

การแสดงซ้ำร้องเดี่ยวโดย ลลิตา ลัดดาภิรม

นางสาวลลิตา ลัดดาภิรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CHULALONGKORN UNIVERSITY

บทคัดย่อและแฟ้มข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ที่ให้บริการในคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR)

เป็นแฟ้มข้อมูลของนิสิตเจ้าของวิทยานิพนธ์ ที่ส่งผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย

The abstract and full text of theses from the academic year 2011 in Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)

are the thesis authors' files submitted through the University Graduate School.

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ภาควิชาดุริยางคศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2559

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A MASTER VOCAL RECITAL BY LALIDA LADDAKLOM

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

Department of Music

Faculty of Fine and Applied Arts

Chulalongkorn University

Academic Year 2016

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การแสดงขั้วร้องเดี่ยวโดย ลลิตา ลัดดาภิรมย์
โดย	นางสาวลลิตา ลัดดาภิรมย์
สาขาวิชา	ดุริยางคศิลป์ตะวันตก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	รองศาสตราจารย์ดวงใจ ทิวทอง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยรับเป็น
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

..... คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

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

..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(รองศาสตราจารย์ดวงใจ ทิวทอง)

..... กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลรัตน์)

ลลิตา ลัดดาภิถม : การแสดงขับร้องเดี่ยวโดย ลลิตา ลัดดาภิถม (A MASTER VOCAL RECITAL BY LALIDA LADDAKLOM) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: รศ.ดวงใจ ทิวทอง, 93 หน้า.

การแสดงขับร้องเดี่ยวในครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแสดงของผู้ขับร้อง ในด้านวิธีการปฏิบัติการขับร้องเดี่ยว การวิเคราะห์บทเพลง ศึกษาประวัติเพลงในยุคต่างๆ รวมถึง ผู้ประพันธ์เพลง เพื่อให้เข้าใจถึงบริบททางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมทางดนตรีของบทเพลงใน ยุคสมัยนั้น รวมถึงการสร้างสรรคผลงานทางดนตรีโดยมีเสียงร้องเป็นสื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของ ผู้ประพันธ์เพื่อนำมาร้อยเรียงอย่างมีศิลปะ นอกจากนี้ทำให้ผู้แสดงได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการดำเนินการ จัดแสดง ตั้งแต่การเตรียมตัวการแสดง การฝึกซ้อม การประสานงานและการจัดเตรียมสถานที่ การแสดงการขับร้องในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ผลงานเพลงขับร้องคลาสสิกให้แก่ผู้ที่สนใจ

การแสดงขับร้องเดี่ยวในครั้งนี้ผู้แสดงได้คัดเลือกบทเพลงขับร้อง 6 บทเพลงจาก นักประพันธ์ 3 คนจากยุคโรแมนติกและยุคศตวรรษที่ยี่สิบ ได้แก่ (1) La Promessa ประพันธ์โดย Gioachino Rossini (2) Il Rimprovero ประพันธ์โดย Gioachino Rossini (3) L'invito ประพันธ์ โดย Gioachino Rossini (4) La gita in gondola ประพันธ์โดย Gioachino Rossini (5) Der Hirt auf dem Felsen ประพันธ์โดย Franz Schubert (6) Knoxville: Summer of 1915 ประพันธ์โดย Samuel Barber

การแสดงขับร้องเดี่ยวจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแสดงดนตรี ธรรมสงวณ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 54/1 สุขุมวิท 3 กรุงเทพมหานคร การแสดงทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที รวมทั้งพิธีการ

ภาควิชา ดุริยางคศิลป์

ลายมือชื่อนิสิต .....

สาขาวิชา ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก .....

ปีการศึกษา 2559

5886725735 : MAJOR WESTERN MUSIC

KEYWORDS: VOCAL RECITAL / LALIDA LADDAKLOM

LALIDA LADDAKLOM: A MASTER VOCAL RECITAL BY LALIDA LADDAKLOM.

ADVISOR: ASSOC. PROF.DUANGJAI THEWTONG, 93 pp.

This vocal recital is aimed at developing the vocalist's potential in respect to the process of solo vocal performance, musical analysis of compositions, history of music from different periods and composers in order to understand the contexts of societies, culture, music of that period as well as the musical compositions delivered by the vocal to represent the compositions' thoughts and feelings artistically. Furthermore, another benefit was to make the performers learn about the procedures of the show arrangement starting from preparation, rehearsal, coordination and venue preparation. This vocal recital is held so as to spread the musical compositions of classical vocal towards those who are interested. For this solo vocal performance, the performer chose 6 compositions composed by 3 composers from the romantic period and the 20-century period as follows: (1) La Promessa composed by Gioachino Rossini, (2) Il Rimprovero composed by Gioachino Rossini, (3) L'invite composed by Gioachino Rossini, (4) La gita in gondola composed by Gioachino Rossini, (5) Der Hirt auf dem Felsen composed by Franz Schubert and (6) Knoxville: Summer of 1915 composed by Samuel Barber. The solo vocal performance took place on 24 April 2017 at 1 p.m. at Tongsuang's Studio locating at 54/1 Sukhumvit Soi 3 Bangkok. The duration of the performance is approximately 1.10 hours including an intermission.

Department: Music

Student's Signature .....

Field of Study: Western Music

Advisor's Signature .....

Academic Year: 2016

กิตติกรรมประกาศ

การแสดงขับร้องเดี่ยว ลำดับแรกผู้แสดงขอกราบขอบพระคุณบิดาและมารดา คุณพ่อ เลี้ยว และคุณแม่ วณิ ลัดดาภิรมย์ ที่ได้ให้โอกาสทางการศึกษา ให้ความรักความเข้าใจคอยดูแล ช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจให้ตลอดมา ลำดับที่สอง กัลยาณมิตร นางสาว น้ำฝน ศรีสมบุญรณ์ และ นางสาว ปัญชานันท์ ใจประสงค์ ที่คอยให้คำแนะนำและอยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจเสมอมา ลำดับที่สาม นายพูนสันต์ เตียรธชัยวานิช เป็นผู้ให้คำแนะนำที่ดีและสละเวลามาบรรเลงเปียโนร่วมกัน กับผู้แสดง

ขอกราบขอบพระคุณ ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เป็นผู้มอบโอกาส อันมีค่าที่ได้เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันประกอบไปด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร รองศาสตราจารย์ฉงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา รองศาสตราจารย์ดวงใจ ทิวทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิ พงศ์สรายุทธ รองศาสตราจารย์ ดร. วิบูลย์ ตระกูลชั้น อีกทั้ง ผู้วางรากฐานด้านการขับร้องและดนตรีตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน อันประกอบไปด้วย นางวณิ ลัดดาภิรมย์ นายวิรัตน์ ปฎิมาปกรณ์ นายวีรนาถ ทรรทรานนท์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและการเขียน อาจารย์ประไพศรี สงวนวงศ์

ขอขอบคุณเพื่อนร่วมชั้นเรียน บุคคลากรของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่ ช่วยสนับสนุนและคอยให้กำลังใจเสมอมา หวังว่าวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะสามารถนำมาเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางการศึกษาการเรียนดนตรีต่อไป

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ญ
สารบัญภาพ.....	ฎ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการแสดง.....	1
1.3 วิธีดำเนินการศึกษาวิจัย.....	2
1.4 ขอบเขตของการแสดง.....	2
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ.....	3
บทที่ 2 อรรถาธิบายบทเพลง.....	4
2.1 บทเพลง 4 บทเพลงจาก Soirées Musicales ประพันธ์โดย Gioachino Rossini	4
2.1.1 ชีวประวัติ Gioachino Rossini	4
2.1.2 ความสำคัญของบทเพลง	8
2.1.3 La Promessa.....	9
2.1.3.1 บทกวี La promessa และคำแปลภาษาไทย	9
2.1.3.2 บทวิเคราะห์.....	9
2.1.4 Il Rimprovero	16
2.1.4.1 บทกวี Il Rimprovero และคำแปลไทย.....	16
2.1.4.2 บทวิเคราะห์.....	17

2.1.4.3 ลำดับและวิธีการฝึกซ้อม.....	20
2.1.5 L'invito.....	23
2.1.5.1 บทกวี L'invito และคำแปลภาษาไทย	23
2.1.5.2 บทวิเคราะห์.....	23
2.1.5.3 ลำดับและวิธีการฝึกซ้อม.....	28
2.1.6 La gita in gondola	30
2.1.6.1 บทกวี La gita in gondola และคำแปลภาษาไทย	30
2.1.6.2 บทวิเคราะห์.....	31
2.1.6.3 ลำดับและวิธีการฝึกซ้อม.....	36
2.2 Der Hirt auf dem Felsen D.965 ประพันธ์โดย Franz Schubert	39
2.2.1 ชีวประวัติ Franz Schubert	39
2.2.2 ความสำคัญของบทเพลง	42
2.2.3 บทกวีและคำแปลภาษาไทย	43
2.2.4 บทวิเคราะห์	45
2.2.5 ลำดับและวิธีการฝึกซ้อม.....	52
2.3 Knoxville : Summer of 1915 ประพันธ์โดย Samuel Barber.....	54
2.3.1 ชีวประวัติของ Samuel Barber.....	54
2.3.2 ความสำคัญของบทเพลง	57
2.3.3 เนื้อร้องและคำแปลภาษาไทย	58
2.3.4 บทวิเคราะห์.....	61
2.3.5 ลำดับและวิธีการฝึกซ้อม.....	69
บทที่ 3 วิธีการคัดเลือกบทเพลงและวิธีการจัดลำดับเพลงสำหรับการแสดงเดี่ยว	71
3.1 วิธีการแสดงขับร้องเดี่ยว.....	72

3.2 ข้อมูลการแสดงขับร้องเดี่ยว	72
3.3 การเตรียมการแสดงขับร้องเดี่ยว	73
3.3.1. การคัดเลือกบทเพลง	73
3.3.2. การเตรียมความพร้อมสำหรับการแสดงขับร้องเดี่ยว	74
3.4 การฝึกซ้อม	74
3.5 การแก้ไขปัญหา	75
3.6 การเตรียมสถานที่แสดง เครื่องดนตรีและการฝึกซ้อมที่สถานที่จริง	76
3.7 การกำหนดวัน เวลา และสถานที่แสดง	76
3.8 การจัดทำสูจิบัตรและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การแสดง	76
3.9 การฝึกซ้อมกับสถานที่จริง	77
3.10 วิธีการแสดงขับร้องเดี่ยว	77
3.11 กำหนดการแสดงขับร้องเดี่ยว	77
บทที่ 4 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และสูจิบัตรการแสดง	78
4.1 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การแสดง	78
4.2 รายละเอียดสูจิบัตรการแสดง	79
บทที่ 5 คำแนะนำและบทสรุป	89
5.1 คำแนะนำ	89
5.2 บทสรุป	89
ภาคผนวก	91
รายการอ้างอิง	92
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์	93

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1 บทกวี La promessa และคำแปลภาษาไทย	9
ตารางที่ 2 บทกวี Il Rimprovero และคำแปลไทย	16
ตารางที่ 3 บทกวี L'invito และคำแปลไทย	23

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 ปกหน้าสูจิบัตร.....	79
ภาพที่ 2 เนื้อหาภายในรูปเล่มสูจิบัตร.....	80
ภาพที่ 3 เนื้อหาภายในรูปเล่มสูจิบัตร.....	81
ภาพที่ 4 เนื้อหาภายในรูปเล่มสูจิบัตร.....	82
ภาพที่ 5 เนื้อหาภายในรูปเล่มสูจิบัตร.....	83
ภาพที่ 6 เนื้อหาภายในรูปเล่มสูจิบัตร.....	84
ภาพที่ 7 เนื้อหาภายในรูปเล่มสูจิบัตร.....	85
ภาพที่ 8 เนื้อหาภายในรูปเล่มสูจิบัตร.....	86
ภาพที่ 9 เนื้อหาภายในรูปเล่มสูจิบัตร.....	87
ภาพที่ 10 เนื้อหาภายในรูปเล่มสูจิบัตร.....	88

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

การขับร้องเดี่ยวเป็นทักษะทางดนตรีที่สำคัญและเป็นการสร้างสรรค์ทางดนตรีวิธีหนึ่ง เป็นศาสตร์ความรู้ทางดนตรีที่มีประโยชน์ที่สามารถพัฒนาได้ตลอดเวลา ในการเรียนขับร้องเดี่ยวมีกระบวนการฝึกฝนเป็นขั้นตอนและหลากหลายวิธีการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสรีระตามธรรมชาติของแต่ละบุคคล มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป (สุทธจิตต์ 2557) การศึกษาการขับร้องเดี่ยวในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้เรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเสียงร้องของตนเอง เพื่อพัฒนาเทคนิคในการขับร้อง ศึกษาประวัติผู้ประพันธ์ คติวิเคราะห์ลักษณะบทประพันธ์ให้เข้าถึงบริบททางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมทางดนตรีของบทเพลงในยุคสมัยนั้น เพื่อให้ผู้ศึกษาตระหนักจุดมุ่งหมาย ความสำคัญของบทเพลง โดยมีเสียงร้องเป็นสื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของผู้ประพันธ์และนำมาร้อยเรียงอย่างมีศิลปะ การแสดงขับร้องเดี่ยวที่มีคุณภาพต้องเข้าใจถึงเข้าใจสภาวะรอบตัวของสถานที่การแสดง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการแสดง แต่ละวิธีมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ในการแสดงการขับร้องเดี่ยว เพื่อให้ผู้เรียนคำนึงถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการแสดงเดี่ยว ทำให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

รายการแสดงการขับร้องเดี่ยว ผู้เขียนได้นำเสนอบทเพลงทั้งหมด 6 บทเพลง บทเพลงในยุคโรแมนติกและยุคศตวรรษที่ 20 เป็นบทเพลงประเภท Soirées Musicales 4 บทเพลง และบทเพลงร้อง 2 บทเพลง มีลักษณะทางภาษาที่แตกต่างกัน 3 ภาษา ภาษาอิตาเลียน ภาษาเยอรมัน และภาษาอังกฤษ บทเพลงทั้งหมดมีความแตกต่างและต้องใช้ทักษะการร้องขั้นสูงในการแสดงให้ครบตามบริบทของผู้ประพันธ์

1.2 วัตถุประสงค์ของการแสดง

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการขับร้อง
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวรรณกรรมเพลงร้องต่อสาธารณชนให้เป็นที่รู้จัก
3. มีความหลากหลายในลักษณะดนตรีในแต่ละยุคสมัย
4. มีทักษะในการร้องร่วมกับเครื่องดนตรีที่เล่นประกอบ โดยคำนึงถึงทำนอง จังหวะ และ

รูปแบบของเพลง

5. เพื่อให้ผู้เรียนคำนึงถึงสิ่งสำคัญที่แท้จริงของการแสดงเดี่ยว
6. เพื่อรวบรวมบทเพลงทั้งหมดในการแสดง รวมไปถึงประวัติผู้ประพันธ์ ประวัติของบทเพลง เทคนิคในการขับร้อง การวิเคราะห์บทเพลง นำมาจัดทำเป็นวิทยานิพนธ์

1.3 วิธีดำเนินการศึกษาวิจัย

1. เลือกบทเพลงสำหรับการแสดง
2. ปริญญาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์วิชาทักษะดนตรีเกี่ยวกับบทเพลงที่ใช้ในการแสดง
3. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับบทเพลงที่ใช้แสดง
4. วิเคราะห์บทเพลง
5. ฝึกซ้อมบทเพลง และร่วมฝึกซ้อมกับนักเปียโน
6. วางแผน พิจารณา และแก้ไขปรับปรุง
7. จัดการฝึกซ้อม ณ สถานที่จัดแสดง
8. จัดแสดงผลงาน
9. จัดพิมพ์และนำเสนอผลงานเป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์

1.4 ขอบเขตของการแสดง

การแสดงขับร้องเดี่ยวประกอบไปด้วย 6 บทเพลงจาก 3 ภาษาโดยมีคีตกวีประพันธ์บทเพลงในยุคโรแมนติกและยุคศตวรรษที่ 20 เป็นบทเพลงประเภท Soirées Musicales 4 บทเพลง และบทเพลงร้อง 2 บทเพลง โดยเรียงลำดับการแสดงดังต่อไปนี้

1. La Promessa ผลงานการประพันธ์ของ Gioachino Rossini เป็นบทเพลงยุคโรแมนติก ใช้เวลาแสดงประมาณ 4.00 นาที
2. Il Rimprovero ผลงานการประพันธ์ของ Gioachino Rossini เป็นบทเพลงยุคโรแมนติก ใช้เวลาแสดงประมาณ 3.40 นาที
3. L' invito ผลงานการประพันธ์ของ Gioachino Rossini เป็นบทเพลงยุคโรแมนติก ใช้เวลาแสดงประมาณ 4.14 นาที

4. La gita in gondola ผลงานการประพันธ์ของ Gioachino Rossini เป็นบทเพลงยุคโรแมนติก ใช้เวลาแสดงประมาณ 6.40 นาที

5. Der Hirt auf dem Felsen, Op.129 D.965 ผลงานการประพันธ์ของ Franz Schubert เป็นบทเพลงยุคโรแมนติก ใช้เวลาแสดงประมาณ 11.52 นาที

6. Knoxville: Summer of 1915, Op. 24 ผลงานการประพันธ์ของ Samuel Barber เป็นบทเพลงยุคศตวรรษที่ 20 ใช้เวลาแสดงประมาณ 15.12 นาที

การแสดงขับร้องเดี่ยวในครั้งนี้กำหนดจัดการแสดงในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแสดงธรรมศาสตร์สตูดิโอ ซอยนานาเหนือ รวมเวลาที่ใช้ในการแสดง 1 ชั่วโมง 10 นาที

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ได้แสดงศักยภาพในการขับร้องเดี่ยวสู่สาธารณชน
2. ได้เรียนรู้การจัดแสดงคอนเสิร์ตได้อย่างถูกต้องและเผยแพร่วรรณกรรมเพลงร้องให้เป็นที่รู้จักต่อหน้าสาธารณชน
3. ศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้ง ในด้านประวัติผู้ประพันธ์ วิเคราะห์บทเพลงและวรรณกรรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทเพลงและการแสดงออกมาอย่างสมบูรณ์
4. การจัดแสดงคอนเสิร์ตต้องคำนึงถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการแสดง ตั้งแต่การคัดเลือกบทเพลง วิธีการซ้อม ติดต่อประสานงานกับบุคลากร การจัดหาทุนในการจัดแสดง ช่วงเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อความสะดวกต่อผู้เข้าชม
5. สามารถนำผลงานของผู้แสดงมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สามารถเอามาอ้างอิงในส่วนของ การศึกษาดนตรี

บทที่ 2

อรรถาธิบายบทเพลง

วิธีการคัดเลือกบทเพลงและการจัดลำดับบทเพลงที่ใช้ในการแสดงขับร้องเดี่ยว ผู้เขียนได้แบ่งการแสดงออกเป็นสองช่วง โดยช่วงแรกนำเสนอบทเพลงชุด Soirée musicale จากยุคโรแมนติก โดยคัดเลือกบทเพลงมานำเสนอ 4 บทเพลงในภาษาอิตาเลียน เพลง Lieder จำนวน 1 บทเพลงในภาษาเยอรมัน ในช่วงที่สองนำเสนอผลงานจากยุคศตวรรษที่ 20 จำนวน 1 บทเพลงในภาษาอังกฤษ ในการแสดงผู้รับชมจะได้สัมผัสกับสุนทรีรสของบทเพลงที่มีความแตกต่างทั้งรูปแบบการร้องและการบรรเลงดนตรีประกอบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 บทเพลง 4 บทเพลงจาก Soirées Musicales ประพันธ์โดย Gioachino Rossini

2.1.1 ชีวิตประวัติ Gioachino Rossini

ข้อมูลอ้างอิงจาก นักดนตรีเอกของโลก, (มุขระโกษา 2551) โดยสรุปข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

Gioachino Antonio Rossini (ค.ศ.1792 – ค.ศ.1868) สละกตเป็นภาษาไทยตามพจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์,(พันธุเจริญ 2547) ว่า โจอาคิโน รอสซินี เป็นนักประพันธ์เพลงชาวอิตาเลียนอยู่ในช่วงยุคโรแมนติก เกิดในเมือง Pesora เป็นเมืองเล็ก ๆ บนชายฝั่งตะวันออกของอิตาลี Rossini เป็นบุคคลที่มีบุคลิกที่โดดเด่นทางด้านการประพันธ์เพลง ไม่ว่าจะเป็น บทเพลงบรรเลงสำหรับวงออร์เคสตรา บทประพันธ์สำหรับเปียโน บทเพลงทางศาสนา Chamber music และผลงานการประพันธ์อุปรากร ซึ่งมีมากถึง 39 เรื่อง เช่น Guillaume Tell , La Cenerentola (Cinderella), Il barbiere di Siviglia (The Barber of Seville) , La gazza ladra (The Thieving Magpie) , L'italiana in Algeri (The Italian Girl in Algiers) เป็นต้น การสร้างสรรค์ผลงานของ Rossini นั้น มีแนวคิดทางดนตรีที่แยบยล การเรียบเรียงหรือการนำเสนอสำหรับเครื่องดนตรีหนึ่งหรือสองชิ้นนั้นได้ถูกเขียนในเชิงเศรษฐศาสตร์และมีแนวคิดการดำเนินการที่หลักแหลม คำพูดที่แสดงอารมณ์อย่างเย้ยหยันส่งต่อรุ่นสู่รุ่นด้วยเนื้อเพลงที่เกี่ยวกับความรู้สึก การหายใจสั้นแต่ทำให้ลักษณะของเสียงมีความอ่อนหวาน มีความชำนาญของรูปแบบที่เรียบง่ายรวมไปถึงโครงสร้างที่มีความซับซ้อน

Rossini เกิดเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1792 บิดามีนามว่า Giuseppe มาจากเมือง Lugo เป็นนักดนตรีเป่าฮอร์นและทรมเป็ต มารดามีนามว่า Anna เป็นคนพื้นเมือง Pesoro ประกอบอาชีพเป็นนักร้องอุปรากร เมื่อตอนอายุ 6 ขวบ Rossini ได้ร่ำเรียนดนตรีจากบิดาและมารดาโดยได้มาร่วมเล่นในวงดนตรีของบิดาและคณะอุปรากร สิ่งนี้หล่อหลอมทำให้ Rossini มีประสบการณ์ในการเล่นดนตรีและสามารถเข้าใจดนตรีได้อย่างดี จนกระทั่งในปี ค.ศ.1796 ทางฝั่งยุโรปได้เกิดสงครามการ

ปฏิวัติเกิดขึ้น ทำให้กองกำลังทหารของออสเตรียอพยพและปักหลักอยู่ทางตอนเหนือของอิตาลี ซึ่ง Giuseppe ได้ตัดทอนอำนาจโดยการให้ที่พักพิงแก่ทหารออสเตรีย ทำให้ถูกจำคุกด้วยความผิดให้แหล่งพักพิงแก่ทหารข้ามแดน ทำให้ Anna และ Rossini ลำบากเป็นอย่างมาก สถานะทางการเงินฝืดเคืองเพราะสังคมอิตาลีเปลี่ยนไป ไม่มีศิลปะใหม่ ๆ เกิดขึ้นมีแต่กระบวนการทางประชาธิปไตย Anna จึงต้องออกจากเมือง Pesoro เพื่อตระเวนแสดงละครตามสถานที่ งานเทศกาลดนตรี และร้องเพลงตามโรงละครต่าง ๆ ทั่วมือง Bologna ในช่วงระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่ง Giuseppe ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำจึงได้กลับมาใช้ชีวิตพร้อมกันอีกครั้ง

ในปี ค.ศ. 1804 ครอบครัวของ Rossini ตัดสินใจที่ตั้งรกรากที่เมือง Bologna ในช่วงแรก Rossini ใช้ชีวิตอย่างลำบาก บ้านที่อาศัยอยู่นั้นค่อนข้างคับแคบ เป็นห้องในชั้นที่ 2 ใน Strada Maggiore ใกล้กับสลัม Bologna แต่ได้รับการช่วยเหลือค้ำจุนจากพ่อค้าขายหมู จนกระทั่งบิดาและมารดาสามารถหางานทำได้ในวงออร์เคสตราแห่งหนึ่ง จากนั้น Rossini ได้รู้จักกับ Giuseppe Prinetti นักเล่นฮาร์ปซิคอร์ดที่มีชื่อเสียงในเมือง Novara ดนตรีของเขาได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสิ่งสะท้อนมุมมองที่ไร้อคติ อย่างไรก็ตาม Prinetti เป็นคนสอนการเล่นฮาร์ปซิคอร์ดให้กับ Rossini มาโดยตลอดจนมีความสามารถในระดับหนึ่ง แต่กระนั้น Rossini จะถูกดูแคลนจากลูกศิษย์ของ Prinetti อยู่ตลอดเวลา

ในการศึกษาดนตรีนั้น Rossini ได้เริ่มเรียนอย่างจริงจัง ได้มีโอกาสเรียนการขับร้องโน้ต (Sight Sing) กับ Angelo Tesei ซึ่งวิชาของเขาคือการขับร้อง Sofeggio ทำหน้าที่เล่นเบสและ Cembalo เป็นส่วนเพิ่มเติม และได้รับโอกาสทำงานในตำแหน่งนักเปียโนในวงออร์เคสตรา ทำให้หน้าที่การงานมีความก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับจากคนในวงออร์เคสตรา นอกจากนี้ยังได้สร้างสรรค์ผลงานโดยแต่งชุดของ sonate a Quattro 6 ชุด สำหรับไวโอลิน 2 ชิ้น เชลโล่และดับเบิลเบส โดยผลงานทั้งหมดถูกเก็บรักษาไว้ที่ The Librarian of Congress ที่กรุงวอชิงตันดีซี ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

ในฤดูใบไม้ร่วงในปี ค.ศ. 1805 Rossini ปรากฏบนเวทีที่ Bologna Teatro del Corso ผลงานนี้คืออุปรากรที่มีชื่อเสียงของ Paer ชื่อว่า Camilla Rossini ได้บทที่ร้องในส่วนของลูกชายของวีรสตรี ซึ่งชื่อ Adolfo ได้รับการกล่าวขานว่าได้แสดงได้ถึงอารมณ์บทบาท เสมือนเป็นก้าวแรกของการเล่นอุปรากรในช่วงวัยเยาว์ ในปีเดียวกันนี้ Rossini ได้ศึกษาการเล่นเชลโล่เพิ่มเติมที่สถาบันดนตรีแห่งหนึ่งในเมือง Bologna

ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1806 Rossini ได้ทำการแสดงการขับร้องที่ Magdalene ในการแสดงชื่อว่า Good Friday ของ La passione di Nostro Signore Gesu Cristo โดยนักเรียนของ Martini และเพื่อนคู่ใจชื่อ Padre Stanislao Mattei ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ในด้านการประสานแนวทำนองและ

การประพันธ์เพลงที่ Liceo Musicale ซึ่งถูกก่อตั้งใหม่โดย Accademia ที่คอนเสิร์ตที่ Accademia ในวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1806 Rossini ได้ถูกจัดว่ามีระดับเสียงสูงสุดของผู้ชาย

Rossini ได้รับอิทธิพลทางดนตรีจาก Haydn และ Mozart ม้องค์ประกอบและรูปแบบที่มีชีวิตชีวาและเป็นแบบอย่างที่มีความสว่างไสว ในเนื้อดนตรีเองมีทำนองที่มีความยินดี มีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรีของ Haydn คู่มือจิตวิญญาณ เสียงสะท้อนของการแสดงดนตรีแบบวงดนตรีเครื่องสายสี่ชิ้น เพลงยาวเนื้อหาจากพระคัมภีร์ การเล่นดนตรี และร้องเพลงที่มีเนื้อหาทางศาสนาปรากฏอย่างมากมายในงานประพันธ์ของ Rossini ที่เต็มไปด้วยพลังและเขาวาน์ปัญญา มีความเป็นธรรมชาติ บริสุทธิ์มากกว่าสะเทือนอารมณ์ ใช้ความแตกต่างที่เป็นประโยชน์ กล่าวคือ การใช้จังหวะที่เร็ว มีความซับซ้อน และมีเทคนิคเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Variation หรือการวนเพื่อกลับไปใช้ทำนองที่เป็นวัตถุดิบเดิม ได้เรียนรู้กระบวนการของเสียงประสานที่ง่ายแต่ไม่จำเป็นต้องอนุรักษ์นิยม การเขียนที่ชัดเจน วิธีการในการพัฒนาการฟัง และการฝึกฝนที่ยากที่จะเข้าใจ อย่างเช่น แคนนอนและเพลงประกอบด้วยลูกเดี่ยวจากเครื่องแต่ละชนิด

ในช่วงปลายปี ในวันที่ 11 สิงหาคม ค.ศ. 1808 ในระหว่างที่ Rossini อยู่ที่ Liceo ได้ประพันธ์งานชิ้นหนึ่งเป็นวาระพิเศษ อันได้แก่ ผลงานดนตรีและร้องเพลงที่มีเนื้อหาทางศาสนาสั้นๆ ชื่อว่า Il pianto di Armonia sulla morte di Orfeo ซึ่งเป็นผลงานที่ Rossini ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดผลงานเพลงประเภท Cantata ได้นำเสนอ การประสานเสียง (เสียงเทเนอร์) และกลุ่มของนางไม้ (ใช้เสียงผู้ชายเป็นคอรัส) ทำให้เกิดความโศกเศร้าถึงความตายของ Orpheus ซึ่งเป็นพระเจ้าของการประสานเสียง มีการเคลื่อนไหวทั้งหมด 4 รูปแบบซึ่งได้รับการประดิษฐ์อย่างประณีต สิ่งที่โดดเด่นออกมาคือ คุณภาพของการเขียนในส่วน ของเครื่องดนตรี มีความไพเราะ มีชีวิตชีวาที่เป็นจังหวะและความงดงามของเนื้อเพลง Rossini เขียนในช่วงพำนักอยู่ที่ Liceo ผลงานมีความแตกต่างและโดดเด่น งานประพันธ์จำนวนมากได้รับการชุด คั้นและนำกลับมาในหลายรูปแบบ (Messa di Bologna, Messa di Ravenna, Messa di Rimini) สิ่งที่โดดเด่นเกี่ยวกับ Messa do Milano คือ ความสามารถทางด้านวาทยศิลป์ของการเขียนสำหรับ เสียงโซปราโน และ Crucifixus Rossini รู้สึกหลงใหลเสียง เมซโซ-โซปราโนและคอนทราลโต มากกว่าเสียงอื่น ๆ โดยโทนเสียงแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ กระตุ้นความรู้สึกและมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ไม่มีผลงานชิ้นใดเลยเป็นไปตามแบบแผน แต่ความใหม่ของดนตรีและ ความน่าสนใจคือสิ่งสำคัญในการประดิษฐ์ทำนองเพลง ดังนั้น Rossini นำความคิด 2 รูปแบบกลับมา ใช้ใหม่ รูปแบบที่ 1 คือ Overture al Conventello ในดนตรีที่เล่นนำก่อนที่จะแสดงคอนเสิร์ตของ Il Signor Bruschino และรูปแบบที่ 2 คือ ดนตรีที่เล่นนำก่อนที่จะแสดงคอนเสิร์ตโบโลญญา L'inganno felice ดนตรีที่เล่นนำก่อนที่จะแสดงคอนเสิร์ตในคีย์ E-flat ได้ถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งใน

ปี ค.ศ.1810 โดยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในดนตรีอุปรากรในครั้งแรกของ Rossini ชื่อว่า La Cambiale di Matrimonio

Rossini ได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างมากมาย ภายในปี ค.ศ. 1810 ได้เขียนเพลงอุปรากรและได้เริ่มในการประพันธ์สำหรับละครเวที ผลงานสองชิ้นของเราที่ปรากฏในโปรแกรมของ Liceo ในฤดูร้อนหนึ่งนั้นคือ บทเพลงร้อง Cavatina สำหรับเสียงเทเนอร์ ‘Dolci aurette che spirate’ ซึ่งได้ถูกแทรกเข้าไปในการนำกลับมาใหม่ของ Ferdinando Orlandi ผลงานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งได้รับการชื่นชมในการร้องประสานเสียงกันสี่แนวเสียง คือ Donami omai Siveno จากละครดนตรี ชื่อ Demetrio e Polibio ซึ่ง Rossini ได้เขียนให้กับครอบครัวของ Mombelli

ในปี ค.ศ. 1816 ได้สร้างสรรค์บทประพันธ์อุปรากรชวนหัว (Opera Buffa) เรื่อง Il Barbiere di Siviglia (The Barber of Seville) ซึ่งดัดแปลงมาจากนิยายเรื่อง Caron de Beaumarchais เปิดการแสดงรอบปฐมทัศน์ที่ Teatro Argentino ในกรุงโรม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1816 เป็นอุปรากรที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากซึ่งในปัจจุบันยังมีการจัดแสดงอย่างสม่ำเสมอ ในปี ในปี ค.ศ. 1817 Rossini ได้ประพันธ์อุปรากร La Cenerentola (Cinderella) ถูกจัดแสดงรอบปฐมทัศน์ในวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1817 ในปีเดียวกันนี้ได้ประพันธ์เรื่อง La Gazza ladra และเรื่อง Amida จัดแสดงในวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1817

ผลงานการประสานเสียงที่ยอดเยี่ยม ชื่อว่า “Toast pour le nouvel an” ซึ่งเป็นเพลงที่ Rossini ได้จัดการกับความสามารถในส่วนของการใส่ความหรรษาและความบริสุทธิ์ลงไปเพลงเดียวกัน การร้องเพลงรักคู่ที่น่าหลงใหลสำหรับเสียงเมซโซ-โซปราโน เสียงเทเนอร์ และเปียโน ชื่อว่า “Les Amants de Seville” ซึ่งเป็นการแสดงถึงความรักที่พิเศษของเขาต่อการแต่งงาน สเปน ชื่อว่า ที่ราน่า สำหรับเพลง L’Amour a Pekin เพลงนี้ได้เล่าถึงผู้หญิงชาวจีนคนหนึ่งทั้งหมดแรงกับคนรักที่อยู่ห่างไกล คือ ทหารชาวฝรั่งเศสมันเริ่มต้นด้วยชุดของการเล่นเปียโนเดี่ยวในสเกลแบบจีนแทรกด้วยโดยเพลงฝรั่งเศสดั้งเดิมชื่อว่า ‘J’ai du bon tabac dans ma tabatiere’ และ Peches de Vieillesse

Rossini จัดได้ว่าเป็นผู้ประพันธ์เพลงที่มีคุณภาพและยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งในยุคโรแมนติก การจัดแนวทำนองในทางที่สามารถจับใจของผู้คนได้อย่างน่าประทับใจ มีสิ่งที่จะช่วยเตือนความจำอย่างมากหลายของในความสามารถรอบด้าน รายละเอียดของบทเพลง มีสีสันของเสียงและคุณภาพของภาษาดนตรีที่สวยงาม สร้างความตื่นเต้นของบทเพลงด้วยโน้ตประดับ (Ornamentation) ทำให้เพลิดเพลินไปกับบทเพลง

ช่วงสุดท้ายของชีวิต Rossini ดำรงชีวิตอย่างสุขสบายมีทรัพย์สินและที่ดินต่าง ๆ มากมาย ในปี ค.ศ. 1855 ปลายเดือนเมษายน Rossini ออกจากฟลอเรนซ์ไปปารีส ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสุขภาพของ Rossini ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคประสาทและการรบกวนทางกายภาพอื่น ๆ จึงย้ายมาพำนักที่ในเมืองหลวงของฝรั่งเศส สุขภาพก็เริ่มดีขึ้น หลังจากป่วยหนัก Rossini เสียชีวิตที่วิลล่า

ในเมือง Passy ในวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1868 ด้วยวัย 77 ปี เขาถูกฝังอยู่ในสุสาน Père Lachaise Cemetery ประเทศฝรั่งเศส ร่างของ Rossini ถูกเคลื่อนย้ายและนำไปฝังในสถานที่แห่งใหม่ และมีอนุสาวรีย์ Rossini สร้างโดย Giuseppe Cassioli ที่ Santa Croce ที่เมือง Florence ประเทศฝรั่งเศส

2.1.2 ความสำคัญของบทเพลง

ในปี ค.ศ. 1829 หลังการแสดงอุปรากร รอบปฐมทัศน์เรื่อง Guillaume Tell ที่กรุงปารีส Rossini เลิกแต่งอุปรากรตอนอายุ 37 หลังจากนั้นก็หันหลังกลับไปโรงละครและได้สร้างผลงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับ Stabat Mater และ Petite Messe Solenne Rossini ยังได้เขียนผลงานเพลงและเสียงเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เพื่อความเพลิดเพลินของตัวเองและมิตรสหาย ก่อนที่จะย้ายไปที่ Bologna ในปี 1836 นักแต่งเพลงได้จัดงานประจำสัปดาห์ในบ้านที่กรุงปารีสของ Rossini ซึ่งผลงานดนตรีถูก ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1835 ภายใต้ชื่อ "Soirees Musicales" (Osborn 2007) เป็นบทประพันธ์ที่มีความประณีต ผู้รับฟังจะเพลิดเพลินไปกับการสร้างสรรค์เสียงที่เต็มไปด้วยความเฉลียวฉลาดสง่างามและเสน่ห์ รวมถึงการเสียดสีและการเยาะเย้ย มีบทกวีที่ยอดเยี่ยมซึ่งได้รับการประพันธ์จากผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุด นั่นคือ Pietro Metastasio และ Carlo Pepoli และบทกวีจินตนาการกระตุ้นให้ Rossini สร้างสรรค์ผลงานอันล้ำค่ามาประดับไว้อย่างสวยงาม บทเพลงให้สนุกสนานในชุดเพลงที่สดชื่นและร่าเริงนี้ บทเพลงที่นำเสนอได้แก่ บทเพลงชุด Soirée Musicales (Musical Evenings) มีทั้งหมด 12 เพลง ประกอบด้วยบทเพลงร้องเดี่ยว 8 บทเพลง และบทเพลงร้องคู่ 4 บทเพลง ในชุดเพลงนี้จะมีเปียโนเล่นประกอบ

บทเพลงร้องเดี่ยว 8 บทเพลง ได้แก่

1. La promessa
2. Il rimprovero
3. L'orgia
4. La partenza
5. L'invito
6. La pastorella
7. La gita in gondola
8. La danza

บทเพลงร้องคู่ 4 บทเพลง ได้แก่

9. La regata veneziana
10. La pesca
11. La serenata
12. Li Marinari

2.1.3 La Promessa

2.1.3.1 บทกวี La promessa และคำแปลภาษาไทย

ตารางที่ 1 บทกวี La promessa และคำแปลภาษาไทย

โดย ลลิตา ลัดตากลม

บทเพลง La promessa	คำแปลภาษาไทย
Ch'io mai vi possa lasciar d'amare, No, nol credete, pupille care, Ne men per gioco v'ingannerò. Voi foste e siete le mie faville, E voi sarete, care pupille, Il mio bel foco finch'io vivrò.	ฉันจะสามารถหยุดรักคุณ ไม่,ไม่เชื่อแน่ สายตาแสนหวานของเธอ นี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะ ฉันจะหลอกคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณคนเดียวที่ทำให้ฉันตกหลุมรัก และคุณจะได้รับสิ่งนี้ ที่รักของฉัน ความสวยงามอันร้อนรุ่มจะอยู่ตราบชั่วชีวิตของฉัน

2.1.3.2 บทวิเคราะห์

บทเพลง La Promessa อยู่ในชุดเพลง Soirees Musicales ลำดับที่ 1 สำหรับนักร้องและเปียโน มีเนื้อร้องเป็นภาษาอิตาลี บทกวีประพันธ์โดย Pietro Metastasio (ซึ่งเป็นบทกวีชุดเดียวกับอุปรากรโศกนาฏกรรมเรื่อง Siroe, re di Persia ประพันธ์โดย George Frideric Handel) อัตราความเร็ว Allegretto เครื่องหมายประจำจังหวะ 6/8 (โน้ตตัวเข้บิตหนึ่งชั้นประจุดเท่ากับความเร็ว 88) อยู่ในกุญแจเสียง Ab เมเจอร์ มีสังคีตลักษณะแบบสามตอน (Ternary form) คือ A / B / A และท่อน Coda บทเพลงมีความยาวทั้งหมด 108 ห้อง แนวทำนองมีไพเราะและความรวดเร็วอย่างสง่างาม นักร้องต้องมีความคล่องแคล่วและว่องไวในการร้องบทกวี มีช่วงคู่เสียงที่ค่อนข้างกว้าง (คู่ 9 เมเจอร์ หรือ คู่ 8 เพอร์เฟค) บทเพลงนี้ใช้ระยะเวลาในการแสดงประมาณ 4 นาที

บทเพลงมีองค์ประกอบและรายละเอียดดังต่อไปนี้

ท่อน A บทเพลงอยู่ในบันไดเสียง Ab เมเจอร์ เริ่มตั้งแต่ห้องที่ 1 - 39

ห้องที่ 1 - 11 เปียโนนำเข้าเพลง เปียโนแนวกลางเล่นแบบการกระจายคอร์ด โดยใช้โน้ต Ab เป็น

Pedal tone แม้ว่าคอร์ดจะเปลี่ยนในขณะเดียวกันเปียโนแนวท่อนแบบขนานคู่ 8 ในเทคนิคเล่นโน้ตสั้น

ห้องที่ 12 - 35 เข้าบทร้อง มีการใช้ Appoggiatura , Acciaccatura และ Staccato

ห้องที่ 35 - 39 เป็นช่วงเชื่อมไปท่อน B

ท่อน B เริ่มตั้งแต่ห้องที่ 40 - 64

ท่อน A เริ่มตั้งแต่ห้องที่ 65 - 88

ท่อน Coda เริ่มตั้งแต่ห้องที่ 89 - 108

รายละเอียดที่ได้จากการวิเคราะห์

ตัวอย่างที่ 1 ในแนวกลาง ใช้โน้ต A-flat เป็น Pedal tone และเล่นแบบเสียงสั้น (Staccato) แนวทำนองบทเล่นโน้ตช่วงคู่แปด ในระดับเสียงสูง ทำให้เพลงดูรวดเร็วและสง่างาม

Allegretto ♩ = 88

The musical score consists of two systems. The first system is in 8/8 time, marked 'Allegretto' with a tempo of 88. It features a bass line with a steady eighth-note accompaniment and a treble line with chords and a melodic line. The second system continues the piece, showing a 'loco' section with a melodic flourish in the treble and a change in the bass line. Dynamics include piano (p) and forte (f). Fingerings and articulation marks like accents and slurs are present.

ตัวอย่างที่ 2 เทคนิคและวิธีการร้องเสียงในหลายรูปแบบ

The image shows a musical score for a piece in 8/8 time, featuring a vocal line and piano accompaniment. The score is divided into four systems. The first system shows the vocal line with lyrics "ma - re, no nol cre de - le pu - pil - le ca - re; ne - men per" and the piano accompaniment. The second system shows the vocal line with lyrics "gio - co - ne - men per gio - co - ne - men per gio - co - vin - gan - ne" and the piano accompaniment. The third system shows the vocal line with lyrics "ro no no no no" and the piano accompaniment. The fourth system shows the vocal line with lyrics "ne - men per gio - co - vin - gan - ne - ro" and the piano accompaniment. The piano accompaniment consists of a steady eighth-note pattern in the right hand and a more complex pattern in the left hand.

จากภาพตัวอย่างที่ 2 ในแนวขับร้อง ในบรรทัดแรกคำว่า “Pu” แสดงให้เห็นถึงการร้องโดยใช้โน้ต Appoggiatura จะร้องโน้ตสะบัดให้ตกลงบนจังหวะหลัก และการใช้โน้ต Acciaccatura เช่น ในบรรทัดแรกห้องสุดท้าย บรรทัดที่สองห้องที่สองในคำว่า “Nem” เป็นต้น การร้องโน้ตสะบัด (Grace note) ผู้ขับร้องต้องเตรียมลมหายใจให้เพียงพอสำหรับหนึ่งประโยคยาว การคำจุนลมหายใจ (Support) ผู้ร้องสามารถควบคุมกล้ามเนื้อท้องส่วนล่างและบังคับลมหายใจที่ค่อย ๆ ผ่อนออกมาเพื่อควบคุมการหดหรือขยายขณะร้องเพลง โดยการหายใจเข้าต้องสำรวจตัวเองว่าไม่มีอาการเกร็งเกิดขึ้นตามอวัยวะต่าง ๆ ตามร่างกายทั้งภายนอกและภายใน เพื่อให้แนวจังหวะของท่านจะมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและสวยงาม ซึ่งในหนึ่งประโยคของการร้องประกอบไปด้วย เสียงที่มีลักษณะสูง ต่ำ ขึ้นคู่ที่มีลักษณะกว้าง เช่น ประโยคคำที่ขีดเส้นใต้ “No, nol credete, pupille care” และ “No no, Ne men per gioco

v'ingannerò” จะขับร้องต่อเนื่องกันโดยไม่เว้นวรรคหายใจ เพื่อสร้างความต่อเนื่องในบทเพลงและแสดงถึงความสามารถขั้นสูงของผู้ร้อง

ตัวอย่างที่ 3 เริ่มท่อน B ตั้งแต่ห้องที่ 40 - 64 โดยในห้องที่ 40 เริ่มที่คำร้อง “Voi”

Voi so - lo sie - fe

le mie fa - vil - le, e voi - sa - re - fe ca - re - pu - pil - le

it mio bel fo - co sin ch'io vi - vro il mio bel fo - co

sin - chio vi - vro sin - chio vi - vro

จากตัวอย่างที่ 3 ท่อน B แนวร้องยังคงใช้เทคนิคการร้องโน้ตสะบัด (Grace note) แต่เปลี่ยนอารมณ์ด้วยความเข้มข้นของเสียงในประโยค “Il mio bel foco finch'io vivo” ด้วยน้ำเสียงที่ตั้งทรงพลัง (Forte) และประโยคเดิมแต่ใช้ความเข้มข้นของเสียงที่มีความเบา (Pianissimo) ลักษณะความเข้มข้นของเสียงสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างทำให้บทเพลงมีความไพเราะมากยิ่งขึ้น แนวเปียโนเล่นคอร์ดแบบแท่ง (Block chord)

ตัวอย่างที่ 4 ท่อน Coda

nem - men per_ gio co_ v'in gan ne ro, no, no, no, no v'in_ gan ne_ ro,

nem men _____ per_ gio_ co_ v'in_ gan. ne ro

ท่อน Coda ในแนวขับร้องผู้ร้องจะต้องใช้ทักษะขั้นสูงในการร้องประโยคนี เห็นได้จากชั้นคู่เสียงมีความกว้างและต้องร้องอย่างรวดเร็วในการร้องหนึ่งลมหายใจต่อหนึ่งประโยคเพลง ในหนึ่งประโยคผู้ขับร้องต้องร้องให้เสียงมีความเนืองกัน (Slur) จากนั้นเพิ่มความแตกต่างด้วยการร้องเสียงสั้น (Staccato) และเน้นเสียงร้อง (Accent) ในคำที่สำคัญ ดังนั้นผู้ขับร้องต้องควบคุมลมหายใจให้เพียงพอต่อประโยคเพลงและเทคนิคต่าง ๆ ในประโยคเพลง เพื่อให้บทเพลงมีความสมบูรณ์ตามแบบที่ผู้ประพันธ์กำหนด

การตีความบทเพลง

เพลง “La Promessa” เป็นบทเพลงที่มีแนวขับร้องและแนวเปียโนที่สวยงาม แนวทำนองการขับร้องต้องแสดงความสามารถอย่างสูง เนื่องจากบทเพลงมีลักษณะแนวทำนองที่รวดเร็ว กระชับสร้างความโดดเด่นในบทเพลงด้วยการใช้โน้ตระดับทำให้มีสีสันในโทนเสียงและภาษาดนตรีที่สวยงาม ผู้ขับร้องจะต้องตีความบทเพลงโดยบรรยายถึงความรักที่สวยงาม การตกหลุมรักอย่างถอนตัวไม่ขึ้น โดยเน้นย้ำด้วยเนื้อความเดิมแต่ลักษณะทำนองที่แตกต่างกัน เช่น ประโยค “Ne men per gioco v'ingannerò” ในการร้องครั้งแรกจะร้องด้วยอารมณ์ต่อเนื่องด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบ และจะร้องประโยคนี้อีกครั้งในตอนสุดท้ายของบทเพลง ด้วยการร้องด้วยน้ำเสียงหนักแน่น คมชัด โน้ตตัวสุดท้ายออกเสียงสั้นและรวดเร็ว ความเข้มข้นของเสียงมีความดังเพื่อยืนยันความรู้สึกของตนเองว่ามีความหลงรักในบุคคลนั้นจริง

2.1.3.3 ลำดับและวิธีการฝึกซ้อม

1. ศึกษาบทเพลงจากสื่อบันทึกเสียงของนักร้องที่มีชื่อเสียง เพื่อทำความรู้จักกับบทประพันธ์ และแนวทำนอง พุคเขียนได้ศึกษาโดยการฟังจากนักร้องที่มีชื่อเสียง Luciano Pavarotti เพื่อศึกษาวิธีการออกเสียงภาษาอิตาเลียนที่ชัดเจนและรูปแบบการขับร้อง ใช้เวลาทำความรู้จักกับบทเพลง ประมาณ 1 สัปดาห์

2. ฝึกอ่านออกเสียงภาษาอิตาเลียนโดยการอ่านออกเสียงทีละคำ ลองอ่านเป็นประโยคอย่างต่อเนื่องจน สามารถอ่านได้อย่างคล่องแคล่วโดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอิตาเลียนเป็นผู้ฝึกสอน การอ่านให้ถูกต้อง ในขั้นตอนนี้ผู้เขียนจะแปลความหมายแต่ละประโยคเพื่อให้เข้าใจในบทเพลงเพื่อถ่ายทอดความหมายได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ 2 สัปดาห์ ฝึกซ้อมโดยการอ่านโน้ตให้ถูกต้องเป็นไปตามจังหวะที่กำหนดใน Score เมื่อการร้องโน้ตและจังหวะเป็นไปอย่างถูกต้อง ให้แทนเสียงทำนองเป็นสระ เช่น ซ้อมร้องเป็นสระอา หรือ สระโอ ตลอดทั้งเพลงเพื่อยืดหยุ่น การออกเสียง การใส่คำร้องในบทเพลงจะง่ายต่อการเปล่งเสียง เมื่อการร้อง คำ และจังหวะถูกต้องตาม Score

3. ฝึกร้องโน้ตในรูปแบบของ Arpeggio รวมทั้งการร้องแบบมีเครื่องหมาย Appoggiatura และ Acciaccatura การร้องโน้ตด้วยความรวดเร็วจึงต้องมีแบบฝึกหัดในการร้อง Arpeggio, Appoggiatura และ Acciaccatura ขั้นตอนที่แรกจะร้องด้วยอัตราจังหวะช้า อาทิ Adagio หรือ Andante กำหนดใช้โน้ตตัวดำเท่ากับความเร็ว 56 - 72 โดยต้องคำนึงถึงความถูกต้องของเสียงและการหายใจในทุก ๆ ห้องเพลง คุณภาพของเสียงจะมีความชัดเจนในการเปลี่ยนโน้ตทุก ๆ ตัว เมื่อผู้ร้องสามารถร้องได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำ จะมีความมั่นใจมากขึ้นสามารถทำการแสดงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างที่ 5 แบบฝึกหัด Arpeggio หมายเลข 163 - 169 จาก Theoretical and Practical Vocal Method, Op. 31 โดย Mathilde Marchesi

The image displays five systems of musical notation for exercises 163 through 169. Each system consists of a vocal line (treble clef) and a piano accompaniment (grand staff). Exercises 163, 164, 166, and 168 are in 2/4 time, while exercise 165 is in 3/4 time. Exercise 169 is in 6/8 time. The exercises feature arpeggiated patterns in the right hand, often with slurs and accents, and chordal accompaniment in the left hand. Exercise 169 is notably more complex, with a dense, continuous arpeggiated pattern in the right hand.

ตัวอย่างที่ 6 แบบฝึกหัด Appoggiatura หมายเลข 175 จาก Theoretical and Practical Vocal Method, Op. 31 โดย Mathilde Marchesi

The image shows the musical score for exercise 175. It consists of a vocal line (treble clef) and a piano accompaniment (grand staff). The exercise is in 2/4 time and features a vocal line with appoggiatura ornaments (accents on notes that are not the main note of the chord) and a piano accompaniment with a steady, rhythmic pattern.

ตัวอย่างที่ 7 แบบฝึกหัด Acciaccatura หมายเลข 176 - 177 จาก Theoretical and Practical Vocal Method, Op. 31 โดย Mathilde Marchesi

2.1.4 Il Rimprovero

2.1.4.1 บทกวี Il Rimprovero และคำแปลไทย

ตารางที่ 2 บทกวี Il Rimprovero และคำแปลไทย

โดย ลลิตา ลัดตากลม

บทเพลง Il rimprovero	คำแปลภาษาไทย
Mi lagnerò tacendo della mia sorte amara, ah! Ma ch'io non t'ami, o cara, non lo sperar da me.	ในความเงียบสงัดฉันจะขอบรรยาย เกี่ยวกับชะตากรรมอันขมขื่นของฉัน แต่ฉันควรจะเลิกรักเธอ, ที่รัก, แต่ฉันควรจะเลิกรักเธอ,
Crudel, farmi penar così, crudel! Ah! Mi lagnerò tacendo della mia sorte amara, Ma ch'io non t'ami, o cara, non lo sperar da me, crudel!	คุณช่างโหดร้าย! ทำให้ฉันต้องทนทุกข์ทรมาน อ้า! ในความเงียบสงัดฉันจะขอบรรยาย เกี่ยวกับชะตากรรมอันขมขื่นของฉัน แต่ฉันควรจะเลิกรักเธอ ที่รัก, แต่ฉันควรจะเลิกรักเธอ, คุณช่างโหดร้าย!

2.1.4.2 บทวิเคราะห์

บทเพลง Il Rimprovero อยู่ในชุดเพลง Soirees Musicales ลำดับที่ 2 สำหรับนักร้องและเปียโน มีเนื้อร้องเป็นภาษาอิตาลี บทกวีประพันธ์โดย Pietro Metastasio อัตราความเร็ว Andantino เครื่องหมายประจำจังหวะ 3/8 (ตัวโน้ตเข้ตหนึ่งชั้นเท่ากับความเร็ว 108) อยู่ในกุญแจเสียง G เมเจอร์ มีสังคีตลักษณะแบบสามตอน(พันธุ์เจริญ 2553) (Ternary form) คือ A / B / A และท่อน Coda บทเพลงมีความยาวทั้งหมด 90 ห้อง แนวทำนองมีไพเราะและความรวดเร็วอย่างสนุกสนาน แนวเปียโนมีรูปแบบลักษณะจังหวะที่ต้องใส่น้ำตประดับ (Florid rhythmic) ซึ่งใช้กับเพลงร้องในคริสต์ศตวรรษที่ 18 นักร้องต้องมีทักษะในการร้องโน้ตสะบัดที่มีความรวดเร็วและว่องไว บทเพลงนี้ใช้ระยะเวลาในการแสดงประมาณ 3.40 นาที

บทเพลงมีองค์ประกอบและรายละเอียดดังต่อไปนี้

ท่อน A บทเพลงอยู่ในบันไดเสียง G เมเจอร์ เริ่มตั้งแต่ห้องที่ 1 - 30

ห้องที่ 1 - 8 เปียโนนำเข้าเพลง เปียโนแนวกลางเล่นแบบการกระจายคอร์ด โดยใช้โน้ต G เป็น Pedal

ห้องที่ 9 - 30 เข้าบทร้อง มีการใช้ Appoggiatura , Acciaccatura และ Accent

ท่อน B เริ่มห้องที่ 31 - 45 อยู่ในบันไดเสียง E ไมเนอร์

ท่อน A เริ่มตั้งแต่ห้องที่ 46 - 68

ท่อน Coda เริ่มตั้งแต่ห้องที่ 68 (จังหวะที่ 2) - 90

ตัวอย่างที่ 8 ห้องที่ 1 – 17 การเริ่มต้นบทเพลงและการนำไปสู่บทร้อง

The musical score consists of three systems. The first system shows the piano introduction with a treble clef and a bass clef. The piano part features a triplet of eighth notes in the right hand and a steady eighth-note bass line. Chord symbols G, I, V, V⁷, I, V, V⁷ are indicated below the piano part. The second system introduces the vocal line with the lyrics 'Mi la - gne - ro ta - cen - - do'. The piano accompaniment continues with a steady eighth-note bass line and a treble part with chords. The third system continues the vocal line with lyrics 'del - la mia sor - te a - ma - - ra. ah ma - ch'io non vi'. The piano accompaniment remains consistent with the previous systems.

ในท่อน A การเริ่มบทเพลง 8 ห้องแรก โน้ตแนวกลางแสดงให้เห็นถึงการใช้น้ต G เป็น Pedal tone ดำเนินในลักษณะแบบ Broken chord ลักษณะการเล่นเป็นแบบ Arpeggio แนวบนเล่นด้วยจังหวะในลักษณะเดียวกับห้องแรก เริ่มด้วยโน้ตตัว D เริ่มเล่นแบบโน้ตสามพยางค์ (Triplet) กับโน้ตตัว E เป็นโน้ตเคียง (Neighbor tone) เล่นในรูปแบบของ Arpeggio ของคอร์ดนั้นๆ หรือเรียกอีกอย่างว่า Florid rhythmic นั่นคือ แนวเปียโนมีรูปแบบลักษณะจังหวะที่ต้องใส่โน้ตประดับ (Florid rhythmic) ซึ่งใช้กับเพลงร้องในคริสต์ศตวรรษที่ 18 เริ่มแนวขับร้องด้วยโน้ตสามตัวแรกและแนวทำนองย่อย (Motif) เราจะได้ยินแนวทำนองย่อยไปตลอดทั้งเพลง มีการร้องใช้น้ต Acciaccatura ร้องโน้ตแบบสะบัด รวดเร็ว การร้องโน้ตสะบัด (Grace note) เพื่อให้แนวจังหวะของทำนองมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและสวยงาม มีการเน้นเสียง (Accent) ในจังหวะที่สองและจบประโยคแรกของท่อน A ด้วยคอร์ด V⁷/V - V - I

ตัวอย่างที่ 9 ท่อน B

no_ no_ da - me. Cru- del per - che_ fin' o-ra far mi pe
f tremolo *f* tremolo

nar_ co - si? Cru- del_ cru- del_ *rall.*

Mi_ la - gne - ro_ ta - cen - do del - la mia sor - te a -

V *V/vi* *dd'* *V/vi* *V/vi*

dd' *V/vi* *V*

I *V* *vi* *V/v*

ในตัวอย่างที่ 9 นำด้วยการเล่นช่วงคู่แปด (ซึ่งเป็นคอร์ด V ของบันไดเสียง E ไมเนอร์) บรรเลงแบบเสียงสั้น (Staccato) การเล่นแนวเบสเปียโนไปดำเนินเป็นไปตามขั้นตอน การเข้าท่อน B อยู่ในบันไดเสียง E ไมเนอร์โดยบรรเลงอยู่ในคอร์ด B Dominant 7 เป็นหลัก จบท่อน B ด้วยคอร์ด V ของบันไดเสียง G เมเจอร์แบบ Half cadence วิธีการร้อง ร้องแบบอัตราความเร็วยืดหยุ่น (Piacere) โดยค่อย ๆ โยงเสียงสูงลงมาด้วยขั้นคู่ที่หลากหลายและเน้นย้ำคำว่า “Crudel”

ตัวอย่างที่ 10 ท่อน Coda

cru - del-re - del-re - del non lo spe - rar no - no da me

วิธีการเข้าท่อน Coda ในแนวขับร้องต้องร้องอย่างรวดเร็วในการร้องหนึ่งลมหายใจต่อหนึ่งประโยคเพลง เครื่องหมายกำหนดสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น เส้นเชื่อมเสียง (Slur) เสียงสั้น (Staccato) เน้นเสียง (Accent) ในคำว่า “Cru” จากคำว่า “Crudel” และต่อด้วยประโยคยาว ผู้ร้องจะร้องโน้ตครึ่งเสียงขาลง ร้องโน้ตสามพยางค์ (Triplet) ผู้ขับร้องต้องหายใจให้เพียงพอกับประโยคและบังคับเสียงให้มีความแตกต่างตามเครื่องหมายที่กำหนด

การตีความบทเพลง

บทเพลง “Il Rimprovero” เป็นบทเพลงที่มีลักษณะแนวทำนองที่ประกอบไปด้วยโน้ตเซปต์สองชั้น เซปต์สามชั้นและเล่นแบบโน้ตสามพยางค์ ทำให้แนวทำนองมีความกระชับและรวดเร็ว ผู้ขับร้องจะตีความบทเพลงโดยสื่อถึงการตัดขาดความรู้สึกรักอันเข้มข้นด้วยแนวทำนองที่รวดเร็วอันประกอบไปด้วยโน้ตสะบัด ทำให้ลักษณะเสียงที่ได้มีการเคลื่อนไหว สื่ออารมณ์อันเข้มข้นด้วยความเข้มข้มของเสียงที่ดังและเน้นเสียง จากคำว่า “Crudel” ซึ่งแสดงถึงความโหดร้ายที่ไม่ได้รับความรักจากบุคคลนั้น

2.1.4.3 ลำดับและวิธีการฝึกซ้อม

1. ศึกษาบทเพลงจากสื่อบันทึกเสียงของนักร้องที่มีชื่อเสียง เพื่อทำความรู้จักกับบทประพันธ์และแนวทำนอง พุดเขียนได้ศึกษาโดยการฟังจากนักร้องที่มีชื่อเสียงเช่น Renata Scotto เพื่อศึกษาวิธีการออกเสียงภาษาอิตาเลียนที่ชัดเจนและรูปแบบการขับร้อง ใช้เวลาทำความรู้จักกับบทเพลงประมาณ 1 สัปดาห์

2. ฝึกอ่านออกเสียงภาษาอิตาเลียนโดยการอ่านออกเสียงทีละคำ ลองอ่านเป็นประโยคอย่างต่อเนื่องจนสามารถอ่านได้อย่างคล่องแคล่วโดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอิตาเลียนเป็นผู้ฝึกสอนการอ่านให้ถูกต้อง ในขั้นตอนนี้ผู้เขียนจะแปลความหมายแต่ละประโยคเพื่อให้เข้าใจในบทเพลงเพื่อถ่ายทอดความหมายได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ 2 สัปดาห์ ฝึกซ้อมโดยการอ่านโน้ตให้ถูกต้องเป็นไปตามจังหวะที่กำหนดใน Score เมื่อการร้องโน้ตและจังหวะเป็นไปอย่าง

ถูกต้อง ให้แทนเสียงทำนองเป็นสระ เช่น ซ้อมร้องเป็นสระในภาษาอิตาลี เช่น อา เอ อี โอ อุ ตลอดทั้งเพลงเพื่อยืดหยุ่นการออกเสียง การใส่คำร้องในบทเพลงจะง่ายต่อการเปล่งเสียง เมื่อการร้อง คำ และจังหวะถูกต้องตาม Score

3. ฝึกร้องโน้ตในรูปแบบการร้องแบบมีเครื่องหมาย Appoggiatura, Acciaccatura และโน้ตสามพยางค์ (Triplet) การร้องโน้ตด้วยความรวดเร็วจึงต้องมีแบบฝึกหัดในการร้อง Appoggiatura, Acciaccatura และโน้ตสามพยางค์ (Triplet) ขั้นตอนแรกจะร้องด้วยอัตราจังหวะช้า อาทิ Andante กำหนดใช้โน้ตเช็ตหนึ่งขั้นเท่ากับความเร็ว 56 - 72 หลังจากนั้นจึงค่อยเพิ่มระดับความเร็ว 108 โดยต้องคำนึงถึงความถูกต้องของเสียงและการหายใจในทุก ๆ ห้องเพลง คุณภาพของเสียงจะมีความชัดเจนในการเปลี่ยนโน้ตทุก ๆ ตัว เมื่อผู้ร้องสามารถร้องได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำ จะมีความมั่นใจมากขึ้นสามารถทำการแสดงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างที่ 11 แบบฝึกหัดหมายเลข 76 - 84 จาก Theoretical and Practical Vocal Method, Op. 31 โดย Mathilde Marchesi

The image shows a musical score for voice and piano. It consists of nine staves. Staves 76 through 84 are vocal lines, each starting with a treble clef and a 2/4 time signature. The vocal lines feature a series of triplet patterns, with the number '3' written above the notes. Staff 85 is a piano accompaniment, starting with a bass clef and a 2/4 time signature. The piano part consists of a simple harmonic accompaniment with chords and moving lines. A watermark of a sunburst is visible in the background of the score.

ตัวอย่างที่ 12 แบบฝึกหัดหมายเลข 130- 131 จาก Theoretical and Practical Vocal Method,
Op. 31 โดย Mathilde Marchesi

130. *etc.*

131. *etc.*

ตัวอย่างที่ 13 แบบฝึกหัดหมายเลข 156 - 159 จาก Theoretical and Practical Vocal Method,
Op. 31 โดย Mathilde Marchesi

156. *etc.*

157. *etc.*

158. *etc.*

159. *etc.*

etc.

2.1.5 L'invito

2.1.5.1 บทกวี L'invito และคำแปลภาษาไทย

ตารางที่ 3 บทกวี L'invito และคำแปลไทย

โดย ลลิตา ลัดตากลม

บทเพลง L'invito	คำแปลภาษาไทย
Vieni, o Ruggiero, la tua Eloisa da te divisa non puo restar: alle mie lacrime già rispondevi, vieni, ricevi il mio pregar.	มาเถิด รุจจิเอโร่ เอลอยซ่าของฉัน ช่างห่างไกลจากคุณ เราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ น้ำตาของฉันไหลริน คุณได้รับรู้ความเสียใจของฉัน คุณช่วยมารับ คำอธิษฐานของฉัน
Vieni, o bell'angelo, vien, mio diletto, sopra il mio petto vieni a posar! Senti se palpita, se amor t'invita... vieni, mia vita, vieni, fammi spirar ...	มาเถิด นางฟ้าแสนสวย มาเถิด ความยินดีปรีดา ในอ้อมอกของฉัน มาหยุดพัก หัวใจของฉันสั่นไหว เมื่อความรักมาหาคุณ มาเถิดชีวิต มาเถิด ทำให้ฉันจบชีวิต

2.1.5.2 บทวิเคราะห์

บทเพลง L'invito อยู่ในชุดเพลง Soirees Musicales ลำดับที่ 5 สำหรับนักร้องและเปียโน มีเนื้อร้องเป็นภาษาอิตาลี บทกวีประพันธ์โดย Carlo Pepol อัตราความเร็ว Allegro moderato เครื่องหมายประจำจังหวะ 3/4 (โน้ตตัวดำเท่ากับความเร็ว 104) อยู่ในกุญแจเสียง A ไมเนอร์

มีสังคีตลักษณะแบบRondo form คือ A / B / A / C / A บทเพลงมีความยาวทั้งหมด 92 ห้อง ลักษณะจังหวะแบบ Bolero มีไพเราะและอย่างสง่างาม ระดับเสียงมีความขึ้นและลงตลอดเวลา นักร้องต้องมีความละเอียดและคล่องแคล่วในการร้องบทกวี บทเพลงนี้ใช้ระยะเวลาในการแสดง ประมาณ 4.14 นาที

บทเพลงมีองค์ประกอบและรายละเอียดดังต่อไปนี้

ท่อน A บทเพลงอยู่ในบันไดเสียง A ไมเนอร์ เริ่มตั้งแต่ห้องที่ 1 – 30

ห้องที่ 1 - 7 เปียโนนำเข้าเพลง เปียโนแนวกลางเล่นแบบการกระจายคอร์ด แนวบนเล่นแบบ Arpeggio และ Octave ด้วยโน้ตเข้บิตสองชั้น (เล่นซ้ำแบบเดิมในห้องที่ 24 - 30, ห้องที่ 55 - 61 และ ห้องที่ 86 - 92)

ห้องที่ 8 - 28 เข้าบทร้อง มีการใช้ Appoggiatura, Staccato และ Accent

ท่อน B เริ่มห้องที่ 31 - 38 เปลี่ยนจากบันไดเสียง A ไมเนอร์เป็นบันไดเสียง F เมเจอร์ (Closely related key)

จบท่อน B ด้วย Half Cadence ในคีย์ A ไมเนอร์เพื่อเตรียมเข้าท่อน A เริ่มตั้งแต่ห้องที่ 39 - 61

ท่อน C เริ่มห้องที่ 62 - 69 ในบันไดเสียง A เมเจอร์ จบท่อน C ด้วย Half cadence ในคีย์ A

ไมเนอร์ เพื่อเตรียมเข้าท่อน A เริ่มตั้งแต่ห้อง 70 - 92

ตัวอย่างที่ 14 ในท่อน A

The musical score consists of four systems, each with a vocal line and a piano accompaniment line. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The lyrics are in Italian.

System 1: Piano accompaniment features a triplet of eighth notes in the right hand and a steady eighth-note bass line. Chord symbols below are *a*, *i*, *V*⁷, *i*, *V*⁷, and *i*. The vocal line is silent.

System 2: The vocal line begins with the lyrics "Vic-ni o Rug - gie - ro, la tua Elo - i - sa". The piano accompaniment continues with triplets and chords. Chord symbols below are *iv*, *V*⁷, *i*, *i*, *V*⁷, *i*, *V*, *vi*⁷, *V*, and *i*⁶ *V*. A *loco* marking is present above the vocal line.

System 3: The vocal line continues with "da te di - vi - sa no no - no non puo res - tar Al - le mie la - cri - me". The piano accompaniment features a triplet of eighth notes. Chord symbols below are *i*, *V*⁷, *i*, *En. Ger6* *III*, *Cl#* *aIII*, *V*, *I*, *V*⁷, and *I*.

System 4: The vocal line concludes with "gia ris por de - vi Vieni ri - ce vi il - mio o pre - gar, vien ri - ce vi il mi o pre gar". The piano accompaniment features a triplet of eighth notes. Chord symbols below are *V*⁷, *I*, *a/V* *iv*, *iv*, *i*⁶, *V*⁷, and *i*. A *loco* marking is present above the vocal line.

จากตัวอย่างที่ 14 ในท่อน A การเริ่มบทเพลง 7 ห้องแรก เปียโนแนวล่างเล่นแบบการกระจายคอร์ด แนวบนเล่นด้วยโน้ตเซบิตสองชั้นแบบ Arpeggio ขาขึ้น ตามด้วยโน้ตช่วงคู่แปด หลังจากนั้นกลับไปช่วงเสียงเดิม โดยมี *Loco* กำหนดไว้เพื่อแสดงให้รู้ว่าต้องเล่นโน้ตให้อยู่ในลักษณะเดิม ในช่วงบทร้องการดำเนินคอร์ดจะเป็นคอร์ด *i* กับ *V* สลับกัน Phrasing ทำนองประมาณ 4 ห้องแล้วทำซ้ำในทำนองร่วมกับประโยคและเปลี่ยนโน้ตในช่วงท้ายประโยค ในห้องที่ 13 มีการใช้ Enharmonic German 6 เพื่อเข้าสู่บันไดเสียง C Major ในห้องที่ 14 ซึ่งเป็น Relative key กับบันไดเสียง A ไมเนอร์ จากนั้นในห้องที่ 20 กลับมาใช้บันไดเสียง A ไมเนอร์และจบด้วย Perfect Authentic Cadence การขับร้องในประโยคแรก “Vieni, o

Ruggiero, la tua Eloisa” ลักษณะเสียงเป็นช่วงเสียงต่ำไปจนถึงเสียงกลาง ผู้ขับร้องต้องออกคำให้ชัดเจน ทั้งสระและพยัญชนะและคิดเสมอว่า ถ้าต้องร้องเสียงต่ำให้คิดถึงเสียงสูงไว้เสมอ ปล่อยขากรรไกรลงไม่เกร็งริมฝีปากและลำคอ ยกเพดานอ่อนในช่องปาก ทั้งนี้ต้องควบคุมลมและกล้ามเนื้อท้องมัดใหญ่ให้คงที่ เพื่อช่วยบังคับทิศทางของเสียงให้ได้ระดับเสียงตามต้องการ

ตัวอย่างที่ 15 ท่อน B เริ่มจากห้องที่ 31 ในบันไดเสียง F Major

The musical score for Example 15, Tact B, is presented in three systems. Each system includes a vocal line and a piano accompaniment. The piano part features a steady eighth-note accompaniment in the right hand and a bass line with occasional triplets. The vocal line includes lyrics in Italian. Dynamics range from forte (f) to pianissimo (pp). Chord symbols are provided below the piano part.

System 1:
 Vocal: *f* Vie - ni, o bell' an - ge - lo, vien mio di - let - to, *pp* su del mio pet - to,
 Piano: *f*
 Chords: F, I, IV, vii⁷, I, V⁷/IV, iii⁶

System 2:
 Vocal: vie - ni a po - sar! Sen - ti se pal - pi -
 Piano: *f*
 Chords: a: V⁶/V, V, i, V⁷

System 3:
 Vocal: ta Sea - mor t'in - vi - - - ta...
 Piano: *f*
 Chords: i, V, vi⁷, V, i⁶, V

ในลักษณะของการเปลี่ยนกุญแจเสียงใกล้เคียง (Closely related key) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนกุญแจเสียงที่มีเครื่องหมายประจำกุญแจเสียงไม่แตกต่างกันมาก เปียโนแนวล่างใช้น้ต F เป็น Pedal tone ในช่วงต้น วิธีการขับร้องในประโยค “Vieni, o bell'angelo, vien, mio diletto,” ความเข้มข้นของเสียงที่ตั้ง (Forte) จากนั้นจะถึงอารมณ์ด้วยการลดความเข้มลงด้วยเสียงเบามาก (Pianissimo) ในประโยค “Sovra il mio petto” นอกจากนี้ยังเพิ่มการต่อเนื่องด้วยการร้องประโยคที่ใช้ลมหายใจยาว “Vieni a posar! Senti se palpita” การร้องประโยคยาวเช่นนี้เพื่อสร้างอารมณ์ที่ต่อเนื่องที่ไร้รอยต่อของเสียง สร้างอรรถรสแก่ผู้ฟังและแสดงถึงวิธีการขับร้องขั้นสูง

ตัวอย่างที่ 16 ท่อน เริ่มจากห้อง 62

Vic - ni bell' an - ge - lo, Vien mio di - let - to... su del mio pet - to

A: I I° vi ii V° V²/vi vi V³/vi vi°

vie - ni a po sar! Sen - ti se pal - pi -

v/v v f > f > f > f > f > a i i⁴

ta se a - more t'in - vi - - - ta...

i V vi° V ii° V

จบท่อนด้วย Half cadence ในบันไดเสียง A Minor เพื่อเตรียมย้ายเข้าบันไดเสียง A Minor ตัวอย่างที่ 16 ท่อน เริ่มจากห้อง 62 ในบันไดเสียง A Major ในท่อนนี้อยู่ในกฎแจเสียง คู่ขนาน (Parallel key) ของบันไดเสียง A Minor นั่นก็คือ บันไดเสียง A Major ในห้องที่ 66 - 69 มีการใช้ Secondary dominant chord อย่างต่อเนื่องแล้วจึงกลับไปท่อน A อีกครั้งในบันไดเสียง A Minor

การตีความบทเพลง

บทเพลง “ L’invito” เป็นบทเพลงที่แนวทำนองที่ไพเราะและสวยงาม ด้วยลักษณะจังหวะแบบ Bolero บทร้องมีทำนองที่ให้ความรู้สึกหนักแน่น ในการร้องเสียงขึ้นและลงตลอดเวลา ลักษณะน้ำเสียงต้องคมชัดและมีความต่อเนื่อง การตีความบทเพลงผู้ร้องต้องสื่อถึงความรักที่ไม่อาจอยู่ด้วยกัน การเริ่มต้นบทเพลงด้วยคอร์ดไมเนอร์ น้ำเสียงเริ่มต้นบ่งบอกความเศร้าหมอง ความทุกข์ที่เกิดจากความรัก และเยียวยาจิตใจด้วยการอธิษฐานขอให้สมหวัง เปลี่ยนน้ำเสียงด้วยคอร์ดเมเจอร์ เสียงร้องจะมีความหนักแน่น มีพลัง ความเข้มข้นของเสียงค่อนข้างดัง บ่งบอกถึงความปรารถนาความสุข สมหวังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

2.1.5.3 ลำดับและวิธีการฝึกซ้อม

1. ศึกษาบทเพลงจากสื่อบันทึกเสียงของนักร้องที่มีชื่อเสียง เพื่อทำความรู้จักกับบทประพันธ์และแนวทำนอง พุดเขียนได้ศึกษาโดยการฟังจากนักร้องที่มีชื่อเสียง Mariella Devia เพื่อศึกษาวิธีการออกเสียงภาษาอิตาเลียนที่ชัดเจนและรูปแบบการขับร้อง ใช้เวลาทำความรู้จักบทเพลงประมาณ 1 สัปดาห์

2. ฝึกอ่านออกเสียงภาษาอิตาเลียน โดยการอ่านออกเสียงทีละคำ ลองอ่านเป็นประโยคอย่างต่อเนื่องจนสามารถอ่านได้อย่างคล่องแคล่วโดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอิตาเลียนเป็นผู้ฝึกสอนการอ่านให้ถูกต้อง ในขั้นตอนนี้ผู้เขียนจะแปลความหมายแต่ละประโยคเพื่อให้เข้าใจในบทเพลงเพื่อถ่ายทอดความหมายได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ 2 สัปดาห์ ฝึกซ้อมโดยการอ่านโน้ตให้ถูกต้องเป็นไปตามจังหวะที่กำหนดใน Score เมื่อการร้องโน้ตและจังหวะเป็นไปอย่างถูกต้อง ให้แทนเสียงทำนองเป็นสระ เช่น ซ้อมร้องเป็นสระในภาษาอิตาเลียน เช่น อา เอ อี โอ อุ ตลอดทั้งเพลงเพื่อยืดหยุ่นการออกเสียง การใส่คำร้องในบทเพลงจะง่ายต่อการเปล่งเสียง เมื่อการร้องคำ และจังหวะถูกต้องตาม Score

3. ฝึกร้องโน้ตในรูปแบบการร้องโน้ตด้วยความรวดเร็ว จึงต้องมีแบบฝึกหัดในการร้อง ขั้นตอนแรกจะร้องด้วยอัตราจังหวะ ซ้ำ อาทิ Andante กำหนดใช้โน้ตเข้บิตหนึ่งขั้นเท่ากับความเร็ว 56 - 72 หลังจากนั้นจึงค่อยเพิ่มระดับความเร็ว 108 โดยต้องคำนึงถึงความถูกต้องของเสียงและการหายใจในทุก ๆ ท้องเพลง คุณภาพของเสียงจะมีความชัดเจนในการเปลี่ยนโน้ตทุก ๆ ตัว เมื่อผู้ร้องสามารถร้องได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำ จะมีความมั่นใจมากขึ้นสามารถทำการแสดงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างที่ 17 แบบฝึกหัด Arpeggio หมายเลข 170 - 173 จาก Theoretical and Practical Vocal Method, Op. 31 โดย Mathilde Marchesi

170.

173.

2.1.6 La gita in gondola

2.1.6.1 บทกวี La gita in gondola และคำแปลภาษาไทย

ตารางที่ 3 บทกวี La gita in gondola และคำแปลไทย

โดย ลลิตา ลัดดาภิรมย์

บทเพลง La gita in gondola	คำแปลภาษาไทย
Voli l'agile barchetta voga, voga marinar or ch'Elvira mia diletta a me in braccio sfida il mar. Brilla in calma la laguna una vela non appar palli detta e in ciel la luna tutto in vita a sospirar. Voga, voga marinar...	ล่องลอยเรือ เรือลำน้อย ลอยเรือไป ลอยเรือไป กลางสายชล เหล่ากลาสี เอลวีร่า สุดที่รักของฉัน อยู่ในอ้อมแขน ขอเชิญชวนสายนที่ ทะเลสวยงามระยิบระยับ ยามไร้คลื่นลม ไม่อาจเห็นลำเรือในคิ่งน้ำ ปรากฏดวงจันทร์ทอแสงสีนวลพาดผ่านท้องฟ้า ทุกอย่างล้วนมีจิตวิญญาณ ลอยเรือไป ลอยเรือไป กลางสายชล เหล่ากลาสี
Se ad un bacio amor t'invita non temer mio bel tesor tu saprai che sia la vita sol nel bacio del amor.	ความรักได้เชิญชวนให้รับสัมผัสจากริมฝีปากเธอ อย่างเกรงกลัวไปเลยสุดที่รัก คุณจะรู้ว่าการมีชีวิตนั้นมีค่ามากเพียงใด เพียงจูบเท่านั้น สำหรับความรักของเรา
Ma già un zeffiro sereno dolce ondeggia il mar... vieni Elvira a questo sen' vieni e apprendi a palpitar! Voga, voga marinar...	คลื่นลมละเอียดอ่อน สายลมแผ่วพลิ้วไหว ท่ามกลางเกลียวคลื่น กลิ่นหายใจบนหาด ทรายขาว มาเถิด เอลวีร่า สุดที่รักของฉัน มาเรียนรู้ความรักของเรา ลอยเรือไป ลอยเรือไป กลางสายชล เหล่ากลาสี

2.1.6.2 บทวิเคราะห์

บทเพลง La gita in gondola อยู่ในชุดเพลง Soirees Musicales ลำดับที่ 7 สำหรับนักร้องและเปียโน มีเนื้อร้องเป็นภาษาอิตาเลียน บทกวีประพันธ์โดย Carlo Pepol อัตราความเร็ว Andante grazioso เครื่องหมายประจำจังหวะ 12/8 (โน้ตเซบีตหนึ่งขึ้นเท่ากับความเร็ว 152) อยู่ในกุญแจเสียง G เมเจอร์ มีสังคีตลักษณะแบบ Strophic form 2 ตอน คือ A / A' บทเพลงมีความยาวทั้งหมด 72 ห้อง ลักษณะจังหวะแบบ Barcarola มีความไพเราะและสง่างามดุจสายน้ำไหล ระดับเสียงมีความขึ้นและลงตลอดเวลา มีช่วงเอื้อน (Melismas) หมายถึง ช่วงที่มีการร้องโน้ตหลายตัวต่อหนึ่งพยางค์ มีประโยคเพลงที่ยาวและขึ้นคู่ที่มีความกว้าง อาทิ ขึ้นคู่หก ขึ้นคู่เจ็ด และขึ้นคู่แปด แนวขับร้องมีโน้ตประดับ นักร้องต้องมีความละเอียดและคล่องแคล่วในการร้องบทกวี บทเพลงนี้ใช้ระยะเวลาในการแสดงประมาณ 6.40 นาที

บทเพลงมีองค์ประกอบและรายละเอียดดังต่อไปนี้

ท่อน A บทเพลงอยู่ในบันไดเสียง G เมเจอร์ เริ่มตั้งแต่ห้องที่ 1 - 36

ห้องที่ 1 - 5 เปียโนนำเข้าเพลง เปียโนแนวกลางและแนวบนเล่นแบบช่วงคู่แปด (Octave) ในห้องที่ 3 แนวบนเล่นแบบ Arpeggio

ห้องที่ 6 - 36 เข้าบทร้อง มีการใช้ Appoggiatura, Acciacatura, Turn และ Accent

ท่อน A' เริ่มห้องที่ 36 - 72

ตัวอย่างที่ 18 เริ่มบทเพลง 5 ห้องแรก เปียโนนำเข้า

The musical score consists of three systems. The first system shows the piano introduction with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The piano part is in G major and features a 'G I' marking. The second system shows the vocal line with the lyrics: "Vo - li l'a - gi-le bar-chet - ta, vo - ga vo - gao ma - ri - nar Orch' El - vi - ra mia di". The piano accompaniment includes chord symbols: I, iv, I, IV, I, d7, I, V7/iii, iii, V7. The third system shows the vocal line with the lyrics: "let - ta me in braccio sfida il_ mar." and the piano accompaniment with chord symbols: vi, ii, v7/V, V7, I. A 'Transition' section is also indicated.

เปียโนแนวล่างและแนวบนเล่นแบบช่วงคู่แปด (Octave) ในห้องที่ 3 แนวบนเล่นแบบ Arpeggio แนวล่างบรรเลงโน้ต G กับโน้ต D ในห้องที่ 5 มีการใช้ Modal Borrowing นั่นคือ มีการยืมโน้ต E flat มาจากบันไดเสียง G ไมเนอร์ทำให้เกิดคอร์ด iv ในรูปแบบไมเนอร์ ผู้ขับร้องจะเน้นจังหวะหลัก เน้นเสียง (Accent) เสมือนเป็นคลื่นลมลอยอยู่ในมหาสมุทร เคลื่อนเสียงสูงและค่อยๆ ไรยเสียงลงในโน้ตสะบัด Appoggiatura ให้ชัดเจน

ตัวอย่างที่ 19 จากกรอบสี่เหลี่ยมจะเห็นได้ว่า มีการใช้ Secondary dominant chord อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในแนวขั้บร้องมีการใช้ Appoggiatura สร้างความไพเราะให้กับบทเพลงอีกด้วย

Brilla in cal - ma la la - gu - na... U - na ve - la non ap -
 par Pal - lidetta e in ciel la luna... Tutto in - vita a sos - pi - rar!

Chord symbols: G: I, ii⁶, V⁷/iii, V⁷/iv, V⁷/ii, V⁷/V, F#6/IV, V⁷, I, ii, V⁷/V, V⁷, g: i

ตัวอย่างที่ 20 ช่วงกลางท่อน A

tar... Vo - ga vo - ga ma - ri - nar
 vo - ga vo - ga ma - ri - nar

Chord symbols: g: i, iv⁶, i, V⁷/V, i, V⁷/V, i, N6, V⁷, i, V⁷, i, V⁷, i, vii⁷, Bb V⁷, V⁷/III

ในท้องที่ 16 มีการใช้บันไดเสียง G ไมเนอร์ ซึ่งเป็น Parallel key กับบันไดเสียง G เมเจอร์ ในแนวเปียโน แนวล่างกำหนดแนวเบสเล่นจังหวะเหมือนกัน โดยยึดโน้ต G เป็น pedal tone แนวบนเล่นคอร์ดแบบแท่ง (Block chord) มีการใช้คอร์ด Neapolitan sixth chord ในท้องที่ 19 ในช่วงสุดท้ายของท่อน A ในการขับร้องจะใช้ความเข้มข้นของเสียงที่มีความดัง (Forte) เปรียบเสมือนคลื่นลมที่แปรปรวน

ตัวอย่างที่ 21 ในท้องที่ 22

Brill - la in cal - ma in cal - ma la - la - gu - na U - na
 Bb I V⁷ Bb I

ve - la u - na ve - la non - ap - par... Pal - li -
 V⁷ I V⁷/vi vi

det - tae in ciel - la lu - na... Tut - to in vita ^a sospi -
 V⁷/vi vi V⁷ vii⁷

Patterns move by sequence in Soprano line

rall. ³ a Tempo Octave

rar. V Interval of 6th between Soprano and Piano iv⁶ V⁵ Vo - ga vo - ga ma - ri

f f f

มีการใช้บันไดเสียง B เมเจอร์ ในแนวเปียโน แนวล่างใช้โน้ต Bb เป็น Pedal tone แนวขับร้องมีการใช้โน้ตระดับต่าง ๆ อาทิ Turn, Appoggiatura, Acciacatura และ Accent มีการใช้ชั้นคู่เจ็ดและชั้นคู่แปด ในห้องที่ 29 แนวขับร้องกับแนวบนของเปียโนตลอดประสานเป็นคู่หก โทนเสียงที่ใช้จะมีลักษณะนุ่มนวลและค่อย ๆ เคลื่อนที่ ไม่รวดเร็ว

ตัวอย่างที่ 22 ในห้องที่ 32 - 36 กลับมาใช้บันไดเสียง G เมเจอร์อีกครั้ง ในแนวเปียโน

The musical score is in G major and 12/8 time. It consists of two systems. The first system (measures 32-35) shows a vocal line with lyrics 'nar vo - ga vo - ga ma - ri -' and a piano accompaniment with chords G: I and V₂ on G. The second system (measures 36-39) shows a vocal line with lyrics 'nar vo - ga vo - ga ma - ri - nar.' and a piano accompaniment with chords I and V₂ on G. A 'rall.' marking is present above the vocal line in the second system.

CHULALONGKORN UNIVERSITY

การตีความบทเพลง

เพลง “La gita in gondola” เป็นบทเพลงที่มีทำนองแบบ Batcarola ให้ความรู้สึกเหมือนสายน้ำไหล ลักษณะจังหวะแบบ 12/8 แนวทำนองจึงให้ความรู้สึกเหมือนล่องลอยอยู่กลางสายน้ำ ในแนวขับร้องเสียงมีความขึ้นสูงและลงต่ำอย่างสม่ำเสมอ มีการเอื้อน และร้องโน้ตหลายตัวต่อหนึ่งพยางค์ การตีความบทเพลงผู้ร้องต้องสื่ออารมณ์ถึงความรักอันบริสุทธิ์ การแสดงความรักท่ามกลางการล่องเรืออยู่กลางทะเล ด้วยบรรยากาศที่สวยงามมีทั้งดวงจันทร์ที่ทอแสงกลางท้องฟ้า ในประโยค “Voga, voga marinar” น้ำเสียงที่สื่อออกมามีความนุ่มนวล อ่อนหวานเหมือนล่องเรือกับบุคคลอันเป็นที่รัก ลักษณะการร้องต้องมีความต่อเนื่อง ความเข้มข้นของเสียงมีทั้งค่อนข้างเบาไปถึงดังเพื่อนแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างชัดเจน

2.1.6.3 ลำดับและวิธีการฝึกซ้อม

1. ศึกษาบทเพลงจากสื่อบันทึกเสียงของนักร้องที่มีชื่อเสียง เพื่อทำความรู้จักกับบทประพันธ์ และแนวทำนอง พุดเขียนได้ศึกษาโดยการฟังจากนักร้องที่มีชื่อเสียง Eva Mei เพื่อศึกษาวิธีการออกเสียงภาษาอิตาเลียนที่ชัดเจนและรูปแบบการขับร้อง ใช้เวลาทำความรู้จักกับบทเพลงประมาณ 1 สัปดาห์

2. ฝึกอ่านออกเสียงภาษาอิตาเลียน โดยการอ่านออกเสียงทีละคำ ลองอ่านเป็นประโยคอย่างต่อเนื่องจนสามารถอ่านได้อย่างคล่องแคล่วโดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอิตาเลียนเป็นผู้ฝึกสอนการอ่านให้ถูกต้อง ในขั้นตอนนี้ผู้เขียนจะแปลความหมายแต่ละประโยคเพื่อให้เข้าใจในบทเพลงเพื่อถ่ายทอดความหมายได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ 2 สัปดาห์ ฝึกซ้อมโดยการอ่านโน้ตให้ถูกต้องเป็นไปตามจังหวะที่กำหนดใน Score เมื่อการร้องโน้ตและจังหวะเป็นไปอย่างถูกต้องให้แทนเสียงทำนองเป็นสระ เช่น ซ้อมร้องเป็นสระในภาษาอิตาเลียน เช่น อา เอ อี โอ อุ ตลอดทั้งเพลงเพื่อยึดหยุ่นการออกเสียง การใส่คำร้องในบทเพลงจะง่ายต่อการเปล่งเสียง เมื่อการร้อง คำ และ จังหวะถูกต้องตาม Score

3. ฝึกร้องโน้ตในรูปแบบการร้องโน้ตด้วยความรวดเร็ว จึงต้องมีแบบฝึกหัดในการร้อง ขั้นตอนแรกจะร้องด้วยอัตราจังหวะ ซ้ำ อาทิ Andante กำหนดใช้โน้ตเข้บัตหนึ่งขั้นเท่ากับความเร็ว 56 - 72 หลังจากนั้นจึงค่อยเพิ่มระดับความเร็ว 108 โดยต้องคำนึงถึงความถูกต้องของเสียงและการหายใจในทุก ๆ ห้องเพลง คุณภาพของเสียงจะมีความชัดเจนในการเปลี่ยนโน้ตทุก ๆ ตัว เมื่อผู้ร้องสามารถร้องได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำ จะมีความมั่นใจมากขึ้นสามารถทำการแสดงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างที่ 23 แบบฝึกหัด Turn หมายเลข 181 - 184 จาก Theoretical and Practical Vocal Method, Op. 31 โดย Mathilde Marchesi

The image displays a musical score for four vocal exercises, numbered 181 through 184, and a piano accompaniment. The exercises are arranged in four staves, each beginning with an asterisk (*). The piano accompaniment is shown in two systems, each with a grand staff (treble and bass clefs). The music is in 2/4 time and features a series of eighth-note patterns with various accidentals (sharps, naturals, and flats) and slurs. The piano accompaniment consists of block chords in the right hand and a simple bass line in the left hand. The exercises conclude with a fermata over the final note.

ตัวอย่างที่ 24 แบบฝึกหัดหมายเลข 6 - 7 จาก Theoretical and Practical Vocal Method, Op.
31 โดย Mathilde Marchesi

The image displays two musical exercises, numbered 6 and 7, from a vocal method book. Each exercise is presented in two systems. The first system of each exercise includes a vocal line (treble clef) and a piano accompaniment (grand staff). Exercise 6 is in 3/4 time and consists of 10 measures. Exercise 7 is also in 3/4 time and consists of 10 measures. The piano accompaniment for exercise 6 features a steady eighth-note bass line and chords in the right hand. Exercise 7 has a more complex piano accompaniment with chords and moving lines in both hands. The vocal lines for both exercises consist of a single melodic line with various note values and rests.

2.2 Der Hirt auf dem Felsen D.965 ประพันธ์โดย Franz Schubert

2.2.1 ชีวิตประวัติ Franz Schubert

Franz Peter Schubert (ค.ศ. 1797 – ค.ศ. 1828) สะกดเป็นภาษาไทยว่า ฟรานซ์ ปีเตอร์ ชูเบิร์ด คีตกวีชาวออสเตรียช่วงปลายยุคคลาสสิกจนถึงยุคโรแมนติกตอนต้น อยู่ในช่วงเวลาเดียวกับรัชสมัยรัชกาลที่ 1-2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทางด้านเพลงร้องเดี่ยว (Lieder) และเปียโน ที่มีผลงานโดดเด่นทั้งคุณภาพและปริมาณ เป็นการผสมผสานของบทกวีที่บรรยายความรู้สึกร่วมกับการผสมผสานกับเปียโนที่มีกลไกที่ซับซ้อน ผลงานนอกจากเพลงร้องศิลป์กว่า 600 เพลง ยังมีเพลงเดี่ยวเปียโน ซิมโฟนี มิสซา บทเพลงแชมเบอร์ บทเพลงสำหรับวงดุริยางค์ จากผลงานทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ในประพันธ์เพลงและเนื้อเพลงที่โดดเด่น

Schubert เกิดเมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1797 ในเมือง Himmelpfortgrund ประเทศออสเตรีย ผลงานของคีตกวีผู้นี้ก็ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงมาก ที่โดดเด่นคือการประพันธ์เพลงคลาสสิกกับโรแมนติกเข้าด้วยกัน ครอบครัวของเขาส่งเสริมความรักดนตรี โดยมีบิดากับพี่ชาย ช่วยกันสอนดนตรีให้เขา Franz Theodor Schubert ผู้เป็นบิดา เป็นครูโรงเรียนมัธยมและนักเชลโล ได้สอนให้เล่นไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรก Ignaz พี่ชายได้สอนเปียโนให้แก่ Schubert ทำให้มีความสามารถในการเล่นเปียโน ไวโอลิน และออร์แกน นอกจากนี้ยังเป็นนักร้องที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย ส่วนมารดา Maria Elizabeth Vietz มีอาชีพเป็นแม่ครัวและได้เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1812 ด้วยโรคไข้รากสาดใหญ่ เพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อการจากไป Schubert ได้ประพันธ์ผลงาน Funeral Music (Kleine Trauermusik) ในงานศพของมารดา ต่อมา Schubert เข้าเรียนที่ Stadtkonvikt ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ฝึกนักร้องรุ่นเยาว์เพื่อไปเป็นนักร้องในโบสถ์ (ในห้องสวดมนต์) ของราชสำนัก มีตำแหน่งเล่นในวงออร์เคสตรา ในไม่ช้าก็เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าวง ทำหน้าที่อำนวยเพลงนอกจากนั้นยังร่วมฝึกหัดการร้องประสานเสียงฝึกหัดดนตรีแชมเบอร์ และการเล่นเปียโน อย่างไรก็ตามด้วยอายุที่มากขึ้นทำให้เสียงเริ่มแตกพร่า จึงต้องออกจากวิทยาลัย ในปี ค.ศ. 1814 ได้เข้าเรียนที่วิทยาลัยครูในเวียนนา และทำงานเป็นครูผู้ช่วยในโรงเรียนของบิดา ในปีเดียวกันนี้ได้ประพันธ์เพลงสำหรับเปียโนหลายชิ้น และได้แต่งสตริงควอร์เท็ต ซิมโฟนีหนึ่งชิ้น และอุปรากรสามองก์หนึ่งชิ้น

ในปีต่อมา Schubert ได้ประพันธ์ซิมโฟนีสองชิ้น และเพลงร้องเดี่ยวชิ้นแรก ชื่อ Gretchen am Spinnrade และ Erlkönig (Reed 1997) ถือได้ว่าเป็นผู้ประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงในการสร้างสรรค์บทเพลงร้องศิลป์เยอรมัน ความรุ่งเรืองของบทกวีที่บรรยายความรู้สึกในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 และพัฒนาการของเปียโน ในปี ค.ศ. 1818 Schubert ได้หยุดงานทางการศึกษา เพื่อมาทำงานด้านดนตรีอย่างเต็มเวลา การตัดสินใจนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการแสดงผลงานของตนเองเป็นครั้งแรกในชื่อ Italian Overture in C major ในวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1818 ในกรุงเวียนนา การตัดสินใจ

หยุดการสอน ทำให้ชีวิตเดินทางไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่ Schubert ได้ประพันธ์ผลงานหลายชิ้นรวมทั้งเพลงเปียโนคูเอ็ต “Variations on a French Song in E minor” รวมทั้งเพลงเต้นรำและเพลงร้อง ภายในปีเดียวกันนี้ได้แต่งอุปรากรเรื่อง “Die Zwillingsbrüder” (The Twin Brothers) ซึ่งนำออกบรรเลงในปี ค.ศ. 1820 ซึ่งประสบความสำเร็จพอควร ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1820 มีการแสดงบทประพันธ์ของเขา เรื่อง “die Zauberharfe” (The Magic Harp)

ผลงานของ Schubert ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบอย่างยิ่ง การประพันธ์ได้แสดงถึงการมีวิสัยทัศน์อีกด้วย บทประพันธ์ Quartettsatz (Quartz - Movement) in C minor ช่วยจุดประกายให้เกิดคลื่นของความนิยม สตริงควอเท็ต ซึ่งมีอิทธิพลต่อแวดวงการดนตรีต่อมาในทศวรรษนั้น ต่อมาได้รับการว่าจ้างโดยโรงละครโอเปร่าสองแห่งคือ Karthnerthof Theatre และ Theatre-an-der-Wein ให้แต่งอุปรากรสองเรื่องแต่ไม่ประสบความสำเร็จนัก ในขณะนั้นสำนักพิมพ์ผลงานทางดนตรียังไม่กล้าที่จะจ้างคีตกวีที่มีอายุน้อย ซึ่งแนวดนตรีไม่ใช่แนวประเพณีนิยม

โชคชะตาของเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงในปี ค.ศ. 1821 โดยได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูง Schubert เริ่มเสนอบทเพลงของเขาในลักษณะการสมัครสมาชิก และเงินก็เริ่มไหลเข้ามา โดยเฉพาะในเวียนนา เพลงและการเต้นรำที่กลมกลืนกันได้รับความนิยมไปทั่วเมือง มีการจัดปาร์ตี้คอนเสิร์ตเรียกว่า Schubertiaden อย่างกว้างขวางในบ้านของคนร่ำรวย ปลายปี ค.ศ. 1822 Schubert ต้องเผชิญกับภาระยุ่งยาก เนื่องจากความต้องการทางการเงินของเขาเพิ่มขึ้นสูงมาก ทำให้ชีวิตของเขาเริ่มลำบากและป่วยหนัก แม้กระนั้น Schubert ก็ยังสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยม ผลงานของเขาในช่วงนี้ประกอบด้วย “Wanderer Fantasy” สำหรับเปียโนซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกชื่อว่า “Die Schöne Müllerrin” “Die Versworenen” และอุปรากรเรื่อง “Fierrabras”

ในปี ค.ศ. 1824 Schubert ได้ผลิตผลงานดนตรีเชมเบอร์สามชิ้น คือ “String Quartet in A minor” “String Quartet in D minor” และ “Octet in F Major” ภายหลังจากกลับไปรับงานสอนตามเดิม และได้ประพันธ์เพลงเปียโนคูเอ็ต เช่น “Piano Sonata in C Major” (Grand Duo) และ “Divertissement à Hongroise”

ช่วงปีหลังในปี ค.ศ. 1826 Schubert ได้สมัครทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการดนตรีที่สถาบัน Stadtkonvikt ด้วยลักษณะที่ไม่โดดเด่นทำให้เขาไม่ได้งานนี้ แต่กระนั้นในระหว่างนี้โชคของเขาดีขึ้น ผลงานทางดนตรีที่น่าประทับใจยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และความมีชื่อเสียงของเขาในเวียนนาก็ยิ่งสูงขึ้น Schubert มีโอกาสเจรจาต่อรองกับสำนักพิมพ์สี่แห่ง บทเพลงของเขาในช่วงนี้ประกอบไปด้วย “String Quartet in G Major” และ “Piano Sonata in G Major”

ในปี ค.ศ. 1827 Schubert ได้รับแรงบันดาลใจจาก Beethoven และมรดกทางดนตรีที่น่าประทับใจของตนเอง จึงหันมาศึกษาแนวทางของคีตกวีในยุคหลังและสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง 12 เพลงแรกของ “Winterreise” เช่นเดียวกับ “Piano Sonata in C Minor” และเพลง

เดี่ยวเปียโนสองชิ้น “Impromptus” และ “Moments Musicaux” ในปี 1828 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายในชีวิต Schubert ได้แต่งเพลงเปียโนคู่เอ็ดที่ยิ่งใหญ่ ชื่อ “Fantasy in F Minor” รวมถึง “Great Symphony”, Cantata “Mirjam’s Siegesgesang” และเปียโนโซนาตาสวมชิ้นสุดท้ายใน C Minor, A Major และ B-flat Major นอกจากนี้ยังมี “String Quartet in C Major” (Grout and Palisca 1996)

ในช่วงระยะเวลาสุดท้ายของชีวิต ได้จัดการแสดงคอนเสิร์ตในที่สาธารณะครั้งสุดท้าย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 1828 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นสุขภาพของเขาได้ทรุดโทรมลง จึงได้ย้ายไปอยู่กับพี่ชายและเสียชีวิตในวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 1828 ในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังจากการมรณกรรม ผลงานอันเป็นอัจฉริยะทางดนตรี Schubert จึงได้รับการยอมรับตามที่ควรจะเป็น ซึ่งมีผลงานทางด้านดรร้องเพลงมีมากกว่า 500 ชิ้น ซึ่งแต่งสำหรับเสียงผู้ชายและผู้หญิง รวมทั้งเสียงผสมผสาน ทำนองเดียวกันกับกวีทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของผลงานที่ Schubert นำมาสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านความงามของเพลงร้อง มีการสร้างสรรค์การประสานเสียงที่สมบูรณ์แบบ อิทธิพลของเขายังถ่ายทอดสืบต่อมาถึงคีตกวียุคหลัง ๆ เช่น Robert Schumann, Johannes Brahms และ Hugo Wolf ในปี ค.ศ. 1872 มีการสร้างอนุสรณ์สถานให้ Schubert ใน สตาดท์พาร์คที่กรุงเวียนนา

ผลงานที่สำคัญของ Franz Schubert

ผลงานที่สำคัญและโดดเด่นของ Schubert (สุทธจิตต์ 2557) ได้แก่ บทเพลงซิมโฟนี (Symphony) อาทิ Symphony No. 8 in B minor, D.759 “Unfinished” และ Symphony No. 9 in C major บทเพลงร้องศิลป์เยอรมัน (Lieder) ซึ่งมีมากกว่า 600 บท อาทิ Heidenröslein, An Die Musik, Ständchen และ Gretchen am Spinnrade ชุดเพลงร้อง Song Cycle อาทิ Winterreise (Winter Journey), Die schöne Müllerin ผลงานประเภท Chamber Music อาทิ Trout Quintet in A major, String Quartet No. 13 in A minor “the Rosamunde Quartet” และ String Quartet No. 14 in D minor “Death and the Maiden” ผลงานของ Schubert ได้รับการจัดระบบโดยโอดตา ดอยต์ซ (Otta Deutsch) บางครั้งจึงใช้ตัว D ในการเรียนผลงานลำดับของ Schubert

2.2.2 ความสำคัญของบทเพลง

ผลงานของ Schubert ชื่อ Der Hirt auf dem Felsen (The Shepherd on the Rock) สำหรับเสียงโซปราโน คลาริเน็ตและเปียโน เป็นเพลงที่แต่งสำหรับคอนเสิร์ตมากกว่าการบรรเลงในห้อง นำมาร้องครั้งแรกโดย Anna Miller Hofmann บทเพลงนี้แต่งเสร็จในปี ค.ศ.1828 เพลง Der Hirt auf dem Felsen เป็นการใช้คำอุปมาที่นำมาแต่งให้ทันสมัย ซึ่งคำอุปมานั้นเกี่ยวกับทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เนื้อเพลงอันอ่อนโยนของนางไม้และเด็กเลี้ยงแกะ ซึ่งเป็นงานเขียนในยุคโบราณ เกี่ยวกับบทกวีชาวชนบท เวอจิว (Virgil's Eclogues) ความนิยมนี้เป็นรูปแบบศิลปะ ดนตรีและวรรณคดีแบบโรมัน ซึ่งนำมาสู่บรรยายกาศของภูเขาสูง ความงดงามของธรรมชาติ เปรียบเสมือนระยะทางอันยาวนานของความรักการเริ่มต้นใหม่ของชีวิต ถูกคิดคำนึงโดยมนุษย์ ที่ต้องเผชิญกับการเริ่มต้นใหม่เป็นสองสิ่งที่เกี่ยวข้องกันคือ อิสระภาพและความโดดเดี่ยว ดนตรีและเนื้อเพลงมีความสัมผัสกับอารมณ์เพลง แนวทำนองเป็นแบบฉบับของยุคโรแมนติก (ปลายศตวรรษที่ 18 และต้นศตวรรษที่ 19) เนื้อหาของบทเพลงเป็นการผสมผสานบางส่วนของบทกวีโดย คาร์ล ออกุส ฟาร์นเฮเกน ฟอน เอนเซ (Karl August Varnhagen von Ense) และ วิลเฮล์ม มุลเลอร์ (Wilhelm Müller) ทั้งสองเป็นฝ่ายเสรีนิยมทางการเมือง ฟาร์นเฮเกนเป็นนักการทูตที่มีบทบาทแบบสาธารณรัฐของเขา ก่อให้เกิดการขัดแย้งกับเจ้านายซึ่งเป็นรัสเซียที่มีอำนาจมาก ข้อเขียนทางการเมืองของมุลเลอร์มักถูกตรวจสอบจากทางการอยู่บ่อย ๆ แม้เนื้อเพลงที่ดูอ่อนโยนของเขา ก็เผยให้เห็นมิติทางการเมืองที่มีการตีความเป็นการให้กำลังใจ ซึ่งตอนท้ายสุดของผลงานยืนยันเรื่องนี้โดยผ่านกวีนิพนธ์ของมุลเลอร์ชื่อ “Liebesgedanken” ซึ่งแปลว่า “ฤดูใบไม้ผลิจะมาถึง” (spring will come) เป็นการกล่าวถึงความเฟื่องฟูตามฤดูกาลซึ่งอาจเป็นสัญลักษณ์ การรอคอยอันยาวนานของสิ่งที่เกิดขึ้น คือ ความรัก เสรีภาพ ประชาธิปไตย และสันติสุข วัฒนธรรมประเพณีของคนพื้นเมืองทำให้เพลงเหล่านี้ยังคงอยู่อย่างถาวร ปัจจัยหลายอย่างที่ส่งเสริมให้ Schubert ใช้ สำเนียงเพลงพื้นบ้าน ในดนตรีของเขาอย่างมาก Schubert นำเสียงคลาริเน็ตกับเสียงโซปราโนมาคู่กัน โทนเสียงเต็มไปด้วยความคล่องแคล่วและเสียงที่สดใส

2.2.3 บทกวีและคำแปลภาษาไทย

ตารางที่ 5 บทกวีและคำแปลภาษาไทย

โดย ลลิตา ลัดตากลม

บทกวี	คำแปลภาษาไทย
Wenn auf dem höchsten Fels ich steh', In's tiefe Tal hernieder seh', Und singe.	จากภูเขาสูงสุดที่ฉันยืน มองลึกลงไปในหุบเขา และร้องเพลง
Fern aus dem tiefen dunkeln Tal Schwingt sich empor der Widerhall Der Klüfte.	ความห่างไกลจากหุบเขาลึกและมีดห่ม่น เสียงสะท้อนลอยขึ้นจากเบื้องล่างของหุบเขามืด สู่เบื้องบนที่อยู่ห่างไกลและวนกลับมาหาฉัน
Je weiter meine Stimme dringt, Je heller sie mir wieder klingt Von unten.	เสียงของฉันก้องกังวานไกลออกไป ความสว่างราวกับแสงสะท้อน จากด้านล่างหุบเขา
Mein Liebchen wohnt so weit von mir, Drum seh'n' ich mich so heiß nach ihr Hinüber.	สุดที่รักของฉันอยู่ห่างไกลจากกัน ฉันมีความปรารถนาอันแรงกล้ากับเธอ ที่อยู่ตรงนั้น
In tiefem Gram verzehr ich mich, Mir ist die Freude hin, Auf Erden mir die Hoffnung wich, Ich hier so einsam bin.	ฉันกำลังทุกข์ทรมานอย่างที่สุด ความสุขนั้นอยู่ไกลจากฉัน ความหวังที่มีต่อแผ่นดินได้เลือนหายไป ฉันโดดเดี่ยวเดียวดาย ณ ที่แห่งนี้
So sehndend klang im Wald das Lied, So sehndend klang es durch die Nacht, Die Herzen es zum Himmel zieht Mit wunderbarer Macht.	ปรารถนาและโดยหาในเสียงเพลง ปรารถนาและโหยหาผ่านป่าไม้ยามค่ำคืน แรงปรารถนาของหัวใจจะวาดไปยังสรวงสวรรค์ ด้วยแรงพลังอันยอดเยี่ยม

บทกวี	คำแปลภาษาไทย
Der Frühling will kommen, Der Frühling, meine Freud', Nun mach' ich mich fertig Zum Wandern bereit	ฤดูใบไม้ผลิกำลังจะมา ฤดูใบไม้ผลิทำให้ฉันมีความสุข ณ ตอนนี้ฉันมีความพร้อม ที่จะออกเดินทางไปข้างหน้า

องค์ประกอบและรายละเอียดของบทเพลง

โครงสร้างของบทประพันธ์ มีรูปลักษณะอิสระ (Through-composed) สัดส่วนของคลาริเน็ตและแนวร้องมีบทบาทเท่า ๆ กัน ไม่ได้มีรูปแบบที่เป็นกฎเกณฑ์ ผลงานชิ้นนี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วง

ช่วงที่ 1 เริ่มตั้งแต่ห้องที่ 1 - 126 อยู่ในบันไดเสียง Bb เมเจอร์

ห้องที่ 1 - 5 เริ่มบทเพลงด้วยการเข้ามาของเปียโน

ห้องที่ 6 - 37 แนวทำนองคลาริเน็ตจะเข้ามาในห้องที่ 6 และดำเนินไปพร้อมกับเปียโน

ห้องที่ 38 เริ่มบทร้อง ดำเนินไปพร้อมกับเปียโนและคลาริเน็ต

ห้องที่ 64 - 75 อยู่ในบันไดเสียง Gb เมเจอร์

ห้องที่ 76 - 87 อยู่ในบันไดเสียง D เมเจอร์

ห้องที่ 88 - 126 อยู่ในบันไดเสียง Bb เมเจอร์

ช่วงที่ 2 เริ่มตั้งแต่ห้องที่ 127 - 218 อยู่ในบันไดเสียง G ไมเนอร์

ห้องที่ 207 คลาริเน็ตและเปียโนเข้าช่วงเชื่อม (Transition) เข้าตอน C

ห้องที่ 217 - 218 ช่วงเดี่ยว (Cadenza) ของคลาริเน็ต

ช่วงที่ 3 เริ่มตั้งแต่ห้องที่ 219 - 349

ห้องที่ 219 - 226 คลาริเน็ตดำเนินไปพร้อมกับเปียโน

ห้องที่ 226 - 339 เริ่มบทร้อง ดำเนินไปพร้อมกับเปียโนและคลาริเน็ต

ห้องที่ 262 - 290 อยู่ในบันไดเสียง D เมเจอร์และในห้อง 291 จบเพลงอยู่ในบันไดเสียง Bb เมเจอร์

ห้องที่ 339 - 349 เข้าช่วงหางเพลงสั้น ๆ (Codetta) ของคลาริเน็ตกับเปียโนจบเพลง

2.2.4 บทวิเคราะห์

ช่วงที่ 1

เริ่มด้วยกุญแจเสียงโทนิค (Bb เมเจอร์) ในอัตราจังหวะสามสี่ธรรมดา ลักษณะจังหวะปานกลาง (Andantino) เปียโนจะนำเข้ามาในอัตราจังหวะ 3/4 แบบโน้ตสามพยางค์ ตามด้วยคลาริเน็ต ซึ่งจะบรรเลงทำนองย่อย (motif) ซึ่งจะได้ยินในแนวร้องด้วย

ตัวอย่างที่ 25 เปียโนเล่นในอัตราจังหวะ 3/4 แบบโน้ตสามพยางค์ในกรอบสี่เหลี่ยม

The image shows a musical score for three instruments: Clarinet in Bb, Soprano Solo, and Piano. The tempo is marked 'Andantino.' The time signature is 3/4. The piano part features a triplet motif in the right hand, marked with 'fp' and 'lange Haltung'. The Clarinet and Soprano Solo parts are mostly silent, with some notes at the end of the excerpt.

ตัวอย่างที่ 26 ทำนองย่อย ของคลาริเน็ต แนวขับร้อง และระดับเสียงจริงการร้องในประโยค “Wenn auf dem höchsten Fels ich steh”

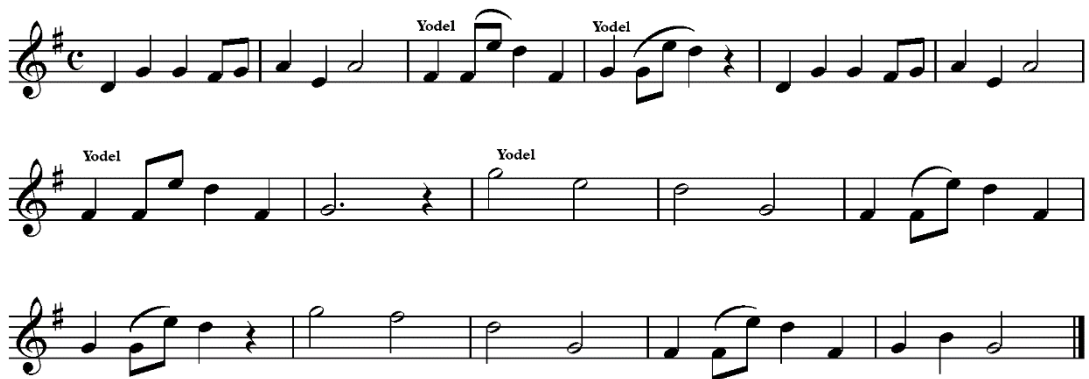
The image shows a musical score for three parts: Clarinet in Bb, Concert Pitch, and Voice. The tempo is 3/4. The voice part includes the lyrics "Wenn - auf dem - hoch - sten Fels ich - steh". The Clarinet and Concert Pitch parts feature a triplet motif.

จากตัวอย่างที่ 26 ทิศทางของเสียงร้องจะขึ้นสูง ค้างเสียงไว้ในคำว่า “Auf” ปล่อยลมให้น้อยที่สุดสร้างความกังวานด้วยการสั่นของเสียง (Vibrato) หลังจากนั้นจะเคลื่อนลงต่ำแบบ Arpeggio ในคำว่า “Hoch” การร้องเสียงต่ำควรคิดเสียงสูง ขยับบริบ์ปากให้น้อยที่สุดเสมอ ขึ้นเสียงสูงอีกครั้งแบบ Arpeggio ในคำว่า “Fels” ซึ่งเป็นประโยคมีความยาว ผู้ร้องจะต้องมีความชำนาญในการบังคับทิศทางเสียง การปล่อยคำให้เพียงพอกับการร้องหนึ่งลมหายใจ ร้องสระและพยัญชนะให้ชัดเจน

ในผลงานชิ้นนี้ Schubert ได้รับแรงบันดาลใจมากจากการร้องโห่หรือโยเดล (Yodel) มีต้นกำเนิดมาจากชาวยุโรปแถบเทือกเขาแอลป์ โดยการส่งเสียงแบบโยเดลนั้นเป็นสัญญาณของชาวเขาที่มีถิ่นฐานห่างไกล เดินทางอย่างยากลำบากจึงต้องใช้เสียงทำหน้าที่เป็นสัญญาณ เสียงที่สะท้อนตามหุบเขาจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกข้อความ เช่น ส่งสัญญาณเตือนถึงภัยอันตราย ส่งสัญญาณเตือนถึงความยินดี ส่งสัญญาณเตือนถึงการเริ่มต้นชีวิตหรือการเกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ในหมู่บ้าน เป็นต้น ในการร้องทำนองโยเดลนั้น ผู้ขับร้องต้องมีความแม่นยำการวางเสียงในโน้ตเพลงตามบทประพันธ์ ในประโยค “Und singe” จะร้องสองครั้งในครั้งแรกจะร้องในลักษณะช่วงคู่ 9 ในครั้งที่สองจะร้องในลักษณะช่วงคู่ 8 ผู้ร้องจินตนาการถึงโน้ตที่สูงกว่าปกติเพื่อการโยนเสียงให้ถึงโน้ตที่ต้องการ ความแม่นยำจะเกิดขึ้นเมื่อทำการฝึกซ้อมซ้ำ ๆ จนเกิดความชำนาญและขับร้องได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ตัวอย่างที่ 27 ทำนองโยเดล

ตัวอย่างที่ 28 ทำนอง Der Hirt auf dem Felsen ที่มีลักษณะคล้ายกับทำนองโยเดล

und sin- ge, und sin - ge
schwingt sich empor der Wi-der hall,
der Wider hall der Kluf - te

ในท่อนที่ 64 เปลี่ยนเป็นบันไดเสียง Gb เมเจอร์ แนวขับร้องดำเนินเป็นลำดับ จากนั้นให้ท่อนที่ 78 - 81 เปลี่ยนเป็นบันไดเสียง D เมเจอร์ และกลับมาในบันไดเสียงโทนิค ในท่อนที่ 88 และกลับเข้ามาที่ ทำนองย่อยอีกครั้งในท่อนที่ 96 - 121 ตามด้วยทำนองเชื่อมเพลงเพื่อนำสู่ช่วงต่อไป

ช่วงที่ 2

จากตัวอย่างที่ 31 ลักษณะจังหวะปานกลาง (Andantino) ในบันไดเสียง G ไมเนอร์ ความรู้สึกของเพลงจะดูช้าลงแม้เล่นจังหวะเดิม แนวเปียโนจะลากโน้ตที่เล่นค้าง (Pedal Tone) ในช่วงนี้ดนตรีจะสื่อถึงความเหงาและทุกข์ตรมของคนเลี้ยงแกะ ที่จากพื้นดินอันเป็นที่รักมาอยู่ในหุบเขาและหวังว่าจะได้กลับไปอีก

ตัวอย่างที่ 31 ในบันไดเสียง G ไมเนอร์

Musical score for Example 31, featuring Clarinet in Bb, Soprano Solo, and Piano. The score is in G minor and includes the lyrics "In tie - - fem Gram ver - Zehr". The piano part features a Pedal Tone.

ตัวอย่างที่ 32 ในกรอบสี่เหลี่ยมแสดงให้เห็นถึงการเหลื่อมประโยค

Musical score for Example 32, featuring Clarinet in Bb, Soprano Solo, and Piano. The score is in G minor and includes the lyrics "im Wald das Lied, so sch nend". The score shows a phrase overlap between the vocal line and the piano accompaniment.

ตัวอย่างที่ 32 มีการเชื่อมประโยค (Phrase Elision) ของแนวร้องและคลาริเน็ต จากนั้นแนวทำนองคลาริเน็ตมีเข้ามาบ้างแต่ไม่มากนัก จนกระทั่งในท่อนที่ 207 - 216 คลาริเน็ตจะเข้ามาช่วงเชื่อมเพลง ในบันไดเสียง G ไมเนอร์ มีช่วงเดี่ยว (Cadenza) ของคลาริเน็ตในท่อนที่ 217

ตัวอย่างที่ 33 ช่วงเดี่ยวของคลาริเน็ต

ตอนที่ C (Section C)

อยู่ในลักษณะจังหวะ Allegretto ในบันไดเสียง Bb เมเจอร์ ในแนวทำนองคลาริเน็ตที่แม่นยำและรวดเร็ว น้ำเสียงแข็งแรงและมีพลัง บ่งบอกถึงฤดูใบไม้ผลิกำลังจะมาถึง ดำเนินลือไปมา กับเสียงโซปราโน

ตัวอย่างที่ 34 การร้องสอดประสานกันระหว่างเสียงโซปราโนและเสียงคลาริเน็ต

225
Clarinet
Voice
Der Früh-ling will kommen, der Früh-ling, meine Freud', nun mach'ich mich fer-tig zum

233
Clarinet
Voice
Wandern bereit, nun mach'ich mich fer-tig zum Wandern be-

242
Clarinet
Voice
reit. Der Früh-ling will kom-men, o Früh-ling, mei-ne Freud',

มีการซ้ำประโยค (Phrasing) ค่อนข้างบ่อยระหว่างห้องที่ 263 - 288 ในบันไดเสียง D เมเจอร์ โดยแนวทำนองในห้องที่ 265 - 275 จะเหมือนกับแนวทำนองในห้องที่ 276 - 287 และกลับมาเป็นบันไดเสียง Bb เมเจอร์ครึ่งในห้องที่ 288

ตัวอย่างที่ 35 แสดงให้เห็นถึงการซ้ำประโยคและการเล่นสอดประสานกับระหว่างเสียงโซปราโนและเสียงคลาริเน็ต

257
Wandern bereit. Je wei - ter meine Stim - me dringt, je

265
hel - ler sie mir wie - der klingt, je wei - ter die Stim - me dringt, je

271
hel - - - ler sie mir - wie - der - klingt Je wei - ter meine

278
Stim - me dringt, je wei - ter die Stim - me dringt, je hel - -

284
- ler, je hel - ler sie wie - der - klingt. Der Früh - ling will kom - men, der Früh - ling will

D Major

Bb Major

ตัวอย่างที่ 36 แสดงถึงช่วงสุดท้ายของบทเพลง จะเข้าจังหวะเร็วขึ้น (Piu Mosso) แนวนวร้องจะล้อเลียนกันไปกับคลาริเน็ต

308 *mf* *cresc.* *f* *più mosso.*
 kom-men, der Früh-ling, meine Freud', nun mach'ich mich fer - tig zum Wan-dern be-reit. Je
p *cresc. f* *f* *p*
f *p*
 315 *p* *f* *f* *ff*
 wei - ter die Stim - me dringt, je hel - ler sie wie - der -

ตัวอย่างที่ 37 เข้าช่วงสุดท้ายของเพลง เป็นช่วงหางเพลงสั้น ๆ (Codetta) ในห้องที่ 339 ของคลาริเน็ตกับเปียโนจนจบเพลง

336 *Codetta* *cresc.*
 - ler sie wie - der - klingt.
 342

การตีความบทเพลง

เพลง Der Hirt auf dem Felsen ประกอบด้วยการขับร้อง การบรรเลงเปียโน และการบรรเลงคลาริเน็ต ทำให้เกิดการผสมผสานอย่างลงตัวคุณภาพเสียงที่ได้มีความไพเราะ โทนเสียงของคลาริเน็ตมีความสดใส อบอุ่น เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ชัดเจนดำเนินลื่นไหลไปกับเสียงร้อง ซึ่งผู้ร้องต้องสื่ออารมณ์ถึงการร้องเพลงสะท้อนจากหุบเขาไปถึงคนรักที่อยู่เบื้องล่าง สะท้อนเสียงร้องด้วยเสียงคลาริเน็ตซึ่งประสานกลมกลืนกันเป็นอย่างดี จากนั้นเสียงร้องจะสื่อถึงความโศกเศร้า ด้วยทำนองคอร์ดไมเนอร์ในตอนที่สอง จากความทุกข์ยังมีความหวังอันแรงกล้าที่จะกลับไปหาบุคคลอันเป็นที่รักอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นเปลี่ยนท่อนด้วยน้ำเสียงอันสดใสสื่อถึงการผลัดเปลี่ยนฤดูกาล และพร้อมที่จะออกเดินทางอีกครั้ง

2.2.5 ลำดับและวิธีการฝึกซ้อม

1. ศึกษาบทเพลงจากสื่อบันทึกเสียงของนักร้องที่มีชื่อเสียง เพื่อทำความรู้จักกับบทประพันธ์และแนวทำนอง พุดเขียนได้ศึกษาโดยการฟังจากนักร้องที่มีชื่อเสียง เช่น Christa Ludwig Barbara Bonney และ Kathleen Battle เพื่อศึกษาวิธีการออกเสียงภาษาเยอรมันที่ชัดเจนและรูปแบบการขับร้อง ใช้เวลาทำความเข้าใจกับบทเพลงประมาณ 1 สัปดาห์

2. ฝึกอ่านออกเสียงภาษาเยอรมัน โดยการอ่านออกเสียงทีละคำ ลองอ่านเป็นประโยคอย่างต่อเนื่องจนสามารถอ่านได้อย่างคล่องแคล่วโดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาเยอรมันเป็นผู้ฝึกสอนการอ่านให้ถูกต้องในขั้นตอนนี้ผู้เขียนจะแปลความหมายแต่ละประโยคเพื่อให้เข้าใจในบทเพลงเพื่อถ่ายทอดความหมายได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ 2 สัปดาห์

3. ฝึกซ้อมโดยการอ่านโน้ตให้ถูกต้องเป็นไปตามจังหวะที่กำหนดใน Score เมื่อการร้องโน้ตและจังหวะเป็นไปอย่างถูกต้อง ให้แทนเสียงทำนองเป็นสระ เช่น ซ้อมร้องเป็นสระอา หรือ สระโอ ตลอดทั้งเพลงเพื่อยืดหยุ่นการออกเสียง การใส่คำร้องในบทเพลงจะง่ายต่อการเปล่งเสียง เมื่อการร้อง คำและจังหวะถูกต้องตาม Score จึงจะซ้อมร่วมกับนักเปียโนและนักคลาริเน็ต

4. ฝึกร้องโน้ตในรูปแบบของ Scale ขาขึ้นและขาลง รวมทั้ง Arpeggio ในบทเพลงต้องร้องไล่โน้ตด้วยความรวดเร็วจึงต้องมีแบบฝึกหัดในการร้อง Scale และ Arpeggio ในขั้นตอนแรกจะร้องด้วยอัตราจังหวะ Adagio กำหนดโน้ตตัวดำเท่ากับความเร็ว 56 โดยต้องคำนึงถึงความถูกต้องของเสียงและการหายใจในทุก ๆ ห้องเพลง คุณภาพของเสียงจะมีความชัดเจนในการเปลี่ยนโน้ตทุก ๆ ตัว เมื่อสามารถร้องได้อย่างคล่องแคล่วและมีความมั่นใจ จึงจะเพิ่มมาเป็นอัตราจังหวะ Moderato โน้ตตัวดำเท่ากับความเร็ว 96 และ Allegretto โน้ตตัวดำเท่ากับความเร็ว 108 ตามลำดับ

ตัวอย่างที่ 38 แบบฝึกหัด Scale หมายเลข 21 - 23 จาก Theoretical and Practical Vocal Method, Op. 31 โดย Mathilde Marchesi

163. *164.*

165. *166.*

ตัวอย่างที่ 39 แบบฝึกหัด Arpeggio หมายเลข 163 - 166 จาก Theoretical and Practical Vocal Method, Op. 31 โดย Mathilde Marchesi

21. *etc.*

22. *etc.*

23. *etc.*

etc.

2.3 Knoxville : Summer of 1915 ประพันธ์โดย Samuel Barber

2.3.1 ชีวิตประวัติของ Samuel Barber

Samuel Barber (ค.ศ. 1910 - ค.ศ. 1981) สกอตเป็นภาษาไทยตามพจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์, รัชชา พันธุ์เจริญ (2547: 25) ว่า แซมวล บาร์เบอร์ เป็นนักประพันธ์เพลงชาวอเมริกันในยุคศตวรรษที่ยี่สิบ เกิดในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1910 ใน Westchester รัฐ Pennsylvania Barber เกิดในครอบครัวที่ร่ำรวย บิดามีอาชีพเป็นนักฟิสิกส์ มีความคาดหวังว่า Barber จะเจริญรอยตาม ต่างจากมารดา คุณป้า และคุณลุงมีภูมิหลังด้านดนตรี มารดามีอาชีพเป็นนักเปียโน คุณลุงมีนามว่าคือ Sydney Homer เป็นนักประพันธ์เพลงศิลปะอเมริกัน และคุณป้ามีนามว่า Loise Homer เป็นมีลักษณะเสียงคอนทราลโต (Contralto) เป็นช่วงเสียงต่ำพิเศษของผู้หญิงมีลักษณะต่ำกว่าปกติ เป็นนักร้องประจำวง Metropolitan Opera มาตลอดในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ดังนั้น Barber จึงได้รับอิทธิพลทางดนตรีในช่วงชีวิตวัยเด็กและเริ่มแสดงความรัก และพรสวรรค์ทางดนตรีในวัยเด็กมาโดยตลอดมา Barber แต่งเพลงชิ้นแรกตอนอายุ 7 ขวบ และตอน 9 ขวบได้แต่งเพลงที่มีชื่อเสียงให้กับมารดา

ในอุปรากรครั้งแรกของ Barber มีชื่อว่า The Rose Tree ประพันธ์ขึ้นตอนอายุ 10 ขวบ และให้ความสำคัญกับงานเขียนละครเพลงโดย Anne Noble ซึ่งเป็นแม่ครัวของครอบครัว ตอนอายุ 12 ปี ได้เล่นออร์แกนในโบสถ์ และและได้เข้าเรียนใน Curtis Institute of Music ซึ่ง Barber ได้ศึกษาการร้องเพลง เปียโน และการแต่งเพลง ในช่วงที่อยู่ Curtis ได้มีการติดต่อกับคนสำคัญคือ Giancarlo Menotti ซึ่งเป็นคนที่สำคัญต่อชีวิตของ Barber ทั้งเรื่องส่วนตัวและในด้านวิชาชีพ คนอีกกลุ่มที่สำคัญคือครอบครัว Schirmer ซึ่งได้ตีพิมพ์ผลงานของ Barber ตลอดชีวิตของเขา

ในวัย 20 ปี Barber ประสบความสำเร็จในการประพันธ์ผลงานหลายชิ้น ได้รับรางวัลมากมายรวมทั้ง The American Prix de Rome ซึ่งได้รับทุนพูลลิทเซอร์เพื่อการท่องเที่ยวและรางวัล Guggenheim ในปี 1938 และได้รับเกียรติสูงสุดจากผลงานสองชิ้น Adagio for Strings และ Essay for Orchestra ซึ่งบรรเลงโดยวงออร์เคสตรา NBC Symphony Orchestra อำนวยวงโดย Arturo Toscanini ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลก หลังจากการซ้อมครั้งแรก Toscanini ได้กล่าวไว้ว่า บทเพลงมีความเรียบง่ายและไพเราะ

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 Barber ได้รับใช้กองทัพแต่เนื่องจากวิสัยทัศน์ของเขาไม่ใช่แบบที่กองทัพต้องการ จึงได้รับมอบหมายให้ทำงานในสำนักงานที่ New York เป็นส่วนใหญ่ อีกหลายเดือนต่อมาได้ถูกส่งไปยัง The Army Air Corps ได้รับการส่งเสริมให้ Barber ประพันธ์เพลง ผลงานชิ้นแรกที่แต่งให้กองทัพคือ Commando March ซึ่งนำทาง Army Air Corp ให้สนับสนุน Barber ให้แต่งเพลงซิมโฟนี ดังนั้น Barber จึงบินจากฐานการบินหนึ่งข้ามไปอีกที่หนึ่ง ซึ่งโดยสารเครื่องบิน

หลายประเภทเพื่อซิมซบรยากาศต่าง ๆ Barber ได้ประพันธ์ผลงาน Symphony Dedicated to the Army Air Forces จนจบ และบรรเลงเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 1944 โดย The Boston Symphony Orchestra อำนวยวงโดย Koussevitzky นอกจากนี้สร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยียมมาโดยตลอด เช่น Medea ในปีค.ศ.1946 Knoxville : Summer of 1915 ในปี ค.ศ. 1948 เปียโนโซนาต้า ในปี ค.ศ. 1949 โอเปร่าชิ้นที่สอง Anthony and Cleopatra ค.ศ. 1966 ในงานเปิด Metropolitan Opera

ตลอดชีวิตของ Barber ประสบความสำเร็จได้รับเกียรติยศและรางวัลมากมาย Barber เป็นตัวแทนของสหรัฐในคณะกรรมการ International Music Council ในปี ค.ศ.1952 และเป็นนักประพันธ์เพลงชาวอเมริกันคนแรกๆ ที่ไปประชุม The Congress of Soviet Composers ในปี ค.ศ. 1962 ในบรรดารางวัลเกียรติยศ ได้รับเหรียญ Henry Hadley (ค.ศ.1958) และได้รับการส่งชื่อเข้าชิงรางวัล American Academy of Arts and Letters (ค.ศ.1976)

ในปี ค.ศ.1970 Barber ต้องเข้าโรงพยาบาลหลายครั้งเพื่อรักษาโรคมะเร็ง แต่ยังคงแต่งเพลงจนอายุเกือบ 70 ปี ผลงานสำคัญชิ้นสุดท้ายคือ Third Essay for Orchestra ในปี ค.ศ.1978 และได้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งในปี ค.ศ.1981 ขณะอายุ 70 ปี ผลงานการประพันธ์เพลงส่วนใหญ่ได้รับการบันทึกเสียงแสดงโดยศิลปินที่มีชื่อเสียง เช่น Eleanor Steber, Leontyne Price, Vladimir Horowitz, Pierre Bernac, Francis Poulenc และ Dietrich Fischer - Dieskau

ประวัติของ James Agee ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง

James Agee เกิดในเมือง Knoxville รัฐ Kentucky เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1909 เมื่อ Agee อายุได้ 6 ปี บิดาเสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์ เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อ Agee และมอิทธิพลต่อผลงานทางวรรณกรรม ผลงานชิ้นที่สำคัญที่สุดชื่อ A Death in The Family มีภูมิหลังมาจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น และเนื้อร้อง Knoxville : Summer of 1915 ซึ่งต่อมาได้ใช้เป็นความนำในนวนิยาย เขาได้รับการศึกษาในช่วงในโรงเรียนประจำในระหว่างที่เรียนมัธยม Agee เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายเดือนซึ่งสามารถตีพิมพ์บทความ บทละคร คำประพันธ์และเรื่องสั้นชุดแรก ๆ และได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด หลังจบปริญญาตรีก็ย้ายไปอยู่ใน New York

หลังจากย้ายมาอาศัยที่นิวยอร์ก Agee เขียนเรื่องให้วารสาร Fortune และ Time ผลงานถูกตีพิมพ์คำประพันธ์ร้อยกรอง ในปี ค.ศ. 1934 ชื่อ Permit Me Voyage ในปี ค.ศ.1942 Agee ได้ทำหน้าที่เป็นนักวิจารณ์ภาพยนตร์ในวารสาร Time และยังทำหน้าที่วิจารณ์หนังสือด้วย ต่อมาการเริ่มทำงานเป็นนักเขียนอิสระโดยเน้นการเขียนบทความทั้งวารสารและเขียนบทภาพยนตร์ในช่วงนี้เขาเขียนบทความที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเกี่ยวกับดารานักแสดง เช่น Charlie Chaplin , Buster

Keaton , Harold Lloyd และ Harry Langdom นอกจากนี้ยังเขียนบทภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมมากสองเรื่องคือ The African Queen และ The Night of The Hunter (ปี ค.ศ. 1951 และปี ค.ศ. 1955 ตามลำดับ)

Agee แต่งงานสามครั้งและมีบุตรสาวสองคน บุตรชายหนึ่งคนกับภรรยาที่สาม แต่โชคไม่ดีที่เขาติดเหล้าและสูบบุหรี่จัด ร่างกายของเขาไม่สามารถรับมือกับสิ่งเสพติดเหล่านั้นได้ ทำให้ร่างกายทนทุกข์ทรมานจากอาการปวดอย่างรุนแรงที่หัวใจ จนในปี ค.ศ. 1955 Agee เกิดอาการหัวใจวายทำให้เสียชีวิตขณะอายุ 45 ปี

Agee ไม่ค่อยมีชื่อเสียงนักสมัยที่มีชีวิตแต่หลังจากการเสียชีวิต ชื่อเสียงกลับโดดเด่นขึ้นอีกครั้ง หนังสือที่เขียนในปี 1941 ชื่อ Let Us Now Praise Famous Men ได้ทำการการตีพิมพ์เผยแพร่ และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในวรรณกรรมยอดเยี่ยมของศตวรรษที่ 20 The New York School of Journalism และนับเป็นแรงบันดาลใจให้แก่โอเปร่าของ Aaron Copland ชุด The Tender Land ในปี 1958 นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลพูลิตเซอร์จากนวนิยายเรื่อง A Death in The Family ซึ่งตีพิมพ์หลังการเสียชีวิต

Barber ได้อ่านผลงานร้อยแก้วเชิงบรรยายชื่อ Knoxville : Summer of 1915 ของ Agee เกิดความรู้สึกประทับใจในผลงานและชอบสไตล์ร้อยแก้ว ที่กล่าวถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ผูกเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันไป การใช้สัมผัสอักษรหลายแห่งและการใช้คำซ้ำ ๆ เปรียบเสมือนเป็นการระบายสีภาพต่าง ๆ ในวัยเด็ก คำประพันธ์นี้มีความงดงามในเชิงวรรณกรรม ได้บรรยายถึงบรรยากาศตอนเย็นในฤดูร้อนในรัฐทางใต้ที่เป็นบ้านเกิดของ Agee ทำให้ Barber นึกถึงยามเย็นที่คล้ายคลึงกันในวัยเด็กของที่บ้าน เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกอ้างว้างในวัยเด็ก ความมุงนงและการขาดอัตลักษณ์ในโลกที่คาบเกี่ยวกันระหว่างสนธิยาและการนอนหลับ

ส่วนสำคัญอีกสิ่งหนึ่งของเหตุผลในเนื้อเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติที่ Barber และ Aree มีร่วมกันคือทั้งสองคนเป็นคนในยุคเดียวกัน คือ เกิดในปีค.ศ. 1915 ทั้งสองอายุห้าขวบและเติบโตขึ้นมาใกล้เมืองใหญ่ของอเมริกา (Barber อยู่ใกล้ Pennsylvania และ Agee อยู่ใกล้ Knoxville) ละแวกบ้านทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันในด้านขนาดประชากรและสภาพเศรษฐกิจ อาศัยอยู่ในบ้านที่มีสวนหลังบ้านซึ่งครอบครัวมาพบกันและนอนบนสนามหญ้าในตอนเย็นอันยาวนานช่วงฤดูร้อน นอกจากนี้ทั้งสองคนมีคุณป้าเป็นนักดนตรีเหมือน การมีครอบครัวที่คล้ายคลึงกันเป็นสิ่งที่ทำให้ Barber รู้สึกตื่นเต้นและประทับใจ เสมือนเป็นเครื่องเตือนใจให้นึกถึงยามเย็นช่วงฤดูร้อนในทุกสถานที่ แม้ว่าอยู่ห่างไกลกับทุกคนในครอบครัวบุคคลทั้งสองคนศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของอเมริกา (Agee ที่ฮาร์วาร์ด และ Barber ที่สถาบันดนตรีเคอร์ติส) ทั้งสองประทับใจในงานของกันและกันและเป็นมิตรที่ดีต่อกัน

ประสบการณ์ร่วมกันที่สำคัญที่สุดของคนทั้งสองคือการสูญเสียบิดา ซึ่งเป็นแก่นของทั้งคำร้องและดนตรีชุดนี้ คำร้องของ Agee เน้นช่วงเวลาของเขาในวัยเด็กก่อนสูญเสียบิดาไปในทำนองเดียวกันระหว่างที่ Barber ประพันธ์ดนตรีของ Knoxville เขาต้องเผชิญกับความรู้สึกกรันทดจากการสูญเสียบิดา หลังจากนั้นได้อุทิศผลงานชุดนี้ด้วยคำจารึกว่า “ในความทรงจำของบิดาอันเป็นที่รัก”

ร้อยกรองของ Agee เต็มซัดและซับซ้อนให้เคลื่อนไหวต่อการตอบสนองทางดนตรีในฤดูร้อนปี ค.ศ. 1947 ในรูปแบบทันทวนและลุ่มลึก ลักษณะการประพันธ์ยังคงคลุมเคลือและออกมาเป็นนวนิยายเชิงอัตชีวประวัติ ซึ่งเกี่ยวข้องกันและมีความสนใจในวัยเด็กตอนต้น สิ่งนี้นำไปสู่ความคุ้นชินในอดีตความสอดคล้องกันในด้านชีวิตส่วนตัวของคนทั้งสองและวิธีการทำงานที่คล้ายคลึงกันทำให้บทประพันธ์ Knoxville : Summer of 1915 เป็นจุดเริ่มต้นของงานเขียนสำคัญที่ Agee ได้สร้างขึ้น ส่วนผลงานของ Barber นับเป็นตัวอย่างอันชาญฉลาดที่แสดงถึงความสามารถในการทำให้เนื้อเพลงมีชีวิตชีวาด้วยดนตรีที่งดงาม

2.3.2 ความสำคัญของบทเพลง

ตลอดระยะเวลาในวิชาชีพของ Barber ได้แต่งเพลง 39 ชิ้นเพื่อใช้คลอเพลงร้องเดี่ยว ผลงานส่วนใหญ่เป็นงานการทดลองบทเพลงของ Schoenberg, Babbitt, Ives และ Cage ซึ่งได้รับความสนใจจากวงการเพลงทั่วโลก ทั้ง ๆ ที่เป็นแนวโน้มนิยมของกลุ่มล้ายุคที่พบในศิลปินร่วมสมัย สไตล์ของ Barber ก็ยังคงเป็นแบบอนุรักษ์นิยม การเข้าถึงบทเพลง ความเข้าใจในลักษณะดนตรี และธรรมชาติของเนื้อร้องส่วนหนึ่งเป็นผลภูมิหลังในฐานะนักร้อง ผลที่ได้คือ เสียงร้องอาจมีท่วงทำนองเหมือนเสียงดนตรี มีความไพเราะ และได้รับการส่งเสริมโดยเสียงประสานซึ่งมักเป็นเสียงไดอาโทนิค และเมื่อเกิดเสียงกระด้างอย่างมาก เสียงเหล่านี้มักถูกนำมาไปใช้เพื่อสร้างสีสันให้กับองค์ประกอบเฉพาะของเนื้อร้อง และศูนย์กลางเสียง (Tonal Center) มักจะไม่ค่อยชัดเจนช่วงเสียงและขึ้นคู่ในผลงานของ Barber สามารถควบคุมได้โดยนักร้องที่มีความสามารถ

คุณลักษณะอีกประการหนึ่งที่น่าสนใจในงานเขียนของ Barber คือการใช้จังหวะและอัตราจังหวะที่ไม่ปกติซึ่งมักมีความซับซ้อน (Machlis 1961) แต่ไม่ทำให้จังหวะตามธรรมชาติของโคลงกลอนผิดเพี้ยนไปเพราะอาจทำให้คำร้องผิดไวยากรณ์และความหมายรูป ลักษณะการประพันธ์จะเลียนแบบจังหวะตามธรรมชาติของการพูด ทำให้ผู้ฟังเข้าใจงานจากทศนะของเพลงร้องน่าสนใจมากขึ้น ผู้ประพันธ์จะมีวิจารณ์หลายประการที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเนื้อร้อง วิเคราะห์การประพันธ์ดนตรีว่าควรเป็นไปตามฟอร์มของเนื้อร้อง นอกจากนี้ต้องตัดสินใจกำหนดความหมายของคำประพันธ์ในระดับใด เน้นเสียงของภาษา อาทิ เสียงสระ เสียงพยัญชนะ เน้นที่ระดับเสียงและเคเด็นซ์ หรือเน้นหนักในคำสำคัญในบทร้องกรองทำให้เกิดอารมณ์ร่วมตามความหมายทำให้ให้ผู้ฟังมี

อิสระภาพในการตีความรอบปฐมทัศน์ของ Knoxville : Summer of 1915 เป็นการบรรเลงในวันที่ 9 เมษายน ค.ศ.1948 อำนวยวงโดย Serge Koussevitzky ผู้อำนวยการชาวรัสเซีย ซึ่งเป็นผู้อำนวยการดนตรีของ Boston Symphony Orchestra ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1924 – 1949 โดยมี Eleanor Steber นักร้องเสียงโซปราโน และในปี ค.ศ. 1969 มีการบันทึกเสียงโดยนักร้องเสียงโซปราโน Leontyne Price อีกหลายปีต่อมา นักร้องที่มีชื่อเสียง Dawn Upshaw และ Kathleen Battle ทำการบันทึกเสียงผลงานของพวกเขาเองในปี ค.ศ.1989 และ ค.ศ. 1995 ตามลำดับ Knoxville ยังคงเป็นที่นิยมตลอดหลายปีต่อมา และที่ได้รับการยอมรับจากผู้คนจำนวนมาก ทั้งนี้ จุดเด่นอยู่ที่การใช้ภาษาที่สวยงาม การอ้างอิงสั้น ๆ ของเพลงบลูส์ สีสรรค์ที่สมบูรณ์แบบของออร์เคสตรา และจังหวะที่หลากหลาย Barber ยังคงสร้างผลงานที่มีขนาดเล็กกว่านั้นในรูปแบบแชมเบอร์โดยเปิดแสดงที่ Dumbarton Oaks ในวอชิงตันดีซี ในปี ค.ศ.1950 โดยเป็นการบรรเลงโดยวงออร์เคสตราขนาดเล็กที่มีนักดนตรีประมาณ 20 คน และนักร้องเสียงโซปราโน Eileen Farrell อำนวยเพลงโดย William Strickland

2.3.3 เนื้อร้องและคำแปลภาษาไทย

โดย ลลิตา ลัดดาภรณ์

It has become that time of evening when people sit on their porches, rocking gently and talking gently and watching the street and the standing up into their sphere of possession of the tress, of birds' hung havens, hangars.

บัดนี้เรากล่าวถึงเวลาเย็นในฤดูร้อน ในเมืองนี้ออกสวิลล์ รัฐเทนเนสซี ในช่วงเวลาที่ผมใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น แล้วแสวงแปลงตัวเป็นเด็กเป็นเวลาตอนเย็นที่ผู้คนนั่งบนระเบียง โยกเก้าอี้เบา ๆ และพูดเสียงค่อย ๆ และมองไปที่ถนน และลุกขึ้นยืน ในหมู่ไม้ซึ่งนกอาศัยเป็นที่หลบภัย

People go by; things go by. A horse, drawing a buggy, breaking his hollow iron music on the asphalt: a loud auto: a quiet auto: people in pairs, not in a hurry, scuffling, switching their weight of aestival body,

ผู้คนผ่านไป สิ่งต่าง ๆ ผ่านไป ม้าลากรถทำให้เกิดเสียงดนตรีจากโลหะกระทบกับพื้นถนน ยวดยานที่เสียงดัง ยวดยานที่เสียงเบา ๆ คนที่เดินมาเป็นคู่ ๆ ไม่รีบร้อน ก้าวขาไป ปรับน้ำหนักของร่างกายในฤดูร้อน

talking casually, the taste hovering over them of vanilla, strawberry, pasteboard, and starched milk, the image upon them of lovers and horsement, squared with clowns in hueless amber.

พูดคุยอย่างเป็นกันเอง เหมือนเป็นรสชาติของวนิลลา สตรอเบอร์รี่ ทำด้วยกระดาษแข็งและนมข้น ภาพลักษณ์ของพวกเขาเหมือนคู่รัก คนขี่ม้า ขนบด้วยตัวตลกซึ่งแต่งกายด้วยอำพันที่ไร้สีสัน

A streetcar raising into iron moan; stopping; belling and starting, stertorous; rousing and raising again its iron increasing moan and swimming its gold windows and straw seats on past and past and past,

รถรางกรีดเสียงแหลมสูงจากเหล็กที่กระทบกัน หยุดตีกระดิ่ง และออกวิ่ง ส่งเสียงดังเร้าใจ และตั้งขึ้นอีกจากเสียงกรีดของเหล็ก และแล่นไปโดยมีหน้าต่างสีทองและที่นั่งทำด้วยฟางผ่านไป และผ่านไป และผ่านไป

the bleak spark crackling and cursing above it like a small malignant spirit set to dog its tracks; the iron whine rises on rising speed; still risen, faints; halts; the faint stinging bell; rises again, still fainter; fainting, lifting lifts, faints foregone; forgotten.

ความอ้างว้างก่อให้เกิด ที่บังเกิดและสาปแช่ง ที่เกิดขึ้นเหมือนวิญญาณร้ายที่กำหนดขึ้นเพื่อไปตามทางอย่างแน่วแน่ เสียงเหล็กดังขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อความเร็วเพิ่มขึ้น และตั้งขึ้น ค่อยลง หยุดเสียง ค่อยลง ค่อยลงอีก เสียงดังขึ้นอีก เสียงค่อยนำไปก่อน แล้วลดเสียงลง

Now is the night one blue dew; my father has drained, he has coiled the hose. Low on the length of lawns, a frailing of fire who breathes.

นี่คือค่ำคืนที่มีน้ำค้างสีฟ้าหยดหนึ่ง คุณพ่อของผมระบายน้ำออกไป และม้วนสายยางเรื่อยๆไปตามความยาวของสนามหญ้า คล้ายกับลูกไฟที่หายใจได้

Parents on porches: rock and rock. From damp strings morning glories hang their ancient faces. The dry and exalted noise of the locusts from all the air at once enchants my eardrums.

พ่อแม่ที่อยู่บนระเบียง โยกเก้าอี้ไปมา จากกลุ่มดอกบานเช้าที่ห้อยหน้าลง (คอตก) เสียงแหบแห้งและนำฟังของตุ๊กแต่นที่ล่องลอยมากระทบโสตประสาทของผมทันทีทันใด

On the rough wet grass of the backyard my father and mother have spread quilts We all lie there, my mother, my father, my uncle, my aunt, and I too am lying there. They are not talking much, and the talk is quiet, of nothing in particular, of nothing at all.

บนหญ้าแห้งที่เปียกชื้นในสวนหลังบ้านคุณพ่อคุณแม่ของผมปูผ้ารองนั่ง เรานอนกันที่นั่นคุณแม่ คุณพ่อ คุณลุง คุณป้า และผม นอนกันที่นั่น พวกเขาไม่ค่อยคุยกันมากนัก และถ้าคุยกันก็พูดเบา ๆ ไม่มีประเด็นใดโดยเฉพาะ ไม่มีประเด็นใดจริง ๆ

The stars are wide and alive, they all seem like a smile of great sweetness, and they seem very near. All my people are larger bodies than mine, with voices gentle and meaningless like the voices of sleeping birds. One is an artist, he is living at home. One is a musician, she is living at home. One is my mother who is good to me. One is my father who is good to me.

ดวงดาวมีมากมายและดูมีชีวิตชีวา หมู่ดาวเหมือนรอยยิ้มของความหวานชื่น และดูเหมือนอยู่ใกล้มาก ญาติของผมตัวโตกว่าผมมาก ด้วยเสียงที่นุ่มนวลและไม่ค่อยมีความหมาย คล้ายกับเสียงของนกที่กำลังหลับ คนหนึ่งเป็นศิลปิน เขาอยู่ที่บ้าน คนหนึ่งเป็นนักดนตรี และเธออยู่ที่บ้าน คนหนึ่งคือคุณแม่ของผมที่ดีต่อผมมาก คนหนึ่งคือคุณพ่อของผมซึ่งดีกับผมมาก

By some chance, here they are, all on this earth; and who shall ever tell the sorrow of being on this earth, lying, on quilts, on the grass, in a summer evening, among the sounds of the night. May God bless my people, my uncle, my aunt, my mother, my good father, oh, remember them kindly in their time of trouble; and in the hour of their taking away.

พวกเขามาอยู่ที่นี่โดยบังเอิญ บนโลกนี้ และใครจะบอกว่าเป็นความเศร้าที่ได้มาอยู่บนโลกใบนี้ บนผ้ารองนั่ง บนหญ้า ในเย็นวันหนึ่งในฤดูร้อน ท่ามกลางเสียงยามค่ำคืน พระเจ้าโปรดอวยพรญาติของผม คุณลุงของผม คุณป้าของผม คุณแม่ของผม และคุณพ่อที่แสนดี โอ้ ได้โปรดระลึกถึงพวกเขาในหัวเวลาแห่งความทุกข์ยาก และในโมงยามที่พวกเขาจากไป

After a little I am taken in and put to bed. Sleep, soft smiling, draws me unto her; and those receive me, who quietly treat me, as one familiar and well-beloved in that home: but will not, oh, will not, not now, not ever; but will not ever tell me who I am. ไม่นานนักผมก็ถูกพาไปนอน หลับ ยิ้มน้อยๆ ดึงผมไปกอด และคนอื่น ๆ ที่ต้อนรับผม ที่ปฏิบัติต่อผม เหมือนเป็นคนที่คุ้นเคยและเป็นที่รักในบ้านหลังนั้น แต่จะไม่ จะไม่ ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ ไม่เลย แต่ไม่เคยเลย ที่จะบอกว่าผมเป็นใคร

2.3.4 บทวิเคราะห์

จากการศึกษาข้อมูลอ้างอิงจาก A Comparison of Samuel Barber's : Knoxville Summer of 1915 and romache's Farwell, Diana Marina Catadi (2010)

Knoxville : Summer of 1915 เป็นผลงานสำหรับขับร้องและออร์เคสตรา สำหรับการแสดงเดี่ยวในครั้งนี้ได้ปรับเปลี่ยนลักษณะดนตรีเป็นการขับร้องและบรรเลงเปียโนประกอบ เนื้อร้องเป็นร้อยแก้วเชิงบรรยายภาษาอังกฤษ ประพันธ์โดย James Agee ระดับเสียงอยู่ในช่วงเสียงกลาง จนถึงช่วงสูง มีอัตราความเร็วดังนี้

Adagio ma non troppo เครื่องหมายประจำจังหวะ 4/4 (โน้ตตัวดำเท่ากับความเร็ว 40), Andante, un poco mosso เครื่องหมายประจำจังหวะ 12/8 (โน้ตตัวดำประจุเท่ากับความเร็ว 48), Allegro agitato เครื่องหมายประจำจังหวะ 4/4 (โน้ตตัวดำเท่ากับความเร็ว 112), Allegretto เครื่องหมายประจำจังหวะ 3/4 (โน้ตตัวดำเท่ากับความเร็ว 69), Meno mosso เครื่องหมายประจำจังหวะ 4/4 (โน้ตตัวดำเท่ากับความเร็ว 72) มีสังคีตลักษณ์แบบรอนโด มีความยาวทั้งหมด 293 ห้อง บทเพลงมีความหลากหลายในอารมณ์ นักร้องต้องมีความเชี่ยวชาญในการร้องเพลงลักษณะเหมือน การเล่าเรื่องน้ำเสียงต้องสื่ออารมณ์ที่มีความสุข ความเศร้า การเร่ร่อน ความเชื่องช้า บทเพลงมีช่วงคู่เสียงแคบและกว้างสลับกันไป บทเพลงนี้ใช้ระยะเวลาในการแสดงประมาณ 15.12 นาที

บทเพลงมีองค์ประกอบและรายละเอียดดังต่อไปนี้

เริ่มตั้งแต่ห้องที่ 1 - 5

ตอน A เริ่มตั้งแต่ห้องที่ 6 - 40 โดยเริ่มจากเนื้อเพลง "It has become that time of evening..."

ตอน B เริ่มตั้งแต่ห้องที่ 41 - 91 โดยเริ่มจากเนื้อเพลง "A streetcar raising its iron moan..."

ตอน C เริ่มตั้งแต่ห้องที่ 92 - 114 โดยเริ่มจากเนื้อเพลง "Now is the night one blue dew..."

ตอน A' เริ่มตั้งแต่ห้องที่ 114 - 127 โดยเริ่มจากเนื้อเพลง "Parents on Porches : rock and rock..."

ตอน D เริ่มตั้งแต่ห้องที่ 128 - 201 โดยเริ่มจากเนื้อเพลง "On the rough wet grass of the backyard..."

ตอน E เริ่มตั้งแต่ห้องที่ 202 - 230 โดยเริ่มจากเนื้อเพลง “May God bless my people...”

ตอน A’ เริ่มตั้งแต่ห้องที่ 231 - 263 โดยเริ่มจากเนื้อเพลง “After a little I am taken in and put to bed...”

ตัวอย่างที่ 40 ห้องที่ 1 - 4 เริ่มทำนองที่เชิงซ้ำแต่ให้ความรู้สึกสงบ และเป็นทำนองย่อยหลักของบทเพลงนี้ให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวอย่างอ่อนโยน ถัดมาในตอน A ในห้องที่ 6 แนวเปียโนเล่นแบบการกระจายคอร์ด ที่สลับกันระหว่าง คอร์ด F#7 แบบ Omit 3rd เสียงประสานคู่สี่เรียงซ้อนกัน (Quartal Harmony) - คอร์ด A เมเจอร์ และจะสอดประสานไปกับบทร้องที่นำเข้ามาในห้องที่ 7 ลักษณะการขับร้องเหมือนการพูดแต่มีท่วงทำนองและจังหวะเป็นตัวกำหนด

ตัวอย่างที่ 40

Adagio ma non troppo ♩ = 40

5 **Andante, un poco mosso** ♩ = 48

7
It has be-come that time of eve - ning when_ peo-ple sit on their porch - es,

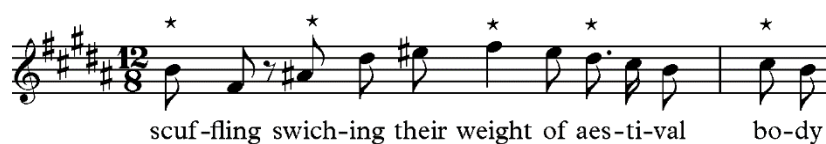
ตัวอย่างที่ 41 ลักษณะทำนองที่มีเครื่องหมายประจำจังหวะ 12/8 ของตอนเริ่มต้นประโยคเน้นจังหวะหลัก (ใช้เครื่องหมาย*) จากคำร้อง Rocking, Gently, Talking ช่วยให้เนื้อเพลงมีลักษณะคล้ายกับการพูด และช่วยเสริมสร้างความรู้สึกรียบง่ายแบบการพูดคุยทั่วไป

ตัวอย่างที่ 41

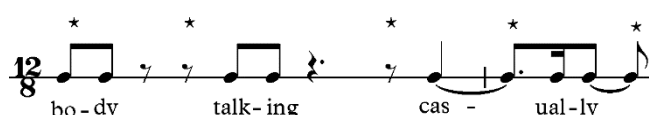
ในตัวอย่างที่ 42 ในห้องที่ 22 - 23 จะเห็นว่าเครื่องหมายเน้นจังหวะหลัก (ใช้เครื่องหมาย*) ตกอยู่ตรงคำที่เน้นจังหวะหนัก ซึ่งช่วงแสดงให้เห็นจังหวะการก้าวเดินช้า ๆ ของคนที่เดินผ่านไปมา เพื่อรักษาจังหวะ 12/8 ให้เรียบง่ายหรือไม่ซ้ำกันเกินไป Barber ได้ใช้เครื่องหมายเน้นจังหวะแบบนี้อย่างสม่ำเสมอ และยังใช้ตัวหยุดเพื่อกำหนดประโยชน์เพลง หรือสีสันของเนื้อเพลง ที่ตามมาทันที

ตัวอย่างที่ 42

ในตัวอย่างที่ 43 ในห้องที่ 23-24 Talking, Casually ตรงกันข้ามกับเครื่องหมายเน้นจังหวะที่บังคับของประโยคก่อนหน้านี้ ทั้งคำว่า Talking และ Casually จะถูกจัดวางในจังหวะเบา เป็นการตอบสนองจุดประสงค์เพื่อความหลากหลายของเนื้อดนตรี 12/8 และยังช่วยแต่งแต้มสีสันคำว่า Casually ได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่างที่ 43

จากตัวอย่างที่ 44 ในตอนนี้จะมีขึ้นคู่ 4 บนคำว่า Talking และขึ้นคู่ 5 บนคำว่า Casually ซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งของ Barber ในการใช้ระดับเสียงที่ต่ำอย่างเป็นธรรมชาติลงในเนื้อร้องที่เป็นคำพูด

ตัวอย่างที่ 44

ตอน B มีแตกต่างจากตอนอื่นในผลงานชิ้นนี้ คุณภาพเสียงที่ได้มีความเข้มข้น มีความดังกว่าตอนอื่น ๆ และกลมกลืนกับเสียงกระด้างมากกว่า บรรทัดที่เป็นเสียงร้องจะแหลมซึ่งจะเน้นที่เสียงร้อง วิธีการร้องเป็นโครมาติกสูงกว่าเป็นระยะ ๆ Barber ใช้ลูกเล่นกับการสัมผัสอักษรในเนื้อร้องของ Agee เช่น คำว่า Steetcar, Stopping, Starting และ Stertorous ถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันกับห้องของเพลง เสียงเอื้อนครึ่งเสียง (Chromatic Melisma) ในคำว่า moan ก็เป็นแบบนี้เช่นเดียวกัน

ตัวอย่างที่ 45 แสดงให้เห็นถึงการสัมผัสอักษร การร้องแบบโครมาติก และเสียงเอื้อนครึ่งเสียง

3

A street-car rais-ing its iron moam; stop-ping; bell-ing and start ing,ster to rous

— rous-ing and rais-ing a-gain its iron in-creas-ing moan —

ตัวอย่างที่ 46 เนื้อร้อง The bleak spark crackling and cursing above it ถูกกำหนดให้เปล่งเสียงโดยออกเสียงสั้นชัดเจน เพื่อเน้นพยัญชนะและภาพลักษณ์ที่ชัดเจน

ตัวอย่างที่ 46

the bleak spark crack ling and curs-ing a bove it

ตัวอย่างที่ 47 บรรยายในขณะที่รกรางแล่นผ่านไป

78
still ris en, faint; halts; the faint sting-ing bell;

83 84
ri - ses-a - gain, still. faint-er; faint ing, lift - ing

87
lifts, fraints fore-gone:

จากตัวอย่างที่ 47 เสียงเริ่มค่อยลงจนลับเสียงไป เราจะเห็นคำว่า faint ในห้องที่ 78 ซึ่งปรากฏในหลายครั้งในห้องของเพลงต่อมาอีก 2-3 ห้อง แต่เป็นคีตลักษณ์ที่แตกต่างออกไปเมื่อพบคำนี้ ในห้องที่ 80 พบคำว่า Faint ห้องที่ 83 คำว่า Fainter ห้องที่ 84 Fainting และท้ายสุดใช้เป็นคำว่า Faints คำแรกในห้องที่ 87 Barber ใช้คำซ้ำเพื่อเป็นแรงจูงใจเพื่อสร้างเนื้อดนตรีให้เบาบางลง ดังนั้นระดับความเข้มข้นของเสียงก็จะค่อย ๆ ต่ำลงอย่างช้า ๆ เสียงรกรางค่อย ๆ แผ่วลงและการบรรเลงก็ช้าลงเพื่อเข้าสู่เวลาเย็น

ตัวอย่างที่ 48 ตอน C เนื้อร้อง Now is the night one blue dew ปรากฏสองครั้งช่วงเริ่มต้นของตอนนี้ ครั้งแรกอยู่ในห้องที่ 94 กำหนดให้เป็นโน้ตตัวขาวและโน้ตตัวกลมเพื่อยืดห้องเพลงให้ยาวขึ้น และช่วยให้รู้สึกช้าลง สงบกว่าตอนก่อนหน้า

ตัวอย่างที่ 48

94
now is the night one blue dew

ตัวอย่างที่ 49 ในห้องที่ 105 และเริ่มต้นคล้ายกัน แต่ใช้โน้ตที่เร็วกว่า ซึ่งช่วยดึงเรากลับไปสู่ฉากแรกที่ละเอียดอ่อน

105
now is the night one blue dew

ชิ้นงานก็กลับไปบรรยายถึงสนามหญ้า Barber ใช้อัตราจังหวะ 12/8 ซึ่งใช้ในตอนท่อน A หลังจากนั้น
เข้าตอน A' เป็นการกลับไปใช้ทำนองหลักสั้น ๆ จากตอน A และมีเพียงไม่กี่ห้อง

ตัวอย่างที่ 50 Barber เล่นกับเนื้อร้องและกำหนด The dry and exalted noise of the
locusts ในระดับเสียงที่ต่ำกว่า และห้องของเพลงทั้งห้องเป็น F-sharp ทำให้นักร้องเน้นเสียง “ Z ”
“ S ” และ “ TS ” เพื่อเพิ่มคุณภาพเสียงที่แน่นกว่า ซึ่งสัมพันธ์กับเสียงขอตักแตน

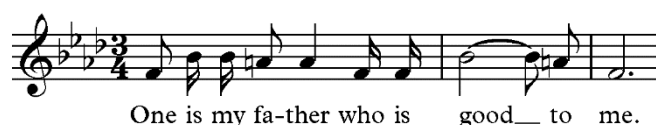
ตัวอย่างที่ 50

ตอน D เริ่มต้นด้วยเนื้อร้อง On the rough wet grass แม้ว่าจะเป็นเรื่องใหม่ แต่สามารถย้อนไปใช้
คุณภาพเสียงเชิงสนทนาที่เรียบง่ายของตอน A ทำนองยังคงสไตล์แบบนี้จนกระทั่งเนื้อเพลงเริ่ม
กล่าวถึงสมาชิกในครอบครัวของ Agee โดยเฉพาะบิดาของเขา Barber

ตัวอย่างที่ 51 เลือกว่าจะใช้คำร้อง One is my father who is good to me ในห้องที่ 180
โดยเน้นยาวที่คำว่า good ดังที่กล่าวแล้วในตอนต้น Barber อยู่ในกระบวนการของการสูญเสียคุณ
พ่อขณะประพันธ์เพลง Knoxville

ตัวอย่างที่ 51

การเน้นเสียงและการยืดคำว่า good อีกครั้งในห้องที่ 208 บ่งบอกถึงความสัมพันธ์กับ
ประสบการณ์ส่วนตัว เปรียบเสมือนกับพัวพันอยู่กับคำว่า good นานเท่าที่เขาจะทำได้ ก่อนที่จะเข้า
สู่ดนตรีที่เข้มข้นกว่าและกระตือรือร้นกว่าซึ่งปรากฏในห้องถัดมาดนตรีซึ่งเข้มข้นกว่าเดิมนี่

ตัวอย่างที่ 52 เริ่มต้นในห้องที่ 183 เป็นการกำหนดโดยขึ้นคู่เก้าไมเนอร์ และบรรทัดที่เป็น
vocal line เป็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากความสงบของห้องเพลงที่มาก่อน เนื้อร้องในขณะนี้เต็มไปด้วย
ด้วยความรู้สึกเรงรีบ แสดงให้เห็นถึงผู้เล่าเรื่องซึ่งทราบดีว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขในวัยเด็ก จะไม่
ยังยืนและมีความรู้สึกสงสารสำหรับเด็กคนนี้เนื่องจากความเจ็บปวดที่เขาจะเผชิญ คำร้อง sorrow
กำหนดให้เป็น B-flat และเป็นตัวโน้ตสูงสุดในผลงานชิ้นนี้เพื่อย้ำอารมณ์ของเนื้อเพลงหลังจาก B

แฟลต์ช่วงเสียงกลางยังคงสูงอยู่และค่อย ๆ ลดลงในลักษณะการเคลื่อนทำนองแบบตามขั้นตอน (Stepwise motion) ตรงเนื้อร้อง Lying in Quilts, on the grass

ตัวอย่างที่ 52

By some chance here they are, all on this earth; and
 who shall ever tell the sorrow of being on this
 earth, lying, on quilts, on the grass, in a summer evening,

ช่วงสุดท้ายในตอน D ได้เข้าสู่ตอน prayer ประกอบด้วยอัตราจังหวะ 4/4 และการออกแบบ จังหวะของตอน E แตกต่างจากส่วนอื่น ๆ ของ Knoxville (ซึ่งเป็นการซ้ำบทประพันธ์ของการบรรเลง นำ) มีลักษณะความตรงไปตรงมา ความเรียบง่ายของเนื้อเพลงและโครงสร้างเสียงประสานที่เบากว่า ช่วงเปิดมากกว่าของดนตรี

ตัวอย่างที่ 53 แสดงให้เห็นบรรยากาศของความมืด คล้ายกับการสวดมนต์ ตอนนี้อย่างคงรักษา คุณสมบัตินี้จนถึงบรรทัดที่ว่า “and in the hour of their taking away” ซึ่งจะกลายเป็นโครมาติก อีกครั้งและเป็นแบบนี้ไปจนถึงพยางค์สุดท้ายของคำว่า “away” ณ จุดนี้จะมีการเปลี่ยนกุญแจเสียง กลับไปยังกุญแจเดิมคือ F# ไมเนอร์

ตัวอย่างที่ 53

May God bless my people, my uncle, my aunt, my
 mother, my good father, oh, remember them kindly in their
 time of trouble; and in the hour of their taking away.

ในตอนสุดท้ายเราจะพบการกลับมาอีกครั้งของ A' อัตราจังหวะ 12/8 กลับมาและสัมพันธ์กับช่วงที่นอนหลับ Barber กำหนดเนื้อร้อง “Sleep, soft smiling, draws me unto her” ในลักษณะที่สื่อถึงการหาวนอน ในห้องที่ 236 คำว่า “smiling” กำหนดในโน้ต G และ F-sharp ซึ่งเข้าสู่ระดับนี้จากข้างล่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนักร้องที่ต้องยึดเสียงให้ถึงตามระดับเสียง รวมกับการสองจังหวะต่อหนึ่งห้องที่ช้าลงส่งผลต่อลักษณะการหาวนอน ลักษณะทำนองนี้เกิดขึ้นในห้องที่ 237 ในคำว่า “draws” ซึ่งเป็นเสียงสระ “ah” ยังคงอยู่ในโน้ต E ก่อนที่จะขึ้นไปโน้ต A โดยมีสองจังหวะต่อหนึ่งห้องเช่นเดียวกัน

ตัวอย่างที่ 54 แสดงถึงการกลับมาของ A' และลักษณะการร้องที่สื่อถึงการหาวนอน

p
 aft - er a lit - tle I am ta - ken in and put to bed.
 p dolce
 Sleep, soft smi - ling, draws me un - to her:

ประโยคเพลงสุดท้ายของ Knoxville มีทำนองเดียวกับตอน “prayer” คือถูกกำหนดให้มีความเรียบง่าย Barber รักษาจังหวะนี้แบบตรงไปตรงมาการเน้นเสียงจะสอดคล้องกับจังหวะแบบนี้ เขาใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อเน้นย้ำธรรมชาติที่จริงจังของเนื้อร้อง

ตัวอย่างที่ 55 อ้างถึงครอบครัวเด็กคนหนึ่ง “but will not, oh, will not, not now, not ever; but will not ever tell me who I am” Barber ยังคงเน้นความลึกซึ้งของเนื้อร้อง จึงเริ่มต้นจากประโยคเพลงสุดท้ายซึ่งเสียงเบามาก ซึ่งทำให้เกิดผลที่เบาจนเกือบเป็นเสียงกระซิบในเสียงร้องที่สูง ซึ่งมีความไพเราะมาก

ตัวอย่างที่ 55

but will not, oh, will not, not now, not ev - er,

but will not ev - er tell me who I am

การตีความบทเพลง

เพลง Knoxville : Summer of 1915 เป็นบทเพลงที่สื่อถึงความรักในครอบครัว การดำเนินชีวิตในวัยเยาว์ การเติบโต ความสวยงามของบ้านเมืองในยุคนั้น การตีความสื่อความหมายจากการร้อง น้ำเสียง บ่งบอกถึงความสุข ความเข้มข้นของเสียงดังปานกลาง เลียนเสียงลักษณะรกรางด้วยการเน้น การร้องสั้น การร้องเสียงสูงและต่ำ ให้บรรยากาศตอนกลางคืนด้วยสีเสียงที่สูง สดใสและเบาบาง การมีครอบครัวที่อบอุ่น ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูก และป้า และการสูญเสียบิดาอันเป็นที่รัก ด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงความอัดอั้น โศกเศร้า เสียงร้องจะบรรยายเรื่องราวต่าง ๆ อาจมีท่วงทำนองเหมือนเสียงดนตรี มีการเน้นถ้อยคำ สระ พยัญชนะ ระดับเสียง หรือเน้นหนักคำที่สำคัญในบทเพลงเพื่อสร้างอารมณ์ร่วมตามความหมาย

2.3.5 ลำดับและวิธีการฝึกซ้อม

1. ศึกษาบทเพลงจากสื่อบันทึกเสียงของนักร้องที่มีชื่อเสียง เพื่อทำความรู้จักกับบทประพันธ์และแนวทำนอง พุดเขียนได้ศึกษาโดยการฟังจากนักร้องที่มีชื่อเสียง Barbara Hendricks และ Sylvia McNair เพื่อศึกษาวิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ชัดเจนและรูปแบบการขับร้อง ใช้เวลาทำความรู้จักกับบทเพลงประมาณ 2 สัปดาห์
2. ฝึกอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยการอ่านออกเสียงทีละคำ ลองอ่านเป็นประโยคอย่างต่อเนื่องจนสามารถอ่านได้อย่างคล่องแคล่วโดย ในขั้นตอนนี้ผู้เขียนจะแปลความหมายแต่ละประโยคเพื่อให้เข้าใจในบทเพลง เพื่อถ่ายทอดความหมายได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ 1 เดือน ฝึกซ้อมโดยการอ่านโน้ตให้ถูกต้องเป็นไปตามจังหวะที่กำหนดใน Score เมื่อการร้องโน้ตและจังหวะเป็นไปอย่างถูกต้อง ให้แทนเสียงทำนองเป็นสระ เช่น ซ้อมร้องเป็นสระอา หรือ สระโอ ตลอดทั้งเพลงเพื่อยึดหยุ่นการออกเสียง การใส่คำร้องในบทเพลงจะง่ายต่อการเปล่งเสียง เมื่อการร้อง คำ และจังหวะถูกต้องตาม Score
3. ฝึกร้องโน้ตในรูปแบบของ Arpeggio, Interval และการร้องโน้ตด้วยความรวดเร็วในลักษณะการร้องเสียงสั้น ขั้นตอนที่แรกจะร้องด้วยอัตราจังหวะ ช้า อาทิ Adagio หรือ Andante ใช้โน้ตตัวต่ำเท่ากับความเร็ว โดยต้องคำนึงถึงความถูกต้องของเสียงและการหายใจในทุก ๆ ห้องเพลง คุณภาพของเสียงจะมีความชัดเจนในการ

เปลี่ยนโน้ตทุก ๆ ตัว ฝึกการหายใจและความคุมการหายใจให้เพียงพอกับประโยคของเพลง ปัจจัยที่ทำให้ต้องใช้ลมหายใจในปริมาณมาก คือ ความดัง ระดับเสียงสูง ระดับเสียงต่ำ ความเข้มของเสียง ความก้องกังวานของเสียง และประโยคเพลง ดังนั้นผู้ขับร้องจึงต้องฝึกการค้ำจุนลมหายใจ (Support) ผู้ร้องสามารถควบคุมกล้ามเนื้อท้องส่วนล่างและบังคับลมหายใจที่ค่อย ๆ ผ่อนออกมาเพื่อควบคุมการหดหรือขยายขณะร้องเพลง ทำให้คุณภาพเสียงที่ออกมามีความคมชัด ก้องกังวาน เมื่อผู้ร้องสามารถร้องได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำ จะมีความมั่นใจมากขึ้นสามารถทำการแสดงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 3

วิธีการคัดเลือกบทเพลงและวิธีการจัดลำดับเพลงสำหรับการแสดงเดี่ยว

ดนตรีเป็นศาสตร์และศิลป์ที่พัฒนาตามยุคสมัยและช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน บรรยายเรื่องราว สื่ออารมณ์ความรู้สึกหรือบรรยายเหตุการณ์ที่ผู้ประพันธ์สร้างสรรค์บทเพลง ความหลากหลายของการดำเนินจังหวะ การสอดประสานทำนอง นำมาร้อยเรียงกับความไพเราะของบทกวีหรือเนื้อเพลง หน้าที่ของผู้แสดงคือ การใช้เสียงร้องสื่อสารเรื่องราวในบทเพลงผ่านเสียงดนตรีให้ได้ อรรถรส ตามความคิดและจินตนาการที่งดงามของบทประพันธ์ เพื่อให้ผู้ฟังได้สัมผัสถึงความงามของบทร้องอันไพเราะที่แสดงออกถึงความรู้สึกต่าง ๆ อย่างเด่นชัด สร้างอารมณ์ความรู้สึกให้กับผู้ฟังได้ เพลิดเพลินกับบทเพลงที่ได้รับฟัง นอกเหนือจากนั้นสิ่งสำคัญอีกประการคือ การคัดสรรบทเพลงให้เหมาะสมกับรายการแสดง เพื่อการปฏิบัติเกิดความสมดุลและมีคุณภาพ การนำเสนอบทเพลงต้องคำนึงถึงลำดับเหตุการณ์ ยุคสมัย โครงสร้าง ความน่าสนใจของบทเพลงซึ่งอาจมาจากการกล่าวอ้างถึงวัฒนธรรมประเพณี เพลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพลงที่เกี่ยวข้องในงานพิธี บทเพลงบรรยายเรื่องราวที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึก การคัดสรรจะไม่มุ่งเน้นบทเพลงที่ฟังยากจนเกินไป หรือมีความซับซ้อน เต็มไปด้วยอารมณ์ที่รุนแรง หากเป็นเช่นนั้นแล้วการแสดงอาจไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ไม่สามารถเข้าถึงผู้ฟังให้ซาบซึ้งและรับรู้ในอรรถรสของบทเพลง เพราะผู้ฟังดนตรีคือผู้พร้อมที่จะรับกระแสเสียงที่ผู้ขับร้องหรือเครื่องดนตรีของผู้บรรเลงเปล่งออกมา โดยผ่านขบวนการตีความหมายอย่างละเอียดลอกจากบทเพลงของคีตกวี หรือจะกล่าวง่าย ๆ ก็คือ ผู้ฟังเป็นผู้พร้อมที่จะรับฟังบทเพลงด้วยความชื่นชอบ (ศุขะวัฒน์. 2544) ผู้เขียนต้องการนำเสนอสิ่งใหม่ ซึ่งมีวิธี มีความรัดกุม ชัดเจนในการแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ จากที่ได้กล่าวมานั้นสิ่งที่ผู้เขียนจะพิจารณาเป็นอันดับแรก นั่นคือ วิธีการคัดเลือกบทเพลงและวิธีการจัดลำดับเพลงสำหรับการแสดงเดี่ยว เพื่อการแสดงได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองในการแสดงเดี่ยวให้ก้าวหน้าต่อไปได้เป็นอย่างดี

3.1 วิธีการแสดงขับร้องเดี่ยว

ในขั้นตอนแรกได้วางแผนแนวดนตรีที่จะนำเสนอ โดยนำเสนอบทเพลงร้องในยุคโรแมนติกไปจนถึงยุคศตวรรษที่ 20 แนวดนตรีมีความเป็นมาและมีการพัฒนาทำนองหลัก มีการรวมคอร์ดและเสียงต่าง ๆ เข้าด้วยกันโดยที่ไม่สร้างความแตกต่างให้กับทำนองอื่น ดนตรีพื้นบ้านและดนตรียุโรปมีส่วนสนับสนุนผู้ประพันธ์ให้สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่แตกต่างจากดนตรีดั้งเดิม มีสไตล์ที่แตกต่าง และมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น มี Tonality หรืออย่างน้อยจะมีโน้ตหลักทำหน้าที่ศูนย์กลางเสียง ทำนองมีความไพเราะ น่าติดตาม เช่น มีการเปลี่ยนอัตราจังหวะให้มีความซับซ้อนมากขึ้น อาจสลับจังหวะ Duple กับ Triple ซึ่งทำให้เกิดจังหวะที่แปลกใหม่ มีการเปลี่ยนบันไดเสียงระหว่างเพลงไม่ว่างจะเป็น Pentatonic scale, Whole tone scale ซึ่งไม่มีเสียงโน้ต Leading tone และเทคนิคต่างที่พัฒนามาจากทำนองดนตรีพื้นบ้าน ผู้แสดงได้คัดเลือกบทเพลงที่ใช้ในการแสดง จำนวน 6 บทเพลง โดยการแสดงขับร้องเดี่ยวในครั้งนี้ได้จัดทำข้อมูลโดยการทำสุจิตร์

3.2 ข้อมูลการแสดงขับร้องเดี่ยว

ผู้แสดงได้คัดเลือกบทเพลงที่ใช้ในการแสดงจำนวน 6 เพลง โดยการแสดงขับร้องเดี่ยวในครั้งนี้ ผู้แสดงได้คัดเลือกบทเพลงโดยพิจารณาจากความเหมาะสมทางด้านเทคนิคของบทเพลง การแสดงออกทางอารมณ์ บทกวี ความชอบส่วนบุคคลและคุณค่าของบทประพันธ์ รวมไปถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการแสดง ในครั้งนี้ผู้แสดงแบ่งออกเป็น 2 ช่วงโดยใช้ระยะเวลาทั้งหมด 1 ชั่วโมง 10 นาทีเรียงลำดับการแสดงดังต่อไปนี้

ยุคโรแมนติก

1. La Promessa ผลงานการประพันธ์ของ Gioachino Rossini
2. Il Rimprovero ผลงานการประพันธ์ของ Gioachino Rossini
3. L' invito ผลงานการประพันธ์ของ Gioachino Rossini
4. La gita in gondola ผลงานการประพันธ์ของ Gioachino Rossini
5. Der Hirt auf dem Felsen, Op.129 D.965 ผลงานการประพันธ์ของ Franz Schubert

ยุคศตวรรษที่ 20

6. Knoxville: Summer of 1915, Op. 24 ผลงานการประพันธ์ของ Samuel Barber

3.3 การเตรียมการแสดงขับร้องเดี่ยว

วิธีการเตรียมความพร้อมสำหรับการแสดงการขับร้องเดี่ยว ผู้แสดงได้จัดเตรียมไว้อย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกบทเพลง การเตรียมความพร้อมสำหรับการแสดง การฝึกซ้อม การศึกษาบทเพลงกับอาจารย์ผู้สอน การเตรียมสถานที่แสดงและเครื่องดนตรี ดังนี้

3.3.1. การคัดเลือกบทเพลง

ในการคัดเลือกบทเพลงสิ่งสำคัญมากที่สุดคือ ดุลยภาพ กล่าวคือความกลมกลืนความพอเหมาะพอดีของสัดส่วนการแสดงทั้งหมดและศักยภาพของผู้แสดง บทเพลงต้องมีความเหมาะสมที่จะนำมาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย แต่ละบทเพลงมีคุณค่าและได้ความแตกต่างกันในด้านการประพันธ์ เทคนิคในการร้อง ยุคสมัย ภาษาและการสื่อสารทางด้านอารมณ์เพลง ผู้แสดงจะต้องจัดองค์ประกอบของรายละเอียดการแสดงให้สมดุลจัดเรียงบทเพลงโดยให้อารมณ์ความรู้สึกของแต่ละบทเพลงมีความแตกต่างกันออกไป เพื่อให้ผู้ฟังได้รับจินตนาการที่สามารถสัมผัสได้ทางโสตศิลป์ และสร้างความซาบซึ้งในอารมณ์ความรู้สึกเป็นสุนทรียศาสตร์ที่แสดงในรูปแบบการขับร้องเพื่อมอบให้กับผู้ฟัง ในช่วงแรกผู้เขียนได้คัดเลือกบทเพลงที่มีเทคนิค ที่มีความสวยงามของท่วงทำนองมีสีสันของเสียง และคุณภาพของภาษาดนตรีที่สวยงาม สร้างความตื่นเต้นขอบทเพลง ด้วยโน้ตประดับ (Ornamentation) ทำให้เพลิดเพลินไปกับบทเพลง นอกจากนี้ยังมีเครื่องดนตรีประกอบนอกเหนือจากเปียโน นั่นคือ คลาริเน็ต มีลักษณะโทนเสียงสูง สดใส คม ชัดเจน มีความคล่องตัวในการบรรเลงสูง ทำให้การแสดงมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งมาถึงช่วงที่สอง บทเพลงมีสีสันและเทคนิคที่แตกต่างออกไป ศูนย์กลางเสียง (Tonal Center) ไม่ค่อยชัดเจน ช่วงเสียงและขั้นคู่มิลักษณะกว้าง สามารถควบคุมได้โดยนักร้องที่มีความสามารถ เนื้อร้องมีความไพเราะและเป็นธรรมชาติ มีเสียงประสานที่กระด้าง เพื่อสร้างสีสันให้กับองค์ประกอบเฉพาะของเนื้อร้อง แม้กระทั่งบทเปียโนเล่นประกอบมีความสวยงามในเสียงประสาน มีเทคนิคต่าง ๆ สอดแทรกอยู่ในบทเพลง มีความชัดเจนโดยปราศจากเสียงที่เบาและแห้ง แต่ยังสามารถที่จะแสดงให้เห็นถึงความสวยงามในเชิงของความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง ผู้รับฟังจะเพลิดเพลินไปกับบทเพลงที่มีความปราณีต มีความเป็นธรรมชาติ บริสุทธิ์มากกว่าสะท้อนอารมณ์ บทเพลงมีความหลากหลายทางอารมณ์ ภาษาและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นบทเพลงที่ฟังสบายแม้จะไม่ใช่ที่รู้จัก

3.3.2. การเตรียมความพร้อมสำหรับการแสดงขับร้องเดี่ยว

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการแสดงคือ ความแข็งแรงของร่างกายและสภาพจิตใจที่ดี เนื่องจากการแสดงขับร้องเดี่ยว ผู้แสดงต้องใช้เสียงร้องติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกินหนึ่งชั่วโมง ทำให้ร่างกายต้องทำงานหนักด้วยท่าทางการยืนและการร้อง รวมไปถึงสภาวะความตื่นเต้นและตึงเครียดในเวลาเดียวกันทำให้ส่งผลต่อจิตใจและเสียงร้อง

ในการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายผู้แสดงจะเตรียมความพร้อมโดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้ออย่างช้า ๆ และการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายในส่วนกล้ามเนื้อช่วงท้อง ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยควบคุมการหายใจ ฝึกการหายใจโดยการใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องหรือกะบังลม ฝึกหายใจโดยการใช้กล้ามเนื้อทรวงอกด้านข้างและกล้ามเนื้อทรวงอกด้านบน เพื่อให้ร่างกายค่อย ๆ ปรับตัวเพื่อสร้างสมรรถภาพการทำงานของหัวใจและระบบการหายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแข็งแรงของปอดและการเคลื่อนไหวของกะบังลม ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการขับร้อง การเตรียมความพร้อมทางจิตใจ ผู้แสดงได้ศึกษาการขับร้องอย่างถูกวิธีกับอาจารย์ผู้สอน และทำการแสดงต่อหน้าผู้ชมอย่างสม่ำเสมอในสถานที่แสดงจริง ทำให้ลดภาวะความตึงเครียดและมีความมั่นใจในการแสดงมากขึ้น

ในการเตรียมความพร้อมของบทเพลง ผู้แสดงต้องมีท่าทางที่ดีและถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการขับร้อง การมีท่าทางการแสดงออกที่สวยงาม เหมาะสม ทำให้การแสดงต่อหน้าสาธารณชนได้เป็นอย่างดี ไม่ประหม่า การยืนที่ถูกต้องช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณคอทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีอาการเกร็งของร่างกายทั้งภายนอกและภายใน ทำให้สามารถหายใจได้ลึก อีกทั้งยังช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณอกและท้องมีความยืดหยุ่นทำงานได้อย่างเต็มที่ ผู้แสดงต้องดูการตีความหมายของแต่ละบทเพลงเพื่อให้เป็นไปตามบริบท แต่ละบทเพลงมีความแตกต่างกันในด้านดนตรี เทคนิค และภาษาผู้แสดงต้องแสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านการเปล่งเสียงที่แสดงความรู้สึกให้ถึงความหมายของบทเพลง

3.4 การฝึกซ้อม

การฝึกซ้อมที่ดี นำมาซึ่งการแสดงที่มีประสิทธิภาพและ ประสบความสำเร็จ การฝึกซ้อมบทเพลงเริ่มจากการศึกษาการอ่านโน้ตให้ถูกต้องเป็นไปตามจังหวะที่กำหนดใน Score เมื่อการร้องโน้ตและจังหวะเป็นไปอย่างถูกต้อง ให้แทนเสียงทำนองเป็นสระ เช่น ซ้อมร้องเป็นสระอา หรือ สระโอดตลอดทั้งเพลงเพื่อยืดหยุ่นการออกเสียง การใส่คำร้องในบทเพลงจะง่ายต่อการเปล่งเสียง เมื่อการร้องคำ และจังหวะถูกต้องตาม Score ฝึกร้องโน้ตในรูปแบบของเทคนิคต่าง ๆ อาทิ การร้อง Arpeggio การร้องโน้ตแบบ Appoggiatura และ Acciacatura การร้องโน้ตด้วยความรวดเร็วจึงต้องมี

แบบฝึกหัดในการร้องเพิ่มเติม ขั้นตอนแรกจะร้องด้วยอัตราจังหวะช้าไปจนถึงจังหวะเร็ว โดยต้องคำนึงถึงความถูกต้องของเสียงและการหายใจในทุกๆ ท้องเพลง คุณภาพของเสียงจะมีความชัดเจนในการเปลี่ยนโน้ตทุก ๆ ตัว เมื่อผู้ร้องสามารถร้องได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำ จะมีความมั่นใจมากขึ้นสามารถทำการแสดงได้อย่างดีเยี่ยม

การฝึกอ่านออกเสียงภาษาต่างประเทศ การแสดงขับร้องเดี่ยวมีความหลากหลายในการใช้ภาษา ภาษาคือสิ่งที่สะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์ผู้สร้างสรรค์ บทเพลงทั้งหมดได้พิจารณาและถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดี เนื้อเพลงมีภาษาที่สวยงาม มีเอกลักษณ์และวิธีการร้องที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายทางภาษา มีความพอดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการคัดเลือกบทเพลง ทุกภาษาที่มีความสวยงาม เนื่องจากลักษณะของภาษา ถ้อยคำสำนวน ประโยคของบทเพลง พยางค์ มีผลต่อลักษณะการร้อง วิธีการออกเสียง โทนเสียงร้อง สัมผัสอักษรในเนื้อร้อง ทำให้เกิดความแตกต่างทางอารมณ์ ในช่วงฝึกซ้อมอาจจะใช้ภาษาไทยเขียนกำกับคำอ่าน เพราะภาษาไทยมีการผันเสียงวรรณยุกต์ทำให้เข้าใจง่ายต่อการฝึก นอกจากนี้เป็นการช่วยฝึกอ่านและได้เสียงที่แม่นยำจากนั้น เพื่อให้ได้ออกเสียงคำให้ถูกต้องชัดเจนมากที่สุด โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาเป็นผู้ฝึกสอนการอ่านให้ถูกต้อง ทำให้การเปล่งภาษาสอดคล้องกับองค์ประกอบพื้นฐานทางดนตรี ได้แก่ เสียงประสาน จังหวะ ทำนอง เนื้อดนตรี สัจลักษณ์ สีสันของเสียง ส่งผลให้ภาษาเกิดความไพเราะ มีความสวยงามเมื่อรวมกับทำนองทำให้มีความไหลลื่นใน การเปล่งเสียงเป็นพยางค์หรือประโยคและมีอารมณ์ร่วมไปกับบทเพลง

3.5 การแก้ไขปัญหา

ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้แสดงจึงต้องศึกษาเรียนรู้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง ดังนี้

- ควรทำความเข้าใจกับขั้นตอนการแสดงการขับร้องเดี่ยวที่ทำอย่างรู้แจ้ง เมื่อเกิดปัญหาเราจะรู้ทันทีว่ามาจากขั้นตอนใด
- ทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขด้วยความรอบคอบ
- ในระหว่างการฝึกซ้อมหากเกิดปัญหาควรปรึกษาอาจารย์ผู้สอน ให้ช่วยปรับ ทักษะแก้ไข และสอบถามถึงปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการเตรียมการแสดงการขับร้องเดี่ยวเพื่อเตรียมการโดยไม่รอให้เกิดปัญหาในการจัดแสดง
- ติดตามชมการแสดงประเภทต่าง ๆ เพื่อศึกษาวิธีการปัญหาที่เกิดขึ้นและ วิธีการแก้ไขเพื่อนำมาปรับใช้กับการแสดงของตนเอง

- ควรศึกษาข้อมูลที่ทำให้การศึกษาทางดนตรีที่หลากหลาย การประพันธ์เพลง แนวคิดวิธีการ ไม่ว่าจะป็นสื่อสิ่งพิมพ์ ห้องสมุด แผ่นบันทึกเสียง และเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและพัฒนาตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานโดยไม่มีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น

3.6 การเตรียมสถานที่แสดง เครื่องดนตรีและการฝึกซ้อมที่สถานที่จริง

ควรเลือกสถานที่แสดงที่ให้ลักษณะเสียงที่สมจริง มีประสิทธิภาพที่ดี ไม่มีความก้องกังวาน หรือให้เสียงที่ทึบ ผู้แสดงควรตรวจเช็คความพร้อมของเปียโนก่อนการแสดงโดยให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามา ปรับเสียงและตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของเปียโนก่อนการแสดง สิ่งที่สำคัญสำหรับการแสดงอีกประการหนึ่ง ผู้แสดงควรฝึกซ้อมกับนักเปียโนและสถานที่จริง เพื่อให้เกิดความคุ้นชินกับเสียงเปียโน และสถานที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แสดงซ้ำร้องเดี่ยว

3.7 การกำหนดวัน เวลา และสถานที่แสดง

ผู้แสดงต้องกำหนดวัน เวลา และสถานที่แสดงให้ชัดเจน เพื่อทำความเข้าใจกับขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดแสดง วางแผนการฝึกซ้อม และเตรียมความพร้อมในการแสดง ช่วงเวลาในการจัดแสดงควร เป็นช่วงเวลาของผู้ฟังสะดวกในการเดินทางมารับฟัง สถานที่การแสดงควรสะดวกต่อการเดินทาง สำหรับผู้ฟัง การจัดที่นั่งสำหรับผู้ชมควรจัดให้ทุกคนสามารถรับชมและรับฟังเสียงของผู้แสดงได้อย่าง ชัดเจน

3.8 การจัดทำสูจิบัตรและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การแสดง

การจัดทำสูจิบัตรและโปสเตอร์การแสดงคอนเสิร์ต เพื่อเชิญชวนและเผยแพร่ให้ผู้ฟังที่สนใจมาชมการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ผู้แสดงได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงลงในสูจิบัตร ดังนี้

- ประวัติของผู้แสดง
- วัน เวลา และสถานที่ในการจัดแสดง
- ลำดับรายการแสดง
- ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบทเพลง

3.9 การฝึกซ้อมกับสถานที่จริง

สถานที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การแสดงออกมาดี สถานที่ควรให้คุณภาพเสียงที่ดีไม่ก้องกังวาน เสียงไม่แห้ง เสียงที่ออกมาต้องมีความชัดเจน ผู้แสดงควรฟังคุณภาพเสียงที่ออกมา แล้วปรับแต่งให้เข้ากับความเหมาะสมของบทเพลงในสถานที่แสดง เพื่อสร้างความคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมและ การแสดงคู่กับนักเปียโน เพื่อให้การแสดงออกมาอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

3.10 วิธีการแสดงขับร้องเดี่ยว

1. กำหนดขั้นตอนการแสดง
2. เตรียมความพร้อมทางด้านสมรรถภาพทางร่างกายเพื่อการแสดง
3. ชุดแต่งกายมีความสวยงาม เหมาะสมกับการแสดง
4. ทำการแสดงโดยใช้เสียงร้องเป็นสื่อถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกตามลักษณะของบทประพันธ์
5. การแสดงถ่ายทอดบทเพลงเพื่อสื่อสารกับผู้ฟังให้ได้รับความสุนทรีย์และอรรถรสในการฟัง

3.11 กำหนดการแสดงขับร้องเดี่ยว

การแสดงแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาการแสดง ดังนี้

ช่วงที่ 1

1. La Promessa ผลงานการประพันธ์ของ Gioachino Rossini
2. Il Rimprovero ผลงานการประพันธ์ของ Gioachino Rossini
3. L' invito ผลงานการประพันธ์ของ Gioachino Rossini
4. La gita in gondola ผลงานการประพันธ์ของ Gioachino Rossini
5. Der Hirt auf dem Felsen, Op.129 D.965 ผลงานการประพันธ์ของ Franz Schubert

จบบทเพลงที่ 5 พักการแสดง 15 นาที

ช่วงที่ 2

6. Knoxville: Summer of 1915, Op. 24 ผลงานการประพันธ์ของ Samuel Barber

การแสดงขับร้องเดี่ยวจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแสดงดนตรีธรรมสาร ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 54/1 สุขุมวิท 3 กรุงเทพมหานคร การแสดงทั้งหมดใช้เวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที

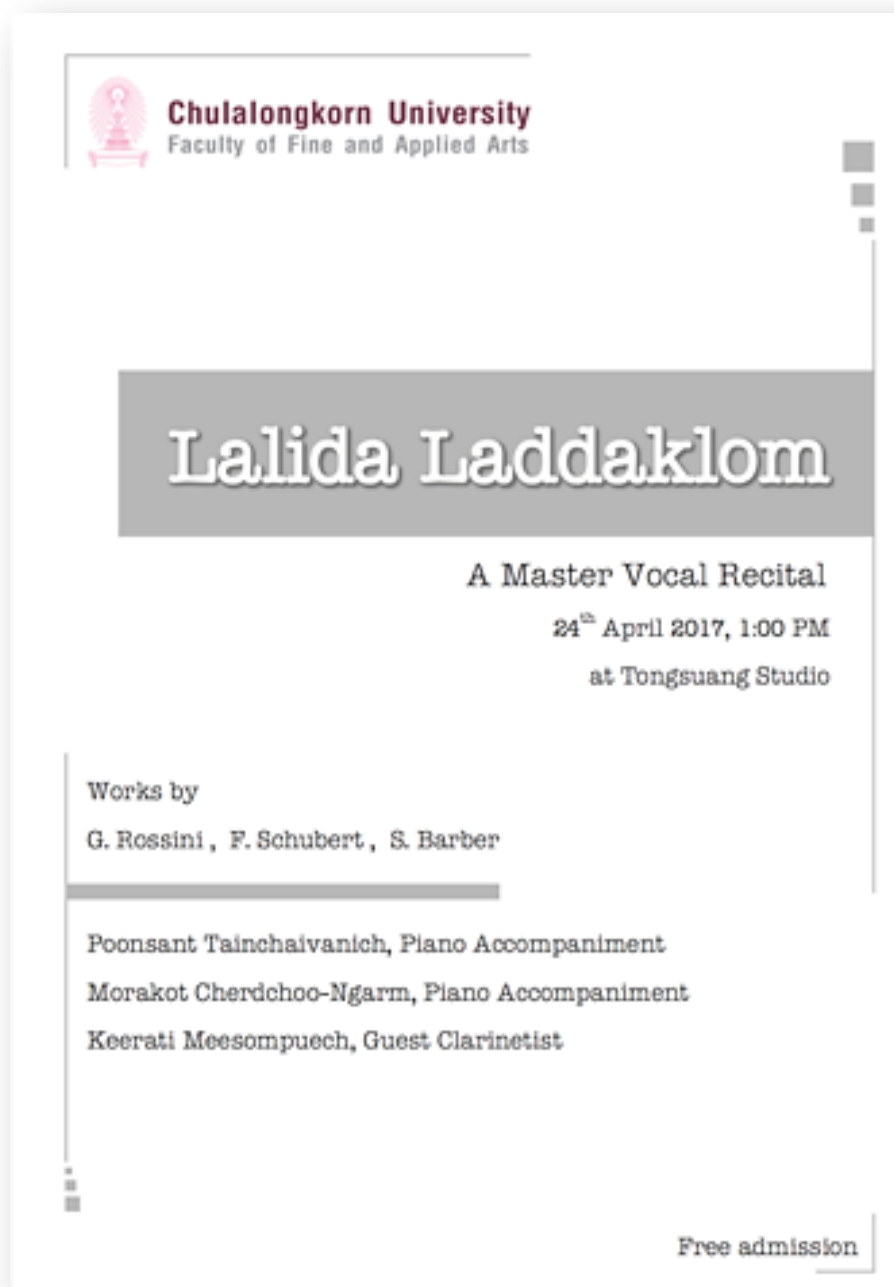
บทที่ 4

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และสูจิบัตรการแสดง

4.1 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การแสดง

4.2 รายละเอียดสูจิบัตรการแสดง

ภาพที่ 1 ปกหน้าสูจิบัตร

Programme

Four Songs from <i>Solrées Musicales</i>	Gioachino Rossini
<i>La Promessa</i>	(1792-1868)
<i>Il Rimprovero</i>	
<i>L'invito</i>	
<i>La gita in gondola</i>	
<i>Der Hirt auf dem Felsen</i> for voice, clarinet and piano	Franz Schubert
	(1797-1828)
<hr/> Intermission <hr/>	
<i>Knoxville: Summer of 1915</i>	Samuel Barber
	(1910-1981)

ลลิตา ลัดดาภิรมย์
Lalida Laddaklom

ลลิตา ลัดดาภิรมย์ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรุงเทพฯ เรียนขับร้องกับ อ.วณิ ลัดดาภิรมย์ และ อ.วิรัตน์ ปฏิมาภิรมย์ จากนั้นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเอกขับร้อง ภาควิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน กำลังศึกษาระดับปริญญาโท เอกขับร้องภาควิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยสอนวิชาขับร้องและการขับร้องประสานเสียง และเป็นอาจารย์พิเศษภาควิชาขับร้องที่โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สยามพารากอน)

Soprano

พูนสันต์ เตียรณ์ชัยวานิช
Poonsant Tainchalvanich

พูนสันต์ เตียรณ์ชัยวานิช จบการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรีด้านการแสดงเปียโน จากภาควิชาดุริยางคศิลป์ ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผลงาน ทั้งด้านการแสดงเดี่ยว เช่นเบอร์มิวดิส และการบรรเลง ประกอบ ปัจจุบันเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจำภาควิชาเปียโนที่โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาสยามพารากอน และเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาเปียโนและรวมวงที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Piano Accompaniment

Guest Clarinetist

กียรติ มีสมพิชน์

Keerati Meesompuech

กียรติ มีสมพิชน์ เริ่มเล่นดนตรีครั้งแรกเมื่ออายุ 11 ปี จากการเป็นนักเรียนวงโยธวาทิตของโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา โดยศึกษากับอาจารย์สมพงษ์ คงประโยชน์ และในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยศึกษากับอาจารย์ปิยะ เหลืองทอง และอาจารย์สมเกียรติ วิเชียรวัลลภ

กียรติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เอกการแสดงดนตรี และในปี พ.ศ. 2557 ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสังคมวิทยาและพัฒนา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในระหว่างศึกษานั้นได้ศึกษากับนักคลาริเน็ตที่มีชื่อเสียงหลายท่าน เช่น Mayumi Nagai อาจารย์ ดร.ยศ วณีสอน อาจารย์วรวิทย์ คำชวนชื่น อาจารย์สุขสันต์ รัตนผล Dr. Gregory Oakes รศ. ดร. นพชัย ชลจิตต์ฉันท และ Nicola Jrgensen

นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์แสดงดนตรีร่วมกับวงต่างๆ เช่น Thai Youth Orchestra, Feroci Philharmonic Winds, Bangkok Charity Orchestra (BCO), Bangkok International Community Orchestra (BICO), Silpakorn Summer Music School Orchestra (SSMS), C.U. Clarinet Ensemble

ปัจจุบัน กียรติ เป็นอาจารย์พิเศษเครื่องดนตรีคลาริเน็ต โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สยามพารากอน) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

มรกต เชิดชูงาม

Morakot Cherdchoo-Ngarm

มรกต เชิดชูงาม เป็น Collaborative Pianist, Composer และ Arranger จบการศึกษา สาขาการประพันธ์ดนตรี ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนเปียโนกับอ.พิษณุ แก้วกำแพง และ ดร.ภณันท์ จันทร์อรทัยกุล ด้านการแข่งขันเปียโน ได้รับรางวัลที่ 2 ในรายการ Yamaha Thailand Music Festival 2005, ได้รับรางวัลที่ 3 (ไม่มีที่ 1 และ 2) ในรุ่น Fourth Age Category ในรายการ 8th Bangkok Chopin Piano Competition 2008, ทำงานเป็น Rehearsal Pianist ให้กับ Opera เรื่อง แม่นาค และ Dan No Ura ของ สมเถา สุจริตกุล, เรื่อง Dido & Aeneas โดย Henry Purcell, les mamelles de Tiresias โดย Francis Poulenc, Sakontala โดย Franz Schubert กำกับโดย ภัทรสุดา อนุมานราชธน, เป็น Accompanist in residence ใน Winter Journey 2015 & 2016 Music Camp ทั้งนี้ยังได้เรียบเรียงอุปรากรเรื่อง Merry Widow by Franz Lehar สำหรับ Piano Trio จัดแสดงที่พระตำหนักชมดวงหัวหิน

Piano Accompaniment

ด้านการประพันธ์เพลง มรกตได้รับคัดเลือกใน Ensemble TIMF Academy Partial Scholarship 2008, ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในสาขาการประพันธ์เพลงจากรายการ Young Thai Artist Award 2010, ได้รับเชิญให้ประพันธ์เพลงขึ้นสำหรับงานเปิดพีธี 100 ปีศิลปินจิตรกรไทย อ.เพื่อ หริพิทักษ์ และมีผลงานเพลงแสดงในงาน Thailand International Composition Festival 2015 บรรเลงโดย Tacet(i) Ensemble นอกจากนี้มีผลงานเคยบรรเลงโดย Thailand Philharmonic Orchestra, Mahidol Wind Orchestra และ Salya Modern Ensemble และปี 2014 ประพันธ์เพลงสำหรับละครเชิงประยุกต์ผสมเรื่องราวของนางสีดาและบรีนฮิลเดอะ (จาก Ring Cycle ของ Richard Wagner) ในเรื่อง Sita dreams เขียนบทและกำกับโดยวิศิษยา อยู่พุด มรกตแต่งเพลงในเรื่อง อินจัน เดอะมิวสิคัล (2009) และ คลีโอพัตรา เดอะมิวสิคัล (2010) จัดแสดงที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มรกตชื่นชอบในบทเพลงร้องเป็นพิเศษ และได้ประพันธ์บทเพลงประเภท Art Song ออกมาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันมรกตเป็นนักเปียโนและนักเรียบเรียงของ Grand Opera (Thailand) โดยมีผลงานแสดงทั้งในและต่างประเทศ อาทิ คอนเสิร์ต Spanish Art Song and Operetta สนับสนุนโดยสถานทูตสเปน, Austria Embassy Concert ณ สถาบันแกอเธอ, Swiss Art Song ณ สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ ฯลฯ

Four Songs from Soirées Musicales (Musical Evenings)

: Gioachino Rossini (1792-1868)

ตีพิมพ์ในปี 1835 เป็นบทประพันธ์ที่มีความประณีต ผู้ฟังจะเพลิดเพลินไปกับการสร้างสรรค์เสียงที่เต็มไปด้วยความเฉลียวฉลาดสง่างามและเสน่ห์ มีบทกวีที่ยอดเยี่ยมซึ่งประพันธ์ขึ้นโดยผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุด คือ Pietro Metastasio และ Carlo Pepoli บทกวีได้เสริมสร้างจินตนาการและกระตุ้นให้ Rossini สร้างสรรค์ผลงานอันล้ำค่ามาประดับไว้อย่างสวยงาม

Der Hirt auf dem Felsen for voice, clarinet and piano

(The Shepherd on the Rock) : Franz Schubert (1797-1828)

สำหรับเสียงโซปราโน คลาริเน็ตและเปียโน เป็นเพลงที่แต่งสำหรับคอนเสิร์ตมากกว่าการบรรเลงในห้อง บทกวีมีการใช้คำอุปมาที่นำมาแต่งให้ทันสมัย ซึ่งคำอุปมานั้นเกี่ยวกับทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เนื้อเพลงอันอ่อนโยนของนางไม้และเด็กเลี้ยงแกะ สู่บรรยายกาศของภูเขาสูง ความงดงามของธรรมชาติ เปรียบเสมือนระยะทางอันยาวนานของความรักและต้องเผชิญกับการเริ่มต้นใหม่ คือ อีสระภาพและความโดดเดี่ยว ดนตรีและเนื้อเพลงมีความสัมพันธ์กับอารมณ์เพลง แนวทำนองเป็นแบบฉบับของยุคโรแมนติก เนื้อหาของบทเพลงเป็นการผสมผสานบางส่วนของบทกวีโดย Karl August Varnhagen von Ense และ Wilhelm Müller เป็นการกล่าวถึงความเฟื่องฟูตามฤดูกาลซึ่งอาจเป็นสัญลักษณ์ การรอคอยอันยาวนานของสิ่งที่จะเกิดขึ้น คือความรัก เสรีภาพ ประชาธิปไตย และสันติสุข วัฒนธรรมประเพณีของคนพื้นเมืองทำให้เพลงเหล่านี้ยังคงอยู่อย่างถาวร บังจ้ายหลายอย่างที่ส่งเสริมให้ Schubert ใช้ สำเนียงเพลงพื้นบ้านในดนตรีซอโหนดเสียงเต็มไปด้วยความคล่องแคล่ว และเสียงที่สดใส

Knoxville: Summer of 1915 : Samuel Barber (1910-1981)

เป็นผลงานที่กระตุ้นความรู้สึกที่เข้มข้นเกี่ยวกับความคุ้นเคยในอดีตที่มีสัมพันธ์กับชีวิตในวัยเยาว์ของบุคคล เนื้อร้องประพันธ์โดย James Agee เขียนในสไตล์ร้อยแก้วเชิงบรรยาย การเข้าถึง เข้าใจได้ง่าย และธรรมชาติของเนื้อร้อง ซึ่งก่อให้เกิดจินตนาการบทเพลงเปรียบเสมือนเหมือนภาพวาด บทเพลงบรรยายถึงความทรงจำที่เมือง Knoxville ในฤดูร้อนในปี ค.ศ. 1950 ในช่วงเวลาที่อาศัยอยู่กับครอบครัว การคมนาคมในยุคแรก เริ่มมีรถราง รถยนต์ ความรักที่มีต่อครอบครัว จนกระทั่งการสูญเสียบิดาอันเป็นที่รัก

บทร้องเสียงมีท่วงทำนองเหมือนเสียงดนตรี มีความไพเราะและได้รับการส่งเสริมโดยเสียงประสานซึ่งมักเป็นเสียงไดอะโฟนิกและเมื่อเกิดเสียงกระด้าง เสียงเหล่านี้มักถูกนำมาใช้เพื่อสร้างสีสันให้กับองค์ประกอบเฉพาะของเนื้อร้อง และศูนย์กลางเสียงมักจะไม่ค่อยชัดเจน

Special Thanks

ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ผศ.ดร.ศตี พงศ์สรายุทธ, รศ.ดร.วิบูลย์ ตระกูลชั้น,
รศ.ดวงใจ ทิวทอง, รศ. ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา, ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร,
ศ.ดร.วีระชาติ เปรมานนท์ และอาจารย์ทุกท่าน

ขอขอบคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูอย่างดี ให้การศึกษาและทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต

ขอขอบคุณอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา
เพื่อนำความรู้ความสามารถไปรับใช้ประชาชนบุคคลทั่วไป

ขอบคุณครูเจี๊ยบที่อบรมให้ทั้งความรู้ และวิธีการการดำเนินชีวิต

- ตั้ม (มากๆ กอไก่ล้านตัว), มรกต, เอ็ม

- อันนี่ปริน, พี่ฝน, นิม, พี่น้อย, พี่อ้อย, พี่จำ, นิม, เพื่อนๆ วงCollus กับมิตรภาพที่ดี

- แม็ก (ออิ), รัน สำหรับรูปสวยๆ ไปสเตอร์ และสูจิบัตร

- เพื่อนๆ ป.โท ทุกคน ที่ช่วยเหลือทุกอย่าง

ภาพที่ 10 เนื้อหาภายในรูปเล่มสูจิบัตร

บทที่ 5

คำแนะนำและบทสรุป

5.1 คำแนะนำ

การจัดแสดงขับร้องเดี่ยวให้บรรลุผลสำเร็จ ประกอบด้วยหลายขั้นตอนการเตรียมการ ดังนั้นควรวางแผนให้รัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอันใดในวันที่กระทำการแสดง ผู้แสดงควรพิจารณาบทเพลงที่เหมาะสมกับลักษณะเสียงของผู้แสดง เรียนรู้และศึกษาเทคนิคสไตล์การขับร้องบทเพลงประเภทต่าง ๆ แล้วนำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเองศึกษาความสำคัญของแต่ละบทเพลง ความสำคัญของการใช้เสียงที่ถูกต้อง วิธีหายใจ การเปล่งเสียง การดูแลร่างกายเพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ทำทางการแสดงที่ถูกวิธีทำให้การแสดงต่อหน้าสาธารณชนได้ดี ก่อนถึงวันแสดงไม่ควรซ้อมอย่างหนักหน่วงเพื่อลดอาการบาดเจ็บของเส้นเสียงควรซ้อมแต่พอดี ทบทวนเนื้อหา ลำดับขั้นตอนสิ่งที่ต้องทำ เมื่อถึงการแสดงวันจริง ผู้แสดงจะสื่อสารและถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของผู้ประพันธ์อย่างมีศิลปะและมีประสิทธิภาพสูงสุด

5.2 บทสรุป

วิทยานิพนธ์การแสดงขับร้องเดี่ยวโดย ลลิตา ลัดตากลม ได้ไตร่ตรองและวางแผนตามขั้นตอน เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในการสร้างสรรค์บทเพลงตามวัตถุประสงค์ของผู้ประพันธ์ ผู้แสดงคัดเลือกบทเพลงที่มีความแตกต่างในลักษณะการประพันธ์ ประวัติผู้ประพันธ์ ประวัติของบทเพลง เทคนิควิธีการ ภาษาและยุคสมัยของบทเพลง องค์กรประกอบทั้งหมดนี้จะถูกทำการวิเคราะห์และกำหนดวิธีการฝึกทักษะการขับร้องร่วมกับนักเปียโน คืออาจารย์พูนสันต์ เตียรธัชชยานิช ซึ่งมีความชำนาญในการบรรเลงบทเพลงยุคโรแมนติกและการบรรเลงสำหรับบทเพลงร้อง และนักเปียโนรับเชิญคือคุณมรกต เชิดชูงาม นักเปียโนคุณภาพที่มีสไตล์การเล่นที่โดดเด่นไร้ที่ติ นอกจากนี้ยังมีนักคลาริเน็ตมาร่วมเล่นประกอบ คือคุณ กิรติ มีสมพ็ชน์ เป็นผู้เชี่ยวชาญการเล่นคลาริเน็ต ในการฝึกซ้อมร่วมกัน ผู้ขับร้องได้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแสดงเดี่ยว การฝึกซ้อม พูดคุยกับนักดนตรีเพื่อสร้างความมั่นใจในการแสดง ผู้ร้องร่วมฝึกซ้อมกับนักเปียโนและนักคลาริเน็ตอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้การฝึกซ้อมมีความละเอียดรอบคอบเพื่อตีความบทเพลงให้ตรงตามบทประพันธ์มากที่สุดโดยคำนึงถึงทำนอง จังหวะ คำร้อง รูปแบบของบทเพลง เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้แสดงมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของบทเพลงและวิธีการร้องเพลงด้วยเทคนิคต่างๆ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ผลงานวรรณกรรมเพลงร้องให้เป็นที่รู้จัก และสามารถนำมาอ้างอิงในส่วนของการศึกษาดนตรี

นอกได้นี้ยังได้รับการอบรมวิธีการขับร้องและคำแนะนำจากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ดังนี้ รศ. ดวงใจ ทิวทอง, รศ. อิศรางกูร ณ อยุธยา, อาจารย์วณิ ลัดดาภิรมย์, อาจารย์ปัญญาชนันท์ ใจประสงค์, อาจารย์น้ำฝน ศรีสมบูรณ์ และอาจารย์พูนสันต์ เตียรธชัยวานิช คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทำให้ผู้ขับร้องได้เห็นถึงข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี การแสดงผลงานทางดนตรีผู้แสดงต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ สร้างความรู้สึกผ่านเสียงร้องให้เกิดความเข้าใจในบทประพันธ์และความงดงามของดนตรี

ภาคผนวก

DVD การแสดงคอนเสิร์ตของ ลลิตา ลัตตากลม 24 เมษายน 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

- ใจแสง ศุขะวัฒนะ. 2544. *ดนตรีปริทรรศน์*. กรุงเทพมหานคร. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ณรุทธ์ สุทธจิตต์. 2557. *สังคีตนิยมความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก*. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพมหานคร.
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ณรุทธ์ สุทธจิตต์. 2545. *ดนตรีคลาสสิกบทเพลงและการขับร้อง*. กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
- ณัชชา พันธุ์เจริญ. 2547. *พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์*. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร. สำนักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ณัชชา พันธุ์เจริญ. 2553. *สังคีตลักษณะและการวิเคราะห์*. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร. สำนักพิมพ์เกษกรัด.
- ทวี มุขระโกษา. 2551. *นักดนตรีเอกของโลก เล่ม 1 (ฉบับสมบูรณ์)*. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร. สภาพระบัค.

ภาษาอังกฤษ

- Grout, D. J. and C. V. Palisca. 1996. *A history of Western Music*. WW Norton & Company, New York
- Machlis, J. 1961. *Introduction to Contemporary Music*. WW Norton & Company. New York
- Osborn, R. 2007. *Rossini: His Life and Works*. Oxford: Oxford University Press.
- Reed, J. 1997. *The Schubert Song Companion*. Manchester University Press.

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ลลิตา ลัดดาภิรมย์ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรุงเทพฯ เรียนวิชาขับร้อง กับ อาจารย์วณิ ลัดดาภิรมย์ และ อาจารย์วีรัตน์ ปฏิมาปกรณ์ จากนั้นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเอกขับร้อง ภาควิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ รองศาสตราจารย์ดวงใจ ทิวทอง

ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโท เอกขับร้อง ภาควิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ รองศาสตราจารย์ดวงใจ ทิวทอง เป็นผู้ช่วยสอนวิชาขับร้องและการขับร้องประสานเสียง และเป็นอาจารย์พิเศษภาควิชาขับร้องที่ โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สยามพารากอน)

