

การประพันธ์ดนตรีร้องผสมผสานกับการใช้ศิลปะเสียงและดนตรีทดลอง เพื่อจำลองสถานที่และ เหตุการณ์ ที่ถ่ายทอดความเจ็บปวดจากเรื่องราวความรัก ที่ผู้คนได้พบเจอในช่วงต้นของทศวรรษที่ 2020s

Composition of a songs mixed with sound arts and experimental music that Expressing the Emotional Pain of Love Experienced in the Early 2020s

กวินท์ ตันไพฑูรย์ดีธิ

Kavin Tanpaitoonditi

สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Department of Music Research and Development, Faculty of Music, Silpakorn University

บทคัดย่อ

ในทศวรรษที่ 2020s มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลต่อมุมมองและความคิดต่อความสัมพันธ์เชิงรัก เนื่องมาจากการระบาดโคโรนาไวรัสที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง ในแง่ของเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และ ความเป็นปัจเจกบุคคลที่เบี่ยงเบนความสนใจจากการมีความรัก และการผูกมัดจึงทำให้เกิดความสัมพันธ์เชิงรักรูปแบบใหม่ เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาเพลงรัก และการใช้คำ ที่ต่างจากเพลงรักไทยในอดีต ผู้วิจัยจึงมีความตั้งใจที่จะตีแผ่ถึงเหตุการณ์ความรักในทศวรรษที่ 2020s ผ่านการประพันธ์บทประพันธ์ จำนวน 4 บทเพลงที่มีความยาว 25.30 นาที เพื่อที่สร้างบทเพลงที่สื่อความหมายที่ตรงกับประสบการณ์ของผู้ที่มีประสบการณ์ร่วมที่เจ็บปวดจากความรักในทศวรรษที่ 2020s รวมไปถึงผสมผสานศิลปะเสียง และ ดนตรีทดลอง เพื่อยกระดับในการสื่อความหมายเพลงนอกเหนือจากคำร้อง ผู้วิจัยจึงศึกษาแนวคิดย่อยจาก ศิลปะเสียง และ ดนตรีทดลอง อย่างแนวคิดของ เสียงที่เกิดจากมนุษย์ เสียงบรรยากาศ ดนตรี Ambient รวมไปถึงแนวดนตรี Shoegaze การประยุกต์ Chamber Music และกรณีศึกษาการผสมผสานศิลปะเสียงและดนตรีทดลองกับ เพลงร้อง ของ David Bowie, King Crimson, The Beatles, Pink Floyd, Muse, ภูมิ วิภูริศ และ JPBS เข้ากับเพลงในศตวรรษที่ 20 เพื่อใช้การบรรเลงดนตรีในรูปแบบนี้ ยกระดับการสื่อสารความหมายจากบทเพลง

คำสำคัญ : ศิลปะเสียง, ดนตรีทดลอง, เพลงรัก, ทศวรรษที่ 2020s

Abstract

In 2020s there is a dramatic change of a perspective toward love relationship caused by Covid - 19 pandemic that affect the economy system, adaptation of usage of technology and individualism that diverts attention from being in a relationship. These events create new forms of relationship. Love songs in this era inspired from the events of this era in terms of lyrical composition. Researcher wish to create four songs duration of 25.30 minutes that portray about events of toxic relationship in early 2020s that speak directly to those who have endured painful romantic experiences. In spite of convey the meaning from lyrics, Sound art and experimental music techniques will be deployed to deepen the expressive of meaning from each piece. Researcher will examine sub-concepts drawn from sound art and experimental music subtopic such as Human sounds, field-recorded sounds, ambient music, shoegaze, applying chamber music to modern music and case studies on the integration of sound art and experimental music with Vocal songs by David Bowie, King Crimson, The Beatles, Pink Floyd, Muse, Phum Viphurit, and JPBS.

Keywords : Sound Art, Experimental Music, Love song, 2020s decade

บทนำ

มุมมองของความสัมพันธ์ในเชิงรักและการเขียนบทประพันธ์เพลงรักได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลา มีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ปัจจุบัน อย่างในทศวรรษ 1950s ซึ่งเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ผู้คนส่วนใหญ่มีความใฝ่ฝันที่จะมีชีวิตที่มั่นคง มีบ้านและมีครอบครัว โดยเนื้อหาเพลงรักในยุคนั้นมักสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและสื่อถึงความรักที่บริสุทธิ์ ต่อมาในทศวรรษ 1960s และ 1970s เริ่มมีแนวคิดกระแสฮิปปี้เข้ามาส่งผลให้ภาษาเริ่มมีความซับซ้อนและมีความเป็นกวี รวมถึงแนวคิดต่อต้านวัตถุนิยม ในทศวรรษ 1980s และ 1990s การเขียนเพลงได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้น รวมไปถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาท เช่น เพจเจอร์และโทรศัพท์ จนมาถึงทศวรรษ 2000s และ 2010s ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านมุมมองของความสัมพันธ์เชิงรัก และภาษาเพลงรักอย่างมหาศาลจากเทคโนโลยี มีความรักรูปแบบใหม่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นรากฐานของการเขียนเพลงรักและการใช้คำในยุคนี้อย่าง

จนถึงในยุคปัจจุบัน ทศวรรษ 2020s เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ปัจจัยที่สำคัญมาจากโรคระบาดโควิดสิบเก้า ที่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น จึงนำไปสู่การปรับตัวโดยพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น เช่น การสื่อสารทางออนไลน์ในการสานสัมพันธ์ อาทิ การหาคู่ในแอปพลิเคชัน การวิดีโอคอล การแชท เป็นต้น นอกจากนี้ผู้คนมีความเป็นปัจเจกและความเป็นตัวของตัวเองเพิ่มขึ้น จึงมีเงื่อนไขมากขึ้นในการเลือกคู่รัก รวมถึงเงื่อนไขที่เกิดจากระบบทุนนิยม รักแท้เริ่มเลือนหายไปเพราะผู้คนคาดหวังความมั่นคงและสถานะทางสังคม เนื่องจากการหารายได้ที่ยากลำบากมากขึ้น ทำให้หลายคนไม่พร้อมที่จะมีคู่หรือครอบครัว เพราะต้องหาเงินเพื่อเลี้ยงตัวเอง สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการใช้คำและเนื้อหาในการเขียนเพลงรัก โดยเฉพาะเพลงรักที่มีเนื้อหาเศร้าและตีแผ่ถึงความผิดหวังจากความรัก เช่น การนำองค์ประกอบที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีมาใช้ในบทเพลง หรือความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีในอดีต เช่น การ Ghosting การหายไปโดยไม่ตอบแชท หรือ ความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดเนื่องจากความคิดเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวลดลง

ผู้วิจัยได้พบเห็นเหตุการณ์และประสบการณ์ความเจ็บปวดจากความรักของผู้คนในประเทศไทย ไม่ว่าจะผ่านโลกออนไลน์ โลกออฟไลน์ หรือเรื่องเล่าจากผู้ที่มีประสบการณ์ ผู้วิจัยต้องการนำประสบการณ์ต่าง ๆ ในหลายรูปแบบของความเจ็บปวดจากความรักจากช่วงต้นทศวรรษ 2020s ที่มีร่วมกับผู้คนมาถ่ายทอดเป็นดนตรีร้องผสมผสานกับศิลปะเสียงและดนตรีทดลองเพื่อจำลองสถานที่และเหตุการณ์ ผู้วิจัยจึงศึกษาแนวคิดของศิลปะเสียงและดนตรีทดลอง ที่เป็นการใช้เสียงจากสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย มาประกอบในดนตรีเพื่อสื่อสารในบริบทที่ดนตรีที่มีทำนองไม่สามารถสื่อได้ และยกระดับการสื่อความหมายของเพลง

รูปแบบศิลปะเสียงที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาคือ Musique Concrète, แนวคิดของ John Cage แนวคิด Michael Nyman เสียงไวท์นอยส์ เสียงที่เกิดจากมนุษย์ เสียงพื้นหลัง ดนตรี Ambient ดนตรี Shoegaze และการประยุกต์ Chamber Music เข้ากับเพลงในศตวรรษที่ 20 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษากรณีศึกษาของศิลปินที่นำเพลงร้องไปผสมผสานกับศิลปะเสียงจนกลายเป็นเพลงสมัยนิยม อาทิเช่น David Bowie, The Beatles, Pink Floyd, King Crimson, Muse ภูมิ วิภูริศ และ JPBS ตัวอย่างเพลงของ David Bowie เช่น เพลง Space Oddity ที่ใช้เอฟเฟกต์ phaser เพื่อสื่ออารมณ์ของห้วงอวกาศ เนื้อเพลงเกี่ยวกับผู้ที่ติดอยู่ในอวกาศ สำหรับ The Beatles ในเพลง Yellow Submarine ที่เกี่ยวกับความสนุกสนานบนชายหาด โดยใช้เสียงที่สร้างในสตูดิโอมาจำลองชายหาด ทั้งเสียงเด็กวิ่งเล่น เสียงคลื่น เสียงกระดิ่ง และเพลง 21st Century Schizoid Man ที่เป็นเพลงเสียดสีและต่อต้านสงครามเวียดนามและผลร้ายในอนาคหลังจากเกิดสงคราม King Crimson ได้ใส่เอฟเฟกต์เสียงแตกรวมถึงดนตรีที่ไม่รู้เนื้อเพื่อสื่อถึงความรุนแรงและความเจ็บปวด รวมถึง ภูมิ วิภูริศ และ JPBS ที่ไม่ใส่เสียงบทพูดเข้าไปในเพลงเพื่อสื่อความหมายอย่างชัดเจนโดยไม่ขัดกับทำนอง

ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของการใช้คำในเพลงรัก จากอดีตทศวรรษ 1950s จนถึง 2020s อันเนื่องมาจากมุมมองต่อความสัมพันธ์เชิงรัก เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี เพื่อการเปลี่ยนแปลงและกลั่นกรองข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการประพันธ์เพลง

ผู้วิจัยจะนำความรู้จากการค้นคว้าการใช้คำร้องในเพลงรักจากอดีต (ทศวรรษ 1950s จนถึง 2020s) รวมไปถึงแนวคิดต่าง ๆ ของศิลปะเสียงและดนตรีทดลอง และการประยุกต์ใช้ศิลปะเสียงเข้ากับเพลงร้องจากศิลปินที่กล่าวมาเบื้องต้น มาผสมกัน เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน 4 บทประพันธ์ความยาว 25 นาที 30 วินาที ที่ประกอบด้วยเสียงร้อง กีตาร์สองชิ้น กีตาร์เบส กลอง คีย์บอร์ด, ไวโอลินสองชิ้น วิโอลา และเชลโล่ ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกจากความเจ็บปวดเกี่ยวกับความรักที่ผู้คนได้พบเจอในช่วงทศวรรษ 2020s เพื่อสร้างผลงานเพลงที่สามารถเข้าถึงผู้ร่วมประสบการณ์ได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการใช้คำและเนื้อหาของเพลงรักจากทศวรรษ 1950s จนถึงทศวรรษ 2020s รวมถึงแนวคิดศิลปะเสียง ดนตรีทดลอง และกรณีศึกษาของศิลปินที่ผสมผสานศิลปะเสียงและดนตรีทดลองเข้ากับเพลงร้อง

2. เพื่อสร้างบทเพลงที่มีแนวคิดการผสมผสานศิลปะเสียงและดนตรีทดลองเข้ากับเพลงร้องจำนวน 4 บทเพลง เพื่อจำลองสถานที่และเหตุการณ์ที่ถ่ายทอดความเจ็บปวดจากเรื่องราวความรักที่ผู้คนพบเจอในช่วงต้นทศวรรษ 2020s เพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมที่ผู้ฟังสามารถเข้าถึงได้

ขอบเขตการวิจัย

1. ศึกษาการเปลี่ยนของการใช้คำของเพลงรักในทศวรรษที่ 1950s ถึง 2020s
2. ศึกษาแนวคิดศิลปะเสียง ดนตรีทดลอง และ กรณียศึกษาของศิลปินที่ผสมผสานศิลปะเสียง และ ดนตรีทดลองเข้ากับเพลงร้องในช่วงทศวรรษ 1960s ถึง 1970s และ 2000s ถึง 2020s
3. แนวดนตรีประพันธ์เป็นแนวดนตรีทดลองที่มีกลิ่นอายของ Shoegaze, Pop, Soul, R&B, Rock, Ambient ผสมผสานกับดนตรี Chamber Music โดยใช้เครื่องดนตรีไม่เกินสิบชิ้น ได้แก่ เสียงร้อง, กีตาร์สองชิ้น, กีตาร์เบส, กลอง, คีย์บอร์ด, ไวโอลินสองชิ้น, วิโอลา และเชลโล่

ระเบียบวิธีวิจัย

เพื่อจำลองสถานที่และเหตุการณ์ที่ถ่ายทอดความเจ็บปวดจากเรื่องราวความรักที่ผู้คนได้พบเจอในช่วงต้นของทศวรรษ 2020s ผู้วิจัยจึงค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปะเสียง และได้พบว่า Musique Concrète ของ Pierre Schaeffer มีแนวคิดการจำลองสถานที่และเหตุการณ์โดยนำเสียงที่ถูกบันทึกมาปรับแต่ง มารวมกันเป็นสถานที่ ที่ Pierre Schaeffer ต้องการให้ผู้ฟังได้รู้สึกว่าคุณอยู่ในสถานที่นั้น หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับดนตรีทดลองเพื่อศึกษาแนวคิดการขยายขอบเขตของการเล่นเครื่องดนตรี และการประพันธ์ดนตรี รวมไปถึงการจัดวางโครงสร้างที่สามารถสื่ออารมณ์และความรู้สึกได้มากกว่าโครงสร้างดนตรีแบบสมัยนิยม และได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดของ John Cage ที่เชื่อว่าเสียงทุกเสียงซึ่งไม่จำเป็นต้องมาจากเครื่องดนตรีสามารถเป็นเสียงดนตรีได้ อย่างเพลง 4'33" ที่เป็นเสียงนอยซ์ของสถานที่การแสดงในขณะที่แสดงบทเพลงนี้ และแนวคิดของ Michael Nyman ที่ให้ความสำคัญกับโครงสร้างที่ไม่ตายตัวและความไม่แน่นอน ที่เพลงไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างสำเร็จอย่างท่อน Verse, Pre-chorus และ Chorus เพื่อให้สามารถสื่อสารความหมายได้อย่างอิสระมากขึ้น

ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับ ไวท์นอยซ์ เพราะเป็นเสียงที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายใน อุตสาหกรรม ศิลปะเสียงและดนตรีร้อง ผู้วิจัยจึงศึกษากระบวนการเพื่อนำมาเป็นส่วนสำคัญในการจำลองสถานที่และเหตุการณ์ ในบทเพลง เพื่อให้อารมณ์ถึงเสียงแห่งความเจ็บที่ให้อารมณ์วังเวงและอ้างว้าง รวมไปถึงเสียงบรรยากาศที่ถูกสร้างแบบ Foley และ เสียงบันทึกภาคสนาม (Field Recording) ที่มีบริบทการสื่อความหมายในแบบเดียวกับ เสียงไวท์นอยซ์ และ ดนตรี Shoegaze ซึ่งเป็นการใช้เครื่องดนตรีสื่อความหมายที่วังเวงและชวนฝัน

และเสียงจากมนุษย์อย่างเสียงหัวใจซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการตีแผ่เพลงที่สื่อถึงความรักและความเจ็บปวด และ บทพูดเพื่อสื่อความหมายที่สามารถ พูดได้มากกว่าคำร้องเพราะไม่มีกำแพงทางด้านทำนอง

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษาการประยุกต์ใช้ Chamber Music เพื่อสื่ออารมณ์จากเครื่องสายที่ให้อารมณ์เหงาและวังเวงจากความเจ็บปวดของความรัก รวมไปถึงการจัดวางนักดนตรีเพื่อทำการแสดงดนตรีเดี่ยว (Recital) เครื่องสายในพื้นที่ที่จำกัด โดยให้มีกลิ่นอายดนตรีคลาสสิกแบบซิมโฟนี รวมไปถึงดนตรีบรรยากาศของ Brian Eno ที่ให้ความรู้สึกในแบบเดียวกัน

สุดท้าย ผู้วิจัยต้องการศึกษาศิลปินต่าง ๆ ที่ได้นำแนวคิดที่ผู้วิจัยได้ค้นคว้าก่อนหน้านี้มาประยุกต์ใช้กับดนตรีร้องหรือเพลงสมัยนิยม อย่าง David Bowie ที่ผู้วิจัยเชื่อมโยงในเรื่องของโครงสร้างดนตรีที่ไม่ตายตัว เช่น การตัดแปะท่อนและวางโครงสร้างที่ไม่ตายตัว ส่วน King Crimson ที่มีการเปลี่ยนจังหวะที่ต่างกันอย่างสุดขีดในบทเพลง, The Beatles และ Pink Floyd ที่ใช้เสียง Foley และเสียงภาคสนามผสมกับบทเพลง, Muse ที่มีความคล้าย King Crimson แต่ผสมผสานด้วยเครื่องสังเคราะห์เสียง และสุดท้ายคือ ภูมิ วิภูริศ และ JPBS ที่แทรกบทพูดเพื่อสื่อความหมายได้อย่างทรงพลังและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

บทประพันธ์ทั้งสี่ถ่ายทอดอารมณ์ความรักและความเจ็บปวดในยุค 2020s ผ่านเหตุการณ์สำคัญ เช่น การถูกกักขัง, การถูกทอดทิ้ง, การผูกมัดโดยไม่สมัครใจ และการยอมรับความจริงเพื่อปล่อยวาง โดยใช้แนวดนตรีทดลองและ Chamber Music แบบ String Quartet ผสมกับแนว Shoegaze, R&B, Rock และ Ambient เพื่อสื่ออารมณ์ได้หลากหลาย

ผู้วิจัยศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภาษารักในบทเพลงไทยตั้งแต่ปี 1950s ถึง 2020s พบว่าเหตุการณ์โควิด 19 และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าได้เปลี่ยนรูปแบบความรักและการใช้คำในเพลง เช่น ความสัมพันธ์จากโซเชียลมีเดีย, การ Ghosting, และ Stashing

ตัวอย่างเพลงแต่ละยุคสะท้อนเทคโนโลยีที่ใช้ เช่น เพลง จดหมายผิดซอง ไอ้หนุ่มแพ็กปลิงค์ ออกหักจากมือถือ จนถึงเพลงยุค 2020s อย่าง เพลง อยู่ดีๆ ก็หายไปไหนไม่ตอบ และ “แปะหัวใจ” ที่พูดถึงความรักในโลกออนไลน์ เพลงในยุคนี้จึงทำหน้าที่เป็นบันทึกสังคม สะท้อนเทคโนโลยี ความรู้สึก และภาษาของผู้คนที่เปลี่ยนไป โดยเนื้อหาเน้นความรู้สึกโดดเดี่ยว ความไม่มั่นคง และการค้นหารักในยุคดิจิทัล ทั้งในแบบโรแมนติกและมุมมองปัจเจกนิยมร่วมสมัย

1. อรรถาธิบายบทประพันธ์ No.1 Lockdown Rhapsody

บทเพลงนี้ต้องการสื่ออารมณ์ถึง เหตุการณ์ล็อกดาวน์ จากโรคระบาดโควิดสิบเก้า ที่มาพร้อมกับความรู้สึกที่เจ็บปวด เพราะได้แยกทางกับคนรัก เนื่องจากต้องถูกล็อกดาวน์เพื่อความปลอดภัยจึงนำไปสู่การกักขังที่ไม่สามารถ ออกไปข้างนอกเพื่อหลบ เลื่อนและระบายความเศร้าและความเจ็บปวดได้

ผู้วิจัยกำหนดแนวดนตรีร้องเป็นแนว Shoegaze ผสมกับ Soft Rock ซึ่ง Shoegaze เป็นแนวดนตรีที่ใช้เสียง รีเวิร์บและเสียงที่ ขวนขวาน ให้ความรู้สึกที่เหมือนอยู่ในห้องกว้างๆแต่ก็รู้สึกโดดเดี่ยว จุดประสงค์คือเพื่อสื่ออารมณ์และความรู้สึกถึงความอ้างว้าง และ การถูก พ้นจากการโดยมีเสียงจากความทรงจำที่สะท้อนไปมา ศิลปะเสียงที่ผู้วิจัยต้องการใช้คือ เสียง หัวใจหยุดเต้น, หัวใจเต้น และ เสียงไอ เพื่อสื่อ ถึงความยากแค้นในสถานการณ์โรคระบาด ที่ทำให้ต้องติดอยู่ในห้อง

1.1 โครงสร้างบทประพันธ์ No.1 Lockdown Rhapsody

บทเพลงนี้มีท่อนที่แตกต่างทั้งหมด 6 ท่อน ได้แก่ ท่อน A (Verse) ท่อน B (Pre chorus) ท่อน C (Chorus) ท่อน D (Bridge I) ท่อน E (Bridge II) ท่อน F (Instrumental)

รูปแบบ โครงสร้าง บทประพันธ์

$F \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow F1 \rightarrow D \rightarrow F2 \rightarrow E \rightarrow F3 \rightarrow C1 \rightarrow F4 \rightarrow F5$

บทประพันธ์นี้ แนวดนตรีคือ Shoegaze ผสม กับ Soft rock แบบดนตรีร็อกกระแส (Alternative Rock) ที่ได้กล่าวไปเบื้องต้น และ ผสมกับดนตรีเซมเบอร์ บทประพันธ์นี้วางโครงสร้าง มหากาพย์ย่อย เพื่อให้มีความรู้สึกเหมือนได้ฟังหลายเพลงในหนึ่งบทเพลงใน เรื่องราวเกี่ยวกับการถูกล็อกดาวน์พร้อมกับความเจ็บปวด ซึ่งการเรียบเรียงได้แรงบันดาลใจมาจากเพลง Bohemian Rhapsody ของ Queen ที่มีแนวคิดการ รวมสามบทเพลง เป็น หนึ่งบทเพลง เพื่อสื่อถึงการเปลี่ยนอารมณ์และความรู้สึกของแต่ละท่อน

1.2 อรรถาธิบายเนื้อร้องบทประพันธ์ No.1 Lockdown Rhapsody

แนวคิดและกลวิธีการประพันธ์เนื้อเพลงคือการใช้การเปรียบเทียบ และ พรรณา ให้เนื้อเพลงมีความเป็นกวี โดยอิงจากเพลงไทยจากในทศวรรษที่ 1970s ตัวอย่างเช่นเพลง เป็นไปไม่ได้ ของ The Impossible สื่อถึง ความรู้สึก เจ็บปวด ในความรักที่ไม่สมหวัง ความปรารถนาที่จะมีหลายหน้าหลายตาเหมือนทศกัณฐ์ เพื่อแสดงความรักและพูดคำว่ารักได้มากกว่าหนึ่งเสียง แต่ความจริงเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่มีเพียงหน้าเดียว ดวงตาคู่เดียว

อย่างเช่นเนื้อร้องท่อน Chorus ของบทประพันธ์

Chorus :

ฉันอยากหนี ออกไปไกล ไกล โยบินออกไปให้เห็นโลกทั้งใบ
แต่โลกนี้ยังคงเหน็บหนาว ฉันไม่อาจหนีออกไป

นานวัน ผ่านวันและเวลา ใจโรยราทนความเจ็บปวดไม่ไหว
ภาพเธอ ยังคงถูกพันนาการ พร้อมกับฉัน

ท่อนสำคัญที่สื่อความหมายในท่อน Chorus :

ในตอนที่เราว่า **โอบวินออกไปให้เห็นโลกทั้งใบ แต่โลกนี้ยังคงเหน็บหนาว ฉันไม่อาจหนีออกไป** คือการมีความรู้สึกอยากออกไประบายความทุกข์ แต่ไม่สามารถออกไปได้ เพราะการระบาดยังไม่จบสิ้น

1.3 อรรถาธิบายการเรียบเรียงบทประพันธ์และการประยุกต์ใช้ศิลปะเสียงและดนตรีทดลองของบทประพันธ์ No.1 Lockdown Rhapsody

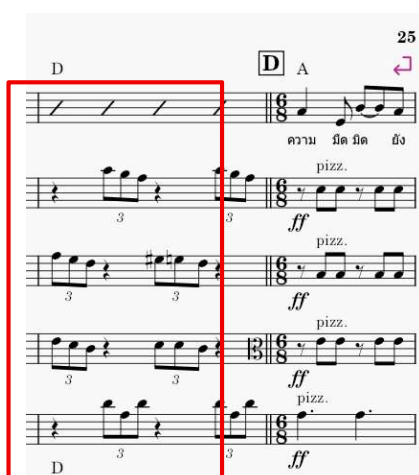
1.3.1 ท่อน F Introduction (นาทียุค 0.00 – 1.10) (ห้องที่ 1 -25)

เปิดด้วยเสียงไวท์นอยซ์ ที่ถูกเพิ่มในย่านที่ 1350 Hz เพราะผู้วิจัยต้องการให้เสียงมีความชาน้อยลง ที่ให้อารมณ์ความรู้สึกถึงความว่างเปล่า จำลองถึงเสียงแห่งความเงียบที่ไม่เคยเงียบ ซึ่งผู้วิจัยอิงจากแนวคิดของ John Cage ที่จะมีเสียงอยู่ทุกที่เสมอ รวมไปถึงเสียงด้วยเสียง หัวใจที่มีจังหวะที่ค่อย ๆ เต้นช้าลงสื่อความหมายถึงหัวใจที่กำลังจะแตกสลาย ตามด้วยเสียงไอ ที่เข้ามาในนาทียุค 0.15 ที่สื่อถึงการระบาดของโควิดสิบเก้า และเสียงเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ที่สื่อความหมายเดียวกับเสียงหัวใจที่เต้นช้าลง

ในนาทียุค 0.21 มีเสียงเซลโลคลอมาเบา ๆ โดยที่เล่นโน้ตโทนิค (โน้ตตัว A จากคีย์ A) พร้อมกับเสียงหัวใจที่หยุดจากเสียงเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ และตามด้วยเครื่องสายที่เหลือน ที่เข้ามาในนาทียุค 0.44 ที่ให้ความกังวาน สื่อถึง ความทรงจำที่ยังคงและฝังอยู่ในใจ องค์ประกอบโดยรวมของท่อนนี้ใช้แนวคิดการสื่อความหมายด้วยพื้นผิวเสียง (Texture over form) ของ David Bowie โดยใช้เครื่องเครื่องดนตรี และเสียงเอฟเฟกต์ต่าง ๆ

1.3.2 ท่อน C Chorus (นาทียุค 2.18 – 3.03) (ห้องที่ 50 -63) และ F1 String Instrumental (นาทียุค 3.03 – 3.26) (ห้องที่ 64 -73)

ท่อน Chorus หรือ ท่อนสุค คือท่อนที่จะมีเนื้อร้องที่จะพูดถึงความรู้สึกที่อยากบอกมากที่สุด และต้องการสร้างความดรามามาก (Dramatic) เพื่อยกระดับการสื่อสารอารมณ์ที่เจ็บปวด โดยให้เครื่องสายทั้งสิ้นขึ้นเล่นทั้งหมด โดยที่ วิโอล่าและเซลโลมาเสริมในตอนต้นของท่อน C Chorus จนถึง จบท่อน F1 String Instrumental และมีการใส่เสียงแตกอ่อน ๆ (เสียง โอเวอร์ไดรฟ์) ลงในกีตาร์ เพื่อสร้างไดนามิกที่ต่างจากท่อนที่แล้ว ห้องสุดท้ายของท่อน F1 String Instrumental เครื่องดนตรีเป็นพาร์ทรี่ทิมและเครื่องสาย เล่นเป็นจังหวะสามพยางค์เพื่อเป็นทรานส์ซิชันไปสู่ท่อนต่อไป เป็นอัตราส่วนจังหวะ 6/8

ภาพที่ 1 ทรานส์ซิชัน แบบสามพยางค์ สู่ท่อน จังหวะอัตราส่วน 6/8
ที่มา : กวินท์ ดันไพฑูรย์ดิลี

2. อรรถาธิบายบทประพันธ์ No.2 My Notification

บทเพลงนี้ต้องการสื่ออารมณ์ถึงความรักรูปแบบใหม่ที่ได้ถือกำเนิดขึ้นในทศวรรษที่ 2020s ที่เรียกว่า Ghosting ที่เป็นการหายไป ของอีกฝ่ายโดยขาดการสื่อสารซึ่งเรื่องราวในเพลงได้ตีแผ่ถึง การเสียดสีการสื่อสารจากคนที่เรารักและเฝ้ารอ ตลอดเวลาโดยไม่เป็นอันทำอะไร เพื่อรอการติดต่อจากอีกฝ่ายแล้วพอขาดการติดต่อโดยปราศจากสาเหตุ ก็เกิดความเจ็บปวด เหมือนอาการลงแดง

ผู้วิจัยกำหนดแนวดนตรีร้องเป็นแนว Shoegaze, Soul, R&B ยุคปัจจุบัน เพื่อสื่ออารมณ์ถึงความเป็นความรักใน รูปแบบใหม่ ที่เกิดจากเทคโนโลยีปัจจุบัน ศิลปะเสียงที่ผู้วิจัยได้ใช้คือเสียงร้องวนไปวนมา โดยใส่ วางทับกันแบบไม่ตรงจังหวะให้เป็นเหมือนเอฟเฟกต์เสียงที่ทำมือ และ เลเยอร์ด้วยเสียงร้องที่ถูกนำไปกลับ (Reverse) และ ใส่เสียง Delay ที่ถูกเพิ่มอีก 1 octave เพื่อจำลองถึงอาการหลอนจากการเสพยาเสพติด

2.1 อรรถาธิบายโครงสร้างบทประพันธ์ No.2 My Notification

บทเพลงนี้มีท่อนที่แตกต่างทั้งหมด 5 ท่อน ได้แก่ ท่อน A (Verse) ท่อน B (Pre chorus) ท่อน C (Chorus) ท่อน D (Bridge) ท่อน E (Instrumental)

รูปแบบ โครงสร้าง บทประพันธ์

E → A → B → C → E1 → A1 → B1 → C1 → D → E2 → C2 → E3 →

บทประพันธ์นี้ แนวดนตรีคือ Shoegaze, Soul และ R&B ที่ผสมดนตรี Chamber Music รูปแบบโครงสร้างได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงสมัยนิยม ที่เริ่มด้วย Intro (ท่อน D) ท่อน Verse (ท่อน A) ท่อน Pre chorus (ท่อน B) ท่อน Chorus (ท่อน C) และ วนซ้ำทั้งหมดอีกรอบ เพราะเนื้อหาของเพลงมีองค์ประกอบที่บ่งชี้ถึงความรักในยุคสมัยปัจจุบัน ตัวอย่างเพลงที่ใช้โครงสร้างนี้คือเพลงรักแรกพบ เพลงเธอ เพลงแพ้ทาง และเพลงอื่น ๆ อีกมากมาย

รวมไปถึงผู้วิจัยได้ใส่คอร์ด ที่ให้กลิ่นของ Soul และ R&B อิงมาจากการประยุกต์ใช้ในเพลงสมัยนิยมในยุคปัจจุบัน ตัวอย่างเช่นในนาที่ที่ 2.09 ผู้วิจัยได้ใช้หลักการแทรกคอร์ดแบบ Secondary Dominant ที่ถูกใช้ในเพลง R&B และ Soul อย่างแพร่หลาย ในระหว่างคอร์ด Cm7 ไปคอร์ด F ผู้วิจัยได้ใส่แทรกคอร์ด C Dominant 7 ซึ่งรูทโน้ตของคอร์ดนี้ เป็นตัวที่ห้าของคอร์ด F เพราะตามหลักทฤษฎีของ Secondary Dominant รูทคอร์ดแทรกคือตัวที่ห้าของคอร์ดต่อไปและ มีเทนชันที่เป็นแบบ Dominant อย่าง 7, 9, 11 หรือ 13

แนวคิดและกลวิธีการประพันธ์เนื้อเพลงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ภาษาสื่อสารที่ตรงไปตรงมา แลความร่วมมือโดยผสมผสานคำภาษาอังกฤษเข้าไปในเนื้อร้อง แต่จะมีบางส่วนเล็กน้อย ใช้การเปรียบเปรยเพื่อความสวยงามของภาษาและเพิ่มมิติในการสื่อความหมาย โดยอิงจากการเขียนเพลงในทศวรรษที่ 2020s ที่ได้กล่าวมาเบื้องต้น โดยเฉพาะในแง่ของความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่ได้ถือกำเนิดขึ้นและเทคโนโลยีที่ส่งผล

2.2 อรรถาธิบายเนื้อร้องบทประพันธ์ No.2 My Notification

Chorus :

Good morning คำๆนี้ มันไม่มีอีกแล้ว คำตอบคือเธอต้องการลาจาก

จากไปไม่คืนย้อนมา

Oh good morning เธอเคยบอกคำนี้ในวันที่แสงส่องฟ้า But right now

เป็นเพียงแค่ความทรงจำ ที่ไม่มีวันย้อนคืนอีกแล้ว

ท่อนสำคัญที่สื่อความหมายในท่อน Chorus :

ในตอนที่เราว่า เธอเคยบอกฉันในวันแสงส่องฟ้า เป็นการบ่งบอกถึงเวลาตอนเช้าที่แสงจากพระอาทิตย์ส่องขึ้นไปบนฟ้า

2.3 อรรถาธิบายการเรียบเรียงบทประพันธ์และการประยุกต์ใช้ศิลปะเสียงและดนตรีทดลองของบทประพันธ์ No.2 My Notification

อย่างเช่น ท่อน E Introduction (นาที่ที่ 0.00 – 1.17) (ห้องที่ 1 - 21)

เริ่มต้นด้วยเสียงไวท์นอยซ์ที่ถูกเพิ่มในย่านทุ้ม ซึ่งสื่อความหมายให้เป็นเสียงแห่งความเจ็บปวดคิดถึงเสียงไวท์นอยซ์ในบทประพันธ์ที่ No.1 Lockdown Rhapsody ตามมาด้วยเสียงกีตาร์ ที่เล่นแบบ Tremolo Picking ในนาที่ที่ 0.11 ตามด้วยเสียงกีตาร์ที่ถูกเพิ่มอีกทีด้วย Pitch Shifter ในนาที่ที่ 0.57 และเสียงเปียโน ที่เล่นจังหวะที่ขัดต่อเสียงพื้นหลัง และเสียงร้องท่อน Chorus ที่ร้องวนไปวนมา โดยผู้วิจัยสร้างเอฟเฟกต์โดยตัดแปะด้วยมือ ไม่ได้ใช้ปลั๊กอินเพื่อสร้างความสับสน พร้อมกับเสียงดีเลย์อีกชั้นที่ถูกปรับให้สูงขึ้นหนึ่ง Octave เพื่อจำลองถึงการเสกติดการสื่อสารที่ทุกขทรมานเหมือนการเสกติดยาเสพติด และเสียงระฆังสื่อถึงเสียงแจ้งเตือนข้อความจากโทรศัพท์

ได้แรงบันดาลใจมาจากเพลง Lucy in the sky with diamonds (LSD) ของ The Beatles ช่วงอินโทร นาที่ 0.00 - 0.21 ที่เป็นการทำ Sound Collage ด้วยเสียงเทปวนที่ถูกปรับแต่งหลายเสียงมารวมกันที่ให้อารมณ์ถึงความเพ้อฝันและไม่อยู่กับความเป็นจริง และผู้คนที่ต่างตีความเพลงนี้ ในแง่มุมของการเสพยาเสพติดเพราะชื่อย่อของเพลงนี้คือ LSD ซึ่งเป็นชื่อยาเสพติดชนิดหนึ่ง

3. อรรถาธิบายบทประพันธ์ No.3 Obligation

บทเพลงนี้ต้องการสื่ออารมณ์ถึงความทุกข์และความเจ็บปวด ที่ต้องเผชิญกับความรักในรูปแบบของการที่ไม่อยากผูกมัดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่ง ต้องการการผูกมัด และ ตามหารักแท้ แต่สุดท้ายก็ต้องผิดหวังเพราะอีกฝ่ายไม่ต้องการ การผูกมัดเพราะอาจจะสิ้นศรัทธาในความรัก หรือมองว่าความผูกมัดเป็นพันธะ และเป็นบ่วงที่ทำให้ขาดอิสรภาพ ซึ่งเป็นอิสรภาพบนความทุกข์ของอีกฝ่าย บทเพลงจึงต้องการตีแผ่ถึงความรู้สึกสองชั่ว ที่แสดงผ่าน แนวเพลง และการวาง คอร์ดโปรเกรสชัน ที่ให้ความรู้สึกเหมือนน้ำกับไฟ ผู้วิจัยกำหนดแนวดนตรีร้องเป็นแนวเพลงร็อก ผสมกับแนว Classical แบบ Chamber Music เพื่อสื่อถึงความตรงข้ามกับสองความรู้สึกในหนึ่งบทเพลง ศิลปะเสียงที่ผู้วิจัยได้ใช้คือ คือเสียงบันทึกภาคสนามซึ่งเป็นเสียงนกนางนวล เพื่อสื่อถึงอิสรภาพของฝ่ายที่ไม่ต้องการผูกมัด

3.1 อรรถาธิบายโครงสร้างบทประพันธ์ No.3 Obligation

บทเพลงนี้มีท่อนที่แตกต่างทั้งหมด 7 ท่อน ได้แก่ ท่อน A (Verse) ท่อน B (Pre chorus) ท่อน C (Chorus) ท่อน D (Bridge) ท่อน E (Instrumental I) ท่อน F (Instrumental II) ท่อน G (Instrumental III)

มีท่อนที่แตกต่างทั้งหมด 7 ท่อน

E → F → A → B → C → F1 → A1 → B1 → C1 → D → F2 → G → C2 → G

บทประพันธ์นี้มี แนวดนตรีคือร็อกผสม กับ ดนตรีแซมเบอร์มิวสิกที่มีลูกเล่นแบบ ซิมโฟนิค โดยบทประพันธ์นี้ ท่อนเพลงส่วนใหญ่จะเป็นดนตรีบรรเลงเพื่อนำเสนออารมณ์ที่หลากหลาย และตีความตามอารมณ์และความรู้สึกของผู้ฟัง เพราะการจากลาด้วยความสัมพันธ์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ต้องการ การผูกมัดเป็นหนึ่งในรูปแบบความสัมพันธ์ ที่คลุมเครือและขุ่นมัวที่สุด และจะ ท่อนเนื้อร้องเพียงสองท่อนที่ต้องการสื่อความหมายที่สำคัญ

ผู้วิจัยได้เปลี่ยนอารมณ์เพลงไปมาในช่วงที่ตรงข้ามโดยการเปลี่ยนคีย์และเปลี่ยนกลุ่มต่างๆเพื่อสื่ออารมณ์สองชั่ว ระหว่างคนที่ผิดหวังและคนที่สมหวังที่ได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระ อย่างการเปลี่ยนคีย์ อี ไมเนอร์ ไปเป็น อี เมเจอร์ ให้ความรู้สึกเหมือนความมืดและความสว่าง ความร้อนและความเย็น

3.2 อรรถาธิบายเนื้อร้องบทประพันธ์ No.3 Obligation

Chorus :

ปลายทางที่แสนยาวไกล เส้นทาง ไม่มีแสงใดๆ
ดวงไฟจากหัวใจ ไม่อาจ ส่องแสง ให้เห็นทาง
เธอปิดประตูหัวใจ คงผิดที่ฉันที่พยายามจะเปิด
ดอกไม้ไฟ ที่สวยงาม ส่องแสงเพียงชั่วคราว

ท่อนสำคัญที่สื่อความหมายในท่อน Chorus :

ในท่อนที่ร้องว่า **ปลายทางที่แสนยาวไกล เส้นทาง ไม่มีแสงใดๆ ดวงไฟจากหัวใจ ไม่อาจ ส่องแสง ให้เห็นทาง** สื่อถึงความหมายการสิ้นความหวังในการพัฒนาความสัมพันธ์เพราะคนที่รักไม่ต้องการ การผูกมัดตั้งแต่แรก

ในท่อนที่ร้องว่า **เธอปิดประตูหัวใจ คงผิดที่ฉันที่พยายามจะเปิด** สื่อถึงการโทษตัวเองที่การค้นหารักแท้ไป ทำให้คนที่รักอึดอัดใจ

ในท่อนที่ร้องว่า **ดอกไม้ไฟ ที่สวยงาม ส่องแสงเพียงชั่วคราว** สื่อถึงความสุขที่ชั่วคราวจากความสัมพันธ์ระยะสั้นที่ไม่ผูกมัด

3.3 อรรถาธิบายการเรียบเรียงบทประพันธ์และการประยุกต์ใช้ศิลปะเสียงและดนตรีทดลองของบทประพันธ์ No.3
Obligation

ท่อน E Introduction (นาทียุค 0.00 – 1.20) (ห้องที่ 1 - 40) และ E2 Outro (นาทียุค 6.48 – 7.06)
(ห้องที่ 205 - 213)

ในท่อน E1 เปิดตัวด้วยเสียงกระดิ่งลมและนกกางเขน เพื่อสื่อถึงอิสรภาพของฝ่ายที่ไม่ต้องการ การผูกมัด อิงจากช่วงต้นของบทประพันธ์ Go West ของ Pet Shop Boys ตามด้วยเครื่องสายที่คลอเข้ามา ในนาทียุค 0.32 ด้วยการเล่นโน้ตในคีย์อีไมเนอร์ เพื่อจำลองถึงความรู้สึกที่ร้อนที่สื่อถึงความทุกข์ของผู้ที่ผิดหวังในการตามหารักแท้

ท่อน E2 ใช้การจัดวางเสียงในแบบเดียวกับท่อน E1 แต่ไม่มีเสียงเครื่องสายแล้ว แต่ถูกแทนด้วยเสียงซินธ์แพด เบาๆ ที่จะเป็นการปูทางไปสู่ บทประพันธ์ที่ No.4 The Gate

ท่อน G Instrumental Strings (นาทียุค 5.08 – 5.54) (ห้องที่ 155 - 177) และ G1 Upbeat Instrumental Strings (นาทียุค 6.26 – 6.48) (ห้องที่ 194 - 204)

ท่อนที่เป็นท่อนบรรเลงของเครื่องสายที่ให้อารมณ์เหมือนอยู่ในวงกว้างก็อีกรูปแบบหนึ่งที่นอกเหนือไปจาก ท่อน D เปิดตัว วิโอล่าที่เล่นสามพยางค์ และ เชลโล่ที่เล่นดาวน์บีทแบบสตักกาโต้

ภาพที่ 2 สกอร์ของเครื่องวิโอล่า และ เชลโล่ในช่วงต้นของท่อน
ที่มา : กวินท์ ตันไพฑูรย์ดิถี

และตามมาด้วยกลุ่มไวโอลินทั้งสองชิ้น ในนาที่ที่ 5.16 ที่ค่อย ๆ เล่นคลอ ๆ มาจนถึงนาที่ที่ 5.32 ได้เพิ่มความถี่ของการเล่นเป็นเบ็ตสองชั้น สลับ กับเบ็ตหนึ่งชั้นคนละครึ่งห้อง แบบโอเฟ่นสตริง และตอนจบของท่อน G ได้มีการเล่นเดี่ยวของไวโอลินแนวสองต่อด้วยเชลโล่ วิโอล่า และ ไวโอลินแนวหนึ่ง เพื่อเป็นทรานซิชันไปห้องต่อไป

เนื้อหาที่ต้องการสื่อความหมายคือการตั้งคำถามของทั้งสองฝ่ายว่าสิ่งที่ทำ เป็นทางที่ถูกหรือเปล่า อย่างในฝ่ายที่ยังศรัทธาในความรักและต้องการตามหรักแท้ ซึ่งต้องผิดหวังอีกครั้ง แล้วได้เกิดคำถามว่าต่อไปรักแท้จะมีจริงอยู่ไหม และในฝ่ายที่ไม่ต้องการ การผูกมัดก็จะตั้งคำถามว่าถ้าความสุขไม่ใช่ความรัก แล้วความสุขที่แท้จริงคืออะไร

4. อรรถาธิบายบทประพันธ์ No.4 The Gate

บทเพลงนี้ต้องการสื่ออารมณ์ถึงการผ่านประสบการณ์ความรักและความเจ็บปวดที่โหดโชน จนสามารถชินกับความเจ็บปวด และได้รู้จักการปล่อยวางและยอมรับความเป็นจริง ซึ่งชื่อเพลง มีชื่อว่า The Gate คือประตูที่เปิดความเจ็บปวดให้ออกไป และ เป็นประตูที่จะพาให้เราหนีออกจากโลกใบเดิมๆ แนวเพลงที่ประยุกต์ใช้คือ ดนตรีบรรยาการ ที่ใช้ซินธ์แพด เป็นเครื่องดนตรีหลัก และผสมกับดนตรีรีคอร์ดทดลอง ที่มีความหนักหน่วงขึ้นในตอนท้ายเพลงมีการออกแบบเสียงโดยใส่ เสียงบทพูดในลักษณะเทศนา เพื่อเพิ่มความความศักดิ์สิทธิ์ และความสุขุม เพื่อให้สื่ออารมณ์และความรู้สึกถึงการปล่อยวางได้มากยิ่งขึ้น

4.1 อรรถาธิบายโครงสร้างบทประพันธ์ No.4 The Gate

บทเพลงนี้มีท่อนที่แตกต่างทั้งหมด 4 ท่อน ได้แก่ ท่อน A (Verse) ท่อน B (Chorus) ท่อน C (Bridge I) ท่อน D (Instrumental) ท่อน E (Instrumental 2)

รูปแบบ โครงสร้าง บทประพันธ์

D → A → B → C → E → B1 → A1 →

บทประพันธ์นี้แนวดนตรี คือ ดนตรีบรรยาการในรูปแบบของ Brian Eno ที่ใช้เครื่องสังเคราะห์เสียง เป็นเครื่องดนตรีหลัก และรีคอร์ดผสมกับ ดนตรี Chamber Music เนื่องจากบทประพันธ์นี้สื่อความหมายที่บรรยายถึงการผ่านประสบการณ์ความรักที่โหดโชน จนมีภูมิด้านทานและสามารถทนกับความเจ็บปวดและยอมรับความเป็นจริงได้ ผู้วิจัยจึงได้ใส่บทพูดที่มีลักษณะเสียงที่นุ่มลึก และดูสุขุมลงไปเพลง อิงจากแนวคิดของ ภูมิวิวิธกร และ JPBS เพื่อเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสื่ออารมณ์ที่ดูสง่างามและผ่อนคลาย และ สื่อความหมายของบทเพลง

ผู้วิจัยวางโครงเพลงแบบเรียบที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนแต่ไม่ได้ยึดรูปแบบตามเพลงสมัยนิยม อย่างมีท่อน Verse ที่เป็นการใช้เสียงบรรยายธรรมะ และเน้นเพียงท่อน Chorus และท่อน Bridge ดนตรีในช่วงแรกผู้วิจัยเรียบเรียงดนตรีที่ทำให้ไม่เกิดการเหนื่อยล้าในการฟัง (Ear Fatigue) แต่มีท่อนที่ดนตรีมีความหนักในช่วงครึ่งหลังของบทประพันธ์ที่เป็นการสื่อถึงการระบายความเจ็บปวดก่อนที่จะปล่อยวางและใช้ชีวิตต่อไป

4.2 อรรถาธิบายเนื้อร้องบทประพันธ์ No.4 The Gate และ การสื่อความหมายของแต่ละท่อน

Verse :

ความเจ็บปวดเป็นเรื่องธรรมดา ไม่อาจหนีพ้นจากความเจ็บทั้งปวง
เราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เรารัก และ พันธะ ด้วยกันทั้งสิ้น

เราต่างมีกรรมเป็นของตัวเอง เราจักทำกรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่วเป็นบุญหรือเป็นบาป
เราต้องได้รับผลกรรมนั้น

เพราะการเกิดเป็นทุกข์ การไม่รู้จักปล่อยวางเป็นทุกข์
สุขใดเล่าจะเท่ากับความสงบในใจของเรา เราจึงต้องหาความสงบสุขในจิตใจ ของตนเอง

ท่อนสำคัญที่สื่อความหมายในท่อน Verse :

บทพูดในท่อนนี้ เป็นบทพูดในลักษณะบทเทศนาจากพระหรือผู้ที่มีอิทธิพลทางศาสนาพุทธ เนื้อหาโดยรวมของท่อนนี้ พูดเรื่องสังขารที่เราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เรารัก เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ นอกจากต้องยอมรับความจริงและปล่อยวาง

Chorus :

ประตูหัวใจ เปิดออกเมื่อใด ชั่งตัวเองมานานเหลือเกิน
ความเหน็ดเหนื่อย ความมืดมนต้องทนอีกนานเท่าไร

ใจฉันดวงนี้ คงบอก เธอจากไปไม่กลับมา
ฉันไม่อาจเปลี่ยนเธอ แต่เธอเปลี่ยนฉัน

ท่อนสำคัญที่สื่อความหมายในท่อน Chorus :

ในท่อนที่ร้องว่า **ประตูหัวใจ เปิดออกเมื่อใด** และ **“ความเหน็ดเหนื่อย ความมืดมนต้องทนอีกนานเท่าไร”** สื่อว่าเป็นการรอคอยว่าเมื่อไหร่ความเจ็บปวดจะหายไป เพื่อที่จะเปิดหัวใจไปหาความสุขภายใน

ในท่อนที่ร้องว่า **ฉันไม่อาจเปลี่ยนเธอ แต่เธอเปลี่ยนฉัน** สื่อความหมายว่า เราไม่สามารถเปลี่ยนใจให้คนที่เรารัก กลับมารักเราได้ หรือเป็นแบบที่เราต้องการได้ แต่เขาเปลี่ยนเราได้ เปลี่ยนให้เราเรียนรู้กับความเจ็บปวด และ เรียนรู้ในการปล่อยวาง

3.3 อรรถาธิบายการเรียบเรียงบทประพันธ์และการประยุกต์ใช้ศิลปะเสียงและดนตรีทดลองของบทประพันธ์ No.4 The Gate

ท่อน D Introduction (นาทียุค 0.00 – 0.25) (ห้องที่ 1 - 8)

เริ่มด้วยเสียง เครื่องสังเคราะห์เสียง ที่มีการเลเยอร์สองชั้นและแพนซ้ายและขวาเพื่อให้เสียงกว้างโดยเสียงที่อยู่ทางซ้ายเป็นเสียงซอฟท์แพดที่แอตแทค ซึ่งคือ ความเร็วของหัวเสียง มีไม่เยอะมาก และ ฟังขวาคือเสียงซินธ์ที่ถูกตีทุบเล็กน้อย

ได้แรงบันดาลใจมาจากเพลง Music for Airports (1978) ของ Brian Eno ที่เป็นเพลงบรรยากาซที่ถูกสร้างด้วยเครื่องสังเคราะห์เสียงที่ให้ความผ่อนคลาย เป็นการปูบรรยากาซ ในการเข้าสู่การตั้งจิตที่ปล่อยวาง และการค้นพบสังขาร

ท่อน A Dialogue Verse (นาทียุค 0.25 – 1.21) (ห้องที่ 9 - 25)

ในขณะที่เสียง เครื่องสังเคราะห์เสียง เล่นอยู่ในนาทียุค 0.25 เสียงบทพูดได้ถูกแทรกเข้ามาเพื่อจำลองบรรยากาซห้องนั่งสมาธิที่มีพระหรือ ผู้นำลัทธิพุทธบรรยายให้จิตใจเราสงบ และ ผ่อนคลาย ตามจุดประสงค์ที่ผู้วิจัยต้องการสื่ออารมณ์การปล่อยวาง

ผลการวิจัย

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาการใช้ถ้อยคำในบทเพลงรักยุคทศวรรษ 2020s ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และมุมมองด้านความรักและความสัมพันธ์ของผู้คน โดยเปรียบเทียบกับพัฒนาการของบทเพลงรักในทศวรรษก่อนหน้า ตั้งแต่ช่วงปี 1950s ถึง 2010s เพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาแนวคิดของเพลงรักในแต่ละยุคสมัย จากการวิจัยพบว่า เพลงรักในยุค 2020s มีความโดดเด่นในด้านการถ่ายทอดความรักในรูปแบบใหม่ที่เกิดจากผลของเทคโนโลยี

ความไม่มั่นคงในความรัก และความซับซ้อนของความสัมพันธ์ ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดในยุคก่อนที่มักเน้นความโรแมนติกและความแน่นอนในความสัมพันธ์มากกว่า

นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังได้ศึกษาแนวคิดทางศิลปะเสียงและดนตรีทดลองจากนักคิดและศิลปิน เช่น John Cage และ Michael Nyman รวมถึงศึกษาการใช้เสียงอย่าง White Noise เสียงหัวใจ เสียงพูด เสียง Foley เสียงบันทึกภาคสนาม และแนวดนตรีอย่าง Ambient Shoegaze และการประยุกต์ Chamber Music เข้ากับดนตรีสมัยนิยม โดยได้นำข้อมูลจากกรณีศึกษาศิลปินที่มีแนวคิดผสมผสานศิลปะเสียงกับเพลงร้อง เช่น David Bowie, King Crimson, The Beatles, Pink Floyd, Muse, ภูมิ วิภูริศ และ JPBS มาใช้ในการพัฒนาและประพันธ์บทเพลง

บทเพลงทั้งหมดถูกจัดแสดงในรูปแบบ Recital ณ หอดนตรีศาสตราจารย์ตรีใจ บุณสมภพ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2568 เวลา 19.30 น. โดยมีนักดนตรี 10 คนร่วมแสดง ประกอบด้วยนักร้อง กีตาร์ 2 ชิ้น กีตาร์เบส กลอง คีย์บอร์ด ไวโอลิน 2 ชิ้น วิโอลา และเชลโล

อภิปรายผล

หลังจากที่ผู้วิจัยได้มีโอกาสจัดงานแสดงดนตรี (Recital) และพบเจอปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงตระหนักได้ว่าต้องสร้างแผนสำรอง เพื่อรองรับหากสิ่งที่ยาวแผนไม่เป็นผลหรือเป็นไปตามคาด อย่างการเผื่อเวลาการดำเนินการสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อนักดนตรี และการจองห้องเพื่อฝึกซ้อมและทำการแสดง รวมไปถึงต้องหาวันเวลาสำรองสำหรับการฝึกซ้อม หรือ ถ้าหากเกิดเหตุสุดวิสัยต้องหาวันสำรองสำหรับการแสดงดนตรี

หลังจากที่ผู้วิจัยได้ค้นคว้าข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมได้รับรู้ถึงแนวคิด ของศิลปะเสียงและดนตรีทดลอง รวมไปถึงหัวข้อย่อย ได้ทำให้ผู้วิจัยได้รับรู้ถึงแง่มุมต่างๆและมิติ ของการประยุกต์องค์ประกอบที่แปลกใหม่เข้ากับเพลงร้อง และ ทำให้ผู้วิจัยมีความกล้าที่จะทดลองเสียงต่างๆ รวมไปถึงเสียงที่คนทั่วไปอาจไม่ได้ยินมาเป็นเสียงดนตรี มาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสื่อความหมายของบทประพันธ์ สำหรับในแง่การใช้คำของเพลงรักในทศวรรษที่ 2020s และ ในอดีตอย่างทศวรรษที่ 1950s จนถึง 2010s ได้ทำให้ผู้วิจัยรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงและแง่มุมต่างๆ ของการเขียนเพลงรัก รวมไปถึงเข้าใจ สภาพสังคม และ มุมมองต่อความสัมพันธ์เชิงรักในแต่ละยุคที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี อย่างการแชท การ หาคู่เดทในแอปพลิเคชัน ที่ทำให้ความรักในรูปแบบใหม่ถือกำเนิดขึ้น รวมไปถึง เรื่อง การตั้งเงื่อนไข ของความสัมพันธ์ อย่างสถานะทางการเงิน และ สถานะทางสังคม ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเนื้อเพลง และ เนื้อหาเพลงรัก เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างบทประพันธ์ที่คนในยุคปัจจุบันสามารถเข้าถึงความหมายและ แก่นความรู้สึกของเพลง สุดท้ายแล้วผู้วิจัยมีความคาดหวังว่า งานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นแนวทางสำคัญสำหรับผู้สนใจในการใช้ศิลปะเสียงและดนตรีทดลอง ยกกระตือรือร้นการสื่อความหมายบทเพลง รวมไปถึงแนวทางการถ่ายทอดความเจ็บปวดจากความรักผ่านบทเพลง รวมไปถึงแนวทางการจัดงานแสดงงานดนตรี

เอกสารอ้างอิง

- Ground Control (2024). คู่มือการสร้าง ของศาสตราจารย์ 'ลัทธิ' Paul Vibhavadi ใน MV The Other Side ซิงเกิ้ลใหม่ ที่ไม่เกี่ยวกับ Phum Viphurit [Image Attached]. Ground Control. <https://www.facebook.com/share/p/1BrmUGvCdX/>
- Historock. (2563). Bohemian Rhapsody กับที่มาและทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายที่ซ่อนไว้ในเพลง. Historock. <https://www.youtube.com/watch?v=uQL9p8KJ5LA&t=1471s>
- The Momentum. (2017). Songscape: Beatles ในฐานะนักดนตรีทดลอง The Beatles in Experimental Music. The Momentum. <https://themomentum.co/songscape-the-beatles/>
- The Active. (2024). อยู่กับตัวเองก็ไม่แยเท่าไร ไหวไหม ...? เมื่อก้าวสู่สังคม 'คนโสด'. Thai PBS. <https://theactive.thaipbs.or.th/read/single-people-society>
- กุลธีร์ บรรจุก้าว.) 2558), ดนตรีตะวันตก.ศ.วัฒนธรรมดนตรีสมัยนิยมตั้งแต่ปี ค :1950 – 2000 [รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์]. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,

- Müllerensiefen, Et al(2011). *The Goldsmiths Musical Sophistication Index (Gold-MSI): Technical report and documentation (Version 0.9)*. University of London
- Murray, R. (2001). *Companion to Pop and Rock : The Shoegaze Revolution (3rd ed.)*. Cambridge UP
- Nyman, M. (1999). *Experimental Music: Cage and Beyond (2nd ed.)*. Cambridge University Press.
- Pinch, Et al(2002). *Analog Days: The Invention and Impact of the Moog Synthesizer*. Harvard University Press.
- Rhino. (2020). Pride Single Stories: Pet Shop Boys, “Go West”.
<https://www.rhino.com/article/pride-single-stories-pet-shop-boys-go-west>
- Russolo, L. (1913). *The Art of Noises : Il manifesto Futurista “L’arte dei rumori”*.
- Songfacts. (n.d.). Muse - Knights of Cydonia. <https://www.songfacts.com/facts/muse/knights-of-cydonia>
- Stone, R. (2020). 100 greatest Beatles songs: ‘Strawberry Fields Forever’.
<https://www.rollingstone.com/music/music-lists/100-greatest-beatles-songs-154008/strawberry-fields-forever-165461/>
- Suares, K. (2022). King Crimson 21st century Schizoidman : Reclamation Magazine.
<https://reclamationmagazine.com/2022/08/19/king-crimson-and-the-21st-century-schizoid-man>
- Viers, R. (2008). *The sound effects bible: How to create and record Hollywood style sound effects*. Michael Wiese Productions.
- Weigel, D. (2017). In an excerpt from his new book : David Weigel examines the short-lived success and decline of England’s prog rock heroes King Crimson.
<https://daily.redbullmusicacademy.com/2017/06/the-show-that-never-ends>