

ความรู้เบื้องต้นและข้อควรรู้เกี่ยวกับดนตรีสากล

เรื่อง ประวัติและวิวัฒนาการดนตรีสากล

ความรู้เบื้องต้นและข้อควรรู้เกี่ยวกับดนตรีสากล

สาระการเรียนรู้

๑. ประวัติศาสตร์ดนตรีสากล
๒. วิวัฒนาการของดนตรีสากล

ประวัติศาสตร์ดนตรีสากล

ดนตรีในยุคเริ่มต้น

ดนตรีสากลในยุคเริ่มต้นนับจากการที่กลุ่มคนในแถบประเทศทางตะวันตก ริเริ่มการสร้างเครื่องดนตรีโดยเฉพาะ **ชนชาติกรีกโบราณ** ที่ถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของความรู้ทางศิลปวิทยาทั้งหลาย

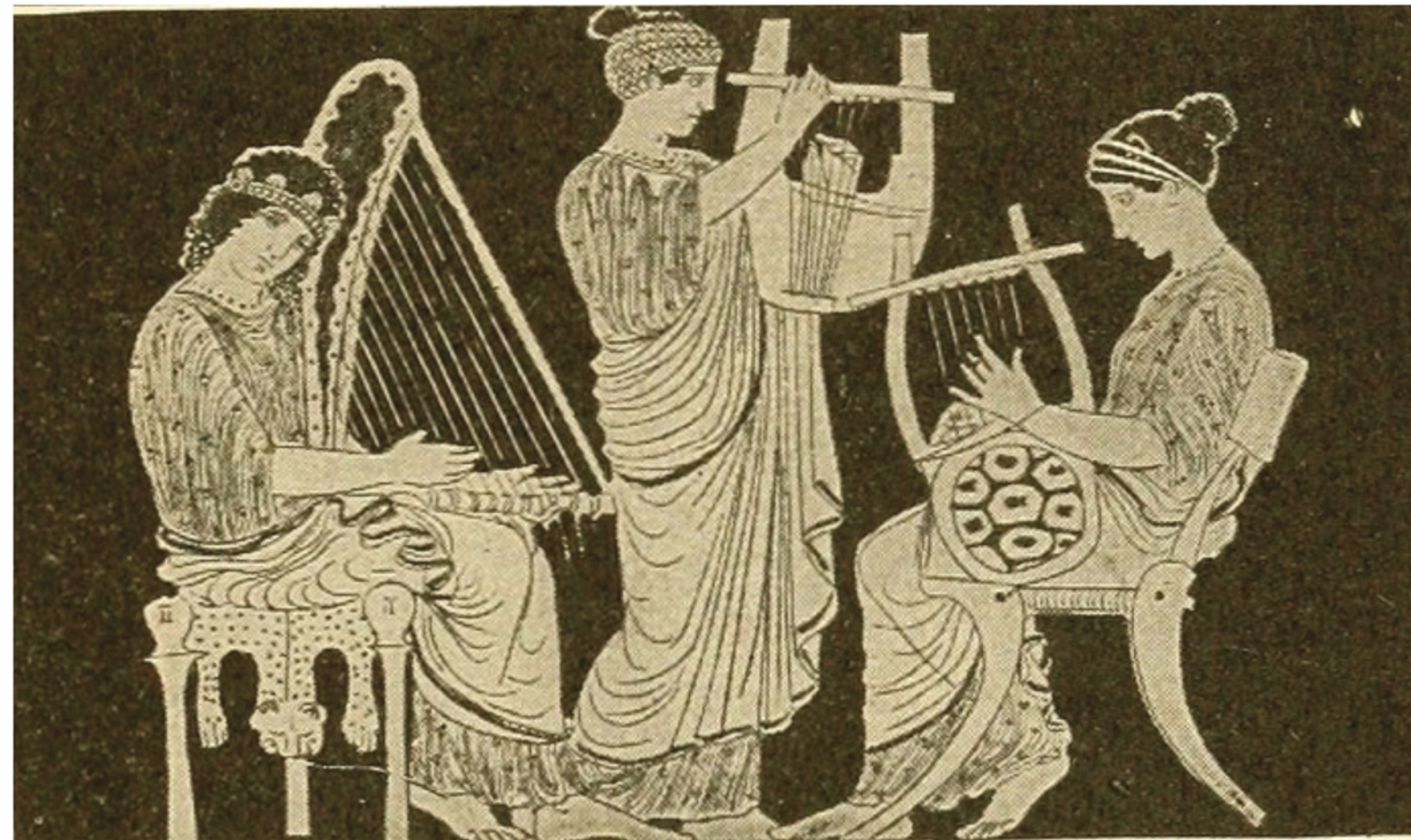
การร้องรำทำเพลงในยุคโบราณ เป็น **เครื่องสรรเสริญ และบูชาเทพเจ้า** หรือบวงสรวงอันนวยอน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการช่วยดลบันดาลสิ่งที่มุ่งหวังหลังจากประสบผลที่คาดหวังแล้ว ดนตรียังมีบทบาทสำคัญ ในการบูชาแสดงความสำนึกขอบคุณที่เทพเจ้าช่วยดลบันดาลสิ่งต่าง ๆ

ประวัติศาสตร์ดนตรีสากล

ดนตรีในยุคเริ่มต้น

เมื่อมีศาสนาหลักเกิดขึ้น เช่น **ศาสนาคริสต์** ดนตรีก็ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องสู่ **เพลงเพื่อรับใช้ศาสนาโดยตรง** ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของคีตกวีก็อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ ขององค์กรทางศาสนาเป็นหลัก

ประวัติศาสตร์ดนตรีสากล

ดนตรีกับการศาสนา

ดนตรีสากลมีต้นกำเนิดทางกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป(ตะวันตก) ในยุคแรก ๆ เป็นดนตรีที่ถูกนำมาใช้กับกิจการทางศาสนาเพื่อประโยชน์ในการสร้างศรัทธาทางศาสนา เป็นกิจกรรมแสดงความสามัคคีของศาสนิกชน ดนตรีสากลมีปฏิสัมพันธ์กับศาสนาหลักของทวีปยุโรป คือ คริสต์ศาสนา

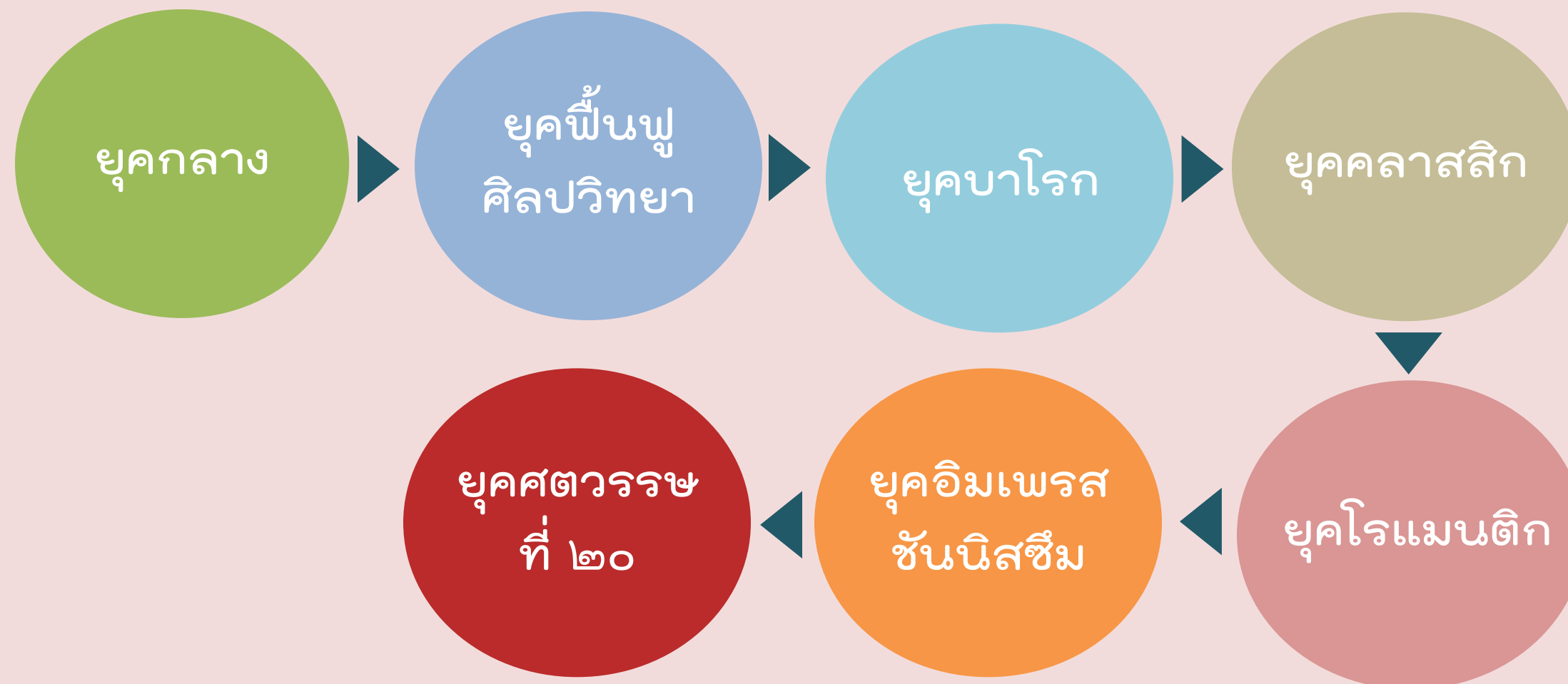

ในคราวเริ่มแรกเป็นดนตรีเพื่อประกอบ การสวดสรรเสริญพระเจ้า หลังจากนั้น เพลงและดนตรี ก็ได้รับการพัฒนาอย่าง แพร่หลายและมีประโยชน์ นอกเหนือไปจาก การใช้เพียงในโบสถ์

ประวัติศาสตร์ดนตรีสากล

การแบ่งยุคทางดนตรี

ดนตรีตะวันตกได้รับการศึกษา จัดระเบียบและแบ่งยุคทางดนตรีโดยการแบ่งยุคสมัยเป็นลำดับ ของการเปลี่ยนแปลงทางดนตรี ยุคสมัยทางดนตรีของตะวันตกมีอายุยาวนานนับพันปี การแบ่งยุคที่ ชัดเจนเป็นประโยชน์ในการจำแนกรูปแบบเพลง และง่ายต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์

วิวัฒนาการดนตรีสากล

สาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อวิวัฒนาการดนตรีสากล

ศาสนา

ลัทธิความเชื่อ

วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี

การเมืองการปกครอง

การเข้ามาของวัฒนธรรมดนตรีเอเชีย หรือดนตรีชนเผ่า

การอพยพย้ายถิ่นของผู้คนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง

วิวัฒนาการดนตรีสากล

ยุคกลาง (The Middle Ages 850 - 1450 A.D.)

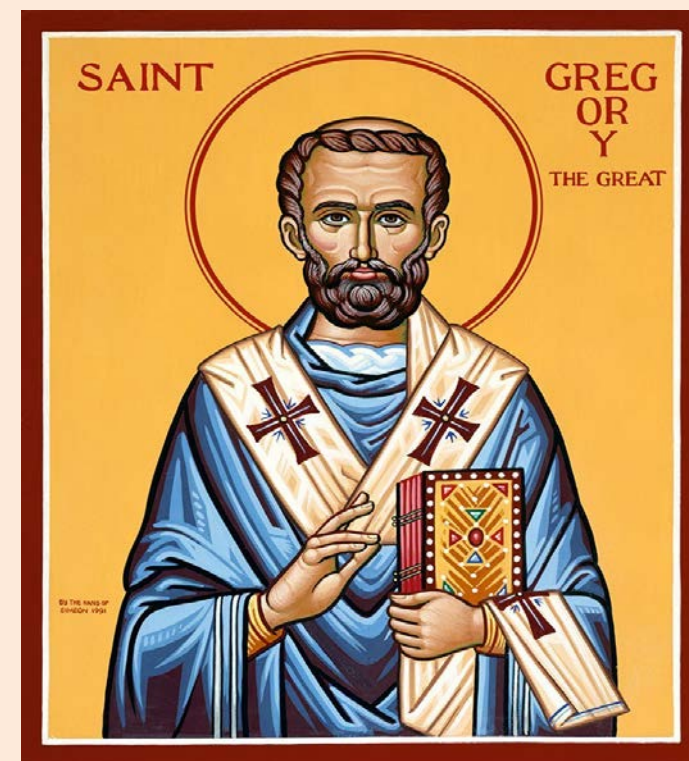
มีอีกชื่อหนึ่งว่ายุคเมดิอีวัล
(Medieval Period)

ในยุคนี้ดนตรีฟังพียงและอยู่ควบคู่กับคริสต์ศาสนา

ราวคริสต์ศตวรรษที่ ๑๑ ซึ่งใช้สำหรับขับร้องในโบสถ์เป็นหลัก

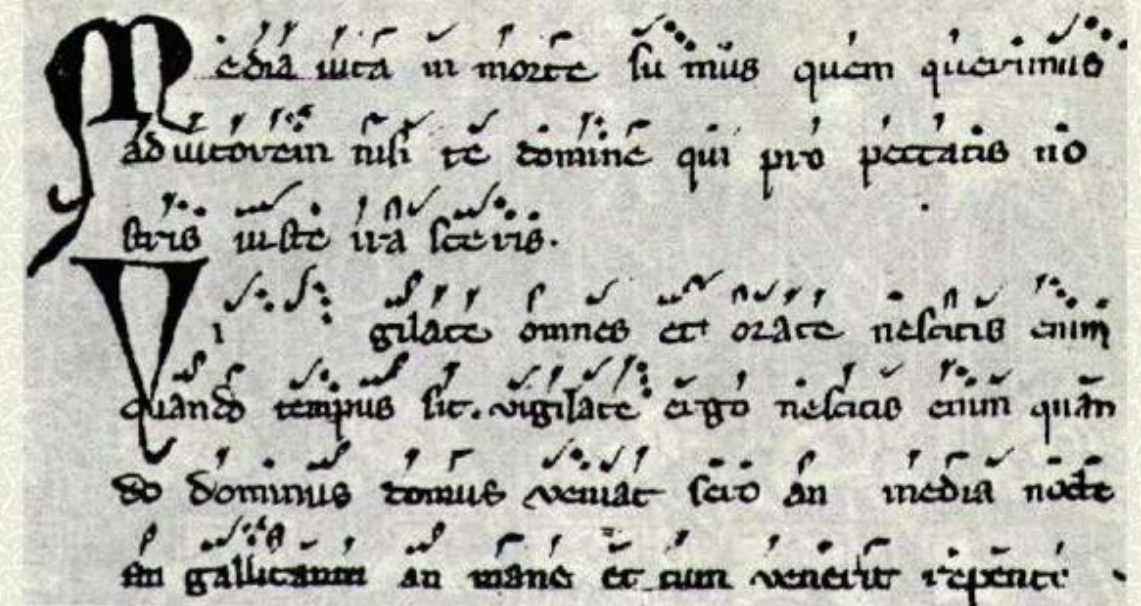
จากนั้นเพลงและดนตรีได้ขยายวงกว้าง สู่กิจกรรมของคฤหัสถ์ขับร้องเพื่อความ

บันเทิงเริงรมย์

Pope Gregory the Great
คีตกวีผู้มีชื่อเสียงแห่งยุคกลาง

Early Neumatic Notation

วิวัฒนาการดนตรีสากล

ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา (The Renaissance Period 1450 - 1600 A.D.)

Renaissance แปลว่า การเกิดใหม่ โดยแนวคิดแห่งการฟื้นฟูศิลปวิทยานี้ เกิดจากปัญญาชนแถบตะวันตกสนใจความรู้ที่นอกเหนือจากศาสนา พยายามออกจากรูปแบบที่เคร่งครัดของศาสนา ดนตรีในยุคนี้มักจะเป็นการเริ่มร้องหมู่เล็ก ๆ ส่วนใหญ่เพื่อสรรเสริญพระเจ้า และเพื่อความบันเทิง ร้องกันในโบสถ์ มี ๔ แนว คือ โซปราโน อัลโต เทเนอร์ และเบส การร้องจะมีออร์แกนหรือขลุ่ยคลอ ดนตรีในสมัยนี้ยังไม่มีโน้ตอ่านประกอบการบรรเลง และมักเล่นดนตรี ตามเสียงร้อง

Soprano Recorder

Guillaum Dufay

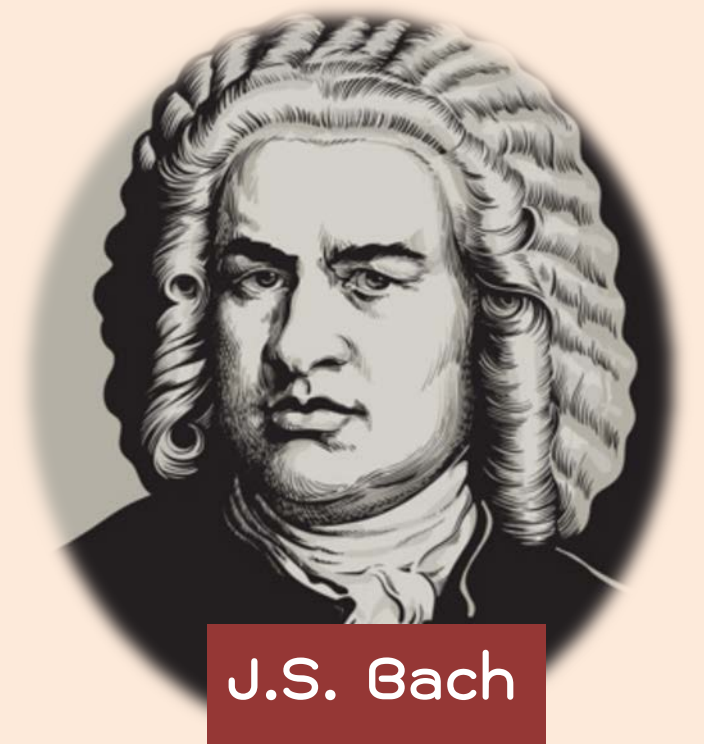
วิวัฒนาการดนตรีสากล

ยุคบาโรก (Baroque ค.ศ. ๑๖๕๐ – ๑๗๕๐)

ยุคบาโรก เป็นคำที่มาจากภาษาโปรตุเกส หมายถึง ไข่มุกที่บิดเบี้ยวอธิบายความหลากหลายทางศิลปะที่มีการตกแต่งสร้างความสวยงาม ซึ่งดนตรีก็ถือเป็นหนึ่งในนั้น ยุคบาโรกเป็นช่วงเวลาที่นักดนตรีให้ความสนใจกับการสร้างรสทางดนตรีให้สอดคล้องกับความรู้สึกและอารมณ์ของมนุษย์ มีการใช้เครื่องดนตรีหลากหลายชนิดในการสร้างสรรค์เพลง

นอกจากนี้ยังเกิดวิวัฒนาการ ของดนตรีที่นำเสนอความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่น ความเร็วและช้า ความดังและค่อย การบรรเลงเดี่ยว และบรรเลงรวมวง

ในยุคบาโรกเป็นยุคแห่งการวางรากฐานการบันทึกโน้ตที่ส่งผลมาถึงปัจจุบัน

J.S. Bach

วิวัฒนาการดนตรีสากล

ยุคคลาสสิก (Classical Period 1750 - 1825 A.D.)

ราวปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ สมัยนี้ตรงกับ การปฏิวัติและการปฏิรูปในสหรัฐอเมริกา และประชาชนในยุโรปมีความตื่นตัวเรื่องการเมืองและประชาธิปไตยมากขึ้น ลักษณะของดนตรีในสมัยคลาสสิกที่เปลี่ยนไปจากสมัยบาโรกที่เห็นได้ชัด คือ **ไม่นิยมการสอดประสานของทำนองที่เรียกว่าเคาน์เตอร์พอยต์ (Counterpoint)** หันมานิยมการ**เน้นทำนอง** สมัยนี้เป็นสมัยที่ดนตรีมีการสร้างกฎเกณฑ์รูปแบบสำหรับทุกมิติของการประพันธ์เพลง ซึ่งเป็นรากฐานของการวางโครงสร้าง การประพันธ์เพลง นักดนตรีต้องศึกษาและเล่นให้ถูกต้องตามแบบแผน

Haydn

Mozart

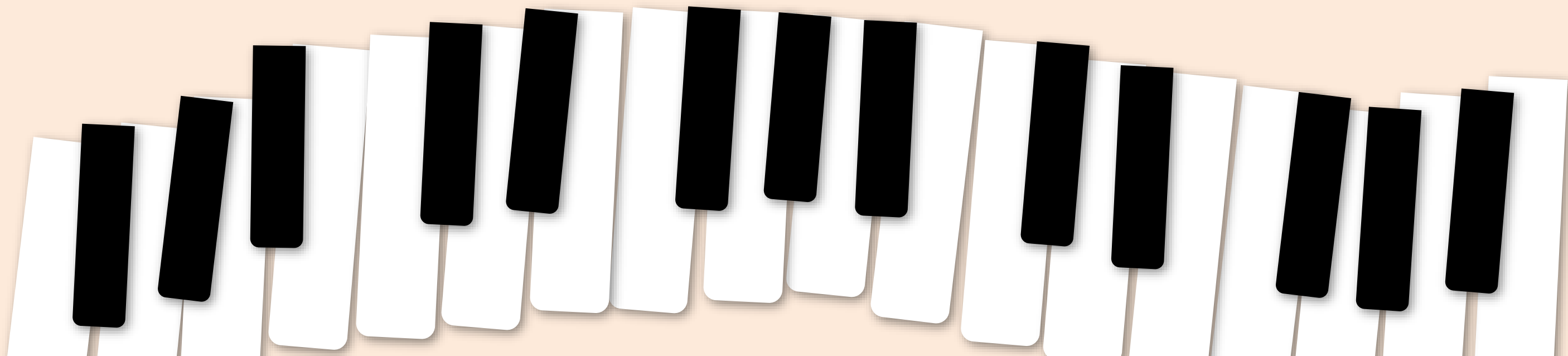

Beethoven

วิวัฒนาการดนตรีสากล

ยุคโรแมนติก (Romantic Period 1825 - 1900 A.D.)

สมัยนี้ตรงกับสมัยนโปเลียนแห่งฝรั่งเศส เป็นยุคที่ค่อนข้างจะตรงกับข้ามกับยุคคลาสสิกที่เคร่งครัดกฎระเบียบทางการประพันธ์ **ยุคโรแมนติกจะเน้นที่เนื้อหาอารมณ์ของบทเพลงเป็นหลัก** โดยให้อารมณ์ของเพลงตามจินตนาการของคีตกวี ฉะนั้นโครงสร้างของบทเพลงย่อมมีความหลากหลายละเอียดอ่อนและมีความแตกต่าง มีการคิดค้นหลักการประสานเสียงใหม่ให้เกิดความแตกต่างจากยุคก่อนหน้า ทั้งยังมีการใช้สีสันทันของเสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีให้สื่อและแสดงออกทางอารมณ์ วงซิมโฟนีได้รับการพัฒนาขนาดวงที่ใหญ่ขึ้นจากการเพิ่มเครื่องดนตรี ในยุคนี้แต่ละประเทศในยุโรปจะมีความนิยมไม่เหมือนกัน

วิวัฒนาการดนตรีสากล

ยุคอิมเพรสชันนิสซึม (Impressionism 1850 - 1930 A.D.)

เป็นสมัยที่ให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ ดัดแปลง
ผลิตทางดนตรีดั้งเดิมจากสมัยโรแมนติกให้แปลกออกไปตาม
จินตนาการของผู้แต่ง มีการทดลองดัดแปลงสิ่งใหม่ๆ หรือเกิดการ
ค้นคว้าทฤษฎีทางดนตรีใหม่ๆ เปรียบเทียบได้กับการใช้สีสันทันในการเขียน
รูปให้ดูฉาบฉวยของจิตรกร การประสานเสียงบางครั้งไม่รื่นหูแต่แตกต่างจาก
ยุคก่อนหน้าที่ดูเป็นระบบระเบียบมากกว่า ทำนองเพลงอาจนำมาจาก
กลิ่นอายของทางเอเชียหรือประเทศใกล้เคียง แล้วมาประยุกต์ดัดแปลง
ให้เหมาะสมกับดนตรีในยุคนี้

Claude-Achille Debussy

วิวัฒนาการดนตรีสากล

ยุคศตวรรษที่ ๒๐

ยุคศตวรรษที่ ๒๐ นับจาก ค.ศ. ๑๙๐๐

ความรู้ทางดนตรีได้รับการจัดระบบระเบียบ และมีวิธีในการศึกษาในสถาบันที่จริงจัง จึงทำให้ดนตรีมีความหลากหลายมากขึ้นจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทั้งยังมีความคิดทดลองใช้เสียง การประสานเสียงที่แปลกใหม่ คีตกวีออกนอกกรอบและระเบียบของดนตรีอย่างเป็นอิสระ รวมถึงเกิดเครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้า ผนวกกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์หรือแนวคิดของศาสตร์สาขาอื่น ๆ

แนวทางของดนตรีจึงเป็นอิสระและมีขอบเขตที่กว้างขวาง ยากที่จะคาดคะเน รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีอย่างรวดเร็วตามยุคสมัยของเทคโนโลยี บางครั้งเสียงของดนตรีอาจเกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ โดยที่ปราศจากการใช้เครื่องดนตรีจริง

