

ลักษณะทำนองในบทเพลงของไฮล ไกรเลิศ

อชุ ถึงคเสลิต

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2546

ISBN 974-04-3372-3

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ลักษณะทำนองในบทเพลงของสไตล์ ไกรเลิศ (MELODIC STYLE OF SLAI KRAILERT'S WESTERNIZED THAI SONG)

เลข ศึกษาศาสตร์ 4136032 MSMS/M

ศศ.ม. (ดนตรี)

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : กิตติ ศรีเปารยะ นศ.บ., ศศ. ม.,
ณรงค์ชัย ปิฎกัรชต์ กศ.บ., ศศ.ม. วิรัช อยู่ถาวร ร.บ.

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชีวิต ประสบการณ์ และผลงานดนตรี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเฉพาะ 5 ผลงานเพลง ซึ่งได้จากการคัดเลือกของผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ไพรัช ผู้ชนะสิบทิศ กัณทิมาเพื่อ อยู่เพื่อคอยเธอ และ ตามนางกลางนางไพร นำมาวิเคราะห์ลักษณะทำนองที่เป็นจุดเด่นของการประพันธ์

ผลการวิจัยชีวิต ประสบการณ์ และผลงานดนตรีของสไตล์ ไกรเลิศ พบว่า สไตล์ ไกรเลิศ เกิดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2457 ตำบลมหาชัย อำเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เริ่มการศึกษาที่โรงเรียนกล่อมพิทยากร ได้เข้าเรียนไวโอลินกับวงเครื่องสายฝรั่งหลวง กรมศิลปากร เคยควบคุมวงดนตรีคณะละครศรีโสภาส และเข้าไปทำงานอยู่กองดุริยางค์กองทัพอากาศ ได้แต่งเพลงสลับภาพยนตร์ เพลงประกอบละคร เพลงรักทั่วไปจนเป็นที่รู้จัก มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับนักประพันธ์เพลงศิลปินที่มีชื่อเสียง อาทิ สุทิน เทศารักษ์ นารถ ถาวรบุตร ชรินทร์ นันทนาคร และ สุเทพ วงศ์กำแหง ชีวิตรักมีภรรยาคนแรกชื่อฉนวนศรี สูดท้ายได้สมรสกับนางสาวสายใจ แซ่ด่าน มีบุตรด้วยกัน 3 คน ในบั้นปลายชีวิต อาศัยอยู่ ณ ตลาดขวัญ นนทบุรี ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2529 สิริอายุได้ 72 ปี

ผลงานเพลงของสไตล์ ไกรเลิศ ซึ่งรวบรวมไว้ในที่นี่ มีจำนวน 281 เพลง สามารถจำแนกออกเป็นเพลงซึ่งประพันธ์ทำนองโดยสไตล์ ไกรเลิศ 168 เพลง ประพันธ์คำร้องโดยใช้ทำนองจากนักประพันธ์ท่านอื่น 63 เพลง และประพันธ์ร่วมกับผู้ประพันธ์เพลงท่านอื่น 8 เพลง

ลักษณะทำนองที่เป็นปัจจัยในการประพันธ์เพลง มีการใช้โครงสร้าง สโตรอฟิก φόρμη ไบนารี φόρμη และชอง φόρμη ใช้อัตราจังหวะประเภทคู่เป็นส่วนมาก มีอัตราความเร็วตามความหมายของบทเพลง นำเอากระบวนลีลาทำนองต่างๆ มาต่อกันอย่างมีรูปแบบ และนำรูปแบบต่างๆ มาใช้อย่างมีเหตุผล ใช้การเคลื่อนที่ด้วยคู่ระยะคอนโซแนนท์เป็นส่วนมาก ใช้พิสัยระหว่างคู่ 9 ถึงคู่ 11 ถ้าเป็นเพลงช้าหรือเศร้าจะมีรูปทำนองที่ค่อนข้างราบเรียบ ส่วนเพลงเร็วหรือสนุกสนานมักมีรูปทำนองที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหว คำร้องกับทำนองมีความสัมพันธ์ ด้านระดับเสียง กับเสียงวรรณยุกต์ มีการใช้สัมผัสทั้งสัมผัสในและสัมผัสนอก มีรูปแบบของคำประพันธ์ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ เป็นกลอนดนตรี หรือใกล้เคียงกับกลอนสุภาพ กลอนสี่ เป็นต้น โครงสร้างบทเพลง จะมีลักษณะไบนารีฟอร์ม และชองฟอร์ม ซึ่งประกอบด้วยพีเรียด วลี และเคเดนซ์ ตามหลักทฤษฎีดนตรีสากล

คำสำคัญ: สไตล์ ไกรเลิศ / ลักษณะทำนอง

MELODIC STYLE OF SLAI KRAILERT'S WESTERNIZED THAI SONG

RUESHU SINKASELIT 4136032 MSMS/M

M.A. (MUSIC)

THESIS ADVISORS: KITTI SRIPAORAYA, B.A., M.A.,
NARONGCHAI PIDOKRAJT, B.Ed., M.Ed., M.A., WIRAT U-TAWAUGHN, B.A.
(Pol.Sc.).

ABSTRACT

This thesis is a qualitative research. The objectives are to study and analyze the biography, experience and musical works of Slai Krailert's. Five songs were specified by music experts for analysis. The results are as follows:

Slai Krailert was born on 12 July 1914 in Mahachai district Samutprakarn Province, where he started his education at Klompitayakorn school. Slai began his music education as a violinist with the Royal Farang String Ensemble, Department of Fine Arts, in the reign of King Rama VI. After this experience in music he was in charge of music band in "Sri-o-pas" troupe, he was a night club musician as well as a member of Air Force Military Orchestra for a short while. In 1942 Slai began to gain renown when he became a composer working in co-operation with Suthin Thesarak. His works included many genres of songs such as, love songs, drama songs, interludes for theatre, etc. His Thai text wordings are in accordance with the western scale pitch and therefore are easy to sing. Slai had experience with famous composers and singers, such as, Nart Thawornbutra, Charin Nanthanakorn, Suthep Wongkamhaeng, etc. most of whom are national laureate artists. In his family life, Nuansri was Slai's first wife. In his old age he married Saijai Sae Dan who bore him three sons, and he spent his life at Talad Kwan District Nonthaburi Province until he died on 18 March 1986 at the age of 72.

The 281 pieces of Slai's music lists are included in this study. The music was categorised into 3 groups 1) Melody and text which contained 168 pieces composed by Slai 2) Text setting, 63 pieces, and 3) 8 pieces where Slai had worked in collaboration with other composers.

Slai's composition employed the formal structure of western art music, such as, strophic form, binary form, ternary form; his favorite was a song form which is a kind of ternary form. Form of Period, Phrase and Cadence were used. Double beat along with various kinds of melodic patterns were combined. The pitch level range of notes was between 9 – 10 major or minor, employing mostly consonance sound intervals. The melodic contour of slow tempo music is smooth, but in a quick tempo or joyous music piece the contour is full of movement. Slai was famous for word-setting, his Thai lyric intonation is in accordance with the western melodic sound pitch. Renovation of prose, so called, "Klon Pleng" or song prose was termed to this new kind of prosody. It was the beginning of "Pleng Thai Sakol" or Westernized Thai Songs.

KEY WORDS: SLAI KRAILERT / MELODIC STYLE.

150 P. ISBN 974-04-3372-3