

การแสดงเดี่ยวเปียโนโดย วันปิยะ กิตติคุณศิริ
A PIANO RECITAL BY WANPIYA KITTIKUNSIRI
วันปิยะ กิตติคุณศิริ*
ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา**

บทคัดย่อ

การแสดงเดี่ยวเปียโนครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเล่นเปียโนของผู้แสดง ทั้งในด้านเทคนิคการเล่นเปียโน การตีความบทเพลง ประสบการณ์จากการจัดการแสดงคอนเสิร์ตนี้ สิ่งต่อมาคือได้ศึกษาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงที่ได้แสดง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของประวัติผู้แต่ง หรือความรู้ในด้านการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีต่างๆในบทเพลง

การแสดงเดี่ยวเปียโนในครั้งนี้ ผู้แสดงได้คัดเลือกบทเพลงทั้งหมด 6 บทเพลง ได้แก่ (1) Piano Sonata in C major, Op.53 ประพันธ์โดย Ludwig van Beethoven (2) Piano Sonata in C major, L.359 ประพันธ์โดย Domenico Scarlatti (3) Piano Sonata in C major, L.104 ประพันธ์โดย Domenico Scarlatti (4) Nocturne in B major, Op.62 No.1 ประพันธ์โดย Frederic Chopin (5) Nocturne in E major, Op.62 No.2 ประพันธ์โดย Frederic Chopin (6) Piano Sonata in A minor, Op.28 ประพันธ์โดย Sergei Prokofiev

การแสดงเดี่ยวเปียโนครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 18.30 ณ ห้องแสดงดนตรีธงสรวง (Tongsuang's Studio) ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 54/1 ถนนสุขุมวิทซอย 3 การแสดงทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 16 นาที รวมพักครึ่งการแสดง

คำสำคัญ: การแสดงเดี่ยวเปียโน/การแสดงเปียโน/วันปิยะ กิตติคุณศิริ

Abstract

This solo piano recital aims not only to develop, enhance and illustrate individual's talent, but also to nurture the true pianist potential. These are showcased in the deep and intricate techniques through an elaborated repertoire. Experiences gained from this recital were culminated from hours of background studies, ranging from the biography, personal characteristics of the author to the very single minute detail of theoretical analyses of their works.

For this recital, the performer selects 6 songs as follows: (1) Piano Sonata in C major, Op.53 by Ludwig van Beethoven (2) Piano Sonata in C major, L.359 by Domenico Scarlatti (3) Piano Sonata in C major, L.104 by Domenico Scarlatti (4) Nocturne in B major, Op.62 No.1 by Frederic Chopin (5) Nocturne in E major, Op.62 No.2 by Frederic Chopin (6) Piano Sonata in A minor, Op.28 by Sergei Prokofiev

The solo piano recital took place at the Tongsuang's Studio, 54/1 Sukhumvitsoi 3 on Tuesday, 21st April, 2015 at 6.30 p.m. The approximate time of the vocal recital is one hour and ten minutes including interval.

Keywords: A Piano Recital/ Piano Recital/ Wanpiya Kittikunsiri

* นิสิตระดับมหาบัณฑิต ศิลปะกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาดุริยางคศิลป์ สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Wanpiya.Ki@student.chula.ac.th

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

บทนำ

การแสดงเดี่ยวเปียโนครั้งนี้ ผู้แสดงได้เลือกบทเพลงจากต่างยุค ต่างลักษณะของแต่ละบทเพลงกัน เพื่อให้การแสดงครั้งนี้ มีความสมดุลกันมากที่สุด ไม่เน้นหนักไปทางด้านใดด้านหนึ่ง โดยมีทั้งหมด 4 ยุค คือ บาร็อก ยุคคลาสสิก และยุคโรแมนติก โดยแต่ละบทเพลงมีเทคนิคในการเล่น การแสดงออกทางด้านอารมณ์ รวมไปถึงด้านรูปแบบการประพันธ์ที่แตกต่างกันออกไป แต่คงไว้ซึ่งระดับความยากให้เหมาะสมกับการบรรเลงในระดับบัณฑิตศึกษา

วัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัย

1. ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาศักยภาพในการบรรเลงเดี่ยวเปียโน ในด้านเทคนิคการบรรเลงบทเพลง และการตีความบทเพลง
2. ศึกษาและพัฒนาด้านการแสดงต่อหน้าสาธารณชน
3. ศึกษาและเรียนรู้ถึงลักษณะการประพันธ์เพลงของผู้แต่งที่แตกต่างกัน
4. รวบรวมข้อมูลของบทเพลงที่ใช้ในการแสดงเดี่ยว มาวิเคราะห์อย่างละเอียด เช่น ประวัติของผู้ประพันธ์ ประวัติของบทเพลง เทคนิคการซ้อม วิธีการซ้อม และการตีความเพลง แล้วจัดทำเป็นวิทยานิพนธ์

วิธีดำเนินการวิจัย

ในการเตรียมพร้อมด้านร่างกาย ผู้เล่นจะออกกำลังกายสม่ำเสมอหลังหรือก่อนการซ้อม เพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย ของกล้ามเนื้อ เนื่องจากการซ้อมต้องนั่งท่าเดิมอยู่เป็นเวลานาน อีกทั้งการออกกำลังกายสลับกับการซ้อม ทำให้ร่างกายมีพลังและสดชื่นกว่าซ้อมต่อกันเป็นเวลานานๆ อีกทั้งการฝึกซ้อมควรทำอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายในการซ้อมแต่ละครั้ง เพื่อให้มีคุณภาพทุกครั้งในการซ้อม และควรแสดงให้อาจารย์ผู้สอนได้รับฟัง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่เป็นปัญหาของการซ้อมแต่ละบทเพลง

ทางด้านจิตใจเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการเตรียมตัว เนื่องจากเราจะคุมตัวเองได้ยากในเวลาก่อนการแสดง เพราะเราจะรู้สึกตื่นเต้น เครียด กัดดัน และบางทีเมื่อตื่นเต้นมากๆผู้แสดงอาจเกิดอาการง่วงหรือลืมนोटเพลงที่จะเล่นได้ สิ่งที่คุณแสดงต้องทำคือ ให้แสดงบทเพลงที่จะแสดงต่อหน้าผู้ชมหลายๆครั้งในสถานที่แสดงจริง เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย และพยายามสร้างความมั่นใจว่าผู้แสดงจะต้องทำได้ สนุกกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างการแสดง ต้องแสดงต่อไปให้จบ เพราะการแสดงเดี่ยวเปียโนนั้น ผู้แสดงจะไม่รู้เลยว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรบ้างเวลาแสดง แม้เราจะซ้อมมามากพอแล้วก็ตาม

เมื่อผู้แสดงพร้อมในทุกๆด้านแล้ว เริ่มมีการกำหนดวัน เวลา และสถานที่แสดงล่วงหน้าประมาณ 1-2 เดือน พร้อมทั้งทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และสูจิบัตรการแสดง

ผลการวิจัย

การเตรียมสำหรับการแสดงเดี่ยวเปียโน ส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาานเพื่อให้เกิดความพร้อมในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความจำ เทคนิค ความเร็ว ร่างกาย อารมณ์ต่อบทเพลง และที่สำคัญคือจิตใจ โดยผู้แสดงได้คัดเลือกเพลงที่ใช้ในการแสดงไว้จำนวน 6 เพลง โดยการแสดงเดี่ยวเปียโนในครั้งนี้ ผู้แสดงจะคัดเลือกบทเพลงจากความชอบส่วนตัวของผู้แสดง แต่ให้มีความหลากหลายทางด้านอารมณ์ของแต่ละบทเพลงที่จะแสดง เพื่อให้เกิดความสมดุลกันของบทเพลงในการแสดงเดี่ยวเปียโนครั้งนี้ ในการแสดงได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยใช้ระยะเวลาการแสดงรวมประมาณ 1 ชั่วโมง 16 นาที

รายการแสดงประกอบด้วยบทเพลงดังต่อไปนี้

1. Piano Sonata in C major, Op.53 ประพันธ์โดย Ludwig van Beethoven

บทเพลงจากยุคคลาสสิก

ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 30 นาที

จบบทเพลงที่ 1 มีการพักการแสดง 15 นาที

2. Piano Sonata in C major, L.359 ประพันธ์โดย Domenico Scarlatti

บทเพลงจากยุคบาโรก

ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 2.30 นาที

3. Piano Sonata in C major, L.104 ประพันธ์โดย Domenico Scarlatti

บทเพลงจากยุคบาโรก

ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 5 นาที

4. Nocturne in B major, Op.62 No.1 ประพันธ์โดย Frederic Chopin

บทเพลงจากยุคโรแมนติก

ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 8 นาที

5. Nocturne in E major, Op.62 No.2 ประพันธ์โดย Frederic Chopin

บทเพลงจากยุคโรแมนติก

ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 6.30 นาที

6. Piano Sonata in A minor, Op.28 ประพันธ์โดย Sergei Prokofiev

บทเพลงจากยุคศตวรรษที่ 20

ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 9 นาที

ผลสรุปการดำเนินการวิเคราะห์ / อภิปรายผล

การแสดงเดี่ยวเปียโนและวิทยานิพนธ์การแสดงเดี่ยวเปียโนฉบับนี้ ผู้แสดงได้ตั้งใจในการฝึกซ้อมเป็นระยะเวลานาน เพื่อให้การแสดงออกมาดีที่สุด รวมถึงได้ศึกษาหาความรู้ด้านของทฤษฎีต่างๆในบทเพลงที่ผู้แสดงเล่นเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในด้านการจัดคอนเสิร์ตของตนเอง การติดต่อฝ่ายสถานที่ และจัดทำสูจิบัตร ซึ่งการทำงานครั้งนี้ เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและสามารถนำประสบการณ์เหล่านี้ไปต่อยอดในด้านดนตรีต่อไปได้

ข้อเสนอแนะ

1. การคัดเลือกเพลงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะความสมดุลของการแสดงทั้งหมด ความถนัด และความสามารถของผู้แสดง เนื่องจากแต่ละเพลงก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่คุณแสดงอาจถนัดมากกว่าบางบทเพลง หากผู้แสดงเลือกเพลงที่ถนัด ชอบ ก็จะทำให้การซ้อมมีคุณภาพมากกว่าเลือกเพลงที่ไม่ชอบ อีกทั้งหากเรื่องเพลงที่ยากเกินไป อาจทำให้เล่นหรือไม่เข้าใจบทเพลงได้ดีพอ การแสดงออกมาจะไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น
2. ผู้แสดงควรมีสติในการแสดง พยายามควบคุมสมาธิและความตื่นเต้นให้ได้
3. ผู้แสดงต้องจัดเวลาการซ้อมตั้งแต่แรกๆ เพื่อให้การซ้อมเป็นไปอย่างไม่เร่งรีบเมื่อใกล้ถึงวันแสดง เพราะถ้าผู้แสดงสามารถซ้อมเพลงและจำได้ก่อนหน้าวันแสดงระยะหนึ่ง จะทำให้ผู้แสดงเคยชิน และมีความมั่นใจที่จะแสดงบทเพลงนั้นๆได้ ทำให้ไม่เกิดความกังวลในขณะที่แสดงจริง
4. การเตรียมสถานที่จัดการแสดง ควรเป็นที่ที่มีเปียโนที่ดี สะดวกต่อการเดินทางสำหรับผู้ฟัง อีกทั้งควรมีการเช็คสภาพของเปียโนที่ใช้แสดง และที่สำคัญที่สุดคือ การฝึกซ้อมกับเปียโนที่จะใช้ในการแสดงจริง จะทำให้เกิดความคุ้นเคยกับเปียโน เพื่อทราบความหนักเบาของคีย์

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

- ณัชชา โสคติยานุรักษ์. 2547. *พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์ (ฉบับปรับปรุง)*. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ปานใจ จุฬาพันธุ์. 2551. *วรรณกรรมเพลงเปียโน 1*. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- _____. 2551. *วรรณกรรมเพลงเปียโน 2*. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ภาษาอังกฤษ

- Wikipedia. 2015. "Piano Sonata No.3 (Prokofiev)". <http://en.wikiquote.org>. Retrieved January 3, 2015 ([http://en.wikiquote.org/wiki/Piano_Sonata_No._3_\(Prokofiev\)](http://en.wikiquote.org/wiki/Piano_Sonata_No._3_(Prokofiev))).
- Wikipedia. 2015. "Nocturnes, Op.62 (Chopin)". <http://en.wikiquote.org>. Retrieved January 3, 2015 ([http://en.wikipedia.org/wiki/Nocturnes,_Op._62_\(Chopin\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Nocturnes,_Op._62_(Chopin))).
- Wikipedia. 2015. "Piano Sonata No.21 (Beethoven)". <http://en.wikiquote.org>. Retrieved January 3, 2015 ([http://en.wikipedia.org/wiki/Piano_Sonata_No._21_\(Beethoven\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Piano_Sonata_No._21_(Beethoven))).