การแสดงเดี่ยวคลาริเน็ตระดับมหาบัณฑิต

โดย
นายธีระพงษ์ ทรัพย์มูล

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2561
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

การแสดงเดี่ยวคลาริเน็ตระดับมหาบัณฑิต

โดย
นายธีระพงษ์ ทรัพย์มูล

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2561
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

MASTER CLARINET RECITAL

By

MR. Teerapong SUPMOOL

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for Master of Music (Music Research and Development)

Graduate School, Silpakorn University

Academic Year 2018

Copyright of Graduate School, Silpakorn University

หัวข้อ	การแสดงเดี่ยวคลาริเน็ตระดับมหาบัณฑิต
โดย	ธีระพงษ์ ทรัพย์มูล
สาขาวิชา	สังคีตวิจัยและพัฒนา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยศ วณีสอน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช)

พิจารณาเห็นชอบโดย

..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกราช เจริญนิตย์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยศ วณีสอน)

..... ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รามสูร สีตลายัน)

59701312 : สังคีตวิจัยและพัฒนา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
คำสำคัญ : การแสดงเดี่ยวคลาริเน็ต / คลาริเน็ต

นาย ธีระพงษ์ ทรัพย์มูล: การแสดงเดี่ยวคลาริเน็ตระดับมหาบัณฑิต อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยศ วณีสอน

งานวิจัยฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาบทเพลงสำหรับการแสดงเดี่ยวคลาริเน็ตระดับมหาบัณฑิต โดยผู้วิจัยทำการวิเคราะห์บทเพลงและเลือกเทคนิคที่สำคัญซึ่งเป็นปัญหาในการบรรเลงจากบทเพลงต่างๆ ดังนี้ 1. Caprice Improvisation ประพันธ์โดย Eugène Bozza 2. Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann 3. Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons 4. Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate เรียบเรียงสำหรับคลาริเน็ตโดย Nicolas Baldeyrou 5. Wind Quintet Op.43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ซึ่งในแต่ละบทเพลงจะมีเทคนิคและปัญหาที่แตกต่างกันออกไป

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา ค้นหาข้อมูล เพื่อนำเสนอแนวทางการฝึกซ้อมเพื่อแก้ไขปัญหา รวมทั้งทดลองแนวทางดังกล่าวในการแสดง ผลที่ได้คือแนวทางการฝึกซ้อมนั้นมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย นอกจากนั้นผู้วิจัยได้จัดทำแบบประเมินการแสดงสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านคลาริเน็ต 3 ท่าน เพื่อออภิปรายและแสดงความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ผู้บรรเลงแต่ละบุคคลอาจพบปัญหาและแนวทางการฝึกซ้อมที่แตกต่างกันออกไป โดยสามารถนำแนวทางการฝึกซ้อมในวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ในบทเพลงอื่น ๆ ได้อีกด้วย ผู้วิจัยคาดหวังว่าบทวิจัยนี้สามารถนำมาซึ่งประโยชน์แก่ผู้ศึกษาในอนาคตได้

59701312 : Major (Music Research and Development)
Keyword : CLARINET RECITAL / CLARINET

MR. TEERAPONG SUPMOOL : MASTER CLARINET RECITAL THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR DR. YOS VANEESON

This qualitative research aims for studying the 5 selected pieces used in the graduate recital. The researcher chose to study 5 pieces from 5 different composers and selected specific significant techniques which cause difficulties for the performance. The selected pieces are 1. Caprice Improvisation composed by Eugène Bozza 2. Fantasie for Clarinet Solo composed by Jörg Widmann 3. Sonata for Clarinet and Piano composed by Graham Lyons 4. Carmen Fantaisie composed by Pablo de Sarasate and arranged by Nicolas Baldeyrou and 5. Wind Quintet Op.43 composed by Carl Nielsen. Within these 5 pieces, The researcher has found individual significant technical difficulties that cause different problems.

The researcher studies and collects information relating to the research topic in order to present an approach to resolve the playing problems and to perform the recital effectively and successfully. The result of this research is effective and successful. An approach for each problem that the researcher had selected could resolve the playing problems. In addition, the researcher interviews 3 clarinet experts in order to discuss and give opinions for coping with the solutions of the playing problems. Even though each clarinetist might have a slightly different approach to resolve the playing problems, the researcher hopes that this research will be beneficial to the clarinetists and others who might be interested in applying the solutions from this research to their playing techniques in the future.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยศ วณีสอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และเป็นผู้ฝึกสอนคลาริเน็ตแก่ผู้วิจัย ท่านได้ให้คำปรึกษาในการหาความรู้ แง่คิดในการใช้ชีวิต และรวมถึงคำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์จนสำเร็จ

ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้สละเวลาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชย์อย่างยิ่งต่อการทำวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกราช เจริญนิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รามสูร สีตลายัน และ ดร. ณัฐพล เบญจธรรมนนท์

ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ซึ่งให้ทุนช่วยเหลือทางด้านการศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา และครอบครัวที่ให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา การดำรงชีวิต และกำลังใจเป็นอย่างดีเสมอมา

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ทั้งในแง่การศึกษา การจัดการแสดง วิธีการฝึกซ้อม และด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ธีระพงษ์ ทรัพย์มูล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย ..... ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ..... จ
กิตติกรรมประกาศ ..... ฉ
สารบัญ ..... ช
สารบัญตาราง ..... ฎ
สารบัญภาพ ..... ฐ
บทที่ 1 1
บทนำ 1
ที่มาและความสำคัญ 1
วัตถุประสงค์ 2
ขอบเขตการแสดง 2
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2
บทที่ 2 3
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 3
2.1 บทเพลง Caprice Improvisation for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Eugène Bozza 3
2.1.1 ประวัติผู้ประพันธ์ 3
2.1.2 ความเป็นมาและความสำคัญของบทเพลง 4
2.1.3 เทคนิคและปัญหาที่สำคัญในการบรรเลงบทเพลง 5
2.1.4 ทฤษฎีการบรรเลง 6
2.2 บทเพลง Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann 8
2.2.1 ประวัติผู้ประพันธ์ 8

2.2.2 ความเป็นมาและความสำคัญของบทเพลง 8
2.2.3 เทคนิคและปัญหาที่สำคัญในการบรรเลงบทเพลง 9
2.2.4 ทฤษฎีการบรรเลง 10
2.3 บทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons 11
2.3.1 ประวัติผู้ประพันธ์ 11
2.3.2 ความเป็นมาและความสำคัญของบทเพลง 12
2.3.3 เทคนิคและปัญหาที่สำคัญในการบรรเลงบทเพลง 12
2.3.4 ทฤษฎีการบรรเลง 12
2.4 บทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate 15
2.4.1 ประวัติผู้ประพันธ์ 15
2.4.2 พาโบล เดอ ซาราซาเต (Pablo de Sarasate) (1844-1908) 15
2.4.3 ความเป็นมาและความสำคัญของบทเพลง 15
2.4.4 เทคนิคและปัญหาที่สำคัญในการบรรเลงบทเพลง 16
2.4.5 ทฤษฎีการบรรเลง 18
2.5 บทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen 19
2.5.1 ประวัติผู้ประพันธ์ 19
2.5.2 ความเป็นมาและความสำคัญของบทเพลง 20
2.5.3 เทคนิคและปัญหาที่สำคัญในการบรรเลงบทเพลง 21
2.5.4 ทฤษฎีการบรรเลง 21
บทที่ 3 29
วิธีดำเนินงานวิจัย 29
3.1 ข้อมูลการแสดง 29
3.2 แนวทางการปฏิบัติและวิธีดำเนินการ 30
3.3 ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ 30

3.4 รายการและระยะเวลาในการแสดง..... 31
บทที่ 4..... 32
วิเคราะห์บทเพลง..... 32
4.1 บทเพลง Caprice Improvisation for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Eugène Bozza 32
4.2 บทเพลง Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann..... 35
4.3 บทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons..... 42
4.4 บทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate..... 51
4.5 บทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen 66
บทที่ 5..... 85
แนวทางการฝึกซ้อม..... 85
5.1 บทเพลง Caprice Improvisation for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Eugène Bozza 85
5.2 บทเพลง Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann..... 90
5.3 บทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons..... 91
5.4 บทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate..... 93
5.5 บทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen 97
บทที่ 6..... 103
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ..... 103
สรุปผลการวิจัย..... 103
อภิปรายผล..... 104
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ..... 106
บรรณานุกรม..... 108
รายการอ้างอิง..... 111

ภาคผนวก ก 112

ภาคผนวก ข 117

ประวัติผู้เขียน 122

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1 แสดงโครงสร้างสังคีตลักษณ์บทเพลง Caprice - Improvisation ประพันธ์โดย Eugène Bozza 32

ตารางที่ 2 แสดงโครงสร้างสังคีตลักษณ์บทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons ท่อนที่ 1 42

ตารางที่ 3 แสดงโครงสร้างสังคีตลักษณ์บทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons ท่อนที่ 2 45

ตารางที่ 4 แสดงโครงสร้างสังคีตลักษณ์บทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons ท่อนที่ 3 47

ตารางที่ 5 แสดงโครงสร้างสังคีตลักษณ์บทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons ท่อนที่ 4 49

ตารางที่ 6 แสดงโครงสร้างสังคีตลักษณ์บทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 1 52

ตารางที่ 7 ตารางแสดงโครงสร้างสังคีตลักษณ์บทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 2 55

ตารางที่ 8 ตารางแสดงโครงสร้างสังคีตลักษณ์บทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 3 58

ตารางที่ 9 ตารางแสดงโครงสร้างสังคีตลักษณ์บทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 4 62

ตารางที่ 10 แสดงโครงสร้างสังคีตลักษณ์บทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 1 66

ตารางที่ 11 แสดงโครงสร้างสังคีตลักษณ์บทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 2 71

ตารางที่ 12 แสดงโครงสร้างสังคีตลักษณ์บทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 3 74

ตารางที่ 13 แสดงโครงสร้างสังคีตลักษณ์บทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 4 76

สารบัญภาพ

หน้า

รูปภาพที่ 1 แสดงบทเพลง Caprice - Improvisation ประพันธ์โดย Eugène Bozza ห้องที่ 1 - 175

รูปภาพที่ 2 แสดงบทเพลง Caprice - Improvisation ประพันธ์โดย Eugène Bozza ในช่วง Cadenza 5

รูปภาพที่ 3 แสดงลักษณะเสียงต่าง ๆ ในบทเพลง Caprice - Improvisation ประพันธ์โดย Eugène Bozza 6

รูปภาพที่ 4 แสดงการแบ่งกลุ่มโน้ตในบทเพลง Caprice - Improvisation ประพันธ์โดย Eugène Bozza ช่วง Cadenza 7

รูปภาพที่ 5 แสดงเทคนิคเสียงควบในบทเพลง Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann 9

รูปภาพที่ 6 แสดงเทคนิคการรูดเสียงในบทเพลง Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann 9

รูปภาพที่ 7 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons ท่อนที่ 1 13

รูปภาพที่ 8 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons ท่อนที่ 4 14

รูปภาพที่ 9 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 2 ห้องที่ 56 - 60 16

รูปภาพที่ 10 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 2 ห้องที่ 29 - 41 17

รูปภาพที่ 11 แสดงบทเพลง Carmen Fantasie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 3 ห้องที่ 30 - 35 17

รูปภาพที่ 12 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 2 ห้องที่ 76 - 80 18

รูปภาพที่ 13 ภาพที่ ก. และ ข. แสดงการฝึกซ้อมรูปแบบจังหวะ 2 รูปแบบ 18
รูปภาพที่ 14 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 1 ห้องที่ 62 - 70 23
รูปภาพที่ 15 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 4 การแปรที่ 2 25
รูปภาพที่ 16 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 4 การแปรที่ 3 25
รูปภาพที่ 17 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 4 การแปรที่ 5 26
รูปภาพที่ 18 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 4 การแปรที่ 7 27
รูปภาพที่ 19 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 4 การแปรที่ 9 28
รูปภาพที่ 20 แสดงบทเพลง Caprice - Improvisation ประพันธ์โดย Eugène Bozza ตอน A 33
รูปภาพที่ 21 แสดงบทเพลง Caprice - Improvisation ประพันธ์โดย Eugène Bozza ตอน B 33
รูปภาพที่ 22 แสดงบทเพลง Caprice - Improvisation ประพันธ์โดย Eugène Bozza ช่วงเดี่ยว 34
รูปภาพที่ 23 แสดงบทเพลง Caprice - Improvisation ประพันธ์โดย Eugène Bozza ตอน C 34
รูปภาพที่ 24 แสดงบทเพลง Caprice - Improvisation ประพันธ์โดย Eugène Bozza ตอน D 35
รูปภาพที่ 25 แสดงบทเพลง Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann ตอนที่ 1 36
รูปภาพที่ 26 แสดงบทเพลง Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann ท้ายตอนที่ 1 37
รูปภาพที่ 27 แสดงบทเพลง Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann ตอนที่ 2 37
รูปภาพที่ 28 แสดงบทเพลง Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann ตอนที่ 2 38

รูปภาพที่ 29 แสดงบทเพลง Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann ตอนที่ 3 39

รูปภาพที่ 30 แสดงบทเพลง Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann ตอนที่ 4 40

รูปภาพที่ 31 แสดงบทเพลง Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann ตอนสรุป 41

รูปภาพที่ 32 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons แนวทำนองที่ 1 43

รูปภาพที่ 33 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons แนวทำนองที่ 2 ท่อนที่ 1 43

รูปภาพที่ 34 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons ท่อนที่ 1 ตอนพัฒนา 44

รูปภาพที่ 35 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons ท่อนที่ 1 ตอนย้อนความ 44

รูปภาพที่ 36 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons ท่อนที่ 2 แนวทำนองหลักตอน A 45

รูปภาพที่ 37 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons ท่อนที่ 2 แนวทำนองหลักตอน B 46

รูปภาพที่ 38 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons ท่อนที่ 3 แนวทำนองหลักตอน A 47

รูปภาพที่ 39 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons ท่อนที่ 3 แนวทำนองหลักตอน B 48

รูปภาพที่ 40 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons ท่อนที่ 3 แนวทำนองหลักตอน A’ 48

รูปภาพที่ 41 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ท่อนที่ 4 ประพันธ์โดย Graham Lyons แนวทำนองหลักช่วงนำ 49

รูปภาพที่ 42 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ท่อนที่ 4 ประพันธ์โดย Graham Lyons แนวทำนองหลักตอน A 50

รูปภาพที่ 43 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ท่อนที่ 4 ประพันธ์โดย Graham Lyons แนวทำนองหลักตอน B 50

รูปภาพที่ 44 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ท่อนที่ 4 ประพันธ์โดย Graham Lyons แนวทำนองหลักตอน Coda 51

รูปภาพที่ 45 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ช่วงนำ 52

รูปภาพที่ 46 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate แนวทำนองที่ 1 ห้องที่ 18 53

รูปภาพที่ 47 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate แนวทำนอง B 53

รูปภาพที่ 48 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate นำเสนอการกลับมาของ ตอน A 54

รูปภาพที่ 49 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate นำเสนอช่วงเดี่ยว 54

รูปภาพที่ 50 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate นำเสนอการกลับมาของตอน A เพื่อสรุปท่อนที่ 1 55

รูปภาพที่ 51 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate แนวทำนองที่ 1 ตอน A 56

รูปภาพที่ 52 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate แนวทำนองที่ 2 ตอน A 57

รูปภาพที่ 53 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate แนวทำนองที่ 1 ตอน B 57

รูปภาพที่ 54 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate แนวทำนองที่ 2 ตอน B 58

รูปภาพที่ 55 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 3 ช่วงนำ 59

รูปภาพที่ 56 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 3 แนวทำนองที่ 1 ตอน A 59

รูปภาพที่ 57 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 3 แนวทำนองที่ 1 ตอน B 60

รูปภาพที่ 58 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 3 แนวทำนองที่ 2 ตอน B 61

รูปภาพที่ 59 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 3 การกลับมาของตอน A แนวทำนองที่ 1 61

รูปภาพที่ 60 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 3 ช่วงเชื่อม 62

รูปภาพที่ 61 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 4 แนวทำนองที่ 1 ตอน A 63

รูปภาพที่ 62 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 4 แนวทำนองที่ 2 ตอน B 63

รูปภาพที่ 63 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 4 การแปรแนวทำนองที่ 2 ตอน C 64

รูปภาพที่ 64 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 4 การแปรแนวทำนองที่ 2 ตอน D 65

รูปภาพที่ 65 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 4 ตอน Coda 65

รูปภาพที่ 66 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 1 ตอนนำเสนอ แนวทำนองที่ 1 67

รูปภาพที่ 67 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 1 ตอนนำเสนอ แนวทำนองที่ 2 67

รูปภาพที่ 68 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 1 ตอนพัฒนา 68

รูปภาพที่ 69 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 1 ตอนย้อนความ แนวทำนองที่ 1 69

รูปภาพที่ 70 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 1 ตอนย้อนความ แนวทำนองที่ 2 69

รูปภาพที่ 71 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 1 ตอน Coda 70

รูปภาพที่ 72 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen แสดงแนวทำนองและเบส 71

รูปภาพที่ 73 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen แสดงถึงแนวทำนองฟลูตและแนวทำนองประสานโอโบที่เล่นสอดประสานกัน 72

รูปภาพที่ 74 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen แสดงถึงตอน Trio 72

รูปภาพที่ 75 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ตอน Coda 73

รูปภาพที่ 76 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 3 แนวทำนองที่ 1 74

รูปภาพที่ 77 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 3 แนวทำนองฟลูต 75

รูปภาพที่ 78 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 3 แนวทำนองที่ 2 75

รูปภาพที่ 79 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen แนวทำนองหลัก 77

รูปภาพที่ 80 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen แสดงถึงการแปรที่ 1 77

รูปภาพที่ 81 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen แสดงถึงการแปรที่ 2 78

รูปภาพที่ 82 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen แสดงถึงการแปรที่ 3 78

รูปภาพที่ 83 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen แสดงถึงการแปรที่ 4 79

รูปภาพที่ 84 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen แสดงถึงการแปรที่ 5 80

รูปภาพที่ 85 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen แสดงถึงการแปรที่ 6 80

รูปภาพที่ 86 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen แสดงถึงการแปรที่ 7 81

รูปภาพที่ 87 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen แสดงถึงการแปรที่ 8 81

รูปภาพที่ 88 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen แสดงถึงการแปรที่ 9 82

รูปภาพที่ 89 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen แสดงถึงการแปรที่ 10 82

รูปภาพที่ 90 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen แสดงถึงการแปรที่ 11 83

รูปภาพที่ 91 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ตอน Coda 84

รูปภาพที่ 92 แสดงบทเพลง Caprice - Improvisation ประพันธ์โดย Eugène Bozza ห้องที่ 1 - 17 85

รูปภาพที่ 93 แสดงแบบฝึกหัดตัวอย่างการควบคุมลักษณะเสียงในบันไดเสียง C Major 86

รูปภาพที่ 94 แสดง 40 Studies by Rose Cyrille หมายเลขที่ 14 87

รูปภาพที่ 95 แสดงแบบฝึกหัดตัวอย่างการควบคุมลักษณะเสียงใน 40 Studies by Rose, Cyrille หมายเลขที่ 14 88

รูปภาพที่ 96 แสดงแบบฝึกหัดตัวอย่างการควบคุมลักษณะเสียงทั้ง 8 แบบใน 40 Studies by Rose, Cyrille หมายเลขที่ 14 89

รูปภาพที่ 97 แสดงการจัดแบ่งกลุ่มโน้ตในบทแสดงบทเพลง Caprice - Improvisation ประพันธ์โดย Eugène Bozza 89

รูปภาพที่ 98 แสดงการจัดแบ่งกลุ่มโน้ตในบทแสดงบทเพลง Caprice - Improvisation ประพันธ์โดย Eugène Bozza 89

รูปภาพที่ 99 แสดงเทคนิคเสียงควบในบทเพลง Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann 90

รูปภาพที่ 100 แสดงเทคนิคการรูดเสียงในบทเพลง Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann 91

รูปภาพที่ 101 แสดงแบบฝึกหัดตัวอย่างการรูดเสียง 91

รูปภาพที่ 102 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons ท่อนที่ 1 92

รูปภาพที่ 103 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons ท่อนที่ 4 93

รูปภาพที่ 104 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 2 ห้องที่ 56 - 58 94

รูปภาพที่ 105 แสดงรูปภาพการเปลี่ยนสัดส่วนโน้ต 94

รูปภาพที่ 106 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 2 ห้องที่ 28 - 40 95

รูปภาพที่ 107 แสดงแบบฝึกหัดตัวอย่างการฝึกขั้นคู่ในบันไดเสียง C Major และ D Major 95

รูปภาพที่ 108 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 2 ห้องที่ 72 - 76 96

รูปภาพที่ 109 แสดงแบบฝึกหัดตัวอย่างการใช้ลิ้นในบันไดเสียง C Major 96

รูปภาพที่ 110 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ห้องที่ 62 - 67 97

รูปภาพที่ 111 แสดงรูปภาพถึงการขยายค่าโน้ตในการแปรที่ 3 สำหรับโอโบ 98

รูปภาพที่ 112 แสดงรูปภาพ 30 Caprices by Ernesto Cavallini หมายเลขที่ 4 99

รูปภาพที่ 113 แสดงรูปภาพ Scale A Minor สำหรับบาสซูน.....100
รูปภาพที่ 114 แสดงรูปภาพแบบประเมินผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านคลาริเน็ต.....102

บทที่ 1

บทนำ

ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันมีนักดนตรีที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพมากมายทั้งเป็นที่รู้จักและไม่เป็นที่รู้จัก ซึ่งนักดนตรีเหล่านี้ได้ผ่านการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อที่จะนำเสนอผลงานทางด้านการบรรเลงของตนผ่านการบรรเลงวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Symphony), วงดุริยางค์เครื่องสาย (Symphony Orchestra), บรรเลงกลุ่ม (Chamber) ตลอดจนไปถึงการบรรเลงเดี่ยว (Solo) เป็นต้น ซึ่งการบรรเลงเดี่ยวนี้เองจะเป็นตัวชี้วัดให้เห็นถึงศักยภาพของผู้บรรเลงได้ดี การบรรเลงเดี่ยวจึงเป็นที่นิยมเพื่อวัดผลการศึกษาตามสถาบันสอนดนตรีต่าง ๆ เช่น Conservatoire de Paris, Franz Liszt Academy of Music, Juilliard School, Curtis Institute of Music เป็นต้น อีกทั้งนักดนตรีชั้นนำของโลกยังคงการบรรเลงเดี่ยวกันอย่างไม่ขาดสายเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของตัวผู้บรรเลงด้วย

สำหรับการแสดงเดี่ยวในครั้งนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงเดี่ยวคลาริเน็ต เพื่อให้เกิดความสนใจและเป็นที่นิยมมากขึ้นในประเทศไทย รวมถึงยังสามารถสร้างความเข้าใจในดนตรีและสุนทรียศาสตร์สำหรับผู้ชมได้อีกด้วย การแสดงเดี่ยวในครั้งนี้ผู้แสดงได้คัดเลือกบทประพันธ์เพลง 3 รูปแบบ ได้แก่ การบรรเลงเดี่ยวคลาริเน็ต เดี่ยวคลาริเน็ตกับกับเปียโน และยังมีการแสดงกับกลุ่มวงเครื่องลมจำนวน 5 ชิ้น (Wind Quintet) ซึ่งทำให้ผู้ที่เข้าร่วมได้รับชมความหลากหลายของดนตรีและบทประพันธ์ที่ผู้บรรเลงคัดเลือกสำหรับการแสดงในครั้งนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาตัวอย่างบทเพลงและพัฒนาศักยภาพการบรรเลงเดี่ยวสำหรับการแสดงเดี่ยวคลาริเน็ต

2. เพื่อนำเสนอเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการแสดงเดี่ยวคลาริเน็ต

3. เพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจบทเพลงในแง่มุมของประวัติความเป็นมาของบทเพลง และวิเคราะห์รูปแบบการประพันธ์

ขอบเขตการแสดง

ผู้วิจัยได้คัดเลือกบทเพลงจำนวนทั้งหมด 5 บทเพลง ดังนี้

1. Caprice Improvisation ประพันธ์โดย Eugène Bozza (1905-1991)

2. Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann (1973)

3. Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons (1936)

4. Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate (1844-1908) เรียบเรียงสำหรับคลาริเน็ตโดย Nicolas Baldeyrou

5. Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen (1865-1931)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถทำความเข้าใจในเทคนิคการเล่นและแนวทางการฝึกซ้อมของบทเพลง

2. สามารถทำความเข้าใจรูปแบบการประพันธ์ของบทเพลง

3. สามารถนำมาใช้สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาบทเพลง

4. ได้รับมุมมองเทคนิคสมัยใหม่ในการบรรเลงคลาริเน็ต

5. มีผู้สนใจเข้าร่วมชมการแสดงมากกว่า 40 คน

บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.1 บทเพลง Caprice Improvisation for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Eugène Bozza

2.1.1 ประวัติผู้ประพันธ์

Eugène Bozza (ยูจีน บอซซา) เกิดเมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1905 ณ ประเทศฝรั่งเศส เริ่มศึกษาไวโอลินในวัย 5 ปี โดยมีพ่อเป็นผู้ฝึกสอน เมื่ออายุ 11 ปี บอซซาได้เข้าศึกษาการเล่นไวโอลินที่ Royal Conservatory of Saint Cecilia และสำเร็จการศึกษาในวัย 17 ปี หลังจากนั้น 3 ปี บอซซาได้เข้ารับการศึกษาต่อที่ Paris Conservatory ทางด้านไวโอลินกับอาจารย์ Édouard Nadaud (เอดูวาร์ด เนดูด์) ในวัย 19 ปี บอซซาได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการแสดงเดี่ยวไวโอลิน

ในช่วงปี ค.ศ. 1925 - 1930 บอซซาได้ออกแสดงเดี่ยวไวโอลินร่วมกับวง L'orchetre de Pasdeloup ในหลายประเทศ เช่น ฝรั่งเศส เนเธอแลนด์ ออสเตรียและกรีก เป็นต้น ในปี ค.ศ. 1930 บอซซาได้กลับเข้าศึกษาต่อที่ Paris Conservatory อีกครั้งหนึ่ง เพื่อศึกษาด้านการอำนวยเพลงกับอาจารย์ Henri Rabaud (อองรี ราบูล) ในปีต่อมาขณะที่บอซซากำลังอยู่ในช่วงเกณฑ์ทหารอยู่นั้นเขาได้รับรางวัลชนะเลิศทางด้านการอำนวยเพลง และหลังจากนั้นได้รับหน้าที่เป็นผู้อำนวยเพลงประจำวง Ballet Russe de Monte Carlo

ต่อมาในปี ค.ศ. 1932 บอซซาได้กลับไปยัง Paris Conservatory เป็นครั้งที่สาม โดยครั้งนี้บอซซาได้เข้าศึกษาเรื่องการประพันธ์เพลงกับ Henri Busser (เฮนรี่ บูเซอร์) หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1934 ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศทางด้านการประพันธ์เพลงและยังได้รับรางวัล Premire Grand Prix de Rome จากผลงาน Legende de Roukmani รางวัลนี้ส่งผลให้บอซซาได้ใช้ชีวิตที่ The Villa of the Medicis ณ กรุงโรม เป็นเวลา 4 ปี กับอีก 5 เดือน ในช่วงเวลานี้บอซซาได้ประพันธ์เพลงหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Concertino สำหรับแซกโซโฟนและอุปรากรที่มีชื่อว่า Leonidas

หลังจากที่บอซซาได้กลับจากกรุงโรม โดยได้ใช้เวลาไปกับการอำนวยเพลงให้กับวง Chef d'Orchestre ในโรงอุปรากร ณ กรุงปารีส โดยได้ทำการออกแสดงไปทั่วยุโรป ในขณะที่ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยเพลงนั้น บอซซาก็ยังคงประพันธ์อุปรากรไปด้วย อุปรากรของบอซซายังได้รับรางวัล Prix d'Italia และในปี ค.ศ. 1940 เป็นช่วงที่บอซซาได้ประพันธ์ผลงานออกมามากมาย บอซซาได้ประพันธ์เพลงสำหรับเครื่องเป่า 9 บทเพลง ได้แก่ เพลงแสดงเดี่ยวสำหรับเครื่องลมไม้ที่ใช้บรรเลงกับเปียโนหรือออเคสตร้า 4 ชุด แบบฝึกหัดสำหรับเครื่องลมไม้ และ 4 บทประพันธ์แบบบรรเลงเป็นกลุ่มสำหรับเครื่องลมไม้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1942 ยังได้ตีพิมพ์บทประพันธ์บัลเล่ต์ที่มีชื่อว่า Fetes Romaines หลังจากนั้นปี ค.ศ. 1975 บอซซาได้ตีพิมพ์หนังสือจำนวน 4 ชุด ที่มีชื่อว่า The Preparation to the Reading of Different Graphics Musical Contemporary ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโน้ตเพลงสำหรับดนตรียุคสมัยใหม่และวิธีการเล่นสมัยใหม่ให้กับ ฟลูต โอโบ คลาริเน็ต บาสซูน ฮอร์น ทรอมโบน และทรัมเป็ต[1]

2.1.2 ความเป็นมาและความสำคัญของบทเพลง

บทเพลงนี้เป็นผลงานชั้นเยี่ยมที่มีความท้าทายอย่างมากสำหรับผู้บรรเลง ในปี ค.ศ. 1963 บทเพลงนี้ถูกประพันธ์ขึ้นเพื่อนักคลาริเน็ตชาวฝรั่งเศสชื่อ กาย แดงกวิน (Guy Danguin) บอซซาวางโครงสร้างบทเพลงที่มีขนาดใหญ่ โดยมี 4 ท่วงทำนองหลัก ได้แก่ Fantasque et leger, Meno mosso โดยมีท่อนคาเดนซา (Cadenza) ที่มีความยาวมากเป็นพิเศษตามด้วย Andante และ Allegro giocoso

บทเพลงนี้ถูกประพันธ์ด้วยการใช้ช่วงบันไดเสียงโครมาติกที่มีความกว้างครอบคลุมรวมกับตัวเขบ็ตสองชั้นโดยไม่มีการหยุดพักในหลาย ๆ ช่วงติดต่อกัน ซึ่งทำให้ผู้บรรเลงเพลงนี้ต้องใช้สมาธิสูงขณะบรรเลง แล้วยังต้องฝึกฝนจดจำประโยคเพลงที่มีความยาวและมีการเปลี่ยนแปลงของตัวโน้ตอยู่ตลอดเวลา[2]

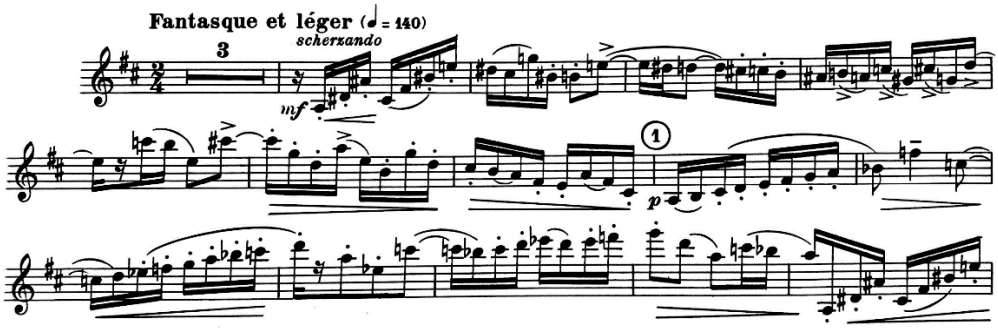
---

[1] Kuyper-rushing, Lois Jeanne, **A Thematic Index of the Works for Woodwinds by Eugène Bozza (B. 1905)**, (LSU Historical Dissertations and Thesis, 1989), 1-5

[2] Ibis., 1-5

2.1.3 เทคนิคและปัญหาที่สำคัญในการบรรเลงบทเพลง

2.1.3.1 ปัญหาจากการบรรเลงการควบคุมลักษณะเสียง (Articulation) ที่หลากหลายและเปลี่ยนแบบฉับพลัน ซึ่งปัญหาเกิดจากความสับสนในเรื่องการควบคุมลักษณะเสียงที่เปลี่ยนแปลงตลอดทำให้การเปิดปิดนิ้วและการควบคุมลิ้นไม่สอดคล้องกัน



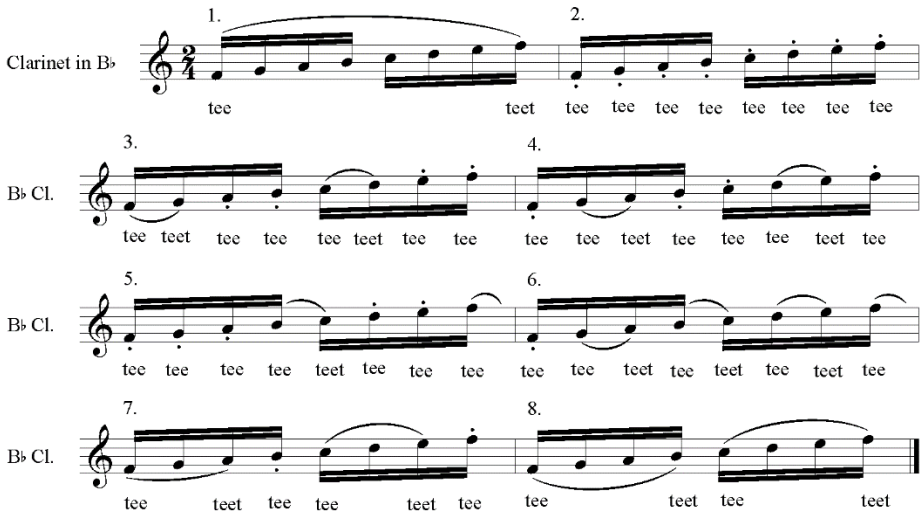
รูปภาพที่ 1 แสดงบทเพลง Caprice - Improvisation ประพันธ์โดย Eugène Bozza ห้องที่ 1 - 17
*ที่มา: Eugène Bozza, **Caprice - Improvisation**, (Paris: Musicals Alphonse Leduc, 1963).*

2.1.3.2 ปัญหาจากการจัดแบ่งกลุ่มโน้ตและการเว้นวรรคการหายใจอย่างเหมาะสมในช่วงเดี่ยว เนื่องจากผู้ประพันธ์ได้เขียนช่วงท้ายของแต่ละวรรคโดยการใช้เครื่องหมายยืดจังหวะ (Fermata) และตามด้วยตัวหยุดเขบ็ต 1 ชั้นหรือเขบ็ต 2 ชั้น จึงทำให้ผู้บรรเลงเกิดความลังเลในการทิ้งระยะเวลาในแต่ละวรรค

รูปภาพที่ 2 แสดงบทเพลง Caprice - Improvisation ประพันธ์โดย Eugène Bozza ในช่วง Cadenza
*ที่มา: Eugène Bozza, **Caprice - Improvisation**, (Paris: Musicals Alphonse Leduc, 1963).*

2.1.4 ทฤษฎีการบรรเลง

บทเพลงนี้ถูกประพันธ์ขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพของผู้บรรเลงโดยผู้ประพันธ์ได้สอดแทรกเทคนิคไว้มากมาย แลรี่ กาย (Larry Guy) ได้กล่าวถึงการควบคุมลักษณะเสียงไว้ว่า “ผู้บรรเลงควรตระหนักถึงการทำงานร่วมกันของลิ้น ลมและรูปปาก โดยทั้งสามอย่างนี้ต้องอาศัยการหมั่นตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากทั้ง 3 สิ่งนี้เป็นกลไกที่ละเอียดอ่อน หากไม่ระวังอาจทำให้จังหวะไม่คงที่ การควบคุมลักษณะเสียงให้ออกเสียงคำว่า tee - teet เพื่อให้ลักษณะเสียงออกมามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ให้สังเกตที่คำว่า teet ผู้บรรเลงต้องดึงลิ้นให้กลับมาอยู่ยังตำแหน่งเดิม” โดยผู้วิจัยได้ทำการแบ่งการควบคุมลักษณะเสียงจากบทเพลงได้ 8 ลักษณะดังนี้



รูปภาพที่ 3 แสดงลักษณะเสียงต่าง ๆ ในบทเพลง Caprice - Improvisation ประพันธ์โดย Eugène Bozza

ผู้ฝึกควรฝึกฝนในอัตราจังหวะที่ช้าและควรฝึกจากความเข้มเสียงดัง (Dynamic) เสียก่อน เพื่อเป็นการบังคับให้ใช้ลมเยอะและจะทำให้ง่ายต่อการใช้ลิ้น การออกเสียงต้องชัดเจน ทำการฝึกฝนลักษณะเสียงต่าง ๆ ดังตัวอย่างภาพที่ 3 หลาย ๆ ครั้งและหลังจากนั้นค่อย ๆ เพิ่มความเร็วขึ้นและลดความดังลง โดยเน้นย้ำความเงียบระหว่างโน้ตเมื่อฝึกซ้อมจนชำนาญแล้ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้[3] นอกจากนั้นควรนำรูปแบบการฝึกซ้อมดังกล่าวไปฝึกซ้อมในบันไดเสียงอื่น ๆ ด้วย

[3] Larry Guy, “The Pedagogy Corner,” **The Clarinet** 39, 2 (March 2012): 26.

ช่วงเดี่ยวนั้นถือเป็นช่วงที่ผู้ประพันธ์จัดแต่งท่วงทำนองเพื่อแสดงศักยภาพของผู้บรรเลงเดี่ยว คอลิน แบรดเบอร์รี (Colin Bradbury) ได้ให้คำแนะนำในการบรรเลงช่วงเดี่ยวไว้ว่า “ผู้บรรเลงควรศึกษาทิศทางทางดนตรีที่ผู้ประพันธ์ได้เขียนขึ้น เมื่อผู้บรรเลงทำความเข้าใจโครงสร้างโดยรวมของช่วงเดี่ยวจะทำให้ผู้บรรเลงสามารถบรรเลงออกมาได้อย่างอิสระ ผู้บรรเลงควรสำรวจสิ่งที่ผู้ประพันธ์ได้ให้มาเกี่ยวกับค่าของโน้ต แต่ในขณะที่บรรเลงนั้นสิ่งที่สำคัญคือการนับจำนวนโน้ตในบันไดเสียงหรือโน้ตเคลื่อนที่ ผู้บรรเลงควรทำการแบ่งกลุ่มโน้ตนั้น ๆ ให้ชัดเจน เช่น การทำเครื่องหมายแบ่งกลุ่มจะเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้บรรเลง การคำนึงถึงลักษณะของโน้ตที่บรรเลงจะทำให้เห็นถึงโครงสร้างซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ฟังนั้นสามารถรับรู้ได้ เมื่อผู้บรรเลงได้ทำความเข้าใจลึกซึ้งถึงลักษณะของช่วงเดี่ยวทั้งหมด ผู้บรรเลงก็จะสามารถบรรเลงได้อย่างรู้แจ้งและอิสระ”[4]

รูปภาพที่ 4 แสดงการแบ่งกลุ่มโน้ตในบทเพลง Caprice - Improvisation ประพันธ์โดย Eugène Bozza ช่วง Cadenza

*ที่มา: Eugène Bozza, **Caprice - Improvisation**, (Paris: Musicals Alphonse Leduc, 1963).*

เมื่อผู้บรรเลงทำการแบ่งกลุ่มโน้ตแล้วจะเห็นทิศทางในการบรรเลงที่ชัดเจน ผู้บรรเลงสามารถเข้าใจโครงสร้างในแต่ละประโยคมากขึ้น การเว้นวรรคการหายใจหรือการทอดเสียงยาวในแต่ละครั้งไม่ควรรีบหรือสั้นจนเกินไป ควรให้อิสระกับช่วงดังกล่าว

[4] Colin Bradbury, “Master Class,” **The Clarinet**, (March 1997): 4-6.

2.2 บทเพลง Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann

2.2.1 ประวัติผู้ประพันธ์

จอร์ก วิดมานน์ (Jörg Widmann) เป็นนักคลาริเน็ตที่มีความสามารถและมีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในยุคปัจจุบัน วิดมานน์ จบการศึกษาจาก Juilliard School เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา นักประพันธ์หลายท่านได้ประพันธ์บทเพลงขึ้นสำหรับ วิดมานน์ เพื่อบรรเลงเดี่ยว หนึ่งในนั้นคือผลงานของ Wolfgang Rihm ในบทเพลง Musik für Klarinette und Orchester (1999) และ Aribert Reimann's Cantus (2006)

นักอำนวยเพลงชื่อดังทั่วโลกได้เลือกผลงานการประพันธ์เพลงของวิดมานน์นำไปจัดแสดงบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็น Pierre Boulez, Christian Thielemann, Mariss Jansons, Andris Nelsons และ Simon Rattle เป็นต้น วิดมานน์ได้รับเลือกให้เป็นนักดนตรีประจำในหลากหลายวงออเคสตร้าชั้นนำ รวมทั้งได้รับเชิญไปแสดงในเทศกาลดนตรีที่มีชื่อเสียงในอเมริกาและยุโรป นอกจากนั้นผลงานของวิดมานน์ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานประจำฤดูกาลของหอแสดงดนตรี Carnegie Hall โดยใช้ชื่อว่า Making Music: Jörg Widmann[5]

2.2.2 ความเป็นมาและความสำคัญของบทเพลง

Fantasie นับเป็นผลงานชิ้นแรกที่ประพันธ์ขึ้นสำหรับคลาริเน็ต ทำนองหลักที่ใช้ในผลงานชิ้นนี้เป็นทำนองที่มีความโรแมนติกที่ผสมผสานกับ Dance, Klezmer และ Jazz ทำให้บทเพลงนี้เป็นเพลงที่ฟังสบายที่มีความท้าทายด้านเทคนิคแต่ก็ยังแฝงความสนุกสนาน ผลงานชิ้นนี้ได้สะท้อนถึงบทประพันธ์ที่มีชื่อว่า Three Pieces for Solo Clarinet (1919) โดย Igor Stravinsky และบทเพลงของ Carl Maria Von Weber ที่มีการประพันธ์ขึ้นเพื่อสำหรับคลาริเน็ตโดยเฉพาะ โดยวิดมานน์ได้นำมาประพันธ์ในรูปแบบใหม่เท่านั้นเอง Fantasie คือเพลงที่ประพันธ์จากภาพจินตนาการของการเห็นผู้คนพูดคุยกัน คล้ายกับ Commedia dell'arte หรือการพูดตลกแบบการด้นสดในประเทศอิตาลี ผลงานชิ้นนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่มีชื่อเสียงและเป็นผลงานเพื่อวัดขีดความสามารถ

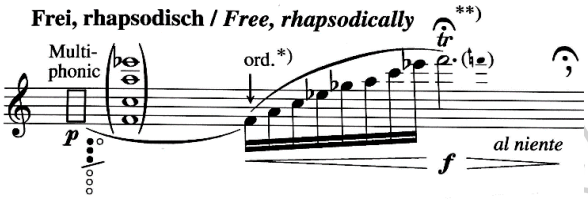
---

[5] Professor Jörg Widmann Professor of Composition, **Biography**, accessed January 27, 2018, available from https://barenboimsaid.de/professor/joerg-widmann

ของผู้เล่นคลาริเน็ตอีกด้วย ผลงานชิ้นนี้นอกจากจะมีความท้าทายทางด้านเทคนิคการเล่นที่ซับซ้อน แต่ยังคงแฝงท่วงทำนองที่คุ้นหูคนฟังอีกด้วย[6]

2.2.3 เทคนิคและปัญหาที่สำคัญในการบรรเลงบทเพลง

2.2.3.1 ปัญหาในการบรรเลงเสียงควบ (Multiphonic) ปัญหาที่เกิดขึ้นคือผู้บรรเลงไม่สามารถผลิตเสียงออกมาได้ตามที่ผู้ประพันธ์กำหนด



รูปภาพที่ 5 แสดงเทคนิคเสียงควบในบทเพลง Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann
*ที่มา: Jörg Widmann, **Fantasie**, (Germany: SCHOTT MUSIC GmbH & Co., 2005).*

จะเห็นได้ว่าผู้ประพันธ์ต้องการเสียงถึง 4 เสียง คือ F, C, A และ Eb ในเวลาเดียวกัน ซึ่งผู้บรรเลงจะพบโน้ตลักษณะนี้ในอีกหลายแห่งในบทเพลง ดังนั้นการบรรเลงเสียงควบจึงเป็นส่วนสำคัญในบทเพลงนี้

2.2.3.2 ปัญหาในการบรรเลงการรูดเสียง (Glissando) ที่สะดุดและไม่ต่อเนื่อง

รูปภาพที่ 6 แสดงเทคนิคการรูดเสียงในบทเพลง Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann
*ที่มา: Jörg Widmann, **Fantasie**, (Germany: SCHOTT MUSIC GmbH & Co., 2005).*

---

[6] Richard E. Rodda, **Concerts from the Library of Congress 2013-2014**, accessed January 27, 2018, available from https://blogs.loc.gov/music/files/2015/05/LOC-1314-Einojuhani-Rautavaara-Variations-for-Five-Program.pdf

จะเห็นได้ว่ามีการบรรเลงการรูดเสียงต่อเนื่องกันและเป็นปัญหาที่ผู้บรรเลงไม่สามารถบรรเลงได้อย่างไหลลื่น อีกทั้งยังพบโน้ตลักษณะเดียวกันนี้อีกหลายแห่งในบทเพลงนี้

2.2.4 ทฤษฎีการบรรเลง

บทเพลงนี้ถูกประพันธ์ขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพของผู้บรรเลงโดยมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ต่าง ๆ มากมายเพื่อให้ผู้บรรเลงและผู้ฟังได้พบกับสีสันที่แปลกใหม่ในบทประพันธ์นี้

2.2.4.1 การบรรเลงเสียงควบนั้นจำเป็นต้องทำความเข้าใจในเทคนิคการผลิตเสียงให้ดี อดัม เบอร์โควิทซ์ (Adam Berkowitz) ครูสอนคลาริเน็ตชาวอเมริกันได้เขียนแนะนำเทคนิคการบรรเลงเสียงควบโดยมี 2 วิธีดังนี้

ก. ทางตรง ทำได้โดยการ Voicing[7] เพื่อค้นหาอนุกรมเสียง (Harmonic Series) และให้เสียงออกมาพร้อมกัน 2 เสียงขึ้นไป

ข. ทางอ้อม ทำได้โดยการ Voicing และการใช้ระบบนิ้วแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อโน้ตนั้น ๆ การทำเสียงควบต้องอาศัยการควบคุมรูปปากและกระแสลมที่ถูกต้องแม่นยำ รวมไปถึงการจดจำรูปแบบนิ้วที่ถูกกำหนดและการจดจำเสียงของโน้ตก่อนบรรเลงก็มีความสำคัญต่อเทคนิคนี้[8] ดังนั้นเราจำเป็นต้องรู้เสียงที่ผลิตออกมาเสียก่อนว่าผู้ประพันธ์ต้องการเสียงใดบ้าง จากนั้นจึงเริ่มฝึกตามขั้นตอนต่อ ๆ ไป

2.2.4.2 ปัญหาการทำเทคนิครูดเสียงที่สะดุดและไม่ต่อเนื่อง จอห์น โรเบิร์ต บราวน์ (John Robert Brown)[9] ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการรูดเสียงว่า นักคลาริเน็ตบางคนสามารถใช้เทคนิคการรูดเสียงได้อย่างละมุนละไมโดยการทำรูปปากให้คงที่ และการค่อย ๆ เลื่อนนิ้วออกจากปุ่มกด ทั้งนี้ก็เกี่ยวข้องกับความคุ้นเคยกับเครื่องดนตรีของผู้เล่น รวมถึงระยะห่างของปุ่มกดซึ่งอาจ

---

[7] Voicing คือ การออกเสียงโดยปรับเปลี่ยนตำแหน่งลิ้นที่ต่างกัน ใช้คำว่า “โอ” หรือ “อี” จะเปลี่ยนลมจากช้าไปเร็วเพื่อให้ได้เสียงต่ำหรือสูงตามที่ผู้เล่นต้องการเครื่องลมไม้แต่ละชนิดต้อง อาศัยการเปลี่ยนการออกเสียงที่ต่างกันเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดและส่งผลต่อความถูกต้องของเสียงด้วย

[8] Adam Berkowitz, **Advanced Contemporary Techinques** for the Clarinet, 40-43

[9] John Robert Brown นักคลาริเน็ตและแซ็กโซโฟนชาวอังกฤษและผู้บริการ Clarinet and Saxophone Society of Great Britain

ส่งผลทำให้มีข้อเสียได้ การใช้รูปปากในการทำเทคนิครูดเสียงนั้นถือว่าเป็นวิธีที่ดีกว่าและง่ายกว่าในระยะยาว ซึ่งสามารถฝึกฝนได้จากการทำให้เสียงของโน้ตต่ำลงครึ่งเสียงในช่วงเสียงสูง

2.3 บทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons

2.3.1 ประวัติผู้ประพันธ์

แกรม ลียอน (Graham Lyons) เกิดที่เมืองฮัมเสตด (Hampstead) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1936 ลียอนเริ่มเรียนเปียโนเมื่ออายุ 6 ปี และเปลี่ยนไปเรียนคลาริเน็ตเมื่ออายุได้ 13 ปี โดยได้แรงบันดาลใจจากการแสดงของ เบนนี กู๊ดแมน (Benny Goodman) และนักดนตรีแจ๊สรุ่นใหม่ ๆ ในช่วงเวลานั้น

หลังจากได้เข้าร่วมรับใช้องค์กรของประเทศในฐานะผู้ปฏิบัติการทางเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเรด้า ลียอนก็ได้ออกมาเพื่อศึกษาการเล่นบาสซูนและการประพันธ์เพลงที่ Guildhall School of Music ที่กรุงลอนดอน ผลงานเพลงส่วนมากของลียอนเป็นผลงานทางด้านเชิงพาณิชย์ เช่น เพลงประกอบโฆษณา เพลงสากล และเพลงสำหรับนักเต้น ลียอนได้เรียบเรียงเพลงที่มีชื่อเสียงมากมายสำหรับวง BBC Light Orchestra นอกจากนั้นลียอนยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนเครื่องดนตรีลมไม้ให้กับโรงเรียนในลอนดอนอยู่หลายปีและได้ประพันธ์เพลงที่มีความง่ายเหมาะสมกับนักเรียน และหลายผลงานของเขาก็ได้รับการออกตีพิมพ์

ในปี ค.ศ. 1984 ลียอนก่อตั้งสำนักพิมพ์ของตนเองขึ้นเพื่อตีพิมพ์สื่อการสอนดนตรีสำหรับนักเรียนเครื่องลมไม้ หลากหลายผลงานของเขาได้ถูกคัดเลือกเพื่อใช้ในหลักสูตรการสอบเครื่องดนตรีของประเทศอังกฤษในการสอบคลาริเน็ตหลายสิบคนในระดับเริ่มต้น ทำให้ลียอนค้นพบว่าคลาริเน็ตที่ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนนั้นยังมีคุณภาพที่ไม่ดีพอ เขาจึงใช้เวลาหลายปีกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาคลาริเน็ตขนาดเล็กที่มีน้ำหนักเบากว่า แต่มีประสิทธิภาพเหมือนกับคลาริเน็ตของผู้ใหญ่โดยใช้ชื่อว่า เดอะ คลารินีโอ (The Clarineo)[10]

[10] Graham Lyons, **A Short Biography**, available from http://www.clarineo.co.uk /grahamlyons.asp

2.3.2 ความเป็นมาและความสำคัญของบทเพลง

Sonata for Clarinet and Piano บทเพลงนี้มีกลิ่นอายของดนตรีสมัยใหม่แต่ก็ยังสามารถทำความเข้าใจได้จากการฟังครั้งแรก บทเพลงนี้มีความท้าทายในด้านลักษณะการเล่นที่แตกต่างในแต่ละท่อน รวมถึงการใช้เทคนิคที่หลากหลายของคลาริเน็ต โดยท่อนที่ 3 ของโซนาตาบทนี้ถูกประพันธ์ขึ้นเพื่อระลึกถึง คาเรน คาร์เพนเตอร์ (Karen Carpenter)[11]

2.3.3 เทคนิคและปัญหาที่สำคัญในการบรรเลงบทเพลง

2.3.3.1 ในท่อนที่ 1 Allegro amabile มีการเปลี่ยนความเร็วของจังหวะอยู่หลายแห่ง เมื่อเล่นร่วมกับผู้บรรเลงประกอบทำให้เกิดปัญหาการเล่นจังหวะที่เหลื่อมกัน

2.3.3.2 ในท่อนที่ 4 Vivace, quasi una Samba ปัญหาจากการบรรเลงสไตล์แซมบา (Samba) เนื่องจากแซมบาเป็นจังหวะเต้นรำการบรรเลงให้ได้ถึงสำเนียงและสไตล์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

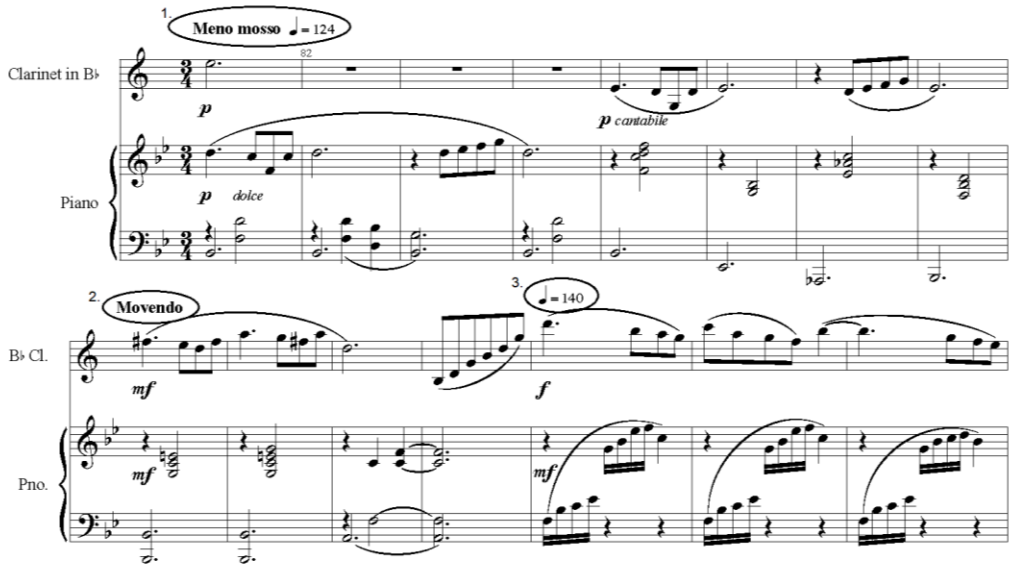
2.3.4 ทฤษฎีการบรรเลง

การเล่นร่วมกับผู้อื่นนั้นก่อให้เกิดปัญหาในการเล่นหลายอย่าง เช่น น้ำเสียง (Intonation) ไม่ตรงกัน การเล่นลักษณะเสียงไม่ตรงกัน และการเล่นจังหวะที่เหลื่อมก็เป็นปัญหาที่พบบ่อยครั้ง ลอเร มอนแทนท์ (Laure Montant) ได้แนะนำไว้ดั้งนี้ ผู้เล่นที่มีค่าโน้ตย่อยมากที่สุดเป็นผู้นำของจังหวะ เพื่อสร้างการประสานหรือเล่นให้เข้ากัน ผู้เล่นคนอื่นต้องฟังอย่างระมัดระวังเพื่อที่จะบรรเลงให้ตรงกับค่าโน้ตย่อยที่สุด การรับรู้ถึงจังหวะนั้นทำให้ผู้เล่นทุกคนรู้สึกถึงความมั่นคง คนที่เป็นผู้รับผิดชอบในความเร็วของเพลงนั้นต้องมีความแข็งแรงและความมั่นคงในจังหวะ เนื่องจากหากมีช่องว่างเพียงเล็กน้อยในช่วงที่มีความเปราะบางก็สามารถทำให้เพลงนั้นสะดุดและไม่ต่อเนื่องได้[12]

---

[11] Graham Lyons, **Sonata for Clarinet and Piano**, available from https://www.musicroom.com/product-detail/product66259/variant66259/graham-lyons-sonata-for-clarinet-and-piano/

[12] Laure Montant, **String Quartet Chamber Music - The Personal Way of Music Development**, accessed Mar 2019, available from https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/45053/MONTANT_Laure.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR3n4JmmB_1Y9y-WfiNUn_pO2U7mPvU66QQtt1PC3zTLCx65p98-QRbGSv8



รูปภาพที่ 7 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons ท่อนที่ 1
ที่มา: Graham Lyons, ***Sonata for Clarinet and Piano****, (Useful Music, 1986).*

จากภาพจะสังเกตได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนจังหวะถึง 3 แห่ง เป็นเหตุให้เกิดความไม่พร้อมเพรียงกันในการบรรเลง

การบรรเลงแซมบาให้ถูกสไตล์นั้นจำเป็นต้องทำความเข้าใจในรูปแบบของจังหวะก่อน เช่น การเน้นจังหวะต่าง ๆ ในกลุ่มโน้ตแต่ละกลุ่ม เจอราร์ด เบลฮาจ (Gerard Belhauge) ได้เขียนอธิบายเกี่ยวกับแซมบาในโกรฟไว้ว่า แซมบาอยู่ในจังหวะ 2/4 โดยทำนองของเพลงแซมบา และคนที่บรรเลงประกอบ (Accompaniment) นั้น บรรเลงจังหวะขัดกันอยู่ตลอด (Syncopation)[13]

แมคโกแวนและเพซันฮา (McGowan and Pessanha) ผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านการสำรวจดนตรีแซมบาได้เขียนใน Encyclopedia และให้ความหมายของแซมบาไว้ว่า เพลงและการเต้นรำของบราซิลที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่นั้นมีลักษณะทางดนตรีโดยอยู่ในจังหวะ 2/4 ที่เชื่อมสอดคล้องขัดกันในท่วงทำนองและส่วนที่บรรเลงประกอบ[14]

---

[13] Gerard Béhauge, "**Samba**," Grove Music Online, accessed January 2018, available from http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber /article/grove/ music/ 24449

[14] Chris McGowan and Ricardo Pessanha, **The Brazilian Sound: Samba, Bossa Nova, and the PopularMusic of Brazil**, (Philadelphia: Temple University Press).

โครงสร้างจังหวะแซมบาเป็นจังหวะเต้นรำของประเทศบราซิลลักษณะจังหวะอยู่ในแบบ 2/4 แนวทำนองหลักและแนวทำนองประกอบมีจังหวะที่ขัดกันอยู่

รูปภาพที่ 8 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons ท่อนที่ 4
*ที่มา: Graham Lyons, **Sonata for Clarinet and Piano**, (Useful Music, 1986).*

สังเกตเครื่องหมายสามเหลี่ยมจะเห็นได้ว่าแนวทำนองหลักกับแนวบรรเลงประกอบมีส่วนของการเน้นจังหวะที่ขัดกันอยู่ แนวทำนองหลักจำเป็นต้องเน้นโน้ตในส่วนของตนเองให้ชัดเจน โดยผู้บรรเลงประกอบก็ต้องเน้นโน้ตที่สำคัญของตนเองเช่นกัน จะทำให้บรรเลงออกมาด้วยกันอย่างถูกต้องตามลักษณะของจังหวะแซมบาที่เน้นจังหวะที่ขัดกัน ทำให้การบรรเลงออกมาได้ตรงตามที่ผู้ประพันธ์ต้องการตามลักษณะเพลง

2.4 บทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate

2.4.1 ประวัติผู้ประพันธ์

จอร์จ บิเซต์ (Georges Bizet) เกิด ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ.1838 และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 1875 บิดาของบิเซต์เป็นครูสอนร้องเพลง ส่วนมารดาเป็นนักเปียโน บิเซต์ เริ่มฉายแววพรสรรค์ทางด้านดนตรีตั้งแต่อายุ 4 ปี เมื่อบิเซต์อายุได้ 10 ปี บิดาและมารดาจึงตัดสินใจส่งบิเซต์ไปเรียนที่วิทยาลัยดนตรีแห่งกรุงปารีสโดยได้ศึกษาด้านการประพันธ์เพลงกับ ชาร์ลส์ ฟร็องซัว กูโนด์ (Charles-François Gounod) และฌาคส์ ฟรังซัว อาเลวี (Jacques-François Halévy) บิเซต์ได้รับรางวัลชนะเลิศทางด้านการประพันธ์เพลง คือ รางวัลปรีซ์ เดอ โรม ด้วยวัยเพียง 18 ปี ทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังมากในขณะนั้น หลังจากนั้นได้เข้ารับการศึกษาต่อที่ประเทศอิตาลีเป็นเวลา 3 ปี เมื่อกลับมาปารีสบิเซต์ได้เริ่มอาชีพนักประพันธ์เพลงอย่างจริงจังเป็นต้นมา[15] ผลงานที่สำคัญได้แก่ L'Arlésienne Suite และ Carmen Opera

2.4.2 พาโบล เดอ ซาราซาเต (Pablo de Sarasate) (1844-1908)

ซาราซาเต (Sarasate) เกิดที่เมืองนาวาร์ ประเทศสเปน ออกแสดงดนตรีครั้งแรกเมื่ออายุ 8 ปี เมื่อซาราซาเตอายุได้ 12 ปี มารดาได้ส่ง ซาราซาเต ไปศึกษาด้านดนตรีที่วิทยาลัยดนตรีแห่งกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซาราซาเตได้ประพันธ์เพลงที่ใช้เทคนิคขั้นสูงสำหรับไวโอลินไว้มากมาย เช่น Zigeunerweisen (Gypsy Airs), Fantasy on Don Giovanni, Fantasy on La Forza del Destin และ Carmen Fantaisie[16]

2.4.3 ความเป็นมาและความสำคัญของบทเพลง

จอร์จ บิเซต์ เน้นการแต่งอุปรากรแต่อุปรากรของบิเซต์ประสบความสำเร็จเพียงไม่กี่เรื่องเท่านั้น มีแต่เรื่องคาร์เม็น (Carmen) เป็นอุปรากรที่ได้รับความนิยมมากจนถึงปัจจุบัน ด้วยพฤติกรรมของตัวเอกเรื่องคาร์เม็นทำให้อุปรากรเรื่องนี้กลายเป็นอุปรากรที่อื้อฉาวที่สุดเรื่องหนึ่งในศตวรรษที่ 19 เพราะมีการกล่าวถึงเรื่องความรักและเรื่องชู้สาวอย่างเปิดเผย บิเซต์นำอุปรากร

---

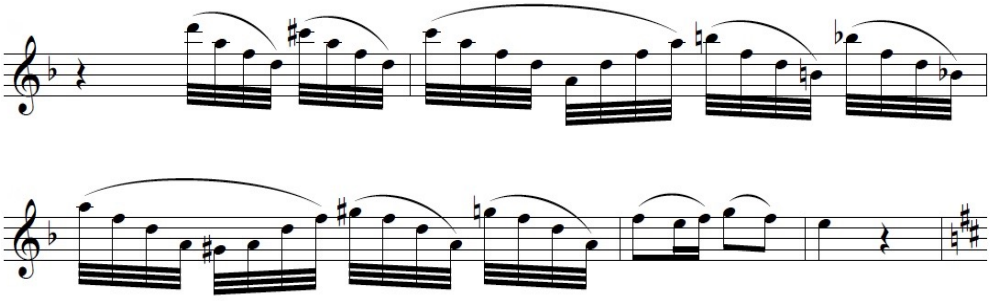
[15] สดับพิณ รัตนเรือง, **อลังการอุปรากร**, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), 106-108.

[16] John Burrows, **Classical Music**. (London: Dorling Kindersley Limited, 2005), 365.

เรื่องนี้ออกแสดงครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1875 ที่โรงอุปรากรออเปรากอมมิค แห่งกรุงปารีส อุปรากรเรื่องนี้อ้างอิงมาจากนิยายชื่อเดียวกันของนักเขียนที่ชื่อ โปรสเปร์ เมริเม (Prosper-Mérimée) แต่อุปรากรเรื่องนี้ต้องพบกับความล้มเหลวเพราะว่าถูกคนโจมตีว่าเป็นอุปรากรที่ไร้ซึ่งศีลธรรม แน่นอนว่ายุโรปในศตวรรษนั้นเคร่งครัดเรื่องศีลธรรม โดยเฉพาะการแสดงออกเรื่องชู้สาว อีกทั้งคาร์เม็นยังฉีกรูปแบบอุปรากรฝรั่งเศสในยุคก่อนซึ่งเน้นความตลกขบขันแต่เป็นที่น่าเสียดาย บิเซต์ได้เสียชีวิตก่อนที่จะทราบว่าในปีต่อมาอุปรากรของเขาประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงที่กรุงเวียนนาและอีก 10 กว่าปีหลังจากนั้น คาร์เม็นได้โด่งดังไปทั่วโลกและเป็นอุปรากรที่นำไปแสดงมากที่สุดเรื่องหนึ่ง[17]

2.4.4 เทคนิคและปัญหาที่สำคัญในการบรรเลงบทเพลง

2.4.4.1 ปัญหาการบรรเลงโน้ตเขบ็ต 3 ชั้นอย่างต่อเนื่องในอัตราจังหวะ ♩ = 60



รูปภาพที่ 9 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 2 ห้องที่ 56 - 60
*ที่มา: Pablo de Sarasate, **Carmen Fantaisie**, (France: Clarinet Edition, 2009).*

ปัญหาที่สำคัญ คือ การเล่นโน้ตที่มีจำนวนมากและโน้ตมีความต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยไม่มีการหยุดพัก ดังนั้นอาจทำให้ความแม่นยำในการบรรเลงลดน้อยลงหรืออาจทำให้เกิดความผิดพลาดระหว่างการบรรเลงได้เนื่องจากความเหนื่อยล้า

[17] สดับพิณ รัตนเรือง, **อลังการอุปรากร**, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), 110-113.

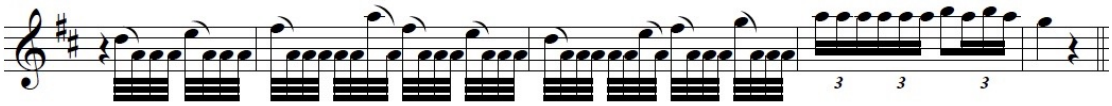
2.4.4.2 ปัญหาการบรรเลงขั้นคู่โน้ตที่กว้างในบทเพลงนี้มีการเปลี่ยนเสียงโน้ตในขั้นคู่ (Interval) ที่กว้างหลายช่วงในบทเพลง อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนเสียงที่ห่างเกิน 1 ช่วงเสียงและอยู่ในช่วงเสียงสูงที่มีความยากในการผลิตเสียงดังตัวอย่างภาพที่ 10 และตัวอย่างภาพที่ 11

รูปภาพที่ 10 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 2 ห้องที่ 29 - 41
*ที่มา: Pablo de Sarasate, **Carmen Fantaisie**, (France: Clarinet Edition, 2009).*

รูปภาพที่ 11 แสดงบทเพลง Carmen Fantasie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 3 ห้องที่ 30 - 35
*ที่มา: Pablo de Sarasate, **Carmen Fantaisie**, (France: Clarinet Edition, 2009).*

จากภาพในบทเพลงมีความกว้างของขั้นคู่ที่มีระยะห่างกันมาก ๆ ซึ่งปัญหาอยู่ที่การทำให้ขั้นคู่ดังกล่าวมีเสียงที่แม่นยำและยังคงทำนองหลักไว้อย่างชัดเจน

2.4.4.3 ปัญหาการตัดลิ้นซ้ำในโน้ตเดิมและมีการเคลื่อนที่ของขั้นคู่ทำให้เกิดการตัดลิ้นพร้อมการเปลี่ยนนิ้วที่ไม่สอดคล้องกัน



รูปภาพที่ 12 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 2 ห้องที่ 76 - 80
*ที่มา: Pablo de Sarasate, **Carmen Fantaisie**, (France: Clarinet Edition, 2009).*

2.4.5 ทฤษฎีการบรรเลง

บทเพลงนี้ถูกประพันธ์ขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพของผู้บรรเลง โดยมีการใช้เทคนิคขั้นสูงต่าง ๆ ดังนั้นการฝึกซ้อมเทคนิคให้ถูกต้องจึงมีความสำคัญมาก เอ็มมา จอห์นสัน (Emma Johnson)[18] ได้กล่าวไว้ว่า “เมื่อบรรเลงเพลงที่มีจังหวะเร็ว ผู้บรรเลงควรเริ่มฝึกซ้อมในจังหวะที่ช้าเพื่อให้มีความแม่นยำมากที่สุดเสียก่อน หลังจากนั้นค่อย ๆ เพิ่มจังหวะให้เร็วขึ้นและทำการฝึกซ้อมแบบเดียวกันจนถึงจังหวะที่ผู้บรรเลงต้องการ หากพบว่ามีส่วนไหนที่นิ้วของผู้บรรเลงเกิดการติดขัดผู้บรรเลงสามารถทำการเปลี่ยนสัดส่วนของโน้ตได้ดังนี้”

ก. ข.

รูปภาพที่ 13 ภาพที่ ก. และ ข. แสดงการฝึกซ้อมรูปแบบจังหวะ 2 รูปแบบ

วิธีการฝึกขั้นคู่ที่มีระยะห่างนั้น ควรฝึกซ้อมโดยใช้แรงดันจากกระบังลมและควรใช้ลมอย่างต่อเนื่องร่วมด้วยการได้ยินเสียงของโน้ตนั้น ๆ ก่อนการบรรเลงทุกครั้ง ดังนั้นการฝึกซ้อมเทคนิคควรทำการฝึกซ้อมอย่างค่อยเป็นค่อยไป ดังนี้

2.4.5.1 การบรรเลงโน้ตเขบ็ด 3 ชั้น ต้องอาศัยการฝึกซ้อมในจังหวะช้าอย่างต่อเนื่องและใช้ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการเปลี่ยนสัดส่วนของโน้ตเพื่อทำให้เกิดความแม่นยำของนิ้ว

[18] เอ็มมา จอห์นสัน นักคลาริเน็ตชาวอังกฤษ

2.4.5.2 การบรรเลงขั้นคู่โน้ตที่กว้าง ผู้บรรเลงควรได้ยินเสียงโน้ตนั้น ๆ ก่อนที่จะบรรเลง ควรฝึกฝนร้องเพลงเพื่อให้จำโน้ตนั้น ๆ ได้อย่างแม่นยำและควรฝึกซ้อมด้วยจังหวะที่ช้าเพื่อให้ผู้บรรเลงคิดถึงเสียงที่ถูกต้องได้ทันเสมอ

แลรี่ กาย ได้แนะนำถึงการควบคุมลักษณะเสียงไว้ดังนี้ ขั้นแรกผู้บรรเลงควรตระหนักถึงการทำงานร่วมกันของลิ้น ลมและรูปปาก โดยทั้งสามอย่างนี้ต้องอาศัยการหมั่นตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากทั้ง 3 สิ่งนี้เป็นกลไกที่ละเอียดอ่อนและสามารถศูนย์เสียความคงที่ได้ การควบคุมลักษณะเสียงขั้นที่สอง ให้ออกเสียงคำว่า tee - teet ให้ผู้บรรเลงสังเกตที่คำว่า teet โดยที่ผู้บรรเลงต้องดึงลิ้นให้กลับมาอยู่ยังตำแหน่งเดิม ขั้นที่สาม ให้ผู้บรรเลงเริ่มการฝึกฝนจากความเข้มเสียงดังเสียก่อนเพราะการเริ่มจากความเข้มเสียงดังจะบังคับให้ผู้เล่นใช้ลมในบริมาณเยอะ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการใช้ลิ้น การออกเสียงต้องชัดเจนทำการฝึกฝนหลาย ๆ ครั้งอย่างสม่ำเสมอ หลังจากนั้นค่อยเพิ่มความเร็วขึ้นและลดความดังลง[19]

2.4.5.3 การตัดลิ้นด้วยความเร็วบนโน้ตเดิมและมีการเคลื่อนที่ของขั้นคู่ทำให้เกิดการใช้ลิ้นพร้อมการเปลี่ยนนิ้วที่ไม่สอดคล้องกัน ผู้เล่นควรหมั่นสังเกตลิ้นตนเองว่ากลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมหรือไม่ และใส่คำว่า tee - teet เข้าไปยังโน้ตที่บรรเลงโดยห้ามลืมเรื่องความสัมพันธ์ของลิ้น ลมและรูปปาก

2.5 บทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen

2.5.1 ประวัติผู้ประพันธ์

คาร์ล นีลเซน (Carl Nielsen) เกิดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 1865 ในหมู่เกาะฟิน พ่อของนีลเซน ประกอบอาชีพเป็นช่างทาสี นักไวโอลินพื้นบ้านและนักคอร์เน็ต นีลเซนได้เรียนไวโอลินและเครื่องเป่าทองเหลืองหลากหลายชนิดและเรียนเปียโนด้วยตัวเอง นีลเซนได้มีโอกาสตั้งวงเครื่องสายขนาด 4 ชิ้นกับเพื่อนและได้ลองเล่นบทเพลงคลาสสิก นีลเซนได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากองค์กรในพื้นที่เพื่อศึกษาต่อด้านการประพันธ์เพลง ไวโอลินและประวัติศาสตร์ดนตรีที่ The Royal Consevatoire in Copenhagen (1883 - 1886) อาจารย์ของนีลเซน ได้แก่ นีลส์ เกด (Niels Gade) และโยฮันน์ พีเตอร์ ฮาร์ทมันน์ (Johann Peter Hartmann)

---

[19] Larry Guy, “The Pedagogy Corner,” **The Clarinet** 39, 2 (March 2012): 26.

ในปี ค.ศ. 1889 นีลเซนได้เข้าร่วมในวง The Royal Chapel Orchestra และ Royal Theatre Orchestra ในเมืองโคเปนฮาเกน ในปี ค.ศ. 1905 เขาได้ออกจากวงเพื่อให้เวลากับการประพันธ์เพลงมากขึ้น ระหว่างปี ค.ศ. 1908 - 1914 นีลเซนได้เป็นวาทยากรควบคุมวง The Royal Opera และได้เดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตในประเทศเยอรมันนี เนเธอร์แลนด์ สวีเดนและฟินแลนด์ ในปี ค.ศ. 1915 - 1927 นีลเซนได้เป็นผู้อำนวยการให้กับสมาคมดนตรี Musik Foreningen ในช่วง 9 ปีสุดท้ายของชีวิตนีลเซนได้ถูกทำลายเนื่องด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และเสียชีวิตในวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ.1931 ด้วยอาการลิ่มเลือดอุดตัน

ผลงานของนีลเซนในช่วงแรกได้รับอิทธิพลจากยุคโรแมนติกจากผู้ประพันธ์ เช่น โยฮันเนส บรามส์ (Johannes Brahms) และเอดวาร์ด กริก (Edvard Grieg) จากนั้นได้พัฒนาต่อมาจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะตัวของตนเองในเวลาต่อมา ลักษณะการประพันธ์ของนีลเซนนั้นมีความชัดเจนในทุกด้านทางดนตรีไม่ว่าจะ เป็นจังหวะ ทำนอง เสียงประสานและการใช้ดนตรีหลากแนว ความเชี่ยวชาญของนีลเซนในการพัฒนาของระบบอิงกุญแจเสียง (Tonality) ยังคงเป็นสัญลักษณ์สำคัญของนีลเซน

2.5.2 ความเป็นมาและความสำคัญของบทเพลง

Wind Quintet Op. 43 เป็นผลงานดนตรีแชมเบอร์ชิ้นสุดท้ายของนีลเซนที่ได้รับการนำไปบรรเลงบ่อยครั้งมากที่สุด ผลงานชิ้นนี้ได้ถูกประพันธ์ขึ้นในปี ค.ศ. 1922 เป็นช่วงที่นีลเซนได้ไปเป็นผู้ช่วยให้กับ Stenhammer ที่เมือง Gothenburg ประเทศสวีเดน คืนวันหนึ่งในปี ค.ศ. 1921 สมาชิกบางคนของวง The Conpenhagen Wind Quintet ได้กำลังทำการซ้อมเพลง Sinfornia Concertante ของโมสาร์ทที่บ้าน Christian Christiansen (นักเปียโน) นีลเซนได้โทรศัพท์เพื่อที่จะขอพูดสายกับ Christian และได้ยินนักดนตรีท่านอื่นได้ทำการซ้อมกันต่อขณะที่กำลังพูดสายอยู่กับ Chirstian บทเพลงนี้ได้ให้จินตนาการกับเขามากจนนีลเซนได้เดินทางมาเพื่อมารับฟังการซ้อมด้วยตนเอง ภายหลังเขาได้พูดคุยกับนักโอโบภายในวงที่มีชื่อว่า Svend Christian Felumb ว่าตนเองวางแผนที่จะเขียนบทเพลงสำหรับกลุ่มเครื่องเป่าลมไม้ 5 ชิ้น (Wind Quintet) โดยนำเสนอลักษณะเฉพาะของแต่ละเครื่องดนตรี สมาชิกในวงนี้ประกอบไปด้วย Paul Hagermann (นักฟลูต) ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนสมาชิกเป็น Holger Gilbert Jespersen (นักฟลูต), Aage Oxenvad (นักคลาริเน็ต), Hans Sorensen (นักฮอร์น) และ Knudsen Larsson (นักบาสซูน)

ท่อนแรกถูกประพันธ์ขึ้นโดยใช้สังคีตลักษณ์โซนาตา (Sonata Form) โดยการย้อนช่วงตอนนำเสนอ (Exposition) ในท่องที่สองอยู่ในจังหวะแบบมินูเอ็ต (Minuet) ที่มีความกระด้างเป็นเสน่ห์โดยมีท่อนที่แต่งเพื่อเชื่อมไปยังท่อนทรีโอ (Trio) ซึ่งเป็นท่อนที่มีชื่อว่า Dance of the Cockerels การเต้นของไก่หนุ่มผู้คึกคะนอง โดยนำมาจากองก์ที่ 3 ของอุปรากรเรื่อง Maskarade ประพันธ์โดยนีลเซน เขาได้บรรยายถึงบรรยากาศของความผ่อนคลายและแสงอาทิตย์ ท่อนที่สองได้ยุติลงโดยการเปลี่ยนไปสู่พายุและความวุ่นวายในท่อนที่ 3 และท่อนสุดท้าย Tema con Variations ทั้ง 11 แบบนั้น มีความแตกต่างกันโดยแต่ละเครื่องดนตรีได้รับบทบาทในการเป็นผู้นำในแต่ละช่วง

ผลงาน Wind Quintet ได้ถูกนำแสดงขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างเป็นส่วนตัวที่เมือง Gothenburg และได้นำออกแสดงสู่สาธารณชนภายหลังในคอนเสิร์ตสำหรับการบรรเลงกลุ่มที่เมืองโคเปนเฮเกน ในวันที่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 1922 แสดงโดยวง Copenhagen Wind Quintet ต่อมาได้ทำการบันทึกเสียงบทเพลงนี้ในวันที่ 24 - 25 มกราคม ค.ศ. 1936[20]

2.5.3 เทคนิคและปัญหาที่สำคัญในการบรรเลงบทเพลง

2.5.3.1 ปัญหาการบรรเลงในท่อนที่ 1 ผู้บรรเลงทุกคนไม่สามารถบรรเลงส่วนโน้ตได้ตรงกัน

2.5.3.2 ปัญหาการบรรเลงในท่อนที่ 4 ผู้บรรเลงทำนองหลักแต่ละเครื่องมือไม่สามารถบรรเลงได้ตรงตามเอกลักษณ์และลักษณะเสียง (Characters) ที่ผู้ประพันธ์กำหนดไว้

2.5.4 ทฤษฎีการบรรเลง

เนื่องด้วยบทเพลง Wind Quintet นี้ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี 5 ชิ้น จึงทำให้เกิดปัญหาในการเล่นด้วยกัน เกิดจากการคิดจังหวะที่ไม่เท่ากัน การเล่นสัดส่วนของโน้ตที่แตกต่างกัน แม้กระทั้งความคิดในการเล่นก็ทำให้เล่นออกมาไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ จากหนังสือ Musical Excellence ได้ให้แนวคิดการเล่นดนตรีกลุ่มเล็กไว้ดังนี้

[20] Clarinet classic, **Nielsen The Historic Recording** [CD-ROM]. Copenhagen: Clarinet Classic, 1992.

2.5.4.1 จากวิจัยทางด้านสังคมจิตวิทยาได้ให้คำแนะนำว่าในการที่จะทำให้การบรรเลงแบบกลุ่มเล็กเกิดผลสำเร็จนั้นต้องเริ่มมาจากการที่สมาชิกในกลุ่มนั้นควรมีความรู้สึกถึงความร่วมมือกัน โดยอาศัยความเชื่อมโยงกันและความสัมพันธ์ระหว่างตนเองต่อกลุ่มโดยองค์รวม[21]

2.5.4.2 สมาชิกในกลุ่มนั้นควรศึกษาสกอร์หรือใช้เวลาในการซ้อมร่วมกันเพื่อศึกษาสกอร์[22]

2.5.4.3 การขยับเคลื่อนตัวขณะเล่นสามารถทำให้เกิดความสอดคล้องกันทั้งด้านดนตรีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่ม[23]

การเล่นดนตรีเป็นกลุ่มนั้นจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจที่ตรงกัน การพูดคุยกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ รวมไปถึงการทำความเข้าใจในบทเพลงที่เล่นด้วยกันให้ไปในทิศทางเดียวกันจึงส่งผลให้การเล่นด้วยกันนั้นมีความลงตัวมากขึ้นและการใช้ภาษากายการในการสื่อสารขณะเล่นจะช่วยให้ทุกคนเล่นไปด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นด้วย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

---

[21] Aaron Williamon, **Musical Excellence: Strategies and Techniques to Enhance Performance,** 1st ed. (New York: Oxford University Press, 2004), 105.

[22] Ibis., 111.

[23] Ibis., 113.

รูปภาพที่ 14 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 1 ห้องที่ 62 - 70
ที่มา: Carl Nielsen, ***Wind Quintet****, (U.S.A.: Trillenium Music Co., 2001).*

จากตัวอย่างภาพที่ 14 จากห้องที่ 62 - 70 จะเห็นได้ว่าการเข้ามาของแนวทำนองแรกแต่เข้ามาในเวลาที่ต่างกัน หลังจากนั้นแนวที่สองจึงค่อย ๆ เข้ามาและเล่นสลับกันไปมา ผู้เล่นควรทราบการเข้ามาของแนวทำนองต่าง ๆ ของแต่ละเครื่องดนตรีเพื่อให้เกิดความแม่นยำ

ในการเล่นของตนเอง นอกจากนี้ผู้เล่นทุกคนควรขยับหรือโยกร่างกายเพื่อเป็นการช่วยให้การเล่นของกลุ่มไปในทิศทางเดียวกันด้วย

นีลเซนได้ประพันธ์บทเพลง Wind Quintet ตามเอกลักษณ์และบุคลิกเสียงของนักดนตรีในวงเครื่องเป่า 5 ชิ้น จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก โดยผู้บรรเลงได้ทำการค้นคว้าเอกลักษณ์เครื่องดนตรีในแต่ละช่วงเดี่ยวใน Variations (การแปร) ทั้ง 11 แบบนั้น ได้นำเสนอลักษณะทางดนตรีที่หลากหลายเพื่อบรรยายลักษณะของเครื่องดนตรีและผู้บรรเลงได้อย่างมีประสิทธิภาพลักษณะของการแปรมีตั้งแต่การสะท้อนถึงความฉุนเฉียวไปจนถึงความเงียบสงบ

ช่วงการแปรที่ 2 สำหรับฟลูตนั้น นีลเซนประพันธ์ขึ้นเพื่อบรรยายถึงกลิ่นอายความเป็นชนบท (Pastoral) ให้กับ Hagemann ซึ่งเป็นนักฟลูตของวง[24] มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้ให้คำจำกัดความคำว่า Pastoral ไว้ดังนี้ “Piece of art, writing, or music having or representing the pleasant traditional features of the countryside”[25] และอาจารย์ณัชชา โสคติยานุรักษ์ ได้ให้คำจำกัดความไว้เช่นกัน Pastoral คือ “บทเพลงหรือเพลงร้องที่มีเรื่องราวของธรรมชาติอยู่เบื้องหลัง อาจมีคำบรรยายบรรยากาศของแต่ละท่อนหรือไม่ก็ได้ทำนองฟังง่ายในลีลากล่อมเด็กอัตราจังหวะปานกลาง”[26]

จากข้อความข้างต้นผู้เล่นควรเล่นให้ได้กลิ่นอายความเป็นชนบทของประเทศเดนมาร์ก ผู้เล่นควรศึกษาบทเพลงพื้นบ้านของเดนมาร์กหรือศึกษาตามสารคดีต่าง ๆ เพื่อเข้าให้ใจถึงสภาพแวดล้อม

---

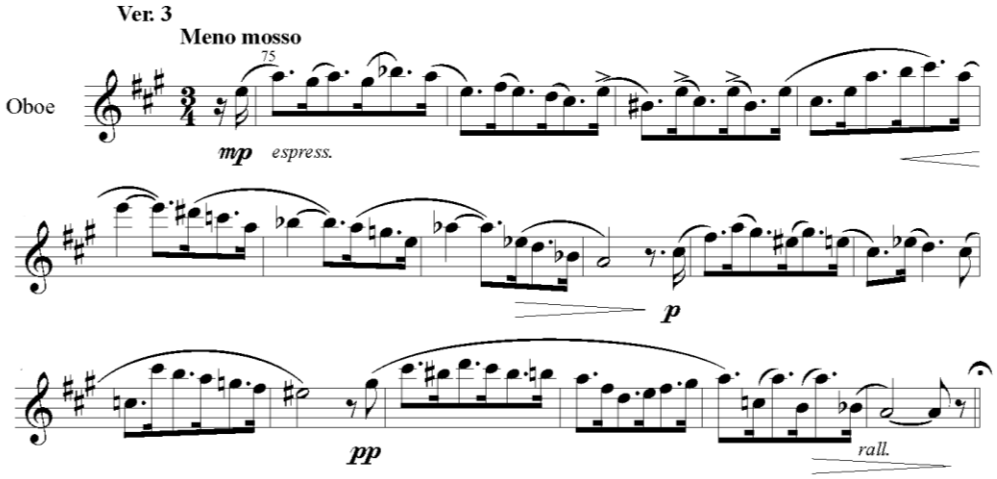
[24] Karen R. Moses, Nielsen, **Hindemith and Schoenberg: Foundations of the Twentieth-Century Wind Quintet**, (Washington, D.C.: The Catholic University of America, 2015), 58.

[25] Cambridge Dictionary, **Definetion of pastoral**, accessed August 31, 2018, available from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pastoral#dataset-cacd

[26] ณัชชา โสคติยานุรักษ์, **พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์**, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย, 2547), 224.

รูปภาพที่ 15 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 4 การแปรที่ 2
*ที่มา: Carl Nielsen, **Wind Quintet**, (U.S.A.: Trillenium Music Co., 2001).*

การแปรที่ 3 โอโบทำหน้าที่บรรเลงทำนองหลัก นีลเซนใช้เทคนิคหลากกุญแจเสียง (Polytonality) คือ การใช้กุญแจเสียงที่หลากหลายในเวลาเดียวกันซึ่งประพันธ์อยู่ในกุญแจเสียง A Major เป็นหลักเพื่อแสดงถึงความเป็นเลิศทางด้านเทคนิคของเฟลูมบ์[27]



รูปภาพที่ 16 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 4 การแปรที่ 3
*ที่มา: Carl Nielsen, **Wind Quintet**, (U.S.A.: Trillenium Music Co., 2001).*

[27] Karen R. Moses, Nielsen, **Hindemith and Schoenberg: Foundations of the Twentieth-Century Wind Quintet**, (Washington, D.C.: The Catholic University of America, 2015), 58.

ผู้เล่นควรระวังความถูกต้องของเสียงเป็นหลักเนื่องจากมีการเปลี่ยนกุญแจเสียงไปมาอาจทำให้ผู้เล่นสับสนได้และเกิดข้อผิดพลาดขณะบรรเลงได้

การแปรที่ 5 นีลเซนได้แสดงถึงบุคลิกของ Aage Oxenvad (คลาริเน็ต) ที่เป็นคนอารมณ์ร้อน นีลเซนกล่าวกับนักดนตรีในวงถึงการแปรที่ 5 เสมือนการพูดคุยกันระหว่างนักคลาริเน็ตที่มีความหงุดหงิดและนักบาสซูนที่มีความสุขุมแต่กำลังโกรธ นีลเซนนั้นรู้ดีว่า Oxenvade นั้นเป็นผู้ที่มีอารมณ์รุนแรง นีลเซนได้กล่าวกับทั้งคู่ว่า “ให้บรรเลงเหมือนกับว่าทั้งสองเป็นคู่สามีภรรยาที่กำลังโต้เถียงกัน โดยในที่สุดนั้น สามี (บาสซูน) ก็ได้เป็นคนพูดคำสุดท้ายและเงียบจากไป”[29]

รูปภาพที่ 17 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 4 การแปรที่ 5
*ที่มา: Carl Nielsen, **Wind Quintet**, (U.S.A.: Trillenium Music Co., 2001).*

[29] Felumb,37, quoted in Spence, 17.

ผู้บรรเลงคลาริเน็ตควรใช้น้ำเสียงที่รุนแรงและเล่นส่วนโน้ตให้สะบัดเพื่อแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ที่ฉุนเฉียวและหงุดหงิดให้เหมือนกับคนที่ทะเลาะกันจริง

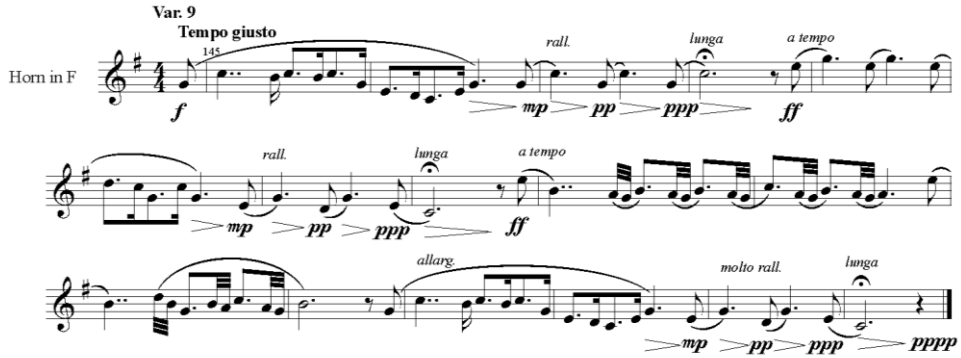
การแปรที่ 7 นีลเซนได้ประพันธ์ให้บาสซูนเดี่ยวเพียงลำพังซึ่งเป็นหนึ่งในสองการแปรที่ประพันธ์ให้บรรเลงโดยไม่มีแนวประกอบ นีลเซนประพันธ์โดยใช้น้ำเสียงที่หม่นหมองโดยใช้ช่วงเสียงต่ำและสูงของบาสซูนอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง Knud Lassen สามารถบรรเลงได้อย่างที่นีลเซนต้องการ โดยนีลเซนชมเชยไว้ว่า “มีเพียงบาสซูนของ Knud Lassen เท่านั้นที่มีความมั่นคงและสงบนิ่ง”[30]

รูปภาพที่ 18 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 4 การแปรที่ 7
*ที่มา: Carl Nielsen, **Wind Quintet**, (U.S.A.: Trillenium Music Co., 2001).*

จากข้อความข้างต้นทำให้เข้าใจถึงบุคคลิกของเสียงในการเล่นในช่วงแปรที่ 7 ควรเล่นให้อยู่ในความสงบและแฝงไปด้วยความมั่นคง ควรระวังโน้ตกระโดดระหว่างช่วงเสียงต่ำและเสียงสูง ไม่ควรรีบเล่นจนเกินไปเพราะจะทำให้ความสงบในท่วงทำนองหายไปได้

[30] Felumb (1958), 36.

ช่วงการแปรที่ 9 ของฮอร์นที่ Han Sorensen ได้เล่นออกมาอย่างปราดเปรื่องและแสดงความเป็นเลิศทางด้านการเล่นฮอร์น แต่นีลเซนได้พูดแนะนำการเล่นสำหรับ Sorensen ไว้ว่า “Sorensen ที่รัก คุณพยายามนึกถึงวันในฤดูหน้าร้อนของเดนมาร์ก ขณะกำลังยืนอยู่บนยอดเขาแล้วกำลังเป่าฮอร์น อยู่ท่ามกลางชนบทที่สวยงาม ไม่ใช่นับ 1, 2, 3, 4 ควรให้เวลากับการบรรเลงของคุณและต้องไม่รีบร้อนที่จะเล่นประโยคต่อไปก่อนที่เสียงสะท้อนทั้งหมดจะเงียบลง”[31]



รูปภาพที่ 19 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 4 การแปรที่ 9
*ที่มา: Carl Nielsen, **Wind Quintet**, (U.S.A.: Trillenium Music Co., 2001).*

ผู้บรรเลงฮอร์นควรบรรเลงให้เต็มค่าโน้ตและให้ยาวที่สุดก่อนที่จะเปลี่ยนเสียงไปยังโน้ตถัดไป ความดัง - เบาในแต่ละช่วงจะให้ความรู้สึกถึงเสียงก้องกังวานเสมือนบรรเลงอยู่บนยอดเขาและมีเสียงสะท้อนกลับมา

[31] Felumb, 37, quoted in Spence, 16–17.

บทที่ 3

วิธีดำเนินงานวิจัย

3.1 ข้อมูลการแสดง

บทเพลงที่คัดเลือกสำหรับการแสดงทั้งหมด 5 บทเพลงได้แก่

3.1.1 Caprice Improvisation ประพันธ์โดย Eugène Bozza

3.1.2 Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann

3.1.3 Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons

3.1.3.1 Allegro amabile

3.1.3.2 Allegro furioso

3.1.3.3 Interlude (In memory of Karen Carpenter)

3.1.3.4 Vivace, quasi una Samba

3.1.4 Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate เรียบเรียงสำหรับคลาริเน็ต โดย Nicolas Baldeyrou

3.1.4.1 Entr'acte

3.1.4.2 L'amour est un oiseau rebelle

3.1.4.3 Près des remparts de Séville

3.1.4.4 Les tringles des sistres tintaient

3.1.5 Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen

3.1.5.1 Allegro ben moderato

3.1.5.2 Menuet

3.1.5.3 Praeludium

3.1.5.4 Tema con Variazione

3.2 แนวทางการปฏิบัติและวิธีดำเนินการ

3.2.1 พบอาจารย์ประจำเครื่องมือเพื่อปรึกษาคัดเลือกบทเพลงและเรียงลำดับการแสดง

3.2.2 จัดหาโน้ตของบทเพลงที่คัดเลือก

3.2.3 วางแผนการฝึกซ้อม

3.2.4 ติดต่อนักดนตรีท่านอื่น ๆ เพื่อฝึกซ้อมเตรียมการแสดง

3.2.5 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบทประพันธ์

3.2.6 ติดต่อสถานที่จัดแสดง

3.2.7 จัดทำการประชาสัมพันธ์

3.2.8 ติดต่อทีมงานและวางแผนสำหรับวันที่ทำการแสดง

3.2.9 ทำการแสดง

3.2.10 สรุปผลการวิจัย

3.3 ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์

3.3.1 จัดทำโปสเตอร์เพื่อปิดประกาศตามสถานที่ต่าง ๆ

3.3.2 จัดทำการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์

3.3.3 จัดทำวีดีโอเชิญชวนบนสื่อออนไลน์

3.4 รายการและระยะเวลาในการแสดง

3.4.1 Caprice Improvisation ประพันธ์โดย Eugène Bozza	9 นาที
3.4.2 Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann	8 นาที
3.4.3 Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons	14 นาที
3.4.3.1 Allegro amabile	
3.4.3.2 Allegro furioso	
3.4.3.3 Interlude (In memory of Karen Carpenter)	
3.4.3.4 Vivace, quasi una Samba	
พักการแสดง	15 นาที
3.4.4 Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate	10 นาที
3.4.4.1 entr'acte	
3.4.4.2 L'amour est un oiseau rebelle	
3.4.4.3 Les tringles des sistres tintaient	
3.4.5 Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen	25 นาที
3.4.5.1 Allegro ben moderato	
3.4.5.2 Menuet	
3.4.5.3 Praeludium	
3.4.5.4 Tema con Variazione	
รวมเวลาในการแสดงทั้งสิ้น	81 นาที

บทที่ 4

วิเคราะห์บทเพลง

4.1 บทเพลง Caprice Improvisation for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Eugène Bozza

บทเพลง Caprice Improvisation ประพันธ์โดย Eugéne Bozza เป็นบทเพลงที่ประกอบด้วยทำนองหลัก 4 ทำนอง ได้แก่ Fantasque et léger, Meno mosso, Andante และ Allegro scherzando ผู้ประพันธ์ใช้หลักการประพันธ์แบบไม่ใช้กุญแจเสียงโดยเลือกใช้สำเนียงของโครมาติกในรูปแบบดนตรีศตวรรษที่ 20 การจัดเรียงรูปแบบทำนองทั้ง 4 ของบทเพลงนี้ คล้ายกับหลักการของบทเพลงซิมโฟนี ซึ่งเริ่มด้วยท่อนที่มีจังหวะเร็ว หนักแน่นเพื่อนำเสนอบทเพลงให้แก่ผู้ฟัง จากนั้นตามด้วยท่อนช้าเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลายและท่อนสุดท้ายใช้จังหวะเพลงเต้นรำเพื่อจบด้วยความสนุกสนานเร้าใจ

Section	Measure	Theme
A	1 - 65	Theme 1
B	66 - 86	Theme 2
C	87 - 122	Theme 3
D	123 - 192	Theme 4

ตารางที่ 1 แสดงโครงสร้างสังคีตลักษณ์บทเพลง Caprice - Improvisation ประพันธ์โดย Eugène Bozza

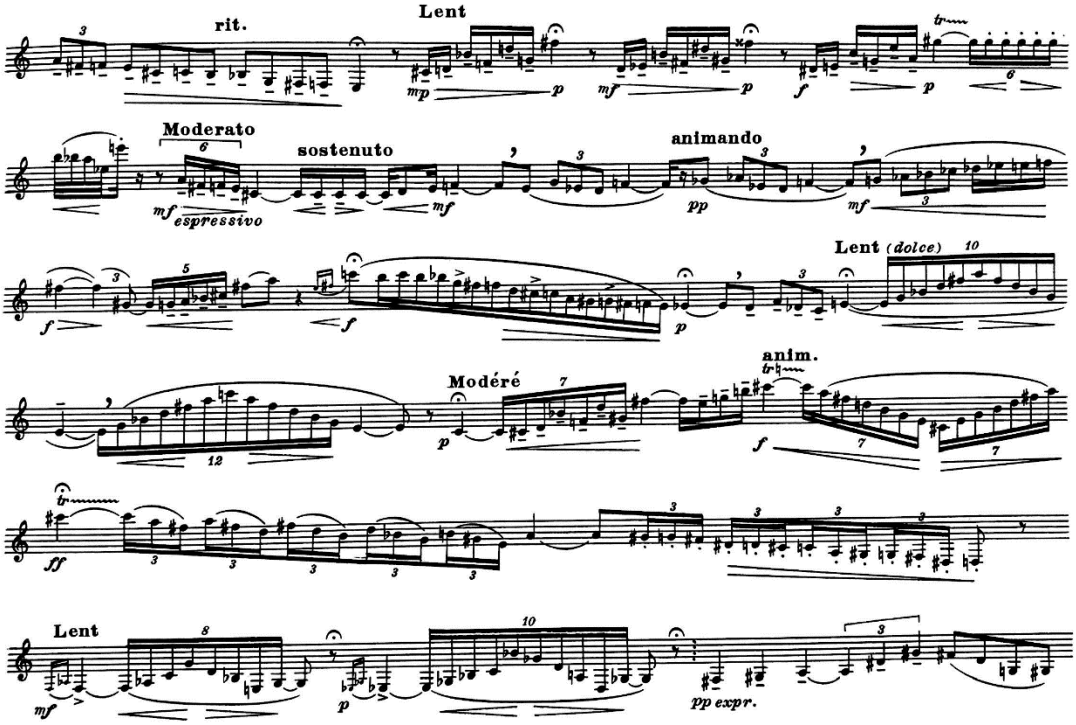
บทเพลง Caprice Improvisation ผู้ประพันธ์เริ่มต้นตอน A ด้วยอัตราจังหวะความเร็ว ♩= 140 โดยเปียโนเป็นผู้นำเสนอก่อนหลังจากนั้นคลาริเน็ตย้ำและขยายทำนองหลักต่อ

รูปภาพที่ 20 แสดงบทเพลง Caprice - Improvisation ประพันธ์โดย Eugène Bozza ตอน A

ตอน B ผู้ประพันธ์กำกับให้จังหวะช้าลงเล็กน้อย เพื่อยั้งความรู้สึกของผู้ฟังให้คลายลงแล้วนำไปสู่ท่อนแสดงเดี่ยว

รูปภาพที่ 21 แสดงบทเพลง Caprice - Improvisation ประพันธ์โดย Eugène Bozza ตอน B

ในช่วงท้ายของตอน B ผู้ประพันธ์ได้ใส่ช่วงเดี่ยวขนาดยาวไว้เพื่อแสดงความสามารถของผู้บรรเลงและค่อยผ่อนคลายลงเพื่อนำเข้าสู่ท่วงทำนองถัดไป



รูปภาพที่ 22 แสดงบทเพลง Caprice - Improvisation ประพันธ์โดย Eugène Bozza ช่วงเดี่ยว

ตอน C เป็นท่วงทำนองช้า ผู้ประพันธ์เพิ่มโน้ตเสียงยาวให้มากขึ้นเพื่อยืดความรู้สึกของเพลงให้ช้าลง โดยเลือกใช้โน้ตเปียโนที่มีการเคลื่อนที่น้อยลงเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลายจากตอนที่ 1 และตอนที่ 2

รูปภาพที่ 23 แสดงบทเพลง Caprice - Improvisation ประพันธ์โดย Eugène Bozza ตอน C

ตอน D ผู้ประพันธ์เลือกใช้จังหวะที่เร็วกว่าตอน A เพื่อที่จะปิดท้ายเพลงด้วยทำนองที่สนุกสนานเร้าใจและสร้างความประทับใจแก่ผู้ฟัง

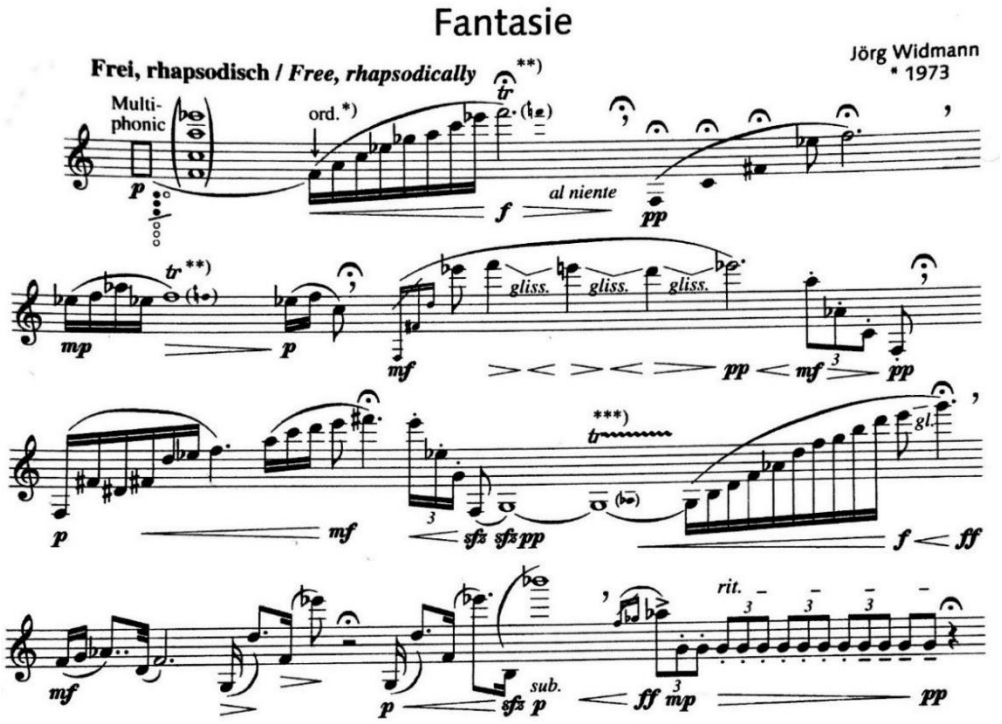
รูปภาพที่ 24 แสดงบทเพลง Caprice - Improvisation ประพันธ์โดย Eugène Bozza ตอน D

4.2 บทเพลง Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann

Fantasie เป็นบทเพลงที่ไม่มีเครื่องหมายประจำจังหวะ (Time Signature) และเส้นกั้นห้อง (Bar Line) เพื่อให้นักดนตรีมีอิสระในการบรรเลง แต่มีการกำกับวิธีการบรรเลงไว้อย่างชัดเจนด้วยจังหวะที่มีการเปลี่ยนไปมา ความดัง - เบา การจัดกลุ่มโน้ต และเครื่องหมายวิธีการบรรเลง บทเพลงนี้ประกอบไปด้วย 4 ตอน ได้แก่ 1. Free, rhapsodically 2. Schnell, brilliant 3. Presto possible subito และ 4. Tempo come primo, ma poco piú mosso

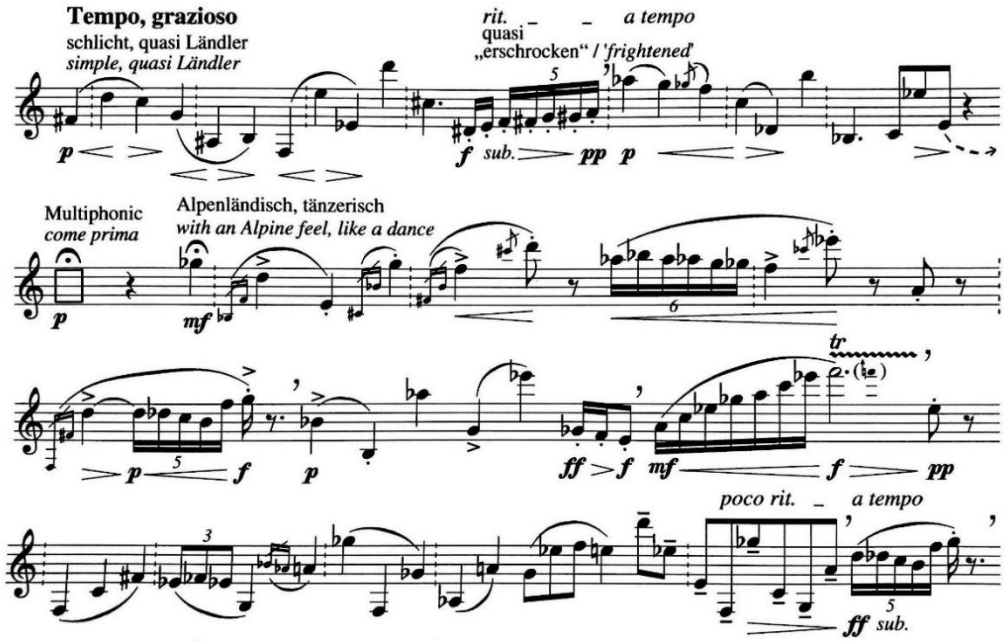
ตอนที่ 1 Free, rhapsodically

บทเพลงในตอนที่ 1 เริ่มต้นด้วยเทคนิคการบรรเลงเสียงควบ ผู้ประพันธ์กำกับให้ผู้บรรเลงสามารถบรรเลงอย่างอิสระได้โดยไม่มีการกำหนดจังหวะ ซึ่งผู้ประพันธ์ได้แบ่งประโยคเพลงสั้น ๆ โดยการใช้เครื่องหมายยืดจังหวะ และเครื่องหมายหยุดสั้น (Breath Sign) โน้ตหลักของช่วงต้นนี้ผู้ประพันธ์นำมาจากโน้ตที่เกิดจากการบรรเลงเทคนิคเสียงควบได้แก่ F C A และ Eb โดยผู้ประพันธ์มักจะย้ำโน้ต Eb และ F มากในช่วงต้นของเพลง



รูปภาพที่ 25 แสดงบทเพลง Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann ตอนที่ 1

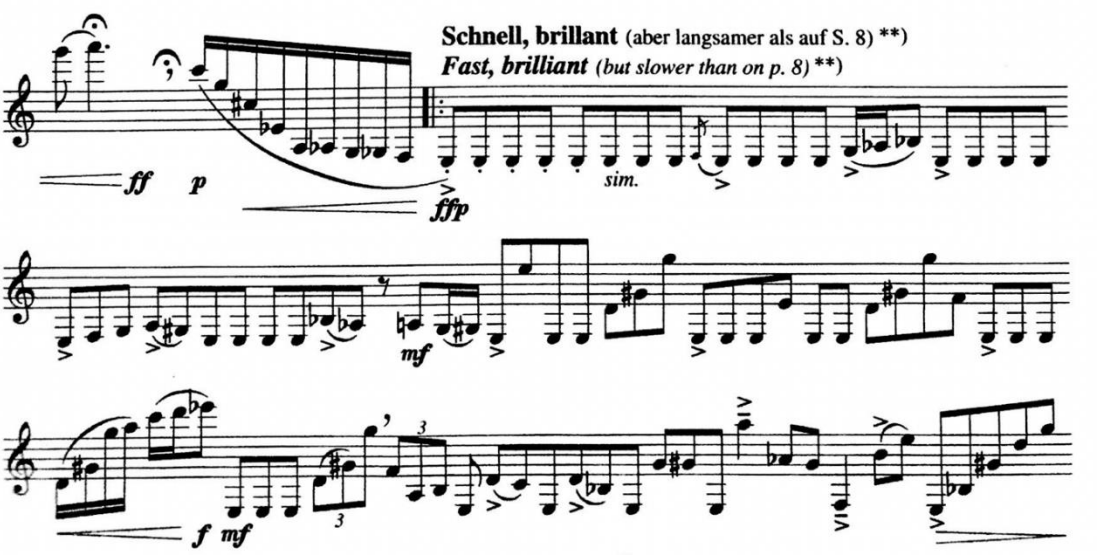
ต่อมาผู้ประพันธ์ได้กำกับจังหวะของเพลงไว้ว่า Tempo, grazioso Schlicht, quasi Ländler โดยคำว่า Ländler นั้นหมายถึงบทเพลงเต้นรำที่อยู่ในอัตราจังหวะ 3/4 ซึ่งผู้ประพันธ์ได้ใช้เส้นกั้นห้องแบบประจุดกำกับไว้ให้สอดคล้องกับคำผู้ประพันธ์เลือกใช้ และใช้เครื่องหมายกำหนดความเข้มเสียงเพื่อกำกับวิธีการเล่นให้เป็นเพลงเต้นรำ



รูปภาพที่ 26 แสดงบทเพลง Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann ท้ายตอนที่ 1

ตอนที่ 2 Schnell, brilliant

จังหวะเร็วในช่วงนี้ผู้ประพันธ์ต้องการนำเสนอจังหวะของโน้ตเขบ็ตหนึ่งชั้นที่ฟังดูซับซ้อน โดยการใช้เครื่องหมายเน้นเสียงและการจัดเรียงกลุ่มโน้ตใหม่ตามที่ผู้ประพันธ์ต้องการ



รูปภาพที่ 27 แสดงบทเพลง Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann ตอนที่ 2

ต่อมาผู้ประพันธ์เลือกใช้เทคนิคการประพันธ์เพลงในหลายๆรูปแบบในการพัฒนาชุดเสียงที่ผู้ประพันธ์เลือกใช้ เช่น การขยายจังหวะ (Augmentation) การหดจังหวะ (Diminution) การซ้ำ (Repeat) และการเปลี่ยนชุดเสียงในจังหวะเดิม (Sequence)

รูปภาพที่ 28 แสดงบทเพลง Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann ตอนที่ 2

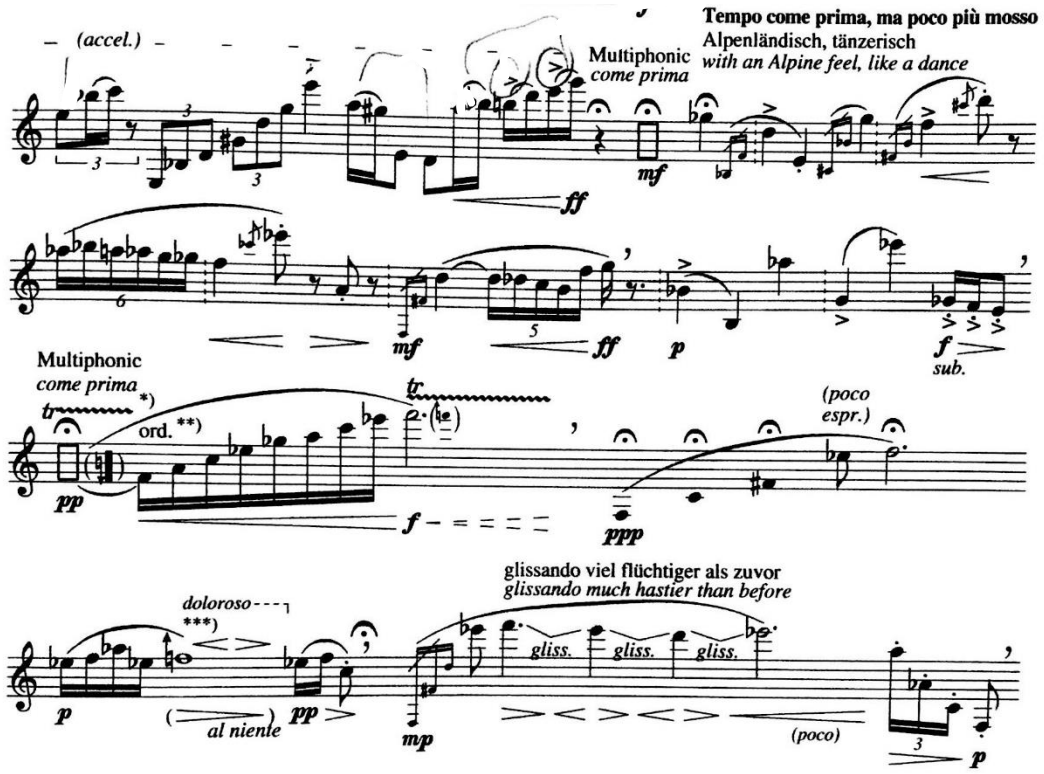
ตอนที่ 3 Presto possible subito

ตอนที่ 3 นี้เป็นช่วงที่เร็วที่สุดของบทเพลง และสัดส่วนโน้ตหลักเป็นเขบ็ตสองชั้น โดยผู้ประพันธ์ใช้สัดส่วนของจังหวะที่ไม่ซับซ้อนมากนัก กล่าวคือสามารถบรรเลงคล้ายกับว่าเป็นเพลงที่มีอัตราจังหวะแบบปกติได้ ในช่วงนี้ผู้ประพันธ์พัฒนาทำนองโดยใช้เทคนิคการย้ายกุญแจเสียง (Sequential Modulation)

รูปภาพที่ 29 แสดงบทเพลง Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann ตอนที่ 3

ตอนที่ 4 Tempo come primo, ma poco piú mosso

ในช่วงที่สุดท้ายของบทเพลงผู้ประพันธ์ได้นำส่วนต้นของตอนที่ 1 ของบทเพลงกลับมาเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งถึงเพลงเต้นรำ



รูปภาพที่ 30 แสดงบทเพลง Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann ตอนที่ 4

ในส่วนสุดท้ายของบทเพลง ผู้ประพันธ์ได้นำตอนที่ 2 มาสรุปจบด้วยอัตราจังหวะที่เร็วกว่าตอนต้นเพื่อให้เกิดความเร้าใจต่อผู้ฟัง และสรุปด้วยเสียงควบอีกครั้งเพื่อเป็นการย้ำชุดเสียงที่เป็นแก่นของบทเพลงนี้

รูปภาพที่ 31 แสดงบทเพลง Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann ตอนสรุป

4.3 บทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons

ประกอบด้วย 4 ท่อน ได้แก่

ท่อนที่ 1 Allegro amabile

ท่อนที่ 2 Allegro furioso

ท่อนที่ 3 Andante

ท่อนที่ 4 Vivace

ท่อนที่ 1 Allegro amabile ผู้ประพันธ์ใช้รูปแบบสังคีตลักษณ์โซนาตา (Sonata Form) ประกอบไปด้วย 3 ตอน ได้แก่

1. ตอนนำเสนอ (Exposition) ซึ่งนำเสนอ 2 ทำนองหลักที่ต่างกุญแจเสียงกัน

2. ตอนพัฒนา (Development) เป็นส่วนที่นำเอาทำนองในตอนนำเสนอมาพัฒนาเป็นทำนองใหม่

3. ตอนย้อนความ (Recapitulation) คือส่วนที่ทำนองในตอนนำเสนอกลับมาอีกครั้งหนึ่ง โดยนำทำนองที่ 1 กลับมาเพียงทำนองเดียว

Section	Measure	Key	Theme
Exposition	1 – 23	Ab Major	Theme 1
	24 - 80	F Major – Bb Major	Theme 2
Development	81 - 122	Bb Major	Theme 1
Recapitulation	123 - 156	Ab Major	Theme 1

ตารางที่ 2 แสดงโครงสร้างสังคีตลักษณ์บทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons ท่อนที่ 1

ตอนนำเสนอ คลาริเน็ตนำเสนอแนวทำนองที่ 1 โดยที่เปียโนทำหน้าที่บรรเลงประกอบด้วยท่วงทำนองที่สดใสนุ่มนวลในกุญแจเสียง Ab Major

รูปภาพที่ 32 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons แนวทำนองที่ 1 ท่อนที่ 1

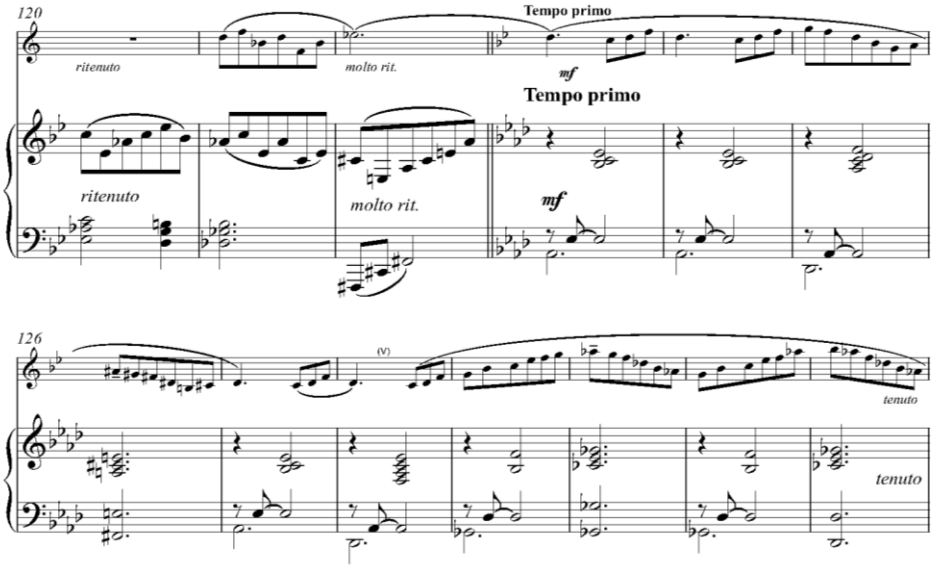
เปียโนนำเสนอแนวทำนองที่ 2 ในอัตราจังหวะที่ช้าลงจากแนวทำนองที่ 1 ด้วยน้ำเสียงลุ่มลึกในกุญแจเสียง F Major

รูปภาพที่ 33 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons แนวทำนองที่ 2 ท่อนที่ 1

เปียโนนำเข้าตอนพัฒนาในห้องที่ 81 - 84 หลังจากนั้นคลาริเน็ตเล่นแนวทำนองเดียวกัน ซึ่งในท่วงทำนองนี้ให้น้ำเสียงอ่อนหวานและค่อย ๆ เพิ่มความเร็วไปจนถึงห้องที่ 93 ด้วยความรู้สึกสดใส

รูปภาพที่ 34 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons ท่อนที่ 1 ตอนพัฒนา

เป็นการกลับมาของแนวทำนองที่ 1 ในกุญแจเสียง Ab Major ประกอบด้วยท่วงทำนองที่สดใสนุ่มนวลก่อนจะสรุปจบด้วยความสงบ



รูปภาพที่ 35 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons ท่อนที่ 1 ตอนย้อนความ

ท่อนที่ 2 ผู้ประพันธ์ใช้รูปแบบสังคีตลักษณ์สองตอน (Binary Form) โดยใช้กุญแจเสียงที่มีความสัมพันธ์แบบพ้องเสียง (Enharmonic) กับกุญแจเสียงในท่อนที่ 1

Section	Measure	Key	Theme
A	1 - 60	G# Major (Ab Major)	Theme 1
B	60 - 120	F Major	Theme 2

ตารางที่ 3 แสดงโครงสร้างสังคีตลักษณ์บทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons ท่อนที่ 2

ตอน A ผู้ประพันธ์ใช้โน้ตครึ่งเสียงเป็นชุดเสียงหลักในการสร้างทำนอง โดยเริ่มจากโน้ตครึ่งเสียงหลัก G# กับ A ในห้องแรก จากนั้นในห้องที่ 2 ใช้เทคนิคการย่อส่วนจังหวะกับใส่โน้ตนอกคอร์ดเป็นโน้ตผ่านเข้าไปจนได้เป็นหน่วยทำนองย่อยเอก (Motive) หลักของท่อนนี้ จากนั้นจึงนำเอาส่วนหลักในตอนต้นของท่อนนี้ไปพัฒนาต่อด้วยเทคนิคทางการประพันธ์ต่าง ๆ เช่นการขยายจังหวะ การย่อส่วนจังหวะ และการย้ายกุญแจเสียง เป็นต้น

รูปภาพที่ 36 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons ท่อนที่ 2 แนวทำนองหลักตอน A

ห้องที่ 63 นำเสนอตอน B โดยย้ายกุญแจเสียงไปที่ F Major เริ่มด้วยคลาริเน็ตทำหน้าที่เป็นหน่วยทำนองย่อยเอกและเปียโนนำเสนอแนวทำนองหลักที่ 1 หลังจากนั้นคลาริเน็ตเสนอแนวทำนองหลักที่ 2 ที่ได้จากการนำหน่วยทำนองย่อยเอกของตอน A มาพัฒนา

รูปภาพที่ 37 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons ท่อนที่ 2 แนวทำนองหลักตอน B

ต่อมาผู้ประพันธ์ได้พัฒนาทำนองหลักที่ 1 ด้วยเทคนิคการย่อส่วนจังหวะ จากโน้ตตัวดำเป็นโน้ตเขบ็ตหนึ่งชั้น และพัฒนาทำนองหลักที่ 2 ด้วยเทคนิคการทดเสียง (Transposition) และเทคนิคลักษณะจังหวะเท่า (Isorhythmic) หรือการใช้จังหวะเดียวกันแต่เปลี่ยนเสียง

ท่อนที่ 3 ผู้ประพันธ์ใช้รูปแบบสังคีตลักษณ์สามตอน (Ternary Form) ใช้ชื่อท่อนว่า Interlude ซึ่งมีความหมายว่า บทเพลงสั้นที่ใช้บรรเลงขั้นระหว่างท่อน ผู้ประพันธ์เลือกใช้กุญแจเสียงที่จะเชื่อมระหว่าง Ab Major ในท่อนที่ 1 และ 2 กับบันไดเสียง G Major ในท่อนที่ 4

Section	Measure	Key	Theme
A	1 - 19	Ab Major	Theme 1
B	20 - 32	B Major – G Major	Theme 2
A’	33 - 46	G Major	Theme 1

ตารางที่ 4 แสดงโครงสร้างสังคีตลักษณ์บทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons ท่อนที่ 3

ตอน A เริ่มด้วยเปียโนนำเสนอทำนองหลักห้องที่ 1 - 9 จากนั้นคลาริเน็ตจะนำเสนอในทำนองเดียวกัน ซึ่งเปียโนยังคงเล่นแนวทำนองหลักและแนวสอดประสาน

รูปภาพที่ 38 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons ท่อนที่ 3 แนวทำนองหลักตอน A

ตอน B เป็นทำนองเรียบง่ายให้ความรู้สึกสดใสและผ่อนคลาย

รูปภาพที่ 39 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons ท่อนที่ 3 แนวทำนองหลักตอน B

ตอน A’ เป็นการกลับมาของแนวทำนองของตอน A โดยผู้ประพันธ์เลือกใช้กุญแจเสียง G Major เพื่อเป็นการเชื่อมไปยังท่อนที่ 4

รูปภาพที่ 40 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons ท่อนที่ 3 แนวทำนองหลักตอน A’

ท่อนที่ 4 ผู้ประพันธ์ใช้รูปแบบสังคีตลักษณ์สามตอน ผู้ประพันธ์ได้นำลีลาดนตรีสไตล์แซมบาเข้ามาผสมในท่อนที่ 4 นี้ด้วย

Section	Measure	Key	Theme
Introduction	1 - 4	G Major	
A	5 - 67	G Major	Theme 1
B	67 - 115	C Major	Theme 2
A	116 - 167	G Major	Theme 1
Coda	168 - 176	C Major	Theme 2

ตารางที่ 5 แสดงโครงสร้างสังคีตลักษณ์บทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons ท่อนที่ 4

รูปภาพที่ 41 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ท่อนที่ 4 ประพันธ์โดย Graham Lyons แนวทำนองหลักช่วงนำ

ตอน A เริ่มด้วยเปียโนเล่นแนวทำนองคลอประกอบและคลาริเน็ตเสนอแนวทำนองหลัก โดยทำนองหลักที่นำเสนอนี้เป็นทำนองที่ใช้เทคนิคห้วงลำดับทำนอง (Melodic Sequence) เป็นส่วนใหญ่ และมีการย้ายกุญแจเสียงแนวทำนองหลักในช่วงกลางของท่อน จากนั้นกลับมาในกุญแจเสียงเดิมอีกครั้งในตอนท้ายของตอน A

รูปภาพที่ 42 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ท่อนที่ 4 ประพันธ์โดย Graham Lyons แนวทำนองหลักตอน A

ตอน B เปลี่ยนอัตราจังหวะจากอัตราจังหวะปกติ (Simple Time) เป็นอัตราจังหวะซับซ้อน (Complex Time) 10/8 โดยยังคงใช้เปียโนเล่นหน่วยจังหวะย่อยเอก (Rhythmic Motive) และให้คลาริเน็ตนำเสนอแนวทำนองหลัก

รูปภาพที่ 43 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ท่อนที่ 4 ประพันธ์โดย Graham Lyons แนวทำนองหลักตอน B

หลังจากนั้นตอน A จะถูกนำกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยเปลี่ยนอัตราจังหวะมาเป็นอัตราจังหวะปกติเหมือนในช่วงต้นเพลง

ตอน Coda ส่วนสุดท้ายของท่อนที่ 4 ผู้ประพันธ์เชื่อมด้วยทำนองอ่อนหวานในอัตราจังหวะช้าจากนั้นผู้ประพันธ์เลือกใช้แนวทำนองหลักของตอน B มาเป็นบทสรุปของบทเพลง

รูปภาพที่ 44 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ท่อนที่ 4 ประพันธ์โดย Graham Lyons แนวทำนองหลักตอน Coda

4.4 บทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate

ประกอบไปด้วย 4 ท่อน คือ

ท่อนที่ 1 Entr'acte (Allergo moderato)

ท่อนที่ 2 L'amour est un oiseau rebelle (Moderato)

ท่อนที่ 3 Près des remparts de Séville (Allergo moderato)

ท่อนที่ 4 Les tringles des sistres tintaient (Moderato)

ท่อนที่ 1 Entr'acte เป็นการนำทำนองจากบทเพลงเปลี่ยนฉากระหว่างองก์ที่ 3 ไปสู่องก์ที่ 4 จากอุปรากรเรื่องคาร์เม็น อยู่ในกุญแจเสียง C Minor ประกอบไปด้วย 2 ทำนองหลักสลับกันไปมา

Section	Measures	Key	Theme
Introduction	1 - 17	C minor	
A	18 - 49	C minor	Theme 1
B	50 - 81	Eb major	Theme 2
A	82 - 106	C minor	Theme 1
Cadenza	107 - 123	C minor	
Coda	124 - 176	C minor	Theme 1

ตารางที่ 6 แสดงโครงสร้างสังคีตลักษณ์บทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 1

ห้องที่ 1 - 17 ช่วงนำ (Introduction) นำเสนอช่วงนำโดยเปียโนในท่วงทำนองที่แข็งแรงในห้องที่ 1 - 7 หลังจากนั้นค่อย ๆ จางลงเพื่อส่งต่อไปยังคลาริเน็ตในห้องที่ 18

รูปภาพที่ 45 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ช่วงนำ

รูปภาพที่ 46 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate แนวทำนองที่ 1 ห้องที่ 18

หลังจากนั้นในห้องที่ 18 - 49 เป็นการเข้ามาของตอน A หลังจากนั้นในห้องที่ 50 - 81 เป็นการมาของตอน B อยู่ในกุญแจเสียง Eb Major ให้ความรู้สึกถึงน้ำเสียงที่สดใส

รูปภาพที่ 47 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate แนวทำนอง B

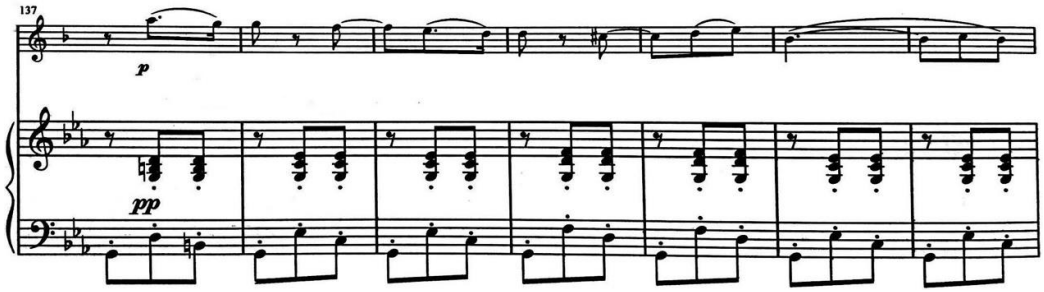
ตอน A ได้กลับมาอีกครั้งในห้องที่ 82 - 106 แต่มาในระดับเสียงที่สูงขึ้นคู่แปดเมื่อเทียบจากตอนต้นของบทเพลง

รูปภาพที่ 48 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate นำเสนอการกลับมาของตอน A

หลังจากนั้นในห้องที่ 107 - 123 เป็นการแสดงช่วงเดี่ยวแบบสั้น

รูปภาพที่ 49 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate นำเสนอช่วงเดี่ยว

หลังจากนั้นห้องที่ 124 - 176 แนวทำนองตอน A ได้กลับมาอีกครั้ง เพื่อเป็นบทสรุปในท่อนที่ 1



รูปภาพที่ 50 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate นำเสนอการกลับมาของตอน A เพื่อสรุปท่อนที่ 1

ท่อนที่ 2 L'amour est un oiseau rebelle ใช้รูปแบบจังหวะเต้นรำ Habanera ในการประพันธ์ใช้สังคีตลักษณ์ Theme and Variations

Section	Measures	Key	Theme
A	1 - 27	C minor	Theme 1
	28 - 43	C major	Theme 2
B	48 - 71	C minor	Theme 1
	72 - 89	C major	Theme 2

ตารางที่ 7 ตารางแสดงโครงสร้างสังคีตลักษณ์บทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 2

ห้องที่ 1 - 27 การนำเสนอตอน A แนวทำนองที่ 1 อยู่ในกุญแจเสียง C Minor ซึ่งเป็นทำนองหลักของท่อนที่ 2 นี้

รูปภาพที่ 51 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate แนวทำนองที่ 1 ตอน A

ห้อง 28 - 43 เป็นการนำเสนอแนวทำนองที่ 2 เปียโนทำหน้าที่เล่นทำนองหลักและคลาริเน็ตเล่นการแปร โดยใช้กุญแจเสียง C Major

รูปภาพที่ 52 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate แนวทำนองที่ 2 ตอน A

ตอน B ห้องที่ 48 - 71 เป็นการนำแนวทำนองที่ 1 จากตอน A มาทำการแปรเพื่อให้ผู้เล่นคลาริเน็ตได้แสดงศักยภาพในกุญแจเสียง C Minor

รูปภาพที่ 53 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate แนวทำนองที่ 1 ตอน B

ห้องที่ 72 - 89 เป็นการนำเสนอแนวทำนองที่ 2 ของตอน B เปียโนทำหน้าที่เล่นแนวทำนองหลักและคลาริเน็ตเล่นการแปรในกุญแจเสียง C Major

รูปภาพที่ 54 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate แนวทำนองที่ 2 ตอน B

ท่อนที่ 3 Près des remparts de Séville ใช้โครงสร้างสังคีตลักษณ์สามตอน อยู่ในกุญแจเสียง A Minor

Section	Measures	Key	Theme
Introduction	1 - 12	A Minor	Theme 1
A	13 - 44	A Minor	Theme 1
	45 - 60	A Minor	Theme 2
B	61 - 68	A Minor	Theme 1
	69 - 83	A Minor	Theme 2
A	84 - 103	A Minor	Theme 1
Transition to mvt. 4th	104 - 107	A Minor	

ตารางที่ 8 ตารางแสดงโครงสร้างสังคีตลักษณ์บทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 3

ช่วงนำ เปียโนนำเสนอแนวทำนองที่ 1 ซึ่งเป็นทำนองหลักในท่อนนี้ อยู่ในกุญแจเสียง A Minor

รูปภาพที่ 55 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 3 ช่วงนำ

ห้องที่ 13 - 44 คลาริเน็ตทำหน้าที่เล่นแนวทำนองที่ 1 ผู้ประพันธ์ได้ใช้เทคนิคการแปรในบางช่วงของแนวทำนองที่ 1 เพื่อแสดงความสามารถของนักคลาริเน็ต

รูปภาพที่ 56 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 3 แนวทำนองที่ 1 ตอน A

ตอน B ห้องที่ 60 - 68 เป็นการนำเสนอแนวทำนองที่ 1 ผ่านคลาริเน็ตเพื่อเป็นการดึงอารมณ์ของแนวทำนองให้กลับมาสงบและสุขุม ในกุญแจเสียง A Minor

รูปภาพที่ 57 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 3 แนวทำนองที่ 1 ตอน B

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตอน B แนวทำนองที่ 2 เป็นการล้อแนวทำนองนี้ระหว่างเปียโนและคลาริเน็ต อยู่ในกุญแจเสียง A Minor

รูปภาพที่ 58 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 3 แนวทำนองที่ 2 ตอน B

ห้องที่ 84 - 104 เป็นการกลับมาของแนวทำนองที่ 1 โดยยังคงใช้กุญเสียง D Minor

รูปภาพที่ 59 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 3 การกลับมาของตอน A แนวทำนองที่ 1

ห้องที่ 104 - 107 เป็นช่วงเชื่อมโดยใช้กุญแจเสียง A Minor เพื่อนำเข้าสู่ท่อนที่ 4

รูปภาพที่ 60 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 3 ช่วงเชื่อม

ท่อนที่ 4 Les tringles des sistres tintaient (Moderato) ผู้ประพันธ์ใช้เทคนิคการประพันธ์ Theme and Variations เป็นการนำแนวทำนองหลักมาพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพื่อแสดงศักยภาพของผู้เล่น

Section	Measures	Key	Theme
A	1 - 46	D Minor	Theme 1
B	47 - 65	D Minor	Theme 2
C	66 - 85	D Major	Theme 2
D	86 - 105	D Minor	Theme 2
Coda	106 - 126	D Major	Theme 2

ตารางที่ 9 ตารางแสดงโครงสร้างสังคีตลักษณ์บทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 4

ตอน A ห้องที่ 1 - 46 นำเสนอแนวทำนองที่ 1 ในกุญแจเสียง D Minor

รูปภาพที่ 61 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 4 แนวทำนองที่ 1 ตอน A

ตอน B ห้องที่ 47 - 65 นำเสนอแนวทำนองที่ 2 คลาริเน็ตเล่นแนวทำนองหลักและเปียโนเล่นแนวทำนองบรรเลงประกอบอยู่ในกุญแจเสียง D Minor

รูปภาพที่ 62 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 4 แนวทำนองที่ 2 ตอน B

ตอน C ห้องที่ 66 - 85 เป็นการแปรจากแนวทำนองที่ 2 เพื่อแสดงศักภาพของผู้บรรเลงคลาริเน็ตในกุญแจเสียง D Major

รูปภาพที่ 63 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 4 การแปรแนวทำนองที่ 2 ตอน C

ตอน D ห้องที่ 86 - 105 เป็นการแปรจากแนวทำนองที่ 2 ซึ่งมีความถี่โน้ตมากกว่าตอน B เพื่อแสดงศักภาพของผู้บรรเลงคลาริเน็ตในกุญแจเสียง D Minor

รูปภาพที่ 64 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 4 การแปรแนวทำนองที่ 2 ตอน D

Coda ห้องที่ 106 - 126 เป็นการย้ำแนวทำนองที่ 2 อีกครั้งเพื่อเป็นการสรุปจบบทเพลง

รูปภาพที่ 65 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 4 ตอน Coda

4.5 บทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen

ประกอบไปด้วย 4 ท่อนดังนี้

ท่อนที่ 1 Allegro ben moderato

ท่อนที่ 2 Menuet

ท่อนที่ 3 Praeludium

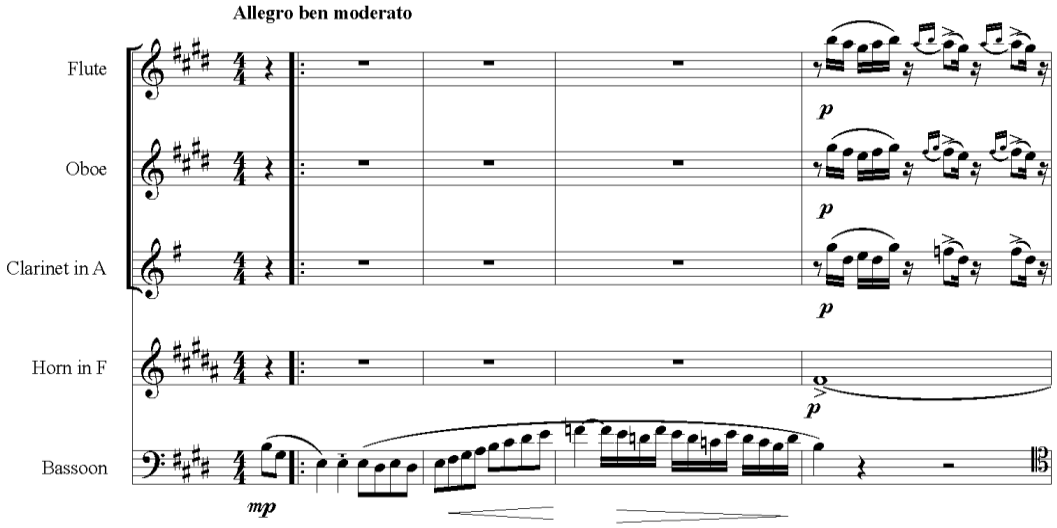
ท่อนที่ 4 Tema con Variazione

ท่อนที่ 1 Allegro ben moderato ใช้รูปแบบสังคีตลักษณ์โซนาตา

Section	Measures	Key	Theme
Exposition	1 - 38	E major	Theme 1
	39 - 63	D minor	Theme 2
Development	64 - 101	D Minor - F# Minor	Many Transition
Recapitulation	94 - 106	E major	Theme 1
	107 - 133	B minor	Theme 2
Coda	134 - 146	E major	Theme 1

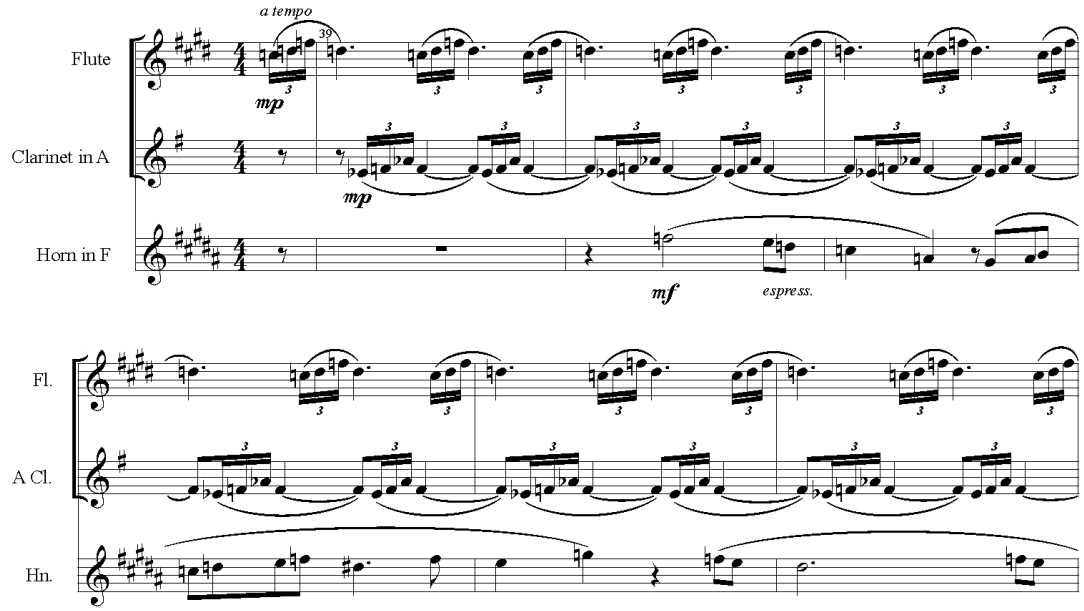
ตารางที่ 10 แสดงโครงสร้างสังคีตลักษณ์บทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 1

เริ่มต้นตอนนำเสนอทำนองที่ 1 โดยการเดี่ยวบาสซูนอยู่ในกุญแจเสียง E Major



รูปภาพที่ 66 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 1 ตอนนำเสนอ แนวทำนองที่ 1

ฮอร์นนำเสนอแนวทำนองที่ 2 ในกุญแจเสียง D Minor



รูปภาพที่ 67 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 1 ตอนนำเสนอ แนวทำนองที่ 2

ตอนพัฒนาเป็นการนำช่วงเชื่อม (Transition) มาใช้โดยผู้ประพันธ์จัดวางตามแนวทำนองสลับกันไปมา

รูปภาพที่ 68 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 1 ตอนพัฒนา

ตอนย้อนความโดยใช้ฟลูตและโอโบนำเสนอแนวทำนองที่ 1 ในกุญแจเสียง E Major เพื่อให้มีความสดใสและชัดเจนมากกว่าในตอนนำเสนอ

รูปภาพที่ 69 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 1 ตอนย้อนความ แนวทำนองที่ 1

ตอนย้อนความทำนองที่ 2 นำเสนอแนวทำนองโดยฮอร์นและบาสซูนเล่นทำนองประสานอยู่ในกุญแจเสียง B Minor

รูปภาพที่ 70 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 1 ตอนย้อนความ แนวทำนองที่ 2

ตอน Coda เป็นการนำแนวทำนองที่ 1 มาสรุปก่อนที่จะจบด้วยน้ำเสียงเงียบสงบและจางหายไป

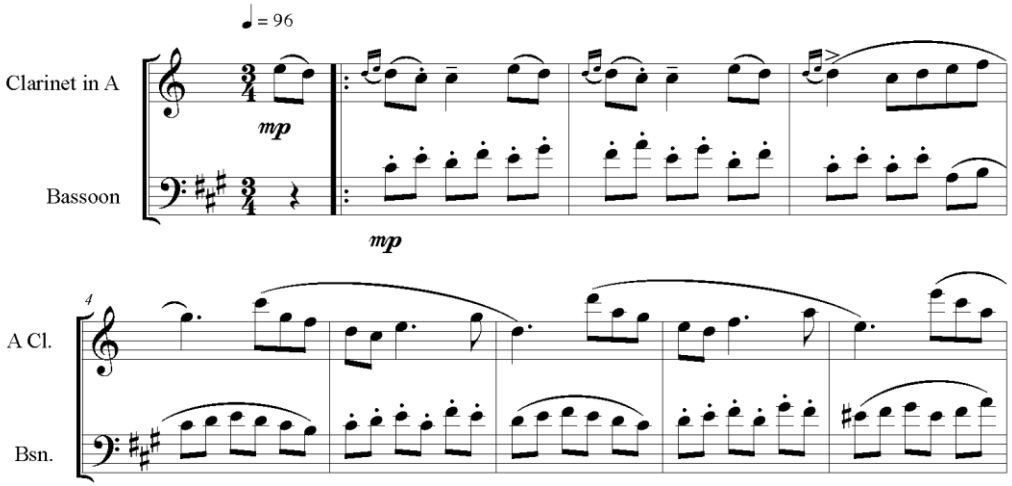
รูปภาพที่ 71 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 1 ตอน Coda

ท่อนที่ 2 Menuet ให้น้ำเสียงที่เย็นสบายรู้สึกผ่อนคลายโดยใช้กุญแจเสียง A Major และอยู่ในโครงสร้างสังคีตลักษณ์สามตอน

Section	Measures	Key	Theme
A	1 - 17	A major	Theme 1
	18 - 33	F major	Theme 2
	34 - 45	A major	Theme 1
B (Trio)	46 - 73	F major	Theme 1
A	74 - 91	A major	Theme 1
	92 - 109	F major	Theme 2
Coda	110 - 117	A major	Theme 1

ตารางที่ 11 แสดงโครงสร้างสังคีตลักษณ์บทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 2

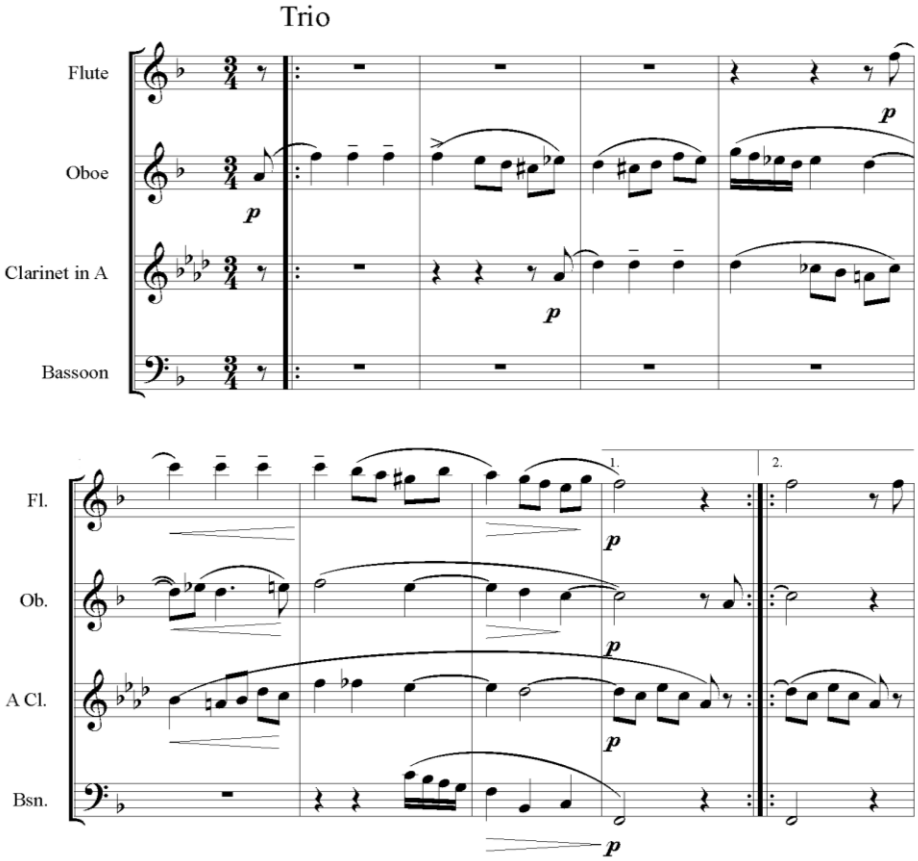
เริ่มต้นท่อนที่ 2 โดยการนำเสนอแนวทำนองผ่านเสียงคลาริเนต ในลักษณะเพลงเต้นรำด้วยน้ำเสียงที่สดใสในขณะเดียวกันบาสซูนเล่นแนวเบสในลีลาสั้นและยาวสลับกันไป ทำให้ได้บรรยากาศที่หลายหลาย



รูปภาพที่ 72 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen แสดงแนวทำนองและเบส

ในเบอร์ที่ 18 ฟลูตทำหน้าที่นำเสนอแนวทำนองที่ 2 ในการเล่นทำนองหลักในขณะเดียวกัน โอโบทำหน้าที่แนวประสานเรียบและยาวจึงทำให้แนวทำนองฟลูตมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น

รูปภาพที่ 73 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen แสดงถึงแนวทำนองฟลูตและแนวทำนองประสานโอโบที่เล่นสอดประสานกัน



รูปภาพที่ 74 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen แสดงถึงตอน Trio

เบอร์ที่ 46 เป็นการนำเสนอช่วงทรีโอ (Trio) ในกุญแจเสียง F Major ท่วงทำนองแตกต่างจากช่วงต้นอย่างสิ้นเชิง หลังจากนั้นเป็นการกลับมาของแนวทำนอง A อีกครั้งก่อนที่เข้าสู่บทสรุปที่ตอน Coda

รูปภาพที่ 75 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ตอน Coda

เป็นการนำแนวทำนองช่วงท้ายของแนวทำนอง A ในกุญแจเสียง A Major มาสรุปจบในท่อนที่ 2

ท่อนที่ 3 Praeludium

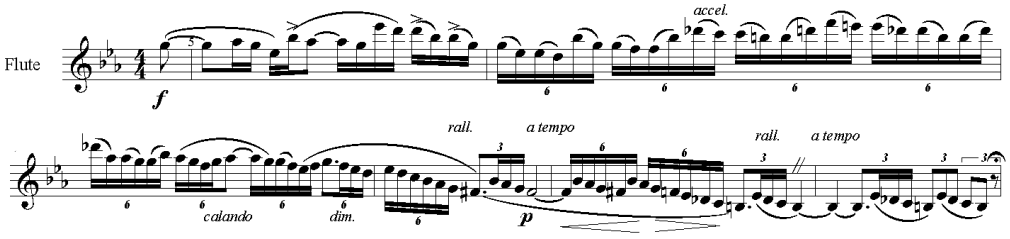
ท่อน Praeludium เป็นช่วงนำ ก่อนไปสู่ท่อน Tema con Variazione ซึ่งโอโบจะทำการสลับไปเล่นอิงลิชฮอร์นโดยท่อนนี้จะให้น้ำเสียงที่ลึกและกดดัน ฟลูต อิงลิชฮอร์นและคลาริเน็ตจะทำหน้าที่แสดงศักยภาพทางดนตรีขั้นสูงโดยอยู่ในกุญแจเสียง C Minor และอยู่ในโครงสร้างสังคีตลักษณ์สองตอน

Section	Measures	Key	Theme
A	1 - 15	C minor	Theme 1
B	16 - 24	C minor	Theme 2

ตารางที่ 12 แสดงโครงสร้างสังคีตลักษณ์บทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 3

อิงลิชฮอร์นนำเสนอแนวทำนองที่ 1 ให้น้ำเสียงกดดันและเศร้าหมองหลังจากนั้นจะเป็นการแสดงศักยภาพทางดนตรีโดยฟลูต

รูปภาพที่ 76 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 3 แนวทำนองที่ 1



รูปภาพที่ 77 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 3 แนวทำนองฟลูต

อิงลิชฮอร์นยังคงทำหน้าที่นำเสนอแนวทำนองที่ 2 โดยมีคลาริเน็ตทำหน้าที่แนวทำนองรองประสาน (Countersubject) เสมือนการพูดคุยกันระหว่างอิงลิชฮอร์นและคลาริเน็ต

รูปภาพที่ 78 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 3 แนวทำนองที่ 2

ท่อนที่ 4 Tema con Variazione นีลเซนประพันธ์ท่อนนี้เพื่อแสดงถึงศักยภาพทางดนตรีของผู้เล่นทุกเครื่องดนตรี

Section	Measures	Key	Instrument
Theme	1 - 16	A major	All
Variation 1	17 - 32	A major	Horn & Bassoon
Variation 2	33 - 48	A major	Flute
Variation 3	49 - 64	A major/ A minor	Oboe
Variation 4	65 - 80	A major	All
Variation 5	81 - 96	A major	Clarinet & Bassoon
Variation 6	97 - 112	A minor	All
Variation 7	113 - 128	A minor	Bassoon
Variation 8	129 - 144	C minor	Clarinet & Oboe
Variation 9	145 - 160	F major	Horn
Variation 10	161 - 192	A major	All
Variation 11	193 - 221	A major	All
Coda	222 - 239	A major	All

ตารางที่ 13 แสดงโครงสร้างสังคีตลักษณ์บทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ท่อนที่ 4

ทำนองหลัก (Theme) ในกุญแจเสียง A Major ให้น้ำเสียงที่นุ่นนวลและเงียบสงบ

รูปภาพที่ 79 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen แนวทำนองหลัก

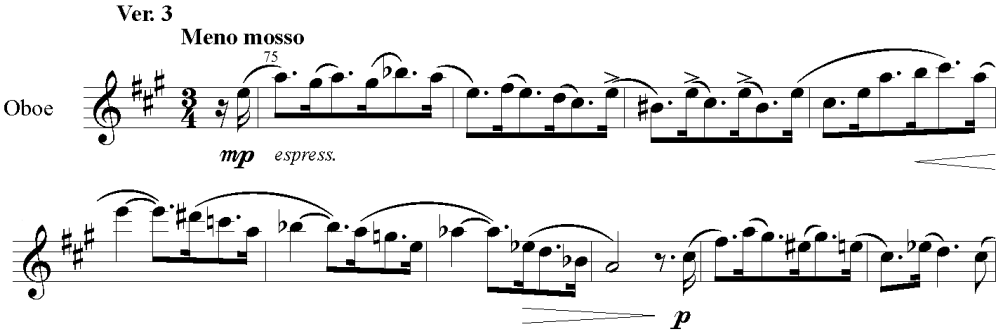
การแปรที่ 1 (Variation 1) เป็นบทสนทนาระหว่างฮอร์นและบาสซูน ซึ่งอยู่ในกุญแจเสียง A Major

รูปภาพที่ 80 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen แสดงถึงการแปรที่ 1

การแปรที่ 2 ฟลูตนำเสนอแนวทำนองหลัก ในขณะที่เครื่องดนตรีอื่น ๆ บรรเลงประกอบอยู่ในกุญแจเสียง A Major

รูปภาพที่ 81 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen แสดงถึงการแปรที่ 2

การแปรที่ 3 นำเสนอแนวทำนองหลักโดยโอโบซึ่งผู้ประพันธ์ใช้เทคนิคหลากกุญแจในการประพันธ์การแปรที่ 3 นี้



รูปภาพที่ 82 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen แสดงถึงการแปรที่ 3

การแปรที่ 4 เป็นท่อนที่บรรเลงพร้อมกัน นำเสนอในท่วงทำนองที่สนุกสนานอยู่ในกุญแจเสียง A Major

รูปภาพที่ 83 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen แสดงถึงการแปรที่ 4

การแปรที่ 5 คลาริเน็ตเล่นแนวทำนองหลักนำเสนอด้วยท่วงทำนองที่เกรี้ยวกราดและบาสซูนทำหน้าที่บรรเลงประกอบ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รูปภาพที่ 84 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen แสดงถึงการแปรที่ 5

การแปรที่ 6 นำเสนอแนวทำนองในน้ำเสียงที่นุ่มนวลและอบอุ่นในกุญแจเสียง A Minor

รูปภาพที่ 85 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen แสดงถึงการแปรที่ 6

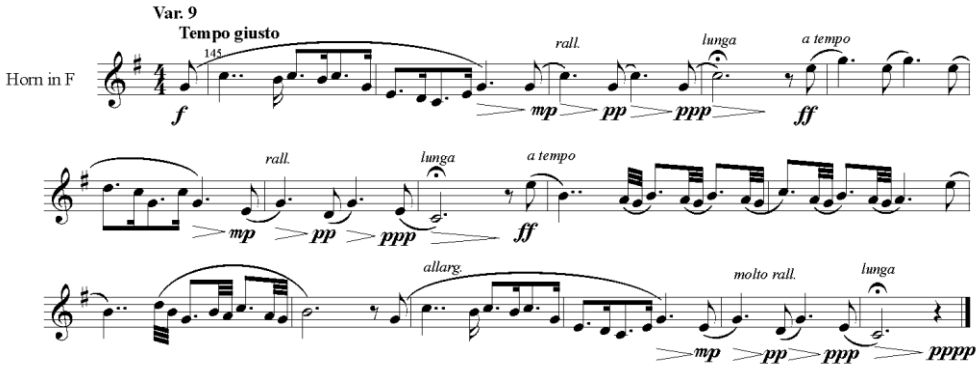
การแปรที่ 7 เป็นการเดี่ยวบาสซูนในน้ำเสียงที่หม่นหมองและเศร้าในกุญแจเสียง A Minor

รูปภาพที่ 86 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen แสดงถึงการแปรที่ 7

การแปรที่ 8 โอโบทำหน้าเป็นแนวทำนองหลักในช่วงเสียงสูง โดยที่คลาริเน็ตทำหน้าที่แนวทำนองในช่วงเสียงต่ำซึ่งล้อเลียนแนวโอโบ การแปรนี้อยู่ในกุญแจเสียง C Minor

รูปภาพที่ 87 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen แสดงถึงการแปรที่ 8

การแปรที่ 9 เป็นการบรรเลงเดี่ยวฮอร์นในน้ำเสียงกึกก้องเหมือนบรรเลงอยู่บนยอดภูเขา



รูปภาพที่ 88 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen แสดงถึงการแปรที่ 9

การแปรที่ 10 ฟลูตเป็นผู้นำเสนอความสดใสกลับมาอีกครั้งในการแปรนี้และบรรเลงร่วมกันทั้งหมดอีกครั้ง การแปรนี้อยู่ในกุญแจเสียง A Major

รูปภาพที่ 89 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen แสดงถึงการแปรที่ 10

การแปรที่ 11 ใช้รูปแบบการประพันธ์เพลงมาร์ชให้ท่วงทำนองที่หนักแน่นและฮึกเหิม

รูปภาพที่ 90 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen แสดงถึงการแปรที่ 11

ตอนสุดท้าย คือ Coda เป็นการนำแนวทำนองหลักกลับมาเป็นบทสรุป ให้ความรู้สึกอบอุ่นและฮึกเหิมในเวลาเดียวกันในกุญแจเสียง A Major

รูปภาพที่ 91 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ตอน Coda

บทที่ 5

แนวทางการฝึกซ้อม

ผู้วิจัยได้คัดเลือกบางช่วงของบทเพลงที่จะต้องใช้เทคนิคขั้นสูงในการบรรเลงและมีความสำคัญในบทเพลงเพื่อเป็นแนวทางในการฝึกซ้อมเทคนิคที่กล่าวถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในบทเพลงต่าง ๆ ได้

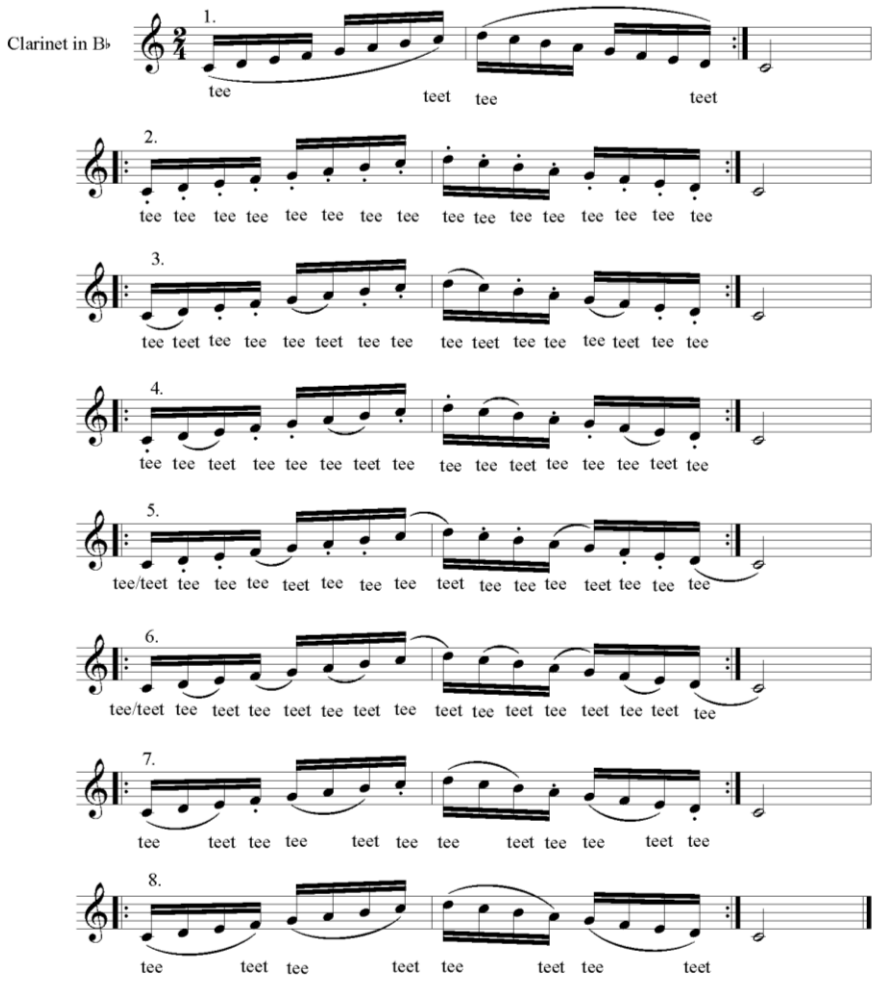
5.1 บทเพลง Caprice Improvisation for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Eugène Bozza

ผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์บทเพลงนี้สำหรับนักคลาริเน็ตชาวฝรั่งเศส บทเพลงนี้จึงมีเทคนิคสำหรับคลาริเน็ตมากมายจึงมีปัญหาเกิดขึ้นหลายจุดในบทเพลงนี้ผู้วิจัยได้คัดสรรปัญหาหลักในการฝึกซ้อม ดังนี้ ในท่อนแรกของบทเพลงเกิดปัญหาจากการบรรเลงการควบคุมลักษณะเสียงที่หลากหลายและเปลี่ยนแบบฉับพลันทำให้เกิดความผิดพลาดหรือความสับสนในลักษณะเสียงได้ง่ายขณะบรรเลง

รูปภาพที่ 92 แสดงบทเพลง Caprice - Improvisation ประพันธ์โดย Eugène Bozza ห้องที่ 1 - 17
*ที่มา: Eugène Bozza, **Caprice - Improvisation**, (Paris: Musicals Alphonse Leduc, 1963).*

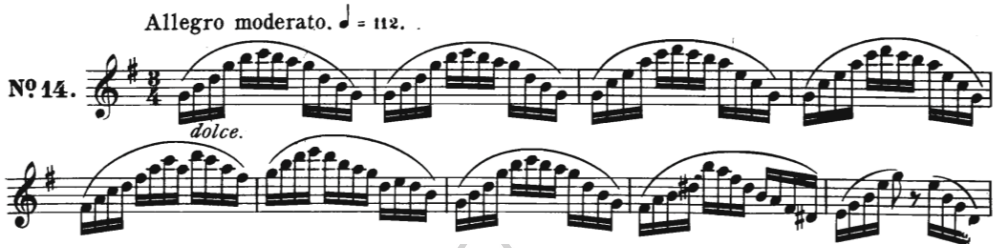
จากแนวคิดของ Larry Guy ที่ได้กล่าวไว้ควรเริ่มฝึกจากบันไดเสียง โดยเริ่มจากอัตราจังหวะ ♩ = 60 เพิ่มความเร็วจนถึงจังหวะที่ผู้ฝึกต้องการ ควรฝึกให้ครบทุกบันไดเสียงและครบทุกช่วงเสียง โดยฝึกให้ครบทั้งลักษณะเสียง 8 แบบ โดยต้องคำนึงถึงความต่อเนื่องของลม ลิ้นและนิ้วให้สัมพันธ์กัน

แบบฝึกหัดตัวอย่างการควบคุมลักษณะเสียงในบันไดเสียง C Major



รูปภาพที่ 93 แสดงแบบฝึกหัดตัวอย่างการควบคุมลักษณะเสียงในบันไดเสียง C Major

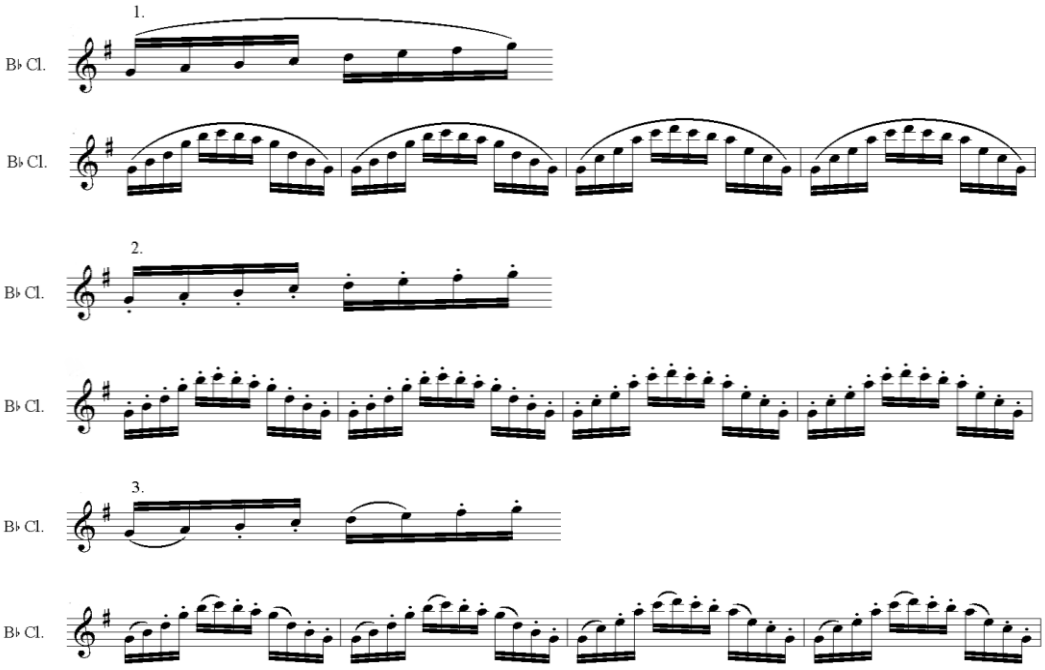
ผู้วิจัยได้นำแบบฝึกหัด 40 Studies by Rose, Cyrille มาช่วยในการฝึกการควบคุมลักษณะเสียง เนื่องจากแบบฝึกหัดนี้มีการเคลื่อนที่ของโน้ตตลอดเวลา

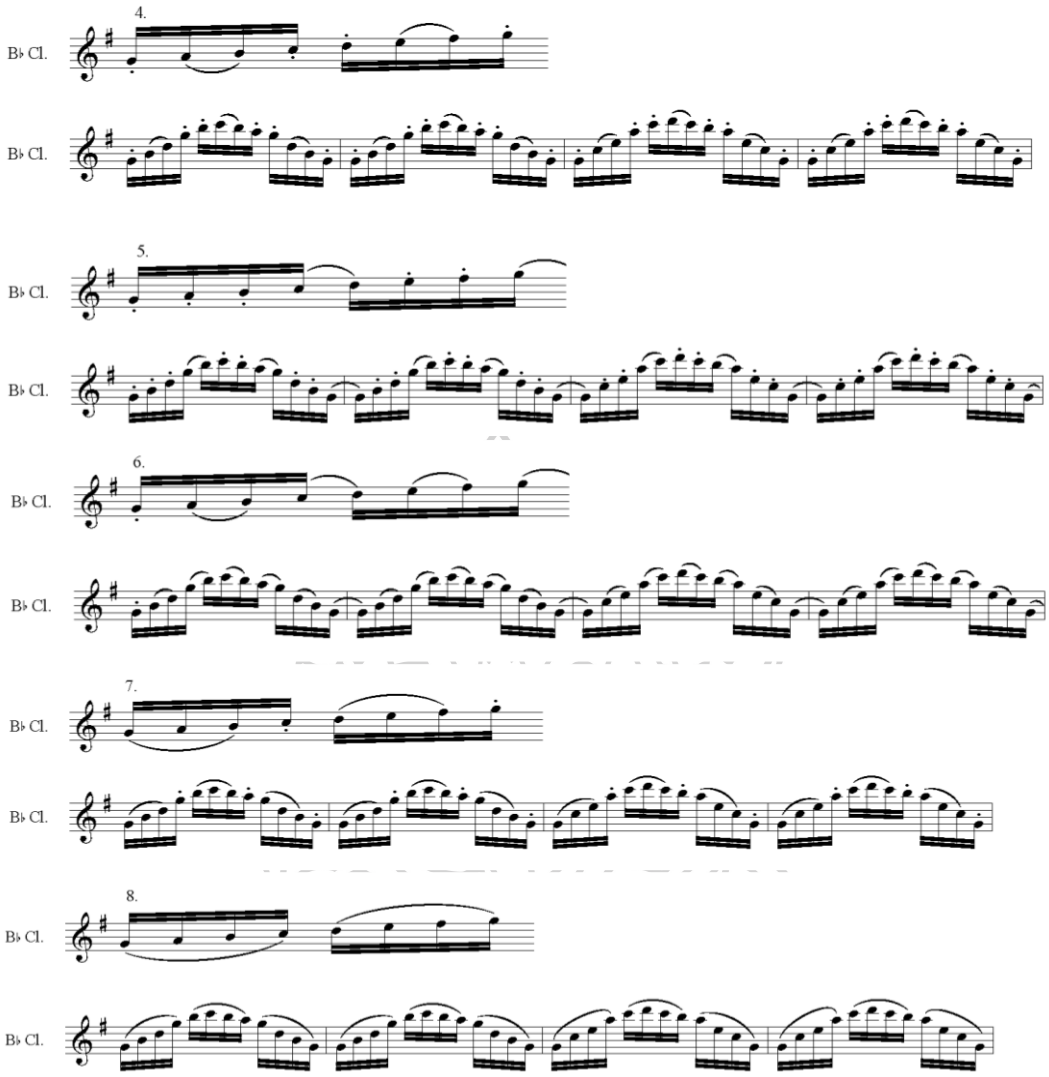


รูปภาพที่ 94 แสดง 40 Studies by Rose Cyrille หมายเลขที่ 14
*ที่มา: Rose Cyrille, **40 Studies**, (New York: Carl Fischer, 1910).*

เริ่มฝึกจากการนำลักษณะเสียงทั้ง 8 แบบ ใส่ลงในแบบฝึกหัดหมายเลขที่ 14 ผู้ฝึกไม่จำเป็นต้องเล่นให้ครบทั้งแบบฝึกหัดภายในการฝึกซ้อม 1 ครั้ง ควรแบ่งการฝึกเป็นครั้งละ 3 บรรทัด โดยทำการฝึกให้ครบทั้ง 8 ลักษณะเสียง

แบบฝึกหัดตัวอย่างการควบคุมลักษณะเสียงใน 40 Studies by Rose, Cyrille หมายเลขที่ 14

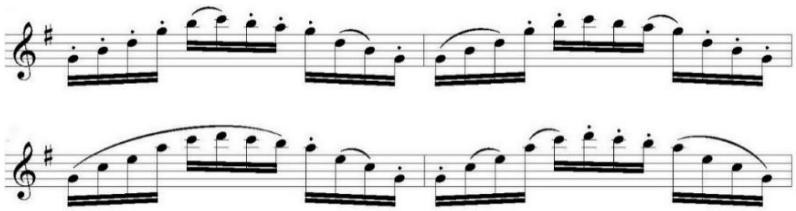




รูปภาพที่ 95 แสดงแบบฝึกหัดตัวอย่างการควบคุมลักษณะเสียงใน 40 Studies by Rose, Cyrille หมายเลขที่ 14

ในบทสรุปของแบบฝึกหัด คือ การนำลักษณะเสียงทั้งหมดใส่ในแบบฝึกหัดและฝึกซ้อม โดยการเปลี่ยนลักษณะเสียงไปโดยไม่ซ้ำกันในการฝึกซ้อมทุกครั้งเพื่อให้ผู้ฝึกเจอกับการเปลี่ยนลักษณะเสียงที่หลากหลาย

แบบฝึกหัดตัวอย่างการควบคุมลักษณะเสียงทั้ง 8 แบบ 40 Studies by Rose, Cyrille หมายเลขที่ 14



รูปภาพที่ 96 แสดงแบบฝึกหัดตัวอย่างการควบคุมลักษณะเสียงทั้ง 8 แบบใน 40 Studies by Rose, Cyrille หมายเลขที่ 14

ผู้ฝึกสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกแบบฝึกหัดที่มีโน้ตเคลื่อนที่คล้ายคลึงกับแบบฝึกหัดที่กล่าวมาข้างต้นโดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นแบบฝึกหัด 40 Studies by Rose, Cyrille หมายเลขที่ 14 เท่านั้น

ช่วงเดี่ยวถือเป็นอีกช่วงที่สำคัญสำหรับบทเพลงนี้ การจัดแบ่งกลุ่มโน้ตและการเว้นวรรคการหายใจอย่างเหมาะสมควรเป็นไปอย่างอิสระ

รูปภาพที่ 97 แสดงการจัดแบ่งกลุ่มโน้ตในบทแสดงบทเพลง Caprice - Improvisation ประพันธ์โดย Eugène Bozza

*ที่มา: Eugène Bozza, **Caprice - Improvisation**, (Paris: Musicals Alphonse Leduc, 1963).*

ตัวอย่างภาพการแบ่งกลุ่มโน้ต

รูปภาพที่ 98 แสดงการจัดแบ่งกลุ่มโน้ตในบทแสดงบทเพลง Caprice - Improvisation ประพันธ์โดย Eugène Bozza

ฝึกซ้อมตามกลุ่มที่ได้ทำการแบ่งไว้จะทำให้ผู้บรรเลงเล่นได้อย่างมีทิศทางและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ที่สำคัญการแบ่งกลุ่มยังช่วยลดความผิดพลาดขณะเล่นได้อีกด้วย การแบ่งกลุ่มจะทำให้นิ้วและลมสัมพันธ์กับความคิดทำให้การเล่นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อประสาททุกส่วนทำงานสัมพันธ์กันจะทำให้ผู้เล่นสามารถบรรเลงได้อย่างอิสระ

5.2 บทเพลง Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann

เทคนิคเสียงควบในบทเพลงนี้เป็นแบบทางอ้อม คือ การใช้ระบบนิ้วแบบเฉพาะเจาะจงในบทเพลงนี้ซึ่งผู้ประพันธ์ได้กำหนดรูปแบบการกดนิ้วไว้แล้ว ผู้บรรเลงต้องบรรเลงออกมาให้ครบทั้ง 4 เสียงในเวลาเดียวกัน

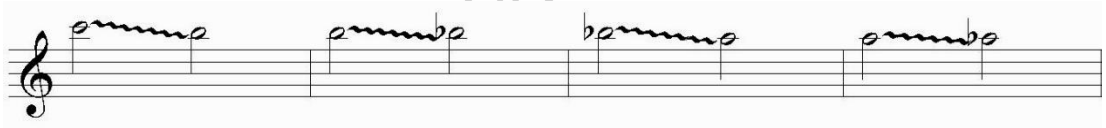
รูปภาพที่ 99 แสดงเทคนิคเสียงควบในบทเพลง Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann
*ที่มา: Jörg Widmann, **Fantasie**, (Germany: SCHOTT MUSIC GmbH & Co., 2005).*

ผู้วิจัยได้ทำการบันทึกเสียงขณะฝึกซ้อมจึงพบว่าเสียงควบที่ออกมานั้น เสียง Eb เด่นชัดที่สุดเป็นเหตุให้เสียงที่ออกมาสู่ภายนอกขาดความสมดุล รวมทั้งยังขาดความแม่นยำในการออกเสียงควบ ผู้วิจัยได้ทำการทดลองใหม่อีกครั้ง โดยขณะฝึกซ้อมได้ทำการหย่อนรูปปากให้มากกว่าเดิมเพื่อเพิ่มช่วงเสียงต่ำให้ออกมาเด่นชัดมากขึ้น และทำการบันทึกเสียงอีกครั้ง ผลที่ได้คือเสียงควบที่ออกมามีความสมดุลและครบถ้วนตามที่ต้องการชัดเจนทั้ง 4 เสียง นอกจากนั้นเสียงควบออกมาคงที่และแม่นยำมากขึ้น

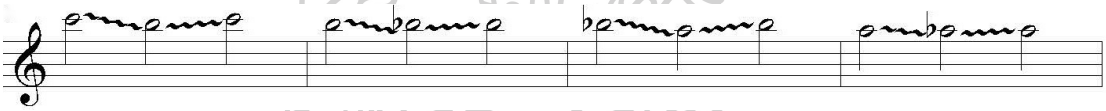
ผู้ประพันธ์ได้เขียนเทคนิคการรูดเสียงไว้หลายแห่งในบทเพลงนี้ การรูดเสียงเป็นเทคนิคที่ต้องให้เวลากับการฝึกฝนเป็นอย่างมากเพราะเป็นเทคนิคที่จะต้องควบคุมริมฝีปากและลมไปพร้อม ๆ กัน

รูปภาพที่ 100 แสดงเทคนิคการรูดเสียงในบทเพลง Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann
*ที่มา: Jörg Widmann, **Fantasie**, (Germany: SCHOTT MUSIC GmbH & Co., 2005).*

แบบฝึกหัดตัวอย่างการรูดเสียงที่ 1



แบบฝึกหัดตัวอย่างการรูดเสียงที่ 2

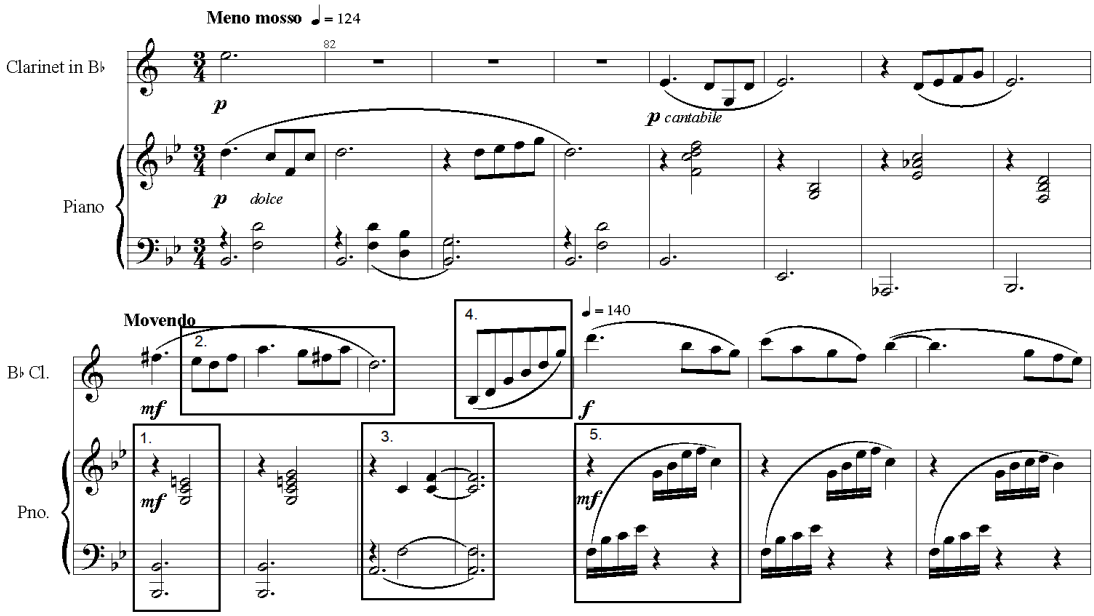


รูปภาพที่ 101 แสดงแบบฝึกหัดตัวอย่างการรูดเสียง

ฝึกจากการเริ่มโน้ตตัวแรกแล้วค่อย ๆ หย่อนเสียงลงมาครึ่งเสียงด้วยริมฝีปาก ห้ามใช้นิ้วกดเปลี่ยนเสียง โดยเริ่มจากแบบฝึกหัดที่ 1 ก่อน เมื่อชำนาญแล้วให้เริ่มฝึกแบบฝึกหัดที่ 2 ทำเหมือนกับแบบฝึกหัดที่ 1 ในตอนเริ่มและกระชับริมฝีปากกลับไปยังตำแหน่งเดิมจะทำให้เสียงกลับไปยังโน้ตแรก โดยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ผู้ฝึกต้องเช็คความถูกต้องของเสียงอยู่เสมอเพราะการฝึกเช่นนี้อาจทำให้ความถูกต้องของเสียงลดลงได้

5.3 บทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons

บทประพันธ์นี้ประกอบไปด้วย 4 ท่อน ซึ่งแต่ละท่อนมีเอกลักษณ์เฉพาะการแสดงออกมาในแต่ละท่อนให้ชัดเจนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างบางส่วนในบทเพลงที่เป็นปัญหาการฝึกซ้อมดังนี้ ท่อนที่ 1 Allegro amabile มีการเปลี่ยนความเร็วของจังหวะอยู่หลายที่ ทำให้เมื่อเล่นร่วมกับผู้บรรเลงประกอบจะเกิดปัญหาการเล่นจังหวะที่เหลื่อมกัน



รูปภาพที่ 102 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons ท่อนที่ 1
ที่มา: Graham Lyons, ***Sonata for Clarinet and Piano****, (Useful Music, 1986).*

โดยผู้วิจัยได้การแบ่งเรียงลำดับความสำคัญจากในกรอบสี่เหลี่ยมดังนี้

1. ให้เปียโนเป็นผู้นำห้องที่ 89 โดยคลาริเน็ตต้องรับรู้ได้ถึงจังหวะที่ 1 และ 2
2. คลาริเน็ตเป็นผู้นำในการรุดจังหวะให้เร็วขึ้น
3. เปียโนกลับมาเป็นผู้นำอีกครับโดยจังหวะที่รับต่อจากคลาริเน็ตต้องต่อเนื่อง
4. คลาริเน็ตทำหน้าที่รุดจังหวะสุดท้ายเพื่อนำเข้าสู่ห้องที่ 92 ในอัตราจังหวะ ♩= 140
5. เปียโนยืดอัตราจังหวะ ♩= 140 ให้คงที่เพื่อเป็นหลักให้คลาริเน็ต

ปัญหาจากการบรรเลงสไตล์แซมบาในท่อนที่ 4 Vivace, quasi una Samba เนื่องจากแซมบาเป็นจังหวะเต้นรำ การบรรเลงให้ได้ถึงสำเนียงและสไตล์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ผู้ฝึกควรเริ่มจากการฟังเพลงจังหวะแซมบา ทำความเข้าใจกับโครงสร้างของจังหวะและเครื่องดนตรีที่สำคัญในการบรรเลงประกอบดนตรีแซมบา เช่น เครื่องกระทบ หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์บทเพลง เน้นส่วนที่เป็นจังหวะขัดออกมาให้ชัดเจนขณะฝึกซ้อม ผู้ฝึกควรทำเครื่องหมายเน้นเสียงบนโน้ตดังกล่าว

รูปภาพที่ 103 แสดงบทเพลง Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons ท่อนที่ 4
ที่มา: Graham Lyons, ***Sonata for Clarinet and Piano****, (Useful Music, 1986).*

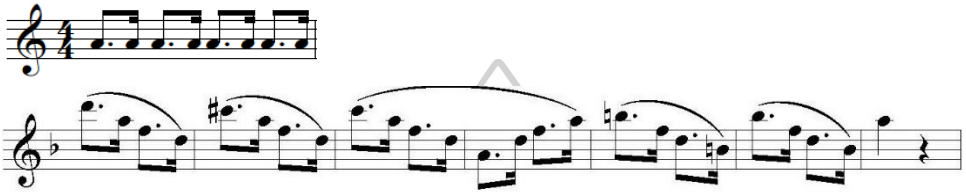
จากภาพตัวอย่างผู้วิจัยได้ทำการใส่เครื่องหมายเน้นไว้ในวงเล็บจะเห็นได้ว่าคลาริเน็ตและเปียโนมีหลายส่วนมีการเน้นไม่ตรงกัน จุดนั้นเองคือจังหวะที่ขัดกันอยู่ ผู้เล่นและผู้บรรเลงประกอบควรเน้นจุดนั้นออกมาให้ชัดเจนเพื่อทำให้สไตล์แซมบานั้นออกมาได้ถูกต้องด้วย

5.4 บทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate

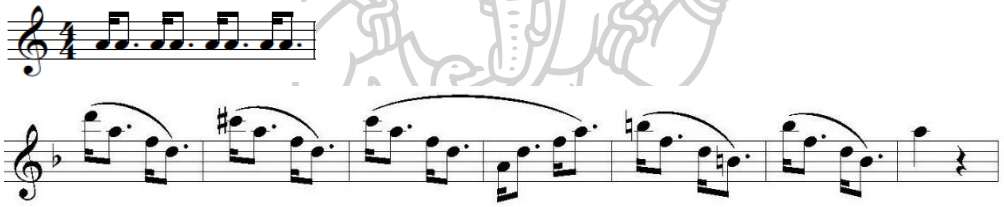
บทเพลงนี้ประพันธ์ในสังคีตลักษณ์แฟนตาเซียผู้ประพันธ์จึงได้สอดแทรกเทคนิคการบรรเลงต่าง ๆ มากมาย ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างบางส่วนในบทเพลงนี้ที่เป็นปัญหาการฝึกซ้อมดังนี้ ในท่อนที่ 2 ปัญหาคือ การบรรเลงโน้ตเขบ็ต 3 ชั้น อย่างต่อเนื่องในอัตราจังหวะ ♩ = 60 ทำให้ไม่สามารถบรรเลงได้อย่างลื่นไหล เกิดอาการสะดุดระหว่างโน้ต แนวทางการแก้ปัญหาคือการฝึกซ้อมโดยการเปลี่ยนสัดส่วนของโน้ต โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ โดยยึดทฤษฎีของ เอ็มมา จอห์นสัน นักคลาริเน็ตชาวอังกฤษ ดังนี้

รูปภาพที่ 104 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 2 ห้องที่ 56 - 58
*ที่มา: Pablo de Sarasate, **Carmen Fantaisie**, (France: Clarinet Edition, 2009).*

การเปลี่ยนสัดส่วนโน้ตแบบที่ 1



การเปลี่ยนสัดส่วนโน้ตแบบที่ 2



รูปภาพที่ 105 แสดงรูปภาพการเปลี่ยนสัดส่วนโน้ต

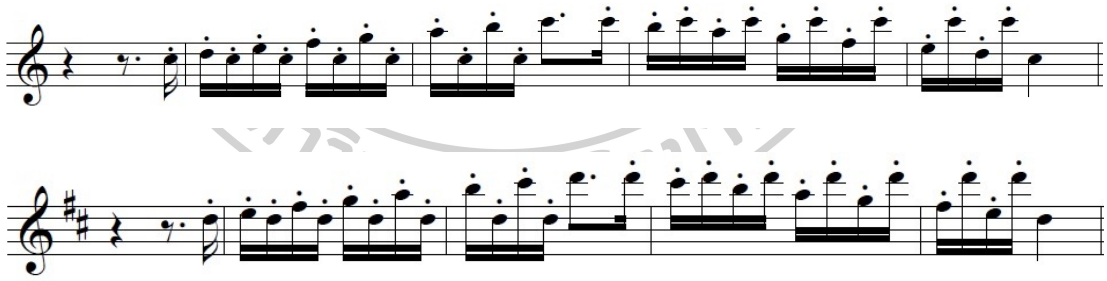
ผู้วิจัยพบว่าสามารถบรรเลงได้ไหลลื่นและคล่องตัวมากขึ้นจากการฝึกการเปลี่ยนสัดส่วนของโน้ตดังกล่าวข้างต้น แต่เกิดอาการปวดที่มือเมื่อทำการฝึกซ้อมเป็นเวลานาน ผู้วิจัยจึงทำการลดเวลาซ้อมลงจาก 40 นาที เหลือเพียง 15 นาที ต่อครั้งในการฝึกซ้อมจึงทำให้อาการปวดที่มือทุเลาลงและหายไปในที่สุด

ปัญหาการบรรเลงขั้นคู่โน้ตที่กว้างในบทเพลงนี้มีการเปลี่ยนเสียงโน้ตในขั้นคู่ (Interval) ที่กว้างหลายช่วงในบทเพลงอีกทั้งยังมีการเปลี่ยนเสียงที่ห่างเกิน 1 ช่วงเสียงและอยู่ในช่วงเสียงสูงที่มีความยากในการผลิตเสียง

รูปภาพที่ 106 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 2 ห้องที่ 28 - 40
*ที่มา: Pablo de Sarasate, **Carmen Fantaisie**, (France: Clarinet Edition, 2009).*

ปัญหาเกิดจากความไม่ถูกต้องของเสียงที่ออกมา ซึ่งเกิดมาจากการกระโดดของขั้นคู่เสียงที่มีความห่างกันเกิน 1 ช่วงเสียงทำให้ความแม่นยำการบรรเลงลดลง ควรฝึกในจังหวะช้าเสียงก่อนและค่อย ๆ เพิ่มความเร็วขึ้นโดยผู้บรรเลงควรคำนึกถึงความถูกต้องของเสียงมาเป็นอันดับแรก

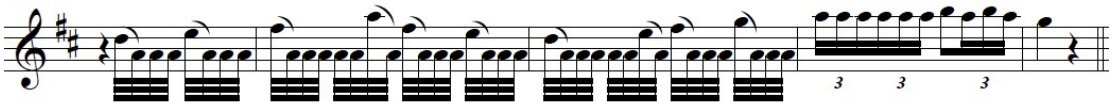
แบบฝึกหัดตัวอย่างการฝึกขั้นคู่ในบันไดเสียง C Major และ D Major



รูปภาพที่ 107 แสดงแบบฝึกหัดตัวอย่างการฝึกขั้นคู่ในบันไดเสียง C Major และ D Major

ควรฝึกให้ครบทุกบันไดเสียงและครบทุกช่วงเสียงจะทำให้เกิดความคล่องตัวและแม่นยำมากยิ่งขึ้นในการบรรเลงโดยมุ่งเน้นถึงความถูกต้องของเสียงมาเป็นอันดับแรก

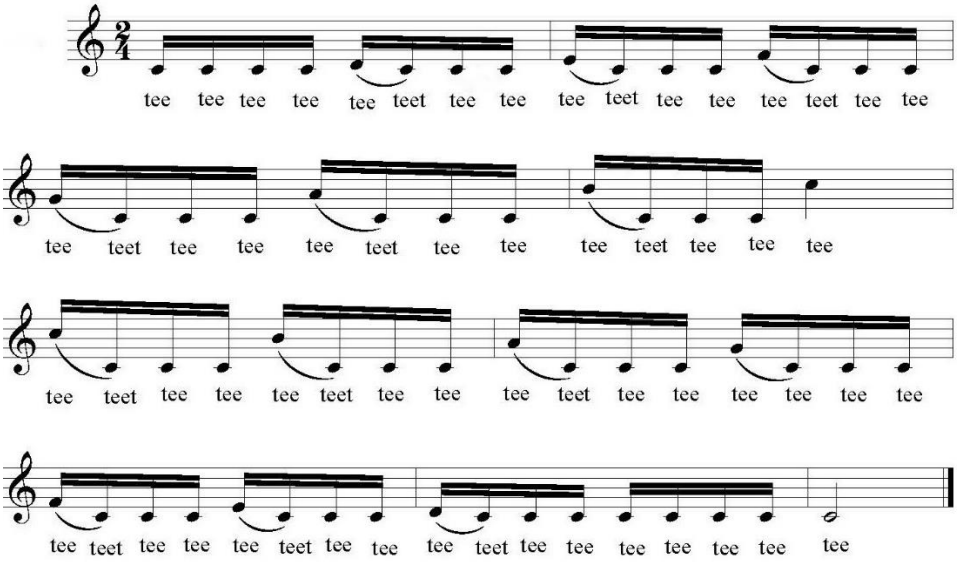
ปัญหาการตัดลิ้นซ้ำในโน้ตเดิมและมีการเคลื่อนที่ของขั้นคู่ทำให้เกิดการใช้ลิ้นพร้อมการเปลี่ยนนิ้วที่ไม่สอดคล้องกัน



รูปภาพที่ 108 แสดงบทเพลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 2 ห้องที่ 72 - 76
*ที่มา: Pablo de Sarasate, **Carmen Fantaisie**, (France: Clarinet Edition, 2009).*

การตัดลิ้นซ้ำในโน้ตเดิมนาน ๆ อาจทำให้ไม่สามารถควบคุมการใช้ลิ้นได้และยังมีการกระโดดของขั้นคู่จึงทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายขึ้นตามมา

แบบฝึกหัดตัวอย่างการใช้ลิ้นในบันไดเสียง C Major



รูปภาพที่ 109 แสดงแบบฝึกหัดตัวอย่างการใช้ลิ้นในบันไดเสียง C Major

ผู้วิจัยพบว่าเมื่อฝึกตามแบบฝึกหัดดังกล่าวจะทำให้ผู้บรรเลงสามารถบรรเลง Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate ท่อนที่ 2 ห้องที่ 72 - 75 จากตัวอย่างภาพที่ 108 ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น ความไม่สัมพันธ์ระหว่างลิ้นและนิ้วค่อย ๆ หายไปทำให้ความชัดเจนในการบรรเลงเพิ่มมากขึ้น ควรระวังอย่าให้ลิ้นลงน้ำหนักมากเกินไปเพราะจะทำให้เกิดเสียงที่ไม่พึงประสงค์ได้

5.5 บทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen

บทเพลงนี้ประกอบไปด้วยผู้เล่นทั้งหมด 5 คน และ 5 เครื่องดนตรีที่ไม่ซ้ำกัน จึงทำให้เกิดปัญหาในการเล่นร่วมกัน เช่น การเล่นสัดส่วนโน้ตที่ไม่เท่ากัน เป็นต้น เนื่องด้วยการมีผู้เล่นจำนวนหลายคนทำให้แนวคิดในการเล่นมีความแตกต่างกัน หลังจากผ่านการฝึกซ้อมด้วยกัน ผู้เล่นจึงได้ปรึกษากันถึงปัญหาในการเล่นช่วงต่าง ๆ และทำการศึกษาสกอร์บทเพลง Wind Quintet ด้วยกัน

รูปภาพที่ 110 แสดงบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ห้องที่ 62 - 67
*ที่มา: Carl Nielsen, **Wind Quintet**, (U.S.A.: Trillenium Music Co., 2001).*

ห้องที่ 62 - 65 จะสังเกตเห็นว่ามีการเล่นทำนองเดียวกันอยู่ แบ่งเป็นกลุ่มละ 2 เครื่องดนตรี โดยเล่นสลับกัน ปัญหาเกิดจากการเล่นโน้ตไม่พร้องเพียงกันและการเข้ามาของกลุ่มใหม่ที่ไม่แม่นยำ ทำให้จังหวะคลาดเคลื่อนกัน โดยทำการซ้อมที่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มที่ 1 โอโบและบาสซูน ทำการซ้อมด้วยกันก่อน หลังจากนั้นจึงเป็นคลาริเน็ตและฟลูต ตามด้วยกลุ่มสุดท้ายคือ ฮอร์นและบาสซูน หลังจากนั้นทำการซ้อมร่วมกันทั้ง 3 กลุ่ม ในช่วงแรกทำการซ้อมกับเมโทรนอมเสียก่อน

เมื่อเริ่มเข้าใจแล้วจึงหยุดเมโทรนอมและทำการฝึกซ้อมร่วมกันอีกครั้งเพื่อความพร้อมเพียง ต่อจากนั้นห้องที่ 65 - 67 เกิดการเปลี่ยนหน่วยย่อยจังหวะใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 คือ ฮอร์นและบาสซูน กลุ่มที่ 2 ทำหน้าที่เป็นแนวทำนองหลักสลับกันไปมาของ ฟลูต คลาริเน็ตและโอโบ โดยต้องเล่นสำเนียงให้เหมือนกัน ทำการฝึกซ้อมโดยการเล่นพร้อมกันซึ่งต้องเล่นให้ความสั้น – ยาว ในโน้ตเขบ็ต 2 ชั้นเท่ากัน ต้องระวังโน้ตสะบัดจะทำให้เสียจังหวะในการเล่นได้ จากการที่ผู้เล่นทำการศึกษาสกอร์บทเพลง Wind Quintet ด้วยกัน ทำให้การฝึกซ้อมไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นและง่ายต่อการสื่อสารซึ่งกันและกันในขณะเล่นอีกด้วย

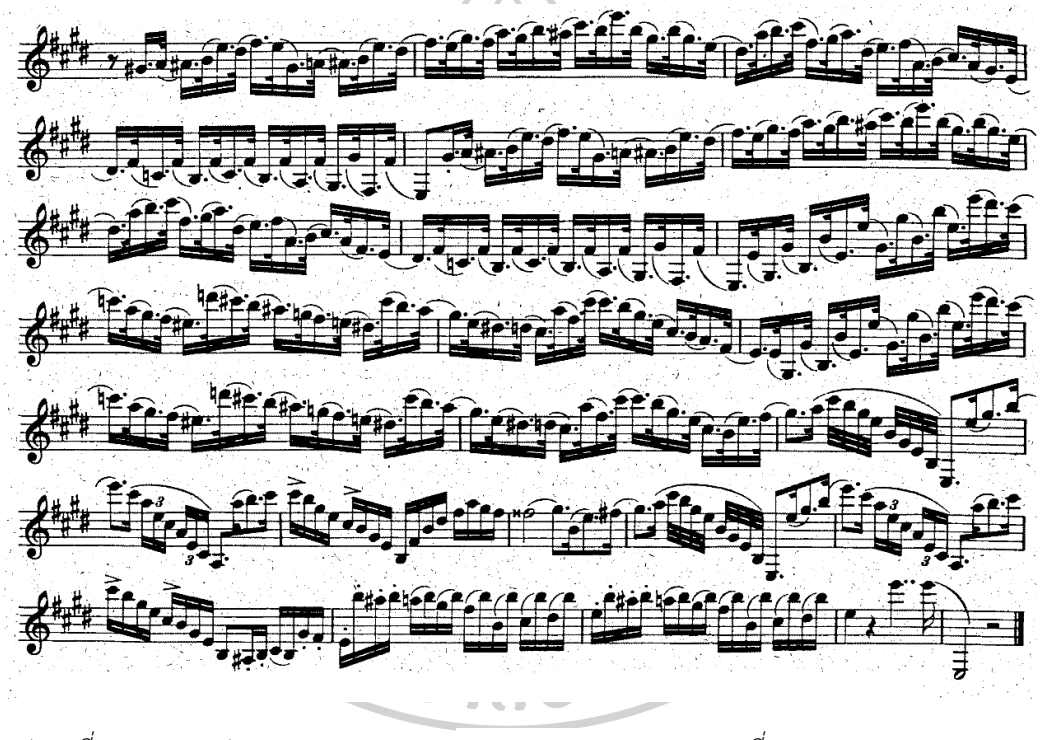
เนื่องด้วยนีลเซนได้ประพันธ์บทเพลง Wind Quintet ตามเอกลักษณ์และบุคลิกเสียงของนักดนตรีในวง ปัญหาคือการเล่นได้ไม่ตรงตามที่ผู้ประพันธ์ต้องการจากการแปรที่ 2 ฟลูตทำหน้าที่เล่นทำนองหลักโดยนีลเซนนำเสนอกลิ่นอายชนบทและการแปรที่ 9 สำหรับการเดี่ยวฮอร์นนีลเซนได้ให้แนวคิดในการเล่นไว้โดยให้ผู้เล่นจินตนาการว่ากำลังบรรเลงท่วงทำนองนั้นอยู่ในทุ่งหญ้าที่อยู่บนยอดเขา จากทั้ง 2 แนวคิดนี้ผู้บรรเลงควรจินตนาการถึงภาพทิวทัศน์ประเทศบ้านเกิดของผู้ประพันธ์ซึ่งจะทำให้ภาพที่เห็นนั้นมีความชัดเจนมากขึ้น แต่สำหรับผู้บรรเลงอื่น ๆ ที่ไม่เคยสัมผัสทัศนียภาพดังกล่าว ผู้วิจัยจึงขอนำเสนอให้ผู้ที่บรรเลงในท่วงทำนองทั้ง 2 นี้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับทัศนียภาพของประเทศเดนมาร์ก โดยศึกษาจากรูปจิตรกรรม ภาพถ่ายและคำบรรยายจากสื่อต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดจินตนาการที่ชัดเจนและส่งผลให้การบรรเลงท่วงทำนองนี้ใกล้เคียงกับสิ่งที่ผู้ประพันธ์ต้องการมากที่สุด

การแปรที่ 3 oboe จากการสัมภาษณ์ อาจารย์ สมชาย ทองบุญ (หัวหน้ากลุ่มโอโบวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย) ได้แนะนำไว้ว่าควรนำท่วงทำนองดังกล่าวมาฝึกซ้อมในอัตราจังหวะที่ช้า โดยการขยายค่าของโน้ตให้ยาวมากขึ้น ต้องให้ความสำคัญกับเสียงที่ถูกต้องเสมอ

รูปภาพที่ 111 แสดงรูปภาพถึงการขยายค่าโน้ตในการแปรที่ 3 สำหรับโอโบ

เริ่มฝึกซ้อมจากอัตราจังหวะ ♩ = 60 ผู้ฝึกควรระวังโน้ตที่ติดเครื่องหมาย ♭ และ # เพราะอาจทำให้เสียงออกออกมาสู่ภายนอกไม่ถูกต้อง เมื่อเริ่มชำนาญแล้วจึงค่อย ๆ เพิ่มอัตราจังหวะจนถึง ♩ = 80

การแปรที่ 5 สำหรับคลาริเน็ตนั้น ผู้วิจัยได้นำ 30 Caprices by Ernesto Cavallini หมายเลขที่ 4 มาช่วยในการฝึกการแปรที่ 5 นี้



รูปภาพที่ 112 แสดงรูปภาพ 30 Caprices by Ernesto Cavallini หมายเลขที่ 4
*ที่มา: Ernesto Cavallini, **30 Caprices for the Clarinet**, (New York: Carl Fischer, 1090).*

เริ่มฝึกซ้อมจากอัตราจังหวะ ♩ = 60 เสียก่อน โดยคำนึงถึงสัดส่วนโน้ตเป็นหลักและให้ตรงตามเอกลักษณ์เสียงที่นีลเซนต้องการ คือ เล่นโน้ตเขบ็ดสามชั้นให้สะบัดโดยใช้น้ำเสียงรุนแรงเมื่อเริ่มเคยชินกันโน้ตแล้ว จึงค่อย ๆ เพิ่มจังหวะขึ้นจนถึงจังหวะที่ต้องการโดยที่ผู้ฝึกควรคำนึงถึงเอกลักษณ์เสียงอยู่เสมอ

การแปรที่ 7 จากการสัมภาษณ์ อาจารย์ กิตติมา โมลี (อาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล) ถึงแนวทางการฝึกซ้อมจึงได้พบว่า ควรระวังความสัมพันธ์ระหว่างลมและการเปิดปิดเสียง F#, G# และ A เนื่องจากเป็นโน้ตที่เสี่ยงต่อการผิดพลาดได้ง่าย ควรฝึกซ้อมดังนี้

รูปภาพที่ 113 แสดงรูปภาพ Scale A Minor สำหรับบาสซูน

เริ่มฝึกซ้อมจากอัตราจังหวะ ♩ = 60 โดยเริ่มจากเครื่องหมายเชื่อมเสียง (Slur) แบบยาว ผู้เล่นควรระวังโน้ตในวงเล็บเป็นพิเศษ ให้สังเกตความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดปิดนิ้วและการใช้ลม หลังจากนั้นทำแบบเดียวในเครื่องหมายเชื่อมเสียง 2 โน้ต ผู้เล่นควรหมั่นตรวจเช็คความถูกต้องของเสียงอยู่เสมอ โดยห้ามลืมเอกลักษณ์และบุคลิกเสียงตามที่ผู้ประพันธ์ต้องการ

จากการที่ผู้วิจัยได้ทำการทดลองและฝึกซ้อมทั้ง 11 หัวข้อนั้น จึงทำให้การแสดงเดี่ยวคลาริเน็ตในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 ณ ยามาฮ่า สยามรัชดา ฟอร์จูนทาวน์ เกิดประสิทธิภาพและทำการแสดงออกมาได้ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก โดยผู้วิจัยได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านคลาริเน็ตตามแบบประเมินการวิจัย ดังนี้

แบบประเมินการแสดง

แบบประเมินการแสดงโดยอาจารย์.....

แบบประเมินการแสดง Master Clarinet Recital by Teerapong Supmool

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ ยามาฮ่า สยามรัชดา ฟอร์จูนทาวน์

คำชี้แจง ระดับเกณฑ์การประเมิน 5=ดีมาก 4= ดี 3=ปานกลาง 2=พอใช้ 1=ควรปรับปรุง					
หัวข้อการประเมิน	ความคิดเห็น				
	5	4	3	2	1
(1) คุณภาพการบรรเลง					
Caprice improvisation for Clarinet and Piano *Eugène Bozza*					
1. ผู้บรรเลงสามารถควบคุมลักษณะเสียง (Articulation) ที่หลากหลายและเปลี่ยนแบบฉับพลัน					
2. ท่อน Cadenza ผู้บรรเลงสามารถแบ่งกลุ่มโน้ต และแบ่งวรรคการหายใจได้อย่างเหมาะสม					
Fantasie for Clarinet Solo Jörg Widmann					
1. ผู้บรรเลงสามารถบรรเลงเสียงควบ (Multiphonic) ได้ถูกต้องแม่นยำ					
2. ผู้บรรเลงสามารถบรรเลงการรูดเสียง (Glissando) ได้อย่างแม่นยำ					
Sonata for Clarinet and Piano Graham Lyons					
1. ท่อนที่ 1 ผู้บรรเลงสามารถบรรเลงได้พร้อมเพรียงกับผู้บรรเลงประกอบ (Piano Accompaniment)					
2. ท่อนที่ 4 ผู้บรรเลงสามารถบรรเลงบทเพลงได้ถูกต้องตามสไตล์ Samba					

Carmen Fantasie “Georges Bizet” Pablo de Sarasate Arranged by Nicolas Baldeyrou					
1. ท่อนที่ 2 ผู้บรรเลงสามารถบรรเลงโน้ตเขบ็ต 3 ชั้น ได้อย่างต่อเนื่อง และแม่นยำ (ห้องที่ 56 - 70)					
2. ท่อนที่ 2 ผู้บรรเลงสามารถบรรเลงโน้ตซ้ำ โดยมีการเปลี่ยนขั้นคู่ ได้อย่างชัดเจน (ห้องที่ 72 - 78)					
3. ท่อนที่ 3 ผู้บรรเลงสามารถบรรเลงโดยมีน้ำเสียงและสำเนียง (Intonation) จากต่ำไปสูงได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ (ห้องที่30 - 43)					
Wind Quintet, Op.43 Carl Nielsen					
1. ท่อนที่ 1 (ช่วงกลาง) ผู้บรรเลงทุกคนสามารถบรรเลงส่วนโน้ตได้ตรงกัน					
2. ท่อนที่ 4 ผู้บรรเลงทำนองหลักแต่ละเครื่องสามารถบรรเลงได้ ตรงตามเอกลักษณ์และลักษณะเสียง (Character) ที่ผู้ประพันธ์กำหนดไว้					
(2) คุณภาพการแสดง					
1. บทเพลงมีความเหมาะสม หลากหลาย และน่าสนใจ					
2. ลำดับการแสดง					
3. ระยะเวลาทำการแสดง					
4. ความเหมาะสมของวัน เวลา และ สถานที่จัดการแสดง					
5. ภาพรวมการแสดง					

ข้อเสนอแนะ.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2

รูปภาพที่ 114 แสดงรูปภาพแบบประเมินผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านคลาริเน็ต

บทที่ 6

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษางานวิจัยฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและพัฒนาทักษะการบรรเลงบทเพลงเดี่ยวสำหรับคลาริเน็ต และเพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการสำหรับนักคลาริเน็ตหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในบทเพลง ประวัติผู้ประพันธ์ และความเป็นมาของบทเพลง อีกทั้งยังนำเสนอปัญหาในการบรรเลงและแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ

ผู้วิจัยได้คัดเลือกบทเพลงทั้งหมด 5 บทเพลงดังนี้

1. Caprice Improvisation ประพันธ์โดย Eugène Bozza (1905-1991)
2. Fantasie for Clarinet Solo ประพันธ์โดย Jörg Widmann (1973)
3. Sonata for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Graham Lyons (1936)
4. Carmen Fantaisie ประพันธ์โดย Pablo de Sarasate (1844-1908)
5. Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen (1865-1931)

สรุปผลการวิจัย

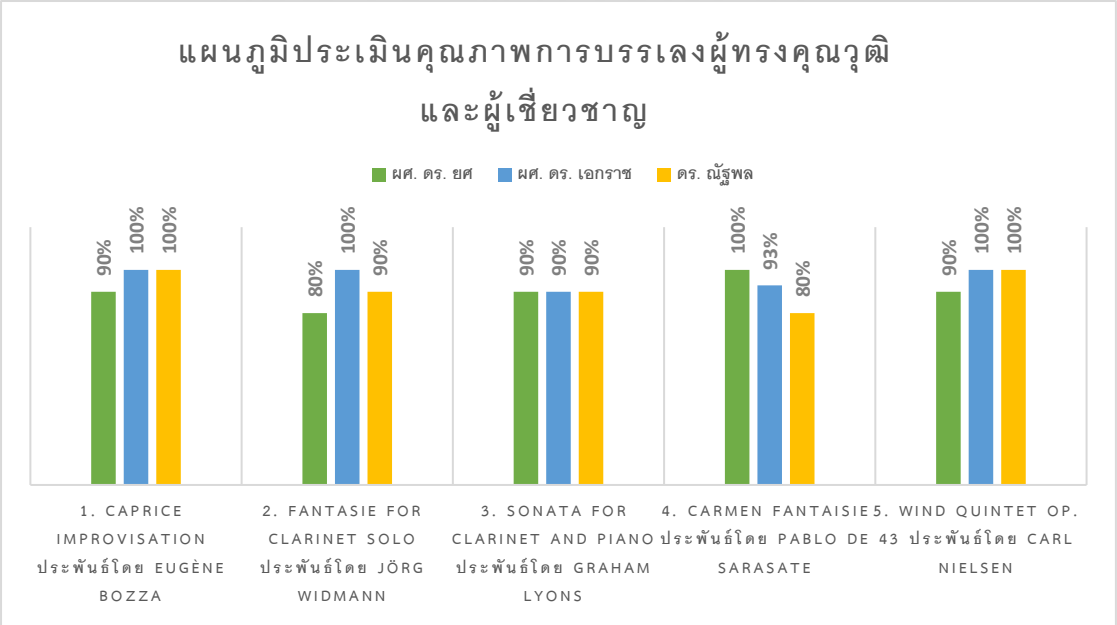
ผู้วิจัยได้จัดทำแบบประเมินสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านคลาริเน็ต ทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกราช เจริญนิตย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยศ วณีสอน
3. ดร. ณัฐพล เบญจธรรมนนท์

จากการทำแบบประเมินแนวทางการฝึกซ้อมที่ผู้วิจัยได้เสนอผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันถึงแนวทางการฝึกซ้อมว่าสามารถแก้ปัญหาและเทคนิคที่ได้ยกตัวอย่างได้อย่างเป็นระบบและเป็นแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์และพัฒนาการเล่นคลาริเน็ตในบทเพลงอื่น ๆ ได้ต่อไป

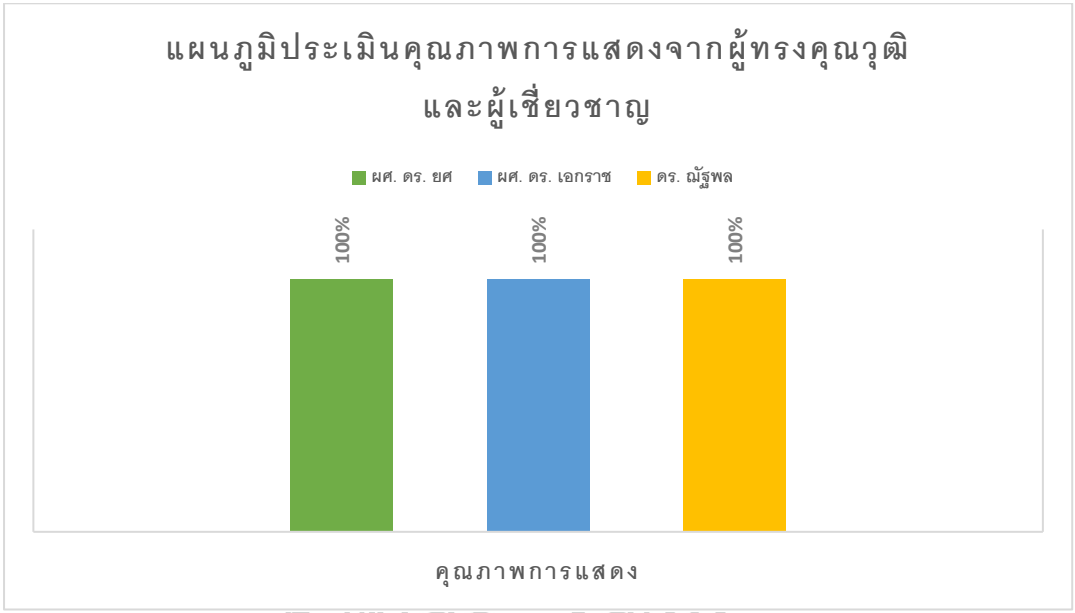
อภิปรายผล

ผู้วิจัยได้จัดทำการแสดงเดี่ยวคลาริเน็ต เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 ณ ยามา-ฮ่า สยามรัชดา ฟอร์จูนทาวน์ ใช้ชื่อการแสดงว่า Master Clarinet Recital โดยมีผู้เข้าชมการแสดงทั้งหมด 33 คน ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ไม่มากนัก เนื่องจากเวลาในการจัดแสดงอาจเร็วเกินไปสำหรับการเดินทางมาชมการแสดง และการประชาสัมพันธ์ที่ไม่เพียงพอ ในช่วงการแสดงผู้วิจัยมิได้เตรียมพิธีกรเพื่อบรรยายระหว่างการแสดงจึงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเพลงเป็นเวลานานเกินไป เนื่องจากผู้แสดงจำเป็นต้องเตรียมตัวก่อนการแสดงในเพลงนั้นๆ ซึ่งผลตอบรับจากโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ชมทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก



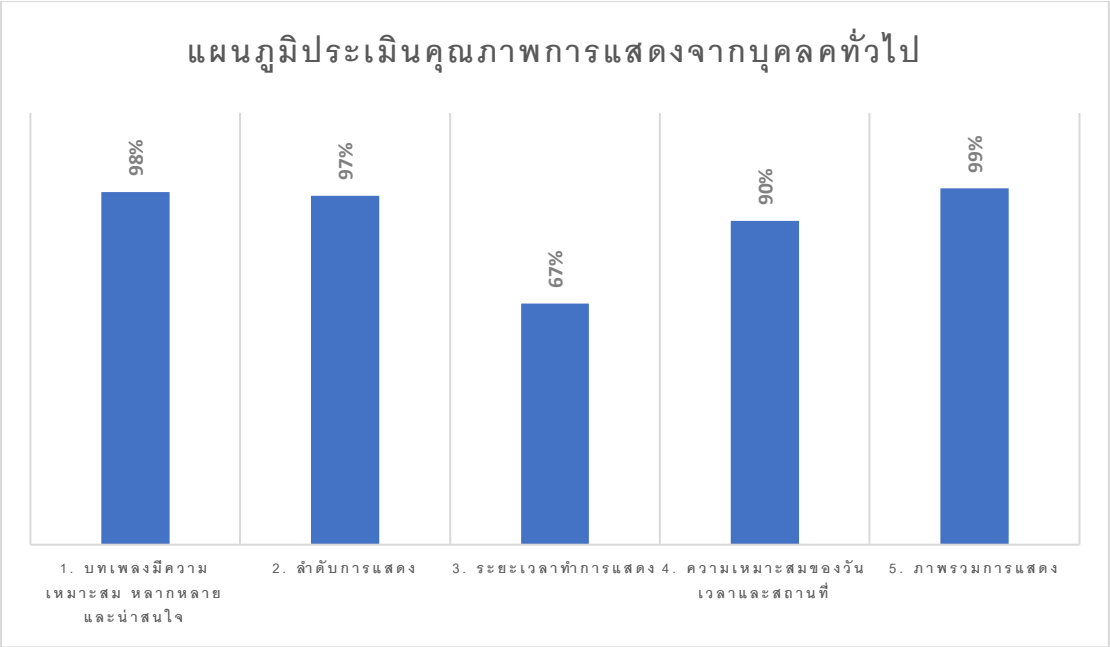
แผนภูมิที่ 1 แสดงประเมินคุณภาพการบรรเลงจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ

ผู้วิจัยได้จัดทำแบบประเมินสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านเพื่อทำการประเมินคุณภาพการบรรเลง ซึ่งมีรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 1 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมีความเห็นตรงกันในส่วนของคุณภาพการบรรเลงอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก



แผนภูมิที่ 2 แสดงประเมินคุณภาพการแสดงจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ

จากรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 2 การประเมินคุณภาพการแสดงจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมีความเห็นตรงกันในส่วนของการแสดงอยู่ในเกณฑ์ดีมาก บทเพลงที่คัดเลือกมามีความเหมาะสม หลากหลาย และน่าสนใจ ลำดับการแสดงได้ดีโดยเริ่มจากจำนวนคนน้อยไปหาจำนวนคนมากในบทเพลง Wind Quintet Op. 43 ประพันธ์โดย Carl Nielsen ซึ่งทำให้การแสดงจบอย่างสมบูรณ์แบบ



แผนภูมิที่ 3 แสดงประเมินคุณภาพการแสดงจากบุคคลทั่วไป

ผู้วิจัยได้ทำแบบสอบถามเพื่อบุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดง โดยมีจำนวนแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 33 ชุด และผู้ชมส่วนใหญ่ได้มีผลตอบรับในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากและส่วนใหญ่ได้มีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ระยะเวลาทำการแสดงมีความยาวเกินไป

2. เวลาเริ่มการแสดง 18.00 น. เป็นเวลาที่เร็วเกินไป ควรเริ่มทำการแสดงเวลา 19.00 น.

3. ควรมีการอธิบายจุดประสงค์ในจัดแสดงครั้งนี้เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจและรับทราบถึงเหตุผลนั้น

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกราช เจริญนิตย์ ได้แนะนำว่าผู้แสดงควรทำการแสดงจากความจำ ซึ่งได้มีการปรึกษากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยศ วณีสอน ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเครื่องมือเอกของผู้แสดงโดยได้กล่าวว่า โดยทั่วไปแล้วเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าที่ทำการแสดงในรูปแบบนี้จะไม่นิยมทำการแสดงจากความจำ

2. ช่วงการเล่นความเข้มเสียงเบาผู้เล่นควรระวังคุณภาพที่ออกมาสู้ผู้ฟัง โดยอาจเกิดมากจากความเหนื่อยล้าจากการเล่นบทเพลงอย่างต่อเนื่อง

3. ต้องระมัดระวังความถูกต้องของเสียงในโน้ตเสียงสูงยังไม่คงที่ในบางจุด

4. ผู้เล่นควรเล่นสไตล์แซมบาให้เด่นชัดขึ้น

บรรณานุกรม

Béhauge, Gerard. “**Samba**” Grove Music Online, Accessed November 2018, Available from http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber /article/grove/ music/ 24449

Berkowitz, Adam J. **Advanced Contemporary Techniques for the Clarinet.** Accessed 2019. Available from http://soundmorphology.blogspot.com /2016/01/ advanced-contemporary-techniques-for.html

Bradbury, Colin. “Master Class.” **The Clarinet**, (March 1997).

Burrows, John. **Classical Music**. London: Dorling Kindersley Limited, 2005.

Bozza, Eugène. **Caprice - Improvisation** [Sheet Music]. Paris: Musicals Alphonse Leduc, 1963.

Cambridge Dictionary. **Definetion of Pastoral**. Accessed August 31, 2018. Available from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pastoral#dataset-cacd

Cavallini, Ernesto. **30 Caprices for the Clarinet** [Sheet Music]. New York: Carl Fischer, 1090.

Clarinet Classic. **Nielsen The Historic Recording** [CD-ROM]. Copenhagen: Clarinet Classic, 1992.

Cyrille, Rose. **40 Studies** [Sheet Music]. New York: Carl Fischer, 1910.

Felumb. quoted in Spence, 1958.

Guy, Larry. “The Pedagogy Corner.” **The Clarinet** 39, 2 (March 2012).

Karen R. Moses., Nielsen. **Hindemith and Schoenberg: Foundations of the Twentieth - Century Wind Quintet**. Washington, D.C.: The Catholic University of America, 2015.

Kuyper-Rushing., Jeanne, Lois. **"A Thematic Index of the Works for Woodwinds by Eugène Bozza (B. 1905)."** LSU Historical Dissertations and Thesis Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College 1989), 1-5 Accessed November 2018. Available from https://digitalcommons .lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5854&context=gradschool_disstheses

Lyons, Graham. **A Short Biography.** Accessed 2019. Available from http://www.clarineo.co.uk /grahamlyons.asp

Lyons, Graham. **Sonata for Clarinet and Piano** [Sheet Music]. Useful Music, 1986.

Lyons, Graham. **Sonata for Clarinet and Piano**, Accessed 2019. Available from https://www.musicroom.com/product-detail/product66259/variant66259 /graham-lyons-sonata-for-clarinet-and-piano/

McGowan, Chris., Pessanha, Ricardo. **The Brazilian Sound: Samba, Bossa Nova, and the PopularMusic of Brazil.** Philadelphia: Temple University Press, 2009

Nielsen, Carl. **Wind Quintet** [Sheet Music]. U.S.A.: Trillenium Music Co., 2001.

Montant, Laure. **String Quartet Chamber Music - The Personal Way of Music Development**. Accessed March 2019. Available from https://www.theseus.fi /bitstream/handle/10024/45053/ MONTANT_Laure.pdf?sequence=1&isAllowed =y&fbclid=IwAR3n4JmmB_1Y9y-WfiNUn_pO2U7mPvU66QQtt 1PC3zTLCx65p98-QRbGSv8

Rodda, Richard E. "**Concerts from the Library of Congress 2013-2014**." Accessed January 27, 2018. Available from https://blogs.loc.gov/music/files/2015/05/LOC-1314-Einojuhani-Rautavaara-Variations-for-Five-Program.pdf

Sarasate, Pablo de. **Carmen Fantaisie** [Sheet Music]. France: Clarinet Edition, 2009.

Widmann, Jörg. **Professor of Composition**, **Biography.** Accessed January 2018. Available from https://barenboimsaid.de/professor/joerg-widmann

Widmann, Jörg. **Fantasie**, [Sheet Music]. Germany: Schott Music GmbH & Co., 2005.

Williamon, Aaron. **Musical Excellence: Strategies and Techniques to Enhance Performance,** 1st ed. New York: Oxford University Press, 2004.

ณัชชา โสคติยานุรักษ์, **พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์**, พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

สดับพิณ รัตนเรือง. **อลังการอุปรากร.** กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

รายการอ้างอิง

ภาคผนวก ก

สูจิบัตรและโปสเตอร์การแสดง

Special Thanks

**ขอขอบคุณ*พ่อและแม่ที่*สนับสนุนลูกทุกอย่างไม่เคยห้ามในสิ่งที่เราอยาก
เรียนหรืออยากเป็นเลย**

**ขอขอบคุณ *อ.ดร.ยศ วณีสอน* สำหรับคำสอนและคำแนะนำต่างๆ
อ.ยศไม่ได้สอนแค่การเล่นดนตรีเท่านั้น แต่ยังสอนการใช้ชีวิต รวมทั้งให้แนวคิดต่างๆ
ทำให้ผมได้เปิดโลกทัศน์ตัวเองเป็นอย่างมากครับ**

**ขอขอบคุณ *พี่เอมิ* สุดยอดนักเปียโน ขอปรบมือรัวๆให้เลยครับ
เล่นเพราะจนผมลืมเป่าเลย**

**ขอขอบคุณ *Sawasdee Woodwind Quintet* ที่มาช่วยเล่นให้กันในวันนี้
รวมตัวทีไรข้าทุกที วงเรายังคงเป็นวงเพี่ยงคืนอยู่จนถึงปัจจุบัน (ซ้อมได้แต่เวลาดึกๆ)**

**ขอบคุณ จิ๊บ (FL), *น้องส้น* (OB), *น้องติ๊ก* (BSN) และ*น้องบี๊บ* (HRN)
ถึงน้องบี๊บจะไม่ใช่สมาชิกวงแต่ก็เต็มใจช่วยพี่อย่างเต็มที่ขอขอบคุณจากใจจริงครับ**

**และคนนี้จะไม่กล่าวถึงไม่ได้ ขอขอบคุณ *น้องฝน* ภรรยาสาวสวยแสนน่ารัก
ที่ช่วยเป็นแรงทั้งผลักทั้งดันจนมาถึงวันนี้ ขอบคุณที่ทนฟังเสียงแหลมๆดังๆมาโดยตลอด**

สุดท้ายนี้

**ขอขอบคุณ *ผู้ฟังทุกท่าน* ที่สละเวลามาชม Master Clarinet Recital
ของผมในวันนี้ครับ**

Faculty of Music

Silpakorn University

Presents

Master Clarinet Recital

By

Teerapong Supmool

21st May 2018

Siam Ratchada Yamaha

Fortune Town

Program

Caprice Improvisation for Clarinet and Piano

Eugène Bozza

Fantasie for Clarinet Solo

Jörg Widmann

Sonata for Clarinet and Piano

Graham Lyons

I. Allegro amabile

II. Allegro fusioso

III. Interlude

IV. Vivace, quasi una Samba

---------- Intermission ----------

Carmen Fantasie “Georges Bizet”

Pablo de Sarasate

Arranged by Nicolas Baldeyrou

Wind Quintet, Op.43

Carl Nielsen

Carmen Fantasie “Georges Bizet” by Pablo de Sarasate,

Arranged by Nicolas Baldeyrou

จอร์จ บิเซต์ เกิดที่กรุงปารีส, ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ.1838 และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ.1875 บิดาของบิเซต์เป็นครูสอนร้องเพลง ส่วนมารดาเป็นนักเปียโน บิเซต์เริ่มฉายแววพรสรรค์ทางด้านดนตรีตั้งแต่ 4 ขวบ เมื่ออายุได้ 10 ปี บิดาและมารดาจึงตัดสินใจส่งบิเซต์ไปเรียนที่วิทยาลัยดนตรีแห่งกรุงปารีสโดยได้ศึกษาการประพันธ์เพลงกับชาร์ล กูโนด์ และฌาคส์ - ฟรังซัว อาเลวี

บิเซต์ได้รับรางวัลชนะเลิศทางด้านการประพันธ์เพลง คือ รางวัล ปรีซ์ เดอ โรม (Prix de Rome) ด้วยวัยเพียง 18 ปี หลังจากนั้นได้เข้ารับการศึกษาต่อที่ประเทศอิตาลีเป็นเวลา 3 ปี เมื่อกลับมาปารีส บิเซต์ได้เริ่มอาชีพนักประพันธ์เพลงอย่างจริงจังเป็นต้นมา

จอร์จ บิเซต์ นำอุปรากรเรื่อง Carmen Opera ออกแสดงครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ.1875 ที่โรงอุปรากร ออเปรากอมมิค แห่งกรุงปารีส อุปรากรเรื่องนี้อิงมาจากนิยายชื่อเดียวกันของนักเขียนที่ชื่อ โปรสเปร์ เมริเม (Prosper- Mérimée) แต่อุปรากรเรื่องนี้ต้องพบกับความล้มเหลว เนื่องจากคนโจมตีว่าเป็นอุปรากรที่ไร้ซึ่งศีลธรรม แน่นอนว่ายุโรปในช่วงศตวรรษนั้นเคร่งครัดเรื่องศีลธรรมโดยเฉพาะการแสดงออกเรื่องชู้สาว อีกทั้งคาร์เม็นยังฉีกรูปแบบของอุปรากรฝรั่งเศสในยุคก่อนซึ่งเน้นความตลกขบขัน ในปีต่อมาอุปรากรของเขาประสบความสำเร็จที่กรุงเวียนนา แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าบิเซต์ได้เสียชีวิตลงก่อน 10 ปีหลังจากนั้น คาร์เม็นได้โด่งดังไปทั่วโลกและเป็นอุปรากรที่มีคนนำไปแสดงมากที่สุดเรื่องหนึ่ง

นักไวโอลินชาวสเปน Pablo de Sarasate (1844-1908) ได้นำทำนองจากอุปรากรเรื่อง Carmen Opera มาประพันธ์ใหม่สำหรับเดี่ยวไวโอลินเพื่อแสดงความสามารถของนักไวโอลินในยุคนั้น

Wind Quintet, Op.43 by Carl Nielsen

Carl Nielsen (คาร์ล นีลเสน) นักประพันธ์ชาวเดนมาร์ก เกิดในครอบครัวใหญ่ที่มีฐานะยากจน อย่างไรก็ตาม เขากลายเป็นนักประพันธ์ชาวเดนมาร์กที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง นีลเสนได้แรงบันดาลใจในการแต่ง Wind Quintet จากการฟัง Christian Christiansen เพื่อนนักเปียโนซ้อมเพลง Mozart's Sinfonia Concertante for Four Winds ร่วมกับวง Wind Quintet of the Royal Orchestra เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

ขณะประพันธ์บทเพลงนี้ เขาปรึกษานักดนตรีห้าคนในวง เรื่องเอกลักษณ์ของเครื่องดนตรีทั้งห้าชิ้น และบุคลิกของนักดนตรีแต่ละคน ผลลัพธ์จากการปรึกษานักดนตรี ส่งผลให้บทประพันธ์มีความหลากหลายในเรื่องของลำเนียง ที่มีความสนุกสนานและมีความเป็นเอกลักษณ์ในทำนองของแต่ละเครื่องอย่างชัดเจน

บทเพลง Wind Quintet ของนีลเสนเป็นบทเพลงที่ได้รับความนิยมในการนำไปแสดง รวมถึงเป็นผลงานชิ้นแรกของนีลเสนที่ได้รับการอัดเสียงและออกอากาศ นอกประเทศเดนมาร์ก

Sonata for Clarinet and Piano by Graham Lyons

Graham Lyons (แกรม ลียอน) เกิดที่เมือง Hampstead กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1936 ลียอนเริ่มเรียนเปียโนตอนอายุ 6 ปี เมื่ออายุ 13 ปี เขาได้แรงบันดาลใจจากการแสดงของ Benny Goodman จึงหันมาเริ่มเรียนคลาริเน็ต

ผลงานการประพันธ์ส่วนมากของลียอนเป็นผลงานทางด้านเชิงพาณิชย์ เช่น เพลงประกอบโฆษณา เพลงสากล เพลงสำหรับนักเต้น ลียอนได้เรียบเรียงเพลงที่มีชื่อเสียงมากมายสำหรับวง BBC Light Orchestra

นอกจากนั้น ลียอน ยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนเครื่องดนตรีลมไม้ให้กับโรงเรียนในลอนดอนอยู่หลายปี และได้ประพันธ์เพลงที่มีความเหมาะสมกับนักเรียน โดยหลายผลงานของเขาก็ได้รับการออกตีพิมพ์ ในปี ค.ศ. 1984 เขาก่อตั้งสำนักพิมพ์ของตนเองขึ้นเพื่อตีพิมพ์สื่อการสอนดนตรีสำหรับนักเรียนเครื่องลมไม้ หลากหลายผลงานของเขาถูกบรรจุในหลักสูตรการสอบเครื่องดนตรีของประเทศอังกฤษ

Sonata for Clarinet and Piano มีกลิ่นอายของดนตรีสมัยใหม่ แต่ยังสามารถทำความเข้าใจได้จากการฟังครั้งแรก ทั้งนี้บทเพลงนี้ยังคงสอดแทรกความท้าทายในลักษณะการเล่นที่แตกต่างของแต่ละท่อน และมีการใช้เทคนิคที่หลากหลายของคลาริเน็ต บทเพลงประกอบไปด้วยทั้งหมด 4 ท่อน ดังนี้

ท่อนที่ 1 Allegro amabile
ท่อนที่ 2 Allegro fusioso
ท่อนที่ 3 Interlude ประพันธ์ขึ้นเพื่อระลึกถึง Karen Carpenter
ท่อนที่ 4 Vivace, quasi una Samba

ธีระพงษ์ ทรัพย์มูล (Soloist)

นายธีระพงษ์ ทรัพย์มูล จบปริญญาตรีจาก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนจากรัฐบาลสาธารณรัฐออสเตรีย ภายใต้โครงการ International Summer Academy ณ กรุงเวียนนา เมื่อปี 2549 เพื่อไปศึกษาการเป่าคลาริเน็ตเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม The Canton International Summer Music Academy ธีระพงษ์มีผลงานการแสดงและการแข่งขันร่วมกับวงออร์เคสตร้าชั้นนำของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง อาทิ Royal Bangkok Symphony Orchestra, Thailand Philharmonic Orchestra, Siam Philharmonic Orchestra, Feroci Philharmonic Winds, Nontri Orchestra Wind, Zalymanian Wind Orchestra เป็นต้น

ปัจจุบันธีระพงษ์เป็นนักดนตรีประจำวงดุริยางค์ ในสังกัดกรมศิลปากร รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษสอนคลาริเน็ตที่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โรงเรียนวัดสุทธิวราราม, วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อุษา นภาวรรณ (Pianist)

อุษาสำเร็จการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต(สาขาความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาดนตรีปฏิบัติ) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเรียนเปียโนกับ ผศ.ดร.นภานันท์ จันทรอรทัยกุล ในระหว่างศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วม masterclass กับนักเปียโนที่มีชื่อเสียงหลายท่าน อาทิ Peter Amstuz, Albert Sassman, Mikhail Solovei, Boris Berman, Peter Frankl, Barry Snyder และ Bennett Lerner (การบรรเลงเปียโนประกอบการร้อง) และเคยเข้าร่วม 9 th Music Institute for Development of Personal Style in Memory of Jascha Heifetz at ที่ Southern Oregon University สหรัฐอเมริกา

อุษาเคยเรียนเปียโนกับ อ.กรรณิการ์ อิสวาศ, ดร.สุวรรณา วังโสภณ, Dr.Eri Nakagawa และ Prof.Mag. Margit Heider-Dechant อุษาเข้าร่วม International Workshop Camp; Masterclasses for Voice Training and Piano Accompaniment by Opera Plus and Flanders Opera Studio (Belgium) ที่จัดขึ้นทุกปีที่ประเทศไทยและมาเลเซียโดย เรียนการบรรเลงเปียโนประกอบการร้องกับ Hein Boterberg และเข้าร่วมโครงการในฐานะ official pianist ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553-2559 เรื่อยมาและ ในโครงการเดียวกันนี้ได้เข้าร่วม masterclass กับ Graham Johnson ด้วย

อุษามีผลงานการแสดงร่วมกับศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่าง ต่อเนื่อง เช่น อาจารย์อภิชัย เลี่ยมทอง, อาจารย์กัลยาณ์ พงศธร, Jonathon Glonek, Julien Beaudiment, Trevor Wye, Raphael Leone, James Hall, และ Marco Antonio Mazzini

Sawasdee Woodwind Quintet

วงสวัสดีวู้ดวินด์ควินเต็ดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์การบรรเลงดนตรีในรูปแบบของวู้ดวินด์ให้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่การเล่นดนตรีเชมเบอร์มิวสิคไปสู่เยาวชนรุ่นใหม่ โดยวงสวัสดีวู้ดวินด์ควินเต็ดได้มีการแสดงดนตรีอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 10 ปี วงสวัสดีวู้ดวินด์ควินเต็ดมีผลงานการแสดงเป็นประจำทุกปีทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเก๊า ประเทศจีน ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 นี้ วงสวัสดีวู้ดวินด์ควินเต็ดได้รับเชิญให้เข้าร่วมแสดงในงานเทศกาลดนตรีร่วมสมัย ณ วิทยาลัยดนตรี ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกของวงสวัสดีวู้ดวินด์ควินเต็ดประกอบด้วย

- กัลยาณ์ พงศธร (ฟลูต)
- สมชาย ทองบุญ (โอโบ)
- ธีระพงษ์ ทรัพย์มูล (คลาริเน็ต)
- กิตติมา โมลีย์ (บาสซูน)
- จุฑา จุฬาวไลวงศ์ (ฮอร์น)

Caprice Improvisation for Clarinet and Piano by Eugène Bozza

Eugène Bozza (ยูจีน บอซซา) เกิดวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1905 ณ ประเทศฝรั่งเศส ในวัย 19 ปี บอซซาได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการแสดงเดี่ยวไวโอลินมากมาย และช่วงปี ค.ศ. 1925-1930 บอซซาออกแสดงเดี่ยวไวโอลินร่วมกับวง l'orchetre de Pasdeloup ในยุโรปหลายประเทศ ต่อมาบอซซาเริ่มศึกษาการประพันธ์เพลงอย่างจริงจังกับ Henri Busser ขณะศึกษาที่ The Paris Conservatory ในปี ค.ศ.1934 เป็นต้นมา บอซซาได้รับรางวัลทางด้านการประพันธ์อย่างต่อเนื่อง เช่น Grand Prix de Rome เป็นต้น

บทเพลงประพันธ์ใน ค.ศ.1963 ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบทประพันธ์ที่มีความเป็นเลิศและมีความท้าทายสำหรับผู้บรรเลงเป็นอย่างมาก บทเพลงนี้ประพันธ์ให้กับ Guy Danguin นักคลาริเน็ต ชาวฝรั่งเศส บอซซาวางโครงสร้างการประพันธ์ให้มีขนาดใหญ่ โดยมี 4 ท่วงทำนองหลัก ได้แก่

- Fantasque et leger, Meno mosso
- Cadenza
- Andante
- Allegro giocoso

Fantasie for Clarinet Solo by Jörg Widmann

จอร์จ วิดมานน์ (Jörg Widmann) นักคลาริเน็ตที่มีความสามารถ และเป็นหนึ่งในนักดนตรีที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคปัจจุบัน วิดมานน์จบการศึกษาจาก Juilliard School เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา นักประพันธ์หลายท่านได้ประพันธ์บทเพลงบรรเลงเดี่ยวคลาริเน็ตสำหรับเขา หนึ่งในนั้นคือ Wolfgang Rihm's Musik für Klarinette und Orchester (1999) และ Aribert Reimann's Cantus (2006)

ผลงานการประพันธ์เพลงของ วิดมานน์ ถูกนักอำนวยเพลงชื่อดังทั่วโลกนำไปจัดแสดงอย่างต่อเนื่อง อาทิ Pierre Boulez, Christian Thielemann, และ Simon Rattle เป็นต้น

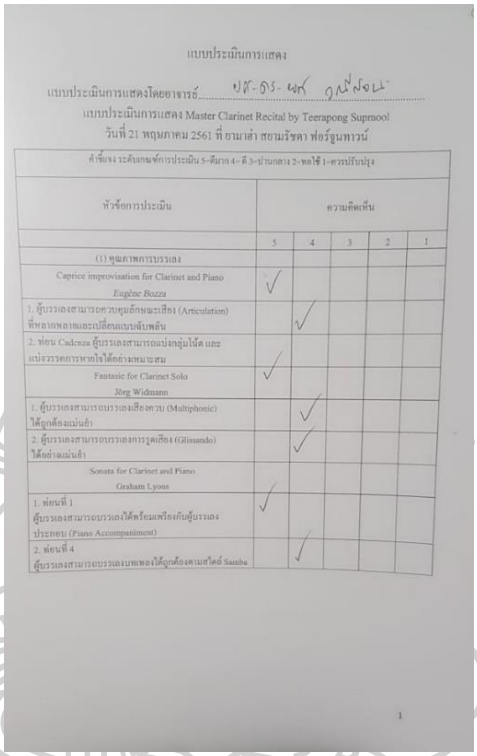
Fantasie นับเป็นผลงานชิ้นแรกที่เขาประพันธ์สำหรับคลาริเน็ต ทำนองหลักที่ใช้ เป็นทำนองที่มีความโรแมนติกผสมผสานกับ Dance, Klezmer และ Jazz ส่งผลให้บทเพลงฟังสบาย ผสมผสานเทคนิคที่ท้าทายแต่แฝงความสนุกสนาน วิดมานน์ได้แรงบัลดาลใจการประพันธ์เพลงนี้มาจากผลงานของ Igor Stravinsky และ Carl Maria Von Weber

Fantasie เป็นบทเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และเป็นเพลงใช้วัดมาตรฐานของนักคลาริเน็ต ผลงานชิ้นนี้มีชื่อเสียงจากในเรื่องความท้าทายทางด้านเทคนิคและจากทำนองที่ไพเราะ ติดหูคนฟัง

Music Faculty of Silpakorn University Presents
Master Clarinet Recital
By Teerapong Supmool
Works by
Eugène Bozza
Jörg Widmann
Graham Lyons
Pablo de Sarasate
Carl Nielsen
Special Guests
Usa Napawan: Pianist
Sawasdee Woodwind Quintet
Monday 21 May 2018, 6 PM
At Siam Ratchada Auditorium (Yamaha)
Underground floor, below Tesco Lotus in Fortune Town, MRT Phra Ram 9, Exit 1
For more information please contact: 080-469-4165
Free Admission
YAMAHA
YAMAHA MUSIC SCHOOL RATCHADAPISEK
SIAM RATCHADA AUDITORIUM

ภาคผนวก ข

แบบประเมินการแสดงสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ



แบบประเมินการแสดง

แบบประเมินการแสดงโดยอาจารย์ ปฏิ-ดร- พศ ฤทธิ์พงษ์

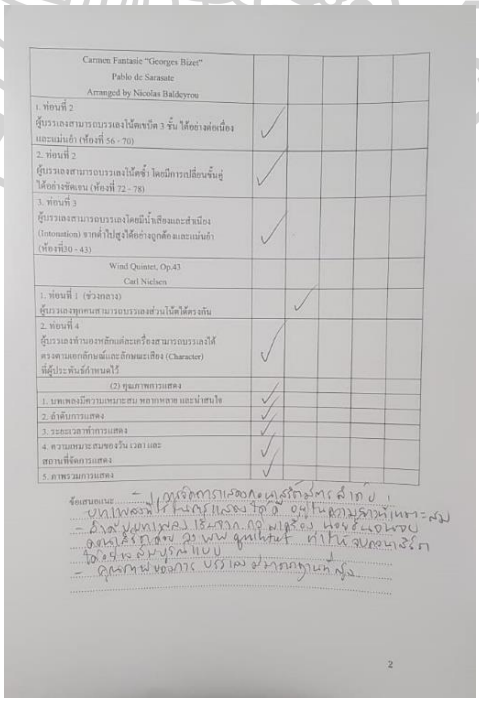
แบบประเมินการแสดง Master Clarinet Recital by Teerapong Suprnool

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ ยามาฮ่า สยามริเวอร์ พ่อร์ซูนทาวน์

คำชี้แจง ระดับเกณฑ์การประเมิน 5=ดีมาก 4= ดี 3=ปานกลาง 2=พอใช้ 1=ควรปรับปรุง

หัวข้อการประเมิน	ความคิดเห็น				
	5	4	3	2	1
(1) คุณภาพการบรรเลง					
Caprice improvisation for Clarinet and Piano *Eugène Bozza*	✓				
1. ผู้บรรเลงสามารถควบคุมลักษณะเสียง (Articulation) ที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงกับเพลงได้		✓			
2. ท่อน Cadenza ผู้บรรเลงสามารถแบ่งลมหายใจได้ และแบ่งวรรคการหายใจได้อย่างเหมาะสม					
Fantasie for Clarinet Solo Jörg Widmann	✓				
1. ผู้บรรเลงสามารถบรรเลงเสียงควบ (Multiphonic) ได้ถูกต้องแม่นยำ		✓			
2. ผู้บรรเลงสามารถบรรเลงการรูดเสียง (Glissando) ได้อย่างแม่นยำ		✓			
Sonata for Clarinet and Piano Graham Lyons					
1. ท่อนที่ 1 ผู้บรรเลงสามารถบรรเลงได้พร้อมเพรียงกับผู้บรรเลงประกอบ (Piano Accompaniment)	✓				
2. ท่อนที่ 4 ผู้บรรเลงสามารถบรรเลงบทเพลงได้ถูกต้องตามสไตล์ Samba		✓			

1



Carmen Fantasie "Georges Bizet" Pablo de Sarasate Arranged by Nicolas Baldeyrou						
1. ท่อนที่ 2 ผู้บรรเลงสามารถบรรเลงไม้ตหนึ่ง 3 ชั้น ได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยำ (หน้าที่ 56 - 70)	✓					
2. ท่อนที่ 2 ผู้บรรเลงสามารถบรรเลงไม้คู่ 3 ได้มีการเปลี่ยนขั้นคู่ได้อย่างชัดเจน (หน้าที่ 72 - 78)	✓					
3. ท่อนที่ 3 ผู้บรรเลงสามารถบรรเลงได้มีน้ำเสียงและส่วนเนียน (Intonation) จากต่ำไปสูงได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ (หน้าที่30 - 43)	✓					
Wind Quintet, Op.43 Carl Nielsen						
1. ท่อนที่ 1 (ช่วงกลาง) ผู้บรรเลงทุกคนสามารถบรรเลงส่วนได้ตรงกัน		✓				
2. ท่อนที่ 4 ผู้บรรเลงทำนองหลักแต่ละเครื่องสามารถบรรเลงได้ตรงตามเอกลักษณ์และลักษณะเสียง (Character) ที่ผู้ประพันธ์กำหนดไว้	✓					
(2) คุณภาพการแสดง						
1. บทเพลงมีความเหมาะสม หลากหลาย และน่าสนใจ	✓					
2. ลำดับการแสดง	✓					
3. ระยะเวลาทำการแสดง	✓					
4. ความเหมาะสมของวัน เวลา และสถานที่จัดการแสดง	✓					
5. ภาพรวมการแสดง	✓					

ข้อเสนอแนะ - ปฏิ ดร ผศ ฤทธิ์พงษ์ สุพรรณ์ ดีมาก !
- ยกเพลงมาในระดับแล้ว ผู้ชมตามได้เหมาะสม
- ลีลาผู้แสดงดี ใช้ภาษากายได้ดี แต่ยังขาดความมั่นใจ
- ตอนไล่ลิ้นดีมาก ผ่านได้ดีมาก ทำให้ผลงานดีขึ้น
- ใช้เวลาซ้อมบ่อยๆ แบบ
- คุณภาพของการบรรเลงสามารถเข้าสู่ระดับ

2

แบบประเมินการแสดง

แบบประเมินการแสดงโดยอาจารย์ ผศ. ดร. ธีรพงศ์ ศุภมูล

แบบประเมินการแสดง Master Clarinet Recital by Teerapong Supmool

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ ยามาฮ่า สยามรัชดา ฟอร์จูนทาวน์

คำชี้แจง ระดับคุณภาพการประเมิน 5=ดีมาก 4= ดี 3=ปานกลาง 2=พอใช้ 1=ควรปรับปรุง					
หัวข้อการประเมิน	ความคิดเห็น				
	5	4	3	2	1
(1) คุณภาพการบรรเลง					
Caprice improvisation for Clarinet and Piano *Eugène Bozza*					
1. ผู้บรรเลงสามารถควบคุมลักษณะเสียง (Articulation) ที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงได้เหมาะสม	✓				
2. ท่อน Cadenza ผู้บรรเลงสามารถแบ่งกลุ่มโน้ต และแบ่งวรรคการหายใจได้อย่างเหมาะสม	✓				
Fantasie for Clarinet Solo Jörg Widmann					
1. ผู้บรรเลงสามารถบรรเลงเสียงควบ (Multiphonic) ได้ถูกต้องแม่นยำ	✓				
2. ผู้บรรเลงสามารถบรรเลงการรูดเสียง (Glissando) ได้อย่างแม่นยำ	✓				
Sonata for Clarinet and Piano Graham Lyons					
1. ท่อนที่ 1 ผู้บรรเลงสามารถบรรเลงได้พร้อมเหรียงกับผู้บรรเลงประกอบ (Piano Accompaniment)	✓				
2. ท่อนที่ 4 ผู้บรรเลงสามารถบรรเลงบทเพลงได้ถูกต้องตามสไตล์ Samba		✓			

1

Carmen Fantasie "Georges Bizet" Pablo de Sarasate Arranged by Nicolas Baldeyrou					
1. ท่อนที่ 2 ผู้บรรเลงสามารถบรรเลงโน้ตเซปิต 3 ชั้น ได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยำ (ห้องที่ 56 - 70)	✓				
2. ท่อนที่ 2 ผู้บรรเลงสามารถบรรเลงโน้ตซ้ำ โดยมีการเปลี่ยนชั้นคู่ได้อย่างชัดเจน (ห้องที่ 72 - 78)	✓				
3. ท่อนที่ 3 ผู้บรรเลงสามารถบรรเลงโดยมีน้ำเสียงและสำเนียง (Intonation) จากต่ำไปสูงได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ (ห้องที่30 - 43)		✓			
Wind Quintet, Op.43 Carl Nielsen					
1. ท่อนที่ 1 (ช่วงกลาง) ผู้บรรเลงทุกคนสามารถบรรเลงส่วนโน้ตได้ตรงกัน	✓				
2. ท่อนที่ 4 ผู้บรรเลงทำนองหลักแต่ละเครื่องสามารถบรรเลงได้ตรงตามเอกลักษณ์และลักษณะเสียง (Character) ที่ผู้ประพันธ์กำหนดไว้	✓				
(2) คุณภาพการแสดง					
1. บทเพลงมีความเหมาะสม หลากหลาย และน่าสนใจ	✓				
2. ลำดับการแสดง	✓				
3. ระยะเวลาทำการแสดง	✓				
4. ความเหมาะสมของวัน เวลา และสถานที่จัดการแสดง	✓				
5. ภาพรวมการแสดง	✓				

ข้อเสนอแนะ ตระหนักถึงในเรื่องความเร็ว คุณภาพการบรรเลงมีมาตรฐานที่ดี

2

แบบประเมินการแสดง

แบบประเมินการแสดงโดยอาจารย์ ดร.ณัฐพล เบญจธรรมนนท์

แบบประเมินการแสดง Master Clarinet Recital by Teerapong Supmool
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ ยามาฮ่า สยามรัชดา ฟอร์จูนทาวน์

คำชี้แจง ระดับเกณฑ์การประเมิน 5=ดีมาก 4= ดี 3=ปานกลาง 2=พอใช้ 1=ควรปรับปรุง					
หัวข้อการประเมิน	ความคิดเห็น				
	5	4	3	2	1
(1) คุณภาพการบรรเลง					
Caprice improvisation for Clarinet and Piano *Eugène Bozza*					
1. ผู้บรรเลงสามารถควบคุมลักษณะเสียง (Articulation) ที่หลากหลายและเปลี่ยนแบบฉับพลัน	X				
2. ท่อน Cadenza ผู้บรรเลงสามารถแบ่งกลุ่มโน้ต และแบ่งวรรคการหายใจได้อย่างเหมาะสม	X				
Fantasie for Clarinet Solo Jörg Widmann					
1. ผู้บรรเลงสามารถบรรเลงเสียงควบ (Multiphonic) ได้ถูกต้องแม่นยำ	X				
2. ผู้บรรเลงสามารถบรรเลงการรูดเสียง (Glissando) ได้อย่างแม่นยำ		X			
Sonata for Clarinet and Piano Graham Lyons					
1. ท่อนที่ 1 ผู้บรรเลงสามารถบรรเลงได้พร้อมเพรียงกับผู้บรรเลงประกอบ (Piano Accompaniment)	X				
2. ท่อนที่ 4 ผู้บรรเลงสามารถบรรเลงบทเพลงได้ถูกต้องตามสไตล์ Samba		X			

1

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Carmen Fantasie "Georges Bizet" Pablo de Sarasate Arranged by Nicolas Baldeyrou					
1. ท่อนที่ 2 ผู้บรรเลงสามารถบรรเลงโน้ตเขบ็ต 3 ชั้น ได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยำ (ห้องที่ 56 - 70)		X			
2. ท่อนที่ 2 ผู้บรรเลงสามารถบรรเลงโน้ตซ้ำ โดยมีการเปลี่ยนขั้นคู่ได้อย่างชัดเจน (ห้องที่ 72 - 78)		X			
3. ท่อนที่ 3 ผู้บรรเลงสามารถบรรเลงโดยมีน้ำเสียงและสำเนียง (Intonation) จากต่ำไปสูงได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ (ห้องที่30 - 43)		X			
Wind Quintet, Op.43 Carl Nielsen					
1. ท่อนที่ 1 (ช่วงกลาง) ผู้บรรเลงทุกคนสามารถบรรเลงส่วนโน้ตได้ตรงกัน	X				
2. ท่อนที่ 4 ผู้บรรเลงทำนองหลักแต่ละเครื่องสามารถบรรเลงได้ตรงตามเอกลักษณ์และลักษณะเสียง (Character) ที่ผู้ประพันธ์กำหนดไว้	X				
(2) คุณภาพการแสดง					
1. บทเพลงมีความเหมาะสม หลากหลาย และน่าสนใจ	X				
2. ลำดับการแสดง	X				
3. ระยะเวลาทำการแสดง	X				
4. ความเหมาะสมของวัน เวลา และสถานที่จัดการแสดง	X				
5. ภาพรวมการแสดง	X				

ข้อเสนอแนะ Clarinet ตอนเล่น dynamics p or pp อาจจะต้องระหว่างเรื่อง Tone quality มากขึ้น โดยเฉพาะเพลงที่เล่นกับ Piano โดยรวมดีมากครับ

แบบประเมินการแสดงผู้ชมทั่วไป

แบบประเมินการแสดง

แบบประเมินการแสดง Master Clarinet Recital by Teerapong Supmool
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ ยามาฮ่า สยามรัชดา ฟอร์จูนทาวน์

คำชี้แจง ระดับเกณฑ์การประเมิน 5=ดีมาก 4= ดี 3=ปานกลาง 2=พอใช้ 1=ควรปรับปรุง					
หัวข้อการประเมิน	ความคิดเห็น				
	5	4	3	2	1
คุณภาพการแสดง					
1. บทเพลงมีความเหมาะสม หลากหลาย และน่าสนใจ					
2. ลำดับการแสดง					
3. ระยะเวลาทำการแสดง					
4. ความเหมาะสมของวัน เวลาและ สถานที่จัดการแสดง					
5. ภาพรวมการแสดง					

ข้อเสนอแนะ……
……
……
……
……
……
……
……

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	ธีระพงษ์ ทรัพย์มูล
วัน เดือน ปี เกิด	08/02/2526
สถานที่เกิด	สมุทรสาคร
วุฒิการศึกษา	ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาศิลปนิเทศ สาขาดนตรีตะวันตก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่อยู่ปัจจุบัน	579/476 เดอะคอนเนค แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150