

บทประพันธ์เพลง : “สายธารแห่งชีวิต” สำหรับวงออร์เคสตรา

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ภาควิชาดุริยางคศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2565
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MUSIC COMPOSITION : “THE RIVERS OF LIFE” FOR ORCHESTRA

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

Department of Music

FACULTY OF FINE AND APPLIED ARTS

Chulalongkorn University

Academic Year 2022

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์

บทประพันธ์เพลง : “สายธารแห่งชีวิต” สำหรับวงออร์เคส
ตรา

โดย

นายวราวุธ กองแก้ว

สาขาวิชา

ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

..... คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(ศาสตราจารย์ ดร.บุษกร บิณฑสันต์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.นรอรธ จันทร์กล้า)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร)

..... กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ)

CHULALONGKORN UNIVERSITY

วราวุธ กองแก้ว : บทประพันธ์เพลง : “สายธารแห่งชีวิต” สำหรับวงออร์เคสตรา. (MUSIC COMPOSITION : “THE RIVERS OF LIFE” FOR ORCHESTRA) อ.ที่ปรึกษา
 หลัก : ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร

บทประพันธ์เพลง “สายธารแห่งชีวิต” สำหรับวงออร์เคสตรา เป็นบทประพันธ์ประเภทดนตรีพรรณนา ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตของผู้คนริมฝั่งแม่น้ำที่มีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง โดยเฉพาะวัฒนธรรมทางด้านดนตรีที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น โดยใช้แม่น้ำสำคัญของทั้งสี่ภูมิภาคในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ที่สำคัญของแต่ละภาคเข้าด้วยกัน แบ่งออกเป็น 4 กระทบวน รวมเวลาในการบรรเลงทั้งสิ้น 24 นาที โดยแต่ละท่อนจะมีชื่อเรียกตามชื่อแม่น้ำของแต่ละภาค ได้แก่ ตาปี มูล แม่ปิง และเจ้าพระยา นำมาเป็นจุดเชื่อมโยงในการนำเสนอดนตรีพื้นบ้านลุ่มแม่น้ำ ที่มีกลิ่นอายของวิถีชีวิตของผู้คน ผ่านรูปแบบการประพันธ์ดนตรีสำหรับวงออร์เคสตราขนาดใหญ่แบบตะวันตกผสมกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านจากแต่ละภาค ที่มีการใช้เทคนิคการประพันธ์ดนตรีร่วมสมัยเข้ามาผสมผสานกับทำนองของเพลงไทย เช่น การปรับทำนอง(Thematic Transformation) การใช้ระบบโหมด (Mode system) การแปรทำนอง(Variation) และเทคนิคอื่น ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศและทำให้บทเพลงมีสีสันที่หลากหลายขึ้น แต่ยังคงไว้ซึ่งลักษณะสำคัญของดนตรีพื้นบ้านอย่างสมบูรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CHULALONGKORN UNIVERSITY

สาขาวิชา ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

ลายมือชื่อนิสิต

ปีการศึกษา 2565

ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก

6480038335 : MAJOR WESTERN MUSIC

KEYWORD: Music Composition “The Rivers of Life” for Orchestra / Tone Center
/ Transition

Waravoot Kongkaew : MUSIC COMPOSITION : “THE RIVERS OF LIFE” FOR
ORCHESTRA. Advisor: Prof. NARONGRIT DHAMABUTRA, Ph.D.

Music Composition “The Rivers of Life” for Orchestra is a program music inspired by the way of life of people along the rivers with their own unique culture, especially the musical culture that relates to the ethnic groups that lived in that area. The important rivers of the four regions of Thailand connect the culture, traditions, and important identities of each region together. The piece is divided into four movements that span of 24 minutes. The name of each movement derives from the name of the river that runs through each region of Thailand. Namely, Tapee River, Mun River, Ping River, and Chao Phraya River are used as a link in presenting river basin folk music. A touch of their lives is presented through a combination of orchestral setting and folk instruments from each region. This piece utilizes contemporary music composition techniques to enhance traditional Thai melodies. For example, thematic transformation, mode system, variation, and other techniques. These techniques give the composition a more varied ambiance and color while completely preserving the essence of folk music.

Field of Study: Western Music

Student's Signature

Academic Year: 2022

Advisor's Signature

กิตติกรรมประกาศ

บทประพันธ์เพลง “สายธารแห่งชีวิต” สำหรับวงออร์เคสตรา สำเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร ที่กรุณาได้รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เล่มนี้ซึ่งท่านได้ให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีในการประพันธ์เพลง ดูแลเอาใจใส่และสละเวลาให้คำปรึกษาแก่ผู้วิจัยเสมอมา ตลอดจนแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ภายในเล่มวิจัย อีกทั้งยังเปิดโลกทัศน์ในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงมอบความรู้อันทรงคุณค่าแก่ผู้วิจัยให้สามารถที่จะนำไปต่อยอดทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ผู้วิจัยขอขอบคุณ รศ.ดร. นรอรธ จันทร์กล้า ประธานกรรมการ และ รศ.ดร. เด่น อยู่ประเสริฐ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่ามาเป็นกรรมการในวันสอบ ตลอดจนให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทางในการปรับแก้ไขการเขียนวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ให้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณนายประสาธ มะโนวงศ์ ผู้เป็นครูที่จุดประกาย และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิชาดนตรีสากล รวมถึงการเริ่มต้นประพันธ์เพลงเบื้องต้นให้กับผู้วิจัย ครั้งเมื่อยังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา และขอขอบคุณกำลังใจและความช่วยเหลือจากเพื่อน ๆ พี่ ๆ และน้อง ๆ ทั้งจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ รวมไปถึงสมาชิกปัจจุบันและพี่เก่าของวงดนตรีสากล สโมสรนิสิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Band) รวมไปถึงกัลยาณมิตรทุกคนที่มีส่วนช่วยเหลือในวิทยานิพนธ์เล่มนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้

ขอบคุณนางสาวนิศานาถ นีระ ผู้เป็นพี่ที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการประพันธ์บทเพลง และเขียนวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณนางสาวกนกกาญจน์ อึ้งทอง ที่คอยช่วยเหลือในการตรวจสอบสำนวน การเขียนบทคัดย่อให้กับผู้วิจัย และขอขอบคุณนายกฤตณัฐ ปัญจนมงคล ที่คอยช่วยเหลือ แนะนำและให้กำลังใจผู้วิจัยให้สามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ทั้งในการเขียนวิทยานิพนธ์และการประพันธ์เพลงได้

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณสมาชิกครอบครัวทุกคนเป็นอย่างมาก ที่คอยสนับสนุน ให้ความรัก กำลังใจและมอบโอกาสในการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ผู้วิจัยหวังว่า วิทยานิพนธ์เล่มนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจในการประพันธ์เพลงในแง่ของการต่อยอดดนตรีท้องถิ่นของไทย

วรารุช กองแก้ว

สารบัญ

	หน้า
.....	ค
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ค
.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ง
กิตติกรรมประกาศ.....	จ
สารบัญ.....	ฉ
บทที่ 1	1
บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการประพันธ์เพลง.....	1
1.3 ขอบเขตของบทประพันธ์.....	1
1.4 ขั้นตอนและวิธีการประพันธ์เพลง.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
บทที่ 2	3
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง.....	3
2.1 แนวคิดทางดนตรีของบทประพันธ์เพลง “สายธารแห่งชีวิต” สำหรับวงออเคสตรา.....	3
2.1.1 ภาคใต้ในกระบวน “ตาปี”.....	3
2.1.2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในกระบวน “มูล”	5
2.1.3. ภาคเหนือ ในกระบวน “แม่ปิง”	8
2.1.4. ภาคกลาง ในกระบวน “เจ้าพระยา”	10
2.2 ตัวอย่างวรรณกรรมที่เป็นแนวคิดในการประพันธ์เพลง.....	14

2.2.1 บทประพันธ์เพลง เจ้าพระยาคอนแวนต์ ประพันธ์โดย Bruce Gaston.....	14
บทที่ 3	23
อรรถาธิบายบทประพันธ์ “สายธารแห่งชีวิต” สำหรับวงออร์เคสตรา.....	23
3.1 แนวคิดหลักในการประพันธ์เพลง.....	23
3.1.1 ลักษณะทั่วไปของบทประพันธ์เพลง.....	23
3.1.2 บทประพันธ์เพลง “สายธารแห่งชีวิต” สำหรับวงออร์เคสตรา.....	23
3.1.3 บทเพลงพื้นบ้านที่ใช้เป็นองค์ประกอบในแต่ละท่อน.....	23
3.2 เครื่องดนตรี	23
3.2.1 ผู้บรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้าน	23
3.2.2 กลุ่มออร์เคสตรา.....	24
3.3 อรรถาธิบายบทประพันธ์ “สารธารแห่งชีวิต” สำหรับวงออร์เคสตรา.....	25
3.3.1 อรรถาธิบายกระบวนที่ 1 “ตาปี”	25
3.3.2 อรรถาธิบายกระบวนที่ 2 “มูล”	35
3.3.3 อรรถาธิบายกระบวนที่ 3 “แม่ปิง”	46
3.3.4 อรรถาธิบายกระบวนที่ 4 “เจ้าพระยา”	53
บทที่ 4	71
บทสรุป.....	71
4.1 บทสรุปผลงานวิจัยสร้างสรรค์	71
4.2 ข้อเสนอแนะ	71
4.2.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประพันธ์บทเพลง.....	71
4.2.2 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้อำนวยเพลงและนักดนตรี	72
4.2.3 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ที่จะนำแนวคิดจากบทประพันธ์ไปต่อยอด.....	75
4.3 การเผยแพร่	75
บรรณานุกรม.....	76

ภาคผนวก.....	78
ประวัติผู้เขียน.....	154

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจเกี่ยวกับแนวคิดสำคัญจากการศึกษาดนตรีพื้นบ้านภาคต่าง ๆ ของไทย โดยในช่วงที่ผู้วิจัยกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1 นั้น ได้มีโอกาสประพันธ์เพลงที่นำเอาบทเพลงพื้นบ้านในแต่ละภาค นำมาใช้เป็นพื้นฐานในการประพันธ์ดนตรีในรูปแบบบทเพลงชุดที่ใช้วงเปียโนควินเตตในการบรรเลง ซึ่งบทเพลงพื้นบ้านในแต่ละพื้นถิ่นนั้น มีลีลาที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในเรื่องของบันไดเสียง สำเนียง และวิธีการในการบรรเลง ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะทำการต่อยอดแนวคิดในการนำบทเพลงพื้นบ้าน ของแต่ละท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นบทเพลงชุดสำหรับวงออร์เคสตรา โดยใช้แม่น้ำสำคัญของแต่ละภูมิภาคของไทย เป็นจุดเชื่อมโยงในการนำเสนอผ่านบทเพลงที่จะยกเอาบทเพลงพื้นบ้าน ในแต่ละท้องถิ่น ที่แม่น้ำเหล่านั้นไหลผ่าน มาเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างบทเพลงชุด ซึ่งเป็นการสะท้อนทั้งเรื่องราวของวิถีชีวิต ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของผู้คนริมแม่น้ำในแต่ละภูมิภาค อีกทั้งผู้วิจัยยังเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์บทเพลงประจำท้องถิ่นเหล่านั้น ผ่านรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัย อันจะเป็นการต่อยอดบทเพลงจากวัฒนธรรมดั้งเดิม ที่มีอยู่แล้ว ให้พัฒนากลายเป็นรูปแบบของดนตรีพรรณนา ที่ยังคงเอกลักษณ์และกลิ่นอายของท้องถิ่นต่าง ๆ ไว้เป็นอย่างดี

1.2 วัตถุประสงค์ของการประพันธ์เพลง

1. เพื่อพัฒนาและต่อยอดบทเพลงพื้นบ้านในแต่ละภูมิภาคของไทยให้มีความร่วมสมัย
2. เพื่อเป็นการเผยแพร่ดนตรีพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่นในรูปแบบของการประพันธ์บทเพลงขึ้นใหม่
3. เพื่อถ่ายทอดผลงานดนตรีที่มาจากพหุวัฒนธรรมของไทยในรูปแบบของดนตรีพรรณนา

1.3 ขอบเขตของบทประพันธ์

1. ประพันธ์บทเพลงโดยใช้วัตถุดิบจากเพลงพื้นบ้านจากพื้นที่ลุ่มแม่น้ำในแต่ละภูมิภาคของไทย
2. ประพันธ์บทเพลงโดยใช้เทคนิคการประพันธ์ที่หลากหลายเพื่อสื่อถึงบรรยากาศของแต่ละกระบวนการ
3. ประพันธ์สำหรับวงออร์เคสตราและเครื่องดนตรีพื้นบ้านแต่ละภูมิภาค

1.4 ขั้นตอนและวิธีการประพันธ์เพลง

1. ศึกษาแหล่งวัฒนธรรม บทเพลงพื้นบ้านในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำต่าง ๆ ของไทย
2. กำหนดสังคีตลักษณ์ แนวทำนอง การประสานเสียง ศูนย์กลางของเสียงและอัตราจังหวะ
3. เริ่มประพันธ์เพลงตามแบบแผนที่ผู้วิจัยได้กำหนด
4. จัดพิมพ์และนำเสนอรูปเล่มวิทยานิพนธ์ซึ่งประกอบไปด้วยบทอรรถาธิบายและโน้ตเพลง

ฉบับสมบูรณ์

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ประพันธ์บทเพลงที่พัฒนาและต่อยอดจากบทเพลงพื้นบ้านในแต่ละภูมิภาคของไทย
2. ได้ประพันธ์บทเพลงที่เป็นการเผยแพร่ดนตรีพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่นในรูปแบบของการประพันธ์ดนตรีพรรณนา
3. ได้ถ่ายทอดผลงานดนตรีที่มาจากพหุวัฒนธรรมของไทย อันเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่ต่อไป

บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดทางดนตรีของบทประพันธ์เพลง “สายธารแห่งชีวิต” สำหรับวงออร์เคสตรา

บทประพันธ์ “สายธารแห่งชีวิต” สำหรับวงออร์เคสตรา เป็นบทประพันธ์เพลงสำหรับวงออร์เคสตราขนาดใหญ่ที่นำเรื่องราวจากวิถีชีวิตผู้คน บทเพลงและวัฒนธรรมริมแม่น้ำสำคัญของแต่ละภูมิภาคในไทย มาใช้เป็นองค์ประกอบหลักในบทประพันธ์ชิ้นนี้ โดยมีแม่น้ำสำคัญของแต่ละภูมิภาคที่เลือกมาทั้งสิ้น 4 สายด้วยกัน ประกอบไปด้วย แม่น้ำปิง แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำมูลและแม่น้ำตาปี ซึ่งเป็นแม่น้ำสำคัญในแต่ละภูมิภาคของไทย และยังมีผู้บรรเลงประกอบ ซึ่งจะบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านของแต่ละภูมิภาค โดยที่ผู้ประพันธ์ได้ทำการเลือก เครื่องดนตรีพื้นบ้าน ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์นั้นๆ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญ ในการนำเสนอทำนองและบรรยากาศของแต่ละกระบวน โดยมีกลุ่มเครื่องดนตรีประกอบด้วย ผู้บรรเลงประกอบลำดับที่ 1 คือ ฆ้องคู่ ในกระบวน “ตาปี” ผู้บรรเลงประกอบลำดับที่ 2 คือ สะโน ในกระบวน “มูล” ผู้บรรเลงประกอบลำดับที่ 3 คือ ซึง ในกระบวน “แม่ปิง” ผู้บรรเลงประกอบลำดับที่ 4 คือ ปี่ชวา ในกระบวน “เจ้าพระยา” นอกจากนั้น ในส่วนของวงออร์เคสตรา จะประกอบไปด้วยกลุ่มเครื่องลมไม้ กลุ่มเครื่องลมทองเหลือง กลุ่มเครื่องสาย และกลุ่ม เครื่องกระทบ

2.1.1 ภาคใต้ในกระบวน “ตาปี” ในภาคใต้ที่ผู้ประพันธ์ใช้ท่อนลูกคู่จากเพลงบอก และเพลงคำตัก นำมาเป็นเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนนี้ โดยมีรายละเอียดและความเป็นมาดังนี้

เพลงบอก เป็นการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ จัดเป็นปฏิภาณกวีคือผู้ทอกเพลงบอกจะต้องใช้ไหวพริบและปฏิภาณ ซึ่งการใช้คารมที่ออกมาเป็นบทกลอนเพื่อชมสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือโต้ตอบกัน เพลงบอกจะเล่นและร้องกันอย่างแพร่หลายในบริเวณจังหวัดภาคใต้ตอนบนและตอนกลาง ซึ่งบทกลอนของเพลงบอกจะมีความโดดเด่นทางด้านฉันทลักษณ์มาก ซึ่งนักวิชาการกล่าวกันว่ามีความแตกต่างจากเพลงพื้นบ้านภาคใต้อื่น ๆ และไม่ตรงกับบทร้อยกรองของไทยประเภทใดเลย ซึ่งจะนิยมเล่นกัน ในวันตรุษสงกรานต์ เพื่อเป็นการป่าวประกาศให้ชาวบ้านได้รู้โดยทั่วกันว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่แล้ว หรือใช้เป็นการบอกเรื่องราวข่าวสารต่าง ๆ เช่น บอกรายบุคคล เพราะในสมัยโบราณคนที่รู้หนังสือ อ่านออกเขียนได้มีน้อย เอกสารการพิมพ์ก็ไม่แพร่หลาย รายละเอียดเกี่ยวกับการขึ้นปีใหม่ หรือเปลี่ยนศักราช หรือการประกาศสงกรานต์ประจำปี เพลงบอกคือการสื่อสารที่สำคัญยิ่ง ประการหนึ่ง เพลงบอกจึงเป็นการบอกข่าวของชาวบ้านไปทุกแถวให้ทราบทั่วไปถึงปีใหม่แล้ว หรือเป็นการบอกเล่าเรื่องราวข่าวสารต่าง ๆ เช่น บอกข่าวเชิญไปทำบุญ

ตามเหตุการณ์ต่าง ๆ เรียกได้ว่าเพลงบอกเป็นความเชื่อทางวัฒนธรรมทางจิตใจอย่างหนึ่งของชาวไทย
ซึ่งคู่กับชาวบ้าน มานานตั้งแต่โบราณ และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

จากการศึกษาบทเพลงบอก ผู้วิจัยได้ทำการถอดทำนองลูกคู่ของเพลงบอก เพื่อใช้
เป็นวัสดุฝึกในกระบวนที่ 1 ตาปี (ตัวอย่างที่ 1)

ตัวอย่างที่ 1 ทำนองลูกคู่เพลงบอก

เพลงคำตัก เป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของชาวไทยพุทธในภาคใต้ เคยได้รับความนิยมในสมัยก่อน เพิ่งเสื่อมความนิยม ไปประมาณ 30 ปีมานี้เอง คำว่า “คำตัก” เป็นคำ ที่ตัดมาจากคำว่า “คำ ตักเตือน” เพราะสาระของบทร้องคำตักล้วนเป็นคำ ตักเตือนทั้งสิ้น กล่าวคือการละเล่นชนิดนี้ เล่นเฉพาะงานบวชนาค และต้องเป็นนาคที่ บวชครั้งแรก โดยเล่นในวันสุกดิบ หลังพิธีสงฆ์ และเล่นตอนแห่เจ้านาคจากบ้านไปวัด ถ้าจัดพิธีโกนหัวเจ้านาคที่วัด ก็เล่นคำตัก ตั้งแต่ตอนยกเจ้านาคขึ้นบ่า หรือขึ้นคาน ห้ามจนกระทั่งเจ้านาคเข้าอุโบสถ สำหรับ งานบวชนาคในสมัยก่อน บ้านที่มีฐานะ อาจจะมีจัดงานหลายวันหลายคืน แต่ละคืน จะมีคำตักประชันฝีปากกันหลายคณะ ผู้ร้องเพลงคำตักส่วนใหญ่ก็คือผู้ที่ร้องเพลงบอก

จากการศึกษาบทเพลงคำตัก ผู้วิจัยได้ทำการถอดทำนองลูกคู่ของเพลงคำตัก เพื่อใช้
เป็นวัสดุฝึกในกระบวนที่ 1 ตาปี (ตัวอย่างที่ 2)

ตัวอย่างที่ 2 ทำนองลูกคู่เพลงคำตัก

ดนตรีระโคมเรือพระ เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีชักพระ ซึ่งเป็น ประเพณีท้องถิ่นของชาวไทย ซึ่งเป็นประเพณีทำบุญในวันออกพรรษา ซึ่งตรงกับ วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ซึ่งเชื่อกันว่า เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้า เสด็จไปจำพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพระมารดา เมื่อครบพรรษาจึงเสด็จมายังโลกมนุษย์ พุทธศาสนิกชนจึงมารอรับเสด็จ แล้วอัญเชิญพระพุทธเจ้าขึ้นประทับบนบุษบกแล้วแห่ไปรอบเมือง

จากการศึกษาดนตรีประโคมเรือพระ ผู้วิจัยได้ทำการถอดหน้าทับของเครื่องกระทบ จากวงดนตรีประโคมเรือพระ เพื่อใช้เป็นวัสดุฝึกในกระบวนที่ 1 ตาปี (ตัวอย่างที่ 3)

ตัวอย่างที่ 3 ดนตรีประโคมเรือพระ

The musical score consists of three staves. The top staff is labeled 'โหม่งเล็ก' (small gong) and contains four measures of whole notes. The middle staff is labeled 'กลองสองหน้า' (two-headed drum) and contains four measures of eighth notes with various rhythmic markings. The bottom staff is labeled 'กลองทัด' (tad drum) and contains four measures of whole notes.

2.1.2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในกระบวน “มูล” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน)นี้ ผู้ประพันธ์ใช้ท่อนนำของบทเพลงโคราช เพลงกันตรึม (มุดลุง) เซ็งสโน และเพลงเต้ย (ลายเต้ย) นำมาเป็นวัสดุฝึกหลักในกระบวนนี้ โดยมีรายละเอียดและความเป็นมาดังนี้

เพลงโคราช เป็นการแสดงพื้นเมืองของจังหวัดนครราชสีมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่สะท้อนถึงคติชนวิทยา วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวจังหวัดนครราชสีมา สันนิษฐานว่าเพลงโคราชมามีมาตั้งแต่สมัย รัตนโกสินทร์ ตอนต้น เพลงโคราชมักมีลักษณะเป็นเพลงปฏิพักษ์ที่ไม่มีดนตรีประกอบการขับร้อง เน้นความคมคายและโวหารของเนื้อหามบทเพลงที่ใช้ในการขับร้องเป็นสำคัญ¹

จากการศึกษาบทเพลงโคราช ผู้วิจัยได้ทำการถอดทำนองช่วงเกริ่นนำของเพลงโคราชเพื่อใช้เป็นวัสดุฝึกในกระบวนที่ 2 มูล (ตัวอย่างที่ 4)

ตัวอย่างที่ 4 ทำนองการเกริ่นนำของเพลงโคราช

The musical score is a single staff in treble clef, 4/4 time. It contains four measures of music. Below the staff, the lyrics 'เออ เอิง เออ' are written under the corresponding notes.

¹ ภูวนารถ สังข์เงิน, "เพลงโคราช ว่าด้วยจารีตและคติความเชื่อ," (สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, วันที่ 7 สิงหาคม 2565 2558). <https://orll.cc/q0mcT>.

กันตรึม เป็นเพลงพื้นบ้านนิยมกันมากในจังหวัดสุรินทร์ เนื้อเพลงกันตรึม ใช้ภาษาเขมรขับร้องกันตรึมถือเป็นแม่บทของเพลงพื้นบ้าน และการละเล่นพื้นบ้านอื่น ๆ ของจังหวัดสุรินทร์ การเล่นกันตรึมไม่มีผู้ใดทราบแน่ชัดว่ามีมาตั้งแต่เมื่อใด ลักษณะของเพลงกันตรึม เป็นเพลงปฎิพาทย์คล้าย ๆ เพลงฉ่อย เพลงเรือ หรือลำตัด จะแตกต่างที่เนื้อร้องกันตรึม เป็นภาษาเขมร โดยมีเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ คือ กลองโทน (สก็่วล) และซอ เหมือนกับ ประเทศกัมพูชา วงดนตรีกันตรึม มีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของชาวสุรินทร์ มาแต่อดีต ไม่ว่าจะเป็น งานพิธีแบบใด ๆ เช่น งานแต่งงาน งานศพ งานพิธีกรรมต่าง ๆ หรือใช้บรรเลง ในพิธีเช่นสรวงบูชา ทรงเจ้าเข้าผี เป็นต้น งานพิธีต่างๆ ของกลุ่มชาวไทยเขมรส่วนมากมักจะใช้ วงกันตรึมบรรเลงยืนพื้น ตลอดงาน

จากการศึกษาบทเพลงกันตรึม ผู้วิจัยได้ทำการเลือกบทเพลงที่มีชื่อว่า “มลุกโดง” ซึ่งเป็นเพลงกันตรึมโบราณที่มีการร้อง โดยผู้วิจัยได้ทำการถอดทำนองของช่วงนำเพลงมลุกโดง ก่อนที่จะเข้าท่อนร้อง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนที่ 2 มุล (ตัวอย่างที่ 5)

ตัวอย่างที่ 5 ทำนองนำของเพลงมลุกโดง

เซ็งสะไน เป็นรูปแบบการแสดงของชาวเยอ ในเขตอำเภอรราชสีมาใต้ จังหวัดศรีสะเกษ โดยการแสดงเซ็งสะไนนี้ จะใช้ในพิธีบวงสรวงพระยากตะศิลา ซึ่งชาวเยอ นับถือเป็นผู้มีพระคุณยกย่องให้เป็นบรรพบุรุษ ในการนำชาวเยออพยพจากประเทศลาวเข้าสู่ประเทศไทยทางตอนกลางของจังหวัดศรีสะเกษ สะไนเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลิ้นเดียว ทำจากเขาควาย ตรงกลางด้านบนเจาะเป็นช่องลมผ่านทำให้เกิดเสียงโดยการดูดลม ซึ่งใช้นิ้วหัวแม่มือข้างขวา และปลายนิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนางข้างซ้าย เปิด-ปิดเพื่อทำให้เกิดเป็นเสียง โด เร และมี ในการแสดงเซ็งสะไน จะใช้สะไนเป็นเครื่องดนตรีหลักบรรเลงประกอบการแสดงร่วมกับวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน

จากการศึกษาบทเพลงเซ็งสะไน ผู้วิจัยได้ทำการถอดทำนองของบทเพลงเซ็งสะไน ในการบรรเลง ซึ่งจะมีตั้งแต่ช่วงนำ และท่อนสั้น ๆ 3 ชุดที่จะเล่นสลับกันไปมา เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนที่ 2 มุล (ตัวอย่างที่ 6)

ตัวอย่างที่ 6 ทำนองของเพลงเซ็งสะโน

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ลายเต้ย เป็นลายเบ็ดเตล็ดที่หมอลำกลอนवादอุบลใช้ลำในช่วงท้าย โดยคำว่า “เต้ย” มีความหมายเดียวกันกับการเกี่ยวพาราสีของหนุ่มสาว ลายแคนลำเต้ยจึงมีจังหวะ ที่ทำให้อารมณ์สนุกสนาน ลายเต้ยมี 4 ทำนอง คือ เต้ยธรรมดา เต้ยหัวโนนตาล เต้ยโขง และเต้ยพม่า ลายเต้ยทั้ง 4 ทำนอง เมื่อเทียบกับหลักดนตรีสากล มีลักษณะคล้ายบันไดเสียงไดอาโทนิค บันไดเสียงประเภทนี้แบ่งเป็น 2 แบบได้แก่ บันไดเสียงเมเจอร์ และบันไดเสียงไมเนอร์ ทำนองลำเต้ยใช้เสียงเพียง 5 เสียงเท่านั้น การใช้เสียงเพียง 5 เสียง ดังกล่าว ตามหลักดนตรีสากล เรียกว่า บันไดเสียงเพนทาโทนิค เต้ยแต่ละทำนองมีระดับเสียง เรียกว่า “ทาง”

จากการศึกษาลายเต้ยทั้งหมด ผู้ประพันธ์เลือกใช้ทำนองจากลายเต้ยธรรมดา ซึ่งเป็นลายเต้ยที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่กลุ่มหมอลำกลอนในการดำเนินทำนองลายเต้ย มีความคุ้นของทำนอง และได้ทำการถอดทำนองของลายเต้ยธรรมดา เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนที่ 2 มุล (ตัวอย่างที่ 7)

ตัวอย่างที่ 7 ทำนองของลายเต้ยธรรมดา

2.1.3. ภาคเหนือ ในกระบวน “แม่ปิง” ในภาคเหนือนี้ผู้ประพันธ์ใช้บทเพลงฤๅษีหลงถ้ำ บรรยายอากาศการแข่งขันกลองหลวง และบทเพลงไถ่กล้วย นำมาเป็นเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนนี้มีรายละเอียดและความเป็นมาดังนี้

เพลงฤๅษีหลงถ้ำ เป็นเพลงโบราณอีกเพลงหนึ่งของล้านนาไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ทำนองเพลงที่มีแต่เดิมนั้นมีจังหวะลงตัวแบบล้านนา ตามตำนานกล่าวว่า หลังจากที่ฤๅษีได้ยินเพลงที่มีท่วงทำนองไพเราะนี้แล้ว ก็หลงทางจำทางกลับเข้าถ้ำไม่ถูก ให้ความรู้สึกถึงความอ่อนละมุน ล่องลอย และไพเราะสบายอารมณ์ แต่ในบางครั้งก็ให้ความรู้สึกโหยหวน วังเวง สับสนได้ในขณะเดียวกัน

จากการศึกษาบทเพลงฤๅษีหลงถ้ำ ผู้วิจัยได้ทำการถอดทำนองท่อนที่ 1-2 ของบทเพลงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนที่ 3 แม่ปิง (ตัวอย่างที่ 8)

ตัวอย่างที่ 8 ทำนองเพลงฤๅษีหลงถ้ำท่อนที่ 1-2

ท่อนที่ 1

The musical score is written in treble clef with a 2/4 time signature. It consists of two stanzas, each with 8 measures. The first stanza (measures 1-8) starts with a quarter rest, followed by a series of eighth and quarter notes. The second stanza (measures 9-16) begins with a quarter note, followed by eighth and quarter notes. The third stanza (measures 17-24) starts with a quarter note, followed by eighth and quarter notes. The fourth stanza (measures 25-32) begins with a quarter note, followed by eighth and quarter notes. The score includes measure numbers 6, 11, 16, 21, and 26.

ท่อนที่ 2

การแข่งขันกลองหลวง กลองหลวง เป็นกลองหน้าเดี่ยว มีขนาดใหญ่และยาวมาก อาจกล่าวได้ว่าเป็นกลองที่มีขนาดใหญ่ และยาวที่สุดของประเทศไทยก็ได้ กลองหลวงเดิมนั้นเป็นที่นิยมกันในหมู่ชาว“ไทยอง” แถบบริเวณสองฝั่งลำน้ำปิงในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณอำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน และอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูขึ้นจนเป็นที่นิยมในเขตล้านนาปัจจุบัน

จากการศึกษาการแข่งขันกลองหลวง ผู้วิจัยได้ทำการถอดทำนองและลักษณะการตีของกลองหลวง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการที่ 3 แม่ปิง (ตัวอย่างที่ 9)

ตัวอย่างที่ 9 ลักษณะการตีกลองหลวง

เพลงไถ่ลู่ย เป็นภาษาปกากะญอแปลเป็นภาษาไทยว่า“นกเขา” โดยเป็นของชาวเขาเผ่าปกากะญอ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยบทเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจ มาจากสัตว์ตามธรรมชาติ แต่เนื้อหาเพลงส่วนมากของที่นี่นั้นพูดถึงความสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับผู้คน ดังเช่นบทเพลงนี้ได้บรรยายถึงการแอบรักผู้หญิงคนหนึ่ง แต่แอบ เก็บความรู้สึกเอาไว้ไม่กล้าที่จะเปิดเผยออกไปให้เขารู้²

จากการศึกษาบทเพลงไถ่ลู่ย ผู้วิจัยได้ทำการถอดทำนองท่อนที่ 1-3 ของบทเพลง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการที่ 3 แม่ปิง (ตัวอย่างที่ 10)

² ชาญณรงค์ เสงอรุณประสาร, "เรื่องเล่าเคล้าเสียงฝน ศึกษาวัฒนธรรมชุมชน หมู่บ้านแม่ออกฮู ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก," (ค่ายอักษร-ศิลป์ ปีที่ 2, วันที่ 14 กันยายน 2565 2560). http://www.psvim.ac.th/aksornsilpa/activities_21.html.

ตัวอย่างที่ 10 ทำนองเพลงโถ่ยก่อนที่ 1-3

1. เพลงโถ่ย -นกเขา (เธออยู่ในใจเรา แอบรักเธอแต่ไม่กล้าคุย)

6 **A** เร เร เร เร เรี เรี
 ได้ ลุย ครือ ครือ ตะ อ้อ ปือ ได้ ลุย ครือ ครือ ตะ อ้อ ปือ

10 **B** ไอ้ เลื้อะ อะ สี่ โม่ะ กะ จือ ไอ้ เลื้อะ อะ สะ โม่ะ กะ จือ

14 2. (รักจริง ไม่หลอกลวง)
 เร เร เร เร เรี เรี

20 **C** ค้อ ตะ ยอ ล้อ

26 เกอ ลอ เกอ ลอ เกอ หลี สำ น้อ ตู เลอ จอ ต๊ะ เหลาะ หน้า

33 3. (เพลงที่แม่เฒ่าชอบ) **D**
 เร เร เร เร เรี เรี จอ กะ ตอน นา เซ เพื้อะ

37 ซี จอ กะ ตอน นา เซ เพื้อะ ซี ตอน เดอะ นา แกะ เนาะ นำ มี

2.1.4. ภาคกลาง ในกระบวน “เจ้าพระยา” ในภาคกลางนี้ ผู้ประพันธ์ใช้บทเพลง โถ่ย-เฮียง-จั่ง เพลงเรือ เพลงเกี่ยวข้าว เพลงพวงมาลัย ประโคมเข้ารอบ และสระระหมาไทย นำมาเป็น วัตถุประสงค์หลักในกระบวนนี้ โดยมีรายละเอียดและความเป็นมาดังนี้

โถ่ย-เฮียง-จั่ง หรือมีอีกชื่อเรียกว่า “สุนทรบูชา” เป็นบทสวดมนต์ที่มีทำนองที่คุ้นหูของคนไทยเชื้อสายจีนที่มักใช้ในงานพิธีต่าง ๆ บทสวดบทนี้ถือได้ว่าเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายปรากฏขึ้นแทบทุกครั้งที่มีการสวดมนต์เลยก็ว่าได้ โดยเนื้อหาของบทสวดนี้แท้จริงแล้ว เปรียบดั่งกับบทถวายรูป หรือเครื่องหอมเพียงเท่านั้น เพราะตามประเพณี ขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ มักเริ่มต้น

จากการบูชาพระพุทธรูป จุดธูป จุดเทียน เป็นธรรมดาอยู่แล้ว การบูชาพระพุทธรูป หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ด้วยเครื่องหอมนั้นเป็นคติความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานหลายพันปี

จากการศึกษาบทเพลงโล้ว-เฮียง-จั้ง ผู้วิจัยได้ทำการถอดทำนอง 16 ห้องแรก (ในอัตราจังหวะ 2/4) ของบทเพลงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนที่ 4 เจ้าพระยา (ตัวอย่างที่ 11)

ตัวอย่างที่ 11 ทำนองเพลงโล้ว-เฮียง-จั้ง

Adagio ♩ = 40

เพลงเรือ เป็นเพลงพื้นบ้านที่เล่นกันในฤดูน้ำหลาก เป็นเพลงปฎิภาคนชนิดเดียวที่ร้องเล่นกลางลำน้ำโดยพ่อเพลงและแม่เพลงอยู่คนละลำ จังหวัดที่เล่นเพลงเรือ ได้แก่ จังหวัดที่อยู่ริมแม่น้ำในภาคกลาง เช่น ออยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี และ พิษณุโลก เพลงเรือส่วนใหญ่จะถนัดร้องบทชิงชู้ ฉันทลักษณ์เหมือนเพลงปรบไก่อ

จากการศึกษาบทเพลงเรือ ผู้วิจัยได้ทำการถอดทำนองช่วงนำของบทเพลง ที่มีลักษณะเป็นการร้องรับส่งกัน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนที่ 4 เจ้าพระยา (ตัวอย่างที่ 12)

ตัวอย่างที่ 12 ทำนองเพลงเรือ

เอ็ง เออ เอ็ง เออ ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ฮ้า ไ้

ฮ้า ฮ้า ไ้ ฮ้า ไ้

เพลงเกี่ยวข้าว เป็นเพลงร้องกันเวลาเกี่ยวข้าว เป็นเพลงพื้นบ้าน ทางภาคกลาง ของประเทศไทย นิยมร้องในเวลาลงแขกเกี่ยวข้าวหรือเสร็จจากการทำงาน เพื่อความสนุกสนาน ผ่อนคลาย หลังเหนื่อยล้าระหว่างการทำงาน มักร้องเนื้อหาเกี่ยวกับการทำนา และการเกี่ยวพาราสี ไม่มีดนตรีประกอบ ใช้เพียงการตบมือแทนจังหวะ โดยมี 2 ทำนองคือ เพลงเกี่ยวข้าวแบบอยุธยาและ เพลงเกี่ยวข้าวแบบสุพรรณ³

จากการศึกษาบทเพลงเกี่ยวข้าว ผู้วิจัยได้ทำการถอดทำนองช่วงนำ ของบทเพลงที่มี ลักษณะเป็นการร้องรับส่งกัน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนที่ 4 เจ้าพระยา (ตัวอย่างที่ 13)

ตัวอย่างที่ 13 ทำนองเพลงเกี่ยวข้าว

เออ เออ เอ็ง เอย ชะ เอ็ง เอ็ง เออ ชะ เอ็ง เอ็ง เอี้ย
เอ้ อ้าว เอ้ เอ้

เพลงพวงมาลัย เพลงพวงมาลัย เป็นเพลงพื้นบ้าน ภาคกลาง ที่ดัดแปลงมาจาก ระบำกลางบ้าน พัฒนามาสู่ กำแพงเพชรราวต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ประชาชนจะนิยมเล่นกันหลัง เกี่ยวข้าว เป็นการเกี่ยวพาราสีกัน ระหว่าง หนุ่มสาว เพลงพวงมาลัย หายไปราว 50 ปี ได้มีการฟื้นฟู ขึ้นมาใหม่ มีวิธีเล่นเหมือนระบำกลางบ้านทั่วไป โดยผู้เล่นมาล้อมวง ครึ่งวงกลม หนุ่มสาวจะเดิน ออกมา ร้องโต้ตอบกัน เป็นบทกลอน โดยมีทำรำประกอบการร้อง เพื่อนหญิงชายที่ล้อมวง จะร้องรับ เป็นลูกคู่ สลับกันไปจนครบทุกคู่

จากการศึกษาบทเพลงพวงมาลัย ผู้วิจัยได้ทำการถอดทำนองลูกคู่ของบทเพลง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนที่ 4 เจ้าพระยา (ตัวอย่างที่ 14)

ตัวอย่างที่ 14 ทำนองลูกคู่เพลงพวงมาลัย

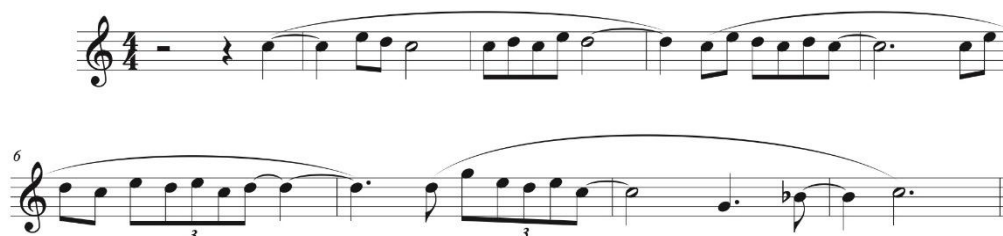
เออ ละ เหย ลอย มา

³ กัธธ สินธวานนท์, "ประเภทเพลงพื้นบ้าน," (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน: มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน, วันที่ 5 กันยายน 2565 2553). <https://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=34&chap=2&page=t34-2-infodetail04.html>

การประโคมเข้ารอบ ถูกบรรเลงวงประโคมคือวงดนตรีที่ใช้ประกอบงานพระราชพิธี และแสดงถึงพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ ตลอดจนถึงขุนนาง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โดยตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูว่า พระมหากษัตริย์พระราชวงศ์ ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ เมื่อเสียชีวิตไปแล้วจะกลับสู่สรวงสวรรค์ จึงต้องมีการประโคมเพื่อส่งดวงวิญญาณกลับสู่สรวงสวรรค์

จากการศึกษาการประโคมเข้ารอบ ผู้วิจัยได้ทำการถอดทำนองการประโคมแตรจากการประโคมเข้ารอบ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนที่ 4 เจ้าพระยา (ตัวอย่างที่ 15)

ตัวอย่างที่ 15 ทำนองแตรการประโคมเข้ารอบ

สระหม่า เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนเพลงสระหม่าไทย ที่ประกอบด้วยสระหม่า โยน และแปลง ซึ่งจะเห็นความซับซ้อนทั้งเชิงกระบวนการบรรเลงปี่ชวาและ กระบวนกำกับหน้าทับที่ยึดโยงเข้าหากันด้วยระบบการบรรเลงเพลงสระหม่าโดยการสื่อสารด้วยภาษาดนตรีอย่างเป็นระบบ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะโยงโยมาแต่ค่านิยมในคติความเชื่อดนตรีเป็นต้นกำเนิดในการสร้างวัฒนธรรมดนตรีเป็นเครื่องเสริมพระบารมีของพระมหากษัตริย์ในการประกอบพระราชพิธีรวมถึงการใช้ในการประโคมในกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

จากการศึกษาบทเพลงสระหม่า ผู้วิจัยได้ทำการถอดทำนองปี่ชวา จากการบรรเลงเพลงสระหม่าเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนที่ 4 เจ้าพระยา (ตัวอย่างที่ 16)

ตัวอย่างที่ 16 ทำนองเพลงสระระหม่า

2.2 ตัวอย่างวรรณกรรมที่เป็นแนวคิดในการประพันธ์เพลง

2.2.1 บทประพันธ์เพลง เจ้าพระยาคอนแวนต์ ประพันธ์โดย Bruce Gaston

Bruce Gaston นักประพันธ์เพลงชาวอเมริกันที่มีความสามารถ ในทางดนตรีไทย ขึ้นสูง โดยบทเพลงเจ้าพระยาคอนแวนต์นี้ ได้ถูกประพันธ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2536 แบ่งออกเป็น 5 กระจับปี่ด้วยกัน โดยใช้การเชื่อมโยงจากแม่น้ำหลักในภาคเหนือของประเทศไทย 4 สาย ที่ไหลรวมกัน เป็นแม่น้ำเจ้าพระยา โดยทั้ง 5 กระจับปี่นี้ ประกอบด้วย ปิง วัง ยม น่าน และเจ้าพระยา ซึ่งทั้ง 5 กระจับปี่นี้ มีหลักการและวิธีการแบ่งวงที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละท่อน โดยที่มีการจัดวางตำแหน่งของวงดนตรีไว้ตามจุดต่าง ๆ ของหอแสดงดนตรี ทำให้เกิดประสบการณ์ ในการฟังต่อผู้ชมในขณะแสดงดนตรี โดยในบทเพลงนี้ได้มีการนำวัตถุดิบจากบทเพลงพื้นบ้าน ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย มาสร้างบทประพันธ์ขึ้น⁴

จากการศึกษาบทประพันธ์เพลง เจ้าพระยาคอนแวนต์ ได้เห็นถึงแนวคิด การประพันธ์ที่ใช้แม่น้ำสำคัญตามภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย เป็นจุดเชื่อมโยงในการนำเสนอวัฒนธรรม และวิถีชีวิตผ่านบทประพันธ์

⁴ ช่วยประสิทธิ์ ดันเถา, "บทประพันธ์เพลง : รามัญ สำหรับวงออร์เคสตรา / ดันเถา ช่วยประสิทธิ์ = Musical composition : Ramanna for orchestra / Tontao Chuaiprasit," (2015).

2.2.2 บทประพันธ์เพลง The Map ประพันธ์โดย Tan Dun

Tan Dun นักประพันธ์ชาวจีน มีผลงานการประพันธ์ที่มีชื่อเสียงหลายบทเพลง ซึ่งส่วนใหญ่บทประพันธ์ของ Tan Dun จะมีการใช้วัตถุโบราณทำนองจากดนตรีพื้นบ้านจีนมาใช้ในการประพันธ์ โดยบทเพลงที่มีแนวคิดจากการต่อยอดดนตรีพื้นบ้านที่ประสบความสำเร็จที่สุดของ Tan Dun ได้แก่ The Map , Concerto for Violoncello Video and Orchestra โดยเป็นบทประพันธ์ที่มีการเดี่ยวเชลโล่ที่มีทำนองจากทั้งบทเพลงพื้นบ้าน การละเล่น พิธีกรรมต่าง ๆ ของชาวจีน แทนการเดินทางท่องเที่ยวไปยังมณฑลต่าง ๆ ของแผ่นดินจีนที่กว้างใหญ่และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยการแสดงนั้นจะต้องมีการเปิดวิดีโอของการละเล่นในแต่ละท่อนไปด้วย ในขณะที่ทำการแสดง เกิดเป็นบทประพันธ์เพลงที่มีความแปลกใหม่ในการนำเสนอ ผ่านการผสมผสานทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความเฉพาะตัวเป็นอย่างมาก

บทประพันธ์มีทั้งหมด 8 กระบวน โดยมีรายละเอียดในแต่ละกระบวนดังนี้

- กระบวนที่ 1 Ghost Dance
- กระบวนที่ 2 Cry Singing
- กระบวนที่ 3 Blowing Leaf
- กระบวนที่ 4 Daliuzi
- กระบวนที่ 5 Hmong (Miao) Suona
- กระบวนที่ 6 Feige (Flying Song)
- กระบวนที่ 7 Mapping the Portrait
- กระบวนที่ 8 Stone Drums
- กระบวนที่ 9 Tongue Singing
- กระบวนที่ 10 Qeej (Lusheng)

จากการศึกษาบทประพันธ์เพลง The Map ของ Tun Dun ท่อน Hmong (Miao) Suona นั้นผู้ประพันธ์ได้นำแนวคิดการใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านประเภทเป่า ซึ่งในบทเพลงนั้น Tun Dun จะใช้การนำเสนอเครื่องดนตรีพื้นบ้านผ่านทางวิดีโอและเสียง นอกจากนั้นยังมีการใช้เครื่องดนตรีประกอบพื้นผิวเป็นการเล่นโน้ตที่ย้ำสัดส่วนโน้ตสั้นๆ เพื่อให้ทำนองหลักนั้นโดดเด่นออกมา เพื่อมาใช้ในบทเพลง (ตัวอย่างที่ 17)

ตัวอย่างที่ 17 ห้องที่ 20-23 ท่อน Hmong (Miao) Suona จากบทเพลง The Map

The image shows a musical score for the piece 'The Map'. It consists of several staves: Video, Solo Vc., Vn. I, Vn. II, Va., Vc., and Cb. The Video staff has two '(tight)' markings with dotted lines above it. The Solo Vc. staff has a melodic line. The Vn. I and Vn. II staves have 'unis.' and 'sempre' markings. The Va., Vc., and Cb. staves have rhythmic patterns. The score is in a key signature of two flats and a 4/4 time signature.

จากเทคนิคการประพันธ์ในตัวอย่างที่ 17 นี้ ผู้ประพันธ์ได้นำแนวคิดนี้มาใช้ในบทประพันธ์ “สายธารแห่งชีวิต” สำหรับวงออร์เคสตรา ในกระบวนที่ 2 “มูล” ระหว่างห้องที่ 62-72 ในการเดี่ยวปี่สะโนซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่กระบวนที่ 2 “มูล” อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการใช้ในกระบวนที่ 4 “เจ้าพระยา” ระหว่างห้องที่ 91-92 ในการเดี่ยวปี่ชาวจากทำนองเพลงสระหม่าไทย

นอกจากนั้นจากการศึกษาบทประพันธ์เพลง The Map ผู้ประพันธ์ได้นำแนวคิดการนำบทเพลง การละเล่น หรือบรรยากาศจากชนพื้นเมืองแต่ละท้องถิ่น นำมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างบทประพันธ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะขึ้น

2.2.3 บทประพันธ์เพลง Prelude to the Afternoon of a Faun ประพันธ์โดย Claud Debussy

Prelude to the Afternoon of a Faun เป็นบทเพลงประเภทดนตรีพรรณนา (Symphonic Poem) ประพันธ์โดย Claud Debussy นักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสผู้ซึ่งมีอิทธิพลในยุคของดนตรีแนวอิมเพรสชันนิส (Impressionism) เกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 1862 โดยเขาสามารถเข้าเรียนในวิทยาลัยดนตรีแห่งกรุงปารีสในขณะที่ยังอายุได้เพียง 11 ปี โดยดนตรีของ Debussy นั้นจะมีการใช้เสียงประสานที่แตกต่างกับนักประพันธ์ส่วนใหญ่ในยุคโรแมนติก โดยมีการนำเสียงประสานที่เป็นวัฒนธรรมดนตรีอื่น นำมาเป็นองค์ประกอบในผลงานด้วย

Prelude to the Afternoon of a Faun ประพันธ์ขึ้นในปี ค.ศ. 1894 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากกวีนิพนธ์ของ Stéphane Mallarmé โดยบทกวีของเขาที่ชื่อ L'après-midi d'un faune ซึ่งเขียนขึ้นในปี ค.ศ.1876 และได้ทำการแสดงในรอบปฐมทัศน์เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 1894 (ในปีเดียวกันกับปีที่ประพันธ์) โดยบทประพันธ์นี้ เป็นบทประพันธ์ที่มีการใช้คู่เสียงไตรทอน (Tritone) และบันไดเสียงแบบเต็มเสียง (Whole-Tone Scale) ในการใช้ทั้งแนวทำนองหลัก เสียงประสาน และทางเดินคอร์ด ซึ่งให้เสียงประสานที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยมีในดนตรีตะวันตกมาก่อน ผลงานชิ้นนี้ถือเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดชิ้นหนึ่งของ Debussy และถือเป็นจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์ดนตรีศิลปะตะวันตก โดย Pierre Boulez นักประพันธ์และวาทยากร เคยกล่าวถึงบทเพลงนี้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของดนตรีสมัยใหม่ โดยเคยได้เปรียบว่า "เสียงขลุ่ยของ faune ได้นำลมหายใจใหม่มาสู่ศิลปะแห่งดนตรี"

จากการศึกษาบทเพลง Prelude to the Afternoon of a Faun ของ Claude Debussy นั้น ผู้ประพันธ์ได้นำแนวความคิดการใช้ทางเดินคอร์ด(Chord Progression) ที่เป็นคู่เสียงไตรทอนจากกลุ่มเครื่องสายในห้องที่ 53 ถึงห้องที่ 57 (ตัวอย่างที่ 18) มาใช้ในบทเพลง

ตัวอย่างที่ 18 ห้องที่ 52-57 จากเพลง Prelude to the Afternoon of a Faun

Même mouv^t et très soutenu

The image shows a musical score for the piece 'Même mouv et très soutenu' from 'Prelude to the Afternoon of a Faun' by Claude Debussy. The score is written for a string quartet and woodwinds. It features a complex chord progression with Tritone intervals. The score includes staves for strings and woodwinds, with dynamics like pp and arco. The tempo is marked 'Même mouv et très soutenu'.

จากเทคนิคการประพันธ์ในตัวอย่างที่ 18 นี้ ผู้ประพันธ์ได้นำแนวคิดนี้มาใช้ในบทประพันธ์ “สายธารแห่งชีวิต” สำหรับวงออร์เคสตรา ในระบวนที่ 3 “แม่ปิง” ระหว่างห้องที่ 14-15 และห้องที่ 22-23 นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคนิคดังกล่าวในระบวนที่ 4 “เจ้าพระยา” ระหว่างห้องที่ 8-9 ห้องที่ 20-23 ห้องที่ 65-70 และส่วนหางเพลง(Coda) ของบทเพลงในระบวนที่ 4 “เจ้าพระยา”

นอกจากนั้นหลังจากศึกษาบทประพันธ์นี้ผู้ประพันธ์ได้นำแนวความคิดการใช้คู่เสียง ไตรโทน มาใช้ในบทประพันธ์ “สายธารแห่งชีวิต” สำหรับวงออร์เคสตรา โดยมีทั้งทำนองหลัก เสียงประสาน และทางเดินคอร์ด ของบทประพันธ์ในทุกกระบวน

2.2.4 บทประพันธ์เพลง The Rite of Spring ประพันธ์โดย Igor Stravinsky

The Rite of Spring เป็นบทประพันธ์สำหรับวงออร์เคสตราประกอบบัลเลต์ ประพันธ์โดย Igor Stravinsky (ค.ศ. 1882-1971) เป็นนักประพันธ์ชาวรัสเซียที่มีอิทธิพลอย่างมากผู้หนึ่งต่อกระแสนตรีในยุคศตวรรษที่ 20 โดยมีการจัดแสดงรอบปฐมทัศน์ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ. 1913

ผู้ประพันธ์ได้ศึกษาบทประพันธ์นี้ เนื่องจากมีการนำเพลงพื้นบ้านรัสเซียมาใช้ เป็นองค์ประกอบหลักในการประพันธ์ อีกทั้งยังมีการใช้เทคนิคการประพันธ์ที่หลากหลาย สตราวินสกี เป็นผู้ริเริ่มการใช้การเน้นจังหวะที่คาดเดายากและยังมีการริเริ่มใช้ระบบหลากหลายเสียง (Polytonality) อีกด้วย โดยเฉพาะการใช้เทคนิคการประพันธ์แนวซ้ำยืนพื้น (Ostinato) ที่โดดเด่นเป็นอย่างมากในบทประพันธ์นี้ นอกจากนี้ยังใช้จังหวะเป็นตัวขับเคลื่อนบทประพันธ์ โดยให้ความสำคัญกับโมทีฟของจังหวะใกล้เคียงและเท่าเทียมกับทำนองหลัก กล่าวได้ว่าอาจเป็นนักประพันธ์เดียวที่ให้ความสำคัญต่อจังหวะเป็นอย่างมาก โดยมีรูปแบบแนวซ้ำยืนพื้นที่แตกต่างกันไป จากยุคก่อนๆ ทั้งนี้ ยังมีการเปลี่ยนรูปแบบจังหวะอย่างทันทีทันใดอีกด้วย

จากการศึกษาบทประพันธ์เพลง Rite of Spring ของ Igor Stravinsky นั้น ผู้ประพันธ์ได้นำแนวความคิดบรรเลงทำนองที่มีโน้ตบรรเลงต่อกันเป็นระยะเวลาหลายๆ โดยใช้เครื่องดนตรีชนิดเดียวกันในการสลับกันเล่นทำนองเป็นชุด ๆ จากกลุ่มของบาสซูนในท้องที่ 84 ถึง ท้องที่ 87 (ตัวอย่างที่ 19) มาใช้ในบทเพลง

ตัวอย่างที่ 19 ท้องที่ 83-88 จากบทเพลง The Rite of Spring

The image shows a musical score for 'The Rite of Spring' by Igor Stravinsky. It features two staves: C. ingl. (Cornet in G) and Fag. (Bassoon). The score starts at measure 14, marked 'solo'. The C. ingl. part begins with a melody in G major, while the Fag. part plays a rhythmic accompaniment in a lower register. The music is characterized by its complex, syncopated rhythms and dynamic contrasts, typical of Stravinsky's style. The score includes markings for dynamics such as 'mf' and 'f', and articulation like 'I' and 'II' for the bassoon.

จากเทคนิคการประพันธ์ในตัวอย่างที่ 19 นี้ ผู้ประพันธ์ได้นำแนวคิดนี้มาใช้ในบทประพันธ์ “สายธารแห่งชีวิต” สำหรับวงออร์เคสตรา ในกระบวนที่ 2 “มูล” ระหว่างห้องที่ 1-8 โดยมีการใช้โอโบแนวที่ 1 และ 2 ผลัดกันบรรเลงทำนองเกริ่นนำจากเสียงแคนในโหมด D ต่อเรียน และในกระบวนที่ 4 “เจ้าพระยา” ระหว่างห้องที่ 91-96 โดยบาสซูน เป็นพื้นผิวในขณะที่เปียโน บรรเลงทำนองเพลงสระระหม่า

นอกจากนั้น จากศึกษาบทประพันธ์นี้ผู้ประพันธ์ได้นำแนวความคิดการนำเสนอ บทเพลงพื้นบ้าน และการใช้ระบบหลากหลายกุญแจเสียง มาใช้ในบทประพันธ์ “สายธารแห่งชีวิต” สำหรับวงออร์เคสตรา ในกระบวน “ตาปี”

2.2.5 บทประพันธ์เพลง La Mer ประพันธ์โดย Claude Debussy

La Mer ประพันธ์โดย Claude Debussy นักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสผู้ซึ่งมีอิทธิพลในยุคของดนตรีแนวอิมเพรสชันนิสที่มีการใช้เสียงประสานที่แตกต่างกับนักประพันธ์ส่วนใหญ่ในยุคโรแมนติก โดยมีการนำเสียงประสานที่เป็นวัฒนธรรมดนตรีอื่น นำมาเป็นองค์ประกอบในผลงานด้วย

La Mer เป็นบทประพันธ์ดนตรีพรรณนาที่กล่าวถึงท้องทะเลในช่วงต่างๆ ถูกประพันธ์ขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1903-1905 โดยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพวาดที่จัดแสดงในงาน Exposition Universally 1900 ณ กรุงปารีส โดยภาพนี้มีชื่อว่า “เกลียวคลื่นแห่งคานางาวะ” (The Great Wave Off Kanagawa) เป็นผลงานของศิลปินชาวญี่ปุ่นชื่อ Katsushika Hokusai โดยประกอบด้วย 3 กระบวน ดังนี้

- กระบวนที่ 1 : From Dawn Till Noon on the Sea
- กระบวนที่ 2 : Play of the Wave
- กระบวนที่ 3 : Dialogue of the Wind and the Sea

จากทั้ง 3 กระบวนของบทประพันธ์นี้จะเห็นได้ว่า Debussy มีการเลือกใช้บรรยากาศที่แตกต่างกันของท้องทะเลในช่วงเวลาต่างๆ โดยทั้ง 3 กระบวนนี้มีบรรยากาศที่ต่างกันอย่างชัดเจน มีการใช้เสียงประสานจากวัฒนธรรมจากประเทศตะวันออกหลายอย่าง เช่น บันไดเสียงเพนทาโทนิค ซึ่งเป็นบันไดเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชนชาติตะวันออก หรือมีการใช้เสียงประสานหรือบรรยากาศของดนตรีริกาเมลัน ซึ่งเป็นวงดนตรีพื้นบ้านของประเทศอินโดนีเซียที่มีการใช้คู่เสียงและการตั้งเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ นำมาเป็นองค์ประกอบหลักในการประพันธ์บทเพลง นอกจากนี้ยังมีการใช้กลุ่มเครื่องดนตรีต่างๆในวงออร์เคสตราในการสร้างสีสันและบรรยากาศของบทเพลงให้ออกมาได้อย่างมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น

จากการศึกษาบทประพันธ์เพลง La Mer ของ Claud Debussy นั้นผู้ประพันธ์ได้นำแนวคิดการใช้ทำนองหลัก 2 บันไดเสียงเล่นขนานกันในแนวนอน ดังในตัวอย่างที่กลุ่มเครื่องลมไม้ที่เล่นทำนองขนานกันในคู่ 5 เพอร์เฟค ในระหว่างห้องที่ 41-42 ซึ่งเป็นแนวทางการแสดงออกความเป็นวัฒนธรรมตะวันออกในด้านเสียงประสานตามแนวคิดของชาวตะวันตกในขณะนั้น (ตัวอย่างที่ 20)

ตัวอย่างที่ 20 ห้องที่ 41-43 จากบทเพลง La Mer ท่อนที่ 1 - From Dawn Till Noon on the Sea

จากเทคนิคการประพันธ์ในตัวอย่างที่ 20 นี้ ผู้ประพันธ์ได้นำแนวคิดนี้มาใช้ในบทประพันธ์ “สายธารแห่งชีวิต” สำหรับวงออร์เคสตรา ในกระบวนที่ 1 “ตาปี” ระหว่างห้องที่ 9-10 โดยกลุ่มเครื่องดนตรีฮอร์น และในระหว่างห้องที่ 95-96 โดยกลุ่มเครื่องดนตรีคลาริเน็ต บรรเลงขนานกันในกลุ่ม 4 ออกเมนเทด ซึ่งเป็นคู่ไตรโทน ทำให้เกิดเสียงประสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อไปผสมกับเสียงประสานในพื้นผิวอื่นๆ ในขณะนั้น

นอกจากนั้น จากการศึกษาดูบทประพันธ์นี้ผู้ประพันธ์ได้นำแนวความคิดการใช้เสียงประสานแบบตะวันออกอื่นๆ รวมไปถึงการนำกลุ่มเครื่องดนตรีในวงออร์เคสตรา มาใช้ในการสร้างสีสันที่แตกต่างกันในบทประพันธ์ “สายธารแห่งชีวิต” สำหรับวงออร์เคสตรา ในทุกกระบวน

2.2.6 บทประพันธ์เพลง Holyday Symphony ประพันธ์โดย Charles Ives

Holyday Symphony ประพันธ์โดย Charles Ives นักประพันธ์ชาวอเมริกันผู้ที่มีแนวเพลงที่มีความเฉพาะของตนเองเป็นอย่างมาก Charles Ives เกิดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 1878 ที่เมืองแดนเบอร์รี่ รัฐคอนเนทิคัต ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นบุตรของ George (Edward) Ives ผู้ควบคุม

วงโยธวาทิตประจำกองทัพบกสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น โดย Charles Ives ได้รับการศึกษาวิชาทฤษฎีดนตรี และการบรรเลงเครื่องดนตรีจากบิดาของเขา อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์จากการฝึกซ้อมวงโยธวาทิต ซึ่งส่งผลต่อการนำเสนอประสบการณ์ผ่านผลงานการประพันธ์ของตนเองอีกด้วย

Holyday Symphony เป็นบทเพลงซึ่งบอกเล่าถึงประสบการณ์ของผู้ประพันธ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประพันธ์ขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1897 – 1913 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์วัยเด็กของตนเองในรอบปีซึ่งจะประกอบไปด้วยกระบวนต่าง ๆ ทั้งสิ้น 4 กระบวน โดยแต่ละกระบวนจะบอกเล่าเรื่องราวจากเทศกาลต่าง ๆ ในแต่ละปีของประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนี้

- กระบวนที่ 1 : Washington's Birthday
- กระบวนที่ 2 : Decoration Day
- กระบวนที่ 3 : The Fourth of July
- กระบวนที่ 4 : Thanksgiving and Forefathers' Day

จากทั้ง 4 กระบวนของบทประพันธ์นี้จะเห็นได้ว่า Charles Ives ได้เลือกช่วงที่สำคัญของตนเองในแต่ละเทศกาลเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ในช่วงวัยเด็กของตนเองโดยการนำเสนอผ่านบทเพลงที่เน้นการสื่อสารให้ผู้ฟังได้รับบรรยากาศของเทศกาลนั้นจริงๆ ซึ่งแต่ละกระบวนจะมีการเลือกช่วงเวลาเพื่อให้เข้ากับทั้งการเปลี่ยนของฤดูกาลและบรรยากาศของวันเทศกาล ตั้งแต่เริ่มจนถึงช่วงสิ้นสุดของแต่ละวัน และในแต่ละกระบวนจะมีการเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อย ๆ บางกระบวนจะมีความซับซ้อนขององค์ประกอบดนตรีเป็นอย่างมาก ส่งผลให้มีความยากในการบรรเลงจนในบางช่วงมีการใช้ผู้อำนวยเพลงถึงสองคน เพื่อให้นักดนตรีสามารถบรรเลงบทเพลงออกมาได้อย่างถูกต้องและใกล้เคียงกับสิ่งที่ผู้ประพันธ์ต้องการนำเสนอมากที่สุด

จากการศึกษาบทประพันธ์เพลง Holyday Symphony ของ Charles Ives ในกระบวนที่ 2 – Decoration Day นั้นผู้ประพันธ์ได้นำแนวคิดการใช้เครื่องดนตรีเพื่อสร้างบรรยากาศ โดยให้เครื่องดนตรีบรรเลงจากนอกเวที(Off Stage) และการสร้างพื้นผิวจากกลุ่มเครื่องสายโดยใช้การรัวโน้ต(Tremolo) ในระหว่างห้องที่ 75-78 (ตัวอย่างที่ 21)

ตัวอย่างที่ 21 ห้องที่ 75-78 จากบทเพลง Holyday Symphony Mov.2 Decoration Day

75 **Very slowly**

Bb Trpts. I
II

Timp.
(or on F#, or C, through mes. 80)

Bells & Ex. Vln.
ppp

Very slowly

Vlins. I A
B
ppp

Vlins. II A
B
pp

Vlas. A
B
ppp

Vlcs. A
B
ppp div.

Cbs. A
B
ppp tr. etc.

*The higher octave string parts here may not be needed if the Trumpet can be off-stage.

จากเทคนิคการประพันธ์ในตัวอย่างที่ 21 นี้ ผู้ประพันธ์ได้นำแนวคิดนี้มาใช้ในบทประพันธ์ “สายธารแห่งชีวิต” สำหรับวงออร์เคสตรา ในกระบวนที่ 4 “เจ้าพระยา” ระหว่างห้องที่ 74-82 โดยกลุ่มเครื่องดนตรีทรมเปิดในการบรรเลงจากนอกเวทีด้วยทำนองจากการประโคมเข้ารอบ รวมไปถึงการนำบรรยากาศของการใช้เครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องสายที่ใช้เทคนิคการรวไนต์เป็นพื้นผิวของดนตรีในช่วงการนำเสนอทำนองหลักนี้ด้วยเช่นกัน

จากการศึกษาบทประพันธ์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ผู้ประพันธ์ได้นำแนวความคิดการสร้างบรรยากาศของบทเพลงโดยใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ของวัตถุที่มีอยู่ ในการนำเสนอบรรยากาศของบทเพลงแต่ละกระบวนจากกลุ่มเครื่องดนตรีในวงออร์เคสตรา โดยที่อยู่ในแนวทำนองหลักหรือทำนองรองได้

บทที่ 3

อรรถาธิบายบทประพันธ์ “สายธารแห่งชีวิต” สำหรับวงออร์เคสตรา

3.1 แนวคิดหลักในการประพันธ์เพลง

3.1.1 ลักษณะทั่วไปของบทประพันธ์เพลง

บทประพันธ์เพลง “สายธารแห่งชีวิต” สำหรับวงออร์เคสตรา เป็นผลงานดนตรีพรรณนา สำหรับออร์เคสตราขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วย 4 กระทบ ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย มีการใช้ทำนองจากเพลงพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่น นำมาต่อยอดใช้เป็นองค์ประกอบหลักในการประพันธ์บทเพลง โดยในแต่ละท่อนนั้นผู้ประพันธ์ได้เลือกใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่น มาเป็นเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบกับวงออร์เคสตรา

3.1.2 บทประพันธ์เพลง “สายธารแห่งชีวิต” สำหรับวงออร์เคสตรา

เป็นบทประพันธ์ประเภทพรรณนาที่เลือกใช้แม่น้ำสำคัญของแต่ละภูมิภาคของไทยอันประกอบด้วย ภาคใต้แม่น้ำตาปี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม่น้ำมูล ภาคเหนือแม่น้ำปิง และภาคกลางแม่น้ำเจ้าพระยา โดยนำเส้นทางการไหลของแม่น้ำในภูมิภาคต่าง ๆ มาเป็นจุดเชื่อมโยงในการนำเสนอ บทเพลงพื้นบ้านจากภูมิภาคนั้น ผ่านการนำเสนอ

3.1.3 บทเพลงพื้นบ้านที่ใช้เป็นองค์ประกอบในแต่ละท่อน

3.1.3.1 ภาคใต้ ใช้ท่อนลูกคู่จากเพลงบอกและเพลงคำตัก และการประโคมเรือพระ

3.1.3.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้เพลงโคราช เพลงกันตรึม เซิ้งสไนและลายเต้ย

3.1.3.3 ภาคเหนือ ใช้เพลงฤๅษีหลงถ้ำ การแข่งขันกลองหลวง และเพลงไถ่วลู่

3.1.3.4 ภาคกลาง ใช้บทเพลงโล้ว-เฮียง-จั่ง เพลงเรือ เพลงเกี่ยวข้าว เพลงพวงมาลัย

การประโคม เข่ารอบ และทบเพลงสระระหม่า

3.2 เครื่องดนตรี

3.2.1 ผู้บรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้าน

ในแต่ละกระทบนั้นจะมีการใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านในแต่ละภูมิภาค โดยแบ่งบทเพลงออกเป็นทั้งหมด 4 กระทบ ดังนี้

3.2.1.1 กระทบที่ 1 ตาปี ใช้ ฆ้องคู่ เป็นเครื่องดนตรีประกอบ

3.2.1.2 กระทบที่ 2 มูล ใช้ สไน เป็นเครื่องดนตรีประกอบ

3.2.1.3 กระทบที่ 3 แม่ปิง ใช้ ซิ่ง เป็นเครื่องดนตรีประกอบ

3.2.1.4 กระทบที่ 4 เจ้าพระยา ใช้ ปี่ชวา เป็นเครื่องดนตรีประกอบ

3.2.2 กลุ่มออร์เคสตรา

3.2.2.1 กลุ่มเครื่องลมไม้ ประกอบไปด้วย 1 Piccolo , 2 Flute , 2 Oboe ,
2 Clarinet , 2 Bassoon

3.2.2.2 กลุ่มเครื่องลมทองเหลือง ประกอบไปด้วย 4 Horn , 2 Trumpet ,
2 Trombone , Bass Trombone , Tuba

3.2.2.3 กลุ่มเครื่องกระทบ ประกอบไปด้วย Timpani

Mallets 1 ประกอบไปด้วย Glockenspiel , Xylophone , Floor Tom1

Mallets 2 ประกอบไปด้วย Xylophone , Vibraphone , Floor Tom2

Percussion 1 ประกอบไปด้วย Triangle , Suspend Cymbal , Crash
Cymbals , Tam-Tam

Percussion 2 ประกอบไปด้วย Bass Drum , Tam-Tam

3.2.2.4 กลุ่มเครื่องสาย ประกอบไปด้วย Violin 1 , Violin 2 , Viola , Cello ,
Double Bass , Harp

3.3 อรรถาธิบายบทประพันธ์ “สารธารแห่งชีวิต” สำหรับวงออร์เคสตรา

จากการที่ผู้ประพันธ์ได้ทำการศึกษาดนตรีจากภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลและวัตถุดิบในการประพันธ์บทเพลงพบว่า มีความเชื่อมโยงจากกลุ่มจังหวะของบทเพลงแต่ละภูมิภาคที่มีความคล้ายคลึงกัน ผู้วิจัยจึงได้ทำการถอดกลุ่มจังหวะร่วมนั้นออกมาเป็นโมทีฟ(Motive) สั้น ๆ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนการไหลของสายน้ำจากที่ต่างๆ ที่แม้จะมีความต่างทางวัฒนธรรม แต่ก็มี ความเชื่อมโยงทางลักษณะทางกายภาพเช่นเดียวกัน โดยผู้ประพันธ์ให้ชื่อเรียกโมทีฟนี้ว่า “Rivers Motive” ที่จะ เป็นองค์ประกอบในบทประพันธ์ทั้ง 4 กระทบวน (ตัวอย่างที่ 22)

ตัวอย่างที่ 22 River Motive

3.3.1 อรรถาธิบายกระทบวนที่ 1 “ต่าปี”

ในกระทบวนนี้ผู้ประพันธ์ต้องการสื่อภาพบรรยากาศของแม่น้ำต่าปี ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาหลวง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช และไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่อ่าวบ้านดอน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยยกนำวัฒนธรรมทางดนตรีร่วมของทั้งสองจังหวัดที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยจะเป็นบทเพลงประเภทร้องที่ใช้ตามงานพิธีและงานรื่นเริงต่าง ๆ ได้แก่ เพลงบอก และเพลงคำตัด ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของสำเนียงการร้องและการใช้ภาษา แต่ต่างกันที่ลูกคู่ที่ใช้สำเนียงคนละรูปแบบ และโอกาสที่จะใช้ นอกจากนั้น ยังมีการนำลักษณะของกลุ่มเครื่องกระทบในการประโคมเรือพระมาใช้เป็นวัตถุดิบในกระทบวนที่ 1 นี้อีกด้วย

สังคีตลักษณะของกระทบวนที่ 1 นี้เป็นแบบโซนาตา (Sonata Form) ในอัตราจังหวะปานกลาง (Moderato) ค่อย ๆ เร่งความเร็วไปจนถึงอัตราจังหวะปานกลางค่อนข้างเร็ว (Allegro Moderato) หลังจากนั้นในช่วงหางเพลง (Coda) จึงกลับไปในอัตราจังหวะปานกลางตามเดิมประกอบไปด้วย

- ช่วงนำ (Introduction) ห้องที่ 1-17
- ช่วงนำเสนอทำนอง (Exposition) ห้องที่ 18-36
- ช่วงพัฒนาทำนอง (Development) ห้องที่ 37-87
- ช่วงย้อนความ (Recapitulation) ห้องที่ 88-113

ช่วงนำ ระหว่างห้องที่ 1-17 มีการบรรเลงเดี่ยวของฆ้องคู่ประกอบกับเครื่องกระทบและฮาร์ป ในลักษณะเสียงสะท้อนที่มีการผสมของคู่ไตรโทน หลังจากนั้น จึงนำเสนอทำนองเพลงบอกด้วยโอโบ และเพลงคำตัดด้วยกลุ่มทอมโบน โดยพยายามรักษาบรรยากาศของเสียงประสานที่มีขึ้นคู่ไตรโทน ไว้จนจบช่วงท่อนนำ

ห้องที่ 1-7 เริ่มต้นด้วยการบรรเลงของฆ้องคู่ ซึ่งจะประกอบไปด้วยเสียง F และ Db บรรเลง สลับกันไปเสียงละ 3 จังหวะ หลังจากนั้น จึงถูกรับทำนองด้วย กล็อกเคนสปีล (ระดับเสียงเดียวกับ ฆ้องคู่) ไวบราโฟน(เสียงFและG) และฮาร์พ (เสียง G และ Db) ตามลำดับ โดยจะเล่นวนซ้ำกันเพื่อให้ เกิดบรรยากาศตลอดทั้งช่วงนำซึ่งเสียงที่ผสมจะเกิดขึ้นคู่ไตรโทนที่ผสมกับคู่ 3 เมเจอร์ขึ้น ทำให้ บรรยากาศในช่วงนำนั้น จะเป็นบรรยากาศที่ลึกกลับและน่าค้นหา (ตัวอย่างที่ 23)

ตัวอย่างที่ 23 ดนตรีในช่วงนำในลักษณะเล่นวนซ้ำโดยประกอบไปด้วยฆ้องคู่ กล็อกเคนสปีล ไวบราโฟน และฮาร์พ (ห้องที่ 1-7)

The musical score for Example 23 is written in 4/4 time and consists of five staves. The first staff is Timpani, which is mostly silent. The second staff is Mallets I (Glockenspiel), playing a melodic line starting with a *pp* dynamic. The third staff is Mallets II (Vibraphone), playing a similar melodic line with a *pp* dynamic. The fourth staff is Harp, which is mostly silent. The fifth staff is Kongku (Twin Gong), playing a rhythmic pattern with a *mp* dynamic. A first ending bracket is shown above the first measure.

ห้องที่ 7 ขณะที่อยู่ในช่วงนำของบทเพลง มีการนำเสนอทำนองเพลงบอกด้วยโอโบ ในบันไดเสียง G ไมเนอร์ และมีการรับทำนองด้วยฮอร์นที่สวมมิวท์ (Mute) ซึ่งจะถูกบรรเลงโดยการใช้ชั้นคู่ไตรโทนจากการใช้ทำนองเล่นขนานกันพร้อมกัน 2 กุญแจเสียง (C# ไมเนอร์ และ G ไมเนอร์) หลังจากที่ฮอร์นบรรเลงจบประโยคแล้วก็จะถูกรับทำนองโดยบาสซูนในบันไดเสียง Bb ไมเนอร์ (ตัวอย่างที่ 24)

ตัวอย่างที่ 24 ทำนองเพลงบอกที่ถูกบรรเลงรับส่งทำนอง (ห้องที่ 7-12)

ในห้องที่ 11 นั้นได้มีการนำเสนอทำนองจากบทเพลงคำตัด โดยใช้ทรอมโบนและเบสทรอมโบนที่เป็นกรนำทำนองจาก 2 บันไดเสียง (Ab ไมเนอร์ และ C ไมเนอร์) เล่นขนานกันในแนวนอน (ตัวอย่างที่ 25)

ตัวอย่างที่ 25 ทำนองเพลงคำตัด (ห้องที่ 11-15)

ช่วงนำเสนótำนอง ระหว่างห้องที่ 18-36 เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในช่วงแรก ให้ผ่อนคลายลง โดยมีการนำเสียงประสานที่เป็นคู่ไตรทอนออกไปและแทนที่ด้วยคอร์ดรูปแบบ เมเจอร์-ไมเนอร์ มีการนำเสนótำนองเพลงบอกและเพลงคำตักอีกครั้งโดยกลุ่มเครื่องลม ทำให้ทำนอง ถูกบรรเลงซ้ำกันหลายรอบเพื่อให้ผู้ฟังสามารถจดจำทำนองหลักของเพลงทั้งสองนี้ได้ ด้วยการใช้ เครื่องดนตรีที่มีสีสันและบันไดเสียงที่เปลี่ยนไปตามเครื่องดนตรีแต่ละกลุ่ม (ตัวอย่างที่ 26)

ตัวอย่างที่ 26 ช่วงนำเสนótำนอง(ห้องที่ 12-19)

18 *a tempo*

Piccolo

Flute I - II *Solo* *mp*

Oboe I - II

Clarinet in B \flat I - II *Solo* *p* *mp*

Bassoon I - II *p*

Horn in F I - III *a2* *mp*

Horn in F II - IV

Trumpet in B \flat I - II *a2* *mp*

Viola *p* *mp*

Cello *p* *mp*

Double Bass *p* *mp*

ช่วงพัฒนาทำนอง ระหว่างห้องที่ 37-89 มีการนำบรรยากาศของเพลงประโคมเรือพระ เข้ามาใช้ในช่วงพัฒนานี้ด้วย โดยจะใช้กลองทิมพานีและไตรแองเกิลในการนำเสนอลักษณะของ บทเพลงประโคมเรือพระ ซึ่งเป็นการเล่นวนประโยคของเพลงซ้ำไปเรื่อย ๆ ในแต่ละประโยคเพลงจะมี 3 ห้อง และจะค่อย ๆ เร่งความเร็วไปเรื่อยจนถึงช่วงพัฒนา (ตัวอย่างที่ 27)

ตัวอย่างที่ 27 กลองทิมพานีและไตรแองเกิลที่นำเสนอเพลงประโคมเรือพระ (ห้องที่ 37-39)

Timpani

Mallets I

Mallets II

Percussion I Triangle

ในห้องที่ 46 นั้น กลุ่มทรอมโบนและทริมเป็ตนำเสนอทำนองของเพลงบอกที่ผ่านการพลิกกลับทำนอง (Inversion) ให้อยู่ในบันไดเสียง Bb ไมเนอร์ โดยจะคอยรับและส่งไปหาทำนอง เพลงคำตักที่ถูกบรรเลงโดยฮอร์น (ตัวอย่างที่ 28)

ตัวอย่างที่ 28 กลุ่มเครื่องลมทองเหลืองที่บรรเลงทำนองเพลงบอกที่ผ่านการพลิกกลับแล้ว (ห้องที่ 46-57)

Horn in F I - III

Horn in F II - IV

Trumpet in B♭ I - II

Trombone I - II

Bass Trombone

Tuba

ห้องที่ 58 มีการนำทำนองเพลงคำตัดกมาทำการเล่นถอยหลังทำนอง (Retrograde) ถูกนำเสนอโดยกลุ่มของไวโอลิน 1-2 และวิโอลา ในบันไดเสียง Eb เมเจอร์ เพื่อเป็นช่วงที่จะนำเข้าสู่การพัฒนาทำนองในช่วงถัดไป (ตัวอย่างที่ 29)

ตัวอย่างที่ 29 กลุ่มเครื่องสายที่บรรเลงทำนองเพลงคำตัดกที่ผ่านการย้อนกลับแล้ว
(ห้องที่ 58-60)

ห้องที่ 61 กลุ่มของเครื่องสายเสียงต่ำ มีการนำเอาโครงสร้างชั้นคู่จากทำนองเพลงบอก มาทำการพลิกกลับและเล่นถอยกลับทำนอง เพื่อใช้ต่อยอดในการสร้างทำนองนำเสนอใหม่ขึ้น โดยนำรูปแบบของตัวเซบิต 2 ชั้นที่บรรเลงต่อเนื่องกัน รวมถึงการนำเอาประโยคของเพลงระโคมเรือพระ ที่มี 3 ห้องต่อประโยคและการนำลักษณะของฟิวก์ (Fugue) มาใช้ใน ช่วงการพัฒนาทำนองในช่วงนี้ด้วย (ตัวอย่างที่ 30)

ตัวอย่างที่ 30 กลุ่มเครื่องสายที่บรรเลงทำนองที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ในลักษณะพิวัก
(ห้องที่ 61-72)

The musical score is presented in two systems. The first system, starting at measure 61, shows Violin I and Violin II with whole rests. The Viola, Cello, and Double Bass parts play a rhythmic pattern of eighth notes, marked with *mp cresc.* and *Unis.*. A double bar line with two slashes (//) follows measure 72. The second system, starting at measure 64, shows all instruments playing a rhythmic pattern of eighth notes. The Violin I and II parts are marked with *mf cresc.*, while the Viola, Cello, and Double Bass parts are marked with *<mf cresc.*.

ห้องที่ 74 มีการกลับมาของทำนองเพลงบอก ซึ่งจะถูกนำเสนอโดยกลุ่มเครื่องลมทองเหลือง เสียงต่ำในบันไดเสียง G ไมเนอร์ ซึ่งเป็นกุญแจเสียงแรกของบทเพลง นอกจากนี้ยังมีการล้อทำนองเดิมจากทริมเป็ตในลักษณะจังหวะซัด (Syncopation) นอกจากนี้ ทำนองเพลงคำตัก ซึ่งถูกบรรเลงโดยกลุ่มเครื่องดนตรีฮอร์น ถูกบรรเลงขึ้นมาเป็นทำนองสอดประสาน โดยจะบรรเลงในลักษณะการใช้ 2 บันไดเสียง (G ไมเนอร์ และ B ไมเนอร์) เล่นขนานกันในแนวนอน (ตัวอย่างที่ 31)

ตัวอย่างที่ 31 การกลับมาของทำนองหลักทั้ง 2 ทำนองในกลุ่มเครื่องลมทองเหลือง (ห้องที่ 74-78)

ห้องที่ 80 มีการกลับมาของทำนองเพลงคำตัก ซึ่งจะถูกนำเสนอโดยกลุ่มเครื่องดนตรีปีกโคโล ฟลูตและโอโบ โดยการใช้เสียงประสานยังคงบรรเลงในลักษณะการใช้ 2 บันไดเสียง (D ไมเนอร์ และ F# ไมเนอร์) เล่นขนานกันในแนวนอน นอกจากนี้ในกลุ่มของเครื่องดนตรีบาสซูน มีการใช้ River Motive มาใช้ในลักษณะของการเล่นตัวโน้ตที่เป็นจุดศูนย์กลางเสียง แต่ยังคงมีการผสมคู่ไตรโทนเข้าไปให้มีความรู้สึกเดียวกับช่วงแรกของบทเพลง (ตัวอย่างที่ 32)

ตัวอย่างที่ 32 ทำนองเพลงคำตักที่ถูกบรรเลงโดยกลุ่มเครื่องลมไม้ (ห้องที่ 74-78)

ช่วงย้อนความ ระหว่างห้องที่ 90-115 มีการกลับมาของบรรยากาศในช่วงนำ แต่มีการผสมอัตราส่วนโน้ตของเครื่องกระทบที่แตกต่างจากช่วงนำ และมีการเปลี่ยนสีสัน ในการนำเสนอจากเครื่องดนตรีที่แตกต่างจากช่วงนำของกระบวนที่ 1

ห้องที่ 88 มีการใช้กลุ่มเครื่องดนตรีเดียวกันกับในช่วงนำที่ประกอบด้วย ฆ้องคู่ กล็อกเคน-สปีล ไวบราโฟน และฮาร์พ แต่มีการเปลี่ยนกลุ่มของจังหวะในการบรรเลง จาก 3 จังหวะเป็น 2 จังหวะครึ่ง จึงทำให้มีเหมือนกับมีพื้นผิวที่มีอัตราจังหวะ 5/8 ซ่อนอยู่ข้างใน ส่วนเครื่องในการนำเสนอ ยังคงมีการใช้เครื่องดนตรีเดิมในการนำเสนอทำนองหลักเดิม แต่มีอีกหลายเครื่องที่มีการเปลี่ยนสีสันของบทเพลงผ่านการนำเสนอเครื่องดนตรีอื่น ๆ (ตัวอย่างที่ 33)

ตัวอย่างที่ 33 ช่วงย้อนความ (ห้องที่ 88-95)

90 Moderato ♩ = 86

Piccolo

Flute I - II

Oboe I - II Solo *mp* *pp*

Clarinet in B♭ I - II *pp*

90 Timpani

Mallets I *mp*

Mallets II *mp*

90 Harp *mp*

90 Kongku (Twin Gong) *mp*

ห้องที่ 103 ในขณะที่ไวโอลิน 1 และ 2 ยังเล่นเสียงที่เป็นขั้นคู่ไตรโทนซึ่งใช้เทคนิคฮาร์โมนิกส์แบบอาร์ติฟิเชียล (Artificial Harmonics) อยู่ นั่น มีการกลับมาของทำนองเพลงบอกซึ่งถูกบรรเลงโดยฮาร์พในลักษณะการติดโดยใช้เทคนิคฮาร์โมนิกส์แบบเนเชอรัล (Natural Harmonics) ซึ่งจะทำให้เสียงนั้นมีลักษณะเบาบาง โดยทำนองเพลงคำตัดนี้ถูกบรรเลงในบันไดเสียง F แบบเสียงเต็ม ในขณะที่เครื่องดนตรีเดี่ยวคือฆ้องคู่ค่อย ๆ เพิ่มค่าของตัวโน้ตที่เล่นสลับกัน (เสียง F และเสียง Db) ให้มีความยาวมากขึ้น โดยที่ในห้องที่ 106 ทำนองเพลงบอกซึ่งถูกบรรเลงโดยกลุ่มเครื่องสายเสียงต่ำในบันไดเสียง F ไมเนอร์ (ตัวอย่างที่ 34)

ตัวอย่างที่ 34 การผสมทำนองที่มีกฎแฉเสียงที่ต่างกันแต่มีจุดศูนย์กลางเดียวกัน

(ห้องที่ 103-110)

The musical score for Example 34, measures 103-110, is presented for a full orchestra. The key signature is F major (one flat) and the time signature is 4/4. The score includes parts for Harp, Kongku (Twin Gong), Violin I, Violin II, Viola, Cello, and Double Bass. The Harp part begins with a piano (*pp*) dynamic. The Kongku part starts with a mezzo-piano (*mp*) dynamic and includes a decrescendo (*dim.*) marking. The Violin I and II parts play sustained chords. The Viola part starts with a piano (*p*) dynamic. The Cello and Double Bass parts also start with a piano (*p*) dynamic. A watermark of a sun with rays is visible in the background of the score.

3.3.2 อรรถาธิบายกระบวนที่ 2 “มูล”

โดยในกระบวน“มูล” นี้ผู้ประพันธ์ต้องการบรรยายภาพวัฒนธรรมต่างๆผ่านดนตรีชาติพันธุ์ซึ่งแม่น้ำมูลนี้มีต้นกำเนิดจากทิวเขาสันกำแพง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา ไหลผ่านจังหวัดทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ จนไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงที่ตำบล บ้านด่าน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยที่เลือกนำกลุ่มชาติพันธุ์จากกลุ่มจังหวัดที่มีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ เช่น “ชาวโคราช” ในจังหวัดนครราชสีมา โดยผู้ประพันธ์เลือกใช้ทำนองของ“เพลงโคราช”ในการนำเสนอ อีกหนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีบทบาทต่อวัฒนธรรมอีสานได้คือ“ชาวเขมร” ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์นี้จะอาศัยในกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ โดยผู้ประพันธ์เลือกใช้ทำนองจากเพลง “กันตรึม”(มลูกโปง)ในการนำเสนอ อีกหนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีวัฒนธรรมและภาษาอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองคือ “ชาวเยอ” ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาจากประเทศลาวโดยการล่องเรือมาตามฝั่งแม่น้ำมูลและเลือกตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ของอำเภอรามัญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยผู้ประพันธ์เลือกใช้ทำนองจากเพลง “เซ็งสะโน”ซึ่งใช้ “สะโน” เครื่องดนตรีพื้นบ้านที่ทำจากเขาสัตว์เป็นทำนองหลัก โดยจะเป็นเครื่องดนตรีแสดงเดี่ยวที่ใช้ในท่อนนี้ และชาติพันธุ์สุดท้ายซึ่งถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ “ชาวลาว” ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและอุบลราชธานี โดยผู้ประพันธ์เลือกใช้ทำนองจาก “ลายเต้ย” ในการนำเสนอกลุ่มชาติพันธุ์นี้

สังคีตลักษณะในกระบวนที่ 2 นี้คือสังคีตลักษณะแบบโค้ง(Arch Form) ในอัตราจังหวะที่ช้าปานกลาง(Andante) และค่อยเร่งความเร็วขึ้นจนถึงระดับเร็ว(Allegro) หลังจากนั้นจึงค่อย ๆ ช้าลงจนกลับมาอยู่ที่จังหวะที่ช้าปานกลาง ประกอบไปด้วย

- ช่วงนำ ห้องที่ 1-10
- ช่วงนำเสนอทำนองหลักที่ 1 (Theme 1) ห้องที่ 11-39
- ช่วงนำเสนอทำนองหลักที่ 2 (Theme 2) ห้องที่ 40-59
- ช่วงนำเสนอทำนองหลักที่ 3 (Theme 3) ห้องที่ 60-80
- ช่วงนำเสนอทำนองหลักที่ 4 (Theme 4) ห้องที่ 81-111
- ช่วงท่อนเชื่อม (Transition) ห้องที่ 12-118
- ช่วงย้อนกลับทำนองหลักที่ 3 ห้องที่ 118-123
- ช่วงย้อนกลับทำนองหลักที่ 2 ห้องที่ 124-127
- ช่วงย้อนกลับทำนองหลักที่ 1 ห้องที่ 128-131
- ช่วงหางเพลง

ช่วงนำ ระหว่างห้องที่ 1-10 เป็นการเกริ่นนำที่เลียนแบบลักษณะของ เสียงแคนในโหมด D ดอเรียน ด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้ โดยทำนองหลักอยู่ที่โอโบทั้ง 2 แนวที่จะคอยบรรเลงตอบโต้ทำนองในโหมด D ดอเรียน และใช้คลาริเน็ตและบาสซูนเป็นลูกคู่แคน (ตัวอย่างที่ 35)

ตัวอย่างที่ 35 ช่วงนำของกระบวนที่ 2 (ห้องที่ 1-6)

I Andante ♩ = 86

Piccolo

Flute I - II

Oboe I - II

Clarinet in B \flat I - II

Bassoon I - II

//

Piccolo

Flute I - II

Oboe I - II

Clarinet in B \flat I - II

Bassoon I - II

ห้องที่ 9-20 ทำนองการเกริ่นเพลงโคราช ถูกบรรเลงเดี่ยวด้วยฟลูต โดยมีฮาร์ปบรรเลงโน้ตสามพยางค์ที่ค่อยเพิ่มความถี่ของอัตราส่วนโน้ตขึ้นและกลุ่มไวโอลินที่บรรเลงเป็นโน้ตฮาร์โมนิกส์ ค่อยเป็นพื้นผิวของช่วงนำเสนอทำนองหลักที่ 1 (ตัวอย่างที่ 36)

ตัวอย่างที่ 36 ทำนองเพลงโคราชที่ถูกบรรเลงโดยฟลูตและองค์ประกอบในช่วงนำเสนอ
ทำนองหลักที่ 1 (ห้องที่ 9-15)

The musical score for Example 36 is presented in a multi-staff format. The top staff is Piccolo, followed by Flute I-II, Oboe I-II, Clarinet in B \flat I-II, and Bassoon I-II. The Harp part is shown in grand staff notation. Below are Sanai, Violin I, and Violin II. The Flute I-II part has a 'Solo' marking and a mezzo-piano (mp) dynamic. The Harp part has a piano (p) dynamic. The Violin I and II parts have a dynamic range from pianissimo (pp) to pianississimo (ppp). The score is in 4/4 time and includes a rehearsal mark 'II' at the beginning of the section.

CHULALONGKORN UNIVERSITY

ช่วงนำเสนอทำนองหลักที่ 1 ระหว่างห้องที่ 11-39 ทำนองเพลงโคราชถูกนำเสนอด้วยฟลูต จากนั้นวัตถุประสงค์นี้จะถูกพัฒนาเกิดเป็นทำนองใหม่อีก 2 ทำนองที่จะถูกบรรเลงโดยกลุ่มเครื่องลมไม้ และกลุ่มเครื่องลมทองเหลือง

ห้องที่ 21 มีการนำเสนอทำนองหลักที่ 1 โดยเครื่องดนตรีบาซซูนในบันไดเสียง D เมเจอร์ หลังจากนั้นในห้องที่ 23 มีการรับด้วยทำนองเดิมโดยใช้เครื่องดนตรีคลาริเน็ต ในบันไดเสียง G เมเจอร์ หลังจากนั้นในห้องที่ 25 มีการนำทำนองหลักที่ 1 มาพัฒนาให้เกิดเป็นทำนองใหม่ ซึ่งจะถูกรวบรวมโดยกลุ่มเครื่องลมไม้ (ตัวอย่างที่ 37)

ตัวอย่างที่ 37 การนำเสนอการพัฒนาทำนองหลักที่ 1 (ห้องที่ 21-28)

21

Piccolo

Flute I - II

Oboe I - II

Clarinet in B \flat I - II

Bassoon I - II

Solo

mp

p

//

25

Piccolo

Flute I - II

Oboe I - II

Clarinet in B \flat I - II

Bassoon I - II

mp

a2

ห้องที่ 35 – 39 เป็นท่อนเชื่อมก่อนที่จะนำเข้าสู่การนำเสนอทำนองหลักที่ 2 โดยที่มีการนำวัสดุดิบจากทำนองหลักที่ 2 เข้ามานำเสนอ โดยกลุ่มเครื่องลมไม้ที่ค่อย ๆ เผยทำนองมาทีละนิด สลับกับการตอบกลับจากทิมปานี โดยมีการเปลี่ยนท่วงทำนองเสียงในทุก ๆ ครั้งที่มีการนำเสนอทำนอง นอกจากนั้นทำนองหลักที่นำเสนอขึ้นมีการค่อยเพิ่มความถี่ของค่าของตัวโน้ตมากขึ้น เพื่อจะเป็นการนำเข้าสู่การเปลี่ยนความเร็วจังหวะใหม่ในห้องที่ 40 (ตัวอย่างที่ 38)

ตัวอย่างที่ 38 ท่อนเชื่อมก่อนที่จะนำเข้าสู่การนำเสนอทำนองหลักที่ 2 (ห้องที่ 35-40)

40 Allegro Vivace ♩ = 116

Piccolo

Flute I - II

Oboe I - II

Clarinet in B♭ I - II

Bassoon I - II

Trumpet in B♭ I - II

Trombone I - II

Bass Trombone

Tuba

Timpani

Mallets I

Mallets II

Xylophone

ช่วงนำเสนótำนองหลักที่ 2 ระหว่างห้องที่ 40-59 โดยในห้องที่ 40 มีการเปลี่ยนความเร็วอย่างฉับพลันในอัตราความเร็วอยู่ที่ตัวกำกับ 116 เป็นช่วงนำเข้าสู่การนำเสนótำนองหลักที่ 2 ในบันไดเสียง F ไมเนอร์ โดยจะเริ่มนำเสนótำนองของเพลง“มลุบโดง” ซึ่งเป็นเพลงกันตริมโบราณในห้องที่ 44-47 ด้วยโอโบ บาสซูน และไซโลโฟน ในการนำเสนótำนอง และมีกลุ่มเครื่องลมทองเหลืองทำหน้าที่ เป็นองค์ประกอบ (ตัวอย่างที่ 39)

ตัวอย่างที่ 39 ทำนองเพลงกันตริม (มลุบโดง) ถูกบรรเลงโดยโอโบ บาสซูน ไซโลโฟนและองค์ประกอบในช่วงนำเสนótำนองหลักที่ 2 (ห้องที่ 44-47)

44

Piccolo

Flute I - II

Oboe I - II

Clarinet in B \flat I - II

Bassoon I - II

Trombone I - II

Bass Trombone

Tuba

Timpani

Mallets I

Mallets II

ห้องที่ 52-55 มีการนำทำนองหลักที่ 2 มาพัฒนา โดยที่ใช้ทั้งส่วนของโน้ตและทำนอง มาพัฒนา โดยการเปลี่ยนเป็น E เมเจอร์ ด้วยกลุ่มเครื่องสายก่อนที่จะเข้าสู่ท่อนเชื่อมเพื่อนำเข้าสู่การ นำเสนอทำนองหลักที่ 3 ในช่วงถัดไป (ตัวอย่างที่ 40)

ตัวอย่างที่ 40 การพัฒนาทำนองหลักที่ 2 ในกลุ่มเครื่องสาย (ห้องที่ 52 - 56)

ช่วงนำเสนอทำนองหลักที่ 3 ระหว่างห้องที่ 60-80 เป็นช่วงการนำเสนอเครื่องดนตรีหลักของ กระบวนนี้ คือสะโน โดยที่ช่วงที่บรรเลงทำนองหลักนั้น มีการเปลี่ยนความเร็วอย่างฉับพลันซึ่งเป็น ช่วงนำเข้าสู่การนำเสนอทำนองหลักที่ 3 ในบันไดเสียง A ไมเนอร์ โดยจะนำเสนอทำนองจากสะโน ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านในกระบวนที่ 2 ในระหว่างห้องที่ 60-73 โดยมีกลุ่มเครื่องสายบรรเลง ประกอบโดยใช้เทคนิคการใช้ไม้สี (col legno) ผสมกับกลองทิมปานี โดยมีการบรรเลงโต้ตอบกับกลุ่ม เครื่องกระทบและเครื่องสายที่ใช้เทคนิคการดีด (pizzicato) (ตัวอย่างที่ 41)

ตัวอย่างที่ 41 ทำนองเพลงเซ็งสะโน และองค์ประกอบในช่วงนำเสนอทำนองหลักที่ 3 (ห้องที่ 60-67)

ในระหว่างห้องที่ 74-80 มีการนำวัตถุดิบจากทำนองหลักที่ 3 มาพัฒนาไปตามบันไดเสียงตามแต่ละประโยค เพื่อเชื่อมเข้าสู่การนำเสนอทำนองหลักที่ 4 โดยจะค่อย ๆ เร่งความเร็วขึ้นจนเข้าสู่ช่วงถัดไป (ตัวอย่างที่ 42)

ตัวอย่างที่ 42 ท่อนเชื่อมที่ถูกพัฒนาจากวัตถุดิบจากทำนองหลักที่ 3 (ห้องที่ 74-78)

The musical score for Example 42, measures 74-78, is arranged for six instruments: Horn in F I, III; Horn in F II, IV; Trumpet in B \flat I - II; Trombone I - II; Bass Trombone; and Tuba. The score begins at measure 74 with a 4/4 time signature. The Horns and Trombones play a melodic line starting with a forte (*f*) dynamic, marked 'Open a2'. The Trumpet and Tuba play a rhythmic accompaniment. The music transitions to a 3/4 time signature at measure 78. Dynamics shift to *subito p* (suddenly piano) and include *cresc.* (crescendo) markings. The Trumpet part includes a 'Senza sord.' (without mutes) instruction and a key signature change to one sharp (F#) at measure 80. The score concludes with a final dynamic of *subito p*.

ช่วงนำเสนอทำนองหลักที่ 4 ระหว่างห้องที่ 81-111 โดยในห้องที่ 81 มีการเปลี่ยนอัตราความเร็วอยู่ที่ตัวกำกับ 108 เป็นช่วงนำเข้าสู่การนำเสนอทำนองหลักที่ 4 ในบันไดเสียง B ไมเนอร์ โดยจะเริ่มนำเสนอลักษณะอัตราส่วนโน้ตของ“ลายเตี้ย” ในห้องที่ 81-84 ด้วยกลุ่มเครื่องสาย เพื่อเป็นช่วงนำเข้าสู่ทำนองหลักในห้องที่ 85-93 ด้วยการโยนทำนองไปยังกลุ่มเครื่องดนตรีต่าง ๆ เช่น เครื่องสาย เครื่องลมไม้ และเครื่องลมทองเหลืองในการนำเสนอทำนอง

ในครั้งที่ 94 มีการเปลี่ยนอัตราจังหวะเป็น 7/8 (2+2+3) โดยที่นำเอาทำนองหลักที่ 4 มาบรรเลงในเนื้อดนตรีแบบเฮเทอโรโฟนี (Heterophony) และแยกองค์ประกอบในการบรรเลงตอบโต้ระหว่างกลุ่มเครื่องสายเสียงสูงและกลุ่มเครื่องสายเสียงต่ำ ในขณะที่เดียวกันยังมีกลุ่มเครื่องลมและเครื่องกระทบที่คอยสร้างสีสันให้กับจังหวะเน้นในช่วงนี้ (ตัวอย่างที่ 43)

ตัวอย่างที่ 43 การพัฒนาทำนองลายเตี้ย (ครั้งที่ 94-99)

The musical score for Example 43, measures 94-99, is presented for a full orchestra. The score is in 7/8 time (2+2+3) and features a heterophonic texture with a low melody. The instruments and their parts are as follows:

- Piccolo:** Measures 94-99, starting with a rest and then playing a rhythmic pattern.
- Flute I - II:** Measures 94-99, playing a rhythmic pattern.
- Oboe I - II:** Measures 94-99, playing a rhythmic pattern.
- Clarinet in B \flat I - II:** Measures 94-99, playing a rhythmic pattern.
- Bassoon I - II:** Measures 94-99, playing a rhythmic pattern.
- Horn in F I, III:** Measures 94-99, playing a rhythmic pattern.
- Horn in F II, IV:** Measures 94-99, playing a rhythmic pattern.
- Trumpet in B \flat I - II:** Measures 94-99, playing a rhythmic pattern.
- Trombone I - II:** Measures 94-99, playing a rhythmic pattern.
- Bass Trombone:** Measures 94-99, playing a rhythmic pattern.
- Violin I:** Measures 94-99, playing a rhythmic pattern.
- Violin II:** Measures 94-99, playing a rhythmic pattern.
- Viola:** Measures 94-99, playing a rhythmic pattern.
- Cello:** Measures 94-99, playing a rhythmic pattern.
- Double Bass:** Measures 94-99, playing a rhythmic pattern.

The score includes dynamics such as *f* (forte), *mf* (mezzo-forte), and *f* (forte). There are also markings for accents and breath marks.

ห้องที่ 104 เป็นจุดสูงสุดของอารมณ์เพลง (Climax) ในระบวนที่ 2 ซึ่งทำนองหลักที่ 4 (ลายเต้ย) จะถูกนำเสนออีกครั้งทั้งออร์เคสตราในอัตราจังหวะ 7/8 (2+2+3) (ตัวอย่างที่ 44)

ตัวอย่างที่ 44 จุดสูงสุดของอารมณ์เพลงในระบวนที่ 2 (ห้องที่ 104-108)

The image displays a musical score for Example 44, starting at measure 104. The score is written for a full orchestra and includes parts for Piccolo, Flute I-II, Oboe I-II, Clarinet in Bb I-II, Bassoon I-II, Violin I, Violin II, Viola, Cello, and Double Bass. The music is in 7/8 time and features a complex rhythmic pattern with accents and dynamic markings like 'ff' and 'sfz'. The score is divided into two systems, with the first system covering measures 104-107 and the second system covering measures 108-111. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 7/8. The music is characterized by a driving, rhythmic motif that repeats throughout the passage, with various dynamics and articulations.

ในครั้งที่ 112-107 เป็นช่วงท่อนเชื่อม หลังจากช่วงจุดสูงสุดของอารมณ์ของบทเพลง มีการใช้เครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องลมไม้ในการนำเสนอทำนองในแนวอนที่ค่อย ๆ ลดพื้นผิวและระดับเสียงของกลุ่มเครื่องลมไม้ลงเรื่อย ๆ โดยที่ความเร็วของอัตราส่วนโน้ตยังคงเดิมส่วนเครื่องลมทองเหลืองนั้น จะทำหน้าที่ลากคอร์ดเพื่อทำการค่อย ๆ ลดอารมณ์ของบทเพลงตามทำนองในแนวอนจากกลุ่มเครื่องลมไม้ (ตัวอย่างที่ 45)

ตัวอย่างที่ 45 กลุ่มเครื่องลมที่ทำหน้าที่เป็นท่อนเชื่อมสู่การย้อนกลับทำนองเดิม
(ครั้งที่ 112-117)

ช่วงย้อนความ หลังจากทำนองหลักทั้ง 4 ได้ถูกนำเสนอและพัฒนาจนครบแล้ว จะมีการย้อนกลับของทำนองหลักตามรูปแบบของสังคีตลักษณะแบบโค้ง มีการใช้กลุ่มเครื่องดนตรีและบันไดเสียงเดียวกับในช่วงนำเสนอทำนองที่ผ่านมา แต่จะมีเฉพาะส่วนที่เป็นทำนองหลักที่ค้ำชูในการนำเสนอช่วงย้อนกลับนี้ โดยมีการนำเสนอทำนองหลักที่ 3 ในระหว่างครั้งที่ 118-123 ทำนองหลักที่ 2 ในระหว่างครั้งที่ 124-127 ทำนองหลักที่ 1 ในระหว่างครั้งที่ 128-131 และในช่วงหางเพลงจะมีการนำทำนองจากช่วงนำกลับมาบรรเลงอีกครั้งในครั้งที่ 132-140

3.3.3 อรรถาธิบายกระบวนการที่ 3 “แม่ปิง”

ในกระบวนการที่ 3 นี้จะบรรยายถึงแม่น้ำปิงซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาตอยหลวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไหลผ่านจังหวัดลำพูน ตากและกำแพงเพชร ก่อนที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ โดยในท่อนนี้ผู้วิจัยต้องการที่จะสร้างบรรยากาศของป่าที่มีลำธารเล็ก ๆ ที่ไหลรวมกันเป็นแม่น้ำที่ผ่านชุมชนริมสายน้ำที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ด้วยการใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนาคือ “ซึง” นำเสนอทำนองเพลง “ฤๅษีหลงถ้ำ” เป็นตัวแทนของสายน้ำปิงตลอดสาย โดยที่ทำนองนี้จะเป็นทั้งทำนองหลักและทำนองประกอบของบทเพลงในท่อนนี้ และจะมีองค์ประกอบและทำนองอื่นค้อย ๆ เข้ามารวมกัน เช่น ลักษณะจังหวะ (Rhythm) ของการแข่งขัน “กลองหลวง” ที่นิยมแข่งขันกันในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ บทเพลง “ไถ่ลุลู” ซึ่งเป็นบทเพลงพื้นบ้านของชาวปกากะญอ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

สังคีตลักษณะในกระบวนการที่ 3 นี้ ใช้สังคีตลักษณะแบบอิสระ (Fantasia/Free Form) ในอัตราจังหวะที่ค่อนข้างช้า และค้อย ๆ เพิ่มความเร็วไปจนถึงระดับปานกลาง ประกอบไปด้วย

- ช่วงนำ ห้องที่ 1-13
- ช่วงนำเสนอทำนองหลักที่ 1 ช่วงแรก ระหว่างห้องที่ 14-30
- ช่วงนำเสนอทำนองหลักที่ 1 ช่วงหลัง ระหว่างห้องที่ 31-39
- ช่วงนำเสนอทำนองหลักที่ 2 ระหว่างห้องที่ 40-50
- ช่วงนำเสนอทำนองหลักที่ 3 ระหว่างห้องที่ 51-59

ช่วงนำ ระหว่างห้องที่ 1-13 ในอัตราความเร็วอยู่ที่ตัวกำกับ 65 อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4 โดยเริ่มต้นด้วยกลุ่มเครื่องสายที่ใช้เทคนิคการรวบโน้ต ในจุดศูนย์กลางของเสียง Ab จากนั้นมีการนำเสนอทำนองหลักที่ 1 คือเพลงฤๅษีหลงถ้ำ แต่เป็นการตัดเฉพาะส่วนโน้ตที่สำคัญแยกเป็นประโยค และใช้บันไดเสียงในแต่ละประโยคที่ต่างกัน

ห้องที่ 2 จะถูกนำเสนอโดยเชลโลที่ลักษณะของการดีด หลังจากนั้นในห้องที่ 5-9 จึงถูกนำเสนอประโยคเพลงต่อด้วยกลุ่มของเครื่องลมไม้สลับกันเป็นคู่ ได้แก่ ฟลูตคู่กับโอโบในบันไดเสียง Ab เมเจอร์ คลาริเน็ตคู่กับบาสซูนในบันไดเสียง Db เมเจอร์ เป็นต้น โดยที่มีกลุ่มเครื่องสายเล่นเป็นพื้นผิวของดนตรีในช่วงนำ (ตัวอย่างที่ 46)

ตัวอย่างที่ 46 ช่วงนำของกระบวนที่ 3 “ตาปี” (ห้องที่ 1-9)

I Adagio $\text{♩} = 65$ rit.

Piccolo

Flute I - II

Oboe I - II

Clarinet in B \flat I - II

Bassoon I - II

Harp

Sung

Violin I

Violin II

Viola

Cello

Double Bass

ช่วงนำเสนองานองหลักที่ 1 ช่วงแรก ระหว่างห้องที่ 14-30 มีการใช้รูปแบบเดียวกันกับช่วงนำ แต่มีการเปลี่ยนศูนย์กลางเสียงให้มีการใช้ทางเดินคอร์ด ที่เป็นคู่เสียงไตรทอนและมีการผสมโมคอื่น ๆ เข้าไปในช่วงนำเสนองานองนี้ด้วย โดยในห้องที่ 12 จังหวะที่ 4 ในแนวเครื่องดนตรีไวโอลา มีการกลับมาของงานองหลักที่ 1 หลังจากนั้นจึงถูกโยนงานองไปให้ยังกลุ่มเครื่องดนตรีอื่น ๆ เช่น ไวโอลิน 2 ในห้องที่ 14 ไวโอลิน 1 ในห้องที่ 15 และเซลโล ในห้องที่ 18 เป็นต้น โดยมีการเปลี่ยนบันไดเสียงในทุกประโยคที่เปลี่ยน เครื่องดนตรีบรรเลงงานอง(ตัวอย่างที่ 47)

ตัวอย่างที่ 47 ช่วงนำเสนองานองหลักที่ 1 ด้วยกลุ่มเครื่องสาย (ห้องที่ 12-18)

The image shows a musical score for five string instruments: Violin I, Violin II, Viola, Cello, and Double Bass. The score is in 4/4 time and begins at measure 12. It features a variety of musical notations including slurs, dynamics (mp, p), and performance directions such as 'Unis.', 'Div.', and 'arco'. The instruments play in unison for much of the passage, with some parts in the lower strings (Viola, Cello, Double Bass) marked as 'Div.' (divisi) and the Double Bass marked as 'arco'.

ในห้องที่ 20 ได้มีการกลับมาของทางเดินของคอร์ดกลุ่มเดิม (ห้องที่ 14-18) แต่กลุ่มของเครื่องสายนั้นจะถูกลดระดับเสียงลงมา 1 คู่แปด และเป็นครั้งแรกที่มีการนำเสนองานองหลักด้วยเครื่องดนตรีพื้นเมือง(ซิ่ง) ในท่อนนี้ เหมือนกับการนำเสนองานองหลักของไวโอลาในห้องที่ 12 เพียงแต่ในครั้งนี้จะมีการใช้กลุ่มของเครื่องลมไม้มารับงานองต่อกัน โดยในห้องที่ 26 มีการรับงานองต่อของโอโบและคลาริเน็ต ซึ่งจะถูกรบรรเลงด้วย 2 บันไดเสียง (โอโบบรรเลงบันไดเสียง A เมเจอร์ ส่วนคลาริเน็ตบรรเลงในบันไดเสียง C# เมเจอร์) ขนานไปพร้อม ๆ กัน ก่อนที่จะรับงานองในห้องที่ 27 ในจังหวะที่สี่ (ตัวอย่างที่ 48)

ตัวอย่างที่ 48 ช่วงนำเสนอทำนองหลักที่ 1 อีกครั้ง ด้วยกลุ่มเครื่องสายและกลุ่มเครื่องลมไม้
(ห้องที่ 20-29)

22

The musical score for measures 20-29 is arranged in two systems. The first system (measures 20-24) includes parts for Piccolo, Flute I - II, Oboe I - II, Clarinet in B♭ I - II, Bassoon I - II, Sung, Violin I, Violin II, Viola, Cello, and Double Bass. The second system (measures 25-29) includes parts for Piccolo, Flute I - II, Oboe I - II, Clarinet in B♭ I - II, Bassoon I - II, Sung, Violin I, Violin II, Viola, Cello, and Double Bass. The score features various dynamics such as *p*, *pp*, *mp*, and *ppp*, along with performance instructions like *Solo*, *Div.*, and *Unis.*. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 4/4. A double bar line is present at the end of measure 24.

ในครั้งที่ 29 มีการนำเสนอทำนองหลักที่ 2 ในบันไดเสียง D เมเจอร์ โดยจะใช้ซึ่งในการนำเสนอทำนองของเพลงทฤษีหลงถ้าตอนที่ 2 ต่อเนื่องตลอดช่วงนี้ โดยมีกลุ่มเครื่องดนตรีไวโอลา คอยเล่นทำนองสอดประสานกับทำนองหลัก ในขณะที่กลุ่มเครื่องดนตรีเชลโลซึ่งเล่น River Motive คอยเป็นอัตราจังหวะประกอบหลักในช่วงตั้งแต่ครั้งที่ 31-38 นี้ ในขณะเดียวกันก็มีการยกเอาบรรยากาศของการแข่งขันกลองหลวงมาใช้ในบทเพลงช่วงนี้ด้วย โดยจะถูกบรรเลงโดยกลองฟลอร์ทอม (Floor Tom) 2 ใบ ซึ่งถูกตั้งไว้คนละฝั่ง ของเวทีตีประชันกันไปมา(เริ่มในครั้งที่ 29) โดยค่อยๆเพิ่มความถี่ของโน้ตให้ย่อยลงไปเรื่อย ๆ ในขณะที่ความเร็ว ของบทเพลง ก็ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกัน (ตัวอย่างที่ 49)

ตัวอย่างที่ 49 ช่วงนำเสนอทำนองหลักที่ 2 บรรยากาศการแข่งขันกลองหลวง(ครั้งที่ 30-37)

The musical score for Example 49 is divided into two systems. The first system covers measures 29 to 30, and the second system covers measures 31 to 37. The instruments and parts are as follows:

- Timpani:** Measures 29-30, marked *mp*.
- Mallets I:** Measures 29-30, marked *mp*, playing Floor Tom 1.
- Mallets II:** Measures 29-30, marked *mp*, playing Floor Tom 2.
- Percussion I:** Measures 29-30, marked *mp*.
- Percussion II:** Measures 29-30, marked *mp*, playing B.D. (Bongos).
- Sung:** Measures 29-30, marked *mp*.
- Violin I & II:** Measures 29-30, marked *mp*.
- Viola:** Measures 29-30, marked *mp*.
- Cello:** Measures 29-30, marked *mp*, playing Divo.
- Double Bass:** Measures 29-30, marked *mp*.

The second system (measures 31-37) shows a more complex arrangement:

- Timpani:** Measures 31-37, marked *mp*.
- Mallets I & II:** Measures 31-37, marked *mp* and *f*, playing Floor Tom 1 and 2.
- Percussion I & II:** Measures 31-37, marked *mp*.
- Sung:** Measures 31-37, marked *mp* and *f*.
- Violin I & II:** Measures 31-37, marked *mp* and *f*.
- Viola:** Measures 31-37, marked *mp* and *f*.
- Cello:** Measures 31-37, marked *mp* and *f*.
- Double Bass:** Measures 31-37, marked *mp* and *f*.

A double bar line (//) is placed between measures 30 and 31.

ช่วงที่นำเสนอทำนองหลักที่ 3 ระหว่างห้องที่ 40-59 มีการนำเสนอทำนองจากเพลงไถ่ล้วย ในบันไดเสียง Dd เมเจอร์ ที่บรรเลงด้วยกลุ่มฮอร์นทั้งหมด ในขณะที่เดียวกันมีการ นำทำนองจากเพลงไถ่ล้วย บรรเลงทำนองโดย โอโบกับคลาริเน็ต ซึ่งได้นำทำนองหลักที่ 3 นี้ มาทำการย่ออัตราส่วนโน้ตให้เล่นไปพร้อม ๆ กันกับทำนองหลัก ในขณะที่ยังมีการกลับมาของอัตราส่วนโน้ตหลักจากทำนองหลักที่ 1 และ 2 ซึ่ง ถูกบรรเลงโดยบาสซูนในห้องที่ 41

ห้องที่ 44 มีการนำเสนอทำนองหลักที่ 3 ต่อไป ซึ่งถูกบรรเลงโดยฮอร์น ในขณะที่เดียวกัน ด้วยทำนองนี้เองถูกนำมาขยายและบรรเลงโดยกลุ่มฟลูตและโอโบด้วยเช่นเดียวกัน (ตัวอย่างที่ 50)

ตัวอย่างที่ 50 การนำเสนอและพัฒนาทำนองหลักที่ 3 เพลง “ไถ่ล้วย” (ห้องที่ 40-46)

40
Moderato ♩ = 100

Piccolo
Flute I - II
Oboe I - II
Clarinet in B \flat I - II
Bassoon I - II
Horn in F I - III
Horn in F II - IV

44

Piccolo
Flute I - II
Oboe I - II
Clarinet in B \flat I - II
Bassoon I - II
Horn in F I - III
Horn in F II - IV

ในช่วงท้ายของกระบวนที่ 3 “แม่ปิง” มีการนำทำนองหลักที่ 3 (เพลงโถ้วลุย) มาทำการดัดแปลงและพัฒนาไปยังเครื่องดนตรีต่าง ๆ ในวงออร์เคสตรา และมีการเพิ่มความถี่ขององค์ประกอบในช่วงนี้ เพื่อเป็นการจัดลำดับอารมณ์ของบทเพลงให้ส่งไปยังกระบวนถัดไปได้ ดังตัวอย่างในระหว่างห้องที่ 55-59 จะเห็นได้ว่าการนำทำนองหลักที่ 3 มาจัดเรียงและเพิ่มความถี่ในในกลุ่มเครื่องสายเสียงสูง ในขณะที่กลุ่มเครื่องสายเสียงต่ำก็ทำหน้าที่เพิ่มลำดับอารมณ์ของบทเพลง ก่อนจะมีการเปลี่ยนคอร์ดในห้องสุดท้าย จากคอร์ด Bb ไมเนอร์ ไปยังคอร์ด C เมเจอร์ เพื่อส่งเข้าในกระบวนถัดไป (ตัวอย่างที่ 51)

ตัวอย่างที่ 51 การนำเสนอการพัฒนาทำนองหลักที่ 3 และการจัดองค์ประกอบเพลงในช่วงท้ายกระบวนที่ 3 “แม่ปิง” (ห้องที่ 55-59)

The musical score for Example 51 illustrates the development of the main melody and the orchestration in the final section of the 'Ma Ping' sequence (measures 55-59). The score is written for a full orchestra and includes the following parts:

- Horn in F I - III**: Plays a rhythmic pattern of eighth notes.
- Horn in F II - IV**: Plays a rhythmic pattern of eighth notes.
- Trumpet in B♭ I - II**: Plays a rhythmic pattern of eighth notes.
- Trombone I - II**: Plays a rhythmic pattern of eighth notes.
- Bass Trombone**: Plays a rhythmic pattern of eighth notes.
- Tuba**: Plays a rhythmic pattern of eighth notes.
- Timpani**: Plays a rhythmic pattern of eighth notes.
- Mallets I**: Plays a rhythmic pattern of eighth notes.
- Mallets II**: Plays a rhythmic pattern of eighth notes.
- Percussion I**: Plays a rhythmic pattern of eighth notes.
- Percussion II**: Plays a rhythmic pattern of eighth notes.
- Violin I**: Plays a rhythmic pattern of eighth notes.
- Violin II**: Plays a rhythmic pattern of eighth notes.
- Viola**: Plays a rhythmic pattern of eighth notes.
- Cello**: Plays a rhythmic pattern of eighth notes.
- Double Bass**: Plays a rhythmic pattern of eighth notes.

The score includes dynamic markings such as *f* (forte) and *cresc.* (crescendo). The key signature is Bb major, and the time signature is 4/4. The score is marked with measure numbers 55, 56, 57, 58, and 59.

3.3.4 อรรถาธิบายกระบวนที่ 4 “เจ้าพระยา”

โดยในกระบวน “เจ้าพระยา” นี้จะถูกบรรเลงต่อกันจากกระบวน “แม่ปิง” ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสื่อความหมายของสายน้ำที่ไหลมาบรรจบกันของแม่น้ำทั้ง 2 สายโดยจะไหลมาบรรจบกันที่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ จนเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลจากจังหวัดนครสวรรค์ ไปสู่จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และไหลลงบริเวณอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการ ในท่อน “เจ้าพระยา” นี้ผู้ประพันธ์พยายามที่จะรวมกลุ่มวัฒนธรรมให้เป็นกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ง่ายต่อการประพันธ์และวิเคราะห์ โดยที่กลุ่มจังหวัดแรกคือ นครสวรรค์ อุทัยธานีและชัยนาท โดยกลุ่มจังหวัดนี้จะมีกลุ่มชาวจีนที่มาอาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำจึงเกิดเป็นกลุ่มของวัฒนธรรมจีนขึ้นมา โดยผู้ประพันธ์ได้เลือกบทเพลง “โล้วเสียงจั่ง” ซึ่งเป็นบทเพลงที่ใช้ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ของชาวจีน มาเป็นองค์ประกอบการนำเสนอทำนองหลักและบรรยากาศของกลุ่มแรก จากนั้นจะเป็นกลุ่มจังหวัดที่สองคือ สิงห์บุรี อ่างทองและพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในกลุ่มจังหวัดที่สองนี้ ผู้ประพันธ์เลือกใช้บทเพลงที่บ่งบอกถึง วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยท้องถิ่นริมฝั่งแม่น้ำ โดยใช้ “เพลงเรือ” “เพลงพวงมาลัย” และ “เพลงเกี่ยวข้าว” มาเป็นองค์ประกอบหลังในกลุ่มที่สอง และกลุ่ม จังหวัดที่สาม คือ ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ ผู้ประพันธ์มองว่าในกลุ่มจังหวัดนี้มีกรุงเทพมหานคร เป็นจุดศูนย์กลางของความเจริญทางวัฒนธรรม จึงอยากใช้ดนตรีในพระราชพิธีเพื่อสื่อถึงความ เป็นเมืองหลวงของไทย โดยจะนำทั้งลักษณะของ “การประโคมเข้ารอบ” ที่เปรียบเสมือนสัญญาณที่บ่งบอกการถึงช่วงเวลาที่สำคัญ และการใช้ดนตรีจาก “วงปี่ชวากลางชนะ” ซึ่งจะใช้ในการประโคมในกระบวน พุทธยatraทางสถลมารค และเป็นการปรากฏของเครื่องดนตรีเดี่ยวในครั้งแรกในท่อนนี้ คือ “ปี่ชวา” โดยจะบรรเลงประกอบ ในส่วนที่สามนี้ด้วย

สังคีตลักษณะในกระบวนที่ 4 นี้ คือสังคีตลักษณะแบบสามตอน (Ternary) ในอัตราจังหวะที่ช้า (Adagio) และค่อยเร่งความเร็วขึ้นจนถึงระดับเร็ว จากนั้นในช่วงกลางของกระบวนมีการเปลี่ยนอัตรา จังหวะให้ช้าก่อนที่ในช่วงหางเพลงจะมีการเปลี่ยนอัตราจังหวะให้เร็วในทันทีเพื่อทำการสรุปจบ ในกระบวนที่ 4 นี้ โดยประกอบไปด้วย

- ช่วงนำ ห้องที่ 1-9
- ช่วงนำเสนอทำนองหลักที่ 1 ระหว่างห้องที่ 10-29
- ช่วงนำเสนอกลุ่มทำนองหลักที่ 2 ระหว่างห้องที่ 30-64
- ช่วงนำเสนอกลุ่มทำนองหลักที่ 3 ระหว่างห้องที่ 65-100
- ช่วงหางเพลง ระหว่างห้องที่ 101-125

ช่วงนำ ระหว่างห้องที่ 1-9 ในอัตราความเร็วอยู่ที่ตัวดำกับ 50 อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4 ซึ่งจะถูกบรรเลงในลักษณะอัตราจังหวะแบบแบ่งครึ่ง (Cut Time) จากช่วงท้ายของกระบวนที่สาม ที่มีอัตราความเร็วอยู่ที่ตัวดำเท่ากับ 100 โดยในช่วงนำของกระบวนที่ 4 นี้ จะถูกบรรเลงต่อกันจากกระบวนที่ 3 โดยที่ยังคงมีวัตถุประสงค์จากกระบวนที่ 3 (ทำนองเพลงไถ่ลุลูฯ) มานำเสนอในช่วงนำของกระบวนที่ 3 บรรเลงโดยกลุ่มเครื่องลมทองเหลือง ที่ยังมีการเล่นและรับส่งทำนองไปยังกลุ่มเครื่องดนตรีต่าง ๆ ในบันไดเสียง F ไมเนอร์ หลังจากที่มีการลดความดังของทั้งวงลงในช่วงนำแล้ว ในห้องที่ 5 มีการรับทำนองจากกลุ่มออร์เคสตรามายังกลุ่มเครื่องลมทองเหลือง เพื่อเป็นท่อนเชื่อมจากจุดศูนย์กลางเสียง F ไปสู่จุดศูนย์กลางเสียง D (ตัวอย่างที่ 52)

ตัวอย่างที่ 52 ช่วงนำของกระบวนที่ 4 ที่ยังคงมีการนำทำนองจากกระบวนที่ 3 มาใช้ในกลุ่มเครื่องลมทองเหลือง (ห้องที่ 1-4)

The image displays a musical score for a brass and percussion ensemble. The score is divided into two systems. The first system, marked with a '1' in a box, shows the beginning of the piece. It features Horns in F I-III and F II-IV, Trumpet in B♭ I-II, Trombone I-II, Bass Trombone, Tuba, and Timpani. The music is in 4/4 time and starts with a forte (*ff*) dynamic. The second system, marked with a '4' in a box, shows the continuation of the piece. It features Horns in F I-III and F II-IV, Trumpet in B♭ I-II, Trombone I-II, Bass Trombone, Tuba, and Timpani. The music is in 4/4 time and starts with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings (*mp*, *mf*, *pp*, *p*).

ช่วงนำเสนótำนองหลักที่ 1 ระหว่างห้องที่ 10-29 ทำนองเพลงโล้วเฮียงจั้ง ถูกบรรเลงโดย ฮาร์ปในโหมด D ดอเรียน โดยมีกลุ่มเครื่องสายเล่นประกอบในลักษณะคล้ายกับวงสตริงควอเต็ต ในลักษณะแบบพิวก์ (ตัวอย่างที่ 53)

ตัวอย่างที่ 53 การนำเสนótำนองหลักที่ 1 (เพลงโล้วเฮียงจั้ง) (ห้องที่ 10-17)

ห้องที่ 22 มีการใช้เสียงประสานของกลุ่มเครื่องลมทองเหลืองที่มีลักษณะเป็นไดรโทน สลับกันไปมาระหว่างคอร์ด Ab เมเจอร์ และคอร์ด D เมเจอร์ ก่อนที่ในห้องที่ 23 จังหวะที่สี่ มีการนำเสนองการพัฒนามาจากทำนองหลักที่ 1 โดยกลุ่มทรัมเบ็ต และรับโดยเครื่องลมทองเหลืองอื่นๆ ตามลำดับ (ตัวอย่างที่ 54)

ตัวอย่างที่ 54 การใช้เสียงประสานและพัฒนาทำนองหลักที่ 1 (ห้องที่ 22-27)

ช่วงนำเสนอกลุ่มทำนองหลักที่ 2 ระหว่างห้องที่ 30-64 มีการนำเสนอทำนองจากเพลงพื้นบ้าน 3 บทเพลง ได้แก่ เพลงเรือ เพลงเกี่ยวข้าว และเพลงพวงมาลัย โดยในช่วงนี้ทำนองทั้งสามจะถูกนำเสนอต่อกันโดยกลุ่มเครื่องลมไม้

ห้องที่ 30-33 มีการนำเสนอเพลงเรือที่จะมีทำนองลูกคู่ชายหญิงโดยใช้ปีกโคโลและฟลูตคู่กับบาสซูนในบันไดเสียง A ไมเนอร์ เพลงพวงมาลัย ในบันไดเสียง E เมเจอร์ จากโอโบในห้องที่ 3 ในจังหวะที่สี่ และยังมีการลดอัตราส่วนโน้ต (Diminution) ในบันไดเสียง C# เมเจอร์ มายังบาสซูนในห้องที่ 32 และ บันไดเสียง A เมเจอร์ มายังฟลูตในห้องที่ 32 จังหวะที่สาม และเพลงเกี่ยวข้าว ด้วยคลาริเน็ตในโมด E ดอเรียนในห้องที่ 32 (ตัวอย่างที่ 55)

ตัวอย่างที่ 55 การนำเสนอกลุ่มทำนองหลักที่ 2 โดยกลุ่มเครื่องลมไม้ (ห้องที่ 30-33)

The musical score shows five staves for woodwinds. The Piccolo and Flute I-II parts play a rhythmic pattern of eighth notes with accents, starting at measure 30. The Oboe I-II part has a solo in measure 32. The Clarinet in Bb I-II part has a solo in measure 32. The Bassoon I-II part has a solo in measure 32. The dynamics range from mezzo-piano (mp) to mezzo-forte (mf). The score is in 4/4 time and features various articulations such as accents and slurs.

ห้องที่ 34-40 มีการใช้ทำนองจากเพลงเรือ มาพัฒนาทำนองในลักษณะของฟิวก์
 ในบันไดเสียง A เมเจอร์ สลับกับบันไดเสียง F# ไมเนอร์ ที่บรรเลงโดยกลุ่มเครื่องลมไม้(ตัวอย่างที่ 56)

ตัวอย่างที่ 56 การพัฒนาทำนองหลักที่ 2 ในรูปแบบฟิวก์โดยกลุ่มเครื่องลมไม้
 (ห้องที่ 34-40)

34
 Moderato $\text{♩} = 100$

Piccolo
 Flute I - II
 Oboe I - II
 Clarinet in B \flat I - II
 // Bassoon I - II

37

Piccolo
 Flute I - II
 Oboe I - II
 Clarinet in B \flat I - II
 Bassoon I - II

ห้องที่ 41-46 เป็นท่อนคั่นกลางระหว่างการนำเสนอท่อนพิวักทั้งสอง โดยมีการนำเสนอทำนองจากเพลงเกี่ยวข้าวซึ่งถูกบรรเลงโดยกลุ่มเครื่องดนตรีฮอร์นในห้องที่ 41-42 หลังจากนั้นมีการนำเสนอทำนองเพลงพวงมาลัยโดยกลุ่มเครื่องดนตรีทรัมเป็ตในและมีการนำองค์ประกอบจากท่อนรับสร้อยจากเพลงเรือและเพลงเกี่ยวข้าวที่ถูกนำเสนอกลุ่มเครื่องลมทองเหลืองเสียงต่ำ กลุ่มเครื่องดนตรีฮอร์นและบาสซูนในห้องที่ 43 นอกจากนี้ยังมีการใช้กลุ่มเครื่องลมไม้ที่ไล่บันไดเสียง A เมเจอร์ อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มสีสันในห้องที่ 43 อีกด้วย หลังจากนั้นมีการนำองค์ประกอบทั้งหมดในห้องที่ 41-43 นำมาบรรเลงซ้ำอีกครั้งในห้องที่ 44-46 (ตัวอย่างที่ 57)

ตัวอย่างที่ 57 ท่อนคั่นกลางระหว่างการนำเสนอพิวักทั้ง 2 ท่อน (ห้องที่ 41-46)

The musical score for Example 57, measures 41-47, is presented for a full orchestra. The score is in 4/4 time and features a variety of dynamics including *mf* and *f*. The instruments listed are Piccolo, Flute I - II, Oboe I - II, Clarinet in Bb I - II, Bassoon I - II, Horn in F I - III, Horn in F II - IV, Trumpet in Bb I - II, Trombone I - II, Bass Trombone, Tuba, Timpani, Mallets I, Mallets II, and Percussion I. A decorative sunburst graphic is positioned above the score between measures 41 and 47.

ห้องที่ 47 มีการใช้กลุ่มเครื่องสายในการบรรเลงทำนองโดยมีการใช้วัดดับที่พัฒนามาจากทำนองหลักที่ 2 และลักษณะแบบพิวักเช่นเดียวกันกับกลุ่มเครื่องลมไม้ในห้องที่ 34-40 แต่มีการเปลี่ยนจุดศูนย์กลางเสียงเป็น F# โดยจะเริ่มนำเสนอสวนของพิวักจากกลุ่มเครื่องสายเสียงต่ำ หลังจากนั้นจะค่อย ๆ เพิ่มพื้นผิวจากเครื่องสายอื่น ๆ ที่มีเสียงสูงขึ้นมาตามลำดับ (ตัวอย่างที่ 58)

ตัวอย่างที่ 58 การพัฒนาทำนองหลักที่ 2 ในรูปแบบพิวัก โดยกลุ่มเครื่องสาย (ห้องที่ 34-40)

The musical score for Example 58 is presented in two systems. The first system, measures 47-50, is in 4/4 time and features a key signature of one sharp (F#). The instruments are Harp, Pi Java, Violin I, Violin II, Viola, Cello, and Double Bass. The Harp and Pi Java parts are mostly rests. Violin I and II play a single note with an accent and *mf* dynamic. The Viola, Cello, and Double Bass parts play a rhythmic pattern with an accent and *f* dynamic, marked with *cresc.* The second system, measures 51-54, is in 4/4 time and features a key signature of two sharps (F# and C#). The Harp part is mostly rests with a final chord. Pi Java is mostly rests. Violin I and II play a rhythmic pattern with an accent and *f* dynamic, marked with *cresc.* The Viola, Cello, and Double Bass parts continue the rhythmic pattern with an accent and *f* dynamic, marked with *cresc.*

ห้องที่ 55 มีการใช้ทำนองหลักที่ 2 พัฒนาเป็นทำนองใหม่ในจุดศูนย์กลางเสียง A ถูกบรรเลงแนวทำนองเดียวกัน (Unison) ด้วยกลุ่มเครื่องสายและเครื่องลมไม้ที่มีระดับเสียงสูง หลังจากนั้นทำนองเดิมจะถูกรับโดยกลุ่มเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงที่ต่ำลงมา (ตัวอย่างที่ 59)

ตัวอย่างที่ 59 การพัฒนาทำนองหลักที่ 2 ในรูปแบบการเล่นแนวเดียวกัน

55

The musical score for Example 59 illustrates the development of the main melody across various instruments in a unison style. The score is written for a full orchestra and includes parts for Piccolo, Flute I - II, Oboe I - II, Clarinet in B \flat I - II, Bassoon I - II, Horn in F I - III, Horn in F II - IV, Trumpet in B \flat I - II, Trombone I - II, Bass Trombone, Tuba, Violin I, Violin II, Viola, Cello, and Double Bass. The music is in 4/4 time and features a strong dynamic of fortissimo (*ff*). The score shows the main melody being played by the woodwinds and strings in a unison style, with the Piccolo, Flute I - II, Oboe I - II, and Clarinet in B \flat I - II playing the melody in the upper register, and the Bassoon I - II, Trombone I - II, Bass Trombone, Tuba, Violin I, Violin II, Viola, Cello, and Double Bass playing the melody in the lower register. The score also includes a 'Solo' marking for the Bassoon I - II part in the final measure.

ห้องที่ 59 เป็นการรับทำนองเดิมจากตัวอย่างที่ 54 ในห้องที่ 55-58 โดยกลุ่มเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงที่ต่ำลงมาเช่นเดียวกัน ในห้องที่ 61-62 มีการขยายอัตราส่วนของทำนองหลักให้มีความมากขึ้นเพื่อให้ทำนองเหมือนถูกดึงให้ช้าลง และในห้องที่ 63-64 มีกลุ่มคอร์ดที่รับจากทำนองซึ่งถูกบรรเลงโดยกลุ่มเครื่องดนตรีฮอร์นและกลุ่มเครื่องสายในระดับเสียงกลาง ที่มีหน้าที่เปลี่ยนจุดศูนย์กลางของเสียงจากเดิมที่อยู่ในจุดศูนย์กลางเสียง A ไปสู่ E ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดศูนย์กลางเสียงที่ใช้ในการนำเสนอทำนองหลักถัดไป (ตัวอย่างที่ 60)

ตัวอย่างที่ 60 การยืดทำนองเพื่อเป็นท่อนเชื่อมนำเข้าสู่จุดศูนย์กลางเสียงถัดไป
(ห้องที่ 34-40)

The musical score for Example 60, measures 34-40, is presented for a full orchestra. The score begins at measure 59 and ends at measure 60. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The score includes parts for Piccolo, Flute I-II, Oboe I-II, Clarinet in B \flat I-II, Bassoon I-II, Horn in F I-III, Horn in F II-IV, Trumpet in B \flat I-II, Trombone I-II, Bass Trombone, Tuba, Violin I, Violin II, Viola, Cello, and Double Bass. The score shows a transition from measure 59 to 60, with dynamics ranging from *ff* to *pp* and a *rit.* marking. The score features complex rhythmic patterns, including triplets and sixteenth notes, and a change in the harmonic center from A to E.

ห้องที่ 65 มีการใช้เสียงประสานในลักษณะไตรโทน ในลักษณะของเทคนิคการรวบโน้ตจากกลุ่มเครื่องสาย โดยใช้คอร์ด E เมเจอร์ และ Bb เมเจอร์ สลับกัน โดยจะมีการนำลักษณะในการเรียงของโน้ต 3 ตัวจากทำนองหลักที่ 3 ในบทเพลงประกอบเข้ามาใช้ในท่อนเชื่อม (ตัวอย่างที่ 61)

ตัวอย่างที่ 61 ท่อนเชื่อมจากกลุ่มทำนองหลักที่ 2 ไปยังกลุ่มทำนองหลักที่ 3 (ห้องที่ 65-71)

ช่วงนำเสนอกทำนองหลักที่ 3 ระหว่างห้องที่ 65-100 มีการนำเสนอกทำนองจากการประกอบเข้ารอบ โดยใช้ทริ้มเปิดในลักษณะการเป่าจากนอกเวที (Off Stage) โดยมีทิมปานี ฮาร์ป และกลุ่มเครื่องสายที่ใช้เทคนิคการรวบโน้ต คอยบรรเลงเป็นองค์ประกอบภายในวงเบาๆ ในศูนย์กลางเสียง E ให้ความรู้สึกเหมือนเสียงที่ลอยมาจากที่ไกล ๆ

ห้องที่ 74 มีการนำเสนอกกลุ่มทำนองหลักที่ 3 (เพลงประกอบเข้ารอบ) ในจุดศูนย์กลางเสียง E โดยมีองค์ประกอบที่ใช้แทนอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกการเป่าสังข์ จะใช้ฮอรั่นในการเป่าระดับเสียง E ที่ห่างกันคู่แปด ส่วนที่สองคือการตีกลองมโหระทึก จะใช้กลองทิมปานีตีในระดับเสียง E และส่วนที่สาม คือแตรประกอบ จะใช้ Bb ทริ้มเปิด ในการบรรเลงนอกเวทีแสดง โดยที่จะกำหนดให้ผู้เล่นทริ้มเปิดจะต้องกดลูกสูบทั้งสาม และใช้การเป่าโดยอิงตามฮาร์โมนิกส์ซีรี่ (Harmonic Series) ของทริ้มเปิด ให้ความรู้สึกคล้ายกับการเป่าเนเจอร์ลทริ้มเปิด (Natural Trumpet) (ตัวอย่างที่ 62)

ตัวอย่างที่ 62 การนำเสนอกลุ่มทำนองหลักที่ 3 ประโคมเข้ารอบ (ห้องที่ 74-82)

The musical score for Example 62, measures 74-82, is presented in a multi-staff format. The instruments and their parts are as follows:

- Horn in F I - III:** Measures 74-82, starting with a dynamic of *pp*.
- Horn in F II - IV:** Measures 74-82, starting with a dynamic of *pp*.
- Trumpet in Bb I - II:** Measures 74-82, starting with a dynamic of *pp* and a marking "Off Stage".
- Timpani:** Measures 74-82, starting with a dynamic of *pp*.
- Harp:** Measures 74-82, starting with a dynamic of *pp*.
- Pi Java:** Measures 74-82, starting with a dynamic of *pp*.
- Violin I:** Measures 74-82, starting with a dynamic of *p*.
- Violin II:** Measures 74-82, starting with a dynamic of *p*.
- Viola:** Measures 74-82, starting with a dynamic of *p*.
- Cello:** Measures 74-82, starting with a dynamic of *p*.
- Double Bass:** Measures 74-82, starting with a dynamic of *p*.

ห้องที่ 82 เป็นท่อนเชื่อมระหว่างจุดศูนย์กลางเสียงทั้ง 2 (จุดศูนย์กลางเสียง E ไปสู่ Bb) มีการนำลักษณะการโน้ตที่เรียงกัน 3 ตัวจากทำนองหลักที่ 3 มาเรียงต่อกัน 2 ชุด ถูกบรรเลงโดยกลุ่มเครื่องสายเสียงต่ำ จากนั้นมีการตอบรับโดยฮาร์พและแทม-แทม ต่อกันในแต่ละชุดโดยค่อยมีการเพิ่มค่าของตัวโน้ตแต่ละชุดในห้องที่ 83 และ 84 นอกจากนี้ในห้องที่ 83 มีการเปลี่ยนเสียงของทิมปานีโดยใช้เทคนิคการรูดเสียง (Glissando) จากเสียง E ไปหาเสียง F (ตัวอย่างที่ 63)

ตัวอย่างที่ 63 ท่อนเชื่อมระหว่างการเปลี่ยนจุดศูนย์กลางเสียงจาก E ไปหา Bb
(ห้องที่ 82-84)

The musical score consists of seven staves for measures 82, 83, and 84. The instruments and their parts are as follows:

- Timpani:** Bass clef, 4/4 time. Measures 82-84 show a melodic line with dynamics *p* and *pp*.
- Percussion I:** Treble clef, 4/4 time. Measure 84 includes a Triangle with dynamic *p*.
- Percussion II:** Treble clef, 4/4 time. Measure 82 includes a Tam - Tam with dynamic *mf*. Measures 83-84 show a melodic line with dynamic *mp*.
- Harp:** Treble and Bass clefs, 4/4 time. Measures 82-84 show a melodic line with dynamics *f* and *mf*.
- Pi Java:** Treble clef, 4/4 time. Measure 84 includes a melodic line with dynamic *f*.
- Viola:** Bass clef, 4/4 time. Measures 82-84 show a melodic line with dynamics *ppp*, *ff*, *f*, *mf*, and *pp*. Includes the instruction "Unis." and triplet markings.
- Cello:** Bass clef, 4/4 time. Measures 82-84 show a melodic line with dynamics *ppp*, *ff*, *f*, *mf*, and *pp*. Includes the instruction "Unis." and triplet markings.
- Double Bass:** Bass clef, 4/4 time. Measures 82-84 show a melodic line with dynamics *ff*, *f*, *mf*, and *pp*. Includes triplet markings.

ห้องที่ 84 มีการนำเสนอกลุ่มทำนองหลักที่ 3 (เพลงสระระหมา) ในศูนย์กลางเสียง Bb โดยใช้ปี่ชวา ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านในกระบวนที่ 4 นี้ โดยมีการใช้เสียงของไตรแองเกิล ที่เล่นส่วนโน้ตตัวเซบ็ต 1 ชั้น แทนเสียงของฉิ่งที่ผู้เป่าปี่ชวาที่ต้องใช้ฟังจังหวะ ในขณะเดียวกันก็มีการใช้คลาริเน็ตและบาสซูนในการลากเสียงประสานในช่วงเสียงต่ำ นอกจากนี้ยังมีการบรรเลงกลีอกเคนสปีดที่บรรเลงในลักษณะโน้ตสามพยางค์ ในศูนย์กลางเสียง Bb นอกจากนี้ยังมีการใช้กลุ่มเครื่องสายเสียงสูงบรรเลงโดยใช้เทคนิคฮาร์โมนิกส์ (ตัวอย่างที่ 64)

ตัวอย่างที่ 64 การนำเสนอกลุ่มทำนองหลักที่ 3 เพลงสระระหมา (ห้องที่ 84-90)

The musical score for Example 64, measures 84-90, is presented in a multi-staff format. The instruments and their parts are as follows:

- Clarinet in Bb I - II:** Measures 84-90, starting with a rest and then playing a melodic line with dynamics *p*.
- Bassoon I - II:** Measures 84-90, playing a melodic line with dynamics *p*.
- Timpani:** Measures 84-90, playing a rhythmic pattern with dynamics *pp*.
- Mallets I & II:** Measures 84-90, playing a complex rhythmic pattern with dynamics *p*.
- Percussion I & II:** Measures 84-90, playing a rhythmic pattern with dynamics *p* and *mp*.
- Pi Java:** Measures 84-90, playing a melodic line with dynamics *f*.
- Violin I & II:** Measures 84-90, playing a melodic line with dynamics *ppp*.

The score includes various performance instructions such as "Triangle" and "Harmonics". The key signature is Bb and the time signature is 4/4.

ห้องที่ 91 มีการเปลี่ยนบรรยากาศในช่วงที่มีการนำเสนอทำนองเพลงสรรหามาที่ชื่อว่า กำลังบรรเลงอยู่ โดยมีการใช้รูปแบบการบรรเลงโน้ต 3 พยางค์ จากเดิมที่ใช้กลีอกเคนสปีล เปลี่ยนมาเป็นวิโอล่าที่ใช้เทคนิคการสีที่บริเวณหย่อง (Ponticello) นอกจากนี้ยังมีการใช้กลุ่มเครื่องสายเสียงต่ำที่บรรเลงโดยใช้เทคนิคการใช้ไม้สีตามด้วยการรับจากไวบราโฟนด้วยคอร์ดทาบเจ็ด และทาบเก้าตามลำดับ (ตัวอย่างที่ 65)

ตัวอย่างที่ 65 การนำเสนอกลุ่มทำนองหลักที่ 3 เพลงสรรหามาในบรรยากาศที่เปลี่ยนไป
(ห้องที่ 91-94)

The musical score for measures 91-94 is presented in a multi-staff format. The instruments and their parts are as follows:

- Timpani:** Remains silent throughout the measures.
- Mallets I:** Plays a single note in measure 91.
- Mallets II:** Features a *Vibraphone* part starting in measure 92, with dynamics *mp* and *mf*.
- Percussion I:** Plays a steady rhythmic pattern of eighth notes.
- Percussion II:** Features a *Tam - Tam with Strong Sticks* part starting in measure 92, with dynamics *mf* and *mf*.
- Harp:** Plays a single chord in measure 91 with a dynamic of *p*.
- Pi Java:** Plays a melodic line with a dynamic of *p*.
- Violin I:** Remains silent throughout the measures.
- Violin II:** Features a *Ponticello* part starting in measure 94, with dynamics *mp* and *col legno*.
- Viola:** Features a *Ponticello* part starting in measure 91, with dynamics *p*, *col legno*, and *Div.*
- Cello:** Features a *col legno* part starting in measure 91, with dynamics *col legno* and *Div.*
- Double Bass:** Features a *col legno* part starting in measure 91, with dynamics *col legno* and *Div.*

ห้องที่ 107 ช่วงหางเพลง มีการกลับมาของทำนองต่าง ๆ ที่อยู่ในกลุ่มทำนองหลักที่ 3 เพื่อเป็นบทสรุปของบทเพลงนี้ ในจุดศูนย์กลางเสียง E โดยลักษณะการใช้ Fanfare ของกลุ่มเครื่องลมไม้ในห้องที่ 107 จังหวะที่ 3 กลุ่มฮอร์นที่นำส่วนโน้ตมาทำการย่อส่วนลักษณะจังหวะในห้องที่ 108 จังหวะที่ 1 และรับกลุ่มทริมเปิด ในห้องที่ 108 จังหวะที่ 3 ในขณะเดียวกัน มีกลุ่มเครื่องลมไม้ที่เล่นลักษณะส่วนโน้ตที่แทนการเคลื่อนที่โน้ตของปีชวาจากเพลง สระهماไทย ในห้องที่ 109 หลังจากนั้น มีการคั่นส่วนเสนอโดยกลุ่มเครื่องลมทองเหลืองด้วยการลากคอร์ด C เมเจอร์ ซึ่งเป็นคอร์ด Neapolitan ของคอร์ดที่ 5 ในบันไดเสียง E เมเจอร์ (ตัวอย่างที่ 66)

ตัวอย่างที่ 66 หางเพลงของกระบวนที่ 4 “เจ้าพระยา” (ห้องที่ 106-109)

107 Andante Maestoso ♩ = 60

Piccolo

Flute I - II

Oboe I - II

Clarinet in B♭ I - II

Bassoon I - II

Horn in F I - III

Horn in F II - IV

Trumpet in B♭ I - II

Trombone I - II

Bass Trombone

Tuba

ในครั้งที่ 114 มีการกำหนดจังหวะในช่วงท้ายของกระบวนที่ 4 ในอัตราความเร็ว อยู่ที่ตัวคำเท่ากับ 120 ซึ่งเป็น 1 เท่าของความเร็วในช่วงที่ผ่านมา โดยตั้งแต่ครั้งที่ 114 ยังมีการนำองค์ประกอบต่าง ๆ จากกลุ่มทำนองหลักที่ 3 มีทำการพัฒนาและนำเสนอ โดยมีการใช้จุดศูนย์กลางอยู่ที่เสียง E (ครั้งที่ 114-115) สลับกับ Bb (ครั้งที่ 116-118) (ตัวอย่างที่ 67)

ตัวอย่างที่ 67 ทางเพลงของกระบวนที่ 4 “เจ้าพระยา” (ครั้งที่ 106-109)

114 Allegro $\text{♩} = 120$

Piccolo

Flute I - II

Oboe I - II

Clarinet in Bb I - II

Bassoon I - II

Horn in F I - III

Horn in F II - IV

Trumpet in Bb I - II

Trombone I - II

Bass Trombone

Tuba

Violin I

Violin II

Viola

Cello

Double Bass

ในห้องที่ 119-125 เป็นช่วงสรุปจบของกระบวนที่ 4 และบทประพันธ์ “สายธารแห่งชีวิต” นี้ โดยการใช้เสียงประสานได้มีการย้ายจุดศูนย์กลางเสียงกลับมาเป็น E ตามเดิม มีการใช้คอร์ดเพียง คอร์ดที่ 5 และ 1 เท่านั้น ในห้องที่ 119-124 ได้มีการให้เครื่องที่เล่นในช่วงระดับเสียงต่ำ บรรเลงในเสียง B ค้างไว้ ถึงแม้ว่าจะมีการจัดองค์ประกอบด้านจังหวะใหม่ เสียงที่ต่ำที่สุด ยังคงค้างอยู่เสียง B นั้นทำให้ในช่วงที่เล่นคอร์ดที่ 1 จะกลายเป็นคอร์ดพลิกกลับขั้นที่ 2 (Cadential 6/4) ก่อนที่จะเปลี่ยนกลับมาเป็นคอร์ดในรูปพื้นฐาน (Root Position Chord) ในห้องที่ 125 ซึ่งเป็นห้องสุดท้ายของกระบวนนี้

มีการนำองค์ประกอบจากทำนองหลักที่ 1 และ 2 กลับมาใช้ในช่วงท้ายนี้อีกครั้ง โดยในห้องที่ 119 ได้มีการนำเสนอองค์ประกอบจากทำนองหลักที่ 1 (เพลง โฉว-เฮียง-จิ่ง) โดยกลุ่มเครื่องลมไม้ จากนั้นจึงถูกรับทำนองเดิมโดยกล็อกเคนสปีลและไซโลโฟน ห้องที่ 121 มีการนำเสนอทำนองจากองค์ประกอบจากทำนองหลักที่ 2 (เพลงเรือ) โดยกลุ่มเครื่องลมไม้ทั้งหมด ก่อนที่จะส่งเข้าการนำเสนอทำนองสุดท้ายของบทเพลงในกระบวนที่ 4 ด้วยเพลงเกี่ยวข้าวที่นำเสนอโดยกลุ่มเครื่องดนตรีฮอว์น ทรอมโบนและบาสซูนในห้องที่ 123-125 (ตัวอย่างที่ 68)

ตัวอย่างที่ 68 การจัดองค์ประกอบด้านเสียงประสาน ทำนองและจังหวะในช่วงท้ายของ
กระบวนที่ 4 (ห้องที่ 119-125)

The musical score is arranged in a standard orchestral format with the following parts from top to bottom:

- Piccolo
- Flute I - II
- Oboe I - II
- Clarinet in Bb I - II
- Bassoon I - II
- Horn in F I - III
- Horn in F II - IV
- Trumpet in Bb I - II
- Trombone I - II
- Bass Trombone
- Tuba
- Timpani
- Mallets I
- Mallets II (Xylophone)
- Percussion I (Crash Cymbal)
- Percussion II

The score includes various musical notations such as notes, rests, slurs, and dynamic markings like *cresc.*, *ff*, and *sf*. The percussion parts include specific instructions for the Crash Cymbal.

บทที่ 4

บทสรุป

4.1 บทสรุปผลงานวิจัยสร้างสรรค์

บทประพันธ์เพลง “สารธารแห่งชีวิต” สำหรับวงออร์เคสตรา เป็นบทประพันธ์ประเภทดนตรีพรรณนาที่ประพันธ์ขึ้นสำหรับวงออร์เคสตราขนาดใหญ่ โดยการนำดนตรีพื้นบ้านและการละเล่นของแต่ละภูมิภาค ผ่านการเชื่อมโยงวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโดยใช้แม่น้ำสำคัญของแต่ละภูมิภาคในการนำเสนอบทประพันธ์ประกอบไปด้วย ภาคใต้แม่น้ำตาปี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม่น้ำมูล ภาคเหนือแม่น้ำปิงและภาคกลางแม่น้ำเจ้าพระยา แบ่งออกเป็น 4 กระจบวนโดยใช้ชื่อตามแม่น้ำแต่ละสาย โดยที่ในแต่ละกระจบวนผู้ประพันธ์ได้ทำการศึกษาวัฒนธรรมและดนตรีพื้นบ้านลุ่มแม่น้ำทั้งสิ้น เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการนำเสนอบทประพันธ์ ผ่านการใช้เทคนิคการประพันธ์ในรูปแบบดนตรีตะวันตกต่างๆ ที่นำเสนอสีสันของวงออร์เคสตราผสมกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านของแต่ละภูมิภาคในบรรยากาศที่แตกต่างกันของบทเพลงในแต่ละกระจบวน แต่ยังคงลักษณะสำคัญของดนตรีพื้นบ้านแต่ละภาคไว้อย่างสมบูรณ์ โดยที่ผู้ประพันธ์นั้นสามารถที่จะนำองค์ความรู้จากการประพันธ์บทเพลงนี้ นำไปต่อยอดและพัฒนาเทคนิคการประพันธ์บทเพลงในอนาคต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทประพันธ์เพลง “สารธารแห่งชีวิต” สำหรับวงออร์เคสตรา นี้ จะเป็นประโยชน์และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจในการประพันธ์เพลง ได้ศึกษาต่อไปในอนาคต

4.2 ข้อเสนอแนะ

4.2.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประพันธ์บทเพลง

บทประพันธ์เพลง “สารธารแห่งชีวิต” สำหรับวงออร์เคสตรา เป็นบทเพลงที่นำเอาบทเพลงพื้นบ้านแต่ละภูมิภาคของไทยมาเป็นวัตถุดิบในการประพันธ์บทเพลงที่ค่อนข้างหลากหลายในแต่ละกระจบวน จึงทำให้การนำเสนอทำนองหลักของวัตถุดิบในบางช่วงนั้นอาจจะไม่สามารถนำเสนอได้ครบทุกมิติ เนื่องจากจะทำให้บทประพันธ์นั้นมีความยาวมากจนเกินไป ซึ่งถ้าหากผู้ประพันธ์สามารถที่จะขยายบทเพลงในแต่ละกระจบวนให้มีความยาวมากขึ้น จะสามารถนำวัตถุดิบจากทำนองหลักของแต่ละกระจบวนมาพัฒนาด้วยเทคนิคการประพันธ์ต่าง ๆ ให้เกิดมิติที่หลากหลายและสีสันที่เพิ่มมากขึ้น

ช่วงเชื่อมเข้าสู่ท่อนนำเสนองานองที่ 2 ระหว่างห้องที่ 35-39 ในท่อนนี้จะเป็นท่อนเชื่อมซึ่งจะเข้าสู่ความเร็วใหม่ในห้องที่ 40 โดยระหว่างนั้น จะมีการค่อย ๆ เพิ่มความถี่ของตัวโน้ตให้มากขึ้น โดยจะมีการเชื่อมโยงความเร็วของจังหวะโดยใช้เทคนิคการเปลี่ยนอัตราจังหวะ (Metric Modulation) โดยใช้โน้ตสามพยางค์ตัวเข้บ็ต 1 ชั้นในห้องที่ 39 เป็นจังหวะเชื่อมเพื่อเข้าสู่ความเร็วใหม่ในห้องที่ 40 โดยความเร็วของโน้ตสามพยางค์ตัวเข้บ็ต 1 ชั้นในห้องที่ 39 จะมีค่าเท่ากับตัวเข้บ็ต 1 ชั้นในห้องที่ 40 (ตัวอย่างที่ 69)

ตัวอย่างที่ 69 การใช้เทคนิคการเปลี่ยนอัตราจังหวะระหว่างห้องที่ 39 ไปยังห้องที่ 40

40 $\text{♩}^3 = \text{♩}$
Allegro Vivace $\text{♩} = 116$

Piccolo

Flute I - II

$\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$

Time Signature for Conductor

สำหรับผู้ำนวยเพลง อาจจะทำให้สัญญาณจังหวะในห้องที่ 39 ซึ่งมีจังหวะย่อยเป็นโน้ตสามพยางค์ตัวเข้บ็ต 1 ชั้นทั้งห้อง โดยแบ่งการให้จังหวะเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน โดยจังหวะที่ 1-2 จะทำให้สัญญาณจังหวะเป็น 2/4 และจังหวะที่ 3-4 จะมีโน้ตสามพยางค์อยู่ 6 ตัว โดยจะให้สัญญาณจังหวะเป็น 3/4 ให้ตัวเข้บ็ต 1 ชั้นสามพยางค์เท่ากับเข้บ็ต 1 ชั้นในสัญญาณจังหวะ 3/4 โดยความเร็วของโน้ตสามพยางค์ยังเท่ากัน(คล้ายกับการบรรเลงตัวเข้บ็ต 1 ชั้น 6 ตัว)

4.2.2.3 กระบวนที่ 3 “แม่ปิง” สำหรับในกระบวนนี้จะมีการใช้ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านประกอบ ซึ่งซึ่งนั้นจะมีเสียงที่ค่อนข้างเบาและอาจจะไม่สามารถมีเสียงที่เด่นออกมาจากวงออร์เคสตราได้ ควรมีการจัดที่นั่งสำหรับผู้เล่นซึ่งหรือใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อให้ได้ยินเสียงชัดเจนขึ้นในวงออร์เคสตรา

ในช่วงที่มีการนำเสนอบรรยากาศของกลองหลวงซึ่งจะใช้กลองฟลอร์ทอม 2 ใบนั้น (ระหว่างห้องที่ 29-40) ควรตั้งตำแหน่งกลองทั้ง 2 ใบไว้ในตำแหน่งที่ผู้ชมได้ยินเสียงจากคนละทิศทางเพื่อให้เกิดประสบการณ์อีกรูปแบบของผู้ชม โดยอาจจะตั้งกลองทั้งสองใบนี้ไว้ที่บริเวณขอบเวทีด้านซ้าย-ขวามือ เป็นต้น

4.2.2.4 กระบวนที่ 4 “เจ้าพระยา” ในกระบวนนี้เป็นกระบวนสุดท้ายซึ่งจะบรรเลงต่อกันจากกระบวนที่ 3 โดยในกระบวนนี้จะมีรูปแบบสังคีตลักษณะแบบสามตอน โดยที่ในช่วงนำเสนองานองทั้งสามตอนนั้นจะมีความแตกต่างขององค์ประกอบและอารมณ์ของแต่ละช่วงค่อนข้างมาก จึงอยากให้ผู้อำนวยเพลงได้จัดองค์ประกอบและวิธีการบรรเลงของนักดนตรีอย่างเหมาะสมตามแนวทางของผู้อำนวยเพลง จะช่วยทำให้บทเพลงในกระบวนนี้มีความน่าสนใจมากขึ้น โดยผู้ประพันธ์ได้ให้ข้อสังเกตในช่วงนำเสนอกลุ่มทำนองหลักที่สามที่จะมีรายละเอียดในการบรรเลงดังนี้

ในช่วงนำเสนองานองของดนตรีประโคมเข้ารอบในระหว่างห้องที่ 74-82 โดยให้ทรัมเป็ตเป่าทำนองในลักษณะการเป่าจากนอกเวทีให้มีบรรยากาศของเสียงที่ลอยมาจากที่ไกลๆ โดยก่อนหน้าที่ทรัมเป็ตบรรเลงในห้องที่ 74 นั้น จะมีเวลาให้ผู้เล่นทรัมเป็ตเดินออกและเข้าจากเวทีพอสมควรก่อนที่จะบรรเลงในท่อนถัดไป ผู้อำนวยเพลงสามารถให้กลุ่มผู้เล่นทรัมเป็ตบรรเลงบริเวณนอกเวทีหรือบริเวณอื่นที่สามารถมองเห็นได้จากผู้อำนวยเพลงได้ โดยผู้ประพันธ์มีความตั้งใจที่ให้บรรยากาศในช่วงนี้มีความสงบเงียบและเบาที่สุดเท่าที่จะสามารถควบคุมได้ สำหรับผู้บรรเลงทรัมเป็ตในช่วงนี้ ให้ใช้ Bb ทรัมเป็ตบรรเลงในลักษณะการกดลูกสูบเครื่องทั้งสามสูบ ให้บรรเลงตามโน้ตโดยที่ยังกดลูกสูบค้างไว้ จะได้ลักษณะที่คล้ายกับการเป่าเนเชอรัลทรัมเป็ตหรือแตรประโคมที่มีความคลาดเคลื่อนของระดับเสียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแตรในรูปแบบโบราณที่ผู้ประพันธ์อยากที่จะยกบรรยากาศนี้เข้ามาอยู่ในบทเพลงในช่วงนี้ด้วย

ในช่วงนำเสนองานองเพลงสรรเสริญแม่ไทยที่บรรเลงโดยปี่ชวาในระหว่างห้องที่ 84-100 ซึ่งถือเป็นการนำเสนอเครื่องดนตรีพื้นบ้านเพียงช่วงเดียวในกระบวนนี้ ซึ่งการบรรเลงตามรูปแบบดั้งเดิมนั้นจะมีฉิ่งคอยตีให้จังหวะ ในขณะที่หน้าทับของกลองแขกก็จะมีการด้นสดของผู้เล่นเข้ามาผสมด้วย ดังนั้นในช่วงนี้ผู้ประพันธ์จึงใช้เครื่องดนตรีไตรแองเกิลให้จังหวะแทนฉิ่ง เนื่องจากพื้นผิวของบทเพลงในช่วงนี้มีความหลากหลายทางอัตราส่วนโน้ตและบรรยากาศ

4.2.3 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ที่จะนำแนวคิดจากบทประพันธ์ไปต่อยอด

สำหรับบทประพันธ์เพลง “สายธารแห่งชีวิต” สำหรับวงออร์เคสตรา ผู้ประพันธ์มีการใช้เทคนิคการประพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลาย ผู้ที่จะนำแนวคิดจากบทประพันธ์ไปใช้ในการต่อยอดสามารถที่จะนำแนวคิดและเทคนิคต่าง ๆ หรือวิธีการในการนำบทเพลงพื้นฐานมาเป็นวัตถุดิบหลักในการประพันธ์บทเพลง รวมไปถึงการต่อยอดเกี่ยวกับการใช้เสียงประสานในรูปแบบต่าง ๆ ผู้ประพันธ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทประพันธ์เพลง “สายธารแห่งชีวิต” สำหรับวงออร์เคสตราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่จะนำแนวคิดต่าง ๆ จากบทเพลงนี้ นำไปต่อยอดในการประพันธ์บทเพลงของตนเองต่อไปในอนาคต

4.3 การเผยแพร่

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบันจึงทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนการแสดงผลงานในหอแสดงดนตรีให้เป็นการเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้ประพันธ์ได้จัดทำไฟล์โน้ตฉบับสมบูรณ์ (Full Score) ของบทประพันธ์เพลง “สายธารแห่งชีวิต” สำหรับวงออร์เคสตรา พร้อมมอร์ธาธิบายโดยละเอียด และทำการอัปโหลดไฟล์เสียง(wav) ของทั้งบทเพลงลงในกูเกิลไดรฟ์ (Google Drive)

โน้ต Full Score พร้อมมอร์ธาธิบายโดยละเอียด

ไฟล์เสียงบทประพันธ์

บรรณานุกรม

หนังสือ

ไขแสง สุขะวัฒน์. *สังคตินิยม ว่าด้วยเครื่องดนตรีของวงดุริยางค์*. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.

ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร. *การประพันธ์เพลงร่วมสมัย*. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.

———. *อรรถาธิบายและบทวิเคราะห์บทเพลงที่ประพันธ์โดย ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร*. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธนาเพชร, 2553.

ณรุทธ์, สุทธิจิตต์. *สังคตินิยม ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก*. พิมพ์ครั้งที่ 12 กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.

ณัชชา, พันธุ์เจริญ. *ทฤษฎีดนตรี*. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์เกษกรรต์, 2558.

———. *พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์*. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ครั้งที่ 4. เกศกรรต์, 2554.

———. *สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์*. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : เกศกรรต์, 2550.

วิทยานิพนธ์

ต้นเถา ช่วยประสิทธิ์. 2558. *บทประพันธ์เพลง รามัญ สำหรับวงออร์เคสตรา วิทยานิพนธ์ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*

นิตานาท นีระ. 2564. *บทประพันธ์เพลงระดับมหบัณฑิต “จักรราศี” วิทยานิพนธ์ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*

บทความวารสาร

กิตติมา ทวนน้อย. (2565)การศึกษาเพลงพื้นบ้านภาคใต้. *วารสารนาคบุตรปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช* 14 (2): 130-37.

ออนไลน์

กำธร สินธวานนท์. 2553. *ประเภทเพลงพื้นบ้าน*. สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน: มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน, <https://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=34&chap=2&page=t34-2-infodetail04.html> (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565)

ชาญณรงค์ เสงอรุณประสาร. 2560. เรื่องเล่าเคล้าเสียงฝน ศึกษาวัฒนธรรมชุมชน หมู่บ้านแม่ออกอู ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก. ค่ายอักษร-ศิลป์ ปีที่ 2. http://www.pgvim.ac.th/aksornsilpa/activities_21.html. (สืบค้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565)

ภูวนารถ สังข์เงิน. 2558. เพลงโคราช ว่าด้วยจารีตและคติความเชื่อ. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, <https://orll.cc/q0mcT>. (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565)

Full Score ตัวอย่างบทเพลงที่ศึกษา(ออนไลน์)

Charles Ives. 2553. Holiday Symphony – Decoration Day, https://issuu.com/peermusicclassical/docs/ives_decoration_day_crit_ed_sc. (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565)

Claud Debussy. 2553. La Mer, [https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/b/b6/IMSLP15420-Debussy_-_La_Mer_\(orch._score\).pdf](https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/b/b6/IMSLP15420-Debussy_-_La_Mer_(orch._score).pdf). (สืบค้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565)

Claud Debussy. 2553. Prelude to the Afternoon of a Faun, [https://s9.imslp.org/files/files/imglnks/usimg/4/40/IMSLP14736-Debussy_-_Pr%C3%A9lude_%C3%A0_l'apr%C3%A8s-midi_d'un_faune_\(orch._score\).pdf](https://s9.imslp.org/files/files/imglnks/usimg/4/40/IMSLP14736-Debussy_-_Pr%C3%A9lude_%C3%A0_l'apr%C3%A8s-midi_d'un_faune_(orch._score).pdf). (สืบค้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565)

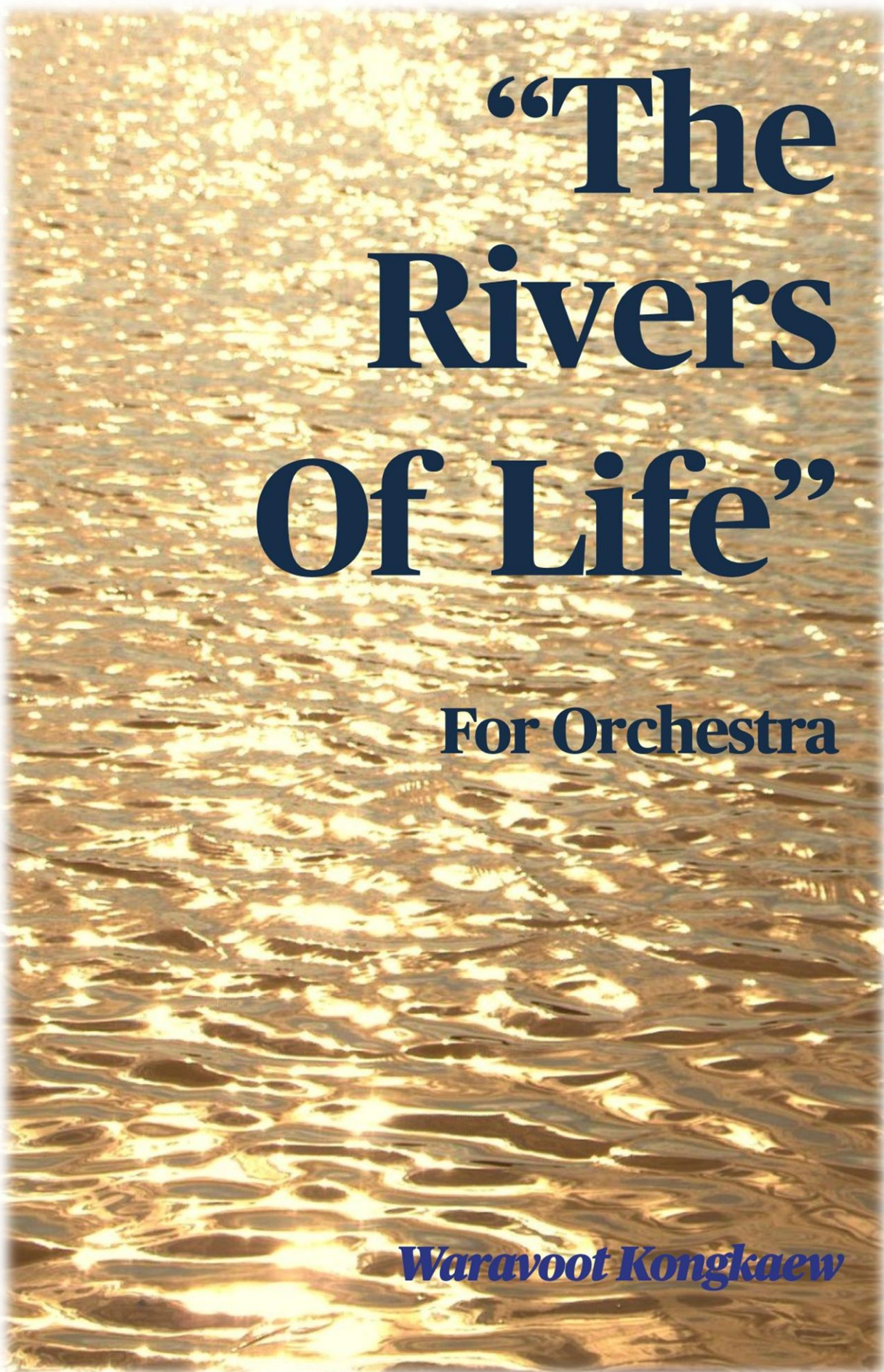
Igor Stravinsky. 2553. The Rite of Spring, <https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/7/78/IMSLP541998-PMLP179425-PMLUS00899-2651-PMLP179425-riteofspring.pdf>. (สืบค้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565)

Tan Dun. 2553. Holiday Symphony–Decoration Day, https://issuu.com/peermusicclassical/docs/ives_decoration_day_crit_ed_sc (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565)

ภาคผนวก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

“The Rivers Of Life”

For Orchestra

Waravoot Kongkaew

Instrumentations

Tradition Instrument

1 Kongku
1 Sanai
1 Sung
1 Pi Java

Orchestra

1 Piccolo
2 Flute
2 Oboe
2 Clarinet
2 Bassoon
4 Horn
2 Trumpet
2 Trombone
1 Bass Trombone
1 Tuba
1 Timpani
Percussion 4 Player
1. Glockenspiel , Xylophone , Floor Tom1
2. Xylophone , Vibraphone , Floor Tom2
3. Triangle , Suspend Cymbal , Crash Cymbals , Tam-Tam
4. Bass Drum , Tam-Tam
1 Harp
Violin I
Violin II
Viola
Cello
Double Bass

The score is transposed.

Duration : ca 24 minutes.

Score

"ต่าปี"

Movement I

วราวุธ กองแก้ว

Moderato $\text{♩} = 86$

Piccolo *mp*

Flute I - II

Oboe I - II *Solo mp* *pp*

Clarinet in Bb I - II

Bassoon I - II *Solo mp*

Horn in F I - III *Cou. sced. a2 pp*

Horn in F II - IV *Cou. sced. a2 pp*

Trumpet in Bb I - II

Trombone I - II *Cou. sced. a2 pp*

Bass Trombone *Cou. sced. pp*

Tuba

Timpani

Mallets I *Glockenspiel pp*

Mallets II *Vibraphone pp*

Percussion I

Percussion II

Harp *mp*

Kongsu (Twin Gong) *mp*

Violin I

Violin II *ppp cresc.*

Viola

Cello

Double Bass

2 "ตาวี" *rit* 18 *a tempo*

Picc. *mp* Solo

Fl. I - II

Ob. I - II

B. Cl. I - II *p* Solo

Bsn. I - II *p*

Hu. I - III *mp*

Hu. II - IV

B. Tpt. I - II

Tbn. I - II

B. Tbn.

Tuba

Timp.

Mall. I *p* *pp*

Mall. II *p* *pp*

Perc. I

Perc. II

Hp. *mp* *p* *pp*

Kongku. *mp* *p* *pp*

Vln. I *ppp* *cresc.* *pp* *dim.* *ppp* *p*

Vln. II *pp* *dim.* *ppp* *p*

Vla. *pp* *p*

Vc. *pp* *p*

D.B. *pp* *p*

"ดาปี"

This page of the musical score, titled "ดาปี" (Dapi), is page 3 of the piece. It features a full orchestral and chamber ensemble. The instruments and their parts are as follows:

- Picc.**: Piccolo, rests throughout.
- Fl. I - II**: Flutes I and II, playing a melodic line starting at measure 21.
- Ob. I - II**: Oboes I and II, playing a melodic line starting at measure 21.
- B♭ Cl. I - II**: Clarinets in B-flat I and II, playing a melodic line starting at measure 21.
- Bsn. I - II**: Bassoons I and II, playing a melodic line starting at measure 21.
- Hn. I - III**: Horns I, II, and III, playing a melodic line starting at measure 21.
- Hn. II - IV**: Horns II, III, and IV, rests throughout.
- B♭ Tpt. I - II**: Trumpets in B-flat I and II, playing a melodic line starting at measure 21.
- Tbn. I - II**: Trombones I and II, playing a melodic line starting at measure 21.
- B. Tbn.**: Baritone Trombone, playing a melodic line starting at measure 21.
- Tuba**: Tuba, playing a melodic line starting at measure 21.
- Timp.**: Timpani, rests throughout.
- Mall. I**: Mallet I, rests throughout.
- Mall. II**: Mallet II, playing a melodic line starting at measure 21.
- Perc. I**: Percussion I, rests throughout.
- Perc. II**: Percussion II, rests throughout.
- Hp.**: Harp, rests throughout.
- Kongku.**: Gongku, playing a melodic line starting at measure 21.
- Vln. I**: Violin I, playing a melodic line starting at measure 21.
- Vln. II**: Violin II, playing a melodic line starting at measure 21.
- Vla.**: Viola, playing a melodic line starting at measure 21.
- Vc.**: Violoncello, playing a melodic line starting at measure 21.
- D.B.**: Double Bass, playing a melodic line starting at measure 21.

The score includes various dynamic markings such as *mp* (mezzo-piano), *p* (piano), *mf* (mezzo-forte), and *mf* (mezzo-forte). It also features performance instructions like "Senza sord." (without mutes) for the trombones and "a2" (second octave) for the flutes and oboes. The music is written in a key signature of one flat and a 4/4 time signature.

6

"ตาปี"

46 Moderato ♩ = 108

The musical score is arranged in a standard orchestral format. The woodwind section (Picc., Fl., Ob., B♭ Cl., Bsn.) is mostly silent in this section. The brass section (Hn., B. Tpt., Tbn., B. Tbn., Tuba, Timp.) is active, with many notes marked with accents and dynamic markings like *f* and *sf*. The strings (Vln. I-II, Vla., Vc., D.B.) provide a rhythmic accompaniment with notes marked with accents and *f*. The percussion (Perc. I-II, Hp., Kongku) includes a steady drum pattern and harp accompaniment. The score is in a key with one flat and a 4/4 time signature. The tempo is marked 'Moderato' with a quarter note equal to 108 beats per minute. The score begins at measure 46.

"ต๋าย"

52

Picc.

Fl. I - II

Ob. I - II

B♭ Cl. I - II

Bsn. I - II

Hn. I - III

Hn. II - IV

B♭ Tpt. I - II

Tbn. I - II

B. Tbn.

Tuba

Timp.

Mall. I

Mall. II

Perc. I

Perc. II

Hrp.

Kongku.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

Susp. Cymbal

f, *sf*, *mp*, *mf*

8

"ต่าปี"

This musical score is for the piece "ต่าปี" (Tapi). It is a full orchestral score with the following instruments and parts:

- Picc.
- Fl. I - II
- Ob. I - II
- B. Cl. I - II
- Bsn. I - II
- Hrn. I - III
- Hrn. II - IV
- B. Tpt. I - II
- Tbn. I - II
- B. Tbn.
- Tuba
- Trmp.
- Mall. I
- Mall. II
- Perc. I
- Perc. II
- Hp.
- Kongku.
- Vln. I
- Vln. II
- Vla.
- Vc.
- D.B.

The score includes various musical notations such as dynamics (e.g., *mf*, *f*, *dim.*, *mp cresc.*), articulation (accents, slurs), and performance instructions. The piece is in 4/4 time and features a complex rhythmic structure with many sixteenth and thirty-second notes.

"ดาปี"

This musical score is for the piece "ดาปี" (Dapi), page 9. It features a large ensemble of instruments. The score is divided into several systems. The first system includes Piccolo, Flutes I & II, Oboes I & II, Clarinets I & II, Bassoon I & II, Horns I-III, Horns II-IV, Trumpets I & II, Trombones I & II, Tuba, and Timpani. The second system includes Mallets I & II, Percussion I & II, Harp, and Gongku. The third system includes Violins I & II, Viola, Violoncello, and Double Bass. The score includes various musical notations such as dynamics (mf, cresc., mp, f), articulation (accents, slurs), and performance instructions (a2, a1). The key signature is one flat (B-flat major or D minor), and the time signature is 4/4. The piece begins at measure 61.

10

"ดาปี"

The musical score for "ดาปี" (Dapi) is a full orchestral score. It begins at measure 65. The instruments listed on the left are: Picc., Fl. I - II, Ob. I - II, B♭-Cl. I - II, Bsn. I - II, Hrn. I - III, Hrn. II - IV, B♭-Tpt. I - II, Tbn. I - II, B. Tbn., Tuba, Timp., Mall. I, Mall. II, Perc. I, Perc. II, Hp., Kongku, Vln. I, Vln. II, Vla., Vc., and D.B. The score features a variety of dynamics including *mf*, *f*, *cresc.*, and *mf cresc.*. There are also markings for *a2* and *a3*. The Glockenspiel part is marked *mf*. The Harp part has *v* markings. The string parts (Vln. I, Vln. II, Vla., Vc., D.B.) are marked *f* and *cresc.*. The woodwind parts (Fl., Ob., Cl., Bsn., Hrn., Tpt., Tbn., Tuba) have various dynamics and markings, including *f*, *cresc.*, and *mf*. The percussion parts (Timp., Perc. I, Perc. II) are marked *mf* and *cresc.*. The Kongku part is marked *f* and *cresc.*. The score is written in a single system with multiple staves for each instrument.

73 $\text{♩} = 54$ "ต๋านี่" 11

Picc.

Fl. I - II

Ob. I - II

B♭ Cl. I - II

Bsn. I - II

Hn. I - III

Hn. II - IV

B♭ Tpt. I - II

Tbn. I - II

B. Tbn.

Tuba

Timp.

Mall. I

Mall. II

Perc. I

Perc. II

Hp.

Kongku.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

Triangle

Susp. Cymbal

Div.

Unis.

12

"ต่าปี"

This musical score is for the piece "ต่าปี" (Taa Pee), starting at measure 79. The score is arranged for a large ensemble of instruments. The woodwind section includes Piccolo, Flute I-II, Oboe I-II, Bass Clarinet I-II, Bassoon I-II, Horn I-III, Horn II-IV, Bass Trombone I-II, Trombone I-II, and Tuba. The percussion section includes Timpani, Mallet I, Mallet II (with Vibraphone), Percussion I and II, Harp, and Gongku. The string section includes Violin I, Violin II, Viola, Cello, and Double Bass. The score features complex rhythmic patterns, often marked with accents and dynamic markings such as *ff* (fortissimo) and *sfz* (sforzando). The key signature is B-flat major, and the time signature is 4/4. The score is written in a standard musical notation with various articulations and performance instructions.

"ดาปี"

90 Moderato ♩ = 86

Picc.

Fl. I - II

Ob. I - II

B♭ Cl. I - II

Bsn. I - II

Hn. I - III

Hn. II - IV

B♭ Tpt. I - II

Tbn. I - II

B. Tbn.

Tuba

Timp.

Mall. I

Mall. II

Perc. I

Perc. II

Hrp.

Kongku.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

f *fp* *ppp* *mp* *fp* *ppp* *fp* *ppp* *fp* *ppp* *fp* *ppp*

14

"ดาปี"

98

The musical score is arranged in a standard orchestral format with the following instruments and parts:

- Picc.**: Piccolo
- Fl. I - II**: Flutes
- Ob. I - II**: Oboe (Solo, *mp*, *pp*)
- B♭ Cl. I - II**: Clarinet in B-flat
- Bsn. I - II**: Bassoon
- Hr. I - III**: Horns
- Hr. II - IV**: Horns (Solo, *mp*, *pp*)
- B♭ Tpt. I - II**: Trumpet in B-flat
- Tbn. I - II**: Trombone
- B. Tbn.**: Baritone Trombone
- Tuba**: Tuba
- Timp.**: Timpani
- Mall. I**: Mallet I
- Mall. II**: Mallet II (*mp*)
- Perc. I**: Percussion I
- Perc. II**: Percussion II
- Hp**: Harp
- Kongku**: Gongku
- Vln. I**: Violin I (*pppp*, *cresc.*)
- Vln. II**: Violin II (*pppp*, *cresc.*)
- Vla.**: Viola (*pp*, *Con sord.*)
- Vc.**: Violoncello (*pp*, *Con sord.*)
- D.B.**: Double Bass (*pp*)

"ต่าปี"

100

Picc. -

Fl. I - II -

Ob. I - II -

Bs. Cl. I - II -

Bsn. I - II -

Hrn. I - III -

Hrn. II - IV -

B♭ Tpt. I - II -

Tbn. I - II -

B. Tbn. *Con sord.* *mp* *pp*

Tuba -

100

Timp. -

Mall. I *mp* *dim.*

Mall. II -

100

Perc. I -

Perc. II -

100

Hrp. *pp*

100

Kongku. *mp* *dim.*

100

Vln. I *pp* *dim.*

Vln. II *dim.*

Vla. *pp*

Vc. *pp*

D.B. -

16

"ดาปี"

Musical score for "ดาปี" (Dapi), page 16. The score includes parts for Piccolo, Flutes I & II, Oboes I & II, Bassoons I & II, Horns I-III, Horns II-IV, Trumpets I & II, Trombones I & II, Baritone, Tuba, Timpani, Mallets I & II, Percussion I & II, Harp, Kongsu, Violins I & II, Viola, Violoncello, and Double Bass. The score features various musical notations including dynamics like *ppp*, *p*, and *pp*, and performance markings such as "dnc."

Score

"มุล"

Movement II

วราวุธ กองแก้ว

Andante $\text{♩} = 86$

Piccolo

Flute I - II

Oboe I - II

Clarinet in Bb I - II

Bassoon I - II

Horn in F I, III

Horn in F II, IV

Trumpet in Bb I - II

Trombone I - II

Bass Trombone

Tuba

Timpani

Mallets I

Mallets II

Percussion I

Percussion II

Harp

Snare

Violin I

Violin II

Viola

Cello

Double Bass

2

"มูล"

11

Picc.

Fl. I - II

Ob. I - II

B♭ Cl. I - II

Bsn. I - II

Hn. I, III

Hn. II, IV

B♭ Tpt. I - II

Tbn. I - II

B. Tbn.

Tuba

Timp.

Mal. I

Mal. II

Perc. I

Perc. II

Hp.

Saroni

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

ppp

mp

Solo

pp

ppp

"Aja"

21

Picc.

Fl. I - II

Ob. I - II

B♭ Cl. I - II

Bsn. I - II

Hr. I, III

Hr. II, IV

B♭ Tpt. I - II

Tbn. I - II

B. Tbn.

Tuba

Timp.

Mal. I

Mal. II

Perc. I

Perc. II

Hp.

Samai.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vcl.

D.B.

mp

mp

pp

ppp

p

Solo

Glockenspiel

Div.

Div.

pizz.

p

4 "Allegro" 29

Picc. *mp*

Fl. I - II *mp*

Ob. I - II *mp*

B. Cl. I - II Solo *mp*

Bsn. I - II *p* *mp*

Hrn. I, III *mp*

Hrn. II, IV *mp*

B. Tpt. I - II *mp*

Tbn. I - II *mp*

B. Tbn. *mp*

Tuba *mp*

Timp. *mp*

Mal. I *mp*

Mal. II *mp*

Perc. I *mp*

Perc. II *mp*

Hrp. *mp*

Snarl. *mp*

Vln. I *mp*

Vln. II *mp*

Vla. *mp* *p* *mp* *p*

Ve. *mp* *p* *mp* *p*

D.B. *mp* *p* *mp* *p*

"ꠘꠘꠘ"

This page contains the musical score for measures 39 to 50. The instruments listed on the left are Piccolo, Flute I-II, Oboe I-II, Bassoon I-II, Horn I-III, Horn II-IV, Trumpet I-II, Trombone I-II, Baritone/Tuba, Tuba, Timpani, Mallet I, Mallet II, Percussion I, Percussion II, Harp, Saroni, Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, and Double Bass. The score includes various musical notations such as dynamics (mp, mf, sf, p, f), articulation (accents), and performance instructions (Solo, Xylophone). The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The score is written in a standard orchestral layout with staves for each instrument.

6

"ჰუმო"

Allegro Vivace ♩ = 116

This page contains the musical score for measures 39 through 44 of a piece titled "ჰუმო" (Humor). The tempo is marked "Allegro Vivace" with a metronome marking of ♩ = 116. The score is arranged for a full orchestra and string ensemble. The instruments listed on the left are: Piccolo (Picc.), Flutes I and II (Fl. I - II), Oboes I and II (Ob. I - II), Bassoons I and II (B♭-Cl. I - II), Basses I and II (Bsn. I - II), Horns I, II, and III (Hn. I, II, III), Horns II and IV (Hn. II, IV), Trumpets I and II (B♭ Tpt. I - II), Trombones I and II (Tbn. I - II), Baritone Trombone (B. Tbn.), Tuba, Timpani (Timp.), Males I and II (Mal. I, II), Percussion I and II (Perc. I, II), Harp (Hp.), Samai, Violins I and II (Vln. I, II), Viola (Via.), Violoncello (Vc.), and Double Bass (D.B.). The score includes various musical notations such as dynamics (p, mp, mf, f, sf, sfz), articulation (accents, slurs), and performance instructions (e.g., "Triangle" for Perc. I). Measure numbers 39, 40, and 44 are clearly marked at the beginning of their respective staves.

"မျှလ"

This musical score is for the piece "မျှလ" (Mye L), page 7. It is a full orchestral score with the following instruments and parts:

- Picc.
- Fl. I - II
- Ob. I - II
- B♭ Cl. I - II
- Bsn. I - II
- Hr. I, III
- Hr. II, IV
- B♭ Tpt. I - II
- Tbn. I - II
- B. Tbn.
- Tuba
- Temp.
- Mal. I
- Mal. II
- Perc. I
- Perc. II
- Harp (Hp.)
- Sitar
- Vln. I
- Vln. II
- Vla.
- Vcl.
- D.B.

The score begins at measure 45. The Oboe and Bassoon parts have melodic lines with accents. The Horns and Trombones play rhythmic patterns. The Percussion section includes a prominent mallet part (Mal. I) and a snare drum part (Perc. I) with a *mf* dynamic. The Harp, Sitar, and String sections (Viola, Violoncello, Double Bass) provide harmonic support, with the strings playing a steady bass line. Dynamics such as *mf* are indicated throughout the score.

8

"มูล"

This musical score is for the piece "มูล" (Mool). It is a full orchestral score with the following instruments and parts:

- Picc. (Piccolo)
- Fl. I - II (Flutes)
- Ob. 1 - II (Oboes)
- B♭ Cl. 1 - II (Bass Clarinets)
- Bsn. 1 - II (Bassoons)
- Hn. I, III (Horns)
- Hn. II, IV (Horns)
- B♭ Tpt. 1 - II (Trumpets)
- Tbn. 1 - II (Trombones)
- B. Tbn. (Baritone Trombone)
- Tuba
- Timp. (Timpani)
- Mal. I (Maracas)
- Mal. II (Maracas)
- Perc. I (Percussion)
- Perc. II (Percussion)
- Hp. (Harp)
- Sanaei (Sanaei)
- Vln. I (Violin I)
- Vln. II (Violin II)
- Vla. (Viola)
- Ve. (Violoncello)
- D.B. (Double Bass)

The score includes dynamic markings such as *mf*, *f*, *mp*, and *fp*. It also features rehearsal marks (51, 52) and a section marked with a circled *fp* at the end of the page.

"ស្បែក"

60 **Meno Mosso** ♩ = 80

Picc.

Fl. I - II

Ob. I - II

B♭ Cl. I - II

Bsn. I - II

Hrn. I, III *Stopped*
cresc.

Hrn. II, IV *Stopped*
cresc.
Con sord.

B♭ Tpt. I - II *mp*

Tbn. I - II *p* *cresc.*

B. Tbn. *p* *cresc.*

Tuba *sf*

Timp. *f*

Mal. I *mp*

Mal. II *p*

Perc. I

Perc. II *Bass Drum*

Hrp.

Sanai

Vln. I *sf subito p*

Vln. II *sf subito p*

Vla. *col legno Div.* *pizz.*

Vc. *col legno Div.* *pizz.*

D.B. *col legno Div.* *pizz.*

10

"မျှတ"

Picc.

Fl. I - II

Ob. I - II

B. Cl. I - II

Bsn. I - II

Hn. I, III

Hn. II, IV

B. Tpt. I - II

Tbn. I - II

B. Tbn.

Tuba

Timp.

Mal. I

Mal. II

Perc. I

Perc. II

Hp.

Sanni.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

Tam - Tam

mf

f

col legno

pizz.

mf

f

12

"มูล"

81 Moderato ♩ = 108

Picc. *f*

Fl. I - II *mf* *f*

Ob. I - II *f*

B♭ Cl. I - II *f*

Bsn. I - II *f*

Hn. I, III *f*

Hn. II, IV *f*

B♭ Tpt. I - II *mf* *f*

Tbn. I - II *f*

B. Tbn. *f*

Tuba *f*

Timp. *sfz* *mf*

Mal. I

Mal. II

Perc. I *mp* *sfz*

Perc. II *sfz*

Hp.

Sanael.

Vln. I *f* *mf*

Vln. II *f* *mf*

Vla. *f* *mf*

Vcl. *f* *mf*

D.B. *f* *mf*

14

"มูล"

94

The musical score is for a piece titled "มูล" (Mool), starting at measure 94. The score is arranged for a large orchestra and includes the following instruments and parts:

- Picc.
- Fl. I - II
- Ob. I - II
- Bi. Cl. I - II
- Bsn. I - II
- Hn. I, III
- Hn. II, IV
- B♭ Tpt. I - II
- Tbn. I - II
- B. Tbn.
- Tuba
- Timp.
- Mal. I
- Mal. II
- Perc. I
- Perc. II
- Hrp.
- Samb.
- Vln. I
- Vln. II
- Vla.
- Vc.
- D.B.

The score includes various musical notations such as dynamics (f, mf), articulation (accents), and performance instructions like "arco" and "Unis". The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 7/8. The score is divided into measures, with measure 94 being the starting point of the section shown.

"မျှလ"

This musical score is for the piece "မျှလ" (Mye L), page 15. It is a full orchestral score with the following instruments and parts:

- Picc.
- Fl. I - II
- Ob. I - II
- B. Cl. I - II
- Bsn. I - II
- Hr. I, III
- Hr. II, IV
- B. Tpt. I - II
- Tbn. I - II
- B. Tbn.
- Tuba
- Timp.
- Mal. I
- Mal. II
- Perc. I
- Perc. II
- Hp.
- Sanni.
- Vln. I
- Vln. II
- Vla.
- Vc.
- D.B.

The score includes various musical notations such as dynamics (mf, f), articulation (accents, slurs), and performance instructions like "Div." and "arco". The piece is in 2/4 time and features a complex rhythmic structure with many sixteenth and thirty-second notes.

16

"မျှလ"

This musical score is for the piece "မျှလ" (Mye L), starting at measure 103 and ending at measure 104. The score is arranged for a full orchestra and includes the following parts:

- Picc.**: Piccolo, starting at measure 103 with *mf* and moving to *ff* at measure 104.
- Fl. I - II**: Flutes I and II, starting at measure 103 with *mf* and moving to *ff* at measure 104.
- Ob. I - II**: Oboes I and II, starting at measure 103 with *mf* and moving to *ff* at measure 104.
- B♭ Cl. I - II**: Bass Clarinets I and II, starting at measure 103 with *mf* and moving to *ff* at measure 104.
- Bsn. I - II**: Bassoons I and II, starting at measure 103 with *f* and moving to *ff* at measure 104.
- Hrn. I, III**: Horns I, III, starting at measure 103 with *mp* and moving to *ff* at measure 104.
- Hrn. II, IV**: Horns II, IV, starting at measure 103 with *mp* and moving to *ff* at measure 104.
- B♭ 1pt. I - II**: Trumpets I and II, starting at measure 103 with *mp* and moving to *ff* at measure 104.
- Tbn. I - II**: Trombones I and II, starting at measure 103 with *subito p* and moving to *ff* at measure 104.
- B. Tbn.**: Baritone Trombone, starting at measure 103 with *subito p* and moving to *ff* at measure 104.
- Tuba**: Tuba, starting at measure 103 with *subito p* and moving to *ff* at measure 104.
- Timp.**: Timpani, starting at measure 103 with *subito p* and moving to *ff* at measure 104.
- Mal. I, II**: Mallet Percussion I and II, starting at measure 103 with *ff* and moving to *ff* at measure 104.
- Perc. I, II**: Percussion I and II, starting at measure 103 with *ff* and moving to *ff* at measure 104. Percussion I includes a Triangle.
- Harp**: Harp, starting at measure 103 with *f* and moving to *ff* at measure 104.
- Sm. I**: Snare Drum, starting at measure 103 with *ff* and moving to *ff* at measure 104.
- Vln. I, II**: Violins I and II, starting at measure 103 with *f* and moving to *ff* at measure 104.
- Vla.**: Viola, starting at measure 103 with *f* and moving to *ff* at measure 104.
- Vc.**: Violoncello, starting at measure 103 with *f* and moving to *ff* at measure 104.
- D.B.**: Double Bass, starting at measure 103 with *f* and moving to *ff* at measure 104.

"มูล"

This page contains a detailed musical score for the piece "มูล" (Mool). The score is arranged in a standard orchestral format with multiple staves for each instrument family. The instruments listed include Piccolo, Flute I & II, Oboe I & II, B♭ Clarinet I & II, Bassoon I & II, Horn I (III), Horn II (IV), B♭ Trumpet I & II, Trombone I & II, Tuba, Timpani, Maracas I & II, Percussion I & II, Harp, Saxophone, Violin I & II, Viola, Violoncello, and Double Bass. The score includes various musical notations such as notes, rests, dynamics (e.g., *ff*, *mf*, *dim.*), and articulation marks. Measure numbers 108 and 112 are indicated at the beginning and end of the score respectively. The tempo and mood are marked as *δ^{mo}*.

18

"มูล"

118 Andante ♩ = 86

This page contains the musical score for measures 113 through 118 of the piece "มูล". The score is arranged in a standard orchestral format with the following parts:

- Picc.**: Piccolo flute, measure 113.
- Fl. I - II**: Flute I and II, measure 113.
- Ob. 1 - II**: Oboe I and II, measure 113.
- B♭ Cl. 1 - II**: Bass Clarinet I and II, measure 113.
- Bsn. 1 - II**: Bassoon I and II, measure 113.
- Hrn. I, III**: Horn I, III, measure 113.
- Hrn. II, IV**: Horn II, IV, measure 113.
- B♭ Tpt. I - II**: Trumpet I and II, measure 113.
- Tbn. 1 - II**: Trombone 1 and 2, measure 113.
- B. Tbn.**: Baritone Trombone, measure 113.
- Tuba**: Tuba, measure 113.
- Timp.**: Timpani, measure 113.
- Mal. I, II**: Mallet percussion I and II, measure 113.
- Perc. I, II**: Percussion I and II, measure 113.
- Hp.**: Harp, measure 113.
- Saxoi.**: Saxophone, measure 113.
- Vln. I, II**: Violin I and II, measure 113.
- Vla.**: Viola, measure 113.
- Vc.**: Violoncello, measure 113.
- D.B.**: Double Bass, measure 113.

The score includes various dynamic markings such as *ff*, *dim.*, *f*, *mf*, *mp*, *mp*, *f*, and *mf*. It also features performance instructions like *sfz subito p* and *Div.* (divisi). The tempo is marked *Andante* with a metronome marking of ♩ = 86. The key signature has one sharp (F#).

"มูล"

This musical score is for the piece "มูล" (Mool), page 19. It features a variety of instruments and includes the following details:

- Picc.**: Piccolo, starting at measure 119 with a *mf* dynamic.
- Fl. I - II**: Flutes I and II, starting at measure 119 with a *mf* dynamic.
- Ob. I - II**: Oboe I and II, starting at measure 119 with a *mf* dynamic and a "Solo" marking.
- B♭ Cl. I - II**: Bass Clarinet I and II, starting at measure 119 with a *mf* dynamic.
- Bsn. I - II**: Bassoon I and II, starting at measure 119 with a *mf* dynamic and an "a2" marking.
- Hrn. I, III**: Horn I, III, starting at measure 119.
- Hrn. II, IV**: Horn II, IV, starting at measure 119.
- B♭ Tpt. I - II**: Trumpet I and II, starting at measure 119.
- Tbn. I - II**: Trombone I and II, starting at measure 119 with *sfz* dynamics.
- B. Tbn.**: Baritone Trombone, starting at measure 119 with *sfz* dynamics.
- Tuba**: Tuba, starting at measure 119 with *sfz* dynamics.
- Timp.**: Timpani, starting at measure 119 with *f*, *mp*, and *mf* dynamics.
- Mal. I**: Maraca I, starting at measure 119.
- Mal. II**: Maraca II, starting at measure 119 with a *mf* dynamic.
- Perc. I**: Percussion I, starting at measure 119.
- Perc. II**: Percussion II, starting at measure 119 with *f*, *mp*, and *mf* dynamics.
- Hp**: Harp, starting at measure 119 with a *mp* dynamic.
- Sanat.**: Sitar, starting at measure 119 with a *mp* dynamic.
- Vln. I**: Violin I, starting at measure 119 with *pp* and *p* dynamics.
- Vln. II**: Violin II, starting at measure 119 with *pp* and *p* dynamics.
- Vla.**: Viola, starting at measure 119 with *pizz.*, *sfz*, *arco*, and *p* dynamics.
- Vc.**: Violoncello, starting at measure 119 with *pizz.*, *sfz*, *arco*, and *p* dynamics.
- D. B.**: Double Bass, starting at measure 119 with *Div.*, *pizz.*, *sfz*, and *sfz* dynamics.

20

"มูล"

Musical score for "มูล" (Mool), starting at measure 135. The score includes parts for Percussion, Flutes (Fl. I - II), Oboes (Ob. I - II), Clarinets (B♭ Cl. I - II), Bassoons (Bsn. I - II), Horns (Hn. I, III and Hn. II, IV), Trumpets (B♭ Tpt. I - II), Trombones (Tbn. I - II, B. Tbn., and Tuba), Timpani (Timp.), Maracas (Mal. I and Mal. II), Harp (Hp.), and Strings (Violins I and II, Viola, Cello, and Double Bass). The score features various dynamics such as *mf* and *mp*, and includes performance instructions like *arco* for the string section.

"มูล"

132

Picc.

Fl. I - II

Ob. I - II

B♭ Cl. I - II

Bsn. I - II

Hn. I, III

Hn. II, IV

B♭ Tpt. I - II

Tbn. I - II

B. Tbn.

Tuba

Timp.

Mal. I

Mal. II

Perc. I

Perc. II

Hp.

Sanaei

Vln. I

Vln. II

Vla.
Unis.

Vcl.
Unis.

D.B.

mp

p

pp

22

"မျှလ"

This musical score page, numbered 22, is titled "မျှလ" (Mye L). It features a variety of instruments with their parts starting at measure 136. The Piccolo part begins with a rest, followed by a melodic line with dynamics *p* and *rit.*. The Flute I-II part has a similar melodic line. The Oboe I-II part plays a rhythmic pattern of eighth notes. The Clarinet I-II and Bassoon I-II parts provide a harmonic accompaniment with chords and a steady eighth-note rhythm. The Horn I-III, Horn II-IV, Trumpet I-II, Trombone I-II, Tuba, Timpani, Mallet I, Mallet II, Percussion I, Percussion II, Harp, and all string parts (Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, Double Bass) are shown with rests, indicating they are silent during this section. The score includes dynamic markings such as *pp* and *dim.* and concludes with a double bar line and repeat signs.

Score

"แม่ปิง"

Movement III

วราวุธ กองแก้ว

Adagio ♩ = 65 77

The score is written for a full orchestra and includes parts for:
Piccolo
Flute I - II
Oboe I - II
Clarinet in B \flat I - II
Bassoon I - II
Horn in F I - III
Horn in F II - IV
Trumpet in B \flat I - II
Trombone I - II
Bass Trombone
Tuba
Timpani
Mallets I
Mallets II
Percussion I
Percussion II
Harp
Sung
Violin I
Violin II
Viola
Cello
Double Bass

Key performance markings include:
- *Solo* for Flute, Oboe, Clarinet, and Bassoon.
- *p* (piano) for various instruments.
- *pp* (pianissimo) for strings and harp.
- *espress.* (espressivo) for strings.
- *Unis.* (unison) for strings.
- *pizz.* (pizzicato) for Cello.
- *arco* (arco) for Cello.
- *Dtr.* (divisi) for strings.

"แม่ปิง"
22

The musical score is arranged in a standard orchestral format. The instruments and their parts are as follows:

- Picc.**: Piccolo
- Fl. I - II**: Flutes I and II
- Ob. I - II**: Oboe I and II
- B♭ Cl. I - II**: Bassoon I and II
- Bsn. I - II**: Bassoon I and II
- Hr. I - III**: Clarinet I, II, and III
- Hr. II - IV**: Clarinet II, III, and IV
- B♭ Tpt. I - II**: Trumpet I and II
- Tbn. I - II**: Trombone I and II
- B. Tbn.**: Baritone Trombone
- Tuba**: Tuba
- Timp.**: Timpani
- Mal. I**: Maracas I
- Mal. II**: Maracas II
- Perc. I**: Percussion I
- Perc. II**: Percussion II
- Hp.**: Harp
- Sung.**: Singers
- Vln. I**: Violin I
- Vln. II**: Violin II
- Vla.**: Viola
- Vc.**: Violoncello
- D.B.**: Double Bass

The score includes various musical notations such as dynamics (*p*, *mp*), articulation (*Solo*), and performance instructions (*Unis.*, *Div.*). The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The score is marked with measure numbers 18, 22, and 23.

4

"แม่ปิ้ง"

The musical score is for the piece "แม่ปิ้ง" (Maeping), starting at measure 23. The score is arranged for a full orchestra and includes a vocal line. The instruments and their parts are as follows:

- Picc.**: Piccolo, rests throughout.
- Fl. I - II**: Flutes I and II, playing a melodic line starting at measure 23 with a *p* dynamic.
- Ob. I - II**: Oboe I and II, playing a melodic line starting at measure 23 with a *p* dynamic.
- B♭ Cl. I - II**: Clarinet I and II, playing a melodic line starting at measure 23 with a *p* dynamic.
- Bsn. I - II**: Bassoon I and II, playing a melodic line starting at measure 23 with a *p* dynamic.
- Hn. I - III**: Horn I, II, and III, rests throughout.
- Hn. II - IV**: Horn II, III, and IV, rests throughout.
- B♭ Tpt. I - II**: Trumpet I and II, rests throughout.
- Tbn. I - II**: Trombone I and II, rests throughout.
- B. Tbn.**: Baritone Trombone, rests throughout.
- Tuba**: Tuba, rests throughout.
- Timp.**: Timpani, rests throughout.
- Mal. I**: Maraca I, playing a rhythmic pattern starting at measure 23.
- Mal. II**: Maraca II, playing a rhythmic pattern starting at measure 23.
- Perc. I & II**: Percussion I and II, rests throughout.
- Hp.**: Harp, rests throughout.
- Sung.**: Singer, entering at measure 23 with a vocal line.
- Vln. I & II**: Violin I and II, playing a melodic line starting at measure 23 with a *mp* dynamic.
- Vla.**: Viola, playing a melodic line starting at measure 23 with a *Unis.* (unison) dynamic.
- Vc.**: Violoncello, playing a melodic line starting at measure 23 with a *Unis.* (unison) dynamic.
- D.B.**: Double Bass, playing a melodic line starting at measure 23.

The score includes various dynamics such as *p* (piano), *mp* (mezzo-piano), and *Unis.* (unison). There are also performance markings like "Flow Tom 2" and "mp" in the Maraca II part.

"เสียง"

31 *Poco...accel.*

31 *Poco...accel.*

Picc.

Fl. I - II

Ob. I - II

Bs. Cl. I - II

Bsn. I - II

Hrn. I - III

Hrn. II - IV

B. Tpt. I - II

Tbn. I - II

B. Tbn.

Tuba

Timp.

Mal. I
Floor Tom 1

Mal. II

Perc. I

Perc. II
B.D.

Hp.

Sung.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.
Div.

D.B.

"แม่ปิ้ง"

The musical score is arranged in a standard orchestral format. The instruments listed on the left are: Picc., Fl. I - II, Ob. 1 - II, B♭ Cl. 1 - II, Bsn. 1 - II, Hn. I - III, Hn. II - IV, B♭ Tpt. 1 - II, Tbn. 1 - II, B. Tbn., Tuba, Timp., Mal. I, Mal. II, Perc. I, Perc. II, Hp., Sung., Vln. I, Vln. II, Vla., Vc., and D.B. The score begins at measure 42. The Piccolo, Flutes, Oboes, and Clarinets play a melodic line with a dynamic marking of *f*. The Bassoons play a rhythmic accompaniment with a dynamic marking of *mf*. The Horns, Trumpets, and Trombones play a melodic line with a dynamic marking of *mf*. The Tuba and Percussion (Timp., Mal. I, Mal. II, Perc. I, Perc. II) play a rhythmic accompaniment with a dynamic marking of *mf*. The Harp plays a rhythmic accompaniment with a dynamic marking of *mf*. The Violins, Viola, Violoncello, and Double Bass play a rhythmic accompaniment with a dynamic marking of *mf*. The score is written in a key signature of one flat and a 4/4 time signature.

8

"แม่ปิ้ง"

This musical score is for the piece "แม่ปิ้ง" (Maeping), page 8. It features a full orchestral arrangement with the following instruments and parts:

- Picc.**: Piccolo
- Fl. I - II**: Flutes
- Ob. I - II**: Oboes
- B♭ Cl. I - II**: Clarinets in B-flat
- Bsn. I - II**: Bassoons
- Hrn. I - III**: Horns
- Hrn. II - IV**: Horns
- B♭ Tpt. I - II**: Trumpets in B-flat
- Tbn. I - II**: Trombones
- B. Tbn.**: Baritone Trombone
- Tuba**: Tuba
- Tmp.**: Timpani
- Mal. I**: Maracas
- Mal. II**: Maracas
- Perc. I**: Percussion
- Perc. II**: Percussion
- Harp**: Harp
- Sung.**: Soloist
- Vln. I**: Violins
- Vln. II**: Violins
- Vla.**: Viola
- Vc.**: Violoncello
- D.B.**: Double Bass

The score includes dynamic markings such as *mf* (mezzo-forte), *ff* (fortissimo), and *mp* (mezzo-piano). A rehearsal mark **51** is present in the Piccolo part. The piece concludes with a *ff* dynamic in the strings.

"แม่ปิ้ง"

The musical score is arranged in a standard orchestral format with the following parts from top to bottom:

- Picc. (Piccolo)
- Fl. I - II (Flutes)
- Ob. I - II (Oboe)
- B♭ Cl. I - II (Clarinet)
- Bsn. I - II (Bassoon)
- Hrn. I - III (Horn)
- Hrn. II - IV (Horn)
- B♭ Tpt. I - II (Trumpet)
- Tbn. I - II (Trombone)
- B. Tbn. (Baritone Trombone)
- Tuba
- Timp. (Timpani)
- Mal. I (Maracas)
- Mal. II (Maracas)
- Perc. I (Percussion)
- Perc. II (Percussion)
- Hp. (Harp)
- Sung. (Singer)
- Vln. I (Violin)
- Vln. II (Violin)
- Vla. (Viola)
- Vc. (Violoncello)
- D.B. (Double Bass)

The score includes various musical notations such as dynamics (e.g., *ff*, *mf*), articulation (accents, slurs), and performance instructions (e.g., *Xylophone*).

10

"แสงโสม"

This musical score is for the piece "แสงโสม" (Sang Som), page 10. It is a full orchestral score with the following instruments and parts:

- Picc.**: Piccolo
- Fl. I - II**: Flutes
- Ob. I - II**: Oboes
- B♭ Cl. I - II**: Bass Clarinets
- Bsn. I - II**: Bassoons
- Hr. I - III**: Horns
- Hr. II - IV**: Horns
- B♭ Tpt. I - II**: Trumpets
- Tbn. I - II**: Trombones
- B. Tbn.**: Baritone Trombone
- Tuba**: Tuba
- Timp.**: Timpani
- Mal. I**: Mallets (I)
- Mal. II**: Mallets (II)
- Perc. I**: Percussion (I)
- Perc. II**: Percussion (II)
- Hp.**: Harp
- Stng.**: Strings
- Vln. I**: Violins (I)
- Vln. II**: Violins (II)
- Vla.**: Viola
- Vc.**: Violoncello
- D.B.**: Double Bass

The score includes various musical notations such as dynamics (e.g., *f*, *mf*, *cresc.*, *f*), articulation (accents, slurs), and performance instructions (e.g., *Sup.*, *mf*, *f*). The piece is in a key with one flat and a 3/4 time signature.

Score

"เจ้าพระยา"

Movement IV

รวารุส กองแก้ว

Adagio $\text{♩} = 50$

Piccolo
Flute I - II
Oboe I - II
Clarinet in B \flat I - II
Bassoon I - II
Horn in F I - III
Horn in F II - IV
Trumpet in B \flat I - II
Trombone I - II
Bass Trombone
Tuba
Timpani
Mallets I
Mallets II
Percussion I
Percussion II
Harp
Pi Java
Violin I
Violin II
Viola
Cello
Double Bass

"เจ้าพระยา"

18

18

Picc.

Fl. I - II

Ob. I - II

B♭ Cl. I - II

Bsn. I - II

Hrn. I - III

Hrn. II - IV

B♭ Tpt. I - II

Tbn. I - II

B. Tbn.

Tuba

Timp.

Mal. I

Mal. II

Perc. I

Perc. II

Hp.

Pi Java

Vln. I

Vln. II

Vla.

Ve.

D.B.

p *mp* *mf* *cresc.* *Tutti* *Unis*

4

"เจ้าพระยา"

The musical score is arranged in a standard orchestral format. The instruments and their parts are as follows:

- Picc.**: Piccolo, starting at measure 23.
- Fl. I - II**: Flutes I and II, with dynamics *mf*, *f*, and *mp*.
- Ob. I - II**: Oboes I and II, with dynamics *f* and *mp*.
- B♭ Cl. I - II**: Bass Clarinets I and II, with dynamics *f* and *mp*.
- Bsn. I - II**: Bassoons I and II, with dynamics *f* and *p*.
- Hn. I - III**: Horns I, II, and III, with dynamics *f*.
- Hn. II - IV**: Horns II, III, and IV, with dynamics *f*.
- B♭ Tpt. I - II**: Trumpets I and II, with dynamics *f*.
- Tbn. I - II**: Trombones I and II, with dynamics *f*.
- B. Tbn.**: Baritone Trombone, with dynamics *f*.
- Tuba**: Tuba, with dynamics *f*.
- Timp.**: Timpani, with dynamics *f*.
- Mal. I**: Maracas I, with dynamics *f*.
- Mal. II**: Maracas II, with dynamics *f*.
- Perc. I**: Percussion I, with dynamics *f*.
- Perc. II**: Percussion II, with dynamics *f*.
- Hp**: Harp, with dynamics *f*.
- Pj Java**: Pijava (Java), with dynamics *f*.
- Vln. I**: Violin I, with dynamics *f*.
- Vln. II**: Violin II, with dynamics *f*.
- Vla.**: Viola, with dynamics *f*.
- Vc.**: Violoncello, with dynamics *f* and *Unis.*
- D.B.**: Double Bass, with dynamics *f*.

"เจ้าพระยา"

34

5

Moderato ♩ = 100

The musical score is arranged in a standard orchestral format. The top staves include Piccolo, Flute I & II, Oboe I & II, Clarinet I & II, Bassoon I & II, Horn I-III, Horn II-IV, Trumpet I & II, Trombone, Tuba, Timpani, and Percussion I & II. The bottom staves include Harp, Piano Java, Violin I & II, Viola, Violoncello, and Double Bass. The score begins at measure 30. The Piccolo and Flute parts feature a melodic line with accents and dynamic markings of *mp*, *mf*, and *f*. The Bassoon part has a 'Solo' section starting at measure 32. The Percussion I part plays a rhythmic pattern on the triangle. The Harp and Piano Java provide harmonic support. The string section (Violins, Viola, Cello, and Double Bass) plays a sustained accompaniment with dynamic markings of *p*, *mp*, *mf*, and *f*. The overall tempo is Moderato at 100 beats per minute.

6

"เจ้าพระยา"

The musical score is arranged in a standard orchestral format. The instruments listed on the left are: Picc., Fl. I - II, Ob. I - II, B♭-Cl. I - II, Bsn. I - II, Hn. I - III, Hn. II - IV, B♭-Tpt. I - II, Tbn. I - II, B. Tbn., Tuba, Tmp., Mal. I, Mal. II, Perc. I, Perc. II, Hp., Pi Java, Vln. I, Vln. II, Vla., Vc., and D.B. The score begins at measure 35. The Piccolo and Flute I-II parts are mostly silent, with a solo for Flute I-II starting at measure 45. The Oboe I-II part has a solo starting at measure 35. The Clarinet I-II and Bassoon I-II parts have solos starting at measure 35. The Horn I-III, Horn II-IV, Trumpet I-II, Trombone I-II, Tuba, and Timpani parts are mostly silent. The Maraca I and Maraca II parts are also silent. The Percussion I and Percussion II parts are silent. The Harp part is silent. The Piano Java part is silent. The Violin I and Violin II parts are silent. The Viola part is silent. The Cello and Double Bass parts have a solo starting at measure 35. The score is written in a key signature of one sharp (F#) and a 2/4 time signature. The dynamics range from *f* (forte) to *mf* (mezzo-forte). The tempo is not explicitly marked.

"เจ้าพระยา"

41

Picc. *mf* *f* *mf* *f* *mf*

Fl. I - II *f* *mf* *f* *mf*

Ob. I - II *f* *mf* *f* *mf*

B♭ Cl. I - II *f* *mf* *f* *mf*

Bsu. I - II *f* *mf* *f* *mf*

Hn. I - III *f* *mf* *f* *mf*

Hn. II - IV *f* *mf* *f* *mf*

B♭ Trpt. I - II *f* *mf* *f* *mf*

Tbn. I - II *mf* *f* *mf*

B. Tbn. *mf* *f* *mf*

Tuba *mf* *f* *mf*

Timp. *f*

Mal. I

Mal. II

Perc. I Triangle *mf*

Perc. II

Hp.

Pi Javu

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

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

Vla. *mf* *f* *mf*

Ve. *f* *mf* *f* *mf*

D.B. *mf* *f* *mf*

8

"เจ้าพระยา"
47

Picc.

Fl. I - II

Ob. I - II

B♭ Cl. I - II

Bsn. I - II

Hn. I - III

Hn. II - IV

B♭ Tpt. I - II

Tbn. I - II

B. Tbn.

Tuba

Tamp.

Mal. I

Mal. II

Perc. I

Perc. II

Hp.

Pi Java

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vcl.

D.B.

mf *f* *mf*

f *f* *cresc.*

f *f* *cresc.*

f *f* *cresc.*

f *f* *cresc.*

"เจ้าพระยา"

This musical score is for the piece "เจ้าพระยา" (The King of Ayutthaya), page 9. It features a full orchestral arrangement. The score is divided into two systems. The first system includes woodwinds (Piccolo, Flutes I & II, Oboes I & II, Bass Clarinets I & II, Bassoons I & II, Horns I-III, Horns II-IV, Trumpets I & II, Trombones I & II, Baritone Trombone, and Tuba), percussion (Tympani, Maracas I & II, Percussion I & II), and harp. The second system includes strings (Violins I & II, Viola, Violoncello, and Double Bass). The key signature is D major (two sharps) and the time signature is 4/4. The score begins at measure 50. The woodwinds and strings are mostly silent in the first system. In the second system, the strings enter with a rhythmic pattern of eighth notes, marked with a forte (*f*) dynamic and a crescendo (*cresc.*). The harp and piano parts also feature complex rhythmic patterns, with the piano marked with a forte (*f*) dynamic. The score concludes with a final chord in the strings and piano.

10

"เจ้าพระยา"

54 55

Picc. *ff*

Fl. I - II *ff*

Ob. I - II *ff*

B♭ Cl. I - II *ff*

Bsu. I - II

Hrn. I - III

Hrn. II - IV

B♭ Tpt. I - II

Tbn. I - II *mf* *ff*

B. Tbn. *mf* *ff*

Tuba *mf* *ff*

Timp. *sfz p* *ff*

Mal. I

Mal. II *f* *ff*

Perc. I *ff*

Perc. II *ff*

Hp. *f* *ff*

Pi Java

Vln. I *ff*

Vln. II *ff*

Vla. *ff*

Vc. *ff*

D.B. *ff*

"เจ้าพระยา"

The musical score is for the piece "เจ้าพระยา" (The King of Ayutthaya). It is a full orchestral score with the following instruments and parts:

- Picc.**: Piccolo
- Fl. I - II**: Flute I and II
- Ob. I - II**: Oboe I and II
- B♭-Cl. I - II**: Bass Clarinet I and II
- Bsu. I - II**: Bassoon I and II
- Hn. I - III**: Horn I, II, and III
- Hn. II - IV**: Horn II, III, and IV
- B♭-Tpt. I - II**: Trumpet I and II
- Tbn. I - II**: Trombone I and II
- B. Tbn.**: Baritone Trombone
- Tuba**: Tuba
- Timp.**: Timpani
- Mal. I**: Maraca I
- Mal. II**: Maraca II
- Perc. I**: Percussion I
- Perc. II**: Percussion II
- Hp.**: Harp
- Pi Java**: Pi Java
- Vln. I**: Violin I
- Vln. II**: Violin II
- Vla.**: Viola
- Vc.**: Violoncello
- D.B.**: Double Bass

The score includes various musical notations such as dynamics (*ff*, *dim.*, *mp*, *pp*), articulation (*Solo*), and performance instructions (*rit.*). The piece is marked with a tempo of *Picc.* and a key signature of one sharp (F#).

12

"เจ้าพระยา"

65 Adagio $\text{♩} = 50$

Picc. *mf*

Fl. I - II *mf*

Ob. I - II *mf*

B♭ Cl. I - II

Bsn. I - II

Hn. I - III

Hn. II - IV

B♭ Tpt. I - II

Tbn. I - II

B. Tbn.

Tuba

Timp. *> pp* *mp*

Mal. I

Mal. II

Perc. I

Perc. II

Hrp. *pp* *mf*

Pi Java

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

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

Vla. *mp* *pp* *mp* *f* *mf*

Vcl. *mp* *pp* *mp* *f* *mf*

D.B. *f* *mf*

"เจ้าพระยา"
74

This page contains the musical score for the piece "เจ้าพระยา" (The King of Ayutthaya), starting at measure 74. The score is arranged for a full orchestra and includes a Pi Java part. The instruments and their parts are as follows:

- Picc.**: Piccolo, starting at measure 74 with a forte (*f*) dynamic and a sixteenth-note pattern.
- Fl. I - II**: Flute I and II, mirroring the Piccolo part.
- Ob. I - II**: Oboe I and II, mirroring the Piccolo part.
- B♭-Cl. I - II**: Bass Clarinet I and II, with rests.
- Bsn. I - II**: Bassoon I and II, with rests.
- Hrn. I - III**: Horn I, II, and III, with rests.
- Hrn. II - IV**: Horn II and IV, with rests.
- B♭ Tpt. I - II**: Trumpet I and II, with rests.
- Tbn. I - II**: Trombone I and II, with rests.
- B. Tbn.**: Baritone Trombone, with rests.
- Tuba**: Tuba, with rests.
- Timpani (Timp.)**: Timpani, playing a rhythmic pattern with a forte (*f*) dynamic.
- Mal. I**: Maracas I, playing a rhythmic pattern with a forte (*f*) dynamic.
- Mal. II**: Maracas II, with rests.
- Perc. I & II**: Percussion I and II, with rests.
- Hp.**: Harp, playing a melodic line with a forte (*f*) dynamic.
- Pi Java**: Pi Java, with rests.
- Vln. I & II**: Violin I and II, playing a melodic line with a forte (*f*) dynamic.
- Vla.**: Viola, playing a melodic line with a forte (*f*) dynamic.
- Vc.**: Violoncello, playing a melodic line with a forte (*f*) dynamic.
- D.B.**: Double Bass, playing a melodic line with a forte (*f*) dynamic.

The score includes various dynamics such as *f* (forte), *mp* (mezzo-piano), *pp* (pianissimo), and *ppp* (pianississimo). It also features performance markings like *Off Stage* for the Trumpet I and II, and *Div.* (divisi) for the strings. The key signature is B-flat major, and the time signature is 2/4.

14

"เจ้าพระยา"

Picc. -
 Fl. I - II -
 Ob. I - II -
 B♭ Cl. I - II -
 Bsn. I - II -
 Hn. I - III -
 Hn. II - IV -
 B♭ Tpt. I - II - *End Off Stage...*
 Tbn. I - II -
 B. Tbu. -
 Tuba -
 Timp. -
 Mal. I -
 Mal. II -
 Perc. I -
 Perc. II - *Tam - Tam*
 Hp. - *mf*
 Pt Java -
 Vln. I - *ppp*
 Vln. II - *ppp*
 Vla. - *ppp* *ff* *Unis.*
 Vc. - *ppp* *ff* *Unis.*
 D.B. - *ff*

The score is for a symphonic work titled "เจ้าพระยา". It features a full orchestral ensemble including woodwinds, brass, percussion, strings, and a piano. The score is divided into measures, with a rehearsal mark at measure 77. The woodwinds and brass sections are mostly silent, with the B♭ Trumpets playing a melodic line that ends off stage. The percussion section includes a Tam-Tam drum. The piano part features a complex rhythmic pattern. The strings play a dense, textured accompaniment, with the double basses playing a prominent bass line.

"เจ้าพระยา"

85

rit. a tempo

The musical score is arranged in a standard orchestral format. The instruments listed on the left are: Picc., Fl. I - II, Ob. I - II, B♭ Cl. I - II, Bsn. I - II, Hn. I - III, Hn. II - IV, B♭ Tpt. I - II, Tbn. I - II, B. Tbn., Tuba, Tamp., Mal. I, Mal. II, Perc. I (Triangle), Perc. II, Hp., Pi Java, Vln. I, Vln. II, Vla., Vc., and D.B. The score includes dynamic markings such as *p*, *pp*, *mp*, and *f*, as well as performance instructions like *rit.* and *a tempo*. The Pi Java part features a prominent melody with a *f* dynamic. The strings play a sustained harmonic accompaniment, with the cellos and double basses using *pizz.* (pizzicato) markings.

16

"เจ้าพระยา"

The musical score is arranged in a standard orchestral format with the following parts and markings:

- Picc.**: Piccolo
- Fl. I - II**: Flutes
- Ob. I - II**: Oboes
- B. Cl. I - II**: Bass Clarinets
- Bsn. I - II**: Bassoons
- Hn. I - III**: Horns
- Hn. II - IV**: Horns
- B. Tpt. I - II**: Trumpets
- Tbn. I - II**: Trombones
- B. Tbn.**: Baritone Trombone
- Tuba**: Tuba
- Temp.**: Timpani
- Mal. I**: Maracas
- Mal. II**: Maracas
- Perc. I**: Percussion
- Perc. II**: Percussion
- Hrp.**: Harp
- Pi Java**: Pi Java
- Vln. I**: Violin I
- Vln. II**: Violin II
- Vla.**: Viola
- Vc.**: Violoncello
- D.B.**: Double Bass

Key performance markings include: *cresc.*, *mp*, *sf*, *ppp*, *p*, *col legno*, *Div.*, *Con sord.*, *Vibraphone*, and *Tam - Tam with Strong Sticks*. The score includes various musical notations such as triplets, slurs, and dynamic hairpins.

"เจ้าพระยา"

The musical score is arranged in a standard orchestral format. The instruments listed on the left are: Picc., Fl. I - II, Ob. I - II, B. Cl. I - II, Bsn. I - II, Hn. I - III, Hn. II - IV, B. Tpt. I - II, Tbn. I - II, B. Tbn., Tuba, Timp., Mal. I, Mal. II, Perc. I, Perc. II, Hp., Pi Java, Vln. I, Vln. II, Vla., Vc., and D.B. The score is divided into three measures. The first measure shows the initial entry of the Bsn. I - II and Perc. I & II. The second measure features a complex texture with Bsn. I - II, Perc. I & II, and the string section (Vln. I, Vln. II, Vla., Vc., D.B.) playing. The third measure continues the string section's part with various dynamics and articulations like *Pizzicato*, *arco*, and *Unis.* The score includes various musical notations such as dynamics (*mf*, *dim*, *sf*, *f*, *mp*), articulations (*acc.*, *sfz*), and performance instructions (*Div.*, *col legno*, *Pizzicato*, *arco*, *Unis.*).

18

"เจ้าพระยา"

The musical score is arranged in a standard orchestral format. The instruments listed on the left are: Picc., Fl. I - II, Ob. I - II, B♭ Cl. I - II, Ban. I - II, Hn. I - III, Hn. II - IV, B♭ Tpt. I - II, Tbn. I - II, B. Tbn., Tuba, Timp., Mal. I, Mal. II, Perc. I, Perc. II, Hp., Pi Java, Vin. I, Vin. II, Vla., Vc., and D.B. The score includes various musical notations such as dynamics (pp, mf, ff, sfz), articulation (acc, arco), and performance instructions (Div., Pizzicato, col legno). The key signature is one flat (B-flat major or D minor), and the time signature is 3/4. The score is divided into measures, with some measures containing multiple rests for different instruments.

"เจ้าพระยา"

107 *rit.* **10** *Andante Maestoso* ♩ = 60 19

Picc.

Fl. I - II

Ob. I - II

Bs Cl. I - II

Bsn. I - II

Hn. I - III

Hn. II - IV

Bs. Tpt. I - II

Tbn. I - II

B. Tbn.

Tuba

Tymp.

Mal. I

Mal. II

Perc. I

Perc. II

Hp.

Pi Java

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

pp *mp* *f* *ff*

Scena scand.

Crash Cymbal

Bass Drum

Unis.

Div.

20

"เจ้าพระยา"

This musical score page, numbered 20, is titled "เจ้าพระยา". It features a full orchestral arrangement with the following instruments and parts:

- Picc.**: Piccolo
- Fl 1 - II**: Flute 1 and 2
- Ob. 1 - II**: Oboe 1 and 2
- B. Cl. 1 - II**: Bass Clarinet 1 and 2
- Bsn. 1 - II**: Bassoon 1 and 2
- Hu. I - III**: Horn 1, 2, and 3
- Hu. II - IV**: Horn 4, 5, 6, and 7
- B. Tpt. 1 - II**: Bass Trumpet 1 and 2
- Tbn. 1 - II**: Trombone 1 and 2
- B. Tbn.**: Bass Trombone
- Tuba**: Tuba
- Timp.**: Timpani
- Mal. I**: Maraca 1
- Mal. II**: Maraca 2
- Perc. I**: Percussion 1
- Perc. II**: Percussion 2
- Hrp.**: Harp
- Pi Java**: Pi Java
- Vln. I**: Violin 1
- Vln. II**: Violin 2
- Vla.**: Viola
- Vc.**: Cello (labeled "Div.")
- D.B.**: Double Bass (labeled "Unis." and "Div.")

The score includes various musical notations such as dynamics (e.g., *ff*, *f*), articulation (accents, slurs), and performance instructions (e.g., *Div.*, *Unis.*). The piece is written in a key signature of two sharps (D major or F# minor) and a 4/4 time signature.

"เจ้าพระยา"

The musical score is arranged in a standard orchestral format with the following parts from top to bottom:

- Picc. (Piccolo)
- Fl. I - II (Flutes)
- Ob. I - II (Oboe)
- B. Cl. I - II (Clarinet)
- Bsn. I - II (Bassoon)
- Hn. I - III (Horn I)
- Hn. II - IV (Horn II)
- B. Tpt. I - II (Trumpet I)
- Tbn. I - II (Trumpet II)
- B. Tbn. (Baritone Trombone)
- Tuba
- Timp. (Timpani)
- Mal. I (Maracas I)
- Mal. II (Maracas II)
- Perc. I (Percussion I)
- Perc. II (Percussion II)
- Hp. (Harp)
- Pi Java (Pijava)
- Vln. I (Violin I)
- Vln. II (Violin II)
- Vla. (Viola)
- Ve. (Violoncello)
- D.B. (Double Bass)

The score includes various musical notations such as dynamics (*mf*, *ff*, *fz*), articulation (*acc.*, *stacc.*), and performance instructions like *rit.* and *Susp. Cym.*. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4.

22 **114** Allegro $\text{♩} = 120$ "เจ้าพระยา"

Picc.
Fl. I - II
Ob. I - II
B♭ Cl. I - II
Bsn. I - II
Hn. I - III
Hn. II - IV
B♭ Tpt. I - II
Tbn. I - II
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Mal. I
Mal. II
Perc. I
Perc. II
Hp.
Pi Java
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Unis.
D.B.

"เจ้าพระยา"

23

This musical score is for the piece "เจ้าพระยา" (The King of Ayutthaya), page 23. It is a full orchestral score with the following instruments and parts:

- Picc.**: Piccolo
- Fl. I - II**: Flute I and II
- Ob. I - II**: Oboe I and II
- B♭ Cl. I - II**: Clarinet in B-flat I and II
- Bsn. I - II**: Bassoon I and II
- Hn. I - III**: Horn I, II, and III
- Hn. II - IV**: Horn II, III, and IV
- B♭ Tpt. I - II**: Trumpet in B-flat I and II
- Tbn. I - II**: Trombone I and II
- B. Tbn.**: Baritone Trombone
- Tuba**: Tuba
- Timp.**: Timpani
- Mal. I**: Maraca I
- Mal. II**: Maraca II
- Perc. I**: Percussion I (includes Crash Cymbal)
- Perc. II**: Percussion II
- Hp**: Harp
- Pi Java**: Pi Java
- Vln. I**: Violin I
- Vln. II**: Violin II
- Vla.**: Viola
- Ve.**: Violoncello
- D.B.**: Double Bass

The score includes various musical notations such as dynamics (e.g., *ff*, *sfz*, *cresc.*), articulation (accents, slurs), and performance instructions (e.g., *Div.*, *Unis.*). The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 4/4.

24

"เจ้าพระยา"

This musical score is for the piece "เจ้าพระยา" (The King of Ayutthaya). It is a full orchestral score with the following instruments and parts:

- Picc.
- Fl. I - II
- Ob. I - II
- B. Cl. I - II
- Bsn. I - II
- Hn. I - III
- Hn. II - IV
- B. Tpt. I - II
- Tbn. I - II
- B. Tbn.
- Tuba
- Timp.
- Mal. I
- Mal. II
- Perc. I
- Perc. II
- Hrp.
- Pi Java
- Vln. I
- Vln. II
- Vla.
- Vc.
- D.B.

The score includes various musical notations such as dynamics (cresc., ff, sfz), articulation (accents, slurs), and performance instructions (div.). The piece is in a key with one sharp (F#) and a 3/4 time signature. The score is divided into measures, with measure numbers 124, 125, 126, 127, 128, and 129 indicated at the beginning of their respective staves.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	วราวุธ กองแก้ว
วัน เดือน ปี เกิด	7 มีนาคม พ.ศ. 2537
สถานที่เกิด	20 ม. 2 ต. สัมปอัย อ. ราชไศล จ. ศรีสะเกษ
วุฒิการศึกษา	ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ที่อยู่ปัจจุบัน	เลขที่ 16 ซอยแสนสุข 24/1 แขวงบางพรหม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
ผลงานตีพิมพ์	-
รางวัลที่ได้รับ	-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY