

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญ

บทประพันธ์เพลง "Concerto for Viola and Orchestra" บทนี้เป็นบทประพันธ์เพลงในแบบของดนตรีบริสุทธิ์ (Absolute music) แนวคิดหลักที่มีอิทธิพลต่องานนี้คือ วิโอลา เป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงค่อนข้างทุ้ม แนวเสียงที่อยู่ในวงออร์เคสตราจัดอยู่ในแนวกกลาง การปรากฏของเสียงจึงไม่เด่นชัดมาก การนำเสนอโดยให้เสียงวิโอลาเด่นชัดกว่าเดิมผู้ประพันธ์จะเจตนาประพันธ์อย่างจริงจังเพื่อทำให้ได้ยินเสียงนั้น ๆ สำหรับขนาดของตัวเครื่องดนตรีชนิดนี้ที่มีขนาดใหญ่กว่าไวโอลินแต่ไวโอลินสามารถสร้างเสียงสูงและแหลมกว่าจึงบดบังเสียงของวิโอลา อีกทั้งขนาดตัวเครื่องดนตรียังเล็กกว่าเซลโลและเซลโลก็มิชวงเสียงที่ตั้งกว่าและต่ำกว่าถึงหนึ่งช่วงคู่แปด จึงสามารถสร้างเสียงได้ตั้งมากกว่าวิโอลาหลายเท่า

วิโอลา เป็นเครื่องดนตรีที่มีบทประพันธ์ในรูปแบบของการประชันกับวงออร์เคสตราอยู่น้อยมาก จึงได้เกิดแนวคิดการประพันธ์เพลง "Concerto for Viola and Orchestra" นี้ขึ้น สำหรับบทประพันธ์นี้ผู้ประพันธ์ได้ค้นคว้าการสร้างเสียงแนวกกลางเพื่อให้เกิดความโดดเด่นในรูปแบบการประชันกับวงออร์เคสตราประกอบกับการเลือกใช้ระบบอิงกฏูแจเสียง (Tonality) ซึ่งสามารถสร้างทำนองที่จับต้องได้รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ของเครื่องดนตรีวิโอลานี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันมากมาย อีกทั้งยังเกิดบทประพันธ์บทนี้ให้แก่ักดนตรีที่ต้องการใช้เครื่องวิโอลานี้ได้มีโอกาสฝึกฝนและแสดงความสามารถอีกด้วย

แนวทำนองของเครื่องดนตรีวิโอลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในผลงานนี้ ผู้ประพันธ์มีทัศนคติเกี่ยวกับวิโอลาว่าเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถแสดงออกได้หลากหลายอารมณ์ เช่น ความไพเราะนุ่มลึกของน้ำเสียง ความเศร้าลึกที่แสดงพลังของน้ำหนักเสียงหรือความสนุกสนาน ความปราดเปรียว ร่วมกับการผสมผสานเทคนิคต่าง ๆ เช่น การเล่นสายคู่ (Double stop) การดีดด้วยนิ้วมือซ้ายในช่วงเวลาเดียวกับที่มีการสี (Arco) รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถบรรเลงได้เฉพาะในกลุ่มเครื่องสายเท่านั้น และในบทประพันธ์ "Concerto for Viola and Orchestra" ได้รับการถ่ายทอดแนวคิดโครงสร้างในแต่ละช่วงของบทประพันธ์ออกมาอย่างกลมกลืนและมีแบบแผน

วัตถุประสงค์ของการประพันธ์เพลง

ผู้ประพันธ์ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการประพันธ์เพลง ดังนี้

1. เพื่อสร้างบทประพันธ์เพลงในแบบดนตรีบริสุทธิ์ที่มีแนวเสียงหลายอารมณ์
2. เพื่อสร้างบทประพันธ์เพลงบทใหม่ โดยให้ความสำคัญกับนักดนตรีรุ่นใหม่สามารถนำไปใช้ฝึกฝนและพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้น
3. เพื่อให้ผู้ฟังได้เห็นบทบาทของเครื่องดนตรีไวโอลินในรูปแบบการประชันมากขึ้น

ขอบเขตของบทประพันธ์เพลง

ผู้ประพันธ์ได้กำหนดขอบเขตของบทประพันธ์ดังนี้

1. เป็นบทประพันธ์เพลงในแบบดนตรีบริสุทธิ์ที่เน้นการสร้างทำนองและอารมณ์ต่าง ๆ
2. เป็นบทประพันธ์เพลงสำหรับการประชันเครื่องดนตรีไวโอลินกับวงออร์เคสตราขนาดใหญ่

เป็นหลัก

ใหญ่

วิธีการประพันธ์เพลง

ในบทประพันธ์เพลงบทนี้ ผู้ประพันธ์กำหนดขั้นตอนการประพันธ์ออกเป็น 6 ส่วนตามลำดับดังนี้

1. กำหนดเครื่องดนตรี สำหรับการบรรเลงเดี่ยวที่นำมาประชันกับวงออร์เคสตรา และกำหนดเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงออร์เคสตราโดยมีเครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง เครื่องสาย และต่อมาได้กำหนดเครื่องตีแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางของบทประพันธ์
2. วางโครงร่างวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่จะใช้ในบทประพันธ์ กำหนดกลุ่มโน้ตโมทีฟว่าช่วงใด และตอนใดควรใช้กลุ่มโน้ตโมทีฟในลักษณะใด โดยพิจารณาจากศักยภาพของเครื่องดนตรีหลักและความเป็นไปได้ในการบรรเลงจริงของเครื่องดนตรีหลักดังกล่าว
3. กำหนดสังคีตลักษณะให้มีความสัมพันธ์กับกลุ่มโน้ตโมทีฟ โดยบทประพันธ์เพลงนี้มีสังคีตลักษณะแบบโซนาตา (Sonata form) แบบสามตอน (Ternary form) และแบบการแปร (Variation form) ผู้ประพันธ์นำกลุ่มโน้ตโมทีฟมาผสมผสานกันและปรับแต่งเพื่อทำให้เกิดส่วนย่อยที่สัมพันธ์กัน
4. กำหนดมิติความลึกและความเข้มของเสียงจากการที่สร้างพื้นผิวในหลายลักษณะ รวมถึงการเพิ่มและการลดจำนวนเครื่องดนตรี หรือการเคลื่อนระดับความดังเบาของเสียงต่าง ๆ ทั้งนี้

ยังมีวิธีการยึดและย่อสัดส่วนของโน้ต และการซ้อนแนวเสียงหลายแนวเข้าด้วยกัน อีกทั้งกำหนดจุดแทรกและการหยุดของกลุ่มเครื่องดนตรีต่าง ๆ เพื่อความหนาแน่นหรือบางเบาตามที่คุณประพันธ์ต้องการนำเสนอ

5. พิจารณาองค์ประกอบโดยรวมของบทประพันธ์และปรับปรุงแก้ไขบทประพันธ์เพลงตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

6. จัดพิมพ์และนำเสนอรูปเล่มวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยอรรถาธิบายและโน้ตเพลงที่สมบูรณ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ประพันธ์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบทประพันธ์เพลงบทนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้เกิดบทประพันธ์เพลงบทใหม่ในรูปแบบการประชัน
2. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาดนตรีร่วมสมัยแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจดนตรี

ทั่วไป

3. เพื่อเผยแพร่บทประพันธ์เพลงด้วยการนำออกแสดงให้ผู้ฟังโดยทั่วไป
4. เพื่อเผยแพร่บทประพันธ์เพลงในลักษณะรูปเล่มทางวิชาการ