

Liebesfreud (Love's Joy)

Fritz Kreisler Transcribed by Sergei Rachmaninov

ลำดับเนื้อหาของ Lecture Recital

1. บรรเลง Liebesfreud Fritz Kreisler Violin and Piano
2. ประวัติ Fritz Kreisler และ ประวัติเพลง Liebesfreud
3. ประวัติ Sergei Rachmaninov และ Transcription Liebesfreud
4. วิเคราะห์และเปรียบเทียบโครงสร้างของ Liebesfreud : Original version (Kreisler) and Transcribed version (Rachmaninov)
5. บรรเลง Liebesfreud Transcribed by Sergei Rachmaninov

Script # 1 (Slide power point page 1)

ศาสตราจารย์ ดิฉัน อรุณิชา ทองสุวรรณ นักศึกษาปริญญาโท สาขาการแสดงดนตรี เอก เปียโน ในวันนี้จะทำการบรรยาย เพลง Liebesfreud (Love's Joy) ประพันธ์โดย Fritz Kreisler (นักไวโอลินและนักประพันธ์ชาวออสเตรีย) เป็นบทเพลงสำหรับเดี่ยวไวโอลิน บทเพลงนี้มีการนำไปเรียบเรียงใหม่ในหลากหลายรูปแบบที่ไม่ใช่เล่นเฉพาะในไวโอลินเท่านั้น และ Rachmaninov (นักเปียโนและนักประพันธ์ชาวรัสเซีย) ได้นำมาทำเป็น Transcription สำหรับเดี่ยวเปียโนอีกด้วย ในการบรรยายครั้งนี้ จะเปรียบเทียบระหว่าง Original ของ Kreisler กับ Transcription ของ Rachmaninov

เราลองมาฟังต้นฉบับของ Kreisler กันก่อนนะคะ ขอเชิญ นักไวโอลิน ฌอเค้ (เสียงปรบมือ และเริ่มบรรเลง)

บรรเลงจบ (เสียงปรบมือ อามขอบคุณเสมอ แล้วเธอก็ลงจากเวทีไปนั่งพัก เตรียมรอช่วง Script #4)

Script # 2 (Slide power point page 2)

เพลงที่จบไปเมื่อสักครู่ เป็นเพลงหนึ่งในเพลงชุดที่มีชื่อว่า The 3 Old Viennese Dances ที่ Kreisler ประพันธ์ขึ้นในปีค.ศ. 1905 ซึ่งในเพลงชุดนี้จะ ประกอบไปด้วยบทเพลง 3 บทด้วยกัน เพลงแรก คือ Liebesfreud (Love's Joy) เพลงที่สอง คือ Liebesleid (Love's Sorrow) และสุดท้าย Schon Rosmarin (Lovely Rosemary)

Script #4 (Slide power point page 3)

Form Analyse of Kreisler version

[Key C] A mm.1-31

B mm.32-64

A mm.65-80

[Key F] **C** (a-b-a) mm.81-112, mm.113-144, mm.145-160

[Key C] **A** mm.161-192

Form Analyse of Rachmaninov version

[Key C] **Introduction + A**

mm.1-22 + mm.23-53

[Key A-Flat] **B** + [Key E] **Variation** + [Key C] **Transition**

mm.54-72 + mm.73-83+ mm.84-91

[Key C] **A + Variation + Transition**

mm.92-106 +mm.107-123 + mm.124-128

[Key F] **C** (a-b-Transition-a)+ **Transition**

mm.129-159 , mm.130-190, mm.191-203,mm.204-219

+ mm.220-229

[Key C] **A + Cadenza + Coda**

mm.230-281 + mm.282-332 +mm.333-382

†
เดี๋ยวลองมาฟังความแตกต่างระหว่าง original version กับ transcript version กันนะคะ ขอเชิญปรบมือ
ต้อนรับ เณร กลับขึ้นมามนเวทีกี่ครั้งคะ (ทุกคนปรบมือ)

(เมื่อเล่น motive หลัก ซอล โด มี ซอล) จาก motive ที่ได้ยินเมื่อสักครู่นี้ คือ motive ที่ Rachmaninov เอาไปใช้ในการสร้าง Introduction โดยนำเอา motive นี้มาขยายโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า Sequential Modulation ที่มีความสัมพันธ์กันเป็นคู่ m3 ดังนี้ (อามเล่นห้องที่ 1-9) นอกจากนั้นยังใช้เทคนิคที่เรียกว่า Chromatic Voice Leading Progression ในการสร้าง Chord Progression ที่น่าสนใจ เพื่อนำเข้าสู่ท่อน A ค่ะ ลองฟัง (อามเล่นห้องที่ 13-17 แล้วเล่น chord ซ้ำๆอธิบายลักษณะเสียง)

ต่อไปเราจะเข้าไปท่อน A กันค่ะ โดยท่อนนี้ จะประกอบด้วย motive สำคัญ 2 motive ค่ะ

(เมื่อเล่นห้องที่ 1-8) ขอบคุณค่ะ เมื่อ ฟังนี้ลองฟังของ Rachmaninov นะคะ (อามเล่นห้อง 23-30) จะเห็นได้ว่า texture ของเสียงแตกต่างกันอย่างมากเลยคะ

ต่อท่อน B กันนะคะ ทำนองในท่อนนี้ มีความอ่อนหวาน สวยงาม สมกับชื่อเพลงที่ Kreisler ให้ไว้ว่า Love's Joy ทำนองนี้สำหรับไวโอลินจะอยู่ใน key C เดียวเราจะเล่นทำนอง 8 ห้องแรกนะคะ (เมื่อเล่น 8 ห้องแรก ของท่อน B) แต่สำหรับเปียโน เชื่อมัยคะว่าอยู่ใน Key A flat Major ซึ่งเป็น key ที่มีความสัมพันธ์แบบ Third Relation กับท่อน A ทำนองในท่อน B นี้ Rachmaninov ได้เติม counter melody ซ่อนไว้ได้อย่างลงตัว ลองฟังคะ (อามเล่นนิดหน่อย) นอกจากนั้น Rachmaninov ยังได้แต่ง Variation เพิ่มโดยอาศัยความสัมพันธ์ของ Enharmonic Third Relation กลายเป็น Key E Major (อามเล่นนิดหน่อย) จุดน่าสนใจอีกจุดหนึ่งก่อนที่ ทำนองท่อน A จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง คือ การใช้เทคนิค Dominant Prolongation (อามเล่นห้อง 84-92)

จากนั้นคือการกลับมาของท่อน A ซึ่ง Rachmaninov ได้ทำเป็น Variation โดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า Harmonic Intensity ลองฟังกันคะ (อามเล่นท่อน Variation) ฟังดูแล้วจะเห็นได้ว่า Harmony มีความเข้มข้น เต็มไปด้วย Tension และ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังซ่อนทำนองเดิมเอาไว้ ลองฟังอีกทีคะ (เมื่อเล่นด้วย) ขอบคุณค่ะเมื่อ ก่อนจะไปต่อท่อน C มี Transition เล็กๆ โดยใช้ เทคนิค Pararell in Major Chord Chromatic movement ในเพลงนี้จะใช้เทคนิคนี้เยอะมากในการเปลี่ยนไปยัง Key อื่น ลองฟังคะ (อามเล่น transition ห้องที่ 70-73 และ 124-129)

ต่อไปท่อน C นะคะ (เมื่อเล่นทำนอง 15 ห้องแรก) ท่อนนี้อยู่ใน Key F ค่ะ สำหรับ Version ของเปียโน Rachmaninov รักษาทำนองเดิมไว้อย่างค่อนข้างครบถ้วน แต่มีเติม tension และใช้ substitute chord ในเสียงประสานมากขึ้น ทำให้เสียงประสานน่าสนใจกว่า original version ลองฟังคะ (อามเล่นทำนอง 15 ห้องแรก) และในช่วงท้ายของท่อน C ตรง Transition จะพบว่าเสียงเพลงมีความเข้มข้นขึ้น เสียงประสานมีการใช้โน้ต

นอกคีย์ในคอร์ดต่างๆ แบบ chromatic chord และ โครงสร้างของทำนองที่สร้างบน chromatic scale อย่าง อีสระ (อามเล่นห้อง 191-204)

ต่อไปคือการกลับมาของทำนอง A ในช่วงสุดท้าย น่าสนใจมากเลยล่ะ เพราะ Rachmaninov ได้ขยายท่อนนี้ออกไปเป็นแบบ impromptu ใช้การ develop idea จาก motive สำคัญที่ได้กล่าวไปแล้วในท่อน A มาพัฒนา ย้ายคีย์ไปคีย์ต่างๆ ด้วยเทคนิค sequential modulation มีการกำหนดอารมณ์แบบให้เล่นแบบกึ่ง cadenza มีการยืดขยาย และลดทอนประโยคเพลงให้แตกต่างกับต้นฉบับ มีการเปลี่ยนจังหวะเดี่ยวช้าเดี๋ยวเร็ว เพื่อดึงความสนใจ ทำให้เกิดความตื่นเต้นและน่าติดตาม อีกทั้งยังเติมโน้ตต่างๆที่เน้นเทคนิคเปียโน เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของผู้เล่นออกมาได้อย่างเต็มที่ ยังไม่เล่นให้ฟังนะคะ เก็บไว้ก่อน

ในช่วงสุดท้ายก่อนจบเพลงมีการใช้ hemiola ด้วยทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของจังหวะตก ก่อนที่จะสรุปบทเพลง อันน่าประทับใจอย่างยิ่งใหญ่สมกับที่ผู้แต่งเป็นนักเปียโนมือหนึ่งในประวัติศาสตร์ดนตรี ค่ะ

Script #5

ขอขอบคุณ ณา มากๆ สำหรับเสียงไวโอลินอันไพเราะ ขอขอบคุณผู้ฟังที่ตั้งใจฟังการบรรยายในครั้งนี้นะคะ และในลำดับต่อไปขอเชิญรับชม รับฟัง Liebesfreud ในแบบฉบับของ Rachmaninov กันค่ะ (ทุกคนปรบมือ ..... อามเล่นทั้งเพลงจนจบ.....ปรบมือ)