

บทความวิจัย

เรื่อง แนวทางการประพันธ์เพลงของ Joe Hisaishi ในภาพยนตร์อนิเมชั่นเรื่อง Howl's Moving
Castle ของสตูดิโอจิบลิ

โดย

นางสาวรดา สุปฏิญญา

รหัสนักศึกษา 05600726

บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชีย

ศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2563

ลิขสิทธิ์ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อบทความวิจัย	แนวทางการประพันธ์เพลงของ Joe Hisaishi ในภาพยนตร์ อนิเมชันเรื่อง Howl's Moving Castle ของสตูดิโอจิบลิ
ผู้เขียน	นางสาวรดา สุปฏิญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาบทความวิจัย	อาจารย์ ดร.ฟรานซิส นันตะสุนันท์
สาขาวิชา	เอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ปีการศึกษา	2563

บทคัดย่อ

บทความวิจัย“แนวทางการประพันธ์เพลงของ Joe Hisaishi ในภาพยนตร์อนิเมชันเรื่อง Howl's Moving Castle ของสตูดิโอจิบลิ”มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เพื่อศึกษาแนวทางและหลักการ ในการประพันธ์เพลง Joe Hisaishi เพื่อประกอบภาพยนตร์อนิเมชันและเพื่อศึกษาประเภทของเพลง Joe Hisaishi ประพันธ์

โดยมีวิธีการศึกษา ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ ประเภทเพลงของ Joe Hisaishi ใช้ในภาพยนตร์อนิเมชันเรื่อง Howl's Moving Castleของสตูดิโอจิบลิ เก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับเพลงประกอบภาพยนตร์ ในลักษณะของเพลงประกอบภาพยนตร์อนิเมชันเรื่อง Howl's Moving Castleของสตูดิโอจิบลิ ทั้งเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศและเรียบเรียงผล การศึกษาในรูปแบบของบทความวิจัย

ผลการศึกษาพบว่า เพลงที่ใช้ในการประกอบภาพยนตร์อนิเมชันเรื่อง Howl's moving castle เป็นการบรรเลงของเพลงแนววงออร์เคสตรา โดยประเภทของเครื่องดนตรีในวงนี้จะมี เครื่องสาย รวมกับเครื่องลมไม้ เครื่องทองเหลือง และเครื่องกระทบ ประกอบไปด้วย ไวโอลิน วอโ ลลา เชลโล่ ดับเบิลเบส ฟลูต ปิคโคโล โอโบ อิงลิชฮอร์น คลาริเน็ต เบสคลาริเน็ต บาสซูน ดับเบิล บา

สซุน ฮอร์น ทรัมเป็ต ทรอมโบน ทูบา กลองทิมปานี กลองใหญ่ กลองเล็ก ไซโลโฟน สามเหลี่ยม ฉาบ
แหมโบริน แต่ละเพลงที่นำมาใช้นั้นเป็นเพลงที่มีทำนองเดียวกัน แตกต่างกันตรงที่จังหวะ อารมณ์และ
เครื่องดนตรีที่ใช้ โดยแต่ละเพลงนั้นจะมีเครื่องดนตรีที่เด่นแตกต่างกันไป แต่ไม่ว่าทำนองก่อนหน้านี้
จะเป็นทำนองแบบไหน พอถึงช่วงหนึ่งของเพลงก็จะกลับมาเป็นทำนองหลัก Merry Go Round of
life เสมอ

คำสำคัญ : สตูดิโอจิบลิ, Joe Hisaishi, ปราสาทเวทมนต์ของฮาวล์, Howl's moving castle

กิตติกรรมประกาศ

บทความวิจัยเรื่องแนวทางการประพันธ์เพลงของ Joe Hisaishi ในภาพยนตร์อนิเมชันเรื่อง Howl's Moving Castle ของสตูดิโอจิบลิ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 450 112 การศึกษาเอกเทศ (Independent Study)

บทความวิจัยชิ้นนี้สามารถสำเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับการกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย์ ดร.พรานซีส นันทะสุนทร อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี จนทำให้งานวิจัยในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ และขอขอบคุณครอบครัว และเพื่อน ๆ ที่คอยให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ตลอดจนให้กำลังใจ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้การศึกษาวิจัยในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

โดยเฉพาะ นายเอเชีย พงษ์สุพรรณ ที่ทำให้ข้าพเจ้ามีแรงผลักดันในการทำวิจัยเล่มนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ ขอขอบคุณที่เป็นกำลังใจ ที่อยู่ข้างๆ และคอยช่วยค้นหาซื้อเครื่องดนตรีจีนนอนติกทั้งคู่

ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ หากมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้

วรดา สุปฎิญา

สารบัญ

บทคัดย่อ.....	ก-ข
กิตติกรรมประกาศ.....	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	5
สารบัญรูปภาพ	5
บทที่ 1 บทนำ	6
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	
1.2 วัตถุประสงค์	
1.3 ขอบเขตการศึกษาวิจัย	
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการวิจัย	
1.5 วิธีการศึกษาวิจัย	
1.6 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
บทที่ 2 Joe Hisaishi และ Howl's Moving Castle (2004)	18
บทที่ 3 แนวเพลงแต่ละเพลง	22
บทที่ 4 ผลการศึกษา	32
บรรณานุกรม	33
ประวัติผู้ศึกษา	35

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1	19-20
ตารางที่ 2.2	25-26

สารบัญรูปภาพ

	หน้า
ภาพที่ 2.1 : Joe Hisashi	21
ภาพที่ 2.2	22
ภาพที่ 2.3	23
ภาพที่ 2.4	23
ภาพที่ 2.5	24
ภาพที่ 2.6	24

บทที่ 1

บทนำ

ที่มาและความสำคัญ

สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในภาพยนตร์ก็คือ ‘ดนตรี’ เพื่อให้ภาพยนตร์มีความไหลลื่นและนุ่มนวลมากขึ้น เป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกได้ถึงอารมณ์ของตัวภาพยนตร์ อารมณ์ของตัวละคร

ดนตรีเป็นเครื่องแสดงความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคล และเป็นตัวแทนกลุ่มชน แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมทางดนตรีของแต่ละกลุ่มชน ดังที่ เทรวาร์เทน (Trevathen) ได้กล่าวเกี่ยวกับดนตรีไว้ว่า ความสามารถของมนุษย์ที่เพื่อใช้สื่อสารทางด้านดนตรีนั้น ได้มีติดตัวคนเรามาแต่กำเนิดจากการรับรู้ภาษาแม่และทารก และจากการสะท้อนเรื่องราวของมานุษยวิทยาในการใช้ดนตรีเพื่อพิธีกรรมทางศาสนาและมีความเกี่ยวข้องกันทางด้านวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันดนตรียังได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อเชื่อมโยงระหว่างด้านอารมณ์และจิตใจได้อย่างแท้จริง (Harold F. Abeles, Lori A. Custodero, 2010).

Film Score คือดนตรีที่เล่นเป็น Background อยู่ในหนัง เพื่อส่งให้หนังเรื่องนั้นดูสนุกขึ้น เช่นหนังแบบน่ากลัว Film Score ก็จะทำออกแนวน่ากลัวขึ้นเป็นต้น Film Score จะมี 2 แบบคือ Original Film Score ที่แต่งขึ้นมาเพื่อใช้กับภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะ หรือ Film Score ที่ไปเอาดนตรีที่มีอยู่แล้วแต่เข้ากับภาพยนตร์ก็เลยนำมาใช้ ส่วนอีกอย่างคือ Soundtrack ก็คือรวมดนตรีทุกอย่างที่อยู่ในภาพยนตร์รวมทั้ง Sound Effects เสียงพูดด้วย Soundtrack ก็แบ่งเป็น 2 อย่างคือ Original Soundtrack (OST.) คือ Sound track ที่แต่งขึ้นมาเพื่อภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะ และ Soundtrack คือการนำเอาเพลงหรือดนตรีที่มีอยู่แล้วมาแทรกในภาพยนตร์ โดยเฉพาะการนำเพลงเก่าๆ มาใส่ ก็จะทำให้บอกถึงยุคสมัยของภาพยนตร์เรื่องนั้นได้ (ศิริพันธ์ เจริญรัตน์, 2561)

การประพันธ์เพลง (Composition) นัยหนึ่งจึงหมายถึงการสร้างเพลงหรือดนตรีซึ่งได้มีการออกแบบอย่างตั้งใจ โดยจะยังมีการทบทวนและปรับแก้ไขจนกว่าจะออกมาเป็นผลงานที่สมบูรณ์ตามความต้องการของผู้ประพันธ์ (อมรมาศ มุกดาม่วง, 2561)

Michael Miller ได้ให้ความหมายของการประพันธ์เพลง (Musical Composition) คือ ศิลปะแห่งการสร้างสรรคงานดนตรี หรือการขับร้องที่มาในรูปแบบต่างๆ เช่น งานที่มีความสั้นและกระชับอย่างดนตรีประกอบโฆษณา หรือขนาดความยาวเช่นดนตรีโอเปร่า ทั้งนี้ยังอาจมีลักษณะเพื่อส่งเสริมทางการตลาด รูปแบบงานดนตรีแบบสมัยนิยม รูปแบบดนตรีคลาสสิก และดนตรีคลาสสิกร่วมสมัย เป็นต้น

นอกจากนี้ การประพันธ์เพลง มักมาพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์ ดังที่ Margaret Boden ได้กล่าวถึงที่มาของความคิดสร้างสรรค์ที่พบในวัยเด็กนั้น มีเหตุมาจาก 2 ส่วน คือ ได้รับจากจิตใต้สำนึก หรือความคิดสร้างสรรค์ที่ติดตัวมาในแต่ละบุคคล (psychology creativity) และความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในภายหลัง (historical creativity) (Margaret A. Boden, 2004)

นักประพันธ์เพลง (composer) เป็นผู้ที่มีความถนัดต่อความนึกคิด มีความฝัน จินตนาการหรือมีพรสวรรค์ นักประพันธ์เพลงเหล่านั้นจะถ่ายทอดความรู้สึกดังกล่าวออกมาเป็นเสียง อาจโศกเศร้า อ่อนหวาน หรือคึกคัก ขึ้นอยู่กับอารมณ์ และนอกจากนั้นผลงานยังขึ้นอยู่กับยุคสมัยอีกด้วย นักประพันธ์เพลงต้องเป็นผู้มีความอดทนอย่างยิ่ง บทเพลงที่เราฟังจบในเวลาไม่กี่นาทีนั้น ต้องใช้เวลาในการประพันธ์ การแยกเสียงประสาน ซึ่งเป็นเรื่องซับซ้อนและละเอียดอ่อน กว่าที่จะเสร็จเรียบร้อยก็กินเวลาเป็นแรมเดือน หรือแรมปี (ทวีสิทธิ์ ไทรวิจิตร. 2552) จึงจะนำมาบรรเลงให้ผู้อื่นฟังได้อย่างมีความสุข

แอนิเมชันเป็นสื่อหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแสดงให้เห็นถึงกาบั้นที่กประวัติศาสตร์ เนื่องจากการศึกษาประวัติศาสตร์เป็นเสมือนการได้ย้อนเวลากลับไปศึกษาเหตุการณ์ต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตทำให้ได้ทราบถึงที่มาต้นตอและสิ่งที่มีอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะ งานออกแบบ ภาพยนตร์ หรือแอนิเมชันเองก็ทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจ ที่มาที่ไปของแนวความคิด เทคนิคและวิธีการ เนื้อหา เสียงองค์ประกอบทางศิลปะ เป็นต้น ทั้งนี้ ก็เพื่อช่วยในการพัฒนาผลงานให้น่าสนใจ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและก้าวหน้ายิ่งขึ้น แอนิเมชันคือ การประดิษฐ์สร้างภาพขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ความจริง แอนิเมชันที่ดีจะสื่อสารอารมณ์ให้ความสมจริงเท่าเทียมและมีคุณค่าเท่าเทียมกับภาพยนตร์ (Taylor, 2003)

เชื่อว่าใครที่เป็นแฟนตัวยงของการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวแล้ว เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่รู้จักค่ายจากแดนอาทิตย์อุทัยอย่าง Studio Ghibli ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1985 โดย Hayao Miyazaki สตูดิโอที่สมบูรณ์แบบในทุก ๆ ด้านไม่ว่าแม้แต่ดนตรีประกอบ ซึ่ง Joe Hisaishi คือบุคคลเบื้องหลังคนสำคัญของหลาย ๆ ตัวไนต์อันแสนวิจิตรเหล่านั้น (Geeraphat Yodnil, 2018) สตูดิโอจิบลิ (ญี่ปุ่น: 株式会社スタジオジブリ โรมาจิ: Kabushiki-gaisha Sutajio Jiburi) หรือในชื่อภาษาอังกฤษ Studio Ghibli Inc. เป็นสตูดิโอภาพยนตร์อนิเมะของประเทศญี่ปุ่น เคยเป็นส่วนหนึ่งของ โตคุมะ โซเท็น ภาพยนตร์อนิเมะของสตูดิโอนี้ เต็มไปด้วยจินตนาการ เข้าถึงอารมณ์ และได้รับความชื่นชมไปทั่วโลก ชื่อ จิบลิ มาจากเครื่องบินตรวจการณ์ของประเทศอิตาลีที่ใช้ในทะเลทรายซาฮารา ในยุคสงครามโลกครั้งที่สอง คำนี้มีที่มาจากคำในภาษาลีเปียนที่แปลว่า "ลมร้อนที่พัดผ่านทะเลทรายซาฮารา" เปรียบได้กับ สตูดิโอที่พัดเอากระแสลมลูกใหม่ผ่านมายังอุตสาหกรรมอนิเมะของญี่ปุ่น (The Birth of Studio Ghibli, Nausicaä of the Valley of the Wind DVD, Walt Disney Home Entertainment, 2005).

จิบลิกลายเป็นสมบัติแห่งชาติ ภาพยนตร์ของจิบลิได้ติดอันดับบ็อกออฟฟิศของญี่ปุ่นอยู่หลายครั้ง รวมไปถึงประเทศแถบตะวันตกจากการที่ภาพยนตร์ของมิยาซากิเรื่อง Spirited away ที่สร้างขึ้นในปี 2001 ได้รับรางวัลออสการ์ หนึ่งในจุดแข็งของสตูดิโอจิบลิคือความหลากหลายในการสื่อออกมาจากภาพยนตร์ที่สร้างและภาพยนตร์ที่เป็นที่นิยมของสตูดิโอจิบลิก็คือภาพยนตร์แอนิเมชันแฟนตาซี สตูดิโอจิบลิสร้างภาพยนตร์จากเรื่องราวดั้งเดิมที่มีแล้วนำประยุกต์ในหมวดหมู่ที่หลากหลาย เช่น ภาพยนตร์แฟนตาซี ภาพยนตร์ผจญภัย หรือภาพยนตร์ชีวประวัติ ด้วยการเล่าที่ธรรมดามากไปจนถึงการเล่าที่ซับซ้อน (Colin Odell, Michelle L. Blanc, 2019)

Joe Hisaishi คือหนึ่งในคอมโพสเซอร์คนสำคัญแห่งวงการภาพยนตร์และอนิเมะในช่วง 80s ของญี่ปุ่น มีเครดิตการทำดนตรีและเพลงประกอบกว่า 100 เรื่อง ความสามารถของโจถูกเปรียบเทียบกับ John Williams แห่ง Star Wars อยู่บ่อยครั้ง โดยในระหว่างเรียนนั้นโจมีความสนใจในเรื่องของดนตรีในแบบที่ไม่ได้แบ่งเป็นหมวดหมู่หรือประเภท เขาสนใจวิธีคิด วิธีเรียบเรียงของผู้แต่งเป็นหลักใหญ่ หนึ่ง

ในแรงบันดาลใจสำคัญที่มีผลต่อชีวิตการเขียนเพลงในเวลานั้นของโจคือวงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ชื่อว่า **Yellow Magic Orchestra** ที่ **Ryuichi Sakamoto** คือหนึ่งในสมาชิกของวง วิธีการเรียบเรียงหลาย ๆ รูปแบบของโจล้วนรับอิทธิพลมาจากวงนี้เป็นส่วนใหญ่ หลังสำเร็จการศึกษา

โจเริ่มต้นอาชีพนักแต่งเพลงด้วยการใช้เวลาของชีวิตส่วนหนึ่งทำดนตรีและเพลงประกอบให้ละครทีวีสมัยนั้น (โดยเริ่มเรื่องแรกตอน 1974 ด้วยอายุ 24 ปี) และอีกส่วนหนึ่งก็แต่งเพลงรวมถึงโปรดิวซ์อัลบั้มแรกของตัวเอง *Mkwaju* ซึ่งคลอดออกมาในปี 1981 โดยชื่ออัลบั้มมาจากภาษาสวาฮิลี (ภาษาหลักที่ใช้ในแถบแอฟริกาตะวันออก) สิ่งที่ทำให้ผลงานชิ้นนี้ของโจกลายเป็นที่พูดถึงและสร้างชื่อให้กับเขาในเวลานั้นที่นอกจากตัวเพลงข้างในแล้ว ธีมลับ ๆ ที่เขาแอบซ่อนเอาไว้ด้วยการแต่งเพลงให้อยู่บนพื้นฐานของความหมายในตัวอักษร ‘m’ กับ ‘a’ จากชื่ออัลบั้มที่ถ้าเอามารวมกันว่า ‘ma’ ในภาษาญี่ปุ่นจะหมายถึง “ความว่างเปล่า” เพลงในอัลบั้มนี้จึงเต็มไปด้วยช่องว่างระหว่างโน้ตถึงโน้ต มีความมินิมอล ในช่องว่างก็เต็มไปด้วยซาวด์สังเคราะห์ระยิบระยับชั้นดีคลอกับเสียงเปียโนโน้ตสวย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ส่งมาถึงงานของโจในถัด ๆ มาทุกชิ้น

โจเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นเรื่อย ๆ จากตรงนั้น และเป็นช่วงนี้เองที่ทำให้เขาสร้างชื่อใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้เรียกแทนตัวเองในวงการว่า ‘โจ ฮิซาชิ’ โดยมีที่มาจากโปรดิวเซอร์ คอมโพสเซอร์ คอนดักเตอร์ และมีอิทธิพลเปิดคนดังของโลก ‘ควินซี โจนส์’ (Quincy Jones) คำว่า ‘Hisaishi’ ในตัวคันจิ อ่านเหมือนกับคำว่า ‘Kuishi’ ซึ่งออกเสียงคล้ายกับคำว่า ‘Quincy’ มาก และพอปฏิทินพลิกเข้าสู่หน้าที่เขียนว่าปี 1983 ก็เป็นตอนเดียวกันกับที่บริษัทแผ่นเสียงแห่งหนึ่งมาชวนเขาไปทำดนตรีประกอบให้กับ ‘Nausicaä of the Valley of the Wind’ ผลงานวาดและกำกับชิ้นแรกของ ฮายาโอะ มียาซากิ ก่อนที่จะกลายเป็นผู้ก่อตั้งสตูดิโอจิบลิ หลังจากนั้น การร่วมงานกันครั้งแรกและมิตรภาพของสองผู้เป็นตำนานในปัจจุบันเริ่มขึ้นจากตรงนี้ (Geeraphat Yodnil, 2018)

ดังนั้น ภาพยนตร์และเพลงประกอบของสตูดิโอจิบลิมีความนิยมมากขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง “เทคนิคการประพันธ์เพลงของ Joe Hisaishi จากภาพยนตร์เรื่อง Howl’s Moving Castle” ที่เป็นบุคคล

สำคัญที่ทำให้ภาพยนตร์ของสตูดิโอจิบลิมีมิติและสีสันมากขึ้นจากเพลงที่เขาได้ประพันธ์ขึ้นมาเพื่อเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ เพื่อศึกษาเทคนิคการประพันธ์เพลงและประเภทของเพลงที่ Joe Hisaishi ได้ประพันธ์ให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาแนวทางในการประพันธ์เพลง Joe Hisaishi เพื่อประกอบภาพยนตร์อนิเมชันเรื่อง Howl's Moving Castle ของสตูดิโอจิบลิ

ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษาค้นคว้าวิจัยมุ่งศึกษาแนวทางการประพันธ์และประเภทของเพลงในภาพยนตร์อนิเมชันเรื่อง Howl's Moving Castle ของสตูดิโอจิบลิที่ Joe Hisaishi ได้แต่งขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบแนวทางการประพันธ์เพลงที่ Joe Hisaishi ได้ประพันธ์ให้กับภาพยนตร์อนิเมชันเรื่อง Howl's Moving Castle ของสตูดิโอจิบลิ

วิธีการดำเนินการวิจัย

1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการประพันธ์เพลงของ Joe Hisaishi ใช้ในภาพยนตร์อนิเมชันเรื่อง Howl's Moving Castle ของสตูดิโอจิบลิ

2. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเพลงประกอบภาพยนตร์ ในลักษณะของแนวทางการประพันธ์เพลงภาพยนตร์อนิเมชันเรื่อง Howl's Moving Castle ของสตูดิโอจิบลิ ทั้งเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

3. เรียบเรียงผลการศึกษาในรูปแบบของบทความวิจัย

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่ใช้เป็นกรอบความคิดที่ใช้วิจัย ได้แก่ บทสัมภาษณ์บางส่วน of Joe Hisaishi จาก Youtube

1. บทสัมภาษณ์บางส่วนของผู้สัมภาษณ์ Joe Hisaishi จาก Youtube

NHK World (2018) ได้ทำการสัมภาษณ์ “Joe Hisaishi” โจ กล่าวว่าเขาเชื่อในพลังของดนตรีว่า มันยิ่งใหญ่มาก เมื่อคุณทำมัน สร้างสรรค์มันขึ้นมา ในช่วงเวลานั้น จิตวิญญาณแห่งดนตรีก็เกิดขึ้นมา และเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น มันถูกเผยแพร่ออกไป ออกไปสัมผัสและลึกกลงไปในจิตใจของผู้คนได้ นี่แหละคือพลังของดนตรี ในภาพยนตร์เรื่อง Nausicaa โจบอกว่าได้ทำการใช้เครื่องสังเคราะห์เสียง ที่เป็นอะไรแปลกใหม่และน่าตื่นเต้นในเวลานั้นมาก แต่มันไม่สำคัญอะไรเลยเพราะเขามีความรู้สึกหลงใหลที่ท่วมท้นมากสำหรับโปรเจกต์นี้เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันยาก ตอนที่ได้ทำงานกับ NASA Coppola เขาฟังจะเริ่มการเขียนเพลงประกอบภาพยนตร์ ชื่อของเพลงประกอบนี้ใจได้ใช้ความเป็นเด็ก รู้สึกได้ถึงความเป็นมิตรในตัวดนตรี ตัวคอร์ดไม่ได้เปลี่ยนไปเลย มีแค่ช่วงใกล้ๆจบที่เปลี่ยน โจบอกว่าเมื่อตัวเขาได้ตามเมโลดี้เหล่านั้นแล้ว เขาได้ถูกชกใจอย่างมากโดยดนตรีคลาสสิกสไตล์ Minimalist ที่มีลักษณะที่ตายตัว โจได้ใช้กระบวนการของดนตรีคลาสสิกสไตล์ Minimalist ตั้งแต่อายุ 20 โดยจะมีลักษณะเป็นแบบแผนเฉพาะและนำมาบรรเลงในแนวทางที่หลากหลาย มันไม่ใช่การทำซ้ำ

โจ ฮิซาชิเป็นนักประพันธ์เพลงและผู้กำกับทางด้านดนตรีชาวญี่ปุ่น การแต่งเพลงในภาพยนตร์ของเขาเป็นที่รู้จักในวงการผู้กำกับที่มีชื่อเสียง

ฮิซาชิเดิมชื่อว่าฟูจิซาวา มาโมรุ เกิดในวันที่ 6 ธันวาคมปี ค.ศ. 1950 ในจังหวัดทาคาโนะ ประเทศญี่ปุ่น ตอนอายุ 5 ขวบ เขาได้เริ่มเล่นไวโอลินที่โรงเรียน Suzuki Shinichi เขาค้นพบความหลงใหลของเขาที่มีต่อดนตรี ในตอนนั้นเขาได้เริ่มดูภาพยนตร์เป็นจำนวน 300 เรื่องกับพ่อของเขาทำให้เขามีความถนัดในสายอาชีพ จากความรักที่มีต่อเสียงเพลงของเขา ตอนอายุ 19 ฮิซาชิได้ลงทะเบียนเรียนที่วิทยาลัยดนตรีคินิทากิในเอกการประพันธ์เพลง จากนั้นเขาได้เริ่มการทำงานเป็นคนเรียบเรียงเกี่ยวกับ ‘minimalist’ music (คือการใช้ทำนองหรือรูปแบบรูปแบบหนึ่งแล้วเล่นวนไปเรื่อยๆ แต่ทุกครั้งทีวนกลับมาที่เดิมนั้นจะมีอะไรเปลี่ยนไปที่ละเล็กละน้อย) ที่ที่เขาได้รับประสบการณ์ที่มีค่าในงานของ New York Hypnotic School’

ในปี1974 อาชีพของอิซาซึก้าวหน้าอย่างรวดเร็วหลังจากเพลงที่เขาประพันธ์ขึ้นมาให้กับภาพยนตร์อนิเมชันที่ชื่อว่า“Gyatoruzu” ที่ได้รับความนิยมและคำชมเป็นวงกว้าง งานอื่นๆของอิซาซึในระหว่างนั้นก็ยังมีเพลงเรื่อง Tekuno porisu 21C” and “Sasuraiger” ในปี1981 อิซาซึได้ปล่อยผลงานแรกออกมา มีชื่อว่า MKWAJU และอัลบั้มที่2มีชื่อว่า Information”ในปี1982 ในปีเดียวกันที่เขาได้ใช้ชื่อว่า โจ อิซาซึเป็นชื่อในวงการ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากโปรดิวเซอร์ในตำนาน Quincy Delight Jones จากนั้นในปี1983 อิซาซึได้พบกับผู้กำกับฮายาโอะ มียาซากิ มียาซากิประทับใจในอัลบั้ม Information” and “MKWAJUที่อิซาซึประพันธ์มาก และได้ขอให้อิซาซึประพันธ์เพลงให้ภาพยนตร์ของเขาอีกด้วย

การร่วมงานของอิซาซึกับมียาซากิช่วยให้เขามีชื่อเสียงอย่างมาก อิซาซึได้เขียนเพลงประกอบให้กับ “Laputa: Castle in the Sky”ในปี1986 Porco Rosso” และ“Princess Mononokeอีกด้วย งานของอิซาซึระหว่างปี1980และปี1988มีเพลงของ Mobile Suit Gundam Movie II: Soldiers of Sorrow”, “Mobile Suit Gundam III: Encounters in Space”, “Arion”, “Robot Carnival”, “Crest of the Royal Family”, และ“Totoro” ในปี1983 เขายังได้เขียนเพลงให้กับซีรีส์วิทยาศาสตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่มีชื่อว่า Mospeada ได้ถูกนำมาไปใช้โดย Carl Macekใช้กับเรื่อง Robotech” งานที่มีชื่อเสียงหลายๆทั้ง2งานของอิซาซึก็ถูกประพันธ์ขึ้นมาในปี1980 มีเพลง Sasuga no Sarutobi” และ “Futari Taka

อิซาซึยังมีชื่อเสียงอย่างมากในงานเพลงที่เขาได้เขียนให้กับภาพยนตร์อนิเมชัน เขาได้รับเครดิตสำหรับเพลงชุดที่มีชื่อเสียงมาก มี “Hello! Sandybell ในปี1981“Creamy Mami, the Magic Angel ในปี1984 และ Kimagure Orange Road: The Movieในปี1988 รวมไปถึงงานที่อิซาซึได้ทำร่วมกับฮายาโอะ มียาซากิ มี“Nausicaa of the Valley of the Windปี1984 Kiki’s Delivery Serviceในปี1989 Spirited Away”ในปี 2001 Howl’s Moving Castleในปี2004 และ Ponyoในปี2008

อ้างอิงจากปีซี อิซาซึยังได้รับการฝึกในการประพันธ์เพลงอนิเมะจากนักประพันธ์เพลงผู้มีชื่อเสียงทาเคโอะ วาตะนาเบะ ผู้ซึ่งมีชื่อเสียงอย่างมากในการประพันธ์เพลงที่ชื่อว่า Cutie Honey” และ “Lone Wolf and Cub อิซาซึได้สร้างบริษัทเกี่ยวกับการอัดเพลงที่มีชื่อว่า Wonder Land Inc เขาได้รับการยกย่อง

จากการที่ประพันธ์เพลงให้กับพาราลิมปิกฤดูหนาวในปี1998 ในปี2006 เขาได้ปล่อยผลงานอัลบั้มที่มีชื่อว่า Asian X.T.C” อิซาฮิยังได้เขียนเพลงให้กับ Departures เป็นภาพยนตร์ที่ชนะรางวัลออสการ์ในสาขา ภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม โจ อิซาฮิ ได้รับเหรียญเกียรติยศสายสัมพันธ์จากรัฐบาลญี่ปุ่นในปี2009 เขายังชนะรางวัลเพลงยอดเยี่ยมจากthe Japanese Academyถึง6ครั้ง ครั้งล่าสุดที่ได้รับรางวัลนี้ในปี2011

ผลงานการประพันธ์เพลงของโจ อิซาฮิ

Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)

Laputa: Castle in the Sky (1986)

My Neighbor Totoro (1988)

Kiki's Delivery Service (1989)

Porco Rosso (1992)

Sonatine (1993)

Kids Return (1996)

Princess Mononoke (1997)

Hana-bi (1997)

Kikujiro (1999)

Brother (2000)

Spirited Away (2001)

Howl's Moving Castle (2004)

Ponyo (2008)

Departures (2008)

The Wind Rises (2013)

The Tale of the Princess Kaguya (2013)

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch (2013)

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom (2018)

Children of the Sea (2019)

บทสัมภาษณ์ของคุณโจ อีซาชิเกี่ยวกับคอนเสิร์ต Music Future ครั้งที่ 5 ปี 2018

เกี่ยวกับ Music Future

โจ : ผมได้ประพันธ์เพลงที่สร้างขึ้นจากรูปแบบของดนตรีแบบมินิมอล (Minimalism คือการใช้ทำนองหรือรูปแบบรูปแบบหนึ่งแล้วเล่นวนไปเรื่อยๆ แต่ครั้งที่วนกลับมาที่เดิมนั้นจะมีอะไรเปลี่ยนไปที่ละเล็กน้อย) แต่ดนตรีแบบโมเดิร์นประเภทนี้มีโอกาสน้อยที่จะได้จัดแสดงในประเทศญี่ปุ่น เพราะแบบนั้นผมเลยตัดสินใจว่าจะสร้างโอกาสที่จะได้จัดแสดงดนตรีแบบล้ำสมัยในประเทศญี่ปุ่นและแสดงในคอนเสิร์ต the music future

เงื่อนไขในการเลือกดนตรี

โจ : จนถึงตอนนี้ การแสดงดนตรีร่วมสมัยในประเทศญี่ปุ่นนั้นสร้างจากการเคลื่อนไหวของยุโรปแบบดั้งเดิม เริ่มด้วย Schoenberg, Berg, และ Webern post-Webern pointillism and twelve-tone serialism to Ligeti and Xenakis ที่บอกไปจะถูกเล่นทั้งหมด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าดนตรีแบบมินิมอลจะถูกแสดงขณะหนึ่งหลังจากที่มีขึ้นมาในสหรัฐอเมริกาเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ก็ยากที่จะถูกนำมาจัดแสดง มีแค่คนสี่คนเท่านั้น มีผู้บุกเบิกอย่างเช่น Philip Glass และ Steve Reich ที่ประพันธ์ดนตรีแบบมินิมอลล้วนๆ ตั้งแต่นั้นมา ก็มีนักประพันธ์เพลงหลายคนเขียนเพลงใหม่ๆ ที่สร้างมาจากความเป็น minimalist แต่ไม่ได้แสดงในประเทศญี่ปุ่น รูปแบบการประพันธ์เพลงของผมก็สร้างมาจาก minimalism เหมือนกัน เพราะแบบนั้นผมก็เลยเลือกชิ้นส่วนเหล่านี้มานำเสนอดนตรีประเภทนี้

ทำไมถึงมีคนให้การตอบรับ music future เป็นอย่างดี

โจ : มีคอนเสิร์ตอยู่บ้างที่ค่อนข้างทำให้คนดูฟังพอใจที่จะได้รู้ในสิ่งใหม่ๆ หลายๆ อย่างก็ยากเกินไปตามความเข้าใจและทำให้คนสับสน อย่างไรก็ตาม งานชิ้นนี้ที่สร้างขึ้นจาก minimalism มีการประสานจังหวะ

เพราะแบบนั้น จึงไม่ค่อยยากและง่ายที่จะให้ผู้ฟังรับรู้และเข้าใจได้ ผมเชื่อว่ามติดนตรีที่ทั้งดีและไม่ดี สนุกและ น่าเบื่อ ความแหวกแนวหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าคุณถ่ายทอดดนตรีที่เหมาะสมและดี ผู้ฟังก็จะพอใจกับสิ่งนี้ นั่นเป็น วิธีที่ผมใช้ในการเลือกดนตรีสำหรับคอนเสิร์ตและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเสียงตอบรับต่อ music future ถึงมี กระแสไปในทางที่ดี

การร่วมงานกับ David Lang

โจ : David Lang เป็นนักประพันธ์เพลงที่มีอารมณ์เชิงตรรกะและความสามารถมาก การประพันธ์ เพลงของเขาอยู่ในระดับที่ต่างออกไป เป็นนักประพันธ์เพลงที่ผมชื่นชม รูปแบบดนตรีของเขาเป็นแบบล้ำสมัย และผมได้เรียนรู้หลายอย่างมาจากเขา รูปแบบของผม ตอนนี้มีการใช้คอร์ดที่ไม่หลากหลาย และไม่ยากที่จะ ทำความเข้าใจเท่าที่ควร เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเรามีแบบปกติ การร่วมงานกับ David ผมคิดว่าตอนนี้เราสามารถ ถ่ายทอดการแสดงร่วมสมัยได้แล้ว สิ่ง que เพิ่มมากขึ้นของ David คือวงดนตรี chamber orchestra และโน้ตเพลง ไม่ใช่แค่ขนาด 17 ถึง 18 คนตามรูปแบบของ future orchestra แต่เต็มไปด้วยความสวยงามและมีความสดใส ผมเลือกโน้ตเพลงนี้เพราะว่าเมื่อผมถาม David ว่าแสดงอันนี้ได้ไหม เขาก็ตอบรับกลับมาด้วยความกระตือรือร้น

โน้ตชิ้นอื่นๆที่จะถูกแสดงในคอนเสิร์ต

โจ : ผมวางแผนว่าจะทำการนำเสนอรูปแบบที่ผมติดตามมาในปี 2018 แบบเต็มรูปแบบ โน้ตเพลงอัน แรกเลยก็คือ "two pages" โดย Philip Glass เป็นเหมือนคัมภีร์แห่งดนตรีแบบ minimalist จะเล่นโน้ต ซอล โด เร มี ฟา ซ้ำไปเรื่อยๆ โน้ตจะค่อยๆเพิ่มและลดไปเรื่อยๆ ผมประพันธ์ดนตรีใหม่ในรูปแบบที่เหมือนกับ รูปแบบของผมในตอนนี้ โน้ตเพลงนี้มีชื่อว่า The black fireworks ที่ถูกแสดงมาในคอนเสิร์ต Music Future ที่ ได้ใช้ bandoneon เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้แสดง โดยในครั้งนี้จะใช้เชลโลมาเล่นแทน ปรับปรุง และแก้ไขเป็น เวอร์ชันใหม่ จะถูกเปิดโรงใหม่ในฐานะ the black fireworks แห่งปี 2018 ทั้งสองเพลงนี้ถูกเขียนแบบเพลง เดี่ยวตามรูปแบบของผมในปัจจุบัน เพลงเดี่ยวอันนี้ ไม่มีคอร์ดและประกอบไปด้วยแค่เมโลดี้เดี่ยวตั้งแต่ต้นจน จบ ผมใช้โน้ตเพลงแค่นั้นเดียวก็เพราะการประสานจะทำให้เสริมสร้างอารมณ์ แต่ตรรกะของการประพันธ์เพลง

จะเบาลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มันทำให้ผมรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปผมเลยนำออกไป แทนที่จะแสดงงานหลายๆ อย่างผมตัดสินใจที่จะเลือกใช้นิตแค่สองอันนี้เพื่อแสดงความเป็นตัวของผมเองในปี2018

ต้นกำเนิดของ the black fireworks

โจ : ปีที่แล้ว ผมได้ดูแลคลาสเรียนพิเศษสำหรับเด็กๆที่ทรมานจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในทาง ตะวันออก ตอนที่ผมให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับความทรงจำจากช่วงฤดูร้อนบนกระดานดำ เด็กคนหนึ่งเขียน black fireworks ผมถามว่ามีความหมายยังไง เด็กคนนั้นตอบว่า black fireworks ถูกยิงขึ้นหลังจากที่ตัวเขา ถูกช่วยออกมาจากไฟ สำหรับเขา ดอกไม้ไฟไม่ได้หายไปโดยปกติ แต่ถูกดับไปโดย black fireworks. ไม่น่า อาจจะเป็นอะไรที่เกิดจากการจินตนาการก็ได้ แต่เขาถูกโน้มน้าวให้เชื่อว่ามันเป็นงานของ black firework ผม ได้รู้ว่าเด็กคนนี้เจอประสบการณ์เฉียดตายมา ผมรู้สึกว่า จากเรื่องของเขานั้นเป็นอะไรที่เป็นประสบการณ์แบบ เด็กม.ต้น แน่แน่นอนว่านั่นเป็นแค่ทฤษฎี แต่ผมคิดว่าเขาเห็นบางอย่างระหว่างโลกความตายและคนเป็น The black fireworksคือชิ้นงานที่สรุปมาจากสิ่งที่ผมรู้สึกกับเรื่อง The black fireworks คำพูดของเด็กคนนั้นตก อยู่ในหัวของผมและผมต้องการที่จะถ่ายทอดอารมณ์เหล่านั้นในเรื่องของพรหมแดนระหว่างโลกของคนตายและ คนเป็น แทนที่จะเป็นคอนเสิร์ตแบบ bandoneon(คอนเสิร์ตแบบแอฟริกา) คอนเสิร์ตนี้จะถูกแสดงโดยนักเชลโล่ที่ชื่อว่า Maya Beiserในปี นี้ มายาจัดทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก มายาได้จัดการแสดงที่น่า ประทับใจขึ้นมามากมาย มายาเป็น1ในสมาชิกแรกๆของ Bang on a can กลุ่มที่สร้างขึ้นมาเพื่อเล่นดนตรี โมเดิร์นที่ลูกก่อตั้งโดย David Lang มายาเป็นนักเชลโล่ที่มีความพรสวรรค์และความสามารถด้วยมุมมองที่ไม่ เหมือนใคร เชลโล่เป็นเครื่องดนตรีที่มีพลังที่จะทำให้งานชิ้นนี้ไปสู่สากลและกลายเป็นสิ่งที่แตกต่างกว่าของปีที่ ใช้bandoneonเล่นในปีก่อนๆ

เกี่ยวกับดนตรีแบบMinimal

โจ : ใครๆก็สามารถทำได้ถ้าประพันธ์โดยการซ้ำโน้ตแบบง่ายๆ ถ้าลองโน้ตทำทีละ 5นาที่ 10นาที่ หรือ 30นาที่ มันจะยากเมื่อทำโดยไม่มีหลักการ อีกนัยหนึ่ง คือต้องทำด้วยความคิดที่เป็นของตัวเอง ไม่อย่างนั้น มันจะกลายเป็นเทรนด์ที่ธรรมดาที่เฉยๆ ตามที่ David Lang ได้กล่าวไว้ minimalistที่มันคงนั้นแหละคือ

minimalistที่แท้จริง ตั้งแต่ที่เราผลิตเพลงแบบเต็มๆโดยใช้สิ่งที่ทุกคนสามารถใช้ได้ มันยากกว่าสิ่งที่เรียกว่าดนตรีร่วมสมัย ที่จัดเตรียมด้วยความไม่สอดคล้องและการถอดความที่พิเศษ ผมเรียกดนตรีที่มีกำเนิดมาจากยุโรป ใช้ความไม่สอดคล้องและการถอดความที่พิเศษจากนักประพันธ์เพลงหลายคน เป็นดนตรีร่วมสมัย อย่างไรก็ตาม ญูปแบบของผมและ David Langก็คือดนตรีแบบโมเดิร์น

performance สู่การแสดงคอนเสิร์ต Music Future ในNew York

Music future จะถูกจัดขึ้นใน Zankel Hall ที่ Carnegie hallวันที่ 11พฤศจิกายน ผมไม่เคยแสดงดนตรีในต่างประเทศมาก่อน ทำให้ผมตื่นเต้นมาก หนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะเริ่มคอนเสิร์ต ผมจะทำภาพยนตร์คอนเสิร์ตกับทีมของจิบลิ ในวันที่2และ3 และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมทำคอนเสิร์ตที่มีสเกลใหญ่ขนาดนี้ เพราะแบบนั้นผมเลยประหม่อมามากๆ มันจะดีมากถ้างานนี้กลายเป็นงานที่ทำได้ทุกปี แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าปีนี้จะอะไรออกมาดีนะ

บทที่ 2

ประวัติของโจ อีซาชิ

โจ อีซาชิเป็นนักประพันธ์เพลงและผู้กำกับทางด้านดนตรีชาวญี่ปุ่น การแต่งเพลงในภาพยนตร์ของเขาเป็นที่รู้จักในวงการผู้กำกับที่มีชื่อเสียง

อีซาชิเดิมชื่อว่าฟูจิซาวา มาโมรุ เกิดในวันที่ 6 ธันวาคมปีคศ 1950 ในจังหวัดทาคาโนะประเทศญี่ปุ่น ตอนอายุ 5 ขวบ เขาได้เริ่มเล่นไวโอลินที่โรงเรียน Suzuki Shinichi เขาค้นพบความหลงใหลของเขาที่มีต่อดนตรี ในตอนนั้นเขาได้เริ่มดูภาพยนตร์เป็นจำนวน 300 เรื่องกับพ่อของเขาทำให้เขามีความถนัดในสายอาชีพ จากความรักที่มีต่อเสียงเพลงของเขา ตอนอายุ 19 อีซาชิได้ลงทะเบียนเรียนที่วิทยาลัยดนตรีคุนิทาจิในเอกการประพันธ์เพลง จากนั้นเขาได้เริ่มการทำงานเป็นคนเรียบเรียงเกี่ยวกับ ‘minimalist’ music (คือการใช้ทำนองหรือรูปแบบรูปแบบหนึ่งแล้วเล่นวนไปเรื่อยๆ แต่ครั้งที่วนกลับมาที่เดิมนั้นจะมีอะไรเปลี่ยนไปที่ละ เล็กๆ น้อยๆ) ที่ที่เขาได้รับประสบการณ์ที่มีค่าในงานของ New York Hypnotic School’

ในปี 1974 อาชีพของอีซาชิก้าวหน้าอย่างรวดเร็วหลังจากเพลงที่เขาประพันธ์ขึ้นมาให้กับภาพยนตร์อนิเมชันที่ชื่อว่า “Gyatoruzu” ที่ได้รับความนิยมและคำชมเป็นวงกว้าง งานอื่นๆของอีซาชิในระหว่างนั้นก็ยังมีเพลงเรื่อง Tekuno porisu 21C” and “Sasuraiger” ในปี 1981 อีซาชิได้ปล่อยผลงานแรกออกมา มีชื่อว่า MKWAJU และอัลบั้มที่ 2 มีชื่อว่า Information” ในปี 1982 ในปีเดียวกันที่เขาได้ใช้ชื่อว่า โจ อีซาชิเป็นชื่อในวงการ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากโปรดิวเซอร์ในตำนาน Quincy Delight Jones จากนั้นในปี 1983 อีซาชิได้พบกับผู้กำกับฮายาโอะ มียาซากิ มียาซากิประทับใจในอัลบั้ม Information” and “MKWAJU ที่อีซาชิประพันธ์มาก และได้ขอให้อีซาชิประพันธ์เพลงให้ภาพยนตร์ของเขาอีกด้วย

การร่วมงานของอีซาชิกับมียาซากิช่วยให้เขามีชื่อเสียงอย่างมาก อีซาชิได้เขียนเพลงประกอบให้กับ “Laputa: Castle in the Sky” ในปี 1986 Porco Rosso” และ “Princess Mononoke อีกด้วย งานของอีซาชิระหว่างปี 1980 และปี 1988 มีเพลงของ Mobile Suit Gundam Movie II: Soldiers of Sorrow”, “Mobile Suit Gundam III: Encounters in Space”, “Arion”, “Robot Carnival”, “Crest of the Royal Family”,

และ“Totoro” ในปี1983 เขายังได้เขียนเพลงให้กับซีรีส์วิทยาศาสตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่มีชื่อว่า Mospeada ได้ถูกนำเอาไปใช้โดย Carl Macek ใช้กับเรื่อง Robotech” งานที่มีชื่อเสียงมากมายทั้ง2งานของอิซาซึก็ถูกประพันธ์ขึ้นมาในปี1980 มีเพลง Sasuga no Sarutobi” และ “Futari Taka

อิซาซึยังมีชื่อเสียงอย่างมากในงานเพลงที่เขาได้เขียนให้กับภาพยนตร์อนิเมชัน เขาได้รับเครดิตสำหรับ เพลงชุดที่มีชื่อเสียงมาก มี “Hello! Sandybell ในปี1981“Creamy Mami, the Magic Angel ในปี1984 และ Kimagure Orange Road: The Movieในปี1988 รวมไปถึงงานที่อิซาซึได้ทำร่วมกับฮายาโอะ มียาซากิ มี “Nausicaa of the Valley of the Windปี1984 Kiki’s Delivery Serviceในปี1989 Spirited Away” ในปี 2001 Howl’s Moving Castleในปี2004 และ Ponyoในปี2008

อ้างอิงจากปีซี อิซาซึยังได้รับการฝึกในการประพันธ์เพลงอนิเมะจากนักประพันธ์เพลงผู้มีชื่อเสียง ทาเคโอะ วาตะนาเบะ ผู้ซึ่งมีชื่อเสียงอย่างมากในการประพันธ์เพลงที่ชื่อว่า Cutie Honey” และ “Lone Wolf and Cub อิซาซึได้สร้างบริษัทเกี่ยวกับการอัดเพลงที่มีชื่อว่า Wonder Land Inc เขาได้รับการยกย่องจากการที่ประพันธ์เพลงให้กับพาราลิมปิกฤดูหนาวในปี1998 ในปี2006 เขาได้ปล่อยผลงานอัลบั้มที่มีชื่อว่า Asian X.T.C” อิซาซึยังได้เขียนเพลงให้กับ Departures เป็นภาพยนตร์ที่ชนะเลิศรางวัลออสการ์ในสาขา ภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม โจ อิซาซึ ได้รับเหรียญเกียรติยศสายสีม่วงจากรัฐบาลญี่ปุ่นในปี2009 เขายังชนะเลิศเพลงยอดเยี่ยมจากthe Japanese Academyถึง6ครั้ง ครั้งล่าสุดที่ได้รับรางวัลนี้ในปี2011

ผลงานการประพันธ์เพลงในภาพยนตร์อนิเมชันของจิบลีของโจ อิซาซึ

Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)	Brother (2000)
Laputa: Castle in the Sky (1986)	Spirited Away (2001)
My Neighbor Totoro (1988)	Howl's Moving Castle (2004)

Kiki's Delivery Service (1989)	Ponyo (2008)
Porco Rosso (1992)	Departures (2008)
Sonatine (1993)	The Wind Rises (2013)
Kids Return (1996)	The Tale of the Princess Kaguya (2013)
Princess Mononoke (1997)	Ni no Kuni: Wrath of the White Witch (2013)
Hana-bi (1997)	Ni no Kuni II: Revenant Kingdom (2018)
Kikujiro (1999)	Children of the Sea (2019)

ตารางที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 : Joe Hisashi

ที่มา : <https://thatshelf.com/composers-special-episode-music-of-studio-ghibli/>

Howl's Moving Castle (2004)

เมื่อเด็กสาวผู้ที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองถูกสาปให้กลายเป็นหญิงชราโดยแม่มดผู้มั่งร่ำรวย โอกาสเดียวที่เธอจะสามารถถอนคำสาปนี้ได้คือการไปปกป้องพ่อมดหนุ่มผู้เอาแต่ใจตัวเอง และเป็นเพื่อน และปราสาทเดินได้

เรื่องราวในยุคที่บ้านเมืองกำลังตกอยู่ภายใต้ไฟสงครามจากกองทัพ “โซฟี” หญิงสาววัย 18 ปี ซึ่งรับหน้าที่ในการสานต่อกิจการร้านหมวกจากพ่อ ได้รับการช่วยเหลือจากพ่อมดนามว่า “ฮาวล์” ระหว่างทางที่เธอไปหาน้องสาวและถูกทหารลวนลามจนเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เธอต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างฮาวล์และแม่มดแห่งทุ่งร้าง เมื่อคืนหนึ่งแม่มดร่างปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับสาปให้โซฟีกลายเป็นหญิงชราวัย 90 ปี ส่งผลให้โซฟีต้องหลบหนีออกจากบ้านของตัวเองและเดินทางเพื่อหาทางแก้คำสาป

ภาพที่ 2.2

ระหว่างนั้นเอง... เธอได้ช่วยเหลือหุ่นไล่กาปริศนาตัวหนึ่ง ซึ่งได้ตอบแทนเธอโดยการนำเธอเข้าไปพักในปราสาทฮาวล์ ซึ่งภายในปราสาทเคลื่อนที่ได้นี้ เธอก็ได้พบกับ “มาร์เคิล” เด็กชายผู้ช่วยของฮาวล์ และ “แคลซิเฟอร์” ปีศาจไฟผู้ทำสัญญาบางอย่างกับฮาวล์ และเป็นพลังในการขับเคลื่อนปราสาทแห่งนี้ให้มีชีวิต

ภาพที่ 2.3

แคลซิเฟอร์ยื่นข้อเสนอบางอย่างแก่โซฟี เพื่อบอกวิธีแก้คำสาปให้กับเธอ โดยจะต้องแลกกับการที่เธอ จะต้องช่วยปลดปล่อยเขาจากฮาวล์ แต่โซฟีก็รู้ทันและปฏิเสธ อย่างไรก็ตามในที่สุดโซฟีก็เข้ามาอาศัยในปราสาทได้ในฐานะของแม่บ้านประจำปราสาทที่แสนรกรแห่งนี้ในที่สุด

ภาพที่ 2.4

แต่แล้ววันหนึ่งคำเชิญจาก “มาตามซัลลิมาน” แม่มดประจำสำนักราชวังและเป็นอาจารย์ของฮาวล์ก็ ถูกส่งเข้ามาถึงปราสาท เพื่อให้เขาเข้าร่วมรบใช้ชาติ โดยการใช้พลังอำนาจที่มีสนับสนุนกองทัพ โซฟีจึงต้องรับ หน้าที่เป็นแม่ของฮาวล์เพื่อปฏิเสธแทน แต่สุดท้ายก็ถูกจับได้ และนำมาสู่การไล่ล่าที่ทำให้ได้สมาชิกใหม่ใน ปราสาทเพิ่มมาอีก 2 ชีวิต คือ “แม่มดแห่งทุ่งร้าง” ที่สิ้นฤทธิ์เดช และ “ฮิน” หมาแก่สายลับของมาตามซัลลิ มานในพระราชวัง

ภาพที่ 2.5

ภาพที่ 2.6

เพลงที่ประกอบภาพยนตร์อนิเมชันเรื่องนี้มีอยู่ 26 เพลง ประกอบไปด้วย

Opening song -Merry Go Round of life	Run
The merry light Cavalymen	You're in love
A walk in the skies	Family
Heartbeat	Love under fire
Witch of the waste	Escape
Sophie in Exile	Sophie's castle
The magic door	The boy who Swallowed a star
Irremovable spell	Ending song -Merry Go Round of life
Cleaning house	In the rain
To star lake	Vanity and friendship
Unspoken love	A ninety-year old girl

Saliman's spell – Return to the castle	The secret cave
Moving to a new house	The flower garden

ตารางที่ 2.2

แนวเพลงแต่ละเพลง

แนวเพลงส่วนใหญ่ในอนิเมชันเรื่องนี้จะมีแค่ทำนองมีเพียงแค่1เพลงเท่านั้นที่มีเนื้อเพลงนั่นก็คือ

Ending song -Merry Go Round of life โดยทุกเพลงจะมีการบรรเลงแบบวงออร์เคสตรา หมายถึง วง

ซิมโฟนี ออร์เคสตรา ได้แก่วงดนตรีที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย รวมกับเครื่องลมไม้ เครื่อง

ทองเหลือง และเครื่องกระทบ

Opening song -Merry Go Round of life	ใช้วิธีการดีดสายไวโอลินหรือPizzicato เริ่มด้วยการดีดสายไวโอลิน จากนั้นก็มีฟลูตเป่าประกอบ ทำให้ได้ยินเสียงฟลูตเด่นออกมา มีเสียงเครื่องเป่ารวมไปถึงพิณฮาร์ปด้วย มีการสีไวโอลินธรรมดา รวมถึงการใช้เครื่องตีอย่างฉาบ
The merry light Cavalymen	เพลงนี้เสียงบรรเลงของดนตรีเครื่องเป่าจะเด่นไวโอลิน วิโอลา เชลโล่ ดับเบิลเบส ฮาร์ป ทิปานี ออร์เคสตราเบสดัม ไลน์เบล ไทรแองเกิล มาราคัส เซมโบ ซาโลโฟน ออร์แกน เปียโน ฟลูต พิโคโล โอโบ คาริเน็ต บาสซูน บาริโตนแซก ทอมโบน ทรัมเป็ต เฟรนช์ฮอร์น คลอเน็ต ยูโฟเนียม
A walk in the skies	ใช้วิธีการดีดสายไวโอลินหรือPizzicato เริ่มด้วยการดีดสายไวโอลิน จากนั้นก็มีฟลูตเป่าประกอบ ทำให้ได้ยินเสียงฟลูตเด่นออกมา มีเสียงเครื่องเป่ารวมไปถึงพิณฮาร์ปด้วย มีการสีไวโอลินธรรมดา รวมถึงการใช้เครื่องตีอย่างฉาบ

Heartbeat	เพลงนี้จะมีเสียงของเปียโนเด่นบรรเลงซ้ำๆ ให้ อารมณ์แบบครุ่นคิดในขณะทีนี้ถึงใครบางคนอยู่
Witch of the waste	เพลงนี้จะเริ่มด้วยเสียงของคลาริเน็ต คลาริเน็ตจะ เด่นออกมา จากนั้นถึงจะมีเครื่องเป่าบรรเลงตาม
Sophie in Exile	มีเสียงของฮอร์น เปียโน ฮาร์ป พิโกล ไวโอลิน วิโอ ลา เชลโล่ ดับเบิลเบส ซาโลโฟน ฟลูต โอโบ คลาริ เน็ต ยูโฟเนียม ซูซาโฟน ออร์แกน เพลงนี้จะมีการ ทำให้ดนตรีแต่ละเครื่องเด่นออกมา มีแบนโจและ แมนโดริน ทิมปานี ไลท์เบล ไทรแองเกิ้ล มาลิมบา ทิ บาราเบล มาราคัส
The magic door	มีเสียงของฟลูตและคลาริเน็ตเด่นออกมา
Irremovable spell	มีเสียงของฟลูตและคลาริเน็ตเด่นออกมา
Cleaning house	ไวโอลิน วิโอลา เชลโล่ ดับเบิลเบส ฮาร์ป ทิมปานี ออร์ เคสตาเบสดัม ไลน์เบล ไทรแองเกิล มาราคัส เซมโบ ไซโลโฟน ออร์แกน เปียโน ฟลูต พิโกล โอโบ คาริ เน็ต บาสซูน บารีโทนแซก ทอมโบน ทรัมเป็ต เฟรนช์ ฮอร์น คลอเน็ต ยูโฟเนียม

To star lake	เพลงนี้จะมีเครื่องเป่าเด่น ฟลูต พิโคโล โอโบ คาริเน็ต บาซูน บาริโตนแซก ทอมโบน ทรัมเป็ต เฟรนช์ฮอร์น คลอเน็ต ยูโฟเนียม
Unspoken love	เพลงนี้เปียโนจะเด่น จากนั้นจึงเป็นไวโอลิน
Saliman's spell – Return to the castle	เพลงนี้จะมีเครื่องตีเริ่มขึ้นมา จากนั้นจึงค่อยมีการ บรรเลงด้วยไวโอลินและเครื่องเป่าต่าง ๆ และมีการ ประสานเสียงอีกด้วย
Moving to a new house	เริ่มด้วยเสียงของไวโอลิน เพลงนี้จะมีเสียงของ ไวโอลินเด่น มีเสียงของฟลูต
Run	เพลงนี้จะมีเสียงของพวกเครื่องเป่าและเครื่องตีเด่น ทิวานี ออร์เคสตราเบสดัม ไลน์เบล ไทรแองเกิล มา ราคัส เซมโบ ไซโลโฟน ออร์แกน เปียโน ฟลูต พิโคโล โอโบ คาริเน็ต บาซูน บาริโตนแซก ทอมโบน ทรัมเป็ต เฟรนช์ฮอร์น คลอเน็ต ยูโฟเนียม
You're in love	เริ่มด้วยเปียโน เพลงนี้จะมีเปียโนที่เด่น มีเครื่องเป่า และตี ทิวานี ออร์เคสตราเบสดัม ไลน์เบล ไทรแองเกิล มาราคัส เซมโบ ไซโลโฟน ออร์แกน เปียโน ฟลูต พิ โคโล โอโบ คาริเน็ต บาซูน บาริโตนแซก ทอมโบน ทรัมเป็ต เฟรนช์ฮอร์น คลอเน็ต ยูโฟเนียม
Family	เพลงนี้เริ่มด้วยฟลูต มีไวโอลิน มีไซโลโฟน

Love under fire	เพลงนี้เริ่มด้วยไวโอลิน มีเครื่องเป่าด้วย มีเครื่องตี
Escape	เพลงนี้เริ่มด้วยเครื่องเป่า มีการรัวเครื่องตีร่วมอยู่ด้วย ใช้ดับเบิลเบสเพลงนี้เครื่องเป่าจะเด่น ฟลูต พิโคโล โอโบ คาริเน็ต บาสซูน บาริโตนแซก ทอมโบน ทรัมเป็ต เฟรนช์ฮอร์น คลอเน็ต ยูโฟเนียม
Sophie's castle	เพลงนี้จะเป็นเครื่องสีเด่นคือ ไวโอลิน จากนั้นจึงเป็นเครื่องเป่า ฟลูต พิโคโล โอโบ คาริเน็ต บาสซูน บาริโตนแซก ทอมโบน ทรัมเป็ต เฟรนช์ฮอร์น คลอเน็ต ยูโฟเนียม
The boy who Swallowed a star	มีการบรรเลงเริ่มด้วยเครื่องเป่า แซกโซโฟนจะเด่น มีไวโอลินด้วย
The flower garden	เพลงนี้จะมีไวโอลินที่เด่น
In the rain	เพลงนี้จะมีเปียโนและไวโอลินเด่นเล่นคลอกันไป
Vanity and friendship	เพลงนี้ฟลูตจะเด่นและเป็นตัวหลัก มีการเล่นไซโลโฟน
A ninety-year old girl	เพลงนี้จะมีเครื่องเป่าที่เด่น จากนั้นจึงเป็นไวโอลิน และมีกลองด้วย
The secret cave	ใช้เครื่องเป่าในการเริ่มบรรเลงเพลง

Ending song -Merry Go Round of life เป็นเพลงเดียวที่มีเนื้อเพลงแต่ทำนองก็เป็นธีมเดียวกับทุกๆเพลง
โดยที่เด่น ๆ ของเพลงนี้ก็คือการมีเนื้อร้องนั่นเอง

ผลการศึกษา

โจ อีซาอิชิได้ประพันธ์เพลงให้กับภาพยนตร์อนิเมชันเรื่อง Howl's moving castle เป็นจำนวน 26 เพลง ประกอบไปด้วยเพลง Opening song -Merry Go Round of life, Run, The merry light Cavalymen, You're in love, A walk in the skies, Family, Heartbeat, Love under fire, Witch of the waste, Escape, Sophie in Exile, Sophie's castle, The magic door, The boy who Swallowed a star, Irremovable spell, Ending song -Merry Go Round of life, Cleaning house, In the rain, To star lake, Vanity and friendship, Unspoken love, A ninety-year old girl, Saliman's spell- Return to the castle, The secret cave, Moving to a new house, และ The flower garden โดยเพลงที่ประพันธ์ออกมานั้นจะเป็นเพลงแนววงออร์เคสตรา โดยประเภทของเครื่องดนตรีในวงนี้จะมี เครื่องสาย รวมกับเครื่องลมไม้ เครื่องทองเหลือง และเครื่องกระทบ ประกอบไปด้วย ไวโอลิน วอโปลา เชลโล่ ดับเบิลเบส ฟลูต ปิคโคโล โอโบ อิงลิชฮอร์น คลาริเน็ต เบสคลาริเน็ต บาสซูน ดับเบิล บาสซูน ฮอรั่น ทรัมเป็ต ทรอมโบน ทูบา กลองทิมปานี กลองใหญ่ กลองเล็ก ซาโลโฟน สามเหลี่ยม ฉาบ แทมโบริน

จากการวิเคราะห์ เป็นที่สังเกตว่า แต่ละเพลงที่นำมาใช้นั้นเป็นเพลงที่มีทำนองเดียวกัน แตกต่างกันตรงที่จังหวะ อารมณ์และเครื่องดนตรีที่ใช้ โดยแต่ละเพลงนั้นจะมีเครื่องดนตรีที่เด่นแตกต่างกันไป แต่ไม่ว่าทำนองก่อนหน้านั้นจะเป็นทำนองแบบไหน พอถึงช่วงหนึ่งของเพลงก็จะกลับมาเป็นทำนองหลัก Merry Go Round of life เสมอ

บรรณานุกรม

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

เอกสารภาษาไทย

Mai และ Admin@no (แอดมินโนเอง). (2558). Howl's Moving Castle ปราสาทเวท

มนตร์ของฮาวล์ [รีวิว/เรื่องย่อ/ตัวละคร/เพลงประกอบ/ตัวอย่าง]. เข้าถึงเมื่อ 16 มกราคม 2564.

เข้าถึงได้จาก<https://www.metalbridges.com/howlsmovingcastle/>

วงออร์เคสตรา (Orchestra). เข้าถึงเมื่อ 16 มกราคม 2564. เข้าถึงได้จาก

<http://tc.mengrai.ac.th/singthong/webstu/521/611/6119-Baroque-A/link16.htm>

เอกสารภาษาต่างประเทศ

comPOSERS Podcast. (2020). comPOSERS Special Episode: Music of

Studio Ghibli. เข้าถึงเมื่อ 16 มกราคม 2564. เข้าถึงได้จาก<https://thatshelf.com/composers-special-episode-music-of-studio-ghibli/>

Grissini Project. (2019). เข้าถึงเมื่อ 16 มกราคม 2564. เข้าถึงได้จาก

https://www.youtube.com/watch?v=63OT3_Lfy50&ab_channel=GrissiniProject

Hauru no ugoku shiro. (2004). เข้าถึงเมื่อ 16 มกราคม 2564. เข้าถึงได้จาก

<https://www.imdb.com/title/tt0347149/>

Howl's Moving Castle (Original Motion Picture Soundtrack) 久石讓 (Joe

Hisaishi). เข้าถึงเมื่อ 16 มกราคม 2564. เข้าถึงได้จาก

<https://genius.com/albums/Joe-hisaishi/Howl-s-moving-castle->

[original-motion-picture-soundtrack](https://genius.com/albums/Joe-hisaishi/Howl-s-moving-castle-original-motion-picture-soundtrack)

Impression and Symbiosis. เข้าถึงเมื่อ 16 มกราคม 2564. เข้าถึงได้จาก

<https://japerezcomposer.com/clarinet-quartet/movies-tv-games/merry-go-round-of-life/#:~:text=Merry-Go-Round%20Of%20Life%20is%20the%20opening%20theme%20of,My%20Neighbor%20Totoro%2C%20Howl%E2%80%99s%20Moving%20Castle%2C%20Ponyo%2C%20etc.>

Opening Song - Merry-Go-Round of Life 久石讓 (Joe Hisaishi). เข้าถึงเมื่อ 16

มกราคม 2564. เข้าถึงได้จาก <https://genius.com/Joe-hisaishi-opening-song-merry-go-round-of-life-annotated>

Songs from "Howl's Moving Castle/ハウルの動く城". เข้าถึงเมื่อ 16 มกราคม

2564. เข้าถึงได้จาก <https://www.wasabisheetmusic.com/page/17>

ประวัติผู้ศึกษา

ชื่อ	นางสาวรดา สุปฏิญญา
วันเกิด	23 ธันวาคม พ.ศ.2541
ประวัติการศึกษา	
พ.ศ.2559	จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนตรุณราชบุรี
พ.ศ.2560-ปัจจุบัน	กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีอักษรศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร