อันดามันสวีทสำหรับวงซิมโฟนีออร์เคสตรา



นางอัจฉรา อุ่นใจ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประพันธ์เพลง ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2547 ISBN 974-17-6623-8 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ANDAMAN SUITE FOR ORCHESTRA

Mrs. Atchara Ounjai

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Fine and Applied Arts in Music Composition

Department of Music

Faculty of Fine and Applied Arts

Chulalongkorn University

Academic Year 2004

ISBN 974-17-6623-8

หัวข้อวิทยานิพนธ์	อันดามันสวีทสำหรับวงซิมโฟนีออร์เคสตรา
โดย	นางอัจฉรา อุ่นใจ
สาขาวิชา	การประพันธ์เพลง
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

> คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์)

คณะกรรมการสคบวิทยานิพนล์

รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร)

กรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร. ณัชชา โสคติยานุรักษ์)

อัจฉรา อุ่นใจ : อันดามันสวีทสำหรับวงซิมโฟนีออร์เคสตรา. (ANDAMAN SUITE FOR ORCHESTRA) อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร, 184 หน้า. ISBN 974-17-6623-8

บทประพันธ์เพลงอันดามันสวีทสำหรับวงซิมโฟนีออร์เคสตรา ผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์เพลงบท นี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทประพันธ์บทใหม่ในแบบดนตรีพรรณนา (Symphonic Poem) การประพันธ์เพลงบทนี้ผู้ประพันธ์ต้องการสื่อให้จินตนาการถึงความสวยงามของธรรมชาติที่ยังคง ความบริสุทธิ์ของท้องทะเลอันดามันอันกว้างใหญ่ รวมถึงป่าเขาและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตใต้ท้อง ทะเล มีความยาวโดยประมาณ 18 นาที ประกอบด้วยโครงสร้างใหญ่จำนวน 3 กระบวนดังนี้

กระบวนที่ 1 Landscape ในกระบวนแรกนี้ผู้ประพันธ์ต้องการสื่อให้เห็นถึงความงดงาม ของธรรมชาติในมุมกว้าง ซึ่งจินตนาการถึงหาดทราย ท้องทะเลอันสวยงาม รวมถึงป่าเขาที่ยังคงมี ความสมบูรณ์ให้เห็นอยู่ทั่วไป กระบวนนี้มีสังคีตลักษณ์เป็นแบบโซนาตา พื้นผิวโดยรวมเป็นโฮโมโฟนี

กระบวนที่ 2 Under the Sea ในกระบวนนี้มีสังคีตลักษณ์เป็นแบบตอน โดยมีการใช้โมด และบันไดเสียงเข้ามาผสมผสานกัน พื้นผิวโดยรวมเป็นลักษณะของโพลีโฟนี นอกจากนี้ยังมีโครงสร้าง การประสานเสียงในแบบโทนาลิตีและไบโมดาลิตีบางช่วง ในท่อนนี้จะเป็นการจินตนาการถึงการเดินทาง สู่ใจกลางทะเลอันดามัน

กระบวนที่ 3 Storm กระบวนนี้สื่อให้เห็นถึงพายุและภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความ เสียหายกับธรรมชาติอยู่เสมอ แต่ไม่ว่าจะร้ายแรงเพียงใด ในที่สุดแล้วธรรมชาติก็สามารถที่จะฟื้น คืนกลับสู่สภาพเดิมและรักษาตัวเองได้ทุกครั้งไป โครงสร้างของกระบวนที่ 3 นี้ มีสังคีตลักษณ์แบบ โซนาตา พื้นผิวส่วนใหญ่เป็นแบบโฮโมโฟนี ซึ่งยังคงมีลักษณะของโพลีคอร์ดและไบโทนาลิตีให้เห็นอยู่ นอกจากนี้ยังมีการใช้เสียงจากซินธิไซเซอร์เช้ามามีบทบาทในบางช่วงของบทประพันธ์ด้วย เพื่อ เป็นการสร้างสีสันที่แปลกใหม่ออกไป

4486570035 : MAJOR MUSIC COMPOSITION

KEYWORD: MUSIC/COMPOSITION/SYMPHONIC POEM/ANDAMAN SUITE FOR ORCHESTRA/ ANALYSIS

ATCHARA OUNJAI: ANDAMAN SUITE FOR ORCHESTRA. THESIS ADVISOR: ASSOC.

PROF. NARONGRIT DHAMABUTRA, Ph.D., 184 pp. ISBN: 974-17-6623-8

This symphonic poem was composed to express the imagination of the Andaman Sea, including the tropical forest and the everlasting existence of living creatures in the underwater world. The length of the composition is approximately 18 minutes. It consists of three movements.

The first movement, Landscape, portrays the natural beauty of a long sand beach, a glorious turquoise sea, and not to forget, the rich rain forest on an island in the midst of the sea. This movement is in sonata form. Its overall texture is mostly homophonic.

The second movement, Under the Sea, is in sectional form, using mode and scale blending and mixing with texture to signify polyphony in most parts. In addition, it collects the harmonic structure of tonality and bitonality of some intervals. This movement describes the challenging journey into the heart of the Andaman Sea.

The third movement, Storm, draws a frame of storm and dangerous natural crisis. Even though numerous furious storms cause huge disaster to the nature, the nature is eventually capable of curing itself. This movement is in sonata form. Moreover, the synthesizer is used to initiate creative feelings, unique flavors and colorful touches.

Department

Field of Study

Music

Music Composition

Student's Signature (43)

Advisor's Signature 2005

Academic year 2004

กิตติกรรมประกาศ

บทประพันธ์ อันดามันสวีทสำหรับวงซิมโฟนีออร์เคสตราบทนี้ ผู้ประพันธ์ได้รับ การอนุเคราะห์จากอาจารย์หลายท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าอย่างมากเพื่อให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และคำแนะนำต่าง ๆ ในการทำให้บทประพันธ์บทนี้เสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นผู้ประพันธ์จึงขอถือโอกาส ขอขอบพระคุณอาจารย์มา ณ ที่นี้

ศาสตราจารย์ ดร. วีรชาติ เปรมานนท์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ที่ให้ ทั้งความรู้และคำแนะนำ อีกทั้งความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ผู้ประพันธ์เริ่มศึกษาการ ประพันธ์เพลง จนกระทั่งบทประพันธ์บทนี้เสร็จสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผู้ที่ให้ ทั้งความรู้และคำแนะนำต่าง ๆ อันมีค่า อีกทั้งยังสละเวลาเพื่อให้คำปรึกษาช่วยเหลือในทุก ด้าน ตั้งแต่ผู้ประพันธ์เริ่มศึกษาเรื่องการประพันธ์เพลง จนกระทั่งบทประพันธ์บทนี้เสร็จสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัชชา โสคติยานุรักษ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ถึงแม้ว่า ผู้ประพันธ์ไม่เคยได้มีโอกาสศึกษากับท่านโดยตรง แต่หากได้รับความรู้มากมายอันมีค่ายิ่งผ่าน ทางหนังสือที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าเขียนขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษาทางด้านดนตรี ตั้งแต่ ผู้ประพันธ์เริ่มศึกษาการประพันธ์เพลง จนกระทั่งบทประพันธ์บทนี้เสร็จสมบูรณ์

บรรดานิสิตรุ่นที่ 1 ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำวิทยานิพนธ์ การให้คำปรึกษาทางด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงกำลังใจ ทำให้ผู้ประพันธ์ไม่ย่อท้อต่อ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ

บรรดาเพื่อน ๆ ร่วมรุ่นที่ 2 ที่ให้กำลังใจและเสียสละเวลาอันมีค่า เป็นผู้ให้ คำปรึกษาและคำแนะนำต่าง ๆ ในด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนวิทยานิพนธ์

สารบัญ

บทคัดย่	่อภาษาไทย
บทคัดย่	่อภาษาอังกฤษ
กิตติกร	รมประกาศ
สารบัญ]
บทที่ 1	บทน้ำ
	ความเป็นมาและความสำคัญ
	วัตถุประสงค์ของการประพันธ์เพลง
	ขอบเขตของบทประพันธ์เพลง
	วิธีการประพันธ์เพลง
	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2	อรรถาธิบายวิทยานิพนธ์
	อันดามันสวีทสำหรับวงซิมโฟนีออร์เคสตรา (Andaman Suite for Orchestra)
	กระบวนที่ 1 Landscape
	กระบวนที่ 2 Under the Sea
	กระบวนที่ 3 Storm
	สรุปบทประพันธ์เพลง
	รายการเครื่องดนตรี
	Parameter
	แผนภาพแสดงการปรับแต่งเสียงเครื่อง Korg MS 2000
ใน้ดเพล	ลงอันดามันสวีทสำหรับวงซิมโฟนีออร์เคสตรา (Andaman Suite for Orchestra)
	กระบวนที่ 1 Landscape
	กระบวนที่ 2 Under the Sea
	กระบวนที่ 3 Storm
บรรณา	นุกรม
	ั ผู้เขียนวิทยานิพนธ์