.....	33
ปัญหาและแนวทางการแก้ไข.....	35
สรุปบทประพันธ์เพลง.....	36
รายชื่อเครื่องดนตรี.....	37

โน้ตเพลงฉบับสมบูรณ์.....	38
รายการอ้างอิง.....	117
ภาคผนวก.....	118
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	130

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญ

ผู้ประพันธ์มีความสนใจในการประพันธ์เพลงร่วมสมัยสำหรับวรรณกรรมเพลงร้อง และการประพันธ์อุปรากร รวมทั้งการประพันธ์เพลงกับสื่อผสม ในลักษณะงานร่วมสมัย แต่ในช่วงเวลาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี องค์กรความรู้ตลอดจนระยะเวลาในการประพันธ์ ไม่เอื้ออำนวยให้ผู้ประพันธ์ได้สร้างสรรค์งานลักษณะดังกล่าวขึ้น จนกระทั่งในปีพ.ศ.2551 ผู้ประพันธ์ได้ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษากับรองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร ซึ่งได้ศึกษาการประพันธ์ระดับสูง จึงทำให้ผู้ประพันธ์เริ่มศึกษาการประพันธ์วรรณกรรมเพลงร้องเป็นครั้งแรก

ในภาคการศึกษาแรกนั้น ผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์บทเพลงสำหรับนักร้องเสียงโซปราโน (Soprano) กับวงดนตรีขนาดเล็ก ชื่อว่า "ELEGIE" โดยมีคำร้องเป็นภาษายาวี แสดงถึงความโศกเศร้าเสียใจต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย และในปีเดียวกันนั้น ยังได้ประพันธ์เพลงสำหรับนักร้องชายและหญิง ประกอบกับไวโอลอนเชลโล่สี่ตัว (Violoncello) และเครื่องกระทบ ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยมศิลปะเพื่อเยาวชนไทย (Young Thai Artists Award) โดยมูลนิธิซีเมนต์ไทย และจากการศึกษาและทดลองประพันธ์วรรณกรรมเพลงร้องทั้งสองเพลงข้างต้น ผู้ประพันธ์ได้พบข้อบกพร่องตลอดจนวิธีการที่เหมาะสมในการประพันธ์และนำมาพัฒนาการประพันธ์โดยตลอด แต่เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาสำหรับการสร้างสรรค์วรรณกรรมเพลงร้อง ประกอบกับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้ประพันธ์งานหลากหลายรูปแบบ จึงทำให้ผู้ประพันธ์ไม่ได้ประพันธ์วรรณกรรมเพลงร้องอีก ต่อมาในปีพ.ศ. 2552 ผู้ประพันธ์จึงได้เริ่มวางแผนการประพันธ์วรรณกรรมเพลงร้อง และพิจารณาให้เป็นวิทยานิพนธ์ของผู้ประพันธ์เอง โดยมีปัจจัยทางด้านระยะเวลาตลอดจนองค์ความรู้ที่ได้ศึกษานอกจากนี้ผู้ประพันธ์ยังได้รับคำแนะนำอันเป็นประโยชน์จากอาจารย์สมเถา สุจริตกุล นักประพันธ์เพลงที่มีผลงานมุ่งเน้นวรรณกรรมเพลงร้องมากมาย จึงทำให้ผู้ประพันธ์เรียนรู้วิธีการประพันธ์ที่เหมาะสม

ผู้ประพันธ์มีความตั้งใจที่จะประพันธ์วรรณกรรมเพลงร้องที่กล่าวถึงบุคคลหรือเหตุการณ์ในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในเชิงการเมือง เดิมทีผู้ประพันธ์เลือกที่จะนำเสนอเรื่องราวของจิตร ภูมิศักดิ์ กวี นักวิชาการและนักคิดชาวไทย ผู้เป็นแรงบันดาลใจแก่กลุ่มคนหนุ่มสาวในช่วงพ.ศ.2502-2519 แต่จากการค้นคว้าข้อมูลพบว่า เรื่องราวอาจจะมีบริบทที่อาจเกิดปัญหาในการ

สร้างสรรค์งานจึงได้เปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องมาเป็นเรื่องราวขององซาน ชูจี ผู้นำประชาธิปไตยและต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการทหารพม่า ที่เป็นที่ยึดทั่วโลก

วัตถุประสงค์ของการประพันธ์เพลง

1. สร้างผลงานการประพันธ์เพลงร่วมสมัย ที่เป็นวรรณกรรมเพลงร้องในรูปแบบการแสดงอุปรากรขนาดย่อมหรือจุลอุปรากร (Chamber opera) โดยมีเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลในยุคปัจจุบันหรือบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่หรืออ้างอิงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน เนื่องจากวรรณกรรมเพลงร้องหรืออุปรากรส่วนใหญ่มักมีเนื้อหาที่กล่าวถึงบุคคลหรือเหตุการณ์ที่ผ่านมานานแล้ว เช่น ตำนาน พงศาวดาร ประวัติศาสตร์ หรืออ้างอิงจากวรรณกรรมที่ประพันธ์ขึ้นมานานมากแล้ว รวมทั้งไม่มีบริบทในการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันเท่าใดนัก

2. สร้างผลงานการประพันธ์เพลงร่วมสมัย โดยใช้วิธีการพัฒนาบทเพลงแบบดนตรีมินิมัลลิสต์ (Minimalist Music) และดนตรีระบบสิบสองเสียง (Twelve-tone system) แบบไม่ใช้ระบบแถว (Row) ซึ่งเป็นกระแสนดนตรีที่ผู้ประพันธ์สนใจและชื่นชอบเป็นการส่วนตัวอีกทั้งต้องการศึกษาเป็นอย่างมาก

3. สร้างผลงานการประพันธ์เพลงร่วมสมัย ที่มีการผสมผสานกับมิติในการรับชมผลงานนอกเหนือจากการฟัง ในลักษณะงานสื่อผสมเช่น การฉายภาพ การสื่อสารด้วยแสง เป็นต้น

4. สร้างผลงานศิลปะที่เป็นการเชิดชูและเผยแพร่เกียรติประวัติของผู้มีแนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองที่มีคุณประโยชน์แก่สังคมในวงกว้าง

ขอบเขตของการประพันธ์เพลง

1. เป็นบทประพันธ์สื่อผสมสำหรับวงแชมเบอร์ออร์เคสตรา เรื่อง “ดินแดนอันเจียบังนั” อันเป็นเรื่องราวสมมติจากบุคคลจริงคือ นางองซาน ชูจี

2. เป็นบทประพันธ์ในลักษณะสื่อผสม ประกอบวรรณกรรมเพลงร้องในรูปแบบจุลอุปรากร สำหรับนักร้อง 4 คนและวงแชมเบอร์ออร์เคสตรา

3. กำหนดความยาวของบทเพลงไม่เกิน 30 นาที

ข้อตกลงเบื้องต้น

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีที่ใช้ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้ประพันธ์จะใช้คำศัพท์ตามความหมายที่เข้าใจในวงกว้าง ส่วนหนึ่งจะอ้างอิงตามศัพท์บัญญัติในหนังสือ “พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์” ของ ณิชชา พันธุ์เจริญ (2552) และบางส่วนจากการตีความของผู้ประพันธ์เอง คำศัพท์ในพจนานุกรมในบางครั้งอาจถูกใช้ในความหมายและบริบทที่แตกต่างกันในการวิเคราะห์ดนตรีร่วมสมัย รวมทั้งคำศัพท์บางคำอาจจะไม่ใช่คำศัพท์ทางดนตรีโดยตรง เช่น minimalist, minimalism ซึ่งเป็นคำยืมมาจากทัศนศิลป์ รวมทั้งคำศัพท์ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่ผู้ศึกษาดนตรีเข้าใจความหมายในวงกว้าง ผู้ประพันธ์จะเขียนเป็นภาษาไทยโดยถอดตามตัวอักษรและใส่ภาษาดั้งเดิมไว้ในวงเล็บข้างท้าย เช่น คอร์ด (Chord) มินิมัลลิสต์ (Minimalist) ในครั้งแรกที่คำนั้นปรากฏ แต่หากคำใดที่พจนานุกรมข้างต้นได้บัญญัติไว้สามารถเข้าใจได้ง่ายและตรงกับความหมายรวมทั้งบริบทที่ผู้ประพันธ์ต้องการอธิบาย ผู้ประพันธ์จะใช้คำนั้นๆ ตามที่พจนานุกรมบัญญัติไว้แล้ว และผู้ประพันธ์จะใช้ภาษาดั้งเดิมในกรณีเป็นชื่อบุคคลหรือชื่อผลงานเพลงที่อาจจะสร้างความสับสนหากแปลเป็นภาษาไทย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อให้เกิดบทประพันธ์สำหรับวรรณกรรมเพลงร้องที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์ชาวไทย
2. เพื่อให้เกิดบทประพันธ์เพลงร่วมสมัยที่ผสมผสานกับมิติการรับชมอื่นๆ ในเชิงสื่อผสม
3. เพื่อเผยแพร่บทประพันธ์เพลงและวิธีการประพันธ์เพลงร่วมสมัยในทางวิชาการ
4. เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติและเรื่องราวชีวิตของนางอองซาน ซูจี

วิธีดำเนินการประพันธ์เพลง

1. กำหนดขอบเขตของการประพันธ์อันได้แก่ แนวความคิดหลัก แรงบันดาลใจและการอ้างอิง และวัตถุประสงค์ในการประพันธ์
2. เลือกเครื่องดนตรีที่ใช้ จัดวางให้เหมาะสมและสมดุลและคำนึงถึงสีสันทันที่จะปรากฏในชิ้นงานและการเลือกผสมเครื่องดนตรีในแต่ละบทเพลงย่อย
3. ร่างโครงร่างของบทประพันธ์ตามเนื้อเรื่องที่เรียบเรียง โดยกำหนดวัตถุประสงค์หลักที่จะใช้ในการประพันธ์ของทุกๆ ฉาก รวมทั้งกำหนดขอบเขตของสื่อผสมที่นำมาใช้
4. กำหนดท่วงทำนองของบทเพลงตามโครงสร้าง เนื้อหาและความเหมาะสมของบทวรรณกรรม รวมทั้งกำหนดท่วงทำนองตามความเหมาะสมของลำดับฉากในเนื้อเรื่อง ซึ่งบทวรรณกรรมที่มีความเป็นฉันทลักษณ์ จะถูกนำไปใส่ทำนองที่เรียบง่าย และติดหู มากกว่าบทวรรณกรรมที่มีลักษณะเป็นประโยคคำพูด
5. พัฒนาความตึงของเสียงประสาน (Harmonic tension) ให้สัมพันธ์กับเหตุการณ์ตามระดับความขัดแย้งของเนื้อเรื่อง โดยเฉพาะในบทเพลงย่อยที่ใช้ระบบดนตรีสิบสองเสียงแบบไม่ใช่แถว ที่พิจารณาความตึงของเสียงจากชั้นคู่ละมุนไปสู่ชั้นคู่กระด้างตามฮาร์โมนิคซีรีส์ (Harmonic series)
6. พิจารณาภาพรวมของบทประพันธ์และสื่อผสมที่นำมาใช้ ปรับแต่งสมดุลและสีสันทันให้สอดคล้องกับเนื้อหา และสอดคล้องกับขอบเขตการประพันธ์ในกระแสดนตรีที่ผู้ประพันธ์ต้องการ รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการประพันธ์เพลงร่วมสมัยที่ถูกต้องและเหมาะสม
7. ปรับปรุงแก้ไข โดยมุ่งเน้นพิจารณาภาพรวม การบรรเลงได้จริงของเครื่องดนตรี ผลสัมฤทธิ์ทางเสียงที่เกิดขึ้นตรงกับความต้องการ โดยคำนึงถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการแสดงจริง รวมทั้งตรวจทานความเรียบร้อยในการจัดพิมพ์
8. จัดพิมพ์ นำเสนอรูปเล่ม ประกอบบทอรรถาธิบายพร้อมโน้ตเพลงที่สมบูรณ์

บทที่ 2

อรรถาธิบาย

ความคิดรวบยอดของการประพันธ์

ผลงานนี้จะแสดงเรื่องราวของนางองซาน ชูจี ในระยะเวลาช่วงปีพ.ศ. 2550-2552 ซึ่งผู้ประพันธ์ไม่ได้วางการดำเนินเรื่องให้เป็นไปในลักษณะบทละครแต่อย่างใด กล่าวคือ ภาพรวมของบทประพันธ์จะถูกถ่ายทอดสลับกันระหว่างลักษณะของวรรณกรรมเพลงร้องกับงานประพันธ์ดนตรีร่วมสมัยทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรม โดยมีการใช้วัตถุและบริบททางดนตรีในเชิงสัญลักษณ์

ลักษณะของการประพันธ์

เป็นบทประพันธ์สื่อผสม ความยาวประมาณ 30 นาที ประกอบด้วยผู้ขับร้องจำนวนสี่คน และนักดนตรีจำนวนหนึ่งผู้ประพันธ์ไม่ได้กำหนดจำนวนนักดนตรีตายตัว โดยเฉพาะในกลุ่มเครื่องสาย เพื่อให้ผู้อำนวยเพลงหรือผู้จัดการแสดงพิจารณาตามความเหมาะสมและความสมดุลของการแสดง แต่ก็ได้กำหนดให้อยู่ในรูปแบบของวงเซมเบอร์ออร์เคสตรา และประกอบกับการใช้ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงจากภาพเคลื่อนไหว แสดงร่วมกัน ซึ่งรูปแบบผลงานในลักษณะนี้ ปรากฏอยู่ในอุปรากรและงานดนตรีเวที (Stage work) โดยเฉพาะงานของนักประพันธ์ในกลุ่มมินิมัลลิสต์ เช่น ผลงาน The Cave และ Different Trains ของ Steve Reich, The Flowering Tree และ El Nino ของ John Adams ซึ่งนิยมใช้การตัดต่อทั้งภาพและเสียงบรรเลงร่วมกับงานดนตรีสด หรืองานของนักประพันธ์ในกระแสอื่นๆ เช่น The Map ของ Tan Dun ที่มีการบันทึกภาพและเสียงของดนตรีพื้นบ้าน (Folk Music) และดนตรีชาติพันธุ์ (Ethnic Music) ของชนเผ่าต่างๆ ในประเทศจีน และไม่ได้เพียงนำมาฉายร่วมกับการแสดงดนตรี แต่ยังสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการประพันธ์ดนตรีให้เข้ากับสิ่งที่นำเสนอ กล่าวคือ สื่อในมิติอื่นนอกจากการฟังก็ถือเป็นบริบททางดนตรีและนำมาใช้เป็นวัตถุในการประพันธ์ได้

นอกจากนั้นในด้านเนื้อหาของผลงาน ยังมุ่งเน้นสื่อสารแนวความคิดในเชิงการเมืองผ่านงานดนตรี นอกจากเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทางการเมืองแล้ว ยังมีการแฝงความคิดเชิงการเมืองในเนื้องานดนตรี อันจะกล่าวต่อไป ซึ่งไม่ค่อยปรากฏผลงานในลักษณะนี้บ่อยครั้งนัก โดยเฉพาะในประเทศไทย พบงานดนตรีร่วมสมัยที่นำเสนอความคิดเชิงการเมืองบ้างเช่น "กาลเมื่อก่อนนั้นก็เป็นดินเป็นหญ้า เป็นฟ้าเป็นแกน ฝึแลคนเที่ยวไปมาหากันบ่ขาด..." ผลงานของ

อติภาพ ภัทรเดชไพศาล สำหรับวงออเคสตราขนาดใหญ่ มีลักษณะของดนตรีประติประต่อ (Collage Music) มีเนื้อหาเสียดสีการเมืองไทยด้วยการคัดทำนอง (Quotation) เพลงในช่วง 50-60 ปีที่ผ่านมาอันมีเนื้อหาในเชิงการเมือง เช่น รักเมืองไทย, แสงดาวแห่งศรัทธา, รักกันไว้เถิด, เดือนเพ็ญ หรือกระทั่งนำเพลงชาติไทยมาปรับเปลี่ยนจังหวะและลีลาการบรรเลงใหม่

โลกตะวันตกก็พบการสร้างผลงานดนตรีเชิงการเมืองมานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผลงานซิมโฟนีหมายเลขสามของลูดวิก ฟาน เบโทเฟิน (Ludwig van Beethoven 1770-1827) ที่ตั้งใจอุทิศให้กับจักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศส (Napoleon Bonapart 1769-1821) ต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเพลงเป็น Heroic Symphony แทน หรือในผลงานหลายผลงานของดมิทรี โชสตาโกวิช (Dmitri Shostakovich 1906-1975) ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศและแนวคิดสังคมนิยมของโซเวียต หรืองาน War Requiem ของเบนจามิน บริทเทน (Benjamin Britten 1913-1976) ก็มีการนำบทวีทีกกล่าวถึงสงครามและการเมืองมาเป็นคำร้อง เป็นต้น

ดนตรีร่วมสมัยในยุคศตวรรษที่ยี่สิบ ยังมีการสอดแทรกความคิดเชิงการเมืองในผลงานการประพันธ์มากขึ้น เช่น งาน The Death of Klinghoffer และอุปรากร Nixon in China ของ John Adams ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองในประเทศต่างๆ นอกจากนี้ยังพบแนวคิดทางการเมืองโดยเฉพาะในงานของนักประพันธ์เพลงร่วมสมัยชาวเยอรมันและยุโรปตะวันออก

ภาพรวมของวิธีการประพันธ์

ภาพรวมของบทประพันธ์เป็นการผสมผสานรูปแบบของเพลงร้องสลับกับเพลงบรรเลง ประกอบกับสื่อผสม มีรายละเอียดดังนี้

1. บทประพันธ์ชิ้นนี้เป็นการประพันธ์ดนตรีที่สามารถสื่อสารถึงผู้ชมได้ทั้งมิติด้านการฟังและมิติด้านการมองเห็น ในรูปแบบสื่อผสมสำหรับวงเชมเบอร์ออเคสตรา และมีลักษณะของวรรณกรรมเพลงร้อง

2. บทประพันธ์มีคำร้องเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นบทกวีที่ประพันธ์โดยนางอองซาน ซูจี ผู้ประพันธ์ได้คัดลอกมาจำนวนสามบท และกำหนดให้เป็นเพลงร้องหลักของบทเพลงซึ่งส่งอิทธิพลในการวางโครงสร้างบทเพลงตลอดจนสังคีตลักษณะที่อ้างอิงตามคำร้อง

3. การประพันธ์เพลงร้อง ผู้ประพันธ์มิได้เริ่มจากการสร้างทำนองที่ไพเราะและใส่เสียงประสานเข้าไป ท่วงทำนองทั้งหมดจะดำเนินไปตามโครงสร้างของคำร้อง ไม่ปรากฏโมติฟนำ

(Leimotif) หรือการซ้ำความ (Cyclic) ที่นิยมในวรรณกรรมเพลงร้อง แต่จะมุ่งเน้นสร้างสีสันให้สมดุกับเนื้อเรื่องและสร้างบรรยากาศเพื่อสื่ออารมณ์ภายในของตัวละครและสื่อผสมที่เสนอ

4. ผู้ประพันธ์กำหนดตัวละคร เครื่องดนตรีและวัตถุที่ใช้ในการประพันธ์ เป็นลำดับแรก จากนั้นกำหนดโครงสร้างด้านเวลาของบทเพลง โดยแบ่งเพลงออกเป็นเพลงย่อยๆ เรียกว่า ฉาก (scene) ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่อง ซึ่งไม่ได้มีจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของบทประพันธ์ในภาพรวม แต่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวและสร้างบรรยากาศในแต่ละเพลงย่อยมากกว่า

ลักษณะเฉพาะของบทประพันธ์

บทประพันธ์มีลักษณะผสมผสานกันของกระแสดนตรีมินิมัลลิสต์และอิมเพอร์ชันรวมทั้งระบบเสียงที่ใช้ก็เป็นการผสมผสานหลายรูปแบบได้แก่

1. มีวิธีการและแนวคิดหลักในการพัฒนาบทเพลงเป็นไปในรูปแบบของดนตรีมินิมัลลิสต์ ในเชิงกระบวนการ (Process)
2. มีการตีความมิติในการรับชมอื่นๆ เช่น ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวให้เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุที่ใช้ในการประพันธ์ และระบุนภาพรวมของสื่อผสมที่ผู้ประพันธ์ต้องการไว้ในโน้ตเพลง
3. มีการใช้สีสันของเสียงจากการจัดกลุ่มเครื่องดนตรีรูปแบบต่างๆ และการผสมเสียงในรูปแบบการบรรเลงแบบปกติ มากกว่าใช้สีสันจากการบรรเลงด้วยวิธีพิเศษ (Extended technique) รวมทั้งการจัดการบรรเลงในลักษณะวงขนาดเล็ก
4. มีการสอดแทรกระบบดนตรีสิบสองเสียงแบบไม่ใช้แกวโน้ต ทั้งจากบันไดเสียงเต็มเสียง (Whole tone scale) และจากอนุกรมเสียง (Harmonic series) เพื่อการสร้างบรรยากาศความละมุนและกระด้าง และความรู้สึกแปร่งหู จากระบบเสียงปกติโดยไม่ใช้ระบบจุลเสียง (Microtone)
5. มีลักษณะของทำนองทั้งแนวทำนองต่อเนื่องที่คุ่นหูหรือร้องตามได้ (Lyricism) และแนวทำนองไม่ต่อเนื่อง (Non-lyricism) ที่เกิดจากการผสมสีสันของเครื่องดนตรีจากวัตถุดิบเดียวกัน รวมทั้งการพัฒนาทำนองในกระบวนการดนตรีมินิมัลลิสต์ ที่ฟังคล้ายการซ้ำอยู่กับที่แต่มีการปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวทีละน้อย

6. มีการใช้วัตถุดิบในการประพันธ์เชิงสัญลักษณ์ ในระบบเลขปฐมภูมิ เทียบกับตัวอักษรและโน้ต ที่ผู้ประพันธ์กำหนดวิธีการคิดขึ้นมาเอง ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อวัตถุดิบที่ใช้ในการประพันธ์

วัตถุดิบทางดนตรีที่ใช้ในการประพันธ์

ผลงานชิ้นนี้มีวัตถุดิบไม่มาก อันเป็นจุดมุ่งเน้นที่จะสร้างงานที่ใช้วัตถุดิบทางดนตรีน้อยที่สุด ซึ่งอ้างอิงมาจากกระบวนการประพันธ์เพลงในรูปแบบมินิมัลลิสต์ สามารถอธิบายตามมิติทางดนตรีดังต่อไปนี้

วัตถุดิบด้านระดับเสียง

ในภาพรวมของบทเพลงนี้ อาจจะสามารถกล่าวได้ว่าอยู่ในระบบดนตรีที่มีทูเนอแจเสียง (Tonal music) แต่ไม่ได้อิงทูเนอแจเสียง (Key) ผู้ประพันธ์ใช้ลักษณะศูนย์กลางเสียง (Tone center) บทเพลงนี้มีศูนย์กลางเสียงคือโน้ต A และการประสานเสียงในรูปแบบคอร์ดเรียงคู่สี่ (Quartal chord) เป็นหลัก รวมทั้งยังมีการใช้ระบบดนตรีสิบสองเสียงแบบไม่ใช้แถว ซึ่งเป็นวิธีการประพันธ์เพลงที่สร้างจากการจัดกลุ่มและจัดลำดับเสียงทั้งสิบสองเสียงโดยไม่ได้นำเสียงมาจัดเรียงเป็นตารางตามแบบของทฤษฎีดนตรีสิบสองเสียงของกลุ่มนักประพันธ์สำนักเวียนนาที่สองในผลงานชิ้นนี้ ผู้ประพันธ์จัดเรียงเสียงทั้งสิบสองเสียงจากบันไดเสียงเต็มเสียงและอนุกรมเสียงซึ่งจะอธิบายในหัวข้อต่อมิติด้านเสียง นอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบที่จะตีความเป็นวัตถุดิบทางดนตรีได้เช่นกัน ก็คือเสียงจากสื่อผสมที่ช่วยสร้างบรรยากาศของสถานการณ์ตามเนื้อเรื่อง

วัตถุดิบด้านจังหวะ

มีการพัฒนารูปแบบกระบวนการจากดนตรีมินิมัลลิสต์มาใช้ในเชิงพัฒนาบทเพลงมากกว่าสร้างความซับซ้อนของจังหวะ เช่น กระบวนการเพิ่ม-ลดหน่วยทำนอง (Additive process) กระบวนการเลื่อนล้ำ (Shifting) นอกจากนี้ยังใช้รูปแบบจังหวะอิสระจากดนตรีเสียงท่ายที่แต่ละแนวบรรเลงจะเป็นอิสระ

วัตถุดิบด้านโครงสร้าง

ผู้ประพันธ์วางโครงสร้างโดยใช้วัตถุดิบคือบทกวีสามบทที่ประพันธ์โดยองซาน ชูจี จำนวนสามฉาก ส่วนฉากอื่นๆ ในผลงานนี้จะไปโดยอ้างอิงตามสื่อผสมและเนื้อเรื่อง

วัตถุประสงค์ด้านสีสนเสียง

ผู้ประพันธ์ใช้วัตถุประสงค์จากสิ่งที่มีอยู่แล้ว ในการสร้างสีสนของเสียง กล่าวคือ ไม่ได้ใช้เทคนิคการบรรเลงแบบพิเศษ เครื่องดนตรีไฟฟ้าหรือสังเคราะห์เสียง และมีการผสมเครื่องดนตรีเป็นกลุ่มๆ ที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดสีสนจากบริบทปกติ

บทเพลงสามารถอธิบายในรายละเอียดของมิติต่างๆ ดังนี้

มิติด้านเสียง

การจัดระบบเสียง

ผู้ประพันธ์กำหนดศูนย์กลางเสียงโดยคิดวิธีการคำนวณลำดับตัวอักษรหาเลขปฐมภูมิอย่างง่าย แล้วแทนค่าตัวโน้ตลงไป ซึ่งจะแตกต่างจากวิธีการแทนค่าตัวโน้ตจากตัวอักษรในแบบของนักประพันธ์อื่นๆ เช่น คำว่า Aung San Suu Kyi หากแทนค่าตามวิธีดั้งเดิมจะได้โน้ตตัว A และ Bb แต่ในวิธีการที่คิดเพิ่มเติมของผู้ประพันธ์ในบทเพลงนี้ จะนับลำดับตัวอักษร หากลำดับมากกว่าหนึ่งหลักก็ให้บวกเลขเข้าด้วยกันเพื่อหาเลขปฐมภูมิหลักเดียว แล้วจึงแทนค่าโน้ตลงไป วิธีดังกล่าวจึงสามารถปรับระดับเสียง (Transpose) โดยไม่ทำให้โครงสร้างของเสียงที่ได้เสียไป

ผู้ประพันธ์มิได้ปฏิเสธวิธีการดั้งเดิม เพราะได้นำมาผสมกันทั้งสองวิธี ขั้นตอนแรกคิดตามวิธีการดั้งเดิม จึงได้ศูนย์กลางเสียงหลักจากชื่อนางองซาน ซูจี นั่นคือเสียง A จากนั้นใช้วิธีที่สองคิดจากคำนำหน้าที่ว่าพม่าเรียกนางซูจีคือ Daw (ดอว์) ซึ่งเป็นสรรพนามในเชิงเคารพใช้สำหรับสตรีอาวุโส ตัวอักษร D โดยกำหนดให้เป็นตัวอักษรลำดับที่ 4 เมื่อนับจากโน้ตแรกคือ A และทดลองเรียงลำดับโดยใช้ชั้นคู่สี่เรียงขึ้นไป ก็จะได้โน้ต A D G C และนำไปจัดเรียงให้มีความไพเราะในแนวทำนอง

ตัวอย่างที่ 1 ทำนองที่ได้จากวิธีหาเลขปฐมภูมิ ฉากที่ 1 ห้องแรก

และปรากฏทำนองสี่ตัวนี้ตลอดทั้งเพลง เช่น

ตัวอย่างที่ 2 ฉากที่ 1 ห้องที่ 11

Musical score for Horn I and Horn II. Horn I has a triplet of notes followed by a dynamic marking of *fp*. Horn II has a triplet of notes followed by a dynamic marking of *fp*.

ตัวอย่างที่ 3 ฉากที่ 2 ห้องแรก

Musical score for Harp. The score shows a sequence of chords in the right hand and single notes in the left hand, starting with a dynamic marking of *p* and ending with *mp*.

นอกจากนี้ยังได้ใช้ระบบดนตรีสิบสองเสียงแบบไม่ใช่แถวโน้ต จำนวนสองแบบคือ ระบบสิบสองเสียงที่สร้างจากอนุกรมเสียง เรียงลำดับตามความละมุนของชั้นคู่เสียงไปสู่ความกระด้างของชั้นคู่เสียง พิจารณาจากระยะห่างของชั้นคู่เสียงตามหลักอนุกรมเสียง จะเห็นตัวอย่างชัดเจนในฉากที่ 5 ทั้งฉาก ส่วนระบบสิบสองเสียงอีกชนิดหนึ่ง จะใช้บันไดเสียงเต็มเสียงซึ่งหนึ่งชั้นจะประกอบด้วยโน้ตหกตัว และเมื่อนำมาบรรเลงพร้อมกันกับบันไดเสียงเต็มเสียงที่มีสมาชิกที่เหลืออีกหกเสียงก็ได้ดนตรีสิบสองเสียงพอดี

ตัวอย่างที่ 4 ระบบดนตรีสิบสองเสียงที่สร้างจากบันไดเสียงเต็มเสียงในฉากที่ 6

Musical score for a system of twelve voices. The score shows a complex rhythmic pattern with sixteenth notes and rests, featuring dynamic markings of *p* and *mp*.

การประสานเสียง

บทเพลงมีการประสานเสียงในภาพรวม ด้วยคอร์ดคูสี่เรียงซ้อน ซึ่งได้มาจากวิธีการแทนค่าตัวโน้ตจากลำดับตัวอักษรและการคำนวณเลขปฐมภูมิจะปรากฏอยู่ทุกฉากของบทเพลง และมีการประสานเสียงแบบอิงกัญแจเสียงปกติควบคู่กันไป

ตัวอย่างที่ 5 ลักษณะคอร์ดคูสี่เรียงซ้อนในฉากที่ 1

Musical score for Horn I and Horn II. Horn I has a melodic line starting in the fourth measure with dynamics *p* and *mp*. Horn II has a similar melodic line starting in the fourth measure with dynamics *p* and *mp*.

จากตัวอย่างที่ 5 คูสี่เรียงซ้อนปรากฏในแนวบรรเลงฮอร์น เรียงตามลำดับชั้นคูสี่คือ E A D และ F ที่ได้มาจากวิธีการแทนค่าตัวโน้ตจากลำดับตัวอักษรและการคำนวณเลขปฐมภูมิ

ตัวอย่างที่ 6 ลักษณะคอร์ดคูสี่เรียงซ้อนในฉากที่ 2

Musical score for Harp. The harp part consists of two chords: a *p* chord in the second measure and a *pp* chord in the fourth measure.

จากตัวอย่างที่ 6 คูสี่เรียงซ้อนปรากฏในแนวบรรเลงฮาร์ป เรียงตามลำดับชั้นคูสี่คือ D G C และ F ที่ได้มาจากวิธีการแทนค่าตัวโน้ตจากลำดับตัวอักษรและการคำนวณเลขปฐมภูมิ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวอย่างที่ 7 ลักษณะคอร์ดคู่สี่เสียงซ้อนในฉากที่ 4

The musical score for Example 7 consists of four staves. The top staff is a vocal line with a treble clef, showing a melodic line with slurs and a 'chhing' marking. The second staff is a piano accompaniment with a treble clef, showing a melodic line. The third staff is a grand staff with a piano part, showing a bass line. The dynamics are marked 'mf'.

จากตัวอย่างที่ 7 คู่สี่เสียงซ้อนปรากฏในห้องสุดท้ายของตัวอย่าง เรียงตามลำดับชั้นคู่สี่คือ C F Bb Eb ที่ได้มาจากวิธีการแทนค่าตัวโน้ตจากลำดับตัวอักษรและการคำนวณเลขปฐมภูมิ

ตัวอย่างที่ 8 ลักษณะคอร์ดคู่สี่เสียงซ้อนในฉากที่ 6

The musical score for Example 8 consists of four staves. The top staff is a vocal line with a treble clef, showing a melodic line. The second staff is a piano accompaniment with a treble clef, showing a melodic line. The third staff is a grand staff with a piano part, showing a bass line. The dynamics are marked 'mf'.

จากตัวอย่างที่ 8 คู่สี่เสียงซ้อนปรากฏในแนวบรรเลงกลอคเคนสปีลและไวบราโฟน เรียงตามลำดับชั้นคู่สี่คือ C F D G ที่ได้มาจากวิธีการแทนค่าตัวโน้ตจากลำดับตัวอักษรและการคำนวณเลขปฐมภูมิ

มิติด้านจังหวะ

อัตราจังหวะ

ในบทเพลงนี้ผู้ประพันธ์ใช้เครื่องหมายกำหนดอัตราจังหวะ 3 อัตราได้แก่ อัตราจังหวะ 4/4, 3/4, 6/8 ซึ่งล้วนเป็นอัตราจังหวะพื้นฐานที่ไม่ซับซ้อน แต่ผู้ประพันธ์ได้มีการจัดประโยคของแนวบรรเลงบางแนวไม่สอดคล้องกับอัตราจังหวะที่ปรากฏ เช่น

ตัวอย่างที่ 9 ฉากที่ 1 ห้องที่ 23

จากตัวอย่างที่ 9 แนวบรรเลงเครื่องเป่าลมไม้ จะไม่ได้เน้นจังหวะเน้นตามอัตราจังหวะที่ควรเน้น

ตัวอย่างที่ 10 ฉากที่ 1 ห้องที่ 29

จากตัวอย่างที่ 10 แนวบรรเลงเสียงประสานของเครื่องสายไม่ได้เน้นจังหวะหนักตามที่อัตราจังหวะควรจะเน้น

ลักษณะจังหวะในรูปแบบอิสระ

ผู้ประพันธ์ได้นำวิธีการจัดการรูปแบบจังหวะอิสระมาจากดนตรีเสียงท่าย โดยระบุให้ผู้บรรเลง บรรเลงโน้ตนั้นๆ โดยไม่กำหนดรูปแบบของจังหวะ แต่ได้กำหนดวิธีการเล่นในมิติอื่น เช่น ระดับเสียง ความเข้มของเสียง ตามตัวอย่างที่ 11

ตัวอย่างที่ 11 ฉากที่ 5

perc.I : slide by thumb on lowest timpani

perc.II : sus. cym on 26" timpani

perc.III : scrap thai gong with coin

ในบางช่วงของบทเพลง ได้กำหนดอัตราจังหวะในรูปแบบของเวลา ทั้งเป็นนาฬิกาและวินาที โดยกำหนดให้ผู้อำนวยการพิจารณาความยาวของการบรรเลงเอง

ตัวอย่างที่ 12 ฉากที่ 5

video & sound : Chaos september 2007 circa. 4 min.

Adlib. crescendo and decrescendo [wave like]
play each note longest [random]

B screen : suu kyi's house

C News report about punishment for extended quarantine circa. 20 sec.

D phase out on conductor's cue [until vocalist already]

diminished light

Fl.

1

มิติด้านโครงสร้าง

สังคีตลักษณ์

บทเพลงนี้ผู้ประพันธ์กำหนดสังคีตลักษณ์โดยอ้างอิงให้ดำเนินไปตามชั้นทลักษณ์ของ บทกวีที่นำมาใช้เป็นคำร้อง ดังนี้

ฉากที่ 1 ดำเนินไปในลักษณะสังคีตลักษณ์อิสระ (Free from) โดยดำเนินไปตามภาพ ของสื่อผสมที่นำมาประกอบกับดนตรี

ฉากที่ 2 กำหนดตามชั้นทลักษณ์ของบทกวี แบ่งออกเป็นสี่ส่วนใหญ่ๆ โดยสามส่วน แรกมีการแบ่งวรรคตอนและประโยคที่คล้ายคลึงกัน และส่วนที่สี่มีความแตกต่างจากสามส่วนแรก จึงกำหนดให้เนื้อหาทางดนตรี มีโครงสร้างสังคีตลักษณ์แบบสองตอน โดยตอน A แบ่งออกเป็น สามตอนย่อยตามประโยคคำร้อง และตอน B มีทำนองแตกต่างจากตอน A

ตัวอย่างที่ 13 บทกวีขององซาน ชูจิที่นำมาใช้เป็นคำร้องในฉากที่ 2

A My home ...
Where I was born and raised
Used to be warm and lovely
Now filled with darkness and horror.

A2 My family...
Whom I had grown with
Used to be cheerful and lively
Now living with fear and terror.

A3 My friends...
Whom I shared my life with
Used to be pure and merry
Now living with wounded heart.

B A free bird...
Which is just freed
to be caged
Now flying with an olive branch
For the place it loves.

ฉากที่ 3 มีสิ่งคี่ตลักษณะแบบตอน (Sectional form) ที่มีทำนองไม่สัมพันธ์กัน โดยใช้
คำร้องเป็นตัวกำหนดประโยคทำนองดังนี้

ตัวอย่างที่ 14 การแบ่งประโยคทำนองตามคำร้องในฉากที่ 3

- A Why do I have to fight??? :
They killed my father a year ago,
And they burnt my hut after that
I asked the city men "why me?" they ignored
"I don't know, mind your business," the men said.
- B One day from elementary school I came home,
Saw my sister was lifeless, lying in blood.
I looked around to ask what happened, if somebody'd known,
Found no one but living room as a flood.
Running away by myself on the village road,
Not knowing where to go but heading for my teacher
Realizing she's the only one who could help to clear my throat,
But this time she gave up, telling me strange things in fear.
- C Why, teacher, why.. why.. why?
I have no dad nor a sister left.
To teach me and to care for me you said, was that a lie?
This time with tearful eyes she, again, said...

D "Be a grown one, young man,
 Can't you see we all are dying?
 And stop this with your might as soon as you can,
 For we all are suffering."

ฉากที่ 4 มีสังคีตลักษณะแบบสามตอน (Ternary form) ดังนี้

ตอน A ห้องที่ 1-11 เป็นประโยคเพลงต่อเนื่องในบันไดเสียงเพนตาโทนิค (Pentatonic)

ตอน B ห้องที่ 13 -32 มีการแบ่งกลุ่มเครื่องดนตรีออกเป็นสามกลุ่ม ได้แก่

- กลุ่มที่หนึ่งวงขนาดเล็ก ประกอบด้วย โอโบบรรเลงเดียวกับเครื่องสาย บรรเลงแนวประกอบ

- กลุ่มที่สอง เครื่องลมไม้และเครื่องเป่าทองเหลืองบรรเลงในลักษณะดนตรีเสียงท่าย โดยกำหนดให้ห้องบทยวมดนตรีในอัตราจังหวะอิสระ

- กลุ่มที่สาม เครื่องกระทบและฮาร์ป บรรเลงสนับสนุนกลุ่มที่หนึ่ง

ตอน A ห้องที่ 34 – จบฉาก ย้อนกลับไปบรรเลงเหมือนตอน A อีกครั้ง โดยมีห้องเชื่อมแต่ละท่อนด้วยคอรัสที่เรียงซ้อนกันแต่ละส่วน

ฉากที่ 5 สังคีตลักษณะตอนเดียว (One part form) ในลักษณะเนื้อดนตรีประสานแนว (Homophony) ที่พัฒนาจากอนุกรมเนื้อเสียงกระด้างมากที่สุดไปหาเนื้อเสียงกระด้างน้อยที่สุด

ฉากที่ 6 สังคีตลักษณะแบบแยกตอน โดยแบ่งตามประโยคของบทกวีดังนี้

ตัวอย่างที่ 15 ประโยคเพลงแบ่งตามคำร้อง

ตอน A In the Quiet Land, no one can tell
if there's someone who's listening
for secrets they can sell.
The informers are paid in the blood of the land
and no one dares speak what the tyrants won't stand.

ตอน B In the Quiet Land of Burma,
no one laughs and no one thinks out loud.
In the Quiet Land of Burma,
you can hear it in the silence of the crowd
In the Quiet Land, no one can say
when the soldiers are coming
to carry them away.

ตอน C The Chinese want a road; the French want the oil;
the Thais take the timber; and SLORC takes the spoils...

ช่วงจบ (A') In the Quiet Land....
In the Quiet Land, no one can hear
what is silenced by murder
and covered up with fear.
But, despite what is forced, freedom's a sound
that liars can't fake and no shouting can drown.

ศูนย์วิทยทรัพยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อดนตรี

ลักษณะเนื้อดนตรีของบทเพลงแบ่งออกเป็นสองประเภทตามลักษณะบทเพลงและฉาก เนื้อดนตรีแบบประสานแนว จะพบในฉากที่มีความเป็นวรรณกรรมเพลงร้องอย่างชัดเจน หรืออีกนัยหนึ่งคือ ฉากที่มีความเป็นรูปธรรมจะพบทำนองแยกกับเสียงประสานชัดเจน ในขณะที่ฉากที่มีความเป็นนามธรรม ไม่อาจพบท่วงทำนองที่ชัดเจน เนื้อดนตรีจะมีลักษณะของกลุ่มเสียงมากกว่าทำนองที่จับต้องได้

ตัวอย่างที่ 16 ลักษณะเนื้อดนตรีในบทเพลงแบบรูปธรรม จากฉากที่ 2

The image shows a musical score for a scene. It begins with a double bar line and a key signature change to D major. The tempo is marked 'Più mosso'. The score includes a vocal line (S.) with lyrics: 'A free bird which is just freed used to be caged'. The vocal line is accompanied by an Oboe (Ob.), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), Double Bass (Db.), and Harp (Hp.). The dynamics range from *mp* to *p*. The Harp part includes a chord diagram for a D major chord: $\begin{matrix} x & 0 & 2 & 2 & 3 & 2 \end{matrix}$. The score is divided into measures, with some measures containing rests for the vocal line.

ตัวอย่างที่ 17 ลักษณะเนื้อดนตรีในบทเพลงแบบนามธรรม จากฉากที่ 2

The image shows a musical score for six staves. The top staff is a treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature (C). The other five staves are bass clefs. The score consists of rhythmic patterns represented by horizontal lines with flags and beams, and some notes with accidentals (sharps and naturals). The patterns are repeated across the staves, illustrating polyphony and ostinato.

ในขณะที่บางฉากพบเนื้อดนตรีที่อาจจะตีความว่าเป็นเนื้อดนตรีหลากหลายแนว (Polyphony) โดยพิจารณาจากการดำเนินไปอย่างไม่ขนานกันในลักษณะของแนวทำนองยืนพื้น (Ostinato) ถึงแม้จะมีความสัมพันธ์กันในด้านระดับเสียงก็ตาม

ตัวอย่างที่ 18 ลักษณะของทำนองที่ดำเนินไปอย่างไม่ขนานกัน

The image shows a musical score for a vocal piece. The top two staves are vocal lines (treble and bass clefs) with lyrics: "ma", "no one laughs and no", "ma", "you can hear it in the". The bottom four staves are piano accompaniment (treble and bass clefs). The piano part features a complex, non-linear melodic line with many sixteenth and thirty-second notes, illustrating the non-linear melody mentioned in the caption. There are triplets marked with a '3' over the notes.

มิติด้านสีสัน

การประสมเสียงวงดนตรี (Orchestration)

ในบทเพลงนี้ ผู้ประพันธ์เลือกประสมเสียงวงดนตรีในลักษณะของวงแชมเบอร์ ออกเคสตราในภาพรวม แต่ในเพลงย่อยแต่ละฉาก มีการจัดกลุ่มบรรเลงในลักษณะการรวมวงขนาดเล็ก (Ensemble) ทำให้ได้สีสันที่หลากหลายจากการประสมเสียงเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ

ตัวอย่างที่ 19 ลักษณะการรวมวงขนาดเล็กจากฉากที่ 2

The musical score for Example 19 is written for a chamber ensemble in 3/4 time. The instruments and their parts are as follows:

- Oboe:** Solo part, marked *mp espress.*
- Violin I:** Part marked *p* and *mp*.
- Violin II:** Part marked *p* and *mp*.
- Viola:** Part marked *p* and *mp*.
- Violoncello:** Part marked *p* and *mp*.
- Double Bass:** Part marked *p* and *mp*, with a *pizz.* (pizzicato) instruction.
- Harp:** Part marked *mp*.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวอย่างที่ 20 ลักษณะการรวมวงขนาดเล็ก ฉากที่ 6

การคัดทำนอง (Quotation)

จากบทนำได้มีการกล่าวถึง บทเพลงร่วมสมัยที่มีความคิดในเชิงการเมืองของนักประพันธ์ท่านอื่นๆ ซึ่งผู้ประพันธ์ก็นำมาใช้ในบทเพลง ในฉากที่ 6 มีการคัดทำนองเพลงชาติพม่ามาใช้ไว้สองครั้ง ครั้งแรกกำหนดให้เครื่องเป่าทองเหลืองบรรเลงโดยดัดแปลงเสียงประสานให้กระด้าง ในเชิงเสียดสีรัฐบาลทหาร ครั้งที่สองบรรเลงโดยกลุ่มเครื่องสายในเสียงประสานที่อังกฤญแจเสียงอย่างชัดเจน เพื่อสื่อถึงประชาชนชาวพม่า

ตัวอย่างที่ 21 การคัดทำนองเพลงชาติพม่า ฉากที่ 6 ห้องที่ 71

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวอย่างที่ 22 การคัดทำนองเพลงชาติพม่า ฉากที่ 6 ห้องที่ 101

รูปแบบดนตรีมินิมัลลิสต์

บทเพลงนี้มีบริบทของดนตรีมินิมัลลิสต์ ทั้งในด้านกระบวนการพัฒนาบทเพลงและวัสดุที่ใช้ แบ่งเป็นรายละเอียดตามกระบวนการใช้ดังนี้

การซ้ำ (Repetition) ผู้ประพันธ์ใช้การซ้ำในการขยายบทเพลงหลายครั้ง รวมทั้งใช้การซ้ำควบคุมอารมณ์ของบทเพลงให้อยู่ในเนื้อหาเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เช่น ใช้การซ้ำในการพัฒนาทำนองหลักของดนตรีในฉากที่ 6

ตัวอย่างที่ 23 ตัวอย่างการซ้ำในฉากที่ 3

ตัวอย่างที่ 24 ตัวอย่างการซ้ำในฉากที่ 6

การเหลื่อมของแนวบรรเลง ผู้ประพันธ์ใช้วิธีการนี้ โดยเฉพาะในส่วนของเสียงประสาน เพื่อสร้างความคลุมเครือ และสร้างกลุ่มเสียงโดยไม่ใช้วิธีการบรรเลงแบบพิเศษ โดยนำเอาแนวประสานที่ควรจะเป็นบรรเลงตรงจังหวะกัน แต่ได้กำหนดให้บางแนวบรรเลงเคลื่อนที่จากจังหวะหลักที่ควรจะเป็น

ตัวอย่างที่ 25 การเหลื่อมของแนวบรรเลง ในฉากที่ 6

รูปแบบดนตรีเสียงท่าย

ผู้ประพันธ์ต้องการสร้างกลุ่มเสียง (Sound mass) ในรูปแบบเสียงปกติที่ไม่ใช่จุดเสียง รวมทั้งต้องการสร้างกลุ่มเสียงที่มีระดับเสียง เพื่อสร้างบรรยากาศตามเนื้อเรื่องเช่นในฉากที่ 4 ห้องที่ 14-33 กำหนดให้ผู้เล่นเครื่องเป่าทองบทสวดมนต์พรหมวิหารสี่เป็นภาษาอังกฤษโดยอิสระ

ตัวอย่างที่ 26 เนื้อดนตรีอิสระแบบดนตรีเสียงท่าย

Cl. *sotto voce*
altruistic joy in the accomplishments -

B. Cl. *sotto voce*
the wholesome attitude of

Ten. Sax. *sotto voce*
compassion; the hope that a person's sufferings will diminish; compassion is

Bari. Sax. *sotto voce*
the wish for all sentient beings to be free from suffering.

vocal 1a *sotto voce*
kindness towards all; the hope that a person will be well; loving kindness is

vocal 1b *sotto voce*
the wish that all sentient beings, without any exception, be happy.

ในฉากที่ห้าทั้งฉากเป็นรูปแบบดนตรีเสียงท่าย ที่เป็นการสร้างกลุ่มเสียงสิบสองเสียง จะได้กลุ่มเสียงหนาแน่น (tone cluster) และค่อยๆ คลี่คลายออกไปตามลำดับของอนุกรมเสียง ซึ่งส่งผลต่อความตึงเครียดของบทเพลงและจะได้โน้ตครบทั้งสิบสองตัว C G F A E Eb Ab D Bb Db B F# ตัวอย่างที่ 28 แสดงความตึงเครียดที่ค่อยๆ เบาบางลงของกลุ่มเสียงหนาแน่นจากอนุกรมเสียง ลำดับตัวเลขท้ายห้องเพลงหมายถึงลำดับการหยุดบรรเลงของแต่ละเครื่องดนตรีเรียงลำดับตามขั้นคู่ที่กระด้างมากที่สุดไปสู่ขั้นคู่ที่กระด้างน้อยที่สุด

ตัวอย่างที่ 27 กลุ่มเสียงหนาแน่นของอนุกรมเสียง

an musician look at anonymous man by anonymous
- anonymous man come to stage and say
" I had a premonition to tell..."

Fl. 1
Ob. 14
Cl. 7
3. Cl. 8
Sax. 6
Sax. 10
Hn. 4
Hn. 5
Tpt. 2
Tbn. 3
Perc. II
TACET
Perc. III
Perc. II
Perc. I
pp mp p mf pp
Vln. I 15
Vln. II 13
Vla. 12
Vc. 11
Db. 9

การใช้หน่วยทำนองนำ (Lietmotif)

ในบทเพลงนี้ไม่ปรากฏการใช้หน่วยทำนองนำที่มีลักษณะเป็นประโยคทำนองชัดเจน แต่สามารถอ้างอิงถึงการปรากฏคอร์คूसี่เรียงซ้อนในทุกฉากที่มีตัวละครนางองซาน ชูจี ซึ่งได้อธิบายไปแล้วในหัวข้อระบบเสียงว่าสร้างจากการนำเอาชื่อของนางองซาน ชูจี มาแทนค่าด้วยตัวโน้ตตามตัวอักษรและแทนค่าด้วยลำดับตัวอักษรจากเลขปรัภูมิ

การใช้สื่อผสมในการสร้างสีสัน

ผู้ประพันธ์ตีความให้สื่อผสมเป็นวัตถุทางดนตรีที่จะนำมาใช้สร้างสีสันในการบทเพลงได้ จึงใช้เสียงจากสื่อผสมสร้างสีสันในบทเพลงหลายครั้ง เช่น

ตัวอย่างที่ 28 สีสันจากสื่อผสมในฉากที่ 4 ใช้เสียงพระสวดมนต์จากสื่อผสมบรรเลงกับการกำหนดให้กลุ่มเครื่องเป่าทองคำแปลบทสวดพรหมวิหาร 4 ในจังหวะอิสระ

14

Media || sound : monk chant Bhramvihara

Fl. -

Ob. *solo*
mp

Cl. *sotto voce*

B. Cl. *sotto voce*

Ten. Sax. *sotto voce*

Bari. Sax. *sotto voce*

altruistic joy in the accomplishments -
sotto voce

the wholesome attitude of

compassion; the hope that a person's sufferings will diminish; compassion is

the wish for all sentient beings to be free from suffering.

ตัวอย่างที่ 29 สีสันจากสื่อผสมในฉากที่ 5 ใช้เสียงความอลหม่านของผู้ประท้วงและการปราบปรามอย่างรุนแรงของทหาร ผสมกับกลุ่มเสียงหนาแน่นของเครื่องดนตรี

video & sound : Chaos september 2007 circa. 4 min.

Media

Adlib. crescendo and decrescendo [wave like]
play each note longest [random]

Flute

Oboe

Clarinet in Bb

Bass Clarinet in Bb

Tenor Saxophone

Baritone Saxophone

นอกจากสื่อผสมในด้านเสียงแล้ว ยังกำหนดให้มีสื่อผสมในด้านภาพ ซึ่งจะระบุไว้ในโน้ตเพลงว่าในช่วงนั้นๆ ต้องการให้มีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ที่แสดงเหตุการณ์ประกอบการบรรเลงดนตรีไปพร้อมกันดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 30 ภาพบ้านริมทะเลสาบ

จากตัวอย่างที่ 30 ในฉากเปิดการแสดง จะแสดงภาพบ้านของนางชูจิริมทะเลสาบที่มีสภาพทรุดโทรมและเจียบเหงาเพื่อสร้างบรรยากาศให้ผู้ชมรับรู้ถึงความเงียบงันที่เกิดขึ้น

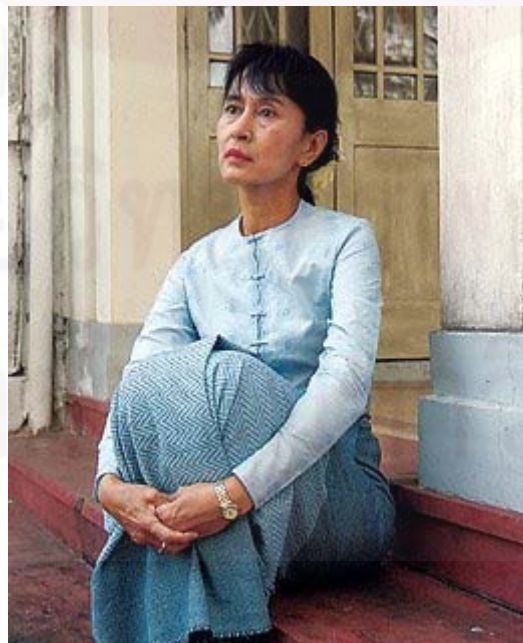
จากนั้นจึงเข้าสู่ภาพเคลื่อนไหวเรียกร้องให้อิสระภาพของนางชูจิโดยประชาคมนานาชาติรวมทั้งการขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ของบุตรชายของนางชูจิในพิธีมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ในปีพ.ศ.2534

ตัวอย่างที่ 31 การเรียกร้องอิสรภาพโดยประชาคมนานาชาติ

ตัวอย่างที่ 33 จะใช้ในฉากที่สาม ซึ่งเป็นบทเพลงที่กล่าวถึงชีวประวัติของนางชูจิรวมทั้งความทรงจำในวัยเยาว์เกี่ยวกับความหวาดระแวงที่มีต่อทหาร เป็นการนำภาพมาเรียงต่อกันในลักษณะสไลด์ (slide)

ตัวอย่างที่ 32 ตัวอย่างภาพแสดงชีวประวัติของนางอองซานซูจี

ตัวอย่างที่ 34 ภาพการปรากฏตัวหน้าบ้านพัก

ตัวอย่างที่ 34 แสดงภาพที่ใช้ในฉากที่ 4 เป็นภาพการปรากฏตัวหน้าบ้านพัก เพื่อรับพรจากพระสงฆ์ที่มาร่วมชุมนุมและสวดมนต์ด้วยพรวันคล้ายวันเกิดของนางซูจี โดยมีทหารของฝ่ายรัฐบาลป้องกันอย่างแน่นหนา

ตัวอย่างที่ 35 ภาพการประท้วงของพระสงฆ์และการปราบปรามอย่างรุนแรงโดยทหาร

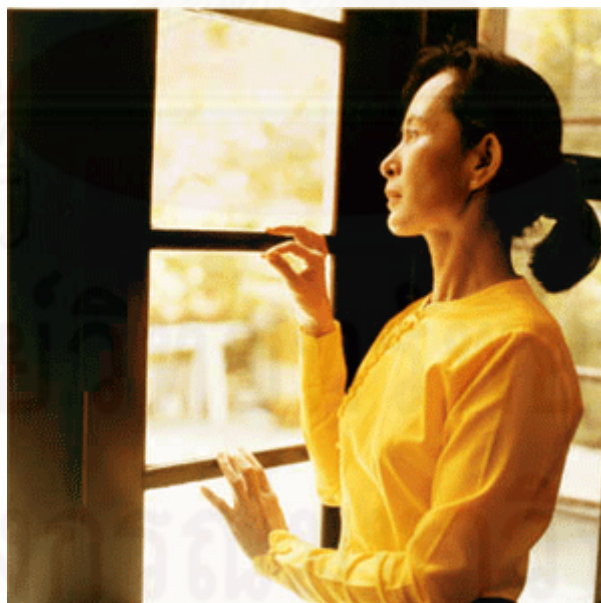

ตัวอย่างที่ 35 ใช้ในฉากที่ 5

เป็นภาพเคลื่อนไหวแสดงบรรยากาศการชุมนุมประท้วงรัฐบาลของพระสงฆ์และผู้สนับสนุน ต่อมาเป็นภาพเคลื่อนไหวการปราบปรามผู้ชุมนุมอย่างรุนแรงโดยทหารของฝ่ายรัฐบาล ในฉากนี้จะใช้ทั้งภาพและเสียงเหตุการณ์จริงประกอบกับการบรรเลงดนตรีที่เต็มไปด้วยเสียงกระด้าง

ตัวอย่างที่ 36 ภาพนางซูจีและการรอคอยอิสระภาพ

จากตัวอย่างที่ 36 เป็นตัวอย่างภาพหนึ่งที่ใช้ในฉากที่ 6 แสดงถึงบรรยากาศเงียบงันในบ้านพักของนางซูจี โดยมีเจดีย์ชเวดากองในมุมที่เสมือนมองมาจากบ้านพักริมทะเลสาบของนางอองซาน ซูจี

วิธีการจัดการแสดง

ภาพรวมการแสดง ผู้ประพันธ์เปิดโอกาสให้ผู้อ่านวยเพลงหรือผู้จัดการแสดง ได้พิจารณาภาพรวมในการแสดงตามความเหมาะสมกับสถานที่หรือปัจจัยอื่นๆ โดยได้แรงบันดาลใจในการจัดพื้นที่และบรรยากาศของการแสดงทั้งหมดจากตัวอย่างที่ 37

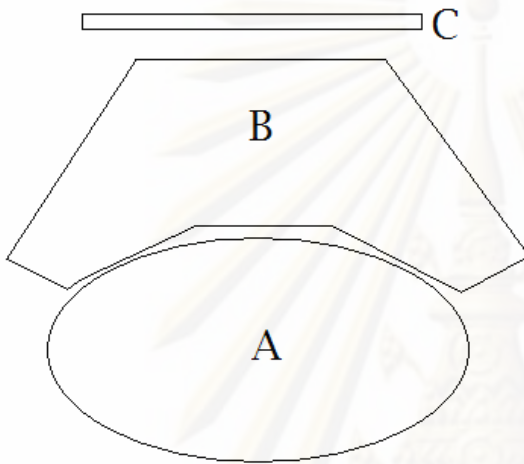
ตัวอย่างที่ 37 ภาพแสดงบรรยากาศในบ้านพัก

โดยสามารถจัดรูปแบบการแสดงให้เหมาะสมดังนี้

1. ตำแหน่งเครื่องดนตรีและนักร้อง ผู้ประพันธ์วางแนวทางการจัดตำแหน่งบรรเลงไว้สองรูปแบบ คือ การบรรเลงสำหรับห้องแสดงที่มีหลุมออกเคสตรา (รูป ก.) และห้องแสดงที่เป็นพื้นระนาบไม่มีหลุมออกเคสตรา (รูป ข.)

รูป ก.

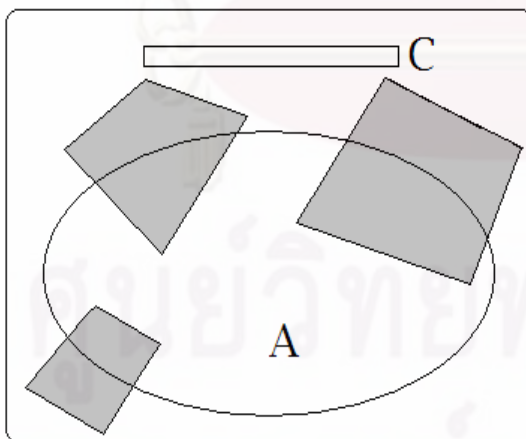

ตำแหน่ง A คือบริเวณหลุมสำหรับออเคสตรา จัดที่นั่งตามจำนวนนักดนตรีที่จะบรรเลงในตำแหน่งมาตรฐานสากล ส่วนเครื่องกระทบจะไว้ตำแหน่งกลางหรือข้างใดข้างหนึ่ง ผู้อำนวยเพลงควรพิจารณาถึงสมดุลของเสียงและการบรรเลง

ตำแหน่ง B คือบริเวณสำหรับนักร้อง ซึ่งควรใช้พื้นที่กระจายให้เหมาะสมกับแต่ละฉาก

ตำแหน่ง C คือที่สำหรับฉายจอภาพสื่อผสม

รูป ข.

ตำแหน่ง A คือบริเวณสำหรับวงออเคสตราซึ่งต้องจัดวางเนื้อที่เผื่อสำหรับการยกพื้นเพื่อตัวละคร โดยตีความให้นักดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของฉากในการแสดง

ตำแหน่ง B คือบริเวณพื้นที่แวงๆ ผู้จัดการแสดง อาจจะปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มลดพื้นที่สำหรับนักร้อง โดยแทรกอยู่ในวงออเคสตราก็ได้

ตำแหน่ง C คือที่สำหรับฉายจอภาพสื่อผสม

2. จำนวนนักดนตรี ควรพิจารณาตามความเหมาะสมของห้องแสดง ในส่วนของเครื่องเป่า การเหลือเพียงเครื่องละหนึ่งชิ้นไม่เป็นการทำให้อรรถรสของบทเพลงเสียแต่อย่างใด ส่วนเครื่องสายไม่ควรมีส่วนน้อยกว่าหรือไม่สมดุลกับเครื่องเป่าเนื่องจากเครื่องสายมีเสียงที่เบา

3. สื่อผสมที่ระบุไว้ในโน้ตเพลง ผู้ประพันธ์เลือกที่จะระบุเพียงสิ่งที่สำคัญจริงๆ หรือสิ่งที่เป็นความคิดหลักสำคัญที่ต้องการเสนอในแต่ละฉาก ผู้จัดการแสดงอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม โดยคำนึงถึงเนื้อเรื่องไม่ให้เสียไป เช่น ฉากการประท้วง หากเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานในเนื้อเรื่อง จะเป็นการประท้วงที่นำโดยพระสงฆ์นับหมื่นรูป ก็สามารถนำภาพการประท้วงอื่นๆ มาใช้ทดแทนได้หากผู้จัดการแสดงมีเหตุอันไม่สามารถแสดงภาพพระสงฆ์ได้

4. ในส่วนดนตรีที่มีลักษณะของดนตรีเสียงท่าย เช่น ฉากที่ห้า ผู้อำนวยการเพลงควรพิจารณาความดัง-เบา การเข้าและออกของแต่ละเครื่องดนตรี รวมทั้งสมดุลในการบรรเลง เพื่อให้ได้สีสันตามที่ผู้ประพันธ์ต้องการ

5. ผู้ประพันธ์กำหนดให้ห้องสุดท้ายของทุกฉากมีเครื่องหมายหน่วงจังหวะ (fermata) เพื่อให้ผู้แสดงในฉากต่อไปได้เตรียมตัว ผู้อำนวยการเพลงควรพิจารณาจากความพร้อมของนักแสดงและสื่อผสมอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ฉากต่อไปในทันที อาจหยุดชั่วคราวก่อนเข้าสู่ฉากต่อไปไม่เกิน 10 วินาที ก็ไม่ทำให้เนื้อเรื่องเสีย

ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

1. การประพันธ์ดนตรีโดยมุ่งเน้นให้เป็นไปในลักษณะดนตรีมินิมัลลิสต์ในบางครั้ง ผู้ประพันธ์ไม่สามารถพัฒนาบทเพลงหรือสร้างดนตรีใหม่ๆ จากวัตถุดิบที่น้อยได้ ซึ่งผู้ประพันธ์ได้ใช้วิธีผสมผสานรูปแบบดนตรีอื่นๆ เพื่อให้เกิดสีสันและความหลากหลาย แต่ยังคงโครงสร้างของดนตรีมินิมัลลิสต์ไว้

2. การประพันธ์เพลงร้อง จะต้องให้ความสำคัญกับการออกเสียงที่ถูกต้องตามอักขระวิธี ทำให้ไม่สามารถนำทำนองที่มีอยู่แล้วไปสวมใส่ในคำร้องได้ จึงเปลี่ยนวิธีการประพันธ์โดยนำคำร้องมาสร้างทำนองแทน

3. การประพันธ์บทเพลงนี้ นอกจากการมุ่งเน้นในมิติของดนตรีแล้ว ยังต้องหาวิธีการจัดการกับวัตถุดิบมิติการรับชมอื่นๆ เพื่อให้ผลงานมีความเป็นงานสื่อผสมที่ดี

4. บทประพันธ์มีความกำกวมในแง่ของวรรณกรรมเพลงร้อง ซึ่งไม่ได้กำหนดชัดเจนว่าจะมีภาพรวมแบบอุปรากรนิยม (operatic) หรือเพลงร้องเชิงศิลป์ (art song) ทำให้บางครั้งผู้ประพันธ์หาแหล่งอ้างอิงยากและต้องศึกษาจากงานที่หลากหลายมากขึ้น

สรุปบทประพันธ์เพลง

“ดินแดนอันเจียบงัน : สื่อผสมสำหรับวงแชมเบอร์ออร์เคสตรา” เป็นบทประพันธ์ในรูปแบบวรรณกรรมเพลงร้องร่วมกับการตัดต่อภาพและเสียงในรูปแบบสื่อผสมร่วมสมัย มีลักษณะทางดนตรีแบบมินิมัลลิสต์ที่ประยุกต์ให้เข้ากับวัตถุทางดนตรีในรูปแบบต่างๆ เป็นบทเพลงที่มีการสร้างสีสันเพื่อสร้างบรรยากาศในการสื่ออารมณ์ความรู้สึกของตัวละครกับสถานการณ์นั้นๆ บทเพลงนี้ผู้ประพันธ์ต้องการสร้างงานที่ทำทลายความสามารถและขยายขอบเขตแนวคิดในการจัดการประพันธ์ที่ไม่เพียงแต่พิจารณาด้านมิติทางดนตรีแต่เพียงอย่างเดียว เพื่อการสร้างคุณค่าให้กับบทประพันธ์ที่ผสมผสานกับบริบทของศิลปะอื่นๆ ได้แก่วรรณกรรมและทัศนศิลป์

ศูนย์วิทยทรัพยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายชื่อเครื่องดนตรีที่ใช้

Flute

Oboe

Clarinet in Bb

Bass Clarinet

Tenor Saxophone

Baritone Saxophone

Horn in F I

Horn in F II

Trumpet in Bb

Trombone

Timpani (aux: Suspended Cymbal)

Percussion : Vibraphone, Glockenspiel, Suspended Cymbal, Thai Gong,

Ching [Trad. Asian Finger Cymbal]

Harp

Violin I

Violin II

Viola

Violoncello

Double Bass

ไน้ตเพลงฉบับสมบูรณ้

ศูนย์วิทย์ทร้พยากร
จุฬาลงกรณ้มหาวิททยาลั้ย

SCORE IN C

IN THE QUIET LAND

MIXED MEDIA FOR CHAMBER ORHESTRA

ZURAZAK UT-SA

4/4 Largo ♩ = 60

scene I : Prelude

video : Aung San Suu Kyi Nobel Peace Prize Ceremony

start video ↓

Flute

Oboe

Clarinet in Bb

Bass Clarinet in Bb

Tenor Saxophone

Baritone Saxophone

Horn in F I

Horn in F II

Trumpet in Bb

Trombone

Harp

Glockenspiel, Ching

Vibraphone

Timpani

Violin I

Violin II

Viola

Violoncello

Double Bass

ching

[o = open, + = close]

arco

pp

sus. cym on timpani

port.

Largo ♩ = 60

ppp

ppp

ppp

5
suu kyi's son in oslo
fade in

The musical score is arranged in a standard orchestral format. The instruments listed on the left are: Fl. (Flute), Ob. (Oboe), Cl. (Clarinet), B. Cl. (Bass Clarinet), Ten. Sax. (Tenor Saxophone), Bari. Sax. (Baritone Saxophone), Hn. I (Horn I), Hn. II (Horn II), Tpt. (Trumpet), Tbn. (Trombone), Hp. (Harp), Glock. (Glockenspiel), Vib. (Vibraphone), Timp. (Timpani), Vln. I (Violin I), Vln. II (Violin II), Vla. (Viola), Vc. (Violoncello), and Db. (Double Bass). The score begins with a double bar line and a key signature of one flat. The first measure is marked with a double bar line and the instruction "fade in". The Harp part starts with a series of notes in the left hand, marked *pp*. The Violin I part has a long phrase starting with a *pp* marking and a slur over the first three measures. The Viola and Violoncello parts also have *pp* markings. The Double Bass part has a *pp* marking. The Timpani part has a *p* marking. The score is divided into three measures by vertical bar lines.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8 end of Alex's speech

0.25

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Hn. I

Hn. II

Tpt.

Tbn.

Hp.

Glock.

Vib.

Timp.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

p/acc

A

11

video : December 2001

0.33

Musical score for a symphony orchestra, measures 11-13. The score includes parts for Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bass Clarinet (B. Cl.), Tenor Saxophone (Ten. Sax.), Baritone Saxophone (Bari. Sax.), Horn I (Hn. I), Horn II (Hn. II), Trumpet (Tpt.), Trombone (Tbn.), Harp (Hp.), Glockenspiel (Glock.), Vibraphone (Vib.), Timpani (Timp.), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Double Bass (Db.).

Measures 11-13 are marked with a box 'A' at the top right. The score includes dynamics such as *fp*, *pp*, *f*, *mp*, and *p*. The Harp part features triplets and a *fp* dynamic. The Violin I and II parts play a rhythmic pattern starting at measure 11. The Viola, Violoncello, and Double Bass parts provide a steady accompaniment.

...this day she has not benefit to come to Odo... 0.49 to turn Aang San Saa Kyi....

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Hn. I

Hn. II

Tpt.

Tbn.

Hp.

Glock.

Vib.

Timp.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

19

end of video

she and they are not alone

tr

fp

tr

fp

tr

fp

B. Cl.

mf

Ten. Sax.

mf

Bari. Sax.

mf

Hn. I

mf

Hn. II

mf

Tpt.

mf

Tbn.

mf

Hp.

gliss.

f

Glock.

Vib.

sus. cym.

mf

Timp.

mf

Vln. I

gliss. a

mf

Vln. II

gliss.

mf

fp

Vla.

mf

Vc.

mf

mp s

Db.

gliss.

mf

3/4

B
23 $\frac{3}{4}$ Adagio $\text{♩} = 90$

The musical score is arranged in a standard orchestral format. The instruments listed on the left are:

- Fl. (Flute)
- Ob. (Oboe)
- Cl. (Clarinet)
- B. Cl. (Bass Clarinet)
- Ten. Sax. (Tenor Saxophone)
- Bari. Sax. (Baritone Saxophone)
- Hn. I (Horn I)
- Hn. II (Horn II)
- Tpt. (Trumpet)
- Tbn. (Tuba)
- Hp. (Harp)
- Glock. (Glockenspiel)
- Vib. (Vibraphone)
- Timp. (Timpani)
- Vln. I (Violin I)
- Vln. II (Violin II)
- Vla. (Viola)
- Vc. (Violoncello)
- Db. (Double Bass)

The score begins with a section marker **B** in a box. The tempo is Adagio, with a metronome marking of quarter note = 90. The time signature is 3/4. The music is marked with a forte *f* dynamic. The string parts (Vln. I, Vln. II, Vla., Vc., Db.) feature a prominent triplet pattern. The woodwinds and brass parts have melodic lines with various articulations and dynamics. The percussion parts, including the Timpani, provide a rhythmic foundation. A second section marker **B** appears in the Timpani part towards the end of the page.

This page of a musical score, numbered 25, features a variety of instruments. The woodwind section includes Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bass Clarinet (B. Cl.), Tenor Saxophone (Ten. Sax.), and Baritone Saxophone (Bari. Sax.). The brass section consists of Horn I (Hn. I), Horn II (Hn. II), Trumpet (Tpt.), and Trombone (Tbn.). The keyboard section includes Harp (Hp.), Glockenspiel (Glock.), and Vibraphone (Vib.). The percussion section has Timpani (Timp.). The string section includes Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Double Bass (Db.). The score is written in a common time signature and includes various musical notations such as slurs, ties, and triplets. A large, faint watermark is visible across the page, reading 'จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย' (Chulalongkornrajavidyalaya University).

This page of a musical score, numbered 27, features a variety of instruments. The woodwind section includes Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bass Clarinet (B. Cl.), Tenor Saxophone (Ten. Sax.), and Baritone Saxophone (Bari. Sax.). The brass section consists of Horn I (Hn. I), Horn II (Hn. II), Trumpet (Tpt.), and Trombone (Tbn.). The keyboard section includes Harp (Hp.) and Glockenspiel (Glock.). The percussion section features Vibraphone (Vib.) and Timpani (Timp.). The string section includes Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Double Bass (Db.). The score is written in two systems, each with two measures. The woodwinds and strings play melodic lines with various articulations and dynamics. The brass instruments provide harmonic support with sustained notes. The harp and glockenspiel play rhythmic patterns. The vibraphone and timpani provide percussive accompaniment. The string section features a prominent triplet pattern in the lower registers. A large watermark is visible across the page.

29 rit. **C**
 $\frac{4}{4}$ A tempo

The musical score is arranged in a standard orchestral format. The woodwind section (Flute, Oboe, Clarinet, Bass Clarinet, Tenor Saxophone, Baritone Saxophone) is at the top, followed by the brass section (Horn I & II, Trumpet, Trombone). The keyboard section (Harp, Glockenspiel, Vibraphone, Timpani) is in the middle. The string section (Violin I & II, Viola, Violoncello, Double Bass) is at the bottom. The score features various dynamics and performance markings, including a rehearsal mark 'C' at the top and bottom. The tempo changes from a ritardando to 'A tempo' in 4/4 time.

This musical score page, numbered 32, features a variety of instruments. The woodwind section includes Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bass Clarinet (B. Cl.), Tenor Saxophone (Ten. Sax.), and Baritone Saxophone (Bari. Sax.). The brass section consists of Horn I (Hn. I), Horn II (Hn. II), Trumpet (Tpt.), and Trombone (Tbn.). The string section includes Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), and Cello (Vc.). The percussion section includes Harp (Hp.), Glockenspiel (Glock.), Vibraphone (Vib.), and Timpani (Timp.). The Harp part features triplet patterns and a *pp* dynamic. The Glockenspiel and Vibraphone parts include *mp* dynamics and specific performance instructions: *arco* for the Glockenspiel and *lunga* for the Vibraphone. The Violin I, II, and Viola parts begin with a *p* dynamic and conclude with *ppp* dynamics. The Cello part also features triplet patterns and concludes with a *ppp* dynamic. The woodwind and brass parts are mostly silent, indicated by rests, with some notes appearing at the end of the page.

scene II : Free bird toward a free burma

Andante $\text{♩} = 70$ rit. . . . **A** **Meno mosso**

Soprano: My home

Oboe: solo *mp espress.*

Violin I: *p* *mp* *p*

Violin II: *p* *mp* *p*

Viola: *p* *mp* *p*

Violoncello: *p* *mp* *pizz.*

Double Bass: *p* *mp* *p*

Harp: *p* *mp* *p*

S. *s*
my home My home where I was born and raised

Vln. I: *mp*

Vln. II: *mp*

Vla.: *mp*

Ve.: *mp*

Db.: *mp*

Hp.: *mp* *B♭ D*

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13 rit.

S. *uses to be warm and love - ly — now filled with dark - ness and hor - ror*

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

Hp.

arco

18 *A tempo* B

S. *My fa - mi - ly My fa - mi - ly whom I have grown*

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Db. *pizz.*

Hp. *A tempo* B *p*

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25 rit.

S. with used to be cheer - ful and live by — now liv - ing with fear and tor -

Vln. I *mp* *sfz* *pp*

Vln. II *mp* *sfz* *pp*

Vla. *mp* *sfz* *pp*

Vc. *mp* *sfz* *pp*

Db. *mp* *sfz* *pp*

Hrp. *mp* *sfz* *pp*

B: D: D: B:

28 A tempo C

S. - for My friends My — friends whom I shere my life

Vln. I *p* *mp*

Vln. II *p* *mp*

Vla. *p* *mp*

Vc. *p* *mp*

Db. *p* *mp*

Hrp. *p* *mp*

A: B: G: G:

34 rit. A tempo

S. with used to be pure and mer - ry now liv ing - with woun - der heart

Vln. I *sfp* *pp* *pp*

Vln. II *sfp* *pp* *pp*

Vla. *sfp* *pp* *pp*

Vc. *sfp* *pp* *pp*

Db. arco

Hp. rit. A tempo

40 **D** Più mosso

S. A free bird which is just freed used to be ca - ged

Ob.

Vln. I *mp* *p* *mp* *p*

Vln. II *mp* *p* *mp* *p*

Vla. *mp* *p* *p*

Vc. *mp* *p* *p*

Db. *mp* *p* *mp* *p*

Hp. **D** *p* *E♭* *B♭*

44 E

S. *now fly - ing with an o - live branch for the place it loves*

Ob. *p mf*

Vln. I *p mf*

Vln. II *mp p mf*

Vla. *mp p mf*

Vc. *mp p mf*

Db. *mp p mf*

Hp. *D^b E^b* E

49

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

55

S. *s*
now fly - ing with an o - live branch for the place it loves

Ob. *mp*

Vln. I *mp*

Vln. II *mp*

Vla. *mp*

Ve. *mp*

Db. *mp*

Hp.

59 *sprechstimme* *s*
free bird to - ward a free bur - ma free bur - ma

Ob. *p* *pp*

Vln. I *pp*

Vln. II *pp*

Vla. *pp*

Ve. *pp*

Db. *pp*

Hp. *p* *pp*

Detailed description: This is a page of a musical score, page 55. It contains two systems of music. The first system, starting at measure 55, features a vocal line (S.) with lyrics 'now fly - ing with an o - live branch for the place it loves'. The vocal line is marked with a 's' for staccato. The vocal line is accompanied by an Oboe (Ob.), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Ve.), and Double Bass (Db.), all marked *mp* (mezzo-piano). The Harp (Hp.) part is shown with a double bar line, indicating it is not played in this section. The second system, starting at measure 59, features a vocal line (S.) with lyrics 'free bird to - ward a free bur - ma free bur - ma'. The vocal line is marked with a 's' for staccato and is labeled as *sprechstimme*. The vocal line is accompanied by an Oboe (Ob.), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Ve.), and Double Bass (Db.), all marked *pp* (pianissimo). The Harp (Hp.) part is shown with a double bar line, indicating it is not played in this section. The Harp part in the second system has some markings: a 'p' dynamic marking and a series of '+' signs above the staff.

scene III : Why do I have to fight???

4/4 Allegretto ♩=100 Media : Suu Kyi form biograhpy slide

Flute

Oboe

Clarinet in B \flat

Bass Clarinet in B \flat

Tenor Saxophone

Baritone Saxophone

Horn in F I&II

Trumpet in B \flat

Trombone

Timpani *mp*

Harp *mp* 3 3 3 3
+++++ soprano

Vocal
alto
Why do you have to

4/4 Allegretto ♩=100

Violin I *p* *mp*

Violin II *p* *mp*

Viola

Violoncello *pizz* *p*

Double Bass *pizz* *p* *mp*

Fl. *p* *mp* *pp*

Ob.

Cl.

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Hn.

Tpt.

Tbn.

Timp.

Hp.

Vocal
fight

Vln. I *p* *mp* *p* *p* *mp* *p*

Vln. II *p* *mp* *p*

Vla. *p* *mp* *p*

Vc. *arco* *p* *mp* *p* *gliss*

Db.

This musical score page contains measures 7, 8, and 9. The instruments and parts are as follows:

- Fl.**: Flute, rests in all measures.
- Ob.**: Oboe, rests in all measures.
- Cl.**: Clarinet, rests in all measures.
- B. Cl.**: Bass Clarinet, rests in all measures.
- Ten. Sax.**: Tenor Saxophone, plays a triplet of eighth notes in measure 7, a triplet of eighth notes in measure 8, and a half note in measure 9 with a dynamic marking of *mp*.
- Bari. Sax.**: Baritone Saxophone, rests in all measures.
- Hrn.**: Horn, rests in measure 7, then plays a half note in measure 8 (*p*) and a half note in measure 9 (*mp*), with a dynamic marking of *p* at the end of the measure.
- Tpt.**: Trumpet, rests in measure 7, then plays a half note in measure 8 (*mp*) and a half note in measure 9 (*p*), with a dynamic marking of *p* at the end of the measure.
- Tbn.**: Trombone, plays a half note in measure 7 (*p*), a half note in measure 8 (*mp*), and a half note in measure 9 (*p*), with a dynamic marking of *p* at the end of the measure.
- Timp.**: Timpani, rests in measures 7 and 8, then plays a half note in measure 9 (*mp*).
- Hp.**: Harp, plays a rhythmic accompaniment of eighth notes in all three measures.
- Vocal**: The vocal soloist sings the lyrics "why do i have to fight" across measures 7, 8, and 9. The melody is on a half note in measure 7, a half note in measure 8, and a half note in measure 9.
- Vln. I**: Violin I, rests in all measures.
- Vln. II**: Violin II, rests in measure 7, then plays a half note in measure 8 (*p < mp > p*) and a half note in measure 9 (*p*), with a dynamic marking of *p* at the end of the measure.
- Vla.**: Viola, rests in all measures.
- Vc.**: Violoncello, rests in all measures.
- Db.**: Double Bass, rests in all measures.

10

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Hr.

Tpt.

Tbn.

Timp.

Hp.

Vocal

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

they killed my fa - ther a ³ year a go

mp

gliss.

mp

mp

gliss.

mp

12 2/4

Fl. *p* *pp*

Ob.

Cl. *p* *pp*

B. Cl. *p*

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Hn.

Tpt.

Tbn.

Timp.

Hp. *pp*

Vocal
— And they burnt my hut af - ter that I ask the ci - ty men

(sf) 2/4

Vln. I *pp*

Vln. II *pp*

Vla. *pp*

Vc.

Db.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A

15 $\frac{2}{4}$ rit. . . . $\frac{4}{4}$ Allegro $\text{♩} = 132$

Fl. *mp* *p* *p* *cresc.*

Ob. *mp* *p* *p*

Cl. *mp* *p* *cresc.*

B. Cl. *mp* *p* *cresc.*

Ten. Sax. *mp* *p* *mp* *p*

Bari. Sax. *mp* *p* *mp* *p*

Hn. -

Tpt. -

Tbn. -

Timp. *mf*

Hp. *mp*

Vocal *sotto voce*
why me? they ignored you don't know

A

$\frac{2}{4}$ rit. . . . $\frac{4}{4}$ Allegro $\text{♩} = 132$

Vln. I *mp* *cresc.*

Vln. II *mp* *cresc.*

Vla. *mf*

Vc. *mp*

Db. *mp*

I don't know mind your busi - ness

18

Fl. *mp*

Ob.

Cl. *mp*

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Hn.

Tpt.

Tbn. *port.*

Timp.

Hp.

Vocal

One day from e - le - men - tary school I came

Vln. I *mp*

Vln. II *mp*

Vla. *mp*

Vc.

Db.

Detailed description: This is a page of a musical score, page 62, containing measures 18 through 21. The score is arranged for a large ensemble including woodwinds, brass, strings, percussion, and a vocal soloist. The woodwinds (Flute, Clarinet, Bass Clarinet, Tenor Saxophone, Baritone Saxophone) and strings (Violins I and II, Viola, Violoncello, Double Bass) play a melodic line with triplets and slurs. The brass section (Horn, Trumpet, Trombone) provides harmonic support with slurs and triplets. The vocal soloist enters in measure 20 with the lyrics 'One day from elementary school I came'. The dynamic marking *mp* (mezzo-piano) is used for several instruments. The percussion (Tympani) and piano (Harpsichord) parts are mostly silent. The page number '62' is in the top right corner, and the measure number '18' is at the start of the first staff.

25

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Hn.

Tpt.

Tbn.

Timp.

Hp.

Vocal

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

blood!

blood!

blood!

f *mp* *mf* *p*

Detailed description: This page of a musical score covers measures 25, 26, and 27. The instruments listed on the left are Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bass Clarinet (B. Cl.), Tenor Saxophone (Ten. Sax.), Baritone Saxophone (Bari. Sax.), Horn (Hn.), Trumpet (Tpt.), Trombone (Tbn.), Timpani (Timp.), Harp (Hp.), Vocal, Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Double Bass (Db.). The score is written in a key with one flat (B-flat major or D minor) and a 4/4 time signature. Measure 25 shows the Baritone Saxophone and Bass Clarinet playing a melodic line starting with a forte (*f*) dynamic, moving to mezzo-forte (*mf*) and mezzo-piano (*mp*). The Horns, Trumpets, and Trombones play sustained notes with a piano (*p*) dynamic. The Timpani has a rhythmic pattern. The Harp has a chord. The Vocal line has the word "blood!" in measure 25. Measures 26 and 27 continue the instrumental parts, with the vocal line repeating "blood!" in measure 27. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings.

B

28

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Hn.

Tpt.

Tbn.

Timp.

Hp.

Vocal

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

mp

p

mf

mp

3

I looked a round what hap - pen - ned Found no one but liv - ing as a

to ask if some - bo - dy known

B

3

3

31

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Hn.

Tpt.

Tbn.

Timp.

Hp.

Vocal

flood Run - ing a - way by my self on the vil - lage road Run ning a - way Run ning

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

mp

3

3

3

34

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Hr.

Tpt.

Tbn.

Timp.

Hp.

Vocal

Vln. I

Vln. II

Vla.

Ve.

Db.

Not know ing _ where to go but head - ing _ for my tea cher Rea -
a - way _

37

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Hr.

Tpt.

Tbn.

Timp.

Hp.

Vocal

Vln. I

Vln. II

Vla.

Ve.

Db.

li zing she's the on - ly one _ to clear my throat _ but this time she
who could help you _

40

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Hn.

Tpt.

Tbn.

Timp.

Hp.

Vocal

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

gave up — tel - ling me strange things in fear

in fear

mp

mp

mp

mp

arco

Detailed description: This is a page of a musical score, page 69, starting at measure 40. The score is for a full orchestra and a vocal soloist. The instruments listed on the left are Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bass Clarinet (B. Cl.), Tenor Saxophone (Ten. Sax.), Baritone Saxophone (Bari. Sax.), Horn (Hn.), Trumpet (Tpt.), Trombone (Tbn.), Timpani (Timp.), Harp (Hp.), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Double Bass (Db.). The vocal part has the lyrics: "gave up — tel - ling me strange things in fear" in the first measure, and "in fear" in the second measure. The woodwinds (Fl., Ob., Cl., B. Cl.) and strings (Vln. I, Vln. II, Vla., Vc., Db.) have melodic lines starting in measure 40. The brass (Hn., Tpt., Tbn.) and percussion (Timp., Hp.) parts are mostly silent or have simple rhythmic patterns. Dynamic markings include *mp* (mezzo-piano) for the woodwinds and strings. The double bass part is marked *arco* (arco). The score is written in a common time signature (C) and a key signature of one sharp (F#).

43 **C**

Fl. *f*

Ob. *f*

Cl. *f*

B. Cl.

Ten. Sax. *f*

Bari. Sax. *f*

Hn. *f p f p f p*

Tpt. *f p f p f p f p*

Tbn. *f p f p f p f p* port.

Timp.

Hp.

Vocal
why ———— why ———— why tea cher ———— why

Vln. I *f* why

Vln. II *f*

Vla. *f*

Vc. *f*

Db. *f*

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

47

Fl. *mp* *f*

Ob. *mp* *f*

Cl. *mp* *f*

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Hr.

Tpt. *f*

Tbn. *f*

Timp.

Hp.

Vocal ? I have no dad . nor a sis - ter left . To teach me and . care to care for

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

50

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Hrn.

Tpt.

Tbn.

Timp.

Hp.

Vocal

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

me you said

was that a lie — was that a lie?

This time with tear - ful

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

58

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Hn.

Tpt.

Tbn.

Timp.

Hp.

Vocal

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

are dying — And stop this with your might as soon

flutter.

mf

pp

mf

pp

p *mp* *p*

p *mp* *p*

p *mp* *p*

arco *port.* *gliss.* *p* *mp* *p*

61

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Hn.

Tpt.

Tbn.

Timp.

Hp.

Vocal

Vln. I

Vln. II

Vla.

Ve.

Db.

as you can

For we all

p *mp* *p*

p *mp* *p*

63 Attaca

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Hn.

Tpt.

Tbn.

Timp.

Hp.

Vocal
are suffering

Vln. I
pizz. *p* *mp* *gliss.* *p*

Vln. II
p

Vla.

Vc.
pizz. *p* 3

Db.
p

scene IV : Faith

Zurazak Ut-sa

6
8 Adagio ♩=80

Media

shwedagon pagoda

Flute

Oboe

Clarinet in B♭

Bass Clarinet in B♭

Tenor Saxophone

Baritone Saxophone

Horn in F I

Horn in F II

Trumpet in B♭

Trombone

Glockenspiel

Vibraphone

Percussion

Harp

Violin 1

Violin 2

Viola

Violoncello

Double Bass

6

Media

Fl. *p*

Ob. *p*

Cl. *p*

B. Cl. *mp*

Ten. Sax. *mp*

Bari. Sax. *p* *mp*

Hn. *mp*

Hn. *mp*

Tpt. *mp*

Tbn. *mp*

Glock. *p* *mp*

Vib. *mp*

Perc.

Hp. *p*

Vln. 1 *pp* *port.* *mp*

Vln. 2 *pp* *port.* *mp*

Vla. *p* *mp*

Vc. *p* *mp*

Db. *mp* *pizz.*

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

rit. $\frac{3}{4}$ Largo ♩ = 60
pic : suu kyi met monks and
the protest at her house

10

Media

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Hn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

Glock.

Vib.

Perc.

Hp.

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Ve.

Db.

con sord.

PPP

chhing

rit. $\frac{3}{4}$ Largo ♩ = 60

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Media || sound : Bhramvihara chant sound

Fl. -

Ob. *solo*
mp

Cl. *sotto voce*
altruistic joy in the accomplishments -

B. Cl. *sotto voce*
the wholesome attitude of

Ten. Sax. *sotto voce*
compassion; the hope that a person's sufferings will diminish; compassion is

Bari. Sax. *sotto voce*
the wish for all sentient beings to be free from suffering.

vocal 1a *sotto voce*
kindness to-wards all; the hope that a per-son will be well; lo-ving kind-ness is

vocal 1b *sotto voce*
the wish that all sentient beings, without any exception, be happy.

Tpt. -

Tbn. *p* *ppp* *p* *ppp*

Glock. -

Vib. -

Perc. -

Hp. -

Vln. 1 -

Vln. 2 -

Vla. -

Vc. -

Db. -

Media

Fl. *soffo voce*
It is a clear-minded tranquil

Ob.

vocal 3a
of a person, oneself or other; sympathetic joy is

vocal 3b
rejoicing in the happiness and virtues of all sentient beings.

vocal 2a

vocal 2b

vocal 1a

vocal 1b

vocal 4a
soffo voce
equanimity, or learning to accept both loss and gain, praise and blame, success and failure with detachment, equally,

Tbn.
soffo voce
not to distinguish between friend, enemy or stranger, but regard every sentient being as equal.

Glock.

Vib.

Perc.

Hp.

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Ve.

Db.

Detailed description: This page of a musical score, numbered 23, contains the following parts: Flute (Fl.), Oboe (Ob.), four vocal parts (vocal 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a), Trombone (Tbn.), Glockenspiel (Glock.), Vibraphone (Vib.), Percussion (Perc.), Harp (Hp.), Violin 1 (Vln. 1), Violin 2 (Vln. 2), Viola (Vla.), Violoncello (Ve.), and Double Bass (Db.). The vocal parts include lyrics in Italian, such as 'soffo voce' and 'It is a clear-minded tranquil'. The instrumental parts include a Harp part with a triplet and a double bar line, and string parts (Vln. 1, Vln. 2, Vla., Ve., Db.) with sustained notes and slurs. The score is written in a standard musical notation with various clefs and time signatures.

pic : Shwe Dagon and other pagodas in Burma

Media

vocal 5 *state of mind - not being overpowered by delusions, mental dullness or agitation.*

Ob.

vocal 3a

vocal 3b

vocal 2a

vocal 2b

vocal 1a

vocal 1b

vocal 4a *for oneself and for others*

vocal 4b

Glock.

Vib.

Perc.

Hp.

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Ve.

Db.

A tempo
Flute

Clarinet

Bass Clarinet

Tenor Saxophone

Baritone Saxophone

Horn in F

Horn in F

Trumpet

Trombone

pp

A tempo

pp

pp

pp

Media

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Hn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

Glock.

Vib.

Perc.

Hp.

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vcl.

Db.

diminished light

p

pp

pp cresc.

port.

p

p

p

A

scene V "Stupid Reason"

Freely

video & sound : Chaos september 2007

circa. 4 min.

Media

adlib. crescendo and decrescendo, freely dynamic [wave like]

Flute

Oboe

Clarinet in Bb

Bass Clarinet in Bb

Tenor Saxophone

Baritone Saxophone

Horn in F I

Horn in F II

Trumpet in Bb

Trombone

3 percussions

Violin I

Violin II

Viola

Violoncello

Double Bass

perc. I : slide by thumb on lowest timpani

perc. II : sus. cym on 26" timpani

perc. III : scrap thai gong with coin

The image shows a musical score for a scene titled "Stupid Reason". The score is for a full orchestra and includes a media track. The instruments listed are Flute, Oboe, Clarinet in Bb, Bass Clarinet in Bb, Tenor Saxophone, Baritone Saxophone, Horn in F I, Horn in F II, Trumpet in Bb, Trombone, 3 percussions, Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, and Double Bass. The score is marked "Freely" and "adlib. crescendo and decrescendo, freely dynamic [wave like]". The percussion part includes specific instructions: "perc. I : slide by thumb on lowest timpani", "perc. II : sus. cym on 26" timpani", and "perc. III : scrap thai gong with coin". The score is marked with a large "A" at the beginning and end of the section. The video and sound were recorded in Chaos in September 2007, and the duration is approximately 4 minutes.

B 3 screen : suu ky's house

C News report about punishment for extended quarantine circa. 20 sec.

D phase out on conductor's cue [until vocalist already]

- all musician look at anonymous man suddenly
- anonymous man come to stage and say
" I had a premonition to tell..."

diminished light

Fl. 14

Ob. 7

Cl. 8

B. Cl. 6

Ten. Sax. 10

Bari. Sax. 4

Hn. 5

Hn. 2

Tpt. 3

Tbn. 4

Perc. II *pp* *mp* TACET Perc. III Perc. II *p* *mf* *pp*

B **C** **D**

Vln. I 15

Vln. II 13

Vla. 12

Ve. 11

Db. 9

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

scene VI : In The Quiet Land

$\frac{4}{4}$ ♩ = 64

slide picture : the Buddhists in Burma

Media

Flute

Oboe

Clarinet in B \flat

Bass Clarinet in B \flat

Tenor Saxophone

Baritone Saxophone

Horn in F I

Horn in F II

Trumpet in B \flat

Trombone

Timpani

Glockenspiel

Vibraphone

Harp

SATB

Violin 1

Violin 2

Viola

Violoncello

Double Bass

solo

sus. cym on timpani

arco

$\frac{4}{4}$ ♩ = 64

Media

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Timp.

Glock.

Vib.

Hp.

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vc.

Db.

The musical score for page 5 is arranged in a standard orchestral format. It begins with a double bar line and a repeat sign. The instruments listed on the left are: Media (Mute), Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bass Clarinet (B. Cl.), Tenor Saxophone (Ten. Sax.), Baritone Saxophone (Bari. Sax.), Timpani (Timp.), Glockenspiel (Glock.), Vibraphone (Vib.), Harp (Hp.), Violin 1 (Vln. 1), Violin 2 (Vln. 2), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Double Bass (Db.). The score contains various musical notations, including rests, notes, and dynamic markings. The Harp part features a *sim.* marking and a *p* dynamic. The Violin 1 part starts with *mp* and includes *pp* and *p* markings. The Violin 2 part includes *pp* and *p* markings. The Viola part includes *pp* and *p* markings. The Violoncello part includes *pp* and *p* markings. The Double Bass part includes *pp* and *p* markings.

9

Media

Fl. *p* *mp*

Ob.

Cl.

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Timp.

Glock.

Vib.

Hp.

Vln. 1 *pp* *p*

Vln. 2 *pp* *p* *pp*

Vla. *pp* *p* *pp* *p* *pp*

Vc.

Db.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17

Media

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Timp.

Glock.

Vib.

Hp.

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vc.

Db.

p

pp

p

pp

pp

pp

pp

mp

slightly sul pont.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Media

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Hn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

Timp.

Glock.

Vib.

Hp.

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vc.

Db.

p

mp

mf

pp

cresc.

port.

29

A screen : Shwe Dagon Pagoda

The musical score is arranged in a standard orchestral format. The top section includes woodwinds and brass instruments. The middle section includes percussion and strings. The bottom section includes the string quartet.

- Media:** Indicated by a double bar line at the beginning of the score.
- Fl. (Flute):** Features a melodic line with dynamics *p*, *mp*, and *p*, and articulation marks for sixteenth and thirty-second notes.
- Ob. (Oboe):** Features a melodic line with dynamics *p* and *mp*.
- Cl. (Clarinet):** Features a rhythmic line with triplets and dynamics *p* and *mp*.
- B. Cl. (Bass Clarinet):** Features a rhythmic line with triplets.
- Ten. Sax. (Tenor Saxophone):** Features a rhythmic line with triplets.
- Bari. Sax. (Baritone Saxophone):** Features a rhythmic line with triplets.
- Hn. (Horn):** Two parts with dynamics *fp* and *mp*.
- Tpt. (Trumpet):** Features a rhythmic line with dynamics *fp* and *mp*.
- Tbn. (Tuba):** Features a rhythmic line with dynamics *fp* and *mp*.
- Timp. (Timpani):** Features a rhythmic line with dynamics *mp* and *mf*.
- Glock. (Glockenspiel):** Features a rhythmic line with dynamics *mf* and *p*.
- Vib. (Vibraphone):** Features a rhythmic line with dynamics *p*.
- Hp. (Harp):** Features a rhythmic line with dynamics *mf*.
- Vln. 1 & 2 (Violins):** Features a melodic line with dynamics *mp legato* and articulation marks for triplets.
- Vla. (Viola):** Features a rhythmic line with dynamics *mp legato* and articulation marks for triplets.
- Vc. (Cello):** Features a rhythmic line with dynamics *mp legato* and articulation marks for triplets.
- Db. (Double Bass):** Features a rhythmic line with dynamics *p* and articulation marks for triplets.

Media

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Hn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

Timp.

Glock.

Vib.

Hp.

SATB

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vc.

Db.

soprano

In the Qui - et land

pp

mf sub.p

mp

pp

mp

fp

p

pp cresc.

mp

p

p

pp

pp

pp

pp

pp

pp

pp

pp

pp

Media

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Hn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

Timp.

Glock.

Vib.

Hp.

SATB

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vc.

Db.

land tutti

In the Qui - et

Alto: In the Qui - et land

Tenor + Bass: In the Qui - et land

In the Qui - et land

In the Qui - et land tutti In the Qui - et land no one can tell

mp *pp*

mp *pp*

pp

p

p

Media

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Hn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

Timp.

Glock.

Vib.

Hp.

SATB

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vc.

Db.

mers are paid in the blood of the land and no one

are paid Bur - ma Bur - ma

Media

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Hn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

Timp.

Glock.

Vib.

Hp.

SATB

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vc.

Db.

dares speak what the ty rants won't

dares speak no one no one can speak

no one no one no one can speak

56

Media

Fl. *p*

Ob. *p*

Cl. *p*

B. Cl. *p*

Ten. Sax. *p*

Bari. Sax. *p*

Hn. *mp* *fp*

Hn. *mp* *fp*

Tpt. *fp*

Tbn. *fp*

Timp. *pp*

Glock. *pp*

Vib. *mp* sus cym

Hp.

SATB

no one no one can stand no one stand

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vc.

Db.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

58 **B** : Suu Kyi look at the window

Media **||**

Maestoso ♩ = 60

Fl. *f*

Ob. *f*

Cl. *f*

B. Cl. *f*

Ten. Sax. *f*

Bari. Sax. *f*

Hn. *f*

Hn. *f*

Tpt. *f*

Tbn. *f*

Timp. *f*

Glock. *f*

Vib. *fp*

Hp. *f* adlib. gliss. on whitekey

B **Maestoso** ♩ = 60

tutti

SATB tutti In the Qui - et land

In the Qui - et land of bar -

In the Qui - et land

In the Qui - et land of bar -

Vln. 1 *f*

Vln. 2 *f*

Vla. *f*

Vc. *f*

Db. *f*

60

Media

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Hn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

Timp.

Glock.

Vib.

Hp.

SATB

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vc.

Db.

ma no one laughs and no
you can hear it in the

64 **3/4**

Media

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Hr.

Hr.

Tpt.

Tbn.

Timp.

Glock.

Vib.

Hp.

3/4

SATB

In the Qui - et land no one can say

In the Qui - et land no one can say

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Ve.

Db.

C
71 switch off lighting suddenly

Media

Largo ♩ = 50

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl. rhythmic freely and repeats until bar 80

Ten. Sax. *sotto voce* : The Chinese want a road, the French want the oil, the Thais take the timber, and SLORC takes the spoils.....

Bari. Sax.

Hn. *p*

Hn. *p*

Tpt. *p*

Tbn. *p*

Timp. to asian large gong

Glock. *p*

C **Largo** ♩ = 50

Vib.

Vln. 1 *f* > *pp*

Vln. 2 *f* > *pp*

Vla. *pp*

Vc. *pp*

Db. *f* > *pp*

76

Media

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Hn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

Timp.

Glock.

Vib.

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vc.

Db.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

84

Media

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Timp.

Glock.

Vib.

Hp.

SATB

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vc.

Db.

In the Qui - et land no one can hear —

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

87

Media

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Timp.

Glock.

Vib.

Hp.

SATB

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vc.

Db.

what is si-len-ced by mur-der and covered up

90

Media

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Timp.

Glock.

Vib.

Hp.

SATB

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vc.

Db.

soprano solo :

But des - pite what is forced free - dom's a sound -

with fear

pp *p*

pp *p*

pp *p*

p *mp* *pp*

pp

pp poco sul pont. *p*

p

93

Media

Fl. *pp* *p* *mp*

Ob. *pp* *p* *mp*

Cl. *pp* *p* *mp*

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Tbn.

Timp.

Glock.

Vib.

Hp.

SATB that liars can't fake _____ and no shouting can drown _____

Vln. 1 *pp* *p* *pp* *p*

Vln. 2 *pp* *p* *pp*

Vla. *pp* *p* *pp*

Vc. slightly sul pont.

Db.

Media

Fl. *pp*

Ob. *pp*

Cl. *pp*

Tbn.

Timp.

Glock.

Vib.

Hp.

SATB
Hm

Vln. 1 *mp* *pp* *pp* *p*

Vln. 2 *pp* *p* *pp*

Vla. *pp* *p* *pp*

Vc. *port.* slightly sul pont.

Db.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

101

Media **Rubato**

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Timp.

Glock.

Vib.

Hp.

Rubato

Vln. 1 *p espress.*

Vln. 2 *p espress.*

Vla. *p espress.*

Vc. *p espress.*

Db. *p espress.*

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

106 rit. Grave ♩=44

Media

Fl. *pp* *ppp*

Ob. *pp* *ppp* *p sfumato* *ppp*

Cl. *pp* *ppp*

B. Cl. *pp* *ppp*

Timp. *p*

Glock. *p* ching

Vib. *p* asian large gong *pp*

Hp. *pp* *sfumato* *ppp* ♩=120 *lento*

Vln. 1 rit. Grave ♩=44

Vln. 2

Vla.

Vc.

Db. pizz. *pp*

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร. การประพันธ์เพลงร่วมสมัย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.

ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร. อรรถาธิบายและบทวิเคราะห์หีบเพลงที่ประพันธ์โดย ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร

พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธนาเพชร, 2553.

ณัชชา พันธุ์เจริญ. พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.

ปองธรรม สุทธิสาคร, สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ. ดอกไม้ในมวยผม ของชาน ชู จี: การต่อสู้ในสงครามที่ไร้

ความเกลียดชัง. ศ.คน ฉบับกรกฎาคม 2552 : หน้า 26-83.

พรานชิส นันตะสุนทร. สาวิตรี : โอเปร่า. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ดุริยางคศิลป์

ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.

มินแสง, วันดี สันติวุฒิเมธี. ดวงประทีปแห่งความหวัง ของชาน ชู จี และการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย

ในพม่า. สารคดี ฉบับที่ 295 เดือนกันยายน 2552 : หน้า 76-104

วิบูลย์ ตระกูลชั้น. ซิมโฟนีโฟเอ็ม : นครวัด. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ดุริยางคศิลป์

ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.

วิบูลย์ ตระกูลชั้น. มินิมัลลิสม์. วารสารดนตรีรังสิต 1(กรกฎาคม 2550) : 8 -12

สมเถา สุจริตกุล. อุปรากรแม่น้ำ [แผ่นบันทึกการแสดงสด]. กรุงเทพฯ : มูลนิธิอุปรากรกรุงเทพ,

พ.ศ. 2545.

ของชาน ชู จี (ฉบับแปลโดย พิภพ อุดมอิทธิพงศ์). จดหมายจากพม่า. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :

สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมล คีมทอง, 2540.

ภาษาอังกฤษ

Adams, John. A Flowering Tree [แผ่นบันทึกการแสดงสด]. London : Nonesuch, 2008.

Adams, John.. El Nino [แผ่นบันทึกการแสดงสด]. Paris : Opus Artre, 2001.

Aung San Suu Kyi. The Voice of Hope. New York : Seven Stories Press, 2003.

Aung San Suu Kyi, Michael Aris. Freedom from Fear and other writings. London :

Penguin (Non-Classics), 1996.

Kostka, Stefan. Materials and Techniques of Twentieth-Century Music. New Jersey :

Prentice Hall, 1990.

Reich, Steve. Different Trains [แผ่นบันทึกเสียง]. London : Nonesuch, 1990.

Schuller, Ghuther. Of Reminiscences and Reflection [โน้ตเพลง]. Boley&Hawkes, 1996.

ภาคผนวก

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก
คำร้องและลำดับจาก

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

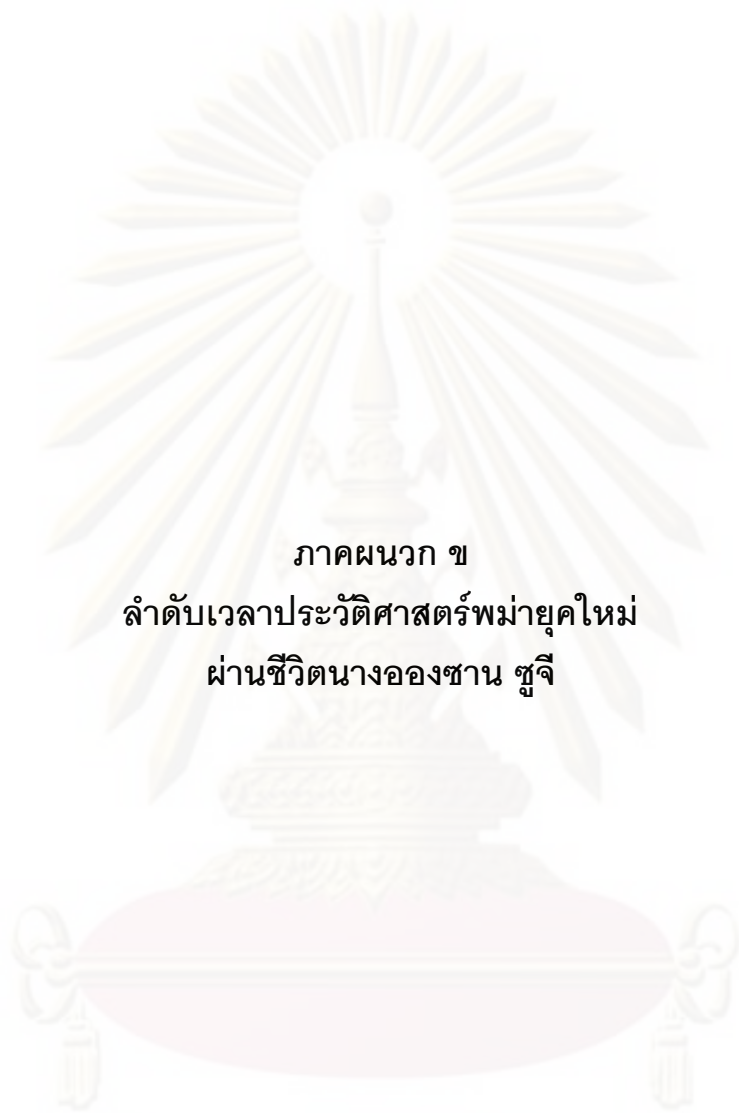
ลำดับ	เรื่องราว	เนื้อความ / คำร้อง	สื่อผสม
1	ลูกชายของนางอองซานซูจี กล่าวสุนทรพจน์แทนมารดาที่ถูกกักบริเวณในบ้านของเธอ	<p>Prelude :</p> <p>[เสียงจากวิดีโอ] : In Norway aung san suu kyi's son escepted the nobel peace prize on her behavior...../December 2001to turn aung san suu kyi and the fifteen hundred of politican prisoners of burma that she and they are not alone</p>	<p>ภาพเคลื่อนไหว:</p> <p>Nobel Peace Prize Ceremony</p>
2	อองซานกำลังไหว้พระพุทธรูปในห้องของเธออยู่ตามลำพัง	<p>Aria :</p> <p>Free Bird toward a free Burma:</p> <p>My home ...</p> <p>Where I was born and raised</p> <p>Used to be warm and lovely</p> <p>Now filled with darkness and horror.</p> <p>My family...</p> <p>Whom I had grown with</p> <p>Used to be cheerful and lively</p> <p>Now living with fear and terror.</p> <p>My friends...</p> <p>Whom I shared my life with</p> <p>Used to be pure and merry</p> <p>Now living with wounded heart.</p> <p>A free bird...</p> <p>Which is just freed</p> <p>Used to be caged</p> <p>Now flying with an olive branch</p> <p>For the place it loves.</p> <p>A Free Bird toward a free Burma</p>	<p>พื้นหลัง:</p> <p>The Great Shwedagon Pagoda</p>
3	คนรับใช้เดินเข้ามาพร้อมด้วยทหาร	<p>Recitative Duet :</p> <p>Why do I have to fight??? :</p> <p>They killed my father a year ago,</p> <p>And they burnt my hut after that</p> <p>I asked the city men "why me?" they ignored</p> <p>"I don't know, mind your business," the men said.</p>	<p>ภาพเคลื่อนไหว :</p> <p>ชีวะประวัติ</p>

		<p>One day from elementary school I came home, Saw my sister was lifeless, lying in blood.</p> <p>I looked around to ask what happened, if somebody'd known,</p> <p>Found no one but living room as a flood.</p> <p>Running away by myself on the village road, Not knowing where to go but heading for my teacher Realizing she's the only one who could help to clear my throat,</p> <p>But this time she gave up, telling me strange things in fear.</p> <p>Why, teacher, why.. why.. why?</p> <p>I have no dad nor a sister left.</p> <p>To teach me and to care for me you said, was that a lie? This time with tearful eyes she, again, said...</p> <p>"Be a grown one, young man, Can't you see we all are dying? And stop this with your might as soon as you can, For we all are suffering."</p>	<p>ภาพเคลื่อนไหว : ภาพงานแต่งงาน ลูกสาวนายพล ตามช่วยสลัดกับ ภาพความลำบาก ของผู้ประสบภัย พายุทากิส</p>
4	<p>ทหารเชิณนางชู้ให้ไป รับพรจากพระสงฆ์หน้า บ้านพักของเธอ</p>	<p>เพลงบรรเลง : Faith บทพูดสำหรับนักดนตรี ; loving-kindness towards all; the hope that a person will be well; loving kindness is "the wish that all sentient beings, without any exception, be happy." compassion; the hope that a person's sufferings will diminish; compassion is the "wish for all sentient beings to be free from suffering." altruistic joy in the accomplishments of a person, oneself or other; sympathetic joy, "is the wholesome attitude of rejoicing in the happiness and virtues of all sentient beings." equanimity, or learning to accept both loss and gain,</p>	<p>ภาพเคลื่อนไหว: ภาพฝูงชนที่ สนับสนุนนางชู้ และการปรากฏตัว ครั้งแรกในรอบ หลายปีหน้า บ้านพัก</p>

		praise and blame, success and failure with detachment, equally, for oneself and for others; equanimity means "not to distinguish between friend, enemy or stranger, but regard every sentient being as equal. It is a clear-minded tranquil state of mind - not being overpowered by delusions, mental dullness or agitation."	
5	เกิดการประท้วงนำโดย พระสงฆ์และการ ปราบปรามอย่างรุนแรง ทั่วประเทศ / ชายลี้ภัย ว่ายน้ำข้ามทะเลสาบเข้า มาในบ้านของนางซูจี รัฐบาลตัดสินใจให้ต่อเวลา อีกบริเวณเธอไปอีก 18 เดือน	เพลงบรรเลง + เสียงการปราบปราม : Stupid Reason บทพูด I had a premonition to tell....	ภาพเคลื่อนไหว : การปราบปรามใน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 / ช่วง ทำเพลงเป็นพื้น หลังจากบ้านพัก ภาพเคลื่อนไหว : การรายงานข่าว ของสถานีโทรทัศน์ ช่องต่างๆ
6	องซาน ซูจีนั่งอยู่ ภายในบ้านพักอีกครั้ง ทหารเดินออกไป	Choral Song In The Quiet Land : In the Quiet Land, no one can tell if there's someone who's listening for secrets they can sell. The informers are paid in the blood of the land and no one dares speak what the tyrants won't stand. In the quiet land of Burma, no one laughs and no one thinks out loud. In the quiet land of Burma, you can hear it in the silence of the crowd In the Quiet Land, no one can say when the soldiers are coming to carry them away. The Chinese want a road; the French want the oil;	พื้นหลัง 3 : Suu kyii and Burma People / Shwe Dagon Pagoda /

	<p>สาวใช้ค่อยๆเดินไปดับ เทียน/ตะเกียงทีละเล่ม</p> <p>ของชานชู้ฉีนั่งอยู่คน เดียว</p>	<p>the Thais take the timber; and SLORC takes the spoils...</p> <p>In the Quiet Land....</p> <p>In the Quiet Land, no one can hear what is silenced by murder and covered up with fear.</p> <p>But, despite what is forced, freedom's a sound that liars can't fake and no shouting can drown.</p>	<p>ไฟค่อยๆหรือลงจน ดับมืดไป</p>
--	--	--	-------------------------------------

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ข
ลำดับเวลาประวัติศาสตร์พม่ายุคใหม่
ผ่านชีวิตนางอองซาน ซูจี

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2488

19 มิถุนายน

รองชาน ชูจี บุตรีของนายพลรองชาน วีรบุรุษผู้นำการเรียกร้องเอกราชของพม่ากับนางดอว์
ซิ่น จี กำเนิดในย่างกุ้ง

2490

มกราคม

นายพลรองชาน ลงนามขอตกลงกับรัฐบาลอังกฤษเพื่อให้เอกราชแก่พม่า

19 กรกฎาคม

นายพลรองชานและคณะรัฐมนตรีหกคน ถูกลอบสังหารโดยกองกำลังติดอาวุธ

2491

มกราคม

พม่าได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการ

2503

รองชาน ชูจี อายุ 15 ปี อพยพตามมารดาผู้ซึ่งไปเป็นเอกอัครราชทูตพม่าประจำอินเดีย

2508

2 มีนาคม

นายพลเนวินยึดอำนาจรัฐบาลและแต่งตั้งตนเองเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศแนวทางสังคม
นิยม และเข้าปฏิวัติระบบการเมืองและสังคมพม่าอย่างเด็ดขาด

2512

รองชาน ชูจี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

2515

รองชาน ชูจี แต่งงานกับดร. ไมเคิล อาริส นักวิชาการชาวอังกฤษ ที่อยู่ในภูฏานและนับถือ
ศาสนาพุทธ

2516

รองชาน ชูจี ให้กำเนิดบุตรคนแรกชื่อ อเล็กซานเดอร์ ที่ประเทศอังกฤษ

2517

นายพลเนวินรวบอำนาจสูงสุดในฐานะประมุขแห่งรัฐสังคมนิยม และได้ตั้งศาลทหารขึ้นในปี
เดียวกัน

2520

รองชาน ชูจี ให้กำเนิดบุตรคนแรกชื่อ คิม ที่ประเทศอังกฤษ

2531

มีนาคม

องซาน ซูจี เดินทางกลับพม่าเพื่อดูแลมารดาที่ป่วยหนักท่ามกลางสังคมพม่าที่ทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ จากการดำเนินนโยบายของเผด็จการทหาร

8 สิงหาคม

เกิดการลุกฮือครั้งใหญ่เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยไปทั่วประเทศ รัฐบาลทหารส่งกำลังปราบปรามนักศึกษาและประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า เหตุการณ์วันที่ 8 เดือน 8 ปี 88

23 สิงหาคม

องซาน ซูจี ประกาศครั้งแรกหน้าเจดีย์ชเวดากอง มีผู้คนหลั่งไหลเข้าฟังมากกว่าห้าแสนคน ในครั้งนั้นเธอประกาศมุ่งมั่นเรื่องสิทธิมนุษยชนและการไม่ใช้ความรุนแรง

18 กันยายน

รัฐบาลทหารประกาศเลือกตั้งทั่วไป องซาน ซูจีตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ทหารจัดตั้งสภาฟื้นฟูกฎหมายและความเป็นระเบียบแห่งรัฐ (SLORC)

ตุลาคม

องซาน ซูจีเดินทางไปปราศรัยทั่วประเทศ กระตุ้นให้ประชาชนปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเอง ในขณะที่ทหารกวาดล้างกลุ่มนักศึกษาและนักโทษการเมืองหลายคนหลบหนีออกนอกประเทศหรือเข้าร่วมกับกองกำลังชนกลุ่มน้อย

2532

20 กรกฎาคม

องซาน ซูจี ถูกจับกุมและถูกจองจำในบ้านพักของเธอพร้อมกับลูกชายทั้งสองคน เธออดอาหารประท้วงให้ปล่อยสมาชิกพรรคของเธอทั้งหมด

2533

พฤษภาคม

พรรคการเมืองขององซาน ซูจีชนะการเลือกตั้ง มีเสียงข้างมากในสภากว่า 32 เปอร์เซ็นต์ ทั้งที่ไม่ได้ออกหาเสียงแม้แต่ครั้งเดียว

กรกฎาคม

SLORC ออกแถลงการณ์ไม่ยอมรับรัฐบาลขององซาน ซูจีและจะอยู่ในอำนาจต่อไป

2534

สิงหาคม

รัฐบาลทหารแก้กฎหมายการควบคุมตัวนางองซาน ซูจี จากเดิมหนึ่งปีเป็นห้าปี โดยไม่มีการไต่สวนใดๆ

14 ตุลาคม

องชาน ซูจี ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ลูกชายทั้งสองคนขึ้นกล่าวสุนทรพจน์แทนมารดา เธอมอบเงินรางวัลทั้งหมดแก่มูลนิธิและองค์กรการกุศลในพม่า

2538

10 กรกฎาคม

องชาน ซูจี ได้รับการปล่อยตัวหลังจากถูกกักบริเวณโดยไม่มีเหตุผลมาหกปี

2539

มีนาคม

องชาน ซูจีออกเดินทางโดยรถไฟไปเมืองมัณฑะเลย์ รัฐบาลทหารขัดขวางการเดินทางด้วยการตัดขบวนรถไฟ ทั้งคู่โดยสารที่เธอโดยสารไว้ที่สถานี ขณะที่สมาชิกพรรคที่ได้รับเลือกตั้งเดินทางมาประชุมและถูกจับกุมระหว่างทาง

มิดายน-กรกฎาคม

รัฐบาลทหารออกกฎหมายควบคุมสื่อทุกชนิด รวมทั้งกฎหมายป้องกันการขัดขวางคำสั่งของรัฐ

รัฐ

2540

พฤศจิกายน

นานาชาติดำเนินมาตรการคว่ำบาตรพม่า รัฐบาลทหารยกเลิกสภา SLORC แต่ได้ตั้งสภาสันติภาพและการฟื้นฟูแห่งรัฐ (SPDO) ขึ้นมาแทน

2542

กุมภาพันธ์-มีนาคม

ดร. ไมเคิล อาริส ป่วยเป็นมะเร็งและขอวีซ่าเข้าพม่า เพื่อหวังจะได้พบภรรยาเป็นครั้งสุดท้าย รัฐบาลทหารปฏิเสธการขอวีซ่าและขอร้องไห้ นางองชาน ซูจีออกไปพบสามีนอกประเทศแทน ต่อมาดร. ไมเคิล อาริส ถึงแก่กรรมในประเทศไทย

2543

กันยายน

รัฐบาลทหารกักบริเวณนางองชาน ซูจี อีกครั้ง ด้วยข้อกล่าวหาปลุกระดมหลังจากพยายามเดินทางไปเมืองมัณฑะเลย์

2545

6 พฤษภาคม

รัฐบาลทหารปล่อยตัวนางองชาน ซูจีอีกครั้ง หลังจากถูกกักตันจากนานาชาติอย่างหนัก

2546

พฤษภาคม

ขบวนรถปราศรัยของนางองชาน ซูจี ถูกกรูมทำร้ายจากบุคคลไม่ทราบกลุ่ม รัฐบาลทหารจึงกักตัวเธออีกครั้ง โดยให้เหตุผลว่าเพื่อความปลอดภัยของเธอเอง

2548

17 มิถุนายน

ประชาคมนานาชาติพากันรณรงค์และ ประท้วงหน้าสถานทูตพม่าทั่วโลกเนื่องในวาระครบรอบอายุหกสิบปีของเธอ

2549

พฤษภาคม

พม้าย้ายเมืองหลวงขึ้นไปจากเมืองย่างกุ้งราวสามร้อยกิโลเมตร และเร่งสร้างเมืองใหม่โดยขึ้นภาซีน้ำมัน 100 เปอร์เซนต์ ทำให้ประชาชนเริ่มไม่พอใจ

2550

พฤษภาคม

รัฐบาลเพิ่มเวลาคู่ขงนางองซาน ซูจีอีกหนึ่งปีโดยไม่ได้ให้เหตุผล

สิงหาคม

ผู้นำนักศึกษาและประชาชนปลุกกระแสต่อต้านรัฐบาล จากกรณีสินค้าราคาสูงและการปรับราคาน้ำมัน โดยไม่แจ้งเตือน มีการชุมนุมบนถนนในย่างกุ้ง

กันยายน

การประท้วงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง นำโดยกลุ่มพระสงฆ์และนักศึกษา มีการนำภาพการประท้วงเผยแพร่ออกไปทั่วโลก การประท้วงขยายออกไปตามเมืองต่างทั่วประเทศ รัฐบาลออกคำสั่งให้ทหารยิงได้ทันทีหากจำเป็น

21 กันยายน

นางองซาน ซูจี ประกาศตัวครั้งแรกในรอบหลายปี โดยเปิดประตูรับพรจากพระสงฆ์ 500 รูป ที่เดินทางมาสวดมนต์ให้พรแก่เธอ หลังจากนั้นรัฐบาลทหารได้เข้ากวาดล้างผู้ประท้วงอย่างรุนแรง มีการจับประชาชนและพระสงฆ์ไปขังในเรือนจำ วัดหลายแห่งร้าง

2551

กุมภาพันธ์

สหรัฐอเมริกาประกาศมาตรการคว่ำบาตรแก่พม่าครั้งใหม่ บรรดาผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพรวมตัวกันที่กรุงออสโลว์ ประเทศนอร์เวย์ออกแถลงการณ์ต่อประชาคมโลกประณามรัฐบาลทหารพม่า มีการรณรงค์ให้งดการเดินทางไปเที่ยวพม่า

มีนาคม

รัฐบาลทหารร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยอนุญาตให้ทหารเข้ามาเป็นสมาชิกสภาโดยไม่ต้องเลือกตั้งจำนวน 1 ต่อ 4 ส่วน และออกกฎหมายกีดกันนางองซาน ซูจีในทุกกรณี

พฤษภาคม

พายุไซโคลนนาทิสพัดเข้าสู่ที่ราบปากแม่น้ำอระวะดี มีผู้เสียชีวิตกว่าแสนคน รัฐบาลประกาศจำกัดการช่วยเหลือจากต่างชาติ ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง และในเดือนเดียวกันก็ได้จัดการหยั่งเสียงรับรองรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และผ่านการลงประชามติมาอย่างท่วมท้น มีการตั้งข้อสังเกตถึงการลงประชามติในขณะที่

ประชาชนกว่าครึ่งประเทศไม่มีที่อยู่อาศัยจากภัยพิบัติ ต่อมานายบันคีมูน เลขาธิการสหประชาชาติแถลงการณ์ แสดงความสิ้นหวังแก่การปกป้องสิทธิมนุษยชนในพม่า ในขณะที่รัฐบาลส่งขยายเวลาการกักตัวนางองซาน ซูจี ออกไปอีกหนึ่งปี

พฤศจิกายน

ชายชาวอเมริกันชื่อ จอห์น ยัตเทา ว่ายนํ้าข้ามทะเลสาบเข้าไปในบ้านพักของนางองซาน ซูจี มีการรายงานเรื่องนี้แต่รัฐบาลไม่ได้กระทำการใดๆ

ธันวาคม

รัฐบาลประกาศกำหนดการเลือกตั้งครั้งใหญ่ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553

2552

พฤษภาคม

ชายคนเดิมลักลอบว่ายนํ้าเข้าไปในบ้านของนางองซาน ซูจีอีกครั้ง และได้ค้างคืนในนั้นด้วย มีอาการป่วย ต่อมานางองซาน ซูจีถูกจับกุมและควบคุมตัวไปเรือนจำอินเส่ง และถูกพิจารณาคดีให้ต้องโทษใน ข้อหาอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าพักในบ้านของตัวเองโดยไม่ได้รับอนุญาตถูกลงโทษกักบริเวณไปอีก 5 ปี ขณะที่ นายจอห์น ยัตเทา ถูกเนรเทศออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับโทษทางอาญาใดๆ

ศูนย์วิทยทรัพยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ชื่อ	สุระศักดิ์ อุตสาห์
วันเดือนปีเกิด	20 ตุลาคม พ.ศ. 2526
การศึกษา	ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ดนตรีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี
ที่อยู่	1200 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท 113 ซอยด่านสำโรง 16 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ที่ติดต่อ	วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต หมู่บ้านเมืองเอก ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
E-mail	kazaruz@gmail.com
เกียรติประวัติ	- พ.ศ. 2549 รางวัลดีเด่น (Finalists) รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย (Young Thai Artist Award) โดยมูลนิธิซีเมนต์ไทย จากผลงานการประพันธ์เพลง “เดือนช่วงดวงเด่นฟ้า ดาดาว” - พ.ศ. 2551 รางวัลยอดเยี่ยม (1 st Prize) รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย (Young Thai Artist Award) โดยมูลนิธิซีเมนต์ไทย จากผลงานการประพันธ์เพลง “ปฏิจจสมุปบาท” - พ.ศ. 2552 ผ่านเข้ารอบสุดท้าย รางวัล The Goethe South-East Asian Young Composer Award (Finalists) ในงานเทศกาลดนตรีร่วมสมัย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย - พ.ศ. 2553 ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน (The Goethe Insitute) ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ ไปศึกษาหลักสูตรภาคฤดูร้อน Die Internationalen Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt (The International Summer Course for New Music) ณ เมืองดามสตัดท์ สหพันธรัฐเยอรมันนี