

การแสดงขับร้องเดี่ยวระดับมหาดบัณฑิตโดย ถิรพร ทรงดอน

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ภาควิชาดุริยางคศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2563

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Master Vocal Recital by Thiraporn Songdorn

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Fine and Applied Arts in Western Music

Department of Music

FACULTY OF FINE AND APPLIED ARTS

Chulalongkorn University

Academic Year 2020

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การแสดงซ้ำร้องเดี่ยวระดับมหาดำเนินคดีโดย อธิพร ทรงดอน
โดย	น.ส.อธิพร ทรงดอน
สาขาวิชา	ดุริยางคศิลป์ตะวันตก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิ พงศ์สรายุทธ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

.....	คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(ศาสตราจารย์ ดร.บุษกร บิณฑสันต์)	
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	ประธานกรรมการ
.....	
(ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร)	
.....	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิ พงศ์สรายุทธ)	
.....	กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(ศาสตราจารย์ดวงใจ ทิวทอง)	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

ถิรพร ทรงดอน : การแสดงขับร้องเดี่ยวระดับมหาบัณฑิตโดย ถิรพร ทรงดอน. (Master Vocal Recital by Thiraporn Songdorn) อ.ที่ปรึกษาหลัก : รศ. ดร.ศศิ พงศ์สรายุทธ

การแสดงขับร้องเดี่ยวในครั้งนี้ มีจุดประสงค์ในการถ่ายทอดบทประพันธ์ชุดเพลงร้องในภาษาเยอรมัน โดยผู้ประพันธ์ดนตรีที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุค โรแมนติก การแสดงเดี่ยวในครั้งนี้ผ่านการฝึกซ้อม และวิเคราะห์บทประพันธ์ที่นำมาใช้แสดงอย่างละเอียดลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาผู้แต่ง บทเพลง บทกวี วิธีการตีความหมาย รวมถึงการศึกษาบทเพลงและวิธีการร้องในเชิงเทคนิค เพื่อฝึกซ้อมและนำเสนออย่างมีเอกลักษณ์ของผู้แสดง โดยมีการเตรียมความพร้อมในการเลือกบทเพลงลักษณะชุดเพลงร้อง ที่มีความน่าสนใจ เป็นเรื่องราวที่เชื่อมต่อย่อยเรียงกันในความหมาย และลักษณะบทประพันธ์ ถึงแม้ว่าการแสดงในครั้งนี้จะไม่สามารถจัดเป็นคอนเสิร์ตการแสดงเดี่ยวได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน ผู้แสดงได้ทำการบันทึกวิดีโอ ภาพและเสียงเพื่อเผยแพร่การแสดงนี้ทางออนไลน์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจด้านการขับร้องเพลงคลาสสิกชั้นสูง โดยมีการเตรียมจัดทำโปสเตอร์การแสดง และการจัดการเรื่องการฝึกซ้อมกับนักเปียโน บทเพลงชุดเพลงร้องที่นำมาจัดแสดงเดี่ยว มีชุดเพลงร้อง 2 ชุด ได้แก่ ชุดเพลงร้อง Frauenliebe und Leben โดย Robert Schumann จำนวน 8 บทเพลง และชุดเพลงร้อง Vier Letzte Lieder โดย Richard Strauss จำนวน 4 บทเพลง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

สาขาวิชา ดุริยางคศิลป์ตะวันตก
ปีการศึกษา 2563

ลายมือชื่อนิสิต
ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก

6280014035 : MAJOR WESTERN MUSIC

KEYWORD: MASTER VOCAL RECITAL / SONG CYCLE / SOPRANO / RECORD /
TECHNIQUE / SINGING

Thiraporn Songdorn : Master Vocal Recital by Thiraporn Songdorn. Advisor:
Assoc. Prof. SASI PONGSARAYUTH, D.F.A

This solo performance is aimed to present the German song cycle by well-known composers in the romantic era. Moreover, this solo performance was passed through several practices and analysis to be shown perfectly, including the background of the composers, the songs themselves, the poetries and the meaning interpretation methods. The study of the song and technical singing are also included for practicing before being uniquely presented by the performers. Besides, there is the preparation of the compelling song cycle selection to become the connected story in meaning and the songs. Although this solo performance cannot be held due to Covid-19 situation. The performers recorded video and audio to be published online. This is to be the most advantageous for those who are interested in singing classical songs. There is a preparation to produce a poster recital and handle rehearsals with pianist. There are two Song Cycle sung together in a collection in the single performance, which are 8 songs of Frauenliebe und Leben by Robert Schumann and 4 songs of Vier Letzte Lieder by Richard Strauss.

Field of Study: Western Music

Student's Signature

Academic Year: 2020

Advisor's Signature

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ นายประภาศ ทรงดอน และ นางอรุณศิริ ทรงดอน บิดาและมารดาที่คอยสนับสนุนการศึกษาของลูก ให้ลูกได้เรียนในสิ่งที่ลูกรักและให้โอกาสลูกในการใช้ชีวิตตามแนวทางลูกเลือก ขอบคุณที่ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาระดับมหาบัณฑิตท่านทั้งสองคอยให้กำลังใจลูกเสมอ

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิ พงศ์สรายุทธ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของข้าพเจ้า ที่ได้เพิ่มพูนความรู้มากมายแก่ข้าพเจ้าและคอยอบรมสั่งสอนให้คำแนะนำการศึกษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังคอยช่วยชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้ารับการศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติอาจารย์ได้แสดงความห่วงใยและช่วยชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติในสถานการณ์ในช่วงนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตรและศาสตราจารย์ดวงใจ ทิวทอง รวมถึงท่านอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้แก่ข้าพเจ้า ตลอดเวลาที่รับการศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอบพระคุณ คุณพนิชญา การะเวก ที่คอยประสานงานให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่ข้าพเจ้าเสมอมา

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาการศึกษาให้ข้าพเจ้า ตั้งแต่ข้าพเจ้าเริ่มต้นร้องเพลง อาจารย์ณชพงศ์ ก่อสุวรรณ ครูสอนร้องเพลงคนแรกในชีวิตของข้าพเจ้า และอาจารย์กมลพร หุ่นเจริญ กราบขอบพระคุณ Mr. Nicholas Provenzale Mr. Dag Schantz ครูสอนร้องเพลงคลาสสิกกระดับสูง ที่ทำได้หล่อหลอมความเป็นนักร้องของข้าพเจ้าในวันนี้

ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ดวงใจ ทิวทอง ครูสอนร้องเพลงคลาสสิกชั้นสูงในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของข้าพเจ้า ที่ได้มอบความรู้และเทคนิคการขับร้อง และความรักความหวังดีจากใจจริงที่ครูมอบให้ข้าพเจ้าเสมอมา ขอบคุณอาจารย์ ดร.กิตตินันท์ ชินสำราญ ที่มอบความรู้ในการขับร้องให้แก่ข้าพเจ้าตลอดระยะเวลาในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุดท้ายขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่คอยมอบความห่วงใยและกำลังใจให้กันเสมอมา

ธีรพร ทรงดอน

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ค
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ง
กิตติกรรมประกาศ.....	จ
สารบัญ.....	ฉ
บทที่ 1	1
บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการแสดง.....	1
1.3 วิธีดำเนินการศึกษาวิจัย.....	2
1.4 ขอบเขตของงานวิจัย.....	2
1.5 ประโยชน์ที่จะได้รับ.....	3
บทที่ 2	4
ทบทวนวรรณกรรม	4
2.1 บทประพันธ์ชุดเพลงร้อง Frauenliebe und Leben ประพันธ์โดย Robert Schumann.....	4
2.1.1 ชีวิตประวัติ Robert Schumann	4
2.1.2 รายละเอียดของบทประพันธ์	6
2.2 บทประพันธ์ชุดเพลงร้อง Vier Letzte Lieder ประพันธ์โดย Richard Strauss.....	18
2.2.1 ชีวิตประวัติ Richard Strauss.....	18
2.2.2 รายละเอียดของบทประพันธ์	19
บทที่ 3	24
บทวิเคราะห์บทประพันธ์ ตีความหมาย และการฝึกซ้อมเชิงเทคนิค.....	24

3.1 บทประพันธ์เพลงที่ 1 Seit ich ihn gesehen จาก Frauenliebe und Leben โดย Robert Schumann	24
3.1.1 การวิเคราะห์บทประพันธ์.....	24
3.1.2 การตีความหมาย	25
3.1.3 การฝึกซ้อมเชิงเทคนิค	25
3.2 บทประพันธ์เพลงที่ 2 Er, der Herrlichste von Allen จาก Frauenliebe und Leben โดย Robert Schumann.....	27
3.2.1 การวิเคราะห์บทประพันธ์.....	27
3.2.2 การตีความหมาย	29
3.2.3 การฝึกซ้อมเชิงเทคนิค	30
3.3 บทประพันธ์เพลงที่ 3 Ich kann's nicht fassen, nicht glauben จาก Frauenliebe und Leben โดย Robert Schumann.....	32
3.3.1 การวิเคราะห์บทประพันธ์.....	32
3.3.2 การตีความหมาย	34
3.3.3 การฝึกซ้อมเชิงเทคนิค	34
3.4 บทประพันธ์เพลงที่ 4 Du Ring an meinem Finger จาก Frauenliebe und Leben โดย Robert Schumann.....	35
3.4.1 การวิเคราะห์บทประพันธ์.....	35
3.4.2 การตีความหมาย	37
3.4.3 การฝึกซ้อมเชิงเทคนิค	37
3.5 บทประพันธ์เพลงที่ 5 Helft mir, ihr Schwestern จาก Frauenliebe und Leben โดย Robert Schumann.....	40
3.5.1 การวิเคราะห์บทประพันธ์.....	40
3.5.2 การตีความหมาย	43
3.5.3 การฝึกซ้อมเชิงเทคนิค	44

3.6 บทประพันธ์เพลงที่ 6 Süßer Freund, du blickest จาก Frauenliebe und Leben โดย Robert Schumann	45
3.6.1 การวิเคราะห์บทประพันธ์	45
3.6.2 การตีความหมาย	48
3.6.3 การฝึกซ้อมเชิงเทคนิค	49
3.7 บทประพันธ์เพลงที่ 7 An meinem Herzen, an meiner Brust จาก Frauenliebe und Leben โดย Robert Schumann.....	50
3.7.1 การวิเคราะห์บทประพันธ์	50
3.7.2 การตีความหมาย	52
3.7.3 การฝึกซ้อมเชิงเทคนิค	53
3.8 บทประพันธ์เพลงที่ 8 Nun hast du mir den ersten Schmerz gethan จาก Frauenliebe und Leben โดย Robert Schumann.....	56
3.8.1 การวิเคราะห์บทประพันธ์	56
3.8.2 การตีความหมาย	57
3.8.3 การฝึกซ้อมเชิงเทคนิค	58
3.9 บทประพันธ์เพลงที่ 9 Frühling จาก Vier Letzte Lieder โดย Richard Strauss.....	59
3.9.1 การวิเคราะห์บทประพันธ์	59
3.9.2 การตีความหมาย	60
3.9.3 การฝึกซ้อมเชิงเทคนิค	61
3.10 บทประพันธ์เพลงที่ 10 September จาก Vier Letzte Lieder โดย Richard Strauss....	64
3.10.1 การวิเคราะห์บทประพันธ์	64
3.10.2 การตีความหมาย	65
3.10.3 การฝึกซ้อมเชิงเทคนิค	65
3.11 บทประพันธ์เพลงที่ 11 Beim Schlafengehn จาก Vier Letzte Lieder โดย Richard Strauss	67

3.11.1 การวิเคราะห์บทประพันธ์.....	67
3.11.2 การตีความหมาย.....	68
3.11.3 การฝึกซ้อมเชิงเทคนิค.....	68
3.12 บทประพันธ์เพลงที่ 12 Im Abendrot จาก Vier Letzte Lieder โดย Richard Strauss. 70	
3.12.1 การวิเคราะห์บทประพันธ์.....	70
3.12.2 การตีความหมาย.....	70
3.12.3 การฝึกซ้อมเชิงเทคนิค.....	70
บทที่ 4.....	73
การเตรียมความพร้อมของเสียงและร่างกาย ก่อนบันทึกการแสดงคอนเสิร์ต.....	73
4.1 การเตรียมความพร้อมด้านการขับร้อง.....	73
4.1.1 การเตรียมเสียง.....	73
4.1.2 การเตรียมร่างกายและจิตใจ.....	74
4.1.3 การฝึกซ้อมกับนักเปียโน.....	74
4.1.4 การฝึกจำเนื้อเพลง.....	75
4.1.5 การฝึกซ้อมคล้ายการแสดงจริง.....	75
4.2 การเตรียมความพร้อมสำหรับการบันทึกการแสดง.....	76
4.2.1 การทดสอบเสียงในการบันทึกวีดีโอ.....	76
4.2.2 การจองหอประชุมสำหรับการบันทึกการแสดง.....	76
4.2.3 การจัดลำดับการแสดง.....	77
4.3 โพสต์เตอร์ประชาสัมพันธ์ออนไลน์.....	78
บทที่ 5.....	79
บทสรุป.....	79
5.1 สรุปผลการดำเนินงานวิจัยสร้างสรรค์.....	79
5.2 ประโยชน์ที่ได้รับ.....	80

5.3 ข้อเสนอแนะ	80
บรรณานุกรม.....	81
ประวัติผู้เขียน.....	83

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน ดนตรีมีความเชื่อมโยงกับมนุษย์ และถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ผู้คนบางกลุ่มใช้ดนตรีในการบำบัดและพัฒนาจิตใจ ดนตรีมีความหลายและยังแบ่งออกเป็นหลายประเภท มนุษย์ใช้ประโยชน์จากเสียงดนตรีในการยังชีพและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน การค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยเพื่อนำมาแสดง จึงเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่บทเพลงที่ผู้วิจัยให้ความสนใจแก่ผู้ที่มารับชมการแสดงในครั้งนี้ การจัดการแสดงเดี่ยวระดับมหาบัณฑิตศึกษานั้น มีวิธีการและลำดับขั้นตอนที่มีความสำคัญหลายขั้นตอน ฉะนั้นการศึกษาหาข้อมูลเชิงลึกในแต่ละด้านจึงมีความจำเป็น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบในวันแสดง โดยการศึกษาข้อมูลสำหรับการแสดงเดี่ยวประกอบด้วย ความเป็นมาของบทเพลง ข้อมูลชีวประวัติของผู้ประพันธ์ บทกวีและดนตรี ความเชื่อมโยงและจุดสอดคล้องของบทประพันธ์ แรงบันดาลใจของผู้ประพันธ์ เพื่อนำมาใช้ในการตีความบทเพลงรวมถึงวิธีการที่จะสื่อสารออกมาถึงผู้รับชมและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การศึกษาเทคนิคการขับร้องรวมถึงการเตรียมความพร้อมในการแสดงเดี่ยว วิธีการดูแลสภาพร่างกายจิตใจและการใช้เสียงในช่วงก่อนแสดง ซึ่งการจัดการแสดงเดี่ยวครั้งนี้เป็นการนำเสนอสองชุดเพลงร้อง ที่เป็นภาษาเยอรมัน ซึ่งต้องศึกษาการเปล่งเสียงเกี่ยวกับการออกเสียงร้องสระและพยัญชนะในภาษาเยอรมันที่ถูกต้อง รวมถึงการวิเคราะห์ความหมายของบทกวีและในมุมมองของผู้แสดง เพื่อที่จะถ่ายทอดออกมาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

1.2 วัตถุประสงค์ของการแสดง

- (1) เพื่อเผยแพร่ผลงานการประพันธ์บทเพลงชุดเพลงร้องของผู้ประพันธ์ทั้งสอง
- (2) เพื่อศึกษาวิธีการประพันธ์บทเพลงชุดเพลงร้อง
- (3) เพื่อศึกษาและพัฒนาศักยภาพเทคนิคการขับร้องเพลงคลาสสิกของผู้แสดง
- (4) เพื่อการจัดระเบียบการซ้อมและเตรียมความพร้อมในการแสดง รวมถึงเรียนรู้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเตรียมตัว
- (5) เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของบทประพันธ์ชุดเพลงร้อง รวมถึงเทคนิคในการบรรเลงดนตรีและการขับร้อง วิธีการฝึกซ้อมและการเตรียมความพร้อมในการแสดง เพื่อนำมาจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์

1.3 วิธีดำเนินการศึกษาวิจัย

- (1) คัดเลือกบทเพลงชุดร้องเพลงที่เหมาะสม
- (2) ปรึกษาและวางแผนแนวทางการค้นคว้าข้อมูลวิจัยสร้างสรรค์กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
- (3) ปรึกษาอาจารย์ผู้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางการร้องถึงความเหมาะสมของบทเพลงชุดร้องเพลงที่เลือกมากับศักยภาพของผู้แสดง
- (4) ค้นคว้าข้อมูลของบทประพันธ์ที่ใช้แสดงอย่างละเอียด
- (5) ฝึกซ้อมบทเพลงด้วยตนเองควบคู่กับการฝึกซ้อมกับผู้แสดงร่วม
- (6) เตรียมความพร้อมของการแสดง เช่น การหาสถานที่จัดแสดง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 การจัดทำรูปโปสเตอร์
- (7) ซ้อมการแสดงเสมือนจริงในสถานที่แสดงจริง
- (8) บันทึกการแสดงเดี่ยวขับร้อง
- (9) จัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์

1.4 ขอบเขตของงานวิจัย

การแสดงเดี่ยวครั้งนี้ประกอบด้วยบทประพันธ์ชุดเพลงร้อง (Song Cycle) ทั้งหมด 2 ชุด จากผู้ประพันธ์สองท่าน แบ่งการนำเสนอเป็นสองช่วง โดยลำดับการแสดงในช่วงแรกจะนำเสนอผลงานการประพันธ์ดนตรีของ Robert Schumann จำนวน 8 บทเพลง ตามด้วยงานการประพันธ์ดนตรีของ Richard Strauss จำนวน 4 บทเพลง โดยลำดับขั้นตอนการนำเสนอดังต่อไปนี้

บทประพันธ์ที่ 1 ชุดเพลงร้อง Frauenliebe und Leben โดย Robert Schumann

- (1) “Seit ich ihn gesehen” Since mine eyes have seen him
- (2) “Er, der Herrlichste von Allen” He, The best of all
- (3) “Ich kann’s nicht fassen, nicht glauben” I can not, dare not believe it
- (4) “Du Ring” The Ring
- (5) “Helft mir, ihr Schwestern” Help me, oh sisters
- (6) “Süßer Freund, du blickest” Sweet my friend, thou views
- (7) “An meinem Herzen, an meiner Brust” Here on my bosom, here on my heart
- (8) “Nun hast du mir den ersten Schmerz gethan” Now for the first time thou hast given me pain

บทประพันธ์ที่ 2 ชุดเพลงร้อง Vier Letzte Lieder โดย Richard Strauss

- (1) “Frühling” Spring
- (2) “September”
- (3) “Beim Schlafengehn” Time to Sleep
- (4) “Im Abendrot” At sunset

โดยการแสดงเดี่ยวครั้งนี้ บันทึกการแสดงในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ หอแสดงดนตรี บ้านเอื้ออารีย์ พุทธมณฑลสายสอง ความยาวของการแสดงทั้งหมด 40 นาที โดยประมาณ

1.5 ประโยชน์ที่จะได้รับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

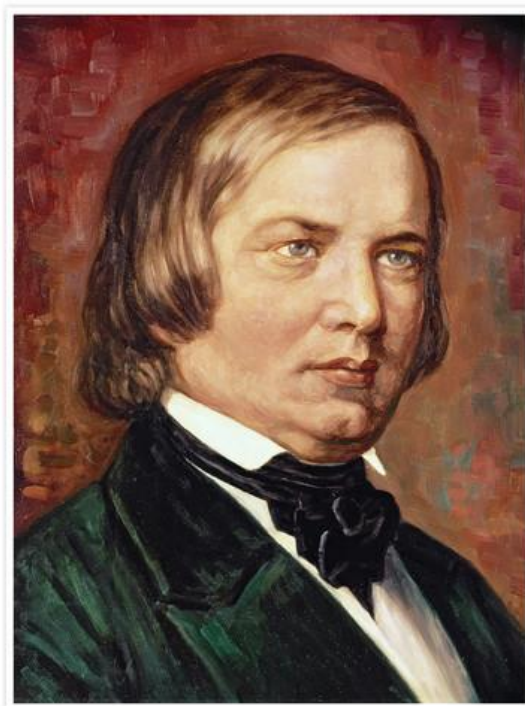
- (1) มีความรู้ในอย่างลึกซึ้งในด้านวรรณกรรมของบทเพลงที่เลือกมาทำการแสดง
- (2) ได้เรียนรู้วิธีการฝึกซ้อมเทคนิค การตีความบทเพลงและการเตรียมตัวก่อนแสดงคอนเสิร์ต
- (3) ได้เรียนรู้วิธี ลำดับขั้นตอนของการจัดแสดงคอนเสิร์ต เช่น การเลือกบทเพลง การกำหนดระยะเวลาของการแสดง การประชาสัมพันธ์การแสดงและการบริหารงบประมาณในการจัดแสดงคอนเสิร์ต
- (4) การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและนำมาจัดทำเป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์

บทที่ 2

ทบทวนวรรณกรรม

2.1 บทประพันธ์ชุดเพลงร้อง Frauenliebe und Leben ประพันธ์โดย Robert Schumann

2.1.1 ชีวิตประวัติ Robert Schumann

ภาพที่ 1 โรเบิร์ต ชูมันน์

(ที่มา: Art-prints-on-demand.com (2021: Online))

โรเบิร์ต ชูมันน์ (Robert Alexander Schumann) 1810 - 1856 นักประพันธ์ชาวเยอรมันที่มีความมุ่งมั่นในการเล่นเปียโนตั้งแต่เด็ก เนื่องจากเป็นผู้มีนิสัยมุ่งมั่นจึงฝึกซ้อมอย่างหนัก ทำให้เกิดการบาดเจ็บที่นิ้วมือขณะฝึกซ้อมจนไม่สามารถฝึกซ้อมเปียโนได้อย่างเต็มที่ แต่ก็ไม่ทำให้นักประพันธ์ท่านนี้ล้มเลิกความตั้งใจ จึงหันมาประกอบอาชีพเป็นนักแต่งเพลง บทประพันธ์ของเขามีชื่อเสียงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงยุคโรแมนติก (1820-1910) โดยผลงานที่สร้างชื่อเสียง เช่น ซิมโฟนี 4 บท และ เปียโนคอนแชร์โต เป็นต้น

โรเบิร์ต ชูมันน์ เกิดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 1819 ที่เมือง Zwickau ประเทศเยอรมัน เป็นลูกชายคนเล็กมีบิดาเป็นเจ้าของสำนักงานและร้านขายหนังสือ บิดาของเขาเห็นถึงพรสวรรค์ในการเล่นเปียโนเมื่อตอนเขาอายุเพียง 6 ปี บิดาจึงสนับสนุนให้เล่นดนตรี โดยส่งไปเรียนเปียโนกับครูท่านแรกของชูมันน์ ชื่อว่า Johann Gottfried Kuntzsch เป็นนักออร์แกนที่มีชื่อเสียงในช่วงนั้น ต่อมา

บิดาได้เสียชีวิตลงเมื่อซุมันน์อายุเพียง 16 ปี การสูญเสียบิดาในครั้งนี้ทำให้ซุมันน์สูญเสียโอกาสในการเล่นดนตรีต่อไป เนื่องจากมารดาไม่สนับสนุนให้เรียนดนตรีจึงได้ส่งตัวไปเรียนต่อทางด้านกฎหมาย แต่ถึงแม้ว่ามารดาจะไม่สนับสนุนให้เล่นดนตรี แต่ซุมันน์ไม่เคยละทิ้งการเล่นเปียโน เขายังสนใจใฝ่รู้อยู่ตลอดเสมอ และในช่วงนั้นเขาได้รู้จักกับ Clara Wieck ซึ่งต่อมาเป็นภรรยาของซุมันน์ในตอนนั้นเธอได้พาซุมันน์ไปพบกับบิดาของเธอคือ Friedrich Wieck ซึ่งภายหลังคือครูสอนเปียโนของเขา

ในภายหลังซุมันน์ลาออกจากมหาวิทยาลัยทางด้านกฎหมาย และหันมาอุทิศเวลาให้กับการเล่นเปียโน โดยซ้อมเปียโนเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวัน เพื่อหวังว่าจะเป็นนักเปียโนฝีมือเอกให้ได้ และการซ้อมอย่างหนักนั้น ทำให้ซุมันน์ได้รับบาดเจ็บที่นิ้วมือ โดยนิ้วมือของเขามีลักษณะหงิกงอและทำให้ไม่สามารถเล่นเปียโนได้คล่องแคล่วเหมือนเดิม ซุมันน์ใช้เวลาในช่วงนี้เรียนรู้การแต่งเพลง แต่เขาก็ไม่ย่อท้อ โดยพยายามหาหนทางที่จะทำให้กลับมาเล่นเปียโนได้เหมือนเดิม โดยได้ประดิษฐ์เครื่องมือขึ้นหนึ่งที่สามารถนำมาตามนิ้วให้ตรงเวลาที่เล่นเปียโนได้ แต่โชคไม่ดีในระหว่างที่เล่นเปียโนอยู่นั้น เครื่องมือชิ้นนี้เกิดหักและตำเข้าไปที่ฝ่ามือของเขา เหตุการณ์นั้นทำให้ซุมันน์เสียใจในโชคชะตาชีวิตเป็นอย่างมาก จึงบอกลาคลาร่าและออกจากบ้านไป

หลังจากนั้นไม่นานนัก ซุมันน์กับคลาร่าได้กลับมาพบกันอีกครั้ง ในการแสดงเดี่ยวเปียโนครั้งแรกของคลาร่าที่โรงละครแห่งหนึ่ง ทำให้ทั้งสองได้กลับมาติดต่อกันอีกครั้ง โดยในช่วงนั้นคลาร่ามีชื่อเสียงในการเล่นเปียโนอย่างมากและยังติดต่อกันผ่านการเขียนจดหมายเรื่อยมา โดยก่อตัวเป็นความรักอย่างรวดเร็วระหว่างหนุ่มสาว ภายหลังผลงานของซุมันน์มักกล่าวถึงความรัก ความคลั่งไคล้ และหลงใหลเป็นส่วนใหญ่ แต่บิดาของคลาร่าไม่เห็นด้วยกับความรักของทั้งคู่ จึงทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางเพราะอยากให้ลูกสาวแต่งงานกับคนที่มีความฐานะดีกว่า แต่ทั้งสองก็ต่อสู้กันมาจนได้แต่งงานกันและมีลูกด้วยกันในที่สุด แต่ด้วยลักษณะนิสัยการทำงานหนักของซุมันน์ ทำให้เขามีปัญหาทางด้านประสาท บางครั้งรู้สึกจืดจางอะไรไม่ได้บางครั้งรู้สึกคล้ายจะเป็นบ้า เมื่อรู้ตัวเขาจึงทำงานน้อยลงและพักผ่อนให้มากขึ้น ในระหว่างที่ซุมันน์ป่วยคลาร่าก็มีได้หนึ่งนอนใจ เธอออกจากบ้านไปแสดงเปียโนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของครอบครัว ซุมันน์ป่วยเป็นโรคประสาทอยู่หลายปี จนกระทั่งอาการกำเริบหนัก โดยหมอลงความเห็นว่าไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ คลาร่าจึงนำเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตแห่งหนึ่ง ภายหลังอาการของซุมันน์กำเริบหนักและเสียชีวิตภายในอ้อมกอดภรรยาของเขาในวัย 46 ปี

ถึงแม้ว่าซุมันน์จะเสียชีวิตในเวลาก่อนวัยอันควรและไม่ว่าตลอดชีวิตของเขา จะประสบพบเจอกับความโชคร้ายขนาดไหน ในช่วงชีวิตสุดท้ายของเขาก็ได้จากไปในอ้อมกอดของภรรยาสุดที่รัก ทำให้เห็นว่าผลงานเพลงแต่ละช่วงชีวิตของเขา มักมีชีวิตชีวาบางเพลงมีทำนองอ่อนหวานและแจ่มใส ความรักของซุมันน์กับคลาร่าเป็นรักแท้และเป็นรักยาวนานและบริสุทธิ์ ซึ่งไม่ว่าทั้งสองจะห่างกันไปไกลแค่ไหน แต่สุดท้ายหัวใจของทั้งสองยังมั่นคงต่อกันและกันเสมอ

2.1.2 รายละเอียดของบทประพันธ์

เป็นบทเพลงประเภทชุดเพลงร้อง (Song Cycle) โดยมีลักษณะคล้ายกับบทเพลงร้องศิลป์ ที่เหล่านักร้องคุ้นชินในชื่อ Art Song หรือ Lieder โดยดั้งเดิมประพันธ์โดยคีตกวีชาวเยอรมัน แต่ภายหลังได้รับความนิยมจึงมีการใส่คำร้องเป็นภาษาอื่นๆด้วย สมัยก่อนนิยมร้องหรือเล่นกันในห้องเล็ก ประกอบกับเปียโน จึงมีความไพเราะ กังวาน น่าฟัง เกิดขึ้นและเป็นที่นิยมกันในสมัยโรแมนติก ในศตวรรษที่ 18 ยังนิยมร้องและเล่นกันมาจนปัจจุบันนี้ โดยลักษณะของชุดเพลงร้องแตกต่างจากบทเพลงร้องศิลป์ คือชุดเพลงร้องคือการบรรเลงต่อเนื่องกันหลายเพลง ส่วนมากเกิดจากการที่ผู้ประพันธ์ทำนองไปพบเจอบทกลอนหรือบทร้องจากผู้ประพันธ์บทกวีที่มีชื่อเสียง และเกิดความประทับใจ จึงนำมาแต่งทำนองประกอบเข้าไป ทำให้เกิดชุดเพลงร้องจนโด่งดังและได้รับความสนใจขึ้นมา เนื่องจากมีความหมายที่ลึกซึ้งถึงใจผู้ฟัง ซึ่งบทกลอนนั้นอาจจะมาจากผู้ประพันธ์หลายคนแต่มีความหมายของเนื้อเพลงเกี่ยวข้องหรือเป็นเรื่องเดียวกัน โดยโครงสร้างหรือรูปแบบการแต่งเพลงบทเพลงชุดร้องเพลงนี้เป็นบทเพลงรูปอิสระ หรือที่เรียกว่า Through-Composed โดยจะมีลักษณะขับเคลื่อนแนวทำนองและแนวร้องไปด้วยแนวคิดใหม่เสมอ ไม่มีการนำทำนองที่เล่นไปแล้วกลับมาเล่นใหม่อีก

Frauenliebe und Leben หรือชื่อในภาษาอังกฤษ Women's Life and Love ผลงานการประพันธ์ชุดเพลงร้อง Op.42 ของชูมันน์ ผลงานชิ้นนี้ถูกประพันธ์ขึ้นจากบทกวีของ Adelbert von Chamisso คีตกวีชาวเยอรมัน โดยแต่งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1830 เนื้อหาของบทกวีทั้ง 8 กล่าวถึงเส้นทางความรักและประสบการณ์การบูชาความรัก ของหญิงสาวที่มีต่อชายหนุ่มผ่านมุมมองของเธอ โดยบทกวีดำเนินให้เห็นถึงความรู้สึกตั้งแต่แรกพบจนกระทั่งการจากลา โดยนำเสนอทั้งความสุข ความเศร้า ความโกรธ ความตื่นเต้น และความสิ้นหวัง หลากหลายอารมณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะสามารถแสดงออกมาได้

Schumann Op. 42 “Frauenliebe und Leben”

1. Seit ich ihn gesehen.
2. Er, der Herrlichste von Allen.
3. Ich kann's nicht fassen, nicht glauben.
4. Du Ring.
5. Helft mir, ihr Schwestern.
6. Süßer Freund, du blickest.
7. An meinem Herzen, an meiner Brust.
8. Nun hast du mir den ersten Schmerz gethan.

โดยบทประพันธ์ชุดนี้ชูมันน์แต่งขึ้น ในปีค.ศ.1840 ซึ่งเป็นปีที่เขาประพันธ์เพลงร้องโด่งดังมากมาย อาทิเช่น Liederkreis Op.24 หรือ Dichterliebe Op.48 เป็นต้น ซึ่งในปีดังกล่าวชูมันน์มีบทประพันธ์ถึง 140 บทประพันธ์ และด้วยความสามารถนี้มีคนกล่าวไว้ว่า “เพลงของชูมันน์เปลี่ยนคำพูดของบทกวีให้กลายเป็นดนตรี” โดยบทกลอนที่เลือกจาก Chamisso มาประพันธ์ทำนอง ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์ชีวิตรักของชูมันน์กับคลาราเป็นส่วนใหญ่ เพราะเส้นทางรักของทั้งคู่แม้จะเป็นรักแท้ แต่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ทั้งคู่เคยพราวจากกันและเมื่อกลับมาเจอกันยังถูกกีดกันจากบิดาของผู้หญิง ทำให้ทั้งคู่ต้องต่อสู้ จนสุดท้ายก็ได้แต่งงานมีลูกกัน อีกทั้งแรงบันดาลใจในการเล่นเปียโนของชูมันน์ก็คือภรรยาของเขา

บทเพลง Seit ich ihn gesehen ผู้ประพันธ์บทกวี Chamisso

คำแปลภาษาไทย โดย ธิรพร ทรงดอน

Seit ich ihn gesehen	คำแปลภาษาไทย
Seit ich ihn gesehen	ตั้งแต่ฉันมองเขา
Glaub' ich blind zu sein	ฉันคิดว่าฉันมองไม่เห็นสิ่งอื่น
Wo ich hin nur blicke	ไม่ว่าฉันจะมองไปที่ใด
Seh' ich ihn allein	ก็มีเพียงเขาเท่านั้นที่ฉันพบ
Wie im wachen Traume	เหมือนอยู่ในความฝันยามที่ตื่น
Schwebt sein Bild mir vor	ภาพของเขาอยู่ตรงหน้าฉัน
Taucht aus tiefstem Dunkel	โดดเด่นเหนือความมืด
Heller nur empor	สว่างและชัดเจน
Sonst ist licht- und farblos	ไม่มีแสงหรือสีใด
Alles um mich her	บริเวณรอบตัวฉัน
Nach der Schwestern Spiele	สำหรับของพี่สาวฉัน
Nicht begehrt' ich mehr	ฉันไม่โหยหาอีกต่อไปแล้ว
Möchte lieber weinen	ฉันอยากร้องไห้
Still im Kämmerlein	ในห้องเล็กๆ ของฉัน
Seit ich ihn gesehen Glaub' ich blind zu sein.	ตั้งแต่ฉันมองเขา ฉันคิดว่าฉันมองไม่เห็นสิ่งอื่น

บทเพลง Er, der Herrlichste von Allen ผู้ประพันธ์บทกวี Chamisso

คำแปลภาษาไทย โดย ถิรพร ทรงดอน

Er, der Herrlichste von Allen	คำแปลภาษาไทย
Er, der Herrlichste von allen	เขาจะต้องเป็นคนที่ดีที่สุด
Wie so milde wie so gut!	อ่อนโยน และใจดี
Holde Lippen, klares Auge	ริมฝีปากที่น่าหลงใหลและดวงตาที่เปล่งประกาย
Heller Sinn und fester Muth.	เปี่ยมไปความกล้าหาญ
So wie dort in blauer Tiefe	จากสรวงสวรรค์
Hell und herrlich, jener Stern	ดวงดาวของเขาที่สว่างและเป็นประกาย
Also er an meinem Himmel	เขาเป็นสวรรค์ของฉัน
Hell und herrlich hehr und fern.	สว่างและรุ่งโรจน์
Wandle, wandle deine Bahnen	ชายผู้กล้าหาญและมีสง่าราศี
Nur betrachten deinen Schein	ฉันยังคงอยู่ข้างหลังคุณ
Nur in Demuth ihn betrachten	อยู่ที่นี้เพื่อดูความสดใสของคุณและเขา
Selig nur und traurig sein!	ทำให้หัวใจของฉันเต้นระรัวด้วยความสุขและ
Höre nicht mein stilles Beten,	ความเจ็บปวด!
Deinem Glücke nur geweiht;	คุณไม่รู้คำอธิษฐานของฉันในความเงียบ
Darfst mich niedre Magd nicht kennen	ฉันอุทิศเพื่อความสุขของคุณ
Hoher Stern der Herrlichkeit!	ผู้หญิงธรรมดาไม่มีอะไรให้คุณ
Nur die Würdigste von allen	คุณคือดวงดาวของทุกสิ่ง
Darf beglücken deine Wahl	มีเพียงเธอที่คู่ควรอย่างแท้จริง
Und ich will die Hohe segnen	ขอให้คุณจงเลือก
	และฉันจะอวยพรด้วยความยินดี
	หลายพันครั้ง

<p>viele tausend Mal.</p> <p>Will mich freuen dann und weinen</p> <p>Selig, selig bin ich dann</p> <p>Sollte mir das Herz auch brechen</p> <p>Brich o Herz was liegt daran</p> <p>Er, der Herrlichste von allen</p> <p>Wie so milde wie so gut!</p> <p>Holde Lippen, klares Auge</p> <p>Heller Sinn und fester Muth.</p> <p>Wie so milde wie so gut!</p>	<p>ฉันจะดีใจและร้องไห้</p> <p>แม้ว่าหัวใจของฉันจะแตกสลาย</p> <p>ฉันมีความสุข</p> <p>หัวใจของฉัน มันไม่สำคัญ!</p> <p>เขาจะต้องเป็นคนที่ดีที่สุด</p> <p>อ่อนโยน และใจดี</p> <p>ริมฝีปากที่น่าหลงใหลและดวงตาที่เปล่งประกาย</p> <p>เปี่ยมไปความกล้าหาญ</p> <p>อ่อนโยน และใจดี!</p>
--	--

บทเพลง Ich kann's nicht fassen, nicht glauben ผู้ประพันธ์บทกวี Chamisso

คำแปลภาษาไทย โดย ถิรพร ทรงดอน

Ich kann's nicht fassen, nicht glauben	คำแปลภาษาไทย
<p>Ich kann's nicht fassen, nicht glauben</p> <p>Es hat ein Traum mich berückt</p> <p>Wie hätt' er doch unter allen</p> <p>Mich Arme erhöht und beglückt?</p> <p>Mir war's, er habe gesprochen</p> <p>Ich bin auf ewig dein</p> <p>Mir war's ich träume noch immer</p> <p>Es kann ja nimmer so sein.</p>	<p>ฉันไม่อยากจะเชื่อ</p> <p>ฉันหลงระเรีงกับความฝัน</p> <p>มีผู้หญิงที่ดีให้คุณเลือกมากมาย</p> <p>แต่ทำไมคุณเลือกฉัน ฉันธรรมดาตามาก</p> <p>เขาบอกกับฉันว่า</p> <p>“ฉันเป็นของคุณชั่ววันรัตน”</p> <p>ดูเหมือนว่าฉันจะฝัน</p> <p>มันไม่เคยเป็นเช่นนั้นแน่</p>

O laß im Traume mich sterben	โ้ให้ฉันตายในความฝัน
Gewieget an seiner Brust	บนหน้าอกของเขา
Den seligsten Tod mich schlürfen	ตายในอ้อมกอดด้วยความสุข
In Thränen unendlicher Lust.	ด้วยน้ำตาแห่งความสุขไม่มีที่สิ้นสุด
Ich kann's nicht fassen, nicht glauben	ฉันไม่อยากจะเชื่อ
Es hat ein Traum mich berückt	ฉันหลงระเรีงกับความฝัน
Wie hätt' er doch unter allen	มีผู้หญิงที่ดีให้คุณเลือกมากมาย
Mich Arme erhöht und beglückt?	แต่ทำไมคุณเลือกฉัน ฉันธรรมดามาก
Ich kann's nicht fassen, nicht glauben	ฉันไม่อยากจะเชื่อ
Es hat ein Traum mich berückt	ฉันหลงระเรีงกับความฝัน

บทเพลง Du Ring an meinem Finger ผู้ประพันธ์บทกวี Chamisso

คำแปลภาษาไทย โดย ถิรพร ทรงดอน

Du Ring an meinem Finger	คำแปลภาษาไทย
Du Ring an meinem Finger	แหวนของคุณ บนนิ้วของฉัน แหวนทองของฉัน
Mein goldnes Ringelein	
Ich drücke dich fromm an die Lippen	ฉันกดริมฝีปากลงบนแหวนวงนั้น
Dich fromm an das Herze mein.	คุณจริงใจกับฉัน
Ich hatt' ihn ausgeträumet	ฉันฝันถึงมัน
Der Kindheit friedlich schönen Traum	ฝันในวัยเด็กที่เงียบสงบ
Ich fand allein mich, verloren	ฉันพบว่าตัวเองอยู่คนเดียวและเคยหลงทาง
Im öden, unendlichen Raum.	ในที่ที่กว้างใหญ่

Du Ring an meinem Finger	แหวนของคุณ บนนิ้วของฉัน
Da hast du mich erst belehrt	ที่ฉันเคารพนับถือ
Hast meinem Blick erschlossen	คุณแสดงให้เห็นค่า
Des Lebens unendlichen tiefen Werth	คุณค่าอันลึกซึ้งของชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุด
Ich will ihm dienen, ihm leben	ฉันอยากมีชีวิตอยู่เพื่อคุณ
Ihm angehören ganz	เป็นของคุณอย่างแท้จริง
Hin selber mich geben und finden	เป็นอิสระ
Verklärt mich in seinem Glanz.	เป็นตัวฉันอย่างงดงาม
Du Ring an meinem Finger	แหวนของคุณ บนนิ้วของฉัน
Mein goldnes Ringelein	แหวนทองของฉัน
Ich drücke dich fromm an die Lippen	ฉันกดริมฝีปากลงบนนั้น
Dich fromm an die Lippen	คุณจริงใจกับฉัน
an das Herze mein.	

บทเพลง Helft mir, ihr Schwestern ผู้ประพันธ์บทกวี Chamisso

คำแปลภาษาไทย โดย ถิรพร ทรงดอน

Helft mir, ihr Schwestern	คำแปลภาษาไทย
Helft mir, ihr Schwestern,	ช่วยฉันหน่อย น้องสาวของพี่
Freundlich mich schmücken	ช่วยจัดแจงเสริมความงามให้พี่ที
Dient der Glücklichen heute mir.	ให้พี่เป็นผู้ที่เป็นคนที่โชคดีที่สุดในวันนี้
Windet geschäftig	ถักเปียหลวมๆ
Mir um die Stirne	ที่หน้าผากของพี่
Noch der blühenden Myrte Zier.	ประดับดอก Myrte ที่กำลังผลิบาน

<p>Als ich befriedigt, Freudigen Herzens, Sonst dem Geliebten im Arme lag, Immer noch rief er, Sehnsucht im Herzen, Ungeduldig den heutigen Tag. Helft mir, ihr Schwestern, Helft mir verschrecken Eine thörichte Bangigkeit; Daß ich mit klarem Aug' ihn empfangen, Ihn, die Quelle der Freudigkeit. Bist, mein Geliebter, Du mir erschienen, Giebst du mir Sonne deinen Schein? Laß mich in Andacht, Laß mich in Demuth, Laß mich verneigen dem Herren mein. Streuet ihm, Schwestern, Streuet ihm Blumen,</p>	<p>เมื่อพี่พอใจแล้ว หัวใจของพี่ก็จะเต็มไปด้วยความสุข ในอ้อมแขนของผู้ชายที่รักของพี่ เขามักร้องขอ หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความปรารถนา ไม่รอคอยวันที่กำลังจะมาถึง ช่วยฉันหน่อย น้องสาวของพี่ ช่วยไล่ความกลัวนี้ที่ ความวิตกกังวลที่โง่เขลาในที่ เพื่อที่ฉันจะได้รับความรู้สึกจากผู้ชายคนนี้อย่าง แท้จริง อย่างชัดเจน เขาคือที่มาแห่งความสุขของฉัน ที่รักของฉัน ตอนนี้คุณยืนอยู่ตรงหน้าฉันแล้ว คุณจะเป็นดั่งแสงสว่างให้ฉันได้ไหม ฉันจงรักภักดีต่อคุณ ฉันถ่อมตัวต่อคุณ ฉันคารวะคุณ น้องสาวเกลือกกลิ้ง ไปรดดอกไม้</p>
--	---

Bringet ihm knospende Rosen dar. Aber euch, Schwestern, Grüß' ich mit Wehmuth, Freudig scheidend aus eurer Schaar.	มอบดอกกุหลาบ ความบริสุทธิ์ของฉันให้เขา แต่น้องสาว ฉันขออวยพรให้ทุกคนด้วยความเศร้าที่ต้องบอก ลา ฉันขอลาทุกคนด้วยความยินดี
---	--

บทเพลง Süßer Freund, du blickest ผู้ประพันธ์บทกวี Chamisso
คำแปลภาษาไทย โดย ถิรพร ทรงดอน

Süßer Freund, du blickest	คำแปลภาษาไทย
Süßer Freund, du blickest	เพื่อนรัก (ที่รัก) ของฉัน
Mich verwundert an	เธอมองฉันด้วยความแปลกใจ
Kannst es nicht begreifen	ราวกับว่าคุณไม่เข้าใจ
Wie ich weinen kann	ว่าทำไมถึงมีน้ำตาที่เอ่อในดวงตาของฉัน
Laß der feuchten Perlen	ไข่มุกน้ำเค็มนี้
Ungewohnte Zier	เราไม่เคยชินกับสิ่งนี้หรอก
Freudenhell erzittern	ความสั่นระเรื่อนี้ของฉัน
In dem Auge mir	
Wie so bang mein Busen	ฉันรู้สึกกังวลในใจ
Wie so wonnevoll!	แต่หัวใจของฉันก็เต็มไปด้วยความสุข
Wüßst' ich nur mit Worten	ถ้าฉันพูดออกไปได้
Wie ich's sagen soll	ฉันสามารถพูดทั้งหมดนี้ได้
Komm und birg dein Antlitz	มาหลบตรงนี้
Hier an meiner Brust	ที่ตรงอกของฉัน
	กระซิบข้างหูคุณ

Will in's Ohr dir flüsteren	ถึงความสุขที่ฉันปรารถนาทั้งหมด
Alle meine Lust	
Weißt du nun die Thränen	ตอนนี้คุณรู้แล้ว
Die ich weinen kann?	ที่ฉันร้องไห้
Sollst du nicht sie sehen Du geliebter Mann	หากคุณไม่เห็นพวกเขา ผู้ชายที่ฉันรัก
Bleib' an meinem Herzen	อยู่ตรงนี้ที่หัวใจของฉัน
Fühle dessen Schlag	ฉันรู้สึกถึงจังหวะของหัวใจ
Daß ich fest und fester	เพื่อที่จะได้กอดคุณ
Nur dich drücken mag.	ตอนนี้ฉันมีความสุขโดยสมบูรณ์แล้ว
Hier an meinem Bette	ที่ข้างเตียงของฉัน
Hat die Wiege Raum	มีพื้นที่สำหรับเปล
Wo sie still verberge	มันปกปิดความฝันอันหอมหวาน
Meinen holden Traum	ที่ฉันเคยเผชิญ
Kommen wird der Morgen	วันนั้นจะมาถึง
Wo der Traum erwacht	ความฝันนั้นจะเป็นคุณ และมีภาพของคุณ
Und daraus dein Bildniß	หัวเราะร่วมกับฉัน
Mir entgegen lacht	
dein Bildniß	ภาพของคุณ(ลูก)

บทเพลง An meinem Herzen, an meiner Brust ผู้ประพันธ์บทกวี Chamisso

คำแปลภาษาไทย โดย ธิรพร ทรงดอน

An meinem Herzen, an meiner Brust	คำแปลภาษาไทย
An meinem Herzen, an meiner Brust,	ในหัวใจของฉัน ที่อกด้านซ้าย
Du meine Wonne, du meine Lust!	ลูกคือความสุขและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับฉัน
Das Glück ist die Liebe, die Lieb' ist das Glück,	ความสุขคือการได้รัก และความรักคือความสุข
Ich hab' es gesagt und nehm's nicht zurück.	ที่ฉันพูด คือเรื่องจริง
Hab' überschwenglich mich geschätzt	ฉันเห็นคุณค่าของตัวเองอย่างเหลือล้น
Bin übergücklich aber jetzt.	และตอนนี้ฉันมีความสุขที่สุดในโลก
Nur die da säugt, nur die da liebt	สำหรับลูกคนเดียวเท่านั้น
Das Kind, dem sie die Nahrung giebt;	คือมารดาที่ให้กำเนิด
Nur eine Mutter weiß allein,	มีเพียงมารดาเท่านั้นที่รู้
Was lieben heißt und glücklich sein.	ว่าความสุขของรักที่แท้จริงคืออะไร
O wie bedaur' ich doch den Mann,	ดังนั้น ฉันขอโทษผู้ชายทุกคน
Der Mutterglück nicht fühlen kann!	ที่ไม่สามารถให้ความรักเท่าของมารดาได้
Du schauest mich an und lächelst dazu,	ลูกมองมาที่ฉันและยิ้มให้ฉัน
Du lieber, lieber Engel, du	นางฟ้าที่รัก
An meinem Herzen, an meiner Brust,	หัวใจของมารดาเป็นของลูก
Du meine Wonne, du meine Lust!	ลูกคือความสุข! ลูกคือความสุข!

บทเพลง Nun hast du mir den ersten Schmerz gethan ผู้ประพันธ์บทกวี Chamisso
คำแปลภาษาไทย โดย ถิรพร ทรงดอน

Nun hast du mir den ersten Schmerz gethan	คำแปลภาษาไทย
<p>Nun hast du mir den ersten Schmerz gethan, Der aber traf. Du schläfst, du harter, unbarmherz'ger Mann, Den Todesschlaf. Es blicket die Verlass'ne vor sich hin, Die Welt ist leer. Geliebet hab' ich und gelebt, ich bin Nicht lebend mehr. Ich zieh' mich in mein Inn'res still zurück, Der Schleier fällt, Da hab' ich dich und mein verlornes Glück, Du meine Welt!</p>	<p>ตอนนี้ คุณทำให้ฉันเจ็บปวดเป็นครั้งแรก มันทำให้ฉันแทบหยุดหายใจ คุณหลับไหล อย่่างไรความปราณี การหลับไหลแห่งความตาย มองไปข้างหน้า โลกร้างเปล่า ฉันยังมีชีวิตอยู่ แต่ไม่มีความรักอีกแล้ว ฉันไม่มีชีวิตอีกต่อไป ฉันจากไปอย่างเงียบๆ ชีวิตของฉัน ความสุขของฉันที่หายไป ไม่มีคุณอีกแล้ว คุณคือโลกทั้งใบของฉัน</p>

2.2 บทประพันธ์ชุดเพลงร้อง Vier Letzte Lieder ประพันธ์โดย Richard Strauss

2.2.1 ชีวิตประวัติ Richard Strauss

ภาพที่ 2 ริชาร์ด ชเตราส์

(ที่มา: Glessnerhouse (2021: Online))

ริชาร์ด ชเตราส์ (Richard Strauss) 1864–1949 เป็นนักแต่งเพลงชาวเยอรมันในยุคโรแมนติก เป็นผู้ที่ประพันธ์ดนตรีครอบคลุมหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเพลงร้องหรืออุปรากร ผลงานการประพันธ์ของชเตราส์มีความโดดเด่นในการประพันธ์เพลงให้กับวงออร์เคสตรา โดยประสบการณ์และลักษณะการประพันธ์ที่มีเอกลักษณ์ ทำให้ผลงานของเขามีชื่อเสียงโด่งดัง อาทิเช่น Don Juan, Till Eulenspiegel's, Merry Pranks และ Symphonia Domestica เป็นต้น นอกจากนี้ผลงานการประพันธ์อุปรากรเรื่องแรกของเขาที่เป็นที่พูดถึงคือเรื่อง Salome ซึ่งเป็นบทละครภาษาฝรั่งเศส ช่วงชีวิตของเขาผ่านการควบคุมวงออร์เคสตรามากมายทั้งวงขนาดเล็กจนถึงวงขนาดใหญ่

ริชาร์ด ชเตราส์ เกิดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ค.ศ.1864 ที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี บิดาของเขาเป็นนักดนตรีที่มีความชำนาญในการเป่าฮอร์น ส่วนมารดามาจากครอบครัวผู้ผลิตเบียร์ยี่ห้อ Pschorr ชเตราส์มีภรรยาและแต่งงานกันเมื่อปี ค.ศ.1894 ภรรยาของเขาเป็นนักร้องเสียงโซปราโนชื่อ Pauline de Ahna

ในด้านดนตรีเขาเรียนรู้เรื่องดนตรีจากการสอนของบิดาและสามารถแต่งเพลงได้เมื่อมีอายุเพียง 6 ปี โดยบทเพลงซิมโฟนีบทแรกของเขาได้ถูกนำมาแสดงเมื่อเขาอายุ 17 ปี ต่อมาเมื่ออายุ 21 ปี ได้รับทำหน้าที่ผู้กำกับวงดนตรีให้กับวง Meiningen Orchestra และด้วยความสามารถอันโดดเด่น

ทำให้ในภายหลัง ได้กลายเป็นผู้ควบคุมวงรุ่งเยาว์ที่ Munich Opera ย้อนกลับไปเมื่อเขาเป็นผู้ควบคุมวงอยู่ที่ Meiningen เขาได้พบกับ Alexander Ritter เป็นบุคคลสำคัญที่แนะนำการประพันธ์ และทำให้รูปแบบการประพันธ์ของเขาเปลี่ยนไป เนื่องจากเป็นช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่สอง ทำให้เขาพบกับปัญหาทางการเมืองและปัญหาชีวิตหลายรอบด้าน ทำให้ผลงานเพลงของเขาให้ความรู้สึกที่ความแตกต่างกันออกไปตามช่วงชีวิต

ชเตราส์ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการพรรณนาบทกวีที่ยอดเยี่ยม โดยการประพันธ์เพลงของเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากนักแต่งเพลงมากมายเช่น Wagner และ Liszt และยังถ่ายทอดผลงานออกมาได้อย่างละเอียดอ่อน ในปี 1948 ชเตราส์เข้าผ่าตัดโรคกระเพาะปัสสาวะที่โรงพยาบาล หลังจากนั้นสุขภาพของเขาย่ำแย่ลงอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นเพียง 1 ปี เขาเสียชีวิตลงด้วยโรคหัวใจวาย

2.2.2 รายละเอียดของบทประพันธ์

บทเพลงชุดเพลงร้อง Vier Letzte Lieder ชื่อภาษาอังกฤษ Four Last Songs สำหรับนักร้องเสียงโซปราโน ผลงานการประพันธ์ดนตรีในช่วงท้ายชีวิตของชเตราส์ โดยแต่งขึ้นในค.ศ. 1948 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนเขาเสียชีวิตเพียง 1 ปี แรงบันดาลใจในการแต่งเกิดจากการอ่านบทประพันธ์ของ Joseph von Eichendorff กวีชาวปรัสเซีย โดยเขาได้พบกับบทกวีโคลงสั้นๆ ชื่อว่า Im - Abendrot ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเพลงร้องชุดนี้ โดยกลอนบทนี้บรรยายถึงภาพของสามภรรยาคนหนึ่งนั่งมองไปที่พระอาทิตย์ตกด้วยกันและกล่าวว่า “นั่นอาจเป็นความตาย” โดยตอนท้ายทำให้นึกถึงความสุขและชีวิตการแต่งงานที่ยาวนานของเขาและภรรยา จากการศึกษาเส้นทางชีวิตของนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงหลายคนส่วนมากมักมีเส้นทางชีวิต และวิถีการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมือนคนทั่วไป พวกเขาจะมีความต้องการที่ชัดเจน มีอารมณ์อ่อนไหวมากกว่าผู้อื่น รูปแบบการประพันธ์ก็จะออกมาตามบุคลิกและวิถีคิดของผู้ประพันธ์แต่ละท่าน ซึ่งมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันไป เส้นทางชีวิตชเตราส์ผ่านเรื่องราวมากมาย จนถึงช่วงที่เขาแต่งเพลงร้องชุดนี้ เป็นช่วงที่เขาผ่านประสบการณ์ชีวิตที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมากมาย ทั้งมรสุมชีวิตช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและเมื่อพบกลอนบทนี้ทำให้เขารู้สึกว่าบทกลอนนี้มีความหมายพิเศษมากสำหรับเขา จึงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการเขียนบทประพันธ์เพลงชุดนี้ โดยที่อีกสามบทเพลงก่อนหน้านี้ มาจากบทกลอนของนักกวีที่มีชื่อว่า Hermann Hesse ในด้านการประพันธ์แสดงให้เห็นถึงบทสรุปทางความคิดของผู้ประพันธ์ ถึงอิสรภาพและความปลดปล่อยผ่านทางบทกวี ในด้านทำนองเรียบเรียงออกมาอย่างละเอียดอ่อน มีความสมบูรณ์ของดนตรีผ่านการบรรเลงเดี่ยวของแต่ละเครื่องดนตรี การปรับแต่งแนวประสานและการเพิ่มวรรณยุกต์ให้สอดคล้องกับบทกวีและแนวทำนองของเสียงร้อง ทำให้เกิดความไม่ซ้ำซาก

Four Last Songs

1. Frühling
2. 2. September
3. Beim Schlafengehn
4. Im Abendrot

บทเพลง Frühling ผู้ประพันธ์บทกวี Hermann Hesse

คำแปลภาษาไทย โดย MAYATRAKUL

Frühling	คำแปลภาษาไทย
<p>In dämmrigen Grüften Träumte ich lang Von deinen Bäumen und blauen Lüften, Von deinem Duft und Vogelsang.</p> <p>Nun liegst du erschlossen In Gleiß und Zier, Von Licht übergossen Wie ein Wunder vor mir.</p> <p>Du kennst mich wieder, Du lockest mich zart, Es zittert durch all meine Glieder Deine selige Gegenwart.</p>	<p>ใต้สุสานทะมึนหมอง ฉันเพ้อฝันไปไกล ถึงรุกขชาติและเวหาสีน้ำเงินของเธอ ถึงสุคนธรสและเพลงสกุณาของเธอ</p> <p>เธอปรากฏพลัน พร้อมพริ้งด้วยแพรพรรณพราวสว่าง ขโลมท่อมแสงสันต์ ปานปาฏิหาริย์เบื้องหน้าฉัน</p> <p>เธอรู้จักฉัน ล่อลวงละเมียดละมุน แขนขากายฉันสั่นระริก ความสุขของเธอ!</p>

บทเพลง September ผู้ประพันธ์บทกวี Hermann Hesse

คำแปลภาษาไทย โดย MAYATRAKUL

September	คำแปลภาษาไทย
<p>Der Garten trauert, Kühl sinkt in die Blumen der Regen. Der Sommer schauert Still seinem Ende entgegen.</p>	<p>สวนโศกกาตุร ฝนฉ่ำซึ่มสู่มวลบุปผา คิมหันตฤดูปรวนระริก สงบงันรอวันสุดสิ้น</p>
<p>Golden tropft Blatt um Blatt Nieder vom hohen Akazienbaum. Sommer lächelt erstaunt und matt In den sterbenden Gartentraum.</p>	<p>ใบไม้สีทองโรยร่วง จากต้นตระหง่านอาซาเซีย คิมหันต์แย้มแผ่วผิวในความประหลาดใจ ณ ความฝันจวนดับสิ้นแห่งอุทยาน</p>
<p>Lange noch bei den Rosen Bleibt er stehen, sehnt sich nach Ruh. Langsam tut er die großen Müdigwordnen Augen zu.</p>	<p>นานวันผันผลัดแซมซ้ำ เหนือกุหลาบดง, ผ่อนพักปรารถนา ซ้ำเนิบเคลิบเคลิ้มปลงตา ปลดเปลื้องผอนล้านรันรันตร์</p>

บทเพลง Beim Schlafengehn ผู้ประพันธ์บทกวี Hermann Hesse
คำแปลภาษาไทย โดย ถิรพร ทรงดอน

Beim Schlafengehn	คำแปลภาษาไทย
<p>Nun der Tag mich müd gemacht, Soll mein sehnlisches Verlangen Freundlich die gestirnte Nacht Wie ein müdes Kind empfangen. Hände, laßt von allem Tun, Stirn vergiß du alles Denken, Alle meine Sinne nun Wollen sich in Schlummer senken.</p>	<p>ตอนนี้ฉันเหนื่อยมากในวันนี้ ความปรารถนาทั้งหมดของฉัน เป็นมิตรกับดวงดาวทั้งหมดในค่ำคืนนี้ เหมือนเด็กที่เหนื่อยล้าคนหนึ่ง ปล่อยมือจากทุกสิ่ง ลืมความคิดในหัวทั้งหมด ความรู้สึกทั้งหมดในตอนนี้ อยากจมดิ่งสู่ห้วงนิทรา</p>
<p>Und die Seele unbewacht Will in freien Flügen schweben, Um im Zauberkreis der Nacht Tief und tausendfach zu leben.</p>	<p>จิตวิญญาณที่ไร้การควบคุม ล่องลอยไปอย่างอิสระ อยู่ในเวทมนต์ยามค่ำคืน มีชีวิตอย่างลึกล้ำพันเท่า</p>

บทเพลง Im Abendrot ผู้ประพันธ์บทกวี Joseph von Eichendorff

คำแปลภาษาไทย โดย ถิรพร ทรงดอน

Im Abendrot	คำแปลภาษาไทย
<p>Wir sind durch Not und Freude Gegangen Hand in Hand, Vom Wandern ruhen wir Nun überm stillen Land.</p>	<p>ผ่านความทุกข์ยากและความสุข เธอและฉันจับมือกัน เราพักผ่อนหลังใช้ชีวิตด้วยกันมานาน ในดินแดนที่แสนเงียบสงบนี้</p>
<p>Rings sich die Thäler neigen, Es dunkelt schon die Luft, Zwei Lerchen nur noch steigen Nachträumend in den Duft.</p>	<p>หุบเขารอบตัวเรา ท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้ม นกสองตัวกำลังบินขึ้นไป ฝันถึงคำคืนที่หอมหวาน</p>
<p>Tritt her, und laß sie schwirren, Bald ist es Schlafenszeit Daß wir uns nicht verirren In dieser Einsamkeit.</p>	<p>มาที่นี่ และปล่อยให้พวกเขาบิน เพราะอีกไม่นานจะถึงเวลาพักผ่อน และเราไม่ปรารถนาที่จะหลงทางอีกต่อไป ในความสันโดษนี้</p>
<p>O weiter stiller Friede! So tief im Abendrot, Wie sind wir wandermüde Ist dies etwa der Tod?</p>	<p>โอ้ เงียบสงบ ดวงอาทิตย์กำลังตกใกล้ลงไป เราผ่านช่วงชีวิตที่เหนื่อยล้ามากเพียงใด หรือนี่อาจเป็นความตาย?</p>

บทที่ 3

บทวิเคราะห์บทประพันธ์ ตีความหมาย และการฝึกซ้อมเชิงเทคนิค

3.1 บทประพันธ์เพลงที่ 1 Seit ich ihn gesehen จาก Frauenliebe und Leben โดย Robert Schumann

3.1.1 การวิเคราะห์บทประพันธ์

บทเพลงนี้อยู่ในบันไดเสียง Bb major ลักษณะของเพลงบรรเลงเริ่มต้นโดยการไล่เสียงกันของแนวเปียโน (Imitation) และแนวร้อง ผู้ประพันธ์ดำเนินคอร์ดในช่วงสองห้องแรกโดยการใช้คอร์ด I และ V การใช้คอร์ดนี้ให้ความรู้สึกคล้ายการบรรเลงเพลงโนโบสท์ ให้ความรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อ ความบริสุทธิ์ ความสัมพันธ์ระหว่างคอร์ดที่เชื่อมโยงได้ใกล้เคียงกับความหมายของบทกวีที่สุดในช่วงแรกคือความบริสุทธิ์ของหญิงสาว จากนั้นส่วนเปียโนมีการเคลื่อนที่ไปคอร์ด vi และ ii ซึ่งให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปอย่างชัดเจนถึงความรักและความทุกข์

„Seit ich ihn gesehen.“
“Since mine eyes have seen him.”
 (Chamisso.)

Larghetto.

ritard.

ภาพที่ 3 แสดงคอร์ดเริ่มต้นของบทประพันธ์

สิ่งคี่ลักษณะของบทเพลงนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ให้อยู่ในลักษณะ Strophic Form มีลักษณะ เนื่องจากมีการเล่นซ้ำในแต่ละท่อนและไม่ได้ย้ายบันไดเสียง

ท่อน A ห้องที่ 1 - 16

ท่อน A ห้องที่ 17 - 32

Coda ห้องที่ 33 - 36

3.1.2 การตีความหมาย

บทเพลงนี้เป็นบทเพลงแรกของชุดเพลงร้อง Frauenliebe und Leben ซึ่งกล่าวถึงความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่ง เมื่อเธอได้พบกับผู้ชายที่เธอรักเป็นครั้งแรก บรรยายถึงความรู้สึกเหมือนคนตาบอด มองไม่เห็นสิ่งอื่นนอกจากผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้า ให้ความรู้สึกเช่นตอนเราเจอคนรัก หรือคนที่เราชอบเป็นครั้งแรก เหมือนตกอยู่ในภวังค์เป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์ อยากมอบความรักและใช้เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตกับผู้ชายคนนี้ แต่จากการที่ได้วิเคราะห์ทั้งชุดเพลงร้องนี้แล้ว ผู้วิจัยพบว่าถึงแม้จะเป็นเพลงแรก แต่การเล่าเรื่องทั้งหมดของเพลงร้องชุดนี้เป็นการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว ดังนั้นการตีความหมายของบทเพลงนี้ ผู้วิจัยควรตีความหมายว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ในอดีต อาจจินตนาการถึงเหตุการณ์ในแต่ละท่อนเป็นภาพสีขาวดำ มีความรู้สึกโหยหาความสุขในอดีต ไม่สดใสเหมือนความหมายที่เปลือยออกมาอย่างตรงตัวเพราะเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งในความเป็นจริงผู้ชายคนดังกล่าวได้ตายไปจากชีวิตของเธอแล้ว

3.1.3 การฝึกซ้อมเชิงเทคนิค

บทเพลง Seit ich ihn gesehen เริ่มต้นประโยคแรกโดยมีสัญลักษณ์การควบคุมลักษณะเสียงค่อนข้างเบา โดยในส่วนของเปียโนก่อนหน้านั้น เล่นมาในอัตราจังหวะ 3/4 โดยบรรเลงโน้ตตัวดำสองจังหวะและตัวหยุดเข้บัตหนึ่งชั้น โดยผู้วิจัยควรให้ความรู้สึกร่วมกันกับนักเปียโนมาตั้งแต่ต้นเพลง เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะในประโยคแรกนั้นร้องว่า “Seit ich ihn gesehe” นอกจากจะเป็นกุญแจสำคัญของเพลงนี้เพราะเป็นชื่อเพลงแล้ว ยังมีความหมายที่แปลเป็นภาษาไทยว่าตั้งแต่ฉันได้มองเห็นเขา ซึ่งผู้วิจัยควรคำนึงการร้องเปิดประโยคนี้ด้วยอารมณ์อ่อนหวาน นุ่มนวลเต็มไปด้วยความรัก และควรคำนึงถึงการควบคุมตำแหน่งของเสียงร้อง จากโน้ตในประโยคดังกล่าวมีการเคลื่อนที่ไม่มาก จึงต้องควบคุมตำแหน่งของเสียงให้อยู่กับที่และสม่ำเสมอเพื่อความไพเราะและต่อเนื่อง ลักษณะการใช้เสียงในประโยคนี้ โน้ตตัวแรกอยู่ที่ตัว F ในคีย์ Bb ซึ่งอยู่ในช่วงเสียงผสมระหว่าง เสียงช่วงระดับอก (Chest voice) และ ช่วงระดับเสียงสูง (Head voice)

ในท่อนถัดมา มีการกำหนดให้ร้อง ช้าลงทีละน้อย (ritard) ที่คำว่า ihn allein และกลับมาเป็นจังหวะปกติ (a tempo) ในคำถัดไป ซึ่งผู้วิจัยต้องทำการฝึกซ้อมและให้ความสำคัญกับ

เครื่องหมายควบคุมลักษณะเสียง เนื่องจากเป็นตัวกำหนดอารมณ์เพลงร่วมกันของนักร้องและนักเปียโน

ภาพที่ 4 ข้อควรฝึกซ้อมในการสังเกตสัญลักษณ์ควบคุมลักษณะเสียง

ข้อควรฝึกซ้อมร้องในห้องที่ 12 ให้สังเกตประโยค taucht aus tiefstem Dunkel ในห้องที่ 12 มีการขับร้องในลักษณะเสียงกวาดลึก ในตัวโน้ต D ไหลลงมาที่โน้ต octave และไล่ขึ้นไปทีโน้ตตัว C การร้องลักษณะนี้เป็นการกวาดลึก ผู้วิจัยควรระมัดระวังเรื่องการเชื่อมโน้ตไม่ให้ตำแหน่งของเสียงเคลื่อนที่มากจนเกินไป เพราะจะทำให้ขาดความต่อเนื่อง และไม่นุ่มนวลสอดคล้องกับความหมายในประโยคดังกล่าว

ภาพที่ 5 โน้ตและคำร้องที่ต้องร้องในลักษณะเสียงกวาดลึก

โดยการฝึกซ้อมควรคำนึงถึงการออกเสียงในลักษณะการเปล่งเสียงกังวานเป็นหลัก ซึ่งอยู่ในช่องเสียงช่วงระดับออก จะทำให้น้ำเสียงมีลักษณะหนาและแข็งแรง โดยคำนึงถึงอวัยวะส่วนที่สร้างความก้องกังวานของเสียงคือ ช่องคอหอย โดยเปิดพื้นที่พ่นคลายในบริเวณนั้น เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันกับรูปปากเวลาเปล่งเสียง จากนั้นให้ระมัดระวังการเกร็งที่โคนลิ้นเมื่อออกเสียงประโยคต่างๆ

จะทำให้การร้องและการเปล่งเสียงเคลื่อนที่ไปพร้อมกันอย่างนุ่มนวล รวมถึงการนัดแนะเรื่องจังหวะ การหายใจและการผ่อนลมกับนักเปียโน จากการฝึกซ้อมกับนักเปียโนพบว่า นักร้องควรยืนอยู่ในจุดที่สามารถมองเห็นกันกับนักเปียโนอย่างชัดเจน เนื่องจากบางช่วงจังหวะหายใจของนักร้อง หากนักเปียโนสังเกตและหายใจไปพร้อมกัน จะทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันและนักร้องจำเป็นจะต้องศึกษาสัญลักษณ์ควบคุมเสียงที่กำหนดไว้ในบทเพลงนั้นๆ

3.2 บทประพันธ์เพลงที่ 2 Er, der Herrlichste von Allen จาก Frauenliebe und Leben โดย Robert Schumann

3.2.1 การวิเคราะห์บทประพันธ์

บทเพลง Er, der Herrlichste von Allen อยู่ในบันไดเสียง Eb major สังกีตลักษณะของบทเพลงนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ให้เป็น Rounded Binary AA'BA โดยจำแนกดังนี้

ท่อน A ห้องที่ 1 - 20

ท่อน A' ห้องที่ 21 - 38

ท่อน B ห้องที่ 39 - 52

ท่อน A ห้องที่ 57 - 71

จากการตีความผู้วิจัยพบว่าผู้ประพันธ์มีความตั้งใจเป็นพิเศษในการเลือกใช้น้บันไดเสียง Eb major เป็นบันไดเสียงหลัก เนื่องจากให้ความรู้สึกแข็งแรง ประกอบกับการเล่นเปียโนในลักษณะย้าคอร์ดเต็มด้วยโน้ตเขบ็ตหนึ่งชั้น โดยในท่อนแรกผู้ประพันธ์ใช้วิธีบรรเลงโดยใช้ Secondary Dominant ในห้องที่ 1-4 จบด้วย Perfect Cadence ผู้ประพันธ์ขยายความเป็น Perfect Cadence โดยการใช้ Secondary Dominant ในห้องที่ 3 ดังรูปภาพด้านล่าง

„Er, der Herrlichste von Allen.“

“He, the best of all”

(Chamisso.)

Innig, lebhaft.
Vivace, con affetto.

Er, der Herr-lich-ste von Al - len, wie so
He, the best of all, the no - blest, O, ho

mil - de, wie so gut! Hol - de Lip - pen, klu - res
gen - tle, O, hon - kind! Lips of sweet - ness, eyes of

ภาพที่ 6 ลักษณะการเล่นคอร์ดในตอนเริ่มต้น ที่ให้ความรู้สึกแข็งแรง หมายถึงผู้ชายที่รัก

ท่อน A' มีการเริ่มบรรเลงคอร์ด ii สอดคล้องกับการตีความหมายถึงการ ฝ้ามอง ความถ่อม
ตน การมาของคอร์ด ii ช่วยเพิ่มความชัดเจนในการเปลี่ยนกลุ่มทำนอง ให้เป็น A' เช่นกัน

Wand - le, wandle dei - ne Bah - nen, nur be - trach - ten dei - nen
On - - ward speed thy course ex - all - ed; far be - low as I re -

Schein, nur in De - - muth ihn be - trach - ten,
main, On thy ra - - diance hum - bly gaz - ing,

ภาพที่ 7 การบรรเลงคอร์ด ii เป็นการเริ่มแนวทำนองใหม่

ในห้วง 67 Coda เป็นการจบที่เขียนขึ้นมาใหม่โดยไม่ได้สัมพันธ์กับทำนองหลักมากนัก เนื่องจากเป็นการใช้คอร์ดที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคีย์หลัก ในความคิดเห็นของผู้วิจัยคิดว่า ผู้ประพันธ์สามารถจบ Cadence ได้ตั้งแต่ห้วง 66 คอร์ด G diminished แต่ผู้ประพันธ์เลือกจะแต่งเรื่องราวขึ้นมาใหม่ ในลักษณะวนไปวนมา ทำให้ตีความไปได้ว่าผู้ชายคนนี้แสนดี และเป็นคนดีที่สุจริต หงเหวใจ อยากรอครอบครองเป็นเจ้าของ แต่ยังมีอาการลังเลไม่แน่ใจ ว่าผู้ชายคนนี้จะเลือกตัวเองหรือไม่

63

Sinn und fes - ter Muth, wie so mil - de, wie so gut.
heart and clear of mind, O, how gen - tle! O, how kind!

67

45 45 45

ภาพที่ 8 ลักษณะทำนองในตอนสุดท้ายที่ไม่ได้สัมพันธ์กับทำนองหลักในทางคอร์ด

3.2.2 การตีความหมาย

บทเพลงนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกตื่นเต้น หงเหวใจ คลั่งไคล้ถึงผู้ชายคนหนึ่ง จากการวิเคราะห์ความหมายของบทเพลง ผู้วิจัยคิดว่าช่วงอายุของผู้หญิงในบทกวีอยู่ในช่วงวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่กำลังมีความรัก ด้วยแนวทำนองให้ความรู้สึกมีความสุขและผู้หญิงคนนี้มีความรู้สึกมั่นใจว่าผู้ชายคนนี้จะต้องเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิต มีการเปรียบเทียบผู้ชายคนนี้ว่าเหมือนเป็นคนที่สรรงสวรรค์ส่งมา อย่างไรก็ตามในเพลงนี้ก็มีส่วนที่แสดงถึงความหมายที่แตกต่างจากตอนหลักที่มีความสุข ตื่นเต้น คือตอนที่กล่าวถึงผู้ชายคนนี้ว่า ถึงแม้ว่าผู้ชายคนนี้จะไม่เลือกเธอและตัดสินใจที่จะเลือกไปกับผู้หญิงคนอื่นที่ดีพร้อมกว่าเธอแต่เธอก็จะยินดีด้วย โดยท่อนนี้ยังเป็นการตีความหมายแบบที่ยังมีความรักและมองผู้ชายคนนี้อย่างสูงส่งอยู่ แต่เป็นความรู้สึกถ่อมตัวและเฝ้ามองและยินดีอยู่ห่างๆ โดยจะมีความรู้สึก

เศร้าผสมเข้ามาด้วยซึ่งเป็นความเศร้าแบบนางเอก ซึ่งบทเพลงนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกทั้งดีใจ เศร้าใจ และมีความสุข

3.2.3 การฝึกซ้อมเชิงเทคนิค

บทเพลง Er, der Herrlichste von Allen โดยเพลงนี้มีการกลับไปกลับมาของอารมณ์สองชั่ว คืออารมณ์รักและอารมณ์เศร้า สลับกันไปมาหลายตอนด้วยกัน โดยผู้วิจัยแบ่งการฝึกซ้อมออกเป็นสองส่วนตามความหมายของเพลง ส่วนแรกคือส่วนที่สื่อความหมายถึงความสุข ความมั่นใจ ความตื่นเต้น เปียโนบรรเลงนำมาด้วยคอร์ด Eb major ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นคอร์ดของ”เจ้าชาย”หรือ”ฮีโร่” พร้อมกำหนดการเล่นมาในลักษณะ Innig, lebhaft หมายถึงการบรรเลงแบบมีชีวิตชีวาอย่างสุดซึ้ง ดังนั้นผู้วิจัยจึงนึกถึงภาพเจ้าชายขี่ม้าขาวหรือ ผู้ชายที่แข็งแรง ดุติ เพื่อสร้างอารมณ์ตื่นเต้น สอดคล้องไปกับประโยคแรกของบทเพลงที่กล่าวว่า ผู้ชายคนนี้ เขาจะต้องเป็นคนที่ดีที่สุดใน เนื่องจากเป็นประโยคที่ตื่นเต้นบรรยายเพื่อฝัน โน้ตร้องเป็นเช็ทหนึ่งชั้นและเช็ทสองชั้นเป็นส่วนใหญ่ ผู้วิจัยจึงต้องร้องให้กระชับและไม่ควรให้คำยืดยาวเกินไปโน้ตในแต่ละคำที่กำหนดมา โดยการร้องลักษณะนี้ ควรคำนึงถึงระยะของลมในการเปล่งเสียง โดยตำแหน่งของเสียงควรวางอยู่ในจุดที่แม่นยำ เพื่อควบคุมการทำงานของกระบังลมในการเปล่งเสียงออกมาให้กระชับ การวางตำแหน่งเสียงในช่วงแรกของเพลงควรอยู่ในตำแหน่ง เสียงช่วงระดับออก ซึ่งเป็นเสียงสะท้อนในบริเวณช่วงอก ผสมกับการใช้เสียงกังวานบริเวณโพรงจมูก (nasal resonance) เนื่องจากเป็นโน้ตตัวแรกของบทเพลงนี้คือตัว Bb อยู่ในระดับที่สามารถใช้เสียงช่วงระดับออกได้ แต่ทั้งนี้การขับร้องยังต้องการความก้องกังวานของเสียง โดยรักษาความสมดุลขณะขับร้องให้สอดคล้องกับสัญลักษณ์ควบคุมลักษณะเสียงที่โน้ตกำหนดมา จะทำให้ร้องออกมาได้อย่างไพเราะและมีชีวิตชีวา โดยมีการบรรยายถึงปาก ดวงตาของผู้ชายคนนี้มีเสน่ห์น่าหลงใหล โดยมีสัญลักษณ์ควบคุมลักษณะเสียงมาให้ร้องดัง การร้องโน้ตระดับ ต้องใช้เทคนิคในการเปล่งเสียงให้อยู่ในระดับเดิม ควบคุมลักษณะเสียงขณะร้องโน้ตระดับ โดยการใช้ลมเป็นตัวสนับสนุน จะทำให้เสียงออกมาไม่เพี้ยนสูง และมีความไหลลื่นเข้ากับประโยคถัดไป

ภาพที่ 9 เครื่องหมายควบคุมลักษณะเสียงดัง ในการร้องท่อนที่บรรยาย ปาก และดวงตา

ส่วนที่สอง เป็นส่วนที่ความหมายของบทกวีแตกต่างจากส่วนแรกอย่างสิ้นเชิงคือ ผู้หญิงคนนี้รู้สึกเศร้าใจ ที่ผู้ชายคนนี้อาจจะไปเลือกคนอื่นที่ไม่ใช่เธอ แต่เธอก็คงยินดีกับเขาด้วยความเศร้า เพราะถึงอย่างไรเขาก็เป็นผู้ชายที่ดีที่สุดสำหรับเธอ โดยท่อนนี้ผู้ประพันธ์กำหนดให้ร้องแบบเสียงกึ่ง (mezzo voce) คือการเปล่งเสียงออกมาด้วยการใช้กำลังเพียงครึ่งเดียว โดยการเปล่งเสียงลักษณะนี้ ผู้วิจัยจะต้องควบคุมเสียงและตำแหน่งของเสียงให้อยู่ในระดับเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณกราม และในระหว่างร้องประโยคดังกล่าวให้กำหนดคถ่วงเสียงให้ลอยตัวอยู่เสมอเพื่อความพลิ้วไหวและให้เสียงถูกเปล่งล่อยออกมาอย่างสละสลวย นอกจากนี้ยังต้องศึกษาความหมายของประโยคที่ร้องอย่างละเอียดด้วยเช่นกัน ประโยคที่ผู้ประพันธ์ต้องการจะให้ผู้ขับร้องสื่อความหมายออกมาอย่างชัดเจนคือ ท่อนที่ 21 ผู้ประพันธ์กำหนดให้ผู้วิจัยร้องแบบเสียงกึ่ง แต่ในท่อนที่ 25 ในส่วนของเปียโนมีการเปลี่ยนสัญลักษณ์ควบคุมลักษณะเสียงเป็นเบา เพราะผู้ประพันธ์ต้องการจะสื่อความหมายท่อนนี้ว่า ผู้ชายคนนี้เป็นผู้กล้าหาญและเป็นผู้ชายที่ดีพร้อม แต่เธอจะขอเฝ้ามองผู้ชายคนนี้อย่างถ่อมตัว ผู้วิจัยควรฝึกซ้อมความเข้มของเสียง (dynamic) ในท่อนนี้ให้ออกมาอย่างชัดเจนและสมบูรณ์ที่สุด

21

Wand - le, wandle dei - ne Bah - nen, nur he - trach - ten dei - nen
On - ward spread thy course ex - alt - ed; fur br - low as I re -

24

Schein, nur in De - - muth ihn be - trach - ten,
main, On thy ra - - diance hum - bly gaz - ing,

ภาพที่ 10 แสดงการเปลี่ยนสัญลักษณ์ควบคุมลักษณะเสียงเป็นเบาที่แนวเปียโน

ในส่วนการกลับมาของทำนองหลักในตอนสุดท้าย A ผู้ประพันธ์ไม่ได้กำหนดสัญลักษณ์ควบคุมลักษณะเสียงดังในแนวทำนองของนักร้อง ทำให้ผู้วิจัยตีความหมายจากการวิเคราะห์บทประพันธ์ได้ว่า ผู้หญิงคนนี้คิดว่า ถึงอย่างไรผู้ชายที่แสนดีคนนี้คงไม่เลือกเธอ แต่เธอก็จะคิดว่าผู้ชายคนนี้ดีที่สุดในใจเธอ

3.3 บทประพันธ์เพลงที่ 3 Ich kann's nicht fassen, nicht glauben จาก Frauenliebe und Leben โดย Robert Schumann

3.3.1 การวิเคราะห์บทประพันธ์

บทเพลง Ich kann's nicht fassen, nicht glauben ผู้วิจัยวิเคราะห์ที่ให้อยู่ในรูปแบบสังคีตลักษณะ Ternary Form ABA โดยจำแนกดังนี้

ท่อน A ห้องที่ 1 – 14

ท่อน B ห้องที่ 15 – 52

ท่อน A ห้องที่ 53 - 67

Coda ห้องที่ 68

ในช่วง *Etwas langsamer* หมายถึงเล่นในลักษณะช้าลงเล็กน้อย ตั้งแต่ห้องที่ 19 มีการประพันธ์ในลักษณะ Dominant preparation โดยการลากโน้ต Bb ที่แนว Bass ยาวต่อเนื่องไปก่อนเข้าท่อน B ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นประโยคคำถาม

ภาพที่ 11 แสดงโน้ตตัว Bb ที่มีลักษณะลากยาว

ท่อนบรรเลงก่อนจบ Interlude มีลักษณะการเล่นคอร์ดวน ในลักษณะคอร์ด Eb minor, Ab minor, Eb minor, D diminished7 จำนวน 8 ท้อง ทำให้ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า การประพันธ์ในลักษณะนี้ ให้ความหมายสอดคล้องกับบทกวีที่ยังไม่เชื่อว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริง และในท่อนสุดท้ายที่มีประโยคร้องเข้ามาในท้องที่ 76 ร้องประโยค Ich kann's nicht fassen nicht glauben เป็นการประพันธ์แบบวนไปวนมา ผู้ประพันธ์สื่อความรู้สึกสอดคล้องกับบทกวี ถึงแม้จะร้องประโยคเดิมซ้ำแต่ยังไม่อยากเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง ท่อนดังกล่าวมีคอร์ดที่น่าศึกษาคือคอร์ด Ab Augmented ซึ่งสนับสนุนคอร์ดสามท่อนสุดท้ายต่อจากนั้น โดยเพลงนี้จบที่บันไดเสียง C major ซึ่งบทเพลงนี้โดดเด่นในเรื่องของ เป็น Relative key Eb major C minor ด้วยเช่นกัน การจบด้วยคอร์ดเมเจอร์เหมือนเป็นการเปลี่ยนความคิดอย่างชัดเจนว่าเชื่อ เพื่อเชื่อมโยงไปยังเพลงต่อไป

ภาพที่ 12 แสดงลักษณะการประพันธ์ที่กล่าวมาข้างต้น

3.3.2 การตีความหมาย

บทเพลงนี้เริ่มต้นเพลงด้วยแนวเสียงร้องที่ร้องนำมาก่อนเปียโน มีการกำหนดการควบคุมลักษณะเสียงให้ร้องแบบดั่ง ตีความได้ว่าผู้หญิงคนนี้ก็กำลังรู้สึกตื่นเต้นและสับสน เพราะไม่อยากจะเชื่อว่าผู้ชายคนนี้จะเลือกเธอ เป็นความรู้สึกมีความสุขเหมือนอยู่ในความฝัน มีทั้งความสงสัยว่ามีผู้หญิงมากมายแต่สุดท้ายทำไมผู้ชายคนนี้ก็เลือกเธอ โดนแนวทำนองของผู้วิจัยมีการร้องโน้ตย่ำๆ คล้ายเป็น Recitative ให้ความรู้สึกที่ผู้วิจัยกำลังเล่าเรื่อง สื่อความหมายให้ผู้ฟังในลักษณะว่าไม่รู้ว่าจะเรียบเรียงคำพูดออกมาอย่างไร เพราะเธอไม่อยากจะเชื่อว่าเรื่องที่กำลังเจออยู่นั้น เป็นเรื่องจริง

3.3.3 การฝึกซ้อมเชิงเทคนิค

บทเพลง Ich kann's nicht fassen, nicht glauben มีลักษณะวิธีการร้องคล้ายการร้องแบบขับร้องเจรจา บางช่วงคล้ายการพูดตามจังหวะเร็วและมีการร้องย่ำโน้ตตัวเดิมเป็นส่วนมาก ดังนั้นวิธีการฝึกซ้อมสำหรับบทเพลงนี้จึงควรระมัดระวังเรื่องจังหวะ เนื่องจากในส่วนของเปียโนเป็นการเล่นคอร์ด หากผู้วิจัยไม่แม่นยำในเรื่องของการนับจังหวะ จะทำให้จังหวะของเพลงคลาดเคลื่อนและนักเปียโนไม่สามารถคาดการณ์จังหวะจากนักร้องได้ จากเครื่องหมายประจำจังหวะที่กำหนดในลักษณะการเล่นแบบ 3/8 ผู้วิจัยสามารถแบ่งจังหวะเป็นห้องละ 3 จังหวะ โดยกำหนดให้ตัวโน้ตเข้ดหนึ่งชั้นมีค่าเท่ากับหนึ่งจังหวะ ในทำนองหลักจะเน้นการร้องเฉพาะโน้ตตัวแรกของแต่ละห้องเท่านั้น โดยเป็นลักษณะการฝึกซ้อมแบบขับร้องวิ่งไปหาท้ายประโยค จะทำให้แต่ละประโยคที่ร้องมีน้ำหนักมากขึ้น และสอดคล้องกับความหมายของบทประพันธ์ที่ต้องการความตื่นเต้น

Mit Leidenschaft.
Con passione.

Ich kann's nicht fas-sen, nicht glau-ben, es hat ein Traum mich be-
I can not, dare not be- lieve it, Ah, sure-ly, 'tis but a

rückt, — wie hätt' er doch un- ter Al- len mich Ar- me er-
dream, — For why should poor I be cho- sen, Be blest and ex-

The image shows a musical score for a vocal piece. The title is 'Mit Leidenschaft. Con passione.' The lyrics are in German and English. Red arrows point to specific notes in the vocal line, indicating technical focus points for rehearsal. The score is in 3/8 time and features a piano accompaniment with chords and a bass line.

ภาพที่ 13 ลักษณะการฝึกซ้อมโดยการเน้นที่จังหวะแรก ให้คำวิ่งไปหาประโยคถัดไป

บทเพลงนี้ผู้ประพันธ์ค่อนข้างกำหนดสัญลักษณ์ควบคุมลักษณะเสียงมาอย่างชัดเจน ในแต่ละท่อนโดยในส่วนของเทคนิคการขับร้อง ตำแหน่งเสียงที่เหมาะสมในการร้องของท่อนแรก ควรเป็นการร้องที่หนาและแข็งแรง มีความคมชัด รวดเร็วและไหลลื่น เนื่องจากอยู่ในโน้ตที่ไม่สูงมากและเป็นการร้องย้ำอยู่ในโน้ตตัวเดิม จึงเหมือนเป็นการย้ำให้ผู้ฟังเชื่อแบบชัดเจนในสิ่งที่ต้องการจะสื่อความหมายออกไป ในท่อนสุดท้ายของเพลง เป็นการร้องประโยคเดิม แต่ผู้ประพันธ์เปลี่ยนเครื่องหมายสัญลักษณ์ควบคุมลักษณะเสียงให้อยู่ในรูปแบบเบา เพื่อต้องการสื่อให้เห็นถึงความหมายที่เปลี่ยนไป ดังนั้นการร้องท่อนสุดท้ายจึงไม่ควรใช้เทคนิคเดียวกับท่อนแรก โดยในท่อนสุดท้ายควรมีอารมณ์อ่อนหวาน มีความยินยอมมากขึ้น ดังเช่นโน้ตในแนวร้องตัว F ในท่อนสุดท้าย ห้องที่ 79 ผู้วิจัยคิดว่ามีความหมายเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นคำเดียวและเป็นโน้ตเดียวทั้งหมดในห้องดังกล่าว การร้องโน้ตตัวนี้ ควรร้องในช่องเสียง ช่วงระดับเสียงสูง ให้เสียงก้องกังวานและอยู่ในสัดส่วนของจังหวะที่เหมาะสม

3.4 บทประพันธ์เพลงที่ 4 Du Ring an meinem Finger จาก Frauenliebe und Leben โดย Robert Schumann

3.4.1 การวิเคราะห์บทประพันธ์

บทเพลง Du Ring อยู่ในบันไดเสียง Eb major โดยบทเพลงนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ที่ให้อยู่ในสังคีตลักษณ์ Strophic Form AA'BA โดยจำแนกออกดังนี้

ท่อน A ห้องที่ 1 - 17

ท่อน A' ห้องที่ 18 - 25

ท่อน B ห้องที่ 26 - 33

ท่อน A ห้องที่ 34 - 41

Coda ห้องที่ 42 - 45

โดยท่อนแรกของเพลงนี้มีการบรรเลงมาอย่างเรียบสงบในส่วนของแนวทำนองร้อง ในส่วนของแนวเปียโนใช้คอร์ด I - IV - vi มีการกำหนดให้บรรเลงโดยเครื่องหมายเชื่อมเสียงกำกับในทุกห้อง หลังจากนั้นในท่อน B มีการกำหนดลักษณะการเล่นใหม่ ให้ค่อยๆ เล่นเร็วขึ้นเล็กน้อย

*a poco accelerando
und nach rascher*

will ihm die-nen, ihm le-ben, ihm an-ge-hö-ren
I'll live for him and near him, Will al-ways his re-

ภาพที่ 14 ลักษณะการเข้าทำนองใหม่ในตอน B

ในท่อนที่ 33 มีการใช้แนวคิดแบบ Circle of fifth ซึ่งถือเป็นรูปแบบการประพันธ์ ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย นิยมใช้ในการประพันธ์เสียงประสานในยุคโรแมนติก โดยมีการใช้ Perfect Cadence ต่อกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้การกลับมาของท่อน A' กลับมาอย่างชัดเจน

32

ritard. *a tempo*

fin-den ver-klärt mich in sei-nem Glanz. Du Ring an mei-nem
pro-val to gain, his ap-pro-val gain. Thou-ring up-on my

35

fin-ger, mein gol-de-nes Rin-ge-lein, ich drü-cke dich fromm an die
fin-ger, My beau-ti-ful ring of gold, My lips on thee fer-vent-ly

ภาพที่ 15 แสดงคอร์ดที่ประพันธ์ในรูปแบบ แนวคิด Circle of fifth

3.4.2 การตีความหมาย

บทเพลงนี้มาในรูปแบบที่ไพเราะ อ่อนหวาน และดูเป็นผู้หญิงที่มีความโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น โดยเนื้อเพลงบรรยายถึงแหวนบนนิ้ว ซึ่งเป็นแหวนจากผู้ชายที่เธอรัก จากบทเพลงก่อนหน้านี้ทั้งสามบทเพลงเป็นความรู้สึกตื่นเต้น ไม่ว่าจะเป็ความหมายหรือแนวของเปียโน แต่ในบทเพลงนี้จะให้ความรู้สึกค่อนข้างสงบ ไม่ว่าจะพบเจอเรื่องราวร้ายหรือดี เคยหลงทางในเรื่องของความรักมาแต่จนถึงบทเพลงนี้ ผู้หญิงรู้สึกมีคุณค่าเคารพตัวเอง มองเห็นอนาคตของตัวเองกับคนรักและพร้อมที่จะมอบชีวิตทั้งหมดที่เหลือเพื่อใช้เวลาร่วมกันกับผู้ชายคนนั้นตลอดไป อาจจินตนาการถึงภาพแหวนเพชรที่คนรักมอบให้ภาพบรรยากาศการขอแต่งงานที่ให้ความรู้สึกโรแมนติก หรือความรู้สึกสบายใจและนึ่งสงบ

3.4.3 การฝึกซ้อมเชิงเทคนิค

ข้อควรฝึกซ้อมที่สำคัญอย่างแรกคือการหาโน้ตตัวแรกของเพลง เนื่องจากผู้วิจัยจะต้องหาโน้ตด้วยตัวเองเพราะไม่มีเปียโนบรรเลงมาก่อนหน้านั้น จากการฝึกซ้อม ผู้วิจัยพยายามหาวิธีที่จะหาโน้ตตัวแรกให้ได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นการนับไล่ขึ้นคู่เสียงจากเพลงก่อนหน้านั้น สรุปได้ว่า การซ้อมอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ผู้วิจัยจดจำทำนองและโน้ตของทุกเพลงได้อย่างแม่นยำ

อย่างที่กล่าวในการตีความหมายคือ เพลงนี้ให้ความรู้สึกสงบขึ้น โดดขึ้น ดังนั้นการขับร้องในบทเพลงนี้ควรคำนึงถึงความนิ่งของระดับเสียงให้อยู่ในระดับคงที่ ตำแหน่งของเสียงในแนวทำนองหลักจะไม่เคลื่อนที่มาก ซึ่งตำแหน่งเสียงของผู้วิจัยในเพลงนี้อยู่ในช่วงระหว่างเสียงเปลี่ยนผ่านของผู้วิจัยจึงต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก โดยเริ่มฝึกจากการหายใจอย่างถูกวิธี โดยการหายใจอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้เสียงที่ออกมาจากช่วงบริเวณทรวงอก มีการควบคุมได้ในระดับดีและคงที่เมื่อหายใจเข้าไปแล้ว ก่อนจะเปล่งเสียงออกมาในแต่ละประโยค ควรคำนึงถึงบริเวณเพดานอ่อน ให้อยู่ในลักษณะผ่อนคลาย ไม่เกร็งกล้ามเนื้อบริเวณนั้น เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเสียงเปลี่ยนผ่านของผู้วิจัย ในส่วนของเปียโนมีการกำหนดเครื่องหมายเชื่อมเสียง ผู้วิจัยควรฝึกซ้อมให้มีลักษณะเชื่อมเสียงเช่นเดียวกัน เพื่อความไพเราะและเป็นหนึ่งเดียวกันกับเปียโน

Der Ring.
The Ring.
(Chamisso.)

Innig.
Con molto affetto.

Du Ring an mei-nem Fin - - ger, mein gol - de-nes Rin - ge
I - - hon ring up - on my fin - - ger, my beau - ti - ful ring of

lein, ich - dri - cke dich fromm an die Lip - - pen, dich
gold, my - lips on thine fin - - ger - ty - tu - - ger, And

fromm an die Lip - pen an das Her - - ze mein. Ich hatt' ihn aus - - ge -
close the dear treasure to my heart I hold. My child - hood's dream - had

ภาพที่ 16 ช่วงโน้ตเปลี่ยนผ่านของผู้วิจัย ที่มักเกิดปัญหาเกี่ยวกับเสียงต่ำบ่อยครั้ง

ในช่วงแนวท่อน B ผู้ประพันธ์กำหนดมาให้ร้องแบบเร็วขึ้นเล็กน้อย (a poco accelerando) โดยแนวเปียโนมีการสนับสนุนการร้องอย่างชัดเจน ในท่อนนี้ผู้วิจัยควรร้องออกมาอย่างเต็มเสียงในโน้ตตัวสูงอย่างเช่น โน้ตตัว F ในห้องที่ 29 เทคนิคการเปล่งเสียงในโน้ตนี้ ควรเตรียมลมหายใจมาตั้งแต่ต้นประโยค เพราะจะช่วยเพิ่มแรงสนับสนุนในการออกเสียงโน้ตตัวสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมลมหายใจนั้นไม่ควรมีความซับซ้อนมาก เมื่อหายใจเข้าให้เปิดปากเพียงเล็กน้อย โดยหายใจเข้าทางปากและจมูกพร้อมกัน ไม่ยกไหล่และไม่ยกบริเวณทรวงอก ร่างกายอยู่ในท่าทางผ่อนคลาย ในระหว่างที่หายใจเข้าบริเวณซี่โครงด้านบนมีการขยายออกเล็กน้อย และที่สำคัญคือให้ความรู้สึกว่าการหายใจลึกลงไปถึงช่วงหลังล่างจะเป็นแรงสนับสนุนเสียงในการร้อง ในช่วงลำตัวด้านบนขึ้นไปนั้น จังหวะที่หายใจเข้าพร้อมกันทางปากและจมูก เพดานอ่อนจะถูกยกขึ้น กล้ามเนื้อ

ใบหน้า เปิดและยกขยาย กระบวนการทั้งหมด จะทำให้เปล่งโน้ตแต่ละโน้ตในประโยคนี้ออกมาอย่างไพเราะและชัดเจน มีพื้นฐานหลักมาจากการหายใจที่มีประสิทธิภาพ

26 *a poco accelerando und nach rascher*

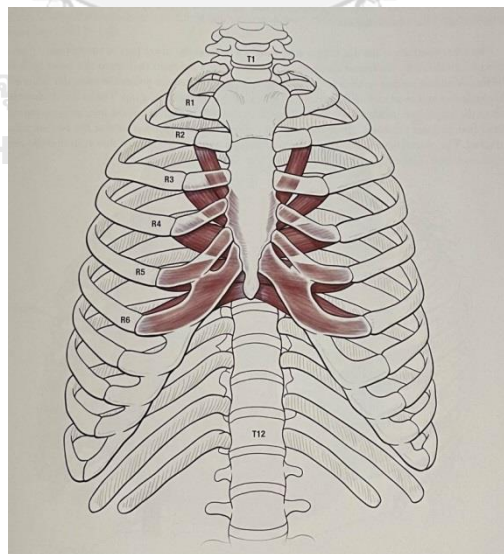
will ihm die - nen, ihm le - - - ben, ihm an - - ge - hö - ren
I'll live for him and near - - - him, Will al - - ways his re -

29 *ritard.* *a tempo* 10

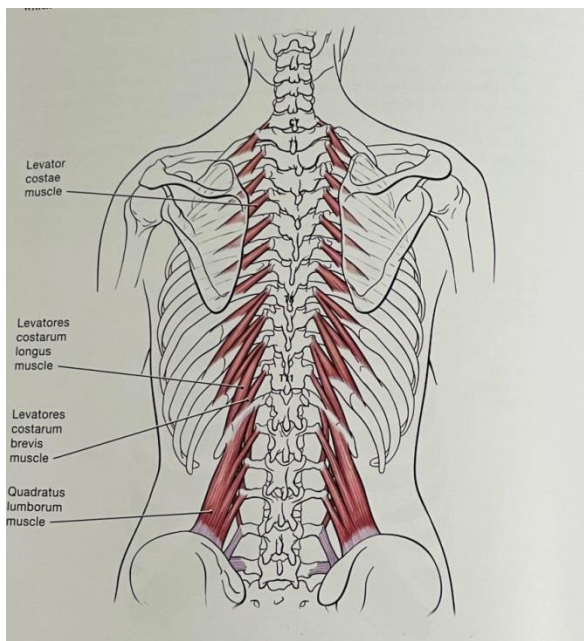
ganz hin sel - ber nich ge - ben und fin - den ver - klärt mich, und
mein, To serve him, to bless and to cheer him, His glance of ap -
u tempo

ritard.

ภาพที่ 17 ภาพประกอบลักษณะการร้องในท่อน B

ภาพที่ 18 ภาพตัวอย่างซี่โครงด้านบนขณะหายใจเข้า จากหนังสือ ANATOMY OF THE VOICE เขียนโดย Theodore Dimon

ภาพที่ 19 ตัวอย่างลักษณะการหายใจลึกลงไปถึงกล้ามเนื้อส่วนหลังล่าง จากหนังสือ ANATOMY OF THE VOICE เขียนโดย Theodore Dimon

3.5 บทประพันธ์เพลงที่ 5 Helft mir, ihr Schwestern จาก Frauenliebe und Leben โดย Robert Schumann

3.5.1 การวิเคราะห์บทประพันธ์

บทเพลงนี้อยู่ในบันไดเสียง Bb จากการวิเคราะห์ ผู้วิจัยให้บทเพลงนี้จัดอยู่ในสังคีตลักษณะ Strophic Form AA'BA โดยจำแนกดังนี้

ท่อน A ห้องที่ 1 - 18

ท่อน A' ห้องที่ 19 - 26

ท่อน B ห้องที่ 27 - 34

ท่อน A ห้องที่ 35 - 52

แต่จุดน่าสนใจในตอนเริ่มต้นเพลงนี้คือในห้องแรก ผู้ประพันธ์ใช้คอร์ดพลิกกลับครั้งที่สองของบันไดเสียงหลักและมีวิธีการบรรเลงซ้ำคอร์ด Tonic ของเพลงอย่างต่อเนื่อง

Ziemlich schnell.
Piuttosto allegro. *mf*

Helft mir, ihr Schwes-tern,
Help me, oh sis-ters,

mf

Immer mit Pedal.
Sempre con pedale

4

freund-lich mich schmü-cken, dient der Glück-li-chen heu--te, mir.
fond-ly a-dorn me, Deck-to-day the re-joic-ing bride,

7

Win-det ge-schäf-tig mir um die Stir-ne noch der bli-hen-den
Light-ly en-twine ye o-ver my fore-head Now-the bloom-ing-

10

Myr--the Zier. Als ich be-frie-digt, freu-di-gen Her-zens,
myr--tle's pride. While so con-tent-ed, so hap-py-heart-ed,

ภาพที่ 20 ลักษณะการบรรเลงซ้ำคอร์ด Tonic อย่างต่อเนื่องในท่อนแรก

ในครั้งที่ 17-18 มีพลิกเพลงเพื่อเข้า A' มีการเปลี่ยนตอน (section) โดยการที่แนวเปียโนมือซ้าย จากการเล่นแบบ Arpeggio เป็นการเล่นย่ำคอร์ด

16

Sehn-sucht im Her - zen, un - ge - dul - dig den heu - ti - gen Tag.
heart full of long - ing, Fain to hast - en this tar - dy day.

mf
Helft mir, ihr Schwes - tern, helft mir ver - scheu - chen ei - ne thö - rich - te
Help me, oh sis - ters, help me to ban - ish Fool - ish fears that my

ภาพที่ 21 ลักษณะการเปลี่ยนตอน โดยแนวเปียโนเล่น Arpeggio

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในครั้งที่ 41 ผู้ประพันธ์สร้างความแตกต่างในบทเพลงนี้โดยการเปลี่ยนคีย์แบบกะทันหันในบันไดเสียง Db major ในช่วงสั้นๆ เพียงสองห้องเท่านั้น หลังจากนั้นผู้ประพันธ์ระบายสีแนวทำนองโดยการใช้น้ตคล้ายลักษณะของ Horn call หรือเพลงโนโบสต์ ให้ความรู้สึกเหมือนตอนเจ้าสาวเสร็จสิ้นพิธีแต่งงานแล้วกำลังเดินออกจากโบสถ์ ซึ่งให้ความรู้สึกสอดคล้องกับความหมายของบทกวีเป็นอย่างดี

41

p *ritard.* - - - - - *a tempo*
 A - ber euch, Schwestern, grüss' ich mit Weh - muth, freu - dig schei - dend aus
 Yet, oh my sis - ters, sad - ly I greet ye, Tho' in joy from your

p *ritard.* - - - - - *a tempo*
 eu - rer Schaar, freu - dig schei - dend aus eu - rer Schaar.
 band I part, tho' in joy from your band I part.

ritard. *p*

ภาพที่ 22 การเปลี่ยนคีย์กะทันหันในห้องที่ 41

di - mi - nu - en - do

ภาพที่ 23 การบรรเลงคล้ายลักษณะ Horn call เปรียบเทียบการส่งตัวเจ้าสาว

3.5.2 การตีความหมาย

บทเพลงนี้ต่อเนื่องมาจากเพลงที่แล้วที่พูดถึงแหวนหมายถึงการหมั้นหมาย แต่งงาน บทเพลงนี้เป็นการบรรยายถึงบรรยากาศวันงานแต่งงาน เป็นการพูดคุยกันระหว่างพี่สาวกับน้องสาว โดยเป็นวันที่รู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของหญิง กำลังจะได้เป็นเจ้าสาวในอีกไม่นานและมีน้องสาวที่รักคอยช่วยจัดการ

ทุกอย่างอยู่ข้างๆ คอยถักเปียหลวมๆให้พี่สาว จัดดอกไม้เจ้าสาวมักถือในวันแต่งงานเป็นสัญลักษณ์ของความรักและการสมรส โดยเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขและความอึดอ้อมใจ เหมือนเป็นวันที่เฝ้ารอมาเนิ่นนานและพร้อมที่จะเป็นภรรยาอย่างสมบูรณ์ โดยมีการบรรยายถึงความสุขว่าจะเป็นภรรยาที่ดี เคารพและเชื่อฟัง แต่ในท่อนต่อมามีความกังวลและต้องการให้น้องสาวช่วยกำจัดความกังวลนี้ออกไปให้ โดยเพลงนี้ตีความได้ว่าเป็นการคุยกันระหว่างพี่สาวและน้องสาว เหตุผลที่ดีความว่าผู้ร้องเป็นพี่สาวนั้นเพราะว่าในท่อนสุดท้ายของเพลง ผู้วิจัยได้ทำการกล่าวเหมือนเป็นการอำลาด้วยความสุข ซึ่งโดยส่วนมากในการแต่งงาน มักจะแต่งงานกันตามลำดับ โดยพี่สาวที่เป็นผู้หญิงส่วนมากจะแต่งงานออกไปก่อนน้องสาว

ในส่วนของตัวเองยังไม่เคยผ่านสถานการณ์การแต่งงาน แต่เคยไปร่วมงานแต่งงาน ดังนั้นจึงนึกถึงบรรยากาศตอนไปงานแต่งงานของญาติหรือคนสนิท บรรยากาศภายในงาน สภาพอากาศ แสงแดดหรือผู้คนที่เป็นแขกในงาน เจ้าสาว บิดามารดาและญาติพี่น้องที่มาร่วมงาน ความยินดีปรีดาของผู้ที่ตั้งใจมาแสดงความยินดี หากไม่เคยไปร่วมงานแต่งงานถึงงานถึงภาพงานแต่งงานที่เคยเห็นเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาว

ภาพที่ 24 ภาพดอกไม้ Myrthe Zier ดอกไม้ที่เจ้าสาวมักถือเข้าโบสถ์ในวันแต่งงาน
(ที่มา: veranda.com 2021: Online)

3.5.3 การฝึกซ้อมเชิงเทคนิค

บทเพลง Helft mir, ihr Schwestern เป็นเหมือนการเล่าเรื่องในวันแต่งงาน ผู้วิจัยควรเริ่มต้นจากการเตรียมร่างกายให้ผ่อนคลาย ฝึกซ้อมอ่านประโยคในภาษาเยอรมันให้ถูกต้องอย่างซ้ำๆ

ถึงแม้ว่าจะมีประโยคที่ค่อนข้างมีความยาวติดกัน แต่เมื่อถูกแบ่งออกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน ผู้วิจัยสามารถฝึกซ้อมทีละประโยคจนเกิดความคล่องแคล่วของกล้ามเนื้อบริเวณปาก จากการฝึกซ้อมทำให้ผู้วิจัยสังเกตได้ว่า การฝึกซ้อมแบบออกเสียงโดยเน้นให้กล้ามเนื้อบริเวณริมฝีปากมีการขยับเขยื้อน จะช่วยทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำเนื้อเพลงได้เช่นกัน

ในบทเพลงนี้มีการกำหนดสัญลักษณ์การควบคุมลักษณะเสียงเป็นเครื่องหมายเชื่อมเสียงในส่วนของนักร้องหลายที่ โดยผู้ในแต่ละที่นั้นผู้วิจัยควรให้ความสำคัญกับการเชื่อมเสียง ไม่ว่าจะเป็นเชื่อมเสียงต่ำไปสูงหรือเชื่อมเสียงสูงลงมาต่ำควรอยู่ในตำแหน่งเสียงเดิม โดยผู้วิจัยฝึกจาก *แบบฝึกเสียงพื้นฐาน 3* ในบทที่ 09 “การเปล่งเสียงและแบบฝึกเสียง” จากหนังสือ *อรรถบทการขับร้อง* โดย รศ.ดวงใจ ทิวทอง ถึงแม้ว่าบทเพลงนี้จะเป็นบทเพลงที่กล่าวถึงบรรยากาศโดยรอบ ความรู้สึกกำลังพูดคุยกับคนที่สนิทใจ แต่ผู้วิจัยควรระมัดระวังเรื่องตำแหน่งของเสียงเช่นเคย โดยการฝึกรายละเอียดทำได้โดยวิธีการฝึกเชื่อมเสียงคล้ายการถอนหายใจ โดยใช้เสียง “ฮืม” เริ่มทำจากเสียงสูงลงมาเสียงต่ำให้ตำแหน่งของเสียงอยู่ที่เดิมระหว่างเปล่งเสียง หรือเคลื่อนที่น้อยที่สุด การฝึกลักษณะนี้จะทำให้กล่องเสียงผ่อนคลาย ทำให้เสียงในโน้ตที่ร้องถูกเปล่งออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ

ภาพที่ 25 ภาพแบบฝึกเสียงพื้นฐาน 3 จากหนังสือ อรรถบทการขับร้อง เขียนโดย รศ.ดวงใจ ทิวทอง

3.6 บทประพันธ์เพลงที่ 6 Süßer Freund, du blickst จาก Frauenliebe und Leben โดย Robert Schumann

3.6.1 การวิเคราะห์บทประพันธ์

บทเพลง Süßer Freund, du blickst เป็นบทเพลงที่อยู่ในบันไดเสียง G major มีอัตราส่วนจังหวะ 4/4 มีเครื่องหมายกำหนดลักษณะการเล่นแบบช้า (Lento) จากการศึกษาสังคิตลักษณะในบทเพลงนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบ Ternary Form ABA โดยจำแนกดังต่อไปนี้

ท่อน A ห้องที่ 1 - 24 บันไดเสียง G major

ท่อน B ห้องที่ 25 - 44 บันไดเสียง C major

ท่อน A ห้องที่ 45 - 58 บันไดเสียง G major

จากการวิเคราะห์บทประพันธ์ พบว่าในช่วงห้องแรกของเพลง ผู้ประพันธ์ใช้คอร์ด D และ C#dim ทำให้บทเพลงมีความพิเศษ โดยทำให้ผู้ฟังรู้สึกสับสนในบันไดเสียงที่แท้จริง โดยคอร์ด G major จะเข้ามาอย่างชัดเจนในห้องที่ 3 เป็นใช้คอร์ดในลักษณะหลากคอร์ด (Polychord) ทำให้เกิดเสียงกระด้างในช่วงแรก การประพันธ์ในลักษณะนี้ สอดคล้องกับความหมายของบทกวี เนื่องจากทำให้รู้สึกถึงสิ่งไม่คาดคิดที่กำลังจะเกิดขึ้นและนำไปสู่การเปลี่ยนคีย์ในตอนที่สอง

„Süsser Freund, du blickest.“
 “Sweet my friend, thou viewest.”
 (A. von Chamisso.)

Composed 1840.
Op. 42, No 6.

Langsam, mit innigem Ausdruck.
Lento con affetto.

The musical score consists of two systems. The first system shows the vocal line and piano accompaniment. The piano part features a complex texture of overlapping chords, highlighted by red brackets. The second system continues the vocal and piano parts with similar harmonic complexity.

Sü - sser Freund, du bli-ckest mich ver -
 Smeat my friend, thou view - est me in

wun - dert an, kannst es nicht be - grei - fen, wie ich
 fond a - maze, Canst not guess, why mine is now a

ภาพที่ 26 ลักษณะของหลากคอร์ด และคอร์ด G major ที่แสดงความชัดเจนของบันไดเสียงหลัก

27805

Weisst - du nun die
Now dost know the

(C major)

ภาพที่ 27 การเปลี่ยนคีย์ ในตอนที่สอง โดยประพันธ์เปลี่ยนลักษณะการบรรเลงเปียโนในมือซ้ายให้เป็นการเล่นโน้ตเข้บตหนึ่งชั้นในจังหวะเท่าๆ กัน เป็นการสื่อความหมายว่ากำลังจะพูดในสิ่งที่สงสัยมาก่อนหน้านี้

Thrä - nen, die ich wei - nen kann,
rea - son why the tears so ran?

sollst du nicht sie se - hen, du ge - lieb - ter, ge - lieb - ter
Should I hide them from thee, thou be - lov - ed, be - lov - ed

ภาพที่ 28 ตัวอย่างการบรรเลงเปียโนหลังจากเปลี่ยนบันไดเสียง

ในท่อนถัดไป เป็นการบรรเลงในลักษณะสั้นๆ ของเปียโน แต่ผู้วิจัยคิดว่ามีความหมายที่สำคัญในการต่อเนื่องของอารมณ์เพลงและการตีความ ผู้ประพันธ์ใช้คอร์ด G7 - C - G - C - G7 - C สลับไปมา ในท่อนที่มีการเล่นในลักษณะ มีชีวิตชีวา (Lebhafter) การกำหนดลักษณะการเล่นเช่นนี้ สอดคล้องกับบทกวีและเนื้อร้อง เนื่องจากในประโยคดังกล่าว ผู้วิจัยกำลังจะบอกอะไรบางอย่างที่มีความสำคัญ ด้วยอารมณ์ความรู้สึกมีความสุขอย่างเปี่ยมล้น ในส่วนของคอร์ดที่เล่นวนไปวนมา ให้ความรู้สึกถึงเสียดสี สนุก ปนดีใจและตื่นเต้น

ภาพที่ 29 ลักษณะการเล่นคอร์ด G7 - C - G - C - G7 - C สลับไปมา

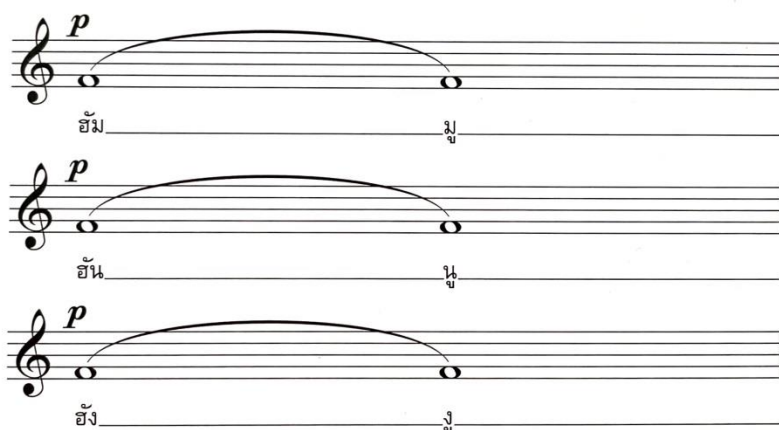
3.6.2 การตีความหมาย

บทเพลงนี้หากมองจากชื่อเพลงคือการกล่าวถึงเพื่อนรัก แต่ในการตีความหมายบทเพลงนี้ เพื่อนรักในที่นี้หมายถึงสามีของเธอ โดยเธอกำลังจะบอกบางสิ่งที่สำคัญมากกับสามีของเธอ โดยบทกวีค่อนข้างมีความลึกซึ้งและละเอียดอ่อน มีการพรรณนาและเปรียบเทียบว่าเป็นความตื้นตันถึงขนาดที่ น้ำตาไหลออกมาเป็นไข่มุก ไข่มุกในที่นี้ทำให้ผู้วิจัยตีความหมายได้ว่า เป็นน้ำตาที่เต็มไปด้วยความสุข ความตื้นตันใจ โดยผู้หญิงคนนี้มี ความกังวลใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะบอกสามีออกไปว่าเธอท้อง โดยมีหลายความรู้สึกอยู่ในใจ การตีความในการร้องสามารถแบ่งออกเป็น 3 ท่อนใหญ่ คือท่อนที่มีความรู้สึกกังวลก่อนที่จะบอกสามีเรื่องลูกในท้อง และแนวดนตรีจะมีการรับส่งกันระหว่างแนวร้องกับแนวเปียโนอย่างชัดเจนในท่อนที่กำลังบอกสามี โดยในท่อนนี้จะให้ความรู้สึก มีความสุข และโล่งใจ ที่ได้พูดออกไปและสุดท้ายคือ หลังจากบอกไปแล้วมีความสุขโดยแท้จริง มีการบรรยายถึงเปลเด็ก เหมือนให้เห็นภาพในความฝันที่กำลังจะเป็นจริง สรุปโดยรวมของบทเพลงนี้คือความรู้สึกของความสุข โดยแท้จริงที่กำลังจะได้เป็นแม่คน

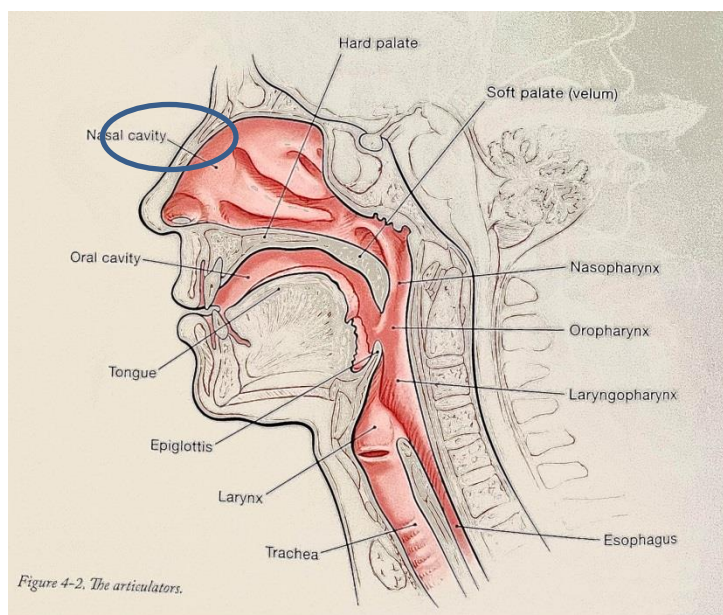
ภาพที่ 30 เปียโนบรรเลงสั้นๆ แทนช่วงเวลาที่ยังผู้หญิงคนนี้กำลังบอกสามีว่าท้อง

3.6.3 การฝึกซ้อมเชิงเทคนิค

การฝึกซ้อมหลักของบทเพลง Süsser Freund, du blickest จะเน้นไปในด้านของอารมณ์เพลง ผู้วิจัยต้องทำความเข้าใจบทเพลงอย่างลึกซึ้ง ในความเป็นจริงถึงแม้ว่าผู้วิจัยจะยังไม่เคยผ่านประสบการณ์การมีลูก อาจไม่เข้าใจถึงอารมณ์ที่แท้จริงว่าเป็นเช่นไร แต่สามารถจินตนาการไปในเรื่องอื่นได้ ในเพลงนี้ผู้วิจัยจินตนาการย้อนไปตอนที่สอบติดมหาวิทยาลัย แล้วมีความตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่จะนำมาบอกครอบครัว ลักษณะโน้ตแนวร้องของบทเพลงนี้ จะเป็นในลักษณะคล้ายการเล่าเรื่องร้อยเรียงเป็นคำแต่ละคำโดยเป็นโน้ตเข้บตหนึ่งชั้นเป็นส่วนใหญ่ โน้ตตัวแรกในประโยคแรกของเพลง ควรฝึกซ้อมโดยการใช้เทคนิคการเปล่งเสียงแรกแบบสอดประสาน จะทำให้คำแรกของบทเพลงมีความชัดเจน นุ่มนวลและมีความก้องกังวาน โดยการเปล่งเสียงแรกนั้นเกิดจากกระบวนการทำงานของกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย โดยเฉพาะการขยายออกบริเวณกล้ามเนื้อส่วนเอว และบริเวณซี่โครง ในขั้นตอนการหายใจเข้าก่อนเปล่งเสียงแรก โดยแบบฝึกหัดที่ผู้วิจัยจะได้ฝึกการเปล่งเสียงแรกได้อย่างดี มาจาก แบบฝึกเสียงพื้นฐาน 2 ในบทที่ 09 “การเปล่งเสียงและแบบฝึกเสียง” จากหนังสือ อรรถบทธการขับร้อง โดย รศ.ดวงใจ ทิวทอง การร้องย้ำโน้ตเดิม ความเป็นไปได้ที่ในระหว่างร้องกลองเสียงอาจเคลื่อนที่ต่ำลง ทำให้ตำแหน่งของเสียงที่ควรจะอยู่ช่วงระดับเสียงสูง ตกลงมาอยู่ที่บริเวณทรวงอกหากไม่มีการพยุงเสียงไว้ที่ระดับเดิม ทำให้ขาดความไพเราะและมีลักษณะเหมือนการท่องจำ การใช้เสียงกังวานบริเวณโพรงจมูก จะช่วยเพิ่มความก้องกังวานและความชัดเจนของตำแหน่งเสียงขณะร้อง เสียงนี้เกิดจากการผ่อนหลวมของกล้ามเนื้อและอวัยวะบริเวณโครงหน้า โดยเฉพาะบริเวณเพดานอ่อน จะต้องมีความรู้สึกสบายไม่เกร็งกล้ามเนื้อบริเวณรอบข้าง จะทำให้คำพยัญชนะและสระต่างๆ ถูกเปล่งออกมาอย่างไร้พริ้ว

ภาพที่ 31 ภาพแบบฝึกเสียงพื้นฐาน 2 จากหนังสือ อรรถบทธการขับร้อง เขียนโดย รศ.ดวงใจ ทิวทอง

ภาพที่ 32 บริเวณ nasal จุดปล่อยเสียงก้องกังวานบริเวณโพรงจมูก จากหนังสือ ANATOMY OF THE VOICE เขียนโดย Theodore Dimon

3.7 บทประพันธ์เพลงที่ 7 An meinem Herzen, an meiner Brust จาก Frauenliebe und Leben โดย Robert Schumann

3.7.1 การวิเคราะห์บทประพันธ์

บทเพลง An meinem Herzen, an meiner Brust อยู่ในบันไดเสียง D major ในอัตราส่วนจังหวะ 6/8 จากการศึกษาสังคีตลักษณะในบทเพลงนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบ Strophic Form คือการเล่นโดยไม่ซ้ำ

ลักษณะการประพันธ์ ผู้ประพันธ์สร้างสีสันแนวทำนองเปียโนโดยการเล่นคอร์ด Dominant สลับกับ Tonic ไปเรื่อยๆในท่อนที่ 1 - 7 โดยมีการใช้ Second Dominant ในท่อนที่ 8-9 เพื่อให้การกลับมาของทำนองหลักในท่อนที่ 10 ชัดเจนขึ้น

„An meinem Herzen, an meiner Brust.“
 “Here on my bosom, here on my heart.”

(A. von Chamisso.)

Composed 1840.
 Op. 42, No 7.

Fröhlich, innig.
Allegro con affetto.

An mei-nem Her-zen, an mei-ner Brust,
 Here on my bo-som, here on my heart,

du mei-ne Won-ne, du mei-ne Lust! Das
 My on-ly trea-sure, my joy thou art! De-

Glück ist die Lie-be, die Lieb' ist das Glück,
 light is in lov-ing, and love is de-light.

ภาพที่ 33 ลักษณะการบรรเลง คอร์ด Dominant สลับกับ Tonic ไปเรื่อยๆในห้องที่ 1-7

ในห้องที่ 26 มีการกำหนดให้เล่นเร็วขึ้น ซึ่งในส่วนของเปียโนมีการเปลี่ยนลักษณะจากการเล่นกลุ่มโน้ตเข้ตสองขึ้น มาเป็นการเล่นแบบเน้นคอร์ดในจังหวะตก โดยมีสัญลักษณ์ควบคุมลักษณะเสียงของเปียโนให้เล่นอย่างรวดเร็วมากและการใช้สัญลักษณ์ข้างล่างที่ละน้อย ในช่วงสุดท้ายของเพลง เป็นการเตรียมอารมณ์สำหรับนักร้องเพื่อเข้าสู่ทสรูปของชุดเพลงร้องนี้ และผู้ประพันธ์ได้กำหนดสัญลักษณ์ควบคุมลักษณะเสียงข้างล่างที่ละน้อยสำหรับส่วนของเปียโนในลำดับถัดมา

26

Noch schneller.
Ancor più mosso.

lie - ber, lie - ber En - gel, du, du schau - est mich an und lä - cheist da - zu! An
dar - ling, dar - ling an - gel mine, How sweet are thy smiles, thy gaz - es di - vine! Here

Presto.

mei - nem Her - zen, an mei - ner Brust, — du mei - ne Won - ne, du
ou my bo - som, here on my heart, — My on - ly trea - sure, my

ritard.

Langsamer.
Meno mosso.

mei - - ne Lust!
joy — thou art!

ภาพที่ 34 เครื่องหมายควบคุมลักษณะเสียงของนักร้อง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.7.2 การตีความหมาย

จากบทเพลงที่กล่าวมาทั้งหมดก่อนหน้านี้ ผู้วิจัยสื่อความหมายถึงผู้ชายที่เธอรักเพียงสิ่งเดียว แต่บทเพลงนี้เนื้อเรื่องของบทกวีเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากเพลงที่แล้ว โดยเป็นความรู้สึกที่บรรยายถึงความรักของมารดาที่มีต่อลูกความรู้สึกที่ได้เป็นมารดาคนเป็นครั้งแรก โดยจังหวะของบทเพลงนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังอุ้มลูกที่ยังเป็นทารกอยู่ในอ้อมแขน และพรั่พรรณนาถึงความรู้สึกของการได้รักและความสุขโดยแท้จริง เป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เป็นความรักที่มอบให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยผู้หญิงคนนี้ต้องการจะบอกให้โลกรับรู้ถึงความรู้สึกของการเป็นมารดาคนครั้งแรก ว่าลูกคือความสุขและนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของฉัน โดยผู้วิจัยยังไม่เคยผ่านประสบการณ์การมีลูก จึงทำให้พบปัญหาในการตีความหมายในระหว่างร้องบ่อยครั้ง โดยผู้วิจัยจินตนาการถึงความรักที่ไม่หวังผลตอบแทน ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นถือเป็นการให้ที่บริสุทธิ์เช่นกัน โดยจินตนาการให้ไกล

กว่าความรักของชายหญิง การตีความหมายของความรักในบทเพลงนี้จะต้องห่างไกลจากความอยากครอบครอง ความหลงใหล ในเชิงชู้สาว

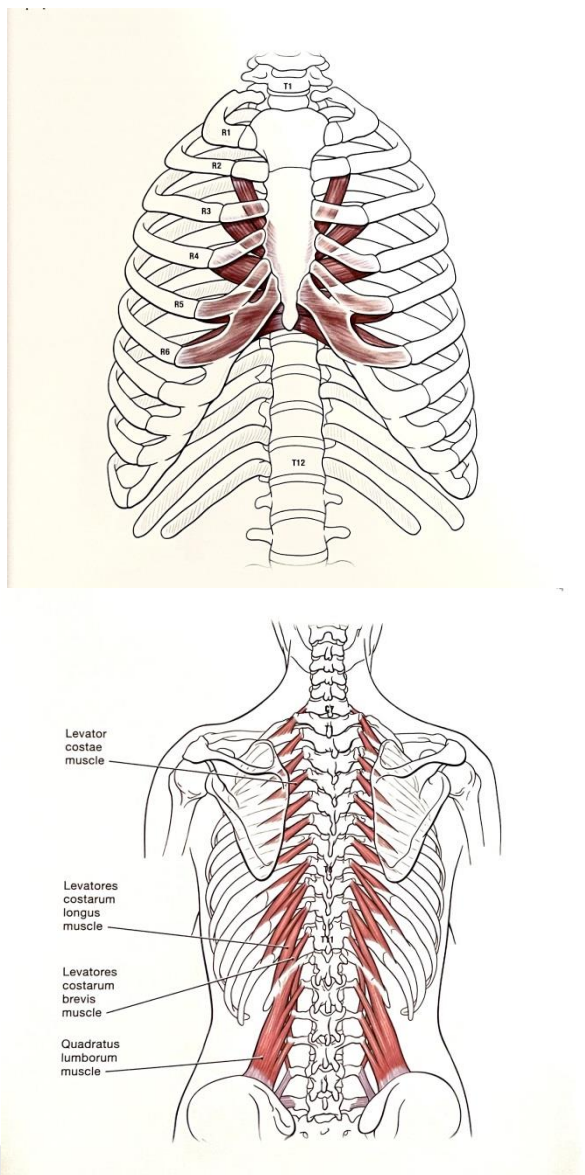
3.7.3 การฝึกซ้อมเชิงเทคนิค

บทเพลง An meinem Herzen, an meiner Brust มีลักษณะที่ต้องใช้แรงลมในการร้องอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากมีจังหวะการร้องที่ต้องใช้ลมวิ่งเร็วเกือบทั้งเพลง การฝึกซ้อมบทเพลงนี้จึงเน้นไปในเรื่องของการใช้ลม เริ่มจากกระบวนการหายใจที่ถูกต้อง เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลังและบริเวณกระบังลมส่วนใน หากช่วงล่างบริเวณนี้แข็งแรงจะเป็นส่วนสนับสนุนเสียงร้องให้มีประสิทธิภาพ

ในบทเพลงนี้มีบันไดเสียงที่ค่อนข้างสูง และยังใช้ลักษณะลมเร็ว ผู้วิจัยควรศึกษากระบวนการเปล่งเสียงสูง เริ่มจากการบริเวณช่องคอหอยในการร้องเสียงสูงทุกครั้ง การหายใจเข้าก่อนเริ่มประโยคต้องรู้สึกเปิดช่องคอหอยให้บริเวณนั้นไม่มีอาการเกร็ง เสียงจึงจะลอยออกมาอย่างไพเราะต่อเนื่องเป็นประโยคสวยงาม ซึ่งในขณะที่ลมวิ่งเร็วผู้ร้องต้องพยุงเสียงช่วยด้วยเช่นกัน การร้องเสียงสูงในจังหวะที่ค่อนข้างเร็วจำเป็นต้องใช้พลังและแรงจำนวนมาก ผู้วิจัยควรฝึกซ้อมให้คุ้นชินกับแรงลมและเสียงร้องให้สม่ำเสมอ

บทเพลงนี้อยู่ในอัตราส่วนจังหวะ 6/8 การฝึกซ้อมในเรื่องของจังหวะเปียโนที่มีลักษณะการเล่นขนานไปกับแนวร้อง ในขณะที่ตัวค้ำของโน้ตเปียโนไม่ได้สัมพันธ์ไปในแนวร้องในส่วนของจังหวะทำให้ผู้วิจัยสับสน เนื่องจากแนวร้องนั้นเป็นโน้ตเข้บัตหนึ่งชั้นเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการฝึกซ้อมควรกำหนดจังหวะของแนวร้องที่ชัดเจน หากยึดจากแนวของเปียโนจะทำให้เกิดความสับสนได้ง่าย ข้อที่ควรระมัดระวังสำหรับการฝึกซ้อมบทเพลงนี้อีกประการหนึ่งคือ การขึ้นต้นเพลงระมัดระวังเรื่องจังหวะ หากกำหนดการร้องในตอนต้นเพลงเร็วไปในช่วง Noch Schneller ท่อนสุดท้าย มีการกำหนดในเล่นเร็วขึ้น จะทำให้ผู้วิจัยร้องจังหวะเร็วไม่ทันได้ ควรวางแผนและกำหนดจังหวะในการบรรเลงร่วมกับเปียโนอย่างรอบคอบ

การร้องบทเพลงนี้ ควรร้องออกมาด้วยพลังงานภายในที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความปรารถนาดี ความเบิกบานในการมีลูก อาจจินตนาการให้เห็นภาพ มารดาอุ้มลูก และกำลังร้องเพลงให้ลูกฟังถึงความรักทั้งหมดของมารดาที่มีต่อลูกน้อย

ภาพที่ 35-36 ภาพกระดูกและมัดกล้ามเนื้อประกอบการฝึก กระบวนการ การหายใจระหว่างกระบังลมส่วนในและกล้ามเนื้อส่วนหลัง จากหนังสือ ANATOMY OF THE VOICE เขียนโดย Theodore Dimon

หากผู้วิจัยมีความเข้าใจในกระบวนการของการหายใจก่อนเปล่งเสียง และมีการฝึกซ้อมจนกล้ามเนื้อบริเวณนั้นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการร้องของผู้วิจัยได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการหายใจเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการร้องเพลง โดยเฉพาะเพลงคลาสสิกชั้นสูง ที่ต้องอาศัยกล้ามเนื้อแทบทุกส่วนในร่างกายในการขับร้อง หากไม่มีพื้นฐานการหายใจและการร้องที่ดีอาจ

เกิดอาการบาดเจ็บของเส้นเสียงได้ง่าย หลักของการร้องเพลงที่ถูกต้องนอกจากความไพเราะแล้ว ต้องทำให้ผู้ฟังร่วมรู้สึกสบายและฟังชัดเจนในทุกระดับเสียง

„An meinem Herzen, an meiner Brust.“

“Here on my bosom, here on my heart.”

(A. von Chamisso.)

Composed 1840.
Op. 42, No 7.

Fröhlich, innig.
Allegro con affetto.

An mei-nem Her-zen, an mei-ner Brust,
Here on my bo-som, here on my heart,

du mei-ne Won-ne, du mei-ne Lust! Das
Mu-on-ly trea-sure, mu-joy-thought! De-

Glück ist die Lie-be, die Lieb' ist das Glück,
light is in lov-ing, and love is de-light,

ภาพที่ 37 การฝึกซ้อมในเรื่องของจังหวะเปียโน ที่มีลักษณะการเล่นขนานไปกับแนวร้อง โดยการยึดที่จังหวะแรกและจังหวะที่สองของทุกห้อง

3.8 บทประพันธ์เพลงที่ 8 Nun hast du mir den ersten Schmerz gethan จาก Frauenliebe und Leben โดย Robert Schumann

3.8.1 การวิเคราะห์บทประพันธ์

บทเพลง Nun hast du mir den ersten Schmerz gethan อยู่ในบันไดเสียง D minor โดยตอนต้นเพลงเป็นการเล่นคอร์ด Tonic สลับกับคอร์ดอื่น โดยความพิเศษของคอร์ดในบทเพลงนี้ ผู้วิจัยพบว่า ในห้องที่ 7 จังหวะที่ 3 มีการใช้คอร์ด Diminished Seventh โดยมีซ้ายยังคงเล่นโน้ตตัว D ค้างไว้

7

schlaf. Es bli-cket die Ver-lass'- ne vor sich hin, die Welt ist
more. Be - fore me, all for - sa - ken where I bow, The world's a

10

leer, ist leer. Ge - lie - bet hab' ich und ge - lebt, ich bin nicht
void, a void; I lov'd and liv'd for thee a - lone, and now My

ภาพที่ 83 ลักษณะคอร์ด Diminished Seventh

จากการวิเคราะห์สังคีตลักษณะในบทเพลงนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า ไม่มีสังคีตลักษณะที่มีรูปแบบที่ชัดเจนเพราะสามารถแบ่งออกเป็นสองตอนเท่านั้น โดยตอนที่สองเป็นการนำทำนองจากบทเพลงแรกของ Seit ich ihn gesehen นำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการจบบทประพันธ์ชุดเพลงร้อง Frauenliebe und Leben

ท่อน A ห้องที่ 1 - 22

ท่อน B ห้องที่ 23 - 43

Welt!
All!

Adagio.

Tempo wie das erste Lied.
(Larghetto) Tempo as in the first song. (page 85)

pp

pp

pp

27805

ภาพที่ 39 ลักษณะการบรรเลงย้อนกลับไปท่อนเพลงแรก Seit ich ihn gesehen เพื่อเป็นการจบบทชุดเพลงร้องชุดนี้

3.8.2 การตีความหมาย

บทเพลงนี้เป็นบทเพลงสุดท้ายของชุดเพลงร้องนี้ ซึ่งถือเป็นบทสรุปเรื่องราวความรักของเธอและเขา โดยเพลงนี้ทำให้ผู้วิจัยสรุปได้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทั้งหมดเป็นอดีต แต่สำหรับเพลงนี้เป็นเพลงเดียวที่อยู่ในปัจจุบันขณะ โดยเพลงนี้บรรยายถึงความเจ็บปวดในการสูญเสียสามีไป โดยเล่าว่าความเจ็บปวดนี้แทบทำให้เธอหยุดหายใจ รู้สึกโล่งทั้งใบว่างเปล่า มีการคร่ำครวญถึงเรื่องราวในอดีตว่าผู้ชายคนนี้เคยเป็นชีวิตของเธอ และเมื่อเขาตายไปก็เหมือนเธอไม่มีชีวิตอีกต่อไป เป็นความเจ็บปวดครั้งแรกในชีวิตของเธอ มีทั้งอารมณ์เศร้าที่คนรักตายจากเธอไปและมีความรู้สึกโกรธที่เธอต้องมาเจอเรื่องราวเช่นนี้ ทำให้เธอเจ็บปวด และเสียใจ โน้ตร้องส่วนมากเป็นการเล่นโน้ตซ้ำๆ ลักษณะ Recitative ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับความหมายของคำที่ร้องและเน้นคำนั้น ให้แสดงความหมายออกอย่างชัดเจน ในช่วงท่อนสองการย้อนกลับไปเพลงแรก ช่วงหลังยังคงต้องอยู่ในบทเพลง ถึงแม้จะไม่มีบทร้องแล้ว

3.8.3 การฝึกซ้อมเชิงเทคนิค

บทเพลง Nun hast du mir den ersten Schmerz gethan เน้นฝึกซ้อมในส่วนของการตีความให้ผู้ฟังเข้าถึงอารมณ์เพลงร่วมกับผู้เล่น เนื่องจากลักษณะแนวร้องมาในรูปแบบคล้ายการขับร้องเจรจา แนวทำนองร้องเคลื่อนที่ไม่มากนักเน้นการร้องย้ำที่โน้ตตัวเดิม ในแนวทำนองที่ไม่สูงมากอยู่ในช่วง C# - D เท่านั้น แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นการร้องย้ำโน้ตตัวเดิม ก็ต้องรักษาลักษณะของการเปล่งเสียงในแต่ละคำเสมอ เพื่อรวมทุกระยะเสียงให้เป็นหนึ่งเดียว จึงควรฝึกการใช้เสียงช่วงเสียงช่วงระดับออก โดยการปล่อยกลองเสียงระหว่างร้องให้มีการผ่อนคลายให้มากที่สุด เสียงจะออกมาอย่างธรรมชาติด้วยกระแสแรงลมที่คงที่ ทำให้เกิดเสียงช่วงต่ำที่มีความก้องกังวานและไพเราะ ในห้องที่ 10 เป็นการร้องโน้ตตัวที่สูงที่สุดในบทเพลงนี้ คำว่า die Welt ist leer , ist leer หมายถึงโลกที่ว่างเปล่า เทคนิคการร้องในประโยคนี้ ผู้วิจัยควรเน้นน้ำหนักที่ ist leer คำแรก และผ่อนเสียงที่ ist leer ประโยคหลัง เนื่องจากผู้ประพันธ์ใส่สัญลักษณ์ควบคุมลักษณะเสียงของเปียโนแบบเน้นทันที แสดงความรู้สึกอ่อนล้า แต่ในส่วนของแนวร้องเป็นการร้องคำเดิมซ้ำกันแต่คนละโน้ต การสื่ออารมณ์ที่อ่อนล้าในประโยคหลังจะทำให้สื่อความหมายในท่อนถัดไปได้อย่างเชื่อมโยงกันยิ่งขึ้น

3.9 บทประพันธ์เพลงที่ 9 Frühling จาก Vier Letzte Lieder โดย Richard Strauss

3.9.1 การวิเคราะห์บทประพันธ์

บทเพลง Frühling อยู่ในบันไดเสียง C minor ในอัตราส่วนจังหวะ 6/8 ในท่อนแรกของเพลง ผู้ประพันธ์ใช้แนวคิดการกระจายคอร์ด (Arpeggio) ที่แนวเปียโน ตั้งแต่ต้นเพลง

1 Allegretto

VOICE

PIANO

4

In dämm - ri - gen Grüf - ten
In half - light I wai - ten

7

träum - te ich lang..... von dei - nen
dreamed all too long..... Of trees in
espr.

ภาพที่ 40 แนวคิดการกระจายคอร์ด (Arpeggio) ที่แนวเปียโน

ในส่วนของการสนับสนุนกันระหว่างแนวร้องและแนวเปียโน ผู้วิจัยพบการบรรเลงสนับสนุน ส่วนของร้องในคอร์ด B ในห้องที่ 10

10

ภาพที่ 41 การสนับสนุนกันระหว่างแนวร้องและแนวของเปียโน

สังคีตลักษณะในบทเพลงนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบอิสระ เนื่องจากการบรรเลงขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยแนวดนตรี มีนำเสนอแนวคิดใหม่เสมอ ไม่นำวัตถุดิบเดิมย้อนมาใช้ใหม่ซึ่งไม่ปรากฏอยู่ในสังคีตลักษณะรูปแบบใด ซึ่งเป็นลักษณะการประพันธ์ที่เรียกว่าบทเพลงรูปอิสระ (Through-composed) มีการประพันธ์ในลักษณะดังนี้

- ห้องที่ 1 - 24 บันไดเสียง C minor
- ห้องที่ 25 - 46 บันไดเสียง C major
- ห้องที่ 47 - 72 บันไดเสียง A major

3.9.2 การตีความหมาย

บทเพลงลำดับแรกของชุดเพลงร้องชุดนี้ ผู้ประพันธ์กลอนใช้คำว่า Frühling ในภาษาเยอรมันคือช่วงฤดูใบไม้ผลิ ผู้ประพันธ์กลอนบทนี้ใช้การเปรียบเทียบอารมณ์กับฤดูกาล ฤดูใบไม้ผลินั้นเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่หรือการมีชีวิตใหม่ ซึ่งก่อนที่จะถึงฤดูใบไม้ผลินั้นจะต้องผ่านช่วงฤดูหนาว ที่มีอากาศหนาวเย็น หิมะตก ต้นไม้จะทิ้งใบเสมือนว่าตายไปแล้ว แต่เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิมาถึงต้นไม้ก็จะผลิใบและฟื้นคืนเหมือนเกิดใหม่ ในช่วงฤดูกาลนี้ผู้คนจึงนิยมออกไปซื้อดอกไม้ เพื่อไปตกแต่งสุสาน จึงสอดคล้องกับประโยคแรกของบทกลอนนี้ที่กล่าวถึงสุสาน ซึ่งการกล่าวถึงสุสานในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความตายหรือความเศร้า เพราะหลังจากนั้นเนื้อเพลงกล่าวถึง ความหวัง การมีชีวิตและสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ ในบทกลอนมีการกล่าวถึงเสียงนก การตีความหมายของเพลงนี้ควรร้องออกมาด้วยความรู้สึกสดชื่น ไม่เศร้าและมีความหวัง ผู้วิจัยควรทำความเข้าใจบทกลอนอย่างลึกซึ้ง โดยการแปลความหมายทีละประโยคเพื่อที่จะสื่อสารออกมาได้อย่างสมบูรณ์และสวยงาม

3.9.3 การฝึกซ้อมเชิงเทคนิค

บทเพลง Frühling เปิดประโยคแรกมาด้วยโน้ตตัว Eb ที่อยู่ในบันไดเสียง C minor ซึ่งอยู่ในระดับเสียงที่ไม่สูงมาก เนื่องจากความหมายในประโยคนี้กล่าวถึงสุสานมืด ผู้วิจัยควรเปล่งเสียงด้วยความนิ่งอยู่ในระดับเรียบ โดยในห้อง 4-6 ควรใช้เทคนิคการเชื่อมระยะเสียงให้เสียงกลืนเข้ากันอย่างไพเราะ และอยู่ในระดับเดียวกัน ให้ผ่อนคลาทรูปปากโดยการฝึกเสียง อุ แทนคำร้องในประโยคห้อง 4-6

ภาพที่ 42 การฝึกร้องสระ อุ เพื่อเชื่อมระยะเสียง

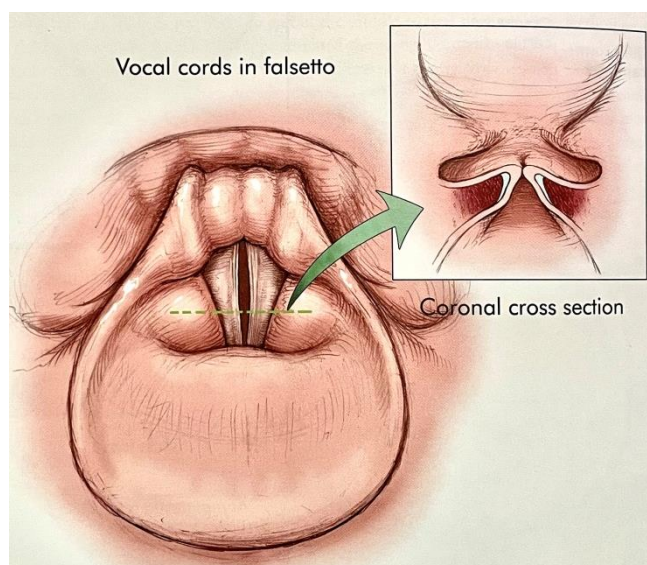
ในบางช่วงของเพลง มีการใช้ลมเร็วเพื่อช่วยพุงเสียงสูง อย่างเช่นในห้องที่ 10-12 ต้องอาศัยแรงลมในการร้องวีนขึ้นหาโน้ตตัวสูง โดยตำแหน่งของเสียงจะอยู่ที่ ช่วงระดับเสียงสูงและมีแรงลมสนับสนุนการร้อง จากบริเวณแกนกลางลำตัว ฝึกเสียงเพิ่มเติมจาก แบบฝึกเสียงก้าวน้ำ 4 บทที่ 10 “ช่วงเสียงและระยะของเสียง” จากหนังสือ อรรถบทการขับร้อง โดย รศ.ดวงใจ ทิวทอง จะช่วยพัฒนาการเปล่งเสียงสั้นและร้องโน้ตสั้นๆ อย่างรวดเร็ว

ภาพที่ 43 ภาพแบบฝึกเสียงก้าวน้ำ 4 จากหนังสือ อรรถบทการขับร้อง เขียนโดย รศ.ดวงใจ ทิวทอง

จุดที่ค่อนข้างยากในบทเพลงนี้อีกที่หนึ่ง คือในท่อน B ประโยคที่ร้องว่า Vogelsang ซึ่งเป็นประโยคที่ใช้ลมค่อนข้างยาว และอยู่ในแนวร้องที่สูง เมื่อแปลความหมายประโยคนี้ หมายถึงเสียงร้องของนก ดังนั้นการร้องโน้ตสูงที่ปกติต้องใส່แรงและพลังจึงใช้ไม่ได้กับประโยคนี้ เนื่องจากเวลานกร้องนกไม่ได้ร้องเสียงทรงพลัง หนาหรือแข็งแรง การจัดการเรื่องลมควรแบ่งกระบวนการทำงานของแกนกลางลำตัวในลักษณะ Expand > Hold, Relax > Push in > Move ในลักษณะตามโน้ตตัวอย่างด้านล่าง

ภาพที่ 44 การวางแผนกระบวนการหายใจและแรงสนับสนุนในการร้องประโยคข้างต้น

ในตอนสุดท้าย คำว่า “Du” มีการใช้เสียงในลักษณะ falsetto ซึ่งผู้ประพันธ์กำหนดสัญลักษณ์ควบคุมลักษณะเสียงมาแบบเรียบเล็กน้อย ทำให้การร้องเสียงสูงมากในลักษณะเรียบและไม่หนัก ผู้วิจัยสามารถฝึกหายใจเป็นคำว่าอูก่อนจะเข้าประโยคและยกเพดานอ่อนขึ้น ปล่อยกล่องเสียงลอยตัวไม่ถี่เสียงขึ้น เพราะการถี่เสียงจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณช่องคอหอยเกร็ง การเปิดเพดานอ่อนและผ่อนคลายจะช่วยให้เสียงร้องออกมาอย่างไร้เพราะถูกต้อง

ภาพที่ 45 ลักษณะของเส้นเสียงเวลาร้องในระยเสียง falsetto จากหนังสือ ANATOMY OF THE VOICE เขียนโดย Theodore Dimon

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในส่วนของจังหวะ มีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ประพันธ์กำหนดเครื่องหมายประจำจังหวะมาในลักษณะการเล่นแบบ 6/8 จากการฝึกซ้อม ผู้วิจัยพบว่าการแบ่งจังหวะโดยให้ค่าจังหวะหลักเป็นโน้ตตัวดำประจุดหึ่งละ 2 จังหวะ ในการร้องจะทำให้เข้าใจการฝึกซ้อมกับจังหวะมากขึ้น หลังจากนั้นในตอน C แม้ว่าผู้ประพันธ์จะไม่ได้เขียนการเปลี่ยนอัตราจังหวะ แต่จากการฝึกซ้อมพบว่าการนับจังหวะแบบ 3/4 จะช่วยทำให้นักร้องเข้าใจจังหวะได้ง่าย โดยจะพร้อมเพรียงและเข้าใจตรงกันกับเปียโนมากขึ้น

ภาพที่ 46 ตำแหน่งการนับจังหวะ ที่จะทำให้ผู้วิจัยเข้าใจจังหวะและฝึกซ้อมง่ายขึ้น

3.10 บทประพันธ์เพลงที่ 10 September จาก Vier Letzte Lieder โดย Richard Strauss

3.10.1 การวิเคราะห์บทประพันธ์

บทเพลง September อยู่ในบันไดเสียง D major ในอัตราส่วนจังหวะ 4/4 สังคัตลักษณ์ในบทเพลงนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบอิสระ เนื่องจากเป็นการบรรเลงขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยแนวดนตรีมีนำเสนอแนวคิดใหม่เสมอ ไม่นำวัตถุดิบเดิมย้อนมาใช้ใหม่ ซึ่งไม่ปรากฏอยู่ในสังคัตลักษณ์รูปแบบใด ซึ่งเป็นลักษณะการประพันธ์ที่เรียกว่า บทเพลงรูปอิสระ มีการประพันธ์ในลักษณะดังนี้

ห้องที่ 1 - 13 บันไดเสียง	D major
ห้องที่ 14 - 19 บันไดเสียง	G major
ห้องที่ 20 - 27 บันไดเสียง	Gb major
ห้องที่ 28 - 39 บันไดเสียง	G major
ห้องที่ 40 - 50 บันไดเสียง	E major
ห้องที่ 51 - 65 บันไดเสียง	D major

3.10.2 การตีความหมาย

บทเพลงนี้ยังคงมีการเปรียบเปรยถึงช่วงฤดูกลาง จากการศึกษาข้อมูล เดือนกันยายน คือช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือช่วงเวลาก่อนเข้าสู่หน้าหนาว ช่วงหน้าหนาวในประเทศแถบยุโรปนั้น อากาศหนาวติดลบหลายสิบบองศา เพราะฉะนั้นต้นไม้ใบไม้ต่างๆ จะโดนหิมะปกคลุมไปทั้งต้น บางต้นถึงกับล้มตาย ผู้คนส่วนมากออกจากบ้านไม่ได้ ไม่มีแสงแดด บางแถบท้องฟ้ามืดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของบทกวีที่มีการพูดถึงใบไม้ที่ร่วงหล่น ซึ่งผู้เขียนกล่าวถึง สวนแห่งหนึ่งที่กำลังจะตายในฤดูกลางนี้ มีการบรรยายถึงบรรยากาศรอบตัว มีการกล่าวถึงต้น Akazienbaum ที่มีสีเหลืองสดใสและบรรยายถึงบรรยากาศที่มีฝนตกลงมากระทบกับใบไม้ ผู้วิจัยสามารถจินตนาการถึงความรู้สึกที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาพิเศษนี้ ใบไม้ทั้งหมดกำลังกลายเป็นดอกไม้ เสมือนว่าโลกแห่งธรรมชาติกำลังผลิดอกผ่านใบก่อนที่จะร่วงโรยสู่การหลับใหล ซึ่งอันที่จริงช่วงฤดูใบไม้ร่วงนั้นเป็นตัวแทนแห่งความเศร้า แต่ในบทกวีนี้เป็นความเศร้าที่แฝงไปด้วยความกล้าหาญ ความยืนหยัด ตามสภาวะทางธรรมชาติที่เปลี่ยนไป โดยท่อนที่กล่าวว่า “Lange noch bei den Rosen Bleibt er stehen Sehnt sich nach Ruh” ความหมายคือ กุหลาบยังคงยืนหยัดต่อสู้เพื่อความสงบสุข ตีความได้ว่านักกวีต้องการสื่อถึงความกล้าหาญ การมีพลังใจที่เข้มแข็งแม้สภาวะรอบข้างจะไม่เหมือนเดิม

ภาพที่ 47 ต้น Akazienbaum

(ที่มา: Myloview.de/ (Online: 2021))

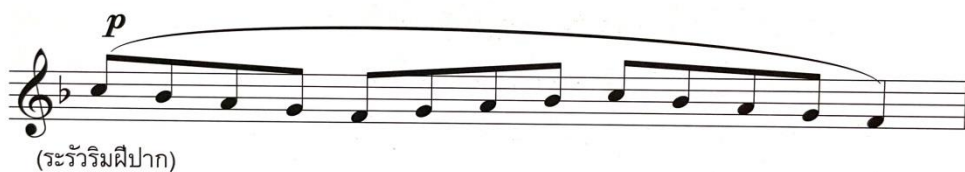
3.10.3 การฝึกซ้อมเชิงเทคนิค

บทเพลง September เป็นบทเพลงที่มีความไพเราะและความสละสลวยของแนวทำนองร้องเป็นอย่างยิ่ง การเปล่งเสียงในประโยคแรก ผู้วิจัยใช้การร้องแบบ on set of sound การหายใจอย่างถูกวิธีก่อนร้องประโยคแรกจะช่วยให้การพ่นเสียงในโน้ตตัวแรก โดยการขยายกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง เปิดใบหน้าส่วนในด้วยการ ยกบริเวณโหนกแก้ม จะทำให้กล้ามเนื้อส่วนในของใบหน้าเปิดออกจาก

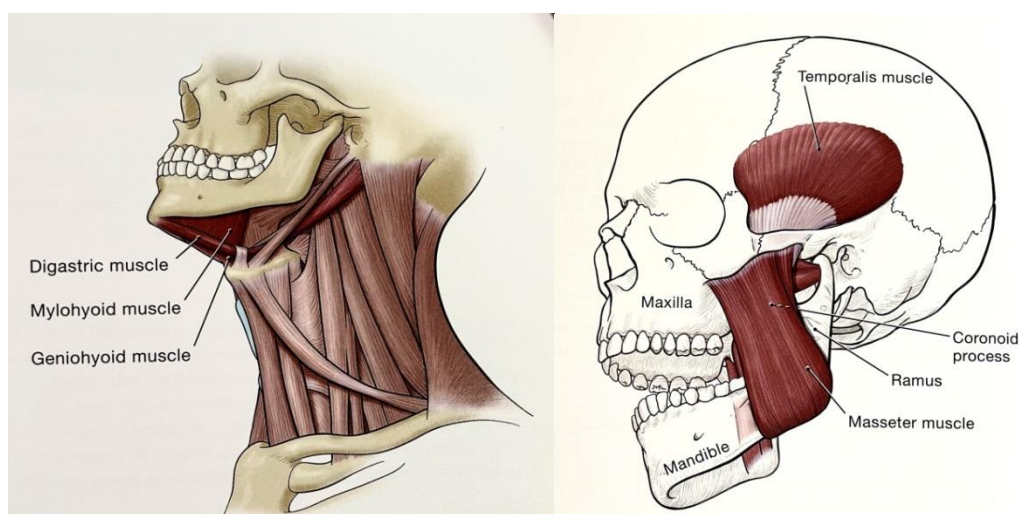
ภายใน ส่งผลให้โครงหน้าขยายออกไปจนถึงบริเวณแกรมและโพรงกะโหลกศีรษะ จากนั้นเสียงแรกจะ สั่นสะเทือนในโพรงก้องกังวานออกมาทุกส่วน ทำให้ประโยคแรกลอยออกมาอย่างสมบูรณ์และไพเราะ บทเพลงนี้มีโน้ตแนวร้องคล้ายเสียงโครมาติกในบางช่วง ผู้วิจัยควรฝึกร้องโน้ตบริเวณนั้นโดย ไม่ใส่คำร้องภาษาเยอรมันแต่ใช้สระอู หรือ ร้องเสียง “ฮีม” ในลักษณะร้องตามชื่อโน้ต (Solfege) โดย ผู้ร้องฝึกโดยการร้องแบบ Move Do คือการหาตัว Tonic ของบันไดเสียงหลักแล้วร้องเป็นตัว Do ไล่ ไปตามโน้ตถัดไป การฝึกในลักษณะนี้ก่อนจะช่วยทำให้ร้องโน้ตออกมาได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง ชัดเจน

ภาพที่ 48 กลุ่มโน้ตที่ผู้วิจัยฝึกซ้อมโดยรูปแบบการซ้อมร้องตามชื่อโน้ต เนื่องจากโน้ตกลุ่มนี้มีความไม่ คงที่ในแนวทำนองร้อง ทำให้ผู้วิจัย ร้องเพี้ยนบ่อยครั้ง

ในบทเพลงนี้ผู้ประพันธ์มีการแต่งแนวร้องที่ผู้วิจัยคิดว่าโดดเด่นในเพลงนี้ ในเรื่องของการร้อง และอารมณ์เพลงหลักที่สามารถสื่อออกมาได้อย่างชัดเจนคือกลุ่มโน้ตเข้บ็ตสองชั้น โดยมีเครื่องหมาย เชื่อมเสียงกำกับอยู่ ตั้งแต่ท่อน D เป็นต้นไป โดยผู้วิจัยฝึกซ้อมการร้องโน้ตเข้บ็ตสองชั้นให้สละสลวย โดยเน้นการเปล่งเสียงก้องกังวาน เริ่มจากการฝึกกระร้วร้วฝึปาก จาก แบบฝึกเสียงพื้นฐาน 5 ในบทที่ 09 “การเปล่งเสียงและแบบฝึกเสียง” จากหนังสือ อรรถบทการขับร้อง โดย รศ.ดวงใจ ทิวทอง จากนั้นฝึกในจังหวะที่เร็วขึ้นจนตำแหน่งเสียงอยู่คงที่ จึงนำมาฝึกกับโน้ตจริงและจังหวะจริงใน บทเพลงแต่เป็นการฝึกกระร้วร้วฝึปากก่อน ประโยชน์ของการกระร้วร้วฝึปากนั้น จะทำให้ขากรรไกรและ กรามมีการผ่อนคลาย เนื่องจากผู้วิจัยติดปัญหาคางยื่นขณะร้องโดยไม่รู้ตัว เกิดจากการเกร็งบริเวณรูป ปากและช่องคอหอย การกระร้วร้วฝึปากจะทำให้ผู้วิจัยโฟกัสที่การโยนเสียงลอยไปตามตัวโน้ตและ อากาศคางยื่นค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับ การเปล่งเสียงก้องกังวานผู้วิจัยคำนึงถึงการวางตำแหน่งของเสียง เป็นหลัก โดยระมัดระวังไม่ยกโคนลิ้นขณะร้องเสียงสูงจะทำให้เสียงลอยออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ

ภาพที่ 49 ภาพแบบฝึกเสียงพื้นฐาน 5 จากหนังสือ อรรถบทการขับร้อง เขียนโดย รศ.ดวงใจ ทิวทอง

ภาพที่ 50-51 ภาพตัวอย่างการศึกษากล้ามเนื้อบริเวณคาง ที่ส่งผลกระทบต่อเสียงที่เปล่งออกมาของผู้วิจัย เมื่อมีอาการเกร็งคางเวลาร้องเพลง จากหนังสือ ANATOMY OF THE VOICE เขียนโดย Theodore Dimon

3.11 บทประพันธ์เพลงที่ 11 Beim Schlafengehn จาก Vier Letzte Lieder โดย Richard Strauss

3.11.1 การวิเคราะห์บทประพันธ์

บทเพลง Beim Schlafengehn อยู่ในบันไดเสียง F minor ในอัตราส่วนจังหวะ 4/8 สังเกตลักษณะในบทเพลงนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบอิสระ เนื่องจากเป็นการบรรเลง ขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยแนวดนตรี มีนำเสนอแนวคิดใหม่เสมอ ไม่นำวัตถุดิบเดิมย้อนมาใช้ใหม่ ซึ่งไม่ปรากฏอยู่ในสังคีตลักษณ์รูปแบบใด ซึ่งเป็นลักษณะการประพันธ์ที่เรียกว่า บทเพลงรูปอิสระ มีการประพันธ์ในลักษณะดังนี้

ห้องที่ 1 – 23	บันไดเสียง	F minor
ห้องที่ 22 – 37	บันไดเสียง	Db major
ห้องที่ 38 – 45	บันไดเสียง	Db major
ห้องที่ 46 – 70	บันไดเสียง	Db major

3.11.2 การตีความหมาย

บทเพลงนี้ เปรียบเสมือนบทสรุปของช่วงฤดูกาลของสองเพลงแรกที่ผ่านมาช่วงเวลาที่มีความสุข และช่วงเวลาที่ร่วงโรยจนมาถึงบทนี้ ความรู้สึกที่ผู้วิจัยรู้สึกอย่างชัดเจนคือความเหนื่อยหรือความปรารถนาที่จะสงบสุข ต้องการพักผ่อนจากการใช้ชีวิตที่ยาวนานและเหนื่อยล้า ในการตีความหมาย ผู้วิจัยต้องทำความเข้าใจกับบทกวีและบทเพลงอย่างลึกซึ้ง ในตอนที่กล่าวถึงจิตวิญญาณ ผู้วิจัยสามารถจินตนาการถึงชีวิตที่ได้รับการปลดปล่อย มีอิสระ ไม่มีสิ่งใดผูกมัด อาจนึกถึงท้องฟ้าหรือภาพของนกที่บินอย่างเป็นอิสระ แต่ในความอิสระนี้มีความเศร้าเจอบนอยู่ เพราะจิตวิญญาณมีความปรารถนาที่จะสงบสุขนี้ ผู้ประพันธ์หมายถึงความตาย ซึ่งเป็นจุดจบที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเจอ ถึงแม้ว่าจะยังไม่เคยไปถึงจุดนั้นแต่สามารถเปรียบเทียบได้กับอารมณ์ละทิ้งกิเลส ปล่อยวางความต้องการในชีวิต

3.11.3 การฝึกซ้อมเชิงเทคนิค

บทเพลง Beim Schlafengehn หรือ Time to sleep ความหมายตามชื่อเพลงคือ รู้สึกเหนื่อยกับชีวิตปรารถนาที่จะพัก ผู้วิจัยควรร้องด้วยความสงบ ใช้เทคนิคการขับร้องกระแสเสียงเรียบเป็นหลัก โดยกำหนดลมหายใจที่ต่ำเพื่อควบคุมกระแสลมหายใจในการเปล่งเสียง ถึงแม้จะใช้กระแสเสียงเรียบเป็นหลัก แต่ในบางตอนที่ผู้ประพันธ์กำหนดสัญลักษณ์ควบคุมลักษณะเสียง ควรปฏิบัติตามเช่นกัน โดยใช้เทคนิคการร้องเชื่อมต่อร้อยเรียง ให้เกิดประโยคที่สวยงาม (Legato) ในท่อน E เป็นการร้องในลักษณะเสียงสูงที่ค่อยๆ ขยับโน้ตขึ้น ความยากของท่อนนี้คือมีการใช้ลมที่ยาว ผู้วิจัยฝึกกระบวนการหายใจ โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจกระบวนการหายใจบริเวณหลังส่วนล่าง ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญของการเปล่งเสียงร้อง โดยก่อนหน้านั้น หากต้องร้องประโยคที่มีการใช้ลมยาว ผู้วิจัยจะเก็บสูดลมหายใจเข้าไปปอดในปริมาณที่เยอะ แต่จะจากฝึกซ้อมและศึกษาพบว่าแท้จริงแล้วผู้วิจัยไม่จำเป็นต้องหายใจเข้าไปเก็บไว้ในปริมาณมาก แต่ต้องรู้จักผ่อนลมหายใจและบริหารลมหายใจในแต่ละช่วงประโยคให้ดี เรียนรู้การขยายซี่โครงเพื่อกักเก็บลมไว้ให้เพียงพอ การฝึกความแข็งแรงของซี่โครงทำได้โดยการทำแบบฝึกหัดคล้ายสุนัขหอบ โดยลักษณะคล้ายเอาลมออกมาจากปาก ในขณะที่ทำให้มีความรู้สึกกว่าซี่โครงขยายและค้างไว้โดยเอามือจับท้อง ให้รู้สึกว่ามีลมเคลื่อนที่หดท้องเข้าเป็นจังหวะสม่ำเสมออย่างรวดเร็ว โดยวิธีการทำที่ถูกต้อง เมื่อทำแล้วคอจะไม่แห้ง จากนั้นจึงฝึก

กระบวนการเสียงก้องกังวานตามลำดับ จากการฝึกซ้อมพบว่าช่วงเสียงที่ไล่ระดับขึ้นในประโยคดังกล่าว “Und die Seele unbewacht” หากผู้วิจัยทำการเปลี่ยนสระจากสระอีเป็นสระอา โดยใช้วิธีเชื่อมเสียงและร้อยเรียงประโยคอย่างระมัดระวัง ในห้องที่ 39 จังหวะที่ 3 จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณ Soft palate ยกขึ้นและปล่อยเสียงก้องกังวานออกมาอย่างไร้ประโยชน์ดังกล่า

The image shows a musical score for the vocal piece "Und die Seele unbewacht". It consists of two systems of music. The first system shows the vocal line with a fermata over the first measure of the second system, and the piano accompaniment with a fermata over the first measure of the second system. Red and orange boxes highlight specific notes and chords. The score includes lyrics in German and English, and performance markings like "es. pr.", "pp", "cresc.", "mf", "dim.", and "(poco marc.)".

ภาพที่ 52 ตัวอย่างการฝึกซ้อมเปิดสระอาและการนับจังหวะ ในจังหวะที่ 3 ห้องที่ 39

การฝึกท่อน F ใช้เทคนิคการร้องเชื่อมต่อร้อยเรียงให้เกิดประโยคที่สวยงาม (Legato) เช่นเดียวกัน แต่ให้ความรู้สึกแตกต่างกันคือให้รู้สึกจินตนาการว่า เสียงที่ร้องออกไปนั้นมีความก้องกังวานแล้วเคลื่อนที่ไปข้างหน้า เพื่อให้แรงดันลมและเสียงมีการทำงานตลอดเวลา เส้นเสียงไม่หย่อนคล้อยและอยู่กับที่ จะช่วยทำให้เข้าถึงอารมณ์เพลงเพิ่มมากขึ้นในท่อนนี้ด้วยเช่นกัน

3.12 บทประพันธ์เพลงที่ 12 Im Abendrot จาก Vier Letzte Lieder โดย Richard Strauss

3.12.1 การวิเคราะห์บทประพันธ์

บทเพลง Im Abendrot อยู่ในบันไดเสียง Eb major สังกีตลักษณ์ในบทเพลงนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ให้ที่อยู่ในรูปแบบอิสระ เนื่องจากเป็นการบรรเลงขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยแนวดนตรี มีนำเสนอแนวคิดใหม่เสมอ ไม่นำวัตถุดิบเดิมย้อนมาใช้ใหม่ ซึ่งไม่ปรากฏอยู่ในสังคีตลักษณ์รูปแบบใด ซึ่งเป็นลักษณะการประพันธ์ที่เรียกว่า บทเพลงรูปอิสระ มีการประพันธ์ในลักษณะดังนี้

ห้องที่ 1 – 19 บันไดเสียง Eb major

ห้องที่ 20 – 35 บันไดเสียง Eb major

ห้องที่ 36 – 45 บันไดเสียง Gb major

ห้องที่ 46 – 60 บันไดเสียง Bb major

ห้องที่ 61 – 74 บันไดเสียง Eb major

ห้องที่ 75 – 97 บันไดเสียง Cb major

ในช่วงท้ายเพลง มีการเปลี่ยนท่วงเสียง (Modulation) กลับไปจบที่บันไดเสียง Eb major

3.12.2 การตีความหมาย

บทเพลงนี้ เป็นบทเพลงสุดท้ายของชุดเพลงร้องนี้และเป็นบทสรุปของความหมายของบทกวีสามเพลงก่อนหน้านี้ ใจความรวมของเพลงนี้เปรียบกับพระอาทิตย์ตกตามชื่อเพลง บทกวีเปรียบเทียบพระอาทิตย์ตกกับความตายว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต่างกัน เพราะพระอาทิตย์ตกสื่อความหมายว่าวันกำลังจะหมดไป คล้ายกับชีวิตคนที่กำลังจะจบลงเช่นกัน จินตนาการถึงช่วงเวลา que พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้า จากการศึกษาบทกวี สามารถตีความหมายถึงสามภรรยาคนหนึ่งที่กำลังเดินเล่นอยู่ในป่า จากนั้นพวกเขาตัดสินใจนั่งลง มองไปที่รอบตัวเป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม ในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ใกล้ตกดิน เห็นนกบินเป็นคู่หยอกล้อกันไปมา ผู้วิจัยตีความได้ว่าหมายถึงคู่รักวัยรุ่นที่ยังมีความฝัน ยังพยายามหาความหมายของชีวิต แต่ตัวผู้วิจัยนั้นรู้สึกเพียงพอแล้ว บทกวีเปรียบเทียบชีวิตกับการเดินเขาและหยุดพักด้วยกันสองคนด้วยความรู้สึกเข้าใจชีวิตและยอมรับ มีความรู้สึกว่าเป็นอิสระจนถึงประโยคสำคัญของบทเพลงนี้คือประโยคสุดท้ายของเพลง “หรือนี้ จะเป็นความตาย”

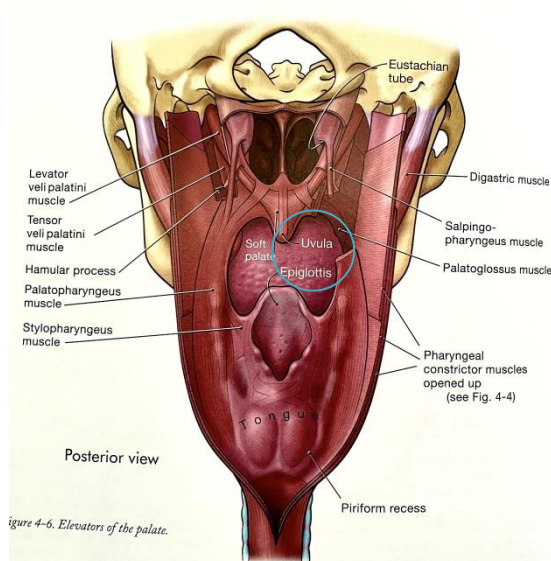
3.12.3 การฝึกซ้อมเชิงเทคนิค

บทเพลง Im Abendrot มีความลึกซึ้งในแนวทำนองดนตรีที่แต่งมาสำหรับ วงออร์เคสตรา ดังนั้นผู้วิจัยควรศึกษารายละเอียดของโน้ตเพลงก่อนเป็นอันดับแรก จากการศึกษาแล้วพบว่าเทคนิคการร้อง เน้นในเรื่องของการแบ่งประโยคเพลง (Phrasing) เนื่องจากมีการเปลี่ยนเครื่องหมายประจำ

จังหวะ 3/2 และ 4/4 สลับไปมาตั้งแต่ประโยคแรกในเพลง ซึ่งอาจทำให้สับสนจังหวะได้ง่าย จังหวะทำให้มีผลต่อการแบ่งประโยคเพลงในการนับจังหวะสั้นยาวของผู้วิจัย เทคนิคการเปล่งเสียงในบทเพลงนี้เน้นไปที่โน้ตที่ไม่ได้มีอยู่ในคอร์ด เช่นโน้ตที่มีเครื่องหมาย # หรือ b ผู้วิจัยควรฝึกร้องในลักษณะร้องตามชื่อโน้ต โดยผู้วิจัยฝึกโดยการร้องแบบ Move Do คือการหาตัว Tonic ของบันไดเสียงหลัก แล้วร้องเป็นตัว Do ไล่ไปตามโน้ตถัดไป การฝึกในลักษณะนี้ก่อนจะช่วยทำได้ออกมาได้อย่างแม่นยำและถูกต้องชัดเจน เทคนิคการร้องประโยค “So tief im Abendrot” ซึ่งเป็นโน้ตที่สูงที่สุดในบทเพลงนี้และมีความสำคัญ คือกล่าวถึงพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน ผู้วิจัยต้องร้องออกมาให้ผู้ฟังเห็นภาพพระอาทิตย์สีแดงที่กำลังจะลับขอบฟ้า โดยตัวโน้ตมีลักษณะไล่เสียงสูงขึ้น การเปล่งเสียงก้องกังวานทำได้โดยการผ่อนกลองเสียงขณะเปล่งเสียง ยกเพดานอ่อนเพื่อบริเวณช่องคอหอยมีพื้นที่สำหรับเสียงที่เปล่งออกมาอย่างอิสระ การเปล่งเสียงบริเวณ soft palate จะทำให้เกิดเสียงก้องกังวานและไพเราะในประโยคนี

The image displays two systems of a musical score. The top system features a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line has lyrics in German and English: "und Freu - - - de ge - gan - - gen Hand in Hand; and glad - - - ness We wan - - dered hand in hand;". The piano part includes dynamic markings: *mf*, *dim.*, and *pp*. The bottom system continues the vocal and piano parts with lyrics: "vom Wan - - dern ru - - hen wir..... nun ü-berm Now let..... us pause..... at last..... A - bove the". The piano part includes dynamic markings: *mf* and *p*. Red brackets highlight specific measures in both systems, and a circled 'C' is present above the second measure of the bottom system.

ภาพที่ 53 ลักษณะของเครื่องหมายประจำจังหวะ ที่การเปลี่ยนทุก 1 ห้อง และเป็นลักษณะนี้เกือบทั้งบทเพลง ทำให้ผู้วิจัยเกิดความสับสนได้ หากไม่มีฝึกซ้อมให้ความแม่นยำในเรื่องของการนับจังหวะ

ภาพที่ 54 บริเวณ Soft palate ที่จะเปลี่ยนเสียงก้องกังวานออกมา ในขณะที่ร้องประโยคที่สวยงามที่สุดของบทเพลง “So tief im Abendrot” ภาพจากหนังสือ ANATOMY OF THE VOICE เขียนโดย Theodore Dimon

บทเพลงนี้ควรฝึกซ้อมในเรื่องของการสื่ออารมณ์เพลงเป็นหลัก เนื่องจากบทเพลงนี้ ชเตราส์ แต่งขึ้นตอนบั้นปลายของชีวิต ทำให้มีความเข้าใจชีวิต ไม่โหยหา ไม่ต้องการสิ่งใดมากมาย ยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้น และมองพุดถึงเรื่องความตายเป็นเรื่องไม่น่ากลัว ด้วยความที่ผู้วิจัยอายุยังไม่ถึงวัยที่จะคิดถึงเรื่องความตายและชีวิตยังมีความฝัน ยังอยากที่จะมีชีวิตอยู่ต่อ มีกิเลสและมีความต้องการ ทำให้มีปัญหาในการตีความเพื่อสื่ออารมณ์ออกมาหลายครั้งในการฝึกซ้อม ทำให้ต้องใช้เวลาในการทำ ความเข้าใจความหมายของบทเพลงอย่างลึกซึ้งเพื่อสื่อสารออกมาให้คนฟังเข้าใจมากที่สุด

บทที่ 4

การเตรียมความพร้อมของเสียงและร่างกาย ก่อนบันทึกการแสดงคอนเสิร์ต

4.1 การเตรียมความพร้อมด้านการขับร้อง

เพื่อให้การแสดงออกมาสมบูรณ์ ผู้แสดงจึงควรวางแผนการใช้เสียงในการซ้อม เพราะหากไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าจะมีความเสี่ยงที่เสียงจะเกิดอาการบาดเจ็บของเส้นเสียงได้ เนื่องจากการใช้เสียงในการร้องเพลงคลาสสิกชั้นสูงนั้นไม่สามารถร้องติดต่อกันเป็นเวลานาน ถ้าไม่มีวิธีการร้องอย่างถูกต้อง การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึง หากมีภาวะความเครียดสะสมจากการซ้อมหรือมีความกดดัน ไม่มีสมาธิจดจ่อ อาจทำให้วันบันทึกการแสดงเกิดความไม่ราบรื่นได้และด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้แสดงต้องมีวิธีดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

4.1.1 การเตรียมเสียง

ในการฝึกซ้อมกับบทเพลงที่จะใช้บันทึกการแสดงนั้น จะแบ่งการซ้อมตามชุดเพลงร้องที่เลือกมา โดยเลือกฝึกซ้อมทีละชุด โดยการฝึกซ้อมช่วงแรกนั้นอาจจะฝึกซ้อมแบ่งเป็นวันละ 3 เพลง เพื่อให้เส้นเสียงมีความคุ้นชินในการใช้เสียงประจำวัน หลังจากนั้นค่อยเพิ่มตามลำดับจนสามารถร้องได้ครบทั้งโปรแกรมการแสดง

โดยในการวอร์มเสียงประจำวันนั้น จะเริ่มจากการอบอุ่นเส้นเสียงเปรียบเสมือนการวอร์มเส้นเสียงก่อนใช้งาน เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและป้องกันอาการบาดเจ็บจากการใช้เสียง เมื่อทำเป็นประจำจนเป็นนิสัยก่อนใช้เสียงจะทำให้เส้นเสียงมีความแข็งแรงและมั่นคง ทั้งนี้การอบอุ่นเส้นเสียงจะทำให้เรารู้สึกสภาพการใช้เสียงของตนเอง รวมถึงเป็นการสังเกตตนเองว่ามีความผิดปกติหรือไม่ก่อนการฝึกซ้อมประจำวัน โดยวิธีการอบอุ่นเส้นเสียงให้เริ่มจากการหายใจเข้าช้าๆ โดยสูดลมหายใจเข้าทั้งทางปากและจมูกพร้อมกันลักษณะคล้ายการหายใจ โดยให้ทำอย่างผ่อนคลายทั้งร่างกายและช่วงบริเวณลำคอด้านในรวมถึงบริเวณขากรรไกร จากนั้นหายใจออกโดยการเป่าลมออกทางปากช้าๆ โดยทำลักษณะดังกล่าวจนร่างกายเกิดความรู้สึกผ่อนคลายแล้วจึงเริ่มขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนต่อไปของการเตรียมเสียงคือการวอร์มเสียง การวอร์มเสียงมีความสำคัญไม่แพ้กับการอบอุ่นเส้นเสียง การร้องในวันนั้นจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นขนาดไหน ขึ้นอยู่กับการวอร์มเสียงก่อนร้องเช่นกัน ผู้วิจัยควรกำหนดลำดับการซ้อมในแต่ละวัน ช่วงเวลาและจำนวนเพลงที่จะซ้อม หลังจากนั้นให้สังเกตช่วงของเสียงว่าเพลงนั้นมีช่วงของเสียงต่ำสูงที่โน้ตตัวใด โดยเริ่มวอร์มจากเสียงต่ำไล่ขึ้น

ไปที่เสียงสูง จากนั้นร้องเป็นสระอุหรือสระโจนเกิดความสบายและมั่นใจในโน้ตตัวนั้น ซึ่งแบบฝึกหัดการวอร์มเสียงของนักร้องแต่ละคน จะมีวิธีที่แตกต่างออกไป จึงควรรหาแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับเสียงของตนเอง การวางแผนการวอร์มเสียงลักษณะนี้จะทำให้เมื่อเราซ้อมกับบทเพลง จะมีความคุ้นชินกับตัวโน้ตในบทเพลง มีการเปล่งเสียงออกมาอย่างถูกต้อง เนื่องจากมีการร้องโน้ตตัวดังกล่าวมาก่อนแล้ว

4.1.2 การเตรียมร่างกายและจิตใจ

ในการทำการแสดงแต่ละครั้ง มีรายละเอียดและขั้นตอนมากมาย และเนื่องจากช่วงดังกล่าวอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผู้แสดงจึงมีความเครียดและความกดดันรอบด้าน เนื่องจากต้องจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยตามกำหนด อีกทั้งยังมีความกังวลในความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในช่วงดังกล่าว จึงต้องเตรียมสภาพร่างกายและสภาพจิตใจให้มีความพร้อมและแข็งแรงพอ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยขั้นตอนการเตรียมร่างกายและจิตใจมีดังนี้

- พักผ่อนให้เพียงพอ นอนหลับให้ครบ 7-8 ชั่วโมง
- ดื่มน้ำสะอาด หรือน้ำอุณหภูมิห้อง วันละ 1-3 ลิตร ต่อวัน
- รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
- หลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ด และอาหารที่มีการทอด หรือใช้ส่วนประกอบของน้ำมันปริมาณมาก
- งดรับประทานอาหารก่อนเข้านอน เพื่อป้องกันอาการกรดไหลย้อน
- กำหนดกิจวัตรการซ้อมเป็นตารางที่แน่นอนในแต่ละวัน
- ออกกำลังกายง่ายๆ ที่บ้าน เพื่อให้ร่างกายสดชื่น
- ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
- งดออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น หากมีความจำเป็นจริงๆ ให้ใส่หน้ากากอนามัยและพกเจลแอลกอฮอล์เสมอ
- ทำสมาธิ เพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายจากความเครียด

4.1.3 การฝึกซ้อมกับนักเปียโน

ในการแสดงครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องทำการแสดงร่วมกับนักเปียโน ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนการซ้อมกับนักเปียโนเพื่อให้การแสดงออกมาอย่างสมบูรณ์ แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติในปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงต้องหานักเปียโนที่มีความสะดวกที่จะมาร่วมแสดงด้วย โดยทั้งคู่จะต้องมั่นใจว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส ซึ่งผู้วิจัยควรส่งโน้ตเพลงให้นักเปียโนฝึกซ้อมก่อนและเมื่อพร้อมแล้วจึงนัดซ้อมร่วมกัน โดยเลือกสถานที่ปลอดภัยและมีพื้นที่ระยะห่างกันมากเพียงพอ จากนั้นกำหนดวันซ้อมที่ชัดเจนก่อนถึงวันบันทึกการแสดง โดยการกำหนดวันซ้อมที่ชัดเจนเช่นนี้ จะทำให้ทั้งคู่รู้ว่ามีเวลาซ้อม

อีกเท่าใดและหลังจากซ้อมร่วมกันแล้ว ต้องทำการบ้านอะไรบ้างก่อนที่จะซ้อมร่วมกันในครั้งถัดไป และหากมีเวลาเหลือ ก็สามารถเก็บรายละเอียดข้อผิดพลาดต่างๆ ได้ โดยการซ้อมกับนักเปียโนเป็นการแบ่งซ้อมตามชุดเพลงร้อง โดยการซ้อมช่วงแรก อาจแบ่งซ้อมครั้งละ 3-4 เพลงจนครบโปรแกรม จากนั้นเมื่อมีความเข้ากันของผู้แสดงแล้ว จึงเข้าสู่ขั้นตอนของการซ้อมทั้งโปรแกรมเพื่อให้คุ้นชิน

4.1.4 การฝึกจำเนื้อเพลง

นักร้องมักเจอปัญหาเกี่ยวกับการจำเนื้อเพลง ปัญหานี้ถ้าไม่ใส่ใจแก้ไข อาจเกิดขึ้นในการแสดงจริงได้ ซึ่งตัวผู้วิจัยเองเคยมีประสบการณ์การลืมเนื้อเพลงมาแล้ว ในการแสดงครั้งก่อนๆ จึงหาวิธีการฝึกซ้อมจำเนื้อเพลง เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักร้องท่านอื่นและไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลืมเนื้อเพลงระหว่างแสดงอีก ซึ่งบทเพลงที่นำมาใช้แสดงในครั้งนี้ เป็นเนื้อเพลงจากกลอนภาษาเยอรมันทั้งหมด ซึ่งไม่ใช่ภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน การจำเนื้อเพลงจึงเริ่มจากการฟังเพลงทั้งหมด จากนั้นให้เริ่มหัดจำทีละเพลงโดยการอ่านให้ถูกต้องก่อน จากนั้นจึงเริ่มร้อง โดยส่วนสำคัญที่สุดที่ผู้วิจัยจะแนะนำคือส่วนนี้ การฝึกร้องพร้อมการจำนั้น หากกดเปียโนไปด้วยและจำที่ละท่อนทีละท่อนไปด้วย จะทำให้สมองจดจำแนวทำนอง ในขณะที่เดียวกันกล้ามเนื้อบริเวณปากเวลาที่เกิดการขยับช่วงนั้น จะมีการจดจำไปด้วย ในขณะที่ร้อง การฝึกเช่นนี้ทุกวันกล้ามเนื้อบริเวณปากและสมอง จะเกิดการจำอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้จะจำเนื้อเพลงได้แล้ว ผู้วิจัยยังได้ฝึกความแข็งแรงและตำแหน่งของการวางเสียงที่แม่นยำอีกด้วย เมื่อฝึกซ้อมจำเนื้อเพลงจนจบเพลง จึงให้เริ่มฝึกจำเพลงต่อไป ข้อเสนอแนะอีกประการคือในระหว่างการฝึกซ้อมจำเนื้อเพลงแต่ละเพลงนั้น ให้ทบทวนเพลงร้องอื่นๆ ในชุดเพลงร้องนั้นไปด้วยแต่เน้นฟังเท่านั้น เพื่อให้สมองพอที่จะรับแนวทำนองจากการฟัง เพราะการซ้อมจำเนื้อเพลงให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีควรจำทีละเพลง มิเช่นนั้นอาจเกิดการสับสน อีกวิธีการหนึ่งในการซ้อมจำเนื้อเพลง คือการดูโน้ตเพลง ซึ่งวิธีการนี้อาจได้ผลลัพธ์ที่ช้ากว่าวิธีแรกหากผู้วิจัยต้องร้องติดต่อกันหลายเพลง เพราะการดูโน้ตนั้นจะจำประโยคแต่ละประโยคผ่านสายตา ดังนั้นผู้วิจัยจึงควรจำเนื้อเพลงได้ประมาณหนึ่งแล้ว หากจะใช้วิธีนี้ ซึ่งวิธีนี้แนะนำให้ใช้ก่อนแสดงจริง โดยการพกโน้ตติดตัวไว้และนำขึ้นมาดูให้ผ่านตา ตรงที่มักเกิดข้อผิดพลาดเป็นประจำ ทั้งนี้การเขียนแปลความหมายของแต่ละประโยคไว้บนข้อความก็มีส่วนช่วยให้ผู้วิจัยจำเนื้อเพลงได้ง่ายขึ้นเช่นกัน

4.1.5 การฝึกซ้อมคล้ายการแสดงจริง

การฝึกซ้อมคล้ายการแสดงจริง คือการฝึกซ้อมทุกอย่างให้เหมือนว่านี่คือการบันทึกการแสดงจริง เพื่อพิจารณาข้อบกพร่องของตนเองและผู้แสดงร่วม เพื่อนำมาแก้ไขให้สมบูรณ์ในวันแสดงจริง การซ้อมในสถานที่จริง จะทำให้เรารู้สึกไม่ประหม่าและทำให้เรารู้สึกคุ้นชินกับการเปล่งเสียง หอประชุมแต่ละแห่ง มีความก้องและการสะท้อนกลับของเสียงที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับวัสดุ ผนังและสิ่งของ ใน

ห้องนั้น การฝึกซ้อมก่อนจึงทำให้เราประเมินการใช้เสียงของตนเองได้ การแต่งตัวและการซ้อมกับ ร้องทำนองสูงที่ใส่แสดงจริง มีความสำคัญมากสำหรับนักร้อง ควรใส่ให้ชินตั้งแต่ฝึกซ้อมที่บ้าน เพราะ เวลาร้องเพลง หากยืนบนบันไดสูงไม่ชินจะทำให้รู้สึกไม่มั่นคงและจะมีผลต่อการร้องอย่างแน่นอน การใช้ ชุดราตรี หากชุดรัดแน่นเกินไป จะทำให้หายใจไม่สะดวก ซึ่งส่งผลต่อการขับพอร์ตของเสียงหรือหาก ชุดหลวมเกินไปก็อาจจะทำให้ผู้วิจัยเกิดความไม่มั่นใจได้

4.2 การเตรียมความพร้อมสำหรับการบันทึกการแสดง

ในวันบันทึกการแสดงนั้น ผู้วิจัยควรกำหนดแผนการในวันนั้นว่ามีลำดับการอะไรบ้าง เช่น การนัดซ้อมกับนักเปียโนก่อนบันทึกการแสดงจริง เวลาในการใช้หอประชุม ติดต่อกับทีมอัดภาพและ เสียง ติดต่อช่างแต่งหน้าและทำผม ในวันบันทึกการแสดงนั้นผู้วิจัยควรทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบาน กำหนดเวลาเข้านอนและตื่นนอน วางแผนการทุกอย่างไว้ตั้งแต่วันก่อนหน้านั้น เพื่อให้ตนเองจดจ่อกับการร้องให้มากที่สุด โดยไม่ลืมที่จะคำนึงถึงการแก้ไขปัญหาของสิ่งที่อาจเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพื่อที่หาก เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นจะได้มีสติและพร้อมรับมือ

4.2.1 การทดสอบเสียงในการบันทึกวิดีโอ

การทดสอบเสียงในหอประชุม ควรทดสอบในระหว่างที่ทำการซ้อมจริงกับนักเปียโน เพื่อ รักษาเสียงและจะได้ไม่เป็นการใช้เสียงมากเกินไป โดยให้ทีมอัดเสียงเช็คคลื่นของเสียงที่จะอัดไม่ให้ดัง หรือเบาเกินไป รวมถึงมุล้อง เนื่องจากเป็นการบันทึกภาพและเสียงพร้อมกันและบันทึกยาว ต่อเนื่อง หากไม่ทำการเช็คหรือตรวจสอบให้ดี หากเกิดข้อผิดพลาดจะต้องทำการบันทึกภาพและเสียง ใหม่ทั้งหมด

4.2.2 การจองหอประชุมสำหรับการบันทึกการแสดง

ในการจองหอประชุมนั้น ควรทำการจองไว้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนและดูความปลอดภัย การรักษาความสะอาดของหอประชุมที่เราใช้ให้ดี ซึ่งหอประชุมที่ผู้วิจัยเลือกมานั้น เปิดให้คนเข้าใช้ เพียงวันละ 1 กลุ่มเท่านั้น และมีการทำความสะอาดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ในการบันทึกการแสดงครั้งนี้ ควรหาวิธีการใช้คนให้น้อยที่สุด อย่างเช่น หากปกติมีผู้บันทึกภาพ 2-3 คน ให้ตัดออกเหลือเพียง 1 คน และใช้เป็นขาตั้งกล้องแทน ผู้ที่อยู่ในหอประชุมต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนยกเว้นผู้วิจัย การจองหอประชุมควรจองเวลาเผื่อการแสดงเอาไว้

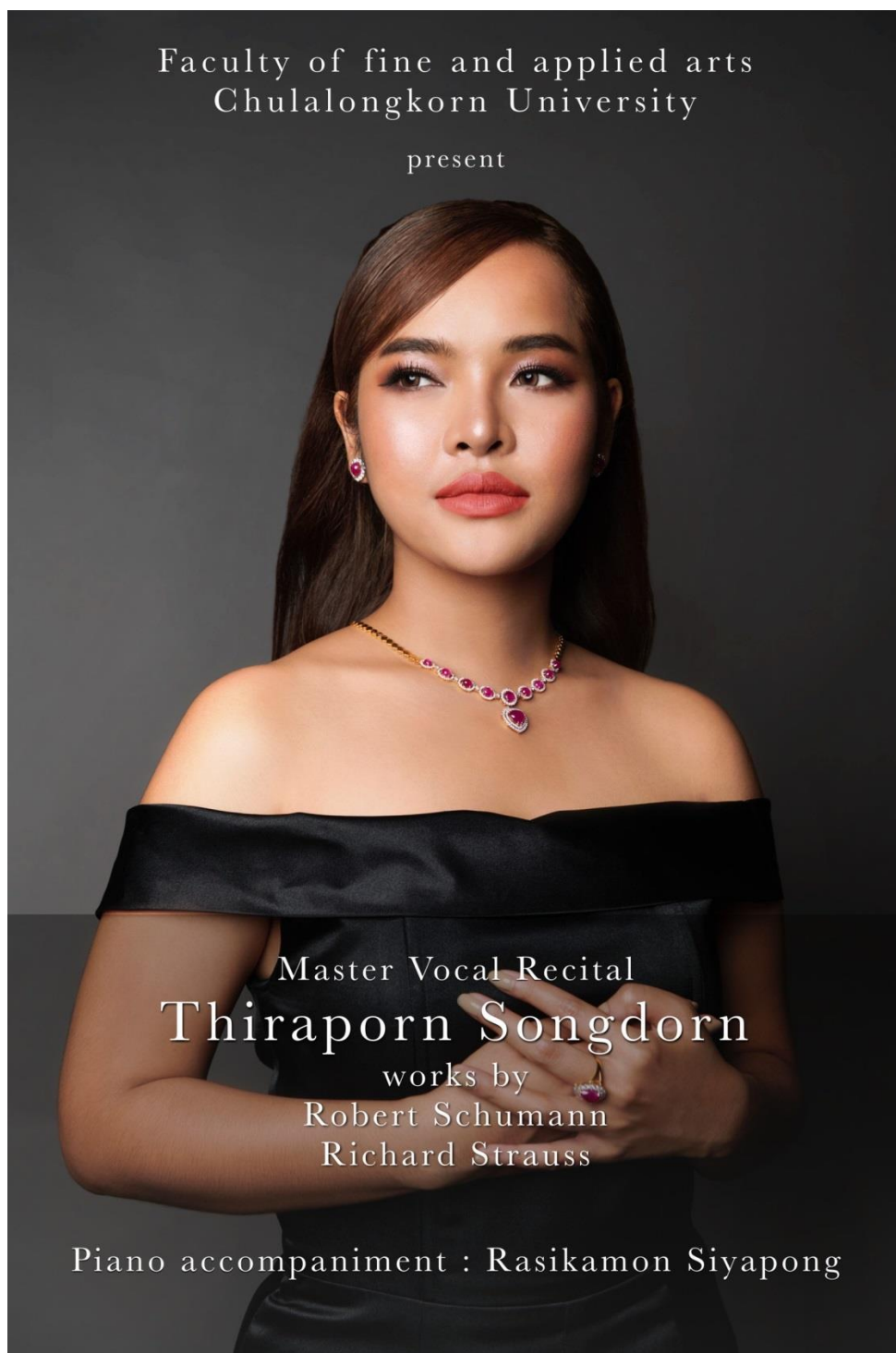
4.2.3 การจัดลำดับการแสดง

การจัดลำดับการแสดงนั้นเป็นไปตามยุคของดนตรี โดยเริ่มจาก ชุดเพลงร้องของ Robert Schumann คือ Frauenliebe und Leben ซึ่งชูมันน์แต่งขึ้นในค.ศ.1840 จัดอยู่ในยุคโรแมนติก และตามด้วยชุดเพลงร้องของ Richard Strauss คือ Four Last Song ซึ่งชเตราส์แต่งขึ้นในค.ศ.1948 จัดอยู่ในยุคดนตรีสมัยศตวรรษที่ 20 การเรียงลำดับการแสดงในลักษณะนี้ ผู้วิจัยได้ลำดับตามยุคของดนตรีเพียงเท่านั้น แต่ยังคงคำนึงถึงความหมายของบทประพันธ์ ซึ่งบทประพันธ์ของชูมันน์นั้น ความหมายของบทประพันธ์นี้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวความรักของผู้หญิงคนหนึ่ง มีทั้งความสุข สมหวัง ตื่นเต้นและบทสุดท้ายคือความเศร้า การจากลา ทำให้การเชื่อมโยงไปยังบทประพันธ์ของชเตราส์ มีความสอดคล้องกันได้อย่างง่ายดาย เพราะความหมายของบทประพันธ์ของชเตราส์กล่าวถึง ช่วงเวลาของชีวิตทั้งหมดที่ผ่านมามาจนถึงบทสรุปสุดท้าย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

4.3 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ออนไลน์

ภาพที่ 48 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การแสดงเดี่ยว

บทที่ 5

บทสรุป

5.1 สรุปผลการดำเนินงานวิจัยสร้างสรรค์

การบันทึกการแสดงในครั้งนี้ผ่านไปได้อย่างราบรื่น จากความร่วมมือของผู้แสดงร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการเตรียมตัวทำการแสดงในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกติ อีกทั้งยังคอยย้ำเตือนให้มีสติคิดถึงการวางแผนล่วงหน้าเสมอ รวมถึงอาจารย์ผู้ฝึกสอนวิชาขับร้องที่ดูแลเทคนิคการร้องให้ ในการขับร้องเพลงทุกประเภทต้องมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมในการศึกษาหาข้อมูลรายละเอียดของบทเพลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเพลงคลาสสิก ซึ่งมีความซับซ้อนทั้งทางด้านของตัวบทประพันธ์และเนื้อหาของบทกวีที่แฝงความหมายและนัยยะต่างๆ เอาไว้ ในบางครั้งอาจไม่ได้สื่อความหมายออกมาอย่างตรงตัวต้องผ่านการตีความตีบททวนและวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับบทประพันธ์เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับนักร้องเช่นกัน การรู้ถึงลักษณะการประพันธ์แนวทำนองดนตรีแต่ละท่อน จะทำให้ผู้วิจัยเข้าใจบทเพลงมากขึ้น ทั้งนี้ การศึกษาประวัติของประพันธ์ มีส่วนช่วยทำให้ผู้วิจัยเข้าใจถึงสิ่งที่ผู้ประพันธ์ต้องการจะสื่อสารออกมาทางบทเพลง การเลือกบทเพลงที่เหมาะสมกับตัวเองจะทำให้การแสดงออกมามีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้วิจัยจะรู้ขีดความสามารถของตนเอง ที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาและพัฒนาตนเองจากการศึกษาบทประพันธ์เพื่อการแสดงเดี่ยวในครั้งนี้

ในสถานการณ์โควิด-19 ทำให้แผนการดำเนินงานจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าและมีการคาดการณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้เสมอ นอกจากอุปสรรคเรื่องความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปัจจุบันยังมีอุปสรรคเรื่องการฝึกซ้อมกับนักเปียโน ซึ่งการฝึกซ้อมร่วมกันกับนักเปียโนถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการบันทึกการแสดง เพราะการบรรเลงร่วมกันนั้นต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เนื่องจากการร้องกับเปียโนซึ่งเป็นเครื่องดนตรีเพียงชนิดเดียวที่จะสื่อสารออกมาถึงผู้ฟัง ผู้แสดงต้องมั่นใจว่าการมาพบกันในแต่ละครั้ง มีการคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยทั้งคู่ โดยอาจสอบถามข้อมูลส่วนตัวของนักเปียโนว่ามีความเสี่ยงหรือมีประวัติใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อไวรัสหรือไม่ รวมถึงตัวผู้วิจัยเองด้วยเช่นกัน เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันนักดนตรีส่วนมากมีเวลาว่าง ทำให้ไม่เกิดปัญหาของเรื่องเวลาไม่ตรงกันในการนัดซ้อมทำให้ผู้วิจัยสามารถนัดซ้อมกับนักเปียโนได้มากขึ้น

5.2 ประโยชน์ที่ได้รับ

ในการทำการบันทึกการแสดงเดี่ยวขับร้องในระดับมหาดบัณฑิตครั้งนี้ ทำให้ผู้แสดงได้พัฒนา ศักยภาพทักษะต่างๆ ของตนเอง ดังนี้

1. การพัฒนาตนเองในด้านการร้อง ซึ่งการเรียนออนไลน์ ทำให้ผู้เรียนต้องมีความตั้งใจ และทำการบ้านมากขึ้นกว่าเดิม ทำให้ผู้วิจัยพัฒนาด้านการร้องเป็นอย่างมาก
2. การสืบค้นข้อมูลเชิงลึกของบทประพันธ์ ชีวประวัติของผู้ประพันธ์บทเพลงชุดเพลงร้อง ลักษณะการประพันธ์และการตีความหมาย
3. การวางแผนการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องคอยอัปเดตสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ
4. การดูแลสุขภาพของตนเอง ก่อนทำการบันทึกการแสดงเดี่ยวในครั้งนี้
5. การเตรียมความพร้อมของการบันทึกการแสดง เช่น การจองหอแสดง การติดต่อผู้ที่จะมาบันทึกภาพและเสียง
6. การจัดการกับอารมณ์และความกังวลของตนเอง

5.3 ข้อเสนอแนะ

บทประพันธ์ Vier Letzte Lieder เป็นบทประพันธ์ที่ใช้สำหรับบรรเลงกับวงออร์เคสตรา แต่ผู้วิจัยนำมาทำการแสดงขับร้องเดี่ยวและศึกษาข้อมูลในโน้ตรูปแบบเปียโนและร้อง ในระหว่างการทำ การวิจัย ผู้วิจัยพบว่ามีรายละเอียดในส่วนของเครื่องดนตรีที่มีความแตกต่างกันในระหว่างโน้ตเปียโน และโน้ตของวงออร์เคสตรา ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ได้มีผลกับการร้อง ผู้วิจัยนำมาศึกษาเพิ่มเติมโดยในการ ร้องกับวงจะต้องใช้พลังเสียงมากกว่าปกติ เนื่องจากมีการบรรเลงร่วมกันกับเครื่องดนตรีชิ้นอื่น แต่ การร้องกับเปียโนใช้พลังไม่เท่ากับการร้องกับวง โดยตำแหน่งของเสียงและการศึกษาเครื่องหมาย กำกับสัญลักษณ์ของเสียงที่ผู้ประพันธ์กำหนดมาเช่นเดิม

การทำการแสดงในช่วงสถานการณ์โควิดนั้น มีความลำบากในการเรียนขับร้อง ซึ่งอาจจะต้อง เรียนออนไลน์ ผู้เรียนจึงควรมีอุปกรณ์ที่มีความพร้อมที่จะรับการเรียนรู้อย่างเต็มที่ การติดต่อ ประสานงานในการทำงานอาจได้รับผลกระทบบ้างเล็กน้อย แต่หากผู้แสดงมีการค้นคว้าข้อมูลมาอย่าง ละเอียดและมีสติในการดำเนินชีวิต กำหนดระยะเวลาในการฝึกซ้อมและวางแผนการเรียนวิชาขับร้อง ในแต่ละครั้ง จะทำให้เห็นว่าในสถานการณ์เช่นนี้ สามารถทำผลงานออกมาได้ตามที่ตั้งใจ โดยไม่ต้อง เครียดหรือวิตกกังวลมากเกินไป เพียงแต่ต้องวางแผนทุกอย่างเป็นอย่างดี ด้วยเทคโนโลยีใน ปัจจุบัน แม้ไม่ได้ออกจากบ้านมาเจอหน้ากัน แต่การเจอกันผ่านหน้าจอก็สามารถทำให้เราดำเนินการ ทุกอย่างตามแผนที่วางไว้อย่างราบรื่นได้

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

ณัชชา พันธุ์เจริญ. (2554). *พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์*. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: เกศกะรัต.

ดวงใจ ทิวทอง. (2560). *อรรถบทการขับร้อง กระบวนแบบและนวัตกรรมการขับร้อง*. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิศคอมเซ็นเตอร์.

ภาษาอังกฤษ

Calais, B. (2006). *Anatomy of breathing*. United States of America: Eastland Press.

Dimon, T. (2011). *Your Body Your Voice The Key to Natural Singing and Speaking*. United States of America: North Atlantic Books.

Dimon, T. (2018). *Anatomy of the voice*. United States of America: North Atlantic Books.

ออนไลน์

MARATRAKUL. (2011). เดือนกันยายน. Retrieved from

https://mayatrakul.wordpress.com/2011/12/16/%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99/?fbclid=IwAR0PBRRdmV2EdPhEmrE0mB0CBOPr9JErxCBZtF43ISrh_PS_XbpOeTB67A

MARATRAKUL. (2011). ฤดูใบไม้ผลิ. Retrieved from

<https://mayatrakul.wordpress.com/2011/12/15/%e0%b8%a4%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4/>

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	นางสาวอิรพร ทรงดอน
วัน เดือน ปี เกิด	7 กุมภาพันธ์ 2538
สถานที่เกิด	กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	- ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ปัจจุบัน	บ้านเลขที่ 17 แขวงวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY