

สาวิตรี : โอเปร่า

นาย ฟรานซิส นันตะสุนทร

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการประพันธ์เพลง ภาควิชาดุริยางคศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2550

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

OPERA: SAVITRI

Mr. Francis Nuntasukon

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 2007

Copyright of Chulalongkorn University

501424

หัวข้อวิทยานิพนธ์

สาวตรี : โอเปร่า

โดย

นาย ฟรานซิส นันตะสุนทร

สาขาวิชา

การประพันธ์เพลง

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

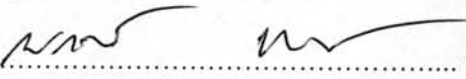
รองศาสตราจารย์ จารุณี หงส์จารุ

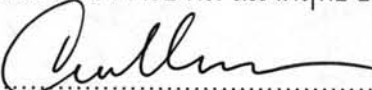
คณะกรรมการศาสตราจารย์พาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทมหาบัณฑิต

..... คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรุ่งโรจน์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร. วีระชาติ เปรมานนท์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(รองศาสตราจารย์ จารุณี หงส์จารุ)

..... กรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร. ณัชชา ไสคดียานุรักษ์)

นาย ฟรานซิส นันตะสุนทร : สาวิตรี: โอเปรา. (OPERA : SAVITRI) อ. ที่ปรึกษา
 วิทยานิพนธ์หลัก : รศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : ร.ศ.
 จารุณี หงส์จารุ, 215 หน้า.

“สาวิตรี” เป็นเรื่องราวของสตรีนางหนึ่งที่ถูกเอ่ยขึ้นในบทสนทนาของสตรีของยูริชเชีเยอร์
 และพระมรรคกัมเทยะ จาก ปรัตวิรตามาหาตมุขปรว ใน วนปรว แห่งมหาภารต ว่ามีความ
 เพียบพร้อมเทียบเท่านางเทราปที ต่อมาเรื่องราวของนางได้กลายมาเป็นบทละครร้องและพระราช
 นิพนธ์ความเรียงในชื่อ “สาวิตรี” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยย่อสาวิตรีเป็น
 เรื่องอำนาจของความรัก หน้าที่ และความภักดีของนางที่มีต่อพระสวามีคือ พระสตัยวาน
 ตลอดจนความเพียรพยายามและการใช้สติสัมปชัญญะของนาง ขณะที่ได้ติดตามพระสวามีเข้าสู่
 ปรโลกและได้พิสูจน์ความถึงพร้อมในธรรมจนพระยมยินยอมคืนชีพพระสตัยวานมาให้

โอเปรา “สาวิตรี” เป็นการหยิบยกเอาบทพระราชนิพนธ์มาทำเป็นคำร้อง (Libretto) ของ
 โอเปรา และประพันธ์ดนตรีประกอบ โดยมีการนำเสนอเรื่องราวผ่านศิลปะและความงามของ
 เสียงดนตรีในลักษณะร่วมสมัย

สาวิตรีเป็นโอเปร่าองค์เดียว ในลักษณะอุปรากรแชมเบอร์ ใช้นักดนตรี 15 คน ประกอบ
 แนวร้อง 3 แนว มีลักษณะพิเศษที่การใช้สีสันของเสียง และพื้นผิวของดนตรี อันแสดงบทบาทที่
 ขัดแย้งหรือตรงกันข้าม (Contrast) อย่างเด่นชัด รวมไปถึงมีบทบาทที่เป็นตัวประสานระหว่างด้าน
 ตรงข้ามนั้น เพื่อแสดงออกซึ่งแนวคิดหลักที่เกี่ยวข้องกับ “ทวิลักษณ์” นอกจากนี้ยังมีการใช้โน้ต
 และคอर्डโครมาติกเพื่อให้ความรู้สึกที่ลึกลับ และสร้างบรรยากาศทางดนตรีที่มีมิติซับซ้อน โดยรวม
 ผลงานประพันธ์มีโครงสร้างของเสียงประสานในลักษณะโทนาลิตีอิสระ เพื่อให้เข้ากับเรื่องราวที่มี
 ลักษณะเหนือจินตนาการ ได้แก่ การกลับคืนชีพชีวิตจากความตาย หรือเรื่องราวที่มนุษย์สัมพันธ์
 กับเทพเจ้า

ภาควิชา ดุริยางคศิลป์
 สาขาวิชา การประพันธ์เพลง
 ปีการศึกษา 2550

ลายมือชื่อนิติ.....
 ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก.....
 ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม.....

4986855435 : MAJOR MUSIC COMPOSITION

KEY WORD: MUSIC / COMPOSITION / CHAMBER OPERA / SAVITRI / ANALYSIS

FRANCIS NUNTASUKON : OPERA : SAVITRI. THESIS ADVISOR : ASSOC.

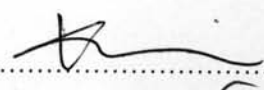
PROF. NARONGRIT DHAMABUTRA, Dr., Ph.D., THESIS COADVISOR : ASSOC.

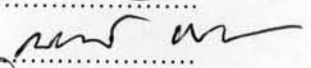
PROF. CHARUNEE HONGJARU, 215 pp.

The oldest known version of the story of "Savitri" is found in "The Book of the Forest" of the Mahabharata. The myth occurs as a multiple-embedded narrative in the Mahabharata told by Markandeya when Yudhishthira asks Markandeya whether there has ever been a woman whose devotion and virtues matched Draupadi's. Consequently, this story was retold in the Thai version by King Rama VI, both in prose and poetry. But the poem is written in the script of a Thai musical stage play. Briefly, Savitri is a story about the woman and the power of her love, duty and loyalty towards her lover. And with the endeavor and wisdom to track Yama (the Lord of Death) to purgatory, she proves her descent in every aspect and ability to bring even the life of Satyavan, her husband, back from the dead.

The opera, Savitri, was made to quote the script mainly and the text from His Royal Majesty's in both contents to be a libretto. Presented with art and beauty in a modern way, this music piece was composed along the references as mentioned.

Savitri is an opera in one act. As a chamber opera, it is composed of 15 musicians and 3 vocalists. The opera is distinctive in overall tone color usage and music textures that mainly imply loads of contrasting characters. Additionally, with a role of uniting all these contradictories, it expresses the main idea of "dualism". Broadly, the use of chromatic notes and chords in the opera has created a mystic atmosphere and intricacies. It is structured by free tonal harmony on the whole to suit the imaginary story such as the reincarnation and the way a human being is related to divinity.

Department.....Music..... Student's Signature.....

Field of studyComposition..... Principle advisor's Signature.....

Academic year2007..... Co-advisor's Signature.....

บทที่	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
สารบัญ.....	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	
ความเป็นมาและความสำคัญ.....	1
วัตถุประสงค์ของการประพันธ์เพลง.....	2
ขอบเขตของการประพันธ์เพลง.....	3
วิธีการประพันธ์เพลง.....	3
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	5
ข้อตกลงเบื้องต้น.....	5
บทที่ 2 อรรถาธิบาย	
ความคิดรวบยอดของการประพันธ์.....	7
ลักษณะของการประพันธ์.....	7
ภาพรวมของการประพันธ์.....	8
ลักษณะเฉพาะของผู้ประพันธ์หรือการใช้ภาษาดนตรี.....	9
วัตถุประสงค์ทางดนตรีที่ใช้ในผลงานประพันธ์.....	10
เทคนิคที่ใช้ในการประพันธ์	
สังคีตลักษณะ (Musical Form).....	12
การจัดระบบเสียงและการประสานเสียง (Pitch Organization).....	15
วิธีการเรียบเรียงเสียงผลงานประพันธ์ (Orchestration).....	21
การพัฒนาโมทีฟนำ (Leitmotif).....	34
การกำหนดแนวร้องในผลงานประพันธ์.....	49
อุปสรรคในการประพันธ์และวิธีการจัดการแสดง.....	56
การฝึกซ้อม (Performance Note).....	58
สรุปบทประพันธ์เพลง.....	59
รายชื่อเครื่องดนตรีที่ใช้ (Instrumentation).....	60
Performance Note.....	61

สาวิตรี: โอเปรา (Opera: Savitri).....	62
รายการอ้างอิง.....	204
ภาคผนวก.....	206
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	215