

ซีดีโฟนี่หมายเลข 1

นางสาวอโณทัย วิทยวิรานนท์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการประพันธ์เพลง ภาควิชาดุริยางคศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2548

ISBN 974-14-3825-7

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SYMPHONY NO.1

Miss Anothai Vithyaviranont

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Fine and Applied Arts Program in Music Composition

Department of Music

Faculty of Fine and Applied Arts

Chulalongkorn University

Academic Year 2005

ISBN 974-14-3825-7

481713

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ชิมโพนี หมายเลข 1

โดย

นางสาว อโณทัย วิทยวิรานนท์

สาขาวิชา

การประพันธ์เพลง

อาจารย์ที่ปรึกษา

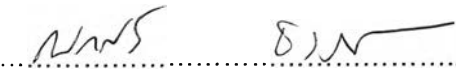
รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทมหาบัณฑิต

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

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

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

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

..... กรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร. ณัชชา ไสคติยานุรักษ์)

อโณทัย วิทยวิรานนท์: ซิมโฟนีหมายเลข 1. (SYMPHONY NO.1)

อ. ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร, 198 หน้า.

ISBN 974-14-3825-7

ซิมโฟนีหมายเลข 1 ได้รับแรงบันดาลใจจากนักประพันธ์หลายท่าน ในศตวรรษที่ 20 อาทิ อีกร์ สตราวินสกี (1882-1971) เบลา บาร์ตอก (1881 -1945) กุสตาฟ มาเลอร์ (1860-1911) และจอห์น โคริจเลียโน (1938-) บทประพันธ์นี้ เน้นในเรื่องการถ่ายทอด อารมณ์ความรู้สึกใน 4 ลักษณะ ได้แก่ อารมณ์โกรธ, อารมณ์สงบ, อารมณ์ร่าเริง และอารมณ์เศร้าสร้อย ลักษณะเด่นของซิมโฟนีหมายเลข 1 นี้ มีด้วยกันหลายประการ เช่น การนำเอาแนวความคิดของโน้ตจากบันไดเสียงโครมาติกทั้ง 12 ตัว มาสร้างเป็นทำนองหลักที่หนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของลักษณะอารมณ์ดุเดือด และทำนองหลักชุดนี้จะมีปรากฏ อยู่ในทั้ง 2 กระจวน ลักษณะเด่นประการต่อมาคือแนวคิดของการนำเสียงคอร์ดขึ้นคู่สี่มาสร้างเป็นทำนองหลักที่สองมีการบรรเลงต่อทำนองหลักที่สองในลักษณะของการแบ่งประโยคเป็นห้อง ๆ โดยให้เครื่องดนตรีต่างชนิดบรรเลงประติประต่อทำนองห้องต่อห้องอย่างต่อเนื่องจนประโยคสมบูรณ์ขึ้นเป็นทำนองหลักที่สอง ซึ่งทำนองที่นี้จะเป็ตัวแทนลักษณะอารมณ์เศร้าสร้อยและอารมณ์สงบได้ดี บทประพันธ์กระจวนที่ 1 มีช่วงพัฒนาทั้งหมด 3 ช่วง แต่ละช่วงมีความน่าสนใจแตกต่างกัน และในช่วงท้ายของบทประพันธ์มีการบรรเลงปิดโดยการใช้เทคนิคของเสียงสองชั้นคู่ 8 บรรเลงสลับโน้ตทีละตัวโดยฮาร์ป และเชลลตาในอัตราความดังที่ ff เพื่อปิดบทประพันธ์กระจวนแรกให้เป็นไปอย่างเข้มข้นดุตัน

ในกระจวนที่สองมีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้คีตลักษณะการแปรเข้ามามีบทบาทหลัก จุดเด่นของกระจวนนี้คือ การประดิษฐ์ทำนองหลักขนาดใหญ่โดยทำนองนี้จะมีความพิเศษที่สามารถบรรเลงปรับเปลี่ยนท่วงทำนองเสียงใหม่ให้กับทำนองที่จะวนมาในรอบต่อไปได้อย่างแนบเนียน หากผู้ฟังมิได้สังเกตอาจนึกไปว่าบทประพันธ์เคลื่อนไปอย่างคงที่ แต่เมื่อพิจารณาลึกซึ้งจะพบว่าในแต่ละรอบท่วงทำนองเสียงจะเปลี่ยนไปทุกรอบ

ภาควิชา ดุริยางคศิลป์

สาขาวิชา การประพันธ์เพลง

ปีการศึกษา 2548

ลายมือชื่อนิสิต..... *อโณทัย วิทยวิรานนท์*

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา..... *ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร*

#4586571835 : MAJOR MUSIC COMPOSITION

KEY WORD: MUSIC/ COMPOSITION / SYMPHONY NO.1 / ANALYSIS

ANOTHAI VITHYAVIRANONT: SYMPHONY NO.1

THESIS ADVISOR: ASSOCIATE PROFESSOR NARONGRIT DHAMABUTRA, Ph.D.,

198 pp. ISBN 974-14-3825-7

Symphony no.1 was inspired by several composers of the 20th – century, such as Igor Stravinsky (1882-1971), Bèla Bartók (1881-1945), Gustav Mahler (1860-1911) and John Corigliano (1938-). The Symphony is emphasized in four sentiments – Furioso, Grazioso, Giocoso, and Lugubre. There are various dominant features, using concept of chromatic scale to build “Theme A” which appears in all movements. The composer brought tunes from the Quarter Chord to completely build “Theme B” as the next feature. The whole sentence of theme B was cut into a small motive and displayed smoothly by each instrument. Besides, the composer also takes “Theme A” and “Theme B” to three-time development; the most fantastic sound from the third part of development can drive the listener feel surprise in the mood of contrasting sound played along together. There is also some seasoned short theme from the introduction which is played by using the 15^{ve} compasses of harp switch note by note with celesta in a very loud dynamic (*ff*) at the end of the 1st movement. In the 2nd movement, the composer used the technique of variation form to make the music run smoothly. Just hearing the Symphony, the audience may not realize that there are changes on the piece. Nevertheless by keep listening carefully, they will find that the music is not performed in the same key in four variations and this is the main feature of this movement

Department Music

Field of study Music Composition

Academic year 2005

Student's signature.....

Advisor's signature.....

กิตติกรรมประกาศ

บทประพันธ์พิมพ์นี้หมายเลข 1 ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์หลายท่าน โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร ผู้ประสาทวิชาการประพันธ์เพลง และให้คำแนะนำอันมีคุณค่ามากมายแก่ผู้ประพันธ์จนเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนบทประพันธ์นี้ขึ้น

ผู้ประพันธ์ขอขอบคุณในความกรุณาเอื้อเฟื้อต่าง ๆ ของศาสตราจารย์ ดร. วีระชาติ เปรมานนท์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ซึ่งให้ความรู้ด้านดนตรีไฟฟ้า และดนตรีคอมพิวเตอร์

ศาสตราจารย์ ดร. ณัชชา โสคติยานุรักษ์ คณะกรรมการผู้ซึ่งให้คำปรึกษาในเรื่องของบทวิเคราะห์ และเป็นผู้ให้ความรู้ผู้ประพันธ์ในเรื่องของทฤษฎีดนตรี และการประสานเสียง ตลอดจนหลักการวิเคราะห์บทประพันธ์ต่าง ๆ ที่ได้ในชั้นเรียน

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปานใจ จุฬพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาผู้ซึ่งเป็นกำลังใจให้กับผู้ประพันธ์ในช่วงท้ายของการประพันธ์บทประพันธ์นี้

ผู้ประพันธ์ขอขอบคุณอาจารย์อีก 2 ท่านผู้สอนวิชาทฤษฎีดนตรีให้กับผู้ประพันธ์ ตั้งแต่เริ่มแรก อาจารย์ ดำริห์ บรรณวิทยกิจ และ อาจารย์ นลิน โภเมนตระการ

สุดท้ายนี้ ผู้ประพันธ์ขอขอบพระคุณยิ่งต่อ บิดา มารดา พี่สาว น้องสาว บรรดาญาติสนิท และเพื่อน ๆ ที่คอยเป็นกำลังใจอย่างเหลือล้นให้กับผู้ประพันธ์มาโดยตลอดระยะเวลาการประพันธ์บทประพันธ์นี้

ขอขอบพระคุณพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่ผู้ประพันธ์นับถือเป็นที่พึ่งมหัศจรรย์ยามที่ผู้ประพันธ์รู้สึกท้อแท้ให้เข้มแข็งขึ้น จนสามารถผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดี

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญ.....	1
วัตถุประสงค์ของการประพันธ์เพลง.....	1
ขอบเขตของบทประพันธ์เพลง.....	1
วิธีการประพันธ์เพลง.....	1
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
บทที่ 2 อรรถาธิบายวิทยานิพนธ์.....	3
กระบวนการที่ 1.....	4
กระบวนการที่ 2.....	31
สรุปบทประพันธ์เพลง.....	35
รายการเครื่องดนตรี.....	37
โน้ตเพลงซิมโฟนีหมายเลข 1.....	38
รายการอ้างอิง.....	197
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	198