

เทคนิคการขับร้อง และการวิเคราะห์ ตีความ เพื่อการถ่ายทอดการแสดงขับร้อง คลาสสิกบทเพลง “Johnny”

วงดาว วัชรนันท์*

ดวงใจ ทิวทอง**

Vocal Techniques Analysis and Interpretation For Classical Vocal Performance of "Johnny"

Wongdao Vajaranant*

Duangjai Thewtong**

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเทคนิคการขับร้องและวิเคราะห์ตีความบทเพลง Johnny เพื่อการถ่ายทอดการแสดงขับร้องบทเพลง โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นต้นแบบแนวทางการฝึกซ้อมและเรียนรู้เทคนิคของบทเพลง โดยการวิเคราะห์ ตีความ และศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการร้องของบทเพลงนี้ ซึ่งเป็นบทเพลงร้องประเภทเพลงร้องเดี่ยวจากชุดเพลงร้อง “The Cabaret” ของนักประพันธ์ชาวอังกฤษนาม เอ็ดเวิร์ด เบเนจามิน บริทเทน (1913 – 1976) และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์

สรุปผลการวิจัยพบว่า การขับร้องเพลงคลาสสิกของช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ที่มีการผสมผสานการร้องลักษณะละครเวที กล่าวคือ มีการใช้เสียงเต็มในช่วงเสียงกลาง และต่ำมากกว่าเพลงร้องคลาสสิกทั่วไป รวมถึงการตีความบทเพลงที่มีอารมณ์ที่ตัดกันถึง 5 ส่วนในเพลงเดียว อันมีองค์ประกอบทางดนตรีเป็นเอกลักษณ์เพลงเด่น และเพลงพื้นบ้านในแต่ละส่วน นำไปสู่การถ่ายทอดบทเพลงด้านน้ำเสียง และอารมณ์ที่แตกต่าง ได้แก่ สนุกสนาน ตื่นเต้น พลุพล่าน รักใคร่ และหดหู่ เมื่อขับร้องด้วยความเข้าใจเหล่านี้ ในการแสดงขับร้องเดี่ยวระดับมหาวิทยาลัย การแสดงขับร้องเพลงบทนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ชม และคณะกรรมการ ผ่านการประเมินการแสดงในระดับดีมาก ด้านเทคนิค การแสดง และวรรณกรรม

คำสำคัญ: เทคนิคการขับร้อง/ การวิเคราะห์ตีความเพลงขับร้อง/ การแสดงขับร้องคลาสสิก/ วงดาว วัชรนันท์

Abstract

The study of Vocal Techniques, Analysis and Interpretation for Vocal Performance of “Johnny”, aimed to create the model for vocal training and vocal practice by analysis, interpreted and studied the song and background. This song was the solo piece from the song cycle “The Cabaret”, composed by Edward Benjamin Britten (1913 – 1976) and also used in completing my thesis.

Result of the research showed that the song of the early 20th century period was different from the standard classical vocal repertoires because it combined the Chest-tone in low and middle vocal range from musical theatre technique. Moreover, Johnny combined five various emotions which had the unique elements of European Dances and Folk music in one single piece which led to the clear interpretation to express the tone of the voice and changing of emotions as follow; fun, excitement, agitation, romance and despair. It was one of the song for the Master Vocal Recital and was well received by the audience and the committee, with the very good evaluation in vocal techniques, performance and literature.

Keywords: Vocal techniques/ Analysis and interpretation of vocal piece/ Classical vocal/ Wongdao Vajaranant

* นิสิตระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาดุริยางคศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, wongdaov@gmail.com

* Master's Degree in Master of Arts Program in Western Music, Western Music Department, Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University, wongdaov@gmail.com

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

** Associate Professor, Master of Arts Program in Western Music, Western Music Department, Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University, jiab_duangjai@hotmail.com

Received: 2/4/2018 Revised: 29/6/2018 Accepted: 13/7/2018

เทคนิคการขับร้อง และการวิเคราะห์ ตีความ เพื่อการถ่ายทอดการแสดงขับร้อง คลาสสิกบทเพลง “Johnny”

วงดาว วัชรนันท์
ดวงใจ ทิวทอง

Vocal Techniques Analysis and Interpreta For Classical Vocal Performance of "Johnny"

Wongdao Vajaranant
Duangjai Thewtong

บทนำ

การศึกษาการขับร้องคลาสสิกระดับสูงนั้น จะต้องพัฒนาองค์ความรู้ครอบคลุมทุกด้าน การศึกษาบทเพลงนั้น ๆ ให้เกิดความรู้จริงทั้งด้านการวิเคราะห์บทเพลง การวางแผนการฝึกซ้อม การฝึกเทคนิคต่าง ๆ รวมไปถึงการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก เพื่อให้ผู้ชมสามารถติดตาม เข้าใจ และซาบซึ้งในบทเพลงที่น่าเสนอ

การแสดงขับร้องที่มีคุณภาพ ต้องอาศัยการแสดงอารมณ์ความรู้สึกที่ส่งต่อให้ผู้ชมโดยตรง ซึ่งเป็นศักยภาพเฉพาะตัวที่มีความเป็นมืออาชีพ เนื่องจากตัวผู้แสดงนั้นเข้าใจ และนำเสนอบทเพลงได้อย่างไพเราะไม่เฉพาะแต่โน้ตสูงต่ำที่ถูกต้องตามผู้ประพันธ์เขียนเท่านั้น แต่ครอบคลุมด้านอารมณ์ความรู้สึกที่มีเอกลักษณ์อย่างเป็นธรรมชาติที่สามารถเห็นได้ชัดจากการแสดงท่าทาง สีหน้า และน้ำเสียงขณะร้อง

ผู้วิจัยได้เลือกบทเพลง Johnny ซึ่งมีความน่าสนใจในด้านเทคนิคการร้องแบบผสมผสาน ระหว่างการร้องคลาสสิกแบบดั้งเดิมและการขับร้องแบบละครเพลง ซึ่งเป็นที่นิยมในต้นศตวรรษที่ 20 แสดงให้เห็นถึงกานียมสมัยใหม่ของผู้ประพันธ์และนักร้อง ซึ่งมีความเป็นสมัยนิยมอย่างชัดเจนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เน้นความบันเทิงที่เข้าใจง่ายและตลกขบขัน เนื้อเรื่องหรือบทกวีจะเป็นเรื่องราวรักใคร่ที่ตรงไปตรงมาซึ่งมีคุณค่าทางวรรณกรรมทางภาษาอังกฤษ

บทเพลง Johnny ยังมีความหลากหลายด้านองค์ประกอบดนตรี ซึ่งในบทเพลงเดี่ยวที่เป็นหนึ่งในชุดเพลงร้องนั้นถือเป็นเพลงที่มีความยาวไม่มาก แต่มีความแตกต่างด้านอารมณ์ และการใช้ดนตรีท้องถิ่นของประเทศอังกฤษ และยุโรป ประกอบด้วยเพลงเต้น และเพลงพื้นบ้านถึง 5 ลักษณะซึ่งผู้ร้องจะต้องแสดงและขับร้องให้มีความน่าสนใจทั้งด้าน น้ำเสียง อารมณ์ การแสดง และด้านรายละเอียดดนตรี

สำหรับการฝึกซ้อมนั้น นอกจากจะซ้อมส่วนของดนตรีด้านการร้องแล้ว จำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจและเชื่อมโยง เหตุผลทางการประพันธ์ เอกลักษณ์และความตั้งใจของผู้ประพันธ์ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และลักษณะเฉพาะของเพลง เพื่อให้การแสดงขับร้องออกมาสมบูรณ์ที่สุด

วัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัย

1. เพื่อนำไปใช้ในการถ่ายทอดการแสดงขับร้องบทเพลง Johnny
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแสดงของนักร้อง ในการขับร้องบทเพลงของ เอ็ดเวิร์ด เบนจามิน บริทเทน นักประพันธ์ชาวอังกฤษ ช่วงต้นศตวรรษที่20
3. เพื่อเป็นแนวทางการฝึกซ้อม จากการวิเคราะห์ และศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการร้องของบทเพลง Johnny
4. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์

วิธีดำเนินการวิจัย

1. คัดเลือกบทเพลงและรูปแบบในการแสดง

เนื่องจากเพลงที่นำมาอภิปรายนี้เป็นเพลงที่หยิบยืมมาจากการแสดงเดี่ยวจึงมีลำดับการเลือกบทเพลง ดังนี้

- 1.1 เลือกชุดเพลงร้อง ที่ประพันธ์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20
- 1.2 เลือกชุดเพลงร้องที่น่าสนใจด้านเทคนิคการร้องแบบผสมผสานที่มีเนื้อหา และเข้าใจได้ง่าย มีความตลกขบขัน
- 1.3 เลือกชุดเพลงร้องที่เป็นภาษาอังกฤษ
- 1.4 นำรายชื่อบทเพลงไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ฝึกสอนขับร้อง
- 1.5 เลือกบทเพลง Johnny จากชุดเพลงร้อง “The Cabaret”

2. ฝึกซ้อมบทเพลง

ในส่วนของการฝึกซ้อมนั้นแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ การฝึกซ้อมด้วยตนเองและซ้อมร่วมกับนักเปียโน

- 2.1 การฝึกซ้อมด้วยตนเองนั้น เริ่มต้นจากพื้นฐาน ได้แก่
 - 2.1.1 ฝึกอ่านคำร้องตามโน้ต
 - 2.1.2 ฝึกร้องทีละประโยค และร้องต่อกันทั้งหมด
 - 2.1.3 ฝึกร้องทั้งบทเพลง และลงรายละเอียดความดังเบา และการเน้นต่าง ๆ

เทคนิคการขับร้อง และการวิเคราะห์ ตีความ เพื่อการถ่ายทอดการแสดงขับร้อง คลาสสิกบทเพลง “Johnny”

วงดาว วัชรนันท์
ดวงใจ ทิวทอง

Vocal Techniques Analysis and Interpreta For Classical Vocal Performance of "Johnny"

Wongdao Vajaranant
Duangjai Thewtong

2.2 การฝึกซ้อมร่วมกับนักดนตรี

2.2.1 ฝึกซ้อมด้วยกันทั้งเพลง

2.2.2 พิจารณาจุดที่มีความสำคัญหรือผิดพลาดร่วมกัน

3. ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์บทเพลง

3.1 วิเคราะห์โครงสร้างและรายละเอียดของดนตรี

3.2 ค้นคว้าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่

3.2.1 ประวัติผู้แต่ง

3.2.2 ประวัติศาสตร์ ช่วงเวลา และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบทเพลง

3.2.3 ลักษณะบทเพลง และเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับบทเพลง

3.2.4 ตีความจากดนตรีประกอบ ร่วมกับคำร้อง เพื่อความเข้าใจด้านเนื้อหา และอารมณ์

4. ขับร้องบทเพลง Johnny กับอาจารย์ผู้สอนวิชาเอกขับร้องคลาสสิก เพื่อขอคำแนะนำ โดยจดบันทึกสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อนำไปแก้ไขและฝึกซ้อม เมื่อมีข้อสงสัยทดลองแก้ไขด้วยตนเองและสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ

5. จดบันทึกข้อมูลทั้งหมด และเรียบเรียง จัดพิมพ์ให้เหมาะสมครบถ้วน

ผลการวิจัย

1. มีความรู้ด้านวรรณกรรมและดนตรี การตีความ และวิเคราะห์โครงสร้าง รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างคำร้องกับดนตรี เพื่อนำไปเป็นพื้นฐานในการฝึกฝน และแก้ไข ในส่วนของน้ำเสียง อารมณ์ และเทคนิคการเปล่งเสียงที่เหมาะสมของบทเพลง Johnny
2. มีแนวทางการฝึกซ้อมเทคนิคการร้อง เป็นลายลักษณ์อักษรในการพัฒนาทักษะและศักยภาพทางด้านการขับร้องคลาสสิกในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ที่มีการผสมผสานการร้องในลักษณะของละครเวที ที่มีการใช้เสียงเต็มในช่วงเสียงกลางและต่ำมากกว่าเพลงร้องคลาสสิกทั่วไป
3. สามารถนำไปใช้เพื่อการฝึกซ้อมขับร้องที่ตรงจุดและเป็นขั้นตอน

ในการแสดงขับร้องบทเพลง Johnny ซึ่งเป็นบทเพลงร้องประเภทเพลงร้องเดี่ยวเพลงที่ 3 จากชุดเพลงร้อง “The Cabaret” ผู้วิจัยต้องศึกษาแง่มุมเชิงประวัติศาสตร์ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องก่อนขั้นตอนการฝึกซ้อม เพื่อให้การขับร้องครอบคลุมส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะ และศักยภาพทางด้านการขับร้องคลาสสิกในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ดังหัวข้อต่อไปนี้

ประวัติผู้ประพันธ์บทเพลง

เพลงบทนี้ถูกประพันธ์ขึ้นโดย เอ็ดเวิร์ด เบนจามิน บริทเทน (Edward Benjamin Britten) หรือชื่อโดยตำแหน่งคือ Baron Britten of Aldeburgh เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1913 และเสียชีวิตวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1976 ผู้เป็นทั้งนักประพันธ์เพลง ผู้ควบคุมวงดนตรี และนักเปียโนชาวอังกฤษซึ่งถือเป็นผู้ริเริ่มหลักของดนตรีแนวคลาสสิกศตวรรษที่ 20 แบบอังกฤษ ผลงานของเขาครอบคลุมประเภทอุปรากร และบทเพลงสำหรับวงดนตรีทั้งเล็กและใหญ่ ได้ชื่อว่าเป็นนักประพันธ์เพลงละครคนแรก ที่ได้รับตำแหน่งยศศักดิ์ชั้นสูงสุดตลอดชีวิต

รายละเอียดเชิงประวัติศาสตร์ของบทเพลง

เพลงนี้ใช้บทกวีของ W.H. Auden มาใช้เป็นเนื้อร้องสำหรับขับร้องร่วมกับเปียโน จากการศึกษาข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์จากสมุดบันทึก และจดหมายของผู้ประพันธ์จากบทความ Carpenter, Humphrey. Benjamin Britten: A Biography. London: Faber and Faber, 1992. เพลงชุดนี้ประพันธ์ขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1937 ถึง 1939 สำหรับนักร้องและนักแสดงละครเวทีชาวอังกฤษ นาม Hedli Anderson ในยุคซึ่งผู้คนนิยมชมการแสดงละครเวที บทเพลงชุดนี้ถูกประพันธ์ขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง บทเพลงจึงมีเนื้อหาการแสดงออกของสถาบันบันเทิงยามราตรี ที่กรุง Berlin ประเทศเยอรมัน ซึ่งผู้ประพันธ์เนื้อร้องได้สัมผัส เนื้อหาที่มีส่วนของแก่นสารที่ลึกซึ้งและตลกขบขัน อีกด้านหนึ่งของบทเพลง ผู้ประพันธ์ดนตรีต้องการแสดงออกถึงด้านมืดของสงครามโลกครั้งที่สอง

เทคนิคการขับร้อง และการวิเคราะห์ ตีความ เพื่อการถ่ายทอดการแสดงขับร้อง คลาสสิกบทเพลง “Johnny”

วงดาว วัชรานนท์
ดวงใจ ทิวทอง

Vocal Techniques Analysis and Interpreta For Classical Vocal Performance of "Johnny"

Wongdao Vajaranant
Duangjai Thewtong

เนื้อหาของเนื้อร้อง

ผู้หญิงคนหนึ่งคิดถึงช่วงเวลาในอดีตที่อยู่ด้วยกันกับคนรักของเธอชื่อ John เมื่อช่วงฤดูร้อนในหุบเขา เข้าสู่ช่วงใกล้วันคริสต์มาส เมื่อเธอและคนรักได้ไปงานเต้นรำการกุศล เธอคิดถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาชมอุปรากรกับคนรักของเธอ ตัดภาพไปยังวันที่ทั้งสองกำลังเดินร่ำด้วยกัน จากนั้นพูดถึงความฝันร้ายของผู้หญิงคนนี้ที่รักของเธอไม่มีวันสมหวัง ซึ่งทุกท้ายประโยคขึ้นด้วยการปฏิเสธความรักของ John ชายที่เธอรัก

วิเคราะห์บทเพลง

บทเพลง Johnny ของ Benjamin Britten มีแนวทางการประพันธ์ที่มืองค์ประกอบของทำนองบางส่วนสร้างขึ้นจากดนตรี European art song , American popular song, European dance rhythms และ original European cabaret

โครงสร้างของเพลงบทนี้ถูกประพันธ์ขึ้นแบบ Through-composed โดยโครงสร้างของเพลงแบ่งออกเป็น ส่วน ๆ ซึ่งแต่ละส่วนมีความแตกต่างกันตามองค์ประกอบทางดนตรีที่ผู้ประพันธ์สร้างสรรค์ขึ้น แต่ละส่วนที่แบ่งออกมานั้นมีความแตกต่างกันชัดเจนของเนื้อเรื่อง ทำนอง บันไดเสียง และองค์ประกอบทางดนตรี เพลงบทนี้สามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วน แบ่งย่อยออกเป็น ส่วนที่ต่างกันของเพลง (section) ได้แก่ A, B, C, D และ E โดยประโยคสุดท้ายของแต่ละส่วน เป็นจุดเชื่อมโยงความคิดและสร้างความต่อเนื่องให้กับบทเพลง และทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยประโยคที่ผิดหวังและคับข้องใจของผู้หญิงหนึ่ง ซึ่งพยายามในการทำให้คนรักของเธอพอใจและรักเธอ แต่คนรักของเธอกลับมองเธอด้วยสีหน้าบึ้งตึง ด้วยประโยคที่ร้อง “ but he/ you went away”

การตีความบทเพลงและความสัมพันธ์ต่อเทคนิคการร้อง

เพลงบทนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ตามองค์ประกอบทางดนตรีและเนื้อร้อง ผู้ร้องจะต้องพิจารณา การใช้น้ำเสียง การเน้นจังหวะ และการเลือกเทคนิคการร้องให้เหมาะสมกับแต่ละรูปแบบ ดังนี้

1. ส่วนแรก แนวทำนองร้องมีลักษณะเป็น “Folk song” แบบ British ผสมผสานกับเสียงประสานแบบ American หรือที่เรียกว่า “Jazz” เนื่องจากเพลงชุดนี้ผู้ประพันธ์ใช้แนวความคิดในการประพันธ์แบบเพลงชุดของชาว American หรือที่เรียกว่า “The American song-book” เป็นพื้นฐานการประพันธ์ แนวเปียโนส่วนนี้เน้นเป็นการบรรเลงแบบประกอบการเล่าเรื่องแนวทางการประพันธ์ดนตรีคล้ายกับ Art song แนวเปียโนมีความเรียบง่าย เป็น Block chord เกือบทั้งหมด มีการเน้นช่องว่างระหว่างคอร์ดด้วยจังหวะหยุด แสดงถึงความสำคัญของเนื้อหาเพลง ซึ่งเน้นการร้องที่มีความเป็นธรรมชาติคล้ายการพูดบรรยาย นำเสนอความรักแบบเรียบง่าย

แต่ละประโยคมีการใช้ Fermata ทั้งแนวร้องและเปียโนท้ายประโยคและคำสำคัญ เป็นการช่วยให้นักร้องได้หายใจในขณะที่เปียโนกดคอร์ดไว้ หรือการใช้ Fermata ที่จังหวะหยุดขณะที่แนวร้องเป็นโน้ตสูงช่วยนำเสนอเสียงอย่างมีคุณภาพ ผู้ร้องจึงต้องร้องด้วยเสียงเต็ม และมีการเคลื่อนที่ของเสียงที่ไปพร้อมกับคำ คล้ายกับการพูดเล่าเรื่อง ให้มีความเป็นธรรมชาติ ดังตัวอย่างห้องที่ 11

2. ส่วนที่สอง แนวทำนองร้องมีลักษณะเป็นจังหวะเพลง Dance แบบ “Polka” มีรากเหง้ามาจากสาธารณรัฐเชค ซึ่งเป็นจังหวะพื้นบ้านในศตวรรษที่ 19 ได้รับความนิยมไปทั่วยุโรป และอเมริกา นับว่าเป็นอิทธิพลร่วม ดนตรีแนวเปียโนเน้นการสร้างบรรยากาศ และสนับสนุนการบรรยายตามเรื่องราวของแนวร้อง เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ในงานเต้นรำ แนวเปียโนบรรเลงดนตรี Polka เสมือนสถานการณ์จริงเพื่อส่งเสริมจินตนาการของผู้เล่น ผู้ร้องและผู้ฟัง ทำนองของแนวร้องมีการซ้ำโน้ตตัวเดิมบ่อยครั้งในแต่ละช่วงของประโยคและค่อย ๆ กระโดดขึ้นและลงเป็น Arpeggio แต่อยู่ในช่วงเสียงกลางไม่ต่ำหรือสูงจนเกินไปเน้นโน้ตสูงที่คำท้ายประโยค แสดงออกถึงความตื่นเต้นขณะบรรยายเรื่องราวของแนวร้อง

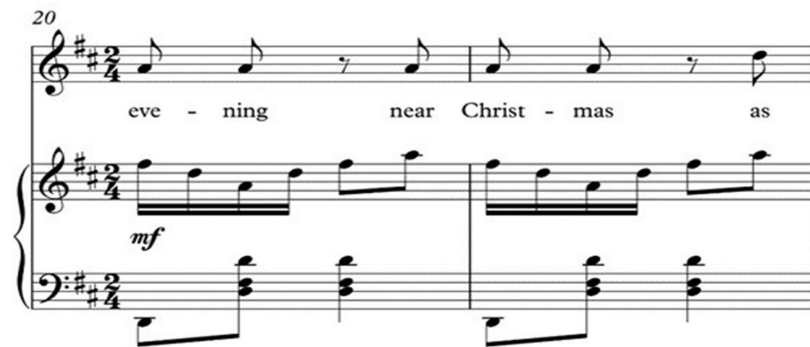
เทคนิคการขับร้อง และการวิเคราะห์ ตีความ เพื่อการถ่ายทอดการแสดงขับร้อง คลาสสิกบทเพลง “Johnny”

วงดาว วัชรนันท์
ดวงใจ ทิวทอง

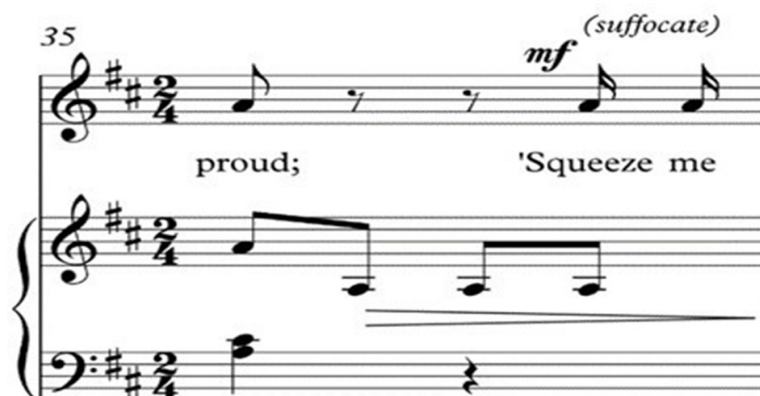
Vocal Techniques Analysis and Interpreta For Classical Vocal Performance of "Johnny"

Wongdao Vajaranant
Duangjai Thewtong

เมื่อร่วมกับแนวเปียโนจะเห็นว่าดนตรีส่งเสริมแนวร้องโดยเฉพาะในส่วนของจังหวะหลัก และการสร้างอารมณ์ขึ้นลงไปพร้อม ๆ กัน เมื่อโน้ตแนวร้องสูงขึ้นแนวเปียโนมีการวิ่งขึ้นเช่นกัน เนื่องจากส่วนที่สองนี้มีอัตราจังหวะที่ค่อนข้างเร็วจังหวะหยุดหายใจจึงสั้น ซึ่งแนวเปียโนจะเติมเต็มช่องว่าง หรือการหยุดเพื่อหายใจได้เป็นอย่างดี ผู้ร้องต้องร้องเน้นจังหวะให้สอดคล้องกับแนวเปียโนด้วยการเน้นจังหวะหลัก ดังเช่น ตัวอย่างห้องที่ 20

มีคำระบุในห้องที่ 35 ว่า “suffocate” สำหรับนักร้องให้ร้องแบบอัดอั้นหายใจไม่ออกเพื่อให้เข้ากับเนื้อเพลงในจุดนั้นว่า “squeeze me tighter, dear Johnny...” แสดงออกถึงการบีบรัดทางกายซึ่งมีผลกับการออกเสียง ดังตัวอย่างห้องที่ 35

3. ส่วนที่สามนี้ แนวทำนองร้อง และแนวเปียโนมีลักษณะลอกเลียน Recitative และ Cadenza ของอาเรีย สังเกตจากแนวเปียโนที่เป็น Block chord และค้าง Fermata ในการส่งนักร้องเข้า Recitative เพื่อให้ให้นักร้องได้แสดงเดี่ยว แนวร้องมีการใช้โน้ตซ้ำเดิมเป็นส่วนใหญ่ มีกระโดดขึ้นคู่บ้างในท่ายประโยคและมีการใช้โน้ตตัวน้อยประดับ Arpeggio ไล่ขึ้นและลงของเปียโนในช่วงแนวร้องแสดงการร้องแบบ Virtuoso ในช่วงเสียงสูงก่อนแนวร้องขึ้นไปโน้ตที่สูงที่สุดของเพลง ส่วนนี้ผู้ร้องต้องใช้เวลาฝึกซ้อมอย่างมากเนื่องจากเป็นจุดเด่นของบทเพลง ดังตัวอย่างในห้องที่ 45

เทคนิคการขับร้อง และการวิเคราะห์ ตีความ เพื่อการถ่ายทอดการแสดงขับร้อง คลาสสิกบทเพลง “Johnny”

วงดาว วัชรนันท์
ดวงใจ ทิวทอง

Vocal Techniques Analysis and Interpreta For Classical Vocal Performance of "Johnny"

Wongdao Vajaranant
Duangjai Thewtong

มีคำระบุในท้องที่ 42 ว่า “Lento: quasi recit.” ซึ่งหมายความว่าให้ร้องช้าแบบ กึ่งร้องกึ่งพูดหรือที่เรียกว่า “Recitative” ระบุโดยผู้ประพันธ์อย่างชัดเจน จากการตีความทั้งแนวร้องและดนตรีจึงต้องการแสดงออกทางอารมณ์โดยเฉพาะแนวร้อง ต้องให้ความสำคัญกับคำเป็นอย่างมาก โน้ตห้าพยางค์ และสามพยางค์ สนับสนุนจังหวะให้เป็นธรรมชาติ ผู้ร้องต้องฝึกซ้อมเสียงสูงให้มีความไพเราะในจุดที่มีการใช้ Fermata เนื่องจากมีการลากยาวของเสียง เพื่อให้ได้แสดงความสามารถได้เต็มที่ ดังตัวอย่างท้องที่ 42

42 Lento: quasi recit.
Shall I ev-er for-get at the Grand Op - e - ra

43
Voice
When mu-sic poured out of each won-der-ful star?___
Pno. *ff*

4. ส่วนที่สี่ แนวเปียโนเป็นดนตรีแบบ “slow waltz” เป็น Block chord ในอัตราจังหวะ 3/4 แนวเปียโนเป็น Block chord ซึ่งมีมือขวาจะบรรเลงแบบ Legato และ Staccato สลับกันในแต่ละห้อง แนวร้องนั้นมิตำนองที่สวยงามอ่อนหวาน เน้นการผ่อน และปล่อยจังหวะเคลื่อนไปตามดนตรีเน้นที่จังหวะหนึ่งตามดนตรีลักษณะ Waltz อย่างสมบูรณ์ที่สุด ผู้ร้องต้องให้ความสำคัญกับความละเอียดของความดั่งเบาซึ่งจะค่อย ๆ ดังและค่อย ๆ ลดระดับความเข้มเสียงลงทีละน้อยและแตกต่างกันไม่มากให้เข้ากับเนื้อร้องที่แสดงถึงความเอนกายของหญิงสาว ดังตัวอย่างท้องที่ 55

55 Tempo di Valse *p*
O, O but he was as

56
con Ped. etc.

5. ส่วนที่ห้า ผู้ประพันธ์ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกา และความตั้งใจของผู้ประพันธ์เนื้อร้อง ซึ่งต้องการแสดงออกถึงสถานเริงรมย์ในกรุงเบอร์ลิน ทำให้ดนตรีในส่วนนี้มีลักษณะของดนตรีเต้นแบบ “Tango” และจังหวะขัดเข้ามาประสมแบบ “Jazz” ในอัตราจังหวะ 4/4 มีแนวเปียโนที่เป็น Block chord ซึ่งมีมือขวาจะบรรเลงแบบสั้จังหวะตามปกติของจังหวะหลักไว้ แต่ Block chord ของมือซ้ายจะเล่นขัดกับจังหวะมือขวา ผู้ร้องต้องร้องให้ขัดกับแนวเปียโนอย่างชัดเจน เพื่อสร้างเอกลักษณ์ดนตรี “Tango” แนวร้องอยู่ในช่วงเสียงที่ต่ำ ตามธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อเศร้าจะใช้โทนเสียงต่ำคล้ายบ่นงึมงำ และระบายความเศร้าโศก

เทคนิคการขับร้อง และการวิเคราะห์ ตีความ เพื่อการถ่ายทอดการแสดงขับร้อง คลาสสิกบทเพลง “Johnny”

วงดาว วัชรานันท์
ดวงใจ ทิวทอง

Vocal Techniques Analysis and Interpreta For Classical Vocal Performance of "Johnny"

Wongdao Vajaranant
Duangjai Thewtong

การฝึกซ้อมบทเพลง

1. การร้องโน้ตขั้นคู่กว้างและขั้นคู่ที่ต่อเนื่อง

ปัญหาแรกของการฝึกซ้อมเพลงบทนี้คือการร้องขั้นคู่ที่กว้าง ทั้งในทุกประโยคจบที่เชื่อมต่อแต่ละท่อนของเพลง และการร้องขั้นคู่ที่กระโดดไปมาในประโยคร้องแต่ละท่อน

ในการร้องขั้นคู่ที่กว้างตั้งแต่ขั้นคู่ 8 เป็นต้นไปนั้น ต้องใช้การฝึกฝนเป็นอย่างมากเพื่อให้เสียงที่ร้องออกมาเชื่อมต่อกันได้อย่างเรียบเนียนไพเราะ ไม่มีการขาดจากกันดังเช่นในห้องที่ 12 ซึ่งห่างกันคู่ 9 ห้องที่ 39 ซึ่งห่างกันคู่ 10 ห้อง 52 และ 78 ซึ่งห่างกันคู่ 13 มีวิธีการร้องในลักษณะเดียวกันคือเริ่มจากเสียงสูงลงมาเสียงต่ำในช่วง middle C หรือช่วงโดกลาง เสียงสูงนั้นเรามีการใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องร่วมกับกระบังลมและเปิดโพรงหน้าเพื่อให้ร้องได้อย่างเป็นธรรมชาติและไพเราะ จากนั้นจึงค่อย ๆ ไล่เสียงลงมาในลักษณะคล้ายการโยนเสียงให้มีความหนาและเรียบ การทำงานของร่างกายเหมือนเดิมทุกประการเพราะต้องคงสภาพคุณภาพเสียงไว้ เปลี่ยนเพียงตำแหน่งของการวางเสียงคือการที่ใช้ Head-tone มาผสมกับ Chest-tone ดังที่อธิบายไปในหัวข้อการซ้อมเบื้องต้น ซึ่งเมื่อลากเสียงมาโน้ตต่ำแล้ว ผู้ร้องจะต้องออกแรงดันลมและใช้ความสั่นสะเทือนช่วงอกช่วยให้เสียงหนาขึ้น เช่นเดียวกับการร้องขั้นคู่ที่กระโดดไปมาเป็นประโยคจะต้องใช้การทำงานของร่างกายวิธีเดียวกัน เพียงแต่ควบคุมลมไม่ให้ปล่อยมาแรงจนหมดก่อนจบประโยค และรู้สึกถึงการทำงานของหน้าท้องทุกครั้งทีร้องโน้ตทุกตัว ตลอดทั้งประโยคเพลง

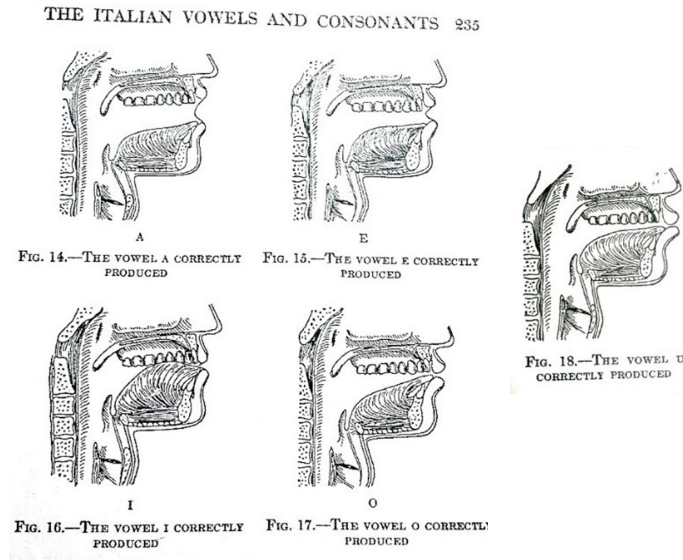
การร้อง arpeggio ใช้สระโอเนื่องจากเป็นสระที่ไม่เปิดหรือปิดเกินไป มีแค่ส่วนปากที่ปิดกว่าสระอื่นซึ่งง่ายต่อการสร้างจุดศูนย์รวมเสียง ส่วนพื้นที่ในลำคอและโพรงส่วนกะโหลกเหมือนสระอา จึงง่ายต่อการผลิตเสียงที่มีคุณภาพในการสั่นสะเทือนทำให้มีความเข้มของเสียงสูง อ้างอิงข้อมูลจากหนังสือ Brown, Oren L. Discover Your Voice, How to Develop Healthy Voice Habits. (San Diego, California: Singular Publishing Group. Inc.1996). บทที่ 21 เรื่อง The Italian Vowels and Consonants ฝึกร้อง arpeggio สระโอตามคอร์ดหรือบันไดเสียงตามประโยคเพลงนั้น ๆ มีคุณภาพเสียงที่สม่ำเสมอ จึงใส่คำและซ้อมให้ทุกคำมีคุณภาพเสียงที่คล้ายคลึงกันมากที่สุด

เทคนิคการขับร้อง และการวิเคราะห์ ตีความ เพื่อการถ่ายทอดการแสดงขับร้อง คลาสสิกบทเพลง “Johnny”

วงดาว วัชรนันท์
ดวงใจ ทิวทอง

Vocal Techniques Analysis and Interpreta For Classical Vocal Performance of "Johnny"

Wongdao Vajaranant
Duangjai Thewtong

รูปภาพอ้างอิง Brown, Oren L. *Discover Your Voice, How to Develop Healthy Voice Habits.*
ที่มา : (San Diego, California: Singular Publishing Group. Inc. 1996.)

2. ความแตกต่างของแต่ละท่อน

เพลงบทนี้มีทั้งหมด 5 ท่อน บอกเล่า 5 เรื่องราวจึงมีหลากหลายอารมณ์และจังหวะ ผู้ร้องจะต้องรู้ว่าร้องด้วยน้ำเสียงที่มีสีสัน และน้ำหนักแบบไหน มีสไตล์การร้องแต่ละช่วงอย่างไร จังหวะนั้นนอกจากจะต้องแม่นยำแล้ว ต้องมีความมั่นใจที่จะส่งให้กับนักเปียโน และผู้ฟังว่าแต่ละท่อนมีความเร็วต่างกันแค่ไหน เพราะอะไร การฝึกซ้อมจึงเป็นการวางจังหวะแต่ละท่อนพร้อม ๆ กับฝึกถ่ายทอดอารมณ์ด้วย น้ำเสียง ที่มีการคัดเลือกรูปแบบมาแล้ว ซ้อมจนตนเองรู้สึกเป็นธรรมชาติไปกับดนตรี ทุกครั้งเมื่อเข้าแต่ละท่อนต้องแสดงความใหม่และเด่นชัด ในลักษณะการร้องที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับแต่ละรูปแบบ หากผู้ร้องรู้สึกตามไปกับเรื่องราวก็จะช่วยให้การฝึกฝนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ

เมื่อพิจารณาช่วงเสียงของเพลงนี้ ถือว่าค่อนข้างต่ำสำหรับผู้หญิง และเป็นช่วงเสียงที่ยากต่อการควบคุมคุณภาพในการเปล่งเสียงให้ มีน้ำหนักและความดัง จึงต้องอาศัยแบบฝึกหัดในการพัฒนาเสียงร้อง โดยผู้วิจัยเลือกใช้แบบฝึกหัด The Great Scales หน้า 96 จากหนังสือ How to Sing โดย Lilli Lehmann ซึ่งแบบฝึกหัดนี้ช่วยในเรื่องคุณภาพเสียง ในช่วงเสียงต่าง ๆ ให้ผู้ฝึกได้ควบคุมการเปล่งเสียงอย่างมีคุณภาพ ในการฝึกนั้นใช้การออกเสียงสระอาเป็นหลัก ในขณะที่เดียวกันจะต้องเปิดช่องในกะโหลกเพื่อผลิตเสียงสระอี และสระอู เพื่อผลิตเสียงจากช่วง ออกพร้อม ๆ กัน สรุปคือ ใช้การทำงานของร่างกายเพื่อผลิตสระ อา อี และ อู ทั้งสามพร้อมกัน แต่เสียงที่เปล่งออกมาเป็นสระอา เริ่มแบบฝึกหัด ด้วยตัวโดถึงตัวซอล อย่างต่อเนื่องและหายใจ จากนั้นเริ่มจากซอลที่ค้างไว้และร้องไปถึงโดคู่แปด จากตัวเริ่ม ผู้ฝึกนั้นควรใช้แบบแผนเดิมนี้ใน คีย์อื่น ๆ โดยไล่เสียงสูงขึ้นทีละครึ่งเสียงและหยุดเมื่อรู้สึกกล้ามเนื้อบริเวณเส้นเสียงมีการเกร็ง แต่ละโน้ตที่ออกเสียงร้องจะต้องมีการขยับ กรามล่างเพื่อส่งให้เสียงออกมาอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง (Great Scales)

เทคนิคการขับร้อง และการวิเคราะห์ ตีความ เพื่อการถ่ายทอดการแสดงขับร้อง คลาสสิกบทเพลง “Johnny”

วงดาว วัชรนันท์
ดวงใจ ทิวทอง

Vocal Techniques Analysis and Interpretation For Classical Vocal Performance of "Johnny"

Wongdao Vajaranant
Duangjai Thewtong

3. เครื่องหมายควบคุมลักษณะเสียงและจังหวะหยุด

บทเพลงนี้มีการใช้เครื่องหมายควบคุมลักษณะเสียง (articulation) หลายจุด เพลงมีความละเอียดดังที่ได้กล่าวไปว่ามีถึง 5 ท่อนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละแนว ดังนั้นแนวร้องจึงต้องมีความเด่นชัดในลักษณะเฉพาะของดนตรีแต่ละรูปแบบไปกับเปียโน การให้ความสำคัญในการร้อง staccato, slur, fermata, และ glissando มีวิธีการร้องและฝึกซ้อมเช่นเดียวกับเพลงที่ได้อธิบายไปแล้ว เพียงแต่ในเพลงนี้จะต้องมีการเน้นจังหวะที่แม่นยำ เนื่องจากเรื่องราวถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วนอย่างชัดเจน อีกจุดในด้านรายละเอียดคือจังหวะหยุดระหว่างประโยคในบทเพลงนั้น ผู้ร้องจะต้องพิจารณาให้ได้ว่าตรงไหนที่เป็นจุดพักหายใจได้จริง ๆ เพราะบางจุดดังเช่นในท่อนที่ 32 ถึงจังหวะแรกของท่อนที่ 35 นั้นถือเป็นประโยคเดียวกัน ไม่มีการหายใจ แม้จะมีเครื่องหมายหยุดครึ่งจังหวะก็ตาม แต่เนื่องจากจังหวะเร็วผู้ร้องจึงต้องตีความเอาว่าเครื่องหมายหยุดที่มีนั้นคือการพักไว้ในกาเตรียมใช้ support คือการทำงานของกล้ามเนื้อและกระบังลม สรุปคือการผ่อนเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมออกแรงไม่ใช่เพื่อหายใจ เพราะขณะร้องนั้นจะเกร็งกล้ามเนื้อตลอดเวลาไม่ได้และเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานโดยสูญเปล่า

ผลสรุปการดำเนินการวิเคราะห์/ อภิปรายผล

การขับร้องและแสดงออกมาได้ดีที่สุดนั้นต้องมีการเตรียมตัววางแผนในการแสดง มีความเพียรในการฝึกซ้อม ศึกษา หาข้อมูลทั้งด้านรายละเอียดทางดนตรี ทางท่วงทำนอง และภาษาต่างประเทศ มีการศึกษาเอกลักษณ์ของสีเสียง การตีความและน้ำเสียง ร่วมกับการรับฟังบทเพลงจากนักร้องต้นแบบหลายท่าน นำมาขัดเกลาตนเองตามความเหมาะสม ผู้แสดงนั้นจะต้องทุ่มเทและใช้เวลาฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เริ่มต้นทันทีที่คัดเลือกบทเพลง ซึ่งนอกจากผู้แสดงจะมีความพร้อมทั้งท่วงทำนองแล้ว นักเปียโนผู้แสดงร่วมนั้นก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะดนตรีที่ส่งถึงนักร้องและผู้ชมในวันแสดง และวันซ้อมนั้นถือเป็นส่วนสนับสนุนหลักของนักร้อง เมื่อนักเปียโนมีความรู้ความเข้าใจในบทเพลงอย่างลึกซึ้ง สามารถบรรเลงร่วมกับการขับร้องอย่างไพเราะเข้ากันได้ดี จะทำให้การแสดงน่าประทับใจและติดตามตรึงใจผู้ชม

บทเพลง Johnny ของเบนจามิน บริทเทน มีแนวทางการประพันธ์ที่มีองค์ประกอบของทำนองบางส่วนสร้างขึ้นจากดนตรี European art song , American popular song, European dance rhythms และ original European cabaret โครงสร้างของเพลงบทนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ A, B, C, D และ E ซึ่งแต่ละส่วนมีเอกลักษณ์ทั้งดนตรีและการเทคนิคการขับร้องที่แตกต่างกัน ตามลำดับได้แก่ Folk Song, Polka, Recitative & Aria, Waltz และ Tango ซึ่งผู้ร้องต้องทำความเข้าใจบทเพลง จากการฝึกฝนเทคนิคร้อง และวิเคราะห์ตีความบทเพลงเพื่อการถ่ายทอดการแสดงขับร้องบทเพลงที่มีคุณภาพ โดยการแสดงขับร้องเพลงบทนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ชม และคณะกรรมการผ่านการประเมินการแสดงในระดับดีมากด้านเทคนิค การแสดง และวรรณกรรม

ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงมีข้อควรคำนึงในการแสดงดังนี้ ผู้แสดงนั้นต้องวางแผนและเตรียมตัวอย่างต่อเนื่องทันทีหลังการคัดเลือกบทเพลงทั้งด้านความเข้าใจในรายละเอียดทางดนตรีส่วนต่าง ๆ ของบทเพลงทุกบทเพลง จดจำเนื้อเพลง จังหวะและทำนองจนขึ้นใจ ฝึกฝนเทคนิคการร้องให้เหมาะสมกับสไตล์ของแต่ละบทเพลง ใ้ความรู้สึกลึกซึ้งในบทเพลงเพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสและมีส่วนร่วมไปกับความงดงามของบทเพลงที่นำเสนอ เตรียมพร้อมสภาพร่างกายและจิตใจของผู้แสดง ทดลองร้องเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพอากาศและความก้องของเสียงภายในห้อง ทำสมาธิผ่อนคลายจิตใจให้สบายปรับอารมณ์ให้เป็นปกติ เพื่อเตรียมเข้าสู่บทเพลง

สิ่งที่สำคัญในการเป็นนักร้องและนักดนตรีนั้น คือมีความรักและความจริงใจในบทเพลงและการแสดง เพราะดนตรีเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ละเอียดอ่อน ต้องอาศัยทั้งความรู้และการสื่อสารทางอารมณ์ที่แท้จริงจึงจะออกมาอย่างเป็นธรรมชาติและไพเราะ อีกทั้งทัศนคติที่เปิดกว้างก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญของนักร้องและนักแสดงเพื่อรับข้อมูลใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็นผู้อื่นทั้งด้านดีและไม่ดี นำมาประยุกต์และปรับปรุงตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปอยู่เสมอ

บรรณานุกรม

ณัชชา พันธุ์เจริญ. *พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์*. พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์เกษกรรต์. 2552.

ดวงใจ ทิวทอง. *อรรถาธิบายการขับร้องกระบวนแบบและนวัตกรรมการขับร้อง*, กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิศคอมเซ็นเตอร์. 2560.

Brett, Philip. "Britten, Benjamin." *Grove Music Online*: Oxford University Press, 2013.

Brown , Oren L. *Discover Your Voice, How to Develop Healthy Voice Habits*. San Diego, California: Singular Publishing

เทคนิคการขับร้อง และการวิเคราะห์ ตีความ เพื่อการถ่ายทอดการแสดงขับร้อง คลาสสิกบทเพลง “Johnny”

วงดาว วัชรนันท์
ดวงใจ ทิวทอง

Vocal Techniques Analysis and Interpreta For Classical Vocal Performance of "Johnny"

Wongdao Vajaranant
Duangjai Thewtong

Group, Inc.1996.

Carpenter, Humphrey. *Benjamin Britten: A Biography*. London: Faber and Faber, 1992.

Marafioti. P. Mario. *Caruso's Method of Voice Production the Scientific Culture of the Voice*. Mineola. N.Y.: Dover Publications, INC.,1981.

Mason, Colin. "Benjamin Britten." *The Musical Times*, Vol. 89, No. 1261, 1948: 73-75.

Matthews, David. *Britten*. London: Haus Publishing, 2013.

Maxwell Davies, Peter, Nicholas Maw and others. "Benjamin Britten: Tributes and Memories", *Tempo, New Series*, No. 120, 1977.

Mitchell, Donald. "Britten, (Edward) Benjamin, Baron Britten (1913–1976)". *Oxford Dictionary of National Biography*: n.p. Oxford University Press, 2004.

Richrard, Aldrich and Willenbücher, Clara. *How to sing by Lilli Lehmann*. Mineola, N.Y.: Dover Publications, INC.,1993.