

การแสดงขับร้องเดี่ยวโดย กุลมาศ ลิมปวุฒิวรานนท์
A MASTER VOCAL RECITAL BY KULAMAS LIMPRAWUTTIWARANONTH

กุลมาศ ลิมปวุฒิวรานนท์*
ดวงใจ ทิวทอง**

บทคัดย่อ

การแสดงการขับร้องครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการร้องของผู้แสดง ทางด้านเทคนิคของการ ขับร้อง ศึกษาประวัติของบทเพลง และประวัติผู้ประพันธ์เพลง การตีความ และการวิเคราะห์บทเพลง รวมถึงการเตรียมการจัดแสดงผลงาน ซึ่งประกอบไปด้วยการคัดเลือกบทเพลง การฝึกซ้อม การจัดทำโปสเตอร์ สไลด์ และ การจัดเตรียมสถานที่จัดการแสดง อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ เพลงขับร้องคลาสสิกแก่ผู้ที่ให้ความสนใจ

ผู้แสดงคัดเลือกบทเพลงขับร้องทั้งหมด 13 บทเพลง 3 ภาษา จากผู้ประพันธ์ 8 คน จากยุคบาโรก ยุคโรแมนติก ยุคคลาสสิก ได้แก่ (1) Ganymed ประพันธ์โดย Franz Schubert (2) Auf dem Wasser zu Singen ประพันธ์โดย Franz Schubert (3) Sweeter than Roses ประพันธ์โดย Henry Purcell (4) If Music Be the Food of Love ประพันธ์โดย Henry Purcell (5) Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald ประพันธ์โดย Gustav Malher (6) Wer hat dies Liedlein erdacht? ประพันธ์โดย Gustav Malher (7) Song my mother taught me ประพันธ์โดย Antonín Dvořák (8) Batti, batti, o bel Masetto from Opera “Don Giovanni” ประพันธ์โดย Wolfgang Amadeus Mozart (9) Saper Vorreste from Opera “Unballo in maschera” ประพันธ์โดย Giuseppe Verdi (10) Libiamo ne’lieti calici จาก Opera “La Traviata” ประพันธ์โดย Giuseppe Verdi (11) Quando men ‘n vo’ from Opera “Bohème” ประพันธ์โดย Giacomo Puccini (12) O mio babbino caro from Opera “Gianni Schicchi” ประพันธ์โดย Giacomo Puccini (13) Con te partirò ประพันธ์โดย Francesco Sartori

คำสำคัญ: การแสดงขับร้อง / กุลมาศ ลิมปวุฒิวรานนท์

Abstract

The Master vocal recital aims to develop the performer’s vocal capacity in various vocal techniques and music interpretation. This includes the study of composers and composition histories, the musical analysis. Moreover, the recital also enables the performer to have an experience in organizing solo recital which includes repertoire selection, practice coordination, preparation of posters and program notes, and performance venue arrangements. In conclusion the Master vocal recital aims to provide in depth information about classical vocal music to all interested parties.

The author selected 13 pieces in 3 languages by 8 composers from Baroque, Classic, Romantic and Twentieth-Century periods, as follows: (1) Ganymed by Franz Schubert (2) Auf dem Wasser zu Singen by Franz Schubert (3) Sweeter than Roses by Henry Purcell (4) If Music Be the Food of Love by Henry Purcell (5) Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald by Gustav Malher (6) Wer hat dies Liedlein erdacht? by Gustav Malher (7) Song my mother taught me by Antonín Dvořák (8) Batti, batti, o bel Masetto from Opera “Don Giovanni” by Wolfgang Amadeus Mozart (9) Saper Vorreste from Opera “Unballo in maschera” by Giuseppe Verdi (10) Libiamo ne’lieti calici from Opera “La Traviata” by Giuseppe Verdi (11) Quando men ‘n vo’ from Opera “Bohème” by Giacomo Puccini (12) O mio babbino caro from Opera “Gianni Schicchi” by Giacomo Puccini (13) Con te partirò by Francesco Sartori

KEYWORDS: A Master Vocal Recital / Kulamas Limprawuttiwaranonth

* นิสิตระดับปริญญาโทบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาดุริยางคศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, geenajeon@gmail.com

** รองศาสตราจารย์, ภาควิชาดุริยางคศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, jjab_duangjai@hotmail.com

บทนำ

การจัดการแสดงการขับร้องในระดับบัณฑิตศึกษานั้น จะต้องมีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลอย่างละเอียด โดยบทเพลงเหล่านี้ได้ถูกผ่านการคัดสรรให้มีความเหมาะสมตามมาตรฐานของระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการนำเสนอบทเพลงที่มีความแตกต่างกันทางด้านยุคสมัยรวมถึงภาษาที่แตกต่างกันอีกด้วยซึ่งผู้แสดงจะต้องมีการศึกษาวิจัยหาข้อมูลที่เป็นพื้นฐานของการทำความเข้าใจในบทเพลง ไม่ว่าจะเป็นชีวประวัติของผู้ประพันธ์ ดนตรีและผู้ประพันธ์บทกวีหรือเนื้อร้อง รวมถึงแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานเพลงชิ้นนั้น อีกทั้งยังมีการศึกษาเชิงลึกถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของบทเพลง เพื่อส่งเสริมให้ผู้แสดงมีความเข้าใจในการตีความหมาย และถ่ายทอดบทเพลงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ

โปรแกรมการแสดงการขับร้องเดี่ยวในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอบทเพลงที่มาจากหลากหลายยุคสมัย จำนวนทั้งหมด 13 บทเพลง แบ่งออกเป็น บทเพลงประเภท Art song จำนวน 8 บทเพลง และบทเพลงประเภท Aria จากอุปรากรจำนวน 5 บทเพลง โดยมีการใช้ภาษาที่แตกต่างถึง 3 ภาษา ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน และภาษาอิตาลี

วัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัย

ผู้แสดงมีวัตถุประสงค์หลักในการแสดง ดังนี้

1. เพื่ออนุรักษ์ผลงานวรรณกรรมเพลงร้อง และเพลงร้องจากอุปรากรให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มคนที่ให้ความสนใจ
2. ผู้แสดงได้พัฒนาศักยภาพทางการร้อง ทั้งทางด้านเทคนิคการร้อง รวมถึงความเข้าใจในการตีความบทเพลงมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาบทเพลงร้องที่มีความแตกต่างกันทางด้านยุคสมัย
4. เพื่อศึกษารูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานในรายละเอียดของตัวบทเพลง และชีวประวัติของผู้ประพันธ์
5. เพื่อรวบรวมข้อมูลบทเพลงที่ใช้ในการแสดง ประกอบไปด้วย ประวัติของผู้ประพันธ์ เทคนิคการบรรเลง ความหมายของบทเพลง วิธีการซ้อม รวมถึงการทำความเข้าใจในการตีความบทเพลง นำมาจัดทำวิทยานิพนธ์

วิธีดำเนินการวิจัย

1. การคัดเลือกบทเพลงสำหรับการแสดง
2. ปรีกษาอาจารย์วิชาทักษะดนตรีเกี่ยวกับบทเพลงที่เลือกใช้ในการแสดง
3. ค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลของบทเพลงที่ใช้ในการแสดง
4. วิเคราะห์บทเพลง
5. ฝึกซ้อมบทเพลงพร้อมกับนักเปียโน
6. ฝึกซ้อมเสมือนจริง

7. จัดแสดงผลงาน
8. จัดพิมพ์และนำเสนอเป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์

การนำเสนอการวิจัย

การแสดงเดี่ยวขับร้องในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานเพลงอันทรงคุณค่า และก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาให้แก่ทั้งตัวผู้แสดงและผู้รับชม รวมถึงยังให้ความบันเทิงแก่ผู้รับชมอีกด้วย ความบันเทิงที่กล่าวถึงนั้นก็คือการที่ผู้รับชมนั้นสามารถเข้าถึงความไพเราะของท่วงทำนองของบทเพลงที่มีเสน่ห์และความลึกซึ้งกินใจ ทำให้ผู้ชมมีอารมณ์คล้อยตามอารมณ์ของบทเพลงแต่ละบทเพลง อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการรับฟังเพลงที่มีความแตกต่างกันทั้งทางด้านตัวดนตรี ภาษาที่แตกต่างและยุคที่แตกต่างกันอีกด้วย ทำให้ผู้ชมเพลิดเพลินไปกับความหลากหลายของบทเพลงแต่ละบทเพลง เพราะฉะนั้นการคัดเลือกบทเพลงสำหรับการแสดงจึงเป็นสิ่งสำคัญและผู้แสดงจะต้องให้ความสนใจในการคัดเลือกเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะพาผู้ชมได้รับประสบการณ์ในการฟังเพลงที่แปลกใหม่ ตื่นเต้นและน่าสนใจ เนื่องจากผู้ฟังบางท่านไม่คุ้นชินกับการฟังเพลงคลาสสิกจึงจะต้องจัดลำดับเพลงในการแสดงให้มีอารมณ์แตกต่างกัน เพื่อการกระตุ้นความสนใจแก่ผู้ฟัง ซึ่งการจัดลำดับเพลงต่าง ๆ นั้นจะต้องมีความสมดุลกัน เนื่องจากโดยปกติแล้วมนุษย์เราจะมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เต็มที่ไม่ควรนานเกิน 30 นาที ดังนั้นไม่ให้ผู้ชมรู้สึกอึดอัดจนเกินไป ผู้แสดงจึงได้จัดการแสดงออกเป็นสองช่วงได้จัดทำ “แนวคิดวิธีการคัดเลือกบทเพลงและวิธีการจัดลำดับบทเพลงสำหรับการแสดงขับร้อง” ขึ้นมาเพื่อทำให้การแสดงบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั้นเอง โดยมีแนวคิดในการคัดเลือกบทเพลงดังนี้

1. การวางกรอบของแนวดนตรีที่จะนำเสนอ

การวางกรอบของแนวดนตรีเป็นเรื่องที่ควรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพื่อให้ผู้ชมได้ทำความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงแนวทางของบทเพลงที่ผู้แสดงต้องการจะนำเสนอ โดยกำหนดภาพ (Theme) ลักษณะของแนวดนตรีที่จะนำเสนอ ตัวอย่างเช่น การนำเสนอบทเพลงร้องยุคโรแมนติก นำเสนอบทเพลงร้องจากอุปรากร นำเสนอบทเพลงร้องจากภาพยนตร์ เป็นต้น

ทั้งนี้ผู้แสดงได้กำหนดลำดับของบทเพลงจากการแบ่งประเภทของบทเพลงร้องออกเป็นสองช่วง โดยช่วงแรกมีการนำเสนอบทเพลงประเภท Art Song และในช่วงที่สองมีการนำเสนอบทเพลงร้องจากอุปรากร

1. ช่วงแรก นำเสนอบทเพลงร้องประเภท Art Song
2. ช่วงที่สอง นำเสนอบทเพลงประเภท Aria ซึ่งเป็นบทเพลงจากอุปรากร

เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นถึงความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันในแต่ละบทเพลง ผู้แสดงจึงได้มีการจัดลำดับของบทเพลงโดยการคัดเลือกจากบทเพลงของผู้ประพันธ์ที่มีชื่อเสียงออกมาคนละหนึ่งถึงสองเพลง เพื่อให้เห็นถึงเสน่ห์และเอกลักษณ์ของผู้ประพันธ์แต่ละคนชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบทเพลงแต่ละเพลงจึงมาจากยุคที่ต่างกันอย่างตรงผู้ประพันธ์นั่นเอง

2. ปัจจัยหลักในการคัดเลือกเพลงที่ใช้ในการแสดง

เมื่อมีการวางกรอบของแนวคิดดนตรีแล้ว ส่วนต่อมาคือการคัดเลือกและจัดลำดับบทเพลง ตามประเภทของบทเพลงที่วางกรอบไว้ ทั้งนี้บทเพลงส่วนมากจะเป็นบทเพลงที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้รับชม เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานที่โดดเด่นน่าสนใจ แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักในคนกลุ่มมากในประเทศไทยมาก่อน ดังนั้นผู้แสดงจึงได้มีการสอดแทรกบทเพลงที่เป็นที่รู้จักและคุ้นหูแก่ผู้ชมเข้าไปในการแสดงด้วย เพื่อให้ความสนใจของผู้รับชมรู้สึกผ่อนคลายและมีอารมณ์ร่วมไปกับการแสดง การสอดแทรกบทเพลงที่เป็นที่รู้จักของผู้ชมนั้นยังเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการทำให้สมาธิของผู้ฟังจดจ่อไปกับการแสดง และอยากติดตามผลงานเพลงในลำดับต่อ ๆ ไปได้อีกด้วย ดังนั้นผู้ชมจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายไปกับการแสดงและสนุกไปกับการชม บทเพลงที่มีชื่อส่วนมากจะเป็นบทเพลงที่มาจากอุปรากรประกอบไปด้วยบทเพลงดังนี้

1. บทเพลง Batti, batti, o bel Masetto บทเพลง Aria จากอุปรากรเรื่อง DON GIOVANNI ผลงานการประพันธ์ของ Wolfgang Amadeus Mozart
2. บทเพลง Saper vorreste บทเพลง Aria จากอุปรากรเรื่อง UN BALLO MASCHERA ผลงานการประพันธ์ของ Giuseppe Verdi
3. บทเพลง Libiamo ne'lieti calici บทเพลง Aria จากอุปรากรเรื่อง La traviata ผลงานการประพันธ์ของ Giuseppe Verdi
4. บทเพลง Quando men 'n vo' บทเพลง Aria จากอุปรากรเรื่อง LA BOHÈME ผลงานการประพันธ์ของ Giacomo Puccini
5. บทเพลง O mio babbino caro บทเพลง Aria จากอุปรากรเรื่อง GIANNI SCHICCHI ผลงานการประพันธ์ของ Giacomo Puccini
6. บทเพลง Con Te Partirò ผลงานการประพันธ์ของ Francesco Sartori

3. ความหลากหลายของภาษา

จากรายชื่อบทเพลงทั้งหมด ผู้แสดงได้พิจารณาแล้วว่า บทเพลงทั้งหมดมีความน่าสนใจ และมีความชัดเจนในรูปแบบดนตรีที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังมีความหลากหลายในเรื่องเทคนิคการร้องสไตล์ของบทเพลงและวิธีการเรียงเสียงประสาน แต่สำหรับเพลงร้องนั้นความหลากหลายทางด้านภาษา เนื้อร้องก็เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องนำมาพิจารณาในการคัดเลือกบทเพลงที่จะเสนอ เพื่อให้การแสดงมีความน่าสนใจ เพราะการที่รูปแบบของแต่ละภาษามีความแตกต่างกัน มีผลต่อโทนเสียงร้องที่ปรากฏมาในบทเพลง ทั้งมีความแตกต่างให้ศึกษาถึงวิธีการออกเสียงเพื่อให้เปล่งไวยากรณ์ของภาษานั้น ๆ ให้ถูกต้อง การแสดงขับร้องเดี่ยวในครั้งนี้ ผู้แสดงต้องการจะนำเสนอบทเพลงที่มีความหลากหลายทางภาษาศาสตร์ จึงได้คัดเลือกบทเพลงที่มีภาษาต่าง ๆ ดังนี้ ภาษาอิตาลี ภาษาเยอรมัน และภาษาอังกฤษ

วิธีการจัดลำดับเพลงสำหรับการแสดงขับร้อง

การแสดงเดี่ยวขับร้องโดยทั่วไปในระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไปนั้น ควรจะประกอบไปด้วยบทเพลงจำนวนมากประมาณ 11-15 บทเพลงขึ้นไปขึ้นอยู่กับขนาดและความยาวของบทเพลง เพื่อให้ระยะเวลาทำการแสดงออกมาเหมาะสม ไม่สั้นหรือไม่ยาวจนเกินไป ดังนั้นการจัดลำดับของบทเพลงในโปรแกรมการแสดงจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสนใจ โดยจะต้องมีการวางแผนจัดเรียงลำดับเพลงที่ดี จะนำไปสู่รายการเพลงที่น่าสนใจ ทำให้ผู้ชมสนุกไปกับการแสดงไม่น่าเบื่อจนเกินไป อีกทั้งการวางแผนนั้นจะทำให้ผู้แสดงสามารถเห็นภาพรวมของการแสดงทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการถ่ายต่อผู้แสดง เมื่อมีการจัดเรียงลำดับตามบทเพลงให้มีอารมณ์เพลงและเทคนิคการร้องที่ต่อเนื่องกัน โดยผู้แสดงได้มีวิธีการจัดลำดับบทเพลง โดยพิจารณาองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. ภาษา

ผู้แสดงมีความต้องการที่จะทำให้การแสดงมีความน่าสนใจ ตื่นเต้นและไม่น่าเบื่อจนเกินไป จึงมีการใช้ภาษาที่แตกต่างกันในการจัดลำดับของบทเพลงที่ใช้ในการแสดงช่วงแรก ที่มีการนำเสนอบทเพลงร้องประเภท Art Song ความแตกต่างทางภาษาที่ว่านั้นจะทำให้ผู้ชมรู้สึกเกิดความสนใจในตัวบทเพลง โดยมีการเริ่มการแสดงด้วยบทเพลงภาษาเยอรมัน 2 บทเพลง จากนั้นมีการเปลี่ยนเป็นบทเพลงที่มีภาษาอังกฤษ 2 บทเพลง และปิดท้ายการแสดงในช่วงแรกด้วยบทเพลงภาษาอังกฤษอีก 1 บทเพลง จากนั้นจะมีการพักการแสดง ในช่วงที่สองของการแสดงจะเป็นช่วงที่มีการนำเสนอบทเพลงจากอุปรากร โดยบทเพลงทั้งหมดที่ได้ถูกคัดเลือกมานั้นจะมีการใช้ภาษาอิตาลีทั้งหมด 6 บทเพลง แต่ในบทเพลงสุดท้ายซึ่งเป็นบทเพลงประกอบภาพยนตร์ เพลง Con te partiro ประพันธ์โดย Francesco Sartori จะมีความพิเศษกว่าบทเพลงอื่น เนื่องจากเป็นบทเพลงที่มีชื่อเสียง เป็นทำนองคุ้นหูสำหรับบุคคลทั่วไป จึงมีการผสมผสานกันระหว่างภาษาอิตาลีและภาษาอังกฤษอยู่ในเพลงเดียวกัน เพื่อให้ผู้รับชมได้เพลิดเพลินไปกับการชมการแสดงและบทเพลงที่คุ้นหู โดยลำดับเพลงจะถูกแบ่งกลุ่มภาษาดังนี้

ภาษาเยอรมัน

- บทเพลง Ganymed ผลงานการประพันธ์ของ Franz Schubert
- บทเพลง Auf dem Wasser zu singen ผลงานการประพันธ์ของ Franz Schubert

ภาษาอังกฤษ

- บทเพลง Sweeter than Roses ผลงานการประพันธ์ของ Henry Purcell
- บทเพลง If Music be the Food of Love ผลงานการประพันธ์ของ Henry Purcell

ภาษาเยอรมัน

- บทเพลง Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald ผลงานการประพันธ์ของ Gustav Mahler
- บทเพลง Wer hat dies Liedlein erdacht? ผลงานการประพันธ์ของ Gustav Mahler

ภาษาอังกฤษ

- บทเพลง Songs my mother taught me ผลงานการประพันธ์ของ Anton Dvořák

พักการแสดง

ภาษาอิตาลี

- บทเพลง Batti, batti, o bel Masetto บทเพลง Aria จากอุปรากรเรื่อง DON GIOVANNI ผลงานการประพันธ์ของ Wolfgang Amadeus Mozart
- บทเพลง Saper vorreste บทเพลง Aria จากอุปรากรเรื่อง UN BALLO MASCHERA ผลงานการประพันธ์ของ Giuseppe Verdi
- บทเพลง Libiamo ne'lieti calici บทเพลง Aria จากอุปรากรเรื่อง La traviata ผลงานการประพันธ์ของ Giuseppe Verdi
- บทเพลง Quando men 'n vo' บทเพลง Aria จากอุปรากรเรื่อง LA BOHÈME ผลงานการประพันธ์ของ Giacomo Puccini
- บทเพลง O mio babbino caro บทเพลง Aria จากอุปรากรเรื่อง GIANNI SCHICCHI ผลงานการประพันธ์ของ Giacomo Puccini

ภาษาอิตาลีและภาษาอังกฤษ

- บทเพลง Con Te Partirò ผลงานการประพันธ์ของ Francesco Sartori

2. ผู้ประพันธ์เพลง

เนื่องจากผู้แสดงมีจุดประสงค์ที่จะนำเสนอบทเพลงของผู้ประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงโด่งดัง จึงอยากที่จะยกตัวอย่างบทเพลงของผู้ประพันธ์บางท่านมากกว่าท่านละหนึ่งบทเพลง จึงได้มีการคัดเลือกบทเพลงที่มีความโดดเด่นออกมาเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของเอกลักษณ์ และเสน่ห์ของการเรียบเรียงเสียงประสาน และท่วงทำนองที่มีความไพเราะแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยผู้แสดงได้คัดเลือกบทเพลงของผู้ประพันธ์เพลงร้องที่มีชื่อเสียงโดยกำหนดให้มีจำนวนเพลงมากกว่าหนึ่งเพลงรายชื่อมีดังนี้ Franz Schubert, Henry Purcell, Gustav Mahler, Giuseppe Verdi และ Giacomo Puccini แต่ถึงกระนั้นเองไม่ได้หมายความว่าผู้ประพันธ์ที่เหลือไม่โด่งดัง เพียงแต่ด้วยเวลาที่ถูกกำหนดมาไม่พอเพียง และการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นวิจารณญาณและรสนิยมความชอบของผู้แสดงแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

3. อารมณ์ความรู้สึกของบทเพลง

การเรียงลำดับบทเพลงของผู้แสดงในครั้งนี้นี้ ได้มีการให้ความสำคัญต่อการคำนึงถึงความรู้สึกของผู้รับชมเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้รับชมส่วนมากบางท่านไม่ได้มีความคุ้นชินกับดนตรีคลาสสิกมากนัก จึงทำให้อาจจะเกิดความไม่เข้าใจ เบื่อหน่าย อีกทั้งไม่สามารถเข้าถึงคุณค่าและความลึกซึ้งของบทเพลง ดังนั้นผู้แสดงจึงได้จัดทำสูจิบัตรที่ภายในมีรายละเอียดโดยสังเขปของบทเพลงที่แต่ละบทเพลงที่จะใช้ในการแสดงทั้งหมด เพื่อให้ความรู้แก่ผู้รับชม และทำให้เกิดความเพลิดเพลินในการรับชมการแสดง แต่ทั้งนี้การจัดลำดับเพลงยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่จะทำให้ผู้รับชมมีอารมณ์คล้อยตามการแสดง เนื่องจากหากจัดลำดับบทเพลงที่มีความซ้ำติดต่อกันมากจนเกินไป อาจจะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายแก่ผู้รับชมได้ หรือหากจัดลำดับบทเพลงที่มีลักษณะจังหวะและอารมณ์เพลงเร็วติดกันจนเกินไป อาจจะทำให้ผู้รับชมเกิดความรู้สึกอึดอัดจนเกินไป จนทำให้มองข้ามความไพเราะและความแตกต่างของบทเพลงแต่ละบทเพลงได้ เพราะฉะนั้นผู้แสดงจึงได้มีการสลับบทเพลงต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเพื่อให้เกิดความเร้าใจ กระตุ้นความสนใจแก่ผู้รับชม โดยการคั่นระหว่างเพลงช้าและเพลงเร็วเพื่อสร้างความตื่นตานั้นเอง

4. ช่วงเสียง (Range) ของบทเพลงต่าง ๆ

การพิจารณาการจัดลำดับบทเพลงจากช่วงเสียงของบทเพลงต่าง ๆ มีประโยชน์สำหรับนักร้องเป็นอย่างมาก เนื่องจากการขับร้องนั้นเป็นการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างหนักหน่วงในการออกเสียง และสะท้อนเสียงออกมา ดังนั้นเมื่อการทำงานของกล้ามเนื้อมีการใช้งานไประยะหนึ่ง จะก่อให้เกิดผลดีและผลเสียแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล นักร้องบางคนมีความถนัดในช่วงเสียงต่ำมากกว่าเสียงสูง หรือบางคนสามารถร้องเสียงสูงแต่ไม่สามารถกดเสียงลงต่ำได้ เนื่องจากกล้ามเนื้อของแต่ละคนมีการใช้งานได้ไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง รวมถึงกล้ามเนื้อเส้นเสียงให้มีความแข็งแรง จะก่อให้เกิดเสียงมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแสดงที่จะต้องใช้เวลาการแสดงต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน การฝึกซ้อมเพื่อรองรับการใช้งานนาน ๆ ย่อมเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเป็นอย่างมาก ที่สำคัญนักร้องจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติและขีดจำกัดของตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดลำดับบทเพลง เพื่อให้แต่ละบทเพลงอยู่ในตำแหน่งที่กล้ามเนื้อสามารถทำงานออกเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

5. ความยากง่ายของบทเพลง

การจัดลำดับบทเพลงตามความยากง่ายของบทเพลงนั้น ขึ้นอยู่กับความพร้อมของร่างกายของผู้แสดง ซึ่งควรจะเริ่มจากลำดับเพลงที่ไม่ยากจนเกินไป และเป็นบทเพลงที่ก่อให้เกิดเสียงที่เปล่งออกมา สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากเป็นเพลงเปิดการแสดง จากนั้นค่อย ๆ เพิ่มบทเพลงที่มีความยากขึ้นตามลำดับคุณภาพเสียงของเราออกมาในแต่ละบทเพลงได้ดีที่สุด ทั้งยังเป็นความน่าสนใจที่ผู้แสดงและผู้รับชมในแง่ความตื่นตานั้นเร้าใจเพิ่มความน่าสนใจให้แก่ผู้รับชมอีกด้วย เพราะเมื่อบทเพลงเริ่มมีความเข้มข้นขึ้นย่อมมีการใช้เทคนิคหรือลีลาการร้องที่ดูผาดโผน ผู้รับชมจะสัมผัสได้ว่าสิ่งนี้น่าสนใจ

ขอบเขตของการแสดง

การแสดงขับร้องเดี่ยวในครั้งนี้มีการกำหนดขอบเขตของบทเพลงที่ใช้ในการแสดง โดยประกอบไปด้วยบทเพลงจำนวน 13 บทเพลง แบ่งการนำเสนอบทเพลงเป็นสองช่วงการแสดง โดยในช่วงแรกมีการนำเสนอบทเพลงร้องประเภท Art song เป็นจำนวน 8 บทเพลง และในช่วงที่สองมีการนำเสนอบทเพลงประเภท Aria ซึ่งเป็นบทเพลงที่นำมาจากอุปรากร อีกจำนวน 5 บทเพลง โดยเรียงลำดับการแสดงดังต่อไปนี้

1. บทเพลง Ganymed ผลงานการประพันธ์ของ Franz Schubert ใช้เวลาแสดงประมาณ 4.15 นาที
2. บทเพลง Auf dem Wasser zu singen ผลงานการประพันธ์ของ Franz Schubert ใช้เวลาแสดงประมาณ 3.36 นาที
3. บทเพลง Sweeter than Roses ผลงานการประพันธ์ของ Henry Purcell ใช้เวลาแสดงประมาณ 2.57 นาที
4. บทเพลง If Music be the Food of Love ผลงานการประพันธ์ของ Henry Purcell ใช้เวลาแสดงประมาณ 2.41 นาที
5. บทเพลง Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald ผลงานการประพันธ์ของ Gustav Malher ใช้เวลาแสดงประมาณ 4.58 นาที
6. บทเพลง Wer hat dies Liedlein erdacht? ผลงานการประพันธ์ของ Gustav Malher ใช้เวลาแสดงประมาณ 2.05 นาที
7. บทเพลง Songs my mother taught me ผลงานการประพันธ์ของ Anton Dvořák ใช้เวลาแสดงประมาณ 3.05 นาที
8. บทเพลง Batti, batti, o bel Masetto บทเพลง Aria จากอุปรากรเรื่อง DON GIOVANNI ผลงานการประพันธ์ของ Wolfgang Amadeus Mozart ใช้เวลาแสดงประมาณ 3.54 นาที
9. บทเพลง Saper vorreste บทเพลง Aria จากอุปรากรเรื่อง UN BALLO MASCHERA ผลงานการประพันธ์ของ Giuseppe Verdi ใช้เวลาแสดงประมาณ 2.20 นาที
10. บทเพลง Libiamo ne'lieti calici บทเพลง Aria จากอุปรากรเรื่อง La traviata ผลงานการประพันธ์ของ Giuseppe Verdi ใช้เวลาแสดงประมาณ 3.02 นาที
11. บทเพลง Quando men 'n vo' บทเพลง Aria จากอุปรากรเรื่อง LA BOHÈME ผลงานการประพันธ์ของ Giacomo Puccini ใช้เวลาแสดงประมาณ 2.35 นาที
12. บทเพลง O mio babbino caro บทเพลง Aria จากอุปรากรเรื่อง GIANNI SCHICCHI ผลงานการประพันธ์ของ Giacomo Puccini ใช้เวลาแสดงประมาณ 2.41 นาที
13. บทเพลง Con Te Partiró ผลงานการประพันธ์ของ Francesco Sartori ใช้เวลาแสดงประมาณ 4.00 นาที

การแสดงขับร้องเดี่ยวในครั้งนี้กำหนดจัดแสดงในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องแสดง ชั้น 3 ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมเวลาที่ใช้ในการแสดงทั้งประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

การเตรียมพร้อมสำหรับการแสดงและการฝึกซ้อม

การแสดงการขับร้องเดี่ยวที่มีการกำหนดบทเพลงถึง 13 บทเพลง ผู้แสดงจะต้องมีความพร้อมในการแสดงทั้งทางด้านความแม่นยำและความพร้อมทางด้านร่างกาย เนื่องจากผู้แสดงจะต้องขับร้องติดต่อกันเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที หากขาดการฝึกซ้อมและความแข็งแรงทางด้านร่างกาย จะทำให้ผู้แสดงอ่อนล้าได้ง่าย ประจวบกับความตื่นเต้นและความประหม่าขณะทำการแสดง จึงทำให้ประสิทธิภาพของการแสดงออกมาได้ไม่เต็มที่ ดังนั้นการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ จะทำให้ร่างกายพร้อมต่อการแสดงจริง โดยการออกกำลังกายนั้นมีหลากหลายวิธีด้วยกัน ได้แก่ การว่ายน้ำ การวิ่ง หรือกิจกรรมทางด้านกีฬาต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและสามารถเพิ่มศักยภาพในการทำงานของหัวใจ และกล้ามเนื้อต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะกล้ามเนื้อปอดและกระบังลมที่ส่งผลถึงระบบการหายใจ ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับการร้องเพลง

การตีความบทเพลงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้แสดงจะต้องให้ความสำคัญ โดยจะต้องมีการศึกษาประวัติของบทเพลงรวมถึงมีความเข้าใจในเนื้อหา เข้าใจความต้องการอันทรงพลังของผู้ประพันธ์ โดยเฉพาะบทเพลงประเภทอุปรากรที่ผู้แสดงจะต้องทราบเรื่องราวของตัวละครที่ตนเองนำเสนอบทเพลงร้อง เพื่อความสมบูรณ์แบบของการแสดง

การจัดเตรียมสถานที่สำหรับการแสดงนั้น สิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงคือ ความพร้อมทางด้านเครื่องดนตรี แสง สี และเสียง เนื่องจากหากสิ่งที่สำคัญต่อการแสดงบกพร่องหรือเกิดปัญหาขณะแสดง จะเป็นการทำลายสมาธิของผู้แสดงอีกทั้งยังเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้การแสดงสมบูรณ์แบบหรือไม่ โดยจะต้องมีการตรวจสอบสภาพของเปียโนที่ต้องใช้ในการแสดงว่ามีความพร้อมหรือไม่ มีการซ้อมในสถานที่จริงก่อนวันแสดงจริง เตรียมการและหาจุดบกพร่องหากมีสิ่งใดที่ต้องได้รับการแก้ไข เพื่อในวันแสดงจริงจะเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด ขั้นตอนต่อมาในการเตรียมการแสดงคือการจัดที่นั่งสำหรับผู้ชมเพื่อให้ความสะดวกสบาย รวมถึงทำให้ผู้ชมทุกท่านสามารถมองเห็นและได้รับฟังการแสดงอย่างชัดเจนมากที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้ นอกจากนี้เพื่อเป็นการตอบแทนความกรุณาของผู้ชม จะมีการบริการอาหารว่างต้อนรับผู้ที่มาร่วมชมการแสดงอีกด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ได้แสดงความสามารถทางด้าน การขับร้องอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ได้เรียนรู้เทคนิคการขับร้องและการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีไหวพริบ
3. มีความสามารถในการตีความบทเพลงได้อย่างแตกฉาน
4. มีวินัยในการฝึกซ้อมมากยิ่งขึ้น

บทสรุปและคำแนะนำ

การแสดงขับร้องเดี่ยวจะประสบความสำเร็จนั้น จะต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมตัวค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาหาข้อมูลและการฝึกซ้อมบทเพลง แต่สิ่งที่เหนือไปกว่านั้นคือการได้พัฒนาตัวเองให้มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น มีระเบียบวินัย อีกทั้งยังรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้น รู้ถึงข้อจำกัดความสามารถของตัวเอง สิ่งไหนที่สามารถพัฒนาไปต่อได้ เนื่องจากการแสดงในครั้งนี้ด้วยบทเพลงที่คัดเลือกมาค่อนข้างยากและต้องใช้

พลังเป็นอย่างมาก เพื่อจะทำให้การแสดงประสบผลสำเร็จ ผู้แสดงจะต้องดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างหนัก เพื่อเสริมสร้างร่างกายที่แข็งแรง ดูแลตัวเอง พักผ่อนให้เพียงพอ เนื่องจากร่างกายของนักร้องนั้นเปรียบเสมือนเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่ง แต่เป็นเครื่องดนตรีที่ไม่สามารถหาอะไหล่มาซ่อมแซมได้หากไม่ดูแลให้ดี ผู้แสดงเชื่อว่าหากเราเตรียมตัวพร้อมมากแค่ไหน ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะต้องน้อยลงแน่นอน การเลือกบทเพลงที่เหมาะสมกับศักยภาพของตัวผู้แสดงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุด จะทำให้ผู้แสดงจะสามารถถ่ายทอดคุณค่าของบทเพลงรวมถึงความงาม ความไพเราะได้ดีเยี่ยมยิ่งกว่า ทั้งยังสามารถให้รายละเอียดทางด้านเทคนิคในการพัฒนาตนเองให้ไปสู่จุดที่ดีขึ้นไม่มากนักน้อย เพราะถ้าหากเลือกบทเพลงที่ยากเกินความสามารถของผู้แสดงแล้วอาจก่อให้เกิดความผิดพลาด และทำให้คุณค่าของตัวบทเพลงลดน้อยลง ดังนั้นหากผู้แสดงเชื่อมั่นว่าความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จก็ขึ้นอยู่กัที่นั่น

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

- ณัชชา พันธุ์เจริญ. 2551. *สังคีตลักษณะและการวิเคราะห์*. พิมพ์ครั้งที่4. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เกศกะรัต
- ณัชชา พันธุ์เจริญ. 2552. *พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์*. พิมพ์ครั้งที่3. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เกศกะรัต
- ณัชชา พันธุ์เจริญ. 2553. *ศัพท์ดนตรีปฏิบัติ*. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เกศกะรัต
- ดวงใจ อมาตยกุล. 2545. *การขับร้องประสานเสียง*. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ดวงใจ อมาตยกุล. 2546. *เพลงเพราะ*. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์กายมารุต.
- ทวี मुखระโกษา. 2551. *นักดนตรีเอกของโลก เล่ม 1 (ฉบับสมบูรณ์)*. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊ค.
- ทวี मुखระโกษา. 2551. *นักดนตรีเอกของโลก เล่ม 2 (ฉบับสมบูรณ์)*. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊ค.