

การแสดงเดี่ยวเปียโนโดยฟonthิป จิตธนากรนุกูร
A PIANO RECITAL BY FONTHIP CHITTHANAKORNNUKUR

ฟonthิป จิตธนากรนุกูร*
ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา**

บทคัดย่อ

การแสดงเดี่ยวเปียโนในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการบรรเลงเปียโน โดยผู้แสดงได้คัดเลือกบทเพลงคลาสสิกที่ประพันธ์สำหรับเปียโนในยุคที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้แสดงศึกษาทั้งด้านเทคนิค การวิเคราะห์บทเพลง ประวัติศาสตร์ดนตรี วิธีการฝึกซ้อม การเตรียมตัวก่อนการแสดง และสามารถแสดงต่อหน้าสาธารณชนได้ ตลอดจนได้เผยแพร่บทเพลงเปียโนอันทรงคุณค่าแก่ผู้สนใจ

การแสดงในครั้งนี้ได้คัดเลือกบทเพลงเปียโนของนักประพันธ์ทั้งหมด 4 คน จากยุคบาโรก ยุคคลาสสิก ยุคโรแมนติก และยุคศตวรรษที่ยี่สิบ บทเพลงที่คัดเลือกมาแสดงเรียงตามลำดับการแสดง ได้แก่ (1) Sonata in A major K. 208 ประพันธ์โดย Domenico Scarlatti (2) Sonata in A major K. 209 ประพันธ์โดย Domenico Scarlatti (3) Sonata in E major Op. 109 ประพันธ์โดย Ludwig van Beethoven (4) Song without Words Op. 19 No. 4 ประพันธ์โดย Felix Mendelssohn (5) Song without Words Op. 30 No. 6 ประพันธ์โดย Felix Mendelssohn (6) Variations Sérieuses Op. 54 ประพันธ์โดย Felix Mendelssohn (7) Alborada del gracioso ประพันธ์โดย Maurice Ravel

การแสดงเดี่ยวเปียโนในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 15.30 น. ณ ห้องแสดงดนตรีธงสรวง (Tongsuang's Studio) ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 54/1 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 การแสดงทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

คำสำคัญ: การแสดงเดี่ยวเปียโน / การแสดงเดี่ยวเปียโน / ฟonthิป จิตธนากรนุกูร

Abstract

The piano recital is for the development of performance skills. The performer selects standard repertoire from different time periods which requires technique, analysis, historical backgrounds, practice strategies, and preparation. The final outcome is a polished presentation of the chosen music to the public.

For this recital, the performer selects 7 songs by 4 composers from Baroque, Classic, Romantic and Twentieth-Century period, as follows: (1) Sonata in A major K. 208 by Domenico Scarlatti (2) Sonata in A major K. 209 by Domenico Scarlatti (3) Sonata in E major Op. 109 by Ludwig van Beethoven (4) Song without Words Op. 19 No. 4 by Felix Mendelssohn (5) Song without Words Op. 30 No. 6 by Felix Mendelssohn (6) Variations Sérieuses Op. 54 by Felix Mendelssohn (7) Alborada del gracioso by Maurice Ravel.

The piano recital took place at the Tongsuang's Studio, 54/1 Sukhumvitsoi 3 on Tuesday, 21 April, 2015 at 3.30 p.m. The approximate time of the piano recital is one hour and thirty minutes including an interval.

Keywords: A Piano Recital / Piano Recital / Fonthip Chitthanakornnukur

* นิสิตระดับมหาบัณฑิต ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาดุริยางคศิลป์ สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, fon_thip@hotmail.com

** รองศาสตราจารย์, ภาควิชาดุริยางคศิลป์ สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, tongisra@bkk3.loxinfo.co.th

บทนำ

การแสดงเดี่ยวเปียโนในครั้งนี้ผู้แสดงได้เลือกบทเพลงจากยุคสมัยที่แตกต่างกันโดยแต่ละบทเพลงนั้นต้องใช้ทั้งเทคนิคและการแสดงออกทางอารมณ์ที่มีระดับความยากเหมาะสมกับการแสดงเดี่ยวเปียโนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยบทเพลงที่กล่าวถึงมีลักษณะแตกต่างกันทั้งในด้านรูปแบบการประพันธ์และเทคนิคในการแสดงเดี่ยวเปียโนส่งผลให้ผู้แสดงได้พัฒนาความสามารถในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่

วัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัย

ผู้แสดงมีวัตถุประสงค์หลักในการแสดง ดังนี้

1. เพื่อการพัฒนาความสามารถทางด้านเทคนิคการเล่นเปียโน
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทเพลงในยุคต่าง ๆ
3. เพื่อผู้แสดงสามารถออกแสดงเดี่ยวเปียโนต่อหน้าสาธารณชนได้
4. เพื่อการศึกษาวิธีการจัดแสดงเดี่ยวเปียโน
5. เพื่อเผยแพร่ผลงานการแสดงเดี่ยวเปียโนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่สนใจทางด้านดนตรี

วิธีดำเนินการวิจัย

1. คัดเลือกบทเพลงที่จะใช้ในการแสดงโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของบทเพลงและปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
2. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติและวิเคราะห์บทเพลงที่จะแสดง
3. การวางแผนในการซ้อม ผู้แสดงควรบริหารเวลาในการประกอบชีวิตประจำวันเพื่อให้มีเวลาฝึกซ้อมอย่างเต็มที่
4. การเข้าเรียนบทเพลงกับอาจารย์ผู้สอน ควรเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 1-2 ชั่วโมง ปรึกษาปัญหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์เพื่อพัฒนาทักษะในการบรรเลง
5. การแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องต่าง ๆ เมื่อฝึกซ้อมบทเพลงและเรียนกับอาจารย์ผู้สอน เมื่อพบปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น เลือกใช้นิ้วที่ไม่เหมาะสม เลือกใช้เทคนิคที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น ควรแก้ไขอย่างรวดเร็วที่สุด
6. ควรแสดงต่อหน้าสาธารณชนบ้าง เพื่อทราบถึงพัฒนาการของผู้แสดงและข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการแสดง
7. กำหนดวัน เวลา และสถานที่
8. ทำสูจิบัตรและโปสเตอร์สำหรับการแสดง
9. ฝึกซ้อมการแสดงเดี่ยวเปียโนทั้งโปรแกรม ณ สถานที่จริง เพื่อให้ผู้แสดงสามารถปรับการเล่นให้เข้ากับสถานที่แห่งนั้น
10. วิเคราะห์ผลการวิจัยและสรุปผลเป็นรูปเล่ม

ผลการวิจัย

1. คัดเลือกบทเพลงที่ใช้ในการแสดงได้อย่างเหมาะสม
2. ได้เรียนรู้เทคนิคการเล่นเปียโนจากบทเพลงในยุคที่แตกต่างกัน สามารถวิเคราะห์ปัญหา ตีความบทเพลง ได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ของผู้ประพันธ์

3. เตรียมการแสดงเดี่ยวเปียโนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถตีความบทเพลงจากยุคต่าง ๆ และเรียนรู้เทคนิคในการเล่นเปียโนได้มากขึ้น

ผลสรุปการดำเนินการวิเคราะห์

1. การคัดเลือกบทเพลง

การคัดเลือกบทเพลงสำหรับการแสดงเดี่ยวเปียโน พิจารณาจากความไพเราะของบทเพลง ความสามารถของผู้แสดง ความเหมาะสมของบทเพลงที่นำมาศึกษาในระดับปริญญาโทบัณฑิตและมีความแตกต่างของบทเพลงในแต่ละยุคสมัย อารมณ์ ลักษณะเด่นของแต่ละบทเพลง การแสดงเดี่ยวเปียโนในครั้งนี้ได้คัดเลือกบทเพลงสำหรับการแสดงไว้ 7 บทเพลง

บทเพลงที่คัดเลือกมาแสดงมีดังนี้

1. Sonata in A major K. 208 ประพันธ์โดย Domenico Scarlatti เป็นบทเพลงจากยุคบาโรก ใช้เวลาแสดงประมาณ 4 นาที
2. Sonata in A major K.209 ประพันธ์โดย Domenico Scarlatti เป็นบทเพลงยุคบาโรก ใช้เวลาแสดงประมาณ 4 นาที
3. Sonata in E major Op. 109 ประพันธ์โดย Ludwig van Beethoven มีทั้งหมด 3 ท่อน ใช้เวลาแสดงประมาณ 22 นาที ดังนี้
 - Vivace ma non troppo, Adagio espressivo
 - Prestissimo
 - Andante Molto Cantabile ed espressivo
4. Song without Words Op. 19 No. 4 ประพันธ์โดย Felix Mendelssohn ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 3 นาที
5. Song without Words Op. 30 No. 6 ประพันธ์โดย Felix Mendelssohn ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 4 นาที
6. Variations Sérieuses Op. 54 ประพันธ์โดย Felix Mendelssohn ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 12 นาที
7. Alborada del gracioso ประพันธ์โดย Maurice Ravel ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 7 นาที

2. การเตรียมพร้อมการแสดงเดี่ยวเปียโน

1. การคัดเลือกบทเพลง พิจารณาจากความเหมาะสมของบทเพลงที่นำมาศึกษาให้อยู่ในระดับปริญญาบัณฑิต ความสามารถของผู้แสดง เพื่อไม่ให้การแสดงมีความน่าสนใจสำหรับผู้ฟังโดยขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2. การฝึกซ้อม เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการแสดงเดี่ยวเปียโน ผู้แสดงควรบริหารเวลาเพื่อให้มีเวลาซ้อมอย่างเต็มที่
3. การศึกษาและตีความของบทเพลงโดยหาข้อมูลเกี่ยวกับบทเพลงทำความเข้าใจในการวิเคราะห์บทเพลง การแบ่งประโยค การหายใจ การกำหนดเลขนิ้ว เพื่อให้เข้าใจลักษณะของบทเพลงที่ใช้แสดง
4. การเข้าเรียนบทเพลงกับอาจารย์ผู้สอน ผู้แสดงควรเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ควรปรึกษาปัญหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์เพื่อพัฒนาทักษะในการบรรเลง

5. การแก้ไขปัญหาคอและข้อบกพร่องต่าง ๆ เมื่อฝึกซ้อมบทเพลงและเรียนกับอาจารย์ผู้สอน ผู้แสดงพบปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น เลือกใช้นิ้วที่ไม่เหมาะสม เลือกใช้เทคนิคที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น เมื่อพบปัญหาและข้อบกพร่องควรแก้ไขทันที
6. การฝึกซ้อมบทเพลงที่ใช้ในการแสดงเดี่ยวเปียโน ออกแสดงต่อหน้าสาธารณชนบ้างเพื่อให้ผู้แสดงทราบถึงพัฒนาการและข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการแสดง
7. การทำสตูจิบิเตอร์และโปสเตอร์ ผู้แสดงต้องเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับบทเพลงที่ใช้ในการแสดงเดี่ยวเปียโนเพื่อใช้ในการทำสตูจิบิเตอร์
8. การฝึกซ้อมการแสดงเดี่ยวเปียโนทั้งโปรแกรม ณ สถานที่จริงเพื่อให้ผู้แสดงสามารถปรับการเล่นให้เข้ากับสถานที่แห่งนั้นและมีความคุ้นเคย ทำให้ลดความตื่นเต้นในการแสดง

3. วิธีการแสดงเดี่ยวเปียโน

1. ผู้แสดงกำหนดการแสดงและรูปแบบการแสดง
2. ผู้แสดงบรรเลงบทเพลงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ประพันธ์และการตีความของผู้แสดง
3. ผู้แสดงถ่ายทอดอารมณ์และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมตามลำดับรายการการแสดงตั้งแต่ต้นจนจบ
4. ผู้แสดงแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่และการแสดง

4. การแสดงเดี่ยวเปียโน

ผู้แสดงได้แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 30 นาที พักครึ่งการแสดง 15 นาที รวมการแสดงทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยแสดงบทเพลงที่ลำดับไว้ในสตูจิบิเตอร์

5. วัน เวลาและสถานที่แสดง

การแสดงเดี่ยวเปียโนในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 15.30 น. ณ ห้องแสดงดนตรีธงสรวง (Tongsuang's Studio) ตั้งอยู่บนบ้านเลขที่ 54/1 ถนนสุขุมวิทซอย 3

ข้อเสนอแนะ

1. การเตรียมตัวของผู้แสดง
ความสำเร็จในการแสดงการแสดงเดี่ยวเปียโน สิ่งที่สำคัญมากที่สุด คือ การฝึกซ้อม โดยผู้แสดงต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมเพื่อสามารถฝึกซ้อมได้อย่างสม่ำเสมอ การเข้าเรียนและขอคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนเพื่อพัฒนาการด้านเทคนิค ความเข้าใจบทเพลงได้อย่างต่อเนื่อง ผู้แสดงควรพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนการแสดงเพราะจะช่วยให้มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมในการออกแสดง
2. การคัดเลือกบทเพลง
การคัดเลือกบทเพลงให้คำนึงถึงความหลากหลายทางอารมณ์ มาจากยุคสมัยที่แตกต่าง ควรให้บทเพลงสุดท้ายเป็นบทเพลงที่ให้ผู้ฟังประทับใจมากที่สุด
3. การจัดสถานที่และเครื่องดนตรี
ผู้แสดงควรเข้าไปตรวจสอบสถานที่แสดงล่วงหน้า โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพของระบบเสียง เวทีการจัดวางเปียโนและหาเวลาฝึกซ้อมกับเปียโนที่ใช้ในการแสดงเพื่อสร้างความมั่นใจ ความคุ้นเคย ทำให้ผู้แสดงสามารถควบคุมเครื่องดนตรีได้มากขึ้น

4. การเตรียมการและจัดการด้านอื่น ๆ

- ควรติดต่อขอใช้สถานที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน
- ควรเรียนเชิญคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์
- ควรทำการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

- ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร. 2552. *การประพันธ์เพลงร่วมสมัย*. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์.
- ณัชชา พันธุ์เจริญ. 2553. *ทฤษฎีดนตรี*. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์.
- _____. 2552. *พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์*. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เกศกะรัต.
- ปานใจ จุฬาพันธุ์. 2551. *วรรณกรรมเพลงเปียโน 1*. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์.
- _____. 2551. *วรรณกรรมเปียโน 2*. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์.
- ศศิ พงศ์สรายุทธ. 2553. *ดนตรีตะวันตกยุคบาโรกและยุคคลาสสิก*. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ภาษาอังกฤษ

- Clive Brown. 1999. *Classic and Romantic Performing Practice 1750-1900*. London. Oxford University Press.
- David Dubal. 2004. *The Art of the Piano*. New Jersey. Amadeus Press.
- Donald Francis Tovey. 2012. *A Companion to Beethoven's Pianoforte Sonatas*. London. The Associated Board of the Royal Schools of Music.
- Siglind Bruhu. 1997. *Images and Ideas in Modern French Piano Music: The Extra-Musical Subtext in Piano Works by Ravel, Debussy, and Messiaen*. New York. Pendragon Press.
- W. Dean Sutcliffe. 2003. *The Keyboard Sonatas of Domenico Scarlatti*. London. Cambridge University Press.