

54701320: สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา

คำสำคัญ: ปี่ใน/พระอภัยมณี/คนตีปี่คู้ม

สังคีต กำจัด: ปี่ไทยกับการตีความผ่านงานประพันธ์เพลงร่วมสมัย. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์: อ.ดร.อโณทัย นิตินน. 151 หน้า.

วิทยานิพนธ์เรื่อง “ปี่ไทยกับการตีความผ่านงานประพันธ์ร่วมสมัย” นี้ เป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ที่มีผลของการศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้ นำไปสู่การประพันธ์ดนตรี โดยผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีปี่ไทย การตีความเทคนิคการบรรเลงของผู้บรรเลงปี่ และประพันธ์เพลงจากผลของการศึกษา บนโครงสร้างและการตีความสถานการณ์ที่แตกต่างในการบรรเลงปี่ของพระอภัยมณี จากวรรณกรรมของสุนทรภู่

ผู้วิจัยได้ศึกษาเสียงปี่จากบทเพลงที่ได้บันทึกเสียงไว้แล้ว รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์และบันทึกเสียงการบรรเลงของผู้บรรเลงปี่ในสามคน และสรุปได้ว่ามีลีลาเทคนิคได้แก่ ตอดลิ้น ตอดลม เสียงกรวด การผันเสียง ผันเสียงกลับ โห่ การครั้น ควงนิ้ว พรมนิ้วเสียงคู่ พรมนิ้วเสียงเดี่ยว เสียงวาว ปรีบ ดันเค้นสูง ผันเสียงต่ำ กระทบ สะบัด เปิดรั้วเอื้อน แหบแตก และเป่าเก็บ แต่ละเทคนิคครอบคลุมการตีความอารมณ์เพลงเจ็ดสถานการณ์ที่ถูกบรรเลง คือ ปี่ประโลมจิตใจ ปี่เกี่ยวสาว ปี่ฆ่าทำลาย ปี่สะกดจิต ปี่ปลุกตื่นคืนสติ ปี่สงบจิตใจ และปี่คร่ำครวญ ตามการตีความจากวรรณกรรมพระอภัยมณีของสุนทรภู่

ผู้วิจัยได้ประพันธ์บทเพลง “คนตีปี่คู้ม” สำหรับปี่ใน ไวโอลิน วิโอลา เชลโล่ ฟลูท เครื่องกระทบ เปียโน ซินธิไซเซอร์ โดยพิจารณาจากการผสมผสานเครื่องดนตรีที่มีบทบาทของการเป็นผู้นำ ทำนอง เสียงประสาน และแนวที่เพิ่มเติมเนื้อหาดนตรีอื่นๆ บทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่มีความยาวรวมประมาณยี่สิบเอ็ดนาที ประกอบไปด้วยสี่องค์ ได้แก่ 1) ประโคมหวาน 2) จิตหลุดล่อง 3) โศรกสังหาร และ 4) สู้อาลัย

สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลายมือชื่อนักศึกษา

ปีการศึกษา 2556

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

54701320: MAJOR MUSIC RESEARCH AND DEVELOPMENT

KEYWORDS: PINAI / PHRA APAI MANEE / KON-DI-PI-KHUM

SANGKEAT KUMJUD: THAI OBOE: INTERPRETATION THROUGH NEW
COMPOSITION. THESIS ADVISOR: ANOTHAI NITIPHON, PH.D. 151 pp.

Thai Oboe through new composition, is a creative research leading to the presentation of new composition by the researcher. The researcher has studied and analysed performing techniques and the interpretation of three Thai Oboe or Pi Nai's performers, and composed new composition based on Pi Nai's techniques, with structure of the piece deriving from the interpretation of 'Phra Apaimanee': the literature written by Sunthorn Phu which featured the performance of Pinai by a leading character 'Phra Apai Manee' as a main focus of the story.

Through the analysis of recorded materials of Pinai, the interview and the recording of three Pinai's performers, the researcher has concluded to nineteen techniques being utilized throughout the new composition. Structured by seven scenarios from 'Phra Apaimanee', the researcher has composed 'Kon-di-Pi-Khum' (*Pi: sound the spiritual guardian*) with four successive acts: 1) Sweetful Sin 2) Spellbound 3) Miserably Mad 4) Awaken. The orchestral piece is written for Pinai, Violin, Viola, Cello, Flute, Percussions, Piano and Synthesizer, with its dialogue as a leading melodic line, harmony and supporting texture.

Program of Music Research and Development Graduate School, Silpakorn University

Student's signature.....

Academic year 2013

Thesis Advisors' signature

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไป ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก อาจารย์ ดร.อโณทัย นิตินพ ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ที่จุดประกายความคิด ให้ คำปรึกษา ชี้แนะ ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข และกระตุ้นเร้า ให้กำลังใจ ในการทำวิทยานิพนธ์เรื่อง นี้เป็นอย่างมาก ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ฌอง เดวิด เคลลูเอ็ท (Jean-David Caillouet) ที่ให้ คำแนะนำที่สำคัญด้านเทคนิคประพันธ์ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.จิระเดช เส ตะพันธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมกับชี้แนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยเป็น อย่างดี และขอบพระคุณอาจารย์ อานันท์ นาคคง ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาเป็นที่ ปรีกษา ให้คำแนะนำ ด้านปีไทยและดนตรีประกอบ ด้านรูปแบบและการเรียบเรียงภาษาในการ นำเสนอวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการเข้าร่วมนำเสนองานประพันธ์จากวิทยานิพนธ์นี้ไปสู่การปฏิบัติจริง ในเวทีการแสดง

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ นายันนธวัตร ชัยวร ที่ได้เสียสละเวลาในการให้ข้อมูลเทคนิค แนวคิดสำหรับใช้ประกอบการวิจัย และได้ถ่ายทอดการบรรเลงเปียโนเบื้องต้นแก่ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ ร้อยเอกสมนึก แสงอรุณ ที่ให้ข้อมูลและเทคนิคการเป่าปี่ ที่เป็นต้นแบบเสียงปี่ที่สำคัญในการประพันธ์ เพลงในวิทยานิพนธ์นี้ อีกทั้งยังได้กรุณามาร่วมแสดงบทเพลงจากงานประพันธ์ ของผู้วิจัย ขอขอบพระคุณนาย ควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติด้านการเป่าปี่ จากจังหวัดสงขลา ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล เกี่ยวกับปี่ภาคใต้ ให้ความรู้ด้านเทคนิคการเป่าปี่ที่เป็นเทคนิคเฉพาะตัว

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ กัลยาณมิตรด้านดนตรีและด้านอื่นๆ ทุกท่านที่คอยให้ความ ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกตลอดระยะทางและระยะเวลาการดำเนินการวิจัย ขอขอบพระคุณ ครอบครัวของผู้วิจัยทุกท่าน ทั้งคุณพ่อสง่า กำจัด คุณแม่จิตภินันท์ กำจัด ที่เป็นกำลังสำคัญและเป็น ครูผู้แนะนำแนวทางในการศึกษา คอยให้กำลังใจ ติดตามอย่างใกล้ชิด เปรียบเหมือนแสงสว่างส่องทาง ให้ก้าวเดิน เป็นศูนย์รวมพลังกำลังของผู้วิจัยทั้งกายใจและคอยอยู่เคียงข้างตลอดเวลาของการ ดำเนินการทั้งหมด พร้อมกับเจียดค่าใช้จ่ายของครอบครัวมาส่งเสริมความสำเร็จครั้งนี้ ผู้วิจัยหวังว่า ผลจากการศึกษาวิจัยในวิทยานิพนธ์นี้ สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการดนตรีศึกษา สืบไป