

เพลงและดนตรีในละครเพลง

ธีรวุฒิ แก้วมาก

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ.2560

Copyright by Mahidol University

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

เพลงและดนตรีในละครเพลง

SONGS AND MUSIC IN THAI MUSICALS

ธีรวิภาณี แก้วมาก 5537438 MSMS/M

ศศ.ม. (ดนตรี)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อนรรฆ จรรย์ยานนท์, ปร.ศ., ณรงค์ชัย ปิฎกัรชต์, ปร.ศ.,
สนอง คลังพระศรี, ปร.ศ.

บทคัดย่อ

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1).ศึกษาบริบทของเพลงและดนตรีในละครเพลง 2).เพื่อศึกษาลักษณะทางด้านดนตรี และหน้าที่ของเพลงและดนตรีในละครเพลง โดยการเก็บข้อมูลด้านเอกสาร และการสัมภาษณ์ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านดนตรีในทำนองเพลงและดนตรีจากละครเพลงเรื่อง “ข้างหลังภาพ เดอะมิวสิคัล” และลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อศึกษาลักษณะทางด้านดนตรี และหน้าที่ของเพลงและดนตรีในละครเพลง

ผลจากการวิจัยพบว่า ในช่วงปีพ.ศ.2544-2555 ประเทศไทยมีผลงานละครเพลงจำนวน 30 เรื่อง ภายใต้บริษัทผู้สร้างจำนวน 11 บริษัท สามารถแบ่งประเภทของละครเพลงที่ปรากฏในประเทศไทย ได้ 3 ประเภท คือ ละครเพลงทั่วไป, ละครเพลงที่ใช้เพลงเดิมเรื่องทั้งหมด และประเภทจุกบ็อกมิวสิคัล ซึ่งแต่ละเรื่องมีพื้นฐานของเรื่องราวที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความหลากหลายของเพลงในละครเพลง ซึ่งเพลงจัดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเปรียบเสมือนบทของละครเพลง โดยในกระบวนการสร้างสรรค์เพลงสำหรับละครเพลงในประเทศไทย ผู้ประพันธ์จะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ คือ บทละคร, ตัวละคร, นักแสดง และเพลงที่เคยถูกใช้ในสื่อประเภทอื่น

ข้อมูลในส่วนของงานวิเคราะห์ สอดคล้องกับสมมติฐาน ลักษณะของเพลงในละครเพลงเรื่องเดียวกัน มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยความเป็นหนึ่งเดียวกันเกิดจากการเลือกใช้วัตถุดิบประเภททำนองและโมทีฟที่มีความสัมพันธ์กัน และวัตถุดิบเหล่านั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องราว แต่การประพันธ์เพลงสำหรับละครเพลงไม่จำเป็นต้องสร้างสรรค์เพลงที่มีความเป็นหนึ่งเดียวเสมอไป แต่จะต้องสร้างสรรค์เพลงที่สามารถทำหน้าที่ในละครได้อย่างสมบูรณ์ สามารถส่งสารที่อยู่ในละครไปถึงคนดูได้อย่างครบถ้วน และสามารถสร้างความสนใจให้กับคนดูไปตลอดการแสดง

คำสำคัญ: ละครเพลง / ละครเวที/ การประพันธ์/ เพลง/ เดอะมิวสิคัล

SONGS AND MUSIC IN THAI MUSICALS

THEERAWUT KAEOMAK 5537438 MSMS/M

M.A.(MUSIC)

THESIS ADVISORY COMMITTEE: ANAK CHARANYANANDA, Ph.D.,
NARONGCHAI PIDOKRAJT, Ph.D., SANONG KLANGPRASRI, Ph.D.**ABSTRACT**

The first objective of this qualitative research was to study the context of songs and music in Thai Musicals. The second objective was to study song's specific attributes, function of song in musicals, and melodic economy by using the standard music theory and field work. Data were collected through documentary and interviews with Thai musicals composers. The song in "Kang Lang Pab The Musicals" which was developed to American musicals as "Waterfall the musicals" was selected for second objective to the study in this research. The results indicated that Thai Musicals shown in 2001-2016 had 30 shows. All of that musicals were composed by 11 companies. There were 3 types of Thai musicals; Normal Musical, Sung-through Musical, and Jukebox Musical. Many stories influenced on various musicals's songs in Thai musicals. The musicals contained tree elements; the book, the music, the lyrics. The songs as the music were the most important element in musical pieces. Through musicals's song compositions, the composer must consider books, characters, actor and old song which will be used in that story. In analyzing musicals's song, it was found that the result conformed to hypothesis. Most of the songs in Kang Lang Pab The Musicals had the specific attributes which showed the unity. The unity is combination of material and motif which has common ancestors. But, the composition of musicals's song does not need the unity in through all the time. The thing is the considering function of song when you compose musical's song will make your musicals better. If your song can deliver all story's message to audience and make the flow to the audience when the show is going on to the end of the show, that means you have composed the best song of your musicals ever.

**KEY WORDS: MUSICALS/ THAI MUSICALS/ COMPOSITION/
MUSICALS'S SONG/ MUSICALS THEATRE**

276 pages