การแสดงขับร้องเดี่ยวระดับมหาบัณฑิตโดย โฉมวิลัย ยูฮันเงาะ

น.ส.โฉมวิลัย ยูฮันเงาะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ภาควิชาดุริยางคศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2565
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MASTER VOCAL RECITAL BY CHOMWILAI JOHANNGOA

Miss Chomwilai Johanngoa

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Fine and Applied Arts in Western Music
Department of Music
FACULTY OF FINE AND APPLIED ARTS
Chulalongkorn University
Academic Year 2022

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การแสดงขับร้องเดี่ยวระดับมหาบัณฑิตโดย โฉมวิลัย ยูฮันเงาะ
โดย	น.ส.โฉมวิลัย ยูฮันเงาะ
สาขาวิชา	ดุริยางคศิลป์ตะวันตก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินันท์ ชินสำราญ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

..... คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(ศาสตราจารย์ ดร.บุษกร บิณฑสันต์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศศี พงศ์สรายุทธ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินันท์ ชินสำราญ)

..... กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(ศาสตราจารย์ดวงใจ ทิวทอง)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

โฉมวิลัย ยูฮันเงาะ : การแสดงขับร้องเดี่ยวระดับมหาบัณฑิตโดย โฉมวิลัย ยูฮันเงาะ. (MASTER VOCAL RECITAL BY CHOMWILAI JOHANNGOA) อ.ที่ปรึกษาหลัก : ผศ. ดร.กิตตินันท์ ชินสำราญ

การแสดงขับร้องเดี่ยวระดับมหาบัณฑิตโดย โฉมวิลัย ยูฮันเงาะ : ผู้วิจัยได้คัดเลือกบทเพลงขับร้องจากอุปรากร ละครเพลง และบทเพลงประกอบภาพยนตร์ รวมทั้งสิ้น 14 เพลง โดยคำนึงถึงความน่าสนใจ ความหลากหลายของลีลา อารมณ์ ความโด่งดัง และความท้าทายของบทเพลง รวมไปถึงความหลากหลายของเนื้อหา ความแตกต่างทางด้านภาษา สีสันของบทเพลง และวิธีการสื่ออารมณ์

ผู้วิจัยได้ค้นคว้าศึกษาลงลึกทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา เนื้อเรื่อง ฉาก รวมถึงตัวละครของแต่ละบทเพลง เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับชีวิตจริงของผู้วิจัยและนำไปสู่ความเข้าใจในการตีความบทเพลง รวมถึงการแสดงออกทางอารมณ์อย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้เพื่อให้การแสดงการขับร้องในครั้งนี้สมบูรณ์แบบตามมาตรฐานระดับมหาบัณฑิต ผู้วิจัยได้วางแผนและเตรียมความพร้อมทางด้านการฝึกซ้อมตามประเภทของบทเพลงทั้ง 3 อย่าง ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการขับร้องและศิลปินต้นแบบหลาย ๆ ท่าน รวมถึงการเตรียมพร้อมด้านร่างกายและจิตใจเพื่อให้การฝึกซ้อมและการแสดงในวันแสดงจริงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการเตรียมพร้อมทางด้านสถานที่และด้านอื่น ๆ ที่จะทำให้การแสดงเกิดขึ้นอย่างไม่มีจุดบกพร่อง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

สาขาวิชา	ดุริยางคศิลป์ตะวันตก	ลายมือชื่อนิสิต .....
ปีการศึกษา	2565	ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก .....

6380005535 : MAJOR WESTERN MUSIC
KEYWORD: A Master Vocal Recital, Opera and musicals, Vocal movie soundtracks
Chomwilai Johanngoa : MASTER VOCAL RECITAL BY CHOMWILAI JOHANNGOA. Advisor: Asst. Prof. KITTINANT CHINSAMRAN, D.F.A.

A Master Vocal Recital by Chomwilai Johanngoa : The researcher selected 14 solo songs and aria from opera, musicals, and movie soundtracks, considering the interesting lyrics and diverse melody, mood, prominence, and challenge of singing techniques, along with the variety of contexts, languages, vocal colors, and emotional communication techniques.

The researcher extensively studied the historical background, plot, scenes, and characters of each song to compare them to real life experiences to gain a deeper understanding of the interpretation of the songs. This is to ensure that the vocal performance in this recital is complete according to the standards of graduate level. The researcher planned, prepared and practiced according to the traditions of each song, by following the standards of singing experts and multiple exemplary artists. This included physically and mentally, to maximize the efficiency of the rehearsal and performance on an actual day, as well as to prepare for the venue and other aspects that will ensure a flawless performance.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

Field of Study: Western Music
Academic Year: 2022
Student's Signature .....
Advisor's Signature .....

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่ที่เลี้ยงดูอุ้มชูมาเป็นอย่างดีและคอยสนับสนุนในการศึกษาวิชาดนตรีมาตั้งแต่ต้น

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินันท์ ชินสำราญ ที่เป็นทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและมีบทบาทเป็นพี่ชายในเวลาเดียวกัน คอยพร่ำสอนให้มีความรู้ความสามารถไปในจุดที่นักร้องคนหนึ่งพึงมีและคอยปลอบให้กำลังใจในเวลาที่ท้อแท้เสมอมา

ขอขอบพระคุณอาจารย์สมเกียรติ ศรีคำ ผู้เปรียบเหมือนพ่ออีกท่านหนึ่ง คอยเป็นกำลังใจในวันที่ชีวิตเกิดปัญหาและให้คำปรึกษาในทุก ๆ เรื่องโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

ขอขอบพระคุณศาสตราภิชาน ดร.วานิช โปตะวนิช อาจารย์ธนู รักษาราษฎร์ ที่คอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทั้งในเชิงดนตรี วิชาการและการวางแผนการจัดคอนเสิร์ตขับร้องเดี่ยวในครั้งนี้

ขอขอบคุณอิสรพงษ์ ดอกยอ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจในเข้าการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและต่อสู้มาด้วยกันในขณะทำการศึกษา

ขอขอบคุณถิรวัฒน์ ศรีสุรางค์ และธนิษฐา นิลบุตร ที่คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษา คอยอยู่เคียงข้างและรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องต่าง ๆ เสมอมา

ขอขอบคุณรัฐพงศ์ ปิติชาญ ที่คอยบังคับให้เข้าเรียนและช่วยแนะนำให้ทำงานส่งอาจารย์ตามกำหนดถึงแม้อาจจะให้ขัดใจบ้างในบางครั้ง แต่ขอขอบคุณจากใจจริง

ขอขอบคุณครอบครัวคีตศิลปิน กรมศิลปากรอันแสนอบอุ่นแบบไม่เคยสัมผัสได้ในที่ใดมาก่อน และที่เป็นกำลังใจให้ตั้งแต่ก่อนสมัครเรียนจนถึงเวลานี้

ขอขอบคุณพศธร เสถียรนิธิ นักดนตรีคู่กายที่ช่วยทำการซ้อมและการแสดงเดี่ยวผ่านไปได้ด้วยดีและทำให้การขับร้องเป็นไปอย่างมั่นใจในการแสดงคอนเสิร์ต

ขอขอบคุณนักร้องรับเชิญทุกท่าน ณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้ สิริกร เจียรสวัสดิ์โสภณ ถิรวัฒน์ ศรีสุรางค์ และคมชัด อ่อนสมพงษ์ ที่ตอบรับคำเชิญชวนมาเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตแสดงเดี่ยว ทำให้คอนเสิร์ตออกมาสมบูรณ์ที่สุด

ขอขอบคุณชาตรี เอี่ยมสิน ที่คอยช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน

และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณพระเจ้าที่ประทานให้ข้าพเจ้าได้พบเจอคนที่ดี สิ่งที่ดี และได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดีจากการเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโทในครั้งนี้

โฉมวิลัย ยูฮันเงาะ

CHULALONGKORN UNIVERSITY

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย ..... ค
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ..... ง
กิตติกรรมประกาศ ..... จ
สารบัญ ..... ฉ
สารบัญตาราง ..... ฌ
สารบัญภาพ ..... ญ
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์ 2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการสร้างสรรค์ 2
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม 3
2.1 อุปรากร 3
2.2 ละครเพลง 9
2.3 ดนตรีประกอบภาพยนตร์ 11
2.4 ประวัติอุปรากร ละครเพลง และภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้อง 13
2.4.1 อุปรากรเรื่อง Gianni Schicchi 13
2.4.2 ละครเพลงเรื่อง Fiddler on the Roof 13
2.4.3 ละครเพลงเรื่อง Les Misérables 14
2.4.4 ละครเพลงเรื่อง Miss Saigon 14
2.4.5 ภาพยนตร์เรื่อง Mulan 15

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

2.4.6 ละครเพลงเรื่อง ซูสีไทเฮา 15
2.4.7 ละครเพลงเรื่อง บัลลังก์เมฆ 15
2.4.8 ภาพยนตร์เรื่อง Chicago 16
2.5 คำร้องและคำแปล 17
2.5.1 บทเพลง O mio babbino caro 17
2.5.2 บทเพลง Far from the Home I Love 18
2.5.3 บทเพลง I Dreamed a Dream 19
2.5.4 บทเพลง On My Own 21
2.5.5 บทเพลง The Movie in My Mind 23
2.5.6 **บทเพลง** Sun and Moon 25
2.5.7 บทเพลง I Still Believe 27
2.5.8 บทเพลง I'd Give My Life For You 31
2.5.9 บทเพลง Reflection 33
2.5.10 บทเพลง นี่หรือคือสัญญา / สู่ฟ้าเหนือบัลลังก์มังกร 34
2.5.11 บทเพลง ฉันทำผิดเอง 35
2.5.12 บทเพลง And All That Jazz 36
2.5.13 บทเพลง Roxie 39
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย 41
3.1 ศึกษาค้นคว้าและคัดเลือกบทเพลงสำหรับการแสดง 41
3.2 เข้ารับคำแนะนำจากศิลปินและนักแสดงที่ได้รับการยอมรับ 41
3.3 การศึกษาประวัติความเป็นมาและหลักการขับร้องตามขนบ 41
3.4 การวางแผนการฝึกซ้อม 42
3.5 การจัดการแสดง 43
บทที่ 4 อรรถาธิบาย 45

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

4.1 บทเพลง O mio babbino caro 45
4.2 บทเพลง Far from the Home I Love 48
4.3 บทเพลง And All That Jazz 52
4.4 บทเพลง Roxie 57
4.5 บทเพลง I Dreamed a Dream 60
4.6 บทเพลง On My Own 64
4.7 บทเพลง The Movie in My Mind 68
4.8 บทเพลง Sun and Moon 72
4.9 บทเพลง I Still Believe 75
4.10 บทเพลง I'd Give My Life for You 78
4.11 บทเพลง Reflection 82
4.12 บทเพลง ฉันทำผิดเอง 85
4.13 บทเพลง นี่หรือคือสัญญา / สู่ฟ้าเหนือบัลลังก์มังกร 89
บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 94
5.1 สรุปทักษะการขับร้องที่ค้นพบ 94
5.2 อภิปรายผลการตีความ และการสื่อสารในด้านการขับร้อง 95
5.3 การแสดงต่อสาธารณชน 96
5.4 บทสรุป 101
บรรณานุกรม 102
ประวัติผู้เขียน 103

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1 คำร้องบทเพลง O mio babbino caro 17
ตารางที่ 2 คำร้องบทเพลง Far from the Home I Love 18
ตารางที่ 3 คำร้องบทเพลง I Dreamed a Dream 19
ตารางที่ 4 คำร้องบทเพลง On My Own 21
ตารางที่ 5 คำร้องบทเพลง The Movie in My Mind 23
ตารางที่ 6 คำร้องบทเพลง Sun and Moon 25
ตารางที่ 7 คำร้องบทเพลง I Still Believe 27
ตารางที่ 8 คำร้องบทเพลง I'd Give My Life For You 31
ตารางที่ 9 คำร้องบทเพลง Reflection 33
ตารางที่ 10 คำร้องบทเพลง นี่หรือคือสัญญา / สู้ฟ้าเหนือบัลลังก์มังกร 34
ตารางที่ 11 คำร้องบทเพลง ฉันทำผิดเอง 35
ตารางที่ 12 คำร้องบทเพลง And All that Jazz 36
ตารางที่ 13 คำร้องบทเพลง Roxie 39

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 4.1 แนวดนตรีบรรเลงประกอบบทเพลง O Mio Babbino Caro 45

ภาพที่ 4.2 ทำนองขั้นคู่กระโดดเข้าสู่โน้ต Ab 46

ภาพที่ 4.3 ช่วงคำร้อง “Sì, sì, ci voglio andare!" 47

ภาพที่ 4.4 ช่วงคำร้อง “E se l’amassi indarno” 47

ภาพที่ 4.5 โมทีฟจังหวะที่ใช้บ่อย 48

ภาพที่ 4.6 ทำนองในกุญแจเสียง C ไมเนอร์ที่ใช้โมทีฟจังหวะหลัก 48

ภาพที่ 4.7 ทำนองในกุญแจเสียง C เมเจอร์ที่ใช้โมทีฟจังหวะหลัก 48

ภาพที่ 4.8 ชีพจรจังหวะ In 2 49

ภาพที่ 4.9 ชีพจรจังหวะ In 4 49

ภาพที่ 4.10 ช่วง 4 ห้องสุดท้ายของบทเพลง 50

ภาพที่ 4.11 ช่วงคำร้อง “I love” 51

ภาพที่ 4.12 โน้ตแนวดนตรีลีลาของแร็กทายม์ในบทเพลง And All that Jazz 53

ภาพที่ 4.13 ทำนองของโน้ตคลาริเน็ทในลีลา Benny Goodman 53

ภาพที่ 4.14 การรูดเสียงลง (Glissando) ในคำว่า “That Jazz” 53

ภาพที่ 4.15 การบลูโน้ต (Blue notes) ในบทเพลง And All That Jazz 55

ภาพที่ 4.16 ตัวอย่าง โน้ต Blue เปรียบเทียบ 55

ภาพที่ 4.17 ทำนองคำร้องที่ขับร้องด้วยความกระชิบกระซาบ 55

ภาพที่ 4.18 ช่วงคำร้อง “That Jazz” 56

ภาพที่ 4.19 ช่วงคำร้องบทเพลง Roxie 57

ภาพที่ 4.20 การบลูโน้ต (Blue notes) ในบทเพลง Roxie 57

ภาพที่ 4.21 ช่วงคำร้องกึ่งพูด บทเพลง **“Roxie”** 58

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

ภาพที่ 4.22 ช่วงคำร้อง “Roxie Hart” 59
ภาพที่ 4.23 ช่วงคำร้องในช่วงเกริ่นนำ บทเพลง “I Dreamed a Dream” 60
ภาพที่ 4.24 แนวดนตรีบรรเลงประกอบบรรเลงในลักษณะจังหวะขัด (Syncopation) 61
ภาพที่ 4.25 ช่วงคำร้อง “as they turn your dream to shame” 63
ภาพที่ 4.26 ช่วงคำร้อง “So different now from what it seems” 63
ภาพที่ 4.27 แนวดนตรีบรรเลงประกอบในช่วงเกริ่นนำ 64
ภาพที่ 4.28 แนวดนตรีบรรเลงประกอบที่ 1 โลกแห่งความฝัน 65
ภาพที่ 4.29 แนวดนตรีบรรเลงประกอบที่ 2 โลกแห่งความเป็นจริง 65
ภาพที่ 4.30 ช่วงคำร้อง “And I have never known” 67
ภาพที่ 4.31 ช่วงคำร้อง “But only on my own” 67
ภาพที่ 4.32 แนวดนตรีบรรเลงประกอบบรรเลงแบบคอร์ด (Broken chord) 68
ภาพที่ 4.33 ทำนองคำร้องที่กำหนดให้ปฏิบัติความความเคร่งเครียด 69
ภาพที่ 4.34 ช่วงคำร้อง “When I make love it won’t be me” 70
ภาพที่ 4.35 ทำนองคำร้องคู่ 71
ภาพที่ 4.36 ช่วงคำร้องโน้ตกระโดดในช่วงจบเพลง 71
ภาพที่ 4.37 ทำนองในกุญแจเสียง E เมเจอร์สู่กุญแจเสียง D เมเจอร์ 72
ภาพที่ 4.38 ทำนองในกุญแจเสียง E เมเจอร์สู่กุญแจเสียง D เมเจอร์ 73
ภาพที่ 4.39 ทำนองคำร้องที่ถูกกำหนดให้ปฏิบัติ Allegretto amabile 73
ภาพที่ 4.40 ทำนองคำร้องที่สลับช่องเสียง 74
ภาพที่ 4.41 ทำนองคำร้องที่สลับช่องเสียงในประโยค “Moonlight” 74
ภาพที่ 4.42 ทำนองประโยคขั้นคู่ครึ่งเสียง 75
ภาพที่ 4.43 ช่วงทำนองประโยค “My body press to him” 75
ภาพที่ 4.44 คำร้องทำนองแนวคู่ 76
ภาพที่ 4.45 ช่วงคำร้องที่ย้อนกลับมาสู่อารมณ์แรก ในประโยค “And I alone know why” 77

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

ภาพที่ 4.46 ช่วงคำร้อง “As I can keep believing” 77

ภาพที่ 4.47 แนวดนตรีบรรเลงประกอบ ประโยค “Was he a ghost, was he a lie?” 79

ภาพที่ 4.48 ช่วงคำร้องประโยค “I’ll give you a million things I’ll never own” 80

ภาพที่ 4.49 ทำนองคำร้องในช่องเสียงสูง 80

ภาพที่ 4.50 ทำนองคำร้องกึ่งพูด 81

ภาพที่ 4.51 ทำนองขณะเปลี่ยนกุญแจเสียงจาก G เมเจอร์เป็นกุญแจเสียง Bb เมเจอร์ 82

ภาพที่ 4.52 แนวดนตรีบรรเลงประกอบ ประโยค “When will my reflection show” 82

ภาพที่ 4.53 ช่วงคำร้องประโยค “Why is my reflection someone I don’t know” 84

ภาพที่ 4.54 ทำนองคำร้องประโยค “Who I am inside” 84

ภาพที่ 4.55 ทำนองคำร้องในช่วงการเกริ่นนำ 85

ภาพที่ 4.56 การบรรเลงทำนองกลุ่ม (Soli) 86

ภาพที่ 4.57 ทำนองคำร้องในช่วงการเกริ่นถึงการรู้สึกผิดต่อแม่ 87

ภาพที่ 4.58 ทำนองคำร้องการย้ำความรู้ผิดของปานวาด 87

ภาพที่ 4.59 ทำนองคำร้องด้วยความรู้สึกเสียใจ 87

ภาพที่ 4.60 การเปลี่ยนช่องเสียงในประโยค “จะรัก จะดีเท่าเธอ” 88

ภาพที่ 4.61 โมทีฟจังหวะที่ใช้บ่อยในบทเพลง นี่หรือคือสัญญา / สู่ฟ้าเหนือบัลลังก์มังกร 89

ภาพที่ 4.62 การใช้คอร์ดที่ให้ความรู้สึกพุ่งพล่านบทเพลง นี่หรือคือสัญญา / สู่ฟ้าเหนือบัลลังก์มังกร 90

ภาพที่ 4.63 ทำนองคำร้องในความรู้สึกของรักไม่สมหวัง ในบทเพลงนี่หรือคือสัญญา 91

ภาพที่ 4.64 ทำนองคำร้องในความรู้สึกเฉยชา และหมดรัก 92

ภาพที่ 4.65 ทำนองคำร้องในความรู้สึกของการมุ่งมั่นต่อสู้ 92

ภาพที่ 4.66 การบิดคำในบทเพลง นี่หรือคือสัญญา 93

ภาพที่ 4.67 การบิดคำในบทเพลง สู้ฟ้าเหนือบัลลังก์มังกร 93

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

ภาพที่ 5.1 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การแสดง 99

ภาพที่ 5.2 รวมภาพจากการแสดง 100

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

ในฐานะข้าราชการตำแหน่งคีตศิลปิน (สากล) ประจำกลุ่มดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการนำเสนอและเผยแพร่งานด้านดนตรีไทยและสากล เพื่อเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี หากแต่ความชำนาญในระดับปริญญาตรีนั้นมาจากการศึกษาเครื่องมือเอกกีตาร์ไฟฟ้า ซึ่งการตีความและการสื่อสารสู่ผู้ฟังนั้นมีความแตกต่างจากการขับร้อง เนื่องจากการขับร้องมีกรอบของการเล่าเรื่อง การตีความและการแสดงอารมณ์โดยมีคำร้องเป็นหลักสำคัญ นอกจากนั้น การแสดงบนเวทีในฐานะนักดนตรียังไม่คุ้นชินกับการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางอย่างชัดเจนเท่าการขับร้องในปัจจุบัน

จากการสังเกตการแสดงการขับร้องของตนเองที่ผ่านมาค้นพบว่ายังมีหัวข้อต่าง ๆ เหล่านี้ที่ควรจะได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่การแสดงบนเวที การขับร้องเพลงช้า ความมั่นใจในการแสดง การตีความและการแสดงอารมณ์ในการร้องเพลง การพัฒนาคุณภาพของเสียงให้มีน้ำเสียงที่น่าฟัง สามารถเล่าเรื่องและสื่อสารอารมณ์ผ่านน้ำเสียงได้หลากหลายสีสัน ดังนั้นการศึกษาระดับปริญญาโทในครั้งนี้ มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะข้างต้น ซึ่งผลักดันให้สามารถสร้างความมั่นใจในการขับร้องและการแสดงบนเวทีผ่านการศึกษาค้นคว้าและทดลองปฏิบัติในการเตรียมตัว เพื่อการแสดงและจัดทำวิทยานิพนธ์นี้

ศูนย์วิทยทรัพยากร
CHULALONGKORN UNIVERSITY

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อพัฒนาทักษะในการขับร้องให้มีคุณภาพ

1.2.2 เพื่อศึกษาประวัติและบริบทแวดล้อมของบทเพลงที่มีผลต่อการสร้างความเข้าใจในการขับร้อง เพื่อทำให้ขับร้องเพลงได้อย่างมั่นใจและเข้าถึงอารมณ์ของคำร้อง

1.2.3 เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ได้จากการศึกษามาเพิ่มความมั่นใจในการแสดงบนเวที

1.3 วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์

1.3.1 กำหนดขอบเขตการสร้างสรรค์

1.3.2 คัดเลือกบทเพลงสำหรับการแสดง

1.3.3 ศึกษาประวัติความเป็นมาและหลักการขับร้องของบทเพลงที่เลือก

1.3.4 วิเคราะห์เทคนิคที่ต้องการศึกษา

1.3.5 การประมวลแนวคิดและองค์ความรู้

1.3.6 จัดการแสดง

1.3.7 จัดทำวิทยานิพนธ์

1.3.8 นำเสนอวิทยานิพนธ์

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการสร้างสรรค์

1.4.1 ได้พัฒนาทักษะในการขับร้องให้มีคุณภาพ

1.4.2 ค้นพบความรู้เกี่ยวกับประวัติและบริบทแวดล้อมของบทเพลงที่มีผลต่อการสร้างความเข้าใจในการขับร้อง ทำให้ขับร้องเพลงได้อย่างมั่นใจและเข้าถึงอารมณ์ของคำร้องมากขึ้น

1.4.3 สามารถนำความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่ได้จากการศึกษามาเพิ่มความมั่นใจในการแสดงบนเวที

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

บทที่ 2

ทบทวนวรรณกรรม

ผู้เขียนได้ค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ อุปรากร ละครเพลง เพลงประกอบภาพยนตร์ เนื้อเรื่องโดยย่อของอุปรากร ภาพยนตร์และละครเพลง เพื่อความเข้าใจเบื้องต้นก่อนการตีความ และหลักการฝึกซ้อมในแต่ละบทเพลง ดังนี้

2.1 อุปรากร

อุปรากร (Opera) เป็นศิลปะการแสดงละครร้องชั้นสูงของชาวตะวันตก นับเป็นสุดยอดของงานศิลปะ เพราะเป็นการรวมศิลปะแขนงต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน นอกจากเนื้อหาที่เข้มข้นทางดนตรีและความสามารถในการขับร้อง ได้แก่ การแสดง ฉาก การตกแต่งเวที การออกแบบเสื้อผ้า และเทคนิคพิเศษอื่น ๆ ในการแสดงอุปรากรจะต้องมีวงดุริยางค์บรรเลงไปพร้อมกับนักร้องซึ่งแสดงอยู่บนเวที โดยมีผู้อำนวยเพลงกำกับดนตรีและการแสดงไปพร้อม ๆ กัน โดยบางครั้งมีการเต้นประกอบด้วย รูปแบบของอุปรากรมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยู่เสมอ จึงทำให้อุปรากรมีหลายประเภท การที่จะซาบซึ้งในอุปรากรนั้นเกิดจากการฟัง อย่างไรก็ตามการเข้าใจและซาบซึ้งในอุปรากรอย่างแท้จริงน่าจะเป็นผลของการมีประสบการณ์ที่ได้ชมการแสดงจริง ๆ ซึ่งทำให้ได้เห็นสิ่งต่าง ๆ ที่ดำเนินไป ทำให้ผู้ชมสามารถเข้าใจลักษณะของอุปรากรและนำไปสู่ความซาบซึ้งได้ โดยเฉพาะตัวละคร หรือนักแสดงต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านการขับร้อง การเต้นรำ และการแสดง เนื่องจากอุปรากรทุกเรื่องต้องใช้ความสามารถ และความชำนาญทั้ง 3 ด้าน ในการถ่ายทอดอารมณ์ไปสู่ผู้ชม (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2535: 89)

2.1.1 องค์ประกอบทั่วไปของอุปรากร

การศึกษาอุปรากรให้เข้าใจถ่องแท้ควรจะต้องศึกษาเนื้อเรื่องในแต่ละเรื่อง รวมทั้งฉากต่าง ๆ ผู้แสดง ดนตรี และบทเพลงด้วย ซึ่งไม่ได้กล่าวถึง สิ่งที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นเพียงองค์ประกอบทั่ว ๆ ไป และประเภทของอุปรากรเท่านั้น ได้แบ่งลักษณะของอุปรากร ดังนี้

2.1.1.1 เนื้อเรื่องที่นำมาเป็นบทขับร้อง

มีลักษณะเป็นบทร้อยกรองที่มาจากตำนาน เทพนิยาย นิทานโบราณ และวรรณกรรมต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงมาทำเป็นบทร้อง และที่แต่งขึ้นใหม่สำหรับแสดงอุปรากรโดยเฉพาะ โดยมีคีตกวีเป็นผู้แต่งทำนองดนตรี แต่คีตกวีบางท่านก็มีความสามารถประพันธ์เนื้อเรื่องให้เป็นบทร้อยกรองหรือบทละครสำหรับขับร้อง และประพันธ์ดนตรีประกอบทั้งเรื่อง ซึ่งดนตรีในอุปรากรนั้นเป็นปัจจัยที่ทำให้อุปรากรมีชีวิตจิตใจ มักเริ่มด้วยดนตรีบรรเลงบทเพลงโหมโรง (Overture) หรือมีดนตรีบรรเลงประกอบบทร้อยกรองซึ่งเป็นบทขับร้อง ทั้งดำเนินเรื่องและเจรจากันตลอดทั้งเรื่อง ดนตรีเป็นองค์ประกอบสำคัญจนทำให้อุปรากรได้รับการยกย่องให้เป็นผลงานของคีตกวีมากกว่าที่จะนึกถึงกวีหรือผู้ประพันธ์เนื้อเรื่องและบทขับร้อง เช่น อุปรากรเรื่องมาดาม บัตเตอร์ฟลาย (Madame Butterfly) ผลงานการประพันธ์ของคีตกวีจาโกโม ปุชชีนี (Giacomo Puccini; 1878-1924) ประพันธ์เนื้อเรื่องโดยเดวิด เบลาสโก (David Belasco; 1853-1931) ซึ่งเบลาสโกได้นำเค้าโครงเรื่องนี้มาจากเรื่องสั้นของจอห์น ลูเทอร์ ลอง (John Luther Long; 1861-1927) และมีลูอีจิ อิลลิกา (Luigi Illica; 1857-1919) กับจูเซปเป จาโกซา (Giuseppe Giacosa; 1847-1906) เป็นผู้ที่เรียบเรียงบทร้อยกรองให้เป็นบทขับร้อง หากพูดถึงอุปรากรเรื่องมาดาม บัตเตอร์ฟลายแล้วมักจะยกย่องให้เป็นผลงานของปุชชีนี โดยมักไม่มีใครนึกถึงผู้ประพันธ์หรือกวีผู้ร้อยกรองเรื่องให้เป็นบทขับร้อง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

2.1.1.2 ผู้แสดงอุปรากร

นอกจากต้องเป็นนักร้องที่เสียงดังไพเราะ แจ่มใสกังวาน มีพลังเสียงดีแข็งแรงและร้องได้นาน ต้องฝึกฝนเป็นนักร้องอุปรากรโดยเฉพาะแล้วยังเป็นผู้มีบทบาทยอดเยี่ยมด้วยโดยเฉพาะในเรื่องน้ำเสียง บทบาทและความสามารถในการขับร้องมากกว่าความสวยงามและรูปร่างของผู้แสดง ส่วนใหญ่มักเลือกให้นักร้องเสียงสูงทั้งหญิงและชายแสดงเป็นตัวเอกของเรื่อง โดยทั่วไปช่วงเสียงที่ใช้ในการขับร้องแบ่งออกเป็น 6 ช่วงเสียง คือ เป็นช่วงเสียงนักร้องหญิง 3 ระดับ และช่วงเสียงนักร้องชาย 3 ระดับ คือ โซปราโน (Soprano) หมายถึง ช่วงเสียงสูงของนักร้องหญิงเมซโซ-โซปราโน (Mezzo-Soprano) หมายถึง ช่วงเสียงกลางของนักร้องหญิงโดยอยู่ระหว่างช่วงเสียง

โซปราโนและช่วงเสียงอัลโต อัลโต (Alto) หรือคอนทรัลโต (contralto) หมายถึง ช่วงเสียงต่ำของนักร้องหญิง เทเนอร์ (Tenor) หมายถึง ช่วงเสียงสูงของนักร้องชาย บาริโทน (Baritone) หมายถึง ช่วงเสียงปานกลางของนักร้องชายอยู่ระหว่างช่วงเสียงเทเนอร์กับช่วงเสียงเบส และเสียงเบส (Bass) หมายถึง ช่วงเสียงต่ำของนักร้องชาย

2.1.1.3 บทเพลงในอุปรากร

นอกจากองค์ประกอบในส่วนของบทละครและตัวละครในอุปรากร ส่วนที่สำคัญที่มีผลต่อการวิเคราะห์วิธีการขับร้องรวมถึงการตีความบทละคร คือการจำแนกตามลักษณะการร้องและประเภทบทเพลง ซึ่งตามปกติแล้วอุปรากรหนึ่งเรื่องมีประเภทบทเพลงต่าง ๆ สามารถจำแนกออกได้ ดังนี้

2.1.1.3.1 บทบรรเลงโหมโรง (Overture)

เป็นบทประพันธ์ที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีล้วน ๆ ใช้เป็นเพลงนำก่อนการแสดงอุปรากรบางครั้งอาจใช้คำว่าบทเพลงบรรเลงนำ (Prelude) โดยบทบรรเลงโหมโรงอาจเป็นเพลงที่แสดงถึงบรรยากาศของอุปรากรที่กำลังจะแสดง กล่าวคือหากอุปรากรเรื่องนั้น ๆ เป็นเรื่องราวที่ตลกขบขันหรือสนุกสนาน บทบรรเลงโหมโรงจะมีทำนองที่สนุกสนานตามเนื้อเรื่อง บางครั้งบทบรรเลงโหมโรงอาจเป็นเพลงที่รวมทำนองหลักเด่นของอุปรากรฉากต่าง ๆ ไว้ โดยมักเป็นเพลงสั้น ๆ ประมาณ 4-8 นาที ปกติจะใช้วงดุริยางค์ทั้งวงบรรเลง หากอุปรากรเรื่องนั้นใช้วงดุริยางค์บรรเลงประกอบ ลักษณะของบทบรรเลงโหมโรงมักรวมเอาองค์ประกอบต่าง ๆ ของดนตรีไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นด้านความดัง-ค่อย สีสัน และลีลาต่าง ๆ ทำให้บทบรรเลงโหมโรงเป็นบทเพลงที่ชวนฟัง บทบรรเลงโหมโรงของอุปรากรบางเรื่อง มีความไพเราะจนเป็นที่นิยมนำมาบรรเลงเป็นบทเพลงแรกของการแสดงคอนเสิร์ตโดยทั่วไป เช่น บทเพลง Die Fledermaus Overture ผลงานของโยฮันน์ ซเตราส์ จูเนียร์ (Johann Strauss II; 1825-1899) และ Carmen Prelude ผลงานของจอร์จ บิเซต์ (Georges Bizet; 1838-1875) เป็นต้น

2.1.1.3.2 ช่วงขับร้องเจรจา (Recitative)

เป็นลักษณะการร้องหรือดนตรีอีกประเภทหนึ่ง โดยเป็นบทสนทนาในอุปรากรที่ใช้การร้องแทนการใช้คำพูดหรือการพูดกึ่งร้องคล้ายกับการพูดตามจังหวะ มักมีดนตรีประกอบการร้องช่วยทำให้บทสนทนาน่าสนใจ

2.1.1.3.3 บทร้องเดี่ยว (Aria)

บทร้องเดี่ยวในอุปรากรนั้นมีลักษณะตรงกันข้ามกับช่วงขับร้องเจรจา เนื่องจากเน้นการร้องและดนตรีเป็นหลักมากกว่าจะเน้นการสนทนา บทร้องเดี่ยวเป็นบทร้องที่ตัวละครแสดงความสามารถโดยใช้เทคนิคขั้นสูงในการขับร้องสลับกับช่วงขับร้องเจรจา เช่น บทร้องเดี่ยว O mio babbino caro จากอุปรากรเรื่อง Gianni Schicchi ผลงานการประพันธ์ของปุชชินี เป็นต้น

2.1.1.3.4 บทร้องคู่ (Duet)

การขับร้องที่มีลักษณะการร้องโต้ตอบกันสองคน อาจเป็นการร้องระหว่างชายกับหญิง ชายกับชาย หรือหญิงกับหญิงก็ได้ เช่น บทร้องคู่ Duo des Fleurs จากอุปรากรเรื่องลักเม (Lakmé) ผลงานการประพันธ์ของลีโอ ดีลิบีส (Léo Délibes; 1836-1891) เป็นต้น

2.1.1.3.5 บทร้องสามคน (Trio)

การขับร้องที่มีนักร้องจำนวนสามคน เช่น So muss allein, Ich bleiben จากจุลอุปรากรเรื่องดี ฟลีดามัส ประพันธ์โดยซเตราส์ จูเนียร์

2.1.1.3.6 บทร้องสี่คน (Quartet) บทร้องห้าคน (Quintet)

บทร้องสี่คน คือการขับร้องที่มีนักร้องสี่คน โดยเป็นช่วงเสียงใดหรือเพศใดก็ได้ เช่น บทเพลง Povero Rigoletto และ Un di se bun rammentomi จากอุปรากรเรื่องริโกเลตโต (Rigoletto) ผลงานการประพันธ์ของจูเซปเป แวร์ดี (Giuseppe Verdi; 1813-1901) สำหรับการขับร้องที่มีนักร้องห้าคน เรียกว่า การขับร้องห้าคน เช่น บทเพลง Nous avons en tête une affaire จากอุปรากรเรื่องคาร์เมน ผลงานการประพันธ์ของบิเซต์ นอกจากนี้อาจมีจำนวนนักร้องมากกว่าห้าคนก็ได้ อาทิ บทร้องหกคน (Sextet) เช่น บทเพลง Alla bella despinetta จากอุปรากรเรื่องโคซี ฟาน ตุตเต (Cosi fan tutte) ผลงานของโมสาร์ท เป็นต้น

2.1.1.3.7 บทร้องประสานเสียง (Chorus)

ในอุปรากรบางเรื่องที่มีฉากประกอบด้วยผู้เล่นเป็นจำนวนมาก มักจะมีการร้องประสานเสียงเสมอ เช่น บทเพลง Les voici! จากอุปรากรเรื่องคาร์เมน ผลงานของบิเซต์ เป็นต้น

2.1.1.3.8 ไลท์โมทีฟ (Leitmotif)

ทำนองสั้น ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับตัวละครอาจเชื่อมโยงกับสถานที่หรือสถานการณ์ ในอุปรากรบางเรื่องผู้ประพันธ์จะมีการนำแนวทำนองต่าง ๆ มาแทนตัวละครแต่ละตัว หรือแทนเหตุการณ์ สถานการณ์ และแนวทำนองเหล่านี้จะปรากฏอยู่ตลอดเวลาในอุปรากรเพื่อแทนตัวละครหรือเหตุการณ์นั้น ๆ โดยวากเนอร์เป็นผู้หนึ่งที่มักใช้ไลท์โมทีฟ เช่น Ring motive ในอุปรากรเรื่อง Der ring des nibelungen และ Love motive จากอุปรากรเรื่อง Tristan and Isolde โดยวากเนอร์

2.1.1.4 บทร้อง (Libretto)

บทร้องหรือเนื้อเรื่องของอุปรากร อาจมาจากการดัดแปลงบทที่มาจากนวนิยายหรือบทละครอื่น ๆ บางครั้งเป็นบทที่ผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์เนื้อเรื่องขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อให้คีตกวีใช้เป็นเนื้อเรื่องในการประพันธ์อุปรากร เช่น ลอเร็นโซ ดา ปอนเต (Lorenzo Da Ponte; 1749-1831) ได้ประพันธ์เนื้อเรื่องอุปรากรเรื่องดอน โจวันนี (Don Giovanni) ให้กับโวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมสาร์ท (Wolfgang Amadeus Mozart; 1756-1791) บางครั้งคีตกวีบางท่านประพันธ์ทั้งเนื้อเรื่องและดนตรีด้วยตัวเอง เช่น ริคาร์ด วากเนอร์ (Richard Wagner; 1813-1883) ประพันธ์เรื่อง Lohengrin และ The Flying Dutchman เป็นต้น

2.1.1.5 วงดุริยางค์ (Orchestra)

นอกจากจะบรรเลงบทเพลงโหมโรงแล้ว ยังใช้ประกอบการร้องในลักษณะต่าง ๆ ในอุปรากรตลอดเรื่อง ในบางครั้งวงดุริยางค์จะบรรเลงโดยไม่มีผู้ร้อง เพื่อความต่อเนื่องของการร้องหรือช่วงขับร้องเจรจาแต่ละตอน และสร้างอารมณ์ในเนื้อเรื่องให้เข้มข้นขึ้น บางครั้งวงดุริยางค์จะมีบทบาทในอุปรากรมากทีเดียว เช่น อุปรากรที่ประพันธ์โดยวากเนอร์มักจะเน้นการบรรเลงของวงดุริยางค์เสมอ

2.1.1.6 การเต้นรำ (Dance)

ด้านลีลาการเต้นรำของอุปรากร ได้แก่ การแสดงบทบาทสมมติ และการเต้นรำประกอบการแสดง โดยการแสดงท่าทางการเคลื่อนไหว อากัปกิริยาที่แสดงพฤติกรรม และอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ตามเรื่องราว

ในอุปรากรแทบทุกเรื่องมักจะมีบางตอนของฉากใดฉากหนึ่งที่มีการเต้นรำประกอบ ซึ่งในบางเรื่องอาจจะใช้การเต้นบัลเลต์ (Ballet) ระบำพื้นเมือง หรือการเต้นแบบต่าง ๆ เช่น วอลซ์ (Waltz) ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับเรื่องราว

2.1.1.7 องก์ และฉาก (Act and Scenes)

อุปรากรมีลักษณะเช่นเดียวกับละครทั่ว ๆ ไป คือมีการแบ่งเป็นหลายตอน เรียกว่า องก์ และองก์แบ่งย่อยออกไปเป็นฉาก เช่น อุปรากรเรื่องคาร์เมนประกอบด้วย 4 องก์ โดยองก์ที่ 1 ประกอบไปด้วยฉากจำนวน 10 ฉาก องก์ที่ 2 จำนวน 7 ฉาก องก์ที่ 3 จำนวน 6 ฉาก และองก์ที่ 4 จำนวน 3 ฉาก เป็นต้น

2.1.2 ประเภทของอุปรากร

ปัจจุบันอุปรากรได้พัฒนาออกไปมากมาย จึงเกิดมีอุปรากรขึ้นหลายชนิด ซึ่งอาจแบ่งได้ ดังนี้

2.1.2.1 มหาอุปรากร (Grand Opera)

อุปรากรขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นแก่นสาร มีแบบแผนที่เคร่งครัด จริงจัง และมีคุณค่าทางดนตรีสูง บทร้องเดี่ยวต้องใช้เทคนิคระดับสูง การดำเนินเรื่องใช้บทร้องลักษณะต่าง ๆ ตลอด และช่วงขับร้องเจรจาไม่มีการพูดสนทนา ซึ่งจัดว่าเป็นศิลปะดนตรีชั้นสูงเช่นเดียวกับการเข้าถึงศิลปะแขนงอื่น ๆ การชมอุปรากรประเภทนี้จึงต้องมีความรู้และมีความเข้าใจในองค์ประกอบโดยเฉพาะด้านดนตรีเพื่อความซาบซึ้งอย่างแท้จริง เรื่องราวของอุปรากรประเภทนี้มักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวีรบุรุษ ความเก่งกาจของพระเอกหรือตัวนำ (Heroic) เรื่องราวที่จบลงด้วยความเศร้า หรือโศกนาฏกรรม (Tragic drama) เช่น อุปรากรเรื่อง Guillaume Tell ผลงานของโจอักคิโน รอสซินี (Gioacchino Rossini; 1792-1868) และเรื่อง Jérusalem ผลงานของจูเซปเป แวร์ดี (Giuseppe Verdi; 1813-1901) เป็นต้น

2.1.2.2 อุปรากรชวนหัว (Comic Opera)

อุปรากรที่มักจะมีเนื้อเรื่องที่สนุกสนานตลกขบขันล้อเลียนคน หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ มักมีบทพูดแทรกระหว่างบทเพลงร้องด้วย อุปรากรประเภทนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าประเภทแรก เนื่องจากเนื้อเรื่องสนุกสนานและจบด้วยความสุข มีบทสนทนาแทรก ดนตรีและบทเพลงที่ฟังไพเราะเข้าถึงได้ง่าย อุปรากรชวนหัวมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ ดังนี้

- ประเทศฝรั่งเศสเรียกว่า โอเปราโคมิค (Opéra–Comique) เช่น อุปรากรเรื่อง Carmen ผลงานของบิเซต์ เป็นต้น

- ประเทศอิตาลีเรียกว่า โอเปราบุฟฟา (Opera Buffa) เช่น อุปรากรเรื่อง La Nozze di Figaro ผลงานของโมสาร์ท เป็นต้น

- ประเทศอังกฤษเรียกว่า บัลลาดโอเปรา (Ballad Opera) เช่น อุปรากรเรื่อง The Bohemian Girl ผลงานของไมเคิล วิลเลียม บลาฟ (Michael William Balfe; 1808-1870)

- ประเทศเยอรมนีเรียกว่า ซิงชปีล (Singspiel) เช่น อุปรากรเรื่อง Die Zauberflöte ผลงานของโมสาร์ท เป็นต้น

2.1.2.3 จุลอุปรากร (Operetta)

จัดเป็นอุปรากรขนาดสั้น มีแนวสนุกสนานและไม่มีสาระมากนัก เรื่องราวทันสมัย อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักคล้าย ๆ กับอุปรากรชวนหัว โดยปกติจุลอุปรากรใช้การพูดแทนการร้องในบทสนทนาและมีฉากเต้นรำ เช่น จุลอุปรากรเรื่อง Die Fledermaus ผลงานการประพันธ์ของโยฮันน์ สเตราส์ จูเนียร์ (Johann Strauss Junior; 1825-1849) เป็นต้น

2.1.2.4 คอนทินิวอัสโอเปรา (Continuous Opera)

เป็นอุปรากรที่ผู้ประพันธ์ใช้ดนตรีเชื่อมโยงเรื่องราวตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ โดยมิได้เป็นการร้องหรือสนทนาที่เป็นช่วง ๆ ลักษณะของอุปรากรประเภทนี้มีวากเนอร์เป็นผู้นำและใช้เสมอในอุปรากรที่เขาเป็นผู้ประพันธ์ เช่น อุปรากรเรื่อง Lohengrin ผลงานของริคาร์ด วากเนอร์ (Richard Wagner; 1813-1883) เป็นต้น (ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2535: 90)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

2.2 ละครเพลง

ละครเพลง (Musical Theatre) เป็นรูปแบบของละครอย่างหนึ่งที่นำดนตรี เพลง คำพูด และการเต้นรำมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เข้าถึงการแสดงอารมณ์ ความสงสาร ความรัก ความโกรธรวมไปถึงเรื่องราวที่บอกเล่าผ่านตัวละคร คำพูด ดนตรี การเคลื่อนไหวและเทคนิคต่าง ๆ ให้เกิดความบันเทิงโดยรวม ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 การแสดงละครเพลงบนเวทีจะเรียกอีกอย่างว่า มิวสิคัล (Musical) นับได้ว่าเป็นอุปรากรในยุคปัจจุบัน โดยในส่วนของเรื่องดนตรีนั้นขึ้นอยู่กับบริบทของดนตรีในแต่ละยุค ดนตรีกับการร้องอุปรากรนั้นแตกต่างจากละครเพลง คือ เมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจึงทำให้วิธีการร้องและวิธีนำเสนอแตกต่างออกไปจากแต่ก่อน ซึ่งมีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน นอกจากนี้ยังรวมถึงขนาดของโรงละคร จำนวนผู้แสดง จำนวนผู้ชมและการประพันธ์เพลงที่มีส่วนในการทำให้การร้องมีสีสันที่ต่างกันไปในแต่ละเรื่อง โดยการ

คัดเลือกแต่ละบทบาทของนักแสดงนั้นไม่ใช่เพียงแต่การฟังเสียงร้องเท่านั้น แต่เป็นการเลือกบุคลิกให้ตรงกับบทบาทนั้น ๆ ด้วย

ยุคเริ่มต้นของละครเพลง (The Modern Musical; to 1939) เริ่มต้นจากการได้รับอิทธิพลทางการแสดงจากประเทศทางแถบยุโรป ซึ่งจะเป็นลักษณะจุลอุปรากร คือ มีรูปแบบการร้องเพลงในแบบฉบับอุปรากรร่วมไปกับการแสดงและมีโครงเรื่องในลักษณะที่ดูเกินจริง ส่วนใหญ่เนื้อหามักเกี่ยวข้องกับความรัก โดยมีการนำท่าเต้นประกอบในการแสดงที่เรียกว่า บัลเลต์โรแมนติก (Romantic Ballet) เช่น จุลอุปรากรเรื่อง The Red Mill (1906), Naughty Marietta (1910) และ Sweethearts (1913) ซึ่งเป็นผลงานของวิกเตอร์ เฮอร์เบิร์ต (Victor Herbert; 1859-1924) โดยยุคนี้นับว่าเป็นการเริ่มต้นของละครเพลงสมัยใหม่อย่างแท้จริง แม้เกิดขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายของสงครามโลกครั้งที่ 1

ยุคที่ 2 (A Golden Age; 1940-1969) เริ่มเป็นยุคของละครเวทีแบบอเมริกันโดยแท้ มีรูปแบบการประพันธ์ เค้าโครงเรื่อง และองค์ประกอบต่าง ๆ ของละครในลักษณะเรื่องราวของสังคมทั่วไป นำเพลงสมัยนิยม (Popular Music) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของละคร มีบทพูด การร้องเพลง และยังนำการเต้นรำเข้ามาประกอบ เพื่อเชื่อมต่อเรื่องราวจากเหตุการณ์หนึ่งไปสู่อีกเหตุการณ์หนึ่ง มีการเปลี่ยนฉาก และนำบทชวนหัว เสียดสีล้อเลียนเหตุการณ์ที่สำคัญต่าง ๆ ในขณะนั้นมาเป็นองค์ประกอบ ผู้นำการผลิตละครเพลงแบบอเมริกันในยุคนี้ ได้แก่ จอร์ช ไมเคิล โคแฮน (George Michael Cohan; 1848-1942), เจอโรม เดวิด เคิร์น (Jerome David Kern; 1885-1945), เออร์วิง เบอร์ลิน (Irving Berlin; 1888-1985) ละครเพลงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคนี้ได้แก่ Oklahoma (1940), Carousel (1945), South Pacific (1949), Guys and Dolls (1950), The King and I (1951), Silk Stockings (1955), My Fair Lady (1956), West Side Story (1957), The Sound of Music (1959), Fiddle on the Roof (1964), Cabaret (1966), Chitty Chitty Bang Bang (1968) เป็นต้น นับว่าเป็นยุคทองของละครเพลงที่การแสดงละครเพลงและการผลิตภาพยนตร์เติบโตขึ้นภายหลังสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลให้ละครเพลงในอเมริกา (Broadway) และละครเพลงในลอนดอน (West End) กลับมาฟื้นตัวและมีชีวิตอีกครั้ง

ยุคที่ 3 (New Inventions; 1970-1999) เป็นรูปแบบใหม่แห่งวงการละครเพลง โดยเนื้อหาและเรื่องราวของละครเพลงในยุคนี้เน้นการเสนอเรื่องราวที่สะท้อนชีวิตจริงมากขึ้น มีการนำเรื่องจากบทกวี และวรรณคดีมาแสดงผสมผสานเนื้อเรื่องรวมถึงการเต้นรำมากขึ้น ละครเพลงในยุคนี้จึงมีลักษณะเป็นละคร และมีความสมบูรณ์ขึ้นกว่าในยุคก่อน

โดยบางช่วงนำเสนอเรื่องราวมุ่งเน้นไปที่เรื่องราวของวีรบุรุษ มีการนำเสนอเรื่องราวที่สะท้อนชีวิตสังคมในแง่มุมต่าง ๆ โดยตอนจบอาจไม่จบลงด้วยความสุขหรือเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับ แนวเพลงได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยเพลงร็อก มีการใช้เพลงร็อกแอนด์โรล (Rock and Roll)

มาประกอบการแสดง เช่น เรื่อง Jesus Christ Superstar (1968), Grease (1972) และในยุคนี้ยังเป็นการเริ่มต้นละครแบบทดลอง มีการนำเรื่องราวที่แปลกออกไปมานำเสนอเช่นเรื่อง Cabaret (1966) และเรื่อง Evita (1970) เป็นต้น โดยทั้งสองเรื่องนี้ได้รับรางวัลมากมายและกลายเป็นละครเวทีที่ได้รับความนิยมเปิดแสดงติดต่อกันเป็นเวลานาน นอกจากนี้เป็นการเพิ่มขึ้นของละครเพลงขนาดใหญ่ที่เป็นการนำละครเพลงไปสู่ผู้ชมใหม่ ๆ ทั่วโลก ผลงานเด่นในยุคนี้ ได้แก่ Pippin (1972), Chicago (1975), A Chorus Line (1975), Dreamgirls (1981), Cats (1981), Annie (1982), Starlight Express (1984), Les Misérables (1985), The Phantom of the Opera (1986), Miss Saigon (1989), Sunset Boulevard (1993), The Lion King (1997), Mamma Mia! (1999) เป็นต้น

ละครเพลงในปัจจุบัน (A Musical Revival; 2000-ปัจจุบัน) ละครเพลงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการลงทุนในการสร้างสูงขึ้น มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้เข้ากับเรื่องราวและเหตุการณ์อยู่เสมอทำให้ละครดูสมจริงสมจังมากขึ้น มีการฟื้นฟูของเดิมด้วยการนำละครเพลงมาสร้างเป็นภาพยนตร์ละครเพลงเพิ่มขึ้นอีกมากมาย เช่น Moulin Rouge (2001), Frozen (2013), Les Misérables (2012), The Greatest Showman (2017) เป็นต้น และมีการนำภาพยนตร์ที่เคยโด่งดังในอดีตกลับมาแสดงใหม่ในรูปแบบละครเพลง เช่น Hairspray (2002), Wicked (2003) และ Top Hat (2011) เป็นต้น เป็นการปรับลดต้นทุนให้การแสดงเพื่อให้สามารถดำเนินต่อไปได้ (Elaine Paige, 2015)

2.3 ดนตรีประกอบภาพยนตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

ดนตรีประกอบภาพยนตร์ (Film score) คือ ดนตรีที่ประกอบควบคู่ไปกับภาพยนตร์ อาจพบว่าอยู่ในรูปแบบการบรรเลงเป็นพื้นหลังในขณะที่ดำเนินเรื่องไปตลอด เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามฉาก ทั้งนี้ดนตรีประกอบภาพยนตร์จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองที่แตกต่างกันไป มีทั้งการใช้เครื่องดนตรีคลาสสิก หรือดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นอยู่กับเรื่องราวของภาพยนตร์นั้น ๆ

ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยังบอกความรู้สึก เรื่องราว อารมณ์ตัวละคร และบรรยากาศของฉากต่าง ๆ ทั้งหมดผ่านเสียงดนตรี นอกจากรูปแบบการบรรเลงคลอขณะที่เนื้อเรื่องดำเนินไป ยังมีเพลงที่อยู่ในรูปแบบเพลงธีม (Theme song) ที่เปรียบเสมือนเพลงที่สรุปแก่นเรื่องทั้งหมดเอาไว้ เป็นไปได้ว่าการฟังเพลงธีมแค่เพลงเดียว อาจจะเข้าใจถึงถึงภาพยนตร์ทั้งเรื่องได้ ดังนั้นดนตรีประกอบภาพยนตร์ทำให้ผู้ฟังได้อรรถรสในการชมภาพยนตร์มากขึ้น รวมถึงเสริมจินตนาการในการฟังดนตรีให้ลึกซึ้งมากขึ้นอีกด้วย หากไม่มีดนตรีประกอบภาพยนตร์อาจทำให้ความสนุกและเข้าถึงอารมณ์น้อยลง

ยกเว้นภาพยนตร์บางประเภทที่ผู้กำกับจงใจไม่ใส่ดนตรีประกอบภาพยนตร์ เพื่อทำให้บรรยากาศภาพยนตร์ดูสมจริงยิ่งขึ้น ส่วนมากมักจะเป็นภาพยนตร์นอกกระแส และแนวภาพยนตร์รางวัลที่ต้องการความสมจริง ดนตรีประกอบภาพยนตร์ตามหลักสากล จะแบ่งเป็นดนตรีที่บรรเลงเป็นพื้นหลังอยู่ในภาพยนตร์ เพื่อส่งให้ภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ สนุกยิ่งขึ้น โดยดนตรีประกอบภาพยนตร์จะมี 2 แบบ ได้แก่

2.3.1 ดนตรีประกอบภาพยนตร์

ดนตรีประกอบภาพยนตร์ (Original Film Score) คือการรวมดนตรีทุกอย่างที่อยู่ในภาพยนตร์รวมทั้งเสียงเอฟเฟกต์ (Sound Effects) และเสียงพูดในภาพยนตร์ด้วย ซึ่งดนตรีในแต่ละฉากมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นอารมณ์ของผู้ชมให้คล้อยตามไปกับอารมณ์ของแต่ละฉาก ซึ่งอาจจะทำให้บทเพลงหรือดนตรีนั้นกลายเป็นเอกลักษณ์ของภาพยนตร์เรื่องนั้นด้วย

2.3.2 บทเพลงประกอบภาพยนตร์

บทเพลงประกอบภาพยนตร์ (Soundtrack) แต่ละเรื่องจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องดนตรีคลาสสิกหรือดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความนิยมในแต่ละยุคสมัย เพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราว อารมณ์และความรู้สึกทั้งหมดผ่านเสียงเพลงที่คลอไปในแต่ละฉาก ดังนั้นดนตรีประกอบภาพยนตร์จะทำให้ได้อรรถรสในการชมภาพยนตร์ รวมถึงเสริมจินตนาการในการฟังดนตรีให้ลึกซึ้งมากขึ้น เช่น เพลง Black in Black จากภาพยนตร์เรื่อง Iron Man เพลง Tokyo Drift จากภาพยนตร์เรื่อง The Fast and the Furious 3 เพลง Beauty and the Beast จากภาพยนตร์เรื่อง Beauty and the Beast เพลง Loyal Brave True จากภาพยนตร์เรื่อง Mulan เพลง Speechless จากภาพยนตร์เรื่อง Aladdin และเพลง อยู่คู่แผ่นดินนี้ จากภาพยนตร์เรื่อง สุริโยไท เป็นต้น

2.4 ประวัติอุปรากร ละครเพลง และภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้อง

2.4.1 อุปรากรเรื่อง Gianni Schicchi

ประพันธ์โดย จาโกโม ปุชชีนี (Giacomo Puccini; 1858-1924)

O mio babbino caro เป็นหนึ่งในโซปราโนอาเรียที่เป็นที่นิยมมากที่สุดโดยเป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง Gianni Schicchi ฉากเปิดของเรื่อง ณ ห้องนอนของบูโอโซ โดนาติ (Buoso Donati) เศรษฐีที่เพิ่งเสียชีวิตโดยมีบรรดาญาติทุกคนมารวมตัวกันเพื่อรอเปิดพินัยกรรม ปรากฏว่าบูโอโซได้ยกทรัพย์สมบัติทุกอย่างให้วัดไปหมดสิ้นท่ามกลางความสิ้นหวังของพวกญาติ ๆ นี้เอง รินุชโช (Rinuccio) ผู้เป็นหลานชายของบูโอโซจึงเสนอให้ญาติ ๆ ไปขอความช่วยเหลือจากจานนิ สคิกกี (Gianni Schicchi) ซึ่งเป็นพ่อของเลาเรตตา (Lauretta) สาวคนรักของตน แต่โดยส่วนตัวของสคิกกีเป็นคนผูกใจเจ็บคนตระกูลโดนาติ (Donati) อยู่แล้ว เนื่องจากเคยถูกคนในตระกูลนี้ดูถูกในเรื่องชาติกำเนิดซึ่งเป็นชนชั้นรากหญ้ามาตลอด แต่แสร้งรับปากว่าจะให้การช่วยเหลือโดยออกอุบายว่า “ในเมื่อไม่มีผู้ใดรู้ว่าบูโอโซเสียชีวิตแล้ว เขาจะแกล้งปลอมตัวเป็นบูโอโซแล้วให้ญาติเรียกทนายมาเพื่อแก้พินัยกรรม” ซึ่งบรรดาญาติของบูโฮโซต่างเห็นดีเห็นงามด้วยทุกอย่างจึงปฏิบัติตาม

แต่แล้วเรื่องราวก็เกิดหักมุมเมื่อสคิกกีที่ปลอมเป็นบูโอโซได้แก้พินัยกรรมโดยยกทรัพย์สมบัติส่วนที่มีค่าที่สุดให้ตัวเอง ทำให้บรรดาญาติของบูโอโซถึงกับพูดอะไรไม่ออก จะขัดขืนก็ไม่สามารถทำได้เพราะอยู่ต่อหน้าทนายและต่างก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยในการปลอมพินัยกรรมครั้งนี้ด้วย ซึ่งตามกฎหมายของฟลอเรนซ์จะต้องโทษถูกเนรเทศออกไปจากเมือง ในส่วนของคู่รักเลาเรตตาและรินุชโช เมื่อเห็นเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นก็ดีใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าสคิกกีได้กลายเป็นเศรษฐีและจะมีเงินสินสอดพอสำหรับการแต่งงานของทั้งคู่ดังหวัง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

2.4.2 ละครเพลงเรื่อง Fiddler on the Roof

บทเพลง Far from the Home I Love เป็นบทเพลงจากละครเพลงเรื่อง Fiddler on the Roof ประพันธ์โดยเจอร์รี่ บ็อค (Jerry Bock; 1928-2010) และประพันธ์คำร้องโดยเชลดอน ฮาร์นิค (Sheldon Harnick; 1924-) เปิดการแสดงรอบปฐมทัศน์วันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1964 ณ Imperial Theatre มหานครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

ชื่อเรื่อง Fiddler on the Roof ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพวาด The Fiddler ของมาร์ก ชากาลล์ (Marc Chagall; 1887-1985) จิตรกรชาวยิวซึ่งเกิดในจักรวรรดิรัสเซียและมีถิ่นพำนักในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยคำว่า “Fiddler” แปลว่า คนสีซอ มาจากคำว่า Fiddle แปลว่า เครื่องดนตรีประเภทซอ เช่น ไวโอลิน โดยปกติแล้วไม่มีผู้ใดสีไวโอลินบนหลังคา ดังนั้น Fiddler on the Roof จึงมีความหมายโดยนัยเปรียบเทียบถึงคนที่ทำอะไรแหวกแนว นอกรีต

นอกรอยและสุ่มเสี่ยง แต่ในขณะเดียวกันก็มีอิสระเสรีภาพและเริงร่าใจถึงขีดสุด ซึ่งหมายถึงจิตวิญญาณส่วนหนึ่งของตัวละครเทฟเวีย

2.4.3 ละครเพลงเรื่อง Les Misérables

ละครเพลงเรื่อง Les Misérables ผลงานการประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงสองคน คือ โคลด-มีแชล เชินแบร์ก (Claude-Michel Schönberg; 1944-) เป็นผู้ประพันธ์ดนตรี และอัลเลง บูบลิล (Alain Boublil; 1941-) เป็นผู้ประพันธ์คำร้อง โดยละครเพลงเรื่อง Les Misérables เปิดการแสดงรอบปฐมทัศน์ ในปี ค.ศ.1980 โดยครั้งนั้นเป็นฉบับภาษาฝรั่งเศสและต่อมาได้เปิดการแสดงฉบับภาษาอังกฤษครั้งแรกวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ.1985 ที่โรงละคร Barbican กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จากนั้นจึงย้ายมาเปิดแสดงที่ Palace Theatre ในเดือนตุลาคมและได้เปิดการแสดงที่ Broadway ในปี ค.ศ.1987 ละครเพลงเรื่องนี้เป็นวรรณกรรมที่สะท้อนสังคมชั้นเยี่ยมของวิกตอร์ อูว์โก (Victor Hugo; 1802-1885) ซึ่งอดีตสมาชิกวุฒิสภาฝรั่งเศส นักประพันธ์และนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนชาวฝรั่งเศส โดยเนื้อหาเล่าถึงผู้คนในยุคที่ถูกกดขี่ในช่วงกลียุคหรือหลังจากการปฏิบัติฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1789 โดยแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของระบอบศักดินาและความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้น จนในที่สุดความโกรธแค้นก่อเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้ประชาชนต้องลุกขึ้นสู้กับรัฐอีกครั้ง ซึ่งเหตุการณ์ต่าง ๆ ในวรรณกรรมเรื่องนี้ล้วนแต่นำมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงหลังการปฏิวัติ

2.4.4 ละครเพลงเรื่อง Miss Saigon

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

บทเพลงจากละครเพลงเรื่อง Miss Saigon ประพันธ์ดนตรีโดยโคลด-มีแชล เชินแบร์ก ประพันธ์คำร้องโดยอัลเลง บูบลิล และริชาร์ด มาลต์บี้ จูเนียร์ (Richard Maltby, Jr.; 1937-) โดยนำเค้าโครงเรื่องมาจากอุปรากรเรื่องมาดาม บัตเตอร์ฟลาย (Madame Butterfly) ของปุชชินี โดยทั้งมาดาม บัตเตอร์ฟลายและ Miss Saigon ได้ถ่ายทอดเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักของหญิงชาวเอเชียที่ถูกชายชาวอเมริกันทอดทิ้ง โดยแรงบันดาลใจต่อละครเพลงเรื่องนี้มาจากรูปภาพของผู้หญิงชาวเวียดนามและลูกที่เกิดกับทหารอเมริกันที่กำลังจะจากกัน เพื่ออนาคตของลูกที่ดีกว่าในอเมริกา ณ สนามบินแห่งหนึ่งในเวียดนาม ซึ่งเชินแบร์กได้พบรูปภาพนี้ในนิตยสารเล่มหนึ่ง ซึ่งได้อธิบายว่าเป็น “การเสียสละอันยิ่งใหญ่” มาพัฒนาเป็นละครเรื่อง Miss Saigon

2.4.5 ภาพยนตร์เรื่อง Mulan

มูหลานเป็นภาพยนตร์อิงประศาสตร์ภายใต้การผลิตของ Walt Disney Pictures โดยมูหลานเป็นตัวละที่ได้แรงบันดาลใจจากการนำเรื่องราวในประวัติศาสตร์จีนของวีรสตรีผู้ยิ่งใหญ่นามว่า “ฮัว มูหลาน” จากบทกวีจีน “The Legend of Hua Mulan” มาถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องมูหลาน นอกจากนี้มูหลานยังเป็นหนึ่งในเจ้าหญิงดิสนีย์ (Disney Princess) องค์เดียวที่ไม่ได้มีสายเลือดจากราชวงศ์หรือจากการแต่งงาน

บทเพลง Reflection เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องมูหลาน ประพันธ์โดยแมทธิว ไวล์เดอร์ (Matthew Wilder; 1953-) ร่วมกับเดวิด ซิปเพล (David Zippel; 1954-) ซึ่งขับร้องต้นฉบับโดยลีอา ซาลองกา (Lea Salonga; 1971-) ซึ่งเป็นผู้พากย์เสียงเป็นมูหลานฉบับการ์ตูน ในปี ค.ศ.1998 บทเพลงนี้นอกจากจะอยู่ในรูปแบบของเพลงประกอบภาพยนตร์แล้วยังมีอีกหนึ่งฉบับในรูปแบบของเพลงสมัยนิยมที่ขับร้องโดยคริสตินา อากีเลรา (Christina Aguilera; 1980)

2.4.6 ละครเพลงเรื่อง ซูสีไทเฮา

ซูสีไทเฮา เป็นบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระนางซูสีไทเฮา บุคคลผู้มีอิทธิพลอย่างมากของราชอาณาจักรจีน ซึ่งประพันธ์บทละคร คำร้อง และทำนองสำหรับละครเพลงโดย สุรุจ ทิพากรเสนี โดยละครเพลงเรื่องซูสีไทเฮาไม่ใช่ละครเพลงเกี่ยวกับการเมืองเคร่งเครียด แต่เป็นการนำเสนอในอีกแง่มุมหนึ่งของพระนางซูสีไทเฮา พระจักรพรรดินีแห่งแผ่นดินจีน ผู้ที่ต้องใช้เล่เหลี่ยมและต่อสู้ให้ได้มาซึ่งอำนาจของตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการและทดแทนสิ่งที่ตนเองเสียไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

2.4.7 ละครเพลงเรื่อง บัลลังก์เมฆ

บัลลังก์เมฆ เป็นเรื่องราวของชีวิตปานรุ้ง ผู้เพียบพร้อมทั้งการศึกษาและฐานะความมั่นใจในตัวเองของปานรุ้ง ทำให้เธอไม่เคยเชื่อคำพูดของแม่จนกระทั่งปานรุ้งได้ผิดหวังจากความรักของผู้ชายทั้ง 3 คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเธอ แต่ปานรุ้งก็ฝ่าฟันผ่านอุปสรรคมาได้ถึงแม้จะเป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัวก็ตามและเมื่อลูก ๆ ทั้ง 4 คนจากคนละพ่อ คือ ปานเทพ ปรก ปานวาด และปกรณ์ เติบโตขึ้นมาในบ้านสมุทรเทวา ปานรุ้งจึงทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูก ๆ อยู่ในกรอบ และให้ทุกคนทำตามคำสั่งของปานรุ้งทุกเรื่อง เพราะปานรุ้งเชื่อว่าความรักที่เธอให้ไป คือความหวังดีและลูกทุกคนต้องประสบความสำเร็จเหมือนกับปานรุ้งในตอนนี้

2.4.8 ภาพยนตร์เรื่อง Chicago

ชิคาโก (Chicago) เป็นภาพยนตร์เพลงดัดแปลงจากละครเพลงเสียดสีสังคมชื่อเดียวกัน ประพันธ์ดนตรีโดยจอห์น แคนเดอร์ (John Kander; 1927-) เป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จทั้งรายได้และคำวิจารณ์ และเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ ในปี ค.ศ.2003 จำนวน 6 สาขา ได้แก่ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม สาขาออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม สาขาลำดับภาพยอดเยี่ยม สาขาบันทึกเสียงยอดเยี่ยม และสาขากำกับศิลป์ยอดเยี่ยม โดยภาพยนตร์เรื่องชิคาโกกำกับและออกแบบท่าเต้นโดยร็อบ มาร์แชลล์ (Robert Doyle Marshall Jr.; 1960-) และบทภาพยนตร์โดยวิลเลียม คอนดอน (William Condon; 1955-) ออกฉายครั้งแรกในวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ.2002 แบบจำกัดโรงภาพยนตร์ โดยหลังจากได้รับรางวัลออสการ์ จึงนำกลับมาฉายทั่วโลกจนประสบความสำเร็จทางรายได้อย่างมาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

2.5 คำร้องและคำแปล

2.5.1 บทเพลง O mio babbino caro

ตารางที่ 1 คำร้องบทเพลง O mio babbino caro

คำร้องบทเพลง O mio babbino caro	
เนื้อร้องภาษาอิตาเลียน	คำแปลภาษาไทยโดย ผู้วิจัย
O mio babbino caro, mi piace, è bello, bello, Vo'andare in Porta Rossa a comperar l'anello!	คุณพ่อสุดที่รัก ลูกไปหลงรักผู้ชายคนหนึ่ง เขาหล่อและดูดี ลูกอยากไปปอร์ตารอสซา เพื่อซื้อแหวน
Sì, sì, ci voglio andare! E se l'amassi indarno, andrei sul Ponte Vecchio, ma per buttami in Arno!	ใช่ ลูกอยากจะไปที่นั่น และถ้าการที่ลูกรักเขามันไม่มีความหมาย ลูกจะไปที่สะพานปอนเตเวคคิโอ และกระโดดลงไปในแม่น้ำอาร์โน
Mi struggo e mi tormento! O Dio, vorrei morir! Babbo, pietà, pietà! Babbo, pietà, pietà!	ลูกปวดร้าวและทรมานมาก โอ้พระเจ้า ลูกอยากตาย คุณพ่อสงสารลูกเถิด สงสารลูกเถิด คุณพ่อสงสารลูกเถิด สงสารลูกเถิด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

2.5.2 บทเพลง Far from the Home I Love

ตารางที่ 2 คำร้องบทเพลง Far from the Home I Love

คำร้องบทเพลง Far from the Home I Love	
คำร้องภาษาอังกฤษ	คำแปลภาษาไทยโดย ผู้วิจัย
How can I hope to make you understand	ลูกจะทำให้พ่อเข้าใจได้อย่างไร
Why I do, What I do	ว่าทำไมลูกต้องทำเช่นนี้ ลูกต้องการทำอะไร
Why I must travel to a distant land	ทำไมลูกต้องเดินทางไปยังดินแดนอันห่างไกล
Far from the home I love	ห่างจากบ้านที่รัก
Once I was happily content to be	ครั้งหนึ่งลูกได้มีความสุขกับสิ่ง ๆ หนึ่ง
As I was, Where I was	อย่างที่ลูกเป็น และสถานที่ที่ลูกอยู่
Close to the people who were close to me	ได้ใกล้ชิดกับคนที่ชิดใกล้
Here in the home I love	ที่นี่ในบ้านที่ลูกรัก
Who could see that a man would come	ใครจะรู้ว่าผู้ชายคนนั้น
who would change the shape of dream	คนที่มาเปลี่ยนความฝันนี้
Helpless now I stand with him	ทำอะไรไม่ถูกเลย ตอนนี้ลูกยืนอยู่กับเขา
Watching older dreams grow dim	เฝ้ามองความฝันที่เก่าแก่มืดมนลง
O what a melancholy choice this is	โอ้ มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างนี้
Wanting home, Wanting him	บ้านก็ต้องการ เขาก็เป็นที่สิ่งต้องการ
Closing my heart to every hope but his	ปิดหัวใจให้กับทุกความหวัง ยกเว้นความหวังจากเขา
Leaving the home I love	ลูกขอออกจากบ้านไปตามหาเขา
There where my heart has settled long ago	ไปอยู่ในจุดที่หัวใจลูกปรารถนามานาน
I must go, I must go	ลูกต้องไป ลูกต้องไปจริง ๆ
Who could image I'd be wandering so	มีใครพอจะนึกภาพออกว่าการที่ลูกต้องไกลจากบ้านที่ที่รักเป็นยังไง
Far from the home I love	
Yet, There with my love, I'm home!	กระนั้น ที่ที่จะได้อยู่กับคนรัก ฉันก็เหมือนอยู่บ้าน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

2.5.3 บทเพลง I Dreamed a Dream

ตารางที่ 3 คำร้องบทเพลง I Dreamed a Dream

คำร้องบทเพลง I Dreamed a Dream	
คำร้องภาษาอังกฤษ	คำแปลภาษาไทยโดย ผู้วิจัย
There was a time when men were kind when their voices were soft and their words inviting. There was a time when love was blind and the world was a song and the song was exciting There was a time then it all went wrong	ฉันยังจำได้ว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ผู้คนนั้นมีไมตรีจิตต่อกัน พูดจาอ่อนหวาน ถ้อยคำน่าฟัง ฉันยังจำได้อีกว่า เมื่อคนเรามีความรักทุกอย่างจะดูดีไปหมด เหมือนโลกเต็มไปด้วยเสียงดนตรี เป็นเสียงดนตรีที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้น ฉันยังจำได้ และคิดว่าสักวันจะเจอผู้ชายที่ดี แต่สุดท้าย ไม่เป็นเหมือนที่ฝันไว้เลยสักนิดเดียว
I dreamed a dream in times gone by when hope was high and life worth living I dreamed, that love would never die, I dreamed that God would be forgiving	ฉันฝันถึงความฝันในช่วงเวลาที่ผ่านไป เมื่อหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้น และมีความสุขกับการใช้ชีวิตเพื่อรอวันนั้น ฉันฝันไว้ว่าความรักเป็นสิ่งมั่นคงนิรันดร ฝันไว้ว่าพระเจ้าจะทรงรักและอภัยเราเสมอ
Then I was young and unafraid and dreams were made and used and wasted There was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted	ตอนฉันยังเด็กและมีอิสระที่จะฝันได้เต็มที่นั้น ความใฝ่ฝันที่ฉันสร้างขึ้นมา ฉันมีความสุขกับการได้ทำตามที่ฝันได้หลายอย่าง ชีวิตฉันมีแต่ความสุข ปราศจากทุกข์หนัก ได้ร้องเพลงที่อยากร้อง ไวน์ก็ได้ลิ้มตามใจปรารถนา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

คำร้องบทเพลง I Dreamed a Dream	
คำร้องภาษาอังกฤษ	คำแปลภาษาไทยโดย ผู้วิจัย
But the tigers come at night with their voices soft as thunder As they tear your hope apart, as they turn your dream to shame	แต่แล้วฝันร้ายก็ย่างกรายมาหา มันทำร้ายจิตใจจนฉันหวาดกลัว ความฝันที่สวยงามกลับพังทลายหายไป มันได้เปลี่ยนชีวิตฉันให้กลับกลายเป็นทุกข์ระทม
He slept a summer by my side, he filled my days with endless wonder	ตลอดหน้าร้อนหนึ่งเขาอยู่ข้างกายฉัน คอยเอาใจและทำสิ่งต่าง ๆ ให้ฉันประทับใจ
He took my childhood in his stride but he was gone when autumn came	ฉันคิดว่าจะฝากชีวิตที่เหลือไว้กับเขา แต่พอสิ้นหน้าร้อนเขากลับทิ้งฉันไปอย่างไม่ใยดี
And still I dream he'll come to me that we will live the years together	แม้เขาจะทิ้งฉันไปแล้วแต่ฉันยังคงหวังเสมอ ว่าเขาจะกลับมาหาฉันเพื่อเราจะได้อยู่ด้วยกันอีก
But there are dreams that cannot be and there are storms we cannot weather	แต่ความหวังบางอย่างก็ไม่มีวันเป็นจริงได้เลย เปรียบดั่งพายุหนักที่ไม่มีใครจะทานทนได้แน่นอน
I had a dream my life would be So different from this hell I'm living So different now from what it seemed Now life has killed the dream I dreamed.	ฉันเคยฝันไว้ว่าชีวิตในอนาคตต้องมีความสุข ไม่ต้องทุกข์ระทมเหมือนอยู่ในนรกอย่างที่เป็นตอนนี้ มันช่างต่างจากที่วาดหวังไว้เหลือเกิน ชีวิตตอนนี้มันทำลายความฝันของฉันจนหมดสิ้นแล้ว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

2.5.4 บทเพลง On My Own

ตารางที่ 4 คำร้องบทเพลง On My Own

คำร้องบทเพลง On My Own	
คำร้องภาษาอังกฤษ	คำแปลภาษาไทย โดย ผู้วิจัย
And now I'm all alone again, Nowhere to turn, no one to go to. Without a home, without a friend, without a face to say hello to. But now the night is near and I can make-believe he's here.	ตอนนี้ฉันก็ต้องอยู่โดดเดี่ยวอีกครั้ง ไม่รู้จะเดินไปทางไหน ไม่รู้จะหันไปหาใคร ไร้บ้าน ไร้เพื่อน ไม่มีใครให้ทักทาย แต่ยามนี้ราตรีคืบคลานเข้ามาทุกที ได้เวลาที่ฉันจะคิดคำนึงว่าเขาอยู่ที่นี่
Sometimes I walk alone at night when everybody else is sleeping. I think of him and then I'm happy with the company I'm keeping. The city goes to bed and I can live inside my head.	ฉันเดินอยู่คนเดียวเพียงลำพังในยามค่ำคืน ที่ทุกคนหลับไหล ฉันคิดถึงเขา เพียงแค่นั้นมันก็ทำให้ฉันมี ความสุข ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีใคร เมืองทั้งเมืองกำลังหลับไหล ฉันกำลังจะเริ่มชีวิตอันสดใสภายในใจของฉัน
On my own, Pretending he's beside me All alone, I walk with him till morning Without him, I feel his arms around me And when I lose my way I close my eyes and he has found me	ฉันมโนว่ามีเขาอยู่เคียงข้าง อยู่คนเดียว แต่คิดว่าได้เดินกับเขาจนรุ่งสาง แม้ไม่มีเขา ฉันรู้สึกถึงอ้อมแขนเขาที่โอบ รอบตัวฉัน และในยามที่ฉันหลงทาง เพียงแค่หลับตาเขาก็จะหาฉันจนพบ
In the rain the pavement shines like silver All the lights are misty in the river	ท่ามกลางสายฝน ทางเท้าฉายประกายดุจเงิน เงาของแสงไฟดูเลือนลางสะท้อนบนผิวน้ำ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

คำร้องบทเพลง On My Own	
คำร้องภาษาอังกฤษ	คำแปลภาษาไทย โดย ผู้วิจัย
In the darkness, the trees are full of starlight And all I see is him and me forever and forever	ท่ามกลางความมืดมิด ต้นไม้ถูกประดับด้วยแสงของดวงดาว และฉันมองเห็นเพียงเขากับฉัน เคียงคู่กันตราบนานเท่านาน
And I know it's only in my mind That I'm talking to myself and not to him	ฉันรู้ดี ว่าทุกอย่างเป็นเพียงความฝัน ฉันได้แต่พูดกับตัวเอง แต่ไม่ใช่กับเขา
And although I know that he is blind Still I say, there's a way for us	แม้จะรู้ดีว่าเขาคงไม่มีวันได้รับรู้ ฉันก็ยังบอกตัวเองว่า เรื่องของเรายังมีหวัง
I love him but when the night is over He is gone, The river's just a river	ฉันรักเขา แต่เมื่อใดที่รัตติกาลจบสิ้นลง เขาก็จากไป แม่น้ำกลับไปเป็นแม่น้ำธรรมดาสายเก่า
Without him, The world around me changes The trees are bare and everywhere the streets are full of strangers	เมื่อไม่มีเขา ทุกสิ่งรอบตัวฉันก็พลันเปลี่ยนไป ต้นไม้ไร้ซึ่งชีวิตชีวา ท้องถนนเต็มไปด้วยคนแปลกหน้า
I love him but every day I'm learning All my life I've only been pretending Without me, his world will go on turning	ฉันรักเขาล้นใจ แต่ทุก ๆ วันฉันได้เรียนรู้ ว่าชีวิตที่ผ่านมา ฉันได้แต่แสแสร้งไปวัน ๆ แม้จะไม่มีฉัน โลกของเขาก็คงจะหมุนต่อไป
A world that's full of happiness that I have never known I love him, I love him, I love him But only on my own	เป็นโลกที่เต็มไปด้วยความสุข ซึ่งฉันไม่มีวันได้สัมผัส ฉันรักเขา ฉันรักเขา ฉันรักเขา แต่มันเป็นได้แค่เพียงรักข้างเดียว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

2.5.5 บทเพลง The Movie in My Mind

ตารางที่ 5 คำร้องบทเพลง The Movie in My Mind

คำร้องบทเพลง The Movie in My Mind	
คำร้องภาษาอังกฤษ	คำแปลภาษาไทยโดย ผู้วิจัย
Gigi	จีจี
They are not nice they're mostly noise	พวกเขาสบถ และพูดเสียงดัง
They swear like men, they screw like boys	พวกเขาเหมือนผู้ชาย แต่เมาเหมือนเด็ก
I know there's nothing in their hearts	ฉันรู้ ว่าในใจของพวกเขาไม่ได้คิดอะไร
But every time I take one in my arms	แต่ทุกครั้งที่ที่ฉันอยู่ในวงแขนของใครสักคน
It starts,	ความคิดนั้นมันก็เริ่มขึ้น
the movie in my mind	เป็นเหมือนภาพยนตร์ที่อยู่ภายในจิตใจ
The dream they leave behind	ความฝันที่พวกเขาทิ้งเอาไว้
A scene I can't erase	ฉากที่ฉันไม่สามารถลบมันออกไปได้
And in a strong G.I.'s embrace	และในอ้อมกอดของทหารจีไอที่แข็งแกร่ง
Flee this life, flee this place	ฉันอยากหนีจากชีวิตแบบนี้ อยากหนีออก
	จากที่นี่
The movie plays and plays	ภาพยนตร์ที่ฉายซ้ำแล้วซ้ำอีก
The screen before me fills	ฉากที่ฉันจินตนาการขึ้นเอง
He takes me to New York	เขาพาฉันไปมหานครนิวยอร์ก
He gives me dollar bills	เขาให้เงินดอลลาร์กับฉัน
Our children laugh all day	ลูก ๆ ของเราหัวเราะกันทั้งวัน
And eat too much ice cream	และก็กินไอศครีมกันไม่หยุด
And life is like a dream	ชีวิตที่เป็นเหมือนความฝัน
Dream, the dream I long to find	ฝัน ใช่ มันคือความฝันที่ฉันตามหามานาน
The movie in my mind	มันคือภาพยนตร์ที่อยู่ในใจ
Kim	คิม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

คำร้องบทเพลง The Movie in My Mind	
คำร้องภาษาอังกฤษ	คำแปลภาษาไทยโดย ผู้วิจัย
I will not cry, I will not think	ฉันจะไม่ร้องไห้ ฉันจะไม่มีคิดแบบนั้น
I'll do my dance I'll make them drink	ฉันจะเต้นรำ และชวนพวกเขาดื่ม
When I make love it won't be me	ในขณะที่ร่วมหลับนอน คน ๆ นั้นจะไม่ใช่ฉัน
And if they hurt me	และถ้าพวกเขาทำฉันเจ็บ
I'll just close my eyes and see	ฉันก็จะแค่หลับตา และมอง
The movie in my mind	ภาพที่อยู่ภายในจิตใจ
The dream that fills my head	ความฝันที่มันเข้ามาอยู่ในหัวของฉัน
A man who will not kill,	คนที่จะไม่ฆ่าฉัน
who'll fight for me instead	คนที่จะมาต่อสู้เพื่อฉัน
He'll keep us safe all day,	เขาคนนั้นที่จะทำให้เราปลอดภัย
so no-one comes at night	ไม่มีใครกล้าเข้ามาในกลางดึก
To blow the dream away	เพื่อมาดับฝันของฉัน
Dream, the dream I have to find	ฝัน มันคือความฝันที่ฉันตามหามานานแสนนาน
The movie in my mind	มันคือภาพยนตร์ที่อยู่ก้นบึ้งของจิตใจ
Gigi & Kim	จีจี & คิม
And in a strong GI's embrace	และในอ้อมกอดของทหารจีไอที่แข็งแกร่ง
Flee this life, flee this place	ฉันอยากหนีจากชีวิตแบบนี้ อยากหนีออกจากที่นี่
Kim	คิม
A world that's far away	โลกที่ช่างอยู่ไกลแสนไกล
Where life is not unkind	ที่ ๆ ชีวิตไม่มีความปราณี
The movie in my mind	ภาพติดตาที่อยู่ภายในจิตใจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

2.5.6 **บทเพลง** Sun and Moon

ตารางที่ 6 คำร้องบทเพลง Sun and Moon

คำร้องบทเพลง Sun and Moon	
คำร้องภาษาอังกฤษ	คำแปลภาษาไทย โดย ผู้วิจัย
Kim	คิม
You are sunlight and I moon	เธอเป็นเหมือนแสงตะวันและฉันเป็นจันทรา
Joined by the gods of fortune	โชคชะตานำพาให้เรามาพบกัน
Midnight and high noon	เที่ยงคืนและเที่ยงวัน
Sharing the sky	แบ่งปันท้องฟ้า
We have been blessed, you and I	เราได้รับพรทั้งคุณและฉัน
Chris	คริส
You are here like a mystery	คุณอยู่ที่นี่เหมือนมีปริศนา
I'm from a world that's so different	ฉันมาจากโลกที่แตกต่างกันมาก
From all that you are	จากทั้งหมดที่คุณเป็น
How in the light of one night	ในคืนเดียว
Did we come so far?	เรามาไกลขนาดนี้ได้อย่างไร
Kim	คิม
Outside day starts to dawn	ข้างนอกเริ่มรุ่งสางแล้ว
Chris	คริส
Your moon still floats on high	ดวงจันทร์ของเธอยังคงลอยสูงอยู่
Kim	คิม
The birds awake	นกเริ่มตื่นแล้ว
Christ	คริส
The stars shine too	ดวงดาวส่องแสงด้วย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

คำร้องบทเพลง Sun and Moon	
คำร้องภาษาอังกฤษ	คำแปลภาษาไทย โดย ผู้วิจัย
Kim	คิม
My hands still shake	มือของฉันยังคงสั่น
Chris	คริส
I reach for you	ฉันกุมมือไว้เอง
All	พร้อมกัน
And we meet in the sky!	แล้วพบกันบนฟ้า
Kim	คิม
You are sunlight and I moon	คุณคือแสงตะวันและฉันคือพระจันทร์
Joined here	ประสานกันตรงนี้
Brightning the sky	ส่องแสงให้ท้องฟ้าสดใส
With the flame of love	ด้วยเปลวไฟแห่งรัก
All	พร้อมกัน
Made of sunlight, moonlight	ที่ทำมาจากแสงตะวันและแสงจันทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

2.5.7 บทเพลง I Still Believe

ตารางที่ 7 คำร้องบทเพลง I Still Believe

คำร้องบทเพลง I Still Believe	
คำร้องภาษาอังกฤษ	คำแปลภาษาไทย โดย ผู้วิจัย
Kim	คิม
Last night I watched him sleeping	ในคืนที่ฉันเฝ้ามองเขาหลับ
My body pressed to him	เขาคอยปลอบประคองฉันแนบกาย
And then he started speaking	แล้วเขาก็ละเมอออกมา
The name I heard him speak was Kim	ชื่อที่ฉันได้ยินคือ คิม
Yes, I know that this was years ago	ฉันรู้ดีว่ามันก็หลายปีผ่านมาแล้ว
But when moonlight fills my room I know	แต่เงาจันทร์คอยบอกฉันว่า
You are here still	เธอยังอยู่
I still, I still believe	ฉันก็ยังคงเชื่อ
You will return, I know you will	เชื่อว่าเธอจะกลับมา ฉันรู้ว่าเธอจะกลับมา
My heart against all odds	ฉันเชื่อด้วยหัวใจที่มั่นคง
Holds still	และยังคงเชื่ออยู่อย่างนั้น
Yes, still. I still believe	ใช่ ฉันเชื่อ ฉันยังคงเชื่อแบบนั้นเสมอ
I know as long as I can keep believing,	ตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่
I'll live, I'll live	ฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไป
Love cannot die	ฉันเชื่อว่าความรักไม่มีวันหายไป
You will return, you will return	เธอจะกลับมา เธอจะกลับมา
And I alone know why	เหตุผลสำคัญนี้ มีแค่ฉันเท่านั้นที่รู้
Ellen	เอลเลน
Last night I watched you sleeping	ในคืนที่ฉันมองดูเธอหลับ
Once more, the nightmare came	ฝันร้ายนั้นยังตามเธอไม่ห่าง
I heard you cry out something	ฉันได้ยินเสียงร้องไห้ถึงอะไรบางอย่าง
A ward that sounded like the name	เหมือนเธอกำลังเรียกชื่อใครสักคน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

คำร้องบทเพลง I Still Believe	
คำร้องภาษาอังกฤษ	คำแปลภาษาไทย โดย ผู้วิจัย
And it hurts me more than I can bear Knowing part of you I'll never share Never know	และมันรู้สึกเจ็บใจจนเกินจะทน เมื่อรู้ว่ามันอะไรบางอย่างที่เธอปิดบังซ่อนอยู่ และไม่เคยบอกฉัน
But still, I still believe The time will come When nothing keeps us apart My heart, forever more Holds still	แต่ฉันยังคงเชื่อ เวลานั้นจะมาถึง ไม่มีอะไรพรากเราไปจากกัน หัวใจของฉันอยู่กับเธอเสมอ มันยังอยู่กับเธอเสมอ
It's all over, I'm here There is nothing to fear Chris, what's haunting you? Won't you let me inside What you so want to hide! I need you too!	ไม่มีอะไรนะ ฝันร้ายมันจบแล้ว ฉันอยู่ที่นี่ ไม่มีอะไรที่เธอต้องกลัว มีอะไรที่ตามหลอกหลอนเธอหรือคริส? เธอมีอะไรซ่อนอยู่ จะไม่ให้ฉันเข้าไปข้างในหรือ ฉันอยากรู้
Kim For still Ellen I will hold you all night, I will make it all right	คิม ฉันยังคงรอ เอลเลน ฉันจะเฝ้ากอดเธอให้อบอุ่นเช่นนี้
Kim I still believe	คิม ฉันยังคงเชื่อ
Ellen You are safe with me	เอลเลน ฉันจะคอยปกป้องเธอ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

คำร้องบทเพลง I Still Believe	
คำร้องภาษาอังกฤษ	คำแปลภาษาไทย โดย ผู้วิจัย
Kim As long as I	คิม ต้องเจอสักวัน
Ellen And I wish you could tell what you don’t want to tell	เอลเลน เธอจงเปิดใจให้ฉัน ในสิ่งที่เธอไม่อยากบอก
Kim Can keep believing, I’ll live	คิม ฉันเชื่อด้วยหัวใจที่มั่นคง
Ellen What you hell must be	เอลเลน เธอต้องเป็นอะไรแน่ ๆ
Kim I’ll live	คิม ฉันจะมีชีวิตอยู่
Ellen You can sleep now Kim You will return	เอลเลน นอนหลับให้สบาย คิม เธอจะกลับมา
Ellen You can cry now	เอลเลน ถ้าอยากร้องไห้ก็ร้องออกมา
Kim I’m your	คิม ฉันเป็นของเธอ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

คำร้องบทเพลง I Still Believe	
คำร้องภาษาอังกฤษ	คำแปลภาษาไทย โดย ผู้วิจัย
Ellen For life All Until we die.	เอลเลน ทั้งชีวิต รวม ตราบจนวันตาย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

2.5.8 บทเพลง I'd Give My Life For You

ตารางที่ 8 คำร้องบทเพลง I'd Give My Life For You

คำร้องบทเพลง I'd Give My Life For You	
คำร้องภาษาอังกฤษ	คำแปลภาษาไทย โดย ผู้วิจัย
You who I cradled in my arms	ลูกรัก ที่แม่เคยกล่อมนอนในอ้อมแขนของแม่
You asking as little as you can	เจ้าไม่เคยขออะไรมากมายจากแม่
Little snip of a little man	หลับซะนะเจ้าตัวน้อยของแม่
I know I'd give my life for you	แม่รู้ว่า แม้ชีวิตแม่ก็ให้เจ้าได้
You didn't ask me to be born you	เจ้าไม่เคยขอให้แม่ให้เกิดขึ้นมาเอย
Why should you learn of war or pain	แล้วทำไมเจ้าต้องมาพบเจอกับเรื่องเจ็บปวด
to make sure you're not hurt again	เพื่อจะให้เจ้าไม่ต้องถูกทำร้ายใด ๆ อีก
I swear I'd give my life for you	แม่สาบาน ถึงจะแลกด้วยชีวิตแม่ก็แลกได้
I've tasted love beyond all fear	แม่เคยได้ลิ้มรสความรักที่เหนือความกลัว
and you should know it's love	และอยากลูกรู้ไว้ว่ามันคือความรัก
that brought you here	ที่ทำให้เจ้าได้มาอยู่ที่นี่
and in one perfect night	ในคืนอันวิเศษนั้น
when the stars burned like new	คืนที่เหล่าดวงดาวอวดแสงราวกับเพิ่งจะบังเกิดใหม่
I knew what I must do	แม่รู้ว่าต้องทำเช่นไร
I'll give you a million things	แม่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้
I'll never own	ล้านสิ่งใดที่แม่ไม่เคยได้มี แม่จะให้แก่เจ้า
I'll give you a world to conquer	เจ้าจะได้เอาชนะโลกใบนี้ได้
when you're grown	เมื่อเจ้าเติบใหญ่
you will be who you want to be	เจ้าจะเป็นได้ในทุกสิ่งที่เจ้าอยากเป็น
you can choose whatever heaven grants	เลือกได้ทุกสิ่งที่สวรรค์ทรงประทานมาให้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

คำร้องบทเพลง I'd Give My Life For You	
คำร้องภาษาอังกฤษ	คำแปลภาษาไทย โดย ผู้วิจัย
as long as you can have your chance	ตราบใดที่เจ้ายังได้มีโอกาสในชีวิต
I swear I'll give my life for you	แม่สาบานว่า ชีวิตนี้ก็พลีได้เพื่อเจ้า
Sometimes I wake up, reaching for him	บางครั้งตื่นขึ้นมา เอื้อมมือไปหาเขา
I feel his shadow brush my head	ฉันรู้สึกเหมือนเงาของเขากำลังลูบหัวฉัน
But there's just moonlight on my bed	แต่มันเป็นแค่เงาจันทร์ที่อยู่หัวเตียง
Was he a ghost? Was he a lie?	นี่เขาเป็นผี? หรือเขาไม่ใช่เรื่องจริง?
That made my body laugh and cry?	มันทำให้ฉันทั้งหัวเราะ และร้องไห้
Then by my side the proof I see, his little one.	แล้วสิ่งต่างหน้า ที่เขาทิ้งไว้ให้ฉันดู คือลูกน้อย
Gods of the sun	เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์
Bring him to me.	นำเขามาให้ฉัน
you will be who you want to be	เจ้าจะเป็นได้ในทุกสิ่งที่เจ้าอยากเป็น
you can choose whatever heaven grants	เลือกได้ทุกสิ่งที่สวรรค์ทรงประทานมาให้
as long as you can have your chance	ตราบใดที่เจ้ายังได้มีโอกาสในชีวิต
I swear I'll give my life for you	แม่สาบานว่า ชีวิตนี้ก็พลีได้เพื่อเจ้า
no one can stop what I must do	ต่อให้ใครมาขัดขวาง ก็มิอาจหยุดสิ่งที่แม่ต้องทำ
I swear I'll give my life for you.	แม่สาบานว่า ชีวิตนี้พลีได้เพื่อเจ้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

2.5.9 บทเพลง Reflection

ตารางที่ 9 คำร้องบทเพลง Reflection

คำร้องบทเพลง Reflection	
คำร้องภาษาอังกฤษ	คำแปลภาษาไทย โดย ผู้วิจัย
Look at me, I will never pass for a perfect bride Or a perfect daughter Can it be, I'm not meant to play this part?	มองมาที่ฉันสิ ฉันอาจจะไม่เคยเป็นเจ้าสาวที่สมบูรณ์ หรือเป็นลูกสาวที่น่าภูมิใจ เป็นไปได้ไหม ว่าฉันไม่สมควรต้องแสดงบทบาทนี้
Now I see, That if I were truly to be myself I would break my family's heart	ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว ว่าถ้าฉันสามารถเป็นตัวของตัวเองได้จริง ๆ มันอาจจะทำให้ครอบครัวเสียใจ
Who is that girl I see Staring straight back at me? Why is my reflection someone I don't know?	ผู้หญิงคนที่ฉันเห็นอยู่นี่คือใครกันนะ คนที่จ้องมองตรงมาที่ฉัน? เมื่อไหร่กันนะที่กระจกเงาจะสะท้อนให้เห็น
Somehow, I cannot hide Who I am, though I've tried When will my reflection show who I am inside? When will me reflection show who I am inside?	บางครั้งฉันก็ไม่สามารถปกปิดมันไว้ได้ ว่าตัวตนของฉันคือใคร แม้จะพยายามแล้ว เมื่อไรตัวตนที่อยู่ในใจฉันออกมาซักที? เมื่อไรตัวตนที่อยู่ในใจฉันออกมาซักที?

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

2.5.10 บทเพลง นี่หรือคือสัญญา / สู่ฟ้าเหนือบัลลังก์มังกร

ตารางที่ 10 คำร้องบทเพลง นี่หรือคือสัญญา / สู้ฟ้าเหนือบัลลังก์มังกร

คำร้องบทเพลง นี่หรือคือสัญญา / สู่ฟ้าเหนือบัลลังก์มังกร
อยู่คนเดียวท่ามกลางความมืดมัวหม่น สับสนหัวใจไร้ที่พักพิง ก่อนเคยมีเธอเหมือนมีทุกสิ่ง นี่หรือรักจริงที่เธอสัญญา เธอบอกว่ารัก และมีแต่รักที่เธอให้หมดใจตราบวันที่ไร้ชีวา และฉันก็รัก รักเธอยิ่งกว่า เหตุใดรักมาเปลี่ยนแปรผันไป สุดจะไขว่คว้าคืน กลับมาให้เหมือนเคย ผ่านวันพ้นล่วงเลย รักพลันมาหน่าย สุดจะทนแล้วใย หักใจไม่รู้วาย ดั่งไฟรุมสุมกาย รักมันแผดเผา ต่อไปนี้ไม่มีความรักจะให้ หมดแล้วศรัทธาหัวใจรักนั่น ไม่สน ไม่รัก ไม่ยอมยึดมั่น ไม่มีวัน ให้รักมาบั่นหัวใจ จะไปไขว่คว้าเอาสิ่งที่เราหวังปอง นั่งเหนือบัลลังก์ทอง ทุกคนสยบ นี่คือนางหงส์งามสูงส่งอยู่เหนือมังกร สยายปีกถลาร่อนบินสู่จุดหมาย สู่จุดหมายที่ปลายฟ้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

2.5.11 บทเพลง ฉันทำผิดเอง

ตารางที่ 11 คำร้องบทเพลง ฉันทำผิดเอง

คำร้องบทเพลง ฉันทำผิดเอง
กลับมาที่เดิมที่เราคุ้นเคย ที่ตรงนี้ตัวเรามีทุกอย่าง แต่ความดื้อดึงจึงทำให้เราหลงทาง เดินผ่านความมืดมน จะมีไหมใครกันที่เข้าใจ และจะคิดอภัยเรื่องแล้วมา อยากจะขอบางคนมาช่วยซับน้ำตา ฉันรู้อาจมากเกินไป เจ็บเหลือเกิน ปวดเหลือเกิน กับเรื่องราวที่พลาดไป ทำให้เธอผิดหวังวุ่นวาย จากเธอและทำให้เธอเสียใจ ทั้งที่ใจก็ยังรักเธอ แอบมองเห็นเธอทุกวัน แอบมองด้วยรอยน้ำตา และอยากกลับคืนกลับมาเหมือนเก่า มันทรมานเหลือเกิน แอบมองด้วยความปวดร้าว เมื่อรู้ว่ามันสายไป อยากทำให้เธอหันมา อยากทำให้เธอเข้าใจกับสิ่งที่ทำลงไปมากมาย และรู้ว่าในที่สุดก็คงไม่มีผู้ใดจะรักจะดีเท่าเธอ ฉันสูญและเสียอะไรที่ดีมากมาย ไม่ใช่เพราะฟ้ากำหนดเอาไว้ แต่ฉันทำผิด ฉันทำผิดเอง

2.5.12 บทเพลง And All That Jazz

ตารางที่ 12 คำร้องบทเพลง And All That Jazz

คำร้องบทเพลง And All that Jazz	
คำร้องภาษาอังกฤษ	คำแปลภาษาไทย โดย ผู้วิจัย
Come on babe, Why don't we paint the town? And all that jazz I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz Start the car, I know a whoopee spot Where the gin is cold but the piano's hot It's just a noisy hall, where there's a nightly brawl, And all that jazz Slick your hair and wear your buckle shoes, And all that jazz I hear that Father Dip is gonna blow the blues, And all that jazz Hold on hon, we're gonna bunny-hug I bought some aspirin down at United Drug In case you shake apart	มานี่ซิที่รัก ทำไมเราไม่ไปแต่งแต้มสีสันให้เมืองทั้งเมือง กันล่ะ? มันน่าสนุกนะ ฉันจะแต้มสีบนเข่าของฉัน และดึงถุงน่องลง มันน่าตื่นเต้นนะ สตาร์ทรถสิ ฉันรู้จักที่ ๆ หนึ่ง ที่น่าตื่นเต้น ที่ ๆ มีเหล้าเย็น ๆ แต่เปียโนร้อนแรงสุด ๆ มันเป็นโถงที่อื้ออึงเซ็งแซ่ไปหมด ที่ ๆ มีแมทซ์ต่อสู้ยามดึก แซ่บมากเลย ทาน้ำมันที่ผม และสวมรองเท้าหัวเข็ม มันจะดูเซ็กซี่หน่อย ๆ ฉันได้ยินเพลงของหลุยส์ อาร์มสตรอง กำลังเล่นเพลงบลูส์ มันฟินสุด ๆ เลยค่ะ เดี๋ยวนะที่รัก เรามาเต้นท่า Bunny Hug กัน ฉันคิดว่าพรุ่งนี้จะต้องแฮงค์กันแน่ ๆ เผื่อว่าเธอจะสั่นสะเทือนเป็นเสี่ยง ๆ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

คำร้องบทเพลง And All that Jazz	
คำร้องภาษาอังกฤษ	คำแปลภาษาไทย โดย ผู้วิจัย
and want a brand new start To do that jazz	และอยากจะเริ่มต้นใหม่ ที่จะทำอะไรแซ่บ ๆ
Find a flask, we're playing fast and loose, And all that jazz	หาขวดแอลกอฮอล์ เราจะทำตัวบ้า ๆ บอ ๆ และเรื่องสนุกอีกมากมาย
Right up here is where I store the juice, And all that jazz	ตรงนั้นแหละ คือที่ที่ฉันเก็บเหล้าเอาไว้ ดีไหมล่ะ
Come on babe, we're gonna brush the sky	มานี่สิที่รัก เราจะแต่งแต้มสีสันให้ฟากฟ้า
I betcha Lucky Lindy never flew so high 'Cause in the stratosphere, how could he lend an ear, To all that jazz?	ฉันคิดว่าเธอต้องเป็น Lucky Lundy แน่ ๆ เพราะท้องฟ้าในชั้นสตราโตสเฟียร์ เขาจะฟังเสียงแจ๊สทั้งหมดนั้น ชอบไหมหล่ะ?
Oh, you're gonna see your sheba shimmy-shake, And all that jazz Oh, she's gonna shimmy 'til her garters break, And all that jazz	และเธอจะได้เห็น ที่รักของเธอทำท่า Shimmy Shake แซ่บ ๆ หล่อนจะเต้น Shimmy จนสายรั้งถุงน่องเธอขาดเลย มันแซ่บมากเลยนะ
Show her where to park her girdle Oh, her mother's blood'll curdle If she'd hear her baby's queer, For all that jazz	พาเธอไปในที่ที่เธอจะแขวนกางเกงในได้ทีสิ แม่เธอจะต้องโกรธแน่ ๆ หากเขาได้ยินลูกของเธอคลั่ง โอ้ย แซ่บ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

คำร้องบทเพลง And All that Jazz	
คำร้องภาษาอังกฤษ	คำแปลภาษาไทย โดย ผู้วิจัย
No, I'm no one's wife But oh, I love my life And all that jazz That jazz	ฉันไม่ใช่ภรรยาของใครทั้งนั้น แต่ฉันรักชีวิตของฉัน เพราะทุก ๆ อย่างมันแซ่บ โอ้ย มันสุดยอดไปเลย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

2.5.13 บทเพลง Roxie

ตารางที่ 13 คำร้องบทเพลง Roxie

คำร้องบทเพลง Roxie	
คำร้องภาษาอังกฤษ	คำแปลภาษาไทย โดย ผู้วิจัย
Roxie	ร็อกซี่
The name on everybody's lips is gonna be Roxie	ชื่อที่ทุกคนจะพูดออกมาพร้อมกัน คือ ร็อกซี่
The lady raking in the chips	ผู้หญิงที่จะติดอันดับความรวย
Is gonna be Roxie	ก็คือร็อกซี่คนนี้
I'm gonna be a celebrity	ฉันกำลังจะเป็นคนดัง
That means	นั่นหมายความว่า
Somebody everyone knows	ใคร ๆ ก็รู้จักฉัน
They're gonna recognize my eyes	พวกเขาจะจดจำดวงตา
My hair my teeth my boobs my nose	เส้นผม ฟัน หน้าอก และจมูกของฉันได้
From just some dumb mechanics wife	จากที่เคยเป็นภรรยาโง่ ๆ
I’m gonna be Roxie	ฉันกำลังจะเป็นร็อกซี่
Who says that murder's not an art?	คนที่บอกว่า การฆาตกรรมไม่ใช่งานศิลปะ
And who in case she doesn't hang	และใครที่ไม่เคยเจอ
Can say she started with a bang?	บอกได้เลยว่าเธอกำลังจะปัง
Roxie Hart!	ร็อกซี่ ฮาร์ท
Boys...	หนุ่ม ๆ
Chorus	คอรัส
They're gonna wait outside in line	พวกเขาเข้าแถวรออยู่ด้านนอก
To get to see, Roxie	เพื่อไปเจอร็อกซี่
Roxie	ร็อกซี่
Think of those autographs	ฉันคิดว่าจะจากลายเซ็นให้พวกเขา
I'll sign, 'Good luck to ya, '	จะเขียนว่า “โชคดีนะคะ”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

คำร้องบทเพลง Roxie	
คำร้องภาษาอังกฤษ	คำแปลภาษาไทย โดย ผู้วิจัย
Chorus Roxie!	คอรัส ร็อกซี่
Roxie And I'll appear in a lavalier that goes all the way down to my waist	ร็อกซี่ และฉันจะปรากฏตัวด้วยชุดจากแบรนด์ Lavalier ที่ยาวลงมาถึงเอว
Chorus Here a ring, There a ring, Everywhere a-ring-a-ling But always in the best of taste!	คอรัส มีแหวน มีเครื่องประดับอยู่ทุกหนทุกแห่ง มีรสนิยมสุด ๆ ไปเลย
She's given up her humdrum life	ละทิ้งชีวิตที่น่าเบื่อของเธอ
Roxie I'm gonna be sing it	ร็อกซี่ และฉันจะร้องเพลงว่า
Chorus Roxie, She made a scandal and a start	คอรัส ร็อกซี่ เริ่มจากเรื่องอื้อฉาว
Roxie And Sophie Tucker will shit I know To see her name get billed below Roxie Hart	ร็อกซี่ ฉันรู้แหละ ว่าโซฟี ทัคเกอร์มันนิสัยไม่ดี ดูชื่อของหล่อนจะถูกเก็บเงินด้านล่างนะ ร็อกซี่ ฮาร์ท
Chorus Roxie... Roxie...	คอรัส ร็อกซี่... ร็อกซี่...

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

บทที่ 3
วิธีการดำเนินการวิจัย

3.1 ศึกษาค้นคว้าและคัดเลือกบทเพลงสำหรับการแสดง

ผู้วิจัยได้ศึกษาหาข้อมูลความเป็นมา ประวัติศาสตร์ของเพลงอุปรากร และละครเพลงจากเอกสาร วารสาร และหนังสือจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ รวมถึงศึกษาเรื่องราว และการดำเนินเรื่องของอุปรากรและละครเพลงจากการศึกษาเรื่องย่อ ภาพยนตร์ การแสดงดนตรี และการบันทึกการแสดงของเรื่องต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และประกอบการวิเคราะห์การตีความอารมณ์ในแต่ละบทเพลง ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านการร้องและลีลาต่าง ๆ ของดนตรี โดยผู้วิจัยคำนึงถึงความน่าสนใจ ความยากง่ายและการได้รับความนิยมของแต่ละบทเพลง โดยบทเพลงทั้งหมดอยู่ภายได้การปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขับร้อง และผู้มีความสามารถในการขับร้องอุปรากรและละครเพลง

3.2 เข้ารับคำแนะนำจากศิลปินและนักแสดงที่ได้รับการยอมรับ

หลังจากได้คัดเลือกบทเพลงจากอุปรากรและบทเพลงละครเพลงแล้ว ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาจากการเข้าชมการแสดงขับร้องและเข้าร่วมสังเกตการณ์ใน Masterclass กับศิลปินระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับหลายท่าน เช่น Jose Carreras, Katherine Jenkins, Josehp Calleja และ Celine Byrne นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เข้ารับการปรึกษาและขอคำแนะนำศิลปินนักร้องของไทย เช่น พิจิกา จิตตะปุตตะ ศรัณย์ คุ้งบรรพต และกรกันต์ สุทธิโกเศศ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการถ่ายทอดอารมณ์ในแบบของตนเอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

3.3 การศึกษาประวัติความเป็นมาและหลักการขับร้องตามขนบ

จากการตีความในแต่ละบทเพลงนั้น ผู้วิจัยได้ทำความเข้าใจในแต่ละบทเพลง โดยอาศัยการศึกษาเรื่องราวและบริบทของเหตุการณ์ในเพลงนั้น ๆ รวมถึงลักษณะนิสัยของตัวละคร สังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลในแต่ละตัวละคร เพื่อความเข้าใจถึงเหตุผลของอารมณ์และค้นหาวิธีการฝึกซ้อมเพื่อนำเทคนิคที่เหมาะกับบทเพลงต่าง ๆ

นอกจากการศึกษาบทบาทตัวละครแล้ว ผู้วิจัยยังศึกษาองค์ประกอบของบทเพลงต่างอย่างละเอียด ทั้งในเรื่องของคำร้อง ทำนอง จังหวะ ความเข้มของเสียง ระดับเสียง ลีลาและสีสันของดนตรี เพื่อการปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง

3.4 การวางแผนการฝึกซ้อม

ผู้วิจัยได้ค้นคว้าตามตำรา และศึกษาตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวิธีการฝึกซ้อมในแต่ละประเภทของบทเพลง ดังนี้

3.4.1 การฝึกซ้อมบทเพลงประเภทอุปรากร

การฝึกซ้อมในบทเพลงประเภทอุปรากรเริ่มต้นจากการฝึกอ่านคำให้ถูกต้อง เนื่องจากบทเพลง O mio babbino caro ที่เลือกมาทำการแสดงเป็นภาษาอิตาเลียน จึงต้องคำนึงถึงความถูกต้องทางการออกเสียงโดยอิงวิธีการแบบสัทอักษรสากล (International Phonetic Alphabet – IPA) ซึ่งเป็นหลักการที่นักภาษาศาสตร์ทั่วโลกยอมรับ โดยภาษาอิตาเลียนเป็นภาษาที่มีการออกเสียงสระเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะสระ e และ o ที่มีทั้งสระปิดและสระเปิด โดยต้องอ้างอิงการออกเสียงจาก IPA เท่านั้น เพื่อการออกเสียงที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษาความหมายของบทเพลงรวมถึงได้ตีความบทเพลงตามเนื้อร้อง เพื่อความเข้าใจถึงอารมณ์ และสามารถนำเทคนิคการร้องต่างมาเติมเต็มและเพื่อให้บทเพลงสื่อความหมายได้ลึกซึ้ง รวมถึงให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจได้ง่าย ถึงแม้จะเป็นภาษาที่ไม่คุ้นเคย

3.4.2 การฝึกซ้อมบทเพลงประเภทละครเพลง

ผู้วิจัยเริ่มศึกษาจากโครงเรื่อง และบทเพลงในแต่ละฉากของละครนั้น ๆ เป็นอย่างแรก เพื่อให้เข้าใจถึงอารมณ์ก่อนการตีความมาสู่การขับร้อง โดยบทเพลงจากละครเพลงบางเรื่องมักมีการเกริ่นนำ ก่อนการขับร้องจริงในบทเพลง ซึ่งการเกริ่นนำนี้จะอยู่ในลักษณะบทกึ่งร้องกึ่งพูดที่เป็นส่วนสำคัญ และเป็นประเด็นเนื้อหาสำคัญก่อนที่จะเข้าสู่บทเพลงจริง

ด้านการตีความในส่วนการขับร้องของบทเพลง จะต้องตีความตามเนื้อหาและประโยคเพลง แต่จะต้องคำนึงและเข้าใจถึงข้อความแฝง (Subtext) ด้วย จึงจะทำให้การตีความและสื่ออารมณ์ในการร้องบทเพลงนั้น ๆ ได้อย่างสมบูรณ์

3.4.3 การฝึกซ้อมบทเพลงประเภทบทเพลงประกอบภาพยนตร์

การฝึกซ้อมของบทเพลงภาพยนตร์มีลักษณะใกล้เคียงกันกับการฝึกซ้อมประเภทละครเพลง หากแต่แตกต่างกันตรงที่บทเพลงประกอบภาพยนตร์ไม่ได้อยู่ในฉาก ๆ เดียวตลอด ดังนั้นวิธีการตีความและความหมาย จะต้องคำนึงถึงภาพรวมด้วย โดยศึกษาจากการอ่านเรื่องย่อและชม

ภาพยนตร์ เพื่อทำความเข้าใจถึงภาพรวมของภาพยนตร์ ลักษณะนิสัยหลักของตัวหลักละคร และอารมณ์ของตัวละครในฉากนั้น เพื่อวางแผนการขับร้องและเลือกเทคนิคที่เหมาะสม

นอกจากการเตรียมตัวในส่วนของการฝึกซ้อมส่วนตัว ผู้วิจัยต้องจัดสรรเวลาสำหรับการฝึกซ้อมร่วมกับเครื่องบรรเลงประกอบและผู้ขับร้องร่วมในบทเพลงคู่อีกด้วย ทั้งนี้การฝึกซ้อมร่วมกับเครื่องบรรเลงประกอบและผู้ขับร้องร่วมในบทเพลงคู่จะเกิดขึ้นหลังจากการฝึกซ้อมส่วนตัวได้อย่างดีแล้ว หากไม่ได้มีการฝึกซ้อมเดี่ยวที่ดีและถูกต้อง อาจจะทำให้การซ้อมร่วมกับผู้อื่นเกิดปัญหาได้

3.5 การจัดการแสดง

ผู้วิจัยมีประสบการณ์ตรงในการจัดการแสดงคอนเสิร์ต ทำให้ผู้วิจัยมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นและสามารถวางแผนได้อย่างรอบคอบในการดำเนินการวิจัยรวมถึงการแสดงสู่สาธารณชน โดยการจัดการแสดงขับร้องเดี่ยวระดับมหาบัณฑิตในครั้งนี้ มีความยาวประมาณ 60 นาที ซึ่งนับรวมกับช่วงการพักการแสดง 15 นาที ผู้วิจัยได้สรุปการจัดการแสดงตามหัวข้อดังนี้

3.5.1 การจัดลำดับบทเพลง

ผู้วิจัยได้แบ่งช่วงการแสดงตามหมวดอารมณ์และลักษณะนิสัยของตัวละครในแต่ละบทเพลงไว้ 3 ช่วง ทั้งนี้ผู้วิจัยยังได้จัดลำดับบทเพลงทั้ง 13 เพลง โดยคำนึงถึงความต่อเนื่องของลีลาและอารมณ์ เพื่อให้ผู้รับชมการแสดงไม่เกิดความเบื่อหน่ายและสามารถติดตามการแสดงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3.5.1.1 ช่วงแรกของการแสดงจะเป็นการขับร้องบทเพลงจากอุปรากร และละครเพลง โดย 2 เพลงแรกเป็นนำเสนอบทเพลงที่มีอารมณ์และความรู้สึกเหมือนกันและ 2 บทเพลงต่อมาเป็นบทเพลงที่มาจากเรื่องเดียวกัน แต่นำเสนอตัวละครและสถานที่ที่ต่างกัน

3.5.1.2 ช่วงที่ 2 ของการแสดงมีทั้งหมด 5 เพลง โดยช่วงนี้ผู้วิจัยนำเสนอตัวละครที่มีลักษณะนิสัยเหมือนกัน โดยเป็นบทเพลงจากละครเพลงที่มีตัวละครตัวเดียวกันจำนวน 4 เพลง โดยอ้างอิงการเรียงลำดับตามลำดับเหตุการณ์ในละครเพลงและนำเสนอบทเพลงจากภาพยนตร์อีก 1 เพลง

3.5.1.3 ช่วงที่ 3 ของการแสดงมีทั้งหมด 4 เพลง ช่วงนี้ผู้วิจัยนำเสนอละครเพลงของไทยซึ่งเป็นละครเพลงที่ถูกสร้างตามละครโทรทัศน์และบทเพลง 2 เพลงสุดท้าย ผู้วิจัยต้องการให้บรรยากาศช่วงสุดท้ายสนุกสนาน จึงเลือกบทเพลงจากฝั่ง Broadway เป็นการแสดงปิดการแสดง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

3.5.2 การเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจและร่างกาย

การแสดงขับร้องเดี่ยวในครั้งนี้ มีการนำเสนอบทเพลงยากหลากหลายประเภท ผู้วิจัยต้องอาศัยการเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจอย่างมาก เนื่องจากบทเพลงแต่ละเพลงมีหลากหลายอารมณ์ ทั้งอารมณ์โศกเศร้า ร่าเริง หรือสนุกสนาน ผู้ขับร้องต้องพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้มีสมาธิในการขับร้องบทเพลงที่หลากหลายอารมณ์นี้ รวมถึงการออกกำลังกายโดยการวิ่งและการฝึกโยคะเพื่อฝึกการหายใจและการควบคุมลมหายใจ

3.5.3 การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่

นอกจากการเตรียมพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจแล้ว การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่เป็นที่สำคัญ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ความขัดข้อง หรือมีข้อพกพร่องระหว่างการแสดง

ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องดนตรี เวที ระบบแสงสีและระบบเสียงอย่างดี โดยมีการทดสอบด้วยวิธีการซ้อมเสมือนจริงก่อนวันแสดงและได้ตรวจสอบทุกด้านอีกครั้งก่อนการแสดงจริงในวันแสดงเพื่อความมั่นใจ ทั้งนี้หากมีการละเลยด้านใดด้านหนึ่งอาจส่งผลให้ผู้วิจัยเสียสมาธิระหว่างการแสดงและอาจทำให้การแสดงออกมาไม่ได้ตามที่คาดหวัง ทั้งนี้ตำแหน่งที่นั่งของผู้ชมก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้บรรยากาศของการแสดงออกมาดี โดยจะต้องจัดที่นั่งสำหรับผู้ชมให้มองเห็นเวทีอย่างชัดเจนและมีจำนวนที่นั่งเหมาะสมกับการประเมินจำนวนผู้มาร่วมงานในเบื้องต้น และต้องจัดเตรียมที่นั่งสำรอง เพื่อรองรับในกรณีที่มีผู้ชมมากกว่าจำนวนที่ประเมินไว้ด้วย

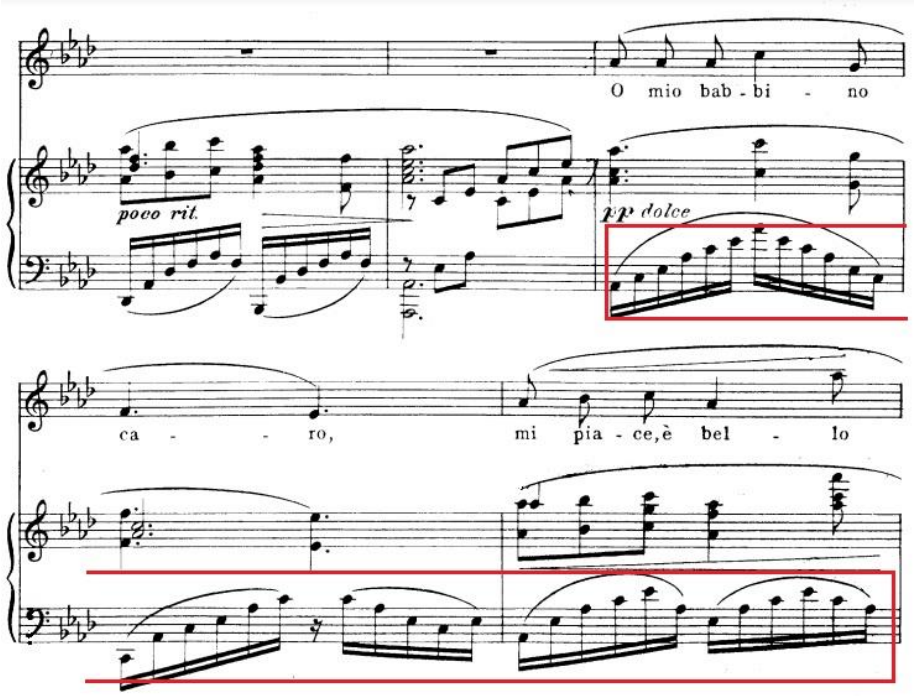
การจัดการแสดงภายใต้ชื่อ “การแสดงขับร้องเดี่ยวระดับมหาบัณฑิตโดย โฉมวิลัย ยูฮันเงาะ” จะสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้ ต้องมีการเตรียมพร้อมและวางแผนไว้อย่างดี ตั้งแต่การคัดเลือกบทเพลง การศึกษาตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา การฝึกซ้อมที่ดีทั้งการซ้อมส่วนตัว และการซ้อมร่วมกับผู้แสดงร่วม รวมถึงการเตรียมตัวในวันแสดงทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสถานที่ ตลอดจนการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีสำหรับผู้จัดแสดงการแสดงเดี่ยวระดับมหาบัณฑิตในอนาคต

บทที่ 4
อรรถาธิบาย

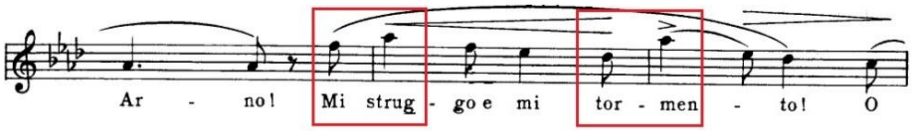
4.1 บทเพลง O mio babbino caro

บทเพลงนี้เป็นบทเพลงอุปรากรที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและเป็นบทเพลงที่มีคำร้องเป็นภาษาอิตาเลียน ซึ่งเป็นภาษาที่เอื้อต่อการออกเสียงร้อง เพราะเป็นภาษาที่ออกเสียงตรงตัวตามการเขียน พบการบิดการออกเสียงน้อยกว่าภาษาอื่น นอกจากนี้สระในภาษาอิตาเลียนมีความต่อเนื่องมากกว่าภาษาอื่น ทำให้ช่วยในเรื่องการสร้างความต่อเนื่องของการออกเสียง เมื่อสระมาในภาษาอิตาเลียนมาชนกันจะทำให้เสียงต่อเนื่องกันโดยไม่มีการกระแทกกันของเส้นเสียง (Glottal Stop) และการพยุงลมหายใจขณะร้อง ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการร้องเพลงอื่นได้เป็นอย่างดี

4.1.1 บทวิเคราะห์ทางดนตรี

ปุชชินีใช้เทคนิคการประพันธ์แนวดนตรีบรรเลงประกอบโดยใช้อาร์เปโจ (Arpeggio) ไล่ขึ้นและลงในแนวเปียโนมือซ้ายตลอดทั้งเพลง เพื่อช่วยให้ประโยคของดนตรีมีความลื่นไหลต่อเนื่อง ช่วยเสริมให้ง่ายต่อการหายใจและการพยุงลมหายใจ ดังภาพที่ 4.1

ภาพที่ 4.1 แนวดนตรีบรรเลงประกอบบทเพลง O Mio Babbino Caro

บทเพลงนี้มีการใช้ทำนองที่เป็นขั้นคู่กระโดด โดยจะกระโดดเข้าสู่โน้ต Ab ซึ่งเป็นโน้ตโทนิก (Tonic) เป็นโน้ตที่สำคัญและสูงที่สุดของเพลงทุกครั้ง ช่วยเสริมความแข็งแรงของทำนองและประโยค เช่น “Mi struggoe mi tormento!” แปลว่า ลูกปวดร้าว และทรมานเหลือเกิน” แสดงให้เห็นถึงความหนักแน่น และเน้นข้อความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังภาพที่ 4.2



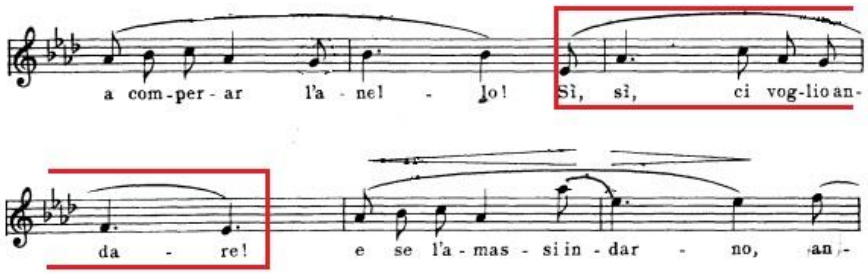
ภาพที่ 4.2 ทำนองขั้นคู่กระโดดเข้าสู่โน้ต Ab

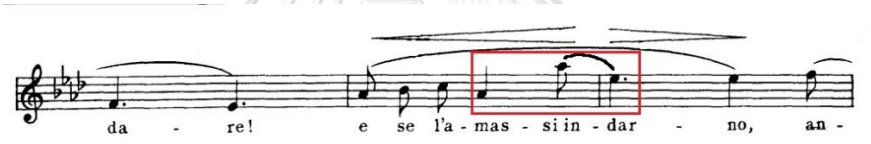
4.1.2 บทวิเคราะห์เนื้อเรื่องและคำร้อง

บทเพลง O mio babbino caro เป็นบทเพลงที่ขับร้องโดยเลาเรตตาบุตรสาวของสคิกกีที่กำลังอ้อนวอนผู้เป็นพ่อ เพื่อขอให้ช่วยเรื่องการแก้พินัยกรรมญาติของรินุชโชคนรัก โดยการพรรณนาถึงความรักที่มีต่อรินุชโชและขู่พ่อว่าจะกระโดดน้ำตาย หากพ่อไม่ช่วยเรื่องการปลอมแปลงพินัยกรรมให้กับรินุชโช ด้วยความรักของสคิกกีที่มีต่อบุตรสาวจึงยอมช่วยในสิ่งที่เลาเรตตาขอร้อง ประโยคที่แสดงการอ้อนวอน คือ “Babbo, pietà, pietà” หมายถึง พ่อเมตตาลูกเถิด เมตตาลูกเถิด ซึ่งเป็นคำร้องที่ขับร้องซ้ำเพื่อแสดงความต้องการที่หนักแน่น และเลาเรตตาได้ขู่พ่อว่า “หากรักนี้ไม่สมหวัง ลูกจะไปที่สะพาน Ponte Vecchio เพื่อกระโดดแม่น้ำอาร์โนให้ตายไปเลย!”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

4.1.3 วิธีการฝึกซ้อม

บทเพลงนี้เป็นบทเพลงอาเรียที่ได้รับความนิยมอย่างมากและมีประโยคสำคัญของบทเพลงหลายจุด การฝึกออกเสียงภาษาจะเป็นสิ่งที่ทำให้อารมณ์สื่อสารออกมาได้ดียิ่งขึ้น เช่น “Voglio andare!" อ่านว่า “โวลิโย อันดาเร” ในภาษาอิตาเลียนเมื่อมีสระอยู่ติดต่อกัน 3 ตัวการออกเสียงจะต้องเชื่อมกันทั้ง 3 สระ แต่ด้วยคำว่า “voglio-an” ต้องออกเสียงถึง 3 สระภายในโน้ตเขบ็ตหนึ่งชั้นเพียง 1 ตัว ผู้วิจัยจึงเริ่มจากการซ้อมด้วยคำว่า “ลีโยอาน” ให้เกิดความคล่องตัว จากนั้นจึงเริ่มซ้อมทั้งประโยคให้ต่อเนื่องกัน ดังภาพที่ 4.3

ภาพที่ 4.3 ช่วงคำร้อง “Sì, sì, ci voglio andare!"

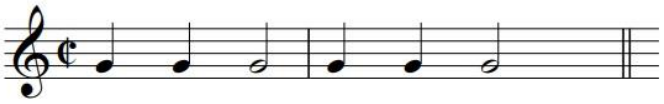
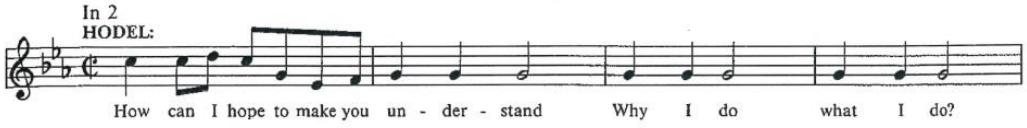
นอกจากการฝึกออกเสียงสระที่เชื่อมกันแล้ว ยังต้องใช้วิธีการเปลี่ยนรูปสระ เมื่อเจอสระ อี [i] ซึ่งเป็นสระปิดที่อยู่ในโน้ตสูง ทำให้เสียงที่เปล่งออกมาถูกฟันหน้าบนขวางไว้ ส่งผลให้เสียงไม่ก้องกังวาน แก้ไขโดยใช้วิธีการเปลี่ยนจากสระ อี เป็นสระ เอ [e] เพื่อเพิ่มความก้องกังวาน และทำให้เสียงเดินทางไปข้างหน้าได้ดีกว่า นอกจากนี้การร้องขั้นคู่กระโดดไปหาโน้ต Ab โดยการไม่หายใจจากนั้นลากเสียงด้วยเสียงระรัว (Vibrato) ในท้ายคำ เพื่อให้เสียงและลมหายใจพุ่งออกมาอย่างชัดเจน ดังภาพที่ 4.4

ภาพที่ 4.4 ช่วงคำร้อง “E se l’amassi indarno”

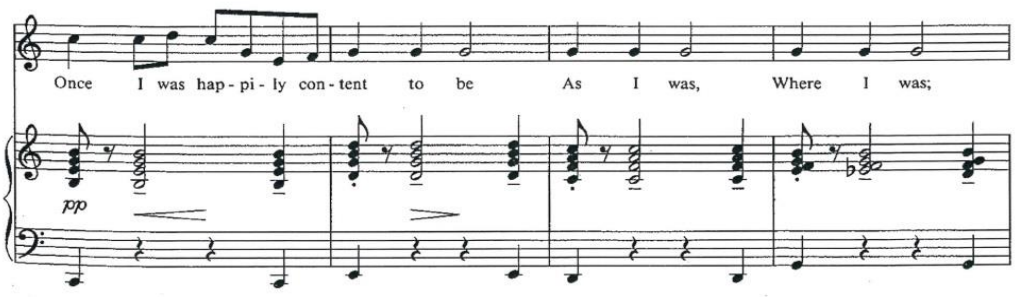
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

4.2 บทเพลง Far from the Home I Love

บทเพลงนี้เป็นบทเพลงจากละครเพลง ซึ่งมีเนื้อหาในทิศทางเดียวกับบทเพลง O Mio Babbino Caro เป็นการอ้อนวอนขอให้ผู้เป็นพ่อให้เข้าใจถึงความรู้สึกของตนเอง ซึ่งกำลังมีความรัก ถึงแม้ว่าบทเพลงทั้ง 2 บทเพลงจะมีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน แต่ด้วยประเภทและลีลาของเพลงที่ต่างกัน ทำให้ผู้วิจัยต้องศึกษาเกี่ยวกับบทประพันธ์เพิ่มเติมด้วย เพื่อเพิ่มความเข้าใจและการสื่อสารออกมาที่ถูกต้องที่สุด

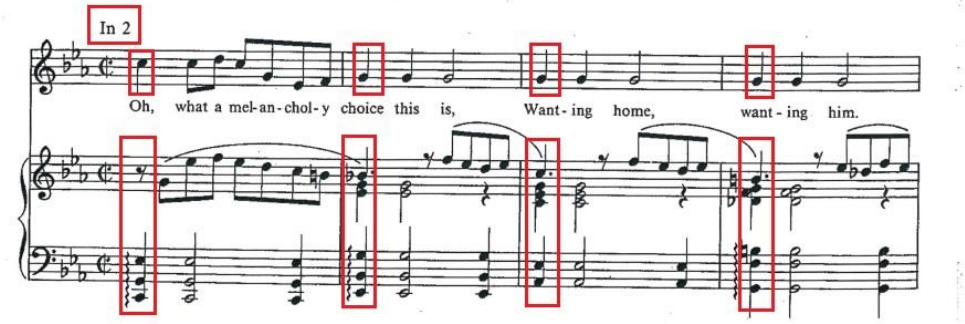
4.2.1 บทวิเคราะห์ทางดนตรี

แนวดนตรีของบทเพลงนี้นำเสนอใน 2 กุญแจเสียง ซึ่งทั้ง 2 กุญแจเสียงใช้โมทีฟจังหวะ (Rhythm motif) เดิมทุกครั้ง โดยเริ่มจากกุญแจเสียง C ไมเนอร์ให้ความรู้สึกถึงความออดอ้อนและความอ่อนโยนของลูกที่กำลังขอร้องต่อผู้เป็นพ่อ ก่อนจะทำการแปลงเป็นกุญแจเสียง C เมเจอร์ เพื่ออธิบายสิ่งที่ลูกจะต้องพบเจอหากต้องจากบ้านไป โดยใช้ความสดใสของบันไดเสียงเมเจอร์แทนคำสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อ เพื่อให้พ่อคลายความกังวลและอนุญาตในสิ่งที่ต้องการ

ภาพที่ 4.5 โมทีฟจังหวะที่ใช้บ่อย

ภาพที่ 4.6 ทำนองในกุญแจเสียง C ไมเนอร์ที่ใช้โมทีฟจังหวะหลัก



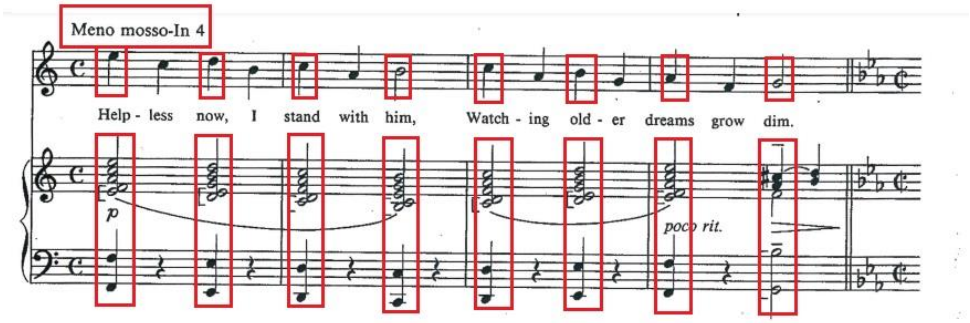
ภาพที่ 4.7 ทำนองในกุญแจเสียง C เมเจอร์ที่ใช้โมทีฟจังหวะหลัก

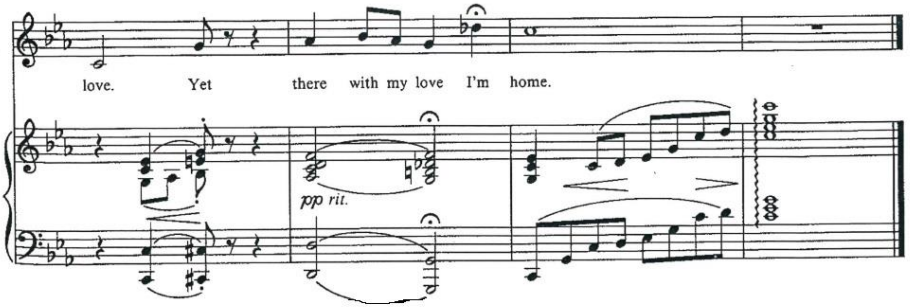
นอกจากนี้ผู้ประพันธ์ได้กำหนดชีพจรจังหวะ (Pulse) ในเพลงไว้ 2 แบบ คือ In 2 ซึ่งผู้วิจัยขับร้องโดยเน้นจังหวะที่ 1 ทำให้ประโยคของบทเพลง (Phrasing) สั้นกว่า ส่งผลให้เกิดความรู้สึกถึงการย้ำความและ In 4 ผู้วิจัยขับร้องโดยเน้นจังหวะที่ 1 และจังหวะที่ 3 ทำให้ประโยคของบทเพลงยาวกว่า In 2 และทำให้อารมณ์ยังคงดูอ้อนวอนและอ่อนโยน



ภาพที่ 4.8 ชีพจรจังหวะ In 2

ช่วงท้ายของบทเพลงในห้องเพลง 4 ห้องสุดท้าย ทำนองดำเนินอยู่ในกุญแจเสียง C ไมเนอร์ โดยทำนองเคลื่อนผ่านโน้ต Db ในขณะที่อยู่ในคอร์ด G7b5 ให้ความรู้สึกถึงการอ้อนวอนครั้งสุดท้ายถึงความจำเป็นที่จำต้องจากบ้านไป



ภาพที่ 4.9 ชีพจรจังหวะ In 4

ภาพที่ 4.10 ช่วง 4 ห้องสุดท้ายของบทเพลง

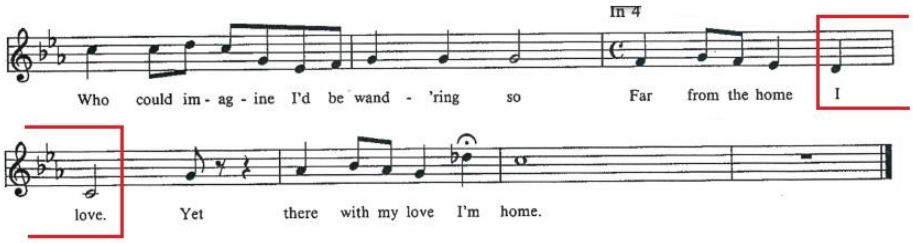
4.2.2 บทวิเคราะห์เนื้อเรื่องและคำร้อง

เรื่องราวเกิดขึ้นในปี ค.ศ.1905 ณ หมู่บ้านอนาทอฟก้า (Anatovka) ของรัสเซีย ครอบครัวใหญ่ชาวยิวครอบครัวหนึ่งมีหัวหน้าครอบครอบครัวชื่อว่า เทเวีย (Tevye) เป็นชายชาวยิวยากจนประกอบอาชีพเป็นคนส่งนมอาศัยอยู่กับภรรยาชื่อ โกลเดอ (Golde) และลูกสาวอีก 5 คน ช่วงเวลานั้นกำลังเกิดขบวนการเคลื่อนไหวอันนำไปสู่การปฏิวัติรัสเซีย ในปี ค.ศ.1917 จึงเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ความคิดและความเชื่อใหม่ ๆ เข้ามาปะทะกับขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณที่ชาวบ้านยึดถือกันมา

ตามประเพณีของชาวยิวนั้นหนุ่มสาวไม่สามารถเลือกคู่ครองได้เอง การแต่งงานเกิดขึ้นได้ด้วยการจัดสรรของพ่อแม่และแม่สื่อ โดยอำนาจการตัดสินใจอยู่ที่พ่อแม่ของเจ้าสาวเท่านั้น ว่าอยากได้ผู้ใดเข้ามาเป็นเขยของครอบครัว แต่ปรากฏว่าลูกสาว 3 คนโตของเทฟเวียกลับตกหลุมรักชายหนุ่มที่พ่อไม่ได้เห็นชอบ คือ ไซเทล (Tzeitel) ลูกสาวคนโตรักกับโมเทล (Motel) ช่างตัดเสื้อยากจนซึ่งเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็ก คนที่สองชื่อ โฮเดล (Hodel) รักกับเพอร์ชิค (Perchik) ชาวหนุ่มหัวก้าวหน้านักปฏิวัติหนุ่มจากเมืองเคียฟซึ่งเดินทางมายังหมู่บ้านอนาเทฟก้า ต่อมาแม้ว่าเพอร์ชิคจะถูกจับส่งไปติดคุกที่ไซบีเรีย แต่โฮเดลก็ยอมที่จะเดินทางไปทำงานอยู่ใกล้ไซบีเรีย เพื่อรอคอยวันที่คนรักพ้นโทษออกมา และลูกสาวคนที่ 3 ของเทฟเวียชื่อ ชาว่า (Chava) รักกับเฟียตก้า (Fyedka) เป็นคริสเตียนชาวรัสเซียซึ่งแตกต่างทั้งเชื้อชาติ ศาสนา และถือได้ว่าเป็นปฏิปักษ์กับชาวยิว โดยประเพณีของชาวยิวจะไม่แต่งงานกับคนนอกลัทธิศาสนา รวมถึงนโยบายของพระเจ้าซาร์ในการจำกัด และกำจัดชาวยิวที่มาอาศัยอยู่ในประเทศ ทั้งหมดนี้ได้นำเทเวียไปสู่การตัดสินใจอันยากลำบากครั้งแล้วครั้งเล่าว่าจะยึดถือประเพณีซึ่งให้หลักประกันกับชีวิตได้มากกว่า หรือจะยอมรับว่าโลกได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว และความรู้สึกของคนเราอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าประเพณี

เป็นบทเพลงจากละครเพลงเรื่อง Fiddler on the Roof มีคำร้องเป็นภาษาอังกฤษ เป็นเพลงที่มีจังหวะค่อนข้างช้าในลีลาที่แสดงออกถึงความหม่นหมอง ความเศร้าและการตัดพ้อถึงชะตาชีวิตที่ต้องไกลห่างจากบ้าน เพื่อออกไปตามหาความรัก

4.2.3 วิธีการฝึกซ้อม

การจากค้นคว้าหาข้อมูลบทเพลงจากละครเพลงในยุคนี้ยังคงมีการใช้เสียงระรัวที่มากกว่าละครเพลงในปัจจุบัน โดยการใช้การเสียงระรัวที่น้อยเกินไปอาจทำให้เอกลักษณ์ของละครเพลงในยุคนั้นขาดหายไป นอกจากนั้นการหายใจที่ไม่ต่อเนื่องจะทำให้ข้อความและอารมณ์ขาดตอน ผู้วิจัยเลือกที่จะพยุงลมหายใจให้ยาวที่สุดในประโยค “Who could imagine I be wondering so far from the home I love” เพื่อให้ข้อความต่อเนื่องและเมื่อถึงท้ายประโยคของการพยุงลมหาย จะทำให้คำว่า “I love” จะมีความเข้มข้นทางอารมณ์มากขึ้น

ภาพที่ 4.11 ช่วงคำร้อง “I love”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

4.3 บทเพลง And All That Jazz

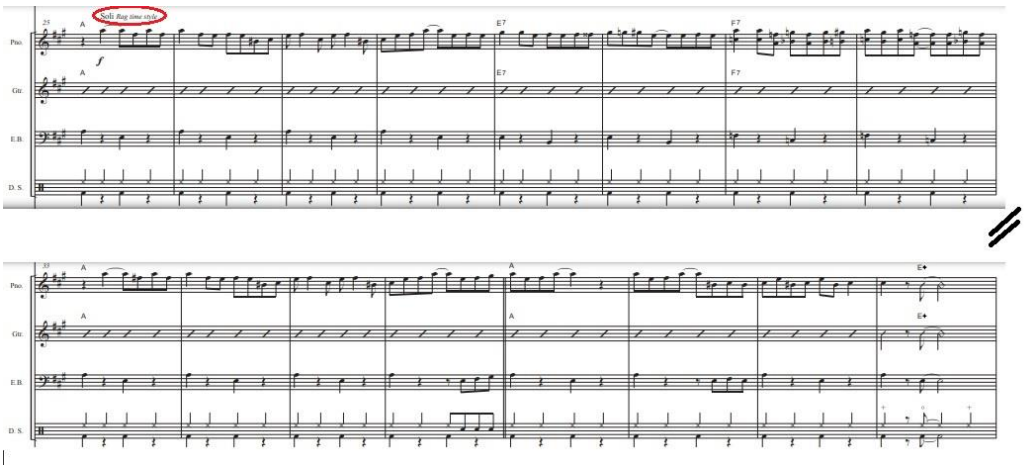
บทเพลงนี้เป็นบทเพลงเปิดเรื่องของละครเพลง Chicago ซึ่งเป็นละครเพลงที่สามารถเข้าถึงบทละครได้ง่ายเนื่องจากทั้งทำนองและคำร้องได้เติมเต็มความหมายไว้ทั้งหมดแล้ว สิ่งที่ผู้วิจัยได้ลงรายละเอียดการตีความของบทเพลง เป็นการแสดงถึงความเร่าร้อน ร้อนแรงและโหยหาทางกามารมณ์ ซึ่งเป็นบทเพลงที่ท้าทายและแตกต่างจากบทเพลงอื่นที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยต้องศึกษาทั้งทางดนตรี การร้อง ลีลาและการตีความของบทเพลง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ฟังเข้าถึงเรื่องราวได้ง่ายขึ้นและเกิดมโนทัศน์ได้มากที่สุด

4.3.1 บทวิเคราะห์ทางดนตรี

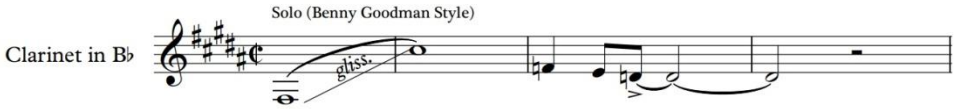
บทเพลงถูกประพันธ์ในลีลาของดนตรีแจ๊ส (Jazz) ในยุคฮอตแจ๊ส (Hot jazz) เป็นรูปแบบของดนตรีที่เกิดจากการผสมผสานของแร็กทายม์ (Ragtime) บลูส์ (Blues) และแนวเพลง มาร์ชชิงแบนด์ (Marching Band) ของย่านนิว ออร์ลีนส์ซึ่งเป็นเมืองแห่งการกำเนิดดนตรีแจ๊ส

ผู้ประพันธ์ได้สร้างจุดเด่นของเพลงนี้ให้อยู่ในส่วนของจังหวะ โดยเริ่มต้นบทเพลงด้วยจังหวะปานกลางเป็นการแสดงความยั่วยวนต่อชายหนุ่มให้เข้าร่วมกิจกรรมอันเร่าร้อน จากนั้นเริ่มมีการเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นแสดงถึงความเร่าร้อนในอารมณ์ขณะที่เริ่มร่วมรัก และจบบทเพลงแบบหยุดทันทีในที่สุดเพื่อให้ความรู้สึกเหมือนสารแห่งความสุขได้หลั่งออกมาหลังจากการเสร็จภารกิจในการร่วมรัก

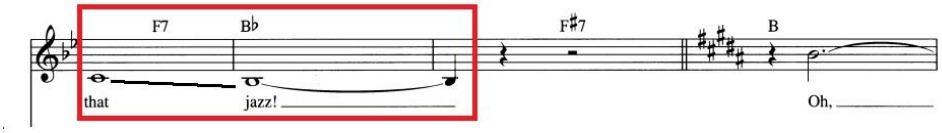
ผู้ประพันธ์ได้นำแนวดนตรีในลีลาของแร็กทายม์มาใช้ในบทเพลง แร็กทายม์คือจังหวะของดนตรีสวิง (Swing) โดยแนวเบสจะทำหน้าที่เป็นกระดูกหลังของวงซึ่งจะบรรเลงตรงจังหวะในขณะที่แนวทำนองบรรเลงในรูปแบบจังหวะขัด (Syncopation) ซึ่งอาจจะมีการยืดหยุ่นได้ตามลีลาความเป็นแจ๊ส ทำให้ผู้ฟังรู้สึกความสนุกสนานจนอยากเต้นรำ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

ภาพที่ 4.12 โน้ตแนวดนตรีลีลาของแร็กทายม์ในบทเพลง And All that Jazz

ในช่วงต่อมาแนวดนตรีบรรเลงในลีลาแร็กทายม์ พร้อมด้วยเสียงเดี่ยวคลาริเน็ทด้วยลีลาแบบเบนนี กู๊ดแมน (Benny Goodman) ซึ่งทำให้รู้สึกถึงความเซ็กซี่ และแสดงให้เห็นถึงลีลาของแจ๊สในยุคนั้น จากนั้นต่อด้วยการบรรยายในการถึงสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ณ ขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นชายหนุ่มผู้หนึ่งหรือเสียงดนตรีที่ได้ยินก็ทำให้รู้สึกเร่าร้อนไปหมด โดยแนวดนตรีบรรเลงเพิ่มความเร็วขึ้นเล็กน้อยเพื่อเป็นเพิ่มความเร้าร้อนขึ้น และผู้ขับร้องใช้วิธีรูดเสียงลง (Glissando) คำว่า “That Jazz” ในช่วงนี้ผู้ขับร้องได้ตีความไว้ว่า “โอ้ย แซ่บ” เพื่อเป็นการปลุกเร้าอารมณ์ให้เกิดการตอบสนองมากขึ้น



ภาพที่ 4.13 ทำนองของโน้ตคลาริเน็ทในลีลา Benny Goodman



ภาพที่ 4.14 การรูดเสียงลง (Glissando) ในคำว่า “That Jazz”

4.3.2 บทวิเคราะห์เนื้อเรื่องและคำร้อง

ละครเพลงเรื่อง Chicago มีเนื้อหากล่าวถึงเรื่องอื้อฉาวในยุครุ่งเรืองของเพลงแจ๊สในเมืองชิคาโก บรรดาเหล่าคนดังที่ทยอยแจ้งเกิดกันอย่างรวดเร็วก็เสื่อมความนิยมอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน โดยมีหญิงสาวชื่อว่าร็อกซี่ ฮาร์ท (Roxie Hart) ได้ฆ่าชู้รักของเธอตายและถูกตำรวจจับเข้าคุกในคืนเดียวกัน เมื่อเธอรู้ว่าเธอจะต้องถูกประชีวิตโดยการแขวนคอ ทำให้เธอเศร้าใจอย่างมากจนได้มาพบกับเวลม่า เคลลี่ (Velma Kelly) นักเต้นชื่อดังของชิคาโกที่ถูกจับในข้อหาฆาตกรรม จนในเวลาต่อมาร็อกซี่ได้ติดต่อกับบิลลี่ ฟรินน์ (Billy Flynn) ทนายความมากความสามารถที่ไม่เคยแพ้คดีความเป็นผู้ทำให้ร็อกซี่พ้นจากความผิด ถึงแม้ว่าร็อกซี่ยังติดคุกแต่เธอได้กลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงอย่างมากจนกระทั่งบดบังรุ่นพี่อย่างเวลม่าที่รู้สึกอิจฉาและต้องการให้ตัวเองกลับมาโด่งดังอีกครั้ง

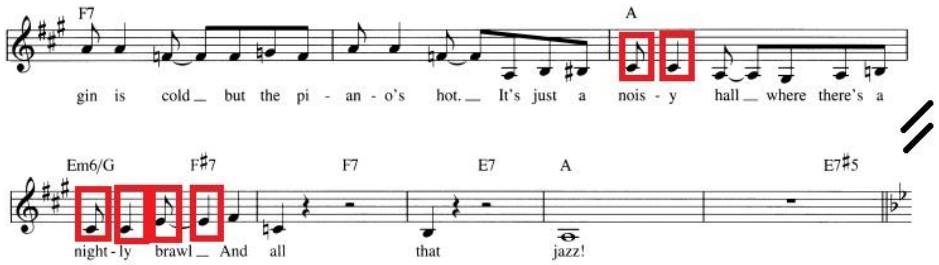
บทเพลง And All that Jazz เป็นบทเพลงแรกของเรื่อง Chicago ขับร้องโดยเวลม่า เคลลี่ (Velma Kelly) นักแสดง นักร้องและนักเต้นที่มีต้นขาอวบใหญ่ สายตาทรงผมอันเย้ายวน น้ำเสียงอันทรงพลัง เข้มแข็ง ทำให้เธอเป็นที่คลั่งไคล้ของหนุ่ม ๆ แต่กลับถูกตำรวจจับข้อหาฆาตกรรมสามีซึ่งเป็นชู้กับน้องสาวของตน

บทเพลงนี้แสดงถึงความเร่าร้อนและความร้อนแรงในกามรมณ์ เช่น ในประโยคที่ร้องว่า “And All that Jazz” ในบทเพลงนี้เป็นประโยคที่ปรากฏอยู่ในบทเพลงหลายครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีความหมายและการสื่ออารมณ์ไม่เหมือนกัน โดยผู้ขับร้องได้ตีความหมายของประโยคเพลงนี้ไว้หลายช่วง

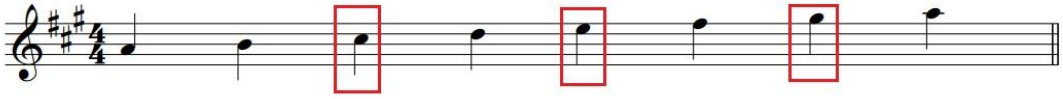
โดยเริ่มต้นจากการใช้เสน่ห์ยั่วยวนในประโยค “I’m gonna rouge my knees and roll my stockings down, and all that jazz” หมายถึง “ฉันจะแต้มสีบนเข่าและจะม้วนถุงน่องออกจากขา สนใจไหมล่ะ” โดยการใช้เสียงที่เบาผสมกับเสียงลมคล้ายกับการกระซิบข้างหู ในคำว่า “And All that Jazz” เพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกเหมือนกำลังถูกชักจูงเข้าสู่บรรยากาศอันเย้ายวน

4.3.3 วิธีการฝึกซ้อม

ท่อนเพลงนี้อยู่ในลีลาแจ๊สมาร์ชชิงแบนด์ โดยการให้ความสำคัญกับจังหวะที่ 1 และจังหวะ 3 เหมือนบทเพลงในจังหวะ 4/4 ทั่วไป แต่เพื่อกลิ่นอายของความเป็นแจ๊ส ผู้วิจัยขับร้องตามขนบในลีลาของแจ๊สด้วยการเบนด์ (Bend) หรือบลูโน้ต (Blue notes) ซึ่งจะเกิดขึ้นในเสียงตำแหน่งที่ 3, 5 และ 7 ของบันไดเสียงเมเจอร์หรือไมเนอร์ โดยขับร้องให้ค่อนไปทางระดับเสียงที่ต่ำไปจากเสียงที่ควรจะเป็นตามบันไดเสียง เช่น ในประโยค “It’s just a noisy hall where there’s a nightly brawl.”

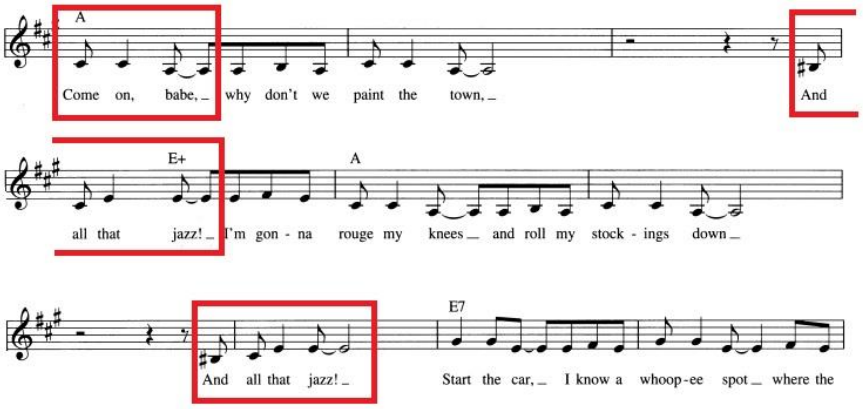


ภาพที่ 4.15 การบลูโน้ต (Blue notes) ในบทเพลง And All That Jazz

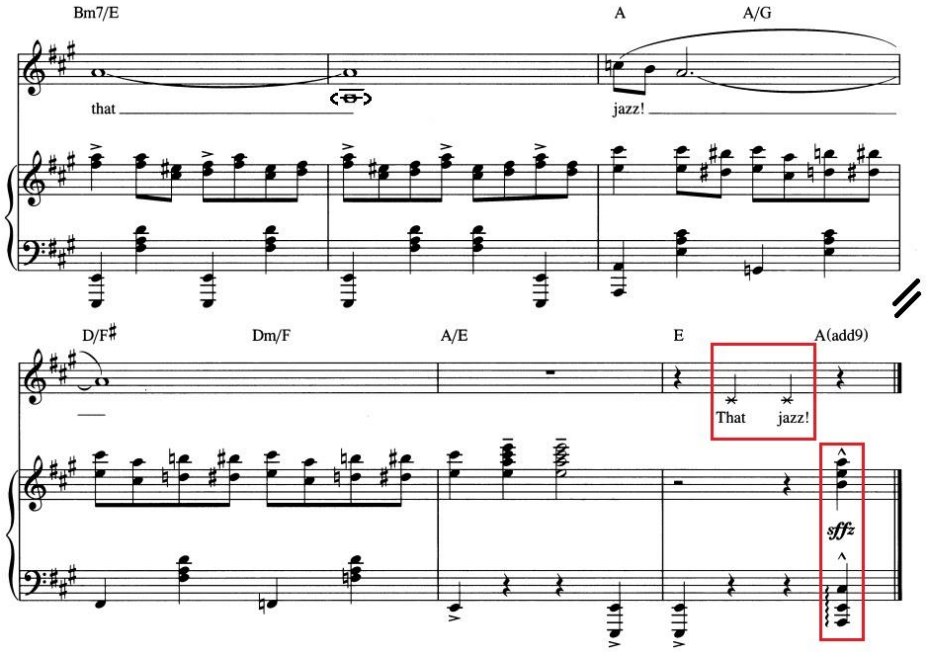


ภาพที่ 4.16 ตัวอย่าง โน้ต Blue เปรียบเทียบ

เพื่อให้ได้กลิ่นอายของความเซ็กซี่ ผู้วิจัยเลือกแต่งสีสันให้กับประโยค เช่น “Come on babe, why don’t we paint the town. And all that jazz” ด้วยการใช้น้ำเสียงเสมือนการกระซิบกระซาบอยู่ข้าง ๆ หู เพื่อเพิ่มความเย้ายวนและเซ็กซี่เหมือนการเชิญชวนให้เข้าร่วมอารมณ์โหยกระหาย



ภาพที่ 4.17 ทำนองคำร้องที่ขับร้องด้วยความกระซิบกระซาบ

ในช่วงสุดท้ายแนวดนตรีบรรเลงประกอบจังหวะที่เร็วขึ้น ในขณะที่ผู้ขับร้องใช้วิธีการลากเสียงให้ยาวเต็มเสียง ค่อย ๆ ดังขึ้นและหยุดทันที ในประโยค “And All That Jazz, That Jazz” ให้ความรู้สึกเหมือนอารมณ์ขณะร่วมรักที่กำลังจะมุ่งสู่จุดสุดยอด และจบบทเพลงด้วยการหยุดทันทีในที่สุด เพื่อสื่อถึงการสำเร็จภารกิจในการร่วมรักแล้ว

ภาพที่ 4.18 ช่วงคำร้อง “That Jazz”

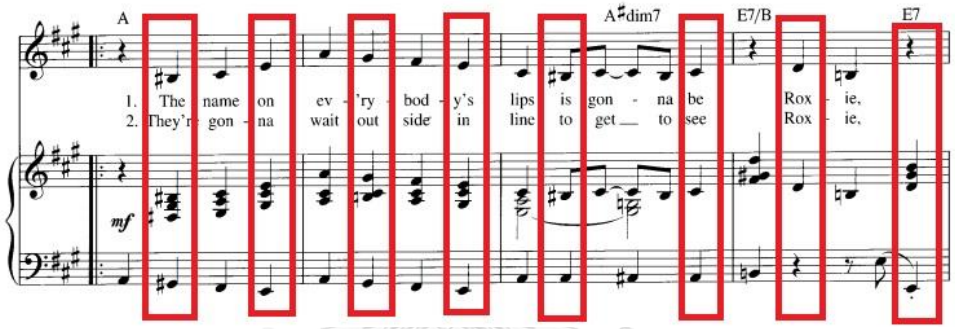
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

4.4 บทเพลง Roxie

บทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่นำเสนอความเย้ายวน เซ็กซี่และขี้เล่นของร็อกซี่ ฮาร์ท (Roxie Hart) ตัวละครเอกของเรื่อง ถึงแม้บทเพลงนี้จะไม่โด่งดังหรือเป็นที่นิยมมากนักหากเทียบกับบทเพลง And All that Jazz ซึ่งขับร้องโดยเวลม่า เคลลี่อีกตัวละครที่เป็นคู่แข่งของร็อกซี่ หากแต่เป็นบทเพลงที่แนะนำตัวละครเอกของเรื่อง อีกทั้งผู้วิจัยจึงเลือกบทเพลงนี้มาศึกษา เนื่องจากทั้งสองตัวละครเป็นคู่แข่งกันในการเป็นนักแสดง

4.4.1 บทวิเคราะห์ดนตรี

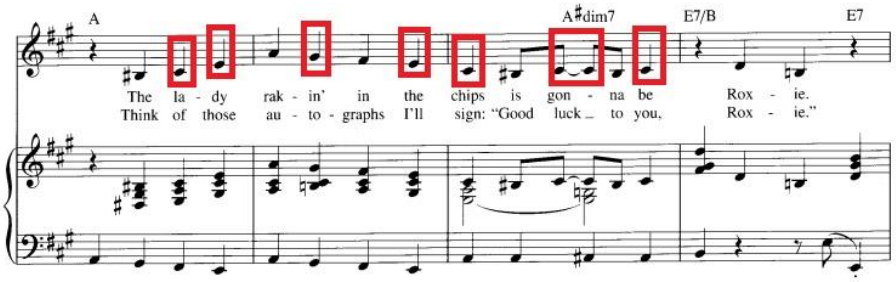
บทเพลงนี้เป็นบทเพลงในลีลาแจ๊สสวิง (Swing) ที่ให้ความสำคัญกับจังหวะที่ 2 และจังหวะที่ 4 ซึ่งเป็นจังหวะเด่นของดนตรีแจ๊ส ทำให้ผู้ฟังรู้สึกต้องการเคลื่อนไหวยักย้ายไปกับดนตรี



ภาพที่ 4.19 ช่วงคำร้องบทเพลง Roxie

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

เพื่อให้เป็นไปตามขนบของทำนองในลีลาของแจ๊ส ผู้วิจัยจึงขับร้องให้ค่อนไปทางระดับเสียงที่ต่ำไปจากเสียงที่ควรจะเป็นตามบันไดเสียงเมเจอร์หรือไมเนอร์ที่แจ๊สใช้ และมักจะเกิดขึ้นในเสียงตำแหน่งที่ 3, 5 และ 7 ของบันไดเสียงเมเจอร์หรือไมเนอร์ ดังภาพที่ 4.20



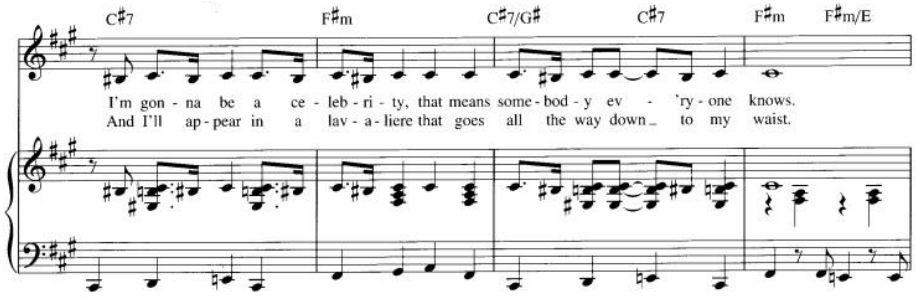
ภาพที่ 4.20 การบลูโน้ต (Blue notes) ในบทเพลง Roxie

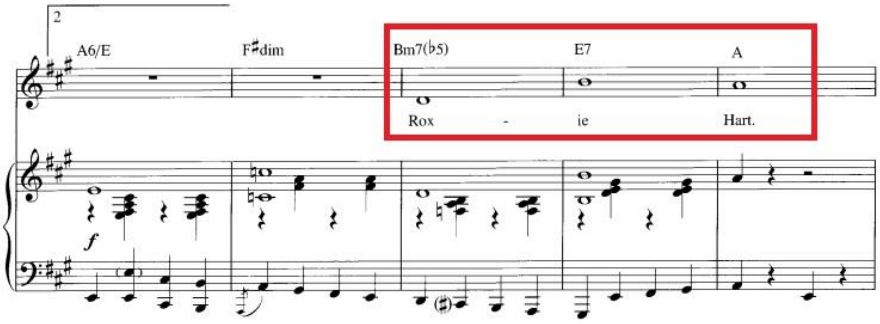
4.4.2 บทวิเคราะห์เนื้อเรื่องและคำร้อง

บทเพลง Roxie Hart ขับร้องโดยร็อกซี่ ฮาร์ท (Roxie Hart) หญิงสาวผู้แต่งงานแล้ว แต่ด้วยความฝันทะเยอทะยานและไร้เดียงสาคิดว่าชายหนุ่มคนหนึ่งที่เพิ่งพบเจอ โดยอ้างตัวเองว่าเป็นแมวมองสรรหาผู้หญิงหน้าตาดี ๆ สามารถผลักดันให้เธอกลายเป็นนักแสดงได้ แต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงผู้ชายขายเฟอร์นิเจอร์ โดยต้องการในเรือนร่างร็อกซี่เท่านั้น ความเครียดแค้นและผิดหวังในความอ่อนต่อโลกของตน ทำให้ร็อกซี่คิดสั้นโดยการยิงปืนฆ่าชายคนนั้นเสียชีวิต

สำหรับบทเพลงนี้ผู้วิจัยใช้เรื่องราวและประสบการณ์ของตนเองมาตีความในการขับร้อง โดยนำเรื่องราวความอยากเป็นนักร้องของตัวเองมาเป็นจุดเริ่มต้นของการตีความ เริ่มต้นจากการนำสิ่งที่โดนดูถูกในอดีตมาเป็นแรงผลักดันในการสร้างความมั่นใจเพื่อให้ตัวเองไปถึงความฝันการเป็นนักร้อง โดยเฉพาะประโยค “I'm gonna be a celebrity, that means somebody everyone knows หมายถึง ฉันกำลังจะเป็นคนดัง นั่นหมายความว่า ใคร ๆ ก็รู้จักฉัน” ซึ่งเป็นประโยคที่แสดงถึงการเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองของร็อกซี่ เช่นเดียวกันกับที่ผู้วิจัยเข้ารับการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตเพื่อเรียกความมั่นใจในการขับร้องและแสดงบนเวทีเช่นกัน

4.4.3 วิธีการฝึกซ้อม

การขับร้องบทเพลงนี้มีความซับซ้อนที่น้อยกว่าบทเพลง And All that Jazz เนื่องจากเนื้อความในบทเพลงเป็นการแนะนำตัวเองและนำเสนอบุคลิกของตัวละครเพียงเรื่องเดียว วิธีการขับร้องบทเพลงนี้จึงเป็นการเลือกใช้เสียงจากช่วงเสียงกลางซึ่งเป็นเสียงธรรมชาติที่เสมือนเสียงพูด รวมถึงการเลือกใช้เนื้อเสียงจริงมีความน่ารักสดใส เพื่อนำเสนอความเป็นตัวตนของผู้วิจัย นอกจากนี้ในการขับร้องผู้วิจัยใช้น้ำเสียงการร้องกึ่งพูดมาใช้กับบทเพลงนี้ เพื่อให้สนับสนุนวิธีการแนะนำตัวได้เป็นธรรมชาติมากขึ้น และยังเป็นการสื่อความมั่นใจในแบบที่น่ารักเย้ายวน

ภาพที่ 4.21 ช่วงคำร้องกึ่งพูด บทเพลง **“Roxie”**

ผู้วิจัยได้ละทิ้งความเป็นประโยคเพลงในคำร้อง “Roxie Hart” ซึ่งเป็นชื่อของตัวละคร โดยต้องการขับร้องด้วยน้ำเสียงเสมือนการพูด เพื่อให้ผู้ชมได้จดจำชื่อนี้ ดังตัวอย่างด้านล่าง

ภาพที่ 4.22 ช่วงคำร้อง “Roxie Hart”

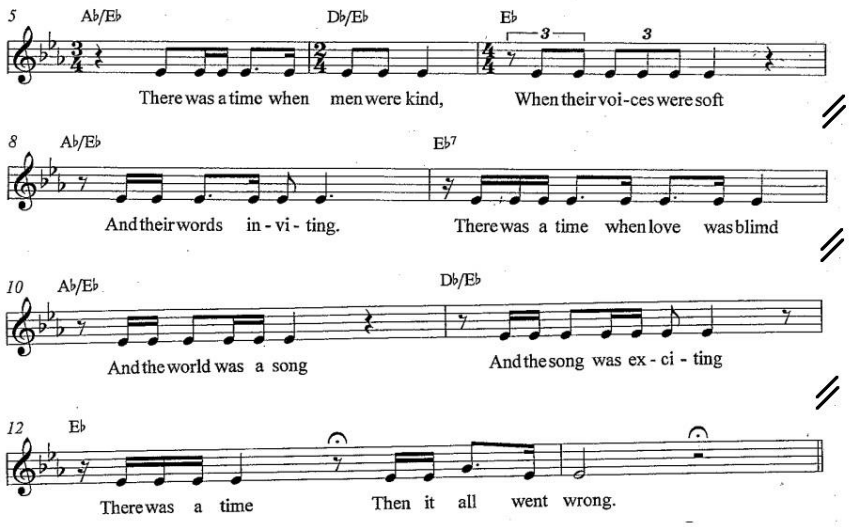
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

4.5 บทเพลง I Dreamed a Dream

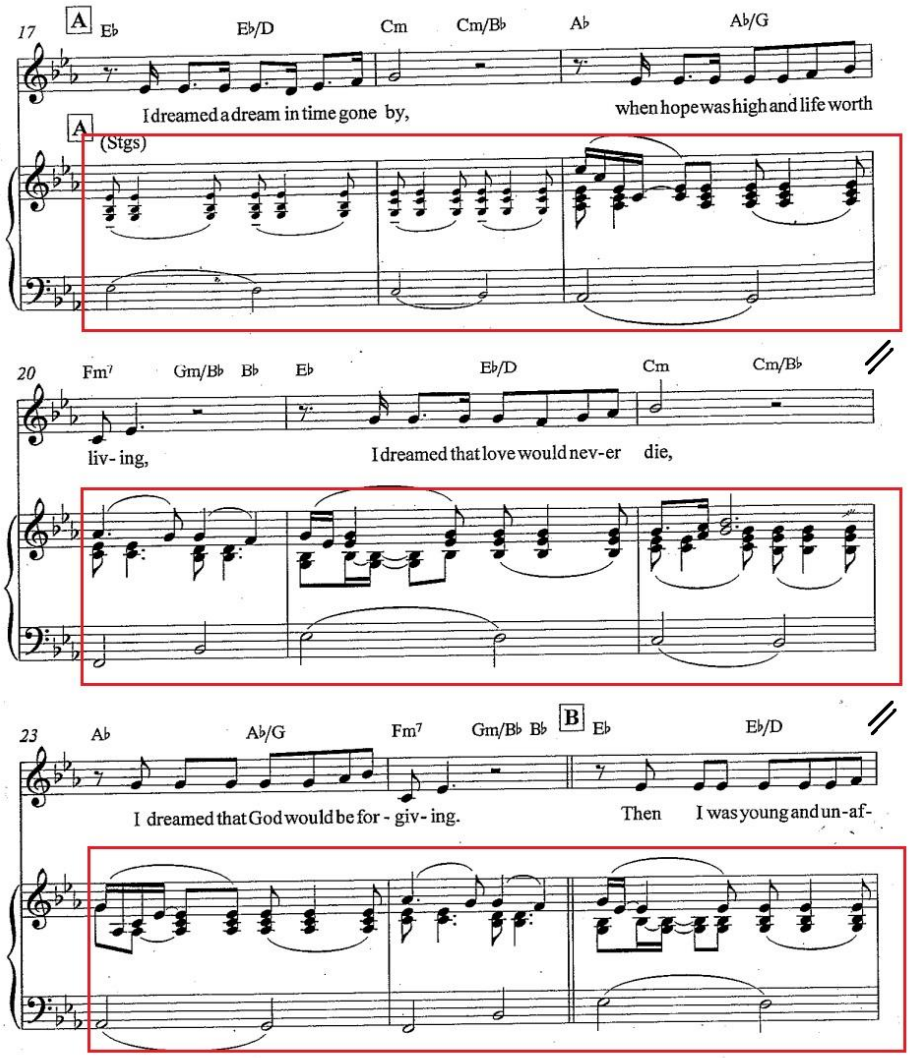
บทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่สื่อถึงจิตใจอันแตกสลาย เนื้อหาเปรียบเทียบชีวิตโสเภณีที่ต้องแลกศักดิ์ศรีกับขุมนรก และการนึกถึงวันวานที่แสนมีความสุข ความฝันที่เคยพบเจอแต่ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนสูญสลายไปหมดสิ้น จากการตีความข้างต้นผู้วิจัยได้ค้นพบว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดให้การขับร้องเพลงนี้ คือ การรักษาความต่อเนื่องของอารมณ์ โดยควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากตัวละครและเนื้อหาของบทเพลงอาจจะทำให้ผู้ขับร้องดำดิ่งและทำให้อารมณ์มีความเข้มข้นเกินความไพเราะได้

4.5.1 บทวิเคราะห์ทางดนตรี

บทเพลงนี้เริ่มต้นด้วยการขับร้องเกริ่นนำ ซึ่งเป็นการนำช่วงขับร้องเจรจา (Recitative) ของอุปรากรมาประยุกต์ โดยแนวทำนองของช่วงนี้ขับร้องด้วยโน้ต Eb เพียงโน้ตเดียว ทำให้เข้าใจถึงความรู้สึกของฟองทีนที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตและไม่มีอะไรในชีวิตเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น



ภาพที่ 4.23 ช่วงคำร้องในช่วงเกริ่นนำ บทเพลง “I Dreamed a Dream”

ผู้ประพันธ์นำจังหวะขัดมาใช้กับแนวดนตรีบรรเลงประกอบ โดยต้องการให้ความสำคัญกับจังหวะเบามากกว่าจังหวะหนัก ทำให้ขัดกับความรู้สึกเพื่อให้สอดคล้องกับความรู้สึกของฟองทีนที่พบเจอกับอุปสรรคในชีวิตที่ไม่ได้เป็นดั่งใจหวัง

ภาพที่ 4.24 แนวดนตรีบรรเลงประกอบบรรเลงในลักษณะจังหวะขัด (Syncopation)

CHULALONGKORN UNIVERSITY

4.5.2 บทวิเคราะห์เนื้อเรื่องและคำร้อง

ในศตวรรษที่ 19 เป็นเรื่องราวของฌอง วาลฌอง (Jean Valjean) หนุ่มใจบุญที่ถูกจับขังคุกเพราะขโมยขนมปังเพื่อนำไปจุนเจือครอบครัวของเขา แต่หลบหนีออกมาจากคุกได้เพราะได้รับการช่วยเหลือจากบาทหลวงซึ่งให้ทั้งอาหารและที่พัก แต่เมื่อวาลฌองเห็นของมีค่าในโบสถ์ก็เกิดความโลภจึงขโมยแล้วหนีไป แต่แล้วก็ถูกจับได้และถูกนำตัวกลับไปที่โบสถ์ เมื่อพบกับบาทหลวงท่านกลับช่วยเหลือโดยบอกกับตำรวจว่า ท่านเป็นผู้ให้สิ่งเหล่านั้นแก่วาลฌองเอง

จากนั้นวาลฌองได้รับการปล่อยตัวพร้อมกับสำนึกผิดในจิตใจที่ดีงามของบาทหลวง จึงหนีไปอาศัยอยู่ที่เมืองเล็ก ๆ เขาเปลี่ยนชื่อตนเองและสร้างเนื้อสร้างตัวจนกลายเป็นคนที่มีฐานะขึ้นมาถึงขั้นได้รับเลือกให้เป็นนายกเทศมนตรี เขาปกครองเมืองด้วยความเมตตากรุณารวมทั้งรับเลี้ยง

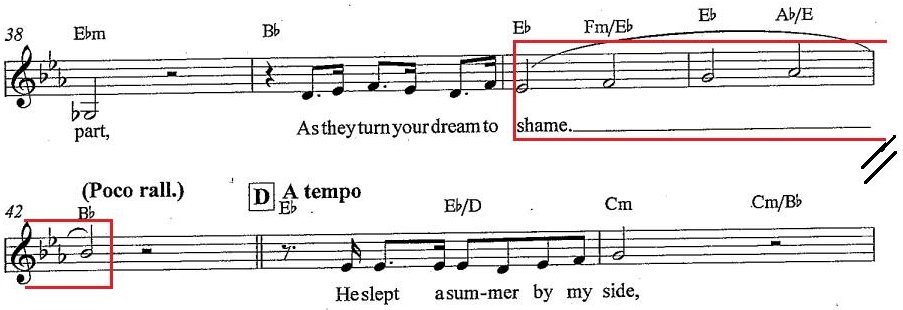
ลูกสาวของลูกจ้างหญิงผู้เป็นโสเภณีที่ป่วยตายเสมือนลูกแท้ ๆ ของตนเอง แต่ความสงบสุขของวาลฌองก็จบลง เมื่อฌาแวร์ (Javert) ตำรวจผู้ยึดมั่นความถูกต้องซึ่งเคยประจำการ ณ คุกซึ่งจองจำวาลฌองและจำได้ว่าเขาเป็นนักโทษแหกคุก ฌาร์แวร์จึงพยายามจะจับตัววาลฌองกลับไปรับโทษให้ได้ ทำให้วาลฌองต้องพาลูกสาวหนีอีกครั้ง

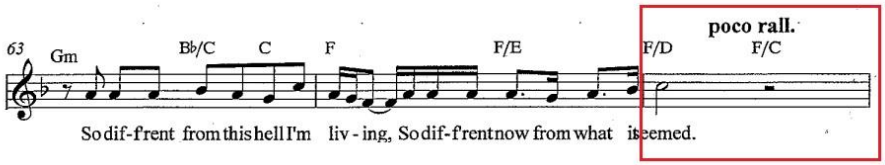
เรื่องราวดำเนินไปถึงจนกระทั่งโคเซ็ท (Cosette) ลูกสาวที่วาฌองรับเลี้ยง ได้พบรักกับมาริอุส (Marius) ชายหนุ่มหัวรุนแรงผู้ต่อต้านระบบศักดินา ความรักอันบริสุทธิ์งดงามของหนุ่มสาวงอกงามท่ามกลางไฟปฏิวัติอันร้อนแรง วาลฌองก็กีดกันทั้งคู่ให้ห่างจากกันเพราะไม่อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องวุ่นวาย แต่สถานการณ์เผชิญหน้าของฝ่ายรัฐบาลกับประชาชนผู้คั่งแค้นพาให้วาลฌองต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับการปฏิวัติ ซึ่งในการปะทะระหว่างทั้งสองฝ่าย ทำให้วาลฌองและฌาแวร์ต้องกลับมาเผชิญหน้ากันอีกครั้ง

โดยบทเพลง I Dreamed a Dream เล่าถึงเหตุการณ์ในปี ค.ศ.1823 ณ เมือง Montreuil-sur-Mer ทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศส เป็นเพลงที่ขับร้องโดยฟองทีน หญิงสาวที่ต้องยอมขายเส้นผม ล็อคเก็ตและขายเรือนร่างของตนเอง เพื่อนำไปซื้ออาหารและยารักษาโรคให้กับลูกสาวของตน

ผู้วิจัยตีความบทเพลงนี้ถึงความเศร้าใจและขมขื่นในชีวิตของฟองทีน ภายในใจเต็มไปด้วยอารมณ์ที่หนักหน่วง ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ช่วงเสียงต่ำผสมกับการทแวง (Twang) เพื่อให้เสียงมีความแข็งแรงและคมชัดออกมามากขึ้น เนื่องจากการทแวงสามารถควบคุมเสียงลมที่แทรกกับเสียงร้อง และสามารถเพิ่มระดับความดังของเสียงได้อีก

4.5.3 วิธีการฝึกซ้อม

บทเพลงนี้ถึงแม้จะมีการเคลื่อนที่ของทำนองที่น้อยแต่ความเข้มข้นของอารมณ์ในบทเพลงนี้ค่อนข้างหนักหน่วง ดังนั้นเพื่อรักษาความต่อเนื่องของอารมณ์ สิ่งที่สำคัญในการขับร้อง คือ ช่วงเสียงและการหายใจ คือ เริ่มต้นบทเพลงโดยการร้องเกริ่นผสมกับการถอนหายใจเล็กน้อย ทำให้รู้สึกถึงอารมณ์ห่อเหี่ยว แต่การถอนหายใจจะทำให้รู้สึกเหมือนร่างกายหดตัวลง ทำให้ไม่สามารถกักเก็บลมได้เพียงพอ จึงแก้ไขและฝึกซ้อมการยืนโดยการยืดตัวและตามองตรงไปข้างหน้า ทำให้ผู้ขับร้องสามารถกักเก็บและพยุงลมหายใจได้ดีขึ้น โดยเฉพาะประโยค “As they turn your dream to shame” เป็นจุดเดียวของเพลงที่ใช้การลากโน้ตยาวต่อเนื่อง เพื่อเน้นความหมายความอัปยศให้เข้มข้นขึ้น

ภาพที่ 4.25 ช่วงคำร้อง “as they turn your dream to shame”

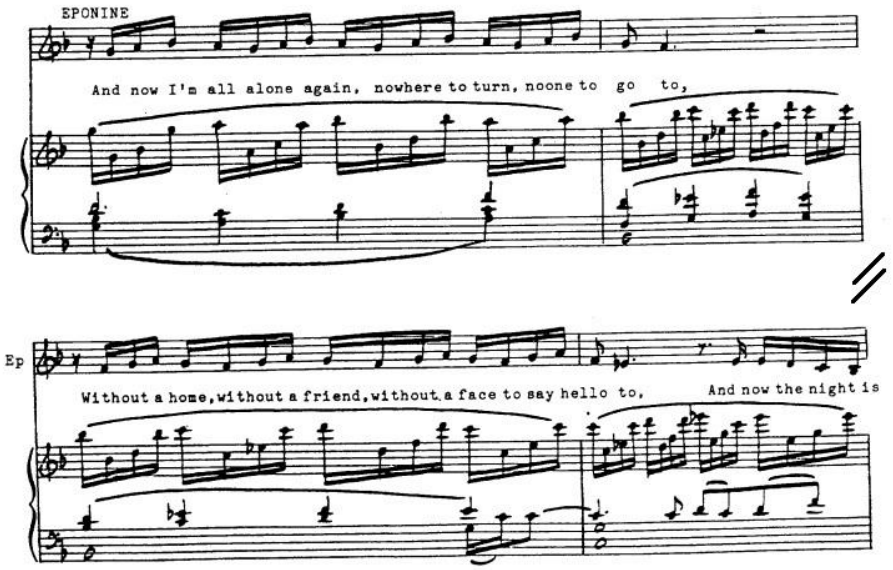
นอกจากนี้ยังมีการใช้เสียงระรัวในท้ายประโยคทุกคำและเปลี่ยนช่วงเสียงในโน้ตสูง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุระหว่างการร้อง สามารถคงระดับความดังของระดับเสียงให้คงที่ ทำให้รู้สึกถึงการฝืน เป็นการยื้ออารมณ์ความเครียดและเพิ่มความเข้มข้นของอารมณ์ให้มากขึ้น เช่น “So different now from what it seems” ดังตัวอย่างด้านล่าง

ภาพที่ 4.26 ช่วงคำร้อง “So different now from what it seems”

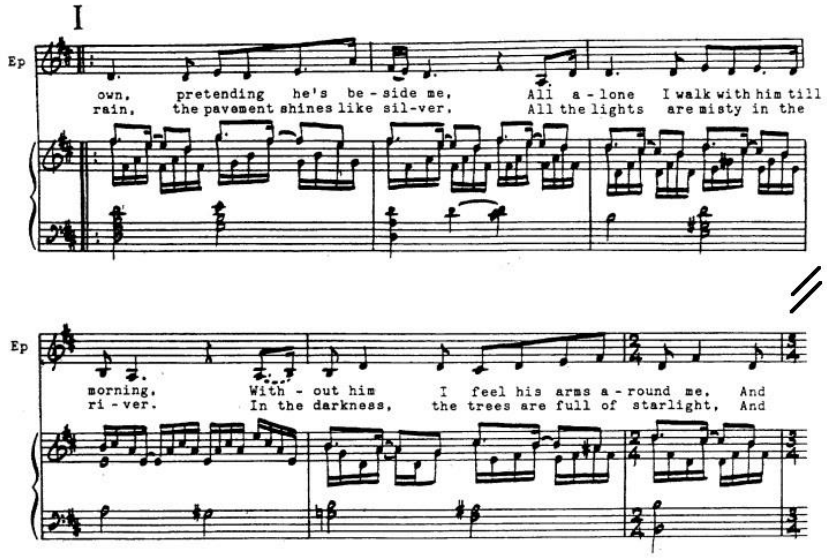
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

4.6 บทเพลง On My Own

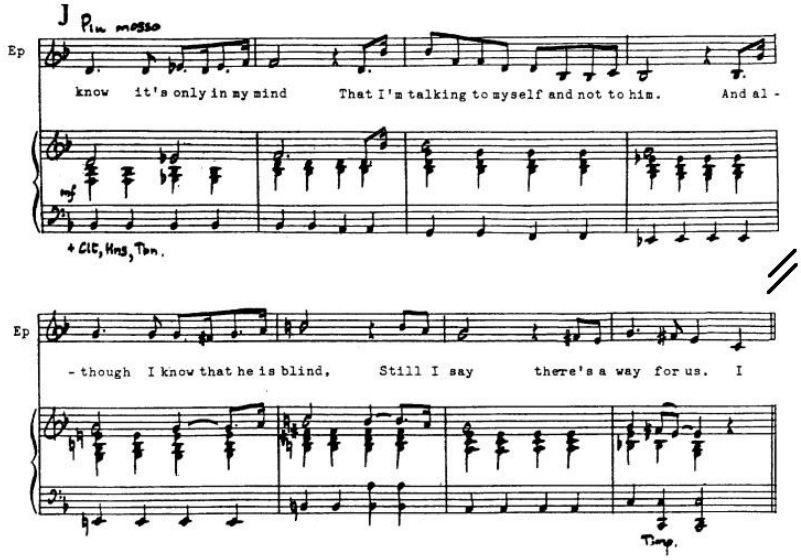
เป็นบทเพลงที่อยู่ในองก์ที่ 2 สะท้อนความรู้สึกของเอโปนีน (Éponine) ที่ถูกทิ้งให้เดินตากฝนเพียงลำพังแล้วรำพึงถึงชายหนุ่มที่ตนเองรัก ความรักของเอโปนีนเป็นความรักที่เต็มเปี่ยมบริสุทธิ์และยอมรับในสถานะของตนเองถึงแม้ว่าจะเป็นความรักข้างเดียว

4.6.1 บทวิเคราะห์ทางดนตรี

ในตอนต้นบทเพลงผู้ประพันธ์ใช้โมทีฟจังหวะเดียวกันทั้งแนวทำนอง และแนวดนตรีบรรเลงประกอบ เป็นประโยคยาวต่อเนื่องในช่วงบทขับร้องเกริ่นนำในกุญแจเสียง D ไมเนอร์ เพื่อแสดงถึงสิ่งที่ตัวละครถูกกระทำซ้ำ ๆ

ภาพที่ 4.27 แนวดนตรีบรรเลงประกอบในช่วงเกริ่นนำ

ผู้ประพันธ์ได้แบ่งแนวดนตรีบรรเลงประกอบออกเป็น 2 รูปแบบอย่างชัดเจน โดยแนวดนตรีประกอบที่ 1 บรรเลงในช่วงเสียงกลางถึงสูงในกุญแจเสียง D เมเจอร์ทำให้รู้สึกเหมือนอยู่ในความฝัน เป็นสิ่งที่เอโปนีนจินตนาการขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองให้มีความสุข

ภาพที่ 4.28 แนวดนตรีบรรเลงประกอบที่ 1 โลกแห่งความฝัน

แต่แล้วความสุขของเอโปนีนก็จบสิ่งลง เมื่อแนวดนตรีบรรเลงประกอบที่ 2 กลับมาสู่กุญแจเสียง D ไมเนอร์บรรเลงโดยใช้โน้ตตัวดำในช่วงเสียงที่ต่ำ ทำให้รู้สึกเหมือนกลับมาอยู่ในโลกแห่งความจริง โลกที่ไม่มีความสุขใด ๆ โลกที่อยู่เพียงลำพังคนเดียว



ภาพที่ 4.29 แนวดนตรีบรรเลงประกอบที่ 2 โลกแห่งความเป็นจริง

4.6.2 บทวิเคราะห์เนื้อเรื่องและคำร้อง

บทเพลง On My Own เป็นบทเพลงที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในปี ค.ศ.1832 ณ กรุงปารีส เมื่อเอโปนีนได้ตกหลุมรักมาริอุส (Marius) ชายหนุ่มผู้อยู่ในคณะปฏิวัติ แต่ต้องต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองเพราะมาริอุสมอบความรักให้กับโกแซ็ต (Cosette) โดยเพลงนี้เป็นฉากที่เอโปนีนเดินตากฝนอยู่คนเดียวแล้วรำพันถึงผู้ชายที่ตนเองรักซึ่งเป็นความรักข้างเดียวที่เจ็บปวดทรมาน

คำร้องของบทเพลงนี้สื่อความหมายได้ชัดเจนมากที่แสดงถึงความรักข้างเดียวซึ่งความเข้มข้นของอารมณ์และความรู้สึกบทเพลงนี้ถูกกำหนดโดยคำร้องและทำนองได้ถูกจัดวางมาเป็นอย่างดีโดยผู้ประพันธ์ เช่น ในประโยคท่อนแรก “On my own pretending he’s beside me, all alone, I walk with him till morning” หมายความว่า ฉันแสร้งทำเป็นว่าเขาอยู่ข้างฉันคนเดียว และเราเดินไปด้วยกันจนถึงเช้า

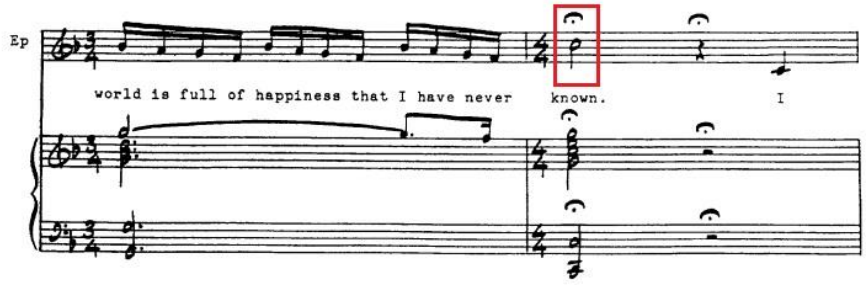
การเปลี่ยนกุญแจเสียงจาก D เมเจอร์สู่กุญแจเสียง F เมเจอร์ ในประโยค “And I know it’s only in my mind, that’s I’m talking to myself and not to him” หมายความว่า และฉันก็รู้อยู่ในใจเท่านั้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างฉันพูดกับตัวเอง ไม่ได้พูดกับเขา ทำให้อารมณ์พุ่งทะยานขึ้น และเป็นการตอกย้ำความรู้สึกนึกคิดของเอโปนีนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่คิดไปเองฝ่ายเดียว

จากนั้นอารมณ์ของบทเพลงได่ทะยานขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง จากการกำหนดให้ขับร้องด้วยความดัง (Forte) ในประโยค “I love him but everyday I’m learning, all my life I’ve only been pretending” หมายความว่า ฉันรักเขา แต่ทุก ๆ วันที่ฉันได้เรียนรู้ตลอดชีวิตของฉันมันคือสิ่งที่ฉันมโนขึ้นมา

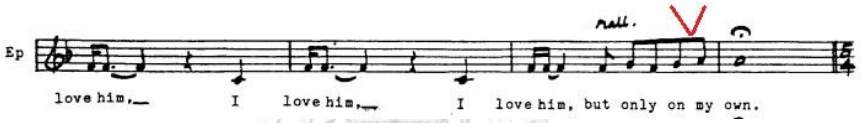
แต่ประโยคที่เป็นการสรุปความทั้งหมดไม่ใช้ประโยคที่มีความเข้มข้นของอารมณ์สูงสุด หากแต่เป็นประโยคที่ใช้การขับร้องในระดับที่เบาที่สุดในบทเพลง คือ ประโยค “I love him, but only on my own” หมายความว่า ฉันรักเขาแต่เป็นรักของฉันฝ่ายเดียว แสดงให้เห็นว่าเอโปนีนรับรู้ถึงความจริงทุกอย่างว่าความรักที่มีให้แก่มาริอุสเป็นความรักข้างเดียว

4.6.3 วิธีการฝึกซ้อม

ถึงแม้ว่าในบทเพลง On My Own และบทเพลง I Dreamed a Dream จะไม่ใช่ตัวละครเดียวกัน แต่สิ่งที่เหมือนกัน คือ อุปสรรคในชีวิตที่ทั้งคู่จะต้องเผชิญ ผู้ขับร้องจึงต้องฝึกในเรื่องของการพยุงเลือกใช้ช่วงเสียงในการขับร้องเหมือนกันกับบทเพลง I Dreamed a Dream

ผู้ขับร้องเลือกใช้ช่วงเสียงสูงผสมกับการร้องโดยให้เสียงเกาะอยู่บริเวณจมูก ในคำว่า “known” เพื่อให้เสียงยังคมชัดได้นานและสว่างขึ้น เป็นการเน้นความหมายของคำนั้น

ภาพที่ 4.30 ช่วงคำร้อง “And I have never known”

ในประโยคสุดท้ายของบทเพลง ผู้ขับร้องแบ่งประโยคการหายใจก่อนคำว่า “my own” ซึ่งโดยทั่วไปการหายใจก่อนคำว่า “own” จะทำได้เป็นธรรมชาติมากกว่า แต่ทั้งนี้ผู้ขับร้องต้องการคงความหมายของประโยคและต้องการการลากเสียงได้ยาวขึ้น จึงเลือกวิธีที่ค่อนข้างขัดกับธรรมชาติของผู้ขับร้อง



ภาพที่ 4.31 ช่วงคำร้อง “But only on my own”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

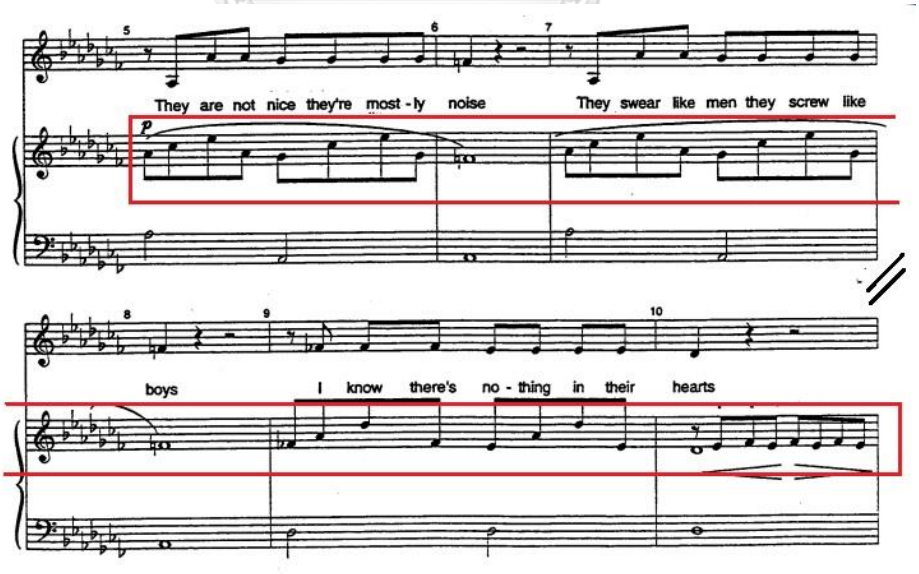
4.7 บทเพลง The Movie in My Mind

ละครเพลงที่เป็นที่นิยมส่วนใหญ่ล้วนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชาวตะวันตก ผู้วิจัยจึงศึกษาค้นคว้าหาละครเพลงที่น่าสนใจ ซึ่งละครเพลงเรื่อง Miss Saigon มีเนื้อหาเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมความรักระหว่างสาวเวียดนามและทหารอเมริกัน ซึ่งบทบาทตัวละครและใช้ผู้แสดงเป็นชาวเอเชีย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำบทเพลงจากเรื่องนี้มีศึกษาโดยนำเสนอ 4 บทเพลง โดยการเรียงลำดับตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในละครเพลง โดยผู้วิจัยเลือกขับร้องในบทของนางเอกทั้ง 4 เพลง แต่ละเพลงมีหลากหลายอารมณ์และลีลา มีความน่าสนใจและท้าทายเป็นอย่างมาก

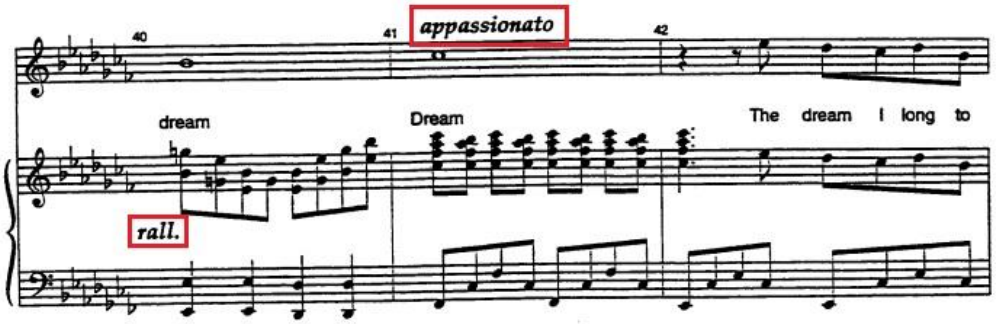
สำหรับบทเพลง The Movie in My Mind บทเพลงแรกของของนางเอกและเป็นบทเพลงขับร้องคู่หญิง เป็นฉากการสนทนากับจีจีเพื่อนร่วมอาชีพค้าบริการ เป็นบทเพลงที่ให้อารมณ์เครียดเนื้อหาตัดพ้อเกี่ยวกับอาชีพของตน แต่ในขณะเดียวกันก็มีความหวังที่จะหลุดพ้นต่ออาชีพค้าบริการและได้มีชีวิตครอบครัวที่ได้ฝันไว้

4.7.1 บทวิเคราะห์ทางดนตรี

แนวดนตรีบรรเลงประกอบในช่วงแรกบรรเลงแบบคอร์ดแตก (Broken chord) ด้วยความดังปานกลาง เพื่อให้ผู้ขับร้องได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับอาชีพหญิงค้าบริการและแนวดนตรีบรรเลงประกอบเป็นเป็นการบรรเลงแบบคอร์ดแตกด้วยเขบ็ตสองชั้น ในช่วงที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการใฝ่ฝันที่จะมีครอบครัวที่ดีและหลุดพ้นจากอาชีพหญิงค้าบริการ



ภาพที่ 4.32 แนวดนตรีบรรเลงประกอบบรรเลงแบบคอร์ด (Broken chord)

ในหลายช่วงที่ผู้ประพันธ์ได้กำหนดให้ขับร้องด้วยความจริงจัง (Appassionato) ในขณะที่แนวดนตรีบรรเลงประกอบมีการช้าลงทันใด (Ritenuto) ช้าลงทีละน้อย (Rallentando) และการกลับมาที่อัตราความเร็วเท่าเดิม (A Tempo) เพื่อสนับสนุนความเครียด

ภาพที่ 4.33 ทำนองคำร้องที่กำหนดให้ปฏิบัติความความเคร่งเครียด

4.7.2 บทวิเคราะห์เนื้อเรื่องและคำร้อง

เรื่องราวของคริส (Chris) ทหารอเมริกันกำลังจะเดินทางกลับอเมริกาหลังสงครามกำลังจะถึงจุดจบพอดี คืนก่อนหน้านั้นเขาได้พบหญิงสาวชาวเวียดนามคนหนึ่ง ชื่อว่าคิม (Kim) เป็นหญิงสาววัย 17 ปีที่เพิ่งจะเข้ามาทำงานในบาร์เป็นวันแรก ทั้งสองถูกชะตาและมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันคล้ายทั้งคู่จะพบรักแท้ที่ตามหามานาน แต่สถานการณ์ทำให้คริสต้องเดินทางออกจากเวียดนามโดยไม่มีคิมข้างกายในขณะที่คิมกำลังตั้งครรภ์ลูกของคริส โดยที่คริสไม่เคยได้ทราบมาก่อน และเขาต้องกลับไปอเมริกาพร้อมกันฝันร้าย

จากนั้นคริสได้พบรักกับเอลเลน (Ellen) ผู้หญิงคนใหม่จนได้แต่งงานกัน ด้านคิมคลอดบุตรชายชื่อแทม (Tam) และใช้ชีวิตลุ่ม ๆ ดอน ๆ อยู่ในประเทศที่แตกแยกด้วยความขัดแย้งด้วยความหวังว่าคริสจะกลับมาหาและพาคิมไปอยู่ด้วยกัน จนวันหนึ่งคิมหวนมาพบถวี (Thuy) เพื่อนสมัยเด็กที่เคยเป็นคู่หมั้นคู่หมายกัน แต่ตอนนี้เติบโตเป็นทหารระดับสูงของเวียดกง เขาบังคับให้คิมตกลงปลงใจย้ายไปอยู่ด้วยกัน แต่หัวใจของคิมอยู่กับคริสตลอดมาจึงปฏิเสธและเรียกลูกออกมาพบกับถวี เมื่อเขาได้เห็นเด็กก็โกรธและเข้ามาจะทำร้ายแทม คิมจึงสังหารเขาด้วยปืนที่คริสทิ้งไว้ให้ จากนั้นคิม และเอนจิเนียร์ เจ้านายเก่าหนีขึ้นเรือ เพื่อหลบหนีเข้ามาที่กรุงเทพฯ

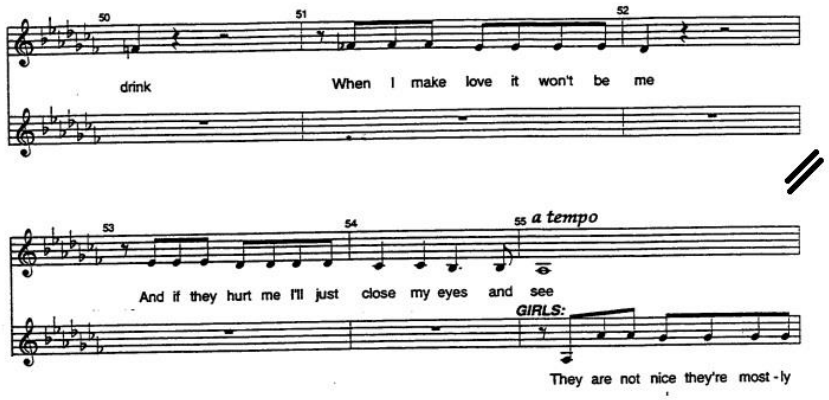
เมื่อถึงกรุงเทพฯ คิมได้เข้ามาทำงานในบาร์ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่คริสเพิ่งทราบว่าตัวเองมีลูก โดยเดินทางมาเมืองไทยเพื่อจะมาพบคิมและลูก ซึ่งแน่นอนว่าคริสได้พาเอลเลนเดินทางภรรยาตามกฎหมายมาด้วย แต่สิ่งที่คิดไว้เกิดผิดพลาดเมื่อคิมซึ่งไม่ทราบว่าคริสมีภรรยาไปแล้วจึงเดินทางมาคริสที่โรงแรมก่อนและมาพบกับเอลเลนโดยบังเอิญ ทั้งสองเผชิญหน้ากันด้วยความตกใจ

เอลเลนซึ่งเตรียมใจมาดีกว่าจึงเสนอความคิดว่าจะให้แทมเรียนโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพฯ และจะส่งเงินมาช่วยเหลือ แต่คิมปฏิเสธเพราะเธออยากจะให้ลูกได้อยู่กับพ่อในอเมริกา

แต่คิมรู้ตัวดีว่าตัวเธอเองไม่เป็นที่ต้องการของคริสอีกต่อไป ถ้าไม่มีเธอ คริสคงไม่มีทางนำลูกไปอยู่ด้วยแน่นอน สิ่งที่เธอจะทำเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้แทมได้มีอนาคตที่ดีอย่างที่เธอต้องการ คือ การจบชีวิตของเธอเอง

บทเพลง The movie in my mind นี้เป็นบทเพลงขับร้องคู่หญิงระว่างคิมและจีจี เล่าเรื่องประสบการณ์ของการประกอบอาชีพค้าบริการ รวมถึงหน้าที่ในอาชีพของตนเอง ความฝันที่สร้างขึ้นมาจากจินตนาการของหญิงสาวอาชีพค้าบริการที่ต้องฝืนยิ้มเพื่อมอบความสุขให้กับผู้อื่นแม้ว่าภายในใจจะเศร้าสักเพียงใด เริ่มต้นบทเพลงของจีจีที่เปิดบรรยากาศความเศร้าของชีวิตที่ต้องอดทนอยู่ภายใต้อ้อมอกของชายที่ไม่ใช่คนรักและชายที่ไม่สามารถสร้างครอบครัวให้เธอได้จริง จนกระทั่งระบายออกทางอารมณ์เหมือนความเก็บกดที่อยู่ภายในใจและถูกกดมานานพุ่งออกมา ในคำว่า “Dream” หมายถึง ความฝัน ซึ่งเป็นการเรียกหาความในสิ่งที่ต้องด้วยน้ำเสียงที่จริงจัง และโดยเฉพาะเมื่อเข้าประโยค “Dream. The dream I long to find. The movie in my mind” จากที่ผู้ประพันธ์ให้กำหนดให้ขับร้องด้วยความจริงจังและความสูงของทำนอง ยิ่งทำให้รู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในความฝันของจีจี

ประโยคในตัวอย่างก่อนหน้าส่งอารมณ์ต่อเนื่องซึ่งสอดรับกับอารมณ์ความขมขื่นของคิมที่เริ่มต้นการเป็นผู้หญิงค้าบริการที่กำลังพยายามปลอบใจตัวเอง “When I make love it won’t be me. And if they hurt me, I’ll just close my eyes and see.” โดยทำนองค่อย ๆ ดำเนินลงสู่โน้ตต่ำ ทำให้รู้สึกถึงความสงบที่กำลังประโลมจิตใจไม่ให้ร้อนแรงพุ่งพล่าน

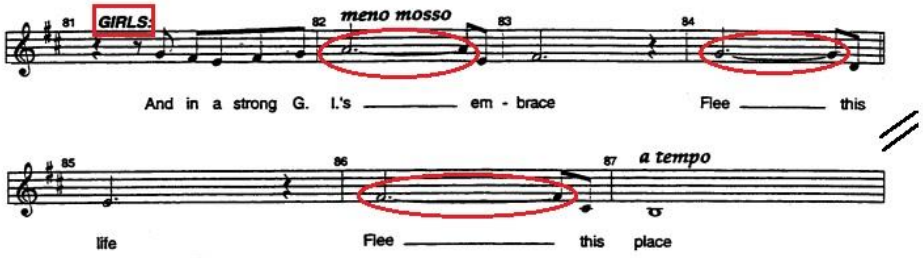


ภาพที่ 4.34 ช่วงคำร้อง “When I make love it won’t be me”

4.7.3 วิธีการฝึกซ้อม

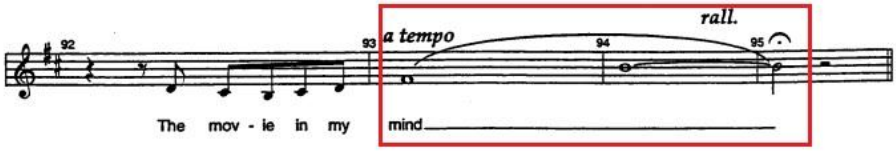
เริ่มต้นการร้องด้วยการแสดงสีหน้าที่นิ่ง ไร้อารมณ์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะเป็นอาชีพที่สร้างความสุขให้กับผู้อื่น แต่ภายในใจแล้วไม่ได้มีความสุขดังที่แสดงออกมา ต้องฝืนยิ้ม เพราะต้องทำตามหน้าที่และฝืนยิ้มโดยการสร้างจินตนาการขึ้นมา

บทเพลงนี้ผู้ขับร้องต้องปฏิบัติด้วยความจริงจัง ซึ่งเป็นโน้ตในช่วง Bb-Eb เป็นช่วงที่สูงเกินกว่าจะใช้เสียงจริงในการขับร้อง ผู้วิจัยเริ่มฝึกด้วยการลากเสียงแบบการร้องคลาสสิกแล้วตามด้วยการเพิ่มความเข้มของเสียงบริเวณจมูกเข้าไป เพื่อเพิ่มความเข้ม ความแข็งแรงของเสียงและเลี่ยงการบาดเจ็บระหว่างขับร้อง

บทเพลงนี้เป็นบทเพลงขับร้องคู่หญิงและเป็นการเล่าเรื่องถึงชีวิตที่ขื่นขมในอาชีพค้าบริการ ผู้ประพันธ์ได้กำหนดให้ตัวละครทั้ง 2 ตัวละคร ขับร้องทำนองแนวเดียวกัน (Unison) เพื่อสื่อสารถึงสิ่งที่ตัวละครทั้งคู่เผชิญเหมือนกัน ซึ่งผู้ขับร้องทั้งสองใช้วิธีการยืดลำตัวในการประคองเสียงร้องในโน้ตลากยาว เพื่อส่งสัญญาณถึงความยาวของลมหายใจให้เท่ากัน

ภาพที่ 4.35 ทำนองคำร้องคู่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์ทำนองในขั้นคู่กระโดดในคำว่า “my mind” ซึ่งเป็นประโยคสุดท้ายเพลง โดยเป็นโน้ตที่สูงและลากยาว ผู้วิจัยจึงขับร้องโดยใช้ช่วงเสียงพร้อมเสียงระรัวในโน้ตถัดไป เพื่อประคองเสียงและลมหายใจให้ยาวจนจบเพลง ดังตัวอย่างด้านล่าง

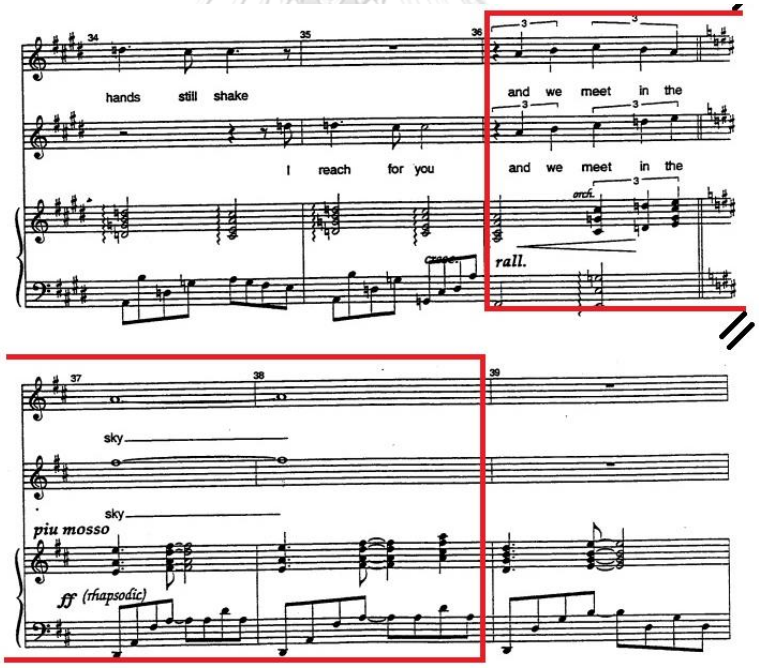


ภาพที่ 4.36 ช่วงคำร้องโน้ตกระโดดในช่วงจบเพลง

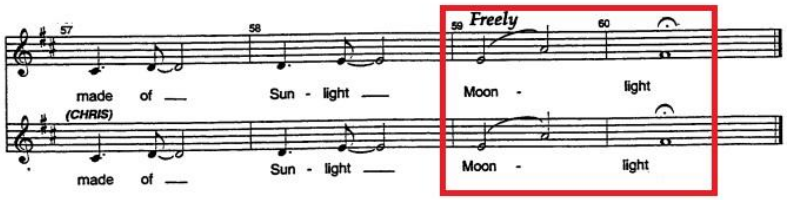
4.8 บทเพลง Sun and Moon

บทเพลงนี้เป็นบทเพลงขับร้องคู่ระหว่างคริสกับคิม ในอารมณ์ของห้วงแห่งความรัก เป็นบทเพลงก่อนที่จะเข้าสู่ฉากร่วมรักในห้องนอน เมื่อหลังจากที่คิมได้เล่าเรื่องราวของตัวเองให้กับคริสฟัง ทั้งคู่ก็ตกหลุมรักซึ่งกันและกัน โดยคริสให้สัญญากับคิมว่าจะพาเธอไปใช้ชีวิตร่วมกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

4.8.1 บทวิเคราะห์ทางดนตรี

บทเพลงนี้อยู่ในกุญแจเสียง E เมเจอร์ และมีการเปลี่ยนกุญแจเสียงเป็น D เมเจอร์ หลังจากที่ทั้งคู่ได้ร่วมรักกันแล้ว ผู้ประพันธ์เลือกวิธีการเปลี่ยนกุญแจเสียงด้วยการลดลงหนึ่งเสียงเต็ม เพราะทำนองได้ผ่านจุดสูงสุดของห้วงอารมณ์แห่งรักไปแล้ว โดยต้องการให้อารมณ์เบาลง และต้องการให้เกิดความใกล้ชิดกันระหว่างคนร้องมากขึ้นในคำว่า “sky” จากประโยค “And we meet in the sky”

ภาพที่ 4.37 ทำนองในกุญแจเสียง E เมเจอร์สู่กุญแจเสียง D เมเจอร์

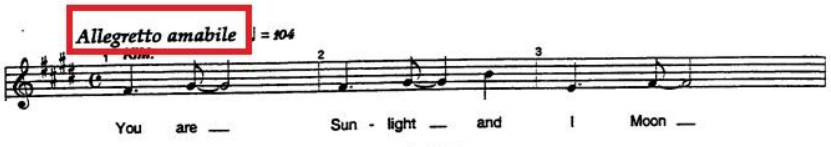
ช่วง 4 ห้องเพลงสุดท้ายเป็นการขับร้องด้วยทำนองเดียวกันของผู้ขับร้องทั้งคู่ โดยจบด้วยโน้ตตัวที่สามทำให้รู้สึกคล้ายยังไม่จบเพลงหรือทำนองเหมือนยังดำเนินต่อไป แสดงให้เห็นว่าผู้ประพันธ์ต้องการสื่อเป็นนัย ถึงความรักที่ยังไม่รู้อนาคตที่แน่นอนของทั้งคู่ จึงเลือกใช้โน้ตนี้ในช่วงจบของบทเพลง ดังตัวอย่างด้านล่าง



ภาพที่ 4.38 ทำนองในกุญแจเสียง E เมเจอร์สู่กุญแจเสียง D เมเจอร์

4.8.2 บทวิเคราะห์เนื้อเรื่องและคำร้อง

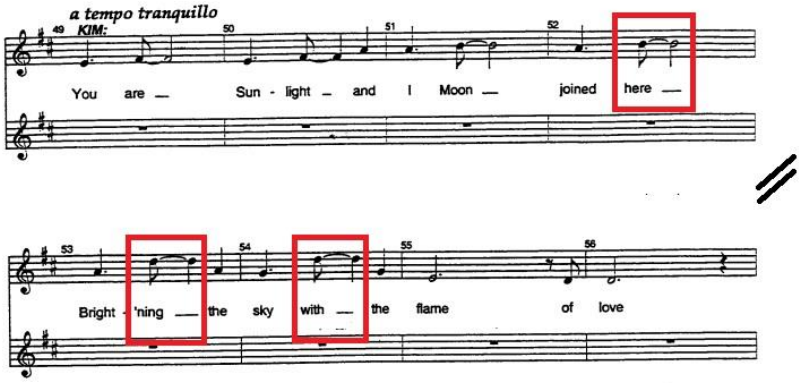
จากละครเพลงเรื่อง Miss Saigon บทเพลงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่คิมเล่าเรื่องราวชีวิตให้กับคริสฟัง เมื่อคริสได้ฟังเรื่องของคิมก็รู้สึกสงสารและเห็นใจ จึงถามคิมว่าอยากมาให้ชีวิตร่วมกันหรือไม่ แล้วทั้งสองก็ตกหลุมรักกัน หลังจากที่คิมต้องต่อสู้กับอุปสรรคมามากมายในชีวิต ทำให้คิมเป็นผู้หญิงที่มีความเข้มแข็ง ถึงแม้ว่าบทเพลงนี้จะเป็นบทเพลงที่อยู่ในอารมณ์ของความรัก แต่ผู้ขับร้องยังคงใช้ช่วงเสียงต่ำ เพื่อคงลักษณะนิสัยของตัวละครไว้

ผู้ประพันธ์ได้กำหนดจังหวะและลักษณะของเสียง Allegretto amabile หมายถึงค่อนข้างเร็วอย่างน่ารักนุ่มนวล ผู้วิจัยพบว่าสอดคล้องกับอารมณ์ของบทเพลงไว้ ทำให้ง่ายต่อการสื่ออารมณ์ ตั้งแต่ประโยค “You are sunlight and I moon” ส่งเสริมให้สามารถขับร้องประโยคนี้ด้วยความโรแมนติกมากขึ้น

ภาพที่ 4.39 ทำนองคำร้องที่ถูกกำหนดให้ปฏิบัติ Allegretto amabile

จากนั้นผู้ประพันธ์เพิ่มความเร่าร้อนขึ้นอีกโดยการกำหนดให้ขับร้องโดยเคลื่อนไปข้างหน้า (Piu moso) ในประโยค “Outside day start to dawn” ทำให้เกิดความรู้สึกที่ตื่นเต้นและมุ่งเข้าสู่จุดที่สุดยอดของอารมณ์ ในประโยค “And we meet in the sky” ซึ่งเป็นประโยคก่อนที่จะเปลี่ยนกุญแจเสียงด้วยการลดลงหนึ่งเสียงเต็ม เพื่อให้เกิดความสงบแนบชิด และรู้สึกถึงความรักมากขึ้น

4.8.3 วิธีการฝึกซ้อม

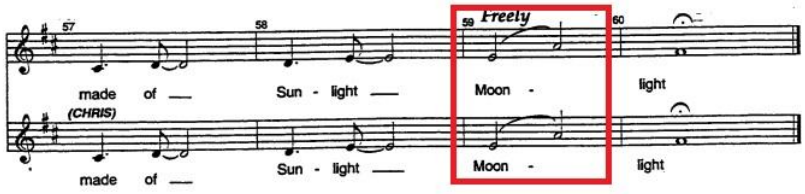
ผู้ขับร้องเลือกวิธีการร้องโดยใช้เสียงหลบกับคำที่อยู่ในขั้นคู่กระโดด ในคำว่า here, brightning และ with ของประโยค “Joined here, Bright’ning the sky with the flame of love.” เพื่อคงความอ่อนโยนและอ่อนหวานให้คงอยู่



ภาพที่ 4.40 ทำนองคำร้องที่สลับช่องเสียง

ในช่วง 4 ห้องเพลงสุดท้ายของบทเพลง เป็นการขับร้องแนวทำนองเดียวกันทั้งหญิงและชาย ผู้ขับร้องทั้ง 2 เลือกใช้วิธีการสลับช่องเสียงพร้อมกัน ในประโยค “Moonlight” เพื่อให้ความเข้มของคำอ่อนลง ช่วยให้ความนุ่มนวลและโรแมนติกยังคงอยู่ โดยการใช้ลมหายใจที่ช้าทำให้รู้สึกถึงความอบอุ่นทั้งอารมณ์และน้ำเสียง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



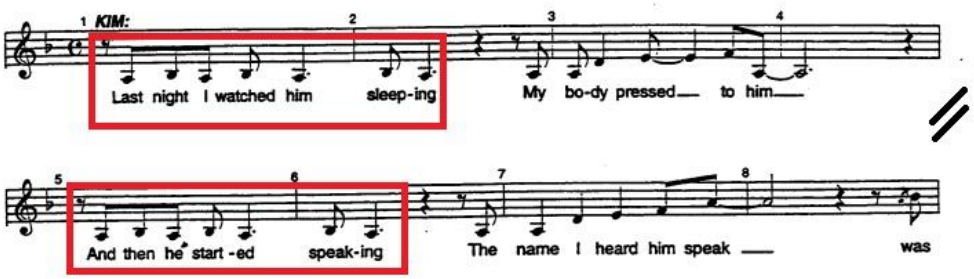
ภาพที่ 4.41 ทำนองคำร้องที่สลับช่องเสียงในประโยค “Moonlight”

4.9 บทเพลง I Still Believe

บทเพลง I Still Believe เป็นอีกหนึ่งบทเพลงขับร้องคู่ที่ผู้วิจัยนำมาศึกษา ซึ่งมีความแตกต่างจากบทเพลงอื่นในเรื่อง โดยเป็นการขับร้องระหว่างคิมและเอลเลนภรรยาใหม่ของคริส โดยเป็นการขับร้องในต่างสถานที่กันและไม่ใช่เป็นการสนทนาของตัวละครทั้งคู่ แต่เป็นการระบายความรู้สึกถึงคริส โดยบทเพลงนี้นำเสนออารมณ์ความคิดถึงและความหวังของคิม และอีกด้าน คือ ความรักความห่วงใยและความสงสัยในคริสที่เอลเลนเก็บไว้ภายใน

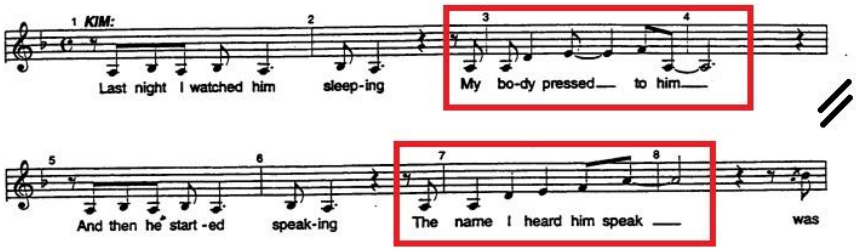
4.9.1 บทวิเคราะห์ทางดนตรี

ผู้ประพันธ์เลือกใช้โน้ตขั้นคู่ครึ่งเสียงในทำนองแรก เพื่อแทนการบรรยายเหตุการณ์ที่คริสและคิมเคยร่วมค้างคืนด้วยกันในอดีต ในประโยค “Last night I was him sleeping” และประโยค “And then he started speaking”



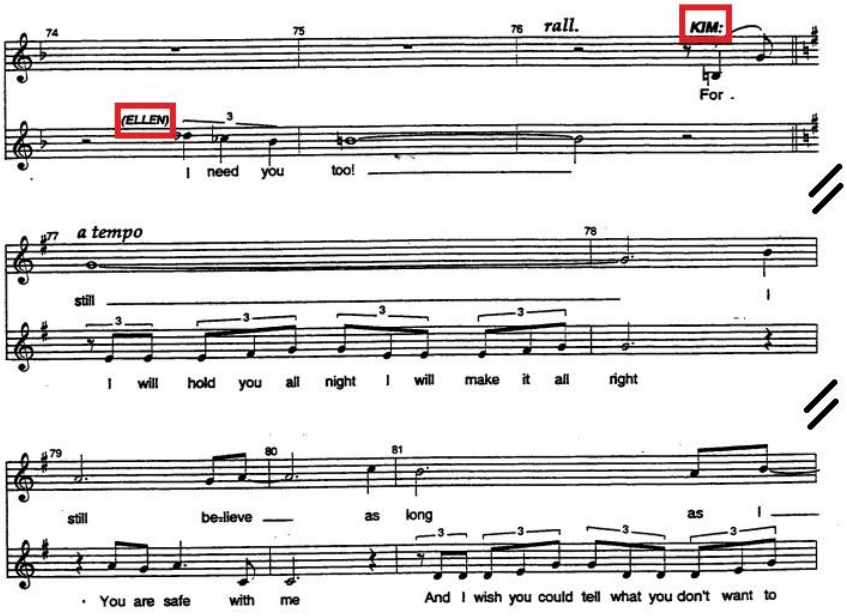
ภาพที่ 4.42 ทำนองประโยคขั้นคู่ครึ่งเสียง

แต่เมื่อคำร้องกล่าวถึงคริส ทำนองและประโยคของเพลงได้เปลี่ยนไป มีความต่อเนื่องและไพเราะขึ้น สื่อถึงความสุขในความคิดของคิม ให้ความรู้สึกเหมือนเขากำลังกอดแนบชิดกาย ในประโยค “My body press to him” และ “The name I heard him speak was Kim” ดังตัวอย่างด้านล่าง



ภาพที่ 4.43 ช่วงทำนองประโยค “My body press to him”

ในแนวทำนองขับร้องแบบโต้ตอบกันระหว่างคิมกับเอลเลนในช่วงท้ายบทเพลง มีการเปลี่ยนกุญแจเสียงจาก F เมเจอร์เป็นกุญแจเสียง G เมเจอร์ เพื่อให้ความสำคัญและเน้นความหมายในการรอคอยคริส ชายผู้เป็นที่รักของคิม และการรอคอยวันที่คริสจะเปิดใจในความลับที่ซ่อนอยู่ภายในใจให้กับเอลเลนได้รับรู้

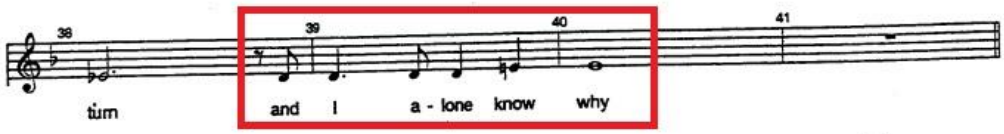


ภาพที่ 4.44 คำร้องทำนองแนวคู่

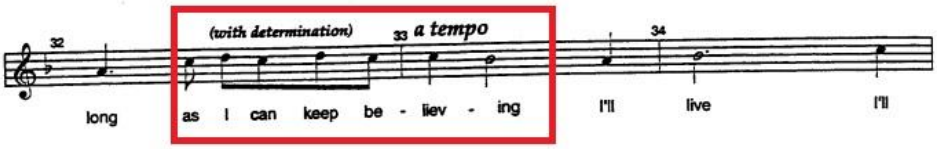
4.9.2 บทวิเคราะห์เนื้อเรื่องและคำร้อง

การเล่าเรื่องจากสองฝั่งโลกคิมในแง่ที่ยังคอยความรัก และเอลเลนในแง่ที่ไม่เข้าใจเหตุผลที่สามีของตัวเองฝันร้ายเหมือนว่า ความลับนี้เป็นส่วนที่กันเธอออกจากชีวิตส่วนหนึ่งของสามี ความเด่นชัดของฉากนี้ไม่ใช่แค่เสียงร้อง และเป็นการส่งอารมณ์ออกมาอย่างเต็มเปี่ยม

ในประโยคว่า “I still, I still believe. You will return, I know you will” หมายถึง “ฉันก็ยังคงเชื่อ เชื่อว่าเธอจะกลับมา ฉันรู้ว่าเธอจะกลับมา” เป็นการสื่อสารถึงความรู้สึกนึกคิดในอดีตถึงปัจจุบันของคิมถึงการรอคอยและยืนหยัดในความเชื่อว่าคริสจะต้องกลับมา

จากนั้นการผู้ประพันธ์สร้างทำนองให้อยู่ให้คอร์ด V ก่อนที่จะเข้าสู่คอร์ดที่ I ในประโยคถัดเป็นจุดเชื่อมให้ย้อนกลับไปสู่อารมณ์แรก ในประโยค “And I alone know why” เพื่อให้สอดรับกับอารมณ์ของเอลเลนที่จะสื่อสารต่อไป

ภาพที่ 4.45 ช่วงคำร้องที่ย้อนกลับมาสู่อารมณ์แรก ในประโยค “And I alone know why”

4.9.3 วิธีการฝึกซ้อม

การขับร้องบทเพลงนี้มีประโยคที่ต้องระวัง เนื่องจากอยู่ในระดับโน้ตสูง ต้องมีความเข้มข้นของอารมณ์ คือประโยค “As I can keep believing” ต้องใช้การพยุงลมหายใจ โดยให้ดึงแรงเข้าหาตัวเองสผมกับการร้อง Twang เพื่อให้คงความคมชัดของคำ และขับร้องโดยให้รู้สึกถึงการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า เนื่องจากหากขับร้องโดยการเคลื่อนที่ช้า จะทำให้ลำคอเกิดอาการเกร็งได้

ภาพที่ 4.46 ช่วงคำร้อง “As I can keep believing”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

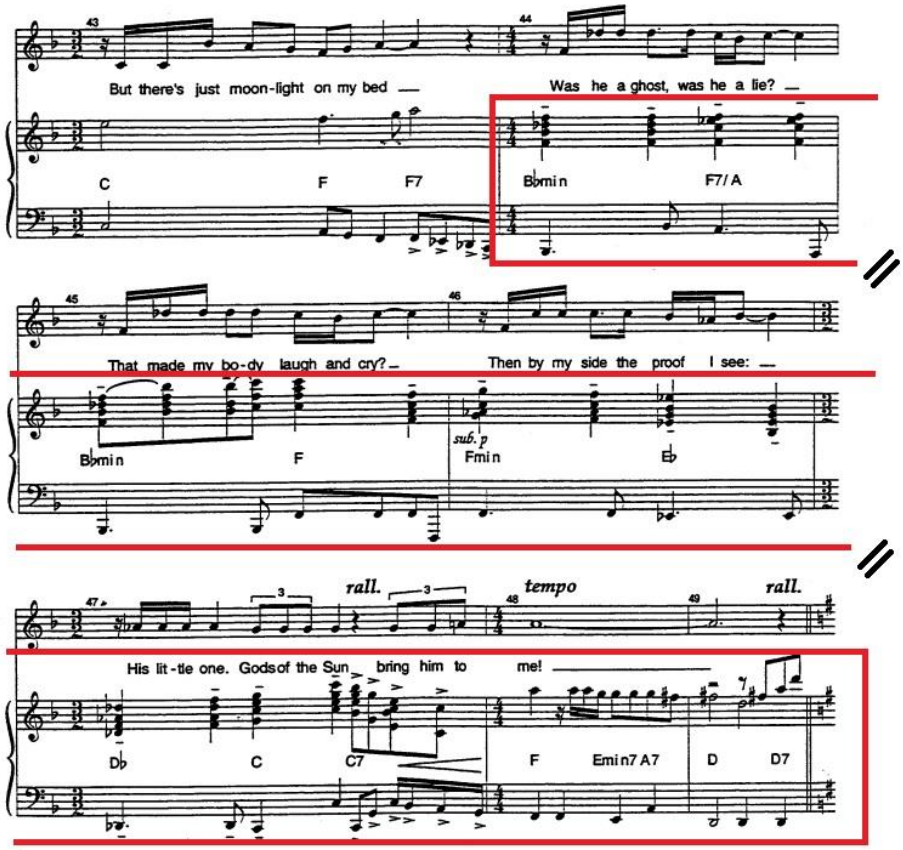
4.10 บทเพลง I'd Give My Life for You

บทเพลงนี้เป็นเพลงที่มีหลากหลายอารมณ์ในบทเพลงเดียว ผู้ขับร้องแบ่งอารมณ์ของเพลงออกเป็น 4 ช่วง โดยแต่ละช่วงจะมีความหมายและการสื่ออารมณ์เปลี่ยนแปลงไปตามบุคคลที่อ้างถึง ได้แก่ ความรักที่มีต่อลูก ความเสียใจที่ถูกชายที่รักทอดทิ้ง ความรักและความคิดถึงที่มีต่อชายที่รัก และความเสียสละที่มีต่อลูก

4.10.1 บทวิเคราะห์ทางดนตรี

บทเพลงนี้ใช้สังคีตลักษณ์เปลี่ยนเนื้อคงทำนองที่คำร้องเปลี่ยนไปในขณะที่ทำนองไม่เปลี่ยน และมีการเปลี่ยนกุญแจเสียงถึง 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะเริ่มต้นด้วยบันไดเสียงเมเจอร์ และจบลงด้วยบันไดเสียงไมเนอร์ เช่น ท่อนแรกเริ่มด้วยกุญแจเสียง Bb เมเจอร์และจบท่อนสุดท้ายด้วยกุญแจเสียง G ไมเนอร์ เป็นการแสดงให้เห็นว่าคิมเปลี่ยนจากการมีความสุขเป็นความเศร้าและนั่นคือสิ่งที่คิมรู้ว่าจะต้องตัดสินใจ ทำให้การเล่าเรื่องเชื่อมต่อกันมากขึ้น ผู้วิจัยแบ่งช่วงของกุญแจเสียงโดยเชื่อมโยงกับบริบทของการเล่าเรื่องดังนี้ กุญแจเสียง Bb เมเจอร์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลูก กุญแจเสียง F เมเจอร์เป็นการสอนและให้สัญญาว่าจะให้ชีวิตที่ดีกับลูก ช่วงท้ายของกุญแจเสียงเป็นการรำพึงรำพันถึงชายผู้เป็นที่รักและกุญแจเสียง G เมเจอร์เป็นการให้คำมั่นสัญญาครั้งสุดท้ายและสาบานว่าจะมอบชีวิตที่ดีที่สุดให้กับลูก

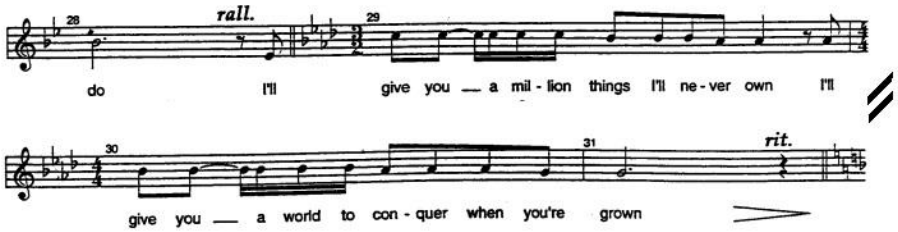
ในแนวเปียโนมือขวาบรรเลงยืนพื้นด้วยโน้ตตัวดำที่บรรเลงแบบหน่วง (Tenuto) ในห้องเพลงที่ 44-47 ทำให้ได้เสียงที่ไม่ค่อยมั่นคงแต่หนักแน่น ในขณะที่แนวเบสเล่นจังหวะที่ 1 กับจังหวะยกของจังหวะที่ 3 ซึ่งค่อนข้างขัดกับแนวเปียโนในมือขวา แต่บรรเลงเพียง 4 ห้องดนตรีเท่านั้น ในประโยค “Was he a ghost, was he a lie? That made my body laugh and cry? Then by my side the proof I see. His little one, Gods of the Sun bring him to me.” ทำให้รู้สึกถึงความสับสนภายใจจิตของตนเองที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

ภาพที่ 4.47 แนวดนตรีบรรเลงประกอบ ประโยค “Was he a ghost, was he a lie?”

4.10.2 บทวิเคราะห์เนื้อเรื่องและคำร้อง

บทเพลง I’d Give My Life for You เป็นบทเพลงปิดท้ายองก์แรกของละครเพลงเรื่อง Miss Saigon โดยคิมบอกว่ากับเอนจิเนียร์ว่า พ่อที่แท้จริงของแทมคือคริสและนี่คือโอกาสที่จะได้ย้ายไปอยู่อเมริกา ทั้งสามคนจึงเดินทางออกไปยังกรุงเทพทางเรือในฐานะผู้ลี้ภัย

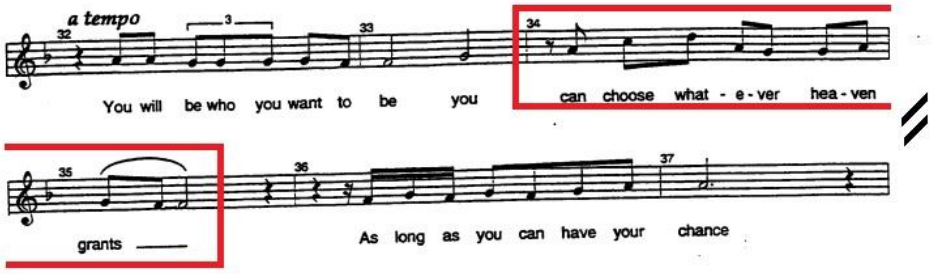
ด้านการตีความในส่วนขับร้องของบทเพลง ต้องตีความตามเนื้อหาและประโยคเพลง แต่จะต้องคำนึงเข้าใจถึงข้อความแฝงด้วย จึงจะทำให้การตีความและสื่อถึงอารมณ์ในการร้องบทเพลงนั้นได้อย่างสมบูรณ์

ผู้ประพันธ์ได้กำหนดลำดับความดังจากมากไปสู่เบา ตั้งแต่คำว่า “I’ll give you a million things I’ll never own. I’ll give you a world to conquer when you’re grown” หมายถึง “แม่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ แม้ล้านสิ่งใดที่แม่ไม่เคยได้มี แม่จะให้แก่เจ้า เจ้าจะได้เอาชนะโลกใบนี้ได้เมื่อเจ้าเติบใหญ่” โดยใช้ประโยคเพลงที่ยาวถึง 3 ห้องเพลง แสดงถึงความอ่อนโยนของแม่ที่มีให้แก่ลูก

ภาพที่ 4.48 ช่วงคำร้องประโยค “I’ll give you a million things I’ll never own”

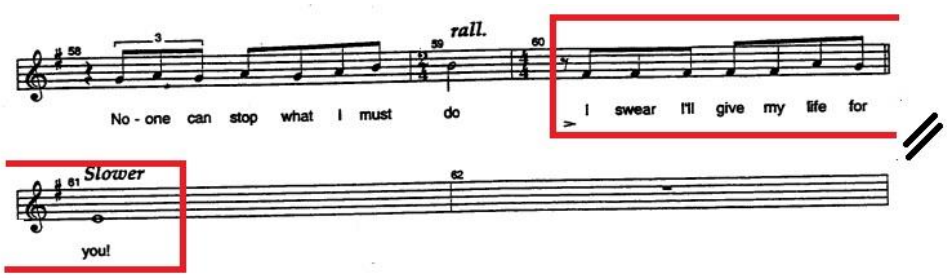
4.10.3 วิธีการฝึกซ้อม

จากการวิเคราะห์บุคลิกและลักษณะนิสัย คิมเป็นผู้หญิงแกร่งและเข้มแข็ง การขับร้องบทเพลงนี้จึงต้องขับร้องโดยการยืนนิ่ง จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้หญิงเข้มแข็งของคิมได้และชัดเจนกว่าการเคลื่อนตัวไปมา ผู้วิจัยเลือกใช้ช่วงเสียงต่ำเพื่อแสดงถึงความเข้มแข็งหนักแน่นของคิม โดยการฝึกร้องทำนองด้วยกันกัดฟันหน้า ทำให้เกิดเสียงที่หนาขึ้น

ผู้ขับร้องเลือกใช้ช่องเสียงสูงในประโยค “Can choose whatever heaven grants” เนื่องจากทำให้เสียงพุ่งไปข้างหน้ามากกว่าช่องเสียงต่ำและทำให้อารมณ์ความมุ่งมั่นในการวาดอนาคตของลูกยังคงอยู่



ภาพที่ 4.49 ทำนองคำร้องในช่องเสียงสูง

ในบทเพลงส่วนใหญ่มักจะนำประโยคร้องกิ่งพูดไว้ช่วงต้นเพลง แต่บทเพลงนี้ผู้ประพันธ์กำหนดไว้ให้เป็นประโยคตอนต้นและสุดท้ายของบทเพลง เพื่อเป็นจุดเด่นของเพลงรวมถึงแสดงถึงความมุ่งมั่นและเป็นการให้คำสาบานว่า “I swear I give my life for you” แม้แต่ชีวิตก็ยอมสละให้ลูกได้

ภาพที่ 4.50 ทำนองคำร้องกึ่งพูด

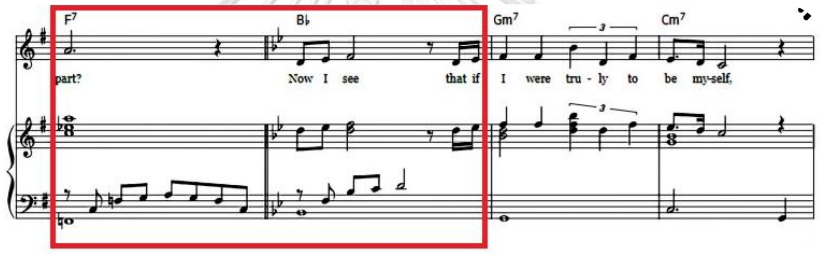
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

4.11 บทเพลง Reflection

ภาพยนตร์มูหลานถูกผลิตออกมาทั้งในฉบับการ์ตูนและฉบับที่ใช้นักแสดงจริง ซึ่งในแต่ละภาคมีบทเพลง Reflection ประกอบไว้หลายฉบับไม่ว่าจะเป็นฉบับที่ขับร้องโดยลีอา ซาลองกา หรือ คริสตินา อากีเลรา ผู้วิจัยเลือกบทเพลง Reflection ในฉบับการ์ตูนมาศึกษาเนื่องจากเป็นฉบับที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาอย่างยาวนาน

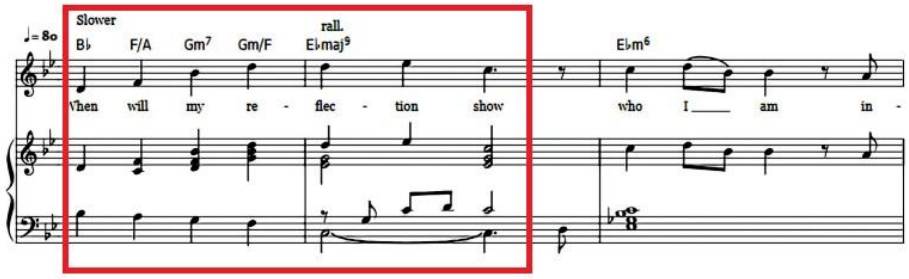
4.11.1 บทวิเคราะห์ทางดนตรี

ผู้ประพันธ์เลือกใช้เครื่องดนตรีจีนมาสร้างบรรยากาศให้เข้ากับเนื้อเรื่อง บทเพลง Reflection อยู่ในกุญแจเสียง G เมเจอร์และมีการเปลี่ยนกุญแจเสียงเป็น Bb เมเจอร์โดยการใช้คอร์ด F7 ซึ่งเป็นคอร์ด Dominant ของกุญแจเสียง Bb เมเจอร์แสดงถึงการยอมรับความเป็นจริงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับมูหลาน คือการปลอมตัวเป็นชายหนุ่มที่ต้องออกรบแทนครอบครัว



ภาพที่ 4.51 ทำนองขณะเปลี่ยนกุญแจเสียงจาก G เมเจอร์เป็นกุญแจเสียง Bb เมเจอร์

ผู้ประพันธ์กำหนดให้แนวดนตรีประกอบเปลี่ยนคอร์ดไปพร้อมกับทำนอง ในลักษณะการบรรเลงพร้อมทำนองด้วยโน้ตตัวดำ ในประโยค “When will my reflection show” ทำให้เกิดเสียงที่มีความมั่นคงและหนักแน่น แต่ด้วยคอร์ดที่ผู้ประพันธ์กำหนดทำให้รู้สึกถึงความนุ่มนวลสื่อถึงความรู้สึกภายนอกที่หนักแน่นแต่ภายในยังคงความอ่อนโยนอันหมายถึงลักษณะนิสัยของตัวละครมูหลาน



ภาพที่ 4.52 แนวดนตรีบรรเลงประกอบ ประโยค “When will my reflection show”

4.11.2 บทวิเคราะห์เนื้อเรื่องและคำร้อง

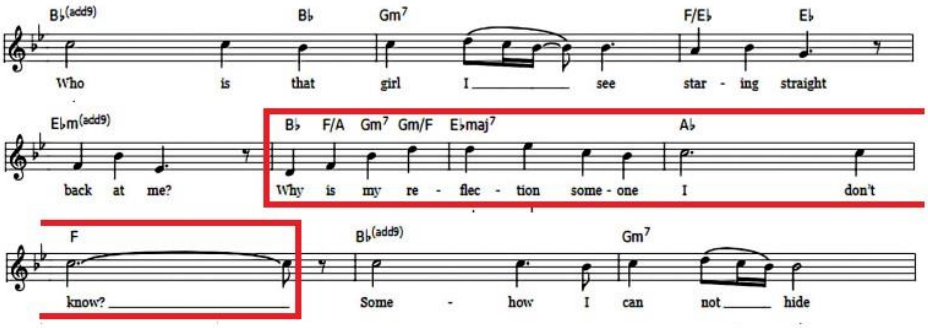
ภาพยนตร์มูหลานนำเสนอเรื่องราวของเด็กสาวที่ยอมเสียสละปลอมตัวเป็นทหารเพื่อไปออกรบแทนพ่อของตนเอง เป็นการผจญภัยที่จะเปลี่ยนจากเด็กสาวสู่นักรบผู้ทรงเกียรติ เมื่อองค์จักรพรรดิแห่งประเทศ มีพระราชโองการให้หนึ่งครอบครัวส่งตัวแทนบุรุษหนึ่งคนเข้าร่วมกองทัพ เพื่อป้องกันประเทศจากการรุกรานของผู้บุกรุกทางเหนือ ทำให้ฮัวมูหลาน (Hua Mulan) ลูกสาวคนโตของตระกูลฮัวซึ่งเป็นตระกูลนักรบผู้ทรงเกียรติ จำเป็นต้องก้าวมารับหน้าที่แทนพ่อของตนที่มีอาการเจ็บป่วยด้วยการปลอมตัวเป็นชายหนุ่มนามว่าฮัว จุน (Hua Jun) โดยต้องเข้ารับการทดสอบในทุกด้าน ต้องรวบรวมความเข้มแข็งทั้งร่างกายจิตใจของตัวเองและน้อมรับศักยภาพที่แท้จริงของตนจนเป็นที่ยอมรับนับถือจากคนในชาติและเป็นความภูมิใจของพ่อ

บทเพลง Reflection อยู่ในฉากที่มูหลานรำพึงรำพันกับตัวเองขณะหลบจากผู้คนในค่ายทหารมาอาบน้ำคนเดียวในยามค่ำคืนที่พระจันทร์เต็มดวง ทำให้มองเงาของตัวเองที่อยู่ในน้ำ ซึ่งเงาในน้ำนั้นไม่ใช่เงาของเด็กสาวรูปงาม แต่กลับกลายเป็นเงาของชายหนุ่มที่เป็นตัวแทนของครอบครัวมาทำหน้าที่รับใช้ชาติ

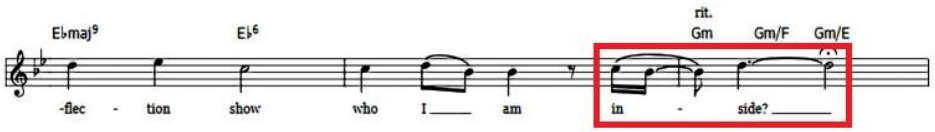
การตีความของบทเพลงนี้เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างไกลตัวและค่อนข้างยากในการเข้าถึงอารมณ์ของการเป็นทหาร เพราะเป็นความรู้สึกของการนำชีวิตไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงและยากต่อการคาดเดา ผู้วิจัยจึงนำคำร้องที่แปลเป็นภาษาไทยมาหาจุดเชื่อมโยงกับตัวของผู้วิจัย โดยการใช้ประสบการณ์จากการเป็นผู้ที่รับผิดชอบภาระของครอบครัวทั้งหมด โดยนำความรู้สึกดังกล่าวมาเทียบเคียงกับความหมายของคำร้อง

4.11.3 วิธีการฝึกซ้อม

ผู้วิจัยเลือกช่วงเสียงต่ำ (Chest voice) มาใช้ในการขับร้องเพื่อแสดงถึงความเข้มแข็งและมุ่งมั่นแต่ยังคงเนื้อเสียงจริงไว้ เพื่อให้คงเหลือความอ่อนหวานนุ่มนวลในแบบผู้หญิง ผู้วิจัยได้สลับจากช่วงเสียงต่ำมาสู่ช่วงเสียงกลาง (Head voice) ในช่วงของประโยค “Why is my reflection someone I don’t know” ด้วยเน้นการพยุงลมหายใจให้ต่อเนื่องโดยไม่เว้นช่วงการหายใจ เพื่อเน้นความหมายของประโยคและเพิ่มความเข้มข้นของอารมณ์ ดังตัวอย่างด้านล่าง



ภาพที่ 4.53 ช่วงคำร้องประโยค “Why is my reflection someone I don’t know”

ผู้วิจัยใช้การประคองเสียงผสมกับเสียงระรัวในประโยค “Who I am inside” เป็นการเฉลี่ยลมหายใจและทำให้ลากโน้ตได้ยาวตามความต้องการ เพื่อเป็นการสร้างเด่นและแสดงความสามารถในการประคองเสียงและพยุงลมหายใจ

ภาพที่ 4.54 ทำนองคำร้องประโยค “Who I am inside”

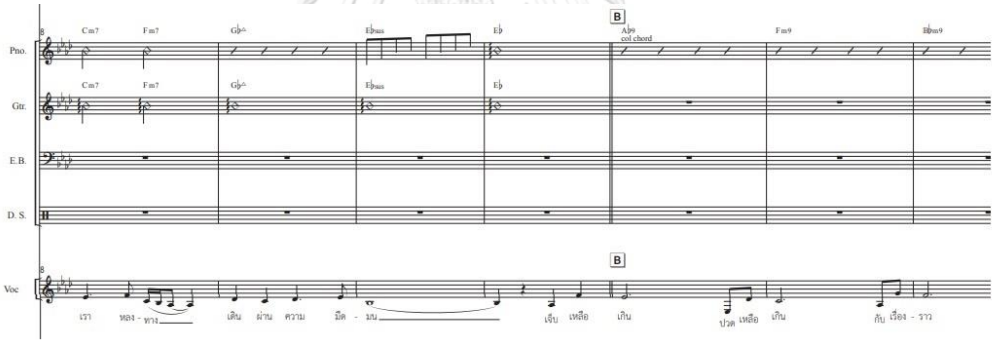
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

4.12 บทเพลง ฉันทำผิดเอง

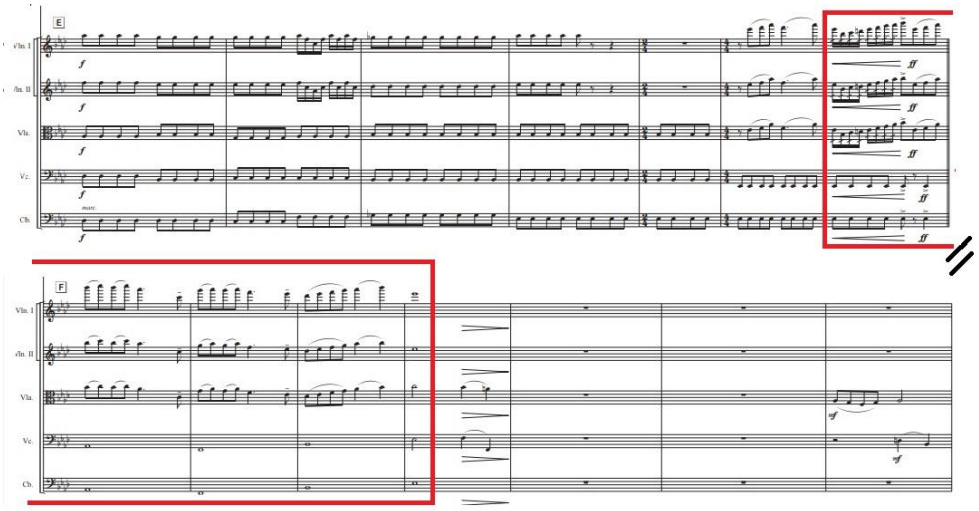
ละครเพลงเรื่องบัลลังก์เมฆ เป็นการสะท้อนถึงความรักที่ครอบคลุมในทุกรูปแบบของกลุ่มคนทุกกลุ่มในแนวคิด “รักเกินรักมักทำลาย” โดยบทเพลงฉันทำผิดเองที่คัดเลือกมานี้ เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกผิดของปานวาดลูกสาวที่ประพฤติตัวเหลวแหลกไม่เชื่อฟังปานรุ้งผู้เป็นแม่ ทำให้ชีวิตของเธอต้องพังพินาศทั้งติดยาเสพติดและขายบริการ ผู้วิจัยจึงคัดเลือกบทเพลงนี้มาศึกษาเกี่ยวกับความรู้สึกของผู้เป็นลูก เพื่อตีความเปรียบเทียบกับบทเพลง I’d give my life for you จากละครเรื่อง Miss Saigon ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกของผู้เป็นแม่

4.12.1 บทวิเคราะห์ทางดนตรี

บทเพลงนี้มีการเกริ่นคำร้องโดยผู้ประพันธ์ได้กำหนดทำนองไว้ ไม่มีการเปลี่ยนกุญแจเสียงเมื่อเข้าสู่การขับร้องในท่อนต่อไป แต่ผู้ประพันธ์นำการใช้คอร์ด Gb ซึ่งเป็นคอร์ด VI/VI มาส่งเสริมแนวทำนองให้กระตุ้นความรู้สึกสำนึกผิดในประโยคสุดท้าย ก่อนกลับเข้าสู่บทเพลง



ภาพที่ 4.55 ทำนองคำร้องในช่วงการเกริ่นนำ

ในบทเพลงนี้ผู้ประพันธ์ให้ประพันธ์ให้กลุ่มเครื่องสายบรรเลงแนวทำนองกลุ่ม (Soli) ซึ่งเครื่องสายบรรเลงโดยมีประโยคเพลงเป็นส่วนสำคัญคล้ายกับการขับร้อง และความการเคลื่อนตัวของเสียงเครื่องสายเมื่อรวมกันเป็นกลุ่ม ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นการเน้นย้ำความรู้สึกเจ็บปวดยิ่งขึ้นไปอีก

ภาพที่ 4.56 การบรรเลงทำนองกลุ่ม (Soli)

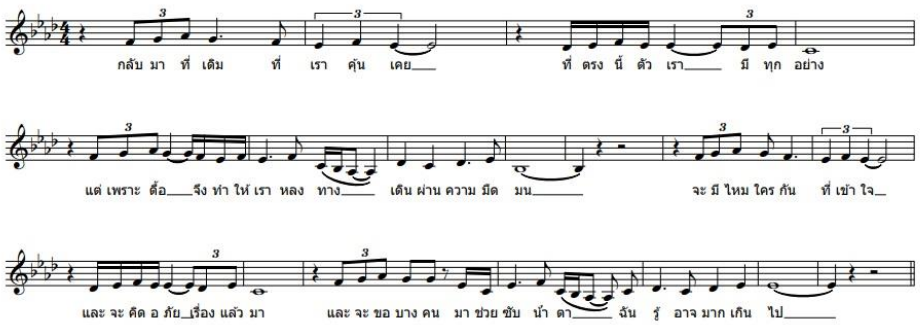
4.12.2 บทวิเคราะห์เนื้อเรื่องและคำร้อง

บัลลังก์เมฆ เป็นเรื่องราวของชีวิตปานรุ้ง ผู้เพียบพร้อมทั้งการศึกษาและฐานะ ความมั่นใจในตัวเองของปานรุ้ง ทำให้เธอไม่เคยเชื่อคำพูดของแม่จนกระทั่งปานรุ้งได้ผิดหวังจากความรักของผู้ชายทั้ง 3 คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเธอ แต่ปานรุ้งก็ฝ่าฟันผ่านอุปสรรคมาได้ถึงแม้จะเป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัวก็ตามและเมื่อลูก ๆ ทั้ง 4 คนจากคนละพ่อ คือ ปานเทพ ปรก ปานวาด และปกรณ์ เติบโตขึ้นมาในบ้านสมุทรเทวา ปานรุ้งจึงทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูก ๆ อยู่ในกรอบ และให้ทุกคนทำตามคำสั่งของปานรุ้งทุกเรื่อง เพราะปานรุ้งเชื่อว่าความรักที่เธอให้ไป คือความหวังดีและลูกทุกคนต้องประสบความสำเร็จเหมือนกับปานรุ้งในตอนนี้

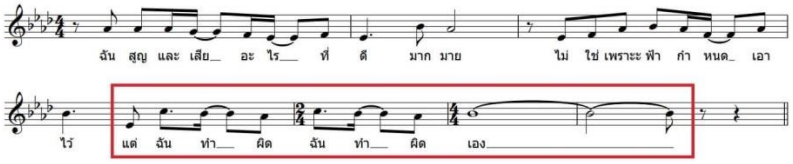
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

บทเพลง ฉันทำผิดเอง ขับร้องโดยปานวาด ลูกสาวของปานรุ้งที่เกิดกับวาสุเทพ โดยปานวาดเป็นเด็กสาวสมัยใหม่ถูกเลี้ยงมาอย่างตามใจ เมื่อโตขึ้นได้พบรักกับหนุ่มดีเจ จากนั้นปานวาดมีพฤติกรรมที่เหลวแหลกจนถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยเนื่องจากติดยาเสพติด จากนั้นปานรุ้งผู้เป็นแม่ดุด่าและกักบริเวณจนทำให้ปานวาดหนีออกจากบ้านไปกับหนุ่มคนรัก และท้ายที่สุดด้วยความอับจนหนทางทำให้ปานวาดต้องกลายเป็นโสเภณีเพื่อนำเงินมาเสพยา แต่ปานวาดสำนึกผิดเมื่อสาย ทำให้ไม่กล้ากลับไปหาแม่เพราะรู้ตัวว่าเป็นลูกที่ทำให้แม่ผิดหวัง

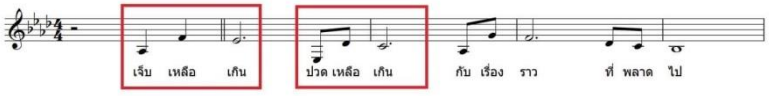
ประโยคช่วงการร้องเกริ่น “จะมีไหมใครกันที่เข้าใจ และจะคิดอภัยเรื่องแล้วมาอยากจะขอบางคนมาช่วยซับน้ำตา ฉันรู้ อาจมากเกินไป” เป็นการส่งต่ออารมณ์ความรู้สึกให้เข้าสู่ทำนองขับร้อง โดยเป็นการตั้งอารมณ์ความรู้สึกผิดมาตั้งแต่ประโยคนี้ และส่งต่อความรู้สึกเจ็บปวดต่อความเสียใจที่ไม่สามารถแก้ไขอดีตได้อีกต่อไป

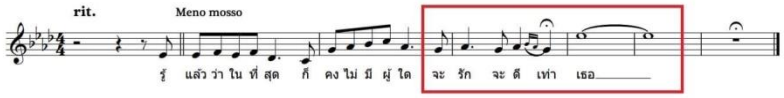


ภาพที่ 4.57 ทำนองคำร้องในช่วงการเกริ่นถึงการรู้สึกผิดต่อแม่

ผู้ประพันธ์ได้สร้างคำร้องซ้ำ ๆ เป็นการย้ำความหมายของการรู้สึกผิดให้เด่นขึ้น ในประโยค “ฉันทำผิด ฉันทำผิดเอง” ซึ่งผู้วิจัยขับร้องด้วยช่องเสียงกลางและเน้นคำให้ดังกว่าปกติเล็กน้อยในทุกพยางค์ เพื่อให้เกิดความรู้สึกของการรู้สึกผิด และใช้การ Twang เพื่อพยุงให้เสียงสามารถลากได้ยาวขึ้น

ภาพที่ 4.58 ทำนองคำร้องการย้ำความรู้ผิดของปานวาด

4.12.3 วิธีการฝึกซ้อม

ผู้วิจัยเลือกใช้น้ำเสียงกระเส่าให้การขับร้องในประโยค “เจ็บเหลือเกิน ปวดเหลือเกิน” เพื่อสื่อสารถึงความรู้สึกเสียใจซึ่งเป็นอารมณ์ที่ต่อเนื่องมาจากช่วงขับร้องเกริ่นที่เล่าถึงสิ่งที่ผิดพลาดไปในอดีต ก่อนจะค่อย ๆ กลับเข้าสู่การร้องปกติ

ภาพที่ 4.59 ทำนองคำร้องด้วยความรู้สึกเสียใจ

ในช่วงท้ายของบทเพลงมีทำนองที่เป็นขั้นคู่กระโดด ซึ่งคำว่า “เธอ” ในบทเพลงนี้มีความหมายถึง ผู้เป็นแม่ ผู้วิจัยจึงขับร้องด้วยการใช้ช่วงเสียงสูงโดยการลากเสียงเรียบแล้วตามด้วยเสียงระรัวในท้ายประโยค เพื่อให้เกิดความอ่อนโยนไม่แข็งกร้าว และเหมาะสมกับการสื่อถึงแม่

ภาพที่ 4.60 การเปลี่ยนช่องเสียงในประโยค “จะรัก จะดีเท่าเธอ”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

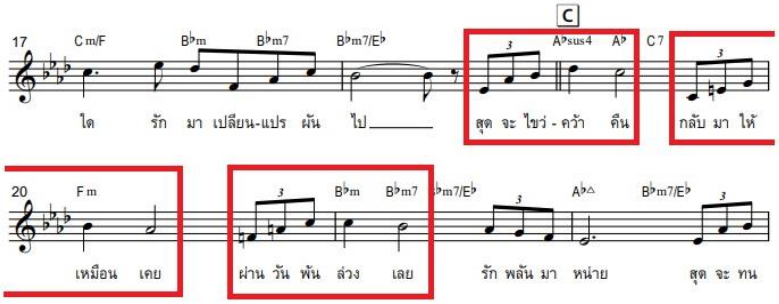
4.13 บทเพลง นี่หรือคือสัญญา / สู่ฟ้าเหนือบัลลังก์มังกร

บทเพลงจากละครเพลงเรื่อง ซูสีไทเฮา ซึ่งเป็นบุคคลที่ทุกคนรู้จัก และเป็นที่เลื่องลือถึงบุคลิกและลักษณะนิสัย ไม่ว่าจะเป็นความโหดเหี้ยม ความฟุ่มเฟือย หรือการแก้แค้น แต่ผู้ขับร้องตีความในแง่มุมอีกด้านของพระนางซูสีไทเฮา ถึงเหตุและผลใดที่ส่งผลต่อจิตใจของพระนาง จนทำให้พระนางลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อตัวเองจนกลายเป็นบุคคลที่มีอำนาจเหนือราชอาณาจักรจีน

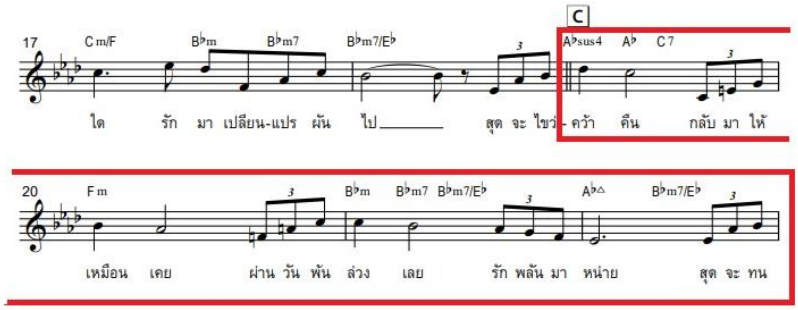
4.13.1 บทวิเคราะห์ทางดนตรี

บทเพลงนี่หรือคือสัญญา / สู่ฟ้าเหนือบัลลังก์มังกร เป็นการนำเสนอในสองช่วงชีวิต โดยบทเพลง นี่หรือคือสัญญา เป็นการถ่ายทอดอารมณ์ขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นพระสนมเยโฮนาลา และบทเพลง สู่ฟ้าเหนือบัลลังก์มังกร เป็นการถ่ายทอดขณะที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระนางซูสีไทเฮาแล้ว ซึ่งทั้งสองบทเพลงเป็นบทเพลงที่มีทำนองเดียวกัน หากแต่แตกต่างเพลงเนื้อร้อง และการตีความที่ต่างอารมณ์ และต่างสถานการณ์

บทเพลงนี้อยู่ในกุญแจเสียง A เมเจอร์ ผู้ประพันธ์นำการใช้โมทีฟจังหวะในทำนองซ้ำ ๆ ทำให้ทำนองง่ายต่อการจดจำมาใช้ทั้งในแนวทำนองหลัก และแนวดนตรีบรรเลงประกอบรวมถึงนำมาใช้ในช่วงนำเสนอ (Introduction) ด้วย



ภาพที่ 4.61 โมทีฟจังหวะที่ใช้บ่อยในบทเพลง นี่หรือคือสัญญา / สู่ฟ้าเหนือบัลลังก์มังกร

ผู้ประพันธ์เลือกรูปแบบการใช้คอร์ด I V/vi vi V/ii ii V I เพื่อให้ความรู้สึกของความพุ่งพล่านในอารมณ์ ในประโยค “สุดจะไขว่คว้าคืนกลับมาให้เหมือนเคย ผ่านวันพ้นล่วงเลยรักพลันมาหน่าย” ของบทเพลงนี่หรือคือสัญญา

ภาพที่ 4.62 การใช้คอร์ดที่ให้ความรู้สึกพุ่งพล่านบทเพลง นี่หรือคือสัญญา / สู่ฟ้าเหนือบัลลังก์มังกร

4.13.2 บทวิเคราะห์เนื้อเรื่องและคำร้อง

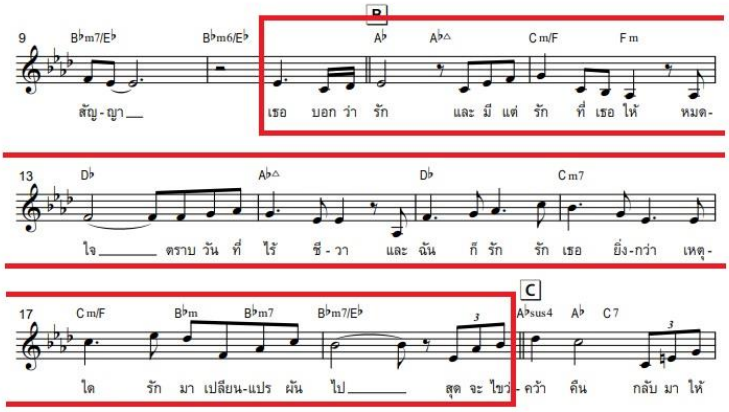
สมเด็จพระจักรพรรดินีซูสี พระพันปี (ซูสีไทเฮา) นามเดิม หลันเอ๋อ หลังจากบิดาได้เสียชีวิตลง นางจึงรับภาระในการดูแลนางนิวฮูลู่ ผู้เป็นแม่และน้องสาว และหมายมั่นว่าจะต้องทำให้ครอบครัวสุขสบาย วันหนึ่งเมื่อโอกาสมาถึง นางเลือกที่จะทำให้ฝันของตนเองเป็นจริงด้วยการเข้าเป็นนางกำนัลในวังหลวง ชื่อว่า นางกำนัลเยโฮนาลา

หลังจากที่เฝ้าคอยด้วยความอดทนอยู่ในพระราชวังต้องห้ามอันเวิ้งว้างกว้างใหญ่มานานถึง 7 เดือน เยโฮนาลาก็ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าเซียนเฝิงฮ่องเต้ ณ พระราชวังฤดูร้อนยวนมิงยวน ทั้งสองต่างตกตะลึง และพึงใจในความงามของกันและกัน ยิ่งได้สนทนายิ่งเป็นที่ต้องพระทัยของฮ่องเต้ในความเฉลียวฉลาดของนาง จนก่อให้เกิดเป็นรักแรกพบ พระเจ้าเซียนเฝิงฮ่องเต้ประทับอยู่กับนางหลายทิวาราตรี และทรงให้คำมั่นสัญญาไว้ว่า จะทรงรักและยกย่องแต่นางเพียงผู้เดียว ทั้งยังทรงแต่งตั้งนางขึ้นเป็น พระสนามเยโฮนาลา ตั้งแต่บัดนั้นนางคิดว่าชีวิตของนางคงมีความสุขเสียที

แต่เหตุการณ์ไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อพระเจ้าเซียนเฝิงฮ่องเต้ ทรงสถาปนา นางสะโกตา ผู้เป็นบุตรีของท่านมูฟัน ที่ปรึกษาราชการของสมเด็จพระจักรพรรดิ ซึ่งเป็นขุนนางที่มีอำนาจที่สุดคนหนึ่งในแผ่นดินขึ้นเป็นฮองเฮา หัวใจของพระสนามเยโฮนาลานั้นเจ็บช้ำสุดประมาณ ด้วยวาจามังกรอันศักดิ์สิทธิ์ยังมิอาจถือเป็นสรณะได้ แล้วในใต้หล้าจะไปเชื่อน้ำคำใครได้อีก นางจึงทำทุกวิถีทางให้ได้มาซึ่งอำนาจ อำนาจเท่านั้นที่บัลดาลให้ได้ทุกอย่าง และความปราดเปรื่องของนางก็ส่งผลให้นางให้กำเนิดพระราชบุตรพระองค์แรกแห่งรัชกาล นางจึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น พระนางเยโฮนาลา ฮองเฮาตะวันตก พระมเหสีขั้นสอง รองจากพระนางสะโกตา ฮองเฮาตะวันออก เมื่อพระนางได้รับสถาปนาขึ้นเป็นฮองเฮา มีอำนาจวาสนาดังที่ต้องการ พระนางทรงหมายที่จะมีความสุข แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นดังนั้น พระนางยังคงต้องสู้ชีวิตอยู่ทุกขณะจิต จวบจนวาระสุดท้าย

ละครเพลงเรื่องซูสีไทเฮาไม่ใช่เพียงละครการเมืองในราชสำนักที่เคร่งเครียด แต่มีเรื่องราวความรักและการต่อสู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยบางครั้งก็ต้องใช้เล่เหลี่ยมแฝงไว้ ผู้วิจัยจึงแบ่งเรื่องราวของบทเพลงออกเป็น 3 ส่วน ด้วยเหตุผลทางการเมืองพระเจ้าเซียนเฝิงฮ่องเต้จำต้องประทานตำแหน่งฮองเฮาให้แก่ นางสะโกตะ ผู้เป็นบุตรีของท่านมูฟันที่ปรึกษาราชการสมเด็จพระจักรพรรดิ ขุนนางที่มีอำนาจวาสนาที่สุดคนหนึ่งในแผ่นดิน จากนั้นพระสนมเยโฮนาลาก็ตั้งมั่นที่จะขีดชะตาชีวิตของตนเพื่อแก้แค้น และเอาคืนใส่สิ่งที่พระนางควรจะได้

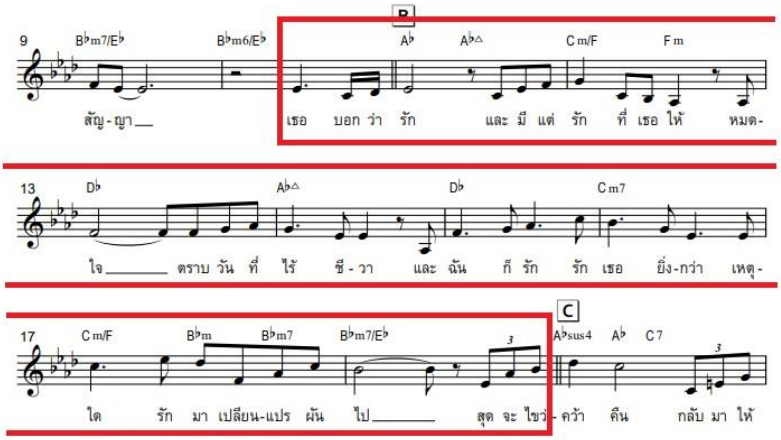
ส่วนแรกเนื่องจากพระเจ้าเซียนเฝิงฮ่องเต้ผิดสัญญาที่ตั้งไว้ด้วยการสถาปนาพระนางสะโกตาขึ้นเป็นฮองเฮา ทำให้พระสนมเยโฮนาลาคิดว่าพระเจ้าเซียนเฝิงฮ่องเต้ไม่รักตนแล้ว ซึ่งการเสียใจในความรักนั้นมิได้หมายความถึงการหมดรัก เพียงแต่เป็นความรู้สึกรักที่ไม่สมหวัง ยังคงใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลเมื่อนึกถึงคนรัก แต่ใช้ประโยคเพลงในการขับร้องสั้นลง เพื่อลดความต่อเนื่องของเสียงและความไพเราะซึ่งจะให้น้ำเสียงมีความเฉยชาและเข้มแข็งขึ้น เช่น ในประโยค “เธอบอกว่ารัก และมีแต่รักที่เธอให้ หมดใจ ตราบวันที่ไร้ชีวิต”



Chulalongkorn University

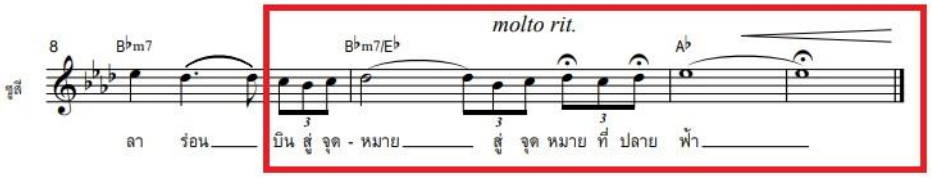
ภาพที่ 4.63 ทำนองคำร้องในความรู้สึกของรักไม่สมหวัง ในบทเพลงนี่หรือคือสัญญา

ส่วนที่สองผู้วิจัยตีความถึงการตัดใจในความรักของพระสนมเยโฮนาลาที่มีต่อฮ่องเต้ โดยการใช้น้ำเสียงที่เย็นชาและใช้วิธีการกระดกลิ้นในคำว่า “รัก” ให้คมชัดกว่าเดิมเล็กน้อยแต่ยังคงใช้ประโยคเพลงที่สั้นกระชับเช่นเดิม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเฉยชาและหมดรักของพระสนมเยโฮนาลา



ภาพที่ 4.64 ทำนองคำร้องในความรู้สึกเฉยชา และหมดรัก

สุดท้ายผู้วิจัยตีความถึงการได้มาแล้วซึ่งอำนาจ และเป็นการประกาศศักดาอำนาจของพระนางซูสีไทเฮาต้องการต่อสู้ โดยการใช้ประโยคคำร้องซ้ำ เพื่อเน้นอารมณ์ และความหมายให้หนักแน่นยิ่งขึ้น แสดงให้เห็นถึงการได้มาซึ่งอำนาจเหนือพระเจ้าเซียนเฝิงฮ่องเต้

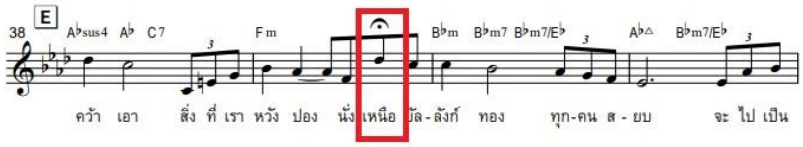


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

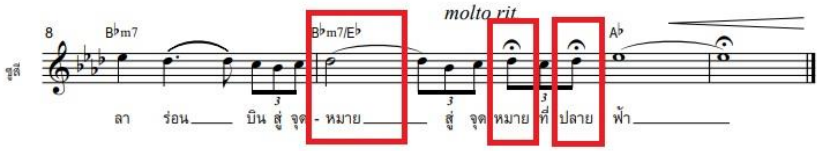
ภาพที่ 4.65 ทำนองคำร้องในความรู้สึกของการมุ่งมั่นต่อสู้

4.13.3 วิธีการฝึกซ้อม

จากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความทะเยอทะยานเริ่มไต่เต้าจากการเป็นนางใน จนได้รับตำแหน่งพระสนมเยโฮนาลาและได้สถาปนาเป็นพระนางซูสีไทเฮาในที่สุด แสดงถึงลักษณะนิสัยที่เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยว ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ช่องเสียงกลางผสมกับการร้องทแวง ทำให้เสียงมีความคมชัดและสื่ออารมณ์ได้ชัดเจนขึ้น

เนื่องจากบทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่มีคำร้องเป็นภาษาไทยบางคำทำให้เสียงไม่พุ่งไปด้านหน้า ผู้วิจัยวิธีการบิดคำ เช่น ประโยค “นั่งเหนือบัลลังก์ทอง” คำว่า “เหนือ” อยู่ในระดับเสียงที่สูงสุด ผู้วิจัยได้บิดคำให้เป็น “นั่ง – หนือ – เออ บัลลังก์ทอง” เพื่อให้เสียงพุ่งทะยานไปด้านหน้า ดังตัวอย่างด้านล่าง

ภาพที่ 4.66 การบิดคำในบทเพลง นี่หรือคือสัญญา

เช่นเดียวกับในบทเพลง สู้ฟ้าเหนือบัลลังก์มังกร ผู้วิจัยสลับใช้ช่องเสียงสูงผสมกับการบิดคำ ในประโยค “บินสู่จุดหมาย สู่จุดหมาย ที่ปลายฟ้า" โดยบิดคำให้ออกเสียงว่า “บิน - สู่ จุด - หมา - อาย - สู่ - จุด - หมา - อาย - ทีป - ปลาย - ฟ้า” ดังตัวอย่างด้านล่าง



ภาพที่ 4.67 การบิดคำในบทเพลง สู้ฟ้าเหนือบัลลังก์มังกร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาทำให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงความรู้ ความเข้าใจในทักษะที่นักร้องพึงมีและเพิ่มความมั่นใจในการแสดงบนเวทีมากขึ้น โดยสิ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อการสร้างเข้าใจในการขับร้องและการตีความ นำมาซึ่งการพัฒนาทักษะการขับร้องให้มีคุณภาพ

5.1 สรุปทักษะการขับร้องที่ค้นพบ

จากการศึกษาค้นคว้าที่ผ่านมาทั้งหมด ผู้วิจัยค้นพบเทคนิคที่มีความสำคัญต่อการขับร้อง ได้แก่ การหายใจ การใช้ช่องเสียง และการขับร้องทแวง

ผู้วิจัยได้ค้นพบว่าการหายใจในการขับร้องเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ประโยคในบทเพลงมีความสมบูรณ์ นอกจากนี้การหายใจยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เสียงระรัวมีความอ่อนไหวและไพเราะ ซึ่งการได้มาของเสียงระรัวนั้นมาจากประคองลมหายใจที่ดี สามารถนำเสียงระรัวมาประดับตกแต่งบทเพลงให้มีความน่าสนใจและเป็นการแสดงความสามารถของผู้ขับร้องได้อีกด้วย

การเลือกใช้ช่องเสียงนั้นเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากส่วนที่ทำให้น้ำเสียงมีความเข้มและความสว่างแตกต่างกันออกไป ซึ่งทำให้การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงเปลี่ยนไป เช่น การใช้ช่องเสียงต่ำ ทำให้เสียงมีความเข้มแข็งและแข็งแรงที่ผู้วิจัยนำมาใช้ขับร้องในบทเพลงจากละครเพลงเรื่อง Miss Saigon ช่องเสียงสูงเป็นช่องที่ทำให้เสียงมีความสดใสอ่อนหวานและกังวาน ซึ่งผู้วิจัยนำมาขับร้องกับบทเพลง Far From the Home I Love และการใช้ช่องเสียงกลางเป็นช่องเสียงที่ใช้การควบคุมกล้ามเนื้อให้สมดุลกันระหว่างเสียงต่ำและเสียงสูง ทำให้เสียงมีทั้งความแข็งแรงและอ่อนหวาน ดังที่ผู้วิจัยขับร้องในบทเพลง Reflection บทเพลงฉันทำผิดเอง บทเพลง นี่หรือคือสัญญาและสู่ฟ้าเหนือบัลลังก์มังกร เป็นต้น

สุดท้ายผู้วิจัยค้นพบว่าการขับร้องบทเพลงที่มีความเข้มข้นของอารมณ์สูงอาจทำให้ผู้ขับร้องดำดิ่งอยู่ในอารมณ์และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขณะขับร้องได้ การนำเทคนิคทแวงมาขับร้องนอกจากจะลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุขณะขับร้องแล้ว ยังทำให้เสียงร้องมีความชัดเจนและกังวานอีกด้วย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

5.2 อภิปรายผลการตีความ และการสื่อสารในด้านการขับร้อง

ผู้วิจัยได้รับการพัฒนาด้านการขับร้องจากการศึกษาเรื่องราว การตีความ และการแสดงอารมณ์โดยมีคำร้องเป็นหลักสำคัญ ผู้วิจัยจึงจับคู่บทเพลงโดยนำมาเปรียบเทียบกัน โดยบทเพลงที่มีอารมณ์ไปในทิศทางเดียวกัน

5.2.1 บทเพลง O mio babbino caro และบทเพลง Far From the Home I Love

ผู้วิจัยคัดเลือกสองบทเพลงนี้ด้วยการตีความในอารมณ์ของการออดอ้อนผู้เป็นพ่อเพื่อขอให้เข้าใจความรู้สึกของตัวเอง ผู้วิจัยค้นพบว่าการพยุงลมหายกับเสียงระรัวในโน้ตสูง ซึ่งมีความสำคัญสำหรับบทเพลงทั้งสอง ถึงแม้บทเพลงทั้งสองบทเพลงจะอยู่ในยุคที่ต่างแต่ด้วยลีลาดนตรีมีความคล้ายคลึงกัน จากการฝึกซ้อมเรื่องการพยุงลมหายและเสียงระรัวของทั้งสองบทเพลง ทำให้ผู้วิจัยมีพัฒนาการในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน และสามารถนำเทคนิคดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในบทเพลงอื่น ๆ ได้อีกด้วย

5.2.2 บทเพลง I Dreamed a Dream และบทเพลง On My Own

บทเพลงทั้งสองอยู่ในละครเพลงเรื่องเดียว ถึงแม้ว่าตัวละครที่ขับร้องจะไม่ใช่คนเดียวกัน แต่บริบทและสถานการณ์แวดล้อมเป็นเหตุการณ์เดียวกัน เทคนิคในบทเพลงนี้เน้นความสำคัญในเรื่องของการใช้ช่องเสียงและการประคองลมหายใจ เพราะเป็นบทเพลงที่มีความเข้มข้นของอารมณ์สูง อาจทำให้ความต่อเนื่องของอารมณ์ในบทเพลงขาดหายไปหากลมหายใจไม่เพียงพอในการขับร้องแต่ละประโยค

5.2.3 บทเพลง The Movie in My Mind, Sun and Moon, I Still Believe และบทเพลง I'd Give My Life for You จากละครเพลงเรื่อง Miss Saigon

จากการศึกษาเรื่องราวและการตีความจากละครเพลง Miss Saigon ผู้วิจัยขับร้องในบทบาทของคิม เด็กสาววัย 17 ปีที่ผ่านมรสุมชีวิตมามาก ทำให้เธอเป็นคนเป็นเข้มแข็ง ผู้วิจัยจึงเลือกเน้นในเรื่องของการทแวง เพื่อแสดงถึงความเข้มข้นของอารมณ์ ซึ่งในแต่ละบทเพลงจะมีความเข้มข้นของอารมณ์ที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาและประสบการณ์ชีวิตของคิม สิ่งที่นอกเหนือไปจากการขับร้องคือสมาธิ ซึ่งผู้วิจัยต้องขับร้องบทเพลงใน 4 อารมณ์ต่อเนื่องกัน ได้แก่ ความตัดพ้อ ความโรแมนติก ความคิดถึงและความรักที่มีให้กับลูก โดยถ้ามีสมาธิไม่เพียงพอจะทำให้การสื่อสารอารมณ์ในแต่ละบทเพลงไม่ถึงผู้ชม

5.2.4 บทเพลง Reflection และบทเพลง นี่หรือคือสัญญา / สู่ฟ้าเหนือบัลลังก์มังกร

ทั้งสองบทเพลงเป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่มีความเข้มแข็งและมุ่งมั่นที่จะทำให้สิ่งที่มุ่งหวัง สิ่งที่ผู้วิจัยค้นพบจากการหาศึกษาสองบทเพลงนี้ คือ การพยุงลมหายใจทำให้ความต่อเนื่องของอารมณ์คงอยู่ นอกจากการพยุงลมหายใจในการขับร้องแล้ว ผู้วิจัยค้นพบว่า

การขับร้องสองบทเพลงนี้ด้วยการยืนนิ่งและมุ่งสายตาไปที่จุดจุดเดียว เป็นการสื่ออารมณ์และลักษณะของตัวละครได้ดีที่สุด ทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและเข้มแข็งกว่าการเคลื่อนที่ไปมา

5.2.5 บทเพลง ฉันทำผิดเอง

เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกผิดของลูกที่ประพฤติตัวเหลวแหลก ทำให้ชีวิตของตัวเองต้องพังพินาศ โดยผู้วิจัยจึงตีความด้วยการนำเรื่องราวของตัวเองแทนที่เข้าไปในบทละคร โดยเป็นเริ่มต้นอารมณ์ความรู้สึกและความเจ็บปวดที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตที่พลาดไปแล้วได้ แต่ในขั้นตอนการฝึกซ้อมผู้วิจัยกลับพบว่าการนำเรื่องของตัวเองเข้าไปแทนที่ในตัวละครนั้นทำให้ความรู้สึกของผู้วิจัยดำดิ่งลงลึกเกินกว่าที่ขับร้องได้จบบทเพลง ผู้วิจัยต้องฝึกซ้อมด้วยอารมณ์ที่ดำดิ่งจนเกิดความเคยชิน เช่น ขับร้องในขณะร้องไห้ เพื่อให้ร่างกายและจิตใจจดจำความรู้สึกจนสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับพอเหมาะได้ ซึ่งการฝึกซ้อมเช่นนี้ทำให้ผู้วิจัยคลายความตื่นเต้นและกังวลในขณะแสดงได้อีกด้วย

5.2.6 บทเพลง And All that Jazz และบทเพลง Roxie

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมถึงการขับร้องโดยการเบนต์หรือบลูโน้ต เพื่อกลิ่นอายความเป็นดนตรีแจ๊ส โดยสองบทเพลงจากละครเพลงเรื่อง Chicago นี้นำเสนอความเย้ายวนและเซ็กซี่ ผู้วิจัยค้นพบว่า การเพิ่มลีลาท่าทางสามารถช่วยให้เกิดน้ำเสียงที่เย้ายวนและเซ็กซี่ได้ด้วยเช่นกัน เช่น ผู้วิจัยใช้ลีลาการย่อตัวในประโยค “I’m gonne rouge my knees and roll my stocking down” นั้น ทำให้น้ำเสียงของผู้วิจัยเสมือนเคลื่อนไปตามมือของผู้วิจัยเอง

5.3 การแสดงต่อสาธารณชน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

การจัดแสดง “การแสดงขับร้องเดี่ยวระดับมหาบัณฑิตโดย โฉมวิลัย ยูฮันเงาะ” เป็นสิ่งสำคัญและเป็นเครื่องชี้วัดถึงความสำเร็จของการวิจัยในครั้งนี้ และแสดงให้เห็นว่า สิ่งที่ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าและผ่านกระบวนการฝึกฝนตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเกิดผลสำเร็จ โดยประเมินผลสำเร็จจากความพึงพอใจที่ได้รับจากผู้เข้าชมการแสดง ทั้งคำติชม และเสียงปรบมือ รวมถึงการได้รับคำชมจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรี ตลอดจนการประเมินในภาพรวมของผู้ให้ความรู้ระหว่างการเรียนขับร้องในแต่ละคาบเรียนตลอดการศึกษา

การจัดแสดง “การแสดงขับร้องเดี่ยวระดับมหาบัณฑิตโดย โฉมวิลัย ยูฮันเงาะ” เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:00 น. ณ หอสมุดดนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมีเปียโน และวงออร์เคสตราบรรเลงประกอบ

ผู้ร่วมการแสดงประกอบด้วย

นางสาวสิริกร เจียรสวัสดิ์โสภณ	ผู้ขับร้องคู่ บทเพลง The movie in my mind
นายคมชัด อ่อนสมพงษ์	ผู้ขับร้องคู่ บทเพลง Sun and moon
นางสาวณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้	ผู้ขับร้องคู่ บทเพลง I still believe
นายถิรวัฒน์ ศรีสุรางค์	ผู้ขับร้องคู่ บทเพลง Roxie
นายธนู รักษาราษฎร์	ผู้อำนวยเพลง
นายโชติ บัวสุวรรณ	ไวโอลิน 1
นายชลัฐ ลิมปิศิริ	ไวโอลิน 2
นายอัจยุติ สังข์เกษม	วิโอลา
นายไพโรจน์ พึ่งเทียน	เชลโล
นายสโรช กันประเสริฐ	ฟลูต
นายเชาวลิต เจริญชีพ	โอโบ
นายพีรพงษ์ ทรัพย์มูล	คลาริเนต
นายนันทวัฒน์ วารนิช	ฮอร์น
นางสาวกุลชา แก้วเกตุสัมพันธ์	ฮอร์น
นายปิติพงศ์ ภู่แก้ว	ทรัมเป็ต
นายวรรณฉัตร ศรีปาน	ทรัมเป็ต
นายสมเจตน์ สุกอร่าม	ทรอมโบน
นายฐากูร อัศวพิศิษฐ์	ทรอมโบน
นายมานิตย์ บูชาชนก	ทูบา
นายพศธร เสถียรนิธิ	เปียโน
นายสกล ศิริพิพัฒนกุล	กีตาร์
นายคุณากร สวัสดิ์ชูโต	เบสไฟฟ้า
นายธรรมศักดิ์ หิรัญขจรโรจน์	กลอง

มีผู้เข้าชมประมาณ 120 คน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

ลำดับการแสดงแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 นำเสนอบทเพลง

1. O mio babbino caro (Gianni Schicchi)
2. Far from the home I love (Fiddler on the roof)
3. I dreamed a dream (Les Misérables)
4. On my own (Les Misérables)

ช่วงที่ 2 นำเสนอบทเพลง

1. The movie in my mind (Miss Saigon)
2. Sun and moon (Miss Saigon)
3. I still believe (Miss Saigon)
4. I'd give my life for you (Miss Saigon)
5. Reflection (Mulan)

ช่วงที่ 3 นำเสนอบทเพลง

1. นี่หรือคือสัญญา / สู่ฟ้าเหนือบัลลังก์มังกร (ซูสีไทเฮา เดอะมิวสิคัล)
2. ฉันทำผิดเอง (บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิคัล)
3. And all that jazz (Chicago)
4. Roxie (Chicago)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

ภาพที่ 5.1 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การแสดง

CHULALONGKORN UNIVERSITY

ภาพที่ 5.2 รวมภาพจากการแสดง

5.4 บทสรุป

“การแสดงขับร้องเดี่ยวระดับมหาบัณฑิตโดย โฉมวิลัย ยูฮันเงาะ” เป็นผลงานสร้างสรรค์การแสดงทางการขับร้อง โดยผ่านกระบวนการศึกษา และวิเคราะห์องค์ประกอบของบทเพลง เพื่อให้เกิดเป็นแนวคิดในการตีความส่งผลให้การฝึกซ้อมเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ทั้งในด้านการสร้างความมั่นใจในการแสดง เทคนิคการขับร้อง และการตีความในแต่ละบทเพลง ตลอดจนเกิดเป็นการแสดงที่เป็นไปตามมาตรฐานระดับปริญญามหาบัณฑิต และสมกับมาตรฐานความเป็นคีตศิลปินแห่งกรมศิลปากร รวมถึงได้รับความพึงพอใจจากทุกฝ่าย ทั้งผู้ชมการแสดง และผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

คมสันต์ วงค์วรรณ์. (2553). *ดนตรีตะวันตก* (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ณรุทธ์ สุทธจิตต์. (2554). *สังคีตนิยม ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก* (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณัชชา พันธ์เจริญ. (2552). *พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์* (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เกศกะรัต

ณัชชา พันธ์เจริญ. (2551). *สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์.* (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เกศกะรัต

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

ธีรัช เลาห์วีระพานิช. (2559). แนวความคิดพื้นฐานของบทสนทนาและการอิมโพรไวส์ในดนตรีแจ๊ส *วารสารดนตรีรังสิต*, 11 (ฉบับที่ 1), 19-32

ภาษาอังกฤษ

Elaine Paige. (2015). *Musicals: the definitive illustrated story*. New York: DK Publishing.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล นางสาวโฉมวิลัย ยูฮันเงาะ

วัน เดือน ปี เกิด 21 พฤศจิกายน 2532

สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2555 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

ที่อยู่ปัจจุบัน 58/24 ซอย อบต.พัฒนา หมู่ 12 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University