MUSIC JOURNAL วารสารเพลงดนตรี

ISSN 0858-9038

Volume 28 No.9
May 2023

PENINSULA MOMENTS

At The Peninsula Bangkok, world-class hospitality enriched with compelling Thai cultural experiences creates perfect memorable moments.

THE PENINSULA
BANGKOK

HONG KONG • SHANGHAI • BEIJING • TOKYO • NEW YORK • CHICAGO • BEVERLY HILLS • PARIS • BANGKOK • MANILA
Under Development LONDON • ISTANBUL • YANGON • peninsula.com

EDITOR'S TALK

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน ในช่วงเดือนที่ผ่านมา เวทีประกวดดนตรีคุณภาพและยิ่งใหญ่แห่งปี THE POWER BAND 2023 Season 3 ได้เริ่มรอบออดิชันของกรุงเทพมหานครแล้ว โดยเวทีประกวดนี้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดร่วมกับกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และ ๖ ค่ายเพลงชั้นนำของเมืองไทย อย่าง What The Duck, MuzikMove, XOXO Entertainment, LOVEiS Entertainment, Small Room และ Warner Music Thailand การประกวดแบ่งออกเป็น ๒ รุ่น คือ Class A ระดับมัธยมศึกษา และ Class B ระดับบุคคลทั่วไป

ในรอบออดิชันของกรุงเทพมหานคร มีวงส่งวิดีโอสมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด ๘๐ วง คัดเลือกจนเหลือ ๑๖ วงเพื่อมาเล่นสดในรอบออดิชัน และสุดท้ายกรรมการคัดจนเหลือ ๖ วง โดยเป็น Class A ๓ วง และ Class B ๓ วง

สำหรับการออดิชันครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่จังหวัดขอนแก่น ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่จังหวัดสงขลา และ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่จังหวัดนครปฐม สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ www.music.mahidol.ac.th/thepowerband และเฟซบุ๊ก thepowerband.mahidol

Music Entertainment นำเสนอบทความ “ศิษย์พระเจนดุริยางค์ผู้สรรค์สร้างเพลงไทยสากลระดับตำนาน ตอนที่ ๖ ซึ่งเป็นตอนต่อเนื่องของผลงานของครูเอื้อ สุนทรสนาน ตอนที่ ๓ ในตอนนี้ นำเสนอผลงานเพิ่มอีก ๙ บทเพลง ดังนี้ ใจหาย ขอให้เหมือนเดิม ฉันยังคอย พรานทะเล รักเอาบุญ ลาภูพิงค์ หนึ่งน้องนางเดียว อุษาสวาท และพระเจ้าทั้งห้า

Thai and Oriental Music นำเสนอบทความสังคีตลักษณ์วิเคราะห์เพลงโหมโรงกลางวัน ตอนที่ ๕ เพลงกราวใน โดยได้วิเคราะห์เพลงกราวในและนำเสนอโน้ตเพลงกราวใน ๓ ท่า ในเพลงชุดโหมโรงเย็นและโหมโรงเช้าไขน

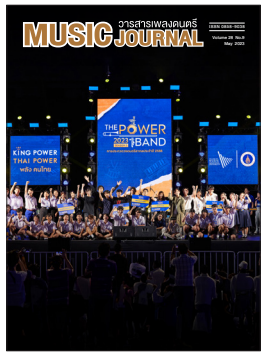
Classical Guitar นำเสนอเทศกาลกีตาร์คลาสสิกระดับโลก ตอนที่ ๖ Guitar Foundation of America International Concert Artist Competition (GFA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๓๓ ในงานประชุมกีตาร์แห่งชาติสนับสนุนโดยสมาคมอาจารย์เครื่องสายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา “American String Teacher Association (ASTA)” เป็นงานแข่งกีตาร์คลาสสิกที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ผู้ชนะนอกจากจะได้รับเงินรางวัลแล้ว ยังได้มีโอกาสบันทึกเสียงเพลงกับค่ายดัง Naxos และ Mel Bay Publications พร้อมกับโอกาสในการทัวร์คอนเสิร์ตมากกว่า ๕๐ การแสดงทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

Music: Did you know? นำเสนอบทความ คิงชาลส์ที่ ๓ โปรดฟังอะไร โดยเริ่มตั้งแต่ดนตรีคลาสสิกในวัยเยาว์ พระองค์เล่นเครื่องดนตรีหลากหลาย ทั้งเปียโน เชลโล ทรัมเป็ต และมีโอกาสแสดงในงานคอนเสิร์ตของโรงเรียนอีกด้วย นอกจากดนตรีคลาสสิกแล้ว เพลงป๊อปก็เป็นหนึ่งในประเภทของดนตรีที่คิงชาลส์ที่ ๓ ฟังเช่นกัน วงดนตรีและนักประพันธ์ที่ท่านชื่นชอบมีใครบ้าง ติดตามด้านใน

Brass Instrument นำเสนอบทความ The Traditions of Trombone ซึ่งได้อธิบายบทบาทของเครื่องทรอมโบนที่ใช้ในวงดนตรีต่าง ๆ ตั้งแต่ในช่วงยุคกลางจนมาถึงปลายศตวรรษที่ ๑๙

ดวงฤทัย โพคะรัตน์ศิริ

MUSIC วารสารเพลงดนตรี JOURNAL

Volume 28 No. 9
May 2023

กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกบทความลงตีพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับข้อเขียนที่ได้รับการพิจารณา กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม โดยรักษาหลักการและแนวคิดของผู้เขียนแต่ละท่านไว้ ข้อเขียนและบทความที่ตีพิมพ์ ถือเป็นทัศนะส่วนตัวของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย และไม่ขอรับผิดชอบบทความนั้น

เจ้าของ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรณาธิการบริหาร
ดวงฤทัย โพคะรัตน์ศิริ

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
ธัญญวรรณ รัตนภพ

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
Kyle Fyr

ฝ่ายภาพ
คนึงนิจ ทองใบอ่อน

ฝ่ายศิลป์
จรุญ กะการดี
นรเศรษฐ์ รังหอม

พิสูจน์อักษรและรูปเล่ม
ธัญญวรรณ รัตนภพ

เว็บมาสเตอร์
ภรณ์ทิพย์ สายพานทอง

สำนักงาน
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล
(วารสารเพลงดนตรี)
๒๕/๒๕ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๐๐ ๒๕๒๕-๓๔
ต่อ ๓๒๐๕
โทรสาร ๐ ๒๘๐๐ ๒๕๓๐
musicmujournal@gmail.com

CREATIVE
CITY OF MUSIC

NAKHON PATHOM

“นครปฐม เมืองดนตรี”

Nakhonpathom Cityofmusic

สารบัญ
Contents

Music Entertainment

06
เรื่องเล่าเบาสมองสนองปัญญา
“ศิษย์พระเจนดุริยางค์
ผู้สรรค์สร้างเพลงไทยสากล
ระดับตำนาน” ตอนที่ ๖
“เอื้อ สุนทรสนาน” (๓)
กิตติ ศรีเปารยะ
(Kitti Sripaurya)

Thai and Oriental Music

30
สังคีตลักษณ์วิเคราะห์
เพลงโหมโรงกลางวัน ตอนที่ ๕
เพลงกราวใน
เดชน์ คงอิ่ม
(Dejn Gong-im)

Classical Guitar

68
เทศกาลกีตาร์คลาสสิกระดับโลก
ตอนที่ ๖ “Guitar Foundation of
America International Concert
Artist Competition (GFA)”
ที่สุดของโลก
ชินวัฒน์ เต็มคำขวัญ
(Chinnawat Themkumkwun)

Music: Did you know?

76
คิงชาลส์ที่ ๓ โปรดฟังอะไร
กฤตยา เชื่อมวราศาสตร์
(Krittaya Chuamwarasart)

Brass Instrument

80
The Traditions of Trombone
Yung Chern Wong
(โหย่ง เฉิน วง)

*แตะเลือกหัวเรื่องที่ต้องการ
เพื่ออ่านเรื่องราวด้านใน

เรื่องเล่าเบาสมอง สนองปัญญา

“ศิษย์พระเจนดุริยางค์ ผู้สรรค์สร้างเพลงไทย สากระดับตำนาน”

เรื่อง:
กิตติ ศรีเปารยะ [Kitti Sripaurya]
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตอนที่ ๖

“เอื้อ สุนทรสนาน” (๓)

“เอื้อ สุนทรสนาน” เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในฐานะเป็นผู้บุกเบิกเพลงไทยสากลและเป็นหัวหน้าวงสุนทราภรณ์ที่สร้างบทเพลงระดับตำนานไว้มากมาย อาทิ รำวงลอยกระทง นางฟ้าจำแลง โลกหมุนเวียน คิดถึง ขอให้เหมือนเดิม ฯลฯ ทั้งนี้ครูเอื้อยังถือเป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการดนตรีไทยสากล จนได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาวัฒนธรรมดนตรีไทยสากล เมื่อปี ๒๕๕๒ ดังกล่าวแล้วในบทความก่อนหน้า

เพลงสุนทราภรณ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แม้ว่าการประสมวง (instrumentation) อยู่ในลักษณะของวงดนตรี big band ตามแบบอย่างตะวันตก แต่แนวทำนอง ลีลาจังหวะ และเนื้อร้อง จะมีกลิ่นอายของความเป็นไทยผสมผสานกันอยู่ ดังที่ **วีระยศ สำราญสุขทิวาเวทย์** คอลัมนิสต์ประจำคอลัมน์ “สโมสรวรรณกรรม” ในนิตยสารศิลปวัฒนธรรม เขียนถึงเอกลักษณ์ของบทเพลงสุนทราภรณ์ว่า

“ครูเอื้อและบรรดาศิลปินทั้งหลายในยุคนั้น ต่างก็มีครูเพลงและครูดนตรีไทยเดิมเป็นมรดกทางใจกันทั้งสิ้น ดังนั้นดนตรีไทยสากลของสุนทราภรณ์จึงเป็นที่รวมของครูและศิลปินนักประพันธ์เพลงและดนตรีที่ดัดแปลงทำนองดนตรีไทยเดิมมาเป็นเพลงสากลด้วยการเล่นเครื่องดนตรีของตะวันตกได้อย่างไพเราะเสนาะโสต...”

ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร สมัยนายสมัคร สุนทรเวช เป็นผู้ว่าราชการ ได้จัดสร้างอนุสาวรีย์ให้แก่ครูเอื้อ สุนทรสนาน สถิตอยู่หน้าลุมพินีสถาน ดังข้อความตามข่าวที่ผู้เขียนสำเนามาเสนอดังต่อไปนี้

กทม.เดินหน้าสร้างรูปปั้นครูเอื้อในสวนลุมพินี

Facebook Twitter Line

ข่าวทั่วไป Wednesday December 19, 2001 10:05 –ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--19 ธ.ค.--กทม.

เวลา 14.00 น. วันที่ 17 ธ.ค.44 ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมจัดสร้างรูปปั้นอนุสรณ์ครูเอื้อ สุนทรสนาน ซึ่งเป็นแนวคิดของนายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแฟนเพลงสุนทราภรณ์ ที่จะดำเนินการจัดสร้างรูปปั้นขึ้นเพื่อรำลึกถึงความเป็นอัจฉริยะในด้านเพลงและดนตรีของครูเอื้อ ทั้งนี้จากการที่กรุงเทพมหานครและสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ได้จัดรายการดนตรีสุนทราภรณ์หาทุน เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.44 ที่ผ่านมา มีแฟนเพลงสุนทราภรณ์ร่วมบริจาคสมทบทุนประมาณ 1.6 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนในการจัดสร้างรูปปั้นอนุสรณ์ ครูเอื้อ

สำหรับความคืบหน้าในการจัดสร้างนั้น กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้กรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการปั้นรูปั้นครูเอื้อในขนาด 1 เท่าครึ่งของขนาดจริง เป็นโลหะผสมในท่ายืนถือไวโอลินและคันชัก ที่บรรดาแฟนเพลงเคยเห็นบนเวทีจนชินตา ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มขึ้น โครงร่างรูปปั้นแล้ว คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 6 เดือนจะเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ทำหนังสือขอความเห็นชอบการสร้างอนุสรณ์ครูเอื้อและสถานที่จัดตั้งต่อคณะกรรมการศิลปากรแห่งชาติ โดยให้สำนักสวัสดิการสังคมจัดหาและปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าลานลุมพินีสถาน สวนลุมพินี เพื่อจัดตั้งรูปปั้นให้เหมาะสมกับสภาพภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าว อย่างไรก็ดี เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรุงเทพมหานครจะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และพิจารณาจัดรายการหาทุนอีกครั้งในโอกาสต่อไป--จบ--

(ที่มา: https://www.ryt9.com/s/prg/251470)

ท่านผู้อ่านที่ถนัดดูภาพและฟังเสียงประกอบไปพร้อมกันสามารถรับชมได้จากลิงก์ https://www.youtube.com/watch?v=8iGXJnwT7vc “ประวัติครูเอื้อ สุนทรสนาน แห่งวงสุนทราภรณ์”

บทความตอนนี้ ผู้เขียนขอนำเสนองานประพันธ์ทำนองและขับร้องของ “เอื้อ สุนทรสนาน” ๘ บทเพลง รวมเพลงที่ประพันธ์ทำนองโดย ครูสริ ยงยุทธ อีก ๑ บทเพลง

ใจหาย (https://www.youtube.com/watch?v=-ei6zCUNOMw)	
คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์	ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน
ใจหายสุดเสียดายใจเจ้า น้องไปไหนเล่าโอ้เรานี้ใจหาย จากฉันไปเพราะเหตุใดน้องจึงแหนงหน่าย เหมือนแกล้งทำลายให้ตายทั้งเป็นดวงใจ ใจหายเมื่อน้องกลายไม่ชื่น หลงไปเป็นอื่นชื่นใจเพราะคนไหน ปล่อยฉันตรมไร้คู่ชมระทมหมองไหม้ คิดบ้างเป็นไรว่าเคยรักใคร่กันมา อยู่ไกลหรือใกล้เพียงไหน ขอตามเธอไปจนสิ้นชีวา หากน้องไม่เมตตา ไม่ยอมพบหน้าพาช้ำสิ้นใจหมอง ใจหายที่รักคลายไปได้ หรือไปมีใหม่โอ้ใจนะใจน้อง หากน้องยังรักพี่ดังครั้งเคยร่วมห้อง ขอให้นวลน้องกลับมาร่วมห้องดังเคย	
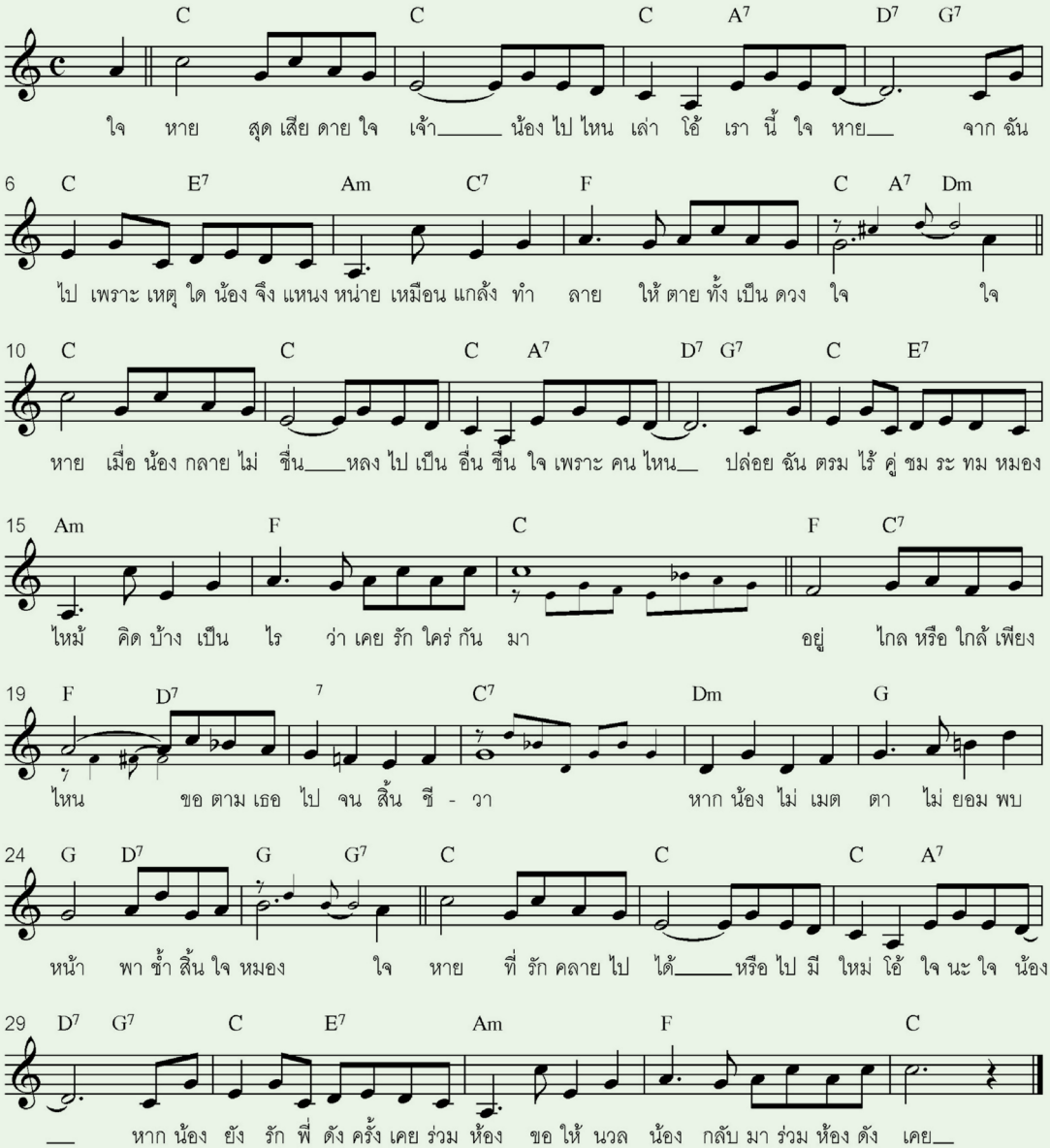
ข้อมูลจาก **พร่างเพชรในเกร็ดเพลง** ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๘ ระบุไว้ว่า ครูสมศักดิ์ เทพานนท์ ท่านเป็นทั้งนักร้องและนักแต่งเพลงผู้มากความสามารถ เข้าร่วมงานกับวงดนตรีสุนทราภรณ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ในฐานะนักร้องและนักแต่งเพลงของวง ผลงานประพันธ์คำร้องของครูสมศักดิ์มีมากมาย เพลง **“ใจหาย”** เป็นเพลงที่ถ่ายทอดอารมณ์ของชายหนุ่มที่สาวคนรักหนีจากไป เขาวอนให้สาวคนรักคืนกลับมา และตั้งปณิธานว่า “อยู่ไกลหรือใกล้เพียงไหน ขอตามเธอไปจนสิ้นชีวา” ครูเอื้อร้องได้ไพเราะ ได้อารมณ์ของการอ้อนสาวให้ใจอ่อนได้ ภาพต่อไปนี้เป็นโน้ตเพลงถอดจากไฟล์เสียงต้นฉบับ
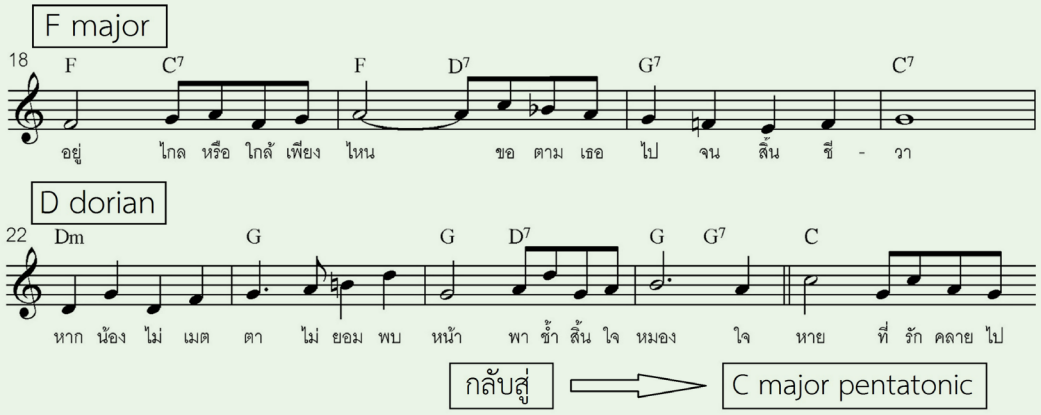

ใจหาย

SLOW

ทำนอง : เอื้อ สุนทรสนาน คำร้อง : สมศักดิ์ เทพานนท์

ฟอร์มเพลงเป็นแบบ ๔ ท่อน - AABA ยอดนิยม ความยาวท่อนละ ๘ ห้อง ท่อน ๑, ๒ และ ๔ บันทึกอยู่บน C major pentatonic scale ส่วนท่อน ๓ (ห้องที่ ๑๘) ช่วง ๔ ห้องแรกเป็น F major scale ๔ ห้องหลังบันทึกอยู่บน D dorian mode กลับเข้าสู่ C major pentatonic scale จนจบเพลง

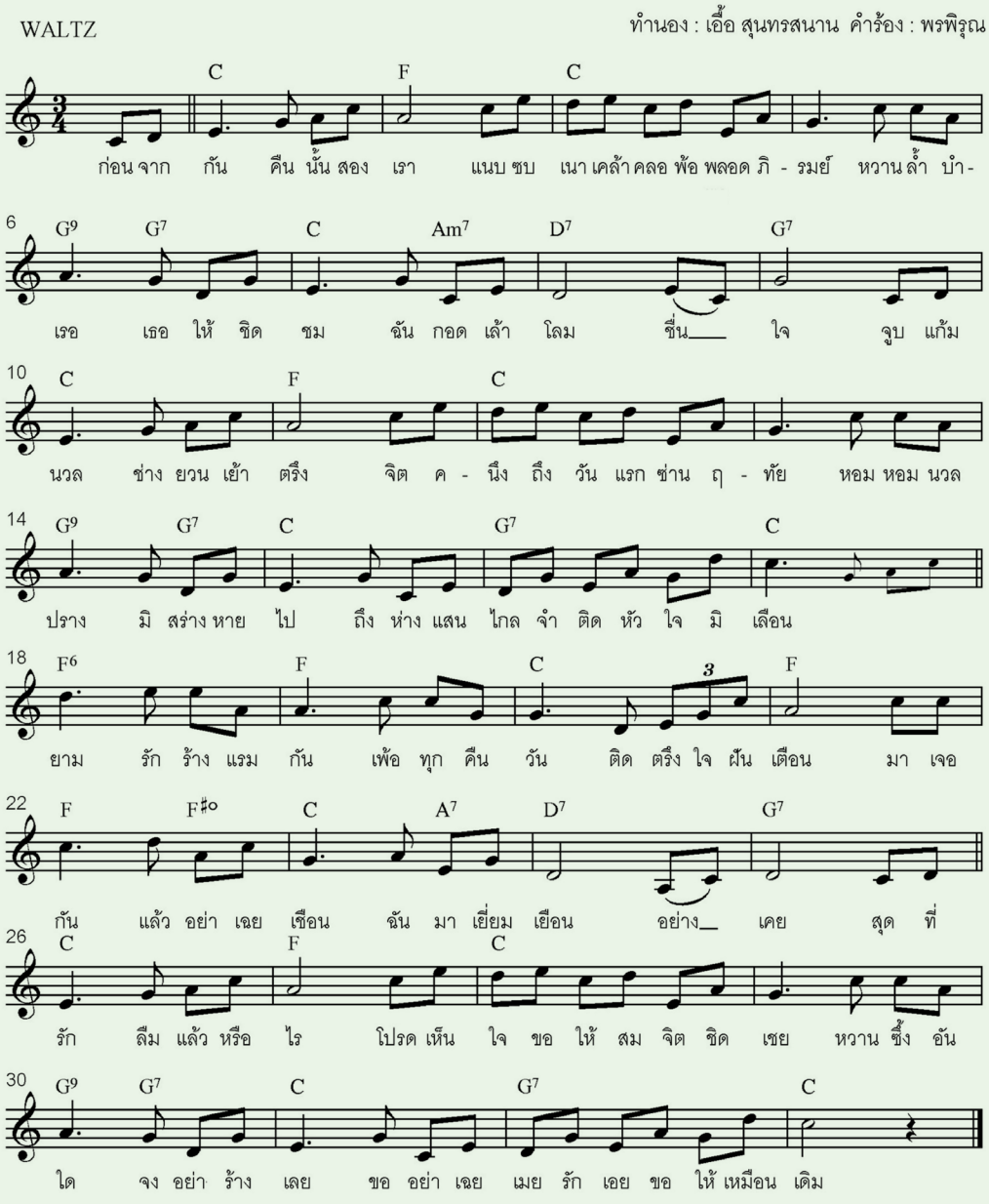

ประมาณช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๙ แวดวงวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการบันเทิงในบ้านเรากระหึ่มไปด้วยเสียงร้องจากครูเอื้อ สุนทรสนาน ในบทเพลงลีลาจังหวะ waltz ที่เรียบง่าย เครื่องดนตรีที่บรรเลงประกอบมีขนาดประมาณ ๕ ชิ้น ไม่มีเสียงเครื่องเป่าใด ๆ นอกเสียจากกลุ่ม rhythm ทั้งสี่ (piano guitar bass drums) และ organ ไฟฟ้า เพลงนั้นมีชื่อว่า **“ขอให้เหมือนเดิม”** ซึ่งได้รับความนิยมมากมาย เรียกได้ว่าฮิตติดชาร์ตอยู่นานทีเดียว ส่งผลให้บทเพลงนี้เป็นอมตะยอดนิยมจวบปัจจุบัน
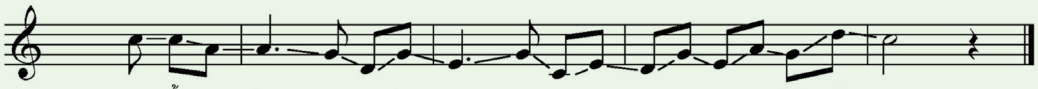
ขอให้เหมือนเดิม (https://www.youtube.com/watch?v=QB12LJXZtxQ)	
คำร้อง พรพิรุณ	ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน
ก่อนจากกันคืนนั้นสองเรา แนบชิดเนาเคล้าคลอพ้อพลอดภิรมย์ หวานล้ำบำเรอเธอให้ชิดชม ฉันกอดเล้าโลมชื่นใจ จูบแก้มนวลช่างยวนเย้าตรึง จิตคะนึงถึงวันรักซ่านฤทัย หอมหอมนวลปรางมิสร่างหายไป ถึงห่างแสนไกลจำติดหัวใจมิเลือน ยามรักร้างแรมกัน เพ้อทุกคืนวันติดตรึงใจฝันเตือน มาเจอกันแล้วอย่าเฉยเชือน ฉันมาเยี่ยมเยือนอย่างเคย สุดที่รักลืมแล้วหรือไร โปรดเห็นใจขอให้สมจิตชิดเชย หวานชื่นอันใดจงอย่าร้างเลย ขออย่าเฉยเมยรักเอยขอให้เหมือนเดิม	

แรกเริ่มเดิมที ครูพรพิรุณประพันธ์เพลงนี้ทั้งเนื้อร้องและทำนองตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ต่อมานำไปให้ “เอื้อ สุนทรสนาน” ที่เธอนับถือเป็นครูเพื่อพิจารณา ครูเอื้อปรับแก้โน้ตบางตัวและตั้งชื่อเพลงว่า **“ขอให้เหมือนเดิม”** นักร้องที่วางตัวไว้ให้บันทึกเสียงต้นฉบับ ขับร้องได้ไม่ถูกใจ ครูเอื้อจึงตัดสินใจร้องเอง ซึ่งในตอนนั้นท่านอยู่ในวัยใกล้เกษียณ ด้วยฝีมือระดับปรมาจารย์ร่วมกับทำนองและเนื้อร้องที่เรียบง่ายได้ใจความงดงามลงตัวฟังติดหู จึงทำให้เพลงนี้เป็นที่นิยมกันอย่างมากดังกล่าว

ขอให้เหมือนเดิม

ฟอร์มเพลงอยู่ในแบบ AABA - ๔ ท่อนยอดนิยม แนวทำนองทั้งเพลงบันทึกอยู่บน C major pentatonic scale ช่วงเสียงเพลงนี้ (range) กำลังดี ไม่สูงหรือต่ำเกินไป ชายหญิงทั่วไปขับร้องได้โดยไม่ลำบากมากนัก กลุ่มเสียงเคลื่อนที่เป็นระบบอย่างมีระเบียบ ไม่มีขั้นคู่พิสดารใด ๆ ตัวอย่างเช่น ๔ ห้องสุดท้ายของเพลง

ผลงานการประพันธ์ทำนองและขับร้องโดยครูเอื้อ สุนทรสนาน อีกเพลงที่ไพเราะทั้งทำนอง งดงามในลีลาการขับร้อง และที่สำคัญมีเนื้อร้องที่สละสลวย ประพันธ์โดยครูพรพิรุณเช่นกัน เพลงนั้นคือ **“ฉันยังคอย”** บันทึกเสียงต้นฉบับเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ครูพรพิรุณมีนามจริงว่า “สุคนธ์ พรพิรุณ” ได้รับการประกาศจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นศิลปินแห่งชาติ (ดนตรีสากล) ประจำปี ๒๕๖๑ ครูมีผลงานร่วมกับครูเอื้อ สุนทรสนาน อีกหลายเพลง เช่น กว่าจะรักกันได้ ใจชายใจหญิง ฝนหยาดสุดท้าย ฯลฯ

ฉันยังคอย (https://www.youtube.com/watch?v=6zz6MpMObPg)	
คำร้อง พรพิรุณ	ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน
เมื่อยามจะนิทรา หลับตายังมิลง จิตใจพะวงหลงคอยเธอเรื่อยมา ก่อนเราเคยรักกัน ผูกพันในสัญญา ยอดปรารถนายังใฝ่หาเธออยู่ อย่ามัวทำเฉยเมย อยู่เลยนะพธู เฝ้าคอยยอดชู้เธอไม่รู้อยู่ไหน คิดถึงหนักหนาคอยแก้วตาเคียงใกล้ ขวัญดวงหทัยเธอจะรู้หรือเปล่า พี่มองแลหาเธอ ไม่เจอเพียงแม้เงา เศร้าใจ โอ้ลมที่หนาวเอย ผ่านเลยจงพัดไป ฝากดวงฤทัยรักไปให้แจ่มจันทร์ โปรดจงได้เห็นใจ ฝากให้ความสัมพันธ์ ประโลมจอมขวัญเป็นสื่อรักแทนให้ อย่าทำลืมเสียเลย ฝากรำเพยพัดไป หากเธออยู่ไหนวานช่วยไปจุบพลัน เคล้าเคลียผ่านผิวเธอให้หวิวใจสั่น พัดความฉ่ำหวานคืนให้ฉันเชยบ้าง ช่วยบอกเธอนั้นที ว่ามีใครเขายัง คอยอยู่	
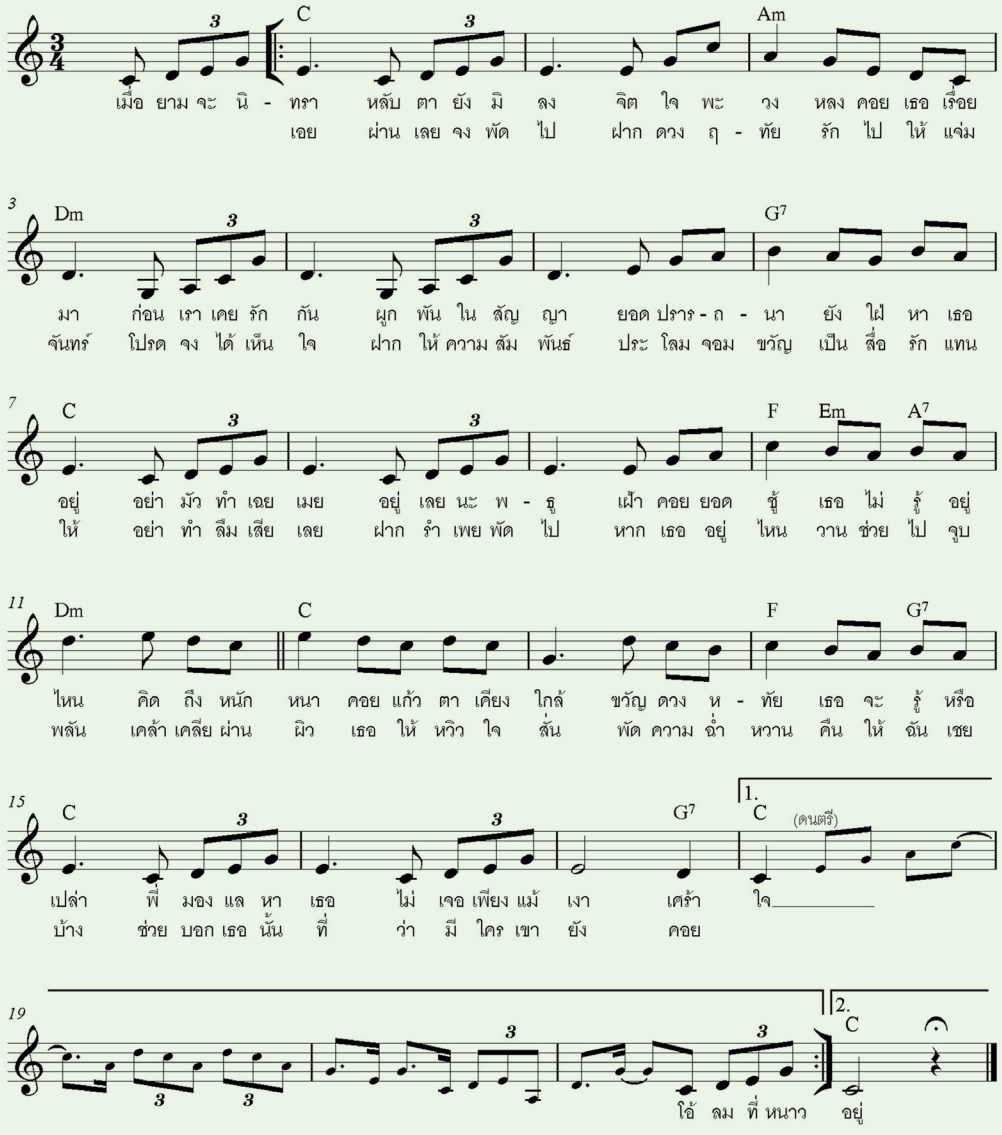

จากไฟล์เสียงต้นฉบับถอดโน้ตบันทึกเป็น lead sheet วางแนวทาง chord ตามหลักการดนตรีสากล ผลปรากฏตามภาพต่อไปนี้

ฉันยังคอย
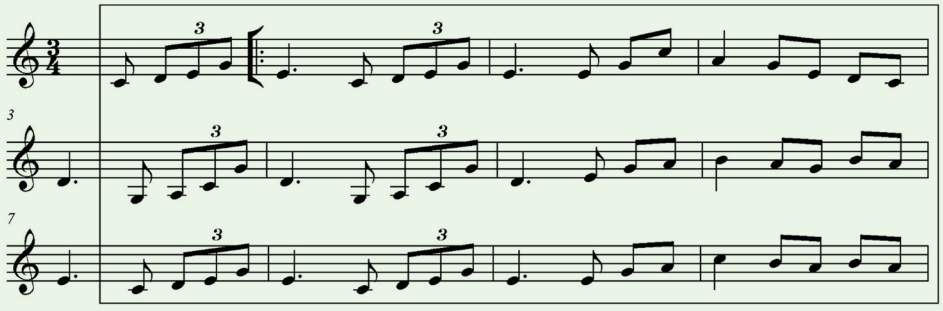
Slowly

ทำนอง : เอื้อ สุนทรสนาน
คำร้อง : พรพิรุณ

แนวทำนองมีการใช้ pattern ซ้ำ น่าจะเป็นการบอกย้ำความตั้งใจของผู้ประพันธ์ทำนองซึ่งสอดคล้องกับเนื้อร้องเพื่อสื่อสารถึงผู้ฟัง ดังตัวอย่าง

ซ้ำ pattern
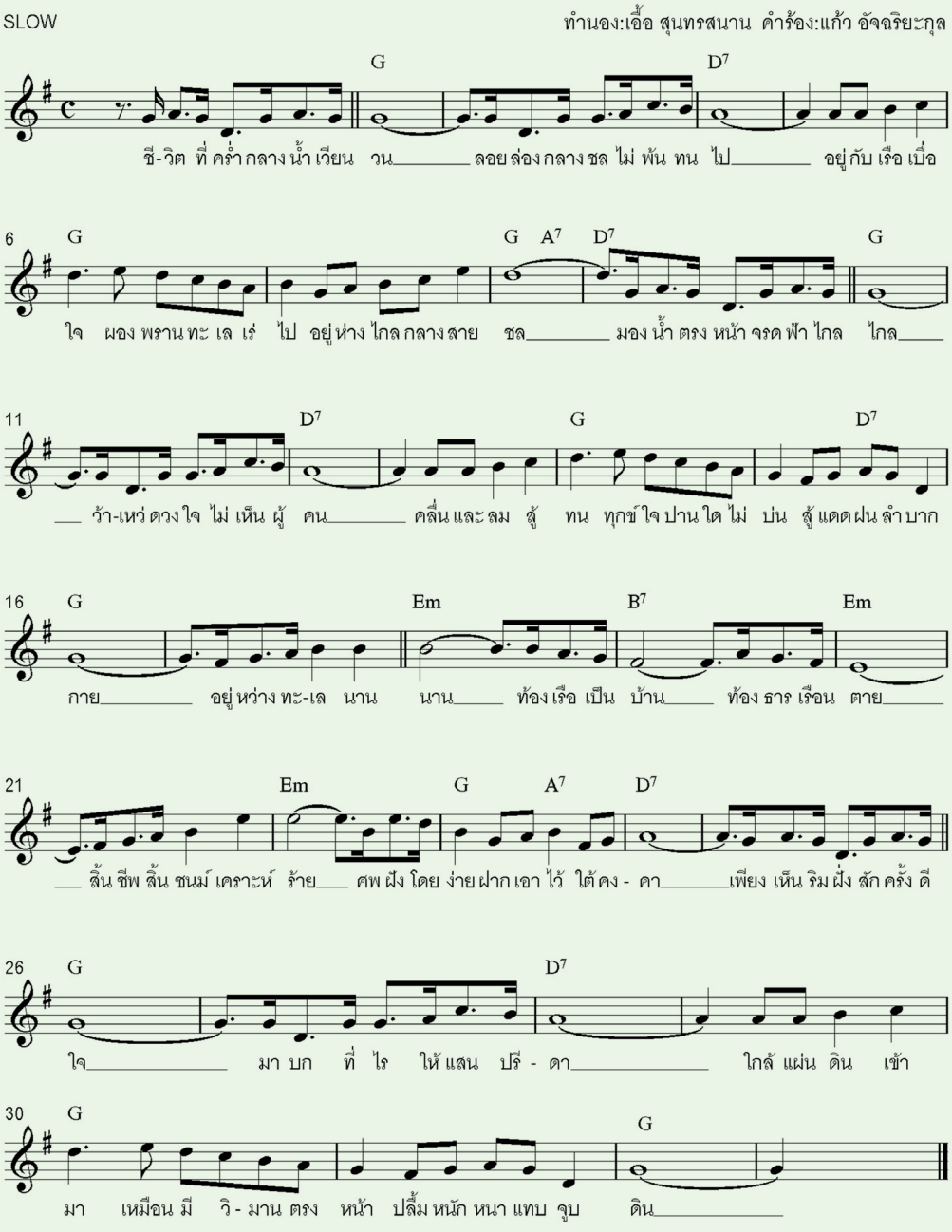

ไฟล์เสียงต้นฉบับบันทึกอยู่บนบันไดเสียง C major ฟอร์มเพลงเป็นแบบ ๒ ท่อน AB ท่อนแรกยาว ๑๒ ห้อง ท่อนหลังยาว ๘ ห้อง ครูพรพิรุณประพันธ์เนื้อร้องความยาว ๒ เที่ยวเต็ม

พรานทะเล (https://www.youtube.com/watch?v=STjbQlKQ-fs)	
คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล	ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน
ชีวิตที่คร่ำกลางน้ำเวียนวน ลอยล่องกลางชลไม่พ้นทนไป อยู่กับเรือเบื่อใจ ผองพรานทะเลเร่ไป อยู่ห่างไกลกลางสายชล มองน้ำตรงหน้าจรดฟ้าไกลไกล ว้าเหว่ดวงใจไม่เห็นผู้คน คลื่นและลมสู้ทน ทุกข์ใจปานใดไม่บ่น สู้แดดฝนลำบากกาย อยู่หว่างทะเลนานนาน ท้องเรือเป็นบ้าน ท้องธารเรือนตาย สิ้นชีพสิ้นชนม์เคราะห์ร้าย ศพฝังโดยง่ายฝากเอาไว้ใต้คงคา เพียงเห็นริมฝั่งสักครั้งดีใจ มาบกทีไรให้แสนปรีดา ใกล้แผ่นดินเข้ามา เหมือนมีวิมานตรงหน้า ปลื้มหนักหนาแทบจูบดิน	

ข้อมูลจาก **พร่างเพชรในเกร็ดเพลง** ๒๒ กรกฎาคม ๒๐๑๙ ระบุไว้ว่า เดิมทีเดียวเพลงนี้ใช้บรรเลงและขับร้องประกอบการแสดงละครเวที บางโอกาสมีการจัดดนตรีแสดงหน้าม่านก่อนการฉายภาพยนตร์ ต่อมาวงดนตรีสุนทราภรณ์บันทึกเสียงเพลงนี้ออกเผยแพร่และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง โรงเรียนนายเรือขอนำเอาเพลงนี้ไปใช้เป็นเพลงประจำโรงเรียนเพลงหนึ่งด้วยเนื้อหาที่กินใจ สอดคล้องกับชีวิตลูกทะเลทั่วหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่อน ๓ ที่ว่า “อยู่หว่างทะเลนานนาน ท้องเรือเป็นบ้าน ท้องธารเรือนตาย สิ้นชีพสิ้นชนม์เคราะห์ร้าย ศพฝังโดยง่ายฝากเอาไว้ใต้คงคา” โปรดพิจารณา lead sheet ที่ผู้เขียนฯ ถอดความจากไฟล์เสียงต้นฉบับ

พรานทะเล
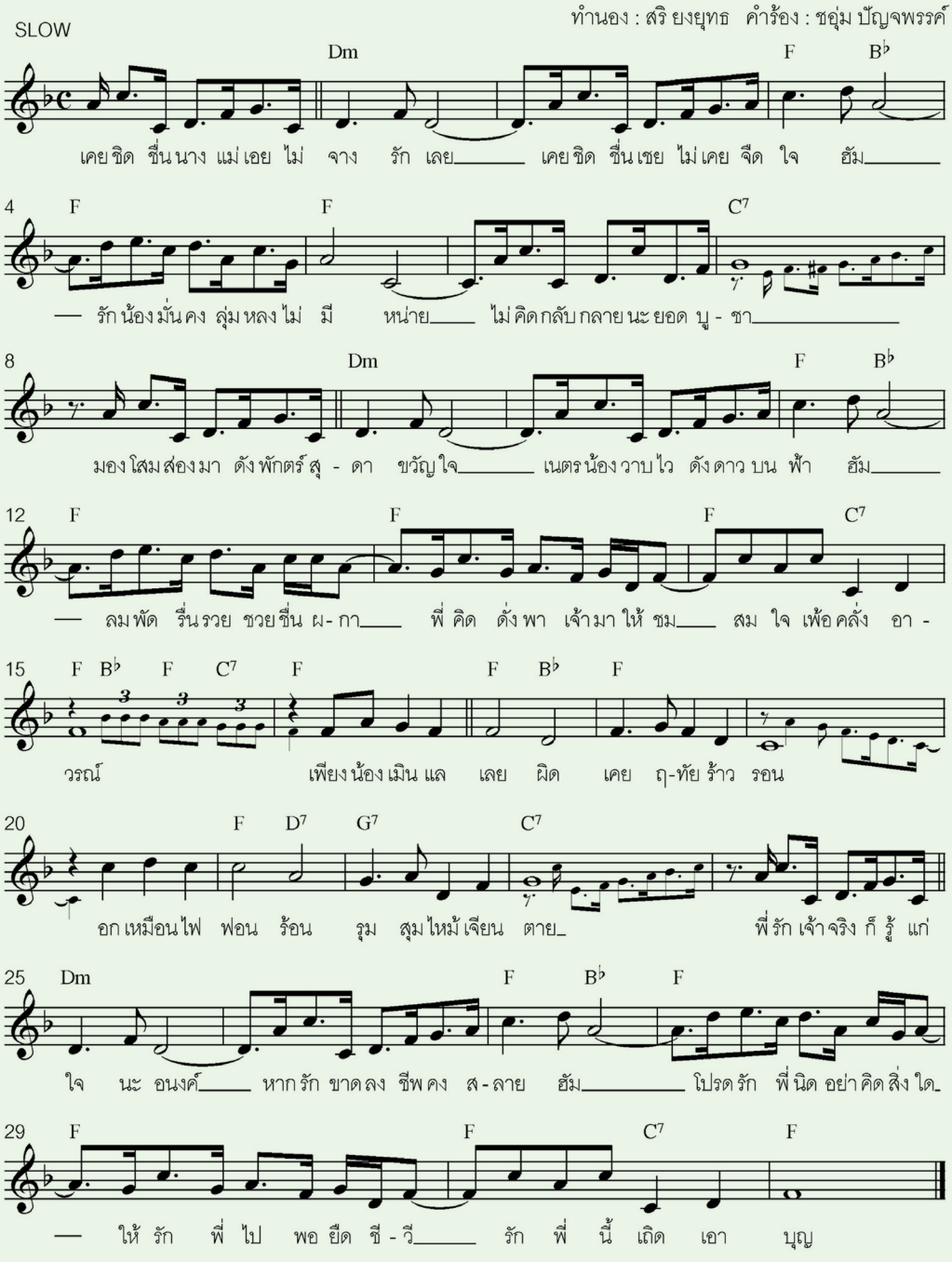

ฟอร์มเพลงเป็นแบบ AABA แนวทำนองทั้งเพลงบันทึกอยู่บน G major scale ลีลาดนตรีออกลักษณะช้าเนิบ ๆ ในสไตล์เดียวกับเพลงที่บรรเลงและขับร้องบันทึกเสียงโดย The Platters เช่นเพลง Only You, The Great Pretender, Smoke Gets in Your Eyes และอีกหลายเพลง (รับฟังได้จาก YouTube)

เพลงลำดับต่อไปที่ครูเอื้อขับร้องด้วยตัวเอง ขอนำเสนอ **“รักเอาบุญ”** ประพันธ์คำร้องโดย ชอุ่ม ปัญจพรรค์ ทำนองโดย สริ ยงยุทธ นักเปียโนประจำวงดนตรีสุนทราภรณ์ ต้นฉบับบันทึกเสียงเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ผลงานการประพันธ์เนื้อเพลงของครูชอุ่มให้วงสุนทราภรณ์มีหลายเพลง เช่น ข้องจิต หนึ่งในดวงใจ จนนาง วิมานใยบัว ดอกพุดตาน แผ่นดินทอง ถึงเธอ เป็นต้น (ขอบคุณข้อมูลจากเว็บบ้านคนรักสุนทราภรณ์)
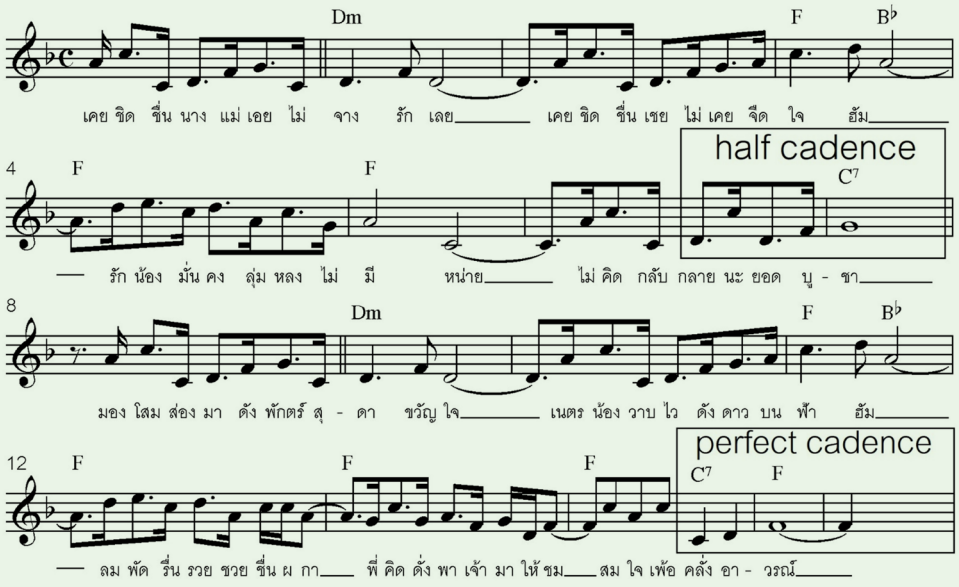
รักเอาบุญ (https://www.youtube.com/watch?v=ZvDlwUSUygQ)	
คำร้อง ชอุ่ม ปัญจพรรค์	ทำนอง สริ ยงยุทธ
เคยชิดชื่นนางแม่เอ๋ยไม่จางรักเลย เคยชิดชื่นเชยไม่เคยจืดใจ (ฮือฮื่อ) รักน้องมั่นคงลุ่มหลงไม่มีหน่าย ไม่คิดกลับกลายนะยอดบูชา มองโสมส่องมาดังพักตร์สุดาขวัญใจ เนตรน้องวาบไวดังดาวบนฟ้า (ฮือฮื่อ) ลมพัดรื่นรวยชวยชื่นผกา พี่คิดดั่งพาเจ้ามาให้ชม สมใจเพ้อคลั่งอาวรณ์ เพียงน้องเมินแลเลยผิดเคยฤทัยร้าวรอน อกเหมือนไฟฟอนร้อนรุมสุมไหม้เจียนตาย พี่รักเจ้าจริงก็รู้แก่ใจนะอนงค์ หากรักขาดลงชีพคงสลาย (ฮือฮื่อ) โปรดรักพี่นิดอย่าคิดสิ่งใด ให้รักพี่ไปพอยืดชีวี รักพี่นี้เถิดเอาบุญ	

รักเอาบุญ

โน้ตสากลดังกล่าวบันทึกจากไฟล์เสียงต้นฉบับ วางแนวทางคอร์ดสอดคล้องกับหลักการทางดนตรีสากล เช่น cadence ต่าง ๆ ฟอร์มเพลงเป็นลักษณะของ AABA - เพลง ๔ ท่อนยอดนิยมหรือ song form ลีลาทำนองค่อนข้างช้า

เพลงไพเราะยอดนิยมอีกเพลงหนึ่งซึ่งฮิตมาก ๆ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๐ การบรรเลงมี ๒ ลีลา ช่วงที่ ๑ เป็นจังหวะ slow ขับร้องโดย บุษยา รังสี จบท่อนแรกดนตรีเร่งจังหวะเร็วขึ้นโดยฉับพลันเปลี่ยนเป็นจังหวะ tango ขับร้องโดย ครูเอื้อ สุนทรสนาน ไปจนจบเพลง
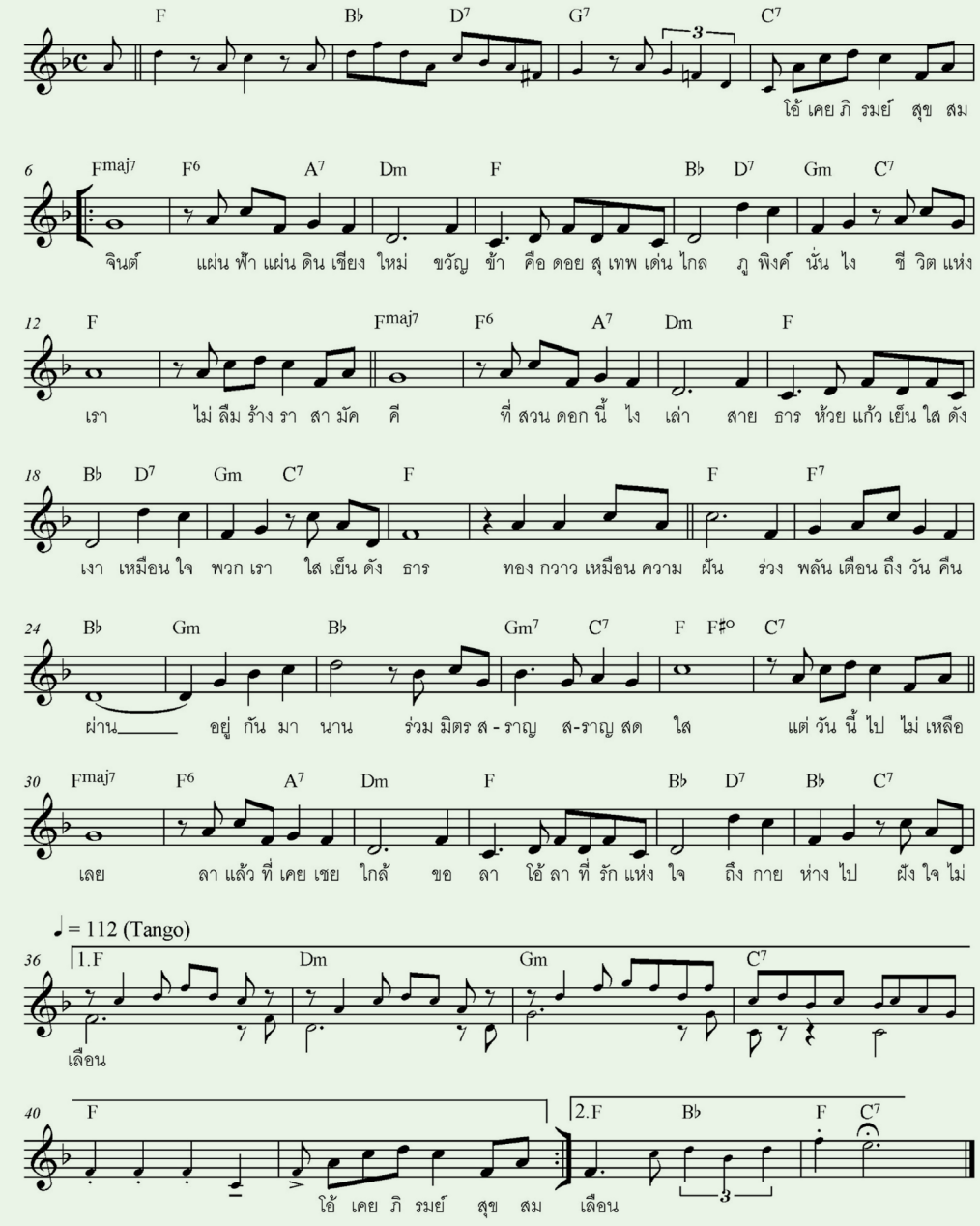
ลาภูพิงค์ (https://www.youtube.com/watch?v=AFqwpezGS_A)	
คำร้อง “ธาตรี” และ สมศักดิ์ เทพานนท์	ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน
โอ้เคยภิรมย์สุขสมจินต์ แผ่นฟ้าแผ่นดินเชียงใหม่ ขวัญข้าคือดอยสุเทพเด่นไกล ภูพิงค์นั่นไงชีวิตแห่งเรา ไม่ลืมร้างราสามัคคี ที่สวนดอกนี้ไงเล่า สายธารห้วยแก้วเย็นใสดั่งเงา เหมือนใจพวกเราใสเย็นดั่งธาร ทองกวาวเหมือนความฝัน ร่วงพลันเตือนถึงวันคืนผ่าน อยู่กันมานาน ร่วมมิตรสราญสราญสดใส แต่วันนี้ไปไม่เหลือเลย ลาแล้วที่เคยเชยใกล้ ขอลาโอ้ลาที่รักแห่งใจ ถึงกายห่างไปฝังใจไม่เลือน	

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลายท่านเล่าว่าฟังเพลงนี้ตั้งแต่ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย จนสำเร็จการศึกษาออกมาทำการงานจึงได้รู้ว่าเป็นเพลงอำลาที่มีเนื้อหาลึกซึ้งกล่าวถึงสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ดอยสุเทพ ภูพิงค์ สวนดอก ห้วยแก้ว (โปรดสังเกตว่าเนื้อร้องเพลงนี้ไม่มีการกล่าวถึงชื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลย)

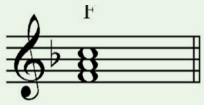
เพลงนี้บรรเลงครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ในงานสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัยที่คุณเพิ่มศักดิ์ วัฒนสินธุ์ เป็นนายกสโมสร (ขอบคุณข้อมูลจากชาว มช.๑๘)

ลาภูพิงค์
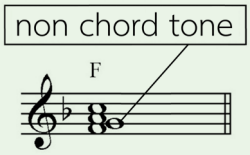
คำร้อง ธาตรี , สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

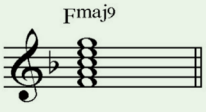
ฟอร์มเพลงอยู่ในลักษณะเพลง ๔ ท่อน - song form หรือ AABA ท่อน ๑, ๒ และ ๔ ไฟล์เสียงต้นฉบับบันทึกอยู่บนบันไดเสียง F major pentatonic เป็นที่น่าสังเกตว่าจังหวะตกแรกของทั้ง ๓ ท่อนเป็นโน้ตที่ไม่จัดอยู่ในคอร์ดลำดับที่ ๑ ตามหลักการของดนตรีสมัยนิยมทั่วไปที่ควรหรือน่าจะเป็นเสียง F, A หรือ C อันเป็นกลุ่มเสียงที่เรียงกันขึ้นเป็นคอร์ด F (chord tone)
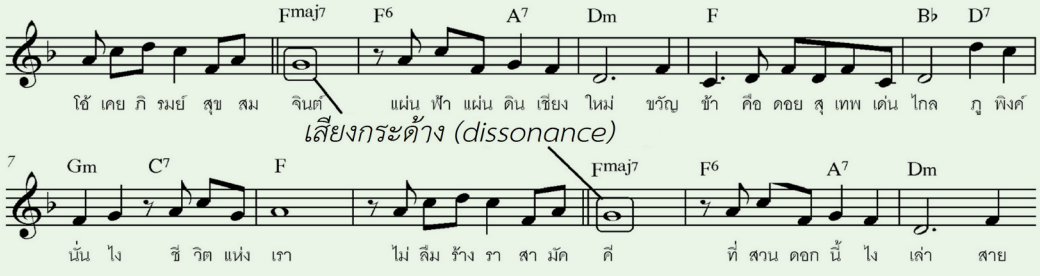

เสียงนอกเหนือ ๓ โน้ตดังกล่าว ทางวิชาการดนตรีเรียกว่าเสียง “นอกคอร์ด” (non chord tone) ทำให้เกิดเสียงกระด้าง

คอร์ดที่กำกับโน้ตจังหวะตกแรกใช้หลักการขยายขึ้นคู่ ๓ (tertiary harmony) ๒ ครั้ง

ในทางปฏิบัติทั่วไปใช้ชื่อคอร์ดที่ผ่าน tertiary harmony เพียง ๑ ครั้ง (Fmaj7) ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ส่วนแนวทำนองท่อน ๓ (ท่อนแยก) กลุ่มเสียงบันทึกอยู่บนบันไดเสียง F major

เพลงลำดับที่ ๗ ออกลีลาจังหวะ rumba ที่สนุกสนานเหมาะแก่การเต้นรำ Facebook **พร่างเพชรในเกร็ดเพลง** ๙ เมษายน ๒๐๒๐ ได้บันทึกถึงเพลงนี้ไว้อย่างละเอียดว่า

เพลง “หนึ่งน้องนางเดียว” ขับร้องโดย สุนทราภรณ์ คำร้อง พจน์ จารุวณิช ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน บันทึกเสียงครั้งแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ในจังหวะรัมบ้า ครูพจน์ จารุวณิช เคยรับราชการอยู่กรมไปรษณีย์โทรเลข เช่นเดียวกับครูแก้ว อัจฉริยะกุล ครูพจน์เป็นคนชอบดนตรีและร้องเพลง เป็นผู้ริเริ่มตั้งคณะละครวิทยุเพื่อส่งกระจายเสียงที่สถานีวิทยุศาลาแดง และเป็นวงดนตรีด้วย ใช้ชื่อคณะว่า “จารุกนก” มีนักร้องในสังกัดที่มีชื่อเสียง เช่น มัณฑนา โมรากุล, ทัศนัย ชะอุ่มงาม, เล็ก อ่ำเที่ยงตรง, วินัย จุลละบุษปะ เป็นต้น มีผลงานเพลงอย่างวังบัวบาน (มัณฑนา) ใครจะรักเธอเท่าฉัน (วินัย) น้ำเหนือบ่า (วินัย) ฯลฯ

ครูพจน์ จารุวณิช มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันดีกับครูเอื้อ สุนทรสนาน เพราะเคยเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดระฆังโฆษิตารามมาด้วยกัน ทั้งคู่มีผลงานเพลงร่วมกันหลายเพลง

เพลง “หนึ่งน้องนางเดียว” เป็นผลงานร่วมกันของของครูเพลงระดับหัวหน้าวง ๒ วง คือ ครูพจน์ จารุวณิช แห่งวงจารุกนก และครูเอื้อ สุนทรสนาน แห่งวงดนตรีกรมโฆษณาการ บันทึกเสียงครั้งแรกโดย ครูเอื้อ สุนทรสนาน เมื่อปี ๒๔๙๔ เพลงได้รับความนิยมสูงมาก เนื้อร้องของเพลงนี้มีความหมายลึกซึ้ง สื่อให้คู่ลีลาศหรือสาวที่ตนหมายปองรับทราบถึงความในใจของตนว่า “ใจรักแต่น้องเฝ้าปองภิรมย์ ขอชิดชมด้วยใจแน่นเหนียว รักแท้แน่เทียว รักเดียวมิขอห่างไกล”

หนึ่งน้องนางเดียว (https://www.youtube.com/watch?v=HƐlblQcsOpA)	
คำร้อง พจน์ จารุวนิช	ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน
ยลพักตร์ชวนพิศน่าเชยชิดชม แม้ได้สมดั่งใจนึกปอง พี่คอยประคอง เฝ้าแต่จะปองแนบนาง หวังเคียงครองแต่เพียงน้องนวล รักชื่นชวนยั่วยวนพะวง ความรักคงไม่ชืดจืดจาง รักแล้วไม่ร้าง น้องนางนั้นเป็นคู่ใจ รักแต่น้องนั้นแน่แท้ มิได้แปรไปจากใจ สุดจะผลักหักฤทัย ขอฝากดวงใจ มอบไว้เพียงนางเดียว ใจรักแต่น้องเฝ้าปองภิรมย์ ขอชิดชมด้วยใจแน่นเหนียว รักแท้แน่เทียว รักเดียวไม่ขอห่างไกล	
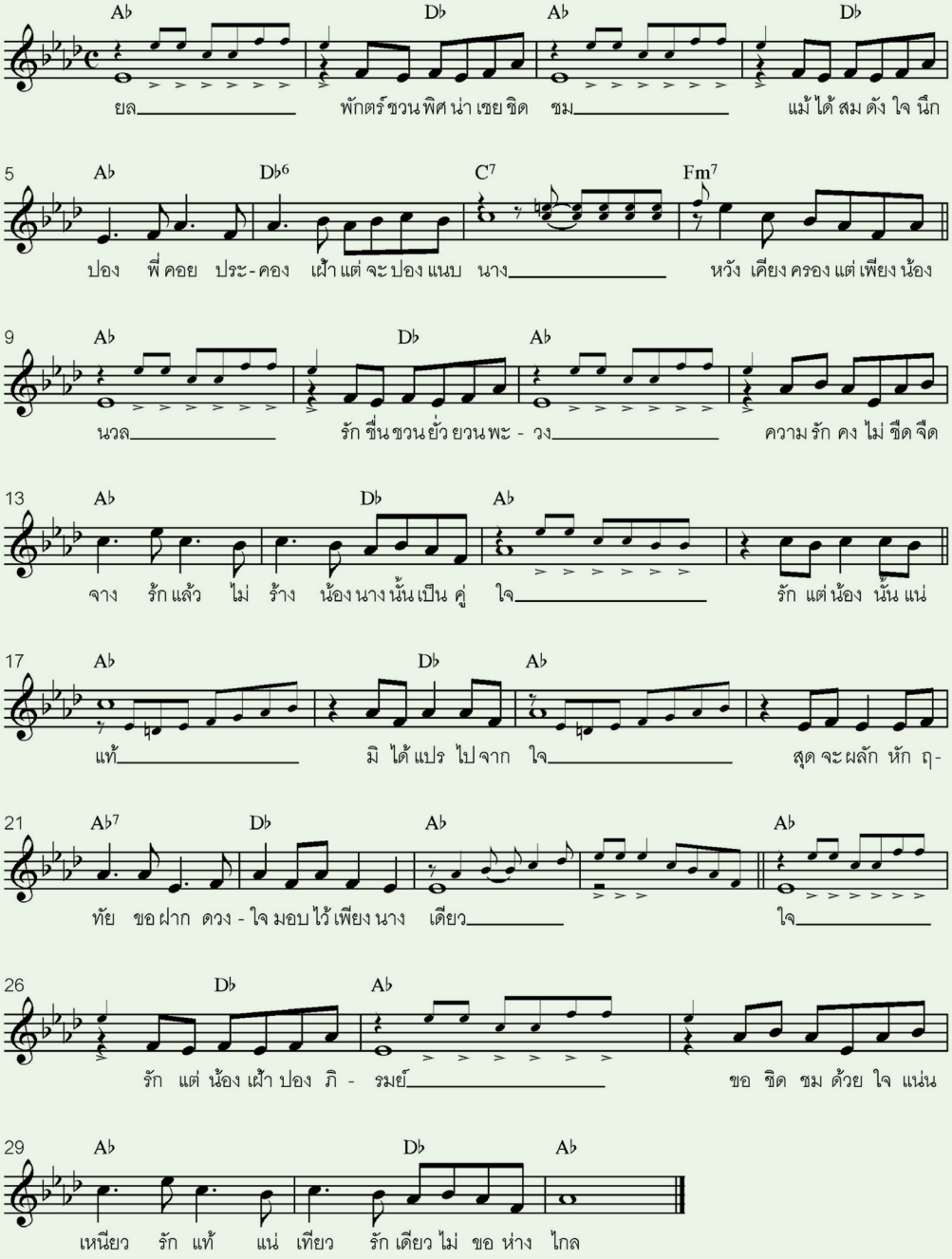
แกะแนวทำนองจากไฟล์เสียงต้นฉบับบันทึกเสียงครั้งแรกโดยรวมแนวสอดประสาน (counter melody) เพื่อแสดงให้เห็นถึงการคิดสร้างแนวเหล่านั้นของผู้เรียบเรียงเสียงประสานที่สอดคล้องกับลีลาจังหวะรัมบ้า

หนึ่งน้องนางเดียว

RUMBA

ทำนอง : เอื้อ สุนทรสนาน คำร้อง : พจน์ จารุวนิช
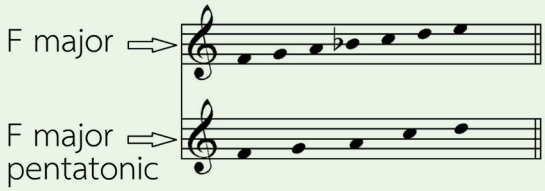

ฟอร์มเพลงอยู่ในลักษณะเพลง ๔ ท่อน AABA - song form ยอดนิยม แนวทำนองทั้งเพลงบันทึกอยู่บน Ab major pentatonic ครูเอื้อใช้โน้ตเพียง ๕ เสียงสร้างแนวทำนองที่ไพเราะลงตัวกลมกลืนกับคำร้องของครูพจน์ จารุวนิช ออกมาเป็นเพลง **“หนึ่งน้องนางเดียว”** ดังกล่าว

ลำดับที่ ๘ เป็นเพลงสุดท้ายที่ผู้เขียนฯ ขอนำเสนองานขับร้องและประพันธ์ทำนองโดยครูเอื้อ สุนทรสนาน เพลงนี้ออกแนวรักหวานชื่นชื่อ **“อุษาสวาท”** เบื้องหลังที่มาของเพลงนี้ เจ้าของผลงานเนื้อร้อง คือ ครูสุรัฐ พุกกะเวส ท่านเล่าว่าเพลงนี้ประพันธ์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เนื่องจากความรักที่มีต่อภรรยาที่มีนามว่า “อุษา” (ขอบคุณข้อมูลจากเว็บบ้านคนรักสุนทราภรณ์) โปรดสังเกตว่าเนื้อเพลงนี้มีกล่าวถึงคำว่าอุษาถึง ๓ ครั้ง
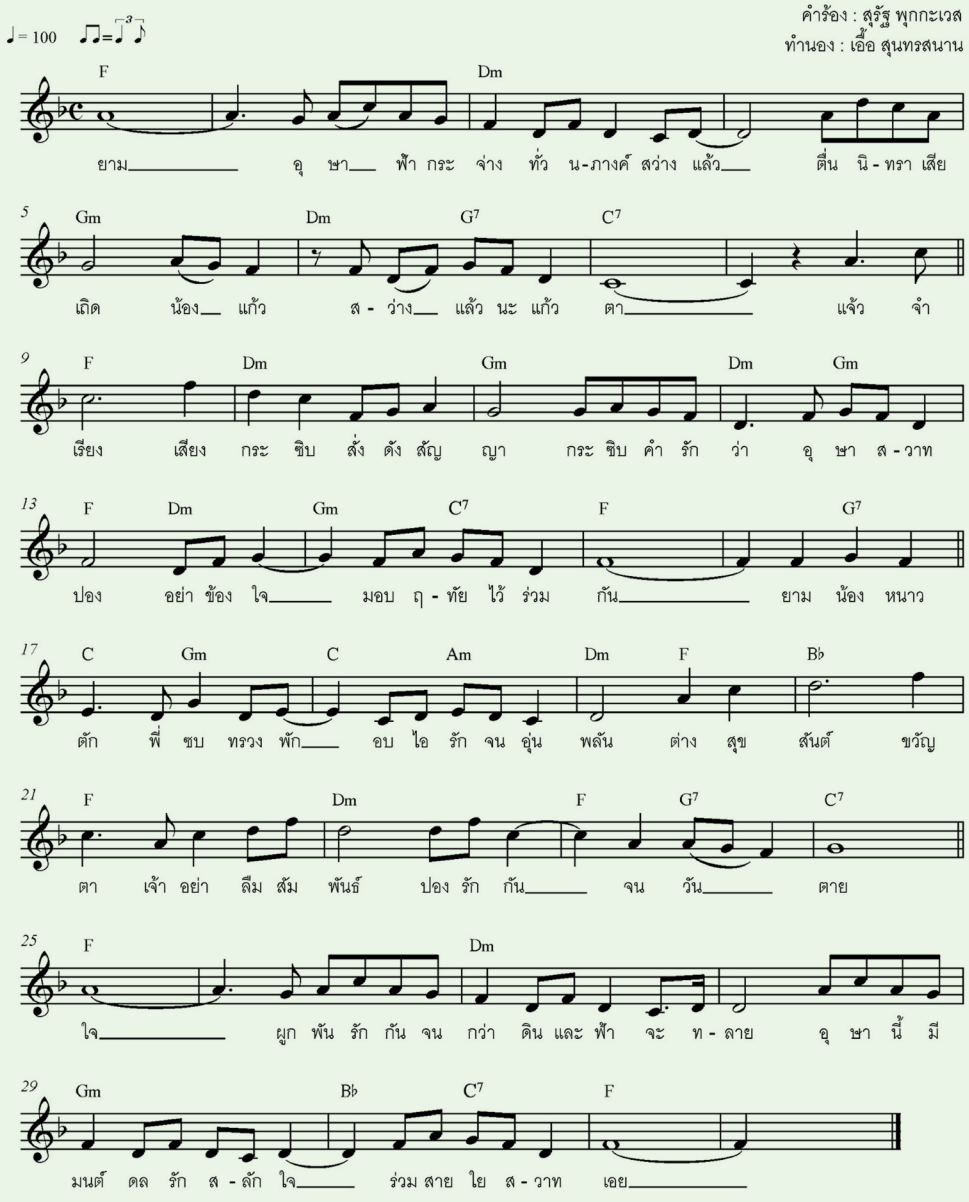
อุษาสวาท (https://www.youtube.com/watch?v=J9q5H1u1qmQ)	
คำร้อง สุรัฐ พุกกะเวส	ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน
ยามอุษาฟ้ากระจ่าง ทั่วนภางค์สว่างแล้ว ตื่นนิทราเสียเถิดน้องแก้ว สว่างแล้วนะแก้วตา แจ้วจำเรียง เสียงกระซิบสั่งดั่งสัญญา กระซิบคำรักว่าอุษาสวาทปอง อย่าข้องใจมอบฤทัยไว้ร่วมกัน ยามน้องหนาวตัก พี่ซบทรวงพักตร์อบไอรักจนอุ่นพลัน ต่างสุขสันต์ขวัญตาเจ้าอย่าลืมสัมพันธ์ ปองรักกันจนวันตาย ใจผูกพันรักกันจนกว่า ดินและฟ้าจะทลาย อุษานี้มีมนต์ดลรักสลักใจ ร่วมสายใยสวาทเอย	

ฟอร์มเพลงเป็นแบบ ๔ ท่อน ABCA ไฟล์เสียงต้นฉบับท่อน ๑, ๒ และ ๔ บันทึกอยู่บนบันไดเสียง F major pentatonic ท่อน ๓ เป็นบันไดเสียง F major ปกติ

ลีลาจังหวะเป็นแบบ foxtrot ความเร็วปานกลาง (ตามเครื่องหมายกำกับลีลาจังหวะที่มุมบนด้านซ้ายของโน้ตเพลง)

อุษาสวาท

เพื่อเป็นการระลึกถึงครูเอื้อ สุนทรสนาน นักการดนตรีผู้ยิ่งใหญ่ของบ้านเรา ผู้เขียนบทความนี้ขอนำผลงานชิ้นสุดท้ายที่ครูทำร่วมกับครูสุรัฐ พุกกะเวส มานำเสนอเป็นการส่งท้าย เพลงนั้นคือ **“พระเจ้าทั้งห้า”** เนื้อหาเพลงนี้ถ่ายทอดความในใจของท่านเป็นภาพรวมเกือบตลอดชีวิต ดังข้อความในกรอบเหลี่ยมต่อไปนี้

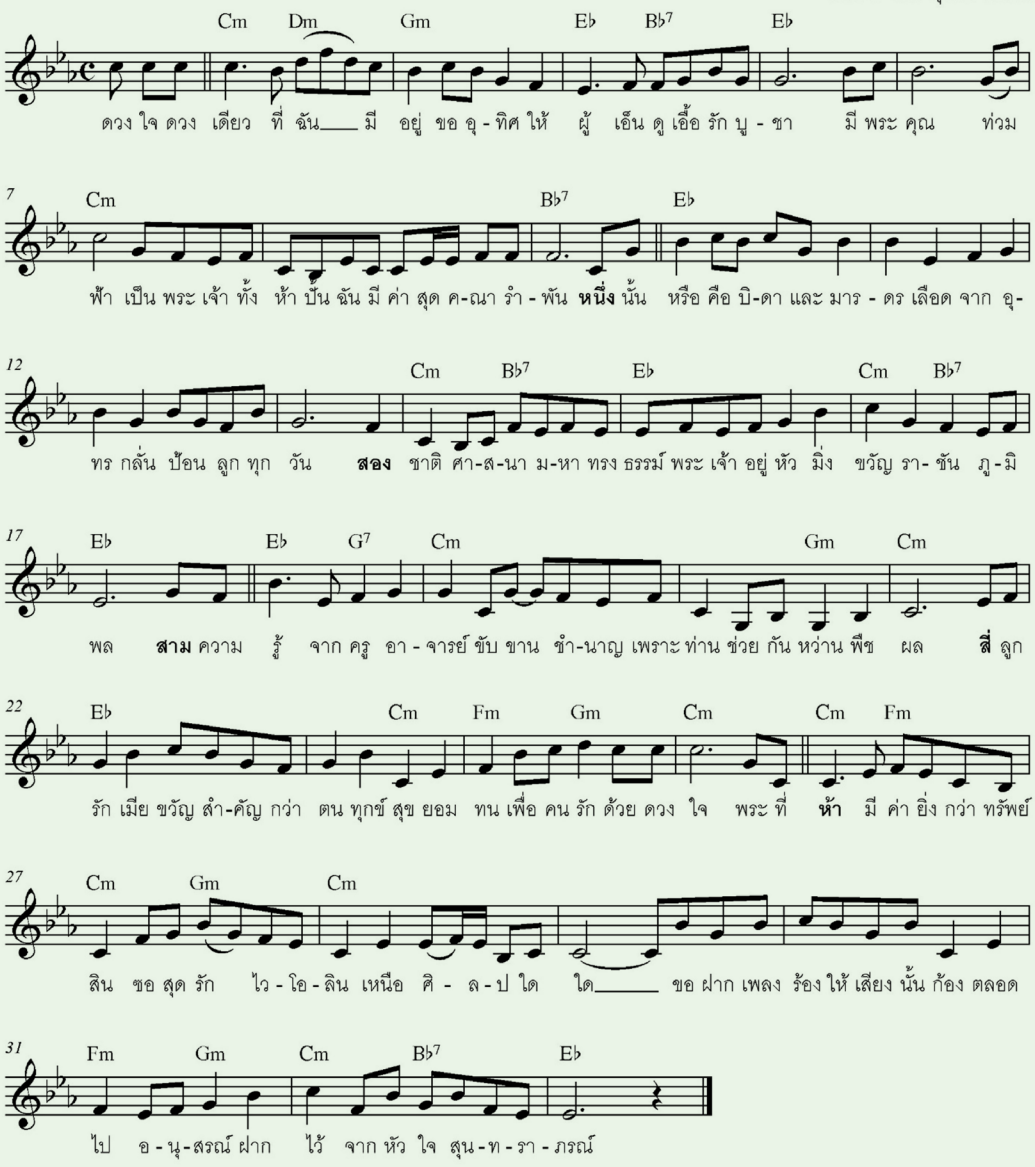
พระเจ้าทั้งห้า (https://www.youtube.com/watch?v=lhoUWGCicDU)	
คำร้อง สุรัฐ พุกกะเวส	ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน
ดวงใจดวงเดียวที่ฉันมีอยู่ ขออุทิศให้ผู้เอ็นดูเอื้อรักบูชา มีพระคุณท่วมฟ้า เป็นพระเจ้าทั้งห้า ปั้นฉันมีค่าสุดคณารำพัน หนึ่งนั้นหรือคือบิดาและมารดร เลือดจากอุทรกลั่นป้อนลูกทุกวัน สองชาติศาสนามหาทรงธรรม์ พระเจ้าอยู่หัวมิ่งขวัญราชันภูมิพล สามความรู้จากครูอาจารย์ ขับขานชำนาญเพราะท่านช่วยกันหว่านพืชผล สี่ลูกรักเมียขวัญสำคัญกว่าตน ทุกข์สุขยอมทนเพื่อคนรักด้วยดวงใจ พระที่ห้ามีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สิน ซอสุดรักไวโอลินเหนือศิลปใดใด ขอฝากเพลงร้องให้เสียงนั้นก้องตลอดไป อนุสรณ์ฝากไว้จากหัวใจสุนทราภรณ์	

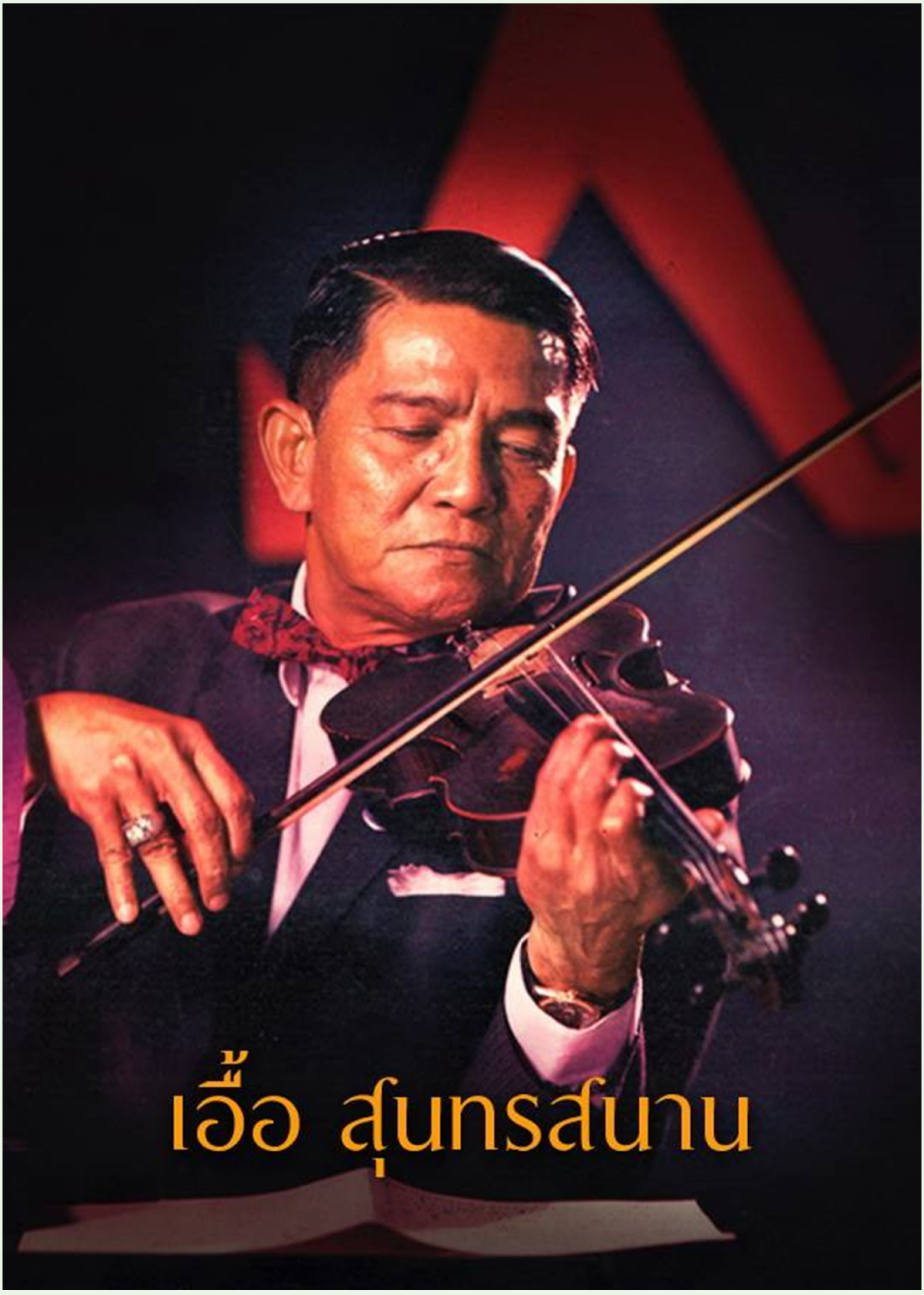
พระเจ้าทั้งห้า

คำร้อง สุรัฐ พุกกะเวส
ทำนอง เอื้อ สุนทราสนาน

Bolero

บทเพลง **“พระเจ้าทั้งห้า”** บันทึกอยู่บนบันไดเสียง Eb major pentatonic ฟอร์มเพลงเป็นแบบ ๔ ท่อน ABCD

เอื้อ สุนทรสนาน

Side by Side with the Thailand Phil

5 August 2023, 4:00 PM

Prince Mahidol Hall

Thailand Phil Ecstatic Experiences 2022-2023 SEASON

CREATIVE CITY OF MUSIC NAKHON PATHOM

สังคีตลักษณ์วิเคราะห์

เพลงโหมโรงกลางวัน (ตอนที่ ๕)

เพลงกราวใน

เรื่อง:
เดชน์ คงอิ่ม [Dejn Gong-im]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เพลงกราวใน อัตราจังหวะ ๒ ชั้น ใช้หน้าทับหน้าพาทย์กำกับเฉพาะ คือ หน้าทับกราวใน เป็นหน้าทับรูปแบบวน แบ่งสัดส่วนออกเป็น ***ท่อน*** หรือ ***ท่า*** ในที่นี้ใช้การแบ่งเป็น ***ท่า*** แต่ละ ***ท่า*** มีความยาวแตกต่างกัน

ปานหทัย สุคนธรส ได้นิยามศัพท์โครงสร้างของทำนองเพลงกราวในไว้ในงานวิจัยเพลงชุดโหมโรงกลางวันตำรับครูทองดี ชูสัตย์ โดยกำหนดออกเป็น ***เที่ยว*** ดังนี้

*“**เที่ยว** หมายถึง ส่วนย่อยของเพลงกราวใน ซึ่งในเพลงอื่น ๆ มักจะระบุเป็นท่อนของเพลง แต่เนื่องจากในเพลงกราวในนั้น ๑ เที่ยวมีความยาวมาก และแต่ละเที่ยวมีความยาวไม่เท่ากัน จึงไม่ระบุเป็นท่อน”* (ปานหทัย สุคนธรส, ๒๕๕๒: ๘)

เพลงกราวใน เป็นเพลงลำดับที่ ๓ ในโหมโรงเย็นโขน และลำดับที่ ๗ ในโหมโรงเช้าโขน จะแตกต่างจากเพลงกราวในที่อยู่ในโหมโรงพิธีกรรม และใช้สำหรับประกอบการแสดง ในการเดินทางยกทัพของฝ่ายยักษ์และตัวละครที่เป็นอสูร

จากการศึกษาทางเพลงกราวในในรูปแบบที่ทำในโหมโรงกลางวัน
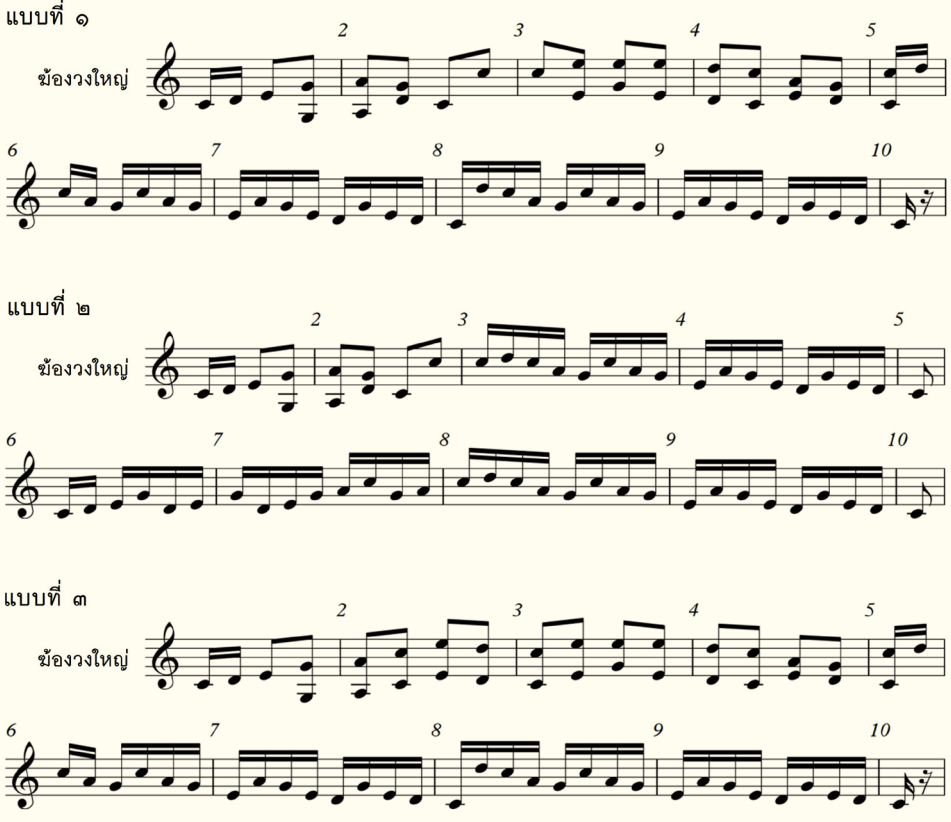
ซึ่งมีหลายสำนวนทำนองและมีความแตกต่างกัน และที่ตรงกัน คือ

๑. โครงสร้างรูปแบบเป็น ***ท่อน*** เรียก เพลงกราวใน ๓ ท่อน

๒. โครงสร้างรูปแบบเป็น ***ท่า*** เรียก เพลงกราวใน ๓ ท่า

๓. โครงสร้างรูปแบบเป็น ***เที่ยว*** เรียก เพลงกราวใน ๓ เที่ยว
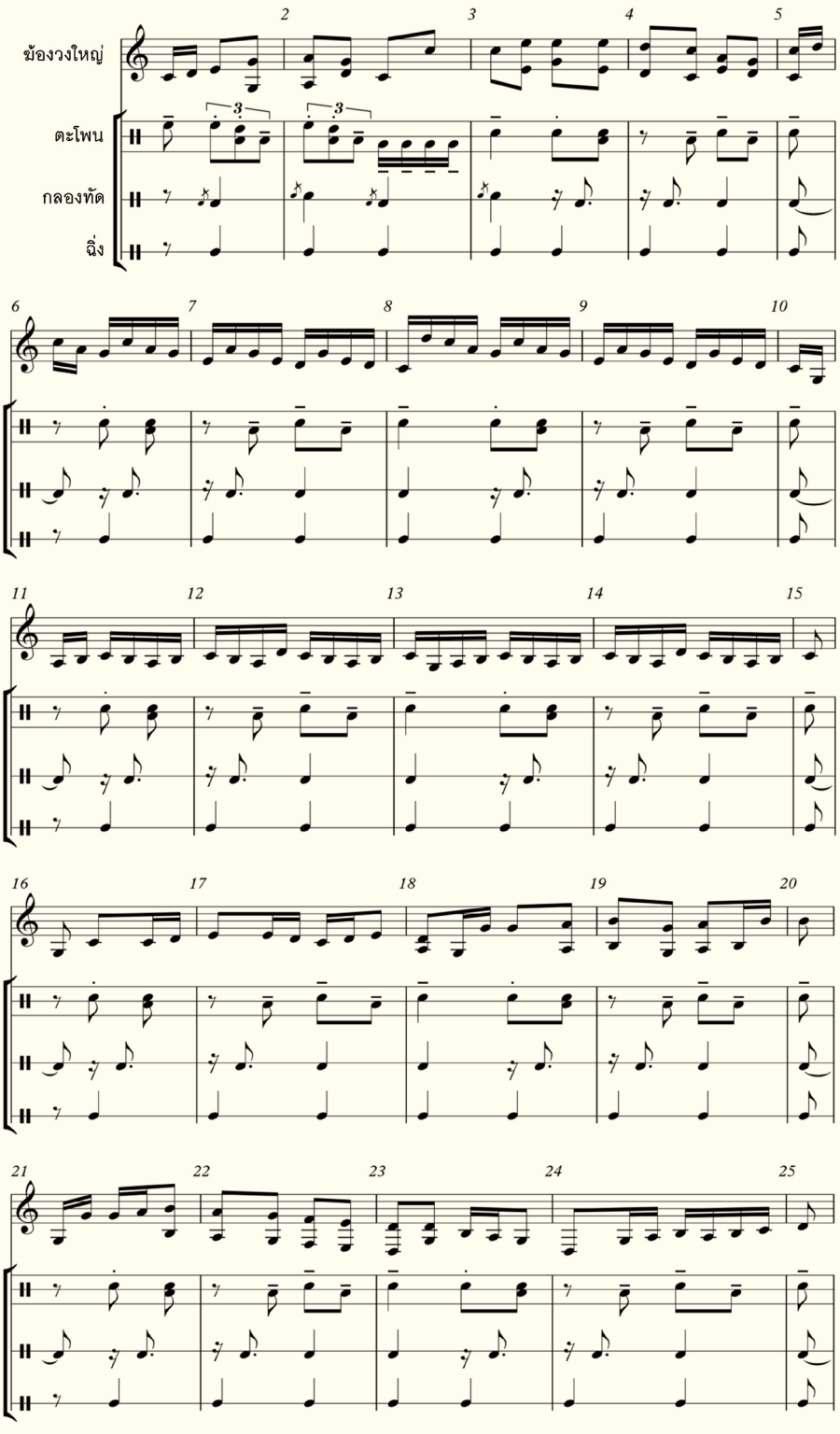
ด้วยเพลงกราวใน ๓ ท่า เป็นเพลงที่มีขนาดความยาวมาก ในเพลงชุดโหมโรงเย็นและโหมโรงเช้าโขนจะทำเฉพาะท่าที่ ๑ จะไม่ทำทั้ง ๓ ท่า และจากการที่ได้ศึกษาสำนวนทางต่าง ๆ มีข้อสังเกตว่า เพลงกราวใน สำหรับทำในเพลงโหมโรงโขน มีทำนองขึ้นต้นที่หลากหลาย ดังนี้
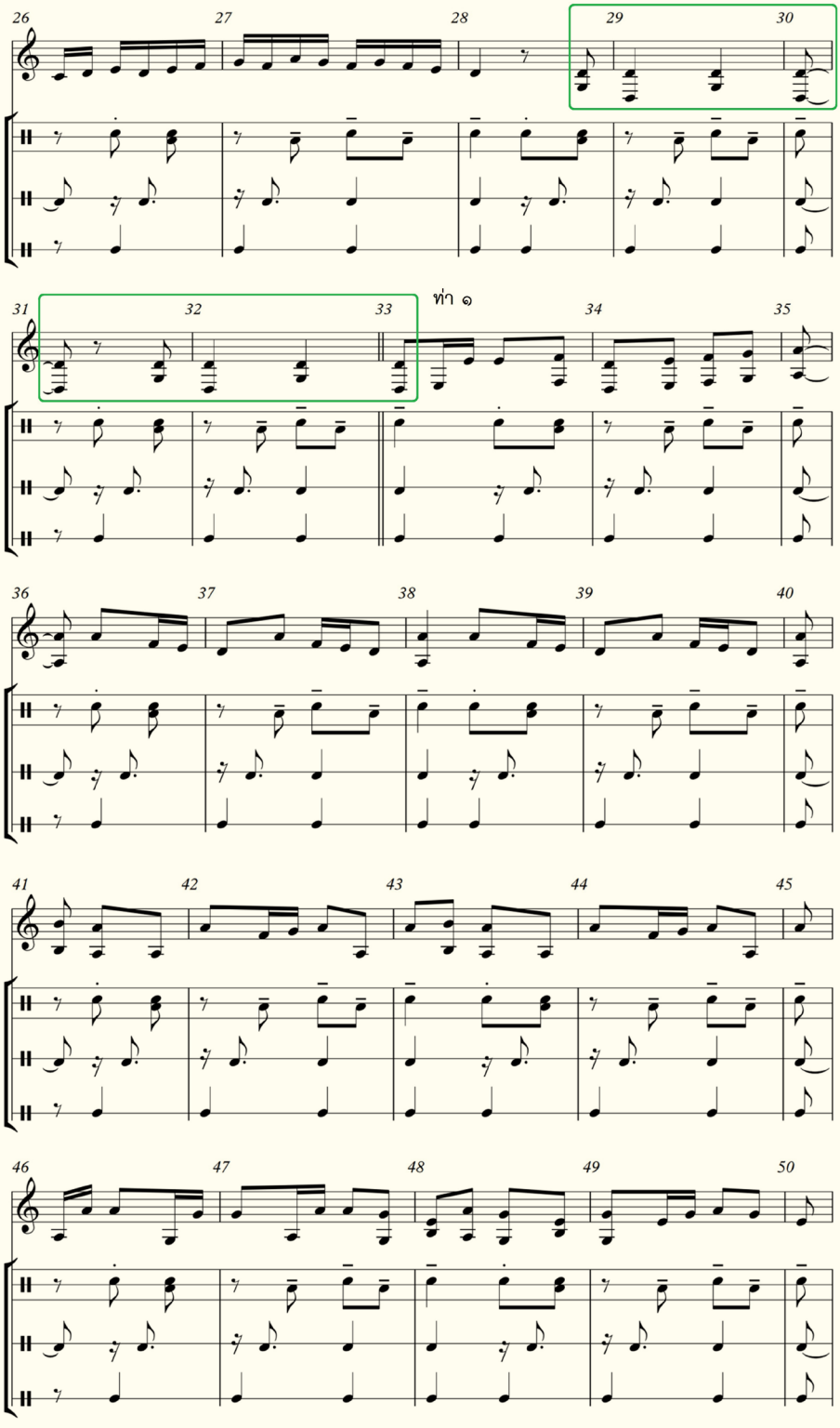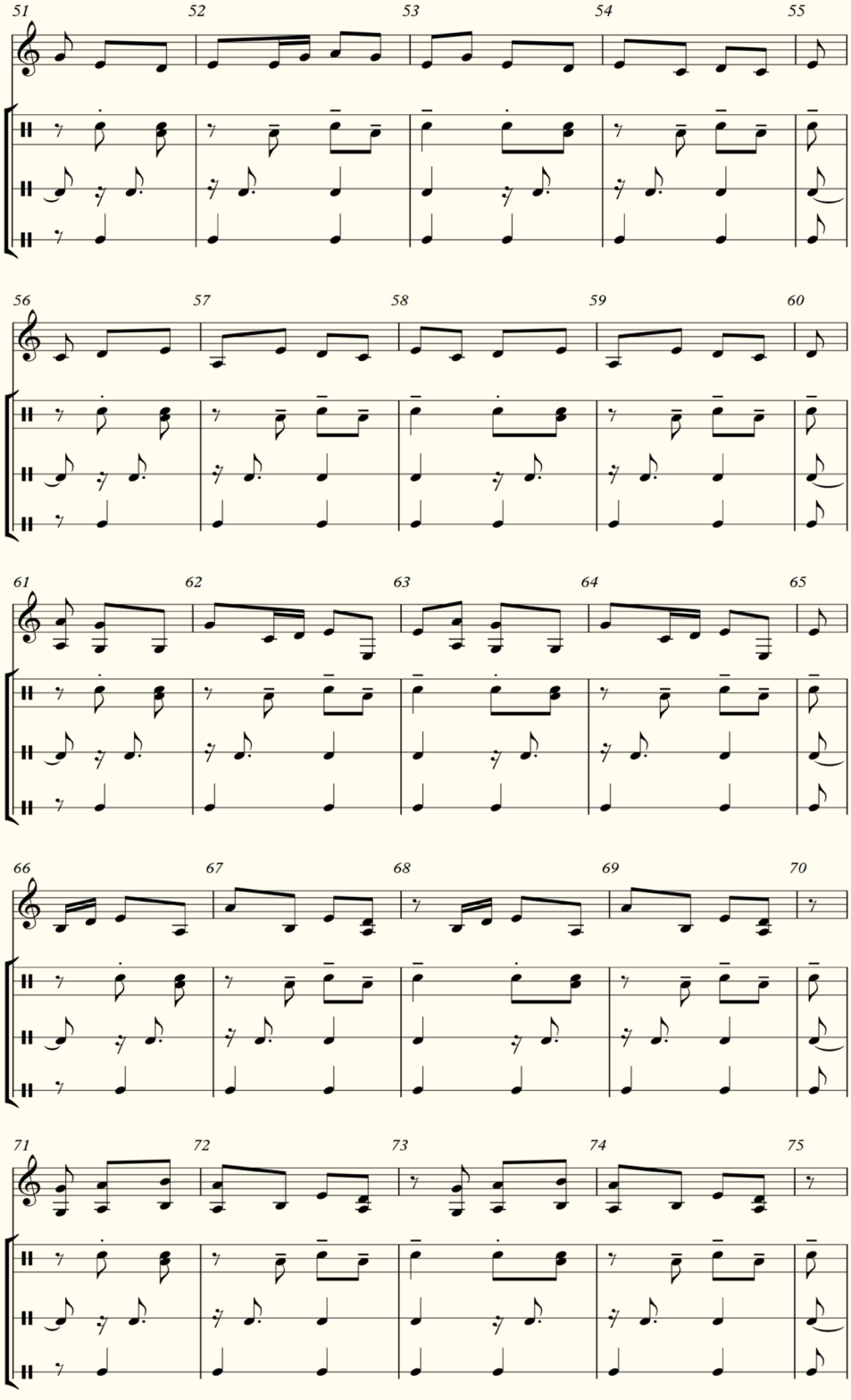

ทำนองขึ้นต้น ๓ รูปแบบ เป็นการเปิดทางให้นักระนาดเอกได้แสดงชั้นเชิง โดยต้องพิจารณาหาแนวทางในการดำเนินกลอน เรียกได้ว่าต้องมีกลอนดีให้เหมาะสม แต่โดยทั่วไปทำนองขึ้นต้นเพลงกราวในจะยึดแนวทำนองทางเพลงของการดำเนินทำนองแนวทางของฆ้องวงใหญ่เป็นหลัก จะไม่แปรให้ห่างจากทำนองเพลง
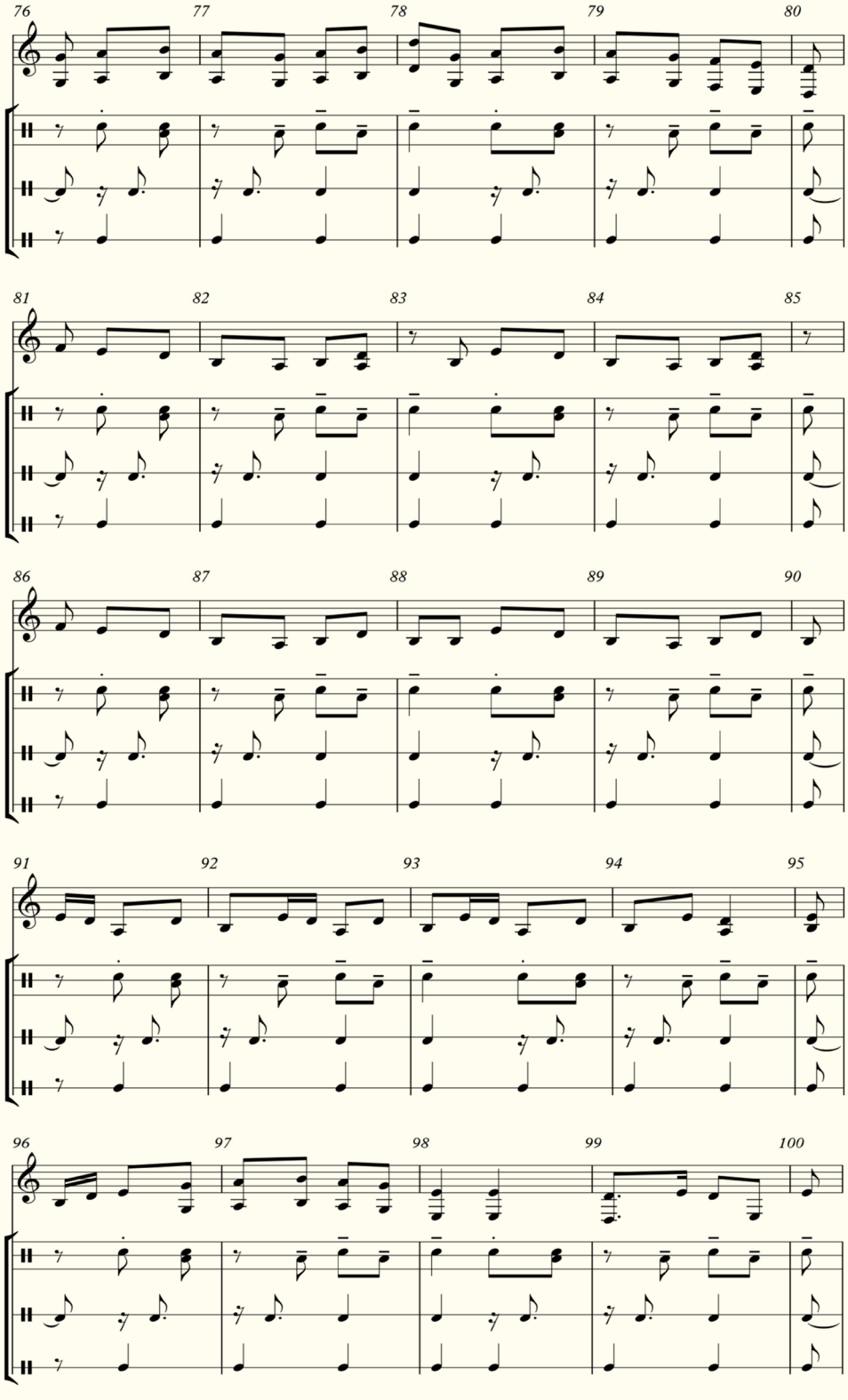
เพลงกราวใน ๓ ท่า เฉพาะท่าที่ ๑ เป็นเพลงลำดับที่ ๓ ในโหมโรงเย็นโขน และลำดับ ๗ ในโหมโรงเช้าโขน แนวทางของครูพินิจ ฉายสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ
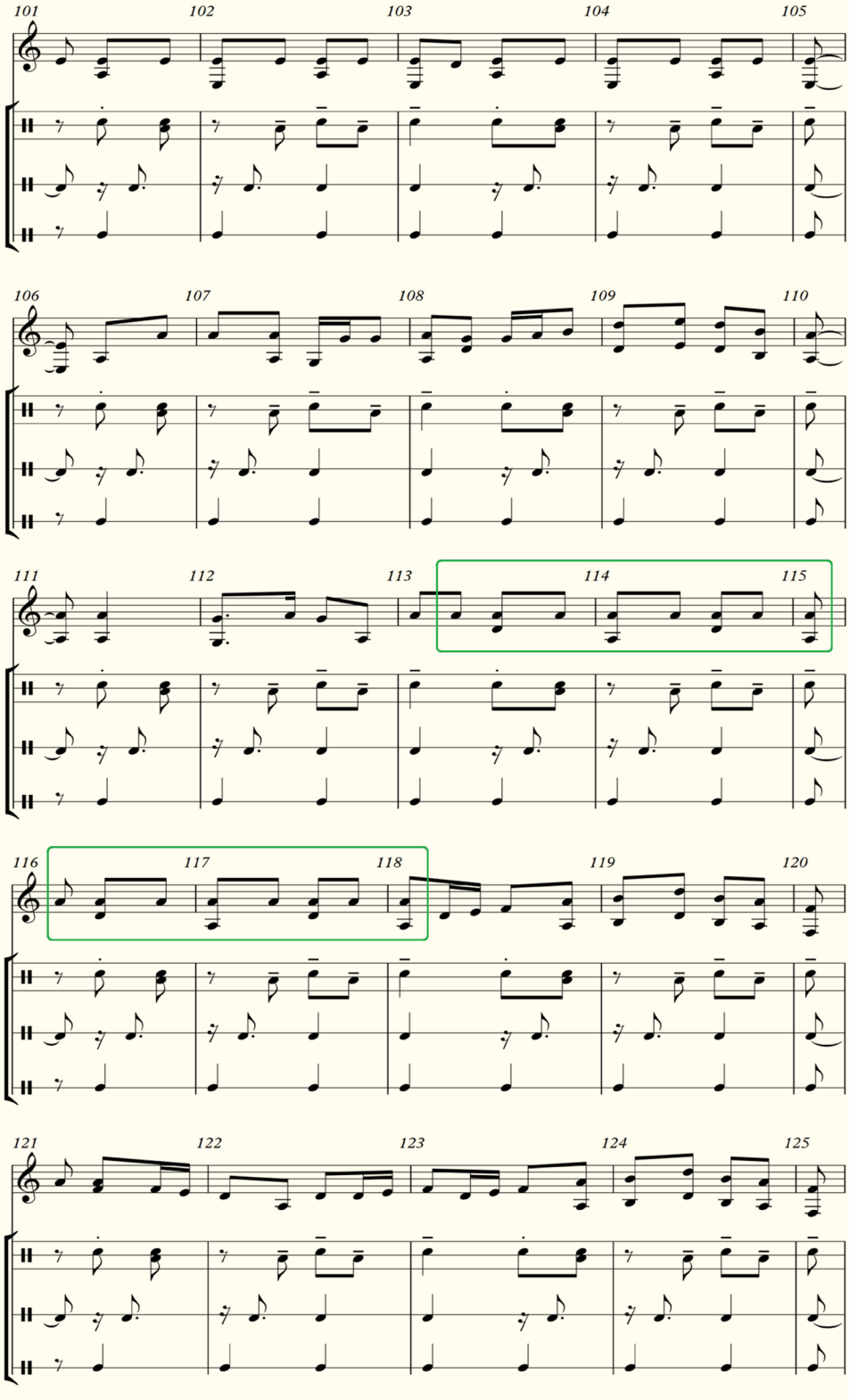
กราวใน ๓ ท่า
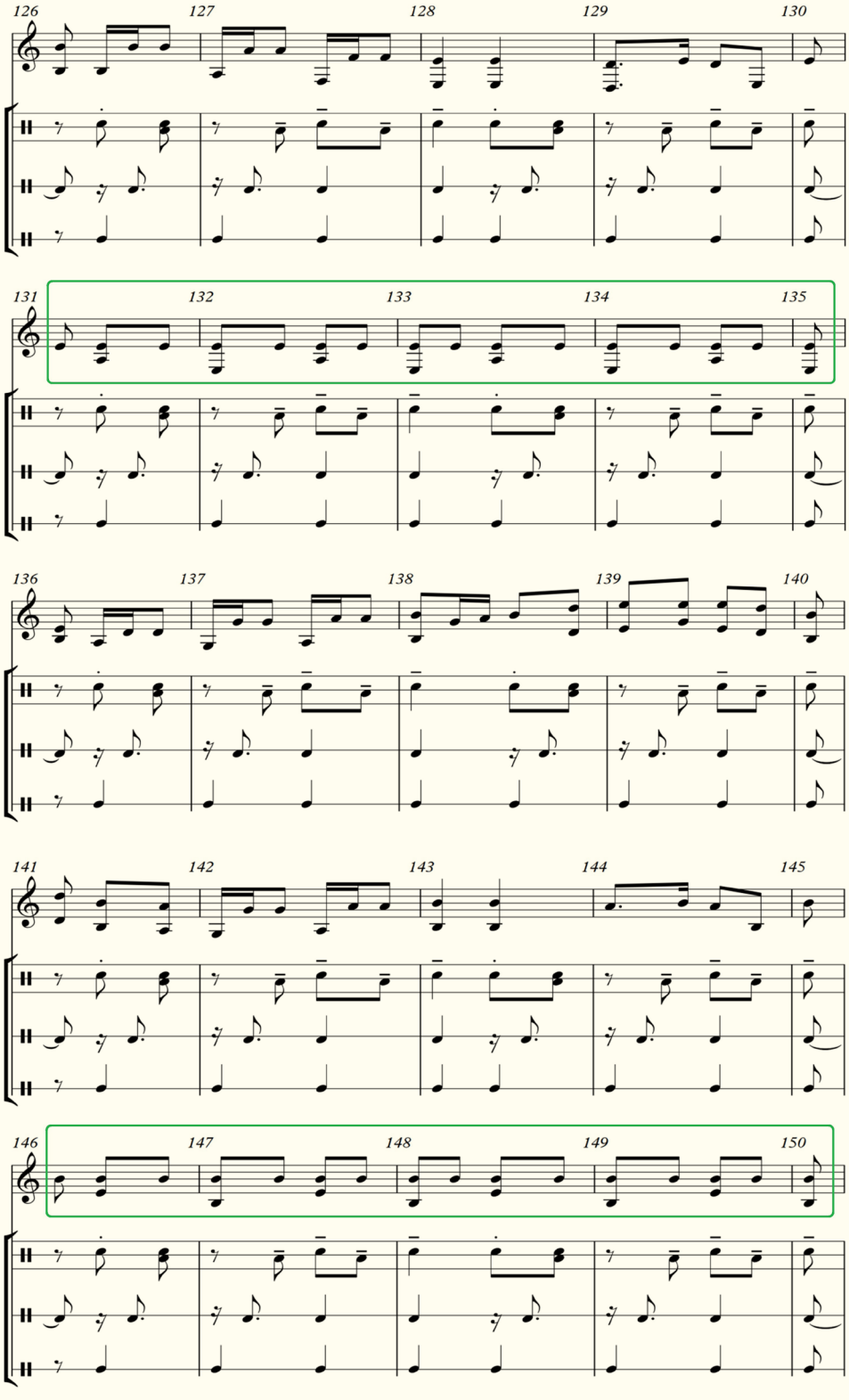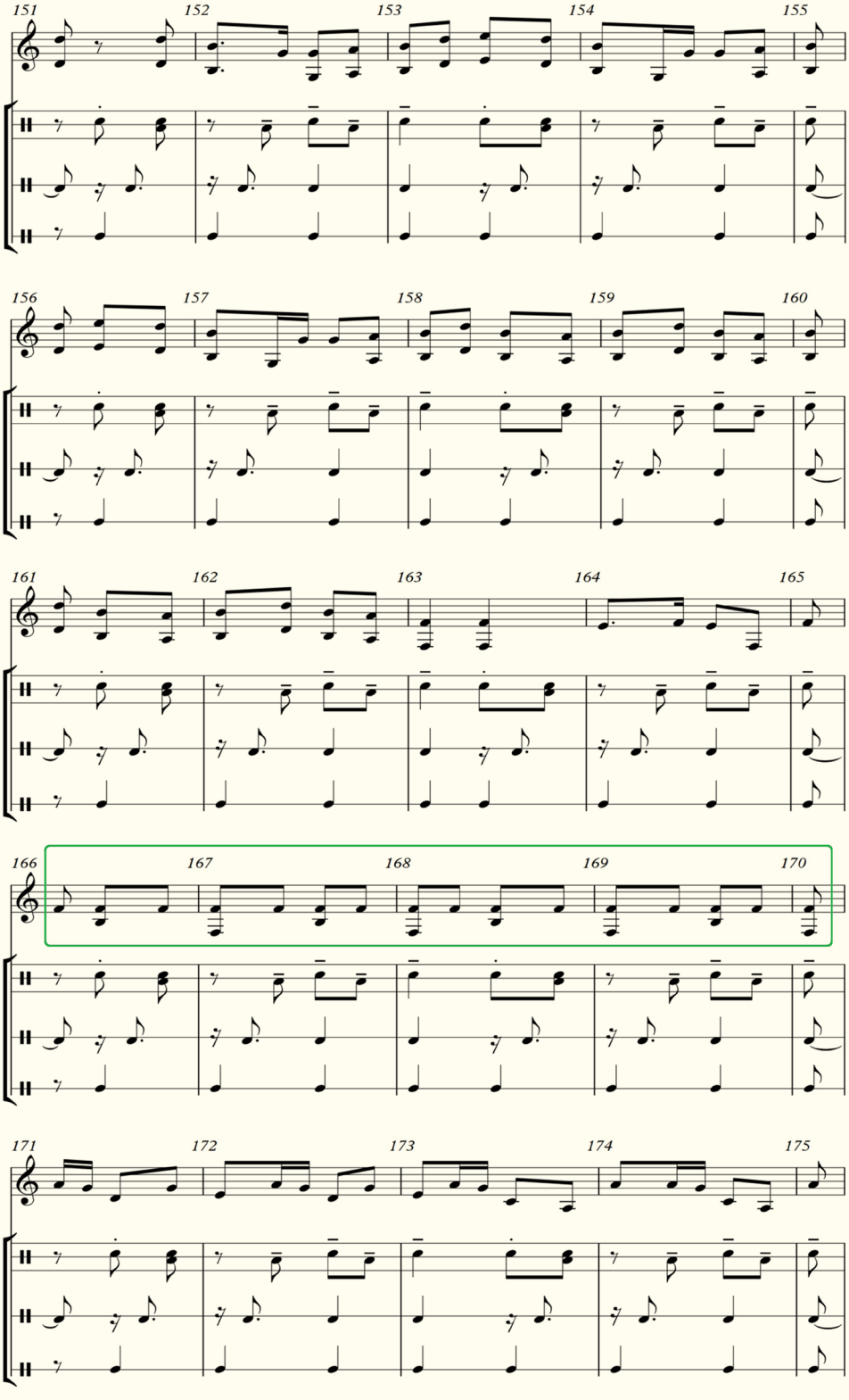

26
27
28
29
30
31
32
33
ท่า ๑
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
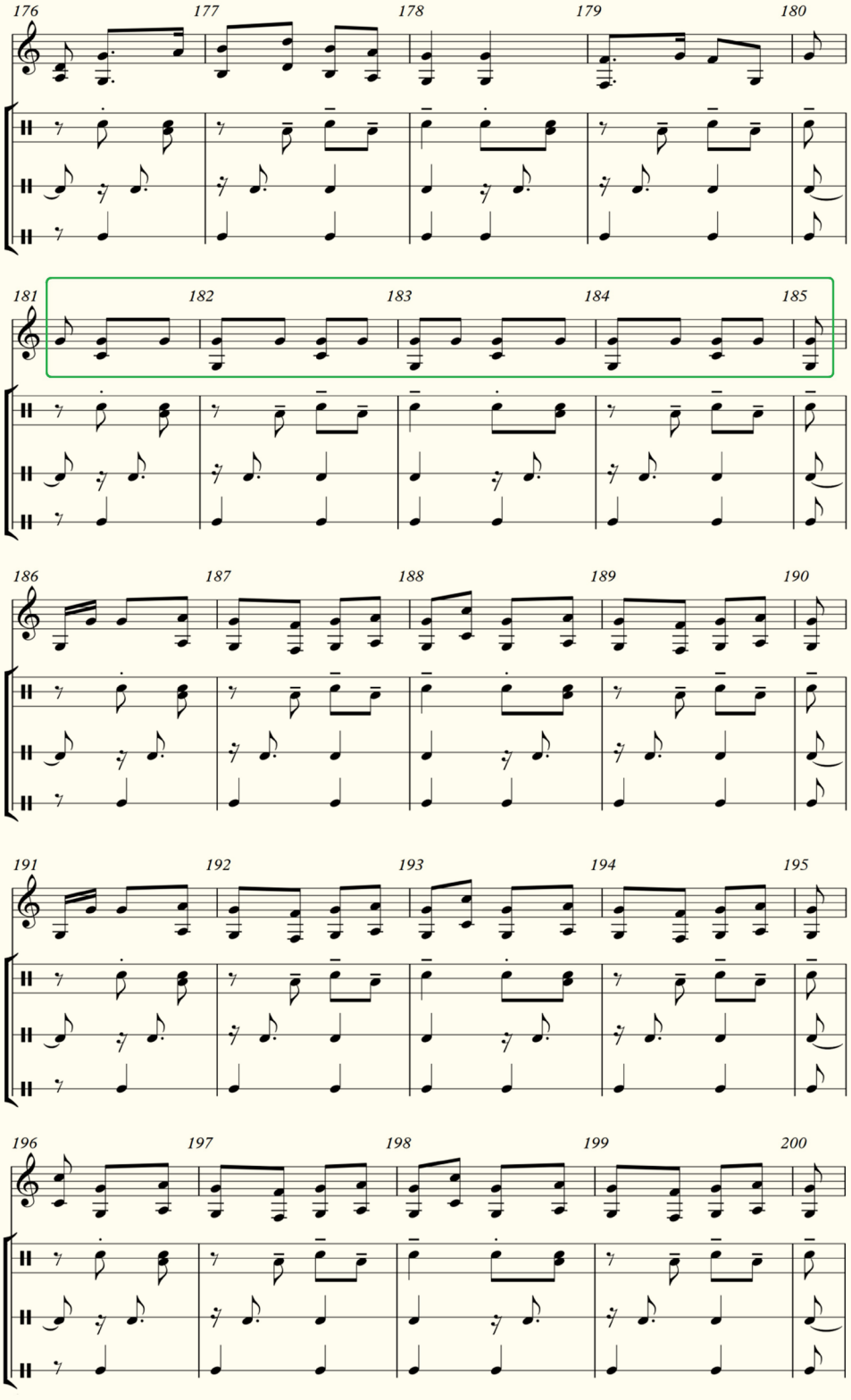

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
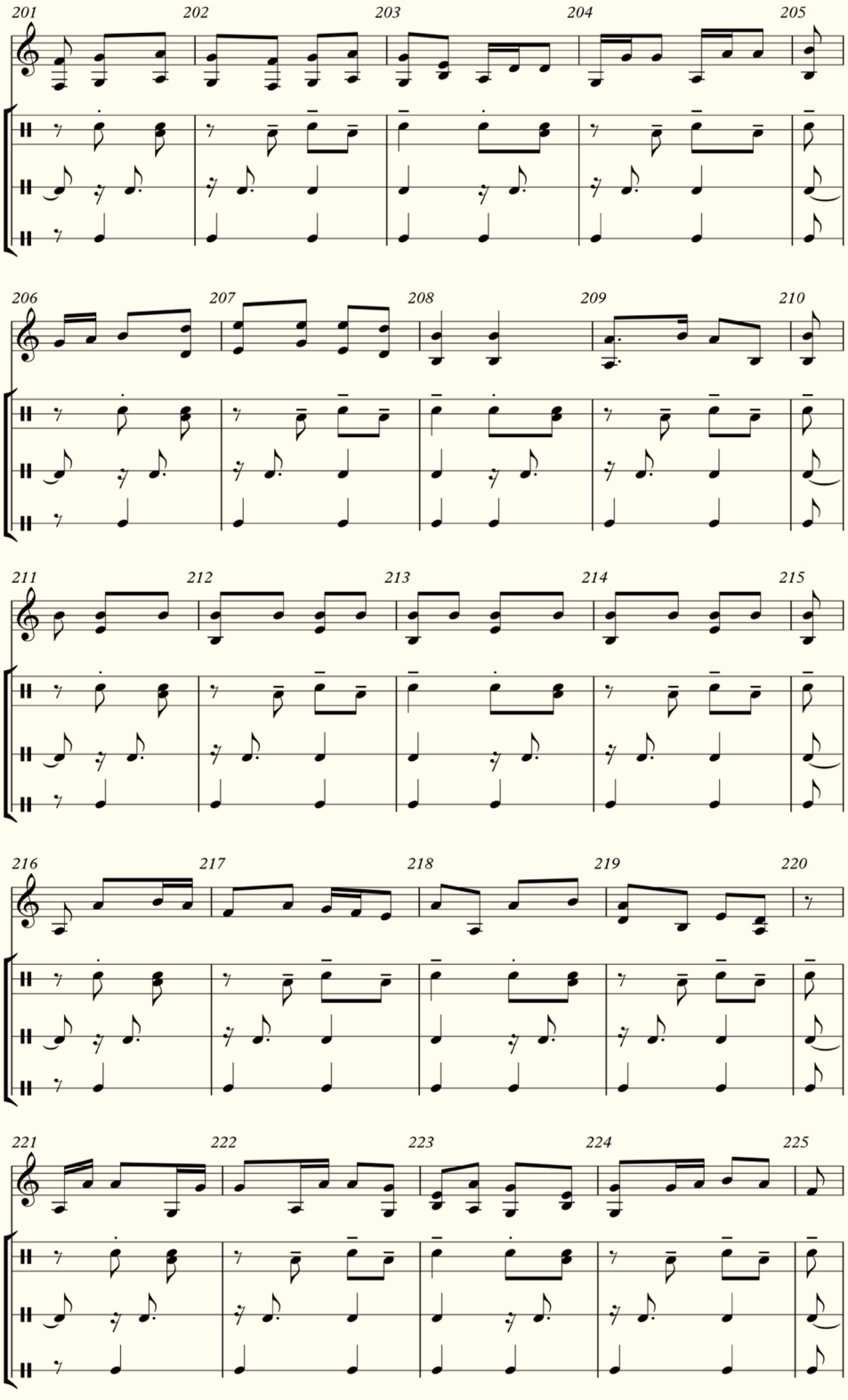

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
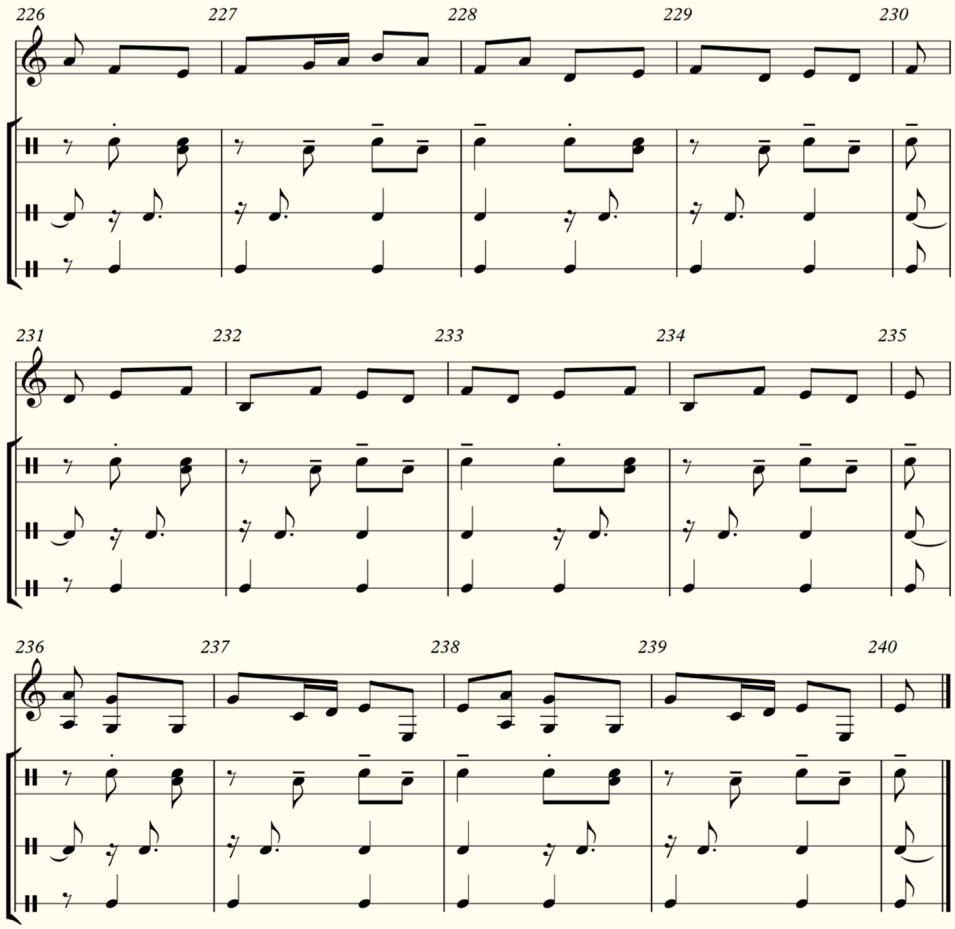

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
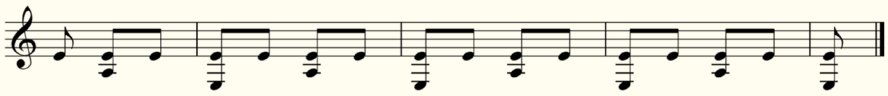

การทำเพลงกราวใน ท่าที่ ๑ ทำนองขึ้นต้น ห้องที่ ๑-๓๓ เป็นรูปแบบเพลงที่มีโครงสร้างเป็นท่อนนำ ซึ่งเพลงกราวใน ๒ ชั้น และเพลงกราวใน ๓ ชั้น จะมีลักษณะเหมือนกัน คือทำนองส่วนที่ขึ้นต้นเพลงและลงจบเป็นทำนองเดียวกัน ในส่วนของเพลงกราวใน ๓ ท่า จะแบ่งส่วนขึ้นต้นเป็นทำนองในลักษณะ ***ลูกนำ*** (Introduction) และเชื่อม ต่อท่าที่ ๑ ด้วย ***โยน*** ดำเนินทำนองจนจบท่าที่ ๑ โดยมีทำนองโยนเป็นทำนองเชื่อมเปลี่ยนเสียงเพื่อดำเนินทำนองอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งเพลงกราวใน ท่าที่ ๑ มีโยนครบทั้ง ๗ เสียง ดังนี้
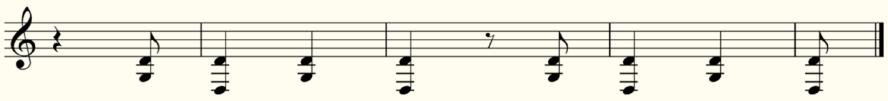
๑. โยนเสียง โด เป็นท่อนนำ เริ่มตั้งแต่ห้องเพลงที่ ๑-๑๕
๒. โยนเสียง เร เข้าทำนองท่าที่ ๑ เริ่มห้องเพลงที่ ๑๖-๓๒
๓. โยนเสียง มี เริ่มห้องเพลงที่ ๓๓-๔๙
๔. โยนเสียง ลา เริ่มห้องเพลงที่ ๑๑๒-๑๔๕
๕. โยนเสียง ที เริ่มห้องเพลงที่ ๑๔๖-๑๖๕
๖. โยนเสียง ฟา เริ่มห้องเพลงที่ ๑๖๖-๑๘๐
๗. โยนเสียง ซอล เริ่มห้องเพลงที่ ๑๘๑ จบท่าที่ ๑

รูปแบบ สำนวนทำนอง ***โยน*** เพลงกราวใน มี ๒ รูปแบบ สลับทำได้ในส่วนที่เป็นระหว่างท่าหรือโยนเปลี่ยนระดับเสียง ดังนี้

แบบที่ ๑

แบบที่ ๒

บางท่านใช้ทำนองโยนแบบที่ ๒ ทำในเพลงกราวในทุกโยน ซึ่งวิเคราะห์สำนวนทำนองจะเข้ากลมกลืนกับหน้าทับหน้าพาทย์เป็นอย่างดี ไม่ขัดขืนกันระหว่างทำนองโยนกับไม้กลอง นับเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญ
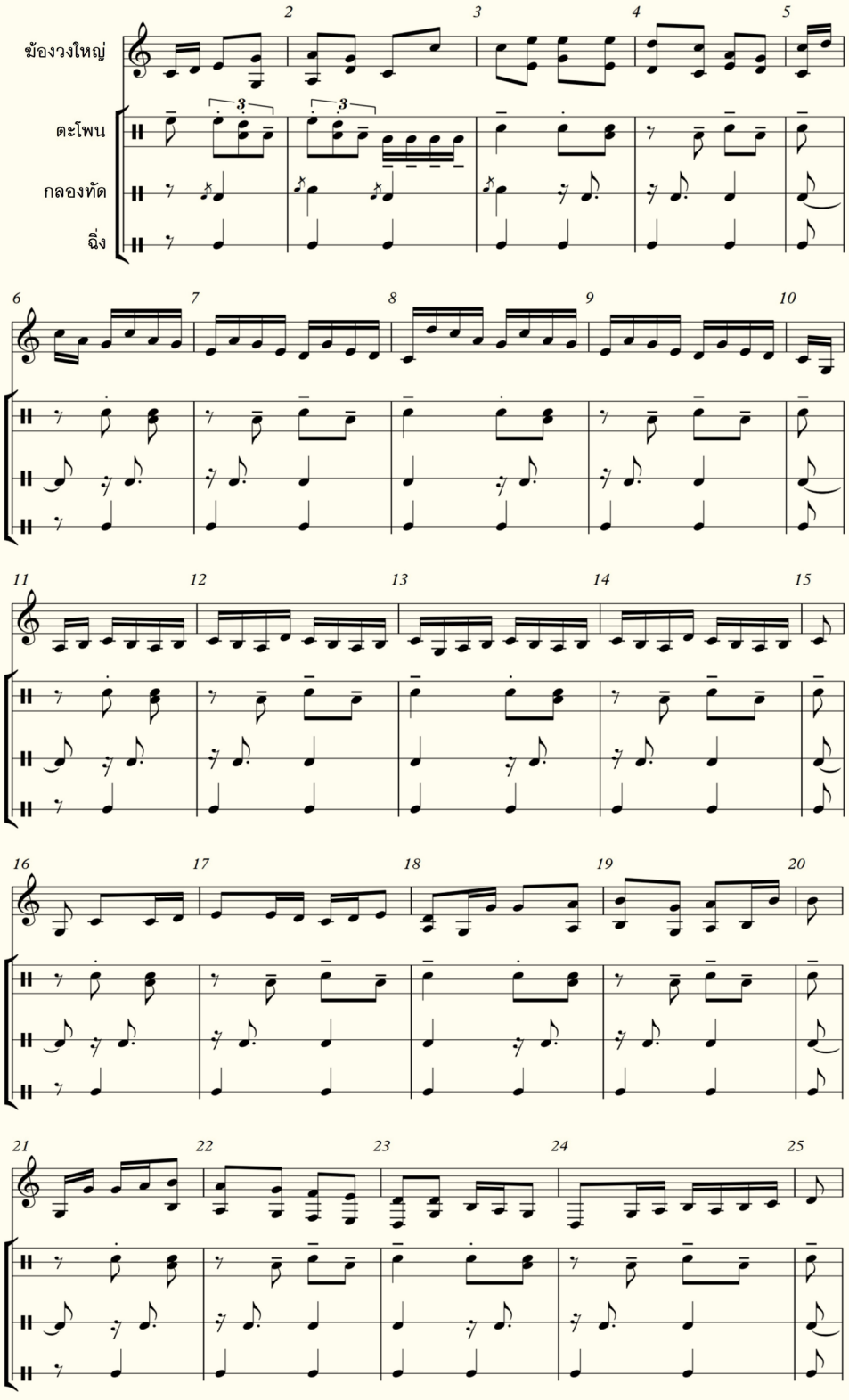
การที่เพลงกราวในมีทำนองโยนมากถึง ๗ เสียง เป็นผลดีและเป็นประโยชน์ต่อการฝึกทักษะปฏิบัติกับเครื่องดนตรีทำนองที่ต้องแปรทางของตนเอง เพลงกราวในจึงเป็นเพลงหนึ่งในหลาย ๆ เพลงที่ต้องต่อทางหรือเรียนรู้ในการดำเนินกลอน ในการทำเพลงกราวใน โหมโรงเย็นและโหมโรงเช้าโขน จะหยุดลงด้วยการทอดทำนองเพลงส่วนท้ายของท่าที่ ๑ เพื่อขึ้นเพลงลำดับต่อไป
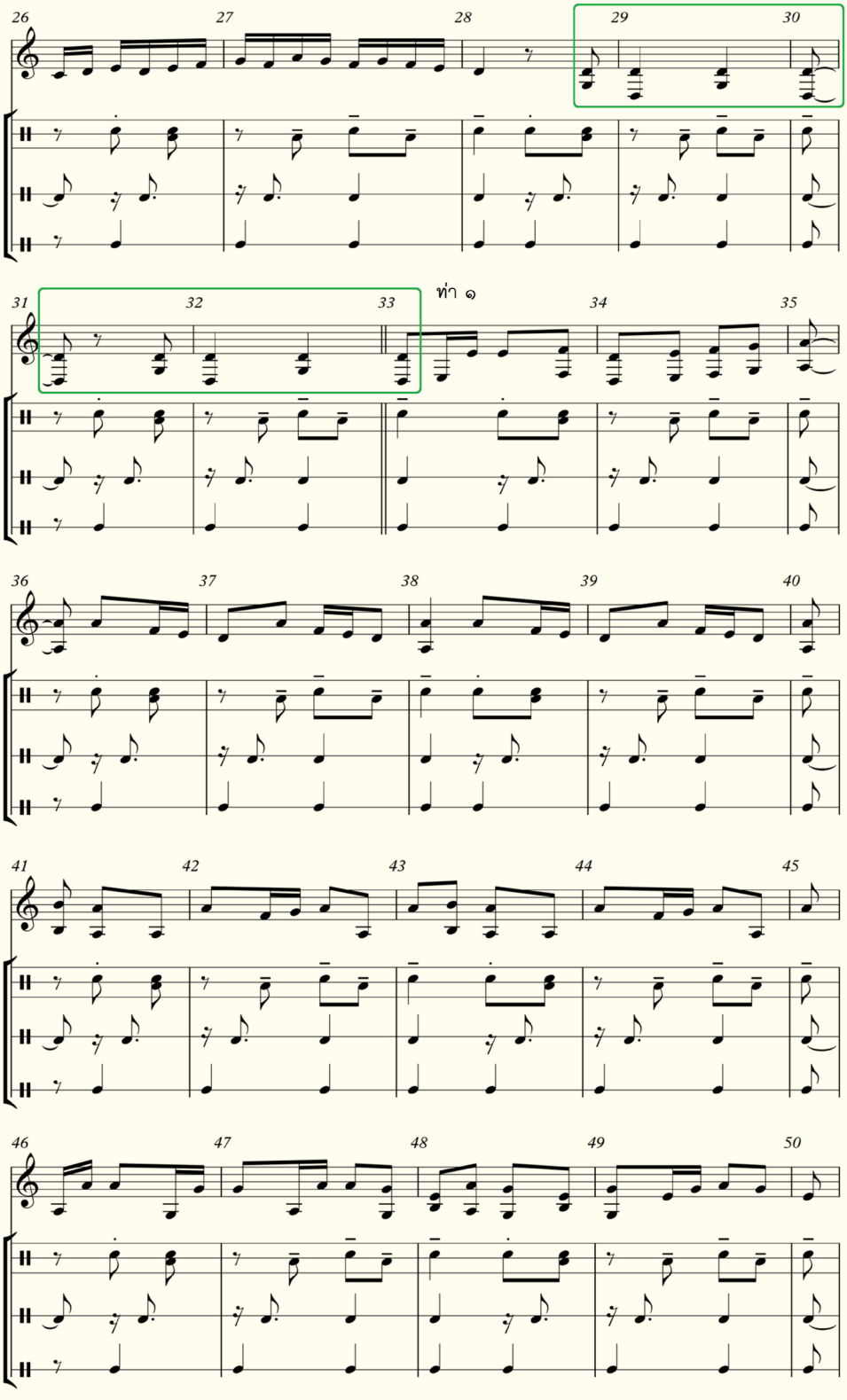
กราวใน ๓ ท่า สำหรับโหมโรงกลางวันโขนและโหมโรงกลางวันละคร เป็นเพลงขนาดใหญ่ ใช้เวลาค่อนข้างนาน แต่เดิมคงจะไม่เป็นปัญหาในเรื่องเวลา สำหรับปัจจุบันเท่าที่พบเห็นจะทำโหมโรงกลางวันละครเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่ได้ทำเพื่อการแสดงของละคร ทำเพื่อเป็นการถวายมือหรือเริ่มการบรรเลงถวายมือหลังจากพิธีไหว้ครูดนตรีไทยกันเป็นพื้น การอื่น ๆ ไม่ค่อยเห็น จะเป็นงานมงคลบุญประเพณี แล้วก็เป็นงานในกลุ่มดนตรีไทยด้วยกันเป็นส่วนใหญ่
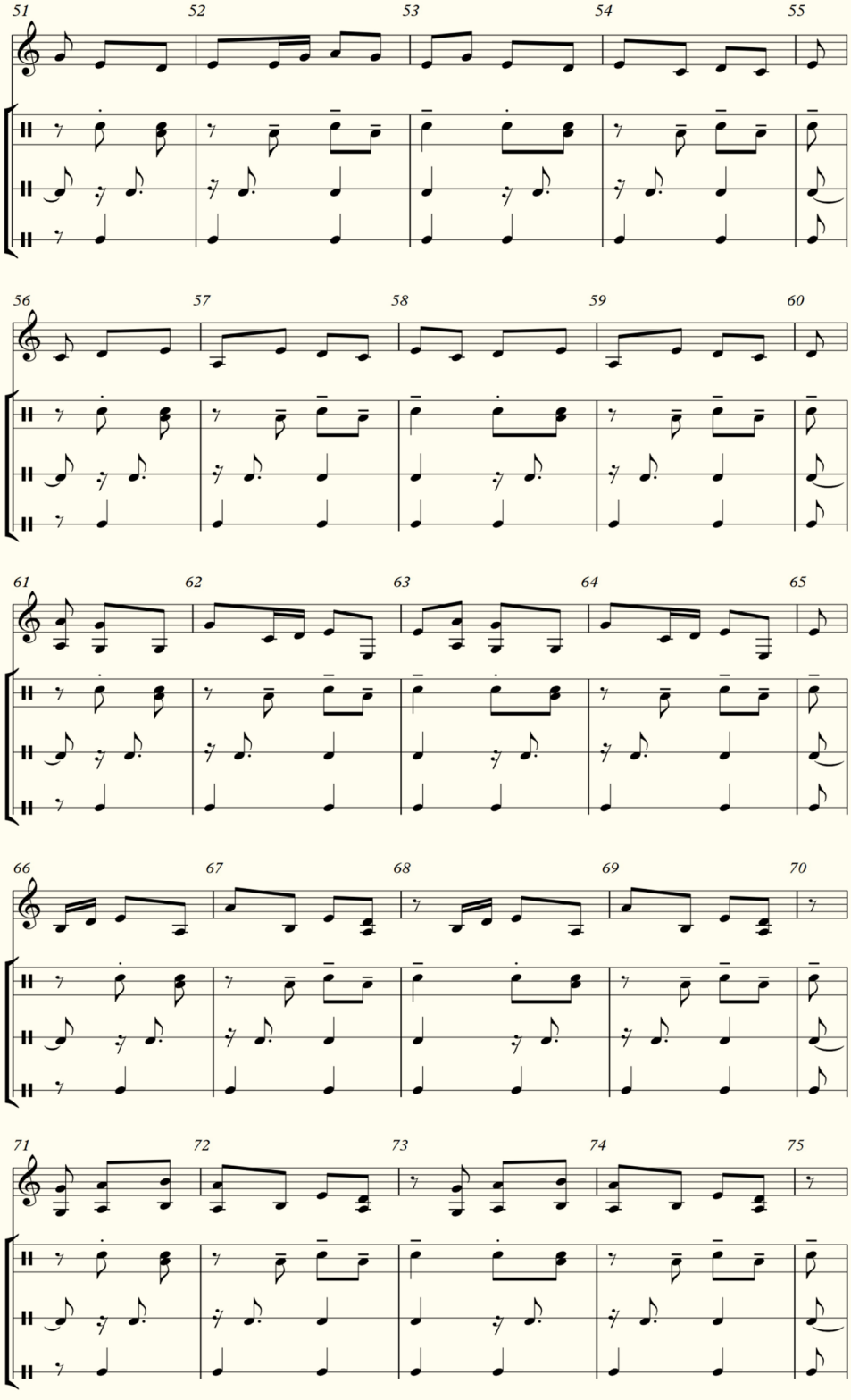
ประเด็นที่สำคัญคือ ส่วนใหญ่จะทำเพลงกราวในเฉพาะท่าที่ ๑ แล้วข้ามไปท่าที่ ๓ โดยไม่ทำท่าที่ ๒ เนื่องจากทำนองท่าที่ ๒ นั้น เป็นทำนองของเพลงกราวใน ๒ ชั้น ในโหมโรงเย็นหรือโหมโรงพิธีกรรม ที่ทำกันดาษดื่นแล้ว จึงละส่วนของท่าที่ ๒ ไป ซึ่งก็ไม่ถูกต้องนัก ความหมายของเพลงกราวใน ๓ ท่า จึงคลาดเคลื่อนไป
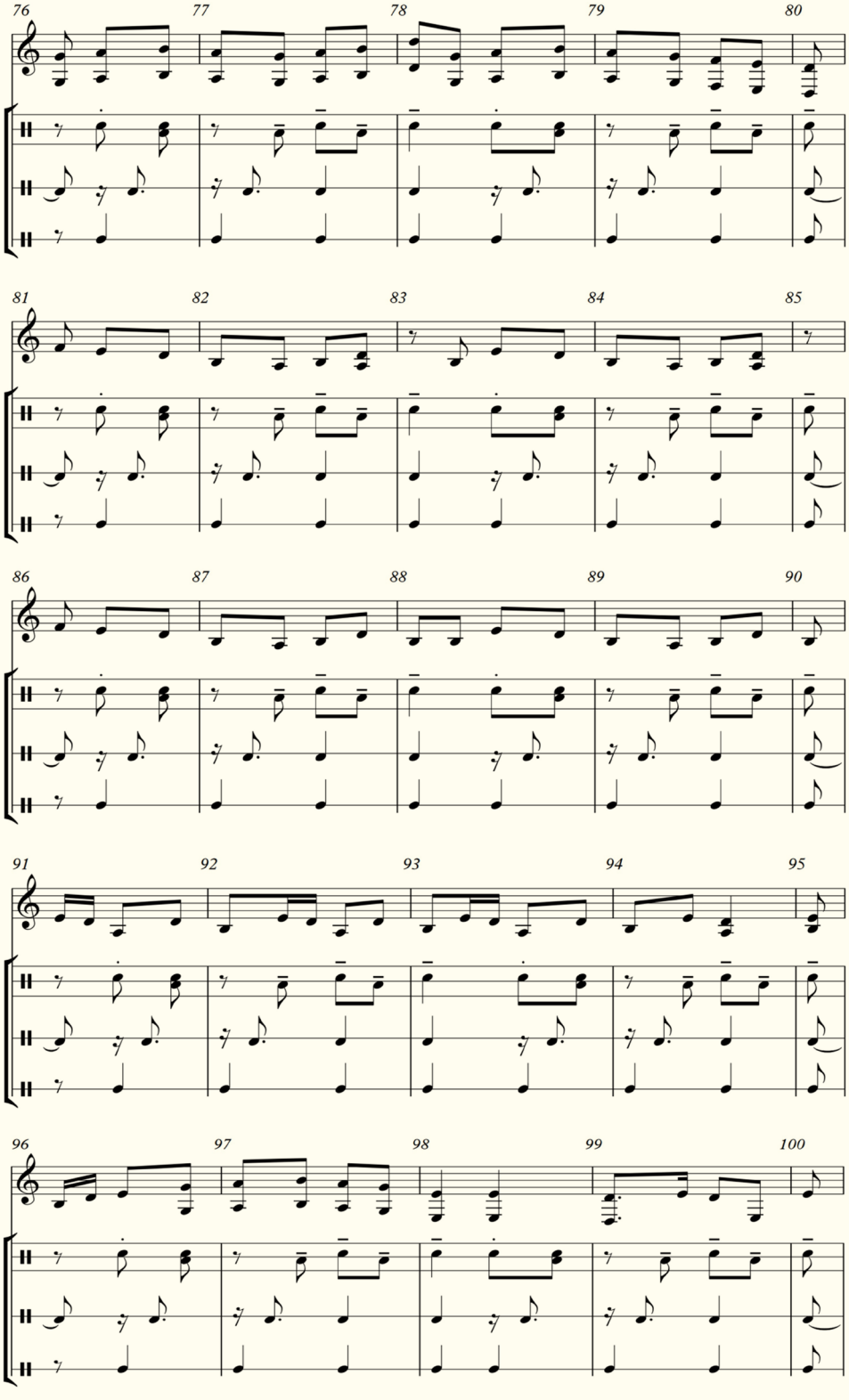
เพลงกราวใน ๓ ท่า ซึ่งเป็นสำนวนที่ได้รับการถ่ายทอดจากครูพินิจ ฉายสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ มีลักษณะของโครงสร้างที่เรียงร้อยเข้าด้วยกัน ดังนี้
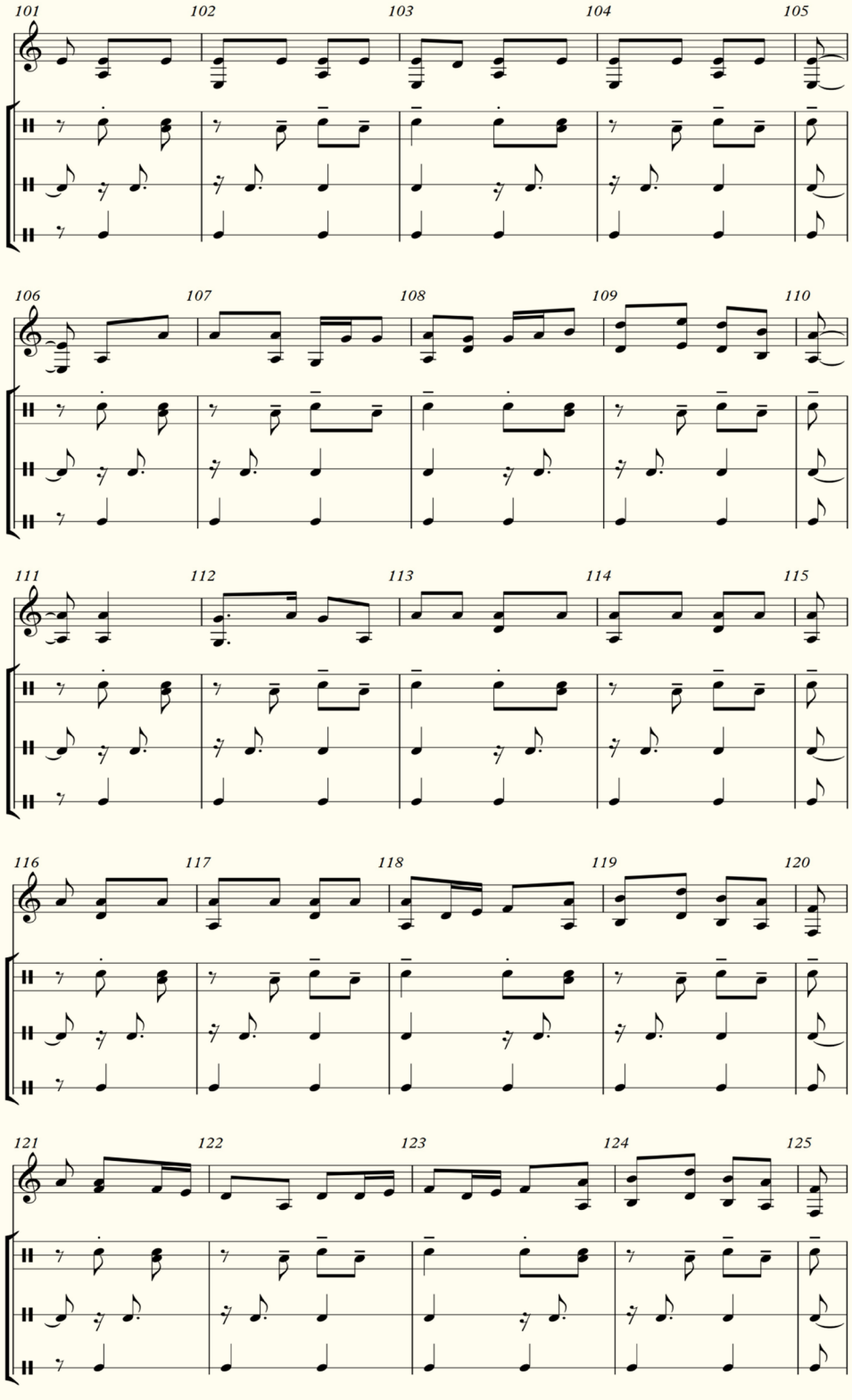
กราวใน ๓ ท่า
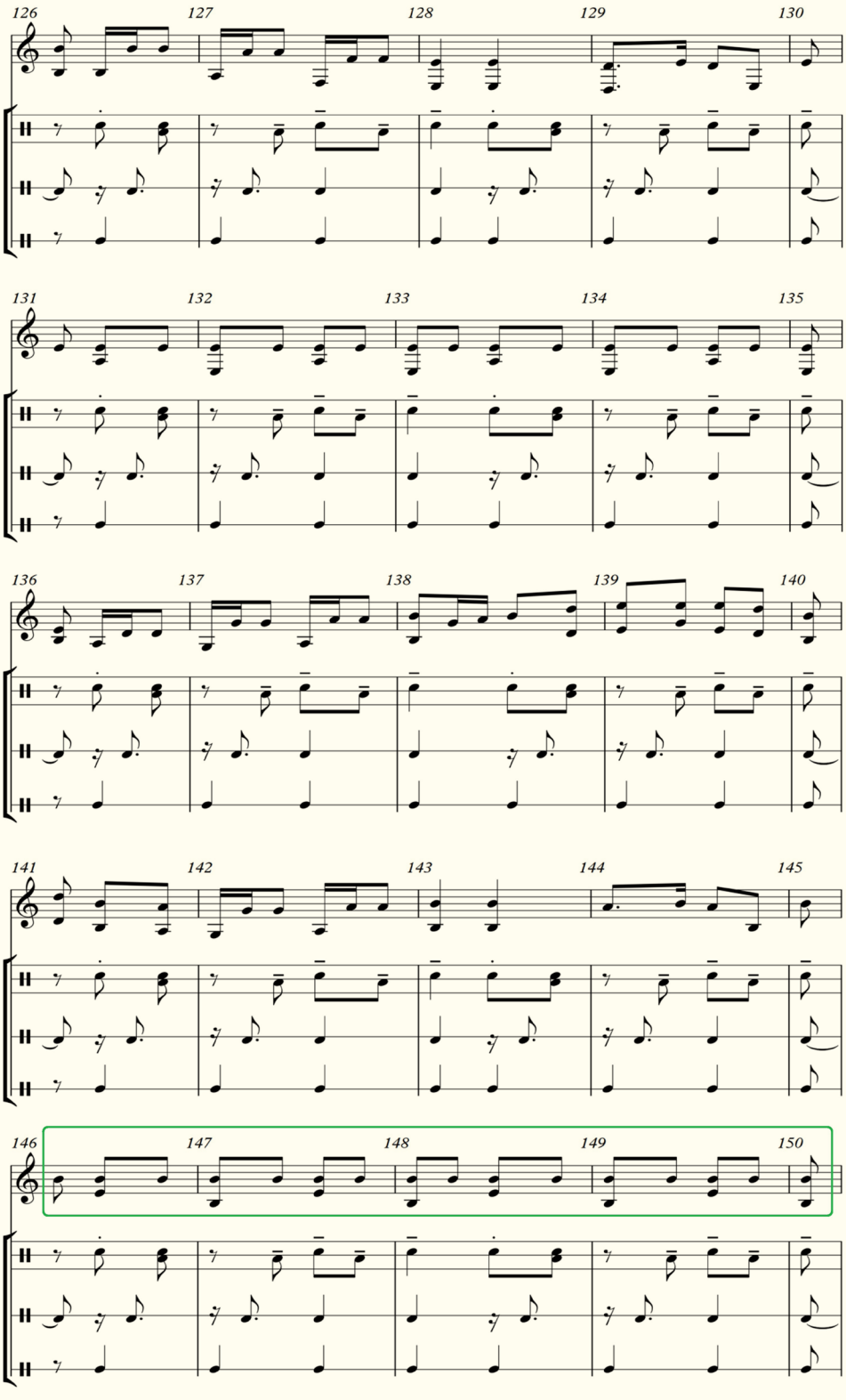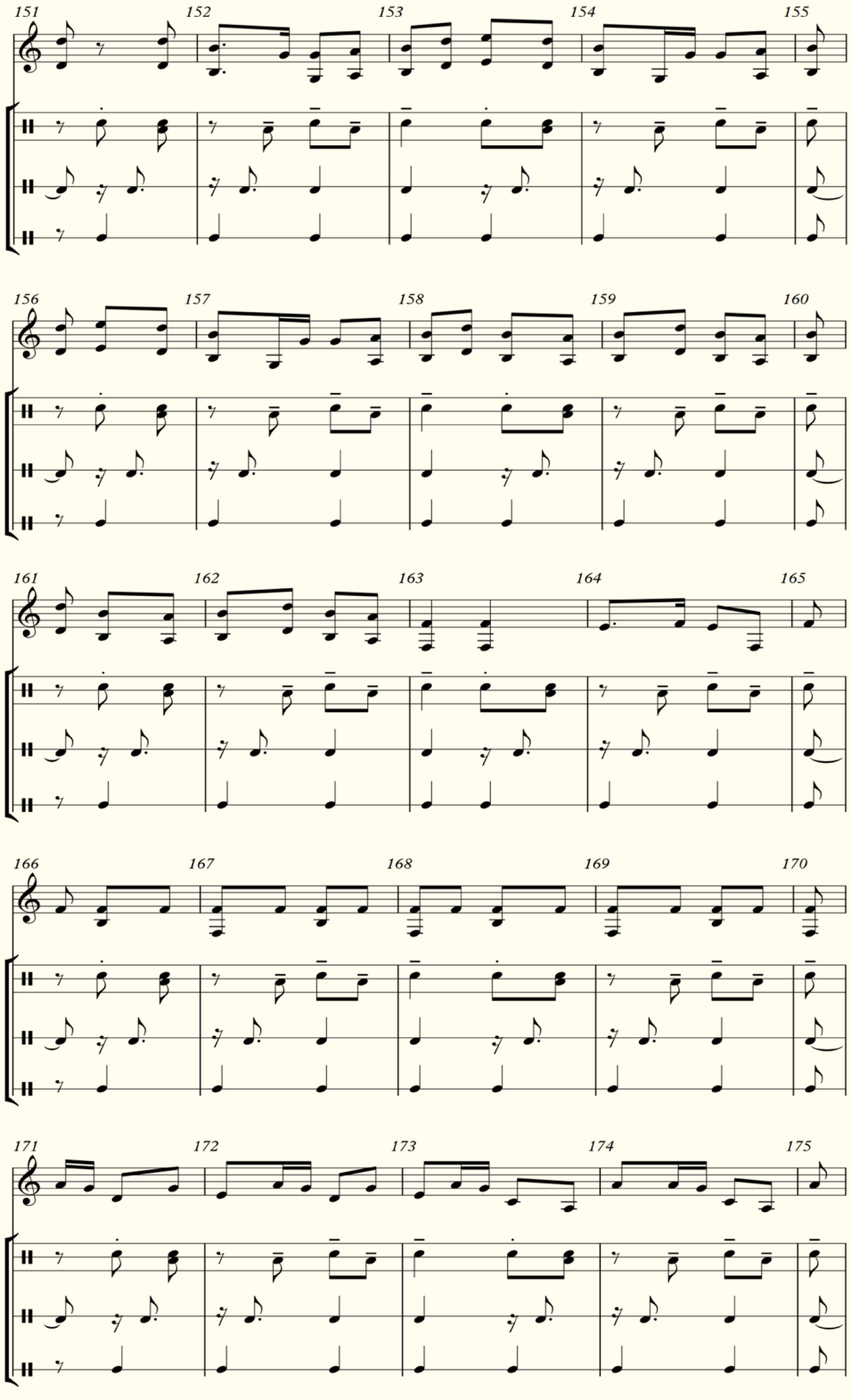

26
27
28
29
30
31
32
33
ท่า ๑
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
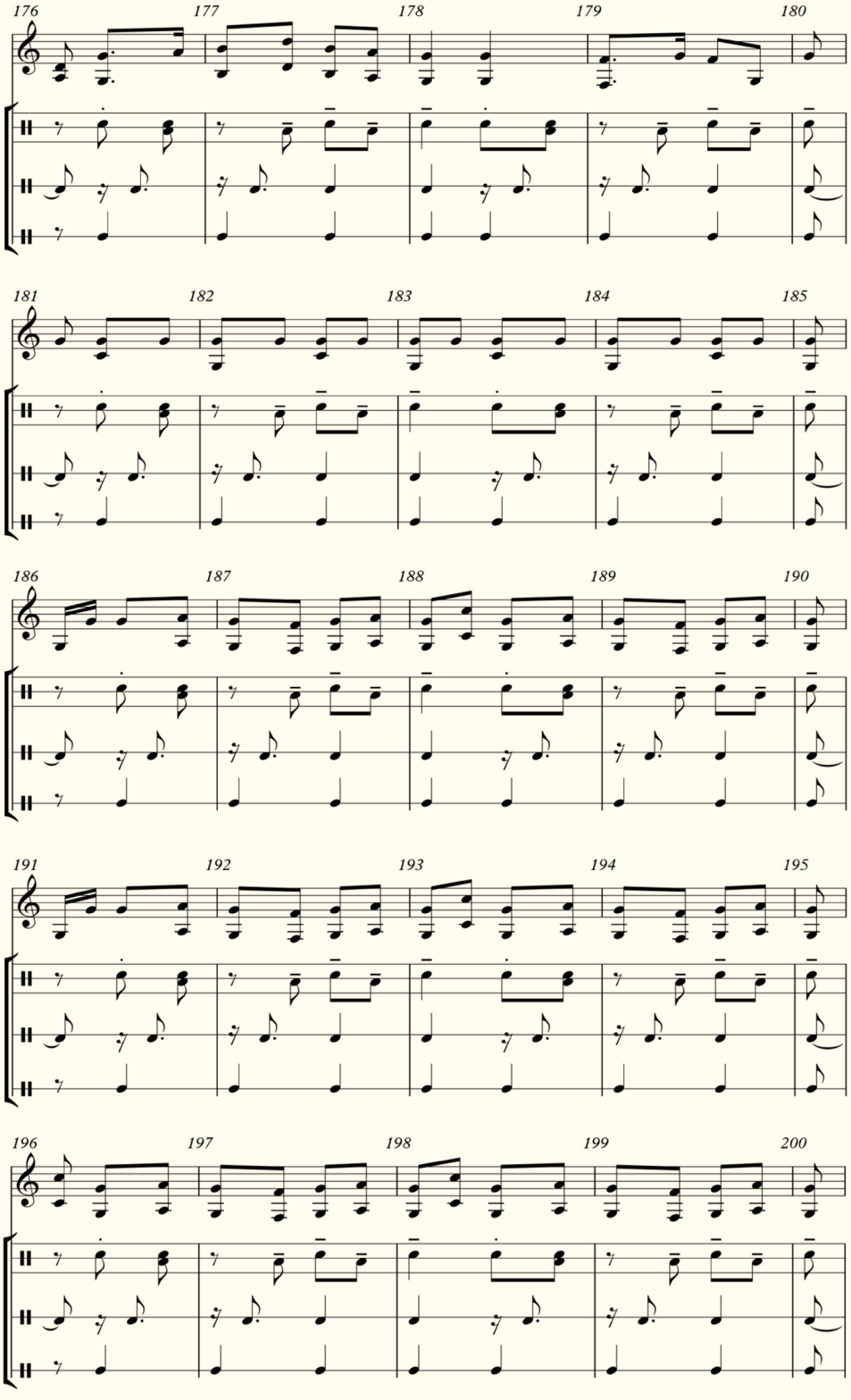

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
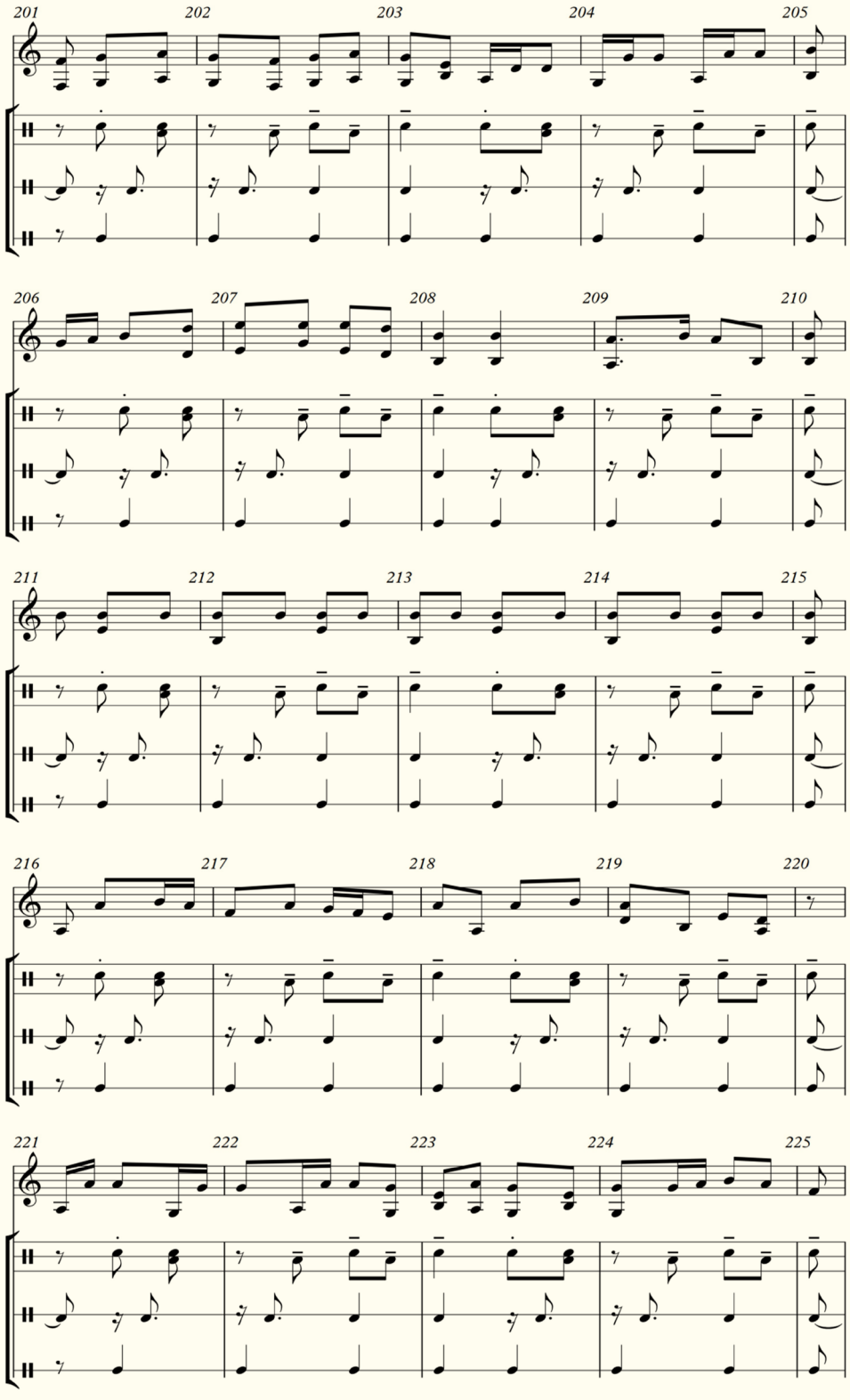

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
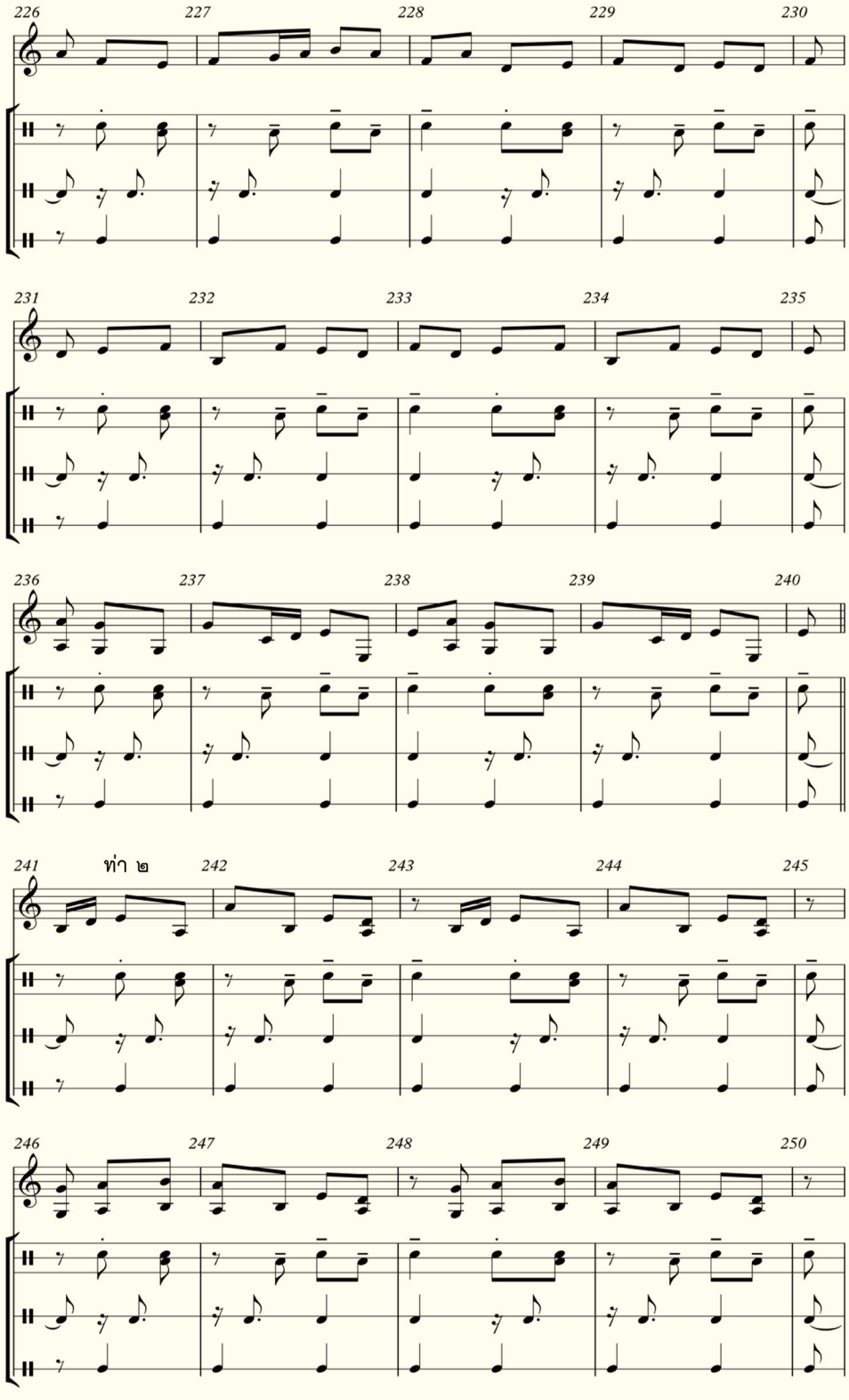

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
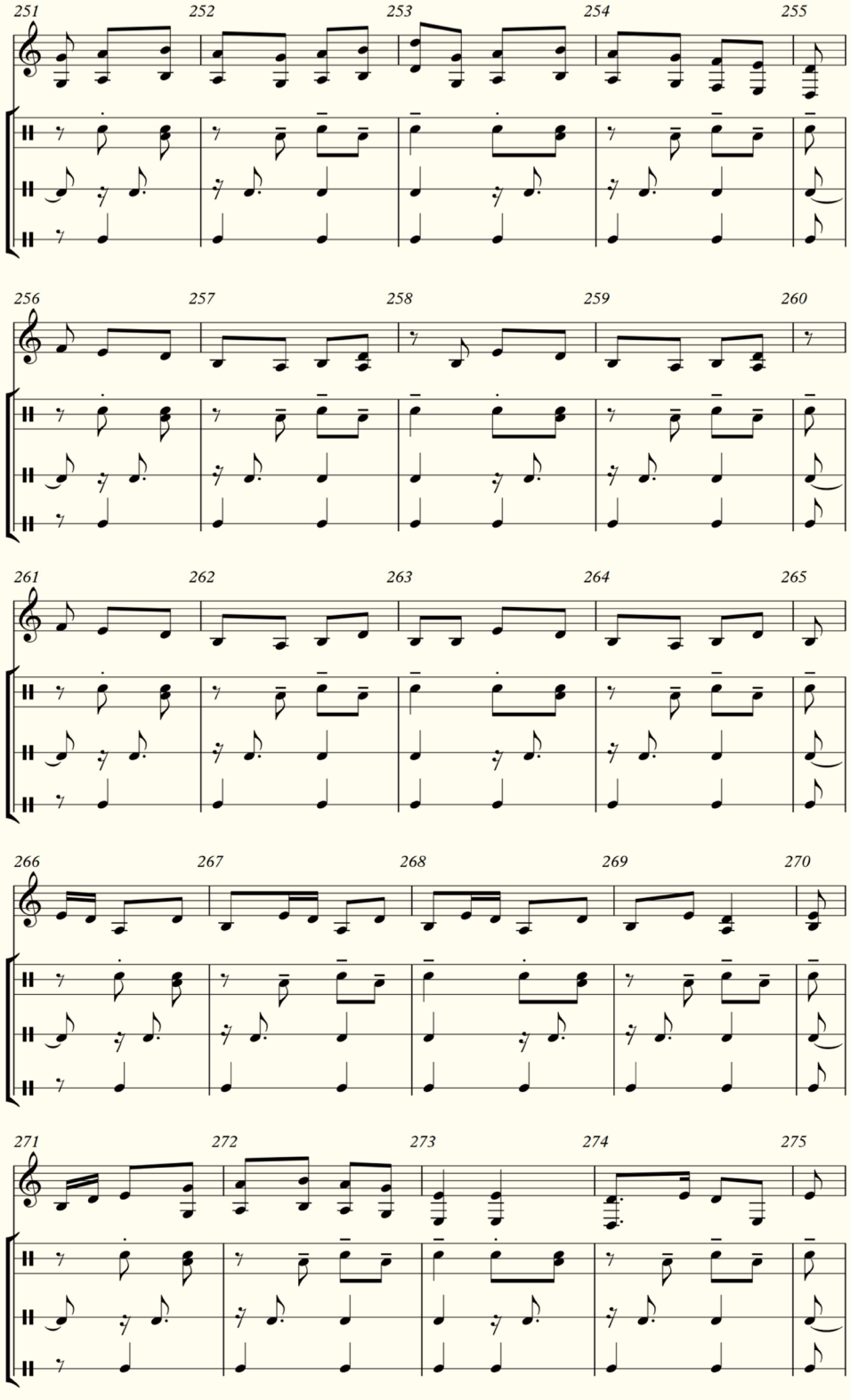

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
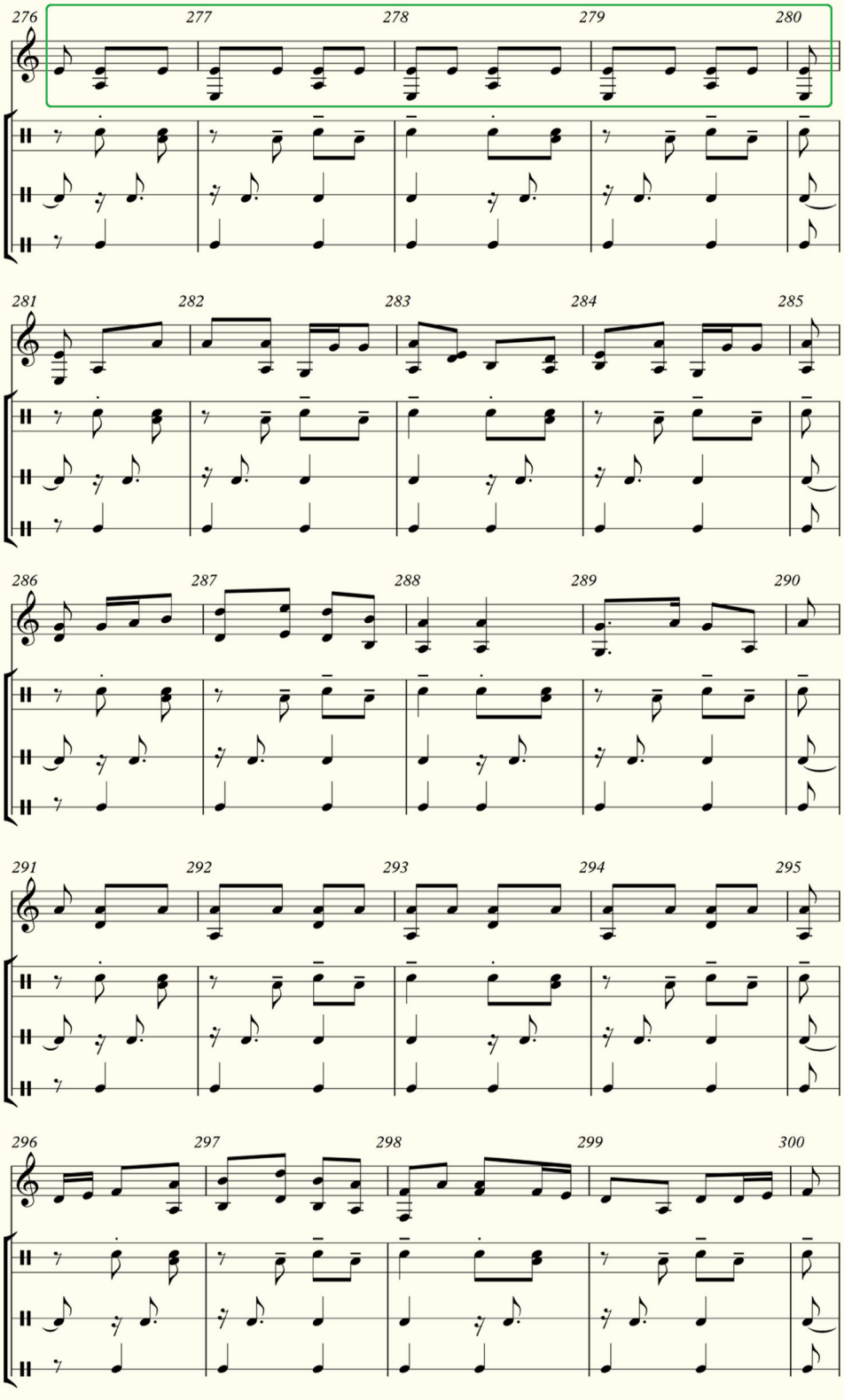

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
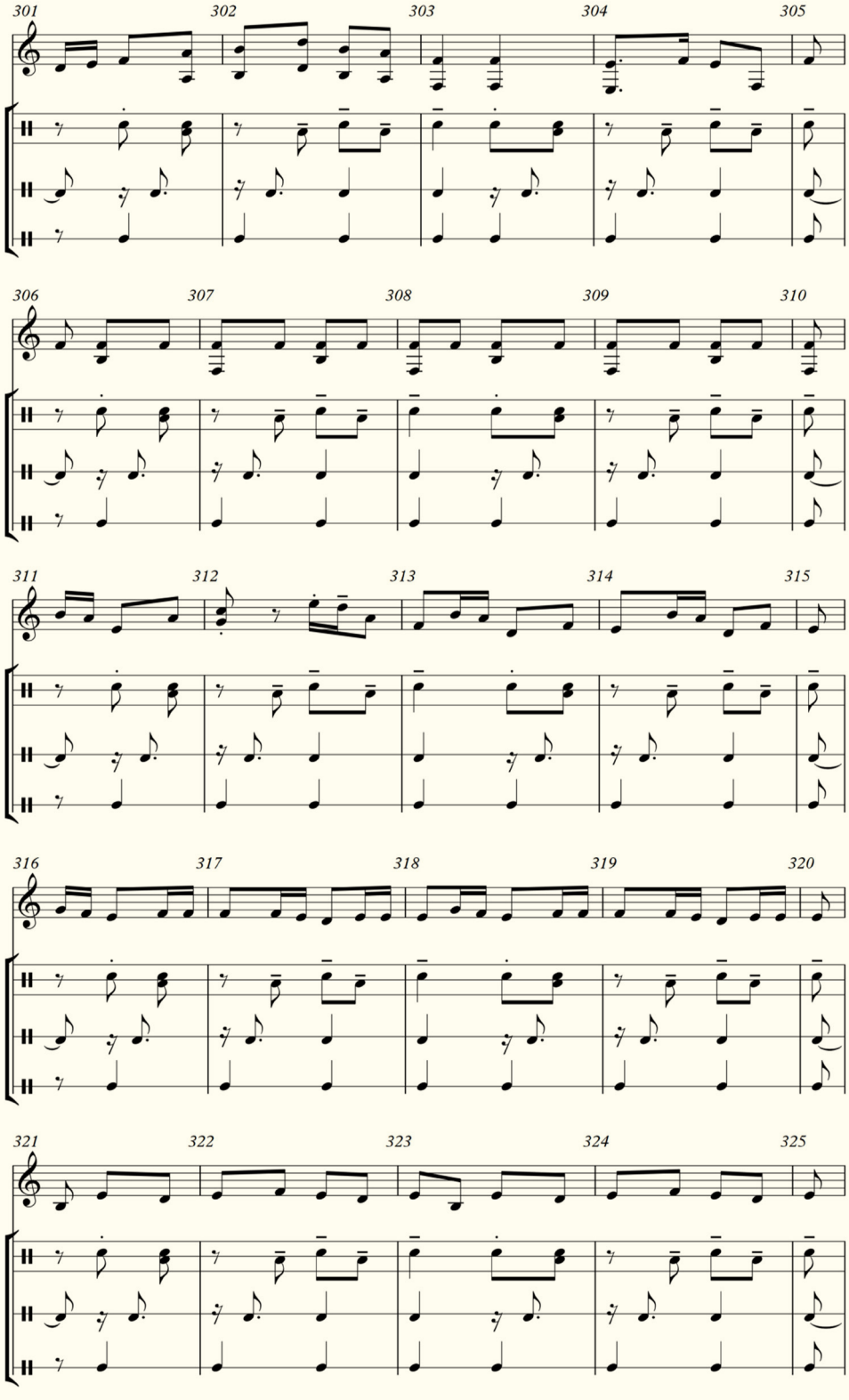

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
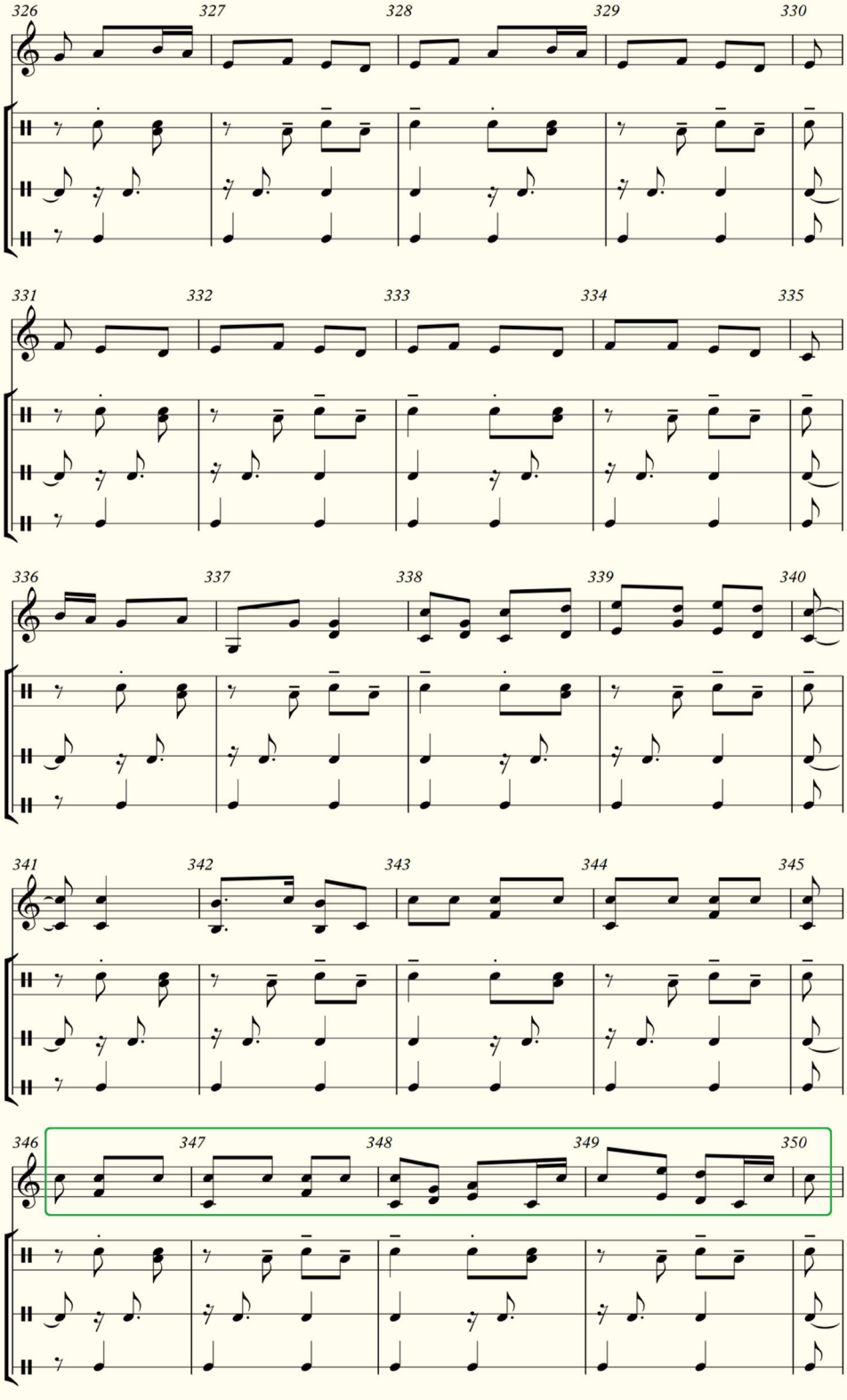

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
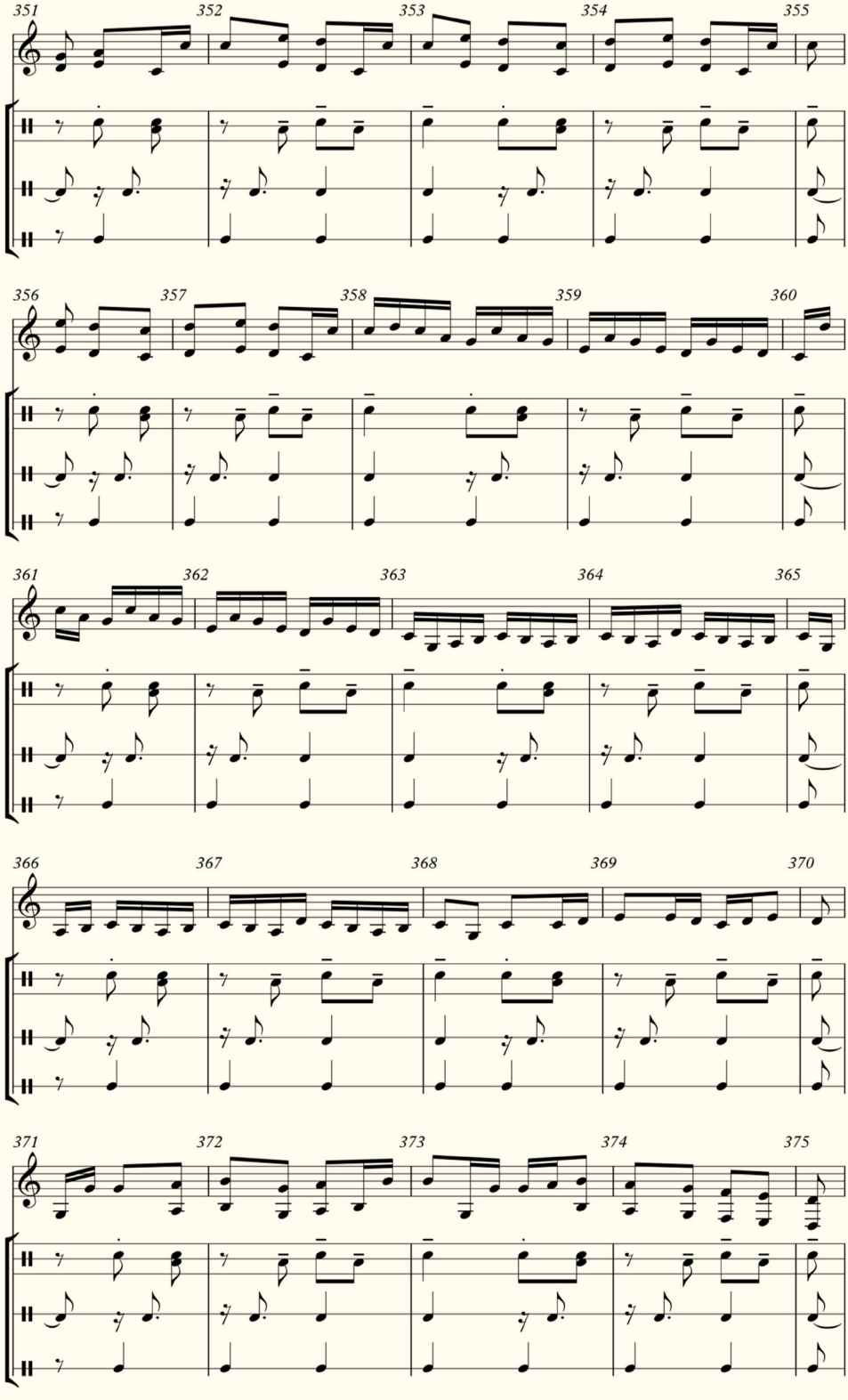

226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
ท่า ๒
242
243
244
245
246
247
248
249
250
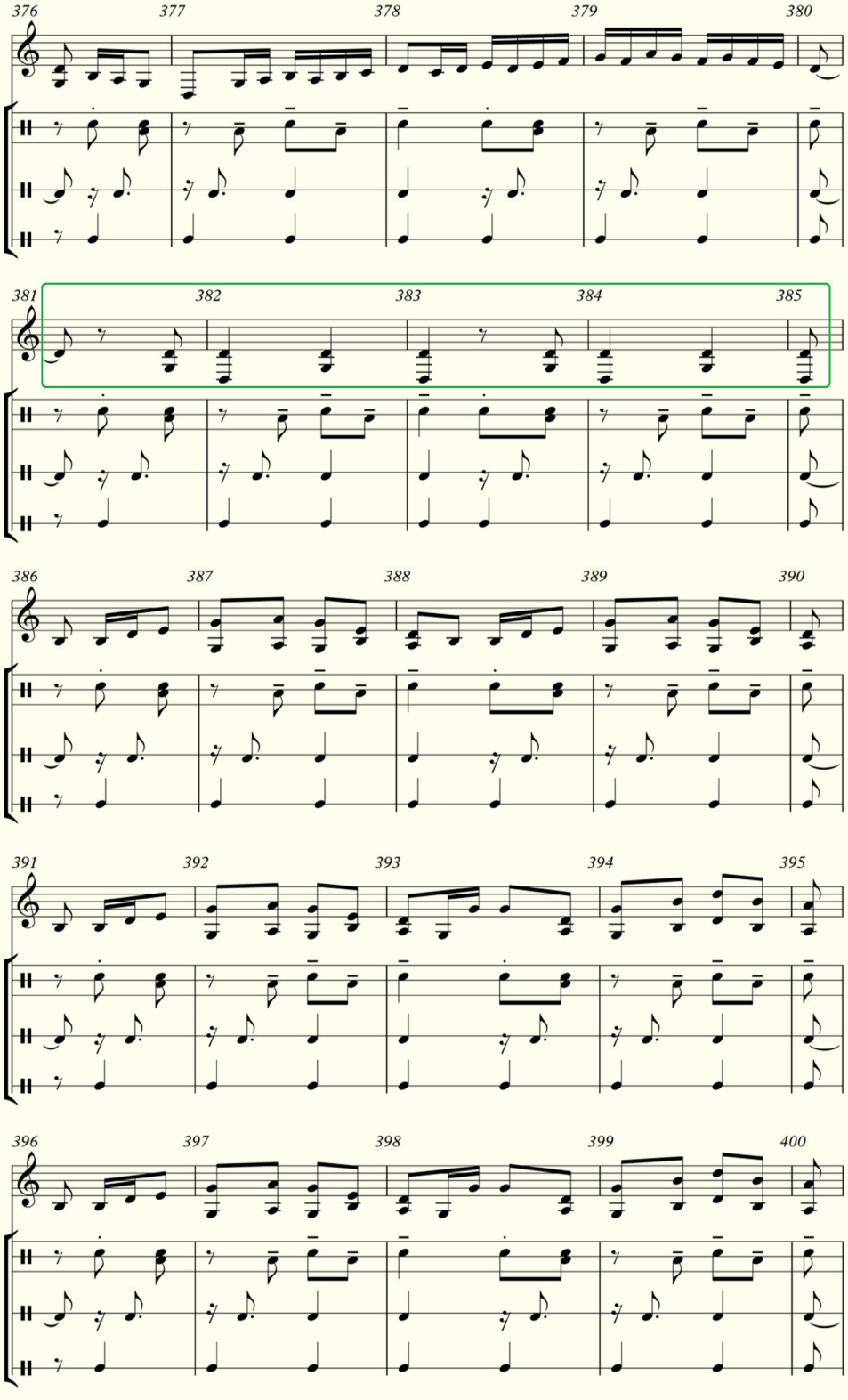

251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
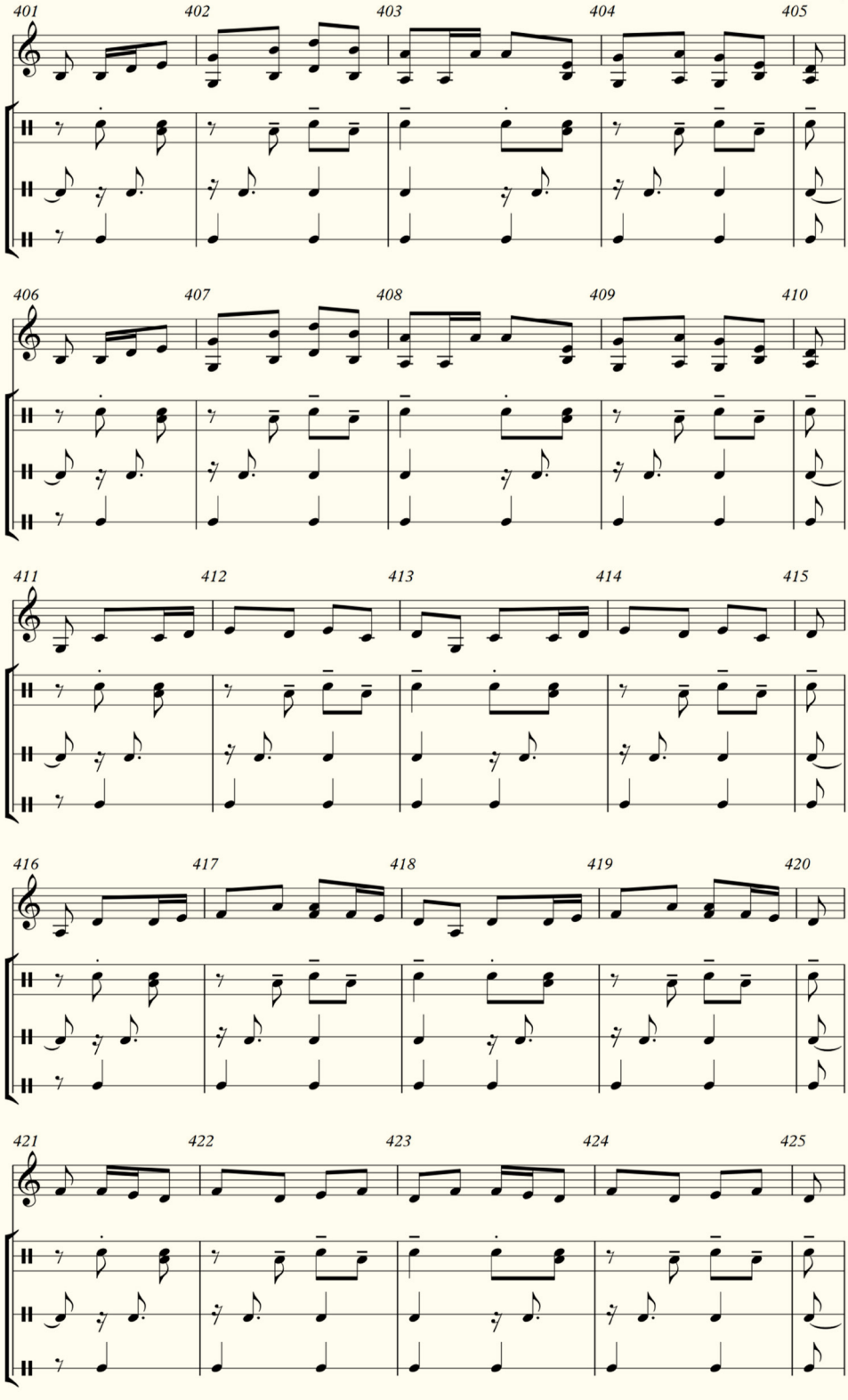

276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
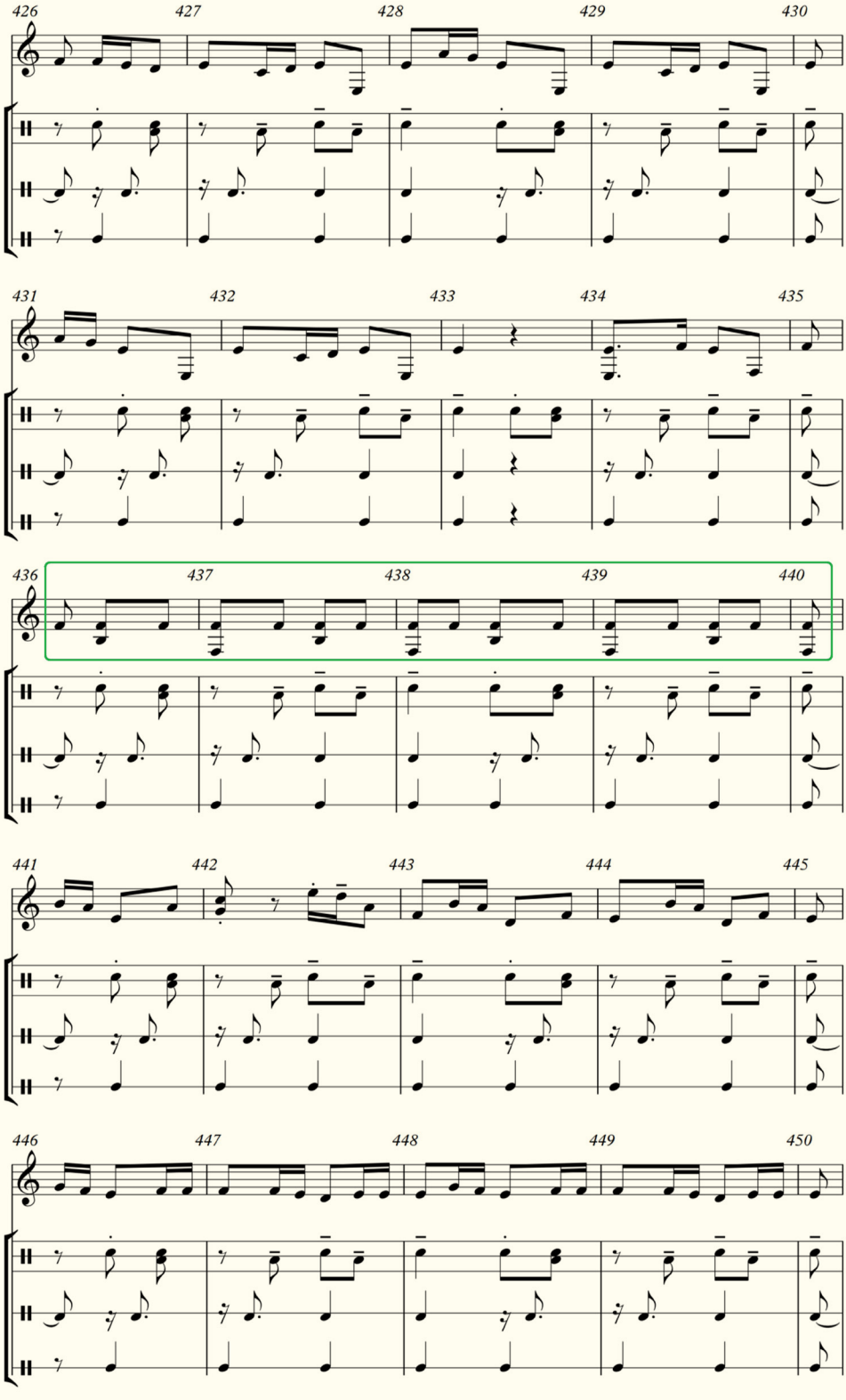

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
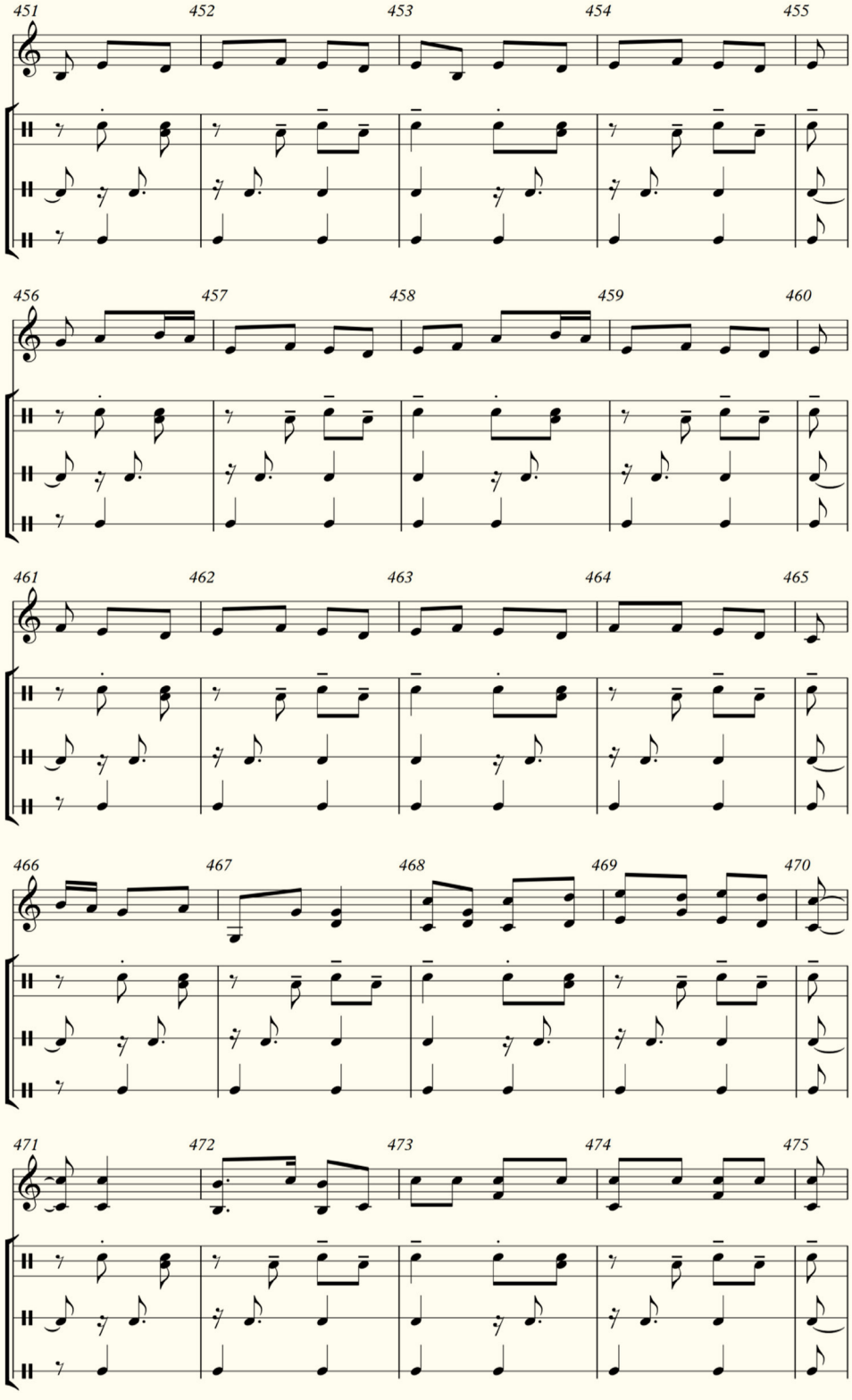

326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
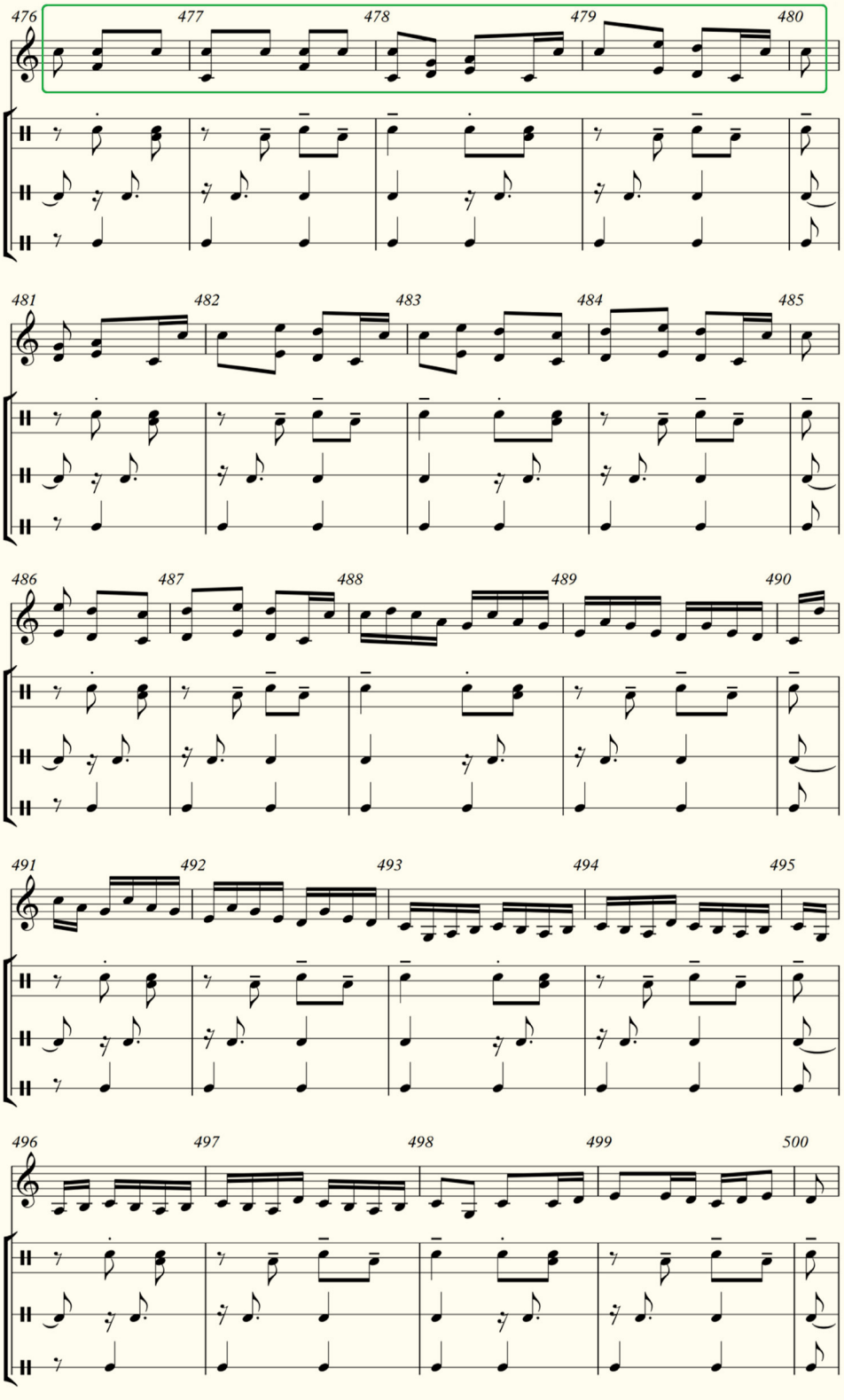

351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
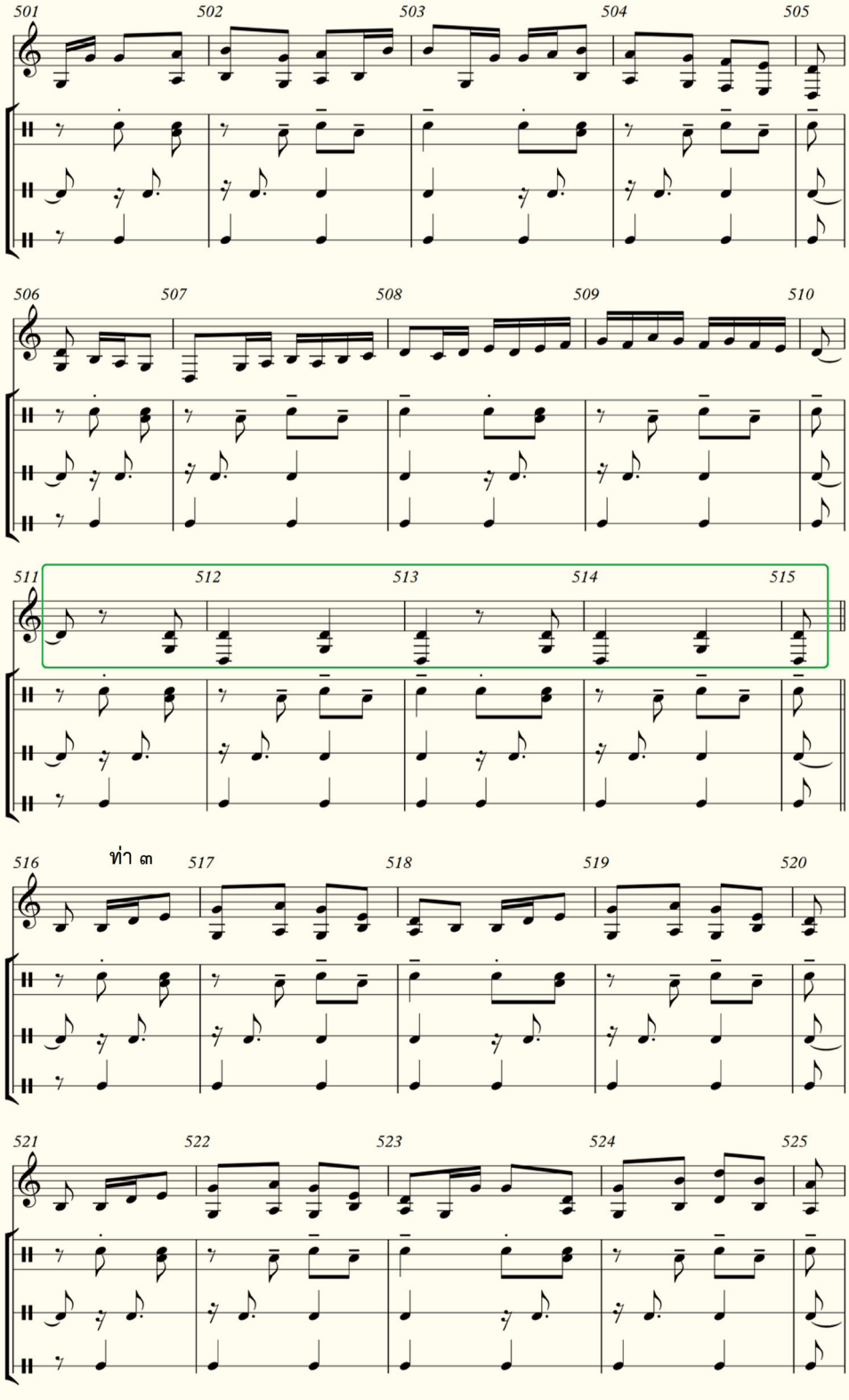

376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
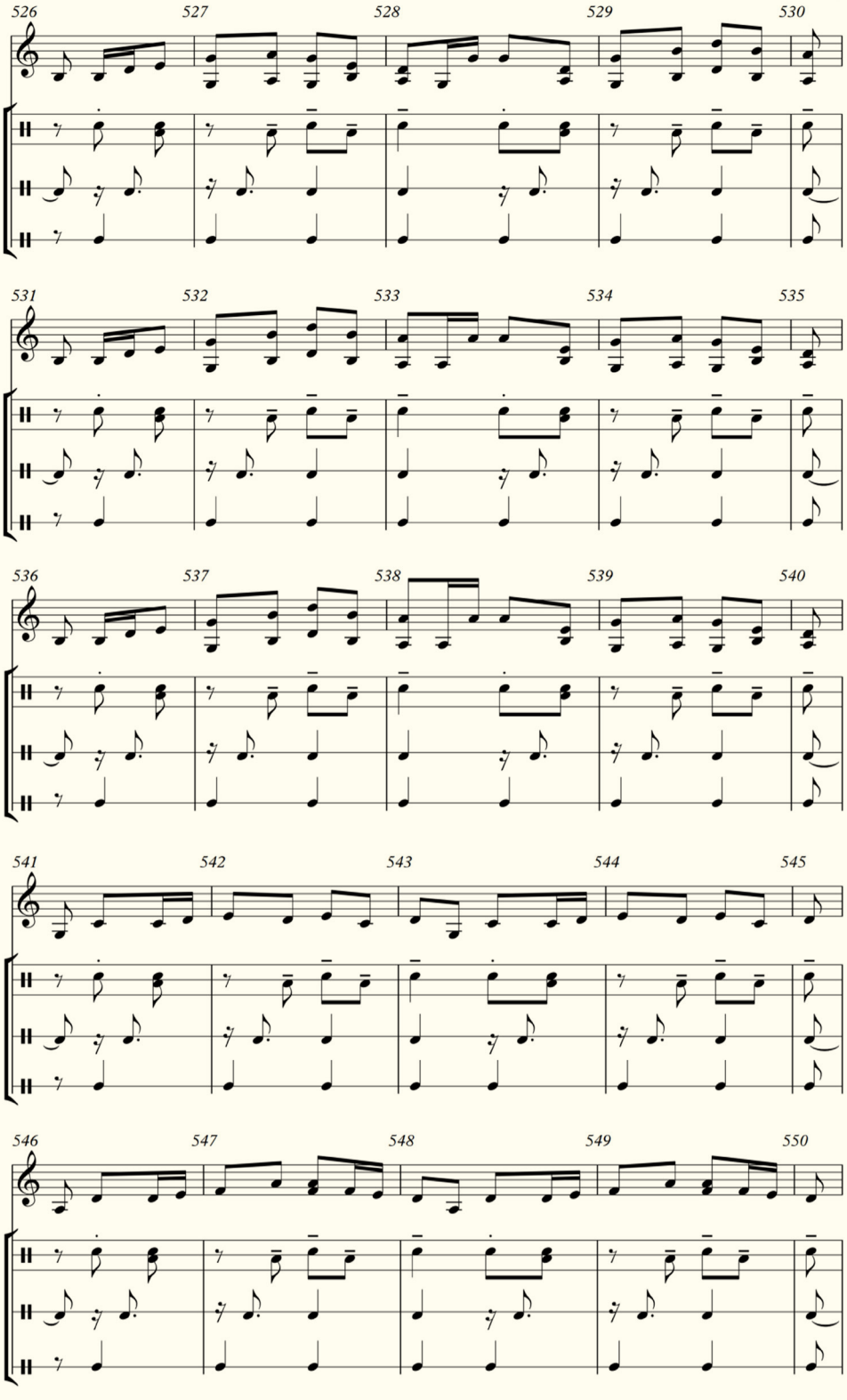

401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
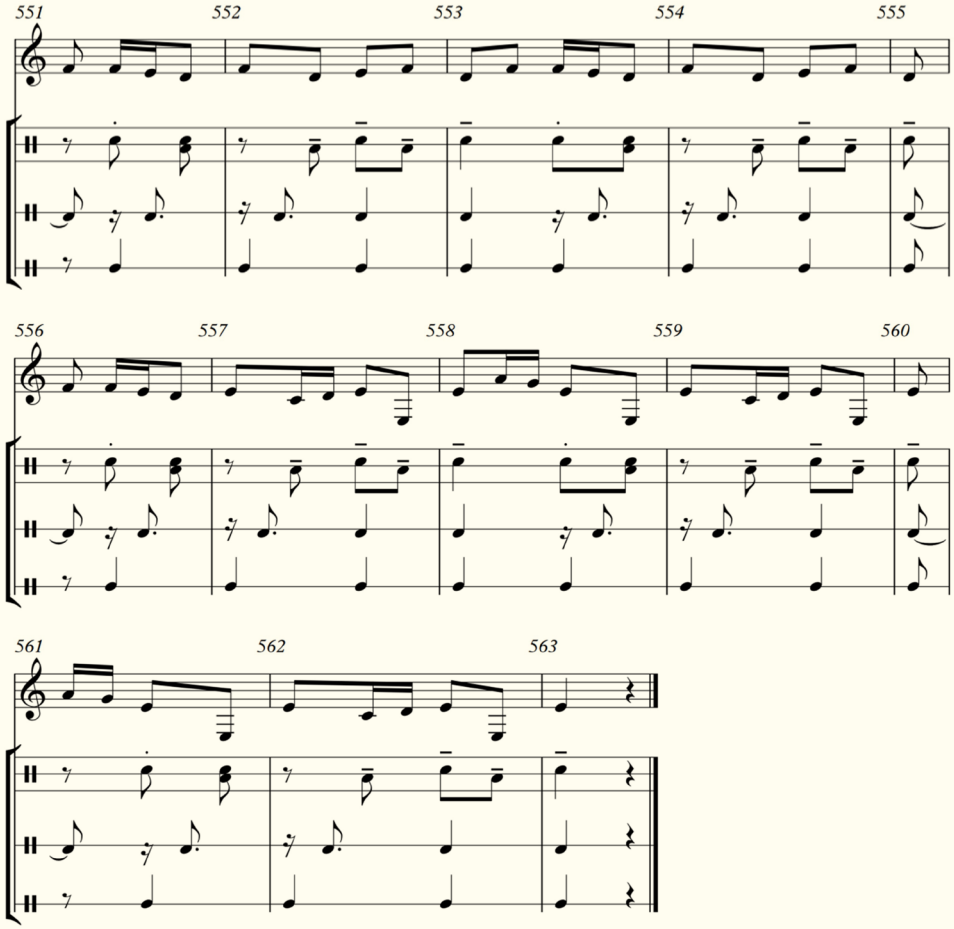

426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450

451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475

476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500

501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
ท่า ๓
517
518
519
520
521
522
523
524
525

526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550

การเปลี่ยนท่าของเพลงกราวใน จากส่วนต้นทำนองนำห้องเพลงที่ ๒๘ จากท่าที่ ๑ เข้าท่าที่ ๒ ห้องเพลงที่ ๒๔๐ จากท่าที่ ๒ เข้าท่าที่ ๓ ห้องเพลงที่ ๓๘๑ มีสำนวนทำนองเชื่อมประโยคเพลงด้วยทำนอง ***โยน*** เสียงเร ทั้ง ๓ ท่า การดำเนินทำนองของเพลงกราวในมีการเปลี่ยนระดับเสียงตลอดทั้งเพลง จึงเป็นเพลงที่นำไปทำทางเดี่ยวสำหรับเครื่องดนตรีไทยได้เกือบทุกเครื่อง โดยเฉพาะปี่ใน ระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่ ซอด้วง ซออู้ และจะเข้ ดังนี้แลฯ

อ้างอิง

ขำคม พรประสิทธิ์. (๒๕๔๖). *อัตลักษณ์ของเพลงฉิ่ง*. รายงานผลการวิจัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

โครงการจัดตั้ง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (๒๕๓๗). *เพลงชุดโหมโรงเย็น ฉบับรวมเครื่อง*. ตีพิมพ์เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๒๔๕ ปี แห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ๒ มีนาคม ๒๕๓๗.

เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. (๒๕๓๐). *สังคีตนิยมว่าด้วยดนตรีไทย*. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี และธนวัฒน์ บุตรทองทิม. (๒๕๓๗). *อักษราทางฆ้องวงใหญ่*. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

ฐิระพล น้อยนิตย์. (๒๕๔๙). *การเข้าหน้าทับ*. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์บัวเงิน.

ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์. (๒๕๔๕). *องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ: พินิจ ฉายสุวรรณ*. งานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๕.

ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์. (๒๕๔๕). *องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ: สำราญ เกิดผล*. งานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๕.

ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์. (๒๕๔๗). *สารานุกรมเพลงไทย*. นครปฐม: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล.

ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์. (๒๕๖๔). *ทฤษฎีเพื่อการวิจัยและสารัตถบท*. ลพบุรี: สำนักพิมพ์นาฏดุริยางค์.

เดชน์ คงอิ่ม. (๒๕๔๕). *เพลงหน้าพาทย์ไหว้ครู*. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เสมาธรรม.

เดชน์ คงอิ่ม. (๒๕๔๖). *พิธีไหว้ครูดนตรีไทย*. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ธำนุ คงอิ่ม. (๒๕๓๙). *วิเคราะห์หน้าทับตะโพนและกลองทัดของเพลงชุดโหมโรงเย็น*. (วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย), มหาวิทยาลัยมหิดล.

นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม และ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. (๒๕๐๕). *สาส์นสมเด็จ เล่ม ๑, เล่ม ๒*. พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา.

บุญธรรม ตราโมท. (๒๔๗๙). *บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพลงไทย*. เอกสารอัดสำเนา.

บุษยา ชิดท้วม. (๒๕๖๓). *ทฤษฎีดุริยางค์ไทย: องค์ประกอบเพลงไทย*. (พิมพ์ครั้งที่ ๓). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปานหทัย สุคนธรส. (๒๕๕๒). *เพลงชุดโหมโรงกลางวัน ตำรับครูทองดี ชูสัตย์*. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยมหิดล.

พิชิต ชัยเสรี. (๒๕๕๙). *สังคีตลักษณ์วิเคราะห์*. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พินิจ ฉายสุวรรณ. (ม.ป.ป.). *โน้ตเพลงหน้าพาทย์*. เอกสารต้นฉบับลายมืออัดสำเนา.

พินิจ ฉายสุวรรณ. (ม.ป.ป.). *โน้ตเพลงโหมโรงกลางวัน*. เอกสารต้นฉบับลายมืออัดสำเนา.

พูนพิศ อมาตยกุล. (๒๕๕๒). *เพลง ดนตรี และนาฏศิลป์ จาก สาส์นสมเด็จ*. นครปฐม: สำนักพิมพ์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

เพ็ญพิชา สว่างวารีกุล. (๒๕๕๕). *การศึกษาเพลงหน้าพาทย์ประจำองค์เทพฝ่ายหญิง*. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

มนตรี ตราโมท. (๒๕๐๗). *ศัพท์สังคีต*. กรุงเทพมหานคร: ศิวาพร.

มนตรี ตราโมท. (๒๕๑๘). *การละเล่นของไทย*. (พิมพ์ครั้งที่ ๒). กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร.

มนตรี ตราโมท. (๒๕๔๕). *ดุริยางคศาสตร์ไทย*. กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร.

มานพ วิสุทธิแพทย์. (๒๕๓๓). *ดนตรีไทยวิเคราะห์*. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์.

ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๔๕). *สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคคีตะ-ดุริยางค์*. กรุงเทพมหานคร: สหมิตรพริ้นติ้ง.

สงัด ภูเขาทอง. (๒๕๓๒). *การดนตรีไทยและทางเข้าสู่ดนตรีไทย*. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เรือนแก้ว.

สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา. (๒๕๖๐). *เครื่องหนัง: หน้าทับที่ใช้กับเพลงไทย*. กรุงเทพมหานคร: มีนเซอร์วิสซัพพลาย.

สำราญ เกิดผล. (๒๕๕๘). *เพลงหน้าพาทย์ไหว้ครู ตำรับครูทองดี ชูสัตย์*. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การ.

SAWASDEE FRANCE | AMBASSADE DE FRANCE EN THAÏLANDE | ThaiBev | COLLEGE OF MUSIC MAHIDOL UNIVERSITY

LABYRINTH

a solo piano recital by

David Greilsammer

This program is proudly supported by the Embassy of France.

"One of the most accomplished
and adventurous musicians of his generation"
The New York Times

4 JULY 2023, 7:30 PM

MUSIC AUDITORIUM, COLLEGE OF MUSIC, MAHIDOL UNIVERSITY
BANGKOK, THAILAND

MACM Hall
Music Auditorium
College of Music, Mahidol University

เทศกาลกีตาร์คลาสสิกระดับโลก ตอนที่ ๖ “Guitar Foundation of America International Concert Artist Competition (GFA)” ที่สุดของโลก

เรื่อง:
ชินวัฒน์ เต็มคำขวัญ (Chinnawat Themkumkwun)
ศิลปินกีตาร์คลาสสิกชาวไทยในระดับนานาชาติ
ศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โลโก้อย่างเป็นทางการของ GFA

ถ้าต้องให้เลือกหนึ่งชื่อของงานแข่งกีตาร์คลาสสิกที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด “Guitar Foundation of America International Concert Artist Competition” จะต้องเป็นชื่อที่ผู้คนในวงการต่างพูดถึงเป็นชื่อแรก ๆ ด้วยเหตุผลที่งานแข่งกีตาร์คลาสสิกงานนี้ให้มากกว่าเงินรางวัล แต่เป็นการสร้างเส้นทางของนักกีตาร์คลาสสิกอาชีพอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการได้มีโอกาสบันทึกเสียงเพลงกับค่ายดัง Naxos, Mel Bay Publications โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทัวร์คอนเสิร์ตจำนวน ๕๐ กว่าการแสดงทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา งานนี้ถือได้ว่าเป็นงานที่จัดคอนเสิร์ตให้แก่ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลมากที่สุด ผู้อำนวยการศิลปิน (Artistic Director) คนปัจจุบันก็คือ Martha Masters ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ Concert Artist Competition ปี ค.ศ. ๒๐๐๐

ผู้คนในวงการต่างเรียกชื่อเล่นให้กับงานนี้ว่า “GFA”

“GFA” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๗๓ ในงานประชุมกีตาร์แห่งชาติ สนับสนุนโดยสมาคมอาจารย์เครื่องสายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา “American String Teacher Association (ASTA)” โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมทางดนตรีหลัก ๆ มากมาย ดังต่อไปนี้

๑. การประชุมประจำปี (Annual Convention)

งาน GFA จะมีการจัดประชุมประจำปีในรูปแบบการสัมมนา นักวิชาการทางด้านกีตาร์คลาสสิกต่างหลั่งไหลเข้ามาเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย โดยจะมีการส่งโครงร่างงานวิจัย (Research Proposal) และคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการที่ผ่านการคัดเลือกก็จะได้มีโอกาสเดินทางมายังสถานที่จัดงานในปีนั้น ๆ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยอย่างภาคภูมิใจ

๒. รางวัลเกียรติยศ (Guitar Foundation of America “Hall of Fame”)

รางวัลเกียรติยศนั้น เป็นรางวัลที่ทาง GFA จะมอบให้แก่ปูชนียบุคคลที่มีคุณูปการต่อวงการกีตาร์คลาสสิกของโลก ทั้งศิลปินกีตาร์คลาสสิก

Martha Masters ผู้อำนวยการศิลปินคนปัจจุบัน

ช่างทำกีตาร์ หรือแม้กระทั่งในภาคอุตสาหกรรม ยกตัวอย่างเช่น David Russell นักกีตาร์คลาสสิกชาวสกอต ผู้ได้รับรางวัล Grammy Award หรือ Andrés Segovia นักกีตาร์คลาสสิกในตำนานชาวสเปนผู้ล่วงลับที่มีการมอบรางวัลเกียรติยศนี้ให้ย้อนหลังถึงแม้ว่าท่านจะเสียชีวิตไปแล้ว หรือในภาคอุตสาหกรรมอย่างบริษัท D'addario, Savarez และ Augustine ที่ได้พัฒนาและผลิตสายกีตาร์คลาสสิกคุณภาพเยี่ยมจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในปีล่าสุด ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ ได้แก่ Eduardo Fernandez (อุรุกวัย) และ Eliot Fisk (สหรัฐอเมริกา) นักกีตาร์คลาสสิกในตำนานที่ยังมีลมหายใจ และได้ดำเนินเส้นทางศิลปินกีตาร์คลาสสิกมาอย่างยาวนานจวบจนถึงปัจจุบัน

๓. นิตยสารซาวด์บอร์ด (Soundboard Magazine)

นิตยสารซาวด์บอร์ด เป็นนิตยสารกีตาร์คลาสสิกสัญชาติอเมริกันที่ได้รับการสนับสนุนจาก GFA มาอย่างต่อเนื่อง ถูกตีพิมพ์เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๗๔ ในฐานะบทความเล็ก ๆ จำนวนเพียงแปดหน้าในหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ในภายหลังได้พัฒนากลายเป็นนิตยสารความยาวกว่าหกสิบหน้า เรียกได้ว่าเป็นนิตยสารเล่มเดียวในโลกที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกีตาร์คลาสสิกเพียงอย่างเดียว เป็นนิตยสารรายเดือนที่ผู้อ่านจะต้องสมัครสมาชิกรายปีเพื่อเข้าถึงเนื้อหา ผู้สมัครเข้าแข่งขันรายการนี้เองก็จะต้องสมัครสมาชิกรายปีด้วย จึงจะมีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขันในงาน GFA ได้

๔. ความคิดริเริ่มด้านการศึกษา (Education Initiative)

ปัจจุบันงาน GFA ได้มีการทำ Road Show เดินทางไปตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา มีการจัดกิจกรรม

โลโก้ของ American String Teachers Association

Eduardo Fernandez และ Eliot Fisk

รวมวงกีตาร์ออร์เคสตรา (Guitar Orchestra) และกิจกรรม Mentorship Program ที่ให้โอกาสนักกีตาร์คลาสสิกรุ่นใหม่ ๆ ที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงแข่งขัน แต่ก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับคีตกวีเขียนเพลงสำหรับกีตาร์คลาสสิกจากทั่วทุกมุมโลก

๕. Regional Symposia (การประชุมสัมมนาระดับภูมิภาค)

GFA จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค ๓-๔ ครั้งในแต่ละปีในรัฐต่าง ๆ ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา การประชุมสัมมนาแต่ละครั้งเป็นกิจกรรมแบบหนึ่งวัน ซึ่งรวมถึงการออดิชันการแสดงวงกีตาร์ออร์เคสตรา การทำเวิร์กชอปเทคนิค (Technique Workshop) และคอนเสิร์ตยามเย็น (Evening Concert) กิจกรรมทั้งหมดฟรีสำหรับสมาชิก GFA ทุกคน

๖. Archives (จดหมายเหตุ)

จดหมายเหตุก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๗๔ เพื่อสะสมและจัดทำหนังสือโน้ตเพลงต้นฉบับและเอกสารอื่น ๆ สำหรับนักวิชาการ นักแสดง ครู และนักเรียน ปัจจุบันเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญ มีโน้ตเพลงฉบับตีพิมพ์ครั้งแรก (First Publication) และแหล่งรวมโน้ตเพลงที่สมบูรณ์ของผลงานคีตกวีกีตาร์คลาสสิกในยุคแรก ๆ ที่ได้รับการปรับแต่งแก้ไข (Revised Edition) ในเดือนเมษายน ค.ศ. ๒๐๐๗ “Archives” ได้รับทุนสนับสนุนครั้งใหญ่จาก National Endowment for the Arts (การบริจาคสบทบทุนเพื่อศิลปะแห่งชาติ)

๗. Facsimiles (นิตยสาร Soundboard ที่เผยแพร่ทางโทรสาร)

GFA ในอดีตกาลนั้น ได้มีการใช้โทรสารสำหรับนิตยสาร Soundboard ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นนิตยสารฉบับออนไลน์แทน ระบบโทรสารจึงเสื่อมความนิยมลงไป

๘. Contemporary Guitar Music Publication, Commission to the Composers (การตีพิมพ์บทเพลงร่วมสมัยสำหรับกีตาร์คลาสสิกและการทาบทามคีตกวีรุ่นใหม่ ๆ ในการเขียนบทเพลงสำหรับกีตาร์คลาสสิก)

งาน GFA นั้นได้มีการผลักดันให้มีการเขียนบทเพลงใหม่ ๆ สำหรับกีตาร์คลาสสิกมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น บทเพลงบังคับในงานแข่งขันก็มีการทาบทามคีตกวีรุ่นใหม่ ๆ ในการเขียนบทเพลงบังคับ เป็นการสนับสนุนวงการการประพันธ์เพลง

ตัวอย่างนิตยสาร Soundboard Magazine

และผลักดันให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ ๆ บนวรรณกรรมกีตาร์คลาสสิก เช่น บทเพลง Little Snow (2021) ประพันธ์โดย Angel Lam (b. 1978) ที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม GFA Mentorship Program

GFA Mentorship Program

รอบของการแข่งขัน GFA
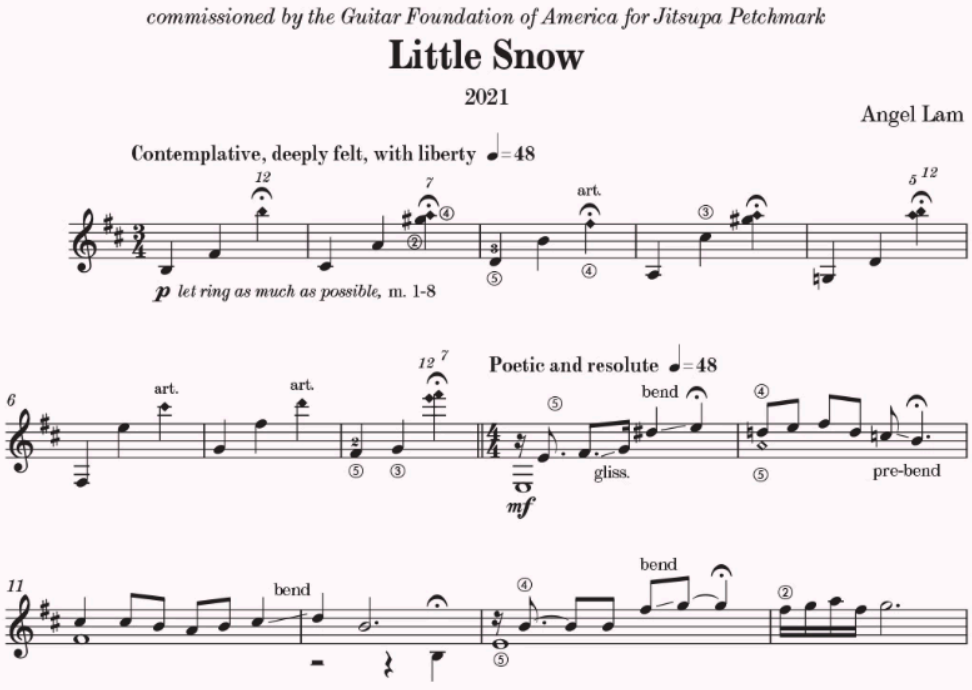
การแข่งขัน GFA จะมีทั้งหมด ๓ รอบการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นการบรรเลงเดี่ยวทั้งหมด ถึงแม้ว่างานแข่งกีตาร์คลาสสิกงานใหญ่ระดับโลกงานอื่น ๆ จะนิยมใช้บทเพลงกีตาร์คอนแชร์โตร่วมกับวงออร์เคสตรา ก็ตาม (Guitar Concerto) แต่งาน GFA ยังคงผลักดันและเน้นในส่วนของบทเพลงสำหรับแสดงเดี่ยวเป็นหลัก (Solo Repertoire) โดยจะมีรอบการแข่งขันดังต่อไปนี้

๑. รอบคัดเลือก (Preliminary Round)

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องบรรเลงบทเพลงอิสระความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที บวกกับเพลงบังคับแบบแจ้งล่วงหน้าหนึ่งเดือน (บทเพลงบังคับนี้สามารถบรรเลงแบบดูโน้ตได้) บทเพลงบังคับประเภทนี้จะเรียกว่า “Set Piece” โดยมักเป็นบทเพลงที่เขียนขึ้นใหม่สำหรับงานนี้โดยเฉพาะ ผู้เข้าแข่งขันในรอบนี้อาจมีตั้งแต่หลักสิบถึงหลักร้อยคน เนื่องจากงาน GFA เป็นงานที่ไม่จำกัดอายุของผู้สมัคร ไม่มีการแบนสัญชาติ ไม่มีข้อกำหนดใด ๆ ทั้งสิ้น ขอให้มีกายและใจที่พร้อม ทางงานก็ยินดีรับใบสมัครและให้โอกาสทุกคนได้บินมาแข่งขัน สำหรับบทเพลง Set Piece ในรอบคัดเลือกจะประกาศประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีและแข่งขันในช่วงเดือนมิถุนายน

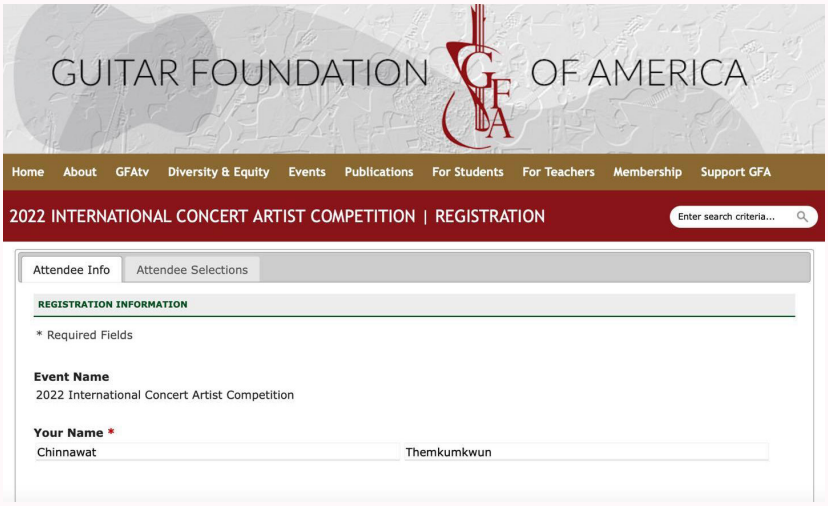
ตัวอย่างโน้ตเพลงที่ตีพิมพ์โดย GFA

ตัวอย่างบทเพลง Little Snow ประพันธ์โดย Angel Lam บทเพลงที่ได้รับ Commission จากงาน GFA

๒. รอบรองชนะเลิศ (Semifinal Round)

ผู้เข้าแข่งขัน ๑๒ คน จะได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ โดยจะต้องบรรเลงบทเพลงที่ประกอบไปด้วยบทเพลงบังคับแบบแจ้งล่วงหน้าหนึ่งปี (Required Piece) ความยาวรวมกันทั้งหมดตลอดการแสดงไม่เกิน ๒๕ นาที และจะต้องบรรเลงจากความจำทั้งหมด ซึ่งจะต่างกับ Set Piece ที่ทางงานอนุญาตให้ดูโน้ตเพลงระหว่างบรรเลงได้ สำหรับในปี ค.ศ. ๒๐๒๓ นี้ บทเพลงบังคับแบบ “Required Piece” คือบทเพลง Prelude and Très Vite, BWV 995 ประพันธ์โดย Johann Sebastian Bach (1685-1750) คีตกวีชาวเยอรมนี

การลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขัน GFA

ตัวอย่างการประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบรองชนะเลิศ

ประกาศนียบัตรรางวัล GFA

โดยสามารถเลือกการเรียบเรียงแบบใดก็ได้ (Transcription) การกำหนดบทเพลง Required Piece จะขึ้นอยู่กับการประชุมของคณะกรรมการในแต่ละปี โดยจะคัดเลือกบทเพลงตั้งแต่ยุคโบราณไปจนถึงยุคสมัยใหม่

๓. รอบชิงชนะเลิศ (Final Round)

ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด ๔ คน จะได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยจะต้องบรรเลงบทเพลงเลือกอิสระความยาวไม่เกิน ๓๐ นาที บวกกับบทเพลง Set Piece ที่บรรเลงไปในรอบแรก ผลการแข่งขันจะออกทั้งหมด ๔ อันดับ โดยไม่มีการออกอันดับร่วม ผู้เข้าแข่งขันทั้ง ๔ คนจะได้รับรางวัลทุกคนอย่างแน่นอน แต่จะมีเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้รับรางวัลคอนเสิร์ตทัวร์ ๕๐ คอนเสิร์ต ที่จะเปลี่ยนชีวิตของนักกีตาร์คลาสสิกคนนั้นไป ตลอดกาล

จุดเด่นเป็นพิเศษของงาน GFA

งาน GFA ค่อนข้างมีจุดเด่นแตกต่างจากงานใหญ่อื่น ๆ ในยุโรปในเชิงแนวคิดและรูปแบบการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการออกรางวัล สถานที่จัดงาน และสิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับหากได้ตำแหน่งชนะเลิศ โดยจะมีจุดเด่นที่เป็นความพิเศษดังต่อไปนี้

๑. ทุกรางวัลต้องออกเท่านั้น

โดยปกติแล้วในงานกีตาร์คลาสสิกใหญ่ในแถบยุโรปมักเกิดเหตุการณ์ไม่ออกรางวัลที่หนึ่งให้ ในกรณีที่กรรมการลงความเห็นว่ามาตรฐานไม่ถึง แต่สำหรับงาน GFA นั้น ในทุก ๆ ปีจะมีการออกรางวัลชนะเลิศโดยที่ไม่มีการออกอันดับร่วมแม้แต่ครั้งเดียว กล่าวคือ มาตรฐานการแข่งขัน วัดจากความสามารถของผู้เข้าแข่งขัน มิใช่ตามมาตรฐานของตัวคณะกรรมการ คณะกรรมการมีหน้าที่เพียงฟังการบรรเลงและตัดสินด้วยระบบโหวต (Voting) ใส่ชื่อของผู้เข้าแข่งขัน เรียงลำดับแบบ Ranking (จัดอันดับตามความชอบ) เรียงจากชอบมากที่สุดไปยังชอบน้อยที่สุด โดยไม่ใช้ระบบการให้คะแนน ทาง GFA เชื่อว่าการตัดสินดนตรีไม่สามารถใช้ระบบคะแนนได้ ไม่สามารถระบุได้ว่าไพเราะ ๑๐ คะแนน เล่นหวาน ๕ คะแนน ท่าสวย ๕๐ คะแนน หรือเล่นเร็ว ๑๐๐ คะแนน มีแต่เพียงการตัดสินแบบ “ชอบ” หรือ “ไม่ชอบ” เท่านั้น

๒. จัดคอนเสิร์ตให้มากที่สุด

งาน GFA เป็นงานที่จัดคอนเสิร์ตให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลมากที่สุด โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับรางวัลเป็นการแสดงคอนเสิร์ตจำนวนมากกว่า ๕๐ การแสดงทั่ว

เวทีการแข่งขัน GFA

ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่งถือเป็นรางวัลที่นักกีตาร์คลาสสิกทั่วโลกต่างใฝ่ฝัน เพื่อที่จะเป็นศิลปินมืออาชีพ ทั้ง ๕๐ คอนเสิร์ตจะมีการระบุวันเวลาสถานที่อย่างชัดเจน และมีผู้จัดการส่วนตัว ไฮไลต์ที่สำคัญของการทัวร์คอนเสิร์ตในฐานะผู้ชนะเลิศ GFA คือการที่ได้มีโอกาสแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยว (Solo Recital) ณ คาร์เนกีฮอลล์ (Carnegie Hall) นครนิวยอร์ก ซึ่งเป็นหนึ่งในหอแสดงดนตรีที่มีเกียรติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

๓. เปลี่ยนสถานที่จัดงานทุกปี

วัฒนธรรมการจัดงานของ GFA นั้น จะมีการเปลี่ยนสถานที่ไปในทุก ๆ ปี โดยจะเปลี่ยนรัฐไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่ฝั่งตะวันออกจรดตะวันตก (West

XXXIX INTERNATIONAL CONCERT ARTIST COMPETITION 2022

Alvaro Henrique Santos
Brazil
Age: 41

PRELIMINARY ROUND
Isaac Albéniz
IV. *Córdoba*, from *Chants d'Espagne*, op. 232

Baden Powell de Aquino
O astronauta

SEMIFINAL ROUND
César Guerra-Peixe
III. *Vivacissimo*, from *Sonata para violão*

Alvaro Henrique
Estudo de tremolo No. 2

FINAL ROUND
Heitor Villa-Lobos
Douze études
I. *Allegro*, II. *Larghetto*, III. *Vivacissimo*

Madhavan Somanathan
U.S.A.
Age: 30

PRELIMINARY ROUND
Alexandre Tansman
Pièce en forme de Passacaille

Heitor Villa-Lobos
Étude No. 3, from *Douze études*

SEMIFINAL ROUND
Mario Castelnuovo-Tedesco
I. *Francisco Goya y Lucientes, Pintor*, from *24 Caprichos de Goya*

Domenico Scarlatti
Keyboard Sonata in G Major, K. 390, (arr. D. Russell)

Miklós Rózsa
II. *Molto moderato quasi canzone*, and III. *Allegro frenetico*, from Sonata for Guitar, op. 42

FINAL ROUND
Miklós Rózsa
I. *Moderato*, from Sonata for Guitar, op. 42

Tōru Takemitsu
II. *Rosedale* and III. *Muir Woods*, from *In The Woods*

J.S. Bach
Prelude, Fugue and Allegro, BWV 998

Chinnawat Themkumkwun
Thailand
Age: 27

PRELIMINARY ROUND
Manuel María Ponce
Sonatina meridional

SEMIFINAL ROUND
Napoléon Coste
II. *Tango*, from *Trois morceaux espagnols*

Chen Yi
Shuo Chang

FINAL ROUND
Emilio Pujol
II. *Tango*, from *Trois morceaux espagnols*

Regino Sainz de la Maza
Rondeña

Leo Brouwer
La gran sarabanda
(Extended Version)

Mauro Giuliani
Gran sonata eroica in A Major, op. 150

ตัวอย่างสูจิบัตรงาน GFA ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เข้าแข่งขัน

GFA จะฉลองครบรอบ ๕๐ ปี ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

coast to East coast) โดยมักจะจัดขึ้นตามมหาวิทยาลัยดนตรีชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงใช้หอแสดงดนตรีที่มีคุณภาพสูง เพื่อเป็นการขยายฐานผู้ชม และเป็นการประชาสัมพันธ์วงการกีตาร์คลาสสิกทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับปี ค.ศ. ๒๐๒๓ งาน GFA จะถูกจัดขึ้นที่ Manhattan School of Music นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเป็นการฉลองครบรอบ ๕๐ ปี ของการจัดงานนับตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๗๓ (การแข่งขันถูกจัดครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๒)

๔. เปลี่ยนคณะกรรมการในแต่ละรอบ

งาน GFA จะมีการเปลี่ยนคณะกรรมการในแต่ละรอบ โดยรอบแรกจะเป็นคณะกรรมการจำนวน ๕ คน ที่เป็นนักกีตาร์คลาสสิกทั้งหมด ส่วนในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศจะใช้คณะกรรมการชุดใหม่ที่ต่างจากการแข่งขันรอบแรก จำนวน ๗ คน ซึ่งจะประกอบไปด้วยศิลปินที่มาแสดงในงาน และนักดนตรีที่ไม่ใช่นักกีตาร์คลาสสิก เพื่อเพิ่มความหลากหลายของการตัดสิน

และนี่ก็คือปัจฉิมบทของเทศกาลกีตาร์คลาสสิกระดับโลกที่ผู้เขียนได้มีโอกาสไปสัมผัสประสบการณ์แบบของจริง ถึงแม้ว่าจะมีงานกีตาร์คลาสสิกจัดขึ้นมากมายทั่วทุกมุมโลกกว่าร้อยงาน แต่งานกีตาร์คลาสสิกระดับโลกนั้นถือเป็นตัวแทนแห่งคุณภาพของวงการดนตรีคลาสสิก GFA ก็ได้กลายเป็นหนึ่งในตำนานที่มีผู้สืบสานต่อปณิธานอันแน่วแน่ที่จะสร้างสรรค์วงการกีตาร์คลาสสิกให้ก้าวหน้าต่อ ๆ ไปในอนาคต ทางผู้เขียนขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านสำหรับการติดตามบทความวารสารเพลงดนตรีในซีรีส์ “เทศกาลกีตาร์คลาสสิกระดับโลก” ครั้งหน้าจะมาในเรื่องราวสาระน่ารู้แบบไหน โปรดติดตามได้ในตอนต่อไป...

คิงชาลส์ที่ ๓ โปรดฟังอะไร

เรื่อง:
กฤตยา เชื่อมวราศาสตร์ [Krittaya Chuamwarasart]
นักข่าวอิสระ

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพิ่งจะมีอีเวนต์ใหญ่ระดับโลกนั่นคือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของคิงชาลส์ที่ ๓ ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

ในส่วนของราชพิธี รายละเอียดและความสำคัญอื่น ๆ คงจะต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้รู้จริงจะดีกว่า

ส่วนเราก็จะขอกล่าวถึงเรื่องรสนิยมทางดนตรีของพระองค์ ซึ่งอาจเป็นอีกแง่มุมที่ทำให้เราได้รู้จักกษัตริย์องค์ใหม่จากเกาะอังกฤษพระองค์นี้มากขึ้นนั่นเอง

จากเด็กชายผู้ฝึกเล่นเชลโล สู่เจ้าชายผู้อุปถัมภ์ศิลปะ

พระองค์ส่งเสริมศิลปะมาตลอดชีวิต โดยเฉพาะดนตรีคลาสสิก ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์หรือประธานขององค์กรดนตรีคลาสสิกมากกว่า ๒๔ แห่ง มีทั้งวงออร์เคสตรา โรงโอเปร่า โรงเรียนดนตรี หรือแม้แต่บริษัทบัลเลต์ เช่น Philharmonia Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, Bach Choir, Orchestra of the Royal Opera House, Welsh National Opera Orchestra, Monteverdi Choir & Orchestras, English Chamber Orchestra ฯลฯ

ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ มีเครื่องดนตรีหลายชนิดที่ทรงเล่น ทั้งเปียโน เชลโล ทรัมเป็ต ซึ่งรสนิยมของพระองค์ก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวลาหมุนผ่าน

ทรงดนตรีประเภทใด เมื่อยังทรงพระเยาว์

ทรงได้ฝึกฝนและลงมือบรรเลงทั้งเปียโน ทรัมเป็ต และเชลโล สมัยทรงพระเยาว์ แม้ว่าพระองค์จะล้มเลิกก่อนเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่

“ไม่มีที่ว่างสำหรับเชลโลบนเรือราชนาวีอังกฤษ”

จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าการได้รู้จักดนตรีคลาสสิกในช่วงต้นของชีวิตได้จุดประกายความรักในศิลปะแขนงนี้มาตลอดชีวิต

ช่วงอายุ ๑๓-๑๘ ปี พระองค์ได้เรียนที่ Gordonstoun โรงเรียนเอกชนในสกอตแลนด์ที่มีหลักสูตรดนตรี ซึ่ง Barry Cooper ศาสตราจารย์ดนตรีที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ก็ได้เข้าเรียนในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน

“วิชาขับร้องประสานเสียงและออร์เคสตรา เป็นเหมือนวิชาเลือกเสรี สามารถเข้าคลาสได้แบบสมัครใจ ซึ่งก็ไม่ใช่กิจกรรมยอดนิยมของเด็กผู้ชายในโรงเรียนประจำ แต่เด็กผู้ชายหลายคนก็สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้มากกว่า ๑ ชิ้น บางคนเล่นเครื่องดนตรีได้ถึง ๖ ชิ้น” ศาสตราจารย์คูเปอร์อธิบาย

เมื่อพระองค์ไปถึงโรงเรียน Gordonstoun ช่วงเดือนเมษายน ค.ศ. ๑๙๖๒ ภายในปีเดียวกันก็ได้ขึ้นแสดงการขับร้องประสานเสียงในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ในเพลง **Zadok the Priest** เพลงสรรเสริญของอังกฤษ ซึ่งถูกใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ ๖ พฤษภาคมที่ผ่านมาอีกด้วย

แม้ว่าจะทรงเป็นที่รู้จักในฐานะนักเชลโล แต่ช่วง ๒-๓ ปีแรกที่โรงเรียน ก็อยู่ในวงออร์เคสตราในฐานะนักเป่าทรัมเป็ต และร่วมแสดงคอนเสิร์ตในเพลง Slavonic Dance No. 8 ของ Dvorák, ‘Larghetto’ จากเพลง Symphony No. 2 in D Major ของ Beethoven และ Orpheus in the Underworld ของ Offenbach

เพลงคลาสสิกชิ้นโปรด คือเพลงไหน

ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ พระองค์เคยไปออกรายการ Classic FM เพื่อให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเพลงโปรด พร้อม ๆ กับนำเสนอผลงานของศิลปินที่พระองค์ทรงอุปถัมภ์

“มันเป็นฝันร้ายที่ต้องตัดทอนเพลงที่ยาว ๆ ให้สั้นลง” พระองค์ตรัสว่า ทรงหลงใหลในดนตรีคลาสสิกมายาวนาน ก่อนจะเสริมว่า เป็นคนหนึ่งที่อยู่ไม่ได้หากไร้ซึ่งดนตรีคลาสสิก ทรงรักการฟังและชมการแสดงสดในหอแสดงดนตรีอย่างมาก

การสัมภาษณ์ในครั้งนั้น พระองค์ได้พูดถึงวาทยกรร่วมสมัยที่แสดงงานของคีตกวียุคคลาสสิก อย่างการนำ ‘The Birds’ จากผลงานชุด Bridal March of the Birds ซึ่งประพันธ์โดย **Hubert Parry** (๒๗ กุมภาพันธ์ ๑๘๔๘ - ๗ ตุลาคม ๑๙๑๘) คีตกวีและครูดนตรีชาวอังกฤษที่คิงชาลส์โปรดปราน

พระองค์ยังชื่นชมถึงงานของ **Richard Wagner** (๒๒ พฤษภาคม ๑๘๑๓ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๑๘๘๓) คือ พรีลูดจาก Tristan และ Isolde และ Siegfried Idyll รวมถึงเปียโนคอนแชร์โตที่ประพันธ์ขึ้นโดย **Nigel John Hess** (๒๒ กรกฎาคม ๑๙๕๓ - ปัจจุบัน) เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอีกด้วย

พระองค์ยอมรับว่า การเข้าชมคอนเสิร์ตแต่ละครั้ง สิ่งที่พระองค์ได้รับและส่งผลต่อรสนิยมทางดนตรี คือ การได้พูดคุยกับบรรดาศิลปิน ถึงคำแนะนำต่าง ๆ และสิ่งที่ควรฟัง

“ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้า

วง The Three Degrees เจ้าของเพลง Givin' Up Givin' In ที่คิงชาลส์ที่ ๓ ทรงโปรด

รู้สึกโชคดีอย่างมากที่ได้พบปะพูดคุยกับนักดนตรีและศิลปินแถวหน้าของประเทศ รวมถึงชมการบรรเลงของพวกเขา... ข้อดีอย่างหนึ่งของการมีสมาคมดนตรี คือ การเก็บเกี่ยวคำแนะนำดี ๆ เช่นเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ ได้รับซีดีรวบรวมผลงานของ Sir Julius Benedict (๒๗ พฤศจิกายน ๑๘๐๔ - ๕ มิถุนายน ๑๘๘๕) คีตกวีชาวเยอรมันที่มาสร้างชื่อเสียงในอังกฤษ ซึ่งยอมรับว่าไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน"

"พอได้ฟังเปียโนคอนแชร์โตชิ้นที่ ๒ ของเบเนดิกแล้ว ยิ่งทำให้รู้สึกอยากฟังมากขึ้น"

และแม้ว่าจะไม่ใช่ผลงานที่ถือเป็นงานระดับมาสเตอร์พีซ แต่ก็เต็มไปด้วยท่วงทำนองอันแสนไพเราะ

นอกจากนี้ยังทรงชื่นชอบผลงานของศิลปินยุคบาโรก อย่าง **Jean Marie Leclair** (๑๐ พฤษภาคม ๑๖๙๗ - ๒๒ ตุลาคม ๑๗๖๔) กับงานที่ชื่อว่า **Scylla et Glaucus**

พระองค์ยังทรงชื่นชอบโอเปร่าอย่างมาก ซึ่งงานของเลอแคลร์ชิ้นนี้ประพันธ์ขึ้นโดยอิงมาจาก The Metamorphoses บทกวีภาษาละตินจากคริสต์ศักราช ๘ โดยกวีชาวโรมันชื่อ Ovid ที่บอกเล่าเรื่องราวความรักที่ไม่สมหวังระหว่างเทพแห่งท้องทะเลและนางไม้

ซึ่งก็อดคิดไม่ได้ว่า ที่ทรงชื่นชอบโอเปร่าเรื่องนี้เพราะคล้ายกับเรื่องราวของพระองค์กับราชินีคามิลลา ขณะที่ยังไม่ได้ครองคู่กัน

"ทุกครั้งที่ได้ยินเพลงนี้ มันทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกดีขึ้น... เป็นจังหวะและท่วงทำนองที่น่าทึ่งอย่างมาก สร้างความสนุกสนานและน่าตื่นเต้นได้อย่างเหลือเชื่อ มันเหมือนกับว่าดนตรีเหล่านี้ทำให้หัวใจกลับมาสดใสอีกครั้ง ไม่ว่าก่อนหน้านี้จะรู้สึกแย่เพียงใดก็ตาม"

"ดิสโก้" เพลงที่ทำให้ต้องลุกขึ้นมาเต้น

เพลงที่ทำให้พระองค์อดใจไม่ไหวต้องลุกขึ้นมาเต้นก็คือ **Givin' Up Givin' In** ผลงานของ The Three Degrees วงหญิงล้วนกับงานเพลงสไตล์ดิสโก้จากยุค 70's

"เป็นเพลงที่กระตุ้นให้ต้องลุกขึ้นมาเต้น แบบไม่อาจต้านทานได้"

นอกจากนี้พระองค์ยังเป็นแฟนเพลงของ Craig David ศิลปินอาร์แอนด์บีชาวอังกฤษอีกด้วย

*"คุณมีผลงานชิ้นใหม่ไหม? ข้าพเจ้าชอบนะ... พระองค์มักบอกว่า ...ผลงานของคุณเจ๋งมากนะ อย่าง **'Fill Me In'** และ **'7 Days'** ข้าพเจ้าชอบนะ แล้วผลงานใหม่ของนายล่ะ"* เดวิดให้สัมภาษณ์กับ Planet Radio

เพลงโฟล์กอันโศกเศร้า

ศิลปินอีกคนที่คิงชาลส์ชื่นชอบนั่นคือ **Leonard Cohen** (๒๑

ช่วงปีแรกของการเข้าศึกษาที่โรงเรียน Gordonstoun

กันยายน ๑๙๓๔ - ๗ พฤศจิกายน ๒๐๑๖) นักร้อง กวี และนักเขียนนวนิยายชาวแคนาดา

"เขาน่าทึ่งมาก ทั้งการประสานเสียง การเลือกใช้คำ เนื้อเพลง และทุก ๆ อย่างที่สร้างสรรค์ขึ้น" พระองค์กล่าวกับเจ้าชายวิลเลียม ขณะให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ ซึ่งเพลงที่พระองค์ชอบที่สุดคือ **"Take This Waltz"**

"ข้าพเจ้าพบว่าเป็นเพลงที่น่าสะเทือนใจมาก ถ้อยคำที่โคเฮนเลือกใช้นั้นน่าอัศจรรย์ ราวกับผลงานของ Salvador Dalí"

และด้วยรสนิยมดนตรีที่กว้าง ทรงโปรดตั้งแต่เพลงป๊อปจนถึงดนตรีคลาสสิก จึงส่งผลต่อเพลงที่เลือกใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระองค์อีกด้วย

หากสนใจว่าในพระราชพิธีมีเพลงใดบ้าง สามารถฟังได้ที่เพลย์ลิสต์ **Official Coronation Playlist** ใน Spotify ได้

อ้างอิง

https://www.townandcountrymag.com/society/tradition/a43399168/king-charles-coronation-playlist-spotify/

https://www.classicfm.com/discover-music/king-charles-favourite-music/

https://themusic.com.au/features/king-charles-iii-favourite-songs-revealed/AtAefBcWGRg/12-09-22

https://www.spectator.co.uk/article/king-charles-iiis-love-of-classical-music/

The Traditions of Trombone

Story:
Yung Chern Wong [โหย่ง เฉิน วง]
4th Year Bachelor of Music Student
College of Music, Mahidol University

Alta Bands

The trombone never had its place in early ages. As it turns out, the trombone participated in different traditions and it will be impossible to follow the development of trombones in a single chronological sequence. Many of the early traditions using the trombone has ceased, if newer uses for trombone had not been found, it would have become obsolete.

Trombones were used in Alta bands even though Alta bands actually existed a century before the trombone itself. In the early Medieval times, every town needed watchmen to guard against invasion, fires and other threats. Visible signals were used in daylight but proved to be useless at night. Watchmen then started using loud instruments such as trumpets and shawms as a way of signal. After a while, they acquired musical duties such as playing for civic ceremonies and dances, while keeping their watch duties. Around as early as the 1360s to sometime before 1400, instrument makers used the Roman art of folding brass tubes, placing one tube inside another tube, allowing the slide to go back and forth. At the time the "slide trumpet", or also what might have been known as the trombone, was added into parts of the Alta band tradition. Alta bands had become an important and influential cultural institution from the 14th century to 16th century. Over the course of 17th century, the courts stopped supporting them and they only existed in Italy and Germany. The remaining Italian Alta bands were abolished as a result of the Napoleonic conquest while remaining ones in Germany slowly faded away throughout the nineteenth century.

In the late Middle Ages, the organ was the only instrument that participated in church services. The trombone and the other instruments were rarely used. In the 16th century, churches started sponsoring their own Alta bands, and adopted a new type of ensemble into church music. Church Orchestras in Germany, Italy, and Austria regularly included trombones, and was an important factor of the instrument not becoming obsolete. At the time, controversies were surrounding the thought of trombones and other wind instruments playing in churches. It was often met with disapproval as many instrumental musicians in the Middle Ages were homeless vagrants who were considered immoral people.

In the late 15th century, old Latin comedies were beginning to be revived. 16th century courts, especially in Italy, turned to theatrical entertainments to further their political aims. The trombone's role at the time was different from the old Alta Band. The trombones would always be playing with the cornets and not play with either voices or soft instruments. For the first time, trombones were

Church Ensemble

Military Band

France Army

performed with solo voices, as well as in unprecedented instrumental combinations. Sadly, this trend did not last long. Only a few similar settings occurred for the 17th century, including Monteverdi's Orfeo, even though he did divide the instruments into 2 groups, cornets and trombones played acts 3 and 4 while the string ensemble with recorders and continuo played acts 1, 2 and 5.

In the 18th century, the symphonic tradition grew out of operatic overtures. Composers began composing music of operatic overtures without the opera, which slowly became the symphonies. Symphonies settings at the time seldom included trombones until Beethoven chose to include them in his 5th (1808) and 6th (1808) symphonies. Afterwards, the trombone became a regular member of the symphonic orchestra.

In the early 19th century, public balls were in demand. Johann Strauss Sr. contributed hugely by supplying many popular pieces for them. Dance orchestras at the time matched symphony orchestras in size. They made an even greater use of the trombones. And in order to still be active during the off-season, dance orchestras performed promenade concerts, which included music of lighter fare. Other than performing light music, trombones also featured in infantry bands for military music. On the English side, brass bands were being developed, which had their own tradition. In the later 19th century, jazz slowly emerged. Common bands that developed included Dixieland bands, Swing bands and Bebop bands, all of which usually includes trombones.

Traditions of wind bands slowly evolved into military bands, brass bands and jazz bands. These are bands where we commonly see trombones being performed nowadays. And in the following century, following the uprising in skills trombonist possesses, solo repertoires were being composed more often.

The trombone began to saw its uses in the 14th century. But it almost disappeared in the middle of 17th to the end of 18th century. Performance standards must have suffered and it was difficult to find a place where the trombones were performed. Music being performed in the 21st century mostly represents traditions from no more than 200 years old. The trombone nearly disappeared before these traditions existed.

Yamaha Acoustic Instruments

Bösendorfer
DER KLANG, DER BERÜHRT

YAMAHA
Live with Music

th.yamaha.com YamahaMusicThailand

SCG congratulates Pro May-Ariya Jutanugarn

The winner of LPGA Championships

www.scg.co.th

Cement-Building Materials | Chemicals | Packaging

SCG

Because we believe that your time is precious
We're determined to fulf ill each and
Every One of Your Moments in Life with Happiness

thaibev | www.thaibev.com

MEMBER OF
Dow Jones
Sustainability Indices
In Collaboration with RobecoSAM

Member of DJSI Emerging Markets
Category – Food, Beverage & Tobacco
Industry Group

ThaiBev