

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย).ผลงานเรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรูปแบบร่วมสมัยสำหรับวงแจ๊สออร์เคสตรา
(ภาษาอังกฤษ) Contemporary arrangements of His majesty the King's music for jazz
orchestra

ชื่อผู้วิจัย/สร้างสรรค์ (ภาษาไทย) นายศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล
(ภาษาอังกฤษ) Saksri Vongtaradon

บทคัดย่อ

จากการศึกษา และคัดเลือกบทเพลงพระราชนิพนธ์ 48 บทเพลงเพื่อการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงศิลปากรแจ๊ส ออร์เคสตรา พบว่าบทเพลงพระราชนิพนธ์แต่ละบทเพลงมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างกันทั้งในด้านทำนอง และจังหวะ ซึ่งผู้เรียบเรียงใช้เป็นตัวกำหนดลักษณะ และลีลาของการเรียบเรียงเสียงประสานในแต่ละบทเพลง ดังนั้นผู้เรียบเรียงจึงคัดเลือกบทเพลงพระราชนิพนธ์จำนวน 9 บทเพลงที่มีลักษณะแตกต่างกันได้แก่บทเพลง Oh I say, คำแล้ว, ฝัน, ยิ้มสู้, ไกลกังวล, แสงเดือน, รัก, ในดวงใจนิรันดร์ และดวงใจกับความรัก

ผู้เรียบเรียงพยายามรักษาเอกลักษณ์ด้านความโดดเด่นของทำนอง และจังหวะที่ใช้กำหนดทิศทางของการเรียบเรียงเสียงประสาน แต่ได้ปรับคอร์ด และเสียงประสานเพื่อให้ความร่วมสมัยมากขึ้น ซึ่งพบว่าการปรับแต่งคอร์ด และเสียงประสานนั้นจำเป็นต้องใช้ความพิถีพิถันมากเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้คอร์ด และเสียงประสานที่เปลี่ยนไปทำลายความต่อเนื่องของทำนอง และลักษณะการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของบทเพลง

ในการเรียบเรียงเสียงประสานได้พบว่าบางบทเพลงเหมาะสมที่จะเรียบเรียงเสียงประสานวงดนตรีบรรเลงร่วมกับนักดนตรีรับเชิญได้แก่ นายเศกพล อุ่นสำราญ ในบทเพลงดวงใจกับความรัก, คำแล้ว และฝัน เนื่องจากลักษณะทำนอง อารมณ์ของบทเพลง และช่วงเสียงของทำนองมีความเหมาะสมกับการบรรเลงด้วยแซกโซโฟน บทเพลง Oh I say และรัก กำหนดให้วงดนตรีบรรเลงร่วมกับการขับร้องของนางสาววิชญาณี เปียกลิ่น เนื่องจากเป็นบทเพลงที่มีทิศทางของทำนองที่มีความต่อเนื่อง เหมาะสมกับการขับร้อง และมีคำร้องที่สละสลวย และมีความหมายลึกซึ้งกินใจ บทเพลงแสงเดือน และไกลกังวล เรียบเรียงให้วงดนตรีบรรเลงร่วมกับมร. สตีฟ แคนนอน นักทรัมเป็ตชาวอเมริกัน เนื่องจากลักษณะทิศทางของทำนองเหมาะสมกับการเปลี่ยนบันไดเสียงอย่างแนบเนียนในบทเพลง ซึ่งสามารถเปลี่ยนบันไดเสียงเพื่อให้อยู่ในช่วงเสียงที่เครื่องทรัมเป็ตจะให้เสียงที่มีพลังเพื่อนำเข้าสู่จุดสูงสุดของบทเพลง

ในขั้นตอนการฝึกซ้อม และบันทึกเสียง พบว่ามีอุปสรรคอันเนื่องมาจากนักศึกษาส่วนใหญ่ที่เป็นสมาชิกของวงศิลปากร แจ๊สออร์เคสตราขาดประสบการณ์ในการบรรเลงบทเพลงแจ๊สร่วมสมัยที่มีการเรียบ

เรียงเสียงประสานที่ซับซ้อน นอกจากนั้นคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรยังขาดอุปกรณ์ในการบันทึกเสียง และห้องบันทึกเสียงที่เหมาะสมกับการบันทึกเสียงวงดนตรีขนาดใหญ่ และบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการบันทึกเสียงวงดนตรีประเภท แจ๊ส ออร์เคสตรา

From the study of the 48 songs written by King Bhumibol shows that each melody contains very strong characters that suggest the style of the arrangements. The arranger selected 9 songs to be arranged for the Silpakorn Jazz Orchestra based on these different characters to ensure that the album will include arrangements with various styles and tempos. The arranger was to preserve the distinctiveness of each melody, and supported it with reharmonizations to insert contemporary touch to the arrangements. Reharmonizations were very carefully done so they will not interrupt the flow and momentum of the melody.

Never the H.M. Blues, Lullaby, and Somewhere Somehow were arranged for the orchestra to feature soloist on the saxophone by Sekpol Unsumran. Love and Oh I say were arranged for the orchestra to feature Wichayanee Piaklin on vocal, and Magic Beams and When were arranged for the orchestra to feature Steve Cannon on trumpet and flugelhorn.