

การแสดงขับร้อง โดย ลลิตา ลัดดาภิรมย์ A VOCAL RECITAL BY LALIDA LADDAKLOM

ลลิตา ลัดดาภิรมย์*
ดวงใจ ทิวทอง**

บทคัดย่อ

การแสดงขับร้องเดี่ยวในครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแสดงของผู้ขับร้อง ในด้านวิธีการปฏิบัติการขับร้องเดี่ยว การวิเคราะห์บทเพลง ศึกษาประวัติเพลงในยุคต่าง ๆ รวมถึงผู้ประพันธ์เพลง เพื่อให้เข้าใจถึงบริบททางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมทางดนตรีของบทเพลงในยุคสมัยนั้น รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีโดยมีเสียงร้องเป็นสื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของผู้ประพันธ์เพื่อนำมาเรียบเรียงอย่างมีศิลปะ นอกจากนี้ทำให้ผู้แสดงได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการดำเนินการจัดแสดง ตั้งแต่การเตรียมตัวการแสดง การฝึกซ้อม การประสานงานและการจัดเตรียมสถานที่ การแสดงการขับร้องในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ผลงานเพลงขับร้องคลาสสิกให้แก่ผู้ที่สนใจ

การแสดงขับร้องเดี่ยวในครั้งนี้ผู้แสดงได้คัดเลือกบทเพลงขับร้อง 6 บทเพลงจากนักประพันธ์ 3 คนจากยุคโรแมนติก และยุคศตวรรษที่ยี่สิบ ได้แก่ (1) La Promessa ประพันธ์โดย Gioachino Rossini (2) Il Rimprovero ประพันธ์โดย Gioachino Rossini (3) L'invito ประพันธ์โดย Gioachino Rossini (4) La gita in gondola ประพันธ์โดย Gioachino Rossini (5) Der Hirt auf dem Felsen ประพันธ์โดย Franz Schubert (6) Knoxville: Summer of 1915 ประพันธ์โดย Samuel Barber

การแสดงขับร้องเดี่ยวจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแสดงดนตรีธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 54/1 สุขุมวิท 3 กรุงเทพมหานคร การแสดงทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที รวมพักครึ่งการแสดง

คำสำคัญ: การแสดงขับร้องเดี่ยว / ลลิตา ลัดดาภิรมย์

Abstract

This vocal recital is aimed at developing the vocalist's potential in respect to the process of solo vocal performance, musical analysis of compositions, history of music from different periods and composers in order to understand the contexts of societies, culture, music of that period as well as the musical compositions delivered by the vocal to represent the compositions' thoughts and feelings artistically. Furthermore, another benefit was to make the performers learn about the procedures of the show arrangement starting from preparation, rehearsal, coordination and venue preparation. This vocal recital is held so as to spread the musical compositions of classical vocal towards those who are interested. For this solo vocal performance, the performer chose 6 compositions composed by 3 composers from the romantic period and the 20-century period as follows: (1) La Promessa composed by Gioachino Rossini, (2) Il Rimprovero composed by Gioachino Rossini, (3) L'invite composed by Gioachino Rossini, (4) La gita in gondola composed by Gioachino Rossini, (5) Der Hirt auf dem Felsen composed by Franz Schubert and (6) Knoxville: Summer of 1915 composed by Samuel Barber. The solo vocal performance took place on 24 April 2017 at 1 p.m. at Tongsuang's Studio locating at 54/1 Sukhumvit Soi 3 Bangkok. The duration of the performance is approximately 1.10 hours including an intermission.

Keywords: Vocal Recital / Lalida Laddaklom

* นิสิตระดับปริญญาโทบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, lady17728@gmail.com

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

บทนำ

การขับร้องเดี่ยวเป็นทักษะทางดนตรีที่สำคัญและเป็นการสร้างสรรค์ทางดนตรีวิธีหนึ่ง เป็นศาสตร์ความรู้ทางดนตรีที่มีประโยชน์ที่สามารถพัฒนาได้ตลอดเวลา ในการเรียนขับร้องเดี่ยวมีกระบวนการฝึกฝนเป็นขั้นตอนและหลากหลายวิธีการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสรีระตามธรรมชาติของแต่ละบุคคล มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป การศึกษาการขับร้องเดี่ยวในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้เรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเสียงร้องของตนเอง เพื่อพัฒนาเทคนิคในการขับร้อง ศึกษาประวัติผู้ประพันธ์ คติวิเคราะห์ลักษณะบทประพันธ์ให้เข้าถึงบริบททางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมทางดนตรีของบทเพลงในยุคสมัยนั้น เพื่อให้ผู้ศึกษาตระหนักถึงจุดมุ่งหมาย ความสำคัญของบทเพลง โดยมีเสียงร้องเป็นสื่อถ่ายทอดความอารมณ์ในบทเพลง ตามความคิดและจินตนาการที่งดงามของผู้ประพันธ์ อันประกอบด้วยความหลากหลายของการดำเนินจังหวะ การสอดประสานทำนอง แล้วนำมาร้อยเรียงผ่านความไพเราะของบทกวีหรือคำร้องอย่างมีศิลปะ การแสดงขับร้องเดี่ยวที่มีคุณภาพต้องเข้าใจถึงสภาวะรอบตัวของสถานที่การแสดงเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการแสดง แต่ละวิธีมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเพื่อให้ผู้เรียนคำนึงถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการแสดงเดี่ยว ทำให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้ฟังได้สัมผัสถึงความงามของบทร้องอันไพเราะที่แสดงออกถึงความรู้สึกต่าง ๆ

สิ่งสำคัญอีกประการคือ การคัดสรรบทเพลงให้เหมาะสมกับรายการการแสดง ทำให้การปฏิบัติเกิดความสมดุลและมีคุณภาพ การนำเสนอบทเพลงต้องคำนึงถึงลำดับเหตุการณ์ ยุคสมัย โครงสร้าง และความน่าสนใจของบทเพลงซึ่งอาจมาจากการกล่าวอ้างถึงวัฒนธรรมประเพณี เพลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพลงที่เกี่ยวข้องในงานพิธี บทเพลงบรรยายเรื่องราวที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึก การคัดสรรจะไม่มุ่งเน้นบทเพลงที่ฟังยากจนเกินไป บทเพลงที่มีความซับซ้อนเต็มไปด้วยอารมณ์ที่รุนแรง หากเป็นเช่นนั้นแล้วการแสดงอาจไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ไม่สามารถเข้าถึงผู้ฟังให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้งและรับรู้ในอารมณ์ของบทเพลง เพราะผู้ฟังดนตรีคือ ผู้ที่พร้อมจะรับกระแสเสียงที่ผู้ขับร้องเปล่งออกมาโดยผ่านการตีความหมายอย่างละเอียดลออ ชัดเจนในการแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อทำการแสดงได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองในการแสดงเดี่ยวให้ก้าวหน้าต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการขับร้อง
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวรรณกรรมเพลงร้องต่อสาธารณชนให้เป็นที่รู้จัก
3. เพื่อให้มีความหลากหลายในลักษณะของดนตรีในแต่ละยุคสมัย
4. เพื่อให้เกิดทักษะในการขับร้องร่วมกับเครื่องดนตรีที่เล่นประกอบ โดยคำนึงถึงทำนอง จังหวะและรูปแบบของเพลง
5. เพื่อให้ผู้เรียนคำนึงถึงสิ่งสำคัญที่แท้จริงของการแสดงเดี่ยว
6. เพื่อรวบรวมบทเพลงทั้งหมดในการแสดง รวมไปถึงประวัติผู้ประพันธ์ ประวัติของบทเพลง เทคนิคในการขับร้อง การวิเคราะห์บทเพลงแล้วนำมาจัดทำเป็นวิทยานิพนธ์

ขอบเขตงานวิจัย

ผู้แสดงได้กำหนดขอบเขตการแสดงขับร้องเดี่ยว ดังนี้

1. พิจารณาคัดเลือกบทเพลงที่ใช้ในการแสดงขับร้องเดี่ยวโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน

2. ศึกษาบทเพลงที่จะทำการแสดงกับอาจารย์ผู้สอน และเข้าเรียนซ้ำร้องอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3. ผู้แสดงต้องทำการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดเนื้อหาและวิธีการฝึกซ้อม
4. ผู้แสดงควรศึกษาประวัติของผู้ประพันธ์ บทประพันธ์และแนวความคิดเพื่อนำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
5. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน
6. จัดทำสูจิบัตร โปสเตอร์และประชาสัมพันธ์การแสดง

วิธีดำเนินการวิจัย

1. คัดเลือกบทเพลงสำหรับการแสดง
2. ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำวิชาทักษะดนตรีเกี่ยวกับบทเพลงที่ใช้ในการแสดง
3. ศึกษาบทเพลงที่จะแสดงกับรองศาสตราจารย์ดวงใจ ทิวทอง
4. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับบทเพลงที่ใช้แสดง
5. เตรียมความพร้อมด้านสมรรถภาพทางร่างกายเพื่อการแสดง
6. กำหนดวัน เวลา และสถานที่แสดง
7. ฝึกซ้อมบทเพลง และร่วมฝึกซ้อมร่วมกับนักเปียโน
8. ทำสูจิบัตรสำหรับการแสดง
9. วางแผน พิจารณา และแก้ไขปรับปรุง
10. จัดการฝึกซ้อม ณ สถานที่จัดแสดงร่วมกับนักเปียโนที่จะใช้ในการแสดงจริง
11. ปรับเสียงและตรวจสอบภาพเปียโนที่จะใช้แสดงโดยผู้เชี่ยวชาญช่างเทคนิคด้านเปียโน
12. จัดพิมพ์และนำเสนอผลงานเป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์

ผลการวิจัย

1. ได้แสดงศักยภาพในการขับร้องเดี่ยวสู่สาธารณชน
2. ได้ศึกษาเรียนรู้เทคนิคในด้านการขับร้องบทเพลงในแต่ละยุคสมัย มีความแตกต่างด้านภาษาและรูปแบบของบทเพลง
3. ศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้งในด้านประวัติผู้ประพันธ์ วิเคราะห์บทเพลงและวรรณกรรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทเพลงและการแสดงออกมาอย่างสมบูรณ์
4. เรียนรู้วิธีการจัดแสดงคอนเสิร์ตได้อย่างถูกต้อง โดยคำนึงถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการแสดง ตั้งแต่การคัดเลือกบทเพลง วิธีการซ้อม กสนติดต่อประสานงานกับบุคลากร การจัดหาทุนในการจัดแสดง ช่วงเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อความสะดวกต่อผู้เข้าชม
5. สามารถนำผลงานของผู้แสดงมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สามารถนำมาอ้างอิงในส่วนของการศึกษาดนตรี

ผลสรุปการดำเนินการวิเคราะห์

1. การคัดเลือกบทเพลง

ในการคัดเลือกบทเพลงสิ่งสำคัญมากที่สุดคือ ดุลยภาพ กล่าวคือ ความกลมกลืนความพอเหมาะพอดีของสัดส่วนการแสดงทั้งหมดและศักยภาพของผู้แสดง แต่ละบทเพลงมีความแตกต่างกันในด้านการประพันธ์

เทคนิคในการร้อง ยุคสมัย ภาษาและการสื่อสารทางด้านอารมณ์เพลง ผู้แสดงจะต้องจัดองค์ประกอบของรายละเอียดการแสดงให้สมดุล จัดเรียงบทเพลงโดยให้อารมณ์ความรู้สึกของแต่ละบทเพลงมีความแตกต่างกันออกไป สร้างความซาบซึ้งในอารมณ์ความรู้สึก เป็นสุนทรียศาสตร์ที่แสดงในรูปแบบการขับร้องเพื่อมอบให้กับผู้ฟัง “การศึกษาทำความเข้าใจให้เข้าถึงองค์ประกอบดนตรีเหล่านี้อย่างถ่องแท้ และการรับรู้ในเชิงคุณภาพ ความไพเราะของโสตศิลป์ ย่อมทำให้ผู้ฟังเพลงได้รับสุนทรียประสบการณ์อย่างพร้อมสมบูรณ์ อันเป็นความเอื้ออัมเปี่ยมล้ำ ตราตรึงประทับในความรู้สึกของผู้รับอย่างสุดพรรณนา” (ณรุทธ์ สุทธจิตต์ 2554:71)

ผู้แสดงได้คัดเลือกบทเพลงที่ใช้ในการแสดง จำนวน 6 บทเพลง โดยการแสดงขับร้องเดี่ยวในครั้งนี้ ผู้แสดงได้คัดเลือกบทเพลงโดยพิจารณาจากความเหมาะสมทางด้านเทคนิคของบทเพลง การแสดงออกทางอารมณ์ บทกวี ความชอบส่วนบุคคลและคุณค่าของบทประพันธ์ รวมไปถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการแสดง โดยการแสดงในครั้งนี้ผู้แสดงแบ่งออกเป็น 2 ช่วงโดยใช้ระยะเวลาทั้งหมด 1 ชั่วโมง 10 นาที

รายการแสดงประกอบด้วยบทเพลง ดังต่อไปนี้

1. La Promessa ประพันธ์โดย Gioachino Rossini
2. Il Rimpovero ประพันธ์โดย Gioachino Rossini
3. L'invito ประพันธ์โดย Gioachino Rossini
4. La gita in gondola ประพันธ์โดย Gioachino Rossini
5. Der Hirt auf dem Felsen ประพันธ์โดย Franz Schubert

จบบทเพลงที่ 5 มีการพักการแสดง 15 นาที

6. Knoxville: Summer of 1915 ประพันธ์โดย Samuel Barber ใช้เวลาในการแสดงรวมทั้งหมดประมาณ 70 นาที

ผลงานของ Rossini ถูกตีพิมพ์ในปี 1835 ภายใต้ชื่อ "Soirees Musicales" เป็นบทประพันธ์ที่มีความประณีตผู้รับฟังจะเพลิดเพลินไปกับการสร้างสรรค์เสียงที่เต็มไปด้วยความเฉลียวฉลาดสง่างามและเสน่ห์ รวมถึงการเสียดสีและการเยาะเย้ย มีบทกวีที่ยอดเยี่ยมซึ่งได้รับการประพันธ์จากผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุด นั่นคือ Pietro Metastasio และ Carlo Pepoli และบทกวีจินตนาการกระตุ้นให้ Rossini สร้างสรรค์ผลงานอันล้ำค่ามาประดับไว้อย่างสวยงาม บทเพลงให้สนุกสนานในชุดเพลงที่สดชื่นและร่าเริงนี้ บทเพลงที่น่าเสนอได้แก่ บทเพลงชุด Soirée Musicales (Musical Evenings) มีทั้งหมด 12 เพลง ประกอบด้วยบทเพลงร้องเดี่ยว 8 บทเพลง และบทเพลงร้องคู่ 4 บทเพลง ในชุดเพลงนี้จะมีเปียโนเล่นประกอบ

บทเพลง La Promessa เป็นบทเพลงที่มีแนวขับร้องและแนวเปียโนที่สวยงาม แนวทำนองการขับร้องต้องแสดงความสามารถอย่างสูง เนื่องจากบทเพลงมีลักษณะแนวทำนองที่รวดเร็ว กระชับ สร้างความโดดเด่นในบทเพลงด้วยการใช้โน้ตสะบัด (Grace note) “โน้ตประดับชนิดหนึ่ง เป็นโน้ตตัวเล็กที่อยู่หน้าโน้ตหลัก เล่นผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยไม่นับจังหวะ” (ณัชชา พันธุ์เจริญ 2547:125) ทำให้มีสีสันในโทนเสียงและภาษาดนตรีที่สวยงาม ผู้ขับร้องจะต้องตีความบทเพลงโดยบรรยายถึงความรักที่สวยงาม การตกหลุมรักอย่างถอนตัวไม่ขึ้น โดยเน้นย้ำด้วยเนื้อความเดิมแต่ลักษณะทำนองที่แตกต่างกัน เช่น ประโยค “Ne men per gioco v'ingannero” ในการร้องครั้งแรกจะร้องด้วยอารมณ์ต่อเนื่องด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบ และจะร้องประโยคนี้อีกครั้งในตอนสุดท้ายของบทเพลง ด้วยการร้องด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่น คมชัด โน้ตตัวสุดท้ายออกเสียงสั้นและรวดเร็ว ความเข้มข้นของเสียงมีความดังเพื่อยืนยันความรู้สึกของตนเองว่ามีความหลงรักในบุคคลนั้นจริง

บทเพลง *Il Rimprovero* เป็นบทเพลงที่มีลักษณะแนวทำนองที่ประกอบไปด้วยโน้ตเซปต์สองชั้น โน้ตเซปต์สามชั้นและเล่นแบบโน้ตสามพยางค์ ทำให้แนวทำนองมีความกระชับและรวดเร็ว ผู้ขับร้องจะตีความบทเพลงโดยสื่อถึงการตัดขาดความรู้สึกรักอันเข้มข้นด้วยแนวทำนองที่รวดเร็วอันประกอบไปด้วยโน้ตเสกซ์ทำให้ลักษณะเสียงที่ได้มีการเคลื่อนไหว สื่ออารมณ์อันเข้มข้นด้วยความเข้มข้นของเสียงที่ดังและเน้นเสียงในคำว่า “Crudel” ซึ่งแสดงถึงความโหดร้ายที่ไม่ดับความรักจากบุคคลนั้น

บทเพลง *L'invito* เป็นบทเพลงที่มีแนวทำนองไพเราะและสวยงาม ลักษณะจังหวะแบบ Bolero บทร้องมีทำนองที่ให้ความรู้สึกหนักแน่นด้วยการร้องเสียงขึ้นและลงตลอดเวลา ลักษณะน้ำเสียงต้องคมชัดและมีความต่อเนื่อง ผู้ร้องต้องสื่อถึงความรักที่ไม่อาจอยู่ด้วยกัน เริ่มต้นบทเพลงด้วยคอร์ดไมเนอร์ น้ำเสียงเริ่มต้นบ่งบอกถึงความเศร้าหมอง ความทุกข์ที่เกิดจากความรัก และเยียวยาจิตใจด้วยการอธิษฐานปรารถนาให้สมหวัง เปลี่ยนน้ำเสียงด้วยคอร์ดเมเจอร์ เสียงร้องมีความหนักแน่น มีพลัง ความเข้มข้นของเสียงค่อนข้างดังบ่งบอกถึงความปรารถนาความสุขสมหวังที่จะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

บทเพลง *La gita in gondola* เป็นบทเพลงที่มีทำนองแบบ Barcarola ให้ความรู้สึกเหมือนสายน้ำไหล ลักษณะจังหวะแบบ 12/8 แนวทำนองจึงให้ความรู้สึกเหมือนล่องลอยอยู่กลางสายน้ำ ในแนวขับร้องเสียงมีความขึ้นสูงและลงต่ำอย่างสม่ำเสมอ มีการเอื้อนและร้องโน้ตหลายตัวต่อหนึ่งพยางค์ การตีความบทเพลงผู้ร้องต้องสื่ออารมณ์ถึงความรักอันบริสุทธิ์ การแสดงความรักท่ามกลางการลอยเรืออยู่กลางทะเลด้วยบรรยากาศที่สวยงาม มีดวงจันทร์ทอแสงกลางท้องฟ้า ในประโยคว่า “Voga, voga marinar” น้ำเสียงที่สื่อออกมามีความนุ่มนวล อ่อนหวาน เหมือนล่องเรือกับบุคคลอันเป็นที่รัก ลักษณะการร้องต้องมีความต่อเนื่อง ความเข้มข้นของเสียงมีทั้งค่อนข้างเบาไปจนถึงดังเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างชัดเจน

ผลงานของ Franz Schubert ในบทเพลง *Der Hirt auf dem Felsen* (The Shepherd on the Rock) สำหรับเสียงโซปราโน คลาริเน็ตและเปียโน เป็นเพลงที่แต่งสำหรับคอนเสิร์ตมากกว่าการบรรเลงในห้องเครื่องสร้างบทประพันธ์มีรูปลักษณะอิสระ (Through-composed) “มีลักษณะทำนองหรือบทกวีที่ไม่ซ้ำกัน จะดำเนินไปข้างหน้าด้วยทำนองใหม่เสมอ” (Donald Jay Grout, Claude V. Palisca 1996:A19) บทกวีมีการใช้คำอุปมาที่นำมาแต่งให้ทันสมัย ซึ่งคำอุปมานั้นเกี่ยวกับทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เนื้อเพลงอันอ่อนโยนของนางไม้และเด็กเลี้ยงแกะ ซึ่งเป็นงานเขียนในยุคโบราณ เกี่ยวกับบทกวีชาวชนบท Virgil's Eclogues ความนิยมนี้เป็นรูปแบบศิลปะ ดนตรีและวรรณคดีแบบโรมัน ซึ่งนำมาสู่บรรยากาศของภูเขาสูง ความงดงามของธรรมชาติเปรียบเสมือนระยะทางอันยาวนานของความรัก การเริ่มต้นใหม่ของชีวิต ถูกคิดคำนึงโดยมนุษย์ ที่ต้องเผชิญกับการเริ่มต้นใหม่ เป็นสองสิ่งที่เกี่ยวข้องกันคือ อิสระภาพและความโดดเดี่ยว ดนตรีและเนื้อเพลงมีความสัมพันธ์กับอารมณ์เพลง แนวทำนองเป็นไปตามแบบฉบับของยุคโรแมนติก (ปลายศตวรรษที่ 18 และต้นศตวรรษที่ 19) เนื้อหาของบทเพลงเป็นการผสมผสานบางส่วนของบทกวีโดย Karl August Varnhagen von Ense และ Wilhelm Müller บุคคลทั้งสองเป็นฝ่ายเสรีนิยมทางการเมืองฟาร์นเฮเกนเป็นนักการทูตที่มีบทบาทแบบสาธารณรัฐของเขา ก่อให้เกิดการขัดแย้งกับเจ้านายซึ่งเป็นรัสเซียที่มีอำนาจมาก ข้อเขียนทางการเมืองของ Wilhelm Müller มักถูกตรวจสอบจากทางการอยู่บ่อย ๆ แม้เนื้อเพลงที่ดูอ่อนโยนของเขา ก็เผยให้เห็นมิติทางการเมืองที่มีการตีความเป็นการให้กำลังใจ ซึ่งตอนท้ายสุดของผลงานยืนยันเรื่องนี้โดยผ่านกวีนิพนธ์ของมุลเลอร์ ชื่อ “Liebesgedanken” ซึ่งแปลว่า “ฤดูใบไม้ผลิจะมาถึง” (Spring will come) เป็นการกล่าวถึงความเฟื่องฟูตามฤดูกาลซึ่งอาจเป็นสัญลักษณ์ การรอคอยอันยาวนานของสิ่งที่จะเกิดขึ้น คือ ความรัก เสรีภาพ ประชาธิปไตย และสันติสุข วัฒนธรรมประเพณีของคนพื้นเมืองทำให้เพลงเหล่านี้ยังคงอยู่อย่างถาวร ปัจจัยหลายอย่างที่ส่งเสริมให้ Schubert ใช้สำเนียงเพลงพื้นบ้านในดนตรีของเขาอย่างมาก และนำเสียงคลาริเน็ตกับเสียงโซปราโนมาคู่กัน โทนเสียงเต็มไปด้วยความคล่องแคล่ว และเสียงที่สดใส ผู้ร้องสื่ออารมณ์ถึงการร้องเพลงสะท้อนจากหุบเขาไปถึงคนรักที่อยู่เบื้องล่าง เสียงสะท้อนกลับมาด้วยเสียงคลาริเน็ตซึ่ง

ประสานกลมกลืนกันเป็นอย่างดี จากนั้นเสียงร้องจะสื่อถึงความโศกเศร้าด้วยทำนองคอร์ดไมเนอร์ในตอนที่สอง จากความทุกข์ยังมีความหวังอันแรงกล้าที่จะกลับไปหาบุคคลอันเป็นที่รักอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นเปลี่ยนท่อนด้วยน้ำเสียงอันสดใสสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล และพร้อมที่จะออกเดินทางอีกครั้งหนึ่ง

ผลงานของ Samuel Barber ผู้ประพันธ์เพลงในยุคศตวรรษที่ 20 เป็นผลงานที่น่ายกย่องในการกระตุ้นความรู้สึกที่เข้มข้นเกี่ยวกับความเคยชินในอดีตที่มีสัมพันธ์กับชีวิตในวัยเยาว์ของบุคคล เนื้อร้องประพันธ์โดย James Agee เขียนในสไตล์ร้อยแก้วเชิงบรรยายและนำมาใช้เป็นเนื้อร้องอย่างเป็นธรรมชาติเข้าใจได้ง่าย ซึ่งก่อให้เกิดจินตนาการบทเพลงเปรียบเสมือนเหมือนภาพวาด โครงสร้างทางจังหวะเป็นแบบดั้งเดิมซึ่งจะพบได้ในร้อยกรองของบทประพันธ์เพลงร้องของ Barber คือ บทร้องมีท่วงทำนองเหมือนเสียงดนตรีมีความไพเราะและได้รับการส่งเสริมโดยเสียงประสานซึ่งมักเป็นเสียงไดอาโตนิก และเมื่อเกิดเสียงกระด้างเสียงเหล่านี้มักถูกนำมาใช้เพื่อสร้างสีสันให้กับองค์ประกอบเฉพาะของเนื้อร้อง และศูนย์กลางเสียงมักไม่ชัดเจนช่วงเสียงและขึ้นคู่สามารถควบคุมได้โดยนักร้องที่มีความสามารถ “สำหรับในยุคศตวรรษที่ยี่สิบ ไม่มีกระบวนแบบที่มีลักษณะเฉพาะตัว จึงเป็นกระบวนแบบอิสระ ในการวิเคราะห์กระบวนแบบ บางคนจะทราบแม้กระทั่งว่าเพลงนั้นน่าจะแต่งในช่วงชีวิตของผู้แต่งตอนต้นหรือตอนบั้นปลายชีวิต” (ณัชชา พันธุ์เจริญ 2553:80)

เพลง Knoxville : Summer of 1915 เป็นบทเพลงที่สื่อถึงความรักในครอบครัว การดำเนินชีวิตในวัยเยาว์ การเติบโต ความสวยงามของบ้านเมืองในยุคนั้น การตีความสื่อความหมายจากเสียงร้อง น้ำเสียงบ่งบอกถึงความสุข ลักษณะความเข้มข้นของเสียงมีความดังปานกลาง เสียงของบรรเลงด้วยการเน้นย้ำคำด้วยการร้องเสียงสั้น การร้องเสียงสูงและต่ำ บรรยายช่วงเวลากลางคืนด้วยเสียงที่สูงสุดใสและเบาบาง การมีครอบครัวที่อบอุ่น ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูก ป้า และการสูญเสียบิดาอันเป็นที่รัก น้ำเสียงที่สื่อออกมาแสดงถึงความอัดอั้น โศกเศร้า มีการเน้นถ้อยคำ สระ พยัญชนะ ระดับเสียง หรือเน้นหนักคำสำคัญในบทเพลงเพื่อสร้างอารมณ์ร่วมตามความหมาย

2. การเตรียมความพร้อมสำหรับการแสดงขับร้องเดี่ยว

สิ่งสำคัญที่สุดในการแสดงคือ ความแข็งแรงของร่างกายและสภาพจิตใจที่ดี เนื่องจากในการแสดงขับร้องเดี่ยวผู้แสดงต้องใช้เสียงร้องติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกินหนึ่งชั่วโมง ทำให้ร่างกายต้องทำงานหนักด้วยท่าทางการยืนและการร้อง รวมไปถึงสภาวะความตื่นตัวและความตึงเครียดในเวลาเดียวกันทำให้ส่งผลต่อจิตใจและเสียงร้อง “การขับร้องเป็นทักษะสำคัญทางดนตรีที่ผู้เรียนดนตรีทุกคนควรเรียนรู้และฝึกฝนปฏิบัติเพื่อพื้นฐานความรู้ความเข้าใจและมีทักษะมากพอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาเรื่องราวทางดนตรีให้ลึกซึ้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นวิถีทางในการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติดนตรีให้ก้าวหน้าต่อไปได้เป็นอย่างดี” (ณรุทธ์ สุทธจิตต์ 2545:81)

ในการเตรียมพร้อมทางด้านร่างกายผู้แสดงเตรียมความพร้อมโดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้ออย่างช้า ๆ และการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายในส่วนกล้ามเนื้อช่วงท้อง ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยควบคุมการหายใจ ฝึกการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องหรือกระบังลม ฝึกการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อทรวงอกด้านข้างและกล้ามเนื้อทรวงอกส่วนบน เพื่อให้ร่างกายค่อย ๆ ปรับตัวเพื่อสร้างสมรรถภาพการทำงานของหัวใจและระบบการหายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแข็งแรงของปอดและการเคลื่อนไหวของกะบังลมซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการขับร้อง การเตรียมความพร้อมทางจิตใจ ผู้แสดงได้ศึกษาวิธีการขับร้องอย่างถูกต้องกับรองศาสตราจารย์ ดวงใจ ทิวทอง และทำการแสดงต่อหน้าผู้ชมอย่างสม่ำเสมอ ในสถานที่แสดงจริง ทำให้ลดสภาวะความตึงเครียดและมีความมั่นใจในการแสดงมากขึ้น

ในการเตรียมความพร้อมของบทเพลง ผู้แสดงต้องมีท่าทางที่ดีและถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการขับร้อง การมีท่าทางการแสดงออกที่สวยงาม เหมาะสม ทำให้การแสดงต่อหน้าสาธารณชนได้ดี ไม่ประหม่า

การยืนที่ถูกต้องช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณคอทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีอาการเกร็งของร่างกายทั้งภายนอกและภายใน ทำให้สามารถหายใจได้ลึกและง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณอกและท้องมีความยืดหยุ่นทำงานได้อย่างเต็มที่ ผู้แสดงต้องดูความตีความหมายของแต่ละบทเพลงเพื่อให้เป็นไปตามบริบท แต่ละบทเพลงมีความแตกต่างกันในด้านดนตรี เทคนิค และภาษาผู้แสดงต้องแสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านการเปล่งเสียงที่แสดงความรู้สึกให้ถึงความหมายของบทเพลง

3. การฝึกซ้อม

การฝึกซ้อมที่นำมาซึ่งการแสดงที่มีประสิทธิภาพและการประสบความสำเร็จ การฝึกซ้อมบทเพลงเริ่มจากการศึกษาการอ่านโน้ตให้ถูกต้องเป็นไปตามจังหวะที่กำหนดใน Score เมื่อการร้องโน้ตและจังหวะเป็นไปอย่างถูกต้อง ให้แทนเสียงทำนองเป็นสระ เช่น ซ้อมร้องเป็นสระอา หรือสระโอ ตลอดทั้งเพลงเพื่อยืดหยุ่นการออกเสียง และเป็นวิธีที่ง่ายในการใส่คำร้องในบทเพลงต่อการเปล่งเสียง เมื่อการขับร้องถูกต้องตาม Score จะฝึกร้องโน้ตในรูปแบบของเทคนิคต่าง ๆ อาทิ การร้อง Arpeggio การร้องโน้ตแบบ Appoggiatura และ Acciacatura การร้องโน้ตด้วยความรวดเร็วต้องมีแบบฝึกหัดในการร้องเพิ่มเติม ขั้นตอนแรกจะร้องด้วยอัตราจังหวะช้าไปจนถึงจังหวะเร็ว โดยคำนึงถึงความถูกต้องของเสียงและการหายใจในทุก ๆ ห้องเพลง คุณภาพของเสียงจะมีความชัดเจนในการเปลี่ยนโน้ตทุก ๆ ตัว เมื่อผู้ร้องสามารถร้องได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำจะมีความมั่นใจมากขึ้นสามารถทำการแสดงได้อย่างดีเยี่ยม

การฝึกอ่านออกเสียงภาษาต่างประเทศ การแสดงขับร้องเดี่ยวมีความหลากหลายในการใช้ภาษา คือสิ่งสะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์ผู้สร้างสรรค์ บทเพลงทั้งหมดได้ถูกพิจารณาและคัดสรรมาเป็นอย่างดี เนื้อเพลงมีภาษาที่สวยงาม มีเอกลักษณ์และวิธีการร้องที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายทางภาษา มีความพอดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการคัดเลือกบทเพลง ลักษณะของภาษามีถ้อยคำ สำนวน ประโยคของบทเพลง พยางค์ ซึ่งมีผลต่อลักษณะการร้อง วิธีการออกเสียง โทนเสียง ร้อง สัมผัสอักษรในเนื้อร้องทำให้เกิดความแตกต่างทางอารมณ์ในช่วงการฝึกซ้อมอาจใช้ภาษาไทยเขียนกำกับคำอ่าน เพราะภาษาไทยมีการผันวรรณยุกต์ทำให้เข้าใจง่ายต่อการฝึก นอกจากนี้เป็นการช่วยฝึกอ่านและได้เสียงที่แม่นยำ เพื่อให้การออกเสียงคำให้ถูกต้องและชัดเจนมากที่สุด โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาเป็นผู้ฝึกสอนการอ่านให้ถูกต้อง ทำให้การเปล่งภาษาสอดคล้องกับองค์ประกอบพื้นฐานทางดนตรี ได้แก่ เสียงประสาน จังหวะ ทำนอง เนื้อดนตรี สังคีตลักษณ์ สีสนของเสียง ส่งผลให้ภาษาเกิดความไพเราะ มีความสวยงามเมื่อรวมกับทำนองทำให้มีความสละสลวยในการเปล่งเสียงเป็นพยางค์หรือประโยคทำผู้ร้องมีอารมณ์ร่วมไปกับบทเพลง

4. การแก้ไขปัญหา

ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้แสดงจึงต้องศึกษาเรียนรู้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง ดังนี้

- ควรทำความเข้าใจกับขั้นตอนการแสดงขับร้องเดี่ยวที่ทำอย่างรู้แจ้ง เมื่อเกิดปัญหาเราจะรู้ทันทีว่ามาจากขั้นตอนใด
- ทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขด้วยความรอบคอบ
- ในระหว่างการฝึกซ้อม หากเกิดปัญหาควรปรึกษาอาจารย์ผู้สอน ให้ช่วยปรับ หาวิธีแก้ไข และสอบถามถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเตรียมการแสดงขับร้องเดี่ยว เพื่อเตรียมการโดยไม่รอให้เกิดปัญหาในการจัดแสดง

- d. ติดตามชมการแสดงประเภทต่าง ๆ เพื่อศึกษาวิธีการ ปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขเพื่อนำมาปรับใช้กับการแสดงของตนเอง
- e. คว้าศึกษาข้อมูลที่ใช้การศึกษาทางดนตรีที่หลากหลาย การประพันธ์เพลง แนวคิดวิธีการไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ ห้องสมุด แผ่นบันทึกเสียง และเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์ผลงานโดยไม่มีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น

5. การเตรียมสถานที่แสดงและเครื่องดนตรี

สถานที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การแสดงออกมาดี ควรเลือกสถานที่แสดงที่ให้ลักษณะเสียงที่สมจริง มีประสิทธิภาพที่ดี ไม่มีความก้องกังวานหรือให้เสียงที่ทึบ ผู้แสดงต้องตรวจเช็คความพร้อมของเปียโนทุกครั้ง ก่อนทำการแสดงโดยให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาปรับเสียงและตรวจสอบสภาพความพร้อมของเปียโนก่อนการแสดง ผู้แสดงควรฝึกซ้อมกับนักเปียโนและสถานที่แสดงจริง เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับเสียงเปียโน และสถานที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แสดงซ้ำร้อง

6. การกำหนด วัน เวลา และสถานที่

ผู้แสดงต้องกำหนดวัน เวลา และสถานที่แสดงให้ชัดเจน เพื่อทำความเข้าใจกับขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดแสดง วางแผนการฝึกซ้อม และเตรียมความพร้อมในการแสดง ช่วงเวลาในการจัดแสดงควรเป็นช่วงเวลาที่มีผู้ฟังสะดวกต่อการเดินทางมารับฟัง สถานที่แสดงควรสะดวกต่อการเดินทางสำหรับผู้ฟัง การจัดที่นั่งสำหรับผู้ชมควรจัดให้ทุกคนสามารถรับชมและรับฟังเสียงของผู้แสดงได้อย่างชัดเจน จัดเตรียมอาหารว่างสำหรับผู้ฟังในช่วงเวลาพักระหว่างการแสดง

7. การทำสูจิบัตรและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ในสูจิบัตรและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การแสดงควรมีข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้

- ประวัติของผู้แสดง
- วัน เวลา และสถานที่จัดแสดง
- ลำดับรายการแสดง
- ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบทเพลง

8. การฝึกซ้อม ณ สถานที่จริง

การฝึกซ้อมกับสถานที่จริงมีความสำคัญมากในการแสดง จะทำให้ผู้แสดงเข้าใจในคุณภาพของเสียงที่แท้จริง สามารถปรับแต่งเสียงร้องให้เหมาะสมกับบทเพลงและสถานที่แสดง นอกจากนี้ยังสร้างความคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมและการแสดงคู่กับนักเปียโน เพื่อช่วยลดความตื่นเต้นในวันแสดง

วิธีการแสดงซ้ำร้องเดี่ยว

1. กำหนดขั้นตอนการแสดง
2. เตรียมความพร้อมทางด้านสมรรถภาพทางร่างกายเพื่อการแสดง
3. เครื่องแต่งกายมีความสวยงาม เหมาะสมกับการแสดง
4. ทำการแสดงโดยใช้เสียงร้องเป็นสื่อถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกตามลักษณะของบทประพันธ์
5. การแสดงถ่ายทอดบทเพลงเพื่อสื่อสารกับผู้ฟังให้ได้รับความสุนทรีย์และอรรถรสในการฟัง

การแสดง

ผู้แสดงแบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงละประมาณ 27 นาที รวมพักครึ่งการแสดง 15 นาที การแสดงทั้งหมดใช้เวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที โดยแสดงบทเพลงตามลำดับที่ได้กำหนดไว้ในสูจิบัตร

วัน เวลา และสถานที่แสดง

การแสดงขับร้องเดี่ยวในครั้งนี้นัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแสดงดนตรีธรรมสงวณ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 54/1 สุขุมวิท 3 กรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจัย ผู้แสดงควรพิจารณาบทเพลงที่เหมาะสมกับลักษณะเสียงของผู้แสดง เรียนรู้ และศึกษาเทคนิคสไตล์การขับร้องบทเพลงประเภทต่าง ๆ แล้วนำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเอง ศึกษาความสำคัญของแต่ละบทเพลง ความสำคัญของการใช้เสียงที่ถูกต้อง วิธีการหายใจ การเปล่งเสียง การดูแลร่างกายเพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ท่าทางการแสดงที่ถูกวิธีทำให้การแสดงต่อหน้าสาธารณชนได้อย่างดี ก่อนถึงวันแสดงไม่ควรซ้อมอย่างหนักหน่วงเพื่อลดอาการบาดเจ็บของเส้นเสียงควรซ้อมแต่พอดี ทบทวนเนื้อหา ลำดับขั้นตอนสิ่งที่ต้องทำ เมื่อถึงการแสดงวันจริง ผู้แสดงจะสื่อสารและถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของผู้ประพันธ์อย่างมีศิลปะและมีประสิทธิภาพสูงสุด

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

- ณัชชา พันธุ์เจริญ. 2547. *พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์*. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- _____. 2553. *สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์*. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร. สำนักพิมพ์เกศกะรัต
- ณรุทธ์ สุทธจิตต์. 2554. *สังคีตนิยมความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก*. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพมหานคร. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- _____. 2545. *ดนตรีคลาสสิกบทเพลงและการขับร้อง*. กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

ภาษาอังกฤษ

- Donald Jay Grout, Claude V. Palisca. 1996. *A History of Western Music*. W. W. Norton & Company, New York
- Richard Osborne. 2007. *Rossini His Life and Works*. Oxford University Press
- Joseph Machlis. 1979. *Introduction to Contemporary Music*. W. W. Norton & Company. New York.