

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน บทเพลงไทยเป็นจำนวนมากขาดผู้ฟังในสังคม ยังผลให้มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ขาดการสืบทอดและการทำนุบำรุง รวมทั้งอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ โดยเฉพาะดนตรีตะวันตกได้ กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย บทประพันธ์เปียโนคอนแชร์โตแห่งกรุงสยามนี้เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์บทเพลงไทยในบริบทของดนตรีตะวันตก ที่ทำให้คนไทยที่ชื่นชอบดนตรีดังกล่าว สามารถเข้าใจ และเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมดนตรีไทย โดยผู้วิจัยจึงได้นำบทเพลงไทย 7 บท ได้แก่ เพลงสารถิ เพลงเขมรไทรโยค เพลงลาวแพน เพลงพญาโศก เพลงโสมส่องแสง เพลงนกขมิ้น และเพลงพ่อนกเงี้ยว ที่มีความไพเราะและเป็นที่นิยมในอดีตมาประพันธ์ขึ้นใหม่ในรูปแบบของการประพันธ์คอนแชร์โต บทประพันธ์เพลงไทยที่นำมาใช้ในการประพันธ์คอนแชร์โตนี้ เป็นผลงานสร้างสรรค์แนวเดี่ยวเปียโนของพันเอกชูชาติ พิทักษากร ศิลปินแห่งชาติ ที่ถูกถ่ายทอดผ่านการบรรเลงเปียโนด้วยกลวิธีการผสมผสานวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยของศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา พันธุ์เจริญ เพื่อเป็นการต่อยอดงานศิลปะของบรมครู ผู้ได้รวบรวมองค์ความรู้ในการบรรเลงเพลงไทยของครูดนตรีไทยที่ล่วงลับไปแล้วหลายท่านไว้ในแนวเดี่ยวเปียโนนี้ บทประพันธ์เปียโนคอนแชร์โตแห่งกรุงสยาม จึงได้อนุรักษ์แนวเดี่ยวนี้ ขณะเดียวกันได้สร้างสรรค์ต่อเติมด้วยเทคนิคทางการประพันธ์เพลงของศตวรรษที่ 20 และสีสันของวงดุริยางค์เครื่องสายตะวันตก ทำให้บทประพันธ์เปียโนคอนแชร์โตแห่งกรุงสยาม เป็นงานสร้างสรรค์ทางคีตศิลป์ชิ้นใหม่ที่สามารถรักษาคุณค่าและความงามของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมดนตรีของชาติไว้ได้

คำสำคัญ เปียโน คอนแชร์โต เพลงไทย การผสมผสานทางวัฒนธรรม

Abstract

Thai music has currently lost its position in the Thai society. Hence, Thai cultural heritage is neglected and a shortage exists in its inheritors, especially since westernization has dominated Thai society and has become its preference. Responding to the popularity of western music, Piano Concerto of Siam aims to present Thai music in a western musical context for those who favor western sonorities, so that they might understand and appreciate the beauty and value of Thai musical culture. As such, 7 well-known traditional Thai songs: Saratee, Saiyoke, Lao Pan, Phaya Soke, Somsongsang, Nok Khamin, and Fon Ngiew are rebuilt in the concerto structure. The selected music was developed as the solo piano works of Thai national artist, Col. Choochart Pitaksakorn and was further expanded with Thai instrumental techniques by Professor Dr. Natchar Pancharoen. Their works inherited Thai music knowledge and artistry of several departed Thai music masters. Piano Concerto of Siam, seeing the value within this piano solo, maintains the original work in the solo piano of the concerto. Concurrently, creating new sonority with 20th century composition techniques conveyed by a western string orchestra. The new composition, Piano Concerto of Siam, therefore, presents the elegance of Thai musical culture and national identity in the splendid context of a western orchestra.

Keywords: Piano, Concerto, Thai music, Cultural mixture