

การถ่ายทอดบทเพลง AUN-AYCF Thailand สู่ประชาคมอาเซียน THE CHORUS PERFORMANCE OF "AUN-AYCF THAILAND" WITHIN THE ASEAN COMMUNITY

ลดาวัลย์ อาภาสุวรรณ¹
Ladawan Arkasuwan¹

บทคัดย่อ

บทความวิชาการเรื่อง “การถ่ายทอดบทเพลง AUN-AYCF Thailand สู่ประชาคมอาเซียน” มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาบทเพลงประจำกลุ่ม AUN-AYCF Thailand ในด้านแนวคิดในการประพันธ์ และปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า บทเพลงนี้ ไม่เพียงเป็นผลงานที่สะท้อนความงามทางดนตรี แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือในประชาคมอาเซียน ทั้งในมิติของศิลปวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่าย บทเพลงถูกออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของผู้ขับร้อง โดยยังคงรักษาแนวคิดเรื่องความหลากหลายที่รวมเป็นหนึ่งเดียวไว้ตลอด ทั้งกระบวนการประพันธ์และการเรียบเรียงเสียงประสานของบทเพลงมีความยืดหยุ่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นสื่อสร้างสรรค์ที่สามารถปรับเข้ากับทุกบริบทของการแสดงได้

คำสำคัญ: กลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่ายเอวายซีเอฟ ประเทศไทย, การขับร้องประสานเสียง, อาเซียน, แนวคิด

¹ ผู้ช่วยศาสตราจารย์, อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา, ladawan@go.buu.ac.th

¹ Assistant Professor, Lecturer the Music Department Faculty of Music and Performing, Burapha University, ladawan@go.buu.ac.th
Receive 05/11/67, Revise 06/05/68, Accept 06/05/68

Abstract

This academic article examines the choral performance of the song "AUN-AYCF Thailand," focusing on its compositional concepts and the contextual factors that influence its presentation. The findings reveal that the song functions not only as a musical expression of aesthetic value but also as a symbolic representation of cooperation within the ASEAN community, encompassing both cultural identity and inter-university relations. The song features structural flexibility, allowing for adaptation to various performance contexts while maintaining the core idea of unity in diversity. Its composition and arrangement showcase a high degree of adaptability, emphasizing its potential as a creative medium that can resonate with diverse performance environments and audiences.

Keywords: AUN-AYCF Thailand, Chorus, ASEAN, Concept

บทนำ

โครงการ ASEAN Youth Cultural Forum (AYCF) เป็นโครงการความร่วมมือด้านกิจกรรมระดับอุดมศึกษาภายใต้เครือข่าย ASEAN University Network (AUN) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการ AUN ทำหน้าที่ประสานงานมหาวิทยาลัยเจ้าภาพในแต่ละปี โดยจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 ณ มหาวิทยาลัย De La Salle ประเทศฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยสมาชิกจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน และเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความสามารถและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกัน

ชลธิศ ชีระจิตติ (2563) ระบุว่า AYCF มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เยาวชนอาเซียนได้สัมผัสและเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของชาติสมาชิก ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ การแสดง ดนตรี การขับร้อง และการละเล่น ซึ่งช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสร้างจิตสำนึกร่วมกัน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองทางวัฒนธรรมระหว่างกัน

โครงการ AYCF เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ฝึกการปรับตัวในสังคมที่หลากหลาย และเรียนรู้การเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันในภูมิภาค ประเทศไทยได้สนับสนุน AYCF อย่างต่อเนื่อง โดยจัดตั้งกลุ่ม AUN-AYCF Thailand นำโดย รศ.ดร.ภัทรหะ คมขำ (จุฬาฯ) ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาฯ มหิดล สงขลานครินทร์ บุรีรัมย์ และเชียงใหม่ ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ด้วยหลักแห่งความสามัคคีและการมีส่วนร่วม การรวมตัวของกลุ่ม AUN-AYCF Thailand ยังได้ต่อยอดสู่ “โครงการบูรณาการศิลปอาเซียน” ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนและอาจารย์ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจาก

ชาติสมาชิกผ่านการอบรมและจัดแสดงผลงาน โดยหมุนเวียนเจ้าภาพในแต่ละปี ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค

โครงการบูรณาการศิลปอาเซียน ครั้งที่ 1 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่ม AUN-AYCF Thailand ได้จัดกิจกรรมการอบรมและแสดงผลงานสร้างสรรค์ พร้อมแต่งตั้ง “เพลงประจำกลุ่ม” เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ ความร่วมมือ และความหลากหลายของชาติสมาชิก บทเพลงนี้ยังทำหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจ สื่อสารความรู้สู่ผู้ถูกฟัง และเสริมสร้างความกลมเกลียวในกลุ่มเครือข่ายอาเซียนอีกด้วย บทเพลงนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาบทเพลง AUN-AYCF Thailand โดยศึกษาตามหัวข้อดังต่อไปนี้

1. แนวคิดในการประพันธ์บทเพลง

บทเพลง “AUN-AYCF Thailand” ถูกสร้างขึ้นเพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์ร่วมของเยาวชนอาเซียนผ่านดนตรีในฐานะสื่อวัฒนธรรม สอดคล้องกับแนวคิด musicking (Small, 1998) ที่มองว่าการทำดนตรีคือกระบวนการทางสังคมที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมได้แสดงความเป็นตัวตน บทเพลงนี้ถูกออกแบบให้ยืดหยุ่นตามบริบทการใช้งาน เช่น การขับร้องแบบ SATB หรือ unison เพื่อให้ปรับใช้ได้ตามบริบทต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนทัศนะแบบ postmodern ที่ยอมรับความหลากหลายและบริบทที่แตกต่าง (Born, 2010)

การเรียบเรียงเสียงประสานช่วยสื่อถึงแนวคิดเรื่องความกลมกลืนของความแตกต่าง โดยแต่ละแนวเสียงเปรียบเสมือนตัวแทนของชาติสมาชิก เสียงที่ประสานกันอย่างลงตัวจึงเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือในภูมิภาค (Stokes, 2004) บทเพลงนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นงานดนตรี แต่ยังเป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ในระดับอาเซียน (Nettl, 2005)

บทเพลงนี้ถูกประพันธ์ทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดย นางสาวณัชชา พุกขชุลธาร คำร้องภาษาไทยโดย อาจารย์วาทิตต์ ดุริยอังกูร คำร้องภาษาอังกฤษโดย นายปวินท์พนธ์ ธีระวงษ์ และคุณภาษิตา มฤคิ เป็นผู้ตรวจทานความเรียบร้อย บทเพลงต้นแบบถูกนำเสนอในรูปแบบของขับร้องเดี่ยว (Solo) ร่วมกับกลุ่มขับร้อง (Ensemble) โดยนางสาวลดาวัลย์ อาภาสุวรรณ และสมาชิกของวงขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา บทเพลงมีคำร้องดังนี้

ตารางที่ 1 คำร้องบทเพลง AUN-AYCF Thailand ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
พวกเราชาว AYCF Thailand เป็นผู้แทน เยาวชน ร่วมสร้างสรรค์ รวมเป็นหนึ่ง พึงพา ร่วมแบ่งปัน สู่อาเซียน เราผูกพัน รวมน้ำใจ AUN บูรณาการ ศิลปอาเซียน ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมสมัย หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งประชาคม ร่วมก้าวไป AYCF Thai หนึ่งอัตลักษณ์ ร่วมพัฒนา	We're AYCF youths of Thailand. We are proud of Thai arts and cultures. Together, we bind our hearts, for ASEAN will unite as one. AUN collaborates ASEAN youths through our precious heritage, for ASEAN will be stronger and shine bright. AYCF Thais will march with pride towards harmony.

กระบวนการประพันธ์บทเพลง “AUN-AYCF Thailand” เริ่มต้นจากการสร้างคำร้องโดยใช้บทกลอนที่สะท้อนแนวคิดด้านวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการเชื่อมโยงดนตรีกับวรรณศิลป์ (Nettl, 2005) โดยทำนองถูกกำหนดให้เหมาะสมกับจังหวะ และอารมณ์ของกลอน ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการเรียบเรียงเสียงประสานที่มีความยืดหยุ่น รองรับทั้งการประสานเสียงสี่แนวแบบ SATB และการเรียบเรียงอย่างง่ายในกรณีที่มีข้อจำกัดด้านผู้แสดง ซึ่งสะท้อนแนวคิด “พหุวัฒนธรรมทางเสียง” (Stokes, 2004) ที่รวมความหลากหลายให้กลมกลืน

ผู้ประพันธ์ใช้แนวคิดความสามัคคีเป็นแกนหลัก โดยบทกลอนมีเนื้อหาเกี่ยวกับความร่วมมือร่วมใจและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียน การแบ่งวรรคจากบทกลอนถูกนำมาใช้เป็นโมทีฟจังหวะ (Rhythmic Motive) คือ เซบัต 1 ชั้น 2 ตัว และตัวดำ เพื่อพัฒนาเป็นทำนองและโครงสร้างคอร์ด ก่อนต่อยอดสู่การเรียบเรียงเสียงประสานในลำดับถัดไป บทเพลงจึงเป็นสื่อที่รวมเสียงจากหลากหลายชาติ ให้เกิดเป็นเอกภาพทางดนตรีและวัฒนธรรมดังตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 1 โมทีฟของบทเพลง

นักประพันธ์กำหนดทำนองบทเพลง AYCF Thailand โดยพัฒนาจากโมทีฟและปรับตามเสียงสั้นยาวของคำ การสร้างประโยคเพลงแบ่งวรรคจากการอ่านบทประพันธ์ บทเพลงมีความยาว 24 ห้อง แบ่งเป็น ท่อนนำ (ห้อง 1-6), ท่อน A (ห้อง 7-14) และท่อน B (ห้อง 15-24) ใช้บันไดเสียง D เมเจอร์ อัตราจังหวะ 4/4 และความเร็วตัวดำเท่ากับ 70

1.1 การเรียบเรียงเสียงประสานของต้นฉบับบทเพลง AUN-AYCF Thailand

ตัวอย่างที่ 2 ห้องที่ 2-7 ของบทเพลงต้นฉบับ

การเรียบเรียงบทเพลงนี้เริ่มต้นด้วยการประสานเสียงจากทุกแนวเสียง เสมือนเป็นตัวแทนของกลุ่มที่หลากหลายร่วมเดินไปพร้อมกัน เพื่อเป็นการสร้างความน่าสนใจก่อนเข้าสู่ทำนองหลักใน

ห้องที่ 7 ช่วงแรกของบทเพลงยังไม่มีการประสานเสียง เพื่อนำทำนองหลักที่เป็นแนวขับร้องเดี่ยว และเพิ่มทำนองรองในแนวเสียงเทเนอร์ที่เข้ามาในห้องที่ 10 เพื่อส่งเสริมกับทำนองหลัก เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับท่อน B ที่มีการประสานเสียงทั้งหมด ซึ่งแสดงถึงสมาชิกเครือข่ายที่ค่อย ๆ เข้ามาเติมเต็ม

ตัวอย่างที่ 3 ห้องที่ 14-18 ของบทเพลงต้นฉบับ

14 *f* 17

Solo: ใจ A U N บั ร ณ า การ ศิลป ภา เขียน รวม แลก เปลี่ยน เรียน รู้ รวม ส มั ย หนึ่ง ร สั ย

S. *mf* Ha. *f* หนึ่ง ร สั ย

A. *mf* Ha. *f* หนึ่ง ร สั ย

T. *mf* Ha. *f* หนึ่ง ร สั ย

B. *mf* Ha. *f* หนึ่ง ร สั ย

ห้องที่ 14 แนวทำนองหลักจะอยู่ที่แนวขับร้องเดี่ยว ส่วนแนวประสานเริ่มเข้ามาห้องที่ 14-17 เพื่อส่งเสริมทำนองหลักให้มีความโดดเด่น โดยขับร้องเป็นคำว่า “ฮา” จากนั้นอารมณ์ของบทเพลงจะเข้มข้นขึ้นทีละเล็กละน้อย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่มที่เริ่มร้อยรวมกัน

ตัวอย่างที่ 4 ห้องที่ 18-24 ของบทเพลงต้นฉบับ

18 *f* 21 *ff* *rit.*

Solo: รุ้ รวม ส มั ย หนึ่ง ร สั ย ทัศน หนึ่ง ประ ภา คม รวม ก้าว ไป A Y C F Thai หนึ่ง อั ด ลั กษณ รวม พั ฒ นา

S. *mf* หนึ่ง ร สั ย ทัศน หนึ่ง ประ ภา คม รวม ก้าว ไป A Y C F Thai หนึ่ง อั ด ลั กษณ รวม พั ฒ นา *ff*

A. *mf* หนึ่ง ร สั ย ทัศน หนึ่ง ประ ภา คม รวม ก้าว ไป A Y C F Thai. อั ด ลั กษณ รวม พั ฒ นา *ff*

T. *mf* หนึ่ง ร สั ย ทัศน หนึ่ง ประ ภา คม รวม ก้าว ไป A Y C F Thai. อั ด ลั กษณ รวม พั ฒ นา *ff*

B. *mf* หนึ่ง ร สั ย ทัศน หนึ่ง ประ ภา คม รวม ก้าว ไป A Y C F Thai. อั ด ลั กษณ รวม พั ฒ นา *ff*

ห้องที่ 18 ทิศทางทำนองหลักเป็นทิศทางขึ้นไปยังโน้ต F#5 คำว่า “ร่วมก้าวไป” เพื่อเน้นการร่วมมือร่วมใจ จากนั้นค่อย ๆ ลงมา จบที่โน้ต D5 คำว่า “พัฒนา” เพื่อเสริมความหมายความมุ่งมั่นพัฒนา การเรียบเรียงเสียงประสานมีความหนาแน่นขึ้นและใส่คำร้องทุกแนวเสียง โดยแนวโซปราโนขับร้องทำนองเดียวกับแนวขับร้องเดี่ยว ในขณะที่ความเข้มข้นขึ้นเสียงเพิ่มขึ้นทีละน้อยจนถึงดังมากในช่วงจบ เพื่อเสริมอารมณ์ให้เปรียบดังการรวมกลุ่มที่มั่นคงและมุ่งมั่นในเจตนารมณ์อันเป็นหนึ่งเดียว

1.2 แนวคิดในการเรียบเรียงบทเพลง AUN-AYCF Thailand ในรูปแบบวงขับร้องประสานเสียง

การปรับเปลี่ยนบทเพลงต้นฉบับสู่การเรียบเรียงในรูปแบบการขับร้องประสานเสียง เกิดขึ้นครั้งแรกในงานบูรณาการศิลปอาเซียนครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งขับร้องโดยวงประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้มีความแตกต่างกันในรูปแบบการนำเสนอคือ บทเพลงต้นฉบับประกอบด้วยผู้ขับร้องเดี่ยวจำนวนหนึ่งคนขับร้องทำนองหลัก ร่วมกับกลุ่มผู้ขับร้องเสียงประสานประมาณ 4-5 คน ส่วนรูปแบบวงขับร้องประสานเสียงได้มีการปรับบทบาทของทำนองหลักให้ปรากฏอยู่ในแนวเสียงโซปราโน ส่วนแนวเสียงอื่น ทำหน้าที่เป็นเสียงประสาน

การเรียบเรียงเสียงประสานของบทเพลงยังคงมีแนวคิดเดิมคือ ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ มีการปรับโครงสร้างบทเพลงให้ยาวขึ้นเป็น 45 ห้อง แบ่งเป็นท่อนนำ (ห้อง 1-8), ท่อน A (ห้อง 9-17), ท่อน B (ห้อง 18-26), ท่อน A' (ห้อง 27-34), และท่อน B' (ห้อง 35-45) ยังคงใช้บันไดเสียง อัตรารวด และอัตราความเร็ว เหมือนต้นฉบับ โดยทำนองหลักเดิมปรากฏในแนวโซปราโนตลอดทั้งเพลง

ตัวอย่างที่ 5 ห้องที่ 1-9 ของบทเพลงฉบับวงขับร้องประสานเสียง

The image shows a musical score for four voices: Soprano, Alto, Tenor, and Bass. The score is for measures 1 through 9. The key signature has one sharp (F#), and the time signature is 4/4. The tempo is marked as quarter note = 70. The lyrics 'Ha' are written under the notes. The dynamics range from f (forte) to mp (mezzo-piano). The Soprano and Alto parts have the lyrics 'พวก เรา' at the end of the phrase.

ท่อนนำของบทเพลงเริ่มด้วยแนวเสียงโซปราโนและอัลโต ในห้องที่ 3 โดยแนวเสียงโซปราโนเป็นทำนองหลักและแนวเสียงอัลโตเป็นทำนองประสาน พร้อมกับแนวเสียงเทเนอร์และเบสที่เข้ามาพร้อมกันในห้องที่ 4 และประสานเป็นโน้ตขึ้นคู่ที่ระดับเสียงไม่ห่างกันเกินไป เพื่อให้ลักษณะเสียงมีความเป็นกลุ่มก้อนมากขึ้น

ตัวอย่างที่ 6 ห้องที่ 9-17 ของบทเพลงฉบับวงขับร้องประสานเสียง

9 14

S. *mp* พวกเรา ชาว A Y C F Thai land เป็น ผู้ แทน เขา ะ ชน... ร่วม สร้างสรรค์ รวม เป็นหนึ่ง พัง พา รวมแบ่งปัน สู่ อา เชื้อนเรา ยุค พัน รวม นำ ใจ A U

A. *mp* พวกเรา ชาว A Y C F Thai land เป็น ผู้ แทน เขา ะ ชน... ร่วม สร้างสรรค์ รวม เป็นหนึ่ง พัง พา รวมแบ่งปัน สู่ อา เชื้อนเรา ยุค พัน รวม นำ ใจ

T. *p* ร่วม สร้าง สรรค์ รวม เป็นหนึ่ง พัง พา... รวมแบ่งปัน

B.

ท่อน A เป็นการปรับจากต้นฉบับที่ทำนองหลักอยู่แนวขับร้องเดี่ยว โดยการเรียบเรียงครั้งนี้ ทำนองหลักอยู่ที่แนวเสียงของโซปราโนและอัลโต โดยมีแนวเทเนอร์เป็นทำนองรองล้อกับแนวเสียงหลักจากเดิมที่เป็นการร้องเดี่ยวของนักร้องชายเสียงเทเนอร์

ตัวอย่างที่ 7 ห้องที่ 17-22 ของบทเพลงฉบับวงขับร้องประสานเสียง

17 20

S. *p* ใจ A U N... บู ร ณา การ ดิถี อา เชื้อน รวม แด่ เปลี่ยน เรือน ฟู รวม ส อด หนึ่ง ร สือ หนึ่ง ประ ชา คม

A. *p* ใจ A U N Ha Hm Ha Ha

T. *p* ใจ A U N Ha Hm Ha Ha

B. *p* ใจ A U N Ha Hm Ha Ha

ท่อน B ได้ปรับให้แนวเสียงประสานทั้งหมดขับร้องเป็นคำว่า "AUN" ในห้องที่ 18 เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของคำ จากนั้นเปลี่ยนเป็นคำว่า "ฮา" ในห้องที่ 19 โดยใช้การซ้ำเปลี่ยนระดับทำนองให้สูงขึ้น (Sequence) 1 เสียงในแนวเสียงอัลโตและเทเนอร์ และในห้องที่ 20 ทุกแนวเสียงร้องเป็นคำว่า "ฮีม" โดยเรียบเรียงเสียงประสานขึ้นใหม่แต่ยังคงใช้คอร์ดเดิมจากต้นฉบับ

ตัวอย่างที่ 8 ห้องที่ 23-26 ของบทเพลงฉบับวงขับร้องประสานเสียง

23 25

S. รวม ก้าว ไป A Y C F Thai หนึ่ง อี ด ลักขณเ ร่วม พื ฒ นา

A. Ha F Thai อี ด ลักขณเ ร่วม พื ฒ นา

T. Ha F Thai อี ด ลักขณเ ร่วม พื ฒ นา

B. รวม ก้าว ไป A Y C F Thai อี ด ลักขณเ ร่วม พื ฒ นา

ห้องที่ 24 คำว่า “F THAI” เป็นการสลับโน้ตในแนวเสียงอัลโตและแนวเสียงเทเนอร์ โดยจากเดิม แนวเสียงอัลโตคือโน้ต B4 แนวเสียงเทเนอร์คือโน้ต G4 ปรับเป็นแนวเสียงอัลโตคือโน้ต G4 แนวเสียงเทเนอร์คือโน้ต B3 และทุกแนวเสียงเป็นโน้ตตัวหยุดในคำว่า “หนึ่ง” และมีการปรับเปลี่ยนโน้ตในแนวเสียงประสานเล็กน้อย ในห้องที่ 24-26 แต่ยังคงใช้คอร์ดเดิมยกเว้นห้องที่ 26 โดยทุกแนวเสียงใส่คำร้องเพื่อให้ประโยคของเพลงนี้มีความเข้มข้นขึ้นเหมือนกับต้นฉบับ

ตัวอย่างที่ 9 ห้องที่ 26-34 ของบทเพลงฉบับวงขับร้องประสานเสียง

26 30

S. นา Hu A U

A. นา Hu Ha

T. นา Hu Ha

B. นา Hu Ha

Pno. D F#m G D A G F#m Bm Em A D D(sus2) D

ท่อน A' ฉบับการขับร้องประสานเสียงเป็นการขยายจากโน้ตต้นฉบับ โดยการนำทำนองหลัก ในท่อน A สองประโยคแรกมาบรรเลงในแนวเปียโน จากนั้นแนวเสียงโซปราโนและแนวเสียงอัลโต เข้ามาในห้องที่ 30 ส่วนแนวเสียงเทเนอร์และแนวเสียงเบส เข้ามาในห้องที่ 31 เพื่อส่งเสริมให้บทเพลง ในช่วงบรรเลงมีความน่าสนใจและเพิ่มความเข้มข้นให้กับบทเพลงเพื่อเตรียมเข้าสู่ท่อนถัดไป

ตัวอย่างที่ 10 ห้องที่ 39-46 ของบทเพลงฉบับวงขับร้องประสานเสียง

39 42 rit. ff

S. ทศน พึ่ง ประ ชา คม รวม ก้าว ไป A Y C F Thai หึ่ง ฮี ด สักขณิ รวม พื ฒ นา

A. ทศน พึ่ง ประ ชา คม รวม ก้าว ไป A Y C F Thai หึ่ง ฮี ด สักขณิ รวม พื ฒ นา

T. ทศน พึ่ง ประ ชา คม รวม ก้าว ไป A Y C F Thai หึ่ง ฮี ด สักขณิ รวม พื ฒ นา

B. ทศน พึ่ง ประ ชา คม รวม ก้าว ไป A Y C F Thai หึ่ง ฮี ด สักขณิ รวม พื ฒ นา

ท่อน B' เป็นการพัฒนามาจากท่อน B โดยมีทำนองหลักอยู่ที่แนวเสียงโซปราโน ส่วนแนวเสียงประสานอื่น จะใส่คำร้องเพื่อให้เกิดความหนาแน่นขึ้นในแนวเสียงประสาน เป็นการสร้างความมั่นคงในช่วงท่อนจบบทเพลง เพื่อสร้างความเข้มข้นให้บทเพลงที่ต้องการความมุ่งมั่นและความหนักแน่น

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอ

การนำเสนอบทเพลง AUN-AYCF Thailand ถูกนำเสนอต่อสาธารณชน ดังนี้ 1) การนำเสนอบทเพลงครั้งที่ 1 งานบูรณาการศิลปอาเซียนครั้งที่ 1 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) การนำเสนอบทเพลงครั้งที่ 2 รายการสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ 164 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันคึกฤทธิ์ โดยศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ 3) การนำเสนอบทเพลงครั้งที่ 3 การบันทึกเสียงบทเพลง ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 4) การนำเสนอบทเพลงครั้งที่ 4 งานบูรณาการศิลปอาเซียนครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5) การนำเสนอบทเพลงครั้งที่ 5 งานบูรณาการศิลปอาเซียนครั้งที่ 3 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 6) การนำเสนอบทเพลงครั้งที่ 6 งานบูรณาการศิลปอาเซียนครั้งที่ 4 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่แอร์พอร์ต 7) การนำเสนอบทเพลงครั้งที่ 7 งาน The 19th ASEAN and 9th ASEAN+3 Youth Cultural Forum 2025 ณ มหาวิทยาลัยบูรพาในดาร์ซาลาม ประเทศบรูไนดารุสซาลาม โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอ ตามองค์ประกอบและบริบทที่ต่างกันดังนี้

2.1 การปรับโครงสร้างบทเพลงและการเรียบเรียงเสียงประสาน

การปรับโครงสร้างบทเพลงและการเรียบเรียงเสียงประสาน โดยแสดงตามตารางดังนี้

ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างบทเพลงในการนำเสนอในแต่ละครั้ง

ครั้งที่	ชื่อกิจกรรม	ท่อนเพลง					หมายเหตุ
ต้นฉบับ	ต้นฉบับ	ท่อนนำ	ท่อน A ท่อน A (ขับร้องเดี่ยว)	ท่อน B' (ขับร้องเดี่ยว ร่วมกับแนวเสียง ประสาน)			
ครั้งที่ 1	งานบูรณาการ ศิลปอาเซียน ครั้งที่ 1	ท่อนนำ	ท่อน A (ขับร้องเดี่ยว)	ท่อน B (ขับร้องเดี่ยว)	ท่อน A' (ดนตรี)	ท่อน B' (ขับร้อง เดี่ยวร่วมกับแนว เสียงประสาน)	เป็นการขับร้อง เดี่ยวร่วมกับ กลุ่มขับร้อง

ครั้งที่	ชื่อกิจกรรม	ท่อนเพลง					หมายเหตุ
ครั้งที่ 2	รายการสังคีต สราญรมย์ ครั้งที่ 164	ท่อนนำ	ท่อน A (ขับร้องเดี่ยว)	ท่อน B (ขับร้องเดี่ยวแนวเสียง ประสานตามต้นฉบับ)	ท่อน A' (ดนตรี)	ท่อน B' 2 รอบ (ขับร้องเดี่ยวร่วมกับ แนวเสียงประสาน ตามต้นฉบับ)	ใช้โครงสร้าง เดิม โดยซ้ำท่อน B' 2 รอบ
ครั้งที่ 3	การบันทึก เสียงบทเพลง	ท่อนนำ	ท่อน A (ขับร้องเดี่ยว)	ท่อน B (ปรับแนวเสียง ประสานครั้งที่ 1)	ท่อน A' (ดนตรี)	ท่อน B' (แนวเสียง ประสานตาม ต้นฉบับ)	ใช้โครงสร้าง เดิมโดยปรับ แนวเสียง ประสานใน ท่อน B
ครั้งที่ 4	งานบูรณาการ ศิลปอาเชียน ครั้งที่ 2 สงขลา	ท่อนนำ	ท่อน A (ขับร้องเดี่ยว)	ท่อน B (ใช้แนวเสียง ประสานจากการปรับ ครั้งที่ 1)	ท่อน A' (ดนตรี)	ท่อน B' (แนวเสียง ประสานตาม ต้นฉบับ)	ใช้โครงสร้าง ดนตรีจากการ บันทึกเสียง
ครั้งที่ 5	งานบูรณาการ ศิลปอาเชียน ครั้งที่ 3 บุรีพา	ท่อนนำ	ท่อน A (ปรับเป็นการขับ ร้องประสาน เสียง)	ท่อน B (ปรับแนวเสียง ประสานครั้งที่ 2)	ท่อน A' (ปรับดนตรี ร่วมกับเสียง ประสาน)	ท่อน B' (ปรับแนวเสียง ประสานครั้งที่ 1)	ปรับเป็นฉบับ ขับร้อง ประสานเสียง ทั้งหมด
ครั้งที่ 6	งานบูรณาการ ศิลปอาเชียน ครั้งที่ 4 เชียงใหม่	ท่อนนำ	ท่อน A (ขับร้องประสาน เสียง)	ท่อน B (ใช้แนวเสียง ประสานจากการปรับ ครั้งที่ 2)	ท่อน A' (ใช้ดนตรี ร่วมกับเสียง ประสาน)	ท่อน B' (ใช้แนวเสียง ประสานจากการ ปรับครั้งที่ 1)	ใช้โครงสร้าง ฉบับขับร้อง ประสานเสียง
ครั้งที่ 7	The 19th ASEAN and 9 th ASEAN+3 Youth Cultural Forum 2025	ท่อนนำ	ท่อน A (ขับร้องประสาน เสียง)	ท่อน B (ใช้แนวเสียง ประสานจากการปรับ ครั้งที่ 2)	ท่อน A' (ใช้ดนตรี ร่วมกับเสียง ประสาน)	ท่อน B' (ใช้แนวเสียง ประสานจากการ ปรับครั้งที่ 1)	ใช้โครงสร้าง ฉบับขับร้อง ประสานเสียง

จากตารางการปรับโครงสร้างบทเพลงในการนำเสนอทั้ง 7 ครั้ง จะเห็นได้ว่าการนำเสนอ
บทเพลงครั้งที่ 1 งานบูรณาการศิลปอาเชียนครั้งที่ 1 มีการปรับท่อน B เป็นขับร้องเดี่ยว และเพิ่มท่อน
A' เพื่อเป็นการบรรเลงดนตรีในระหว่างที่นักแสดงเดินขึ้นเวที ส่วนเสียงประสานจะอยู่ในท่อน B'
ที่เพิ่มขึ้น

การนำเสนอบทเพลงครั้งที่ 2 รายการสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ 164 การนำเสนอครั้งนี้คง
แนวเสียงประสานเดิมจากการนำเสนอครั้งที่ 1 ไว้ แต่มีการขยายบทเพลงด้วยการเพิ่มท่อนเปียโน
บรรเลง 8 ห้องและซ้ำท่อน B' สองรอบ

การนำเสนอบทเพลงครั้งที่ 3 การบันทึกเสียงบทเพลง ส่วนใหญ่ยังคงโครงสร้างเดิมโดย
ปรับแนวเสียงประสานท่อน B ร้องเป็นคำว่า “ฮา” ในห้องที่ 18 - 27 แทนคำร้อง เพื่อให้เสียง
ประสานในท่อน B ที่ปรับใหม่มีความเบาบางและนุ่มนวลขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ท่อน B' มีความเข้มข้นขึ้น
ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 11 การปรับแนวเสียงประสานท่อน B' ในการบันทึกเสียง

ตัวอย่างที่ 11 แสดงการปรับแนวเสียงประสานท่อน B' ในการบันทึกเสียง. ภาพประกอบแสดงโน้ตดนตรีสำหรับห้าส่วน (ห้าเครื่องดนตรีหรือห้าคนขับร้อง) ในคีย์ D major (มีสองชาร์ป) และจังหวะ 4/4. ส่วนแรกมีโน้ตดนตรีและคำร้องภาษาไทย "รู้ ร่วม ส มัย หนึ่ง รึ ลัย ทัตน์ หนึ่ง ประ ชา คม" และภาษาอังกฤษ "รู้ ร่วม ส มัย หนึ่ง รึ ลัย ทัตน์ หนึ่ง ประ ชา คม" ตามด้วย "รวม ก้าว ไป A Y C F Thai หนึ่ง ลั ด ลักขณ์ รวม พื ฒ นา". ส่วนที่สองถึงห้ามีโน้ตดนตรีและคำร้อง "Ha" ใต้โน้ต.

การนำเสนอบทเพลงครั้งที่ 4 งานบูรณาการศิลปอาเซียนครั้งที่ 2 ในการนำเสนอบทเพลงครั้งนี้ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือการเรียบเรียงเสียงประสานแต่อย่างใด เป็นเพียงแต่นำเสนอบทเพลงในรูปแบบของการร้องหมู่โดยร้องเป็นแนวทำนองหลัก (Unison) เท่านั้น

การนำเสนอบทเพลงครั้งที่ 5 งานบูรณาการศิลปอาเซียนครั้งที่ 3 มีการเรียบเรียงเสียงประสานขึ้นสำหรับวงขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อใช้ในการนำเสนอบทเพลง

การนำเสนอบทเพลงครั้งที่ 6 งานบูรณาการศิลปอาเซียนครั้งที่ 4 ได้ใช้โน้ตเพลงฉบับขับร้องประสานเสียง จึงไม่ได้มีการปรับโครงสร้างและการเรียบเรียงเสียงประสานของเพลงแต่อย่างใด

การนำเสนอบทเพลงครั้งที่ 7 งาน The 19th ASEAN and 9th ASEAN+3 Youth Cultural Forum 2025 ได้ใช้โน้ตเพลงฉบับขับร้องประสานเสียงเช่นกัน เพียงแต่มีการปรับเป็นการขับร้องเดี่ยว โดยใช้ดนตรีประกอบจากการบันทึกเสียง (Backing track) ซึ่งคงเสียงประสานเดิมไว้

2.2 การปรับรูปแบบการขับร้อง

เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของงานและสอดคล้องกับลักษณะของการแสดงรวมถึงข้อจำกัดที่เกิดขึ้น มีรูปแบบการปรับดังนี้

ตารางที่ 2 การปรับรูปแบบการขับร้อง

ครั้งที่	ชื่อกิจกรรม	ลักษณะการนำเสนอ
ครั้งที่ 1	งานบูรณาการศิลปอาเซียน ครั้งที่ 1	ขับร้องเดี่ยว โดย ลดาวัลย์ อาภาสุวรรณ์ ร่วมกับกลุ่มขับร้องและวงดนตรีสากล จากคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 2	รายการสัปดาห์สุนทรีย ครั้งที่ 164	ขับร้องในลักษณะการรวมกลุ่มเสียงประสาน (Ensemble) โดยนิสิตเอกขับร้อง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 3	การบันทึกเสียงบทเพลง	บันทึกเสียงการขับร้องประสานเสียงโดยวง BUU CHORUS โดยมี ลดาวัลย์ อาภาสุวรรณ์ เป็นผู้ขับร้องนำ ควบคุมการบันทึกเสียงคือ นายศุภพรพงศ์ วงษ์ศิริ และผู้อำนวยการผลิตคือ อาจารย์กิตติภรณ์ ชิตเทพ
ครั้งที่ 4	งานบูรณาการศิลปอาเซียน ครั้งที่ 2	ขับร้องในแนวทำนองหลัก (Unison) โดยนิสิตจากชมรมขับร้องประสานเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และตัวแทนเครือข่าย

ครั้งที่	ชื่อกิจกรรม	ลักษณะการนำเสนอ
ครั้งที่ 5	งานบูรณาการศิลปอาเซียน ครั้งที่ 3	ขับร้องประสานเสียงโดย BUU CHORUS พร้อมตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การดูแลของลดาวัลย์ อาภาสุวรรณ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศานติ เดชคำรน
ครั้งที่ 6	งานบูรณาการศิลปอาเซียน ครั้งที่ 4	การขับร้องประสานเสียงจาก BUU CHORUS ที่ปรับลดจำนวนสมาชิกเหลือ 8 คน ขับร้องร่วมกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ 7	The 19th ASEAN and 9th ASEAN+3 Youth Cultural Forum 2025	ขับร้องเดี่ยว โดยลดาวัลย์ อาภาสุวรรณ์ และใช้ดนตรีประกอบที่บันทึกเสียงไว้ ซึ่งมีแนวเสียงประสาน

จากตารางจะเห็นได้ว่า บทเพลง “AUN-AYCF Thailand” ถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นในการนำเสนอ โดยสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับร้องให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละงานทั้งนี้การเรียบเรียงเสียงประสานจึงมีลักษณะเฉพาะตามสถานการณ์ ทั้งการลดจำนวนผู้ขับร้อง หรือปรับบทบาทของแนวเสียงหลักเพื่อความเหมาะสมตามสถานการณ์

2.3 ดนตรีประกอบ

การเลือกใช้ดนตรีประกอบมีความหลากหลายและขึ้นอยู่กับบริบทของงาน โดยแสดงเป็นตารางดังนี้

ตารางที่ 3 ดนตรีประกอบ

ครั้งที่	ชื่อกิจกรรม	ลักษณะดนตรีประกอบ
ครั้งที่ 1	งานบูรณาการศิลปอาเซียน ครั้งที่ 1	วงดนตรีสากล (คีย์บอร์ด กีตาร์ไฟฟ้า เบสไฟฟ้า) โดยนิสิตสาขาวิชาดนตรี
ครั้งที่ 2	รายการสังคีตสาธิต ครั้งที่ 164	ดนตรีประกอบจากการบันทึกเสียงเปียโน โดย น.ส.ณัฏฐา พงกษชลธาร
ครั้งที่ 3	การบันทึกเสียงบทเพลง	ดนตรีประกอบจากเสียงเปียโนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 4	งานบูรณาการศิลปอาเซียน ครั้งที่ 2	Backing Track (ไม่มีทำนองหลัก) ร่วมกับการบรรเลงเปียโน โดยนิสิต ม.สงขลานครินทร์
ครั้งที่ 5	งานบูรณาการศิลปอาเซียน ครั้งที่ 3	บรรเลงเปียโนประกอบโดย น.ส.ณัฏฐา พงกษชลธาร
ครั้งที่ 6	งานบูรณาการศิลปอาเซียน ครั้งที่ 4	ดนตรีประกอบจากเสียงบันทึกที่เตรียมไว้ล่วงหน้า
ครั้งที่ 7	The 19th ASEAN and 9th ASEAN+3 Youth Cultural Forum 2025	ใช้ดนตรีประกอบจากครั้งที่ 4 พร้อมบันทึกเสียงประสานเพิ่มเติม

จากการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่า ลักษณะดนตรีประกอบในแต่ละครั้งถูกเลือกและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะงานและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน เช่นการใช้วงดนตรีสด และดนตรีเพื่อรองรับข้อจำกัดด้านเวลาในการฝึกซ้อม และการจัดการด้านเสียงในสถานที่จริง ทั้งนี้สะท้อนถึงความยืดหยุ่นและความตั้งใจในการรักษาคุณภาพของบทเพลงในทุกบริบทของการแสดง

2.4 การปรับภาษาในการขับร้อง

การนำเสนอบทเพลง ส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยในการขับร้อง ยกเว้นการบันทึกเสียงบทเพลงและงาน The 19th ASEAN and 9th ASEAN+3 Youth Cultural Forum 2025 ณ ประเทศบรูไน มีการปรับเป็นภาษาอังกฤษในช่วงท้ายเพื่อช่วยให้ผู้ชมต่างชาติเข้าใจเนื้อหาของบทเพลงได้

การปรับโครงสร้างบทเพลงและการเรียบเรียงเสียงประสาน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับร้อง ดนตรีประกอบ และการปรับภาษาในการขับร้อง สะท้อนถึงความยืดหยุ่นเพื่อให้การนำเสนอบทเพลงเหมาะสมกับข้อจำกัดและบริบทงาน การปรับเปลี่ยนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เพิ่มคุณภาพของการแสดง แต่ยังสร้างความประทับใจและเสริมสร้างความร่วมมือข้ามสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปผล

บทเพลง “AUN-AYCF Thailand” เป็นผลงานที่สร้างขึ้นด้วยเจตนาสื่อสารอัตลักษณ์ของเยาวชนอาเซียน โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรม แนวคิดในการประพันธ์ยึดหลัก “ความหลากหลายที่รวมเป็นหนึ่ง” ทั้งในด้านเนื้อหา ทำนอง และการเรียบเรียงเสียงประสาน การประพันธ์เพลงอิงโครงสร้างจากบทกลอน และพัฒนาเป็นทำนองที่รองรับบริบทการแสดงที่หลากหลาย การเรียบเรียงเสียงประสานจึงมีความยืดหยุ่น เปิดกว้างต่อการปรับใช้ทั้งในรูปแบบการขับร้องเดี่ยว กลุ่มขับร้อง และการขับร้องโดยวงขับร้องประสานเสียงอย่างเต็มรูปแบบ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอ ได้แก่ จำนวนผู้ขับร้อง ข้อจำกัดด้านเวลา การฝึกซ้อม และลักษณะผู้ชม ทำให้รูปแบบการนำเสนอต้องปรับเปลี่ยนไปตามบริบทคือ (1) การปรับโครงสร้างบทเพลงและการเรียบเรียงเสียงประสาน โดยเพิ่มท่อนดนตรีและปรับแนวประสานเสียงให้เหมาะสมกับระยะเวลาและบริบทการนำเสนอบทเพลง (2) การปรับผู้ขับร้องและแนวเสียงการขับร้อง โดยปรับตามสถานการณ์ของงาน เช่น ขับร้องเดี่ยว ขับร้องแบบกลุ่ม หรือขับร้องประสานเสียง (3) ดนตรีประกอบ เช่น วงดนตรีสากล ผู้บรรเลงเปียโน หรือเสียงบันทึกดนตรีประกอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของสถานที่และทรัพยากร (4) ภาษา โดยเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ชมต่างชาติได้สัมผัสอารมณ์ของบทเพลง บทเพลง "AUN-AYCF Thailand" จึงเป็นบทเพลงประจำกลุ่มที่สะท้อนถึงการรวมพลังความหลากหลายของคนในเครือข่าย AUN-AYCF ผ่านทำนองและการเรียบเรียงเสียงประสาน บทเพลงนี้จึงมีการปรับให้เข้ากับบริบทการนำเสนอ แต่ยังคงความสามัคคีและเป้าหมายของการร่วมมือ

รายการอ้างอิง

- ชลธิศ วีระจิตติ. (2563). *สู่จิตใต้สำนึกโครงการบูรณาการศิลปอาเซีย*.
- Born, G. (2010). Music and the Materialization of Identities. *Journal of Material Culture*, 16(4), 376-388.
- Nettl, B. (2005). *The Study of Ethnomusicology: Thirty-one Issues and Concepts*. University of Illinois Press.
- Small, C. (1998). *Musicking: The Meanings of Performing and Listening*. Wesleyan University Press.
- Stokes, M. (2004). *Music and the Global Order*. *Annual Review of Anthropology*, 33, 47-72.