

ชื่อโครงการ	พระอภัยมณี : การดัดแปลงดนตรีจากวรรณกรรมไทย สำหรับคลาริเน็ตและปีแน
ผู้วิจัย	ยศ วณีสอน และชองน์ เดวิท คายยูเอท
หน่วยงานที่สังกัด	คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
แหล่งอุดหนุนการวิจัย	กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2556
ปีที่เสร็จ	พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการสร้างบทประพันธ์เพลงร่วมสมัยสำหรับวงคลาริเน็ตโดยนำองค์ประกอบทางดนตรีมาจากการศึกษาวิจัยเรื่องปีแนซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประจำภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศไทยและเป็นถิ่นกำเนิดของผู้วิจัย และเนื่องจากปีแนเป็นเครื่องดนตรีเอกในวรรณกรรมไทยเรื่องพระอภัยมณี ผู้วิจัยจึงได้นำเนื้อเรื่องตอนพระอภัยมณีและศรีสุวรรณเรียนวิชามาเป็นโครงสร้างหลักของบทประพันธ์และใช้การศึกษาวิจัยปีแนในวงดนตรีล้านนา

ในด้านรูปแบบการบรรเลงเทคนิคต่างๆตลอดจนวิธีสืบทอดการบรรเลงปีแน มาเป็นองค์ประกอบทางดนตรี โดยนำมาประยุกต์เข้ากับการบรรเลงคลาริเน็ตนำมาซึ่งสีสันเสียงแบบใหม่ที่ประสมประสานให้เข้ากับเทคนิคการประพันธ์เพลงที่ใช้การผสมเสียงอคูสติคกับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ นับเป็นการเพิ่มมิติทางเสียงดนตรี แต่เนื่องด้วยลักษณะทางกายภาพ และระบบเสียงของปีแนและคลาริเน็ตของปีแนและคลาริเน็ตมีความแตกต่างกันอย่างมากทำให้ผู้วิจัยต้องนำเทคนิคของดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการประพันธ์เพลง เพื่อชดเชยข้อจำกัดที่คลาริเน็ตไม่สามารถทำได้ และเป็นการสร้างเทคนิคใหม่ๆในการบรรเลงคลาริเน็ตตลอดจนช่วยพัฒนาทักษะในการบรรเลงของนักคลาริเน็ต ผลของการวิจัยนี้สามารถนำไปเป็นแนวคิดใหม่ให้กับการสร้างสรรค์บทประพันธ์และงานวิจัยอื่นๆ ต่อไป

คำสำคัญ บทประพันธ์เพลงร่วมสมัย คลาริเน็ต พระอภัยมณี
ปีแน และดนตรีอิเล็กทรอนิกส์

Research Title	Pra Apaimanee: Musical Adaptation of the Thai Classical Novel for Clarinet and Northern Thai Oboe
Researcher	Yos Vaneesorn and Jean-David Caillouët
Office	Faculty of Music, Silpakorn University
Research Grants	Research Fund from Silpakorn University Research And Development Institute (for Research and Creative works, Year 2013)
Year of completion	2014

Abstract

The research is to create a contemporary composition based on the study of the northern folk oboe. '*pīnae*,' an instrument drawn from the researcher's birthplace. As '*pī*' is the instrument associated with one of the most famous pieces of Thai literature, "Phra Apaimanee," the researcher has adopted the first episode of that story, a scene of "the Study of Phra Apaimanee and Srisuwanna," as the composition's framework.

The sound of '*pīnae*' in the Lanna ensemble has become a source for this research in studying its stylistic practices, performance techniques, and learning methods, along with the attempt to apply these principles to clarinet performance practice. Hence, the result of the "*pīnae*" research is transferred into the sound system of clarinet, creating a new timbre for this instrument that goes along with the electro-acoustic composition techniques, initiating a new musical dimension.

However, '*pīnae*' and clarinet are different in their sound system, physical body, and sound projections, therefore, some of '*pīnae*'s techniques are limited when played on clarinet. As such, those techniques are employed with the application of electronic music techniques instead. Consequently, it has brought new techniques to clarinet performance, improving the skill of the clarinetist, and becoming a new source of ideas for further creative research.

Keywords: contemporary composition, clarinet, Pra Apaimanee, *pīnae*,
electronic music