

การแสดงเดี่ยวเปียโนโดย ปัญญวุฒิ ชูช่วย
A PIANO RECITAL BY PANYAWUT CHOOCHUAI

ปัญญวุฒิ ชูช่วย*
ธงสรอง อิศรางกูร ณ อยุธยา**

บทคัดย่อ

การแสดงเดี่ยวเปียโนในมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการบรรเลงเปียโน โดยการแสดงในครั้งนี้ ผู้แสดงได้คัดเลือกบทประพันธ์สำหรับการแสดงเดี่ยวเปียโนจากยุคสมัยที่ต่างกัน ซึ่งเป็นบทเพลงมาตรฐาน ที่ใช้ในการบรรเลงในระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก ผู้แสดงได้ศึกษาบทประพันธ์ในด้าน ประวัติของผู้ประพันธ์ การวิเคราะห์บทประพันธ์ การวางแผนฝึกซ้อม การถ่ายทอดอารมณ์ผ่านการบรรเลง รวมถึงการพัฒนาทักษะการบรรเลง

ในการแสดงครั้งนี้ผู้แสดงได้ทำการคัดเลือกบทประพันธ์ทั้งหมด 5 บท ดังนี้ (1) Toccata in G major, BWV 916 ประพันธ์โดย Johann Sebastian Bach (2) Piano Sonata in A major, Op.101 ประพันธ์โดย Ludwig van Beethoven (3) Mazurka in A minor, Op.59 No.1 ประพันธ์โดย Frederic Chopin (4) Ballade in A-flat major, Op.47 ประพันธ์โดย Frederic Chopin (5) Piano Sonata in F minor, Op.1 ประพันธ์โดย Sergei Prokofiev

การแสดงเดี่ยวเปียโนในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแสดง ดนตรีธงสรอง โดยการแสดงแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ในระยะเวลาในการแสดงทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที รวมพักครึ่งการแสดง

คำสำคัญ: การแสดงเดี่ยวเปียโน / การแสดงเปียโน / ปัญญวุฒิ ชูช่วย

Abstract

This piano recital aims to develop the performer's piano performance ability. The performer chooses the classical music pieces composed for piano from different periods. These pieces were included in the standard repertoire and were used in worldwide graduate studies. They contain various musical forms and techniques. The performer had studied history of composers, form and analysis, practical methods, music interpretation and the development of performance ability.

The program in the recital included with six pieces, as follows: (1) Toccata in G major, BWV 916 by Johann Sebastian Bach (2) Piano Sonata in A major, Op.101 by Ludwig van Beethoven (3) Mazurka in A minor, Op.59 No.1 by Frederic Chopin (4) Ballade in A-flat major, Op.47 by Frederic Chopin (5) Piano Sonata in F minor, Op.1 by Sergei Prokofiev

The piano recital took place at the Tongsuang's Studio on Tuesday 21st April, 2015 at 1.30 p.m. The approximate time of the recital is one hour and fifteen minutes with an interval included

KEYWORDS: A PIANO RECITAL / PIANO RECITAL / PANYAWUT CHOOCHUAI

* นิสิตระดับมหาบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาดุริยางคศิลป์ สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Panyawut.C@student.chula.ac.th

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

บทนำ

การพัฒนาทักษะด้านการบรรเลงเปียโนคลาสสิกในระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องศึกษาและพัฒนา องค์ความรู้ให้ครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งด้านการวิเคราะห์บทประพันธ์ การวางแผนฝึกซ้อม รวมถึงการพัฒนาความสามารถด้านเทคนิคการบรรเลง จนสามารถนำออกแสดงในรูปแบบของการแสดงเดี่ยวได้ โดยการแสดง ในครั้งนี้ผู้แสดงได้คัดเลือกบทประพันธ์สำหรับการแสดงเดี่ยวเปียโนจากยุคสมัยที่แตกต่างกันซึ่งเป็นบทประพันธ์ มาตรฐานที่ใช้ในการบรรเลงในระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก การแสดงเดี่ยวเปียโนเป็น การแสดงผลสัมฤทธิ์จากการศึกษาบทเพลงในแง่ต่างๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยในแต่ละบทเพลงจะมีลักษณะที่ แตกต่างกันไป ทั้งในรูปแบบที่ใช้ในการประพันธ์ และเทคนิคในการบรรเลง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการแสดง เดี่ยวเพราะเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ผู้แสดงได้ค้นพบ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังและผู้สนใจจะนำไปศึกษา ต่อไป

วัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัย

ผู้แสดงมีวัตถุประสงค์หลักในการแสดง ดังนี้

1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการพัฒนาทักษะการบรรเลงเปียโนคลาสสิก
2. เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์บทเพลงมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษาจากยุคสมัยต่างๆ ทั้งด้าน รูปแบบการประพันธ์และรูปแบบการบรรเลง
3. เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคต่างๆ ในการบรรเลงเปียโนคลาสสิก
4. เพื่อศึกษาการจัดการแสดงเดี่ยวเปียโนคลาสสิก
5. เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการแสดงเดี่ยวเปียโนคลาสสิกให้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึง ผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีดำเนินการวิจัย

1. คัดเลือกบทประพันธ์ที่จะใช้ในการแสดงและขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับผู้แสดงเป็นหลัก
2. เลือกใช้โน้ตเพลงจากสำนักพิมพ์ที่น่าเชื่อถือเพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญในการศึกษาบทประพันธ์
3. ฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอและกำหนดเป้าหมายในการฝึกซ้อมแต่ละครั้ง
4. ศึกษาบทประพันธ์ที่จะใช้แสดงกับอาจารย์ผู้สอน
5. แก้ไขปัญหาที่ทำให้การบรรเลงไม่สมบูรณ์
6. ศึกษาบทประพันธ์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
7. กำหนดวัน เวลาและสถานที่การแสดง
8. ประชาสัมพันธ์การแสดงโดยจัดทำโปสเตอร์และสูจิบัตร
9. เลือกใช้เปียโนสำหรับการแสดง
10. ฝึกซ้อม ณ สถานที่แสดงจริง
11. วิเคราะห์ผลการวิจัยและจัดทำเป็นรูปเล่ม

ผลการวิจัย

ผู้แสดงได้คัดเลือกบทเพลงประพันธ์สำหรับเปียโนจากยุคสมัยต่างๆ ทั้งหมด 5 เพลง โดยพิจารณาจากความยากง่ายที่เหมาะสมกับระดับบัณฑิตศึกษา ความสามารถในการบรรเลงของผู้แสดง ความชอบส่วนบุคคล รวมถึงความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการแสดง การแสดงแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกบรรเลง 2 บทเพลง ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 30 นาที พักครึ่งการแสดง 15 นาที และช่วงที่สองของการแสดงบรรเลง 3 บทเพลง ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 30 นาที รวมเวลาที่ใช้แสดงทั้งหมดประมาณ 75 นาที

รายการแสดงประกอบด้วยบทประพันธ์ ดังต่อไปนี้

1. Toccata in G major, BWV 916 ประพันธ์โดย Johann Sebastian Bach
บทประพันธ์จากยุคบาโรก
ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 8 นาที
2. Piano Sonata in A major, Op.101 ประพันธ์โดย Ludwig van Beethoven
บทประพันธ์จากยุคคลาสสิก
ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 22 นาที

หลังจบบทเพลงที่ 2 มีการพักการแสดง 15 นาที

3. Mazurka in A minor, Op.59 No.1 ประพันธ์โดย Frederic Chopin
บทประพันธ์จากยุคโรแมนติก
ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 5 นาที
4. Ballade in A-flat major, Op.47 ประพันธ์โดย Frederic Chopin
บทประพันธ์จากยุคโรแมนติก
ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 13 นาที
5. Piano Sonata in F minor, Op.1 ประพันธ์โดย Sergei Prokofiev
บทประพันธ์จากยุคศตวรรษที่ยี่สิบ
ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 12 นาที

ผลสรุปการดำเนินการวิเคราะห์ / อภิปรายผล

การแสดงเดี่ยวเปียโนนี้ ผู้แสดงได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาสนับสนุนการแสดง ทั้งด้านการศึกษา ด้านประวัติและเนื้อหาของบทเพลง ประวัติของผู้ประพันธ์และผลงานอื่นๆ เนื้อหาทั่วไปเกี่ยวกับบทเพลง ที่แสดง การทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทเพลง การศึกษาด้านทฤษฎีและสังคีตลักษณ์ของบทเพลง การวิเคราะห์ ความคิดของผู้ประพันธ์ แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือการฝึกซ้อม หากไม่มีการวางแผนการฝึกซ้อมและลงมือฝึกซ้อมตามแผนที่ได้วางไว้ ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือการแสดงจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลย ดังนั้นการค้นคว้าหาข้อมูลดังกล่าวก็จะสูญเปล่า นอกเหนือจากการฝึกซ้อมบทเพลงที่จะแสดงแล้ว การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ จากผู้อื่นถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้ผู้แสดงได้มีความคิดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น การเพิ่มประสบการณ์ต่างๆ อาจกระทำได้หลายวิธี ซึ่งวิธีที่ผู้แสดงปฏิบัติเป็นประจำได้แก่ การฟังจากสื่อบันทึกต่างๆ พุดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและยอมรับในคำวิจารณ์เพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากการฟังและเปรียบเทียบดังกล่าวแล้ว ผู้แสดงยังศึกษาจากด้านอื่นๆ เช่น การไปฟังการแสดงคอนเสิร์ตที่หลากหลาย การสังเกตการณ์ การเตรียมการแสดง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากผู้แสดงคนอื่นๆ โดยมีจุดประสงค์หลักคือ ต้องการให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจ และได้รับฟังดนตรีที่ผู้แสดงได้นำเสนออย่างมีอรรถรส

ข้อเสนอแนะ

ในวันแสดง ผู้แสดงต้องมีการเตรียมตัว และข้อควรคำนึงในการแสดงดังนี้

1. ควรอบอุ่นนิ้วมือ และร่างกาย ให้ตื่นตัวให้พร้อมก่อนการแสดง
2. ก่อนการแสดงควรไปซ้อมที่สถานที่แสดงจริงก่อน เพื่อสามารถวางแผนด้านระบบเสียงของห้องแสดงได้
3. ผู้แสดงต้องฝึกซ้อมด้วยสมาธิก่อนการแสดง ซึ่งเป็นการจำลองการแสดงล่วงหน้า โดยผู้แสดง ต้องทำสมาธิและจำลองเหตุการณ์การแสดงตั้งแต่เริ่มต้นแสดงจนถึงจบการแสดงโดยปราศจาก การเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆ วิธีฝึกซ้อมด้วยสมาธินี้ ช่วยให้ผู้แสดงเกิดความมั่นใจ และสามารถจดจำบทเพลงได้ทั้งหมด อีกทั้งยังสามารถช่วยลดความประหม่าได้อีกด้วย
4. บุคลิกในการแสดงถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้ผู้แสดงสื่อสารกับผู้ชมได้เป็นอย่างดี ทั้งยังช่วยเสริมช่วง สำคัญๆของบทเพลง เช่น ช่วง ดัง-เบา ช่วงอ่อนหวานไพเราะ ช่วงสนุกสนาน เป็นต้น
5. ความประหม่าหรือความตื่นเต้นในการแสดงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นการลดอาการประหม่าที่ดีที่สุดคือการเตรียมความพร้อมในการแสดงและการฝึกซ้อมที่มี ประสิทธิภาพให้ดีที่สุด

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

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

ภาษาอังกฤษ

- Boris Berman. 2008. *Prokofiev's Piano Sonatas*. United states : Yale University Press.
- Harding, H. A. 1901. *ANALYSIS OF FORM IN BEETHOVEN'S SONATAS*. England : Borrough Green, Kent : Novello,
- Jana Krajciová. *A STUDY OF J. S. BACH'S TOCCATA BWV 916; L. VAN BEETHOVEN'S SONATA OP. 31, NO. 3; F. CHOPIN'S BALLADE, OP. 52; L. JANÁČEK'S IN THE MISTS: I, III; AND S. PROKOFIEV'S SONATA, OP. 28: HISTORICAL, THEORETICAL, STYLISTIC AND PEDAGOGICAL IMPLICATIONS*. Master's Thesis, Department of Music College of Arts and Sciences, Faculty of Art and Sciences, Kansas State University, 2012.