

โครงการวิจัยดนตรีอาเซียนเพื่อการประพันธ์เพลงร่วมสมัย

บทคัดย่อ

งานวิจัยดนตรีอาเซียนเพื่อการประพันธ์เพลงร่วมสมัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบ ทางดนตรีของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนบริบททางด้าน ประวัติศาสตร์และ วัฒนธรรมด้านอื่นๆ และนำองค์ประกอบดนตรีที่ได้จากการศึกษาภาคสนาม มาใช้ในการประพันธ์เพลงร่วม สมัยตะวันตกในรูปแบบของบทประพันธ์ซิมโฟนิคโพเอ็ม โดยงาน วิจัยส่วนแรกเป็นการศึกษาดนตรีในภาคพื้น แผ่นดิน ซึ่งประกอบด้วยประเทศไทย ประเทศเมียนมาร์ ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม ผู้วิจัยได้นำข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ ของอาณาจักรต่างๆ ที่สำคัญของทั้ง 5 ประเทศ คือ อาณาจักรพุกาม อาณาจักรขอมหรืออังกอร์ อาณาจักรทวารวดี อาณาจักรล้านช้าง และอาณาจักรจามปา มาเป็นแนวคิดหลัก ของบทประพันธ์ และนำมาใช้เป็นท่อนเพลงทั้ง 5 ท่อนของบทประพันธ์ประพันธ์ซิมโฟนิคโพเอ็ม *The Empires* โดยได้นำเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของแต่ละอาณาจักร มา ถ่ายทอดในท่อนเพลงแต่ละท่อน ผ่านทางการประยุกต์ใช้องค์ประกอบทางดนตรีของแต่ละประเทศ อันได้แก่ เสียงของเครื่องดนตรีและวงดนตรี จังหวะ ทำนองเพลง บันไดเสียง ตลอดจน รูปแบบและโครงสร้างของดนตรี ประจำชาติ ที่ผู้วิจัยได้นำมาผสมผสานและคิดค้นเทคนิคทางการ ประพันธ์เพลงร่วมสมัยตะวันตกในรูปแบบ ใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการสืบสานวัฒนธรรมและ เอกลักษณ์ทางดนตรีของภูมิภาคๆ ให้คงอยู่ในสภาพสังคม ปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริม ความมั่นคงและเข้มแข็งในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมดนตรีของประชาคม อาเซียนสู่ประชาคมโลก

คำสำคัญ ดนตรีอาเซียน การประพันธ์เพลงร่วมสมัย ดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Southeast Asian Musical Materials for Contemporary Composition

Abstract

The research Southeast Asian Musical Materials for Contemporary Composition aims to study characteristic musical elements of each country in Southeast Asian along with their historical context and cultures. Through fieldwork study, the collected data is transformed into western contemporary composition in the form of symphonic poem. The first part of the research aims to emphasize the five countries of the mainland Southeast Asia: Thailand, Myanmar, Cambodia, Laos, and Vietnam. The great ancient civilizations of the five countries: *Bagan*, *Angkor*, *Dvaravati*, *Lan Xang*, and *Champa* are set as the theme for the five movements of the Symphonic poem *The Empires*. Significant history and cultural heritages of each empire are transmitted through musical materials of the mainland of Southeast Asia including instruments and ensembles sound, rhythm, melodies, modes, as well as musical characteristics and structures of each nation that are intermingled with innovative contemporary composition techniques, projected through the sound of a western orchestra. This methodology of integrating core research of Southeast Asian music into a creative contemporary composition can serve as a means for cultural preservation and promote musical identity of the mainland Southeast Asia in this contemporary society. Also, the work can strengthen the cultural identity of the ASEAN community together with advocating their heritage throughout the world.

Key words: ASEAN music, Contemporary composition, Southeast Asian music