

บทความวิจัย (Research Article)

บทเพลง “นครชุม” สำหรับวงสตริงควอร์เทต

“Nakhon Chum” for String Quartet

ธีรธีร์ กันยารอง*

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร ประเทศไทย

Theerit Kanyarong*

Faculty of Humanities and Social Sciences, Kamphaeng Phet Rajabhat University,
Kamphaeng Phet , Thailand

Received: August 3, 2023 / Revised: February 27, 2024 / Accepted: March 18, 2024

บทคัดย่อ

บทประพันธ์เพลง “นครชุม” สำหรับวงสตริงควอร์เทต เป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ที่นำเสนอ การสร้างสรรค์บทเพลงพื้นบ้านในรูปแบบใหม่ โดยใช้ทฤษฎีดนตรีตะวันตกในกระบวนการเรียบเรียงและ ประสานเสียง การสร้างสรรค์ในลักษณะนี้สามารถปรับเปลี่ยนบทเพลงพื้นบ้านให้อยู่ในบริบทใหม่ ในขณะที่ ยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมของบทเพลงไว้ การผสมผสานเทคนิคการประพันธ์ร่วมสมัยมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมบทเพลงพื้นบ้านเหล่านี้ให้คงความสำคัญและความต่อเนื่องในบริบทดนตรีร่วมสมัย งานวิจัย เชิงสร้างสรรค์นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงบทใหม่สำหรับวงสตริงควอร์เทต โดยใช้ ทำนองหลักจากบทเพลงพื้นบ้านนครชุม 2) เพื่อวิเคราะห์กระบวนการและแนวคิดสำหรับการสร้างสรรค์ และ 3) เพื่ออนุรักษ์และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในเพลงพื้นบ้าน แนวคิดหลักของการสร้างสรรค์ผลงานนี้ ได้มาจากบทเพลงพื้นบ้านนครชุม 2 บทเพลง ได้แก่ “ระบำคล้องช้าง” และ “สายน้ำแม่ปิง” ซึ่งถูกนำมาใช้ เป็นทำนองหลักของบทเพลงทั้งสองท่อน ทำนองเหล่านี้ได้รับการผสมผสานกับเทคนิคการประพันธ์เพลง ตามหลักการประสานเสียงของทฤษฎีดนตรีตะวันตก แบบอิงกุกุญแจเสียง บทประพันธ์จะมีความยาวรวม ประมาณ 8.05 นาที

วิธีการสร้างสรรค์บทเพลง “นครชุม” สำหรับวงสตริงควอร์เทตมีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาค้นคว้า งานวิจัย เพื่อคัดเลือกบทเพลงพื้นบ้านนครชุม จำนวน 2 บทเพลง 2) กำหนดสังคีตลักษณะของบทเพลง สร้างสรรค์ ซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างจำนวน 2 ท่อน โดยทั้ง 2 ท่อนมีความเร็วที่ต่างกัน 3) สร้างทำนองหลัก

* Corresponding author, email: kanyarong9992@gmail.com

และโมทีฟจากบทเพลงพื้นบ้าน ซึ่งผู้วิจัยได้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละท่อน เพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน 4) สร้างและจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ของแต่ละท่อนให้มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน และพัฒนาทำนองจากทำนองหลักและโมทีฟเพื่อสร้างให้บทประพันธ์มีความเป็นเอกภาพ 5) จัดวางแนวของเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องให้มีความเหมาะสม เพื่อพิจารณากำหนดให้แต่ละเครื่องดนตรีบรรเลงในแต่ละท่วงทำนอง เช่น แนวทำนองหลัก โมทีฟ และเสียงประสาน 6) ปรับบทประพันธ์ตามคำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่านที่มีความเชี่ยวชาญวิพากษ์ บทเพลง “นครชุม” สำหรับวงสตริงควอร์เท็ต และ 7) บันทึกเสียงเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเผยแพร่ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Youtube เป็นต้น

ผลการศึกษา พบว่า บทประพันธ์นี้ประกอบไปด้วย 2 ท่อน ได้แก่ ท่อนที่ 1 : การละเล่น และท่อนที่ 2 : ระมิงค์ ซึ่งบทเพลงมีความยาว 8.05 นาที กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์บทเพลง “นครชุม” สำหรับวงสตริงควอร์เท็ต มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การคัดเลือกทำนองจากบทเพลงพื้นบ้านนครชุม โดยเลือกบทเพลงระบำคล้องช้างเป็นแนวคิดหลักของท่อนแรก และบทเพลงสายน้ำแม่ปิง เป็นทำนองหลักของท่อนที่สอง 2) การวางโครงสร้างโดยรวมของบทเพลง ท่อนแรกถูกประพันธ์ในรูปแบบการประพันธ์แบบแฟนตาซี ซึ่งเป็นสังคีตลักษณะที่มีความยืดหยุ่นและมีแนวคิดเกี่ยวกับการดนตรี ในระหว่างบทเพลงมีการเปลี่ยนกุญแจเสียงจาก C เมเจอร์ เป็น E เมเจอร์ ในช่วงท่อน B และเปลี่ยนอัตราจังหวะจาก 2/4 เป็น 3/4 ในช่วงกลางเพลง ก่อนที่จะเปลี่ยนอัตราจังหวะเป็น 2/4 อีกครั้งในช่วงท้ายของบทเพลง สำหรับท่อนที่สองถูกประพันธ์ในรูปแบบสังคีตลักษณะสองตอน ระหว่างเพลงผู้ประพันธ์ได้เปลี่ยนกุญแจเสียงจาก B ไมเนอร์ ในช่วงท่อน A ไปเป็น A เมเจอร์ ในช่วงท่อน B พร้อมกับการเปลี่ยนอัตราจังหวะและท่วงทำนองให้มีชีวิตชีวามากขึ้น 3) การสร้างทำนองหลักเนื่องจากทำนองพื้นบ้านมีลักษณะการเคลื่อนที่ของโน้ตที่เรียบง่าย ทำนองในบทเพลงทั้งสองท่อนจึงได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคนิคการประพันธ์ เช่น การขยายทำนอง และการตกแต่งทำนอง โดยการเพิ่มโน้ตประดับในแนวทำนองเพื่อให้แนวทำนองมีเอกลักษณ์และเคลื่อนที่อย่างอิสระ 4) การดำเนินคอร์ด บทเพลง “นครชุม” สำหรับวงสตริงควอร์เท็ต เป็นบทประพันธ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยอ้างอิงหลักการทฤษฎีดนตรีตะวันตกแบบอิงกุญแจเสียง ผู้ประพันธ์ได้จัดวางคอร์ดไดอาทอนิกเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำนองหลัก และเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับแนวเสียงประสานให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ผู้ประพันธ์จึงเลือกใช้คอร์ดโครมาติกมาปรับใช้ กับแนวทำนองหลักในบางช่วง คอร์ดโครมาติกที่ผู้ประพันธ์นำมาใช้มี 5 ประเภท ได้แก่ (1) คอร์ดโดมิแนนท์ระดับสอง (2) คอร์ดลีดิงระดับสอง (3) คอร์ดคู้ทออกเมนเทด (4) คอร์ดนิอาโพลิตัน และ (5) คอร์ดโครมาติกมีเดีย โดยคอร์ดเหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มความหลากหลายของแนวเสียงประสานเพื่อให้สอดคล้องเข้ากับแนวทำนองของบทเพลง และ 5) การเรียบเรียงเสียงประสานและการจัดวางแนวเสียงของบทเพลง บทเพลงนี้ได้รับการออกแบบให้เครื่องดนตรีแต่ละชิ้นสามารถเล่นทำนองหลักและแนวประสานเสียงได้อย่างสมดุลและสอดคล้องกัน เทคนิคการประพันธ์ที่ถูกนำมาใช้ ได้แก่ การเลียน การล่อกระชั้น การซ้ำเปลี่ยนระดับทำนอง

การเล่นแนวจ้าวน และการย่อทำนองถูกนำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับแนวเสียงประสานของบทเพลง รวมถึงการขยายขอบเขตด้านการแสดงออกและเทคนิคของบทเพลง นอกจากนี้ยังช่วยขยายมิติของบทเพลงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

บทประพันธ์นี้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ท่อนที่มีลักษณะแตกต่างกัน มีความยาวรวม 8.05 นาที ถูกสร้างสรรค์ขึ้นสำหรับวงสตริงควอร์เทต ประกอบด้วยไวโอลิน 2 คัน วิโอลา 1 คัน และเชลโล่ 1 คัน เป็นการผสมผสานกันระหว่างแนวทำนองเพลงพื้นบ้านนครชุมและเทคนิคการประพันธ์เพลงตามหลักทฤษฎีดนตรีตะวันตก เพื่อให้เกิดบทเพลงพื้นบ้านที่อยู่ในรูปแบบทันสมัยขึ้น ซึ่งสร้างแนวคิดและรูปแบบทางดนตรีของแต่ละท่อนให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ช่วยให้ผู้ฟังสามารถชื่นชมความหลากหลายทางดนตรี และยังเป็น การอนุรักษ์และส่งเสริมบทเพลงพื้นบ้านในรูปแบบใหม่ โดยได้เผยแพร่ให้กับบทประพันธ์ให้กับองค์กร ทั้งภายในและภายนอกจังหวัดกำแพงเพชร รวมถึงเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ เช่น Youtube เป็นต้น

คำสำคัญ : เพลงพื้นบ้าน / สตริงควอร์เทต / บทเพลงนครชุม / บทประพันธ์

Abstract

"Nakhon Chum" for String Quartet is a creative research project that creates traditional folk songs through western music theory in the process of arrangement and harmonization. This approach reimagines folk melodies while maintaining their intrinsic character. Integrating compositional techniques aims to preserve and revitalize these cultural treasures, ensuring their relevance and continuity in modern musical contexts. These three objectives of this creative research are: 1) to compose music based on the melody of Nakhon Chum's folk song, 2) to examine the technique and concepts behind this creation, and 3) to preserve and inherit Nakhon Chum folk songs for use in contemporary musical idioms. The primary concepts are derived from two traditional Nakhon Chum folk songs: *Rabum Klong Chang* and *Sai Nam Mae Ping*, which serve as the main melodies for the two different movements. These melodies are integrated with compositional techniques based on western music theory, specifically tonal harmony, and this composition is composed for a string quartet which has two movements. The total duration of the two movements is approximately 8.05 minutes.

The process of composing this composition with the following seven steps: 1) conducting research and study to select two traditional folk songs from *Nakhon Chum* as the foundation

for the creative composition. 2) defining the musical characteristics of the composition, which consists of a two-section structure. The two sections differ in tempo: Andante and Adagio. 3) creating a main theme and motives derived from the folk songs. These elements are developed based on the appropriateness of each section to ensure thematic coherence and interrelation. 4) composing and arranging the elements of each section to achieve consistency and unity. The melodies are developed from the main theme and motives to create an integrated musical piece. 5) composing the instrumental parts by considering the main theme, motives, harmonic lines, and the suitability of the instruments for each passage. 6) revising the composition based on feedback from three experts with professional expertise in critiquing musical works. The piece, titled “*Nakhon Chum*”, is composed for a string quartet. 7) recording the composition for dissemination to the public through various formats, including distribution to government and private organizations, as well as online platforms such as Youtube.

In conclusion, this composition consists of two distinct movements, titled Amusement and Raming, with an approximate duration of 8.05 minutes. The conceptual framework for the creative process of composing “*Nakhon Chum*” for String Quartet is based on the following five steps: 1) Selection of melodies from Nakhon Chum folk songs. Rabum Khlong Chang was selected as the primary thematic material for the first movement, while Sai Nam Mae Ping served as the foundational musical idea for the second movement. 2) Structuring the composition's overall framework. The first movement was composed in fantasia, characterized by freedom in form and inspiration, and it was modulated from C major to E major in the section B and changed the time signature in the middle section from 2/4 to 3/4 before going back to 2/4 in the last section. for the second movement, it was in the binary form, AB form, and modulated from B minor in section A to A major in section B, with vibrant rhythms and melodic lines. 3) Developing the main melodies. Since the folk melodies are characterized by simple melodic movements, the melodic line from both movements are developed using compositional techniques that enhance the simplicity of the folk melodies, such as augmentation and ornamentation, allowing the melodies to stand independently. 4) Establishing chord progression. *Nakhon Chum* for string quartet is composed with reference to western tonal music theory principles. The composer employs diatonic chords to align appropriately with the main melodies of the piece. To enhance the harmonic texture and create greater

musical interest, chromatic chords are incorporated to complement the melodic and harmonic lines. Five types of chromatic chords are utilized in the composition: (1) Secondary Dominant, (2) Secondary Leading-tone, (3) Augmented Sixth, (4) Neapolitan, and (5) Chromatic Mediant. These chromatic chords are applied strategically to enrich the harmonic framework while maintaining coherence with the overall musical structure. 5) Orchestration and harmonization of the piece. The composition is structured to ensure that each instrument performs the main melody and harmonic lines in a balanced and cohesive manner. Selected compositional techniques, including imitation, stretto, melodic sequence, ostinato, and fragmentation, are applied strategically to enhance the harmonic texture and musical interest to expand the expressive and technical dimensions of the composition.

Eventually, this composition, lasting approximately 8.05 minutes, is divided into two distinct sections. It is written for a string quartet comprising two violins, one viola, and one cello. The piece integrates melodies from the traditional folk songs of Nakhon Chum with Western music theory techniques, creating a modernized interpretation of folk music. Each section is uniquely crafted with its own musical concept and character, offering listeners a rich and diverse musical experience. This work aims to preserve and promote traditional folk music through a contemporary composition. It has been shared with organizations both within and beyond Kamphaeng Phet province and made accessible through online platforms such as Youtube.

Keywords: Folk Song / String Quartet / Nakhon Chum's Music / Music Composition

บทประพันธ์นี้เป็นการนำองค์ประกอบดนตรีพื้นบ้านมาปรับใช้เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดบทประพันธ์ร่วมสมัย เป็นการอนุรักษ์สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมนั้น ๆ เป็นอย่างดี โดยการทำนองเพลงพื้นบ้านที่มีลักษณะเฉพาะตัวผสมผสานเข้ากับหลักแนวคิดทฤษฎีดนตรีตะวันตก เพื่อให้เกิดการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมทั้งสองได้อย่างลงตัว การผสมผสานศิลปะดั้งเดิมและศิลปะปัจจุบันเข้าไว้ด้วยกัน จนเกิดเป็นผลงานใหม่ขึ้นมา ที่เรียกว่าผลงานสร้างสรรค์หรือผลงานร่วมสมัย อันเป็นแนวคิดและทัศนคติในการสร้างสรรค์ดนตรี

เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังที่หลากหลาย¹ ซึ่งเป็นแนวคิดและทัศนคติที่จุดประกายให้ผู้วิจัยประพันธ์บทเพลง โดยใช้ทำนองจากบทเพลงพื้นบ้านนครชุมมาสร้างสรรค์เพื่อให้อยู่ในรูปแบบการแสดงแบบใหม่ การประพันธ์เพลงร่วมสมัยมีความสำคัญกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ทำให้เกิดการสร้างสรรค์บทเพลงในอดีตมาผสมผสานกับองค์ความรู้ใหม่ ผสมกับการคิดค้นเทคนิค การประพันธ์และการบรรเลงเครื่องดนตรีใหม่ ๆ²

จากแนวคิดและข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าการจัดทำวิจัยเรื่อง บทเพลง “นครชุม” สำหรับวงสตริงควอร์เทต เป็นการประพันธ์บทเพลงโดยการนำแนวทำนองหลักจากเพลงพื้นบ้านนครชุม โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก กวี ครอบแก้ว ผู้ทำวิจัยเรื่องสร้างสรรค์เพลงพื้นบ้านชุมชนนครชุมจังหวัดกำแพงเพชรสู่สากล ที่ได้เรียบเรียงเสียงประสาน 5 แนวสำหรับวงดนตรีแซกโซโฟนควินเทต³ จากการศึกษาบทเพลงพื้นบ้านนครชุม ผู้ประพันธ์ได้คัดเลือกบทเพลงพื้นบ้านนครชุมจำนวน 2 บทเพลง เพื่อนำทำนองเพลงพื้นบ้านมาเป็นวัตถุดิบหลักในการประพันธ์บทเพลงใหม่ เพลงพื้นบ้านที่ผู้ประพันธ์ได้เลือกนำมาใช้ คือ 1) เพลงระบำคล่องช้าง และ 2) เพลงสายน้ำแม่ปิง โดยเพลงพื้นบ้านทั้ง 2 บทเพลงเป็นเพลงพื้นบ้านนครชุมที่นิยมนำออกแสดงภายในจังหวัดกำแพงเพชร โครงสร้างบทประพันธ์ประกอบด้วย 2 ท่อน คือ ท่อนที่ 1 Amusement: การละเล่น และท่อนที่ 2 Raming: ระมิงค์ ซึ่งทั้ง 2 ท่อนนั้นอยู่ในสังคีตลักษณะที่แตกต่างกันออกไป การสร้างสรรค์บทเพลงในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาและค้นคว้าพร้อมกับบูรณาการองค์ความรู้โดยอาศัยหลักการเรียบเรียงและประสานเสียงตามหลักทฤษฎีดนตรีตะวันตกโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกันระหว่างทำนองเพลงพื้นบ้านกับรูปแบบเสียงประสานทั้งในแบบแนวตั้งและแนวนอน เพื่อให้บทเพลงพื้นบ้านอยู่ในรูปแบบที่ทันสมัยขึ้น และผู้วิจัยคาดหวังว่าจะเกิดประโยชน์ และส่งเสริมบทเพลงพื้นบ้านในลักษณะใหม่ เพื่อสืบทอดดนตรีพื้นบ้านไม่ให้สูญหายไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงบทใหม่สำหรับวงสตริงควอร์เทต โดยใช้ทำนองหลักจากบทเพลงพื้นบ้านนครชุม รวมถึงวิเคราะห์กระบวนการและแนวคิดสำหรับการสร้างสรรค์ อีกทั้งเพื่ออนุรักษ์และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในเพลงพื้นบ้าน โดยขอบเขตของงานวิจัยผู้วิจัยใช้แนวคิดหลักจากบทเพลงพื้นบ้านนครชุม จำนวน 2 บทเพลง คือ 1) เพลงระบำคล่องช้าง และ 2) เพลงสายน้ำแม่ปิง เพื่อเป็นทำนองหลักของทั้ง 2 ท่อน ผสมผสานกับเทคนิคการประพันธ์เพลงตามหลักการประสานเสียงของทฤษฎีดนตรีตะวันตก แบบอิงกัญแจเสียง (Tonality) ซึ่งเป็นบทประพันธ์สำหรับวงสตริงควอร์เทต ประกอบด้วยไวโอลิน 2 คัน วิโอลา 1 คัน และเชลโล 1 คัน นอกจากนี้ บทเพลง “นครชุม” สำหรับวงสตริงควอร์เทต

¹ Rattasat Weangsamut, Chalernsak Pikulsri, and Pongpitthaya Sapaso, “Creative Work for Guitar Sonata of Isan Melodies,” *Rangsit Music Journal* 17, 1 (2022): 90. (in Thai)

² Narongrit Dhamabutra and Jittapim Yamprai, “Southeast Asian Musical Materials for Contemporary Composition” (Research Report, Chulalongkorn University Press, 2018), 7. (in Thai)

³ Kawee Krongkaew, “The Local Folk Song Creation of NakornChum Community, Kamphaeng Phet Province Reach to Universal” (Research Report, Kamphaeng Phet Rajabhat University, 2012), 7. (in Thai)

ประกอบด้วย 2 ท่อน คือ ท่อนที่ 1 Amusement: การละเล่น และท่อนที่ 2 Raming: ระมิงค์ เวลารวมกันของทั้ง 2 ท่อนมีความยาวประมาณ 8.05 นาที

จากวัตถุประสงค์และขอบเขตการสร้างสรรคผลงานการประพันธ์เพลง ผู้วิจัยคาดหวังว่าจะได้บทประพันธ์ที่ใช้ทำนองหลักจากบทเพลงพื้นบ้านนครชุม ผสมผสานกับหลักทฤษฎีดนตรีตะวันตก แบบอิงทุญแจเสียง สามารถเป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อการสร้างสรรคบทเพลง โดยใช้ทำนองหลักจากบทเพลงพื้นบ้านพร้อมทั้งได้เผยแพร่ ส่งเสริมและอนุรักษ์บทเพลงพื้นบ้านนครชุมในลักษณะใหม่ และได้เผยแพร่บทเพลงสร้างสรรค์ในรูปแบบวิชาการ

วิธีการสร้างสรรค์บทเพลง (Creative Process)

1. ศึกษา ค้นคว้างานวิจัย เพื่อคัดเลือกบทเพลงพื้นบ้านนครชุม จำนวน 2 บทเพลง
2. กำหนดสังคีตลักษณะของบทเพลงสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างจำนวน 2 ท่อน โดยทั้ง 2 ท่อนมีความเร็วที่ต่างกัน คือ Andante และ Adagio
3. สร้างทำนองหลัก (Theme) และโมทีฟ (Motive) จากบทเพลงพื้นบ้าน ซึ่งผู้วิจัยได้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละท่อน เพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน
4. สร้างและจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ของแต่ละท่อนให้มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน โดยพัฒนาทำนองจากทำนองหลักและโมทีฟเดียวกันเพื่อสร้างให้บทประพันธ์มีความเป็นเอกภาพ
5. จัดวางแนวของเครื่องดนตรีแต่ละเครื่อง โดยพิจารณาจากแนวทำนองหลัก โมทีฟ แนวเสียงประสาน และความเหมาะสมของเครื่องดนตรีที่จะใช้เล่นในแต่ละท่วงทำนอง
6. ปรับบทประพันธ์ตามคำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญวิพากษ์ บทเพลง “นครชุม” สำหรับวงสตริงควอร์เทต จำนวน 3 ท่าน
7. บันทึกเสียง เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเผยแพร่ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Youtube เป็นต้น

แนวคิดบทประพันธ์เพลง (Composition Concept)

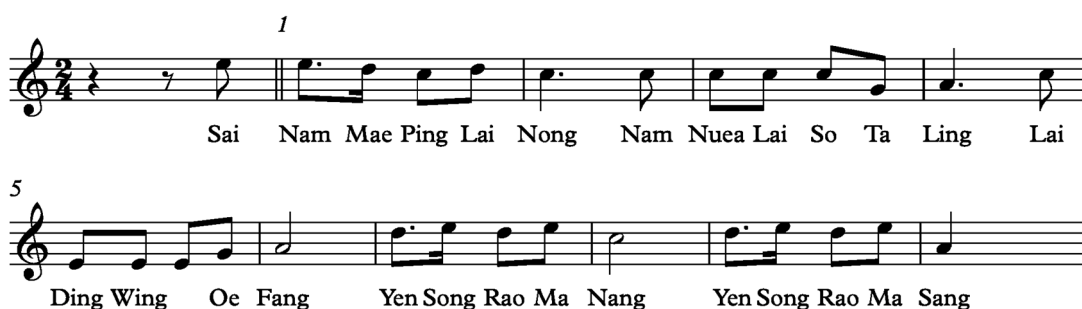
บทเพลง “นครชุม” สำหรับวงสตริงควอร์เทต เป็นบทเพลงใหม่ประกอบไปด้วย 2 ท่อนเพลง ดังนี้ ท่อนที่ 1 Amusement: การละเล่น และท่อนที่ 2 Raming: ระมิงค์ ทั้ง 2 ท่อนเพลงมีเวลารวมกันประมาณ 8.05 นาที ผู้ประพันธ์ได้นำแนวทำนองหลักจากบทเพลงพื้นบ้านนครชุมมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการประพันธ์ โดยมีแนวคิดกระบวนการสร้างสรรค์บทเพลง “นครชุม” สำหรับวงสตริงควอร์เทตทั้ง 2 ท่อน ดังนี้ 1) การคัดเลือกทำนองบทเพลงพื้นบ้านนครชุม 2) การวางโครงสร้างของบทประพันธ์ 3) การสร้างทำนอง 4) การดำเนินคอร์ด และ 5) การเรียงเรียงเสียงประสาน

1. การคัดเลือกบทเพลงพื้นบ้านนครชุม ผู้ประพันธ์ได้เลือกแนวทำนองหลักของบทเพลงพื้นบ้านนครชุม โดยเลือกจากเพลงพื้นบ้านนครชุมที่ยังเป็นที่นิยมนำออกแสดงภายในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 2 บทเพลง เพื่อนำมาปรับเป็นทำนองหลักของบทประพันธ์ทั้ง 2 ท่อน ได้แก่ ท่อนที่ 1 Amusement: การละเล่น ทำนองหลักจากบทเพลงระบำคลองช้าง (Example 1) และท่อนที่ 2 Raming: ระมิงค์ ทำนองหลักจากบทเพลงสายน้ำแม่ปิง (Example 2)

Example 1 *Rabum Khlong Chang's Melody*, mm. 1-8

Example 2 *Sai Nam Mae Ping's Melody*, mm. 1-10

2. การวางโครงสร้างของบทประพันธ์ เนื่องจากบทเพลง “นครชุม” สำหรับวงสตริงควอร์เทต นั้นมี 2 ท่อน ผู้ประพันธ์จึงได้จัดวางรูปแบบโครงสร้างของทั้ง 2 ท่อนแตกต่างกันออกไป

ท่อนที่ 1 Amusement: การละเล่น อยู่ในรูปแบบการประพันธ์แบบแฟนตาซี (Fantasy) ลักษณะเด่นของบทเพลงที่อยู่ในรูปแบบแฟนตาซี คือมักจะมีความคิดจากการด้นสด (Improvisation) เป็นบทเพลงที่บ่งบอกและแสดงถึงความคิดฝันของผู้ประพันธ์อย่างไม่มีข้อจำกัด⁴ กำหนดให้ท่อนนี้อยู่ในสังคีตลักษณ์ที่สามารถ

⁴ Narut Suttajit, *Music Appreciation*, 10th ed. (Bangkok: Chulalongkorn University Press, 2012), 68. (in Thai)

ยึดหยุ่นตามแนวคิดของผู้วิจัยได้ คือ ABCA' โดยในช่วงท่อน B ผู้ประพันธ์ได้ทำการเคลื่อนย้ายกุญแจเสียง (Modulation) เดิมบันไดเสียง C เมเจอร์ ไปยังบันไดเสียง E เมเจอร์ พร้อมกับเปลี่ยนจังหวะจาก 2/4 เป็น 3/4 เพื่อให้ผู้ฟังได้ความรู้สึกถึงจังหวะเต้นรำแบบ วอลซ์ (Waltz) มากขึ้น

Table 1 Musical Structure of the First Movement: Amusement

	Introduction	Section A	Transition	Section B	Section C	Section A'
Measure	1-4	5-23	24-50	51-85	86-111	112-132
Key	C Major	C Major	C Major	E Major	E Major	C Major
Meter	2/4	2/4	2/4	3/4	2/4	2/4
Tempo	Andante	Andante	Andante	Allegro	Andante	Andante

ท่อนที่ 2 Raming: ระมิงค์ ผู้ประพันธ์ได้กำหนดให้อยู่ในรูปแบบสัณคัฒลักษณัสองตอน (Binary Form) หรือสัณคัฒลักษณัเอบี (AB form) เป็นสัณคัฒลักษณัที่มีแบบแผนได้มาตรฐานชนิดแรกทีพบในวัฒนธรรมดนตรีตะวันตก⁵ นอกจากนี้ในช่วงครึ่งหลังของบทเพลงผู้ประพันธ์ได้เคลื่อนย้ายกุญแจเสียง (Modulation) เดิมจากบันไดเสียง B ไมเนอร์ เป็น A เมเจอร์ ในตอน B และได้เปลี่ยนจังหวะจาก Adagio เป็น Moderato เพื่อให้บทเพลงมีชีวิตชีวามากขึ้น

Table 2 Music Structure of the Second Movement: Raming

	Introduction	Section A	Section B	Coda
Measure	1-8	9-31	32-66	67-75
Key	B Minor	B Minor	A Major	A Major
Meter	4/4	4/4	4/4	4/4
Tempo	Adagio	Adagio	Moderato	Moderato

⁵ Nutchā Pancharoen, *Form and Analysis*, 6th ed. (Bangkok: Katecarat Press. 2017), 112. (in Thai)

Example 3 Originally, Rabum Khlong Chang's Melody, mm. 1-8

$\text{♩} = 78$

khlong Chan Na Pho Khlong Khlong Chan Na Mae Khlong Ya

5 Chot Ya Chong Khlong Ai Tua Ngam Oei

Example 4 Melodic Line in Section A from the First Movement

Andante

C C C G⁷ C C

Rhythmic imitation from Glong Yow rhythm on Cello part

Motive A

9 C Dm G C D⁷ G⁷(sus4) C C C

mf

17 Am⁷ Fmaj⁷ Dm⁷ D⁷ G(sus2) G⁷(sus4) C G⁷ C G⁷ C C

>P >P mp

A **B**

3. การสร้างทำนองหลัก เนื่องจากบทเพลงพื้นบ้านนครชุมมีการเคลื่อนที่ของทำนองที่เรียบง่ายตามแบบเพลงพื้นบ้านทั่วไป⁶ ผู้ประพันธ์จึงได้ทำเทคนิคการขยายทำนอง (Augmentation)⁷ และปรับแนวทำนองหลักในช่วงของทำนองเพลงพื้นบ้าน เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำโน้ตในแนวทำนองหลักมากเกินไป

⁶ Thanawut Tangsornboon, "Folk Songs: Case Study at Nakhonchum Village Kampangphet Province" (Master's thesis, Srinakharinwirot University, 2005), 76. (in Thai)

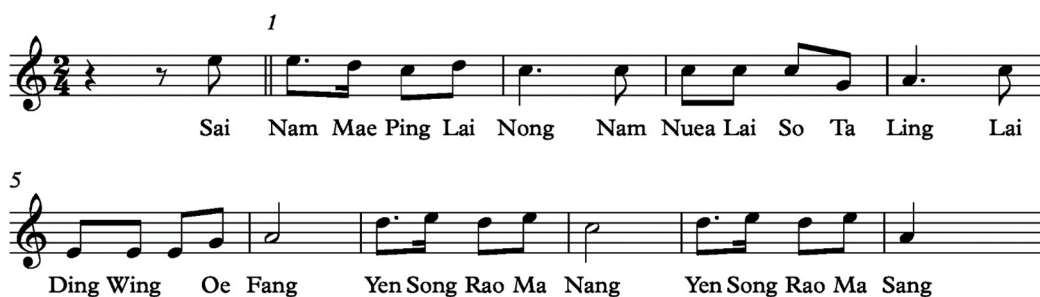
⁷ Royal Society of Thailand, *Dictionary of Music* (Bangkok: Office of the Royal Society, 2018), 12. (in Thai)

ท่อนที่ 1 Amusement: การละเล่น ผู้ประพันธ์ได้นำแนวทำนองวัตถุดิบหลักมาจากบทเพลงระบำ คล้องช้าง อยู่ในอัตราจังหวะ 2/4 บันไดเสียง C เมเจอร์ (Example 3)

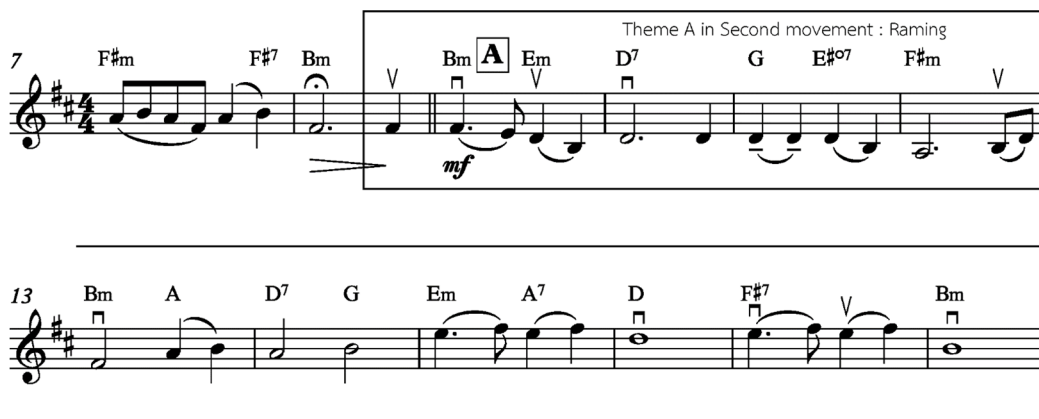
ผู้ประพันธ์พัฒนาแนวทำนองให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนโน้ตบางตัวในแนวทำนอง เพื่อให้เกิดแนวทำนองที่ชัดเจนขึ้น และเพิ่มความน่าสนใจโดยการเพิ่มโน้ตประดับ (Ornament) ต่าง ๆ ในแนวทำนอง เพื่อตกแต่งแนวทำนองมีความกระชับและมีทิศทางเคลื่อนที่ขึ้นลงอย่างสมดุลกัน (Example 4)

ท่อนที่ 2 Raming: ระมิงค์ ผู้ประพันธ์ได้วัตถุดิบมาจากทำนองหลักบทเพลง สายน้ำแม่ปิง อยู่ในอัตรา จังหวะ 2/4 ในบันไดเสียง C เมเจอร์ ทำนองหลักเดิมมีจังหวะที่กระชับให้ความรู้สึกถึงความสนุกสนาน (Example 5)

Example 5 Originally, *Sai Nam Mae Ping's* Melody, mm. 1-10

Example 6 Melodic line in section A from the Second Movement

ผู้ประพันธ์ได้ปรับเปลี่ยนอัตราจังหวะเดิม 2/4 เป็น 4/4 โดยใช้เทคนิคการขยายค่าโน้ตของแนวทำนองให้เหมาะสมกับอัตราจังหวะ 4/4 นอกจากนี้ได้ทำการปรับเปลี่ยนโน้ตบางตัวจากทำนองต้นฉบับ เพื่อให้แนวทำนองมีความสมดุล และทำการเปลี่ยนบันไดเสียงเดิมบันไดเสียง C เมเจอร์ ไปยังบันไดเสียง B ไมเนอร์ เพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่ของเสียงประสานทั้งแนวตั้งและแนวนอนใหม่ และทำให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างออกไปจากทำนองเพลงต้นฉบับ (Example 6)

4. การดำเนินคอร์ด เนื่องจากบทเพลง “นครชุม” สำหรับวงสตริงควอร์เทต เป็นบทเพลงที่ถูกประพันธ์ขึ้นโดยการอ้างอิงหลักการทฤษฎีดนตรีตะวันตกแบบอิงก्यूแฉเสียง ผู้ประพันธ์ได้จัดวางคอร์ดแบบไดอาโทนิค (Diatonic Chord) เพื่อให้มีความเหมาะสมและสัมพันธ์กับทำนองหลักของบทเพลง นอกจากนี้ผู้ประพันธ์ได้เลือกใช้คอร์ดโครมาติก (Chromatic Chord) มาปรับใช้กับแนวทำนองหลัก และแนวเสียงประสานของบทเพลงให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งการเลือกใช้คอร์ดประเภทต่าง ๆ จะทำให้ผู้ฟังมีความรู้สึกเกี่ยวกับท่อนเพลงนั้น ๆ เปลี่ยนไป กลุ่มโน้ตไดอะทอนิกกับโน้ตบันไดเสียงภายในขอบเขตของระบบโทแนลิตีจำเป็นต้องคำนึงถึงหน้าที่และสถานะของโน้ตแต่ละตัวควบคู่กับบันไดเสียงของกลุ่มโน้ตเหล่านั้น รวมถึงก्यूแฉเสียงพื้นฐานของบทประพันธ์ และการเปลี่ยนก्यूแฉเสียง การนำโน้ตโครมาติกมาใช้สำหรับดนตรีโทนัลสามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบทั้งบนแนวทำนองและแนวประสาน⁸ คอร์ดโครมาติกที่ผู้ประพันธ์ได้นำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำนองและแนวประสานของบทประพันธ์นี้มีด้วยกัน 5 ประเภท คือ 1) คอร์ดโดมิแนนท์ระดับสอง (Secondary Dominant) 2) คอร์ดลีดดิ้งระดับสอง (Secondary Leading-Tone) 3) คอร์ดคู้หกออกเมนเทด (Augmented Sixth) 4) คอร์ดนิอาโพลิตัน (Neapolitan) และ 5) คอร์ดโครมาติกมีเดียัน (Chromatic Mediant)

Example 7 Secondary Leading-tone in the Second Movement

The image shows a musical score for four instruments: Violin I, Violin II, Viola, and Cello. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The score begins at measure 21 with a G major chord. A box highlights a measure with an E#7 chord, which is labeled 'Secondary Leading-Tone'. The score continues with F#m7 and F#7 chords.

⁸ Wiboon Trakunlhun, *Twentieth-Century Music: Basic Set Theory* (Bangkok: Chulalongkorn University Press, 2018), 7. (in Thai)

Example 8 Secondary Dominant and Augmented Sixth in the First Movement

Example 8 is a musical score for Violin I, Violin II, Viola, and Cello. It features a key signature of three sharps (F#, C#, G#) and a 2/4 time signature. The score is divided into two measures. The first measure is marked with a tempo of 100 and contains the chords B7, C#7, F#m, and Ger6. The second measure contains the chords B7 and E. A box labeled "Secondary Dominant" highlights the C#7 chord, and a box labeled "Augmented Sixth" highlights the Ger6 chord.

Example 9 Neapolitan in the Second Movement

Example 9 is a musical score for Violin I, Violin II, Viola, and Cello. It features a key signature of three sharps (F#, C#, G#) and a 4/4 time signature. The score is divided into two measures. The first measure is marked with a tempo of 45 and contains the chords D, Bb/D, E, and A. The second measure contains the chords Bb/D, E, and A. A box labeled "Neapolitan" highlights the Bb/D chord.

Example 10 Chromatic Mediant in the First Movement

Example 10 is a musical score for Violin I, Violin II, Viola, and Cello. It features a key signature of three sharps (F#, C#, G#) and a 2/4 time signature. The score is divided into two measures. The first measure is marked with a tempo of 26 and contains the chords C, Eb, Eb, G, and D7. The second measure contains the chords Eb, Eb, G, and D7. A box labeled "Chromatic Mediant" highlights the Eb chord.

5. การเรียบเรียงเสียงประสาน ผู้ประพันธ์ได้แบ่งกลุ่มองค์ประกอบให้มีความชัดเจนในด้านของแนวทำนองหลัก และแนวเสียงประสาน โดยจัดตามความเหมาะสมของเครื่องดนตรีนั้น ๆ และได้นำเทคนิคการประพันธ์บางเทคนิคมาใช้กับบางช่วงของบทเพลง เช่น การเลียน (Imitation)⁹ การล่อกระชั้น (Stretto)¹⁰ การซ้ำเปลี่ยนระดับทำนอง (Melodic Sequence)¹¹ การเล่นแนวซ้ำวน (Ostinato)¹² และการย่อยทำนอง (Fragmentation)¹³ มาปรับใช้ในแนวเสียงประสาน นอกจากนี้ผู้ประพันธ์ยังได้นำวิธีการเล่นลักษณะเฉพาะของเครื่องดนตรีมาประยุกต์ใช้ในบทเพลง เช่น การเล่นควบสองสาย (Double Stops)¹⁴

Example 11 Melody and Harmony in Section C from First Movement

Example 11 is a musical score for a section of a first movement. It consists of four staves. The top staff is the Melodic line in one octave higher, starting at measure 112 with a forte (f) dynamic. The second staff is the Fragmentation from Chang song, starting at measure 112 with a mezzo-forte (mf) dynamic. The third staff is the Rhythmic imitation from Glong Yow rhythm on Cello part, starting at measure 112 with a mezzo-piano (mp) dynamic. The bottom staff is the Rhythmic imitation from Glong Yow rhythm on Cello part, starting at measure 112 with a mezzo-piano (mp) dynamic. The score includes various chords: C, C, Am7, Am7, Am7, Dm7, and D7. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 2/4.

ท่อนที่ 1 Amusement: การละเล่น ผู้ประพันธ์ได้เลียนแบบเสียงจิ้งหะกอลงจากบทเพลงระบำ คล้องช้าง โดยกำหนดให้แนวเชลโลบรรเลงจิ้งหะดังกล่าว จิ้งหะนี้จะถูกบรรเลงในตอนต้นและในตอนท้าย

⁹ Nutch Pancharoen, *Music Dictionary*, 3rd ed. (Bangkok: Katecarat Press), 176. (in Thai)

¹⁰ Royal Society of Thailand, 195. (in Thai)

¹¹ Royal Society of Thailand, 183. (in Thai)

¹² Royal Society of Thailand, 147. (in Thai)

¹³ Nutch Pancharoen, *Music Dictionary*, 139. (in Thai)

¹⁴ Royal Society of Thailand, 69. (in Thai)

ของบทเพลงที่ทำนองหลักกลับมาอีกครั้ง สำหรับแนวเสียงประสานผู้ประพันธ์ได้นำแนวทำนองย่อยของเพลงข้างมาใช้เป็นแนวเสียงประสานของท่อนนี้ (Example 11)

ผู้ประพันธ์ได้นำเทคนิคการสอดประสานในลักษณะต่าง ๆ มาปรับใช้กับแนวเสียงประสานในท่อนที่ 1 เช่น การประพันธ์แบบแนวล้อกระชั้นที่มีลักษณะการซ้ำเปลี่ยนระดับทำนอง เพื่อให้บทเพลงมีความกระชับขึ้น การซ้ำเปลี่ยนระดับเสียง (Sequences) เป็นส่วนสำคัญของดนตรีในยุคโรแมนติกตอนปลาย มักจะถูกนำมาใช้บ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงที่มีการเคลื่อนย้ายกุญแจเสียงจากหนึ่งกุญแจเสียงไปยังอีกหนึ่งกุญแจเสียง¹⁵ (Example 12)

Example 12 Melodic Sequence, mm. 47-49 in the First Movement (1st Violin, Viola, Cello)

The musical score for Example 12 shows a melodic sequence in measures 47-49. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The sequence is marked with 'f' (forte) and includes a 'Melodic Sequence' label. The sequence starts with a C major chord (C) and a G# major chord (G#), followed by an A major chord (A), a B major 7th chord (Bmaj7), and an E major chord (E). The sequence is marked with a '5' at the end. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings.

ผู้ประพันธ์ได้นำเทคนิคการเล่นควบสองสายมาปรับใช้ในแนวประสานของทั้ง 2 ท่อน โดยกำหนดให้แนวไวโอลิน 1, 2 และไวโอลาเล่นเทคนิคนี้ โดยผู้ประพันธ์ได้เลือกใช้ลักษณะคู่เสียงต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1) คู่เสียง 3 เมเจอร์ (M3) 2) คู่เสียง 3 ไมเนอร์ (m3) 3) คู่เสียง 4 เพอร์เฟกต์ (P4) 4) คู่เสียง 6 เมเจอร์ (M6) และ 5) คู่เสียง 8 เพอร์เฟกต์ (P8) การเล่นควบสองสายเป็นเทคนิคที่ถูกนำมาใช้บ่อยมากสำหรับเครื่องสาย มักจะถูก

¹⁵ Stefan Kostka, Dorothy Payne, and Byron Almen, *Tonal Harmony with An Introduction to Post-Tonal Music*, 8th ed. (New York: McGraw Hill Education, 2018), 453.

นำมาใช้กับบทเพลงประเภทเพลงเดี่ยว และบางครั้งถูกนำมาปรับใช้กับการบรรเลงวงประเภทแจ๊ซ¹⁶ ทั้งนี้ ผู้ประพันธ์ได้กำหนดให้เครื่องดนตรีทั้ง 4 ชิ้น เล่นควบคู่กันในลักษณะต่างกันของช่วงเสียงคู่แปด (Multi-Octave Tutti) เพื่อให้เกิดเสียงแน่นและความเข้มข้นของสีสันทันของเสียง (Example 13)

Example 13 Multi-Octave Tutti and Double Stops from the end of Second Movement

The image displays a musical score for four staves, likely representing different instruments. The score is divided into two main sections. The first section, labeled 'Multi-Octave tutti', consists of two measures. The first measure is marked with a box containing 'A' and 'E7', and the second measure is marked with 'A' and 'E7'. The second section, labeled 'Double stops', consists of two measures. The first measure is marked with a box containing 'A' and 'E7', and the second measure is marked with 'A'. The score is written in a key signature of one sharp (F#) and a 4/4 time signature. The first measure of the 'Multi-Octave tutti' section starts at measure 72. The 'Double stops' section begins at measure 76. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings.

ท่อนที่ 2 Raming: ระมิงค์ ผู้ประพันธ์ได้นำทำนองสั้น ๆ จากเพลงพื้นบ้านนครชุม “สายน้ำแม่ปิง” มาปรับใช้เพื่อให้เป็นทำนองหลักของท่อนที่ 2 คำว่า “Raming” มาจากคำว่า แม่ระมิงค์ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายเดียวกันแม่น้ำปิงเพียงแต่มีการเรียกชื่อที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและวัฒนธรรมของคนล้านนา เนื่องจากจังหวัดกำแพงเพชรเป็นปลายน้ำของแม่น้ำปิง จากแนวคิดข้างต้นผู้ประพันธ์จึงได้นำการย่อทำนองโดยการตัดส่วนทำนองตอนต้นของบทเพลง “ล่องแม่ปิง” มาปรับใช้และพัฒนาในช่วงต้นเพลงและช่วงท้ายเพลง ซึ่งผู้ประพันธ์ได้สร้างแนวทำนองประสานเสียงให้อยู่ในรูปแบบหลายแนวเสียง (Polyphony) ดนตรีพื้นผิวแบบหลายแนวเสียง (Polyphonic Texture) เป็นแนวทำนองที่เกิดขึ้นพร้อมกันและเคลื่อนที่อย่างอิสระตั้งแต่ 2 เสียง เป็นต้นไป¹⁷ (Example 14)

¹⁶ Samuel Adler, *The Study of Orchestration*, 3rd ed. (New York: W.W. Norton & Company, Inc., 2002), 55.

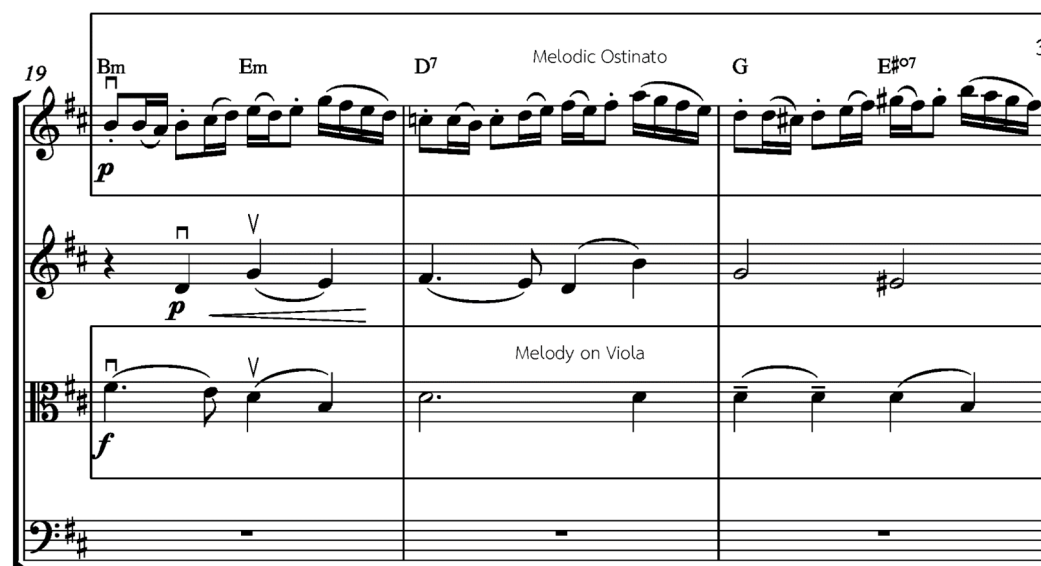
¹⁷ Bruce Benward and Marilyn Saker, *Music in Theory and Practice Vol.1*, 8th ed. (New York: McGraw Hill Education, 2009), 148.

Example 14 Polyphonic Texture in the Introduction of Second Movement

Adagio

Example 15 Melodic Ostinato, mm. 19-21 in the Second Movement (First Violin)

การนำเทคนิคการประพันธ์แบบแนวซ้ำวน โดยปกติแล้วแนวซ้ำวนอาจจะเกิดขึ้นในส่วนของท่านองหรือจังหวะที่จะถูกบรรเลงซ้ำวนไปทั้งเพลงหรือบางช่วงของบทเพลง ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในแนวเสียงเบส แต่ผู้ประพันธ์ได้นำลักษณะการซ้ำวนของจังหวะมาปรับใช้โดยกำหนดแนวไวโอลิน 1 เล่น ในระหว่างที่ท่านองหลักอยู่ในแนวไวโอลา (Example 15)

สรุปผลการวิจัย (Conclusion)

บทเพลง “นครชุม” สำหรับวงสตริงควอร์เทต ผู้ประพันธ์ได้นำวัตถุดิบเบื้องต้นจากท่านองเพลงพื้นบ้านนครชุมมาปรับใช้สำหรับการประพันธ์บทเพลงนี้ การสร้างท่านองหลัก เนื่องจากท่านองพื้นบ้านมีลักษณะการเคลื่อนที่ของโน้ตที่เรียบง่าย ท่านองในบทเพลงทั้งสองท่อนจึงได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคนิคการประพันธ์ เช่น การขยายท่านอง และการตกแต่งท่านอง โดยการเพิ่มโน้ตประดับในแนวท่านองเพื่อให้แนวท่านองมีเอกลักษณ์และเคลื่อนที่อย่างอิสระ การดำเนินคอร์ด บทเพลง “นครชุม” สำหรับวงสตริงควอร์เทตเป็นบทประพันธ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยอ้างอิงหลักการทฤษฎีดนตรีตะวันตกแบบอิงก्यूแฉเสียง ผู้ประพันธ์ได้จัดวางคอร์ดไดอาทอนิกเพื่อให้สอดคล้องกับแนวท่านองหลัก และเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับแนวเสียงประสานให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ผู้ประพันธ์จึงเลือกใช้คอร์ดโครมาติกมาปรับใช้ กับแนวท่านองหลักในบางช่วง คอร์ดโครมาติกที่ผู้ประพันธ์นำมาใช้มี 5 ประเภท ได้แก่ 1) คอร์ดโดมินันท์ระดับสอง 2) คอร์ดลีดิงระดับสอง 3) คอร์ดคู้ทออกเมนเทด 4) คอร์ดนิอาโพลิตัน และ 5) คอร์ดโครมาติกมีเดียัน โดยคอร์ดเหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มความหลากหลายของแนวเสียงประสานเพื่อให้สอดคล้องเข้ากับแนวท่านองของบทเพลง และการเรียบเรียงเสียงประสานและการจัดวางแนวเสียงของบทเพลง บทเพลงนี้ได้รับการออกแบบให้เครื่องดนตรีแต่ละชิ้นสามารถเล่นท่านองหลักและแนวประสานเสียงได้อย่างสมดุลและสอดคล้องกัน เทคนิคการประพันธ์ที่ถูกนำมาใช้ ได้แก่ การเลียน การล้อกระชั้น การซ้ำเปลี่ยนระดับท่านอง การเล่นแนวซ้ำวน และการย่อท่านองถูกนำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับแนวเสียงประสานของบทเพลง รวมถึงการขยายขอบเขตด้านการแสดงออกและเทคนิคของบทเพลง นอกจากนี้ยังช่วยขยายมิติของบทเพลงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะจากการทำวิจัย (Suggestions)

1. การสร้างสรรค์ในครั้งนี้ได้ใช้ท่านองหลักจากเพลงพื้นบ้านนครชุมเพียงแค่ 2 บทเพลง ยังมีอีกหลายบทเพลงพื้นบ้านนครชุมที่สามารถนำมาใช้ได้
2. การเรียบเรียงเสียงประสาน หรือการสร้างสรรค์จากท่านองเพลงพื้นบ้านนครชุม สามารถนำไปขยายให้กับวงดนตรีที่มีรูปแบบของวงที่ใหญ่ขึ้น เช่น วงดุริยางค์เครื่องลมไม้ วงดุริยางค์เครื่องสาย หรือวงดุริยางค์ซิมโฟนี เพื่อทำการยกระดับเพลงพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในระดับสากล
3. สามารถศึกษาบทเพลงพื้นบ้านในจังหวัดกำแพงเพชรเพิ่มเติม นอกเหนือจากบทเพลงพื้นบ้านนครชุม

การเผยแพร่บทเพลง (Public Presentation)

บทเพลง “นครชุม” สำหรับวงสตริงควอร์เท็ต ได้ถูกบันทึกเสียงเพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ สื่อมวลชนท้องถิ่นภายในจังหวัดกำแพงเพชร และได้เผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณะชนในรูปแบบสื่อออนไลน์ผ่านช่องทาง Youtube เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ บทเพลงพื้นบ้าน และส่งเสริมบทเพลงพื้นบ้านในลักษณะใหม่ในรูปแบบบทเพลงร่วมสมัย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทีมงานนักดนตรีที่มีส่วนร่วมในการบันทึกเสียง โดยมีรายชื่อดังนี้

Violin I	นางสาววิวรรธนี พันธุ์ประไพ
Violin II	นางสาวพรนภา ซาติบุรุษ
Viola	นายณัฐวุฒิ จันทร์ผ่อง
Cello	นายธีรสิทธิ์ กันยารอง

Figure 1 QR Code for Listening Nakhon Chum for String Quartet in Youtube Channel

QR Code

Frist Movement: Amusement

QR Code

Second Movement: Raming

Bibliography

- Adler, Samuel. *The Study of Orchestration*. 3rd ed. New York: W.W. Norton & Company, Inc., 2002.
- Benward, Bruce, and Marilyn Saker. *Music in Theory and Practice Volume 1*. 8th ed. New York: McGraw Hill Education, 2009.
- Dhamabutra, Narongrit, and Jittapim Yamprai. "Southeast Asian Musical Materials for Contemporary Composition." Research Report, Chulalongkorn University Press, 2018. (in Thai)
- Kostrá, Stefan, Dorothy Payne, and Byron Almen. *Tonal Harmony with an Introduction to Post-Tonal Music*, 8th ed. New York: McGraw Hill Education, 2018.
- Krongkaew, Kawee. "The Local Folk Song Creation of Nakorn Chum Community, Kamphaeng Phet Province Reach to Universal." Research Report, Kamphaeng Phet Rajabhat University, 2012. (in Thai)
- Pancharoen, Nutchá. *Form and Analysis*. 6th ed. Bangkok: Katecarat Press, 2017. (in Thai)
- Pancharoen, Nutchá. *Music Dictionary*. 3rd ed. Bangkok: Katecarat Press, 2009. (in Thai)
- Royal Society of Thailand. *Dictionary of Music*. Bangkok: Office of the Royal Society, 2018. (in Thai)
- Suttajit, Narut. *Music Appreciation*, 10th ed. Bangkok: Chulalongkorn University Press, 2012. (in Thai)
- Tangsornboon, Thanawut. "Folk Songs: Case Study at Nakhonchum Village Kampanghet Province." Master's thesis, Srinakharinwirot University, 2005. (in Thai)
- Trakunlun, Wiboon. *Twentieth-Century Music: Basic Set Theory*. Bangkok: Chulalongkorn Press, 2016. (in Thai)
- Weangsamut, Rattasat, Chalernsak Pikulsri, and Pongpitthaya Sapaso. "Creative Work for Guitar Sonata of Isan Melodies." *Rangsit Music Journal* 17, 1 (2022): 88-103. (in Thai)