

การแสดงขั้บร็องเดี่ยวโดย ชัยพร พวงมาลี

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 2560

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A MASTER VOCAL RECITAL BY CHAIPORN PHUANGMALEE

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 2017

Copyright of Chulalongkorn University

ชัยพร พวงมาลี : การแสดงขับร้องเดี่ยวโดย ชัยพร พวงมาลี (A MASTER VOCAL RECITAL BY CHAIPORN PHUANGMALEE) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: รศ.ดวงใจ ทิวทอง, 102 หน้า.

การแสดงขับร้องครั้งนี้โดยมีจุดประสงค์ในการถ่ายทอดบทประพันธ์ประเภทคลาสสิกในรูปแบบหลากหลายภาษา และยุคสมัยของคีตกวีชาวตะวันตก ผ่านการประยุกต์เทคนิคการขับร้องของนักร้องชาวตะวันตกผสมผสานให้เข้ากับกายภาพและลักษณะของนักร้องชาวเอเชียให้สามารถถ่ายทอดศักยภาพในการขับร้องโดยมีแบบฉบับเฉพาะตัวของนิสิต อีกทั้งเป็นการแสดงศักยภาพการจัดการเตรียมการแสดงอย่างเป็นทางการมืออาชีพ อาทิ การรังสรรค์บทประพันธ์ให้เชื่อมโยงถักทอเนื้อหาให้เป็นเรื่องเดียวกัน การเตรียมการจัดการสถานที่รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ชม การเตรียมการจัดทำโปสเตอร์และสูจิบัตรการแสดงรวมถึงการวางแผนงานในการฝึกซ้อมกับนักดนตรีผู้ร่วมแสดง

บทประพันธ์ที่ใช้ในการแสดงมีทั้งบทประพันธ์ประเภท เพลงร้องศิลป์ ชุดเพลงร้องที่ถูกขับร้องเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และบทประพันธ์ประเภทอาเรีย จากมหาอุปรากรสำคัญ โดยบทประพันธ์ทั้งหมดได้ถูกร้อยเรียงเสมือนเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันในแง่มุมของความหมายตั้งแต่เริ่มต้นการแสดงจนกระทั่งสิ้นสุดการแสดง ประกอบด้วย บทประพันธ์เพลงที่ 1 ชุดเพลงร้อง Serenade Op.31 โดย Benjamin Britten 2. Nuit d'étoiles โดย Claude Debussy 3. Erlkönig โดย Franz Schubert 4. Ich bin der Welt abhandengekommen โดย Gustav Mahler 5. Come away, death โดย Roger Quilter 6. Je Crois Entendre Encore โดย Georges Bizet

การแสดงขับร้องในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17:30 น. ณ ห้องแสดงดนตรีธรรมา 54/1 สุขุมวิทซอย 3 (ซอยนานา) กรุงเทพมหานคร โดยมีรวมระยะเวลาในการแสดงประมาณ 1 ชั่วโมง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

ภาควิชา	ดุริยางคศิลป์	ลายมือชื่อนิสิต
สาขาวิชา	ดุริยางคศิลป์ตะวันตก	ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก
ปีการศึกษา	2560		

5986707535 : MAJOR WESTERN MUSIC

KEYWORDS: CONCERT / RECITA / SINGING / MASTER VOCAL RECITAL / TENOR / FACH /
TECHNIQUE / RECITAL PREPARATION / CHAIPORN PHUANGMALEE

CHAIPORN PHUANGMALEE: A MASTER VOCAL RECITAL BY CHAIPORN
PHUANGMALEE. ADVISOR: DUANGJAI THEWTONG, M.A., 102 pp.

The vocal recital is aimed to propagate the music composition pieces in traditional of varieties of languages and many different eras of music culture in western countries. In which the performer uses the vocal styles and technique from westerners interweaving with Asia's physical to convey performer's specific potential and singing style. This developing technique illustrates how well the performer's organisation the performance in a professional way. For example, how to create the list of music compositions that connects as a story through the meanings that suits the performer in terms of vocal and styles, the preparation of venue and facilities management for the audience, how to manage the posters, the program book, and the rehearsals with the other musicians within the performance.

Selected pieces in this recital worked by the idea of variety in the different styles including art songs, song cycle, Aria, in 3 languages; there are English, French and German. All of the musical numbers are set into one storyline from the beginning till the end. It consists of 6 pieces, separated into 13 movements including; 1. Serenade Op.31 by Benjamin Britten 2. Nuit d'étoiles by Claude Debussy 3. Erlkönig by Franz Schubert 4. Ich bin der Welt abhanden gekommen by Gustav Mahler 5. Come away, death by Roger Quilter and 6. Je Crois Entendre Encore by Georges Bizet

The performance took place on Tuesday, March 6, 2018, at 7.30 pm. at Thongsuang Recital Hall 54/1 Sukhumvit 3 (Soi Nana) Bangkok. The vocal recital last proximate 1 hour in total.

Department: Music

Student's Signature

Field of Study: Western Music

Advisor's Signature

Academic Year: 2017

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดวงใจ ทิวทอง ที่ปรึกษาของข้าพเจ้าที่คอยช่วยขัดเกลาและช่วยอบรมสั่งสอนให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำที่มีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียน ความรู้ต่าง ๆ และเทคนิคการร้องเพลงในแบบใหม่ ๆ ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาตัวข้าพเจ้าให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งข้าพเจ้ายังสามารถใช้วิชาความรู้ที่ท่านเพียรสอนให้แก่ข้าพเจ้าไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้อีกเช่นกัน ท่านเป็นทั้งครูที่คอยให้กำลังใจ และให้คำปรึกษาไม่เพียงแต่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้การสอน แต่เป็นคำแนะนำในชีวิตรอบด้าน ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้ง และดีใจเป็นที่สุดที่ข้าพเจ้าได้ รศ.ดวงใจ ทิวทอง เป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ ศ.ดร.วีรชาติ เปรมานนท์ ผศ.ดร.ภาวไล ต้นจันทร์พงศ์ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร รศ.ดร.ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผศ.ดร.ศศิพงศ์สรายุทธ ที่ช่วยเพิ่มพูนวิชาความรู้มากมายแก่ข้าพเจ้า ขณะที่ได้รับการศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้าพเจ้าจะมีวันนี้เลยไม่ได้ถ้าหากขาดคุณครูและอาจารย์ผู้มีพระคุณที่คอยบ่มเพาะวิชาดนตรี และวิธีการร้องเพลงของข้าพเจ้าจนถึงทุกวันนี้ ข้าพเจ้าขอกราบขอบคุณพระคุณ อ.พิชญะ เขมะสิงคิ Ms.Colleen Jeenings Mr.Joe Renaldi Mr.Nicholas Provenzale Mr.Dag Schantz อ.สมเถา สุจริตกุล และ รศ.ดวงใจ ทิวทอง

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกแรงกำลังใจจากครอบครัวและจากเพื่อน ๆ นิสิตปริญญาโทที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันในทุกโอกาส ข้าพเจ้าจะใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาจากอาจารย์ทุกท่านมาใช้ประโยชน์สูง และจะยังคงหมั่นฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และเพิ่มพูนวิชาความรู้เพื่อช่วยเหลือผู้คนในรุ่นต่อไป

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญภาพ	ฅ
บทที่ 1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญ	1
วัตถุประสงค์	2
วิธีดำเนินการศึกษาวิจัย	2
ขอบเขตของงานวิจัย.....	3
ประโยชน์ที่ได้รับ.....	3
บทที่ 2 บททวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง.....	5
2.1 บทประพันธ์ชุดเพลงที่ 1 ชุดเพลงร้อง Serenade ผลงานลำดับที่ 31 โดย เบนจามิน บริ ทเทน (Benjamin Britten : 1913-1976) ประกอบด้วย 8 บทเพลง.....	5
2.1.1 ชีวิตประวัติ เอ็ดเวิร์ด เบนจามิน บริทเทน.....	5
2.2 บทประพันธ์เพลงที่ 2 Nuit d'étoiles ของโคลด เดบussy (Claude Debussy : 1862-1918)....	15
2.2.1 ชีวิตประวัติประวัติ โกลด-อาซีล เดอบุสซี	15
2.2.2 รายละเอียดบทประพันธ์.....	16
2.3 บทประพันธ์เพลงที่ 3 Erlkönig โดย ฟรานซ์ ชูแบร์ท (Franz : Schubert : 1797 - 1828)..	18
2.3.1 ชีวิตประวัติ ฟรานซ์ ชูแบร์ท.....	18
2.3.2 รายละเอียดบทประพันธ์	18
2.3.4 เนื้อเรื่องย่อ	20

2.4 บทประพันธ์เพลงที่ 4 Ich bin der Welt abhandengekommen จากชุดเพลงร้อง Rückert Lieder ของ กุสตาฟ มาเลอร์ (Gustav Mahler : 1860-1911).....	21
2.4.1 ชีวิตประวัติประวัติ กุสตาฟ มาเลอร์	21
2.4.2 รายละเอียดบทประพันธ์.....	22
2.5 บทประพันธ์เพลงที่ 5 Come away, death จากชุดเพลงร้อง 3 Shakespeare Songs, Op.6 โดย โรเจอร์ ควิลเทอร์ (Roger Quilter : 1877-1953)	23
2.6 บทประพันธ์เพลงที่ 6 Je Crois Entendre Encore จากมหาอุปรากรเรื่อง Les pêcheurs de perles โดย จอร์จ บีแซท์ (Georges Bizet : 1838-1875).....	25
2.6.1 ชีวิตประวัติ ฌอร์ฌ บีแซท์	25
2.6.2 รายละเอียดบทประพันธ์.....	26
บทที่ 3 การวิเคราะห์บทประพันธ์ การตีความ และการฝึกซ้อมเชิงเทคนิค	28
3.1 บทประพันธ์ชุดเพลงที่ 1 ชุดเพลงร้อง Serenade ผลงานลำดับที่ 31 โดย เบนจามิน บริทเทน (Benjamin Britten : 1913-1976).....	28
3.1.1 Prologue (บรรเลงเดี่ยว Horn)	28
3.1.2 การวิเคราะห์บทประพันธ์.....	28
3.2 "Pastoral", a setting of The Evening Quatrains โดย Charles Cotton (1630–1687).....	28
3.2.1 การตีความ	28
3.2.2 การวิเคราะห์บทประพันธ์	29
3.2.3 วิธีการฝึกซ้อม.....	30
3.3 "Nocturne", Blow, bugle, blow โดย Alfred, Lord Tennyson (1809–1892).....	36
3.3.1 การตีความ	36
3.3.2 การวิเคราะห์บทประพันธ์	36
3.3.3 วิธีการฝึกซ้อม.....	39

3.4 "Elegy", The Sick Rose โดย William Blake (1757–1827)	40
3.4.1 การตีความ	40
3.4.2 การวิเคราะห์บทประพันธ์	40
3.4.3 วิธีการฝึกซ้อม	43
3.5 "Dirge", the anonymous Lyke-Wake Dirge (fifteenth century)	46
3.5.1 การตีความ	46
3.5.2 การวิเคราะห์บทประพันธ์	47
3.5.3 วิธีการฝึกซ้อม	48
3.6 "Hymn", Hymn to Diana โดย Ben Jonson (1572–1637)	51
3.6.1 การตีความ	51
3.6.2 การวิเคราะห์บทประพันธ์	51
3.6.3 วิธีการฝึกซ้อม	55
3.7 "Sonnet", To Sleep โดย John Keats (1795–1821)	59
3.7.1 การตีความ	59
3.7.2 การวิเคราะห์บทประพันธ์	59
3.7.3 วิธีการฝึกซ้อม	61
3.8 "Epilogue" (horn solo; reprise of Prologue, played offstage).....	62
3.8.1 การวิเคราะห์บทประพันธ์	62
3.9 บทประพันธ์เพลงที่ 2 Nuit d'étoiles โดย โคลด เดบussy (Claude Debussy : 1862-1918).....	63
3.9.1 การตีความ	63
3.9.2 การวิเคราะห์บทประพันธ์	63
3.9.3 การฝึกซ้อม	66
3.10 บทประพันธ์เพลงที่ 3 Erlkönig โดย ฟรานซ์ ชูแบร์ท (Franz : Schubert : 1797 - 1828).67	

3.10.1 การตีความ	67
3.10.2 การวิเคราะห์บทประพันธ์.....	67
3.10.3 วิธีการฝึกซ้อม.....	72
3.11 บทประพันธ์เพลงที่ 4 Ich bin der welt abhanden gekommen จากชุดเพลงร้อง Rückert Lieder โดย กุสตาฟ มาเลอร์ห์ (Gustav Mahler : 1860-1911).....	73
3.11.1 การตีความ	73
3.11.2 การวิเคราะห์บทประพันธ์.....	74
3.11.3 วิธีการฝึกซ้อม.....	75
3.12.1 การตีความ	78
3.12.2 การวิเคราะห์บทประพันธ์.....	79
3.12.3 วิธีการฝึกซ้อม.....	80
3.14 บทประพันธ์เพลงที่ 6 Je Crois Entendre Encore จากมหาอุปรากรเรื่อง Les pêcheurs de perles โดย จอร์จ บิแซท์ (Georges Bizet : 1838-1875).....	82
3.14.1 การตีความ	82
3.14.2 การวิเคราะห์บทประพันธ์.....	83
3.14.3 วิธีการฝึกซ้อม.....	87
บทที่ 4 การเตรียมความพร้อมและการสำรวจตนเอง.....	90
4.1 การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อม.....	90
4.2 คำแนะนำในการเตรียมร่างกายให้ร่างกายแข็งแรง	90
4.3 การแบ่งแยกประเภทเสียง.....	91
บทที่ 5 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานแสดงและสูจิบัตรรายการ	95
5.1 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานแสดง	95
5.2 สูจิบัตรรายการ	97
บทที่ 6 สรุปผลการวิจัย.....	98

6.1 บทสรุป	98
6.2 ประโยชน์ที่ได้รับ	98
6.3 คำแนะนำและข้อเสนอแนะ	99
รายการอ้างอิง	100
ภาคผนวก.....	101
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์	102

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 ท่อน Prologue	8
ภาพที่ 2 ท่อน Epilouge.....	15
ภาพที่ 3 ท่อน Prologue	28
ภาพที่ 4 แสดงการกระจายคอร์ด	29
ภาพที่ 5 แสดงการเปลี่ยนคีย์เพลง	30
ภาพที่ 6 แสดงการสรุปจบเพลง	30
ภาพที่ 7 แสดงประโยคร้องประโยคแรกของ เพลง Pastoral	31
ภาพที่ 8 แสดงถึงจังหวะตามจั่งและวิธีการซ้อมร้อง	32
ภาพที่ 9 แสดงตำแหน่งและการฝึกซ้อมช่องเสียง ห้องที่ 9-12	33
ภาพที่ 10 แสดงตำแหน่งและการฝึกซ้อมช่องเสียงห้องที่ 13	33
ภาพที่ 11 การวางตำแหน่งเสียง และการเปลี่ยนจังหวะในห้องที่ 53 จนจบท่อน	33
ภาพที่ 12 การวางตำแหน่งเสียง และการเปลี่ยนจังหวะในห้องที่ 29-41	35
ภาพที่ 13 แสดงความสัมพันธ์คู่ P5 ในทำนองร้อง.....	36
ภาพที่ 14 แสดงกลุ่มจังหวะในดนตรีประกอบในท่อน Nocturne	37
ภาพที่ 15 แสดงรูปแบบดนตรีคลอ และการตอบรับของ Horn กับทำนองร้อง.....	37
ภาพที่ 16 แสดงถึงการเปลี่ยนคีย์และ Dynamic ระหว่างท่อน A และ A'	38
ภาพที่ 17 แสดงการกลับมาของคีย์และ Dynamic ระหว่างท่อน A' และ A"	38
ภาพที่ 18 แสดงการซ้อมการเชื่อมเสียงระหว่างสะพานเสียง	39
ภาพที่ 19 ตำแหน่งการออกเสียงสระ โอ [o] ในห้องที่ 5.....	39
ภาพที่ 20 แสดงแนวดนตรีที่เป็นอิสระจากกัน	40
ภาพที่ 21 แสดง Motive หลักของเพลง	41

ภาพที่ 22 แสดงการเลียนเสียงทำนองระหว่างทำนอง Horn และทำนองร้อง และจังหวะ Triplet..	42
ภาพที่ 23 แสดงการย้ายทำนองหลักจากทำนองร้องเป็นทำนอง Horn.....	43
ภาพที่ 24 แสดงท่อนจบของเพลง Elegy	43
ภาพที่ 25 แสดงการขอตัวโน้ตตัวแรกจากคอร์ดของเปียโน	44
ภาพที่ 26 แสดงถึงการร้องขึ้นคู่ในท้องที่ 19 ท่อน Elegy.....	44
ภาพที่ 27 แสดงถึงการร้องขึ้นคู่ในท้องที่ 22-23 ท่อน Elegy	45
ภาพที่ 28 แสดงถึงการฝึกซ้อมร้องในท้องที่ 24-26 ท่อน Elegy.....	45
ภาพที่ 29 แสดงถึงท่อนเริ่มร้องของท่อน Dirge.....	47
ภาพที่ 30 แสดงถึงจังหวะ Triplet และ Quintuplet ในทำนองร้อง	48
ภาพที่ 31 แสดงประโยคสุดท้ายของท่อน Elegy.....	48
ภาพที่ 32 แสดงถึงจำแนงการร้องในแต่ละช่วงเสียง	49
ภาพที่ 33 แสดงการฝึกซ้อมเสียงและการเว้นวรรคหายใจเพลง Dirge.....	50
ภาพที่ 34 แสดงถึงเครื่องดนตรีทั้ง 3 ชิ้นเข้ามาพร้อมกัน	51
ภาพที่ 35 กลุ่มจังหวะแบบที่ 1 และ 2.....	52
ภาพที่ 36 กลุ่มจังหวะแบบที่ 3	52
ภาพที่ 37 แสดงทำนอง Variation ในทำนองร้อง	53
ภาพที่ 38 แสดงทำนอง Variation ในทำนองร้อง	54
ภาพที่ 39 แสดงการส่งต่อทำนอง.....	55
ภาพที่ 40 แสดงการนับจังหวะ และ Time signature ของท่อน Hymn.....	56
ภาพที่ 41 แสดงการแบ่งท่อนการฝึกซ้อม Running note ในท้องที่ 44-49	57
ภาพที่ 42 ภาพที่ 21 แสดงการแบ่งท่อนการฝึกซ้อม Running note ในท้องที่ 92-96	57
ภาพที่ 43 แสดงการแบ่งท่อนการฝึกซ้อม Running note ในท้องที่ 137-144.....	58
ภาพที่ 44 แสดงการเคลื่อนโน้ตนอกเหนือจากคีย์เพลง ในท้องที่ 72-75.....	59
ภาพที่ 45 แสดงทำนองดนตรีประกอบและจังหวะในทำนองร้อง.....	60

ภาพที่ 46 แสดงการเปลี่ยนจังหวะที่เน้นตามอารมณ์เพลง ในห้องที่ 22	60
ภาพที่ 47 แสดงการนับจังหวะหลัก	61
ภาพที่ 48 แสดงตัวโน้ตตัวเดียวกันในแนวเปียโนและแนวร้อง	61
ภาพที่ 49 แสดงการออกแรงในแต่ละตัวโน้ตในห้องที่ 7-9.....	62
ภาพที่ 50 แสดงการออกแรงในแต่ละตัวโน้ตในห้องที่ 16-19	62
ภาพที่ 51 แสดงถึงเทคนิคการรวบที่ละโน้ตหรือ Arpeggiated Chord.....	63
ภาพที่ 52 แสดงถึงท่อน A'	64
ภาพที่ 53 แสดงถึงท่อน A"	65
ภาพที่ 54 แสดงถึงท่อน A"'"	65
ภาพที่ 55 แสดงถึงตำแหน่งเสียง.....	66
ภาพที่ 56 แสดงถึง motif ที่สื่อถึงเนื้อหาของความเศร้า	68
ภาพที่ 57 การใช้ Diatonic Pivot Modulation ระหว่างห้องที่ 39 และ 40	68
ภาพที่ 58 การเข้ามาครั้งแรกของบทปี่ศาล	69
ภาพที่ 59 การใช้ Chromaticism ที่ส่วนของดนตรีประกอบเพื่อให้สื่อถึงการความเศร้าที่เร็วขึ้น ในห้อง 141-143.....	69
ภาพที่ 60 Revitative และ Cadence จบในตอนท้ายสุดของบทประพันธ์	70
ภาพที่ 61 Motif ที่แสดงให้เห็นถึงการความเศร้า.....	70
ภาพที่ 62 แสดงถึงช่วงเสียงของบทผู้บรรยาย	70
ภาพที่ 63 แสดงถึงช่วงเสียงของบทละครพ่อ.....	71
ภาพที่ 64 แสดงถึงช่วงเสียงของบทละครลูก	71
ภาพที่ 65 แสดงถึง Motif ที่สื่อถึงการความเศร้า	72
ภาพที่ 66 แสดงถึง Motif ที่สื่อถึงการความเศร้าในอีกรูปแบบหนึ่ง	72
ภาพที่ 67 บทนำ	74
ภาพที่ 68 ฉันทที่ 2	75

ภาพที่ 69 วิธีการหายใจ.....	76
ภาพที่ 70 แสดงถึงตำแหน่งของการเปิดเพดานอ่อน.....	76
ภาพที่ 71 แสดงถึงทำนองที่ถูกต้อง.....	77
ภาพที่ 72 แสดงถึงการเปลี่ยนตำแหน่งเสียง.....	78
ภาพที่ 73 แสดงการเล่นแบบกระจายตัวโน้ต.....	79
ภาพที่ 74 แสดงดนตรี ที่เป็น Arpeggio.....	80
ภาพที่ 75 แสดงที่การหายใจ.....	81
ภาพที่ 76 แสดงถึงตำแหน่งของเพดานอ่อน (Soft Plate).....	81
ภาพที่ 77 แสดงการทำ Vibrato.....	82
ภาพที่ 78 แสดงถึงแนวทำนองของบทประพันธ์อยู่ในโหมดคีย์เจียน.....	83
ภาพที่ 79 การประพันธ์โดยการใช้บันไดเสียงแบบเต็มเสียง.....	84
ภาพที่ 80 นักร้องต้องเก็บเสียงเพื่อลากโน้ตยาวโดยไม่ให้เกิดการแกว่งของเสียง.....	84
ภาพที่ 81 แนวเบสแสดงถึงแนวความคิดแบบบอสตินาโต และการประดับโน้ตด้วยเข็บบัตสามชั้น.....	85
ภาพที่ 82 การใช้บันไดเสียงแบบเต็มเสียงในโครงสร้างบทประพันธ์ ท่อน B.....	86
ภาพที่ 83 นักร้องลากโน้ตตัว E และท่อนจบโดยแนวบรรเลงประกอบ.....	87
ภาพที่ 84 แสดงการเปลี่ยนสระ (Modify Vowels).....	88
ภาพที่ 85 การกระดกลิ้นตัว "R" ในภาษาฝรั่งเศส.....	89
ภาพที่ 86 แบบฝึกหัดจากหนังสือ DISCOVER YOUR VOICE - Oren L. Brown (หน้า 265-266).....	93
ภาพที่ 87 แบบฝึกหัดจากหนังสือ DISCOVER YOUR VOICE - Oren L. Brown (หน้า 267).....	94
ภาพที่ 88 The Great Scale จากหนังสือ HOW TO SING - Lilli Lehmann (หน้า 96).....	94
ภาพที่ 89 โปสเตอร์จากการแสดง.....	96
ภาพที่ 90 สูจิบัตรการแสดง.....	97

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญ

ในการจัดการแสดงเดี่ยวนี้มีความสำคัญอย่างมากกับนักร้องและนักแสดงตรงที่ นักร้องและนักแสดงสามารถเรียนรู้ที่จะเตรียมความพร้อมต่อการแสดงในหลากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมทางร่างกาย ทางจิตใจ และการบริหารการจัดการเวลาทั้งในเรื่องของเวลาการแสดงและระยะเวลาการฝึกซ้อมทั้งกระบวนการ และการค้นคว้าหาข้อมูลบทเพลงในเชิงลึก

การจัดการแสดงเดี่ยวนั้นทำให้นักร้องได้พัฒนาศักยภาพการเป็นนักแสดงได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทักษะการขับร้องและการสื่ออารมณ์เพลงในแบบฉบับของตนเอง ทักษะการร้องเพลงในหลากหลายภาษา ความกล้าแสดงออก การแสดงสีหน้าและถ้อยคำ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การควบคุมอารมณ์และสมาธิ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมทางดนตรีสู่ผู้คนที่ทั่วไปที่มีความสนใจได้อย่างถูกต้องและเป็นมืออาชีพ

สิ่งที่สำคัญเป็นอันดับแรก ๆ ของการจัดการแสดงคือนักร้องและนักแสดงจะต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงอย่างดีที่สุด เนื่องจากสุขภาพกายและสุขภาพจิตนั้นส่งผลกระทบต่อการแสดงโดยตรงไม่ว่าจะเป็น การสื่ออารมณ์ความหมายเพลง และเสียงร้อง ฉะนั้นการดูแลร่างกายให้แข็งแรงตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อนักแสดงและนักร้อง

ในการจัดการแสดงเดี่ยวการขับร้องที่มีภาษาที่แตกต่างกัน 3-4 ภาษาขึ้นไปนักร้องจะต้องมีความเข้าใจความหมายของบทเพลงร้อง และฝึกฝนเทคนิคการขับร้องเป็นอย่างดีแล้ว นักร้องจึงควรศึกษาค้นคว้าถึงข้อมูลของบทประพันธ์นั้น ๆ อีกด้วย เพื่อให้มีความเข้าใจถึงชีวิตประวัติของผู้ประพันธ์ และช่วงเวลาในการประพันธ์ นำไปสู่ความเข้าใจและแรงบันดาลใจในการประพันธ์เพลง หรือแม้แต่วทกวีที่ถูกนำมาใช้เรียบเรียงเป็นเนื้อร้องอีกทั้งหากบทประพันธ์ดังกล่าวนำมาจากอุปรากรยังต้องศึกษาถึงลักษณะอุปนิสัยของบุคคลหรือตัวละครที่ขับร้องบทเพลงนั้น ๆ เพื่อการถ่ายทอดหรือสื่อความหมาย อารมณ์ ความรู้สึกรูปแบบการร้อง ซึ่งจะทำให้นักร้องสามารถเลือกใช้เทคนิคหรือโทนเสียงให้สอดคล้องกับบทเพลงได้อย่างเหมาะสม

บทประพันธ์ที่ผู้เขียนได้คัดสรรเพื่อนำเสนอในการแสดงเดี่ยวขับร้องในครั้งนี้ ผู้เขียนได้เลือกจากความสอดคล้องของเนื้อหาความหมายของแต่ละบทเพลง โดยมีเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องและ

เชื่อมโยงกันจากแก่นความหมายของแต่ละบทเพลง โดยผู้เขียนได้เลือกบทเพลงตามชนิดเสียงของนักร้องแบบฟาค (Vocal Fach) เพื่อให้ผู้แสดงสามารถถ่ายทอดบทเพลงได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อการทดลองและการปรับใช้เทคนิคการขับร้องให้เหมาะสมกับนักร้อง
2. เพื่อเรียบเรียงวิธีการฝึกซ้อมได้อย่างเป็นขั้นตอน และมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. เพื่อศึกษาผลงานของรูปแบบและสไตล์การประพันธ์เพลงของแต่ละยุคสมัยในภาษาที่แตกต่างกัน
4. เพื่อเผยแพร่รูปแบบการร้องเพลงคลาสสิกของชาวตะวันตกให้แก่ผู้คนทั่วไปในรูปแบบสร้างสรรค์จากการร้อยเรียงเป็นเรื่องราวที่มีความต่อเนื่องกัน
5. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงลึกในแง่มุมของการฝึกซ้อมเทคนิคต่าง ๆ นำมาถ่ายทอดตลอดจนพัฒนาการแสดง

วิธีดำเนินการศึกษาวิจัย

1. คัดเลือกบทเพลงสำหรับการจัดการแสดงผ่านเนื้อหาความหมายที่มีความสอดคล้องกัน
2. ฝึกซ้อมบทเพลงกับอาจารย์ผู้มีทักษะและความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับบทเพลงที่จัดเตรียมมา
3. ปรีกษาและวางแผนกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ถึงหัวข้อวิทยานิพนธ์ และแนวทางการค้นคว้าวิจัยสร้างสรรค์
4. ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับบทเพลงและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิทยานิพนธ์
5. ฝึกซ้อมกับนักดนตรีผู้ร่วมแสดง
6. จัดการเตรียมความพร้อมของการแสดง เช่น การจองสถานที่ การจัดทำโปสเตอร์ และสูจิบัตร
7. จัดการแสดง
8. จัดทำรูปเล่มและการนำเสนอวิทยานิพนธ์

ขอบเขตของงานวิจัย

การแสดงขับร้องเดี่ยวในครั้งนี้นำประกอบไปด้วยบทประพันธ์ดนตรีทั้งหมด 13 บทประพันธ์ แบ่งออกเป็นบทเพลงร้องทั้งหมด จำนวน 11 บทเพลง และบทเพลงบรรเลงท่อนสั้น ๆ ทั้งหมด จำนวน 2 บทเพลง จาก 3 ภาษาของคีตกวีผู้มีชื่อเสียงในแถบทวีปตะวันตก ครอบคลุมดนตรีตั้งแต่ ยุคคลาสสิก ยุคโรแมนติก และยุคศตวรรษที่ 20 โดยแบ่งการนำเสนอด้วยเพลงขับร้องประเภทอาเรีย ทั้งหมด 1 บทเพลง และบทเพลงประเภทเพลงร้องเดี่ยวทั้งประเภทเพลงเดี่ยวและจากชุดเพลงต่าง ๆ ทั้งหมด 12 บทเพลง ตามลำดับดังต่อไปนี้

บทประพันธ์เพลงที่ 1 ชุดเพลงร้อง Serenade ผลงานลำดับที่ 31 ของเบนจามิน บริทเทน (Benjamin Britten : 1913-1976) ประกอบด้วย 8 กระบวนดังนี้ 1) "Prologue" (horn solo) 2) "Pastoral", a setting of The Evening Quatrains by Charles Cotton 3) "Nocturne", Blow, bugle, blow by Alfred, Lord Tennyson 4) "Elegy", The Sick Rose by William Blake 5) "Dirge", the anonymous Lyke-Wake Dirge 6) "Hymn", Hymn to Diana by Ben Jonson 7) "Sonnet", To Sleep by John Keats และ 8) "Epilogue"

บทประพันธ์เพลงที่ 2 Nuit d'étoiles ของโคลด เดบussy (Claude Debussy : 1862-1918)

บทประพันธ์เพลงที่ 3 Erlkönig ของฟรานซ์ ชูแบร์ท

บทประพันธ์เพลงที่ 4 ich bin der welt abhanden gekommen จากชุดเพลงร้อง Rückert Lieder ของ กุสตาฟ มาเลอร์ (Gustav Mahler : 1860-1911)

บทประพันธ์เพลงที่ 5 Come away, death จากชุดเพลงร้อง 3 Shakespeare Songs, Op.6 ของโรเจอร์ ควิลเตอร์ (Roger Quilter : 1877-1953) **วิทยาลัย**

บทประพันธ์เพลงที่ 6 Je Crois Entendre Encore จากมหาอุปรากรเรื่อง Les pêcheurs de perles ของจอร์จ บิเซท์ (Georges Bizet : 1838-1875)

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. สามารถเรียนรู้เทคนิค และพัฒนาทักษะทางด้าน การขับร้องเพลงได้อย่างถูกวิธีและเป็นธรรมชาติ
2. สามารถจัดการการฝึกซ้อมด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบระเบียบ
3. สามารถใช้เนื้อหาที่ศึกษาค้นคว้า นำมาวิเคราะห์ที่ใช้ประโยชน์มาประกอบกับทักษะการแสดง และสามารถสื่อถึงบทเพลงได้อย่างเข้าถึงและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

4. สามารถจัดเตรียมการแสดงได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. ได้อนุรักษ์ ส่งเสริม และได้เผยแพร่วัฒนธรรมการขับร้องแบบชาวตะวันตกสู่ประชาชนทั่วไปในประเทศไทย

บทที่ 2

บททวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.1 บทประพันธ์ชุดเพลงที่ 1 ชุดเพลงร้อง Serenade ผลงานลำดับที่ 31 โดย เบนจามิน บริทเทน (Benjamin Britten : 1913-1976) ประกอบด้วย 8 บทเพลง

2.1.1 ชีวิตประวัติ เอ็ดเวิร์ด เบนจามิน บริทเทน

เอ็ดเวิร์ด เบนจามิน บริทเทน (Edward Benjamin Britten) เกิดและเสียชีวิตลงเมื่อปี ค.ศ. 1913–1976 เขาเป็นนักประพันธ์เพลงชาวอังกฤษ บริทเทนเป็นทั้ง วาทยกรและนักเปียโน จบการศึกษาจาก Royal College of Music ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ โดยมี Frank Bridge เป็นอาจารย์นักประพันธ์เพลงเป็นที่ปรึกษาส่วนตัว บริทเทนถือว่าเป็นนักประพันธ์ที่มีฝีมือยอดเยี่ยมและถือได้ว่าเป็นแกนนำหรือตัวตั้งตัวตีในวงการเพลงดนตรีคลาสสิกในศตวรรษที่ 20 ของประเทศอังกฤษ เขาได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นบารอนบริทเทน ของ Aldeburgh ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของสมเด็จพระราชินีฯ ซึ่งทำให้เขากลายเป็นนักดนตรีคนแรกที่ได้รับการยกระดับให้เป็นขุนนาง

ผลงานของบริทเทนครอบคลุมตั้งแต่งานออร์เคสตราไปจนถึงงานเพลงประสานเสียง งานเพลงขับร้องเดี่ยว งานดนตรีแชมเบอร์และงานเพลงภาพยนตร์ เขาได้มีความสนใจเป็นพิเศษในด้านการเขียนเพลงสำหรับเด็กและนักแสดงมือใหม่

2.1.2 รายละเอียดบทประพันธ์

Song cycle หรือ ชุดเพลงร้อง คือกลุ่มของเพลงร้องประกอบดนตรีคลอ ต่อเนื่องหลายๆ เพลง โดยมีความหมายของเนื้อเพลง เกี่ยวข้องหรือเป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งชุดเพลงร้องก็มีการประพันธ์ ในรูปแบบของ Art Song หรือเพลงร้องในภาษาเยอรมัน (German Lied)

สำหรับโครงสร้างหรือรูปแบบการแต่งเพลงแบบชุดเพลงร้องนี้ค่อนข้างจะเป็นแบบอิสระ ที่เรียกว่า Through Composed โดยมากจะเป็นไปตามเนื้อร้อง ซึ่งเนื้อร้องนี้อาจจะเป็นบทกลอนที่ นักประพันธ์เพลงนำมาจากนักกวี ซึ่งสามารถเรียงเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกัน หรือนำมาจากหลาย ๆ บท แต่มีเนื้อร้องที่ให้อารมณ์ความรู้สึกและความหมายคล้ายคลึงกันก็ได้ และนำมาเขียนทำนองเพลงเข้าไป ทำให้เกิดความประทับใจขึ้น เป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะในสมัยยุคโรแมนติก

Serenade for Tenor, Horn and Strings, Op. 31 ผลงานชิ้นนี้ถูกแต่งขึ้นและอุทิศให้กับ Edward Sackville-West ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่ให้คำปรึกษาบริทิเทนเกี่ยวกับการเลือกสรรบทกวีมาใช้ในชุดเพลง ผลงานนี้ถูกเขียนขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1941 ในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ตามคำขอของ นักเล่น Horn ชาวอเมริกันผู้หนึ่งนามว่า Dennis Brian เดิม Dennis Brian ขอให้บริทิเทนเขียน Concerto สำหรับ Horn ให้เขา แต่บริทิเทนเลือกที่จะให้เสียงของคู่รักของเขา Peter Pears อยู่ใน เพลงชุดนี้ด้วย ผลงานเพลงชุดนี้ถูกแสดงครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ.1943 ณ หอแสดง Wigmore กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และหลังจากได้จัดแสดงเพลงชุดนี้เป็นครั้งแรกก็ได้รับการตอบรับที่ดีจึงทำให้ชุดนี้ โด่งดังและได้รับการบันทึกเสียงด้วยกันหลายครั้งกับนักร้องนำ Peter Pears และนัก Horn Dennis Brian

เพลงชุดนี้ถูกแต่งขึ้นเพื่อการขับร้องโดยนักร้องเสียง Tenor และแสดงพร้อมดนตรีคลอไปพร้อม ๆ หรือสลับกันกับการเดี่ยว Horn และมีดนตรีประกอบเป็นออร์เคสตราวงเครื่องสายขนาดเล็ก จำนวน 12-21 คน โดยบริทิเทนได้กำหนดให้ใช้ Natural Horn ในการแสดงเพลงชุดนี้ เนื่องจากโทน ของ Natural horn จะมีความเพี้ยนอยู่เล็กน้อยเพื่อให้ได้เสียงความเป็นธรรมชาติ

ผลงานชิ้นนี้ของ Britten เป็นการแสดงศักยภาพการและไหวพริบในการเขียนเรียบเรียง ทำนองและเสียงประสานของดนตรีให้เข้ากับความหมายของบทกวีได้อย่างเรียบง่าย ดีเยี่ยม และเป็น ธรรมชาติ โดยที่สามารถคงความหมาย และทำให้บทกวีมีความชัดเจนด้วยอารมณ์และการตีความได้ เข้าใจอย่างลึกซึ้ง

บทกวีภาษาอังกฤษทั้ง 6 บท ที่ใช้ในชุดเพลงนี้นั้นถูกคัดสรรและเรียบเรียงให้ในกรอบ ความหมายหรือความคิดที่เกี่ยวข้องกัน มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ตอนแสงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้า ตอน กลางคืน ความมืด การหลับใหล ความฝัน และความลึกลับที่สะท้อนและมีความหมายอุปมาไปถึงการ

เดินทางไปสู่ความตาย คลอบคลุมความหมายตั้งแต่ความสงบจนถึงความรู้สึกน่าขนหัวลุก ในชุดเพลงนี้ประกอบไปด้วยเพลงทั้งหมด จำนวน 8 ท่อน มีความยาวการแสดงโดยประมาณ 25-30 นาที

Serenade for Tenor, Horn and Strings, Op. 31

- I. "Prologue" (horn solo)
- II. "Pastoral", a setting of The Evening Quatrains by Charles Cotton (1630–1687)
- III. "Nocturne", Blow, bugle, blow by Alfred, Lord Tennyson (1809–1892)
- IV. "Elegy", The Sick Rose by William Blake (1757–1827)
- V. "Dirge", the anonymous Lyke-Wake Dirge (Fifteenth century)
- VI. "Hymn", Hymn to Diana by Ben Jonson (1572–1637)
- VII. "Sonnet", To Sleep by John Keats (1795–1821)
- VIII. "Epilogue" (horn solo; reprise of Prologue, played offstage)

การเลือกนำ Serenade Op.31 ชุดนี้เนื่องจากก่อนอื่นเป็นแนวเสียงที่เหมาะสมกับเสียงผู้แสดง เนื่องจากนักร้องที่สามารถและเหมาะกับการร้องเพลงชุดนี้จะต้องเป็นเสียง Tenor ที่เป็นประเภท Lirico/Leggiero ซึ่งมีคุณภาพและลักษณะเสียงที่ค่อนข้างบาง สามารถร้องเสียงสูงเหนือ Passaggio ได้โดยไม่ลำบากหรือต้องใช้ความพยายามมาก และสามารถที่จะร้องโน้ตที่เคลื่อนไหว หรือ Running note ได้ดี มีความคล่องตัวและเหมาะแก่การกระโดดไปมาของชั้นคู่ห่าน ๆ ในทำนองร้อง

ความน่าสนใจของเพลงชุดนี้คือการเรียบเรียงเนื้อหาของบทกวีที่สอดคล้องหรือไปในทิศทางทำนองเดียวกัน เป็นบทกวีเก่าที่มีภาษาที่เก่า โบราณ สละสลวย และเข้าใจยากแต่น่าค้นหา มีการใช้ถ้อยคำหรือประโยคอุปมาอุปมัยที่หน้าค้นหา เป็นการโชว์เอกลักษณ์ของเพลงชาวอังกฤษได้อย่างชัดเจน ผู้ประพันธ์ได้เรียบเรียงทำนอง เสียงประสาน ได้อย่างประณีต ทำนองของท่อนร้องมีความสอดคล้องกับความหมายของบทกวีได้อย่างลงตัว ซึ่งทำให้ความหมายของบทกวีนั้นชัดเจนและถูกบรรยายผ่านเสียงร้องได้อย่างเห็นภาพ จังหวะของเพลงมีความซับซ้อน อีกทั้ง แนวเสียงที่ใช้เน้นค่อนข้างกว้าง และมีเทคนิคที่หลากหลายแบบให้ปรับและเลือกใช้ ซึ่งเป็นการท้าทายตัวเองมากในระดับหนึ่งและยังทำให้เกิดการพัฒนาทักษะในหลากหลายด้าน

การเลือกใช้วัสดุของเพลงชุดนี้ยังมีความน่าสนใจที่เอาเสียงร้อง วงเครื่องสาย และ Horn มารวมตัวกันอย่างลงตัว โดยที่ Horn นั้นไม่เพียงแต่เป็นอีกหนึ่งทำนองหลัก แต่ยังมีการสลับไปมา ไปรวมกับดนตรีประกอบอีกด้วยทำให้เพลงชุดนี้มีความน่าสนใจ

I. Prologue (บรรเลงเดี่ยว Horn)

PROLOGUE

Andante (♩ = 80) *sempre ad libitum*

HORN SOLO

ภาพที่ 1 ท่อน Prologue

II. "Pastoral", a setting of The Evening Quatrains โดย Charles Cotton (1630–1687)

บทร้องและคำแปลภาษาไทย โดย ชัยพร พวงมาลี

Pastoral	คำแปลไทย
The day's grown old; the fainting sun Has but a little way to run, And yet his steeds, with all his skill, Scarce lug the chariot down the hill. The shadows now so long do grow, That brambles like tall cedars show; Mole hills seem mountains, and the ant Appears a monstrous elephant. A very little, little flock Shades thrice the ground that it would stock;	เมื่อหมดเวลาของวัน ตะวันคล้อย ยังพอมีเวลาเหลืออยู่เพียงเล็กน้อย เขาควมม้าด้วยความสามารถของเขาทั้งหมด ล้าบหายลงไปจากเนินเขา เงามืดก็เริ่มคืบคลานและทอดยาว เหล่าไม้เลื้อยดูสูงใหญ่ตั้งต้นสน เนินเตี้ย ๆ ดูสูงดูตั้งภูเขาใหญ่ และมดตัวน้อย ปรากฏใหญ่ตั้งข้างตัวมเหิมา ฝูงนกตัวเล็กตัวน้อย บินมาเกาะทำให้เงาทอดยาวบนพื้น ในขณะที่ฝูงนกตัวใหญ่ก็บินตามมา ปรากฏเป็นยักษ์ตัวใหญ่

Pastoral	คำแปลไทย
<p>Whilst the small stripling following them Appears a mighty Polypheme. And now on benches all are sat, In the cool air to sit and chat, Till Phoebus, dipping in the west, Shall lead the world the way to rest.</p>	<p>หลังจากนั้นทุกอย่างก็เริ่มสงบลง อากาศแลบรรยากาศก็เริ่มเยือกเย็น ในขณะที่ดวงอาทิตย์นั้นตกลงยังทิศตะวันตก นำพาให้ทุกสรรพสิ่งในโลกสงบลง</p>

III. "Nocturne", Blow, bugle, blow โดย Alfred, Lord Tennyson (1809–1892)

บทร้องและคำแปลภาษาไทย โดย ชัยพร พวงมาลี

Nocturne	คำแปลไทย
<p>The splendour falls on castle walls And snowy summits old in story: The long light shakes across the lakes, And the wild cataract leaps in glory: Blow, bugle, blow, set the wild echoes flying, Bugle blow; answer, echoes, dying, dying, dying.</p> <p>O hark, O hear! how thin and clear, And thinner, clearer, farther going! O sweet and far from cliff and scar The horns of Elfland faintly blowing! Blow, let us hear the purple glens replying: Blow, bugle; answer, echoes, answer, dying, dying, dying.</p> <p>O love, they die in yon rich sky, They faint on hill or field or river: Our echoes roll from soul to soul,</p>	<p>ดวงอาทิตย์ตกลงบริเวณกำแพงปราสาท และมีหิมะตกปกคลุมทับถมเป็นชั้นสูง แสงที่ทอดยาวสั้นไหวข้ามทะเลสาบ และสายน้ำตกที่เชี่ยวกราดรุ่งโรจน์ เป่า เป่าแตรให้ดังกึกก้องไปทั่วป่า เสียงก้องกังวานของแตรสะท้อนกลับมาและ ค่อย ๆ หายไป</p> <p>โอ ลองฟังสิ เสียงที่บางเบาแต่ชัดเจน เสียงที่เบาบาง และชัดเจนนั้นไกลออกไป โอเสียงที่ไพเราะและไกลจากหน้าผาและ รอยตัดของภูเขา เสียงแตรของเมืองเอลฟ์ที่แผ่วเบา เป่า ให้เราได้ยินเสียงสะท้อนตอบกลับจาก หุบเขา เสียงก้องกังวานของแตรสะท้อนมาและค่อย ๆ เลือนหายไป</p> <p>โอความรัก เสียงเหล่านั้นจางไปบนท้องฟ้าที่</p>

<p>And grow forever and forever. Blow, bugle, blow, set the wild echoes flying, And answer, echoes, answer, dying, dying, dying.</p>	<p>อุดมสมบูรณ์ พวกมันจางหายไปบนเนินเขาหรือในทุ่งนา หรือแม่น้ำ เสียงสะท้อนดังก้องไปในจิตใจชั่ววันรันดร เป่าแตรดังกึกก้องไปทั่วทั้งป่า และเสียงสะท้อนกลับและเลือนหายไป เลือนหายไป</p>
--	---

IV. "Elegy", The Sick Rose โดย William Blake (1757–1827)

บทร้องและคำแปลภาษาไทย โดย ชัยพร พวงมาลี

Elegy	คำแปลไทย
<p>O Rose, thou art sick! The invisible worm, That flies in the night In the howling storm, Has found out thy bed Of crimson joy: And his dark secret love Does thy life destroy.</p>	<p>โอ! เจ้าดอกกุหลาบ ดูช่างป่วย ตัวหนอนที่มองไม่เห็น ที่โฉบบินอยู่ยามค่ำคืน ในค่ำคืนที่มีเสียงคำรามของพายุ ได้เจออยู่บนเตียงของเจ้า ที่เป็นความรื่นรมย์ที่มีสีแดงเข้ม และความลับที่มีมืดมิด ได้ถูกทำลายลงด้วยความรัก</p>

V. "Dirge", the anonymous Lyke-Wake Dirge (fifteenth century)

บทร้องและคำแปลภาษาไทย โดย ชัยพร พวงมาลี

Dirge	คำแปลไทย
<p>This ae nighte, this ae nighte, Every nighte and alle, Fire and fleet and candle-lighte, And Christe receive thy saule.</p>	<p>ในคืนนี้ ในคืนนี้ ทุกคืน และทุกสิ่ง เตาผิง บ้านและแสงเทียน และพระคริสต์ได้รับจิตวิญญาณของคุณ</p>

Dirge	คำแปลไทย
<p>When thou from hence away art past, Every nighte and alle, To Whinny-muir thou com'st at last; And Christe receive thy saule.</p>	<p>เมื่อผ่านคุณจากไป ทุกคืนและทุกสิ่ง สุดท้ายก็มาถึงประตูที่เต็มไปด้วยหนามสูงโลก วิญญาน และพระคริสต์ได้รับจิตวิญญานของคุณ</p>
<p>If ever thou gavest hosen and shoon, Every nighte and alle, Sit thee down and put them on; And Christe receive thy saule.</p>	<p>ถ้าเคยทำทานด้วยถุงเท้ารองเท้า ทุกคืนและทุกสิ่ง นั่งลงแล้วใส่ไว้ และพระคริสต์ได้รับจิตวิญญานของคุณ</p>
<p>If hosen and shoon thou ne'er gav'st nane Every nighte and alle, The whinnes sall prick thee to the bare bane; And Christe receive thy saule.</p>	<p>แต่ถ้าคุณไม่เคยให้ถุงเท้ารองเท้า ทุกคืนและทุกสิ่ง หนามจะปักที่เปลือยเปล่า และพระคริสต์ได้รับจิตวิญญานของคุณ</p>
<p>From Whinny-muir whence thou may'st pass, Every nighte and alle, To Brig o' Dread thou com'st at last; And Christe receive thy saule.</p>	<p>จากประตูหนามที่คุณอาจผ่าน ทุกคืนและทุกสิ่ง สะพานแห่งความกลัวที่คุณข้ามมาในที่สุด และพระคริสต์ได้รับจิตวิญญานของคุณ</p>
<p>If ever thou gav'st silver and gold,</p>	<p>ถ้าเคยให้เงินและทอง ทุกคืนและทุกสิ่ง ที่สะพานแห่งความหวาดกลัวคุณจะพบที่ยืนที่ มั่นคง</p>

Dirge	คำแปลไทย
<p>Every nighte and alle, At t' Brig o' Dread thou'lt find foothold, And Christe receive thy saule.</p> <p>But if silver and gold thou never gav'st nane, Every nighte and alle, Down thou tumblest to Hell flame, And Christe receive thy saule.</p> <p>From Brig o' Dread whence thou may'st pass, Every nighte and alle, To Purgatory fire thou com'st at last; And Christe receive thy saule.</p> <p>If ever thou gav'st meat or drink, Every nighte and alle, The fire sall never make thee shrink; And Christe receive thy saule.</p> <p>If meat or drink thou ne'er gav'st nane, Every nighte and alle, The fire will burn thee to the bare bane; And Christe receive thy saule.</p>	<p>และพระคริสต์ได้รับจิตวิญญาณของคุณ แต่ถ้าคุณไม่ให้เงินและทอง ทุกคืนและทั้งหมด คุณจะตกลงไปในเปลวเพลิงของนรก และพระคริสต์ได้รับจิตวิญญาณของคุณ</p> <p>บนสะพานแห่งความกลัวคุณอาจผ่าน ทุกคืนและทุกสิ่ง ไฟนรกจะลวงคุณจะมาในที่สุด และพระคริสต์ได้รับจิตวิญญาณของคุณ</p> <p>ถ้าคุณเคยให้เนื้อหรือเครื่องดื่ม ทุกคืนและทุกสิ่ง เปลวไฟจะไม่ทำร้ายคุณ และพระคริสต์ได้รับจิตวิญญาณของคุณ แต่ถ้าคุณไม่ให้เนื้อสัตว์หรือเครื่องดื่ม ทุกคืนและทุกสิ่ง ไฟจะเผาคุณให้เป็นกระดูกที่เปลือยเปล่า และพระคริสต์ได้รับจิตวิญญาณของคุณ</p> <p>ในคืนนี้ในคืนนี้, ทุกคืนและทุกสิ่ง เตาผิง และบ้านและแสงเทียน</p>

Dirge	คำแปลไทย
<p>This ae nighte, this ae nighte, Every nighte and alle, Fire and fleet and candle-lighte, And Christe receive thy saule.</p>	<p>และพระคริสต์ได้รับจิตวิญญาณของคุณ</p>

VI. "Hymn", Hymn to Diana by Ben Jonson (1572–1637)

บทร้องและคำแปลภาษาไทย โดย ชัยพร พวงมาลี

Hymn	คำแปลไทย
<p>Queen and huntress, chaste and fair, Now the sun is laid to sleep, Seated in thy silver chair, State in wonted manner keep: Hesperus entreats thy light, Goddess excellently bright. Earth, let not thy envious shade Dare itself to interpose; Cynthia's shining orb was made Heav'n to clear when day did close: Bless us then with wished sight, Goddess excellently bright. Lay thy bow of pearl apart, And thy crystal shining quiver; Give unto the flying hart</p>	<p>ราชินีและนักล่า ความบริสุทธิ์และยุติธรรม ตอนนี้ดวงอาทิตย์กำลังค่อยตก ตกลงท่ามกลางสายทำที่สะท้อนแสงเป็นสีเงิน เก็บรักษาไว้ในที่ ที่คุ้นเคย แสงดวงจันทร์เจ้าสาดส่อง ส่องสว่างดุจเทพธิดา โลก อย่าให้เงามืดแห่งความอิจฉาของเจ้า แสงสว่างที่แทรกแซง ส่องสว่างมายังพื้นโลก สรรงสรรวศันนั้นชัดเจนเมื่อแสดงตะวันลับไป อวยพรเราแล้วด้วยแสงแห่งความปรารถนา เทพธิดาที่ส่องแสงสดใส ทอดแสงสว่างเป็นงามดุจเลื่อมมุก ระยิบระยับแพรวพราวทั่วท้องฟ้า ส่งแสงทอดยาวไปไกล พื้นที่ในการหายใจข้างสั้นเพียงใด</p>

Hymn	คำแปลไทย
Space to breathe, how short so-ever: Thou that mak'st a day of night, Goddess excellently bright.	เปรียบเสมือนช่วงกลางวันในยามค่ำคืน ส่องสว่างดุจเทพธิดา

VII. "Sonnet", To Sleep by John Keats (1795–1821)

บทร้อยและคำแปลภาษาไทย โดย ชัยพร พวงมาลี

Sonnet	คำแปลไทย
O soft embalmer of the still midnight, Shutting, with careful fingers and benign, Our gloom pleas'd eyes, embower'd from the light, Enshaded in forgetfulness divine: O soothest Sleep! if so it please thee, close, In midst of this thine hymn my willing eyes. Or wait the "Amen" ere thy poppy throws Around my bed its lulling charities. Then save me, or the passèd day will shine Upon my pillow, breeding many woes, Save me from curious conscience, that still lords Its strength for darkness, burrowing like a	ใช้ การทำศพในค่ำคืนที่เงียบสงัด ปิดด้วยมืออย่างระมัดระวังและอ่อนโยน ความเศร้าหมองในดวงตา ถูกปิดกั้นจากแสง ภายนอก ถูกปิดกั้นและถูกลี้มจากพระอาทิตย์ ใช้ ที่สุดของการหลับไหล ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดเจ้า ปิด ท่ามกลางเพลงสวดของเจ้านี้ หรือเสียง "อาเมน" และการโปรยดอกป๊อปปี รอบ ๆ เตี้ยงของฉันเสียงสวดแผ่กุศล และช่วยฉัน หรือวันที่ผ่านจะส่องแสง บนหมอนของฉัน เพราะบ่มความทุกข์ทรมาน ช่วยฉันจากการมโนธรรมที่อยากรู้ อยากเห็น ความแข็งแรงของความมืดมนนั้นถล่มถึก พลิกกุญแจโรงที่เคลือบมันของฉันให้เรียบร้อย

mole; Turn the key deftly in the oilèd wards, And seal the hushèd casket of my Soul.	และประทับตราโลงศพของจิตวิญญาณของฉัน
--	-------------------------------------

VIII. "Epilogue" (horn solo; reprise of Prologue, played offstage)

EPILOGUE
(off stage)

Andante (♩ = so) *sempre ad libitum* *poco accel.* *a tempo*

Horn Solo

ภาพที่ 2 ท่อน Epilogue

2.2 บทประพันธ์เพลงที่ 2 Nuit d'étoiles ของโคลด เดอบุสซี (Claude Debussy : 1862-1918)

2.2.1 ชีวประวัติประวัติ โกลด-อาซึล เดอบุสซี

โกลด-อาซึล เดอบุสซี (Claude-Achille Debussy) เป็นคีตกวีชาวฝรั่งเศส เกิดและเสียชีวิตลง เมื่อปี ค.ศ. 1862-1918 เขาได้ชื่อว่าเป็นคีตกวีในแนวเพลง อิมเพรสชันนิสม์ (impressionism) ที่โด่งดังมากของโลกคนหนึ่ง ซึ่งแนวเพลง อิมเพรสชันนิสม์ นั้นโดยแรกเกิดขึ้นแนวการวาดภาพจากภาพ "Impression, Sunrise" ของศิลปินนาม Monet ซึ่งแนวในดนตรีก็จะมีคล้ายคลึงกันที่

แนวศิลปะแบบ อิมเพรสชันนิสม์ นั้นจะใส่ใจในรายละเอียดที่ให้ความรู้สึกเป็นบรรยากาศ ถ่ายทอดออกมาให้เห็นถึงอารมณ์มากกว่าการบรรยายออกมาอย่างละเอียด

ด้วยฝีมือการประพันธ์เพลงที่โดดเด่นและไม่เหมือนใครของเขานั้นทำให้ เดอบุสซีได้รับการเลื่อนศักดิ์ให้เป็น อัศวินแห่งเกียรติยศ (Chevalier of the Legion of Honor) ในปี ค.ศ. 1903 จึงทำให้เขาเป็นคีตกวีที่มีอิทธิพลทางวงการเพลงดนตรีตะวันตกมากที่สุดคนหนึ่งในยุคปลาย ศตวรรษที่ 19 และ ต้นศตวรรษที่ 20 ด้วยแนวเพลงการใช้ชั้นบันไดเสียงที่แตกต่าง และการใช้ Chromatic ที่ชัดเจน ในทำนองเพลงของเขาทำให้เป็นตัวอย่างสำหรับคีตกวีรุ่นต่อมา

เพลงของ เดอบุสซีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้สึกและการใช้ทोनส์ที่ใช้โครงสร้างการประพันธ์ไม่เหมือนเพลงคลาสสิกยุคก่อน ในแนวเพลงของเขามีความเป็นชาตินิยมรู้จักกันในนาม Symbolism ในแนวดนตรีที่แตกต่างของเขานั้นได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักแต่งเพลงมากมายและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมแนวเพลงของประเทศฝรั่งเศส

2.2.2 รายละเอียดบทประพันธ์

ถึงแม้ผลงานของเดอบุสซี โดยมากจะโด่งดังในเพลงเดี่ยวเปียโน แต่เขาได้ประพันธ์เพลงร้องและเปียโนไว้ประมาณ 55 เพลงตลอดช่วงชีวิตของเขา เพลง Nuit d'étoiles (Starry Night) เป็นผลงานเพลงแรกที่ถูกตีพิมพ์ เขาได้นำบทกวีจากกวีและนักเขียนชาวฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 19 นาม Théodore de Banville มาประพันธ์ทำนองขึ้น

เดอบุสซีเขียนเพลงนี้ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1880 ตอนเมื่อเขาอายุเพลง 18 ปี บทเพลงนี้บ่งบอกความเป็นตัวตนของ เดอบุสซีในช่วงยุคแรกของการเป็นนักประพันธ์เพลงของเขา เช่นเดียวกับความสนใจในธรรมชาติและบทกวีในช่วงวัยนั้น เดิมบทกวีมีทั้งหมด 4 ฉันท แต่เดอบุสซีได้หยิบเลือกเพลงกวีฉันทที่ 3 มา โดยเปียโนทำหน้าที่บรรเลงเพลงเลียนเสียงของ พิณ (Harp) ในท่อนแรกของเพลง และทำนองร้องเล่าเรื่องราวของความรักที่หายไป

บทร้องและคำแปลภาษาไทย โดย ชัยพร พวงมาลี

Nuit d'étoiles	คำแปลภาษาไทย
<p>Nuit d'étoiles, sous tes voiles, sous ta brise et tes parfums, Triste lyre qui soupire, je rêve aux amours défunts.</p> <p>La sereine mélancolie vient éclore au fond de mon coeur, Et j'entends l'âme de ma mie Tressaillir dans le bois rêveur.</p> <p>Dans les ombres de la feuillée, Quand tout bas je soupire seul, Tu reviens, pauvre âme éveillée, Toute blanche dans ton linceuil.</p> <p>Je revois à notre fontaine tes regards bleus comme les cieux; Cette rose, c'est ton haleine, Et ces étoiles sont tes yeux.</p>	<p>คำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาว ภายใต้ใบเรือ ของเธอ</p> <p>ภายใต้สายลมและกลิ่นไอของเธอ เสียงพิณที่บรรเลงช่างน่าเศร้า ฉันฝันถึงการจากไปของความรัก</p> <p>ความเศวตตายได้เข้ามาคืบคลาน ในก้นบึ้งของหัวใจของฉัน และฉันได้ยินเสียงหัวใจของฉัน ที่กำลังสั่นคลอน</p> <p>ภายใต้ร่มไม้ เมื่อทุกอย่างจากไป ฉันนั่งเศร้าลำพัง เมื่อเธอกลับมา จิตวิญญาณที่ห่อเกี่ยวกลับ ตื่นขึ้น</p> <p>ชุดผ้าสีขาวของเธอ ฉันคิดเห็นน้ำพุของพวกเขา นัยน์ตาสีฟ้าดั่งสวรรค์ ดอกกุหลาบดอกนี้คือลมหายใจของเธอ และดวงดาวเหล่านี้เปรียบเสมือนดวงตาของ เธอ</p>

2.3 บทประพันธ์เพลงที่ 3 Erbkönig โดย ฟรานซ์ ชูแบร์ท (Franz : Schubert : 1797 - 1828)

2.3.1 ชีวิตประวัติ ฟรานซ์ ชูแบร์ท

ฟรานซ์ ชูแบร์ท เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1797 - 1828 ณ เมืองลิคเทินทาล (Lichtenthal) ใกล้กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ชูแบร์ทมีผลงานที่โด่งดังแพรวพราวมากมายในช่วงอายุของเขา ผลงานส่วนใหญ่เป็นผลงานการประพันธ์ประเภทเพลงฆราวาส โดยหลักเพลงขับร้องภาษาเยอรมัน (lieder) อีกทั้งยังมีผลงานเพลงศาสนา มหาอุปรากร ดนตรีประกอบละคร เพลงเปียโน บทประพันธ์ในลักษณะดนตรีแชมเบอร์ และซิมโฟนีอีกจำนวนมาก โดยชูแบร์ทได้รับแรงบันดาลใจจากนักประพันธ์เพลงที่สำคัญ อาทิ โวล์ฟกัง อมาเดอุส โมซาร์ท (Wolfgang Amadeus Mozart : 1756 - 1791)

ฟรานซ์ ชูแบร์ท ถือได้ว่าเป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกดนตรีตะวันตกในช่วงปลายยุคคลาสสิกจบจบจนในช่วงตอนต้นของยุคโรแมนติก ผลงานการประพันธ์ของเขายังเป็นที่แพร่หลายและถูกใช้บรรเลงบ่อยครั้งในเหล่านักประพันธ์ช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ผลงาน ผลงานเพลงร้องขึ้นเอกที่มีชื่อเสียงบทหนึ่งชื่อว่า *Marguerite auroret* จาก *Gretchen am Spinnrade*

2.3.2 รายละเอียดบทประพันธ์

Der Erbkönig (The Erlking) เป็นผลงานการประพันธ์ชิ้นแรกของชูแบร์ทที่ได้รับการตีพิมพ์ ประพันธ์ขึ้นเมื่อชูแบร์ท มีอายุเพียง 18 ปี โดยเนื้อหาเพลงดั้งเดิมมาจากตำนานเรื่องเล่าจากประเทศเดนมาร์ก และได้ถูกแปลเป็นภาษาเยอรมัน โดย โจฮาน กอตฟรีด วอน เฮอเดอร์ (Johann Gottfried von Herder) ต่อมาโจฮาน เกอเธ่ (Johann Goethe) ได้ประพันธ์เนื้อเรื่องเป็นบทกวี เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของอุปรากร ประเภท Singspiel ในเรื่อง "Die Fischerin" (The Fisher's Wife) โดยบทกลอนบทนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้แสดงโดยผู้หญิงแต่ส่วนใหญ่ผู้คนมักได้ยินเพลงหรือกลอนบทนี้ถูกขับร้องโดยผู้ชาย

Der Erbkönig ถูกขนานนามว่าเป็นบทกวีที่โด่งดังที่สุดของเกอเธ่หลังจากนั้นได้มีนักประพันธ์เพลงมากมายนำบทกวีนี้มาเรียบเรียงเข้ากับดนตรี หนึ่งในนั้นคือชูแบร์ทซึ่งยังถือได้ว่าเป็นการเรียบเรียงบทกวีนี้ได้ที่น่าจดจำและได้รับการยอมรับมากเป็นที่สุด

บทร้องและคำแปลภาษาไทย โดย ชัยพร พวงมาลี

Der Erbkönig	คำแปลภาษาไทย
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?	ใครที่กำลังเดินทางท่ามกลางค่ำคืนที่ลมโหมกระหน่ำ
Es ist der Vater mit seinem Kind;	ผู้นั้นคือบิดาและลูกชายของเขา
Er hat den Knaben wohl in dem Arm, Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.	เขาโอบอุ้มลูกชายไว้ในอ้อมแขน เขาปกป้องและให้ความอบอุ่นแก่ลูกชาย
Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? -	“ลูกรัก ทำไมเจ้าถึงเอามือบังหน้าด้วยความหวาดกลัว?”
Siehst, Vater, du den Erbkönig nicht?	“พ่อไม่เห็นปีศาจหรือ?”
Den Erenkönig mit Kron und Schweif? -	ราชาปีศาจที่มีหิ้งมงกุฎ และมีครีบทอง?
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. -	“ลูกของพ่อ จริง ๆ แล้วที่เจ้าเห็นเป็นเพียงหมอกควัน”
"Du liebes Kind, komm, geh mit mir! Gar schöne Spiele spiel ich mit dir; Manch bunte Blumen sind an dem Strand, Meine Mutter hat manch gülden Gewand."	“เจ้าเหนื่อยอ่อน มากับฉันสิ! มาเล่นเล่นเกมด้วยกันสิ มีดอกไม้สีสันสวยงามที่สวนของฉัน แม่ของฉันมีเสื้อคลุมสีทองหลายตัวเลยนะ”
Mein Vater, mein Vater, und hörst du nicht, Was Erenkönig mir leise verspricht? -	พ่อจ๋า พ่อจ๋า พ่อไม่ได้ยินหรือหรือ?
Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind;	เสียงปีศาจที่พูดคุยกับฉัน
In dürrn Blättern säuselt der Wind. -	ลูกรักใจเย็น ๆ และอยู่ในความสงบเถิด
"Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn? Meine Töchter sollen dich warten schön; Meine Töchter führen den nächtlichen	มันเป็นเพียงแค่เศษใบไม้แห้งและเสียงลม “เจ้าหนูจ๋า เจ้าจะมากับฉันไหม?”

Der Erbkönig	คำแปลภาษาไทย
<p>Reihn, Und wiegen und tanzen und singen dich ein." Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort Erlkönigs Töchter am düstern Ort? - Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau: Es scheinen die alten Weiden so grau. - "Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt; Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt." Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an! Erlkönig hat mir ein Leids getan! - Dem Vater grauset, er reitet geschwind, Er hält in Armen das ächzende Kind, Erreicht den Hof mit Mühe und Not; In seinen Armen das Kind war tot.</p>	<p>ลูกสาวของฉันกำลังรอเธออยู่นะ ลูกสาวของฉันจะนำทางเธอในความมืดนี้เอง หล่อนจะสอนเข้าเดินและร้องเพลง” พ่อจ๋า พ่อจ๋าพ่อไม่เห็นหรือ? ลูกสาวของเจ้าปีศาจที่อยู่ในความมืด ลูกรัก พ่อเห็นมันแน่นอน มันเป็นเพียงเงาไม้ในทุ่งหญ้าเท่านั้นเอง ฉันหลังรักเธอเข้าแล้ว เจ้าหนูรูปงาม ถ้าเธอไม่พร้อมใจไปกับฉัน ฉันคงต้องใช้กำลัง พ่อจ๋า พ่อจ๋า เจ้าปีศาจมันกำลังจับตัวค่า เจ้าปีศาจทำให้ฉันทุกขใจ พ่อเริ่มมีน้ำตา และควมบ้าด้วยความเร็ว เขาโอบกอดลูกชายที่กำลังพึมพำเข้าไว้ในอ้อมกอด เมื่อถึงจุดหมายด้วยความยากลำบาก ในอ้อมแขนของเขา คือลูกชายที่เสียชีวิตแล้ว</p>

2.3.4 เนื้อเรื่องย่อ

ผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังเดินทางโดยอยู่ในอ้อมแขนของพ่อที่กำลังควบม้ากลับบ้านท่ามกลางพายุในยามวิกาล โดยระหว่างทางนั้นลูกชายได้ยินเสียงและเห็นภาพของปีศาจ Erlkönig ที่กำลังหลอกล่อและจะมาเอาวิญญาณเด็กผู้ที่กำลังป่วยหนักไปอยู่ด้วย โดยระหว่างทางเด็กน้อยได้พูดกับพ่อด้วยความหวาดกลัวว่าปีศาจกำลังจะมาลักพาตัวตนไปอยู่ด้วย แต่พ่อเองไม่เห็นและไม่ได้ยินปีศาจจึงได้พูด

ปลอบประโลมโดยบอกว่าสิ่งที่ลูกน้อยเห็น และได้ยินนั้นเป็นเพียงแคंपอยหมอก และต้นไม้ยามค่ำคืน เสียงที่ได้ยินเป็นเพียงเสียงกิ่งไม้และใบไม้แห้ง ลูกน้อยส่งเสียงดังขึ้นเมื่อถูกปีศาจกล้ากราย พ่อจึงรีบควมม้าเร็วขึ้นด้วยความกังวล ในตอนสุดท้ายเมื่อถึงจุดหมายพ่อจึงรับรู้ว่ลูกน้อยนั้นได้เสียชีวิตไปแล้ว

2.4 บทประพันธ์เพลงที่ 4 Ich bin der Welt abhandengekommen จากชุดเพลงร้อง Rückert Lieder ของ กุสตาฟ มาเลอร์ (Gustav Mahler : 1860-1911)

2.4.1 ชีวิตประวัติประวัติ กุสตาฟ มาห์เลอร์

กุสตาฟ มาห์เลอร์ (Gustav Mahler) เกิดเมื่อปี ค.ศ.1860 และเสียชีวิตลงเมื่อปี ค.ศ. 1911 ซึ่งจัดอยู่ในยุคโรแมนติก Mahler เกิดในครอบครัวชาวยิวในแคว้นโบฮีเมีย-ออสเตรีย เขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวียนนา และได้ชื่อว่าเป็นวาทยากรที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดคนหนึ่งในยุคสมัยของเขา

Mahler ถือเป็นคีตกวีที่ผลงานของเขาคาบเกี่ยวและเป็นสะพานของยุคดนตรีในปลายศตวรรษที่ 19 ดนตรีสมัยใหม่ใหม่ (Modernism) ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยผลงานทั้งการประพันธ์เพลงและการเป็นวาทยากรของเขาโด่งดังและเป็นที่ยอมรับมากในช่วงสมัยนาซีเยอรมนี ภายหลังกปี ค.ศ. 1945 ผลงานของเขาได้ถูกคนพบโดยผู้ฟังสมัยใหม่ ผลงานการประพันธ์หลากหลายประเภทของเขาจึงกลับมาโด่งดังและเฟื่องฟูอีกครั้งจนผลงานการประพันธ์ของเขาไปถูกบันทึกและจัดการแสดงบ่อยครั้งมากที่สุดคนหนึ่ง

ในปัจจุบัน Mahler เป็นที่ยอมรับในฐานะคีตกวียุคนีโอโรแมนติก ผลงานของเขาโด่งดังและเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผลงานเพลง Das lied von der Erde (บทเพลงแห่งโลก) ที่เป็นผลงานเอกในการประพันธ์ประเภทเพลงขับร้อง (Lied) และเพลง Symphony no.3 ที่มีความยาวถึง 95 นาที นับเป็นเพลง Symphony ที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยมีมา

2.4.2 รายละเอียดบทประพันธ์

Ich bin der Welt abhanden gekommen (I am lost to the world) บทเพลงนี้จัดอยู่ในเพลงลำดับที่ 3 ในชุดเพลงร้อง *Rückert-Lieder* (Songs after Rückert) และถือเป็นเพลงที่โด่งดังที่สุดในเพลงชุดนี้ โดยเพลงทั้งหมดในชุดเพลงนี้ Mahler ได้นำบทกวีจาก Friedrich Rückert มาแต่งทำนองดนตรีสำหรับ เสียงร้อง กับวงออร์เคสตรา หรือเปียโน ในชุดเพลงนี้ประกอบด้วยเพลงร้องทั้งหมด 5 เพลง ดังนี้

- I. *Blicke mir nicht in die Lieder!* (Do not look at my songs!)
- II. *Ich atmet' einen linden Duft* (I breathed a gentle fragrance)
- III. *Ich bin der Welt abhanden gekommen* (I am lost to the world)
- IV. *Um Mitternacht* (At midnight)
- V. *Liebst du um Schönheit* (If you love for beauty)

สำหรับเพลงทุกเพลง ในแต่ละเพลงถูกประพันธ์ทำนองขึ้นอย่างแตกต่างและเป็นอิสระจากกัน มีเพียงแต่ความหมายของบทกวีและแนวบทเพลงที่เชื่อมโยงกัน โดยส่วนใหญ่มักจัดแสดงด้วยกันทั้งคู่ โดยระหว่างการแต่งทำนองเพลง Mahler ได้เพิ่มข้อความบางข้อความเพิ่มเติมลงในบทกวีของ Friedrich Rückert

บทร้องและคำแปลภาษาไทย โดย ชัยพร พวงมาลี

Ich bin der Welt abhanden gekommen	คำแปลภาษาไทย
<p>Ich bin der Welt abhanden gekommen, Mit der ich sonst viele Zeit verdorben, Sie hat so lange nichts von mir vernommen, Sie mag wohl glauben, ich sei gestorben!</p> <p>Es ist mir auch gar nichts daran gelegen, Ob sie mich für gestorben hält, Ich kann auch gar nichts sagen dagegen, Denn wirklich bin ich gestorben der Welt.</p> <p>Ich bin gestorben dem Weltgetümmel, Und ruh' in einem stillen Gebiet! Ich leb' allein in meinem Himmel, In meinem Lieben, in meinem Lied!</p>	<p>ฉันได้สูญหายไปจากโลก ซึ่งเป็นทีี่ฉันเคยใช้เวลาอันไร้ค่ามานาน ไม่ได้ยินและไม่มีการตอบสนองจากฉันเป็น เวลานาน โดยที่มันอาจจะคิดว่าฉันนั้นตายไปแล้ว</p> <p>ฉันไม่ใส่ใจ ไม่ว่ามันจะคิดว่าฉันจากไปแล้ว ฉันไม่อาจปฏิเสธได้ เพราะฉันได้ตายจากโลกไปแล้ว</p> <p>ฉันได้ตายจากความสับสนวุ่นวายบนโลก และผ่อนคลายในพื้นที่ที่เงียบสงบ ฉันอยู่ลำพังในสรวงสวรรค์ของฉัน ในความรักของฉัน ในบทเพลงของฉัน</p>

2.5 บทประพันธ์เพลงที่ 5 Come away, death จากชุดเพลงร้อง 3 Shakespeare Songs, Op.6 โดย โรเจอร์ ควิลเทอร์ (Roger Quilter : 1877-1953)

2.5.1 ชีวิตประวัติ โรเจอร์ ควิลเทอร์

โรเจอร์ ควิลเทอร์ (Roger Quilter) เป็นนักประพันธ์ชาวอังกฤษ เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1877-1953 ในครอบครัวที่มีความมั่งคั่ง โดย ควิลเทอร์ ได้รับการศึกษาที่ Hoch Conservatory ที่แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยมีอาจารย์ชื่อ Iwan Knorr เป็นที่ปรึกษาเป็นเวลาเกือบ 5 ปีตลอดการศึกษา

ผลงานของเขามีมากกว่าหนึ่งร้อยเพลง บทเพลงส่วนใหญ่อุทิศให้กับเพลงประเภท เพลงขับร้องและ Light Music สำหรับวงออร์เคสตรา เช่น เพลง *Children's Overture* เขาและผลงานของเขายังได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักมากในประเทศอังกฤษ จนผลงานของเขาสามารถเป็นแบบอย่างให้กับนักประพันธ์ชาวอังกฤษหลากหลายคนต่อมา รวมไปถึง Peter Warlock

2.5.2 รายละเอียดบทประพันธ์

ผลงานเพลง Come away, Death เป็นกวีจากเรื่อง "Twelfth Night" โดยจากคีตกวีชื่อดัง William Shakespeare และเป็นบทเพลงบทแรกในทั้งหมด 3 เพลงจากชุดเพลง Three Shakespeare songs Op.6 ที่ Quilter ได้นำบทกวีมาประพันธ์ทำนอง ผลงานชุดเพลงนี้ยังเป็นผลงานชุดเพลงแรกของคีลเลอร์ที่นำบทกวีมาประพันธ์ทำนอง โดยในชุดเพลงนี้ประกอบไปด้วย 1. Come away, Death 2. O Mistress Mine และ 3. Blow, Blow, thou Winter Wind

บทกวีของ William Shakespeare ชุดนี้ยังเป็นชุดบทกวีที่นักประพันธ์มากมายเลือกที่จะใช้ในการประพันธ์ทำนองแต่ด้วยรสนิยมการประพันธ์เพลงร้องที่มีความโดดเด่นและความแตกต่างของคีลเลอร์ บทเพลงชุดนี้ของเขาจึงกลายเป็นชุดเพลงที่ไพเราะมากที่สุดชุดหนึ่งในบรรดาเพลงร้องภาษาอังกฤษในช่วงยุคต้นศตวรรษที่ 20

บทร้องและคำแปลภาษาไทย โดย ชัยพร พวงมาลี

Come away, Death	คำแปลภาษาไทย
Come away, come away, death, And in sad cypress let me be laid; Fly away, fly away, breath; I am slain by a fair cruel maid. My shroud of white, stuck all with yew, O prepare it! My part of death, no one so true Did share it. Not a flower, not a flower sweet, On my black coffin let there be strown; Not a friend, not a friend greet My poor corpse, where my bones shall be thrown: A thousand, thousand sighs to save, Lay me, O where Sad, True lover never find my grave,	จงสืบคลานเข้ามาเกิดความตาย ในความโศกเศร้านี้ ให้ฉันได้พัก ลมหายใจ โปรดโบยบินออกไป ฉันถูกพรากชีวิต ด้วยฝีมือของหญิงสาว ผ้าห่อร่างกายที่ไว้วิญญาณของฉันติดอยู่ที่ ต้นยู โอ้ ฉันควรเตรียมพร้อมสำหรับมัน การจากไปของฉันนั้น ไม่มีความสำคัญกับ ผู้ใด และไม่มีผู้ได้รับรู้ ไม่มีแม้กระทั่งดอกไม้อันแสนหวาน บนโลงศพสีดำ ให้มันกระจัดกระจาย ไม่มีแม้กระทั่งเพื่อนที่มาเยี่ยมเยียน ร่างที่ไว้วิญญาณและไร้ค่าของฉัน แล้วถ้า กระดูกของฉันจะไปถูกโยนทิ้งที่ไหน ลมถอนหายใจนับพันครั้งที่ช่วยบรรเทา ความรู้สึก

Come away, Death	คำแปลภาษาไทย
To weep there!	<p>ได้โปรด ทิ้งฉันไว้ ที่ไหนสักที่ น่าเศร้า รักแท้ของฉันคงไม่มีวันมาเยือน หลุมฝังศพของฉัน เพื่อร้องไห้แสดงความเสียใจ</p>

2.6 บทประพันธ์เพลงที่ 6 Je Crois Entendre Encore จากมหาอุปรากรเรื่อง Les pêcheurs de perles โดย จอร์จ บิแซท์ (Georges Bizet : 1838-1875)

2.6.1 ชีวิตประวัติ ฌอร์ฌ บิแซท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฌอร์ฌ บิแซท์ (Georges Bizet) เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1838 - 1875 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งทำให้เขาจัดอยู่ในยุคโรแมนติก บิดาของ Bizet เป็นอาจารย์สอนขับร้องและมารดาของเขาเป็นนักเปียโนมือสมัครเล่น ถึงแม้ว่า Bizet จะมีช่วงอายุที่สั้น แต่ผลงานของเขานั้นเป็นที่โด่งดังหลังจากที่เขาเสียชีวิตลง โดยเฉพาะผลงานมหาอุปรากรของเขาเรื่อง Carmen ที่ถือว่าเป็นมหาอุปรากรที่ได้รับความนิยมและถูกจัดแสดงมากที่สุดเรื่องหนึ่งทั่วโลก

บิแซท์ได้เข้ารับการศึกษานที่ Conservatoire de Paris และได้เข้าร่วมการแข่งขันเปียโนและการแข่งขันดนตรีหลากหลายรายการและได้ชนะเลิศรางวัลมากมายรวมถึงรางวัล Prix de Rome ในปี ค.ศ. 1857 ถึงแม้ว่าฝีมือการเล่นเปียโนและออร์แกนของเขาจะโดดเด่นมากแต่เขาเลือกที่จะไม่แสดงต่อที่สาธารณชนหรือแสดงน้อยมาก นอกจาก Bizet จะมีฝีมือการเล่นเปียโนที่โดดเด่นนั้น เขาก็ได้ประพันธ์เพลงเปียโนและเพลงออร์เคสตรามากมาย แต่ผลงานเหล่านั้นไม่ได้รับความนิยมรายได้หลักของเขาจึงมาจากการรับเรียบเรียงและการคัดลอกบทเพลงของนักประพันธ์ท่านอื่น ๆ ในช่วงนั้น

ถึงกระนั้นเขาก็ยังสู้และไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา Bizet เริ่มประพันธ์ผลงานละครมากขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1860 แต่ผลงานของเขาก็ยังไม่เป็นที่นิยมในช่วงสมัยนั้น แม้กระทั่งผลงานอุปรากรของเขาเรื่อง Les pêcheurs de perles และเรื่อง La jolie fille de Perth ที่เป็นที่ยอมรับและนิยมจัดการแสดงบ่อยครั้งมากในสมัยปัจจุบัน

2.6.2 รายละเอียดบทประพันธ์

Les pêcheurs de perles (The Pearl Fishers) เป็นอุปรากรในภาษาฝรั่งเศส ประพันธ์ทำนองเพลงโดย Georges Bizet บทละครโดย Eugène Cormon และ Michel Carré อุปรากรเรื่องนี้ที่ทั้งหมด 3 องก์ ด้วยกันถูกจัดแสดงครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1863 ในโรงละคร Théâtre Lyrique ณ กรุงปารีส อุปรากรมีเนื้อหาเรื่องราวของการสาบานการมีมิตรภาพมิตรของเพื่อนสนิทชายสองคนที่ถูกคุกคามโดยความรักของพวกเขาที่มีต่อผู้หญิงคนเดียวกันซึ่งเป็นภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของตัวเอง เป็นความขัดแย้งระหว่างความรักทางโลกและคำสาบานศักดิ์สิทธิ์ของเธอในฐานะนักบวช

เพลง Aria "Au fond du temple saint" หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "The Pearl Fishers Duet" เป็นหนึ่งบทเพลงในอุปรากรเรื่องนี้ที่นับว่าเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะที่สุดในวงการเพลงอุปรากรตะวันตกเพลงหนึ่ง เพลง Je crois entendre encore เป็น Aria ที่อยู่ในช่วงท้ายขององก์แรก ขับร้องโดยตัวละครชื่อ Nadir (เสียงเทนเนอร์) เป็นเพลงที่ตัวละครพรรณนาถึงความรักที่มีให้กับหญิงนางหนึ่ง

บทร้องและคำแปลภาษาไทย โดย ชัยพร พวงมาลี

Je crois entendre encore	คำแปลภาษาไทย
<p>Je crois entendre encore, Caché sous les palmiers, Sa voix tendre et sonore Comme un chant de ramier!</p>	<p>ฉันยังเชื่อว่าฉันยังได้ยิน ซ่อนอยู่ใต้ต้นปาล์ม เสียงของเขอช่างอ่อนโยนและนุ่มลึก เสมือนดังเสียงของนกที่ขับร้อง</p>
<p>O nuit enchanteresse! Divin ravissement! O souvenir charmant! Folle ivresse! doux rêve!</p>	<p>โอ้ คำคืนแห่งเสน่ห์หา ความปลาบปลื้มในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โอ้ ความทรงจำที่แสนรื่นรมย์ ความหลงใหลมัวเมาที่แสนหวาน และความฝัน</p>
<p>Aux clartés des étoiles, Je crois encore la voir, Entr'ouvrir ses longs voiles Aux vents tièdes du soir!</p>	<p>ท่ามกลางแสงดวงดาว ฉันเชื่อว่าฉันได้พอเจอเธอ ครึ่งหนึ่งของผ้าคลุมที่ปลิวไสวของเธอ ในสายลมที่อบอุ่น</p>
<p>O nuit enchanteresse! Divin ravissement! O souvenir charmant! Folle ivresse! doux rêve! Charmant souvenir!</p>	<p>โอ้ คำคืนแห่งเสน่ห์หา ความปลาบปลื้มในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โอ้ ความทรงจำที่น่ารื่นรมย์ ความหลงใหลมัวเมาที่แสนหวาน และความฝัน ความทรงจำที่แสนรื่นรมย์</p>

บทที่ 3

การวิเคราะห์บทประพันธ์ การตีความ และการฝึกซ้อมเชิงเทคนิค

3.1 บทประพันธ์ชุดเพลงที่ 1 ชุดเพลงร้อง Serenade ผลงานลำดับที่ 31 โดย เบนจามิน บริทเทน (Benjamin Britten : 1913-1976)

3.1.1 Prologue (บรรเลงเดี่ยว Horn)

3.1.2 การวิเคราะห์บทประพันธ์

PROLOGUE

HORN SOLO

ภาพที่ 3 ท่อน Prologue

ในเพลงชุดนี้เริ่มต้นด้วยบทนำที่เป็นการบรรเลงเดี่ยวของ Horn โดยไม่มีดนตรีประกอบใด ๆ เชื่อว่าทำนองของ Horn นั้นเป็นการสร้างอารมณ์ให้นึกถึงบรรยากาศในยามเย็นเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับเพลงต่อไป โดยมีการซ้ำของชุดจังหวะ (Motive) ในหลากหลายตำแหน่งเสียง มีการขึ้นขึ้นคู่โดยเฉพาะคู่ P5 อยู่บ่อยครั้ง โดยยึดคีย์หลักที่คีย์ F เมเจอร์

3.2 "Pastoral", a setting of The Evening Quatrains โดย Charles Cotton (1630–1687)

3.2.1 การตีความ

ในท่อนนี้เป็นท่อนต่อจาก Prologue ซึ่งได้ถูกกำหนดอารมณ์ไว้จากท่อนก่อนหน้าแล้ว ท่อนนี้จึงเป็นการขยายความต่อ โดยเพลงนี้พูดถึงพระอาทิตย์ที่กำลังคล้อยตกในบรรยากาศตอนเย็น โดยบทกลอนบรรยายถึงบรรยากาศรอบข้างสิ่งที่เปลี่ยนแปลง เงามืดทอดยาว และมีคำเปรียบเปรยอีกมากมาย การสื่อสารความหมายของบทเพลงนี้ได้อย่างชัดเจน นักร้องจึงควรที่จะความเข้าใจกับบทกลอนและฟังท่วงทำนองพร้อมจินตนาการถึงภาพของแสงอาทิตย์ที่คล้อยตกและกำลังทอแสงยามเย็น เป็นการบรรยายภาพของความสงบในยามเย็น มีการเปรียบเทียบกับสิ่งต่าง ๆ เช่น เทพกรีก และตัวละครต่าง ๆ ในเทพนิยาย เป็นต้น

3.2.2 การวิเคราะห์บทประพันธ์

ทำนองร้องจึงเริ่มเป็นการกระจายคอร์ดลักษณะการเล่นกระจายตัวโน้ต Arpeggio ในซาลง โดยเริ่มที่ตัวโน้ต Ab ที่แสดงถึงพระอาทิตย์ที่กำลังคล้อยตกพร้อมกับความหมายตรงตัวของบทกลอน ภาพจึงออกมาชัดเจน ทำนองของ Horn ยังเลียนทำนองร้องด้วยการกระจายตัวโน้ต Arpeggio ซาลง อีกเช่นกัน ในส่วนของ Horn ยังทำหน้าที่เชื่อมประโยคในขณะที่ทำนองของร้องหยุดไปทำให้การเล่าเรื่องด้วยทำนองเพลงเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับจังหวะที่ซ้ำเป็นรูปแบบ (Pattern) ที่สามารถอธิบายบรรยากาศสงบในยามเย็นของเพลงได้อย่างชัดเจน

PASTORAL
(Cotton)

Lento (♩ = 54) *dolcissimo*

The Day's grown old; the faint - ing Sun

pp

pp

ภาพที่ 4 แสดงการกระจายคอร์ด

ก่อนท่อนที่ 2 บริเวณห้องที่ 23-28 มีการเปลี่ยนคีย์แต่ยังคงใช้จังหวะที่เป็นรูปแบบของดนตรี คลอเหมือนเดิม ซึ่งการเปลี่ยนคีย์จากเดิม Db เมเจอร์เป็น C# ไมเนอร์ ในเนื้อดนตรี (Texture) ที่โปร่งทำให้ได้สีสันและอารมณ์เพลงที่สอดคล้องกับบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปของสถานการณ์ตาม บทกลอนได้ดี

(♩) = 63

leggiero

- phant. A ve-ry lit - tle, lit - tle flock

dolce

pp

pp

stacc.

ภาพที่ 5 แสดงการเปลี่ยนคีย์เพลง

ท่อน B มีการเปลี่ยนรูปแบบ ทั้งวิธีการ และรูปแบบของดนตรีคลอเป็น Staccato หรือ ถ้าเป็นเครื่องสายจะเล่นเป็น Pizzicato ในขณะเดียวกันทำนองร้องก็ถูกให้ร้องเป็น Staccato อีกด้วย ในส่วนของ Horn ในท่อน B จะเล่นแค่การกระจายโน้ตแบบการเล่นกระจายตัวโน้ต Arpeggio ขาลง เชื่อมระหว่างประโยคของทำนองร้องโดยสลับตำแหน่งเสียงแล้วจึงกลับมาที่ A อีกครั้ง ครึ่งนี้ทำนองของ Horn จะเล่นเพียงแค่นโน้ต Bb เพียงตัวเดียวในจังหวะที่ค่อนข้างเป็นรูปแบบเพื่อเป็นการบ่งบอกถึงบรรยากาศที่เงียบสงบขณะพระอาทิตย์ใกล้จะลับขอบฟ้าและดนตรีประกอบที่เปลี่ยนเนื้อดนตรีให้บางเบา และเสียงที่เบามากแต่ทำนองร้องยังคงคล้ายๆเดิม ใน 4 ห้องสุดท้าย ทำนองของตอนแรกกลับมาอีกครั้ง พร้อมกับการเล่นกระจายตัวโน้ต Arpeggio ขาลงของ Horn เพื่อเป็นสรุปจบของท่อนนี้

ppp

(ppp)

ภาพที่ 6 แสดงการสรุปจบเพลง

3.2.3 วิธีการฝึกซ้อม

เพลงนี้เริ่มต้นด้วยการพูดถึงพระอาทิตย์ที่กำลังคล้อยตก โดยเริ่มที่ตัวโน้ต Ab และไล่เสียงลงมาเป็น Arpeggio ซึ่งเป็นช่วงเสียงที่สูงสำหรับเสียงร้อง ความยากหรือปัญหาของประโยคนี้อาจต้องร้องเสียงเบาและต่อเนื่องให้สวยงาม เนื่องจากประโยคนี้อาจมีประโยคแรกของชุดเพลงนี้ และ

ต้องอยู่ในช่วงเสียงที่พอเหมาะ คือผสมกันทั้ง Head Voice คือเสียงที่สั่นสะเทือนในช่วงกะโหลกและ Chest Voice คือเสียงที่สั่นสะเทือนจากทรวงอก เข้าด้วยกัน โดยต้องระวังไม่ให้ใช้ Chest Voice มากเกินไปเพราะเสียงอาจจะดังเกินไป หรือเกิดการเกร็งหรือใช้กล้ามเนื้อช่วงคอมากเกินไปซึ่งนอกจากจะสามารถทำให้ความหมายหรืออารมณ์เพลงที่ต้องการสื่อออกไปเปลี่ยนไป ซึ่งทำให้นักร้องเกิดอาการล้า และอาจทำให้กลับไปร้องเสียงสูงอีกยากเนื่องจากน้ำหนักในเนื้อเสียงอาจมีมากเกินไป ในประโยคนี้ควรใช้วิธีฝึกซ้อมด้วยการร้องสระโดยไม่ใส่ตัวสะกดปิดท้าย หรือใส่เพียงเล็กน้อย ไม่ชัดหรือหนักจนเกินไป การฝึกซ้อมแบบนี้สามารถช่วยให้การร้องและเสียงลอยออกไปได้อย่างต่อเนื่องไพเราะ อีกทั้งยังเลี่ยงการเกร็งกล้ามเนื้อช่วงปากและลิ้นได้

The image shows a musical score for a piece titled 'Pastoral'. It features a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line is marked 'Lento (♩ = 54)' and 'dolcissimo'. The lyrics are 'The Day's grown old; the faint - ing Sun'. The piano accompaniment is marked 'pp'. The score is written in a key signature of two flats and a 3/4 time signature.

ภาพที่ 7 แสดงประโยคร้องประโยคแรกของ เพลง Pastoral

ในท่อนนี้ข้อควรระวังในขั้นแรกคือการนับจังหวะ ระหว่างทำนองร้องและดนตรีมีความเหลื่อมจังหวะกันอยู่อาจทำให้เกิดความสับสนในจังหวะหลักได้ อีกทั้งตลอดทั้งเพลงมีการเปลี่ยนเครื่องหมายกำหนดจังหวะ (Time Signature) อยู่เรื่อย ๆ ถึง 3 ครั้งตลอดทั้งเพลง ซึ่งทำให้การควบคุมลมหายใจและการแบ่งท่อนหายใจกำหนดได้ยาก การฝึกซ้อมควรแบ่งท่อนหายใจให้ชัดเจนแต่กระชับและที่สำคัญประโยคหรือคำคำนั้นจะต้องสมบูรณ์ ควรระวังและหลีกเลี่ยงการหายใจกลางคำ เนื่องจากอาจจะทำให้ความหมายของคำคำนั้นเปลี่ยนไปแล้ว ประโยคของดนตรีจะออกมาผิดรูปแบบและไม่สมบูรณ์ นักร้องจึงควรคำนึงถึงท่อนที่เปลี่ยนจังหวะตลอดเวลา ในส่วนของการร้องประโยคแรกนั้นนักร้องควรเชื่อมโยงตำแหน่งของเสียงให้เสมือนกับการร้องที่ใช้ตำแหน่งเดียว (One Register) ถึงแม้ในทางเทคนิคนักร้องจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งตลอดเวลาตามความสูงต่ำของตัวโน้ต โดยเฉพาะช่วงตำแหน่งสะพานเสียง (Passaggio) การควบคุมลมที่แข็งแรงและสม่ำเสมอ และการปล่อยกล้ามเนื้อบริเวณช่วงลำคอจะช่วยให้การเปล่งเสียงออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติและไม่เกร็ง การ

ฝึกซ้อมนักร้องจึงคำนึงถึงการเคลื่อนตัวของเสียงและการทำงานของกล้ามเนื้อในส่วนการสนับสนุนการใช้ลมก่อนโดย ตัดคำที่ต้องร้องออกไปก่อนแล้วใช้คำว่า "ลา" ในปริมาณเสียงและลมที่พอเหมาะคือไม่ตึงจนเกินไป การฝึกซ้อมลักษณะนี้ควรเริ่มฝึกซ้อมจากเสียงเบาก่อนแล้วจึงเพิ่มความตึง วิธีนี้นักร้องจะเข้าใจการวางตำแหน่งเสียงที่ถูกต้องโดยที่ไม่ใช้กล้ามเนื้อที่ไม่จำเป็น หลังจากที่ใช้กล้ามเนื้อและร่างกายเริ่มจำตำแหน่งได้แล้วให้เพิ่มความตึงพร้อมกับใส่คำเข้าไปอย่างช้า ๆ และชัด ๆ

The image shows a musical score for a vocal piece. The tempo is marked 'Lento' (♩ = 54) and the dynamics are 'dolcissimo' and 'pp'. The vocal line features the word 'ลา' (La) repeated. The piano accompaniment consists of chords and arpeggios. The score is divided into two measures by a vertical line.

ภาพที่ 8 แสดงถึงจังหวะตามจิ่งและวิธีการซ้อมร้อง

ในท้องที่ 9-12 ของบทเพลงนี้ทำนองร้องไล่ขึ้นและไปค้างที่โน้ต F ที่คำว่า "Skill" ในท่อนนี้คือสระเสียงปิดสระ อี [i] จะเป็นอุปสรรคในการร้องเนื่องจากเป็นจุดที่อยู่ตรงสะพานเสียง Passaggio พอดี การสั่นเสียง (Vibrato) จึงทำได้ยากในการร้องคำนี้จึงต้องออกแรงเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นประโยคเพื่อแรงส่งที่มากพอในการใช้ร้องโน้ตตัว F และควรยึดเสียงร้องเสียงตรง (Straight Tone) แล้วจึงใส่การสั่นเสียงหรือลูกคอ (Vibrato) ตอนท้ายประโยคก่อนหายใจเพื่อเข้าร้องในประโยคถัดไป โดยต้องพยายามให้เสียงพุ่งไปข้างหน้า ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และใช้แรงลมอย่างสม่ำเสมอ นักร้องอาจใช้การเปลี่ยนแปลง (Modify Vowel) จากเสียงสระ อี [i] ขยายเป็นสระ อือ เพื่อช่วยให้ช่องเสียงกว้างและง่ายต่อการออกเสียงมากขึ้น

ในท่อนต่อกันท้องที่ 12-15 คำว่า "Lug" ที่เป็นจังหวะยก เข้าท้องที่ 13 ควรปฏิบัติเช่นเดียวกับคำว่า "Skill" ในท้องที่ 12 ต่างกันที่ ประโยคต่อมา มีสัญลักษณ์ Tenuto ที่นักร้องจะต้องร้องให้เสียงมีน้ำหนักหรือหน่วงคำให้ยาวขึ้นเหมือนเป็นการนวดและเน้นคำอย่างระวัง และในโน้ตตัวสุดท้ายคือตัว F ในคำว่า "Hill" นักร้องจะต้องคงตำแหน่งเสียงให้อยู่ในช่วงกลาง ไม่กดเสียงหรือออกแรงมากเกินไปเพราะนอกจากจะทำให้เสียงไม่ตึงและอาจเพี้ยนได้อีกทั้งยังทำให้นักกร้องเสียงแรงโดยเปล่าประโยชน์เนื่องจากนักร้องจะต้องกลับไปร้องโน้ตสูงซึ่งเป็นทำนองชุดเดียวกับทำนองในตอน

เริ่มเพลง เช่นเดียวกับประโยคในท้องที่ 26-29 และในท้องที่ 53 ไปจนจบท่อน เนื่องจากเป็นกลุ่มชุดทำนองที่มีความใกล้เคียงกันมาก หากแต่แตกต่างกันเพียงบางตัวโน้ตเท่านั้น

Has but a lit - tle way..... to run,..... And yet his Steeds, with all his

ภาพที่ 9 แสดงตำแหน่งและการฝึกซ้อมช่องเสียง ท้องที่ 9-12

skill, Scarce lug..... the Cha - riot down the hill. The sha-dows now

ภาพที่ 10 แสดงตำแหน่งและการฝึกซ้อมช่องเสียงท้องที่ 13

53 West, Shall lead..... the world the way to rest.

ภาพที่ 11 การวางตำแหน่งเสียง และการเปลี่ยนจังหวะในท้องที่ 53 จนจบท่อน

การฟังเสียง Horn จะช่วยให้นักร้องสามารถหาเสียงตัวโน้ตเริ่มแรกและจังหวะการร้องได้ง่ายขึ้น ควรควบคุมน้ำเสียงให้สอดคล้องกับความหมายของบทกลอนด้วย เช่น ในช่วงท่อนที่ 30 - 43 นักประพันธ์ได้กำหนดอัตราจังหวะที่เร็วและกระชับขึ้น มีการใส่ Articulation (การออกสำเนียง) และ Dynamic (ความดัง/เบา) ที่แตกต่างจากช่วงแรกอย่างชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องกับความหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงของบทกลอน ในการซ้อมจึงควรซ้อมจากการอ่านบทกลอนเป็นจังหวะโดยใส่การ Articulation ตามที่ได้มีการกำหนดในโน้ตเพลงเพื่อความคล่องแต่ติดปากในการร้องแล้วจึงใส่ตัวโน้ตตามภายหลัง

ในช่วงท่อนที่ 31-33 มีการใส่ Articulation ที่น่าสนใจและการกระโดดขึ้นคู่ m7 ซึ่งนอกจากจะเป็นขั้นคู่ที่ไม่ค่อยได้เจอบ่อย ๆ แล้ว ตัวโน้ตที่กระโดดขึ้นไปยังเป็นตัวโน้ตยังถูกกำหนดให้เป็น Staccato (ไม่สัมผัสกัน) และเป็นโน้ตที่กระโดดจาก Ab ไป Gb ซึ่งไปอยู่ช่วง Passaggio ของเสียง Tenor พอดีจึงมีความเสี่ยงที่เสียงจะเสียงแตก (Crack) เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนตำแหน่งเสียงพอดี นักร้องจึงมี 2 ทางเลือกคือ ออกแรงใช้ Chest Voice ให้ผ่านสะพานเสียง Passaggio ขึ้นไป วิธีนี้ จะเสี่ยงต่อการเกร็งกล้ามเนื้อช่วงคอ และสามารถทำให้นักร้องเหนื่อยได้ วิธีการซ้อมจึงควรซ้อมร้องขั้นคู่ช้า ๆ แต่เต็มเสียง เป็น Staccato เพื่อให้ร่างกายและกล้ามเนื้อส่วนที่ต้องใช้ออกแรงคุ้นเคย แล้วจึงค่อย ๆ เพิ่มจังหวะให้เร็วขึ้น หรือ อีกวิธีหนึ่งคือปล่อยให้เสียงเปลี่ยนหรือเคลื่อนไปตามช่วงตำแหน่งเสียงเอง ในการซ้อมของวิธีนี้ก็แตกต่างจากวิธีแรก เนื่องจากวิธีนี้จะไม่ต้องออกแรงมากแต่ต้องใช้การผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อให้เสียงสามารถเคลื่อนผ่าน ช่วงตำแหน่งได้ วิธีนี้จะไม่ทำให้นักร้องเหนื่อยมาก แต่วิธีนี้จะเสี่ยงต่อการพลาดและการแตกของเสียงได้ง่าย วิธีการซ้อมจึงควรซ้อมร้องทำนองต่อเนื่องและช้า ๆ โดยไม่ต้องสนใจถึงจังหวะ และใส่ตัวสะกดให้บางเบาที่สุดเพื่อให้ไม่เป็นการรบกวนการเดินทางของเสียงและอาจเกิดการเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณคอได้ วิธีนี้จะช่วยให้ร่างกายและกล้ามเนื้อจดจำการผ่อนคลายและตำแหน่งของเสียงที่ควรเดินทางไป เมื่อเริ่มคุ้นเคยกับช่องเสียงและทำนองแล้วจากนั้นค่อย ๆ เพิ่มความดัง แรงลม และค่อย ๆ เร่งจังหวะขึ้น จากนั้นจึงค่อย ๆ ใส่การ Articulation ตามที่กำหนดมาในดนตรี 2 วิธีนี้จะให้อารมณ์ที่สื่อออกมาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่ง ทั้ง 2 วิธีขึ้นอยู่กับประเภทเสียงของนักร้องในแต่ละคน และรสนิยมการถ่ายทอดอารมณ์เพลงที่แตกต่างกัน

ในท่อนนี้ยังมี Accidental (การเปลี่ยนแปลงในลักษณะครึ่งเสียงโครมาติกที่ได้พบในเครื่องหมายตั้งบันไดเสียง) จึงควรฝึกซ้อมร้องช้า ๆ ก่อนเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยของเสียงตัวโน้ตและความถูกต้องของคำแล้วจึงเร่งจังหวะขึ้นตามจังหวะที่ต้องการ เช่นในท่อนที่ 38 - 40 เป็นต้น

29 (♩ = 63) เปลี่ยนจังหวะ

phant. *leggiero* A ve-ry lit-tle, lit-tle flbck

dolce *pp* *pp*

stacc.

Shades thrice the ground that it would stock; Whilst the small striping

ppp *cresc.*

cresc.

fol-lowing them Ap-pears a mighty Po-ly-pheme.

pesante *più cresc.* *espess.* *poco f*

mp *f* *più cresc.*

ภาพที่ 12 การวางตำแหน่งเสียง และการเปลี่ยนจังหวะในหน้าที่ 29-41

3.3 "Nocturne", Blow, bugle, blow โดย Alfred, Lord Tennyson (1809–1892)

3.3.1 การตีความ

ท่อนนี้ในช่วงแรกกล่าวถึงดวงอาทิตย์กำลังลับฟ้า ต่อมาจนจบเพลงกล่าวถึงการเป่าแตรสังข์ที่ก้องกังวานไปทั่วผืนป่าและหุบเขา ในเพลงบรรยายถึงเสียงแตรที่สะท้อนไปมาระหว่างแนวเขา และมีเสียงสะท้อนตอบกลับมาแล้วจางลับไปบนท้องฟ้า และเสียงแตรนี้จะดังก้องในหัวใจตลอดกาล บทกวีมีการบรรยายถึงสถานที่และความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ เทือกเขา และแม่น้ำลำธาร

3.3.2 การวิเคราะห์บทประพันธ์

ในท่อนนี้นักประพันธ์ใช้คีตลักษณ์แบบ Modified Stropic (A A' A") จากบทกวีที่มี 3 ฉันท โดยนักประพันธ์เน้นการใช้ชั้นคู่ P5 ที่ซ่อนอยู่ในทำนองร้องอยู่ตลอดเวลา

VOICE

Maestoso (♩ = 88) con forsa

The splen - dour . falls.... on cas - tle

walls And snowy sum-mits old in sto - ry:..... The long..

..... light shakes a - cross the lakes, And the wild ca - ta - ract leaps in glo -

ภาพที่ 13 แสดงความสัมพันธ์คู่ P5 ในทำนองร้อง

ในรูปแบบของดนตรีประกอบนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ ๆ ที่เป็นจังหวะที่แตกต่างกับทำนองร้องอย่างมาก ทำให้ได้กลิ่นไอของการใช้เทคนิคการประพันธ์ในลักษณะของ Counterpoint ที่ทำนองในแต่ละทำนองเป็นอิสระจากกัน โดยรูปแบบแรกเป็นลักษณะกลุ่มจังหวะตัวโน้ตเข้ต 2 ชั้นและโน้ตตัวดำประจุดพร้อมกับรูปแบบ Dynamic แบบ Forte และ Piano ซึ่งมีความแตกต่างจากจังหวะในทำนองร้องอย่างมากทำให้การเข้าจังหวะในท่อนนี้ทำได้ค่อนข้างยาก

Maestoso (♩ = 88) *con forza*

The splen - dour . falls . . . on cas - tle

f p f p f p f p f p f p

f pesante e staccato sempre

ภาพที่ 14 แสดงกลุ่มจังหวะในดนตรีประกอบในท่อน Nocturne

อีกรูปแบบหนึ่งเป็นการลากคอร์ดยาวและใช้เทคนิคการเล่นแบบ Tremolo โดยปล่อยให้ทำนองร้องเป็นอิสระ ในท่อนนี้มีทำนองของ Horn เข้ามาตอบรับกับทำนองร้อง ซึ่งเปรียบเป็นเสียงแตรที่สอดคล้องกับคำร้องในทำนองร้องที่กล่าวถึงการเป่าแตรในประโยค "Blow, bugle, blow" ซึ่งเป็นการบรรยายบรรยากาศได้อย่างชัดเจน

4 Cadenza (senza misura) - più mosso (♩ = 72)

- ry: Blow, bu- gle, blow, set the wild e-choes

ppp quasi trillo poco a poco cresc.

accel. rit. (simile)

ภาพที่ 15 แสดงรูปแบบดนตรีคลอ และการตอบรับของ Horn กับทำนองร้อง

ในท่อน A' มีการเปลี่ยนคีย์จาก Eb ไมเนอร์ เป็น A ไมเนอร์ พร้อมกับ Dynamic และเนื้อดนตรีที่เบาลงในท่อนนี้ เมื่อจบท่อน A' จากนั้นคีย์ถูกย้อนกลับมาที่คีย์ดั้งเดิมอีกครั้งในท่อน A'' พร้อม Dynamic ที่กลับไปเหมือนเดิมเช่นเดียวกับในท่อน A ตอนต้น

dy - ing, dy-ing, dy-ing. *rall. - lunga*

pp *ppp* *lunga*

5 **Tempo primo** *da lontano* **Eb maj - A min**

O hark, O hear! how thin and

pp

ภาพที่ 16 แสดงถึงการเปลี่ยนคีย์และ Dynamic ระหว่างท่อน A และ A'

..... dy-ing, dy-ing. *rall. - lunga* 7 **Tempo primo** *esultante*

O love, they die.....

ppp *f p* *f p* *mf espress. e sost.*

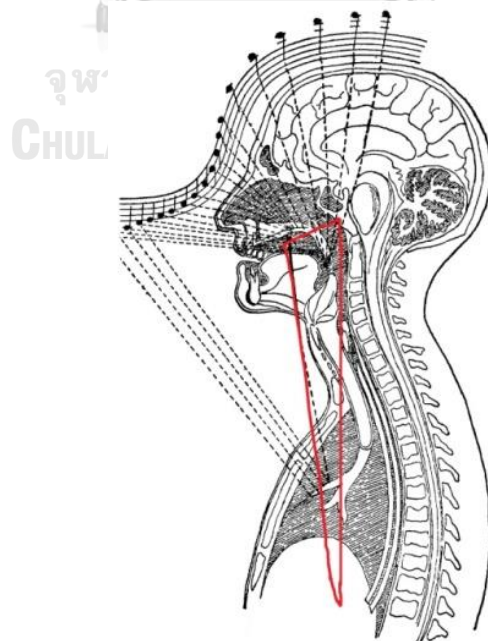
ภาพที่ 17 แสดงการกลับมาของคีย์และ Dynamic ระหว่างท่อน A' และ A''

3.3.3 วิธีการฝึกซ้อม

ในบทเพลงท่อนนี้มีการกระโดดข้ามไปมาระหว่างสะพานเสียง Passaggio คือระหว่างโน้ตตัว E และตัว G นักร้องจะต้องเชื่อมช่วงเสียงนั้นโดยการใช้ตำแหน่งและน้ำหนักของเสียง Chest Voice ยึดขึ้นไปเหนือสะพานเสียง Passaggio เพื่อให้ประโยคดูเป็นเนื้อเสียงเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นในท่อนที่ 5 คำว่า "Old" เป็นสระ โอ [o] ซึ่งเป็นสระที่ค่อยข้างปิด แต่นักร้องสามารถเปิดภายในช่องปาก เพื่อให้เสียงมีพื้นที่ในการเดินทาง และให้รู้สึกเหมือนเสียงขึ้นมาต้านอยู่บริเวณเพดานแข็ง (Hard Palate) และหลังคอก พร้อมทั้งแรงลมที่แข็งแรงและต่อเนื่อง

วิธีการฝึกซ้อมคือ ค่อย ๆ ฝึกร้องอย่างช้า ๆ นักร้องอาจใช้โกลเสียงให้ต่อเนื่องจากโน้ตตัว E ขึ้นไปยังโน้ตตัว G เพื่อให้กล้ามเนื้อจำความรู้สึกและตำแหน่งที่ชัดเจนได้

ภาพที่ 18 แสดงการซ้อมการเชื่อมเสียงระหว่างสะพานเสียง

ภาพที่ 19 ตำแหน่งการออกเสียงสระ โอ [o] ในท่อนที่ 5

ถึงแม้ในท่อนนี้ดูรวม ๆ แล้วทำนองร้องดูเหมือนจะค่อนข้างเป็นอิสระจากทำนองคลอและทำนองของ Horn แต่จริง ๆ แล้วทั้ง 3 เครื่องดนตรีจะต้องสื่อสารกันให้ชัดเจน ทำนองร้องสามารถสื่ออารมณ์หรือจังหวะที่แตกต่างจากตัวโน้ตออกไปได้บ้างแต่เมื่อเครื่องดนตรีทั้ง 3 แนวเล่นพร้อมกัน ทุกแนวเสียงจะต้องนับจังหวะและสื่อสารด้วยการฟังซึ่งกันและกันอย่างระมัดระวังเพื่อให้การบรรเลงเพลงเป็นไปได้อย่างลงตัวและตรงตามจังหวะหลักจนจบเพลง นักร้องควรฟังทำนองของ Horn เพื่อเป็นการจับจังหวะในระหว่างเพลงในขณะที่ทำนองเปียโนนั้นเล่น Tremolo

ภาพที่ 20 แสดงแนวดนตรีที่เป็นอิสระจากกัน

3.4 "Elegy", The Sick Rose โดย William Blake (1757–1827)

3.4.1 การตีความ

ในท่อนนี้เริ่มต้นด้วยดนตรีประกอบ พร้อมกับการบรรเลงเดี่ยวของ Horn ในจังหวะ Andante (ช้าปานกลาง) ซึ่งเป็นจังหวะที่ช้าพอสมควร และมีความยาวถึง 17 ห้อง ในท่อนนี้เพลงจะเปลี่ยนอารมณ์ และดนตรีในช่วงแรกของท่อนนี้จะมีความแตกต่างจากท่อนก่อน ๆ ด้วยท่อนนี้ทั้งท่อนกำหนดให้อยู่ในกุญแจเสียง ไมเนอร์ และมีเนื้อหาที่มีการอุปมาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์และความตาย โดยใช้คำเปรียบเทียบ ซึ่งชื่อของท่อนนี้ "Elegy" แปลตรงตัวหมายถึง กลอน หรือ เพลงไว้อาลัย

3.4.2 การวิเคราะห์บทประพันธ์

ในท่อนนี้ท่อนร้องจะเข้ามาในช่วงกลางของเพลงแทรกอยู่ในระหว่างส่วนแรกและส่วนท้ายของเพลงที่เป็นส่วนของทำนองเดี่ยว Horn และเปียโนคลอโดยเริ่มมาเป็นคู่ P5 โดยไม่มีตัวที่ 3 ของคอร์ด ซึ่งทำให้การกำหนดคีย์ของเพลงไม่ชัดเจนในการฟังว่าเป็นคีย์เมเจอร์หรือไมเนอร์ ถึงแม้ว่าตามทฤษฎีจะถูกเขียนขึ้นในคีย์ E ไมเนอร์ก็ตาม จึงทำให้คีย์หลักของเสียงดนตรี (Tonality) ของเพลงนี้ไม่

เสถียรตลอดทั้งเพลง โดยใช้รูปแบบคีตลักษณ์ประเภท Ternary (ABA) อย่างชัดเจน โดยแบ่งท่อน A เป็นท่อนดนตรีบรรเลง และในท่อน B เป็นทำนองร้อง

ในท่อนนี้ยังมี Motive หลักของเพลงคือการไล่ลงของตัวโน้ตครึ่งเสียงระหว่าง G# และ G ซึ่งปรากฏอยู่ในท่อนแรกของทำนอง Horn ของท่อนนี้ และมีการเปลี่ยนตำแหน่งของทำนองไล่ตัวโน้ตลงครึ่งเสียงที่เป็นรูปแบบซ้ำไปมาอยู่หลายที่เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงประโยคด้วยการกระโดดโน้ตเป็นคู่ Octave อยู่ภายในคีย์ซึ่งรูปแบบของการไล่ตัวโน้ตลงครึ่งเสียงนี้จะสามารถสื่อได้ถึงความโศกเศร้า หดหู่ หรือความตาย ซึ่งเข้ากับความหมายของบทกลอน “The Sick Rose” โดย William Blake (1757–1827) ได้เป็นอย่างดี

The image shows a musical score for Horn and Piano. The Horn part is in the upper staff, and the Piano part is in the lower staves. The Horn part features a melodic line with a red box highlighting a descending half-note interval (G# to G) marked "espress.". The Piano accompaniment includes chords and a bass line with a "Solo" section. Dynamics include "P sonore", "simile", "cresc.", "pp", "f", "dim.", and "ppp".

ภาพที่ 21 แสดง Motive หลักของเพลง

ในส่วนของท่านร้องจะเข้ามาในท่อน B ด้วยโน้ต G# และลงมา G อีกทั้งยังมีการเคลื่อนทำนองด้วยโน้ตครึ่งเสียงอยู่หลายตำแหน่งและมีการกระโดดของตัวโน้ตซึ่งเชื่อมโยงกับทำนองของ Horn ซึ่งทำให้ท่านร้องในท่อน B นี้ยังมีอารมณ์หรือกลิ่นไอของท่านร้อง Horn อยู่โดยที่ในท่อน B นี้เหมือนเป็นการเลียนเสียงทำนองหลักของท่านร้องนี้เล็กน้อย มีการเปลี่ยนอัตราจังหวะจากเดิมเป็น Andante appassionato เป็น Lento ที่ช้ามาก และมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ Dynamic และเนื้อดนตรีที่เบาบางลงจากช่วงแรก และความหนาแน่นของดนตรีที่เป็นลักษณะคอร์ดที่บางและโปร่งขึ้น มีเพียงการลากยาวของคอร์ด ซึ่งในท่อนร้องจะเป็น Recitativo (การอ่านบรรเลง) ซึ่งในการขับร้องแบบ Recitativo นั้นจังหวะจะค่อนข้างยืดหยุ่น นักร้องจะต้องร้องออกมาเหมือนกับกำลังจะพูดประโยคนั้น ๆ โดยใส่ทำนองและจังหวะเข้าไปให้เหมาะสมและไม่หลุดออกจากกรอบทำนองจังหวะที่กำหนดไว้

ภาพที่ 22 แสดงการเลียนเสียงทำนองระหว่างทำนอง Horn และท่านร้อง และจังหวะ Triplet

ในท่อนร้องจะพบจังหวะ Triplet อยู่มากเนื่องจากถูกกำหนดให้เป็นการร้องแบบกึ่งพูดกึ่งร้องหรือ Recitativo ในจังหวะ Triplet ที่ถูกกำหนดไว้และการกระโดดคู่ Octave ของท่านร้องนี้ ซึ่งเป็นการเน้นเสียงตามคำของภาษาช่วยให้จังหวะการร้องออกมาเป็นธรรมชาติและมีจังหวะใกล้เคียงกับการพูดมากขึ้นอีกด้วย

ในท่อน B เสียงของ Horn จะหายไปเหลือแค่ทำนองร้องและกลับมาอีกครั้งในท่อน A ที่กลับมาอีกครั้งในท่อนที่ 25 จึงทำให้ทำนองหลักย้ายไปอยู่ที่เสียงร้อง ในส่วนของดนตรีคลอยังคงใช้คู่ P5/P4 อยู่แต่เปลี่ยนเป็นลากคอร์ดยาวๆ สลับกับคู่ M2 เน้นแค่ความแตกต่างของความดังและความเบา โดยใส่ลูกเล่นจังหวะต่างๆในทำนองร้องแทนทำให้บทกลอนได้รับความสนใจมากขึ้น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนอารมณ์ของเพลง และยังทำให้ส่วนของทำนองร้องโดดเด่นออกมามากขึ้นอีกด้วย ใน 2 ห้องสุดท้ายมีทำนองของ Horn เข้ามาเพื่อเป็นการเชื่อมเพลงนี้กับเพลงถัดไปเนื่องจากมีเนื้อหาที่ส่งให้หรือใกล้เคียงกัน

ภาพที่ 23 แสดงการย้ายทำนองหลักจากทำนองร้องเป็นทำนอง Horn

ภาพที่ 24 แสดงท่อนจบของเพลง Elegy

3.4.3 วิธีการฝึกซ้อม

การขับร้องในท่อนนี้ นักร้องต้องคำนึงถึงเรื่องระดับเสียงให้ดี เนื่องจากทำนองมีการกระโดดขึ้นคู่อู่มาก ไม่ว่าจะเป็นคู่ Octave, P4, m3 และมีเครื่องหมาย Accidental และ Chromatic Scale อยู่มาก อีกทั้งยังมีความแตกต่างของความดัง/เบา อย่างชัดเจน ประกอบกับเริ่มต้นในโทนเสียงที่ค่อนข้างต่ำการควบคุมเสียงและการคุมปริมาณลมที่ดีจึงมีความสำคัญ นักร้องไม่ควรออกเสียงดังจนเกินไปเพราะอาจทำให้เสียงฟังออกมาแล้วเกร็งและไม่เป็นธรรมชาติ การร้องทำนองในท่อนนี้ถูกกำหนดรูปแบบให้เป็นการร้องแบบกึ่งพูดกึ่งร้องหรือ Recitativo ในจังหวะ Lento ซึ่งเป็นจังหวะที่ช้ามาก ในการร้อง Recitativo นี้จังหวะการร้องจะค่อนข้างมีความยืดหยุ่นมาก ประกอบกับดนตรีคลอที่มีเนื้อดนตรีเบาบางมากจึงทำให้ไม่มีจังหวะหลักที่ชัดเจน แต่ทำให้นักร้องสามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงและโชว์เทคนิคการร้องได้อย่างเต็มที่

ข้อควรระวังในการเริ่มต้นร้องทำนองนี้คือเสียงตัวโน้ตตัวแรกที่เริ่มต้น เนื่องจากโน้ตตัว G# ตัวแรกของทำนองร้องนั้นก่อนหน้าไม่มีนี่ไม่มีทำนองเกริ่นนำให้นักร้องสามารถหาตัวโน้ตได้เลย วิธีที่จะหาตัวโน้ตตัวนี้เจอนักร้องจะต้องฟังทำนองจากทำนองของเปียโน โดยหาตัวโน้ต Mediant คือโน้ตตำแหน่งตัวที่ 3 ของคอร์ด E เมเจอร์

The image shows a musical score for a vocal piece. The top staff is the vocal line, and the bottom two staves are the piano accompaniment. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The vocal line starts with a red box around the first note, which is a G# note. The piano accompaniment starts with a red box around the first chord, which is an E major chord. The lyrics are: "O Rose, thou art sick; The in-vi-si-ble worm That flies in the night,..."

ภาพที่ 25 แสดงการขอตัวโน้ตตัวแรกจากคอร์ดของเปียโน

นักร้องจากต้องฝึกการร้องโน้ตขึ้นคู่ทุกครั้งเสียง Chromatic จนถึงขั้นคู่ห่าง ๆ ให้แม่นยำ โดยเฉพาะขั้นคู่ที่ห่าง ๆ นักร้องจะต้องใส่ใจเทคนิคเพราะแต่ละขั้นคู่ในท่อนนี้เป็นการกระโดดขึ้นคู่ที่เป็นการเปลี่ยนช่องเสียงอีกด้วย เช่นขั้นคู่ในระหว่างคำว่า "Invisible" ห้องที่ 19 นักร้องยังสามารถใช้ช่องเสียงที่เป็น Chest Voice ได้อยู่

The image shows a musical score for a vocal piece, similar to the previous one. The top staff is the vocal line, and the bottom two staves are the piano accompaniment. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The vocal line starts with a red box around the first note, which is a G# note. The piano accompaniment starts with a red box around the first chord, which is an E major chord. The lyrics are: "O Rose, thou art sick; The in-vi-si-ble worm That flies in the night,..."

ภาพที่ 26 แสดงถึงการร้องขึ้นคู่ในห้องที่ 19 ท่อน Elegy

และในท่อนที่ 22 นั้นเป็นการกระโดดขึ้นคู่ที่ข้ามสะพานเสียง Passaggio นักร้องจึงต้องเปลี่ยนช่องเสียงให้อยู่ในช่วงผสมเสียงระหว่าง Chest Voice และ Head Voice แต่ในตัวโน้ต G4 นักร้องควรวางน้ำหนักของเสียงให้มีความพอดี ไม่ใส่น้ำหนักที่ทำให้เสียงหนามากจนเกินไปประกอบกับการออกแรงดึงเสียงไปด้านหลังของโพรงปากเพื่อให้เสียงมีจุดรวมเสียงที่ชัดเจน

..... In the how-ling storm, Has found out thy bed Of crimson joy; And his

(molto cresc.) f espress.

ภาพที่ 27 แสดงถึงการร้องขึ้นคู่ในท่อนที่ 22-23 ท่อน Elegy

อีกที่หนึ่งที่ทำนักร้องควรระวังคือตัวโน้ตและจังหวะในท่อนที่ 24 ที่เป็นจังหวะ Triple และเป็นโน้ต Chromatic การฝึกนักร้องควรใส่ใจการร้องตัวโน้ตให้ตรงโดยเฉพาะขึ้นคู่ 6 ไมเนอร์ของลง เนื่องจากเป็นขึ้นคู่ที่นักร้องไม่ค่อยพบเจอในทำนองร้อง และตัวโน้ตกระโดดลงไปอยู่ในช่วงที่ต่ำมากของช่องเสียงส่วนจังหวะนักร้องสามารถยืดหยุ่นได้ตามอารมณ์

ในท่อนที่ 25 นักร้องควรใช้ช่วงเสียง Chest โดยใช้การผ่อนลมออกมาให้ลมนำพาเสียงพยายามควบคุมการสั่นเสียง (Vibrato) ให้อยู่ปริมาณจำกัด

pp (molto lento) [2] Tempo primo

dark, se-cret love Does thy life des-troy.....

pp *espress.*

ppp *pp come sopra*

Solo

ภาพที่ 28 แสดงถึงการฝึกซ้อมร้องในท่อนที่ 24-26 ท่อน Elegy

โดยรวมการซ้อมในท่อนนี้จึงต้องคำนึงถึงการออกแรง และเสียงที่ต้องการเปล่งออกมา ต้องมั่นใจโน้ตนั้น ๆ หรือตัวโน้ตถัดไป ซึ่งระดับของ Dynamic และโทนเสียงจะต้องสอดคล้องกับความหมายของบทกลอนด้วยถึงจะสื่ออารมณ์เพลงของท่อนนี้ได้เป็นอย่างดี โดยนักร้องจะต้องมีการจัดการกับการหายใจ การแบ่งท่อนต่าง ๆ ให้ดีโดยที่ไม่หายใจคร่อมจังหวะหรือหายใจในระหว่างคำ

ในระหว่างการยืนรอท่อนร้องเข้าและท่อนจบลงในช่วงที่เป็นเพลงบรรเลงอย่างเดียวเวลานั้น นักร้องควรมีสมาธิ ใส่ใจจดจ่อกับเพลงที่กำลังบรรเลง พร้อมกับคิดอารมณ์และคิดถึงความหมายที่จะร้องออกไป เนื่องจากเพลงบรรเลงช่วงแรกนั้นเป็นการกำหนดอารมณ์ของเพลงของท่อนที่กำลังจะตามมา และทำนองของ Horn ยังมีทำนองของท่อนร้องที่ซ่อนอยู่ด้วย นักร้องไม่ควรขยับตัวไปมามากเกินไปเพื่อไม่ให้รบกวนการบรรเลงของนักดนตรีและยังเป็นการทำลายสมาธิของผู้ชมอีกด้วย

3.5 "Dirge", the anonymous Lyke-Wake Dirge (fifteenth century)

3.5.1 การตีความ

บทกวี "Lyke-Wake Dirge" เป็นเพลงภาษาอังกฤษแบบดั้งเดิมที่บอกถึงการเดินทางของจิตวิญญาณและอันตรายที่พบเจอระหว่างทางจากแผ่นดินโลกไปจนถึงนรก แม้ว่าเพลงนี้มาจากยุคคริสเตียนและมีการอ้างอิงถึงคริสต์ศาสนาสัญลักษณ์ของความคิดส่วนใหญ่เป็นความคิดที่มาจากยุคก่อนคริสตกาล

ในส่วนของชื่อเพลงท่อนนี้หมายถึงการกระทำของการเฝ้าดูความตายระหว่างความตายและงานศพหรือที่เรียกว่าการปลุก "Lyke" เป็นคำเก่าที่หมายถึงศพและเกี่ยวข้องกับภาษาเยอรมัน "Leiche" และภาษาดัตช์ "lijk" คำซึ่งมีความหมายเหมือนกัน ซึ่งยังคงอยู่ในภาษาอังกฤษสมัยใหม่ในการแสดงออก lychgate ประตุมงด้วยไม้ที่เป็นทางเข้าสู่สุสานที่ในสมัยก่อนศพถูกวางไว้ก่อนที่จะฝังศพ และสัตว์ประหลาด Undead ชนิด lich "Lyke-wake" อาจมาจากอิทธิพลของนอร์สในภาษาเยอรมันเชียร์ คำภาษานอร์เวย์และในภาษาสวีเดนในปัจจุบันสำหรับ "wake" ยังคงเป็น "likvake" และ "likvaka" ตามลำดับ

การตีความในท่อนนี้จึงเข้าถึงความหมายที่แท้จริงได้ยากเนื่องจากภาษาทั้งบทนี้นั้นเป็นส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษท้องถิ่นโบราณที่เรียกว่า Yorkshire Dialect อยู่ในโซนภาคเหนือของประเทศอังกฤษ ซึ่งบางทีรากศัพท์ที่แท้จริงอาจไม่ใช่ภาษาอังกฤษเองด้วยซ้ำไป นักร้องจึงควรทำความเข้าใจองค์รวมความหมายของเพลงบทนี้ให้ดีเสียก่อน

3.5.2 การวิเคราะห์บทประพันธ์

come un lamento

VOICE

This ae nighte, this ae nighte, E-ver-y nighte and alle,
 Fire and fleet and can-dle-lighte,.... And Christe re-ceive thy saule. When
 thou from hence a-way art past,

ภาพที่ 29 แสดงถึงท่อนเริ่มร้องของท่อน Dirge

ในท่อนนี้เริ่มต้นต่อจากท่อน "Elegy" ทันทิโดยเป็นทำนองร้องที่เริ่มด้วยโน้ต G - Ab - G โดย
 ใช้การดัดแปลงทำนองของ Horn ในช่วงสุดท้ายที่มีอยู่ในท่อนก่อนหน้าโดยเป็นการใช้ Neighboring
 Motive ด้วยเสียงร้องโดยไม่มีท่อนดนตรีคลอแบบ Acapella จำนวน 6 ห้องแรกของเพลง ซึ่ง
 ทำนองนี้ได้กลายเป็นทำนองหลักของบทเพลงท่อนนี้ และทำนองนี้ยังวกกลับย้อนมาเรื่อย ๆ ถึง 9
 ครั้งเหมือนเป็นลำดับ (Sequence) เพียงแต่เปลี่ยนคำร้อง โดยในท่อนนี้ Horn ได้กลายเป็นส่วนหนึ่ง
 ของทำนองคลอที่เล่นจังหวะเป็นรูปแบบ โดยเข้ามาที่ห้อง 31 ซึ่งเป็นห้องที่ ดนตรีคลอเปลี่ยนคีย์จาก
 G ไมเนอร์ เป็น E ไมเนอร์โดยทำนองร้องยังคงทำนองเดิมที่มีการซ้ำเป็นรูปแบบเหมือนเดิมตลอดและ
 อยู่ในคีย์เดิมตลอดทั้งเพลง และกลับเข้าสู่คีย์เดิมที่ห้องที่ 42 โดย Britten มีการแบ่งส่วนประกอบใน
 ส่วนของดนตรีคลอออกเป็นประมาณ 5 - 6 ส่วน ซึ่งถูกวางใช้สลับและซ้อนกันไปมาหลายครั้งโดยถูก
 วางในตำแหน่งเสียงที่สลับกันไปมาอย่างแนบเนียน

ในเพลงนี้ถูกกำหนดให้อยู่ในคีย์ G ไมเนอร์แต่ในส่วนของดนตรีคลอจะไม่มีตัวโน้ตหรือคอร์ด
 ที่สามารถระบุได้ว่าเป็นคีย์ G ไมเนอร์ที่ชัดเจน แต่โน้ต Tonic ของคีย์จะได้ยินอยู่ตลอดในทำนองร้อง

ในท่อนนี้จังหวะค่อนข้างซับซ้อน มีการใช้จังหวะ Triplet และ Quintuplet อยู่มาก ซึ่ง
 จังหวะ Triplet ในทำนองร้องมีเพื่อให้รู้จังหวะของประโยคเข้าใจง่ายและสมบูรณ์มากขึ้นเพราะช่วย
 ในการเน้นคำของภาษาอังกฤษได้อย่างดี ส่วนในส่วนของดนตรีคลอ จังหวะเหล่านี้ทำให้ความรู้สึกถึง
 ความวุ่นวาย แต่ยังสนับสนุนทำนองหลักได้เป็นอย่างดีทำให้ทำนองหลักเสียงร้องไม่น่าเบื่อ

Alla marcia grave (♩ = 60)
come un lamento

VOICE

This ae nighte, this ae nighte, E-ver-y nighte and alle,
Fire and fleet and can-dle-lighte, And Christe re-ceive thy saule. When

ภาพที่ 30 แสดงถึงจังหวะ Triplet และ Quintuplet ในทำนองร้อง

ในเรื่องของจังหวะนี้นั้นนอกจากจะต้องคิดถึงรูปประโยคและฉันทลักษณ์ของบทกลอนแล้ว นักร้องยังต้องมีความมั่นใจและเด็ดเดี่ยวในการร้องทำนองของตัวเอง เนื่องจากในส่วนของทำนองประกอบ นั้นค่อนข้างมีความแตกต่างและซับซ้อน มีการสลับสับเปลี่ยนรูปแบบของทำนองประกอบกันไปเรื่อย ๆ ตลอดเวลาไม่ซ้ำกัน แต่ทำนองร้องยังคงดำเนินเหมือนเดิม

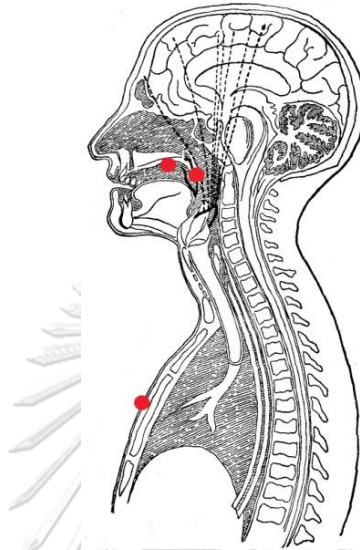
3.5.3 วิธีการฝึกซ้อม

เนื่องจากท่อนนี้เริ่มต้นด้วยทำนองร้องเดี่ยว ๆ โดยไม่มีดนตรีประกอบใด ๆ ในการเริ่มต้นหาเสียงตัวโน้ตตัวแรกของทำนองร้องในท่อนนี้นักร้องจะต้องหาจากทำนอง Horn ตัวสุดท้ายจากท่อน Elegy

ภาพที่ 31 แสดงประโยคสุดท้ายของท่อน Elegy

ในเพลงท่อนนี้เสียงร้องถูกเขียนให้อยู่ในช่วงบนของช่วงเสียงและลงมาอยู่ในช่วงเสียงต่ำของเสียงช่วงกลางทำให้การร้องทำได้ค่อนข้างยาก วิธีที่นักร้องควรใช้คือตั้งตำแหน่งเสียงให้ลอยขึ้นโดยใช้เสียง Falsetto หรือ Voix Mixte ในการร้องส่วนใหญ่โดยให้เสียงมีจุดสุญรวมหรือต้องรู้สึกถึงเสียงที่

ขึ้นไปกระทบและต้านอยู่บริเวณส่วนหน้าและด้านหลังของเพดานอ่อนตลอดเวลาโดยไม่ใช้เสียง Chest Voice ที่มากเกินไปเนื่องจากจะทำให้น้ำหนักของเสียงมีมากเกินไปและจะทำให้เมื่อต้องกลับขึ้นไป ร้องโน้ตตัวสูง ๆ จะทำได้ยากขึ้น แต่ในส่วนของ Chest Voice ก็ยังต้องรู้สึกถึงแรงควบแน่นที่ บริเวณกลางหน้าอก

ภาพที่ 32 แสดงถึงตำแหน่งการร้องในแต่ละช่วงเสียง

แบบฝึกหัดที่สามารถช่วยให้นักร้องสามารถฝึกใช้เสียง Falsetto ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ แบบฝึกหัดเสียงก้ำวหน้า 13 ในหน้าที่ 178 จากหนังสือ อรรถบทการขับร้อง โดยแบบฝึกหัดนี้ สามารถช่วยให้นักร้องเชื่อมช่วงเสียงได้อย่างดี นักร้องสามารถฝึกกล้ามเนื้อบริเวณวงปากเพื่อเข้ากับ เนื้อเพลงได้ในแบบฝึกหัดนี้โดยฝึกแบบฝึกหัดทั้งเสียงสูงและเสียงต่ำจะช่วยให้ช่วงเสียงของนักร้องมีความเชื่อมโยงและเท่าเทียมกันเหมือนนักร้องใช้ช่องเสียงเดียวในการขับร้องเพลง หลังจากนั้นฝึกซ้อม ร้องเบา ๆ ตามทำนองก่อน เนื่องจากถ้าใช้แรงมากเกินไปอาจจะทำให้เสียงล้าเนื่องจากกล้ามเนื้อยังไม่ ค่อยเคยกับช่องเสียงที่ต้องใช้และทำให้เกิดการใช้กล้ามเนื้อที่ไม่จำเป็นได้ โดยทั้งหมดนี้ควรเริ่มซ้อมการ ร้องด้วยสระเดียวกันก่อน เช่น ฮา อา โอ หรือ อู แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนในจากนั้นเปลี่ยนเป็น ร้องสระของคำนั้น ๆ ให้เชื่อมโยงกันโดยตัดตัวสะกดเริ่มต้นและปิดท้ายออกเพื่อให้ได้ความเท่าเทียม เชื่อมโยง และสม่ำเสมอของเสียงร้อง โดยนักร้องจะต้องคำนึงถึงรูปประโยคหรือฉันทลักษณ์ของบท กลอน และใส่ใจกับจังหวะให้ดี เนื่องจากการร้องท่อนนี้บทกลอนและทำนองค่อนข้างเรียบเรียง และ ผสานกันได้อย่างสวยงาม นักร้องจึงควรร้องให้เสมือนกับกำลังจะอ่านบทกลอนนั้น ๆ การวางแผน และการกำหนดที่สำหรับการหายใจให้ชัดเจนและกระชับจะช่วยให้นักร้องมีลมและแรงเพียงพอที่จะ ร้องประโยคนั้นๆให้จบโดยไม่ติดขัดหรือหมดแรงไปก่อน

ในการร้อง Glissando เป็นการร้องรูตโกลตัวโน้ตขึ้นไปให้เชื่อมกันโดยเสียงยังต้องเชื่อมกัน ทั้งเนื้อเสียง ช่วงเสียง และทำนองดนตรี ในการฝึกซ้อมการร้อง Glissando นี้ นักร้องใช้วิธีการกระพือปากโดยให้ลมควบแน่นตลอดเวลาการฝึกซ้อม นักร้องควรรู้สึกถึงการเคลื่อนที่ตำแหน่งเสียงและให้ความสำคัญกับตำแหน่งการเดินทางของเสียงที่จะพุ่งไป โดยทิ้งน้ำหนักจาก Chest Voice ตามทำนอง จากนั้นจึงค่อย ๆ ไล่เสียงสระเข้าโดยเริ่มจากสระเดี่ยวและตามด้วยสระของคำนั้น ๆ เข้าไป การทำเทคนิค Glissando นั้นจะเกิดขึ้นระหว่างคำว่า "saule" และคำใด ๆ หลังคำนี้

การควบคุมและประมาณการใช้ลมหรือแม้กระทั่งตำแหน่งการหายใจในตอนนี้นี้จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สำคัญ ขั้นแรกนักร้องจะต้องแบ่งประโยคของทำนองเพลงให้ชัดเจนก่อนในการกำหนดที่หายใจ โดยที่การแบ่งทำนองนี้จะต้องอยู่ในขอบเขตของรูปประโยคของทำนองเพลงและความหมายที่สามารถเข้าใจและเชื่อมโยงกันได้อยู่ หลังจากนั้นใช้การแบ่งท่อนและเทคนิคการร้องแบบใกล้เคียงกันเกือบทั้งเพลง เนื่องจากทำนองร้องจะถูกเล่นซ้ำเป็นรูปแบบตลอดจนจบเพลง เช่น

come un lamento

VOICE
This ae nighte, this ae nighte, E-ver-y nighte and alle,

HORN

PIANO

[14]

Fire and fleet and can-dle-lighte,.... And Christe re-ceive thy saule. When

Brr - - - - -

ppp marc.

ภาพที่ 33 แสดงการฝึกซ้อมเสียงและการเว้นวรรคหายใจเพลง Dirge

Dynamic และจุด Peak (จุดสูงสุด) ของดนตรีในส่วนของดนตรีประกอบ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ นักร้องจะต้องให้ความสนใจเพราะนอกจากในทำนองจะมีเนื้อดนตรีที่แตกต่างกันแล้ว เมื่อทำนองดนตรีมีเนื้อดนตรีที่หนาแน่นขึ้นมักจะมีเสียงที่ดังขึ้นเช่น ในห้องที่ 31 เมื่อทำนอง Horn เริ่มเข้ามา นักร้องจะต้องออกแรงเปล่งเสียงออกไปให้สมดุลกับดนตรีที่สนับสนุนอยู่ภายใต้ด้วย มิฉะนั้นเสียงร้อง

จะถูกเสียงดนตรีและทำนอง Horn กลบเสียงได้ โดยนักร้องจะต้องออกแรงเปล่งเสียงโดยใช้แรงลม ที่มาจากการใช้กล้ามเนื้อจากช่วงตัวด้านล่างเท่านั้น ไม่ใช่จากการเค้นเสียงออกจากลำคอซึ่งจะเป็น อันตรายต่อเส้นเสียงเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อนักร้องร้องเสียงที่สูงและดังแล้วประสาทการได้ยินเสียง จะลดลง นักร้องจะได้ยินเสียงที่แตกต่างจากเดิมและไม่คุ้นชินกับเสียงตนเอง เพราะฉะนั้นนักร้องจึง ต้องมีการรับรู้ถึงเครื่องดนตรีของตัวเอง หรือร่างกายของตัวเองว่ากำลังเกร็งส่วนไหนอยู่หรือไม่ เพราะ นอกจากจะไม่ช่วยให้เสียงออกมาไพเราะตามต้องการแล้วยังทำให้เสียงไม่ดังขึ้นอีกด้วย

ภาพที่ 34 แสดงถึงเครื่องดนตรีทั้ง 3 ชิ้นเข้ามาพร้อมกัน

3.6 "Hymn", Hymn to Diana โดย Ben Jonson (1572–1637)

3.6.1 การตีความ

ในบทกวีของ Ben Jonson ท่อนนี้มีความหมายที่ซับซ้อนมาก เนื่องจากการใช้ชื่อเทพ โบราณในการเปรียบเทียบถึงดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวในยามค่ำคืน โดยรวมแล้วบทกวีท่อน นี้บรรยายถึงบรรยากาศตอนดวงอาทิตย์ที่กำลังคล้อยตก และบรรยากาศในยามค่ำคืนที่มีแสงสว่าง ระยิบระยับแพรวพราวจากดวงดาวมากมายบทกวีที่สาตส่องแสงสีขาวสว่างงดงามดุจดั่งประกาย ของไข่มุกลงมายังพื้นโลกและทำให้ค่ำคืนนี้มีแสงสว่างอีกครั้งเหมือนดังช่วงกลางวันนั้นกลับคืนมาอีก ครั้งหนึ่ง

3.6.2 การวิเคราะห์บทประพันธ์

สำหรับท่อนนี้นักประพันธ์ใช้คีตลักษณ์แบบ Ternary (ABA) โดยในท่อนนี้นักประพันธ์ใช้ ทำนองที่ถือว่าเป็นวัตุถุติบของเพลงเพลงไม่กี่ทำนองมาพลิกเพลงและร้อยเรียงกันอย่างสร้างสรรค์ ตัวอย่างเช่นในทำนองของดนตรีประกอบนั้น นักประพันธ์ใช้วัตุถุติบหลักเพียง 2 กลุ่มจังหวะ

22

chair, State in won - ted man - ner keep:

pp *sf*

pp Hes - perus en - treats thy light,..... Hes - pe - rus entreats thy

pp *sf* *pp*

ภาพที่ 35 กลุ่มจังหวะแบบที่ 1 และ 2

24

tenebroso

Earth,..... let not thy en -

sf *marcato* *fpp*

f *pp distinto*

ภาพที่ 36 กลุ่มจังหวะแบบที่ 3

ในทำนองหลักนั้นเรียกได้นำเอาทำนองมาพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงเป็น Variation ได้ หลากหลายแบบ ตัวอย่างเช่น Running notes ในทำนองร้องนั้น นักประพันธ์ได้นำมาใช้ซ้ำโดยการ พลิกตัวโน้ตกลับด้าน จากเริ่มจากต่ำไปและจากสูงไปตามลำดับ ดังนี้

The image displays a musical score for Variation 37, featuring a vocal line and a piano accompaniment. The key signature is one flat (B-flat major or D minor), and the time signature is 6/8. The vocal line begins with the word "light," followed by a section of running notes marked "cresc." (crescendo) containing the lyrics "God - dess, god - dess, god - dess, ex - -". The piano accompaniment includes dynamic markings such as *sf* (sforzando), *pp* (pianissimo), and *cresc.* (crescendo). A second section of the score, starting at measure 23, is highlighted with a red box and contains the lyrics "- cel-lent-ly bright." with dynamic markings *fp leggiero* (for piano, leggiero) and *pp* (pianissimo). The piano part in this section features a series of descending eighth-note patterns.

ภาพที่ 37 แสดงทำนอง Variation ในทำนองร้อง

The image displays a musical score for a vocal and piano piece. The top system features a vocal line with lyrics: "sight, Bless us then with wish - ed sight, God - dess,". The piano accompaniment includes dynamic markings such as *più f*, *pp*, and *(ppp)*. A red box highlights the vocal line's final phrase, "God - dess,", which is marked with *cresc.*. The bottom system continues the vocal line with lyrics: "god - dess, god - dess, ex - - - - - cellent - ly". This section is marked with *marcato* and *f*. The piano accompaniment for this section is marked with *pp*. A red box highlights the vocal line's final phrase, "ex - - - - - cellent - ly", which is marked with *f*.

ภาพที่ 38 แสดงทำนอง Variation ในทำนองร้อง

นักประพันธ์ยังคำนึงถึงการแบ่งและจัดสรรแนวเสียงประสานต่าง ๆ ในบทเพลงนี้ได้อย่างเป็นระเบียบโดยทำนองในตอนหลัก ๆ นั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ทำนองร้องเดี่ยว ทำนองเดี่ยว Horn และทำนองประกอบ โดยทำนองเดี่ยวร้องและทำนองเดี่ยว Horn ทำหน้าที่เป็นทำนองหลักโดยไม่ชนกันหรือที่เรียกว่าไม่ Overlap แนวของกันและกันเช่น เมื่อทำนองร้องเข้ามา ทำนองของ Horn จะมีความหุหราน้อยลง และเป็นเช่นเดียวกันในทางกลับกัน ส่วนทำนองคลอนั้นทำหน้าที่สนับสนุนทำนองหลักทั้ง 2 ทำนองแนวบนได้อย่างดี อีกทั้งเมื่อทำนอง Horn นั้นหยุดบรรเลงยังเหมือนกับเป็นการส่งต่อทั้งจังหวะที่เปลี่ยน Time Signature และทำนองเพลงอีกด้วย

god - dess, god - dess, ex - - - - - cellent - ly

marcato

f

pp

ภาพที่ 39 แสดงการส่งต่อทำนอง

3.6.3 วิธีการฝึกซ้อม

อุปสรรคหลักในบทเพลงนี้ที่จะพบเจอคือการนับจังหวะเนื่องจากบทเพลงนี้ถูกตั้งอยู่ตั้งให้อยู่ในจังหวะ Presto e lerggiero ใน Time Signature ซึ่งเป็นจังหวะที่มีความเร็วมากประกอบกับจังหวะดนตรีประกอบที่ลงไม่ตรงกับจังหวะหลักและ Time Signature ของท่อน Horn ที่อยู่ในจังหวะ 6/8 นักร้องจะต้องอาศัยการจับจังหวะจากท่อนของ Horn ในการรับจังหวะหลักในแต่ละท่อนและสามารถจดจ่ออยู่กับการนับจังหวะตลอดเวลา เพราะเมื่อนักร้องพลาดการนับจังหวะระหว่างเพลงแล้วการกลับมาอาจมีความยากลำบาก อีกทั้งในระหว่างเพลงมีการเปลี่ยน Time signature อย่างกะทันหันอยู่บ่อยครั้ง ฉะนั้นการฟังท่อนของ Horn จึงสำคัญ

Presto e leggiero (♩ = 168 - 176)

VOICE

HORN

PIANO

pp stacc.

sempre pp stacc.

sf

pp

pp

Queen and hunt-ress, chaste and fair,..... Now the

ภาพที่ 40 แสดงการนับจังหวะ และ Time signature ของท่อน Hymn

อีกที่หนึ่งที่สร้างความยากลำบากให้แก่นักร้องคือท่อนที่มีการเคลื่อนตัวโน้ต (Running notes) ที่มีความเร็ว และค่อนข้างยาว ทำนอง Running notes ทั้งบทเพลงนี้มีอยู่ทั้งหมด 3 ทำนอง ในห้องที่ 44-49 ห้องที่ 92-96 และในห้องที่ 137-144 โดยในทั้ง 3 ทำนองนี้มีความคล้ายกันอยู่มาก

นักร้องควรแบ่งท่อนในการฝึกซ้อมให้เป็นประโยคเพื่อการจดจำและทั้งในส่วนของกล้ามเนื้อ ความจำ โดยฝึกจากด้านหน้าไปหลัง และย้อนฝึกท่อนหลังกลับไปด้านหน้า

Figure 41 shows a musical score with three systems. The first system features a vocal line with lyrics "light, God - dess, god - dess, god - dess, ex - -" and a piano accompaniment. The vocal line includes a *cresc.* marking and a box around the final notes. The piano part has *sf* and *pp cresc.* markings. The second system has a vocal line with lyrics "cel - lent - ly bright." and a piano accompaniment. The vocal line includes a *fp leggiero* marking, a box around a running note passage, and a measure number "23". The piano part has *f* and *pp* markings.

ภาพที่ 41 แสดงการแบ่งท่อนการฝึกซ้อม Running note ในห้องที่ 44-49

Figure 42 shows a musical score with two systems. The first system features a vocal line with lyrics "god - dess, god - dess, ex - - - cellent - ly" and a piano accompaniment. The vocal line includes a *marcato* marking and a box around a running note passage. The piano part has *pp* markings. The second system shows the piano accompaniment with *pp* markings.

ภาพที่ 42 ภาพที่ 21 แสดงการแบ่งท่อนการฝึกซ้อม Running note ในห้องที่ 92-96

The image displays two systems of musical notation. The first system features a vocal line in G major with lyrics "god - dess, ex -" and a piano accompaniment. The piano part includes dynamic markings *ff*, *p*, and *dim.*. The second system continues the vocal line with lyrics "- cellent - ly bright." and piano accompaniment, marked with *pp* and *dim.*. A box labeled "28" is present above the second system's vocal line.

ภาพที่ 43 แสดงการแบ่งท่อนการฝึกซ้อม Running note ในห้องที่ 137-144

ในห้องที่ 72-75 นี้ยังมีการเคลื่อนไหวโน้ตนอกเหนือจากคีย์เพลง นักร้องจะต้องให้ความสนใจกับการฝึกตัวโน้ตและขึ้นคู่ในทำนองนี้เป็นพิเศษ นักร้องควรฝึกซ้อมร้องตัวโน้ตเป็น Solfage หรือร้องเป็นสระเช่น "ลา" ก่อนใส่เนื้อร้องเข้าไปพร้อมกับการกดเปียโนควบคู่ไปด้วยเพื่อให้ได้เสียงที่แม่นยำตามตัวโน้ต นักร้องควรฝึกซ้อมอย่างช้า ๆ เพื่อให้ร่างกายและสมองค่อย ๆ จดจำทำนองเนื่องจากทำนองนี้เป็นทำนองที่ไม่ค่อยเข้าสู่และมีขึ้นคู่ที่ไม่คุ้นชิน จากนั้นจึงค่อย ๆ ใส่คำเข้าไป โดยคำที่ใส่นั้นจะต้องมีการเปลี่ยนสระ (Modify Vowel) เพื่อให้การร้องตัวโน้ตนั้นทำได้ง่ายในแง่ของเทคนิค เช่น ในคำว่า Cynthia เดิมใช้สระ อี [i] ให้ร้องผสมสระ อือ เข้าไปให้สระมีความนุ่มลึกขึ้นเพื่อให้เสียงมีช่องกระทบภายในช่องปากและสามารถเปลี่ยนเสียงออกมาได้ง่ายมากขึ้น

ภาพที่ 44 แสดงการเคลื่อนโน้ตนอกเหนือจากคีย์เพลง ในห้องที่ 72-75

3.7 "Sonnet", To Sleep โดย John Keats (1795–1821)

3.7.1 การตีความ

บทกวีในตอนนี้เต็มไปด้วยความมืดมนและความเศร้าหมอง เนื่องจากในบทกวีนี้ ผู้ตาย กำลังพูดถึงพิธีการฝังศพของตัวเอง มีการบรรยายถึงสถานการณ์โดยรอบไม่ว่าจะเป็นการห่อศพ การสวดมนต์ การโปรยดอกไม้และการปิดฝาโรง การวิเคราะห์บทประพันธ์ เหมือนเป็นการสรุปจบเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นชุดเพลง ผู้ร้องจึงควรมีความรู้สึกที่อัดอั้น ทุกข์ทรมาน แต่ในขณะที่เดียวกันก็ไม่สามารถที่จะบอกหรือพูดออกไปได้จึงเปรียบได้เหมือนกับเป็นการพูดกับตัวเองในใจ

3.7.2 การวิเคราะห์บทประพันธ์

ในตอนเพลงนี้นักประพันธ์ใช้คีตลักษณ์เพลงแบบ Through Compose เนื่องจากไม่มีท่อนและรูปแบบในการแบ่งแยกที่ชัดเจน ในส่วนของดนตรีประกอบนั้นเนื้อดนตรีมีความโปร่งแต่เต็มไปด้วยสีสันทันของคอร์ดที่เปลี่ยนไปมา ดนตรีประกอบยังทำหน้าที่สนับสนุนและตอบรับทำนองร้องได้อย่างดี เมื่อทำนองร้องเข้ามา ดนตรีประกอบจะเว้นว่างให้ทำนองร้องได้บรรเลงอย่างอิสระ

ในทำนองร้องตลอดทั้งเพลงนั้นมีการประพันธ์ทำนองที่เป็นธรรมชาติและยังมีจังหวะ Triplet ที่เป็นจังหวะใกล้เคียงกับจังหวะการพูด ซึ่งแสดงถึงการใส่ใจในการประพันธ์ทำนองได้อย่างประณีต ทำให้การสื่อสารเพลงเข้าใจง่ายและเป็นธรรมชาติได้ดีมากยิ่งขึ้น ดังภาพตัวอย่าง

Adagio (♩ = 40)
tranquillo e liberamente

VOICE
O soft..... em - balmer of the still midnight, Shutting with careful

PIANO
pp espress. e sost. *cresc.*

fingers and benign.... Our gloom-pleas'd eyes,..... embower'd from the light, En -

più espress.
ppp

ภาพที่ 45 แสดงทำนองดนตรีประกอบและจังหวะในทำนองร้อง

ในท้องที่ 22 นั้นยังมีการเปลี่ยนจังหวะเป็น "Agitato" ที่แปลตรงตัวว่า "ตื่นเต้น" เพื่อเน้นอารมณ์เพลงให้ชัดเจนตามความหมายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

30
agitato

Then save..... me, save..... me, or the passed day..... will shine Up-on my pil-low,

p *espress.*

ภาพที่ 46 แสดงการเปลี่ยนจังหวะที่เน้นตามอารมณ์เพลง ในท้องที่ 22

3.7.3 วิธีการฝึกซ้อม

ในการฝึกซ้อมท่อนนี้จังหวะที่สม่ำเสมอเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากบทเพลงเป็นบทเพลงที่มีความสงบ เป็นจังหวะที่เรื่อย ๆ และคงที่ การฟังและการสื่อสารซึ่งกันและกันจึงเป็นสิ่งสำคัญของทั้งนักร้องและนักเปียโนในการบรรเลงเพลงบทเพลงท่อนนี้ไปจนจบ การฝึกกับเครื่องให้จังหวะหรือ Metronome เป็นวิธีที่ดีที่จะทำให้นักร้องสามารถร้องจังหวะได้อย่างคงที่และเป็นระเบียบเมื่อต้องการซ้อมลำพัง โดยการซ้อมนี้นักร้องควนเขียนจังหวะที่เป็นจังหวะหลักของทำนองเพลงไว้เพื่อให้อ่านโน้ตและจังหวะไม่สับสนดังตัวอย่าง

Adagio (♩ = 40)
tranquillo e liberamente

O soft... em-balmer of the still midnight, Shutting with careful

pp espress. e sost. *cresc.*

ภาพที่ 47 แสดงการนับจังหวะหลัก

ห้องที่ 5 มีการกระโดดโน้ตต่ำลงในคู่ 11 ซึ่งเป็นขึ้นคู่ที่ห่างและคาดเดาตัวโน้ตได้ยาก ยิ่งเป็นช่วงที่ต่ำมากของเสียงแล้วการควบคุมเสียงยิ่งทำได้ยากขึ้น ในตัวโน้ตตัวที่ต่ำกว่าจึงต้องใช้การผ่อนกล้ามเนื้อและใช้ลมให้รั่วออกมามากขึ้นเพื่อใช้ในช่องเสียงต่ำ โดยนักร้องอาจฟังตัวโน้ตที่ให้เสียงจากตัวเบสล่างสุดของแนวดนตรีประกอบ

fingers and benign... Our gloom-pleas'd eyes,..... embower'd from the light, En-

più espress. *ppp*

ภาพที่ 48 แสดงตัวโน้ตตัวเดียวกันในแนวเปียโนและแนวร้อง

ในห้องที่ 7-9 และห้องที่ 16-19 เป็นการร้องทำนองที่อยู่ในช่วงสะพานเสียง Passaggio นักร้องจึงต้องระวังการใช้น้ำหนักที่อาจติดมาจากตัวโน้ตที่ต่ำกว่าก่อนหน้า ในช่วงนี้เสียงมีความไม่คงที่เนื่องจากเป็นช่วงเชื่อมต่อเสียงระหว่างเสียง Chest Voice และ Head Voice นักร้องจึงไม่ควรทิ้ง

น้ำหนักในช่วงเสียงนี้แต่ให้ออกแรงได้เสียงเฉพาะตัวโน้ตที่ต้องกระโดดขึ้นและผ่อนคลายหรือปล่อยน้ำหนักในโน้ตที่ต่ำลง พร้อมกับการสั่นเสียงเฉพาะตัวโน้ตที่มีความยาว ดังตัวอย่าง

Figure 49 shows a musical score for a vocal line and piano accompaniment. The vocal line is in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a time signature of 4/4. The lyrics are: "- sha - ded...in for - get - - - - ful - ness di - vine: O sooth-". The piano part is in bass clef with a key signature of one sharp (F#) and a time signature of 4/4. The lyrics are: "cresc. pp pp". The piano part features a crescendo leading to a piano (pp) section, followed by a section marked "ppp subito espress.".

ภาพที่ 49 แสดงการออกแรงในแต่ละตัวโน้ตในท่อนที่ 7-9

Figure 50 shows a musical score for a vocal line and piano accompaniment. The vocal line is in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a time signature of 4/4. The lyrics are: "...my wil - ling eyes, Or wait the 'A - men' ere thy poppy throws Around my bed its lul - ling chari - ties.". The piano part is in bass clef with a key signature of one sharp (F#) and a time signature of 4/4. The lyrics are: "pp legato espr. ppp legatissimo poco cresc. pp espress. e sost. p espr.". The piano part features a piano (pp) section, followed by a section marked "legato", "espr.", "ppp legatissimo", "poco cresc.", "pp espress. e sost.", and "p espr.". A rehearsal mark "30" is present at the beginning of the piano part.

ภาพที่ 50 แสดงการออกแรงในแต่ละตัวโน้ตในท่อนที่ 16-19

3.8 "Epilogue" (horn solo; reprise of Prologue, played offstage)

3.8.1 การวิเคราะห์บทประพันธ์

ในตอนสุดท้ายนี้เปรียบเสมือนการสรุปจบของท่อนนี้ทั้งหมด การที่ Horn ถูกกำหนดให้เล่นหลังเวทีนั้นเปรียบเสมือนพระอาทิตย์ที่ลาลับขอบฟ้าออกไปไกลขึ้น ในท่อน Epilogue นั้นกลับมาอยู่ในคีย์เดิมเช่นเดียวกับตอนเริ่ม Prologue ในท่อนแรกแสดงให้เห็นถึงว่าท่อนนี้และท่อนแรกกำลังกล่าวถึงดวงอาทิตย์ที่เป็นดวงเดียวกัน โดยรูปแบบของทำนองจะค่อนข้างคล้ายกัน คือการกระโดดขึ้นคู่ โดยมีขึ้นคู่หลักคือคู่ P5

3.9 บทประพันธ์เพลงที่ 2 Nuit d'étoiles โดย โคลด เดอบุสซี (Claude Debussy : 1862-1918)

3.9.1 การตีความ

ด้วยความที่ เป็นคีตกวีที่มีแนวเพลงอิมเพรสชันนิสม์ อย่างชัดเจน ถึงแม้ว่าเพลงนี้จะถูกเขียนขึ้นในช่วงแรกของเขา แต่เพลงนี้ยังคงมีกลิ่นไอของความเป็นเพลงอิมเพรสชันนิสม์ ซึ่งกวีโนบที่ที่เดอบุสซีเลือกมา ยังมีความเป็นอิมเพรสชันนิสม์เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความหมาย เซึ่งการจินตนาการ ความฝัน ภาพที่เลื่อนราง และการบรรยายถึงบรรยากาศ ในการตีความเพลงที่จึงควรจินตนาการถึง สถานการณ์ และสถานที่ที่เนื้อเพลงนั้นกล่าวถึง ไม่ว่าจะเป็น ดวงดาวในยามค่ำคืน สายลมและกลิ่นไอ แม้กระทั่งการจินตนาการถึงเสียงเปียโนเป็นคือเสียงพิน นักร้องจึงจะสามารถสื่อสารเพลงนี้ออกมาได้ อย่างลึกซึ้งและกินใจ การเน้น Dynamic เป็นอีกส่วนสำคัญที่สามารถบอกได้ถึงความรู้สึกหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่ต้องไม่มากเกินไปเพราะเพลงนี้ได้สื่อสไตล์ของเดอบุสซีได้ชัดเจนมากขึ้น

3.9.2 การวิเคราะห์บทประพันธ์

เดอบุสซีได้สื่อสารเพลงของเขาออกมาในช่วงเวลากลางคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวมากมาย การใช้เทคนิคการเล่นรวบที่ละโน้ตหรือ Arpeggiated Chord ในการเล่นคอร์ดนี้ ทำให้เสียงฟังออกมาแล้ว สื่อถึงดาวดวยยามค่ำคืนได้อย่างชัดเจน เสียงจะออกมาค่อนข้างฟังแต่ไม่มากเกินไป และสามารถบ่งบอกถึงบรรยากาศโดยรอบได้อย่างดี ซึ่งเราจะได้กลิ่นไอของความเป็นในรูปแบบเพลงอิมเพรสชันนิสม์และแนวทางการประพันธ์เพลงในช่วงแรกของเขาได้ชัดเจนมาก

ภาพที่ 51 แสดงถึงเทคนิคการรวบที่ละโน้ตหรือ Arpeggiated Chord

ในเพลงนี้ถูกเขียนให้อยู่ในคีตลักษณ์ประเภท Rondo (ABABAB) โดยส่วน A เนือร้องและทำนองท่อน A นั้นกลับมาเหมือนกันทุกครั้ง ถึง 3 ครั้ง ที่น่าสนใจคือดนตรีคลอที่เล่นสนับสนุนทำนองร้องคือทำนองของเปียโนที่เปลี่ยนไปทุก ๆ ครั้ง ในท่อน A' ใช้เทคนิคการเล่นคอร์ดแบบ Arpeggiated Chord ในท่อน A'' เป็นการใช้เทคนิคการเล่นกระจายตัวโน้ตแบบ Arpeggio และในท่อน A''' ใช้กลุ่มจังหวะ Triplet ซึ่งกลุ่มเทคนิคและกลุ่มจังหวะเหล่านี้สามารถสื่อถึงบรรยากาศที่เต็มไปด้วยดวงดาวที่แตกต่างกันได้อย่างชัดเจน เปรียบเสมือนกลุ่มดาวที่มีความหนาแน่นและส่องสว่างไม่เท่ากัน ทำให้เพลงนี้มีความน่าสนใจและไม่น่าเบื่อเมื่อทำนองเดิมเวียนกลับมา ดังเช่นตัวอย่าง

The image shows a musical score for a vocal piece. The top staff is labeled 'CHANT' and the bottom two staves are labeled 'PIANO'. The tempo is marked 'Allegro'. The key signature has two flats (B-flat and E-flat). The piano part features 'una corda' and 'pp' (pianissimo) dynamics. The vocal line includes the lyrics: 'Nuit de toi les, Sous tes voi les, Sous ta bri se e' tes par fums, Tris te ly'. The piano accompaniment consists of arpeggiated chords and triplets.

ภาพที่ 52 แสดงถึงท่อน A'

p Rit. *A tempo*

Nuit dé - toi - les, Sous tes voi - les, Sous ta

A tempo

bri - - - se et tes par-fums, Tris - te ly - - -

ภาพที่ 53 แสดงถึงท่อน A'

pp

Nuit dé - toi - les Sous tes

pp una corda

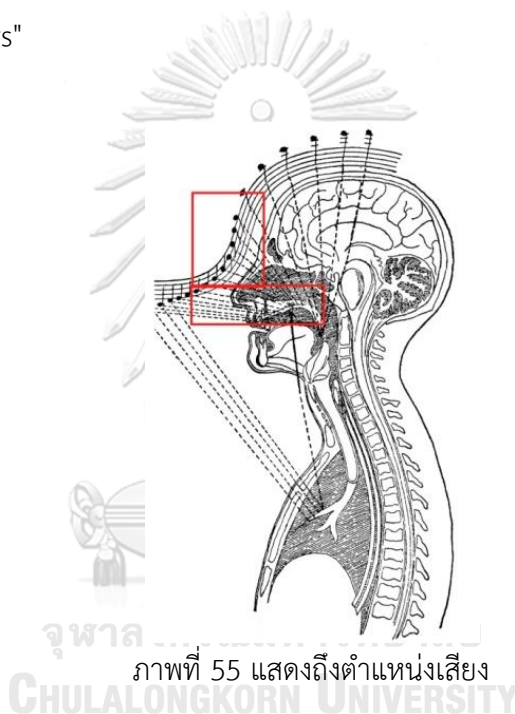
Diminuendo

voi - les, Sous ta bri - - - se et tes par-fums,

ภาพที่ 54 แสดงถึงท่อน A''

3.9.3 การฝึกซ้อม

การฝึกซ้อมในเพลงนี้นักร้องควรคำนึงถึงจังหวะโดยต้องจับจังหวะหลักให้ได้ เนื่องจากเพลงนี้ถูกเขียนขึ้นอยู่ในจังหวะ 6/8 การฟังโน้ตเชบ็ต 1 ชั้นในจังหวะที่ 1 และจังหวะที่ 4 ในห้องจึงสำคัญ เพราะเป็นจังหวะหลักหรือ Strong beat ในแง่ของเทคนิคในเพลงนี้ทำนองค่อนข้างเรียงตัวกัน อย่างเป็นไปเพราะไม่กระโดดไปมา ทำให้การโฟกัสกับเสียงร้องนั้นทำได้ง่ายมากขึ้น นักร้องควรใส่ใจกับการเคลื่อนให้เพียงพอในแต่ละประโยค เช่น เสียงสูงควรต้องใช้การดันลมที่แรงขึ้นโดยให้รู้สึกว่าเป็นเสียงถูกดันออกไปข้างหน้าบริเวณเพดานแข็งพร้อมลมที่สูบฉีดด้วยความดันที่สม่ำเสมอ อย่างเช่นในประโยค "Sous ta brise et tes parfums" และในประโยค " Triste lyre qui soupire, je rêve aux amours défunts"

ไม่เพียงแต่เสียงสูงเท่านั้นที่นักร้องควรให้ความสำคัญ ในเสียงต่ำเช่นคำที่ขีดเส้นใต้ในประโยค "Nuit d'étoile sous tes voiles, sous ta brise et tes parfums" และในรอบที่ 2 ของประโยค "je rêve aux amours défunts" ในช่วงเสียงต่ำนี้การควบคุมลมนั้นควรปล่อยลมออกมาขณะร้องมากกว่าปกติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดอาการเกร็งกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ เช่น ลิ้น และคาง ในการใช้เสียงต่ำเสียงนั้นมีแนวโน้มที่จะแกว่งหรือสั่นได้ นักร้องควรเลี่ยงการใช้ Vibrato เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เสถียรในเนื้อเสียง

ในการสื่อสารและถ่ายทอดอารมณ์เพลงในให้ออกมาตรงกับสไตล์เพลงได้อย่างดีคือ การร้องที่มีความต่อเนื่องให้แนวทำนองเสมือนลอยเชื่อมกันเป็นลักษณะการเชื่อมโยงแบบ Legato ให้มาก

ที่สุดและไม่เน้นจังหวะหลักที่ชัดเจนเกินไป ซึ่งในลักษณะแบบนี้จะเป็นลักษณะของเพลงภาษาฝรั่งเศส และบ่งบอกความเป็นแนวเพลงอิมเพรสชันนิสม์ได้ดี

3.10 บทประพันธ์เพลงที่ 3 Erbkönig โดย ฟรานซ์ ชูแบร์ท (Franz : Schubert : 1797 - 1828)

3.10.1 การตีความ

ในบทเพลงนี้บทร้องจะต้องคำนึงถึงตัวละครของบทนี้ ซึ่งมี 4 ตัวละคร ได้แก่ ผู้บรรยาย พ่อ ลูก และปีศาจ ในแต่ละตัวละครจะมีบุคลิกที่แตกต่างกันออกไป โดยชูแบร์ท ได้ใช้ทั้งคีย์เมเจอร์และคีย์ไมเนอร์ การเลือกใช้ช่วงเสียงสูง กลาง และต่ำ และการเลือกใช้ความหนาแน่นของเนื้อดนตรีของคนตรีบรรเลงต่าง ๆ เพื่อแยกแยะลักษณะของตัวละครให้มีความแตกต่างและชัดเจนมากขึ้น โดยบทบาทของลูกชายที่คอยพูดหรือตะโกนด้วยความหวาดกลัวจะอยู่ในคีย์ไมเนอร์ และอยู่ในช่วงเสียงสูงตลอดทั้งเพลง ท่อนของปีศาจที่คอยพูดจาล่อลวงลูกชายที่อยู่ในอ้อมแขนของพ่อ นั้นจะมีเนื้อดนตรีที่แตกต่างจากตัวละครอื่น ๆ เปรียบเสมือนว่าอยู่กันคนละมิติ และทั้งหมดจะอยู่ในคีย์เมเจอร์แต่ในท่อนสุดท้ายของปีศาจจะอยู่ในคีย์ไมเนอร์เนื่องจากกล่าวถึงการที่ปีศาจกำลังใช้กำลังขู่เชิญจะเอาชีวิตของลูกชายไป แต่บทของพ่อมีสิ่งที่น่าสนใจคือคีย์จะเปลี่ยนจากเมเจอร์ ในช่วงแรกที่พ่อพูดปลอบใจลูกไปกึ่งเมเจอร์และกึ่งไมเนอร์ในตอนที่เราเริ่มมีความกังวลและความตึงเครียดของอารมณ์คีย์จะย้ายไปคีย์ไมเนอร์ในตอนที่เราเริ่มรู้ชะตากรรมของลูกชาย ในบทเสียงของพ่อจะถูกประพันธ์ให้อยู่ในช่วงเสียงต่ำ และส่วนในบทของผู้บรรยายที่จะมีอยู่ในช่วงเริ่มต้นเพลงและช่วงท้ายสุดของบทเพลง

นักร้องต้องทำความเข้าใจบทบาทในแต่ละท่อน เข้าใจความหมายและแยกแยะตัวละครให้ชัดเจน รวมถึงทั้งการฟังดนตรีประกอบอย่างถี่ถ้วนเพราะจะทำให้สามารถจินตนาการภาพและสามารถสื่อออกมาได้ชัดเจนมากขึ้น การควบคุมความดังและความเบา ก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญมาก ๆ เพราะไม่เพียงแต่ต้องเปล่งเสียงสูงเสียงดนตรีประกอบแล้วการควบคุมความดังและความเบา ยังสามารถบ่งบอกและสื่อถึงอารมณ์ของตัวละครนั้น ๆ ให้ชัดเจนขึ้นได้อีกด้วย รวมถึงทั้งการเลือกใช้โทนเสียงให้เหมาะสมกับตัวละครว่ากำลังสื่ออารมณ์ถึงอะไรอยู่เช่น ความกลัว ความริบร้อน หรือกำลังพูดปลอบใจอยู่

3.10.2 การวิเคราะห์บทประพันธ์

โดยรวมแล้วบทเพลงนี้ใช้คีตลักษณ์การแต่งค่อนข้างไปทางลักษณะ Through composed ซึ่งเป็นคีตลักษณ์ที่เหมาะสมกับการใช้เล่าเรื่องได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าในบทประพันธ์ขึ้นนี้จะมีการแบ่งส่วนหรือตัวละครอย่างชัดเจนและมีการวนกลับมาของตัวละครนั้น ๆ แต่ลักษณะของทำนองนั้นได้ถูกปรับเปลี่ยนไปตลอดทุกครั้ง

บทประพันธ์นี้เริ่มต้นด้วยการเล่น Triplet ใน Tonic (G) โดยมีมือขวา จังหวะนี้ได้ถูกใช้ดำเนินเพลงเป็นส่วนใหญ่ หรือเกือบทั้งเพลงโดยสื่อถึงเสียงฝีเท้าของการควมมาอย่างเร่งรีบซึ่งเป็นการกำหนดอารมณ์เพลงและเป็นการสร้างบรรยากาศตั้งแต่เริ่มจนจบทำให้ผู้ฟังรู้สึกถึงความเร่งรีบและความตึงเครียดประกอบกับ motif ที่แตกต่างของมือซ้ายที่เน้นเป็นคีย์ไมเนอร์ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มและสร้างความตึงเครียดของบทเพลงมากขึ้นอีก ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 56 แสดงถึง motif ที่สื่อถึงฝีเท้าของการควมมา

ในท้องที่ 15 เป็นทำนองร้องทำนองแรกที่เข้ามา เป็นการนำเสนอบทของผู้บรรยายเรื่องเล่า ซึ่งถูกประพันธ์ให้อยู่ในช่วงเสียงกลางของแนวเสียงร้อง ในท้องที่ 36 ตำแหน่งเสียงถูกเลื่อนให้ต่ำลงคือตัวละครบัพอและเมื่อเข้าสู่ตัวละครลูกชาย ตำแหน่งของเสียงกระโดดขึ้นไปอยู่ในช่วงสูงของตำแหน่งเสียงร้อง ทั้งหมดนี้ถูกเขียนอยู่ในคีย์ไมเนอร์

ในการเปลี่ยนคีย์ซึ่งเป็นการแยกบุคลิกระหว่างตัวละครส่วนใหญ่ ชูแบร์ท เลือกใช้ Diatonic Pivot Modulation ซึ่งเป็นการเปลี่ยนได้อย่างแนบเนียนโดยไม่รู้สึกรู้ว่าเป็นการเคลื่อนย้ายคีย์อย่างกะทันหันจนเกินไปทำให้ทำนองเพลงและการเปลี่ยนบทตัวละครถูกเชื่อมและดำเนินเรื่องไปได้อย่างประติดประต่อ เช่นในการเปลี่ยนระหว่างตัวละครพ่อ เข้าสู่ตัวละครลูก โดยใช้คอร์ด iv ของคีย์ Gm เปลี่ยนเข้าสู่คอร์ด i ของคีย์ Cm ระหว่างท้องที่ 39 และ 40 ดังภาพต่อไปนี้

The image shows a musical score with lyrics in German: "Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater,". The score illustrates a Diatonic Pivot Modulation from G minor (iv) to C minor (i). The modulation is achieved through a series of chords that share common tones between the two keys. The score includes dynamic markings such as 'f' and '(pp)'. Below the score, the text reads: "Diatonic Pivot Modulation จากคอร์ด iv ของ Gm สู่อคอร์ด i ของ Cm".

ภาพที่ 57 การใช้ Diatonic Pivot Modulation ระหว่างท้องที่ 39 และ 40

เมื่อบทดำเนินเรื่องมาถึงตัวปีศาจครั้งแรก (ห้องที่ 58) คีย์ของเพลงได้ถูกเปลี่ยนขึ้นไปอยู่ในคีย์เมเจอร์ที่ใกล้เคียง (Bb เมเจอร์) ในช่วงนี้เนื้อดนตรีของเพลงเปลี่ยนไปจากอารมณ์และบรรยากาศที่น่ากลัวไปเป็นบรรยากาศที่รื่นรมย์และเบิกบานมากขึ้นแต่เมื่อบทร้องเป็นปีศาจประกอกับเนื้อร้องแล้วจะให้ความรู้สึกถึงความย่ำแย่และความแตกตัน เพราะในท่อนนี้ปีศาจกำลังล่อลวงเด็กผู้ชายด้วยของสวยงามดังภาพต่อไปนี้

ห้องที่ 58

ภาพที่ 58 การเข้ามาครั้งแรกของบทปีศาจ

บทของปีศาจในบทเพลงนี้จะกลับมา 3 ครั้งด้วยกัน ในทุก ๆ ครั้งเกิดขึ้นในคีย์เมเจอร์แต่จะสังเกตได้ว่าคีย์จะสูงขึ้นในทุก ๆ ครั้ง (จาก Bb - C - Eb) และถูกขึ้นด้วยคีย์ไมเนอร์จากบทตัวละครพ่อ และลูกชาย การเปลี่ยนคีย์อย่างต่อเนื่อง (Bb Maj >> B min >> C Maj >> C# min >> D min >> E Maj) ประกอบกับการเพิ่มความดัง (Crescendo) ซึ่งเป็นการสร้างอารมณ์เพลงให้เกิดความตึงเครียดและมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ตลอดทั้งเพลง ในการสร้างอารมณ์ตึงเครียดหรือการทำให้รู้สึกถึงสถานการณ์ซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ๆ ซูแบร์ทเลือกใช้เทคนิคการใช้ครึ่งเสียง (Chromaticism) ทั้งในทำนองร้องและดนตรีประกอบจนถึงจุดสำคัญที่สุดของเรื่องเมื่อลูกชายได้สิ้นชีวิตก่อนถึงบ้าน ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 59 การใช้ Chromaticism ที่ส่วนของดนตรีประกอบเพื่อให้สื่อถึงการควมบ้าที่เร็วขึ้น

ในห้อง 141-143

ในประโยคสุดท้ายเป็นการร้องกึ่งพูด (Recitative) ของผู้บรรยาย กล่าวถึงว่า ในที่สุดพ่อก็พา ลูกชายกลับถึงบ้านแต่ลูกชายก็ได้เสียชีวิตลงขณะอยู่ในอ้อมกอดของพ่อ ซึ่งคีย์ก็กลับมาในคีย์แรก ซึ่ง

เป็นคีย์เดียวกับคีย์เริ่มต้นของเพลงเช่นกัน คือ G Minor และเป็น Perfect Authentic Cadence (PAC) ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 60 Revitative และ Cadence จบในตอนท้ายสุดของบทประพันธ์

การเลือกใช้ช่วงเสียงและ/หรือชุดจังหวะในการแบ่งแยกตัวละคร

Motif ที่แสดงให้เห็นถึงการควมบ้า ชูแบร์ทเลือกใช้ Triplet ในการสื่อถึงการควมบ้า หรือเสียงฝีเท้าของม้าตอวันัง และการใช้ความดัง/เบา หรือคีย์ต่าง ๆ ในการแสดงถึงความช้า/เร็ว

ภาพที่ 61 Motif ที่แสดงให้เห็นถึงการควมบ้า

บทบาทของผู้บรรยายเรื่องชูแบร์ท ใช้เสียงช่วงกลาง และยังคงใช้จังหวะอัตราจังหวะสาม (triplet) เป็นหลักในส่วนของดนตรีประกอบเพื่อให้เห็นถึงบรรยากาศตอนผู้บรรยายกำลังบรรยายเปิดเรื่องโดยอยู่ในคีย์ไมเนอร์ซึ่งเป็นการสร้างโทนเสียงให้มีความอึมครึมมากขึ้น

ภาพที่ 62 แสดงถึงช่วงเสียงของบทผู้บรรยาย

ในตัวละครของพ่อ ช่วงเสียงจะอยู่ในช่วงล่างของแนวเสียงร้องเพื่อให้รู้สึกถึงความอบอุ่นและ
สูงวัย ให้ความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยในเสียงที่ค่อนข้างเบา

ภาพที่ 63 แสดงถึงช่วงเสียงของบทละครพ่อ

ในตัวละครของลูกชายที่กำลังป่วยช่วงเสียงจะเลื่อนไปอยู่ช่วงเสียงสูงและดั่งขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงเสียงเด็กและการตะโกนกรีดร้องด้วยความหวาดกลัว ความตื่นเต้นและกระวนกระวายใน
เสียงร้อง

ภาพที่ 64 แสดงถึงช่วงเสียงของบทละครลูก

ในตัวละครปีศาจจะเริ่มจากเสียงเบา ก่อนจากนั้นจะดั่งขึ้นในครั้งสุดท้ายที่ท่อนปีศาจกลับมา
เพื่อทำให้รู้สึกถึงการบุกรุก หรือการใช้กำลังบีบบังคับมากขึ้น ในท่อนนี้จังหวะ Motif ของ Triplet ที่
สื่อถึงการควมบ้าได้ถูกเปลี่ยนไป แต่ความรู้สึกของ Triplet นั้นยังไม่ได้หายไปทั้งหมดประกอบจะ
แตกต่างจากส่วนอื่นของเพลง เนื้อดนตรีประกอบจะเบาบางลงทำให้รู้สึกว่าเป็นภาพลวงตาหรือภาพ
จิตสำนึกของลูกชายกับปีศาจที่อยู่ต่างที่กับทั้งบ้า และพ่อดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 65 แสดงถึง Motif ที่สื่อถึงการควมบ้า

ภาพที่ 66 แสดงถึง Motif ที่สื่อถึงการควมบ้าในอีกรูปแบบหนึ่ง

3.10.3 วิธีการฝึกซ้อม

สำหรับเพลงนี้เนื่องจากในบทเพลงมีตัวละครที่ต้องสื่อถึงมากถึง 4 ตัวละครด้วยกัน เพราะฉะนั้นการควบคุมโทนเสียง ความดังเบา และน้ำหนักเสียงจึงมีความสำคัญมากในการสื่อถึงและจำแนกตัวละครในแต่ละตัวประกอบกับท่าทางการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นสีหน้าแววตาหรือท่าทางของร่างกาย

ในบทละครของตัวละครลูกนั้นโทนเสียงจะต้องมีความใสและบาง เพื่อให้ผู้ฟังได้รับความรู้สึกถึงความอ่อนเยาว์และไร้เดียงสา เนื่องจากอารมณ์เพลงกำหนดให้ตัวละครเด็กอยู่ในสภาวะหวาดกลัว และ หวาดระแวง การควบคุมลมหายใจและแรงลมจึงสำคัญต่อการสื่ออารมณ์การแสดงสีหน้าและสายตาที่หวาดกลัวจะช่วยทำให้ผู้ชมและผู้ฟังมีความรู้สึกคล้อยตามตัวละคร แบบฝึกหัดที่ใช้ในการฝึกเสียงตัวละครเด็กที่ดีคือ "แบบฝึกหัดเสียงพื้นฐาน 19 ในบทที่ 11 และแบบฝึกเสียงก้าวหน้า 15 ในบทที่ 12" จากหนังสือ "อรรถบทการขับร้อง โดย ร.ศ.ดวงใจ ทิวทอง" แบบฝึกหัดนี้สามารถฝึกเพื่อให้เสียงมีความก้องกังวาน และพุ่งไปข้างหน้า โดยมีการใช้และการขยับยวงปากและบริเวณริมฝีปากได้อย่างดีซึ่งทำให้อาการเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณปากได้ผ่อนคลายลงมากขึ้น

ในบทละครของตัวละครพ่อโทนเสียงจะมีความนุ่มลึกและสงบ การควบคุมการเคลื่อนย้ายการใช้ลมที่นิ่งและมั่นคง กับการเสียงจากจากบริเวณทรวงอก (Chest voice) จึงมีความสำคัญมากในตัวละครบทนี้ ท่าทางหรือหน้าตาในการสื่อถึงตัวละครพ่อควรมีความสุขุม รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย

แบบฝึกหัดที่น่าสนใจและสามารถดึงเสียงบริเวณทรวงอกออกมาและทำให้การใช้แรงลมควบคุมกับเสียงอย่างพอดี คือ "แบบฝึกหัดเสียงพื้นฐาน 13 - 14 ในบทที่ 10" จากหนังสือ "อรรถบทการขับร้อง โดย ร.ศ.ดวงใจ ทิวทอง" โดยฝึกเฉพาะช่วงเสียงที่ต้องร้องหรือบริเวณช่วงเสียงต่ำของตำแหน่งเสียง (Vocal range) ตั้งแต่ตัวโน้ต G3 ลงมาจน G2 ในช่วงตัวละครนี้ผู้ร้องต้องเปิดช่องโพรงบริเวณด้านปากหรือเพดานอ่อน (Soft palate) มากเป็นพิเศษเพื่อให้ได้โทนเสียงที่ใหญ่ กว้างและอบอุ่นมากขึ้น

ในบทละครของตัวละครผู้พากย์เรื่อง เสียงจะอยู่ในช่วงเสียงต่ำถึงเสียงกลาง การฝึกอ่านคำให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการใช้สระและวรรณยุกต์ของตัวละครต่าง ๆ จึงเป็นลักษณะหรือบุคลิกของนักพากย์ โดยสีหน้าและท่าทางจะต้องไม่โดดเด่นจนเกินไปจนกลืนกินบุคลิกของตัวละครอื่น ๆ โดยเฉพาะตัวละครพ่อ ที่มีความคล้ายคลึงกับตัวละครผู้พากย์

ในบทละครของตัวละครวิญญาณหรือปีศาจ Erlikönig ตัวละครนี้ค่อนข้างน่าสนใจเนื่องจากแนวร้องเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระ มีการใช้โทนเสียงที่หลากหลายและมีการสื่ออารมณ์ที่ซับซ้อน มีการใช้เสียงร้องที่เหมือนเสียงกระซิบ (Sotto voce) ที่ต้องใช้การควบคุมแรงลมให้อยู่เหนือเสียง แต่ยังคงต้องรักษาระดับความกังวานของเสียงอยู่แต่ไม่ให้ดังจนเกินไป และเนื่องจากท่อนของปีศาจมีทำนองที่มีการเคลื่อนไหวของตัวโน้ตกระโดดไปมา การฝึกร้อง Solfege หรือการร้องตัวโน้ตจะทำให้การออกเสียงสูงเสียงต่ำ (Intonation) ประกอบกับการร้องประโยคให้เชื่อมโยงกันแบบ Legato สลับกับการร้องแบบสั้น ๆ ในขั้นคู่ห่าง ๆ แบบ Staccato อย่างช้า ๆ จะสามารถช่วยให้การร้องโน้ตแม่นยำและแข็งแรงมากขึ้น การใช้วิธีนี้ซ้อมขับร้องจะทำให้กล้ามเนื้อคุนเคียวกับการเปล่งเสียงทำนองได้ดีแล้วจึงเริ่มฝึกร้องจังหวะจริง ในท่อนนี้นักร้องสามารถใช้สีหน้าสายตา ประกอบกับท่าทางโอล์มได้มากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงตัวละครปีศาจที่กำลังจะล่อลวงวิญญาณเด็กให้ไปอยู่ด้วย

3.11 บทประพันธ์เพลงที่ 4 Ich bin der welt abhanden gekommen จากชุดเพลงร้อง Rückert Lieder โดย กุสตาฟ มาเลอร์ (Gustav Mahler : 1860-1911)

3.11.1 การตีความ

การตีความในเพลงนี้เนื้อหาและบทกวีมีความหมายที่ลึกซึ้งและซับซ้อน เนื่องจากในบทกวีเมื่อเปลือออกมาคำต่อคำแบบตรงตัวจะมีลักษณะของคำพูดเปรียบเปรยต่าง ๆ ในบทกวีท่อนนี้มีความหมายที่ค่อนข้างเศร้า เหงาและโดดเดี่ยวแต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีความสุขเปรียบเสมือนคนที่มีโลกส่วนตัวสูง เป็นความหมายทับซ้อนและมีความขัดแย้งกัน ซึ่งในยุคของมาห์เลอร์นั้นจัดอยู่ในช่วงยุคดนตรีโรแมนติก ซึ่งเน้นการถ่ายทอดอารมณ์อย่างลึกซึ้ง ซึ่งเหมาะกับบทกวีที่มีความหมายซับซ้อนบทนี้และทำนองที่ Mahler แต่งขึ้นอย่างสวยงามและลึกซึ้งอย่างมาก

ในแง่ของการร้อง ในช่วงแรกผู้ร้องควรตีความเพลงให้มีความรู้สึกเศร้าและห่อเหี่ยวเมื่อพูดเปรยถึงความตายและการจากไป ในช่วงต่อมาทำนองมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมและพูดถึงการ

ยอมรับการจากไปของตัวเองซึ่งอารมณ์ก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมตามทำนองเพลง และในช่วงสุดท้ายของบทกวีเป็นการคลี่คลายและเป็นบทสรุปของกวีบทนี้ พุทธิถึงการละทิ้งความวุ่นวายจากโลกภายนอกสู่ความสงบภายในจิตใจและความปลื้มใจหรือความเป็นส่วนตัวที่มีความสงบสุขในบทเพลงและความรัก การตีความอารมณ์ออกมาจึงมีความนิ่งและสงบมากขึ้น

3.11.2 การวิเคราะห์บทประพันธ์

บทหน้าที่ค่อนข้างยาวนานนั้นทำหน้าที่ทั้งเป็นบทนำและเป็นค้ำยันเตอร์พอยท์ (Counterpoint) ระหว่างทำนองดนตรีและทำนองร้อง ในทำนองของบทนำมีตัวโน้ตเพียงไม่กี่ตัวที่สื่อถึงอารมณ์ความโดดเดี่ยวและความอ้างว้าง

ภาพที่ 67 บทนำ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลังจากนั้นบททำนองร้องจึงเริ่มขึ้นโดยใช้ทำนองที่คล้ายคลึงกับทำนองของบทนำ โดยมาห์เลอร์ได้แบ่งทำนองเพลงออกเป็น 3 ฉันท (Stanza) อย่างไม่เท่ากัน โดยใช้ทำนองของบทนำซ้ำหลังจากประโยคแรกของฉันทแรก และมีเพียงทำนองสั้น ๆ เชื่อมต่อระหว่างประโยคสุดท้ายของฉันทแรกกับประโยคแรกของฉันทที่ 2

ฉันทที่ 2 เป็นการบรรยายถึงการจากไปจากโลกใบนี้ด้วยท่วงทำนองที่แตกต่าง ชัดเจนและมีความลึกซึ้งในท่วงทำนอง ส่วนในฉันทสุดท้ายเริ่มต้นฉันทโดยการใช้ทำนองหลังของเพลงมาใช้และมีการพัฒนาทำนองเพลงจนถึงจุดสำคัญของบทกวีและบทเพลง และในตอนสุดท้ายมีทำนองที่สะท้อนทำนองร้องเป็นการสรุปจบ

poco animando ma sempre tranquillo

Es ist mir auch gar nichts da-ran ge-le-
I do not won-der on it, and I care

gen, ob sie mich für ge-stor-ben hält.
not, e'en tho' the world may think I'm dead.

sempre pp

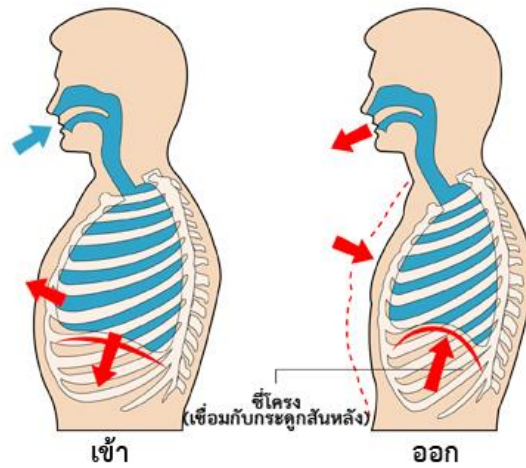
espress.

ภาพที่ 68 ฉันทที่ 2

3.11.3 วิธีการฝึกซ้อม

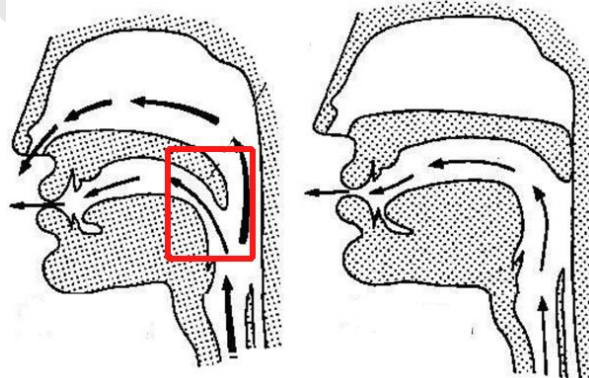
ในบทเพลงนี้ต้องการเสียงนักร้องที่ค่อนข้างหนาและเต็ม การใช้เสียงช่วงทรวงอก (Chest Voice) จึงสำคัญเนื่องจากเพลงนี้ เดิมถูกเขียนขึ้นเพื่อร้องกับวงออร์เคสตรา การที่นักร้องหยิบเอาเทคนิคการร้องที่ใกล้เคียงกับการร้องเพลงประเภทอาเรียมา จึงเป็นทางเลือกที่ดีเนื่องจากเสียงต้องการตัดผ่าน (Cut though) วงออร์เคสตราที่มีเครื่องดนตรีหลายชิ้น

การที่นักร้องจะเลือกใช้เสียงจากทรวงอกได้อย่างเต็มและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเสียงต่ำ นักร้องจะต้องมีการควบคุมการหายใจที่ดี การหายใจที่มีประสิทธิภาพนี้สามารถควบคุมได้ตั้งแต่ปาก ลิ้น ลำคอ ซีโครง กระดูกสันหลัง กะบังลม และกล้ามเนื้อบริเวณช่วงคอและกลางลำตัวทั้งด้านหน้า และด้านหลัง อวัยวะเหล่านี้เมื่อหายใจเข้าควรอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายและทิ้งตัวแต่ในทางกลับกันก็ ยังต้องออกแรงเพื่อพุงลำตัวให้ตั้งตรง ไม่บิดไปมา โดยยึดหลักการง่าย ๆ คือ หายใจเข้าท้องป่อง หายใจออกท้องแฟบหรือแบนราบ

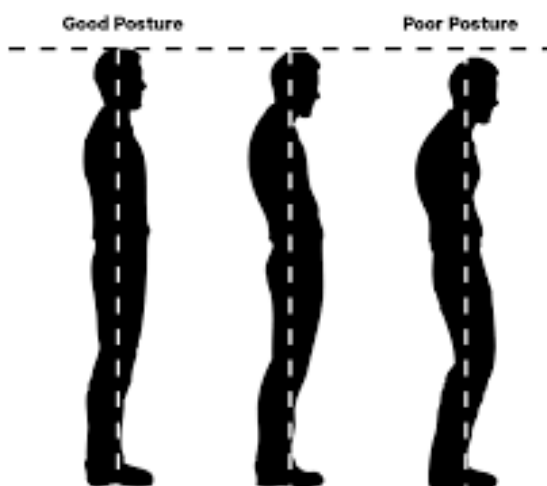
ภาพที่ 69 วิธีการหายใจ

ในส่วนของบริษัทช่องปากทั้งขณะที่หายใจเข้าและเปล่งเสียงออก นักร้องควรคำนึงถึงโพรงภายในปากบริเวณโคนลิ้นและเพดานอ่อนให้เปิดกว้างไว้อยู่เสมอ เพื่อในตอนที่หายใจเข้านั้นลมสามารถผ่านเข้าได้โดยไม่มีกล้ามเนื้อหรืออวัยวะใดกีดขวาง เช่นเดียวกับตอนเปล่งเสียงร้องออก นักร้องยังคงต้องคำนึงถึงการเปิดโพรงภายในช่องปาดไว้ตลอดเวลาไม่ว่าจะร้องสระไหนหรือช่วงเสียงไหนก็ตาม หากในขณะที่เปล่งเสียงร้องแล้วเพดานอ่อนยกไม่มากพอเสียงอาจขึ้นจมูก ฟังแล้วอู้ไม่ชัดเจนซึ่งส่งผลให้เสียงที่ออกมาไม่ตัดผ่านเครื่องดนตรีและสระที่ออกมาอาจเพี้ยนเสียงได้

ภาพที่ 70 แสดงถึงตำแหน่งของการเปิดเพดานอ่อน

ในส่วนของการทำยืนที่ถูกต้องจะช่วยให้การทำการของปอดและกระบังลมทำงานควบคู่กันได้ดี โดยใช้หลักการง่าย ๆ ที่คนไทยคุ้นเคยคือการยืนให้ทอกผายไหล่ผึ่ง วิธียืนวิธีนี้จะช่วยให้กระดูกสันหลังตั้งตรง ผลที่ได้ไม่เพียงแต่รูปลักษณ์ที่ดีขึ้นแล้ว ยังทำให้ซี่โครงยกขึ้นไม่กดทับปอด ส่งผลให้การหายใจจะเข้าออกเป็นไปได้อย่างธรรมชาติ

ภาพที่ 71 แสดงถึงท่ายืนที่ถูกต้อง

ในตอนสุดท้ายนี้เป็นตอนที่เพลงจบสรุปที่เสียง Pianissimo ซึ่งเป็นเสียงที่เบามากและค่อนข้างสูง นักร้องควรเลือกใช้เสียง Falsetto หรือ Voix Mixte ในการร้องตัวโน้ตเหนือช่วงสะพานเสียง Passaggio บริเวณตัวโน้ต F4 ขึ้นไปและออกแรงพร้อมเพิ่มแรงดันลม (Air flow) มากขึ้นช่วงโน้ตต่ำ โดยไม่เปล่งเสียงดังจนเกินไปและต้องระวังให้การเชื่อมเสียงทำได้อย่างแนบเนียนเสมือนไม่มีช่วงเปลี่ยนเสียงอยู่เลยที่คำเทคนิคที่เรียกกันว่า One Register

mel, in meinem Lie - - - ben, in mei-nem
en. I live for love's sake. I live for

Lie - ben, in mei-nem Lied.
love's sake. whose life is song.

pp

espress

ภาพที่ 72 แสดงถึงการเปลี่ยนตำแหน่งเสียง

3.12 บทประพันธ์เพลงที่ 5 Come away, death จากชุดเพลงร้อง 3 Shakespeare Songs, Op.6 โดย โรเจอร์ ควิลเทอร์ (Roger Quilter : 1877-1953)

3.12.1 การตีความ

ในบทกวีนี้ค่อนข้างมุ่งเน้นอารมณ์ความหมายไปที่ความโศกเศร้าและความเดียวดาย เนื่องจากคำในบทกวีเองประกอบด้วยคำที่มีความหมายเชิงอารมณ์ความโศกเศร้า เช่น "corpse" ศพ "death" ความตาย และ "grave" หลุมฝังศพ แต่เขาไม่ได้กล่าวถึงคำที่มีความหมายเชิงลบเหล่านี้โดย การคิดที่จะฆ่าตัวตาย แต่เป็นลักษณะในเชิงอารมณ์ของของความกลัวที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่กับความ เดียวดายโดยปราศจากคนรัก ความตายจึงน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าการมีชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยว

ในกวีนี้กล่าวถึงชายผู้คนหนึ่งที่มีความรักให้แก่ผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียว และไม่สมหวังในความรัก จึงโยยหาความตายด้วยอารมณ์ของความโศกเศร้าและความโดดเดี่ยวที่เขาารู้สึกว่าไม่มีผู้ใดรักเขาและ เขาจะไม่ได้พบรักแท้ในชีวิต ไม่มีแม้กระทั่งเพื่อนหรือคนรักจะจดจำในความตายของเขา ไม่มีใครที่ใส่ใจ นึกถึงและร้องให้ให้เขาหรือแม้กระทั่งเอาดอกไม้มาวางหน้าโลงศพของเขาในวันที่เขานั้นจากไป ในแง่มุมมองในเรื่องของความรักของ Shakespeare นั้น บ่อยครั้งความรักมักจะนำพาไปสู่ความ ผิดหวัง

ความทุกข์ทรมานใจ และความตาย บทเพลงนี้จึงเป็นบทเพลงที่เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ความโศกเศร้า ความผิดหวังเป็นอย่างที่สุด

3.12.2 การวิเคราะห์บทประพันธ์

ในการประพันธ์ทำนองของควิลเทอร์ในบทเพลงนี้ ทำออกมาได้อย่างลึกซึ้งทั้งตัวทำนองหลัก ที่มีกลิ่นไอของความเป็น Word Painting หรือการแต่งทำนองเพลงให้สอดคล้องกับความหมายและดนตรีประกอบที่สนับสนุนซึ่งกันและกันสามารถสื่ออารมณ์ความโศกเศร้าได้อย่างชัดเจนและเข้าถึงอารมณ์ด้วยท่วงทำนองที่หม่นหมอง ด้วยการใช้คีตลักษณ์เพลงประเภท Rondo

ในช่วงแรกเปิดเพลงมาด้วยการเล่นกระจายตัวโน้ต Broken Chord แบบลักษณะ Arpeggio เป็นการเริ่มเพลงที่สามารถสร้างอารมณ์ความเศร้าและอ่าว้างของเพลงได้อย่างดีเยี่ยม

ภาพที่ 73 แสดงการเล่นแบบกระจายตัวโน้ต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ควิลเทอร์ใช้ Melodic Sequence หรือลักษณะการซ้ำทำนองไปมาโดยมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยเพื่อสร้างทำนองที่ไพเราะและเหมาะแก่การร้อง และในส่วนของครึ่งเพลงหลังนั้น ทำนองยังคงคล้ายจากครึ่งเพลงแรก โดยควิลเทอร์ใช้ลูกเล่นการเปลี่ยนดนตรีประกอบที่เป็น Arpeggio ในจังหวะ Triplet แทนการเปลี่ยนทำนองหลัก

ภาพที่ 74 แสดงดนตรี ที่เป็น Arpeggio

3.12.3 วิธีการฝึกซ้อม

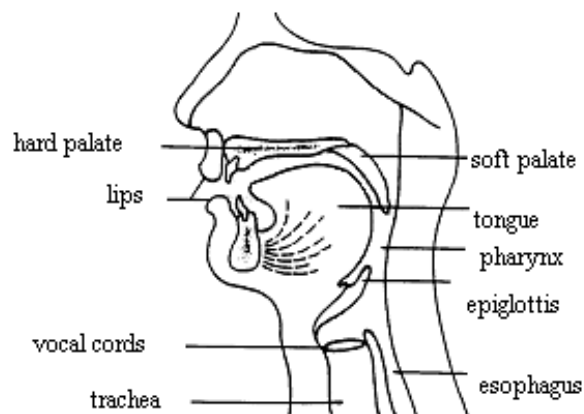
เนื่องจากบทเพลงนี้เป็นเพลงร้องประเภท Art Song ซึ่งจะแตกต่างจากเพลงประเภทอาเรีย ในมหาอุปรากรตรงที่ใช้เทคนิค ใน Art song นั้นเราจะไม่ใช้การ project เสียงที่มากนักเนื่องจากเป็นการร้องโดยมีดนตรีประกอบเพียง 1 ชิ้น คือเปียโน แต่จะเน้นการถ่ายทอดอารมณ์และความหมายของบทเพลงนั้น ๆ มากกว่า

ในเพลงนี้การเลือกใช้แรงลมและการจัดสรรการหายใจในแต่ละประโยคสำคัญมาก ถึงแม้ว่าท่อนเพลงแต่ละท่อนจะมีความยาวไม่มาก แต่การเว้นวรรคการหายใจยังช่วยให้การสื่อความหมายออกไปชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วนั้นยังช่วยให้เราจัดการกับการควบคุมเสียงได้อีก ถ้าหากหายใจผิดที่นอกจากจะทำให้ความหมายไม่ต่อเนื่องแล้ว ยังอาจทำให้ประโยคจากที่เคยเป็นประโยคสั้น ๆ จะพุ่งต่อไปอีกประโยคเข้ามาทำให้กลายเป็นประโยคที่ยาวเกินไปและลมที่หายใจเข้าไปไม่เพียงพอ หรือถ้าหายใจผิดที่ระหว่างคำก็จะทำให้ความหมายของคำผิดออกไป เพราะฉะนั้นตอนซ้อมจึงควรจดช่วงที่ควรหายใจไว้เลย และซ้อมตามที่จดเอาไว้เพื่อให้ร่างกายจดจำ วิธีสังเกตแบบง่าย ๆ คือการดูจากเครื่องหมาย Legato หรือเครื่องหมาย (-) ในระหว่างนักร้องควรร้องต่อเนื่องไม่หายใจระหว่างประโยค และสามารถหายใจได้ที่เครื่องหมาย (,) และ (;) ในระหว่างประโยค ทั้งนี้ก็ควรรู้ขอบเขตและแรงลมที่เหลืออยู่ นักร้องสามารถเลือกที่จะข้ามการหายใจในบางที่ได้เพื่อการสื่ออารมณ์ได้อย่างต่อเนื่อง

mp
My shroud of white, stuck all with yew,
p
O pre - pare i My part of death no

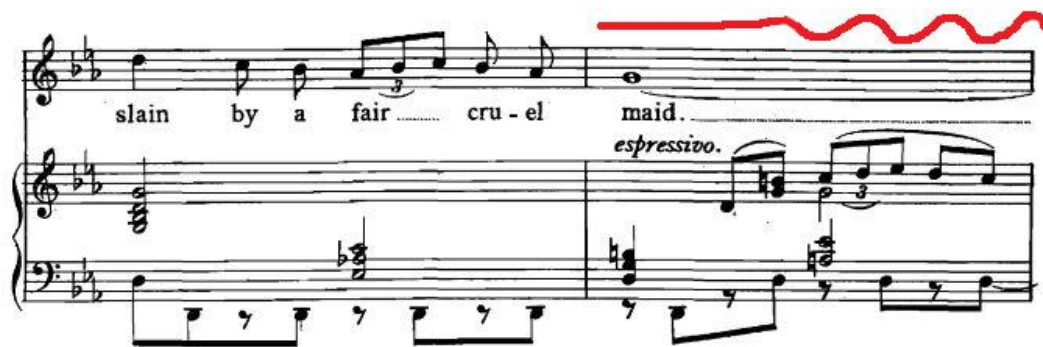
ภาพที่ 75 แสดงที่การหายใจ

ต่อเนื่องจากเรื่องการควบคุมลมแล้ว การควบคุมโทนเสียงและทำ Vibrato หรือการสั่นเสียงก็มีความสำคัญในการสื่ออารมณ์เพลงเช่นกัน เนื่องจากเพลงนี้เป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่ค่อนข้างเศร้า โทนเสียงจึงไม่ควรใช้เสียง Twang หรือเสียงที่มีความสว่างมากเกินไป การทำให้เสียงมีความนุ่มลึกขึ้น นักร้องสามารถใช้เสียง Chest Voice ควบคู่กับการเฉื่อยลื่นอย่างเหมาะสมและที่สำคัญคือการเปิดช่องคอและเพดานอ่อน (Soft Palate) แบบฝึกหัดที่สามารถที่สามารถปรับโทนเสียงให้อุ่นขึ้นได้ก็คือแบบฝึกหัดจากเสียงก้ำหน้า 3 จากหนังสืออรรถบทการขับร้องหน้า 148

ภาพที่ 76 แสดงถึงตำแหน่งของเพดานอ่อน (Soft Plate)

การใช้ Vibrato ไม่ควรใช้มากเกินไปเนื่องจากแนวเพลงของชาวอังกฤษจะเป็นแนวเพลงที่
นิ่งสงบ ฟังง่ายและไม่หรรหามากการใช้ Vibrato จึงควรจำกัดการใช้แต่พอดีและสำหรับเพลงประเภท
นี้เมื่อพบเจอตัวโน้ตที่ลากยาวควรร้องให้ Vibrato อยู่ด้านหลังหรือครึ่งหลังของตัวโน้ตเพื่อไม่ให้ฟัง
แล้วรบกวนเกินไป ดังตัวอย่างคำว่า "cruel maid" ในห้องที่ 9-11 ในเพลงนี้

ภาพที่ 77 แสดงการทำ Vibrato

การใช้ Glottal Stop หรือการใช้เสียงกักเส้นเสียง ใน IPA (International Phonetic Alphabet) คือ /ʔ/ ซึ่งการใช้การกักเสียงนั้นมีอยู่ในหลากหลายภาษา เช่นในภาษาไทยคือเสียงที่เริ่มก่อนใช้ "อ" จะเป็นเสียงกระทบระหว่างลมกับเส้นเสียง การกักเสียงให้การออกเสียงตัวสะกดชัดเจนมากขึ้นแต่ต้องใช้แรงให้พอเหมาะ เนื่องจากถ้าใช้มากเกินไปหรือออกแรงมากไปอาจทำให้เกิดอาการเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณปากและลำคอ และอาจบาดเจ็บบริเวณเส้นเสียงได้อีกด้วย ในภาษาอังกฤษมักจะเจอการใช้เสียงกักเส้นเสียงเสมอ ๆ ในตัวอักษร A E I O และ U ซึ่งในบทเพลงนี้จะพบเจออยู่ตลอดทั้งเพลง เช่นคำว่า All, And และ It

3.14 บทประพันธ์เพลงที่ 6 Je Crois Entendre Encore จากมหาอุปรากรเรื่อง Les pêcheurs de perles โดย จอร์จ บิแซท์ (Georges Bizet : 1838-1875)

3.14.1 การตีความ

เนื่องจากเพลงประเภทอาเรียเพลงนี้ตัวละครได้กล่าวถึงผู้หญิงซึ่งเป็นที่รักและความรักที่ตัวเขามิให้นาง แต่ด้วยคำสาบานการเป็นมิตรภาพนิรันดร์ที่มีให้กับเพื่อนสนิทที่ตกหลุมรักผู้หญิงคนเดียวกันและเนื่องจากหญิงคนนั้นเป็นนักบวช ความรักครั้งนี้จึงเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ ในบทเพลงมีการบอกลักษณะความงดงามของผู้หญิงผู้นั้น บรรยายถึงบรรยากาศล้อมรอบ ความทรงจำ ความหลงใหล และความเชื่อว่าเขาจะได้เจอหญิงคนนั้นอีกครั้งท่ามกลางคำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับ

เพลงนี้จึงเป็นเพลงที่ใช้จินตนาการสูงเนื่องจากตัวละครบรรยายทุกอย่างออกมาจากความทรงจำ มีการเปรียบเทียบ และพรรณนาถึงสถานที่โดยรอบด้วยอารมณ์ที่ผสมผสานความรู้สึกทั้งความรัก ความหลงใหลที่มีต่อหญิงผู้เป็นที่รัก และความเศร้าสลดเข้าด้วยกัน

3.14.2 การวิเคราะห์บทประพันธ์

บทประพันธ์ดังกล่าวอยู่ในจังหวะเดิน (Andante) โดยบีแชท์ประพันธ์อยู่ในอัตราจังหวะผสม 6/8 บทประพันธ์มีองค์ประกอบที่สำคัญ ๆ คือมีคีตลักษณ์ของบทประพันธ์ประเภท Binary (AB)

โครงสร้างบทประพันธ์ในช่วง A

การประพันธ์มีการใช้ประโยคเพลงที่ยาวที่แสดงความคิดถึงในความทรงจำของตัวละครในอุปรากร บทประพันธ์มีการดำเนินเพลงโดยใช้โหมดฟีเจียน (Phygion modality) ผสมผสานกับการใช้ทางคอร์ดในลักษณะทั่วไปตามแบบฉบับของดนตรีตะวันตก คือ i-iv-V-i ในแนวทำนองมีการผสมผสานโน้ตนอกคอร์ด (Non-chord tone) แสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวของบทประพันธ์ โดยนักร้องต้องมีความแม่นยำในการขับร้องโดยไม่มีสูญเสียอรรถรส

The image shows a musical score for a vocal piece. The title is 'NADIR: P' and the lyrics are 'Je crois en-tendre en-core la'. The score is written in a single system with a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line is in a treble clef and the piano accompaniment is in a grand staff (treble and bass clefs). The music is in a 6/8 time signature and features a Phygion modality. The piano accompaniment includes a prominent bass line with a steady eighth-note rhythm.

ภาพที่ 78 แสดงถึงแนวทำนองของบทประพันธ์อยู่ในโหมดฟีเจียน

บีแชท์มีการย้ายเสียง (Modulation) โดยใช้รูปแบบการประพันธ์ในลักษณะการใช้บันไดเสียงแบบเสียงเต็ม (whole tone scale) เพื่อสร้างสีสันในรูปแบบดนตรีกระแสอิมเพรสชัน ก่อนที่บีแชท์

จะหวนกลับมาซ้ำแนวทำนองเดิมโดยมีแนวทำนองเดียวกันกับช่วงแรก ก่อนที่จะเปลี่ยนรูปแบบของดนตรีไปยังลักษณะอื่น ๆ

ภาพที่ 79 การประพันธ์โดยการใช้บันไดเสียงแบบเต็มเสียง

ในช่วงท้ายของโครงสร้าง A นี้มีจุดที่น่าสนใจในบทประพันธ์ขึ้นนี้ กล่าวคือ โน้ตตัว B สูงสุด นักร้องต้องค้างเสียงไว้ ก่อนที่จะส่งไปยังประโยคเพลงสุดท้ายของท่อน A ในทางเทคนิคการขับร้อง นักร้องต้องรักษาระดับเพื่อไม่ให้โน้ตดังกล่าวมีเสียงที่แกว่ง อีกทั้งต้องลากเสียงยาวตามที่มีเครื่องหมาย Fermata กำกับไว้

ภาพที่ 80 นักร้องต้องเก็บเสียงเพื่อลากโน้ตยาวโดยไม่ให้เกิดการแกว่งของเสียง

โครงสร้างบทประพันธ์ในช่วง B

บีแซทซ์ เปลี่ยนรูปแบบการประกอบจังหวะโดยในแนวเบสมีการใช้แนวความคิดแบบออสตินาโต (Ostinato) แสดงให้เห็นถึงการจับกลุ่มของจังหวะ โดยแสดงถึงลักษณะ 2 ห้องเพลงต่อ 1 ประโยคเพลง อีกทั้งมีการประดับโน้ต (Ornamentation) ด้วยการใช้โน้ตเข้บ็ตสามชั้น แต่ยังคงมีความสัมพันธ์กับแนวทำนองหลักของนักร้อง ส่งผลให้กลิ่นอายของเพลงมีสีสันที่น่าสนใจมากขึ้น โดยในแนวทำนอง

ยังเป็นชั้นคู่ที่ไม่ได้มีการกระโดดที่กว้าง มีลักษณะเป็นเหมือนบันไดเสียง ทำให้แนวทำนองของนักร้อง ผสานกับสีสันทันของแนวประสาน จนเกิดเสน่ห์ที่น่าสนใจในประพันธ์ชิ้นนี้

The image shows a musical score for a vocal and piano piece. It consists of two systems of music. The first system shows the vocal line starting with a piano (P) dynamic and the piano accompaniment starting with a pianissimo (pp) dynamic. The lyrics are "Aux clar - tés des é -" and "toi les je crois en - cor". The piano part features a steady eighth-note accompaniment in the left hand and chords in the right hand.

ภาพที่ 81 แนวเบสแสดงถึงแนวความคิดแบบออสตินาโต และการประดับโน้ตด้วยเข้บ็ตสามชั้น

ถึงแม้ว่าบีแซท ได้เปลี่ยนวิธีการบรรเลงประกอบบทเพลงด้วยการจัดกลุ่มจังหวะผ่านการใช้น้ตประดับก็ตาม แต่สิ่งที่เป็นเสน่ห์ของดนตรีในลักษณะนี้คือการใช้บันไดเสียงแบบเสียงเต็ม บีแซท ยังคงได้ใช้วิธีคิดดังกล่าวอยู่ในท่อน B นี้อีกด้วย

en - tr'ou - vrir ses longs voi -
- les aux vents tiè - des du

The image shows a musical score for a vocal line and piano accompaniment. The vocal line is written in a single staff with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The lyrics are 'en - tr'ou - vrir ses longs voi - les aux vents tiè - des du'. The piano accompaniment consists of two staves, a right hand and a left hand, with a key signature of one sharp. The right hand features a complex rhythmic pattern with many sixteenth notes, while the left hand has a simpler accompaniment with quarter and eighth notes. The score is divided into two systems, each with a vocal line and piano accompaniment.

ภาพที่ 82 การใช้บันไดเสียงแบบเต็มเสียงในโครงสร้างบทประพันธ์ ท่อน B

ในช่วงท้ายของบทประพันธ์นี้ นักร้องมีความจำเป็นต้องลากโน้ตตัว E ยาว ก่อนที่ในแนวทำนองประกอบจะดำเนินไปยังตอนจบโดยยังแฝงแนวความคิดของการประดับโน้ตในโครงสร้างของบทประพันธ์ ท่อน B ไว้

ภาพที่ 83 นักร้องลากโน้ตตัว E และท่อนจบโดยแนวบรรเลงประกอบ

3.14.3 วิธีการฝึกซ้อม

อาเรียบทเพลงนี้มีความพิเศษตรงที่ทำนองร้องนั้นถูกเขียนให้อยู่ในช่วงเสียงที่ค่อนข้างสูง และทำนองเล่นอยู่ในช่วง Passaggio หรือเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างเสียง Chest voice แล head voice ของเสียงเทเนอร์ทำให้การร้องอาเรียบทเพลงนี้มีความลำบาก เนื่องจากนักร้องจะต้องสลับตำแหน่งของเสียงไปมาและใช้ลมหายใจที่ยาว การร้องเพลงนี้สำหรับนักร้องโดยเฉพาะเสียงเทเนอร์ เพื่อการถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่างถูกต้องตามสไตล์เพลงของเพลงนี้ เสียงจะต้องมีความเสถียร และเรียบเนียนประหนึ่งนักร้องใช้ตำแหน่งเสียงเดียวในการขับร้อง (One Register) นักร้องแต่ละคน จึงมีสิทธิ์ที่จะเลือกการใช้เสียงตามประเภทเสียงฟาค (Fach) ของตัวเองอย่างเหมาะสม ในกรณีของผู้แสดงครั้งนี้เลือกที่จะใช้เสียงกึ่งเสียงเต็มและเสียงหลบ ที่เรียกกันว่า Falsetto หรือ Voix Mixte ส่วนใหญ่ในการขอรับรองอาเรียบทเพลงนี้เพื่อให้การเคลื่อนไหวของเสียงนั้นทำได้อย่างราบรื่น ไม่เพียงแต่เป็นประเภทเสียงที่เหมาะสมกับบทเพลงแล้วแต่ยังง่ายต่อนักร้องอีกด้วย

การใช้เสียง Falsetto ที่ดีควรมีการควบคุมการออกแรงและปริมาณลมที่ใช้ให้พอดี เสียงจะต้องลอยแต่ในขณะเดียวกันต้องมีความก้องกังวานและมีความถี่มากพอที่จะสามารถตัดผ่านเครื่องดนตรีหลายชิ้นได้ แบบฝึกหัดที่ใช้ในการฝึกเสียง falsetto ที่มีประสิทธิภาพคือแบบฝึกหัดที่ 8.1-8.4 ในบทที่ 8 *Balancing the Upper Passagio* หน้าที่ 161 จากหนังสือ "A Modern Guild to Old World Singing" โดย David L. Jones โดยแบบฝึกหัดนี้สามารถช่วยในการผสมเสียงระหว่างเสียง Chest Voice และ เสียง Head Voice ได้อย่างดีในทุกสระ โดยแบบฝึกหัดนี้เน้นการใช้สระ [o] และ สระ [u] ในการเชื่อมสะพานเสียงบริเวณ Passagio ในการฝึกซ้อมแบบฝึกหัดนี้ นักร้องควรระวังการเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณคอนและปลายลิ้น คาง และภายในลำคอ

การเปลี่ยนสระให้เหมาะสมกับช่วงเสียงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยให้นักร้องสามารถร้องเสียงสูงเหนือสะพานเสียง Passagio ได้ง่ายขึ้น โดยนักร้องแต่ละคนนั้นจะมีความถนัดการร้องสระแต่ละตัวไม่เหมือนกันเนื่องด้วยสรีระของร่างกายและส่วนกะโหลกนั้นแตกต่างกัน นักร้องจึงควรหาสระที่เหมาะสมกับตัวเองในแต่ละช่วงเสียงและในแต่ละตัวโน้ต โดยนักร้องอาจร้องเปลี่ยนหรือขยายสระ (Modify Vowel) ที่เป็นสระเสียงเสียงปิด (Closed Vowel) และทำให้สระที่มีความใกล้เคียงหรือก้ำกึ่งเสียงสระเดิมให้มากที่สุด ในกรณีของนักแสดงครั้งนี้ ในบทเพลงนี้ส่วนใหญ่มักใช้สระ เอ [E] อา [A] และสระ แอ [a] ในการร้องประโยคที่มีตัวโน้ตเหนือตัวโน้ต G4 ขึ้นไป เช่นสระ อี [i] เป็นสระ เอ [E] ในคำว่า souvenir และสระ เอ [E] เป็นสระ แอ [a] ในคำว่า ivresse

ภาพที่ 84 แสดงการเปลี่ยนสระ (Modify Vowels)

ในการออกเสียงตัวสะกดตัว "R" ในภาษาฝรั่งเศสนั้นจะมีความพิเศษตรงที่ถ้าตัวถ้าตัว "R" อยู่ในต้นคำหรือ กลางคำ หรือถ้าตามด้วยตัว A, E, I, O, U นั้นจะต้องกระดกลิ้นให้ชัดเจนเช่นคำว่า "Je crois entendre encore" ซึ่งในขณะที่เมื่อตัว "R" นั้นปรากฏอยู่หลังคำนักร้องไม่จำเป็นต้องออกเสียงหรือกระดกลิ้นเปรียบเหมือนตัว "R" ตัวนั้นไม่มีอยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสำเนียงท้องถิ่นในแต่ละภาคบางพื้นที่อาจออกเสียง ถ้าจำเป็นต้องออกให้นักร้องกระดกลิ้นหรือออกเสียงเพียงนิดเดียว จะไม่มากเท่ากับตอนที่อยู่ด้านหน้าหรือกลางประโยค

อีกหนึ่งอย่างในการอ่านภาษาฝรั่งเศสที่สำคัญมากและลืมไม่ได้อย่างยิ่งคือการเชื่อมคำ หรือ Liaison อ่านว่า ลีเอซอง์ ซึ่งคือการเชื่อมสระตัวท้ายกับคำต่อไปในประโยคนั้น ๆ เช่น คำว่า "Je crois entendre_encore" ตัว "S" ในท้ายคำของคำว่า "Crois" จะออกเสียงเชื่อมกับตัว "E" ที่เป็นตัวสะกดตัวแรกของคำว่า "entendre" เช่นเดียวกับตัว "E" ในท้ายคำของ "entendre" จะออกเสียงเชื่อมกับตัว "E" ตัวแรกของ "encore" ดังเช่นตัวอย่าง

11 NADIR TENOR *p*
 Je crois entendre en-core caché sous les palmiers Sa

ภาพที่ 85 การกระดกลิ้นตัว "R" ในภาษาฝรั่งเศส

บทที่ 4

การเตรียมความพร้อมและและการสำรวจตนเอง

4.1 การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อม

ในการเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมแต่ละครั้ง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเตรียมความพร้อมร่างกายให้มีความพร้อม เนื่องจากเครื่องดนตรีของนักร้องก็คือร่างกายของตัวเอง การทำร่างกายให้แข็งแรง และพักผ่อนอย่างเพียงพอจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนักร้อง

4.2 คำแนะนำในการเตรียมร่างกายให้ร่างกายแข็งแรง

- การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
- ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอในแต่ละวัน
- รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
- หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัดและมันจนเกินไป
- หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมากหรือน้อยจนเกินไป
- ทิ้งช่วงเวลาอย่างน้อย 30 นาทีระหว่างมื้ออาหารและการนอนหลับเพื่อเลี่ยงอาการกรดไหลย้อน เนื่องจากกรดจากกระเพาะอาหารอาจไหลย้อนขึ้นมากระตุ้นเสียงและทำให้เสียงแหบได้
- พักผ่อนให้เพียงพอในแต่ละวัน (6-8 ชม.)
- ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด
- หลีกเลี่ยงการตะโกนหรือการใช้เสียงมากโดยไม่จำเป็น

ก่อนเริ่มฝึกซ้อมในแต่ละครั้งนักร้องควรมีการกระตุ้นร่างกายให้พร้อมใช้งานก่อนที่จะเริ่มร้องเพลง ทั้งนี้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นในเส้นเสียง เช่นเดียวกับนักกีฬาที่ต้องการการยืดเส้นก่อนออกกำลังกาย เนื่องจากกล่องเสียงถือเป็นกล้ามเนื้อชนิดหนึ่งที่สามารถทำให้ล้าหรือบาดเจ็บได้ถ้าหากนักร้องใช้ผิดวิธี

กล่องเสียงเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายและเป็นอวัยวะที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยตรง ฉะนั้นหากเกิดอาการบาดเจ็บนักร้องไม่สามารถมองเห็นหรืออาจไม่รู้สึกรู้สึกลงและฝืนใช้งานต่อหากเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้บ่อยครั้งเส้นเสียงอาจเสียหายมากและใช้เวลานานในการรักษา หรือเส้นเสียงสามารถเสียหายอย่างถาวรได้เหมือนกัน

การขับร้องนั้นเป็นการฝึกทักษะอย่างหนึ่งเช่น ในคำภาษาอังกฤษที่พูดว่า "Learning by doing" แปลว่า การเรียนรู้จากการปฏิบัติลงมือทำ ยิ่งทำซ้ำมากเท่าไรยิ่งจะได้มากเท่านั้น การที่นักร้องแต่ละคนจะพัฒนาเทคนิคของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน นักร้องจึงต้องเข้าใจเสียงและรับรู้ถึงขีดความสามารถในเสียงของตัวเองเสียก่อน

4.3 การแบ่งแยกประเภทเสียง

ระบบเยอรมัน Fach อ่านออกเสียง ฟาค แท้จริงความหมายแปลว่า "ช่อง" หรือ "วิชาของการศึกษา" ในความหมายของวงการนักร้องหมายถึง "ความเชี่ยวชาญเสียง" ที่เป็นวิธีการจำแนกนักร้อง โดยเฉพาะนักร้องโอเปร่าที่ โดยจำแนกจากช่วงน้ำหนัก และสีของเสียงของนักร้อง การแบ่ง Fach มีการใช้กันอย่างสากลทั่วโลก แต่ส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พูดภาษาเยอรมันและในโรงละครอุปรากร

ระบบ Fach เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักร้องและโรงละครอุปรากร เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นักร้องถูกให้บทนอกเหนือจากขีดความจำกัดของเสียงตัวเอง โรงอุปรากรจะมีรายชื่อนักร้องโอเปร่าโดยจัดสรรแบ่งตาม Fach เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเลือกการใช้งานในมหาอุปรากรเรื่องต่าง ๆ ที่โรงอุปรากรจะจัดแสดง ดังนี้

Soprano

1. Coloratura soprano / Lyric coloratura soprano
2. Dramatic coloratura soprano
3. Soubrette
4. Lyrics soprano
5. Lyrics dramatic soprano
6. Dramatic soprano
7. Full dramatic soprano
8. High dramatic soprano

Mezzo-soprano และ Contralto

1. Coloratura mezzo- soprano
2. Lyrics mezzo- soprano
3. Dramatic mezzo- soprano

4. Dramatic contralto

5. Low contralto

Tenor

1. Lyric tenor

2. Comic tenor

3. Character tenor

4. Lyric dramatic tenor

5. Heroic tenor

Baritone

1. Light baritone

2. Lyric baritone

3. Cavalier baritone

4. Verdi baritone

5. Dramatic baritone

6. Lyric bass- baritone

7. Bass- baritone

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CHULALONGKORN UNIVERSITY

Bass

1. Bass- baritone

2. Dramatic bass- baritone

3. Young bass

4. Lyric comic bass

5. Dramatic comic bass

6. Italian basso profondo

7. Dramatic low bass/ Dramatic basso profondo

ตั้งขั้นต้นที่กล่าวไป ก่อนเริ่มการเปล่งเสียงร้องในทุก ๆ ครั้งนี้ร้องควรมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกายและความพร้อมของเสียงเพื่อเป็นการกระตุ้นและเปรียบเสมือนการยืดเส้นยืด

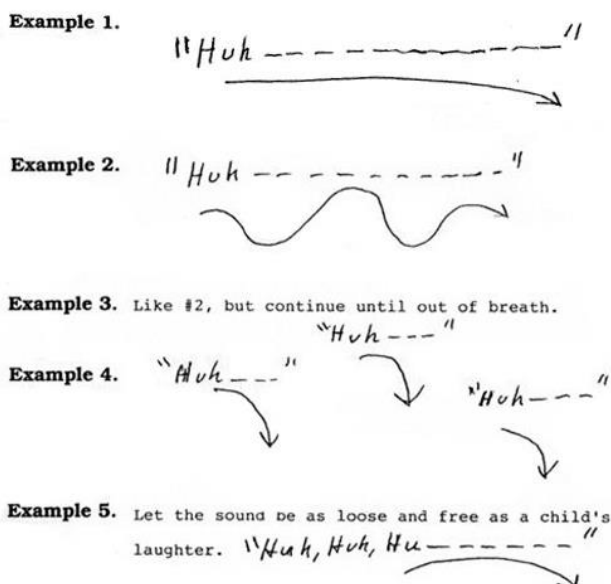
สายของนักกีฬา ก่อนออกเล่นกีฬา ด้วยการยืดกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่อาจมีอาการเกร็ง หรือยึดจากการทำกิจวัตรประจำวันผิดจากธรรมชาติ และสำรวจท่าทางการของร่างกายโดยยึดหลักของ Alexander Technique เข้ามาช่วย

วิธีการของ Alexander Technique นั้นโดยหลัก ๆ แล้วจะมีทั้งหมด 4 แนวคิดที่จะช่วยให้มนุษย์มีท่าทางการนั่ง การยืน และการเดินที่ถูกต้องตามโครงสร้างของสรีระร่างกายที่ถูกต้องดังนี้

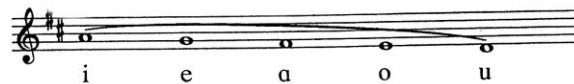
1. ช่วยให้เกิดอาการเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณคอเพื่อให้เกิดการสมดุลของตำแหน่งศีรษะ
2. ช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณลำตัวมีความยืดหยุ่น
3. ช่วยให้ขาทั้ง 2 ข้างไม่ยึดติดอยู่กับกระดูกบริเวณสะโพก
4. ช่วยให้หัวไหล่เปิดออกด้านข้าง (อกผายไหล่ผึ่ง)

จากนั้นเริ่มการบริหารปอดหรือกล้ามเนื้อภายในร่างกายที่จะต้องใช้ Support หรือออกแรงในการเปล่งเสียงร้องเพลงด้วยแบบฝึกหัดการทำ Hiss โดยการหายใจเข้าให้เต็มปอดและเป่าลมออกระหว่างฟันบนและล่างโดยไม่อ้ากราม ทำสลับยาวและสั้นเป็นชุด ต่อมาทำ Lips Roll (การกระพือปาก) พร้อมเปล่งเสียงตามตัวโน้ตสูงและต่ำ

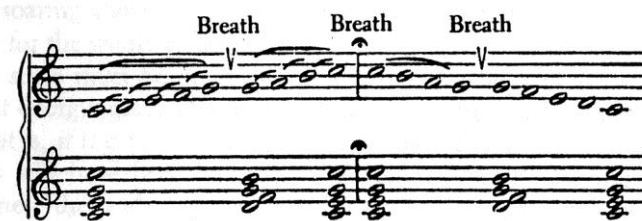
ต่อมาเริ่มเปล่งเสียงด้วยแบบฝึกหัดต่าง ๆ โดยเริ่มจากเสียงเบา ก่อนแล้วจึงค่อย ๆ เริ่มตั้งขึ้นทีละน้อยโดยแบบฝึกหัดที่ดีในการเริ่มเปล่งเสียง เช่น

ภาพที่ 86 แบบฝึกหัดจากหนังสือ DISCOVER YOUR VOICE - Oren L. Brown (หน้า 265-266)

Exercise I**Exercise II****Exercise III****Exercise III a****Exercise IV**

ภาพที่ 87 แบบฝึกหัดจากหนังสือ DISCOVER YOUR VOICE - Oren L. Brown (หน้า 267)

ภาพที่ 88 The Great Scale จากหนังสือ HOW TO SING - Lilli Lehmann (หน้า 96)

ร้องแบบฝึกหัดเหล่านี้โดยใช้สระต่าง ๆ ในเปล่งเสียงสระ เช่น อี เอ อา โอ อุ ฯลฯ เพื่อให้กล้ามเนื้อคั่นชินและจดจำตำแหน่งของการออกเสียงในแต่ละตัวโน้ต เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่สละสลวย พลิวไหว และมีการเคลื่อนไหวระหว่างตัวโน้ตอย่างคล่องตัวสำหรับทุกช่วงเสียงในทุก ๆ สระ

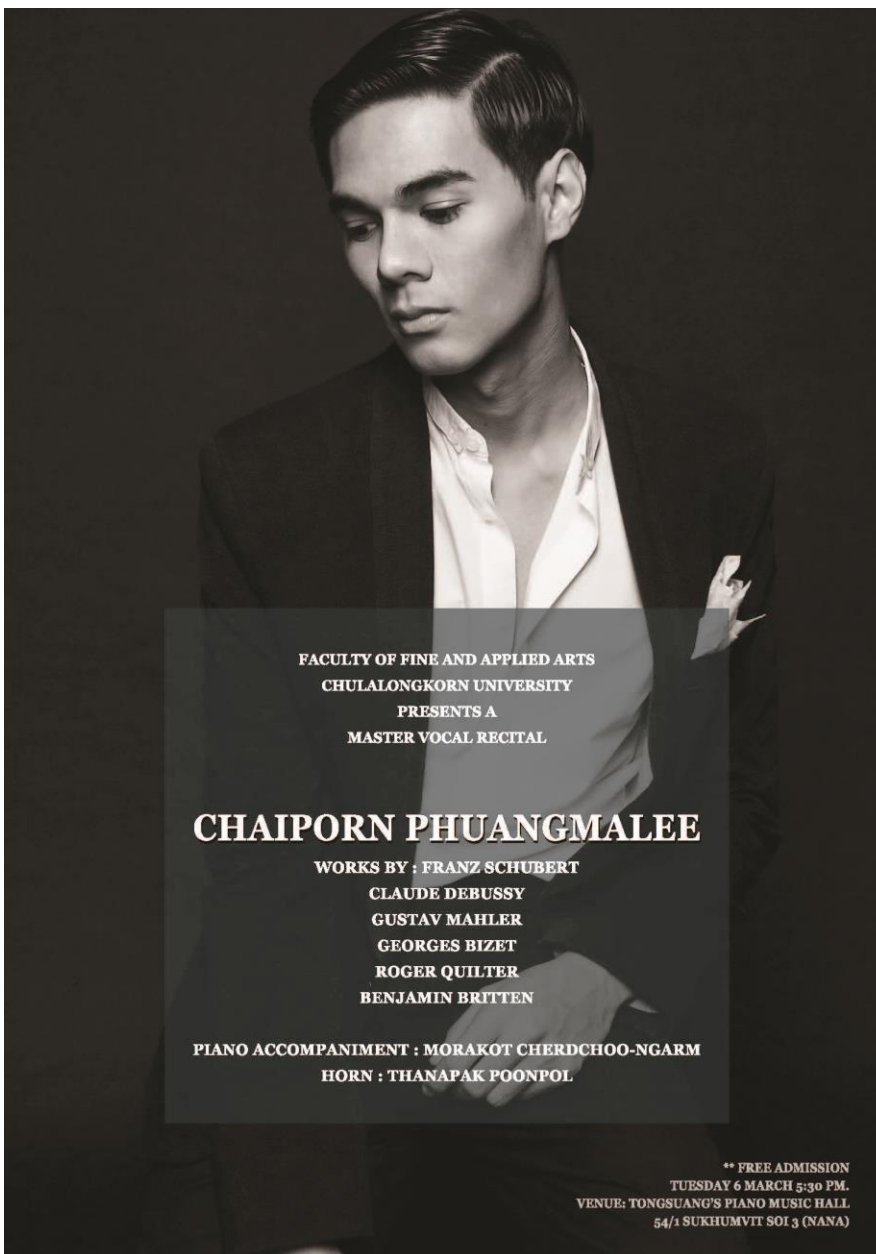
บทที่ 5

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานแสดงและสูจิบัตรรายการ

5.1 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานแสดง

ในการจัดการแสดงนั้นสิ่งสำคัญที่สุดอีกสิ่งคือการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนและแจ้งถึงรายละเอียดการแสดงแก่ผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมชมการแสดง โปสเตอร์ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงให้ครบถ้วนเพื่อเป็นการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการแสดงนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้แสดง และนักดนตรีสมทบ บทเพลงที่ใช้ในการแสดงหรือนักประพันธ์เพลง สถานที่ เวลาจัดการแสดง โดยโปสเตอร์นี้สามารถใช้ติดในสถานที่ต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งใช้โฆษณาในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้เช่นกัน เช่น Instagram Facebook และทาง website ต่าง ๆ เนื่องจากสมัยปัจจุบันคนในยุคสมัยนี้ให้ความสนใจสื่อทางออนไลน์มากผ่านทางโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ การตีตประกาศภาพโปสเตอร์ออนไลน์จึงเป็นอีกช่องทางที่ดีในการกระจายเสียงและกระจายข้อมูลเกี่ยวกับการแสดง

การออกแบบโปสเตอร์ที่ดีนั้นจะเป็นการดึงดูดความสนใจให้ผู้ชมหรือผู้พบเห็นสะดุดตาและหันมาสนใจในรายละเอียดภายในโปสเตอร์ การออกแบบควรคำนึงรูปแบบการแสดงหรือไปในการทำงานเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน เช่นในกรณีในครั้งนี้ เนื้อหาและความหมายเพลงเกี่ยวกับช่วงเวลาในตอนกลางคือ กากออกแบบสีสันของโปสเตอร์จึงควรมีความเกี่ยวข้องกับช่วงกลางคืน สำหรับนักร้องการออกแบบให้มีภาพหน้าตานักร้องอยู่ในโปสเตอร์นั้นเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากหน้าตาของนักร้องก็เหมือนเป็นยี่ห้อและสัญลักษณ์ที่สามารถทำให้ผู้คนจดจำ

FACULTY OF FINE AND APPLIED ARTS
CHULALONGKORN UNIVERSITY
PRESENTS A
MASTER VOCAL RECITAL

CHAIPORN PHUANGMALEE

WORKS BY : FRANZ SCHUBERT
CLAUDE DEBUSSY
GUSTAV MAHLER
GEORGES BIZET
ROGER QUILTER
BENJAMIN BRITTEN

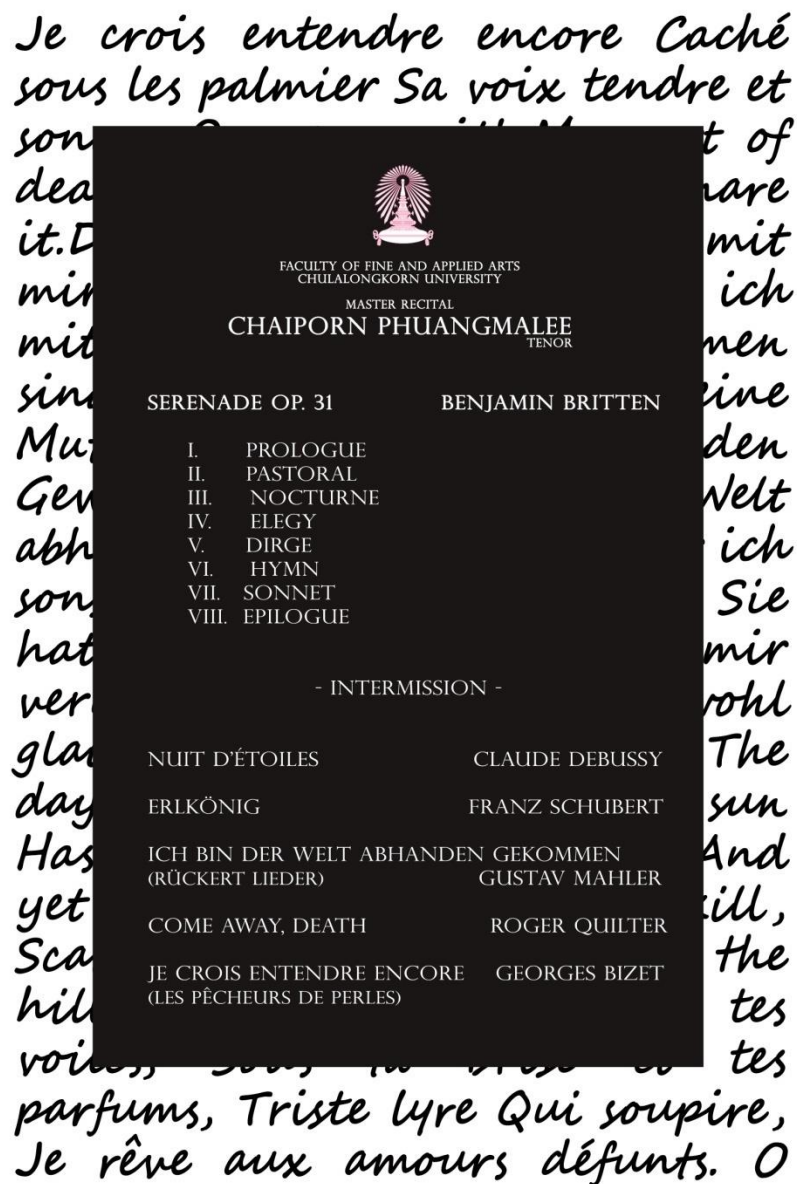
PIANO ACCOMPANIMENT : MORAKOT CHERDCHOO-NGARM
HORN : THANAPAK POONPOL

** FREE ADMISSION
TUESDAY 6 MARCH 5:30 PM.
VENUE: TONGSUANG'S PIANO MUSIC HALL
54/1 SUKHUMVIT SOI 3 (NANA)

ภาพที่ 89 โปสเตอร์จากการแสดง

5.2 สูจิบัตรรายการ

สูจิบัตรจัดทำขึ้นเพื่อบอกรายละเอียดถึงรายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการแสดง เช่น รายการเพลง ประวัติเพลง คีตกวี และเวลาพักครึ่งในการแสดงเพื่อให้ผู้รับชมได้รับข้อมูลอย่างเต็มที่ โดยการออกแบบสูจิบัตรก็ควรออกแบบให้เข้ากับโปสเตอร์เช่นกัน

ภาพที่ 90 สูจิบัตรการแสดง

บทที่ 6

สรุปผลการวิจัย

6.1 บทสรุป

ในการดำเนินการทำวิจัยและจัดการแสดงในครั้งนี้ ผลได้ออกมาอย่างราบรื่น ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อน ๆ และที่สำคัญอาจารย์ที่ปรึกษาเนื่องจากท่านคอยดูแลและเอาใจใส่ไม่ใช่เพียงแค่ให้คำปรึกษาแต่เป็นช่วยเป็นคุณครูฝึกซ้อม ดูแลเทคนิคการร้องให้เหมาะสมกับตัวผู้ร้องและบทเพลง และเป็นกำลังใจที่สำคัญอยู่เสมอ

อุปสรรคในการจัดการแสดงในครั้งนี้เรื่องหลักคือเรื่องการจัดเวลาการซ้อมกับนักดนตรีที่ร่วมแสดง ไม่ว่าจะเป็นนักเปียโนหรือนักซอรั้นเนื่องจากผู้แสดงทั้ง 3 คนมีเวลาที่ค่อนข้างจำกัด การจัดสรรสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกและการเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนเข้าซ้อมในทุก ๆ ครั้งจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องด้วยความเป็นมืออาชีพของนักดนตรีทุกคนจึงทำให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นตรงตามแบบแผนที่วางไว้

อีกหนึ่งอุปสรรคคือการจดจำบทเพลง การควบคุมสมาธิและจัดการกับความเครียด การมีสมาธิที่ดีเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถทำให้การแสดงออกมาได้ดี เนื่องจากนักดนตรีทุกคนจะต้องแสดงออกมาในสถานที่ที่มีผู้ชมกำลังจดจ่อกับการแสดง ถ้านักดนตรีไม่มีความสามารถในการควบคุมสมาธิหรือสติขณะการแสดงได้ การแสดงนั้นอาจออกมาไม่ราบรื่น และจะสร้างความวิตกกังวลมากขึ้นให้กับผู้แสดง การค้นคว้าข้อมูลของบทประพันธ์จึงเป็นการเตรียมความพร้อมในแง่มุมมองของความรู้เพื่อใช้ในการแสดง ซึ่งส่งผลโดยตรงกับความพร้อมของนักร้องและนักแสดงที่สามารถสื่อสาร และพลิกแพลงเอาข้อมูลความรู้ที่ได้ค้นคว้าและทำการวิจัยในครั้งนี้มาปรับใช้ในการตีความหมายเพลงออกมาได้อย่างถูกต้องตามยุคสมัยของบทประพันธ์ในแบบฉบับของตัวนักร้องและนักแสดงเอง

6.2 ประโยชน์ที่ได้รับ

สำหรับการศึกษาการขับร้องและการจัดการแสดงเดี่ยวในระดับปริญญาโทนี้ ทำให้นักแสดงได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเชิงของทฤษฎีและในเชิงการปฏิบัติ เช่น

1. การคัดสรรเพลงที่เหมาะสมกับตัวนักแสดง
2. การสืบค้นข้อมูลรายละเอียดของทั้งประวัติตัวเพลง ประวัติคีตกวี บทกวีที่ใช้ในเพลง และการถ่ายทอดอารมณ์เพลงในเชิงลึก
3. การจัดการเตรียมตัวการฝึกซ้อมเพื่อจัดการแสดงอย่างเป็นลำดับและเป็นขั้นตอน

4. การจัดการการเตรียมความพร้อมของการแสดง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การจองสถานที่ การจัดการ สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ชม การกำหนดวันเวลา และการจัดทำโฆษณาทั้งในรูปแบบ โปสเตอร์และตามช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ
5. การจัดการกับอารมณ์และสมาธิของนักแสดง
6. การบริหารเวลาในการทำการแสดง และการเตรียมการซ้อม

6.3 คำแนะนำและข้อเสนอแนะ

ในการเตรียมการแสดง นักแสดงโดยเฉพาะนักร้องจะต้องรู้จักเสียงและความสามารถในการ ขับร้องหรือแนวเสียงความกว้างของเสียงของตัวเองเป็นอย่างดี เพื่อที่จะใช้ในการเลือกเพลงที่ เหมาะสม เนื่องจากหากเลือกเอาเพลงที่ไม่ตรงกับแนวหรือขนาดเสียงตัวเองมาใช้ในการแสดงนั้น นอกจากจะทำให้การฝึกซ้อมไม่เป็นผลแล้ว จะทำให้มีอาการเครียด และวิตกกังวล และแน่นอนว่าจะ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิต ผลที่ตามมาคือการแสดงจะออกมาไม่ดีตามต้องการ

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

ดวงใจ ทิวทอง. *อรรถบทการขับร้อง กระบวนแบบและนวัตกรรมการขับร้อง*. พิมพ์ครั้งที่ 1.

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิสคอมเซ็นเตอร์. 2560

ภาษาอังกฤษ

Lilli Lehmann. *How to Sing*. New York: Dover Publishers. 1960

Oren L. Brown. *Discover Your Voice*. San Diego: Singular Publishing Group, Inc. 1996

Vocal Score by Erwin Stein. *Benjamin Britten -Serenade*: Hawkes & Son (London)

Ltd. 1994

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ชัยพร พวงมาลี เริ่มการศึกษาดนตรีตั้งแต่เยาว์วัย โดยเริ่มหัดศึกษาวิชาดนตรีด้วยการเริ่มเรียนเปียโน เขาได้ดัดบราววัลในรายการแข่งขันวงดนตรี เพลงในพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในฐานะมือคีย์บอร์ดในช่วงวัยมัธยมต้น เขาได้เริ่มการเรียนขับร้องจากการขับร้องร่วมสมัยและเริ่มการเรียนขับร้องแบบคลาสสิก และได้รับการตอบรับเข้าการศึกษา ณ เตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมานายชัยพรได้เข้ารับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ ม.มหิดล ในเอกการขับร้องและการแสดงภายใต้ทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 ปีพ.ศ. 2559 ในปีเดียวกัน นายชัยพร ได้รับการตอบรับเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีตะวันตก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับการฝึกวิชาการขับร้องกับ ร.ศ.ดวงใจ ทิวทอง

เขาได้รับการเข้าร่วม Master Class จากอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายอาทิเช่น อาจารย์ Franz Lukasofky และอาจารย์ Isvan Bonyhadi จากประเทศเวียนนา และอาจารย์ Mario Antonio Diaz จากมหาวิทยาลัย Mozarteum ประเทศออสเตรีย

บทบาทการแสดงกับวิทยาลัยดนตรีประกอบด้วยบทบาทในมหาอุปรากร และละครเวทีมากมาย การแสดงที่โดดเด่นอื่น ๆ ได้แก่ การร้องเพลงในงาน International Dance Festival Thailand ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2555 และปีพ.ศ. 2556 นายชัยพรยังเป็นสมาชิกวงประสานเสียงในการเปิดการแสดงและมหาอุปรากรของ La Fête ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตฝรั่งเศสในประเทศไทย

เขาได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันร้องเพลงในมูลนิธิโอเปร่าสยามในครั้งที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2556 เขาเป็นหนึ่งในผู้ขับร้องเดี่ยวในการแสดงการเปิดหอประชุมสิทธาคาร ณ มหาวิทยาลัยมหิดลกับวงดุริยางค์แห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra - TPO)

ในปีพ.ศ. 2557 เขาได้แสดงผลงานของ Sun-Young Park ในงาน Thailand International Composition Festival (TICF) ณ วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เขาเป็นส่วนหนึ่งของนักร้องที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปแสดงอุปรากรเรื่อง "The Silent Prince" บทประพันธ์ของอาจารย์สมเถา สุจริตกุล ในรายการทัวร์ยุโรป (ในรายการ "Young Artists Festival Bayreuth 2016" ในเยอรมนีและในสาธารณรัฐเช็ก ในกรุงปรากและ Brno)

การแสดงของเขา ได้แก่ การแสดงร่วมกับมูลนิธิโอเปร่าสยาม แกรนด์โอเปร่าแห่งประเทศไทยและ NUNi Production ปัจจุบันเขาเป็นหนึ่งในสมาชิคนักร้องนำในมูลนิธิโอเปร่าสยาม