

A JAZZ SUITE COMPOSITION PROJECT “THE 31 DOORS” : THE APPLICATION OF
VARIOUS JAZZ THEORETICAL ELEMENTS IN COMPOSING A SYMBOLIC
MUSICAL PIECE

ASWIN NARINTRAGUL NA AYUDHAYA 5437029 MSMS/M

M.A. (MUSIC)

GRADUATE RECITAL DOCUMENT ADVISORY COMMITTEE: RATTANAI
BAMPENYOU, D.M.A., PHUTTARAKSA KAMNIRDATARA, D.M.A.

ABSTRACT

The purpose of this recital paper was to describe the compositional procedure, sources, and performance aspects of *31 Doors*. This original composition is a jazz suite based on the ideas of the planes of existence, a crucial set of Buddhist beliefs concerning with the thirty-one realms where the cyclicity of death and rebirth endlessly persists. There are both pleasant and suffering realms, and to where a soul will reincarnate is determined by its deeds in the past life. The concepts were used as groundwork to this composition and conveyed through a series of articulated events, different ensemble combination, forms, and contemporary jazz idioms.

The theoretical analysis, formal, harmonic, and rhythmic aspects of *31 Doors* were the main focused. It also discussed how the Buddhist beliefs and ideas were conveyed in the music. In general, the structure of the five movements were dramatically marked by changes in tempo, tonality, meter, and /or character of grooves. The composer used modal harmony to create a wider melodic possibility and a sense of mystery. The rhythmic aspect of the composition was the most complex. The application of metric modulation and irregular meters determined the designs of many drum patterns and grooves. The recital document also address performance issues of the five movements in *31 Doors*, such as rehearsal strategies for drum and the whole ensemble.

KEY WORDS: THIRTY ONE DOOR / JAZZ COMPOSITION

52 pages

งานประพันธ์ JAZZ SUITE “THE 31 DOORS” : ผลงานรวบรวมองค์ประกอบทางทฤษฎีดนตรี
แจ๊สในงานประพันธ์บทเพลงเชิงสัญลักษณ์

A JAZZ SUITE COMPOSITION PROJECT “THE 31 DOORS” : THE APPLICATION OF VARIOUS
JAZZ THEORETICAL ELEMENTS IN COMPOSING A SYMBOLIC MUSICAL PIECE

อัศวิน นรินทรกุล ณ อยุธา 5437029 MSMS/M

ศศ.ม. (ดนตรี)

คณะกรรมการที่ปรึกษารายงานการแสดงเดี่ยว: รัฐนัย บำเพ็ญอยู่, D.M.A., พุทธรัชยา กำเหนิดรัตน์,
D.M.A.

บทคัดย่อ

รายงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายขั้นตอนกระบวนการทำงานและที่มาในการ
สร้างผลงาน “The 31 Doors” ซึ่งเป็นเรื่องราวของภพภูมิในทางพระพุทธศาสนาในเรื่องของภพภูมิที่
มีทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิ ดวงวิญญาณที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิเหล่านี้ มาใช้เป็นแรงบันดาลใจ
ในการประพันธ์เพลง ซึ่งมีจุดที่น่าสนใจในกระบวนการทำงาน คือ การนำเนื้อหา และองค์ประกอบ
ทางทฤษฎีดนตรีแจ๊ส ทั้งในด้านเสียงประสาน สีสัน สีลาจังหวะ การประพันธ์และการเรียบเรียง ซึ่ง
เป็นสิ่งที่มีความชัดเจนในเชิงรูปธรรม นำมาใช้อธิบายเนื้อหาทางจิตวิญญาณและศาสนาเป็นเนื้อหาที่
มีความเป็นนามธรรม

ในเรื่องของการวิเคราะห์ รูปแบบโคลงเพลง การประสานเสียง รูปแบบจังหวะ ของ
ชิ้นงาน The 31 Doors ในการเอากระบวนการทางดนตรีต่างๆเช่นการเปลี่ยนจังหวะ การเชื่อมโยงของ
จังหวะหลายรูปแบบ คีย์เพลง รูปแบบเสียงประสานต่างๆ มาสื่อถึงอารมณ์และเนื้อหาทางภพภูมิโดย
ผ่านบทเพลงทั้งห้า นอกจากนี้ยังมีเนื้อหารวมไปถึงการอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการในการฝึกซ้อม
ทั้งในฐานะของนักดนตรีหลัก และการฝึกซ้อมของวง เพื่อให้การแสดง สามารถสื่อถึงสารที่ต้องการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ