

การแสดงผลข้อร้องเดี่ยวโดย แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ

นางสาวแก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CHULALONGKORN UNIVERSITY

บทคัดย่อและแฟ้มข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ที่ให้บริการในคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR)
เป็นแฟ้มข้อมูลของนิสิตเจ้าของวิทยานิพนธ์ ที่ส่งผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย

The abstract and full text of theses from the academic year 2011 in Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)
are the thesis authors' files submitted through the University Graduate School.

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ภาควิชาดุริยางคศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2559

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A MASTER VOCAL RECITAL BY KAEWKARN CHUENPENIT

Miss Kaewkarn Chuenpenit

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Fine and Applied Arts Program in Western Music

Department of Music

Faculty of Fine and Applied Arts

Chulalongkorn University

Academic Year 2016

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การแสดงขั้วร้องเดี่ยวโดย แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ
โดย	นางสาวแก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ
สาขาวิชา	ดุริยางคศิลป์ตะวันตก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	รองศาสตราจารย์ดวงใจ ทิวทอง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

.....คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิ พงศ์สรายุทธ)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(รองศาสตราจารย์ดวงใจ ทิวทอง)

.....กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น)

แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ : การแสดงขับร้องเดี่ยวโดย แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ (A MASTER VOCAL RECITAL BY KAEWKARN CHUENPENIT) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: รศ.ดวงใจ ทิวทอง, 145 หน้า.

การแสดงขับร้องเดี่ยวโดย แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ มีจุดประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพในด้านการแสดงขับร้องเดี่ยวอย่างมีมาตรฐาน ผู้แสดงได้คัดเลือกบทประพันธ์ที่มีคุณค่าและมีความเหมาะสมสำหรับการนำเสนอในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นมาตรฐานโลก ทั้งนี้ผู้แสดงได้ค้นคว้าข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำความเข้าใจในบทเพลงเช่น ชีวประวัติผู้ประพันธ์ ประวัติที่มาของบทเพลง เทคนิคการขับร้อง การวิเคราะห์บทประพันธ์ คำแปลบทร้องภาษาไทย วิธีการฝึกซ้อมรวมไปถึงขั้นตอนและกระบวนการในการจัดแสดงอย่างละเอียด

การแสดงขับร้องเดี่ยวประกอบไปด้วยบทเพลงทั้งหมด 10 บทเพลงจากผลงานประพันธ์ตั้งแต่ยุค บาโรก คลาสสิก โรแมนติก และยุคศตวรรษที่ 20 ประกอบด้วยเพลง (1) CANTO DELLA MADRE ผลงานประพันธ์ของ GIACOMO CARISSIMI (2) VINTO SONO (LA STATIRA) ผลงานประพันธ์ของ ALESSANDRO SCARLATTI (3) RUHE, SANFT MEIN HOLDES LEBEN ผลงานประพันธ์ของ WOLFGANG AMADEUS MOZART (4) A MEZZA NOTTE ผลงานประพันธ์ของ GAETANO DONIZETTI (5) LA ZINGARA ผลงานประพันธ์ของ GAETANO DONIZETTI (6) NE ORNERÀ LA BRUNA CHIOMA ผลงานประพันธ์ของ GAETANO DONIZETTI (7) บทเพลงชุด 5 MELODIES POPULAIRES ผลงานประพันธ์ของ MAURICE RAVEL ในชุดนี้ประกอบด้วย 5 บทเพลง 1.Le Réveil de la Mariée 2 Là-bas, vers l'église 3.Quel galant m'est comparable 4.Chanson des cueilleuses de lentisques 5.Tout gai! (8) LOVE IS HERE TO STAY ผลงานประพันธ์ของ GEORGE GERSHWIN (9) SOMEONE TO WATCH OVER ME ผลงานประพันธ์ของ GEORGE GERSHWIN (10) BY STRAUSS ผลงานประพันธ์ของ GEORGE GERSHWIN

การแสดงขับร้องเดี่ยวในครั้งนี้กำหนดจัดการแสดงในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแสดง ธรรมวงเปียโนสตูดิโอ ซอยนานาเหนือ รวมเวลาในการแสดงทั้งหมด ประมาณ 1 ชั่วโมง

ภาควิชา ดุริยางคศิลป์ ลายมือชื่อนิสิต .....

สาขาวิชา ดุริยางคศิลป์ตะวันตก ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก .....

ปีการศึกษา 2559

5886704535 : MAJOR WESTERN MUSIC

KEYWORDS: KAEWKARN CHUENPENNIT:

A MASTER VOCAL RECITAL BY KAEWKARN CHUENPENNIT. ADVISOR: ASSOC. PROF.DUANGJAI THEWTONG, 145 pp.

The master vocal recital by Kaewkarn Chuenpennit aimed at standard singing performance competency development. Valuable compositions were selected appropriately for presentation and performance at the graduate level as of global standard. The performer searched necessary data to clarify the composition, bio data of the composers, significant or masterpiece songs, singing techniques, song analysis, and lyric translation in to Thai version. Singing training process including performing management in detail.

Ten songs were presented in the master vocal recital from Baroque, Classic, Romantic and twentieth century period, with different languages, in the following songs : (1) CANTO DELLA MADRE BY GIACOMO CARISSIMI (2) VINTO SONO BY ALLESSADRO SCARLATTI (3) RUHE, SANFT MEIN HOLDES LEBEN BY WOLFGANG AMADEUS MOZART (4) A MEZZA NOTTE BY GIACOMO DONIZETTI (5) LA ZINGARA BY GIACOMO DONIZETTI (6) NE ORNERA LA BRUNA CHIOMA BY GIACOMO DONIZETTI (7) 5 MELODIES POPULAIRES BY MAURICE RAVEL consist of 5 songs 1.Le Réveil de la Mariée 2.Là-bas, vers l'église 3.Quel galant m'est comparable 4.Chanson des cueilleuses de lentisques 5.Tout gai! (8) LOVE IS HERE TO STAY BY GEORGE GERSHWIN (9) SOMEONE TO WATCH OVER ME BY GEORGE GERSHWIN (10) BY STRAUSS BY GEORGE GERSHWIN.

The vocal recital was organized on April 24, 2017 at 2:00pm. Tongsuang's studio. The recital presented in two parts with the total of 1 hour

Department: Music

Student's Signature .....

Field of Study: Western Music

Advisor's Signature .....

Academic Year: 2016

กิตติกรรมประกาศ

แต่ นายกานต์ ชื่นเป็นนิจ และ นางสุวิบูลย์ ชื่นเป็นนิจ บิดามารดา ผู้ให้โอกาสและเป็นแรงกำลังอันยิ่งใหญ่ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกคนนี้เสมอ

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ รวมถึงมอบโอกาสอันมีค่าให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันอันทรงเกียรติยิ่ง ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณครูผู้มอบโอกาสอันประกอบด้วย รศ.ดวงใจ ทิวทอง ผศ.ดร.ศศิ พงศ์สรายุทธ รศ.ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ ธรรมบุตร อีกทั้งครูผู้วางรากฐานทางการขับร้องอันประกอบด้วย รศ.ดวงใจ ทิวทอง และ อาจารย์ใจรัตน์ พิทักษ์เจริญ

ข้าพเจ้าขอยกความดีความชอบทั้งหลายของสรรพวิชาความรู้อันเกิดแก่วิทยานิพนธ์เล่มนี้ แต่คุณครูทุกท่านและเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาวิชาความรู้ที่คุณครูสั่งสอนมานั้นบัดนี้ได้สืบต่อไปยังคนรุ่นต่อไปให้ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง สมดังปรารถนาของคุณครูทุกประการ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการแสดง	1
1.3 วิธีดำเนินการศึกษาวิจัย.....	2
1.4 ขอบเขตของการแสดง.....	2
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ	4
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม.....	5
2.1 CANTO DELLA MADRE ประพันธ์โดย GIACOMO CARISSIMI.....	5
2.1.1 ชีวประวัติ GIACOMO CARISSIMI.....	5
2.1.2 บทเพลงประเภท Oratorio	6
2.1.3 ความสำคัญของบทเพลง.....	6
2.1.4 บทร้องและคำแปลภาษาไทย	7
2.2 VINTO SONO ประพันธ์โดย ALESSANDRO SCARLATTI.....	7
2.2.1 ชีวประวัติ ALESSANDRO SCARLATTI	7
2.2.2 ความสำคัญของบทเพลง.....	8
2.2.3 บทร้องและคำแปลภาษาไทย	9
2.3 RUHE, SANFT, MEIN HOLDES LEBEN (ZAIDE) ประพันธ์โดย WOLFGANG AMADEUS MOZART.....	9
2.3.1 ชีวประวัติ WOLFGANG AMADEUS MOZART.....	9

2.3.2 อุปรากร.....	11
ประวัติความเป็นมา.....	12
องค์ประกอบของอุปรากร	12
ลักษณะของอุปรากร	14
ประเภทของอุปรากร.....	16
2.3.3 ความสำคัญของบทเพลง.....	17
2.3.4 บทร้องและคำแปลภาษาไทย.....	18
2.4 A MEZZA NOTTE ประพันธ์โดย GAETANO DONIZETTI.....	18
2.4.1 ชีวประวัติ GAETANO DONIZETTI.....	18
2.4.2 บทเพลงประเภท Art Song, Lieder และ Song Cycle.....	20
บทเพลงร้องศิลป์ (Art Song, Lieder)	20
ชุดเพลงร้อง (Song Cycle).....	21
2.4.3 ความสำคัญของบทเพลง.....	21
2.4.4 บทร้องและคำแปลภาษาไทย.....	22
2.5 LA ZINGARA ประพันธ์โดย GAETANO DONIZETTI.....	23
2.5.1 ความสำคัญของบทเพลง.....	23
2.5.2 บทร้องและคำแปลภาษาไทย.....	24
2.6 NE ORNERA LA BRUNA CHIOMA ประพันธ์โดย GAETANO DONIZETTI.....	24
2.6.1 ความสำคัญของบทเพลง.....	24
2.6.2 บทร้องและคำแปลภาษาไทย.....	25
2.7 5 MÉLODIES POPULAIRES ประพันธ์โดย MAURICE RAVEL	26
2.7.1 ชีวประวัติ MAURICE RAVEL	26
ดนตรีในแบบของ Ravel.....	27

ผลงานสำคัญของ Ravel	28
2.7.2 ความสำคัญของบทเพลง.....	29
2.7.3 บทกวีและคำแปลภาษาไทย.....	30
Le Réveil de la Mariée (เพลงของเจ้าสาว)	30
Là-bas, vers l'église (ณ โบสถ์อันแสนไกล).....	30
Quel galant m'est comparable (ฉันดีงามแค่ไหนกัน).....	31
Chanson des cueilleuses de lentisques (เพลงแห่งแสงอันเรืองรอง).....	31
Tout gai! (มาสนุกด้วยกัน)	32
2.8 LOVE IS HERE TO STAY ประพันธ์โดย GEORGE GERSHWIN	32
2.8.1 ชีวประวัติ GEORGE GERSHWIN	32
2.8.2 ดนตรีสไตล์แจ๊ส	34
2.8.3 ความสำคัญของบทเพลง.....	34
2.8.4 บทร้องและคำแปลภาษาไทย.....	35
2.9 SOMEONE TO WATCH OVER ME ประพันธ์โดย GEORGE GERSHWIN	35
2.9.1 ความสำคัญของบทเพลง.....	35
2.9.2 บทร้องและคำแปลภาษาไทย.....	36
2.10 BY STRAUSS ประพันธ์โดย GEORGE GERSHWIN	37
2.10.1 ความสำคัญของบทเพลง	37
2.10.2 บทร้องและคำแปลภาษาไทย.....	38
บทที่ 3 อรรถาธิบายบทเพลง	40
3.1 CANTO DELLA MADRE ประพันธ์โดย GIACOMO CARISSIMI.....	40
3.1.1 วิเคราะห์บทเพลง	40
สังคีตลักษณ์	40

ความสัมพันธ์ระหว่างคำร้องและดนตรี.....	40
3.1.2 การตีความบทเพลง.....	41
3.1.3 วิธีการฝึกซ้อม.....	42
3.2 VINTO SONO ประพันธ์โดย ALESSANDRO SCARLATTI.....	44
3.2.1 วิเคราะห์บทเพลง	44
สังคิตลักษณ์.....	44
ความสัมพันธ์ระหว่างคำร้องและดนตรี.....	44
3.2.2 การตีความบทเพลง.....	45
3.2.3 วิธีการฝึกซ้อม.....	46
3.3 RUHE, SANFT MEIN HOLDES LEBEN (ZAIDE) ประพันธ์โดย WOLFGANG AMADEUS MOZART	48
3.3.1 วิเคราะห์บทเพลง	48
สังคิตลักษณ์.....	48
ความสัมพันธ์ระหว่างคำร้องและดนตรี.....	48
3.3.2 การตีความบทเพลง	49
3.3.3 วิธีการฝึกซ้อม.....	50
3.4 A MEZZANOTTE ประพันธ์โดย GAETANO DONIZETTI	53
3.4.1 วิเคราะห์บทเพลง	53
สังคิตลักษณ์.....	54
ความสัมพันธ์ระหว่างคำร้องและดนตรี.....	54
3.4.2 การตีความบทเพลง	55
3.4.3 วิธีการฝึกซ้อม.....	56
3.5 LA ZINGARA ประพันธ์โดย GAETANO DONIZETTI.....	59

3.5.1 วิเคราะห์บทเพลง	59
สังคีตลักษณะ	59
ความสัมพันธ์ระหว่างคำร้องและดนตรี	59
3.5.2 การตีความบทเพลง	61
3.5.3 วิธีการฝึกซ้อม	61
3.6 NE ORNERA LA BRUNA CHIOMA ประพันธ์โดย GAETANO DONIZETTI	63
3.6.1 วิเคราะห์บทเพลง	63
สังคีตลักษณะ	64
ความสัมพันธ์ระหว่างคำร้องและดนตรี	65
3.6.2 การตีความบทเพลง	68
3.6.3 วิธีการฝึกซ้อม	69
3.7 5 MÉLODIES POPULAIRES ประพันธ์โดย MAURICE RAVEL	71
3.7.1 วิเคราะห์บทเพลง	71
สังคีตลักษณะ	71
ความสัมพันธ์ระหว่างคำร้องและดนตรี	71
3.7.2 การตีความบทเพลง	72
3.7.3 วิธีการฝึกซ้อม	73
รูปแบบและเทคนิคในบทเพลง	73
Le Réveil de la Mariée (เพลงของเจ้าสาว).....	75
Là-bas, vers l'église (ณ โบสถ์อันแสนไกล)	76
Quel galant m'est comparable (ฉันดีงามแค่ไหนกัน).....	78
Chanson des cueilleuses de lentisques (เพลงแห่งแสงอันเรืองรอง) ..	79
Tout gai! (มาสนุกด้วยกัน)	82

3.8 LOVE IS HERE TO STAY ประพันธ์โดย GEORGE GERSHWIN	84
3.8.1 วิเคราะห์บทเพลง	84
สังคีตลักษณะ	84
ความสัมพันธ์ระหว่างคำร้องและดนตรี	85
3.8.2 การตีความบทเพลง	86
3.8.3 วิธีการฝึกซ้อม	87
3.9 SOMEONE TO WATCH OVER ME ประพันธ์โดย GEORGE GERSHWIN	89
3.9.1 วิเคราะห์บทเพลง	89
สังคีตลักษณะ	89
ความสัมพันธ์ระหว่างคำร้องและดนตรี	90
3.9.2 การตีความบทเพลง	92
3.9.3 วิธีการฝึกซ้อม	93
3.10 BY STRAUSS ประพันธ์โดย GEORGE GERSHWIN	95
3.10.1 วิเคราะห์บทเพลง	95
สังคีตลักษณะ	96
ความสัมพันธ์ระหว่างคำร้องและดนตรี	96
3.10.2 การตีความบทเพลง	100
3.10.3 วิธีการฝึกซ้อม	101
3.11 แนวคิดและวิธีการคัดเลือกบทเพลงและวิธีการจัดลำดับเพลงสำหรับการแสดงเดี่ยว	102
3.11.1 แนวคิดวิธีการคัดเลือกบทเพลง	103
วงรอบของแนวดนตรีที่จะนำเสนอ	103
ยุคของดนตรีและเทคนิคการเปล่งเสียงที่จะนำเสนอ	103
ความหลากหลายของภาษา	105

3.11.2 วิธีการจัดลำดับเพลงสำหรับการแสดงเดี่ยว	105
ยุคของบทเพลง	105
ความยากง่ายของบทเพลง.....	107
อารมณ์ความรู้สึกของบทเพลง.....	109
3.12 สรุปแนวคิดและหลักการฝึกซ้อม.....	111
แนวคิดการร้องเพลง.....	111
หลักการฝึกซ้อม	112
เทคนิคการใช้เสียง.....	113
กระบวนการฝึกซ้อมในแต่ละบทเพลง.....	121
บทที่ 4 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และสูจิบัตรรายการ	122
4.1 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานแสดง	122
4.2 สูจิบัตรรายการ	124
บทที่ 5 บทสรุปและคำแนะนำ	141
5.1 บทสรุป	141
5.2 คำแนะนำ	142
ภาคผนวก.....	143
รายการอ้างอิง	144
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์	145

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

การจัดแสดงการขับร้องเดี่ยวในระดับบัณฑิตศึกษานั้นจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในแต่ละบทเพลงที่จัดแสดงอย่างละเอียด นำไปสู่การพัฒนาทักษะการแสดง ขับร้องเดี่ยวให้มีมาตรฐานที่เหมาะสมกับระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นการจัดการแสดงที่สมบูรณ์แบบที่สุด โดยการศึกษาวิจัยข้อมูลสำหรับการแสดงนั้นประกอบไปด้วย ข้อมูลชีวประวัติของผู้ ประพันธ์ดนตรีและเนื้อร้องหรือบทกวี การตีความในบทเพลง อีกทั้งยังศึกษาลงไปยังรายละเอียดเชิงลึกของแต่ละบทประพันธ์เช่น แรงบันดาลใจในบทประพันธ์ สภาพสังคมในยุคสมัยนั้น สไตล์ในการขับร้อง ซึ่งขึ้นอยู่กับค่านิยมในยุคสมัยนั้น อีกทั้งยังศึกษาถึงเทคนิคในการใช้เสียงเพื่อเป็นประโยชน์ในการฝึกซ้อม และการเตรียมตัวสำหรับการแสดงเพื่อการเปิดแสดงเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ

ในรายการการแสดงขับร้องเดี่ยวในครั้งนี้ผู้แสดงได้นำเสนอบทเพลงหลากหลายจำนวน 10 เพลงจากยุคสมัยที่ครอบคลุมตั้งแต่ ยุคบาโรก ยุคคลาสสิก ยุคโรแมนติก และยุคศตวรรษที่ 20 ซึ่งบทเพลงที่คัดเลือกมาทั้งหมดนั้นมีคุณค่าทางวรรณกรรมจาก 5 ภาษา ประกอบด้วย ภาษาละติน ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาลี ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ โดยนำเสนอเพลงร้องประเภท Oratorio เพลงร้องจากอุปรากร เพลงร้องประเภท Art Song และเพลงร้องสไตล์แจ๊ส ซึ่งผู้แสดงเห็นว่าเป็นความท้าทายความสามารถของนักร้องอย่างสูง ที่จะทำการแสดงบทเพลงที่ครอบคลุมทุกยุคสมัยดนตรี หลากหลายภาษา และได้นำเสนอเทคนิคการขับร้องที่น่าสนใจอีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของการแสดง

ผู้แสดงมีวัตถุประสงค์ในการแสดง ดังนี้

- (1) เพื่อเผยแพร่ผลงานวรรณกรรมเพลงร้องให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป
- (2) เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการรับชมและรับฟังบทเพลงในแต่ละยุคสมัยที่แตกต่างกัน โดยการนำเสนอเพลงเริ่มตั้งแต่ยุคบาโรก ยุคคลาสสิก ยุคโรแมนติก และยุคศตวรรษที่ 20 ทั้งยังนำเสนอเพลงจากอุปรากร เพลงร้องประเภท Art Song และการขับร้องในสไตล์แจ๊สอีกด้วย
- (3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแสดงของนักร้อง

- (4) เพื่อศึกษารูปแบบการสร้างสรรคงานดนตรีในแต่ละประเภทและยุคสมัย และศึกษาประวัติความเป็นมาของผู้ประพันธ์และบทเพลงที่จะนำมาแสดงอย่างละเอียด
- (5) เพื่อรวบรวมข้อมูลบทเพลงที่สำคัญในด้านการแสดงทั้งหมดในด้านประวัติความเป็นมาของเพลง ประวัติผู้ประพันธ์ เทคนิคการบรรเลง รวมไปถึงวิธีการฝึกซ้อมและการตีความ เพื่อนำมาจัดทำเป็นวิทยานิพนธ์

1.3 วิธีดำเนินการศึกษาวิจัย

- (1) เลือกบทเพลงสำหรับการจัดแสดง
- (2) ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ประจำทักษะดนตรีเกี่ยวกับบทเพลงที่จะใช้ในการแสดง
- (3) ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับบทเพลงที่ใช้แสดงอย่างละเอียด
- (4) วิเคราะห์บทเพลงในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างคำร้องกับดนตรีและรูปแบบสังคีตลักษณะ
- (5) ฝึกซ้อมบทเพลงด้วยตนเอง และฝึกควบคู่ไปกับนักเปียโน
- (6) ฝึกซ้อมเสมือนแสดงจริง ณ สถานที่จัดแสดง
- (7) จัดแสดงผลงาน
- (8) จัดพิมพ์และนำเสนอเป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์

1.4 ขอบเขตของการแสดง

การแสดงการขับร้องเดี่ยวครั้งนี้ประกอบไปด้วยบทเพลง 10 บทเพลง จาก 5 ภาษา ของคีตกวีที่มีชื่อเสียง ครอบคลุมถึง 4 ยุคสมัยตั้งแต่ ยุคบาโรก ยุคคลาสสิก ยุคโรแมนติก และยุคศตวรรษที่ 20 โดยลำดับของการแสดงนั้นจัดเรียงตามยุคที่ได้ประพันธ์ขึ้น ในช่วงครึ่งแรกของการแสดงนั้นจะเป็นการนำเสนอในช่วงยุคบาโรกจนถึงช่วงยุคคลาสสิกตอนปลาย และเริ่มนำเสนอในยุคโรแมนติกและศตวรรษที่ 20 ในช่วงที่สองของการจัดแสดง โดยเรียงลำดับการแสดงดังต่อไปนี้

- (1) บทเพลง CANTO DELLA MADRE บทเพลงประเภท Oratorio ผลงานประพันธ์ของ GIACOMO CARISSIMI เป็นเพลงในยุคบาโรก ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 2:40 นาที
- (2) บทเพลง VINTO SONO (LA STATIRA) บทเพลงประเภท Aria ผลงานประพันธ์ของ ALESSANDRO SCARLATTI เป็นบทเพลงในยุคบาโรก ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 1:50 นาที

- (3) บทเพลง RUHE, SANFT MEIN HOLDES LEBEN (ZAIDE) บทเพลงประเภท Aria จากอุปรากรเรื่อง Zaide ผลงานการประพันธ์ของ WOLFGANG AMADEUS MOZART เป็นบทเพลงในยุคคลาสสิก ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 5:45 นาที
- (4) บทเพลง A MEZZA NOTTE บทเพลงประเภท Song Cycle ในชุด Da Nuit d'été à Posillipo (Summer nights in Posillipo) ผลงานประพันธ์ของ GAETANO DONIZETTI เป็นบทเพลงในยุคคลาสสิกตอนปลาย ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 4:35 นาที
- (5) บทเพลง LA ZINGARA บทเพลงประเภท Aria ผลงานการประพันธ์ของ GAETANO DONIZETTI เป็นบทเพลงในยุคคลาสสิกตอนปลาย ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 4:10 นาที
- (6) บทเพลง NE ORNERÀ LA BRUNA CHIOMA บทเพลงประเภท Art Song ผลงานประพันธ์ของ GAETANO DONIZETTI เป็นบทเพลงในยุคคลาสสิกตอนปลาย ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 7:40 นาที
- (7) บทเพลงชุด 5 MELODIES POPULAIRES บทเพลงประเภท Song Cycle ผลงานประพันธ์ของ MAURICE RAVEL เป็นบทเพลงในยุคโรแมนติก ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 9:00 นาที ในชุดนี้ประกอบด้วย 5 เพลงสั้น ตามลำดับต่อไปนี้
- 7.1 Le Réveil de la Mariée
  - 7.2 Là-bas, vers l'église
  - 7.3 Quel galant m'est comparable
  - 7.4 Chanson des cueilleuses de lentisques
  - 7.5 Tout gai!
- (8) บทเพลง LOVE IS HERE TO STAY บทเพลงร้องประกอบภาพยนตร์เรื่อง The Goldwyn Follies ผลงานประพันธ์ของ GEORGE GERSHWIN เป็นเพลงในยุคศตวรรษที่ 20 ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 4:00 นาที
- (9) บทเพลง SOMEONE TO WATCH OVER ME บทเพลงในละครเวทีเรื่อง Oh, Kay! ผลงานประพันธ์ของ GEORGE GERSHWIN เป็นเพลงในยุคศตวรรษที่ 20 ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 4:30 นาที
- (10) บทเพลง BY STRAUSS บทเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง An American in Paris ผลงานประพันธ์ของ GEORGE GERSHWIN เป็นเพลงในยุคศตวรรษที่ 20 ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 3:00

การแสดงขับร้องเดี่ยวในครั้งนี้นำหนดจัดการแสดงในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแสดงธรรมวงเปียโนสตูดิโอ ซอยนานาเหนือ รวมเวลาในการแสดงทั้งหมด ประมาณ 1 ชั่วโมง

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ

- (1) ได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านการขับร้องเดี่ยวสู่สายตาของสาธารณชน
- (2) ได้เรียนรู้เทคนิคการขับร้องเพลงในรูปแบบและยุคสมัยดนตรีที่แตกต่างกัน และสามารถนำเทคนิคการร้องมาประยุกต์ใช้ในการใช้เสียงในรูปแบบงานและสไตล์เพลงที่แตกต่างออกไป
- (3) ได้เรียนรู้วิธีการจัดแสดงคอนเสิร์ตการขับร้องแบบคลาสสิกเช่น การคัดเลือกบทเพลงให้เหมาะสมต่อผู้แสดง การวางแผนการจัดงานและการซ้อม การติดต่อประสานงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง การหาสถานที่จัดงานที่เหมาะสม การจัดการค่าใช้จ่ายและงบประมาณต่าง ๆ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์
- (4) ได้ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกเพื่อความรู้ความเข้าใจในตัวบทเพลงและวรรณกรรมที่มากขึ้นเพื่อการตีความในเรื่องอารมณ์ความรู้สึก และการสื่อสารบทเพลงนั้นออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ
- (5) สามารถรวบรวมข้อมูลที่ได้ศึกษามาเรียบเรียงและตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบวิทยานิพนธ์ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป

บทที่ 2

ทบทวนวรรณกรรม

2.1 CANTO DELLA MADRE ประพันธ์โดย GIACOMO CARISSIMI

2.1.1 ชีวิตประวัติ GIACOMO CARISSIMI

Giacomo Carissimi (1605 –1674) นักประพันธ์ชาวอิตาลีที่มีชื่อเสียงที่สุดในช่วงศตวรรษที่ 17 บิดาของบทเพลงประเภทร้องที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ไม่ว่าจะเป็น Oratorio, Motet และ Cantata (อธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.1.2) มักจะใช้ภาษาละตินในการประพันธ์ เนื้อหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางศาสนาและการสรรเสริญพระเจ้า ผลงานของเขาเป็นที่รู้จักในวงกว้างและมีอิทธิพลในการพัฒนาดนตรีในเวลาต่อมา

Carissimi เกิดที่กรุงโรม วันเกิดที่แท้จริงของเขานั้นไม่ได้ถูกการบันทึกไว้ แต่วันรับศีลบัพติศมา (พิธีกรรมเสมือนการเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณของศาสนาคริสต์) คือวันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1605 เกิดในครอบครัวของช่างฝีมือ แต่ก็มีโอกาสได้คลุกคลีและฝึกฝนในด้านดนตรีตั้งแต่วัยเด็ก ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวงประสานเสียง Tivoli Cathedral เมื่ออายุ 18 ปี ได้รับเลือกให้เป็นนักร้องแกนของ Cathedral เมื่ออายุ 20 และหลังจากนั้นก็เริ่มต้นประพันธ์บทเพลงต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย

การเริ่มต้นชีวิตในการทำงานของ Carissimi นั้นเริ่มต้นเมื่อ ค.ศ. 1629 เมื่อได้เริ่มทำหน้าที่ผู้อำนวยการวงประสานเสียงของ Collegio Germanico ในกรุงโรม ซึ่งที่แห่งนี้นั้นเป็นศูนย์การศึกษาในเรื่องของศาสนาที่ยิ่งใหญ่และสำคัญแห่งหนึ่งในสมัยนั้น และในตำแหน่งงานของ Carissimi เองนั้นก็สำคัญอย่างยิ่ง ค่อนข้างได้รับการยกย่องนับถือจากคนในสมัยนั้นมากจนวันสุดท้ายของเขา หน้าที่ในการทำงานของเขานอกจากจะเป็นผู้คุมหลักในวงประสานเสียงแล้วนั้น ยังต้องเป็นผู้สอนดนตรี นักประพันธ์และเรียบเรียงเพลง และยังเป็นผู้จัดเตรียมบทเพลงสำหรับการนมัสการของที่โบสถ์ St. Apollinare อีกด้วย ในปี ค.ศ. 1637 ได้บวชเป็นพระและเริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับการนับถือมากขึ้นในประเทศอิตาลีจนทั่วในแถบยุโรป เขาได้ถูกรับเชิญให้เป็นหนึ่งในผู้สำคัญของโบสถ์อื่น ๆ อีกด้วย

การประสบความสำเร็จทางด้านดนตรีของ Carissimi นั้น Monteverdi ได้กล่าวไว้ว่า Carissimi เป็นผู้บุกเบิกและพัฒนาดนตรีในยุคสมัยนั้นมาก ไม่ว่าจะเป็น Recitative, Chamber, Cantata และยังพัฒนา Oratorio อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นผู้ประพันธ์เพลงประเภท Sacred music หรือเพลงที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาที่ทรงอิทธิพลในสมัยนั้นมาก และในช่วงหลังที่ดนตรีประเภท Secular Music (ดนตรีที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับศาสนา) เริ่มมีความนิยมมากขึ้นในอิตาลี Carissimi เริ่มประพันธ์เพลงที่มีเนื้อหาพูดถึงเรื่องของความรักระหว่างฆราวาสทั่วไป เขาได้สร้างสิ่งใหม่และเป็น

แบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังต่อไป ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคนิคการประพันธ์ แนวคิด และรูปแบบของสังคีตลักษณ์

2.1.2 บทเพลงประเภท Oratorio

Oratorio นั้นคือละครเพลงสำหรับการบรรเลงโดยวงออร์เคสตรา กลุ่มนักร้องประสานเสียง และนักร้องเดี่ยว มีความคล้ายคลึงกับอุปรากร (Opera) คือมีเรื่องราวและบทบาทของตัวละคร แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ อุปรากรนั้นจะมีการนำเสนอของฉากและอุปกรณ์ของแสงสีเพื่อความสมจริงของสถานการณ์ ตัวละครแต่ละตัวจะส่งอารมณ์ถึงกันด้วยการกระทำ (Reaction) เรื่องราวในอุปรากรมักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรัก ชู้สาว การฆาตกรรม แต่ในขณะที่ Oratorio นั้นจะไม่มีสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นการนำเสนอในเรื่องของบทร้องเนื้อหาที่มาจากพระคัมภีร์ไบเบิลพร้อมกับการนำเสนอดนตรีและไม่มีการแต่งตัวตามบทบาทนักแสดง เนื้อเรื่องที่น่าเสนอจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาแสดงตามโบสถ์ต่าง ๆ

2.1.3 ความสำคัญของบทเพลง

Canto Della Madre เป็นหนึ่งในตอนแสดงเดี่ยวจากบท Oratorio ที่มีชื่อว่า Judicium Salomonis เป็นเรื่องราวที่เล่าถึงกษัตริย์ Salomon ผู้เปี่ยมไปด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าตามพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ ในเรื่องราวจากพระคัมภีร์ฮีบรู ที่ได้กล่าวถึงกษัตริย์ Salomon ผู้เป็นบุตรชายของกษัตริย์ David ที่ได้กระทำภาระกิจต่าง ๆ ที่น่าอัศจรรย์มากมาย หนึ่งในนั้นเป็นเหตุการณ์การตัดสินคำพิพากษาให้กับสตรีสองคนที่อ้างสิทธิเป็นแม่ที่แท้จริงของเด็กทารกคนหนึ่ง Salomon อธิษฐานของสติปัญญาจากพระเจ้าและตัดสินให้ตัดแยกร่างเด็กออกเป็นสองส่วน ทำให้พบแม่ที่แท้จริง นั่นคือหญิงสาวที่ไม่ยอมให้การกระทำแบบนี้เกิดขึ้นนั่นเอง

ในเพลง Canto Della Madre นั้นเป็นเพลงที่แสดงความรู้สึกยินดีของผู้เป็นแม่ เมื่อลูกของตนได้กำเนิดขึ้นมา นอกจากความรักอันแสนบริสุทธิ์แล้วยังเต็มไปด้วยความห่วงถึงชีวิตของลูกน้อยคนหนึ่งที่ต้องเกิดมาบนโลกมนุษย์นี้

2.1.4 บทร้องและคำแปลภาษาไทย

โดย แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ

Congratula mini mihi omnes	ขอแสดงความยินดีกับทุกสิ่ง
O felicem genitricem	แม่นี้ช่างโชคดีเหลือเกิน
En in fantem amatum	มีลูกน้อยที่แสนรัก
O mi nate fortunate	โอ้เด็กเอ๋ย โชคชะตาจะเป็นเช่นไร
Ubera suge et regem adora	ดื่มนมจากอกแม่ด้วยความรักเถิด

2.2 VINTO SONO ประพันธ์โดย ALESSANDRO SCARLATTI

2.2.1 ชีวิตประวัติ ALESSANDRO SCARLATTI

Alessandro Scarlatti (1660-1725) นักประพันธ์ชาวอิตาลี มีชื่อเสียงในยุคบาโรกตอนปลาย Scarlatti นักประพันธ์ที่มีผลงานทางด้านเพลงร้องมากมาย ผลงานการแต่งซึ่งมีมากกว่า 100 บท Cantata และเพลงประกอบพิธีทางศาสนา เป็นต้น นอกจากนั้นจะเป็น Toccata, Sonata, และ Suite เพลงส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างการประพันธ์ที่สมดุล ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปแบบสังคีตลักษณ์ และประโยคของเพลง มีการใช้เสียงประสานแบบโครมาติกมาก ซึ่งต่อมาสามารถพบในผลงานของ Mozart และศิลปินคนอื่นในยุคคลาสสิก

Scarlatti เป็นบิดาและครูของ Domenico Scarlatti (1685-1757) Domenico Scarlatti เป็นนักดนตรีและนักแต่งเพลงชาวอิตาลี ที่มีผู้นิยมชมชอบมากที่สุดผู้หนึ่งในระหว่างศตวรรษที่ 17-18 เขาก้าวขึ้นมาเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วด้วยฝีมือในการเล่นฮาร์พซิคอร์ด

Scarlatti เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 1660 ที่เมือง Palermo นครหลวงของ Sicily เขาเกิดมาในครอบครัวที่เป็นนักดนตรีมืออาชีพ บรรดาพี่น้องของเขาเล่นดนตรีเป็นทุกคนจึงทำให้ซึมซับทักษะทางด้านดนตรีตั้งแต่วัยเยาว์ และในจำนวน 7 คนพี่น้องนั้น Scarlatti นับว่าเป็นผู้มีพรสวรรค์มากกว่าใคร ๆ และได้เป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของครอบครัว

ชีวิตในตอนปฐมวัยของเขา ทราบเพียงแต่ว่าเขาเดินทางไปยังกรุงโรมเมื่อ ค.ศ. 1627 ขณะที่มีอายุเพียง 12 ขวบ ได้เข้าเรียนวิชาดนตรีกับครูคนหนึ่งชื่อ Giacomo Carissimi นักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงชาวอิตาลี และเป็นบุคคลสำคัญในยุคเริ่มต้นของเพลงประเภท Oratorio และ Cantata ได้มีโอกาสเรียนกับครูคนนี้อยู่เพียง 2 ปี ครู่ก็ถึงแก่กรรม เขาจึงได้ไปเรียนกับ Giovanni Legrenzi (1626-1690) และ Alessandro Stradella (1642-1682) นักแต่งเพลงชาวอิตาลี

Scarlatti เริ่มมีชื่อเสียงปรากฏขึ้นครั้งแรกเมื่อนำบทประพันธ์ชื่อ L'errore Innocente ซึ่งแต่งขึ้นเองและออกแสดงเป็นครั้งแรกที่กรุงโรม เมื่อ ค.ศ. 1679 จากการแสดงผลงานในครั้งนี้ เป็น

ผลให้พระราชินี Christina แห่งสวีเดน ซึ่งประทับอยู่ในกรุงโรม ทรงสนพระทัยในตัวเขามาก จึงได้ตกลงจ้างเขาให้เป็นผู้กำกับวงดนตรีประจำโรงละครส่วนพระองค์ Scarlatti ทำงานให้พระนาง Christina เป็นเวลา 4 ปี คือตั้งแต่ ค.ศ. 1680-1684 และได้แต่งเพลง L'onesta negli amori (ค.ศ. 1680) Il Pompeo (ค.ศ. 1683) และหลังจากนั้นเขาก็ได้เดินทางไปเมือง Naples และเปิดการแสดงเพลง Il Pompeo ที่นั่นเมื่อ ค.ศ. 1684 หลังจากแสดงเรื่องนี้แล้วเขาก็ได้รับตำแหน่งผู้กำกับวงดนตรีของราชสำนักเมือง Naples ทำงานตั้งแต่ ค.ศ. 1684-1702

Scarlatti ทำงานอยู่ที่ราชสำนักเมือง Naples เป็นเวลานานถึง 18 ปี จึงลาออกไปอยู่ที่ Florence ในระหว่างปี ค.ศ. 1702-1703 และได้ทำงานเป็นนักแต่งเพลงประจำโรงละครของ Prince Ferdinando III de Medici แห่ง Tuscany ทำงานอยู่ได้ปีเดียวก็ย้ายกลับไปอยู่ที่โรมอีกและได้ตำแหน่งเป็นครูผู้ควบคุมหมูนักร้องเด็กที่โบสถ์ซันตามาเรียในกรุงโรม (Santa Maria Maggiore in Rome) ในขณะเดียวกันก็ได้เป็นนายวงดนตรีให้แก่ Cardinal Pietre Ottoboni เมื่อ ค.ศ. 1709 ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่เมือง Naples อีกระยะหนึ่ง และได้ไปเป็นผู้กำกับวงดนตรีให้แก่ Austrian Viceroy จนได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของสถาบันการดนตรี Conservatory di Sant' Onofrio และในขณะเดียวกันนั้นก็ได้ไปเป็นครูสอนดนตรีให้แก่ Conservatorio di Santa Maria di Loreto อีกด้วย ค.ศ. 1719 กลับมาที่โรมอีกอยู่ที่นั่นประมาณ 5 ปี พอถึง ค.ศ. 1723 ก็เดินทางไปอยู่ Naples อีกหลังจากนั้นอีก 2 ปี คือ วันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1725 เขาก็ถึงแก่กรรม

Scarlatti ได้รับยกย่องว่าเป็นนักแต่งเพลงผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง งานชิ้นสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน Neapolitan School ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในทางดนตรีและการแต่งเพลง ผลงานการแต่งเพลงของเขามีทั้งหมดถึง 115 บทเพลง ได้แก่ Oratorios 20, Masses 10, Concerto 12, Solo Cantatas with Basso 600 และผลงานประเภทอื่นอีกมาก เขาได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกไปแบบ New Monodic Style

2.2.2 ความสำคัญของบทเพลง

เพลง VINTO SONO เป็นบทเพลงประเภท Aria ในอุปรากรเรื่อง La Statira ซึ่งถือเป็นอุปรากรที่ประสบความสำเร็จชิ้นหนึ่งของ Alessandro Scarlatti ประพันธ์เนื้อร้องโดย Cardinal Ottoboni เริ่มจัดแสดงครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1690 ประพันธ์เพื่อสำหรับงานเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ใหญ่ของปี จัดอยู่ในประเภท Opera Seria คืออุปรากรที่มีเนื้อหาเข้มข้นจริงจังเช่น เรื่องราวเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมและความผิดหวังจากความรัก เนื้อร้องหรือบทกวีเป็นภาษาอิตาเลียนและเป็นที่ยอมรับในแถบยุโรป มิใช่เพียงแค่ประเทศอิตาลีเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงแถบสเปน ออสเตรีย อังกฤษ เยอรมัน

ผู้ประพันธ์ที่ประสบความสำเร็จในอุปรากรประเภทนี้เช่น Alessandro Scarlatti, Johann Adolf Hasse, Leonardo Vinci, George Frideric Handel, Gluck, Mozart และอีกมากมาย

La Statira เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทพีวีรบุรุษจากประวัติศาสตร์ที่เล่าโดยนักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงชาวโรมัน นาง Statira เป็นบุตรสาวของ Darius ผู้ซึ่งถูกฆ่าตายด้วยน้ำมือของ Alexander และ Alexander จึงได้จับนางเป็นหนึ่งในภรรยาของเขา นอกเหนือจากเหล่าภรรยาชาว Persian ของเขาอีกมากมาย โดยที่เขาหวังจะขยายเผ่าพันธุ์และรวมให้มีความเป็นหนึ่งเดียว Ottoboni ได้สร้างตัวละครขึ้นมาชื่อ Apelle หญิงสาวผู้เป็นนักวาดรูปผู้ซึ่งทำให้เขาตกหลุมรักอย่างบ้าคลั่ง ความรักที่ซับซ้อนและวุ่นวายในเรื่องของชาติเผ่าพันธุ์สุดท้ายทั้งหมดสามารถปรองดองได้อย่างสวยงามเพราะความรักของ Alessandro ที่มีให้กับเหล่านางอย่างเท่าเทียมกัน

2.2.3 บทร้องและคำแปลภาษาไทย

โดย แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ

Vinto sono, E del nume bendato	แม้ตัวฉันนั้น ถูกยิงศรแห่งความรัก
Bagio l'arco Et adoro gli strali	ด้วยกามเทพ อย่างไม่ตั้งตัว
Che temprati nel volto adorato di Statira	และเพียงศรดอกนั้น ก็ทำให้หัวใจฉันปวดรวดร้าว
Fanpiaghe mortali	เจ็บปวดปานตาย

2.3 RUHE, SANFT, MEIN HOLDES LEBEN (ZAIDE) ประพันธ์โดย WOLFGANG AMADEUS MOZART

2.3.1 ชีวิตประวัติ WOLFGANG AMADEUS MOZART

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) เกิดที่ Salzburg ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ 27 มกราคม ค.ศ.1756 และเสียชีวิตที่ Vienna ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 1791 Mozart เป็นนักดนตรีผู้ยิ่งใหญ่ของโลกคนหนึ่ง ที่มีอัจฉริยภาพทางดนตรีมาแต่กำเนิด เมื่อ Mozart อายุได้เพียง 4 ขวบ พ่อเริ่มฝึกหัดให้เขาเรียนดนตรีอย่างจริงจัง และสามารถเรียนรู้อะไร ๆ ได้อย่างรวดเร็ว หูของเขาสามารถฟังเสียงดนตรีได้อย่างแม่นยำ และบอกระดับของเสียงต่าง ๆ ได้ถูกต้อง จึงได้ตั้งใจทุ่มเทเวลามาฝึกหัด และวางรากฐานทางดนตรีตลอดจนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ถูกต้องให้แก่ลูกชาย

Mozart เป็นลูกชายของ Leopole Mozart นักดนตรีผู้มีชื่อเสียงของออสเตรีย เป็นนักแต่งเพลงและครูสอนดนตรี มีความสามารถทางไวโอลินเป็นเยี่ยม มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าวงดนตรีประจำสำนักของอาร์ชบิชอป ที่ Salzburg เมื่ออายุเพียง 5 ขวบเท่านั้น Mozart ก็สามารถแต่งเพลงได้ เพลงแรกที่เขาแต่งนั้นคือการแต่งเติมเพลง Minuet ของพ่อที่ได้แต่งค้างไว้และแต่งเติมได้อย่างไพเราะ เมื่อ

อายุ 6 ปี Mozart ได้รับไวโอลินเล็ก ๆ อันหนึ่งเป็นของขวัญ ซึ่งเขาต้องการฝึกฝนและเอาใจใส่ในเครื่องดนตรีชิ้นนี้เป็นอย่างมาก ต่อจากนั้นอีกไม่นาน Mozart ก็สามารถเล่นไวโอลินได้เป็นอย่างดี

Mozart นอกจากจะมีความสามารถในการเล่นไวโอลินแล้วยังสามารถในการเล่นดนตรีชนิดอื่นอีกเช่น ออร์แกน คลาเวียร์ เพลงที่เขาแต่งก็ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของวิชาดนตรีทุกประการ เมื่อพ่อได้ประจักษ์ในความสามารถของลูกชายแล้ว จึงพา Mozart พร้อมด้วยพี่สาวของเขาออกเดินทางไปแสดงดนตรีในที่ต่าง ๆ หลายแห่งทั่วยุโรป จนได้รับความสำเร็จอย่างงดงามทุกแห่ง ผู้ฟังชื่นชมในอัจฉริยภาพของ Mozart น้อยอยู่ทั่วกัน ชื่อเสียงของ Mozart รุ่งโรจน์มาตั้งแต่เยาว์วัย เขาได้รับความยกย่องนับถือจากวงสังคมทุกแห่ง ตั้งแต่ประชาชนเดินถนนจนถึงราชสำนัก แต่การดำเนินชีวิตของเขาไม่ได้เป็นไปตามที่ฝันไว้ ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักดนตรีและนักประพันธ์ที่มีความสามารถที่เก่งกาจมากมาย แต่ในเรื่องของความรักและการดำเนินชีวิตของเขานั้น ไม่ได้ประสบความสำเร็จตามที่หวังเท่าไรนัก

สำหรับงานทางดนตรี ในระหว่างที่ Mozart ยังเป็นเด็กนั้นเป็นงานที่มีผลทำให้มีชื่อเสียงไปทั่วยุโรป จักรพรรดิฝรั่งเศส ถึงกับทรงเรียกเขาว่า “ผู้วิเศษน้อย” เมื่ออายุ 7 ขวบ เขาแต่งเพลงไวโอลิน Sonata เสร็จเป็นเพลงแรก อีกปีหนึ่งต่อมาเมื่ออายุ 8 ขวบ ก็แต่ง Symphony ได้สำเร็จ

อิตาลี เป็นนครที่เขารักมากที่สุดในชีวิต กล่าวได้ว่า Mozart หลงใหลใฝ่ฝันต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของอิตาลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปการของอิตาลี แม้กระทั่งชื่อ Mozart ก็พยายามเปลี่ยนให้เหมือนชาวอิตาลี โดยได้เปลี่ยนชื่อกลางซึ่งเดิมชื่อ Gottlieb แปลว่า ผู้เป็นที่รักของพระเจ้า มาเป็น Amadeus ซึ่งแปลว่าผู้เป็นที่รักของพระเจ้าเช่นเดียวกัน ในขณะที่อาชีพการงานกำลังราบรื่นทุกอย่าง เขาได้พบกับความผิดหวัง อาร์ชบิชอป Heironymus ผู้ซึ่งเคยสนับสนุนเขาและพ่อด้านการงานและการแสดงนั้นเสียชีวิตลง จึงเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ไม่ได้สนับสนุนอาชีพการงานของเขาอีกแล้ว เมื่อขาดผู้ส่งเสริมให้เดินทางไปเล่นดนตรีในสถานที่ต่าง ๆ เช่นนั้น Mozart ก็รู้สึกอึดอัดใจ เพราะนั่นหมายถึงว่าครอบครัวของเขาจะต้องทรุดหนักในด้านการเงิน ดังนั้นจึงตั้งใจเดินทางออกจาก Salzburg ไปพร้อมกับแม่ด้วยความอาลัยรักของผู้เป็นพ่อ

Mozart ได้แต่งงานกับ Constanze Weber และได้นำเอาชื่อของภรรยาไปตั้งเป็นชื่อของนางเอกในอุปการที่เขาเขียนขึ้นชื่อ The Escape from Seraglio ได้นำอุปการเรื่องนี้ไปแสดงที่ Vienna แต่ก็ไม่ได้ผลตอบรับที่ดี คนดูเดินออกก่อนอุปการเลิกทูลรอบ แต่อย่างไรก็ตามจากอุปการเรื่องนี้ จักรพรรดิได้รับ Mozart ไว้ในวงดนตรีของพระองค์ เพราะพระองค์ชอบอุปการของ Mozart มาก ถึงกับออกปากชมเชยอยู่เรื่อย ๆ ถึงแม้ว่าจักรพรรดิจะทรงอุปถัมภ์ Mozart ด้วยความพอพระทัยในฝีมือเขียนอุปการของเขาก็ตาม แต่พระองค์ให้เงินค่าตอบแทนต่อนักแต่งเพลงผู้นี้เพียงเล็กน้อยเหลือเกิน จนกระทั่ง Mozart กล่าวกับตนเองอยู่เสมอว่า เขาพยายามสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนอื่นจนสุดความสามารถของตน แต่ผลตอบแทนที่ได้รับไม่คุ้มค่างันเลย

งานในด้านแต่งเพลงของ Mozart เติบโตขึ้น เมื่อเขาได้มีโอกาสรู้จักกับ Haydn นักดนตรีผู้ยิ่งใหญ่แห่งเวียนนาและได้เป็นผู้สอนการเขียนเพลง Quartet ให้แก่ Mozart จากนั้นได้แต่งเพลง String Quartets ขึ้นหลายเพลง ซึ่งเพราะ Haydn มีความชื่นชมในการเล่นเปียโนของ Mozart มาก ถึงขนาดกล่าวด้วยความชื่นชมว่าเขาเป็นนักคิดท่วงทำนองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมา

ผลงานของ Mozart มากกว่าหกร้อยชิ้น นับว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแต่งเพลงชั้นยอดเยี่ยมผู้หนึ่ง เริ่มตั้งแต่เพลง String Quartets ที่เด่นที่สุด 10 เพลง Piano Quartets 2 เพลง Piano Quintets อีก 2 เพลง Piano Concertos 30 กว่าเพลง Violin Concertos 7 เพลง Flute Concertos 3 เพลง อุปรากร 22 เรื่อง Symphony เขียนไว้ 41 เพลง นอกจากนั้นยังมีอื่น ๆ อีกมากมาย

Mozart ได้เขียนเพลงมากมาย ยิ่งเขียนมากขึ้นรูปแบบของแนวดนตรียิ่งแตกต่างออกไปเรื่อย ๆ และไม่ค่อยจะซ้ำแบบเดิม ซึ่งเป็นการยากที่นักแต่งเพลงอื่น ๆ จะทำได้ อุปรากรเรื่องสุดท้ายในชีวิตของ Mozart คือ The Magic Flute ซึ่งเขียนขึ้นขณะที่กำลังป่วยและอยู่ในภาวะซึมเศร้า เพราะมีเรื่องคับแค้นในเรื่องครอบครัว แต่ถึงอย่างนั้นก็ปรากฏว่าท่วงทำนองและลีลาของเพลงเต็มไปด้วยชีวิตและร่าเริงแจ่มใส เพลงนี้เขียนขึ้นในปี ค.ศ.1791

Mozart ได้พยายามแต่งเพลง Requiem (เพลงเกี่ยวกับงานศพ) ให้แก่ผู้ว่าจ้างท่านหนึ่ง เพื่อเป็นที่ระลึกให้แก่ภรรยาที่ตายไปแล้ว Mozart แต่งไปได้ไม่มากนักก็เสียชีวิตเสียก่อน และสุดท้ายกลับกลายเป็นว่า Requiem นี้แต่งขึ้นเพื่องานศพของตนเอง เพราะต่อมาวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ.1791 Mozart ก็จากโลกไปด้วยโรคไข้ไทฟอยด์ที่กรุง Vienna เขาตายขณะที่กำลังยากจนแสนเข็ญ และมีหนี้สินรุงรัง ด้วยอายุเพียง 35 ปีเท่านั้น เสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและทุกข์ทรมาน ในขณะที่ฝังหลุมศพของเขานั้น เกิดพายุลูกเห็บอย่างรุนแรง จึงไม่มีใครสามารถไปร่วมงานศพของเขา พิธีการทุกอย่างเป็นไปอย่างเร่งรีบ ณ ป่าช้าสำหรับคนอนาถาโดยไม่มีเครื่องหมายใดใดไว้เลย ทำให้ปัจจุบันนี้ไม่สามารถที่จะค้นหาหลุมฝังศพของเขาพบ

2.3.2 อุปรากร

อุปรากร (Opera) เป็นศิลปะการแสดงบนเวทีชนิดหนึ่ง โดยมีลักษณะเป็นแบบละครที่ดำเนินเรื่องโดยใช้ดนตรีเป็นหลัก อุปรากรถือเป็นส่วนหนึ่งของดนตรีคลาสสิกตะวันตก มีความใกล้เคียงกับละครเวทีในเรื่องฉาก การแสดง และเครื่องแต่งกาย แต่สิ่งสำคัญที่แยกอุปรากรออกจากละครเวทีทั่วไป คือ ความสำคัญของเพลงและดนตรีที่ประกอบการร้อง ซึ่งอาจมีตั้งแต่วงดนตรีขนาดเล็กจนไปถึงวงออร์เคสตราขนาดใหญ่

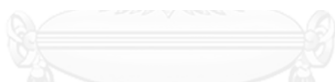
ประวัติความเป็นมา

อุปรากรกำเนิดขึ้นในช่วงท้ายของศตวรรษที่ 16 ณ ประเทศอิตาลี สามารถสืบค้นต้นกำเนิดได้ถึงสมัยกรีกโบราณ ซึ่งมีการแสดงที่เรียกว่า Tragedies ลักษณะเป็นการขับร้องประสานเสียงประกอบบทเจรจา ในสมัยยุคกลางและเรเนซองส์มีการแสดงที่ใช้การขับร้องดำเนินเรื่อง เมื่อถึงปลายศตวรรษที่ 16 กลุ่มนักดนตรีอิตาเลียน ที่เมือง Florence ได้ศึกษาประวัติเกี่ยวกับละครร้อยย้อนไปถึงยุคกรีกโบราณดังกล่าว ในที่สุดจึงคิดรูปแบบการประพันธ์ที่เรียกว่าอุปรากรขึ้น ผู้ประพันธ์เพลงที่ได้พัฒนารูปแบบของอุปรากร คือ Jacopo Peri ราวต้นศตวรรษที่ 17 Claudio Monteverdi ได้ปรับปรุงแบบอุปรากรให้สมบูรณ์ขึ้น ทำให้คล้ายกับรูปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ในบุคาบโรเป็นการแสดงที่ผู้ขับร้องนำบทพระเอกและนางเอกเป็นสตรีล้วน ตั้งแต่ยุคคลาสสิกเป็นต้นมา ผู้ขับร้องนำทั้งพระเอกและนางเอกใช้ผู้ขับร้องเป็นชายและหญิงแท้จริง

Mozart เป็นผู้หนึ่งที่พัฒนารูปแบบอุปรากรในยุคคลาสสิกให้มีมาตรฐาน พบว่าในช่วงของยุคโรแมนติกการประพันธ์อุปรากรมีการพัฒนาโดยรูปแบบหลากหลายบางเรื่องมีความยาวมาก สามารถแสดงได้ทั้งวันทั้งคืน

องค์ประกอบของอุปรากร

(1) เนื้อเรื่อง

เนื้อเรื่องที่น่ามาเป็นบทขับร้อง เป็นเรื่องที่มาจากตำนาน เทพนิยายโบราณ และ วรรณกรรมต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงมาทำเป็นบทร้อง และที่แต่งขึ้นใหม่โดยเฉพาะ โดยมีคีตกวีเป็นผู้แต่งทำนอง คีตกวีบางคนก็มีความสามารถแต่งเนื้อเรื่องหรือบทละครและดนตรีประกอบด้วย

(2) ดนตรี

ดนตรีในอุปรากรเป็นสิ่งที่ทำให้อุปรากรมีชีวิตจิตใจ มักเริ่มด้วยบทโหมโรง (Overture) และดนตรีประกอบบทขับร้อง ใช้ในการดำเนินเรื่องและการพูดเจรจา กันตลอดทั้งเรื่อง ดนตรีเป็นองค์ประกอบสำคัญ จนอุปรากรได้รับการยกย่องให้เป็นผลงานของคีตกวี มากกว่าที่จะคิดถึงผู้ประพันธ์เนื้อเรื่องเช่น Madame Butterfly ของ Giacomo Puccini (1878-1924) เป็นคีตกวีที่แต่งดนตรีประกอบ ผู้เขียนเนื้อเรื่อง คือ David Belasco (ได้โครงเรื่องมาจากเรื่องสั้นของ John Luther Long)

ผู้เขียนคำร้อง คือ Luigi ilca และ Giuseppe Giacosa ซึ่งเมื่อพูดถึงเรื่อง Madame Butterfly แล้ว ก็จะยกย่องให้เป็นงานของ Puccini มักไม่มี ใครนึกถึง นักประพันธ์บทซบร้อง หรืออุปรากรเรื่อง (Carmen) ของ Georges Bizet ที่มี Prosper Merimee เป็นผู้ประพันธ์เรื่อง และมี Henri Meilhac และ Ludovic Halevy เป็นผู้ร้อยกรองบทซบร้อง แต่คนก็จะพูดกันถึงแต่เพียงว่าอุปรากรเรื่อง Carmen ของ Bizet ดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบเป็นวงออร์เคสตรา

(3) ผู้แสดง

ผู้แสดงอุปรากรนอกจากจะต้องเป็นนักร้องที่มีเสียงไพเราะ เนื้อเสียงมีเอกลักษณ์เข้ากับบทบาทที่แสดง มีพลังเสียงที่ดีและแข็งแรง ฝึกฝนเพื่อเป็นนักร้องอุปรากรโดยเฉพาะ และยังเป็นนักแสดงผู้มีบทบาทยอดเยี่ยมด้วย เน้นในเรื่องของน้ำเสียง ความสามารถในการซบร้องและบทบาทมากกว่าความสวยงามและรูปร่างของผู้แสดง มักให้นักร้องเสียงสูงทั้งหญิงและชายแสดงเป็นตัวเอกของ เรื่อง โดยทั่วไป เนื้อเสียงที่ใช้ในการซบร้องแบ่งเป็น 6 ระดับเสียง คือ เป็นเนื้อเสียงนักร้องชาย 3 ระดับ และเนื้อเสียงนักร้องหญิง 3 ระดับ โดยแบ่งตามลักษณะของเนื้อเสียงและระดับเสียงดังนี้

1. โซปราโน (Soprano) เป็นระดับเสียงสูงสุดของนักร้องหญิง เนื้อเสียงสูงจะฟังสว่าง โปรงและรู้สึกถึงความล่องลอย

2. เมซโซโซปราโน (Mezzo - Soprano) เป็นระดับเสียงกลางของนักร้องหญิง เนื้อเสียงจะฟังหนักกว่าโซปราโน

3. คอนทราลโต หรือ อัลโต (Contralto or Alto) เป็นเสียงระดับต่ำสุดของนักร้องหญิง เนื้อเสียงจะฟังหนาและทุ้มที่สุดในผู้หญิง เวลาร้องไรระดับเสียงต่ำจะค่อนข้างเต็มกว่าโซปราโนและเมซโซโซปราโน

4. เทเนอร์ (Tenor) เป็นเสียงระดับสูงสุดของนักร้องชาย เนื้อเสียงผู้ชายที่ฟังรู้สึกถึงความเบาบางและล่องลอย จุดเด่นคือเสียง Head Register ที่แข็งแรงและธรรมชาติ (อธิบายเพิ่มเติมเรื่องเทคนิคการใช้เสียงในหัวข้อ 3.12)

5. บาริโตน (Baritone) เป็นเสียงระดับกลางของนักร้องชาย เนื้อเสียงมีความคมชัดและหนักแน่นมากกว่าเทเนอร์

6. เบส (Bass) เป็นเสียงระดับต่ำสุดของนักร้องชาย เนื้อเสียงในช่วงเสียงต่ำจะฟังดูหนักแน่นและกว้างกว่าระดับเสียงอื่น ๆ

ลักษณะของอุปรากร

(1) บทร้อง (Libretto)

บทร้องหรือบทละครของอุปรากร บางครั้งอาจดัดแปลงมาจากนวนิยายหรือบทละครอื่น ๆ บางครั้งก็เป็นบทที่ผู้ประพันธ์แต่งขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคีตกวี เช่น Da Ponte เขียนบทบางเรื่องให้กับ Mozart เรื่อง Don Giovanni, Boita เขียนบทบางเรื่องให้กับ Verdi เรื่อง Otella บางครั้งบทก็เป็นของผู้ประพันธ์เพลงเอง เช่น Wagner ประพันธ์ Lohengrin และ The Flying Dutchman และ Menotti ประพันธ์ The Telephone เป็นต้น

(2) เพลงโหมโรง (Overture)

บทประพันธ์ที่ใช้บรรเลงนำก่อนการแสดงอุปรากร บางครั้งใช้คำว่า Prelude เป็นเพลงที่แสดงถึงอารมณ์โดยรวมของอุปรากรที่จะแสดง กล่าวคือ ถ้าเป็นเรื่องเศร้า เพลงโหมโรงก็จะมีท่วงทำนองที่ฟังเศร้าหมอง เป็นต้น บางครั้งเพลงโหมโรงอาจรวมเอาทำนองหลักจากอุปรากรฉากต่าง ๆ ไว้ก็ได้ เพลงโหมโรงนี้มักเป็นเพลงสั้น ๆ ประมาณ 5-10 นาที ปกติจะใช้วงออร์เคสตราทั้งวงบรรเลง ลักษณะของเพลงโหมโรงมักรวมเอาองค์ประกอบต่าง ๆ ของดนตรีไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นด้านความดังและเบาของเสียง สีสั้น สีลาต่าง ๆ จึงทำให้เพลงโหมโรงเป็นบทเพลงที่ชวนฟัง เพลงโหมโรงของอุปรากรบางเรื่องมีความไพเราะเป็นที่นิยมฟังและบรรเลงเป็นบทเพลงแรกของการแสดงคอนเสิร์ตโดยทั่วไป เช่น “Overture of The Marriage of Figaro” ของ Mozart “The Barber of Seville Overture” ของ Rossini “Fidelio” ของ Beethoven “Overture of Carmen” ของ Bizet เป็นต้น

(3) บทร้องแบบบรรยาย (Recitative)

บทร้องกึ่งพูดหรือบทสนทนาในอุปรากรที่ใช้การร้องแทนการพูด อย่างไรก็ตามมักจะไม่เป็นทำนองที่ไพเราะมากนัก จะเน้นที่คำพูดมากกว่า เน้นการสื่อสารเนื้อเรื่องเดิน แต่ก็มิดนตรีและการร้องช่วยให้บทสนทนาน่าสนใจ เป็นลักษณะการร้องอีกประเภทหนึ่ง

(4) บทร้องแบบพรณา (Aria)

บทร้องเดี่ยวในอุปรากร มีลักษณะตรงกันข้ามกับ Recitative เนื่องจากเน้นการร้องและดนตรีมากกว่าการสนทนา มีการนำเสนอของทำนองที่ฟังไพเราะ Aria เป็นบทร้องที่ตัวละครเดี่ยวร้อง จัดเป็นบทร้องที่เต็มไปด้วยลีลาของดนตรีที่งดงามและยากแก่การร้อง กล่าวได้ว่า Aria เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อุปรากรมีความเป็นเอกลักษณ์ได้เลยทีเดียว

(5) บทร้องที่มีมากกว่า 1 คนขึ้นไป (Duo, Trio, and Othe Small Ensembles)

บทร้องที่มีนักร้องสองคนแทนที่จะเป็นคนเดียวในลักษณะของ Aria เรียกว่า Duo ถ้าเป็น 3 คนร้องเรียกว่า Trio สี่และห้าคนร้องเรียกว่า Quartet และ Quintet หรืออาจมีมากกว่าห้าคนก็ได้ เช่น บทร้อง 6 คน เรียกว่า Sextet ยกตัวอย่างเช่นในบทเพลง “Lucia” จากเรื่อง Rigoletto เป็นบทร้องที่มีชื่อเสียงมาก

(6) บทร้องประสานเสียง (Chorus)

ในอุปรากรบางเรื่องที่มีฉากประกอบไปด้วยผู้เล่นจำนวนมากมักจะมีบทร้องประสานเสียงเสมอ บทร้องประสานเสียงที่มีชื่อเสียงเช่น “The Anvil Chorus” จาก Il Trovatore, “The Pilgrim’s Chorus” จาก “Tannhauser, The Triumphal Chorus” จาก Aida

(7) ออร์เคสตรา (Orchestra)

วงออร์เคสตรานอกจากจะเล่นเพลงโหมโรงแล้ว ยังใช้ประกอบการร้องในลักษณะต่าง ๆ ตลอดเรื่อง ในบางครั้งออร์เคสตราจะบรรเลงโดยไม่มีผู้ร้อง เพื่อให้การร้องหรือ Recitative แต่ละตอนต่อเนื่องหรือสร้างอารมณ์ให้เข้มข้นขึ้น บางครั้งวงออร์เคสตราจะมีบทบาทมาก มีการใช้เสียงเพื่อการสื่อสารในแต่ละฉากได้อย่างน่าสนใจเช่น อุปรากรของ Wagner มักจะเน้นสีสนับการบรรเลงของวงออร์เคสตรา

(8) ระบำ (Dance)

ในอุปรากรบางเรื่องอาจมีบางฉากที่มีการเต้นรำประกอบ โดยทั่วไปมักเป็นการแสดงบัลเลต์ที่สวยงาม ซึ่งเป็นของคู่กันกับอุปรากรแบบฝรั่งเศส (French Opera) บางครั้งอาจจะเป็นระบำในลักษณะอื่น ๆ เช่น ระบำพื้นเมือง การเต้นรำ

แบบต่าง ๆ เช่นจังหวะ Waltz เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องและเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ

(9) องก์ และ ฉาก (Acts and Scenes)

อุปรากรก็เช่นเดียวกับละครทั่ว ๆ ไป มีการแบ่งเป็นองก์ และแบ่งย่อยลงไปเป็นฉาก เช่น Carmen เป็นอุปรากร 4 องก์ เป็นต้น

(10) หน่วยทำนองย่อยเอกนำ (Leitmotif)

ในอุปรากรบางเรื่อง ผู้ประพันธ์จะมีแนวทำนองต่าง ๆ แทนตัวละครแต่ละตัว หรือแทนเหตุการณ์ สภาพการณ์ แนวทำนองเหล่านี้จะปรากฏอยู่ตลอดเวลาเพื่อแทนตัวละครหรือเหตุการณ์นั้น ๆ Wagner เป็นผู้หนึ่งที่ชอบใช้ Leitmotif เช่น Ring Motive ในอุปรากรชุด The Ring และ Love Motive จากอุปรากรเรื่อง Tristan and Isolde

ประเภทของอุปรากร

(1) อุปรากร (Opera) โดยทั่วไปเป็นที่เข้าใจว่า หมายถึง อุปรากรแบบโศกนาฏกรรม (Opera Seria) หรือ Serious Opera หรือ Grand Opera ซึ่งเป็นอุปรากรที่ผู้ชมต้องตั้งใจชมเป็นอย่างมาก เพราะการดำเนินเรื่องจะใช้เป็น Recitative ทั้งหมด ไม่มีการขึ้นเพื่อพูดสนทนา จัดว่าเป็นศิลปะดนตรีชั้นสูง การชมอุปรากรประเภทนี้จึงต้องมีพื้นฐานความรู้และความเข้าใจในองค์ประกอบของอุปรากร โดยเฉพาะด้านดนตรีเพื่อความซาบซึ้งอย่างแท้จริง เรื่องราวของอุปรากรประเภทนี้มักจะเป็นเรื่องความเก่งกาจของพระเอกหรือตัวนำ หรือเป็นเรื่องโศกนาฏกรรม (Heroic or Tragic drama)

(2) อุปรากรชวนหัว (Comic Opera) คือ อุปรากรที่มีเนื้อเรื่องสนุกสนาน ตลกขบขัน ล้อเลียน มักมีบทสนทนาที่ใช้พูดแทรกระหว่างบทเพลงร้อง อุปรากรประเภทนี้ดูง่ายกว่าประเภทแรก เนื่องจากเนื้อเรื่องสนุกสนาน มีบทสนทนาแทรก ดนตรีและเพลงที่ฟังไม่ยากเกินไป อุปรากรชวนหัวมีหลายประเภท เช่น Opera Comique (ฝรั่งเศส) Opera Buffa (อิตาลีเลียน) Ballad Opera (อังกฤษ) และ Singspiel (เยอรมนี)

(3) โอเปรეტตา (Operetta) จัดเป็นอุปรากรขนาดเล็ก เนื้อเรื่องส่วนใหญ่สะท้อนชีวิตในสังคม มีการสอดแทรกบทตลกเบาสมองอยู่ด้วย บางครั้งอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรัก กระจุ้มกระจิม คล้ายกับอุปรากรชนหัว โดยปกติใช้การพูดแทนการร้องในบทสนทนา

(4) อุปรากรดนตรีต่อเนื่อง (Continuous Opera) เป็นอุปรากรที่ผู้ประพันธ์ใช้ดนตรีเชื่อมโยงเรื่องราวตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ มิใช่เป็นการร้องหรือสนทนาที่เป็นช่วง ๆ ลักษณะของ Continuous Opera นี้ Wagner เป็นผู้นำและมักจะใช้เสมอในอุปรากรที่เขาเป็นผู้ประพันธ์

2.3.3 ความสำคัญของบทเพลง

บทเพลงอันแสนหวาน Ruhe, Sanft mein holdes leben เพลงร้องประเภท Aria ที่มีชื่อเสียงจากอุปรากรเรื่อง Zaide ซึ่งบทเพลงนี้ขับร้องในฉากที่ 2 องค์กรที่ 1 ร้องโดย Zaider หญิงสาวผู้เป็นทาสที่ตกหลุมรัก Gomatz ทาสรับใช้ของ Sultan ในฉากนี้ Zaider เห็น Gomatz หลับอยู่บริเวณสวนน้ำพุ จึงร้องเพลงนี้เพื่อขับกล่อมชายอันเป็นที่รักของเธอ

อุปรากรเรื่อง Zaider นี้เดิมทีชื่อว่า Das Serail เป็นอุปรากรที่ใช้ภาษาเยอรมัน ผลงานลำดับที่ 344 ของ Mozart ผู้ประพันธ์บทกวีคือ Johann Adreas Schachtner อุปรากรเรื่องนี้จัดอยู่ประเภท Opera Buffa คืออุปรากรที่มีเนื้อเรื่องสนุกสนาน ตลกขบขันล้อเลียน มักมีบทสนทนาที่ใช้พูดแทรกกระหว่างบทเพลงร้อง อุปรากรประเภทนี้ดูเข้าใจง่าย เนื่องจากเนื้อเรื่องสนุกสนาน มีบทสนทนาแทรก ดนตรีและเพลงที่ฟังไม่ยากเกินไป

เรื่องราวอุปรากรชนหัวเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของความรักของหญิงสาวนามว่า Zaider ผู้ซึ่งตกหลุมรักทาสรับใช้ของ Sultan นามว่า Gomatz แต่ตัวของ Sultan เองนั้นตกหลุมรัก Zaider เกิดเป็นรักสามเส้าขึ้น และสุดท้าย Zaider ก็ได้เลือกเดินไปกับรักแท้ของ Gomatz มากกว่าทรัพย์สินเงินทองของ Sultan โดยในเรื่องนี้ใช้นักร้องและนักแสดงดังนี้

ตัวละคร Zaide	ใช้นักร้องเสียง โซปราโน
ตัวละคร Gomatz	ใช้นักร้องเสียง เทเนอร์
ตัวละคร Allazim	ใช้นักร้องเสียง เบส
ตัวละคร Sultan Soliman	ใช้นักร้องเสียง เทเนอร์
ตัวละคร Osmin	ใช้นักร้องเสียง เบส
ตัวละคร Zaram, Captain of the Guard	ใช้นักแสดงบทพูด
ตัวละคร Four slaves	ใช้นักร้องเสียง เทเนอร์

2.3.4 บทร้องและคำแปลภาษาไทย

โดย แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ

<p>Ruhe sanft, mein holdes Leben, schlafe, bis dein Glück erwacht! da, mein Bild will ich dir geben, schau, wie freundlich es dir lacht: Ihr süßen Träume, wiegt ihn ein, und lasset seinem Wunsch am Ende die wollustreichen Gegenstände zu reifer Wirklichkeit gedeihn.</p>	<p>พักผ่อนเถิด ยอดรักของฉัน หลับลง จนกว่าคุณจะตื่นอีกครั้งอย่างมีความสุข ตรงนี้ อยากให้คุณจดจำภาพของฉันไว้ ดูสิ ว่ารอยยิ้มของฉันที่มอบให้คุณนั้นอ่อนหวาน แค่นี้ โอ...ให้เขาได้พักและหลับฝันดีเถิด และสุดท้ายนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาตัดสินใจนั้น ให้เขาได้รับความสมบูรณ์และสันติสุขด้วยเถิด</p>
--	---

2.4 A MEZZA NOTTE ประพันธ์โดย GAETANO DONIZETTI

2.4.1 ชีวิตประวัติ GAETANO DONIZETTI

Gaetano Donizetti (1797-1848) นักประพันธ์ชาวอิตาลีผู้โด่งดังในระดับแถวหน้าในด้านการประพันธ์อุปรากรที่โด่งดังหลายเรื่องในช่วงยุคต้นศตวรรษที่ 19 อีกทั้งยังเป็นผู้คิดค้นการขับร้องที่เป็นระเบียบแบบแผน เรียกว่าการร้องแบบ Bel Canto ซึ่งในภาษาอิตาลีมีความหมายว่า การขับร้องอย่างสวยงาม ร่วมกับนักประพันธ์อีกสองท่านคือ Gioachino Rossini และ Vincenzo Bellini ซึ่งคีตกวีทั้ง 3 ท่านนี้เป็นผู้นำทางด้านการขับร้องแบบ Bel Canto ซึ่งถือเป็นเทคนิคที่ว่าด้วยการขับร้องอย่างมีกฎเกณฑ์เป็นแบบมาตรฐานและมีความสละสลวย ความงดงามของเสียงร้อง และการแสดงความสามารถในการร้องโน้ตระดับอันทวี่หรือทวี่อย่างสุดความสามารถของนักร้อง ในช่วงยุคนี้ถือเป็นยุคที่มีความรุ่งเรืองที่สุดของเทคนิคการร้อง และยังคงเป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับจนถึงปัจจุบัน

Donizetti เกิดที่หมู่บ้าน Bergamo เขตเมือง Lombardy ประเทศอิตาลี เมื่อ ค.ศ. 1797 เขานั้นมิได้เติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่มีความสนใจทางด้านดนตรีมาแต่ต้นน้อย แต่ด้วยความมีพรสวรรค์ของเขาเอง เมื่อครั้งยังเด็ก เขาได้รับทุนการศึกษาทางด้านดนตรีกับนักประพันธ์อุปรากรระดับแนวหน้าในสมัยนั้นที่มีชื่อว่า Simon Meyr (1763-1845) ชาวเยอรมัน ซึ่ง Donizetti ได้ศึกษาวิชาการประพันธ์เพลง ทฤษฎีดนตรี และการใช้เสียงประสาน ซึ่งครู Meyr ยังได้ลองผลักดันให้เขาลองประพันธ์อุปรากร และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นชีวิตในการประพันธ์อุปรากรจนตลอดชีวิตในการทำงานของ

เขา ซึ่งเขาหลงใหลมันเป็นอย่างมาก และได้เจริญรอยตามแบบอย่างของ Simon Meyr ซึ่งเป็นบุคคลที่เขานับถือเป็นบิดาอีกคนหนึ่งเลยทีเดียว

เมื่อ Donizetti อายุ 17 ปี ได้เข้าศึกษาดนตรีชั้นสูงที่ Bologna Conservatory ด้วยเงินสนับสนุนจาก Simon Meyr สี่ปีหลังจากนั้นเขาได้ประพันธ์อุปรากรเรื่องแรกสำเร็จ โดยใช้ชื่อว่า Enrico di Borgogna (1818) ซึ่งได้รับความชื่นชมและฉายแววในทางเป็นนักประพันธ์อุปรากรของเขา และจากจุดเริ่มต้นนี้เอง ในปี ค.ศ. 1830 Donizetti ได้เดินทางสู่ศูนย์กลางของอุปรากรโลกในสมัยนั้นที่เมือง Paris ประเทศฝรั่งเศสและ ณ ที่นี้เอง ทำให้ชีวิตในการประพันธ์อุปรากรจึงเข้าไปในช่วงที่รุ่งโรจน์ที่สุด เขาประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงโด่งดังมาก แม้กระทั่งคีตกวีชาวฝรั่งเศสนามว่า Hector Berlioz ยังกล่าวในเชิงค่อนแคะว่า “One can no longer speak of the opera house of Paris but only of the opera houses of M. Donizetti”

ในปี ค.ศ. 1818 เป็นปีที่ Donizetti เพิ่งเริ่มก้าวเข้าสู่อาชีพผู้ประพันธ์อุปรากรซึ่งในช่วงเวลาที่ชื่อเสียงของ Gioachino Rossini กำลังโดดเด่นมากในฐานะของผู้ประพันธ์อุปรากรอิตาเลียนอันดับหนึ่ง และเป็นผู้ริเริ่มวางรากฐานโครงสร้างการประพันธ์อุปรากรอิตาเลียนสมัยใหม่สำหรับ Opera Buffa (Comic Opera) และ Opera Seria (Serious Opera) ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติที่นักแต่งอุปรากรรุ่นต่อมาอย่าง Donizetti และ Bellini ยึดถือเป็นแบบอย่างในเรื่องของโครงสร้าง จนเมื่อนักประพันธ์เพลงค้นพบวิธีการการสร้างแตกต่างให้กับอุปรากรของตนเองในภายหลัง เราจึงพบเห็นการเขียนแนวทำนองรูปแบบที่คล้ายคลึงกับผลงานของ Rossini ปรากฏอยู่ในผลงานของ Donizetti และ Bellini อยู่ในอุปรากรหลายเรื่อง อย่างไรก็ตามสไตล์และรูปแบบของความคล้ายคลึงเหล่านี้ทำให้อุปรากรของอิตาลีมีความแตกต่างเป็นเอกเทศแยกออกจากอุปรากรของประเทศอื่น ๆ แม้ว่าโครงสร้างและสไตล์เพลงจะตามรอยพื้นฐานของ Rossini ก็ตาม หากแต่ว่าผลงานของ Donizetti นั้นก็ความเข้มข้นในส่วนของการร้องมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจน อีกทั้งท่วงทำนองที่แสนจะเรียบง่าย หากแต่ซ่อนความสลับซับซ้อนในเชิงของการเรียบเรียงในเชิงออร์เคสตราไว้อย่างมีเอกลักษณ์ ดังบทวิจารณ์หลายบทกล่าวว่า วิธีการเรียบเรียงดนตรีและการเลือกใช้เครื่องดนตรีของ Donizetti นั้นให้พลังที่เข้มข้นหนักแน่นกว่ามาก แต่เอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเขาคือท่วงทำนองในการร้องที่ไพเราะหมดจด เนื้อหาของคำร้องสอดประสานเข้าแนวทำนองได้อย่างกลมกลืนดีเยี่ยม จนอาจกล่าวได้ว่าความไพเราะของทำนองเพลงนั้นเป็นหลักปรัชญาในการประพันธ์เพลงของ Donizetti

ตลอดชีวิตอันแสนสั้นสิริรวมได้ 51 ปี ของ Donizetti ได้ประพันธ์อุปรากรไว้ราว 69 ถึง 75 เรื่อง ซึ่งหลายเรื่องนั้นประสบความสำเร็จและยังได้รับความนิยมถึงปัจจุบัน ทำให้ชื่อเสียงของ Donizetti ได้รับการจารึกว่าเป็นนักประพันธ์อุปรากรคนสำคัญของโลกท่านหนึ่ง

ผลงานอุปรากรชวนหัว (Comic Opera) อันมีชื่อเสียงได้แก่เรื่อง L'Elisir d'Amore (The Elixir of Love) ซึ่งประพันธ์ในปี ค.ศ. 1832 เทียบชั้นได้กับผลงานชิ้นเอกของ Rossini เรื่อง The

Barber of Seville (1816) เลย์ทีเดี่ยว นอกจากนั้นยังมีเรื่อง La Fille du Regiment (The Daughter of the Regiment) ที่ประพันธ์ใน ค.ศ. 1840 ซึ่งนิยมแสดงเป็นภาษาฝรั่งเศส รวมถึงเรื่อง Don Pasquale แต่งขึ้นใน ค.ศ. 1833 อุปรากรทั้งสามเรื่องที่ได้กล่าวมานั้นเป็นอุปรากรชนหัวที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างมาก และคงมีการจัดแสดงมาจนถึงปัจจุบัน

ส่วนอุปรากรจำพวก Opera Seria (Serious Opera) ที่มีเนื้อหาค่อนข้างหนักและจริงจัง โดยมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวีรบุรุษและความกล้าหาญ รวมถึงเรื่องของโศกนาฏกรรม ที่ผลงานโดดเด่นเช่นเรื่อง Anna Bolena (1830) เรื่อง Lucrezia Borgia (1833) เรื่อง Lucia di Lammermoor (1835) เรื่อง Devereaus (1837) เรื่อง La Favorite (1840) ก็ล้วนได้รับความนิยมและความชื่นชมอย่างมากมาเช่นกัน

2.4.2 บทเพลงประเภท Art Song, Lieder และ Song Cycle

บทเพลงร้องศิลป์ (Art Song, Lieder)

เพลงร้องอมตะหรือเพลงร้องศิลป์ Art Song หรือ Lieder (ภาษาเยอรมัน) มีคีตกวีประพันธ์บทเพลงประเภทนี้มากมายเช่น Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms, Richard Strauss จึงเป็นภาษาเยอรมัน ตั้งเดิมนั้นนิยมร้องหรือเล่นกันในห้องโถงเล็ก ๆ เป็นเพลงที่ไพเราะน่าฟัง เกิดขึ้นและเป็นที่นิยมกันในสมัยโรแมนติก ในศตวรรษที่ 18 ยังนิยมร้องและเล่นกันมาจนปัจจุบันนี้

เพลง Lieder หรือ Art Song ต่อมาได้ใส่คำร้องประกอบในภาษาอื่น ๆ ด้วย เพลงประเภทนี้จะประกอบด้วยนักร้องหนึ่งหรือสองคน โดยมีเปียโนเล่นประกอบ ทำหน้าที่เล่นเพื่อสนับสนุนและเล่นหยอกล้อกันไปแล้วแต่บทเพลง เพลง Lieder นี้ ผู้ร้องและผู้เล่นเปียโนประกอบ ถือว่ามีความสำคัญเท่าเทียมกัน ทั้งเนื้อร้อง ทำนอง วิธีการร้อง วิธีการเล่นเปียโนคลอ จะต้องมีความผสมผสานกลมกลืนทั้งความไพเราะ อารมณ์ ต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจอย่างยิ่ง

Art Song หรือ German Lied นี้ ถือว่าเป็นการพัฒนาด้านเพลงขนาดใหญ่ ในสมัยโรแมนติกตอนต้น นอกจากนักประพันธ์เพลงร้องที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีนักแต่งเพลงท่านอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการแต่งเพลง Art Song เช่น Zumsteeg (1760-1802), Zelter (1758-1832) และ Reichardt (1752-1814) ซึ่งถือว่าท่านทั้งสามก็สามารถสร้างผลงานที่ตีพิมพ์ได้มากด้วยเหมือนกัน นอกจากนี้ ยังมีนักแต่งเพลงท่านอื่น ๆ ซึ่งเป็นชาวอิตาลี สวิส เบลเยียม ฝรั่งเศส อังกฤษ และรัสเซีย เป็นต้น ที่แต่งเพลงซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับ German Lied หรือ Art Song อีกด้วย

ชุดเพลงร้อง (Song Cycle)

ชุดร้องเพลง (Song Cycle) คือกลุ่มของเพลงร้องไปพร้อมกับแนวดนตรีสับสนุน ต่อเนื่องหลาย ๆ เพลง โดยมีความหมายของเนื้อเพลง เกี่ยวข้องหรือเป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่ง Song Cycle ก็มีการประพันธ์ในแบบของ Art Song หรือ German Lied ด้วย เช่นบทประพันธ์ของ Franz Schubert ชื่อเพลง “The Beautiful Maid of the Mill” (1823) โดย Ludwig van Beethoven ชื่อเพลง “To the distant Beloved”(1816) “Winter Journey” (1827) และ “Swan Song” โดย Robert Schumann ชื่อเพลง “A Poet’s Love” (1844) และ “Woman’s Love and Life” (1843)

สำหรับโครงสร้างหรือรูปแบบการแต่งเพลงแบบ Song Cycle นี้ค่อนข้างจะเป็นรูปแบบอิสระที่เรียกว่า Through Composed โดยมากจะเป็นไปตามเนื้อร้อง (Lyrics และ Poem) ซึ่งเนื้อร้องนี้อาจจะเป็นบทที่นักประพันธ์เพลงนำมาจากผู้แต่งเนื้อ ซึ่งเป็นเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกัน หรือนำมาจากหลายบท แต่มีเนื้อร้องที่ให้อารมณ์ ความรู้สึกและความหมาย คล้ายคลึงกันหรือมีเรื่องราวที่ต่อเนื่องกัน ผู้แต่งบทกลอนที่มีชื่อเสียง จนกระทั่งนักประพันธ์เพลงเกิดความประทับใจและนำมาแต่งทำนองประกอบเข้าไป ทำให้เกิดความประทับใจยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในสมัยโรแมนติก เช่น Scott, Goethe, Heine และ Loewe เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีผู้ประพันธ์อีกมากมายซึ่งผู้อ่านควรศึกษาและค้นคว้าในโอกาสต่อไป

2.4.3 ความสำคัญของบทเพลง

เป็นที่รู้จักกันว่า Gaetano Donizetti เป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงทางด้านเทคนิคการร้องแบบ Bel Canto และการแต่งอุปรากรที่ประสบความสำเร็จมากมาย แต่มีผลงานอีกอย่างที่เขาได้รับการยอมรับไม่แพ้กัน นั่นคือบทเพลงชุด Les Nuits d'été à Posillipo (Summer Nights at Posillipo) ซึ่งเขาประพันธ์เพลงชุดนี้ช่วงที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตของเขามากที่สุด ใน Paris เมื่อปี ค.ศ. 1836 ในเพลงชุดนี้ประกอบไปด้วย 12 เพลงที่มีทั้งบทเพลงร้องเดี่ยวและร้องเป็นคู่ ในตอนนั้นเขาประพันธ์เพื่อให้นักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่มาร่วมงานร้อง และถึงแม้ว่าบทกวีหรือเนื้อร้องนั้นจะมาจากกวีหลายคน แต่เรื่องราวก็เชื่อมโยงกัน ในชุดนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการไปท่องเที่ยวที่เมือง Posillipo แต่ละคนที่ได้ไปเที่ยวก็มาเล่าเรื่องแบ่งปันความรัก ความสุข และความสนุกสนานที่มอบให้แก่กันในคำคืนหนึ่ง มิตรภาพดี ๆ จึงเกิดขึ้น

A Mezzanotte เป็นเพลงหนึ่งในเพลงชุด Da Nuit d'été à Posillipo (Summer nights in Posillipo) เพลงน่ารัก จังหวะสนุก พูดถึงการรอคอยคนรักในมุมของคนที่มีเจ้าของ

อย่างรอคอย ในเพลงชุดนี้ประกอบด้วยเพลงที่ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเพลงประเภท Arietta, Romanzas, Nottornos, Duetttinos เป็นผลงานที่น่าสนใจของ Donizetti ผลงานหนึ่งเพราะมีการประพันธ์ดนตรีที่แสนจะลงตัวในแบบฉบับของเขา เพลง “La Conocchia” เป็นเพลงที่กล่าวถึงคำพูดของนโปเลียนด้วยภาษาท้องถิ่นของเขาที่ต้องการบอกเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้ยืนอยู่บนขบวนพาเหรด “Il Barcajuol” ประพันธ์บทร้องโดย Leopold Tarantini เป็นอีกเพลงหนึ่งที่มีชื่อเสียงด้วยทำนองสไตล์เหมือนเพลงร้องในอุปรากร

2.4.4 บทร้องและคำแปลภาษาไทย

โดย แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ

<p>Quando notte sar� oscura e le stelle in ciel vedrai, cheto, cheto mi verrai nel mio asilo a ritrovar. Nel silenzio della notte dentr'all'umile mio tetto, vieni pure, o mio diletto, la tua ninfa a consolar: canta pur la tua canzone ch'io t'attendo sul balcone. ah! Ma non debbo a te soltanto aprir l'uscio a notte bruna: coprirebbe la luna vereconda in suo pudor. Noi due soli non saremo, verecondia nol consente, vu� che un terzo sia presente e quel terzo sia l'amor. Canta pur la tua canzone, ch'io t'attendo sul balcone,</p>	<p>เมื่อยามราตรีที่มีดสนิท และเมื่อดวงดาวเปล่งประกายเต็มท้องฟ้า ในความเงียบสงัดนั้น คุณจะมา มาหาฉันที่อยู่อย่างโดดเดี่ยว ในคืนที่เงียบสงัด ณ ห้องใต้หลังคาห้องนั้น มาสิ...คุณผู้เป็นสีสันแห่งชีวิตของฉัน คุณจะทำให้ที่รักของคุณมีความสุข ฉันจะร้องเพลงของคุณ ในระหว่างที่ฉันรอคุณอยู่ตรงระเบียง อา.... แต่ฉันไม่ใช่คนรักเพียงคนเดียวของคุณ ที่จะคอยเปิดประตูต้อนรับคุณยามวิกาล ในคืนที่ดวงจันทร์แสนเงียบสงัด เป็นคืนที่ทำให้ฉันรู้สึกอับอาย พวกเราไม่ได้อยู่กับลำพัง เราไม่ควรจะกระทำเช่นนี้ เราต้องมีคนที่สามเข้ามา และรักที่สามนี้จะเป็ความรัก และฉันยังคงร้องเพลงของเธอ ในระหว่างที่ฉันรออยู่ตรงระเบียงนี้</p>
---	---

io t'attendo a mezzanotte, cheto cheto ne verrai, noi due soli non saremo, vuò che il terzo sia l'amor. ah!	ฉันหวังว่าจะเจอคุณตอนเที่ยงคืน ในความเจียบสังัดนั้น คุณจะมา พวกเราไม่ได้อยู่ลำพัง คนที่สามนั้นต่างหาก จะเป็นคนที่ถูกรักจริง อา...
---	---

2.5 LA ZINGARA ประพันธ์โดย GAETANO DONIZETTI

2.5.1 ความสำคัญของบทเพลง

La Zingara (สาวยิปซี) เป็นอุปรากรที่ผสมผสานระหว่างความเข้มข้นในเรื่องราวความดราม่าและความตลกขบขัน เป็นผลงานชิ้นแรกของ Donizetti ที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อสำหรับชาวเนपाल เขียนเนื้อร้อง Andrea Leone Tottola เป็นอุปรากรที่ค่อนข้างมีการนำเสนอที่เรียบง่าย แต่ละครบสนทนานั้นใช้การพูดเพื่อการสื่อสาร ไม่เหมือนอุปรากรในเรื่องอื่น ๆ ที่ต้องมีบทร้อง Recitative หรือบท Duet เป็นต้น อุปรากรเรื่องนี้เริ่มจัดแสดงครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1822

เรื่องราวในอุปรากรเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศสเปนในช่วงยุคกลาง เริ่มจาก Don Sebastiano ได้ถูกจับขังโดย Don Ranucci เพราะด้วยเหตุผลทางการเมือง ต่อมาลูกสาวของ Ranuccio ได้ตกหลุมรักชายผู้หนึ่งชื่อว่า Fernando เธออยากให้เธอแต่งงานกับคนอื่นที่เธอไม่ได้รัก Agrilla สาวยิปซี ตัวเอกของเรื่องผู้มีความฉลาดเฉลียวและกล้าหาญ เป็นผู้แก้ไขเรื่องราวอันยุ่งเหยิงได้อย่างสำเร็จ จบลงอย่างมีความสุข และในบทเพลง La Zingara ที่แสดงนี้เองได้พูดถึงเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของ Agrilla เป็นเพลงเปิดตัวของเธอและเป็นเพลงเด่นประจำเรื่องนี้

2.5.2 บทร้องและคำแปลภาษาไทย

โดย แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ

<p>Fra l'erbe cosparse di rorido gelo, coverta del solo gran manto del cielo, mia madre esultando la vita me diè. Fanciulla, sui greppi le capre emulai, per ville e cittadi, cresciuta, danzai, le dame lor palme distesero a me. La ra la. ah! la Zingara. lo loro predissi le cose note, ne feci dolenti, ne feci beate, segreti conobbi di sdegno, d'amor. La ra la Un giorno la mano mi porse un donzello; mai visto non fummi garzone piu bello: oh! s'ei nella destra leggessimi il cor!</p>	<p>ภายใต้หญ้าและน้ำแข็ง ปกคลุมด้วยท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ มารดาของฉัน นำฉันไปรู้จักชีวิต เด็กผู้หญิงตัวน้อย ใช้ชีวิตกับธรรมชาติเคียงคู่กับ แพะ และเมื่อฉันเติบโตขึ้น ชื่นเต้นรำไปทั้งเมือง และเหล่าสาว ๆ ก็ให้ต้นปาล์มกับฉัน ลาลันลา... ร้องไปอย่างยิบซี ฉันบอกพวกเขาให้ทำตามคำทำนาย บางที่ทำให้เขาเสียใจ บ้างก็ดีใจ และฉันได้ล่วงรู้ความลับแห่งความรัก ลาลันลา... วันหนึ่ง มีคนมองต้นปาล์มให้ฉัน คนนั้น ชายหนุ่มรูปงามที่ฉันไม่เคยพบเจอมาก่อน โอ... ขอให้เขาได้มาอยู่ในโชคชะตาของฉัน และให้ เขาได้ล่วงรู้ความรักของฉันจากจิตใจ</p>
--	--

2.6 NE ORNERA LA BRUNA CHIOMA ประพันธ์โดย GAETANO DONIZETTI

2.6.1 ความสำคัญของบทเพลง

บทเพลง “Ne ornerà la bruna chioma” เป็นบทเพลงร้องประเภท Art Song ประพันธ์โดย Donizetti จุดประสงค์หลักที่เขาประพันธ์บทเพลงนี้ขึ้นมาขึ้นมานั้นเพื่อให้ Virginia Vasselli ภรรยาและนักร้องเสียงโซปราโนของเขาได้ร้องเปิดในงานเฉลิมฉลองงานหนึ่ง บทเพลงนี้จึงเป็นบทเพลงที่แสดงถึงศักยภาพของผู้แสดงมากด้วยการรวมกลุ่มของโน้ตระดับและขึ้นคู่ที่ค่อนข้างห่างกัน บทเพลงนี้มีความยาวในการแสดงประมาณ 7:40 นาที มีท่อน Recitative เพิ่มเข้ามา โดยผู้ประพันธ์นั้นเขียนลักษณะของบทเพลงนี้ว่าเป็น Scena e Cavatina นั้นหมายความว่า เป็นรูปแบบเพลงสั้นเพลงหนึ่ง อาจจะมีเรื่องราวหรือตัวละครเล็ก ๆ เกิดขึ้นนั่นเอง มิได้หมายความว่าถึงมาจากอุปรากรแต่อย่างใด

ความหมายและเรื่องราวในบทเพลงนั้นพูดถึงเรื่องราวของตนเองที่ในวันนี้ได้มาร่วมสนุกกับเหล่าแขกผู้มีเกียรติและสหายทั้งหลายด้วยความรู้สึกชื่นใจ บรรยายถึงความรุ่งโรจน์และความโชคดีของตัวเองที่มีในตอนนี้ แต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือความรักนั่นเอง

2.6.2 บทร้องและคำแปลภาษาไทย

โดย แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ

<p>Maggior di nostra speme oggi campagne disperdan le selve, a' patrii tetti parte sen rechi e se ne serbi parte in dono agli stranieri. Ampio da lor riporterem tesoro delle dovizie che al possente duce il lontano da noi mondi produce.</p>	<p>เหล่าสหายทั้งหลาย วันนี้ในป่าแห่งนี้ เต็มไปด้วยความมุ่งหวังอันทรงพลังของเรา ให้พลังเหล่านี้ส่งถึงบ้านเกิดของเรา และเก็บอีกส่วนหนึ่งไว้ เพื่อส่งให้กับเหล่าเพื่อนบ้านในต่างเมือง เราจะนำทรัพย์สมบัติมาจากเขา แม้ในดินแดนอันแสนไกล เพื่อความอำนาจการปกครองอันยิ่งใหญ่</p>
<p>Nè ornerà la bruna chioma qualche gemma rilucente, che a guerrieri dell'Oriente più bel sol pingendo va. E la figlia del deserto, abbellita da quel serto, qualche grazia agl'occhio loro, qualche vezzo acquisterà.</p>	<p>ผมสลายสีน้ำตาลของฉัน ความรุ่งโรจน์เหล่านั้น ที่จะให้ดวงอาทิตย์นั้นส่องแสงงามกว่าเดิม เหล่านักรบทางตะวันออก เหล่าเด็กสาวแถบทะเลทราย ประดับด้วยพวงดอกไม้อันแสนสวยงาม จะได้รับพระคุณ เสน่ห์ในดวงตาของพวกเขา</p>
<p>Caro bene, al tuo cospetto vani fregi io non desio. Bella sol dell'amor mio, nel tuo seno volerò. Se tu m'ami o mio diletto, ogni bella io vincerò.</p>	<p>ขุมทรัพย์ของฉัน ฉันจะไม่ต้องการเลย บรรดาเครื่องประดับ นั้นไร้ค่า สิ่งที่งามที่สุดคือความรักของฉัน ฉันจะบินไปสู่อ้อมอกของเธอ ที่รัก..ถ้าเธอรักฉัน ทุกวันนี้จะเป็นวันที่สวยงามขึ้นสำหรับฉัน</p>

2.7 5 MÉLODIES POPULAIRES ประพันธ์โดย MAURICE RAVEL

2.7.1 ชีวิตประวัติ MAURICE RAVEL

Joseph Maurice Ravel (1875-1937) ผู้เป็นทั้งคีตกวี นักเปียโนและคอนดักเตอร์ชาวฝรั่งเศส เกิดเมื่อวันที่ 7 เดือนมีนาคม ค.ศ. 1875 และเสียชีวิตในวันที่ 28 เดือนธันวาคม ค.ศ.1937 เขาเป็นหนึ่งในนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของฝรั่งเศสในแนว Impressionism ซึ่งเป็นการแสดงออกของทางศิลปะในอีกทางหนึ่ง เกิดขึ้นจากความต้องการที่จะหลุดออกจากกรอบเดิม ทั้งในเรื่องของรูปแบบ โครงสร้าง และเสียงประสาน ในทางดนตรีนั้นเน้นย้ำในเรื่องของโทนเสียงที่ใช้สื่อถึงความรู้สึกล่องลอย คลุมเคลือไม่ชัดเจน มีการใช้ชั้นคู่เสียงที่ไม่ครบหรือเกินจากคอร์ด ส่วนในลักษณะของศิลปะในภาพวาดต่าง ๆ ส่วนใหญ่นิยมการใช้สีที่เด่นชัดให้สีตัดกันชัดเจนเพื่อแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกของภาพวาดนั้น

Ravel นั้นเกิดขึ้นมาในครอบครัวที่รักและสนับสนุนในด้านดนตรี ครอบครัวนี้ประกอบอาชีพเป็นชาวประมงในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในประเทศฝรั่งเศส Ravel เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ทางด้านเปียโนมาก เขามี Recital ครั้งแรกตอนอายุเพียง 14 ปีเท่านั้น และเข้าศึกษามหาวิทยาลัยทางด้านการประพันธ์ดนตรีที่มีชื่อเสียงของประเทศคือ Paris Conservatory ช่วงชีวิตในการศึกษาที่นี้นั้น Ravel ไม่ค่อยประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับเท่าที่ควร จนถึงขั้นถูกไล่ออกจากเอกการประพันธ์ดนตรีเพราะเขาไม่เคยได้รับรางวัลในการประพันธ์เพลงใด ๆ เลย ถึงแม้จะไม่ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาแต่เขาก็ยังอยู่ที่ Paris ต่อไปและเข้าร่วมกับกลุ่มศิลปิน Avant-garde ซึ่งคนกลุ่มนี้นั้นเรียกตนเองว่ากลุ่ม Hooligans เพื่อสนิทของเขาคือ Claude Debussy คีตกวีชาวฝรั่งเศสที่เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มดนตรีในแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม หรือในแบบ Impressionist นั้นเอง ซึ่งดนตรีในรูปแบบนี้นั้นถือว่าค่อนข้างมีการนำเสนอที่แตกต่างจากเดิม มีกลุ่มผู้ชมบางกลุ่มที่ไม่เข้าใจกับงานของพวกเขา แต่ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มผู้ชมจำนวนหนึ่งที่คอยติดตามพวกเขาเช่นกัน

ในเวลาต่อมาเมื่อ Ravel เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้างมากขึ้น ได้เดินทางไปยุโรปและทั้งทางฝั่งอเมริกาเพื่อเปิดการแสดง และเพื่อสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อหาแรงบันดาลใจในการสร้างงาน หลายสถานการณ์ที่เขาพบเจอ เขาได้นำมาสร้างงานได้อย่างเสียงเครื่องในโรงงานอุตสาหกรรม เขาได้นำโทนเสียงเหล่านั้นมาใช้เป็นเสียงพายุในเพลงของเขา แสดงให้เห็นถึงการมีความคิดสร้างสรรค์และการนำประยุกต์อย่างดีเลิศของเขา

ในช่วงชีวิตของ Ravel นั้นอาจจะไม่ค่อยมีเรื่องราวมากมายเหมือนกับคีตกวีคนอื่น เพราะด้วยลักษณะนิสัยส่วนตัวของเขานั้นค่อนข้างรักความเป็นส่วนตัวและค่อนข้างเข้าถึงได้ยาก สถานที่ที่เขาอาศัยนั้นเป็นเพียงบ้านหลังเล็ก ๆ และค่อนข้างเงียบสงบ Ravel นั้นเป็นชายรูปร่างเล็กที่ชื่นชอบการแต่งตัวมักจะชอบการแต่งตัวที่หรูหรา มีอยู่ครั้งหนึ่งในงานการแสดงของเขานั้นช้ากว่าเวลาที่

กำหนดแสดงไว้กว่าหนึ่งชั่วโมง สาเหตุนี้มาจากเสื้อผ้าที่เขาต้องการใส่บนเวทีนั้นไม่พร้อมนั่นเอง ตลอดชีวิตของเขาก็อาศัยอยู่ที่ Paris และไม่ได้แต่งงาน เขาเคยกล่าวไว้ว่า “My only mistress is my music” ซึ่งหมายถึง สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตที่ทำให้เขาหลงใหลเพียงอย่างเดียวคือดนตรี

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 Ravel นั้นยอมจากบ้านเกิดอันเป็นที่รักเพื่อไปสมัครเป็นทหาร แต่เนื่องด้วยสภาพร่างกายที่ไม่อำนวยเพราะรูปร่างที่เล็กเกินกว่ากำหนดและสุขภาพที่ค่อนข้างอ่อนแอ จึงได้แต่เพียงเป็นคนขับรถพยาบาล และหลังจากนั้น 2 ปี เขาก็ต้องออกจากหน้าที่นี้เนื่องจากสุขภาพที่ไม่เอื้ออำนวย

หลังจากสงครามสิ้นสุดลง ผลงานทางด้านประพันธ์ดนตรีของ Ravel เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากความคิดเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้านั้นคิดว่า สภาพสังคมและเหตุการณ์อันเลวร้ายที่เขาได้พบเจอประกอบกับดนตรีสไตล์แจ๊ส ที่เพิ่งเข้ามาจากทางฝั่งอเมริกา ทำให้ดนตรีของเขานั้นมีอิสระในการประพันธ์มากขึ้น และเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เศร้าหมองและคลุมเครือ

ในช่วงสุดท้ายของ Ravel คือร่างกายที่ทรุดโทรมลงและอ่อนแอลงเรื่อย ๆ จนในปี ค.ศ. 1937 ได้รับการผ่าตัดสมองจากอุบัติเหตุ และเสียชีวิตลงในสัปดาห์ถัดมา

ดนตรีในแบบของ Ravel

การประพันธ์ดนตรีของเขาค่อนข้างโดดเด่นด้วยสไตล์เฉพาะตัวนั่นคือในแบบที่เรียกว่า “Impressionist” ที่ให้ความรู้สึกถึงความคลุมเครือไม่ชัดเจนและล่องลอย และนำมาสร้างสรรค์ได้อย่างสวยงามและไพเราะมีเสน่ห์ในแบบของตัวเอง เริ่มมีการใช้ระบบเสียงแบบ Mode มาแทน Scale และนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นนักประพันธ์คนแรก ๆ ที่โดดเด่นของทางแถบฝรั่งเศส แต่ในช่วงผลงานหลัง ๆ ของเขาก็มีการนำเทคนิคและสำเนียงของเพลงแจ๊สเข้ามาผสมผสานเช่นกัน นอกจากนี้แรงบันดาลใจของ Ravel ยังมาจากคีตกวีและผลงานที่มีชื่อเสียง เช่น ผลงานของ Liszt และ Chopin อีกด้วย

Ravel นั้นเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียดของงานมาก เขาตั้งใจศึกษาการเล่นเครื่องดนตรีทุกชนิดเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติและความสามารถของเครื่องดนตรีนั้นอย่างแท้จริง เพื่อนำมาประพันธ์ได้อย่างถูกต้องตามหลักของธรรมชาติของเครื่องดนตรี จะเห็นได้จากผลงานอันแสนปราณีตของเขาสมกับการเป็น Perfectionist

ผลงานสำคัญของ Ravel

ผลงานของ Ravel นั้นได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักในวงกว้างอยู่หลายชิ้นด้วยกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ที่ยกมาในบทเพลงที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในการจัดแสดงและมีความสำคัญทางด้านงานศิลปะ

1. Pavane for a Dead Princess ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุด เป็นเพลงจังหวะเต้นรำสำหรับเปียโน
2. String Quartet in F Major ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานประเภท String Quartet เพียงชิ้นเดียวของเขา เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจและน่าจดจำอย่างยิ่ง มีทำนองไพเราะเป็นที่น่าจดจำในตอนแรก
3. Miroirs (Reflections) ผลงานบรรเลงเดี่ยวสำหรับเปียโน เป็นผลงานสั้น ๆ ที่เขาแต่งเพื่ออุทิศให้กับกลุ่ม Hooligan ที่เขาเคยอยู่ร่วมกลุ่ม แต่สะท้อนเพลงนั้นแสดงให้เห็นถึงภาพเงาสะท้อนในช่วงของอารมณ์ต่าง ๆ
4. Gaspard de la Nuit (Demons of the Night) ผลงานชิ้นเอกสำหรับเปียโน มีทั้งหมดสามท่อน ได้รับแรงบันดาลใจจากบทกวีบรรยายถึงความน่ากลัวของธรรมชาติ เป็นเพลงที่แต่งมาเพื่อแสดงถึงศักยภาพของผู้บรรเลง (Virtuoso)
5. Ma Mere L'Ove (Mother Goose Suite) สำหรับผลงานชิ้นนี้นั้นเดิมที Ravel กล่าวถึงนิทานพื้นบ้าน ประพันธ์สำหรับบรรเลงโดยนักเปียโน 2 คน ในเปียโนตัวเดียวกัน และต่อมาได้มีการเรียบเรียงใหม่สำหรับวงออร์เคสตรา ซึ่งเขาสามารถเรียบเรียงได้อย่างสมบูรณ์แบบและน่าสนใจด้วยการนำเสนอโทนเสียงที่ไพเราะและทรงเสน่ห์ของวงออร์เคสตรา
6. Daphinis et Chloe บทประพันธ์สำหรับการแสดงบัลเลต์ เวลาในการแสดงประมาณ 1 ชั่วโมงกว่า ประพันธ์สำหรับวงออร์เคสตราเต็มวงพร้อมกับนักร้องประสานเสียง เป็นงานที่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่ามากและถือเป็นอีกผลงานชิ้นเอกของเขา บทประพันธ์นี้มีชื่อเสียงโด่งดังมาก Ravel จึงได้มีการนำมาตัดเป็นสองท่อนย่อย เพื่อสำหรับการแสดงคอนเสิร์ตที่ทั่วถึงมากขึ้น
7. Le tombeau de Couperin (Couperin's grave) สำหรับเพลงชุดนี้เป็นเพลงชุดสำหรับการเต้นที่จำลองเหมือนกับการเต้นรำในฝรั่งเศสสมัยในยุคบาโรค และนอกจากนี้ Ravel ยังอุทิศบางช่วงบางตอนของเพลงชุดนี้ให้กับความมุ่งมั่นทุ่มเทของกลุ่มทหารที่เสียชีวิตในช่วงของสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นช่วงท่อนที่ทรงพลังและเต็มไปด้วยความรู้สึกเจ็บปวดมาก

8. La Valse (The Waltz) ผลงานชิ้นใหญ่ที่เขาให้คำจำกัดความว่า “Choreographic Poem” หมายถึงเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวในตัวของมันเอง แท้จริงแล้วเพลงนี้นั้นมีชื่อว่า Vienna แต่โดยทั่วไปนิยมเรียกกันว่า The Waltz
9. Bolero ผลงานชิ้นนี้เป็นอีกงานที่มีชื่อเสียงของเขา จุดเด่นของผลงานชิ้นนี้อยู่ที่มีการนำเสนอทำนองในทุกเครื่องดนตรีในวงออร์เคสตรา และประสานกันอย่างลงตัว ถึงแม้เพลงนี้จะไม่ได้อาคาหวังว่าจะเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมขนาดนี้ในตอนแรก
10. Piano Concerto for the Left Hand ผลงานสำหรับเปียโนที่ประพันธ์ขึ้นสำหรับนักเปียโนผู้ซึ่งสูญเสียแขนขวาของเขาในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่มีชื่อว่า Paul Wittgenstein มีการใช้เสียงประสานได้กลิ่นไอของความเป็นแจ๊สผสมผสานอยู่ด้วย

2.7.2 ความสำคัญของบทเพลง

บทเพลงชุด Cinq mélodies populaires grecque (Five Greek Folksong) เป็นบทเพลงร้องบทหนึ่งที่มีความนิยมสำหรับนักร้องและนักเปียโน เพราะด้วยเรื่องคำร้องที่แปลจากบทกวีดั้งเดิมจากภาษากรีก มาแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสที่มีความสวยงามในเรื่องของภาษาและการออกเสียงแปลโดย Michel Dimitri Calvocoressi ซึ่งเขาสามารถแปลได้อย่างสวยงาม กระชับและใช้คำที่บรรยายได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ในเรื่องของคำร้องหรือบทกวีที่ดีแล้วประกอบกับการนำเสนอดนตรีในแบบของ Ravel ผู้ซึ่งมีจินตนาการในเรื่องของสีสันทันของเสียง มีการใช้สำเนียงของทางแถบ Mediterranean และการวางเสียงประสานในแบบของเขา ไม่ว่าจะเป็นการผสมผสานใช้ Mode การนำเสนอในสไตล์แบบ Impressionism แต่ในแต่ละส่วนของดนตรีนั้นมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอได้อย่างชัดเจน แม้ในจุดเล็ก ๆ ก็สามารถให้ความสำคัญของหน้าที่เช่นกัน บ่งบอกว่าเขานั้นเป็นคนที่มีความคิดที่ละเอียดและสร้างผลงานชิ้นนี้อย่างปราณีต จะเห็นได้จากเมื่อรวมในทุกส่วนของดนตรีแล้วนั้นจะฟังไพเราะและกลมกลืนกันอย่างลงตัว

Ravel ประพันธ์เพลงชุดนี้ตั้งแต่เมื่อปี ค.ศ. 1904-1906 โดยจุดประสงค์นั้นเพื่อการแสดงสำหรับคอนเสิร์ตเพลงทั่วไป โดยการนำเสนอเพลงที่ฟังและเข้าถึงง่ายกว่า มีทำนองที่ไพเราะติดหูผู้ฟังสามารถจดจำและร้องตามได้ โดยในบทเพลงชุด Cinq mélodies populaires grecque (Five Greek Folksong) นี้ประกอบไปด้วย 5 บทเพลงสั้น ๆ ได้แก่ 1.Chanson de la mariée (Song of the Bride) 2.Là-bas, vers église (Over by the Church) 3.Quel galant m'est comparable (Which Gallant Compares with Me), 4.Chanson des cueilleuses de lentisques (Song of the Lentisk Collectors) และ 5.Tout Gail! (Be Gay!).

2.7.3 บทกวีและคำแปลภาษาไทย

Le Réveil de la Mariée (เพลงของเจ้าสาว)

โดย แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ

<p>Réveille-toi, réveille-toi, perdrix mignonne, Ouvre au matin tes ailes. Trois grains de beauté, mon cœur en est brûlé! Vois le ruban d'or que je t'apporte Pour le nouer autour de tes cheveux. Si tu veux, ma belle, viens nous marier! Dans nos deux familles, tous sont alliés.</p>	<p>ตื่นเถิด ตื่นเถิด แม่นกกระทาที่รักของฉัน กางปีกรับเช้าวันใหม่ ในความงามทั้งสามสิ่ง หัวใจของฉันนั้นรุ่มร้อนตั้งไฟ ดูสิ..เห็นริบบิ้นทองที่ฉันนำมาไหม ฉันจะนำมาพันผมให้เธอ ถ้าเธอต้องการ คนงามของฉัน เราแต่งงานกัน เถอะ! ครอบครัวเราสองเกี่ยวดอง เคียงคู่กันไป</p>
---	--

Là-bas, vers l'église (ณ โบสถ์อันแสนไกล)

โดย แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ

<p>Là-bas, vers l'église, Vers l'église Ayio Sidéro, L'église, ô Vierge sainte, L'église Ayio Costanndino, Se sont réunis, Rassemblés en nombre infini, Du monde, ô Vierge sainte, Du monde tous les plus braves!</p>	<p>ณ ที่อันไกลโพ้น มีโบสถ์แห่งหนึ่ง โบสถ์ของ “Ayio Sidero” ในโบสถ์ซึ่งเต็มไปด้วยพรอันแสนบริสุทธิ์ โบสถ์ของ “Ayio Costanndino” พวกเรารวมตัวกัน รวมกันเรื่อยไปอย่างไม่สิ้นสุด โลกใบนี้ เต็มไปด้วยพรอันแสนบริสุทธิ์ และโลกใบนี้เต็มไปด้วยความกล้าหาญ</p>
---	---

Quel galant m'est comparable (ฉันดีงามแค่ไหนกัน)

โดย แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ

<p>Quel galant m'est comparable, D'entre ceux qu'on voit passer? Dis, dame Vassiliki? Vois, pendus à ma ceinture, pistolets et sabre aigu... Et c'est toi que j'aime!</p>	<p>ความงามเฉกเช่นใดที่เปรียบเปรยกับฉันได้ สิ่งใดที่เปลี่ยนไปกับกาลเวลาบ้าง บอกฉันเถิด คุณ “Vassiliki” ตั้งที่คุณเห็นสิ่งที่ติดบนเข็มขัดฉัน อาวุธปืนและดาบอันทรงเกียรติ และก็มีคุณ..ที่ฉันรัก</p>
---	--

Chanson des cueilleuses de lentisques (เพลงแห่งแสงอันเรืองรอง)

โดย แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ

<p>Ô joie de mon âme, Joie de mon coeur, Trésor qui m'est si cher ; Joie de l'âme et du cœur, Toi que j'aime ardemment, Tu es plus beau qu'un ange. Ô lorsque tu parais, Ange si doux Devant nos yeux, Comme un bel ange blond, Sous le clair soleil, Hélas ! tous nos pauvres cœurs soupirent !</p>	<p>โอ...แต่สันติสุขในวิญญาณของข้าพระองค์ สันติสุขในจิตใจ สิ่งนี้คือสิ่งล้ำค่าที่สุดสำหรับฉัน สันติสุขของดวงวิญญาณและดวงจิต ฉันรักพระองค์สุดหัวใจ พระองค์ช่างสวยงาม สวยงามกว่าเหล่าทูตสวรรค์ โอ...เมื่อพระองค์ปรากฏ พร้อมเหล่าทูตสวรรค์ช่างแสนหวาน แต่กว่าที่เราจะได้พบกัน เหล่าสิ่งที่สวยงามเหล่านั้น ทูตสวรรค์สี่เงิน ภายใต้แสงอาทิตย์อันเจิดจ้า อนิจา...หัวใจของเราเหน็ดเหนื่อยเหลือเกิน</p>
--	--

Tout gai! (มาสนุกด้วยกัน)

โดย แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ

Tout gai! Gai, Ha, tout gai!	ทุกคนสนุก ทุกคนมีความสุข
Belle jambe, tireli, qui danse;	เรียวขาอันแสนสวยงามทั้งหลาย มาเต้นพร้อมกัน
Belle jambe, la vaisselle danse,	เรียวขาแสนสวย อาหารแสนอร่อย ร่วมเฉลิม
Tra la la la...	ฉลอง ลั่นลั่นลา...

2.8 LOVE IS HERE TO STAY ประพันธ์โดย GEORGE GERSHWIN

2.8.1 ชีวิตประวัติ GEORGE GERSHWIN

George Gershwin (1898-1937) เป็นนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงที่สุดของสหรัฐอเมริกา ผลงานของเขามีทั้งเพลงแนวป๊อป แจ๊ส เพลงประกอบละครบรอดเวย์ ภาพยนตร์ เพลงคลาสสิก สมัยใหม่ และอุปรากร (Opera) ผลงานของ Gershwin มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อวงการเพลงป๊อป และเพลงแจ๊ส ในอเมริกาและยุโรปในเวลาต่อมา

Gershwin เกิดที่เมือง Brooklyn เมื่อวันที่ 26 กันยายน ค.ศ. 1898 ในครอบครัวผู้อพยพชาวยิวเชื้อสายรัสเซีย Gershwin มีชื่อสกุลเดิมว่า Jacob Gershwin เขาโตมากับพี่ชาย Ira ในย่าน Lower East Side ของเกาะ Manhattan Gershwin ได้ยินเสียงเพลงแจ๊สครั้งแรกจากคาบารेट (Cabaret) หรือโรงเต้นรำในย่านคนผิวดำเมื่ออายุประมาณ 6 ปี และมีโอกาสได้ฟังคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกตั้งแต่วัยเด็ก เขาเริ่มเรียนดนตรีเมื่ออายุ 12 ปี และหลังจากประสบความสำเร็จจากการแต่งเพลงแล้ว ก็ยังคงเรียนแต่งเพลงกับนักแต่งเพลงเชื้อสายรัสเซียและนักแต่งเพลงอเมริกันอีกหลายคน เพราะเขาเป็นคนกระตือรือร้น และใฝ่หาความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ ในการแต่งเพลงเสมอ

Gershwin เริ่มแต่งเพลงป๊อป เมื่ออายุได้เพียง 15 ปี และประสบความสำเร็จจากเพลงประเภทนี้ก่อน ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1918-1919 เขาได้แต่งเพลงประกอบละครบรอดเวย์หลายเรื่อง เช่น เพลง Swanee ในละครเพลงเรื่อง Sinbad ซึ่งเพลงนี้ได้รับความสำเร็จอย่างงดงาม ทำให้เขามีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วในแวดวงละครบรอดเวย์ และเพลงประกอบละครของเขาประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เช่น เพลง Fascinating Rhythm ในละครเรื่อง Lady Be Good และเพลง Of Thee I Sing ในละครเสียดสีการเมืองชื่อเดียวกับเพลง ซึ่งเป็นละครเพลงแนวทริสตาเรียแรกที่ได้รางวัลพูลิตเซอร์ (Pulitzer Prize) โดย Gershwin เองก็ได้รับรางวัลนี้ด้วย

Gershwin นำจังหวะกระแทกกระทั้นที่สนุกสนานเร้าใจของเพลงแจ๊ส มาประสานเข้ากับ ท่วงทำนองอันอ่อนหวานของเพลงป๊อปได้อย่างไพเราะ อาทิ เช่นเพลง I Got Rhythm เพลง Someone to Watch Over Me และเพลง An American in Paris โดยให้ Ira พี่ชายของเขาใส่คำ ร้องให้เพลงที่เขาแต่งเกือบทุกเพลง เริ่มจาก The Man I Love ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Lady Be Good สองพี่น้อง Gershwin ได้กลายเป็นนักแต่งเพลงที่สำคัญของวงการละคร บรอดเวย์ เพลงที่ทั้งคู่ช่วยกันแต่งยังคงได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบัน

นอกเหนือจากเพลงประกอบละครและเพลงป๊อป Gershwin ยังแต่งเพลงคลาสสิกสมัยใหม่ที่ มีกลิ่นอายของเพลงแจ๊ส เริ่มด้วย Rhapsody in Blue สำหรับเปียโนและวงดนตรีแจ๊ส ซึ่งต่อมา Paul Whiteman หัวหน้าวงดนตรีชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในยุคนั้นนำไปเล่นกับวงดุริยางค์ขนาดใหญ่ การนำท่วงทำนองและจังหวะอันเร้าร้อนของเพลงแจ๊ส มาประสานกับท่วงทำนองชวนฝันของดนตรี คลาสสิกในเพลงนี้มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อนักแต่งเพลงทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป เพลง Rhapsody in Blue ได้รับความนิยมอย่างท่วมท้นและกลายเป็นเพลงสำหรับวงดุริยางค์ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงที่สุด เท่าที่นักแต่งเพลงอเมริกันเคยแต่งกันมา และทำให้ Gershwin นั้นเป็นนักแต่งเพลงที่มีฐานะร่ำรวย คนหนึ่ง

นอกจากนี้ Gershwin ยังแต่งเพลงสำหรับวงดุริยางค์ขนาดใหญ่อีกหลายเพลง อาทิ เพลง Piano Concerto in F ซึ่งใน ค.ศ. 1925 วงดุริยางค์ซิมโฟนีนิวยอร์ก (New York Symphony Orchestra) นำไปบรรเลงโดยมี Gershwin เป็นผู้เล่นเปียโนเอง ผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Gershwin เป็นอุปรากรเรื่อง Porgy and Bess ที่เขาเขียนจากนวนิยายเรื่อง Porgy ของ DuBose Heyward ตัวละครทุกตัวในเรื่องนี้เป็นคนผิวดำ ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เมื่อจัดแสดงครั้งแรกใน ค.ศ. 1935 แต่เมื่อนำกลับมาแสดงอีกครั้งที่บรอดเวย์ ในปี ค.ศ. 1942 กลับ ได้รับความนิยมอย่างสูงจนต้องแสดงมากกว่ารอบละครบรอดเวย์ อื่น ๆ ในสมัยนั้น อุปรากรเรื่องนี้มี เพลงไพเราะมากมาย อาทิ Summertime และ Bess, You is my woman now เมื่อกระทรวงการ ต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานำอุปรากรเรื่องนี้ไปแสดงตามประเทศต่าง ๆ ใน ค.ศ.1952 ได้รับการ ต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้ชมทั่วโลก รวมทั้งผู้ชมชาวรัสเซีย หลังจากนั้นอุปรากรคณะสำคัญ ๆ ทั้งใน ยุโรปและตะวันออกกลางก็นำเรื่อง Porgy and Bess กลับมาแสดงอีกหลายครั้ง

Gershwin ใช้ชีวิตบั้นปลายในการเขียนดนตรีประกอบภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ Beverly Hills มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และเสียชีวิตนี้ด้วยโรคเนื้องอกในสมอง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 1937 ขณะ อายุได้เพียง 39 ปี

2.8.2 ดนตรีสไตล์แจ๊ส

แจ๊ส คือ สไตล์หรือสำเนียงของดนตรีชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นที่ประเทศทางฝั่งแอฟริกันอเมริกา โดยกลุ่มคนดำและกลุ่มทาสในเมืองนิวออลีนส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 20 เริ่มต้นพัฒนามาจากดนตรีสไตล์ Blues และ Ragtime กล่าวคือเป็นการผสมผสานระหว่างจุดเด่นในเรื่องของเสียงใน Scale Blues และจังหวะแบบ Syncopation จาก Ragtime ช่วงในปี ค.ศ. 1920 เป็นช่วงที่ดนตรีสไตล์นี้กำลังรุ่งเรือง จากที่เริ่มเล่นเพียงสังคัมพื้นบ้านเล็ก ๆ ก็เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น จุดเด่นของดนตรี แจ๊สคือ จังหวะ Swing และ Blue notes ในบทเพลงจะมีประโยคถาม-ตอบ มีจังหวะแบบ Polyrhythm คือเป็นจังหวะที่ขัดกัน เช่นจังหวะ 3 กับจังหวะ 2 ที่ต้องเล่นหรือบรรเลงไปพร้อมกัน สุดท้ายของความเป็ดนตรีแจ๊ส ที่ขาดไม่ได้เลยคือ Improvisation หรือการด้นสด เพื่อเป็นการแสดงความสามารถของผู้แสดงและแสดงถึงความรู้สึกหรือการสื่อสารที่ต้องการบอกนั่นเอง

Improvisation หรือการด้นสดนั้นเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญส่วนหนึ่งของการแสดงดนตรีสไตล์แจ๊ส อย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นในดนตรีสไตล์นี้ ผู้ริเริ่มที่แท้จริงนั้นมาจากกลุ่มคนดำหรือกลุ่มทาสที่ถูกกดตันจากสภาพสังคัมและเศรษฐกิจ จิตใจที่ถูกกดตันจากคนรอบข้างจึงต้องหาทางออกโดยการแสดงดนตรีซึ่งไม่มีโน้ตหรือหนังสือ สิ่งที่พวกเขาทำได้คือการเล่นออกมาจากหัวใจ แทนเสียงพูดระบายความในใจ ลักษณะประโยคเพลงในแจ๊ส จึงเป็นลักษณะประโยคแบบถาม-ตอบ ซึ่งจะเป็นแบบกลุ่มเครื่องดนตรีหรือเครื่องดนตรีเดี่ยวก็ได้ สิ่งสำคัญคือการสรรสร้างสิ่งใหม่ทุกครั้งในการแสดง การทำงานและความสัมพันธ์กับเครื่องดนตรีอื่นในวง การด้นสดนี้จึงกลายเป็นเสน่ห์ในดนตรีสไตล์แจ๊ส

ในการแสดงนั้น ผู้แสดงที่มีทักษะดีจะมีสไตล์การด้นสดที่เป็นแบบฉบับของตัวเอง และสามารถแสดงออกได้หลายรูปแบบไม่ซ้ำกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบรรยากาศโดยรอบในการแสดงด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาชิกที่ร่วมเล่นในวง ผู้ชม และความรู้สึกข้างในกับประสบการณ์ของผู้แสดง

2.8.3 ความสำคัญของบทเพลง

บทเพลง “Love Is Here to Stay” เป็นเพลงแจ๊สพื้นฐานที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับของคนหมู่มาก เพราะด้วยทำนองไพเราะง่ายต่อการจดจำ ทำให้ทุกคนสามารถร้องตามได้เราจึงเรียกเพลงนี้ได้ว่าเป็นเพลงป๊อป ประพันธ์โดย Gershwin และเขียนคำร้องโดย Ira Gershwin สองพี่น้องที่ทำงานร่วมกันเสมอ เพลงนี้ได้ถูกประพันธ์ขึ้นเพื่อประกอบหนังเรื่อง The Goldwyn Follies ในปี ค.ศ. 1938 แต่ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมในช่วงนั้น จนเมื่อปี ค.ศ. 1951 ได้นำกลับมาร้องอีกครั้งในภาพยนตร์เรื่อง An American in Paris เพลงนี้จึงกลายเป็นที่ยอมรับมากขึ้น และนอกจากนี้เพลงนี้ยังใช้ประกอบภาพยนตร์อีกหลายเรื่องเช่น Forget Paris, Woody Allen’s Manhattan และยังประกอบ

เรื่อง When Harry Met Sally โดยได้นักร้องแจ๊สชื่อดังมาขับร้องร่วมกันคือ Louis Armstrong และ Ella Fitzgerald

2.8.4 บทร้องและคำแปลภาษาไทย

โดย แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ

It's very clear	ช่างแสนกระจ่างนัก
Our love is here to stay	เพราะรักของเรา เราคงอยู่ตรงนี้ด้วยกัน
Not for a year	ไม่ใช่แค่แรมปี
But ever and a day	แต่แค่ตลอดทุกวันไป
The radio and the telephone	เสียงวิทยุ เสียงโทรศัพท์
And the movies that we know	และเสียงภาพยนตร์ ที่เราคู้นเคยเหล่านี้
May just be passing fancies	ก็จะผ่านไปกับช่วงเวลาของเราไปด้วยกัน
And in time may go	
But, oh my dear	โอ้..ยอดรักของฉัน
Our love is here to stay	เพราะรักของเรา เราคงอยู่ตรงนี้ด้วยกัน
Together we're going a long, long way	อยู่ด้วยกัน ตราบนานเท่านาน
In time the Rockies may crumble	แม้เมื่อเหล่าภูเขาและธรรมชาติทั้งหลายจะ
Gibraltar may tumble	พังทลายไป เพราะมันเป็นแค่ดิน
They're only made of clay	แต่ความรักของเรา จะคงอยู่ตลอดไป
But our love is here to stay	

2.9 SOMEONE TO WATCH OVER ME ประพันธ์โดย GEORGE GERSHWIN

2.9.1 ความสำคัญของบทเพลง

บทเพลง “Someone to Watch Over Me” ประพันธ์ดนตรีโดย George Gershwin และเขียนเนื้อร้องโดย Ira Gershwin จากละครเพลงเรื่อง Oh, Kay! จัดแสดงเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1926 ที่เมือง Philadelphia ขับร้องและแสดงโดยนักแสดงเชื้อสายอังกฤษ Gertrude Lawrence ซึ่งละครเรื่องนี้ก็ทำให้เธอประสบความสำเร็จจนมีชื่อเสียงโด่งดัง ในตอนแรกนั้น Gershwin ได้แต่งเพลง

ให้อยู่ในจังหวะ Swing และเร็วกระชับในสไตล์แจ๊ส แต่น้องชายของเขาแนะนำว่าจากเนื้อหาแล้วเพลงนี้ควรเป็นเพลงที่มีจังหวะช้าและค่อย ๆ บรรยายความรู้สึกกับเสียงร้องมากกว่า และเขาเห็นด้วยกับความคิดเห็นของน้องชายเขาจึงเปลี่ยนเพลงนี้เป็นรูปแบบจังหวะแบบปัจจุบัน ซึ่งเพลงนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มีศิลปินมากมายได้นำเพลงนี้มาขับร้องและเพลงนี้จัดอยู่ในเพลงแจ๊สพื้นฐานที่อยู่ในหนังสือ American Songbook อีกด้วย

ละครเพลงเรื่อง “Oh, Kay!” นั้นเป็นเรื่องราวความรักของสาวน้อยผู้ไร้ซึ่งที่พึ่ง ไม่มีเงินและที่อยู่พักพิงชื่อ Kay แต่แล้วเธอก็ได้รับการดูแลโดยชายผู้หนึ่ง ผู้ซึ่งเป็นดั่งแสงสว่างมาช่วยชีวิตของเธอ เธอจึงตกหลุมรักชายผู้มีพระคุณนี้อย่างหมดหัวใจ ทั้งที่รู้ว่าเป็นความรักที่เป็นไปไม่ได้ เธอขับร้องเพลง “Someone to Watch Over Me” ด้วยความรู้สึกอัดอั้นตันใจที่จะบอกความในใจนี้แก่เขา แต่ก็ขอเพียงโอกาสซักครั้งที่จะได้พูดออกไป

2.9.2 บทร้องและคำแปลภาษาไทย

โดย แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ

There's a saying old says that love is blind Still we're often told "seek and ye shall find" So I'm going to seek a certain lad I've had in mind Looking everywhere, haven't found him yet He's the big affair I cannot forget Only man I ever think of with regret I'd like to add him initials to my monogram Tell me where's the shepherd for this lost lamb	เคยได้ยินว่า ความรักนั้นทำให้คนตาบอด อย่างที่เขาว่ากันว่า “จงแสวงหาแล้วท่านจะพบ” และกำลังจะพบ...คนนั้น ที่จะมาอยู่ในใจ ค้นหาทุกแห่งหน แต่มิได้ได้พบเจอ เขานั้นแสนสำคัญและฉันนั้นมีอาจลิม เขาเพียงคนเดียวที่ทำให้ฉันคิดถึง ฉันอยากให้เขาอยู่กับฉัน บอกฉันที่เกิดว่าแกะ น้อยน่าสงสารอย่างฉันต้องทำเช่นไร
--	---

<p>There's a somebody I'm longing to see I hope that he turns out to be Someone to watch over me</p> <p>I'm a little lamb who's lost in a wood I know I could always be good To one who'll watch over me</p> <p>Although he may not be the man some girls think of As handsome to my heart She/he carries the key</p> <p>Won't you tell him please to put on some speed Follow my lead, oh how I need Someone to watch over me Someone to watch over me</p>	<p>ใครคนนั้นที่ฉันค้นหามานาน ฉันหวังว่าจะเป็น คนนั้น ที่ดูแลฉันอยู่</p> <p>ฉันเป็นเพียงลูกแกะน้อยที่หลงทางในป่าใหญ่ แต่ ฉันมั่นใจว่าทุกอย่างจะดี ถ้าเป็นคนนั้นที่ดูแลฉันอยู่</p> <p>ถึงแม้เขา อาจไม่ใช่คนที่หญิงอื่นใฝ่ฝัน แต่เขาช่างสง่างามแก่ใจฉัน และเขาก็อภุญแจ สำคัญ</p> <p>โอคุณช่วยบอกเขาได้ไหม นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการ คนนั้นที่คอยเฝ้าดูแลฉัน</p>
---	--

2.10 BY STRAUSS ประพันธ์โดย GEORGE GERSHWIN

2.10.1 ความสำคัญของบทเพลง

บทเพลง “By Strauss” ประพันธ์ดนตรีโดย George Gershwin และเนื้อร้องโดย Ira Gershwin ในปี ค.ศ. 1936 บทเพลงนี้ประพันธ์ขึ้นเพื่อสำหรับงานเลี้ยงส่วนตัวของครอบครัว Gershwin ต่อมาได้นำเพลงนี้ไปใช้ในภาพยนตร์อีกหลายเรื่องอย่าง The Show is on และ An American in Paris นอกจากนี้ยังใช้ในฉากหนึ่งของละครเพลงเรื่อง Nice work If you can get it อีกด้วย

ในบทเพลงนี้กล่าวถึงชื่อนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยนั้น เป็นการกล่าวถึงในเชิงสนุกสนาน ซึ่งแต่ละคนนั้นเป็นเพื่อนกับ Gershwin และในบทเพลงนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Johann Strauss ซึ่งเป็นคีตกวีที่มีชื่อเสียงโด่งดังและมีจุดเด่นในการประพันธ์เพลงกลุ่มจังหวะเต้นรำ

อย่างจังหวะ Waltz ในเพลง Blue Danube ซึ่งมีการกล่าวถึงชื่อเพลงนี้ในบทเพลง “By Strauss” นี้เช่นกัน

2.10.2 บทร้องและคำแปลภาษาไทย

โดย แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ

Away with the music of Broadway	เมื่อคล้อยไปกับดนตรีในบรอดเวย์
Be off with your Irving Berlin	เมื่อออกไปกับ Irving Berlin
Oh I give no quarter to Kern or Cole Porter	โอ..ฉันให้เวลากับ Kern และ Cole Porter ไม่ได้
And Gershwin keeps pounding on tin	และ Gershwin ก็ยังเคาะจังหวะร่อยอยู่
How can I be civil when hearing this drivel	เมื่อฉันได้ยินเสียงเรียกอย่างนี้ฉันควรกระทำเช่นไร
It's only for nightclubbin' souses	พิเศษสำหรับแฟน ๆ ในไนท์คลับเท่านั้น
Oh give me the free 'n' easy waltz that is Vienneasy and	โอ...ฉันขอเพียงจังหวะ Waltz ง่าย ๆ สไตล์เวียคนาม
Go tell the band If they want a hand	รีบไปบอกวง ถ้าพวกเขาต้องการ
The waltz must be Strauss's	จังหวะ Waltz นั้นต้องเป็นแบบของ Strauss
Ya, ya ya, give me oom-pa-pah	Ya ขอจังหวะแบบ Oom-pa-pah
When I want a melody	เมื่อฉันต้องการทำนองและจังหวะ
Lilting through the house	จังหวะที่จะพาฉันไป
Then I want a melody	ทำนองนี้ของ Strauss เท่านั้น!
By Strauss	
It laughs, it sings, the world is in rhyme	ช่างสนุกสุดแสน ทั้งโลกนี้เต็มไปด้วยจังหวะ
Swinging to three-quarter time	เต้นรำ
Let the Danube flow along	ให้ดนตรีไหลไปถึงแม่น้ำ Danube
And the Fledermauss	และให้ถึงเหล่า Fledermauss
Keep the wine and give me song	ฉันขอดื่มไวน์ไปพร้อมกับเสียงเพลงของ
By Strauss	Strauss
By Jove, by Jing, by Strauss is the thing	ทั้ง Jove ทั้ง Jing และทั้ง Strauss

So I say to ha-cha-cha, heraus! Just give me your oom-pa-pah, By Strauss!	ทุกคนออกมาเต้น Ha-cha-cha ขอแค่จังหวะ Oom-pa-pa ของ Strauss เท่านั้น!!!
---	---

บทที่ 3 อรรถาธิบายบทเพลง

3.1 CANTO DELLA MADRE ประพันธ์โดย GIACOMO CARISSIMI

3.1.1 วิเคราะห์บทเพลง

บทเพลงขับร้องเดี่ยว “Canto Della Madre” เป็นผลงานประพันธ์ในช่วงยุคบาโรกตอนต้น ซึ่งเป็นช่วงเริ่มมีการพัฒนาในการใช้ระบบเสียงแบบ Mode ในเพลงนี้นั้นเราจะพบได้ว่า ระบบเสียงยังไม่เข้าสู่ระบบ Scale การร้องในแนวทำนองจะต้องรู้สึกถึงเสียงในแบบ Church Mode แท้จริงแล้วผู้ประพันธ์นั้นประพันธ์เพลงนี้เพื่อสำหรับฮาร์พซิคอร์ด ซึ่งมีลักษณะของการตั้งเสียงที่แตกต่างจากระบบในปัจจุบัน ในเพลงนี้เราจะพบว่า ในแนวเปียโนสนับสนุนจะเล่นโน้ตสนับสนุนค่อนข้างน้อย เพื่อนเน้นความสำคัญของทำนองในแนวอนให้เด่น และเพื่อไม่ให้เกิดเสียงประสานที่กระด้างกับแนวร้อง นอกจากนี้ยังพบว่ามีการเปลี่ยนการใช้ระบบเสียงจาก Mode หนึ่งไปอีก Mode ใช้ดนตรีบรรยายบรรยากาศด้วยการเปลี่ยนระบบเสียง เพื่อเป็นการส่งเสริมความหมายของคำร้องและการสื่อของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จากการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนในการแสดง ผู้แสดงได้วิเคราะห์แยกตามหัวข้อได้ดังต่อไปนี้

สังคีตลักษณะ

ในเพลงนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนชัดเจน คือ A และ B จัดอยู่ในสังคีตลักษณะแบบ Binary โดยท่อน A เริ่มต้นส่วนแรกนำเสนอด้วยจังหวะ Andante mosso ด้วยอารมณ์ความรู้สึกถึงความตื่นเต้นดีใจ ร้องด้วยเสียงที่ค่อนข้างดัง เกิดขึ้นตั้งแต่ห้องที่ 1 ถึง ห้องที่ 17 ในส่วนท่อน B นั้นเป็นจุดที่มี การเปลี่ยนแปลงของจังหวะเป็น Meno mosso ที่ช้าลงกว่าตอนแรกด้วยความรู้สึกที่อ่อนหวานนุ่มนวล และร้องด้วยเสียงที่เบาลงอย่างชัดเจน การนำเสนอท่วงทำนองและเนื้อร้องที่ต่างออกไปนี้ ตั้งแต่ห้องที่ 18 จนจบเพลง

ความสัมพันธ์ระหว่างคำร้องและดนตรี

คำร้องในแต่ละประโยคที่มีความหมายที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ประพันธ์เลือกใช้การเปลี่ยน Mode ของดนตรีเพื่อเป็นการช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ ความรู้สึกและทำให้การเล่าเรื่องราวที่มีความหลากหลาย ดังตัวอย่างในคำร้องที่ว่า “Congratula mini mihi omnes” ประโยคเริ่มต้นของเพลง พูดถึงความยินดีปรีดาไปกับลูกที่เกิดมา ประโยคนี้

ผู้ประพันธ์ใช้ Dorian mode ในการบรรยายเพื่อส่งเสริมเนื้อหาที่สื่อถึงความชื่นชมยินดี และเปลี่ยนการใช้ของ Mode ในประโยคถัดไป โดยเนื้อร้องนั้นพูดถึงความโชคดีของความ เป็นแม่คน ดนตรีก็เปลี่ยนเป็น Ionian mode แสดงถึงความเด็ดเดี่ยวมั่นคงและมั่นใจ ในช่วงที่พูดถึงความเป็นห่วงชีวิตของลูกน้อย ดนตรีเปลี่ยนเป็น Aeolian แสดงถึงความไม่ มั่นใจ อย่างไรก็ตาม เราจะพบการใช้เทคนิคการเปลี่ยน Mode แทบทั้งเพลงในจุดที่เนื้อร้อง หรือการบรรยายของเนื้อเรื่องมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ประพันธ์จะเลือกใช้ Mode ที่แตกต่างกัน ออกไปเพื่อเปลี่ยนสีสันทันของเสียง เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ใช้แสดงบรรยากาศและความรู้สึกใน เพลงดังตัวอย่างต่อไปนี้

The image shows a musical score with two systems. The first system is for the vocal line and piano accompaniment. The tempo is 'Andante mosso' (♩ = 66). The mood is 'con gioia espansiva quasi f'. The lyrics are 'Congra.tu.la mi.ni mi.hi om.nes,'. A red box highlights the text 'Dorian Mode' under the piano accompaniment. The second system is also for the vocal line and piano accompaniment. The tempo is 'poco meno' and the mood is 'più vivo'. The lyrics are 'congra.tu.la mi.ni mi.hi om.nes! O fe.li.cem, o fe.'. A red box highlights the text 'Aeolian Mode' under the piano accompaniment.

จากภาพแสดงถึงการใช้ระบบ Mode ในการประพันธ์เพลง เมื่อประโยคเพลง เปลี่ยน Mode ที่ใช้ก็เปลี่ยนไปด้วยเพื่อบรรยายความรู้สึกร่วมไปกับคำร้อง

3.1.2 การตีความบทเพลง

บทเพลง “Canto Della Madre” เป็นบทเพลงประเภท Oratorio ในยุคบาโรกตอนต้น โดย จุดประสงค์หลักการแสดงบทร้อง Oratorio เหล่านี้เกิดขึ้นจากความต้องการสรรเสริญในพระเจ้า โดยการเผยแพร่เรื่องราวสำคัญที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ให้กับผู้ชม โดยในตัวผู้ร้องหรือผู้แสดงเองก็จะเป็น ชาวคริสต์ที่จงรักภักดีต่อพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของ การได้ร้องเพลงถวายเกียรติแก่พระเจ้าเป็นเรื่องที่ดีและน่า ภาคภูมิใจ เสียงร้องที่ถือว่าเป็นเสียงที่ดังตามแบบแผนนั้นจะเป็นเสียงร้องที่บริสุทธิ์ ก้องกังวาน ลอยอยู่เหนือเครื่องดนตรีคือออร์แกนและฮาร์พซิคอร์ด เสียงร้องไม่ใส่ Vibrato มาก นำเสนอทำนอง ในแนวร้องแบบตรงไปตรงมา แต่ก็มีคามนุ่มนวลเป็นเนื้อเดียวกัน การนำเสนอด้วยความดังระดับ

ปานกลางในเพลง จะไม่ใช่ร้องให้เสียงดังและแข็งกระด้าง แต่จะเป็นความรู้สึกร้องด้วยความมั่นใจและหนักแน่นยิ่งขึ้น หัวใจในการนำเสนอของบทเพลงนี้คือ ตัวผู้ร้องเองต้องมีความถ่อมตัวถ่อมใจในการนำเสนอ ไม่ใช่ร้องเพื่อแข่งหรือเอาชนะกับใคร แต่ร้องเพื่อให้เสียงนั้นก้องลอยไปถึงสวรรค์ให้พระเจ้าได้ยิน รูปแบบของน้ำเสียงที่ได้จะมีความนุ่มละมุน ไพเราะและก้องกังวาน

ความรู้สึกในความเป็นแม่ของลูกในบทเพลงนี้เปรียบเสมือนของขวัญอันแสนวิเศษที่พระเจ้าประทานมาให้ ถึงแม้ว่าความรู้สึกที่แท้จริงนั้นจะแสนห่วงและวิตกกังวลกับอนาคตของชีวิตของลูกน้อยว่าจะเป็นอย่างไรว่างตัวเราเองสามารถดูแลได้อย่างดีหรือไม่ แต่ความวางใจในพระเจ้าที่เชื่อว่าพระองค์จะประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้เสมอ จึงมอบลูกคนนี้ให้มา จึงเกิดเป็นความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้จะแสนเหน็ดเหนื่อยกับอุปสรรครอบด้านแต่สามารถมีรอยยิ้มปนคราบน้ำตาที่เต็มไปด้วยความหวังจากแม่คนนี้เสมอ ในท่อนที่กล่าวว่า “O mi nate fortunate” ที่มีความหมายว่า “โอ...ลูกน้อย โชคชะตาของเจ้าฉันจะเป็นเช่นไรต่อไป”

ความซับซ้อนในบทบาทนี้คือการนำเสนอความรู้สึกที่ยินดีปรีดาถึงแม้ว่าเบื้องลึกในจิตใจนั้นยังเต็มไปด้วยความห่วงและวิตกกังวล แต่ความกังวลนี้สุดท้ายก็ถูกตอบด้วยการวางใจในพระเจ้าว่าสิ่งนี้คือสิ่งวิเศษที่สุดที่เราได้รับ รอยยิ้มที่เกิดในเพลงเป็นรอยยิ้มแห่งความอุ่นใจ ปนกับสายตาแห่งความรักและความเป็นห่วง

3.1.3 วิธีการฝึกซ้อม

ในเพลง “Canto Della Madre” เป็นเพลงร้องในยุคบาโรกตอนต้น ความยาวของเพลงเพียง 2:40 นาที ช่วงเสียงเริ่มตั้งแต่โน้ตตัว D4 ถึง Bb5 สไตล์การร้องในยุคนี้จะไม่ค่อยนิยมการร้อง Vibrato มากนัก ถ้ามีจะเป็น Vibrato ที่ฟังธรรมชาติ ไม่พยายามเค้นออกมา น้ำเสียงร้องฟังโปร่งสบายและมีความก้องกังวาน จากการฝึกซ้อมพบว่ามีปัญหาและวิธีการแก้ไขดังนี้

ปัญหาที่พบ

- (1) เป็นเพลงลำดับแรกของการแสดง อยู่ในช่วงเสียงที่ค่อนข้างสูง และต้องการเสียงที่ฟังโปร่งสบาย
- (2) ในส่วนของดนตรีที่สนับสนุนแนวร้องในเพลงนี้ค่อนข้างมีน้อยและเสียงประสานค่อนข้างฟังบางเบา เหมือนบรรเลงเสริมแนวร้อง ไม่ค่อยเล่นโน้ตในทำนอง ดนตรีมักมาในจังหวะสำคัญ ๆ อย่างจังหวะที่ 1 ทำนองอยู่ใน Mode ต่าง ๆ ไม่ใช่ระบบ Scale ซึ่งผู้แสดงควรระมัดระวังในเรื่องของการร้องทำนองให้มีระดับเสียงที่แม่นยำ

- (3) ประโยคร้องแต่ละประโยคเป็นประโยคที่ยาวและมีช่วงหายใจที่สั้น
- (4) ผู้แสดงติดสไตล์การร้องแบบยุคโรแมนติก ที่แสดงถึงความแตกต่างในเรื่องความดังเบาของระดับเสียงมาก และการใช้คำเพื่อสื่ออารมณ์ชัดเจนที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจนกับยุคบาโรก ซึ่งมีการร้องแบบตรงไปมา ไม่เอื้อนและไม่มี Vibrato มาจนเกินไป
- (5) มีโน้ตสูงถึงตัว A5 และต้องร้องด้วยระดับเสียงที่เบาแสดงถึงความอ่อนหวาน

วิธีการแก้ไข

- (1) ฝึกร้องทำนองพร้อมเปียโน ในส่วนของเปียโนนั้นเน้นเล่นเพียงทำนอง ฝึกร้องซ้ำกว่าจังหวะที่จะแสดงจริง หลังจากนั้นจึงเริ่มซ้อมกับในส่วนของ Accompaniment เริ่มแรกอาจจะฝึกร้องด้วยสระพร้อมกับการทำนองแล้วค่อยใส่คำที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในลำดับต่อไป
- (2) เพื่อให้ได้การร้องแบบสไตล์บาโรก การร้องนั้นจะตรงไปตรงมา ไม่มีจริตมาก แต่ยังคงสื่อถึงอารมณ์ แก้โดยการร้องขึ้นคู่ที่ห่าง ๆ เปลี่ยนระดับเสียงให้แม่นยำ ไม่เอื้อนก่อนระดับเสียงของโน้ตตัวนั้น ๆ
- (3) การร้องเสียงสูงให้เบา ให้ฝึกจากการหาช่องเสียง (Register) ควรเริ่มจากระดับเสียงที่สบายไล่ไปจนสูงถึงตัวโน้ตนั้นด้วยเคลื่อนที่เพียงสระ ในเพลงนี้คือคำว่า “O mi” คือ สระโอและอี และเก็บลมหายใจให้ดีในโน้ตสูง ระวังซีโครงยุบลงเร็วเกินไป

più sentito, ma sempre intimo e dolce

o mi na-te for-tu - na-te, o mi na-te for-tu

จากภาพแสดงถึงประโยคเพลงคำว่า “O mi nate fortunate” ที่ต้องการการขับร้องที่เบา อ่อนหวาน วางอย่างเบาและปราณีต

3.2 VINTO SONO ประพันธ์โดย ALESSANDRO SCARLATTI

3.2.1 วิเคราะห์บทเพลง

บทเพลงซ็บร็องเดี่ยว “Vinto Sono” เป็นบทเพลงประเภท Aria ประกอบอุปรากรเรื่อง La Statira เป็นผลงานที่ประพันธ์ในช่วงยุคบาโรกตอนปลาย สไตล์การประพันธ์เพลงนั้นคงใช้แนวคิดของ Mode และยังคงให้ความสำคัญในแนวนอน คือ ในทุกแนวเสียงนอกจากทำนองร้องแล้วยังรวมไปถึงแนวดนตรีสนับสนุนจะสามารถร้องตามได้ ยังไม่ค่อยพบระบบเสียงประสานแบบ Triad ในเพลงนี้เท่าไรนัก ในส่วนของแนวทำนองและแนวดนตรีประกอบนั้นมีทำนองเป็นของตัวเองแยกกันอย่างชัดเจน ซึ่งในที่นี่จะเกิดขึ้นในการเล่นในมือขวาของเปียโน หรือเราสามารถเรียกได้อีกอย่างว่าแนว Soprano และ Alto ส่วนในมือซ้ายหรือแนว Bass นั้น จะทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดและให้จังหวะของเพลงดำเนินไปอย่างคงที่ โดยที่แนวโน้มนของมือซ้ายและมือขวานั้นจะเคลื่อนที่ไปในทางที่ตรงกันข้ามหรือสวนทางกัน (Contary Motion) ซึ่งเป็นแนวทางการประพันธ์ที่นิยมมากในสมัยนั้น จากการวิเคราะห์บทเพลงนี้เพื่อสนับสนุนในการแสดง ผู้แสดงได้วิเคราะห์แยกตามหัวข้อได้ดังต่อไปนี้

สังคีตลักษณะ

ในเพลงนี้มีทำนองหลักอยู่ 2 ทำนอง ให้เป็นทำนอง A กับ B โดยที่ ทำนองที่ A นั้น มีการกลับมาในช่วงท้าย ดูเหมือนจะเป็น A-B-A หรือ Ternary Form แต่เมื่อวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วพบว่า ในส่วน B ไม่มีการเปลี่ยนบันไดเสียง และถึงแม้ลักษณะการนำเสนอของทำนองเปลี่ยนไปแต่ยังคงไอเดียเดิมของกลุ่มจังหวะยังคงอยู่

ผู้แสดงจึงวิเคราะห์ให้เพลงนี้อยู่ใน Strophic Form เนื่องจากท่อน A นั้นมีการกลับมาเปรียบเสมือนการย้อน และในส่วนของช่วง B ที่ถึงจะนำเสนอ ทำนองที่แตกต่างแต่ก็ใช้วัสดุเดิมและไม่ได้ย้ายบันไดเสียง จึงให้เป็นช่วงท้ายของ A ก่อนที่จะซ้ำ A อีกครั้ง เริ่มต้นที่ห้อง 45 จนจบเพลง โดยที่ผู้แสดงนั้นกำหนด ให้เป็น A' เพราะกลับมาไม่เหมือนเดิมกับตอนแรก เปลี่ยนจากตอนท้ายเป็นดนตรีสนับสนุนบรรเลงทำนองจนจบเพลง รูปแบบนี้พบได้เป็นส่วนใหญ่ในอุปรากรเรื่องนี้

ความสัมพันธ์ระหว่างคำร้องและดนตรี

แนวร้องและแนวดนตรีสนับสนุนเล่นสอดประสานพร้อมกันไป แต่แต่ละส่วนมีทำนองในแบบของตนเอง ส่วนใหญ่เคลื่อนที่สวนทางกันกับมือขวา ให้ความสำคัญทั้งแนวร้องและแนวดนตรีสนับสนุนเท่าเทียมกัน จะสังเกตได้จากประโยคร้องจบหรือตรงจุดที่มีการร้องโน้ต

ยาว ในแนวดนตรีจะเล่นเสริมขึ้นมาทันที เปรียบเสมือนมารับช่วงต่อจากการร้อง ทั้งแนวร้อง และแนวดนตรีสนับสนุนบรรเลงไปพร้อมกันเหมือนโต้ตอบกัน

เนื้อหาของเพลงนี้แสดงถึงความร่อนรนจากการเพ็งถูกเทพแห่งความรักแผลงศร บท ร้องในเพลงนี้นั้นมีไม่มาก แต่จะเน้นความสำคัญ ของคำว่า “Gli Strali” เป็นพิเศษ ซึ่งมีความหมายว่า ลูกศร ทุกครั้งที่ร้องคำนี้ จะเกิดโน้ตประดับมากมายยาวที่สุดถึง 8 ห้อง และร้องซ้ำตรงจุดนี้ถึง 3 รอบ การนำเสนอในแต่ละครั้งแตกต่างกันไปด้วยระดับความดังเบาของเสียงร้อง การบรรยายความรู้สึกของคำนี้นั้น ร้องด้วยความรู้สึกทรมานที่จะต้องตกหลุมรัก ในส่วนของการเล่าเรื่อง ประโยคต้นเพลง “Vinto sono, E del nume bendato Bagio larco Et adoro” ซึ่งแปลว่า แม้ตัวฉันนั้นถูกยิงศรแห่งความรักด้วยกามเทพโดยไม่ตั้งตัว นำเสนอทำนองที่ 1 ด้วย ระดับเสียงเบาปานกลาง และมาร้องดังขึ้นในช่วงที่เปลี่ยนทำนอง และเนื้อหา อีกทีตรงประโยคที่เล่าถึงความเจ็บปวดนั้นมากมายเพียงใดในห้องที่ 25

3.2.2 การตีความบทเพลง

บทเพลง “Vinto Sono” มาจากอุปรากรเรื่อง La Statira เป็นอุปรากรในยุคบาโรกตอนปลาย จัดแสดงสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่เฉพาะในโบสถ์ เรื่องราวในการนำเสนอเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทพที่คนในสังคมนั้นเล่าขานกันมา จุดประสงค์ในการแสดงคือเพื่อความเพลิดเพลินให้กับผู้ชมและผู้ฟัง วิธีในการร้องและแสดงจะแตกต่างกับการร้องเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยตรง ผู้แสดงจะร้องในฐานะที่ได้รับบทบาทเป็นตัวละครนั้น รู้สึกอย่างที่ตัวละครนั้นควรจะรู้สึก การกระทำทุกสิ่งอย่างเพื่อให้ตัวละครนั้นสมจริงที่สุดในแบบของเรา

เสียงร้องที่เกิดขึ้นจะถูกตีความในความเป็น Statira หญิงสาวชีวิตแสนรันทด ในเพลงนี้เป็นเพลงที่บรรยายความรู้สึกแห่งความเสียใจและผิดหวังในตัวเอง เพราะเธอตกหลุมรักบุคคลที่ฆ่าพ่อของเธอ ซึ่งเรื่องราวแบบนี้แทบเป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงที่เราจะหลงรักศัตรูอย่างหมดหัวใจ ความรู้สึกเคียดแค้น ความรู้สึกที่อยากเอาชนะ ทั้งหมดนี้ได้ถูกทำลายลงด้วยความรักของเธอเอง

การนำเสนอความรักในอีกมุมหนึ่งที่แปลกออกไป ความรักที่เกิดมิใช่ความสุขและรอยยิ้มเสมอไป ในบทเพลงนี้นำเสนอความรักที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด ความทรมาน ความเสียใจ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างร้องนั้นเกิดแต่คำถามว่าทำไมต้องเป็นเช่นนี้ ในท่อนสำคัญที่ร้องเพียงแค่คำว่า “Gli Strali” ในเทคนิคของโน้ตประดับที่มากมายนั้นซ่อนความรู้สึกเหล่านี้ไว้อย่างเต็มเปี่ยม ในช่วงจังหวะหลักของคำนั้นแสดงออกถึงความน้อยใจ เพิ่มเติมเทคนิคการแสดงออกด้วยการเพิ่มเสียงคล้ายกับการถอนหายใจในช่วงจังหวะหนักในช่วงร้องโน้ตประดับในคำว่า “Gli Strali” ได้บ้าง เพื่อเสริมการบรรยายความรู้สึก

3.2.3 วิธีการฝึกซ้อม

ในเพลง “Vinto Sono” เป็นเพลงร้องประเภท Aria ในยุคบาโรกตอนปลาย ความยาวของเพลงเพียง 1:50 นาที ช่วงเสียงเริ่มตั้งแต่โน้ตตัว F#4 ถึง F#5 ถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงที่มาจากอุปรากร แต่ความนิยมและสไตล์ของการร้องในยุคสมัยนั้นมักจะเน้นการร้องโน้ตแบบตรงไปตรงมา ไม่เอื้อนมากเหมือนอุปรากรในยุคโรแมนติก จากการซ้อมในเพลงนี้พบปัญหาและวิธีการแก้ไขดังนี้

ปัญหาที่พบ

- (1) บทเพลงนี้มีการกำหนดจังหวะอย่างชัดเจน แนวดนตรีสนับสนุนบรรเลงไปพร้อมกับแนวร้องทุกคำ เพลงนี้จึงค่อนข้างเคร่งครัดในเรื่องของจังหวะ ท่วงทีการร้องจะไม่ค่อยยืดหยุ่น
- (2) ในส่วนของการร้องตรงประโยค “Gli Strali” มีการร้องกลุ่มของโน้ตระดับต่อกันถึง 8 ท้อง และไม่มีช่องว่างสำหรับหายใจ และผู้แสดงไม่เพียงพอสำหรับการร้องประโยคนี้ทั้งประโยคด้วยลมหายใจเดียว

จากภาพแสดงถึงประโยคร้องคำว่า “ Gli Starli” ประโยคสำคัญในเพลงที่เต็มไปด้วยโน้ตระดับและประโยคที่ยาว

- (3) ผู้แสดงมักผิดพลาดตอนเข้าประโยคเพลงตรงบริเวณห้องที่ 25, 31 และ 38 เพราะแนวเปียโนนั้นมีหน้าที่บรรเลงทำนองของตนเอง มิได้มีหน้าที่ส่งเสริมในทำนองร้องโดยเฉพาะ และเมื่อเริ่มเข้าร้องผิดที่ ก็หาจุดที่จะเข้าร้องใหม่ยาก

จากภาพแสดงถึงห้องเพลงที่ 38 ทำนองในแนวร้องและดนตรีสนับสุนนต่างมีทำนองและการนำเสนอนในแนวทางของตัวเอง

วิธีการแก้ไข

- (1) ฝึกซ้อมกับเครื่องกำหนดจังหวะตามที่ Score กำหนด (โน้ตตัวดำ = 54) ใน Time Signature 3/8 เริ่มจากการคำร้องตามจังหวะให้กระชับ และใส่ทำนองเมื่อเคยชินกับจังหวะมากขึ้น
- (2) การร้องประโยคโน้ตระดับคำว่า “Gli Strali” ผู้แสดงกำหนดจุดขโมยหายใจช่วงท้ายสองห้องจุดท้ายก่อนจบประโยค ซึ่งการขโมยหายใจ ตรงจุดนี้จะต้องหายใจด้วยเวลาที่น้อยที่สุด โดยไม่ทำลายกระบวนการหายใจและปล่อยกล้ามเนื้อบริเวณท้อง (Support) นั้นตกลง (อธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.12)

จากภาพแสดงถึงการแก้ปัญหาโดยการลักหายใจสั้น ๆ ในประโยคที่ยาว บริเวณลูกศรคือจุดที่ผู้แสดงหายใจ

- (3) ซ้อมกับนักเปียโนให้บ่อยเพื่อคุ้นชินกับเสียงและทำนองของเปียโนที่จะขึ้นในระหว่างที่เราร้อง บางจุดสามารถช่วยจดจำในจุดที่จะต้องเข้าร้อง และอีกส่วนเพื่อฝึกทักษะโสตประสาทมิให้ร้องทำนองที่ผิดเพี้ยนไป

3.3 RUHE, SANFT MEIN HOLDES LEBEN (ZAIDE) ประพันธ์โดย WOLFGANG AMADEUS MOZART

3.3.1 วิเคราะห์บทเพลง

บทเพลง “Ruhe, Sanft mein holdes Leben” เป็น Aria ที่ประกอบในอุปรากรเรื่อง Zaide เป็นอุปรากรชวนหัว เป็นเพลงในช่วงยุคคลาสสิกตอนปลาย เพลงนี้มีความยาวประมาณ 4:35 นาที มีความกว้างของระดับเสียงเริ่มตั้งแต่โน้ตตัว G4 ถึง Bb5 ความรู้สึกโดยรวมของเพลงเป็นเพลงที่ร้องด้วยความรู้สึกมีความรักเต็มเปี่ยม มีความสุขอยู่กับคนรักที่อยู่ตรงหน้าอย่างสุดหัวใจ

ลักษณะของเทคนิคในการประพันธ์เพลงนี้ Mozart เลือกใช้การนำเสนอวัตถุเดิมอย่างชาญฉลาดและมีระเบียบแบบแผน ทำให้ฟังแล้วจะรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวในเรื่องของแนวคิดในการทำงาน แต่ละประโยคเพลงมีความสมดุล ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 8 ห้องเพลง (Theme cycle) การดำเนินของเสียงประสาน อยู่ในรูปแบบ Circle of fifth ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมและถือเป็นมาตรฐานการใช้เสียงประสานในยุคสมัยนั้น จากการวิเคราะห์บทเพลงนี้เพื่อสนับสนุนในการแสดง ผู้แสดงได้วิเคราะห์แยกตามหัวข้อดังต่อไปนี้

สังคีตลักษณะ

ตามที่ได้กล่าวไว้ในช่วงต้นว่าการประพันธ์เพลงนี้ของ Mozart นั้นค่อนข้างมีความสมดุลในทุกเรื่อง นอกจากเรื่องของการใช้เสียงประสาน ทำนอง การดำเนินของคอร์ดแล้ว นั้น ยังรวมไปถึงในเรื่องของรูปแบบของสังคีตลักษณะด้วย ในเพลงนี้จัดอยู่ในรูปแบบ A-B-A โดยมีรายละเอียดจำแนกได้ดังต่อไปนี้

ท่อน A

เริ่มตั้งแต่ห้องเพลงที่ 1-52 อยู่ในบันไดเสียง G Major อัตราจังหวะ 3/4

ท่อน B

เริ่มตั้งแต่ห้องเพลงที่ 53-84 อยู่ในบันไดเสียง C Major อัตราจังหวะ 2/4

ท่อน A

เริ่มตั้งแต่ห้องเพลงที่ 85-129 อยู่ในบันไดเสียง G Major อัตราจังหวะ 3/4

ความสัมพันธ์ระหว่างคำร้องและดนตรี

บทกวีและเรื่องราวในบทเพลงนี้นั้นเป็นการกล่าวถึงคนรักที่อยู่ตรงหน้า และตัวเรากำลังส่งเสียงร้องเพลงกล่อมให้เขานอนหลับ จะเห็นได้ว่าคำร้องที่มีนั้นมีเพียงเล็กน้อย

จุดเด่นในการร้องเพลงนี้คือการร้องและแสดงความสามารถในการร้องโน้ตระดับให้น่าสนใจ และไพเราะ โดยการเล่นระดับความดังเบาของเสียงในแต่ละประโยคที่เราให้ความสำคัญ แต่ละประโยคนั้นความต่อเนื่องและความเคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวล เพราะเปรียบเสมือนบทเพลงสำหรับกลุ่มเพลงหนึ่ง

ดนตรีสนับสนุนในเพลงนี้บรรเลงทำนองหลักเสริมไปพร้อมกับแนวทำนองร้องเป็นส่วนใหญ่ เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมบรรยายความรู้สึก มีบางจุดที่ในส่วนของการร้องจะร้องลัดกับแนวเครื่องดนตรีโอโบเหมือนเป็นเสียงสะท้อนของเรานั้นเอง ถือว่าในส่วน ของดนตรีสนับสนุนที่ Mozart ประพันธ์ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนในแนวร้องอย่างแท้จริง ทั้งนี้ผู้ แสดงคิดว่าเป็น เพราะเพลงที่ต้องการการแสดงอารมณ์อย่างชัดเจน ที่ต้องแสดงออกมาทั้งใน คำร้องและเสียงร้อง Mozart จึงทำในส่วนของคนตรีไม่ซับซ้อนมากเพื่อสนับสนุนแนวร้องให้ เด่นกว่าแนวอื่น

3.3.2 การตีความบทเพลง

บทเพลง “Ruhe, Sanft mein holdes Leben” เพลงร้องในอุปรากรเรื่อง Zaider ซึ่ง ประพันธ์ขึ้นในยุคคลาสสิก ยุคแห่งความรุ่งเรืองในองค์ความรู้ด้านทฤษฎีดนตรี ในบทเพลงนี้จะเห็นถึง เครื่องหมายกำหนดวิธีการร้องและวิธีการบรรเลงอย่างละเอียด แสดงให้เห็นว่าผู้ประพันธ์นั้นมีเสียงที่ ตัวเองจินตนาการไว้อย่างชัดเจนและต้องการให้ผู้แสดงปฏิบัติตาม แท้จริงแล้วบทเพลงนี้ร้องกับวง ออร์เคสตรา แนวร้องจะลัดไปกับเครื่องดนตรีที่เสียงไพเราะกับโอโบอย่างกลมกลืนกัน ว่ากันว่า โอโบ นั้นเป็นเครื่องดนตรีที่คล้ายกับเสียงร้องมากที่สุด จึงตีความให้กับเสียงโอโบที่ลัดมานั้นเป็นเสมือนเสียง สะท้อนของเราเอง

น้ำเสียงที่ใช้สำหรับขับกล่อมจะต้องเป็นเสียงที่ฟังแล้วรู้สึกสบาย นุ่มนวล ผ่อนคลาย สงบ และบรรยายถึงความสุขหรือความรักที่เปี่ยมล้น ลักษณะเสียงที่นึกถึงการขับกล่อม คือความก้อง กังวานของเสียงระฆัง หรือเสียงที่ล่องลอยฟุ้งอย่างพลิ้ว ผู้ที่ได้ฟังจะเคลิบเคลิ้มไปกับโทนเสียงลักษณะ เหล่านี้และนอนหลับด้วยความสบาย

ในบทเพลงนี้เป็นเพลงขับกล่อม มีจุดมุ่งหมายสื่อถึงคนรักที่กำลังนอนหลับนั้นให้หลับสบาย ด้วยเสียงขับกล่อมอันนุ่มนวลและสวยงาม แต่ละประโยคเพลงที่ร้องจบลงเหมือนการวางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ลงอย่างทะนุถนอม เสียงสูงที่ใช้เป็นเสียงสูงที่กลมและล่องลอยดังเสียงพลิ้ว และในแต่ละช่วงของการ ร้องโน้ตระดับนั้น ไม่ว่าจะระดับเสียงจะสูงและรูปแบบในการร้องจะซับซ้อนเพียงใด ในตอนร้องช่วง นี้ควรคิดเหมือนว่าเป็นเพียงการร้องฮัมเบา ๆ ด้วยความรักและความโยเยหาเท่านั้น

จากภาพแสดงถึงแนวโน้ตระดับที่มีระดับเสียงที่สูง ที่ต้องการการร้องด้วยความอ่อนโยนและนุ่มนวล

3.3.3 วิธีการฝึกซ้อม

รูปแบบและเทคนิคที่พบในบทเพลง

สไตล์การร้องเพลงแบบอุปรากรในยุคคลาสสิกหรือของ Mozart นั้น ผู้ประพันธ์เองค่อนข้างกำหนดวิธีในการร้องมากพอสมควร จะสังเกตได้จากการใช้เครื่องหมายกำกับในการร้องที่พบมากหลายจุด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายประโยคเพลง (Slur) เครื่องหมายกำหนดเสียงที่ตั้งเบา (Dynamic) เครื่องหมายควบคุมการใช้เสียง (Articulation)

ในอุปรากรต้นฉบับนั้นใช้วงออร์เคสตราในการบรรเลงประกอบและมีเครื่องดนตรีหลักที่ทำหน้าที่โดดเด่นในเพลงของ Oboe ซึ่งทำหน้าที่เล่นทำนองหลัก และมีเล่นล้อไปกับเสียงนักร้องเดี่ยวตลอดทั้งบทเพลง ซึ่งให้การบรรยายถึงความก้องกังวานของเสียงร้องอันไพเราะที่ส่งถึงคนรักที่อยู่ไกลออกไป แต่ในการแสดงการขับร้องเดี่ยวในครั้งนี้ ผู้แสดงได้เลือกใช้เพียง Piano Accompaniment ที่เรียบเรียงโดย Paolo Toscano แต่แม้ว่าการแสดงเดี่ยวในครั้งนี้จะไม่ได้ใช้ Oboe ในการแสดง แต่นักเปียโนก็จำเป็นที่จะต้องเข้าใจและพยายามถ่ายทอดลักษณะของเสียงและวิธีการเล่นให้คล้ายคลึงกับเสียงของการเป่า Oboe มากที่สุดด้วย

เพราะฉะนั้นเทคนิคและวิธีการขับร้องในบทเพลงนี้ ผู้แสดงจึงเลือกใช้การเลียนเสียงและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรี Oboe โดยมีลักษณะเสียงร้องที่ได้ดังนี้

- (1) น้ำเสียงมีความโปร่งและนิกถึงเสียงที่ฟังแล้วรู้สึกถึงความกลมของวัตถุ เพื่อให้ได้สีสันแบบเดียวกับเสียงของ Oboe
- (2) การร้อง Articulation ในแต่ละโน้ตมีความชัดเจนซึ่งเป็นวิธีการขับร้องในแบบยุคคลาสสิกด้วย
- (3) การร้องโน้ตระดับเลียนแบบเสียงของ Oboe ด้วยวิธีการร้องแบบลมเดียว และฟังลื่นและกลมกลื่นไปกับดนตรีเครื่องอื่น ๆ

บทเริ่มร้องเริ่มด้วยความเข้มของเสียงที่ค่อนข้างเบา (Piano) เพราะในฉากนี้ตัวละครชื่อ Zaider ผู้ซึ่งถูกขายเป็นทาสให้กับราชาผู้ยิ่งใหญ่อย่าง Sultan ได้แอบตกหลุมรักชายที่ชื่อว่า Gomaz ผู้ซึ่งเป็นทาสเช่นกัน และในฉากนี้เป็นฉากที่เธอแอบเห็นเขาหลับอยู่ในสวน จึงได้แอบพร่ำพรั่งพรูความรักอันแสนหวานออกไป แต่เพราะกลัว Sultan ได้ยิน ในเพลงนี้เขียนกำกับไว้ให้ใช้เสียงที่เบาถึงเสียงกระซิบ (*sotto voce*)

Tempo di Menuetto grazioso

sotto voce legato

Zaide
Ru - he - sanft - mein

p

จากภาพแสดงถึงประโยคตอนเริ่มต้นเพลงที่แสดงถึงระดับเสียงที่เบาเหมือนการกระซิบของเปียโน

ในบทเพลงนี้นั้นมีการร้องโน้ตประดับมากมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความสามารถของผู้แสดง และอีกนัยหนึ่งคือเสียงร้องนั้นเปรียบเสมือนว่าเป็นเครื่องดนตรีในวงออร์เคสตรา ที่บรรเลงลัดไปกับแนวดนตรีอย่างลงตัวและสมบูรณ์แบบ ซึ่งผู้แสดงนั้นคิดว่าในแนวร้องนั้นเปรียบกับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมอย่าง Oboe หรือ Flute การร้องจะเป็นประโยคยาวและมีความเคลื่อนไหวของแต่ละโน้ตค่อนข้างเชื่อมติดกัน (Legato) และนอกจากนี้ยังต้องให้ความสำคัญในเรื่องของความดังเบาของเสียงร้อง ควรควบคุมให้อยู่ในลีลาที่เหมาะสมกลมกลืนไปกับแนวดนตรีที่เปรียบเสมือนเสียงสะท้อน

จากภาพแสดงถึงโน้ตประดับ (Ornamental) เกิดขึ้นที่คำว่า Lacht ถูกกำหนดให้ร้องแบบ Legato โดยเครื่องหมาย Slur และในที่นี้โน้ตในแนวร้องก็ได้ร้องคู่กันกับแนวดนตรี สอดประสานกันอย่างลงตัว

ในตัวอย่างนี้ ดนตรีบรรเลงทำหน้าที่เล่นไปพร้อมกับนักร้องเพื่อทำหน้าที่ประสานเสียง และรับกับเสียงนักร้องเหมือนดังเสียงสะท้อนในท้ายประโยค ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งสองแนวนี้ทำหน้าที่รับส่งไปมา บ่งบอกว่าทั้งผู้ร้องและผู้เล่นเปียโนประกอบต้องฝึกการเล่นไปด้วยกัน เพราะในแนวดนตรีไม่ได้ทำหน้าที่เพียงสนับสนุนในแนวร้องเท่านั้น แต่ยังต้องบรรเลงเดี่ยวเพื่อรับกับเสียงนักร้อง เฉกเช่นเป็นเพลงที่ร้องคู่กัน

ลำดับและวิธีการฝึกซ้อม

ลำดับวิธีการฝึกซ้อมนั้น ผู้แสดงศึกษาทำนองของบทเพลงจากการอ่านโน้ตประกอบกับการศึกษาฟังบทเพลงจากสื่อบันทึกเสียงของนักร้องที่มีชื่อเสียงเพื่อให้รู้จักแนวทำนองและความเป็นไปของบทเพลง ทั้งนี้ผู้แสดงได้ศึกษาฟังบทเพลงจากนักร้องที่มีชื่อเสียงเช่น Mojca Erdmann, Kathleen Battle และ Natalie Dessay เพื่อศึกษาวิธีการอ่านออกเสียงภาษาเยอรมันที่ชัดเจนและสไตล์การร้อง ขั้นตอนทำความรู้จักกับบทเพลงนี้ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์

ฝึกอ่านออกเสียงภาษาเยอรมันทีละคำ จากนั้นอ่านต่อเนื่องเป็นประโยคที่ยาวขึ้น จนสามารถอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว พร้อมทั้งหาความหมายและตีความของบทกวีอย่างลึกซึ้งถึงสถานะการณ์ที่ร้อง และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบทเพลงอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจการสื่อสารทางอารมณ์เพลง ขั้นตอนนี้ใช้เวลาฝึกประมาณ 2 สัปดาห์เพื่อให้อ่านออกเสียงได้อย่างคล่องแคล่วและเข้าใจความหมายของบทร้องไปในตัว ลำดับการฝึกซ้อมนั้นจำแนกได้ตามลำดับดังนี้

- (1) ฝึกซ้อมร้องให้เนื้อร้องและทำนองถูกต้องตามโน้ตและจังหวะที่ปรากฏใน Score และซ้อมร่วมกับเปียโน
- (2) ฝึกซ้อมร้องโดยประยุกต์ การใช้เทคนิคเสียงร้องผสมผสานกับการแสดงออกทางความรู้สึกให้สอดคล้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละประโยค
- (3) ระหว่างฝึกซ้อมร้อง เลือกใช้เทคนิคการเปล่งเสียงที่เหมาะสมสำหรับเพลงนั้น ๆ เพื่อนำมา Vocalize อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้อวัยวะในกระบวนการเปล่งเสียงนั้นจดจำวิธีการใช้เสียงอย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อธิบายเพิ่มเติมข้อที่ 3.12)
- (4) การฝึกซ้อมเพื่อจำบทเพลงใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ รวมระยะเวลาในการฝึกซ้อมเพลงนี้ทั้งหมดประมาณ 6 สัปดาห์จึงจัดแสดงได้

3.4 A MEZZANOTTE ประพันธ์โดย GAETANO DONIZETTI

3.4.1 วิเคราะห์บทเพลง

บทเพลง “A Mezzanotte” เป็นบทเพลงที่มาจาก Song Cycle ที่ได้รับความนิยมของ Donizetti โดยเขาได้ประพันธ์เพื่อให้นักร้องเสียง Soprano ที่มีชื่อเสียงในงานนั้นร้อง แต่ด้วยความไพเราะลงตัวของเพลงนี้ เพลงนี้จึงได้รับความนิยมในการขับร้องในเวลาต่อมา เพลงนี้ Donizetti เขียนเป็น Arietta คือเป็นบทเพลงร้องเดี่ยวที่มีทำนองไพเราะ มีทำนองที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวละคร เหมือนกับการร้อง Aria แต่เป็นเพลงเล็ก ๆ ที่สั้นกว่า

เทคนิคการประพันธ์ในเพลงนี้ จุดเด่นอยู่ที่การนำเสนอของกลุ่มจังหวะ (Motive) ในแต่ละประโยคที่เหมือนกัน ทำนองที่ร้องจึงจดจำได้ง่าย เริ่มต้นเพลงอยู่ในบันไดเสียง Eb Major ระหว่างเพลงมีปรากฏโน้ตโครมาติกเพื่อสีสันของเสียงประสานและทำนอง และในช่วงกลางเพลงห้องที่ 51 เปลี่ยนเป็นบันไดเสียง Eb Minor เพื่อเปลี่ยนอารมณ์ในการนำเสนอ ก่อนที่กลับมาในบันไดเสียงเดิมอีกครั้งที่ห้อง 65 ในเพลงนี้มีการใช้เทคนิค Tonicization คือการบิดเบือนบันไดเสียง (ตัวอย่างเริ่มตั้งแต่ห้องที่ 17-25) จะเห็นได้จาก Score ที่โน้ตแต่ละตัวนั้นติดเครื่องหมายแปลงเสียง (Accidental) อยู่มาก ตรงจุดนี้อาจจะฟังเหมือนกับความแข็งแรงของเสียงในบันไดเสียงนั้น ๆ ลดลง เทคนิคการประพันธ์เช่นนี้เราพบมากในช่วงยุคคลาสสิกตอนปลาย

ในส่วนของดนตรีบรรเลงสนับสนุนในเพลงนี้นั้นไม่ได้เล่นจังหวะที่ซับซ้อนมากนัก หน้าที่หลักนอกจากจะเป็นเหมือนผู้คุมจังหวะในเพลงแล้วก็ยังเพื่อสนับสนุนในแนวร้องด้วย โดยเล่นเป็น Triad ในมือขวาและ Bass ในมือซ้าย จุดเด่นของเพลงนี้คือการเล่นเป็นเสียงสั้นทั้งหมด มีเพียงช่วงดนตรีนำ

ในตอนต้นเพลงเพียง 5 ห้องเท่านั้นที่เล่นนำเสนอลีลา Motive ที่น่าสนใจในเพลง จากการวิเคราะห์ บทเพลงนี้เพื่อสนับสนุนในการแสดง ผู้แสดงได้วิเคราะห์แยกตามหัวข้อได้ดังต่อไปนี้

สังคีตลักษณ์

บทเพลงนี้ผู้ประพันธ์ต้องการให้เป็นรูปแบบเพลงแบบ Arietta ในบทเพลงจึงมีบทดนตรีนำเข้ามาและในช่วงท้ายก็เป็นช่วงที่ปล่อยให้ผู้แสดงได้แสดงความสามารถในการร้อง และการสื่ออารมณ์ที่มากขึ้น เพลงนี้จำแนกตามรูปแบบได้ดังนี้

Intro

เริ่มตั้งแต่ห้องเพลงที่ 1-6 อยู่ในบันไดเสียง Eb Major

ท่อน A

เริ่มตั้งแต่ห้องเพลงที่ 7-50 อยู่ในบันไดเสียง Eb Major

ท่อน A'

เริ่มตั้งแต่ห้องเพลงที่ 51-84 อยู่ในบันไดเสียง Eb Minor

Coda

เริ่มตั้งแต่ห้องเพลงที่ 84-103 อยู่ในบันไดเสียง Eb Major

จากการวิเคราะห์ในรูปแบบของลักษณะสังคีตลักษณ์ที่เกิดขึ้นคือ Intro-A-A'-Coda จึงกำหนดให้เพลงนี้อยู่ใน Strophic Form ในท่อน A' คือ การนำเสนอรูปแบบทั้งทำนองและแนวดนตรี สนับสนุนที่เหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนบันไดเสียงเป็น Eb Minor เพื่อสนับสนุนเนื้อร้องเท่านั้น

ความสัมพันธ์ระหว่างคำร้องและดนตรี

เนื้อหาในการเล่าเรื่องราวตอนต้นในช่วงห้องที่ 1-50 เป็นเนื้อหาที่กล่าวถึงคนรักว่าเรากำลังรอคอยเขาอยู่ตรงนี้ ความรู้สึกในช่วงนี้โดยรวมเป็นความรู้สึกในเชิงบวก บรรยายถึงความรักอันแสนหวาน ในช่วงนี้สีสันของดนตรีจะค่อนข้างฟังสดใส อยู่ในบันไดเสียงหลัก Eb Major และในช่วงต่อมาเมื่อเนื้อหานั้น เปลี่ยนความรู้สึกไปในเชิงลบหรือเป็นจุดหักเหของความรักครั้งนี้ คือกล่าวถึงความจริงที่ว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ไม่สมควรและไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรม การมีมือที่สามเข้ามาบรรยายกาศของการนำเสนอดนตรีจึงเปลี่ยนไป อยู่ในบันไดเสียง Eb Minor เกิดขึ้นในช่วงห้องที่ 51-64 และกลับมา Eb Major เหมือนเดิม ตั้งแต่ห้องที่ 65 ไปถึงจบเพลง

การใช้เทคนิคการประพันธ์ Tonicization ทำให้บรรยากาศและสีส่น ของดนตรีใน เพลงนี้ให้ความรู้สึกคลุมเคลือ สงสัย เป็นการสื่อถึงความหมาย หลักของเพลงนี้นั้นคือความรักที่เป็นความลับไม่สามารถบอกใครได้

ในตอนทำนองสำคัญในเพลงที่ร้อง Ah ช่วงห้องที่ 38-50 สื่อถึง ท่วงทำนองในความ รักของเรากับคู่รัก ในเพลงนี้ร้องท่อนถึง 3 ครั้ง และถึงแม้ว่าในเพลงจะมีการเปลี่ยนบันได เสียง แต่เมื่อถึงท่อนสำคัญนี้จะอยู่ในบันไดเสียง Eb Major เสมอ บ่งบอกว่าเป็นการทำนองแห่ง ความทรงจำ เป็นทำนองแห่งความสุข ไม่ว่าจะรอบข้างจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อคิดถึงหรือร้องทำนอง นี้ขึ้นมาจะมีความสุขเสมอ

The image shows a musical score snippet. The top staff is a vocal line in treble clef with a key signature of one sharp (F#). It starts with a rest, followed by a series of eighth notes: G4, A4, B4, A4, G4, F#4, E4, D4. The notes are marked with a dynamic of *mf* and the lyrics "ah!". The bottom staff is a piano accompaniment in treble and bass clefs, with a key signature of one sharp. It features a simple harmonic accompaniment with chords and single notes.

จากภาพแสดงถึงทำนองและกลุ่มจังหวะที่สำคัญของเพลง จะนำกลับมาร้อง 3 ครั้ง เป็นท่วงทำนองที่สื่อถึงความรักที่อยู่ในความทรงจำเสมอ

3.4.2 การตีความบทเพลง

บทเพลง “A Mezzanotte” เป็นบทเพลงประเภท Arietta ที่มีเนื้อหาและการเล่าเรื่องที่จบ ในเพลง ที่มาของเพลงนั้นมีได้มาจากอุปรากรเรื่องใด ไม่มีที่มาหรือลักษณะบุคลิกของตัวละคร การ นำเสนอในเพลงนี้เป็นการเล่าในแบบของผู้แสดงตีความในบทเพลงด้วยตัวเอง สิ่งที่น่าสนใจนั้นคือ ทุก คนจะตีความและให้ความสำคัญในเรื่องของการเน้นคำที่แตกต่างกันไปแล้วแต่มุมมอง

เนื้อหาในบทเพลงนี้พูดถึงเรื่องของการความรักที่มอบให้กับชายคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนที่เคยฝันถึง และเป็นคนที่ดูภายนอกนั้นดูสวยงามและเพียบพร้อมไปทุกอย่าง ความรักของเราทั้งสองนั้นเต็มไปด้วย เรื่องราวดี ๆ และมีความสุข ความรักของเราทั้งสองเปี่ยมไปด้วยความทรงจำอันแสนสุข มี ท่วงทำนองเพลงรักที่สื่อถึงกัน ซึ่งเป็นท่วงทำนองที่เต็มไปด้วยความรักของเราทั้งสอง ทุกครั้งที่ร้อง ท่อนนี้ เรื่องดี ๆ เหล่านี้ของเราจะผุดขึ้นมา ภาพแห่งความทรงจำที่เราอยู่ด้วยกัน (ตัวอย่างทำนอง ด้านบน) แต่บทเพลงนี้สร้างจุดขัดแย้งในเรื่องเพื่อสีส่นในการนำเสนอ เรื่องราวความรักครั้งนี้ไม่ได้ สมหวังไปทุกสิ่ง เพราะเมื่อรู้ความจริงว่าชายคนที่เรารักมากมายน เขามีคนที่เขารักจริงอยู่แล้ว สุดท้าย

กลายเป็นความผิดหวังเมื่อเรารู้ว่าเรานั้นเป็นเพียงตัวสำรอง ในท่อนร้อง Ah ที่ร้องทำนองรักของเรา กลับเปลี่ยนเป็นการร้องด้วยความรู้สึกยอมจำนนกับความผิดพลาดในครั้งนี้

บทเพลงที่ฟังดูแล้วเป็นบทเพลงที่ฟังสนุก ด้วยการนำเสนอจังหวะที่เร็วกระชับ แต่แท้จริงแล้ว ท่ามกลางความสนุกสนานที่เห็น แท้จริงแล้วในบทร้องเรื่องราวนี้จบลงอย่างน่าเสียใจ การสื่ออารมณ์ ในช่วงเศร้าโศกตรงจุดนี้ จะเป็นอารมณ์เหมือนกับอารมณ์เศร้าที่เกิดขึ้นนั้น ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชน ช่างในผิดหวังและเศร้าเพียงใด ภายนอกยังคงต้องยิ้มและต้องดูเหมือนสนุกสนานเสมอ ร้องด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเจ็บช้ำ เหมือนกับลักษณะของเสียงดนตรีที่น่าเสนาสมา

3.4.3 วิธีการฝึกซ้อม

ในเพลง “A Mezzanotte” เป็นเพลงร้องจาก Song Cycle ในยุคคลาสสิกตอนปลายความยาวของเพลงประมาณ 4:35 นาที ช่วงเสียงเริ่มตั้งแต่โน้ตตัว Db4 ถึง G5 เป็นเพลงแบบ Arietta การร้องต้องการการสื่ออารมณ์ในคำร้องและเทคนิคการร้องอย่างชัดเจน เหมือนการร้องบนเวทีการแสดง ในอุปรากร ผู้ร้องจะต้องให้ความสำคัญกับคำที่บรรยายความรู้สึกอย่างชัดเจน จากการฝึกซ้อมที่ผ่านพบปัญหาและวิธีการแก้ไขในเพลงดังนี้

ปัญหาที่พบ

- (1) วิธีการร้องเสียงกึ่งกระซิบ (Sotto voce) ให้ระดับเสียงแม่นยำ และบรรยายอารมณ์ได้
- (2) หนึ่งในจุดเด่นของบทเพลงนี้คือการร้องโน้ตสั้น (Staccato) ความแข็งแรงและความเสถียรในการร้องโน้ตเสียงสั้นนั้นไม่เพียงพอในเพลง ช่วงท้ายเพลงลมหรือ Support มักจะพลาดบ่อย

che-to che - to mi ver-ra - i nel mio a -

si - lo a ri - tro - var, che-to che-to ch-to che-to che-to che-to mi-ver

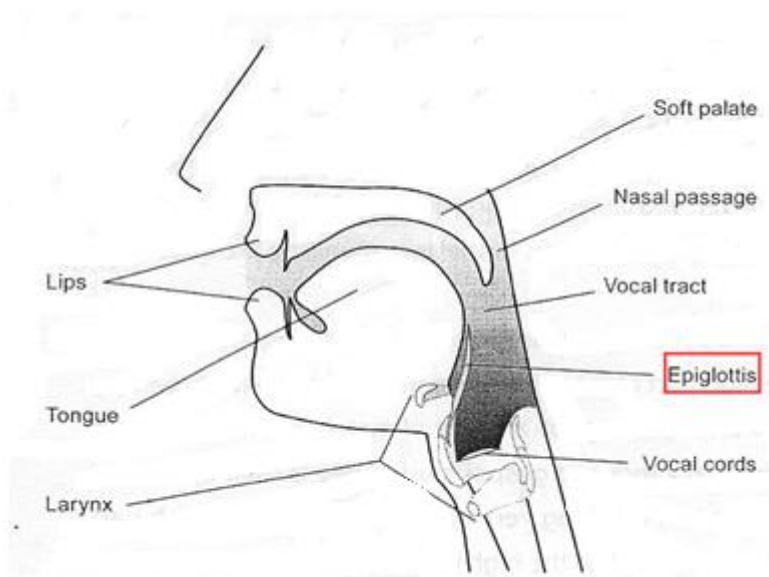
จากภาพแสดงถึงประโยคในเพลงที่ต้องการการร้องแบบเสียงกระซิบที่เบาและต้องสื่อถึงอารมณ์ และคำที่คมชัด นอกจากนี้ยังต้องร้องคำที่สั้นและกระชับอีกด้วย

- (3) เป็นเพลงที่จังหวะค่อนข้างเร็วและโน้ตโครมาติกมาก พบปัญหาเรื่องของระดับเสียง (Pitch) ไม่แม่นยำเท่าที่ควร

วิธีแก้ไข

- (1) การฝึกร้องเสียงกระซิบ (Sotto voice) คือเสียงร้องที่เบาและในเนื้อเสียง เหมือนมีเสียงลมแทรกออกมาในขณะที่ร้อง วิธีการร้องจำเป็นต้องควบคุมปริมาณลมมิให้ออกมามากจนเกินไปจนไม่ได้ยินเสียงร้องจะทำให้การสื่อสารในคำนั้นหายไป หรือปริมาณลมแทรกน้อยเกินไปจนเป็นการร้องเสียงเบาธรรมดา ไม่ใช่เสียงแบบกระซิบ กระซิบ แบบฝึกหัดที่ผู้แสดงเน้นย้ำเป็นพิเศษ เป็นแบบฝึกหัดจำพวกฝึกหาช่องเสียง (Register) ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการบรรยายในเพลงด้วยจังหวะที่ช้าลงกว่าจังหวะที่ใช้แสดงจริง โดยสามารถตั้งระดับความเร็วได้ขึ้นอยู่กับความคล่องแคล่ว วิธีการฝึกคือร้องอยู่บนสระของคำร้อง เมื่อการทำงานของปากและกระบังลมต่าง ๆ เริ่มคงที่แล้วจึงค่อย ๆ ลองใส่ลมแทรกเข้าไปมากขึ้น ใส่พยัญชนะต้นในคำร้องให้ชัดเจนขึ้น (อธิบายเพิ่มเติมข้อที่ 3.12)

- (2) ฝึกการใช้ร้องโน้ตสั้น (Staccato) ในประโยคที่ยาวขึ้นเพื่อที่ร่างกายจะสามารถบริหารการใช้ลมได้อย่างพอดี โน้ตสั้นในเพลงนี้มีได้ต้องการการตัดลมด้วยกล้ามเนื้อบริเวณท้องทุกตัว เพราะต้องการเพียงเสียงโน้ตที่เบาและคำร้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว กระบวนการในบริเวณกล้ามเนื้อท้องนั้นจะใช้เพียงเก็บลมให้ดีเท่านั้น กล้ามเนื้อบริเวณท้องจะตัดลมก็ต่อเมื่อในช่วงโน้ตที่เสียงดั่งขึ้น หรือบริเวณต้นประโยคเพลง และท้ายประโยคเพลงเท่านั้น ในการร้องโน้ตในลักษณะเช่นนี้นอกจากจะต้องการพื้นฐานทางการเปล่งเสียงที่ถูกต้องแล้วนั้น ยังต้องการการใช้เทคนิคจากคออีกด้วย และในเพลงนี้ต้องการการทำงานของกล้ามเนื้อบริเวณฝาปิดกล่องเสียง (Epiglottis) และกระบวนการการใช้ Support อย่างสมบูรณ์แบบ

จากภาพแสดงถึงภาพฝาปิดกล่องเสียง (Epiglottis) ที่ผู้แสดงต้องตระหนักถึงการทำงานอย่างสมดุลเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการร้องต่อไป (อธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อที่ 3.12)

- (3) แก้ปัญหาการร้องโน้ตเพี้ยนโดยการร้อง Solfege คือการร้องชื่อโน้ตตาม Scale ลงไป ส่วนตัวผู้แสดงใช้ระบบ Move Do คือการร้องโน้ตอิงตามบันไดเสียงที่เกิดขึ้น โดยกำหนดให้ตัว Do เป็นตัว Tonic ของบันไดเสียงนั้น ในส่วนของจุดที่มีโน้ตโครมาติกมาก และร้องเร็วผู้แสดงใช้วิธีการเล่นเปียโนและอัดไว้เปิดฟังและร้องตาม เพื่อความสะดวกในการซ้อมให้บ่อยครั้งที่สุด

3.5 LA ZINGARA ประพันธ์โดย GAETANO DONIZETTI

3.5.1 วิเคราะห์บทเพลง

บทเพลง “La Zingara” เป็น Aria จากอุปรากรเรื่อง La Zingara มีความยาวในการแสดง ประมาณ 4:10 เป็นบทประพันธ์ในช่วงคลาสสิกตอนปลาย เป็นเพลงที่แสดงทักษะในการร้องเพลง เพลงหนึ่ง บทเพลงนี้อยู่ในจังหวะ Vivace จังหวะเต็มรำ 3/8 เป็นบทเพลงที่เน้นความสนุกสนาน และแสดงศักยภาพในการแสดงอีกบทเพลงหนึ่ง

สังคีตลักษณ์

จากการวิเคราะห์บทเพลงสามารถจำแนกส่วนของเพลงได้ดังนี้

Intro

เริ่มต้นห้องที่ 1-33 อยู่ในบันไดเสียง A Minor

ท่อน A

เริ่มต้นห้องที่ 34-125 อยู่ในบันไดเสียง A Minor

ท่อน B

เริ่มต้นห้องที่ 126-176 อยู่ในบันไดเสียง C Major

Coda

เริ่มต้นห้องที่ 177-200 อยู่ในบันไดเสียง A Minor

จากการวิเคราะห์ในรูปแบบของลักษณะสังคีตลักษณ์ที่เกิดขึ้นคือ Intro-A-B- Coda จึงกำหนดให้เพลงนี้อยู่ใน Binary Form

ความสัมพันธ์ระหว่างคำร้องและดนตรี

แนวดนตรีสนับสนุนในเพลงนี้นั้นมีหลักการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมในแนวร้องให้เด่นและสนุกมากขึ้น และทำให้จังหวะการร้องกระชับมากขึ้นด้วย เพราะในเพลงนี้เป็นเหมือนเพลงเต็มรำที่สนุกสนานทั้งแนวร้องและแนวดนตรีจึงเน้นไปที่จังหวะ จากการวิเคราะห์โดยรวมส่วนใหญ่พบว่าในแนวดนตรีสนับสนุนในเพลงนี้จะเล่นเป็น Broken Chord เพื่อเป็นตัวบอกเสียงและจังหวะที่ชัดเจน ในแนวดนตรีสนับสนุนมีบางส่วนที่เล่นเดี่ยวบ้าง แต่มีเพียงน้อยนิดเท่านั้น อย่างในห้องที่ 1 และห้องที่ 34-36 ที่เป็นจุดที่ดนตรีสนับสนุนเล่นเพียงแนวทำนองขนานไปกับแนวร้องแต่ต่าง Octave

จากภาพแสดงถึงการนำเสนอของดนตรีสนับสนุนในช่วงบทนำ เล่นเป็นเสียงเดียวกันแต่ต่าง Octave การนำเสนอทำนองและกลุ่มจังหวะที่น่าสนใจในแนวเปียโน มีความเป็นสำเนียงในเพลงแนวดนตรีพื้นบ้าน

ช่วงเริ่มต้นเพลง (ห้องที่ 1-33) เป็นช่วงเริ่มต้นและเปิดตัวอย่างมั่นใจ ผู้ประพันธ์ใช้การร้องโน้ตเป็นขั้นคู่ 8 ในคำสำคัญหรือชื่อเรื่องเรื่องนี้คือ La Zingara ในช่วงนี้ เป็นการเกริ่นนำถึงสถานที่ที่อยู่ทีกว้างใหญ่ไพศาลและเรียบง่าย โน้ตที่ใช้เป็นการร้องโน้ตตัวเดียวในจังหวะและ Motive ที่จดจำง่ายในเพลง และในบางช่วงบางตอน ที่มีการพูดถึงแม่ (ห้องที่ 26-30) มีการเปลี่ยนจาก A Minor เป็น A Major เพื่อแสดงถึงความสุขยามที่ได้พูดถึงแม่

ช่วงท่อน A (ห้องที่ 34-125) เริ่มต้นเพลงด้วยจังหวะที่เร็วกระชับและมีพลัง เนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ที่แสนอิสระของเธอ และเธอชวนทุกคนเดินรำไป พร้อมกับเธอ อยู่ในบันไดเสียง A Minor เมื่อการเล่าเรื่องเปลี่ยน เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เธอ เป็นสาวฮิปซีที่สามารถทำนายได้ ดนตรีและทำนองในช่วงนี้เปลี่ยนไป อยู่ในบันไดเสียง C Major แต่การเล่นของดนตรีสนับสนุนยังคงเป็น Broken Chord สุดท้ายจบลงด้วยทำนองที่ชักชวนร้องและเต้น ด้วยคำว่า “La La La” กลับมาอยู่ใน A Minor ดังเดิม

ช่วงท่อน B (ห้องที่ 126-176) รูปแบบในการนำเสนอของทั้งเพลงเปลี่ยนไป เป็นจังหวะที่ช้าลง ลักษณะของดนตรีสนับสนุนเล่นเป็น Broken Chord ที่เคลื่อนไหว อิสระและ Legato มากขึ้น ในแนวร้องก็เปลี่ยนเป็นท่วงทำนองที่หวานซึ้งขึ้น เพราะคำร้องนั้นพูดถึงชายคนที่เธอตกหลุมรักนั่นเอง ในช่วงการร้องของการร้องโน้ต ประดับอันไพเราะด้วยสระอา (ห้องที่ 159-176) ร้องด้วยความรู้สึกหลงรัก หวาน ละมุน

ช่วง Coda (ห้องที่ 177-200) เป็นท่อนที่โชว์ความสามารถของนักร้องอย่าง เต็มที่ โดยการนำเสนอการร้องโน้ตประดับจบเพลง

3.5.2 การตีความบทเพลง

บทเพลง “La Zingara” เป็น Aria จากอุปรากรเรื่อง La Zingara เป็นเรื่องราวของสาวยิปซีที่มีชื่อว่า Agrilla ในความเป็นสาวยิปซีนั่นคือเป็นกลุ่มชนเผ่าที่ค่อนข้างได้รับการรังเกียจจากสังคมส่วนใหญ่ เพราะในยุคที่ศาสนาคริสต์นั้นมีความรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยนั้น กลุ่มชาวยิปซีนั่นมีความเชื่อว่าพวกตนมีอำนาจในการทำนายอนาคตได้ ซึ่งศาสตร์เหล่านี้ทางคริสต์เชื่อว่าเป็นวิชาของเหล่ามารซาตาน ชาวยิปซีจึงเป็นกลุ่มที่ถูกรังเกียจและถูกไล่ล่า

ในการนำเสนอในเรื่องราวในมุมมองของชนเผ่ายิปซีที่ Donizetti ได้พยายามนำเสนอ นั่นคือในมุมมองของความรักที่ Agrilla มีให้ต่อทุกคนทั้งครอบครัว เธอพอใจในบ้านที่เธออยู่ เธอรักภูเขาและธารน้ำที่เธออาศัย เธอมีความรักที่พร้อมจะมอบให้ทุกคน ความแข็งแกร่งและความเข้มแข็งของเธอนี้ถูกสื่อผ่านเสียงร้องที่มีเนื้อเสียงที่เข้มข้น การร้องโน้ตกระโดดอย่างตรงไปตรงมา กระชับ สื่อให้เห็นถึงความมั่นใจในทุกท่วงท่า แต่เธอก็แสดงให้เห็นถึงความอ่อนหวานในช่วงท่อน *Un giorno la mano mi porse un donzello* ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นสาวยิปซีที่ใคร ๆ ดูถูกเหยียดหยาม แต่เธอก็สามารถมีความรักได้ ในท่อนนี้นำเสนอน้ำเสียงหวาน ไพเราะ และอบอุ่น

การสื่อด้วยเสียงโดยรวมในบทเพลงนี้ จะเป็นโทนเสียงที่สื่อถึงความเข้มแข็ง หนักแน่นมั่นใจ ในความคิดของตนเอง ค้นหาเสียงและอารมณ์แบบนี้โดยการลองพูดในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นเรื่องจริง ถึงแม้ชนเผ่ายิปซีจะถูกทำร้ายมากมายแต่ในตัวละครนี้มิได้มีความรู้สึกถึงความเคียดแค้นจากคนเหล่านั้น เธอมองโลกนี้อย่างเข้าใจและเลือกที่จะมองข้ามไปและมอบสิ่งดี ๆ ให้ผู้อื่นต่อ น้ำเสียงจะไม่สิ้นเครือหรือมีความรู้สึกกดดันแสดงถึงความเกรี้ยวกราด แต่จะเป็นเสียงแบบอบอุ่นที่ร้องโน้ตกระชับ และตรงไปตรงมามากกว่า

3.5.3 วิธีการฝึกซ้อม

บทเพลง “La Zingara” เป็น Aria จากอุปรากรเรื่อง La Zingara จะเห็นได้ว่าระดับความกว้าง (Range) ของเพลงนี้จะอยู่ในระดับเสียงตั้งแต่โน้ตตัว E4 ถึง A5 การแสดงในอุปรากรแท้จริงแล้วใช้นักร้องเสียง Mezzo-Soprano ในการขับร้องเพลงนี้ ด้วยลักษณะของตัวเอก Agrilla เป็นคนที่มีความมั่นใจกล้าหาญและชาญฉลาด ลักษณะการร้องและสไตล์ในการร้องเพลงนี้จะต้องใช้โทนเสียงที่มั่นใจและดุดัน มีความเด็ดเดี่ยวในเรื่องของจังหวะและโน้ตสั้น เทคนิคการใช้เสียงที่สำคัญมากเป็นพิเศษคือการใช้ช่องเสียงบริเวณ Chest Voice เพื่อให้เหมาะสมกับบทบาทในเพลง

ปัญหาที่พบ

- (1) การใช้ Chest Voice ในเพลงนี้เพื่อตรงตามบทบาทและเอื้อต่อระดับเสียงต่ำที่มีมากในเพลงนี้
- (2) แรงและพลังไม่พอในการร้องเพลงนี้ ด้วยเพลงนี้เป็นเพลงเร็วที่ไม่ค่อยมีจุดที่ผู้แสดงจะได้หยุดพัก ประกอบกับมีช่วงที่โซว์การร้องโน้ตระดับที่ต้องใช้กำลังมาก ทำให้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการร้องเพลงนี้
- (3) มีร้องโน้ตเพี้ยนตรงบริเวณจุดที่ต้องร้องโน้ตระดับในห้องที่ 170-176

จากภาพแสดงถึงจุดโน้ตระดับที่ยากและมักจะทำให้สับสนในเพลงนี้ ในประโยคสุดท้ายมีโน้ตโครมาติกมาก (ห้องที่170-176) ซึ่งเป็นจุดที่ผู้แสดงผิดพลาดบ่อยครั้ง

วิธีแก้ไข

- (1) Vocalize ในแบบฝึกหัดที่เสริมสร้างเสียง Chest ให้แข็งแรง (ดูเพิ่มเติมในหัวข้อที่ 3.12 แนวคิดและหลักการฝึกซ้อม) ด้วยการใช้น้ำว่า “MOM” คล้ายกับเสียงร้องให้

- พร้อมทั้งปล่อยขากรรไกรและให้เนื้อที่ในปากมากขึ้น เมื่อเวลาฝึกนั้นเราจะรู้สึกถึงเสียงหนา ๆ มีพลัง คล้ายทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้แสดงควรฝึกฝนเทคนิคการใช้เสียงใน Register ควบคู่กันไปด้วยเพื่อพัฒนากระบวนการการใช้เสียงทุกส่วนไปพร้อมกัน
- (2) เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและความทนทานของร่างกาย การฝึกฝนจะต้องสม่ำเสมอ เริ่มจากเวลาที่น้อยและมากขึ้นตามลำดับ เพื่อเตรียมพร้อมพลกำลังสำหรับการร้องในวันแสดงเป็นเวลา 1 ชั่วโมงเต็ม นอกจากนี้ยังต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายแต่พอดีและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
  - (3) แก้ปัญหาการร้องโน้ตเพี้ยนโดยการร้อง Solfege คือการร้องชื่อโน้ตตาม Scale ลงไป ส่วนตัวผู้แสดงใช้ระบบ Move Do คือการร้องโน้ตอิงตามบันไดเสียงที่เกิดขึ้น ตัว Do เป็นตัว Tonic ของบันไดเสียงนั้น ในส่วนของจุดที่มีโน้ตโครมาติกมาก และร้องเร็ว ผู้แสดงใช้วิธีการเล่นเปียโนและอัดไว้เปิดฟังและร้องตาม ฝึกซ้อมให้มีความเคยชินในการใช้เสียงและทำให้เสียงที่ต้องการนั้นแข็งแรงขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกในการฝึกซ้อม โดยผู้แสดงจะสามารถซ้อมได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ

3.6 NE ORNERA LA BRUNA CHIOMA ประพันธ์โดย GAETANO DONIZETTI

3.6.1 วิเคราะห์บทเพลง

บทเพลง “Ne ornerà la bruna chioma” เป็นบทเพลงร้องประเภท Art Song ที่ประพันธ์ขึ้นมาพิเศษสำหรับ Virginia Vasselli นักร้องและนักแสดงชื่อดังในอุปรากร และยังเป็นภรรยาของ Gaetano Donizetti โดยผู้ประพันธ์นั้นเขียนลักษณะของบทเพลงนี้ว่าเป็น Scena e Cavatina คือเป็นฉากเล็ก ๆ ในการแสดงพิเศษ มิได้ประกอบอยู่ในอุปรากรเรื่องใด เราจึงพบว่าบทเพลงนี้จึงมีความยาวกว่า Art Song เพลงอื่น ๆ เพราะเป็นเพลงที่จบในตัวมีทั้งท่อน Recitative และ Coda นอกจากนี้ยังมีการย่อนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แสดงแสดงศักยภาพในการขับร้องอย่างเต็มที่โดยสามารถเพิ่มโน้ตระดับได้ตามที่ต้องการ

การเรียบเรียงเสียงประสานและการดำเนินของคอร์ดในบทเพลงนี้ไม่ค่อยซับซ้อน จากที่วิเคราะห์จะพบว่าส่วนใหญ่ของเพลงจะเจอการดำเนินของคอร์ด I-V เป็นหลักในแต่ละประโยคเพลง มีการใช้คอร์ดขอยืมบ้างเพื่อสร้างสีสันในบทเพลง แต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้น หลักการของเพลงนี้เน้นที่โน้ตระดับในแนวร้องที่หวือหวา การร้องแบบ Rubato (การร้องยืดจังหวะตามอารมณ์และความรู้สึก) เป็นเพลงที่แสดงถึงศักยภาพของนักร้องอย่างมาก

สังคีตลักษณะ

บทเพลง “Ne ornerà la bruna chioma” เป็นเหมือนฉากสั้น ๆ ในละครเรื่องหนึ่ง ลักษณะของแบบฟอร์มที่นิยมในเพลงร้องในอุปรากรคือ da capo aria ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบ A-B-A โดยที่การกลับมาของ A นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมที่แนวร้อง โดยที่นักร้องส่วนใหญ่จะเพิ่มการร้องโน้ตระดับที่มากขึ้นประกอบกับการใช้เสียงที่สูงขึ้นเพื่อแสดงความสามารถ

จากการวิเคราะห์ในบทเพลงนี้พบว่า มีการเริ่มต้นเพลงด้วยบทร้องกึ่งพูดหรือ Recitative ในบทเพลงนี้อยู่ในรูปแบบสังคีตลักษณะแบบ Ternary หรือ da capo aria

Intro (Recitative)

เริ่มต้นห้องที่ 1-19 อยู่ในบันไดเสียง C Major

ท่อน A

เริ่มต้นห้องที่ 20-66 อยู่ในบันไดเสียง Ab Major โดยที่ในหนึ่งท่อนจะมีการนำเสนอทำนองหลัก 2 ทำนอง โดยที่ทำนองแรกเริ่มต้นที่ห้องที่ 25-38, ทำนองที่สองเริ่มต้นที่ 39-50 และทำนองแรกกลับมาอีกครั้งในห้องที่ 51-66

ท่อน B

เริ่มต้นห้องที่ 67-134 อยู่ในบันไดเสียงเดิม Ab Major แต่มีทำนองใหม่เกิดขึ้นและลักษณะของลีลาดนตรีเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเสียงประสานและจังหวะที่ดำเนินไวขึ้นกว่าท่อนแรก มีการนำเสนอทำนองหลัก 2 ทำนอง โดยที่ทำนองแรกเริ่มต้นที่ 76-100 และทำนองที่สองเริ่มต้นที่ 101-111 และทำนองแรกกลับมาอีกครั้งในห้องที่ 112-134

ท่อน A (กลับมา)

เริ่มต้นห้องที่ 134-142 อยู่ในบันไดเสียงเดิมคือ Ab Major การกลับมาของท่อน A ในตอนนี้มีเพียงทำนองหลักที่สองที่กลับมา และมีเครื่องหมายย้อนให้อิสระแก่นักร้องเป็นผู้เลือกกว่าอยากจะร้องหรือแสดงตรงจุดไหนเพิ่มเติม ในส่วนนี้เริ่มมีจุดร้องโน้ตระดับมากขึ้นเรื่อย ๆ

Coda

เริ่มต้นห้องที่ 142-157 อยู่ในบันไดเสียงเดิมคือ Ab Major เป็นจุดที่มีการดำเนินของคอร์ด I-V และเน้นในคำร้อง “Bella Vincero” แปลว่าชัยชนะที่สวยงาม ช่วงใกล้จบเพลงจบด้วยตัวโน้ตที่สูงที่สุด D6 และเต็มไปด้วยการร้องโน้ตระดับที่หวือหวาอย่างรวดเร็ว

ความสัมพันธ์ระหว่างคำร้องและดนตรี

รูปแบบของดนตรีสนับสนุนและในส่วนของท่านองร้องนั้นค่อนข้างทำหน้าที่ชัดเจน อย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นว่าบทเพลงนี้เน้นต้องการเน้นแนวร้องให้เด่น เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่แนวร้องปรากฏ แนวดนตรีจะทำหน้าที่สนับสนุนทันที ยกตัวอย่างในห้องดนตรีที่ 5-19 เป็นช่วงที่นำเสนอท่อน Recitative ดนตรีจะเว้นไว้และรอรับเมื่อร้องจบประโยคเพื่อให้นักแสดงสื่อสารบทร้องในเพลง ภาพรวมในช่วงท่อนแรกของเพลงตั้งแต่ห้องที่ 20-66 นั้นความสัมพันธ์ของในแนวร้องและดนตรีค่อนข้างเกี่ยวพันกัน ในช่วงที่นำเสนอท่านองไฟเราะดนตรีก็ช่วยสนับสนุนชัดเจนยิ่งขึ้น

Andante (♩ = 84)

Andante (♩ = 84)

Nò or.ne - rà la bru.na chio - ma quaLehe

gem.ma - ri - lu - cen - te, che a guer.

จากภาพแสดงถึงเมื่อท่านองร้องเกิดขึ้นเป็นรูปแบบคล้ายกับท่านองในช่วงของดนตรีสนับสนุน ณ จุดนั้นดนตรีทำหน้าที่สนับสนุนในแนวร้องทันที และเมื่อมีช่วงร้องโน้ตระดับมาก ๆ ในบรรทัดที่สามจะเห็นได้ว่าแนวดนตรีสนับสนุนนั้นหยุดเพื่อให้นักกร้องแสดงความสามารถในการร้องโน้ตระดับเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่

54

gem - ma ri - lu - cen

จากภาพแสดงถึงแนวดนตรีสนับสนุนหยุดให้กับแนวร้องที่มีกลุ่มของโน้ตระดับมากมาย เพื่อส่งเสริมให้ทำนองในช่วงนี้เด่น และมีคอร์ดลงในจังหวะหลักเพื่อสนับสนุนโดยการให้เสียงแก่นักร้องอีกด้วย

จังหวะในช่วงท่อนแรกจะค่อนข้างอิสระ (ห้องที่1-66) จนเริ่มต้นในท่อนที่ 2 ห้องที่ 67-134 หลักการเล่นในแนวดนตรีสนับสนุนมีความกระชับและมีเสียงประสานที่หนาขึ้นกว่าตอนแรก จังหวะในช่วงนี้ค่อนข้างคงที่มีช่วงหยุดตรง Cadenza ในห้องที่ 111 ที่ปล่อยให้ นักร้องดังสดได้ และอาจจะมียืดบ้างในบางจุดที่มีการร้องโน้ตระดับหรือในช่วงก่อนจบประโยคเพลง ถึงแม้ว่าในแนวดนตรีจะเล่นจังหวะที่กระชับและเสียงประสานที่หนาขึ้นแต่หน้าที่หลักของแนวดนตรีก็เพื่อสนับสนุนแนวร้องที่ดูดีขึ้นเช่นกัน

Cadenza ad libitum

- ra, qual che vez zo ac qui ste ra,

จากภาพแสดงถึงช่วง Cadenza ที่ปล่อยให้ผู้แสดงสามารถแสดงความสามารถในการขับร้องได้อย่างอิสระเต็มที่ แนวดนตรีสนับสนุนหยุดเพื่อให้ความสำคัญกับแนวร้อง

Un poco più vivo

- rò, E la fi - glia del de

Un poco più vivo

- ser - to. Qualche

vez - zo acqui - ste - rà, qual - che vez - zo acqui - ste -

จากภาพแสดงถึง Texture ในดนตรีสนับสนุนหนาขึ้นเพื่อเสริมกับทำนองและความหมายของคำร้องที่พูดถึงความสวยงามและความภาคภูมิใจ

การทำงานของเสียงประสานของดนตรีนั้นสนับสนุนกับความหมายของบทร้องด้วยเช่นกัน ส่วนใหญ่ในเพลงนี้อยู่ใน Major เพราะเป็นเพลงที่พูดถึงความสำเร็จและความรัก แต่มีบางช่วงบางตอนในตอนแรกๆที่พูดถึงผู้คนที่น่าสงสารในแถบทะเลทราย ดนตรีเปลี่ยนไปใช้ Minor (ห้องที่ 39-51) และกลับมาเป็น Major อีกครั้งเมื่อพูดถึงเรื่องราวที่น่าภูมิใจและน่ายินดีของตนเอง

ลักษณะการเดินของทำนองร้องนั้นค่อนข้างเป็นธรรมชาติเอื้อต่อการร้อง จะสังเกตได้ว่าในแต่ละประโยค เสียงที่เกิดขึ้นจะเป็นในลักษณะกราฟ คือเริ่มต้นที่เสียงต่ำค่อย ๆ ไล่ขึ้นไปสูงสุดและลงกลับมา การแบ่งวรรคและประโยคค่อนข้างเป็นธรรมชาติ เวลาผู้แสดงร้องจะไม่วู้สึกขัด ทำนองในช่วงหลังที่มีความหือหาวทั้งในแนวของโน้ตระดับและระดับเสียงที่สูงมากถึงตัว D6 ผู้ประพันธ์เน้นเป็นพิเศษกับคำว่า “Vincero” ซึ่งแปลว่าชัยชนะอันสูงสุดดังตัวอย่าง

จากภาพแสดงถึงช่วงสุดท้ายก่อนจบเพลงเน้นคำสำคัญที่ “Vincero” ที่แปลว่าชัยชนะ

3.6.2 การตีความบทเพลง

บทเพลง “Ne ornerà la bruna chioma” เพลงประเภท Art Song ของ Donizetti ที่มีจุดเด่นในการนำเสนอทักษะและศักยภาพของนักร้อง โดย Donizetti แต่งเพลงร้องเพลงนี้เพื่อเป็นการอวดแขกและเหล่าเพื่อน ๆ ที่มาร่วมงานเฉลิมฉลองว่านักร้องสาวหรือภรรยาคนนี้ Virginia Vasselli มีความสามารถในการขับร้องมากเพียงใด

การตีความในแง่ความรู้สึกของ Virginia Vasselli นักร้องสาวผู้มีชื่อเสียงในสมัยนั้น ชีวิตในการงานการแสดงร้องเพลงและความรักของเธอประสบความสำเร็จอย่างรุ่งโรจน์ เธอได้เป็นนักร้องที่ได้รับการยอมรับจากผู้คนหมู่มากในเรื่องของความสามารถ และเธอแต่งงานกับนักประพันธ์เพลงร้องผู้มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในสมัยนั้นอย่าง Donizetti ผู้คนมากมายคงอิจฉาในโชคชะตาของเธอ ในเนื้อร้องนั้นได้เล่าเรื่องราวชีวิตในด้านความสำเร็จของเธอ แต่เธอกลับร้องอย่างภาคภูมิใจว่า สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวและเธอไม่ได้ต้องการมันมากไปกว่าความรักของเหล่าแฟน ๆ ความรักของพวกเขาเปรียบเสมือนขุมทรัพย์อันล้ำค่าของเธอ เนื้อร้องนั้นเขียนไว้อย่างสวยงาม คาดว่าคนที่มีโอกาสได้ฟังได้งานคนชื่นชมทั้งในความสามารถของเธอและเนื้อร้องที่แสนจะให้ใจเหล่าคนที่ชื่นชอบเธอ ถ้าเปรียบเปรยเพลงนี้กับเพลงป๊อป ในยุคสมัยนี้คงเป็นเหมือนเพลงที่แต่งเพื่อขอบคุณเหล่าแฟนคลับหรือคนที่ชื่นชอบเธอนั่นเอง

การนำเสนอของน้ำเสียงในเพลงนี้ ใช้เสียงที่ผู้แสดงชื่นชอบและคิดว่าไพเราะที่สุดที่จะนำเสนอออกไป ทุกครั้งที่เปล่งเสียงให้รู้สึกถึงการหวานเมลิคพันธ์แห่งความรัก ร้องไปด้วยจิตใจที่ขอบพระคุณผู้ฟัง โดยเฉพาะในประโยคหลัง “Caro bene, al tuo cospetto” เพราะเป็นประโยคที่พูดถึงเหล่าบรรดาแฟน ๆ ที่ชื่นชอบเธอ

3.6.3 วิธีการฝึกซ้อม

บทเพลง “Ne ornerà la bruna chioma” เป็นเพลงในการแสดงครั้งนี้ที่ยากที่สุดสำหรับผู้แสดง ในเรื่องของเทคนิคการร้องและพละกำลังในการร้อง

ปัญหาที่พบ

- (1) การร้องโน้ตระดับที่มากมาอย่างรวดเร็วนั้นต้องอาศัยทักษะขั้นสูงมาก นอกจากเรื่องของเทคนิคการเปล่งเสียงแล้วยังเป็นเรื่องของการร้องขึ้นคู่ที่ห่างกันอย่างรวดเร็ว เบื้องต้นผู้แสดงไม่สามารถทำได้ดี มีโน้ตเพี้ยนและร้องไม่ทันตามจังหวะที่กำหนด
- (2) พละกำลังในการร้องทั้งเพลงไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นเพลงที่มีความยาว มีการร้องในระดับเสียงที่สูงและมีการร้องโน้ตระดับมาก ประกอบกับในช่วงท้ายที่จังหวะของเพลงนั้นเร็วขึ้น จุดหายใจมีเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ ในแต่ละครั้ง
- (3) มีจุดที่ไม่สามารถร้องคำร้องและจังหวะได้ทันตามที่กำหนด (ห้องที่ 137)

Musical score for "Bella Sol del l'amor mio". The score consists of two systems. The first system shows the vocal line with lyrics "rò Bel-la sol del l'a mor mi o, o - gni" and piano accompaniment. The second system shows the vocal line with lyrics "bel - la vin - ce - rò. Bela-la sol del - l'a mor" and piano accompaniment. Red boxes highlight specific triplet passages in the vocal line in both systems.

ตัวอย่างที่ 19 บริเวณห้องที่ 137 จังหวะในการร้องที่ซับซ้อนและร้องด้วยความเร็ว

วิธีแก้ไข

- (1) แก้ปัญหาการร้องโน้ตเพี้ยนโดยการร้อง Solfege คือการร้องชื่อโน้ตตาม Scale ลงไป ส่วนตัวผู้แสดงใช้ระบบ Move Do คือการร้องโน้ตอิงตามบันไดเสียงที่เกิดขึ้น ตัว Do เป็นตัว Tonic ของบันไดเสียงนั้น ในส่วนของจุดที่มีโน้ตโครมาติกมากและร้องเร็ว ผู้แสดงใช้วิธีการเล่นเปียโนและอัดไว้เปิดฟังและร้องตาม เพื่อความสะดวกในการซ้อมให้บ่อยครั้งที่สุด เมื่อแก้ปัญหาการร้องโน้ตเพี้ยนแล้ว ในส่วนของการฝึกการร้องโน้ตระดับให้แม่นยำและรวดเร็วควรเริ่มต้นฝึกด้วยจังหวะที่ช้าและค่อย ๆ เร็วขึ้นตามลำดับ ตามที่ใน Score นั้นกำหนดจังหวะที่ 152 แต่ผู้แสดงเริ่มต้นฝึกเพียงแค่ 80 และค่อยปรับให้เร็วขึ้นตามความสามารถ
- (2) เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและความทนทานของร่างกาย ควรฝึกการร้องอย่างสม่ำเสมอ และค่อย ๆ เพิ่มระยะเวลาในการฝึกซ้อมให้นานขึ้นตามลำดับ เพื่อเตรียมพร้อมพละกำลังสำหรับการร้องในวันแสดงเป็นเวลา 1 ชั่วโมงเต็ม นอกจากนี้ยังต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายแต่พอดีและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

- (3) เน้นการแก้ปัญหาเฉพาะจุด เริ่มต้นที่ฝึกอ่านให้ทันกับจังหวะที่กำหนด จากนั้นฝึกโดยการร้องในจังหวะที่ 80 แล้วค่อยเพิ่มเป็น 152 ตามจังหวะที่กำหนด
- (4) เป็นเพลงที่อยู่ในระดับสูง ผู้แสดงควรให้ความสำคัญและเวลาในการฝึกซ้อมมากที่สุดในการแสดง ส่วนตัวผู้แสดงใช้เวลาในการฝึกฝนเพลงนี้มากกว่า 3 เดือน การฝึกฝนในแต่ละขั้นตอนต้องใช้ความอดทนและสมาธิในการใช้เสียงร้อง เนื่องจากเป็นเพลงที่มีระดับเสียงสูงและยาก ถ้าฝึกฝนโดยมิได้ระวัง อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บของเส้นเสียงระหว่างการซ้อมได้

3.7 5 MÉLODIES POPULAIRES ประพันธ์โดย MAURICE RAVEL

3.7.1 วิเคราะห์บทเพลง

บทเพลงชุด 5 Mélodies Populaires หรือ Cinq Mélodies Populaires Grecques เป็นบทเพลงร้องประเภทเพลงชุด ในชุดนี้ประกอบด้วย 5 เพลงสั้น ๆ ขับร้องด้วยภาษาฝรั่งเศส ใช้เวลาในการแสดงรวมทั้งหมดประมาณ 9:00 นาที ในการประพันธ์มีการใช้ระบบเสียงแบบ Mode เข้ามาผสมผสานกับหลักการและสไตล์การประพันธ์เพลงในยุค Impressionist และผู้ประพันธ์ได้นำสำเนียงในดนตรีพื้นบ้านมาใช้ ทำนองทุกเพลงเป็นทำนองที่ร้องตามได้ มีจังหวะที่น่าสนใจและทำนองเป็นที่ไพเราะน่าจดจำ

สังคีตลักษณะ

บทเพลงทั้ง 5 เพลงในชุดนี้เป็นเพลงสั้น ๆ ซึ่งในแต่ละเพลงนั้นมีการนำเสนอไอดีของทำนองหลักเพียงทำนองเดียว การบรรยายเนื้อหาหรือบทกวีดำเนินไปในทำนองแบบเดิมหรือบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในแนวดนตรีสนับสนุน จึงจัดให้บทเพลงทั้ง 5 เพลงนี้อยู่ในสังคีตลักษณะแบบ Strophic Form

ความสัมพันธ์ระหว่างคำร้องและดนตรี

ความสัมพันธ์ระหว่างคำร้องและดนตรี ใน 5 บทเพลงนี้เป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกัน พูดถึงช่วงเวลาและความเป็นมาในวันสำคัญหรือวันแต่งงานของตนเอง ในเพลงแรก เป็นเพลงที่พูดถึงเกี่ยวกับบุรุษผู้หนึ่งที่ปลุกคนรักให้ตื่นขึ้นมาต้อนรับยามเช้าที่สดใสและขอเธอแต่งงาน ในท่อนเพลงนี้ใช้ดนตรีที่ฟังดูสว่างสดใสด้วยจังหวะ Moderately ในบันไดเสียง G Minor และจุดเด่นในเพลงนี้พบว่า ผู้ประพันธ์นั้นนำโน้ตตัวที่สามออก เพราะฉะนั้นใน

เพลงนี้เราจะได้ยินแต่เสียงของคู่ 5 ในแนวดนตรีสนับสนุนเล่นด้วยน้ำหนักเบา นักร้องเป็นผู้ นำเสนอทำนองหลักเข้ามา ซึ่งการนำเสนอของทำนองเป็นไปอย่างเรียบง่าย ร้องด้วยเสียงที่ ผ่อนคลาย ในบทเพลงที่สองเนื้อเรื่องดำเนินไปที่โบสถ์ที่สวยงามที่เรากำลังจะเดินทางไป ดนตรีสนับสนุนพรมคอร์อย่างถนุถนอม ผู้แสดงตีความเป็นการเดินทางไปด้วยจิตใจที่ ถ่อมใจและด้วยความรักในพระเจ้า ในบทเพลงที่สามดนตรีเปลี่ยนเริ่มมีจังหวะกระชับและ มั่นคงมากขึ้น เพื่อสนับสนุนในบทร้องที่เป็นบทถกถึงความดีในตัวเอง เป็นบทร้องที่แสดงถึง ความมั่นใจในตัวเองและมั่นใจในความรักที่มอบให้กับคู่รักที่กำลังจะแต่งงาน ในบทเพลงที่สี่ เป็นบทเพลงที่บรรยายถึงความรักและความศรัทธาที่เรามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ร้องด้วย ความสำนึกในพระคุณของพระองค์ ร้องด้วยใจขอบพระคุณ แนวดนตรีสนับสนุนนั้นค่อนข้าง อิสระตามผู้ขับร้อง สังกัดได้จากแนวดนตรีที่เบาบางและจะมีเพียงคอร์ดมารองรับในคำที่ สำคัญและต้องการเน้นเป็นพิเศษเท่านั้น และในเพลงสุดท้ายที่มีจังหวะสนุกสนาน เต็มรับ ใน เพลงนี้เป็นทำนองที่ร้องตามง่ายและมีจังหวะที่สนุกสนาน ตรงตามเนื้อร้องที่เชิญชวนทุกคน ในงานให้มาร่วมร้องเพลงและเต็มรับเฉลิมฉลองกัน ปิดท้ายด้วยการร้องคำที่สื่อถึงความ สนุกสนานและการเต็มรับคือ “Tra-la-la”

3.7.2 การตีความบทเพลง

กลุ่มบทเพลงชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพลงพื้นบ้านชุดนี้มีเนื้อโดยรวมเกี่ยวข้องกับ เรื่องราวความรักของชายคนหนึ่งที่มีให้กับหญิงสาวคนหนึ่งอย่างหมดหัวใจ เหตุการณ์ทั้งหมดเริ่ม ตั้งแต่ฝ่ายชายขอแต่งงานจนไปถึงจบงานพิธีการแต่งงาน ใน 5 เพลงนี้แท้จริงแล้วแต่ละเพลงมีเนื้อหา ที่จับในตัวเพลง แต่ละเพลงก็มีประเด็นที่ต่อการสื่อเพียงประเด็นเดียว แต่จากการวิเคราะห์และ ตีความดูแล้วนั้น ใน 5 เพลงทั้งหมดนี้สามารถนำมาผูกเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันได้ โดยเริ่มจาก

- (1) Le Réveil de la Mariée ในบทนี้เหมือนเป็นบทเริ่มเนื้อเรื่องโดยการขอแต่งงาน จากหญิงที่รัก หญิงสาวสวยน่าทะนุถนอมเปรียบเหมือนดั่งนกน้อย ช่วงเริ่มต้นเพลง จินตนาการในแนวดนตรีสนับสนุนว่าเป็นเสียงระฆังที่คอยปลุกเร้าตื่นเข้าขึ้นมาอย่าง สดใส และเข้านี้เป็นเข้าที่สดใสที่สุดในชีวิต ทุกสิ่งรอบข้างมองไปทางใดล้วนแต่มี ความสวยงาม เสียงที่มีความสุขผสมรวมกับความตื่นตื่นที่ชีวิตจะกำลังก้าวไปอีก ขึ้นหนึ่ง
- (2) Là-bas, vers l'église ในบทนี้พูดถึงโบสถ์ที่สวยงามและศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ผู้ที่ได้ไปมี ความเชื่อว่าในโบสถ์นั้นเต็มไปด้วยพระพรอันแสนบริสุทธิ์จากพระเจ้า ไม่ว่าชีวิตจะ มีเรื่องเศร้าหรือน่ายินดีเพียงใดจะมีสถานที่แห่งนี้ ที่เป็นสถานที่น้มนัสการในทุกเวลา

และในที่นี้เอง ผู้ร้องหรือฝ่ายชายได้มีการตัดสินใจว่า งานที่สำคัญอย่างการแต่งงาน จะไปแต่งงาน ณ ที่โบสถ์แห่งนี้เท่านั้น

- (3) *Quel galant m'est comparable* ในบทเพลงนี้พูดถึงการไถ่ถามผู้ที่ร่วมจะแต่งงานว่า ฉันคู่ควรกับเธอไหม ความรักที่มีต่อผู้หญิงคนนี้ช่างมากมายเหลือเกิน การไถ่ถามนั้นเป็นไปด้วยความรักและห่วง หัวใจที่เต็มไปด้วยความรัก ในวันแต่งงานก็กลัวว่าเธอคนหนึ่งที่แต่งงานด้วยจะไม่พอใจในตัวเรา กลัวว่าเรานั้นดีไม่พอกับความต้องการของเขา จึงต้องเอ่ยคำถามนี้ออกไปด้วยความจริงใจ
- (4) *Chanson des cueilleuses de lentisques* บทเพลงสรรเสริญพระเจ้า ขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักและสันติสุขที่พระองค์ทรงประทานมาให้อย่างเปี่ยมล้นในวันนี้ ความสุขที่เกิดขึ้นในวันนี้เพราะองค์พระเจ้าประทานให้ จากการดีความ มีความเชื่อว่าในฉากหรือในบทนี้เรื่องราวนั้นเกิดขึ้นที่โบสถ์ เป็นท่อนที่ชื่นชมความสง่างามในพระคริสต์ด้วยจิตใจที่ขอบพระคุณและถ่อมตัวถ่อมใจ เหมือนดังเพลงสรรเสริญพระเจ้า เสียงร้องสำหรับการขอบคุณพระเจ้าเป็นจะต้องเป็นน้ำเสียงที่ไพเราะและคุณภาพดีที่สุดในทุกประโยคเพลงถูกวางลงอย่างประณีตอย่างนุ่มนวล
- (5) *Tout gai!* บทเพลงเต้นรำบทสุดท้ายของเพลงชุดนี้ ในบทนี้จะเป็นการชักชวนเหล่าเพื่อนมาร่วมเต้นและสนุกกัน หลังจากจบงานพิธีงานแต่งงาน จากนั้นก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสนุกที่ทุกคนจะเริ่มเต้นรำเพื่อเฉลิมฉลองและยินดี ภายในใจรู้สึกร้องด้วยความขอบคุณแขกทุกคนที่มาร่วมงาน

3.7.3 วิธีการฝึกซ้อม

รูปแบบและเทคนิคในบทเพลง

สไตล์การร้องในเพลงชุดทั้ง 5 เพลงนี้นั้น ตัวผู้ประพันธ์เองค่อนข้างให้อิสระกับผู้แสดงในการแสดงลีลาในการร้อง จะสังเกตได้จากการใช้เครื่องหมายกำกับในการร้องที่น้อยมากหรือแทบจะไม่มี ไม่เหมือนเพลงของนักประพันธ์อื่นเช่น Donizetti ในแต่ละท่อนเพลงเพียงการกำหนดจังหวะและความรู้สึกโดยรวมของเพลง และเครื่องหมายกำหนดถึงความดังเบาเท่านั้น การนำเสนอทำนองในแบบพื้นบ้านเป็นที่จดจำง่ายและแฝงไปด้วยความไพเราะของบทกวี ผู้แสดงนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถึงความหมายของคำร้อง และการตีความของเรื่องราว เพื่อการนำเสนออย่างมีสีสันในแบบฉบับของตัวเอง

เทคนิคการใช้เสียงในเพลงชุดนี้นั้น มีการใช้เทคนิคการร้องแบบ Bel Canto (แปลได้ว่า Beautiful Singing) โดยลักษณะโดดเด่นของการร้องแบบ Bel Canto นั้นคือการร้องแบบคุณภาพเสียงที่คมชัด การร้องในประโยคเพลงที่ยาว เสียงร้องเปรียบประหนึ่งตั้งเครื่องดนตรีชนิดเครื่องลม สามารถร้องโน้ตระดับได้อย่างไหลลื่นและรวดเร็ว จุดเด่นของโทนเสียงในการร้องแบบ Bel Canto นั้นคือโทนเสียงที่ก้องกังวานในกะโหลกศีรษะ ผู้ฟังจะรู้สึกถึงเสียงที่เปรียบเสมือนมวลกลม เสียงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ มักจะฟังทึบหรือทึบกว่าเสียงพูดปรกติของผู้แสดงนั้น ๆ แต่เนื่องด้วยเพลงนี้เป็นเพลงที่เกิดขึ้นในยุคศตวรรษที่ 20 เป็นยุคแห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ทั้งผู้ร้องและเสียงดนตรีสามารถสื่อถึงอารมณ์และบรรยากาศได้อย่างชัดเจนมากขึ้น และเพื่อให้เข้ากับเสียงดนตรีที่เกิดขึ้น ในส่วนที่เปียโนในการเล่นโน้ตเพียงไม่กี่ตัว ผู้แสดงจึงเลือกใช้เทคนิคในการใช้เสียงที่มีความคมชัดหรือเสียงที่แหลมออกมามากขึ้น (Twang) เหมือนสไตลในการใช้เสียงแบบนักร้องและนักแสดงทางแถบฝรั่งเศส ที่มีรสนิยมในการใช้เสียงที่แตกต่างออกไป คือลักษณะของเสียงร้องนั้นจะมีจุดโฟกัสของเสียงที่เล็ก ลักษณะของเนื้อเสียงที่ออกมาจะมีความก้องกังวานแต่ไม่ทึบหนัก จะเป็นเสียงที่ฟังชัดเจนในการสื่อของภาษา เสียงแหลม และฟังเล็กกว่าการใช้เสียงในเพลงช่วงยุคคลาสสิก เพลงร้องเทคนิคของการวางโน้ตระดับไม่หวือหวามาก เน้นในเรื่องการแสดงอารมณ์ของเพลง นำเสนอทำนองและสีสันทันของเสียงที่ไพเราะ

นอกจากเรื่องสีสันทันของเสียงและช่องเสียงในการร้องเพลงชุดนี้จะแตกต่างกับเพลงในยุคคลาสสิกและโรแมนติกที่นำเสนอก่อนหน้านี้ ผู้แสดงควรตระหนักถึงเรื่องของการออกเสียงในภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย อุปสรรคในการที่ผู้แสดงพบจากการออกเสียงคืออักษรตัว “R” ในภาษาฝรั่งเศส ทุกครั้งที่ออกเสียงมักจะทำให้เสียงนั้นติดอยู่ในลำคอไม่ก้องกังวาน บางครั้งการออกเสียงในตัวอักษรนี้ ทำลายช่วงของช่องเสียงที่ต้องการนำเสนอต่อไป วิธีแก้ไขโดยการฝึกอ่านให้บ่อยครั้งเพื่อให้กล้ามเนื้อในการออกเสียงจดจำ จากนั้นฝึกร้องโดยพยายามใช้ Head and Middle Register ใช้ไปพร้อมกันอย่างสมดุล การฝึกฝนต้องอาศัยความอดทนและให้เวลากับการฝึก เพราะถ้าฝึกแบบรีบร้อนอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บของเส้นเสียงได้ โดยแบบฝึกหัดสำหรับฝึกการออกเสียงนั้นจะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.12

ผลงานในเพลงชุดนี้ของ Ravel นั้นได้รับแรงบันดาลใจสำคัญมาจากแนวเพลงพื้นบ้าน ซึ่งในแต่ละบทเพลงจะค่อนข้างมีทำนองที่ไพเราะ เป็นที่จดจำและร้องตามได้ไม่ยาก หรือเรียกอีกนัยหนึ่งได้ว่าเป็นเพลงแนวป๊อปตามชื่อที่ตั้งไว้ แต่ในความเป็นเพลงพื้นบ้านนั้นยังคงในเรื่องของสำเนียงการสะบัดโน้ต การทิ้งคำท้ายและการเน้นจังหวะที่แตกต่างตามรสนิยมของแต่ละบุคคล ซึ่ง Ravel นั้นให้อิสระต่อผู้แสดงอย่างเต็มที่โดยการกำหนดเครื่องหมายกำกับกับการร้องต่าง ๆ ใช้น้อยมาก การศึกษาข้อมูลในแต่ละเพลงนั้นนอกจากจะฝึกฝนเทคนิคการใช้เสียงอย่างเคร่งครัดแล้ว ผู้แสดงยังให้ความสำคัญในเรื่องของการตีความของเพลงและบรรยากาศของดนตรีโดยรอบ เพื่อสามารถบรรยายได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Le Réveil de la Mariée (เพลงของเจ้าสาว)

ในตอนแรก Le Réveil de la Mariée (เพลงของเจ้าสาว) นั้น ในส่วนของทำนองในการร้องนั้น ใช้โน้ตเพียงไม่กี่ตัวที่ซ้ำไปมา มีกลุ่มจังหวะที่ชัดเจนไม่คลุมเครือเป็นที่จดจำของผู้ฟัง มีการใช้โน้ตสลับเพื่อแสดงถึงกลิ่นอายของเพลงพื้นบ้าน เสียงเปียโนที่เล่นสามพยางค์ เริ่มต้นขึ้นเปรียบเสมือนเสียงของระฆังของโบสถ์ ทำนองร้องจะอยู่ในระดับเสียงกึ่งกลาง จำเป็นต้องร้องให้เสียงนั้นได้ยินชัดเจนหลุดออกจากแนวเปียโน ต้องทำงานประสานกับนักเปียโนเล่นประกอบในเรื่องของความสมดุลของเสียงและการให้ความสำคัญกับน้ำเสียงเป็นอย่างมาก

จากตัวอย่างโน้ตหน้าแรกนี้แสดงให้เห็นถึงการให้อิสระในการเล่นและตีความของผู้แสดง การกำหนดความเร็วด้วยคำว่า *Modéré* ที่เป็นภาษาฮิติแปลว่า ปานกลางหรือให้เล่นในความเร็วปานกลาง และคำว่า *Très doux* เป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าอ่อนหวานและอ่อนโยนมาก ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เล่นนั้นตีความความอ่อนหวานในแบบฉบับของตัวเอง มีการเขียนเครื่องหมายหายใจให้เพื่อเป็นการกำหนดในเรื่องของประโยคเพลงในการร้องอีกด้วย

The image displays a musical score for the song "Le Réveil de la Mariée". It consists of three systems of music. The first system is labeled "CHANT" and "PIANO". The tempo is marked "Modéré". The piano part features a triplet pattern in the right hand, which is highlighted with a red box. The lyrics are written in both French and English. The second system continues the piano accompaniment and includes the lyrics: "Ré-veil-le-toi, ré-veil-le-toi, perdrix mi-gnon-ne, Ah! Ré-veil-le-toi, ré-veil-le-toi, Wake up my dear, wake up my dear, my bon-bird-tye, Ah, wake up my dear, wake up my". The third system continues the piano accompaniment and includes the lyrics: "gnon-ne, Ah! Ré-veil-le-toi, ré-veil-le-toi, Wake up my dear, wake up my".

จากภาพแสดงถึงการนำเสนอทำนองแบบเรียบง่ายกับแนวดนตรีสนับสนุนที่มีเอกลักษณ์โดยการตัดโน้ตตัวที่ 3 ออกไป ในเพลงนี้อยู่ในบันไดเสียง Gm แต่ในแนวดนตรีสนับสนุนนั้นตัดโน้ตตัว Bb ออก เพื่อให้ได้เสียงและบรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ

Là-bas, vers l'église (ฌ โบสถ์อันแซนไกล)

บทร้องท่อนที่ 2 มีชื่อว่า Là-bas, vers l'église (ฌ โบสถ์อันแซนไกล) ใช้เทคนิคในการร้องแบบ Bel Canto (Beautiful Singing) ผสมผสานกับเทคนิคการร้องแบบสมัยใหม่มากขึ้นอย่างทีกล่าวไว้ตอนต้นของบทวิธีการฝึกซ้อมในช่วงท่อนที่ 1 ในเพลงนี้มีเทคนิคที่น่าสนใจสำหรับผู้แสดงหลายจุด ดังนี้

- (1) การนำเสนอของจังหวะ 2/4 สลับกับ 3/4 อาจทำให้เกิดความสับสนในช่วงของการฝึกซ้อมครั้งแรก ๆ ต้องอาศัยการฝึกซ้อมบ่อยครั้งเพื่อเกิดความเคยชินในบทเพลง

The image shows a musical score for the song 'Là-bas, vers l'église'. It consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line starts with a piano (pp) dynamic marking. The lyrics are: 'Là - bas, vers l'é - gli - so, Out there, where the church tower, Vers l'é - glise Ay - io Si - dé - Tour'r of A - gi - o Si - de -'. The score includes time signature changes from 2/4 to 3/4 and back to 2/4. There are three red boxes highlighting specific measures in the vocal line: the first box is at the beginning, the second is at the first time signature change, and the third is at the end.

จากภาพแสดงถึงการเปลี่ยนจังหวะบ่อยครั้งตามประโยคคำร้อง

- (2) มีการใช้ Dynamic แบบเบาที่สุด (pp) ซึ่งการร้องให้ได้ระดับเสียงที่เบามากในโน้ตตัวที่สูง ต้องอาศัยการเก็บและควบคุมลมอย่างสมบูรณ์ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องฟังไม่อึดอัด ต้องฟังออกถึงเสียงที่ฟังสบาย เพราะในเพลงนี้บ่งบอกถึงความรู้สึกที่ดี เต็มไปด้วยแสงสว่างและความหวัง ฝึกฝนพิเศษโดยการคิดถึงเทคนิคการใช้ Register และ Focus เสียงเป็นหลัก เมื่อได้ตามที่ต้องการอย่างแม่นยำแล้วจึงค่อยดัน Support เพื่อให้เสียงที่เบาแน่นพุ่งไปไกลอย่างมีจุดมุ่งหมาย ข้อควรระวังพิเศษในการฝึกซ้อมคือ การดันแรงมากเกินไปอย่างผิดวิธีทั้งที่ยังไม่มีการเตรียมพร้อมของอวัยวะในกระบวนการใช้เสียงให้ดีเสียก่อน นอกจากจะทำลายสุขภาพของเสียงแล้วยังไม่ได้ลักษณะของน้ำเสียงที่ต้องการอีกด้วย

pp
 Là - bas, vers l'é - gli - se,
 Out there, where the church tower,

จากภาพแสดงถึงประโยคที่ต้องการเสียงร้องที่เบามาก และเปล่งออกมาอย่างสบาย

(3) ผู้ประพันธ์เขียนเครื่องหมายควบคุมการใช้เสียง (Articulation) และเครื่องหมายกำหนดถึงความตึงเบาของเสียง และยังมีเครื่องหมายประโยคเพลง (Slur) ที่ผู้แสดงจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

(4) ตรงบริเวณทุกจุดที่เป็นโน้ตสามพยางค์ในเพลงนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นจุดที่มีคำร้องมากมาย ผู้แสดงจึงต้องตระหนักถึงความชัดเจนของคำเป็นพิเศษ เริ่มจากการร้องให้เสียงอยู่บนสระที่ใช้และต่อมาจึงใส่ความชัดเจนของพยัญชนะเข้าไป ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนของคำและการฟังได้ยินถึงเสียงที่เป็นธรรมชาติ

3
 Vers l'é - glise Ay - io Si - de
 Tou'r of A - yi - o Si - de

จากภาพแสดงถึงประโยคที่มีโน้ตสามพยางค์พร้อมคำร้องที่มีถึงสามสระ และต้องเปล่งออกมาอย่างชัดเจน

(5) ความรู้สึกโดยรวมของเพลงนี้ เป็นความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหวังว่าจะพบเจอในสิ่งที่ดีไม่ไกลจากจุดที่ยืนอยู่ น้ำเสียงที่น่าเสนอมจะเป็นโทนเสียงที่สว่างและฟังสบาย ปลอ่ยเสียงที่ก้องกังวานให้ลอยออกไป

Quel galant m'est comparable (ฉันทิงามแคไหนกัน)

บทร้องท่อนที่ 3 มีชื่อว่า Quel galant m'est comparable (ฉันทิงามแคไหนกัน) ใช้เทคนิคในการร้องแบบ Bel Canto (Beautiful Singing) ผสมผสานกับเทคนิคการร้องแบบสมัยใหม่มากขึ้นอย่างที่ว่าไว้ตอนต้นของบทวิธีการฝึกซ้อม ในเพลงนี้มีการกำหนดเครื่องหมาย Slur บ่งบอกถึงประโยคของเพลงและเครื่องหมายกำหนดระดับความเบาดังของเสียง ในเพลงนี้มีเทคนิคที่น่าสนใจสำหรับผู้แสดงหลายจุด ดังนี้

- (1) มีการนำเสนอของทำนองตอนเริ่มต้นเพลงแบบไม่มีดนตรีประกอบ ผู้แสดงต้องอาศัยการซ้อมในเรื่องของระดับเสียงที่แม่นยำ และขับร้องอย่างมั่นใจ

Allegro

CHANT

PIANO

Quel ga - - - lant, ga - lant m'est com - pa -
Which gal : - - - lant, which gal - lant can com -

ra - - - ble, d'en - tre ceux qu'on voit pas - - - ser?
pare with me, Love, of all you see pass by?

จากภาพแสดงถึงการนำเสนอทำนองตอนต้นโดยไม่มีดนตรีประกอบ

- (2) สำเนียงและการเน้นจังหวะในการร้อง เพื่อบ่งบอกถึงแนวดนตรีพื้นบ้าน ดังตัวอย่าง Score ที่ให้ตอนต้น คำว่า “Galant” ตอนเริ่มต้นของเพลง จากการที่ผู้แสดงได้ฟังตัวอย่างจากนักร้องที่มีชื่อเสียงหลายคนร้องในประโยคนี้ส่วนใหญ่จะเน้นที่ตัว F ไม่ได้เน้นที่จังหวะตกตรงตัว E ความสำคัญของโน้ตตัว E นั้นเป็นเพียงโน้ตที่สะบัดเข้าหาตัว F เท่านั้น

Allegro

CHANT

PIANO

Quel ga - - - lant, ga - lant m'est com - pa -
Which gal : - - - lant, which gal - lant can com -

จากภาพแสดงถึงประโยคโน้ตสะบัดนำเสนอสำเนียงพื้นบ้าน

- (3) ในช่วงท้ายของเพลงมีการเปลี่ยนอารมณ์ ใน Score กำหนดด้วยคำว่า *très tendre* ซึ่งแปลว่า เต็มไปด้วยความอ่อนโยนมาก ผู้ประพันธ์ใช้คำว่า *Ralenti* ซึ่งแปลว่า ช้าลง เป็นตัวบ่งบอกจังหวะที่เปลี่ยนแปลงไปและยังให้ ร้องเบา (P) เปลี่ยนจากตอนต้นเพลงที่ให้ร้อง Forte ตรงจุดนี้ผู้แสดงควรทำให้แตกต่างกันอย่างชัดเจนในเรื่องของความดังเบาของเสียงร้อง ทำให้บทเพลงมีมิติในการนำเสนอและน่าสนใจมากขึ้น

The image shows a musical score for a song. The top staff is the vocal line, and the bottom two staves are the piano accompaniment. The vocal line has lyrics in French and English. A red box highlights the instruction 'Ralenti très tendre' above the vocal line. The piano accompaniment includes a dynamic marking 'p' (piano) and the instruction 'suyvez'.

จากภาพแสดงถึงเครื่องหมายกำหนดแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์เพลง

Chanson des cueilleuses de lentisques (เพลงแห่งแสงอันเรืองรอง)

บทร้องท่อนที่ 4 มีชื่อว่า Chanson des cueilleuses de lentisques (เพลงแห่งแสงอันเรืองรอง) ใช้เทคนิคในการร้องแบบ Bel Canto (Beautiful Singing) ผสมผสานกับเทคนิคการร้องแบบสมัยใหม่มากขึ้นอย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นของบทวิธีการฝึกซ้อม ในเพลงนี้มีการกำหนดเครื่องหมาย Slur บ่งบอกถึงประโยคของเพลงและเครื่องหมายกำหนดระดับความเบาดังของเสียง (ตั้งแต่ p-pp) ในเพลงนี้มีเทคนิคที่น่าสนใจสำหรับผู้แสดงหลายจุดดังนี้

- (1) ในเพลงนี้มีการเปลี่ยน Time signature อยู่บ่อยครั้ง โดยเปลี่ยนระหว่าง 3/4 และ 2/4 สลับกันไป เพราะด้วยเป็นการร้องกึ่งบรรยายเรื่องราว จังหวะค่อนข้างจะยืดหยุ่นตามความรู้สึกของผู้แสดง แต่อย่างไรก็ดี ผู้แสดงจำเป็นต้องฝึกซ้อมจนเกิดความเคยชินกับอัตราจังหวะที่เปลี่ยนไป

IV. Chanson des cueilleuses de lentisques
IV. SONG OF THE LENTISK GATHERERS

Lent

CHANT

p

O joie de mon à - - -
Oh, my best be - lou - - -

PIANO

pp

Oh, tout le temps

me, joie de mon cœur, trésor qui m'est si
My heart's trea - sure, my dear - est

char; joie de l'âme et du
one, oh, my joy, et du

mp *p* *pp*

จากภาพแสดงถึงการเปลี่ยนจังหวะบ่อยครั้งในเพลง

- (2) ลักษณะของน้ำเสียงในเพลงนี้ ผู้แสดงจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการควบคุมระดับของความดังเบา ซึ่งส่วนใหญ่ค่อนข้างเบาถึงเบามาก ระหว่างการฝึกซ้อมผู้แสดงจะต้องคอยฟังและปรับสมดุลของเสียงตัวเองให้เหมาะสม ให้เบาอย่างพอดี ไม่ใช่เบาจนเกินไปจนไม่ได้ยิน และนอกจากนี้คำในบทวิกก็ต้องฟังชัดเจนอีกด้วย เทคนิคการใช้เสียงที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติจะเป็นจำพวกแบบฝึกหัดที่เน้นไปทางโพกัสของช่องเสียง (Register) มากกว่าแบบฝึกหัดอื่น ๆ

pp
 comme un bel an - ge blond, sous le clair so - leil,
 Like an an - gel fair in the clear sun - shine

mf
 Hé - las! tous nos pauvres cœurs sou
 Then, oh love, am I worn with

f   *p*   *ppp*

จากภาพแสดงถึงประโยคเพลงที่มีความแตกต่างเรื่องของ Dynamic มาก

- (3) ประโยคเพลงที่ยาวและมีการเคลื่อนไหวของทำนองมาก ผู้แสดงจะต้องบริหารการใช้ลมหายใจหายใจของตัวเองให้ได้เพียงพอ ไม่หายใจ ระหว่างประโยคหรือระหว่างคำ

Lent
CHANT
 O joie de mon à -
 Oh, my best be lov -

PIANO
pp
 Et tous le temps

- me, joie de mon cœur, tré - sor qui m'est si
 id, My heart's treu - sure, my dear est

จากภาพแสดงถึงประโยคเพลงที่ยาวและมีความเคลื่อนไหวของทำนอง

- (4) ในแนวเปียโนที่เล่นกับแนวร้องนั้น เป็นรูปแบบเป็นคอร์ด เป็นชั้นคู่คอยสนับสนุนในแนวร้องแบบบาง ๆ แต่ก็คอยรับส่งกันเสมอ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแสดงควรตระหนักคือเรื่องของ Dynamic และสัดส่วนหัวจังหวะและลมหายใจที่จะต้องไปด้วยกันกับแนวเปียโน นอกจากนี้ ผู้แสดงต้องฝึกฝนในเรื่องทำนองร้องในเพลงนี้เพราะการนำเสนอในแนวร้องกับแนวเปียโนไม่ได้เล่นแนวทำนองเพื่อสนับสนุนแนวร้อง
- (5) ในช่วงกลางเพลง มีการนำเสนอของแนวร้องและแนวเปียโนในจังหวะที่ขัดกันระหว่างจังหวะแบบ 2 กับจังหวะแบบ 3 ในขณะที่ฝึกซ้อมผู้แสดงมักจะรู้สึกขัดและร้องยาก จึงจำเป็นที่จะต้องฝึกซ้อม ณ ตรงจุดนี้เป็นพิเศษเพื่อความเคยชิน

จากภาพแสดงถึงการนำเสนอของแนวทำนองร้องและแนวดนตรีสนับสนุนที่มีจังหวะขัดกัน

Tout gai! (มาสนุกด้วยกัน)

บทร้องท่อนที่ 5 มีชื่อว่า Tout gai! (มาสนุกด้วยกัน) ใช้เทคนิคในการร้องแบบ Bel Canto (Beautiful Singing) ผสมผสานกับเทคนิคการร้องแบบสมัยใหม่มากขึ้นอย่างทีกล่าวไว้ตอนต้นของบทวิธีการฝึกซ้อม ในท่อนที่ 5 นี้มีท่วงทำนองและจังหวะที่สนุกและเรียบง่ายในเรื่องของเชิงเทคนิคในการร้องนั้นจะมีจุดที่คอยระวังอยู่น้อยที่สุดใน 4 ท่อนที่ผ่านมา แต่เพลงนี้จะเน้นไปเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและจังหวะของเพลงที่เปลี่ยนไปเร็วขึ้นอย่างมีชีวิตชีวา ถ้าเทียบกับ 4 ท่อนเพลงแรก ในเพลงนี้มีการกำหนดเครื่องหมาย Slur บ่งบอกถึงประโยคของเพลงและมีการเปลี่ยนจังหวะ (Time signature) อยู่บ่อยครั้ง ในเพลงนี้มีเทคนิคที่น่าสนใจสำหรับผู้แสดงหลายจุด ดังนี้

- (1) เป็นเพลงสุดท้ายของชุด ซึ่งมีจังหวะที่สนุกสนาน ผู้แสดงควรปรับความรู้สึกให้ทันหลังจากร้องท่อนที่ 4 ซึ่งมีจังหวะที่ช้ามากและใช้ช่องเสียง (Register) แตกต่างกันในท่อนนี้ใช้เสียงในช่วง Chest เข้ามารวมกัน มากกว่าเพื่อความหนักแน่น

สนุกสนาน ระดับเสียงที่ดั่งขึ้น และสนับสนุนใน การร้องแนวเสียงต่ำอย่างมีประสิทธิภาพ (อธิบายเพิ่มในหัวข้อที่ 3.12)

- (2) ในเพลงนี้มีการเปลี่ยน Time signature อยู่บ่อยครั้ง โดยเปลี่ยนระหว่าง 3/4 และ 2/4 สลับกันไปและช่วงก่อนจบประโยคใหญ่ ๆ ผู้แต่งกำหนดสัญลักษณ์ Rall ซึ่งหมายความว่าเล่นให้ช้าลง ผู้แสดงจำเป็นต้องฝึกร่วมกันเกิดความเคยชินกับอัตราจังหวะที่เปลี่ยนไป
- (3) เป็นเพลงที่มีเนื้อหาชักชวนคนมาร่วมเต้นรำไปกับเรา เนื่องด้วยเป็นเพลงฟังทำนองดีดหูและมีจังหวะที่เร็วเน้นไปในเชิงสนุกสนาน ผู้แสดงสามารถร้องเน้นในจังหวะหลักมากขึ้น ร้องคำให้กระชับหรือสั้นขึ้น เพื่อเสริมให้รู้สึกสนุกสนานตามไปกับจังหวะ
- (4) ลักษณะของดนตรีบรรเลงประกอบนั้น มีการเล่น Motive ที่น่าสนใจตามแบบฉบับดนตรีพื้นบ้าน ในระหว่างการฝึกร่วมผู้แสดงควรให้ความสำคัญและรู้สึกถึงกลุ่มจังหวะเหล่านี้เพื่อการร้องที่เข้ากันกับดนตรี ซึ่งรูปแบบจังหวะนี้จะปรากฏทั้งเพลง

The image shows a musical score for a song. It consists of two systems of music. Each system has a vocal line (treble clef) and a piano accompaniment (bass clef). The piano accompaniment features a recurring rhythmic motif in the bass line, highlighted with a red box. The lyrics are in French and are written below the vocal line. The first system of music is in 3/4 time, and the second system is in 2/4 time. The tempo marking 'mf' is present at the beginning of the first system.

จากภาพแสดงถึง Motive ที่สำคัญของเพลงปรากฏอยู่ในแนวดนตรีสนับสนุนทั้งเพลง

3.8 LOVE IS HERE TO STAY ประพันธ์โดย GEORGE GERSHWIN

3.8.1 วิเคราะห์บทเพลง

บทเพลง “Love is Here to Stay” ผู้ประพันธ์เขียนกำหนดอารมณ์ในการบรรเลงโดยใช้คำว่า Con anima มีความหมายว่า เต็มไปด้วยความรู้สึก เป็นคำกำหนดการบรรยายความรู้สึกแบบเปิดคำ ว่า เต็มไปด้วยความรู้สึกนั้นหมายความว่าถึงการให้อิสระต่อผู้แสดง ที่สามารถตีความและแสดงออกด้วยความรู้สึกในแบบของตัวเอง ปรกติในเพลงของ Gershwin จะไม่ค่อยมีการกำหนดอัตราจังหวะในการร้องอย่างแน่นอน เพราะผู้ประพันธ์ต้องการให้อิสระในการแสดงอย่างเต็มที่ ในการแสดงครั้งนั้น ผู้แสดงกำหนดให้ผู้เล่นดนตรีสนับสนุนไม่เล่นตามโน้ตใน Score ทุกตัว เพราะโน้ตใน Score นั้นเล่นโน้ตของท่านเองไปพร้อมกับการร้อง ผู้แสดงมีความเห็นว่า จะเป็นการกำหนดจังหวะและท่วงทำนองในการร้องของผู้แสดงมากเกินไป อีกทั้งยังทำให้เกิดความรู้สึกไม่อิสระในการสื่อถึงอารมณ์ เพราะฉะนั้น นักเปียโนจะยังคงเล่นโน้ตในแนวเบสตามที่กำหนด และมีเพิ่มเหล่าโน้ตประดับที่อยู่ในคอร์ดตามที่ผู้ประพันธ์กำหนดไว้ แต่โน้ตประดับที่เล่นจะทำหน้าที่สนับสนุนในแนวร้องเป็นหลัก ซึ่งอาจจะไม่เล่นตอบกับแนวร้องได้ แต่ก็ไม่มากจนเกินไป

สังคีตลักษณะ

จากการวิเคราะห์สัดส่วนบทเพลง แจกแจงตามลักษณะของห้องเพลงได้ดังนี้

Intro

Intro คือบทนำเกริ่นเรื่องราว มีทำนองที่แตกต่างกับช่วงท่อนเพลงหลัก แต่บางเพลงพบว่ามี การนำวัสดุของกลุ่มจังหวะหรือสไตล์ของเสียงประสานแบบเดียวกันมาใช้เพื่อประสานความเป็นเรื่องราวเดียวกัน ในเพลงนี้เริ่มต้นห้องที่ 1-20 อยู่ในบันไดเสียง F Major รูปแบบจังหวะ 4/4 ร้องด้วยความอิสระเหมือนร้องกึ่งพูด ร้องด้วยความหวังว่าจะมีใครสักคนที่เข้ามาเป็นรักแท้

Refrain

Refrain คือท่อนเพลงหลักที่จะมีการย้อนกลับมา เป็นท่อนที่เสนอไอเดียหลักของบทเพลงนี้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท่านเอง จังหวะ และความหมายเพลง ในเพลงนี้เริ่มต้นห้องที่ 25-57 อยู่ในบันไดเสียง F Major รูปแบบจังหวะเปลี่ยนเป็น 2/2 ทั้งแนวดนตรีและจังหวะมีความกระชับมากขึ้น ทำนองมีจุดเด่นอยู่ที่การร้องโน้ตจังหวะที่ขัด (Syncopation) ให้คม ในช่วงที่อารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนไป เต็มไปด้วยความมั่นใจว่าเจอรักแท้แล้ว ท่อนนี้จะกลับร้องอีกครั้งโดยเริ่มตั้งแต่ห้องที่ 25 กลับมาร้องทั้งหมดอีกครั้งด้วยเนื้อเพลงเดิม โดยผู้แสดงอาจจะเพิ่มเติมการด้นสดใน

บางช่วงบางตอนที่เห็นตามความเหมาะสม และเปลี่ยนแค่ตอนจบที่จะจบด้วย Perfect Candece

จากการวิเคราะห์ตามข้อมูลข้างต้น พบว่าบทเพลงนี้มี Intro-Refrain โดยในส่วนของ Refrain นั้นจะมีการซ้ำ 2 สองรอบในดนตรีและเนื้อร้องที่เหมือนเดิมทุกประการ

ความสัมพันธ์ระหว่างคำร้องและดนตรี

ในส่วนของประโยคเพลงนั้นมีความสมดุล แต่ละประโยคเพลงยาว 4 ห้องเพลง การดำเนินของทำนองร้องเกิดขึ้นเป็นลักษณะเหมือนกราฟที่เริ่มต้นจนไปถึงจุดสูงสุดแล้วกลับลงมา ทำนองที่เกิดขึ้นในจำนวน 8 ห้องเพลงนั้น (รวม 2 ประโยคเพลง) นั้นจะเป็นประโยคที่มีความคล้ายคลึงกันเปรียบเสมือนประโยค ถาม-ตอบ

เสียงประสานหรือคอร์ดที่ใช้ก็มีส่วนช่วยสนับสนุนในเรื่องของคำร้อง เพื่อช่วยบรรยากาศได้มากขึ้น ตัวอย่างในห้องที่ 22-24 ก่อนจบประโยค Intro จะเข้าเพลงหลักตรง Refrain คำว่า “We care” ตรงนั้นเต็มไปด้วยความเคลือบแคลงสงสัยว่า ชีวิตนี้จะเจอชกคนที่จริงใจไหม ตรงจุดนี้ผู้ประพันธ์จบประโยคด้วย Half cadence และยังใช้คอร์ด C9 ในต้นห้องที่เริ่มต้นคำว่า “care” และลากยาวไปถึงห้องถัดไป แสดงให้เห็นถึงความคลุมเครือไม่ชัดเจนในความรู้สึก

The image shows a musical score snippet. The top staff is a vocal line with the lyrics "we care...". Above the vocal line, a red box highlights the chord symbols: G⁹, C⁹, C⁹(b5), and G^m. The bottom staff shows the piano accompaniment with chords and a melodic line.

จากภาพแสดงถึงเสียงประสานในคอร์ด C⁹ ที่ช่วยบรรยายความรู้สึกถึงความคลุมเครือไม่ชัดเจนกับคำนี้

เมื่อมาถึงจุด Refrain (ท่อนเพลงหลักที่ต้องย้อนมา) ในห้องเพลงที่ 25-57 จังหวะเปลี่ยนเป็นจังหวะ 2/2 จากเดิมตอนแรกที่เป็น 4/4 ทำให้เพลงฟังดูมีจังหวะและกระชับมากขึ้น ประโยคถาม-ตอบ ยังคงดำเนินเป็นทุก ๆ 8 ห้องเพลง จุดที่

น่าสนใจคือในท่อนที่ 33-40 เป็นช่วงที่ลักษณะการนำเนินของคอร์ดเป็นแบบ Circle of fifth ตรงนี้จึงเป็นประโยคเพลงที่ยาวและความแข็งแรง ซึ่งตรงจุดนี้บรรยายในบรรยากาศของอดีตในความทรงจำอันแสนสวยงาม ก่อนที่จะจบประโยคลงด้วย Half Cadence ตรงท่อนที่ 40 ทำนองแรกกลับมาอีกครั้ง มีการใช้ Deceptive Cadence ตรงจุดที่บรรยายถึงภูเขาหินที่พังทลาย และใช้ประโยคที่มีความขัดแย้ง (ตัวอย่างในท่อนที่ 50, 53) และจบลงด้วยคำว่า Our Love is Here to Stay ด้วยคอร์ด I อย่างแข็งแรง

The image shows a musical score for the song "Our Love is Here to Stay". It consists of two systems of music. The first system has six measures with the following chords: G⁹, Bbm⁷, G⁷, C⁷, D7(#5), Gm⁷, and C⁷. The lyrics for these measures are "In time the Rock-ies may crum-ble, Gi-bral-tar may tum-ble,". The second system has seven measures with the following chords: Eb⁹, D⁹, D7(b9), Bb⁶, D⁹, Fmaj⁷, F⁶, Fmaj⁷, Gm¹¹, and C⁹. The lyrics for these measures are "They're on-ly made of clay, But Our Love Is Here To". A red box highlights the deceptive cadence between the Bb⁶ and D⁹ chords in the 11th and 12th measures. The piano part includes dynamics like *mp* and *dim.*

จากภาพแสดงถึงมีการใช้ Deceptive Cadence ตอนจบประโยคที่บรรยายถึงความขัดแย้ง

3.8.2 การตีความบทเพลง

บทเพลง “Love Is Here to Stay” เป็นบทเพลงที่พูดถึงความรักควบคู่ไปกับกาลเวลา เป็นมุมมองที่มองความรักอย่างเข้าใจในฐานะคู่ชีวิตที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานาน แต่ความรักของทั้งสองก็ไม่จืดจางลง เพราะการให้ความสำคัญกับทุกวินาทีที่เกิดขึ้น เป็นความทรงจำที่แสนล้ำค่า อย่างไรก็ตาม ประโยคที่ว่า “The radio and the telephone and the movies that we know” ประโยคที่แสนเรียบง่าย แต่แสดงถึงรายละเอียดของคู่รักที่ยังคงเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้ในทรงจำ และเราทั้งสองพร้อมที่จะใช้เวลาที่เหลือร่วมกันนับจากวันนี้ ไม่ว่าสิ่งรอบข้างจะเลวร้ายหรือพังทลายลงไป แต่สิ่งที่ยังมั่นคงอยู่เสมอและตลอดไป คือความรักและความจริงใจที่เรามีให้กันเสมอ

ในชีวิตของมนุษย์ทั่วไปนั้นย่อมมีความทุกข์และสุขเกิดขึ้นเสมอ ชีวิตของใครหลายคนอาจจะยังไม่พบความสุข หรือไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไร แต่ความรู้สึกที่แสนพิเศษในเพลงนี้คือ เรา

ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา การอยู่ด้วยกันกับคนรักจนเกิดเป็นความรัก และยิ่งรู้ถึงความจริงที่ว่า ไม่ว่าจะอีกนานซักเท่าไร ความรักของเราสองก็ไม่มีวันสูญ ความเชื่อที่เกิดขึ้นนั้นทำให้ชีวิตมนุษย์คนนี้มีความหมาย เราเชื่อว่าความรักของเราเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุด อย่างที่กล่าวในเพลงไว้ว่า “In time the rockies may crumble. Gibraltar may tumble. They’re only made of clay but our love is here to stay”

3.8.3 วิธีการฝึกซ้อม

การร้องเพลงในสไตล์แจ๊สนั้น นอกจากจะมีลักษณะของการเน้นจังหวะและเน้นในคำร้องที่ค่อนข้างแตกต่างจากการเพลงร้องสไตล์คลาสสิก แล้ววิธีการเปล่งใช้เสียงก็แตกต่างกันอีกด้วย ในการแสดงครั้งนี้ ผู้แสดงเลือกใช้ช่องเสียงที่นิยมใช้ในปัจจุบันเข้ามาประยุกต์กับการร้องสไตล์คลาสสิก ลักษณะของเนื้อเสียงที่ได้จะมีความคมชัด ฟังแหลมขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับมาร้องคลาสสิกที่เป็นเสียงที่ฟังกลม เพื่อเอื้อต่อสไตล์เพลงที่ต้องการนำเสนอ ซึ่งมีการเน้นจังหวะที่คมกระชับขึ้น ดนตรีประกอบที่บางเบา และภาษาที่ใช้ในการแสดง

ปัญหาที่พบ

- (1) การใช้ช่องเสียงที่หลากหลายในรายการแสดง ต้องอาศัยการฝึกซ้อมจนชำนาญเพื่อให้กล้ามเนื้อเส้นเสียงจดจำ
- (2) มี Version ในการฟังบทเพลงที่หลากหลาย แต่ละคนมีสไตล์วิธีร้องที่แตกต่างกันไป ปัญหาอยู่ที่ไม่รู้ว่าควรร้องแบบใดจึงเหมาะสมกับตัวผู้แสดงเองมากที่สุด
- (3) ไม่รู้จักวิธีการด้นสด (Improvise) ในการร้องบทเพลงสไตล์แจ๊สครั้งนี้ ทำนองที่อยู่ใน Score เพลงนั้นเป็นเพียงไอเดียของทำนองหลัก ในแต่ละเพลงนั้นจะมีการร้องทำนองเดิมซ้ำถึง 2 รอบ เพื่อให้บทเพลงมีมิติและมีความน่าสนใจ ผู้แสดงเห็นว่าในรอบที่ 2 ที่กลับมาควรมีการร้องโน้ตประดับหรือด้นสด ไม่ควรร้องเหมือนกับตอนแรก

วิธีแก้ไข

- (1) การฝึกฝนในเทคนิคการใช้เสียงควรฝึกเทคนิคที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่องเสียงและสไตล์ในการร้อง พัฒนาเสียงทั้งในโทนเสียงที่กลมทุ่มและในโทนเสียงที่แหลมคม เปิดใจให้กับการวิธีการเปล่งเสียงที่หลากหลาย เพื่อนำมาผสมผสานให้เหมาะสมในการร้องเพลงในแบบของตัวเอง (เพิ่มเติมในหัวข้อที่ 3.12)

- (2) การฟังแนวร้องที่หลากหลายทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการเปล่งเสียงเพิ่มมากขึ้น เราสามารถเลือกสไตล์และวิธีการร้องที่เราชอบมากที่สุดของแต่ละคน มารวมให้เป็นแบบของเราเอง และอัดเสียงไว้ขณะที่ตัวเองร้องกับเปียโน เปิดฟังและวิเคราะห์ว่ายังขาดหรือเกินตรงส่วนใดในเรื่องของวิธีและสไตล์การร้อง หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญขอคำแนะนำในการร้องสไตล์แจ๊ส ในการร้องนั้นนอกจากจะคำนึงในเรื่องของความหมายของคำร้องและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเพลงแล้วนั้น ผู้แสดงยังต้องคำนึงถึงเรื่องสไตล์ในการร้องอีกด้วย ในเพลงนี้ผู้แสดงให้ความสำคัญกับจังหวะ Syncopation ในทำนองร้อง การร้องคำให้สั้นกระชับเพื่อส่งเสริมการโยนของจังหวะให้ฟังชัดเจนมากขึ้น

The image shows a musical score for the song "Our Love Is Here To Stay". It consists of two systems of music. The first system has a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line has lyrics: "It's ver - y clear Our Love Is Here To Stay:". The piano accompaniment has a dynamic marking of *p - mf*. The second system also has a vocal line and piano accompaniment. The vocal line has lyrics: "Not for a year, But ev - er and a day.". The piano accompaniment continues the accompaniment. Chord symbols are written above the vocal line: C⁷, B^b, C^{#o}, G⁹, Gm⁷, C⁷, F⁶, F, Gm⁷, C⁷, G⁷, C¹¹, C⁷, E^{b9}, D⁹. Red boxes highlight specific notes in the vocal melody that illustrate syncopation.

จากภาพแสดงถึงโน้ต Syncopation ที่เน้นย้ำเป็นพิเศษในแนวร้อง

- (3) ใช้ระบบ Blues scale ในการวอร์มเสียง เพื่อความคุ้นเคยในการฟังและในการร้องในระบบ Scale แบบอื่นที่ไม่ใช่ Major และ Minor นอกจากนี้ยังต้องฟังนักร้องคนอื่น ๆ ให้มากขึ้น เพื่อศึกษาแนวทางการต้นสดของพวกเขา และนำการต้นสดที่ชอบมาฝึกฝนและพัฒนาต่อไป (เพิ่มเติมในหัวข้อที่ 3.12)

3.9 SOMEONE TO WATCH OVER ME ประพันธ์โดย GEORGE GERSHWIN

3.9.1 วิเคราะห์บทเพลง

บทเพลง “Someone to Watch Over Me” ผู้ประพันธ์เขียนกำหนดอารมณ์ในการบรรเลง โดยใช้คำว่า Scherzando มีความหมายว่า ทำเสียงให้หนักหน่วง ในวิธีการร้องนั้นผู้แสดงจะใช้การร้องแบบทิ้งหรือยึดจังหวะในบางช่วงบางตอนที่ต้องเน้นย้ำในเรื่องของความหมายคำ แต่ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับประโยคเพลงในแต่ละประโยค ให้ฟังแล้วรู้สึกสั่นไหวไม่ยึดมากจนเกินไป ในเพลงกำหนดความเร็วในการบรรเลงด้วย Moderato คือเร็วปานกลาง ปรกติในเพลงของ Gershwin จะไม่มีการกำหนดอัตราจังหวะในการร้องอย่างแน่นอน ผู้ประพันธ์ต้องการให้อิสระในการแสดงอย่างเต็มที่ ในการแสดงครั้งนั้น ผู้แสดงกำหนดให้ผู้เล่นดนตรีสนับสนุนไม่เล่นตามโน้ตใน Score ทุกตัว เพราะโน้ตใน Score นั้นเล่นโน้ตของทำนองไปพร้อมกับการร้อง ผู้แสดงมีความเห็นว่า จะเป็นการกำหนดจังหวะและท่วงทำนองในการร้องของผู้แสดงมากเกินไป อีกทั้งยังทำให้เกิดความรู้สึกไม่อิสระในการแสดง เพราะฉะนั้น นักเปียโนจะยังคงเล่นโน้ตในแนวเบสตามที่กำหนด และมีเพิ่มเหล่าโน้ตประดับที่อยู่ใต้อออร์ดตามที่ผู้ประพันธ์กำหนดไว้ แต่โน้ตประดับที่เล่นจะทำหน้าที่สนับสนุนในแนวร้องเป็นหลัก ซึ่งอาจจะมีการเล่นตอบกับแนวร้องได้ แต่ก็ไม่มากจนเกินไปจนกวนในแนวร้อง

สังคีตลักษณะ

จากการวิเคราะห์สัดส่วนบทเพลง แจกแจงตามลักษณะของห้องเพลงได้ดังนี้

Intro

Intro คือบทนำเกริ่นเรื่องราว มีทำนองที่แตกต่างกับช่วงท่อนเพลงหลัก แต่พบว่ามี การนำวาทศิลป์ของกลุ่มจังหวะหรือสไตล์ของเสียงประสานแบบเดียวกัน มาใช้เพื่อประสานความเป็นเรื่องราวเดียวกัน ในเพลงนี้เริ่มต้นห้องที่ 1-28 อยู่ในบันไดเสียง Eb Major รูปแบบจังหวะ 2/2 ร้องด้วยเสียงที่รู้สึกหนักหน่วง มียึดและดึงจังหวะได้บ้างเหมือนร้องกึ่งพูด

Refrain

Refrain คือท่อนเพลงหลักที่จะมีการย้อนกลับมา เป็นท่อนที่เสนอไอเดียหลักของบทเพลงนี้ ไม่ว่าจะ เป็นในเรื่องของทำนอง จังหวะ และความหมายเพลง ในเพลงนี้เริ่มต้นห้องที่ 29-60 อยู่ในบันไดเสียง Eb Major รูปแบบจังหวะคงเดิมเป็น 2/2 ทั้งแนวดนตรีและจังหวะมีความกระชับมากขึ้น และในท่อน Refrain นี้ภายในมีทำนองน่าสนใจแยกออกได้เป็นส่วนย่อย A-B-A' โดยที่ส่วน A นำเสนอทำนองแรก (ห้องที่ 29-43) ท่อน B นำเสนอทำนองที่สอง (ห้องที่ 44-52) และมาท่อน A (ห้องที่

53-60) โดยกำหนดให้เป็น A' เพราะมีทำนองเดิมกลับมาเพียงครั้งเดียวและตอนจบท่อนก็มีการวางเสียงประสานที่แตกต่างกัน

จากการวิเคราะห์ตามข้อมูลข้างต้น พบว่าบทเพลงนี้มี Intro-Refrain โดยในส่วนของ Refrain นั้นจะมีการซ้ำ 2 สองรอบในดนตรีและเนื้อร้องที่เหมือนเดิมทุกประการ

ความสัมพันธ์ระหว่างคำร้องและดนตรี

ในส่วนของประโยคเพลงนั้นมีความสมดุล แต่ละประโยคเพลงยาว 4 ห้องเพลง การดำเนินของทำนองร้องเกิดขึ้นเป็นลักษณะเหมือนกราฟที่เริ่มต้นจนไปถึงจุดสูงสุดแล้วกลับลงมา ทำนองที่เกิดขึ้นในจำนวน 8 ห้องเพลงนั้น (รวม 2 ประโยคเพลง) นั้นจะเป็นประโยคที่มีความคล้ายคลึงกันเปรียบเสมือนประโยคเพลงถาม-ตอบ คือมีความคล้ายคลึงกันอยู่ในเรื่องของจังหวะ แต่จะเปลี่ยนโน้ตและบางคอร์ดเพื่อเปลี่ยนสีสรรที่น่าเสนอ

ในช่วงการนำเสนอหน้าของเพลง (Intro) ในช่วงห้องที่ 5-28 เริ่มต้นการเล่าเรื่องราวความรักของตัวเองจากที่ผ่านมาที่ค่อนข้างผิดหวัง โดยการนำเสนอกลุ่มของจังหวะด้วยโน้ตประจุดและเซบีดสองชั้น และเราจะเห็นกลุ่มจังหวะหรือ Motive นี้ก็กลับมาตลอดทั้งเพลง

The image shows a musical score for a song. The top staff is the vocal line, and the bottom staff is the piano accompaniment. The key signature is E-flat major (two flats). The tempo is marked 'p' and 'a tempo'. The vocal line has two phrases highlighted in red boxes. The first phrase is 'There's a say-ing old Says that love is blind,' with the French translation 'Un pro-ver-be dit l'a-mour a-veu-glé,' below it. The second phrase is 'Still we're of-ten to;d.'Seek and' with the French translation 'On nous dit aus-si 'Cher-chez' below it. The piano accompaniment is marked 'p' and 'a tempo'. The key signature has two flats (B-flat and E-flat).

จากภาพแสดงถึงกลุ่ม Motive สำคัญที่ใช้เป็นวัตถุสำคัญในเพลงนี้

ผู้ประพันธ์ใช้เรื่องของระดับเสียงของโน้ตที่สูงในคำสำคัญ เช่นคำว่า “Seek” ในประโยคที่ว่า “So I’m going to seek a certain lad I’ve had” เพื่อเน้นในจุดมุ่งหมายว่าเธอคนนี้ต้องการที่จะค้นหาใครซักคน และอีกประโยคที่สำคัญตรงบริเวณห้องที่ 25-29 ก่อนที่จะจบท่อน Intro ในคำว่า “Tell me” ผู้ประพันธ์

ใช้โน้ตตัว F ซึ่งเป็นโน้ตที่สูงที่สุดในเพลงนี้ ใช้ร้องสองคำนี้เป็นพิเศษ เพื่อแสดงถึงความเหงาของเธอคนนี้ ที่เกิดคำถามว่าจะมีใครซักคนใหม่ที่คอยอยู่เคียงข้างเธอในยามเหงาเช่นนี้

Fm⁷ Gm Bb⁷

So I'm going to seek a cer-tain lad I've
Je cher-che ce gail-lard qui m'esi res-té

จากภาพแสดงถึงคำว่า “Seek” ใช้เสียงที่สูงที่สุดในเพลงเพื่อเน้นความหมาย

C⁷ Bb Bb⁶ Cm⁷ F⁷ Bb Ab Gm Bb⁷

Tell me, where is the shep-herd for this lost lamb.
Pour la bre-bis per-due, OÙ est le ber-ger?

จากภาพแสดงถึงคำว่า “Tell Me” ใช้เสียงที่สูงที่สุดในเพลงเพื่อเน้นความหมาย

เมื่อมาถึงจุด Refrain (ท่อนเพลงหลักที่ต้องย้อนมา) ในห้องเพลงที่ 29-60 จังหวะเดิมที่ 2/2 แต่ลักษณะการเล่นทั้งการร้องและการบรรเลงจะค่อนข้างกระชับ ขึ้นกว่าตอนแรก ด้วยอารมณ์และความรู้สึกโดยรวมที่เปลี่ยนไปในท่อนนี้ ที่ตัวละครนั้นรู้ว่าคนรักที่เธอตามหานั้นเป็นใครและอยู่ที่ไหน ความชัดเจนในการร้องจึงชัดเจนมากขึ้น ประโยคถาม-ตอบ ยังคงดำเนินเป็นทุก ๆ 8 ห้องเพลง ยังคงไอดีเดียวของกลุ่มจังหวะแบบเดิม ลักษณะทำนองเป็นคล้าย ๆ กับกราฟที่เริ่มต้นจนไปสุดสูงและแผ่วลงมา

จุดที่น่าสนใจคือการให้ความสำคัญของการลากโน้ตยาวถึง 8 จังหวะในห้องที่ 35-36 ในคำว่า “me” ในประโยคที่สำคัญว่า “Someone to Watch Over Me” ผู้ประพันธ์ให้ร้องโน้ตตัว G และเกลาลงมา F เพื่อเน้นความหมายในคำนี้เป็นพิเศษ และนอกจากนี้ยังมีการเน้นคำร้องคำว่า “Me” ในวิธีคิดในแบบเดียวกันเกิดขึ้นที่ห้อง 43 และ 59 ยังพบการลากโน้ตยาวในคำที่สำคัญอย่างคำว่า “key” ในห้องที่ 51-52 ในประโยคที่ว่า “He carries the key” ถือเป็นอีกประโยคที่สำคัญมากเพราะ Key ในที่นี้ก็คือคือกุญแจที่สำคัญที่สุดในชีวิตรักของเธอ หมายความว่าโดยนัยถึงชายที่เธอหมายปอง

จากภาพแสดงถึงคำว่า “Key” ที่ลากยาวถึง 4 คอร์ดเพื่อเน้นคำในการนำเสนอในด้านอารมณ์และความรู้สึก

อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจตรงบริเวณท่อน Refrain มีทำนองที่สำคัญอีกทำนองเกิดขึ้นในบริเวณห้องที่ 44-52 เป็นประโยคเพลงที่ยาวถึง 4 ห้อง พุดถึงลักษณะของผู้ชายคนนั้นที่เธอตกหลุมรัก การใช้คอร์ดและเสียงประสานเป็นแบบ Circle of fifth แสดงถึงความสวยและละมุนลไมในการเล่าเรื่องถึงชายคนนั้น กลุ่มจังหวะที่เปลี่ยนไปจากเดิมและใช้โน้ตร้องที่สูงเข้าไปมา

3.9.2 การตีความบทเพลง

บทเพลง “Someone to Watch Over Me” เพลงประกอบละครบรอดเวย์เรื่อง Oh Kay! เพลงนี้ร้องโดยตัวเอกของเรื่องที่เป็นหญิงสาวผู้ซึ่งมีความศรัทธาในเรื่องความรักที่ชื่อว่า Kay พื้นฐานชีวิตของหญิงสาวคนนี้ค่อนข้างลำบาก ไร้ซึ่งที่พึ่งพิงจากใคร เธอใช้ชีวิตอย่างลำบากโดยลำพังเป็นเวลานานด้วยความหวังที่จะได้รับความช่วยเหลือจากสวรรค์ แต่แล้ววันหนึ่งก็มีชายผู้มีฐานะและเป็นสุภาพบุรุษผู้มีจิตใจดีงาม ได้มาหยิบยื่นโอกาสที่จะให้เธอได้มีโอกาสมีความสุขเหมือนกับคนอื่น ๆ บ้าง ความเมตตาอันแสนวิเศษนี้สำหรับ Kay เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เหมือนเป็นของขวัญจากสวรรค์ เธอตก

หลุมรักหมดหัวใจ เธอรู้สึกว่ายาคคนนี่คือหัวใจของเธอ คือบ้าน และเป็นสันติสุขในจิตใจของเธอ เธอไม่ต้องการใครอื่นนอกจากชายคนนี่เพียงคนเดียวเท่านั้น

ในเพลงนี้เป็นจุดที่เธอรวบรวมความกล้าที่จะบอกรักและแสดงความรักให้ชายผู้นี้ได้รู้ความในใจ มันไม่ง่ายเลยที่จะต้องบอกความจริงกับคนที่ไม่สมควรจะรัก เพราะชายคนที่เธอรักหมดหัวใจนั้นมีเจ้าของอยู่แล้ว และเธอเป็นคนที่มีศรัทธาในเรื่องของความรัก เธอไม่อยากเป็นคนทำลายความรักของใคร จิตใจที่อ้างว้างเดียวดาย หาทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับความรักที่เกิดขึ้นไม่ได้ เธอรู้อยู่แก่ใจว่าความรักของเธอจะเป็นใครอื่นไม่ได้นอกจากชายผู้นี้เท่านั้น แม้ว่าในประโยคเพลงจะมีร้องว่า “Someone to Watch Over Me” คำว่า “Someone” ในเพลงนี้ได้หมายความถึงใครบางคนแต่หมายถึงผู้ชายคนนี่เพียงคนเดียว เขาผู้ซึ่งเป็นทุกอย่างสำหรับเธอ ในประโยคที่ “He carries the key” โดย Key นั้นคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ชีวิตของเธอไม่ต้องการสิ่งใดในชีวิตอีกแล้ว

การสื่ออารมณ์ในเพลงนี้ หลัก ๆ จะออกไปทางกระวนกระวายใจกับความรักที่เกิดขึ้นมา นำเสียงในบางช่วงบางตอนที่มีการตัดพ้อกับโชคชะตาที่ให้ความรักที่เกิดขึ้นนั้นนั้นผิดที่และผิดเวลา แต่เบื้องลึกของจิตใจก็กลับสุขใจที่ยังได้เกิดมามีคนที่รักที่แสนวิเศษเช่นนี้ ทุกครั้งที่กล่าวถึงเขา ภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นภาพแห่งความสุขและปลื้มปิติ ภูมิใจที่มีเขาเป็นคนที่รัก

3.9.3 วิธีการฝึกซ้อม

การร้องเพลงในสไตล์แจ๊สนั้น นอกจากจะมีลักษณะของการเน้นจังหวะและเน้นในคำร้องที่ค่อนข้างแตกต่างจากการเพลงร้องสไตล์คลาสสิก แล้ววิธีการเปล่งใช้เสียงก็แตกต่างกันอีกด้วย ในการแสดงครั้งนี้ ผู้แสดงเลือกใช้ช่องเสียงที่นิยมใช้ในปัจจุบันเข้ามาประยุกต์กับการร้องสไตล์คลาสสิก ลักษณะของเสียงที่ได้จะมีความคมชัด ฟังแหลมขึ้นถ้าเปรียบเทียบจากการร้องคลาสสิกที่เป็นเสียงที่ฟังกลม เพื่อเอื้อต่อสไตล์เพลงที่ต้องการนำเสนอ ซึ่งมีการเน้นจังหวะที่คมกระชับขึ้น ดนตรีประกอบที่บางเบา และภาษาที่ใช้ในการแสดง

ปัญหาที่พบ

- (1) การใช้ช่องเสียงที่หลากหลายในรายการแสดง ต้องอาศัยการฝึกซ้อมจนชำนาญเพื่อให้กล้ามเนื้อเส้นเสียงจดจำ (เพิ่มเติมหัวข้อที่ 3.12)
- (2) มี Version ในการฟังบทเพลงที่หลากหลาย แต่ละคนมีสไตล์วิธีร้องที่แตกต่างกันไป ปัญหาอยู่ที่ไม่รู้ว่าควรร้องแบบใดจึงเหมาะสมกับตัวผู้แสดงเองมากที่สุด ส่วนตัวผู้แสดงชอบ Version ของนักร้องสาวชาวฟิลิปปินส์ชื่อ Lea Salonga เพราะชื่นชอบในการแสดงอารมณ์

ในแต่ละคำที่ลงตัวไม่มากและไม่น้อยเกินไป น้ำเสียงที่เลือกใช้ก็สามารถบรรยายความรู้สึกได้อย่างลึกซึ้ง

- (3) ไม่รู้จักวิธีการต้นสด (Improvise) ในการร้องบทเพลงสไตล์แจ๊สครั้งนี้ ทำนองที่อยู่ใน Score เพลงนั้นเป็นเพียงไอเดียของท่านองหลัก ในแต่ละเพลงนั้นจะมีการร้องทำนองเดิมซ้ำถึง 2 รอบ เพื่อให้บทเพลงมีมิติและมีความน่าสนใจ ผู้แสดงเห็นว่าในรอบที่ 2 ที่กลับมาควรมีการร้องโน้ตประดับหรือต้นสด
- (4) การร้องประโยคที่ยาวตั้งแต่บริเวณห้องที่ 44-48 โดยรูปประโยคกำหนดห้ามหายใจ เป็นจุดที่สำคัญในเรื่องของการบรรยายลักษณะของคนรักด้วยความรู้สึกปลื้มปิติ

The image shows a musical score for a jazz song. It consists of three systems of music, each with a vocal line and a piano accompaniment. The lyrics are in Thai and French. The first system has the lyrics 'watch over me. Al-though he' and includes chords like Am7-5, Bb11, Bb7, Eb, Eb7, Ab, Bb7, and Eb. The second system has the lyrics 'may not be the man some Girls think of an' and includes the chord Ab. The third system has the lyrics 'hand-some. To my heart he car-ries the' and includes chords Eb, D7, D7+5, D7, and G7. There are also dynamic markings like 'p' and 'mf'.

จากภาพแสดงถึงประโยคยาวที่ไม่ควรหายใจ

วิธีแก้ไข

- (1) การฝึกฝนในเทคนิคการใช้เสียงควรฝึกเทคนิคที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่องเสียง และสไตลในการร้อง พัฒนาเสียงทั้งในโทนเสียงที่กลม ทุ้มและในโทนเสียงที่แหลมคม เปิดใจ กับการเปล่งเสียงในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำมาผสมผสานให้เหมาะสมในการร้องเพลงในแบบของตัวเอง (เพิ่มเติมในหัวข้อที่ 3.12)
- (2) การฟังแนวร้องที่หลากหลายทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการเปล่งเสียงเพิ่มมากขึ้น สามารถเลือกสไตลและวิธีการร้องที่เราชอบมากที่สุดของแต่ละคน มารวมให้เป็นแบบของเราเอง และอัดเสียงไว้ขณะที่ตัวเองร้องกับเปียโน เปิดฟังและวิเคราะห์ว่ายังขาดหรือเกินตรงส่วนใดในเรื่องของวิธีและสไตลการร้อง สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและขอคำแนะนำในการขับร้องและสื่ออารมณ์ในสไตลแจ๊ส
- (3) ใช้ระบบ Blues scale ในการวอร์มเสียงและฝึกฝนเพิ่มเติม เพื่อความคุ้นเคยในการฟังและในการร้องในระบบ Scale แบบอื่นที่ไม่ใช่ Major และ Minor นอกจากนี้ยังต้องฟังนักร้องคนอื่น ๆ ให้มากขึ้น เพื่อศึกษาแนวทางการดนตรีของพวกเขา และนำการดนตรีที่ชอบมาฝึกฝนและพัฒนาต่อไป (เพิ่มเติมในหัวข้อที่ 3.12)
- (4) การแก้ปัญหาประโยคยาวที่ไม่ควรหายใจในท่อนที่ 44-48 นั้น ด้วยอารมณ์ความรู้สึกในตอนฝึกซ้อมนั้น รู้สึกถึงการเร่งเร้าในการที่จะเล่าถึงคนรักในช่วงท่อนนี้ จึงกำหนดให้นักเปียโนเล่นให้กระชับและเร็วขึ้นตามการร้อง เพื่อเป็นการเน้นประโยคนี้ที่พูดถึงคนรักที่แสนดี รู้สึกอยากรีบอธิบายเพราะด้วยความดีของเขานั้นมีมากมายเหลือเกิน

3.10 BY STRAUSS ประพันธ์โดย GEORGE GERSHWIN

3.10.1 วิเคราะห์บทเพลง

บทเพลง “By Strauss” ผู้ประพันธ์เขียนกำหนดจังหวะการบรรเลงด้วยคำว่า Tempo di Valse Viennoise หมายความว่าให้เล่นเป็นจังหวะ Waltz ในแบบของเวียนนา บทเพลงนี้เป็นเพลงที่สนุกสนาน แต่งขึ้นเพื่อร้องในงานฉลองส่วนตัวในครอบครัวของ Gershwin ในบทเพลงนี้มีการกล่าวถึงชื่อผู้ประพันธ์คนอื่นในเชิงหยอกล้ออย่าง Irving Berlin, Cole Porter, Jerome Kern และตัว Gershwin เอง ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นนักประพันธ์คำร้องและทำนองในละคร บรอดเวย์ ที่มีชื่อเสียงในช่วงเวลานั้น จากชื่อเพลง By Strauss ที่กล่าวถึงนี่คือ Johann Strauss ผู้ซึ่งถือว่าเป็นราชาแห่งเพลงประเภท Waltz หรือเพลงเต้นรำนั่นเอง แรงบันดาลใจหลักของเพลงนี้คือการใช้รูปแบบและแนวทางการดำเนินของคอร์ดจาก Johann Strauss ในผลงานการประพันธ์ชิ้นนี้ของเขาอาจจะฟังแตกต่าง

ไปจากสไตล์ที่เราคุ้นเคยจากเรื่อง Porgy and Bess และเรื่อง Oh Kay! แต่ก็ยังเป็นอีกผลงานหนึ่งที่เยี่ยมยอด ที่ลงตัวทั้งคำร้องและทำนอง

สังคีตลักษณะ

จากการวิเคราะห์สัดส่วนบทเพลง แจกแจงตามลักษณะของห้องเพลงได้ดังนี้

Intro

Intro คือบทนำเกริ่นเรื่องราว มีทำนองที่แตกต่างกับช่วงท่อนเพลงหลัก แต่พบว่ามีกรนำวัดดุติบของกลุ่มจังหวะหรือสไตล์ของเสียงประสานแบบเดียวกันมาใช้เพื่อประสานความเป็นเรื่องราวเดียวกัน ในเพลงนี้เริ่มต้นห้องที่ 1-52 อยู่ในบันไดเสียง F Major รูปแบบจังหวะ 3/4 ร้องด้วยความมั่นใจและสนุกสนาน จังหวะค่อนข้างกระชับและตรงไปตรงมา อาจจะมียืดหยุ่นตามลีลาการร้องได้บ้างในช่วงท้ายของแต่ละประโยคในช่วงต้นในห้องที่ 1-24 และเริ่มกระชับและเร่งขึ้นตั้งแต่ห้องที่ 25-52

Refrain

Refrain คือท่อนเพลงหลักที่จะมีการย้อนกลับมา เป็นท่อนที่เสนอไอเดียหลักของบทเพลงนี้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทำนอง จังหวะ และความหมายเพลง ในเพลงนี้เริ่มต้นห้องที่ 53-89 อยู่ในบันไดเสียง F Major รูปแบบจังหวะคงเดิมเป็น 3/4 นำเสนอทำนองที่เก๋ไก๋และสนุกสนาน ในท่อน Refrain นี้แบ่งเป็น 3 ประโยคย่อย ประโยคแรกต้นที่ห้อง 53-68 ประโยคที่สองที่ห้อง 69-81 และประโยคที่สามห้องที่ 81-89 แต่ละประโยคมีทำนองตอนขึ้นที่เหมือนกันแต่ต่างกันที่เนื้อร้องและรายละเอียดข้างใน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอร์ดที่ใช้และความรู้สึกในการบรรยาย

จากการวิเคราะห์ตามข้อมูลข้างต้น พบว่าบทเพลงนี้มี Intro-Refrain โดยในส่วนของ Refrain นั้นจะมีการซ้ำ 2 สองรอบในดนตรีและเนื้อร้องที่เหมือนเดิมทุกประการ

ความสัมพันธ์ระหว่างคำร้องและดนตรี

ประโยคเพลงแต่ละประโยคมีความสมดุลกันคือประโยคละ 3 ห้องเพลง แต่ละประโยคมีการจัดเรียงโน้ตทำนองที่สวยงามทำหน้าที่เหมือนประโยคถาม-ตอบในเชิงดนตรีแบบแจ๊ส คือการใช้วัดดุติบคล้ายคลึงกับประโยคเดิมแต่เปลี่ยนการเดินทางของเสียงเล็กน้อยหรืออาจทำให้เสียงประสานที่แข็งแรงขึ้นกว่าประโยคแรก รูปแบบของสไตล์การใช้เสียงเพื่อคำร้องในเพลงนี้ค่อนข้างมีความแตกต่างกับเพลงที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ ในเพลงนี้ประพันธ์ขึ้น

เพื่อพูดถึง Strauss ผู้ซึ่งเป็นบิดาแห่งเพลง Waltz บางช่วงบางตอนของท่านองจะแสดงถึง กลิ่นอายในสไตล์ดนตรีแบบในยุคโรแมนติก โดยมีทำนองที่ขี้เล่น สนุกสนาน

ในจุดของคำร้องที่น่าสนใจคือในช่วงต้นเพลงบริเวณห้องที่ 43-44 ในคำว่า “Strauss” ผู้ประพันธ์ให้ความเก๋ไก๋โดยการแยกพยางค์และร้องเป็นชั้นคู่ 8 จบประโยคสุดท้าย จุดนี้เป็นจุดที่มีเสน่ห์ของบทเพลงนี้และเป็นที่น่าจดจำ

ในห้องที่ 45-52 ในคำร้องว่า “Ya” เปรียบเสมือนการฮัมเสียงให้กับนักดนตรี เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะร้องในตอนที่สำคัญถัดไปใน Refrain ในจุดนี้นั้น แนวดนตรีสนับสนุนจะเล่นโน้ตทำนองสั้นเป็นทำนองล้อเลียนกับแนวร้องที่ร้องโน้ตนิ่ง ๆ เปรียบเสมือนความพร้อมของนักดนตรีกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วเช่นกัน

A musical score snippet showing a vocal line and piano accompaniment. The vocal line is in treble clef with a key signature of one flat (Bb). The lyrics are "they want a waltz and the waltz must be Strauss's!". The piano accompaniment is in bass clef. A red box highlights the vocal line for the word "Strauss's!". Above the vocal line, the chord "G7" is written above the first measure, and "C" is written above the measure containing "Strauss's!".

จากภาพแสดงถึงจุดเล่นคำว่า “Strauss” ด้วยโน้ตชั้นคู่ 8

A musical score snippet showing a vocal line and piano accompaniment. The vocal line is in treble clef with a key signature of one flat (Bb). The lyrics are "Ya, ya, ya! Give me oom pah - pah!". The piano accompaniment is in bass clef. A red box highlights the vocal line for the phrase "Ya, ya, ya!". Above the vocal line, the chords "Bb", "Bbm", "C7", and "Bb" are written above the measures. The piano accompaniment includes the instruction "mp grazioso" and "f marcato".

จากภาพแสดงถึงห้องเพลงที่ 45-52 แนวร้อง “Ya” กับแนวดนตรีสนับสนุนบรรเลงเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ช่วง Refrain

ในช่วงท่อน Refrain เริ่มตั้งแต่ห้องที่ 53-89 ในท่อนนี้มีการย้อนร้องซ้ำอีกหนึ่งรอบ ในตอนทำการแสดง โดยรอบหลังในช่วงครึ่งแรก (ห้องที่ 54-69) จะมีการร้องโน้ตระดับที่ผู้แสดงมีการคิดขึ้นมาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มสีสันในบทเพลง อีกทั้งยังช่วยสื่อถึงอารมณ์ที่กำลังสนุกสนานกับบทเพลงเพิ่มขึ้นด้วย ในช่วงท่อน Refrain นี้โดยรวมแนวดนตรีสนับสนุนจะทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องประกอบจังหวะที่คมชัด ให้ความสำคัญกับจังหวะที่ 1 ในแต่ละห้อง มีช่วงขึ้นหัวประโยคอย่างในห้องที่ 53,69 และ 81 ที่จะเล่นแนวโน้ตทำนองขึ้นมาเพื่อเสริมแนวร้องเป็น Unison

Refrain : Gm7

When I want a mel - o - dy

mp - mf a tempo

จากภาพแสดงถึงแนวร้องและแนวดนตรีสนับสนุนเล่น Unison กัน

ในประโยคขึ้นหัวเหล่านี้มีจุดที่น่าสนใจในเรื่องของคอร์ดที่ใช้ เราจะพบว่าประโยคที่กล่าวมานี้จะกลับมาถึง 3 รอบ โดยรอบแรกและรอบที่สองผู้ประพันธ์ใช้คอร์ด C7 ความรู้สึกในการร้องคือการเล่าเรื่องราวด้วยความมั่นใจ แต่ในรอบสุดท้ายในห้องที่ 81 ในคำที่ว่า “So I say to Hachacha” ผู้ประพันธ์ให้ความสำคัญกับประโยคสุดท้ายเหมือนเป็นการสรุปก่อนจบเพลงโดยใช้คอร์ดที่แตกต่างคือคอร์ด Fdim และเขียนกำหนดวิธีการเล่นว่า Calmo คือเล่นด้วยความสงบใจเย็น ก่อนที่จะจบเพลงอย่างทรงพลังในคำว่า “By Strauss”

C7

Let the "Da - nube"

จากภาพแสดงถึงการใช้คอร์ด C7 ในประโยคปรกติ

thing! So I say to

mp calmo

Fdim

จากภาพแสดงถึงการใช้คอร์ด Fdim ในตอนเริ่มต้นประโยคสุดท้ายก่อนจบเพลง

บทเพลงนี้มีเพิ่มการร้องโน้ตสะบัดที่น่าสนใจ เกิดขึ้นที่บริเวณห้องที่ 54, 58, 70, 74, 80, 82 และ 86 จะเห็นได้ว่าเราพบเทคนิคการสะบัดโน้ตเพื่อเพิ่มสีสันและสำเนียงการร้องอย่างสนุกสนาน

The image shows a musical score for the song "By Strauss". It consists of four systems of music, each with a vocal line and a piano accompaniment. The chords are indicated above the vocal lines. The lyrics are: "maus! Keep the wine and give me song By Strauss! By Jo! By Jing! 'By Strauss' is the thing! So I say to ha-cha-cha Her - aus! Just give me a oom-pah-pah By Strauss. When I want a Strauss". The score includes dynamics like *mf animato* and *pp*, and articulation like *acc* and *mf*. There are red boxes highlighting specific notes in the vocal lines.

จากภาพแสดงถึงโน้ตสะบัดในบทเพลงเพื่อเพิ่มสีสันและสำเนียงการร้องที่สนุกสนาน

3.10.2 การตีความบทเพลง

บทเพลง "By Strauss" เป็นบทเพลงที่พูดถึงชื่อนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงมากมายในเชิงสนุกสนาน และแต่ละคนเป็นกลุ่มเพื่อนของ Gershwin ทั้งสิ้น คงไม่แปลกถ้าเพลงนี้จะถูกแต่งขึ้นเพื่อสำหรับงานเฉลิมฉลองในบ้านของ Gershwin เอง ในเพลงนี้มีจังหวะ Waltz ที่สนุกสนาน ชวนเต้นรำและปรบมือไปพร้อมกัน โดยจังหวะ Waltz ที่นำมาเสนอในเพลงนี้นั้นได้รับแรงบันดาลใจจาก Johann Strauss ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงโด่งดังในบทเพลงรูปแบบจังหวะประเภทเพลงเต้นรำในช่วงยุคโรแมนติก จึงมีการใช้เสียงแบบ Bel Canto ในการมาผสมผสานกับเพลงนี้เพื่อให้ได้สไตล์ในการนำเสนอในรูปแบบยุคนั้น

อารมณ์ความสนุกสนานในเพลงนั้นเกิดจากความสนิทสนมกับเหล่านักประพันธ์ที่กล่าวถึงเพลง เช่น Irving Berlin, Kern, Cole Porter และตัวของ Gershwin เอง คาดว่าในการแสดงครั้ง

แรกของเพลงนี้ที่เกิดขึ้นที่งานเลี้ยงในบ้านของ Gershwin เพลงนี้คงเรียกเสียงหัวเราะไม่น้อยเมื่อผู้ฟังได้ยินการร้องแซวผู้ประพันธ์ท่านอื่น ในลักษณะของตัวนักร้องเองน่าจะเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น ที่ออกแสดงตามไนท์คลับต่าง ๆ เป็นคนรักเสียงเพลงและความสนุกสนาน สนุกไปกับจังหวะของเสียงเพลง

สิ่งสำคัญที่สุดของบทเพลงนั้นคือ การให้ความสำคัญกับชื่อนักประพันธ์ Strauss ตามชื่อเพลง นักประพันธ์ผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในงานประพันธ์อื่น ๆ อีกมากมาย ผู้ที่ทำให้ผลงานเพลงหลังจากนั้นมีการพัฒนาดียิ่งขึ้นไปจากการศึกษาจากบทประพันธ์ของเขา บทเพลงนี้ประพันธ์เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จ ถึงแม้ว่าวันที่มีการร้องเพลงนี้ในงาน Strauss จะเสียชีวิตลงแล้วก็ตาม แต่บทเพลงก็เป็นบทเพลงที่ทำให้คนที่ได้รับฟังนั้นจะต้องยกแก้วเพื่อดื่มและระลึกให้กับความสำเร็จของเขาในอดีต

3.10.3 วิธีการฝึกซ้อม

การร้องเพลงในสไตล์แจ๊สนั้นนอกจากจะมีลักษณะของการเน้นจังหวะและเน้นในคำร้องที่ค่อนข้างแตกต่างจากการเพลงร้องสไตล์คลาสสิกแล้ว วิธีการใช้เสียงก็แตกต่างกันอีกด้วย ในการแสดงครั้งนี้ ผู้แสดงเลือกใช้ช่องเสียงที่นิยมใช้ในปัจจุบันเข้ามายุคกับการร้องสไตล์คลาสสิก ลักษณะน้ำเสียงที่ได้จะมีความคมชัด ฟังแหลมขึ้นถ้าเปรียบเทียบจากการร้องคลาสสิกที่เป็นเสียงที่ฟังกลมเพื่อเอื้อต่อสไตล์เพลง การเน้นจังหวะที่คมและกระชับขึ้น ดนตรีประกอบที่บางเบา และภาษาที่ใช้ในการแสดง

ปัญหาที่พบ

- (1) การใช้ช่องเสียงที่หลากหลายในรายการแสดง ต้องอาศัยการฝึกซ้อมจนชำนาญเพื่อให้กล้ามเนื้อเส้นเสียงจดจำ ในบทเพลงแจ๊ส ที่นำเสนออยู่นอกจากจะต้องใช้ Head Register ที่แข็งแรงแล้วยังต้องพัฒนาเทคนิคในการใช้ Twang เพื่อเพิ่มความคมชัดของเสียง ได้เสียงร้องที่ฟังแหลมมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะกับการเน้นจังหวะและการเน้นคำในแบบของดนตรีแจ๊ส
- (2) มี Version ในการฟังบทเพลงที่หลากหลาย แต่ละคนมีสไตล์วิธีร้องที่แตกต่างกันไป ปัญหาอยู่ที่ผู้แสดงไม่รู้ว่าควรร้องแบบใดจึงเหมาะสมกับตัวผู้แสดงเองมากที่สุด
- (3) ไม่รู้จักวิธีการด้นสด (Improvise) ในการร้องบทเพลงสไตล์แจ๊สครั้งนี้ ทำนองที่อยู่ใน Score เพลงนั้นเป็นเพียงไอเดียของทำนองหลัก ในแต่ละเพลงนั้นจะมีการร้องทำนองเดิมซ้ำถึง 2 รอบ เพื่อให้บทเพลงมีมิติและมีความน่าสนใจ ผู้แสดงเห็นว่าในรอบที่ 2 ที่กลับมาควรมีการ

ร้องโน้ตระดับหรือต้นสด เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดสีสันในการนำเสนอและแสดงถึงศักยภาพของผู้แสดง

วิธีแก้ไข

- (1) การฝึกฝนในเทคนิคการใช้เสียงควรฝึกเทคนิคที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่องเสียงและสไตล์ในการร้อง พัฒนาเสียงทั้งในโทนเสียงที่กลมทุ่มและในโทนเสียงที่แหลมคม และเปิดใจในการเปลี่ยนเสียงที่หลากหลายแบบ เพื่อนำมาผสมผสานให้เหมาะสมในการร้องเพลงในแบบของตัวเอง (อธิบายเพิ่มเติมเรื่องเทคนิคการร้องในหัวข้อที่ 3.12)
- (2) การฟังแนวร้องที่หลากหลายทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการเปลี่ยนเสียงเพิ่มมากขึ้น เราสามารถเลือกสไตล์และวิธีการร้องที่เราชอบมากที่สุดของแต่ละคน มารวมให้เป็นแบบของเราเอง และอัดเสียงไว้ขณะที่ตัวเองร้องกับเปียโน เปิดฟังและวิเคราะห์ว่ายังขาดหรือเกินตรงส่วนใดในเรื่องของวิธีและสไตล์การร้อง หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ขอคำแนะนำในการร้องสไตล์แจ๊ส หลักการในการฟังดนตรี นอกจากจะฟังจากนักร้องที่มีชื่อเสียงหรือมีความสามารถแล้ว สามารถฟังเพิ่มเติมได้จากเพลงบรรเลงในสไตล์แจ๊ส เพื่อเป็นแนวทางในการ Improvise หรือการใช้ระดับเสียงดังเบา การแบ่งรูปประโยค ใช้เป็นไอเดียในเพลงอื่นต่อไป
- (3) ใช้ระบบ Blues scale ในการวอร์มเสียงและฝึกฝน เพื่อความคุ้นเคยในการฟังและในการร้องในระบบ Scale แบบอื่นที่ไม่ใช่ Major และ Minor นอกจากนี้ยังต้องฟังนักร้องคนอื่น ๆ ให้มากขึ้น เพื่อศึกษาแนวทางการต้นสดของพวกเขา และนำการต้นสดที่ชอบมาฝึกฝนและพัฒนาต่อไป (อธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.12)

3.11 แนวคิดและวิธีการคัดเลือกบทเพลงและวิธีการจัดลำดับเพลงสำหรับการแสดงเดี่ยว

วัตถุประสงค์ของการแสดงเดี่ยวนอกจากจะนำเสนอเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของทั้งผู้แสดงและผู้รับชมแล้วนั้น ยังต้องมีหน้าที่สำคัญในแง่ของการให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมอีกด้วย ความบันเทิงในที่นี้หมายถึงความไพเราะของดนตรีและความลึกลับซึ่งกินใจจากความหมายของบทกวีที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกปลาบปลื้ม มีอารมณ์คล้อยตามบทเพลงและรู้สึกเป็นสุขเมื่อได้รับฟัง ฉะนั้นการคัดเลือกบทเพลงย่อมต้องคำนึงถึงความสมดุลที่กล่าวมาข้างต้นด้วย ไม่เช่นนั้นแล้วการแสดงอาจจะไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร เหมือนเช่นการนำเสนอบทเพลงที่มีความง่ายจนเกินไป อาจจะทำให้ผู้แสดงมิได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ถ้าเลือกบทเพลงที่มีความซับซ้อนหรือยากจนเกินไปอาจจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกเบื่อหน่ายกับเพลงเพื่อการศึกษา การมุ่งเน้นแต่เพียงการสร้าง ความบันเทิงเพียงอย่างเดียวด้วยการบรรเลงแต่บทเพลงที่รู้จักเป็นอย่างดีอาจจะทำให้ไม่เป็นการพัฒนาสังคัมการฟังดนตรีคลาสสิกได้

ฉะนั้นผู้แสดงจึงให้ความสำคัญอย่างมากเกี่ยวกับ แนวคิดวิธีการเลือกบทเพลงและวิธีการจัดลำดับเพลงสำหรับการแสดงเดี่ยว เพื่อให้การแสดงเดี่ยวได้รับการตอบรับอย่างที่ตั้งใจไว้

3.11.1 แนวคิดวิธีการคัดเลือกบทเพลง

วางกรอบของแนวดนตรีที่จะนำเสนอ

ในขั้นตอนแรกผู้แสดงได้ทำการวางกรอบของแนวดนตรีที่จะนำเสนอ กรอบของแนวดนตรีที่ต้องการนำเสนอจะเป็นตัวกำหนดภาพรวมหลัก เช่น ลักษณะของแนวที่จะนำเสนอ จะต้องเป็นบทเพลงที่มาจากอุปรากร หรือประกอบละคร และต้องมีความหลากหลายในการใช้เทคนิคในการเปล่งเสียงเพื่อเพิ่มสีสันในการแสดงและเพื่อเป็นการแสดงทักษะของผู้แสดงอีกด้วย

แต่ในที่นี้การแสดงขับร้องเดี่ยว ผู้แสดงได้วางกรอบของโปรแกรมให้ครอบคลุมเพลงร้องจาก 5 ยุคสมัยตั้งแต่ ยุคบาโรก คลาสสิก โรแมนติก และยุคศตวรรษที่ 20 ทั้งยังนำเสนอบทเพลงร้องที่มาจากอุปรากร บทเพลงร้องประเภท Art Song และยังมีบทเพลงชุดที่น่าสนใจ ซึ่งทำให้การแสดงแบ่งเป็นสองช่วงคือ

- (1) ช่วงแรกจะนำเสนอบทเพลงจากยุคบาโรก และคลาสสิก ซึ่งมีการใช้เทคนิคการเปล่งเสียงแบบ Bel Canto หรือใช้ Register (ช่องเสียง) ในรูปแบบเดียวกัน
- (2) ช่วงที่สองจะนำเสนอบทเพลงจากยุคโรแมนติกตอนปลายในแนวเพลงพื้นบ้าน และเพลงประกอบละครที่โด่งดังจาก Gershwin ขับร้องในสไตล์แจ๊สซึ่งในยุคนี้ จะมีเทคนิคการนำเสนอของเสียงร้องที่แตกต่างออกไปจากเดิมจากช่วงแรก

ยุคของดนตรีและเทคนิคการเปล่งเสียงที่จะนำเสนอ

เมื่อได้วางกรอบของแนวดนตรีที่จะนำเสนอ ในส่วนต่อมาคือการเลือกบทเพลงที่มาจากแต่ละยุคตามกรอบที่ตั้งไว้ ผู้แสดงตั้งใจที่จะคัดเลือกบทเพลงที่โดดเด่นของแต่ละสมัยจากนักประพันธ์ที่โด่งดังมานำเสนอ ทั้งนี้บทเพลงจำนวนมากจะเป็นบทเพลงที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้ชม ผลงานเหล่านั้นเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจแต่ยังไม่มีมีการนำออกแสดงในประเทศไทยบ่อยครั้ง แต่ผู้แสดงก็ได้แทรกบทเพลงที่เป็นที่รู้จักที่ดีถูกจัดแสดงและได้ยินบ่อยสุดแทรกเข้ากับการแสดงในครั้งนี้ เพื่อดึงความสนใจให้กับผู้ฟังที่จะมีในการแสดง

อย่างเพลิดเพลิน ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการแสดง บทเพลงที่เลือกใช้ในการแสดงจำแนกแต่ละยุคดนตรีดังนี้

ยุคบาโรก

- (1) บทเพลง Canto Della Madre บทเพลง Oratorio ผลงานประพันธ์ของ Giacomo Carissimi
- (2) บทเพลง Vinto Sono (La Statira) บทเพลง Aria ผลงานประพันธ์ของ Alessandro Scarlatti

ยุคคลาสสิกตอนต้น

- (3) บทเพลง Ruhe, Sanft Mein Holdes Leben (Zaide) บทเพลง ประเภท Aria จากอุปรากรเรื่อง Zaide ผลงานการประพันธ์ของ Wolfgang Amadeus Mozart

ยุคคลาสสิกตอนปลาย

- (4) บทเพลง A Mezza Notte บทเพลงประเภท Art Song ผลงานประพันธ์ของ Gaetano Donizetti
- (5) บทเพลง La Zingara บทเพลงประเภท Art Song ผลงานประพันธ์ของ Gaetano Donizetti
- (6) บทเพลง Ne Ornerà la Bruna Chioma บทเพลงประเภท Aria จากอุปรากรเรื่อง Scena e cavatina ผลงานประพันธ์ของ Gaetano Donizetti

ยุคโรแมนติก

- (7) บทเพลงชุด 5 Melodie Populaires ผลงานการประพันธ์ของ Maurice Ravel ในชุดนี้ประกอบด้วย 5 เพลงสั้น ตามลำดับต่อไปนี้
  - 7.1 Le Réveil de la Mariée
  - 7.2 Là-bas, vers l'église
  - 7.3 Quel galant m'est comparable
  - 7.4 Chanson des cueilleuses de lentisques
  - 7.5 Tout gai!

ยุคศตวรรษที่ 20

- (8) บทเพลง Love Is Here to Stay บทเพลงร้องประกอบภาพยนตร์ เรื่อง The Goldwyn Follies ผลงานประพันธ์ของ George Gershwin
- (9) บทเพลง Someone to Watch Over Me บทเพลงในละครเวทีเรื่อง Oh, Kay! ผลงานประพันธ์ของ George Gershwin

- (10) บทเพลง By Strauss บทเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง
An American in Paris ผลงานประพันธ์ของ George Gershwin

ความหลากหลายของภาษา

จากรายชื่อทั้งหมด ผู้แสดงพิจารณาแล้วว่าเป็นบทเพลงที่มีความน่าสนใจและมีความชัดเจนในรูปแบบดนตรีของยุคต่าง ๆ ทั้งยังมีความหลากหลายในแง่ของเทคนิคการร้องในแต่ละสไตล์ของบทเพลงและวิธีการเรียบเรียงเสียงประสาน แต่สำหรับเพลงร้องแล้ว ความหลากหลายของภาษาเนื้อร้องก็เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องนำมาพิจารณา ในการคัดเลือกบทเพลงที่จะนำเสนอต้องมีความน่าสนใจด้วย เพราะรูปแบบภาษาที่ต่างกันมีผลต่อลักษณะโทนเสียงร้องที่ปรากฏในบทเพลง ทั้งยังมีความแตกต่างให้ศึกษาถึงวิธีการประพันธ์ทำนองให้สอดคล้องกับวิธีการออกเสียง และการเน้นพยางค์หรือคำสำคัญตามรูปแบบไวยากรณ์ของภาษานั้น การแสดงขับร้องเดี่ยวในครั้งนี้ ผู้แสดงต้องการนำเสนอบทเพลงที่มีความหลากหลายทางภาษาศาสตร์ ที่ครอบคลุมภาษาหลักของการร้องคลาสสิกทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยภาษาละติน ภาษาอิตาลี ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ

3.11.2 วิธีการจัดลำดับเพลงสำหรับการแสดงเดี่ยว

การแสดงการขับร้องเดี่ยวในระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไปนั้น มักจะประกอบด้วยบทเพลงประมาณ 10-17 บทเพลง ขึ้นอยู่กับความยาวของแต่ละบทเพลง เพื่อให้ระยะเวลาในการแสดงนั้นเหมาะสมไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไป ฉะนั้นการจัดเรียงโปรแกรมการแสดงจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจเนื่องจาก การวางแผนจัดเรียงลำดับเพลงที่ดีจะนำไปสู่รายการเพลงที่น่าสนใจไม่น่าเบื่อสำหรับผู้ชม อีกทั้งยังเป็นการวางแผนสำหรับผู้แสดงที่จะเห็นภาพรวมของการแสดงทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เทคนิคการขับร้องและอารมณ์เพลง โดยผู้แสดงมีวิธีการจัดลำดับเพลงโดยพิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้

ยุคของบทเพลง

ผู้แสดงมีความตั้งใจที่แสดงผลงานเรียงตามยุคสมัยของบทเพลงที่ได้รับการประพันธ์ขึ้น โดยอ้างอิงจากยุคของนักประพันธ์เพลงนั้น โดยเริ่มจากยุคเก่าไปยุคที่ใหม่ เพื่อให้ผู้ฟังได้เห็นถึงพัฒนาการของดนตรีต่อเนื่องจนมาถึงยุคใหม่นั้นเอง หากแต่ว่าผู้แสดงมิได้ใช้อองค์ประกอบของปีที่แต่งก่อนหลังมาใช้ในการจัดเรียงเพลง เนื่องจากว่าบางบทเพลงที่จัดอยู่ในยุคหรือเทคนิคเดียวกัน แต่ถ้าบทเพลงที่แต่งขึ้นในปีก่อน มีความยากหรือมีความเข้มข้น

ของอารมณ์เพลงมากกว่า ผู้แสดงก็จะพิจารณาจัดให้อยู่ในลำดับที่เหมาะสมซึ่งอาจจะอยู่หลังเพลงที่แต่งขึ้นทีหลังก็เป็นได้ แต่ก็ยังจัดอยู่ในรูปแบบการเรียงยุคดังนี้

- (1) ยุคบาโรก
- (2) ยุคคลาสสิก และยุคคลาสสิกตอนปลาย
- (3) ยุคโรแมนติก
- (4) ยุคศตวรรษที่ 20

ภาษา

ผู้แสดงพยายามจัดกลุ่มเพลงที่มีเนื้อร้องภาษาเดียวกันให้อยู่ด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อผู้แสดงขับร้องที่จะใช้เทคนิคการออกเสียงในแต่ละภาษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังไม่ให้เกิดความสับสนในการร้องเพลงในลำดับต่อ ๆ ไป และเป็นกรง่ายสำหรับผู้ฟังด้วยที่จะเข้าใจลักษณะบทเพลงในแต่ละภาษาซึ่งจัดกลุ่มไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ผู้แสดงมีความเห็นว่าการจัดเรียงลำดับภาษาที่จะส่งผลดีต่อการแสดงมากที่สุดคือการจัดเรียงตามภาษาที่ผู้แสดงสามารถแสดงออกได้ง่ายที่สุดเรียงลำดับไปภาษาที่ยากที่สุด เพื่อที่จะจัดการในเรื่องของเทคนิคการออกเสียง การ Warm up ของกล้ามเนื้อและอวัยวะที่ใช้ในการเปล่งเสียง ให้การจัดแสดงนั้นให้กล้ามเนื้อเหล่านั้นได้ค่อย ๆ ยืดเส้นยืดสายและจัดบทเพลงภาษาที่ยากไว้ในลำดับที่เหมาะสมสำหรับผู้แสดงแล้ว ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ผู้แสดงเห็นว่าจำเป็นต้องจัดให้อยู่หลังช่วงพักครึ่งของการแสดง ทั้งนี้เพราะร่างกายผู้แสดงมีความพร้อมที่จะขับร้องในภาษาที่ถนัดก่อน และต้องการช่วงเวลาสำหรับการพักเสียงเพื่อจิบน้ำและยืดคลายกล้ามเนื้อเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการร้องในภาษาฝรั่งเศสให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตามการจัดเรียงเพลงนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญอื่น ๆ อีกมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยุคสมัย การแสดงจึงเริ่มต้นผลงานของ Carissimi นักประพันธ์ในยุคบาโรก ซึ่งใช้ภาษาละตินในการขับร้องและเป็นภาษาที่ผู้แสดงเคยร้องมาพอสมควร จึงเหมาะสมกับการเป็นเพลงแรกของการจัดแสดงในการแสดงร้องเพลงครั้งนี้เรียงลำดับตามภาษาดังนี้

- (1) ภาษาละติน
- (2) ภาษาอิตาลี
- (3) ภาษาเยอรมัน
- (4) ภาษาฝรั่งเศส
- (5) ภาษาอังกฤษ

ซึ่งบทเพลงในแต่ละกลุ่มภาษาก็ยังให้อรรถรสของดนตรีที่มีเอกลักษณ์ในแต่ละกลุ่มอีกด้วย เช่น บทเพลงภาษาอิตาลีจะมีความสดใสเร้าเรงเน้นการแสดงความสามารถและพลังการร้องอย่างเต็มที่ กลุ่มบทเพลงภาษาเยอรมันก็มีความเข้มข้นของเนื้อหาของดนตรีมาก กลุ่มบทเพลงภาษาฝรั่งเศสก็มีความนุ่มนวลและสวยงามของเสียงและทำนองให้ผู้ฟังเคลิบเคลิ้ม กลุ่มบทเพลงภาษาอังกฤษจะเด่นในเรื่องของคำร้องที่บ่งบอกและบรรยายถึงความรู้สึกที่ชัดเจนตามแบบฉบับของบทกวีภาษาอังกฤษ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ผู้ชมรู้สึกเพลินเพลินไปกับรายการแสดงและไม่ทำให้การนำเสนอดนตรีคลาสสิกนั้นน่าเบื่อ

ความยากง่ายของบทเพลง

การจัดลำดับตามความยากง่ายของบทเพลงนั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมของร่างกายและความถนัดส่วนบุคคลของนักร้องแต่ละคน แต่สำหรับผู้แสดงนั้นจากประสบการณ์ในการขับร้องที่ผ่านมา ได้เรียนรู้ว่าการใช้ Head Register นั้นซึ่งเป็นลักษณะโทนเสียงที่ใช้มากในการร้องเพลงคลาสสิก จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดหลังจากการ Warm up อย่างพอดี ไม่ได้ใช้มากเกินไป และการร้องด้วยการใช้เทคนิคสมัยใหม่ที่เน้นความคมชัดของเสียงที่พุ่งมาข้างหน้าและคมชัด (Twang) จะต้องร้องช่วงท้าย ๆ รายการ เนื่องจากถ้านำเพลงที่ใช้เทคนิคแบบนี้ขึ้นก่อน Head Register อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์แบบตามคาดหวัง อย่างไรก็ตาม การร้องเพลงแนวคลาสสิกที่ต้องอาศัยเทคนิคการร้องขั้นสูง การจัดลำดับของบทเพลงนั้นจะเริ่มจากเพลงที่ไม่ยากเกินไปก่อนแล้วค่อย ๆ เพิ่มระดับความยากในลำดับต่อไป แต่ในความยากง่ายของแต่ละเพลงนั้นก็มีความแตกต่างกันไป ความยากนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแต่เทคนิคการประพันธ์หรือเทคนิคการร้อง แต่ยังรวมไปถึงลักษณะของโทนเสียงที่ใช้อีกด้วย การจัดลำดับเพลงเป็นอย่างดีทำให้คุณภาพของเสียงร้องออกมาในแต่ละบทเพลงได้ดีที่สุด ทั้งยังน่าสนใจในแง่การเร้าอารมณ์ความสนใจของผู้รับฟังและรับชมอีกด้วย โดยผู้แสดงจัดลำดับบทเพลงดังนี้

บทเพลง “Canto Della Madre” ผลงานการประพันธ์ของ Giacomo Carissimi ถูกเลือกให้เป็นลำดับแรกของการแสดง ซึ่งด้วยลักษณะของทำนองการเคลื่อนที่ของโน้ตระดับร้องอยู่ในจังหวะกลาง ๆ คือ Andante mosso อยู่ในช่วงเสียงระหว่าง D4-Bb5 ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเสียงสูงสำหรับนักร้องเสียง Soprano แต่ผู้แสดงเลือกเพลงที่ใช้ช่วงเสียงสูงนี้ด้วยเหตุผลส่วนตัวของผู้แสดง ที่ค้นพบตัวเองหลังจากการ Warm up ก่อนการร้องเรียบร้อยแล้วนั้น อวัยวะในการเปล่งเสียงจะค่อนข้างพร้อมและมีความผ่อนคลายสำหรับการขึ้นเสียงสูง โดยในเพลงนี้นั้นมีจุดเด่นอยู่ที่โน้ตสูง และต้องการเสียงร้องที่ฟังไปร้องสบายไม่อึดอัด อีก

ทั้งประโยคเพลงในการร้องแต่ละประโยคนั้นเป็นประโยคที่ยาวพอดี ไม่ยาวจนเกินไป ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเหนื่อยล้า

บทเพลง “Vinto Sono” ผลงานการประพันธ์ของ Alessandro Scarlatti อยู่ในลำดับที่ 2 ของการแสดง ในบทเพลงนี้มีช่วงเสียงอยู่ที่ F#4 ถึง F#5 ซึ่งเป็นช่วงเสียงกลางที่ผู้แสดงร้องสบาย แต่เพลงนี้ถูกจัดวางให้เป็นลำดับที่ 2 เพราะเนื่องด้วยเป็นเพลงที่เต็มไปด้วยโน้ตระดับมากมายและมีประโยคในการร้องที่ยาวกว่าเพลงแรก ต้องอาศัยเทคนิคการเก็บและการใช้ลมอย่างถูกวิธี โดยผู้แสดงคิดว่ากำลังหรือแรงในการร้องจะมีมากขึ้นหลังจากร้องเพลงแรกจบ บวกกับความตื่นเต้นที่ลดน้อยลง จะสามารถแสดงความสามารถในส่วนของการร้องโน้ตระดับมากมายเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

บทเพลง “Ruhe sanft, mein holdes Leben” ผลงานการประพันธ์ของ Wolfgang Amadeus Mozart อยู่ในลำดับที่ 3 บทเพลงประเภท Aria จากอุปรากรลักษณะของเพลงนี้เป็นจังหวะที่ปานกลางไม่เร็วและไม่ช้าจนเกินไป มีช่วงเสียงอยู่ที่ G4 ถึง B5 ถือว่าเป็นช่วงเสียงที่ค่อนข้างสูง มีการร้องโน้ตระดับและประโยคเพลงที่ยาวขึ้น มีช่วง Cadenza เล็ก ๆ ให้ผู้แสดงได้แสดงความสามารถ

บทเพลง “A Mezzanotte” อยู่ในลำดับที่ 4 ผลงานการประพันธ์ของ Gaetano Donizetti บทเพลงนี้อยู่ในลีลา Allegro ซึ่งเป็นจังหวะที่ค่อนข้างเร็วและสนุกสนาน เป็นเพลงที่ฟังแล้วสนุก น่ารัก มีโน้ตที่ต้องร้องเสียงสั้น (Staccato) เป็นส่วนใหญ่ของเพลง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคการขับร้องและการใช้ระบบการหายใจ (Support) ทำงานอย่างมาก อีกทั้งยังต้องร้องเบาเหมือนดั่งเสียงกระซิบและระดับเสียงที่สูงในบางช่วงบางตอน เพลงนี้ถือได้ว่าเป็นเพลงที่ฟังง่ายแต่ร้องไม่ง่ายเลย ถูกจัดวางให้เป็นเพลงเปิดของนักประพันธ์ Donizetti ซึ่งจะมีต่อไปอีกสองเพลง เพื่อเรียกความน่าสนใจจากผู้ฟัง

บทเพลง “La Zingara” อยู่ในลำดับที่ 5 อีกหนึ่งผลงานของ Gaetano Donizetti ซึ่งผู้แสดงเลือกให้อยู่เป็นลำดับที่ 2 ในช่วงของผู้ประพันธ์คนนี้ เพลงนี้อยู่ในลีลา Vivace ซึ่งค่อนข้างเร็วและมีความตื่นเต้นเร้าใจ ใช้โทนเสียงที่แข็งแรงและหนักแน่นมั่นใจ แตกต่างจากเพลงแรกอย่างสิ้นเชิง เพลงนี้มีช่วงของโน้ตระดับที่หือหาวา ซึ่งใช้พลังกำลังในการร้องมาก เพลงหนึ่ง

บทเพลง “Ne ornerà la bruna chioma” อยู่ในลำดับที่ 6 หรืออยู่ในลำดับสุดท้ายของการแสดงช่วงครึ่งแรก เป็นเพลงปิดของนักประพันธ์ Donizetti เพลงนี้เป็นเพลงที่มีความยาวถึง 9 นาที อยู่ในลีลา Allegro เป็นเพลงที่มีช่วงเสียงที่กว้าง โน้ตตัวต่ำสุดอยู่ที่ D4 และสูงสุดอยู่ที่ D6 ทั้งเพลงมีโน้ตระดับหือหาวามากและต้องร้องในจังหวะที่ค่อนข้าง

เร็ว และมี Cadenza อยู่หลายที่ ซึ่งสำหรับผู้แสดงเอง บทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่ยากที่สุดใน การแสดงในครั้งนี้

บทเพลง “5 Mélodies populaires grecque” เป็นเพลงแรกของครึ่งหลัง ผลงาน การประพันธ์ของ Maurice Ravel ในการนำเสนอเพลงชุดนี้ประกอบด้วยเพลงสั้น ๆ จำนวน 5 เพลงที่นำเสนอในรูปแบบเพลงพื้นบ้าน ด้วยตัวทำนองเพลงและเทคนิคในการประพันธ์หรือ แต่งเติมโน้ตระดับจะไม่หวือหวาเท่ากับช่วงครึ่งแรกของการแสดง แต่สำหรับเพลงชุดนี้นั้น เป็นการเริ่มต้นการนำเสนอวิธีการเปล่งเสียงในอีกสไตล์หนึ่ง ที่มีความไพเราะ ชัดเจนและ น่าสนใจ อีกทั้งยังเป็นการเริ่มต้นในการนำเสนอสีสรรของดนตรีแบบสมัยใหม่มากขึ้น ซึ่งผู้ แสดงต้องมีสมาธิกับการใช้เสียงในอีกสไตล์หนึ่ง

บทเพลง “Love Is Here to Stay” ผลงานการประพันธ์ของ George Gershwin อยู่ในลำดับต่อมา เป็นบทเพลงแรกของการนำเสนอเพลงร้องสไตล์แจ๊สของนักประพันธ์ที่มี ชื่อเสียงโด่งดัง โดยเป็นเพลงที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักของคนหมู่มาก มีการนำเสนองานของที่ เรียบง่าย แต่ผู้แสดงต้องเข้าใจถึงสไตล์ในการนำเสนอเสียงร้องแบบสไตล์แจ๊ส ซึ่งเพลงนี้เป็น เพลงที่ดีสำหรับการเริ่มต้น เพราะมีทำนองที่ไพเราะและร้องไม่ยากจนเกินไป

บทเพลง “Someone to Watch Over Me” ผลงานการประพันธ์ของ George Gershwin อีกเพลงหนึ่งและเป็นที่รู้จักกันในหมู่มาก นำเสนอเป็นเพลงที่สองสำหรับช่วงเพลง ร้องสไตล์แจ๊ส เพลงนี้มีประโยคที่ยาวขึ้น ผู้แสดงนำเสนอในจังหวะค่อนข้างช้าเพื่อบรรยาย อารมณ์และความรู้สึก

บทเพลง “By Strauss” เพลงสุดท้ายของรายการแสดง ผลงานการประพันธ์ของ George Gershwin เป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนาน ท่วงทำนองฟังง่าย และเป็นการผสมผสาน ระหว่างการใช้เทคนิคการร้องทั้งสมัยใหม่และแบบ Bel Canto ในช่วงของการร้องโน้ต ประดับในช่วงกลางเพลงที่ผู้แสดงด้นสด (Improvise) ขึ้นมา ในเพลงนี้เป็นเพลงจังหวะ Swing ที่ต้องอาศัยการเน้นที่ชัดเจนเพื่อบรรยายถึงอารมณ์และความรู้สึกอย่างเต็มที่ โดยผู้ แสดงเลือกเพลงนี้เป็นเพลงปิดเพราะเป็นเพลงที่ยากที่สุดในช่วงเพลงร้องสไตล์แจ๊ส และ นอกจากนี้ยังเป็นเพลงที่ผู้รับชมรับฟังจะมีความสุขไปกับการฟังเพลงสนุก ๆ เป็นการปิดท้าย การแสดงที่เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มจากผู้ชม

อารมณ์ความรู้สึกของบทเพลง

การเรียงลำดับโดยการพิจารณาถึงความต่อเนื่องทางอารมณ์ความรู้สึกของบทเพลง นั้น มีแนวคิดในการจัดโดยเรียงลำดับบทเพลงตามความรู้สึกที่คล้ายคลึงกันให้อยู่ในลำดับที่

ต่อเนื่องกัน เพื่อความรู้สึกต่อเนื่องราบรื่นของผู้ฟังและผู้ขับร้องเอง ฉะนั้นการเรียงลำดับเพลงให้มีความพัฒนาทางด้านอารมณ์ความรู้สึกของบทเพลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปนั้น จะมีข้อดีประการแรกคือ เป็นการง่ายต่อผู้แสดงเองที่จะสามารถเชื่อมต่ออารมณ์ความรู้สึกของบทเพลงหลาย ๆ เพลงให้ต่อเนื่องกันไปในทิศทางเดียวกัน ข้อดีอีกประการหนึ่งคือผู้ฟังหรือผู้ชมก็สามารถติดตามเรื่องราวเนื้อหาในบทเพลงได้อย่างไม่สะดุดอารมณ์ โดยสรุปได้ดังนี้

- (1) บทเพลง Canto Della Madre มีจังหวะและลีลา Andante มีอารมณ์หลักของเพลงเป็นความภาคภูมิใจ รู้สึกมีความสุขกับความรัก
- (2) บทเพลง Vinto Sono (La Statira) มีจังหวะและลีลา Andante มีอารมณ์หลักของเพลงคือตกหลุมรัก
- (3) บทเพลง Ruhe, Sanft Mein Holdes Leben (Zaide) มีจังหวะและลีลา Andante Moderato มีอารมณ์หลักของเพลงเป็นอารมณ์ตกหลุมรัก
- (4) บทเพลง A Mezza Notte มีจังหวะและลีลา Allegro มีอารมณ์หลักของเพลงเป็นสนุกสนาน บอกรัก
- (5) บทเพลง La Zingara มีจังหวะและลีลา Vivace อารมณ์หลักของเพลงเป็นสนุกสนาน บอกรัก
- (6) บทเพลง Ne Ornerà la Bruna Chioma มีจังหวะและลีลา Allegro อารมณ์หลักของเพลงเป็นความภาคภูมิใจ รักตัวเอง
- (7) บทเพลงชุด 5 Melodie Populaires ในเพลงชุดนี้ประกอบด้วย 5 เพลงสั้น ที่มีอารมณ์ความรู้สึกหลัก คือความรักความศรัทธาและความสุข
- (8) บทเพลง Love Is Here to Stay มีจังหวะกระฉับกระเฉง อารมณ์ความรู้สึกหลัก มีความรักและมั่นคงในรัก
- (9) บทเพลง Someone to Watch Over Me มีจังหวะที่ค่อนข้างช้า อารมณ์ความรู้สึกหลัก แอบรักและมั่นคงในรัก
- (10) บทเพลง By Strauss มีจังหวะเต้นรำกระฉับกระเฉง อารมณ์ความรู้สึกหลัก มีความสุข เล่าเรื่องสนุก

3.12 สรุปแนวคิดและหลักการฝึกซ้อม

แนวคิดการร้องเพลง

ความมหัศจรรย์ของเสียงมนุษย์

เสียงมนุษย์ เป็นเครื่องดนตรีที่มหัศจรรย์และมีความซับซ้อน การกำเนิดของเสียงในแต่ละแบบมีวิธีอธิบายมากมายและหลากหลายแนวความคิดที่มนุษย์และนักวิจัยพยายามหาที่มาและวิธีการเปล่งเสียงอย่างมีหลักเกณฑ์ แต่จากการที่ผู้แสดงนั้นได้เคยอ่านและได้เคยศึกษาพบว่า หลักการเหล่านี้เป็นเพียงตัวช่วยของเราในการเรียนรู้ทางหนึ่ง ทำให้เราได้รู้จักอวัยวะหรือกระบวนการในการเปล่งเสียงมากขึ้นเพื่อพัฒนาในเชิงเทคนิค ความมหัศจรรย์ของเสียงมนุษย์คือเราสามารถสร้างเสียงได้หลากหลายรูปแบบได้มากกว่าที่เราจะจินตนาการได้ ยกตัวอย่างผู้ที่ทำงานเป็นนักพากย์เสียง ส่วนใหญ่พวกเขาเหล่านั้นจะสามารถสร้างสีสันของเสียงได้หลายแบบที่แตกต่างกันไปอย่างที่อัจฉริยะ การเรียนรู้และการศึกษาที่มากขึ้นนำไปสู่การทดลองเพื่อที่จะสร้างเสียงใหม่ และเพื่อเป็นการใช้ศักยภาพของเสียงที่ธรรมชาติสร้างมาได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

กำแพงการเรียนรู้

ศาสตร์ในการขับร้องนั้นเป็นศาสตร์ที่รวบรวมทักษะทางด้านการใช้เสียงและทักษะทางดนตรีเข้ามาผสมผสานกันเพื่อสร้างงานศิลปะในแบบของตัวเอง การตัดสินใจของเรา การตัดสินใจว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ใช่ และการอดคิดกับแนวดนตรีอื่นเป็นการสร้างกำแพงในการเรียนรู้และสร้างสรรค์ให้กับตัวเอง ทั้งนี้ควรเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างกันในเรื่องของสีเสียงธรรมชาติและลักษณะของสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ สิ่งที่น่าสนใจคือ แต่ละคนสามารถสร้างสิ่งใหม่ได้เสมอ ในบทเพลงเดียวกันแต่บรรยายออกมาไม่เหมือนกัน แต่ละคนมีมุมมองและธรรมชาติที่แตกต่างกัน ในเมื่อเราทุกคนสามารถสร้างสิ่งใหม่ได้เสมอทำไมเรายังคงต้องพยายามเลียนแบบ ถ้าการเลียนแบบคือหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ที่ดี เราต้องเปิดใจที่จะเรียนรู้และกล้าที่จะเลียนแบบในแบบอื่น ๆ เช่นกัน เมื่อความรู้และความสามารถที่เพิ่มขึ้น เราจะสามารถรู้ได้เองว่าเราชอบหรือไม่ชอบที่จะทำสิ่งใด หรือชอบไม่ชอบแนวดนตรีไหน การเปิดใจ การไม่อคติสำคัญมากในกระบวนการพัฒนาทักษะการร้องเพลง

ขับเคลื่อนด้วยความรักและแรงบันดาลใจ

จุดมุ่งหมายและแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นร้องเพลงของแต่ละคนแตกต่างกันไป สิ่งนี้เป็นพลังสำคัญในการฝึกซ้อมและเรียนรู้ เพราะเมื่อเราสนใจหรือรักที่จะทำสิ่งใดมาก ๆ เราจะไม่รู้สึเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยกับการเรียนและการฝึกเลย เป็นที่ทราบกันดีว่า การจะเป็นนักร้องหรือนักแสดงจะต้องอาศัยชั่วโมงแห่งการฝึกซ้อมและการเรียนรู้สม่ำเสมอ ส่วนตัวผู้แสดงเองคิดว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นนักร้องและนักแสดงที่ดีนั่นคือ ความรักและแรงบันดาลใจ เพราะถ้าเมื่อไหร่เรามีสิ่งนี้อย่างเต็มเปี่ยม เราจะมีพลังในการทำทุกอย่างจริงจังและสัตย์ซื่อ ไม่ว่าจะสิ่งที่จะทำให้ยากและเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนเราจะสามารถทำไปพร้อมกับรอยยิ้มเสมอ แต่ครั้งพยายามคาดหวังสิ่งตอบแทนให้น้อยที่สุด ทุกครั้งในการแสดงให้ร้องด้วยจิตใจที่ขอบคุณและสร้างสรรค์งานที่ดีให้กับผู้ชมเสมอ

หลักการฝึกซ้อม

ในการฝึกซ้อมร้องเพลง สิ่งที่จะต้องตระหนักถึงเป็นพิเศษนอกเหนือจากเรื่องเทคนิคการเปล่งเสียงคือ

(1) สุขภาพเสียงที่ดี

สิ่งสำคัญที่สุดในการเป็นนักร้องคือการพยายามรักษาสุขภาพร่างกายและสุขภาพเสียงให้ดีอย่างสม่ำเสมอ เพราะเครื่องดนตรีของเราเป็นอวัยวะในร่างกายที่มีความซับซ้อน บางครั้งเราอาจจะพบว่า บางช่วงที่ร่างกายมีความตึงเครียดก็สามารถส่งผลต่อเสียงที่เกิดขึ้นเช่นกัน เพราะฉะนั้นควรรักษาไว้ให้ดีเสมอ เพื่อการฝึกซ้อมและแสดงได้อย่างใจต้องการ

(2) การจดจำของกล้ามเนื้อ

การฝึกฝนการเปล่งเสียงนั้น เป็นการฝึกการใช้อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเปล่งเสียงอย่างสม่ำเสมอจนร่างกายและสมองสามารถจดจำการทำงานของกระบวนการเหล่านี้ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรพึงระวังคือ หลีกเลี่ยงการร้องแบบผิดวิธี การฝึกควรฝึกด้วยแบบฝึกหัดที่ไม่ยากให้ออกมาให้ดี ดีกว่าใช้แบบฝึกหัดที่ยากแล้วใช้เสียงผิดพลาด

(3) เชื่อในความรู้สึกตัวเอง

กฎเหล็กสำคัญในการร้องเพลงคือ การร้องเพลงจะต้องไม่รู้สึเจ็บหรือรู้สึกไม่สบาย ถ้าในขณะที่การร้องแล้วความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้น แสดงว่า

กระบวนการบางอย่างนั้นเกิดความผิดพลาด ควรจะหยุดร้องและหาจุดบกพร่องอย่างมีสติ

เทคนิคการใช้เสียง

การ Warm up

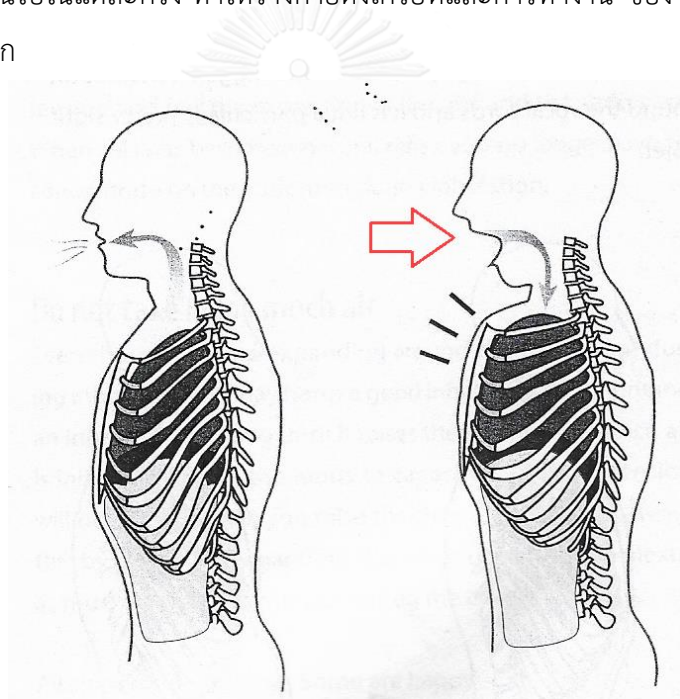
การ Warm up ทั้งร่างกายและเสียงเป็นการเตรียมพร้อมอวัยวะทุกส่วนของร่างกายให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มใช้เสียงอย่างจริงจัง เนื่องจากสิ่งที่สำคัญที่สุดในการร้องเพลงนั้นคือร่างกาย ถ้าเป็นนักดนตรีก็เปรียบเสมือนเครื่องดนตรี ทุกขั้นตอนในการเตรียมพร้อมควรทำอย่างช้า ๆ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ และควรมีสมาธิอยู่กับร่างกายตนเองเพื่อรับรู้ความรู้สึกของร่างกายอย่างละเอียดในช่วงขณะนั้น ระยะเวลาที่ควรใช้ในการ Warm up นี้ควรอยู่ที่ประมาณ 20-30 นาที หลักการและขั้นตอนในการ Warm up มีดังนี้

- (1) ยืดกล้ามเนื้อทุกส่วนตั้งแต่ขาจนถึงส่วนศีรษะ ลดความตึงเครียดของร่างกาย อาจจะเน้นเป็นพิเศษตรงจุดที่รู้สึกตึงเป็นพิเศษ หรือส่วนที่จะใช้มากเช่นส่วนคอและไหล่
- (2) เตรียมพร้อมกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องสำหรับการร้องเพลง โดยการเริ่มต้นจากการเกร็งส่วนนั้น ส่วนตัวผู้แสดงนั้นใช้การ Plank เริ่มจากเวลาที่น้อยที่สุดจนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่ต้องรู้ตัวอยู่เสมอ ระวังการเกร็งที่มากเกินไปจนเกิดการบาดเจ็บ บางครั้งอาจจะทำสลับกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้
- (3) ใช้เทคนิค Lip Blow ในการเริ่มต้นกระบวนการ เพื่อฝึกทำงานของเสียงและลมเป็นไปอย่างสมดุลกัน เริ่มต้นด้วยเสียงที่ไม่สูงและต่ำจนเกินไป เริ่มจากประโยคของ Scale ที่สั้นและยาวขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ ระหว่างการวอร์ม ให้มีสมาธิรู้สึกถึงการทำงานของเส้นเสียงที่ยืดหดเสมอ ควบคุมขั้นตอนนี้ไม่ ให้รู้สึกตึงจนเกินไป ทุกอย่างต้องดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด
- (4) ตรวจสอบการวางของบริเวณฟันกราม และการปล่อยปากล่างอย่างอิสระ การฝึกฝนการใช้เสียงที่ดีควรจำไว้เสมอว่าจะต้องมีการปล่อยของกรามอย่างอิสระ ไม่ควรกัดหรือยื่นออกมาเวลาใช้เสียง

การใช้ Support

Support คือกระบวนการทั้งหมดในเรื่องของระบบหายใจจนไปถึงการควบคุมลมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการร้องเพลง การทำงานของ Support ที่ดี อวัยวะในกระบวนการนี้ตั้งแต่วิธีการหายใจเข้าผ่านหลอดลมเข้าไปสู่อปอด จนไปถึงผนังกล้ามเนื้อบริเวณท้องที่จะต้องบีบรัดอย่างพอดีเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และจะต้องเป็นธรรมชาติที่สุดอีกด้วย อย่างไรก็ตามกระบวนการนี้จะต้องอาศัยการฝึกฝนภายในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างนิสัยในการใช้ Support อย่างถูกวิธี หลักการในการฝึกฝนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมีดังนี้

- (1) พึงระลึกไว้เสมอการหายใจเข้านั้นต้องหายใจอย่างพอดี การพยายามหายใจให้ได้มากจนเกินไปในแต่ละครั้ง ทำให้ร่างกายตึงเครียดและการทำงาน ของ Support ทำงานได้ลำบาก

จากภาพแสดงถึงการหายใจเข้าที่มากเกินไปทำให้กระบวนการทำงานในการเปล่งเสียงที่ ที่มา จากหนังสือ Complete Vocal Technique by Cathrine Sadolin

- (2) เวลาหายใจเข้า จินตนาการถึงขนาดของปอดที่ขยายขึ้นในแนวข้าง ซีโครงกางออกบนและไหล่ไม่ยกจนเกินไป
- (3) กระบวนการในการใช้แรง ให้คิดถึงกล้ามเนื้อบริเวณท้องที่จะทำงานมากขึ้น เพื่อรักษาให้ซีโครงนั้นกางไว้นานที่สุด และสามารถควบคุมลมออกได้อย่างมีทิศทางและมีประสิทธิภาพ กระบวนการนี้มีวิธีการอธิบายไว้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการดัน

ห้องเข้า การเบ่งห้องออก แต่ตัวผู้แสดงนั้นคิดถึงการบีบรัดของกล้ามเนื้อส่วนนี้ คิดเหมือนกับอ้อมขึ้นเพื่อไม่ให้ปอดนั้นยุบตัวเร็วเกินไป

- (4) การออกกำลังอย่างสม่ำเสมอและการพักผ่อนอย่างเพียงพอช่วยให้ กระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- (5) การฝึกฝนสามารถฝึกได้ตลอดเวลาแม้ในวันที่ป่วย โดยการฝึกกับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า เป่าให้เสียงนิ่งที่สุดและนานที่สุด หรือเป่าเป็นเสียงสั้นและสามารถควบคุมความดังเบาของเสียงที่ออกมาได้ตั้งใจนี้

อย่างไรก็ตาม การแสดงทักษะการขับร้องนั้นย่อมต้องอาศัยการฝึกซ้อมทุกอย่างอย่างองค์รวมหรือฝึกซ้อมไปพร้อมกัน ทั้งการออกเสียงและการคิดถึงเรื่อง Support เพราะทุกอย่างต้องทำงานประสานกันไปอย่างสมดุลและอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด

การ Vocalize

การ Vocalize คือการสร้างเสียงให้อยู่ใน Register หรือโทนเสียงที่ต้องการ ขั้นตอนนี้เปรียบเสมือนกับการเตรียมพร้อมเสียงร้องไปพร้อมกับฝึกฝนเทคนิคการใช้เสียงไปด้วยกัน วิธีการ Vocalize นั้นจะใช้หลักการร้องตาม Scale ผู้แสดงใช้รูปแบบง่าย ๆ เพื่อให้สมารถนั้นจดจ่อกับการใช้เสียงมากที่สุด การแก้ไขหรือการฝึกซ้อมในรูปแบบยาก ๆ จะทำในบทเพลงที่แสดงแทนที่จะใช้แบบฝึกหัด นอกจากระบบ Major/Minor Scale แล้ว ผู้แสดงยังฝึกฝนการร้อง Blues Scale เพื่อส่งเสริมการร้องเพลงในสไตล์แจ๊สอีกด้วย โดยการร้อง Blues Scale นั้นจะทำให้ผู้แสดงมีไอเดียในการดนตรีได้อย่างเป็นระบบ

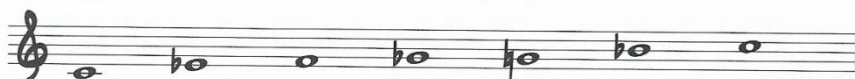

1. Five-note Scale
2. Octave Scale
3. Arpeggios

จากภาพแสดงถึงการใช้ Scale มาตรฐานสำหรับการ Vocalize

Blues Scale

จากภาพแสดงถึง Blues Scale

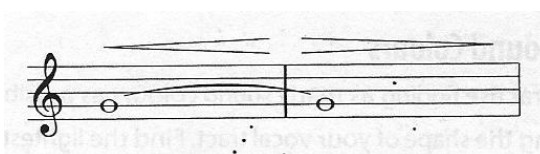
การฝึกฝนทักษะในการด้นสด (Improvisation) นอกจากจะฝึกในระบบ Blues Scale แล้ว ผู้แสดงจำเป็นต้องฝึกฝนในแบบฝึกหัดที่มีการใช้โน้ตระดับมากขึ้น การฝึกฝนอย่างเป็นประจำและสม่ำเสมอจะทำให้การร้องในระบบ Scale เหล่านี้แข็งแรงขึ้น กล่าวคือสามารถร้องโน้ตระดับที่ขึ้นคู่ห่างกันได้อย่างแม่นยำและไม่เพี้ยน เมื่อความรู้ความเข้าใจในด้านการด้นสดจะเป็นไปอย่างธรรมชาติโดยไม่ได้ลอกเลียนแบบจากใครโดยเฉพาะแต่เป็นการผสมผสานองค์ความรู้ที่เราได้ฝึกฝนมาอย่างลงตัวกัน

หลักการในการ Vocalize แบ่งออกเป็น 3 ช่องเสียงคือ High Register, Middle Register, Low Register (ชื่อเรียกอาจจะเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมและหลักสูตรการเรียนรู้อีก)

(1) High Register

เป็นการฝึกฝนและค้นหาช่องเสียงในช่วงเสียงสูง ความรู้สึกของการก้องกังวานของเสียงอยู่ด้านบนของกะโหลก แบบฝึกหัดและสระที่เอื้อต่อการฝึกนี้คือสระ Au และ Ao หรือสระที่มีลักษณะรูปปากที่กลม เพดานอ่อนด้านบนยกขึ้นสูง ลักษณะเสียงที่ได้ยินคือเสียงจะพุ่งและเดินทางไปไกล ช่วงเสียงนี้ใช้มากในการร้องแบบ Bel Canto

อาจจะเริ่มต้นด้วยการร้องโน้ตที่ลากยาวควบคุมจากระดับเสียงจากเบาแล้วค่อย ๆ ดั่งขึ้นแล้วกลับมาจบลงเบา ๆ โดยที่ควบคุมให้นิ่งและตั้งใจฟังเสียงของตัวเองให้มากที่สุดว่าอยู่ในช่องเสียงที่ถูกต้องหรือไม่ เมื่อฝึกฝนจนได้ช่องเสียงที่ต้องการแล้วจึงเริ่มทำสระอื่นตามลำดับเช่น Lu-Woo-Wa-Ae-Ai ร้องบนสระโดยเปลี่ยนแต่ละสระอย่างช้า ๆ ให้เปลี่ยนแปลงแต่ละสระอย่างกลมกลืนกัน

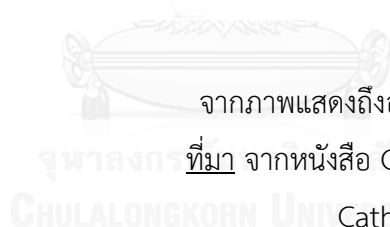
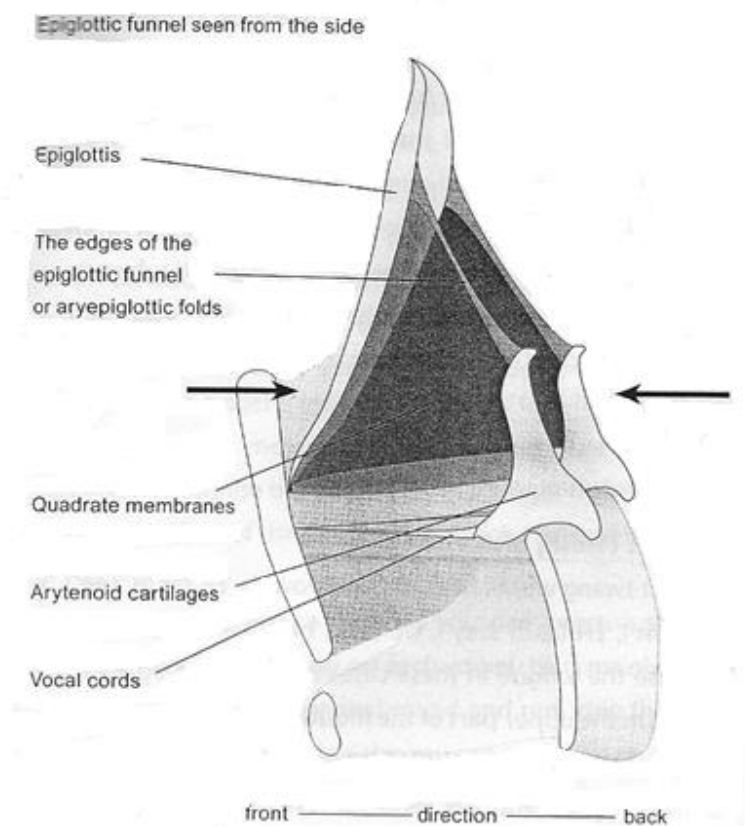
น้ำเสียงของ High Register ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้ในการร้องเพลงคลาสสิกนั้น มักจะได้น้ำเสียงที่ค่อนข้างทุ้มและฟังดูใหญ่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของบริเวณกล่องเสียงที่เราสามารถฝึกฝนได้ ถ้ากล่องเสียงอยู่บริเวณที่ต่ำ เนื้อเสียงจะมีความมืดและทุ้ม นิยมใช้ในการร้องอุปรากรจำพวกเพลงเศร้าหมอง และถ้าบริเวณของกล่องเสียงนั้น อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่า ลักษณะของน้ำเสียงที่ออกมา ก็จะฟังสว่างยิ่งขึ้น

(1) Middle Register (Twang)

เป็นการฝึกฝนในการร้องช่วงเสียงระดับกลางเพื่อให้มีความแข็งแรง และคมชัดออกมามากขึ้น ลักษณะของเสียงที่ตกกระทบจะรู้สึกถึงบริเวณโหนกแก้มบน ใบหน้าในส่วนของเสียงกลางนี้ผู้แสดงใช้หลักการเปล่งเสียงในแนวสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ หรือศัพท์ทางการใช้เสียงจะเรียกการใช้เทคนิคแบบนี้ว่า Twang ลักษณะคือจะได้โทนเสียงที่มีลักษณะคม แแหลม และฟังชัดขึ้น คล้ายกับเสียงการร้องไห้ของเด็กทารก การฝึกฝนในเทคนิคนี้อย่างเข้าใจจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการร้องเพลงคลาสสิกและแนวอื่นได้เป็นอย่างดี

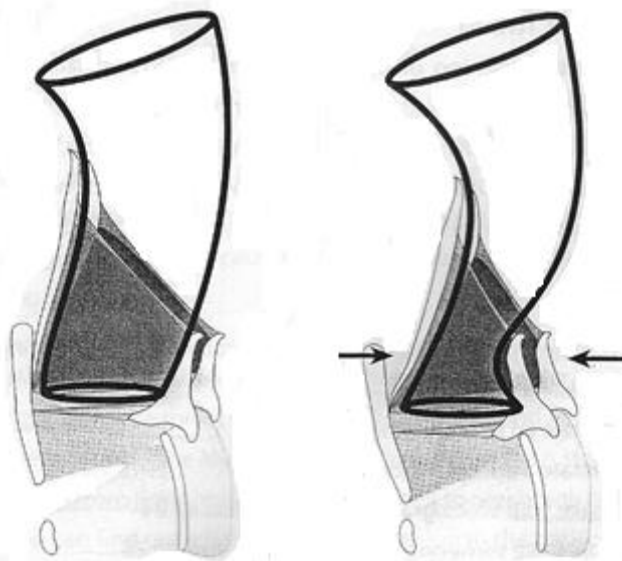
ความเข้าใจใน Twang

เทคนิคการใช้เสียงในปัจจุบันได้มีการบัญญัติคำศัพท์ขึ้นมาโดยใช้คำว่า “Twang” ความหมายตรงตัวแปลว่า เสียงที่แหลม จากการที่ผู้แสดงได้ศึกษาเพิ่มเติมได้ค้นพบว่าการทำเสียง Twang มิได้หมายความว่าถึงรูปแบบเสียงที่แหลมเสมอไป แต่ในทางการศึกษาด้านการใช้เสียงนั้น มีความหมายไปถึงวิธีการทำงานของอวัยวะในการเปล่งเสียงในส่วน Epiglottic หรือบริเวณที่เรียกว่าฝาปิดกล่องเสียง และในการเปล่งเสียงในทุกแบบไม่ว่าจะด้วยเสียงสไตล์แบบใด ตั้งแต่เนื้อเสียงที่ล่อยและกว้างอย่างแนวคลาสสิก ไปถึงเนื้อเสียงแบบแหลม ๆ ทั่วไป ล้วนแต่ใช้กระบวนการนี้ทั้งสิ้น เพียงแต่ต้องเรียนรู้การใช้ตัวอย่างพอดีนั่นเอง

จากภาพแสดงถึงอวัยวะที่สำคัญในกระบวนการ Twang
ที่มา จากหนังสือ Complete Vocal Technique by
Cathrine Sadolin

จากรูปจะเห็นได้ว่ากล้ามเนื้อเส้นเสียง (Vocal cords) เป็นกล้ามเนื้อชั้นเล็กที่เชื่อมติดกับฝาปิดกล่องเสียง (Epiglottis) โดยมีผนังปิดกั้นกลางส่วนควบคุมฝาปิดกล่องเสียงนั้นคือบริเวณกระดูกอ่อนที่ติดกับเส้นเสียง (Arytenoid cartilages) ลักษณะการทำงานของกระบวนการนี้เปรียบเสมือนกับเครื่องเป่า ดังรูปดังต่อไปนี้

จากภาพแสดงถึงการทำงานของกระดูอ่อนกับฝาปิดกล่องเสียง
ที่มา จากหนังสือ Complete Vocal Technique
by Cathrine Sadolin

ตั้งรูปตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นถึงกระบวนการการทำงานของฝาปิดกล่องเสียง ตามที่กล่าวในตอนต้นคือ การใช้ Twang นั้นใช้ได้กับการเปล่งเสียงหรือร้องเพลงในทุกสไตล์เพลง เพียงแต่เราสามารถควบคุมการทำงานของกระบวนการนี้ได้อย่างพอดีและเหมาะสม เสียงที่ได้จะมีความคมชัดมากขึ้น ควบคุมเสียงลมที่แทรกกับเสียงร้อง และสามารถเพิ่มระดับความดังของเสียงได้อีก 10-15 เดซิเบล

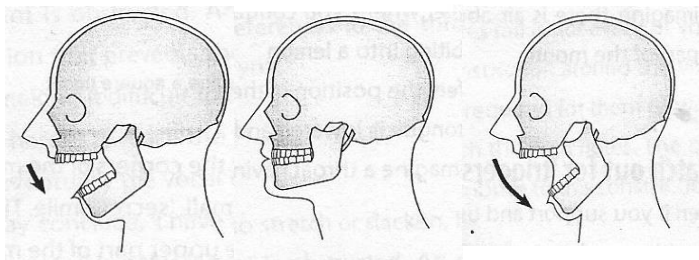
วิธีการฝึกหรือค้นหาเสียง ให้ใช้สระเสียงที่แบนลงอย่างเช่น Eh, Ee, Oe และเพิ่มพยัญชนะที่จะช่วยในการ นึกถึงช่องเสียงบริเวณหลังจมูกอย่างเช่นพยัญชนะตัว N, M หรือ Ng เป็นต้น

(3) Low Register

เป็นการฝึกฝนในการร้องช่วงเสียงต่ำเพื่อเสริมสร้างให้เสียงที่ร้องออกมานั้นแน่นและฟังแข็งแรงมากขึ้น มักใช้มากเป็นพิเศษในเพลงที่บรรยายถึงความเศร้า ความทุกข์ระทม หรือเพลงที่ต้องการความแข็งแรง ความมั่นใจในเสียงร้อง ในช่วงช่องเสียงนี้นั้นต้องอาศัยการทำงานของเส้นเสียงที่ไม่ตึงแต่ก็ผ่อนคลายอย่างพอดี กล่องเสียงกตกลงต่ำ ผู้แสดงจะใช้เทคนิคในการฝึกฝนโดยการใช้สระ Ao ควบคุมไป

กับการใช้ Twang เข้ามาช่วยให้เสียงต่ำนั้นออกมาฟังชัดเจนขึ้น และสิ่งสำคัญคือต้องปล่อยขากรรไกรและเดือตนเองไม่ให้กดคอลงระหว่างการฝึกฝน

ตำแหน่งของขากรรไกรโดยธรรมชาตินั้น เมื่อปล่อยลงแล้วจะต้องอยู่ด้านหลังฟันบน การที่ขากรรไกรหรือคางยื่นออกมาในระหว่างการร้องนั้นเป็นการรบกวนกล้ามเนื้อบริเวณเส้นเสียง เพราะฉะนั้น สิ่งที่น่ากังวลจะต้องมั่นใจอยู่เสมอคือไม่ปล่อยให้คางยื่นออกมาในระหว่างการร้องเพลง

จากภาพแสดงถึงตำแหน่งขากรรไกรที่ถูกต้อง
ที่มา จากหนังสือ Complete Vocal Technique by Cathrine Sadolin

สรุป

ในการร้องเพลงสไตล์คลาสสิกนั้นเน้นการใช้ High Register มากที่สุด เพราะด้วยระดับเสียงของเพลงในแต่ละเพลงที่ค่อนข้างกว้างประกอบกับการร้องโน้ตระดับมากมาย และยังเป็นโน้ตเสียงที่นิยมใช้ในสมัยนั้นอีกด้วย หรือเรียกการร้องแบบนี้ว่า Bel Canto แต่ในขณะเดียวกัน เราก็ไม่ควรละเลยการฝึกการใช้ช่องเสียงอื่น เพราะการร้องเพลงนั้นมิได้ใช้เทคนิคเพียงอย่างเดียว แต่อาศัยการฝึกฝนแบบองค์รวมแล้วสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมตามยุคสมัยและตามอารมณ์เพลง เพื่อเสริมสร้างอารมณ์สในการฟังและการสื่อสารของนักแสดงอีกด้วย

การเริ่มต้นในการร้องเพลง ผู้แสดงควรฝึกซ้อมร้องกับ Scale เพื่อสร้างกระบวนการร้องทำนองและความเข้าใจในระบบของดนตรีก่อน ในการนำระบบ Scale มาประยุกต์ใช้สามารถทำได้หลายแบบ เพื่อฝึกฝนความแม่นยำในเรื่องการเปล่งเสียง ยกตัวอย่างเช่น เริ่มต้นโดยการร้องโน้ตเป็นลำดับแค่ ด-ร-ม-ร-ด จากนั้นก็สามารถเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ เป็นโน้ต 5 ตัว, โน้ตทั้ง 8 ตัวเป็นต้น หรืออาจจะฝึกการร้องโน้ตที่มีขั้นคู่ที่ห่างกันโดยการฝึก Arpeggio

ขณะตอนฝึกฝนเทคนิคการเปล่งเสียงสิ่งที่ควรระวังเป็นพิเศษคือ ความเป็นธรรมชาติ การร้องเพลงที่ดีต้องรู้สึกสบายไม่อึดอัด มีการเกร็งที่น้อยที่สุด

จุดที่นักร้องส่วนใหญ่มักจะเกร็งจนเกิดปัญหามักจะเป็นบริเวณขากรรไกรและหัวไหล่ เพราะฉะนั้นในขณะที่ฝึกฝนนั้นควรมีสมาธิตัวและรู้จักร่างกายเสมอ ระวังไว้เสมอว่าการฝึกในหลักการและพื้นฐานที่ถูกต้องนำไปสู่ชีวิตในการร้องเพลงที่ยืนยาว

กระบวนการฝึกซ้อมในแต่ละบทเพลง

ลำดับวิธีการฝึกซ้อมนั้น ผู้แสดงศึกษาทำนองของบทเพลงจากการอ่านโน้ตประกอบกับการศึกษาฟังบทเพลงจากสื่อบันทึกเสียงของนักร้องที่มีชื่อเสียงเพื่อให้รู้จักแนวทำนองและความเป็นไปของบทเพลง ทั้งนี้ผู้แสดงได้ศึกษาฟังบทเพลงจากนักร้องที่มีชื่อเสียงจากสื่อเสียงต่างที่ต่าง ๆ เพื่อศึกษาวิธีการอ่านออกเสียงภาษาที่ชัดเจนและสไตล์การร้อง ขั้นตอนทำความเข้าใจกับบทเพลงนี้ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์

ฝึกอ่านออกเสียงภาษาที่ร้องทีละคำ จากนั้นอ่านต่อเนื่องเป็นประโยคที่ยาวขึ้น จนสามารถอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว พร้อมทั้งหาความหมายและตีความของบทกวีอย่างลึกซึ้งถึงสถานะการณ์ที่ร้อง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจการสื่อสารทางอารมณ์เพลง ขั้นตอนนี้ใช้เวลาฝึกประมาณ 2 สัปดาห์เพื่อให้อ่านออกเสียงได้อย่างคล่องแคล่วและเข้าใจความหมายของบทร้องไปในตัว ลำดับการฝึกซ้อมนั้นจำแนกได้ตามลำดับ ดังนี้

- (1) ฝึกซ้อมร้องให้เนื้อร้องและทำนองถูกต้องตามโน้ตและจังหวะที่ปรากฏใน Score และซ้อมร่วมกับเปียโน
- (2) ฝึกซ้อมร้องโดยประยุกต์ การใช้เทคนิคเสียงร้องผสมผสานกับการแสดงออกทางความรู้สึกให้สอดคล้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละประโยค
- (3) ระหว่างฝึกซ้อมร้อง เลือกใช้เทคนิคการเปล่งเสียงที่เหมาะสมสำหรับเพลงนั้น ๆ เพื่อนำมา Vocalize อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้ร่างกายจำวิธีการใช้เสียงที่ถูกต้อง
- (4) การฝึกซ้อมเพื่อจำบทเพลงใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ รวมระยะเวลาในการฝึกซ้อมเพลงนี้ทั้งหมดประมาณ 6 สัปดาห์จึงจัดแสดงได้

บทที่ 4

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และสูจิบัตรรายการ

4.1 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานแสดง

ในการจัดงานแสดงนั้นจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานชม โดยหนึ่งในสื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์นั้นคือ แผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานแสดง ซึ่งเป็นอีกสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีบทบาทอย่างมากที่ทำให้ผู้ที่สนใจเข้าและให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่สำหรับจัดแสดง และไม่เพียงแต่แผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์จะแสดงข้อมูลรายละเอียดเท่านั้น การออกแบบแผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ให้สวยงามน่าสนใจก็ยังสามารถดึงดูดความสนใจและสร้างภาพลักษณ์ให้กับงานแสดงของเราได้อีกเช่นกัน ในฐานะที่ผู้แสดงเป็นคนออกแบบแผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ด้วยตัวเอง มีแนวคิดเกี่ยวกับเสียงใสอันไพเราะจากนกน้อย โดยผู้ออกแบบอยากให้ความสำคัญกับการร้องเพลงอย่างมีความสุขและธรรมชาติเสียงของเรานั้นเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุด โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์จึงเป็นในรูปแบบการ์ตูนนกเกาะอยู่บนบรรทัด 5 เส้น อีกทั้งการออกแบบในครั้งนี้ยังเป็นจุดสนใจเมื่อเทียบกับโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ที่เป็นรูปถ่ายของตนเอง

แผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์มีข้อมูลประกอบไปด้วย ชื่อผู้ประพันธ์บทเพลงที่จัดแสดง ชื่อผู้แสดงเดี่ยว ชื่อผู้บรรเลงเปียโนประกอบ รายละเอียดเรื่องวันเวลา และสถานที่จัดแสดง

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานแสดง

 DEPARTMENT OF MUSIC
 FACULTY OF FINE AND APPLIED ARTS
 CHULALONGKORN UNIVERSITY

MASTER VOCAL RECITAL
KAEWKARN CHUENPENNIT
 SOPRANO

24th APRIL 2017, 2:00 PM
AT TONGSUANG'S PIANO MUSIC HALL
 WORKS BY
 G.CARISSIMI, A.SCARLATTI
 W.A. MOZART, G.DONIZETTI
 M.RAVEL, G.GERSHWIN

PIANIST
 Mrs. ARPAWEE SETABHRAHMANA
 Mrs. AMIAH KWANPRAYOON

4.2 สูจิบัตรรายการ

สูจิบัตรรายการจัดพิมพ์เป็นสี่สีทั้งเล่ม ประกอบไปด้วย ปกหน้ารูปแบบเดียวกับโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ ปกด้านในแสดงถึงลำดับการแสดง เนื้อในประกอบไปด้วย ประวัติผู้ขับร้องเดี่ยว ประวัติผู้บรรเลงเปียโนประกอบ และรายละเอียดข้อมูลของแต่ละบทเพลงโดยย่อ

ปกหน้าของสูจิบัตร

ปกด้านในแสดงลำดับรายการแสดง

Program

“CANTO DELLA MADRE”	GIACOMO CARISSIMI
“VINTO SONO” from opera “La Statira”	ALESSANDRO SCARLATTI
“RUHE, SANFT MEIN HOLDES LEBEN” from opera “Zaider”	WOLFGANG AMADEUS MOZART
“A MEZZA NOTTE”	GAETANO DONIZETTI
LA ZINGARA	GAETANO DONIZETTI
NE ORNERÀ LA BRUNA CHIOMA (Scena e cavatina)	GAETANO DONIZETTI

Intermission

“5 MELODIES POPULAIRES” 1. Le Réveil de la Mariée 2. Là-bas, vers l’église 3. Quel galant m’est comparable 4. Chanson des cueilleuses de lentisques 5. Tout gai!	MAURICE RAVEL
“LOVE IS HERE TO STAY” from musical “The Goldwyn Follies”	GEORGE GERSHWIN
“SOMEONE TO WATCH OVER ME” from musical “Oh, Kay!”	GEORGE GERSHWIN
“BY STRAUSS” from The Movie “An American in Paris”	GEORGE GERSHWIN

เนื้อหาด้านในประกอบไปด้วยประวัติของผู้แสดงทั้งหมดและข้อมูลบทเพลง

แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ - Soprano

จบการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 ภาควิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก เอกขับร้อง ประกาศนียบัตร
 ด้านการแสดงดนตรี Trinity singing grade8 (2000)
 ปัจจุบันแก้วกาญจน์เป็นครูสอนร้องเพลง นักแสดง
 และนักร้องอิสระ มีผลงานด้านการแสดงที่ผ่านมามากมาย
 เช่น ละครเวทีเรื่อง “มอม” เดอะมิวสิคัล โดยรับบทเป็น นางแวน
 และยังมีผลงานร้องเพลงละครและภาพยนตร์มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
 “ทอง10” “คู่จูนล้นแผนรัก” “ข้ามกับพระ” “เลือดเจ้าพระยา”
 “จุดตะวันตั้งภูผา” ภาพยนตร์เรื่อง “สิ่งเล็กๆที่นำรีออก” ฯลฯ
 นอกจากนี้ยังทำงานเป็นเบื้องหลังให้กับรายการทีวี, ศิลปิน
 และคอนเสิร์ตมากมาย เป็น Voice Trainer ให้กับรายการ
 The Voice Kids Season1-5 และเป็นอาจารย์พิเศษวิชาขับร้องที่
 Harrow International School

เนื้อหาด้านในประกอบไปด้วยประวัติของผู้แสดงทั้งหมดและข้อมูลบทเพลง (ต่อ)

ผู้บรรเลงเปียโน

นาง อาภาวี สุระหงษ์ เสดะพรหมณ์

การศึกษา: จบศิลปกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกการแสดง Flute

สำเร็จเปียโนเกรด 8 ABRSM (Royal Music Academy of London)

Advanced Performance Certificate in Musical Theatre Trinity London

ปริญญาโท: Speech Communication and Performing Arts

สาขา Performing Arts นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน เป็นเจ้าของ Music Garden Studio สตูดิโอสอนดนตรีและการแสดง

อาจารย์พิเศษ เจ้าของวิชา Music Perform คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาวาริชวิทยา

สาขาสื่อสารการแสดง Vocal Coach ละครเพลงใหม่โรง เดอะมิวสิคัล, นิทานหิ้งห้อย

ละครเรื่องเพลงกลิ้ง, รายการ The voice kids ซีซั่นที่ 1 ถึงปัจจุบัน(5)

และภาพยนตร์ 20 ใหม่ยูเทิร์นวัย หัวใจเริงร่า

นาง อามีญา ขวัญประยูร

เริ่มเรียนเปียโนเมื่ออายุ 6 ปี ที่โรงเรียนจินตนาการดนตรีกับอาจารย์จาร

วี รัชัญวิบูลย์ และ อาจารย์จิระวรรณ โพธิ์จรัสแสงกุล จากนั้น

ได้มาเรียนเปียโนกับ คร. วีรชาติ เปรมานนท์ ก่อนเข้ารับการศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรีในปี พ.ศ. 2547 ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกวิชาการแสดงเปียโน โดยเรียนเปียโนกับ

คร. ชงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2558 อามีญาได้เดินทางไป

ศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ ในหลักสูตรการแสดงเปียโนกับ คร. Nicky Losseff และ Jakob Fichert

ที่ the University of York ปัจจุบันอามีญาเป็นคุณครูสอนเปียโนและนักเปียโน

เนื้อหาด้านในประกอบไปด้วยประวัติของผู้แสดงทั้งหมดและข้อมูลบทเพลง (ต่อ)

Canto Della Madre

ประพันธ์โดย Giacomo Carissimi

Canto Della Madre เป็นหนึ่งในท่อนแสดงเดี่ยวจากบท Oratorio ที่มีชื่อว่า Judicium Salomonis ซึ่งประพันธ์โดย Giacomo Carissimi คีตกวีชาวอิตาลีในยุคบาโรกตอนต้น เกิดเมื่อ 18 เมษายน ค.ศ. 1605 และเสียชีวิตเมื่อ 12 มกราคม ค.ศ. 1674 และผลงานที่โดดเด่นของเขาคือผลงานประเภท Oratorio ที่ใช้ภาษาละตินนั่นเอง

Oratorio นั้นคือละครเพลงสำหรับการบรรเลงโดยวงออเคสตรา กลุ่มนักร้องประสานเสียงและนักร้องเดี่ยว มีความคล้ายคลึงกับ Opera คือมีเรื่องราวและบทบาทของตัวละคร แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ Opera นั้นจะมีการนำเสนอของฉากและอุปกรณ์ของแสงสีเพื่อความสมจริงของสถานการณ์ ตัวละครมีการปะทะต่อกัน(Reaction) แต่ใน Oratorio นั้นจะไม่มีสิ่งทีกล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นการนำเสนอในเรื่องของบทร้อง และไม่มีการแต่งตัวตามบทบาทนักแสดง เนื้อเรื่องที่นำเสนอมักจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและแสดงตามโบสถ์ต่างๆ

Judicium Salomonis เป็นเรื่องราวที่เล่าถึงกษัตริย์ซาโลมอนตามพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ และในเพลง Canto Della Madre นั้นเป็นเพลงที่แสดงความรู้สึกยินดีของผู้เป็นแม่เมื่อลูกของตนได้กำเนิดขึ้นมา นอกจากความรักอันแสนบริสุทธิ์แล้วยังเต็มไปด้วยความหวังในชีวิตของลูกน้อยคนหนึ่งที่ต้องเกิดมาบนโลกมนุษย์นี้

Congratula mini mihi omnes

O felicem genitricem

En in fantem amatum

O mi nate fortunate

Ubera suge et regem adora

ขอแสดงความยินดีกับทุกสิ่ง

แม่นี้ช่างโชคดีเหลือเกิน

มีลูกน้อยที่แสนรัก

ไอ้เด็กเอ๋ย โชคชะตาจะเป็นเช่นไร

ดื่มนมจากอกแม่ด้วยความรักเถิด

เนื้อหาด้านในประกอบไปด้วยประวัติของผู้แสดงทั้งหมดและข้อมูลบทเพลง (ต่อ)

Vinto sono

ประพันธ์โดย Alessandra Scarlatti

เพลง VINTO SONO เป็นบทเพลงประเภท Aria ประกอบ Opera เรื่อง La Statira ประพันธ์โดย ALESSANDRO SCARLATTI คีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ในยุคบาโรกตอนปลาย เกิดที่เมืองพาเลอร์โม (Palermo) นครหลวงของซิซิลี (Sicily) ปี ค.ศ. 1660 นอกจากนี้จะเป็นนักดนตรีที่มีพรสวรรค์แล้วเขายังประพันธ์เพลงที่มีอิทธิพลต่อคนรุ่นหลังมากมาย อย่างในโอเปร่าเรื่อง La Statira นี้เป็นบทประพันธ์ที่ประสบความสำเร็จชิ้นหนึ่งของเขา

La Statira จัดการแสดงครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1690 ประพันธ์คำร้องโดย Cardinal Ottoboni เป็นการนำเสนอเรื่องราวในเทพนิยายของ Alexander เกี่ยวกับความกล้าหาญของเขาที่ต่อสู้กับ Darius กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของเปอร์เซียและเพื่อคนรักของเขาชื่อ Statira และในเพลงเพลงนี้นั้นร้องเพื่อสื่อถึงความรู้สึกที่ตกหลุมรักอันแสนทรมาณของเขา เพราะเป็นความรักที่เกิดขึ้นระหว่างศัตรู

Vinto sono, E del nume bendato
Bagio larco Et adoro gli strali
Che temprati nel volto adorato di Statira
Fanpiaghe mortali

แม้ตัวฉันนั้น ถูกอิงศรแห่งความรักด้วยกามเทพโดยไม่ตั้งตัว
และเพียงศรดอกนั้น ก็ทำให้หัวใจฉันปวดร้าว

เนื้อหาด้านในประกอบไปด้วยประวัติของผู้แสดงทั้งหมดและข้อมูลบทเพลง (ต่อ)

Ruhe, sanft, mein holdes leben(Zaider)

ประพันธ์โดย Wolfgang Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart เป็นคีตกวียุคคลาสสิก เกิดที่ ซาลสเบิร์ก ประเทศออสเตรีย และนอกจากจะเป็นนักดนตรีที่มีพรสวรรค์แล้วยังเป็นคีตกวีที่ได้รับการชื่นชมจากเหล่าบุคคลสำคัญและเหล่าขุนนางในยุคนั้นมากมาย ในช่วงชีวิตอันสั้นแสนสั้นของเขานั้นได้ประพันธ์ผลงานมากมายกว่า 6 ร้อยชิ้น เขาเสียชีวิตเมื่ออายุเพียง 35 ปีเท่านั้น แต่ก็ยังคงเหลือผลงานอันทรงคุณค่าไว้คนรุ่นหลังได้ศึกษากันจนในยุคปัจจุบัน

Ruhe, sanft, mein holdes leben เป็น Aria ในโอเปร่าเรื่อง Zaider เป็นเรื่องราวความรักของหญิงสาวนาม Zaider ผู้ซึ่งตกหลุมรักทาสรับใช้ของ Sultan นามว่า Gomatz แต่ตัวของ Sultan เองนั้นตกหลุมรัก Zaider เกิดเป็นรักสามเส้าขึ้น และสุดท้าย Zaider ก็ได้เลือกเดินไปกับรักแท้ของ Gomatz มากกว่าทรัพย์สินเงินทองของ Sultan

Ruhe sanft, mein holdes Leben,
 schlafe, bis dein Glück erwacht!
 da, mein Bild will ich dir geben,
 schau, wie freundlich es dir lacht:
 Ihr süßen Träume, wiegt ihn ein,
 und lasset seinem Wunsch am Ende
 die wollustreichen Gegenstände
 zu reifer Wirklichkeit gedeihn.

พักผ่อนเถิด ยอครักของฉัน
 หลับลง จนกว่าคุณจะตื่นอีกครั้งอย่างมีความสุข
 ตรงนี้ อยากให้คุณจดจำภาพของฉันไว้
 ดูลิ ว่ารอยยิ้มของฉันที่มอบให้คุณนั้นอ่อนหวานแค่ไหน
 โอ...ให้เขาได้พักและหลับฝันดีเถิด
 และสุดท้ายนั้น
 ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาตัดสินใจนั้น
 ให้เขาได้รับความสมบูรณ์และสันติสุขด้วยเถิด

เนื้อหาด้านในประกอบไปด้วยประวัติของผู้แสดงทั้งหมดและข้อมูลบทเพลง (ต่อ)

A Mezzanotte

ประพันธ์โดย **Geatano Donizetti**

Geatano Donizetti นักประพันธ์ชาวอิตาลีคนผู้โด่งดังในระดับแถวหน้า ในด้านการประพันธ์อุปรากรที่โด่งดังหลายเรื่องในช่วงยุคต้นศตวรรษที่ 19 อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในต้นแบบการประพันธ์ที่ใช้เทคนิคการขับร้องแบบ Bel Canto ซึ่งในภาษาอิตาลีมีความหมายว่า Beautiful/Fine Singing ร่วมกับนักประพันธ์อีกสองท่านคือ Gioachino Rossini และ Vincenzo Bellini ซึ่งคิดกันทั้ง 3 ท่านนี้เป็นผู้นำทางการขับร้องแบบ Bel Canto ซึ่งถือเป็นเทคนิคที่ว่าด้วยการขับร้องอย่างมีกฎเกณฑ์เป็นแบบมาตรฐานและมีความสละสลวย ความงดงามของเสียงร้อง และการแสดงความสามารถในการร้องโน้ตระดับอื่นหรือหวายอย่างสุดความสามารถของนักร้อง ในช่วงยุคนี้ถือเป็นยุคที่มีความรุ่งเรืองที่สุดของเทคนิคการร้อง และยังคงเป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับจนมาถึงปัจจุบัน

ตลอดชีวิตอันแสนสั้นสิริรวมได้ 51 ปี ของ Donizetti ได้ประพันธ์อุปรากรไว้ราว 69 ถึง 75 เรื่อง ซึ่งหลายเรื่องนั้นประสบความสำเร็จและยังได้รับความนิยมถึงปัจจุบัน ทำให้ชื่อเสียงของ Donizetti ได้รับการจารึกว่าเป็นนักประพันธ์อุปรากรคนสำคัญของโลกท่านหนึ่ง

A Mezzanotte เป็นเพลงหนึ่งในเพลงชุด Da Nuit d'été à Posillipo (Summer nights in Pos' lippo)

เพลงน่ารัก จังหวะสนุก พุดถึงการรอคอยคนรักในอีกมุมหนึ่ง

"Quando notte sarà oscura
e le stelle in ciel vedrai,
cheto, cheto mi verrai
nel mio asilo a ritrovar.
Nel silenzio della notte
dentr'all'umile mio tetto,
vieni pure, o mio diletto,
la tua ninfa a consolar:
canta pur la tua canzone
ch'io t'attendo sul balcone.
ah!

เนื้อหาด้านในประกอบไปด้วยประวัติของผู้แสดงทั้งหมดและข้อมูลบทเพลง (ต่อ)

Ma non debbo a te soltanto
 aprir l'uscio a notte bruna:
 coprirebbe la luna
 vereconda in suo pudor.
 Noi due soli non saremo,
 verecondia nol consente,
 vuò che un terzo sia presente
 e quel terzo sia l'amor.
 Canta pur la tua canzone,
 ch'io t'attendo sul balcone,
 io t'attendo a mezzanotte,
 cheto cheto ne verrai,
 noi due soli non saremo,
 vuò che il terzo sia l'amor.
 ah!

เมื่อยามราตรีที่มีคสนิท
 และเมื่อดวงดาวเปล่งประกายเต็มท้องฟ้า
 ในความเจิบสังคั่นนั้น คุณจะมา
 มหาฉันทน์ที่อยู่อย่างใดเดี๋ยวนั้น
 ในคืนที่เจิบสังคั่น
 ณ ห้องใต้หลังคาห้องนั้น
 มาสิ....คุณผู้เป็นสี่สนแห่งชีวิตของฉัน
 คุณจะมาทำให้ที่รักของคุณมีความสุข
 ฉันจะร้องเพลงของคุณ
 ในระหว่างที่ฉันรอคุณอยู่ตรงระเบียง
 อ่า....

แต่ฉันไม่ใช่คนรักเพียงคนเดียวของคุณ
 ที่จะคอยเปิดประตูต้อนรับคุณยามวิกาล
 ในคืนที่ดวงจันทร์แสนเจิบสังคั่น
 เป็นคืนที่ทำให้ฉันรู้สึกอับอาย
 พวกเราไม่ได้อยู่กันลำพัง
 เราไม่ควรจะกระทำเช่นนี้
 เราต้องมีคนที่สามเข้ามา
 และรักที่สามนี้จะเป็นความรัก
 และฉันยังคงร้องเพลงของเธอ
 ในระหว่างที่ฉันรออยู่ตรงระเบียงนี้.
 ฉันหวังว่าจะเจอคุณตอนเที่ยงคืน
 ในความเจิบสังคั่นนั้น คุณจะมา
 พวกเราไม่ได้อยู่ลำพัง
 คนที่สามนั้นต่างหาก จะเป็นคนที่ถูกรักจริง
 อ่า...

เนื้อหาด้านในประกอบไปด้วยประวัติของผู้แสดงทั้งหมดและข้อมูลบทเพลง (ต่อ)

La Zingara(The Gypsy Girl)

ประพันธ์ดนตรีโดย Gaetano Donizetti

โอเปร่าเรื่อง La Zingara(The Gypsy Girl) เป็นโอเปร่าประเภท Opera Buffa คือเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นมีความเข้มข้นและมีความตลกขบขัน ใช้ภาษาอิตาลี นิยมมากในช่วงศตวรรษที่ 19 ในเรื่องนี้เป็นโอเปร่า 2 องก์ ประพันธ์ดนตรีโดย Gaetano Donizetti และคำร้องโดย Andrea Leone Tottola เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยยุคกลางในแถบสเปน เป็นเรื่องราวการผจญภัยของ Argilla สาวยิปซีนางเอกของเรื่องเป็นสาวสองใจ และยังช่วยเหลือพ่อและพี่ชายให้เป็นอิสระ มีตัวละครที่คอยสร้างสีสันขบขันอย่าง Pappacione ทำให้เรื่องนี้มีสีสัน และมีดีในการนำเสนอที่น่าสนใจ และเป็นโอเปร่าที่ได้รับความนิยม

"Fra l'erbe cosparse di rorido gelo,
coverta del solo gran manto del cielo,
mia madre esultando la vita me diè.
Fanciulla, sui greppi le capre emulai,

per ville e cittadi, cresciuta, danzai,
le dame lor palme distesero a me.
La ra la. ah! la zingara.
Io loro predissi le cose note,
ne feci dolenti, ne feci beate,
segreti conobbi di sdegno, d'amor.

La ra la
Un giorno la mano mi porse un donzello;
mai visto non fummi garzone piu bello:
oh! s'ei nella destra leggestimi il cor!

ภายใต้หญ้าและน้ำแข็ง
ปกคลุมด้วยหิมะฟ้าอันกว้างใหญ่
มารดาของฉัน นำฉันไปสู่จักชีวิต
เด็กผู้หญิงตัวน้อย ใช้ชีวิตกับธรรมชาติเคียงคู่กับแพะ
และเมื่อฉันเติบโตขึ้น ฉันเดินร่ำไปทั้งเมือง
และเหล่าสาวาก็ให้ฉันปล้ำกับฉัน
ลา ลันลา... ร้องไปอย่างขีปนีย์
ฉันบอกพวกเขาให้ทำตามคำทำนาย
บางที่ทำให้เขาเสียใจ บ้างก็ดีใจ
และฉันได้ล่วงรู้ความลับแห่งความรัก
ลา ลันลา...
วันหนึ่ง มีคนมองฉันปล้ำให้ฉัน
คนนั้น ชายหนุ่มรูปงามที่ฉันไม่เคยพบเจอมาก่อน
โอ... ขอให้เขาได้มาอยู่ในโชคชะตาของฉัน และให้เขาได้ล่วงรู้ความรักของฉันจากจิตใจ

เนื้อหาด้านในประกอบไปด้วยประวัติของผู้แสดงทั้งหมดและข้อมูลบทเพลง (ต่อ)

Ne Ornera la bruna chioma ประพันธ์โดย **Geatano Donizetti**

ผลงานเพลงพิเศษจาก Donizetti ที่มีการใช้เทคนิคการร้องที่เหนือหยา เขาได้ประพันธ์เพลงนี้ให้ Lina Freppa Cottrau ภรรยาของเขาร้อง ประพันธ์คำร้องโดย Leopoldo Tarantini

"Maggior di nostra speme oggi
campagne disperdan le selve,
a' patrii tetti parte
sen rechi e se ne serbi parte
in dono agli stranieri.
Ampio da lor riporterem tesoro
delle dovizie che al possente duce
il lontano da noi mondi produce.

Nè omerà la bruna chioma
qualche gemma rilucente,
che a guerrieri dell'Oriente
più bel sol pingendo va.
E la figlia del deserto,
abbellita da quel serto,
qualche grazia agl'occhio loro,
qualche vezzo acquisterà.

Caro bene, al tuo cospetto
vani fregi io non desio.
Bella sol dell'amor mio,
nel tuo seno volerò.
Se tu m'ami o mio diletto,
ogni bella io vincerò.

"เหล่าสหายทั้งหลาย วันนีในป่าแห่งนี้
เต็มไปด้วยความมุ่งหวังอันทรงพลังของเรา
ไว้พลังเหล่านี้ส่งถึงบ้านเกิดของเรา
และเก็บอีกส่วนหนึ่งไว้
เพื่อส่งให้กับเหล่าเพื่อนบ้านในต่างเมือง
เราจะนำทรัพย์สินสมบัติมาจากเขา
แม้ในดินแดนอันแสนไกล
เพื่อความอำนาจการปกครองอันยิ่งใหญ่

ผมสละยศน้ำตาของฉัน
ความรุ่งโรจน์เหล่านั้น
ที่จะให้ดวงอาทิตย์นั้นส่องแสงงามกว่าเดิม
เหล่าเด็กสาวแถบทะเลทราย
ประดับด้วยพวงดอกไม้อันแสนสวยงาม
จะได้รับพระคุณ
เสน่ห์ในดวงตาของพวกเขา

ขุมทรัพย์ของฉัน ฉันจะไม่ต้องการเลย
บรรดาเครื่องประดับ นั้นไร้ค่า
สิ่งทีงามงคที่สุดคือความรักของฉัน
ฉันจะบินไปสู่อ้อมอกของเธอ
ที่รัก..ถ้าเธอรักฉัน
ทุกวันนี้จะเป็นวันที่สวยงามขึ้นสำหรับฉัน "

เนื้อหาด้านในประกอบไปด้วยประวัติของผู้แสดงทั้งหมดและข้อมูลบทเพลง (ต่อ)

Cinq mélodies populaires grecque (Five Greek Folksong)

ประพันธ์โดย Joseph Maurice Ravel

Joseph Maurice Ravel คีตกวี, นักเปียโน และคอนดักเตอร์ชาวฝรั่งเศส หนึ่งในนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของฝรั่งเศสในแนว Impressionism ซึ่งเป็นการแสดงออกของทางศิลปะในอีกทางหนึ่ง เกิดขึ้นจากความต้องการที่จะหลุดออกจากกรอบเดิม ทั้งในเรื่องของรูปแบบ Form และ Harmony ในทางดนตรีนั้นเน้นย้ำในเรื่องของโทนเสียงที่ใช้สื่อถึงความรู้สึกล่องลอย คลุมเคลือไม่ชัดเจน มีการใช้ชั้นคู่เสียงที่ไม่ครบข้างหรือเกินข้างตามระบบของ Triad ส่วนในลักษณะของศิลปะในภาพวาดต่างๆ จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่นิยมการใช้สีที่เด่นชัดให้สีตัดกันเพื่อแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกของภาพวาดนั้น

บทเพลงชุด Cinq mélodies populaires grecque (Five Greek Folksong) เป็นบทเพลงร้องบทหนึ่งที่มีความนิยมสำหรับนักร้องและนักเปียโน เพราะด้วยเรื่องคำร้องที่แปลจากบทกวีดั้งเดิมจากภาษากรีก มาแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสที่มีความสวยงามในเรื่องของภาษาและการออกเสียง การนำเสนอในสไตล์แบบ Impressionist แต่ในแต่ละส่วนของดนตรีนั้นมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอได้อย่างชัดเจน แม้ในจุดเล็กๆ Ravel ก็ให้ความสำคัญของหน้าที่เช่นกัน บ่งบอกว่าเขานั้นเป็นคนที่มีความคิดที่ละเอียดและสร้างผลงานชิ้นนี้อย่างปราณีต จะเห็นได้จากเมื่อรวมในท่วงทำนองของดนตรีแล้วนั้นจะฟังไพเราะและกลมกลืนกันอย่างลงตัว ซึ่งในชุดนี้ประกอบไปด้วย 5 เพลงด้วยกันคือ

1. Le Réveil de la Mariée (เพลงของเจ้าสาว)
2. Là-bas, vers l'église (ณ โบสถ์อันแสนไกล)
3. Quel galant m'est comparable (ฉันดีงามแก่ไหนกัน)
4. Chanson des cueilleuses de lentisques (เพลงแห่งแสงอันเรืองรอง)
5. Tout gai! (มาสนุกด้วยกัน)

เนื้อหาด้านในประกอบไปด้วยประวัติของผู้แสดงทั้งหมดและข้อมูลบทเพลง (ต่อ)

1. Le Réveil de la Mariée (เพลงของเจ้าสาว)

Réveille-toi, réveille-toi, perdrix mignonne,
Ouvre au matin tes ailes.
Trois grains de beauté,
mon cœur en est brûlé!
Vois le ruban d'or que je t'apporte
Pour le nouer autour de tes cheveux.
Si tu veux, ma belle, viens nous marier!
Dans nos deux familles, tous sont alliés.

ตื่นเถิด ตื่นเถิด แม่นกกระทาที่รักของฉัน
กางปีกรับเช้าวันใหม่
ในความงามทั้งสามสิ่ง
หัวใจของฉันนั้นรุ่มร้อนคั่งไฟ
ดูสิ..เห็นริบบิ้นทองที่ฉันนำมาไหม
ฉันจะนำมาพันผมให้เธอ
ถ้าเธอต้องการ คนงามของฉัน เราแต่งงานกันเถอะ!
ครอบครัวเราสองเกี่ยวดอง เคียงคู่กันไป

2. Là-bas, vers l'église(ณ โบสถ์อันแสนไกล)

Là-bas, vers l'église,
Vers l'église Ayio Sidéro,
L'église, ๑ Vierge sainte,
L'église Ayio Costandino,
Se sont réunis,
Rassemblés en nombre infini,
Du monde, ๑ Vierge sainte,
Du monde tous les plus braves!

ณ ที่อันไกลโพ้น มีโบสถ์แห่งหนึ่ง
โบสถ์ของ “Ayio Sidero”
ในโบสถ์ซึ่งเต็มไปด้วยพรอันแสนบริสุทธิ์
โบสถ์ของ “Ayio Costandino”
พวกเรารวมตัวกัน
รวมกันเรื่อยไปอย่างไม่สิ้นสุด
โลกใบนี้ เต็มไปด้วยพรอันแสนบริสุทธิ์
และโลกใบนี้เต็มไปด้วยความกล้าหาญ

เนื้อหาด้านในประกอบไปด้วยประวัติของผู้แสดงทั้งหมดและข้อมูลบทเพลง (ต่อ)

3. Quel galant m'est comparable(ฉันดีงามแค่ไหนกัน)

Quel galant m'est comparable,
D'entre ceux qu'on voit passer?
Dis, dame Vassiliki?
Vois, pendus à ma ceinture,
pistolets et sabre aigu...
Et c'est toi que j'aime!

ความงามเจกเช่นใดที่เปรียบเปรียบกับฉันได้
สิ่งใดที่เปลี่ยนไปกับกาลเวลาบ้าง
บอกฉันเถิด คุณ “Vassiliki”
ดั่งที่คุณเห็นสิ่งที่ติดบนเข็มขัดฉัน
อาวุธปืนและดาบอันทรงเกียรติ
และก็มีคุณ..ที่ฉันรัก

4. Chanson des cueilleuses de lentisques (เพลงแห่งแสงอันเรืองรอง)

Ø joie de mon ame,
Joie de mon coeur,
Trésor qui m'est si cher ;
Joie de l'ame et du cœur,
Toi que j'aime ardemment,
Tu es plus beau qu'un ange.
Ø lorsque tu parais,
Ange si doux
Devant nos yeux,
Comme un bel ange blond,
Sous le clair soleil,
Hélas ! tous nos pauvres cœurs soupirent !

โอ...แต่สันติสุขในวิญญานของข้าพระองค์
สันติสุขในจิตใจ
สิ่งนี้คือสิ่งล้ำค่าที่สุดสำหรับฉัน
สันติสุขของดวงวิญญานและดวงจิต
ฉันรักพระองค์สุดหัวใจ
พระองค์ช่างสวยงาม สวยงามกว่าเหล่าทูตสวรรค์
โอ...เมื่อพระองค์ปรากฏ
พร้อมเหล่าทูตสวรรค์ช่างแสนหวาน
แต่กว่าที่เราจะได้พบกัน
เหล่าสิ่งที่สวยงามเหล่านั้น ทูตสวรรค์สีเงิน
ภายใต้แสงอาทิตย์อันเจิดจ้า
อนิจา...หัวใจของเราหนึ่งเหนื่อยเหลือเกิน

5. Tout gai! (มาสนุกด้วยกัน)

out gai! gai, Ha, tout gai!
Belle jambe, tireli, qui danse;
Belle jambe, la vaisselle danse,
Tra la la la la...

ทุกคนสนุก มีความสุข
เรียวขาอันแสนสวย มาเดินรำพร้อมกัน
เรียวขาอันแสนสวย แม้กระทั่งเหล่าอาหารก็เฉลิมฉลอง
ลั่นลั่นลา...

เนื้อหาด้านในประกอบไปด้วยประวัติของผู้แสดงทั้งหมดและข้อมูลบทเพลง (ต่อ)

Love is here to stay

ประพันธ์โดย George Gershwin

George Gershwin เป็นนักเปียโนและนักแต่งเพลงชาวอเมริกัน มีผลงานในแนว

ดนตรีคลาสสิก และเพลงป๊อป โดยเป็นผู้ประพันธ์บทเพลงประกอบ

ละครบรอดเวย์ที่มีชื่อเสียง ทั้งในนามส่วนตัว และผลงานร่วมกับ

Ira Gershwin พี่ชาย ที่เป็นผู้ประพันธ์คำร้อง ผลงานที่มีชื่อเสียง เช่น ออร์เคสตรา

สำหรับเปียโน Rhapsody in Blue (1924), An American in Paris (1928)

อุปรากร Porgy and Bess (1935) ซึ่งมีเพลงที่ไพเราะและได้รับ

ชื่อเสียงอย่างมากคือ Summertime และเพลงประกอบภาพยนตร์ Shall We Dance (1937)

บทเพลง "Love Is Here to Stay" เป็นอีกหนึ่งเพลงยอดนิยมและเป็น

เพลงแจ๊สพื้นฐานที่มีทำนองไพเราะและเนื้อหาแสนโรแมนติก ประพันธ์ดนตรีโดย

George Gershwin และเนื้อร้องโดย Ira Gershwin ใช้สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Goldwyn Follies (1938).

It's very clear

Our love is here to stay

Not for a year

But ever and a day

The radio and the telephone

And the movies that we know

May just be passing fancies

And in time may go

But, oh my dear

Our love is here to stay

Together we're going a long, long way

In time the Rockies may crumble

Gibraltar may tumble

They're only made of clay

But our love is here to stay

ช่างแสนกระจ่างนั้ก

เพราะรักของเรา เราคงอยู่ตรงนี้ด้วยกัน

ไม่ใช่แค่แรมปี

แต่แค่ตลอดทุกวันนี้ไป

เสียงวิทยุ เสียงโทรศัพท์

และเสียงภาพยนตร์ ที่เรากันเคยเหล่านี้

ก็จะผ่านไปกับช่วงเวลาของเราด้วยกัน

ไอ้... ยอครักของฉัน

เพราะรักของเรา เราคงอยู่ตรงนี้ด้วยกัน

อยู่ด้วยกัน ตราบนานเท่านาน

แม้เมื่อเหล่าภูเขาและธรรมชาติทั้งหลายจะพังทลายไป เพราะมันเป็นแค่ดิน

แต่ความรักของเรา จะคงอยู่ตลอดไป

เนื้อหาด้านในประกอบไปด้วยประวัติของผู้แสดงทั้งหมดและข้อมูลบทเพลง (ต่อ)

Someone to Watch Over Me

ประพันธ์ดนตรีโดย George Gershwin

เนื้อร้องโดย Ira Gershwin จากละครเพลงที่มีชื่อเสียงเรื่อง Oh, Kay! (1926)
เป็นเรื่องราวที่เล่าเกี่ยวกับหญิงผู้ยากไร้คนหนึ่งนามว่า Kay
และในเพลงนี้บ่งบอกความรู้สึกของเธอ คือการตกหลุมรักกับคนที่ไม่มีทางเป็นไปได้

"There's a saying old says that love is blind
Still we're often told "seek and ye shall find"
So I'm going to seek a certain lad I've had in mind
Looking everywhere, haven't found him yet
He's the big affair I cannot forget
Only man I ever think of with regret
I'd like to add him initials to my monogram
Tell me where's the shepherd for this lost lamb
There's a somebody I'm longing to see
I hope that he turns out to be
Someone to watch over me
I'm a little lamb who's lost in a wood
I know I could always be good
To one who'll watch over me
Although he may not be the man some girls think of
As handsome to my heart
She/he carries the key
Won't you tell him please to put on some speed
Follow my lead, oh how I need
Someone to watch over me
Someone to watch over me

เคยได้ยินว่า ความรักนั้นทำให้คนลอบด
อย่างที่เขากล่าวกันว่า "จงแสวงหาแล้วท่านจะพบ"
และกำลังจะพบ...คนนั้น ที่จะมีอยู่ในใจ
ค้นหาทุกแห่งหน แต่มิได้ได้พบเจอ
เขานั้นแสนสำคัญและฉันนั้นมิอาจลืม
เขาเพียงคนเดียวที่ทำให้ฉันคิดถึง
ฉันอยากให้เราอยู่ด้วยกัน บอกฉันทีเถิดว่ากระนั้นอยากสื่อสารอย่างฉันต้องทำเช่นไร
ใครคนนั้นที่ฉันสิ้นหนามานาน
ฉันหวังว่าคงเป็น คนนั้น
ที่ดูแลฉันอยู่
ฉันเป็นเพียงลูกแกะน้อยที่หลงทางในป่าใหญ่ แต่ฉันมั่นใจว่าทุกอย่างจะดี
ถ้าเป็นคนที่ดูแลฉันอยู่
ถึงแม้เขา อาจไม่ใช่คนที่หญิงอื่นใฝ่ฝัน
แต่เขาร่างสง่างามแก่ใจฉัน และเขาก็อภุญแจสำคัญ
โอคุณ ช่วยบอกเขาได้ไหม นี่คือนี่สิ่งที่ฉันต้องการ
คนนั้นที่คอยเฝ้าดูแลฉัน"

เนื้อหาด้านในประกอบไปด้วยประวัติของผู้แสดงทั้งหมดและข้อมูลบทเพลง (ต่อ)

By Strauss

ประพันธ์ดนตรีโดย George Gershwin

"By Strauss" ประพันธ์ขึ้นในปี ค.ศ.1936 โดย George Gershwin และเนื้อร้องโดย Ira Gershwin. ถูกประพันธ์ขึ้นเพื่อสำหรับงานฉลองส่วนตัวของครอบครัว Gershwin เอง ภายหลังจากได้นำมาเผยแพร่ในที่ต่างๆและยังได้นำไปประกอบภาพยนตร์ในเรื่อง "An American in Paris" และ "Sweet and Lowdown"

"Away with the music of Broadway
Be off with your Irving Berlin
Oh I give no quarter to Kern or Cole Porter
And Gershwin keeps pounding on tin
How can I be civil when hearing this drivel
It's only for nightclubbin' souses
Oh give me the free 'n' easy waltz that is Vienneasy and
Go tell the band If they want a hand
The waltz must be Strauss's
Ya, ya ya, give me oom-pa-pah
When I want a melody
Lilting through the house
Then I want a melody

By Strauss

It laughs, it sings, the world is in thyme

Swinging to three-quarter time

Let the Danube flow along

And the Fledermauss

Keep the wine and give me song

By Strauss

By Jove, by Jing, by Strauss is the thing

So I say to ha-cha-cha, heraus!

Just give me your oom-pa-pah, by Strauss!

"เมื่อกล้อยู่ไปกับคนตรีใน Broadway

เมื่อออกไปกับ Irving Berlin

โอ...ฉันให้เวลากับ Kern และ Cole Porter ไม่ได้ และ Gershwin ก็ยังกะจะหงวระอออยู่

เมื่อนั้นได้ยินเสียงเรียกอย่างนี้ฉันควรจะทำเช่นไร

พิศมสำหรับแฟนๆในไนท์คลับเท่านั้น

โอ...ฉันขอเพียงจังหวะ Walz ง่ายๆสไตล์เวียนนา

รีบไปบอกวง ดันพวกเขาต้องการ

จังหวะ Walz นั้นต้องเป็นแบบของ Strauss

Ya ขอจังหวะแบบ Oom-pa-pah

เมื่อนั้นต้องการ ทำนองและจังหวะ

จังหวะที่จะพาฉันไป

ทำนองนี้ของ Strauss เท่านั้น!

ช่างสนุกสุดแสน ทั้งโลกนี้เต็มไปด้วยจังหวะเดินร่า

ให้คนตรีไหลไปถึงแม่น้ำ Danube

และให้ถึงเหล่า Fledermauss

ฉันขอคืนใจไปพร้อมกับเสียงเพลงของ

Strauss

ทั้ง Jove ทั้ง Jing และทั้ง Strauss

ทุกคนออกมาเต้น Ha-cha-cha

ขอแค่จังหวะ Oom-pa-pa

ของ Strauss เท่านั้น!!!"

บทที่ 5

บทสรุปและคำแนะนำ

5.1 บทสรุป

วิทยานิพนธ์การแสดงขับร้องเดี่ยวโดยแก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิพนธ์ในครั้งนี้ค่อนข้างพบอุปสรรคที่ไม่สามารถควบคุมได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานที่ตารางเวลาไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลทำให้การฝึกซ้อมและการเตรียมตัวไม่เป็นไปตามกำหนด เดิมทีผู้แสดงกำหนดการฝึกซ้อมทุกวันวันละ 2 ชั่วโมง และออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง แต่เนื่องด้วยการทำงานที่มีกำหนดการเริ่มและเลิกไม่ตรงเวลาในช่วง 5 เดือนก่อนการจัดแสดง รวมกับความเครียดในเรื่องการงานจนส่งผลกับสุขภาพที่ป่วยบ่อย แผนการทุกอย่างจึงมิได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่อย่างไรก็ดี ผู้แสดงก็จะพยายามจัดเวลาฝึกซ้อมร้องให้ได้อย่างต่ำอาทิตย์ละ 3 ครั้ง และซ้อมกับนักเปียโนอาทิตย์ละ 2 ครั้งเป็นเวลา 2 เดือนก่อนการแสดง การงานและภาระที่มากบวกกับเวลาการฝึกซ้อมที่น้อยกว่าผู้แสดงคนอื่นทำให้ส่วนตัวผู้แสดงเกิดความวิตกกังวลกลัวว่าผลงานการแสดงครั้งนี้จะไม่ติดตามเป้าหมายที่วางไว้ ผู้แสดงจึงเลือกทำงานร่วมกับ Accompanist ที่รักและสนิทที่สุด 2 คนคือ คุณอามีญา ขวัญประยูร และคุณอาภาวี ภูระหงษ์ เศตะพราหมณ์ โดยบรรยากาศการซ้อมร้องนั้นเต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะ ความอบอุ่นจากความรักของเพื่อนร่วมงานทั้งสอง และกำลังใจจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ครู อาจารย์และเหล่าเพื่อนร่วมงาน ทำให้ลดความวิตกเหล่านั้นไปได้เป็นอย่างดีและยังทำให้การกลับมาร้องเพลงคลาสสิกนั้นเป็นความทรงจำที่มีความสุข

ก่อนวันจัดแสดง 1 สัปดาห์ เนื่องจากผู้แสดงยังคงต้องทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดและเวลาพักผ่อนน้อย แต่ผู้แสดงก็ดูแลร่างกายและจิตใจอย่างเต็มที่เพื่อให้มีความพร้อมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในวันแสดงจริงถึงแม้สภาพร่างกายอาจจะไม่พร้อมเต็มที่ แต่ผู้แสดงมีความสุขและอิมเมจ มีความมั่นใจในบทเพลงที่จะร้องเพราะได้ทำการฝึกซ้อมและศึกษามาเป็นอย่างดี ความตื่นเต้นเล็กน้อยที่เปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีวันนั้น ถึงแม้ว่าการแสดงอาจจะผิดพลาดไปบ้างแต่ผู้แสดงก็ได้แสดงออกมาจากหัวใจอย่างสุดความสามารถ

สำหรับการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการขับร้องในครั้งนี้ ทำให้ผู้แสดงเองได้เรียนรู้รายละเอียดการจัดงานแสดงมากมายประกอบด้วย

- (1) การศึกษาข้อมูลของแต่ละบทเพลงในเชิงลึก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติ ภาษาที่มาของบทเพลง และการวิเคราะห์ เพื่อตีความสำหรับการสื่ออารมณ์ และการร้องได้ตามสไตล์ที่ต้องการนำเสนอได้อย่างสมบูรณ์แบบ

- (2) การวางแผนการฝึกซ้อมและการเตรียมแสดง เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ
- (3) การเลือกสถานที่สำหรับจัดงาน ความเหมาะสมในเรื่องของวันเวลาและสถานที่จัดแสดง
- (4) การประชาสัมพันธ์สำหรับงานแสดง และเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
- (5) การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับแขกที่มาร่วมงาน
- (6) การบันทึกและตัดต่อวีดิทัศน์ เพื่อบันทึกการแสดงสดในงาน
- (7) จัดเตรียมพิมพ์สูจิบัตร 30 เล่ม
- (8) การติดต่อประสานงานกับนักเปียโนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในวันงาน

5.2 คำแนะนำ

การแสดงเดี่ยวจะประสบความสำเร็จนั้น จำต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมตัวที่นานทั้งเรื่องของการศึกษาและฝึกซ้อมบทเพลง แต่เหนือไปกว่านั้นคือการรู้จักตัวเองไม่ว่าจะเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียทั้งเรื่องของร่างกาย เสียงร้องและจิตใจ เพราะเมื่อเรารู้จักตัวเองและยอมรับตัวเอง ทั้งส่วนดีและส่วนเสีย เราก็จะสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเราได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายการเพลงที่จัดแสดง และนักเปียโน Accompanist นอกจากการฝึกซ้อมและการศึกษาบทเพลงแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการแสดงคือ ทักษะที่ดี โดยส่วนตัวผู้แสดงนั้นเชื่อในเรื่องของ “ความรัก” การแสดงมิใช่การอวดอ้างด้วยความหยิ่งผยอง การสร้างผลงานทางศิลปะในด้านการขับร้องนั้นเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และทรงพลังมาก เราสามารถสร้างพลังดี ๆ ให้กับผู้ฟังได้เสมอ ถ้าผู้แสดงนั้นมีความจริงใจ ถ่อมตัว ถ่อมใจ สัตย์ซื่อต่ออาชีพการแสดงของตนเสมอ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจากการแสดงนั้น เชื่อได้เลยว่าชีวิตในการเป็นนักร้องและนักแสดงคนหนึ่งเป็นชีวิตที่มีความสุขเหลือเกิน

ภาคผนวก

DVD การแสดงคอนเสิร์ตของ แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ 24 เมษายน 2560

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

- ณัชชา พันธุ์เจริญ. 2552. *พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์*. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ เกศกะรัต.
- ณัชชา พันธุ์เจริญ. 2553. *ทฤษฎีดนตรี*. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ดวงใจ อมาตยกุล. 2546. *การขับร้องประสานเสียง*. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ทวี มุขระโกษา. 2551a. *นักดนตรีเอกของโลก เล่ม 1 (ฉบับสมบูรณ์)*. พิมพ์ครั้งที่ 7ed. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊ค

ภาษาอังกฤษ

- Coffin, Berton, Ralph Errolle, Werner Singer, Pierre Delattre. 1982. *Phonetic Readings of Songs and Arias*. Lanham, Maryland: Scarecrow Press.
- Fisher, B.D. 2005. *Donizetti's Lucia Di Lammermoor: Opera Classics Library Series*. Miami, Florida: Opera Journeys.
- Larry Dunlap, 2015. *Jazz Session Trainer C Edition*: Hal Leonard
- Moriarty, John. 1975. *Diction Italian, Latin, French, German: the Sounds and 81 Exercises for Singing Them*. Boston, Massachusetts: ECS Publishing.

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

แก้วกาญจน์ ขึ้นเป็นนิจ นักร้องเสียงโซปราโน ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาโท ด้านการแสดงดนตรี (Voice Performance) ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบปริญญาตรีด้านการแสดงดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แก้วกาญจน์รักการแสดงมาตั้งแต่เยาว์วัยและหลงใหลในศาสตร์ด้านการร้องเพลงมากขึ้น เริ่มต้นเรียนร้องเพลงคลาสสิกอย่างมีระเบียบแบบแผนกับรองศาสตราจารย์ ดวงใจ ทิวทอง และอาจารย์ ใจรัตน์ พิทักษ์เจริญ นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมในศาสตร์ทางด้านการแสดง กับผู้มีประสบการณ์มากมาย

แก้วกาญจน์ได้มีโอกาสดำเนินงานที่หลากหลาย ในด้านการศึกษา ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนร้องเพลงที่โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์และสตูดิโอส่วนตัวของตัวเอง ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในวิชาการใช้เสียงเพื่อการสื่อสารในวิชาทักษะการแสดง ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และเป็นผู้ฝึกสอนการใช้เสียงสำหรับนักแสดงในช่อง 7 สี นอกจากนี้เป็น Vocal Director ให้กับรายการประกวดร้องเพลง The Voice Kids Season 1-5 และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินมากมาย

ผลงานด้านการแสดง ละครเวทีเรื่อง แม่นาค เดอะมิสซึคัล, เร่ขายฝัน เดอะมิสซึคัล, ปริศนา เดอะมิสซึคัล รับบทเป็น นางลักษณ, น้ำใสใจจริง เดอะมิสซึคัล รับบทเป็นบัวลอย ผลงานล่าสุดในละครเวทีเรื่อง มอม เดอะมิสซึคัล รับบทเป็นนางแว่น และผลงานละครทีวีเรื่อง สี่สองโลก รับบทเป็นซ้อหงษ์ นอกจากนี้แก้วกาญจน์ยังมีผลงานการแสดงในรูปแบบอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่นในละครโรงเล็ก หนึ่งสั้น และผลงานโฆษณา

ผลงานด้านเพลง ร้องประกอบละครเรื่อง ดุจดวงวันดังภูผา, พ่อตาปีนโตภาค 1-2, ข้ามากับพระ, เจ้าพายุ, คู่จิ้นลุ้นแผนรัก, เลือดเจ้าพระยา, หวานใจนายจิตระเปิด, แข่งรักนักซิ่ง, ทิวลิปทอง, ทอง10, บาบบริสุทธิ์, แม่ยายสะอื้น และ ตามล่าสองหมื่นไมล์ ร้องประกอบภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง คุณทองแดง และ ภาพยนตร์เรื่อง สิ่งเล็ก ๆ ที่น่าร้อค บทเพลงเทิดพระเกียรติในองค์ราชินีในเพลง “สายน้ำของแผ่นดิน” นอกจากนี้แก้วกาญจน์ยังมีโอกาสใช้เสียงในรูปแบบงานอื่น ๆ อาทิเช่น งานพากย์เสียง อ่านสปออร์ตโฆษณา ร้องโกด์ และร้องเพลงแปลในเวอร์ชันภาษาไทยในแอนิเมชันเกมส์ต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นคอรัสให้กับคอนเสิร์ตของศิลปินมากมาย อาทิเช่น D2B, เจมส์ เรื่องศักดิ์, ลิฟท์-ออย, Raptor, คอนเสิร์ต Grammy Meeting, ใหม่ เจริญปุระ, นิโคล เทริโอ และศิลปินอื่น ๆ อีกมากมาย แก้วกาญจน์มีผลงานเพลงของตัวเองในเพลง “Happy Yodel” ซึ่งจากบทเพลงนี้ทำให้ได้รับเชิญเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร้องเพลงประเภท Yodel ในประเทศเกาหลีอีกด้วย