

บทที่ 12

ตอนที่รีบด่วนที่ 20

เนื้อหาในบทที่ 12 ประจำเดือนตุลาคม

- ความผูกพันไม่เกี่ยวกับคุณตัวในสัมภาระที่ 20
- ความผูกพันของกับคุณตัวอื่นและก่อให้เกิดปัจจัยนิค
- ภาระงานประจำของสัมภาระที่ 20

วัสดุประจำเดือน

- ให้รู้ถึงความแตกต่างระหว่างคุณตัวสัมภาระที่ 20 กับคุณตัวสัมภาระที่ 10
- ให้สามารถอ่านออกเป็นชุดหนึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในคุณตัวสัมภาระที่ 20
- ให้รู้จักว่าต้องดูใน การสร้างผลลัพธ์คุณตัวสัมภาระที่ 20
- ให้รู้จักก็ตัวส่วนใหญ่ของสัมภาระที่ 20

๑๐๗

กิจกรรม

- ด้อนค่าตามที่เขียนมา
- หมายความหมายทบทวนเรื่องที่ได้แนะนำไว้จากห้องสมุดคุณตัวเพื่อ เท่าที่จะมีโอกาสหนี้สักครู่
- สรุปเกตเวย์ของคุณตัวที่ใช้บันทึกในเรื่องคุณตัวร่วมสมัย ว่าคุณตัวเป็นไปในลักษณะใด
- ตกลงเรื่องสัมภาระที่เขียนที่ไปห้องห้องน้ำ กลางห้องห้องน้ำสังฆะ
- หากยกประเด็น บอกความแตกต่างระหว่างเสียงของคุณตัวที่ 20 และเสียงของคุณตัวที่ 10

๑๐๘

บทที่ 12

ดนตรีศตวรรษที่ 20

ดนตรีในศตวรรษที่ 20 เป็นดนตรีที่เรียกันหลายชื่อ เช่น ดนตรีอีเลคโทรนิกส์ ดนตรีสมัยใหม่ ดนตรีปัจจุบัน และดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Music) ดนตรีในศตวรรษนี้เป็นดนตรีที่มีความเปลี่ยนแปลงก้าวกระโดดหน้าไปจากศตวรรษก่อน ๆ อายุรั่งเรืองได้ชัดเจน ทั้งนี้ เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกครั้งที่ 1 ที่ไม่มีผลกระทบดึงดูดความแตกแยกที่เกิดขึ้นทุกที่ ความไม่เข้าใจกัน มองกันในแง่ร้าย ความเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเช่นนี้ เป็นผลให้เกิดความเชื่อมั่นในกันและกัน จึงทำให้เกิดความคิดให้กับ เครื่องมือ เครื่องจักร ภูมิปัญญา ที่อันเป็นผลให้เปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม อย่างสมมูลย์สัมภูรณ์ สังคมในยุคนี้จึงมีความต้องการศึกษาและพัฒนาต่อไป ในรูปแบบที่แตกต่างไป ทางสังคมยุคก่อน ๆ ศิลปะทั้งหลายต่างสร้างสรรค์ผลงานให้ออกไปจากกรอบเดิม หรือ ทุกกฎเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ความเปลี่ยนแปลงในทางดนตรีของศตวรรษนี้ก็คือ มีความคิดที่จะทดลอง แสวงหาทฤษฎีใหม่ ระบบเดี่ยงต่าง ๆ ใหม่ โดยใช้ชาการาเรนจ์อัน เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ปรัชญา โดยเฉพาะปรัชญาของซิกโภติวันอุก เข้ามายืนอยู่ด้วย เข้ามายืนในแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานดนตรีอุก ก้าวหน้า ลักษณะการนำเสนอตัวเอง อัน ที่เข้ามายืนในแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานดนตรี ได้มีมาก่อนศตวรรษนี้แล้ว แต่เป็นการนำเสนอตัวเอง ในสาขาศึกษาใหม่อัน ก้าวหน้า น่าแนวคิดหากันทกวินพันธ์ของกวีเอกสำคัญ ๆ สถาปัตยกรรม และจิตรกรรมของศิลป์ปั้นที่มีชื่อเสียง มาเป็นวัตถุศิลป์ในการสร้างผลงานทางดนตรี ก้าวหน้า โดยสรุปแล้วดนตรีในศตวรรษนี้เป็นดนตรีที่ใช้ระบบ (ทฤษฎี) ใหม่ในการประพันธ์ เพลงใช้วัตถุดิบ (เพลงพื้นเมือง วิชาการแขนงต่าง ๆ ปรัชญาต่าง ๆ) ในการประพันธ์เพลง ตลอดจนการนำวิทยาการใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรี โดยเฉพาะจาก ระบบวงจรไฟฟ้า

ดนตรีในศตวรรษนี้ก้าวหน้า ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงจากดนตรีแบบแผนที่เคยประพันธ์ กันมา มาสู่ระบบใหม่ หรือที่เรียกว่า “**New Music**” ลักษณะหนึ่งที่สังเกตได้อย่างชัดเจน ก็คือ จะไม่ได้ฟังเสียงดนตรีที่ดังกระหึ่มด้วยพลังเสียงของเครื่องดนตรีอีกเป็นจำนวนมาก ๆ

เหมือนดนตรีในศตวรรษที่ 19 และได้ลั่นเลิกระบับบันไดเสียงกับคีตลักษณ์ (Form) ของ ดนตรีในศตวรรษก่อน ๆ โดยการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีที่ไม่มีคีตลักษณ์ และไม่ขึ้นลง ในคีตลักษณ์เดิม อุย่างไรก็ตาม คีตลักษณ์ที่สร้างขึ้นใหม่นี้ก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมาก เท่ากับคีตลักษณ์แบบแผนที่เข้าใจได้ง่ายกว่า เพราะฟังกันมานาน คีตลักษณ์แบบแผน ของดนตรีลักษณะต่าง ๆ ถูกเปลี่ยนรูปแบบไปสู่แบบใหม่ของดนตรีศตวรรษที่ 20 ที่คีตกวี ต่างก็มีอิสระสร้างสรรค์ผลงานของตนตามที่ตนพอใจ และที่คิดว่าผู้ฟังจะถูกใจ แต่จะเป็นที่ พอยใจของคีตกวีมากกว่าที่จะคำนึงถึงผู้ฟัง ผู้ฟังจึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ กือ กลุ่มที่ ชอบฟังคีตลักษณ์แบบแผนที่บรรเลงกันตลอดมาหลายศตวรรษ และกลุ่มที่ชอบฟังดนตรี แบบใหม่ หรือดนตรีที่คีตกวีใจที่จะให้ก้าวหลุดพ้นออกจากคีตลักษณ์แบบแผนหรือ ทุกภัยเก่า จึงเป็นคำตอบได้เป็นอย่างดีถึงดนตรีคริสต์วิทยาที่ว่า ยังคงเจริญความคุ้กน้ำไปกับดนตรี แบบใหม่

ในประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ผ่านพ้นศวรรษของการทดลองหั่นหานที่ ยุ่งเหยิงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 แล้ว คีตกวีชาวอเมริกันส่วนใหญ่เกิดแรงบันดาลใจที่จะ สร้างสรรค์เพื่อเป็นสัญลักษณ์แก่ประเทศของตนเอง โดยการนำเพลงพื้นเมือง (Folk Songs) จังหวะเต้นรำพื้นเมือง (Folk Dances) ตำนานพื้นเมือง (Legends) เพลงโภนาล (Cowboy Songs) ตลอดจนลักษณะของการดำเนินชีวิตอย่างไม่เคยหยุดของชีวิตในนคร ใหญ่ ได้ถูกนำเสนอไปเป็นวัตถุดินในการประพันธ์ดนตรี ด้วยคีตกวีชาวอเมริกันชาตินิยม ทั้งหลายได้ตระหนักถึงบ้านเกิดเมืองนอนของตน ได้นำดนตรีของตนออกเผยแพร่ตามที่ ต่าง ๆ กล่าวโดยทั่วไปแล้วแนวโน้มของดนตรีอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาวอเมริกันเป็นที่ ชั้นขอบของผู้ชมและผู้ฟังเป็นส่วนมาก หากกว่าที่จะนำเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมมาพูด กันตรง ๆ การอนุรักษ์ หรือ ลักษณะของความเป็นชาตินิยม (Nationalism) มิได้ปรากฏอยู่ใน ทางดนตรีเท่านั้น แต่ยังปรากฏอยู่ในจิตกรรมของจิตรกรที่มีชื่อเสียง เช่น **Charles Burchfield, Edward Hopper, Thomas Hart Benton และ Grant Wood** เป็นต้น นักดนตรี อเมริกันชาตินิยม (Nationalists) ได้แก่

Virgil Thomson (1896 -)

Roy Harris (1898 - 1979)

William Grant Still (1895 - 1978)

จากประวัติศาสตร์ของดนตรีอเมริกัน Charles E. Ives (1874 - 1954) เป็นผู้ที่ได้ รับการยกย่องว่าเป็นผู้นี้อัจฉริยะในการสร้างสรรค์สร้างดนตรีแบบใหม่มากที่สุด เป็นคีตกวีของ ศตวรรษนี้ที่มีผู้ยึดแนวทางการทดลองกันกว้างและปฏิบัติตาม เช่น

Henry Cowell (1897 - 1965)

Carl Ruggles (1875 - 1971)

นอกจากนี้ ยังมีคิตกิวกลุ่มหัวก้าวหน้า (Progressives) ที่ใช้เทคนิคแบบใหม่สร้างสรรค์ผลงานดนตรีให้คด้ายกลึงกับคิตลักษณะของดนตรีแบบแผน (Classic) คิตกิวเหล่านี้ได้แก่ Elliott Carter, Roger Sessions, William Schumann, Wallingford Riegger, George Rochberg และ Lukas Foss

หลังจากสหกรรมโลกครั้งที่ 2 ดนตรีแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักด้วยกัน คือ ประเภทที่ยึดระบบบันไดเสียง และประเภทที่เลิกล้ม (ไม่ยึด) ระบบบันไดเสียง นอกจากนี้ ก็ยังมีประเภทอนุรักษ์นิยม ประเภทชาตินิยม และประเภททดลองค้นคว้าและสำรวจหารือซึ่งกันๆ ที่จะทำให้เกิดเป็นเสียงดนตรีแบบใหม่ขึ้น โดยเฉพาะเป็นดนตรีไฟฟ้า (Electronic Music) และดนตรีที่สร้างขึ้นตามสภาพการณ์แวดล้อมของคิตกิว เช่นดนตรีของคิตกิวชาวอเมริกัน John Cage เป็นต้น

ตั้งแต่ปี 1950 เป็นต้นมา ความสมเหตุสมผลตามสภาพแวดล้อม ได้ถูกยกมาเป็นส่วนสำคัญของสามัญสำนึกแห่งงานศิลปะ ในทางดนตรีนั้นหมายถึง วัตถุใดที่จะนำมาเป็นแนวคิดสร้างผลงานดนตรีขึ้น อาจขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม เช่น ปรัชญาทางตะวันออก การทดลองลูกูเต่า การทดลองไฟฟ้า เป็นต้น และการนำทฤษฎีทางคณิตศาสตร์มายังการประพันธ์ ดนตรี นอกจากนี้ คิตกิวอาจเพียงสร้างผลงานขึ้นเพียงร่างโครงร่างคร่าวๆ ไว้ แล้วให้นักดนตรีใส่รายละเอียดลงไปเอง งานประพันธ์ชนิดนี้จึงเป็นความร่วมมือระหว่างคิตกิวและนักดนตรี จัดเป็นงานสร้างสรรค์ที่คิตกิวให้นักดนตรีมีส่วนรับผิดชอบ ดนตรีลักษณะนี้ยังนำไปใช้ได้กับดนตรีไฟฟ้าอีกด้วย

ดนตรีไฟฟ้า หรือ ดนตรีอิเล็กทรอนิก (Electronic Music) ดนตรีไฟฟ้าในที่นี้จะหมายรวมถึงดนตรีที่เกิดจากการนำงงนร่องอิเลคตรอน หรือเสียงที่เกิดจากพลังงานไฟฟ้า มาเป็นส่วนประกอบของบทบรรเลง หรือบทบรรเลงที่เกิดจากเครื่องดนตรีไฟฟ้า เช่น ออร์แกนไฟฟ้า เปiyanoไฟฟ้า กีตาร์ไฟฟ้า ชีนทีไซเซอร์ อีเลคโทอน ฯลฯ ตลอดจนดนตรีที่เกิดจากเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าทั้งหลาย เช่น วิทยุ แผ่นเสียง เทป ฯลฯ เพราะเป็นดนตรีที่มีได้มีการบรรเลงสด แต่เกิดจากการบันทึกเป็นแผ่นเสียง แล้วจึงมาบันทึกเป็นเทป แล้วนำมาออกอากาศทางวิทยุ เป็นต้น ดนตรีไฟฟ้าในที่นี้จึงมีความหมายกว้างกว่าเสียงดนตรีที่ได้ขึ้นจากเทปบันทึกเสียง หรือ จากแผ่นเสียง หรือ จากวิทยุเท่านั้น

การทดลองค้นคว้าในเรื่องการนำเสียงจากพลังงานไฟฟ้าเข้ามาผสมผสานก็เดิมๆ ในราวปี 1947 - 1948 โดยวิศวกรด้านเสียง (Sound Engineer) ของสถานีวิทยุกระจายเสียง

ฟรีนเก็ตซ์ ออ. Pierre Schaeffer เป็นผู้เริ่มน่า負けสัก และเป็นที่ก้าวเดินไปข้างหน้าในด้านนี้ แต่เขาถูกพากันที่จะเดินต่อไป เนื่องจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการที่จะเดินต่อไปนั้นลดลง แต่ Schaeffer ไม่ยอม放棄 จนได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น Max Ernst และ Karlheinz Stockhausen ให้เขามีโอกาสทดลองและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ต่อไป

គណទរໄיףໄຟໄຟເກີດກຳນົມປິບລະຫວ່າງທີ່ມີທີ່ອັນດີກ່າວກ່າວຂອງຄະດີ ແລະ ທີ່ເກີດ
ຕະຫຼາກຮ່ອງກຳນົມທີ່ໄຟໄຟ ແລະ ເສີມດັນຕີທີ່ມີຜູ້ປະຊາບ ເສີຍແຫລ່ນັ້ນໄດ້ຈາກຮຽມชาຕີຕ່າງໆ
ເກີດ ເປັນຕົກ ເປົ້ອງ ເປົ້ອງ ເສີມກາງວຸດທະນາທີ່ມີການອຸດແນກກຽມ ເສີຍເກື່ອງຈົກໃນໂຮງງານກຳລັງ
ກຳນົມ ເສີມກາງຮ່ອງກຳນົມທີ່ໄຟໄຟ ດັວຍເຊັນເສີຍຈຳກັງ ຖໍ່ເກີດຫຸ້ນໃນລົງຈະປະກຳວັນ ຮົມທີ່
ເສີຍທີ່ເກີດອາກົດທີ່ເຄີຍພົມກີ່ຈະເລີນແນກໄດ້ຕ່າມ ດັນຕຽໄຟໄຟໄຟປິບຄົນຕີທີ່ເຕີມໄປດ້ວຍ
ຫຼັກເກີດ ກລວ້າໃນການເປົ້ອກຳນົມກຳນົມກຳນົມແຫຼວນແນບ ສຸດເລົ້ວແຕ່ກົດກວ່າ ວ່າຈະໃຫ້ເກື່ອງມືອ
ອົບໄຟໄຟກາວກາວຕົນໜີກວ່າດີເກີດ ແລະ ດົກງານດັນຕຽໄຟໄຟຕ້ອງໄຟໄຟນີ້ເປັນພລງານທີ່ນໍາຈະສຶກຍາຍ່າງຍື່ງ
ດີກຳນົມໄຟໄຟ

Gesang der Jünglinge (Song of the Youths ; 1956) by Stockhausen

Composition for Synthesizer (1961) by Milton Babbitt

Synchronisms No. 1 (1963) by Mario Davidovsky

Silver Apples of the Moon (1967) by Milton Subotnick

The Mung Synthesizer

Buchla Electronic Music System 1402

ARP Synthesizer

นับตั้งแต่ปี 1970 เป็นต้นมา เศร้าด้านความที่เชื่อ หรือ จันท์ไซด์ชอร์ ก็ใช้กันแพร่หลาย และพัฒนาอยู่มาเป็นเครื่องดนตรีรูปแบบต่าง ๆ ที่คลุนหัวกลุ่มบิว (key board) ที่มีขนาดกระทัดรัด หรือยกเคลื่อนที่ไปได้ง่าย ที่ไม่ใช่ปิลลาร์ที่ต้องตั้งไว้ คุณภาพเดิมของดนตรีที่เดินเสียงเครื่องดนตรีธรรมชาติ และเสียงธรรมชาติต่าง ๆ ดูดูแล้วน่าจะดีขึ้นไปอีกมากกว่าเดิมที่มีอย่างปีร์ (ในระยะต่อมาได้นำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาในการจัดรhythmic ให้ต่อไปเรียบร้อยต่อไป) ปัจจุบันใช้กันแพร่หลายในวงบทสรุป ร่วมสมัยและวงศือป (Popular Band) ทั่ว ๆ ไป ที่เป็นที่รู้จักกันว่า เครื่องศีร์บอร์ด (Key boards) คือ

Aaron Copland

John Cage

Iannis Xenakis

György Ligeti

Karlheinz Stockhausen

AARON COPLAND เกิดคือวิชาเอกเมริกัน เกิดเมื่อปี ก.ศ. 1900 สร้างผลงานไว้หลากหลาย เช่น จิมฟิฟนี 3 บทบรรเลง ดนตรีบล็อกซ์ ตอนจริงประกอบภาพยนตร์ และดนตรีชนิดอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังเป็นหนังสือเกี่ยวกับความงาม ความช่าง ซึ่งไว้หลายเล่ม Copland ได้สร้างผลงานโดยใช้หัวเราะคิดใหม่ แห่งนี้ก้าวเข้ามายังกีตกรรมอีกหนึ่ง ในสมัยนี้ โดยเฉพาะในเรื่องจังหวะและรhythmn ได้เดินทาง นอกจานนี้ ชีวิตการทำงาน ชีวิตทางครอบครัว เป็นวัตถุในการประพันธ์เพลง เมื่อฟังดูจะกุ้นหูในสีแคนไนน์บราวน์กู๊ก (Country Music) และเพลง Cowboy เท่ๆเพลงในบล็อกซ์ เรื่อง Billy the Kid เป็นต้น



COPLAND

Copland มีความคิดว่าควรจะสร้างดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอเมริกันเอง Copland ไม่ได้นั่นในเรื่องเทคนิค เพลงหรือดนตรีของ Copland มุ่งที่จะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่มุ่งรักษา และพัฒนาเอกลักษณ์ของดนตรีอเมริกันมากกว่าที่จะมุ่งแสวงหาเทคนิคใหม่ๆในการประพันธ์เพลง หรือ เพื่อผลงานทางด้านวิชาการของการดนตรี กล่าวคือ ไม่ได้นั่นในทางทฤษฎี Copland จึงเป็นคีตกวีตัวอย่างในด้านของการรักษาเอกลักษณ์ของดนตรีประจำชาติของตน เป็นคีตกวีที่ประสบความสำเร็จและเป็นคีตกวีที่เป็นที่ยอมรับเป็นแบบอย่างในวงการตลอดมา ตัวอย่างงานของ Aaron Copland ที่มีชื่อเสียง ได้แก่

Music for the Theater (1925)

Piano Concerto (1926)

Symphonic Ode (1929)

Piano Variations (1930)

The Short Symphony (1933)

Billy the Kid (Ballet) (1938)

Rodeo (Ballet) (1942)

Appalachian Spring (Ballet) (1944)

The Outdoor Overture (1938)

The Second Hurricane (Opera) (1935)

The Heiress

Twelve Poems of Emily Dickinson (1950) เป็นต้น

JOHN CAGE เป็นคีตกวีชาวอเมริกันเกิดปี ก.ศ. 1912 Cage เป็นถูกศิษย์ของ Schoenberg เป็นผู้นำคนหนึ่งของดนตรียุคใหม่ เขาเป็นผู้บุกเบิกในด้านที่ทำให้ชาวตะวันตกรู้จักปรัชญาตะวันออก Cage ทดลองกับคำว่าหลาຍอย่าง เช่น การแต่งเพลงโดยใช้ลักษณะใช้ทฤษฎีดาราศาสตร์ ใช้ทฤษฎีไอชิง (I Ching) แสดงถึงความเป็นผู้ริเริ่มนักแรงชาวตะวันตก ออกไปจากการของตัวเอง จากโลกที่ตัวเองเคยรู้จัก (ยุโรปและอเมริกา) ไปสู่วัฒนธรรมต่าง ๆ ทั้งที่มีอยู่ในอดีตและในปัจจุบันในมุมโลกต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ Cage จึงเป็นคีตกวีที่รู้จักกันในนามของผู้นำขบวนการตะวันออกนิยม ก็อ แนะนำให้ชาวตะวันตกรู้จักคุณค่าของปรัชญาตะวันออก

Cage มีความคิดริเริ่มก้าวไปไกลกว่าคนอื่น ๆ เสมอ เช่น เขายังเปลี่ยน 2 ตัว ทำให้มีเสียงดังแบลก ๆ ออกไป โดยการนำหมุดชนิดต่าง ๆ ตะปุ ย่างลง ไปเสียง หรือ ไปเกี่ยวไว้ที่สายเปียโน จึงทำให้เปียโน 2 ตัวนั้น มีเสียงดังแบลกออกไป บทบรรเลงนี้มีชื่อว่า **Three**

Dances (มีลักษณะเป็นตะวันออกฟังได้อย่างชัดเจน) ตัวอย่างงานของ John Cage ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ **Imaginary Landscape No. 4 (1951) Four Minutes and Thirty - three Seconds (1954)** เป็นบทบรรเลงที่ไม่มีเสียงอะไรเลย กล่าวคือ นักดนตรีจะออกแบบนั่งอยู่หน้าเครื่องดนตรี จะเป็นเครื่องดนตรีอะไรก็ได้ อาจเป็นเปียโน หรือ เครื่องดนตรีชนิดอื่น นักดนตรีจะนั่งอยู่หน้าเครื่องดนตรีโดยไม่เล่นเครื่องดนตรีเลย แต่จะพลิกโน้ตเมื่อจบแต่ละ movement จนครบทั้ง 3 movements เป็นอันจบเพลงในเวลา 4 นาที 33 วินาทีพอดี วัตถุประสงค์ในการแต่งเพลง 4 นาที กับ 33 วินาที ของ Cage ก็คือ จะให้ผู้ฟังรับรู้และทราบนักถึงเสียงของสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเขา “ให้เสียงเหล่านั้นเป็นเสียงของมันเองแทนที่จะเป็นเสียงที่สะท้อนออกแบบจากความคิดและความรู้สึกของ Cage” (William R. Martin and Julius Drossin. **Music of the Twentieth Century**. Prentice - Hall, Inc., Englewood Cliffs : New Jersey, 1980, p. 348)



CAGE

IANNIS XENAKIS เป็นคีตกวีชาวกรีกเกิดในปี ค.ศ. 1922 Xenakis ใช้ทฤษฎีการคำนวณโดยใช้หลักแคลคูลัส ใช้ตัวเลขสมการและสูตรต่าง ๆ มาคำนวณด้วยตัวว่า ให้มีความบางเทาไว้ ใช้เสียงเครื่องดนตรีอะไร แนวคิดทางดนตรีของ Xenakis เกิดจากแรงบันดาลใจจากบทกวีนิพนธ์แม่คำเพียงคำเดียว เช่น คำว่า **Akrata** ที่หมายถึง ความบริสุทธิ์ ก็ทำให้ Xenakis เกิดแรงบันดาลใจขึ้นได้ เขาอาจจะเลือกสูตรทางคำนวณที่จะสอดคล้องกับแนวคิดของคำว่า **Akrata** (ความบริสุทธิ์) มิใช้แล้วจึงคำนวณออกแบบเป็นตัวโน้ตอักทึหนึ่งดนตรีของ Xenakis จึงไม่มีเรื่องราวซับซ้อน

GYÖRGY LIGETI เป็นคีตกวีชาวฮังการี เกิดปี ก.ศ. 1923 ในระยะแรก Ligeti แต่งเพลงโดยใช้ระบบ **Twelve Tone** ของ **Schöenberg** ต่อมาก็เลิกใช้ แล้วคิดหาแนวทางของตนเอง Ligeti มีความคิดว่า โน๊ตแต่ละตัวมีความสำคัญเท่า ๆ กัน ไม่มีโน๊ตตัวใดสำคัญกว่ากัน ความสำคัญอยู่ที่ว่า สีสรร ลีลา จะออกมาเป็นอย่างไร และเสียงที่ดังออกมาก็ได้ยินเป็นภาพมากกว่าได้ยินเป็นเสียง เช่น เป็นภาพกำลังข้ามวดตัว หรือจากหายไป หรือกำลังขยายตัวออกมานอกจากนั้นเป็นภาพมากกว่าเป็นเสียง ฟังแล้วรู้สึกสวยงามกว่ารู้สึกไฟแรง วิธีการของ Ligeti ก็คือ เอาเครื่องดนตรีทุกชนิดขัดแย้งเป็นกลุ่ม เป็นกลุ่มเกร็ง่องสาย กลุ่มเกร็งองเป่า เป็นต้น แล้วกำหนดให้ทุกคนปฏิบัติเครื่องดนตรีของตน โดยแต่ละคนแม่จะเป็นเครื่องดนตรีชนิดเดียวกันก็ตามกลุ่มเดียวกัน ก็จะเล่นโน้ตไม่เหมือนกัน ดังนั้น เมื่อเครื่องดนตรีทุกชิ้น ทุกชนิดเล่นพร้อมกัน เสียงที่ดังออกมายังเป็นเหมือนม่านพริ้วที่มีสีต่าง ๆ แซมกันเข้ามา เสียงเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น เราจะฟังไม่ออกว่า ธรรมเป็นอยู่ที่ไหน ไวโอลิน เซลโล อยู่ที่ไหน เพราะสีสรรแซมกันมากจนเราจับไม่ได้ หรือแยกไม่ออก เช่นจากผลงานของ Ligeti ที่มีชื่อว่า **Atmosphere** ผลงานที่น่าสนใจของ Ligeti อีกหนึ่งผลงานหนึ่งก็คือ **Aventures** (1962)

KARLHEINZ STOCKHAUSEN เป็นคีตกวีชาวเยอรมันเกิดปี ก.ศ. 1928 Stockhausen เป็นคีตกวีที่มีอิทธิพลต่อนักดนตรีสมัยปัจจุบันมาก เป็นผู้นำในแนวความคิดของการพัฒนาโครงสร้าง หนักไปในทางวิชาการ ทฤษฎี เป็นคีตกวีที่ใช้การคำนวณ เช่นเดียวกับ Schöenberg และยังนำระบบของ Schöenberg มาใช้ ทำให้เพริ่มมากยิ่งขึ้น



STOCKHAUSEN

บทบรรเลงประกอบบัลเลต์ ที่ใช้ระบบ **Twelve Tone** ของ Schoenberg มาออกแบบทำเต้นระบำปลายเท้า ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้าง **Stockhausen** เป็นคีตกวีที่มีความสนใจในดุนตรีไฟฟ้ามาก ผลงานของเขามีทั้งที่เป็นบทบรรเลงที่ใช้เครื่องดุนตรี ประกติล้วน ๆ บทบรรเลงที่เป็นเครื่องไฟฟ้าล้วนที่ได้แก่ Synthesizer (เครื่องสังเคราะห์เสียง) แล้ว และบทบรรเลงที่เกิดจากการนำเอาเสียงเครื่องไฟฟ้าและเสียงเครื่องดุนตรีธรรมดาวาระกัน เพื่อสร้างดุนตรีประเภทที่ 3 นับเป็นการทดลองใหม่ และลักษณะที่ 3 นี้เป็นดุนตรีที่แพร่หลายมากในปัจจุบัน

แนวคิดทางดุนตรีของเขามาจากความคิดทางด้านทฤษฎีและโครงสร้างมากกว่า แรงบันดาลใจทางอารมณ์หรือความรู้สึก กล่าวคือ Stockhausen เป็นนักทฤษฎีกิดเห็นอนนักเคมีที่คิดว่า ถ้าใส่สารชนิดใดผสมกับสารอื่น น่าจะเป็นสารประกอบอะไรออกมาก ผลงานสำคัญที่น่าศึกษา ได้แก่

Telemusik

The Kontra - Punkte for Chamber Orchestra (1953)

Klavierstücke No. 2 (1954)

The Zeitmasse (Tempos ; 1956)

๗๖๗

บทสรุป

คณตรีศศิบรรณที่ 20 เป็นคณตรีที่มีคีตลักษณ์ มีส่วนประกอบแปลกลักษณะเดียวกันในศศิบรรณก่อน ๆ ผลงานบางบทก็แทบจะฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงคณตรี ทั้งนี้ ก็เพราะค่านิยมทางคณตรีเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมยุคใหม่ คณตรีก็มุ่งไปสู่ทางสายใหม่ เช่นเดียวกับวิชาการทุกแขนง แนวทางใหม่ ๆ ที่เข้ามามีบทบาททำให้คณตรีในศศิบรรณที่ 20 แปลกกว่าศศิบรรณที่แล้ว ๆ มา เช่น

โดยการใช้การคำนวณเข้ามาบังคับตัวโน้ต

โดยการใช้ทฤษฎีของความเป็นไปได้ เช่น การที่คีตกวีคนหนึ่งเขียนตัวโน้ตไว้ 10 ตัว แล้วตีกรอบไว้ให้ผู้เล่นมีอิสระที่จะเล่นโน้ตใดก็อนก็ได้ โดยอาจกำหนดให้ผู้เล่น ๆ ภายในกี่วินาที และอาจกำหนดไว้ด้วยว่าให้เล่นดังหรือค่อยอย่างไร

โดยการใช้ทฤษฎีการศาสตร์

โดยการใช้เครื่องคณตรีแปลก ๆ จากทั่วโลก

โดยการนำปรัชญาตะวันออกเข้าไปมีบทบาทในการประพันธ์คณตรี เป็นต้น

คณตรีในศศิบรรณที่ 20 จะเป็นอย่างไรต่อไป เป็นสิ่งที่เราน่าจะจับตาดูอย่างสังเกต ความเปลี่ยนแปลงต่อไป คณตรีไฟฟ้าจะมีบทบาทมากขึ้นหรือไม่ คณตรีดิจิทัลจะชนเช่น หรือเจริญควบคู่กันไปกับคณตรีไฟฟ้าหรือไม่ เป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามศึกษา กัน และแน่นอนที่สุดการค้นคว้าทดลองจะยังคงมีต่อไปอีก คณตรีในศศิบรรณ ต่อไปคงจะไม่เหมือนคณตรีในศศิบรรณที่ 20 อีกแน่นอน

การประเมินผลท้ายบท

คำสั่ง ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องมาเพียงคำตอบเดียว จากคำถามต่อไปนี้

- 1) ปัจจุบันนักดนตรีไม่ต้องบนเครื่องดนตรีไปสมวงบรรเลงมากชนิดอย่างแต่ก่อนนั้น เป็นเพราะเหตุไร
 1. ไม่นิยมใช้เครื่องดนตรีมากชนิด
 2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
 3. ความก้าวหน้าของวิทยาการด้านอีเลคทรอนิกส์
 4. เครื่องดนตรีได้รับการพัฒนาให้ทำได้หลาย ๆ เสียง
- 2) ข้อใดจัดเป็น Classical Music
 1. Let It Be
 2. We Are The World
 3. Moonlight Sonata
 4. Tonight
- 3) วงศ์ดนตรีลูกทุ่งขัดเป็นวงศ์ดนตรีชนิดใด
 1. วงศ์เมืองเบอร์อร์เคสตรา
 2. วงศ์ฟโนออร์เคสตรา
 3. วงศ์แจ๊ส
 4. วงศ์โยธวาทิต
- 4) การนำล้านหลักณิททางดนตรีไทยมาใช้แต่งเพลงใหม่ขึ้นเพลงหนึ่ง โดยผสมผสานหลักณิททางดนตรีตะวันตกเข้าไปด้วย และใช้เครื่องดนตรีของไทยและดนตรีตะวันตกผสมบรรเลงด้วยกัน ลักษณะนี้จะเรียกประการใด
 1. ดนตรีร่วมสมัย
 2. ดนตรีไทยสากล
 3. ดนตรีลูกทุ่ง
 4. ดนตรีพื้นเมือง
- 5) ท่านคิดว่าวัยรุ่นของเรา (อายุระหว่าง 15-18 ปี) นิยมข้อใดมากที่สุด
 1. เล่นดนตรี
 2. ดูการแสดงดนตรีคลาสสิก
 3. ดูวีดีโอเทป
 4. ดูการแสดงดนตรีป็อป
- 6) ข้อใดเป็นอิทธิพลที่ทำให้คนดนตรีในคริสต์ศตวรรษที่ 20 นี้เปลี่ยนแปลงจากคริสต์ศตวรรษที่ 19 อย่างสิ้นเชิง
 1. ภาวะเศรษฐกิจ
 2. การปฏิวัติอุตสาหกรรม
 3. พลังงานไฟฟ้า
 4. ปรัชญาทางซึ่กโลกตะวันออก
- 7) ท่านมีความคิดอย่างไรต่อการเพื่องฟูของเทพลับในปัจจุบันนี้
 1. มีดนตรี ๆ ฟัง เพราะคึกคักแล้วกันผลิตผลงาน
 2. ธุรกิจมีอิทธิพลต่อคนดนตรี
 3. นำผลงานเก่า ๆ มาผลิตซ้ำ ด้วยเทคนิคใหม่
 4. คึกคักที่ไม่มีผู้สนับสนุนหาโอกาสเกิดยาก

- 8) เครื่องดนตรีที่เลียนเสียงธรรมชาติต่าง ๆ เช่น นกร้อง น้ำตก เครื่องบินกำลังบิน
เรียกว่าอะไร
1. ชินชีไซเซอร์
 2. คีบอร์ด
 3. ฮาร์พสิคอร์ด
 4. มาราคาส์
- 9) ท่านมีความคิดเห็นประการใดเมื่อเรียนวิชานี้แล้ว
1. ดนตรีเป็นอาชีพที่น่ายกย่อง
 2. ดนตรีเป็นของผู้มีฐานะเดี๋ยวหนึ่น
 3. ดนตรีเป็นศิลปะที่สร้างความเป็นกัน
 4. ดนตรีช่วยลดห่วงห่วงระหว่างวัย
- 10) อิทธิพลของพัฒนานี้ไฟฟ้าเป็นผลให้เกิดเครื่องดนตรีชนิดใด
1. มาริมนา
 2. ชินชีไซเซอร์
 3. กลองชุดและครบ
 4. เปียโน
- 11) ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดในเรื่องของดนตรีในศตวรรษที่ 19 และ 20 คือประการใด
1. ดนตรีดุริยางค์มีน้อยลงมาก
 2. มีการบรรเลงกลางแจ้งมากขึ้น
 3. การบรรเลงสดมีน้อยลง
 4. มีการแสดงดนตรีได้ในทุกสถานที่
- 12) เครื่องดนตรีชนิดใดที่นิยมใช้แทนวงดนตรีบรรเลงกันตามห้องอาหาร
1. กีตาร์โปร่ง
 2. อีเลคโทอน
 3. ออร์แกนไฟฟ้า
 4. กีตาร์ไฟฟ้า
- 13) ท่านคิดว่าնักอนุรักษ์นิยม ชอบพึงพอใจบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีอะไมกาที่สุด
1. ออร์แกนไฟฟ้า
 2. แซกโซโฟน
 3. นาสซอ
 4. เปียโน
- 14) ถ้าท่านไปทศนาจ ท่านควรนำเครื่องดนตรีชนิดใดไปมากที่สุด
1. กีตาร์ไฟฟ้า
 2. แอกคอร์เดียน
 3. ทิมปานี
 4. ไซโลโฟน
- 15) ท่านมีความรู้เกี่ยวกับอีเลคโทอนอย่างไร
1. เป็นเครื่องดนตรีไฟฟ้าที่เป็นคีบอร์ด
 2. เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้คนเล่นเพียงคนเดียว
 3. เป็นเครื่องดนตรีที่เลียนเสียงเครื่องดนตรีธรรมชาติ
 4. เป็นเครื่องดนตรีคีบอร์ดที่เลียนเสียงเครื่องดนตรีธรรมชาติ
- 16) Piano Pieces หมายถึงข้อใด
1. เครื่องอะไหล่ของเปียโน
 2. การตั้ง (ขึ้น) เสียงเปียโน
 3. บทขับร้องที่เปลี่ยนไปบรรเลงคลอ
 4. บทบรรเลงที่แต่งขึ้นสำหรับเปียโน
- 17) เครื่องดนตรีที่ใช้สมหวังในปัจจุบัน มักใช้เครื่องดนตรีชนิดใด
1. เปียโนและออร์แกนไฟฟ้า
 2. ฟลูตและกีตาร์ไฟฟ้า
 3. แซกโซโฟนและแอกคอร์เดียน
 4. กีตาร์ไฟฟ้าและชินชีไซเซอร์
- 18) ข้อใดเป็นลักษณะของดนตรีศศตวรรษที่ 20
1. ดนตรีของโนมาร์ท
 2. ดนตรีของหลุยส์ อาร์มสตรอง
 3. ดนตรีของด็อกไฮเซ่น
 4. ดนตรีในเทคโนโลยีสารสนเทศ

- 19) วงศ์ตระกูลไทยในบ้านเราปัจจุบันเป็นวงศ์ใด
1. เป็นเครื่องดนตรีเสียงธรรมชาติล้วน
2. เป็นเครื่องดนตรีไฟฟ้าล้วน
3. เป็นเครื่องดนตรีไฟฟ้าเป็นส่วนมาก
4. เป็นเครื่องดนตรีสมมิคร์องดนตรีเสียงธรรมชาติมากกว่า
- 20) รายการของสถานีวิทยุจุฬาฯ ภาค เอ็ฟเอ็ม (101.5 mHz) ระหว่าง 21.30 - 23.00 น.
ทุกคืนนี้ จัดเป็นข้อใด
1. รายการดนตรีเบรคดานซ์ 2. รายการดนตรีคลาสสิกต่อวันตก
3. รายการดนตรีไทยแบบแผน 4. รายการเพลงลูกทุ่งต่อวันตก

ເຄລຍຄຳຕອນນທທໍ່ 12

Go 1.	(3)	co 11.	(3)
ໜ້ອ 2.	(3)	ໜ້ອ 12.	(2)
ໜ້ອ 3.	(3)	co 13.	(4)
ໜ້ອ 4.	(1)	ໜ້ອ 14.	(2)
co 5.	(4)	co 15.	(4)
ໜ້ອ 6.	(2)	ໜ້ອ 16.	(4)
ໜ້ອ 7.	(2)	co 17.	(4)
ໜ້ອ 8.	(1)	ໜ້ອ 18.	(3)
ໜ້ອ 9.	(3)	ໜ້ອ 19.	(3)
ໜ້ອ 10.	(2)	ໜ້ອ 20.	(2)

ໝາຍເຫດ ອ່ານທນທວນເນື້ອຫາກາຍໃນນທ ສໍາຮັບກຳຄາມໜ້ອທີ່ທ່ານຕອນຜິດອືກຮັ້ງໜຶ່ງ