

บาเบลสำหรับออร์เคสตรา

นางสาวอุมาพร คณนาพร

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการประพันธ์เพลง ภาควิชาดุริยางคศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2546

ISBN : 974-17-4047-6

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

BABEL FOR ORCHESTRA

Miss Umaporn Kananaporn

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 2003

ISBN : 974-17-4047-6

หัวข้อวิทยานิพนธ์

บาเบลสำหรับออร์เคสตรา

โดย

นางสาวอุมาพร คณนาพร

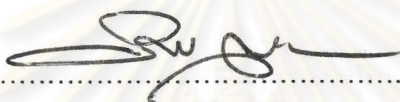
สาขาวิชา

การประพันธ์เพลง

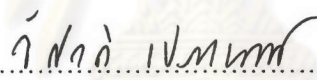
อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทมหาบัณฑิต

..... คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรุ่งโรจน์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ เปรมานนท์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา ไสคตียนุรักษ์)

คณาจารย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิตติกรรมประกาศ

บทประพันธ์ *บาเบลสำหรับออร์เคสตรา* บทนี้ ผู้ประพันธ์ได้รับการอนุเคราะห์จากคณาจารย์หลายท่าน ทั้งในด้านความรู้ คำแนะนำต่าง ๆ รวมทั้งการเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านด้วย ดังนั้น ผู้ประพันธ์จึงใคร่ขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร อาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ที่ให้ความรู้อันทรงคุณค่า ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในการศึกษาดนตรี โดยเฉพาะการประพันธ์เพลง นอกจากนี้ท่านยังพร้อมที่จะเสียสละเวลาเพื่อให้คำแนะนำในทุก ๆ ด้าน จนกระทั่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์

ศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ เปรมานนท์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เยี่ยมไปด้วยความรู้ทางเทคโนโลยีดนตรี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ความคิด คำแนะนำจากประสบการณ์อันทรงคุณค่า อีกทั้งให้ความเมตตาช่วยเหลือด้านต่าง ๆ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการศึกษาด้านการประพันธ์เพลง

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา โสคติยานุรักษ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอน ผู้ที่เปี่ยมด้วยความรู้ทางทฤษฎีดนตรี เป็นผู้เขียนตำราทางด้านดนตรีมากมาย ผู้ประพันธ์ชื่นชมในความพากเพียร ความตั้งใจในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของท่าน เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ประพันธ์นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการประพันธ์เพลงและการเผยแพร่ความรู้ทางดนตรีแก่เยาวชนรุ่นหลังต่อไป

คณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาดุริยางคศิลป์ (ตะวันตก) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ที่ให้ความรู้ คำแนะนำต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการประพันธ์เพลง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและห้องสมุดผู้ให้ความเมตตาฉันพี่น้อง

อาจารย์สุวรรณา วังโสภณ เจ้านายและอาจารย์ผู้บริหาร ต้นแบบความมานะบากบั่น เป็นนักทำงานที่ผู้ประพันธ์จะเดินรอยตาม ท่านเป็นผู้ให้คำปรึกษายามหมดเรี่ยวแรง ผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจตลอดจนคอยผลักดันให้ผู้ประพันธ์ไม่ย่อท้อและเริ่มต้นใหม่ ที่จะลงมือทำวิทยานิพนธ์อย่างจริงจัง

อาจารย์ราชนทร์ เหมือนชอบ อาจารย์ประเสริฐ นิมท้วม และอาจารย์วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น เป็นทั้งพี่และเพื่อนร่วมรุ่น ผู้ให้กำลังใจ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์

สถาบันดนตรียามาฮ่า ซึ่งให้โอกาสผู้ประพันธ์ได้เข้าร่วมงาน สานฝันงานสอนดนตรี สอนและฝึกการประพันธ์เพลง และเอื้อเฟื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการศึกษาในด้านต่าง ๆ

นอกจากนี้ผู้ประพันธ์ขอถือโอกาสขอบคุณนักศึกษาปริญญาตรีทุกท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่กุลฉันพี่น้อง ผู้ประพันธ์ยังคงประทับใจตราบนานเท่านาน

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญ	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญ	1
วัตถุประสงค์ของการประพันธ์เพลง	2
ขอบเขตของบทประพันธ์เพลง	2
วิธีการประพันธ์เพลง	2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
บทที่ 2 บทวิเคราะห์	4
บาเบลสำหรับออร์เคสตรา (Babel for Orchestra)	4
วิเคราะห์บทประพันธ์เพลง	5
กระบวนที่ 1 “Ambitious”	5
กระบวนที่ 2 <i>The Building of Babel</i>	8
กระบวนที่ 3 <i>Confusion of Tongues</i>	10
สรุปบทประพันธ์เพลง	18
รายการเครื่องดนตรี (Instrumentation)	19
บาเบลสำหรับออร์เคสตรา (Babel for Orchestra)	20
I “Ambitious”	20
II <i>The Building of Babel</i>	72
III <i>Confusion of Tongues</i>	94
รายการอ้างอิง.....	135
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	136

อูมาพร คณนาพร : บาเบลสำหรับออร์เคสตรา. (BABEL FOR ORCHESTRA)
 อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร 136 หน้า. ISBN : 974-17-4047-6.

บาเบลสำหรับออร์เคสตราเป็นบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ในแบบดนตรีพรรณนา ชื่อของบทเพลงได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิลในตอนที่กำลังถึงหอคอยบาเบล ประกอบไปด้วย 3 วรรคคือ ความทะเยอทะยาน การสร้างหอบาเบล และ ภาษาที่วุ่นวาย ในวรรคที่สามนี้ถือเป็นจุดสุดยอดของการประพันธ์เพลง เพราะบรรยายการเกิดภาษาต่าง ๆ และการสื่อความที่ไม่สามารถเข้าใจกันได้ในบรรดาผู้คนที่สร้างหอคอยนั้น โดยมีการนำเอาลักษณะดนตรีพื้นบ้านมาเป็นแบบนำเสนอ

องค์ประกอบสำคัญของบทประพันธ์นี้ใช้การขยายแนวความคิดของดนตรีโทนาลที่แตกต่างกันไปจากแบบเดิมโดยการใช้เทคนิคของเพลงร่วมสมัยมาเป็นปัจจัยสำคัญของการเสนอแนวดนตรี

ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา ดุริยางคศิลป์
 สาขาวิชา การประพันธ์เพลง
 ปีการศึกษา 2546

ลายมือชื่อนิสิต.....
 ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....

4386571635: MAJOR MUSIC COMPOSITION

KEY WORD : MUSIC / COMPOSITION / ORCHESTRA / BABEL / ANALYSIS

UMAPORN KANANAPORN: BABEL FOR ORCHESTRA.

THESIS ADVISOR: Assoc. Prof. NARONGRIT DHAMABUTRA, Ph.D.,

136 pp. ISBN: 974-17-4047-6.

Babel for Orchestra is a program music. The title derives from the biblical story of the Tower of Babel. The composition consists of 3 movements: Ambitious, the Building of Tower Babel, and Confusion of Tongues. The third movement is the climax of the composition, describing the creation of different languages and subsequent inability of the people in communicating and understanding one another, which presented by using folk music.

The important component of this composition is to explore the idea of tonal system. The gestures are different musical styles which taken from contemporary compositional techniques, to present the music as main component.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Department Music

Field of study Music Composition.

Academic year 2003

Student's signature.....

Advisor's signature.....