

ชิมโฟนิกโพเอ็ม ทางรถไฟสายมรณะ

นายประเสริฐ ฉิมท้วม

ศูนย์วิทยทรัพยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการประพันธ์เพลง ภาควิชาดุริยางคศิลป์

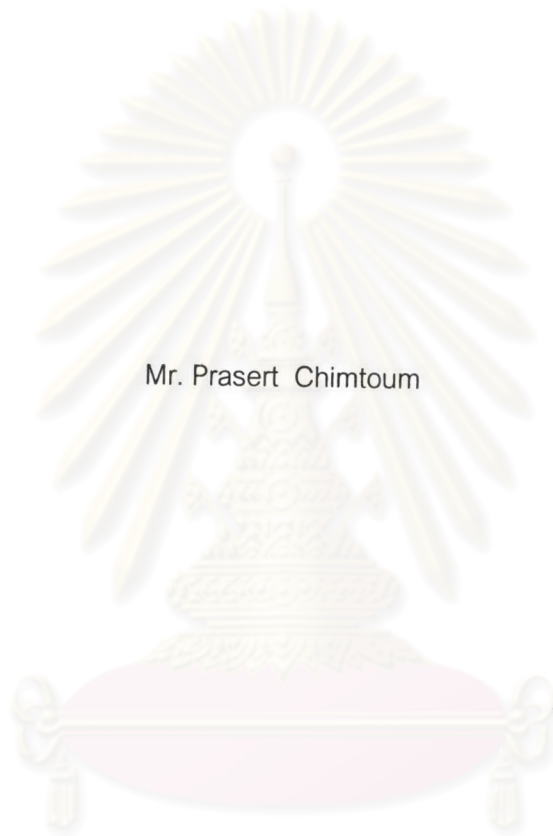
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2546

ISBN 974-17-3523-5

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SYMPHONIC POEM RAILWAY OF DEATH

Mr. Prasert Chintoum

ศูนย์วิทยทรัพยากร

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 974-17-3523-5

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ซิมโฟนิคโพเอ็ม ทางรถไฟสายมรณะ

โดย

นายประเสริฐ จิมท้วม

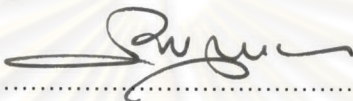
สาขาวิชา

การประพันธ์เพลง

อาจารย์ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร. วีรชาติ เปรมานนท์

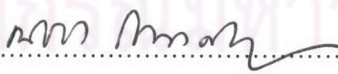
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัย
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท

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

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(ศาสตราจารย์ ดร. วีรชาติ เปรมานนท์)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. ณัชชา โสคติยานุรักษ์)

ประเสริฐ จิมท้วม : ซิมโฟนิคโพเอม ทางรถไฟสายมรณะ (SYMPHONIC POEM RAILWAY OF DEATH) อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์ ดร. วีระชาติ เปรมานนท์, 142 หน้า. ISBN 974-17-3523-5.

บทประพันธ์เพลง ซิมโฟนิคโพเอม ทางรถไฟสายมรณะ ผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างบทประพันธ์เพลงบทใหม่ในแบบดนตรีพรรณนา การประพันธ์เพลงบทนี้ ผู้ประพันธ์ต้องการสื่อให้ได้จินตนาการถึง บรรยากาศและเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของเส้นทางรถไฟสายมรณะ อีกทั้งเพื่อให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงสถานที่ที่ก่อให้เกิดเรื่องราวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น สถานีรถไฟบางกอกน้อย สุสานทหารสัมพันธมิตร สะพานข้ามแม่น้ำแคว น้ำตกไทรโยค และตำนานถ้ำมหาสมบัติ ให้อยู่ในความทรงจำตลอดไป

ลักษณะโดยรวมของบทประพันธ์ เป็นบทประพันธ์สำหรับวงแชมเบอร์ออร์เคสตรา มีความยาวประมาณ 22 นาที ประกอบด้วยโครงสร้างใหญ่จำนวน 5 ท่อน บทประพันธ์นี้มีลักษณะดนตรีเป็นแบบระบบโทนาลิตีเป็นส่วนใหญ่ บางส่วนใช้แบบพาราโทนัลบ้าง เพื่อความเหมาะสมของท่วงทำนองที่ใช้ในการบรรยายเรื่องราว บางท่อนจะเน้นดนตรีที่แสดงออกถึงความเป็นไทย เพื่อเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และมีการนำทำนองดนตรีที่เป็นที่รู้จักทั่วไปหลายทำนอง มาสอดแทรกและปรับแต่งใช้ในบทประพันธ์บทนี้

องค์ประกอบสำคัญที่ใช้ในบทประพันธ์เพลง ได้แก่ การเลือกใช้กลุ่มโน้ตหลายกลุ่ม ที่จัดให้เป็นโมทีฟที่สำคัญขึ้น แล้วนำไปใช้ในการดำเนินทำนองโดยยึดความสัมพันธ์ของแต่ละโมทีฟขึ้นคู่และคอร์ดที่เกิดขึ้นด้วยการนำโน้ตในแต่ละกลุ่มมาใช้ มีทั้งขึ้นคู่ 3-4-5 คอร์ดเรียงคู่ 4-5 คอร์ดเรียงคู่ 2 คอร์ดตีมินิซท์ขึ้นคู่เจ็ด และเสียงประสานที่เป็นแบบโพลีโทนาลิตี เป็นต้น

พื้นผิวของบทประพันธ์มีการใช้ทั้งโฮโมโฟนี โพลีโฟนี เฮเทโรโฟนี ประกอบกับเทคนิควิธีการประพันธ์ เช่น การซ้ำ การเลียน ซีควนซ์ การพลิกกลับ การถอยกลับ เป็นต้น ทางด้านอัตราจังหวะมีการปรับเปลี่ยนเครื่องหมายกำหนดจังหวะหลายครั้ง มีทั้งอัตราธรรมดา อัตราผสม และอัตราซ้อน

ภาควิชา ดุริยางคศิลป์

สาขาวิชา การประพันธ์เพลง

ปีการศึกษา 2546

ลายมือชื่อนิสิต

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ว.วี.ด.เป.ม.น.

4386556235 : MAJOR MUSIC COMPOSITION

KEYWORD : MUSIC / COMPOSITION / SYMPHONIC POEM / RAILWAY OF DEATH / ANALYSIS

PRASERT CHIMTOUM : SYMPHONIC POEM RAILWAY OF DEATH.

THESIS ADVISOR : PROF. WEERACHAT PREMANANDA, D.Mus., 142 pp.

ISBN 974-17-3523-5.

The Symphonic Poem "Railway of Death", is intended to be a piece of program music. The composer wishes to revive some of the happenings in the history : the Bangkoknoi Railway Station, the Allied Soldiers' Cemetery, the Bridge over the River Kwai, the Sai Yok Waterfall, the Legend of Treasure Cave and to encourage the perpetuation of the remembrance of these events.

The Symphonic Poem comprising 5 movements is composed for a chamber orchestra. The performance duration is 22 minutes. A large part of the composition is in tonal system, with some paratonal, to suit the programmatic musical ideas. Some movements contain Thai music elements to act as bridges or connecting passages to those events; in addition, well-known melodies taken from several sources are inserted with transformations.

Important elements used in the composition are motives. Intervals and chords resulting from certain notes from motives: the intervals of 3rd - 4th - 5th, quartal chord, quintal chord, secundal chord, diminished seventh chord, are employed throughout the composition. Polytonality is felt in some passages.

The texture includes homophony, polyphony and heterophony, with techniques such as repetitions, imitations, sequences, inversions, retrogrades. Changes of time signatures: simple, compound, and complex time, are evident in the composition.

Department Music

Field of Study Music Composition

Academic year 2003

Student's Signature

Advisor's Signature

กิตติกรรมประกาศ

บทประพันธ์ ชิมโฟนิคไฟเอ้ม ทางรถไฟสายมรณะ บทนี้ ผู้ประพันธ์ได้รับการอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์หลายท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าอย่างมากเพื่อให้ความรู้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำต่าง ๆ ดังนั้นผู้ประพันธ์จึงขอถือโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มา ณ ที่นี้ ศาสตราจารย์ ดร. วีระชาติ เปรมานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ที่ให้ทั้งความรู้ และคำแนะนำดี ๆ ที่มีค่ายิ่ง อีกทั้งยังเสียสละเวลาเพื่อให้คำปรึกษาช่วยเหลือในทุกด้าน ตั้งแต่ผู้ประพันธ์เริ่มศึกษาการประพันธ์เพลง จนกระทั่งบทประพันธ์บทนี้เสร็จสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ให้ทั้งความรู้และคำแนะนำอันมีค่า อีกทั้งความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ผู้ประพันธ์เริ่มศึกษาการประพันธ์เพลง จนกระทั่งบทประพันธ์บทนี้เสร็จสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัชชา โสคติยานุรักษ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ที่ให้ทั้งความรู้และคำแนะนำต่าง ๆ อันมีค่ายิ่งแก่ผู้ประพันธ์ และได้นำมาใช้ในการประพันธ์เพลง

อาจารย์ทุกท่านของภาควิชาดุริยางคศิลป์ (ตะวันตก) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์วาสิษฐ์ จรรย์ยานนท์ อาจารย์ผู้ให้ความรู้ ความคิด และคำแนะนำที่ดีมาโดยตลอด ทำให้ผู้ประพันธ์ประสบความสำเร็จในการประพันธ์บทประพันธ์หลาย ๆ บทที่ผ่านมา จนถึงบทประพันธ์บทนี้ที่สำเร็จได้อย่างสมบูรณ์

อาจารย์อารี สุชะเกศ ที่ได้ให้คำแนะนำและให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ทางดนตรี และการประพันธ์เพลงอย่างมากมาย

อาจารย์อดุลย์ วงศ์แก้ว อาจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ และอาจารย์ทุกท่านของโปรแกรมดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ที่ได้ให้กำลังใจ คอยกระตุ้น และความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน ตลอดเวลาในช่วงที่ผู้ประพันธ์ได้ศึกษานับว่าเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ประพันธ์อย่างสูงจนมิอาจลืมได้

นอกจากนั้น ผู้ประพันธ์ขอถือโอกาสนี้ขอขอบคุณนิสิตปริญญาตรี ปริญญาโท และบัณฑิตจากภาควิชาดุริยางคศิลป์ (ตะวันตก) ทุกท่าน รวมทั้งนักดนตรีหลายท่านที่มีได้กล่าวถึงในที่นี้ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในทุกด้านระหว่างที่ผู้ประพันธ์กำลังศึกษาวิชาเอกการประพันธ์เพลง ภาควิชาดุริยางคศิลป์ (ตะวันตก) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเสริฐ ฉิมท้วม

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญ	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญ	1
วัตถุประสงค์ของการประพันธ์เพลง	1
ขอบเขตของบทประพันธ์เพลง	2
วิธีการประพันธ์เพลง	2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 อรรถาธิบายวิทยานิพนธ์	3
ซิมโฟนิคโพเอม ทางรถไฟสายมรณะ (Symphonic Poem Railway of Death) ...	3
ตอนที่ 1 สถานีรถไฟบางกอกน้อย.....	4
ตอนที่ 2 สุสานทหารสัมพันธมิตร.....	6
ตอนที่ 3 สะพานข้ามแม่น้ำแคว.....	7
ตอนที่ 4 น้ำตกไทรโยค.....	9
ตอนที่ 5 ตำนานถ้ำมหาสมบัติ	11
สรุปบทประพันธ์เพลง	13
รายการเครื่องดนตรี	14
ซิมโฟนิคโพเอม ทางรถไฟสายมรณะ (Symphonic Poem Railway of Death).....	15
I สถานีรถไฟบางกอกน้อย (The Bangkoknoi Railway Station).....	15
II สุสานทหารสัมพันธมิตร (The Allied Soldiers Cemetery).....	47
III สะพานข้ามแม่น้ำแคว (The Bridge over the River Kwai).....	65
IV น้ำตกไทรโยค (The Sai Yok Waterfall).....	90
V ตำนานถ้ำมหาสมบัติ (The Legend of Treasure Cave).....	113

สารบัญ (ต่อ)

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

หน้า

142

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย