

การแสดงขับร้องโดยแก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ
A VOCAL RECITAL BY KAEWKARN CHUENPENNIT
แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ*
ดวงใจ ทิวทอง**

บทคัดย่อ

การแสดงขับร้องในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการขับร้อง การตีความ การวิเคราะห์บทเพลง และการศึกษาประวัติเพลงและผู้ประพันธ์เพลงอย่างละเอียด ตลอดจนการเตรียมการจัดแสดงเดี่ยวซึ่งรวมถึง การคัดเลือก บทเพลง การฝึกซ้อม การประสานงาน การจัดทำโปสเตอร์ สื่อบันทึก และการจัดเตรียมสถานที่แสดง นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่เพลงขับร้องคลาสสิกให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

การแสดงการขับร้องเดี่ยวครั้งนี้ประกอบไปด้วยบทเพลง 10 บทเพลงจาก 5 ภาษา ของคีตกวีที่มีชื่อเสียง ครอบคลุมถึง 4 ยุคสมัยตั้งแต่ ยุคบาโรก ยุคคลาสสิก ยุคโรแมนติก และยุคศตวรรษที่ 20 โดยเรียงลำดับการแสดงดังต่อไปนี้ 1. CANTO DELLA MADRE 2. VINTO SONO (LA STATIRA) 3. RUHE, SANFT MEIN HOLDES LEBEN (ZAIDE) 4. A MEZZA NOTTE 5. LA ZINGARA 6. NE ORNERÀ LA BRUNA CHIOMA 7. บ ท เ พ ล ง ชู ด 5 MELODIES POPULAIRES 8. LOVE IS HERE TO STAY 9. SOMEONE TO WATCH OVER ME 10. BY STRAUSS

การแสดงขับร้องจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแสดงดนตรีวงสรวง 54/1 สุขุมวิท 3 กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ร่วมแสดงเป็นนักเปียโน 2 คน คือ นางอาภาวี ภูระหงษ์ เศตะพราหมณ์ และนางอามีญา ขวัญประยูร โดยใช้เวลาการแสดงทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง รวมพักครึ่งการแสดง

คำสำคัญ: : การแสดงขับร้อง/ แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ

Abstract

This Vocal Recital aimed to develop the performer's vocal techniques, interpretation, and musical analysis, which included a study on composers' and composition's histories. The recital also enabled the performer to have an experience in organizing a solo recital, including repertoire selection, practice, coordination, preparation of a poster and program notes, and performance venue arrangement. Moreover, the Vocal Recital was a chance to give more information about classical vocal music to interested parties

For this recital, the performer selects 10 pieces in 5 languages from Baroque, Classical, Romantic and Twentieth-Century periods, as follows: 1 . CANTO DELLA MADRE 2 . VINTO SONO (LA STATIRA) 3. RUHE, SANFT MEIN HOLDES LEBEN (ZAIDE) 4. A MEZZA NOTTE 5. LA ZINGARA 6. NE ORNERÀ LA BRUNA CHIOMA 7 . 5 MELODIES POPULAIRES 8 . LOVE IS HERE TO STAY 9 . SOMEONE TO WATCH OVER ME 10. BY STRAUSS

The Vocal Recital took place on Monday April 24, 2016 at 2 p.m. at Thongsuang's Studio, 54/1 Sukhumvit 3 with Mrs. Arpawee Setabrahmana and Amiah Kwanprayoon. The approximate duration of the Vocal Recital was one hour including an intermission.

Keywords: Vocal Recital/ Kaewkarn Chuenpennit

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

** รองศาสตราจารย์, ภาควิชาดุริยางคศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, jlab_duangjai@hotmail.com

บทนำ

การจัดแสดงการขับร้องเดี่ยวในระดับบัณฑิตศึกษานั้นจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในแต่ละบทเพลงที่จัดแสดงอย่างละเอียด นำไปสู่การพัฒนาทักษะการแสดงขับร้องเดี่ยวให้มีมาตรฐานที่เหมาะสมกับระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นการจัดการแสดงที่สมบูรณ์แบบที่สุด โดยการศึกษาวิจัยข้อมูลสำหรับการแสดงนั้นประกอบไปด้วย ข้อมูลชีวประวัติของผู้ประพันธ์ดนตรีและเนื้อร้องหรือบทกวี การตีความในบทเพลง อีกทั้งยังศึกษาลงไปยังรายละเอียดเชิงลึกของแต่ละบทประพันธ์เช่น แรบบันดาลใจในบทประพันธ์ สภาพสังคมในยุคสมัยนั้น สไตล์ในการขับร้องซึ่งขึ้นอยู่กับค่านิยมในยุคสมัยนั้น อีกทั้งยังศึกษาถึงเทคนิคในการใช้เสียงเพื่อเป็นประโยชน์ในการฝึกซ้อม และการเตรียมตัวสำหรับการแสดงเพื่อการแสดงเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ

ในรายการการแสดงขับร้องเดี่ยวในครั้งนี้ผู้เขียนได้นำเสนอบทเพลงหลากหลายจำนวน 10 บทเพลง จากยุคสมัยที่ครอบคลุมตั้งแต่ ยุคบาโรก ยุคคลาสสิก ยุคโรแมนติก และยุคศตวรรษที่ 20 ซึ่งบทเพลงที่คัดเลือกมาทั้งหมดนั้นมีคุณค่าทางวรรณกรรมจาก 4 ภาษา ประกอบด้วย ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาลี ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ โดยนำเสนอเพลงร้องจากอุปรากร เพลงร้องประเภท Art song และเพลงร้องสไตล์ Jazz ซึ่งผู้เขียนว่าเป็นความท้าทายความสามารถของนักร้องอย่างสูง ที่จะทำการแสดงบทเพลงที่ครอบคลุมทุกยุคสมัยดนตรี และหลากหลายภาษาอีกด้วย

วัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัย

ผู้แสดงมีวัตถุประสงค์หลักในการแสดง ดังนี้

1. เผยแพร่ผลงานวรรณกรรมเพลงร้องและเพลงร้องจากอุปรากรให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป
2. เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการรับชมและรับฟังบทเพลงในแต่ละยุคสมัยที่แตกต่างกัน โดยการนำเสนอบทเพลงเริ่มตั้งแต่ยุคบาโรก ยุคคลาสสิก ยุคโรแมนติก และยุคศตวรรษที่ 20 ทั้งยังนำเสนอเพลงจากอุปรากร เพลงร้องประเภท Art song และการขับร้องในสไตล์ Jazz
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแสดงของนักร้อง
4. เพื่อศึกษารูปแบบการสร้างสร้งงานดนตรีในแต่ละประเภทและยุคสมัย และศึกษาประวัติความเป็นมาของผู้ประพันธ์และบทเพลงที่จะนำมาแสดงอย่างละเอียด
5. เพื่อรวบรวมข้อมูลบทเพลงที่สำคัญในด้านการแสดงทั้งหมด ในด้านประวัติความเป็นมาของเพลง ประวัติผู้ประพันธ์ เทคนิคการบรรเลง รวมไปถึงวิธีการฝึกซ้อมและการตีความ เพื่อนำมาจัดทำเป็นวิทยานิพนธ์

วิธีดำเนินการศึกษาวิจัย

1. คัดเลือกบทเพลงสำหรับการจัดแสดง
2. ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ประจำทักษะดนตรีเกี่ยวกับบทเพลงที่จะใช้ในการแสดง
3. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับบทเพลงที่ใช้แสดง
4. วิเคราะห์บทเพลง
5. ฝึกซ้อมบทเพลงด้วยตนเอง และฝึกควบคู่ไปกับนักเปียโน
6. ฝึกซ้อมเสมือนแสดงจริง ณ สถานที่จัดแสดง
7. จัดแสดงผลงาน

8. จัดพิมพ์และนำเสนอเป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์

ผลการวิจัย

1. สามารถคัดเลือกบทเพลงสำหรับการจัดแสดงได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพ
2. รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวรรณกรรมทางบทเพลงอย่างลึกซึ้ง ทั้งในเรื่องการตีความอารมณ์และสไตล์ในการร้อง
3. สามารถวิเคราะห์บทเพลงที่จะแสดงได้ในเรื่องของความสัมพันธ์คำร้องกับดนตรี การตีความและรวมไปถึงเทคนิคการเปล่งเสียงที่เหมาะสมกับบทเพลงแต่ละบทเพลง
4. เตรียมการแสดงขับร้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์บทเพลงที่น่าสนใจและยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ชมสนใจในดนตรีคลาสสิกมากขึ้น

รายการแสดงในครั้งนี้มี 10 บทเพลงที่นำมาวิจัยก่อนทำการแสดง ในแต่ละบทเพลงผู้แสดงจะทำการวิจัยอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชิงทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห์บทเพลง ดังในตัวอย่างเพลง A MEZZANOTTE ที่ดำเนินการวิจัยได้ข้อมูลสำคัญดังต่อไปนี้

A MEZZANOTTE

ชีวประวัติ GAETANO DONIZETTI

Gaetano Donizetti (1797-1848) นักประพันธ์ชาวอิตาลีเป็นผู้โด่งดังในระดับแถวหน้าในด้านการประพันธ์อุปรากรที่โด่งดังหลายเรื่องในช่วงยุคต้นศตวรรษที่ 19 อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในต้นแบบการประพันธ์ในใช้เทคนิคการขับร้องแบบ Bel Canto ซึ่งในภาษาอิตาลีมีความหมายว่า Beautiful/Fine Singing ร่วมกับนักประพันธ์อีกสองท่านคือ Gioachino Rossini และ Vincenzo Bellini ซึ่งคีตกวีทั้ง 3 ท่านนี้เป็นผู้นำทางด้านการขับร้องแบบ Bel Canto ซึ่งถือเป็นเทคนิคที่ว่าด้วยการขับร้องอย่างมีกฎเกณฑ์เป็นแบบมาตรฐานและมีความสละสลวย ความงดงามของเสียงร้อง และการแสดงความสามารถในการร้องโน้ตระดับอันหือหาวอย่างสุดความสามารถของนักร้อง ในช่วงยุคนี้ถือเป็นยุคที่มีความรุ่งเรืองที่สุดของเทคนิคการร้องและยังคงเป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับจนถึงปัจจุบัน

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

บทเพลงประเภท Art Song, Lieder และ Song Cycle

บทเพลงร้องอมตะหรือเพลงร้องศิลป์เพลงร้องอมตะหรือเพลงร้องศิลป์ Art Song หรือ Lieder (เยอรมัน) มีคีตกวีประพันธ์บทเพลงประเภทนี้มากมาย เช่น Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms, Richard Strauss จึงเป็นภาษาเยอรมัน ตั้งเดิมนั้นนิยมร้องหรือเล่นกันในห้องโถงเล็ก ๆ เป็นเพลงที่ไพเราะน่าฟัง เกิดขึ้นและเป็นที่นิยมกันในสมัยโรแมนติก ในศตวรรษที่ 18 ยังนิยมร้องและเล่นกันมาจนปัจจุบันนี้

เพลง Lieder ภาษาอังกฤษแปลว่า Art Song ต่อมาได้ใส่คำร้องเป็นภาษาอื่น ๆ ด้วย เพลงประเภทนี้จะประกอบด้วยนักร้องหนึ่งหรือสองคน โดยมีเปียโนเล่นคลอ เพลง Lieder นี้ ผู้ร้องและผู้เล่นเปียโนคลอ ถือว่า

มีความสำคัญเท่าเทียมกัน ทั้งเนื้อร้อง ทำนอง วิธีการร้อง วิธีการเล่นเปียโนคลอ จะต้องมีความผสมผสานกลมกลืนสอดคล้องทั้งความไพเราะ อารมณ์ ต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจอย่างยิ่ง

Art Song หรือ German Lied นี้ ถือว่าเป็นการพัฒนาด้านเพลงใหญ่ ในสมัยโรแมนติกตอนต้นของคริสต์ศตวรรษที่ 19 นอกจากนักประพันธ์เพลงร้องที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีนักแต่งเพลงท่านอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการแต่งเพลง Art Song เช่น Zumsteeg (1760-1802) , Zelter (1758-1832) และ Reichardt (1752-1814) ซึ่งถือว่าท่านทั้งสามก็สามารถสร้างผลงานที่ดีเยี่ยมไว้มากด้วยเหมือนกัน นอกจากนี้ยังมีนักแต่งเพลงท่านอื่น ๆ ซึ่งเป็นชาวอิตาลี สวิส เบลเยียม ฝรั่งเศส อังกฤษ และรัสเซีย เป็นต้น ที่แต่งเพลงซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับ German Lied หรือ Art Song อีกด้วย

ชุดร้องเพลง (Song Cycle) หรือ ลีเดอร์ซ็ือคลุส (Liedercyclus) คือ กลุ่มของเพลงร้อง และประกอบดนตรีคลอต่อเนื่องหลาย ๆ เพลง โดยมีความหมายของเนื้อเพลงเกี่ยวข้องหรือเป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่ง Song Cycle ก็มีการประพันธ์ในแบบของ Art Song หรือ German Lied ด้วย เช่น บทประพันธ์ของ Franz Schubert ชื่อเพลง “The Beautiful Maid of the Mill” (1823) โดย Ludwig van Beethoven ชื่อเพลง “To the distant Beloved” (1816) “Winter Journey” (1827) และ “Swan Song” โดย Robert Schumann ชื่อเพลง “A Poet’s Love” (1844) และ “Woman’s Love and Life” (1843)

สำหรับโครงสร้างหรือรูปแบบการแต่งเพลงแบบ Song Cycle นี้ค่อนข้างจะเป็นรูปแบบอิสระที่เรียกว่า Through Composed โดยมากจะเป็นไปตามเนื้อร้อง (Lyrics และ Poem) ซึ่งเนื้อร้องนี้อาจจะเป็นบทที่นักประพันธ์เพลงนำมาจากผู้แต่งเนื้อ ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันต่อเนื่องกัน หรือนำมาจากหลายบท แต่มีเนื้อร้องที่ให้อารมณ์ ความรู้สึก และความหมายคล้ายคลึงกันก็ได้ ผู้แต่งบทกลอนที่มีชื่อเสียง จนกระทั่งนักประพันธ์เพลงเกิดความประทับใจและนำมาแต่งทำนองประกอบเข้าไป ทำให้เกิดความประทับใจยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในสมัยโรแมนติก เช่น Scott, Goethe, Heine และ Loewe เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผู้ประพันธ์อีกมากมาย ซึ่งผู้อ่านควรศึกษาและค้นคว้าในโอกาสต่อไป

ความสำคัญของบทเพลง

เป็นที่รู้จักกันว่า Gaetano Donizetti เป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงทางด้านเทคนิคการร้องแบบ Bel Canto และการแต่งอุปรากรที่ประสบความสำเร็จมากมาย แต่มีผลงานอีกอย่างที่เขาได้รับการยอมรับไม่แพ้กันนั่นคือบทเพลงชุด Les Nuits d'été à Posillipo (Summer Nights at Posillipo) ซึ่งเขาประพันธ์เพลงชุดนี้ช่วงที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตของเขาที่สุดในนครปารีส เมื่อปี ค.ศ. 1836 ในเพลงชุดนี้ประกอบไปด้วย 12 เพลงที่มีทั้งบทเพลงร้องเดี่ยวและร้องเป็นคู่ ในตอนนั้นเขาประพันธ์เพื่อให้นักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่มาร่วมงานร้อง และถึงแม้ว่าบทกวีหรือเนื้อร้องนั้นจะมาจากกวีหลายคน แต่เรื่องราวก็เชื่อมโยงกันในชุดนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการไปท่องเที่ยวที่เมือง Posillipo แต่ละคนที่ได้ไปเที่ยวก็มาเล่าเรื่องแบ่งปันความรัก ความสุข และความสนุกสนานต่าง ๆ ให้แก่กันในคำคืนหนึ่ง มิตรภาพดี ๆ จึงเกิดขึ้น

A Mezzanotte เป็นเพลงหนึ่งในเพลงชุด Da Nuit d'été à Posillipo (Summer nights in Posillipo) เพลงน่ารัก จังหวะสนุก พูดถึงการรอคอยคนรักในมุมของคนทีหลงรักคนที่มีเจ้าของอย่างรอคอย ในเพลงชุดนี้ประกอบด้วยเพลงที่ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเพลงประเภท Arietta, Romanzas, Nottornos, Duettinos เป็นผลงานที่น่าสนใจของ Donizetti ผลงานหนึ่งเพราะมีการประพันธ์ดนตรีที่แสนจะลงตัวในแบบฉบับของเขา เพลง “La Conocchia” เป็นเพลงที่กล่าวถึงคำพูดของนโปเลียนด้วยภาษาท้องถิ่นของเขาที่ต้องการบอกเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้เฝ้าอยู่บนขบวนพาเหรด “Il Barcajuol”

ประพันธ์บทร้องโดย Leopold Tarantini เป็นอีกเพลงหนึ่งที่มีชื่อเสียงด้วยทำนองสไตล์เหมือนเพลงร้องในอุปรากร

บทร้องและคำแปลภาษาไทย โดย แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ

Quando notte sarà oscura e le stelle in ciel vedrai, cheto, cheto mi verrai nel mio asilo a ritrovar. Nel silenzio della notte dentr'all'umile mio tetto, vieni pure, o mio diletto, la tua ninfa a consolar: canta pur la tua canzone ch'io t'attendo sul balcone. ah! Ma non debbo a te soltanto aprir l'uscio a notte bruna: coprirebbe la luna vereconda in suo pudor. Noi due soli non saremo, verecondia nol consente, vuò che un terzo sia presente e quel terzo sia l'amor. Canta pur la tua canzone, ch'io t'attendo sul balcone, io t'attendo a mezzanotte, cheto cheto ne verrai, noi due soli non saremo, vuò che il terzo sia l'amor. ah!	เมื่อยามราตรีที่มีดสนิท และเมื่อดวงดาวเปล่งประกายเต็มท้องฟ้า ในความเงียบสงัดนั้น คุณจะมา มาหาฉันที่อยู่อย่างโดดเดี่ยว ในคืนที่เงียบสงัด ณ ห้องใต้หลังคาห้องนั้น มาสิ....คุณผู้เป็นสวสนแห่งชีวิตของฉัน คุณจะมาทำให้ที่รักของคุณมีความสุข ฉันจะร้องเพลงของคุณ ในระหว่างที่ฉันรอคุณอยู่ตรงระเบียง อา... แต่ฉันไม่ใช่คนรักเพียงคนเดียวของคุณ ที่จะคอยเปิดประตูต้อนรับคุณยามวิกาล ในคืนที่ดวงจันทร์แสนเงียบสงัด เป็นคืนที่ทำให้ฉันรู้สึกอับอาย พวกเราไม่ได้อยู่กันลำพัง เราไม่ควรจะกระทำเช่นนี้ เราต้องมีคนที่สามเข้ามา และรักที่สามนี้จะเป็ความรัก และฉันยังคงร้องเพลงของเธอ ในระหว่างที่ฉันรออยู่ อยู่ตรงระเบียงนี้. ฉันหวังว่าจะเจอคุณตอนเที่ยงคืน ในความเงียบสงัดนั้น คุณจะมา พวกเราไม่ได้อยู่ลำพัง คนที่สามนั้นต่างหาก จะเป็นคนที่ถูกรักจริง อา...

วิเคราะห์บทเพลง

บทเพลง “A Mezzanotte” เป็นบทเพลงที่มาจาก Song cycle ที่ได้รับความนิยมของ Donizetti โดยเขาได้ประพันธ์เพื่อให้คนร้องเสียง Soprano ที่มีชื่อเสียงในงานนั้นร้อง แต่ด้วยความไพเราะลงตัวของเพลงนี้จึงได้รับความนิยมในการขับร้องในเวลาต่อมา เพลงนี้ Donizetti เขียนเป็น Arietta คือเป็นบทเพลงร้องเดี่ยวที่มีทำนองไพเราะ มีทำนองที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวละครเหมือนกับการร้อง Aria แต่เป็นเพลงเล็ก ๆ สั้นกว่า

เทคนิคการประพันธ์ในเพลงนี้ จุดเด่นอยู่ที่การนำเสนอของกลุ่มจังหวะ (Motive) ในแต่ละประโยคที่เหมือนกัน ทำนองที่ร้องจึงจดจำได้ง่าย เริ่มต้นเพลงอยู่ในคีย์ Eb Major ระหว่างเพลงมีปรากฏโน้ตโครมาติกเพื่อสีสันของเสียงประสานและทำนอง และในช่วงกลางเพลงห้องที่ 51 เปลี่ยนเป็นคีย์ Ebm เพื่อเปลี่ยนอารมณ์ในการนำเสนอ ก่อนที่กลับมาในคีย์เดิมอีกครั้งที่ห้อง 65 ในเพลงนี้มีการใช้เทคนิค Tonicization คือการบิดเบือนคีย์ (ตัวอย่างเริ่มตั้งแต่ห้องที่ 17-25) จะเห็นได้จากสกอร์ที่โน้ตแต่ละตัวนั้นติด Accidental อยู่มาก ตรงจุดนี้อาจจะฟังเหมือนกับความแข็งแรงของเสียงในคีย์นั้น ๆ ลดลง เทคนิคการประพันธ์เช่นนี้เราพบมากในช่วงยุคคลาสสิกตอนปลาย

ในส่วนของคนตรีบรรเลงสนับสนุนในเพลงนี้นั้นมีได้เล่นจังหวะที่ซับซ้อนอะไร หน้าทีหลักนอกจากจะเป็นเหมือนผู้คุมจังหวะในเพลงแล้วยังเพื่อสนับสนุนในแนวร้องด้วย โดยเล่นเป็น Triad ในมือขวาและ Bass ในมือซ้าย จุดเด่นของเพลงนี้คือการเล่นเป็นเสียงสั้นทั้งหมด มีเพียงช่วง Intro ตอนต้นเพลงเพียง 5 ห้องเท่านั้นที่เล่นนำเสนอเสียง Motive ที่น่าสนใจในเพลง จากการวิเคราะห์บทเพลงนี้เพื่อสนับสนุนในการแสดงผู้แสดงได้วิเคราะห์แยกตามหัวข้อได้ดังต่อไปนี้

ลักษณะของสังคีตลักษณ์

บทเพลงนี้ผู้ประพันธ์ต้องการให้เป็นรูปแบบเพลงแบบ Arietta ในบทเพลงจึงมีบทดนตรีนำเข้ามา และในช่วงท้ายก็เป็นช่วงที่ปล่อยให้ผู้แสดง ได้แสดงความสามารถในการร้องและการสื่ออารมณ์ที่มากขึ้น เพลงนี้จำแนก ตามรูปแบบได้ดังนี้

Intro

เริ่มตั้งแต่ห้องเพลงที่ 1-6 อยู่ในบันไดเสียง Eb Major

ท่อน A

เริ่มตั้งแต่ห้องเพลงที่ 7-50 อยู่ในบันไดเสียง Eb Major

ท่อน A'

เริ่มตั้งแต่ห้องเพลงที่ 51-84 อยู่ในบันไดเสียง Eb Minor

Coda

เริ่มตั้งแต่ห้องเพลงที่ 84-103 อยู่ในบันไดเสียง Eb Major

จากการวิเคราะห์ในรูปแบบของลักษณะสังคีตลักษณ์ที่เกิดขึ้นคือ Intro-A-A'-Coda จึงกำหนดให้เพลงนี้อยู่ใน Strophic Form ในท่อน A' คือการนำเสนอรูปแบบทั้งทำนองและแนวดนตรีสนับสนุนที่เหมือนเดิมเพียงแต่ เปลี่ยนคีย์เป็น Eb Minor เพื่อสนับสนุนเนื้อร้องเท่านั้น

ความสัมพันธ์ระหว่างคำร้องและดนตรี

เนื้อหาในการเล่าเรื่องราวตอนต้นในช่วงห้องที่ 1-50 เป็นเนื้อหาที่บอกถึงคนรักว่าเรากำลังรอคอยเขา อยู่ตรงนี้ ความรู้สึกในช่วงนี้โดยรวมเป็นความรู้สึกในเชิงบวก บรรยายถึงความรักอันแสนหวานในช่วงนี้ สีสันของคนตรีจะค่อนข้างฟังสดใสอยู่ในคีย์หลัก Eb Major และในช่วงต่อมา เมื่อเนื้อหานั้นเปลี่ยนความรู้สึกไปในเชิงลบหรือเป็นจุดหักเหของความรักครั้งนี้ คือกล่าวถึงความจริงที่ว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ไม่สมควร ไม่ถูกต้อง การมีมือที่สามเข้ามาบรรยายภาศของการนำเสนอดนตรีจึงเปลี่ยนไปอยู่ในคีย์ Eb Minor เกิดขึ้นในช่วงห้องที่ 51-64 และกลับมา Eb Major เหมือนเดิมตั้งแต่ ห้องที่ 65 ไปถึงจบเพลง

การใช้เทคนิคการประพันธ์ Tonicization ทำให้บรรยากาศและสีสันของคนตรีในเพลงนี้ให้ความรู้สึกคลุมเครือ สงสัย เป็นการสื่อถึงความหมายหลักของเพลงนี้นั้นคือความรักที่เป็นความลับ ไม่สามารถบอกใครได้

ในท่อนทำนองสำคัญในเพลงที่ร้อง Ah ช่วงห้องที่ 38-50 สื่อถึงท่วงทำนองในความรักของเรากับคู่รักในเพลงนี้ ร้องท่อนถึง 3 ครั้ง และถึงแม้ว่าในเพลงจะมีการเปลี่ยนคีย์ แต่เมื่อถึงท่อนนี้จะอยู่ในคีย์ Eb Major เสมอ บ่งบอกว่าเป็นทำนองแห่งความทรงจำ เป็นทำนองแห่งความสุขไม่ว่ารอบข้างจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคิดถึงหรือร้อง ทำนองนี้ขึ้นมาจะมีความสุขเสมอ

ตัวอย่าง ทำนองสำคัญของเพลงที่จะนำกลับมาร้อง 3 ครั้ง
เป็นท่วงทำนองที่สื่อถึงความรักที่อยู่ในความทรงจำเสมอ

การตีความบทเพลง

บทเพลง “A Mezzanotte” เป็นบทเพลงประเภท Arietta ที่มีเนื้อหาและการเล่าเรื่องที่จบลงในเพลง ที่มาของเพลงนั้นมิได้มาจากอุปรากรเรื่องใด ที่จะมีที่มาหรือคาแรคเตอร์ของตัวละคร การนำเสนอในเพลงนี้เป็นการเล่าในแบบของผู้แสดงตีความในบทเพลงด้วยตัวเอง สิ่งที่น่าสนใจคือทุกคนจะตีความและให้ความสำคัญในเรื่องของการเน้นคำที่แตกต่างกันไปแล้วแต่มุมมอง

เนื้อหาในบทเพลงนี้พูดถึงเรื่องของความรักที่มอบให้กับชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่เคยฝันถึงและเป็นคนที่ดูภายนอกนั้นดูสวยงามและเพียบพร้อมไปทุกอย่าง ความรักของเราทั้งสองนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวดี ๆ และมีความสุข เรามีทำนองเป็นของเราเอง ซึ่งเป็นท่วงทำนองที่เต็มไปด้วยความรักของเราทั้งสอง ทุกครั้งที่ร้องท่อนนี้เรื่องดี ๆ เหล่านี้ของเราจะผุดขึ้นมา ภาพแห่งความทรงจำที่เราอยู่ด้วยกัน (ตัวอย่างด้านบน) แต่บทเพลงนี้สร้างจุดขัดแย้งในเนื้อเรื่องเพื่อสับสนในการนำเสนอ เรื่องราวความรักครั้งนี้ไม่ได้สมหวังไปทุกสิ่งเพราะเมื่อรู้ความจริงว่าชายคนนั้นคนที่เรารักมากมายเขามีคนที่เขารักจริงอยู่แล้ว สุดท้ายกลายเป็นความผิดหวังเมื่อเรารู้ว่าเรานั้นเป็นเพียงตัวสำรอง ในท่อนร้อง Ah ที่ร้องทำนองรักของเรา กลับเปลี่ยนเป็นการร้องด้วยความรู้สึกยอมจำนนกับความผิดพลาดในครั้งนี้

บทเพลงที่ฟังดูแล้วเป็นบทเพลงที่ฟังสนุก ด้วยการนำเสนอจังหวะที่เร็วกระชับ แต่แท้จริงแล้วท่ามกลางความสนุกสนานที่เห็นในบทร้องเรื่องราวนี้จบลงอย่างน่าเสียใจ การสื่ออารมณ์ในช่วงเศร้าโศกตรงจุดนี้ จะเป็นอารมณ์เหมือนกับอารมณ์เศร้าที่เกิดไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชน ข้างในผิดหวังและเศร้าเพียงใดภายนอกยังคงต้องยิ้มและต้องดูเหมือนสนุกสนานเสมอ ร้องด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเหมือนกับโศกนาฏกรรมที่น่าเสียดาย

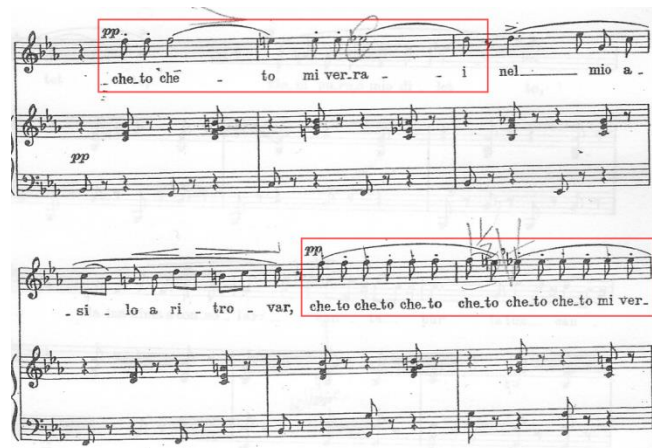
วิธีการฝึกซ้อม

ในเพลง “A Mezzanotte” เป็นเพลงร้องจาก Song Cycle ในยุคคลาสสิกตอนปลายความยาวของเพลงประมาณ 4:35 นาที ช่วงเสียงเริ่มตั้งแต่โน้ตตัว Db ถึง G เป็นเพลงแบบ Arietta การร้องต้องการการสื่อ

อารมณ์ในคำร้องและเทคนิคการร้องอย่างชัดเจน จากการฝึกซ้อมที่ผ่านพบปัญหาและวิธีการแก้ไขในเพลง ดังนี้

ปัญหาที่พบ

1. วิธีการร้อง Sotto voce ให้ระดับเสียงแม่นยำ และบรรยายอารมณ์ได้
2. ความแข็งแรงและความเสถียรในการร้องโน้ตเสียงสั้น (Staccato) ไม่เพียงพอในเพลง ช่วงท้ายเพลงลมหรือ Support มักจะพลาดบ่อย
3. เป็นเพลงที่จังหวะค่อนข้างเร็วและโน้ตโครมาติกมาก พบปัญหาเรื่องของระดับเสียง (Pitch) ไม่แม่นยำเท่าที่ควร

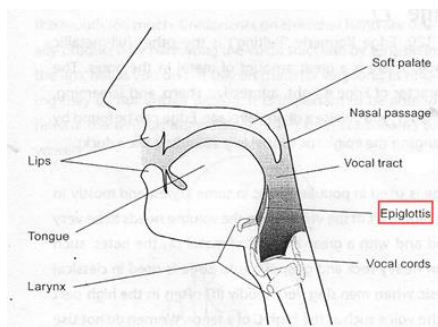

ตัวอย่าง ประโยคในเพลงที่ต้องการการร้องแบบเสียงกระซิบที่เบา และต้องสื่อถึงอารมณ์คำที่คมชัด นอกจากนี้ยังต้องร้องคำที่สั้นและกระชับอีกด้วย

วิธีการแก้ไข

1. การฝึกร้องเสียงกระซิบ (Sotto voice) คือเสียงร้องที่เบา และในเนื้อเสียงเหมือนมีเสียงลมแทรกออกมาในขณะที่ร้อง วิธีการร้องจำเป็นต้องควบคุมปริมาณลมมิให้ออกมามากจนเกินไป จนไม่ได้ยินเสียงร้องจะทำให้การสื่อสารในค่านั้นหายไป หรือปริมาณลมแทรกน้อยเกินไปจนเป็นการร้องเสียงเบาธรรมดาไม่ใช่เสียงแบบกระซิบกระซาบแบบฝึกหัดที่ผู้แสดงเน้นย้ำเป็นพิเศษ เป็นแบบฝึกหัดจำพวกฝึกช่องเสียง หรือโฟกัส (Register) ในเพลงด้วยจังหวะที่ช้าลง ร้องอยู่บนสระของคำ เมื่อเริ่มคงที่แล้วจึงค่อย ๆ ลงใส่ลมแทรกเข้าไป มากขึ้น (อธิบายเพิ่มเติมข้อที่ 3.12)
2. ฝึกการใช้ร้องโน้ตสั้น (Staccato) ในประโยคที่ยาวขึ้นเพื่อที่ร่างกายจะสามารถบริหารการใช้ลมได้อย่างพอดี โน้ตสั้นในเพลงนี้มิได้ต้องการการตัดลมด้วยกล้ามเนื้อบริเวณท้องทุกตัว กล้ามเนื้อบริเวณท้องจะตึงก็ต่อเมื่อในช่วงโน้ตที่เสียงดังขึ้น ต้นประโยคเพลงและท้ายประโยคเพลงเท่านั้น แต่ในเพลงนี้ต้องการการทำงานของกล้ามเนื้อฝาปิดกล่องเสียง (Epiglottis) และกระบวนการการใช้ Support อย่างสมบูรณ์แบบ

ตัวอย่าง ภาพฝาปิดกล่องเสียง (Epiglottis)

ที่ผู้แสดงต้องตระหนักถึงการทำงานอย่างสมดุล (อธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อที่ 3.12)

3. แก้ปัญหาการร้องโน้ตเพี้ยนโดยการร้อง Solfege คือการร้องชื่อโน้ตตามสเกลลงไปสู่ส่วนตัวผู้แสดง ใช้ระบบ Move Do คือการร้องโน้ตอิงตามคีย์ที่เกิดขึ้น ตัว Do เป็นตัว Tonic ของคีย์นั้นในส่วนของจุดที่มีโน้ตโครมาติกมากและร้องเร็ว ผู้แสดงใช้วิธีการเล่นเปียโนโดยอัดเสียงไว้เปิดฟังและร้องตาม เพื่อความสะดวกในการซ้อมให้บ่อยครั้งที่สุด

ผลสรุปการดำเนินการวิเคราะห์

การคัดเลือกบทเพลงในการคัดเลือกบทเพลงนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดคือความสมดุลของรายการแสดงและความสามารถของผู้แสดงเอง มีการนำเสนอบทเพลงที่แตกต่างยุคสมัยและต่างสไตล์ ในแต่ละเพลงจะต้องมีจุดเด่นในการนำเสนออย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคนิคการประพันธ์ เทคนิคการร้อง สีสันทของบทเพลง และอารมณ์เพลง บทเพลงที่แตกต่างกันเหล่านี้จะต้องนำมาถูกจัดเรียงต่อกันต่อกันโดยที่ไม่ให้ความรู้สึกขัดแต่ต้องจัดเรียงให้ผู้ฟังรู้สึกสนใจในการนำเสนอบทเพลงเสมอการจัดแสดงในครั้งนี้ได้มีการคัดเลือกบทเพลงทั้งหมดจำนวน 13 บทเพลง และแบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วงการจัดเรียงของลำดับเพลงนั้นขึ้นอยู่กับยุคสมัยของบทเพลงโดยเรียงลำดับจาก ยุคบาโรก ยุคคลาสสิก ยุคโรแมนติก ยุคศตวรรษที่ 20 และปิดท้ายด้วยการนำเสนอบทเพลงสไตล์ Jazz ผู้แสดงได้คัดเลือกบทเพลงโดยพิจารณาจากคุณค่าของบทประพันธ์ความไพเราะ ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค การแสดงออกทางอารมณ์ ความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการแสดง และความชอบส่วนบุคคล โดยใช้เวลาในการแสดงรวมประมาณ 1 ชั่วโมง ในช่วงครั้งแรกนำเสนอบทเพลงดังนี้

1. CANTO DELLA MADRE บทเพลงประเภท Oratorio ผลงานประพันธ์ของ GIACOMO CARISSIMI ถือเป็นเพลงในยุคบาโรก ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 2:40 นาที
2. VINTO SONO (LA STATIRA) บทเพลงประเภท Aria ผลงานประพันธ์ของ ALESSANDRO SCARLATTI ถือเป็นบทเพลงในยุคบาโรกตอนปลาย ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 1:50 นาที
3. RUHE, SANFT MEIN HOLDES LEBEN (ZAIDE) บทเพลงประเภท Aria จากอุปรากรเรื่อง Zaide ผลงานการประพันธ์ของ WOLFGANG AMADEUS MOZART ถือเป็นบทเพลงยุคคลาสสิก ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 5:45 นาที
4. A MEZZA NOTTE บทเพลงประเภท Song Cycle ในชุด Da Nuit d'été à Posillipo (Summer nights in Posillipo) ผลงานประพันธ์ของ GAETANO DONIZETTI ถือเป็นบทเพลงในยุคคลาสสิกตอนปลาย ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 4:35 นาที

5. LA ZINGARA บทเพลงประเภท Aria ผลงานประพันธ์ของ GAETANO DONIZETTI ถือเป็นบทเพลงในยุคคลาสสิกตอนปลาย ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 4:10 นาที
6. NE ORNERÀ LA BRUNA CHIOMA บทเพลงประเภท Art Song ผลงานประพันธ์การของ GAETANO DONIZETTI ถือเป็นบทเพลงในยุคคลาสสิกตอนปลาย ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 7:40 นาที

หลังจากจบบทเพลงที่ 6 มีการพักแสดง 10 นาที และตามด้วยการแสดงในช่วงที่ 2

7. บทเพลงชุด 5 MELODIES POPULAIRES บทเพลงประเภท Art Song ผลงานการประพันธ์ของ MAURICE RAVEL ถือเป็นบทเพลงในยุคโรแมนติก ใช้เวลาในการแสดงประมาณรวมทั้งหมดประมาณ 9:00 นาที ในชุดนี้ประกอบด้วย 5 เพลงสั้น ตามลำดับต่อไปนี้
  - 7.1.1 Le Réveil de la Mariée
  - 7.1.2 Là-bas, vers l'église
  - 7.1.3 Quel galant m'est comparable
  - 7.1.4 Chanson des cueilleuses de lentisques
  - 7.1.5 Tout gai!
8. LOVE IS HERE TO STAY บทเพลงร้องประกอบภาพยนตร์เรื่อง The Goldwyn Follies ผลงานประพันธ์ของ GEORGE GERSHWIN เพลงในยุคศตวรรษที่ 20 ใช้เวลาในการแสดง 4:00 นาที
9. SOMEONE TO WATCH OVER ME บทเพลงในละครเวทีเรื่อง Oh, Kay! ผลงานประพันธ์ของ GEORGE GERSHWIN ถือเป็นเพลงในยุคศตวรรษที่ 20 ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 4:30 นาที
10. BY STRAUSS บทเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง An American in Paris ผลงานประพันธ์ของ GEORGE GERSHWIN ถือเป็นเพลงในยุคศตวรรษที่ 20 ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 3:00 นาที

สรุปแนวคิดและหลักการการฝึกซ้อม

1. แนวคิดการร้องเพลง

ความมหัศจรรย์ของเสียงมนุษย์ เสียงมนุษย์เป็นเครื่องดนตรีที่มีท่วงทำนองและมีความซับซ้อน การกำเนิดของเสียงในแต่ละแบบมีวิธีอธิบายมากมายและหลากหลายแนวความคิดที่มนุษย์ นักวิจัยพยายามหาที่มาและวิธีการเปล่งเสียงอย่างมีหลักเกณฑ์ แต่จากการที่ผู้แสดงนั้นได้เคยอ่านและได้เคยศึกษาพบว่า หลักการเหล่านี้เป็นเพียงตัวช่วยของเราในการเรียนรู้ทางหนึ่ง ทำให้เราได้รู้จักอวัยวะหรือกระบวนการในการเปล่งเสียงมากขึ้นเพื่อพัฒนาในเชิงเทคนิค ความมหัศจรรย์ของเสียงมนุษย์คือเราสามารถสร้างเสียงได้หลากหลายรูปแบบ ได้มากกว่าที่เราจะจินตนาการได้ ยกตัวอย่างผู้ที่ทำงานเป็นนักพากย์เสียง ส่วนใหญ่พวกเขาเหล่านั้นจะสามารถสร้างสีสันของเสียงได้หลายแบบที่แตกต่างกันไปอย่างอัศจรรย์ การเรียนรู้และการศึกษาที่มากขึ้นนำไปสู่การทดลองเพื่อที่จะสร้างเสียงใหม่ ๆ และเพื่อเป็นการใช้ศักยภาพของเสียงที่ธรรมชาติสร้างมาได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

2. กำแพงการเรียนรู้

ศาสตร์ในการขับร้องนั้นเป็นศาสตร์ที่รวบรวมทักษะทางด้านการใช้เสียง และทักษะทางดนตรีเข้ามาผสมผสานกันเพื่อสร้างงานศิลปะในแบบของตัวเอง การตัดสินใจว่าเสียงไหนดี เสียงไหนไม่ดี สิ่งนี้ใช้และการตัดสินใจกับแนวคิดอื่นเป็นการสร้างกำแพงในการเรียนรู้และสร้างสรรค์ให้กับตัวเอง ทั้งนี้ควรเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างกันในเรื่องของ สี เสียง ธรรมชาติ และลักษณะของสภาพแวดล้อม ที่เป็นอยู่สิ่งที่น่าสนใจคือ แต่ละคนสามารถสร้างสิ่งใหม่ได้เสมอในบทเพลงเดียวกันแต่บรรยายออกมาไม่เหมือนกัน แต่ละคนมีมุมมองและธรรมชาติที่แตกต่างกัน ในเมื่อเราทุกคนสามารถสร้างสิ่งใหม่ได้เสมอ ทำไมเรายังคงต้องพยายามเลียนแบบ ถ้าการเลียนแบบคือหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ที่ดี เราต้องเปิดใจที่จะเรียนรู้และกล้าที่จะเลียนแบบในแบบอื่น ๆ เช่นกัน เมื่อความรู้และความสามารถที่เพิ่มขึ้น เราจะสามารถรู้ได้เองว่าเราชอบหรือไม่ชอบที่จะทำสิ่งใด หรือชอบหรือไม่ชอบแนวคิดไหน การเปิดใจ การไม่อคติสำคัญมากในกระบวนการพัฒนาทักษะการร้องเพลง

3. ขับเคลื่อนด้วยความรัก

จุดมุ่งหมายและแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นร้องเพลงของแต่ละคนแตกต่างกันไป สิ่งนี้เป็นพลังสำคัญในการฝึกซ้อมและเรียนรู้ เพราะเมื่อเราสนใจหรือรักที่จะทำสิ่งใดมาก ๆ เราจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการเรียนและการฝึกเลย เป็นที่ทราบกันดีว่าการจะเป็นนักร้องหรือนักแสดงจะต้องอาศัยชั่วโมงแห่งการฝึกซ้อมและการเรียนรู้สม่ำเสมอ ส่วนตัวผู้แสดงเองคิดว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นนักร้องและนักแสดงที่ตื้นนั้นคือ ความรักและแรงบันดาลใจ เพราะถ้าเมื่อไหร่เรามีสิ่งนี้อย่างเต็มเปี่ยมเราจะมีพลังในการทำทุกอย่างอย่างจริงจัง และสัตย์ซื่อไม่ว่าสิ่งที่ทำจะยากและเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนเราจะสามารถทำไปพร้อมกับรอยยิ้มเสมอ แต่ครั้งพยายามคาดหวังสิ่งตอบแทนให้น้อยที่สุด ทุกครั้งในการแสดงให้ร้องด้วยจิตใจที่ขอบคุณและสร้างสรรค์งานที่ดีให้กับผู้ชมเสมอ

หลักการการฝึกซ้อม

ในการฝึกซ้อมร้องเพลง สิ่งที่เราควรตระหนักถึงเป็นพิเศษนอกเหนือจากเรื่องเทคนิคการเปล่งเสียงคือ

1. สุขภาพเสียงที่ดี

สิ่งสำคัญที่สุดในการเป็นนักร้องคือการพยายามรักษาสุขภาพร่างกายและสุขภาพเสียงให้ดียู่อย่างสม่ำเสมอ เพราะเครื่องดนตรีของเราเป็นอวัยวะในร่างกายที่มีความซับซ้อน บางครั้งเราอาจจะพบว่า บางช่วงที่ร่างกายมีความตึงเครียดก็สามารถส่งผลต่อเสียงที่เกิดขึ้นเช่นกัน เพราะฉะนั้นควรรักษาไว้ให้ดีที่สุดเสมอ เพื่อการฝึกซ้อมและแสดงได้อย่างใจต้องการ

2. การจดจำของกล้ามเนื้อ

การฝึกฝนการเปล่งเสียงนั้น เป็นการฝึกการใช้อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเปล่งเสียงอย่างสม่ำเสมอจนร่างกายและสมองสามารถจดจำการทำงานของกระบวนการเหล่านี้ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรพึงระวังคือ หลีกเลี่ยงการร้องแบบผิดวิธีการฝึกควรฝึกด้วยแบบฝึกหัดที่ไม่ยากให้ออกมาให้ดีกว่าใช้แบบฝึกหัดที่ยากแล้วใช้เสียงผิดพลาด

3. เชื่อในความรู้สึกตัวเอง

กฎเหล็กสำคัญในการร้องเพลง คือ การร้องเพลงจะต้องไม่รู้สึกเจ็บหรือรู้สึกไม่สบาย ถ้าในขณะการร้องแล้วความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้น แสดงว่ากระบวนการบางอย่างนั้นเกิดความผิดพลาด ควรจะหยุดร้องและหาจุดบกพร่องอย่างมีสติ

เทคนิคการใช้เสียง

1. การ Warm up

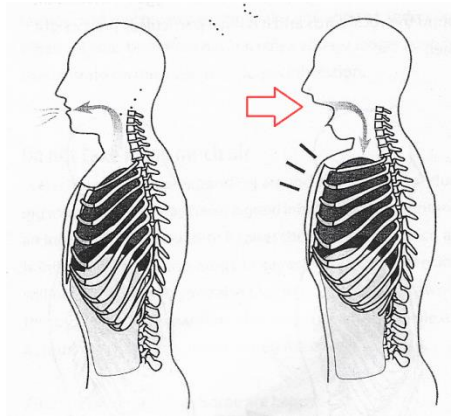
การ Warm up ทั้งร่างกายและเสียงเป็นการเตรียมพร้อมอวัยวะทุกส่วนของร่างกายให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มใช้เสียงอย่างจริงจัง เนื่องจากสิ่งที่สำคัญที่สุดในการร้องเพลงนั้นคือร่างกาย ถ้าเป็นนักดนตรีก็เปรียบเสมือนเครื่องดนตรี ทุกขั้นตอนในการเตรียมพร้อมควรทำอย่างช้า ๆ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ และควรมีสมาธิอยู่กับร่างกายตนเองเพื่อรับรู้ความรู้สึกของร่างกายอย่างละเอียดในช่วงขณะนั้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

- 1.1 ยืดกล้ามเนื้อทุกส่วนตั้งแต่ขา จนถึงส่วนศีรษะ ลดความตึงเครียดของร่างกาย อาจจะเน้นเป็นพิเศษตรงจุดที่รู้สึกตึงเป็นพิเศษ หรือส่วนที่จะใช้มาก เช่น ส่วนคอและไหล่
- 1.2 เตรียมพร้อมกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องสำหรับการร้องเพลง โดยการเริ่มต้น จากการเกร็งส่วนนั้น ส่วนตัวผู้แสดงนั้นใช้การ Plank เริ่มจากเวลาที่น้อยที่สุด จนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่ต้องรู้ตัวอยู่เสมอ ระวังการเกร็งที่มากเกินไปจน เกิดการบาดเจ็บ บางครั้งอาจจะทำสลับกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้
- 1.3 ใช้เทคนิค Lip Blow ในการเริ่มต้นการวอร์มเสียง เพื่อการทำงานของเสียง และลมเป็นไปอย่างสมดุลกัน เริ่มต้นด้วยเสียงที่ไม่สูงและต่ำจนเกินไป เริ่มจากประโยคของ Scale ที่สั้นและยาวขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ ระหว่างการวอร์ม ให้มีสมาธิรู้สึกถึงการทำงานของเส้นเสียงที่ยืดหดเสมอ ควบคุมขั้นตอนนี้ไม่ให้อึดจนเกินไป ทุกอย่างต้องดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด

2. การใช้ Support

Support คือกระบวนการทั้งหมดในเรื่องของระบบหายใจจนไปถึงการควบคุมลมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการร้องเพลง การทำงานของ Support ที่ดี อวัยวะในกระบวนการนี้ตั้งแต่วิธีการหายใจเข้าผ่านหลอดลมเข้าไปสู่ปอด จนถึงผนังกล้ามเนื้อบริเวณท้องที่จะต้องบีบรัดอย่างพอดีเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และจะต้องเป็นธรรมชาติที่สุดอีกด้วย อย่างไรก็ตามกระบวนการนี้จะต้องอาศัยการฝึกฝนภายในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างนิสัยในการใช้ Support อย่างถูกวิธี หลักการในการฝึกฝนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมีดังนี้

- 2.1 พึงระลึกไว้เสมอว่าการหายใจเข้านั้นต้องหายใจอย่างพอดี การพยายามหายใจให้ได้มากเกินไปในแต่ละครั้ง ทำให้อวัยวะตึงเครียดและการทำงานของ Support ทำงานได้ลำบาก

ภาพจำลอง การหายใจเข้าที่มากเกินไปทำให้บริเวณกระบังลมทำงานในการเปล่งเสียง

2.2 เวลาหายใจเข้า ซีโครงกางออก ออกบนและไหล่ไม่ยกจนเกินไป

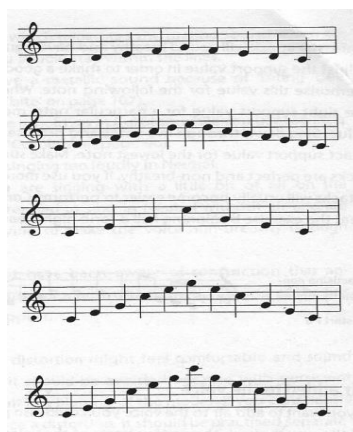
2.3 กระบวนการในการใช้แรง ให้คิดถึงกล้ามเนื้อบริเวณท้องที่จะทำงานมากขึ้น เพื่อรักษาให้ซีโครงนั้นกางไว้นานที่สุด และสามารถควบคุมลมออกได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 การออกกำลังอย่างสม่ำเสมอและการพักผ่อนอย่างเพียงพอช่วยให้ กระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การฝึกฝนสามารถฝึกได้ตลอดเวลาแม้ในวันที่ป่วย โดยการฝึกกับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าให้เสียงนิ่งที่สุดและนานที่สุด หรือเป่าเป็นเสียงสั้นและสามารถควบคุมความดังเบาของเสียงที่ออกมาได้ดังใจนึก

อย่างไรก็ตาม การแสดงทักษะการขับร้องนั้นย่อมต้องอาศัยการฝึกซ้อมทุกอย่างอย่างองคร่วมหรือฝึกซ้อมไปพร้อมกัน ทั้งการออกเสียงและการคิดถึงเรื่อง Support เพราะทุกอย่างต้องทำงานประสานกันไปอย่างสมดุลและอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด

การ Vocalize

การ Vocalize คือการสร้างเสียงให้อยู่ใน Register หรือโทนเสียงที่ต้องการ ขั้นตอนนี้เปรียบเสมือนกับการเตรียมพร้อมเสียงร้องไปพร้อมกับฝึกฝนเทคนิคการใช้เสียงไปด้วยกัน วิธีการ Vocalize นั้นจะใช้หลักการร้องตามสเกล ผู้แสดงใช้รูปแบบง่าย ๆ เพื่อให้สมาธินั้นจดจ่อกับการใช้เสียงมากที่สุด การแก้ไขหรือการฝึกซ้อมในรูปแบบยาก ๆ จะทำในบทเพลงที่แสดงแทนที่จะใช้แบบฝึกหัด รูปแบบที่ผู้แสดงใช้มีดังนี้

1. Five-note Scale

2. Octave Scale

3. Arpeggios

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

1. High Register

เป็นการฝึกฝนและค้นหาช่องเสียงในช่วงเสียงสูง ความรู้สึกของการก้องกังวานของเสียงอยู่ด้านบนของกะโหลก แบบฝึกหัดและสระที่เอื้อต่อการฝึกนี้คือ สระ Au และ Ao หรือสระที่มีลักษณะรูปปากที่กลม เพดานอ่อนด้านบนยกขึ้นสูง ลักษณะเสียงที่ได้ยินคือเสียงจะพุ่งและเดินทางไปไกล ช่วงเสียงนี้ใช้มากในการร้องแบบ Bel Canto

อาจจะเริ่มต้นด้วยการร้องโน้ตที่ลากยาวควบคุม Dynamic จากเบาแล้วค่อย ๆ ดั้งขึ้นแล้วกลับมาจบลงเบา ๆ โดยที่ควบคุมให้นิ่งและตั้งใจฟังเสียงของตัวเองให้มากที่สุดว่าอยู่ในช่องเสียงที่ถูกต้องหรือไม่ เมื่อฝึกจนได้ช่องเสียงที่ต้องการแล้วจึงเริ่มทำสระอื่นตามลำดับเช่น Lu-Woo-Wa-Ae-Ai ร้องบนสระโดยเปลี่ยนแต่ละสระอย่างช้า ๆ ให้เปลี่ยนแปลงแต่ละสระอย่างกลมกลืนกัน

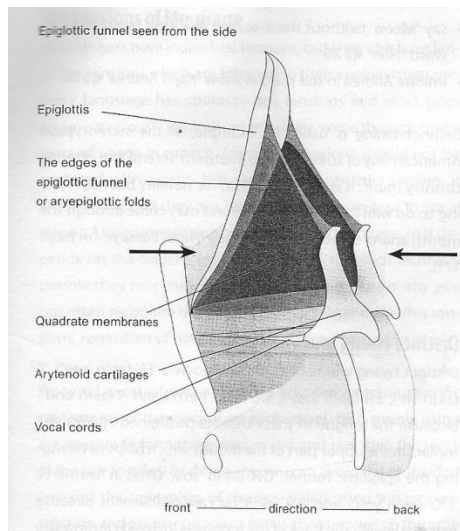

2. Middle Register (Twang)

เป็นการฝึกฝนในการร้องช่วงเสียงระดับกลางเพื่อให้มีความแข็งแรง และคมชัดออกมามากขึ้น ลักษณะของเสียงที่ตกระทบจะรู้สึกถึงบริเวณโหนกแก้มบนใบหน้าในส่วนของเสียงกลางนี้ผู้แสดงใช้หลักการเปล่งเสียงในแนวสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ หรือศัพท์ทางด้านการใช้เสียงจะเรียกการใช้เทคนิคแบบนี้ว่า Twang ลักษณะคือจะได้โทนเสียงที่มีลักษณะคม แแหลม และฟังชัดขึ้น การฝึกฝนในเทคนิคนี้อย่างเข้าใจจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการร้องเพลงคลาสสิกและแนวอื่นได้เป็นอย่างดี

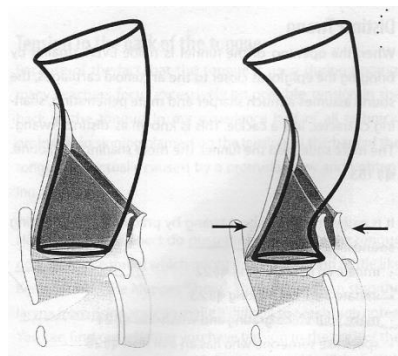
ความเข้าใจใน Twang

เทคนิคการใช้เสียงในปัจจุบันได้มีการบัญญัติคำศัพท์ขึ้นมาโดยใช้คำว่า “Twang” ความหมายตรงตัวแปลว่า เสียงที่แหลม จากการที่ผู้แสดงได้ศึกษาเพิ่มเติมได้ค้นพบว่าการทำเสียง Twang มิได้หมายความว่าความถึงคาแรคเตอร์เสียงที่แหลมเสมอไป แต่ในทางการศึกษาด้านการใช้เสียงนั้น มีความหมายไปถึงวิธีการทำงานของอวัยวะในการเปล่งเสียงในส่วน Epiglottic หรือบริเวณที่เรียกว่าฝาปิดกล่องเสียง และในการเปล่งเสียงในทุกแบบไม่ว่าจะด้วยเสียงสไตล์แบบใด ตั้งแต่คาแรคเตอร์เสียงที่ล่อยและกว้างอย่างแนวคลาสสิกไปถึงคาแรคเตอร์เสียงแบบแหลม ๆ ทั่วไป ล้วนแต่ใช้กระบวนการนี้ทั้งสิ้น เพียงแต่ต้องเรียนรู้การใช้อย่างพอดีนั่นเอง

รูป: อวัยวะที่สำคัญในกระบวนการ Twang

จากรูปจะเห็นได้ว่ากล้ามเนื้อเส้นเสียง (Vocal cords) เป็นกล้ามเนื้อชิ้นเล็กที่เชื่อมติดกับฝาปิดกล่องเสียง (Epiglottis) โดยมีพังผืดกั้นกลาง ส่วนควบคุมฝาปิดกล่องเสียงนั้นคือบริเวณกระดูกอ่อนที่ติดกับเส้นเสียง (Arytenoid cartilages) ลักษณะการทำงานของกระบวนการนี้เปรียบเสมือนกับเครื่องเป่า ดังรูปต่อไปนี้

รูป: การทำงานของกระดูกอ่อนกับฝาปิดกล่องเสียง

ดังรูปตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นถึงกระบวนการการทำงานของฝาปิดกล่องเสียง ตามที่กล่าวในตอนต้นคือ การใช้ Twang นั้นใช้ได้กับการเปล่งเสียงหรือร้องเพลงในทุกสไตร์เพลง เพียงแต่เราสามารถควบคุมการทำงานของกระบวนการนี้ได้อย่างพอดีและเหมาะสม เสียงที่ได้จะมีความคมชัดมากขึ้น ควบคุมเสียงลมที่แทรกกับเสียงร้อง และสามารถเพิ่มระดับความดังของเสียงได้อีก 10-15 เดซิเบล

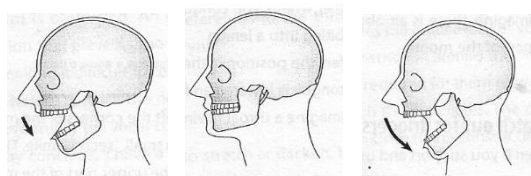
วิธีการฝึกหรือค้นหาเสียง ให้ใช้สระเสียงที่แบนลงอย่างเช่น Eh, Ee, Oe และเพิ่มพยัญชนะที่จะช่วยในการนี้ถึงช่องเสียงบริเวณหลังจมูกอย่างเช่นพยัญชนะตัว N, M หรือ Ng เป็นต้น

3. Low Register

เป็นการฝึกฝนในการร้องช่วงเสียงต่ำเพื่อเสริมสร้างให้เสียงที่ร้องออกมานั้นแน่นและฟังแข็งแรงมากขึ้น มักใช้มากเป็นพิเศษในเพลงที่บรรยายถึง ความเศร้า ความทุกข์ระทม หรือเพลงที่ต้องการความแข็งแกร่ง ความมั่นใจใน เสียงร้อง ในช่วงช่องเสียงนี้นั้นต้องอาศัยการทำงานของเส้นเสียงที่ไม่ตึงแต่ก็ผ่อนคลายอย่าง

พอดี กล้องเสียงกดลงต่ำ ผู้แสดงจะใช้เทคนิคในการฝึกฝนโดยใช้สระ Ao ควบคู่ไปกับการใช้ Twang เข้ามาช่วยให้เสียงต่ำนั้นออกมาฟังชัดเจขึ้น และสิ่งสำคัญคือต้องปล่อยขากรรไกรและเตอนตัวเองไม่ให้กดคอลงระหว่างการฝึกฝน

ตำแหน่งของขากรรไกรโดยธรรมชาตินั้น เมื่อปล่อยลงแล้วจะต้องอยู่ด้านหลังฟันบน การที่ขากรรไกรหรือคางยื่นออกมาในระหว่างการร้องนั้นเป็นการรบกวนกล้ามเนื้อบริเวณเส้นเสียง เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักร้องจะต้องมั่นใจอยู่เสมอคือไม่ปล่อยให้คางยื่นออกมาในระหว่างการร้องเพลง

รูป: ตำแหน่งขากรรไกรที่ถูกต้อง

ในการร้องเพลงสไตล์คลาสสิกนั้นเน้นการใช้ High Register มากที่สุด เพราะด้วยระดับเสียงของเพลงในแต่ละเพลงที่ค่อนข้างกว้างประกอบกับการร้องโน้ตระดับมากมาย และยังเป็นโทนเสียงที่นิยมใช้ในสมัยนั้นอีกด้วย หรือเรียกการร้องแบบนี้ว่า Bel Canto แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรละเลยการฝึกการใช้ช่องเสียงอื่น เพราะการร้องเพลงนั้นมีได้ใช้เทคนิคเพียงอย่างเดียว แต่อาศัยการฝึกฝนแบบองค์รวมแล้วสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมตามยุคสมัย ตามอารมณ์เพลงเพื่อเสริมสร้างอารมณ์ในการฟัง และการสื่อสารของนักแสดงอีกด้วย

ขณะตอนฝึกฝนเทคนิคการเปล่งเสียงสิ่งที่ควรตระหนักเป็นพิเศษคือความธรรมชาติ การร้องเพลงที่ดีต้องรู้สึกสบายไม่อึดอัด มีการเกร็งที่น้อยที่สุด จุดที่นักร้องส่วนใหญ่มักจะเกร็งจนเกิดปัญหามักจะเป็นบริเวณขากรรไกรและหัวไหล่ เพราะฉะนั้นในขณะที่ฝึกฝนนั้นควรมีสมาธิตัวและรู้จักร่างกายเสมอ ระลึกไว้เสมอว่าการฝึกในหลักการและพื้นฐานที่ถูกต้องนำไปสู่ชีวิตในการร้องเพลงที่ยืนยาว

4. กระบวนการฝึกซ้อมในแต่ละบทเพลง

ลำดับวิธีการฝึกซ้อมนั้น ผู้เขียนศึกษาทำนองของบทเพลงจากการอ่านโน้ตประกอบกับการศึกษาฟังบทเพลงจากสื่อบันทึกเสียงของนักร้องที่มีชื่อเสียงเพื่อให้รู้จักแนวทำนองและความเป็นไปของบทเพลง ทั้งนี้ผู้เขียนได้ศึกษาฟังบทเพลงจากนักร้องที่มีชื่อเสียงจากสื่อเสียงตามต่าง ๆ เพื่อศึกษาวิธีการอ่านออกเสียงภาษาที่ชัดเจนและสไตล์การร้อง ขั้นตอนทำความเข้าใจกับบทเพลงนี้ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์

ฝึกอ่านออกเสียงภาษาที่ร้องทีละคำ จากนั้นอ่านต่อเนื่องเป็นประโยคที่ยาวขึ้น จนสามารถอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว พร้อมทั้งหาความหมายและตีความของบทกวีอย่างลึกซึ้งถึงสถานการณ์ที่ร้อง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจการสื่อสารทางอารมณ์เพลง ขั้นตอนนี้ใช้เวลาฝึกประมาณ 2 สัปดาห์เพื่อให้อ่านออกเสียงได้อย่างคล่องแคล่วและเข้าใจความหมายของบทร้องไปในตัว ลำดับการฝึกซ้อมนั้นจำแนกได้ตามลำดับ ดังนี้

- 4.1 ฝึกซ้อมร้องให้เนื้อร้องและทำนองถูกต้องตามโน้ตและจังหวะที่ปรากฏใน Score และซ้อมร่วมกับเปียโน
- 4.2 ฝึกซ้อมร้องโดยประยุกต์ การใช้เทคนิคเสียงร้องผสมผสานกับการแสดงออกทางความรู้สึกให้สอดคล้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละประโยค
- 4.3 ระหว่างฝึกซ้อมร้อง เลือกใช้เทคนิคการเปล่งเสียงที่เหมาะสมสำหรับเพลงนั้น ๆ เพื่อนำมา Vocalise อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้ร่างกายจำวิธีการใช้เสียงที่ถูกต้อง
- 4.4 การฝึกซ้อมเพื่อจำบทเพลงใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ รวมระยะเวลาในการ ฝึกซ้อมเพลงนี้ทั้งหมดประมาณ 6 สัปดาห์จึงจัดแสดงได้

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ค่อนข้างพบอุปสรรคที่ไม่สามารถควบคุมได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานที่ตารางเวลาไม่เป็นไปตามแผนส่งผลทำให้การฝึกซ้อมและการเตรียมตัวไม่เป็นไปตามกำหนด รวมทั้งความเครียดในเรื่องการงานจนส่งผลกับสุขภาพที่ป่วยบ่อย แผนการทุกอย่างจึงมิได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่อย่างไรก็ดีผู้แสดงก็จะพยายามจัดเวลาฝึกซ้อมร้องให้ได้อย่างต่ำอาทิตย์ละ 3 ครั้ง และซ้อมกับนักเปียโนอาทิตย์ละ 2 ครั้งเป็นเวลา 2 เดือนก่อนการแสดง การงานและภาระที่มากบวกกับเวลาการฝึกซ้อมที่น้อยกว่า ผู้แสดงคนอื่นทำให้ส่วนตัวผู้แสดงเกิดความวิตกกังวลกลัวว่าผลงานการแสดงครั้งนี้จะไม่ดีตามเป้าหมายที่วางไว้ ผู้แสดงจึงเลือกทำงานร่วมกับ Accompanist ที่รักและสนิทที่สุด 2 คน โดยบรรยากาศการซ้อมร้องนั้นเต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะ ความอบอุ่นจากความรักของเพื่อนร่วมงานทั้งสอง และกำลังใจจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ครูอาจารย์ และเพื่อนร่วมงาน ทำให้ลดความวิตกกังวลเหล่านั้นไปได้เป็นอย่างดีและยังทำให้การกลับมาร้องเพลงคลาสสิกนั้นเป็นความทรงจำที่มีความสุข

ก่อนวันจัดแสดง 1 สัปดาห์ เนื่องจากผู้แสดงยังคงต้องทำงานทุกวันไม่มีวันหยุด และเวลาพักผ่อนน้อย แต่ผู้แสดงก็ดูแลร่างกายและจิตใจอย่างเต็มที่เพื่อให้มีความพร้อมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในวันแสดงจริงถึงแม้สภาพร่างกายอาจจะไม่พร้อมเต็มที่ แต่ผู้แสดงมีความสุขและอึดเอนใจ มีความมั่นใจในบทเพลงที่จะร้องเพราะได้ทำการฝึกซ้อมและศึกษามาเป็นอย่างดี ความตื่นเต้นเล็กน้อยที่เปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีวันนั้น ถึงแม้ว่าการแสดงอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างแต่ผู้แสดงก็ได้แสดงออกมาจากหัวใจอย่างสุดความสามารถ

สำหรับการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการขับร้องในครั้งนี้ ทำให้ผู้แสดงเองได้เรียนรู้รายละเอียดการจัดงานแสดงมากมายประกอบด้วย

1. การศึกษาข้อมูลของแต่ละบทเพลงในเชิงลึก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติ ภาษา ที่มาของบทเพลง และการวิเคราะห์ เพื่อตีความสำหรับการสื่ออารมณ์ และการร้องได้ตามสไตล์ที่ต้องการนำเสนอได้อย่างสมบูรณ์แบบ
2. การวางแผนการฝึกซ้อมและการเตรียมแสดง เพื่อเตรียมความพร้อมทั้ง ร่างกายและจิตใจ
3. การเลือกสถานที่สำหรับจัดงาน ความเหมาะสมในเรื่องของวันเวลาและสถานที่ที่จัดแสดง
4. การประชาสัมพันธ์สำหรับงานแสดง เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5. การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับแขกที่มาร่วมงาน
6. การบันทึกและตัดต่อวิดีโอทัศน์ เพื่อบันทึกการแสดงสดในงาน
7. จัดเตรียมพิมพ์สูจิบัตร 30 เล่ม
8. การติดต่อประสานงานกับนักเปียโนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในวันงาน

คำแนะนำ

การแสดงเดี่ยวจะประสบความสำเร็จนั้น จำต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมตัวที่นานทั้งเรื่องของ การศึกษาและฝึกซ้อมบทเพลง แต่เหนือไปกว่านั้นคือการรู้จักตัวเองไม่ว่าจะเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียทั้งเรื่องของ ร่างกาย เสียงร้องและจิตใจ เพราะเมื่อเรารู้จักตัวเองและยอมรับตัวเองทั้งส่วนดีและส่วนเสีย เราก็จะสามารถ เลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเราได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายการเพลงที่จัดแสดง และนักเปียโน Accompanist นอกจากการฝึกซ้อมและการศึกษาบทเพลงแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการแสดงคือ ทักษะที่ดี โดยส่วนตัวผู้แสดงนั้นเชื่อในเรื่องของ “ความรัก” การแสดงมิใช่การอวดอ้างด้วยความหยิ่งผยอง การสร้าง ผลงานทางศิลปะในด้านการขับร้องนั้นเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และทรงพลังมาก เราสามารถสร้างพลังดี ๆ ให้กับ ผู้ฟังได้เสมอ ถ้าผู้แสดงนั้นมีความจริงใจ ถ่อมตัวถ่อมใจ สัตย์ซื่อต่ออาชีพการแสดงของตนเสมอ โดยไม่หวังสิ่ง ตอบแทนจากการแสดงนั้น เชื่อได้เลยว่า ชีวิตในการเป็นนักร้องและนักแสดงคนหนึ่งเป็นชีวิตที่มีความสุข เหลือเกิน

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านการขับร้องเดี่ยวสู่สายตาของสาธารณชน
2. ได้เรียนรู้เทคนิคการขับร้องเพลงในรูปแบบและยุคของดนตรีที่แตกต่างกัน และสามารถนำเทคนิค การร้องมาประยุกต์ใช้ในการใช้เสียงในรูปแบบงานและสไตล์ เพลงที่แตกต่างออกไป
3. ได้เรียนรู้วิธีการจัดแสดงคอนเสิร์ตการขับร้องแบบคลาสสิก เช่น การคัดเลือกบทเพลงให้เหมาะสมต่อ ผู้แสดง การวางแผนการจัดงานและการซ้อม การติดต่อประสานงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง การหาสถานที่ จัดงานที่เหมาะสม การจัดการค่าใช้จ่ายและงบประมาณต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์งานแสดงตาม กลุ่มเป้าหมาย
4. ได้ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกเพื่อความรู้ความเข้าใจในตัวบทเพลงและวรรณกรรมที่มากขึ้น เพื่อการตีความในเรื่องอารมณ์ความรู้สึก และการสื่อสารบทเพลงนั้นออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ
5. สามารถประมวลข้อมูลที่ได้ศึกษามา นำมาตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบวิทยานิพนธ์ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

- ณัชชา พันธุ์เจริญ. 2552. *พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์*. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เกศ กะรัต.
- ณัชชา พันธุ์เจริญ. 2553. *ทฤษฎีดนตรี*. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
- ดวงใจ อมาตยกุล. 2546. *การขับร้องประสานเสียง*. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ภาษาอังกฤษ

Coffin, Berton, Ralph Errolle, Werner Singer, Pierre Delattre. 1982. *Phonetic Readings of Songs and Arias*. Lanham, Maryland: Scarecrow Press.

Larry Dunlap, 2015. *Jazz Session Trainer*, C Edition: Hal Leonard

Moriarty, John. 1975. *Diction Italian, Latin, French, German: the Sounds and 81 Exercises for Singing Them*. Boston, Massachusetts: ECS Publishing.