

คู่มือวิทยานิพนธ์งานประพันธ์เพลง: นิทรรศการแห่งจินตนาการ

บทคัดย่อและแฟ้มข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ที่ให้บริการในคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR)
เป็นแฟ้มข้อมูลของนิสิตเจ้าของวิทยานิพนธ์ ที่ส่งผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย

The abstract and full text of theses from the academic year 2011 in Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)
are the thesis authors' files submitted through the University Graduate School.

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2559
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A DOCTORATE MUSIC COMPOSITION: THE IMAGINATIVE EXHIBITION

Mr. Saral Pacheun

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Doctor of Fine and Applied Arts Program in Fine and Applied Arts

Faculty of Fine and Applied Arts

Chulalongkorn University

Academic Year 2016

Copyright of Chulalongkorn University

สร้อย ภาชนะ : ดุษฎีนิพนธ์งานประพันธ์เพลง: นิทรรศการแห่งจินตนาการ (A DOCTORATE MUSIC COMPOSITION: THE IMAGINATIVE EXHIBITION) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร, 294 หน้า.

ช่วงปี ค.ศ. 1950 ดนตรีร็อกได้ถือกำเนิดและเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาไปอย่างกว้างขวางจนได้รับความนิยมนักคนทั่วโลก และก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในดนตรีกระแสหลัก มีการทดลองผสมผสานดนตรีร็อกเข้ากับดนตรีหลากหลายประเภท เช่น แจ๊ส เร็กเก้ ฟังก์ อิเล็กทรอนิกส์

ดนตรีคลาสสิกก็เป็นดนตรีอีกแขนงหนึ่งที่ถูกนำมาผสมผสานกับดนตรีร็อก เช่นการนำเพลงร็อกที่มีชื่อเสียงมาเรียบเรียงใหม่เพื่อบรรเลงร่วมกับออร์เคสตรา หรือการนำทำนองเพลงคลาสสิกอันเป็นที่รู้จักมาแทรกเข้ากับบางช่วงของเพลงร็อก การผสมผสานเหล่านี้เกิดขึ้นในผลงานหลายชิ้น และมักจะได้เสียงตอบรับที่ดีจากผู้ฟัง

ดังนั้นจึงเป็นความคิดที่น่าสนใจ สำหรับการทดลองทำสิ่งที่แตกต่างจากการนำมาเรียบเรียงใหม่หรือแทรกบางท่อนเข้าด้วยกันอย่างผลงานชิ้นอื่น ซึ่งคือการประพันธ์เพลงสำหรับวงร็อกเพื่อบรรเลงร่วมกับออร์เคสตราโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดภาพของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างดนตรีทั้งสองประเภท ให้ผู้ฟังได้เข้าใจว่าดนตรีคลาสสิกไม่ใช่สิ่งไกลตัว หากแต่เป็นรากฐานของเพลงที่พวกเขาคุ้นเคย การเข้าใจรากฐานของดนตรีจะช่วยให้ทั้งผู้ฟัง และนักดนตรีรู้สึกซาบซึ้งในดนตรียิ่งขึ้น

“นิทรรศการแห่งจินตนาการ ดนตรีพรรณนาสำหรับวงแชมเบอร์ออร์เคสตรา” คือดนตรีพรรณนาสำหรับการบรรเลงร่วมกันระหว่างวงร็อกและออร์เคสตรา ประพันธ์ขึ้นโดยอ้างอิงจากภาพวาดของจิตรกรเอก 4 คน ได้แก่ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี อาจารย์สมภพ บุตราช อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร และอาจารย์ประทีป คชบัว บุคลิกและสีสันเสียงของวงดนตรีทั้งสองชนิดได้ถูกผสมผสานเข้าด้วยกันก่อให้เกิดมุมมองและวิธีสื่อความหมายที่แตกต่างจากดนตรีพรรณนาชิ้นอื่น

สาขาวิชา ศิลปกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 2559

ลายมือชื่อนิสิต

ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก

5686820435 : MAJOR FINE AND APPLIED ARTS

KEYWORDS: MUSIC COMPOSITION / SYMPHONIC POEM / ROCK MUSIC

SARAL PACHEUN: A DOCTORATE MUSIC COMPOSITION: THE IMAGINATIVE EXHIBITION. ADVISOR: PROF. NARONGRIT DHAMABUTRA, Ph.D., 294 pp.

During the 1950s, rock music was created, and widely appreciated by people all over the world to become one of the mainstream music genres. Until now, rock music has been mixed with a variety of musical styles such as jazz, funk, electronic, folk, and so on. Classical music is another genre that has been mixed with rock music frequently. For instance, famous classical themes can be heard as an intro or a bridge part of some rock tunes, and people love it. On the other hand, legendary rock tunes can often be arranged to an orchestra version, and people also love it.

Therefore, it would be an interesting concept to not just arrange, but compose music that blends classical music with rock music. This will build an image of unity between the two musical genres. Moreover the composition might help audiences to realize that classical music is not something distant, but the foundation of the songs that are familiar. Understanding the roots of the music allows the listener, and musicians to appreciate the music more.

The 4th Floor Exhibition Symphonic Poem for Chamber Orchestra is a symphonic poem inspired by paintings exhibited in a permanent collection on the 4th floor of MOCA (Museum of Contemporary Art) Bangkok. The title of Individual movement refers to works by 4 well known painters —Dr. Thawan Dachanee, Sompop Budtarad, Panya Vijnthanasan, and Prateep Kochabua. The combination of a rock band and an orchestra creates an interesting aspect of music interpretation, also the sound character.

Field of Study: Fine and Applied Arts

Student's Signature

Academic Year: 2016

Advisor's Signature

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์เรื่อง “นิทรรศการแห่งจินตนาการ ดนตรีพรรณนาสำหรับวงแชมเบอร์ออร์เคสตรา” ชุดนี้ ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ได้รับคำแนะนำ และความช่วยเหลือจากคณาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประพันธ์เพลงมาตลอดทุกภาคการศึกษา และความกรุณาจาก ศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ เปรมานนท์สำหรับคำแนะนำในเรื่องการสร้างสรรคบทเพลง ศาสตราจารย์ ดร. ณัชชา พันธุ์เจริญ ผู้ปลูกฝังพื้นฐาน และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงานวิจัยเชิงวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดวงใจ ทิวทอง สำหรับคำแนะนำในการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ ดร.ประทักษ์ ประทีปะเสน ที่กรุณาสละเวลามาเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูง

อนึ่ง ผู้เขียนขอขอบพระคุณการสนับสนุนทุนวิจัยจาก “ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” และขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญโน้ตเพลงและภาพที่เกี่ยวข้อง	1
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	4
1.3 ขอบเขตของการวิจัย	4
1.4 วิธีการดำเนินการวิจัย.....	5
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการวิจัย.....	5
บทที่ 2 งานดนตรีที่เป็นแรงบันดาลใจต่อการสร้างสรรค์บทเพลง	7
2.1 ผลงานเพลงที่ใช้วงรีออร์เคสตรา.....	8
2.2 ดนตรีพรรณนา.....	13
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์บทเพลง	21
3.1 แนวคิดหลักของบทประพันธ์เพลง.....	21
3.1.1 สำหรับวงแชมเบอร์ออร์เคสตรา ผู้ประพันธ์ได้วางแผนที่จะใช้วงขนาดเล็กโดยมี เครื่องดนตรีที่ใช้ และจำนวนผู้เล่นดังต่อไปนี้.....	22
3.1.2 แนวคิดด้านการจัดรูปแบบของวง	22
3.1.3 วิธีการสร้างแนวทำนองหลักและแนวประสาน	23
บทที่ 4 อรรถาธิบายและบทวิเคราะห์ บทประพันธ์	25
4.1 กระบวนที่ 1 ภาวดีณาและวิภาวดีณา (Desirable and Undesirable).....	25
4.2 กระบวนที่ 2 B.A.D.....	58

4.3 กระบวนที่ 3 The Horse.....	79
บทที่ 5 บทสรุป.....	99
5.1 สรุปผลการวิจัย.....	99
5.2 อภิปรายผลการวิจัย.....	100
5.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.....	105
รายการอ้างอิง.....	106
ภาคผนวก.....	107
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	294

สารบัญโน้ตเพลงและภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างที่ 1	กลุ่มเครื่องดนตรีไฟฟ้าที่ใช้บรรเลงร่วมกับวงออร์เคสตรา	2
ตัวอย่างที่ 2	G – Spot Tornado.....	10
ตัวอย่างที่ 3	Mike Mill และ กลุ่มผู้บันทึกเสียง Concerto for Violin and Rock Band	12
ตัวอย่างที่ 4	การสร้างทำนองในอัตราจังหวะ 5/8 ในเพลง B.A.D ที่ได้รับแรงบันดาลใจ จากผลงาน Isle of the Dead โดย Sergei Rachmaninoff.....	14
ตัวอย่างที่ 5	การบรรเลงอย่างรวดเร็วด้วยความเข้มของเสียงที่น้อย ในช่วงสุดท้ายของบทเพลง Transfigured Night สื่อถึงความคับข้องใจที่ไม่สามารถสื่อให้ผู้อื่นรู้ได้.....	15
ตัวอย่างที่ 6	เปรียบเทียบแนวทำนองเครื่องสายในเพลง The Horse ที่ได้รับอิทธิพลในการ ใช้แนวทำนองเสียงกระด้างจาก Transfigured Night เพื่อเสริมความตึงเครียด ให้กับเสียงประสาน	16
ตัวอย่างที่ 7	แนวทำนองของพิคโคโลในบทเพลง Mazepa ใช้บันไดเสียงในการแบ่งวรรคตอน ของการบรรเลง.....	17
ตัวอย่างที่ 8	วิธีแบ่งวรรคตอนในช่วงหนึ่งบทเพลง Desirable and Undesirable ด้วยการ ไล่บันไดเสียงบนอัตราจังหวะที่เปลี่ยนกระทันหัน แล้วจึงมุ่งหน้าสู่วรรคถัดไป	18
ตัวอย่างที่ 9	แสดงการใช้สัดส่วนโน้ตที่เรียบง่ายในบทเพลง Pictures at an Exhibition	19
ตัวอย่างที่ 10	แนวทำนองของเครื่องลมไม้ และ เครื่องทองเหลือง ในบทเพลง Tapiola	20
ตัวอย่างที่ 11	ภาพส่วนหนึ่งจากผลงานชุด ภาวดีณาและวิภาวดีณา (Desirable and Undesirable)	26
ตัวอย่างที่ 12	(ห้องที่ 4- 6) การแนะนำทำนองหลักบนแนวเสียงของเบสไฟฟ้า	27
ตัวอย่างที่ 13	(ห้องที่ 5-8) ทำนองหลักได้ถูกนำเสนอบนแนวเสียงของไวโอลิน	28
ตัวอย่างที่ 14	(ห้องที่ 9-12) แนวทำนองหลักที่ถูกนำมาดัดแปลงสัดส่วนโน้ต ปรากฏอยู่ บนแนวเสียงแนวเสียงกลุ่มเครื่องลมไม้.....	28
ตัวอย่างที่ 15	(ห้องที่ 17-20) การเข้ามาของแนวทำนองกีตาร์ไฟฟ้า และกลองชุด	29
ตัวอย่างที่ 16	(ห้องที่ 17-25) การปรับแนวทำนองหลักเพื่อเพิ่มความเป็นโทนาลิตีของเพลง.....	31

ตัวอย่างที่ 17 (ห้องที่ 33-36) ทำนองหลักถูกนำเสนอในแนวเสียงของฟลูต คลาริเน็ตและ เซลโล ในขณะที่แนวเสียงอื่นบรรเลงสอดคล้องกับจังหวะของกลอง.....	32
ตัวอย่างที่ 18 (ห้องที่ 29-32) รูปแบบของจังหวะกลองในช่วงแรกของเพลง.....	33
ตัวอย่างที่ 19 การบรรเลงโดยมีแนวเสียงของกระตึงกลองเป็นหลัก.....	34
ตัวอย่างที่ 20 (ห้องที่ 49-67) แสดงทางเดินคอร์ดเพื่อย้ายกุญแจเสียงจาก D ไมเนอร์ สู่ A ไมเนอร์.....	34
ตัวอย่างที่ 21 ห้องที่ (63-66) การนำเสนอทำนองใหม่ในกุญแจเสียง A ไมเนอร์ ผ่านแนวเสียง ของไวโอลิน	35
ตัวอย่างที่ 22 (ห้องที่ 67 -70) การดำเนินทำนองของกลุ่มเครื่องลมไม้.....	36
ตัวอย่างที่ 23 (ห้องที่ 85-88) การเปลี่ยนศูนย์กลางเสียงอย่างฉับพลันจาก A ไมเนอร์ สู่ G ไมเนอร์.....	37
ตัวอย่างที่ 24 ห้องที่ (85-89) การย้ายศูนย์กลางเสียงร่วมกับการเปลี่ยนอัตราจังหวะฉับพลัน.....	38
ตัวอย่างที่ 25 (ห้องที่ 102-110) การเพิ่มลดความหนาแน่นของเนื้อดนตรี.....	39
ตัวอย่างที่ 26 หนึ่งในภาพชุด ภาวทัศน์หา และวิภาวทัศน์หา มีการใช้สีทองคำเปลวร่วมกับ สีน้ำมันสีดำ.....	40
ตัวอย่างที่ 27 (ห้องที่ 117-120) ทำนองหลักของตอน B บรรเลงโดยกลุ่มเครื่องสาย	41
ตัวอย่างที่ 28 (ห้องที่ 111-114) การบรรเลงโต้ตอบกันระหว่างแนวเสียงสูงและต่ำ	41
ตัวอย่างที่ 29 (ห้องที่ 133-135) การบรรเลงทำนองในแนวเสียงของกลุ่มเครื่องทองเหลือง	42
ตัวอย่างที่ 30 (ห้องที่ 135-138) ทำนองสอดประสานเพื่อส่งเสริมทำนองในกลุ่ม เครื่องทองเหลือง	43
ตัวอย่างที่ 31 (ห้องที่ 143-146) แนวทำนองของกลองชุด และทิมปานี	44
ตัวอย่างที่ 32 (ห้องที่ 151-154) ทำนองเบสในแนวเสียงของกลุ่มเครื่องสาย.....	45
ตัวอย่างที่ 33 (ห้องที่ 155-158) ปรับช่วงเสียงของทำนองเบสให้สูงขึ้นแล้วมอบให้ กลุ่มเครื่องลม ไม้บรรเลง	45
ตัวอย่างที่ 34 (ห้องที่ 158-161) การจัดเสียงประสานเพื่อสื่อถึงความโกลาหลของสรรพสัตว์ ในภาพวาด	47

ตัวอย่างที่ 35 (ห้องที่ 166-170) การบรรเลงจังหวะขัดของ กลุ่มเครื่องดนตรีไฟฟ้า ด้วยโน้ต D.....	48
ตัวอย่างที่ 36 (ห้องที่ 182-185) ออร์เคสตราช่วยสนับสนุนแนวทำนองของกลุ่มเครื่องดนตรีไฟฟ้า.....	48
ตัวอย่างที่ 37 (ห้องที่ 187 - 190) การกลับมาของทำนองหลัก ด้วยอารมณ์และสีันเสียงที่เปลี่ยนไป	49
ตัวอย่างที่ 38 (ห้องที่ 212 - 220) การเคลื่อนไหวของหัวงลำดับทำนองในหลายแนวเสียง.....	50
ตัวอย่างที่ 39 (ห้องที่ 228 - 229) การจบตอนด้วยทำนองหลัก	51
ตัวอย่างที่ 40 (ห้องที่ 233-237) ช่วงโหมโรงของตอน A'	52
ตัวอย่างที่ 41 (ห้องที่ 230-234) การนำทำนองในตอน A กลับมาใช้ใหม่ในตอน A'	53
ตัวอย่างที่ 42 (ห้องที่ 1-4) แนวทำนองของเบสไฟฟ้าในต้นกระบวน	53
ตัวอย่างที่ 43 (ห้องที่ 273-277) แนวทำนองใหม่บนบันไดเสียง F เมเจอร์.....	55
ตัวอย่างที่ 44 (ห้องที่ 292-296) ลดความเร็วและความเข้มของเสียงลงเพื่อเตรียมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของกระบวน	55
ตัวอย่างที่ 45 (ห้องที่ 302-305) นำทำนองในตอน A กลับมาบรรเลงอีกครั้ง	56
ตัวอย่างที่ 46 (ห้องที่ 342-345) จบกระบวนที่ 1 ด้วยทริยแอด A ไมเนอร์.....	57
ตัวอย่างที่ 47 ไตรภูมิ ภาพชุด 3ภาพบอกเล่าการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ในสังสารวัฏตามคติความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา โดย (จากซ้ายไปขวา) อาจารย์สมภพ บุตรราช อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร และอาจารย์ประทีป คชบัว.....	58
ตัวอย่างที่ 48 (ห้องที่ 1-4) ทำนองหลักถูกนำเสนอในแนวของไวโอลิน บนกุญแจเสียง B แฟล็ตเมเจอร์.....	59
ตัวอย่างที่ 49 (ห้องที่ 13-20) ใส่ข้อความ Solo Adlib เพื่อให้ให้นักดนตรีได้ใช้ตีตบฏิกฐานในการบรรเลง.....	60
ตัวอย่างที่ 50 ตารางแสดงทางเดินคอร์ดเพื่อย้ายกุญแจเสียงจาก B แฟล็ตเมเจอร์ ไปยัง B แฟล็ตไมเนอร์.....	61
ตัวอย่างที่ 51 (ห้องที่ 30-32) แนวทำนองหลังจากการย้ายกุญแจเสียงเป็น B แฟล็ตไมเนอร์	62
ตัวอย่างที่ 52 (ห้องที่ 33-36) การย้ายกุญแจเสียงจาก B แฟล็ตไมเนอร์ ไปยัง A เมเจอร์	63

ตัวอย่างที่ 53 (ห้องที่ 42-47) นำเสนอทำนองหลักของตอน B บนกุญแจเสียง A เมเจอร์.....	65
ตัวอย่างที่ 54 (ห้องที่ 70-74) ทำนองเพลงฟังสดใสรื่นจากการปรับเปลี่ยนช่วงเสียง	65
ตัวอย่างที่ 55 (ห้องที่ 92-95) การย้ายกุญแจเสียงโดยใช้จาก A เมเจอร์ไปสู่ A ไมเนอร์	66
ตัวอย่างที่ 56 (ห้องที่ 96-99) การนำเสนอทำนองใหม่ในช่วงที่สองของตอน B	67
ตัวอย่างที่ 57 (ห้องที่ 112-115) การแปรทำนองหลักโดยเพิ่มโน้ตในทริยแอด G ชาร์ปเมเจอร์.....	68
ตัวอย่างที่ 58 (ห้องที่ 120-123) การเปลี่ยนอัตราจังหวะจาก 5/8 เป็น 6/8	69
ตัวอย่างที่ 59 (ห้องที่ 124-127) การย้ายกุญแจเสียงจาก A ไมเนอร์ไปสู่ D เมเจอร์	70
ตัวอย่างที่ 60 (ห้องที่ 128-131) บทนำของตอน C สื่อถึงความวุ่นวายในห้องสอบสวนของ นรกภูมิ.....	72
ตัวอย่างที่ 61 (ห้องที่ 130-131) วิโอลาบรรเลงห้วงลำดับทำนองบนบันไดเสียง D เมเจอร์	73
ตัวอย่างที่ 62 (ห้องที่ 136-139) แนวทำนองของเบสไฟฟ้าที่ช่วยเน้นย้ำสำเนียงของบันไดเสียง B ฮาร์โมนิกไมเนอร์	74
ตัวอย่างที่ 63 (ห้องที่ 144-147) ข้อความ Solo Adlib แจ้งให้ผู้บรรเลงได้ใช้ศติปฏิภาณ.....	75
ตัวอย่างที่ 64 (ห้องที่ 156-159) เข้าสู่ช่วงที่สองของตอน C “ขุมนรก”	76
ตัวอย่างที่ 65 (ห้องที่ 168-171) การบรรเลงของเครื่องดนตรีไฟฟ้า และทิมปานี.....	77
ตัวอย่างที่ 66 (ห้องที่ 188-192) ตอนจบของกระบวนที่สอง B.A.D.....	78
ตัวอย่างที่ 67 ภาพสุดท้ายของ อาจารย์ ถวัลย์ ดัชนี	79
ตัวอย่างที่ 68 ตัวอย่างรูปแบบจังหวะกัลลอป (Gallop).....	80
ตัวอย่างที่ 69 (ห้องที่ 9-12) แต่ละแนวเสียงผลักดันบรรเลงทำนองหลัก ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงของสีสันเสียง ความเข้มเสียง และเนื้อดนตรีบ่อยครั้ง	81
ตัวอย่างที่ 70 (ห้องที่ 9-12) การบรรเลงประสานกันระหว่างทิมปานีและกลองชุด.....	82
ตัวอย่างที่ 71 (ห้องที่ 17-20) แนวเสียงของกลองมีความต่อเนื่องมากขึ้น เสริมความหนาของ เนื้อดนตรีด้วยกลุ่มเครื่องสาย และเครื่องลมไม้	83
ตัวอย่างที่ 72 (ห้องที่ 25-28) การไล่บันไดเสียง A ไมเนอร์ของกลุ่มเครื่องสายเพื่อส่งเข้า ทำนองหลัก	84

ตัวอย่างที่ 73 (ห้องที่ 41-44) ทำนองใหม่ถูกนำเสนอภายใต้ลักษณะจังหวะเดิม	85
ตัวอย่างที่ 74 (ห้องที่ 57-59) การสร้างสีสันเสียงด้วยเครื่องดนตรีช่วงเสียงต่ำ	86
ตัวอย่างที่ 75 (ห้องที่ 65-68) การบรรเลงคู่กันระหว่างกลองชุดและทิมปานี.....	87
ตัวอย่างที่ 76 (ห้องที่ 73-76) ทำนองใหม่ถูกนำเสนอในขณะที่ทำนองหลักถูกบรรเลง โดย กลุ่มเครื่องดนตรีไฟฟ้า	88
ตัวอย่างที่ 77 (ห้องที่ 97-100) แนวทำนองของดนตรีไร้ท่วงเสียง.....	89
ตัวอย่างที่ 78 (ห้องที่ 140-141) จบตอน A ด้วยคอร์ด G ชาร์ป เพื่อสร้างความรู้สึกค้างคา	90
ตัวอย่างที่ 79 (ห้องที่ 145-148) แนวทำนองแรกของท่าน B	91
ตัวอย่างที่ 80 (ห้องที่ 145-148) ทำนองสอดประสานในกลุ่มเครื่องลมไม้	92
ตัวอย่างที่ 81 (ห้องที่ 149-152) ทำนองสอดประสานในแนวเสียงของไวโอลิน.....	92
ตัวอย่างที่ 82 (ห้องที่ 153-156) ทำนองสอดประสานในกลุ่มเครื่องทองเหลือง.....	93
ตัวอย่างที่ 83 (ห้อง173-176) ห้วงลำดับทำนองนำโดยกลุ่มเครื่องทองเหลือง	94
ตัวอย่างที่ 84 (ห้อง 181-184) การบรรเลงเต็มวงพร้อมนำเสนอทำนองใหม่.....	95
ตัวอย่างที่ 85 (ห้อง 201-204) เบสไฟฟ้า กลองชุด และทิมปานีทำหน้าที่กำหนดจังหวะหลัก ของเพลง	96
ตัวอย่างที่ 86 (ห้อง 200) ใช้โน้ตกลองเพื่อให้นักดนตรีได้ทำคีตปฏิภาณ	97
ตัวอย่างที่ 87 (ห้องที่ 224 เป็นต้นไป) กลุ่มเครื่องดนตรีไฟฟ้าบรรเลงวนไปอย่างต่อเนื่อง และหยุดเมื่อได้สัญญาณจากผู้อำนวยเพลง เป็นอันปิดฉาก “นิทรรศการ แห่งจินตนาการ”	98

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

ดนตรีร็อก เป็นดนตรีแขนงหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1950 มุ่งนำเสนอความคิดที่ไม่ซับซ้อน ตรงไปตรงมา และได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเทคนิคของการประพันธ์ ความทันสมัยในการบันทึกเสียง มีการซึ่มซั้บผสมผสานกลิ่นอาย และองค์ความรู้จากดนตรีแนวอื่น แตกแขนงออกเป็นดนตรีร็อกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแนวคิดและท่วงทำนองจากดนตรีคลาสสิกเองก็ถูกนำมาประยุกต์ใช้โดยผู้ริเริ่มแนวความคิดนี้ได้แก่ Yugwie Malmsteen นักกีตาร์ไฟฟ้าจากสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ผู้ประพันธ์เพลงจากส่วนผสมที่ลงตัวของดนตรีบาโรกกับกอธิกและฮาร์ดร็อก เป็นการพลิกโฉมหน้าของการเล่นกีตาร์ไฟฟ้าในช่วงปี ค.ศ. 1980

นอกเหนือจากการบรรเลงกีตาร์ไฟฟ้าโดยใช้วิธีคิดแบบดนตรีคลาสสิกแล้ว ยังมีศิลปินร็อกหลายกลุ่มที่จัดการแสดงเพลงของตนโดยเพิ่มแนวสำหรับวงออร์เคสตรา อาทิเช่น Steve Vai, Aerosmith และ Metallica ทำให้บทเพลงมีสีสันและความอลังการมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันเพลงร็อกที่ประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักหลายเพลงก็ได้ถูกนำมาเรียบเรียงใหม่สำหรับวงออร์เคสตราเช่นกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีร็อกและคลาสสิกจึงเป็นไปในลักษณะของการนำมาเรียบเรียงใหม่เสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการนำเพลงร็อกที่เขียนเสร็จสมบูรณ์แล้วมาเพิ่มแนวสำหรับวงออร์เคสตราเพื่อการแสดงเฉพาะกิจ หรือการนำหน่วยทำนองและวิธีการประพันธ์ของดนตรีคลาสสิกไปใช้ในเพลงร็อก เป็นต้น

ผู้ประพันธ์มีความตั้งใจที่จะเพิ่มระดับความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีร็อกและคลาสสิก ระหว่างเครื่องดนตรีไฟฟ้าและวงออร์เคสตราให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยการประพันธ์เพลงสำหรับวงร็อกเล่นร่วมกับออร์เคสตรา โดยเฉพาะ กล่าวคือวงดนตรีทั้งสองวงจะมีความสำคัญเท่าเทียมกัน เสมือนเป็นวงเดียวกัน และจะขาดความสมบูรณ์เมื่อแยกออกจากกัน

เครื่องดนตรีสำหรับวงร็อกที่เลือกเอามาใช้สำหรับบทประพันธ์ มีเพียง 3 ชิ้น ได้แก่ กีตาร์ไฟฟ้า เบสไฟฟ้า และกลองไฟฟ้า การเลือกใช้เครื่องดนตรีไฟฟ้าทำให้ควบคุมความเข้มของเสียงได้ง่าย ช่วยให้เกิดความสมดุลระหว่างเสียงจากวงร็อกและวงออร์เคสตรา สามารถเพิ่มความดังเบาของเสียงโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวน เครื่องดนตรีหรือเปลี่ยนวิธีการบรรเลง รวมไปถึงลูกเล่นในการสร้างเสียงมากมาย ที่เครื่องดนตรีไฟฟ้าสามารถสร้างสีสันให้กับบทประพันธ์ได้ (ตัวอย่างที่ 1)

ตัวอย่างที่ 1 กลุ่มเครื่องดนตรีไฟฟ้าที่ใช้บรรเลงร่วมกับวงออร์เคสตรา

ความคิดในการประพันธ์เพลงในลักษณะนี้ได้ถูกนำไปเชื่อมกับวิธีนำเสนอแบบดนตรีพรรณนา โดยถ่ายทอดความประทับใจเมื่อครั้งเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานศิลปะร่วมสมัย (Museum of Contemporary Art: MOCA) เจาะจงที่นิทรรศการชั้น 4 ซึ่งเป็นชั้นที่แสดงผลงานสุดยอดแห่งมหากาพย์ของจิตรกรรมไทยร่วมสมัย ของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ อาจารย์ ถวัลย์ ดัชนี เจ้าของผลงานมากมายที่เน้นการสื่อความหมายอันทรงพลังกลับ โดยอ้างอิงปรัชญาทางพระพุทธศาสนา และผลงานชุดไตรภูมิ ซึ่งจัดแสดงอยู่สุดทางของสะพานข้ามจักรวาล (เป็นชื่อของทางเดินในพิพิธภัณฑสถาน) ภาพชุด 3 ภาพบอกเล่าการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ในสังสารวัฏ ตามคติความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา ผลงานของอาจารย์สมภพ บุตรราช อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร และอาจารย์ประทีป คชบัว

นิทรรศการแห่งจินตนาการ ดนตรีพรรณนาสำหรับวงแชมเบอร์ออร์เคสตรา แบ่งเป็น 3 กระจบวน
ดังนี้

Desirable and Undesirable กล่าวถึงภาพชุดดาวค้นหา และวิภวค้นหา ดนตรีถูกสื่อออกมาโดยอ้างอิงจากภาพสัตว์สองหิวมองไปคนละทิศทางการ แย่งกันอยากให้เป็นไป และไม่ยอมให้เป็นไป แสดงความอยากมี และความไม่อยากมี เป็นกระจบวนที่มุ่งถ่ายทอดความขัดแย้งในจิตใจของสิ่งมีชีวิต

B.A.D กล่าวถึงภาพชุดไตรภูมิโดยสื่อผ่านตัวอักษรทั้ง 3 ได้แก่ B (Beyond) A (Among) และ D (Descent) ตัวอักษรถูกใช้กำหนดศูนย์กลางเสียงของแต่ละตอน ตอนที่ 1 กล่าวถึงสรวงสวรรค์ อยู่ในกุญแจเสียง B เมเจอร์และไมเนอร์ ตอนที่ 2 กล่าวถึงโลกมนุษย์ โดยใช้กุญแจเสียง A เมเจอร์และไมเนอร์ตอนสุดท้าย กล่าวถึงนรกภูมิโดยใช้กุญแจเสียง D เมเจอร์และไมเนอร์

The Horse บรรยายถึงภาพม้าสีแดงซึ่งเป็นภาพวาดสุดท้ายของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี นำเสนอการเคลื่อนไหวของม้าผ่านเสียงดนตรี เนื่องจากภาพนี้ยังวาดไม่เสร็จ ดนตรีจึงถูกเขียนโดยเหลือพื้นที่สุดท้ายให้ผู้ฟังได้ใช้จินตนาการของตนสร้างตอนจบด้วยตนเอง

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. ผลิตผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรี นำออกเผยแพร่ทั้งในเชิงผลงานวิชาการและผลงานศิลปะ
2. ประพันธ์เพลงสำหรับการเล่นร่วมกันระหว่างวงรีออคและออร์เคสตราโดยเฉพาะ
3. ศึกษาและเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเขียนเพลงสำหรับวงแชมเบอร์ออร์เคสตรา และพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ประพันธ์ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นนักประพันธ์เพลงป๊อป
4. ใช้ดนตรีพรรณนาเพื่อบรรยายความวิจิตรงดงามและทรงพลังของภาพวาด

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

ผู้ประพันธ์ได้กำหนดขอบเขตของการสร้างสรรค์บทเพลง ดังนี้

1. เป็นเพลงที่ประพันธ์ขึ้นมาสำหรับการเล่นร่วมกันของวงรีออคและออร์เคสตราโดยเฉพาะ
2. เป็นดนตรีพรรณนาถึงภาพวาดสามชุด ที่ถูกจัดแสดงบนชั้น 4 ของพิพิธภัณฑสถานศิลปะไทยร่วมสมัย
3. เป็นบทเพลงอิงกุญแจเสียง
4. เป็นบทเพลงที่เน้นเรื่องความสนุกในการแสดงสด ตัวเพลงจึงไม่ถูกเขียนให้ยากเกินไป มีการใช้ลูกเล่นและเทคนิคการเล่นขั้นสูงบ้างในบางช่วง

1.4 วิธีการดำเนินการวิจัย

1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรมประเภทดนตรีพรรณนาโดยมุ่งความสนใจไปที่บทเพลงจากภาพวาด เพื่อเรียนรู้วิธีการนำเสนอบทเพลง และแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบทเพลงกับรูปภาพ
2. ศึกษางานเพลงของศิลปินหรือคเณออดีดที่เคอร่วมเล่นกับวงออร์เคสตรา ศึกษาวิธีการจัดเรียงเสียงประสาน และการปรับความสมดุลของเสียงเครื่องดนตรี
3. ศึกษารายละเอียดของภาพวาด เพื่อนำมาใช้อ้างอิงให้สอดคล้องกับบทประพันธ์
4. ศึกษาศัทยภาพของกลองไฟฟ้า เลือกชนิดของเสียงที่เหมาะสมกับบทเพลง รวมไปถึงปรับแต่งเนื้อเสียงกีตาร์และเบสไฟฟ้าให้มีความดุดันแต่กลมกลืนกับเครื่องดนตรีอะคูสติคซึนอื่นในวง
5. เริ่มประพันธ์เพลงโดยทำหัง 3 กระบวนไปพร้อมกัน โดยวางเค้าโครงของเพลงไว้ให้ชัดเจน
6. ตรวจสอบความเรียบร้อยของโน้ตเพลง ใส่คำอธิบายและรายละเอียดให้ชัดเจนจึง ซ่อมและจัดแสดง
7. จัดพิมพ์และนำเสนอเป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

1. ผลงาน “นิทรรศการแห่งจินตนาการ” ได้รับการเผยแพร่ในเชิงวิชาการ และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่มีประโยชน์ต่องานวิจัยซึนอื่น
2. จัดแสดงผลงาน “นิทรรศการแห่งจินตนาการ” อย่างต่อเนื่องโดยนักดนตรีหลายกลุ่ม เป็นการช่วยเผยแพร่บทเพลง และแนวความคิดในการประพันธ์เพลงสู่กลุ่มผู้ฟังในวงกว้างยิ่งขึ้น
3. ผู้ประพันธ์ได้พัฒนาทักษะ เพิ่มพูนประสบการณ์ในการเขียนเพลงสำหรับวงออร์เคสตรา และได้ใช้ประสบการณ์นี้เป็นต้นทุนสำหรับสร้างผลงานที่ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต

4. ผลงาน “นิทรรศการแห่งจินตนาการ” เป็นสื่อกลางให้ผู้ประพันธ์ได้มีโอกาสทำความรู้จัก
กลุ่มบุคลากรในวงการจิตรกรรมของไทย สามารถดำเนินการเพื่อการส่งเสริมซึ่งกันและกัน
ระหว่างศิลปะทั้งสองแขนง

บทที่ 2

งานดนตรีที่เป็นแรงบันดาลใจต่อการสร้างสรรค์บทเพลง

จากอดีตสู่ปัจจุบัน ผลงานดนตรีมากมายได้ถูกสร้างขึ้นจากส่วนผสมของดนตรีร็อกและคลาสสิก แรงบันดาลใจในการสร้างงานมักเกิดจากความต้องการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือเกิดจากรสนิยมการฟังเพลงที่หลากหลายในตัวนักประพันธ์ ทำให้เกิดการศึกษารเรียนรู้ วิจัย จนนำไปสู่กระบวนการผสมผสานองค์ความรู้ขึ้น เกิดเป็นแนวดนตรีย่อย (Sub-Genres) แยกสาขาออกไป

ผลงานเพลงอันทรงคุณค่าที่เกิดจากการผสมผสานที่ลงตัวนั้นมิให้เห็นอยู่ทั่วทุกมุมโลก เริ่มจากศิลปินทางฝั่งตะวันออกอย่างวง X-Japan ผู้สร้างแนวดนตรีที่มีอัตลักษณ์อันสะท้อนความเป็นญี่ปุ่น ความเป็นร็อก และความเป็นคลาสสิก ออกมาพร้อมเพรียงกันในสัดส่วนที่ลงตัว เช่นเดียวกับวง Muse ศิลปินจากประเทศอังกฤษที่น่ากลืนอาย และวิธีการประพันธ์เพลงของนักประพันธ์ในยุคโรแมนติก เช่น Sergei Rachmaninoff, Franz Liszt และ Tchaikovsky มาผสมผสานกับดนตรีร็อกในสไตล์ของพวกเขา จนก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในวงดนตรีกระแสหลักที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในโลกรวมทั้ง

Dream Theater วงดนตรีจากสหรัฐอเมริกา ที่สมาชิกทุกคนในวงมีทักษะในการบรรเลงเครื่องดนตรีอยู่ในระดับปรมาจารย์ แม้ผลงานส่วนใหญ่ของพวกเขาจะถูกจัดว่าเป็นโปรเกรสซีฟร็อก แต่มีหลายเพลงที่มีการผสมผสานกลิ่นอายของดนตรีคลาสสิก และ ซิมโฟนิค ร็อก

อีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจเป็นผลงานของกลุ่มศิลปิน Emerson, Lake & Palmer ที่นำเพลง Pictures at an exhibition ผลงานของ Modest Mussorgsky มาเล่นในแบบฉบับของตนเอง โดยใช้ซินธิไซเซอร์ ประกอบกับกลองชุด และเพอคัสชัน ทำให้ได้สีสันเสียงที่น่าสนใจแตกต่างกับผลงานต้นฉบับ

เห็นได้ว่าการผสมผสานระหว่างดนตรีร็อก และคลาสสิกเองได้เกิดขึ้นมาแล้วหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการบรรเลงเพลงร็อกโดยใช้วงออร์เคสตรา การบรรเลงเพลงคลาสสิกด้วยวงร็อก วงร็อกที่ใช้ซินธิไซเซอร์ เลียนเสียงออร์เคสตรา หรือแม้แต่การบรรเลงร่วมกันระหว่างวงร็อกกับออร์เคสตรา

ดังนั้นจึงเป็นความคิดที่น่าสนใจ สำหรับการทดลองทำสิ่งที่แตกต่างกันจากการนำมาเรียบเรียงใหม่หรือ แทรกบางท่อนเข้าด้วยกันอย่างผลงานชิ้นอื่น ซึ่งคือการประพันธ์เพลงสำหรับวงร็อกเพื่อบรรเลงร่วมกับ ออร์เคสตราโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดภาพของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างดนตรีทั้งสองประเภท ให้ผู้ฟัง ได้เข้าใจว่าดนตรีคลาสสิกไม่ใช่สิ่งไกลตัว หากแต่เป็นรากฐานของเพลงที่พวกเขาคุ้นเคย การเข้าใจรากฐานของ ดนตรีจะช่วยให้ทั้งผู้ฟัง และนักดนตรีรู้สึกซาบซึ้งในดนตรียิ่งขึ้น “ดนตรีพรรณนาจากภาพวาด สำหรับ วงร็อกบรรเลงร่วมกับออร์เคสตรา” เป็นคำจำกัดความสำหรับผลงาน “นิทรรศการแห่งจินตนาการ” เมื่อ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาผลงานเพลงในอดีต พบว่าเป็นเรื่องยากที่จะหาผลงานอันมีคุณสมบัติตรงตามคำจำกัด ความนี้ทุกตัวอักษร จึงได้ทำการแบ่งพื้นที่ในการศึกษาค้นคว้าออกเป็นสองส่วน ดังต่อไปนี้

2.1 ผลงานเพลงที่ใช้วงร็อกบรรเลงร่วมกับออร์เคสตรา

ผลงานของ Jon Lord นักเปียโนและออร์แกน ผู้ก่อตั้งวง Deep Purple มีชื่อเสียงในฐานะคน บุกเบิกดนตรีแนวผสมผสานระหว่างร็อก คลาสสิก และบาโรกเข้าด้วยกัน Concerto for Group and Orchestra เป็นบทประพันธ์ที่ Jon เขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1969 โดยถือเป็นบทเพลงแรกในประวัติศาสตร์ที่วงร็อก บรรเลงร่วมกับออร์เคสตรา บทเพลงนี้บันทึกเสียงที่ London's Royal Albert Hall โดยวง Deep Purple และ Royal Philharmonic Orchestra บทเพลงมีส่วนผสมของดนตรีคลาสสิก บลูส์ และ ร็อก

หลังจากที่ได้ชมเทปบันทึกการแสดง ผู้วิจัยรู้สึกชื่นชอบบรรยากาศในหอแสดง เพราะไม่เพียงแนว ดนตรีที่ได้รับการผสมผสานเท่านั้น บรรยากาศการแสดง และกลุ่มผู้ชมเองก็ถูกผสมผสานเช่นเดียวกันในเขตที่

นั่งของผู้ชมมีทั้งผู้ที่สวมเสื้อยืด กางเกงขาม้า ไว้หนวดเครา ไปจนถึงผู้ที่ใส่สูทพิธีการ เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการให้เกิดขึ้นในการแสดงของตน

ในกระบวนที่ 1 เป็นการบรรเลงประชันกันระหว่าง วง Deep Purple และ Royal Philharmonic Orchestra วิธีบรรเลง และจัดเรียงเสียงประสานเป็นตัวจำแนกวงทั้งสองออกจากกัน คล้ายการบรรเลง คอนแชร์โตกลุ่มเดี่ยว (Concerto grosso)

ผู้ประพันธ์ได้เพิ่มความกลมกลืนให้กับวงทั้งสองยิ่งขึ้นในกระบวนที่ 2 โดยทำหน้าที่ร่วมกันในการสนับสนุนนักร้อง และกระบวนสุดท้ายที่ผสมผสานการบรรเลงของวงทั้งสองเข้าด้วยกันเสมือนเป็นวงเดี่ยว ทุกเครื่องมือนี้อาจได้บรรเลงเดี่ยวสลับไปมาตลอดกระบวน สอดคล้องกับชื่อบทประพันธ์ Concerto for Group and Orchestra

The Yellow Shark ผลงานชุดสุดท้ายของ Frank Zappa โดยเพลงที่จะขอกกล่าวถึงคือเพลงสุดท้ายของชุด ได้แก่ G-Spot Tornado เป็นเพลงที่ Zappa ตั้งใจเขียนให้เครื่อง ซินธิไซเซอร์ชนิดหนึ่งชื่อว่า Synclavier เพราะเชื่อว่าเป็นเพลงที่มนุษย์ไม่สามารถเล่นได้ แต่คณะ Ensemble Modern จากประเทศเยอรมันนี้ สามารถบรรเลงบทเพลงนี้ได้ จึงจัดการแสดงใหญ่โดยมี Frank Zappa เป็นผู้อำนวยการเพลง และมีจินตลีลาประกอบโดยคุณักเต้นรำชายหญิง ขณะที่วงทำการแสดง (ตัวอย่างที่ 2)

นับเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นศักยภาพ และพัฒนาการของนักดนตรี ที่แม้แต่ผู้ประพันธ์เพลงมากประสบการณ์อย่าง Frank Zappa ยังคาดคะเนไม่ถึง เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับศึกษาเรื่องการจัดวงดนตรี และการจัดความสมดุลของเสียงสำหรับแสดง เนื่องจาก Ensemble Modern เป็นวงที่มีสมาชิกเพียง 25 คน ซึ่งใกล้เคียงกับขนาดของวงที่ผู้วิจัยเลือกใช้ในการแสดงผลงาน

G-spot Tornado

Track 3

The musical score is written in bass clef with a common time signature (C). It consists of five staves of music. The first staff begins with a treble clef and a common time signature, followed by a series of chords and melodic lines. The second staff starts at measure 4 and features a prominent upward-sweeping melodic line. The third staff starts at measure 9 and continues the melodic and harmonic development. The fourth staff starts at measure 12 and shows a more complex rhythmic pattern. The fifth staff starts at measure 15 and concludes the piece with a final chord and melodic flourish.

HamieNET.com

ตัวอย่างที่ 2 G – Spot Tornado

ผลงานชุด Sound Theory Vol.1 ของนักกีตาร์ไฟฟ้าระดับตำนาน Steve Vai ได้รวบรวมบทเพลงบรรเลงกีตาร์ร่วมกับวงออร์เคสตราอันทรงคุณค่า เช่น For The Love of God, Kill the Guy With the Bell และ The God Eaters ที่ถูกนำมาเรียบเรียงใหม่โดยเพิ่มแนวทำนองของวงออร์เคสตรา บทเพลงหนึ่งในชุดนี้จะขอกล่าวถึงได้แก่ Lotus Feet เพลงที่ถูกนำมาเรียบเรียงใหม่เพื่อบรรเลงร่วมกับ Metropole Orchestra ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Grammy Awards สาขา Best Rock Instrumental Performance เป็นผลงานที่ Steve Vai ได้แสดงทักษะการบรรเลงระดับสูง รวมถึงวิธีการใช้คันโยก (Vibrato Bar) ในการสร้างสรรค์สำเนียงอันยากจะหาใครเลียนแบบ

เป็นกรณีศึกษาที่ไม่อาจมองข้ามได้สำหรับนักประพันธ์เพลงที่มีความตั้งใจจะเขียนคอนแชร์โตสำหรับกีตาร์ไฟฟ้า และออร์เคสตรา ทั้งยังเป็นผลงานที่ช่วยให้ผู้วิจัยมองเห็นแนวทางในการสร้างผลงานของตนเองในอนาคต

Concerto for Violin and Rock Band โดย Mike Mills สมาชิกวง R.E.M. วงร็อกจาก จอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา คอนแชร์โตสำหรับ ไวโอลิน เล่นประชันกับวงดนตรีร็อก และวงดุริยางค์เครื่องสาย เป็นการร่วมงานกันของกลุ่มเพื่อนในวัยเยาว์ โดย Robert McDuffie นักไวโอลินระดับอาชีพ เป็นผู้บรรเลงไวโอลินประชันกับวง ลักษณะของเพลงเป็นเพลงป๊อปที่เพิ่มแนวทำนองของเครื่องสายเข้าไป มีจังหวะที่ไม่ซับซ้อน เน้นการเล่นเพื่อสนับสนุนไวโอลินให้บรรเลงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

บทเพลงนี้เป็นตัวอย่างของการสร้างผลงานขนาดเล็ก บันทึกเสียงกันเอง สมาชิกในวงเป็น นักดนตรีอาชีพผสมกับสมัครเล่น แต่ได้ผลงานและคุณภาพเสียงที่ดี (ตัวอย่างที่ 3)

ตัวอย่างที่ 3 Mike Mill และ กลุ่มผู้บันทึกเสียง Concerto for Violin and Rock Band

Concerto Suite for Electric Guitar and Orchestra โดย Yngwie J.Malmsteen นักกีตาร์ ไฟฟ้า ชาวสวีเดน เป็นผลงานที่เขียนขึ้นโดยตั้งใจจัดสมดุระหว่างการบรรเลงร่วมกันของวงร็อก และออร์เคสตราชิ้นใหม่ โดยตัดเครื่องดนตรีคอมโบอย่างเช่น กลอง เบสไฟฟ้า และ คีย์บอร์ดออก เหลือเพียงกีตาร์ไฟฟ้า ซึ่งส่งผลให้ บทบาทของออร์เคสตรา และกีตาร์ไฟฟ้ามีความโดดเด่นขึ้น

ทักษะในการบรรเลง และความเร็วของ Yungwie ได้รับการยอมรับโดยนักกีตาร์ไฟฟ้าทั่วโลก มีแบบฝึกหัดและตำรากีตาร์มากมาย ที่สร้างจากการศึกษาวิธีเล่นของเขา ถึงแม้ว่า Yungwie จะใช้การไล่บันไดเสียง และการเล่นหัวง่าลำดับทำนองที่คล้ายคลึงกันตลอดการแสดง Concerto Suite ทั้ง 12 เพลง จนให้ความรู้สึกซ้ำซากในบางช่วง แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็จัดเป็นการลงลายมือชื่อของผู้ประพันธ์ในทุกส่วนของผลงาน สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กับผลงานทั้งหมดได้เป็นอย่างดี

นับเป็นตัวอย่างของผลงานคลาสสิกแท้ ที่มีกลิ่นอายของดนตรีในยุคบาโรกชัดเจน ไม่ว่าจะป็นวิธีการประพันธ์ เครื่องดนตรีที่ใช้ รูปแบบสังคีตลักษณ์ แตกต่างเพียงการเพิ่มเติม สีสนเสียงของกีตาร์ไฟฟ้าเข้าไปในฐานะเครื่องบรรเลงเดียว

2.2 ดนตรีพรรณนา

การศึกษาทบทวนวรรณกรรมในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้หาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติโดยย่อของผลงานที่มา และแรงบันดาลใจของผู้ประพันธ์ ส่วนแนวทางในการประพันธ์นั้น ผู้วิจัยเลือกที่จะเรียนรู้จากโน้ตดนตรีเป็นหลัก ควบคู่ไปกับการอ่านบทวิเคราะห์ของบทเพลงนั้น

The Isle of the Dead โดย Sergei Rachmaninoff ถูกประพันธ์ขึ้นจากภาพวาดซึ่งมีชื่อเดียวกับเพลง เป็นผลงานที่โดดเด่นด้านการนำเสนออารมณ์อันมีดมน ด้วยการใช้แนวทำนองในช่วงเสียงที่ต่ำ ประกอบกับเสียงของทิมปานีคอยเสริมความหนักแน่นของบทเพลง มีการจัดการเรื่องความเข้มของเสียงอย่างละเอียด โดยมีเครื่องหมายกำหนดความเข้มเสียง และรูปแบบการบรรเลงปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่อง

ผู้ประพันธ์ใช้อัตราจังหวะ 5/8 เพื่อสื่อถึงสายน้ำ ฝายของศพหายเรือ และความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นความตาย ผู้วิจัยได้เลือกใช้อัตราจังหวะนี้ในผลงานของตน เพื่อสื่อถึงภาพของมนุษย์ที่ได้รับการขัดเกลาจิตใจให้สูงส่งยิ่งขึ้นด้วย พระพุทธศาสนา ใช้การดำเนินทำนองในช่วงเสียงต่ำเช่นเดียวกับ Isle of the Dead ในตอนที่ต้องการนำเสนอความมืดมนไร้หนทาง และคอยเสริมแนวทำนองในช่วงเสียงที่สูงขึ้นเพื่อสื่อถึงจิตใจอันขุ่นมัวที่ได้รับการขัดเกลาให้สดใสขึ้น (ตัวอย่างที่ 4)

The image shows a musical score for five instruments: Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, and Contrabasso. The music is in 5/8 time and G major. The Violin I part has a 'G' above the final measure. The score consists of five staves with various rhythmic patterns and melodic lines.

ตัวอย่างที่ 4 การสร้างทำนองในอัตราจังหวะ 5/8 ในเพลง B.A.D ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงาน
Isle of the Dead โดย Sergei Rachmaninoff

Transfigured Night โดย Arnold Schoenberg ดนตรีพรรณนาจากบทกวี ซึ่งผู้วิจัยชื่นชอบมาก
ทำให้แรกเริ่มมีความคิดจะเขียนดนตรีพรรณนาสำหรับวงเครื่องสาย แต่ด้วยความตั้งใจที่จะผสมผสานดนตรี
ร็อคกับคลาสสิกเข้าด้วยกันจึงเลือกการจัดวงลักษณะอื่น

ผลงานชิ้นนี้ได้รวบรวมแนวทางการบรรเลงเครื่องสายที่สำคัญไว้มากมาย นอกเหนือจากสีสันเสียง
และวิธีการบรรเลงแล้ว ผู้ประพันธ์ยังผสมผสานกลุ่มโน้ต จากสัดส่วนตัวกลมไปจนถึงโน้ตเจ็ดพยางค์ ได้อย่าง
ไม่มีที่ติ ทั้งยังอัตราจังหวะที่สับเปลี่ยนไปมาค่อนข้างบ่อย เรียกได้ว่าห้องต่อห้องในบางช่วง

ในตอนจบของกระบวนสุดท้าย เป็นการบรรเลงด้วยความเข้มเสียงที่สูงมาก แล้วจึงปลิ้นดิ่งสู่ทำนอง
ที่ใช้วิธีการเล่นอันรวดเร็วภายใต้ความเข้มของเสียงที่น้อยมาก สร้างความรู้สึกขัดแย้งให้กับบทประพันธ์และ
คนฟัง สื่อถึงความคับข้องใจที่ไม่สามารถสื่อให้ผู้อื่นรู้ได้ (ตัวอย่างที่ 5)

93 94 95

The piano score for measures 93-95 of 'Transfigured Night' is written for a grand piano. It features a complex texture with multiple voices. The right hand has a melodic line with trills and slurs, while the left hand provides a rhythmic accompaniment with chords and moving lines. Dynamics include *mf*, *p*, *f*, and *mf*. The key signature has two flats, and the time signature is 3/4.

Transfigured Night

The orchestral score for 'The Horse' includes parts for Drums (Dr.), Electric Guitar (E. Gr.), Electric Bass (E. Bass), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Via.), Violoncello (Vc.), and Contrabass (Cb.). The score shows a rhythmic pattern in the lower strings and a melodic line in the violins. Dynamics range from *mf* to *ff*. The key signature has two flats, and the time signature is 3/4.

The Horse

ตัวอย่างที่ 6 เปรียบเทียบแนวทำนองเครื่องสายในเพลง The Horse ที่ได้รับอิทธิพลในการใช้แนวทำนองเสียงกระด้างจาก Transfigured Night เพื่อเสริมความตึงเครียดให้กับเสียงประสาน

Mazeppa โดย Franz Liszt เป็นผลงานที่พรรณนาถึงการเดินทางไกลของม้า ในสภาพที่ผู้โดยสาร ถูกจับเปลือยกายมัดติดไปกับร่างม้า อรรถาธิบายของบทประพันธ์ชิ้นนี้ได้ให้ข้อมูลอย่างละเอียดว่า เสียงแต่ละเสียงที่ได้ยินในเพลงมีความหมายเช่นไร

บทประพันธ์ชิ้นนี้มีแนวทางการใช้เครื่องทองเหลืองได้น่าสนใจมาก แม้จะมาเป็นระยะด้วย ท่วงทำนองที่เรียบง่าย แต่กลับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บทเพลงมีความน่าสนใจ และเคลื่อนไหวไปข้างหน้า นอกจากนี้ยังมีลูกเล่นในแนวทำนองของพิคโคโล ด้วยการทำหน้าที่แบ่งวรรคตอนอีกด้วย (ตัวอย่างที่ 7)

ตัวอย่างที่ 7 แนวทำนองของพิคโคโลในบทเพลง Mazeppa ใช้บันไดเสียงในการแบ่งวรรคตอนของการบรรเลง

ผู้วิจัยได้นำแนวความคิดในการแบ่งวรรคตอนด้วยบันไดเสียงมาใช้ หากแต่เพิ่มการเปลี่ยนอัตราจังหวะ

ในขณะที่ไวโอลินไล่บันไดเสียง จังหวะให้รอยต่อของวรรคตอนมีความเด่นชัดมากขึ้น (ตัวอย่างที่ 8)

The musical score for Example 8 consists of ten staves. From top to bottom, they are: Horn (Hn.), Trumpet (Tpt.), Timpani (Timp.), Drums (Dr.), Electric Guitar (E. Gtr.), Electric Bass (E. Bass), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), and Violoncello/Contrabass (Vc./Cb.). The score is written in a key signature of one flat and a 4/4 time signature. It features a complex rhythmic pattern with frequent rests and dynamic markings of *mp* (mezzo-piano) and *f* (forte). The violin parts (Vln. I and Vln. II) are particularly active, with Vln. I playing a descending scale. The Viola and Vc./Cb. parts provide a steady bass line with dynamic markings of *mp* and *f*.

ตัวอย่างที่ 8 วิธีแบ่งวรรคตอนในช่วงหนึ่งบทเพลง Desirable and Undesirable ด้วยการไล่บันไดเสียงบนอัตราจังหวะที่เปลี่ยนกระทันหัน แล้วจึงมุ่งหน้าสู่วรรคถัดไป

Modest Mussorgsky / Maurice Ravel - Pictures at an Exhibition เป็นบทประพันธ์ดนตรีพรรณนาที่
เกิดขึ้นจากการเดินชมนิทรรศการภาพวาดของเพื่อนสนิทที่เพิ่งเสียชีวิตไป ซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่คล้ายคลึงกับ
“นิทรรศการแห่งจินตนาการ”

ในฉบับที่ถูกนำมาทำใหม่โดย Maurice Ravel นั้นมีการจัดเรียงเสียงประสาน วิธีบรรเลง
และใช้สัดส่วนโน้ตที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายเมื่อเทียบกับบทประพันธ์เพลงชิ้นอื่น (ตัวอย่างที่ 9) เป็นส่วน
สำคัญในการสนับสนุนแนวคิดของผู้วิจัยที่ต้องการนำเสนอบทเพลงที่บรรเลงไม่ยากและง่ายจนเกินไป

The image displays a page of a musical score for Maurice Ravel's 'Pictures at an Exhibition'. The score is arranged in a standard orchestral format with multiple staves. The instruments listed on the left include Timb., Tamb., Cymb., Gr. C., Harpe, Violins (Viol.), Violas (Vols.), Cellos (C.B.), Double Basses (C. B.), Flutes (Fl.), Piccolo Flute (Picc. Fl.), Horns (Hrb.), Trumpets (Cl. B.), Trombones (C. B.), and Double Basses (C. B.). The score features various musical notations, including notes, rests, and dynamic markings such as 'ff' (fortissimo) and 'Arco'. A specific measure is highlighted with a box containing the number '18'. The tempo marking 'Vivo' is visible above the Flute staff.

ตัวอย่างที่ 9 แสดงการใช้สัดส่วนโน้ตที่เรียบง่ายในบทเพลง Pictures at an Exhibition

บทประพันธ์ Tapiola โดย Jean Sibelius ดนตรีพรรณนาถึงจิตวิญญาณของผืนป่า ในบทกวี Kalevala เป็นผลงานที่นำศึกษาการใช้กลุ่มเครื่องลมไม้ เนื่องจากผู้ประพันธ์ได้ใช้แนวเสียงของเครื่องดนตรีกลุ่มนี้สื่อถึงการปรากฏตัวของเหล่าสิ่งมีชีวิตในป่า เพิ่มการสนับสนุนจากกลุ่มเครื่องสาย ซึ่งแทนการเคลื่อนไหวของต้นไม้เมื่อโดนแรงลม (ตัวอย่างที่ 10)

The image shows a page of a musical score for the piece 'Tapiola' by Jean Sibelius, specifically measures 271 to 31. The score is arranged in a standard orchestral format with staves for various instruments. The woodwind section includes Flute (Fl.), Piccolo (Pic.), Oboe (Ob.), Cor Anglais (C.ingl.), Clarinet in B-flat (Cl. b.o. (B)), Bassoon (Fag.), and Horn (Cor.). The string section includes Violin I (Viol. I), Violin II (Viol. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vello), and Contrabass (C.-B.). The score features dynamic markings such as *mf*, *pp*, *ppp*, *morendo*, and *poco a*. There are also performance instructions like 'Flauto III' and 'pp sempre'. The tempo is marked with a 'J' symbol, indicating a 'Moderato' tempo. The key signature has one sharp (F#), and the time signature is 3/4. The page number '31' is visible in the top right corner.

ตัวอย่างที่ 10 แนวทำนองของเครื่องลมไม้ และ เครื่องทองเหลือง ในบทเพลง Tapiola

จากการศึกษาบททวนวรรณกรรม ทำให้ผู้วิจัยได้เห็นผลงานในจินตภาพของตนชัดเจนขึ้น เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเอง และสามารถนำข้อมูลความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์บทเพลง

3.1 แนวคิดหลักของบทประพันธ์เพลง

นิทรรศการแห่งจินตนาการ ดนตรีพรรณนาสำหรับวงแชมเบอร์ออร์เคสตรา เป็นผลงานที่ถูกประพันธ์โดยเน้นการนำเสนอสีสันเสียง ที่มีส่วนผสมระหว่างเครื่องดนตรีไฟฟ้าและเครื่องดนตรีอะคูสติค แนวทำนองของเครื่องดนตรีไฟฟ้าถูกประพันธ์ตามรูปแบบของดนตรีร็อก มีการใช้เอฟเฟคเสียงแตก (distortion) กับกีตาร์ไฟฟ้า เพื่อสร้างเนื้อเสียงที่แตกพร่า นอกจากนี้ผู้ประพันธ์ได้เลือกใช้วิธีการตั้งเสียงที่ต่างจากรูปแบบมาตรฐานการตั้งเสียงกีตาร์ โดยทำการปรับค่าโน้ตของสายเปิดที่หกลงอีกหนึ่งเสียงจากโน้ต E ลงมาเป็นโน้ต D (Drop D Tuning) เพื่อให้ได้มิติของเสียงที่ทุ้มต่ำกว่าปกติ ในส่วนของเบสไฟฟ้า ผู้ประพันธ์ได้เลือกใช้เบส 5 สาย ซึ่งต่างกับเบสมาตรฐานที่มี 4 สาย เนื่องจากเบส 5 สายเพิ่มสายเปิดโน้ต B ช่วยขยายช่วงเสียงย่านต่ำให้กว้างยิ่งขึ้น เหมาะแก่การนำเสนออารมณ์ดนตรีที่รุนแรงและหนักหน่วง

ในส่วนของกลองชุดผู้ประพันธ์ได้เลือกใช้กลองชุดไฟฟ้าซึ่งสามารถปรับเสียงได้หลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังสามารถปรับความเข้มของเสียงให้เหมาะกับการแสดงในทุกสถานที่ และสอดคล้องกับขนาดของวงดนตรีที่ร่วมเล่น ถึงแม้ว่าคุณภาพและความสมจริงของเสียงจะฟังด้อยกว่ากลองชุดอะคูสติคโดยเฉพาะในส่วนของเครื่องทองเหลืองที่ฟังแล้วขาดความกังวาล ไม่สมจริงเท่าไรนัก แต่ผู้ประพันธ์กลับพิจารณาจุดนี้เป็นข้อได้เปรียบ เพราะเมื่อนำมาเล่นร่วมกับวงแชมเบอร์ออร์เคสตราแล้ว เสียงของเครื่องทองเหลืองจากกลองไฟฟ้าจะไม่โดดเด่นเกินไป จนรบกวนเสียงของเครื่องดนตรีชิ้นอื่น

3.1.1 สำหรับวงแชมเบอร์ออร์เคสตรา ผู้ประพันธ์ได้วางแผนที่จะใช้วงขนาดเล็กโดยมีเครื่องดนตรีที่ใช้และจำนวนผู้เล่นดังต่อไปนี้

1. กลุ่มเครื่องลมไม้ (Woodwinds) ประกอบไปด้วย ฟลูต โอโบ คลาริเน็ตBb และ บาสซูน
ทุกเครื่องในกลุ่มนี้ใช้ผู้เล่นแนวเสียงละ 1 คน
2. กลุ่มเครื่องทองเหลือง (Brass) ประกอบไปด้วย ฮอ์น F และ ทรัมเป็ต Bb ใช้ผู้เล่น 2 คน
สำหรับฮอ์น และ 1 คนสำหรับ ทรัมเป็ต
3. กลุ่มเครื่องเพอร์คัชชัน (Percussion) กลองทิมปานี 5 ใบ ใช้ผู้เล่น 1 คน
4. กลุ่มเครื่องสาย (String) ประกอบไปด้วย

ไวโอลิน 1	ใช้ผู้เล่น 3 คน
ไวโอลิน 2	ใช้ผู้เล่น 2 คน
ไวโอลา	ใช้ผู้เล่น 2 คน
เชลโล	ใช้ผู้เล่นอย่างน้อย 1 คน
ดับเบิลเบส	ใช้ผู้เล่นอย่างน้อย 1 คน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

3.1.2 แนวคิดด้านการจัดรูปแบบของวง

สำหรับบทเพลงดนตรีพรรณนาสำหรับวงแชมเบอร์ออร์เคสตรา ผู้ประพันธ์ได้จัดรูปแบบของวงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดสีสันเสียงและการสื่ออารมณ์ที่หลากหลาย รายละเอียดของการจัดกลุ่มมีดังต่อไปนี้

1. กลุ่มเครื่องดนตรีไฟฟ้าและแชมเบอร์ออร์เคสตราเต็มวง ดูตัวอย่างได้จากกระบวนที่ 1
ห้องที่ 21-56
2. กลุ่มแชมเบอร์ออร์เคสตราเต็มวง ดูตัวอย่างได้จากกระบวนที่ 1 ห้องที่ 246-270
3. กลุ่มเครื่องดนตรีไฟฟ้าเต็มวง เป็นการบรรเลงร่วมกันด้วยเครื่องดนตรีเพียง 3 ชิ้น ได้แก่ กีตาร์ไฟฟ้า เบสไฟฟ้า และกลองไฟฟ้า ดูตัวอย่างได้จากกระบวนที่ 3 ห้องที่ 225-228

4. กลุ่มเครื่องสาย (Strings) เป็นกลุ่มหลัก ดูตัวอย่างได้จาก กระบวนที่ 1 ห้องที่ 302-308
5. กลุ่ม เครื่องลมไม้ (Woodwinds) เป็นกลุ่มหลัก ดูตัวอย่างได้จาก กระบวนที่ 1 ห้องที่ 75-82
6. กลุ่มทิมปานีเล่นร่วมกับเครื่องดนตรีไฟฟ้า ดูตัวอย่างได้จาก กระบวนที่ 3 ห้องที่ 64-72
กลุ่มเครื่องสายเล่นร่วมกับเครื่องดนตรีไฟฟ้า

3.1.3 วิธีการสร้างแนวทำนองหลักและแนวประสาน

1. เนื่องจากเครื่องมือเอกของผู้ประพันธ์คือกีตาร์ไฟฟ้า ท่วงทำนองและเสียงประสานส่วนใหญ่จึงถูกคิดขึ้น มาจากการเล่นกีตาร์ โดยนำทำนองที่ได้มาดัดแปลงให้เหมาะสมกับช่วงเสียงและเทคนิคการเล่นของเครื่องดนตรีชนิดอื่น ส่วนในแนวทำนองกีตาร์ไฟฟ้าเองก็มีการเล่นสำเนียงและใช้เทคนิคการเล่นที่มีเฉพาะในเครื่องกีตาร์ไฟฟ้าเช่นการดันสาย (Bending) การจิ้มสาย (Tapping) หรือการใช้ดีจिटอลเอฟเฟคเพื่อสร้างสีสันเสียงที่หลากหลาย
2. การสร้างสรรค์แนวทำนองโดยคิดจากทฤษฎีดนตรีพื้นฐาน เช่นการใช้บันไดเสียง โหมด ชั้นคู่ ทริยแอดคอร์ด การกำหนดอัตราจังหวะ กำหนดความเร็วและลีลาการบรรเลงของเพลงขึ้นมาก่อน เพื่อเป็นแนวความคิดในการสร้างทำนอง หรือแม้แต่การสร้างหน่วยทำนองขึ้นมา แล้วพัฒนาต่อไปจนได้แนวทำนองที่พอใจ

3. มีบ่อยครั้งที่ท่วงทำนองเกิดขึ้นจากการร้องโน้ต ผู้ประพันธ์จะร้องเสียงที่ได้ยินในหัวออกมาแล้วบันทึกไว้ด้วยโปรแกรมเขียนโน้ตเพลง เมื่อได้ทำนองหลักแล้วจึงตั้งค่าโปรแกรมให้เปิดวนไป ระหว่างนั้นผู้ประพันธ์ ทำการร้องต้นสดเพื่อสร้างแนวทำนองประสาน เมื่อได้เสียงประสานที่พอใจแล้วจึงเลือกที่จะจัดวางทำนองเหล่านี้ลงในแนวเสียงของเครื่องดนตรีชนิดใด เพื่อให้ได้สีสันเสียงและอารมณ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ประพันธ์
4. เพื่อไม่ให้ความคิดถูกจำกัดด้วยจำนวนของสายกีตาร์ที่สามารถสร้างโน้ตได้มากที่สุดเพียงครั้งละ 6 เสียง และการร้องโน้ตที่สามารถสร้างเสียงได้เพียงครั้งละ 1 เสียง ผู้ประพันธ์จึงทำการทดลองสร้างคอร์ดบนแนวทำนองของเปียโน ด้วยการบันทึกโน้ตลงในโปรแกรมเขียนโน้ต เมื่อได้เสียงที่ต้องการจึงนำโน้ตกลุ่มนั้นมาวิเคราะห์เพื่อหาชื่อคอร์ด แล้วจึงนำไปกระจายในแนวทำนองของเครื่องดนตรีชิ้นต่างๆ ตามสีสันเสียงที่อยากได้ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ผลอย่างมากในการวางโครงสร้างคอร์ดให้กับบทประพันธ์
5. การเริ่มจากการเขียนโน้ตทดลอง เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่คุณประพันธ์เลือกใช้ เพื่อให้เสียงของจังหวะหลักมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น แล้วจึงสร้างทำนองในแนวเสียงของเครื่องดนตรีต่างๆ ให้รูปแบบจังหวะสัมพันธ์กับวิธีการเล่นของกลอง
6. ภาพวาดที่เป็นโจทย์ของบทประพันธ์ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยในการสร้างทำนอง ออกแบบสีสันเสียง และกำหนดสังคีตลักษณ์ ซึ่งใช้การวิเคราะห์ผสมผสานกับจินตนาการ ถ่ายทอดลายเส้นและโครงสร้างของภาพวาดออกมาในรูปแบบของโน้ตดนตรี โดยผู้ประพันธ์จะอธิบายถึงแนวทางในการสร้างงานอย่างละเอียดในบทต่อไป

บทที่ 4

อรรถาธิบายและบทวิเคราะห์ บทประพันธ์

4.1 กระจวนที่ 1 ภาตัฒหาและวิภาตัฒหา (Desirable and Undesirable)

เป็นกระจวนที่เริ่มต้นด้วยการนำเสนอความหนักหน่วงของท่วงทำนอง ภายใต้อัตราจ้งหะที่เร็วมาก สอดคล้องกับความรู้สึกที่ผู้ประพันธ์ได้เห็นภาพชุดนี้ในนิทรรศการเป็นครั้งแรก ความรู้สึกตื่นตาตื่นใจเมื่อได้สัมผัสความทรงพลังของสรรพส์ตว์ที่ถูกสร้างสรรค้ขึ้นด้วยเทคนิคการวาดภาพชั้นสูง ดนตรีจึงถูกสี่ออกมาโดยอ้างอิงจากภาพสัตว์สองห้วมองไปคนละทิศทางกัน แย่งกันอยากให้เป็นไป และไม่อยากให้เป็นไป แสดงความอยากมี และความไม่อยากมี เป็นกระจวนที่มุ่งถ่ายทอดความขัดแย้งในจิตใจของสิ่งมีชีวิต

(ตัวอย่างที่ 11) สัคคีตลัคษณ์ของกระจวนที่ 1 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตอน A ห้องที่ 1-116

ตอน B ห้องที่ 117-221

ตอน A' ห้องที่ 222-346

ตอน A ห้องที่ 1-116 บรรเลงด้วยความเร็วที่เร็วมาก (Presto) ผู้ประพันธ์มีความต้องการสร้าง

ดนตรีที่สี่ถึงความรู้สึกแรกที่ตนได้ชมภาพชุด ภาตัฒหาและวิภาตัฒหา คือ “แข็งแรงและสับสน” ความรู้สึกสับสนยุ่งเหยิงมาจากภาพซ้อนทับกันของเหล่าสัตว์เดรัจฉานที่ต่างมุ่งหน้าไปคนละทิศทาง ประกอบกับรายละเอียดในภาพที่ปรากฏให้เห็นใบหน้าของสัตว์อื่นถูกซ่อนอยู่ แต่เทคนิคการวาดลายเส้นของกล้ามเนื้อและใบหน้าอันคุร้ายของสัตว์ ทำให้ภาพที่แสดงความไม่มั่นคงมีความแข็งแรงเกิดขึ้นมาได้อย่างประหลาด

แนวทำนองที่สร้างขึ้นในตอน A เริ่มต้นโดยการแนะนำทำนองหลักในกุญแจเสียง D ไมเนอร์ (ห้องที่ 1-8) โดยเริ่มจากแนวทำนองของเบสไฟฟ้าเพียงแนวเดียว ลักษณะการเคลื่อนทำนองเป็นโครมาติกเดินหน้า สลับถอยหลังด้วยสัปดาห์โน้ตเซปต์หนึ่งชั้น เป็นการนำเสนอทำนองที่สับสนบนลักษณะจังหวะที่มั่นคง เพื่อให้สอดคล้องกับความหมายของภาพวาด โดยมีโน้ต D เป็นโน้ตสำคัญเพื่อควบคุมให้ทำนองโดยรวมฟังแล้วไม่หลุดออกจากกุญแจเสียงโทนิค (ตัวอย่างที่ 12)

CHULALONGKORN UNIVERSITY

ตัวอย่างที่ 11 ภาพส่วนหนึ่งจากผลงานชุด ภาพค้นหาและวิภาพค้นหา (Desirable and Undesirable)

A Presto ♩ = 165

5-string Electric Bass

5

E. Bass

Vln. I

f *p*

ตัวอย่างที่ 13 (ห้องที่ 5-8) ทำนองหลักได้ถูกนำเสนอบนแนวเสียงของไวโอลิน

9

Fl.

Ob.

Cl.

E. Bass

Vc.

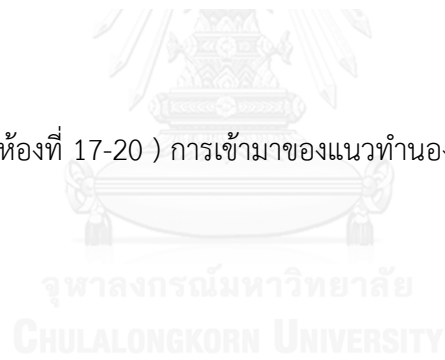
Cb.

mp *f* *mp* *f*

ตัวอย่างที่ 14 (ห้องที่ 9-12) แนวทำนองหลักที่ถูกนำมาดัดแปลงสัดส่วนโน้ต ปรากฏอยู่บนแนวเสียง
แนวเสียงกลุ่มเครื่องลมไม้

The musical score consists of seven staves. The top staff is for Drums (Dr.), showing a rhythmic pattern of quarter notes and rests. The second staff is for Electric Guitar (E. Gtr.), featuring a melodic line with two 'P.M.' (Palm Mute) markings and a 'C5' marking. The third staff is for Electric Bass (E. Bass), providing a bass line. The bottom four staves are for the string section: Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), and Violoncello/Contrabass (Vc./Cb.). The string section starts with a forte (*f*) dynamic and includes various rhythmic patterns and rests.

ตัวอย่างที่ 15 (ห้องที่ 17-20) การเข้ามาของแนวทำนองกีตาร์ไฟฟ้า และกลองชุด

แนวทำนองของกีตาร์ไฟฟ้าจะใช้การบรรเลงในช่วงเสียงต่ำเป็นส่วนใหญ่ เพื่อแสดงถึงความมีดมและหนักแน่น เมื่อใช้ประกอบกับวิธีการเล่นของดนตรีร็อกที่มีการอุดสายด้วยสันมือ และการใช้เสียงแตก (Distortion) ส่งผลให้เกิดสีสันเสียงที่สื่อถึงเสียงคำรามของสัตว์ร้ายได้เป็นอย่างดี ผู้ประพันธ์ได้ทำการส่งเสริมให้เสียงกีตาร์มีความโดดเด่นมากขึ้น ด้วยการกำหนดให้แนวเสียงอื่นเล่นโน้ตยาวด้วยความเข้มเสียงที่ต่ำ (ตัวอย่างที่

15.1)

The musical score for Example 15.1, measures 29-32, is presented in a standard orchestral layout. The instruments and their parts are as follows:

- Timpani (Timp.):** Plays a rhythmic pattern of eighth notes with accents, marked *mp*.
- Drums (Dr.):** Plays a simple drum pattern with snare and bass drum hits, marked *mp*.
- Electric Guitar (E. Gtr.):** Plays a distorted, low-register melody with a mix of eighth and sixteenth notes, marked *mf*. A C^5 chord symbol is present at the end of the fourth measure.
- Electric Bass (E. Bass):** Plays a steady eighth-note bass line, marked *mf*.
- Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.):** Each part consists of sustained, low-volume notes (half notes) marked *pp*.
- Violoncello (Vc.) and Contrabass (Cb.):** Each part consists of sustained, low-volume notes (half notes) marked *pp*.

ตัวอย่างที่ 15.1 (ห้องที่ 29-32) แนวทำนองของกีตาร์ไฟฟ้าที่ใช้เทคนิคการบรรเลงของดนตรีร็อก

ผู้ประพันธ์ได้คลายความตึงเครียดของบทเพลงลงเล็กน้อยโดยการปรับทำนองหลักให้มีความเป็นโทนาลิตีมากขึ้น สังเกตได้จากแนวทำนองของกลุ่มเครื่องสายที่เริ่มมีการนำโน้ตในกุญแจเสียง D ไมเนอร์เข้ามาใช้ (ตัวอย่างที่ 16)

21 P.M.----- P.M.----- C5

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

mp

ตัวอย่างที่ 16 (ห้องที่ 17-25) การปรับแนวทำนองหลักเพื่อเพิ่มความเป็นโทนาลิตีของเพลง

ในท้องที่ 41-57 เป็นการนำทำนองหลักกลับมาบรรเลงอีกครั้งในแนวเสียงฟลูต โอโบ วิโอลาและเชลโล ในขณะที่แนวเสียงอื่นบรรเลงสอดคล้องไปกับจังหวะของกลอง เพื่อเน้นย้ำจังหวะให้มีความโดดเด่นและฟังดูแข็งแรงยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ประพันธ์ได้มอบหมายหน้าที่อันแตกต่างจากแนวเสียงอื่นให้กับฮอร์น ได้แก่การบรรเลงโน้ตยาวบนความเข้มเสียงที่น้อยเพื่อช่วยอุ้มวงอยู่ด้านหลัง นอกจากนี้แนวทำนองหลักยังสลับสับเปลี่ยนไปปรากฏอยู่บนแนวเสียงอื่นอีกด้วย (ตัวอย่างที่ 17)

ตัวอย่างที่ 17 (ท้องที่ 33-36) ทำนองหลักถูกนำเสนอในแนวเสียงของฟลูต คลาริเน็ตและเชลโล ขณะที่แนวเสียงอื่นบรรเลงสอดคล้องกับจังหวะของกลอง

จังหวะกลองที่ถูกใช้ในแต่ละช่วงนั้น มีส่วนสำคัญอย่างมากในการสนับสนุนเสียงของทำนองหลัก ผู้ประพันธ์ได้กำหนดให้กลองบรรเลงในจังหวะที่ค่อนข้างเรียบง่ายในช่วงแรก เสียงกระเดื่องที่เกิดขึ้นในจังหวะที่ 1 และ 3 ของทุกห้องทำให้เกิดโครงสร้างจังหวะที่แข็งแรง รวมทั้งทิมปานีที่ทำการบรรเลงด้วยลักษณะสอดประสานไปกับจังหวะของกระเดื่อง (ตัวอย่างที่ 18)

ต่อมาเมื่อออร์เคสตราบรรเลงเต็มวงด้วยความเข้มเสียงที่สูง ผู้ประพันธ์ได้ปรับเปลี่ยนจังหวะกลองให้มีความหนักแน่นมากยิ่งขึ้น ด้วยการให้แนวเสียงอื่นอีกหลายแนวบรรเลงไปกับจังหวะของกระเดื่อง และนำทำนองหลักกลับมาเสนออีกครั้งในแนวเสียงของ ฟลูต คลาริเน็ต ไวโอลิน วิโอลา (ตัวอย่างที่ 19)

The image shows a musical score for Example 18, which is the drum part in measures 29-32 of a piece. The score is written for a full orchestra and includes parts for Horn (Hn.), Trumpet (Tpt.), Timpani (Timp.), Drums (Dr.), Electric Guitar (E. Gtr.), Electric Bass (E. Bass), and Violin I (Vln. I). The drum part is the central focus, showing a steady pattern of eighth notes and rests. The dynamic marking is *mf*. The other instruments provide harmonic support and texture. The score is in 4/4 time and features a key signature of one flat (B-flat major or D minor).

ตัวอย่างที่ 18 (ห้องที่ 29-32) รูปแบบของจังหวะกลองในช่วงแรกของเพลง

The musical score for Example 19 consists of five staves. The top staff is for Timpani (Timp.) with a dynamic marking of *f*. The second staff is for Drums (Dr.) with a dynamic marking of *f*. The third staff is for Electric Guitar (E. Gtr.) with a dynamic marking of *f* and a D^5 chord symbol. The fourth staff is for Electric Bass (E. Bass) with a dynamic marking of *f*. The fifth staff is for Violin I (Vln. I) with a dynamic marking of *f*. The score shows a consistent rhythmic pattern across all instruments, with the violin playing a melodic line.

ตัวอย่างที่ 19 การบรรเลงโดยมีแนวเสียงของกระเดื่องกลองเป็นหลัก

พิจารณาจากห้องที่ 56 ผู้ประพันธ์ได้ทำการเชื่อมบทเพลงช่วงที่หนึ่งกับสองเข้าด้วยกันโดยใช้คอร์ด F ไมเนอร์ ต่อด้วย G เมเจอร์ และเริ่มห้องแรกของช่วงที่สองด้วยคอร์ด B เมเจอร์ ซึ่งเป็นคอร์ดห้าของสอง ในกุญแจเสียง D ไมเนอร์

ผู้ประพันธ์ต้องการย้ายศูนย์กลางเสียงไปที่กุญแจเสียง A ไมเนอร์ จึงใช้การดำเนินคอร์ดเพื่อย้ายกุญแจเสียงดังต่อไปนี้ (ตัวอย่างที่ 20)

ห้องที่	49 - 50	51 - 52	53 - 54	55 - 56	57 - 58	59 - 60	60 - 61	62 - 63	64 - 65	66 - 67
ชื่อคอร์ด	B	Dm b5	Em	A	Am	Dm6	C	Dm	E7	Am

ตัวอย่างที่ 20 (ห้องที่ 49-67) แสดงทางเดินคอร์ดเพื่อย้ายกุญแจเสียงจาก D ไมเนอร์ สู่ A ไมเนอร์

เข้าสู่ช่วงที่สองของตอน A (ห้องที่ 57-124) ผู้ประพันธ์เริ่มจากการพาคอร์ด B เมเจอร์ ซึ่ง
เป็นคอร์ดห้าของสอง ในกุญแจเสียง D ไมเนอร์ กลับเข้าสู่โทนิกซึ่งได้แก่คอร์ด E ไมเนอร์ และเชื่อม
ต่อไปยังคอร์ด A ไมเนอร์ โดยมีคอร์ด E7 ทำหน้าที่เป็นคอร์ด โดมิแนนท์ ระหว่างที่การสลับสับเปลี่ยน
กำลังดำเนินไป ผู้ประพันธ์ได้นำเสนอทำนองใหม่ผ่านแนวเสียงของไวโอลิน (ตัวอย่างที่ 21)

The musical score for Example 21, measures 63-66, is presented in a system of six staves. The key signature is D minor (two flats) and the time signature is 4/4. The instruments are: E. Gtr., E. Bass, Vln. I, Vln. II, Vla., and Cb. The E. Gtr. and E. Bass parts are mostly rests. The Vln. I and Vln. II parts play a melodic line starting with a forte (f) dynamic, which then softens to mezzo-piano (mp). The Vla. and Cb. parts play a sustained bass line starting with piano (p) and softening to mezzo-piano (mp).

ตัวอย่างที่ 21 ห้องที่ (63-66) การนำเสนอทำนองใหม่ในกุญแจเสียง A ไมเนอร์
ผ่านแนวเสียงของไวโอลิน

การดำเนินทำนองของฟลูต (ห้องที่ 75 - 82) ผู้ประพันธ์ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดความหนาแน่นของเนื้อดนตรี มีการกำหนดให้ฟลูตดำเนินทำนองหลัก บรรเลงแนวประสานในช่วงเสียงที่ต่ำกว่า ในขณะที่บาสซูนบรรเลงโน้ตยาวเพื่ออุ่มแนวทำนองอีกชั้นหนึ่ง (ตัวอย่างที่ 22)

ตัวอย่างที่ 22 (ห้องที่ 67 -70) การดำเนินทำนองของกลุ่มเครื่องลมไม้

การเปลี่ยนศูนย์กลางเสียงของเพลงจากกุญแจเสียง A ไมเนอร์ ไปสู่กุญแจเสียง G ไมเนอร์ เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ระหว่างห้องที่ 78 และ 79 โดยเพลงดำเนินมาด้วยคอร์ด F ไมเนอร์ ส่งไปที่ G เมเจอร์ เพื่อเตรียมตัวกลับเข้าสู่คอร์ด A ไมเนอร์ แต่ผู้ประพันธ์กำหนดให้คอร์ดต่อไป (ห้องที่ 79) เป็นคอร์ด F ชาร์ป ดิมินิซท์ ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกุญแจเสียง A ไมเนอร์ เป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงกะทันหันให้กับบทเพลง สัมพันธ์กับลักษณะของรูปภาพที่ไม่สามารถคาดเดาทิศทางและบทสรุปได้ (ตัวอย่างที่ 23)

ตัวอย่างที่ 23 (ห้องที่ 85-88) การเปลี่ยนศูนย์กลางเสียงอย่างฉับพลันจาก A ไมเนอร์ สู่ G ไมเนอร์

แม้จะมีการย้ายศูนย์กลางเสียงบ่อยครั้ง แต่ผู้ประพันธ์ใช้เครื่องหมายประจำกุญแจเสียงเพียงรูปแบบเดียว คือเครื่องหมายหนึ่งแฟล็ตของกุญแจเสียง D ไมเนอร์ ด้วยศูนย์กลางเสียงที่ย้ายไป มีสมาชิกของบันไดเสียงที่ใกล้เคียงกัน และช่วงเวลา que เปลี่ยนกุญแจเสียงค่อนข้างสั้น การใช้เครื่องหมายแปลงเสียงจึงสะดวกกว่า

ศูนย์กลางเสียงถูกย้ายอีกครั้งจากกุญแจเสียง G ไมเนอร์ ไปสู่กุญแจเสียง D ไมเนอร์ เพื่อเตรียมตัวสำหรับการจบตอน A โดยผู้ประพันธ์ใช้การเปลี่ยนอัตราจังหวะฉับพลันจาก 4/4 เป็น 2/4 และใช้แนวทำนองของไวโอลิน 1 กับ 2 เป็นตัวส่งบทเพลงเข้าสู่ศูนย์กลางเสียง D ไมเนอร์ (ตัวอย่างที่ 24)

85

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

mp *f*

mp *f*

mp *f*

mp *f*

mp *f*

A⁵ D⁵ Eb⁵

ตัวอย่างที่ 24 ห้องที่ (85-89) การย้ายศูนย์กลางเสียงร่วมกับการเปลี่ยนอัตราจังหวะฉับพลัน

ผู้ประพันธ์ได้นำเสนอความแตกต่างของเนื้อดนตรีในช่วงท้ายของตอน A ซึ่งเขียนให้มีการบรรเลงเต็มวง

สลับกับการบรรเลงเดี่ยวหรือคู่ ผู้ฟังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเนื้อดนตรีจะเปลี่ยนแปลงช่วงไหน และในลักษณะใด

สอดคล้องกับแนวคิดของภาพวาดที่นำเสนอความขัดแย้งและไม่มั่นคง(ตัวอย่างที่ 25)

The image shows a musical score for measures 102-110. The score is for a full orchestra and includes parts for Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn, Trumpet, Timpani, Drums, Electric Guitar, Electric Bass, Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, and Contrabass. The music is in 4/4 time and features a complex, rhythmic pattern with many accidentals and dynamic markings like 'f'. The score is written in a single system with multiple staves. The key signature has one flat (B-flat). The tempo is marked 'f' (forte). The score includes various musical notations such as beams, slurs, and dynamic markings.

ตัวอย่างที่ 25 (ห้องที่ 102-110) การเพิ่มลดความหนาแน่นของเนื้อดนตรี

ตอน B (ห้องที่ 117-221) มีจังหวะค่อนข้างเร็ว (Allegro) ในกุญแจเสียง A ไมเนอร์ เป็นตอนที่ผู้ประพันธ์เล่าถึงการชมรูปภาพชุด ภาตัตถา และวิภาตัตถา แบบพินิจพิเคราะห์ลงไปถึงรายละเอียดความสวยงามของลายเส้น และการใช้ทองคำเปลวร่วมกับสีน้ำมันสีดำ ทำให้ภาพดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ท่วงทำนองในตอนนี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ตลอดเวลา คล้ายกับการไล่ดูแต่ละส่วนของผืนผ้าใบอย่างตั้งใจ (ตัวอย่างที่

26)

ตัวอย่างที่ 26 หนึ่งในภาพชุด ภาตัตถา และวิภาตัตถา มีการใช้สีทองคำเปลวร่วมกับสีน้ำมันสีดำ

การนำเสนอทำนองหลักของตอน B ในกุญแจเสียง A ไมเนอร์ เกิดขึ้นในแนวเสียงของกลุ่มเครื่องสาย

(ตัวอย่างที่ 27) โดยมีการบรรเลงโต้ตอบกันระหว่างแนวเสียงสูงและต่ำ (ตัวอย่างที่ 28)

117 **F** 29

Vln. I *ff* *mp*

Vln. II *ff* *mp sempre*

Vla. *ff* *mp sempre*

Vc. *ff* *mp sempre*

Cb. *ff* *mp*

ตัวอย่างที่ 27 (ห้องที่ 117-120) ทำนองหลักของตอน B บรรเลงโดยกลุ่มเครื่องสาย

Vln. I

Vln. II

Vla. *p*

Vc. *p*

Cb. *p*

ตัวอย่างที่ 28 (ห้องที่ 111-114) การบรรเลงโต้ตอบกันระหว่างแนวเสียงสูงและต่ำ

แนวเสียงของกลุ่มเครื่องทองเหลืองได้เข้ามารับหน้าที่ในการบรรเลงทำนองแทนกลุ่มเครื่องสาย ทำให้ได้สีสันเสียงอีกแบบหนึ่ง (ตัวอย่างที่ 29) ผู้ประพันธ์มอบบทบาทเด่นในช่วงนี้ของเพลงให้กลุ่มเครื่องทองเหลือง เพื่อให้สอดคล้องกับสีของทองคำเปลวที่ถูกแซมอยู่ในภาพวาดเพียงเล็กน้อย แต่มีความโดดเด่นในตัวเอง ทั้งยังสร้างความสวยงามให้กับองค์รวมของภาพ

The musical score for Example 29, measures 133-135, features a brass section (Horn and Trumpet) playing a melodic line. The string section (Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, and Contrabasso) provides a rhythmic accompaniment. Dynamics include *p* (piano) and *mp* (mezzo-piano).

CHULALONGKORN UNIVERSITY

ตัวอย่างที่ 29 (ห้องที่ 133-135) การบรรเลงทำนองในแนวเสียงของกลุ่มเครื่องทองเหลือง

การเข้ามามีบทบาทของกลองชุด และทิมปานี ทำให้บทเพลงมีความกระฉับกระเฉง ควบคู่กับความ

เข้มเสียงที่กำลังเพิ่มขึ้นทีละน้อย ขณะที่แนวทำนองอื่นทำหน้าที่พัฒนาทำนองหลัก (ตัวอย่างที่ 31)

ตัวอย่างที่ 31 (ห้องที่ 143-146) แนวทำนองของกลองชุด และทิมปานี

ผู้ประพันธ์ได้สร้างแนวทำนองของกลุ่มเครื่องดนตรีในย่านเสียงต่ำขึ้นมาเพื่อให้เป็นตัวขับเคลื่อนเพลงไปสู่ช่วงต่อไป ลักษณะทำนองโดยรวมอยู่ในกุญแจเสียง A ไมเนอร์ ผสมผสานกับระบบไร้กุญแจเสียง (ตัวอย่างที่ 32) และภายหลังได้มอบให้กับกลุ่มเครื่องลมไม้บรรเลงในช่วงเสียงที่สูงขึ้น กลายเป็นทำนองที่มีความโดดเด่นน่าสนใจ สื่อถึงการไล่สายตาคุณภาพวาดจากส่วนทองคำเปลว ไปสู่ส่วนที่ใช้สีดำ (ตัวอย่างที่ 33)

Musical score for strings (Violins I and II, Viola, Violoncello, and Contrabasso). The score shows dynamics ranging from *ff* (fortissimo) to *p* (piano).

ตัวอย่างที่ 32 (ห้องที่ 151-154) ทำนองเบสในแนวเสียงของกลุ่มเครื่องสาย

Musical score for woodwinds (Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn, and Trumpet). The score shows dynamics ranging from *f* (forte) to *ff* (fortissimo).

ตัวอย่างที่ 33 (ห้องที่ 155-158) ปรับช่วงเสียงของทำนองเบสให้สูงขึ้นแล้วมอบให้
กลุ่มเครื่องลมไม้บรรเลง

ผู้ประพันธ์ต้องการนำเสนอความหลากหลายของสรรพสัตว์ในภาพวาด ที่มุ่งหน้าไปในทิศทางต่างกัน จึงได้จัดให้แนวเสียงของออร์เคสตราบรรเลงลักษณะจังหวะที่หลากหลาย และใช้ศูนย์กลางเสียงไม่เหมือนกันในแต่ละแนวทำนอง มีการบรรเลงตอบโต้กันระหว่างแนวเสียง เช่นแนวเสียงของไวโอลินในท้องที่ 167 ได้ปรากฏออกมาเพื่อประสานกับออร์เคสตราด้วยแนวทำนองที่มีโน้ต F ชาร์ป และ C ชาร์ปเป็นส่วนประกอบ ก่อให้เกิดเสียงของบันไดเสียง D เมเจอร์ ขณะเดียวกันแนวทำนองของทริมเปต และคลาริเน็ตกลับเลือกบรรเลงทำนองในกุญแจเสียง F เมเจอร์ ทั้งยังมีการเปลี่ยนอัตราจังหวะจาก 4/4 เป็น 2/4 กลับไปมาเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับลักษณะจังหวะมากขึ้นไปอีก (ตัวอย่างที่ 34)

เริ่มต้นช่วงที่สองของตอน B เป็นการบรรเลงจังหวะชัดโดยกลุ่มเครื่องดนตรีไฟฟ้า และบรรเลงด้วยโน้ต D เพียงโน้ตเดียวเป็นระยะยาวถึง 20 ท้อง ทำให้ฟังคล้ายว่ามีการเปลี่ยนกุญแจเสียง แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ (ตัวอย่างที่ 35)

กลุ่มเครื่องสาย และเครื่องลมไม้ได้บรรเลงสนับสนุนแนวทำนองของกลุ่มเครื่องดนตรีไฟฟ้า โดยเลือกใช้โน้ตในทริยแอด D ไมเนอร์เป็นหลัก มีเพียงแนวทำนองของกลุ่มเครื่องทองเหลืองที่ผู้ประพันธ์กำหนดให้ดำเนินทำนองโดยใช้โน้ตนอกเหนือจากทริยแอด D ไมเนอร์ได้ (ตัวอย่างที่ 36)

158

Fl. *f*

Ob. *f*

Cl. *f*

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

ตัวอย่างที่ 34 (ห้องที่ 158-161) การจัดเสียงประสานเพื่อสื่อถึงความโกลาหลของสรรพสัตว์
ในภาพวาด

ตัวอย่างที่ 35 (ห้องที่ 166-170) การบรรเลงจังหวะขัดของ กลุ่มเครื่องดนตรีไฟฟ้า ด้วยโน้ต D

ตัวอย่างที่ 36 (ห้องที่ 182-185) ออร์เคสตราช่วยสนับสนุนแนวทำนองของกลุ่มเครื่องดนตรีไฟฟ้า

ทำนองหลักถูกนำกลับมาบรรเลงซ้ำอีกครั้ง หากแต่มีการใช้โน้ต E แฟล็ต แทน โน้ต E เพื่อสร้างเสียงของโมด A โดครีเยน ให้ความรู้สึกที่มีมึน สู่ถึงสีน้ำมึนสีดำซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาพวาด (ตัวอย่างที่ 37)

The musical score for Example 37 consists of the following parts and dynamics:

- Dr.:** Drum part with a consistent rhythmic pattern.
- E. Gtr.:** Electric guitar part with chords A^5 , $A_m(b5)$, G^5 , $G_m(b5)$, A^5 , and $A_m(b5)$. Dynamics include mp .
- E. Bass:** Electric bass part with dynamics mp .
- Vln. I:** Violin I part with dynamics f and ff .
- Vln. II:** Violin II part with dynamics f and ff .
- Vla.:** Viola part with dynamics f and ff .
- Vc.:** Violoncello part with dynamics f and ff .
- Cb.:** Contrabass part with dynamics f and ff .

CHULALONGKORN UNIVERSITY

ตัวอย่างที่ 37 (ห้องที่ 187 - 190) การกลับมาของทำนองหลัก ด้วยอารมณ์และสีสันเสียงที่เปลี่ยนไป

ผู้ประพันธ์ได้เสริมจังหวะกลองที่มีความเข้มข้น เพื่อสร้างความตึงเครียดในช่วงท้ายของตอน B และใช้ห้วงลำดับทำนองที่สร้างจากบันไดเสียง A ไมเนอร์ สอดแทรกมาเป็นระยะ ห้วงลำดับทำนองเริ่มต้นขึ้นในแนวเสียงของฟลูต และโอโบ จากนั้นได้ไปปรากฏในแนวเสียงของทรัมเป็ตกับไวโอลิน สุดท้ายจึงปรากฏบนแนวเสียงของคลาริเน็ต สาเหตุที่ผู้ประพันธ์เขียนทำนองในลักษณะนี้มาจากการจินตนาการถึงรูปภาพที่เป็นโจทย ภาพของสัตว์ตัวใหญ่ที่ภายในร่างกายมีชีวิตของสัตว์ตัวเล็กเคลื่อนไหว (ตัวอย่างที่ 38)

ตัวอย่างที่ 38 (ห้องที่ 212 - 220) การเคลื่อนไหวของห้วงลำดับทำนองในหลายแนวเสียง

ในตอนจบของตอน B ผู้ประพันธ์ได้นำทำนองหลักมาใช้ในการจบตอนด้วยเนื้อดนตรีที่หนา
กว่าทุกครั้งเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กับตอน B ทั้งตอน (ตัวอย่างที่ 39)

The musical score for Example 39 consists of eight staves, each representing a different instrument or section of the orchestra. The instruments are: Dr. (Drums), E. Gtr. (Electric Guitar), E. Bass (Electric Bass), Vln. I (Violin I), Vln. II (Violin II), Vla. (Viola), Vc. (Violoncello), and Cb. (Contrabass). The score is written in a common time signature (C) and features a strong rhythmic pattern. The dynamics are marked as *f* (forte) and *ff* (fortissimo), with a *cresc.* (crescendo) marking indicating the build-up of the music. The final section of the score is characterized by a dense texture of notes and a strong rhythmic drive.

ตัวอย่างที่ 39 (ห้องที่ 228 - 229) การจบตอนด้วยทำนองหลัก

ตอน A' (ห้องที่ 221-345) เป็นตอนสุดท้ายของกระบวนที่หนึ่ง “ภาวตัณหา และวิภาวตัณหา” ตัวแทนของความรู้สึกหลังจากที่ผู้ประพันธ์ได้ชมภาพอย่างละเอียด อ่านคำอธิบายใต้ภาพและพินิจพิเคราะห์อย่างดีแล้ว ทำให้เกิดความสงสัยย้อนถามตัวเองว่า ภาวตัณหา และวิภาวตัณหาในใจของตนคือสิ่งใดบ้าง แนวทางการประพันธ์จึงเป็นการนำท่วงทำนองที่เคยนำเสนอแล้วกลับมาใช้ใหม่โดยเพิ่มสิ่งที่ใจของผู้ประพันธ์อยากให้มี และลดทอนสิ่งที่ใจของผู้ประพันธ์ไม่อยากให้มี

ตอน A' มีจังหวะที่ค่อนข้างเร็ว (Allegro) อยู่ในกุญแจเสียง D ไมเนอร์ เริ่มต้นด้วยการบรรเลงโน้ตยาวของกลุ่มเครื่องสาย เป็นการโหมโรงก่อนนำเสนอทำนองหลัก บางเครื่องเริ่มจากจังหวะที่หนึ่งยาวไปจนครบห้อง บางเครื่องเริ่มจากจังหวะที่สามไปจบที่จังหวะที่สามของห้องถัดไปด้วยความเข้มของเสียงที่ต่างกักัน ทำให้เกิดลักษณะเสียงที่ฟังดูวาวบวม คล้ายการแพนซ้ายขวาของลำโพงสเตอริโอ (ตัวอย่างที่ 40)

The image shows a musical score for strings in D minor, measures 233-237. The score is arranged in five staves: Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, and Contrabasso. The key signature is D minor (two flats). The tempo is Allegro. Dynamics range from *mf* to *p*. The score features long, sustained notes with hairpins indicating volume changes.

ตัวอย่างที่ 40 (ห้องที่ 233-237) ช่วงโหมโรงของตอน A'

ทำนองที่เคยถูกนำเสนอไปแล้วในตอน A ถูกนำมาใช้ใหม่ในความเร็วที่ช้าลง และปราศจากเสียงของเครื่องดนตรีไฟฟ้า ทำให้เสียงที่ได้ฟังนุ่มละมุนขึ้น (ตัวอย่างที่ 41)

Musical score for Example 41, measures 230-234. The score is for Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), and Bassoon (Bsn.). The Flute part is mostly rests. The Oboe and Clarinet parts play a melodic line starting with a piano (p) dynamic. The Bassoon part is mostly rests.

ตัวอย่างที่ 41 (ห้องที่ 230-234) การนำทำนองในตอน A กลับมาใช้ใหม่ในตอน A'

ผู้ประพันธ์ได้แปรทำนองกีตาร์ไฟฟ้าในตอนต้นกระบวน (ห้องที่ 1-4) โดยการใช้โน้ตประจูดกับโน้ตตัวขาวแทรกเข้ามาในทำนองเดิมซึ่งเป็นอัตราส่วนเข็บบัดหนึ่งขึ้น บรรเลงเป็นประโยคถามตอบกับกลุ่มเครื่องทองเหลือง ทำให้รู้สึกปลอดโปร่งและฟังสบายยิ่งขึ้น (ตัวอย่างที่ 42)

Musical score for Example 42, measures 1-4. The score is for 5-string Electric Bass. The tempo is marked Presto with a quarter note equal to 165. The bass line is a rhythmic pattern of eighth notes, starting with a forte (f) dynamic.

ตัวอย่างที่ 42 (ห้องที่ 1-4) แนวทำนองของเบสไฟฟ้าในต้นกระบวน

255

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

ตัวอย่างที่ 42.1 (ห้องที่ 255-258) การนำทำนองเดิมกลับมาใช้ใหม่ในแนวทำนองของเครื่องลมไม้

จากห้องที่ 270 - 307 เป็นแนวทำนองใหม่ที่ผู้ประพันธ์เพิ่มเข้าไปในฐานะสิ่งที่อยากให้มีการเคลื่อนที่ของทำนองอยู่ในบันไดเสียง F เมเจอร์ มีการเพิ่มความเข้มของเสียงและแนวทำนองสอดประสานเข้ามาตลอด (ตัวอย่างที่ 43) แล้วจึงลดความเร็วของเพลงลงเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ฉากสุดท้ายของกระบวน (ตัวอย่างที่ 44)

Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.

p *mf*

ตัวอย่างที่ 43 (ห้องที่ 273-277) แนวทำนองใหม่บนบันไดเสียง F เมเจอร์

Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.

rit.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.

ตัวอย่างที่ 44 (ห้องที่ 292-296) ลดความเร็วและความเข้มของเสียงลงเพื่อเตรียมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของกระบวน

ในช่วงสุดท้ายของ ตอน A' และเป็นช่วงสุดท้ายของกระบวนที่หนึ่ง ผู้ประพันธ์ได้นำทำนอง
 ในห้องที่ 76 กลับมาใช้ใหม่ มีการเพิ่มเนื้อดนตรี และความเข้มข้นเสียงจากเดิม (ตัวอย่างที่ 45) แล้วจึง
 จบกระบวนด้วยเสียงทริยแอด A ไมเนอร์ (ตัวอย่างที่ 46)

The musical score for Example 45 consists of eight staves. From top to bottom: Timpani (Timp.), Drums (Dr.), Electric Guitar (E. Gtr.), Electric Bass (E. Bass), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Contrabass (Cb.). The guitar part has four measures with chords G⁵, B⁵, F⁵, and E⁵. The bass line is a simple rhythmic pattern. The strings play a melodic line with various articulations.

ตัวอย่างที่ 45 (ห้องที่ 302-305) นำทำนองในตอน A กลับมาบรรเลงอีกครั้ง

4.2 กระบวนที่ 2 B.A.D.

ผู้ประพันธ์ต้องการบรรยายถึงภาพชุดไตรภูมิ โดยสื่อผ่านตัวอักษรทั้ง 3 ได้แก่ B (Beyond) A (Among) และ D (Descent) ตัวอักษรถูกใช้กำหนดศูนย์กลางเสียงของแต่ละตอน ในตอนที่ 1 กล่าวถึงสรวงสวรรค์ อยู่ในกัญญาแจเสียง B แพล็ตเมเจอร์ และไมเนอร์ ตอนที่ 2 กล่าวถึงโลกมนุษย์ด้วยการใช้กัญญาแจเสียง A เมเจอร์และไมเนอร์ ตอนสุดท้ายกล่าวถึงนรกภูมิด้วยกัญญาแจเสียง D เมเจอร์และไมเนอร์ สังคีตลักษณ์ของกระบวนที่ 2 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตอน A ห้องที่ 1-39

ตอน B ห้องที่ 40-95

ตอน C ห้องที่ 96-201

บทเพลงถูกแบ่งออกเป็นสามตอนโดยเล่าเรื่องจากซ้ายไปขวา(ตัวอย่างที่ 47)

ตัวอย่างที่ 47 ไตรภูมิ ภาพชุด 3ภาพบอกเล่าการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ในสังสารวัฏตามคติความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา โดย (จากซ้ายไปขวา) อาจารย์สมภพ บุตรราช อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร และอาจารย์ประทีป คชบัว

ตอน A ห้องที่ 1-39 เป็นเพลงจังหวะช้า (Lento) ในกุญแจเสียง B แฟล็ต เมเจอร์ บรรยายภาพสวรรค์ ผลงานของอาจารย์สมภาพ บุตราช ซึ่งภาพและเพลงต่างถูกแบ่งออกเป็นสองช่วง ได้แก่ช่วงบนของภาพ อันเป็นที่พำนักของสิ่งมีชีวิตชั้นสูงของภพสวรรค์ และช่วงล่างของภาพอันเป็นที่พำนักของสิ่งมีชีวิตชั้นรองลงมา

ผู้ประพันธ์สร้างทำนองโดยพยายามให้สอดคล้องกับการใช้สีของศิลปิน เลือกอัตราจังหวะ 12/8 ซึ่งเป็นอัตราจังหวะผสมที่ให้ความรู้สึกนุ่มนวล ประกอบกับการเขียนทำนองในช่วงเสียงที่สูงเพื่อสื่อถึงสวรรค์ ทำนองหลักได้ถูกนำเสนอโดยไวโอลิน 1 และ 2 โดยมีเครื่องอื่นคอยสนับสนุน (ตัวอย่างที่ 48)

The image shows a musical score for five instruments: Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, and Contrabass. The score is in B-flat major (two flats) and 12/8 time. It is marked 'Lento' with a tempo of 55. The music is in a 4-measure phrase, starting with a box labeled 'A'. The dynamics are marked 'pp' (pianissimo). The score shows the first four measures of the piece, with a sunburst graphic above the first measure.

ตัวอย่างที่ 48 (ห้องที่ 1-4) ทำนองหลักถูกนำเสนอในแนวของไวโอลิน บนกุญแจเสียง B แฟล็ตเมเจอร์

ในครั้งที่ 13-20 ผู้ประพันธ์ได้ใส่ข้อความ Solo Adlib ในแนวของกีตาร์ไฟฟ้า เพื่อให้นักดนตรีได้ใช้

คีตปฏิภาณบรรเลงบนทางคอร์ดที่กำหนด (ตัวอย่างที่ 49)

The musical score for Example 49, measures 13-20, is presented in a multi-staff format. The instruments and their parts are as follows:

- Dr. (Drums):** Features a rhythmic pattern with a dynamic marking of *f*.
- E. Gtr. (Electric Guitar):** Includes a *f* dynamic marking and a **Solo Adlib** section. A box labeled **B** is placed above the staff, with a *pizz.* marking below it. Chord symbols B^b , E^b , Gm , and E^b are indicated above the staff.
- Bass:** Features a dynamic marking of *f*.
- Vln. I (Violin I):** Starts with a *mp* dynamic marking, followed by a *pizz.* marking, and then an *arco* marking.
- Vln. II (Violin II):** Starts with a *mp* dynamic marking, followed by a *pizz.* marking, and then an *arco* marking.
- Vla. (Viola):** Starts with a *mp* dynamic marking, followed by a *pizz.* marking, and then an *arco* marking.
- Vc. (Violoncello):** Starts with a *mp* dynamic marking, followed by a *pizz.* marking, and then an *arco* marking.
- Cb. (Contrabass):** Starts with a *mp* dynamic marking, followed by a *pizz.* marking, and then an *arco* marking.

ตัวอย่างที่ 49 (ครั้งที่ 13-20) ใส่ข้อความ Solo Adlib เพื่อให้นักดนตรีได้ใช้คีตปฏิภาณ

ในการบรรเลง

การพัฒนาของจังหวะกลอง และความเข้มของเสียงออร์เคสตรา ส่งผลให้อารมณ์เพลงมีการพัฒนาไป
 อย่างเป็นขั้นตอน จนมาถึงการดำดิ่งสู่เบื้องล่างของภพสวรรค์ ผู้ประพันธ์ได้ทำการย้ายกุญแจเสียง จากกุญแจ
 เสียง B แฟล็ตเมเจอร์ ไปที่กุญแจเสียง B แฟล็ตไมเนอร์ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ (ตัวอย่างที่ 50)

ห้องที่	19	20	21	22	23	24	25
ชื่อคอร์ด	Gm	Eb, F	Gm, Cm6	Fm, Gm7	Gb, Fm	Bbm, Ab	Db, Bbm

ตัวอย่างที่ 50 ตารางแสดงทางเดินคอร์ดเพื่อย้ายกุญแจเสียงจาก B แฟล็ตเมเจอร์ ไปยัง B
 แฟล็ตไมเนอร์

ส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการย้ายกุญแจเสียง ได้แก่ห้องที่ 22 และ 23 ผู้ประพันธ์ใช้การเชื่อมคอร์ดใน
 ลักษณะกึ่งโครมาติก จากคอร์ด G ไมเนอร์ ไป G แฟล็ตเมเจอร์ ซึ่งเป็นคอร์ดที่หกของกุญแจเสียง B แฟล็ตไม
 เนอร์ แล้วจึงเดินคอร์ดไปที่ F ไมเนอร์ซึ่งเป็นคอร์ดโดมิแนนท์ของกุญแจเสียง B แฟล็ตไมเนอร์ โดยวิเคราะห์การ
 เชื่อมคอร์ดได้ดังนี้

โน้ตตัวที่ 1 (Root) G ไป G แฟล็ต

โน้ตตัวที่ 2 (Third) B แฟล็ตคองที่

โน้ตตัวที่ 3 (Fifth) D ไป D แฟล็ต

ในช่วงที่สองของตอนที่ 1 เป็นการบรรยายถึงอาณาเขตเบื้องล่างของสวรรค์ ซึ่งผู้ประพันธ์ได้พิจารณา
 จากการใช้สีของภาพที่เปลี่ยนจากฟ้าเป็นเขียว จึงตัดสินใจใช้ทำนองเดิมบนกุญแจเสียงใหม่โดยปรับช่วงเสียงให้
 ต่ำลงเพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่งในภาพ พร้อมกับเสริมน้ำหนักให้กับจังหวะเพลงด้วยการเพิ่มแนวของทิมปานี
 และกลองชุด (ตัวอย่างที่ 51)

Hn. *ff*
 Tpt. *ff*
 Timp. *ff*
 Dr. *ff*
 E. Gtr. *ff*
 Bass *ff*
 Vln. I *ff*
 Vln. II *ff*
 Vla. *ff*
 Vc. *ff*
 Cb. *ff*

ตัวอย่างที่ 51 (ห้องที่ 30-32) แนวทำนองหลังจากการย้ายกุญแจเสียงเป็น B แพล็ตไมเนอร์

ผู้ประพันธ์มีความตั้งใจให้การบรรเลงในกระบวนที่สอง เป็นการบรรเลงรวดเดียวจบโดยไม่มี
การหยุดพักระหว่างตอน ประกอบกับเป็นกระบวนที่ใช้กัญแจเสียงค่อนข้างหลากหลาย จึงเป็นความ
ท้าทายในการที่จะเชื่อมทุกช่วงของเพลงให้เข้ากันอย่างราบรื่น

เพื่อเชื่อมตอน A กับ B เข้าด้วยกัน ผู้ประพันธ์ต้องทำการย้ายกัญแจเสียงจาก B แฟล็ตไมเนอร์ ไปยัง A
เมเจอร์ วิธีที่ใช้คือการเชื่อม คอร์ด B แฟล็ตไมเนอร์ เข้ากับคอร์ด F ชาร์ปเมเจอร์ ซึ่งนับเป็นคอร์ดห้าของสองใน
กัญแจเสียง A เมเจอร์ และ F ชาร์ปเมเจอร์ยังสามารถถูกเรียกได้อีกชื่อว่าคอร์ด G แฟล็ต ไมเนอร์ คอร์ดที่หกของ
กัญแจเสียง B แฟล็ตไมเนอร์ (ตัวอย่างที่ 52)

The musical score for Example 52 is written for a string ensemble. It consists of six staves: Bass, Vln. I, Vln. II, Vla., Vc., and Cb. The key signature is B-flat major (two flats). The time signature is 4/4. The score shows a transition from B-flat minor to A major. The bass line starts with a half note B-flat, followed by a half note F, and then a half note G. The violin I part starts with a quarter note D, followed by a quarter note E, and then a quarter note F. The violin II, viola, and cello parts are mostly silent, with the cello playing a half note B-flat and a half note F. The double bass part has a dynamic marking of ppp. A box labeled 'D' is placed above the first measure of the violin I staff.

ตัวอย่างที่ 52 (ห้องที่ 33-36) การย้ายกัญแจเสียงจาก B แฟล็ตไมเนอร์ ไปยัง A เมเจอร์

ตอน B ห้องที่ 40 - 127 บรรเลงด้วยความเร็วระดับปานกลาง (Moderato con spirito)

ในกฎแจเสียง A เมเจอร์ บรรยาย ภาพโลก ผลงานของอาจารย์สมภพ บุตราช ซึ่งภาพและเพลงต่าง แบ่งออกเป็นสองช่วง คือช่วงบนของภาพอันเป็นที่พำนักของผู้ทรงศีล และช่วงล่างของภาพอันเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ทั่วไป

ผู้ประพันธ์สร้างทำนองโดยพยายามให้สอดคล้องกับการใช้สีและลายเส้นของศิลปิน เลือกใช้อัตราจังหวะ 5/8 ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากผลงาน The Isle of the Dead ของ Sergei Rachmaninoff ที่ใช้อัตราจังหวะนี้ในการบรรยายถึงสายน้ำและความตาย

บทเพลงเริ่มดำเนินเรื่องราวจากส่วนบนของรูปภาพในตำแหน่งภาพของหมู่บ้านที่อยู่ในเงามืด ผู้ประพันธ์ตีความว่าเป็นบริเวณที่แสงแห่งธรรมส่องไปไม่ถึง เริ่มต้นด้วยทำนองหลักบรรเลงโดยกลุ่มเครื่องสาย บรรเลงในช่วงเสียงที่ต่ำและสัดส่วนโน้ตที่สม่ำเสมอ ส่งผลให้แนวทำนองหลักนี้ทำหน้าที่เป็นตัวกำกับจังหวะไป โดยอัตโนมัติ (ตัวอย่างที่ 53)

ต่อมาแนวทำนองหลักเริ่มถูกตกแต่งให้ดูน่าสนใจขึ้น มีการเพิ่มทำนองสอดประสานในช่วงเสียงที่สูง และการเข้ามาของทิมปานี ปิดท้ายด้วยการร่วมบรรเลงของกลุ่มเครื่องทองเหลืองและเครื่องดนตรีไฟฟ้า ส่งผลให้เสียงของทำนองหลักเลื่อนกลาง กลายเป็นฐานให้กับตัวเพลง เปรียบได้กับบริเวณหมู่บ้านที่แสงแห่งธรรมส่องไปถึง ทำนองจึงฟังสดใสมากกว่าเดิม (ตัวอย่างที่ 54)

ตัวอย่างที่ 53 (ห้องที่ 42-47) นำเสนอทำนองหลักของตอน B บนกุญแจเสียง A เมเจอร์

ตัวอย่างที่ 54 (ห้องที่ 70-74) ทำนองเพลงฟังสดใสนั้นจากการปรับเปลี่ยนช่วงเสียง

ในท้องที่ 92-95 ทุกแนวเสียงเริ่มบรรเลงช้าลง เตรียมพร้อมสำหรับการย้ายกุญแจเสียงจาก A เมเจอร์ ไปยัง A ไมเนอร์ ผู้ประพันธ์ใช้วิธีการย้ายกุญแจเสียงแตกต่างจากที่ผ่านมาโดยใช้ทำนองในการเชื่อมกุญแจเสียง ทั้งสองแทนการใช้คอร์ด สังเกตแนวทำนองของกลุ่มเครื่องลมไม้ และเครื่องสาย จะเห็นได้ว่าผู้ประพันธ์พยายาม สร้างทำนองจากโน้ตที่เป็นเสียงเนเจอร์ล เพื่อนำเข้าสู่กุญแจเสียง A ไมเนอร์ ในท้องที่ 96 ซึ่งเป็นห้องแรกของ ช่วงที่สอง ผู้ประพันธ์ได้ลงเสียงของคอร์ด Am อย่างชัดเจนเพื่อแสดงให้เห็นว่าการย้ายกุญแจเสียงเสร็จสมบูรณ์ แล้ว (ตัวอย่างที่ 55)

The image shows a musical score for measures 92-95. The score is for a full orchestra, including Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), and Viola (Vla.). The music is marked 'rit.' (ritardando) and 'pp' (pianissimo). The key signature changes from A major to A minor. A sun icon is positioned above the score.

ตัวอย่างที่ 55 (ท้องที่ 92-95) การย้ายกุญแจเสียงโดยใช้จาก A เมเจอร์ไปสู่ A ไมเนอร์

เริ่มต้นช่วงที่สองของตอน B ด้วยการนำเสนอทำนองใหม่บนแนวเสียงของไวโอลิน เล่นสอดประสานกับ ฟลูต และโอโบ โดยให้ บาสซูน เซลโล ดับเบิลเบส และเครื่องดนตรีไฟฟ้า ทำหน้าที่ให้จังหวะด้วยโน้ตเสียงสั้น (ตัวอย่างที่ 56)

The musical score for Example 56 consists of seven staves. From top to bottom, they are: E. Gtr., Bass, Vln. I, Vln. II, Vla., Vc., and Cb. The tempo is marked 'A tempo' with a quarter note equal to 166. The music features a new melody in the Violin I part, supported by the Flute and Oboe (not explicitly shown but implied by the text), and a rhythmic accompaniment of short notes in the Bass, Bassoon, Cello, and Double Bass parts. The guitar part is also present. The score is marked with 'f' (forte) and includes dynamic markings like 'A5' and 'F5'.

ตัวอย่างที่ 56 (ห้องที่ 96-99) การนำเสนอทำนองใหม่ในช่วงที่สองของตอน B

ห้องที่ 112 - 115 ทำนองหลักของช่วงที่ 1 ถูกแปรโดยใช้โน้ตในทริยแอด G ชาร์ปเมเจอร์ส่งผลให้

ท่วงทำนองฟังแตกต่างจากของเดิม (ตัวอย่างที่ 57)

The image displays a musical score for measures 112 to 115. The score is arranged in a standard orchestral format with multiple staves. The instruments included are Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bassoon (Bsn.), Horn (Hn.), Trumpet (Tpt.), Percussion (Imp.), Drum (Dr.), Guitar (Gtr.), Bass, Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vcl.), and Contrabass (Cb.). The music is marked with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. The guitar part includes chord symbols: A⁵, F⁵, G^{#5}, G⁵, D⁵, C⁵, and G/B. The score shows a melodic line in the upper woodwinds and strings, with a rhythmic accompaniment in the lower woodwinds, percussion, and bass.

ตัวอย่างที่ 57 (ห้องที่ 112-115) การแปรทำนองหลักโดยเพิ่มโน้ตในทริยแอด G ชาร์ปเมเจอร์

ในช่วงท้ายของตอน B ได้มีการเปลี่ยนอัตราจังหวะจาก 5/8 เป็น 6/8 เนื่องจากผู้ประพันธ์มีความต้องการให้แนวทำนองมีความราบรื่นยิ่งขึ้น (ตัวอย่างที่ 58)

The musical score for Example 58 shows a transition from 5/8 to 6/8 time signature. The score includes parts for E. Gtr., Bass, Vln. I, Vln. II, Vla., Vc., and Cb. The guitar part has chords F⁵, G⁵, A⁵, F⁵, G⁵, A⁵, G⁵. The bass line is marked *f*. The string parts are marked *ff*.

ตัวอย่างที่ 58 (ห้องที่ 120–123) การเปลี่ยนอัตราจังหวะจาก 5/8 เป็น 6/8

สำหรับการย้ายกุญแจเสียง จากกุญแจเสียง A ไมเนอร์ไปยังตอน C ซึ่งใช้กุญแจเสียง D เมเจอร์ ผู้ประพันธ์ได้ใช้เสียงของคอร์ด A ไมเนอร์ทบเจ็ด ซึ่งนับเป็นคอร์ดที่ห้าไมเนอร์ของกุญแจเสียง D เมเจอร์ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการย้ายกุญแจเสียง (ตัวอย่างที่ 59)

124

Fl. *p*

Ob. *p*

Cl. *p*

Bsn. *p*

Hn. *p*

Tpt. *p*

Timp. *mp*

Dr. *p*

E. Gtr. *p* F³ G³ A³ F³ G³

Bass *p*

Vln. I *p*

Vln. II *p*

Vla. *p*

Vc. *p*

Cb. *p*

ตัวอย่างที่ 59 (ห้องที่ 124-127) การย้ายกฤษฎาเสียงจาก A ไมเนอร์ไปสู่ D เมเจอร์

ตอน C ห้องที่ 128 - 192 เริ่มบรรเลงด้วยความเร็วระดับปานกลาง (Moderato con spirito) ในกุญแจเสียง D เมเจอร์ บรรยายถึงภาพนรก ผลงานของอาจารย์ประทีป คชบัว เป็นผลงานที่ผู้ประพันธ์ชื่นชอบที่สุดในจำนวน 3 ภาพ เนื่องจากส่วนตัวให้ความสนใจภาพของปีศาจและสัตว์ร้ายเป็นพิเศษ ซึ่งภาพนี้สื่อสารเรื่องราวออกมาได้อย่างน่าสนใจ มีการเชื่อมส่วนบนและล่างของภาพด้วยร่างของปีศาจขนาดใหญ่ ที่ยื่นประกาศศักดาอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของผืนผ้าใบ ส่วนบนเป็นภาพของการไต่สวนพิจารณาประวัติการทำความชั่วของเหล่าวิญญาณ ในขณะที่ส่วนล่างของภาพเป็นขุมนรก

ผู้ประพันธ์สร้างทำนองโดยพยายามให้สอดคล้องกับการใช้สีและลายเส้นของศิลปิน เริ่มดำเนินเรื่องราวจากส่วนบนของรูปภาพในห้องพิพาทฯ แนวทำนองสอดประสานจะเป็นไปในลักษณะของการถามตอบ ผู้ประพันธ์ได้กำหนดให้แต่ละแนวเสียงบรรเลงเป็นวลีสั้นสลับกันไปมาด้วยความเข้มเสียง รูปแบบจังหวะ และเทคนิคการบรรเลงที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างความบรรยากาศการถกเถียงกันระหว่างเหล่ายมบาลกับเหล่าวิญญาณ (ตัวอย่างที่ 60)

เสียงของทำนองโดยรวมอาจฟังได้ว่าอยู่ในกุญแจเสียง B ไมเนอร์ แต่หากลองสังเกตแนวทำนองของฟลูต และไวโอลาในห้องที่ 130-131 จะเห็นการใช้หัวลำดับทำนองบนบันไดเสียง D เมเจอร์ เป็นทำนองที่ฟังสดใสมือแยกฟังเพียงแนวเดียว แต่ความสดใสจะหายไปเมื่อฟังพร้อมกับแนวทำนองอื่น ผู้ประพันธ์ตั้งใจสื่อถึงคำแก้ต่างของดวงวิญญาณที่พยายามบอกว่าตัวเองได้สร้างกรรมดีเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ แต่ถูกทางฝ่ายยมบาลแถลงประวัติการทำความชั่วมาหักล้าง เสียงของยมบาลถูกแทนด้วยแนวเสียงของทุกเครื่องนอกเหนือจาก ฟลูต และไวโอลา (ตัวอย่างที่ 61)

128 **J** 31

The musical score is arranged in two systems. The first system includes Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bassoon (Bsn.), Horn (Hn.), Trumpet (Tpt.), Timpani (Timp.), Drums (Dr.), Electric Guitar (E. Gtr.), and Bass. The second system includes Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Contrabass (Cb.).

Key musical details include:

- Flute (Fl.):** Starts with a rest, then plays a melodic line starting at measure 129 with a *p* dynamic.
- Oboe (Ob.):** Starts with a rest, then plays a melodic line starting at measure 129 with a *p* dynamic.
- Clarinet (Cl.):** Starts with a rest, then plays a melodic line starting at measure 129 with a *p* dynamic, featuring a triplet in measure 131.
- Bassoon (Bsn.):** Starts with a rest, then plays a melodic line starting at measure 129 with a *p* dynamic.
- Horn (Hn.):** Starts with a rest, then plays a melodic line starting at measure 129 with a *p* dynamic.
- Trumpet (Tpt.):** Starts with a *ff* dynamic, then plays a melodic line starting at measure 129 with a *p* dynamic.
- Violin I (Vln. I):** Starts with a *ff* dynamic, then plays a melodic line starting at measure 129 with a *p* dynamic, featuring a triplet in measure 129. Dynamics change to *mp* and *f* in subsequent measures.
- Violin II (Vln. II):** Starts with a rest, then plays a melodic line starting at measure 129 with a *p* dynamic, featuring a triplet in measure 129.
- Viola (Vla.):** Starts with a *ff* dynamic, then plays a melodic line starting at measure 129 with a *p* dynamic, featuring a triplet in measure 131.
- Violoncello (Vc.):** Starts with a *ff* dynamic, then plays a melodic line starting at measure 129 with a *p* dynamic.
- Contrabass (Cb.):** Starts with a *ff* dynamic, then plays a melodic line starting at measure 129 with a *p* dynamic.

ตัวอย่างที่ 60 (ห้องที่ 128-131) บทนำของตอน C สู่ถึงความวุ่นวายในห้องสอบสวนของนรกภูมิ

J

Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.

ตัวอย่างที่ 61 (ห้องที่ 130-131) วิโอลาบรรเลงห้วงลำดับทำนองบนบันไดเสียง D เมเจอร์

แนวทำนองถูกสร้างจากบันไดเสียง B ฮาร์โมนิกไมเนอร์ แนวทำนองของเบสไฟฟ้าได้เน้นย้ำ
 สำเนียงของบันไดเสียงฮาร์โมนิกไมเนอร์ ด้วยการบรรเลงโน้ตตัวที่เจ็ด (A ชาร์ป) ของบันไดเสียง ทุก
 จังหวะที่สามของแต่ละห้อง ในขณะที่สร้างทางเดินคอร์ดไปด้วย (ตัวอย่างที่ 62)

The musical score for Example 62, measures 136-139, is presented in a multi-staff format. The top four staves are for Timp., Dr., E. Gtr., and Bass, all marked with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. The bottom six staves are for Vln. I, Vln. II, Vla., Vc., and Cb., all marked with a forte (*f*) dynamic. The key signature is B minor (two sharps). A box labeled 'K' is placed above the Vln. I staff in the first measure of the string section.

ตัวอย่างที่ 62 (ห้องที่ 136-139) แนวทำนองของเบสไฟฟ้าที่ช่วยเน้นย้ำสำเนียงของบันไดเสียง B
 ฮาร์โมนิกไมเนอร์

แนวเสียงของกีตาร์ไฟฟ้าได้ถูกมอบหมายให้ใช้คีตปฏิภาณบรรเลงบนทางเดินคอर्डที่กำหนดให้ โดยมีแนวทำนองของเครื่องสายคอยบรรเลงสนับสนุนด้วยความเข้มของเสียงที่น้อย (ตัวอย่างที่

63)

The musical score for Example 63 consists of several staves. At the top, the Drums (Dr.) part is shown with a rhythmic pattern of eighth notes. Below it, the Electric Guitar (E. Gr.) part features a solo section labeled "Solo Adlib" with a sequence of chords: Bm, C#o7, A, Dmaj7, C#o7, Gm, E/G#, F#m, and C#o7. The Bass part provides a steady accompaniment with eighth notes. The string ensemble (Vln. I, Vln. II, Vla., Vc., and Cb.) is marked with a first ending bracket (L) and a mezzo-piano (mp) dynamic, playing sustained chords.

ตัวอย่างที่ 63 (ห้องที่ 144-147) ข้อความ Solo Adlib แจ้างให้ผู้บรรเลงได้ใช้คีตปฏิภาณ

สิ้นสุดจากการแสดงคีตปฏิภาณในแนวทำนองของกีตาร์ไฟฟ้าจะเป็นการเข้าสู่ช่วงที่สองของตอน C อ้างอิงจากส่วนล่างของภาพนรก ที่แสดงภาพการถูกทรมานของเหล่าวิญญาณคนบาป บรรเลงด้วยความเร็ว และรุนแรงเยี่ยงเพลิง (Con Fuoco) บนบันไดเสียง D ไมเนอร์ มีการนำหน่วยทำนองในช่วงที่หนึ่งกลับมาใช้ใหม่ บนเนื้อดนตรีที่หนาแน่นกว่าเดิม ด้วยจังหวะกลอง และแนวทำนองของเครื่องดนตรีไฟฟ้า ที่บรรเลงด้วยความเร็ว และความเข้มเสียงที่มาก (ตัวอย่างที่ 64)

ตัวอย่างที่ 64 (ห้องที่ 156-159) เข้าสู่ช่วงที่สองของตอน C “ขุมนรก”

ผู้ประพันธ์ได้ลดความหนาแน่นของเนื้อดนตรีลงแบบฉับพลัน เหลือไว้เพียงแนวทำนองของเครื่องดนตรีไฟฟ้าทั้งสามชิ้นและ ทิมปานี หากแต่อารมณ์และความดุเดือดกลับเพิ่มมากขึ้นสวนทางกับเนื้อดนตรีที่บางลง ด้วยจังหวะกลองที่ใช้รูปแบบการตีกลองใหญ่ (Floor Tom) ติดต่อกันบนกลองชุด ประกอบกับการบรรเลงบันไดเสียงดิมินิซท์ร่วมกันของกีตาร์ และเบสไฟฟ้า (ตัวอย่างที่ 65)

ตัวอย่างที่ 65 (ห้องที่ 168-171) การบรรเลงของเครื่องดนตรีไฟฟ้า และทิมปานี

ในสี่ห้องสุดท้ายของกระบวนที่สอง B.A.D. เนื้อดนตรีได้คืนความหนาแน่นกลับมาถึงขีดสุด จากการบรรเลงพร้อมกันของเครื่องดนตรีทุกชิ้น ด้วยความเข้มเสียงที่มาก และ เครื่องหมายเน้นจังหวะที่ปรากฏอยู่บนโน้ตแทบทุกตัว เป็นการจบกระบวนอย่างยิ่งใหญ่ (ตัวอย่างที่ 66)

188

Fl. *ff*

Ob. *ff*

Cl. *ff*

Bsn. *ff*

Hn. *mp* *ff*

Tpt. *ff*

Timp.

Dr.

E. Gr. B^b C^b B^b C^b D^b

Bass

Vln. I *ff*

Vln. II *ff*

Vla. *ff*

Vcl. *ff*

Cb. *ff*

ตัวอย่างที่ 66 (ห้องที่ 188-192) ตอนจบของกระบวนที่สอง B.A.D.

4.3 กระจับปี่ 3 The Horse

บรรยายถึงภาพม้าสีแดงซึ่งเป็นภาพวาดสุดท้ายของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี เน้นนำเสนอการเคลื่อนไหวของม้าผ่านเสียงดนตรี เนื่องจากภาพนี้ยังวาดไม่เสร็จ (ตัวอย่างที่ 67) ดนตรีจึงถูกเขียนโดยเหลือพื้นที่สุดท้ายให้ผู้ฟังได้ใช้จินตนาการของตนสร้างตอนจบด้วยตนเอง สังคีตลักษณะของกระจับปี่ 3 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตอน A ห้องที่ 1-141

ตอน B ห้องที่ 142- 233 (ในโน้ตเพลง)

ตัวอย่างที่ 67 ภาพสุดท้ายของ อาจารย์ ถวัลย์ ดัชนี

ตอน A ห้องที่ 1-141 บรรเลงด้วยความเร็วสูง (Vivace) บนกุญแจเสียง A ไมเนอร์ ผู้ประพันธ์ตั้งใจจะสื่อภาพในส่วนของม้าสีแดงที่วาดเสร็จไปแล้วระดับหนึ่ง ด้วยรูปแบบจังหวะกัลลอป (Gallop) (ตัวอย่างที่ 68) ซึ่งมีความหมายว่าควบม้า โดยจะให้แต่ละกลุ่มเครื่องดนตรีสลับกันเล่น และพยายามหลีกเลี่ยงการใช้รูปแบบจังหวะอื่น ในส่วนกลองชุดจะมีการตีไฮแฮทในห้องที่สี่ของแต่ละรอบเพื่อนับจังหวะเข้ารอบต่อไป สื่อถึงการวิ่งของม้าที่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ออกวิ่งไปได้ไม่กี่ไกลก็ล้ม ต้องพยายามลุกขึ้นมาใหม่ (ตัวอย่างที่ 69)

The image shows a musical score for four instruments: Violin I, Violin II, Viola, and Violoncello. The tempo is marked 'Vivace' with a metronome marking of 150. The score is in 4/4 time and features a Gallop rhythm. The dynamics are marked 'f' (forte) and 'mp' (mezzo-piano). The Violin I and II parts play a rhythmic pattern of eighth notes, while the Viola and Violoncello parts play a similar pattern. The score is divided into two measures, with the first measure marked 'f' and the second measure marked 'mp'.

ตัวอย่างที่ 68 ตัวอย่างรูปแบบจังหวะกัลลอป (Gallop)

The image displays a musical score for Example 69, measures 9-12. The score is arranged in a standard orchestral format with multiple staves. The instruments included are Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bassoon (Bsn.), Horn (Hn.), Trumpet (Tpt.), Timpani (Timp.), Drum (Dr.), Electric Guitar (E. Gur.), Electric Bass (E. Bass), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Contrabass (Cb.). The score features various dynamic markings: *f* (forte) is used for the Flute, Clarinet, Bassoon, Drum, E. Gur., Vln. I, Vln. II, Vc., and Cb. parts; *p* (piano) is used for the Bassoon, Horn, Trumpet, Timpani, and Vc. parts; and *mp* (mezzo-piano) is used for the Oboe, Horn, and Viola parts. The score shows a clear change in dynamics and texture between measures 9 and 10, which is the focus of the example.

ตัวอย่างที่ 69 (ห้องที่ 9-12) แต่ละแนวเสียงผลัดกันบรรเลงทำนองหลัก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีสันเสียง ความเข้มเสียง และเนื้อดนตรีบ่อยครั้ง

ทิมปานีถูกใช้ให้บรรเลงในรูปแบบจังหวะที่เหมือนกับกลองชุด เพื่อเสริมความหนาของเนื้อเสียง

ในส่วนของเครื่องให้จังหวะ (ตัวอย่างที่ 70)

The musical score for Example 70 shows the following dynamics for the instruments:

- Cl.: *f* (first measure), *p* (second measure)
- Bsn.: *f* (first measure), *p* (second measure)
- Hn.: *mp* (second measure)
- Tpt.: *mp* (second measure)
- Timp.: *f* (first measure), *p* (second measure)
- Dr.: *f* (first measure), *p* (second measure)
- E. Gr.: *f* (first measure)
- E. Bass: *f* (first measure)
- Vln. I: *f* (first measure)

ตัวอย่างที่ 70 (ห้องที่ 9-12) การบรรเลงประสานกันระหว่างทิมปานีและกลองชุด

จากห้องที่ 17 จนถึงห้องที่ 29 ผู้ประพันธ์กำหนดให้แนวทำนองของกลองถูกบรรเลงอย่างต่อเนื่อง แตกต่างจากช่วงก่อนที่บรรเลงสลับกับหยุด สื่อถึงภาพของม้าที่ใช้แรงฮึดของตนวิ่งไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ (ตัวอย่างที่ 71)

ตัวอย่างที่ 71 (ห้องที่ 17-20) แนวเสียงของกลองมีความต่อเนื่องมากขึ้น เสริมความหนาของเนื้อดนตรีด้วยกลุ่มเครื่องสาย และเครื่องลมไม้

เมื่อมาที่เริ่มหมดแรงอีกครั้งในท่อนที่ 29 และล้มลงในท่อนที่ 30 ผู้ประพันธ์สื่อเรื่องราวผ่านแนว
ทำนองของฟลูต ไวโอลิน และไวโอลา ด้วยการไล่บันไดเสียง A ไมเนอร์ลงมาเชื่อมกับทำนองหลัก แนวทำนองที่วิ่ง
ลงอย่างรวดเร็วช่วยให้ความรู้สึกเหมือนบางสิ่งกำลังถอยหลัง หรือหมดแรง (ตัวอย่างที่ 72)

The musical score for Example 72, measures 25-28, is presented in a multi-staff format. The instruments included are Drums (Dr.), Electric Guitar (E. Gr.), Electric Bass (E. Bass), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Contrabass (Cb.). The guitar part features a descending A minor scale starting on F5 and E5. The strings play a rhythmic accompaniment. Dynamics include 'f' (forte).

CHULALONGKORN UNIVERSITY

ตัวอย่างที่ 72 (ท่อนที่ 25-28) การไล่บันไดเสียง A ไมเนอร์ของกลุ่มเครื่องสายเพื่อส่งเข้าทำนองหลัก

ทำนองที่สองถูกสร้างจากบันไดเสียง A ฮาร์โมนิกไมเนอร์ บนลักษณะจังหวะกัลลอป (ตัวอย่างที่ 73)

The musical score for Example 73, measures 41-44, is presented in a standard orchestral format. The score is in 4/4 time and features a gallop rhythm. The key signature is A minor. The score includes staves for Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bassoon (Bsn.), Horn (Hn.), Trumpet (Tpt.), Timpani (Timp.), Drums (Dr.), Guitar (Gtr.), Bass, Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Contrabass (Cb.). The Flute part starts at measure 41 with a 'C' time signature change and a 'mf' dynamic. The Timpani part starts at measure 41 with a 'p' dynamic. The Drums part starts at measure 41 with a 'mp' dynamic. The Violin I part starts at measure 41 with a 'mf' dynamic. The Violin II part starts at measure 41 with a 'mf' dynamic. The Viola part starts at measure 41 with a 'mp' dynamic. The Violoncello part starts at measure 41 with a 'mp' dynamic. The Contrabass part starts at measure 41 with a 'mp' dynamic.

ตัวอย่างที่ 73 (ห้องที่ 41-44) ทำนองใหม่ถูกนำเสนอภายใต้ลักษณะจังหวะเดิม

ความตั้งใจที่จะใช้ลักษณะจังหวะกลิ้งอบในบทเพลงให้มากที่สุด ส่งผลให้ลักษณะจังหวะที่สามารถเลือกใช้ในการประพันธ์นั้นมีจำกัด การสร้างความหลากหลายให้กับระบวนสุดท้ายนี้ จึงถูกมุ่งเป้าไปที่การปรับเปลี่ยนสีสันเสียง ความเข้มเสียง และเนื้อดนตรี

ในท้องที่ 57-59 ปรากฏการสร้างสีสันเสียงอีกแบบหนึ่ง เป็นการจับคู่ระหว่างเบสไฟฟ้ากับบาสซูน บรรเลงทำนองหลักคู่กันหนึ่งห้อง และเบสไฟฟ้าเปลี่ยนมาจับคู่กับกีตาร์ไฟฟ้าในท้องต่อไปเพื่อบรรเลงทำนองหลักเช่นกัน (ตัวอย่างที่ 74)

The musical score for Example 74, measures 57-59, is presented in a standard staff format. It includes parts for Bassoon (Bsn.), Horn (Hn.), Trumpet (Tpt.), Timpani (Timp.), Drums (Dr.), Electric Guitar (E. Gur.), and Electric Bass (E. Bass). The bassoon part begins with a piano (*p*) dynamic and transitions to forte (*f*) after a double bar line. The electric bass part also starts with *p* and changes to *f*. The electric guitar part features a solo section with notes F⁵ and D⁵. The drums maintain a consistent rhythmic pattern throughout the measures.

ตัวอย่างที่ 74 (ท้องที่ 57-59) การสร้างสีสันเสียงด้วยเครื่องดนตรีช่วงเสียงต่ำ

ความหลากหลายของลักษณะจังหวะเกิดขึ้นจากการบรรเลงคู่กันระหว่างทิมปานีและกลองชุดในช่วงสั้น
หากแต่ยังได้ยินเสียงของลักษณะจังหวะก็ล้อจากแนวทำนองของกีตาร์ไฟฟ้า และเบสไฟฟ้า (ตัวอย่างที่ 75)

The musical score consists of four staves. The top staff is labeled 'Timp.' and shows a complex rhythmic pattern with triplets and sixteenth notes. The second staff is labeled 'Dr.' and shows a similar rhythmic pattern with accents. The third staff is labeled 'E. Gtr.' and shows a series of chords and single notes. The bottom staff is labeled 'E. Bass' and shows a bass line with eighth and sixteenth notes. The score is written in a key signature of one flat and a 4/4 time signature.

ตัวอย่างที่ 75 (ห้องที่ 65-68) การบรรเลงคู่กันระหว่างกลองชุดและทิมปานี

แนวทำนองใหม่ถูกนำเสนอบนแนวเสียงของกลุ่มเครื่องลมไม้ และเครื่องสาย มีกีตาร์ไฟฟ้าและเบสไฟฟ้าบรรเลงทำนองหลักเช่นเดิม (ตัวอย่างที่ 76)

The musical score for Example 76 is arranged in a standard orchestral format. It includes the following parts:

- Dr. (Drums):** Features a rhythmic pattern with dynamic markings of *f* and *mp*.
- E. Gtr. (Electric Guitar):** Plays a melodic line with dynamic markings of *f*, *mp*, and *f*. Chordal indications for F^5 and E^5 are present.
- E. Bass (Electric Bass):** Provides a bass line with dynamic markings of *f*, *mp*, and *f*.
- Vln. I (Violin I):** Plays a melodic line with dynamic markings of *f*, *mp*, and *f*. A section marker **E** is placed at the beginning of this staff.
- Vln. II (Violin II):** Plays a melodic line with dynamic markings of *f*, *mp*, and *f*.
- Vla. (Viola):** Plays a melodic line with dynamic markings of *f*, *mp*, and *f*.
- Vc. (Violoncello):** Plays a melodic line with dynamic markings of *f*, *mp*, and *f*.
- Cb. (Contrabass):** Provides a bass line with dynamic markings of *f*, *mp*, and *f*.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

ตัวอย่างที่ 76 (ห้องที่ 73-76) ทำนองใหม่ถูกนำเสนอในขณะที่ทำนองหลักถูกบรรเลง
โดยกลุ่มเครื่องดนตรีไฟฟ้า

ผู้ประพันธ์ทำการนำเสนอแนวทำนองของดนตรีไร้ท่วงทำนองในช่วงหนึ่งของบทเพลง
 ห้วงลำดับทำนองถูกนำมาใช้ในการดำเนินเรื่องราว ส่วนการเลือกโน้ตในแต่ละจุดนั้นได้ใช้วิธีการสุ่ม
 โน้ตมาบรรเลงบนลักษณะจังหวะที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อมิให้แนวความคิดกระจัดกระจายจนเกินไป
 จึงใช้ลักษณะจังหวะเป็นเสมือนกรอบทางความคิด (ตัวอย่างที่ 77)

The musical score for Example 77 consists of six staves: E. Gtr., E. Bass, Vln. I, Vln. II, Vla., and Cb. The E. Gtr. staff shows a sequence of five chords: E⁵, F⁵, G⁵, F^{#5}, and D^{#5}. The E. Bass staff provides a rhythmic accompaniment with eighth notes. The Vln. I, Vln. II, and Vla. staves play a melodic line with slurs and dynamics marked 'p'. The Cb. staff provides a bass line with eighth notes.

ตัวอย่างที่ 77 (ห้องที่ 97-100) แนวทำนองของดนตรีไร้ท่วงทำนอง

แม้บทเพลงในตอน A จะอยู่ในกุญแจเสียง A ไมเนอร์ แต่ผู้ประพันธ์ไม่ได้มอบบทบาทที่โดดเด่นสมกับเป็นโทนิกให้คอร์ด A ไมเนอร์เท่าไรนัก ถ้าฟังจากแนวทำนองส่วนใหญ่จะเหมือนกับบทเพลงนี้อยู่ในกุญแจเสียง E ไมเนอร์เสียด้วยซ้ำ เหตุผลเพราะต้องการให้ตัวตนของบทเพลงมีความไม่ชัดเจน เห็นเป็นเพียงเค้าโครงคล้ายกับภาพร่างของม้าที่เป็นโจทย์ ในช่วงท้ายของตอน A จึงเลือกที่จะจบตอนด้วยคอร์ด G ชาร์ป ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกค้างค้ายิ่งขึ้น (ตัวอย่างที่ 78)

ตัวอย่างที่ 78 (ห้องที่ 140-141) จบตอน A ด้วยคอร์ด G ชาร์ป เพื่อสร้างความรู้สึกค้างคา

ตอน B ห้องที่ 142-234 เป็นตอนสุดท้ายสำหรับปิดม่านนิทรรศการแห่งจินตนาการในกุญแจเสียง D เมเจอร์ สื่อถึงภาพม้าในส่วนที่ยังอยู่ในขั้นตอนการร่างแบบ แต่ถึงแม้เป็นภาพร่างก็สามารถมองออกได้ว่าเป็นภาพม้า ผู้ประพันธ์จึงตัดสินใจที่จะนำเสนอลักษณะจังหวะกลิ้งรอบในสีสันเสียงที่นุ่มนวลขึ้น ผสมผสานกับลักษณะจังหวะและสีสันเสียงที่หลากหลายมากกว่าตอน A

แนวทำนองแรกของตอน B เกิดขึ้นในแนวเสียงของไวโอลินและเชลโล่ บรรเลงลักษณะจังหวะกลิ้งรอบด้วยโน้ต F ชาร์ป สลับกับโน้ต A (ตัวอย่างที่ 79)

The musical score example 79 shows the first melodic line of section B. It consists of five staves: Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, and Contrabass. The key signature is D major (two sharps). The Violin I and II parts play a melodic line of alternating F# and A notes. The Viola, Violoncello, and Contrabass parts play a rhythmic accompaniment of eighth notes.

ตัวอย่างที่ 79 (ห้องที่ 145-148) แนวทำนองแรกของท่อน B

ในขณะที่ไวโอลาและเชลโลบรรเลงทำนองแรก เครื่องดนตรีในแนวเสียงอื่นได้บรรเลงแนวทำนองสอดประสานขึ้นมาเป็นระยะ โดยเริ่มจากกลุ่มเครื่องลมไม้ (ตัวอย่างที่ 80) ไวโอลิน (ตัวอย่างที่ 81) และ ไปจบที่แนวเสียงของเครื่องทองเหลือง (ตัวอย่างที่ 82)

Musical score for woodwinds (Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon) starting at measure 145. The Flute part has a melodic line starting with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. The other instruments provide harmonic support with rhythmic patterns.

ตัวอย่างที่ 80 (ห้องที่ 145-148) ทำนองสอดประสานในกลุ่มเครื่องลมไม้

Musical score for strings (Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, Contrabasso) starting at measure 145. The strings play a rhythmic accompaniment with dynamics ranging from mezzo-piano (*mp*) to piano (*p*).

ตัวอย่างที่ 81 (ห้องที่ 149-152) ทำนองสอดประสานในแนวเสียงของไวโอลิน

ตัวอย่างที่ 82 (ห้องที่ 153-156) ทำนองสอดประสานในกลุ่มเครื่องทองเหลือง

ทำนองสอดประสานในกุญแจเสียง D เมเจอร์ ถูกนำโดยแนวเสียงของเครื่องทองเหลืองได้ขับอารมณ์ของบทเพลงให้มีความเร้าใจขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น เครื่องดนตรีในแต่ละแนวเสียงสลับกันเล่นทำนองสอดประสานกันอย่างต่อเนื่อง (ตัวอย่างที่ 83) เป็นการปูพื้นให้กับการนำเสนอทำนองใหม่ในแนวเสียงของ ฟลูต โอโบ และไวโอลิน รวมถึงการบรรเลงแบบเต็มวง (Tutti) ในช่วงต่อไป (ตัวอย่างที่ 84)

173

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

mp

Hn.

Tpt.

pp

ln. I

ln. II

Vla.

Vc.

Cb.

ตัวอย่างที่ 83 (ห้อง173-176) ห้วงลำดับทำนองนำโดยกลุ่มเครื่องทองเหลือง

181

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hrn.

Trp.

mp

Dr.

Gtr.

Bass.

ln. I

ln. II

Vla.

Vc.

Cb.

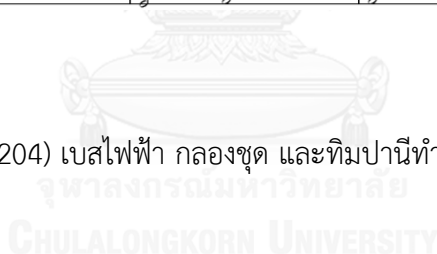
F#3 A3 E3 E3 A3 G#3 E3 F#3 E3 F#3 E3

ตัวอย่างที่ 84 (ห้อง 181-184) การบรรเลงเต็มวงพร้อมนำเสนองานองใหม่

ผู้ประพันธ์ได้ทำการออกแบบตอนจบของบทเพลงให้สอดคล้องกับภาพวาดที่ยังไม่เสร็จ เบสไฟฟ้า กลองชุด และทิมปานีทำหน้าที่กำหนดจังหวะหลักของเพลง (ตัวอย่างที่ 85) ในขณะที่เครื่องดนตรีกลุ่มอื่นทำคิ่ต ปฏิภาณจากหน่วยงานที่กำหนดให้ในโน้ตกล่อง (Box Notation) (ตัวอย่างที่ 86) โดยจะบรรเลงไปจนถึง เครื่องหมายสั่งหยุด เหลือไว้แค่กลุ่มของเครื่องไฟฟ้าบรรเลงต่อ นักดนตรีจะทำการลดเสียงของเครื่องดนตรี ลงเป็นลำดับจนไม่มีเสียงออกจากลำโพง เหลือไว้เพียงท่าทางการเล่นเสมือนเพลงไม่มีวันจบ (ตัวอย่างที่ 87)

The image shows a musical score for four instruments: Timp., Dr., E. Gtr., and E. Bass. The Timp. staff has a melody starting with a quarter note, followed by eighth notes, and a triplet of eighth notes. The Dr. staff is marked 'Adlib' and shows a rhythmic pattern of eighth notes. The E. Gtr. staff is empty. The E. Bass staff has a simple bass line with quarter notes. The score is in 4/4 time and includes a dynamic marking of *mp*.

ตัวอย่างที่ 85 (ห้อง 201-204) เบสไฟฟ้า กลองชุด และทิมปานีทำหน้าที่กำหนดจังหวะหลักของเพลง

200

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hr.

Tpt.

Timp.

mp

Dr.

Adlib

E. Gr.

E. Bass

K

Not louder than *mp*

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

Detailed description: This is a page of a musical score for measures 200-203. The score is arranged in a standard orchestral format with multiple staves. The woodwind section (Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn, Trumpet) has several staves with notes and rests. The percussion section includes Timpani (with a dynamic marking of *mp*), Drums (marked 'Adlib'), and Cymbals. The string section (Violins I and II, Viola, Violoncello, and Contrabass) is also present. A key signature change is indicated by a box containing the letter 'K' and the instruction 'Not louder than *mp*'. The score is written in a common time signature and features various musical notations such as beams, slurs, and dynamic markings.

ตัวอย่างที่ 86 (ห้อง 200) ใช้โน้ตกลองเพื่อให้นักดนตรีได้ทำคีตปฏิบัติ

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

ตัวอย่างที่ 87 (ห้องที่ 224 เป็นต้นไป) กลุ่มเครื่องดนตรีไฟฟ้าบรรเลงวนไปอย่างต่อเนื่อง และหยุด
เมื่อได้สัญญาณจากผู้อำนวยการเพลง เป็นอันปิดฉาก “นิทรรศการแห่งจินตนาการ”

บทที่ 5

บทสรุป

5.1 สรุปผลการวิจัย

ดนตรีคลาสสิกเป็นรากฐานสำคัญของดนตรี เป็นแม่แบบของของการสร้างทฤษฎีดนตรีสากล ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ได้ถูกพัฒนา ผสมผสาน ประยุกต์ใช้ และคิดต่อยอดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ 900 ปี นับจากจุดกำเนิดของดนตรีคลาสสิกในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1150

ช่วงปี ค.ศ. 1950 ดนตรีร็อกได้ถือกำเนิดจากองค์ความรู้ของดนตรีคลาสสิก และเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาไปอย่างกว้างขวางจนได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลก และก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในดนตรีกระแสหลัก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ฟังเพลงรุ่นใหม่หรือแม้แต่แก่นักดนตรีบางกลุ่ม เข้าใจดนตรีเพียงแค่ส่วนของกิ่งก้านสาขา แต่ขาดการพิจารณาและตระหนักถึงความสำคัญของรากฐาน

จึงเป็นประโยชน์ยิ่งถ้ามีบทเพลงที่นำดนตรีคลาสสิกมาผสมผสานกับดนตรีร็อก เพื่อให้เกิดภาพของความเข้าใจอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างดนตรีทั้งสองประเภท ให้ผู้ฟังได้เข้าใจว่าดนตรีคลาสสิกไม่ใช่สิ่งไกลตัว หากแต่เป็นรากฐานของเพลงที่พวกเขาคุ้นเคย การเข้าใจรากฐานของดนตรีจะช่วยให้ผู้ฟัง และนักดนตรีรู้สึกซาบซึ้งในการฟังดนตรียิ่งขึ้น

นิทรรศการแห่งจินตนาการ ดนตรีพรรณนาสำหรับวงแชมเบอร์ออร์เคสตรา หรือ THE 4TH FLOOR EXHIBITION SYMPHONIC POEM FOR CHAMBER ORCHESTRA เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ถูกประพันธ์ขึ้นโดยอ้างอิงจากภาพวาดของจิตรกรเอก 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี อาจารย์สมภพ บุตรราช อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร และอาจารย์ประทีป คชบัว

“ดนตรีพรรณนาสำหรับการบรรเลงร่วมกันระหว่างวงรีคอร์ดและออร์เคสตรา” คือคำสำคัญที่สื่อถึงหัวใจของบทประพันธ์ บุคลิกและสีสันเสียงของวงดนตรีทั้งสองชนิดได้ถูกผสมผสานเข้าด้วยกันก่อให้เกิดมุมมองและ

วิธีสื่อความหมายที่แตกต่างจากดนตรีพรรณนาชิ้นอื่น นอกจากนี้บัพประพันธ์ยังมีจุดเด่นที่แนวเสียงของกลองชุดและเบสไฟฟ้าผู้คอยทำหน้าที่เสมือนกระดูกสันหลังของวง ช่วยให้ภาพรวมของการบรรเลงมีความกระชับหนักแน่น และเห็นโครงสร้างจังหวะที่ชัดเจนกว่าเพลงสำหรับออร์เคสตราทั่วไป สำหรับประโยชน์ในเชิงวิชาการบัพประพันธ์นี้สามารถถูกยกเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญในการเขียนหรือออร์เคสตรา สำหรับนักประพันธ์ผู้มีความสนใจในการสร้างสรรค์งานลักษณะคล้ายคลึงกัน

5.2 อภิปรายผลการวิจัย

ดนตรีแนวร็อคเป็นการนำเสนอบทเพลงโดยใช้เครื่องดนตรีน้อยชิ้นผ่านเครื่องขยายเสียงไปสู่ผู้ฟัง ใน 1 วง มักมีสมาชิกตั้งแต่ 3 ไปจนถึง 6 คน ทำให้การเรียบเรียงเสียงประสานและเลือกใช้สีสันเสียงค่อนข้างจำกัด แม้ศิลปินบางกลุ่มได้นำเอฟเฟคและซินธิไซเซอร์มาใช้เพื่อให้เกิดสีสันเสียงที่หลากหลายยิ่งขึ้น แต่ก็มีความหลากหลายที่ถูกจำกัดไว้ด้วยจำนวนของแนวเสียงเพียงไม่กี่แนว เมื่อมีการเข้ามาของวงออร์เคสตราซึ่งมีแนวเสียงกว่าสิบแนว ประกอบกับชนิดของเครื่องดนตรีที่หลากหลาย ส่งผลให้ขอบเขตของความคิดสร้างสรรค์ในการเรียบเรียงเสียงประสานถูกขยายออกไปดังนี้

แนวเสียงของกลองชุดมีความสำคัญมากในการช่วยสร้างแนวทำนองอื่น เนื่องจากการบรรเลงกลองชุดเป็นการใช้แขนและขาทั้งสองข้างของนักดนตรีบรรเลงลักษณะจังหวะที่แตกต่างออกมาพร้อมกัน ดังนั้นผู้ประพันธ์จึงสามารถออกแบบแนวทำนองอื่นให้สัมพันธ์กับลักษณะจังหวะอันหลากหลายที่มีอกลองสร้างออกมา เช่นการให้เครื่องทองเหลืองบรรเลงในจังหวะเดียวกับกระเดื่องหรือฉาบ

ช่วงเสียงของเบสไฟฟ้า 5 สายสามารถลงไปสู่โน้ตที่ต่ำกว่าดับเบิลเบสได้ ทำให้เสียงของวงมีความลึกและหนักแน่นยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถประสานงานกับกลุ่มเครื่องดนตรีที่มีช่วงเสียงต่ำอย่างบาสซูน เซลโล และดับเบิลเบส เพื่อสร้างความหลากหลายของสีสันเสียงได้เป็นอย่างดี

เสียงแตก (Distortion) ของกีตาร์ไฟฟ้า เมื่อบรรเลงในช่วงเสียงที่ต่ำจะทำหน้าที่เป็นพื้นหลังของวงที่ดี ทำให้เนื้อดนตรีมีความหนาแน่นยิ่งขึ้น และเพิ่มความหนาแน่นขึ้นไปอีกเมื่อบรรเลงเป็นทริยแอดร่วมกับฮอ์น กลับกันเมื่อบรรเลงในช่วงเสียงสูงเป็นโน้ตเดี่ยว จะมีความเข้มเสียงเพียงพอในการประชันกับออร์เคสตรา และสามารถประสานงานกับทุกเครื่องในวงได้ดี

ภาพโปสเตอร์และบรรยากาศการแสดง

Faculty of Fine and Applied Arts,
Chulalongkorn University

A DOCTORATE MUSIC COMPOSITION CONCERT
การนำเสนอผลงานประพันธ์ดุริยางค์

THE 4TH FLOOR EXHIBITION
SYMPHONIC POEM FOR CHAMBER ORCHESTRA

นิทรรศการแห่งจินตนาการ
ดนตรีพรรณนาสำหรับ วงซิมเมอร์ออร์เคสตรา

SARAL PACHEUN
สรา ปาชื่น

Conducted by Phumiphat Chaiburum
อำนวยการแสดง ภูมิพัฒน์ ชัยบุรัมย์

Thursday 12 May 2016, 5:30 pm.
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559, 17.30 น.

FREE ADMISSION
ไม่มีค่าเข้าชม

At Dr. Thaworn Phornprapha Auditorium 5th Floor, Slam Motor Building (BTS National Stadium)
ณ ดร.ทวณ พรประภา อออดิโอรียม อาคารสยามทอม ชั้น 5 (สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ)

YAMAHA
Live with Music

YAMAHA
YAMAHA MUSIC SCHOOL

โปสเตอร์นิทรรศการแห่งจินตนาการ

THE 4TH FLOOR EXHIBITION
SYMPHONIC POEM FOR CHAMBER ORCHESTRA

SARAL PACHEUN

Faculty of Fine and Applied Arts,
Chulalongkorn University

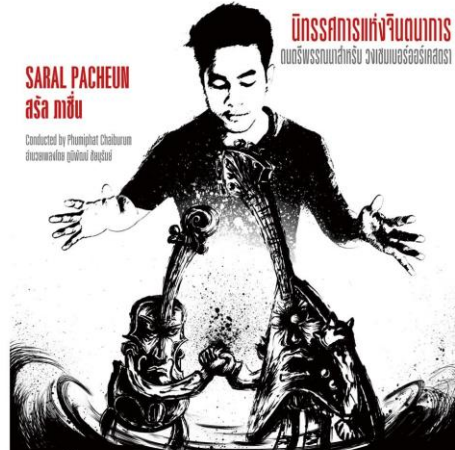
A DOCTORATE MUSIC COMPOSITION CONCERT
คอนเสิร์ตการดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

THE 4TH FLOOR EXHIBITION
SYMPHONIC POEM FOR CHAMBER ORCHESTRA

SARAL PACHEUN
สรล ปาเชอูน

Conducted by Phumthit Chaiharum
ประทุมทิพย์ ไชยธรรม

บัตรคอนเสิร์ตห้องจัดนิทรรศการ
คอนเสิร์ตการดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Thursday 12 May 2016, 5:30 pm.
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559, 17.30 น.

FREE ADMISSION
ไม่เสียค่าบัตร

At Dr Thawan Photographs Auditorium 5th Floor, Siam Motor Building (BTS National Stadium)
ณ อาคารถ่ายภาพนิทรรศการ ชั้นที่ 5 (อาคารสีฟ้าหน้าสนามกีฬาแห่งชาติ)

PROGRAMME

THE 4TH FLOOR EXHIBITION
SYMPHONIC POEM FOR CHAMBER ORCHESTRA

Movement 1 "Desirable and Undesirable"

Movement 2 "B.A.D"

Movement 3 "The Horse"

PROGRAM NOTES

THE 4TH FLOOR EXHIBITION
SYMPHONIC POEM FOR CHAMBER ORCHESTRA

THE 4TH FLOOR EXHIBITION is a symphonic poem inspired by paintings from the 4th floor of MOCA (Museum of Contemporary Art) Bangkok. The music depicts an imaginary tour of an art gallery. Title of individual movement refer to works by 4 well known painters.

Movement 1 "Desirable and Undesirable" by Dr Thawan Duchanee. The music portrays pictures of two-headed horse, bird, and hawk because they struggle. One wants to go, the other one doesn't want to go.

"Desirable and Undesirable"
by Dr Thawan Duchanee

Movement 2 "B.A.D" refers to a set of three paintings called "The Three Kingdoms"

- The Celestial Realm or Heaven (Beyond) by Sompong Buattarad
- The Human Realm or Middle Earth (Among) by Panja Vijithheerasan
- The Unfortunate Realm or Hell (Descent) by Prateep Kachubua

The Three Kingdoms
Heaven: Sompong Buattarad
Middle Earth: Panja Vijithheerasan
Hell: Prateep Kachubua

Each part was respectively written in the key of Bb major/minor, A major/minor and D major/minor relate to an abbreviation (B.A.D)

Movement 3 "The Horse" a composition refers to the last drawing of Dr. Thawan Duchanee.

Dr. Thawan created his final work "The Horse" from his hospital bed. Drawn in magic marker and ballpoint pens. The unfinished drawing inspired a fade out ending in this movement.

Orchestra Composition

Flute	Trumpet	Viola 2	Double Bass
1. Chatchawan Aonjanong	1. Anonit Rodprasert	1. Narasak Anonpakke	1. Tirochit Pongpruek
2. Nittakara Sarapanit	2. Paveit Deangthai	2. Worita Sreemaban	2. Adisara Boteep
3. Nittakara Sarapanit	3. Nittakara Sarapanit	3. Nittakara Sarapanit	3. Nittakara Sarapanit
4. Nittakara Sarapanit	4. Nittakara Sarapanit	4. Nittakara Sarapanit	4. Nittakara Sarapanit
5. Nittakara Sarapanit	5. Nittakara Sarapanit	5. Nittakara Sarapanit	5. Nittakara Sarapanit
6. Nittakara Sarapanit	6. Nittakara Sarapanit	6. Nittakara Sarapanit	6. Nittakara Sarapanit
7. Nittakara Sarapanit	7. Nittakara Sarapanit	7. Nittakara Sarapanit	7. Nittakara Sarapanit
8. Nittakara Sarapanit	8. Nittakara Sarapanit	8. Nittakara Sarapanit	8. Nittakara Sarapanit
9. Nittakara Sarapanit	9. Nittakara Sarapanit	9. Nittakara Sarapanit	9. Nittakara Sarapanit
10. Nittakara Sarapanit	10. Nittakara Sarapanit	10. Nittakara Sarapanit	10. Nittakara Sarapanit

COMPOSER BIOGRAPHY

NAME: MR SARAL PACHEUN
DATE OF BIRTH: 17 September 1987

EDUCATIONAL BACKGROUND:

- Bachelor Degree of Music Business from College of Music Mahidul University
- Master of Music (Production of Popular Music) Kingston University London
- Studying Composition under Professor Dr. Narasri Uthamabutra at the Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University.

Occupation: Assistant coordinator of Siam Music Yamaha Co., Ltd.

บรรยากาศการแสดง วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ดร.ถาวร พรประภา ออดิโธเรียม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

5.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

กล่องชุดไฟฟ้าที่ตั้งใจจะใช้ในการบรรเลงต้องถูกเปลี่ยนเป็นกล่องอะคูสติค เนื่องจากผู้อำนวยเพลงไม่ได้ยินเสียงเครื่องทองเหลืองสังเคราะห์จากชุดกล่องไฟฟ้า เมื่อใช้กล่องอะคูสติคจึงทำให้การอำนวยเพลงเป็นไปได้ อย่างราบรื่นขึ้นแต่มีบางช่วงที่เสียงของกล่องชุดอะคูสติคไปบดบังแนวทำนองของเครื่องอื่น ทำให้สิ่งที่ผู้ประพันธ์ต้องการนำเสนอต่อผู้ชมถูกส่งออกไปไม่ครบถ้วน จึงควรมีการพิจารณาเรื่องการใช้แผ่นเก็บเสียงกล่อง หากมีความจำเป็นต้องใช้กล่องชุดอะคูสติค แต่หากต้องการใช้กล่องชุดไฟฟ้าตามที่วางแผนไว้ควรจัดเตรียม มอนิเตอร์ไว้ใกล้กับผู้อำนวยเพลงเพื่อให้ได้ยินเสียงของกล่องชุดไฟฟ้าชัดเจน

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร. (2552). การประพันธ์เพลงร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร. (2552). อรรถาธิบายและบทวิเคราะห์บทเพลงที่ประพันธ์โดยณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ ธนาเพชร จำกัด.

ณัชชา พันธุ์เจริญ. (2553). สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ เกศกะรัต.

ณัชชา พันธุ์เจริญ. (2554). พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ เกศกะรัต.

ภาษาอังกฤษ

Janell R. D. (1991). *Rockin' The Classics and Classicizin' The Rock*. London: Greenwood Press.

Martin. P. (2011). *Hot Wired Guitar: The Life of Jeff Beck*. New York: Music Sale Corporation.

Walter E. (2009). *The Foundations of Rock: From Blue Suede Shoes to Suite: Judy Blue Eyes*. New York: Oxford University Press.

สกอร์ “นิทรรศการแห่งจินตนาการ”

Instrumentation

Flute

Oboe

Clarinet

Basson

Horn in F

Trumpet

Timpani

Electric Drums Set

Electric Guitar

5 String Electric Bass

Violin I

Violin 2

Viola

ViolonCello

Double Bass

342

Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Timp.
Dr.
E. Gtr. (G⁵, F⁵, F⁵)
E. Bass
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.

ff

Detailed description: This page of a musical score covers measures 342 to 345. The woodwind section (Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon) plays a melodic line with a long slur across measures 342-344. The brass section (Horn, Trumpet) plays a rhythmic accompaniment of eighth notes. The percussion section (Timpani, Drums) provides a steady beat. The string section (Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, Contrabass) plays a rhythmic pattern of eighth notes, with a forte (*ff*) dynamic marking starting in measure 344. The electric guitar and bass play a rhythmic accompaniment, with the guitar part marked with chords G⁵, F⁵, and F⁵. The score concludes in measure 345 with a final *ff* dynamic marking.

Desirable and Undesirable

Saral Pacheun (2015)

Presto ♩ = 165

Flute
Oboe
Clarinet
Bassoon
Horn
Trumpet
Timpani
Drum Set
Electric Guitar
5-string Electric Bass
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Contrabass

Presto ♩ = 165

5

Fl. *f*

Ob. *f*

Cl. *f*

Bsn. *f*

Hn. *f*

Tpt. *f*

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I *f* *p*

Vln. II *f* *p*

Vla. *f* *p*

Vc. *p*

Cb. *p*

9

Fl. *mp*

Ob. *mp*

Cl. *mp*

Bsn. *f*

Hn. *f*

Tpt. *f*

Timp. *f*

Dr. *f*

E. Gtr. *f*

E. Bass

Vln. I *f* *p*

Vln. II *f* *p*

Vla. *f* *p*

Vc. *f* *p* *f*

Cb. *f* *p* *f*

13

Fl. *f* *p*

Ob. *f* *p* *f* *p*

Cl. *f* *p*

Bsn. *f* *p* *f*

Hn. *v*

Tpt. *v* *p*

Timp. *f*

Dr. *f*

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I *f* *p* *f* *p*

Vln. II *f* *p* *f* *p*

Vla. *f* *p* *f* *p*

Vc. *f* *p* *f*

Cb. *f* *p* *f*

17

Fl. *mf*

Ob. *mf*

Cl. *mf*

Bsn. *f*

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr. *mf*

E. Gtr. P.M.----- P.M.----- C⁵

E. Bass

Vln. I *f*

Vln. II *f*

Vla. *f*

Vc.

Cb.

21

Fl. *f* *mp*

Ob. *f* *mp*

Cl. *f* *mp*

Bsn. *f*

Hn. *f*

Tpt. *f*

Timp. *f*

Dr. *mp*

E. Gtr. *mp* P.M.----- P.M.----- C⁵

E. Bass *mp*

Vln. I

Vln. II

Vla. *mp*

Vc. *mp*

Cb. *mp*

Detailed description: This page of a musical score, numbered 21, contains 14 staves. The woodwind section (Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon) and brass section (Horn, Trumpet) are marked with *f* (forte) in the first measure and *mp* (mezzo-piano) in the second. The percussion section (Timpani, Drums) is marked *f* and *mp* respectively. The string section (Violins I and II, Viola, Violoncello, Contrabasso) is marked *mp*. The Electric Guitar part features a tremolo effect (P.M.) and a C⁵ chord. The score is written in a key signature of two flats and a 4/4 time signature.

25

Fl. -
Ob. -
Cl. -
Bsn. *pp*
Hn. *pp*
Tpt. -
Timp. *mp*
Dr. *p*
E. Gtr. *mf* C⁵
E. Bass *mf*
Vln. I *pp*
Vln. II *pp*
Vla. *pp*
Vc. *mf*
Cb. *mf*

Detailed description: This page of a musical score covers measures 25 through 28. The woodwind section (Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn, Trumpet) is mostly silent, with the Bassoon and Horn parts starting with a *pp* dynamic. The percussion section (Timpani, Drums) provides a rhythmic accompaniment, with the Drums playing a pattern of eighth notes and the Timpani playing a pattern of quarter notes. The string section (Violins I and II, Viola, Violoncello, Contrabass) plays a steady eighth-note accompaniment, with the Violins and Viola playing a *pp* dynamic and the Violoncello and Contrabass playing a *mf* dynamic. The Electric Guitar and Electric Bass parts are also present, with the Electric Guitar playing a *mf* dynamic and the Electric Bass playing a *mf* dynamic. The score is written in a key signature of one flat and a 4/4 time signature.

29

Fl. *pp*

Ob.

Cl. *pp*

Bsn. *pp*

Hn.

Tpt. *mf*

Timp. *mf*

Dr.

E. Gtr. E^5 F^5

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

37

Fl. *f* *mp*

Ob. *mp*

Cl. *f* *mp*

Bsn. *f* *mp*

Hn. *f* *mp*

Tpt. *f* *mp*

Timp. *p* *f*

Dr.

E. Gr. *f* D⁵ F⁵ G⁵

E. Bass *f*

Vln. I *mp*

Vln. II *mp*

Vla. *mp*

Vc. *mp*

Cb. *mp*

41

Fl. *f*

Ob. *f*

Cl. *f*

Bsn. *f*

Hn. *f* *p*

Tpt. *f*

Timp.

Dr.

E. Gtr. D^5

E. Bass

Vln. I *f*

Vln. II *f*

Vla. *f*

Vc. *f*

Cb. *f*

45

Fl. *mp*

Ob. *mp*

Cl. *f* *mp*

Bsn. *f* *mp*

Hn. *f* *mp*

Tpt. *f* *mp*

Timp. *p* *f*

Dr.

E. Gtr. *f* D⁵ F⁵ G⁵

E. Bass *f*

Vln. I *mp*

Vln. II *mp*

Vla. *mp*

Vc. *mp*

Cb. *mp*

B

49

Fl. *f* *pp* *mf* *p* *mf* *p*

Ob. *f* *pp* *mf* *p* *mf* *p*

Cl. *f* *pp* *mf* *p*

Bsn. *f* *p*

Hn. *f* *p*

Tpt. *f* *p*

Timp. *mp* *f* *mp*

Dr. *f*

E. Gtr. Clean sound with delay
p *pp* B^b5 D^b5

E. Bass *mp*

Vln. I *f* *pp*

Vln. II *f* *p*

Vla. *f* *p*

Vc. *f* *p*

Cb. *f* *p*

55

Fl. *mf* *mp*

Ob. *mf* *mp*

Cl.

Bsn. *mp*

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gr.

E. Bass

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

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

Vla. *p* *mp*

Vc. *p* *mp*

Cb. *p* *mp*

Detailed description: This page of a musical score, numbered 123, contains measures 55 through 58. The score is arranged in a standard orchestral format with multiple staves. The woodwind section includes Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bassoon (Bsn.), Horn (Hn.), and Trumpet (Tpt.). The percussion section includes Timpani (Timp.) and Drums (Dr.). The string section includes Electric Guitar (E. Gr.), Electric Bass (E. Bass), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Contrabass (Cb.). The score begins at measure 55. The Flute and Oboe parts have a dynamic marking of *mf* (mezzo-forte) at the start of measure 55 and transition to *mp* (mezzo-piano) by measure 56. The Bassoon part also starts at *mf* and transitions to *mp*. The Violin I and II parts start with a dynamic marking of *p* (piano) and transition to *f* (forte) by measure 56, then to *mp* by measure 57. The Viola, Violoncello, and Contrabass parts start at *p* and transition to *mp* by measure 57. The Flute and Oboe parts have a melodic line with a slur over measures 56 and 57, ending with an accent in measure 58. The Bassoon part has a rhythmic pattern of eighth notes. The Timpani part has a rhythmic pattern of eighth notes. The Electric Guitar and Electric Bass parts have a sustained note in measure 55 and a rhythmic pattern of eighth notes in measures 56 and 57. The Horn and Trumpet parts are silent throughout the measures.

59

Fl. *f* *p*

Ob. *f* *p*

Cl. *mp* *f*

Bsn.

Hn. *mp*

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

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

Vln. II *mp* *mp*

Vla. *f* *mp*

Vc. *mp*

Cb. *mp*

64

Fl. *f* *p* *p* *f*

Ob.

Cl. *p* *f* *mp*

Bsn. *f* *mp*

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass *f*

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

Vln. II *f* *mp*

Vla. *f*

Vc. *f* *mp*

Cb. *f* *mp*

Detailed description: This page of a musical score covers measures 64 through 67. The Flute part (Fl.) begins with a dynamic of *f* and a slur over measures 64-65, then changes to *p* for measure 66 and *f* for measure 67. The Clarinet (Cl.) and Bassoon (Bsn.) parts also feature dynamic changes from *p* to *f* and then to *mp*. The Horn (Hn.) part has long notes with slurs. The Violin I (Vln. I) and Violin II (Vln. II) parts show dynamic shifts from *p* to *f* and then to *mp*. The Viola (Vla.) and Violoncello (Vc.) parts maintain a *f* dynamic. The Contrabass (Cb.) part starts with *f* and changes to *mp*. The Electric Bass (E. Bass) part has a *f* dynamic. The Flute (Fl.) part has a *f* dynamic in measure 64, *p* in measure 65, *p* in measure 66, and *f* in measure 67. The Clarinet (Cl.) part has a *p* dynamic in measure 64, *f* in measure 65, and *mp* in measure 66. The Bassoon (Bsn.) part has a *f* dynamic in measure 64 and *mp* in measure 66. The Violin I (Vln. I) part has a *p* dynamic in measure 64, *f* in measure 65, and *mp* in measure 66. The Violin II (Vln. II) part has a *f* dynamic in measure 65 and *mp* in measure 66. The Viola (Vla.) part has a *f* dynamic in measure 64. The Violoncello (Vc.) part has a *f* dynamic in measure 64 and *mp* in measure 66. The Contrabass (Cb.) part has a *f* dynamic in measure 64 and *mp* in measure 66. The Electric Bass (E. Bass) part has a *f* dynamic in measure 64. The Flute (Fl.) part has a *f* dynamic in measure 64, *p* in measure 65, *p* in measure 66, and *f* in measure 67. The Clarinet (Cl.) part has a *p* dynamic in measure 64, *f* in measure 65, and *mp* in measure 66. The Bassoon (Bsn.) part has a *f* dynamic in measure 64 and *mp* in measure 66. The Violin I (Vln. I) part has a *p* dynamic in measure 64, *f* in measure 65, and *mp* in measure 66. The Violin II (Vln. II) part has a *f* dynamic in measure 65 and *mp* in measure 66. The Viola (Vla.) part has a *f* dynamic in measure 64. The Violoncello (Vc.) part has a *f* dynamic in measure 64 and *mp* in measure 66. The Contrabass (Cb.) part has a *f* dynamic in measure 64 and *mp* in measure 66. The Electric Bass (E. Bass) part has a *f* dynamic in measure 64.

C

77 *rit.* **C** A tempo ♩ = 165

Fl. *mp* *f*

Ob. *mp* *f* *mp*

Cl. *mp* *f*

Bsn. *mp* *f* *mp*

Hn. *f*

Tpt. *f*

Timp.

Dr. *mf*

E. Gtr. *mf*

E. Bass *mp* *mf*

Vln. I *mp* *f*

Vln. II *mp* *f* *mp*

Vla. *mp* *f* *mp*

Vc. *mp* *f*

Cb. *mp* *f* *mp*

A tempo ♩ = 165

C

85

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

ff

Hn.

mp *f*

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

A⁵ D⁵ E⁵

E. Bass

Vln. I

mp *f*

Vln. II

mp *f*

Vla.

Vc.

Cb.

89 **D**

Fl. *f* 3 3

Ob. *f*

Cl. *f*

Bsn. *f*

Hn.

Tpt.

Timp. *f*

Dr.

E. Gtr. A⁵ D⁵ E^{b5} F⁵ G⁵ D⁵ A⁵ D⁵ E^{b5} F⁵ G⁵

E. Bass

Vln. I **D**

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

94

Fl. *pp* *f*

Ob. *f*

Cl. *f*

Bsn. *pp* *f*

Hn. *f*

Tpt. *f*

Timp. *f*

Dr. *mp* *f*

E. Gtr. *f* F⁵ G⁵ D⁵ A⁵ D⁵ E^{b5}

E. Bass *f*

Vln. I *pp* *f*

Vln. II *pp* *f*

Vla. *pp* *f*

Vc. *pp* *f*

Cb. *pp* *f*

98

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

f

mp *f*

f

mp

f *mp*

F⁵ G⁵

mp *f*

Detailed description: This page of a musical score contains measures 98 through 101. The score is arranged in a system of staves for various instruments. The woodwind section includes Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bassoon (Bsn.), Horn (Hn.), and Trumpet (Tpt.). The percussion section includes Timpani (Timp.) and Drums (Dr.). The string section includes Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Contrabass (Cb.). The piano part includes Electric Guitar (E. Gr.) and Electric Bass (E. Bass). Measure 98 is marked with a dynamic of *f*. Measure 99 features a triplet in the Clarinet and Bassoon parts, marked *mp* and *f*. Measure 100 shows a dynamic change to *mp* for the Timpani and *f* for the Drums. Measure 101 includes guitar chords F⁵ and G⁵. The score concludes with a dynamic of *mp* for the Timpani and *f* for the Drums.

102

Fl. *f*

Ob. *f*

Cl. *f*

Bsn. *f*

Hn. *f*

Tpt. *f*

Timp. *f*

Dr. *f*

E. Gtr. *f*

E. Bass *f*

Vln. I *f*

Vln. II *f*

Vla. *f*

Vc. *f*

Cb. *f*

Chords: F⁵ G⁵ D⁵ A⁵ D⁵ E⁵ F⁵ G⁵

107

Fl. *f*

Ob. *f*

Cl. *f*

Bsn. *f*

Hn. *f*

Tpt. *f*

Timp. *f*

Dr. *p* *f*

E. Gtr. *f* F⁵ G⁵ D⁵ A⁵ D⁵ E^{b5}

E. Bass *f*

Vln. I *f*

Vln. II *ff* *f*

Vla. *ff* *f*

Vc. *ff* *f*

Cb. *f*

111

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

A⁵ D⁵ E^{b5} F⁵ G⁵ F⁵ G⁵ D⁵ E^{b5} F⁵ E^{b5} G⁵

115 **E**

Fl. *pp*

Ob. *pp*

Cl. *pp*

Bsn. *pp*

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gr. *pp*

E. Bass *pp*

Vln. I *pp* *ff* *mp*

Vln. II *pp* *ff* *mp*
sempre

Vla. *pp* *ff* *mp*
sempre

Vc. *pp* *ff* *mp*

Cb. *pp* *ff* *mp*
sempre

119

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

123 **F**

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

p

p

p

127

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

mp

mp

mp

mp

mp

131

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

p

mp

pp

pp

p

p

135

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

mp *p*

mp *p*

mp *p*

139

Fl. *f* *p*

Ob. *f* *p*

Cl. *pp*

Bsn. *mp*

Hn. *mp*

Tpt. *mp*

Timp. *mp*

Dr. *mp*

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I *mp*

Vln. II *mp*

Vla. *mp* pizz.

Vc. *mp* pizz.

Cb. *mp* pizz.

Detailed description: This page of a musical score covers measures 139 through 142. The woodwind section (Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon) features a melodic line starting in measure 139 with a forte (*f*) dynamic, which then softens to piano (*p*) by measure 140. The brass section (Horn, Trumpet) plays a rhythmic accompaniment at mezzo-piano (*mp*). The percussion section (Timpani, Drums) also plays at *mp*. The string section (Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, Contrabasso) provides harmonic support, with the lower strings (Viola, Cello, and Double Bass) using pizzicato (*pizz.*) in measure 142. The Electric Guitar and Electric Bass parts are silent throughout the page.

143

Fl. *p* *mf*

Ob. *p* *mf*

Cl. *mp*

Bsn.

Hn. *mf*

Tpt. *mf*

Timp. *mf*

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I *mp*

Vln. II *mp*

Vla. arco

Vc. arco

Cb. arco

Detailed description: This page of a musical score covers measures 143 to 146. The score is arranged in a standard orchestral format with multiple staves. The woodwind section includes Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bassoon (Bsn.), Horn (Hn.), and Trumpet (Tpt.). The brass section includes Trombone (Tbn.), Timpani (Timp.), and Drums (Dr.). The string section includes Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Contrabass (Cb.). The woodwinds and strings play melodic lines, while the brass and percussion provide harmonic support. Dynamic markings such as *p* (piano), *mf* (mezzo-forte), and *mp* (mezzo-piano) are used throughout. The 'arco' marking indicates that the string players should use their bows. The score is written in a common time signature and features various musical notations including slurs, accents, and dynamic markings.

147

Fl. *p* *f*

Ob. *p* *f*

Cl. *p* *f*

Bsn. *p* *f*

Hn. *p* *f*

Tpt. *p*

Timp.

Dr. *mf*

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I *p* *f*

Vln. II *p* *f*

Vla. *p* *f*

Vc. *p* *f*

Cb. *p* *f*

Detailed description: This page of a musical score covers measures 147 to 150. The score is arranged in a system with multiple staves. The woodwind section includes Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bassoon (Bsn.), Horn (Hn.), and Trumpet (Tpt.). The percussion section includes Timpani (Timp.) and Drums (Dr.). The string section includes Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Contrabass (Cb.). The Electric Guitar (E. Gtr.) and Electric Bass (E. Bass) parts are present but contain rests. The score features dynamic markings of *p* (piano) and *f* (forte) for most instruments, and *mf* (mezzo-forte) for the drums. The music is written in a common time signature and includes various rhythmic values such as eighth and sixteenth notes, as well as rests.

151

Fl. *mf*

Ob. *mf*

Cl. *mf*

Bsn. *ff* *p*

Hn. *ff*

Tpt. *p*

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I *p*

Vln. II *p*

Vla. *ff* *p*

Vc. *ff* *p*

Cb. *ff* *p*

155

Fl. *f* *ff*

Ob. *f* *ff*

Cl. *f* *ff*

Bsn. *f*

Hn. *p* *ff*

Tpt. *p* *ff*

Timp.

Dr. *f*

E. Gtr. *f*

E. Bass *f*

Vln. I *ff*

Vln. II *ff*

Vla. *f*

Vc. *f*

Cb. *f*

158

Fl. *f*

Ob. *f*

Cl. *f*

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

Detailed description: This page of a musical score covers measures 158 to 161. The score is arranged in a standard orchestral format with multiple staves. The woodwind section (Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon) and strings (Violins I and II, Viola, Violoncello, Contrabass) play melodic lines with various articulations and dynamics, including a forte (*f*) marking. The brass section (Horn, Trumpet) provides harmonic support. The percussion section (Timpani, Drums) features rhythmic patterns, including a snare drum line with accents. The guitar (Electric) and bass (Electric) parts provide a steady accompaniment. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings.

166 **G**

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

G

f

mf

170

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

mf

mf

mf

f

f

174

Fl. *mf*

Ob. *mf*

Cl. *p* *mf*

Bsn. *p* *mf*

Hn. *f* *mp*

Tpt. *mf* *mf*

Timp.

Dr.

E. Gtr. *ff*

E. Bass *ff* *mp*

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc. *mf* *mp*

Cb. *mf* *mp*

178

Fl. *mf* *mp*

Ob. *mf* *mp*

Cl. *mp*

Bsn. *p* *mp*

Hn. *f* *mp*

Tpt. *f* *mp*

Timp. *f*

Dr.

E. Gtr.

E. Bass *mf* *mp*

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc. *mf* *mp*

Cb. *mf* *mp*

182

Fl. *f*

Ob. *f*

Cl. *f*

Bsn. *f*

Hn. *f* *ff*

Tpt. *f* *ff*

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass *f* *mp*

Vln. I *f* *mp*

Vln. II *f* *mp*

Vla. *f* *mp*

Vc. *f* *mp*

Cb. *f* *mp*

191

Fl. *f* *pp*

Ob. *f* *pp*

Cl. *f* *pp*

Bsn. *f* *pp*

Hn. *f* *pp*

Tpt. *f* *pp*

Timp.

Dr. *mf*

E. Gtr. *A⁵* *Am^{b5}* *G⁵* *C⁵* *F⁵* *G⁵* *f*

E. Bass *mp* *f*

Vln. I *f* *mp*

Vln. II *f* *mp*

Vla. *f* *mp*

Vc. *f* *mp* *f*

Cb. *f* *mp* *f*

Detailed description: This page of a musical score covers measures 191 to 195. It features a full orchestral and chamber ensemble. The woodwind section (Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn, Trumpet) and strings (Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, Contrabass) all begin with a forte (*f*) dynamic. The percussion section (Timpani, Drums) is marked mezzo-forte (*mf*). The guitar and bass parts are marked mezzo-piano (*mp*) and forte (*f*). The score includes various dynamics such as fortissimo (*pp*) and piano (*pp*) for the woodwinds, and mezzo-piano (*mp*) for the strings and guitar/bass. The guitar part features specific chord voicings: A⁵, Am^{b5}, G⁵, C⁵, F⁵, and G⁵. The music is written in a common time signature with a key signature of one flat.

196

Fl. *p* *mp*

Ob. *p* *mp*

Cl. *p* *mp*

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I *pp* *mf*

Vln. II *pp* *mf*

Vla. *pp* *mf*

Vc.

Cb.

200

Fl. *pp*

Ob. *pp*

Cl. *mp*

Bsn.

Hn. *mp*

Tpt. *mp*

Timp.

Dr. *f*

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I *f*

Vln. II *f*

Vla. *f*

Vc.

Cb.

216

Fl. *f* *ff* cresc.

Ob. *f* *ff* cresc.

Cl. *f* *ff* cresc.

Bsn. *f* *ff* cresc.

Hn. *f* *ff* cresc.

Tpt. *f* *ff* cresc.

Timp. *f* *ff* cresc.

Dr. *f* *ff* cresc.

E. Gtr. *Bb*⁵ *A*⁵ *G*⁵ *f* *ff* cresc.

E. Bass *f* *ff* cresc.

Vln. I *f* *ff* cresc.

Vln. II *f* *ff* cresc.

Vla. *f* *ff* cresc.

Vc. *f* *ff* cresc.

Cb. *f* *ff* cresc.

220

H

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

p

mf

p

mf

p

mf

225

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

p

mf

f

230

Fl.

Ob. *p*

Cl. *p*

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II *p*

Vla. *p*

Vc. *p*

Cb. *p*

234

Fl. *mp* *p*

Ob.

Cl. *pp*

Bsn. *pp*

Hn. *p*

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I *mf*

Vln. II *mf* *p*

Vla. *mf* *p*

Vc. *mf* *p*

Cb. *mf* *p*

238

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

p

mf

f

p

f

f

f

f

f

f

242

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

mf

p

mp

246

Fl. *p*

Ob. *p*

Cl. *p*

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I *p*

Vln. II *p*

Vla. *p*

Vc. *p*

Cb. *p*

257

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

mf

p

Detailed description: This page of a musical score covers measures 257 to 260. The woodwind section (Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon) plays a rhythmic eighth-note pattern in measures 257-259, followed by a melodic phrase in measure 260. The brass section (Horn, Trumpet) is mostly silent, with a soft (*p*) melodic phrase in measure 260. The percussion section (Tympani, Drums) provides a steady rhythmic accompaniment. The string section (Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, Contrabass) plays a sustained harmonic accompaniment with long notes and slurs.

255

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

Detailed description: This page of a musical score, numbered 171, contains measures 255 through 258. The score is arranged in a standard orchestral layout with 15 staves. The instruments are: Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bassoon (Bsn.), Horn (Hn.), Trumpet (Tpt.), Timpani (Timp.), Drums (Dr.), Electric Guitar (E. Gtr.), Electric Bass (E. Bass), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Contrabass (Cb.). The key signature has one flat (B-flat), and the time signature is 4/4. Measures 255 and 256 feature a melodic line in the woodwinds (Flute, Oboe, Clarinet) and a rhythmic accompaniment in the Bassoon and lower strings. Measures 257 and 258 continue this material, with the Violoncello and Contrabass playing a sustained harmonic line. The strings (Violins I and II, Viola, and Cello/Double Bass) provide a steady accompaniment throughout the measures.

259

Fl. *mp* *p*

Ob. *mp* *p*

Cl. *mp* *p*

Bsn. *mp* *p*

Hn. *mp* *p*

Tpt. *mp* *p*

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I *mf* *p*

Vln. II *mf* *p*

Vla. *mf* *p*

Vc. *mf* *p*

Cb. *mf* *p*

Detailed description: This page of a musical score covers measures 259 to 262. The woodwind section (Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon) and Horns play a melodic line starting in measure 259, marked *mp*, which transitions to a sustained chord in measure 260, marked *p*. The Trumpets play a rhythmic pattern in measure 259, also marked *mp*, and then play chords in measure 260, marked *p*. The strings (Violins I & II, Viola, Violoncello, and Contrabass) play a rhythmic accompaniment in measure 259, marked *mf*, and then play sustained chords in measure 260, marked *p*. The Percussion section (Tympani and Drums) and Electric Guitar/Bass are silent throughout these measures.

264

Fl. *mp*

Ob. *mp*

Cl. *mp*

Bsn.

Hn.

Tpt. *p* *mf*

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I *p* *mf*

Vln. II *p* *mf*

Vla. *p*

Vc. *p*

Cb. *p*

269

Fl. *mf*

Ob. *mf*

Cl. *mf*

Bsn. *mf*

Hn. *mf*

Tpt. *mf*

Timp. *mf*

Dr. *mf*

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I *mf*

Vln. II *mf*

Vla. *mf* pizz.

Vc. *mf* pizz.

Cb. *mf* pizz.

Detailed description: This page of a musical score covers measures 269 to 272. The instrumentation includes Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn, Trumpet, Timpani, Drums, Electric Guitar, Electric Bass, Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, and Contrabass. The score is written in a key signature of one flat (B-flat major or D minor) and a 4/4 time signature. The dynamic marking *mf* (mezzo-forte) is consistently used across most parts. The woodwinds and strings play sustained notes with some melodic movement, while the brass and percussion provide rhythmic support. The electric guitar and bass are silent throughout this section. The Viola, Violoncello, and Contrabass parts include 'pizz.' (pizzicato) markings.

274

Fl. *p* *mf* *f*

Ob. *p* *mf* *f*

Cl. *p* *mf* *f*

Bsn. *p* *mf* *f*

Hn. *p* *mf* *f*

Tpt. *f*

Timp. *mf* *f*

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I *p* *mf* *f*

Vln. II *p* *mf* *f*

Vla. *p* *mf* *f* arco

Vc. *p* *mf* *f* arco

Cb. *p* *mf* *f* arco

Detailed description: This page of a musical score covers measures 274 to 277. The score is for a full orchestra. The woodwind section (Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn, Trumpet) and percussion (Timpani, Drums) are active throughout. The string section (Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, Contrabass) is also active, with some parts marked 'arco' (arco). Dynamics range from piano (*p*) to forte (*f*), with mezzo-forte (*mf*) in between. The key signature has one flat (B-flat), and the time signature is 4/4. The score shows a crescendo from measure 274 to 277, with a significant increase in volume and intensity in the later measures.

279

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

Detailed description: This page of a musical score contains measures 279 through 283. The instrumentation includes woodwinds (Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon), brass (Horn, Trumpet), percussion (Timpani, Drums), and strings (Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, Contrabass). The Electric Guitar and Electric Bass parts are present but contain rests. The Flute and Oboe parts feature melodic lines with slurs and accents. The Clarinet and Bassoon parts provide harmonic support with sustained notes and some rhythmic patterns. The Horn and Trumpet parts play sustained chords. The Timpani part has a rhythmic pattern of eighth notes. The Violin I and II parts play sustained notes with some slurs. The Viola, Violoncello, and Contrabass parts provide a steady harmonic foundation with sustained notes and some rhythmic patterns.

284

Fl. *ff*

Ob. *ff*

Cl. *ff*

Bsn. *ff*

Hn. *f*

Tpt. *f*

Timp. *mf*

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I *ff*

Vln. II *ff*

Vla. *ff*

Vc. *ff*

Cb. *ff*

288

Fl. *mp* *f*

Ob. *mp* *f*

Cl. *mp* *f*

Bsn. *f*

Hn. *mf*

Tpt. *mp* *f*

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II *mp*

Vla. *mp*

Vc. *mp*

Cb. *mp*

Detailed description: This page of a musical score covers measures 288 to 291. The woodwind section (Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn, Trumpet) features melodic lines with dynamic markings of *mp* and *f*. The brass section (Horn, Trumpet) provides harmonic support, with Horn marked *mf*. The percussion section includes Timpani and Drums. The string section (Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, Contrabasso) plays a rhythmic accompaniment, with Violin II, Viola, Violoncello, and Contrabasso marked *mp*. The Electric Guitar and Electric Bass parts are present but contain no notation.

292 rit.

The musical score is divided into two systems. The first system includes Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bassoon (Bsn.), Horn (Hn.), Trumpet (Tpt.), Timpani (Timp.), and Drums (Dr.). The second system includes Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Contrabass (Cb.).

Flute (Fl.): Measures 292-293 are rests. Measure 294 has a whole note G4 with *dim.* and *p*. Measure 295 has a whole note G4 with *pp*. Measure 296 has a whole rest.

Oboe (Ob.): Measures 292-293 are rests. Measure 294 has a whole note G4 with *dim.*. Measure 295 has a whole note G4 with *pp*. Measure 296 has a whole rest.

Clarinet (Cl.): Measures 292-293 are rests. Measure 294 has a whole note G4 with *dim.*. Measure 295 has a whole rest. Measure 296 has a whole rest.

Bassoon (Bsn.): Measures 292-296 are rests.

Horn (Hn.): Measures 292-296 are rests.

Trumpet (Tpt.): Measures 292-296 are rests.

Timpani (Timp.): Measure 292 has a half note G2 with *pp*. Measure 293 has a half note G2 with *dim.*. Measure 294 has a whole rest with *pp*. Measure 295 has a whole rest. Measure 296 has a whole rest.

Drums (Dr.): Measures 292-296 are rests.

Violin I (Vln. I): Measures 292-293 are rests. Measure 294 has a whole note G4 with *dim.*. Measure 295 has a whole note G4. Measure 296 has a whole note G4.

Violin II (Vln. II): Measures 292-293 have eighth notes G4, A4, B4, C5 with *y*. Measure 294 has eighth notes G4, A4, B4, C5 with *y* and *dim.*. Measure 295 has eighth notes G4, A4, B4, C5 with *y*. Measure 296 has a whole note G4.

Viola (Vla.): Measures 292-293 have eighth notes G3, A3, B3, C4 with *y*. Measure 294 has eighth notes G3, A3, B3, C4 with *y* and *dim.*. Measure 295 has eighth notes G3, A3, B3, C4 with *y*. Measure 296 has eighth notes G3, A3, B3, C4 with *y*.

Violoncello (Vc.): Measures 292-293 have eighth notes G2, A2, B2, C3 with *y*. Measure 294 has eighth notes G2, A2, B2, C3 with *y* and *dim.*. Measure 295 has eighth notes G2, A2, B2, C3 with *y*. Measure 296 has eighth notes G2, A2, B2, C3 with *y*.

Contrabass (Cb.): Measures 292-293 have eighth notes G1, A1, B1, C2 with *y*. Measure 294 has eighth notes G1, A1, B1, C2 with *y* and *dim.*. Measure 295 has eighth notes G1, A1, B1, C2 with *y*. Measure 296 has eighth notes G1, A1, B1, C2 with *y*.

Presto ♩ = 165

I

297

Fl. *ff* *mp*

Ob. *ff* *mp*

Cl. *ff*

Bsn. *ff*

Hn. *ff*

Tpt. *ff* *mp*

Timp. *ff*

Dr. *ff*

E. Gtr. *ff* A⁵ G^{#5}

E. Bass *ff*

Presto ♩ = 165

I

Vln. I *ff*

Vln. II *ff*

Vla. *pp* *ff*

Vc. *pp* *ff*

Cb. *pp* *ff*

Detailed description: This page of a musical score covers measures 297 to 300. It features a full orchestral ensemble. The woodwind section (Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn, Trumpet) and percussion (Timpani, Drums) are marked with fortissimo (ff) dynamics. The strings (Violins I and II, Viola, Violoncello, Contrabass) and guitar/bass are marked with fortissimo (ff) dynamics. The Viola and Violoncello parts are also marked with pianissimo (pp) dynamics. The score includes dynamic markings (ff, mp, pp) and articulation marks (accents) throughout. A first ending bracket is present above measures 297-300. The tempo is marked as Presto with a quarter note equal to 165 beats per minute. The key signature has one flat (B-flat major or D minor). The time signature is 4/4. The guitar part includes specific chord markings: A⁵ and G^{#5}.

302

Fl. *mp*

Ob. *mp*

Cl. *mp*

Bsn.

Hn. *mp*

Tpt. *mp*

Timp.

Dr.

E. Gtr. G^5 B^5 F^5 E^5

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

306

Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Timp.
Dr.
E. Gtr. (G⁵, G⁵, A⁵, C⁵)
E. Bass
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.

Detailed description: This page of a musical score covers measures 306 through 309. The score is arranged in a standard orchestral format with multiple staves. The woodwind section (Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon) and brass section (Horn, Trumpet) play sustained notes with long slurs. The percussion section includes Timpani and Drums. The string section (Violins I and II, Viola, Violoncello, and Contrabass) provides a rhythmic accompaniment. The Electric Guitar and Electric Bass are also present, with the guitar part featuring specific chord markings: G⁵, G⁵, A⁵, and C⁵. The page number 306 is written above the first staff.

310

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr. G⁵ F⁵ G⁵ A⁵ C⁵

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

314

Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Timp.
Dr.
E. Gtr. (F⁵, G⁵, E⁵, A⁵, C⁵, C⁶)
E. Bass
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.

Detailed description: This page of a musical score covers measures 314 through 317. The score is arranged in a standard orchestral layout. The woodwind section (Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon) and brass section (Horn, Trumpet) play melodic lines with some rests. The percussion section (Timpani, Drums) provides a rhythmic accompaniment. The string section (Violins I and II, Viola, Violoncello, Contrabass) plays a steady accompaniment. The electric guitar and bass are also present, with the guitar part featuring specific chordal textures. The guitar part is marked with chords F⁵, G⁵, E⁵, A⁵, C⁵, and C⁶. The bass line is a simple, rhythmic accompaniment. The woodwinds and strings have various articulations and dynamics markings.

322

Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Timp.
Dr.
E. Gtr.
E. Bass
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.

G⁵ F⁵ G⁵ Am Am G⁵

Detailed description: This page of a musical score covers measures 322 through 325. The score is arranged in a standard orchestral format with multiple staves. The woodwind section includes Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bassoon (Bsn.), Horn (Hn.), and Trumpet (Tpt.). The percussion section includes Timpani (Timp.) and Drums (Dr.). The string section includes Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Contrabass (Cb.). The guitar and bass parts are labeled E. Gtr. and E. Bass. The key signature is one flat (B-flat major or D minor). The time signature is 4/4. The score features various musical notations such as notes, rests, dynamics (e.g., *mf*), and articulation marks. The guitar part includes chord diagrams for G⁵, F⁵, G⁵, Am, Am, and G⁵. The drum part shows a pattern of eighth notes in the first two measures, followed by a snare drum solo in the third measure, and then a pattern of eighth notes in the fourth measure.

326

Fl. *f*

Ob. *f*

Cl. *f*

Bsn. *f*

Hn. *f*

Tpt. *f*

Timp. *mf*

Dr.

E. Gtr. G^5 $F\sharp^5$ A^5 $G\sharp^5$

E. Bass

Vln. I *f*

Vln. II *f*

Vla. *f*

Vc. *f*

Cb. *f*

330

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr. G^5 $F\#^5$ G^5 A^5 A^5 $G\#^5$

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

334

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

G^5 F^5 G^5 A^5 G^5

mf *mp* *cresc.* *cresc.* *cresc.* *cresc.* *cresc.* *cresc.* *cresc.*

338

The musical score consists of the following parts and staves:

- Fl.** (Flute): Treble clef, melodic line with a *cresc.* marking.
- Ob.** (Oboe): Treble clef, melodic line with a *cresc.* marking.
- Cl.** (Clarinet): Treble clef, melodic line with a *cresc.* marking.
- Bsn.** (Bassoon): Bass clef, rhythmic accompaniment with a *cresc.* marking.
- Hn.** (Horn): Treble clef, block chords with a *cresc.* marking.
- Tpt.** (Trumpet): Treble clef, rhythmic accompaniment with a *cresc.* marking.
- Timp.** (Timpani): Bass clef, rhythmic accompaniment.
- Dr.** (Drum): Percussion clef, rhythmic accompaniment.
- E. Gtr.** (Electric Guitar): Treble clef, chordal accompaniment with chords G⁵, F⁵, A⁵, and G⁵.
- E. Bass** (Electric Bass): Bass clef, rhythmic accompaniment.
- Vln. I** (Violin I): Treble clef, melodic line with accents.
- Vln. II** (Violin II): Treble clef, melodic line with accents.
- Vla.** (Viola): Bass clef, melodic line with accents.
- Vc.** (Violoncello): Bass clef, rhythmic accompaniment.
- Cb.** (Contrabass): Bass clef, rhythmic accompaniment.

188

Fl. *ff*

Ob. *ff*

Cl. *ff*

Bsn. *ff*

Hn. *mp* *ff*

Tpt. *ff*

Timp.

Dr.

E. Gtr. B⁵ C⁵ B⁵ C⁵ D⁵

Bass

Vln. I *ff*

Vln. II *ff*

Vla. *ff*

Vc. *ff*

Cb. *ff*

B.A.D

Sara Pacheco (2015)

A Lento $\text{♩} = 55$

Flute

Oboe

Clarinet

Bassoon

Horn

Trumpet

Timpani

Drum Set

Electric Guitar

Bass Guitar

Violin I *pp*

Violin II *pp*

Viola *pp*

Violoncello *pp*

Contrabasso *pp*

5

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

p

mp

p

p

p

p

p

Musical score for orchestra and strings, measures 9-12. The score is written in 3/4 time with a key signature of one flat (B-flat). The instruments and their parts are as follows:

- Fl.** (Flute): Measures 9-12, starting with a sixteenth-note pattern, then moving to a quarter-note melody. Dynamics: *mp*.
- Ob.** (Oboe): Measures 9-12, starting with a sixteenth-note pattern, then moving to a quarter-note melody. Dynamics: *mp*.
- Cl.** (Clarinet): Measures 9-12, starting with a quarter-note pattern, then moving to a sixteenth-note pattern. Dynamics: *mp*.
- Bsn.** (Bassoon): Measures 9-12, playing a steady quarter-note pattern. Dynamics: *p* in measure 9, *mp* in measure 10.
- Hn.** (Horn): Measures 9-12, playing a steady quarter-note pattern. Dynamics: *mp*.
- Tpt.** (Trumpet): Measures 9-12, playing a steady quarter-note pattern.
- Timp.** (Timpani): Measures 9-12, playing a steady quarter-note pattern.
- Dr.** (Drum): Measures 9-12, playing a steady quarter-note pattern.
- E. Gtr.** (Electric Guitar): Measures 9-12, playing a steady quarter-note pattern.
- Bass**: Measures 9-12, playing a steady quarter-note pattern. Dynamics: *p* in measure 9, *mp* in measure 10.
- Vln. I** (Violin I): Measures 9-12, starting with a sixteenth-note pattern, then moving to a quarter-note melody. Dynamics: *p*.
- Vln. II** (Violin II): Measures 9-12, starting with a sixteenth-note pattern, then moving to a quarter-note melody. Dynamics: *p*.
- Vla.** (Viola): Measures 9-12, playing a steady quarter-note pattern. Dynamics: *mp*.
- Vc.** (Violoncello): Measures 9-12, playing a steady quarter-note pattern. Dynamics: *mp*.
- Cb.** (Cello): Measures 9-12, playing a steady quarter-note pattern. Dynamics: *mp*.

13 **B**

Fl. *p*

Ob. *p*

Cl. *p*

Bsn. *mp*

Hn. *p*

Tpt.

Timp.

Dr. *f*

Solo Adlib
Eb Gm Eb

E. Gtr. *f*

Bass *f*

B

Vln. I *mp* pizz. arco *mp*

Vln. II *mp* pizz. arco *mp*

Vla. *mp* pizz. arco *mp*

Vc. *mp* arco *mp*

Cb. *mp* arco *mp*

17

Fl. *p* *mp*

Ob. *p* *mp*

Cl. *p* *mp*

Bsn. *p* *mp*

Hn. *mp*

Tpt. *mp*

Timp.

Dr. *mp*

E. Gtr. *B \flat* *E \flat* *Gm* *E \flat*

Bass *mp*

Vln. I *p* *mp*

Vln. II *p* *mp*

Vla. *p* *mp*

Vc. *p* *mp*

Cb. *p* *mp*

24

Fl. *mf* *f*

Ob. *f*

Cl. *mf* *f*

Bsn. *mf* *f*

Hn. *mf* *p* *f*

Tpt. *f*

Timp. *p* *mp*

Dr. *f*

E. Gtr. *mf* *f* E_b^5 A_b^5 G_b^5 E_b^5 D^5 A_b

Bass *mf* *f*

Vln. I *mf* *f*

Vln. II *mf* *f*

Vla. *mf* *f*

Vc. *mf* *f*

Cb. *mf* *f*

27

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

D^5 A^b B^b5 F^5 G^b5 E^b5 F^5 B^b5 G^b5 E^b5 F^5 B^b5

f

33 **D**

Fl. *p* *pp*

Ob.

Cl.

Bsn. *p* *ppp*

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

Bass *p* *ppp*

D

Vln. I *p*

Vln. II

Vla.

Vc. *p*

Cb. *p*

rit. Moderato con spirito ♩ = 83

37 **E**

Fl.

Ob.

Cl. *pp* *dim*

Bsn. *dim*

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

Bass *p*

rit. Moderato con spirito ♩ = 83

E

Vln. I *dim.*

Vln. II

Vla.

Vc. *dim.* *p*

Cb. *p*

42

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

48 **F**

Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Timp. *pp*
Dr.
E. Gtr.
Bass *p*
F
Vln. I
Vln. II *pp*
Via. *pp* *mp*
Vc. *pp* *mp*
Cb. *pp* *mp*

54

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

60

Fl. *mp*

Ob. *mp*

Cl. *mp*

Bsn. *mp*

Hn.

Tpt.

Timp. *mp*

Dr.

E. Gtr.

Bass

Vln. I *mp*

Vln. II *mp*

Vla.

Vc.

Cb.

71

Fl. *p* *f* *mp*

Ob. *f* *mp*

Cl. *f* *mp*

Bsn. *f* *mp*

Hn. *f* *mp*

Tpt. *f* *mp*

Timp. *f*

Dr. *f*

E. Gtr.

Bass *f* *mp*

Vln. I *f* *mp*

Vln. II *f*

Vla. *f*

Vc. *f* *mp*

Cb. *f* *mp*

76

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

mp

f

mp

mp

mp

80

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

84

Fl. *f*

Ob. *f*

Cl. *f*

Bsn. *f*

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

Bass

Vln. I *f*

Vln. II

Vla.

Vc. *f*

Cb. *f*

88

Fl. *p*

Ob. *p*

Cl. *p*

Bsn. *p*

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr. *p*

E. Gtr.

Bass *p*

Vln. I *p* *f*

Vln. II *p* *f*

Via. *p* *f*

Vc. *p* *f*

Cb. *p* *f*

92 rit.

Fl. *pp*

Ob. *pp*

Cl. *pp*

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gr.

Bass

Vln. I *pp*

Vln. II *pp*

Vla. *pp*

Vc.

Cb.

A tempo ♩ = 166

H

96

Fl. *f*

Ob. *f*

Cl. *f*

Bsn. *f*

Hrn.

Tpt. *f*

Timp.

Dr. *mp*

E. Gr. *f* A⁵ F⁵

Bass *f*

A tempo ♩ = 166

H

Vln. I *f*

Vln. II *f*

Vla. *f*

Vc. *f*

Cb. *f*

100

Fl. *p* *p* *f*

Ob. *p* *p* *f*

Cl. *p* *f*

Bsn. *p* *f*

Hn. *p* *f*

Tpt. *p* *f*

Timp. *mp*

Dr. *mp*

E. Gtr. *f* *A⁵* *Bm^(b5)*

Bass *f*

Vln. I *mp* *f*

Vln. II *mp* *f*

Vla. *mp* *f*

Vc. *mp* *f*

Cb. *mp* *f*

104

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

A^3

$Em^{(65)}$

112

Fl. *mp*

Ob. *mp*

Cl. *mp*

Bsn. *mp*

Hn. *mp*

Tpt. *mp*

Timp.

Dr.

E. Gtr. *mp*

Bass *mp*

Vln. I *mp*

Vln. II *mp*

Vla. *mp*

Vc. *mp*

Cb. *mp*

A⁵ F⁵ G^{#5} G⁵ D⁵ C⁵ G/B

116

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hrn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

A⁵ F⁵ G^{#5} G⁵ D⁵ C⁵ G/B

p

Detailed description: This page of a musical score covers measures 116 through 119. The score is arranged in a standard orchestral format with multiple staves. The woodwind section includes Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bassoon (Bsn.), Horn (Hrn.), and Trumpet (Tpt.). The brass section includes Trombone (Tbn.), Timpani (Timp.), and Drums (Dr.). The string section includes Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Contrabass (Cb.). An Electric Guitar (E. Gtr.) part is also present. The guitar part features a sequence of chords: A⁵, F⁵, G^{#5}, G⁵, D⁵, C⁵, and G/B. The Flute and Oboe parts have melodic lines with slurs and accents. The Horn part has a dynamic marking of *p* (piano) starting in measure 118. The string parts provide a rhythmic and harmonic foundation. The score concludes with repeat signs at the end of each staff.

I

120

Fl. *ff*

Ob. *ff*

Cl. *ff*

Bsn. *ff*

Hn. *ff*

Tpt. *ff*

Timp.

Dr. *f*

E. Gr. *f*

Bass *f*

Vln. I *ff*

Vln. II *ff*

Vla. *ff*

Vc. *ff*

Cb. *ff*

F⁵ G⁵ A⁵ F⁵ G⁵ A⁵ G⁵

124

Fl. *p*

Ob. *p*

Cl. *p*

Bsn. *p*

Hn. *p* *p*

Tpt. *p*

Timp. *mp*

Dr. *p*

E. Gtr. *p* F⁵ G⁵ A⁵ F⁵ G⁵

Bass *p*

Vln. I *p*

Vln. II *p*

Vla. *p*

Vc. *p*

Cb. *p*

128 **J**

Fl. *p*

Ob. *p*

Cl. *p*

Bsn. *p*

Hrn. *p*

Tpt. *ff* *p*

Timp.

Dr.

E. Gr.

Bass

Vln. I *ff* *p* *3* *mp.* *f* *p*

Vln. II *p* *3*

Vla. *ff* *p* *f* *p* *3*

Vc. *ff* *p*

Cb. *ff* *p*

Detailed description: This page of a musical score covers measures 128 to 131. It features a woodwind section (Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn, Trumpet), percussion (Timpani, Drums), and a string section (Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, Contrabass). The score is in 4/4 time with a key signature of two sharps (F# and C#). A rehearsal mark 'J' is placed at the beginning of measure 128. The woodwinds and strings play melodic lines with various dynamics including piano (p), forte (ff), and mezzo-forte (mp). The strings include triplets and slurs. The percussion parts are mostly rests.

132

Fl. *f* 3

Ob. *pp* *f* 3

Cl. *p* 3

Bsn. *p* 3

Hn. *p*

Tpt. *p*

Timp.

Dr.

E. Gr.

Bass

Vln. I *f* 3

Vln. II *f* 3

Vla. *ff* *pp* *f* 3

Vc. *f*

Cb. *f*

Detailed description: This page of a musical score covers measures 132 through 135. The score is arranged in a standard orchestral format with woodwinds, strings, and percussion. The woodwind section includes Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bassoon (Bsn.), Horn (Hn.), and Trumpet (Tpt.). The string section includes Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Contrabass (Cb.). The percussion section includes Timpani (Timp.), Drums (Dr.), Electric Guitar (E. Gr.), and Bass. The key signature is two sharps (F# and C#), and the time signature is 4/4. The score features various dynamics such as *pp* (pianissimo), *f* (forte), and *ff* (fortissimo), along with articulation marks like accents and slurs. Triplet markings (3) are present in several parts, including the Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Violin I, Violin II, Viola, and Violoncello. The Flute part begins in measure 132 with a triplet of eighth notes. The Oboe part has a *pp* dynamic in measure 132 and a *f* dynamic in measure 133. The Clarinet and Bassoon parts enter in measure 133 with a *p* dynamic. The Horn part has a *p* dynamic in measure 133. The Trumpet part has a *p* dynamic in measure 133. The Violin I and II parts have a *f* dynamic in measure 132. The Viola part has a *ff* dynamic in measure 132, a *pp* dynamic in measure 133, and a *f* dynamic in measure 134. The Violoncello part has a *f* dynamic in measure 132. The Contrabass part has a *f* dynamic in measure 132. The percussion parts are mostly silent, with some drum activity in measure 135.

K

136

Fl. *f*

Ob. *f*

Cl. *f*

Bsn. *f*

Hrn. *mp*

Tpt. *mp*

Timp. *mp*

Dr. *mp*

E. Gr. *mp*

Bass

K

Vln. I *f*

Vln. II *f*

Vla. *f*

Vc. *f*

Cb. *f*

140

Fl. *mp* *f* *p*

Ob. *mp* *f* *p*

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt. *mp*

Timp.

Dr. *mp*

E. Gr.

Bass

Vln. I *p* *f*

Vln. II *f* *p* *f*

Vla.

Vc.

Cb.

Detailed description: This page of a musical score covers measures 140 through 143. The score is arranged in a standard orchestral format with multiple staves. The key signature has two sharps (F# and C#), and the time signature is 4/4. The instruments and their parts are: Flute (Fl.) with dynamics *mp*, *f*, and *p*; Oboe (Ob.) with dynamics *mp*, *f*, and *p*; Clarinet (Cl.); Bassoon (Bsn.); Horn (Hn.); Trumpet (Tpt.) with dynamic *mp*; Timpani (Timp.); Drums (Dr.) with dynamic *mp*; Electric Guitar (E. Gr.); Bass; Violin I (Vln. I) with dynamics *p* and *f*; Violin II (Vln. II) with dynamics *f*, *p*, and *f*; Viola (Vla.); Violoncello (Vc.); and Contrabass (Cb.). The notation includes various rhythmic values, slurs, and dynamic markings throughout the measures.

144 **L**

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gr.

Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

p

p

p

p

p

p

p

mp

mp

mp

mp

mp

Solo Adlib

Bm C^{♯7} A D^{♯m7} C^{♯7} Gm E/G[♯] F^{♯m} C^{♯7}

148

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gr.

Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

E F#m Gm E G Bm

M ¹⁵² **Con Fuoco** ♩=166

The score consists of two systems of staves. The first system includes Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bassoon (Bsn.), Horn (Hn.), Trumpet (Tpt.), Timpani (Timp.), Drums (Dr.), Electric Guitar (E. Grt.), and Bass. The second system includes Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Via.), Violoncello (Vc.), and Contrabass (Cb.).

Fl. *mp*

Ob. *mp*

Cl. *mp*

Bsn. *f*

Hn. *mp*

Tpt. *mp*

Dr. *f*

E. Grt. *f* D⁵ E⁵ D⁵ G⁵ F⁵

Bass *f*

Vln. I *f*

Vln. II *f*

Via. *f*

Vc. *f*

Cb. *f*

156

Fl. *f* 3

Ob. *f* 3

Cl. *f* 3

Bsn.

Hrn.

Tpt.

Timp. *mf*

Dr.

E. Gr. *D⁵ Eb⁵ D⁵ G⁵ F⁵*

Bass

Vln. I

Vln. II *f* 3

Vla.

Vc.

Cb.

Detailed description: This page of a musical score covers measures 156 to 159. The woodwind section (Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon) features a melodic line with triplets, starting in measure 157 with a forte (*f*) dynamic. The brass section (Trumpet, Trombone, Horn) provides harmonic support. The percussion includes Timpani with a mezzo-forte (*mf*) pattern and Drums with a steady rhythmic accompaniment. The Electric Guitar (E. Gr.) plays a chromatic line with specific chord voicings: D⁵, Eb⁵, D⁵, G⁵, and F⁵. The string section (Violins I and II, Viola, Violoncello, Contrabass) provides a rhythmic and harmonic foundation, with Violin II playing a triplet in measure 157.

160

Fl. *p*

Ob. *p*

Cl. *p*

Bsn.

Hn.

Tpt. *mp*

Timp.

Dr.

E. Gtr. *D⁵ Eb⁵ D⁵ G⁵ F⁵*

Bass

Vln. I *mp*

Vln. II *mp*

Vla. *mp*

Vc. *mp*

Cb. *mp*

164

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

D⁵ E⁵ D⁵ G⁵ F⁵

168

Fl. *f*

Ob. *f*

Cl. *f*

Bsn. *f*

Hn. *f*

Tpt. *f*

Timp. *mf*

Dr.

E. Gr.

Bass

Vln. I *f*

Vln. II *f*

Vla. *f*

Vc. *f*

Cb. *f*

172

Fl. *f*

Ob. *f*

Cl. *f*

Bsn. *f*

Hn. *f*

Tpt. *f*

Timp.

Dr.

E. Gtr. *f* D⁵ E⁵ F E⁵ F D⁵

Bass *f*

Vln. I *f*

Vln. II *f*

Vla. *f*

Vc. *f*

Cb. *f*

Detailed description: This page of a musical score covers measures 172 to 175. The score is for a full orchestra and includes parts for Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bassoon (Bsn.), Horn (Hn.), Trumpet (Tpt.), Timpani (Timp.), Drums (Dr.), Electric Guitar (E. Gtr.), Bass, Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Contrabass (Cb.). The music is in a key with one flat (B-flat major or D minor) and a 4/4 time signature. The dynamic marking *f* (forte) is used throughout. The Electric Guitar part has specific chord markings: D⁵, E⁵, F, E⁵, F, and D⁵ above the staff. The Flute part features a complex, fast melodic line in measure 175. The other instruments provide harmonic support and rhythmic patterns.

176

Fl. *ff*

Ob. *ff*

Cl. *ff*

Bsn. *f*

Hrn.

Tpt. *ff*

Timp.

Dr. *ff*

E. Gr. *ff*

Bass *ff*

Vln. I *ff*

Vln. II *ff*

Vla. *ff*

Vc. *ff*

Cb. *ff*

A⁵ A^{b5} D⁵ E^{b5} F E^{b5} F D⁵

Detailed description: This page of a musical score covers measures 176 to 179. It features a full orchestral and chamber ensemble. The woodwind section includes Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bassoon (Bsn.), Horn (Hrn.), and Trumpet (Tpt.). The brass section includes Trombone (Bsn.), Trumpet (Tpt.), and Trombone (Bsn.). The percussion section includes Timpani (Timp.), Drums (Dr.), and Cymbals (Cym.). The string section includes Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Contrabass (Cb.). The Electric Guitar (E. Gr.) is also present. The score is marked with a forte dynamic (*ff*) for most instruments. The guitar part includes a chord progression: A⁵, A^{b5}, D⁵, E^{b5}, F, E^{b5}, F, D⁵. The music is in a key with one flat (B-flat major or D minor) and a 4/4 time signature. The notation includes various rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, and rests.

184

Fl. *mp*

Ob. *mp*

Cl. *mp*

Bsn. *mp*

Hn. *mp*

Tpt. *mp*

Timp.

Dr.

E. Gr. *f* D⁵

Bass *f*

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

M Fade out ending by tune down volume knobs

224

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass.

M

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

The Horse

Sara! Pacheun (2015)

Vivace ♩ = 150

Flutes *mp* *f*

Oboes *mp* *f*

Clarinets *mp* *f*

Bassoons *f*

Horns *f*

Trumpets *f*

Timpani

Drum Set *f* *mp*

Electric Guitar *f* *E⁵*

5-string Electric Bass *f*

Vivace ♩ = 150

Violin I *f* *mp*

Violin II *f* *mp*

Viola *f* *mp*

Violoncello *f* *mp*

Contrabass *f*

5

Fl. *f* *mp*

Ob. *f* *mp*

Cl. *f* *mp*

Bsn. *f* *mp*

Hn. *f* *ff*

Tpt. *f*

Timp.

Dr. *f* *mp*

E. Gtr. *f* F⁵ E⁵

E. Bass *f*

Vln. I *f* *f*

Vln. II *f* *ff*

Vla. *f* *ff*

Vc. *f*

Cb. *f*

9

Fl. *f*

Ob. *f*

Cl. *f*

Bsn. *f* *p*

Hn. *mp*

Tpt. *mp*

Timp. *f* *p*

Dr. *f* *p* *p*

E. Gtr. F^{\sharp} E^{\sharp}

E. Bass *f*

Vln. I *f*

Vln. II *f* *mp*

Vla. *f* *mp*

Vc. *f* *p*

Cb. *f* *p*

13

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

f *mf* *p* *f* *mp* *f* *mf* *f* *mf* *f* *mf* *f*

G⁵ F[♯]

Musical score for page 242, featuring woodwinds, brass, percussion, and strings. The score is divided into two systems, each starting with a boxed letter 'A' in the first measure.

System 1:

- Fl.** (Flute): *f* (forte), playing a melodic line with eighth-note patterns and slurs.
- Ob.** (Oboe): *f*, playing a melodic line with eighth-note patterns and slurs.
- Cl.** (Clarinet): *f*, playing a melodic line with eighth-note patterns and slurs.
- Bsn.** (Bassoon): Rests.
- Hn.** (Horn): *f*, playing a melodic line with eighth-note patterns and slurs.
- Tpt.** (Trumpet): Rests.
- Timp.** (Timpani): Rests.
- Dr.** (Drum): *mf* (mezzo-forte), playing a rhythmic pattern of eighth notes.
- E. Gtr.** (Electric Guitar): *f*, playing a rhythmic pattern of eighth notes with a F^5 chord marking.
- E. Bass** (Electric Bass): *f*, playing a rhythmic pattern of eighth notes.

System 2:

- Vln. I** (Violin I): *f*, playing a melodic line with eighth-note patterns and slurs.
- Vln. II** (Violin II): *f*, playing a melodic line with eighth-note patterns and slurs.
- Vla.** (Viola): *f*, playing a melodic line with eighth-note patterns and slurs.
- Vc.** (Violoncello): *f*, playing a melodic line with eighth-note patterns and slurs.
- Cb.** (Cello): *f*, playing a melodic line with eighth-note patterns and slurs.

21

Fl. *f*

Ob. *f*

Cl. *f*

Bsn.

Hn.

Tpt. *f*

Timp. *mf*

Dr.

E. Gtr. F^{\sharp} E^{\sharp}

E. Bass

Vln. I *f*

Vln. II *f*

Vla. *f*

Vc. *f*

Cb. *f*

B

29

Fl. *pp* *mp* *f*

Ob. *pp* *mp* *f*

Cl. *mp* *f*

Bsn. *f*

Hn. *f*

Tpt.

Timp.

Dr. *f* *ff* *mp*

E. Gtr. *f* F⁵ E⁵ G⁹

E. Bass *f*

Vln. I *mp* *mp* *f*

Vln. II *mp* *mp* *f*

Vla. *mp* *mp* *f*

Vc. *f*

Cb. *f*

37

Fl. *f*

Ob. *f*

Cl. *f*

Bsn. *f*

Hn. *f*

Tpt. *f*

Timp. *f* *p*

Dr. *f*

E. Gtr. *f* *E^s* *E_m*

E. Bass

Vln. I

Vln. II *f*

Vla. *f*

Vc.

Cb.

This musical score page, numbered 248, contains a system of 15 staves. The top staff is for Flute (Fl.) with a dynamic marking of *mf* and a circled 'C' above the first measure. The second staff is for Oboe (Ob.), the third for Clarinet (Cl.), and the fourth for Bassoon (Bsn.). The fifth staff is for Horn (Hn.), and the sixth for Trumpet (Tpt.). The seventh staff is for Timpani (Timp.) with a dynamic marking of *p*. The eighth staff is for Drums (Dr.) with a dynamic marking of *mp*. The ninth staff is for Electric Guitar (E. Gtr.), and the tenth for Electric Bass (E. Bass). The eleventh staff is for Violin I (Vln. I) with a dynamic marking of *mf* and a circled 'C' above the first measure. The twelfth staff is for Violin II (Vln. II) with a dynamic marking of *mf*. The thirteenth staff is for Viola (Vla.) with a dynamic marking of *mp*. The fourteenth staff is for Violoncello (Vc.), and the fifteenth for Contrabass (Cb.), both with a dynamic marking of *mp*. The score is in 4/4 time and features various rhythmic patterns and dynamics across the instruments.

45

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp. *mp*

Dr. *f*

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

49

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

f

53

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

mp *f* *mp* *f*

mp *f* *mp* *f*

mp *f* *mp* *f*

mp *f* *mp* *f*

57

D

Fl. *p* *ppp*

Ob. *p* *ppp*

Cl. *p* *ppp* *f*

Bsn. *p* *f*

Hn.

Tpt.

Timp. *f*

Dr. *p*

E. Gtr. *f*⁵ *D*⁵

E. Bass *p* *f*

Vln. I *p* *ppp*

Vln. II *p* *ppp*

Vla. *p* *ppp*

Vc. *p* *ppp* *f*

Cb. *p* *ppp* *f*

61

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

The musical score for page 61, measures 1-4, features a variety of instruments. The woodwind section (Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon) and the brass section (Horn, Trumpet) are mostly silent, indicated by rests. The percussion section (Timpani, Drums) and the electric guitar and electric bass are active. The electric guitar part includes notes labeled F⁵, E⁵, F⁵, and G⁵. The electric bass part features a rhythmic pattern of eighth notes. The timpani part has a short melodic line in the fourth measure, marked with a forte (f) dynamic and a sixteenth-note triplet. The drum part has a complex rhythmic pattern with sixteenth-note runs and accents.

65

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

Measures 65-68 contain musical notation for various instruments. The percussion section (Timp., Dr.) features complex rhythmic patterns with triplets and sixteenth notes. The electric guitar (E. Gtr.) and electric bass (E. Bass) play a steady eighth-note accompaniment. The string section (Vln. I, Vln. II, Vla., Vc., Cb.) is mostly silent, with some notes appearing in measures 66 and 67. The woodwind section (Fl., Ob., Cl., Bsn., Hn., Tpt.) is also silent.

69

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

p

F⁵

A⁵

E

73

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Grtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

77

Fl. *f* *mp* *f*

Ob. *f* *mp* *f*

Cl. *f* *mp* *f*

Bsn. *f* *mp* *f*

Hn. *f*

Tpt. *f* *p*

Timp.

Dr. *f* *mp* *f*

E. Gtr. *f* *mp* *f* *D⁵*

E. Bass *f* *mp* *f*

Vln. I *f* *mp* *f*

Vln. II *f* *mp* *f*

Vla. *f* *mp* *f*

Vc. *f* *mp* *f*

Cb. *f* *mp* *f*

81

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

f

p

F⁵ E⁵ F⁵ E⁵

Detailed description: This page of a musical score, numbered 258, contains measures 81 through 84. The score is arranged in a standard orchestral format with multiple staves. The instruments included are Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bassoon (Bsn.), Horn (Hn.), Trumpet (Tpt.), Timpani (Timp.), Drums (Dr.), Electric Guitar (E. Gr.), Electric Bass (E. Bass), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Contrabass (Cb.). The Flute part features a melodic line with a trill in measure 84. The Oboe and Clarinet parts have similar melodic lines. The Bassoon part plays a rhythmic pattern of eighth notes. The Horn and Trumpet parts are mostly silent, with the Trumpet part starting with a dynamic marking of *f* and ending with *p*. The Timpani part plays a rhythmic pattern of eighth notes. The Drums part has a complex rhythmic pattern with accents. The Electric Guitar part has a melodic line with a dynamic marking of *f* and a trill in measure 84. The Electric Bass part plays a rhythmic pattern of eighth notes. The Violin I and Violin II parts have melodic lines with trills in measure 84. The Viola part plays a rhythmic pattern of eighth notes. The Violoncello and Contrabass parts play a rhythmic pattern of eighth notes. The score includes various musical notations such as notes, rests, trills, and dynamic markings.

85

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

mp

f

f

F⁵ E⁵ F⁵ D⁵

89

Fl. *p* *f*

Ob. *p* *f*

Cl. *p* *f*

Bsn. *p* *f*

Hn. *p*

Tpt. *p*

Timp.

Dr.

E. Gtr. *p* *f*
E⁵ F⁵ G⁵ F⁵ D^{fm}

E. Bass *p* *f*

Vln. I *p* *f*

Vln. II *p* *f*

Vla. *p* *f*

Vc. *p* *f*

Cb. *p* *f*

97

Fl. *p* *f*

Ob. *p* *f*

Cl. *p* *f*

Bsn. *p* *f*

Hn. *p* *f*

Tpt. *p* *f*

Timp.

Dr. *p* *f*

E. Gtr. *p* *f*

E. Bass *p* *f*

Vln. I *p* *f*

Vln. II *p* *f*

Vla. *p* *f*

Vc. *p* *f*

Cb. *p* *f*

E⁵ F⁵ G⁵ F⁵ D⁵

101

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

f

ff

ff

F

105

Fl. *mp*

Ob. *mp*

Cl. *mf*

Bsn. *mf*

Hn. *p*

Tpt. *mp* *f*

Timp. *mp*

Dr. *p*

E. Grtr. *mp*

E. Bass *mp*

F

Vln. I *mp*

Vln. II *mp*

Vla. *mp*

Vc. *mp*

Cb. *mp*

109

Fl. *p* *mf* *pp*

Ob. *p* *mf* *pp*

Cl. *p* *mf* *pp*

Bsn. *p* *mf* *pp*

Hn. *p* *mf* *pp* *f*

Tpt. *p* *mf* *pp* *f*

Timp. *pp* *f*

Dr.

E. Gr. *mp* *mf* *pp*

E. Bass *mp* *mf* *pp*

Vln. I *mp* *mf* *pp*

Vln. II *mp* *mf* *pp*

Vla. *mp* *mf* *pp*

Vc. *mp* *mf* *pp*

Cb. *mp* *mf* *pp*

Detailed description: This page of a musical score covers measures 109 to 112. The score is for a full orchestra. The woodwind section (Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon) and strings (Violins I and II, Viola, Violoncello, Contrabass) all play a melodic line that starts in measure 109 and continues through measure 112. The dynamics for these parts are *p* in measure 109, *mf* in measure 110, and *pp* in measure 111. In measure 112, the Flute, Oboe, Clarinet, and Bassoon parts end with a *pp* dynamic, while the Horns, Trumpets, and Electric Guitar parts end with a *f* dynamic. The Timpani part has a *pp* dynamic in measure 111 and a *f* dynamic in measure 112. The Drum part is mostly silent, with a few notes in measure 112. The Electric Guitar and Electric Bass parts have dynamics of *mp*, *mf*, and *pp* in measures 109, 110, and 111 respectively. The Violin I and II parts have dynamics of *mp*, *mf*, and *pp* in measures 109, 110, and 111 respectively. The Viola, Violoncello, and Contrabass parts have dynamics of *mp*, *mf*, and *pp* in measures 109, 110, and 111 respectively.

113

Fl. *f*

Ob. *f*

Cl. *f*

Bsn. *f*

Hn.

Tpt. *f*

Timp.

Dr. *ff*

E. Gtr. *f*

E. Bass *f*

Vln. I *f*

Vln. II *f*

Vla. *f*

Vc. *f*

Cb. *f*

121

Fl. *mp* *f* *cresc.*

Ob. *mp* *f* *cresc.*

Cl. *mp* *f* *cresc.*

Bsn. *mp* *f*

Hn. *mp*

Tpt. *mp*

Timp.

Dr. *mf* *f*

E. Gtr. *mp*

E. Bass *mp* *f*

Vln. I *mp* *f*

Vln. II *mp* *f*

Vla. *mp* *f*

Vc. *mp* *f*

Cb. *mp* *f*

125

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

The musical score for page 125, measures 1-3, features a variety of instruments. The woodwinds (Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon) and strings (Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, Contrabass) play a melodic line with eighth notes and quarter notes. The brass (Horn, Trumpet) and percussion (Timpani, Drums) provide a rhythmic accompaniment. The electric guitar and electric bass play a steady eighth-note pattern. The score is written in a key with one sharp (F#) and a 4/4 time signature. The first measure of the page is marked with the number 125. The instruments are arranged in a standard orchestral layout, with the woodwinds and strings in the upper staves and the brass and percussion in the lower staves. The electric guitar and electric bass are positioned between the woodwinds and the strings. The score is written in a clear, professional style with standard musical notation.

128 **G**

Fl. *ff* *mf*

Ob. *ff* *mf*

Cl. *ff* *mf*

Bsn. *ff*

Hn. *ff* *f* *mf*

Tpt. *ff* *f* *mf*

Timp.

Dr. *ff*

E. Gtr. *f* *E⁵* *G⁵* *E⁵* *G⁵*

E. Bass *f*

Vln. I **G** *ff* *f* *mf*

Vln. II *ff* *f* *mf*

Vla. *ff* *f* *mf*

Vc. *ff*

Cb. *ff*

132

Fl. *p* *f* *mp* *f*

Ob. *p* *f* *mp* *f*

Cl. *p* *f* *mp* *f*

Bsn. *p* *f*

Hn. *p* *f* *mp*

Tpt. *p* *f* *mp*

Timp.

Dr.

E. Gtr. D⁵ D^{#5} G⁵ E⁵ G⁵ E⁵ G⁵ B⁵

E. Bass

Vln. I *p* *f*

Vln. II *p* *f*

Vla. *p* *f*

Vc. *p* *f*

Cb. *p* *f*

136

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

D^5 $D\sharp^5$ A^5 G^5 C/G Dm/A G^+ B^5 C^5

p *f* *f* *f* *f*

Moderato $\text{♩} = 110$

H

140

Fl. *ff*

Ob. *ff*

Cl. *ff* *p*

Bsn. *ff* *p*

Hn. *ff*

Tpt. *ff*

Timp.

Dr. *ff*

E. Gtr. *ff* D^5 F^5 $G\sharp^5$

E. Bass *ff*

Moderato $\text{♩} = 110$

H

Vln. I *ff* *mp*

Vln. II *ff* *mp*

Vla. *ff* *p*

Vc. *ff* *p*

Cb. *ff* *p*

145

Fl. *mp*

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn. *p*

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

149

Fl. *p*

Ob. *p*

Cl. *p*

Bsn. *p* *mp*

Hn.

Tpt. *p*

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I *p*

Vln. II *p*

Vla. *mp* *pp*

Vc. *mp*

Cb. *mp*

Detailed description: This page of a musical score covers measures 149 to 152. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The woodwind section includes Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bassoon (Bsn.), Horn (Hn.), and Trumpet (Tpt.). The brass section includes Trombone (Tbn.), Timpani (Timp.), and Drums (Dr.). The string section includes Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Contrabass (Cb.). The guitar section includes Electric Guitar (E. Gtr.) and Electric Bass (E. Bass). Dynamics include piano (*p*), mezzo-piano (*mp*), and pianissimo (*pp*). The score features various musical notations such as rests, eighth notes, sixteenth notes, triplets, and slurs. The woodwinds and strings play a rhythmic pattern of eighth notes, while the brass and strings provide harmonic support. The flute and oboe have melodic lines with triplets. The bassoon and bass play a steady eighth-note accompaniment. The strings play a rhythmic pattern of eighth notes, with the violins playing a melodic line. The percussion is mostly silent, with some light drumming in the final measure.

157

Fl. *f* *p*

Ob. *f*

Cl. *f* *p*

Bsn. *f* *p*

Hn. *mp* *f*

Tpt. *f*

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I *f* *p*

Vln. II *f*

Vla. *f*

Vc. *f*

Cb. *f* *p*

161

Fl. *mf* *f*

Ob. *p* *mf* *f*

Cl. *mf*

Bsn. *mf*

Hn. *p* *mf* *f*

Tpt. *p* *mf* *f*

Timp. *f*

Dr. *f*

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I *mf* *f*

Vln. II *p* *mf* *f*

Vla. *p* *mf* *f*

Vc. *p* *mf* *f*

Cb. *mf* *f*

I

169

Fl. *mp*

Ob.

Cl. *p* *mf*

Bsn.

Hr.

Tpt. *p* *mf*

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I *p*

Vln. II *p*

Vla. *mp* *p*

Vc. *mp* *p*

Cb. *mp* *p*

Detailed description: This page of a musical score covers measures 169 through 172. The score is for a full orchestra. The woodwind section includes Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bassoon (Bsn.), Horn (Hr.), and Trumpet (Tpt.). The brass section includes Trombone (Timp.) and Drums (Dr.). The string section includes Electric Guitar (E. Gtr.), Electric Bass (E. Bass), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Contrabass (Cb.). The score is in a key with three sharps (F#, C#, G#) and a common time signature. Dynamics are indicated by *mp* (mezzo-piano), *p* (piano), and *mf* (mezzo-forte). The woodwinds and strings play melodic lines, while the brass and percussion provide harmonic support. The strings play a rhythmic pattern of eighth notes.

173

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

mp

pp

mp

mp

Detailed description: This page of a musical score covers measures 173 through 176. The music is in a key with three sharps (F#, C#, G#) and a 4/4 time signature. The score is arranged in a standard orchestral format with staves for woodwinds, brass, percussion, and strings. The woodwind section includes Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), and Bassoon (Bsn.). The brass section includes Horn (Hn.), Trumpet (Tpt.), and Timpani (Timp.). The percussion section includes Drums (Dr.). The electric instruments section includes Electric Guitar (E. Gtr.) and Electric Bass (E. Bass). The string section includes Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Contrabass (Cb.). The score features various dynamics, including *mp* (mezzo-piano) and *pp* (pianissimo). The woodwinds and strings play melodic lines, while the brass and percussion provide harmonic support. The electric instruments are mostly silent, with the electric bass playing a simple bass line.

177 **J Pesante**

The musical score is arranged in a system of staves. The instruments and their parts are as follows:

- Fl. (Flute):** Treble clef, playing a melodic line with slurs and accents.
- Ob. (Oboe):** Treble clef, playing a melodic line with slurs and accents.
- Cl. (Clarinet):** Treble clef, playing a melodic line with slurs and accents.
- Bsn. (Bassoon):** Bass clef, playing a melodic line with slurs and accents.
- Hn. (Horn):** Treble clef, playing a sustained chordal accompaniment.
- Tpt. (Trumpet):** Treble clef, playing a melodic line with slurs and accents.
- Timp. (Timpani):** Bass clef, playing a rhythmic pattern with slurs.
- Dr. (Drums):** Drum set notation, playing a rhythmic pattern.
- E. Gtr. (Electric Guitar):** Treble clef, playing a melodic line with slurs and accents.
- E. Bass (Electric Bass):** Bass clef, playing a melodic line with slurs and accents.
- Vln. I (Violin I):** Treble clef, playing a melodic line with slurs and accents.
- Vln. II (Violin II):** Treble clef, playing a melodic line with slurs and accents.
- Vla. (Viola):** Bass clef, playing a melodic line with slurs and accents.
- Vc. (Violoncello):** Bass clef, playing a melodic line with slurs and accents.
- Cb. (Contrabass):** Bass clef, playing a melodic line with slurs and accents.

Dynamic markings include *f* (forte) and *mf* (mezzo-forte). The section is marked **J Pesante** starting at measure 179. Chord symbols $F^{\sharp 5}$, $E^{\sharp 5}$, $F^{\sharp 5}$, and $E^{\sharp 5}$ are present above the Electric Guitar staff in measures 179 and 180.

181

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

mp

F#⁵ A⁵ E⁵ E⁵ A⁵ G#⁵ E⁵ F#⁵ E⁵ F#⁵ E⁵

185

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr. $F\sharp^5$ A^5 E^5 E^5 A^5 $G\sharp^5$ E^5 $F\sharp^5$

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

189

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr. A^5 D^5 $F\#^5$ E^5 $D^5 E^5$ E^5 $D^5 E^5$ $F\#^5$

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

193

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr. A⁵ D⁵ F^{#5} E⁵ D⁵ E⁵ E⁵ D⁵ E⁵

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

196

Fl. *p*

Ob. *p*

Cl. *p*

Bsn. *p*

Hn. *p*

Tpt. *p*

Timp. *f* *ff*

Dr. *p*

E. Gtr. *A⁵* *p*

E. Bass *p*

Vln. I *p*

Vln. II *p*

Vla. *p*

Vc. *p*

Cb. *p*

K Winds and Strings repeatedly play given motifs
(Variation can be added by change octave and dynamic)
Not louder than *mp*

200

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp. *mp*

Dr. Adlib

E. Gtr.

E. Bass

K
Not louder than *mp*

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

204

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

208

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

212

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

Presto $\text{♩} = 110$
L

216

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Grtr.

E. Bass

Presto $\text{♩} = 110$
L

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

220

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Timp.

Dr.

E. Gtr.

E. Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

f

f

G⁵ F⁵ D⁵ F⁵ A⁵ D⁵ F⁵ A⁵ D⁵ Elm F⁵

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ชื่อ	สร้อย ภาชีน
วัน เดือน ปีเกิด	17 กันยายน พ.ศ.2530
ประวัติการศึกษา	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาธุรกิจดนตรี ปีการศึกษา 2552 Master of Music (Production of Popular Music) Kingston University ประเทศอังกฤษ ปีการศึกษา 2555
สถานที่ทำงาน	ฝ่ายสถาบันดนตรียามาฮ่า บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด