

งานสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์
เรื่อง
บทประพันธ์เพลง “มนต์เสน่ห์นกเขาชวา”

วัชรพงศ์ สุภัทรชัยวงศ์
เดชน์ คงอิม
นิวัฒน์ วรรณธรรม

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
พ.ศ. 2568

(ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี)

งานสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์
เรื่อง
บทประพันธ์เพลง “มนต์เสน่ห์นกเขาชวา”

วัชรพงศ์ สุภัทรชัยวงศ์
เดชน์ คงอิม
นิวัฒน์ วรรณธรรม

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
พ.ศ. 2568
(ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี)

CREATIVE WORK

TITLE

THE CHARM OF PEACEFUL DOVE BIRD

WATCHARAPONG SUPATTARACHAIWONG

DEJN GONG-IM

NIWAT VANNATHOM

DEPARTMENT OF MUSIC, FACULTY OF MUSIC

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

ACADEMIC YEAR 2025

(FUNDED RESEARCH FROM BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY)

บทคัดย่อ

บทประพันธ์เพลงสร้างสรรค์เรื่อง “มนต์เสน่ห์นกเขาชวา” (Charm of Peaceful Dove Bird) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาช่วงเสียงร้องของนกเขาชวา ซึ่งได้รับความนิยมเลี้ยงในประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคใต้ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น เสียงของนกเขาชวามีลักษณะจำแนกได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ เสียงเล็ก เสียงกลาง และเสียงใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเสียงของเครื่องสายตะวันตก ได้แก่ ไวโอลิน วิโอลา เชลโล และดับเบิลเบส ผู้วิจัยจึงนำแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์สร้างสรรค์บทเพลงร่วมสมัยสำหรับวงเครื่องสายขนาดเล็ก (string ensemble) ประกอบด้วย ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิลเบส และเปียโน โดยแทรกสำเนียงเสียงร้องของนกเขาชวาเข้ากับรูปแบบการประพันธ์ดนตรีตะวันตก เพื่อสร้างบทเพลงที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมความสุขทางดนตรีแก่ผู้ฟัง

ผลลัพธ์ของงานวิจัยสร้างสรรค์นี้ไม่เพียงเป็นการสืบสานวัฒนธรรมการเลี้ยงนกเขาชวาของชาวภาคใต้ แต่ยังเป็นการขยายศักยภาพของการประพันธ์ดนตรีร่วมสมัย ด้วยการผสมผสานเสียงธรรมชาติเข้ากับแนวทางดนตรีสากล อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อที่ 15 โดยกระตุ้นให้ตระหนักถึงคุณค่าและการอนุรักษ์สัตว์บกผ่านงานสร้างสรรค์ทางดนตรี

คำสำคัญ: นกเขาชวา, บทเพลงพันธ์สร้างสรรค์, เครื่องสาย, ดนตรีร่วมสมัย, วัฒนธรรม

ABSTRACT

The creative research “Charm of Peaceful Dove Bird” aims to explore the vocal ranges of the Peaceful Dove, a bird commonly raised in Thailand, particularly in the southern region, where it has become a part of local cultural identity. The dove’s vocalization can be categorized into three ranges—high, middle, and low—which correspond to the pitch ranges of Western string instruments such as the violin, viola, cello, and double bass. Based on this concept, the researcher composed a contemporary music piece for a small string ensemble consisting of violin, viola, cello, double bass, and piano. The composition incorporates the melodic patterns and timbral qualities of the dove’s call into Western compositional techniques, resulting in a work that reflects cultural identity while delivering aesthetic enjoyment to audiences.

The outcome of this creative research not only contributes to the preservation of southern Thai cultural traditions surrounding dove-raising but also expands the potential of contemporary music composition through the integration of natural sounds and Western classical idioms. Furthermore, it aligns with Sustainable Development Goal (SDG) 15 by raising awareness of the cultural and ecological value of terrestrial species through artistic expression.

Keywords: Peaceful Dove, creative composition, string ensemble, contemporary music, cultural identity

คำนำ

นกเขาชวาเป็นนกที่พบได้ในหลายภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 20–30 ปี เสียงร้องของนกเขาชวามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถจำแนกได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ เสียงเล็ก เสียงกลาง และเสียงใหญ่ แต่ละเสียงมีความแตกต่างด้านความถี่ จังหวะ และความกังวาน เสียงร้องที่ไพเราะของนกเขาชวาทำให้ได้รับความนิยมเลี้ยงอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในภาคใต้ของประเทศไทย จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรม และยังมีการจัดตั้งสมาคมนกเขาชวาแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการเพาะพันธุ์และการประกวดเสียงร้อง

เมื่อพิจารณาลักษณะของเสียงร้อง พบว่ามีความสอดคล้องกับช่วงเสียงของเครื่องสายตะวันตก ได้แก่ ไวโอลิน วิโอลา เชลโล และดับเบิลเบส การเปรียบเทียบดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติและดนตรีตะวันตก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจนำเสียงร้องของนกเขาชวามาประยุกต์ในเชิงดนตรี สร้างสรรค์เป็นบทเพลงร่วมสมัยสำหรับวงเครื่องสายขนาดเล็ก โดยผสมผสานทำนอง เสียงประสาน และจังหวะที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมร่วมกับเทคนิคการประพันธ์ดนตรีสากล

การวิจัยสร้างสรรค์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงคุณค่าทางดนตรีและวัฒนธรรมของนกเขาชวาผ่านผลงานประพันธ์เครื่องสายร่วมสมัย ตลอดจนเป็นแนวทางในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมภาคใต้ พร้อมทั้งสนับสนุนแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ข้อที่ 15 ในด้านการอนุรักษ์สัตว์บกผ่านสื่อทางศิลปะและดนตรี

คณะผู้วิจัย

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
คำนำ	ค
สารบัญ	ง
ตอนที่ 1 ภูมิหลังการสร้างผลงาน	1
1.1 แร้งบันดาลในการสร้างสรรค์ผลงาน	1
1.2 จุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์ผลงาน	1
1.3 นิยามศัพท์เฉพาะ	2
1.4 ขอบเขตและวิธีการสร้างสรรค์	2
1.5 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน	3
1.6 การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	3
ตอนที่ 2 วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงาน	5
2.1 แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน	5
2.2 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน	5
2.3 การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์	15
ตอนที่ 3 องค์ความรู้ที่สนับสนุนการสร้างสรรค์	17
3.1 องค์ความรู้ที่สนับสนุนการสร้างสรรค์	17
3.2 บทสรุป	17
บรรณานุกรม	41
ประวัติผู้สร้างสรรค์ผลงาน	41

ตอนที่ 1

ภูมิหลังการสร้างผลงาน

1.1 แร้งบันดาลในการสร้างสรรค์ผลงาน

นกเขาชวาเป็นนกที่พบได้ทั่วประเทศไทยและในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซียและอินโดนีเซีย มีเสียงร้องที่โดดเด่น จำแนกได้เป็น 3 ระดับ คือ เสียงเล็ก เสียงกลาง และเสียงใหญ่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ

ช่วงเสียงของเครื่องสายตะวันตก ได้แก่ ไวโอลิน วิโอลา เชลโล และดับเบิลเบส เสียงร้องของนกเขาขาวถูกพัฒนาสายพันธุ์โดยชาวภาคใต้ให้มีทำนองยาวขึ้นและจังหวะช้าลง จนกลายเป็นวัฒนธรรมประจำถิ่นและได้รับความนิยมแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน

ผู้วิจัยซึ่งมีความสนใจทั้งการเลี่ยนนกเขาขาวและการบรรเลงดับเบิลเบส ได้ศึกษาลักษณะเสียงของนกชนิดนี้อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 10 ปี จึงเกิดแรงบันดาลใจในการนำเสนอเสียงของนกเขาขาวมาประยุกต์เป็นบทเพลงร่วมสมัยสำหรับวงเครื่องสายขนาดเล็ก จำนวน 5 ชิ้น ได้แก่ ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิลเบส และเปียโน เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภาคใต้ผ่านดนตรีสากล พร้อมทั้งเป็นการสืบสานคุณค่าทางดนตรีและกระตุ้นจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อที่ 15

นอกจากนี้ นกเขาขาวยังสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ที่ไม่ได้จำกัดเพียงการเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะและดนตรีในหลากหลายรูปแบบ ผู้วิจัยจึงมุ่งหวังให้ผลงานสร้างสรรค์บทเพลงร่วมสมัยชิ้นนี้ เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเสียงธรรมชาติสู่วงการดนตรีสากล เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สามารถก้าวข้ามพรมแดนและเชื่อมโยงผู้คนในวงกว้างได้

1.2 จุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์ผลงาน

1.2.1 เพื่อสร้างบทเพลงสร้างสรรค์บทใหม่ขึ้นโดยนักประพันธ์ชาวไทย

1.2.2 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมของภาคใต้โดยผ่านบทเพลงของวงกลุ่มเครื่องสายขนาดเล็ก

1.3 นิยามศัพท์เฉพาะ

Peaceful Dove Bird หมายถึง นกสายพันธุ์หนึ่งที่มีเสียงขันไพเราะ มีลวดลายบนลำตัวและขนสีเทา เป็นที่รู้จักกันในชื่อท้องถิ่นว่า “นกเขาขาว” ชื่อดังกล่าวมีที่มาจากชาวขาว ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่น่าสนใจตัวชนิดนี้มาเลี้ยงและเพาะพันธุ์ ต่อมาชื่อ “นกเขาขาว” ได้แพร่หลายและกลายเป็นชื่อที่คนทั่วไปเรียกกันตามท้องถิ่นต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย

วงเครื่องสายขนาดเล็ก หมายถึง วง String Quintet ที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีจำนวน 5 ชิ้น ได้แก่ ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 1 เครื่อง เชลโล 1 เครื่อง และดับเบิลเบส 1 เครื่อง

1.4 ขอบเขตและวิธีการสร้างสรรค์

งานวิจัยสร้างสรรค์ชิ้นนี้มุ่งเน้นการประพันธ์บทเพลงใหม่ โดยผสมผสานเสียงจากธรรมชาติเข้ากับการนำเสนอในรูปแบบบทเพลงสำหรับวงเครื่องสายขนาดเล็ก เพื่อถ่ายทอดแนวคิดที่ร่วมสมัย อันเป็นการสะท้อนและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมชาวภาคใต้ที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

1.4.1 นำผลจากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ของเสียงนกเขาชวา รวมถึงศึกษาเทคนิคของกลุ่มเครื่องสายมาสร้างสรรค์บทเพลง “มนต์เสน่ห์นกเขาชวา” ที่ประพันธ์ขึ้นสำหรับวงเครื่องสายขนาดเล็ก ประกอบด้วย 1 ท่อนเพลง รวมระยะเวลาของบทเพลงทั้งสิ้นประมาณ 7-10 นาที ผู้วิจัยจะนำข้อค้นพบที่ได้จากแรงบันดาลใจ การวิเคราะห์ และสังเคราะห์จากบทเพลงของนกเขาชวา และเทคนิคของการกลุ่มเครื่องสาย มาใช้ในการสร้างสรรค์บทเพลงเพื่อการสร้างสรรค์บทเพลงเครื่องสายขนาดเล็ก

1.4.2 ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ ตำรา บทความ เว็บไซต์ และผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีดนตรีเครื่องสาย รวมถึงการวิเคราะห์ผลงานของนักประพันธ์เพลงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์ จากนั้นนำแรงบันดาลใจจากประสบการณ์การเลี้ยงนกเขาชวาว่า 10 ปี มาประพันธ์บทเพลงร่วมสมัยสำหรับวงเครื่องสายขนาดเล็ก พร้อมทดลองและปรับปรุงผลงานจนสมบูรณ์ก่อนนำเสนอแก่ผู้สนใจ

1.4.3 ผู้วิจัยคัดเลือกบทเพลงนกเขาชวาจำนวน 6 บทเพลง จากประสบการณ์การเลี้ยงนกเขาชวามากกว่า 10 ปี แยกเสียงและเรียบเรียงเข้าด้วยกันเป็นบทเพลงสร้างสรรค์สำหรับวงเครื่องสายขนาดเล็ก โดยใช้เทคนิคเฉพาะของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นผสมผสานกับเสียงคล้ายเสียงร้องของนกเขาชวา จากนั้นทดลองบทเพลงเพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง ปรับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์ ผูกซ้อมกับวงเครื่องสายขนาดเล็กเพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องในสถานการณ์จริง วิเคราะห์และปรับปรุงผลงาน รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของโน้ตเพลง ก่อนเตรียมฝึกซ้อมและจัดแสดงในรูปแบบคอนเสิร์ต

1.4.4 ผู้วิจัยฝึกซ้อมบทเพลงกับวงเครื่องสายขนาดเล็กเพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องในสถานการณ์จริง วิเคราะห์และปรับปรุงบทเพลงให้สมบูรณ์ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของโน้ตเพลง เพื่อเตรียมการฝึกซ้อมและการจัดแสดงในรูปแบบคอนเสิร์ต

1.5 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

การสร้างสรรค์บทเพลง “มนต์เสน่ห์นกเขาชวา” ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1.5.1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ตำรา บทความ เว็บไซต์ และผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีดนตรีเครื่องสาย รวมถึงการวิเคราะห์ผลงานของนักประพันธ์เพลงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์ เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎีและแนวทางการประพันธ์เพลงร่วมสมัย

1.5.2 การคัดเลือกและเรียบเรียงเสียงนกเขาชวา ผู้วิจัยคัดเลือกบทเพลงนกเขาชวาจำนวน 6 บทเพลง จากประสบการณ์การเลี้ยงนกเขาชวามากกว่า 10 ปี แยกเสียงร้องและเรียบเรียงเข้าด้วยกันเป็นบทเพลงสำหรับวงเครื่องสายขนาดเล็ก โดยใช้เทคนิคเฉพาะของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นผสมผสานกับเสียงคล้ายเสียงนกเขาชวา

1.5.3 การทดลองและปรับปรุงบทเพลง ทดลองบทเพลงเพื่อทดสอบคล่องและความไพเราะ ปรับแก้ไขข้อบกพร่องของบทเพลงให้สมบูรณ์ พร้อมฝึกซ้อมกับวงเครื่องสายขนาดเล็กเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการแสดง

1.5.4 การวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์บทเพลงที่สร้างสรรค์ใหม่ ปรับปรุงให้สมบูรณ์ ตรวจสอบความถูกต้องของโน้ตเพลง และเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกซ้อมและการจัดแสดงในรูปแบบคอนเสิร์ต

1.5.5 การนำเสนอและเผยแพร่ผลงาน จัดแสดงบทเพลงต่อผู้สนใจและประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมและสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์เสียงธรรมชาติของนกเขาชวา ผ่านบทเพลงร่วมสมัย

1.6 การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยสร้างสรรค์บทเพลง “มนต์เสน่ห์นกเขาชวา” ครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีดนตรี เครื่องสาย และแรงบันดาลใจจากสัตว์ โดยแบ่งเป็นประเด็นสำคัญดังนี้

1.6.1 การศึกษาทฤษฎีดนตรีเครื่องสาย รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ตำรา บทความ และเว็บไซต์ทางวิชาการ รวมถึงปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีดนตรีเครื่องสาย เพื่อทำความเข้าใจลักษณะเสียง เทคนิคการประพันธ์ และโครงสร้างทางดนตรีของเครื่องสายในวงดนตรีขนาดเล็ก (String Quintet)

1.6.2 การศึกษาผลงานนักประพันธ์เพลงก่อนหน้า วิเคราะห์บทเพลงของนักประพันธ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเสียงสัตว์ เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการถ่ายทอดเสียงธรรมชาติเข้าสู่บทเพลงร่วมสมัย ตลอดจนศึกษาวิธีการจัดวางเสียงและการสร้างสำเนียงเพื่อให้ผสมผสานกับเครื่องดนตรีสากลได้อย่างกลมกลืน

1.6.3 การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนกเขาชวา รวบรวมข้อมูลเชิงชีววิทยาและวัฒนธรรมของนกเขาชวา ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ ช่วงเสียงร้องประเภทต่าง ๆ การพัฒนาสายพันธุ์ และความนิยมในการเลี้ยงในภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเลือกเสียงและทำนองที่นำมาประยุกต์ในบทเพลง

1.6.4 การเชื่อมโยงข้อมูลสู่การประพันธ์บทเพลง นำข้อมูลจากการศึกษาด้านทฤษฎีดนตรี ผลงานของนักประพันธ์ และลักษณะเสียงของนกเขาขวามาประยุกต์ในการสร้างสรรค์บทเพลงร่วมสมัยสำหรับวงเครื่องสายขนาดเล็ก โดยคำนึงถึงความสอดคล้องด้านเสียง ความไพเราะ และการสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภาคใต้

ตอนที่ 2

วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงาน

2.1 แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน

แนวคิดในการสร้างสรรค์บทเพลง “มนต์เสน่ห์นกเขาขาว” เกิดจากการผสมผสานระหว่างเสียงธรรมชาติของนกเขาขาวเข้ากับเทคนิคการประพันธ์ดนตรีตะวันตกสำหรับวงเครื่องสายขนาดเล็ก โดยมีพื้นฐานความคิดสำคัญดังนี้

แรงบันดาลใจจากนกเขาขาว เสียงร้องของนกเขาขาวที่แบ่งออกเป็นสามช่วงเสียง ได้แก่ เสียงสูง เสียงกลาง และเสียงต่ำ สอดคล้องกับช่วงเสียงของเครื่องสายตะวันตก เช่น ไวโอลิน วิโอลา เชลโล และดับเบิลเบส ผู้วิจัยใช้ประสบการณ์การเลี้ยงนกเขาขาวมากกว่า 10 ปี เป็นแรงบันดาลใจในการเลือกและเรียบเรียงเสียง เพื่อให้บทเพลงสะท้อนความไพเราะตามธรรมชาติ

การผสมผสานระหว่างดนตรีตะวันตกและวัฒนธรรมท้องถิ่นการสร้างสรรค์บทเพลงเน้นการประยุกต์เทคนิคการประพันธ์เครื่องสายตะวันตก แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์เสียงร้องของนกเขาขาว เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวภาคใต้ และสร้างบทเพลงร่วมสมัยที่ผู้ฟังสามารถเข้าถึงได้ทั้งในแง่ดนตรีและวัฒนธรรม

การสร้างบทเพลงเพื่อความสมบูรณ์และการเผยแพร่ บทเพลงถูกทดลอง ปรับปรุง และฝึกซ้อมกับวงเครื่องสายขนาดเล็กจนสมบูรณ์ เพื่อให้สามารถนำไปจัดแสดงในคอนเสิร์ตและเผยแพร่แก่ผู้สนใจ ส่งต่อคุณค่าและความงดงามของเสียงธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สาธารณะ

2.2 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

บทประพันธ์เพลง “มนต์เสน่ห์นกเขาขาว” (*The Charm of Peaceful Dove Bird*) มีโครงสร้างดนตรีทั้งหมด 8 ตอน รวมถึงตอนนำเสนอ ผู้วิจัยสร้างสรรค์บทเพลงในรูปแบบ ดนตรีพรรณนา (Program Music) โดยแบ่งเป็นโครงสร้าง Section A–G ซึ่งทั้งบทเพลงจะถ่ายทอดกระบวนการและลักษณะเด่นของนกเขาขาวอย่างหลากหลาย ทั้งสีนํ้าของเสียง เนื้อดนตรี และสัดส่วนของโน้ต บทเพลงถูกออกแบบและจัดวางองค์ประกอบอย่างประณีต มีความยาวเฉลี่ยประมาณ 7–10 นาที

โครงสร้างของบทประพันธ์เพลง “มนต์เสน่ห์นกเขาขาว” (*The Charm of Peaceful Dove Bird*)

(ตอนนำเสนอ) ห้องที่ 1-18
Section A ห้องที่ 19-38
Section B ห้องที่ 39-81
Section C ห้องที่ 82-96
Section D ห้องที่ 97-106
Section E ห้องที่ 107-125
Section F ห้องที่ 126-144
Section G ห้องที่ 145-178

ตอนนำเสนอ ห้องเพลงที่ 1–18 ของบทประพันธ์ ผู้วิจัยเลือกใช้อัตราจังหวะ 8 ส่วน เพื่อบรรยายลักษณะเด่นของนกเขาขาวขณะร้อง โดยสังเกตได้ถึงจังหวะที่มีความเป็นรูปธรรม ถ่ายทอดสู่เนื้อดนตรีได้อย่างชัดเจน การเลือกใช้อัตราจังหวะนี้ช่วยให้ผู้ฟังสามารถรับรู้ความไพเราะและความเคลื่อนไหวของเสียงนกผ่านบทเพลงได้

เพื่อเพิ่มมิติของเสียงและความลื่นไหล ผู้วิจัยใช้เทคนิค กลิสซานโด (Glissando) ซึ่งเป็นการเล่นโน้ตหลายตัวเรียงกันอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง ทำให้เกิดเสียงเลื่อนจากโน้ตต่ำไปสูง หรือจากสูงไปต่ำ แตกต่างจากการเล่นโน้ตทีละตัวอย่างชัดเจน เทคนิคนี้ช่วยสร้างความต่อเนื่องและชีวิตชีวาให้กับบทเพลง

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังเลือกใช้ สีสันของเสียงที่ซับซ้อนด้วยควอเตอร์โทน (Quarter tone) ซึ่งเป็นเสียงที่ห่างจากโน้ตหนึ่งไปยังอีกโน้ตหนึ่งเพียงครึ่งหนึ่งของเซมิโทน หรือ $1/4$ ของโทนเต็ม ทำให้เกิดความละเอียดและความหลากหลายทางเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไวโอลินตำแหน่งที่ 1 (กรอบสีแดง) ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดสามารถสังเกตได้จากตัวอย่างที่ 1

การผสมผสานของอัตราจังหวะกลิสซานโด และควอเตอร์โทนนี้นอกจากจะถ่ายทอดลักษณะเด่นของนกเขาขาว แต่ยังสร้างความน่าสนใจและความเป็นเอกลักษณ์ให้กับบทเพลงในตอนนำเสนอ ทำให้ผู้ฟังสามารถสัมผัสทั้งเสียงธรรมชาติและมิติทางดนตรีร่วมสมัยได้อย่างครบถ้วน

ตัวอย่างที่ 1: ตอนนำเสนอ (Introduction) (1-5)

$\text{♩} = \text{c. } 109$
(2,2,3)

Piano

Violin I

Violin II

Viola

Violoncello

molto sul pont. (s.p.) overpressure # 1/4 tone lower

gliss.

sfz *mp* *sf*

sempre dynamics and articulation

norm. pressure flautando (flaut.)

ตอน A ผู้วิจัยเลือกใช้อัตราจังหวะส่วน 4 และพัฒนารายละเอียดของเนื้อดนตรีจากตอนนำเสนอดูเน้นที่จังหวะตก (Down Beat) ซึ่งให้อารมณ์ที่หนักแน่นทั้งยังบรรยายถึงการร้องของนกเขาขาวในรูปประโยคที่ต่างออกไปตัวอย่างที่ 2

รวมถึงการใช้คำอธิบายเพื่อบรรยายเทคนิคเฉพาะของเครื่องซึ่งสอดคล้องเนื้อหาที่กล่าวถึงนกเขาขาว (Extreme overpressure) กรอบสีแดง คือการใช้แรงกดคันชักอย่างมากจนเกิดเสียงขรุขระและหายาลักษณะเฉพาะ เส้นสีดำหนาแทนเสียงที่เกิดจากการกดคันชักอย่างต่อเนื่อง ความกว้างของเส้นแสดงระดับความเข้มของแรงกดคันชักจะให้เสียงที่ดังกว่าปกติและอาจแตกหรือก้องแหลมเกิดเสียงรบกวนที่ไม่ชัดเจน เกิด (noise effect) สามารถบรรยายได้ดีถึงบรรยากาศการร้องของนกเขาขาว ในตัวอย่างที่ 3

ตัวอย่างที่ 2: ตอน A (19-23)

♩ = c. 116

A

3

19

Pno. *fff* *f* *ppp*

Vln. I *fff* *molto s.p.* *sempre overpressure*

Vln. II *fff* *molto s.p.* *sempre overpressure*

Vla. *fff* *molto s.p.* *sempre overpressure*

Vc. *fff*

ตัวอย่างที่ 3: ตอน A (24-28)

24

Pno. *p* *f*

Vln. I *ord.* *gliss.* *molto s.p.* *ord.* *gliss.* *molto s.p.* *mp* *sfp < f > p* *mp* *sfp* *f* *p*

Vln. II *ord.* *norm. pressure*

Vla. *mp* *sempre stacc.* *simile*

Vc. *ord.* *norm. pressure* *mp* *3* *3*

ตอน B ผู้วิจัยถ่ายทอดแนวคิดเทคนิคสำหรับเครื่องสาย เทคนิคการเล่นเครื่องสายแบบสมัยใหม่ที่เรียกว่า เสียงโน้ตผสมกับเสียงรบกวน เป็นการสร้างเสียงผสมระหว่างโน้ตที่มีความ สูง ต่ำ ชัดเจนบางส่วนกับเสียงรบกวน โดยผู้บรรเลงกดสายในน้ำหนักมือที่เบา เพื่อให้เสียงลดความชัดเจนและเกิดลักษณะเสียงนุ่มนวล จากนั้นใช้คันชักลากสายอย่างช้า ๆ เพื่อให้เกิดเสียงยาวต่อเนื่องและมีคุณภาพเสียงเฉพาะตัว เทคนิคนี้เป็นหนึ่งในเทคนิคขยายความสามารถของเครื่องสายที่นิยมใช้ในงานประพันธ์สมัยใหม่เพื่อเพิ่มสีสันทางเสียง และลักษณะพื้นผิวเสียงของชิ้นดนตรี ตัวอย่างที่ 4 นอกจากนี้ในช่วงสุดท้ายของ ตอน A ผู้วิจัยได้นำลักษณะการบรรเลงของตอนนำเสนอกลับมา แต่มีการปรับความเข้มเสียง (Dynamic) เบามาก (pianissimo) ไปจนเบาที่สุดที่สามารถบรรเลงได้ (PPPP) ตัวอย่างที่ 5

ตัวอย่างที่ 4: ตอน B (49-53)

pitches white noise: dampen string
bow slowly
(I)
(II)

Vln. I

Vln. II

p

ตัวอย่างที่ 5: ตอน B (77-91)

9

77

Pno.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

pp

gliss.

s.t.

pp

ppp

pppp

sempré dynamics and articulation

ตอน C ผู้วิจัยได้พัฒนาโครงสร้างทางดนตรี โดยนำทำนองจากตอนนำเสนอมากกลับมาใช้ใหม่ พร้อมทั้งประดิษฐ์และปรับเปลี่ยนผ่านเทคนิคการย่อจังหวะ (Diminution) ซึ่งเป็นการลดค่าความยาวของโน้ตให้สั้นลง แต่ยังคงรักษารูปแบบทำนองดั้งเดิมเอาไว้ (กรอบสีแดง) การดำเนินทำนองในลักษณะนี้สะท้อนถึงพัฒนาการของเสียงนกเขาขาวที่มีจังหวะและลีลาหลากหลายยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเสียงร้องช่วงแรกเริ่ม

นอกจากนี้ ในตอน C ยังแสดงถึงการใช้เทคนิคเฉพาะของเครื่องสายเพื่อสร้างสีสันทางเสียงที่สอดคล้องกับลักษณะเสียงร้องของนกเขาขาว อาทิ การดีดสายด้วยนิ้วมือ (Pizzicato) ที่ให้เสียงกระชับคล้ายจังหวะการ “กุก” (จำลองเสียงร้องของนกเขาขาว) ที่ค่อนข้างสั้น, การเล่นสายใกล้สะพาน (Sul ponticello) ที่ให้เสียงแหลมและมีคุณภาพเฉพาะตัว เปรียบเสมือนเสียงที่กังวานก้องของนก และการเล่นสายใกล้คอหรือส่วนบนของสาย (Sul tasto) ซึ่งให้เสียงอ่อนนุ่มและอบอุ่น สะท้อนถึงความนุ่มนวลของเสียงนกเขาขาวในบางช่วงเวลา ในตัวอย่างที่ 6

ตัวอย่างที่ 6: ตอน C (82-86)

$\text{♩} = \text{c. } 69$

C

82

Pno.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

s.p. pizz

mp

sf

arco sul tasto

ppp

s.p. pizz

mp

sul tasto tremolo extremely gliss. gradually

ppp

mp

pp

mp

p

pp

ppp

pp

ppp

mp

pp

ตอน E ผู้วิจัยได้พัฒนาต่อยอดจากแนวคิดในตอน D ซึ่งกล่าวถึงการจำลองประโยการ้องของนกเขา ขวามีจำนวนมากจนเกิดเป็นเสียงซ้อนกันอย่างหนาแน่นและยากจะจำแนกได้ว่าเป็นเสียงของนกตัวใด โดย ในตอนนี้ผู้วิจัยมุ่งถ่ายทอดบรรยากาศของการร้องประชันที่มีความหลากหลายและไม่อาจคาดเดาล่วงหน้า ผ่านการประยุกต์ใช้ เทคนิคการเล่นโน้ตอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วสูง เช่น กลิซซานโด (Glissando) ที่เคลื่อน จากเสียงต่ำสู่เสียงสูงและสลับวนกลับไปมา เพื่อสะท้อนลักษณะการเคลื่อนไหวของเสียงนกเขาขวาที่พลิก แผลงและเปลี่ยนทิศทางอยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้ยังมีการใช้ การซ้อนชั้นทำนอง (Stratification) ซึ่งเป็นการวางทำนองหลายแนวพร้อมกัน ในลักษณะที่ทับซ้อนทั้งด้านจังหวะและระดับเสียง เทคนิคนี้ทำให้เกิดลักษณะทางเสียงที่มีมิติและหนาแน่น มากขึ้น เสมือนบรรยากาศที่นกเขาขวาหลายตัวร้องประชันกันอย่างไม่หยุดนิ่ง ผลลัพธ์ที่ได้คือการสร้างพื้นที่ ทางเสียงที่มีพลวัตสูง (highly dynamic texture) และถ่ายทอดความเป็นธรรมชาติที่มีทั้งความสอดคล้องและ ความไม่เป็นระเบียบในเวลาเดียวกัน ในตัวอย่างที่ 8

ตัวอย่างที่ 7: ตอน E (107-110)

Meno mosso ♩ = c. 69

12

106 **E**

Pno. *ff*

Vln. I *s.t. norm. pressure gliss. gradually III IV pppp simile I II ff pizz. arco s.p. III IV sfz*

Vln. II *s.t. norm. pressure gliss. gradually III IV pppp simile I II ff pizz. arco s.p. III IV sfz*

Vla. *arco s.t. norm. pressure gliss. gradually III IV pppp simile I II ff III IV p sfz*

Vc. *s.t. norm. pressure gliss. gradually III IV pppp simile I II ff III IV p sfz*

ตอน F ผู้วิจัยต้องการถ่ายทอดบรรยากาศของ ธรรมชาติรอบตัวนกเขาขาว ได้แก่ ฟ้า ลม และพื้นดิน ซึ่งเป็นฉากแวดล้อมสำคัญที่เกิดขึ้นขณะนกเขาขาวขับร้อง โดยเลือกใช้วิธีการ ลดทอนรายละเอียดของเนื้อดนตรี (Reduction) เพื่อให้เกิดความโปร่งโล่งและสะท้อนความสงบของธรรมชาติในเชิงนามธรรม ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ เทคนิคเฉพาะตัวของเครื่องสาย เพื่อสร้างสีสันทางเสียงที่แตกต่าง โดยระบุวิธีการบรรเลงอย่างชัดเจน เช่น arco pitches white noise ที่ให้ลักษณะเสียงเบลอคล้ายคลื่นเสียงธรรมชาติ ซึ่งช่วยจำลองบรรยากาศของลมและเสียงโดยรอบ (กรอบสีแดง) ขณะเดียวกัน ทำนองหลักที่แทนเสียงร้องของนกเขาขาว ยังคงปรากฏอย่างต่อเนื่อง (กรอบสีเขียว) เพื่อให้บทเพลงไม่สูญเสียอัตลักษณ์สำคัญ แต่กลับแสดงออกในลักษณะที่ผสมผสานเข้ากับบรรยากาศรอบตัวอย่างกลมกลืน กล่าวได้ว่าในตอนนี้ผู้วิจัยพยายาม ถ่ายทอดภาพรวมของการประชันนกเขาขาวในท่ามกลางธรรมชาติ ตามเจตคติและมุมมองทางศิลปะดนตรีของผู้วิจัยเอง อันเป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นรูปธรรม (เสียงนกร้อง) และความเป็นนามธรรม (บรรยากาศธรรมชาติ) อย่างมีนัยสำคัญทางดนตรี ในตัวอย่างที่ 8

ตัวอย่างที่ 8: ตอน F (126-130)

$\text{♩} = \text{c. } 168$
F (2,3)

The musical score is for a piece in 8/8 time, marked $\text{♩} = \text{c. } 168$. It is divided into two systems. The first system (measures 126-130) is enclosed in a red dotted box. The second system (measures 131-135) is enclosed in a green dotted box. The score includes various dynamics (mp, mf, p, f) and performance instructions (arco, pitches white noise, ord. col legno battuto). The instruments are Pno., Vln. I, Vln. II, Vla., and Vc.

ตอน G ในตอนสุดท้ายนี้ ผู้วิจัยมุ่งนำเสนอ ประโยคเสียงร้องของนกเขาชวาหลากหลายพันธุ์ ที่ร้องตอบโต้และประสานกัน เสมือนการสนทนากันในธรรมชาติ โดยสังเกตได้ชัดเจนจากการ บรรเลงรับส่งกันของเครื่องสาย (กรอบสีแดง)

ผู้วิจัยเลือกใช้ กลุ่มโน้ต เหล่านี้แทนประโยคการร้องของนกเขาชวา ซึ่งประกอบด้วย ระดับเสียงสูงและต่ำสลับกันไป เพื่อสะท้อนความหลากหลายและพลวัตของเสียงนกร้อง (ตัวอย่างที่ 9)

ตอนนี้จบด้วยการประยุกต์ใช้ เทคนิคเฉพาะของเครื่องสาย เพื่อจำลองเสียงธรรมชาติรอบตัวนก ทำให้บทเพลงสรุปภาพรวมของทั้งประโยคการร้องและบรรยากาศทางเสียงได้อย่างสมบูรณ์ (ตัวอย่างที่ 10) เทคนิคดังกล่าวช่วยสร้างความกลมกลืนระหว่างเสียงนกร้องกับบริบททางธรรมชาติ และส่งเสริมประสบการณ์การฟังที่สะท้อนทั้งความเป็นเอกลักษณ์ของนกเขาชวาและความงดงามของธรรมชาติในเชิงดนตรีร่วมสมัย

ตัวอย่างที่ 9: ตอน G (145-148)

♩ = c. 96

G

145 16

Pno. *mf* *sempre una corda*

Vln. I *fp* *on the bridge overpressure* *fp³* *fp* *f*

Vln. II *fp* *on the bridge overpressure* *fp³* *fp*

Vla. *arco on the bridge overpressure* *fp* *fp* *f*

Vc. *arco on the bridge overpressure* *fp* *p* *f*

ตัวอย่างที่ 10: ตอน G (175-178)

The musical score for measures 175-178 is presented for five instruments: Piano (Pno.), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), and Violoncello (Vc.). The Piano part begins at measure 175 with a *ppp* dynamic and features complex rhythmic patterns with triplets. The string parts (Vln. I, Vln. II, Vla., and Vc.) are marked *mp sub* and include the instruction *arco pitches white noise*, indicating a sustained, noisy texture. The score is written in 4/4 time and concludes with a double bar line at measure 178.

2.3 การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์

เมื่อพิจารณาบทประพันธ์เพลง “มนต์เสน่ห์นกเขาขาว” ภายใต้แนวคิดคุณวิทยา (Axiology) จะเห็นว่าผลงานชิ้นนี้มีใช้เพียงบทเพลงร่วมสมัยทั่วไป แต่ยังสะท้อน คุณค่าเชิงวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ ผ่านภาษาเสียงดนตรีอย่างลึกซึ้ง

ด้านคุณธรรมและคุณค่า (Ethic) บทเพลงนี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยง วัฒนธรรมชาวใต้และวิถีชีวิตกับเสียงธรรมชาติของนกเขาขาว เข้ากับแนวทางศิลปะดนตรีร่วมสมัย ผู้วิจัยนำเสียงร้องของนกเขาขาวที่มีลักษณะเฉพาะและแบ่งระดับเสียงสูง กลาง ต่ำ มาประยุกต์เข้ากับ เทคนิคการเล่นเครื่องสายสมัยใหม่ เพื่อสร้างบทเพลงที่ถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้เลี้ยงนก เสียงนกร้องในบทเพลงยังเป็นสัญลักษณ์ของความสงบ ความอิสระ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

การผสมผสานนี้สะท้อนถึงเจตนาของผู้สร้างสรรค์ที่มุ่งเผยแพร่ คุณค่าของธรรมชาติและวัฒนธรรมพื้นถิ่น สู่ผู้ฟังในวงกว้าง ซึ่งสอดคล้องกับหลักจริยธรรมทางศิลปะ ที่มีได้เน้นเพียงความงามเท่านั้น แต่ยังส่งเสริม การรับรู้และการอนุรักษ์คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรม

ด้านความงามเชิงสุนทรียศาสตร์ (Aesthetic) ความงามของบทเพลงปรากฏชัดทั้งในด้าน ความงามทางโลก และ ความงามทางธรรมชาติ

ความงามทางโลก บทเพลงมีการออกแบบโครงสร้างดนตรีอย่างละเอียดประณีต เช่น การเรียบเรียงเสียงซ้อนชั้น (stratification) การใช้ Polyrhythm และเทคนิค extended techniques ของเครื่องสายที่สร้างสีสันและเนื้อเสียงเฉพาะตัว เทคนิคเหล่านี้ช่วยถ่ายทอดลักษณะเสียงนกเขาชวา และจำลองบรรยากาศทางธรรมชาติได้อย่างมีมิติ

ความงามทางธรรมชาติ ซึ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ทางอารมณ์ของผู้ฟัง ถูกสะท้อนผ่านความต่อเนื่องและพลวัตของเสียงนกร้อง โดยเฉพาะช่วงสุดท้ายที่ผู้วิจัยตั้งใจไม่ปิดฉากอย่างสมบูรณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ใช้ จินตนาการ ต่อเติมบรรยากาศของธรรมชาติ และสะท้อนถึงแนวคิดเรื่อง อีสรภาพและความหลากหลายของเสียงธรรมชาติ

แนวทางนี้สอดคล้องกับอุดมคติทางศิลปะที่ให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการตีความบทเพลง มิใช่เพียงผู้รับสารแบบนิ่งเฉย

บทประพันธ์เพลง “มนต์เสน่ห์นกเขาชวา” เป็นผลงานที่หลอมรวมทั้ง คุณค่าเชิงจริยธรรม ความงาม และเจตนารมณ์ในการสื่อสารวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการใช้ดนตรีเป็นสื่อกลาง ทั้งในเชิงรูปธรรม (เสียงนกและเทคนิคเครื่องสาย) และเชิงจิตวิญญาณ (การถ่ายทอดอารมณ์และบรรยากาศธรรมชาติ) ซึ่งช่วยให้ผู้ฟังเข้าถึงความงดงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมชาวใต้ได้อย่างครบถ้วน

ตอนที่ 3

องค์ความรู้ที่สนับสนุนการสร้างสรรค์

3.1 องค์ความรู้ที่สนับสนุนการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์บทเพลง “มนต์เสน่ห์นกเขาชวา” จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้จากหลายสาขาเพื่อให้ผลงานสมบูรณ์และมีความลึกซึ้ง ทั้งในเชิงดนตรี เชิงชีววิทยาของนกเขาชวา และเชิงวัฒนธรรมพื้นถิ่น

3.1.1 ความรู้ด้านชีววิทยาและเสียงร้องของนกเขาชวา ผู้วิจัยได้ศึกษาลักษณะทั่วไปของนกเขาชวา (*Streptopelia chinensis*) ได้แก่ ขนาดรูปร่าง ลักษณะขน สีขน และช่วงเสียงร้อง ซึ่งแบ่งออกเป็นสามระดับ คือ เสียงสูง เสียงกลาง และเสียงต่ำ การเข้าใจลักษณะเสียงร้องเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญในการถ่ายทอดทำนองและลักษณะจังหวะของเสียงนกเข้าสู่บทเพลง และเป็นแนวทางในการกำหนดเทคนิคเครื่องสายให้จำลองลักษณะเสียงนกได้อย่างเหมาะสม

3.2.2 ความรู้ด้านดนตรีตะวันตกและเทคนิคเครื่องสาย การประพันธ์บทเพลงนี้อาศัยองค์ความรู้เกี่ยวกับ เครื่องสายวงเล็ก (String Quintet) ได้แก่ ไวโอลิน วิโอล่า เชลโล่ ดับเบิลเบส และเปียโน รวมถึงการใช้ เทคนิคการเล่นสมัยใหม่ (Extended Techniques) เช่น Glissando, Sul ponticello, Sul tasto, Pizzicato, Arco pitches white noise และ Polyrhythm เทคนิคเหล่านี้ช่วยให้บทเพลงสามารถสร้างสีสันเสียงและลักษณะ textural ที่สะท้อนเสียงธรรมชาติของนกเขาชวาได้

3.3.3 ความรู้ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เสียงนกของนกเขาชวาไม่ได้เป็นเพียงเสียงธรรมชาติ แต่ยังสะท้อน วัฒนธรรมการเลี้ยงนกและการอนุรักษ์สายพันธุ์ ของชาวภาคใต้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการเพาะเลี้ยง การแข่งขัน และวิถีชีวิตของผู้เลี้ยงนก การผสมผสานองค์ความรู้นี้เข้ากับบทเพลงช่วยให้ผลงานสะท้อน คุณค่าเชิงวัฒนธรรม และส่งเสริมการรับรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์บกและมรดกทางวัฒนธรรม

3.3.4 ความรู้ด้านทฤษฎีดนตรีและแนวคิดสุนทรียศาสตร์ ผู้วิจัยได้ศึกษางานของนักประพันธ์เพลงร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์และธรรมชาติ เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการประพันธ์ โดยเน้น ดนตรีประเภทพรรณนา (Program Music) ซึ่งสามารถเล่าเรื่องราวผ่านเสียงและจังหวะ ทำให้ผู้ฟังสัมผัสได้ถึง พลวัตของเสียงนกเขาชวาและบรรยากาศธรรมชาติ พร้อมทั้งสะท้อนถึงความงามทั้งทางโลกและทางอารมณ์

3.2 บทสรุป

องค์ความรู้ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ชีววิทยาและเสียงนก, ดนตรีตะวันตกและเทคนิคเครื่องสาย, วัฒนธรรมพื้นถิ่น, และทฤษฎีดนตรีร่วมสมัย เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่ทำให้ผู้วิจัยสามารถสร้างสรรค์บทเพลง “มนต์เสน่ห์นกเขาชวา” อย่างมีคุณค่า ทั้งในเชิงเทคนิค เสียงดนตรี และความหมายทางวัฒนธรรม

Watcharapong
Supattarachiyawong

The Charm of Peaceful
Dove Bird

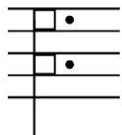
for

Piano Quartet

"The Charm of Peachful Dove Bird" is inspired by the calls and the movement of the Zebra Dove, a bird often associated with tranquility and freedom in nature. Rather than directly imitating the bird's sound the piece explores sonic texture and timbral shifts through contemporary techniques and abstract layering of sounds.

Performance note

ordinary (*ord.*)
 sul ponticello (*s.p.*)
 sul tasto (*s.t.*)
 flautando (*flaut.*)
 col legno battuto (*c.l.b.*)

Pitches white noise to create with no clear pitch but spectral characteristics

Extreme overpressure, apply heavy bow pressure with scratchy, harsh sound characteristics. A thick black line represent a sustained overpressure sound. The width of the line indicates the intensity of the bow pressure

1

The Charm of Peaceful Dove Bird

for Piano Quartet

Watcharapong Supattarachaiyawong

$\text{♩} = \text{c. } 109$
(2,2,3)

Piano

ff

ff *2nd*

Violin I

molto sul pont. (s.p.)
overpressure
 $\sharp 1/4$ tone lower

gliss.

sfp *mp* *spiccato* *sempre dynamics and articulation*

Violin II

molto sul pont. (s.p.)
overpressure

gliss.

sfp *mp* *spiccato* *sempre dynamics and articulation*

Viola

molto sul pont. (s.p.)
overpressure

gliss.

sfp *mp* *spiccato* *sempre dynamics and articulation*

Violoncello

molto sul pont. (s.p.)
overpressure

gliss.

sfp *mp* *spiccato* *sempre dynamics and articulation*

norm. pressure flautando (flaut.)

sfz

Pno.

p *sempre stacc.* *pp* *ff* *p sub* *ff* *mp*

Vln. I

sim. *gliss.*

sfp *mp* *spiccato* *sempre dynamics and articulation*

Vln. II

sim. *gliss.*

sfp *mp* *spiccato* *sempre dynamics and articulation*

norm. pressure col legno battuto (c.l.b.) flautando (flaut.)

Vla.

p *mp* *p* *mp*

Vc.

mp *pp* *mp*

(♩ = ♩)

2

10

Pno.

pp *f* *fff* *fff* *ff* *f*

Vln. I

pizz. *f* *arco (norm. pressure) ord. II* *p* *fff* *p* *fff* *p* *fff* *p*

Vln. II

pizz. *f* *arco (norm. pressure) ord. II* *p* *fff* *p* *fff* *p* *fff* *p*

Vla.

pizz. *f* *c.l.b. s.p.* *fff* *ff* *pp*

Vc.

pizz. *ppp* *f* *fff* *ff* *pp*

col legno battuto (c.l.b.) s.p.

accel. (♩ = ♩)

15

Pno.

f *p* *f* *p* *mf*

Vln. I

as high as possible s.p. *fff* *p* *mf* *p* *mf* *p* *mf* *on the bridge* *overpressure*

Vln. II

as high as possible s.p. *fff* *p* *mf* *p* *mf* *p* *mf* *on the bridge* *overpressure*

Vla.

arco on the bridge *overpressure*

Vc.

arco on the bridge *overpressure*

♩ = c. 116

3 **A**

19

Pno. *fff* *f* *ppp*

Vln. I *fff* *molto s.p.* *sempre overpressure*

Vln. II *fff* *molto s.p.* *sempre overpressure*

Vla. *fff* *molto s.p.* *sempre overpressure*

Vc. *fff*

24

Pno. *p* *f*

Vln. I *ord.* *gliss.* *molto s.p.* *sfp* *f* *p* *ord.* *gliss.* *molto s.p.* *sfp* *f* *p*

Vln. II *ord.* *norm. pressure* *gliss.* *5*

Vla. *ord.* *norm. pressure* *mp* *sempre stacc.* *simile*

Vc. *ord.* *norm. pressure* *mp* *3* *3*

29

Pno.

f

sfz

ord.

p *f*

norm. pressure

sfz *5* *3*

p *f*

3 *p* *f*

6

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

mf *sempre stacc.* *simile*

34

Pno.

fff

f *ppp*

Vln. I

fff

molto s.p.
sempre overpressure

Vln. II

fff

molto s.p.
sempre overpressure

Vla.

fff

molto s.p.
sempre overpressure

Vc.

fff

5 **B**

39

Pno.

molto sul tasto (s.r.)

Vln. I

pp sempre stacc. *simile*

molto sul tasto (s.r.)
1/4 tone lower

Vln. II

pp sempre stacc. *simile*

Vla.

ord.
p *f* *p* *f* *p* *f*

Vc.

pizz.
f *f*

44

Pno.

f *p* *f* *p* *pp* *ppp*

Vln. I

p *mf* *p* *mf*

(stacc.)

Vln. II

p *mf* *p* *mf*

(stacc.)

Vla.

pizz.
fff

Vc.

pizz.
fff

49

Pno.

p *mf* *f* *p*

*pitches white noise: dampen string
bow slowly
(I)
(II)*

Vln. I

p *pitches white noise: dampen string
bow slowly
(I)
(II)*

Vln. II

p *arco
on the bridge*

Vla.

mf *arco
on the bridge*

Vc.

mf

6

54

Pno.

p *mf* *f* *p*

on the bridge

Vln. I

pp *sempre stacc.* *simile*

on the bridge

Vln. II

pp *sempre stacc.* *simile*

on the bridge

Vla.

p *f* *pizz.* *p* *f* *p* *f*

Vc.

f *f*

7

59

Pno.

pizz.
♩

arco
s. p.

pizz.
♩

arco
molto s. p.

fff

p *f*

3

3

3

6

(on the bridge)

sfz *5*

sfz *5*

sfz

sfz *5*

arco
s. p.

molto s. p.

pizz.
♩

3

p *f*

3

p *f*

arco
s. p.

molto s. p.

arco
molto s. p.

5

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

fff

[illegible]

69 8

Pno. *fff*

Vln. I *fff* (over pressure) (I, II) *simile*

Vln. II *fff* (over pressure) (I, II) *simile*

Vla. *fff* (over pressure) (I, II) *simile*

Vc. *fff* *simile* *pizz.* *ff*

73

Pno. *fff* *p*

Vln. I *p* *gliss.* *gliss.* *6* *fff* (over pressure) (I, II)

Vln. II *p* *gliss.* *gliss.* *6* *fff* (over pressure) (I, II)

Vla. *p* *gliss.* *gliss.* *6* *fff* (over pressure) (I, II)

Vc. *p* *gliss.* *gliss.* *6* *fff* (over pressure) (I, II)

9

77

Pno.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

s.t. gliss.
pp
sempre dynamics and articulation
ppp
pppp

s.t. gliss.
pp
sempre dynamics and articulation
ppp
pppp

s.t. gliss.
pp
sempre dynamics and articulation
ppp
pppp

s.t. gliss.
pp
sempre dynamics and articulation
ppp
pppp

♩ = c. 69

C

82

Pno.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

s.p. pizz
mp
sf
arco sul tasto
ppp

s.p. pizz
mp
3
3
3
3
3
3

sul tasto tremolo extremely gliss. gradually
ppp
mp
pp
mp
p
pp

sul tasto tremolo extremely gliss. gradually
ppp
pp
ppp
mp
pp

Più mosso ♩ = c. 86

11

97 **D**

Pno. *fff* *ppp* *ff*

Vln. I *fff* *ppp* *ff* *f* *fff*

Vln. II *fff* *ppp* *ff* *f* *fff* *pizz.* *3*

Vla. *fff* *ppp* *ff* *3*

Vc. *fff* *ppp* *ff* *3*

arco s.p. sempre overpressure

101 (tr)

Pno.

ff *fff* *ppp*

Vln. I

ff *f* *fff* *ff* *p*

Vln. II

ff *f* *fff* *ff* *p*

Vla.

ff *f* *fff* *fff* *piéz.*

Vc.

ff *f* *fff* *fff* *piéz.*

arco s.p.
sempre over pressure

Meno mosso ♩ = c. 69

12

106 **E**

Pno. *ff*

Vln. I *s.t. norm. pressure gliss. gradually* *simile* *pppp* *fp* *fp* *ff* *pizz.* *arco s.p.* *sfz*

Vln. II *s.t. norm. pressure gliss. gradually* *simile* *pppp* *fp* *fp* *ff* *pizz.* *arco s.p.* *sfz*

Vla. *arco s.t. norm. pressure gliss. gradually* *simile* *pppp* *fp* *ff* *p* *sfz*

Vc. *s.t. norm. pressure gliss. gradually* *simile* *pppp* *fp* *ff* *p* *sfz*

111

Pno. *mf* *ff* *pp*

Vln. I *sfz* *sfz* *sfz* *pizz.* *arco flaut.* *ppp* *p*

Vln. II *sfz* *sfz* *sfz* *pizz.* *arco flaut.* *ppp* *p*

Vla. *sfz* *sfz* *sfz* *pizz.* *f* *pp*

Vc. *sfz* *sfz* *sfz* *pizz.* *f* *pp*

13 $\text{♩} = \text{c. } 62$

116

Pno.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

s.p. pizz
mp

arco molto s.p. tremolo extremely gliss. gradually
mp

arco sul tasto
sf
ppp

ppp *mp* *pp* *mp* *p* *pp*

ppp *pp* *ppp* *mp* *pp*

121

Pno.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

p *pp*

arco sul tasto
p *pp*

arco sul tasto
p *pp*

p *pp* *pppp*

pizz.
f

II
pppp *mf* *f*

pizz.
f

p *pp* *pppp*

$\text{♩} = \text{c. } 168$
F (2,3)

126 14

Pno.

arco
pitch white noise
 I
 II

Vln. I

mp *mf* *mp* *mf* *p* *f* *p*

Vln. II

mp *mf* *p* *f* *p*

Vla.

ord.
col legno battuto

Vc.

f
ord.
col legno battuto

f

$\text{♩} = \text{c. } 84$

131

Pno.

ff *mp*

p

Vln. I

mf *ff* *ppp* *pppp*

Vln. II

mf *ff* *ppp* *pppp*

Vla.

pizz *ff*

Vc.

pizz *ff*

arco
molto s.p.
f

flaut.

flaut.

f

15

136

Pno.

sfz *ff* *ff* *ff*

Vln. I

ff *ff* *ff* *ff*

Vln. II

ff *ff* *ff* *ff*

Vla.

ff *ffz* *ff* *ff*

Vc.

ff *ffz* *ff* *ff*

pizz *pizz* *pizz* *pizz*

140

Pno.

mf *mf* *ff* *mp*

Vln. I

mp *mf* *p* *f* *p* *mf* *ff* *ppp*

Vln. II

mp *mf* *p* *f* *p* *mf* *ff* *ppp*

Vla.

f *f* *ff*

Vc.

f *f* *ff*

arco *pitches white noise*

ord. col legno battuto

pizz *pizz*

$\text{♩} = \text{c. } 96$

G

145 16

Pno. *mf* *sempre una corda*

Vln. I *on the bridge overpressure* *fp* *fp³* *fp* *f*

Vln. II *on the bridge overpressure* *fp* *fp³* *fp*

Vla. *arco on the bridge overpressure* *fp* *fp* *f*

Vc. *arco on the bridge overpressure* *fp* *p* *f*

149

Pno. *p* *ff* *p* *f* *p*

Vln. I *p* *f*

Vln. II *p* *f*

Vla. *p* *f*

Vc. *p* *f*

17

153

Pno. *ff* *molto s.p.* *senza una corda* *ff*

Vln. I *p* *f* *molto s.p.* *p* *ff* *pizz* *fff*

Vln. II *p* *f* *molto s.p.* *p* *ff* *pizz* *fff*

Vla. *molto s.p.* *p* *f* *p* *fff* *ff* *pizz* *fff*

Vc. *molto s.p.* *p* *f* *p* *fff* *ff* *pizz* *fff*

157

Pno. *mp*

Vln. I *mp* *(pizz.) with fingernail*

Vln. II *mp* *(pizz.) with fingernail*

Vla. *mp* *(pizz.) with fingernail*

Vc. *mp* *(pizz.) with fingernail*

161

Pno.

p

pp

f

18

Vln. I

pp

arco molto s.p.

p — *f*

Vln. II

pp

arco molto s.p.

p — *f*

Vla.

pp

arco molto s.p.

p — *f*

Vc.

pp

arco molto s.p.

p — *f*

(2,2,3)

166

Pno.

pp

sempre una corda

pp

Vln. I

molto sul pont. (s.p.)
c.l.b.

gliss.

sfp

Vln. II

molto sul pont. (s.p.)
c.l.b.

gliss.

sfp

Vla.

molto sul pont. (s.p.)
c.l.b.

gliss.

sfp

Vc.

molto sul pont. (s.p.)
c.l.b.

gliss.

sfp

19

171

Pno.

f *p* *f* *p* *f* *p* *f* *p*

Vln. I

p *mf* *p* *mf* *p* *mf* *p* *mf*

Vln. II

p *mf* *p* *mf* *p* *mf* *p* *mf*

Vla.

pp *cresc.* *mf*

Vc.

pp *cresc.* *mf*

175

Pno.

ppp

Vln. I

mp sub

Vln. II

mp sub

Vla.

mp sub

Vc.

mp sub

arco
pitches white noise

บรรณานุกรม

- โกวิทย์ ชันธิศิริ. (2550). *ดุริยางคศิลป์ตะวันตก (เบื้องต้น)*. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ไขแสง สุขวัฒน์. (2535). *สังคตินิยมว่าด้วย: ดนตรีตะวันตก* (พิมพ์ครั้งที่ 2). สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.
- ณรุทธ์ สุทธจิตต์. (2561). *สังคตินิยม: ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก* (พิมพ์ครั้งที่ 13). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ณัชชา พันธุ์เจริญ. (2552). *พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์* (พิมพ์ครั้งที่ 3). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ณัชชา พันธุ์เจริญ. (2553). *ดนตรีคลาสสิก: ภาควิทยาศาสตร์* (พิมพ์ครั้งที่ 4). สำนักพิมพ์ Mu เกศกะรัต.
- สตั๊บบิน รัดนเรือง. (2548). *คัมภีร์เพลงคลาสสิก*. สำนักพิมพ์เพื่อนคู่หู.
- Jitduangprem, P., & Supattarachaiyawong, W. (2023). An improvisation for viola and Red-whiskered bulbul songs. In *Proceedings of The 3rd International Symposium on Creative Fine and Applied Arts (ISCFA)*, Taksin University.
- องค์การสหประชาชาติ. (2015). *เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน*.
- มูลนิธิสืบนาคะเสถียร. (ม.ป.ป.). *สัตว์ป่า สูญพันธุ์ เพราะใคร*. สืบค้นจาก <https://www.seub.or.th/seub/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C/>
- SDG Move. (2025, 4 มีนาคม). 3 มีนาคม 'วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก' เน้นย้ำการลงทุนอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อลดการเสี่ยงสูญพันธุ์ | SDG Move. สืบค้นจาก <https://www.sdgmove.com/2025/03/04/world-wildlife-day-2025/>
- Bangkok Biz News. (ม.ป.ป.). เปิดเหตุผลที่ต้อง 'อนุรักษ์ช้าง' สัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลก. สืบค้นจาก <https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/judprakai/1120095>
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (ม.ป.ป.). *บทที่ 10 การจัดการสัตว์ป่า*. สืบค้นจาก <http://old-book.ru.ac.th/e-book/g/GE317/chapter10.pdf>

ประวัติผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ชื่อ-สกุล: วัชรพงศ์ สุภัทรชัยวงศ์

วันเดือนปีเกิด: 24 พฤษภาคม 2529

ที่อยู่ติดต่อได้: 44/82 หมู่ 1 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73250

โทรศัพท์: 062-4144282

E-mail: guidebass111@hotmail.com

ประวัติการศึกษา:

พ.ศ.2553 ระดับปริญญาตรี (สาขาคณตรีปฏิบัติ) ที่คณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2556 ระดับปริญญาโท คณะ(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและสำเร็จ
การศึกษาในปี 2557 ต่อมาในปี

พ.ศ.2566 ระดับปริญญาเอก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์