

การแสดงขั้บร็องโดย สิริเพ็ญ พฤฒิพิทักษ์

นางสาวสิริเพ็ญ พฤฒิพิทักษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CHULALONGKORN UNIVERSITY

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ภาควิชาดุริยางคศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2556

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อและแฟ้มข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ที่ให้บริการในคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR)

เป็นแฟ้มข้อมูลของนิสิตเจ้าของวิทยานิพนธ์ ที่ส่งผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย

The abstract and full text of theses from the academic year 2011 in Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR) are the thesis authors' files submitted through the University Graduate School.

A VOCAL RECITAL BY SIRIPEN PRUTPITHAK

Miss Siripen Prutpithak

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CHULALONGKORN UNIVERSITY

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

Department of Music

Faculty of Fine and Applied Arts

Chulalongkorn University

Academic Year 2013

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การแสดงขั้วร้องโดย สิริเพ็ญ พฤตพิทักษ์
โดย	นางสาวสิริเพ็ญ พฤตพิทักษ์
สาขาวิชา	ดุริยางคศิลป์ตะวันตก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	รองศาสตราจารย์ ดวงใจ อมาตยกุล

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

.....คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร.วีระชาติ เปรมานนท์)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(รองศาสตราจารย์ ดวงใจ อมาตยกุล)

.....กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ชงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา)

.....กรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร)

.....กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวไล ตันจันทรพงศ์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

สิริเพ็ญ พงศ์พิทักษ์ : การแสดงขับร้องโดย สิริเพ็ญ พงศ์พิทักษ์. (A VOCAL RECITAL BY SIRIPEN PRUTPITHAK) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: รศ. ดวงใจ อมาตยกุล, 173 หน้า.

การแสดงขับร้องในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการขับร้องของผู้แสดงทั้งด้านเทคนิคการขับร้องการตีความบทเพลงรวมถึงศึกษาและปฏิบัติจริงในการจัดการแสดงขับร้อง เป็นแนวทางในการศึกษาบทเพลงจากยุคต่างๆโดยรวบรวมข้อมูลของบทเพลงในรายการแสดง เช่นประวัติของบทเพลงและประวัติของผู้ประพันธ์พัฒนาความสามารถในการแสดงขับร้องของผู้แสดงนอกจากนี้ยังทำให้ผู้แสดงได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการแสดงขับร้องตั้งแต่การเตรียมตัวไปจนถึงการวางตัวในระหว่างการแสดง

การแสดงขับร้องในครั้งนี้ผู้แสดงได้คัดเลือกบทเพลงขับร้อง 13 บทเพลงจากนักประพันธ์เพลง 7 คน จากยุคบาโรก ยุคโรแมนติก ยุคคลาสสิก ได้แก่

1. Sweeter than Roses ประพันธ์โดย Henry Purcell
2. If Music Be the Food of Love ประพันธ์โดย Henry Purcell
3. Let the Bright Seraphim ประพันธ์โดย George Frideric Handel
4. Ganymed ประพันธ์โดย Franz Schubert
5. Auf dem Wasser zu singen ประพันธ์โดย Franz Schubert
6. Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald ประพันธ์โดย Gustav Mahler
7. Wer hat dies Liedlein erdacht? ประพันธ์โดย Gustav Mahler
8. Chanson triste ประพันธ์โดย Henri Duparc
9. L'Invitation au voyage ประพันธ์โดย Henri Duparc
10. Batti, batti, o bel Masetto from Opera "Don Giovanni"
ประพันธ์โดย Wolfgang Amadeus Mozart
11. Mi tradi quell'alma ingrata from Opera "Don Giovanni"
ประพันธ์โดย Wolfgang Amadeus Mozart
12. Saper Vorreste from Opera "Unballo in maschera"
ประพันธ์โดย Giuseppe Verdi
13. Caro Nome from Opera "Rigoletto"
ประพันธ์โดย Giuseppe Verdi

การแสดงขับร้องในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 17.00 น. ณ ห้องแสดงดนตรี ริงสว่าง (Tongsuang's Studio) ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 54/1 ถนนสุขุมวิทซอย 3 การแสดงทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที รวมพักครึ่งการแสดง

ภาควิชา ดุริยางคศิลป์
สาขาวิชา ดุริยางคศิลป์ตะวันตก
ปีการศึกษา 2556

ลายมือชื่อนิสิต

ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

5586734035 : MAJOR WESTERN MUSIC

KEYWORDS: VOCAL RECITAL

SIRIPEN PRUTPITHAK: A VOCAL RECITAL BY SIRIPEN PRUTPITHAK. ADVISOR: ASSOC. PROF. DUANGJAI AMATYAKUL, 173 pp.

This vocal recital aims to develop the performer's vocal capacity in vocal techniques and music interpretation, including recital preparation and performance. The recital provides a way for the performer to improve her performing ability and to study vocal music from different periods as she compiles information on the repertoire such as historical contexts and backgrounds of the pieces and the composers. Moreover, the performer has a chance to learn how to organize a vocal recital from preparation to presentation.

For this recital, the performer selects 13 songs by 7 composers from the Baroque, Romantic and Classical periods, as follows:

1. Sweeter than Roses by Henry Purcell
2. If Music Be the Food of Love by Henry Purcell
3. Let the Bright Seraphim by George Frideric Handel
4. Ganymed by Franz Schubert
5. Auf dem Wasser zu singen by Franz Schubert
6. Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald by Gustav Mahler
7. Wer hat dies Liedlein erdacht? by Gustav Mahler
8. Chanson triste by Henri Duparc
9. L'Invitation au voyage by Henri Duparc
10. Batti, batti, o bel Masetto from opera "Don Giovanni"
by Wolfgang Amadeus Mozart
11. Mi tradi quell'alma ingrata from opera "Don Giovanni"
by Wolfgang Amadeus Mozart
12. Saper Vorreste from opera "Unballo in maschera" by Giuseppe Verdi
13. Caro Nome from opera "Rigoletto" by Giuseppe Verdi

The vocal recital took place at the Tongsuang's Studio, 54/1 Sukhumvitsoi 3 on Thursday, 20th February, 2014 at 5.00 p.m. The approximate time of the vocal recital is one hour and ten minutes including an interval.

Department: Music
Field of Study: Western Music
Academic Year: 2013

Student's Signature

Advisor's Signature

กิตติกรรมประกาศ

ในการแสดงขับร้องครั้งนี้ ผู้แสดงได้รับกำลังใจและความช่วยเหลือจากผู้คนเป็นจำนวนมาก การแสดงครั้งนี้จะไม่สามารถประสบผลสำเร็จได้เลยหากปราศจากบุคคลเหล่านี้ อันดับแรก ผู้แสดงต้องขอขอบคุณบิดาและมารดาของผู้แสดงคือ นายชนสิทธิ์ พฤทธิพิทักษ์ และนางจรัสศรี พฤทธิพิทักษ์ ที่คอยเป็นกำลังใจและช่วยเหลือในทุกด้านแก่ผู้แสดงเสมอมา

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดวงใจ อมาตยกุล อาจารย์สอนขับร้องของผู้แสดง ผู้ผลักดันและสั่งสอนให้ความสามารถทางด้านการขับร้องของผู้แสดงทุกๆ ด้าน ได้รับการพัฒนาและเติบโตขึ้นมาก ตลอดจนให้การสนับสนุนในทุกๆ เรื่อง

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. วีรชาติ เปรมานนท์ ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร รองศาสตราจารย์ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรอรอด จันทร์กล้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิ พงศ์สรายุทธ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานใจ จุฬาพันธุ์ และอาจารย์ ดร. รามสูร สีตลาพันธ์ ที่มอบวิชาความรู้ให้แก่ข้าพเจ้ามาตลอดช่วง 2 ปี

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวไล ตันจันทร์พงศ์ ที่ได้สละเวลามาเป็นกรรมการให้แก่ผู้แสดง อาจารย์วิรัตน์ ปฎิมาปกรณ ที่คอยให้คำแนะนำที่ดีทั้งในด้านการขับร้องและการแสดงขับร้อง

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณญาติพี่น้องเพื่อนๆ และทุกคนที่มาเป็นกำลังใจให้ และมาชมการแสดงในครั้งนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญ.....	1
วัตถุประสงค์ของการแสดงดนตรี.....	1
ขอบเขตของการแสดงดนตรี.....	1
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยนี้.....	2
บทที่ 2 อรรถาธิบายบทเพลงวิทยานิพนธ์.....	3
ประวัติของผู้ประพันธ์และบทเพลง.....	3
1. เฮนรี เพอร์เซล (Henry Purcell, 1659 - 1695).....	3
1.1 Sweeter than Roses.....	5
1.2 If Music Be the Food of Love.....	6
2. จอร์จ ฟรีเดอริก แฮนเดล (George Frideric Handel, 1685 - 1759).....	6
2.1 Let the Bright Seraphim.....	7
3. ฟรานซ์ ชูเบิร์ท (Franz Schubert, 1797 - 1828).....	7
3.1 Ganymed.....	8
3.2 Auf den Wasser zu singen.....	9
4. กุสตาฟ มาเลอร์ (Gustav Mahler, 1860 - 1911).....	9
4.1 Ich ging mit lust durch einen grunen wald.....	10
4.2 Wer hat dies Liedlein erdacht?.....	10
5. เฮนรี ดูพาร์ค (Henri Duparc, 1848 - 1933).....	10
5.1 Chanson triste.....	11
5.2 L'incitation au voyage.....	11
6. โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมซาร์ท (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 - 1791).....	12
6.1 Batti, batti, o bel Masetto.....	14

6.2 Mi tradi quell'alma ingrata	14
7. จูเซปเป ฟอรัตูนิโน ฟรันเชสโก แวร์ดี (Giuseppe Verdi, 1813 - 1901).....	14
7.1 Saper vorreste.....	15
7.2 Caro nome.....	15
บทวิเคราะห์	15
1. Sweeter than Roses ประพันธ์โดย Henry Purcell	15
2. If Music Be the Food of Love ประพันธ์โดย Henry Purcell.....	18
3. Let the Bright Seraphim ประพันธ์โดย George Frideric Handel.....	19
4. Ganymed ประพันธ์โดย Franz Schubert.....	20
5. Auf dem Wasser zu singen ประพันธ์โดย Franz Schubert.....	26
6. Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald ประพันธ์โดย Gustav Mahler.....	27
7. Wer hat dies Liedlein erdacht? ประพันธ์โดย Gustav Mahler.....	28
8. Chanson triste ประพันธ์โดย Henri Duparc.....	29
9. L'Invitation au voyage ประพันธ์โดย Henri Duparc.....	30
10. Batti, batti, o bel Masetto from Opera "Don Giovanni" ประพันธ์โดย Wolfgang Amadeus Mozart.....	32
11. Mi tradi quell'al ma ingrata from Opera "Don Giovanni" ประพันธ์โดย Wolfgang Amadeus Mozart.....	34
12. Saper Vorreste from Opera "Un ballo in maschera" ประพันธ์โดย Giuseppe Verdi	35
13. Caro Nome from Opera "Rigoletto" ประพันธ์โดย Giuseppe Verdi	36
บทที่ 3 วิธีการปฏิบัติ	38
1. การฝึกซ้อมบทเพลง.....	38
1.1 Sweeter than Roses โดย เฮนรี เพอร์เซล.....	38
1.2 If Music Be the Food of Love โดย เฮนรี เพอร์เซล	41
1.3 Let the Bright seraphim โดย แอนเดิล.....	43
1.4 Ganymed โดย ชูเบิร์ต	46
1.5 Auf dem Wasser zu singen โดย ชูเบิร์ต	49
1.6 Ich ging mit Lust Durch euren grünen Wald โดย มาเลอร์.....	50

1.7	Wer hat dies Liedlein erdacht? โดย มาเลอร์	52
1.8	Chanson triste โดย ดูพาร์ค	56
1.9	L' Invitation au Voyage โดย ดูพาร์ค	57
1.10	Batti, batti, o bel Masetto from Opera “ Don Giovanni ” โดย โมซาร์ท	60
1.11	Mi tradi quell'al ma ingrata from Opera “Don Giovanni” โดย โมซาร์ท	61
1.12	Saper Vorreste from Opera “Un ballo in maschera” โดย แวร์ดี	64
1.13	Caro Nome from Opera “Rigoletto” โดย แวร์ดี.....	66
2.	การจำบทเพลง	69
บทที่ 4	การบริหารร่างกายสำหรับนักร้อง.....	71
4.1	การออกกำลังกายเสียง	71
4.1.1	การบริหารกล้ามเนื้อบนใบหน้า	72
4.1.2	แบบฝึกหัดการออกเสียงเพื่อการขับร้อง	74
4.1.3	การรักษาเสียงเพื่อการขับร้อง.....	75
4.2	การออกกำลังกายเพื่อเสริมสภาพร่างกาย	76
บทที่ 5	วิธีการแสดงขับร้อง	78
5.1	ข้อมูลการแสดง.....	78
5.2	การเตรียมการแสดง.....	79
5.3	วิธีการแสดงขับร้อง	79
5.4	วัน เวลาและสถานที่แสดงขับร้อง	80
บทที่ 6	บทสรุปและคำแนะนำ.....	81
6.1	บทสรุป.....	81
6.2	คำแนะนำ	83
6.2.1	การคัดเลือกบทเพลง	83
6.2.2	การเตรียมพร้อมสำหรับการแสดงขับร้อง.....	83
6.2.3	การเตรียมสถานที่แสดงและเครื่องดนตรี	83
	รายการอ้างอิง	85

ญ

หน้า

ภาคผนวก.....	86
ภาคผนวก ก.....	87
ภาคผนวก ข.....	157
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์	173

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญ

การแสดงเดี่ยวขับร้องในครั้งนี้ผู้แสดงได้เลือกบทเพลงจากยุคสมัยที่แตกต่างกันโดยแต่ละบทเพลงนั้นต้องใช้ทั้งเทคนิค และการแสดงออกทางอารมณ์ที่มีระดับความยากเหมาะสมกับการขับร้องในระดับบัณฑิตศึกษา โดยบทเพลงที่กล่าวถึงมีลักษณะแตกต่างกัน ทั้งในด้านรูปแบบการประพันธ์ และเทคนิคในการขับร้อง ส่งผลให้ผู้แสดงได้พัฒนาความสามารถในด้านต่างๆได้อย่างเต็มที่

วัตถุประสงค์ของการแสดงดนตรี

ผู้แสดงมีวัตถุประสงค์หลักในการแสดง ดังนี้

1. พัฒนาศักยภาพในการขับร้องของผู้แสดงด้านเทคนิคการขับร้องและการตีความบทเพลง
2. ศึกษาและปฏิบัติจริงในการจัดการแสดงขับร้อง
3. เป็นแนวทางในการศึกษาบทเพลงจากยุคต่างๆ
4. เผยแพร่ผลงานทางวรรณกรรมเพลงร้องที่สำคัญแก่ผู้ที่สนใจ
5. รวบรวมข้อมูลของบทเพลงในรายการแสดง เช่น ประวัติของบทเพลงและประวัติของผู้ประพันธ์

ขอบเขตของการแสดงดนตรี

ผู้แสดงได้กำหนดขอบเขตของบทเพลงที่ใช้ในการแสดงไว้จำนวน 13 บทเพลง โดยการแสดงขับร้องในครั้งนี้ผู้แสดงได้คัดเลือกบทเพลงโดยพิจารณาจากคุณค่าของบทประพันธ์ความไพเราะ ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค การแสดงออกทางด้านอารมณ์ ความชอบส่วนบุคคล และความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการแสดง โดยในการแสดงครั้งนี้ผู้แสดงได้แบ่งการแสดงออกเป็น 3 ช่วง โดยใช้ระยะเวลาในการแสดงรวมประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที

รายการแสดงประกอบด้วยบทเพลง ดังต่อไปนี้

1. Sweeter than Roses ประพันธ์โดย Henry Purcell
 2. If Music Be the Food of Love ประพันธ์โดย Henry Purcell
 3. Let the Bright Seraphim ประพันธ์โดย George Frideric Handel
 4. Ganymed ประพันธ์โดย Franz Schubert
 5. Auf dem Wasser zu singen ประพันธ์โดย Franz Schubert
- หลังจากจบบทเพลงที่ 5 มีการพักการแสดง 5 นาที
6. Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald ประพันธ์โดย Gustav Mahler
 7. Wer hat dies Liedlein erdacht? ประพันธ์โดย Gustav Mahler
 8. Chanson triste ประพันธ์โดย Henri Duparc
 9. L'Invitation au voyage ประพันธ์โดย Henri Duparc
- หลังจากจบบทเพลงที่ 9 มีการพักการแสดง 5 นาที
10. Batti, batti, o bel Masetto from Opera “Don Giovanni”
ประพันธ์โดย Wolfgang Amadeus Mozart
 11. Mi tradi quell'al ma ingrata from Opera “Don Giovanni”
ประพันธ์โดย Wolfgang Amadeus Mozart
 12. Saper Vorreste from Opera “Un ballo in maschera”
ประพันธ์โดย Giuseppe Verdi
 13. Caro Nome from Opera “Rigoletto”
ประพันธ์โดย Giuseppe Verdi

ใช้เวลาในการแสดงรวมทั้งหมดประมาณ 70 นาที

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการวิจัยนี้

1. เรียนรู้เทคนิคการขับร้องจากบทเพลงในยุคที่แตกต่างกัน สามารถตีความและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับบทเพลงในแต่ละยุค รวมทั้งการมีวินัยในการฝึกซ้อม
2. การเตรียมการแสดงขับร้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถตีความบทเพลงในยุคต่างๆ ได้ลึกซึ้งมากขึ้น และจัดการปัญหาทางด้านเทคนิคทางการขับร้องจากบทเพลง
4. ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ผลงานเพลงขับร้องที่น่าสนใจ และส่งเสริมให้ผู้คนหันมาชมการแสดงเดี๋ยวมมากขึ้น

บทที่ 2

อรรถาธิบายบทเพลงวิทยานิพนธ์

ประวัติของผู้ประพันธ์และบทเพลง

1. เฮนรี เพอร์เซล (Henry Purcell, 1659 - 1695)

เฮนรี เพอร์เซล เกิดวันที่ 10 กันยายน ค.ศ.1659 ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ นับว่าเป็นคีตกวีผู้ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดของอังกฤษในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 17 และเป็นคีตกวีที่โดเด่นที่สุดในยุคบาโรค แควแห่งความเป็นอัจฉริยะทางดนตรีของเฮนรี เพอร์เซล ได้เริ่มฉายให้เห็นขณะที่มีอายุเพียง 8 ขวบ ขณะที่กำลังเป็นเด็กในคณะนักร้องหมู่ประสานเสียงเพลงสวด (Choirboy) ประจำอยู่ที่ Chapel Royal ด้วยการแต่งเพลงเป็นครั้งแรกชื่อ “Sweet Tyrannfss, I now resign” จากความสามารถทางดนตรีและประพันธ์เพลงได้ตั้งแต่เยาว์ของเขานี้เอง คนรุ่นหลังได้นำมาเปรียบเทียบกับ โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมซาร์ท (Wolfgang Amadeus Mozart ค.ศ. 1756 - 1791) นักดนตรีผู้ยิ่งใหญ่ของออสเตรียและของโลกที่มีความสามารถประพันธ์เพลงได้ขณะที่มีอายุเพียง 5 ขวบ และมีอะไรหลายอย่างคล้ายคลึงกัน คือ อายุสั้นเพียง 36 ปี ความเป็นอัจฉริยะ มีผลงานเพลงชั้นเยี่ยมออกมามากมายเหมือนกัน จึงสมญา เฮนรี เพอร์เซลว่า “โมซาร์ทแห่งอังกฤษ” (English Mozart)

เฮนรี เพอร์เซลก็ถือกำเนิดและใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษมาโดยตลอด บิดาของเขาเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียง เป็นนักร้อง (Singing-man) นักประพันธ์เพลง (Composer) และหัวหน้าวงไวโอลินของกษัตริย์ (King's band of violin) และยังควบด้วยตำแหน่งผู้กำกับนักร้องเพลงสวดที่เวสต์มินสเตอร์ชีวิตในตอนที่เฮนรีก็ใช้เวลาส่วนใหญ่คลุกคลีอยู่กับพ่อและลุงและบรรดานักร้อง นักดนตรีที่เป็นเพื่อนร่วมงานของพ่อ ทำให้เขาได้สัมผัสกับเครื่องดนตรีชนิดต่างมากมายได้คุ้นเคยกับนักประพันธ์เพลงมากหน้าหลายตาตลอดจนได้ฟังเสียงดนตรีเสียงเพลงอันไพเราะจนคุ้นหูมาแต่เล็กน้อย จึงทำให้เขาได้ซึมซับ ตีพิมพ์ และซาบซึ้งในความไพเราะของเสียงดนตรีและเสียงขับร้องเพลง เฮนรีได้คลุกคลีอยู่กับพ่อจนกระทั่งอายุ 5 ขวบ พ่อของเขาก็ได้เสียชีวิตจากไปอย่างกะทันหันในปี ค.ศ. 1664 ทำให้เขาเสียใจอย่างสุดที่จะพรรณนา ทั้งว่าเหว่ เปลาเปลี่ยว เพราะเคยอบอุ่นและใกล้ชิดอยู่กับพ่อทุกวัน แต่ก็ยังโชคดีที่มีคุณลุงโธมัสซึ่งเป็นพี่ชายแท้ๆ ของพ่อ ซึ่งก็ได้ให้ความรักความเอ็นดูเขามาตลอด จึงเมตตาอุปการะเลี้ยงดูและให้ความรักอ้อมอู้อู่แก่เขาตลอดในไส้คนหนึ่ง และยังสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุด

เฮนรีอายุ 6 ขวบ ในปี ค.ศ. 1665 ลุงโรมัส เพอร์เซลก็ได้พาเขาไปสมัครเข้าเป็นเด็กในคณะนักร้องหมู่ประสานเสียงเพลงสวดที่ Chapel Royal แม้ว่าอายุจะต่ำกว่าเกณฑ์ที่ทางโบสถ์กำหนด แต่เมื่อได้ทำการทดสอบความสามารถในการร้องเพลงแล้วกรรมการต้องยอมรับเป็นกรณีพิเศษ

ค.ศ. 1667 ขณะที่มีอายุครบ 8 ขวบ เด็กน้อยเฮนรีก็ได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีออกมาให้ประจักษ์ได้การแต่งเพลงเป็นครั้งแรก คือ เพลง Three part Song “Sweet Tyranness, I now resign” ได้อย่างงดงาม

ค.ศ. 1669 อายุ 10 ขวบ มีตำแหน่งเป็นนักร้องเพลงสวดของ Chapel Royal ภายใต้การควบคุมของกัปตันเฮนรี คูก (Henry Cooke’s boy) ซึ่งจะทำให้เงินค่าตอบแทนลดน้อยลงกว่าเดิมมาก จึงต้องไปอยู่ในหน้าที่อื่นและได้ไปอยู่ในตำแหน่ง

ค.ศ. 1673 เฮนรี เพอร์เซล อายุ 14 ปี เริ่มเป็นหนุ่มเข้าสู่วัยรุ่นเสียงเริ่มแตก (voice broke) ผู้ช่วย ผู้ดูแลรักษาเครื่องดนตรีของกษัตริย์ (assistant Keeper of the King’s instruments)

ค.ศ. 1674 เฮนรี เพอร์เซล อายุได้ 15 ปี ก็ย้ายไปทำหน้าที่นักปรับแต่งเทียบเสียงออร์แกนและเครื่องดนตรีประจำอยู่ที่ (เวสต์มินสเตอร์ อะเบ) โดยมีสัญญาจ้างติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี และขณะที่ทำงานอยู่ที่นี่ เขาได้ใช้เวลาว่างไปสมัครเรียนวิชาดนตรีระดับสูงเพิ่มเติมกับดร.จอห์น โบลว์ (Dr. John Blow) ซึ่งเป็นนักร้องแกนผู้เชี่ยวชาญและสอนวิชาการดนตรีระดับสูงของเวสต์มินสเตอร์ อะเบ

ค.ศ.1680 หลังจากรับตำแหน่งนักร้องแกนของเวสต์มินสเตอร์ อะเบ เฮนรี เพอร์เซลก็ได้เริ่มแต่งเพลงขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกด้วยเพลง “Four Part Fantasias for Strings” เป็นชุดเพลง Odes สำหรับขับร้อง (Choral pieces) หลายเพลงในปีเดียวกันนี้ เฮนรี เพอร์เซลได้ประพันธ์เพลงต่างๆ ออกมาอีกหลายเพลง รวมทั้งดนตรีประกอบละครเวที (Incidental Music)

ปี ค.ศ.1681 เฮนรี เพอร์เซล ขณะอายุ 22 ปี ได้แต่งงานกับเจ้าสาวของเขาที่มีชื่อว่า “ฟรังเชส ปีเตอร์ส” (Frances Peters) ชีวิตในครอบครัวของเขาก็ไม่มีใครรู้เรื่องราวอะไรกระจ่างชัดนัก รู้แต่ว่าเป็นครอบครัวที่มีความสุขพอควร และในปีเดียวกันนี้ได้แต่งเพลงประกอบละครเรื่อง The History of King Richard II (The Sicilian Usurper) เฮนรี เพอร์เซลมีความสามารถเป็นพิเศษในการร้องเพลงได้หลายระดับเสียง คือ ร้องได้ทั้งระดับสูงสุด (male alto) ระดับต่ำ (bass) ระดับเสียงปานกลางระหว่างสูงกับต่ำ (baritones) ของนักร้องฝ่ายชาย และในตอนที่เขาเป็นเด็กนักร้องอยู่ที่ Chapel Royal นั้นก็เป็นที่ยู้งักกันโดยทั่วไปว่าเขาเป็นเด็กนักร้องที่มีเสียงไพเราะ แจ่มใสมากเป็นพิเศษ และมีความสามารถร้องเพลงได้หลายระดับเสียง

ค.ศ.1682 เฮนรี เพอร์เซล รับตำแหน่งนักร้องแกนนั่นเอง ลุงโรมัส เพอร์เวลล์ ผู้ที่ให้ความอุปการะเลี้ยงดูเขามาแต่เล็กแต่น้อยเสมือนบิดาบังเกิดเกล้าได้ถึงแก่กรรมลงอย่างกะทันหัน ทำให้เขาเศร้าโศกเสียใจมาก

ค.ศ.1683 เฮนรี เพอร์เซลได้เปิดดำเนินกิจการทางธุรกิจเพื่อจำหน่ายโน้ตเพลงต่างๆ ที่เขาประพันธ์ขึ้น คือเป็นทั้งนักประพันธ์เพลงเองและจัดพิมพ์จำหน่ายเอง (composer and publisher) เพลงที่เขาประพันธ์และจัดพิมพ์ขึ้นเอง เล่มแรกเป็นเพลงประเภท “Sonata” ได้แก่ เพลง Sonatas of III Parts สำหรับ two violins and bass with organ หรือ (harpsichord) ฉบับที่เป็นปฐมฤกษ์ เขาได้เขียนคำอุทิศถวายแด่พระเจ้าชาร์ลส์ ที่ 2 (Dedicated to King Charles II)

ค.ศ. 1689 นับว่าเป็นปีที่มีความสำคัญมากปีหนึ่งในชีวิตของเฮนรี เพอร์เซล เพราะได้ประพันธ์อุปรากร (Opera) ที่แท้จริงขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นอุปรากรขนาดสั้นๆ เพียง 3 องก์จบ (Three Acts) เรื่อง “Dido and Aeneas” และถือว่าเป็นงาน Master Work ของเขาเลยทีเดียวและยังเป็นอุปรากรเรื่องแรกของอังกฤษอีกด้วย อันที่จริงเฮนรี เพอร์เซล ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับดนตรีประกอบการแสดงละครเวที (Theatre) มาตั้งแต่ ค.ศ. 1680 โดยได้ประพันธ์เพลงประเภท Incidental Music และได้ประพันธ์เพลงสำหรับละครดนตรีเรื่องอื่นๆ อีกหลายเรื่อง เฮนรี เพอร์เซลได้ประพันธ์เพลงสำหรับขับร้องประกอบการละครดนตรี (Musical drama) เรื่อง Venus and Adonis นำออกแสดงเป็นครั้งแรกที่โรงละครของราชสำนักเมื่อปี ค.ศ.1684 อุปรากรเรื่อง Dido and Aeneas เขาเขียนขึ้นขณะที่อายุได้ 30 ปี ได้รับความสำเร็จอย่างสูงจึงทำให้เขามีกำลังใจในการผลิตผลงานมากยิ่งขึ้น

เฮนรี เพอร์เซล เป็นนักดนตรีคนแรกของอังกฤษที่ได้รับเกียรติอันดับสูงให้ฝังศพไว้ใต้ฐานที่ตั้งออร์แกนภายใน Westminster Abbey เหนือหลุมฝังศพมีคำจารึกไว้บนแผ่นหินอ่อนเฮนรี เพอร์เซลนอนอยู่ที่นี้ อันมีแต่ร่างกายปราศจากชีวิต เขาได้ไปสู่สุคติในแดนสุขาวดีอันรื่นรมย์ ซึ่งเป็นที่ที่เขาจะได้พักผ่อนตลอดไปช่วงวันจันทร์ มรณะ 21 พฤศจิกายน ค.ศ.1695 อายุ 36 ปี

1.1 Sweeter than Roses

Sweeter than Roses (หวานกว่ากุหลาบ) เป็นรูปแบบของสี่ส้นที่มีความละเอียดอ่อนในโทนเสียงที่เพอร์เซลตั้งใจประพันธ์ไว้ ในข้อความเนื้อร้องทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ เพอร์เซลประพันธ์บทเพลงนี้แสดงถึงความรอคอยอย่างมีความหวัง การรอคอยด้วยความรัก เพอร์เซลตั้งบทเพลงนี้ไว้ถึง 3 ช่วง โดยช่วงแรกจะนำเสนอทำนองแบบช้า มีจินตนาการแบบเรื่อยๆ จากแนวทำนองที่เกิดขึ้นอย่างเร้าใจ มีท่วงทำนองช่วงเอื้อนคำนึงถึงภาพวาดโดยเริ่มแรกใช้คำว่า cool (เย็น), breeze (สายลม) จากนั้นเพื่อความต่อเนื่องได้เพิ่มคำให้เกิดแรงจูงใจมากขึ้นด้วยคำว่า “dear kiss” จากนั้นมีคำอื่นๆ มาประกอบด้วยคำว่า trembling (สั่น) และfire (ไฟ) ส่งผ่านช่วงทำนองที่สั้นๆ ว่า “Then shot like fire all o’er” เป็นที่น่าชื่นชมกับจังหวะที่เร็วและเนื้อเพลงที่ร้องใช้เสียงที่สูงขึ้น (ใช้เสียงที่ซ้ำกันอย่างเป็นลำดับ) จากคำที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากนี้ในช่วงสุดท้ายจะแสดงถึงชัยชนะมีการใช้น้ำเสียงที่

เหมาะสมในคำว่า victorious (ชัยชนะ) ซ้ำกันถึงสองครั้งเป็น Melismas (ช่วงเอื้อน) หมายถึงช่วงที่มีการร้องโน้ตหลายตัวต่อเนื้อร้อง 1 พยางค์

1.2 If Music Be the Food of Love

If Music Be the Food of Love (หากดนตรีคืออาหารของความรัก) เพอร์เซลประพันธ์บทเพลงนี้โดยได้คิดเนื้อเพลงถึง 3 ครั้ง (1691, 1693, 1695) โดยเรื่องราวในช่วงแรกจะมีความเรียบง่ายและบางทีก็มีท่วงทำนองที่สวยงามถึงช่วงสุดท้ายบางทีก็เกิดความลึกซึ้งเข้มข้น เพอร์เซลนำแนวทำนองมากระตุ้นลำดับในช่วงเสียงต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความตึงเครียด และมีการปลดปล่อยที่จุดสูงสุดของเนื้อเพลงโดยจะแสดงถึงความงามโดยนำเครื่องหมาย # (ชาร์ป) เข้ามาเพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย จะสังเกตเห็นได้จากความสวยงามของ Melismatic (ช่วงเอื้อน) หมายถึงช่วงที่มีการร้องโน้ตหลายตัวต่อเนื้อร้อง 1 พยางค์ ในคำว่า “music” ในเนื้อเพลงแนวขับร้องช่วงสุดท้าย

2. จอร์จ ฟรีเดอริก แฮนเดล (George Frideric Handel, 1685 - 1759)

จอร์จ ฟรีเดอริก แฮนเดลเกิดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1685 ประเทศเยอรมันเป็นผู้ประพันธ์เพลงชาวเยอรมัน ที่มีชื่อเสียงและมีชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษเป็นส่วนใหญ่แฮนเดลเกิดในตระกูลผู้มีอันจะกินบิดาเป็นหมอผู้มีชื่อเสียงที่เมืองฮาลเล (Halle) มีแว่อัจฉริยะทางดนตรีมาตั้งแต่เล็ก แต่บิดาไม่สนับสนุนเพราะต้องการให้แฮนเดลเป็นนักกฎหมาย แฮนเดลจึงศึกษาทั้งดนตรีและกฎหมายควบคู่กันมาตลอด และในที่สุดแฮนเดลก็เลือกอาชีพนักดนตรีจนกระทั่งสิ้นชีวิตตลอดชีวิตของแฮนเดลมีทั้งช่วงที่ประสบความสำเร็จสูงสุด และช่วงแร้นแค้นทั้งนี้เนื่องจากแฮนเดลเลือกที่จะอยู่ด้วยตัวของตัวเองไม่ต้องการงานรับใช้ราชสำนักหรือโบสถ์แห่งใดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสังคมสมัยนั้นในช่วงบั้นปลายชีวิตของแฮนเดลประสบเคราะห์กรรมเช่นเดียวกับบาค คือ ตาบอด ชีวิตในช่วง 7 ปี ก่อนเสียชีวิต จึงเป็นชีวิตที่โดดเดี่ยวเดียวดายในวันที่ 6 เมษายน 1759 แฮนเดลร่วมบรรเลงฮาร์ปซิคอร์ดในการแสดงเพลงออราทอรีโอซึ่งเขาเป็นผู้ประพันธ์ คือ Messiah ซึ่งเป็นการแสดงครั้งสุดท้ายของเขา หลังจากกลับมาแฮนเดลเข้านอนพร้อมกับอาการป่วย โดยกล่าวว่าเขาต้องการตายในวันศุกร์พิเศษ (Good Friday) เพื่อต้องการไปพบกับพระเจ้าที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันนี้แฮนเดลเสียชีวิตในวันเสาร์ที่ 14 เมษายน ศพของแฮนเดลได้รับการฝัง ณ โบสถ์เวสต์มินสเตอร์

แฮนเดลเป็นผู้ประพันธ์เพลงยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งในยุคบาโรกเช่นเดียวกับบาค ซึ่งโชคดีกว่าบาคที่ในช่วงชีวิตของแฮนเดลได้ชื่นชมกับความสำเร็จในฐานะผู้ประพันธ์เพลง ผลงานของแฮนเดลมีเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นอุปรากร ออราทอรีโอ บทเพลงสำหรับการบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีต่างๆ อุปรากรที่แฮนเดลประพันธ์ไว้ เช่น Rinaldo, Berenido, Julius Caesar, Orlando, และ Xerxes; ออราทอรีโอ เช่น Saul, Israel in Egypt, Solomon และที่มีชื่อเสียงมาก คือ Messiah; บทเพลงบรรเลง เช่น เพลงชุดต่างๆ (Water Music, Music for the Royal Fireworks), คอนแชร์โต้

กรอสโซ และเพลงสำหรับฮาร์ปซิคอร์ดเป็นต้น จุดเด่นในดนตรีของแฮนเดล คือ การผสมผสานกลมกลืนอย่างเหมาะสมของความสวยงามของดนตรีฝรั่งเศส แนวประสานเสียงที่มั่นคงของดนตรีอิตาลี และการสอดประสานทำนองตามแบบดนตรีเยอรมัน

2.1 Let the Bright Seraphim

Let the Bright Seraphim ผลงานการประพันธ์โดยแฮนเดล อุปรากรเรื่องแซมซัน (Samson HWV 57) มีทั้งหมด 3 ช่วงโดย Let the Bright Seraphim ได้อยู่ในอุปรากรเรื่องนี้ด้วย เป็นบทเพลงที่มีเสียงทำนองอันงดงาม ให้ความสดใสโดยเนื้อร้องในบทเพลงนี้เป็นภาษาอังกฤษ แซมซัน (Samson HWV 57) เป็นบทบรรเลงขับร้อง (oratorio) ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่ดีที่สุดของแฮนเดลเป็นอย่างมาก โดยท่วงทำนองมักจะอยู่ในรูปแบบของบทบรรเลงขับร้อง (oratorio)

3. ฟรานซ์ ชูเบิร์ต (Franz Schubert, 1797 - 1828)

ฟรานซ์ ชูเบิร์ต เกิดวันที่ 31 มกราคม ค.ศ.1797 ผู้ประพันธ์เพลงชาวออสเตรียมีชีวิตอยู่ในเวียนนาจนถึงแก่กรรมชูเบิร์ตมีพี่น้องรวมทั้งตัวเองถึง 15 คนแต่น่าเศร้าที่ว่าพี่น้องของเขา รวมไปถึงคนได้เสียชีวิตไปตั้งแต่ยังเด็กยิ่งเล็ก บิดาของเขายังเป็นนักดนตรีสมัครเล่นและได้ถ่ายทอดคุณสมบัตินี้ให้กับบรรดาลูกชายที่ยังมีชีวิตอยู่ ด้วยอายุเพียง 5 ขวบ ชูเบิร์ตได้รับการถ่ายทอดเรื่องดนตรีจากบิดาและอีกหนึ่งปีหลังจากนั้นเข้าเรียนที่โรงเรียนที่บิดาเป็นครูสอน อายุได้เจ็ดขวบก็เก่งเกินกว่าครูสอนดนตรีธรรมดาๆ จะสอนได้ ชูเบิร์ตคลุกคลีอยู่กับเพื่อนผู้ชายกลุ่มใหญ่ๆ และลักษณะนุ่มนวลของเขาทำให้นักประวัติศาสตร์หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเขาอาจจะเป็นพวกรักร่วมเพศ

ปี 1813 ชูเบิร์ตมาเป็นครูสอนโรงเรียนเดียวกับบิดาของเขาเพื่อหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหาร ซึ่งเป็นช่วงที่แสนจะน่าเบื่อและผลงานที่ผลิตออกมาก็ไม่สู้จะสำเร้จนัก 2 ปีต่อมาชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปเมื่อลูกศิษย์ที่อยู่ในตระกูลมั่งคั่งได้เสนอให้เขาลาออกจากโรงเรียนและหันมาแต่งเพลงเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมาก็ต้องตกอับเพราะไม่ประสบความสำเร็จทั้งในการสอนดนตรีตามบ้านและการแสดง กระนั้นเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนๆ อีกเช่นเคย นิสัยของชูเบิร์ตซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีคือเขามักจะตื่นแต่เช้าเพื่อประพันธ์เพลงไปจนถึงเที่ยงวันก่อนจะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงในยามบ่าย แต่แล้วเหมือนกับฟ้าจะกลั่นแกล้งในปี 1822 ชูเบิร์ตพบว่าตัวเองติดเชื้อ Syphilis (ซึ่งสมัยนั้นคงจะร้ายแรงเหมือนกับเชื้อ HIV) เขาอาจจะติดโรคร้ายนี้มาจากสาวใช้ของบ้านที่เขาไปสอนดนตรี ในฤดูร้อนฤดูหนึ่ง นายแพทย์แนะนำให้เขาไปพักกับพี่ชายที่ซานเมืองของเวียนนาอีกที่หนึ่ง (แหล่งข้อมูลไม่ได้ระบุว่าเพราะเหตุใด อาจคาดการณ์ได้ว่าสถานที่นั้นมีสภาพอากาศที่ดีกว่า) แต่แล้วเขาก็ติดโรคไทฟอยด์อีกโรคหนึ่ง ว่ากันว่าชูเบิร์ตได้เดินทางไปเยี่ยมเบโทเฟนซึ่งนอนป่วยอยู่บนเตียงนอน ในปี 1827 เมื่อศีกคาวีที่ชูเบิร์ตเทิดทูนบูชาได้เสียชีวิตลง ชูเบิร์ตมุ่งมั่นที่จะช่วยแบกโลงศพของเบโทเฟน (บางแห่งบอกว่าเป็นคนถือคบไฟนำหน้าขบวน) หลังจากงานศพได้สิ้นสุดลง เขากับเพื่อนๆ

ไปทานอาหารที่ภัตตาคาร มีการดื่มสำหรับผู้ชายหนุ่ม โดยหารู้ไม่ว่าในอีกหนึ่งปีข้างหน้าชูเบิร์ดก็เป็นผู้ชายหนุ่มเหมือนกัน แต่ก่อนที่คีตกวีเอกของเราจะเสียชีวิต เขาได้ร้องขอให้ศพของเขาถูกฝังใกล้ๆ กับเบโทเฟน หลุมฝังศพของคนทั้งคู่อยู่ในสุสาน Waehringer ในกรุงเวียนนา

แทบไม่น่าเชื่อว่าด้วยอายุเพียง 31 ปี ชูเบิร์ดผลิตผลงานออกมามากกว่า 600 ชิ้น ผลงานอันโด่งดังที่เรารู้จักกันดีก็คือ Symphony หมายเลข 8 (Unfinished) กระจับปี่คือ Allegro Moderato ซึ่งขึ้นต้นอย่างช้าๆ เนิบนาบแต่มีพลังและซอมนเร็นด้วยความหดหู่ใจจากตัวผู้ประพันธ์ นอกจากนี้ยังมี String Quintet in C major, D. 956 ที่ชูเบิร์ดแต่งเสร็จ 2 เดือนก่อนเสียชีวิต, String Quartet in A Minor ที่มีชื่อว่า Rosamunde และ Death and the Maiden (ซึ่งดัดแปลงจากเพลงของชูเบิร์ดเอง) ที่น่าสนใจคือ ชูเบิร์ดยังประพันธ์เพลงที่เรียกกันว่า Song Cycle (เพลงที่ถูกแต่งขึ้นมีเนื้อร้องที่มีเนื้อหาติดต่อกันเป็นบทๆ เหมือนบทกวี) จำนวนมาก ที่รู้จักกันได้แก่ Die schöne Müllerin (สาวโรงสีแสนสวย) รวมไปถึง Ave Maria อันแสนไพเราะ

3.1 Ganymed

บทเพลง Ganymed เป็นหนึ่งในตำนานของกรีกโดยเรื่องราวบรรยายถึงพระเจ้าได้ปลอมตัวเป็นนกอินทรีย่นำมาซึ่งความสวยงามความสนุกสนานบทเพลง Ganymed ก็เปรียบเสมือนพระเจ้าถือถ้วยลงมาจากภูเขาไอต้า โดยมีบทกวี ที่ใช้แทนสิ่งต่างๆ เพื่อบรรยายเรื่องราว โดยตำนานบทกวีนี้ได้แสดงถึงความตาย อารมณ์ของผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกมัดกับธรรมชาติ ในช่วงศตวรรษที่ 19 ของดนตรีเยอรมันโรแมนติก ช่วงแรกของบทเพลงบรรยายถึง “ฤดูใบไม้ผลิ เธอโอบกอดฉันไว้ในอ้อมแขนของเธอ ฉันใกล้ชิดกับเธอในขณะที่ช่วงเช้าอากาศดีมีสายลมพัดผ่านและมีเสียงร้องของนกไนติงเกล จากบริเวณที่โล่งในป่าจากนั้นพระเจ้าได้ลงมาและนำฉันกับเธอขึ้นไปท่ามกลางหมู่เมฆ”

ในบทเพลงเริ่มต้นด้วยคำขอร้องถึงฤดูใบไม้ผลิและจบลงกับบทเพลงที่สมมติถึงหมู่ก้อนเมฆที่ลอยอย่างใกล้ชิดโดยแสดงถึงความรักทั้งหมดของความเป็นพ่อ ในบทเพลงนี้มีความบริสุทธิ์ ดังนั้นจึงมีเสียงให้เกิดความแหลมมีความสูงและเข้ากับความต้องการทางอารมณ์ในบทเพลงอย่างเต็มรูปแบบของดนตรีที่ทำให้เกิดความน่าหลงใหล

ในบทเพลง “Ganymed” ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างบทเพลงที่ดีที่สุดของ ฟรานซ์ ชูเบิร์ด ที่ได้ประพันธ์บทเพลงกับความเปลี่ยนแปลงของดนตรีเพื่อการตอบสนองถึงเนื้อหาของบทกวี มีการเปลี่ยนคีย์ในบทเพลงเพื่อให้มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น และได้อธิบายเกี่ยวกับละครโดยบรรยายถึงเหตุการณ์สำคัญในบทกวี โดยลำดับเหตุการณ์ต่างๆ จะบรรยายเป็นช่วงๆ โดยการเปลี่ยนคีย์ : เอแฟล็ตเมเจอร์, อีเมเจอร์, เอฟเมเจอร์

3.2 Auf den Wasser zu singen

Auf den Wasser zu singen (เสียงเพลงในคลื่นน้ำ) เป็นผลงานการประพันธ์โดยซูเบิร์ต ประพันธ์ขึ้นในปี 1823 โดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ “เรือแล่นเหนือทะเลสาบช่วงพระอาทิตย์ตกเย็นในตอนเย็น มีคลื่นทะเล ต้นไม้ล้มพัดส่ายไปมาจากชายฝั่งกับความชุ่มฉ่ำของน้ำค้างเวลาผ่านไปกับคลื่นทะเล” บทเพลงนี้ใช้เนื้อร้องภาษาเยอรมัน เป็นบทเพลงที่มีความนุ่มนวล Barcarolle (เพลงเรือ) กับการขับร้อง Obligato (แนวบังคับแนวทำนองซึ่งเป็นหลักของเพลงในขณะที่แนวอื่นดำเนินทำนองโดยอิสระ) ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ชื่นชอบมากของ ฟรานซ์ ซูเบิร์ต บทเพลงเกี่ยวกับคลื่นน้ำนี้ได้นำบทกวีของ Friedrich zu Stolberg จากบทกวีถึง 7 บทเพื่อเป็นบทเพลงสำหรับขับร้องและนี่ก็คือบทเพลงที่เป็นที่รู้จักของคนในช่วงนั้น

4. กุสตาฟ มาเลอร์ (Gustav Mahler, 1860 - 1911)

กุสตาฟ มาเลอร์ เป็นคีตกวีชาวออสเตรียผู้มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1860 - 1911 และเป็นผู้ขยายวงของซิมโฟนีไปสู่จุดสูงสุด ในช่วงต้นของชีวิตนั้นมาเลอร์มีชีวิตอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งที่กำลังคุกรุ่นอยู่ในเวียนนาในสมัยนั้น มาเลอร์ก้าวขึ้นมาสู่จุดสูงสุดของชีวิตด้วยการเป็น Music Director ของ Vienna Opera และวาทยกรของ Vienna Philharmonic ซึ่งทำให้มาเลอร์มีงานรัดตัวจนต้องอาศัยเวลาพักผ่อนเท่านั้นในการประพันธ์ ตลอดช่วงชีวิตไม่ค่อยยาวนาน มาเลอร์ประพันธ์เพลงอยู่สองประเภทเท่านั้น (ไม่รวมเพลงฝึกหัดที่แต่งตอนเรียนในวิทยาลัย) นั่นคือเพลงร้อง (lieder) จำนวนหนึ่งและซิมโฟนีที่เสร็จสมบูรณ์เก้าบท (หรือสิบบทถ้านับ Das Lied von der Erde ซึ่งเป็นเพลงร้องขนาดใหญ่เข้าไปด้วย) ซึ่งต่างก็มีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก และนอกจากจะใช้วงออร์เคสตราขนาดใหญ่แล้วยังมีความยาวเกินปกติช่วงที่มาเลอร์ทำงานอยู่ในเวียนนานั้น นับเป็นช่วงปีทองของมาเลอร์ก็ว่าได้ ด้วยหน้าที่การงานทำให้มาเลอร์นั้นเป็นศูนย์กลางของเหล่าศิลปินหลากหลายสาขาในเวียนนา ในช่วงที่มาเลอร์ทำงานอยู่ที่เวียนนานี้มาเลอร์มีวงจรชีวิตโดยใช้เวลาส่วนใหญ่ของปีในการอำนวยเพลงและใช้เวลาช่วงพักฤดูร้อนในการประพันธ์เพลง มาเลอร์มีกระท่อมริมทะเลสาบซึ่งเขาจะพาครอบครัวมาพักผ่อนในช่วงพักฤดูร้อนและประพันธ์เพลงในกระท่อมหลังนี้ มาเลอร์นำผลงานของตัวเองออกแสดงเป็นระยะๆ แต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไร ชาวเวียนนาดูเหมือนจะยอมรับมาเลอร์ในฐานะวาทยกรเท่านั้น ในระหว่างที่มาเลอร์เป็นผู้อำนวยการอยู่ที่ Vienna State Opera นั้น มาเลอร์ได้ยกระดับมาตรฐานของการแสดงอุปรากรขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง เนื่องจากการแสดงอุปรากรแต่ละครั้งนั้นต้องสมบูรณ์แบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านดนตรีต้องออกมาสมบูรณ์แบบจนเป็นที่ชื่นชมของผู้ฟังเป็นอย่างมาก แต่ทางด้านนักดนตรีนั้นไม่ได้สนุกด้วยเพราะมาเลอร์นั้นเจ้าระเบียบและเคร่งครัดในการฝึกซ้อมมาก ซึ่งมาเลอร์พร้อมจะซ้อมแบบไม่รู้จักจบจนเป็นที่พอใจของตัวเองซึ่งทำให้นักดนตรีในวงไม่ค่อยพอใจในตัวมาเลอร์เท่าไร เนื่องจาก

การที่เป็นคนที่แข็งและไม่ยอมอ่อนข้อให้คนอื่น ทำให้มาเลอร์สร้างศัตรูไว้มากบวกกับกระแสต่อต้านชาวยิวในเวียนนาทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดมาเลอร์ก็ถูกขับให้ลาออกในปี ค.ศ. 1907

ปี ค.ศ. 1907 นับเป็นปีแห่งโศกนาฏกรรมของมาเลอร์ โดยแท้เพราะนอกจากจะต้องลาออกจากงานที่เขารักเท่านั้นมาเลอร์ ได้รับความวิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วซึ่งในสมัยนั้นเป็นโรคที่ค่อนข้างร้ายแรง คนที่เป็นจะมีอายุไม่ยืนยาวนักเนื่องจากมักจะเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อแทรกซ้อนเท่านั้นยังไม่พอบุตรสาวคนโตของมาเลอร์ก็มาเสียชีวิตลงด้วยเมื่ออายุได้ 5 ขวบเท่านั้นซึ่ง มาเลอร์ก็ไม่สามารถสลัดความเศร้าสลดนี้ออกไปได้เลยจนวันตายภายหลังสงครามผลงานของมาเลอร์ค่อยๆ เริ่มได้รับความนิยมฟังและบันทึกเสียงมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงปี 50 จนกระทั่งได้รับความนิยมในช่วงปี 60 และกลายเป็นหนึ่งในคีตกวียอดนิยมในปัจจุบัน

4.1 Ich ging mit lust durch einen grunen wald

Ich ging mit lust durch einen grunen wald (เดินออกไปในป่าสีเขียว) บทเพลงนี้เน้นย้ำในอารมณ์เป็นอย่างมากมาเลอร์ประพันธ์บทเพลงนี้โดยเน้นจินตนาการในแนวซบร็องและแนวเปียโน มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวโดยเนื้อร้องนำมาจากบทกวีเป็นบทเพลงที่แสดงออกถึงความรัก ความสนใจอย่างชัดเจนมีการเน้นย้ำอารมณ์ในบทเพลงเป็นอย่างมาก

4.2 Wer hat dies Liedlein erdacht?

Wer hat dies Liedlein erdacht? เป็นบทเพลงที่แสดงออกถึงความสุขเป็นอย่างมากของมาเลอร์เนื้อร้องนำมาจากบทกวี “Wunderhorn” เป็นบทเพลงที่ใช้เสียงในการซบร็องที่ไพเราะ ต้องแสดงอารมณ์เป็นอย่างมากบรรยายถึงหญิงสาวผู้หนึ่งที่อกหักจากความรักโดยทำนองในช่วงนี้จะแสดงออกถึงความไม่ใส่ใจไม่สนใจหลังจากนั้นมีการเปลี่ยนคีย์ เพื่อเปลี่ยนอารมณ์ในบทเพลงแสดงถึงความขมอารมณ์โดยช่วงนี้ชายหนุ่มที่ตกหลุมรักหญิงสาวกลับมาขอคืนดีแต่หญิงสาวนั้นไม่สนใจอีกต่อไปแล้ว ด้วยความไม่สนใจ แนวดนตรีที่เกิดขึ้นจึงมีความสุขสนุกสนานเป็นอย่างมาก ถือได้ว่าบทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่มีความหลากหลายในทำนองและมีเสน่ห์เป็นอย่างมาก

5. เฮนรี ดูพาร์ค (Henri Duparc, 1848 - 1933)

เกิดวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1848 เกิดในปารีสเขาเรียนการเล่นเปียโนจาก Ce'sar Franck ที่วิทยาลัย Jesuir College ในเมือง Vaugirard และเป็นศิษย์คนแรกด้วย จากนั้นเฮนรีได้เข้ารับราชการทหารในสงคราม Franco Frussian เขาแต่งงานกับอีเลน แมคสไววินีย์ (Ellen Macswinney) ชาว สก็อตแลนด์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1871 และในปีเดียวกัน เขาได้เข้าร่วมงานกับ Saint Sans และ Romain Bussine เพื่อก่อตั้ง Socit Nationale de musique Moderne ดูพาร์ค เป็นที่รู้จักอย่างดี สำหรับงานของเขาที่ชื่อ 17 Melodies (เพลงแห่งศิลปะ) ซึ่งประพันธ์โดยบทกวี Baudelaire, Gautier, Leconte delisle และ Goethe ดูพาร์คได้อาการมี

ทางจิตซึ่งในเวลานั้นได้วินิจฉัยว่า “โรคประสาทอ่อน” (Neurasthenia) ทำให้เขาหยุดการประพันธ์เมื่ออายุ 37 ในปีค.ศ.1885 เขาได้อุทิศตัวเองเพื่อครอบครัวและให้ความสนใจในด้านอื่นๆ ของเขา เช่น ภาพวาด และระบายสี แต่อาจสูญเสียทักษะการมองเห็นของเขาเพิ่มมากขึ้นหลังปีค.ศ. 1900 ซึ่งเขาได้สูญเสียการมองเห็นไปในที่สุด เขาได้ทำผลงานดนตรีส่วนใหญ่ของเขาทั้งหมดและหลงเหลือไว้เพียงแค่ส่วนหนึ่งซึ่งน้อยกว่า 40 ผลงาน

5.1 Chanson triste

Chanson triste (เพลงเศร้า) คือบทเพลงที่มีแนวทำนองเพลงแรกของดูพาร์คและดูพาร์คก็ได้สร้างลักษณะเฉพาะของบทเพลงนี้ให้รู้สึกถึงความอ่อนโยนและมีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก นอกเหนือจากนั้นแล้วหนึ่งในอารมณ์ของบทเพลงนี้จะได้รู้สึกถึงความรักรู้สึกถึงความสบายและมีความหวัง ความโรแมนติกของบทเพลงนี้ได้ทำให้ผลงานนี้ถูกออกแสดงประจำปีท่ามกลางสายตาผู้คนมากมายเป็นผลงานที่สร้างความประทับใจและเป็นผลงานที่มีคุณภาพเป็นอย่างมาก

ดูพาร์คได้อุทิศผลงานบทเพลงนี้ให้กับน้องเขยของเขา โดยเป็นบุคคลที่มีพรสวรรค์เป็นอย่างมาก และได้ให้ความสำคัญกับงานนี้โดยให้เป็นผู้ขับร้อง ช่วงเสียงที่กว้างถึงคู่ 8th และคู่ 6th เกิดขึ้นด้วย “Chanson triste” ประกอบด้วยลักษณะของการจินตนาการและลักษณะนิสัยของดูพาร์คแนวในการขับร้องจะมีทำนองที่หมุนไปรอบๆ dominant (โน้ตตัวที่ 5) เนื้อเพลงมีความยาวแสดงถึงความกว้างใหญ่และมีความต่อเนื่องลวยตัวโดยใช้แนวเปียโนบรรเลงแบบ arpeggio (เล่นโน้ตแยก) แบบไม่หยุด เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแนวสนับสนุนที่เป็นเสียงประสานทำนองให้เกิดความรุนแรงในเสียงมากยิ่งขึ้นแนวทำนองและลักษณะทั่วไปจะสร้างความเข้าใจเป็นอย่างมากถึงความมีชีวิตชีวาของเนื้อหาในบทเพลงนี้

5.2 L'incitation au voyage

L'incitation au voyage (แรงจูงใจในการเดินทาง) ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ดูพาร์คชื่นชอบเป็นอย่างมาก องค์ประกอบโดยรวมจะบรรยายถึงความสวยงามใส่ว่างของประเทศฮอลแลนด์ โดยนำบทกวีที่สมมุติขึ้นด้วยความรักของชายคนหนึ่งที่ชื่นชอบการเดินทางโดยบรรยายถึงทุ่งนาที่เต็มไปด้วยดอกไม้เหมหมอกและความเงิบสงบของแม่น้ำลำธารดูพาร์คได้เลือก 2 บทกวี สำหรับชายคนหนึ่งที่ชื่นชอบการเดินทาง

6. โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมซาร์ท (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 - 1791)

โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมซาร์ท เกิดวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1756 ผู้ประพันธ์เพลงยิ่งใหญ่อีกผู้หนึ่งในยุคคลาสสิกเป็นชาวออสเตรีย กำเนิดในครอบครัวนักดนตรี เมืองซาลซ์บวร์ก เริ่มต้นชีวิตนักดนตรีเมื่ออายุ 5 ขวบ ด้วยความอัจฉริยะ เริ่มแสดงดนตรีเมื่ออายุ 6 ขวบ เมื่ออายุ 13 ปี โมซาร์ทมีผลงานการประพันธ์ทั้ง โซนาตา คอนแชร์โต ซิมโฟนี เพลงวัดประเภทต่างๆ อุปรากรชวนหัว และโอเปรეტตา ชีวิตในวัยหนุ่มของโมซาร์ทส่วนหนึ่งอยู่กับอาร์คิซอบในซาลซ์บวร์ก แต่ด้วยอารมณ์ที่เร่าร้อนมีความต้องการเพียงแต่การประพันธ์เพลง และแสดงดนตรีตามแบบของตน โดยไม่เอาใจใครๆ ทั้งสิ้น ทำให้โมซาร์ทประสบปัญหาในการปรับตัว ในที่สุดต้องมาดำเนินชีวิตด้วยตัวของตัวเอง โดยไม่มีผู้ใดให้ความสนับสนุนด้านการเงิน ซึ่งทำให้โมซาร์ทมีชีวิตที่ลุ่มๆ ดอนๆ ตลอดมา เหตุผลสำคัญที่ทำให้ผลงานของโมซาร์ทในระยะหลังๆ ไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากนักเนื่องจากแนวคิดในการประพันธ์เพลงก้าวหน้าเกินยุค ผู้ฟังไม่สามารถเข้าใจได้ จนผู้หนึ่งกล่าวกับโมซาร์ทว่า ผลงานของโมซาร์ทนี้ฟังที่แรกไม่เข้าใจเลย โมซาร์ทจึงตอบไปว่าให้ฟังต่อไปอีก 4 - 5 ครั้ง ก็คงจะเข้าใจและเป็นความตั้งใจของโมซาร์ทที่พยายามสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดของตัวเองโดยไม่เอาใจตลาดแต่ประการใด ไม่ว่าจะเพื่อนๆ จะเตือนหรือแนะนำให้โมซาร์ทแต่งเพลงเพื่อสนองความต้องการของสังคม ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับตัวโมซาร์ทเองด้วย คือ สามารถขายได้ โมซาร์ทไม่เคยรับฟังแต่ประการใด ยังคงประพันธ์เพลงตามความต้องการของตนเองตลอดมา กล่าวได้ว่าโมซาร์ทเกิดผิดยุคก็ว่าได้ ถ้าโมซาร์ทเกิดมาในยุคโรแมนติก หรือให้หลัง 100 ปี บทประพันธ์ของโมซาร์ทคงจะเป็นที่ซาบซึ้งของทุกคน ทันทีที่เปิดการแสดงรอบแรก นอกไปจากนี้สภาพสังคมยังไม่เอื้ออำนวยกับลักษณะการดำเนินชีวิตของโมซาร์ทอีกด้วย เนื่องจากในขณะนั้นยังเป็นยุคของนักดนตรีที่ต้องแสวงหาเจ้านายตามราชสำนัก หรือครอบครัวที่ร่ำรวยเพื่อเป็นผู้อุปถัมภ์ ซึ่งไม่ใช่เป็นลักษณะที่โมซาร์ทประสงค์แต่อย่างใด โมซาร์ทชอบการดำเนินชีวิตที่เป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องรับใช้ใครซึ่งเป็นลักษณะสังคมในยุคต่อมามีใช้ในยุคที่โมซาร์ทมีชีวิตอยู่

โมซาร์ทสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพตลอดมา และมักใช้รูปแบบการประพันธ์ต่างๆ กันมิได้ใช้หลักเกณฑ์ใดตายตัว เช่น ในการประพันธ์อุปรากรมี่ทั้งอุปรากรแบบอิตาลีเลียนและเยอรมัน ผลงานต่างๆ ของโมซาร์ทมีมากมายประกอบไปด้วยโอเปร่า 20 เรื่อง แมส 17 บท เพลงประเภทคอนแชร์โต 21 บท สำหรับเปียโน ไวโอลิน และเครื่องลมชนิดต่างๆ ที่มีชื่อเสียง เช่น ฮอร์นคอนแชร์โต สตริงควอเท็ต 24 บท สตริงควินเท็ต 6 บท รวมทั้งแชมเบอร์มิวสิกในลักษณะต่างๆ อีกจำนวนมาก และซิมโฟนีอีก 41 บท ที่มีชื่อเสียง คือ หมายเลข 29 ในบันไดเสียง เอเมเจอร์ หมายเลข 35 ในบันไดเสียงดีเมเจอร์ (Haffner) หมายเลข 36 ในบันไดเสียง ซีเมเจอร์ (The Linz) หมายเลข 38 ในบันไดเสียงดีเมเจอร์ (The Prague) และ 3 บทสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งประพันธ์ในฤดูร้อนปี 1788 ทั้งสิ้น คือ หมายเลข 39 ในบันไดเสียง อีแฟล็ตเมเจอร์ หมายเลข 40 ในบันไดเสียง จีเมเนอร์ และหมายเลข 41

ในบันไดเสียง ซีเมเจอร์ (Jupiter) ด้วยผลงานมากมายเช่นนี้ ทำให้โมสาร์ทเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ประพันธ์เพลงทุกประเภท อย่างไรก็ตามผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้โมสาร์ทตลอดมา คือ โอเปรา ซึ่งแม้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตโมสาร์ทก็ใช้เวลาประพันธ์ ได้แก่ เรื่อง The Magic Flute บั้นปลายชีวิตของโมสาร์ทมีแต่ความทุกข์เข็ญ อย่างไรก็ตามเขาก็ยังประพันธ์เพลงมิได้ขาด บทประพันธ์ชิ้นสุดท้ายของโมสาร์ท คือ เรคควี엠 แมสแห่งความตาย ซึ่งมีคนมาว่าจ้างให้โมสาร์ทประพันธ์ในช่วงนั้น โมสาร์ทเริ่มไม่สบาย โมสาร์ทประพันธ์เพลงนี้ด้วยความรู้สึกว่าเป็นเพลงสำหรับความตายของตัวเอง ด้วยความพยายามจะประพันธ์ให้จบก่อนตาย จึงได้ทำงานหามรุ่งหามค่ำ อย่างไรก็ตามโมสาร์ทสิ้นชีวิตก่อนที่จะประพันธ์เรคควี엠จบ ลูกศิษย์ของโมสาร์ทคือ ซูสไมเออร์ (Suumayr) เป็นผู้ประพันธ์ต่อจนจบตามโครงสร้างที่โมสาร์ทร่างไว้ โดยเติมบางส่วนของซูสไมเออร์เองลงไปด้วย โมสาร์ทสิ้นชีวิตหลังอายุครบ 36 ปีเพียงเล็กน้อยในขณะที่ยังเป็นหนี้ใครๆ อีกหลายคน งานศพจึงเป็นไปอย่างซอมซ่อ ในขณะที่ฝังศพ พายุฝนทำให้ผู้ทำการฝังศพทำงานอย่างรีบร้อน ไม่มีแม้กระทั่งไม้กางเขนปักแสดงให้ทราบว่าศพของโมสาร์ททราบเท่าทุกวันนี้ จึงไม่มีผู้ใดทราบว่าศพของโมสาร์ทอยู่ที่ใดในสุสานของคอนจัน มีเพียงรูปปั้นเป็นอนุสรณ์ ในความเป็นอัจฉริยะทางด้านดนตรีที่กรุงเวียนนา และที่บ้านเกิด คือ ซาลซบวร์ก

ดนตรีของโมสาร์ทมีลักษณะสดใส ไพเราะน่ารัก มีแนวทำนองเด่นชัด ด้วยความสามารถในการเรียบเรียงเสียงประสานเพื่อวงออร์เคสตราทำให้โมสาร์ทประพันธ์แนวทำนองส่วนเชื่อมต่อระหว่างทำนองย่อยๆ มากมายเพื่อให้เครื่องดนตรีในวงออร์เคสตราซึ่งมีสีสันต่างๆ กันได้บรรเลง ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ดนตรีของโมสาร์ทมีเอกลักษณ์ กล่าวคือแม้จะคำนึงถึงรูปแบบในการประพันธ์แต่มีการขยายเพิ่มเติมให้รูปแบบน่าสนใจมากขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจว่าเพลงซิมโฟนีของโมสาร์ทมีแนวทำนองมากมาย และในสวนพัฒนาทำนองหลักมักมีความยาวค่อนข้างมากเสมอ สำหรับในเพลงโซนาตาโมสาร์ทไม่สามารถใช้สีสันของเครื่องดนตรีต่างๆ ได้ดังเพลงซิมโฟนี หลักการใช้ คือ การใช้แนวทำนองที่ไพเราะเด่นชัด และพัฒนาไปโดยใช้รูปแบบต่างๆ ซึ่งทำให้เป็นที่น่าสนใจไม่แพ้เพลงซิมโฟนีเช่นกัน

ด้วยผลงานการประพันธ์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบของดนตรีในยุคคลาสสิก โมสาร์ทจึงเป็นผู้ประพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งของดนตรีตะวันตก บทเพลงของโมสาร์ทมักจะเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของทุกคนได้เสมอ ซึ่งสิ่งนี้เองเป็นเหตุผลที่ทำให้เพลงของโมสาร์ทมีผู้นิยมฟังกันมากและทำให้โมสาร์ทเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

6.1 Batti, batti, o bel Masetto

Batti, batti, o bel Masetto ประพันธ์โดยโมซาร์ท จากอุปรากรเรื่อง ดอนจีโอวานนี บทเพลงนี้อยู่ในองก์ที่ 1 ฉากที่ 5 เนื้อเพลงเป็นการบรรยายถึงหญิงสาวผู้หนึ่งซึ่งรอคอยความรัก ฝ้าดูอย่างมีความหวัง ท่ามกลางความสันติภาพอย่างมีความสุขและสนุกสนานด้วยสายตาของการรอคอย พร้อมกับหัวใจที่เต็มไปด้วยความรัก

6.2 Mi tradi quell'alma ingrata

Mi tradi quell'alma ingrata จากอุปรากรเรื่อง ดอนจีโอวานนี บทเพลงนี้อยู่ในองก์ที่ 2 ฉากที่ 3 ประพันธ์โดยโมซาร์ท เป็นบทเพลงที่นำแสดงการขับร้องเดี่ยวเป็นบทเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามกับความเข้าใจที่มีต่อดอนจีโอวานนีโดยทำนองเพลงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่อยู่ตลอดเวลา ทำให้รู้สึกถึงความหลอกลวงและความกังวลบทเพลงนี้ถือได้ว่ามีแนวการขับร้องแบบไล่เสียง (Scale) และโน้ตแยกแบบเร็ว (arpeggio)

เสียงในการขับร้องมีทำนองที่งดงามร่วมกับการสอดประสานทำนองบนคำร้องซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอดทน ทรมานแก่แก่นลุ่มเหลว และอารมณ์ในการขับร้องมีจุดประสงค์เฉพาะนั่นคือการบรรยายเรื่องราวด้วยสีหน้าแสดงอารมณ์ถือเป็นสิ่งสำคัญในการแสดงอุปรากร

7. จูเซปเป ฟอ์ตูนีโน ฟรันเชสโก แวร์ดี (Giuseppe Verdi, 1813 - 1901)

จูเซปเป ฟอ์ตูนีโน ฟรันเชสโก แวร์ดี เป็นคีตกวีชาวอิตาลี เกิดวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 1813 ผู้ประพันธ์เพลงประเภทอุปรากร ชาวอิตาลีเปลี่ยนเป็นผู้ยุ่งเกี่ยวกับวงการเมืองของอิตาลีมาตลอด นอกเหนือไปจากการเป็นนักดนตรี การมรณะของแวร์ดีจึงมิใช่เป็นการสูญเสียผู้ประพันธ์อุปรากรที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นหากเป็นการสูญเสียผู้นำทางการเมืองอีกด้วยแวร์ดีมีแนวการแต่งเพลงที่ค่อยๆ พัฒนาเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนมาถึงจุดที่มีหลักคล้ายวากเนอร์ คือ การเน้นอุปรากรในลักษณะของละครดนตรี ผลงานอุปรากรของแวร์ดีประกอบด้วย Rigoletto, La Traviata, Il Trovatore, Simon Boccanegra, Un Ballo in Maschera, Don Carlos, Aida แต่งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดคลองสุเอซ เป็นอุปรากรเรื่องหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุด Otello และ Falstaff นอกจากนี้แวร์ดียังประพันธ์เรควิเอมไว้ 1 บท เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการจากไปของเพื่อนนักเขียน Alessandro Manzoni แวร์ดีมีชีวิตที่ร่ำรวยเป็นสุข และผลิตผลงานออกมาโดยสม่ำเสมอ อุปรากรสองเรื่องสุดท้าย คือ Otello และ Falstaff แวร์ดีประพันธ์เมื่ออายุ 73 ปี และ 80 ปี ตามลำดับ ชีวิตในบั้นปลายของแวร์ดีมีความสุขกับการช่วยเหลือสังคมโดยตลอด แวร์ดีถึงแก่กรรมเมื่ออายุ 87 ปี

7.1 Saper vorreste

Saper vorreste ประพันธ์โดยแวร์ดีในปี ค.ศ.1845 จากอุปรากรเรื่อง Un ballo in maschera บทเพลงนี้อยู่ในองก์ที่ 3 ฉากที่ 3 เป็นบทเพลงสุดท้ายบทเพลงนี้แสดงถึงความสว่างไสว ไม่มีความตึงเครียด เป็นบทเพลงที่ขับร้องแบบเร็วโดยมีจุดที่น่าสนใจอยู่ที่แนวขับร้องด้วยเสียงที่สูง (tra la la la) แสดงถึงความผ่อนคลาย ร่าเริง ไม่สนใจใคร

7.2 Caro nome

Caro nome จากอุปรากร เรื่อง Rigoletto บทเพลงนี้อยู่ในองก์ที่ 1 ฉากที่ 2 ประพันธ์โดยแวร์ดี บทเพลงนี้เปิดการแสดงครั้งแรกที่ Venice 11th มีนาคม ค.ศ. 1857 ถือว่าเป็นบทละครที่มีความน่ารักของหญิงผู้หนึ่งที่กำลังตกหลุมรักชายผู้หนึ่งเป็นบทเพลงที่พรรณนาถึงความรัก อ่อนหวาน รอคอยอย่างมีความหวัง บทเพลงนี้ใช้ช่วงเสียงที่สูงมากในแนวขับร้อง

บทวิเคราะห์

1. Sweeter than Roses ประพันธ์โดย Henry Purcell

Sweeter than Roses เป็นบทขับร้องเดี่ยว (Aria) ในบทเพลงเดียวกันเพื่อแสดงอารมณ์ และเนื้อหาในบทเพลงมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน

1.1 บันไดเสียง (key) อยู่ในบันไดเสียงจีไมเนอร์ (G minor key) มีการเปลี่ยนบันไดเสียงเป็น ซีเมเจอร์ ในช่วงกลาง (ก่อนเข้าห้องที่ 28) และเปลี่ยนกลับมาเป็นบันไดเสียงจีไมเนอร์อีกครั้งในห้องที่ 40

1.2 อัตราจังหวะ (time signature) เริ่มบทขับร้องด้วยอัตราจังหวะ 2/2 (cut time) และเปลี่ยนเป็นอัตราจังหวะเป็น 3/4 ในช่วงกลาง (pick up note ก่อนห้องที่ 28) และเปลี่ยนกลับมาใช้ อัตราจังหวะ 2/2 อีกครั้งในห้องที่ 40 บทเพลงร้องบทนี้เปลี่ยนบันไดเสียงพร้อมกับเปลี่ยนอัตรา จังหวะในเวลาเดียวกันทั้งนี้เพื่อสร้างให้เกิดลักษณะดนตรีที่มีความแตกต่างที่ชัดเจน

1.3 เสียงประสาน (harmony) บรรเลงประกอบแนวขับร้องด้วยแนวบาส (basso continuo) มีความแปลกใหม่ของเสียงประสาน มีการใช้โน้ตโครมาติกอย่างอิสระ ช่วงแรกของบทร้องแนวบาส เสียงประสานหลักที่สนับสนุนแนวขับร้อง

จาก (ตัวอย่างที่ 1) ห้องที่ 1 - 5 แนวขับร้อง (vocal part) มีลักษณะเป็นการขับร้องแบบ ในหนึ่งคำมีหลายตัวโน้ตหรือเรียกว่า เมลิสมา (melisma) ในช่วงแรกของแนวขับร้องเสียงกระด้าง (dissonance) ที่ไม่มีการเคลา (unresolved) นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการใช้คำเพื่อพรรณนาหรือ เรียกว่า word - painting เช่น เนื้อร้องคำว่า “cool”, “breeze”, “trembling” และ “fire”

ตัวอย่างที่ 1 เพอร์เซล. Sweeter than Roses ห้องที่ 1 - 5

Sweet er than ro ses or cool cool ev ning breeze,

นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคนิคในการเน้นย้ำคอร์ด (sforzando chord) ที่ให้ความรู้สึกแข็งแรง เพื่อสนับสนุนคำร้องให้สามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อเน้นย้ำความหมายของเนื้อร้อง เช่น เนื้อร้องห้องที่ 20 ในคำว่า “freeze” (ตัวอย่างที่ 2) ห้องที่ 20 และในห้องที่ 33 คำว่า “victorious love” ใช้เทคนิคเล่นคอร์ดสั้นและเร็ว (ตัวอย่างที่ 3)

ตัวอย่างที่ 2 เพอร์เซล. Sweeter than Roses ห้องที่ 20 - 22

made me freeze, made me freeze,

ตัวอย่างที่ 3 เพอร์เซล. Sweeter than Roses ห้องที่ 31 - 39

What ma gick has vic to _____

_____ rious Love,

ช่วงห้องที่ 28 (ตัวอย่างที่ 4) เริ่มต้นประโยคด้วยจังหวะยก (anacrusis) ปรากฏอยู่ในโน้ตเปียโนห้องที่ 28 และแนวขับร้องช่วงห้องที่ 31

ตัวอย่างที่ 4 เพอร์เซล. Sweeter than Roses ห้องที่ 28 - 32

What ma gick has vic

1.4 สัจคีตลักษณ์ (form) แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก A (recitative) ห้องที่ 1 - 27 และช่วงที่สอง B (allegro brillante) ห้องที่ 28 - 69

2. If Music Be the Food of Love ประพันธ์โดย Henry Purcell

2.1 บันไดเสียง (key) เริ่มบทประพันธ์ด้วยบันไดเสียงจีไมเนอร์ (G minor key)

2.2 อัตรารั้วจังหวะ (time signature) ใช้อัตรารั้วจังหวะ 2/2 (duple time) ด้วยลีลาจังหวะช้าปานกลางแบบมีชีวิตชีวา (andante con moto)

2.3 เสียงประสาน (harmony) เริ่มต้นทุกประโยคเพลงด้วยโน้ตจังหวะเบา (anacrusis)

จาก (ตัวอย่างที่ 5) แนวซำร้องและแนวเปียโนซำเคลื่อนทำนองด้วยคู้ 3rd ไมเนอร์โดยแนวเบสมือซำซำเคลื่อนทำนองด้วยคู้ 8th

ตัวอย่างที่ 5 เพอร์เซล. If Music Be the Food of Love ห้องที่ 1 - 4

Andante con moto

If mu - sic be the Food of Love, Sing on, sing on, sing on, sing on, Till

p legato

แนวเปียโนมือขวาแนวล่างเดินเบสตามลำดับชั้น เริ่มจากโน้ตตัวลา (A) ไปจนถึงตัวมี (E) ตามลำดับ (ตัวอย่างที่ 6)

ตัวอย่างที่ 6 เพอร์เซล. If Music Be the Food of Love ห้องที่ 13 - 15

eyes, your mien, your tongue declare that you are mu—

p

2.4 สัจคีตลักษณ์ (form) แบ่งออกเป็น A A'

3. Let the Bright Seraphim ประพันธ์โดย George Frideric Handel

3.1 บันไดเสียง (key) เริ่มบทประพันธ์ด้วยบันไดเสียงดีเมเจอร์ (D Major key) และเปลี่ยนเป็นบันไดเสียงบีไมเนอร์ (B minor key) ในห้องที่ 60

3.2 อัตราจังหวะ (time signature) ใช้อัตราจังหวะคอมมอนไทม์ (common time) ด้วยลีลาจังหวะก้าวเดินช้าปานกลาง (andante)

3.3 เสียงประสาน (harmony)

เสียงประสานในแนวเปียโนบรรเลงโน้ตระดับเสียงเดียวกับแนวขับร้อง (unison) ในมือขวาประสานเป็นคู่ 6 กับแนวทำนองหลัก และเลียนแบบ (imitation) ทำนองเดิมด้วยระดับเสียงที่สูงขึ้นคู่แปด (one octave upper) ในห้องถัดไป (ตัวอย่างที่ 7) เช่นเดียวกับ (ตัวอย่างที่ 8) มีการล้อทำนองหลักในแนวเปียโนด้วยระดับเสียงเดียวกัน และเกิดการล้อเช่นเดียวกันนี้อีกในห้อง 44, 45, 46

ตัวอย่างที่ 7 แอนดล. Let the Bright Seraphim ห้องที่ 9 - 11

Musical score for 'Let the bright Seraphim in burning row'. The score is in 4/4 time and D major. The vocal line (treble clef) starts with a mezzo-forte (mf) dynamic. The piano accompaniment (grand staff) starts with a piano (p) dynamic in the right hand and a mezzo-forte (mf) dynamic in the left hand. The lyrics are: 'Let the bright Se ra phim in burn__ing row'.

ตัวอย่างที่ 8 แอนดล. Let the Bright Seraphim ห้องที่ 17 - 18

Musical score for 'let the bright Se ra phim in'. The score is in 4/4 time and D major. The vocal line (treble clef) starts with a mezzo-forte (mf) dynamic. The piano accompaniment (grand staff) starts with a mezzo-forte (mf) dynamic in the right hand and a mezzo-forte (mf) dynamic in the left hand. The lyrics are: 'let the bright Se ra phim in'.

3.4 สังคีตลักษณ์ (form) แบ่งออกเป็นสองท่อนหรือเรียกว่าไบนารี (binary) โดยท่อนแรก A ตั้งแต่ (ห้องที่ 1 - 59) ท่อนที่สอง B ตั้งแต่ (ห้องที่ 60 - 76)

4. Ganymed ประพันธ์โดย Franz Schubert

4.1 บันไดเสียง (key) อยู่ในบันไดเสียงเอแฟล็ตเมเจอร์ (Ab Major key) มีการเปลี่ยนบันไดเสียงเป็นอีเมเจอร์ (E Major key) ในช่วงห้องที่ 46 และเปลี่ยนเป็นบันไดเสียงเอฟเมเจอร์ (F Major key) จนจบบทประพันธ์

4.2 อัตราจังหวะ (time signature) อัตราจังหวะ 4/4 (common time)

4.3 เสียงประสาน (harmony)

ใช้เทคนิคการซ้ำท่อนที่ต่างระดับเสียงหรือซีควเอนซ์ (sequence) ที่เกิดขึ้นในแนวเปียโนมือขวา (ตัวอย่างที่ 9) โดยเริ่มด้วยโน้ตตัวที่ (B) ซ้ำทำนองเดิมอีกครั้งด้วยระดับเสียงที่สูงขึ้นเป็นตัวโด (C) ซ้ำครั้งที่ 3 โดยการปรับระดับเสียงให้สูงขึ้นเป็นโน้ตตัวเร (D) และจบซีควเอนซ์สุดท้ายด้วยโน้ตตัวมี (E)

ส่วนในแนวซบร้องใช้ทำนองที่ใช้โน้ตตัวอีชาร์ป (E#) กับโน้ตตัวที่ (B) ซึ่งเป็นขั้นคู่ที่ห่างกันสามเสียงเต็ม (tritone)

ตัวอย่างที่ 9 ซูเปร์ต. Ganymed ห้องที่ 61 - 64

The image displays a musical score for the vocal part of 'Ganymed' by Franz Schubert, measures 61-64. The score is in 4/4 time, Ab major key. It shows a vocal line with lyrics and piano accompaniment. The lyrics are: 'Ruft drein die Nach ti gall' and 'lie bend nach mir aus dem Ne bel thal'.

จาก (ตัวอย่างที่10) แนวเปียโนใช้แนวเสียงประสานและลักษณะจังหวะธรรมชาติทางการเคลื่อนทำนองเป็นแบบสมมาตรมีขึ้นและลงทุกๆ 2 ห้อง ประสานกันอย่างสมบูรณ์ระหว่างสองแนวในเปียโนทั้งมือขวาและมือซ้ายในแนวขั้บร้องเริ่มตั้งแต่ห้องที่ 9 ลักษณะทำนองในแต่ละประโยคเริ่มต้นประโยคด้วยขั้นคู่ 6 ไมเนอร์ขาลง (decending minor sixth) และสิ้นสุดประโยคด้วยขั้นคู่ 2 (the interval of a second) จังหวะในช่วงเริ่มแรกของบทเพลงจะฟังดูมีชีวิตชีวา มีการแผ่ขยายเพิ่มขึ้น 2 ลวดลาย ทั้งหมดจะสะท้อนถึง “Ganymed แสดงถึงอารมณ์แบบสบายใจ โดยชายคนหนึ่งเดินสำรวจความสวยงามของฤดูใบไม้ผลิในช่วงเช้าด้วยอารมณ์ที่สดใสของความรักที่เขามีให้กับคู่รักของเขา” จังหวะในบทเพลงนี้จะมีเสียงที่เน้นในจังหวะที่ 2 เพื่อรักษาอารมณ์ความรู้สึกที่ผ่อนคลายและมีการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ

ตัวอย่างที่ 10 ชูเบิร์ต. Ganymed ห้องที่ 1 - 18

Wie im Mor gen glan ze du

rings mich an gluhst, Fruh ling, Ge lieb ter!

บทประพันธ์ในช่วงนี้เกิดเสียงประสานเพิ่มเป็น 4 แนว และผู้ประพันธ์สร้างให้เกิดความน่าตื่นเต้นด้วยการกระชั้นจังหวะทำนอง (melodic rhythm) ให้ถี่ขึ้นโดยการใช้โน้ตเซปต์หนึ่งชั้น (eighth note) ในแนวเปียโนประกอบ (accompaniment) (ตัวอย่างที่ 11)

ตัวอย่างที่ 11 ซูเปอร์ต. Ganymed ห้องที่ 19 - 23

Mit tau send fa cher Liebes_

won ne_ sich an_ mein Herze_ drangt_ die ner

จาก (ตัวอย่างที่ 12) แนวเปียโนในบทประพันธ์ช่วงนี้ใช้โมทีฟซ้ำไปซ้ำมาเป็นโน้ตตัวเซปต์สามพยางค์ (triplet ostinato motif) ในคอร์ดซีแฟล็ตเมเจอร์ (Cb Major)

ตัวอย่างที่ 12 ซูเปอร์ต. Ganymed ห้องที่ 36 - 39

Ach, an dei - nem Bu -- sen lieg ich und schmach - te,

ช่วงบทประพันธ์ตาม (ตัวอย่างที่ 13) เป็นช่วงที่เปลี่ยนบันไดเสียงชั่วคราว (modulation) จากบันไดเสียงเอแฟล็ตเมเจอร์ (Ab Major) เป็นอีเมเจอร์ (E Major) แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะช่วงห้องที่ 46 - 49 ในแนวเปียโน ในช่วงที่ 2 เริ่มต้นกับการเปลี่ยนคีย์ “Du kuhlst den brennenden durst ...” เป็นช่วงที่ประกอบเพื่อแสดงถึงความเพ้อฝันจินตนาการสิ่งที่มีเติมเต็ม แสดงภาพประกอบเพื่อบรรยายถึงบรรยากาศในยามเช้าสายลมพัดผ่านเบาๆ พร้อมกับเสียงของนกในตึ๊งเกิล

ตัวอย่างที่ 13 ซูเปร์ต. Ganymed ห้องที่ 46 - 51

The image shows a musical score for the vocal part (Soprano) and piano accompaniment. The key signature is E major (three sharps). The vocal line starts with a rest, then sings "Dukuhlst den bren nenden Durst". The piano accompaniment features a rhythmic ostinato in the right hand and a more active bass line. Dynamics include piano (p) and accents (>). There are also triplets in the piano part.

จาก (ตัวอย่างที่ 14) แนวเปียโนบรรเลงเป็นโมทีฟจังหวะและโน้ตซ้ำไปซ้ำมาสั้นๆ (staccato rhythmic ostinato) ซึ่งโมทีฟนั้นเกิดจากการกระจายคอร์ดและความเข้มเสียง (dynamic) ค่อยๆ ดังขึ้นทีละน้อยจากเบามากถึงดังมาก (pp to ff) และเบาลงทันทีในช่วงท้ายของห้องที่ 78 เพื่อเตรียมเข้าห้องต่อไปที่มีลักษณะแตกต่างกัน ดังจะกล่าวถึงในตัวอย่างต่อไป “Ich komm” เริ่มต้นด้วยความต่อเนื่องสลับกันของคอร์ด โดย Ganymed เป็นการเริ่มต้นการเดินทางของชายคนหนึ่ง มีความเข้มข้นในบทบาทมากยิ่งขึ้นตรงที่ “Hinauf !” กับการเปลี่ยนคีย์อีกรอบ แสดงออกในเรื่องราวเกี่ยวกับจุดจบของชายคนหนึ่งมุ่งหน้าไปสวรรค์ แสดงจุดสูงสุดกับ 2 แนวดนตรีซึ่งขยายออกโดยเนื้อเพลงที่ยาว โน้ตที่เกิดขึ้นมีการให้ความสำคัญถึงจุดสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องราวพร้อมกับความยิ่งใหญ่และความสงบ

ตัวอย่างที่ 14 ซูเปอร์ต. Ganymed ห้องที่ 68 - 81

Ichkomm! ich kom me! ach! wo hin, — wo

hin, — Hin auf streb's, hin

auf! Hin auf streb's hin auf Es

จาก (ตัวอย่างที่ 15) ห้องที่ 78 เบาลงทันทีและเปลี่ยนลีลาจากเสียงสั้นเป็นเสียงต่อเนื่อง (legato) ในห้องที่ 79 - 84

ตัวอย่างที่ 15 ซูเปอร์ต. Ganymed ห้อง 78 - 82

auf Es sehwe ben die Wol ken ab warts, die Wol ken nei gen sich der

จาก (ตัวอย่างที่ 16) แนวเปียโนบรรเลงสั้นๆ เป็นจังหวะชัด

ตัวอย่างที่ 16 ชูเปิร์ต. Ganymed ห้องที่ 85 - 89

แนวขับร้องในช่วงท้ายของบทประพันธ์ใช้เทคนิคการขับร้องแบบเอื้อน คำร้องหนึ่งคำแต่ใช้น้มนามากกว่าหนึ่งตัวโน้ต หรือเรียกว่า เมลิสมาทิก (melismatic) ลักษณะการขับร้องก่อนหน้านี้นี้เป็นไปในลักษณะของหนึ่งโน้ตต่อหนึ่งคำร้อง ซึ่งลักษณะการขับร้องนี้ไม่ปรากฏในช่วงก่อนหน้านี้นี้ (ตัวอย่างที่ 17) ฟรานซ์ ชูเปิร์ต ได้ตั้งประโยคขึ้นมาว่า “All-Loving father” แสดงเกี่ยวกับศาสนา แสดงถึงความรู้สึกท่วมท้นถึงความสำคัญ โดยมีความกว้างและความยืดหยุ่น มีสัญลักษณ์เนเซอร์ล เกิดขึ้น 1 ตัว เพื่อให้เกิดความกลัว “เนื้อเพลงที่ใช้ในการขับร้องจะมีความอดกลั้น”

ตัวอย่างที่ 17 ชูเปิร์ต. Ganymed ห้องที่ 106 - 112

4.4 สังคีตลักษณ์ (form) แบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยช่วงแรก A (ห้องที่ 1 - 30), (31 - 45) ตามด้วยช่วงที่สอง B (ห้องที่ 46 - 75) และช่วงสุดท้าย C (ห้องที่ 76 - 122)

5. Auf dem Wasser zu singen ประพันธ์โดย Franz Schubert

5.1 บันไดเสียง (key) อยู่ในบันไดเสียงเอแฟล็ตเมเจอร์ (Ab Major key)

5.2 อัตราจังหวะ (time signature) 6/8 ตลอดทั้งบทประพันธ์

5.3 เสียงประสาน (harmony)

หน่วยจังหวะ (rhythmic motive) ที่เกิดขึ้นในแนวเปียโนมือขวาและแนวซ็บร้อง ซึ่งจังหวะในมือขวาเป็นลักษณะโน้ตเซบ็ตสองชั้น ในขณะที่แนวซ็บร้องและเปียโนมือซ้ายบรรเลงเป็นโน้ตเซบ็ตหนึ่งชั้น (ตัวอย่างที่ 18) ฟรานซ์ ชูเบิร์ต ได้เพิ่มเติมเสียงคลิ่นเข้ามาให้มีแนวที่เคลื่อนที่เป็นทำนองหลัก และแสดงถึงความมีคุณค่าอย่างแท้จริงของการบรรเลงแนวเปียโน โดยได้แรงบันดาลใจจาก Faure “Clair de lune” แนวซ็บร้องมีชีวิตชีวาสำหรับทำนองของเปียโนก็มีทำนองที่ไหลเหมือนคลิ่นเช่นกัน แนวทำนองและจังหวะที่ถ่ายทอดออกมาเปรียบเสมือนคลื่นน้ำ แนวทางซ็บร้องและแนวเปียโนมีการประสานกันอย่างลงตัวมีเสน่ห์มากเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่ได้ รับฟังเป็นการสร้างแนวดนตรีที่ฟังแล้วลงตัวเป็นอย่างมาก

ตัวอย่างที่ 18 ชูเบิร์ต. Auf dem Wasser zu singen ห้องที่ 9

Mit ten im Schim mer der
U ber den Wip feln des
Ach, es ent schwin det mit

ช่วงทำยประโยชน์ของบทซ็บร้องลากเสียงค้างไว้ที่โน้ตตัวอีแฟล็ต (Eb) ยาวเกือบสองห้องเพลง เนื่องจากเป็นโน้ตตัวโดมิแนนท์ (dominant) ของบันไดเสียงเอแฟล็ตเมเจอร์ (Ab Major key) (ตัวอย่างที่ 19) และใช้เทคนิคดังกล่าวตลอดทั้งเพลง

ตัวอย่างที่ 19 ชูเบิร์ต. Auf dem Wasser zu singen ห้องที่ 26 – 27

6. Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald ประพันธ์โดย Gustav Mahler

6.1 บันไดเสียง (key) บันไดเสียงดีเมเจอร์ (D Major key) เปลี่ยนบันไดเสียงเป็นจีเมเจอร์ (G Major key) ซึ่งเป็นบันไดเสียงซับโดมิแนนท์ (subdominant) ของโทนิก (tonic) ตั้งแต่ห้องที่ 18 และเปลี่ยนกลับเป็นบันไดเสียงโทนิก คือดีเมเจอร์ (D Major key) อีกครั้งในห้องที่ 80

6.2 อัตราจังหวะ (time signature) ใช้อัตราจังหวะปกติ 2/4 ในลีลาอ่อนโยน ดังความฝัน

6.3 เสียงประสาน (harmony)

ทำนองหลักในแนวร้องใช้โครงสร้างของคอร์ดโทนิก (tonic chord) สร้างทำนองในสองห้องแรก ส่วนในแนวเปียโนมือซ้ายใช้โน้ตโทนิก คือ โน้ตตัวเร (D) ลากเสียงค้ำ (pedal tone) เพื่อย้ำความสำคัญของโน้ตโทนิก ขณะเดียวกันทบเสียงเป็นคู่ห้า (5th major interval) กับโน้ตโดมิแนนท์ (dominant) คือโน้ตตัวลา (A) (ตัวอย่างที่ 20)

ตัวอย่างที่ 20 มาเลอร์. Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald ห้องที่ 1 – 5

จาก (ตัวอย่างที่ 21) เป็นช่วงที่เปลี่ยนบันไดเสียงเป็นจีเมเจอร์ (G Major key) ลีลาจังหวะที่เปลี่ยนเป็นช้าลง ส่วนแนวเปียโนมือซ้ายเล่นเป็นออสตินาโต (ostinato) ตัวเข้บัตหนึ่งชั้น

ตัวอย่างที่ 21 มาเลอร์. Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald ห้องที่ 59 – 61

Etwas langsamer
pp

Der Tag ver ging, die

7. Wer hat dies Liedlein erdacht? ประพันธ์โดย Gustav Mahler

7.1 บันไดเสียง (key) บันไดเสียงเอฟเมเจอร์ (F Major key)

7.2 อัตราจังหวะ (time signature) ใช้อัตราจังหวะ 3/8 ในลีลาจังหวะมีชีวิตชีวา

7.3 เสียงประสาน (harmony)

จาก (ตัวอย่างที่ 22) แนวเปียโนมือขวาแนวล่างเน้นโน้ตโทนิคซึ่งปรากฏอยู่ตลอดจนถึงห้องที่

10

ตัวอย่างที่ 22 มาเลอร์. Wer hat dies Liedlein erdacht? ห้องที่ 1 – 3

Mit heiterem Behagen

จากทำนองที่ปรากฏ (ตัวอย่างที่ 23) แนวเบสมีการเดินทำนองแบบซ้ำ จากห้องที่ 11 ในแนวเปียโนได้ส่งท่วงทำนองไปยังแนวขั้บร้องในห้องที่ 12

ตัวอย่างที่ 23 มาเลอร์. Wer hat dies Liedlein erdacht? ห้องที่ 11 - 16

Dort oben am Berg in dem hohen Hans! In dem

7.4 สังกีตลักษณ์ (form) แบ่งออกเป็น A (Mit heiterem Behagen) ห้องที่ 1 - 46 และ
ท่อน B (Gemachlich) ห้องที่ 47 - 97

8. Chanson triste ประพันธ์โดย Henri Duparc

8.1 บันไดเสียง (key) อยู่ในบันไดเสียงอีแฟล็ตเมเจอร์ (Eb Major key)

8.2 อัตราจังหวะ (time signature) ใช้อัตราจังหวะ 12/8

8.3 เสียงประสาน (harmony)

บทประพันธ์เริ่มด้วยการเล่นแบบคอร์ดแยก (arpeggio) โดยเริ่มด้วยโน้ตโทนิค (tonic)
(ตัวอย่างที่ 24)

ตัวอย่างที่ 24 ดูพาร์ค. Chanson triste ห้องที่ 1

Lent, avec sentiment tendre et intime

Toujours tres lie

จาก (ตัวอย่างที่ 25) ตั้งแต่ห้องที่ 2 เริ่มมีโน้ตตัวเร (D) ปรากฏอยู่ในแนวทำนองรอง (countermelody) เกิดขึ้นในจังหวะเบา (weak beat) ในแนวเปียโนซึ่งเป็นจุดเดียวกันที่เริ่มแนวซบร้อง

ตัวอย่างที่ 25 ดูพาร์ค. Chanson triste ห้องที่ 2

The image shows a musical score for the second section of Frédéric Chopin's 'Chanson triste'. It consists of two staves: a vocal line (soprano clef) and a piano accompaniment (treble and bass clefs). The vocal line has the lyrics 'Dans ton coeur dort un clair de'. The piano accompaniment features a counter-melody in the right hand, with a D note in the bass line. The score is in 6/8 time and C minor key.

9. L'Invitation au voyage ประพันธ์โดย Henri Duparc

9.1 บันไดเสียง (key) อยู่ในบันไดเสียงซีไมเนอร์ (C minor key) มีการเปลี่ยนบันไดเสียงเป็น ซีเมเจอร์ (C Major Key) ตลอดจนจบบทประพันธ์

9.2 อัตรารั้วหระ (time signature) เริ่มบทประพันธ์ด้วยอัตรารั้วหระ 6/8 และเปลี่ยนเป็น อัตรารั้วหระ 9/8 ในห้องที่ 32

9.3 เสียงประสาน (harmony)

โน้ตที่ปรากฏในแนวเปียโนช่วงเริ่มบทประพันธ์มีลักษณะคล้ายกับการเทรโมโล (quasi-tremolo) หรือการเล่นโน้ตสองเสียงสลับไปมาด้วยโน้ตตัวเซบิตสองชั้น (ให้ความรู้สึกรองความสดใสและลึกลับในเวลาเดียวกัน) (ตัวอย่างที่ 26)

ตัวอย่างที่ 26 ดูพาร์ต. L'Invitation au voyage ห้องที่ 1 – 3

Presque lent

Doux et tendre

Presque lent

pp

Mon en

จาก (ตัวอย่างที่ 27) แสดงถึงช่วงเริ่มเปลี่ยนบันไดเสียงชั่วคราว จากความหม่นหมองของบันไดเสียงซีไมเนอร์ (C minor key) เป็นซีเมเจอร์ (C Major key)

ตัวอย่างที่ 27 ดูพาร์ต. L'Invitation au voyage ห้องที่ 7 – 9

ceur D'al ler la has vivre en sem

การเปลี่ยนอัตราจังหวะเป็น 9/8 เกิดขึ้นในช่วงห้องที่ 32 นอกจากอัตราจังหวะที่เปลี่ยนไปให้มีซีพอร์จังหวะที่ยาวขึ้น ลักษณะของโน้ตที่ปรากฏในแนวเปียโนมีการกระจายคอร์ด Cm13 Fm13 G7sus4 ด้วย แนวซบร่องและแนวเปียโนมีโน้ตตัวซี (C) ดำเนินทำนองหลัก โน้ตเสียงสูงสุดในแนวเปียโนดำเนินทำนองแบบครึ่งเสียง (chromatic) ดังปรากฏใน (ตัวอย่างที่ 28)

ตัวอย่างที่ 28 ดูพาร์ต. L'Invitation au voyage ห้องที่ 32 – 34

Un pen plus vite

La tout n'est qu'ordre et beau

9.4 สังกีตลักษณ์ (form) แบ่งออกเป็น A A' B A' C A' Coda เรียกว่ารอนโด (Rondo form) โดยช่วงแรก A (ห้องที่ 1 - 24) A' (ห้องที่ 25 - 31) B (ห้องที่ 32 - 39) A' (ห้องที่ 40 - 57) C (ห้องที่ 58 - 65) A' (ห้องที่ 66 - 72) และจบด้วย Coda (ห้องที่ 73 - 86)

10. Batti, batti, o bel Masetto from Opera "Don Giovanni" ประพันธ์โดย Wolfgang Amadeus Mozart

10.1 บันไดเสียง (key) อยู่ในบันไดเสียงเอฟเมเจอร์ (F Major key)

10.2 อัตรารวดเร็ว (time signature) ช่วงแรกของบทประพันธ์จนถึงช่วงห้องที่ 60 ใช้อัตราจังหวะ 2/4 ในลีลาจังหวะช้าปานกลางสง่างาม (andante grazioso) ช่วงหลังเปลี่ยนเป็นอัตราจังหวะ 6/8 ในลีลาจังหวะค่อนข้างเร็ว (allegro)

10.3 เสียงประสาน (harmony) เสียงประสาน

จากช่วงแรกของบทเพลง (ตัวอย่างที่ 29) ในแนวซบร้องและแนวเปียโนซบเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยแนวเบสซบเคลื่อนทำนองแบบเร็วด้วยโน้ตตัวเข้บ้ตสองชั้น โดยรวมของบทประพันธ์ในช่วงกลาง โดยเฉพาะในแนวเปียโน เริ่มมีความหนาแน่นของจังหวะมากขึ้น เนื่องจากใช้โน้ตที่มีความถี่มากขึ้น จากโน้ตตัวเข้บ้ตหนึ่งชั้น โน้ตตัวเข้บ้ตสองชั้น และโน้ตตัวเข้บ้ตสามชั้น ตามลำดับ

ตัวอย่างที่ 29 โมสาร์ท. Batti, batti, o bel Masetto from Opera “Don Giovanni” ห้องที่ 1 - 4

Andante grazioso

Bat_ti, bat_ti, o bel Ma_set_to, la tua po_ve_ra Zer_li_na: sta_ro

p sempre legato

โน้ตเสียงค้ำ (pedal tone) เกิดขึ้นในแนวเปียโนมือซ้าย ด้วยเสียงโน้ตตัวฟา (F) ซึ่งเป็นโน้ตตัวโทนิค (tonic) (ตัวอย่างที่ 30)

ตัวอย่างที่ 30 โมสาร์ท. Batti, batti, o bel Masetto from Opera “Don Giovanni” ห้องที่ 64 - 66

mi a! in_ con ten_ to edal_ le gri_ a not_ te

10.4 สังกีตลักษณ์ (form) แบ่งออกเป็น A A' B โดยช่วงแรก A (andante grazioso) (ห้องที่ 1 - 36) A' (ห้องที่ 37 - 60) และ B (allegro) (ห้องที่ 61 - 100)

11. Mi tradi quell'al ma ingrata from Opera "Don Giovanni" ประพันธ์โดย

Wolfgang Amadeus Mozart

บทประพันธ์บทนี้เป็นบทประพันธ์ประเภทอุปรากร (Opera) ซึ่งแบ่งช่วงของการขับร้องออกเป็นสองช่วง ช่วงแรกเรียกว่า เรซิเททิฟ (Recitative) บทสนทนาในอุปรากรที่ใช้การร้องแทนการใช้คำพูด ไม่เน้นความไพเราะของทำนองแต่เน้นการดำเนินไปของเนื้อเรื่อง และอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า อารีเย (Aria) บทร้องเดี่ยวในอุปรากร มีลักษณะตรงข้ามกับเรซิเททิฟ เน้นการขับร้องและดนตรีเป็นหลักมากกว่าการเน้นการสนทนา

11.1 บันไดเสียง (key) ช่วงบทเรซิเททิฟอยู่ในโหมดไมเนอร์ และบทอารีเยเริ่มตั้งแต่ห้องที่ 37 เป็นต้นไปเปลี่ยนบันไดเสียงอีแฟล็ตเมเจอร์ (Eb Major key)

11.2 อัตราจังหวะ (time signature) ช่วงแรกของบทประพันธ์ ใช้อัตราจังหวะปกติ (common time) ในลีลาจังหวะเร็วมาก (allegro assai) ช่วงหลังยังคงอัตราจังหวะเดิม แต่เปลี่ยนเป็นลีลาจังหวะค่อนข้างเร็ว (allegretto)

11.3 เสียงประสาน (harmony)

จาก (ตัวอย่างที่ 31) แนวเปียโนขับเคลื่อนทำนองด้วยโน้ตตัวเข็บตหนึ่งชั้นคู่ 2nd และคู่ 3rd ส่วนแนวขับร้องขับเคลื่อนโดยมีแนวเปียโนสนับสนุนทำนอง

ตัวอย่างที่ 31 โมซาร์ท. Mi tradi quell'al ma ingrata from Opera "Don Giovanni" ห้องที่ 1 - 4

ARIA
Allegretto

Mi tra_ di quel_ l'al_ ma in_ gra_ ta, quel_ l'al_ ma in_ gra_ ta,

ช่วงที่ใช้เสียงสูงที่สุดในบทขับร้อง คือช่วงที่ตรงกับคำว่า "infelice" ตรงกับโน้ตที่มีระดับเสียงเอแฟล็ต (Ab) นอกจากนี้แนวเปียโนบรรเลงประกอบ (piano accompaniment) บรรเลงเป็นโน้ตที่มีระดับเสียงเดียวกับกับแนวร้อง (unison) (ตัวอย่างที่ 32)

ตัวอย่างที่ 32 โมซาร์ท. Mi tradi quell'al ma ingrata from Opera “Don Giovanni” ห้องที่ 46 - 48

12. Saper Vorreste from Opera “Un ballo in maschera” ประพันธ์โดย Giuseppe Verdi

12.1 บันไดเสียง (key) อยู่ในบันไดเสียงจีเมเจอร์ (G Major key)

12.2 อัตรารวดเร็ว (time signature) ใช้อัตรารวดเร็ว 3/8 ในลีลาจังหวะค่อนข้างเร็ว (Allegretto)

12.3 เสียงประสาน (harmony)

ช่วงบทประพันธ์ (ตัวอย่างที่ 33) เป็นบทซ้ำ (refrain) ปรากฏอีกครั้งในห้องที่ 29 - 34 , 55 - 60 และ 65 - 70 ซึ่งในบทซ้ำนี้จะใช้ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ มีความแตกต่างอย่างชัดเจนในด้านของลักษณะจังหวะ (rhythmic motive)

ตัวอย่างที่ 33 แวร์ดี. Saper Vorreste from Opera “Un ballo in maschera” ห้องที่ 17 - 22

ปรากฏลักษณะโน้ต (ตัวอย่างที่ 34) ในช่วงห้องที่ 1-3 ห้องที่ 37 - 39 และห้องที่ 73 -75 ด้วยลักษณะที่กระชั้นขึ้นโดยใช้โน้ตเข้บ้ตสามชั้นในแนวเปียโนมือขวา ส่วนมือซ้ายใช้เครื่องหมายเน้น

(accent) เพื่อเน้นเสียงและจังหวะให้ชัดเจนขึ้นก่อนจะเปลี่ยนเข้าท่อนดนตรีใหม่ และเร่งให้จังหวะ กระชั้นขึ้นอีกครั้งช่วงจบเพลง

ตัวอย่างที่ 34 แวร์ดี. Saper Vorreste from Opera “Un ballo in maschera” ห้องที่ 31 - 33

13. Caro Nome from Opera “Rigoletto” ประพันธ์โดย Giuseppe Verdi

13.1 บันไดเสียง (key) ตั้งแต่ห้องที่ 11 เปลี่ยนเป็นบันไดเสียงอีเมเจอร์ (E Major key)

13.2 อัตราร้อยหกสิบ (time signature) ช่วงแรกของบทประพันธ์ใช้อัตราร้อยหกสิบปกติ (common time) ในลีลาจังหวะเร็วปานกลาง (allegro assai moderato) ช่วงห้องที่ 11 เป็นต้นไป ยังคงใช้อัตราร้อยหกสิบปกติ (common time) ในลีลาจังหวะเร็วปานกลาง (allegro assai moderato)

13.3 เสียงประสาน (harmony)

ช่วงต้นของบทประพันธ์ปรากฏโน้ตโครมาติก ที่มีเสียงอยู่ในโมดเมเจอร์ โน้ตในแนวเปียโน มือขวาเป็นลักษณะของการกระจายคอร์ดเป็นโน้ตตัวเข้บตหนึ่งชั้น ส่วนเปียโนมือซ้ายเล่นเป็นคอร์ด (block chord) โน้ตตัวกลม ด้วยอารมณ์อ่อนหวาน (dolce) (ตัวอย่างที่ 35)

ตัวอย่างที่ 35 แวร์ดี. Caro Nome from Opera “Rigoletto” ห้องที่ 1 - 3

จาก (ตัวอย่างที่ 36) แสดงให้เห็นการทบโน้ตโดยใช้ขั้นคู่ 6 ที่ปรากฏในแนวเปียโนบรรเลง ด้วยอารมณ์อ่อนหวาน (dolcissimo) ด้วยโน้ตสั้น (staccato)

ตัวอย่างที่ 36 แวร์ดี. Caro Nome from Opera “Rigoletto” ห้องที่ 11 - 13

Allegro moderato

dolcissimo *staccato*

จาก (ตัวอย่างที่ 37) แนวเปียโนเบสเล่นทำนองแบบสั้น (staccato) คู่ 8th ส่วนแนวซบร้อง และแนวเปียโนมือขวารับส่งท่วงทำนองกัน โดยมีคู่เสียงล้อกันเป็นคู่ 6th

ตัวอย่างที่ 37 แวร์ดี. Caro Nome from Opera “Rigoletto” ห้องที่ 47 - 48

dolce

ah,
with fly

13.4 สังคีตลักษณ์ (form) โดยช่วงนำ (introduction) (ห้องที่ 1-10) จากนั้นตามด้วยท่อน A (ห้องที่ 11 - 46) และจบลงด้วยท่อน B (ห้องที่ 47 - 64)

บทที่ 3 วิธีการปฏิบัติ

1. การฝึกซ้อมบทเพลง

1.1 Sweeter than Roses โดย เฮนรี เพอร์เซล

บทเพลง Sweeter than Roses ซึ่งเป็นบทเพลงยุคบาโรก จึงมีแนวดนตรีที่หลากหลาย มีความซับซ้อน และมีจังหวะที่สม่ำเสมอ สามารถแยกฝึกซ้อมได้ดังนี้

- เริ่มต้นด้วยการศึกษาบทเพลง ฟังเพลง ศึกษาจังหวะทำนอง เนื้อร้องที่เกิดขึ้นในบทเพลง
- โดยช่วงแรกของบทเพลงนำเสนอด้วย recitative (ขับร้องแบบกึ่งร้องกึ่งพูด) จากโน้ตและเนื้อร้องที่เกิดขึ้น ควรมีความแม่นยำในจังหวะเป็นอย่างมาก ทำนองในแนวเปียโนบรรเลงไปเรื่อยๆ ผู้แสดงใช้เวลาในการฝึกซ้อมเป็นอย่างมากสำหรับช่วงแรกนี้ ใช้น้ำเสียงเน้นย้ำตามความหมายบทเพลง เช่น “Cool” , “Warm” (ตัวอย่างที่ 38)

ตัวอย่างที่ 38 เพอร์เซล. Sweeter than Roses ห้องที่ 1 - 5

The image shows a musical score for the first five measures of 'Sweeter than Roses' by Henry Purcell. It consists of two staves: a vocal line in the treble clef and a piano accompaniment in the bass clef. The key signature has one flat (B-flat) and the time signature is common time (C). The lyrics under the vocal line are: 'Sweet-er than ro-ses or cool, cool ev'ning breeze,'. The piano accompaniment features a steady eighth-note bass line and chords in the right hand.

- จากนั้นจะสังเกตได้ว่าในห้องที่ 14 - 16 (ตัวอย่างที่ 39) โน้ตในแนวขับร้องมีการขับเคลื่อนโน้ตแบบเร็ว ขณะฝึกซ้อมควรฝึกซ้อมแบบช้าๆ ก่อน เพื่อความถูกต้องและชัดเจนในเสียงขับร้อง

ตัวอย่างที่ 39 เพอร์เซล. Sweeter than Roses ห้องที่ 14 - 16

- จากนั้นเพื่อความต่อเนื่องเพิ่มคำเพื่อให้เกิดแรงจูงใจมากขึ้นขณะขับร้องเน้นย้ำในคำว่า “dear kiss” โดยช่วงแรกของบทเพลงนี้ฝึกซ้อมแบบช้าๆ ค่อยๆ จับจังหวะซึ่งกันและกัน ฟังกันมากขึ้นระหว่าง แนวขับร้องกับแนวเปียโน (ห้องที่ 23 - 27) จาก (ตัวอย่างที่ 40) เป็นช่วงที่เริ่มเปลี่ยนสีสั่นในบทเพลงมีการใช้เทคนิค Staccato (เสียงสั้น) เพื่อเป็นการเน้นย้ำอารมณ์ในบทเพลงเพื่อส่งต่อในช่วงต่อไป

ตัวอย่างที่ 40 เพอร์เซล. Sweeter than Roses ห้องที่ 23 - 27

- ช่วงที่ 2 นำเสนอ Allegro brillante (จังหวะเร็วส่องแสงเป็นประกาย) ในช่วงนี้แนวเปียโนให้น้ำเสียงเปรียบเสมือนม้าวิ่งควบเป็นจังหวะ แนวขับร้องในคำว่า “victorious” (ชัยชนะ) จาก (ตัวอย่างที่ 41) ห้องที่ 31 - 39 ผู้แสดงใช้ลมหายใจเพียงลมเดียว โดยช่วงนี้แนวขับร้องขับเคลื่อนทำนองแบบ sequence (ลำดับเสียง) มี accent (เน้นเสียง) เพื่อเน้นย้ำถึงชัยชนะ

ตัวอย่างที่ 41 เพอร์เซล. Sweeter than Roses ห้องที่ 31 - 39

What ma gick has vic to _____ rious Love,

- ช่วงสุดท้ายตั้งแต่ห้องที่ 51 เป็นช่วงที่เปลี่ยนอารมณ์ในบทเพลง พรรณนาถึงความรักทั้งหมด มีการเน้นย้ำเสียงในคำว่า all,all,all เพื่อเป็นการเน้นย้ำอารมณ์ถึงความรัก (ตัวอย่างที่ 42)

ตัวอย่างที่ 42 เพอร์เซล. Sweeter than Roses ห้องที่ 48 - 55

ious_ love, for
all, all, all I touch, all, all, all, all I touch or

legatissimo

- จาก (ตัวอย่างที่43) ห้องที่ 64 - 69 ก่อนจบเพลง ยังคงเน้นย้ำอารมณ์ในบทเพลงอย่างต่อเนื่องแสดงถึงความรักอย่างชัดเจน ในการฝึกซ้อม ฝึกซ้อมอย่างช้า และเน้นย้ำอารมณ์อย่างชัดเจน

ตัวอย่างที่43 เพอร์เซล. Sweeter than Roses ห้องที่ 64 - 69

Love, all, all, all, all, all is Love,..... all, all, all, all,all is Love, is Love to me

- ฉะนั้นบทเพลงนี้ผู้แสดงควรศึกษาอารมณ์เพลง โดยทำความเข้าใจกับเนื้อหาของเพลงแล้วถ่ายทอดออกมาด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจถึงชัยชนะ

1.2 If Music Be the Food of Love โดย เฮนรี เพอร์เซล

บทเพลง If Music Be the Food of Love เป็นเรื่องราวที่มีความเรียบง่ายมีท่วงทำนองที่สวยงามจนถึงช่วงสุดท้าย แสดงอารมณ์ให้ความหมายถึง หากดนตรีคืออาหารของความรัก

- บทเพลงนี้ไม่มีช่วงนำ (introduction) แนวขับร้องและแนวเปียโนต้องเข้ามาพร้อมกัน ฉะนั้นการเข้าเพลงจึงเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ขับร้องควรตั้งจังหวะและเข้ามาให้พร้อมกันกับแนวของเปียโน (ตัวอย่างที่ 44) ห้องที่ 1 - 3

ตัวอย่างที่ 44 เพอร์เซล. If Music Be the Food of Love ห้องที่ 1 - 3

Andante con moto
p
If mu sic be the Food of Love. Sing on, sing on, sing

legato

- ในการฝึกซ้อม เริ่มด้วยการอ่านเนื้อเพลงในบทเพลง จากนั้นทำความเข้าใจกับจังหวะที่เกิดขึ้นฝึกขับร้องโดยการกดเปียโนในแนวขับร้อง ขับร้องด้วยเสียง “ฮู” เพื่อให้เกิดความแม่นยำในเสียงดัง (ตัวอย่างที่45) ห้องที่ 8 - 10 จะเห็นได้ว่าแนวขับร้อง มีการขับเคลื่อนโน้ตที่ซับซ้อน ในการฝึกซ้อมควรฝึกซ้อมแบบซ้ำๆ ควรศึกษาทำความเข้าใจกับจังหวะในบทเพลงได้เป็นอย่างดีก่อนการเริ่มฝึกซ้อม

ตัวอย่างที่45 เพอร์เซล. If Music Be the Food of Love ห้องที่ 8 - 10

The image shows a musical score for the piece 'If Music Be the Food of Love' by Henry Purcell, specifically measures 8 to 10. The score is written in 3/2 time and B-flat major. The vocal line (soprano) has the lyrics: "soul you move, For then my list-ning soul you move". The piano accompaniment features a "pizz f" (pizzicato forte) marking in the right hand. The score is presented in a standard musical notation format with a treble clef for the voice and a grand staff (treble and bass clefs) for the piano.

- จาก (ตัวอย่างที่ 46) ห้องที่ 12 - 15 ในแนวขับร้องขับเคลื่อนทำนองแบบ sequence (ลำดับเสียง) โดยความหมายในเนื้อร้องจะมีการเน้นย้ำความหมายที่ต่างกันออกไป
- ห้องที่ 12 - 17 และห้องที่ 17 - 22 ทำนองกลับมาซ้ำกันน้ำเสียงในการขับร้องควรมีความแตกต่างกันเพื่อเปลี่ยนสีสันในบทเพลง ผู้แสดงฝึกซ้อมโดยบันทึกเสียงร้องในช่วงแรก หลังจากนั้นฟังเสียงที่บันทึก เพื่อหาน้ำเสียงอารมณ์ใหม่ในการขับร้องของช่วงทำนองหลัก เพื่อให้เกิดสีสันที่ต่างกับช่วงแรก

ตัวอย่างที่ 46 เพอร์เซล. If Music Be the Food of Love ห้องที่ 12 - 17

ne ver_cloy. Youreyes, your mein, your tongue de clare that

you are mu sic ev 'ry where. Your

- บทเพลงนี้มีทั้งหมด 2 ท่อน โดยทั้ง 2 ท่อนมีทำนองและจังหวะที่เหมือนกันแต่ต่างกันที่เนื้อเพลงที่ขับร้อง ฉะนั้นผู้แสดงฝึกซ้อมโดยการสร้างอารมณ์ตามความหมายของบทเพลง เพื่อให้ 2 ท่อนนั้นมีความหมายแตกต่างกัน

1.3 Let the Bright seraphim โดย แซนเดล

- ช่วงแรกของบทเพลงนี้นำเสนอด้วยแนวเปียโน ทำนอง และจังหวะมีความหนักแน่นตามแบบฉบับของแซนเดล แนวขับร้องก็เช่นกันผู้แสดงต้องขับร้องบทเพลงนี้ด้วยความมั่นใจ (ตัวอย่างที่ 47) ห้องที่ 9 - 12 จะเห็นได้ว่าแนวขับร้องและแนวเปียโนมีท่วงทำนองที่รับส่งกัน ฉะนั้นผู้แสดงควรมีความมั่นใจในการขับร้องเป็นอย่างมาก

ตัวอย่างที่ 47 แซนเดล. Let the Bright Seraphim ห้องที่ 9 - 12

Let the bright Se-raphim in burn - ing row, their

- ผู้แสดงเริ่มต้นการฝึกซ้อมบทเพลงนี้โดยการหาวิธีโอคอนเสิร์ตของบทเพลงนี้มาฟัง เพื่อความเข้าใจกับทำนอง และจังหวะ รวมถึงเนื้อหาของบทเพลงด้วย
- ในการฝึกซ้อม ผู้แสดงกตทำนองในแนวขับร้องกับเปียโน แล้วขับร้องด้วยเสียง “ฮู” ค่อยๆ ฝึกเป็นท่อนๆ แบ่งเป็นช่วงๆ ทำแบบนี้จนจบเพลง เพื่อให้เกิดความแม่นยำในเสียงดัง (ตัวอย่างที่ 48) ห้องที่ 18 - 21 ควรฝึกซ้อมแบบซ้ำๆ ก่อน เพื่อความแม่นยำในทำนองการขับร้อง

ตัวอย่างที่ 48 แอนเดล. Let the Bright Seraphim ห้องที่ 18 - 21

in burn - ing row, in burn - ing burn - - - - - ing row, their

- จาก (ตัวอย่างที่ 49) ห้องที่ 26 - 30 คำว่า “blow” ผู้แสดงขับร้องโดยการไหลมหายใจเดียว ในการฝึกซ้อม ผู้แสดงฝึกซ้อมแบบซ้ำๆ ก่อน ค่อยๆ ไปทีละห้อง ค่อยๆ รวมเป็น 2 ห้อง 3 ห้อง ตามลำดับ ทั้งนี้ควรฝึกกับเปียโนทุกครั้ง เพื่อความแม่นยำ

ตัวอย่างที่ 49 แอนเดล. Let the Bright Seraphim ห้องที่ 26 - 30

trump ets blow,

- ช่วงท้ายของบทเพลงตั้งแต่ห้องที่ 60 ทำนองขับเคลื่อนช้าลงกว่าช่วงแรก ผู้แสดงสามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างเต็มที่ (ตัวอย่างที่ 50) ห้องที่ 60 - 63 โดยช่วงนี้เป็นช่วงที่เปลี่ยนความรู้สึกในการขับร้อง ผู้แสดงควรถ่ายทอดอารมณ์ออกมาด้วยความลึกซึ้ง ละเอียดย่อ เป็นอย่างมาก

ตัวอย่างที่ 50 แขนเดล. Let the Bright Seraphim ห้องที่ 60 - 63

Let the Cherubic host in tune ful choir touch their immortal harps with golden wires,

- จาก (ตัวอย่างที่ 51) ห้องที่ 67 - 72 ในแนวขับร้องขับเคลื่อนทำนองแบบ sequence (ลำดับเสียง) วิธีฝึกซ้อมผู้แสดงค่อยๆ ฝึกทีละห้อง แบบช้าๆ ควบคู่กับเปียโนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆ เร็วขึ้นตามลำดับจนได้จังหวะที่ต้องการ

ตัวอย่างที่ 51 แขนเดล. Let the Bright Seraphim ห้องที่ 67 - 72

their immortal harps with golden wires, touch their immortal

- บทเพลงนี้ผู้แสดงใช้เวลาในการฝึกซ้อมค่อนข้างมาก เนื่องจากต้องใช้แรงมากในการขับร้อง ผู้แสดงต้องเตรียมร่างกายพอสมควรโดยการว่ายน้ำ ออกกำลังกายเพื่อที่จะมีแรง มีลมลากยาวพอที่จะขับร้องบทเพลงนี้ได้ดี

1.4 Ganymed โดย ชูเบิร์ท

บทเพลงนี้ถือได้ว่าเป็นบทเพลงที่ชื่นชอบมากสำหรับผู้แสดง เป็นบทเพลงที่มีทำนองสวยงาม ไพเราะ ชวนจินตนาการ

- ในการฝึกซ้อม เนื่องจากบทเพลงนี้เป็นภาษาเยอรมัน อันดับแรกผู้แสดง ฝึกอ่านออกเสียง ศึกษาความหมายของเนื้อเพลงก่อน เพื่อสำเนียงการออกเสียงที่ถูกต้องและชัดเจน
- จากนั้นหาบทเพลงมาฟังเพื่อศึกษาทำนองและจังหวะรวมถึงอารมณ์ในบทเพลง
- เพื่อความแม่นยำในการขับร้อง ผู้แสดงใช้วิธีการฝึกซ้อมทำนอง โดยการกดเสียงกับเปียโน เพื่อความแม่นยำ เพราะบทเพลงนี้มีการเปลี่ยนคีย์ ผู้แสดงจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ในการฝึกซ้อมโดยค่อยๆ ฝึกทีละช่วง หลายๆ รอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในเสียงร้อง
- โดยช่วงแรกของบทเพลงนำเสนอด้วยแนวเปียโนด้วยทำนองที่ไพเราะในแนวขับร้องช่วงแรก ผู้แสดงจะต้องเน้นย้ำอารมณ์แสดงออกถึงความรู้สึกถึงความรักเป็นอย่างมากดัง (ตัวอย่างที่ 52) ห้องที่ 1 - 18

ตัวอย่างที่ 52 ชูเบิร์ท. Ganymed ห้องที่ 1 - 18

The image shows a musical score for the song 'Ganymed' by Franz Schubert. The score is written for voice and piano. It consists of five systems of music. The first system shows the vocal line starting with a whole note rest, followed by the piano accompaniment. The second system shows the vocal line with the lyrics 'Wie im Mor gen glan ze du' and the piano accompaniment. The third system shows the vocal line with the lyrics 'rings mich an gluhst, Fruh ling, Ge lieb ter!' and the piano accompaniment. The score includes dynamic markings such as *pp* and *simile*, and a tempo marking of *c* (common time). The key signature has two flats (B-flat major), and the time signature is 3/4.

- จาก (ตัวอย่างที่53) ห้องที่ 36 - 39 ผู้แสดงควรฝึกซ้อมทำนองโดยการกดเปียโนเพื่อให้เกิดความแม่นยำในเสียงร้อง จากโน้ตที่ปรากฏจะสังเกตได้ว่าในแนวเปียโนจะดำเนินทำนองไปเรื่อยๆ ไม่มีท่วงทำนองที่สนับสนุนแนวการขับร้อง ฉะนั้นผู้แสดงควรมีความแม่นยำในเสียงร้องเป็นอย่างมาก

ตัวอย่างที่53 ซูเบิร์ต. Ganymed ห้องที่ 36 - 39

Ach, an dei-nem Bu--sen lieg ich und schmach-te,

- ในช่วงที่ 2 เป็นการเปลี่ยนอารมณ์ในบทเพลงมีการเปลี่ยนคีย์ ผู้แสดงต้องเปลี่ยนอารมณ์ในขณะที่ขับร้องจากโน้ตที่ปรากฏในแนวขับร้องผู้แสดงฝึกซ้อมโดยการฝึกร้องขึ้นคู่เสียงต่างๆ เพื่อให้เกิดความแม่นยำ (ตัวอย่างที่ 54) ห้องที่ 61 - 64

ตัวอย่างที่ 54 ซูเบิร์ต. Ganymed ห้องที่ 61 - 64

Ruft drein die Nach-ti-gall
lie-bend nach mir aus dem Ne-bel thal

- จาก (ตัวอย่างที่55) ห้องที่ 68 - 81 ในช่วงนี้จะมีท่วงทำนองที่เข้มข้นเป็นอย่างมาก ผู้แสดงควรขับร้องด้วยความหนักแน่น ในช่วงที่มีการเปลี่ยนคีย์ในการขับร้อง ผู้แสดงควรปรับอารมณ์และถ่ายทอดบทเพลงออกมาด้วยความมั่นใจ

ตัวอย่างที่55 ซูเบิร์ต. Ganymed ห้องที่ 68 - 81

The musical score consists of three systems, each with a vocal line and a piano accompaniment. The key signature is G major (one sharp) and the time signature is 2/4. The lyrics are: "Ich komm! ich komm! ach! wo hin, wo hin, Hin auf streb's, hin auf! Hin auf streb's hin auf Es". The piano accompaniment includes dynamic markings: *pp un poco accelerando*, *cresc.*, *f*, *decresc.*, *p*, and *ff*.

- สิ่งสุดท้ายที่ผู้แสดงควรกระทำก็คือ การถ่ายทอดอารมณ์ในบทเพลง พอเราศึกษาความหมาย การออกเสียง ทำนองและจังหวะได้อย่างแม่นยำแล้ว การสร้างอารมณ์ในบทเพลงก็คงเป็นเรื่องง่ายสำหรับการถ่ายทอดบทเพลง

1.5 Auf dem Wasser zu singen โดย ชูเบิร์ต

บทเพลงนี้เป็นภาษาเยอรมัน ลักษณะของทำนองและจังหวะให้เสียงเหมือนคลื่นน้ำไหลเรื่อยๆ แนวขับร้องมีชีวิตชีวามาก สำหรับแนวของเปียโนก็มีแนวทำนองขับเคลื่อนเป็นเสียงคลื่นทั้งเพลง

- การฝึกการร้องเริ่มต้นจากการฝึกอ่านภาษา ออกเสียงเพื่อให้เกิดความถูกต้องในสำเนียงภาษา
- ผู้แสดงทำความเข้าใจกับทำนองและจังหวะ โดยการหา ดีวีดี ศึกษาดูก่อนลงมือปฏิบัติ
- จากนั้นผู้แสดงฝึกซ้อมโดยการกดทำนองกับเปียโนและขับร้องเป็นเสียง “ฮู” เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการขับร้องโดยสังเกตได้ว่าแนวทำนองในแนวเปียโนมีการขับเคลื่อนทำนองตลอดเวลา และขับเคลื่อนแบบเร็ว ในการฝึกซ้อมผู้แสดงควรฟังทำนองในแนวเปียโนบ่อยๆ จนเกิดความเคยชิน จากนั้นค่อยเริ่มฝึกการขับร้อง ดัง (ตัวอย่างที่ 56) ห้องที่ 4 - 10

ตัวอย่างที่ 56 ชูเบิร์ต. Auf dem Wasser zu singen ห้องที่ 4 - 10

fp

pp

sempre simile

Mit - ten im Schimmer der	spie - geln - den	Wel - - len
U - ber den Wip - feln des	west - li - chen	Hai - nes
Ach, es ent - schwindet mit	tau - i - gem	Flu - gel

- บทเพลงนี้ทำนองซ้ำกันถึง 3 ครั้ง ผู้แสดงต้องลากเสียงยาวในห้องที่ 26 - 27 แนวขับร้องผู้แสดงต้องลากเสียงยาวกับโน้ตตัวเดียวขณะนั้นในการใส่น้ำเสียง เบา ดัง เข้าไปด้วยเพื่อให้เกิดสีสันในเสียงที่เกิดขึ้น ผู้แสดงควรมีความแม่นยำในการจำภาษาเป็นอย่างมาก (ตัวอย่างที่ 57)

ตัวอย่างที่ 57 ชูเบิร์ต. Auf dem Wasser zu singen ห้องที่ 26 - 27

tan ath sel zet das met die ber ent

- ในการถ่ายทอดอารมณ์เพลง น้ำเสียงที่เกิดขึ้นในบทเพลงนี้ควรมีความไหลลื่นของเสียง เปรียบเสมือนคลื่นน้ำที่ไหลผ่าน

1.6 Ich ging mit Lust Durch eiren grunen wald โดย มาเลอร์

- การฝึกซ้อมบทเพลงนี้ เริ่มต้นจากการฟังบทเพลงก่อนการลงมือปฏิบัติ ศึกษาทำนองและจังหวะ
- จากโน้ตในช่วงแรก (ห้องที่1 - 5) แนวซบร้อง โน้ตค่อยๆ ขยับสูงขึ้นในการฝึกซ้อม ผู้แสดงฝึกไล่โน้ตขึ้นและไล่ลง เพื่อความแม่นยำในเสียงปฏิบัติแบบนี้ทั้งเพลง โดยการแบ่งเป็นช่วงๆ ทำทีละห้องบ้าง ทีละช่วงประโยคบ้าง (ตัวอย่างที่ 58)

ตัวอย่างที่ 58 มาเลอร์. Ich ging mit Lust durch einen grunen Wald ห้องที่ 1 - 5

Traumerisch, duechaus zart

P *pp*

Ich ging mit Lust durch ei nen gru nenWald ich hort die Vog lein

P *pp*

- บทเพลงนี้แบ่งออกเป็น 3 ช่วงโดยแต่ละช่วงมีคีย์ที่แตกต่างกันออกไปผู้แสดงฝึกซ้อมทีละช่วงเพื่อให้เกิดความแม่นยำ จากนั้นค่อยนำทั้ง 3 ช่วงมาต่อกันเป็น 1 เพลงจาก (ตัวอย่างที่ 59) ห้องที่ 43 - 47 ในแนวขับร้องผู้แสดงควรศึกษาจังหวะและทำนองก่อน จากนั้นค่อยลงมือปฏิบัติ

ตัวอย่างที่ 59 มาเลอร์. Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald ห้องที่ 43 - 47

pp
wenn nie-mand auf der Gas-se ist,dann komm' zu mir, dann

- ผู้แสดงสังเกตได้ว่าในมือขวาของแนวเปียโนมีทำนองของแนวขับร้องอยู่ด้วยตลอดทั้งเพลง จึงเป็นการง่ายสำหรับผู้แสดงจาก (ตัวอย่างที่ 60) ห้องที่ 78 - 83 เป็นการเปลี่ยนคีย์ในช่วงท้ายก่อนจบเพลง ผู้แสดงควรศึกษาทำนองในแนวเปียโนก่อน จากนั้นสังเกตในแนวขับร้อง ผู้แสดงควรฟังทำนองในแนวเปียโนก่อน จากนั้นค่อยเข้าสู่การขับร้องในช่วงต่อไป

ตัวอย่างที่ 60 มาเลอร์. Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald ห้องที่ 78 - 83

pp
Es schaut der Mond durch's Fen-ster-

- การตีความถือเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับผู้แสดง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้อย่างถูกต้อง

1.7 Wer hat dies Liedlein erdacht? โดย มาเลอร์

- ในการฝึกซ้อมบทเพลงนี้ เนื่องจากคำร้องเป็นภาษาเยอรมัน ผู้แสดงจึงฝึกอ่านออกเสียง คำควบกล้ำ อักขระเพื่อความชัดเจน เพราะเป็นบทเพลงที่มีทำนองค่อนข้างเร็ว ควรศึกษา ความหมายของเพลง
- ก่อนการฝึกซ้อม ผู้แสดงเริ่มจากการฟังบทเพลงนี้ก่อน เพื่อทำความเข้าใจกับจังหวะและ ทำนองที่เกิดขึ้นในบทเพลง
- จากนั้นฝึกซ้อมแนวขับร้องโดยการกดเปียโนตามจังหวะและทำนองที่เกิดขึ้น ขับร้องด้วยเสียง “ฮู” ตลอดทั้งเพลงก่อนเพื่อให้เกิดความแม่นยำในเสียงร้องจาก (ตัวอย่างที่ 61) ห้องที่ 11 - 16 ช่วงแรกของการขับร้อง ผู้แสดงควรขับร้องด้วยความมั่นใจด้วยอารมณ์ที่อ่อนหวาน

ตัวอย่างที่ 61 มาเลอร์. Wer hat dies Liedlein erdacht? ห้องที่ 11 - 16

Dort oben am Berg in dem hohen Hans! In dem

- จากห้องที่ 35 - 46 แนวขับร้องมีการขับเคลื่อนในเสียงอย่างต่อเนื่องและเร็วมากในการ ฝึกซ้อม ควรฝึกซ้อมอย่างช้าก่อน เพื่อเก็บรายละเอียดในเสียงที่เกิดขึ้น (ตัวอย่างที่ 62)

ตัวอย่างที่ 62 มาเลอร์. Wer hat dies Liedlein erdacht? ห้องที่ 35 - 46

The musical score consists of four systems. The first system shows the vocal line starting with the word "Hel" and the piano accompaniment. The second system continues the vocal line and piano accompaniment. The third system shows the vocal line ending with "del mein" and the piano accompaniment. The fourth system shows the piano accompaniment with dynamic markings *f* and *p*.

- จากห้องที่ 51 - 58 แนวขับร้องในโน้ตมีเครื่องหมายแปลงเสียงค่อนข้างมาก มีเครื่องหมายชาร์ป แฟล็ตเนเจอร์ล เกิดขึ้นตลอดเวลา ในช่วงนี้ผู้แสดงใช้เวลาในการฝึกซ้อมเป็นอย่างมาก ฝึกซ้ำๆ ค่อยๆ จับเสียงทำนองโดยคำนึงถึงความหมายของบทเพลงด้วยแสดงออกถึงหญิงสาวผู้หนึ่งแสดงความโกรธชายหนุ่มในขณะที่กลับมาขอคืนดี (ตัวอย่างที่ 63)

ตัวอย่างที่ 63 มาเลอร์. Wer hat dies Liedlein erdacht? ห้องที่ 51 - 58

schwarz brau ne ang lein die hab'n mich ver wund't! Dein

ro si ger Mund macht Her zen ge sund Macht

- ตั้งแต่ห้องที่ 87 จนจบเพลง แนวขับร้องมีการขับเคลื่อนตลอดเวลา ผู้แสดงใช้ลมหายใจ 2 ลมหายใจ เนื่องจากจังหวะเร็ว และโน้ตเคลื่อนที่ตลอดเวลา ผู้แสดงฝึกซ้อมโดยกดเปียโนช้าๆ และขับร้องตามเสียง จากนั้นค่อยๆ เร็วขึ้นตามลำดับ (ตัวอย่างที่ 64)

ตัวอย่างที่ 64 มาเลอร์. Wer hat dies Liedlein erdacht? ห้องที่ 81 - 97

wer... das Liedlein nicht sin... gen kann, dem wol... len. sie... es... pfei fen! Ja...

- จากเสียงที่ฝึกขับร้องอย่างแม่นยำแล้ว จากนั้นใส่คำร้องในขณะที่ขับร้องฝึกซ้อมอย่างช้าและค่อยๆ เร็วขึ้นตามลำดับ
- หลังจากที่ได้ฝึกขับร้องได้ทั้งเพลงแล้ว ผู้แสดงเริ่มใส่อารมณ์เข้าไปในบทเพลงเพื่อให้เป็นบทเพลงที่สมบูรณ์และมีความหมายมากยิ่งขึ้น

1.8 Chanson triste โดย ดูพาร์ค

- บทเพลงนี้ เป็นภาษาฝรั่งเศส ซึ่งมีการออกเสียงอักษรที่ซับซ้อน ฉะนั้น ผู้แสดงใช้เวลาในการฝึกออกเสียงค่อนข้างมาก และศึกษาความหมายของบทเพลงด้วย
- จากบทเพลงนี้มีจังหวะที่ค่อนข้างซับซ้อนเป็นอย่างมากระหว่างแนวขับร้องและแนวเปียโน แนวเปียโนซับซ้อนตลอดเวลาทั้งเพลง(ตัวอย่างที่ 65) ส่วนแนวขับร้องแบบเรื่อยๆ ซึ่งจับจังหวะในการขับร้องค่อนข้างยาก จากการฝึกซ้อมผู้แสดงฝึกความแม่นยำในเสียงร้องก่อนโดยการฝึกซ้อมกับเปียโน ขับร้องด้วยเสียง “ฮู” ทั้งเพลง บทเพลงนี้ใช้เวลาในการฝึกซ้อมค่อนข้างนานมาก (ตัวอย่างที่ 66)

ตัวอย่างที่ 65 ดูพาร์ค. Chanson triste ห้องที่ 1

Lent, avec sentiment tendre et intime

Tuojours tres lie

pp

ตัวอย่างที่ 66 ดูพาร์ค. Chanson triste ห้องที่ 2

Dans ton coeur dort un clair de

- หลังจากฝึกขับร้องโน้ตได้อย่างแม่นยำแล้ว จากนั้นใส่คำร้องลงไป พอใส่คำร้องควบคู่กับการขับร้องกับแนวเปียโน ถือเป็นการยากมากๆ แนวเปียโนบรรเลงไปเรื่อยๆ ไม่มีทำนองใดๆ

ช่วยสนับสนุนแนวข้อร้องแต่อย่างใด จึงทำให้ผู้แสดงต้องฝึกซ้อมเป็นอย่างมาก ดัง (ตัวอย่างที่ 67) ห้องที่ 21 - 24

ตัวอย่างที่ 67 ดูพาร์ค. Chanson triste ห้องที่ 21 - 24

la de Oh! quel que fois sur tes ge noux,
Et lui di ras u ne bal la de

- จากที่ข้อร้องกับเปียโนได้แล้ว ผู้แสดงเริ่มใส่อารมณ์เพลงเข้าไปในบทเพลงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

1.9 L' Invitation au Voyage โดย ดูพาร์ค

- บทเพลงนี้เป็นภาษาฝรั่งเศส ผู้แสดงเริ่มฝึกการซ้อมโดยการอ่านภาษา ศึกษาความหมายของบทเพลง
- จากนั้นเริ่มหาบทเพลงมาฟังก่อน เพื่อศึกษาจังหวะและทำนอง
- เนื่องจากบทเพลงนี้แนวข้อร้อง และแนวเปียโนไม่ได้มีความสัมพันธ์กันไปกับคนละทิศคนละทางกันสำหรับจังหวะและทำนองที่เกิดขึ้น ผู้แสดงเริ่มการฝึกซ้อมโดยการกดเปียโนในแนวข้อร้อง เพื่อให้เกิดความแม่นยำในเสียงร้อง ฝึกซ้ำๆ หลังจากนั้นค่อยๆ ฝึกทีละท่อนด้วยเสียง “ฮู” ตลอดเพลง
- จากนั้นเมื่อข้อร้องได้คล่องแล้ว ผู้แสดงฝึกซ้อมกับแนวของเปียโน เริ่มเกิดปัญหาในการซ้อม เพราะจับจังหวะในการข้อร้องค่อนข้างยากมาก จึงต้องค่อยๆ ฝึกซ้อมไปที่ละช่วงๆ แบบซ้ำๆ

เพื่อให้มีความลงตัวกันมากขึ้นระหว่างผู้แสดงกับผู้บรรเลงเปียโนโดยเฉพาะในช่วงแรกของบทเพลง ดัง (ตัวอย่างที่ 68) ห้องที่ 1 - 3

ตัวอย่างที่ 68 ดุพาร์ค. L'Invitation au voyage ห้องที่ 1 - 3

The image shows a musical score for 'L'Invitation au voyage' by Debussy. It consists of a vocal line and a piano accompaniment. The tempo is marked 'Presque lent' and the mood is 'Doux et tendre'. The piano part starts with a 'pp' dynamic. The lyrics 'Mon en' are written below the vocal line.

- หลังจากฝึกซ้อมกับแนวเปียโนได้แล้ว เริ่มใส่คำร้องพร้อมแสดงอารมณ์เพลง เพื่อให้บทเพลงนี้ฟังแล้วดูมีความหมายและมีความลึกซึ้งมากขึ้น
- จาก (ตัวอย่างที่ 69) ห้องที่ 32 - 39 เป็นช่วงที่เปลี่ยนอารมณ์เพลง ผู้แสดงควรแสดงอารมณ์เหม่อๆ เพื่อให้เกิดความลึกซึ้งในบทเพลงมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างที่ 69 ดุพาร์ค. L'Invitation au voyage ห้องที่ 32 - 39

Un pen plus vite

La tout n'est qu'ordre et beau te,

Lu xe cal me et vo lup te

pp

rall.

- ตั้งแต่ห้องที่ 58 จนจบเพลงเป็นช่วงที่เปลี่ยนสีส่นในแนวเปียโน การฝึกซ้อมสำหรับแนวขับร้องจึงต้องอาศัยการฟังจากแนวเปียโนเป็นอย่างมาก ฟังอย่างไรให้จังหวะเข้ากันได้ดี ในช่วงท้ายนี้ใช้เวลาในการฝึกซ้อมเป็นอย่างมาก ระหว่างแนวเปียโนกับแนวขับร้อง (ตัวอย่างที่ 70)

ตัวอย่างที่ 70 ดุพาร์ค. L'Invitation au voyage ห้องที่ 58 - 60

Les so leils cou chant Re

p

rall.

1.10 Batti, batti, o bel Masetto from Opera “ Don Giovanni ” โดย โมซาร์ท

- บทเพลงนี้คำร้องเป็นภาษาอิตาเลียน ผู้แสดงเริ่มฝึกซ้อมโดยการอ่านภาษาก่อน เพื่อออกเสียงอักขระคำควบกล้ำที่ถูกต้องและศึกษาความหมายของบทเพลง
- จากนั้นเริ่มหาตีวี่ตี มาฟังเพื่อทำความเข้าใจกับจังหวะและทำนองในบทเพลง
- ฝึกขับร้องโดยกดเปียโนในแนวขับร้องอย่างช้าๆ ด้วยการขับร้องเสียง “ฮู” ตลอดเพลงโดยช่วงแรกของบทเพลง จะสังเกตได้ว่าในแนวเปียโนมีท่วงทำนองที่สนับสนุนแนวการขับร้อง ฉะนั้นผู้แสดงควรมีความแม่นยำในเสียงเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะขับเคลื่อนทำนองไปได้พร้อมๆ กัน ดัง (ตัวอย่างที่ 71) ห้องที่ 1 - 4

ตัวอย่างที่ 71 โมซาร์ท. Batti, batti, o bel Masetto from Opera “Don Giovanni” ห้องที่ 1 - 4

Andante grazioso

Bat_ti, bat_ti, o bel Ma_set_to, la tua po_ve_ra Zer_li_na: sta_ro

p sempre legato

- จาก (ตัวอย่างที่ 72) ตั้งแต่ห้องที่ 61 มีการเปลี่ยนท่วงทำนอง เปลี่ยนอารมณ์ในบทเพลง ผู้แสดงใช้เวลาในการฝึกซ้อมค่อนข้างมากด้วยอัตราจังหวะ (Time Signature) ที่เปลี่ยนไปจากช่วงแรก

ตัวอย่างที่ 72 โมซาร์ท. Batti, batti, o bel Masetto from Opera “Don Giovanni” ห้องที่ 61 -63

Allegro

Pa ce, pa ce, o vi ta mi al pa ce, pa ce, o vi ta

Allegro

p

- ในห้องที่ 73 - 74 และห้องทุก 76 - 77 (ตัวอย่างที่ 73) ทำอย่างไรให้เสียงมีความแม่นยำ ผู้แสดงค่อยๆ ฝึกฝนในการขับร้องแบบช้า จากนั้นก็ค่อยๆ เร็วขึ้น

ตัวอย่างที่ 73 โมสาร์ท. Batti, batti, o bel Masetto from Opera “Don Giovanni”
ห้องที่ 73 -74

- หลังจากที่มีความแม่นยำในเสียงร้องแล้ว ผู้แสดงเริ่มใส่คำร้องและขับร้องร่วมกับแนวการบรรเลงเปียโน ช่วงนี้ใช้เวลาในการฝึกซ้อมมากเช่นกัน เพราะจังหวะค่อนข้างเร็ว ผู้แสดงต้องจับจังหวะและทำนองเป็นอย่างมาก รวมถึงผู้แสดงต้องถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วย
- จากการฝึกซ้อมจะเห็นได้ว่าเมื่อฝึกซ้อมอย่างช้าแล้ว จนคล่องขึ้นจากนั้นก็ฝึกซ้อมจนได้จังหวะตามที่ต้องการจนบทเพลงนี้ฟังดูสมบูรณ์ บทเพลงนี้ถือได้ว่าเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะมากอีกบทเพลงหนึ่งด้วย

1.11 Mi tradi quell'al ma ingrata from Opera “Don Giovanni” โดย โมสาร์ท

- เริ่มแรกก่อนการซ้อม ผู้แสดงหาบทเพลงนี้มาฟังก่อน เพื่อทำความเข้าใจกับจังหวะและทำนองที่เกิดขึ้น
- จากนั้นเริ่มศึกษาความหมายของเพลง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ตามบทเพลงได้ดี
- เริ่มการฝึกซ้อมโดยการขับร้องทำนองทั้งหมดด้วยเสียง “ฮู” ทั้งเพลง เพื่อให้เกิดความแม่นยำในทำนองที่เกิดขึ้นโดยช่วงแรกแนวขับร้องมีการเอื้อนโน้ตในการขับร้อง ผู้แสดงควรมีความแม่นยำในโน้ต ดัง (ตัวอย่างที่ 74) ห้องที่ 1 - 4

ตัวอย่างที่ 74 โมสาร์ท. Mi tradi quell'al ma ingrata from Opera "Don Giovanni"
ห้องที่ 1 - 4

ARIA
Allegretto

Mi tra_ di_ quel_ l'al_ ma in_ gra_ ta, quel_ l'al_ ma in_ gra_ ta,

- ห้องที่ 32 - 34 (ตัวอย่างที่ 75) ในแนวขับร้องผู้แสดงใช้เวลาในการฝึกซ้อมเป็นอย่างมากจากโน้ตที่เกิดขึ้นแบบเร็ว ผู้แสดงเริ่มฝึกจากช้าๆก่อน แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆ เร็วขึ้นตามลำดับ

ตัวอย่างที่ 75 โมสาร์ท. Mi tradi quell'al ma ingrata from Opera "Don Giovanni"
ห้องที่ 32 - 34

pro_ vo an cor_ per

- จาก (ตัวอย่างที่ 76) ผู้แสดงฝึกซ้อมช่วงนี้โดย กตทำนองแนวร้องกับเปียโนหลายๆ รอบ จากนั้นค่อยใส่คำร้องเข้าไป ฝึกซ้ำๆ ก่อน แล้วค่อยๆ เร็วขึ้นตามลำดับ

ตัวอย่างที่ 76 โมสาร์ท. Mi tradi quell'al ma ingrata from Opera "Don Giovanni"
ห้องที่ 55 - 58

Qua_ do sen to il mio tor_ men to, il mio tor_ men to,

- ใน (ตัวอย่างที่ 77) และ (ตัวอย่างที่ 78) จากโน้ตที่ปรากฏจะสังเกตได้ว่าแนวขับร้องมีโน้ตที่วิ่งค่อนข้างเยอะมาก ผู้แสดงค่อยๆ ฝึกไปที่ละห้องหลายๆ รอบพอได้ที่ละห้องแล้ว จากนั้นจึงรวมเป็น 2 ห้อง 3 ห้อง ตามลำดับ

ตัวอย่างที่ 77 โมสาร์ท. Mi tradi quell'al ma ingrata from Opera "Don Giovanni"
ห้องที่ 71 - 75

pal_ pi_ tan_ do li_

ตัวอย่างที่ 78 โมสาร์ท. Mi tradi quell'al ma ingrata from Opera "Don Giovanni"
ห้องที่ 107 - 109

cor_ per_ lui_ pie_ ta_ per

1.12 Saper Vorreste from Opera “Un ballo in maschera” โดย แวร์ดี

บทเพลงนี้ถือได้ว่าเป็นบทเพลงที่มีทำนองและจังหวะที่มีความน่ารักและไพเราะเป็นอย่างมาก เริ่มการฝึกซ้อมด้วยการหาวิธีดีของบทเพลงมาฟัง เพื่อทำความเข้าใจกับจังหวะและทำนองที่เกิดขึ้น

- เริ่มด้วยการฝึกอ่านคำร้องซึ่งเป็นภาษาอิตาลี อ่านออกเสียงอักขระให้ถูกต้อง และทำความเข้าใจกับเนื้อหาของบทเพลง
- เริ่มการฝึกขับร้องโดยกดโน้ตแนวขับร้องแล้วขับร้องตามด้วยเสียง “ฮู” ทั้งเพลงเพื่อให้เข้าใจในทำนองและจังหวะที่เกิดขึ้นรวมถึงเพื่อให้เกิดความแม่นยำในเสียงด้วยจาก (ตัวอย่างที่ 79) ห้องที่ 1-3 โดยช่วงแรกแนวเปียโนขับเคลื่อนแบบเร็ว ฉะนั้นผู้แสดงควรมีความแม่นยำในจังหวะเป็นอย่างมาก

ตัวอย่างที่ 79 แวร์ดี. Saper Vorreste from Opera “Un ballo in maschera” ห้องที่ 1 - 3

- ห้องที่ 17 - 22 (ตัวอย่างที่ 80) และ 29 - 34 (ตัวอย่างที่ 81) ช่วงที่เกิดขึ้นนี้ ผู้แสดงใช้เวลาในการฝึกซ้อมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นช่วงที่มีการเน้นเสียงในขณะขับร้อง มีการขับร้องเสียงที่สั้น รวมถึงขับร้องอย่างไร้ให้เกิดขึ้นในน้ำเสียง เพราะคำร้องต้องขับร้องว่า “tra la la la.....”

ตัวอย่างที่ 80 แวร์ดี. Saper Vorreste from Opera “Un ballo in maschera” ห้องที่
17 - 22

Poco piu' di moto

tra la la la la la la tra la la la la la la tra la la la la la la

Poco piu' di moto

ตัวอย่างที่ 81 แวร์ดี. Saper Vorreste from Opera “Un ballo in maschera” ห้องที่
29 - 34

Poco piu mosso

la la la, tra la la la, tra la la la, tra la la la tra la la la la la la la la

- จากที่ขับร้องในทำนองได้แล้ว ผู้แสดงเริ่มใส่คำร้องในขณะที่ขับร้องทำนองฝีกอย่างช้าก่อน จากนั้นก็ค่อยๆ เร็วขึ้นตามลำดับ
- จากนั้น เริ่มใส่อารมณ์เข้าไปในบทเพลงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
- เนื่องจากบทเพลงนี้มี 2 ช่วง โดยช่วงแรก และช่วงที่สอง ใช้ทำนองและจังหวะที่เหมือนกัน ฉะนั้นผู้แสดงจึงใช้เทคนิคนี้ในการฝีกซ้อมเช่นกัน

1.13 Caro Nome from Opera “Rigoletto” โดย แวร์ดี

บทเพลงนี้ถือได้ว่าเป็นบทเพลงที่ทำทลายความสามารถของผู้แสดงเป็นอย่างมาก เพราะต้องใช้เทคนิคในการขับร้องเยอะมากพอสมควร

- เริ่มต้นการฝึกซ้อมโดยการฟังก่อนหาบทเพลงมาฟังเพื่อทำความเข้าใจกับจังหวะและทำนองในบทเพลง
- จากนั้นเริ่มฝึกซ้อมกับเปียโน โดยค่อยๆ กดโน้ตไปแบบช้าๆ ขับร้องด้วยเสียง “ฮู” จากโน้ต (ตัวอย่างที่ 82) ห้องที่ 1 - 6 แนวเปียโนซับซ้อนแบบช้า แนวขับร้องควรขับร้องด้วยความอ่อนหวานผู้แสดงควรมีความแม่นยำในโน้ตและคำร้องเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมาได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่างที่ 82 แวร์ดี. Caro Nome from Opera “Rigoletto” ห้องที่ 1 - 6

Allegro assai moderato

Gual-

dolce

4

tier Mal - de! no - me di lui si a-

- (ตัวอย่างที่ 83) ห้องที่ 17 - 19 ผู้แสดงควรขับร้องโดยการถ่ายทอดอารมณ์ในบทเพลง แสดงถึงความอ่อนหวาน รอคอย โดยแนวเปียโนบรรเลงด้วยทำนองแบบซ้ำ แสดงถึงการรอคอย ตัวอย่างที่ 83 แวร์ดี. Caro Nome from Opera “Rigoletto” ห้องที่ 17 - 19

Ca ro no - me che-il mio

- ห้องที่ 46 (ตัวอย่างที่ 84) จากโน้ตมีการไล่ระดับเสียง (scale) ลง ผู้แสดงฝึกซ้อมอย่างช้าๆ ก่อน เพื่อให้เกิดเสียงที่ตรง

ตัวอย่างที่ 84 แวร์ดี. Caro Nome from Opera “Rigoletto” ห้องที่ 45 - 46

a te sem pre vo le ra

- จากโน้ตที่ปรากฏใน (ตัวอย่างที่ 85) ห้องที่ 47 - 48 แนวเปียโนและแนวขับร้องมีการรับส่ง ท่วงทำนองกัน โดยช่วงนี้ผู้แสดงใช้เวลาฝึกซ้อมอยู่หลายรอบกับนักเปียโน ทำอย่างไรให้รับส่งกันได้อย่างเหมาะสม ค่อยๆ ฝึกช้าๆ ก่อน จากนั้นค่อยๆ เร็วขึ้นตามลำดับ

ตัวอย่างที่ 85 แวร์ดี. Caro Nome from Opera “Rigoletto” ห้องที่ 47 - 48

The image shows a musical score for Example 85. It consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line is written in a single staff with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). It begins with the word "dolce" above the staff and "ah, with fly" below it. The melody is a series of eighth notes with a slight upward inflection. The piano accompaniment is written in two staves (treble and bass clefs) and features a rhythmic pattern of eighth notes, with the right hand playing a more active line than the left hand.

- จาก (ตัวอย่างที่ 86) ห้องที่ 54 ผู้แสดงใช้เวลาในการฝึกร้องโน้ตค่อนข้างมาก ใช้เทคนิคขับร้องแบบเสียงสั้น (staccato) ฉะนั้นถ้าไม่มีความแม่นยำพอ ในช่วงนี้อาจจะมีเสียงการขับร้องที่แกว่งได้

ตัวอย่างที่ 86 แวร์ดี. Caro Nome from Opera “Rigoletto” ห้องที่ 54

The image shows a musical score for Example 86. It consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line is written in a single staff with a treble clef and a key signature of three sharps (F#, C#, G#). It begins with the words "ra, ah" below the staff. The melody is a series of sixteenth notes with a slight upward inflection. The piano accompaniment is written in two staves (treble and bass clefs) and features a complex rhythmic pattern with many sixteenth notes, with the right hand playing a more active line than the left hand.

- ในช่วงท้าย (ตัวอย่างที่ 87) ห้องที่ 60 มีแนวในการขับร้องที่สวยงามเป็นอย่างมาก ผู้แสดงต้องใช้ความสามารถเป็นอย่างมากในการขับร้องโน้ตเสียงสูง จากโน้ตคือผู้แสดงต้องมีความแม่นยำในเสียงร้องเป็นอย่างมาก ในช่วงนี้ฝึกซ้อมโดยไล่นोटเป็นช่วงๆ ค่อยๆ ฝึกแบบซ้ำๆ ฝึกแบบถอยหลังบ้างเพื่อให้เกิดความแม่นยำในเสียง

ตัวอย่างที่ 87 แวร์ดี. Caro Nome from Opera “Rigoletto” ห้องที่ 60

The image shows a musical score for the 'Caro Nome' scene from Verdi's opera 'Rigoletto'. It consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line is in the treble clef with a key signature of three sharps (F#, C#, G#) and a 4/4 time signature. The lyrics are: 'tuo sa ra, ah, sigh, ah ah ah'. The piano accompaniment is in the bass clef with the same key signature and time signature. The score shows a melodic line for the voice and a more rhythmic accompaniment for the piano.

- จากการฝึกซ้อมอย่างแม่นยำในเสียงร้องแล้วหลังจากนั้นผู้แสดงก็เริ่มใส่คำร้องเข้าไปในบทเพลง รวมถึงขณะขับร้องต้องถ่ายทอดอารมณ์ในบทเพลงได้เป็นอย่างดี

2. การจำบทเพลง

ในการจำบทเพลงผู้แสดงใช้วิธีต่างๆ ดังต่อไปนี้

2.1 การซ้อมกับเครื่องจับจังหวะ

- ในการจำเพลงช้า ควรฝึกซ้อมด้วยอัตราจังหวะเร็วพร้อมกับเครื่องจับจังหวะเพื่อให้ผู้แสดงสามารถคิดเนื้อเพลงล่วงหน้าได้ในอัตราจังหวะที่ช้า
- ในการจำเพลงเร็ว ควรฝึกซ้อมด้วยอัตราจังหวะที่ช้า เนื่องจากในการขับร้องเพลงเร็วเมื่อฝึกด้วยอัตราจังหวะที่เร็วมากเป็นประจำ อาจทำให้เกิดเสียงที่ไม่แม่นยำได้ ทำให้เกิดความผิดพลาดระหว่างการแสดงได้ ผู้แสดงอาจไม่สามารถขับร้องต่อไปได้ การฝึกขับร้องแบบช้าจะทำให้บทเพลงถูกซึมซับเข้าไปในสมองของผู้แสดงได้อย่างละเอียด

2.2 แบ่งบทเพลงออกเป็นส่วนย่อยๆ

การแบ่งบทเพลงออกเป็นส่วนย่อยหลายๆส่วน แล้วจำแต่ละส่วนแยกกัน จะช่วยผู้แสดงในกรณีที่เกิดการลืมนระหว่างแสดงแล้วผู้แสดงไม่สามารถจำส่วนต่อไปได้ การที่ผู้แสดงจำแยกส่วนจะทำให้ผู้แสดงข้ามไปยังส่วนอื่นๆของบทเพลงได้เลยโดยไม่ต้องหยุด

2.3 การจำที่ละท่อนของบทเพลง

การจำที่ละท่อนของบทเพลงจะช่วยให้ผู้แสดงสามารถจำบทเพลงได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ซ้ำยังสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้แสดงด้วย เป็นการป้องกันการหยุดชะงักจากการลืมหรือข้อบกพร่องผิดพลาดระหว่างแสดง

2.4 การศึกษาโน้ต

การนำโน้ตเพลงมาศึกษาโดยไม่ต้องขับร้องไปด้วย ศึกษาเนื้อหา ความหมายของบทเพลง จะช่วยให้ผู้แสดงสามารถจดจำบทเพลงด้วยรูปภาพ (Graphic Memory) คือ สามารถจดจำบทเพลงได้เป็นเรื่องราว และการวิเคราะห์บทเพลงจะช่วยให้ผู้แสดงเข้าใจส่วนประกอบของเพลงได้มากยิ่งขึ้น ทำให้รู้จักบทเพลงได้อย่างละเอียด

บทที่ 4

การบริหารร่างกายสำหรับนักร้อง

เนื่องจากผู้แสดงต้องใช้ร่างกายและเสียงเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดศิลปะ ดังนั้นความพร้อมของร่างกายและเสียงจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ผู้แสดงจึงควรเตรียมความพร้อมความสามารถในการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกาย ความสามารถในการบังคับกล้ามเนื้อทุกสัดส่วนได้อย่างคล่องแคล่วไม่ติดขัด รวมทั้งการกำหนดเสียงในการขับร้องเพลงให้ถูกต้อง ซึ่งหมายถึงการได้รับการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายและระบบการหายใจอย่างถูกต้องสมบูรณ์ต้องฝึกฝนอย่างชำนาญ และทำอย่างเป็นกิจวัตรเป็นประจำจึงจะสามารถควบคุมและบริหารร่างกายให้ถ่ายทอดเจตนาอารมณ์ของบทเพลงออกมาได้อย่างสมบูรณ์งดงามและดูเป็นธรรมชาติ

การแสดงของผู้แสดงมีความสามารถในการแสดงอารมณ์ที่ยิ่งใหญ่ ลึกซึ้ง แนบเนียน และละเอียดอ่อนเหมาะสมกับบทบาทของตัวละครในบทเพลงนั้นๆ ความพร้อมของอารมณ์และความรู้สึกจึงหมายถึง ความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกที่ลึกซึ้งออกมาจากภายใน โดยไม่เสแสร้ง ซึ่งไม่ใช่การปล่อยอารมณ์ออกมาอย่างไม่ควบคุม ที่เรามักพบบ่อยๆ ในการแสดงจนคนดูรู้สึกอึดอัดเกินไป

การฝึกร่างกายและเสียงในขั้นต้น จะช่วยพัฒนาการของการควบคุมปริมาณอารมณ์ที่เหมาะสมได้ จึงควรฝึกอย่างสม่ำเสมอ หากขาดการฝึกซ้อมร่างกายและเสียงจะพบว่าผู้แสดงจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ที่เหมาะสมในการถ่ายทอดอารมณ์ไปสู่ผู้ชมได้

4.1 การออกกำลังกายเสียง

ความสำคัญของการออกกำลังเสียงจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันโอกาสของคนเราจะต้องใช้เสียงหรือออกเสียงในแต่ละวัน ในการสื่อสารจนไปถึงการขับร้องเพลงโดยตลอดทุกๆ วัน ทำให้เราตระหนักถึงการออกกำลังเสียง โดยการออกกำลังกายโดยการผ่อนคลายทางกายด้วยการนวด โดยที่ทำได้ง่ายเช่น การยืดลำตัวก่อนที่จะออกกำลังกายอย่างเต็มที่และหนักหน่วง คล้ายกันกับการออกเสียงซึ่งต้องมีการออกกำลังเสียง อุ่นเส้นเสียง ก่อนที่จะออกเสียงในแต่ละวัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าทำได้ง่ายละรวดเร็ว ผู้ขับร้องควรปล่อยความตึงเครียดผ่านทางร่างกายและเสียงของผู้แสดงเอง

4.1.1 การบริหารกล้ามเนื้อบนใบหน้า

นวดบริเวณฐานของลิ้นในพื้นที่บริเวณหลังกระดูกใต้คาง เริ่มต้นด้วยการวางนิ้วชี้ให้อยู่ด้านบนของคาง และบริเวณขากรรไกร ซึ่งจะช่วยให้ปากเปิดขึ้น ต่อจากนั้นให้ผ่อนคลายและใช้นิ้วชี้กดที่คาง พร้อมกับใช้นิ้วหัวแม่มือนวดลึกลงไปบนฐานของลิ้น

ขยับบริเวณข้อต่อและขากรรไกรล่าง เพื่อให้ปลายนิ้วสามารถกดบนข้อต่อและขากรรไกรได้เพียงแค่ว่าบริเวณด้านหน้าของหูทั้งสอง ส่วนทางด้านใบหน้าที่เปิดปาก เพื่อให้เกิดพื้นที่ ที่จะเปิดขากรรไกรขึ้น เป็นการย้ายกระดูกขากรรไกรบนและขากรรไกรล่างให้ห่างออกจากกันชั่วคราว หลังจากนั้นก็ทำการนวด ข้อต่อ โคนใช้ปลายนิ้ว หรือฝ่ามือโดยปล่อยให้ขากรรไกรเปิด-ปิด นวดตามจังหวะการหายใจเข้า-ออก

ให้บริเวณลิ้นออกมาจากปากเท่าที่เราสามารถขยับออกมาได้ในทุกทิศทาง

ทำหน้าตาตลกมากเท่าที่สามารถที่จะออกกำลังกายของกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า และยืดขยับแก้มให้มีการเคลื่อนไหว

ขยับคอและไหล่ นอกจากนี้สามารถขยับเพิ่มบริเวณ คอและไหล่ โดยการม้วนเพื่อคลายขึ้น

เปล่งเสียงในขณะที่ร่างกายยังคงสั่น ผ่านการกระโดดขึ้นและลง โดยปล่อยเสียงที่เล็ดลอดออกมา

หาาไม่ก็ครึ่งเพื่อเปิดด้านหลังของลำคอ

ฮัมเสียงเป็นเวลา 10 วินาทีหรือมากกว่านั้นก็ได้ เพื่อให้มีความรู้สึกสั่น รอบริมฝีปากและจมูก

ขยับริมฝีปาก แล้วทำให้เสียง เบอๆ.... เริ่มต้นในช่วงใดช่วงหนึ่ง จากนั้นเลื่อนเสียงขึ้นและลงในช่วงเสียงโทนเสียง

อ้าปากเพื่อเปิดเสียง “อา” และเลื่อนเสียงขึ้น-ลง ในช่วงโทนเสียงของผู้ขับร้อง

แบบฝึกหัดที่ 4

แบบฝึกหัดการร้องเสียงสั้น (staccato) จะต้องร้องอย่างมีน้ำหนักเบา แต่ให้เสียงมีความมั่นคงและต้องมีการระมัดระวังการร้องให้ตรงเสียง การฝึกการร้องเสียงสั้นจะเป็นการฝึกความนุ่มนวลของเสียงไปด้วยในขณะเดียวกัน ที่สำคัญคือ การฝึกการร้องเสียงสั้นนั้น เป็นการฝึกความก้องกังวานของเสียงและการวางที่ของเสียงในวงหน้าได้อย่างดีเยี่ยม

แบบฝึกหัดที่ 5

แบบฝึกหัดนี้เป็นการฝึกการเชื่อมสระแต่ละตัวที่เปลี่ยนเสียงให้มีความเนียนกันไปในช่วงขับร้อง ฉะนั้นลมหายใจถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแบบฝึกหัดนี้

4.1.3 การรักษาเสียงเพื่อการขับร้อง

ผู้แสดงควรมีความเพียรในการฝึกซ้อมจนได้คุณภาพเสียงที่ดี ใช้เสียงได้คล่อง ควบคุมการร้อง ค่อยดังได้ดี หายใจลึกและควบคุมการหายใจได้ รวมทั้งขับร้องได้อย่างราบรื่นทุกช่วงเสียงแล้ว ผู้แสดงควรรักษาเสียงให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องต่อไปต้องอาศัยการฝึกซ้อมที่สม่ำเสมอโดยฝึกเทคนิคทุกชนิดประกอบกัน

สภาพของเสียงขึ้นอยู่กับสุขภาพของผู้แสดงด้วยการรับประทานอาหารที่เหมาะสม นอนหลับอย่างเพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ผู้แสดงควรฝึกการควบคุมอารมณ์เมื่อเกิดความกดดันด้วยผู้แสดงควรระวังการใช้เสียงในชีวิตประจำวัน ไม่ควรตะโกน ไม่ควรร้องเสียงดัง หรือร้องกรีดเสียงแหลม เพราะจะเป็นการทำลายเสียงจะทำให้คอเกร็ง กล้ามเนื้อคอถูกบีบทำให้เสียงเสียการไอหรือกระแอมไอเมื่อระคายคอก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเสียงเช่นกัน เมื่อมีอาการไอให้รีบไปตรวจเพื่อรักษาให้หายโดยเร็ว

ผู้แสดงควรระวังการใช้เสียงในทางที่ผิดด้วยการบังคับเสียงในลักษณะที่ไม่สมควร เช่น การร้องเพลงดังเกินไปหรือการร้องเพลงเสียงสูงหรือเสียงต่ำเกินความสามารถของตนเอง เมื่อปล่อยให้เกิดขึ้นบ่อยๆ วันหนึ่งเสียงจะเสียโดยจะเกิดอาการเสียงแหบหรือเสียงหายไป แสดงว่าเส้นเสียงบวมต้องหยุดพูดและหยุดร้องเพลงจนกว่าจะหาย มิฉะนั้นเสียงจะแหบอย่างถาวร

ดังนั้น ผู้แสดงควรศึกษาว่า การใช้เสียงแบบใดจะสร้างปัญหาให้กับเสียงของตน รู้จักความพอดีในการใช้เทคนิคการขับร้องตามสไตล์ของตนเอง รู้จักความพอดีที่จะร้องดังและค่อยเท่าใด ให้คิดเสมอว่าคุณภาพสำคัญกว่าความดัง การที่เสียงจะกังวานไปไกลไม่ได้ใช้แรงมาก การใช้พลังของลมหายใจที่ถูกวิธีจะทำให้กล้ามเนื้อไม่ตึงเครียดและเสียงไม่เสีย ผู้แสดงควรเลือกเพลงที่เหมาะสมลักษณะของการร้องเพลงสมัยนิยม (popular song) ที่ต้องตะโกนดังๆ นั้นเป็นอันตรายต่อเสียงมาก และในอีกแง่มุมหนึ่ง ผู้แสดงที่เพิ่งหัดเรียนร้องเพลงไม่ควรรับร้องเพลงร้องกึ่งพูด (recitative) หรือเพลงร้อง (aria) จากอุปรากร (opera) เพราะอุปรากรเป็นวรรณกรรมชั้นสูง ใช้เทคนิคชั้นสูง จึงไม่ควรร้องขณะยังเรียนร้องเพลงในขั้นเริ่มต้น หากมีอาการเจ็บคอ เสียงแหบ หรือหลอดลมอักเสบ ให้หยุดพูดและหยุดร้องเพลงเพื่อพักเสียงทันที การพูดระหว่างป่วยก็เป็นการเสี่ยงที่เสียงจะเสียได้พอๆ กับการขับร้อง หากเป็นหวัดขึ้นจมูกหรือมีการอักเสบของโพรงจมูก (sinus infections) โดยไม่เจ็บคอ อาจอนุญาตให้ร้องเพลงได้ หากมีความจำเป็นต้องแสดง แต่ให้ปรึกษาแพทย์เสียก่อน และสามารถไปเข้าชั้นเรียนร่วมกับเพื่อนได้ โดยไม่ต้องเปล่งเสียงร้อง

ผู้แสดงควรหมั่นฝึกเทคนิคการขับร้องและการวางท่าทางที่ถูกต้อง หากไม่สบายร้องเพลงไม่ได้ก็ให้ฝึกส่วนอื่นไปก่อน จำไว้เสมอว่าให้รักษาเสียงของตนเองไว้ให้มากที่สุด เพราะผู้แสดงมีเครื่องดนตรีอยู่ในร่างกายซึ่งไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้และจะต้องใช้ไปตลอดชีวิต

4.2 การออกกำลังกายเพื่อเสริมสภาพร่างกาย

เมื่อร่างกายอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ผู้แสดงจะสามารถฝึกการหายใจและฝึกการขับร้องได้โดยไม่มีอุปสรรค ผู้แสดงควรรักษาร่างกายให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดเวลาด้วยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่ได้สัดส่วนและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การออกกำลังกายที่ต้องอาศัยการควบคุมลมหายใจจะเป็นประโยชน์กับผู้แสดง เช่น การว่ายน้ำ (swimming) การวิ่ง (jogging) การเดิน (walking) เป็นต้น เมื่อร่างกายแข็งแรงขึ้น ความสามารถในการใช้พลังและเทคนิคต่างๆ ในการขับร้องก็จะมีมากขึ้นเช่น

- ฝึกการยืดกล้ามเนื้อคือ เปิดไหล่ ยกอก ขยายซี่โครง และหดกล้ามเนื้อท้อง
- ฝึกกล้ามเนื้อท้องด้วยการซิตอัพ (sit up)
- ฝึกกล้ามเนื้อท้องด้วยการนอนราบแล้วยกขาทั้งสองข้างขึ้นพร้อมกัน
- ฝึกความแข็งแรงของขาและสะโพกด้วยการย่อเข่าลงต่ำ ให้หลังตรงและมองสูง
- ฝึกความแข็งแรงของขาด้วยการกระโดดสลับขา (jumping jack)

การออกกำลังกายต่อไปนี้จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อในส่วนลำตัวแข็งแรงขึ้น

- ยกแขนขึ้นด้านหน้า เหวี่ยงแขนจากซ้ายไปขวา โดยหมุนจากเอว เท้าไม่เคลื่อนที่
- ยืดแขนขึ้นเหนือศีรษะและเอียงตัวไปซ้ายและขวา
- ยืนบนปลายเท้าแล้วกระโดดขึ้นลงเบาๆ โดยยกแขนขึ้นด้านข้าง

- หมุนแขนด้านข้างคล้ายปีกนก โดยยื่นบนปลายเท้าเพื่อให้ได้ความรู้สึกของการเคลื่อนไหว
ทั้งร่างกาย

การออกกำลังกายต่อไปนี้จะช่วยสร้างสภาพร่างกายที่ดี ช่วยเสริมการวางท่าทางที่ถูกต้อง
และฝึกการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกายหากผู้แสดงสามารถทำได้ดังที่ได้กล่าวมานั้น ผู้แสดงจะ
มีร่างกายที่พร้อมและแข็งแรงมากสำหรับการขับร้อง เพราะร่างกายที่พร้อมถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ
ผู้แสดง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

บทที่ 5 วิธีการแสดงขับร้อง

5.1 ข้อมูลการแสดง

บทเพลงที่ใช้ในการแสดงมีทั้งหมด 13 บทเพลง ผู้แสดงคัดเลือกบทเพลงต่างๆ จากความชอบส่วนบุคคล ความสามารถของผู้แสดง และความสมดุลของรายการ บทเพลงทั้ง 13 บทเพลง มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป

บทเพลงที่คัดเลือกมาเพื่อการแสดงได้แก่

1. Sweeter than Roses ประพันธ์โดย Henry Purcell
 2. If Music Be the Food of Love ประพันธ์โดย Henry Purcell
 3. Let the Bright Seraphim ประพันธ์โดย George Frideric Handel
 4. Ganymed ประพันธ์โดย Franz Schubert
 5. Auf dem Wasser zu singen ประพันธ์โดย Franz Schubert
- หลังจากจบการขับร้องบทเพลงที่ 5 มีการพักการแสดง 5 นาที
6. Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald
ประพันธ์โดย Gustav Mahler
 7. Wer hat dies Liedlein erdacht? ประพันธ์โดย Gustav Mahler
 8. Chanson triste ประพันธ์โดย Henri Duparc
 9. L'Invitation au voyage ประพันธ์โดย Henri Duparc
- หลังจากจบการขับร้องบทเพลงที่ 9 มีการพักการแสดง 5 นาที
10. Batti, batti, o bel Masetto from Opera “Don Giovanni”
ประพันธ์โดย Wolfgang Amadeus Mozart
 11. Mi tradi quell'al ma ingrata from Opera “Don Giovanni”
ประพันธ์โดย Wolfgang Amadeus Mozart
 12. Saper Vorreste from Opera “Un ballo in maschera”
ประพันธ์โดย Giuseppe Verdi
 13. Caro Nome from Opera “Rigoletto”
ประพันธ์โดย Giuseppe Verdi

ใช้เวลาในการแสดงรวมทั้งหมดประมาณ 70 นาที

5.2 การเตรียมการแสดง

1. คัดเลือกบทเพลงที่จะใช้ในการแสดงและปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
2. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติ และวิเคราะห์บทเพลงที่จะแสดง
3. เรียนบทเพลงที่จะแสดงกับรองศาสตราจารย์ดวงใจ อมาตยกุล
4. แบ่งเวลาในการฝึกซ้อมบทเพลงให้เหมาะสม
5. เตรียมความพร้อมทางด้านสมรรถภาพร่างกายเพื่อการแสดงขับร้อง
6. กำหนดวัน เวลาและสถานที่แสดง
7. ทำสูจิบัตรสำหรับการแสดง
8. เตรียมช่างบันทึกภาพและเสียง
9. ฝึกซ้อมที่สถานที่แสดงจริงกับเปียโนที่จะใช้ในการแสดงจริง
10. ปรับเสียงและตรวจสอบสภาพเปียโนที่จะใช้แสดงโดยปรึกษากับช่างเทคนิคด้านเปียโน คือ คุณหิรัญสุขจิตร
11. ฝึกซ้อมการแสดงเสมือนจริงพร้อมทั้งแต่งตัวด้วยชุดแสดงจริง

5.3 วิธีการแสดงขับร้อง

1. แต่งกายให้เหมาะสมกับการแสดง
2. ควรรับประทานอาหารรองท้องก่อนการแสดง เนื่องจากร่างกายต้องการใช้พลังงานเป็นอย่างมาก ผู้แสดงไม่ควรรับประทานอาหารมากเกินไป เพราะจะทำให้เลือดส่วนใหญ่ของร่างกายไปเลี้ยงระบบย่อยอาหารแทนที่จะไปเลี้ยงสมอง ทำให้ไม่มีสมาธิได้เท่าที่ควร
3. ก่อนแสดงไม่ควรนึกถึงเพลงที่กำลังจะแสดงมากเกินไปเพราะจะทำให้เครียดและแสดงได้ไม่ดี อาจฟังเพลงประเภทอื่นที่ไม่ใช่บทเพลงคลาสสิกเช่น เพลงป๊อป หรือเพลงแจ๊ส
4. แสดงบทเพลงตามรายการที่ได้กำหนดไว้ด้วยความมั่นใจ
5. การแสดงควรทำสมาธิก่อนเพื่อถ่ายทอดอารมณ์และความไพเราะของบทเพลงไปสู่ผู้ฟังได้เป็นอย่างดี
6. ขณะแสดงเกิดขับร้องพลาด ควรขับร้องต่อไปทันทีเพื่อความต่อเนื่องของบทเพลง
7. ระหว่างการเปลี่ยนเพลงควรใช้เวลาให้เพียงพอในการพักและเปลี่ยนอารมณ์ อาจเดินออกไปพักด้านหลังก็ได้

5.4 วัน เวลาและสถานที่แสดงซ้ำร้อง

การแสดงซ้ำร้องในครั้งนี้จัดขึ้นวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 17.00 น. ณ ห้องแสดงดนตรีธรรม (Tongsuang's Studio) ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 54/1 สุขุมวิท ซอย 3 จัดเก้าอี้สำหรับผู้ชมประมาณ 100 ที่นั่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

บทที่ 6

บทสรุปและคำแนะนำ

6.1 บทสรุป

การแสดงขับร้องในครั้งนี้จัดที่ห้องแสดงดนตรีรังสรรค์ (Tongsuang's Studio) ซึ่งเป็นของรองศาสตราจารย์รังสรรค์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 54/1 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 จัดขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 17.00 น. การแสดงทั้งหมดรวมเวลาพักครึ่งใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที รายการแสดงประกอบด้วยบทเพลงดังต่อไปนี้

1. Sweeter than Roses ประพันธ์โดย Henry Purcell
2. If Music Be the Food of Love ประพันธ์โดย Henry Purcell
3. Let the Bright Seraphim ประพันธ์โดย George Frideric Handel
4. Ganymed ประพันธ์โดย Franz Schubert
5. Auf dem Wasser zu singen ประพันธ์โดย Franz Schubert
6. Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald ประพันธ์โดย Gustav Mahler
7. Wer hat dies Liedlein erdacht? ประพันธ์โดย Gustav Mahler
8. Chanson triste ประพันธ์โดย Henri Duparc
9. L'Invitation au voyage ประพันธ์โดย Henri Duparc
10. Batti, batti, o bel Masetto from Opera "Don Giovanni"
ประพันธ์โดย Wolfgang Amadeus Mozart
11. Mi tradi quell'alma ingrata from Opera "Don Giovanni"
ประพันธ์โดย Wolfgang Amadeus Mozart
12. Saper Vorreste from Opera "Un ballo in maschera"
ประพันธ์โดย Giuseppe Verdi
13. Caro Nome from Opera "Rigoletto"
ประพันธ์โดย Giuseppe Verdi

ผู้ชมได้แก่ คณะกรรมการ คือ ศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ เปรมานนท์ รองศาสตราจารย์ดวงใจ อมาตยกุล รองศาสตราจารย์รังสรรค์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวไล ตันจันทร์พงศ์ รวมทั้งผู้ชมอีกประมาณ 30 คน การแสดงได้มีการจัดวางสูจิบัตรไว้ในที่ที่ผู้ชมสามารถมองเห็นและหยิบได้สะดวก ซึ่งภายในสูจิบัตรมีลำดับการแสดงบทเพลงและประวัติผู้ประพันธ์โดยสังเขปรวมถึงประวัติผู้แสดง การแสดงในครั้งนี้ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบวีดีโอ

ในการแสดงครั้งนี้ผู้แสดงเริ่มต้นการแสดงด้วยเพลง Sweeter than Roses และ If Music Be the Food of Love ซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์โดยเฮนรี เพอร์เชล มีเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นบทเพลงที่มีความอ่อนหวาน เสียงดนตรีมีความนุ่มนวลเป็นอย่างมาก จากนั้นตามด้วยเพลง Let the Bright Seraphim เป็นผลงานการประพันธ์โดยจอร์จ ฟรีเดอริค แอนเดิลถือได้ว่าเป็นบทเพลงที่ทำทนายผู้แสดงเป็นอย่างมาก เพราะบทเพลงนี้ต้องมีการควบคุมลมหายใจได้เป็นอย่างดีถึงจะเป็นบทเพลงที่สมบูรณ์และตามด้วยเพลง Ganymed และ Auf dem Wasser zu singen ผลงานการประพันธ์โดยฟรานซ์ ชูเบิร์ทเนื้อร้องเป็นภาษาเยอรมันที่มีความไพเราะเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยทั้ง 2 บทเพลงอยู่ในยุคโรแมนติกจึงต้องแสดงอารมณ์ในการแสดงเป็นอย่างมาก

ต่อจากนั้นผู้แสดงพักประมาณ 5 นาที ซึ่งผู้แสดงใช้เวลาในส่วนนี้เพื่อผ่อนคลายตัวเองจากความเมื่อยล้าและเครียด ด้วยการพบปะพูดคุยกับผู้ชม

หลังจากพักการแสดงในช่วงแรก ผู้แสดงได้นำเสนอบทเพลงต่อไปนั่นคือ Ich ging mit lust durch einen grünen wald และ Wer hat dies Liedlein erdacht? ประพันธ์โดย กุสตาฟ มาเลอร์ เป็นบทเพลงที่มีความน่ารักในเสียงดนตรี มีความเรียบง่าย จากนั้นตามด้วย Chanson triste และ L'Invitation au Voyage ผลงานการประพันธ์โดย เฮนรี ดูปาร์ค เนื้อร้องเป็นภาษาฝรั่งเศส ถือได้ว่าเป็น 2 บทเพลงที่มีความยากลำบากมากสำหรับผู้แสดง ทำนองในแนวเปียโนได้บรรเลงไปเรื่อยๆ ไม่มีทำนองใดๆช่วยในแนวซบร้อง ฉะนั้นผู้แสดงต้องใช้ความแม่นยำในเสียงร้องเป็นอย่างมาก

จากนั้นผู้แสดงพัก 5 นาที เพื่อเป็นการพักเสียงและเพื่อความผ่อนคลายของผู้แสดงหลังจากพักการแสดงในช่วงที่ 2 ผู้แสดงได้นำเสนอบทเพลง Batti, batti, o bel Masetto และ Mi tradi quell'alma ingrata ประพันธ์โดยโวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมซาร์ท เป็นบทเพลงที่มีเนื้อร้องเป็นภาษาอิตาเลียน ทั้ง 2 บทเพลงนี้มีความอ่อนหวานนุ่มนวลเป็นอย่างมากผู้แสดงต้องใช้แรงในการแสดงเป็นอย่างมากและสามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างชัดเจน

ตามด้วย 2 บทเพลงสุดท้าย Saper vorreste และ Caro nome ประพันธ์โดย จูเซปเป ฟอรัตตีโน ฟรันเชสโก แวร์ดี เป็นบทเพลงทรงพลังมากผู้แสดงต้องมีแรงและใช้พลังกำลังเป็นอย่างมากในการซบร้องเป็นบทเพลงที่มีช่วงเสียงในการซบร้องที่สูงมากพอสมควรถ้าแรงในการซบร้องไม่ดีบทเพลงนี้ก็จะแสดงออกมาได้ไม่สมบูรณ์ ฉะนั้นร่างกายของผู้แสดงถือเป็นส่วนสำคัญมากสำหรับการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้

6.2 คำแนะนำ

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการการแสดงขับร้องทั้งหมดผู้แสดงสามารถแบ่งคำแนะนำ ได้ดังนี้

6.2.1 การคัดเลือกบทเพลง

ในการคัดเลือกบทเพลงสิ่งที่คุณควรคำนึงถึงมากที่สุด คือความสมดุลของการแสดงทั้งหมดและความสามารถของตัวผู้แสดง บทเพลงแต่ละบทควรมีความแตกต่างกันทั้งในด้านผู้ประพันธ์ ยุคสมัย และอารมณ์ของบทเพลง เมื่อครบทุกบทเพลงแล้วการจัดลำดับการแสดงควรจัดเรียงโดยให้มีความสมดุลกันในด้านของอารมณ์เพลงและเวลา กล่าวคือไม่ควรให้ระยะเวลาในการแสดงครั้งแรกและครั้งหลังต่างกันมากนัก และอารมณ์ความรู้สึกของเพลงต้องมีความแตกต่างกัน สลับกันบ้าง เช่นไม่ควรขับร้องเพลงเร็วติดต่อกันหลายเพลงเพราะจะทำให้ทั้งผู้แสดงและผู้ฟังเหนื่อยเกินไป

6.2.2 การเตรียมพร้อมสำหรับการแสดงขับร้อง

การเตรียมพร้อมสำหรับการแสดงขับร้องนั้นต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมตัวนาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้แสดงเกิดความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และในด้านของบทเพลง เนื่องจากในการแสดงขับร้องผู้แสดงต้องขับร้องติดต่อกันเป็นเวลากว่าชั่วโมง นอกจากจะทำให้อ่อนล้าทางกายแล้ว การตื่นเต็นเป็นเวลานานจะทำให้เหนื่อยล้าทางใจอีกด้วย

ในการเตรียมพร้อมทางร่างกายผู้แสดงเตรียมพร้อมโดยการออกกำลังกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เช่น ว่ายน้ำ วิ่ง ตีแบดมินตัน ฯลฯ เพื่อสมรรถภาพในการทำงานของหัวใจและกล้ามเนื้อโดยรวม โดยเฉพาะระบบการหายใจ ปอด และกระบังลม ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างมากในการขับร้อง

ส่วนการเตรียมพร้อมด้านจิตใจนั้น ผู้แสดงต้องทำการแสดงทั้งหมดต่อหน้าผู้ชมหลายๆ ครั้ง ในสถานที่แสดงจริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้แสดงสามารถทราบได้ว่าจะต้องแก้ไขส่วนใดบ้าง และรู้สึกเคยชินกับการขับร้องบทเพลงทั้งหมดต่อหน้าผู้ชม

ในด้านของบทเพลง ผู้แสดงต้องจัดตารางการซ้อมให้เป็นระบบ แบ่งเวลาการซ้อมแต่ละบทเพลงให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถขับร้องในทุกบทเพลงได้อย่างเท่าเทียมกัน

6.2.3 การเตรียมสถานที่แสดงและเครื่องดนตรี

ควรเลือกสถานที่แสดงที่มีเปียโนที่ดี และสะดวกต่อการเดินทางสำหรับผู้ฟัง ผู้แสดงต้องเข้าไปตรวจสอบสภาพของเปียโนที่ใช้แสดง และให้ช่างเทคนิคด้านเปียโนที่มีความรู้ในด้านการปรับเสียงเปียโนเพื่อการแสดงคอนเสิร์ตเข้ามาปรับเสียงและตรวจสอบสภาพความพร้อมของเปียโนก่อนการแสดงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แสดงขับร้อง

การจัดที่นั่งสำหรับผู้ชมการแสดงควรจัดให้ผู้ชมทุกคนสามารถมองเห็นและได้ยินการแสดง
ของผู้แสดงได้อย่างชัดเจนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ นอกจากนี้ควรเตรียมอาหารว่างไว้ต้อนรับผู้ฟัง
ที่สำคัญที่สุด ถ้าสามารถทำได้ผู้แสดงควรไปฝึกซ้อมกับเปียโนที่ใช้ในการแสดงจริง เพื่อให้เกิด
ความคุ้นเคยกับเสียงเปียโน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

รายการอ้างอิง

ณัชชา พันธุ์เจริญ. พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์
เกศกะรัต, 2552.

ณัชชา พันธุ์เจริญ. สังคีตลักษณะและการวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

ณัชชา พันธุ์เจริญ. ทฤษฎีดนตรี. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553.

ดวงใจ อมาตยกุล. การขับร้องประสานเสียง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.

John S. Dwight. Dwight's Journal of Music. Boston : Edward L. Balch, no.21 school
street, 1855.

Yonatan Malin. Song in Motion : Rhythm and Meter in the German Lied. New York :
Oxford University Press, 1967.

J. Alfred Novello. The musical time and Singing class circular. 1st ed. New York : 1,
Clinton Hall, Astor Place, 1859.

Curtis A. Price. Henry Purcell and the London stage. 1st ed. New York : Cambridge
University Press, 1984.

ภาคผนวก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

ภาคผนวก ก

โน้ตเพลงสำหรับการแสดงขับร้อง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

SWEETER THAN ROSES.

Sweet - - er than ro - - ses or

cool, cool..... ev'ning breeze,

Sweet - - er than

The musical score consists of three systems. Each system includes a vocal line on a single staff and a piano accompaniment on two staves (treble and bass clef). The key signature is one flat (B-flat major or D minor), and the time signature is 4/4. The piano accompaniment features various chords and arpeggios, with some chords labeled with numbers (6, 7, 8) and a 4/4 time signature. The lyrics are: 'Sweet - - er than ro - - ses or cool, cool..... ev'ning breeze, Sweet - - er than'.

ro - ses... or cool,.... cool.....

8 b8 5 2

ev' - ning breeze On a warm.....

7 6h

..... flow - 'ry shore, was the dear,..... the

7 6 h

dear,..... the dear,..... dear, dear..... kiss:

4 h

First trem - - - bling, first

5

trem - - - bling made me, made me freeze,.....

b

..... made me freeze,

4 3

Then shot like fire, all, all, all o'er, then

6

shot like fire all, all, all, all, then shot like fire.....

..... all, all o'er.

Not too quick.

What ma-gick has vic - to -

rious Love,

* F for G in original.

*5 6 for $\frac{6}{8}$ in original.

What

4 3#

Detailed description: This system contains the first two staves of music. The top staff is a vocal line with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The lyrics 'What' are written below the vocal line. The bottom two staves are piano accompaniment, with a grand staff (treble and bass clefs). The piano part features a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes. At the end of the system, there are markings '4' and '3#' below the bass staff.

ma_gick has vic - to -

6# 6 # 6

Detailed description: This system contains the next two staves of music. The top staff is a vocal line with a treble clef. The lyrics 'ma_gick has vic - to -' are written below the vocal line. The bottom two staves are piano accompaniment. The piano part continues with a similar rhythmic pattern. At the end of the system, there are markings '6#', '6', and '#' below the bass staff.

rious Love, For

6 6# 7 6 #

Detailed description: This system contains the next two staves of music. The top staff is a vocal line with a treble clef. The lyrics 'rious Love, For' are written below the vocal line. The bottom two staves are piano accompaniment. The piano part continues with a similar rhythmic pattern. At the end of the system, there are markings '6', '6#', '7', and '#' below the bass staff.

all, all, all I touch, all, all, all, all I touch or

6 6

Detailed description: This system contains the final two staves of music on the page. The top staff is a vocal line with a treble clef. The lyrics 'all, all, all I touch, all, all, all, all I touch or' are written below the vocal line. The bottom two staves are piano accompaniment. The piano part continues with a similar rhythmic pattern. At the end of the system, there are markings '6' and '6' below the bass staff.

see since that dear, dear kiss I

2 6 7 6 #3 6

hour - ly, hour - ly prove All, all, all, all is Love, all,

4 #3

all, all, all, all, all is Love, all, all, all, all, all is Love,

..... all, all, all, all, all is Love, is Love to me.

2. If Music be the Food of Love

(1st Version)

Music by
HENRY PURCELL
Realised by BENJAMIN FRITTEN

Andante con moto

VOICE

PIANO

p legato

Il mu - sic be the Food of Love, Sing on, sing on, sing
 on, sing on, Till I.... am fill'd, am fill'd with joy For then my list-ning
sonoro
 soul you move, For then my list-ning soul you move To plea-sures that can
cresc.
piu. f
p. cresc.
 ne - ver cloy. Your eyes, your mien, your tongue declare that you are mu

- sic ev - 'ry - where, Your eyes, your mien your

cresc.

tongue de-clare that you are mu sic ev - 'ry - where.

f *p*

Pleasures in-vade both eye and ear, So fiêrce, so fiêrce, so

p *marc.*

fierce, so fiêrce, The trans ports are, they wound and all my-sen-ses

p *pp*

cresc.
feast-ed... are and all my sen - ses... feast-ed are, Tho' yet the treat is

piu f *f*

p cresc.
on - ly..... sound, Sure I must per - ish by your charms un -

p

cresc.
less you save..... me in your arms Sure I must per - ish

cresc.

by your charms un - less you save..... me in your arms.

f *vc*

Let the bright Seraphim (Samson)

(Original key)

Andante

PIANO

f

The piano introduction consists of two systems of music. The first system features a treble clef with a melody of eighth notes and a bass clef with a steady eighth-note accompaniment. The second system continues the melody and accompaniment, with the treble clef showing some sixteenth-note passages.

The piano accompaniment for the first vocal line continues with the same eighth-note bass line and treble accompaniment, providing harmonic support for the voice.

Voice

(mf)

Let the bright Se - ra - phim in -

p

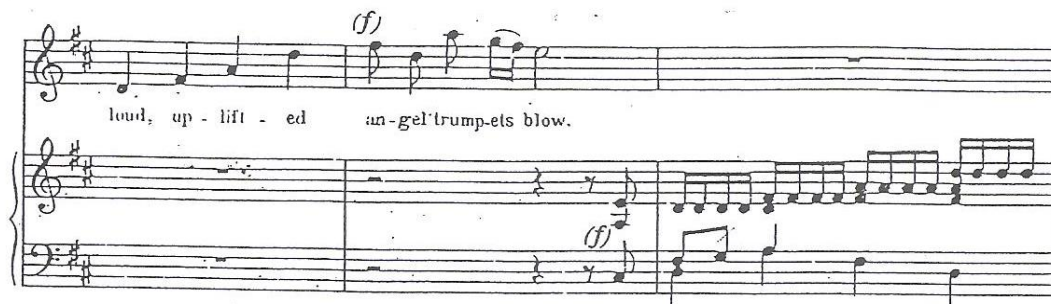
The vocal line begins with a melody in G major, marked mezzo-forte (mf). The piano accompaniment is marked piano (p) and features a treble clef with chords and a bass clef with the eighth-note accompaniment.

burn - ing row, their

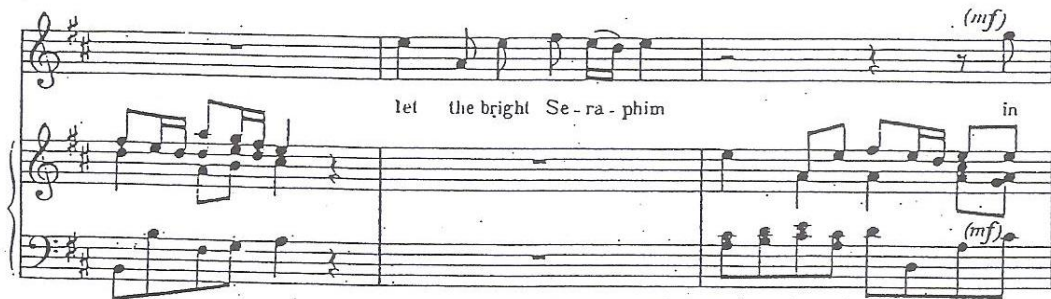
(mf)

The vocal line continues with the melody, marked mezzo-forte (mf). The piano accompaniment continues with the eighth-note accompaniment and treble accompaniment.

f
loud, up - lift - ed an - gel trump - ets blow.

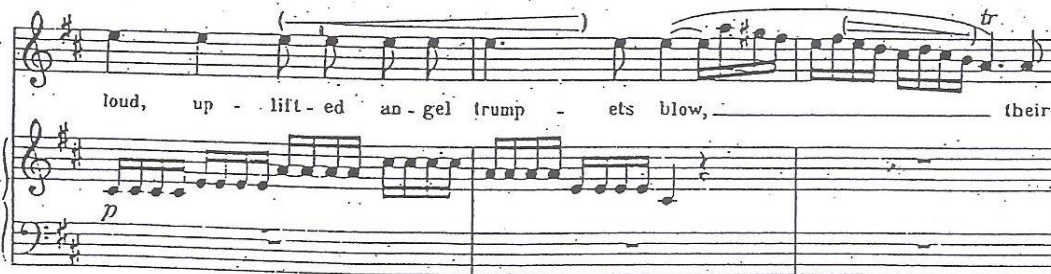
let the bright Se - ra - phim in
(mf)

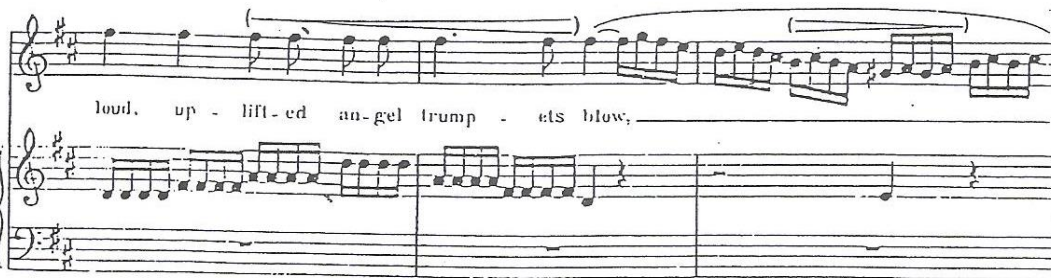
burn ing row, in burn ing, burn ing row, their.
(mf)

loud, up - lift - ed an - gel trump - ets blow, their
p

loud, up - lift - ed an - gel trump - ets blow,

(cresc.)

(f)

(f)

(p)

their loud, their

p

loud, up - lift - ed an gel - trump - ets blow,

(f)

(f)

37

(mf)

let the bright Se-ra-phem in burn - ing row,

(p)

(mf)

in burn - ing, burn ing row, their loud, up-

(f)

lift - ed an - gel - trump - ets blow, their loud, — up - lift - ed

an - gel - trumpets blow, their

loud, — up - lift - ed an - gel - trump - ets blow.

f

Let the Que - ru - bic host, in

p

(Fine)

tune - ful choirs, touch their im - mor - tal harps — with gold - en wires,

let the Cher-u - bic host, in — tune - ful choirs, touch their im - mor - tal harps, touch

their im - mor - tal harps with gold - en

wires, touch their im - mor - tal

harps — with gold - en wires.

(cresc.) *f*

This aria has no Da Capo in the original, since it leads into the next chorus.
However, a Da Capo al Fine seems advisable for a concert performance. Editor.
1693

28. Ganymed.

Op. 19. № 3

Etwas langsam.

Goethe.

86.

Wie im Mor - gen - glan - ze

du ri - ngs mich an - glühst, Früh - ling, Ge - lieb - ter!

Mit tau - send - facher Liebes - won - ne sich an mein Her - ze

drängt dei - ner e - wi - gen Wär - me hei - lig Ge -

fühl, un - end - li - che Schö - nel

pp *p* *cresc.* *p*

Daß ich dich fas - sen möcht in die - sen Arm! — Ach, an dei - nem

Bu - - sen lieg ich und schmach - te, und dei - - ne

Blu - - men, dein Gras drän - gen sich an — mein Herz.

Du kühlst den brennenden Durst mei - nes

Busens, lieb - li - cher. Mor - gen - - wind,

ruft drein die

Nach - ti - gall lie - bend nach mir aus dem Ne - bel - tal.

dim. *un poco accel.* Ich
komm! ich kom-me! ach! wo - hin? — wo -

hin? — Hin - auf strebt's, hin-auf! hin
cresc. *f* *decresc.*

auf strebt's, hin-auf! Es schwe-ben die Wol-ken ab - wärts, die
p *cresc.*

Wol - - - ken nei - gen sich der seh - nen - den Lie - - be.
f *ff* *p*

Wol - - - ken nei - gen sich der seh - nen - den Lie - - be.

Mir! mir! in eurem Scho - ße auf - wärts! um - fan - gend um - fangen!

auf - wärts an dei - nen Bu - - sen, all - - lie - bender Va - ter! Die

Wol - - ken nei - gen sich der seh - nen - den Lie - be. Mir! mir! in

eu - rem Scho - ße auf - wärts! um - fan - gend um - fan - gen! auf - wärts an dei - ner

Bu - - sen, all - - lie - ben - der Va - ter, all -

- - lie - ben - der Va - - - ter!

14.

Auf dem Wasser zu singen.

Leopold Graf zu Stollberg.

Op. 72.

72. *Mäßig geschwind.* *pp* *simile*

Mit - ten im Schim - mer der spie - geln - den Wel - len
 glei - tet, wie Schwä - ne, der wan - ken - de Kahn; ach, auf der Freu - des anff -
 schimmernden Wel - len glei - tet die See - le da - hin wie der Kahn,

pp *mf* *cresc.* *cresc.* *sempre simile*

ach, auf der Freu - desanft - schimmernden Wel - len glei - tet die See - le da -
 hin wie der Kahn; denn vonden Him - mel her -
 ab auf die Wel - len tan - zet das A - bendrot rund um den Kahn,
 tan - zet das A - bendrot rund um den
 Kahn.

p *cresc.*
p *cresc.*
p
fz
decresc.

pp
 Ü - ber den Wip - feln des west - li - chen Hai - nes win - ket uns freundlich der
pp
 röt - li - che Schein; un - ter den Zwei - gen des öst - li - chen Hai - nes
mf
cresc. säu - selt der Kal - mus im röt - li - chen Schein, un - ter den Zwei - gen des
p
cresc. öst - li - chen Hai - nes säu - selt der Kal - mus im röt - li - chen Schein;
cresc.
p Freu - de des Him - mels und Ru - he des Hai - nes
p
 at - met die Seel im er - rö - tenden Schein, at - - -

- met die Seel im er - rö - ten-den Schein.
 Ach, es ent-schwindet mit
 tau-i-gem Flü-gel mir auf den wie-gen-den Wel-len die Zeit.
 Mor-gen ent-schin-de mit schimmern-dem Flü-gel wie-der wie-ge-sternd
 heu-to die Zeit, mor-gen ent-schin-de mit schimmern-dem Flü-gel

f *p*
fp
decresc. *pp*
mf *cresc.*
p

wie - derwie ge - stern und heu - te die Zeit,

cresc. *p*

bis ich auf hö - herem strah - lenden Flü - gel sel - ber entschwin - de der

wech - selnden Zeit, sel - ber ent -

schwin - de der wech - selnden Zeit.

f *p*

fp *decresc.*

ICH GING MIT LUST DURCH EINEN GRÜNEN WALD

(I went joyfully through a green Wood)

Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald,
Ich hört' die Vöglein singen.
Sie sangen so jung, sie sangen so alt,
Die kleinen Waldvöglein im grünen Wald!
Wie gern' hört' ich sie singen, ja singen!
Nun sing', nun sing', nun sing', Frau Nachtigall!
Sing' du's bei meinem Feinsliebchen:
Komm schier, komm schier, wenn's finster ist,
Wenn niemand auf der Gasse ist,
Dann komm' zu mir, dann komm' zu mir!
Herein will ich dich lassen, ja lassen!
Der Tag verging, die Nacht brach an,
Er kam zu Feinsliebchen, Feinsliebchen gegangen.
Er klopft so leis' wohl an den Ring,
Ei, schläfst du oder wachst, mein Kind?
Ich hab' so lang' gestanden!
Es schaut der Mond durch's Fensterlein
Zum holdern, süßen Lieben,
Die Nachtigall sang, die ganze Nacht.
Du schlafselig' Mägdelein,
Nimm' dich in Acht, nimm' dich in Acht!
Wo-ist dein Herzliebster geblieben?

I went joyfully through a green wood,
I heard the little birds sing.
They sang so young, they sang so old,
The little woodbirds in the green wood!
How gladly I heard them sing, yes, sing!
Now sing, now sing, now sing, Madame Nightingale!
Sing this to my dear sweetheart:
Come along, come along, when it is dark,
When nobody is about,
Then come to me, then come to me!
I will let you in, yes let you in!
The day went by, the night began,
He came to his sweetheart, his sweetheart.
He taps so softly on the knocker,
Oh, are you asleep or awake, my child?
I have been standing so long!
The moon looks through the window small
At their lovely, sweet embraces,
The nightingale sang all the night.
You sleep-charmed maiden,
Take care, take care!
Where is your dear lover now?

Träumerisch, durchaus zart
(Dreamily and tenderly)

Voice

PIANO

Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald, ich hört' die Vöglein

mit starkem Pedalgebrauch
(use Pedal freely)

sin - gen. Sie san - gen so jung, sie san - gen so alt,

pp
die klei-nen Wald - vö - ge - lein im grü - nen Wald, im grü - - nen

p
Wald! Wie gern' hört' ich sie sin - gen, ja sin - gen!

pp

p
Nun sing; nun sing; nun sing; Frau Nachti - gall! Sing' du's bei meinem Feins-

lieb - chen: Komm schier, komm schier, wenn's fin - ster ist,

pp
wenn nie-mand auf der Gas-se ist, dann komm' zu mir, dann komm' zu mir! Her-

pp
ein will ich dich las-sen, ja las-sen!

Etwas langsamer (Somewhat slower)
pp
Der Tag ver - ging, die Nacht brach an. er kam zu Feins - lieb - chen, Feins -

*
lieb - chen ge - gan - gen. Er klopft so leis' wohl an den Ring, ei, schläfst du o - der

wachst, mein Kind? Ich hab' so lang' ge - stan - den, ich hab' so lang' ge - stan - den!

Tempo I.

pp Es schaut der Mond durch's Fen - ster -

pp lein zum hol - den, sü - ssen Lie - ben, die Nach - ti - gall

sang die gan - ze Nacht. Du schlaf - se - lig

Mäg - de - lein, nimm dich in Acht, nimm dich in Acht! Wo ist dein Herz -

lieb - ster ge - blie - ben?

ppp

pp *ca* *

1214

Mahler
 Wer hat dies Liedlein erdacht?
 (Des Knaben Wunderhorn)

Mit heiterem Behagen *With easy gaiety*

p.

f.

p. *pp.*

Dort o - ben am - Berg in dem ho - - hen - Haus! In dem
Up - there on the hill in the house - so high, house so

Mahler — Des Knaben Wunderhorn, Part 1

Haus!
high!

Da guk-ke! ein feins, liebs
At win-dow a dear, sweet

Ma-del her-aus. Es ist nicht dort da hei-mel Es ist nicht dort da-
las-sio I spy. 'Tis not her home up yon-der! 'Tis not her home up

hei-mel Es ist des Wirts sein Töch-ter lein! Es
yon-der! She is the old inn keep-er's lass! She

wob-nel auf grü-ner Hel-
dwel-eth where green the heath

cresc.

poco a

Mahler — Des Knaben Wunderhorn, Part I

Erleichterung:
Simplification.

Gemächlich *Easily*

del Mein Herz - le - ist wund! Komm,
er! My heart is - full sore! Come,

Schätz - le, mach's gesund! Dein' schwarz - brau - ne Ang - lein, die habn mich ver -
sweet, it's re - store! Thy spark - ling brown eyes they have wound - ed me

wundt! Dein ro - si - ger Mund macht Her - zen ge - sund. Macht
sore! Thy lips' hon - ey store will cure hearts once more, make

Mahler Des Knaben Wunderhorn, Part 1

Ju - gend ver - stän - dig, macht To - te le - ben - dig, macht
 young quit their sigh - ing, new life give the dy - ing, make

Kran - ke ge - sund, macht Kran - ke ge - sund, ja, ge -
 sick weil once more, make sick weil once more, yes, once

cresc. *f*

sund. more. Wer hat denn das schön schö - ne Lied - lein er -
 hat who was it of this lit - tle dit - ty had

p

dacht? Es ha - bens drei Gän - s u - bers Was - ser ge - bracht. Zwei
 thought? It was by three geese o'er the wa - ter once brought. Two

p

Mahler — Des Knaben Wunderhorn, Part 1

grau - e und ei - ne wei - ße! Zwei grau - e und ei - ne wei - ße! Und wer das
 gray ones and a white one! Two gray ones and a white one! And he who this

poco cresc. *p*

Lied - lein nicht sin - gen kann, dem wol - len sie es
 dit ty can't sing for him to whis tie it the're

cresc. *cresc.*

plei - lent Ja.
 wil - ling! Yes.

pp *cresc.*

pp *f* *p*

Erleichterung
 Simplification

A Monsieur Léon MacSwiney

8. Chanson triste

Dans ton cœur dort un clair de lune,
 Un doux clair de lune d'été.
 Et pour fuir la vie importune
 Je me noierai dans ta clarté.
 J'oublierai les douleurs passées, mon amour,
 Quand tu berceras mon triste cœur et mes pensées
 Dans le calme aimant de tes bras!
 Tu prendras ma tête malade
 Oh! quelquefois sur tes genoux,
 Et lui diras une ballade
 Qui semblera parler de nous,
 Et dans tes yeux pleins de tristesses,
 Dans tes yeux alors je boirai
 Tant de baisers et de tendresses
 Que, peut-être, je guérirai ...

In your heart there sleeps a moonlight,
 A soft moonlight of summer.
 And to escape this troublesome life
 I shall drown myself in your light.
 I shall forget the past sorrows, my love,
 When you will cradle my sad heart and my thoughts
 In the loving stillness of your arms!
 You will let my wounded head,
 Oh! sometimes rest on your knees,
 And you will recite a ballad
 That will seem to speak of us,
 And in your eyes filled with sadness,
 In your eyes then I shall drink
 So many kisses and tender caresses
 That perhaps I shall recover.

(original key)

JEAN LAHOR

Lent avec un sentiment tendre et intime très doux

Voïce

toujours très lié Dans ton cœur dort un clair de

PIANO *pp*

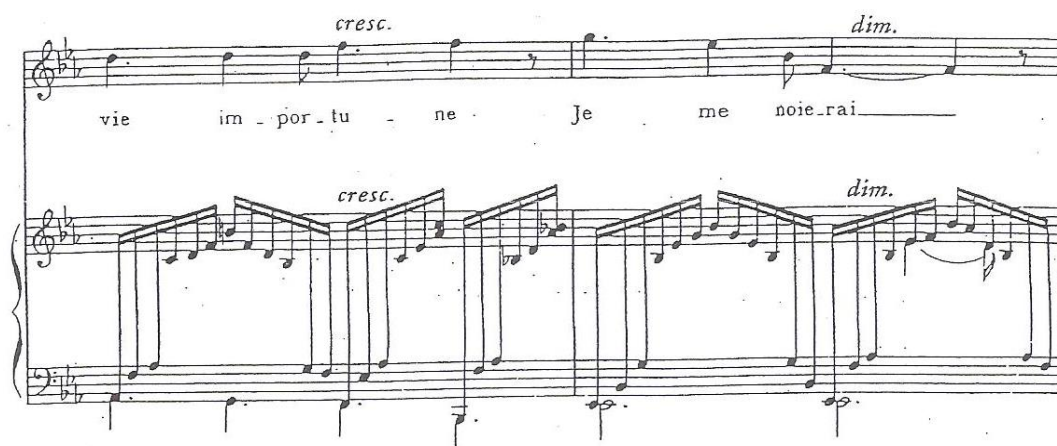
lu - ne, un doux clair de lu ne d'é -

poco cresc. té. Et pour fuir la

poco cresc.

cresc. *dim.*

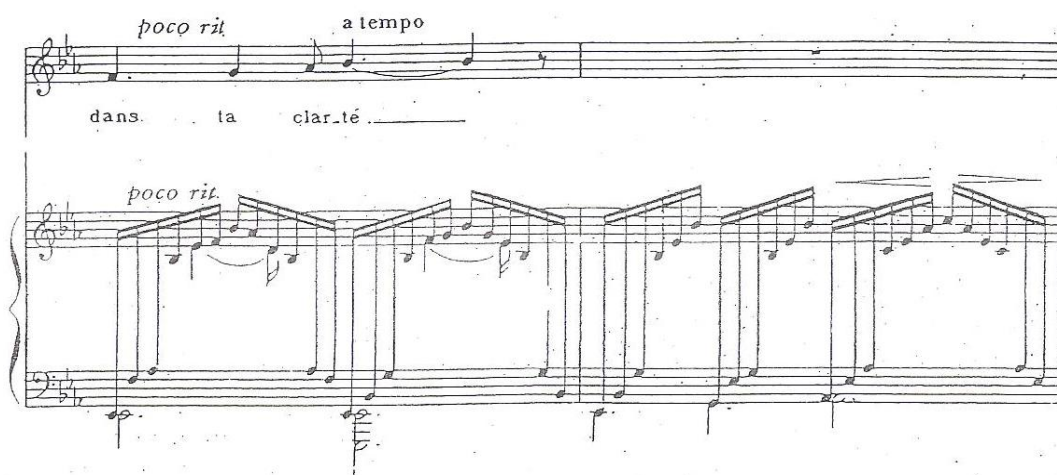
vie im - por - tu - ne Je me noie - rai

poco rit. *a tempo*

dans ta clar - té

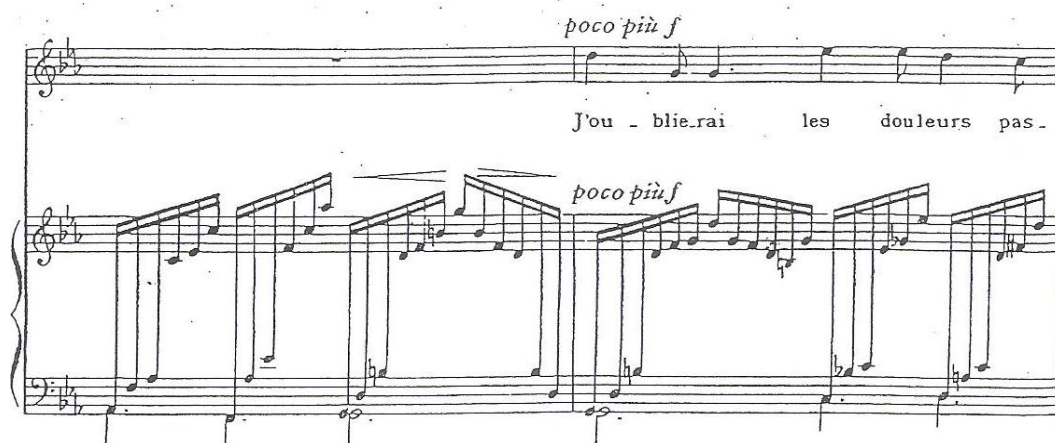
poco rit.

poco più f

Jou - blie - rai les douleurs pas -

poco più f

très doux

-sé - es, Mon amour, Quand tu ber - ce - ras mon tris - te

p

poco cresc.

cœur et mes pen - sé - es Dans le calme ai - mant

poco cresc.

p

de tes bras!

dim.

cresc.

Tu pren - dras ma tête ma -

cresc.

- la - de Oh! quel - que - fois sur tes ge - noux,

f
expressif

cresc. *f*

Et lui di - ras u - ne bal - la - de

dim.

U - ne bal - la - de, Qui sem - ble

p *dim.*

dim.

poco rit. *a tempo* *al. un. très doux* (s)

- ra par - ler de nous, Et dans tes yeux

poco rit.

cresc.

pleins de tristes - ses, Dans tes yeux a - lors je boi -

cresc.

f

-rai Tant de bai - sers et de tendres - ses

f

dim.

Que, peut - être, je gué - ri - rai...

dim.

p

sempre dim.

rall.

à Madame Henri DUPARC

2. L'Invitation au Voyage

Mon enfant, ma soeur,
 Songe à la douceur
 D'aller là-bas vivre ensemble,
 Aimer à loisir,
 Aimer et mourir
 Au pays qui te ressemble!
 Les soleils mouillés
 De ces ciels brouillés
 Pour mon esprit ont les charmes
 Si mystérieux
 De tes traites yeux,
 Brillant à travers leurs larmes.
 Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
 Luxe, calme et volupté.
 Vois sur ces canaux
 Dormir ces vaisseaux
 Dont l'humeur est vagabonde;
 C'est pour assouvir
 Ton moindre désir
 Qu'ils viennent du bout du monde.
 Les soleils couchants
 Revêtent les champs,
 Les canaux, la ville entière,
 D'hyacinthe et d'or;
 Le monde s'endort
 Dans une chaude lumière!
 Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
 Luxe, calme et volupté!

*My child, my sister,
 Think how sweet it would be
 To go down there, to live together,
 To love free from care,
 To love and to die
 In the land that resembles you!
 The moist suns
 Of these misty skies,
 To my mind, have the charm,
 So mysterious,
 Of your treacherous eyes,
 Sparkling through their tears.
 There, everything is order and beauty,
 Luxury, calm and pleasure!
 See on these canals
 The sleeping boats
 That capriciously like to roam;
 'Tis to satisfy
 Your slightest wish
 They have come from the ends of the world.
 The setting suns
 Again clothe the fields,
 The canals, the whole town,
 With hyacinth and gold;
 The world falls asleep
 In a warm light!
 There everything is order and beauty,
 Luxury, calm and pleasure!*

(original key)

CHARLES BAUDELAIRE

Presque lent Doux et tendre

Voice. Mon en -

PIANO *pp*

fant, — ma sœur, Songe — à la dou -

(1) (2)

-ceur D'al-ler là - bas vivre en - sem -

- ble, Ai - mer à loi - sir, Ai -

mer et mou - rir Au pa - ys qui te res

- sem - ble! Les so -

leils mouil_lés De ces ciels brouil

(p) Retenez un peu a tempo dim. p (s)
lés Pour mon es - prit ont les char - mes

suivez

Si mys_té_ri_eux De les traî tres

dim. très doux
yeux, Brillant à tra_vers leurs lar

Un peu plus vite

- mes. La, tout n'est qu'ordre — et beau.

pp

8

té, Lu - xe, cal - me et vo - lup - té.

rall.

8

1-er Mouvement

Vois

p

sur ces ca - naux Dor - mir ces vais -

1)

-seaux. Dont l'hu-meur est va-ga-bon - - - de;

The first system consists of a vocal line in treble clef and a piano accompaniment in grand staff (treble and bass clefs). The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is 7/8. The vocal line begins with a half note followed by quarter notes. The piano accompaniment features a steady eighth-note pattern in both hands.

piu f C'est pour as-sou-vir. (2) Ton moin-dre dé-sir Qu'ils vien- *cresc. molto*

piu f *cresc. molto*

The second system continues the vocal and piano parts. The vocal line has a fermata over the first measure of the second phrase. The piano accompaniment maintains its eighth-note texture. Dynamic markings include *piu f* and *cresc. molto* in both parts.

expressif f (2) nent du bout du mon *dim*

f *dim.*

The third system features a change in piano texture. The right hand plays chords in a more expressive style, while the left hand continues with eighth notes. The vocal line has a fermata over the first measure of the second phrase. Performance instructions include *expressif*, *f*, and *dim.*

Un peu plus vite *mf*

de. 1 Les so-

The fourth system begins with a tempo change instruction: *Un peu plus vite*. The piano accompaniment changes to a more active eighth-note pattern. The vocal line has a fermata over the first measure of the second phrase. The dynamic marking is *mf*.

- leils _____ cou - chants _____ Re

The first system of music consists of a vocal line on a single staff and a piano accompaniment on two staves. The vocal line has a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The lyrics are "- leils _____ cou - chants _____ Re". The piano accompaniment features a steady, arpeggiated pattern of chords, with each chord held under a slur. The piano part is in the right hand, with the left hand providing a simple harmonic accompaniment.

- vè - - tent _____ les champs, _____ Les ca -

poco sfz

The second system continues the vocal and piano parts. The vocal line lyrics are "- vè - - tent _____ les champs, _____ Les ca -". The piano accompaniment continues with the same arpeggiated pattern. A dynamic marking "*poco sfz*" is placed below the piano part.

- naux _____ la ville en - tiè

cresc.

The third system continues the vocal and piano parts. The vocal line lyrics are "- naux _____ la ville en - tiè". The piano accompaniment continues with the same arpeggiated pattern. A dynamic marking "*cresc.*" is placed below the piano part.

- re, _____ D'hy - a - cinthe _____ et

più p

The fourth system concludes the vocal and piano parts. The vocal line lyrics are "- re, _____ D'hy - a - cinthe _____ et". The piano accompaniment continues with the same arpeggiated pattern. A dynamic marking "*più p*" is placed above the vocal line.

The musical score consists of six systems, each with a vocal line and a piano accompaniment. The lyrics are in French. The piano part features a prominent arpeggiated texture in the right hand and a more rhythmic accompaniment in the left hand. Performance markings include dynamics like *pp*, *mf*, *cresc. molto*, and *dim.*, as well as tempo and style markings like *cantabile* and *poco a poco*.

d'or; Le mon - de s'en -
- dort Dans u - ne chau - de lu -
- mière re!
Là, tout n'est qu'ordre
pp cantabile
mf

cresc. molto
cresc. molto
poco a poco dim.
dim. molto

1112

(3)

et beau - té,

sempre pp

Lu - xe, cal - me

sempre pp cantabile

presque sans ralentir *a tempo*

et vo - lupté!

presque sans ralentir

En diminuant jusqu'à la fin

rall. ppp

Batti, batti, o bel Masetto

DON GIOVANNI

Andante grazioso

Bat - ti, bat - ti, o bel Ma - set - to, la tua po - ve - ra Zer - li - na: sta - rò

Andante grazioso
p sempre legato

qui - come agnel - li - na le tue bot - te ad a - spet - tar, bat - ti,

bat - ti, la tua Zer - li - na! sta - rò qui, sta - rò qui - le tue

bot - te ad a - spet - tar.

tr

Lascierò straziarmi il cri - ne,

lascierò cavarmi gli occhi, e le ca - retue ma - ni - ne lie - ta -

poi saprò ba - ciar, sa - prò ba - ciar, ba - ciar, sa

- prò, sa - prò ba - ciar. Bat - ti -

bat - ti, o - bel Ma - set - to, la - tua - po - ve - ra Zer - li - na! sta - rò

qui come a gnel - li - na lo tue bot - te ad a - spet - tar.

O bel Ma - set - to! bat - ti, bat - ti! sta - rò qui, sta - rò

qui le tue bot - te ad a - spet - tar. Ah, lo

ve - do, non hai co - re,

The first system consists of a vocal line and piano accompaniment. The vocal line is in a single staff with lyrics 've - do, non hai co - re,'. The piano accompaniment is in two staves, with the right hand featuring trills (tr) and the left hand playing a steady eighth-note accompaniment.

ah, non hai co - re, ah, lo ve - do, non hai co - re.

The second system continues the vocal line with lyrics 'ah, non hai co - re, ah, lo ve - do, non hai co - re.' The piano accompaniment includes trills (tr) in the right hand and a 'cresc.' (crescendo) marking in the left hand.

Allegro
Pa - ce, pa - ce, o vi - ta mi - a! pa - ce, pa - ce, o vi - ta

Allegro
p

The third system is marked 'Allegro' and contains the lyrics 'Pa - ce, pa - ce, o vi - ta mi - a! pa - ce, pa - ce, o vi - ta'. The piano accompaniment is marked 'p' (piano) and features a rhythmic pattern of eighth notes.

mi - a! in - con - ten - to ed al - le - gri - a not - tee di - vogliam pas -

The fourth system continues the vocal line with lyrics 'mi - a! in - con - ten - to ed al - le - gri - a not - tee di - vogliam pas -'. The piano accompaniment continues with the same rhythmic pattern.

- sar, not - te e di - vo - gliam - pas -

- sar, not - te e di - vo - gliam pas - sar,

not - te e di - vo - gliam pas - sar. Pa - ce, pa - ce, o vi - ta

mi - al pa - ce, pa - ce, o vi - ta mi - al in con - ten - to ed - al - le -

gri - a not - te e di - vogliam pas - sar, si, si, si, si, si, si, not - te e

di - vogliam pas - sar, si, si, si, si, si, si, not - te e di - vogliam pas -

sar, vo - gliam, vogliam pas - sar, vo - gliam, vogliam pas -

- sar.

Mi tradì quell'alma ingrata

DON GIOVANNI

Allegro assai

Piano introduction for the first system. The music is in 2/4 time and features a series of eighth-note patterns in the right hand, often with trills (tr) and grace notes. The left hand provides a steady accompaniment. Dynamics include *f* (forte) and *p* (piano).

Recitativo

Vocal line and piano accompaniment for the first recitative section. The vocal line is in a recitative style with a simple, direct melody. The piano accompaniment consists of chords and simple rhythmic patterns. The lyrics are: "In qua.li ec.ces.si, o nu.mi, in quai mi -".

Vocal line and piano accompaniment for the second recitative section. The vocal line continues the recitative style. The piano accompaniment includes some trills in the right hand. The lyrics are: "-sat.ti or.ri.bi.li, tremendi è av.vol.to il sciagu.ra.to!".

Vocal line and piano accompaniment for the third recitative section. The vocal line continues the recitative style. The piano accompaniment includes some trills in the right hand. The lyrics are: "Ah no! non puote tardar l'i.ra del cie.lo, la giusti.zia tar. -".

in sen ti na.sce! Perchè que.sti so .

-spi.ri? e quest'ambascia?

ARIA

Allegretto

Allegretto

Mi tra . di quel.l'al.main - gra.ta, quel . l'al . ma in. - gra.ta,

p *cresc.*

in - fe - li - ce, o Di - o! mi fa, in - fe - li - ce,o

p *cresc.* *p* *sf* *p* *sf* *p*

Di - o! mi fa, in - fe - li - ce, o Di - o! o - Dio! mi

sf *fp*

fa! Ma tra - di - ta,

e ab - ban - do - na - ta, pro - vo an -

- cor - per lui - pie - tà, pro - vo an - cor per

lui pie - tà, - pro - vo an cor - per

lui, - per lui, per lui pie - tà - Mi tra -

- di - quel l'al ma in - gra - ta, quel l'al - ma in - gra - ta, in - fe -

cresc. *p*

- li - ce, o Di - o! mi fa, in - fe - li - ce, o Di - o! mi

p *sf* *p* *sf*

fa, in - fe - li - ce, o Di - o! o — Dio! mi fa!

Quan - do sen - to il mio tor - men - to, il mio tor - men - to, di ven -

det - ta il cor fa - vel - la, ma se guar - do

— il suo ci - men - to pal - pi - tan - do il cor mi

va, pal pi - tan -

- do il cor, il - cor mi va, il cor

mi va. Mi tra - di, quel l'al - ma in - gra - ta, quel l'al - ma in -

- gra - ta, in - fe - li - ce, o Di - o! mi - fa, in - fe -

cresc. *p* *cresc.* *p* *sf* *p*

li - ce, o Di - o! mi fa, in - fe - li - ce, o Di - o, o -

sf p sf p fp

Dio! mi fa; ma - tra -

sf sf sf p

di - ta, e ab - ban - do - na - ta, pro - vo an -

sf sf sf p

- cor per lui pie - tà, - an - cor per lui pie - tà, per

sf p

lu - i, — per lui pie - tà, — pro-vo an - cor — per —

The first system of the musical score consists of a vocal line and piano accompaniment. The vocal line is written in a single staff with a treble clef and a key signature of two flats. The lyrics are "lu - i, — per lui pie - tà, — pro-vo an - cor — per —". The piano accompaniment is written in two staves (treble and bass clefs) and features a steady eighth-note accompaniment in the right hand and a more active bass line in the left hand.

lui pie - tà, — pro-vo an - cor — per lui pie -

The second system continues the musical score. The vocal line has the lyrics "lui pie - tà, — pro-vo an - cor — per lui pie -". The piano accompaniment includes a dynamic marking of *f* (forte) in the right hand.

tà, — per — lui pie - tà, — per — lui pie - tà.

The third system continues the musical score. The vocal line has the lyrics "tà, — per — lui pie - tà, — per — lui pie - tà." The piano accompaniment includes dynamic markings of *cresc.* (crescendo) and *f* (forte).

The fourth system of the musical score consists of piano accompaniment. It features a treble clef staff with a melodic line and a bass clef staff with a supporting bass line. The system concludes with a double bar line.

Saper vorreste
from
UN BALLO IN MASCHERA

Giuseppe Verdi

Allegretto (♩ = c. 100)

OSCAR:

Sa -

per vor - re - ste di che si ve - ste, quan - do l'è co - sa ch'ei

vuol na - sco - sa. Os - car lo sa, ma nol di - rà. Tra la - la - la

la la la, tra la la la la la la, tra la la la la la la, tra la la la la la la

stent.

col canto

Tempo I *P* Poco più mosso *brillantissimo*

li! Os - car lo sa, ma noi di - ri. Tra la la la, tra la la la, tra

ff

la la la, tra la la la, tra la la la la la. la la la la la, tra la

Tempo I *P*

Pie - no d'a -

mor mi bal - za il cor, ma pur di - scre - to ser - ba il se - gre - to. Noi ra - pi -

Poco più mosso >

rà gra - do o bel - tà. Tra la la la la la la, trà la la la la la la,

P

stent. Tempo I *P*

tra la la la la la la, tra la la la la la la, - Os - car - lo sa, ma nol di - rà. Tra

col canto *pp*

Poco più mosso
brillantissimo

la la la, tra la la la, tra la la la, tra la la la, tra la la la, la, la, la la la

ff *f*

ff

la, tra la!

ff *f*

Caro nome che il mio cor
 Held within my inmost heart
 from the opera "Rigoletto"

English version by
 Natalia Macfarren

Giuseppe Verdi
 Edited by Estelle Lieblich

Allegro assai moderato (♩ = 88)

Voice

Piano

dolce

Gual-
I

tier know Mal - dè! his name: no - me di lui sia -
 Wal - ter Mal-dè! I

morendo

ma - to, ti scol-pi - sci nel cor' in-na-mo-ra - to!
 love thee! Ev-'ry fond, ten-der thought for thee I cher-ish!

Copyright, 1939, by G. Schirmer, Inc.

Allegro moderato

dolcissimo
staccato

Ca - ro no - me che il mio

cor fe - sti pri - mo pal - pi - tar, le de -

p

li - zie del - là - mor mi dêi sem - pre ram - men -

tari! Col pen - sier il mio de - sir a te

sem - pre vo - le - rà, e fin l'ul - ti - mo - so -

spir, ca - ro no - me, tuo - sa - rà.

Col-pen-sier il mio de-sir a te sem-pre vo-le-rà,

e fin l'ul-ti-mo mi-o so-spir, ca-ro-

no-me, ah ca-ro no-me tuo sa-rà. Col-pen-sier il

colla voce colla voce

mio de-sir a te sem-pre vo-le-rà,

dolciss.

tr

tr

3

dolce

ah, vo-le -

rà, fin- l'ul - ti - mo - so - spir, - fin- l'ul - ti - mo - so - spir, -

ca - ro - no - me, - tuo - sa -

rà, - ah - ca-ro no - me, tuo sa -

rà, il mio de - sir a te o - gno - ra

vo - le - rà, fin l'ul - ti - mo so - spi - ro

Ossia

tuo sa - rà, ah

ah sa - rà.

ca - ro no - me tu - - o sa - rà.

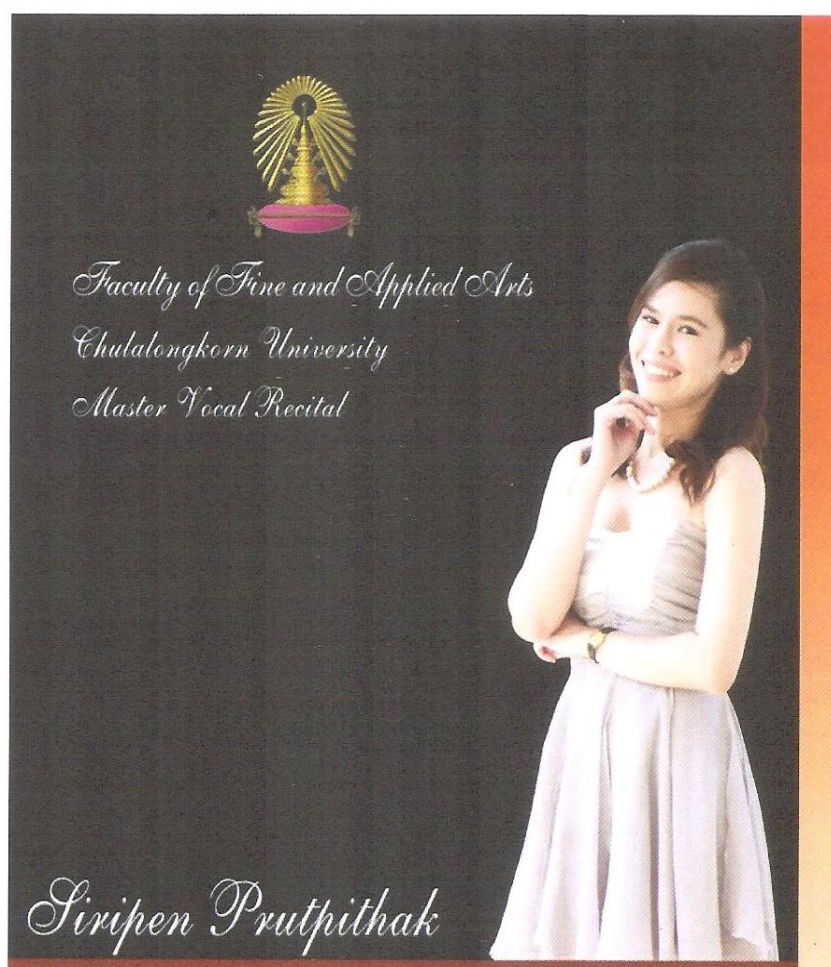
ppp

Detailed description: This is a page of a musical score, page 156. It features a vocal line and a piano accompaniment. The music is in a key with three sharps (F#, C#, G#) and a 3/4 time signature. The lyrics are in Italian. The first system shows the vocal line starting with 'rà, il mio de - sir a te o - gno - ra'. The piano accompaniment consists of a complex, rhythmic pattern in the right hand and a more active bass line. The second system continues the vocal line with 'vo - le - rà, fin l'ul - ti - mo so - spi - ro'. The piano accompaniment continues with similar rhythmic patterns. The third system introduces an 'Ossia' section, indicated by a bracket. The vocal line has a long, melismatic passage starting with 'tuo sa - rà, ah'. The piano accompaniment provides harmonic support. The fourth system continues the melismatic passage with '(ah) sa - rà.' and 'ca - ro no - me tu - - o sa - rà.'. The piano accompaniment features a section marked 'ppp' (pianissimo) with a tremolo effect in the right hand. The score concludes with a final chord in the piano part.

ภาคผนวก ข
สูจิบัตรการแสดง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

Siripen Prutpithak

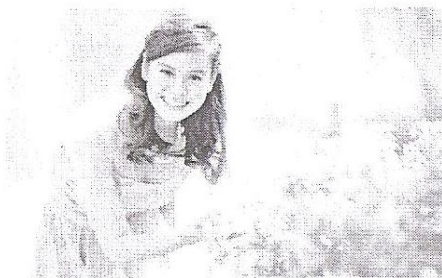
Thursday , February 20 , 2014

Tongsuang's Studio

5.00 p.m.

*Siripen Prutpithak is a student of Duangjai Amatyakul.
This is in partial fulfillment for the Degree of Master of Fine and
Applied Arts.*

ประวัติผู้แสดง

- นางสาวสิริเพ็ญ พฤทธิพิทักษ์ เกิดวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529
 เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ (คีตศิลป์สากล)
- ปี 2548 เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาศิลปนิเทศ สาขาวิชาเอกดนตรีตะวันตก เครื่องเอกซ์บร็อง
 - ปี 2549 สอบผ่านเทียบวุฒิด้านการขับร้องจากสถาบัน London College of music & media
 - ปี 2550 เข้าร่วมขับร้องประสานเสียง The Bangkok voices โดยการควบคุมวงโดย นพ. กิตติพร ตันตระกูลโรจน์
 - ปี 2550 เข้าร่วมแข่งขัน 1st Asian Choir Games ณ.กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
 - ปี 2551 อาจารย์พิเศษขับร้อง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปี 2551 เข้าร่วมขับร้องประสานเสียงโอเปร่า เรื่อง ที่เด็ดเจ้าค้างคาว (Die Fledermaus)
 - ปี 2555 เข้าศึกษารับการศึกษาระดับปริญญาโท ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอก Vocal performance
 - ปี 2555 เข้าร่วมแข่งขัน 1st Xinghai Prize International Choir Competition ณ. นครกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน
-

Program

1. Sweeter Than roses.....Henry Purcell
2. If music be the food of love.....Henry Purcell
3. Let the bright Seraphim.....George Frideric Handel
4. Ganymed.....Franz Schubert
5. Auf dem Wasser zu singen.....Franz Schubert

--- Interval---

6. Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald ...Gustav Mahler
7. Wer hat dies Liedlein erdacht?.....Gustav Mahler
8. Chanson triste.....Henri Duparc
9. L'Invitation au voyage.....Henri Duparc

---Interval---

10. Batti, batti, o bel Masetto.....Wolfgang Amadeus Mozart
from "Don Giovanni"
11. Mi tradi quell'al ma ingrata.....Wolfgang Amadeus Mozart
from "Don Giovanni"
12. Saper Vorreste.....Giuseppe Verdi
from "Un ballo in maschera"
13. Caro NomeGiuseppe Verdi
from "Rigoletto"

ประวัติผู้ประพันธ์

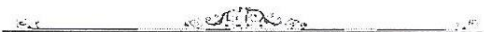
เฮนรี เพอร์เซล (Henry Purcell, 1659–1695) เกิดวันที่ 10 กันยายน ค.ศ.1659 ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ นับว่าเป็นคีตกวีผู้ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดของอังกฤษในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 17 และเป็นคีตกวีที่โดดเด่นที่สุดในยุคบาโรก แว่วแห่งความเป็นอัจฉริยะทางดนตรีของเฮนรี เพอร์เซล ได้เริ่มฉายให้เห็นขณะที่มีอายุเพียง 8 ขวบ จากความสามารถทางดนตรีและแต่งเพลง

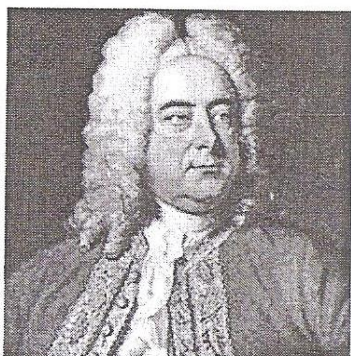
ได้ตั้งแต่วัยเยาว์ สามารถแต่งเพลงได้ขณะที่มีอายุเพียง 5 ขวบ และมีอะไรหลายอย่างคล้ายคลึงกัน คือ อายุสั้นเพียง 36 ปี มีความเป็นอัจฉริยะ มีผลงานเพลงชั้นเยี่ยมออกมามากมายเหมือนกัน จึงสมญา เฮนรี เพอร์เซลว่า “โมสาร์ทแห่งอังกฤษ”

เฮนรี เพอร์เซล มีความสามารถเป็นพิเศษในการร้องเพลงได้หลายระดับเสียง คือ ร้องได้ทั้งระดับสูงสุด (male alto) ระดับต่ำ (bassed) ระดับเสียงปานกลางระหว่างสูงกับต่ำ (baritones) ของนักร้องฝ่ายชาย และในตอนที่เขาเป็นเด็กนักร้องอยู่ที่ Chapel Royal นั่นก็เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเขาเป็นเด็กนักร้องที่มีเสียงไพเราะ แจ่มใสมากเป็นพิเศษ และมีความสามารถร้องเพลงได้หลายระดับเสียง

ค.ศ. 1689 นับว่าเป็นปีที่มีความสำคัญมากปีหนึ่งในชีวิตของเฮนรี เพอร์เซล เพราะได้แต่งอุปรากร (OPera) ที่แท้จริงขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นอุปรากรขนาดสั้นๆ เพียง 3 องค์จบ (Three Acts) เรื่อง “Dido and Aeneas” เรื่อง Theodoisus เรื่อง Venus and Adonis

เฮนรี เพอร์เซล เสียชีวิตลงในวันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ.1695 ขณะที่มียายุเพียง 36 ปี เฮนรี เพอร์เซล เป็นนักดนตรีคนแรกของอังกฤษที่ได้รับเกียรติอันดับสูง ให้ฝังศพไว้ที่ฐานที่ตั้งออร์แกนภายใน Westminster Abbey เหนือหลุมฝังศพมีคำจารึกไว้บนแผ่นหินอ่อน

จอร์จ ฟรีเดอริก แฮนเดล (George Frideric Handel, 1685–1759) เกิดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1685 ประเทศเยอรมัน ผู้ประพันธ์เพลงชาวเยอรมัน มีชื่อเสียงและมีชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษ แฮนเดล เลือกอาชีพนักดนตรีจนกระทั่งสิ้นชีวิต ตลอดชีวิตของแฮนเดล มีทั้งช่วงที่ประสบความสำเร็จ

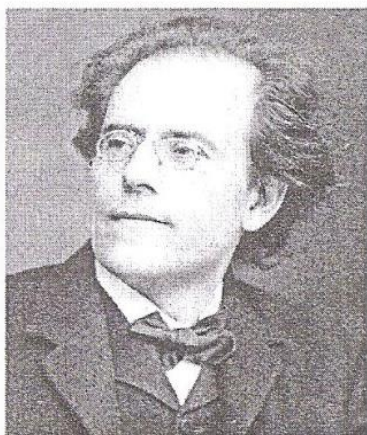
สูงสุดและช่วงแร้นแค้น ในช่วงบั้นปลายของชีวิตแฮนเดล ประสบเคราะห์กรรม เช่นเดียวกับบาค คือ ตาบอด ชีวิตในช่วง 7 ปีก่อนเสียชีวิต แฮนเดล ร่วมบรรเลงฮาร์พซิคอร์ดในการแสดงเพลงออราทอริโอซึ่งเขาเป็นผู้ประพันธ์ คือ Messiah

แฮนเดล เป็นผู้ประพันธ์เพลงยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งในยุคบาโรคเช่นเดียวกับบาค ผลงานของแฮนเดล มีเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นโอเปร่า ออราทอริโอ บทเพลงสำหรับการบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีต่างๆ จุดเด่นในดนตรีของแฮนเดล คือ การผสมผสานกลมกลืนอย่างเหมาะสมของความสวยงามของดนตรีฝรั่งเศส แนวประสานเสียงที่มั่นคงของดนตรีอิตาลีเลียน และการสอดประสานทำนองตามแบบดนตรีเยอรมัน

ฟรานซ์ ชูเบิร์ต (Franz Schubert, 1797–1828) เกิดวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1797 ผู้ประพันธ์เพลงชาวออสเตรียมีชีวิตอยู่ในเวียนนาจนกระทั่งถึง แก่กรรม ชูเบิร์ตจัดเป็นผู้ประพันธ์เพลงตามแนวของนักประพันธ์เพลงกรุงเวียนนาตามรูปแบบของไฮเดิน ชูเบิร์ตประพันธ์บทเพลงไว้มากมายประเภท โดยรวมถึงบทเพลงสำหรับขับร้องมีมากกว่า 600 เพลง ซึ่งล้วนแต่ไพเราะทั้งสิ้น

และมีหลายเพลงที่เคยนำมาแสดงด้วยเพลงเหล่านี้เองทำให้ชูเบิร์ตเป็นที่รู้จักของผู้ประพันธ์เพลงแนวโรแมนติกที่มีชื่อเสียง

กุสตาฟ มาเลอร์ (Gustav Mahler, 1860–1911) เกิดวันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1860 เป็นคีตกวีชาวออสเตรียผู้มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1860–1911 มาเลอร์ประพันธ์เพลงอยู่สองประเภทเท่านั้น นั่นคือเพลงร้อง (lieder) จำนวนหนึ่งและซิมโฟนีที่เสร็จสมบูรณ์เก้าบท ซึ่งต่างก็มีความ

ซับซ้อนเป็นอย่างมาก ในช่วงที่ มาเลอร์ทำงานอยู่ที่เวียนนา มาเลอร์ มีวงจรชีวิตโดยใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการช่วงพักฤดูร้อนในการประพันธ์เพลง

ภายหลังจากที่ มาเลอร์ เสียชีวิตลง ภายหลังจากสงครามผลงานของ มาเลอร์ ค่อยๆ เริ่มได้รับความนิยมฟังและบันทึกเสียงมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงปี 50 จนกระทั่ง านิยมในช่วงปี 60 และกลายเป็นหนึ่งในคีตกวียอดนิยมนับปัจจุบัน

เฮนรี ดูพาร์ค (Henri Duparc, 1848–1933) เกิดวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1848 เกิดในปารีส เขาเรียนการเล่นเปียโนจาก Cesar Franck ที่วิทยาลัย Jesuir College ในเมือง Vaugirard และเป็นศิษย์คนแรกด้วย จากนั้น ดูพาร์คได้เข้ารับราชการทหารในสงคราม Franco Frussian เขาแต่งงานกับอีเลน แมคสไวน์นี่ (Ellen Macswinney)

ชาวสก็อตแลนด์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 1871 และในปีเดียวกัน เขาได้เข้าร่วมงานกับ Saint – Sans และ Romain Bussine เพื่อก่อตั้ง Societ Nationale de musique Moderne ดูพาร์คเป็นที่รู้จักอย่างดี สำหรับงานของเขาที่ชื่อ 17 Melodies (เพลงแห่งศิลปะ) ซึ่งประพันธ์โดยบทกวี Baudelaire, Gautier , Leconte delisle และ Goethe ดูพาร์คได้มีอาการทางจิต ซึ่งในเวลานั้นได้วินิจฉัยว่า “โรคประสาทอ่อน” (Neurasthenia) ทำให้เขาหยุดการประพันธ์เมื่ออายุ 37 ในปี 1885 เขาได้อุทิศตัวเองเพื่อครอบครัวและให้ความสนใจในด้านอื่นๆของเขา เช่น ภาพวาด และระบายสี แต่อาจสูญเสียทักษะการมองเห็นของเขาเพิ่มมากขึ้น หลังปี 1900 ซึ่งเขาได้สูญเสียการมองเห็นไปในที่สุด เขาได้ทำลายงานดนตรีส่วนใหญ่ของเขาทั้งหมดและหลงเหลือไว้เพียงแค่ส่วนหนึ่ง ซึ่งน้อยกว่า 40 ผลงาน

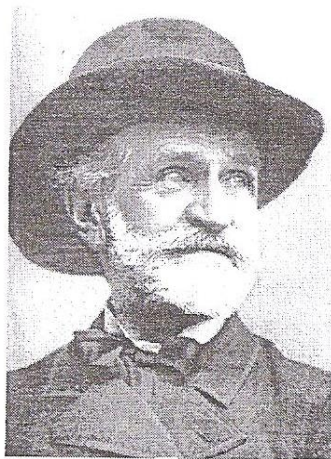
โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมซาร์ท
(Wolfgang Amadeus Mozart,
1756-1791) เกิดวันที่ 27 มกราคม ค.ศ.
1756 ผู้ประพันธ์เพลงยิ่งใหญ่ยุคคลาสสิก
เป็นชาวออสเตรีย กำเนิดในครอบครัวนัก
ดนตรี เริ่มต้นชีวิตนักดนตรี เมื่ออายุ
5 ปี ด้วยความอัจฉริยะ โมซาร์ทมีผลงาน
การประพันธ์ทั้งโซนาตา คอนแชร์โต้
ซิมโฟนี เพลงวัดประเภทต่างๆ

โอเปร่าซาวท์ และโอเปรეტตา

โมซาร์ทสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพตลอดมา และมักใช้รูปแบบการ
ประพันธ์ต่างๆกันมิได้ใช้หลักเกณฑ์ใดตายตัว ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้โมซาร์ทตลอดมา คือ โอเปร่า แม้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตโมซาร์ทก็ใช้เวลาประพันธ์ ได้แก่ เรื่อง The Magic Flute โมซาร์ทสิ้นชีวิตหลังอายุครบ 36 ปีเพียงเล็กน้อย รูปปั้นเป็นอนุสรณ์ในความเป็นอัจฉริยะทางด้านดนตรีที่กรุงเวียนนา

ดนตรีของโมซาร์ทมีลักษณะสดใส ไพเราะน่ารัก มีแนวทำนองเด่นชัด ด้วยความสามารถในการเรียบเรียงเสียงประสานเพื่อวงออร์เคสตราทำให้โมซาร์ทประพันธ์แนวทำนองส่วนเชื่อมต่อระหว่างทำนองย่อยๆมากมาย

ด้วยผลงานการประพันธ์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบของดนตรีในยุคคลาสสิก โมซาร์ทจึงเป็นผู้ประพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งของดนตรีตะวันตก บทเพลงของโมซาร์ทมักจะเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของทุกคนได้เสมอ ซึ่งสิ่งนี้เองเป็นเหตุผลที่ทำให้เพลงของโมซาร์ทมีผู้นิยมฟังกันมากและทำให้โมซาร์ทเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

จูเซปเป ฟอ์ตุนีโน ฟรันเชสโก แวร์ดี (Giuseppe Verdi, 1813–1901) เกิดวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 1813 ผู้ประพันธ์เพลงประเภทโอเปร่า ชาวอิตาลี เป็นผู้ยุ่งเกี่ยวกับวงการเมืองของอิตาลีมาตลอด นอกเหนือไปจากการเป็นนักดนตรี การมรณกรรมของแวร์ดีจึงมิใช่เป็นการสูญเสียผู้ประพันธ์โอเปร่าที่ยิ่งใหญ่เท่านั้น หากเป็น

การสูญเสียผู้นำทางการเมืองอีกด้วย แวร์ดีมีแนวการแต่งเพลงที่ค่อย ๆ พัฒนาเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนมาถึงจุดที่มีหลักคล้ายวากเนอร์ คือ การเน้นโอเปร่าในลักษณะของละครดนตรี

ผลงานโอเปร่าของแวร์ดีประกอบด้วย *Rigoletto* , *La Traviata* , *Il Trovatore* , *Simon Boccanegra* , *Un Ballo in Maschera* , *Don Carlos* , *Aida* แวร์ดีมีชีวิตที่ร่ำรวย เป็นสุข และผลิตผลงานออกมาโดยสม่ำเสมอ ชีวิตในบั้นปลายของแวร์ดีมีความสุขกับการช่วยเหลือสังคมโดยตลอด แวร์ดีถึงแก่กรรมเมื่ออายุ 87 ปี

ขอขอบคุณ

นางสาวพิมลภา สุขตลอดชีพ
(Assisted)

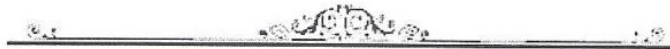
พิมลภา สำเร็จการศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์(วิชาเอกการแสดง
เปียโน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย
เรียนเปียโนกับ รศ.ดร.ธงสรอง อิศรางกูร
ณ อยุธยา ในระหว่างการศึกษามี

โอกาสเข้าร่วม masterclass กับนักเปียโนที่มีชื่อเสียงหลายท่าน อาทิ Boris Berman, Perter Frankl, James Milterberger, Graham Johnson และ ได้เข้าร่วม "Pro Musica @Penang Hill" International Workshop & Masterclasses for voice Training by Opera Plus Studio (Belgium) ประจำปี 2554 และปี 2556 โดยเรียนการบรรเลงเปียโนประกอบการร้องกับ Hein Boterberg ปัจจุบันพิมลภาสอนเปียโนที่โรงเรียนดนตรี Baanflute และ BSS

ขอขอบพระคุณอาจารย์
ทุกท่านที่ให้ความรู้ และ
การสนับสนุน

ศาสตราจารย์ ดร. วีรชาติ เปรมานนท์
 ศาสตราจารย์ ดร. ณัชชา พันธุ์เจริญ
 ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร
 รองศาสตราจารย์ฉงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา
 รองศาสตราจารย์ดวงใจ อมาตยกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรอรอด จันทร์กล้า
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิ พงศ์สรายุทธ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานใจ จุฬาพันธุ์
 อาจารย์ ดร. รามสุร สิตลาพันธ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวไล ตันจันทร์พงศ์
 -----ขอบคุณสถานที่ Tongsuang's Studio-----

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ชื่อ	สิริเพ็ญ พุฒพิทักษ์
วัน เดือน ปีเกิด	15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529
ประวัติการศึกษา	ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาดนตรีตะวันตก ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY