

การแสดงขับร้องเดี่ยวโดย พันธวิทย์ อัสวเดชเมธากุล

A Master Vocal Recital by Puntwitt Asawadejmetakul

พันธวิทย์ อัสวเดชเมธากุล*¹ ดวงใจ ทิวทอง²Puntwitt Asawadejmetakul*¹ Duangjai Thewtong²

บทคัดย่อ

การแสดงขับร้องเดี่ยวโดย พันธวิทย์ อัสวเดชเมธากุล มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาและวิเคราะห์บทเพลง เทคนิคการขับร้องและการนำเสนอบทเพลงด้วยการใช้เสียงประเภทเคาน์เตอร์-เทเนอร์ ซึ่งเป็นลักษณะเสียงที่ต้องใช้เทคนิคการขับร้องขั้นสูงตามกระบวนการแบบยุคบาโรก และใช้วิธีการฝึกซ้อมอย่างมีแบบแผนด้วยความละเอียด โดยได้คัดเลือกบทเพลงชุด *สตาบัท มาเตร์* ประพันธ์โดย โจวานนี บาติस्ता เปร์โกเลซี เป็นเพลงชุดประกอบด้วย 12 บทเพลงจากบทกวีภาษาละตินศตวรรษที่ 14 ซึ่งมีความหลากหลายทั้งในศาสตร์ของการขับร้องเดี่ยวและคู่ บทเพลงเร็วและช้า และลีลาของทำนองที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งการถอดความและตีความบทเพลงซึ่งมีหลากหลายกระบวนการ จากนั้นนำสู่การฝึกปฏิบัติ การวางแผนการฝึกซ้อมและการจัดแสดง การฝึกซ้อมร่วมกับนักร้องคู่และเปียโนบรรเลงประกอบ เพื่อถ่ายทอดบทเพลงอย่างได้อรรถรส ตามที่ผู้ประพันธ์ได้รังสรรค์ไว้

คำสำคัญ: การขับร้อง / เคาน์เตอร์เทเนอร์ / สตาบัท มาเตร์ / โจวานนี บาติस्ता เปร์โกเลซี

Abstract

A Master Vocal Recital by Puntwitt Asawadejmetakul aims to analyze and to interpret *Stabat mater* by Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), investigates vocal

* Corresponding author, email : puntwitt.a@gmail.com

¹ นิสิตปริญญาโท คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

¹ Master of Fine and Applied Arts, Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University

² อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

² Advisor, Assoc. Prof., Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University

technique for countertenor in the practice of Baroque period which require advance singing skill. *Stabat mater* is a song consists of 12 songs written from 14th century Latin text, varied in solo and duet, tempi, and musical materials. Furthermore, researcher has paraphrase the text to deepen understanding the interpretation that the composer has written which leads to the practice stage and the refined performance.

Keywords: Singing / Countertenor / *Stabat mater* / Giovanni Battista Pergolesi

ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา

งานวิจัยนี้เกิดขึ้นเนื่องจากผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความตื่นตัวและความสนใจในการรับฟัง รับชม ดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ โดยบทเพลงที่นิยมนำมาใช้ในการแสดงทั้งในการบรรเลงและขับร้องนั้น ส่วนมากเป็นบทเพลงดนตรีจากยุคคลาสสิกและโรแมนติก โดยไม่ค่อยมีผู้นำเพลงยุคบาโรกมาแสดง ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นโอกาสในการนำเสนอบทเพลงชุด *สตาบัท มาเตรี* (*Stabat mater*) ซึ่งเป็นบทเพลงร้องที่มีชื่อเสียงและเป็นบทเพลงชั้นครู ประพันธ์โดย โจวานนี บาติสตา เปร์โกเลซี (Giovanni Battista Pergolesi: 1710-1736) นักประพันธ์ผู้มีชื่อเสียงในยุคบาโรก (Baroque period: 1600-1750)

เพื่อเป็นการเผยแพร่บทเพลงและนำเสนอเทคนิคการขับร้องทั้งในด้านวิเคราะห์เทคนิคการขับร้องและการตีความบทเพลงและการพร้อมการถ่ายทอดผ่านเสียงเคาน์เตอร์เทเนอร์ (Countertenor) ของผู้วิจัย โดยเสียงขับร้องนี้เป็นลักษณะเสียงที่พบน้อยและเป็นลักษณะเสียงที่ต้องใช้เทคนิคการขับร้องขั้นสูง และยังเป็นเอกลักษณ์สำคัญในการใช้ถ่ายทอดเพลงยุคบาโรก

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวรรณกรรมเพลงร้องและเพลงร้องคลาสสิกเป็นสาธารณะประโยชน์
2. เพื่อเป็นตัวอย่างในการผลิตบุคลากรที่มีความเป็นเลิศทางด้านดนตรี และเป็นแนวทางในการปฏิบัติการขับร้อง
3. เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการรับชมและรับฟังเพลงต่างยุคสมัย

4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการขับร้องของนักร้อง
5. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการสร้างสรรค์งานด้านดนตรีและเผยแพร่ความเป็นมาของบทเพลงที่นำมาแสดง

วิธีการดำเนินการวิจัย

ขั้นตอนการวิจัยเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์บทเพลงชุด *สตาบัท มาเตร์* ของ เปรีโกเลซี ในด้านการเลือกใช้สัญลักษณ์ทั้ง 13 บทเพลง เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างโดยรวมของบทเพลงในแต่ละท่อน แล้วจึงทำการวิเคราะห์รูปแบบการเรียบเรียงเสียงประสานและความเกี่ยวเนื่องกันของทำนองในแต่ละแนว เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญและหน้าที่ของแต่ละโน้ตอย่างชัดเจน ต่อมาคือส่วนของการวิเคราะห์คำร้องที่ผู้ประพันธ์นำมาจากบทกวีโบราณในศตวรรษที่ 14 โดยผู้วิจัยต้องทำการแปลคำร้องที่เป็นภาษาละติน พร้อมทั้งค้นคว้าข้อมูลถึงความเป็นมาและปัจจัยแวดล้อมของบทกวีเพื่อประกอบการแปลความหมายและตีความนัยต่าง ๆ ที่สอดแทรกอยู่ในบทกวี เนื่องจากเอกลักษณ์ของภาษาละตินที่มีความยืดหยุ่นของคำแปลที่ค่อนข้างสูง จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ผู้วิจัยจะต้องทราบถึงบริบทของบทกวีให้ได้มากที่สุด เพื่อนำมาประกอบการแปลความหมายและนัยที่แม่นยำยิ่งขึ้น

เมื่อผู้วิจัยได้สืบสานความเข้าใจที่ได้มาจากการวิเคราะห์ การแปลความหมาย และนัยของคำร้องแล้วผู้วิจัยจึงสามารถออกแบบการขับร้องเพื่อให้สอดคล้องกับการตีความ (Interpretation) ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบขึ้นจากการตกผลึกทางความเข้าใจในความเชื่อมโยงของดนตรีและคำร้องอย่างลึกซึ้ง จากนั้นผู้วิจัยจึงเข้าสู่กระบวนการฝึกฝนเทคนิคการขับร้องต่างๆ ให้มีความแม่นยำเพื่อตอบสนองต่อความรู้สึกและอารมณ์จากการตีความที่ผู้วิจัยต้องการนำเสนอให้สื่อความหมาย และได้อารมณ์เพลงตามที่คีตกวีได้ประพันธ์ไว้ ทั้งยังบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการซ้อม และหนทางแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อ่าน

ขอบเขตงานวิจัย

การแสดงขับร้องเดี่ยวในครั้งนี้ ผู้แสดงได้คัดเลือกบทเพลง *สตาบัท มาเตร์* ผลงานการประพันธ์ของ โจวานนี บาติستا เปรีโกเลซี โดยพิจารณาจากคุณค่าของบทประพันธ์ ความไพเราะ ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค การแสดงออกทางด้านอารมณ์ ความชอบส่วนบุคคล และความเหมาะสมกับเวลาและสถานที่ที่ใช้ในการแสดง การแสดงครั้งนี้มีความยาวประมาณ 45 นาที

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อศึกษาบทเพลงร้องจากยุคบาโรกเชิงลึก
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานเพลงร้องยุคบาโรกที่ไม่ค่อยมีการจัดแสดงในประเทศไทย แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและรับชม
3. นักเรียนขับร้องรุ่นหลังมีโอกาสศึกษาการแสดงจากบันทึกการแสดงสด และเข้าใจวิธีการซ้อมและการตีความผ่านการศึกษางานวิจัย
4. ผู้ชมได้เข้าใจถึงลักษณะสำคัญของดนตรีในยุคบาโรกอย่างถ่องแท้
5. เพื่อให้นักร้องชาวไทยเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศสูงสุดของศักยภาพของตน
6. ผู้สนใจเห็นความเชื่อมโยงของระหว่างผลงานประพันธ์และนักประพันธ์อย่างลึกซึ้งมากขึ้น

ผลการศึกษา

บทเพลงที่ 4 - *Quae moerebat et dolebat*

บทเพลงเดี่ยวของแนวเสียงอัลโต ใช้คำร้องจากบทกลอนทั้งหมด 3 วรรค

Quae maerebat et dolebat,	วิบโยคสุดสลด
et tremebat, cum videbat	ตื่นตระหนกสั่นสะท้าน
nati poenas incliti.	แลเห็นพระฯ ทรمانเหลือคณา

บทเพลงนี้อยู่ในบันไดเสียง E^b เมเจอร์ ใช้อัตราจังหวะ 2/4 โดยเริ่มด้วยท่อนนำเสนองานดนตรี ตั้งแต่ห้องที่ 1 จนถึงห้องที่ 24 ในท่อนนำเสนอนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนคือ ส่วนแรกจากห้องที่ 1 ถึงห้องที่ 6 ที่นำเสนอทำนองจากประโยคแรกของแนวอัลโต ส่วนที่สอง จากห้องที่ 7 ถึงห้องที่ 10 นำเสนอทำนองจากประโยคที่ 2 ของแนวอัลโต ส่วนที่ 3 จากห้องที่ 11 จนถึงห้องที่ 19 นำเสนอทำนองจากประโยคที่ 4 ของแนวอัลโต และส่วนที่ 4 ตั้งแต่ห้องที่ 20 ถึงห้องที่ 24 คือส่วนเพิ่มเติมเพื่อปิดท้ายท่อนนำเสนอ โดยทำนองจากส่วนเพิ่มเติมนี้จะถูกนำไปใช้เป็นท่อนแทรกของงานดนตรีอีกครั้งในห้องที่ 58 จนถึงห้องที่ 62

ตัวอย่างที่ 1 บทเพลงที่ 4 ห้องที่ 1-24

4. Quae moerebat et dolebat
(Alto Aria)

Allegro

Violin I *mf*

Violin II *mf*

Viola *mf* *mf* *p*

Alto Solo

Allegro

Violoncello e Contrabasso Organo *mf*

7 *piano* *tr*

Vln. I *piano* *tr*

Vln. II *piano* *tr*

Vla.

A. Solo

Vc. *piano* 6

11 *pp* *piano* *forte*

Vln. I *pp* *piano* *forte*

Vln. II *pp* *piano* *forte*

Vla. *pp* *forte*

A. Solo

Vc. *pp* *piano* *forte*

The musical score is for an Alto Aria titled '4. Quae moerebat et dolebat'. It is in 2/4 time and B-flat major. The tempo is marked 'Allegro'. The score is divided into two systems. The first system (measures 1-6) features Violin I and II, Viola, Alto Solo, Violoncello e Contrabasso, and Organo. The second system (measures 7-11) features Violin I and II, Viola, Alto Solo, and Violoncello. Dynamics include *mf*, *p*, *piano*, *pp*, and *forte*. Trills (*tr*) are marked in measures 7 and 8. Measure numbers 7, 6, and 11 are indicated at the start of their respective measures.

ตัวอย่างที่ 1 บทเพลงที่ 4 ห้องที่ 1-24 (ต่อ)

20

Vln. I

Vln. II

Vla.

A. Solo

Vc.

p

ประโยคที่ 1 ในแนวอัลโต ใช้คำร้องจากวรรคแรกของบทกลอน โดยเริ่มตั้งแต่ห้องที่ 25 จนถึงห้องที่ 30 ในประโยคนี้มีการใช้โน้ตเช่บีสองชั้นบนจึงหะยกและการซ้ำคำร้อง “et dolebat” เพื่อเน้นการแสดงถึงความสั่นเทาของร่างกายที่เกิดจากความเครียดเนื่องจากการสูญเสียของพระแม่

ตัวอย่างที่ 2 บทเพลงที่ 4 ห้องที่ 25-30

25

Vln. I

Vln. II

Vla.

A. Solo

Vc.

piano sempre

p

pp

pp

p sempre

pp

Quae moe - re - bat et do - le - bat et do - le - bat

p sempre

2

pp

6 7

4 5

ประโยคที่ 2 ใช้คำร้องจากวรรคที่ 2 ของบทกลอน โดยเริ่มตั้งแต่ห้องที่ 31 จนถึงห้องที่ 34 ในประโยคนี้มีการใช้เทคนิคการสั่นเสียงเพื่อเสริมความหมายของคำร้อง “tremebat” ที่หมายถึง

การ “สั่นสะท้าน” ของจิตใจพระแม่ให้เด่นชัดยิ่งขึ้น โดยเปรียบเทียบการสั่นเสียงเสมือนความเจ็บปวดที่เข้าปะทะจิตใจของพระแม่

ตัวอย่างที่ 3 บทเพลงที่ 4 ห้องที่ 31-34

31

Vln. I *p*

Vln. II *p*

Vla. *p*

A. Solo *tr* *tr*
et tre - me - bat, cum vi - de - bat

Vc. *p*

7
4

ประโยคที่ 3 ใช้คำร้องจากวรรคที่ 3 ของบทกลอน โดยเริ่มตั้งแต่ห้องที่ 35 จนถึงห้องที่ 38 ในประโยคนี้มีการใช้รูปแบบทำนองที่เกิดขึ้นใน 2 สองห้องแรกของประโยคซ้ำ โดยทำการปรับทำนองลงมาในชั้นคู่ 5 ที่ต่ำกว่า เพื่อแสดงถึงความพยายามในการอดกลั้นเมื่อพูดถึงการสูญเสียลูกชาย

ตัวอย่างที่ 4 บทเพลงที่ 4 ห้องที่ 35-38

35

Vln. I

Vln. II

Vla.

A. Solo
na - ti poe - nas, poe - nas in - cly - ti,

Vc.

5
4

5
b6
5

และจึงแสดงถึงการความล้มเหลวของการอดกลั้น ด้วยการเข้ามาของประโยคที่ 4 กลับมาใช้คำร้องจากวรรคที่ 2 ของบทกลอนที่กล่าวถึงความอ่อนไหวของอารมณ์กำลังสะท้อนด้วยความเจ็บปวด โดยสามารถสังเกตได้จากการเคลื่อนทำนองที่ค่อย ๆ ไล่ขึ้น และการกระโดดของทำนองโดยใช้โน้ตขั้นคู่ 8 ซึ่งผู้วิจัยตีความเป็นการสูญเสียทั้งหมดชีวิต โดยการเปรียบเทียบการกระโดดจากโน้ตตัวที่ 1 ของคีย์ไปยังโน้ตตัวที่ 8 เป็นของเคลื่อนไหวที่วนมาบรรจบที่จุดเริ่มต้นอีกครั้ง หรือการสูญเสียทุกสิ่งอย่างสมบูรณ์ ประโยคที่ 4 มีความยาวตั้งแต่ห้องที่ 39 จนถึงห้องที่ 58

ตัวอย่างที่ 5 บทเพลงที่ 4 ห้องที่ 39-58

39

Vln. I

Vln. II

Vla.

A. Solo

Vc.

et tre - me - bet, cum vi - do - bet na - ti

44

Vln. I

Vln. II

Vla.

A. Solo

Vc.

poe - nas, na - ti poe - nas in - cly - ti,

5 3, 6 4, 7 5, 6 5, 4

ตัวอย่างที่ 5 บทเพลงที่ 4 ห้องที่ 39-58 (ต่อ)

49

Vln. I

Vln. II

Vla.

A. Solo

Vc.

et tre - me - bat cum vi - de - bet na - ti

54

Vln. I

Vln. II

Vla.

A. Solo

Vc.

poe - nas, na - ti poe - nas in - cly - ti.

ท่อนแทรกของดนตรี เริ่มตั้งแต่ห้องที่ 58 จนถึงห้องที่ 62 โดยมีการเปลี่ยนบันไดเสียง จาก บันไดเสียง E^b เมเจอร์ไปยังบันไดเสียง B^b เมเจอร์ เพื่อเข้าสู่บันไดเสียง B^b ไมเนอร์ เพื่อเริ่มความ เข้มข้นทางอารมณ์ให้เด่นชัดขึ้น ในประโยคที่ 5 ที่มีการนำคำร้องจากวรรคแรกของบทกลอนกลับมา ใช้ในทำนองใหม่ โดยได้เสริมความเข้มข้นทางอารมณ์จากการเปลี่ยนคีย์ด้วยการทริลติดต่อกันถึง 4 จังหวะ ซึ่งสื่อถึงการกลับมาก่อตัวของอารมณ์ที่ทวีรุนแรงยิ่งขึ้น และต่อด้วยประโยคที่ 6 ที่นำรูปแบบ

ทำนองเดียวจากประโยคที่ 5 มาใช้ แต่มีการเปลี่ยนคีย์กลับมาอยู่ในคีย์ E $\flat$ เมเจอร์และเปลี่ยนคำร้องเป็นคำร้องจากวรรคที่ 2 ของบทกลอน ประโยคที่ 6 มีความยาวตั้งแต่ห้องที่ 70 ถึงห้องที่ 75

ตัวอย่างที่ 6 บทเพลงที่ 4 ห้องที่ 59-75

54

Vln. I

Vln. II

Vla.

A. Solo

Vc.

f

forte

poe - nas, na - ti poe - nas in - cly - ti.

5

3

6

4

forte

7

59

Vln. I

Vln. II

Vla.

A. Solo

Vc.

p

p

p

p

ตัวอย่างที่ 6 บทเพลงที่ 4 ห้องที่ 59-75 (ต่อ)

63

Vln. I *p*

Vln. II *p*

Vla. *p*

A. Solo *p* *tr* *tr* *tr* *tr*
 Quea moe - re - bat et do - le - bat et do - le - bat,

Vc. *p* 2 3 4 7^b 7 6 5 6 5 6

70

Vln. I *p*

Vln. II *p*

Vla.

A. Solo *tr* *tr* *tr* *tr*
 et - tre - me - bat, cum vi - de - bat cum vi - de - bat,

Vc. *p* 2 3 4 7 5 6 6 6

ประโยคที่ 7 มีการนำคำร้องจากวรรคที่ 2 และ 3 กลับมาใช้อีกครั้ง และได้ใช้รูปแบบทำนองจากประโยคที่ 4 กลับมาใช้ในช่วงเสียงที่สูงขึ้น และมีการตีความที่แตกต่างออกไป โดยจะเห็นการกระโดดลงของทำนองลงขั้นคู่ 8 แทนการกระโดดขึ้นเพื่อบ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าสุดประมาณ และการใช้โน้ตตัว F ซึ่งเป็นโน้ตตัวสูงในระยะเสียงของเสียงอัลโต ได้เน้นความเจ็บปวดและความเหนื่อยล้าเกินจะขาดใจ และจบด้วยท่อนปิดของดนตรีจากห้องที่ 98 ถึงห้องที่ 104

ตัวอย่างที่ 7 บทเพลงที่ 4 ห้องที่ 88-103

88

Vln. I *p* *pp* *p*

Vln. II *p* *pp* *p*

Vla. *p* *pp* *p*

A. Solo *piano*
et tre - me-bat, cum vi - de-bat na - ti poe - nas,

Vc. *p* *pp* *p*

94

Vln. I *f* *f*

Vln. II *f* *f*

Vla. *f* *f*

A. Solo *forte* *tr* *tr*
na - ti poe - nas in - cly - ti.

Vc. *f* *6* *5* *f*

ตัวอย่างที่ 7 บทเพลงที่ 4 ห้องที่ 88-103 (ต่อ)

The musical score for measures 98-103 is presented for five instruments: Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), A. Solo, and Violoncello (Vc.). The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is 4/4. The score is divided into two systems. The first system covers measures 98-100, and the second system covers measures 101-103. Dynamic markings of *piano* and *forte* are indicated for the Violin I, Violin II, and Viola parts. The A. Solo part is marked with a fermata over the final measure. The Vc. part also features *piano* and *forte* markings.

สรุปและอภิปรายผล

บทเพลง *สตาบัท มาเตร* โดย โจวานนี บาติสตา เปร์โกเลซี เป็นบทเพลงที่มีความท้าทายเป็นอย่างมากสำหรับเสียงร้องแคนเตอร์เทเนอร์ เนื่องจากแนวร้องอัลโตในบทเพลง *สตาบัท มาเตร* ต้องอาศัยความคล่องแคล่วแม่นยำในการเคลื่อนโน้ต การแสดงสีสันทันความเข้มของเสียงที่โดดเด่น การเคลื่อนโน้ตแบบเชื่อมสระ และแรงดันลมที่ควมแน่นและแข็งแรง ซึ่งการเรีอรู้และใช้ทักษะแต่ละทักษะอย่างแบ่งแยกในบทเพลงอาจไม่สามารถถึงลักษณะเด่นของบทเพลงที่ผู้ประพันธ์ต้องการจะนำเสนอออกมาได้อย่างถึงอรรถรส ดังนั้นผู้ฝึกจึงจำเป็นต้องรวบรวมการใช้ทักษะดังกล่าวทั้งหมดในคราวเดียวเพื่อนำเสนอความสอดคล้องของคำร้อง ท่วงทำนอง และความเชื่อมโยงของแนวดนตรีที่สื่อความหมายอย่างลึกซึ้ง โดยผู้วิจัยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ากรรมวิธีนี้จะนำพาผู้ฝึกไปสู่การเรียนรู้วิธีการใช้เสียงแคนเตอร์เทเนอร์ขึ้นก้าวหน้าอย่างแท้จริง

การตระหนักรู้ถึงธรรมชาติเสียงร้องของตนเองนั้นมีความจำเป็นอย่างมากในการพัฒนาสู่ขั้นสูงขึ้นในการใช้เสียง เพราะเสียงร้องนั้นเป็นเครื่องดนตรีที่มีความเป็นปัจเจกตามลักษณะโครงสร้างทางกายภาพ รวมไปถึงอุปนิสัยของนักร้อง และวิธีการดำเนินชีวิต การตระหนักรู้ถึงธรรมชาติเสียงร้องของตนจะทำให้ผู้ฝึกทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และขอบเขตการใช้เสียงของตน ซึ่งจำเป็นอย่างมากต่อการวิเคราะห์หนทางการพัฒนาของเสียงของตนให้คงความเป็นปัจเจกในขั้นตอนการพัฒนา เนื่องจากในระหว่างขั้นตอนการพัฒนานั้นผู้ฝึกจะต้องผ่านขั้นตอนการตีความและออกแบบเสียงร้องเพื่อ

สื่อความให้สอดคล้องกับท่วงทำนองและคำร้องในรูปแบบของตน โดยผู้ฝึกอาจซึมซับวิธีการตีความ และวิธีการนำเสนอจากการศึกษาบันทึกการแสดงของศิลปินต้นแบบ ทำให้การตีความและการนำเสนอของตนเกิดความคล้ายคลึงกับศิลปินต้นแบบโดยไม่ได้ตระหนักถึงความแตกต่างของ ธรรมชาติเสียงร้องที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยได้ประสบปัญหาดังกล่าวในช่วงการออกแบบเสียงร้อง โดย ผู้วิจัยได้รับอิทธิพลจากการตีความและการออกแบบเสียงร้องจากศิลปินต้นแบบเสียงเคาน์เตอร์ เทเนอร์ที่มีลักษณะเสียงเหมาะแก่การเคลื่อนด้วยความรวดเร็วแม่นยำเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็น เสียงเคาน์เตอร์เทเนอร์ที่มีมวลเสียงเบาบาง ทำให้สร้างเสียงสละสลวยได้อย่างพรูไหว ทำการกระโดด โน้ตได้อย่างง่ายดาย และค้างสระได้ช่วงสูงได้อย่างล่องลอยสง่างาม ซึ่งขัดกับเสียงเคาน์เตอร์เทเนอร์ ของผู้วิจัยที่มีมวลเสียงปริมาณมาก เหมาะแก่การแสดงความแข็งแรงของเสียงร้อง และการบรรยาย เรื่องราวด้วยอารมณ์ที่รุนแรง เมื่อทราบถึงธรรมชาติเสียงของตนเองระหว่างขั้นตอนการฝึกซ้อม ผู้วิจัยจึงปรับเปลี่ยนการตีความและการนำเสนอให้เหมาะกับธรรมชาติเสียงร้องของตน

การนำความรู้ที่ได้จากการตระหนักรู้ถึงธรรมชาติของเสียง ว่าแต่ละช่วงเสียงมีคุณภาพและ ลักษณะเสียงแตกต่างกันอย่างไร คุณภาพและลักษณะเสียงแต่ละแบบให้สีสันและอารมณ์แตกต่างกันอย่างไร ผสานกับทักษะการร้องข้างต้นอย่างพร้อมเพรียงทำให้ผู้วิจัยค้นพบอิสระอันไร้ขีดจำกัด ของการใช้เสียงเคาน์เตอร์เทเนอร์ ในการสร้างสรรค์เสียงร้องเพื่อสื่ออารมณ์และเจตนาของตนเองให้ สอดคล้องกับท่วงทำนองและคำร้องอย่างเป็นหนึ่งเดียว

การแสดงเดี่ยวขับร้อง

นักเปียโน

มรกต เชิดชูงาม

นักร้องเสียงโซปราโน

โสธิตา ชัยฤทธิชัย และ วงดาว วัชรนันท์

สถานที่และวันเวลาการแสดง

Thongsuang Recital Hall วันที่ 6 กุมภาพันธ์
2561 เวลา 18:00 น.

ผู้สนับสนุนโครงการวิจัยและงานแสดง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิตติกรรมประกาศ

การแสดงขับร้องเดี่ยวโดย พันธวิทย์ อัสวเดชเมธากุล (A Master Vocal Recital by Puntwitt Asawadejmetakul) ได้รับ “ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต” ครั้งที่ 2/2561 ภาค การศึกษาด้าน ปีการศึกษา 2560 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรณานุกรม

ดวงใจ ทิวทอง. *อรรถาธิบายการขับร้อง*. กรุงเทพฯ: วิสคอมเซ็นเตอร์, 2560.

Brown, Oren L. *Discover Your Voice*. San Diego, CA: Singular Publishing Group, Inc., 1996.

Jones, David. *A Modern Guide to Old World Singing*. New York: David L. Jones, 2017.

Lehmann, Lilli. *How to Sing*. New York: Dover Publications, 1993.