

งานดนตรีไทยสากลของกรมกอง อมาตยกุล : ลักษณะเด่นในอุปนิสัย ความรอบรู้
ความสำเร็จในการสร้าง วงดนตรีและนักร้องเพลงลูกทุ่ง

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2559

Copyright by Mahidol University

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

งานดนตรีไทยสากลของครูมงคล อมาตยกุล : ลักษณะเด่นในอุปนิสัย ความรอบรู้ ความสำเร็จในการสร้างวงดนตรี และนักร้องเพลงลูกทุ่ง

WORKS IN THAI POPULAR COMPOSED BY MR. MONGOL AMATYAKUL: HIS MANNER, KNOWLEDGE AND PROMOTION CARRIERS TO ESTABLISH THE SUCCESSFUL MUSIC BAND AND OUTSTANDING SINGERS

กฤตวิทย์ ภูมิถาวร 5637306 MSMS/M

ศศ.ม. (ดนตรี)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: พูนพิศ อมาตยกุล,ปร.ด., อนรรฆ จรรย์ยานนท์,ปร.ด.

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาชีวประวัติและงานของครูมงคล อมาตยกุล ในการบริหาร ควบคุมวงดนตรี การฝึกหัดขัดเกลาศิลปินที่อยู่ในสังกัดจนประสบความสำเร็จจนเป็นนักร้องระดับชาติ จำนวนมาก รวมไปถึงความสำเร็จในการสร้างคนทำงานดนตรีออกสู่สาธารณะ โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ ได้รวบรวมประวัติส่วนตัว ผลงานทั้งหลายและได้ศึกษาเจาะลึกด้านดนตรี จากตัวอย่าง 6 ผลงานเพลง ที่ท่านสร้างไว้ ส่วนเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลหรือได้จากการคัดเลือกยกย่องจากผู้ทรงคุณวุฒิ คือ เพลง เขี้ยวฟ้าทำดิน ช่างร้ายเหลือ ความหลังฝังใจ ตัวไกลใจยัง อยากจะบอกรักแต่ไม่กล้า และ นกเขานันฉนักรวญ

ครูมงคล อมาตยกุล เกิดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2461 ที่อำเภอพระนคร เรียนหนังสือที่วัดชนะสงคราม โรงเรียนหอวัง ประทุมคงคา สวนกุหลาบวิทยาลัย คณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนถึงชั้นปี 4 (พ.ศ.2485-6) เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยปิด และเพราะเหตุที่รักวิชาดนตรีมาก ในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น ได้ร่ำเรียน เปียโน และวิธีการประสานเสียง กับครูหลายคน ครั้นมาว่างงานว่างเรียนจึงเริ่มสนใจดนตรีอย่างจริงจัง ระหว่างสงครามได้สร้างวงดนตรี รับงานย่อยที่นครสวรรค์ แล้วทิ้งการเรียนจากมหาวิทยาลัย มาสร้างครอบครัวกับทำอาชีพดนตรีอย่างเดียว ปี 2500 ได้สร้างวงดนตรี จุฬารัตน์ เป็นวงประเภท Big Band มีศิลปินหลัก ได้แก่ ปอง ปรีดา, นคร ถนอมทรัพย์, ทูล ทองใจ, และ พร ภิรมย์ ทั้ง 4 คนนี้ ท่านตั้งสมญาว่า สี่ทหารเสือของจุฬารัตน์ นักร้องมีชื่อของจุฬารัตน์ ได้แก่ ชาย เมืองสิงห์ สังข์ทอง สีใส ประจวบ จำปาทอง และอีกหลายท่านที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ จุฬารัตน์ ยุบวงเมื่อปี พ.ศ. 2516 เนื่องจากสุขภาพของครูมงคลไม่อำนวย บรรดาศิษย์ได้ช่วยกันช่วยเหลือในการรักษาจนที่สุด ถึงแก่กรรมได้รับพระราชทานเพลิงศพวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2533 ที่วัดมกุฏกษัตริยาราม รวมอายุทั้งสิ้นได้ 72 ปี

บทเพลง 6 ชิ้น ที่คัดกรองมาศึกษาในรายละเอียด พบว่า มีโครงสร้างตั้งคิดลักษณะแบบ AABA และ ABCD อัตราจังหวะ 3/4 และ 4/4 ใช้กระสวนจังหวะหลายรูปแบบต่อ 1 เพลง เคลื่อนแบบตามขั้นมากกว่าข้ามขั้น มีพิสัยระหว่าง 11 Perfect ถึง 12 Perfect ในองค์รวม พบว่านิยมใช้บันไดเสียงเพนทาโทนิคค่อนข้างถี่ นอกจากนี้คำร้องของท่านยังใช้ภาษาไทยที่มีสัมผัสสงดงาม เพลงส่วนมาก จบลงในจังหวะตกเสมอ

คำสำคัญ : ครูมงคล อมาตยกุล /วงจุฬารัตน์ /เพลงลูกทุ่ง

WORKS IN THAI POPULAR COMPOSED BY MR. MONGOL AMATYAKUL: HIS MANNER, KNOWLEDGE AND PROMOTION CARRIERS TO ESTABLISH THE SUCCESSFUL MUSIC BAND AND OUTSTANDING SINGERS

KRITTAVIT POMMITAVON 5637306 MSMS/M

M.A. (MUSIC)

THESIS ADVISORY COMMITTEE: POONPIT AMATAYAKUL, Ph.D.,
ANAK CHARANYANANDA, Ph.D.

ABSTRACT

This thesis aimed to study the biography and work pieces of Mr. Mongol Amatyakul Thai popular music master, regarding his band instruction and practices success his artists, as well as his achievement in establishing musical works for the public. The study employed qualitative design to study his 6 awarded songs: 1) Yoey Fah Tah Din, 2) Chang Rai Luah 3) Kwam Lang Fang Jai, 4) Tua Klai Jai Yang, 5) Yak Ja Bok Rak Tae Mai Klah (Nai Duang Jai), and 6) Nok Kow Chan Kown. The study of his biography and works revealed that Mr. Amatyakul was born on February 9th, 1918 in Pra Nakhon District, Bangkok. He attended Wat Chanasongkram School, Horwang School, and Prathumkongka Scool. He also obtained in pre-university level education in Suan Kularb Wittayalai School before joining the Faculty of Veterinary in Chulalongkorn University. During his 4th year of university, World War II began and the university announced an academic break. Which allowed him to participate more in his music path and he formed a band named “Chularat”. His music was performed by renown artists like Mr. Pong Preeda, Mr. Nakhon Tanomsab, Mr. Toon Tongjai and Mr. Pon Pirom. These 4 artists were known as “The Four Musketeers” of Chularat Band. Besides his work with the band, he contributed to the success of several Thai artists. Chularat Band had been performed ever until 1973. When band broke up due to his physical condition. He was given medical treatment but passed on at 72 on the way to the hospital. A royal cremation ceremony was granted to him on January 3rd, 1990 at Makut Kasat Karam Temple. The 6 chosen songs composed by Mongol Amatyakul were written in AABA and ABCD structures, mainly in 3/4 and 4/4 time with various syncopation patterns in each song. In addition, the songs employed sequential movement rather than leap movement with the scale range from Perfect 11th to Perfect 12th. Most songs were written in pentatonic scale and the lyrics were mostly rhymed at down beat notes more than up beat notes.

KEY WORDS: MONGOL AMATAYAKUL/ CHULARAT BAND/ THAI COUNTRY SONGS

426 Pages