

บทประพันธ์เพลง มิติแห่งอวกาศธาตุ

Ether-Cosmos

วิบูลย์ ตระกูลสุข^{*1}

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ด้านการประพันธ์เพลงเรื่อง “อวกาศธาตุ: บทประพันธ์เพลงเปียโนเพื่อการวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประพันธ์บทเพลงสำหรับเปียโนชุดใหม่ และเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่สำหรับวงวิชาการด้านดนตรีชั้นสูง

บทประพันธ์เพลงชุดสำหรับเปียโน มิติแห่งอวกาศธาตุ (Ether-Cosmos) ประกอบด้วยบทเพลงย่อยจำนวนทั้งหมด 20 บทเพลง บทเพลงย่อยแต่ละบทมีความยาวระหว่าง 1-3 นาที ยกเว้นบทเพลงย่อยที่ 18 ที่มีความยาวมากกว่า 12 นาที ดังนั้น บทประพันธ์เพลงชุดนี้จึงมีความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 45 นาที สำหรับบทเพลงเปียโนแต่ละบทในชุดนี้ บางบทเพลงใช้วิธีการประพันธ์เพลงเพียงวิธีเดียว แต่บางบทเพลงก็ใช้วิธีการประพันธ์เพลงหลายรูปแบบผสมผสานกัน นอกจากนี้ บทเพลงบางบทก็ใช้เทคนิคและวิธีการประพันธ์เพลงรูปแบบเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บทเพลงแต่ละบทก็มีแนวคิดเบื้องต้น และวัตถุดิบพื้นฐานในการประพันธ์เพลงแตกต่างกัน ทั้งนี้บทเพลงทั้งหมดในชุดเพลงนี้ได้นำเทคนิคและวิธีการประพันธ์เพลงที่ปรากฏในศตวรรษที่ 20 มาใช้ ถึงแม้ว่าวิธีการประพันธ์เพลงบางวิธีจะมีมาก่อนศตวรรษที่ 20 ก็ตาม แต่ก็ยังคงเป็นเทคนิคที่ใช้กันทั่วไปในศตวรรษนี้ สำหรับวัตถุดิบการประพันธ์ของแต่ละบทเพลงย่อยก็มีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นระบบดนตรี กระแสนดนตรี พื้นผิวหรือเนื้อดนตรี การใช้เสียงประสาน ระดับเสียงและรูปแบบจังหวะในมิติต่างๆ รวมถึงแนวคิด เทคนิค และวิธีการประพันธ์เพลงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนักประพันธ์เพลงชาติตะวันตก

คำสำคัญ: การประพันธ์เพลง, เปียโน, ศตวรรษที่ 20, มิติแห่งอวกาศธาตุ

* Corresponding author, email: wbtrakulhun@gmail.com

¹ รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

ABSTRACT

The creative research in music composition *Ether-Cosmos: Piano Music Compositions for Analysis* is composed for piano in order to create new piano pieces and to create knowledge at a high level for the academic field of music education in Thailand.

Ether-Cosmos comprises of twenty pieces for piano. The length of each piece is about 1-3 minutes, except the piece no. 18 which is longer than 12 minutes. Therefore, the total length of the twenty pieces is about 45 minutes. Some of them are composed of only one composition technique, but some are integrated with 2 or more, and some of them used the same composition techniques. However, each piece has different significant pre-composition idea. All of the composition is composed by using 20th-century composition techniques, even if some techniques have been used before the 20th-century. Moreover, each piece of the composition is based on distinguish raw materials—tonality or atonality, -ism, texture, harmony, dimensions of pitch and rhythm, including stylistic of each western composers.

Keywords: Composition, Piano, Twentieth Century, Ether-Cosmos

ความสำคัญและที่มาของปัญหา

การศึกษาดนตรีของประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เริ่มมีความเคลื่อนไหวและตื่นตัวมากขึ้น เห็นได้อย่างชัดเจนจากการที่มหาวิทยาลัยจำนวนมากได้เปิดโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและเอก ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการพัฒนาด้านดนตรีให้มียุคความรู้เพิ่มพูนขึ้น พร้อมกันนั้นองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐ ได้หันมาให้ความสนใจ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาดนตรีไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยหรือดนตรีตะวันตก จึงทำให้แวดวงวิชาการดนตรีรวมถึงการศึกษาดนตรีของไทยพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับกระบวนการการเรียนรู้และการศึกษาด้านดนตรีที่ใช้กันอยู่ในทุกมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาดนตรีทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีตะวันตก ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการนำบทประพันธ์เพลงของนักประพันธ์เพลงในยุคต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันมาใช้เป็นตัวอย่างสำหรับการศึกษาได้ เนื่องจากองค์ความรู้ด้านดนตรีส่วนใหญ่ได้มาจากการศึกษาและวิเคราะห์บทประพันธ์เพลงของนักประพันธ์เพลง เช่นเดียวกับวิธีการเรียนการสอนดนตรีในระบบการศึกษาของไทย ล้วนได้มาจากตัวอย่างบทประพันธ์เพลงที่เป็นของนักประพันธ์ดนตรีชาวตะวันตกทั้งสิ้น ดังนั้นองค์ความรู้ด้านดนตรีตะวันตกในประเทศไทยจึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของดนตรีที่ประพันธ์ขึ้นโดยนักประพันธ์เพลงที่มีเชื้อคนไทย

อย่างไรก็ตามช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ระบบการศึกษาดนตรีของไทยเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับบทประพันธ์เพลงที่แต่งขึ้นโดยนักประพันธ์เพลงคนไทยมากขึ้น แต่บทประพันธ์เพลงเท่าที่มีอยู่นั้นยังไม่ครอบคลุมองค์ความรู้ทั้งหมดอย่างเพียงพอ ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความขาดแคลนดังกล่าว รวมถึงความต้องการพัฒนาวิชาการด้านดนตรีให้ก้าวหน้า และเพิ่มเติมองค์ความรู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของบทประพันธ์เพลงที่แต่งโดยนักประพันธ์เพลงชาวไทย อีกทั้ง ผู้วิจัยคาดหวังให้ผลของงานวิจัยครั้งนี้สามารถส่งต่อองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นโดยนักประพันธ์เพลงคนไทยให้แก่สังคมชุมชนแวดวงวิชาการดนตรี

ผู้วิจัยได้เสนอชุดโครงการวิจัยเรื่อง “อากาศธาตุ: บทประพันธ์เพลงเปียโนเพื่อการวิเคราะห์” ซึ่งเป็นบทประพันธ์เพลงขนาดเล็กจำนวนหลายบทรวมกัน หลังจากผู้วิจัยแต่งบทประพันธ์เพลงเสร็จสิ้น จะนำบทประพันธ์เพลงทั้งหมดไปบันทึกในห้องอัดเสียงที่มีคุณภาพสูง จากนั้นจะจัดให้มีการจัดประชุมเชิงวิชาการ เพื่อบรรยายและบรรเลงบทประพันธ์เพลงต่อสาธารณชน พร้อมทั้งทำการบันทึกภาพและเสียงการแสดงเปียโน นอกจากนี้ ผู้วิจัยจะนำส่วนหนึ่ง

ของรายงานการวิจัยเชิงสร้างสรรค์นี้ โดยเฉพาะในส่วนของโน้ตเพลง เทคนิควิธีการประพันธ์เพลง และบทวิเคราะห์ มาจัดทำเป็นตำราเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อประพันธ์บทเพลงสำหรับเปียโนชุดใหม่
2. เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ สำหรับวงวิชาการด้านดนตรีชั้นสูง

ขอบเขตของการวิจัย

การประพันธ์บทเพลงสำหรับเปียโนชุดนี้ ประกอบด้วยบทเพลงทั้งหมด 20 บท โดยผู้วิจัยได้วางกรอบของงานประพันธ์เพลง ไว้สำหรับบทเพลงแต่ละบท ดังต่อไปนี้

1. มีความยาวประมาณ 1-3 นาที คาดว่าบทเพลงสำหรับเปียโนชุดนี้ จะมีความยาวทั้งหมดประมาณ 45 นาที
2. ใช้ทักษะการปฏิบัติเปียโนระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากบางกรณีผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาจไม่ใช่นักเปียโน และอาจมีความจำเป็นต้องบรรเลง จะได้สามารถบรรเลงให้ผู้เรียนฟังได้
3. นำเทคนิควิธีการประพันธ์เพลงที่มีในศตวรรษที่ 20 มาใช้เป็นวัตถุดิบการประพันธ์เพลง
4. นำบทประพันธ์เพลงเปียโนชุดนี้ไปบันทึกเสียงในห้องอัดเสียงที่มีคุณภาพสูง

กรอบแนวความคิดของการวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นการประพันธ์บทเพลงใหม่สำหรับเปียโนจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยบทเพลงย่อยจำนวนทั้งสิ้น 20 เพลง เพื่อนำมาใช้เป็นตัวอย่างบทประพันธ์เพลงสำหรับการเรียนการสอน โดยโครงการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ด้านการประพันธ์เพลงครั้งนี้จะนำเทคนิคการประพันธ์เพลงร่วมสมัยมาใช้เป็นวัตถุดิบการประพันธ์เพลง พร้อมกันนั้นรายละเอียดโครงการจะมีคำอธิบายในประเด็นเทคนิคการประพันธ์เพลงที่นำมาใช้ในแต่ละบทเพลงย่อย พร้อมทั้งบทวิเคราะห์บทประพันธ์เพลงของแต่ละบทเพลงย่อย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้วิจัยคาดว่าจะสามารถสร้างประโยชน์โดยตรงให้กับแวดวงวิชาการดนตรี ได้ดังต่อไปนี้

1. เกิดบทประพันธ์เพลงใหม่สำหรับเปียโนจำนวน 1 ชุด จำนวน 20 บทเพลงย่อย
2. เพิ่มองค์ความรู้และพัฒนางานวิชาการด้านดนตรีให้ก้าวหน้าขึ้น
3. เปิดเวทีสัมมนาเชิงวิชาการ สำหรับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีดนตรี การประพันธ์เพลง และอื่นๆ เพื่อขยายองค์ความรู้สู่สาธารณชน และแวดวงวิชาการดนตรี
4. เป็นทางเลือกสำหรับการเรียนการสอนการปฏิบัติเปียโน
5. สามารถกระตุ้นความสนใจให้กับบุคคลทั่วไปหันมาสนใจดนตรีร่วมสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทประพันธ์เพลงที่แต่งโดยคนไทย

แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย

เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นจะมีผลลัพธ์ทางวิชาการที่เป็นรูปธรรม อีกทั้งสามารถนำมาใช้ในแวดวงวิชาการดนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเรียนการสอน ดังนี้

1. จัดการบรรยายและการแสดงผลงานวิจัยครั้งนี้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
2. จัดให้มีเอกสารประกอบการสัมมนาพร้อมซีดีเพลง ซึ่งได้บันทึกเสียงลงในห้องบันทึกเสียงคุณภาพสูง
3. บันทึกวีดิทัศน์การบรรยายและการแสดงในงานสัมมนา เพื่อนำมาเผยแพร่เสียงเพลงในวงกว้างอีกครั้งหนึ่ง อีกทั้งสามารถนำไปเผยแพร่ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต
4. นำบางส่วนของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นแนวคิดการประพันธ์เพลง บทวิเคราะห์ รวมถึงโน้ตเพลง มาจัดทำเป็นตำรา 1 หัวเรื่อง ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชาดนตรีในสถาบันอุดมศึกษาได้ ทั้งในระดับปริญญาตรี-โท-เอก

วิธีการดำเนินการวิจัย

1. รวบรวมเทคนิควิธีการประพันธ์เพลงที่ปรากฏในศตวรรษที่ 20 เพื่อนำมาใช้เป็นแนวคิดและวัตถุดิบการประพันธ์เพลง จากนั้นจึงพิจารณาว่าจะใช้เทคนิคการประพันธ์เพลงแบบใดบ้าง
2. บทเพลงย่อยแต่ละบทจะพิจารณาการใช้วัตถุดิบและเทคนิคการประพันธ์เพลง โดยคำนึงถึงเทคนิควิธีการประพันธ์เพลงและแนวต่างๆ เช่น แนวทำนอง แนวประกอบ แนวเสียง-ประสาน และอื่นๆ ของบทประพันธ์เพลง ควบคู่กันไปอย่างเหมาะสม รวมถึงวางโครงสร้างบท

ประพันธ์เพลงสำหรับบทเพลงย่อยแต่ละบท ให้เหมาะสมกับเทคนิควิธีการประพันธ์เพลงที่เลือกนำมาใช้

3. เมื่อประพันธ์บทเพลงย่อยแต่ละบทเสร็จสิ้น จะนำส่งให้นักเปียโนฝึกซ้อมล่วงหน้า โดยโครงการวิจัยครั้งนี้จะมีนักเปียโน 5 คน สำหรับการบรรเลงบทเพลงทั้งชุด
4. นำบทประพันธ์เพลงทั้งหมดไปบันทึกในห้องอัดเสียงที่มีคุณภาพสูง
5. เขียนบทวิเคราะห์บทประพันธ์เพลง รวมถึงเทคนิควิธีการประพันธ์เพลงของแต่ละบทเพลงย่อย ทั้งนี้เพื่อนำมาใช้เป็นเอกสารประกอบการประชุมเชิงวิชาการ แจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
6. บันทึกภาพและเสียงทั้งการบรรยายและการแสดงเปียโนในที่ประชุมวิชาการ
7. เขียนรายงานการวิจัยเชิงสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงฉบับสมบูรณ์
8. นำบางส่วนของรายงานการวิจัยนี้ โดยเฉพาะประเด็นเทคนิควิธีการประพันธ์เพลง และบทวิเคราะห์ รวมถึงโน้ตเพลงทั้งหมด มาจัดทำเป็นตำรา

เป้าหมายของผลผลิต (Output)

1. บทเพลงสำหรับเปียโนจำนวน 20 บทเพลงย่อย
2. ซีดีเพลง (บันทึกจากห้องอัดเสียง)
3. ดีวีดีบันทึกภาพและเสียงการบรรยายและการแสดง

เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome)

1. จัดประชุมสัมมนาวิชาการ
2. ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายจำนวน 100 คน
3. ซีดีเพลง (บันทึกจากห้องอัดเสียง) จำนวน 100 แผ่น

ผลสำเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการดำเนินงาน

“อากาศธาตุ: บทประพันธ์เพลงเปียโนเพื่อการวิเคราะห์” เป็นผลงานสร้างสรรค์ (ดุริยางคศิลป์) ในรูปแบบของบทประพันธ์เพลงสำหรับเปียโนที่ประพันธ์เพลงขึ้นใหม่ สามารถนำออกแสดงและนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน เพื่อยกระดับองค์ความรู้วิชาการดนตรีของไทย

ระดับความสำเร็จของงาน เป็นผลงานที่บูรณาการองค์ความรู้สายวิชาการดนตรีกับปฏิบัติดนตรี เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ประเภทผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพในระดับ “ต้นแบบ” เป็นที่

ยอมรับในวงการศึกษาดนตรีระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย พร้อมทั้งสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ต่อยอดองค์ความรู้ได้อีกด้วย

สรุปและอภิปรายผล

บทประพันธ์เพลงชุดสำหรับเปียโน *มิติแห่งอากาศธาตุ* ประกอบด้วยบทเพลงย่อยจำนวนทั้งหมด 20 บทเพลง บทเพลงย่อยแต่ละบทมีความยาวระหว่าง 1-3 นาที ยกเว้นบทเพลงย่อยที่ 18 มีความยาวมากกว่า 12 นาที ดังนั้น บทประพันธ์เพลงชุดนี้จึงมีความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 45 นาที บทประพันธ์เพลงชุดนี้อยู่ภายใต้โครงการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ด้านการประพันธ์เพลง เรื่อง “อากาศธาตุ: บทประพันธ์เพลงเปียโนเพื่อการวิเคราะห์” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยประเภทสร้างสรรค์ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สาขามนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

จากโครงการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ด้านการประพันธ์เพลงของบทประพันธ์เพลงชุดนี้ ผู้ประพันธ์เพลงมุ่งหวังที่จะสร้างและเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านการประพันธ์เพลง รวมถึงการวิเคราะห์บทเพลง ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของบทประพันธ์เพลงที่แต่งโดยนักประพันธ์เพลงชาวไทย นอกจากนี้ ยังสามารถนำบทเพลงย่อยไปใช้เป็นตัวอย่างสำหรับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาของไทย ไม่ว่าจะเป็นการสอนวิชาการปฏิบัติเปียโน วิชาการวิเคราะห์บทเพลง วิชาการประพันธ์เพลง วิชาทฤษฎีดนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรีศตวรรษที่ 20 และอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อพัฒนางานวิชาการด้านดนตรีของไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

บทเพลงย่อยแต่ละบทใช้เทคนิควิธีการประพันธ์เพลงที่หลากหลาย บางบทเพลงใช้วิธีการประพันธ์เพลงเพียงวิธีเดียว แต่บางบทเพลงก็ใช้วิธีการประพันธ์เพลงหลายรูปแบบผสมผสานกัน นอกจากนี้ บทเพลงบางบทก็ใช้เทคนิคและวิธีการประพันธ์เพลงรูปแบบเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บทเพลงแต่ละบทก็มีแนวคิดเบื้องต้น และวัตถุดิบพื้นฐานในการประพันธ์เพลงแตกต่างกัน ทั้งนี้บทเพลงทั้งหมดในชุดเพลงนี้ได้นำเทคนิคและวิธีการประพันธ์เพลงที่ปรากฏในศตวรรษที่ 20 มาใช้ ถึงแม้ว่าวิธีการประพันธ์เพลงบางวิธีจะมีมาก่อนศตวรรษที่ 20 ก็ตาม แต่ก็ยังคงเป็นเทคนิคที่ใช้กันทั่วไปในศตวรรษนี้ ด้วยสาเหตุข้างต้น บทเพลงย่อยในชุดนี้จึงไม่มีความสัมพันธ์กันในภาพรวม แต่ยังคงมีบางบทเพลงที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน

นอกจากวิธีการประพันธ์เพลงแล้ว วัตถุดิบที่เลือกนำมาใช้ในบทประพันธ์เพลงย่อยแต่ละบทก็มีความสำคัญเช่นกัน บทเพลงย่อยต่างๆ ของบทประพันธ์เพลงชุดนี้ ใช้วัตถุดิบหลากหลายรูปแบบ

แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบดนตรี กระแสนดนตรี พื้นผิวหรือเนื้อดนตรี การใช้เสียงประสาน ระดับเสียงและรูปแบบจังหวะในมิติต่างๆ รวมถึงแนวคิด เทคนิค และวิธีการประพันธ์เพลงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนักประพันธ์เพลงชาติตะวันตก

เทคนิคและวิธีการประพันธ์เพลงบทเพลงย่อยแต่ละบทเพลง ขึ้นอยู่กับแนวคิดและวัตถุดิบที่ผู้ประพันธ์เพลงเลือกนำมาใช้ บางบทเพลงผู้ประพันธ์เพลงมีอิสระอย่างมากที่จะใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองผู้ประพันธ์เพลงเอง แต่สำหรับบางบทเพลงวิธีการประพันธ์เพลงก็ถูกกำหนดโดยเทคนิคหรือระบบที่เลือกนำมาใช้ เช่น บทเพลงประเภทเอโทนัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้แฉวงโน้ตสิบสองเสียง และดนตรีซีเรียลสมบูร์น แม้กระทั่งเทคนิคที่เลียนแบบวิธีการประพันธ์เพลงของนักประพันธ์เพลงชาวตะวันตก ก็ถูกจำกัดโดยกรอบแนวคิดของนักประพันธ์เพลงเหล่านั้นเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชุดลำดับโน้ตของฮินเดอมิต แนวคิดด้านการจัดการลักษณะจังหวะของเมสซีเยน แนวคิดด้านความยาวเสียงของทั้งเมสซีเยนและบูลส์ แม้กระทั่งแนวคิดด้านจังหวะที่เสียงเกิดขึ้นของแบ็บบิต

สำหรับการปฏิบัติเปียโนของบทประพันธ์เพลงชุดนี้ทั้ง 20 บทเพลงย่อย มีความยืดหยุ่นพอสมควร บทเพลงย่อยจำนวนมากผู้ประพันธ์เพลงเปิดโอกาสให้นักเปียโนสามารถตีความบทเพลงได้โดยอิสระในหลายประเด็น เช่น อารมณ์ของบทเพลง วิธีการพิจารณาเลือกใช้เพดัลของเปียโน การใช้มือซ้ายและมือขวาบนแนวต่างๆ ความยืดหยุ่นความเร็วจังหวะภายในบทเพลง และอื่นๆ นอกจากนี้ ผู้ประพันธ์เพลงตั้งใจให้บทเพลงย่อยแต่ละเพลงใช้ทักษะการปฏิบัติเปียโนระดับปานกลาง (หรืออาจยากกว่าเล็กน้อย) ทั้งนี้เนื่องจาก เมื่อบทเพลงถูกนำไปใช้ในการเรียนการสอน โดยตัวผู้สอนอาจไม่ใช่ นักเปียโน และอาจมีความจำเป็นต้องบรรเลง จะได้สามารถบรรเลงให้ผู้เรียนฟังได้

อย่างไรก็ตาม บทเพลงบางบทมีข้อจำกัดที่นักเปียโนจำเป็นต้องปฏิบัติตาม เนื่องจากแนวคิดในการประพันธ์เพลงเป็นตัวกำหนดกรอบของบทเพลงไว้ เช่น บทเพลงย่อยที่ 8 ใช้เทคนิคการปรับอัตราความเร็วจังหวะ นักเปียโนจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวะหรือบทเพลงย่อยที่ 16 จำเป็นต้องรักษาความเร็วจังหวะให้คงที่ เพราะการยืดหยุ่นความเร็วจังหวะภายในบทเพลง จะมีผลต่อจังหวะที่เสียงเกิดขึ้น ดังนั้น นักเปียโนจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจบทเพลงย่อยแต่ละบท ทั้งนี้เพื่อให้รักษาแนวคิดและเทคนิควิธีการประพันธ์เพลงที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประพันธ์เพลงแต่ละบทไว้ได้อย่างสมบูรณ์

การแสดงครั้งแรก (World Premiere)

บทประพันธ์เพลงชุดสำหรับเปียโน *มิติแห่งอากาศธาตุ* ถูกนำออกแสดงพร้อมกับบรรยายเผยแพร่ต่อสาธารณชนในงานแสดงและบรรยายเชิงวิชาการสรรค์สร้างดุริยางคศิลป์ โดยการแสดงบทประพันธ์เพลงครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเปียโนและการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ดังต่อไปนี้

ผู้ประพันธ์เพลง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลชัย

นักเปียโน	ดร.นาวยา ชินะชาครีย์	บทเพลงที่ I - IV
	ผศ.ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา	บทเพลงที่ V - VIII
	ผศ.ดร.รามสุร สัตถายัน	บทเพลงที่ IX - XII
	อาจารย์ วิสุทธิโสสม รุ่งอินทร์	บทเพลงที่ XIII - XVI
	ผศ.ดร.ภาวไล ตันจันทร์พงศ์	บทเพลงที่ XVII - XX
	นาย ชีรพล หลิว	นักเปียโนสาธิต และ ร่วมบรรเลงบทเพลงที่ XVIII

สถานที่แสดง ห้องแสดงดนตรี อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต

วัน-เวลา วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น

ผู้สนับสนุนโครงการวิจัยและงานแสดง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยรังสิต

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ด้านการประพันธ์เพลงเรื่อง “อากาศธาตุ: บทประพันธ์เพลงเปียโนเพื่อการวิเคราะห์ (Ether-Cosmos: Piano Music Compositions for Analysis)” ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยประเภทสร้างสรรค์ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ: ด้านมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2558 กรอบวิจัยที่ 1 ศิลปกรรมเพื่อยกระดับจริยธรรมในสังคมไทย

บรรณานุกรม

- ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร. *การประพันธ์เพลงร่วมสมัย*. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
- . *อรรถาธิบายและบทวิเคราะห์บทเพลงที่ประพันธ์โดย ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร*. กรุงเทพฯ: ธนาเพรส, 2553.
- ราชบัณฑิตยสถาน. *ศัพท์ดนตรีสากล*. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2548.
- วิบูลย์ ตระกูลอุ้น. *ดนตรีศตวรรษที่ 20*. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
- . *ดนตรีศตวรรษที่ 20: แนวคิดพื้นฐานทฤษฎี*. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
- . “แถวโน้ตสิบสองเสียงในบทเพลงเอโชนัล.” *วารสารดนตรีรังสิต* 11, 2 (2559): 13-36.
- วีระชาติ เปรมานนท์. *ปรัชญาและเทคนิคการแต่งเพลงร่วมสมัยไทย*. กรุงเทพฯ: คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
- Bartók, Béla. *Mikrokosmos*. 6 Vols., New Definitive Edition. New York: Boosey & Hawkes, 1987.
- Dallin, Leon. *Techniques of Twentieth Century Composition: A Guide to the Materials of Modern Music*. 3rded. Boston: McGraw-Hill, 1974.
- Kostka, Stefan. *Materials and Techniques of Twentieth-Century Music*. 3rded. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2006.
- Morgan, Robert P. *Twentieth-Century Music*. New York: W.W. Norton & Company, 1991.
- Roig-Francoli, Miguel A. *Harmony in Context*. 2nded. New York: McGraw-Hill, 2011.
- Straus, Joseph N. *Introduction to Post-Tonal Theory*. 3rded. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2005.