MUSIC JOURNAL วารสารเพลงดนตรี

ISSN 0858-9038
Volume 30 No.1
September 2024

30th Anniversary

Mahidol Music

since 1994

"The Symphony of Success, Harmonizing for the Future"

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 เดือนกันยายนนี้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานครบรอบ ๓๐ ปี ภายใต้ชื่องาน Mahidol Music Fest: The 30th Anniversary of the College of Music, Mahidol University ในช่วงวันที่ ๒๐-๒๒ กันยายน ที่ผ่านมา ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งการแสดงดนตรีจากศิษย์เก่าที่ปัจจุบันเป็นศิลปินมากความสามารถ มี workshop ทั้งการบำบัดด้วยศิลปะและดนตรี การจัดดอกไม้ และการดริปกาแฟ มีตลาดขายสินค้าออร์แกนิกและเป็นมิตรต่อโลก นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ สามารถติดตามบรรยากาศของงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๓๐ ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้จากในเล่ม

Music Entertainment นำเสนอบทความต่อเนื่องในชุด "นักแต่งทำนองคู่บุญผู้เขียนคำร้อง" โดยในเดือนนี้นำเสนอเป็นตอนที่ ๑๕ ซึ่งจะพาผู้อ่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ อีก ๕ บทเพลง ดังนี้ ยิ้มสู้ (Smiles) I Never Dream (เมื่อโสมส่อง) Love in Spring (ลมหนาว) Can't You Ever See และ Lullaby (ค่ำแล้ว)

Musicology พาผู้อ่านไปร่วมรำลึกการเดินทางของวง Mahidol Brass Band ที่ก่อตั้งครบ ๑๒ ปี ในปีนี้พอดี โดยผู้เขียนได้พาผู้อ่านไปทำความรู้จักกับที่มาของวงบราสแบนด์ในประเทศไทย จนมาถึงการก่อตั้งวง Mahidol Brass Band

Music Education นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานโครงการค่ายดนตรี สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม ถึงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการนี้เป็นความร่วมมือเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางดนตรีให้แก่ผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีอย่างเป็นทางการครั้งแรก ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Classical Guitar พาไปทำความรู้จักกับ Antonio de Torres บิดาแห่งช่างทำกีตาร์คลาสสิกสมัยใหม่ ที่เป็นจุดเปลี่ยนของนวัตกรรมการสร้างสรรค์เครื่องดนตรีระดับโลก เขาได้รับการขนานนามว่า "ผู้สร้างกีตาร์คลาสสิกชาวสเปนที่ทรงอิทธิพลที่สุดตลอดกาล"

YAMP นำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรม Young Artist Music Contest ซึ่งเป็นการประกวดดนตรีที่เปิดโอกาสให้นักดนตรีมือใหม่มาลองประสบการณ์ของการแข่งขันดนตรี โดยบทความจะพาผู้อ่านไปยังจุดเริ่มต้นของกิจกรรมนี้จนมาถึงปัจจุบัน

Review สำหรับผู้ที่พลาดการแสดงคอนเสิร์ตช่วงท้ายในฤดูกาลนี้ของวง Thailand Philharmonic Orchestra (TPO) สามารถซึมซับบรรยากาศย้อนหลังผ่านบทความรีวิวนี้ในโปรแกรม Symphony No. 5 in E minor, Op. 64 ของ Piotr Ilych Tchaikovsky, Concierto de Aranjuez ของ Joaquín Rodrigo และ A Night of the Bald Mountain ของ Modest Mussorgsky

Music Did you Know? พาไปรู้จักกับเจอรัลด์ ฟินซี (Gerald Finzi) นักประพันธ์เพลงชาวอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๐ ที่ถึงแม้ผลงานจะไม่โด่งดังมาก แต่มีพลังกระทบใจผู้ฟัง ผลงานของเขารับการขนานนามว่ามีความลึกซึ้งทางอารมณ์

ดวงฤทัย โพคะรัตน์ศิริ

MUSIC JOURNAL วารสารเพลงดนตรี

Volume 30 No. 1
September 2024

กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกบทความลงตีพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับข้อเขียนที่ได้รับการพิจารณา กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม โดยรักษาหลักการและแนวคิดของผู้เขียนแต่ละท่านไว้ ข้อเขียนและบทความที่ตีพิมพ์ ถือเป็นทัศนะส่วนตัวของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย และไม่ขอรับผิดชอบบทความนั้น

เจ้าของ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรณาธิการบริหาร
ดวงฤทัย โพคะรัตน์ศิริ

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
ธัญญวรรณ รัตนภพ

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
Kyle Fyr

ฝ่ายภาพ
คนึงนิจ ทองใบอ่อน

ฝ่ายศิลป์
จรูญ 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
"นักแต่งทำนองคู่บุญผู้เขียนคำร้อง"
ตอนที่ ๑๕ "พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร - พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ" ๐๔
กิตติ ศรีเปารยะ
(Kitti Sripaurya)

Musicology

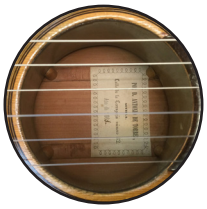
24
บันทึกความทรงจำ ๑๒ ปี
การก่อตั้ง Mahidol Brass Band
แห่งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล
จิตร์ กาวี
(Jit Gavee)

รวมภาพบรรยากาศ
งานครบรอบ ๓๐ ปี วันสถาปนา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ท้ายเล่ม

Music Education

32
ค่ายดนตรี สพฐ. ๒๕๖๖
ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์:
โครงการค่ายดนตรีต้นแบบ
ที่ส่งเสริมการศึกษา
ดนตรีไทย ดนตรีสากล
และดนตรีร่วมสมัยไทยสากล
การผสมผสานอย่างลงตัว
วิศนี วงศ์วิรุฬห์
(Visanee Vongvirulh)

Classical Guitar



44
เจาะลึก Antonio de Torres
"บิดาแห่งช่างทำกีตาร์คลาสสิก
สมัยใหม่"
ชินวัฒน์ เต็มคำขวัญ
(Chinnawat Themkumkwun)

YAMP

50
Young Artist Music Contest
2024
เกียรติก้อง สุภายน
(Kiatkong Subhayon)

Review

54
"Tchaikovsky's Fifth"
คอนเสิร์ตรองสุดท้ายของ
ฤดูกาล ๒๐๒๓-๒๐๒๔ ของ TPO
กับการเตรียมอำลาตำแหน่ง
ของ Alfonso Scarano
วฤธ วงศ์สุบรรณ
(Warit Wongsuban)

Music: Did you know?

58
เก่งแค่ไหน ก็(เคย)ถูกมองข้าม (๒):
Gerald Finzi
เสียงเพลงแห่งความหวัง
ท่ามกลางความโศกเศร้า
กฤตยา เชื่อมวราศาสตร์
(Krittaya Chuamwarasart)

*แตะเลือกหัวเรื่องที่ต้องการ
เพื่ออ่านเรื่องราวด้านใน

เรื่องเล่าเบาสมอง สนองปัญญา

"นักแต่งทำนองคู่บุญ ผู้เขียนคำร้อง" ตอนที่ ๑๕

เรื่อง:
กิตติ ศรีเปารยะ (Kitti Sripaurya)
ที่ปรึกษาวิชาการ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

"พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ"

๐๔

นอกเหนือจากจะทรงมีบทบาทสำคัญในด้านวิชาการและงานบริหารแล้ว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ยังทรงมีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย ทรงเป็นผู้ให้กำเนิดวงดนตรีสากลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ KU Band ทรงเป็นธุระจัดหาทั้งเครื่องดนตรี สถานที่ซ้อม และเวทีแสดงให้ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร เขียนไว้ใน *คำถวายพระพร หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์* ลงพิมพ์ในสูจิบัตรงานแสดงดนตรี คอนเสิร์ตศิษย์ท่านจักรฯ ในวาระครบ ๗ รอบวันคล้ายวันประสูติ ว่า *วงดนตรีเคยูแบนด์ตั้งขึ้นและเจริญรุ่งเรือง มีชื่อเสียงในระดับชาติ เพราะท่านจักรฯ ของเรา*

ช่วง พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๔๙๖ KU Band ได้มีโอกาสรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดบรรเลงดนตรีออกอากาศทางสถานีวิทยุ อ.ส. อันเป็นสถานี

วิทยุส่วนพระองค์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับฟัง โดยทรงร่วมบรรเลงและจัดรายการด้วยเป็นครั้งคราว จึงเป็นที่มาของกิจกรรมสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ การเสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีครั้งแรก ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดต่อกันเกือบทุกปี จนกระทั่งถึง พ.ศ. ๒๕๑๕ รวม ๙ ครั้ง และทรงปลูกต้นนนทรี ๙ ต้น ในวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๖

ความสนพระทัยในดนตรีการของท่านจักรฯ ปรากฏชัดตั้งแต่ยังทรงอยู่ในวัยเยาว์ ดังได้กล่าวถึงแล้วบ้างในประวัติช่วงต้น ผลงานที่ดีเด่นยิ่งคือผลงานด้านการประพันธ์คำร้อง ที่มาแห่งพระปรีชาสามารถในด้านนี้นอกเหนือจากสิ่งที่คนทั่วไปเรียกว่าพรสวรรค์แล้วก็คือการศึกษาอบรมในช่วงต้น กล่าวคือหม่อมจำรัสผู้มารดาส่งเสริมเรื่องการอ่านวรรณคดีไทยมาก ท่านจักรฯ ได้อ่านวรรณคดีไทยเรื่องต่าง ๆ ให้หม่อมมารดาฟังในยามพักผ่อนตอนบ่ายเสมอ และโรงเรียนเทพศิรินทร์ในสมัยนั้นมีชื่อเสียงมากด้านการสอนภาษาไทย พระสหายร่วมชั้นเรียนเล่าว่า ขณะที่ทรงเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ *ทรงเก่งบทกลอน... ทรงมีเสียงใสกังวาน... จึงได้รับมอบหมายจากคุณครูให้เป็นนักร้องประจำโรงเรียน*

ท่านจักรฯ นิพนธ์บทเพลงไว้เป็นจำนวนมาก และที่ควรแก่ความปีติยิ่งคือได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ประพันธ์คำร้องถวายเพื่อประกอบทำนองเพลงพระราชนิพนธ์ขึ้นหลายบทเพลงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ข้อมูลจาก https://kucouncil.ku.ac.th/about/presidentDetail/20)

ยิ้มสู้ (Smiles)

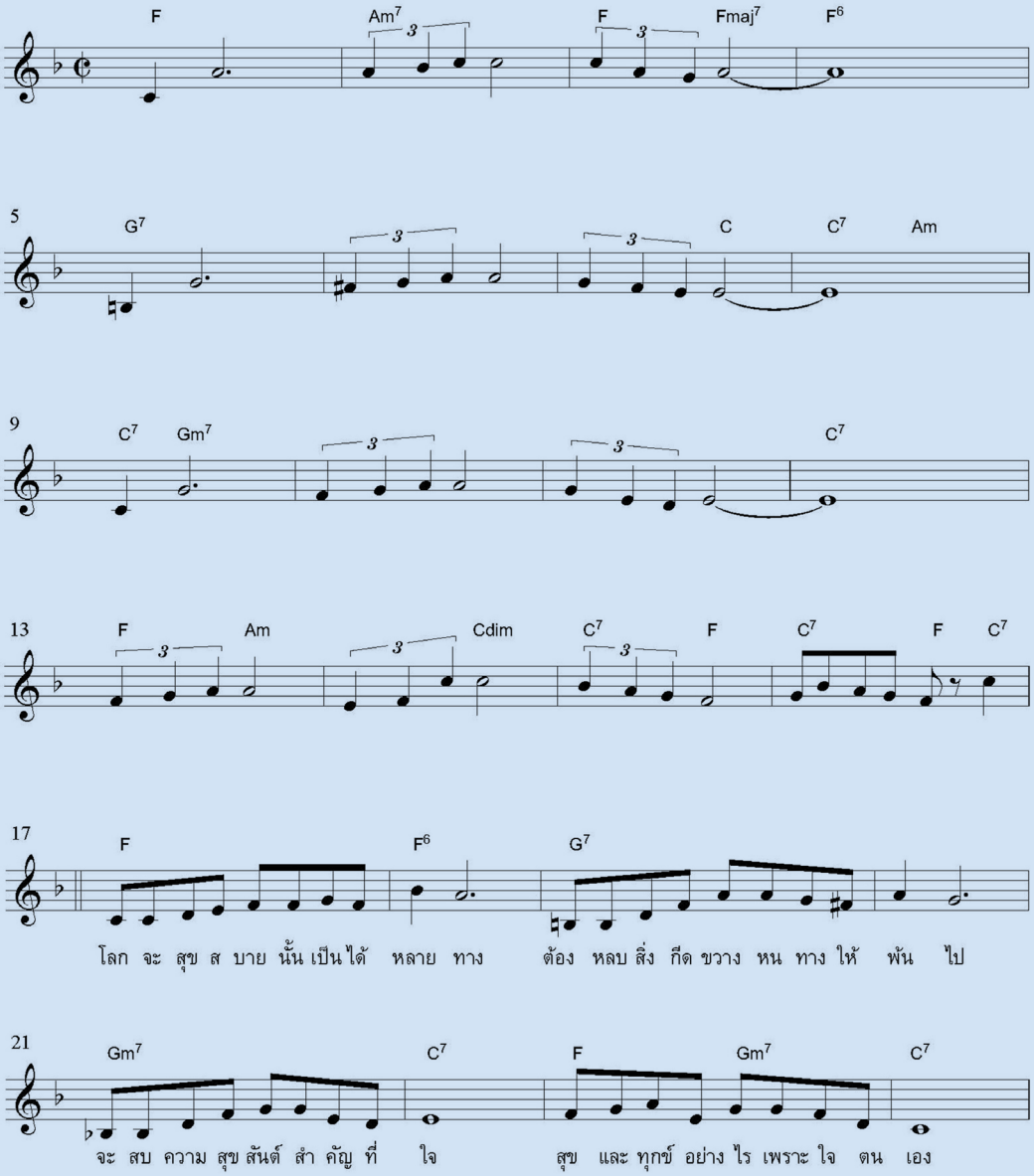
เพลงนี้นับตามลำดับช่วงเวลาเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๖ ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. ๒๔๙๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องภาษาไทย เพื่อเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจเหล่าผู้พิการทางสายตา ท่านจักรฯ ได้เค้าโครงจากบทกลอนชื่อ Smiles ในหนังสือ Bed Time Stories เพลงนี้ออกแสดงครั้งแรกในงานสมาคมช่วยคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ อีก ๑ ปีถัดมา คำร้องภาษาอังกฤษโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทรงนิพนธ์ขึ้นเพิ่มเติมอีกเวอร์ชันหนึ่ง

โลกจะสุขสบายนั้นเป็นได้หลายทาง ต้องหลบสิ่งกีดขวางหนทางให้พ้นไป จะสบความสุขสันต์สำคัญที่ใจ สุขและทุกข์อย่างไรเพราะใจตนเอง	ฝ่าลู่ทางชีวิตต้องคิดเฝ้าย้อมใจ โลกมืดมนเพียงใดหัวใจอย่าคร้ามเกรง ตั้งหน้าชื่นเอาไว้ย้อมใจด้วยเพลง ไยนึกกลัวหวาดเกรงยิ้มสู้
คนเป็นคนจะจนหรือมี ร้ายหรือดีคงมีหวังอยู่ ยามปวงมารมาพาลลบหลู่ ยิ้มละไมใจสู้หมู่มวลเภทภัย	ใฝ่กระทำความดีให้มีจิตโสภา สร้างแต่ความเมตตาหาความสุขสันต์ไป จะสบความสุขสันต์สำคัญที่ใจ เฝ้าแต่ยิ้มสู้ไปแล้วใจชื่นบาน

คำร้องทุกวรรคตอนล้วนสื่อความหมายได้ใจความตรงตามนามของเพลง “ยิ้มสู้” จะดูท่อนไหนไม่ว่า ๑, ๒, ๓ และ ๔ มีความสละสลวยสวยงามทั้งถ้อยคำและการสัมผัส โดยเฉพาะท่อนที่ ๓ *“คนเป็นคนจะจนหรือมี ร้ายหรือดีคงมีหวังอยู่ ยามปวงมารมาพาลลบหลู่ ยิ้มละไมใจสู้หมู่มวลเภทภัย”* หรือท่อนที่ ๔ *“ใฝ่กระทำความดีให้มีจิตโสภา สร้างแต่ความเมตตาหาความสุขสันต์ไป จะสบความสุขสันต์สำคัญที่ใจ เฝ้าแต่ยิ้มสู้ไปแล้วใจชื่นบาน”* สรุปความได้งดงามเลอเลิศ

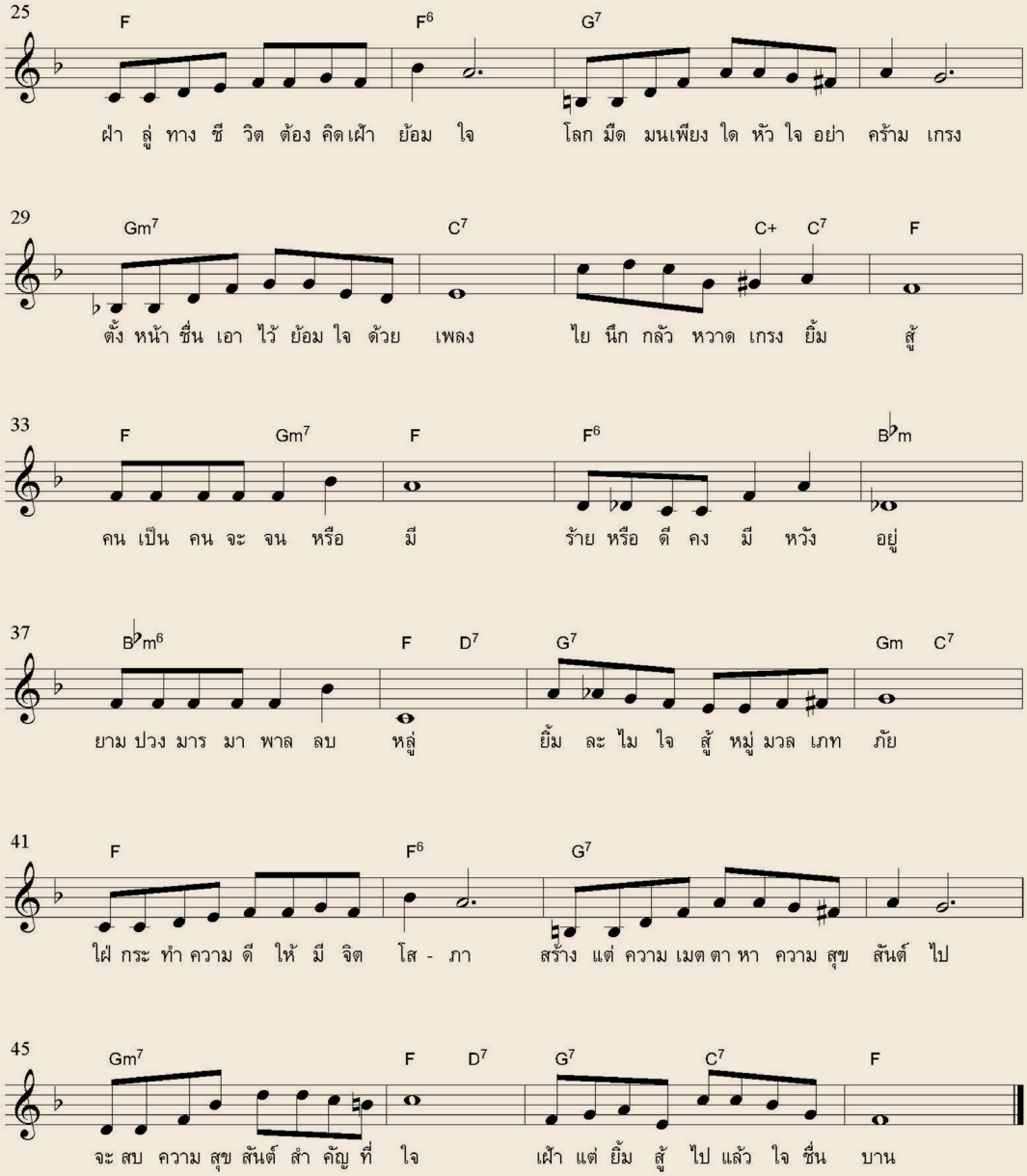
ยิ้มสู้

ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ
คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ



สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติ

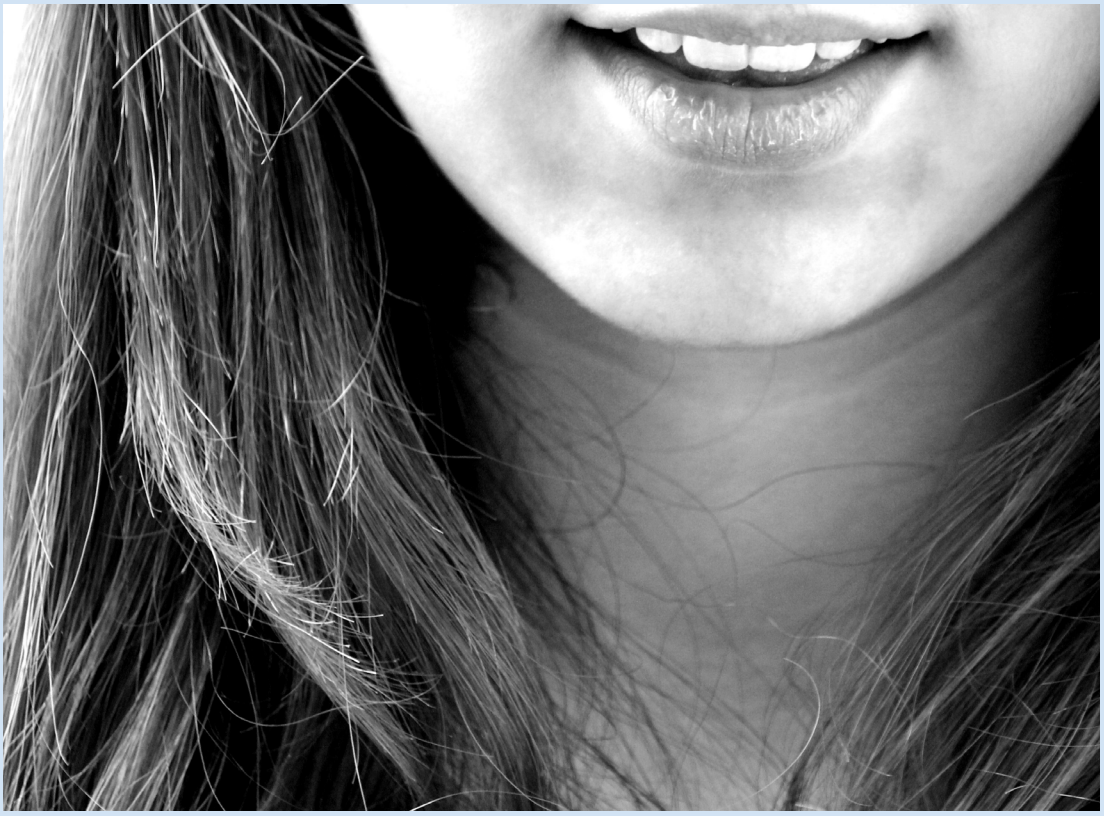
ยิ้มสู้



สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติ

Don't you think a smile is quite a strange thing? When you start to smile, it wrinkles your face, And when it is gone, you cannot find.	Its peculiar secret hiding place. But it's really far more wonderful thing, Just to see what can each little smile do. When you smile at one, he smiles at you. So one little smile makes two.
Since you smiled, he's smiling too. Then someone starts smiling back, And that one will be smiling, Till, in truth, you fail in keeping track.	And because a smile can do us great good. By just cheering heart of love and of care. Let us smile, and smile, and not forget Smiles are welcomed everywhere.

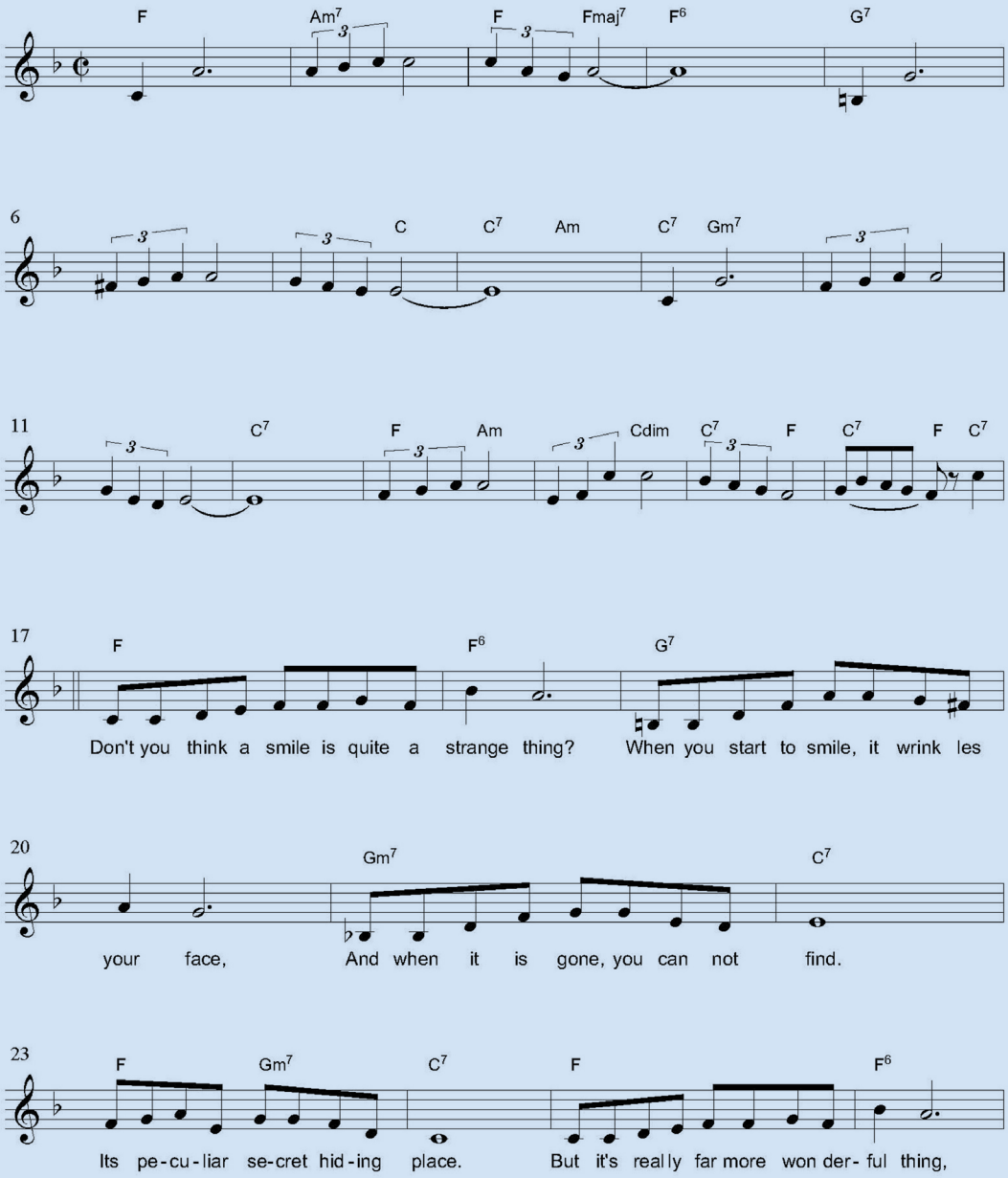
เนื้อหาจากคำร้องภาคภาษาอังกฤษนี้ก็คล้ายคลึงกับภาคภาษาไทยคือปลอบประโลมให้กำลังใจแก่เหล่าผู้พิการทางสายตา ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้ประสบเคราะห์กรรมต่าง ๆ มีการเน้นคำว่า “smile” ถึง ๑๔ ครั้ง ซึ่งพอสรุปได้ว่า “ยิ้ม - smile” เป็นสิ่งที่น่าอภิรมย์ชมชื่นยิ่งนัก ใคร ๆ ก็ชอบ ดังวรรคสุดท้ายที่ว่า *“and not forget Smiles are welcomed everywhere.”*



SMILES

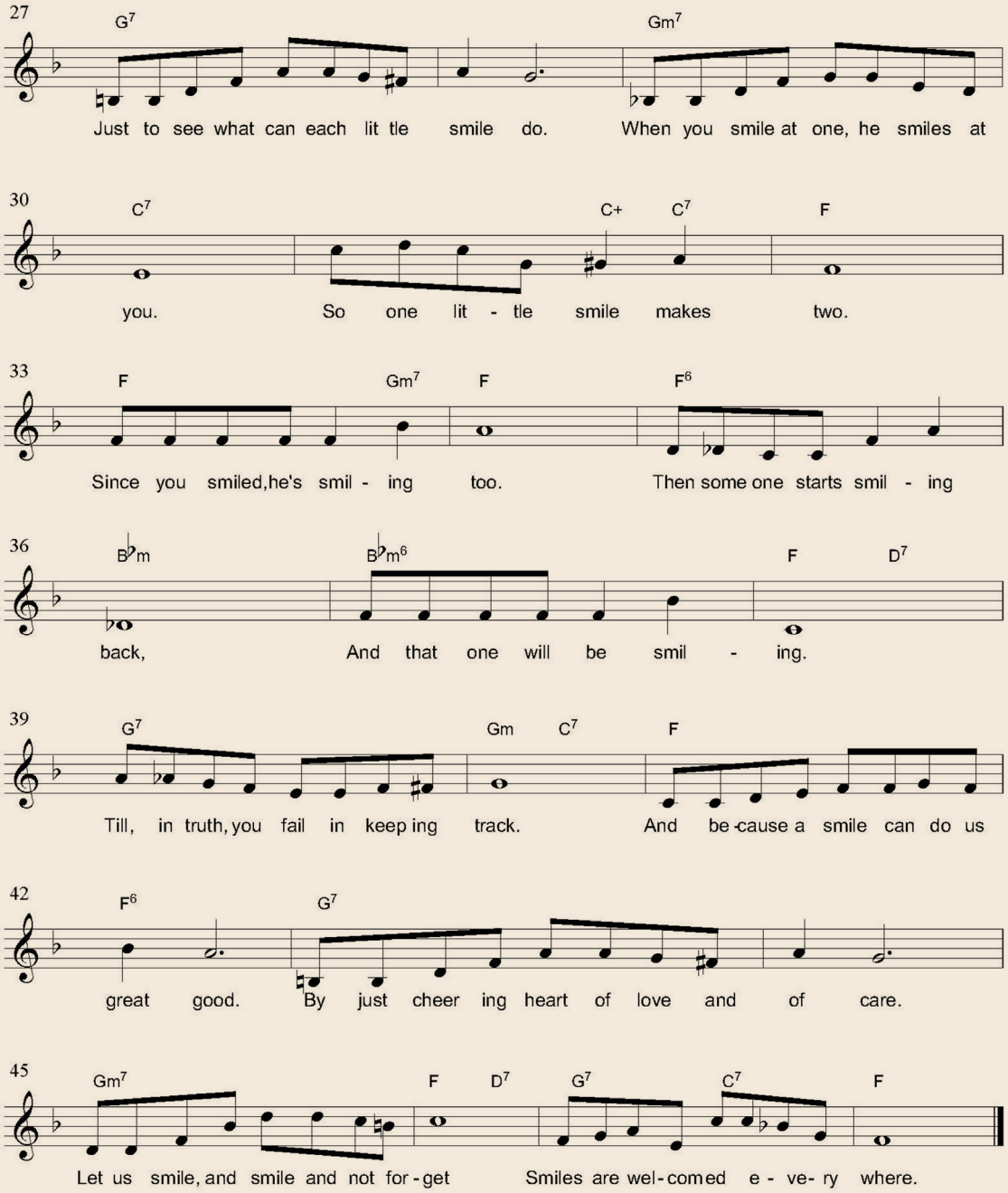
Music : H.M. King Bhumibol Adulyadej

Lyrics : H.H. Prince Chakrabandh Pensiri



(All Rights Reserved)

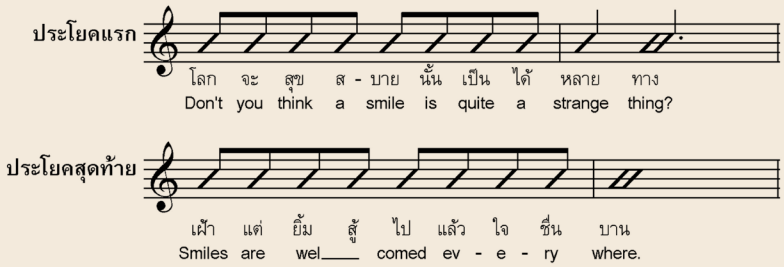
SMILES



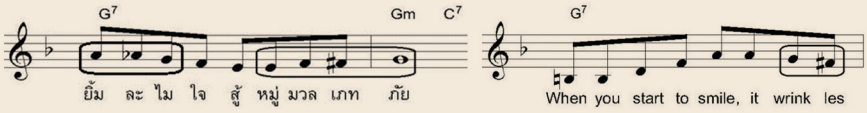
(All Rights Reserved)

ลีลาทำนองเพลง “ยิ้มสู้” หรือ “smiles” มีความลงตัวไพเราะงดงามอยู่ในแต่ละประโยคเพลง เนื้อร้องให้ความหมายที่ลึกซึ้ง ช่วยปลุกปลอบใจให้ลุกขึ้นสู้กับอุปสรรคขวางกั้นอยู่ดังกล่าวแล้วข้างต้น

แนวทำนองมีท่อนสร้อย (verse) ที่ปราศจากคำร้องนำมาก่อน ๑๖ ห้อง ซึ่งอาจจัดเป็นส่วนนำขึ้นเพลง (introduction) ได้เป็นอย่างดี ฟอร์มเพลงเป็น ๔ ท่อนยอดนิยม - AABA ความยาวท่อนละ ๘ ห้อง ทั้งเพลงบันทึกอยู่บนบันไดเสียง F major โปรดสังเกตประโยคเพลงที่พบตลอดเพลง ดังตัวอย่างต่อไปนี้



เพลงนี้เป็นอีกเพลงที่เหมาะสมยิ่งนักสำหรับการฝึกขับร้องเพื่อความแม่นยำในการออกเสียงโดยเฉพาะการไล่บันไดเสียง เพราะมีการใช้โน้ต chromatic อยู่หลายที่ นำมา ๒ ตัวอย่างในกรอบสี่เหลี่ยม



I Never Dream (เมื่อโสมส่อง)

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษ พระราชทานให้นำไปบรรเลงในงานรื่นเริงประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สโมสรสวนสราญรมย์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา ประพันธ์คำร้องภาษาไทยถวาย ใช้ชื่อเพลงว่า “เมื่อโสมส่อง”

เที่ยว ๑	
I never dream that I will ever find you. I never dream my dreams will ever come true.	My thoughts were like the weary winding little streams, That would never meet the sea, it seems.
No matter where I roamed away from my home alone, I found no one at all no one I could call my own.	And I never dream the sun will ever shine again, While skies are full of thunder storms and rain.
เที่ยว ๒	
I never dream that I will ever find way. My life was like an endless journey night and day,	Like travelling through the night without the moon above, I could never dream I'd find my love.
But then you came along like a lovely song so sweet. And every time you kiss, my heart would just miss a beat.	So I never have to dream since I have found you. Sweetheart, now you have made my dreams come true.

เนื้อร้องภาคภาษาอังกฤษโดยท่านจักรมี ๒ เที่ยว มีการสัมผัสคำอย่างงดงามดังท่อนที่ ๓ ของเที่ยวที่ ๒

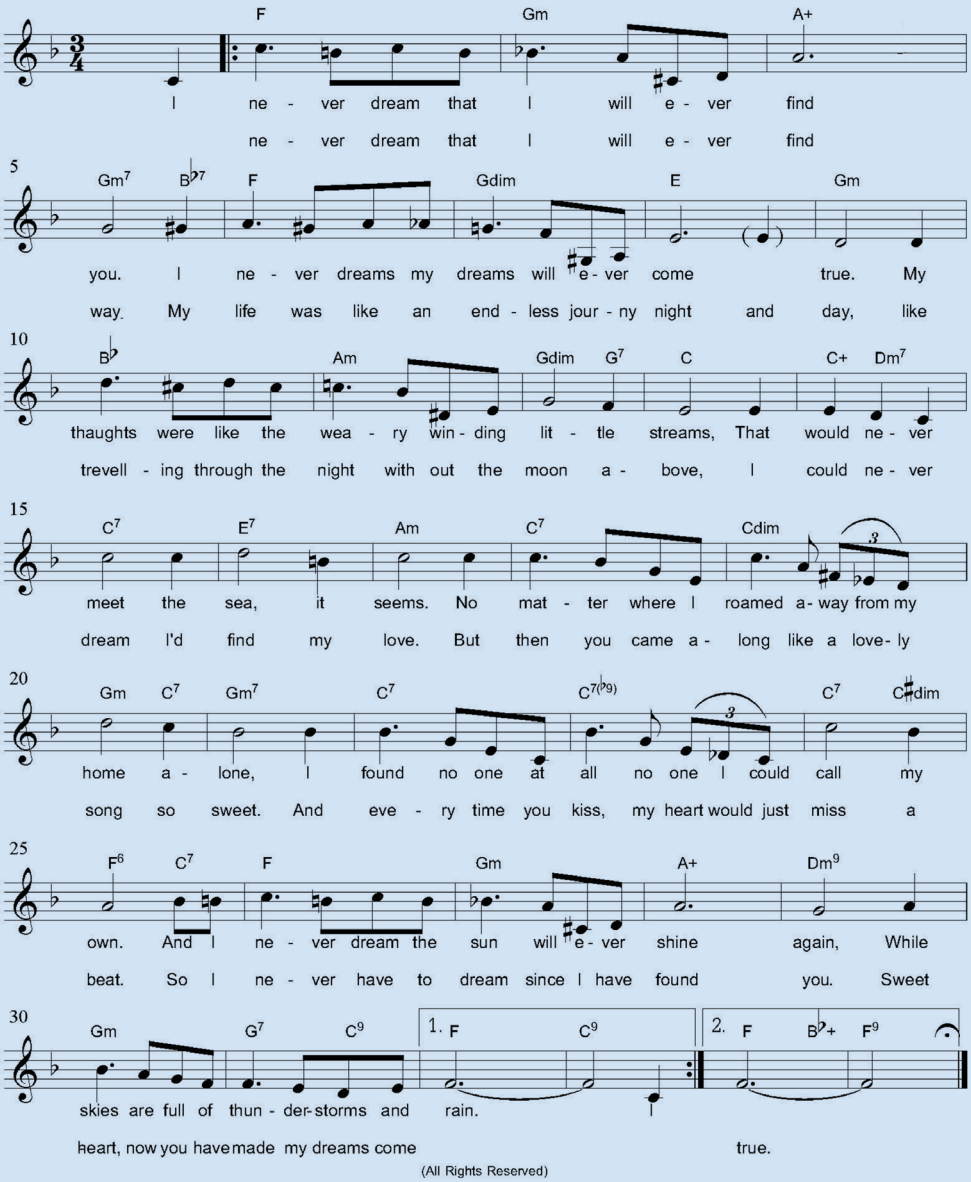
But then you came ***along***, like a lovely ***song*** so ***sweet***.

And every time you ***kiss***, my heart would just ***miss*** a ***beat***.

I NEVER DREAM

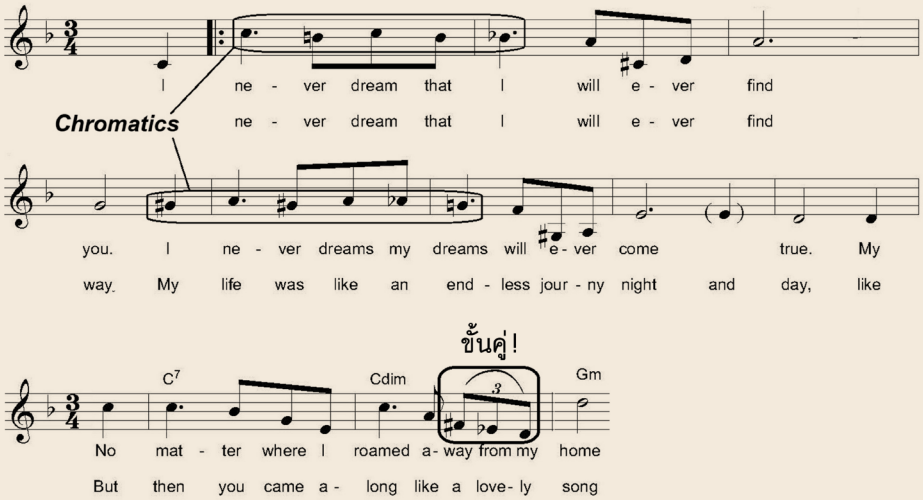
Music : H.M. King Bhumibol Adulyadej

Lyrics : H.H. Prince Chakrabandh Pensiri



(All Rights Reserved)

แนวทำนองเพลงนี้บันทึกอยู่บน F major scale กำกับจังหวะโดยเครื่องหมาย (time signature) 3/4 เป็นลีลาของ waltz แนวทำนองทั้งเพลงมีการใช้โน้ตครึ่งเสียง (chromatic) อยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งการใช้ interval แปลก ๆ โปรดดูจากตัวอย่าง



ลักษณะเช่นนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักร้องที่ต้องการพัฒนาการออกเสียงโน้ต chromatic และการฝึกการร้องขั้นคู่ (interval) ยาก ๆ ฟอร์มเพลงจัดเป็นแบบ ๔ ท่อน - ABCA นั่นคือ ๓ ท่อนแรกแตกต่างกัน ท่อน ๔ ละม้ายคล้ายท่อน ๑ ทั้ง ๔ ท่อนมีความยาวท่อนละ ๘ ห้องเพลงตามมาตรฐานเพลง popular ทั่วไป

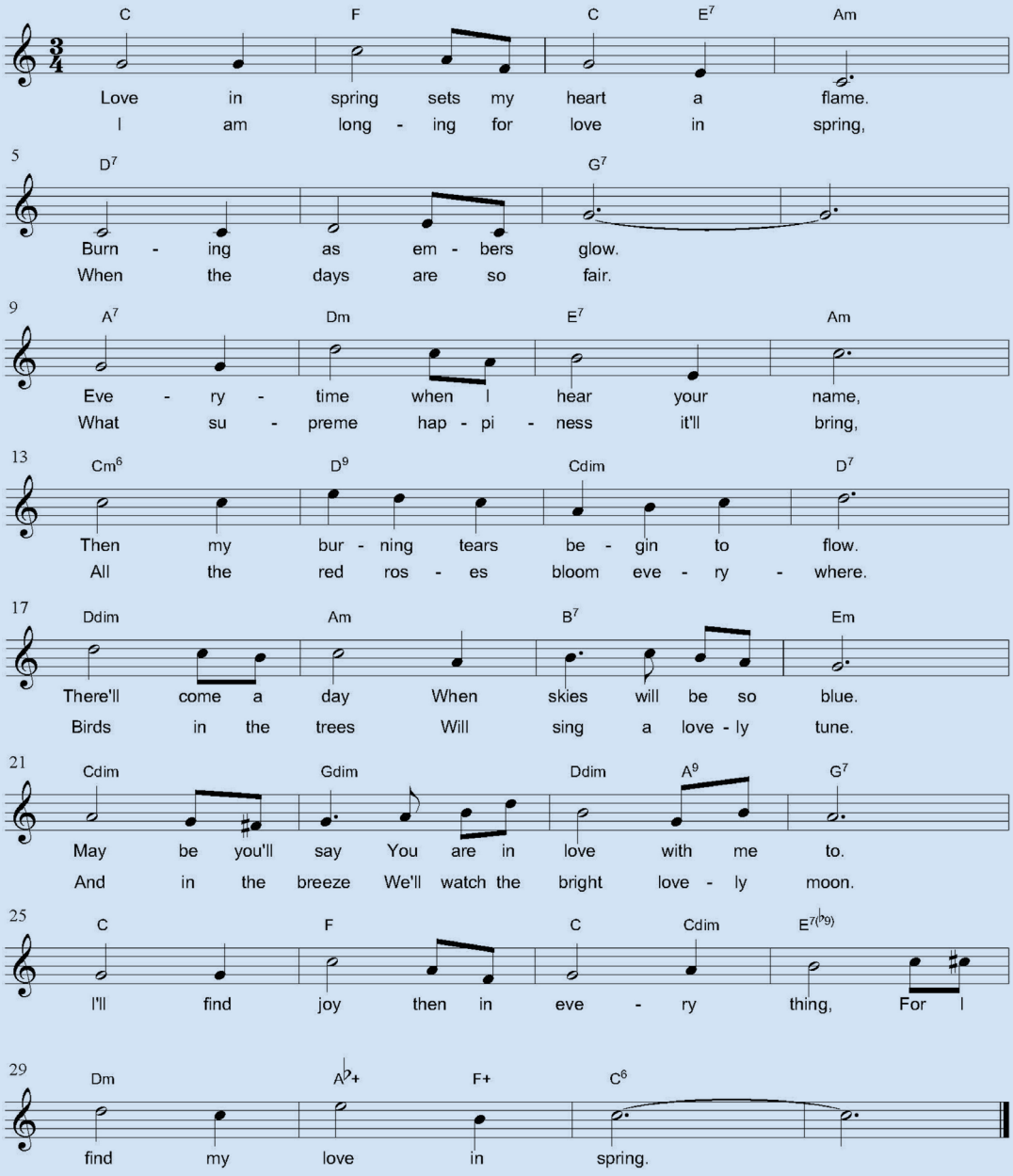
Love in Spring (ลมหนาว)

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๙ ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. ๒๔๙๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษ และได้พระราชทานเพลงนี้ออกบรรเลงครั้งแรกในงานประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ เวทีลีลาศสวนลุมพินี เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา แต่งคำร้องเป็นภาษาไทยถวายใช้ชื่อว่า “ลมหนาว”

ท่อน ๑	
Love in spring sets my heart a flame. Burning as embers glow.	Everytime when I hear your name, Then my burning tears begin to flow.
There'll come a day When skies will be so blue. May be you'll say You are in love with me too.	I'll find joy then in everything, For I find my love in spring.
ท่อน ๒	
I am longing for love in spring, When the days are so fair.	What supreme happiness it'll bring. All the red roses bloom everywhere.
Birds in the trees Will sing a lovely tune. And in the breeze We'll watch the bright lovely moon.	I'll find joy the in everything, For I find my love in spring.

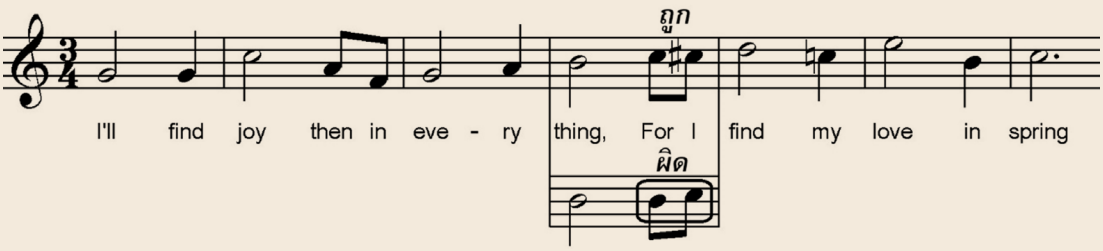
LOVE IN SPRING

Music : H.M. King Bhumibol adulyadej
Lyrics : H.H. Prince Chakrabandh Pensiri



(All Rights Reserved)

โน้ตต้นฉบับบันทึกอยู่บนบันไดเสียง C major ฟอร์มเพลงจัดเป็นแบบ ๔ ท่อน - ABCD (ท่อน D มีความคล้ายกับท่อน A อยู่ในช่วง ๓ ห้องแรก) ความยาวท่อนละ ๘ ห้องเพลง ลีลาทำนองของเดิมเป็นจังหวะ waltz กำกับด้วย time signature 3/4 ลักษณะตัวโน้ตที่ร้อยเรียงขึ้นเป็นทำนองดูเรียบง่ายแต่โดยรวมแล้วทำให้ทำนองของเพลงนี้อ่อนหวานมีความไพเราะน่าฟังสอดคล้องกับแนวคำร้อง ข้อควรระวังจากประสบการณ์ของผู้เขียนบทความนี้พบว่ามักมีการขับร้องทำนองผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับอยู่ ๒ โน้ตในกรอบเหลี่ยมตามตัวอย่าง



Can’t You Ever See

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๒๒ ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. ๒๔๙๘ ขณะประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษ แล้วพระราชทานให้นำออกบรรเลงในงานรื่นเริงประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ เวทีลีลาศสวนลุมพินี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชนิพนธ์เพลงนี้ไม่มีคำร้องภาษาไทย

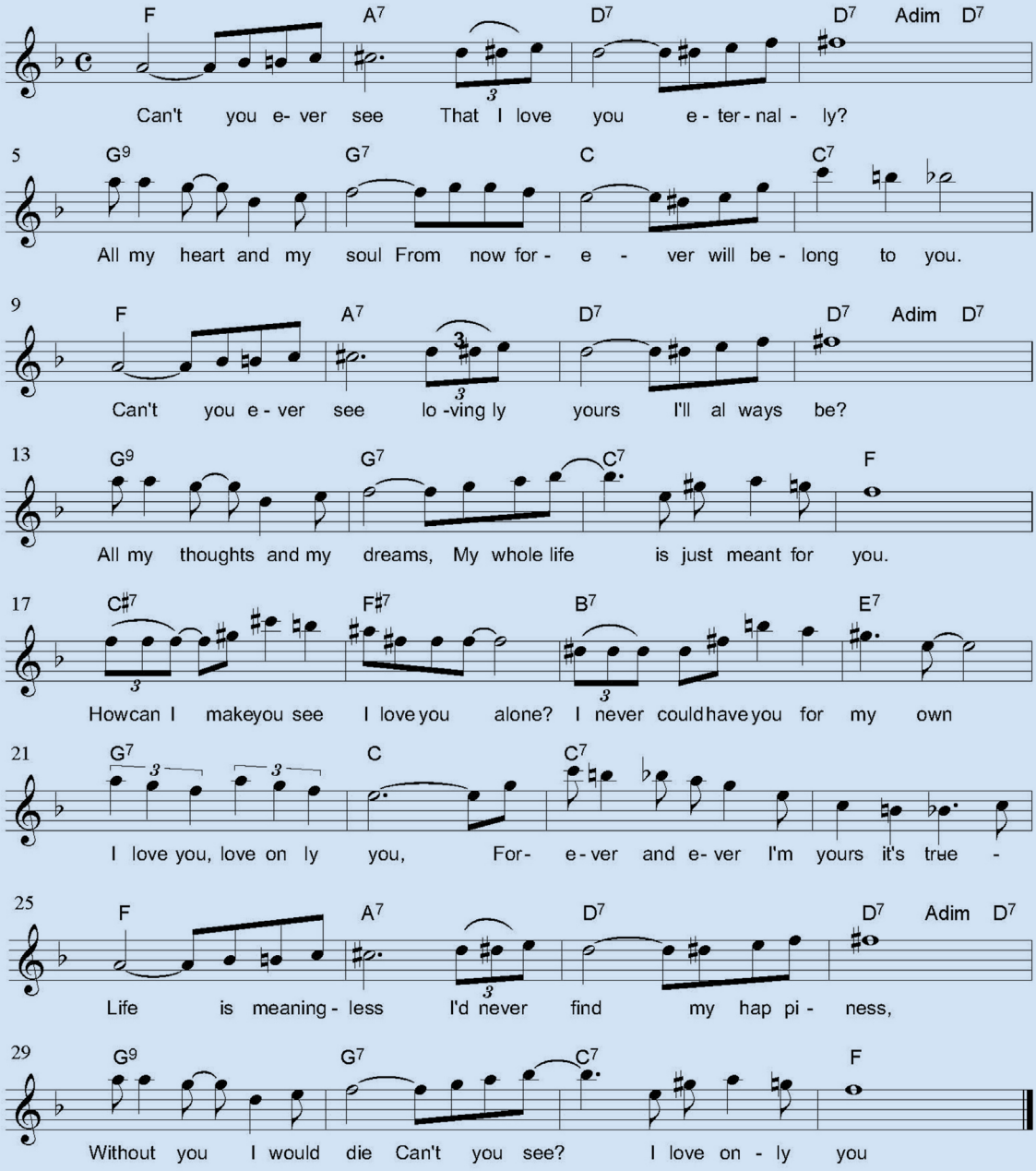
Can't you ever see That I love you eternally? All my heart and my soul From now forever will belong to you.	Can't you ever see Lovingly yours I'll always be? All my thoughts and my dreams, My whole life is just meant for you.
How can I make you see I love you alone? I never could have you for my own I love you, love only you, Forever and ever I'm yours it's true.	Life is meaningless I'd never find my happiness, Without you I would die Can't you see? I love only you.

เนื้อหาของเพลงเกี่ยวกับเรื่องความรักของหนุ่มสาวถอดความคร่าว ๆ ได้ว่า “อยากให้เธอเห็นว่าฉันรักเธออย่างสุดหัวใจชั่วนิจนิรันดร์ ไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้น ขาดเธอเหมือนขาดใจ”

CAN'T YOU EVER SEE

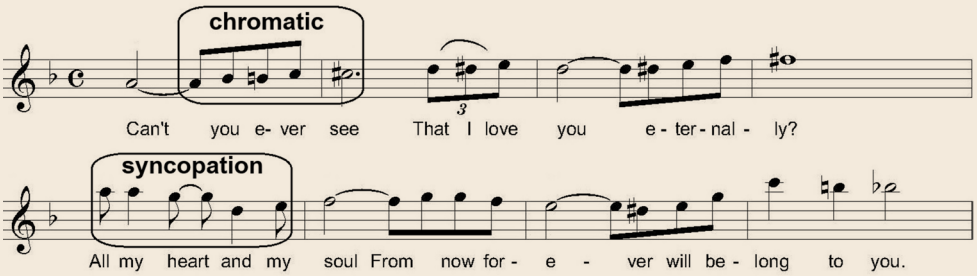
Music : H.M. King Bhumibol Adulyadej

Lyrics : H.H. Prince Chakrabandh Pensiri



All Rights Reserved

ไฟล์โน้ตต้นฉบับบันทึกอยู่บนบันไดเสียง F major ฟอร์มเพลงจัดเป็นแบบ ๔ ท่อนยอดนิยม - AABA แนวทำนองออกลีลาแจ๊สแบบจัด ๆ เพราะเกือบทุกประโยคเพลงมีสัดส่วนโน้ตขืนจังหวะในลักษณะของ syncopation โน้ตครึ่งเสียงแบบ chromatic มีในแทบทุกประโยคเพลง ตัวอย่างเช่น



Lullaby (ค่ำแล้ว)

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๒๔ ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ "พระคู่บุญ" พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษร่วมกับท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา ประพันธ์คำร้องภาษาไทย มีเรื่องเล่าว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุ้มสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไว้ในอ้อมพระกรข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งทรงอิเล็กโทน (electone) เพลงพระราชนิพนธ์ Lullaby แล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์น้อยก็หลับไป

เที่ยว ๑	
How time flies! Time to sleep, my darling, close your eyes.	Lie down, lie. Listen, Darling, to my lullaby.
Evening's nigh, Soon the moon will sail across the sky.	Time goes by, Tiny stars will glimmer up on high.
Bless your heart! end your play. Bless your soul! end your day.	Go to sleep. Care's away. By your side I will stay.
Dear don't cry. I'll be by you till the dawn is nigh.	Try, now try. Go to sleep, Dear, with my lullaby.
เที่ยว ๒	
Sleep, Love, sleep, Soon glitt'ring stars will begin to shine.	Sleep, Love, sleep, Close your eyes and slumber, Baby mine.
Rest, Love, rest, While the silv'ry moon comes into view.	Rest, Love, rest, While your guardian angel watches you.
Day is done; night is here All your toys, slumber near.	Cuddle close, Baby blest; Dreamboats sail in the west.
Dream, Love, dream, Till the golden sunbeams bring the day.	Dream, Love, dream, Soon the dawn will bid you rise and play.
Lullaby, Precious One, Day is done!	

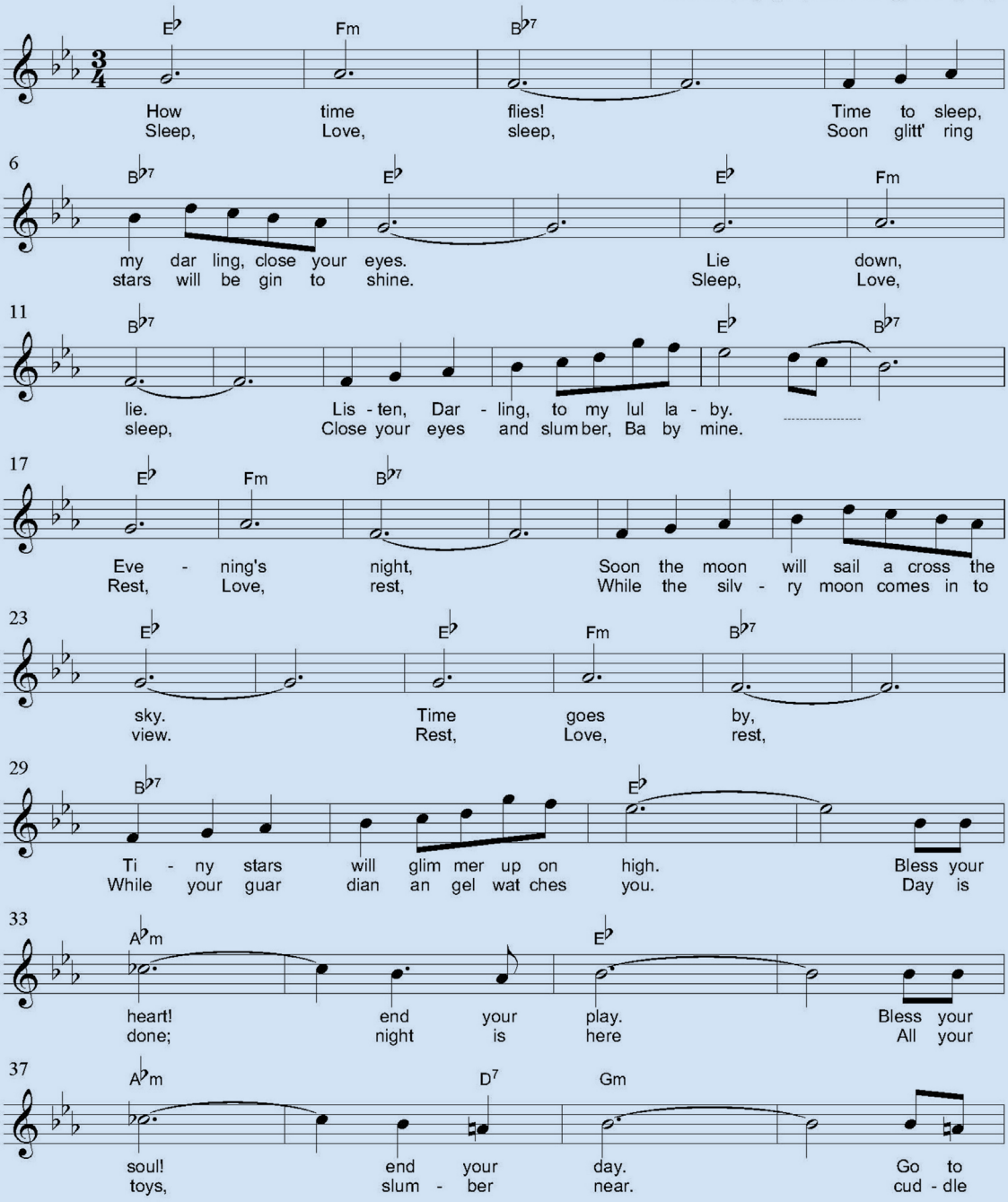
เนื้อเพลงทั้ง ๒ เที่ยวเนื้อหาล้วนเกี่ยวข้องกับการขับกล่อมเด็ก ช่วยให้นอนหลับฝันดี ส่วนผู้ใหญ่จะฟังก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด

LULLABY

Music : H.M. King Bhumibol Adulyadej

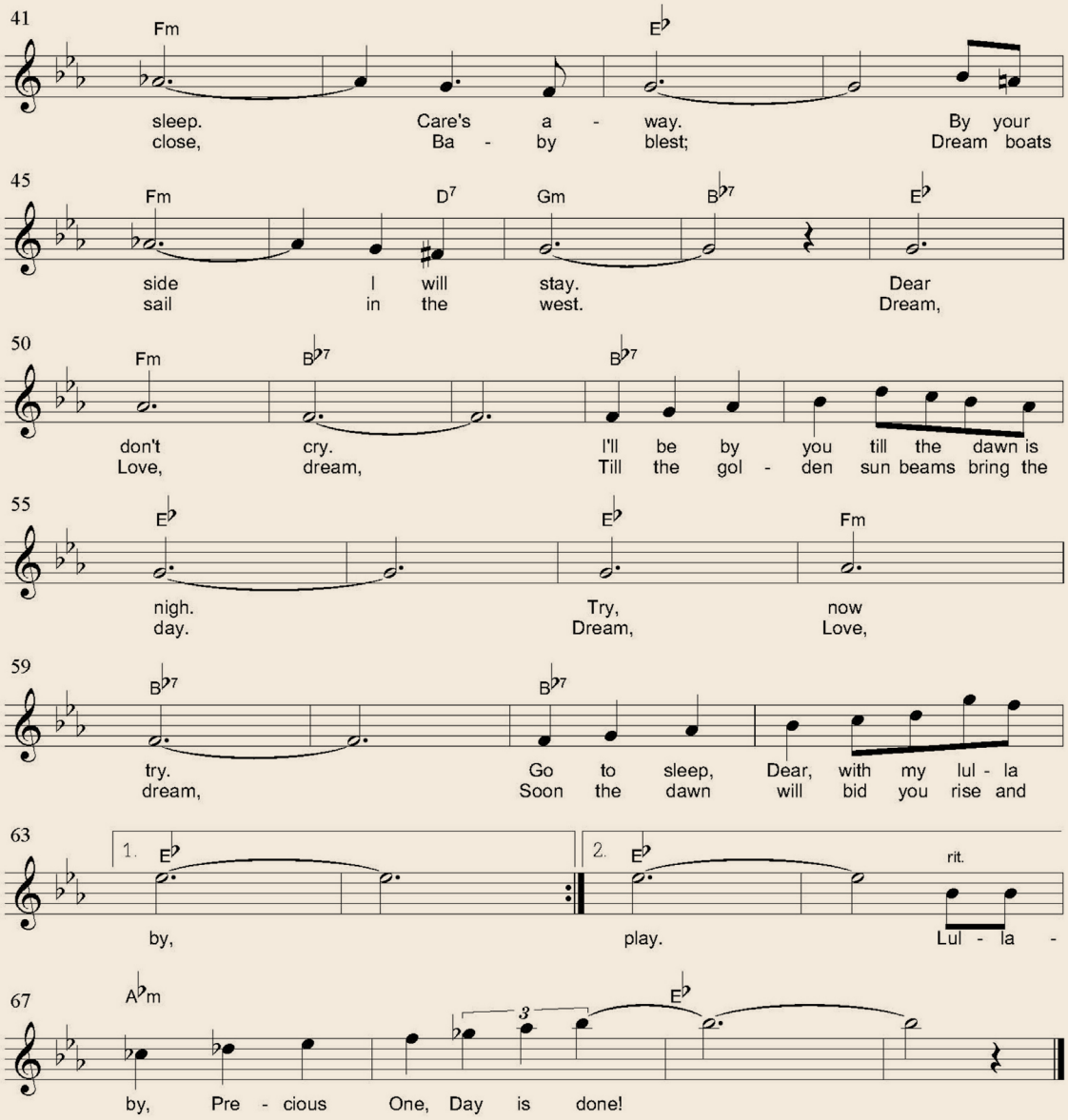
Lyric : H.H. Prince Chakrabandh Pensiri

Prof. Thanphuying Nopakhun Thongyai na Ayudhya



(All Rights Reserved)

LULLABY



(All Rights Reserved)

โน้ตต้นฉบับเพลงนี้บันทึกอยู่บน Eb major scale ลีลาจังหวะกำกับโดย time signature 3/4 แบบ waltz แนวทำนองใช้สัดส่วนโน้ตตัวขาว ตัวดำ และเขบ็ต ๑ ชั้นเท่านั้น ซึ่งช่วยทำให้เพลงมีความอ่อนหวานและนุ่มนวล ประกอบกับลีลาการเคลื่อนของแต่ละตัวโน้ตที่เป็นขั้น (step) ที่เรียบง่ายไม่มีขั้นคู่แบบพิสดาร (awkward interval) เพลงนี้จึงฟังติดหูง่าย เรียกได้ว่า “เด็กฟังได้ ผู้ใหญ่ฟังดี” ข้อควรสังเกตในการนำไปแสดงด้วยการขับร้องพึงระวังจัดบันไดเสียงให้เหมาะสม ด้วยว่าคีย์ต้นฉบับมีช่วงเสียงค่อนข้างสูงที่นิยมใช้กันบ่อยคือบันไดเสียง C หรือ Bb major

บทความเบาสมองสนองปัญญาตอนต่อไปจะนำเสนองานเพลงจาก “พระคู่บุญ” อีก ๑ ตอนเป็นการปิดท้าย ขอบคุณครับ

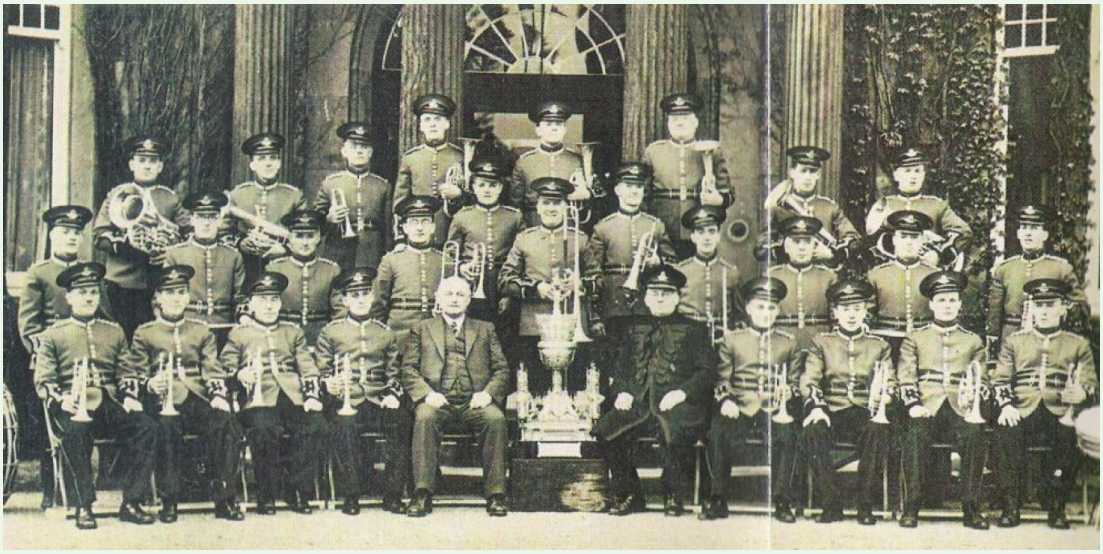
บันทึกความทรงจำ ๑๒ ปี การก่อตั้ง Mahidol Brass Band แห่งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง:
จิตร์ กาวี [Jit Gavee]
อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีอายุบรรจบครบรอบวันสถาปนาเป็นปีที่ ๓๐ ตลอดเวลาที่ผ่านมาสถานที่แห่งนี้ถือเป็นแหล่งบ่มเพาะบุคลากรทางดนตรีที่สำคัญออกไปรับใช้สังคมไทยและสังคมโลกมากมาย นอกเหนือจากการสร้างคนดนตรีแล้ว อีกหนึ่งบทบาทที่ปรากฏให้เห็นคือการสร้างวงดนตรีที่แม้ว่าดูผิวเผินวงดนตรีเหล่านี้อาจดูเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการรวมวงใหญ่เพียงเท่านั้น แต่หากมาย้อนดูและทบทวน ความหมายและความสำคัญรวมถึงปูมประวัติกลับมีสิ่งที่น่าเรียนรู้แฝงอยู่มากมาย

ในข้อเขียนชิ้นนี้จะขอนำพาทุกท่านไปทำความรู้จักเกี่ยวกับวงดนตรีประเภทหนึ่งที่ถูกฟูมฟักโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเกินกว่าทศวรรษ หากนับตามรอบปีนักษัตร ก็จะครบหนึ่งรอบพอดีในปีนี้ (พ.ศ. ๒๕๖๗) วงดนตรีที่จะกล่าวถึงในครั้งนี้คือ Mahidol Brass Band หรือวงเครื่องเป่าทองเหลืองแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล โดยภายในข้อเขียนชิ้นนี้จะขอเรียก Mahidol Brass Band ตลอดทั้งบทความ

การจัดตั้ง Mahidol Brass Band ผู้เขียนมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะเป็นผู้ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ และมีส่วนร่วมในการจัดตั้งครั้งนั้น โดยจะขอบอกเล่าตั้งแต่ปูมของแนวคิดเริ่มต้นที่มีความต้องการจะจัดตั้งวงดนตรีดังกล่าวไปจนถึงการเติบโตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้จะขอถือว่าข้อเขียนชิ้นนี้เป็นบันทึกคำบอกเล่า ที่จะส่งต่อให้ผู้สนใจนำไปประกอบกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ต่อไป



บราสแบนด์แบบอังกฤษ (ที่มา: https://www.fodensbandheritage.co.uk/resources/images/fodens-band/)

ปูมสังเขป "บราสแบนด์สไตล์อังกฤษ" ในประเทศไทย

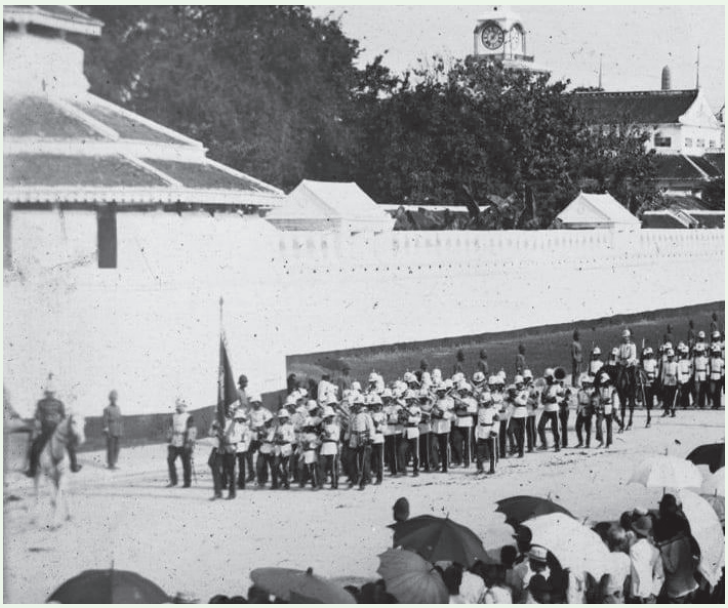
หากพูดถึงวัฒนธรรมแบบอังกฤษในประเทศไทย ก็คงจะกล่าวได้ว่าประเทศไทยของเรานั้นรับนำวัฒนธรรมของชาติอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่เมื่อครั้งยังใช้ชื่อประเทศว่า "สยาม" ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษา การแต่งกาย องค์ความรู้ทางนวัตกรรมต่าง ๆ และแน่นอนรวมถึงเรื่องดนตรีด้วย

และหากพูดถึงวัฒนธรรม บราสแบนด์ หรือเรียกกันในภาษาไทยที่ปรากฏตามเอกสาร วงดนตรีประเภทนี้มักจะถูกเรียกว่า "แตรวง" ด้วยความโดดเด่นของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าที่ทำจากโลหะมีเสียงดังกึกก้อง สามารถได้ยินมาแต่ไกล นั่นคือกลุ่มเครื่องเป่าทองเหลือง หรือกลุ่มเครื่องแตร (แม้ว่าบริบทของคำว่า "แตรวง" ในที่นี้จะมีในส่วนของเครื่องเป่าลมไม้ผสมอยู่ด้วยก็ตาม) การรับนำวัฒนธรรมแตรวงมาประยุกต์ปรับใช้ในประเทศสยาม ไม่อาจกล่าวได้ว่าชาติอังกฤษเป็นชาติเดียวที่ผูกขาดวัฒนธรรมนี้ให้มาเติบโตในพื้นที่ แต่ยังมีการรับนำวัฒนธรรมแตรตะวันตกจากชาติอื่น ๆ เข้ามาผนวกรวมเช่นกัน หนึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือวัฒนธรรมแตรตะวันตกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ปรัสเซีย เป็นต้น

อย่างไรก็ตามสัญญะสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงการรับนำวัฒนธรรมแตรที่มาจากประเทศอังกฤษมาใช้ในประเทศสยาม หนึ่งในนั้นคือการปรากฏใช้ "กระโจมแตร" เป็นที่ฝึกซ้อมและบรรเลงแตรวงของชาวสยามเอง ตั้งแต่ในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) เป็นต้นมา ปรากฏหลักฐานการจัดสร้างกระโจมแตรเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ฝึกหัดทหารแตร และเป็นพื้นที่ในการแสดงดนตรี ไม่ว่าจะเป็นที่พระราชอุทยานสราญรมย์ พระราชวังบางปะอิน สนามเสือป่า เป็นต้น

อย่างเช่นกรณีของการใช้กระโจมแตรในเขตพระราชอุทยานสราญรมย์หรือสวนสราญรมย์ในปัจจุบัน ซึ่งหากย้อนดูประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่แห่งนี้ จะพบว่า นายช่างผู้ควบคุมการก่อสร้างพระราชอุทยานสราญรมย์ดังกล่าว คือ นายเฮนรี อาลาบาศเตอร์ (Mr. Henry Alabaster) ข้าราชการชาวอังกฤษที่ทำงานอยู่ในประเทศสยาม ทั้งยังเป็นผู้ที่ได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ปฏิบัติภารกิจสำคัญหลายครั้ง ซึ่งต่อมาบุคคลผู้นี้คือต้นตระกูล "เศวตศิลา" งานสำคัญชิ้นหนึ่งของนายเฮนรี อาลาบาศเตอร์ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการจัดสร้างพระราชอุทยานนี้ ซึ่งรับนำแบบมาจากสวนพฤกษศาสตร์ของประเทศอังกฤษ มีการสร้างสถาปัตยกรรมตามแบบที่สวนอังกฤษสร้าง รวมถึงการสร้างกระโจมแตรเพื่อใช้สำหรับให้กองแตรวงเข้ามาใช้งานในการบรรเลงให้ประชาชนได้รับฟัง

อย่างไรก็ตามองค์ความรู้ใน



กองแตรวงทหารสมัยรัชกาลที่ ๕ (ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

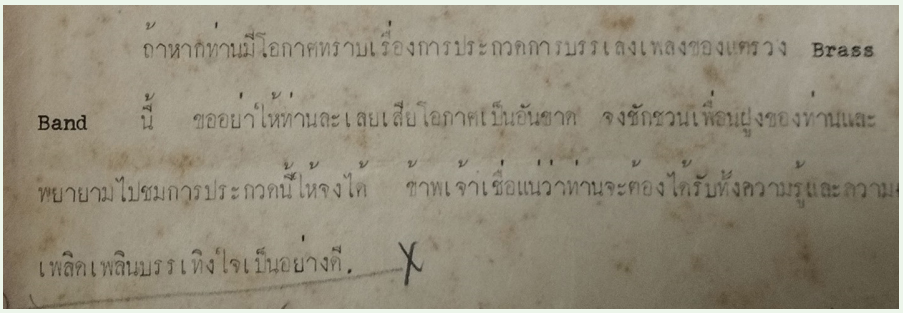
การจัดตั้งแตรวงสไตล์อังกฤษ หรือ British Brass Band ก็ยังไม่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมชัดเจน จนเริ่มมีบุคคลในประเทศสยามที่ออกเดินทางไปซึมซับวัฒนธรรมยังประเทศอังกฤษมากยิ่งขึ้น เช่น พระเจนดุริยางค์ ที่ได้มีโอกาสไปเยือนประเทศอังกฤษ ได้รับฟังบราสแบนด์แบบอังกฤษ จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจมาปฏิบัติต่อยอดในวงดุริยางค์ตำรวจ, นาวาเอกสำเร็จ นิยมเดช ผู้ซึ่งเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศอังกฤษ และกลับมาสร้างบราสแบนด์สไตล์อังกฤษในกองดุริยางค์ทหารเรือจนสำเร็จขึ้นได้ เป็นต้น

สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ความพยายามในการสร้างบราสแบนด์สไตล์อังกฤษก็ยังคงมีปรากฏให้เห็นเป็นปรากฏการณ์อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในขอบข่ายของสถาบันการศึกษาพบว่าได้มีการจัดตั้งบราสแบนด์สไตล์อังกฤษขึ้นใช้งาน และกรณีของ Mahidol Brass Band แห่งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็เป็นหนึ่งในนั้น

ในส่วนต่อไปจึงจะขอเล่าถึงปูมความเป็นมาของ Mahidol Brass Band ในรูปแบบของ**บันทึกความทรงจำ** ซึ่งอาจจะลดทอนความเป็นวิชาการลงบ้าง แต่ก็ถือเป็นบันทึกคำบอกเล่าที่เชื่อว่าอาจจะพอเป็นประโยชน์ในการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบต่อไป อีกทั้งยังเป็นการบันทึกเรื่องราวที่เป็นเรื่องเก่าไม่เล่าก็ลืม

บันทึกความทรงจำก่อนการก่อตั้ง Mahidol Brass Band

รูปแบบของ Mahidol Brass Band จัดเป็นวงดนตรีประเภท British Brass Band หรือแตรวงสไตล์อังกฤษเต็มรูปแบบ กล่าวคือ มีการจัดเครื่องดนตรีตามแบบฉบับดั้งเดิมของแตรวงในประเทศอังกฤษ ประกอบด้วยเครื่องดนตรีที่มีความเฉพาะ เช่น Cornet, Alto Horn, Baritone Horn, Eb Tuba เป็นต้น ความเป็นมาของการจัดตั้ง Mahidol Brass Band นั้น ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากความบังเอิญซึ่งจะขอเล่าในรูปแบบของบันทึกจดหมายเหตุไว้ดังต่อไปนี้



ถ้าหากท่านมีโอกาศทราบเรื่องการประกวดการบรรเลงเพลงของแตรวง Brass Band นี้ ขออย่าให้ท่านละเลยเสียโอกาศเป็นอันขาด จงชักชวนเพื่อนฝูงของท่านและพยายามไปชมการประกวดนี้ให้จงได้ ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าท่านจะต้องได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินบรรเทิงใจเป็นอย่างดี. X

เอกสารพระเจนดุริยางค์ระบุถึงบราสแบนด์ (ที่มา: รัตนาวดี กันตังกุล)

ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) กลุ่มนักดนตรีเครื่องเป่าทองเหลืองกลุ่มหนึ่งจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบไปด้วย บุญฤทธิ์ กิจทวีพิทักษ์ (นักศึกษาชั้นปีที่ ๒) อรรถวิทย์ ศรีบางรัก (นักศึกษาชั้นปีที่ ๑) สมัชญ์ โชติวิสิทธิ์ (นักเรียนเตรียมอุดมดนตรีปีที่ ๑) พชร วินิตวรกุล (นักเรียนเตรียมอุดมดนตรีปีที่ ๒) และตัวผู้เขียนเอง (นักศึกษาชั้นปีที่ ๑) ได้มีโอกาสเดินทางเข้าร่วมเทศกาลดนตรี "Brass Explosion" Singapore International Brass Festival 2011 ซึ่งจัดขึ้นที่วิทยาลัยการดนตรี Yong Siew Toh Conservatory of Music ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) ประเทศสิงคโปร์ ช่วงวันที่ ๒๗-๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายในงานได้มีการเชิญศิลปินเครื่องเป่าทองเหลืองชั้นยอดหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็น Paul Archibald (Trumpet), David Childs (Euphonium), Scott Hartman (Trombone) Katrina Marzella (Baritone), James Gourlay (Tuba) ไปจนถึงนักทรอมโบนยอดฝีมือหาจับตัวได้ยากอย่าง James Morrison นอกเหนือจากศิลปินที่กล่าวมาข้างต้นทางเทศกาลยังได้ต้อนรับวงดนตรี "บราสแบนด์" จากประเทศอังกฤษ นั่นคือ The Desford Colliery Band ซึ่งถือเป็นวงบราสแบนด์เก่าแก่ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๘๙๘ (พ.ศ. ๒๔๔๑) ตรงกับประเทศไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ หรือ ๑๒๖ ปีล่วงมาแล้ว วงดนตรีดังกล่าวแรกเริ่มก่อตั้งบรรเลงเพื่อความผ่อนคลายภายหลังการทำงานในเหมืองถ่านหิน แม้ว่าภายหลังอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินจะลดบทบาทลง แต่วงดนตรีดังกล่าวก็ยังคงดำเนินการต่อและประสบความสำเร็จอย่างสูงในฐานะทูตทางวัฒนธรรมที่เดินทางไปแสดงเผยแพร่รูปแบบทางดนตรีวงบราสแบนด์ไปทั่วโลก

การได้มีโอกาสเข้าชมวงดนตรีประเภท British Brass Band สร้างความตื่นเต้นต่อรูปลักษณ์และรูปแบบทางเสียงที่ได้ถูกถ่ายทอดออกมา เป็นประสบการณ์ทางเสียงที่สร้างความประทับใจแก่คณะผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก ภายหลังกลับสู่ประเทศไทย แม้ว่าคณะผู้เข้าร่วมเทศกาลดนตรีดังกล่าวจะเกิดความประทับใจต่อวงดนตรีบราสแบนด์เป็นอย่างมาก แต่แนวคิดในการจัดตั้งวงบราสแบนด์อย่างเป็นรูปธรรมก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นโดยทันที

จวบจนถึงปีถัดมาคือปี ค.ศ. ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) กลุ่มคณะเดินทางกลุ่มเดิมพร้อมด้วยนักศึกษาเครื่องเป่าทองเหลืองจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้มีสมาชิกติดตามเพิ่มเติมมาอีกหลายท่านได้เดินทางเข้าร่วมงาน "Brass Explosion" Singapore International Brass Festival อีก

The Desford Colliery Band ในงาน Singapore International Brass Festival 2011

ครั้งหนึ่ง โดยในการเดินทางครั้งนี้ สมาชิกหนึ่งในคณะเดินทางคือ บุญฤทธิ์ กิจทวีพิทักษ์ (ปัจจุบันคือ ดร.บุญฤทธิ์ กิจทวีพิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเครื่องเป่าทองเหลืองและเครื่องกระทบ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ได้มีโอกาสบรรเลงเดี่ยวร่วมกับ The Desford Colliery Band (ซึ่งได้รับเชิญมาบรรเลงในเทศกาลนี้อีกวาระหนึ่ง) ในฐานะผู้ชนะเลิศการแข่งขันบรรเลงเมื่อปีก่อนหน้า การที่มีคนไทยได้มีโอกาสบรรเลงเดี่ยวประชันกับวงบราสแบนด์แบบอังกฤษเป็นภาพที่ไม่ได้พบเห็นได้บ่อยครั้งนัก ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นชั้นดีในความต้องการที่จะผลักดันให้เกิดบราสแบนด์ในสถานศึกษาของตน

ผนวกกับในปีเดียวกันนั้นเอง นักศึกษาเครื่องมือเอกยูโฟเนียมและทูบา จำนวน ๔ คน ประกอบไปด้วย บุญฤทธิ์ กิจทวีพิทักษ์, อรรถวิทย์ ศรีบางรัก, สมัชญ์ โชติวิสิทธิ์ และตัวผู้เขียนเอง ได้มีโอกาสรับคำเชิญในนาม E-Tan Euphonium and Tuba Quartet เพื่อเข้าบรรเลงในเทศกาล International Tuba Euphonium Conference (ITEC) จัดขึ้นที่ The Brucknerhaus เมืองลินซ์ ประเทศออสเตรีย (Linz, Austria) ซึ่งเป็นพื้นที่ในทวีปยุโรป อันมีการกระจายตัวของบราสแบนด์เป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้เดินทางได้รับประสบการณ์พร้อมตัวอย่างที่ดีอันช่วยสร้างแรงผลักดันที่จะจัดตั้งบราสแบนด์ลักษณะนี้ขึ้นในประเทศไทยให้สำเร็จ

การหารือกันเริ่มขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายเดินทางกลับจากยุโรป มีการประชุมหารือในหมู่นักศึกษานำโดยบุญฤทธิ์ กิจทวีพิทักษ์ มีการร่างเอกสารโครงการที่ห้องสมุดดนตรีจิ๋ว บางซื่อ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีอาจารย์ภายในสาขาวิชาเครื่องเป่าทองเหลืองและเครื่องกระทบคอยช่วยดูแล ได้มีการทาบทามอาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชารวมวงใหญ่ คือ อาจารย์ภมรพรรณ โกมลภมร (ปัจจุบันคือ ดร.ภมรพรรณ โกมลภมร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการอำนวยเพลง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ในส่วนของสมาชิกอื่น ๆ ใช้วิธีการทาบทามนักศึกษาเครื่องมือเอกเครื่องเป่าทองเหลืองและเครื่องกระทบภายในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จนสามารถจัด

ตั้งขึ้นเป็น Mahidol Brass Band เริ่มมีการจัดหาสถานที่และเริ่มฝึกซ้อมได้ในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๕

จากแรงบันดาลใจ สู่การลงสนามจริง

ปัญหาสำคัญของการจัดตั้งในช่วงแรกนั้นมีสองประการหลัก ๆ คือเรื่องของเครื่องดนตรีและบทเพลงที่ใช้ในการบรรเลง เนื่องด้วยวงดนตรีประเภทบราสแบนด์มีการใช้เครื่องดนตรีที่มีลักษณะเฉพาะ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นในการฝึกซ้อมจัดตั้งวงช่วงแรกนั้น ได้มีการจัดหายืมเครื่องดนตรีตามเครือข่ายของสมาชิกภายในวง ในส่วนของเครื่องดนตรีที่ไม่สามารถจัดหาได้ครบถ้วน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องดนตรีทดแทน เช่น การใช้ทรัมเป็ต (Trumpet) ทดแทนคอร์เน็ต (Cornet), การใช้เฟรนช์ฮอร์น (French Horn) ทดแทนอัลโตฮอร์น (Alto Horn) การใช้ เอฟทูบา (F Tuba) ทดแทน อีแฟลตทูบา (Eb Tuba), การใช้ปิกโคโลทรัมเป็ต (Piccolo Trumpet) ทดแทน อีแฟลตโซปราโนคอร์เน็ต (Eb Soprano Cornet) เป็นต้น

ในส่วนของปัญหาด้านบทเพลงที่จะจัดหามาบรรเลงได้มีการประสานไปยังโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ด้วยสืบทราบว่าในอดีต ในโรงเรียนดังกล่าวมีความพยายามในการจัดตั้งวงดนตรีประเภทนี้เช่นเดียวกัน มีการจัดหาโน้ตเพลงจากต่างประเทศมาใช้งาน ได้มีการขออนุญาตนำบทเพลงเหล่านั้นมาใช้ในการฝึกซ้อม โดยส่วนใหญ่เป็นบทเพลงขนาดเล็กหรือบทเพลงสมัยนิยมที่ถูกเรียบเรียงสำหรับบรรเลงโดยบราสแบนด์ ซึ่งเป็นขนบที่นิยมปฏิบัติกันมากในยุโรป

ท้ายที่สุดแล้ว หลังจากที่ได้มีการจัดตั้ง Mahidol Brass Band ขึ้นช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการจัดหานักดนตรี บทเพลง และเครื่องดนตรี ไปจนถึงมีการเริ่มรวมตัวฝึกซ้อมบทเพลง ในช่วงต้นปีถัดมา Mahidol Brass Band ได้เปิดตัวครั้งแรก ในคอนเสิร์ตที่ชื่อว่า Spectrum Music ซึ่งเดิมเป็นคอนเสิร์ตที่วงดุริยางค์เครื่องลมประจำวิทยาลัยคือ Mahidol Wind Symphony (ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น Mahidol Wind Orchestra) และ Mahidol Symphonic Band ได้ใช้นำเสนอผลงานในช่วงปลายภาคเรียน จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๙:๐๐ น. ณ หอแสดงดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล การแสดงในครั้งนั้น Mahidol Brass Band ได้นำเสนอเพียงหนึ่งบทเพลงเนื่องจากยังขาดความลงตัวในการจัดตั้งวง ทั้งอยู่ในช่วงของการจัดหาเครื่องดนตรีและโน้ตเพลงเข้ามาเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของวงดนตรีต่อไป

หนึ่งบทเพลงที่ถือเป็นบทเพลงเปิดตัว Mahidol Brass Band อย่างเป็นทางการในค่ำคืนนั้น คือ บทเพลง Signature ประพันธ์สำหรับบราสแบนด์โดยนักประพันธ์ชาวเนเธอร์แลนด์ Jan Van der Roost ผู้อ่านทุกท่านสามารถเข้ารับฟังการแสดงครั้งนั้นได้ในเว็บไซต์ YouTube โดยใช้คำในการค้นหาคือ Signature - Jan Van Der Roost by Mahidol Brass Band

Mahidol Brass Band จึงได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยหากนับปีที่มีการจัดตั้งคือ ค.ศ. ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) และหากนับตามปีที่ออกแสดงครั้งแรกก็คือ ค.ศ. ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ซึ่งหากนับตามปีที่มีการจัดตั้งขึ้น ในปีปัจจุบันนี้ ค.ศ. ๒๐๒๔ (พ.ศ. ๒๕๖๗) Mahidol Brass Band ก็จะมีอายุครบ ๑

ดร.บุญฤทธิ์ กิจทวีพิทักษ์

รอบ หรือ ๑๒ ปีพอดี

ภายหลังจากการออกแสดงครั้งแรก Mahidol Brass Band ได้เติบโตขึ้นตามลำดับ ได้มีการออกแสดงนอกสถานที่หลายต่อหลายแห่ง แม้ว่าจะมีบางช่วงเวลาที่การดำเนินการเหล่านี้จะหยุดชะงักด้วยหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาด การขาดช่วงในการดำเนินการบริหารจัดการวง แต่ก็ถือว่า Mahidol Brass Band กลายเป็นวงดนตรีที่สร้างเกียรติประวัติ แบบอย่าง และสร้างผลงานทางดนตรีที่น่าจดจำหลายครั้ง จะขอยกตัวอย่างบางส่วนดังนี้

• **การบรรเลงในเทศกาล Tuba Mania International Festival 2013 และ 2014** ถือเป็นการแสดงในระดับนานาชาติครั้งแรกของ Mahidol Brass Band โดยเป็นการแสดงร่วมกับศิลปินระดับนานาชาติ เช่น Steve Rosse, Matthew van Emmerik, Steven Mead เป็นต้น

• **การปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19** ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของนักดนตรีทั่วทั้งโลกในช่วงระยะเวลาเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย Mahidol Brass Band ถือเป็นตัวอย่างแรก ๆ ที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ไปพร้อมกับการสร้างสรรค์งานดนตรีที่จำเป็นจะต้องดำเนินต่อไป การขับเคลื่อนดังกล่าวมีการรายงานข่าวเผยแพร่เป็นวงกว้าง

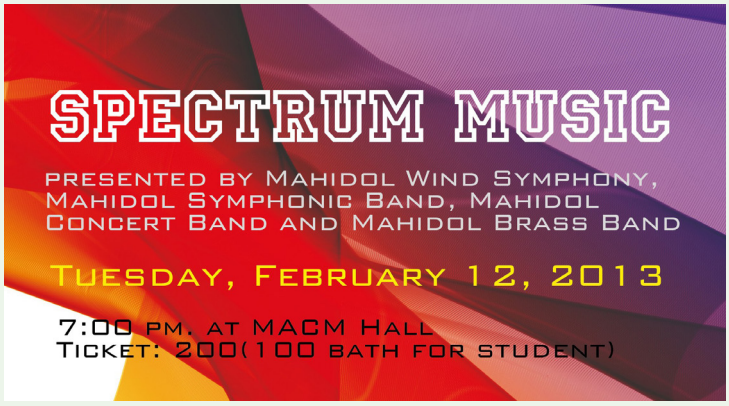
• **การถูกนำเสนอผ่านวารสาร Brass Band World Magazine** ในฉบับเดือนธันวาคม ๒๐๒๐ - มกราคม ๒๐๒๑ ถือเป็นวารสารระดับนานาชาติที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ Brass Band ทั่วโลก ซึ่งดำเนินการมากว่า ๓๐ ปี ได้นำเสนอเรื่องราวของ Mahidol Brass Band ในฐานะของการเป็นวงดนตรีที่นำวัฒนธรรมบราสแบนด์สไตล์อังกฤษนี้มาสู่ผู้ฟังในพื้นที่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• **การบรรเลงในเทศกาล Thailand International Tuba Euphonium Conference (ThaiTec) ครั้งที่ ๑** ถือเป็นอีกหนึ่งในเทศกาลดนตรีนานาชาติที่ Mahidol Brass Band ได้มีส่วนร่วมในการบรรเลงและต้อนรับศิลปินระดับนานาชาติ เช่น Steven Mead, Sergio Carolino, Mauro Martins เป็นต้น

• **การบรรเลงในเทศกาล Thailand International Brass and Percussion Conference 2024** ถือเป็นการร่วมบรรเลงในเทศกาลดนตรีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นก่อนที่ข้อเขียนชิ้นนี้จะถูกเผยแพร่ เป็นการแสดงที่ Mahidol Brass Band ได้ร่วมบรรเลงกับศิลปินเครื่องเป่าทองเหลืองและเครื่องกระทบหลายท่าน เช่น Glenn Van Looy, Jason Bergman, Gergely Lukacs เป็นต้น

จากตัวอย่างที่ยกมาบางส่วนนี้ กล่าวได้ว่า Mahidol Brass Band เป็นวงดนตรีประเภท British Brass Band ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ในปัจจุบันนี้ยังคงมีการแสดงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตลอดทั้งปี โดยการแสดงครั้งล่าสุดคือการแสดงคอนเสิร์ต Celebration" 30th Anniversary College of Music Celebration Concert จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

เรื่องราวและการเดินทางของ Mahidol Brass Band ยังคงจะมีการดำเนินต่อไป การนำเสนอปูมเรื่องราวการจัดตั้ง Mahidol Brass Band ในครั้งนี้ แม้ว่าจะไม่มีน้ำหนักเป็นข้อเขียนวิชาการเท่าใดนัก แต่ผู้เขียนก็อุ่นใจได้ว่าได้มีโอกาสฝากเรื่องราวที่เห็นควรจะบันทึกไว้เป็นเอกสารคำบอกเล่า หากจะให้เหมาะสมก็เห็นควรให้มีการศึกษาและยืนยันข้อมูลตามระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง ก็จะทำให้เกิดองค์ความรู้เป็นรูปธรรมเชื่อถืออ้างอิงได้ต่อไป เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อย



การแสดงครั้งแรกของ Mahidol Brass Band

สังคม

การปรับตัวของนักดนตรีคลาสสิค ในยุค New normal

โดย

13 ก.ค. 2563 | 1.3K views

01 Mahidol Brass Band ในรูปโฉมแรก

02 Mahidol Brass Band กับการถูกนำเสนอผ่านวารสาร Brass Band World Magazine

03-04 Mahidol Brass Band กับการปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ถ่ายทอดผ่านรายการข่าว ๓ มิติ

05 การแสดงครั้งล่าสุดของ Mahidol Brass Band

01	
02	03
04	05

ค่ายดนตรี สพฐ. ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์: โครงการค่ายดนตรีต้นแบบที่ส่งเสริมการศึกษาดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีร่วมสมัยไทยสากล การผสมผสานอย่างลงตัว

เรื่อง:
วิศนี วงศ์วิรุฬห์ (Visanee Vongvirulh)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเครื่องสายสากลและดนตรีเชมเบอร์
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือ "ค่ายดนตรี สพฐ. ๒๕๖๖" (OBEC Music Camp 2023) ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม ถึงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อการส่งเสริมการศึกษาด้านดนตรีในประเทศไทย เนื่องจากเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางดนตรีให้แก่ผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีอย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ กับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านดนตรีชั้นนำที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทางดนตรีตามมาตรฐานวิชาชีพดนตรีและมาตรฐานสากล จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสถานที่ที่มีความพร้อม เพื่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

การสร้างและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถด้านดนตรีในประเทศไทยได้มีความพยายามในการพัฒนามานานหลายปีแล้วโดยสำนักงานเยาวชนแห่งชาติ แต่มีข้อจำกัดในด้านงบประมาณ การจัดดำเนินการและขาดความต่อเนื่อง[๑] หลังจากนั้น สถาบันอุดมศึกษาที่มีคณะที่เปิดสอนดนตรีจึงได้เริ่มมีบทบาทในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กทางด้านดนตรี เช่น การจัดค่ายดนตรีฤดูร้อนของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค่ายดนตรีฤดูร้อนของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากสังคม ผู้ปกครองและนักเรียน รวมทั้งการสนับสนุนจากภาคเอกชน เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ใช้ศูนย์ฝึกอบรมฯ ที่หาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นสถานที่จัดฝึกอบรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ปัจจุบันการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางดนตรีให้กับเด็กที่เรียนและเล่นดนตรีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โรงเรียนสอนดนตรีเอกชนต่าง ๆ มีการดำเนินการจัดค่ายดนตรีทั้งในประเทศและพาเด็ก ๆ ไปเข้าค่ายดนตรีในต่างประเทศด้วย

ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได้ผลักดันโครงการห้องเรียนดนตรีภายใต้โครงการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ และส่งเสริมนักเรียนที่มีพรสวรรค์ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้มีความสามารถพิเศษได้เรียนตามความสนใจและความถนัด เช่น ผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทางดนตรีตามมาตรฐานวิชาชีพดนตรีและมาตรฐานสากล สามารถประกวดแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ นำความรู้ไปใช้ใน

บรรยากาศการลงทะเบียน และการทดสอบการแสดงสดของนักเรียนดนตรีสากลเพื่อจัดที่นั่งในวง โดยคณะกรรมการและมีเจ้าหน้าที่ สพฐ. ร่วมสังเกตการณ์

การศึกษาต่อ และสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนากับหน่วยงานทางการศึกษาที่จะเป็นการส่งต่อนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น และมีโอกาสประกอบอาชีพในอนาคตที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในศตวรรษที่ ๒๑

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการห้องเรียนดนตรีฯ ได้รับคัดเลือกโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นโครงการสำคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและส่งต่อการพัฒนาให้เต็มศักยภาพ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะที่มีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียกอย่างสั้น ๆ ว่า “ค่ายดนตรี สพฐ. ๒๕๖๖” (OBEC Music Camp 2023) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีพรสวรรค์ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีรูปแบบเป็นการจัดค่ายดนตรีสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๕ ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๘๐ คน จากทั่วทุกภูมิภาค จำนวน ๑๙ แห่ง และจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร อีก ๓ แห่ง นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการแบ่งกลุ่มตามความถนัดดนตรีไทย ดนตรีสากล เพื่อเข้ารับการฝึกปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ศิลปินแห่งชาติ และอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ว่าจ้างวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล[๒] ซึ่งเป็นวิทยาลัยด้านดนตรีชั้นนำที่เปิดสอนหลักสูตรดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล ครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่ระดับเตรียมอุดมดนตรีถึงปริญญาเอก เป็นผู้ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตร จัดทำแผนการดำเนินงาน และรับผิดชอบการฝึกอบรมโดยอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล โดย สพฐ. มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีได้รับการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญ

พิธีเปิดค่ายดนตรี สพฐ. ๒๕๖๖ (OBEC Music Camp 2023) วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ อาจารย์นพดล ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาชีพ กล่าวต้อนรับนักเรียน นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ กล่าวรายงาน ดร.โชติมา หนูพริก รองอำนวยการสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กล่าวเปิดงาน อาจารย์วิศนี วงศ์วิรุฬห์ ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวแนะนำคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

และสามารถแสดงศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ ให้ดำรงอยู่และสามารถเผยแพร่สู่ประชาคมโลก

ผู้เขียนได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ให้เป็นผู้จัดการโครงการและประสานงานหลักด้านดนตรีสากล โครงการค่ายดนตรี สพฐ. ในครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นการทำหน้าที่นี้เป็นครั้งแรก แต่ผู้เขียนในฐานะอาจารย์ประจำสาขาวิชาเครื่องสายตะวันตกและดนตรีเชมเบอร์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านการสอนไวโอลิน

การเรียนการสอนของนักเรียนดนตรีไทย

การเรียนการสอนของนักเรียนดนตรีสากล

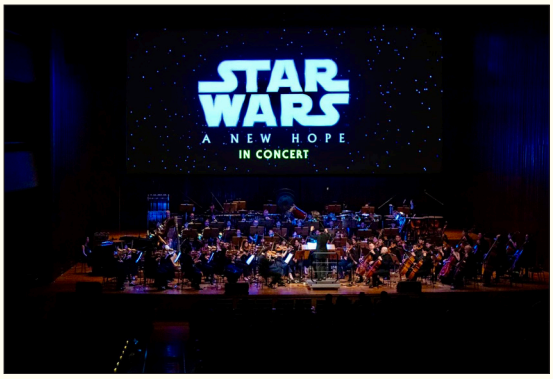
(Instrumental Pedagogy, Violin) จากมหาวิทยาลัย Mozarteum University Salzburg, Austria ปัจจุบันเป็นผู้สอนวิชารวมวงให้แก่นักเรียนหลักสูตร Young Artists Music Program โรงเรียนเตรียมอุดมดนตรีของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ผู้เขียนได้ผ่านประสบการณ์การเข้าค่ายดนตรีมาตั้งแต่วัยเด็ก ทั้งค่ายดนตรีในประเทศและต่างประเทศอย่างมากมาย ทั้งที่เป็นการเข้าค่ายเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านดนตรี และเพื่อการประกวดแข่งขันดนตรีในระดับนานาชาติ จึงมีความตั้งใจที่จะใช้โอกาสนี้วางรากฐานการจัดค่ายดนตรีให้เป็นโครงการต้นแบบที่เหมาะสม เป็นมาตรฐานสากล โดยการเลือกสรรรายการแสดง ให้มีการแสดงดนตรีไทย การแสดงดนตรีสากล รวมทั้งต้องการให้มีบทเพลงที่เป็นการบรรเลงร่วมกันระหว่างเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีตะวันตก (ดนตรีร่วมสมัยไทยสากล) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนดนตรีไทยและนักเรียนดนตรีสากลได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ประหนึ่งเป็นการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และรักษาวัฒนธรรมทางดนตรีระหว่างกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายมาก ทั้งนี้เนื่องจากการจัดค่ายดนตรี

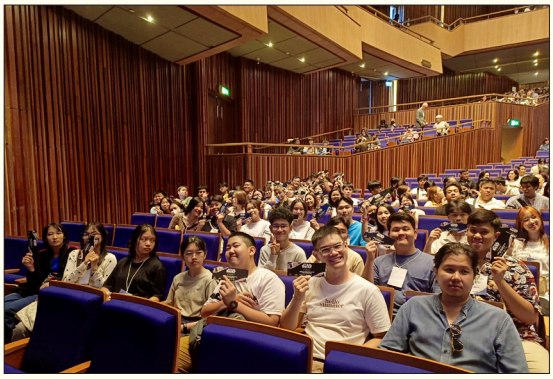
การเสวนา “แนวคิดและวิถีการเรียนดนตรีไทย” โดยครูปี๊บ คงลายทอง ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

ครั้งนี้มีเวลาจำกัดเพียง ๕ วัน และทางทีมผู้จัดไม่สามารถทราบระดับความสามารถและประสบการณ์ของนักเรียนที่สมัคร จำนวนผู้สมัครในแต่ละเครื่อง และเครื่องดนตรีของผู้สมัครได้ก่อนการออดิชัน ดังนั้น จึงต้องอาศัยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีวิสัยทัศน์ความสามารถและประสบการณ์มาร่วมกันวางแผนอย่างครอบคลุมรอบคอบ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชยา นัจจนาวากุล เป็นผู้ดูแลและประสานงานหลักด้านสาขาดนตรีไทย อาจารย์กฤต สุภาพพานิช เป็นผู้ช่วยผู้เขียนประสานงานหลักด้านดนตรีสากล คุณธนินท์รัฐ โศภณพิมลสิริ เป็นผู้ประสานงานหลักโครงการ และทีมวิทยากร อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทย จำนวน ๑๐ คน ด้านดนตรีสากล จำนวน ๑๑ คน

นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะผ่านการคัดเลือกโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละกลุ่มเครื่องดนตรี โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัคร พร้อมแนบคลิปการแสดงตามกติกาที่กำหนดและผลงาน Portfolio เพื่อประกอบการพิจารณา หลังประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะได้รับโน้ตเพลงล่วงหน้าในการเตรียมตัวฝึกซ้อมส่วนตัวก่อนเข้าค่ายดนตรี ในเครื่องดนตรีสากลบางเครื่องดนตรีจะต้องผ่านการคัดเลือกอีกครั้งด้วยการแสดงสด เพื่อการจัดที่นั่งในวงอย่างเหมาะสม โดยจะต้องแสดงบทเพลงตามเกณฑ์ของแต่ละเครื่อง เช่น การบรรเลง Orchestra Excerpt หรือท่อนที่มีความท้าทายในเพลง และ Sight reading หรือการอ่านโน้ตอย่างฉับพลัน เนื่องจากผู้ที่สมัครมานั้นมีจำนวนเครื่องดนตรีที่ไม่ครบ จึงได้ขอความร่วมมือจากนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมดนตรีและนักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มาช่วยฝึกซ้อมและร่วมแสดงด้วย

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายดนตรีระยะเวลา ๕ วัน โดยวันที่ ๑-๔ เป็นการเรียนและฝึกซ้อม และวัน





กิจกรรมพิเศษพานักเรียนไปชมคอนเสิร์ต Star War: A New Hope in Concert ของวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ณ หอแสดงดนตรีมหิดลสิทธาคาร

การแสดงผลสัมฤทธิ์โครงการค่ายดนตรี สพฐ. ๒๕๖๖ (OBEC Music Camp Concert 2023) การแสดงดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีร่วมสมัยไทยสากล

การแสดงผลสัมฤทธิ์โครงการค่ายดนตรี สพฐ. ๒๕๖๖ (OBEC Music Camp Concert 2023) การแสดงดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีร่วมสมัยไทยสากล

ที่ ๕ เป็นการแสดงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั้งค่าย ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยมีผู้ชมจาก สพฐ. ผู้ปกครอง นักเรียนในค่าย และประชาชนที่สนใจ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การแสดงดนตรีในหอแสดงดนตรีอย่างมืออาชีพ และได้รับมอบเกียรติบัตรที่มีการลงนามโดยเลขาธิการ สพฐ. และคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยโครงการมีงบประมาณสนับสนุนให้แก่นักเรียนและครูผู้ติดตามทุกคน ทั้งค่าเดินทาง ที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม และอาหารว่าง

ในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ สพฐ. ได้ทำการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรีไทย จำนวน ๙ แห่ง ได้แก่ ๑) โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒) โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ๓) โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ๔) โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ๕) โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ๖) โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ๗) โรงเรียนมหาวชิราวุธ ๘) โรงเรียนลำปางกัลยาณี และ ๙) โรงเรียนทุ่งสง มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๓๙ คน โดยแบ่งเป็นนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านปี่พาทย์ เครื่องสาย เครื่องเป่า และเครื่องหนัง โดยมีวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งได้รับเกียรติจากคุณครูปี๊บ คงลายทอง (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง [ดนตรีไทย] พุทธศักราช ๒๕๖๓) มาให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่นักเรียนในโครงการอีกด้วย การคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรีสากลจำนวน ๑๓ แห่ง ได้แก่ ๑) โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ๒) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ๓) โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ๔) โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ๕) โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ๖) โรงเรียนสุไหงโก-ลก ๗) โรงเรียนหอวัง ๘) โรงเรียนลำปางกัลยาณี ๙) โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ๑๐) โรงเรียนศรีษะเกษวิทยาลัย ๑๑) โรงเรียนทุ่งสง ๑๒) โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ๑๓) โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๔๑ คน

รายการแสดงแบ่งเป็นดนตรี

พิธีปิดค่ายดนตรี สพฐ. ๒๕๖๖ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และนายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวปิดโครงการฯ มอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์ยุทธพล ศักดิ์ธรรมเจริญ วาทยกร และอาจารย์ ร้อยเอก สมนึก แสงอรุณ วาทยกรรับเชิญ พร้อมถ่ายรูปร่วมกันระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สพฐ. คณาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายดนตรีฯ ทุกคน

ไทย ดนตรีสากล โดยในส่วนของดนตรีไทยนั้น มีการบรรเลงถวายพระพร บทอาศิรวาท โดยวงมหาดุริยางค์ เนื่องในมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๙ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ประพันธ์บทถวายพระพรโดย ร้อยเอก สมนึก แสงอรุณ และบทเพลงบรรเลงโดยวงมหาดุริยางค์ วงเครื่องสายไทย และวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ส่วนการแสดงของดนตรีสากลนั้น มีบทเพลงที่หลากหลาย ทั้งคลาสสิกมาตรฐาน บทเพลงจากโอเปร่าไปจนถึงเพลงประกอบการ์ตูนญี่ปุ่น โดยจัดแสดงในรูปแบบวงขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่วงขนาดเล็ก (Ensemble) ๒ คน ไปจนถึงวง Orchestra หรือ "วงดุริยางค์สากล" และวงร่วมสมัยระหว่างดนตรีไทยและสากล โดยมีแนวคิดที่นำเสนอการผสมผสานลักษณะของดนตรีไทยและดนตรีตะวันตกอย่างกลมกลืน ประกอบไปด้วยบทเพลงโหมโรง "ศรีอยุธยา" ที่เป็นท่วงทำนองไทยที่เรียบเรียงเสียงประสานในรูปแบบของดนตรีตะวันตก บทเพลง "ลาวคำหอม" ที่บรรเลงด้วยกลุ่มเครื่องสายตะวันตกร่วมกับขับร้องไทย ขลุ่ยและซออู้ บทเพลง "อัศวลีลา" ที่มีความสนุกสนาน เรียบเรียงและอำนวยเพลงโดย ร้อยเอก สมนึก แสงอรุณ และบทเพลง "ค้างคาวกินกล้วย" ที่มีการประชันกันไปมาระหว่างกลุ่มเครื่องดนตรีไทยและสากล โดยมีการจัดเรียงการนำเสนอบทเพลงทั้ง ๔ บทเพลง ตามแบบลักษณะของบทเพลงซิมโฟนี อำนวยเพลงโดยอาจารย์ยุทธพล ศักดิ์ธรรมเจริญ[๓]

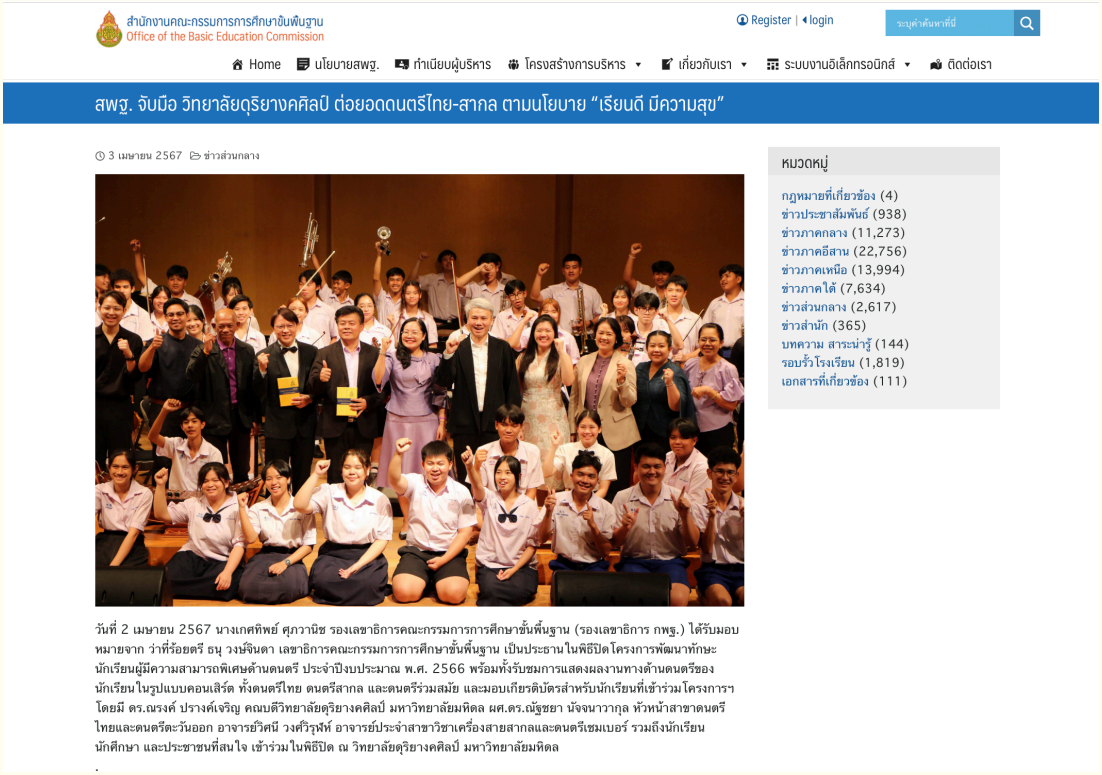
จากการสังเกตการณ์ตลอดระยะเวลาค่าย นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการเรียนรู้ ส่วนใหญ่มีพื้นฐานการบรรเลงค่อนข้างดี มีความตั้งใจที่จะสามารถต่อยอดเพื่อพัฒนาทักษะในระดับสูงขึ้นได้ และสามารถปรับตัวในการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี การจัดตารางกิจกรรมของค่ายและเนื้อหาการเรียนการสอนนั้น มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเฉพาะคน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนในระยะยาว นอกเหนือจากการฝึกฝนบทเพลงที่จะใช้แสดงคอนเสิร์ตแล้ว การเรียนการสอนของดนตรีไทยมีการปรับพื้นฐานและการถ่ายทอดกลวิธีพิเศษ สำนวนทำนอง ทักษะการบรรเลงรวมวง รวมทั้งคุณภาพเสียง จากการปรับวงประเภทต่าง ๆ ในส่วนของดนตรีสากล มีการปรับพื้นฐานการเล่นเครื่องดนตรีที่ถูกต้อง การเตรียมพร้อมร่างกาย กระตุ้นการพัฒนาทักษะการฟัง ความเข้าใจทางด้านดนตรี ทั้งในการเล่นทำนองและเสียงประสาน ทักษะในการร่วมเล่นกับผู้อื่น ทั้งการเล่นกันเองและการเล่นวงที่มีวาทยกร รวมถึงการให้คำแนะนำเรื่องการดูแลรักษาเครื่องดนตรี เพื่อให้เด็ก ๆ มีความพร้อมในการแสดงในทุก ๆ ด้าน นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษพานักเรียนไปชมคอนเสิร์ต Star War: A New Hope In Concert ของวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra) ณ หอแสดงดนตรีมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากการแสดงดนตรีของนักดนตรีมืออาชีพ และไปให้กำลังใจอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นนักดนตรีในวงด้วย ค่ายดนตรีนี้จึงนับว่าได้ฝึกทักษะให้นักเรียนเป็นทั้งผู้แสดงและผู้ชมที่ดีด้วย

ผู้เขียนมีความเห็นว่า **การดำเนินโครงการค่ายดนตรี สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดนตรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการแล้ว ยังได้แสดงความสามารถโดยการแสดงคอนเสิร์ตแบบมืออาชีพอย่างเต็มศักยภาพด้วย นับเป็นโอกาสและประสบการณ์สำคัญในการเปิดหูเปิดตาได้รู้จักสถาบันการศึกษาด้านดนตรีและรับรู้ถึงมาตรฐานของวิชาชีพดนตรีและมาตรฐานสากล**

"สิ่งที่ได้เห็นจากการแสดงของนักเรียนวันนี้ทำให้เกิดความประทับใจอย่างมาก ระยะเวลา ๕ วันที่เด็กได้เข้าค่ายและฝึกฝนทักษะจากวิทยากรและคณาจารย์ชั้นเลิศของประเทศ ทำให้ได้แสดงศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่และมีความสุข ภาพความประทับใจเหล่านี้ควรต้องประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนโดยเฉพาะโรงเรียนและคุณครูทั่วประเทศได้รับรู้ด้วย

จากการใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ. พบว่า นักเรียนจำนวน ๓,๔๙๔,๘๓๕ คน มีความถนัดด้านดนตรีถึง ๘๑๓,๑๖๓ คน ซึ่ง สพฐ. จะมีแผนที่จะดำเนินการกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจ สอดคล้องกับนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" ของกระทรวงศึกษาธิการที่สนับสนุนให้ขับเคลื่อนลงสู่นักเรียน บัดนี้ได้มีการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว

สพฐ. ขอแสดงความยินดีกับ



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Office of the Basic Education Commission

Register | login

Home | นโยบายสพฐ. | ทำเนียบผู้บริหาร | โครงสร้างการบริหาร | เกี่ยวกับเรา | ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ | ติดต่อเรา

สพฐ. จับมือ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ต่อยอดดนตรีไทย-สากล ตามนโยบาย "เรียนดี มีความสุข"

3 เมษายน 2567 ข่าวส่วนกลาง

วันที่ 2 เมษายน 2567 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งรับชมการแสดงผลงานทางด้านดนตรีของนักเรียนในรูปแบบคอนเสิร์ต ทั้งดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีร่วมสมัย และมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร.ณัฐชยา นัจจนาวากุล หัวหน้าสาขาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก อาจารย์วิศนี วงศ์วิรุฬห์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเครื่องสายสากลและดนตรีเชมเบอร์ รวมถึงนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมในพิธีปิด ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมวดหมู่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (4)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (938)
ข่าวภาคกลาง (11,273)
ข่าวภาคอีสาน (22,756)
ข่าวภาคเหนือ (13,994)
ข่าวภาคใต้ (7,634)
ข่าวส่วนกลาง (2,617)
ข่าวสำนัก (365)
บทความ สาระน่ารู้ (144)
รอบรั้วโรงเรียน (1,819)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (111)

นักเรียนที่มาเข้าร่วมโครงการและได้รับเกียรติบัตร ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียรในการพัฒนาและฝึกฝนตนเองให้เป็นคนเก่งในทางที่ถนัดและชอบ รวมถึงแสดงให้เห็นศักยภาพของเยาวชนไทยที่ไม่ได้โดดเด่นเพียงด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังมีทักษะด้านดนตรีที่น่าชื่นชม ขอให้พัฒนาต่อยอดทักษะนี้ต่อไปอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์ โครงการดี ๆ เช่นนี้จะได้รับการต่อยอดขยายผลอย่างกว้างขวางในทุกพื้นที่ต่อไป" คำกล่าวของนางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ สพฐ. ในพิธีปิด "ค่าย สพฐ. ๒๕๖๖"[๔]

สิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. กล่าวแสดงความรู้สึกชื่นชมต่อผลสัมฤทธิ์ที่ได้เห็นจากการแสดงดนตรี และกล่าวยืนยันจะมีแผนที่จะดำเนินการกับมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างต่อเนื่อง นับว่ามีความหมายต่อการสร้างและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถด้านดนตรีของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก สพฐ. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของประเทศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ก็เป็นวิทยาลัยดนตรีชั้นนำของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีชื่อเสียงในการจัดการเรียนการสอนดนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการจัดลำดับล่าสุด เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ในอันดับที่ ๓๕ ในสาขาดนตรี จากการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยโลก โดย QS World University Rankings เป็นเครื่องยืนยันคุณภาพทั้งในด้านหลักสูตร อาจารย์ การวิจัย และการเป็นสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางดนตรีออกมามากมาย **หาก สพฐ. และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ร่วมมือกันดำเนินโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถด้านดนตรีอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ของทั้ง ๒ ฝ่าย นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด เพื่อเป้าหมายที่สำคัญคือการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างเต็มศักยภาพและประสิทธิภาพ คาดว่าภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕-๑๐ ปี การสร้างและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถด้านดนตรีในประเทศไทยจะประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้นและสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างน่าพึงพอใจทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ**

อ้างอิง

(๑) สุกรี เจริญสุข, “วงดุริยางค์เยาวชนแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Young Symphony, MUYS),” วารสารเพลงดนตรี ฉบับพิเศษ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๓ ศูนย์สื่อดนตรี ลำดับที่ ๕, ๒๕๔๑: หน้า ๑.

(๒) เอกสารโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖, “ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)”, สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

(๓) สูจิบัตร OBEC Music Camp Concert, “การแสดงผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาทักษะผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖”, ๒ เมษายน ๒๕๖๗.

(๔) https://www.obec.go.th/archives/985001 เว็บไซต์ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สพฐ. จับมือวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ต่อยอดดนตรีไทย-สากล ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”.

เจาะลึก Antonio de Torres "บิดาแห่งช่างทำกีตาร์คลาสสิกสมัยใหม่"

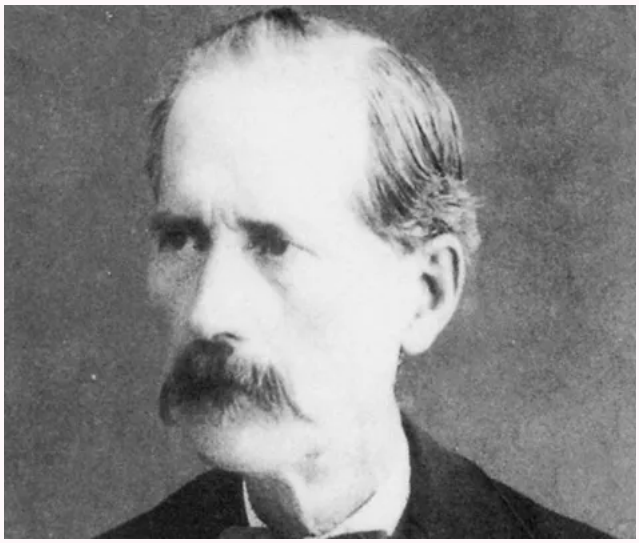
เรื่อง:
ชินวัฒน์ เต็มคำขวัญ (Chinnawat Themkumkwun)
ศิลปินกีตาร์คลาสสิกชาวไทยระดับโลก
ศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เขียนเองเคยได้มีโอกาสเขียนบทความบทหนึ่งในหัวข้อเกี่ยวกับวรรณกรรมกีตาร์คลาสสิก "วิวัฒนาการของกีตาร์คลาสสิกสมัยใหม่" และได้รับการเผยแพร่ผ่านวารสารเพลงดนตรีของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีเนื้อหาส่วนหนึ่งได้กล่าวถึงช่างทำกีตาร์ท่านหนึ่งนามว่า Antonio de Torres แบบสั้น ๆ โดยสังเขป แต่ทว่าเรื่องราวของเขานั้นมีรายละเอียดซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากกว่านั้น ทรงคุณค่าแก่การศึกษา เจาะลึกลงรายละเอียดอย่างจริงจัง ซึ่งผู้เขียนได้มีโอกาสสัมผัสกีตาร์ตัวประวัติศาสตร์ของช่างทำกีตาร์ท่านนี้ด้วยตัวเอง จึงเป็นการผสมผสานระหว่างองค์ความรู้ในตำราเรียนและองค์ความรู้นอกตำราเรียน

ถ้าพูดถึงช่างทำกีตาร์คลาสสิกที่เป็นจุดเปลี่ยนของนวัตกรรมการสร้างสรรค์เครื่องดนตรีระดับโลก Antonio de Torres (1817-1892) จะต้องเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงอย่างแน่นอน ในฐานะ **"บิดาแห่งช่างทำกีตาร์คลาสสิกสมัยใหม่"** Torres (ชื่อเต็ม Antonio de Torres Jurado) เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๑๗ ณ แคว้นอันดาลูเซีย ประเทศสเปน เขาได้รับคำนิยมว่า "ผู้สร้างกีตาร์คลาสสิกชาวสเปนที่ทรงอิทธิพลที่สุดตลอดกาล" ในยุคก่อน Torres กีตาร์เป็นเครื่องดนตรีที่ "ไม่มีจุดยืน" บางตัวก็ขนาดเล็ก บางตัวก็ขนาดใหญ่ บางตัวก็มีห้าสาย หกสาย เจ็ดสาย หรือหลายสาย บ้างก็ถูกตกแต่งด้วยอัญมณีสวยงาม บางตัวก็เรียบง่ายธรรมดา และสิ่งสำคัญที่สุดคือ เสียงของกีตาร์เหล่านั้น แทบจะไม่ใกล้เคียงกับกีตาร์ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเลยแม้แต่นิดเดียว "เหมือนแค่ตัวโน้ตแต่สีสันของเสียง แตกต่างออกไป"

ในยุคสมัยก่อน Torres นั้น กีตาร์นับเป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีที่เต็มไปด้วยปัญหาวุ่นวายมากที่สุด เนื่องจากการสร้างเครื่องดนตรีอิงตามในรูปแบบการสร้างของกีตาร์บาโรกในสมัยโบราณ (Baroque Guitar) แต่ใช้สายเดี่ยวแทนสายคู่ และมีสายเสียงต่ำพิเศษเพิ่มเข้ามา ซึ่งทำให้ดูเหมือนว่ากีตาร์จะไม่ได้สั่นสะเทือนอย่างถูกต้องตามหลักฟิสิกส์ ยกตัวอย่างเช่น ลำตัวของเครื่องดนตรีที่เล็กเกินไป ทำให้ไม่สามารถขับย่านเสียงต่ำออกมาได้

ผู้เขียนและกีตาร์ของ Antonio de Torres ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น



โฉมหน้าของ Torres

Santos Hernandez, Ignacio Fleta และ Domingo Esteso รวมถึงช่างทำกีตาร์ชาวเยอรมันอย่าง Hermann Hauser และทายาทของเขาทั้งสี่รุ่น ชื่อที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงช่างทำกีตาร์ที่มีชื่อเสียงบางส่วนที่นำแนวทางของ Torres มาใช้การสร้างกีตาร์และปรับแต่งให้เข้ากับรูปแบบการทำกีตาร์ตามสไตล์ของตนเอง

แม้ว่าช่างทำกีตาร์เหล่านี้จะใช้หลักการสร้างกีตาร์ของ Torres เป็นพื้นฐานตั้งต้น แต่ก็ยังคงมีช่างทำกีตาร์บางกลุ่มค้นหาวิธีปรับปรุงวิธีการสร้าง เช่น ปรับเปลี่ยนแนวคิดการเสริมความแข็งแรงในรูปแบบ

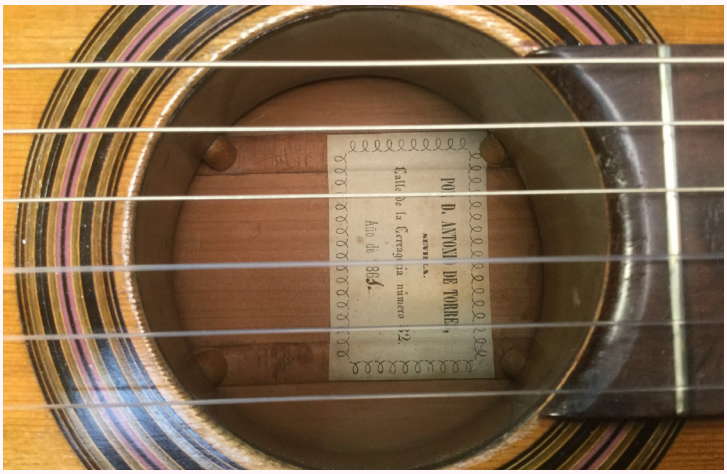
ต่อให้จะเพิ่มสายเสียงต่ำขึ้นมากี่เส้น ก็ไม่เกิดผลอยู่ดี เพราะย่านความถี่ของเครื่องดนตรีไม่ได้สร้างมาเพื่อรองรับสายเสียงต่ำเหล่านั้นได้อย่างดีพอ

ความอัจฉริยะของ Torres ไม่ใช่แค่การที่เขาคิดค้นการออกแบบเครื่องดนตรีขึ้นมาใหม่ แต่เป็นการยกระดับภูมิปัญญา ไม่ว่าจะเป็นการขยายลำตัวให้เป็นขนาดมาตรฐาน การใช้โครงสร้างแบบใบพัด (Fan Bracing) หรือแม้กระทั่งการใส่โทรนาโวส (Tornavoz) เพื่อเพิ่มย่านความถี่ต่ำให้แก่เครื่องดนตรี ถึงแม้ว่าโทรนาโวสจะถูกถอดออกไปในภายหลังก็ตาม

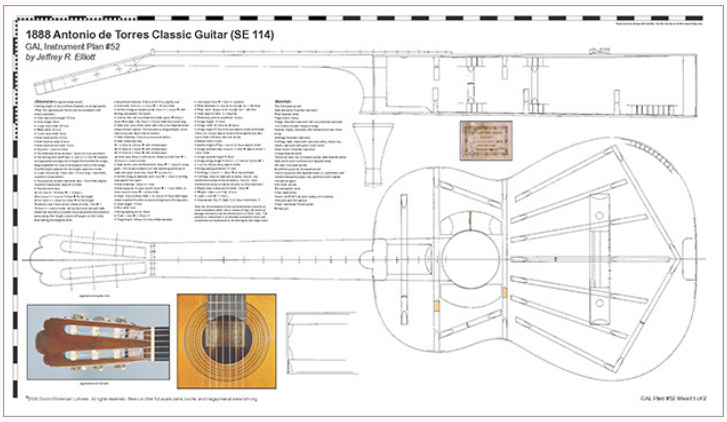
**Tornavoz คือโลหะรูปทรงเหมือนท่อที่สอดเข้าไปในรูของกีตาร์ (Soundhole) ส่วนใหญ่มักผลิตมาจากทองแดง (Bronze)*

นวัตกรรมใหม่ ๆ ของ Torres มีคุณูปการอย่างประเมินค่าไม่ได้ต่อช่างทำกีตาร์รุ่นต่อ ๆ มาของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อช่างทำกีตาร์ชาวสเปน เช่น José L. Romanillos, Manuel Ramirez,

กีตาร์ของ Napoleon Coste ที่มีสายเสียงต่ำเพิ่มขึ้นมาเยอะๆ



หน้าตาของ Tornavoz



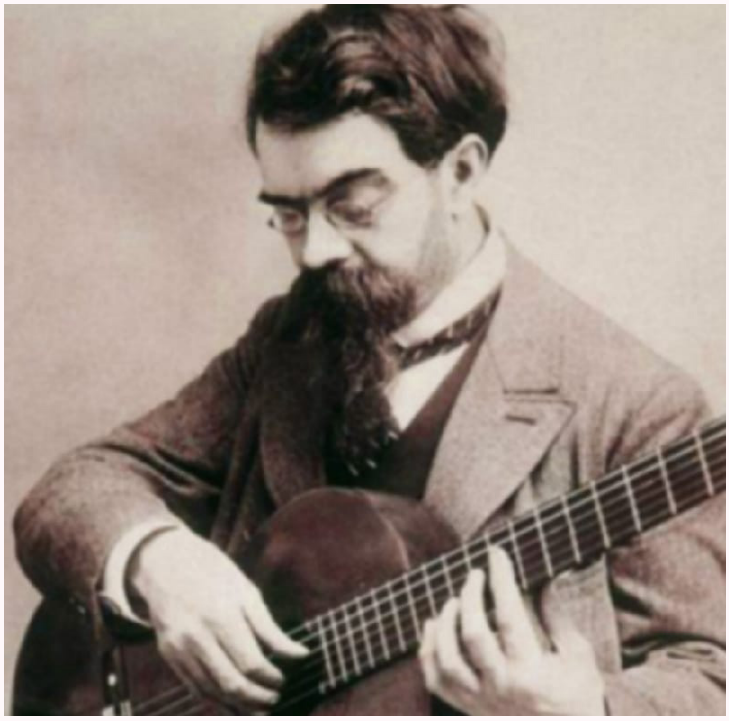
โครงสร้างภายในของ Torres ในปี ค.ศ. ๑๘๘๘

ตัวอย่างการใช้วัสดุสังเคราะห์บนกีตาร์สมัยใหม่

ต่าง ๆ (Bracing Patterns) หรือใช้วัสดุจากยุคสมัยใหม่ที่ Torres ไม่สามารถหาได้ในตอนนั้น เช่น คาร์บอนไฟเบอร์ที่ใช้ในกีตาร์ออสเตรเลียของ Greg Smallman บนโครงสร้างแบบตาราง (Lattice) การใช้โนเม็กซ์ (Nomex) บนกีตาร์โครงสร้างไม้หน้าสองชั้น (Double-top) ที่ได้รับการคิดค้นโดยช่างชาวเยอรมัน Gernot Wagner และ Matthias Dammann แต่ต่อจะให้เปลี่ยนแปลงไปไกลแค่ไหน ความนิยมการสร้างกีตาร์ในแบบของ Torres ก็ยังคงมีอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง (Spanish Traditional)

จากช่างไม้ธรรมดา ๆ สู่ผู้สร้างงานศิลปะ Torres เป็นบุตรชายที่เกิดจากครอบครัวที่ทำอาชีพจัดเก็บภาษีเป็นหลัก ในช่วงปี ค.ศ. ๑๘๕๐ เมื่อ Torres อายุสามสิบต้น ๆ เขาได้พบกับนักกีตาร์อัจฉริยะชื่อดังอย่าง Julián Arcas (1832-1882) หลังจากนั้นตามด้วยการพบกับ Francisco Tárrega (1852-1909) และ Miguel Llobet (1878-1938) ตามลำดับ ทั้งสามคนล้วนใช้กีตาร์ที่สร้างโดย Torres เป็นเครื่องดนตรีคู่กาย (ตามหลักฐานรูปภาพประวัติศาสตร์)

ความฝันของ Torres นั้นได้เกือบพังทลายลง ในช่วงต้นปี ค.ศ. ๑๘๗๐ Torres พบว่าเขาไม่มีเงินเพียงพอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวของเขาได้ ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจสละอาชีพการสร้างกีตาร์แล้วหันมาเปิดร้านขายของจีนแทน โชคดีสำหรับวงการกีตาร์คลาสสิกโลก ที่ภายในระยะเวลาไม่กี่ปี Torres ก็กลับมาสร้างเครื่องดนตรีอีกครั้ง และใช้ชื่อรุ่นว่า SE ที่มาจากคำว่า Second Epoch (ยุคที่สอง) ส่วนรุ่นก่อนหน้าจะถูกใช้ชื่อว่า FE ที่มาจากคำว่า First Epoch หรือยุคแรก สามารถสังเกต



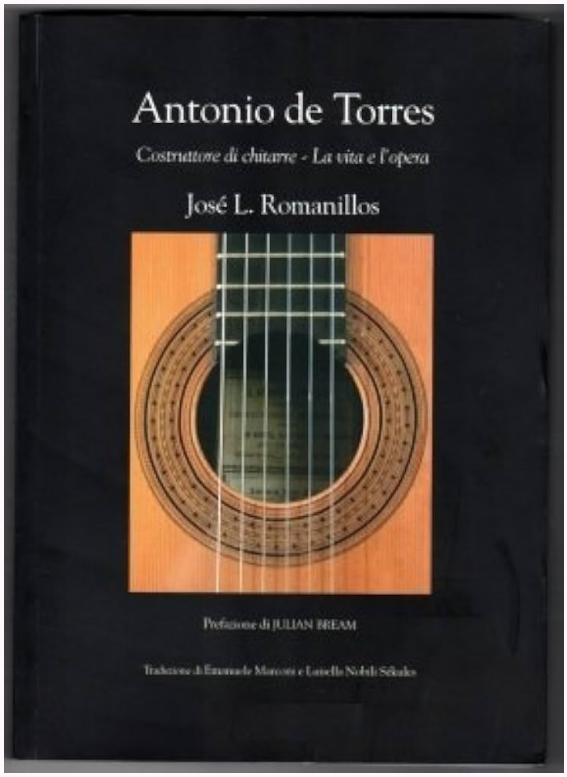
Tarrega เล่นกีตาร์ที่สร้างโดย Torres

ได้จากป้ายชื่อที่ติดอยู่ภายในตัวกีตาร์

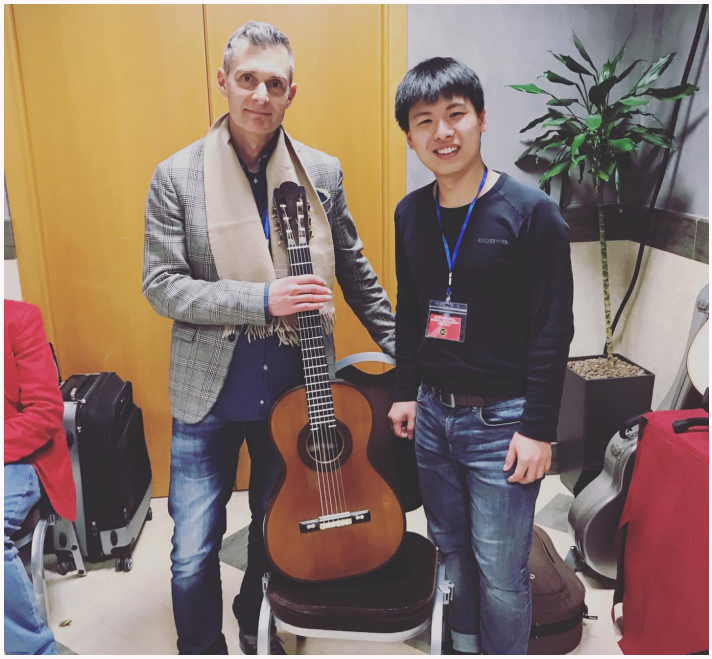
เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่าช่างทำกีตาร์ที่มีอิทธิพลหลายคนในยุคแรกจะสร้างเวิร์กช็อปอยู่ ณ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและศิลปะที่สำคัญของยุโรป ยกตัวอย่างเช่น René Lacôte ณ กรุงปารีส หรืออย่าง Johann Stauffer ณ กรุงเวียนนา แต่ Torres กลับใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในชนบททางตอนใต้ของสเปน จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต Torres เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๘๙๒ ณ ที่เดียวกับที่เขาเกิด (แคว้นอันดาลูเซีย ประเทศสเปน) อายุขัยรวม ๗๕ ปี

มรดกกีตาร์ที่ยืนยงคงกระพันของ Torres นั้น เขาได้สร้างกีตาร์ไว้ประมาณ ๓๒๐ ตัวตลอดช่วงชีวิต

ป้ายของกีตาร์ Torres ที่มีเขียนระบุว่าเป็น Second Epoch (ยุคที่สอง)



หนังสือที่เขียนโดย José L. Romanillos



ผู้เขียนและ Gabriele Lodi ที่นิทรรศการ Roma Expo Guitars ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

ของเขา โดยอ้างอิงจากการรวบรวมข้อมูลของ José L. Romanillos (1932-2022) ช่างทำกีตาร์คลาสสิกชาวสเปนคนสำคัญอีกท่านหนึ่ง ซึ่งยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอย่างยาวนานจวบจนถึงปัจจุบัน

ในปี ค.ศ. ๑๙๘๗ ได้มีการค้นพบกีตาร์ของ Torres ไปแล้ว ๘๘ ตัว และนับตั้งแต่นั้นมาก็มีการค้นพบกีตาร์อีกหลายตัว เป็นไปได้เสมอที่กีตาร์ของ Torres อีกหลาย ๆ ตัวกำลังรอการค้นพบอยู่ในห้องใต้หลังคาหรือห้องใต้ดิน ซึ่งอาจเต็มไปด้วยฝุ่นและใยแมงมุม ปัจจุบันกีตาร์ของ Torres มีมูลค่าสูงถึงหลายแสนดอลลาร์สหรัฐ และมีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นสูงเรื่อย ๆ ตามกาลเวลา ขึ้นอยู่กับความหายาก ความสมบูรณ์ เรื่องราวประวัติศาสตร์ของกีตาร์ตัวนั้น ๆ และที่สำคัญที่สุด "ของจริงหรือของปลอม" ที่ต้องพิสูจน์เทียบกันจุดต่อจุด มุมต่อมุม ลายต่อลาย แผลต่อแผล เพื่อยืนยันถึงอัตลักษณ์ที่แท้จริงของกีตาร์คลาสสิกในตำนานที่ถึงแม้ว่าผู้สร้างจะล่วงลับไปแล้ว แต่ตำนานก็ยังคงมีชีวิตอยู่

น้ำเสียงของกีตาร์ Torres นั้นมีความลุ่มลึก เนื่องจากไม้ที่เก่าแก่มากจนแห้งสนิท การปรับแต่งไม้หน้า ที่ให้ย่านความถี่ต่ำเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของ Torres ถึงขนาดที่ Gabriele Lodi ช่างทำกีตาร์ชาวอิตาลี ผู้หลงใหลในการทำกีตาร์แบบ Torres ได้ตัดสินใจสร้างกีตาร์รุ่นพิเศษของเขาในชื่อ "Torres Interpretation" เพื่อเลียนแบบน้ำเสียงของกีตาร์ Torres ในอดีต ปรับแต่งให้ดียิ่งขึ้น และยังคงสามารถใช้แสดงคอนเสิร์ตบนเวที โดยศิลปินกีตาร์คลาสสิกในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากเรื่องของน้ำเสียงที่

ผู้เขียนและกีตาร์ของ Antonio de Torres ที่ Miguel Llobet เคยเป็นเจ้าของ

เป็นเอกลักษณ์แล้ว กายภาพของกีตาร์ Torres นั้น ถือว่าใกล้เคียงกับกีตาร์ในปัจจุบันมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความยาวคอ สัดส่วนของลำตัว และอัตลักษณ์ของเครื่องดนตรี ที่ต่อให้ช่างทำกีตาร์จะพยายามเปลี่ยนแบบคิดนอกกรอบแหวกแนวอย่างไร ลำตัวของกีตาร์ก็ยังคงมีลักษณะคล้ายกับเลขแปด มีรูตรงกลาง มีลูกบิดอยู่ด้านบน มีสะพานสายอยู่ด้านล่าง และอัตลักษณ์อื่น ๆ ที่ยังคงไว้ในฐานะต้นแบบกีตาร์คลาสสิกสมัยใหม่ แม้กระทั่งกีตาร์สายเหล็กในปัจจุบันก็ยังคงใช้รูปร่างหน้าตาแบบกีตาร์ของ Torres ต่างกันแค่เพียงขนาดและสัดส่วนเพียงเล็กน้อย

และนี่ก็คือเรื่องราวของชายที่ได้ชื่อว่าเป็น “บิดาแห่งช่างทำกีตาร์คลาสสิกสมัยใหม่” ในตอนต่อไปผู้เขียนจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับกีตาร์คลาสสิกในมุมมองใดมาเล่าให้ฟังผ่านปลายปากกา โปรดติดตาม...

Young Artist Music Contest 2024

เรื่อง :
เกียรติก้อง สุภายน (Kiatkong Subhayon)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภีตาร์คลาสสิก
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ย้อนไปเมื่อปี ๒๐๑๘ กลุ่มอาจารย์ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรในสมัยนั้น ได้ระดมความคิดเพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Young Artist Music Program) ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น จากการที่ได้ร่วมประชุมพูดคุยและหาข้อมูลพบว่า สิ่งที่กำลังเบ่งบานในแวดวงการเรียนการสอนดนตรีในขณะนั้นคือ โฮมสตูดิโอ หรือเปิดสอนดนตรีที่บ้าน และโรงเรียนดนตรีขนาดเล็ก ซึ่งเด็กจำนวนมากยังขาดเวทีในการแสดงผลงาน เนื่องจากสถานที่เรียนนั้นไม่เอื้ออำนวย ดังนั้น ทีมงานจึงได้ลงความเห็นว่าเราควรจัดให้มีการประกวดดนตรีที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สบาย ๆ ในการเข้าประกวด พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนดนตรี ครู อาจารย์ในแวดวง ได้มีเวทีที่เป็นเป้าหมายของนักเรียน จึงได้ตั้งชื่อล้อกับชื่อโรงเรียนว่า Young Artist Music Contest (YAMC)

แนวคิดการประกวด “สบาย ๆ” นี้ ไม่ได้หมายถึงไม่มีมาตรฐานหรือไม่มีกติกา แต่หมายถึงให้เด็กทุกระดับความสามารถที่รักในเสียงดนตรี มีเวทีที่ดี มีสถานที่ที่ให้แรงบันดาลใจได้พบเจอสังคมดนตรี ได้พบปะเพื่อนฝูงที่ดี และเจออาจารย์ กรรมการที่ดีในการประกวด ที่ให้ความรู้สึกสบายเข้าถึงง่าย ด้วยการเปิดโอกาสให้ใช้บทเพลงใดก็ได้ที่ตนเองเล่นอยู่โดยไม่ได้มีเพลงบังคับ

ในปีแรกที่จัดการประกวด ทีมจัดงานคาดหวังว่าเราน่าจะมีคนสมัครเข้าร่วมงานไม่เกิน ๑๕๐ คน เนื่องจากไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังเป็นการจัดการประกวดที่ไม่เหมือนที่อื่น คือจัดให้นักเรียนที่เพิ่งหัดเล่นดนตรีมาประกวดร่วมกัน ซึ่งการประกวดในรายการอื่น ๆ จะมีการเซตเพลงที่ถูกจัดมาให้อย่างเคร่งครัด

การประกวดในปีแรกนั้นมีเพียง ๖ ประเภทเครื่องดนตรีคือ เปียโน กีตาร์ ขับร้อง เครื่องสายตะวันตก เครื่องลมไม้และลมทองเหลือง และดนตรีไทย การประกวดครั้งแรกได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม และปิดรับสมัครโดยมีผู้สมัครมากกว่า ๖๐๐ คน

เมื่อทีมงานทั้งหมดทราบยอดสมัครก็ต้องตื่นตัวกันสุดขีด เนื่องจากไม่เคยมีใครจัดการประกวดที่มีผู้เข้าร่วมมากมายขนาดนี้ แผนงาน งบประมาณที่วางไว้ต้องรื้อใหม่หมด ทั้งการจองห้อง สถานที่ ระบบการทำงาน จำนวนกรรมการ

จากนั้น โรงเรียนเตรียมอุดมดนตรีก็จัดประกวดอย่างต่อเนื่องเกือบทุกปี และมาสะดุดในปี ๒๐๒๐ เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนั้น การประกวดในปี ๒๐๒๐ ต้องเลื่อนออกไปประกวดในปี ๒๐๒๑ ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นความท้าทายใหม่ของทีมงานที่ต้องจัดการประกวดดนตรีรูปแบบที่ไม่เคยได้รับการยอมรับในสังคมดนตรีในยุคก่อนหน้า จึงต้องเขียนกติกาใหม่ให้รัดกุม เหมาะสม และต้องมีความสนุกสนาน ความเรียบง่าย ความสบาย ๆ แต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานด้วย

ปี ๒๐๒๒ หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเบาบางลง การประกวด YAMC ได้กลับมาจัดเต็มรูปแบบอีกครั้ง โดยเพิ่มรุ่นอายุการประกวดให้ครอบคลุมถึงระดับปริญญาตรี และเพิ่มประเภทการประกวดอีก ๓ ชนิด คือ ดนตรีแจ๊ส กลองชุด และกีตาร์ไฟฟ้า เพื่อตอบโจทย์สังคมดนตรีและให้สอดคล้องกับสาขาการสอนของวิทยาลัยมากขึ้น ซึ่งเป็นปีแรกที่เปลี่ยนแปลงกติกาให้สามารถใช้ Backing Track ทดแทนผู้เล่นประกอบได้ในการเข้าประกวดทุกรายการที่ใช้ผู้เล่นประกอบ สืบเนื่องจาก

โปสเตอร์การประกวด YAMC 2018

ที่ทีมงานเข้าใจถึงผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ที่ทำให้การเรียนดนตรียุคหลังการแพร่ระบาดไม่ได้นิยมใช้นักดนตรีประกอบ

ในปี ๒๐๒๓ มีการแยกการประกวดเครื่องลมไม้และลมทองเหลืองออกจากกัน โดยเครื่องลมทองเหลืองเปิดให้มีการประกวดเครื่องกระทบ (ตามสาขาวิชาของวิทยาลัย) ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของทีมผู้จัดการประกวด ทีมสนับสนุน ทีมผู้บริหารของวิทยาลัย ทำให้รายการประกวดนี้มีผู้สมัครเติบโตขึ้นจากการจัดในปีแรกอย่างมาก โดยในปี ๒๐๒๓ มียอดผู้สมัครสูงถึง ๑,๑๕๐ คน ใช้ระยะเวลาการประกวดทั้งสิ้น ๒ วัน โดยใช้อาคารจัดการประกวด ๓ อาคาร

ในปี ๒๐๒๔ การประกวด YAMC ได้พัฒนาต่อไปอีกขั้นเพื่อรองรับการประกวดดนตรีให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในโรงเรียนเตรียมอุดมดนตรี โดยเปิดการประกวดหนังสั้น

ภาพการประกวด YAMC 2018

เพื่อรองรับนักเรียนในสาขาเทคโนโลยีดนตรีและการประพันธ์ดนตรี และเพิ่มการประกวดเบสไฟฟ้า คีย์บอร์ดไฟฟ้า และเครื่องกระทบแยกออกจากเครื่องลมทองเหลือง โดยกองประกวดยังคงไว้ซึ่งจุดยืนเดิม คือเป็นการประกวดที่ให้ความสำคัญกับการให้โอกาสนักดนตรีในทุกระดับความสามารถ ให้มีโอกาสได้สัมผัสเวที การจัดงาน คณะกรรมการที่ได้มาตรฐาน ได้เข้าร่วมสู่สังคมดนตรีที่ดี โดยในปีนี้การประกวดจะจัดขึ้นในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (เปิดรับสมัครวันที่ ๑๖ กันยายน ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

แม้ว่าการประกวดดนตรีจะไม่ได้เป็นเกณฑ์วัดความสามารถที่แท้จริงของนักดนตรีทุกคน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการประกวดนั้นมีบทบาทสำคัญในการสร้างเป้าหมายและแรงจูงใจให้กับทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ เป็นโอกาสที่ผู้คนจากสถาบันต่าง ๆ จะมารวมตัวกันในกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางดนตรี นอกจากนี้ การประกวดยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสกับสังคมดนตรี สร้างเครือข่ายใหม่ ๆ และเรียนรู้จากประสบการณ์ของท่านอื่น ๆ ซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาทักษะและความเข้าใจในดนตรี

YAMC 2024 เปิดรับสมัครเครื่องดนตรีตามรายการดังต่อไปนี้

- เปียโน (Piano)
- เครื่องสายตะวันตกและฮาร์ป (String and Harp)
- ขับร้อง (Voice)
- กีตาร์คลาสสิก (Classical Guitar)
- เครื่องลมไม้ (Woodwind)
- เครื่องลมทองเหลือง (Brass)
- ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีตะวันออก (Thai, Eastern Music Instrument)
- ดนตรีแจ๊ส (Jazz)
- กีตาร์ไฟฟ้าโซโล (Pop - Rock)
- กลองชุดโซโล (Drum set)
- เครื่องกระทบ (Percussion) (เปิดใหม่!)
- เบสไฟฟ้า (E. Bass) (เปิดใหม่!)
- คีย์บอร์ด/ซินธิไซเซอร์ (Keyboard / Synthesizer) (เปิดใหม่!)

ภาพการประกวด YAMC 2019

- ภาพยนตร์สั้น (Short Film) (เปิดใหม่!)

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวด สามารถติดตามข่าวสารการสมัครได้ที่ Facebook: Young Artist Music Contest

“Tchaikovsky’s Fifth”

คอนเสิร์ตรองสุดท้ายของฤดูกาล ๒๐๒๓-๒๐๒๔ ของ TPO กับการเตรียมอำลาตำแหน่งของ Alfonso Scarano

เรื่อง:
วฤธ วงศ์สุบรรณ (Warit Wongsuban)

หลังจากคอนเสิร์ตซิมโฟนีหมายเลข ๗ ของมาห์เลอร์ (ที่ผมเขียนถึงในวารสารเพลงดนตรีฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓) วง Thailand Philharmonic Orchestra (TPO) ก็ได้มีคอนเสิร์ตสำหรับเทศกาล Thailand International Composition Festival 2024 เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งผมคิดว่าอาจถือว่าเป็นคอนเสิร์ต “จร” ของวง ถึงแม้ว่าจะเป็นรายการที่ต้องเล่นเป็นประจำทุกปีในเทศกาลนี้อยู่แล้ว แต่โปรแกรมเพลงที่แสดงเข้าใจว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมในภายหลัง แตกต่างจากคอนเสิร์ตของสัปดาห์ถัดมาในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผมถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ “เตรียมการล่วงหน้า” โดยมีชื่อรายการว่า “Tchaikovsky’s Fifth” นำเสนอบทเพลง*ซิมโฟนีหมายเลข ๕* ของไชคอฟสกี ร่วมกับบทเพลง *A Night of the Bald Mountain* ของมูสซอร์กสกี และ *Concierto de Aranjuez* เป็นคอนแชร์โตสำหรับกีตาร์ บทประพันธ์ของโจอาคิน โรดริโก บรรเลงเดี่ยวโดย พัค คยูฮี (Kyuhee Park) นักกีตาร์คลาสสิกสาวชาวเกาหลี โดยมีวาทยกรคือ อัลฟองโซ สการาโน (Alfonso Scarano) ผู้ซึ่งเป็นวาทยกรประจำของวง TPO มาเป็นปีที่ ๗ และปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่เขาจะร่วมงานกับวง โดยคอนเสิร์ตสุดท้ายของฤดูกาลนี้จะแสดงในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ ดังนั้นคอนเสิร์ตนี้จึงเป็นคอนเสิร์ตรองสุดท้ายของเขานั่นเอง ซึ่งผมจะขออนุญาตกล่าวถึงการแสดงคอนเสิร์ต “Tchaikovsky’s Fifth” ในครั้งนี้

การบรรเลงเพลงแรกที่เป็นเหมือนเพลงโหมโรงสร้างความพร้อมให้แก่ผู้ฟัง คือ *A Night of the Bald Mountain* ผลงานของโมเดสต์ มูสซอร์กสกี (Modest Mussorgsky, ค.ศ. ๑๘๓๙-๑๘๘๑, คีตกวีชาวรัสเซีย) ที่อยู่ร่วมสมัยกับไชคอฟสกี

เป็นบทเพลงที่มีความหลากหลายของท่วงทำนองและอารมณ์มาก และเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ถูกนำไปทำเป็นแอนิเมชันในเรื่อง *Fantasia* ในปี ค.ศ. ๑๙๔๐ การบรรเลงของวง TPO อยู่ในระดับที่ดีมาก แทบไม่แตกต่างจากที่เรา ๆ เคยฟังมาจากสื่อผลิตซ้ำทั้งหลาย อาจเป็นเพราะสไตล์ของเพลงค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ ไม่ได้มีทางที่จะให้ตีความแหวกแนวมากไปกว่านี้ได้ ซึ่งก็ต้องชื่นชมในทุกกลุ่มเครื่องดนตรีของวงที่บรรเลงออกมาได้เป็นอย่างดี

เพลงต่อมาคือ *Concierto de Aranjuez* ผลงานของโจอาคิน โรดริโก (Joaquín Rodrigo, ค.ศ. ๑๙๐๑-๑๙๙๙, คีตกวีชาวสเปน) อาจเรียกได้ว่าเป็นคอนแชร์โตสำหรับกีตาร์คลาสสิกที่โด่งดังและเป็นที่นิยมมากที่สุดเพลงหนึ่งของวงการกีตาร์ โดยในกระบวนที่ ๑ *Allegro con spirito* เป็นกระบวนที่สนุกสนานรื่นเริง กีตาร์ขึ้นต้นมาอย่างสดใส แล้ววงก็ตามมาเล่นในทำนองที่ต่อเนื่องกัน จากนั้นจึงค่อย ๆ เปิดโอกาสให้กีตาร์ได้แสดงฝีมือ โดยมีวงช่วยเสริม โดยคุณพัคก็บรรเลงได้เป็นอย่างดีร่วมกับวง แต่โดยส่วนตัวผมยังมีข้อสงสัยที่ยังไม่มีคำตอบ นั่นคือเสียงกีตาร์จะต้องใช้ไมโครโฟนและลำโพงช่วยขยายเสียง นัยว่ากีตาร์มีเสียงที่ไม่สามารถสู้กับวงออร์เคสตราได้ และในครั้งนี้ถึงกับใช้ลำโพงขนาดใหญ่ของมหิดลสิทธาคารเลยทีเดียว ผมเคยได้ฟังในโอกาสหนึ่ง ครั้งนั้นกีตาร์ใช้ลำโพงขนาดเล็กวางไว้ที่หน้าวง เพื่อขยายเสียงให้ดูเหมือนกับว่าเสียงกีตาร์พุ่งออกมาจากวง แต่ในครั้งนี้ เท่าที่ได้ยิน เข้าใจว่าใช้ลำโพงหลักด้านบนของฮอลล์ ที่ให้เสียงออกมามากยิ่งขึ้นไปอีก อย่างไรก็ตาม ผมเคยได้ยินผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งท่านเคยฟังนักกีตาร์เอกของโลก Andrés Segovia บรรเลงกับวงออร์เคสตรามาแล้ว ท่านเล่าว่าในยุคนั้นก็ไม่เห็นจะต้องใช้ลำโพงขยายเสียงแต่อย่างใด เสียงกีตาร์ก็สู้กับวงได้ ซึ่งก็ยังเป็นสิ่งที่คาใจผมอยู่เสมอมา แม้วาทยกรบางท่านเคยบอกผมว่า เสียงกีตาร์สู้วงไม่ได้จริง ๆ ถ้าเลือกได้เขาก็ไม่อยากใช้ลำโพงแต่มันจำเป็นต้องทำ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมยังไม่เคยได้ยินด้วยหูตัวเอง จึงก็ต้องรับฟังทั้งสองฝ่ายไว้ก่อน

กระบวนที่ ๒ *Adagio* ซึ่งนับว่าเป็นท่อนที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด ตอนเริ่มต้นมีการเดี่ยวอิงลิชฮอร์นได้อย่างไพเราะน่าฟัง แล้วกีตาร์ค่อยรับทำนองนี้ไปขยายความต่อ ท่วงทำนองนี้ได้รับการดัดแปลงเป็นเพลงร้อง เช่น *Aranjuez mon amour* หรือ *En Aranjuez con tu amor* ที่หลายคนอาจเคยได้ยิน ด้านคุณพัคก็บรรเลงได้อย่างดีตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น มีการใช้เทคนิคที่หลากหลายของกีตาร์คลาสสิกที่เราผู้ฟังอาจจะไม่รู้จัก แต่รับรู้ได้ว่ามีความยากและไพเราะน่าฟังมาก

สำหรับในกระบวนที่ ๓ *Allegro gentile* กระบวนนี้มีความเป็นเพลงเต้นรำที่สนุกสนาน ฟังแล้วเพลิดเพลิน โดยเฉพาะช่วงที่วงเล่นเคียงคู่กับกีตาร์ ค่อนข้างมีความสนุกและน่ารักอยู่ในที ซึ่งก็สมแล้วที่เพลงนี้จะเป็นหนึ่งในกีตาร์คอนแชร์โตที่เป็นที่นิยมมากที่สุดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทั้งวงและคุณพัค ต่างเล่นร่วมกันได้เป็นอย่างดี เป็นที่ชื่นชมของผู้ฟังจนต้องคุณพัคต้องมีเพลงแถม (encore) คือ *Recuerdos de la Alhambra* ผลงานของฟรานซิสโก ทาร์เรกา (Francisco Tárrega, ค.ศ. ๑๘๕๒-๑๙๐๙, คีตกวีชาวสเปน) ซึ่งเป็นเพลงดังอันดับต้น ๆ ของคีตนิพนธ์สำหรับกีตาร์คลาสสิกอีกเช่นกัน โดยเป็นเพลงที่ใช้เทคนิคการรัวนิ้ว (tremolo) ตลอดทั้งเพลง ซึ่งคุณพัคก็บรรเลงได้อย่างไพเราะน่าฟังยิ่ง สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ฟังจนต้องปรบมือชื่นชมอย่างยาวนานอีกเช่นกัน

รายการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงาน 4th Mahidol International Classical Guitar Forum 2024 ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ซึ่งมีการมาสเตอร์คลาสและการประกวดการแสดงกีตาร์คลาสสิก โดยคุณพัค คยูฮี ก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่มาร่วมให้ความรู้ในงานนี้เช่นกัน นับเป็นอีกหนึ่งงานที่ TPO ได้ร่วมกับเทศกาลดนตรีที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้น เพื่อให้

เกิดความคึกคักในประชาคมผู้รักดนตรีคลาสสิก

ในครึ่งหลังเป็นการบรรเลงบทเพลง *Symphony No. 5 in E minor, Op. 64* ผลงานของปีเตอร์ อิลิช ไชคอฟสกี (Piotr Ilych Tchaikovsky, ค.ศ. ๑๘๔๐-๑๘๙๓, คีตกวีชาวรัสเซีย) ซึ่งเป็นผลงานซิมโฟนีหนึ่งในเจ็ดบทของไชคอฟสกีที่ได้รับการเผยแพร่ (ภายหลังได้มีการค้นพบอีกบทหนึ่งที่ไม่ได้รับการเผยแพร่ในช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่) เป็นอีกหนึ่งบทที่ผู้ฟังคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเคียงคู่กับบทที่ ๖ และบทที่ ๔ ซึ่งได้รับการบรรเลงบ่อยครั้งในบ้านเรา

ในกระบวนที่ ๑ *I. Andante - Allegro con anima* เป็นท่อนที่มีความหลากหลายทางอารมณ์ ทั้งความขึงขัง ความรุนแรง และความอ่อนหวาน กลุ่มที่ผมชื่นชมมากเป็นพิเศษคงจะเป็นกลุ่มเครื่องสาย ที่มีบทบาทสูงในท่อนนี้ รวมไปถึงคลาริเน็ตที่มีทำนองน่าฟังอยู่หลายครั้ง ส่วนเครื่องเป่าทองเหลืองในวันนี้นับว่ามีบทบาทค่อนข้างมากและบรรเลงเป็นกลุ่มก้อนได้ค่อนข้างดี

กระบวนที่ ๒ *II. Andante cantabile, con alcuna licenza* เป็นกระบวนที่ผู้ฟังค่อนข้างคุ้นเคยเนื่องจากมีท่วงทำนองที่ซาบซึ้งกินใจ โดยเฉพาะช่วงที่ฮอร์น โอโบ คลาริเน็ต บาสซูน ผลัดกันโซโล และกลุ่มเครื่องสายที่เล่นได้อย่างบาดอารมณ์ถึงใจมาก

กระบวนที่ ๓ *III. Valse. Allegro moderato* มาในลีลาเพลงเต้นรำ ที่ชวนให้นึกถึงบัลเลต์ของไชคอฟสกีในหลายบทเพลง เพราะมีลีลาและสำเนียงที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะการเลือกใช้เครื่องดนตรีสลับกันบรรเลงในแต่ละประโยค ซึ่งทำได้อย่างไพเราะมาก

กระบวนที่ ๔ *IV. Finale: Andante maestoso - Allegro vivace* กระบวนนี้ขึ้นต้นมาอย่างค่อนข้างเรียบ ๆ สบาย ๆ เหมือนเป็นการผ่อนอารมณ์ ก่อนที่จะมาเร่งเร้าในช่วงท้ายด้วยกลุ่มเครื่องทองเหลืองและเครื่องกระทบ ซึ่งวันนี้เล่นได้คึกคักเป็นพิเศษ ก่อนจะจบเพลงลงด้วยความยิ่งใหญ่อลังการ

ข้อสังเกตคือ เพลงที่บรรเลงใน

รายการนี้ ถ้าเป็นผู้ที่ฟังดนตรีคลาสสิกมาสักระยะหนึ่งแล้ว จะรู้สึกได้ว่าเป็นเพลงคลาสสิกยอดนิยม ที่ถูกบรรจุในอัลบัมรวมฮิตเพลงคลาสสิกอยู่บ่อยครั้ง อาจจะทำให้ผู้ฟัง (รวมถึงผู้แสดง) มีความคุ้นเคยกับบทเพลงเหล่านี้ จึงสามารถติดตามฟังได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องทำการบ้านเตรียมการฟังมามากมาย

สำหรับการอำนวยเพลงของวาทยกรอัลฟองโซ สการาโน ผมรู้สึกว่าเขาทำได้ดี นักดนตรีดูจะบรรเลงตามที่เขาต้องการได้เป็นอย่างดี มีความเป็นเอกภาพ เสียงที่บรรเลงออกมาดูจะมีความต่างจากที่ฟังเมื่อครั้งที่แล้วภายใต้การกำกับของคุณ Kahchun Wong ซึ่งก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า เพลงที่บรรเลงในครั้งนั้นเป็นเพลงที่ไม่คุ้นหูเท่าครั้งนี้ รวมถึงมีความซับซ้อนและความยาวมากกว่า อาจเรียกร้องการซ้อมและการตีความไปด้วยกันที่มากกว่านี้ แต่เพลงในการแสดงวันนี้ค่อนข้างเป็นเพลงยอดนิยมที่นักดนตรีและวาทยกรรู้งานกันอยู่แล้ว จึงอาจจะได้เปรียบในระหว่างการซ้อมมากกว่าและด้วยความคุ้นเคยที่คุณสการาโนอยู่กับวงมาถึง ๑๓ ปี (๖ ปีแรกในฐานะวาทยกรรับเชิญ และ ๗ ปีหลังในฐานะวาทยกรประจำ) รู้ฝีมือและศักยภาพของนักดนตรีในวงมาเป็นอย่างดีแล้ว ทำให้สามารถกำกับวงได้อย่างที่ต้องการ ผมคงไม่ควรเปรียบเทียบว่าวาทยกรท่านไหนดีกว่ากัน แต่อยากสรุปว่า น่าชื่นชมวง TPO ที่สามารถถ่ายทอดออกถึงอัตลักษณ์ของวาทยกรแต่ละท่านออกมาได้เป็นอย่างดี

การแสดงในวันนี้ ถึงจะเป็นโปรแกรมยอดนิยมที่เราอาจจะได้ฟังกันบ่อย แต่ก็มีคุณค่าอยู่ในตัว จึงได้เป็นที่ยอมรับของมหาชนผ่านกาลเวลามาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นการเตรียมตัวสำหรับคอนเสิร์ตปิดฤดูกาล ๒๐๒๓/๒๐๒๔ และคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายในฐานะวาทยกรประจำวง TPO ของคุณสการาโน

ขอเสริมอีกเล็กน้อยว่า ถ้าใครได้ไปดูอีกรายการของ Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO) ซึ่งแสดงในวันเดียวกัน เวลา ๑๙.๓๐ น. ก็จะได้รับฟังบทเพลงจากคีตกวีรัสเซียอีก ๒ ท่าน คือ *Piano Concerto No. 3* ของ Sergei Rachmaninoff บรรเลงเดี่ยวโดย Sergei Babayan นักเปียโนชาวอาร์เมเนีย และ *Symphony No. 5* ของ Dmitri Shostakovich อำนวยเพลงโดย Tomàs Grau วาทยกรชาวสเปน ซึ่งก็จะมีความต่อเนื่องจากเพลงรัสเซียที่ได้ฟังมาก่อนหน้า โดยเป็นยุคศตวรรษที่ ๒๐ ที่มีความเป็นพิเศษของสกุลดนตรีโซเวียต ต่อเนื่องมาจากยุคปลายโรแมนติกของไชคอฟสกีและมูสซอร์กสกีนั่นเอง คืนวันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคมนั้น ก็จะเต็มไปด้วยดนตรีรัสเซียหลายยุคสมัย ดังนั้น หากท่านมีโอกาส เช่น มีรถยนต์ส่วนตัว เมื่อท่านจบคอนเสิร์ตที่ศาลายา (ประมาณ ๑๘.๐๐ น.) แล้ว ท่านก็สามารถไปต่อที่ศูนย์วัฒนธรรมฯ (เริ่ม ๑๙.๓๐ น.) ได้ โดยไม่เกินความเป็นจริง เพราะผมและเพื่อนนักฟัง-นักดนตรีหลายท่านก็ทำมาแล้ว

เก่งแค่ไหน ก็(เคย)ถูกมองข้าม (๒): Gerald Finzi

เสียงเพลงแห่งความหวังท่ามกลางความโศกเศร้า

เรื่อง:
กฤตยา เชื่อมวราศาสตร์ (Krittaya Chuamwarasart)
นักข่าวอิสระ

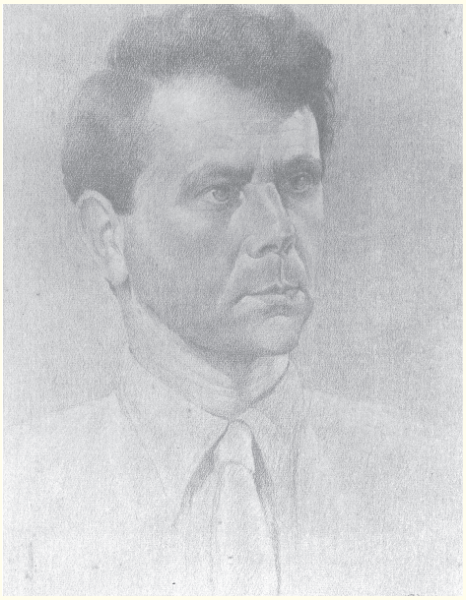
ในโลกของดนตรีคลาสสิก มีชื่อหนึ่งที่แม้จะไม่โด่งดังเทียบเท่าโมสาร์ทหรือเบโธเฟน แต่กลับสร้างผลงานที่สะเทือนอารมณ์ผู้ฟังได้อย่างลึกซึ้ง นั่นคือ เจอรัลด์ ฟินซี (Gerald Finzi) นักประพันธ์เพลงชาวอังกฤษผู้เป็นที่รักยิ่งในศตวรรษที่ ๒๐

วัยเยาว์ที่แสนเศร้า: รากฐานแห่งบทเพลง

เจอรัลด์ ฟินซี เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๐๑ ในครอบครัวชาวยิวที่ร่ำรวยในลอนดอน ชีวิตของฟินซีดูเหมือนจะเริ่มต้นอย่างสวยงาม แต่โชคชะตากลับเล่นตลก เมื่อเขาต้องสูญเสียพ่อก่อนอายุครบ ๘ ขวบ ตามด้วยพี่ชาย ๓ คนในเวลาไล่เลี่ยกัน ความสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่านี้ฝังรากลึกในจิตใจของเด็กชายฟินซี หล่อหลอมให้เขากลายเป็นวัยรุ่นที่ขี้อายและมองโลกในด้านมืด

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๑ ฟินซีย้ายไปอยู่ที่เมือง Harrogate ในยอร์กเชียร์กับมารดา ที่นี่เขาได้เริ่มเรียนดนตรีกับ Ernest Farrar (1885-1918, คีตกวี นักเปียโน และนักออร์แกนชาวอังกฤษ) และต่อมาได้ศึกษากับ Edward Bairstow (1874-1946, นักออร์แกนและคีตกวีชาวอังกฤษ) ที่มหาวิหารแห่งยอร์ก แต่โชคร้ายยังคงตามหลอกหลอนเมื่อ Farrar ครูคนแรกของเขาเสียชีวิตในสงคราม ยิ่งตอกย้ำมุมมองชีวิตที่มืดมนของฟินซี

แต่ในความมืดมิดนั้น เขาพบแสงสว่างจากบทกวีและดนตรี โดยเฉพาะผลงานของ Thomas Hardy (1840-1928, กวีและนักเขียนชาวอังกฤษ) และ Christina Rossetti (1830-1894, นักเขียนยุคโรแมนติกและกวีสำหรับเด็ก) ที่กลายเป็นแรง



ภาพวาด Gerald Finzi โดย Joy Black ภรรยา

บันดาลใจสำคัญในการประพันธ์เพลงของเขาในเวลาต่อมา โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับวัยเด็กอันแสนบริสุทธิ์ที่ต้องเผชิญกับประสบการณ์อันขมขื่นของผู้ใหญ่

เส้นทางดนตรี: จากความฝันสู่ความจริง

หลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ ฟินซีเริ่มก้าวสู่วงการดนตรีอย่างจริงจัง

ในปี ค.ศ. ๑๙๒๒ เขาย้ายไปอยู่ที่ Painswick ในกลอสเตอร์เชียร์ และเริ่มสร้างผลงานแรก ๆ อย่าง "A Severn Rhapsody" ที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในลอนดอน

ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๒๖ เขาย้ายไปลอนดอน ที่นั่นเขาได้ศึกษาดนตรีกับ R.O. Morris (1886-1948, คีตกวีและครูดนตรีชาวอังกฤษ) และนักประพันธ์ชื่อดังอย่าง Gustav Holst (1874-1934) และ Ralph Vaughan Williams (1872-1958) ที่ Royal Academy of Music ซึ่งช่วยขัดเกลาทักษะและสไตล์การประพันธ์เพลงของเขาให้โดดเด่นยิ่งขึ้น

ในช่วงนี้เอง บทเพลงประสานเสียง "A Young Man's Exhortation" ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ฟินซี แต่สงครามโลกครั้งที่ ๒ ก็มาขัดจังหวะความฝัน ทำให้การเปิดตัวของบทเพลง "Dies Natalis" ในเทศกาล Three Choirs Festival ต้องถูกยกเลิก

แม้จะเผชิญอุปสรรค แต่ฟินซีก็ไม่ยอมแพ้ ในปี ค.ศ. ๑๙๓๙ เขาใช้เวลาในช่วงสงครามก่อตั้งวง Newbury String Players เพื่อฟื้นฟูดนตรีเครื่องสายในศตวรรษที่ ๑๘ และเปิดโอกาสให้ผลงานของนักประพันธ์ร่วมสมัยได้เผยแพร่สู่สาธารณชน

บทเพลงแห่งชีวิต: ผลงานที่กินใจ

ผลงานของฟินซีไม่ใช่แค่ตัวโน้ตบนกระดาษ แต่เป็นภาพสะท้อนชีวิตและจิตวิญญาณของเขา บทเพลงที่โดดเด่น ได้แก่

๑. Dies Natalis ผลงานชิ้นเอกสำหรับนักร้องเสียงเทเนอร์และวงออร์เคสตราเครื่องสาย ที่ได้แรงบันดาลใจจากบทกวีของ Thomas Traherne

๒. Clarinet Concerto (1949) หนึ่งในผลงานยอดนิยมที่ยังคงถูกนำมาแสดงอยู่เสมอ

๓. Cello Concerto (1955) ผลงานสำคัญชิ้นสุดท้ายที่สะท้อนความรู้สึกของคนที่รู้ว่าชีวิตใกล้ถึงจุดจบ

นอกจากนี้ ยังมีผลงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น:

- เพลงประสานเสียง: "Lo, the full, final sacrifice" และ "In terra pax"
- Song Cycles: "By Footpath and Stile" และ "Let Us Garlands Bring" ที่ดัดแปลงจากบทละครของเชกสเปียร์
- ผลงานอื่น ๆ: "Five Bagatelles" สำหรับคลาริเน็ตและเปียโน และ "Eclogue" สำหรับเปียโนและวงออร์เคสตรา

ชีวิตส่วนตัว: ความรักและความหวัง

ปี ค.ศ. ๑๙๓๓ ฟินซีแต่งงานกับ Joyce "Joy" Black (1901-1991, จิตรกรและกวี) ศิลปินผู้เติมเต็มชีวิตของเขาด้วยสีสันและความหวัง ทั้งคู่ย้ายไปใช้ชีวิตที่ Aldbourne ในวิลต์เชียร์ ที่ซึ่งฟินซีได้อุทิศตนให้กับการแต่งเพลงและงานอดิเรกสุดแปลกอย่างการปลูกแอปเปิลพันธุ์หายาก ซึ่งมีส่วนช่วยอนุรักษ์แอปเปิลอังกฤษหลายสายพันธุ์ไม่ให้สูญพันธุ์

นอกจากการประพันธ์เพลง ฟินซียังเป็นนักอ่านตัวยง มีคอลเลกชันหนังสือส่วนตัวมากกว่า ๓,๐๐๐ เล่ม ทั้งหนังสือปรัชญา วรรณกรรม และบทกวี ซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้

ที่ University of Reading ส่วนหนังสืออื่น ๆ และโน้ตเพลงบางส่วนจากศตวรรษที่ ๑๘ ถูกเก็บไว้ที่ห้องสมุดของ University of St. Andrews

แต่โชคชะตาก็เล่นตลกอีกครั้ง เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๕๑ ฟินซีถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง และจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน ๑๐ ปี แต่แทนที่จะยอมแพ้ เขากลับใช้เวลาที่เหลืออยู่สร้างสรรค์ผลงานอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งยังสนับสนุนผลงานของนักประพันธ์ท่านอื่นด้วย

มรดกทางดนตรีที่ไม่มีวันตาย

เจอรัลด์ ฟินซี จากไปในวันที่ ๒๗ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๖ ที่โรงพยาบาลในออกซฟอร์ด หลังจากได้ฟังการแสดงสด Cello Concerto ผลงานชิ้นสุดท้ายของเขาทางวิทยุเมื่อคืนก่อนหน้า เขาทิ้งมรดกทางดนตรีไว้มากมาย ทั้งบทเพลงกว่า ๑๐๐ ชิ้น สำหรับนักร้องเดี่ยวและคณะนักร้อง

ผลงานของฟินซีอาจไม่ได้โด่งดังที่สุด แต่กลับมีพลังสะเทือนใจผู้ฟังอย่างลึกซึ้ง ด้วยการผสมผสานความเศร้าและความหวังเข้าด้วยกันอย่างลงตัว สะท้อนให้เห็นถึงความงดงามของชีวิตท่ามกลางความโศกเศร้า ผลงานของเขายังคงได้รับการยกย่องสำหรับความลึกซึ้งทางอารมณ์ และความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตแบบชนบทของอังกฤษ

เจอรัลด์ ฟินซี อาจจากไปแล้ว แต่เสียงเพลงของเขายังคงก้องกังวานในใจผู้ฟังตราบนานเท่านาน เป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้ในยามมืดมิดที่สุด เราก็ยังสามารถพบเจอความงดงามและความหวังได้เสมอ

Gerald Finzi (ซ้าย) กับเพื่อนร่วมวงการ Ralph Vaughan Williams ช่วงปี ค.ศ. ๑๙๕๓

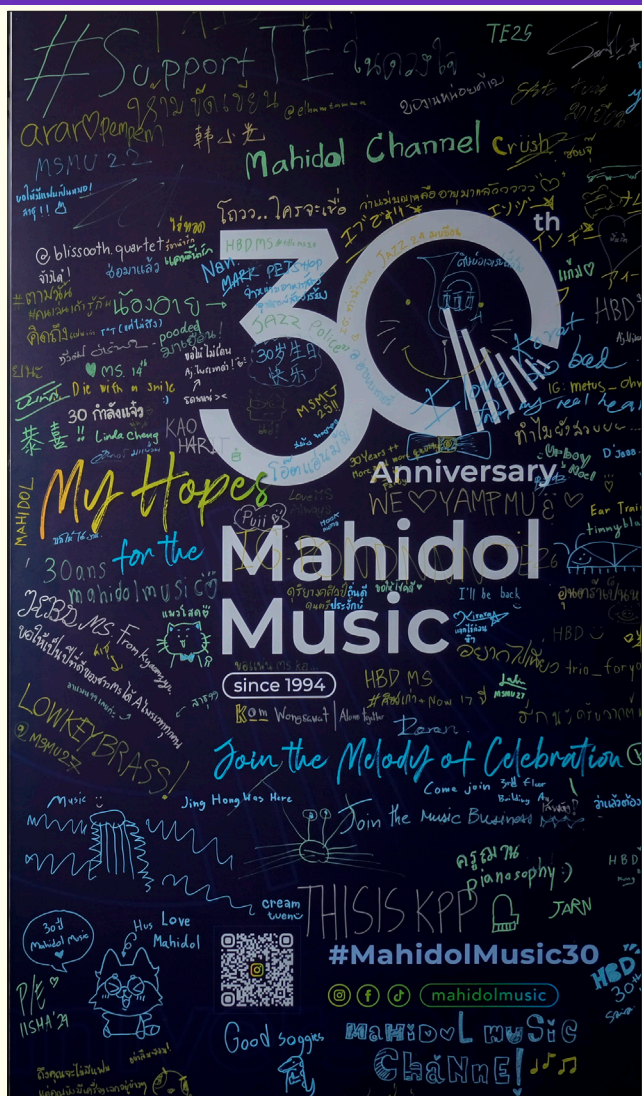
งานอดิเรกของฟินซีคือการปลูกแอปเปิลพันธุ์หายากของอังกฤษอย่าง Baxter's Pearmain ที่มีบันทึกว่าปลูกไว้มากกว่า ๔๐๐ สายพันธุ์ที่สวนหลังบ้าน

อ้างอิง

https://www.abc.net.au/listen/classic/read-and-watch/music-reads/the-10-most-underrated-composers/12818558
https://www.classicfm.com/discover-music/latest/most-underrated-composers/
https://www.classicfm.com/composers/finzi/facts-gallery/grave-finzi/
https://aldbourneheritage.org.uk/village-history/wholived/joy-finzi-artist-sculptor-musician-poet
https://insidestory.org.au/why-not-appreciate-a-bartok-and-a-parry/
https://www.bostonglobe.com/arts/2015/10/31/composer-gerald-finzi-cultivated-english-roots-literally/4DVzNZiQtfJVzwXvD5B3RO/story.html

30th Anniversary
Mahidol Music
since 1994
YES INDEED
FIRZTER
CLOCKWORK
I HATE MONDAY
Monica
SERIOUS BACON
KALIPSE
SYNTHIA
Earth Patravee
BRSE
Mahidol MUSIC Fest
2024
The 30th Anniversary
20-22 SEP
ARTIST RESIDENCY
10AM-6PM
MUSIC PERFORMANCES | FORUMS | WORKSHOPS | GAMES | EXHIBITION
Music & Art Market by Little Tree
mahidolmusic
MUZIK MOVE
BOXX MUSIC
GMM MUSIC
SCG
SCG FOUNDATION
Amari
RIVER CITY
YAMAHA
SONOS LIBRA
d&b audiotechnik
Grainey

30th Anniversary
Mahidol Music
since 1994


#Support TE
Mahidol Channel
30th Anniversary
My Hopes for the Mahidol Music
since 1994
Join the Melody of Celebration
#MahidolMusic30
mahidolmusic

กองทุนเปรมดนตรี

MAHIDOL
MUSIC
HONOR
AWARDS 2024

ahidol
USIC
Feel
The 30th Anniversary

SYNERGY: HARMONIZING MUSIC & HEALTH SCIENCES
FOR REAL WORLD IMPACT
ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธร
20 กันยายน 25

Mahidol
MUSIC
Feel
2024

Mahidol
MUSIC
Feel

Mahidol

Therapeutic Goals
ร่างกาย
จิตใจ
สังคม
จิตวิญญาณ

ร่างกาย
จิตใจ
สติปัญญา

30th
Mahidol
MUSIC

30th

MU CHOIR

SOLITUDE
IS
BLISS

THE SALAYA DIXIELAND JAZZ BAND

Mahidol music feel
2024
The 30th Anniversary
30 Anniversary
Mahidol Music

nisatiwa
นิศาทิวา

VERSE

CLOCKWORK

CLOCKWORK

Mahidol
Music
Mahidol
Music

EAT
SLEEP
PRACTICE

CHOOSE YOUR
ESCAPE
WANTED
MOOTOO
30
Mahidol
Music

30
Mahidol
Music

Yamaha Acoustic Instruments

Bösendorfer
DER KLANG, DER BERÜHRT

YAMAHA
Live with Music

th.yamaha.com YamahaMusicThailand

"A true victory
is a victory over oneself."
A. Jutanugarn
SCG congratulates Pro May-Ariya Jutanugarn
The winner of LPGA Championships
www.scg.co.th
Cement-Building Materials
Chemicals
Packaging
SCG

Always with YOU

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