

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของงานสร้างสรรค์

บทเพลงซิมโฟนีหมายเลข 3 ของกุสตาฟ มาห์เลอร์ นักประพันธ์เพลงชาวออสเตรียเป็นบทเพลงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักเล่นเครื่องลมทองเหลือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักดนตรีเครื่องเทเนอร์ทรอมโบน เนื่องจากในบทเพลงนี้มีท่อนบรรเลงเดี่ยวที่มีความหลากหลายทั้งด้านเทคนิคการบรรเลงเดี่ยว การบรรเลงเป็นกลุ่มเครื่องดนตรีและการแสดงออกถึงอารมณ์ของบทเพลง อีกทั้งยังมีความน่าสนใจอย่างมากในด้านการประพันธ์ ประวัติความเป็นมา โครงสร้างของบทเพลงและด้านวิวัฒนาการการบรรเลงของวงออร์เคสตรา บทเพลงนี้จึงถูกยกให้เป็นหนึ่งในหลายบทเพลงหลักที่วงซิมโฟนีออร์เคสตราในระดับอาชีพต้องบรรเลง ซึ่งในครั้งนี้นำมาแสดงได้นำบทเพลงดังกล่าวมานำเสนอในรูปแบบของการบรรเลงเดี่ยวประกอบการบรรยาย (Lecture Recital) เพื่อบรรเลงบทเพลงในท่อนบรรเลงเดี่ยวพร้อมทั้งนำเสนอการบรรยายประวัติความเป็นมาของบทเพลงและผู้ประพันธ์บทเพลง แนวทางการฝึกปฏิบัติเครื่องทรอมโบนเพื่อให้สามารถบรรเลงบทเพลงนี้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้แสดงมุ่งเน้นบทเพลงที่เป็นท่อนบรรเลงเดี่ยวของเครื่องเทเนอร์ทรอมโบนในงานประพันธ์บทเพลงซิมโฟนีหมายเลข 3 ของกุสตาฟ มาห์เลอร์นักประพันธ์เพลงชาวออสเตรียในยุคโรแมนติกตอนปลาย ซึ่งมีความสำคัญและน่าสนใจทั้งในด้านของช่วงเวลาการประพันธ์ ผู้ประพันธ์บทเพลง เทคนิคที่ใช้ในการบรรเลงและในด้านของวิวัฒนาการของทั้งเครื่องดนตรีและการประพันธ์บทเพลงสำหรับเครื่องเทเนอร์ทรอมโบน และที่สำคัญ ผู้แสดงมุ่งเน้นการแสดงบทเพลงพร้อมถ่ายทอดนวัตกรรมการฝึกซ้อมใหม่ เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติเครื่องเทเนอร์ทรอมโบนเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการบรรเลงบทเพลงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังสามารถประยุกต์แนวทาง การฝึกซ้อมดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการเรียน การสอนและการฝึกปฏิบัติในบทเพลงอื่นๆ สำหรับนักเรียน นักศึกษารวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจได้อีกด้วย บทเพลงนี้ประกอบไปด้วยท่อนเพลงทั้งหมด 6 ท่อนดังนี้

ท่อนที่ 1 *Kräftig. Entschieden* (Strong and decisive)

ท่อนที่ 2 *Tempo di Menuetto* (In the tempo of a minuet)

ท่อนที่ 3 *Comodo (Scherzando)* (Comfortably, like a scherzo)

ท่อนที่ 4 *Sehr Langsam. Misterioso* (Very slowly, mysteriously)

ท่อนที่ 5 *Lustig im Tempo und keck im Ausdruck* (Cheerful in tempo and cheeky in expression)

ท่อนที่ 6 *Langsam. Ruhevoll. Empfundnen* (Slowly, tranquil, deeply felt)

1.2 แรงบันดาลใจ แนวคิดและปรัชญา

การแสดงเดี่ยวกีตาร์บรรยายในครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ความเปลี่ยนแปลงและทิศทางในการศึกษาการปฏิบัติเครื่องดนตรีโดยเฉพาะเครื่องทอมนโบน ที่มีจำนวนนักศึกษาและผู้สนใจศึกษาและฝึกหัดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในการเลือกศึกษาหัวข้อท่อนบทเพลงบรรเลงเดี่ยวจากงานประพันธ์ซิมโฟนีของกุสตาฟ มาห์เลอร์ในครั้งนี้ เป็นอีกขั้นหนึ่งของพัฒนาการในการศึกษาและการพัฒนาองค์ความรู้ทางดนตรีของประเทศไทยในปัจจุบัน เนื่องจาก การบรรเลงบทเพลงรูปแบบนี้ถือได้ว่า ผู้แสดงจะต้องมีระดับความสามารถในการปฏิบัติระดับสูงหรือระดับมืออาชีพประกอบกับต้องมีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของบทเพลงอย่างถ่องแท้ทั้งในเรื่องของ ประวัติของผู้ประพันธ์ ความเป็นมาของบทเพลง ตลอดจนจะต้องมีความสามารถในการตีความและวิเคราะห์หาแนวทางการฝึกซ้อมเพื่อที่จะสามารถบรรเลงบทเพลงดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและแม่นยำที่สุด

ถึงแม้ว่าบทเพลงซิมโฟนีหมายเลข 3 ของ กุสตาฟ มาห์เลอร์จะถูกประพันธ์ขึ้นมาเป็นระยะเวลาร่วมร้อยกว่าปี คือในปี ค.ศ.1896 แต่สำหรับวงการดนตรีของไทย ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ เพราะแม้ว่าจะมีนักทอมนโบนในระดับอาชีพหลายท่านที่เคยศึกษาบทเพลงนี้ แต่บทเพลงบทนี้เคยถูกบรรเลงขึ้นครบทุกกระบวนเพียงครั้งเดียว คือการแสดงของวงสยามพิลฮาโมนิก ออร์เคสตราในปี พ.ศ. 2554 ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ ผู้แสดงจึงคาดหวังว่าจะช่วยสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับนักประพันธ์และบทเพลงนี้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น พร้อมทั้งคาดหวังจะพัฒนาแนวทางการฝึกซ้อมและปฏิบัติบทเพลงสำหรับทอมนโบน ให้มีทางเลือกศึกษาและฝึกปฏิบัติมากขึ้น เพื่อจะใช้ในการให้การศึกษการบรรเลง บทเพลงสำหรับเครื่องทอมนโบนให้แก่ักศึกษาและบุคคลอื่นที่มีความสนใจ

1.3 วัตถุประสงค์งานสร้างสรรค์

1.3.1 เพื่อบรรเลงเดี่ยวเครื่องเทนเนอร์ทรมโบนในบทเพลงที่ทำการศึกษได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับบทเพลง ประวัติความเป็นมาของบทเพลงและผู้ประพันธ์ ตลอดจนเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการบรรเลงในรูปแบบของการบรรยายประกอบการแสดง

1.3.2 เพื่อคิดค้นแนวทางการฝึกซ้อมและสร้างแบบฝึกหัดที่เหมาะสมสำหรับการฝึกซ้อม เพื่อให้สามารถบรรเลงบทเพลงที่ศึกษาได้อย่างถูกต้อง

1.3.3 เพื่อศึกษาค้นคว้าประวัติของผู้ประพันธ์บทเพลง โครงสร้างของบทเพลง รูปแบบของการประพันธ์ การแสดงออกถึงอารมณ์และเทคนิคต่างๆในบทเพลง

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

1.4.1 บรรเลงเดี่ยวเครื่องเทนเนอร์ทรมโบนในบทเพลงที่ทำการศึกษได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับบทเพลง ประวัติความเป็นมาของบทเพลงและผู้ประพันธ์ เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการบรรเลงในรูปแบบของการบรรยายประกอบการแสดง

1.4.2 มีแนวทางการฝึกซ้อมและสร้างแบบฝึกหัดที่เหมาะสมแก่การฝึกซ้อมเพื่อให้สามารถบรรเลงบทเพลงที่ศึกษาได้อย่างถูกต้อง

1.4.3 ทราบประวัติของผู้ประพันธ์ โครงสร้างของบทเพลง รูปแบบของการประพันธ์ การแสดงออกถึงอารมณ์และเทคนิคต่าง ๆ ในบทเพลง

1.5 กรอบแนวคิดและขอบเขตการแสดง

การแสดงบรรเลงเดี่ยวเทนเนอร์ทรมโบนประกอบการบรรยายในครั้งนี้ ผู้แสดงบรรเลงท่อนบรรเลงเดี่ยวของเครื่องเทนเนอร์ทรมโบนในงานประพันธ์ซิมโฟนีหมายเลข 3 ของกุสตาฟ มาห์เลอร์ นักประพันธ์ชาวออสเตรียในยุคโรแมนติกตอนปลาย ซึ่งเป็นงานประพันธ์สำหรับวงออร์เคสตรา ส่วนการบรรยาย มุ่งประเด็นสำคัญไปที่ประวัติของนักประพันธ์ ความเป็นมาของบทเพลง บทบาทและหน้าที่ของเครื่องเทนเนอร์ทรมโบนในบทเพลงทั้งในฐานะของเครื่องบรรเลงเดี่ยวและการบรรเลงเป็นกลุ่ม เทคนิคการบรรเลง แนวทางการฝึกซ้อมและแบบฝึกหัดเพื่อเป็นแนวทางในการฝึกซ้อมเพื่อการบรรเลงบทเพลงดังกล่าว ซึ่งบทเพลงดังกล่าวประกอบไปด้วยท่อนเพลงดังนี้

- ตอนที่ 1 *Kräftig. Entschieden* (Strong and decisive)
- ตอนที่ 2 *Tempo di Menuetto* (In the tempo of a minuet)
- ตอนที่ 3 *Comodo (Scherzando)* (Comfortably, like a scherzo)
- ตอนที่ 4 *Sehr Langsam. Misterioso* (Very slowly, mysteriously)
- ตอนที่ 5 *Lustig im Tempo und keck im Ausdruck* (Cheerful in tempo and cheeky in expression)
- ตอนที่ 6 *Langsam. Ruhvoll. Empfunden* (Slowly, tranquil, deeply felt)

กรอบแนวคิดการแสดง

