

การวิเคราะห์และเทคนิคการบรรเลงบทเพลงกีตาร์คลาสสิก

โดย

นายณัฐภัทร บุญยรัตพันธุ์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา แผนก ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2563

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

การวิเคราะห์และเทคนิคการบรรเลงบทเพลงกีตาร์คลาสสิก

โดย
นายณัฐภัทร บุญยรัตพันธุ์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา แผนก ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโทมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2563
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ANALYSIS AND TECHNIQUES OF CLASSICAL GUITAR REPERTORIE

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for Master of Music (Music Research and Development)

Graduate School, Silpakorn University

Academic Year 2020

Copyright of Graduate School, Silpakorn University

621020005 : สังคีตวิจัยและพัฒนา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโท

คำสำคัญ : การแสดงเดี่ยวกีตาร์, กีตาร์คลาสสิก

นาย อนุรักษ์ บุนยรัตพันธ์: การวิเคราะห์และเทคนิคการบรรเลงบทเพลงกีตาร์คลาสสิก อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกราช เจริญนิตย์

การวิเคราะห์และเทคนิคการบรรเลงบทเพลงกีตาร์คลาสสิก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทเพลง
วิธีการแก้ไขปัญหาเทคนิคต่าง ๆ ในแต่ละบทเพลงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ผู้แสดงพบเจอปัญหา ผู้วิจัยได้
ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆโดยการศึกษาจากหนังสือเทคนิคการบรรเลงกีตาร์ การตีความบทเพลง วิธีแก้ไข
ปัญหาเทคนิคการบรรเลง และการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีตาร์คลาสสิก

ผู้วิจัยได้คัดเลือกบทเพลงสำหรับใช้ในการแสดงเดี่ยวกีตาร์ 4 บทเพลง โดยพิจารณาจากบทเพลง
จากยุคสมัยต่างๆ ความไพเราะและคุณค่าของบทเพลง ตลอดจนเทคนิคการบรรเลงที่แตกต่างกันในแต่ละยุค
ได้แก่ 1. Grand Solo Op.14 ผลงานประพันธ์ของ เฟอร์นันโด ซอร์ (Fernando Sor) 2. El Decameron
Negro ผลงานประพันธ์ของ ลีโอ บราวเวอร์ (Leo Brouwer) 3. Usher Waltz ผลงานประพันธ์ของ นิกิตะ
คอสคิน (Nikita Koshkin) 4. Felicidade ผลงานประพันธ์ของ แอนโทนิโอ คาร์ลอส โจบิม (Antonio
Carlos Jobim)

ผู้วิจัยได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ เพื่อสัมภาษณ์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีตาร์คลาสสิก
2 ท่าน ให้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมา
ฝึกซ้อม และกลับมาแสดงให้อาจารย์ฟังเพื่อประเมินคุณภาพอีกครั้ง โดยเทคนิคต่าง ๆ ที่มีปัญหา ผลที่
ออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และได้พัฒนาคุณภาพในการเล่นของผู้วิจัยในทิศทางที่ดี

621020005 : Major (Music Research and Development)

Keyword : Classical guitar performance, Classical Guitar

MR. NUTTAPHAT BOONYARATAPHAN : ANALYSIS AND TECHNIQUES OF CLASSICAL GUITAR REPERTORIE THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR EK-KARACH CHAROENNIT

The purpose of the “Analysis and techniques of classical guitar repertorie” is to study the music and methods for solving problem in each song that have a unique that the performer encountered. The researcher studied from various sources by studying the techniques of playing guitar, the song interpretation, the method of solving issues while performing, and interviewed the professor in classical guitar.

The researcher had selected four solo classical guitar songs , base on the song from different eras, melodiousness, the value of the song, as well as different techniques for each era. The songs consisted of 1) Grand Solo Op.14 Compositions by Fernando Sor 2) El Decameron Negro by Leo Brouwer 3) Usher Waltz by Nikita koshkin 4) Felicidade by Antonio Carlos Jobim.

During the research, The researcher has raised the questions and interviewed 2 classical guitar professors to express their opinions and propose solutions to problems that arise. The researcher brings problem solutions to practice and returns them to show to the teacher to assess the quality again. The results were in a good performance and could develop the quality of playing classical guitar.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เจริญ
นิตย์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ ช่วยเหลือเรื่องข้อมูล ตลอดจนชี้แนะ
แนวทางที่เป็น ประโยชน์ต่อการทำวิจัยจนจบปีการศึกษา

ผู้วิจัยขอขอบคุณอาจารย์ นลิน โกเมนตระการ ที่กรุณาให้ข้อมูลสัมภาษณ์อันเป็นประโยชน์ต่อ
การทำวิจัยในครั้งนี้

ผู้วิจัยขอขอบคุณบิดา มารดา และครอบครัวที่ให้การสนับสนุนในด้านการดำรงชีวิตและ
ทางด้านการศึกษา

ผู้วิจัยขอขอบคุณนางสาวณิชาภา จึงมีผลบุญ ผู้ให้ความหวังดีในการช่วยเหลือในการค้นคว้า
หาข้อมูลต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นเขียนวิทยานิพนธ์ และให้คำปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ให้
สำเร็จ

ณัฐภัทร บุณยรัตพันธุ์

สารบัญ

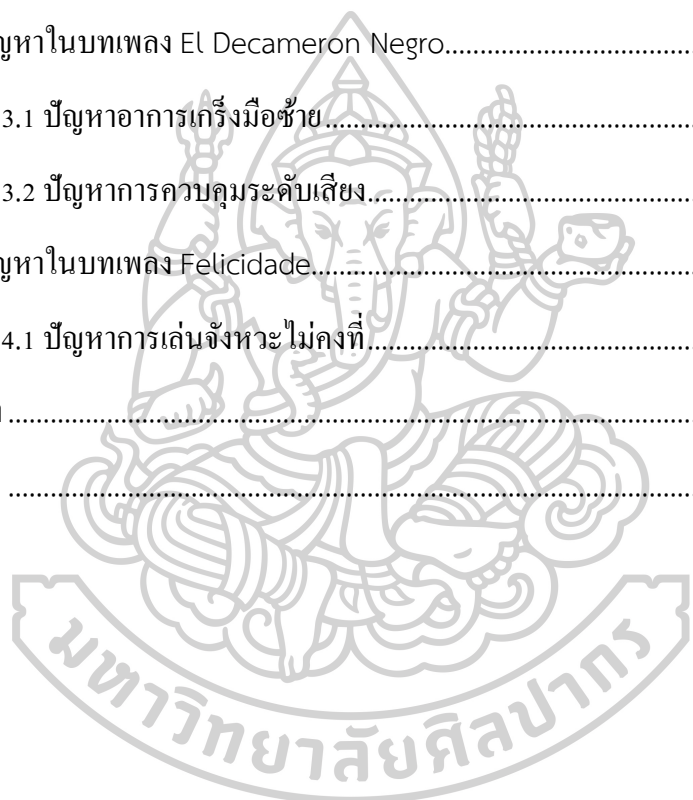
	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตัวอย่าง	ฎ
สารบัญภาพ.....	ฅ
บทที่ 1	1
บทนำ.....	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	1
1.3 ขอบเขตของการวิจัย.....	1
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
บทที่ 2	3
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง.....	3
Grand Solo op. 14 ประพันธ์โดย Fernando Sor	3
ประวัติของผู้ประพันธ์	3
ประวัติบทเพลง.....	4
ปัญหาในการบรรเลงเพลง	4
ทฤษฎีการบรรเลง.....	5
Usher Waltz ประพันธ์โดย Nikita Koshkin	5
ประวัติของผู้ประพันธ์	5

ประวัติบทเพลง.....	5
ปัญหาในการบรรเลง	6
ทฤษฎีการบรรเลง	6
El Decameron Negro ประพันธ์โดย Leo Brouwer.....	6
ประวัติของผู้ประพันธ์	6
ประวัติบทเพลง.....	7
ปัญหาในการบรรเลง	7
ทฤษฎีการบรรเลง	8
Felicidade ประพันธ์โดย Antonio Carlos Jobim.....	8
ประวัติของผู้ประพันธ์	8
ประวัติบทเพลง.....	8
ปัญหาในการบรรเลง	9
ทฤษฎีการบรรเลง.....	9
บทที่ 3	10
วิธีดำเนินงานวิจัย.....	10
3.1 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย.....	10
3.1.1. คัดเลือกบทเพลงที่จะใช้ในการแสดงและนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา.....	10
3.1.2. ศึกษาประวัติบทเพลง ประวัตินักประพันธ์เพลง เนื้อหาและเทคนิคของบทเพลง	10
3.1.3. ฝึกซ้อมเพลง และนำเสนออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีตาร์เพื่อปรับปรุงแก้ไข	10
3.1.4 กำหนดวัน เวลา และติดต่อประสานงานกับสถานที่ที่จะใช้ในการแสดง	10
3.1.5 จัดทำสูจิบัตรและโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์การแสดง	10
3.1.6 ฝึกซ้อม ณ สถานที่จริง เพื่อตรวจสอบเครื่องเสียงและความพร้อมของสถานที่	11
3.1.7 นำเสนอผลงานการแสดงดนตรีตามวัน เวลาที่กำหนด.....	11
3.1.8 รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการวิจัย.....	11

3.1.9 ข้อมูลการแสดงเดี่ยวกีตาร์.....	11
3.2 วัน เวลา และสถานที่การจัดการแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก	11
บทที่ 4	12
วิเคราะห์บทเพลง วิธีการแก้ไขปัญหา และแบบฝึกหัด.....	12
Grand Solo ประพันธ์โดย เฟอร์นันโด โซร์ (Fernando Sor).....	12
แนวทางการฝึกซ้อมท่อน A ทำนองหลัก.....	14
ปัญหาที่พบ.....	14
วิธีแก้ไขปัญหา.....	14
แนวทางการฝึกซ้อมท่อน B ทำนองหลัก	16
ปัญหาที่พบ.....	17
วิธีแก้ไขปัญหา.....	17
แนวทางการฝึกซ้อมท่อนพัฒนา.....	18
ปัญหาที่พบ.....	18
วิธีการแก้ไขปัญหา.....	18
Usher Waltz Op.29 ประพันธ์โดย นิคิตะ คอสคิน (Nikita Koshkin).....	19
แนวทางการฝึกซ้อมท่อน B1	20
ปัญหาที่พบ.....	20
วิธีแก้ไขปัญหา.....	21
แนวทางการฝึกซ้อมห้องที่ 170-176	24
ปัญหาที่พบ.....	24
วิธีแก้ไขปัญหา.....	24
El Decameron Negro ประพันธ์โดย ลีโอบราวเวอร์ (Leo Brouwer)	26
El Arpa Del Guerrero	26
แนวทางการฝึกซ้อมท่อน B.....	27

ปัญหาที่พบ	28
วิธีการแก้ปัญหา.....	28
La huida de los amantes por el valle de los ecos	29
แนวทางฝึกซ้อมท่อน C	31
ปัญหาที่พบ	31
วิธีการแก้ปัญหา.....	31
ตัวอย่างแบบฝึกหัดที่ 1.....	32
ตัวอย่างแบบฝึกหัดที่ 2.....	32
แนวทางฝึกซ้อมท่อน D	33
ปัญหาที่พบ	34
วิธีการแก้ปัญหา.....	34
Ballada de la Doncella Enamorada.....	35
แนวทางฝึกซ้อมท่อน B.....	36
ปัญหาที่พบ	37
วิธีการแก้ปัญหา.....	37
Felicidade ประพันธ์โดย Antonio Carlos Jobim.....	38
แนวทางฝึกซ้อมท่อน A	39
ปัญหาที่พบ	39
วิธีการแก้ปัญหา.....	40
บทที่ 5	41
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	41
สรุปผลการวิจัย.....	41
อภิปรายผล.....	41
1. ปัญหาในบทเพลง Grand Solo Op.14.....	42

1.1 ปัญหาเสียงของโน้ตไม่ต่อเนื่องกันและไม่ชัดเจน และปัญหาโน้ตเชื่อมเสียง.....	42
1.2 ปัญหาการทาบสายควบ.....	42
1.3 ปัญหาการเล่นเทคนิคอาเปโจ.....	42
2. ปัญหาในบทเพลง Usher Waltz Op.29.....	42
2.1 ปัญหาการเล่นคอร์ดเสียงประสานที่ดังเกินไป.....	42
2.2 ปัญหาเทคนิคกลีซานโด.....	43
3. ปัญหาในบทเพลง El Decameron Negro.....	43
3.1 ปัญหาอาการเกร็งมือซ้าย.....	43
3.2 ปัญหาการควบคุมระดับเสียง.....	43
4. ปัญหาในบทเพลง Felicidade.....	44
4.1 ปัญหาการเล่นจังหวะไม่คงที่.....	44
รายการอ้างอิง.....	45
ประวัติผู้เขียน.....	47

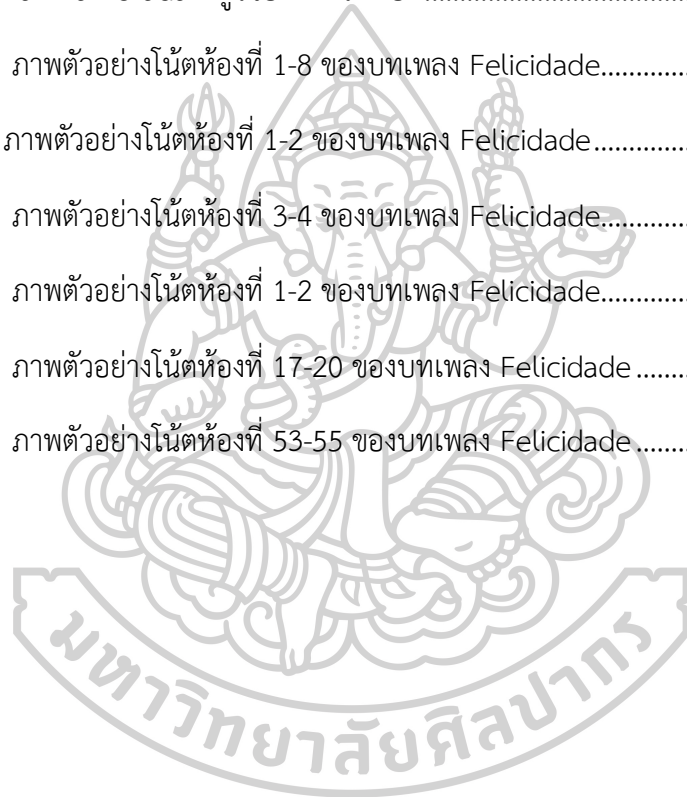
สารบัญตัวอย่าง

หน้า

ตัวอย่างที่ 1 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 1-4 ของบทเพลง Grand Solo Op.14	12
ตัวอย่างที่ 2 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 26-33 ของบทเพลง Grand Solo Op.14.....	13
ตัวอย่างที่ 3 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 30-31 ของบทเพลง Grand Solo Op.14.....	14
ตัวอย่างที่ 4 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 30-31 ของบทเพลง Grand Solo Op.14 ที่ผู้วิจัยทำการศึกษา	14
ตัวอย่างที่ 5 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 32-33 ของบทเพลง Grand Solo Op.14.....	15
ตัวอย่างที่ 6 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 32-33 ของบทเพลง Grand Solo Op.14 ที่ผู้วิจัยทำการศึกษา	15
ตัวอย่างที่ 7 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 59-65 ของบทเพลง Grand Solo Op.14.....	16
ตัวอย่างที่ 8 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 59-62 ของบทเพลง Grand Solo Op.14.....	16
ตัวอย่างที่ 9 ภาพตัวอย่างโน้ต 123-132 ของบทเพลง Grand Solo Op.14.....	17
ตัวอย่างที่ 10 ตัวอย่างโน้ต 131-132 ของบทเพลง Grand Solo Op.14.....	18
ตัวอย่างที่ 11 แบบฝึกหัดลำดับที่ 2 จากแบบฝึกหัดการเล่นมือขวา 120 บทของจูเลียนี	18
ตัวอย่างที่ 12 ภาพตัวอย่างโน้ต 171-176 ของบทเพลง Grand Solo Op.14	18
ตัวอย่างที่ 13 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 1-12 ของบทเพลง Usher Waltz Op.29.....	19
ตัวอย่างที่ 14 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 33-41 ของบทเพลง Usher Waltz Op.29.....	20
ตัวอย่างที่ 15 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 54-55 ของบทเพลง Usher Waltz Op.29.....	20
ตัวอย่างที่ 16 ภาพตัวอย่างโน้ต 56-60 ของบทเพลง Usher Waltz Op.29	21
ตัวอย่างที่ 17 ภาพตัวอย่างโน้ต 74-81 ของบทเพลง Usher Waltz Op.29.....	22
ตัวอย่างที่ 18 ภาพตัวอย่างโน้ต 108-115 ของบทเพลง Usher Waltz Op.29.....	22
ตัวอย่างที่ 19 ภาพตัวอย่างโน้ต 108-115 ของบทเพลง Usher Waltz Op.29.....	22

ตัวอย่างที่ 20	ภาพตัวอย่างโน้ต 160-176 ของบทเพลง Usher Waltz Op.29.....	23
ตัวอย่างที่ 21	ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 170-176 ของบทเพลง Usher Waltz Op.29	24
ตัวอย่างที่ 22	ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 271-277 ของบทเพลง Usher Waltz Op.29	25
ตัวอย่างที่ 23	ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 1-23 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน El Arpa Del Guerrero	26
ตัวอย่างที่ 24	ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 81-89 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน El Arpa Del Guerrero	27
ตัวอย่างที่ 25	ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 84 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน El Arpa Del Guerrero.....	27
ตัวอย่างที่ 26	ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 1-3 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน La huida de los Amantes por el valle de los ecos	29
ตัวอย่างที่ 27	ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 4-6 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน La huida de los Amantes por el valle de los ecos	29
ตัวอย่างที่ 28	ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 11-18 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน La huida de los Amantes por el valle de los ecos	30
ตัวอย่างที่ 29	ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 11-18 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน La huida de los Amantes por el valle de los ecos	31
ตัวอย่างที่ 30	ภาพตัวอย่างการสร้างระดับเสียงจากการตีสายเปล่าแบบฝึกหัดที่ 1	32
ตัวอย่างที่ 31	ภาพตัวอย่างการสร้างระดับเสียงจากการเล่นคอร์ด C เมเจอร์ แบบฝึกหัดที่ 2	32
ตัวอย่างที่ 32	ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 29-35 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน La huida de los Amantes por el valle de los ecos	33
ตัวอย่างที่ 33	ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 29-35 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน La huida de los Amantes por el valle de los ecos	33
ตัวอย่างที่ 34	ภาพตัวอย่างการฝึกซ้อมโน้ตแนวเบสในการเน้นเสียงและเชื่อมเสียง	34
ตัวอย่างที่ 35	ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 1-2 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน Ballada ...	35

ตัวอย่างที่ 36	ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 3-7 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน Ballada ...	35
ตัวอย่างที่ 37	ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 24-38 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน Ballada de la Doncella Enamorada	36
ตัวอย่างที่ 38	ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 24-29 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน Ballada	36
ตัวอย่างที่ 39	ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 24-29 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน Ballada de la Doncella Enamorada ที่ผู้วิจัยทำการศึกษา	37
ตัวอย่างที่ 40	ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 1-8 ของบทเพลง Felicidade.....	38
ตัวอย่างที่ 41	ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 1-2 ของบทเพลง Felicidade.....	39
ตัวอย่างที่ 42	ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 3-4 ของบทเพลง Felicidade.....	39
ตัวอย่างที่ 43	ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 1-2 ของบทเพลง Felicidade.....	39
ตัวอย่างที่ 44	ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 17-20 ของบทเพลง Felicidade	40
ตัวอย่างที่ 45	ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 53-55 ของบทเพลง Felicidade	40

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 ตำแหน่งมือขวาในการบรรเลง.....	21
ภาพที่ 2 ภาพตัวอย่างในการแก้ปัญหา.....	28
ภาพที่ 3 ภาพตัวอย่างในการแก้ปัญหา.....	28

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

การศึกษาการแสดงเดี่ยวกีตาร์ในครั้งนี้ต้องการให้นักศึกษามีความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีอยู่ในระดับมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้นความสำเร็จของการแสดงดนตรีต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง ดังนี้ คือ การเลือกบทเพลงที่จะแสดง การเตรียมเวทีและสถานที่การจัดแสดง การฝึกซ้อมบทเพลง และเทคนิคการเล่น ในแต่ละบทเพลงเพื่อที่จะทราบถึงปัญหาและวิธีการแก้ไข รวมถึงการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ที่ดี

การแสดงกีตาร์สามารถแสดงเดี่ยวได้เช่นเดียวกับเครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ เช่น เปียโน ไวโอลิน และในปัจจุบันการแสดงเดี่ยวกีตาร์ก็ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับในสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากบทเพลงในแต่ละยุคสมัย เช่น เรเนซองส์ บาร็อค คลาสสิก โรแมนติก และ ศตวรรษที่ยี่สิบ ล้วนมีเอกลักษณ์ และเทคนิคในการเล่นที่แตกต่างกัน และมีความไพเราะเป็นอย่างมาก

จากที่กล่าวมาข้างต้นการแสดงเดี่ยวกีตาร์นั้น ผู้วิจัยจึงต้องศึกษาประวัติความเป็นมาของบทเพลงในแต่ละยุคสมัย การวิเคราะห์เทคนิคการบรรเลง วิธีการแก้ปัญหา และวิธีฝึกซ้อม ทุกบทเพลงจัดอยู่ในระดับมาตรฐานของหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต มีความหลากหลายทางเทคนิคการบรรเลงทำให้ผู้ที่กำลังศึกษาบทเพลงเหล่านี้ได้รับความรู้ในการบรรเลงให้ดียิ่งขึ้นไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะในการบรรเลงกีตาร์
2. เพื่อศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์บทเพลงด้านการประพันธ์และเทคนิคการบรรเลงในแต่ละบทเพลงที่ใช้แสดง

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

การจัดการแสดงเดี่ยวกีตาร์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการคัดเลือกบทเพลงสำหรับใช้ในการแสดงทั้งหมด 4 เพลง โดยพิจารณาจากบทเพลงจากยุคสมัยต่าง ๆ ความไพเราะและคุณค่าของบทเพลง ตลอดจนเทคนิคการบรรเลงที่แตกต่างกันในแต่ละยุค รูปแบบการประพันธ์ และวิธีการบรรเลงระยะเวลาการบรรเลงในแต่ละเพลง การแสดงในครั้งนี้แบ่งการแสดงเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกประมาณ 20 นาที พักการแสดง 10 นาที ช่วงหลังประมาณ 20 นาที รวมใช้เวลาในการแสดงทั้งสิ้น 50 นาที รายการแสดงประกอบไปด้วยบทเพลงดังต่อไปนี้

1. Grand Solo op.14 ผลงานประพันธ์ของ Fernando Sor
2. Usher Waltz ผลงานประพันธ์ของ Nikita Koshkin
3. El Decameron Negro ผลงานประพันธ์ของ Leo Brouwer

4. Felicidade ผลงานประพันธ์ของ Antonio Carlos Jobim

การแสดงเดี่ยวกีตาร์ในครั้งนี้จัดแสดงในวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ. 2020 เวลา 10.00น. ณ ห้อง 501 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้มีโอกาสฝึกซ้อมและพัฒนาทักษะการบรรเลงกีตาร์ให้มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น
2. มีความเข้าใจในเทคนิคการบรรเลงและอารมณ์ของเพลงในยุคต่าง ๆ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาเทคนิคในการบรรเลงในท่อนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

Grand Solo op. 14 ประพันธ์โดย Fernando Sor

ประวัติของผู้ประพันธ์

เฟอร์นันโด ซอร์ (Fernando Sor) เกิดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1778 ที่เมืองบาร์เซโลนา (Barcelona) ประเทศสเปน เขาได้รับอิทธิพลจากพ่อของตัวเองในการอยากเล่นกีตาร์คลาสสิกจากนั้นย้ายไปอยู่เมือง Paris ประเทศฝรั่งเศส

ซอร์ เป็นนักกีตาร์และนักประพันธ์เพลงที่สำคัญในยุคศตวรรษที่ 19 ในปี เมื่อซอร์อายุ 12 ปี ได้เข้าเรียนที่ Montserrat Music School เขาได้สนใจกีตาร์คลาสสิกเป็นอย่างมาก และใช้เวลาศึกษาดนตรีเป็นเวลา 5 ปี จากนั้นในปี ค.ศ. 1797 ซอร์ได้ย้ายกลับไปบาร์เซโลนา เขาได้ยินเพลงของ Federico Moretti ซึ่ง Moretti เป็นนักกีตาร์ชาวฝรั่งเศสที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาสนใจที่จะแต่งเพลงกีตาร์คลาสสิก ต่อมาเขาได้ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโน้ตเพลงกีตาร์คลาสสิก บทประพันธ์ของเขาประพันธ์ออกมาอย่างเป็นมืออาชีพ ในปีเดียวกันซอร์ได้ประพันธ์เพลงโอเปร่า Telemaco en la Isla de Calipso บทประพันธ์นี้ ถูกจัดแสดงมากถึง 15 ครั้งในปี

ในปี ค.ศ. 1798 ซอร์ได้เดินทางไปในเมืองมาดริด (Madrid) มีโอกาสได้แสดงที่ Court of Calos IV ต่อมาในปี ค.ศ. 1799 เขาได้เข้าทำงานโดยอยู่ใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของ The Duchess of Alba ในเมืองมาดริดหลังจากที่ The Duchess of Alba สิ้นพระชนม์ ซอร์ขาดการได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน ทำให้เขาต้องหางานใหม่เขาจึงเดินทางไปเมืองมาลากา (Malaga) ทำงานที่ Royal administraton ประเทศสเปนตอนล่าง โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้กำกับคอนเสิร์ต

ในช่วงปี ค.ศ. 1802 ถึง ปี ค.ศ. 1808 ซอร์ได้ประพันธ์ ซิมโฟนี เพลงซ็บร้อง และสตริงควอเต็ต รวมถึงสามโซนาตาแรกที่เกิดขึ้น หนึ่งในนั้นคือ Grand Solo op.14 ต่อมาในปี ค.ศ. 1813 เขาได้ตัดสินใจย้ายมาที่ประเทศฝรั่งเศสเขาได้แต่งบทประพันธ์โซนาตาของกีตาร์ และโอเปร่า รวมถึงเป็นครูสอนกีตาร์อยู่ 2 ปี

ในปี ค.ศ. 1815 ซอร์ได้เดินทางไปอาศัยอยู่ ณ เมืองลอนดอน (London) เป็นเวลา 7 ปี ใช้เวลากับการแสดงคอนเสิร์ต และประพันธ์แบบฝึกหัดชุดแรก (Op.6) ต่อมาในปี ค.ศ. 1817 เขาได้แสดง Concertante for Guitar and Strings เป็นคอนเสิร์ตที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตของเขา และได้แสดงใน Philhamonnic Society ในลอนดอน

ในช่วงแรกของศตวรรษที่ 19 ดนตรีบาลาดเป็นดนตรีที่ให้ความบันเทิงในลอนดอน ในปี ค.ศ. 1821 ซอร์ได้ประพันธ์บทเพลง Variations On Air from The Magic Flute Op.9 ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก และยังประพันธ์เพลงบาลาดบทเพลงแรก La Foire de Smyrne

ตามด้วย Le Seigneur Genereux

ปี ค.ศ. 1830 บทประพันธ์แบบฝึกหัดกีตาร์คลาสสิกของซอร์ได้ถูกพิมพ์เผยแพร่ ในชื่อ Methode pour la Guitare ในปีต่อมา ซอร์ได้ประพันธ์บทเพลงแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก และ ถูกนำมาแสดงในหลายๆคอนเสิร์ต นักแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกที่นำบทประพันธ์เพลงของซอร์มาเล่น คือ Aguado และ ซอร์ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1839

ประวัติบทเพลง

บทเพลง Grand Solo op. 14 หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Sonata Prima เป็นหนึ่งในโซนาตาที่โดดเด่นของเขาถูกประพันธ์ในปี ค.ศ. 1810 ขณะที่อาศัยอยู่ที่เมืองบาร์เซโลนา บทประพันธ์ได้รับการตีพิมพ์ในเมืองปารีส (Paris) ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างปี ค.ศ. 1810 – 1814

การแต่งเพลงของเขาคล้ายคลึงกับอิตาเลียนโอเปร่า เป็นเพลงที่นิยมในเมืองบาร์เซโลนา ในตอนปลายศตวรรษที่ 18 โซนาตาของซอร์จะเกี่ยวข้องกับโอเปร่าโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องดนตรีคีย์บอร์ด จึงทำให้เกิดโซนาตาของกีตาร์คลาสสิก บทเพลง Sonta prima และยังมีโมทีฟจังหวะมาจากอิตาเลียนโอเปร่าโอเวอร์เจอร์ในยุคคลาสสิกในปลายศตวรรษที่ 18 จะมีการโหมโรงในบทแรกของโอเปร่า

ซอร์ได้ประพันธ์เพลง Grand Solo op. 14 อยู่ในสังคีตลักษณะโซนาตา ในกุญแจเสียง D ไมเนอร์ ประกอบไปด้วยหลายๆท่อนในอัตราจังหวะความเร็วที่แตกต่างกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นบทเพลงกีตาร์คลาสสิกที่มีโครงสร้างแตกต่างจากโซนาตาฟอร์มปกติ

บทเพลง Grand Solo op. 14 อยู่ในโครงสร้างโซนาตาฟอร์ม และผู้วิจัยได้เลือกบทเพลงนี้ เพราะเห็นถึงการนำเสนอเทคนิคต่าง ๆ เช่น เทคนิคการเชื่อมโน้ตที่ค่อนข้างยาก เทคนิคการไล่น็อตที่มีความเร็ว และการเล่นโน้ตอาเปโจ (Apeggio) ซึ่งเทคนิคต่าง ๆ เหล่านี้จะพบได้ในบทเพลงของเขา และมักจะนำเสนอเทคนิคอยู่ตลอด

ปัญหาในการบรรเลงเพลง

บทเพลงนี้มีลักษณะการประพันธ์ที่แตกต่างจากจากบทเพลงอื่นๆ มีความโดดเด่นในเรื่องฮาร์โมนี อีสระในการตีความในการเล่น อัตราจังหวะ และเทคนิคการเล่นที่หลากหลาย สำหรับผู้วิจัยเลือกศึกษา และการแสดง ผู้วิจัยได้เลือกฉบับการเรียบเรียง ของ เฟร็ดเดอริค โนนด์ (Frederick Noard)

1. ปัญหาจากการเลือกใช้นิ้วของโน้ตต้นฉบับมีตำแหน่งการใช้นิ้วค่อนข้างยากต่อการเล่นในท่อน Exposition เป็นช่วงนำเสนอ เทคนิคที่สำคัญสำหรับท่อนนี้ คือการเล่นทำนองให้ต่อเนื่องกัน ระยะห่างในการวางนิ้วค่อนข้างกว้าง ดังนั้นจึงต้องสร้างแบบฝึกหัดต่างๆเพื่อที่จะใช้ในการฝึกซ้อมให้เสียงต่อเนื่องกัน

2. ปัญหาจากการรวมน็อตเช็ตไม่สม่ำเสมอเนื่องจากความต่อเนื่องของเสียง การบรรเลงที่ไม่สม่ำเสมอ และอัตราจังหวะความเร็วที่ติดยังไม่ดีพออย่างที่ผู้วิจัยตั้งไว้ ในการพัฒนาเทคนิคนี้ให้ดีขึ้น ควรฝึกซ้อมเทคนิคนี้แยกออกมาเป็นแบบฝึกหัด

3. ปัญหาการทาบสายควบ ทำให้เสียงทำนองทั้ง 2 แนว ออกมาเท่ากันไม่สามารถทำให้แนวทำนองหลักออกมาให้เด่นกว่าแนวทำนองรอง ในส่วนนี้มีการทาบสายควบนิ้วโป้งค่อนข้างนาน โดยทั้งหมดนี้ถูกประพันธ์โดยใช้เชบ์ตหนึ่งซัน (Eighth Note) ต่อกันยาว 6 ห้อง และต้องดีดโน้ตอาเปโจ ซึ่งจำเป็นต้องควบคุมการเน้นนิ้วในแนวทำนองหลักออกมาให้ชัดกว่าทำนองรอง ผู้วิจัยเลยเลือกวิธีการซ้อมซ้ำๆ และฝึกการเน้นเสียงในแต่ละนิ้ว เพื่อให้บทเพลงออกมาโดดเด่นกว่าแนวอื่น

ทฤษฎีการบรรเลง

บทเพลง Grand Solo op. 14 มีการบรรเลงที่ค่อนข้างเร็วเกือบทั้งเพลง ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของจังหวะ และการบรรเลงเสียงให้ต่อเนื่องกัน การบรรเลงบทเพลงนี้ต้องบรรเลงให้จังหวะลงพอดี การฝึกเล่นในจังหวะที่ช้าจะช่วยพัฒนาในเรื่องของ ความเร็ว การควบคุม และแม่นยำในการเล่น

1. การเลือกใช้นิ้วให้เหมาะสม
2. การเปลี่ยนวิธีการดีดของนิ้วโป้งมือขวา
3. การฝึกซ้อมกับเมโทรโนม
4. การสร้างสรรค์ความหลากหลายของเสียง
5. การเล่นเสียงต่อเนื่อง (Legato) ระหว่างโน้ต

Usher Waltz ประพันธ์โดย Nikita Koshkin

ประวัติของผู้ประพันธ์

นิกิตะ คอชคิน เกิดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1959 ที่กรุงมอสโก (Moscow) ประเทศรัสเซีย เขาได้รับกีตาร์ตัวแรกของเขาจากปู่ของเขาพร้อมกับเทปบันทึกเสียงของเซโกเวีย ทำให้เป็นแรงบันดาลใจให้เขากลายเป็นนักกีตาร์ แม้ว่าพ่อแม่ของเขาคาดการณ์อาชีพการทูตสำหรับเขา คอชคินได้ศึกษาการบรรเลงกีตาร์คลาสสิกกับ Georgi Emanov ที่ Moscow College of Music จากนั้นไปศึกษาต่อที่ Gnessin Institute ศึกษาการบรรเลงกีตาร์กับ Alexander Frauchi ต่อมาได้สนใจในการศึกษาการประพันธ์เพลงจาก Victor Egorov ทำให้ได้รับแรงบันดาลใจในการประพันธ์เพลงจาก Igor Stravinsky และ Dimitri Shostakovich จากนั้นได้มีผลงานการเขียนกีตาร์โซโล่ที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมดนตรีของรัสเซีย บทประพันธ์ของเขาได้มีทำนอง จังหวะที่น่าสนใจรวมไปถึงเทคนิคกีตาร์รูปแบบใหม่อีกด้วย

ประวัติบทเพลง

Usher Waltz เป็นบทเพลงสำหรับบรรเลงเดี่ยวกีตาร์ ประพันธ์ขึ้นในปี ค.ศ. 1981 แต่งให้กับ Vladislav Blava นักกีตาร์ที่มีชื่อเสียงของชาวเชค โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิยาย The Fall of the house of usher ของนักเขียนชาวอเมริกัน Edgar Allan Poe การตีความเรื่องราวของคอชคินของเพลงนี้คือ เป็นการเคลื่อนไหวแบบเป็นยานยนต์ เพลงต้นรำมีริมที่โรแมนติกได้รับการพัฒนาอย่างมากและสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการเล่นกีตาร์และความบ้าคลั่งที่เพิ่มขึ้นของ

แต่อารมณ์ของเรื่องราวทั้งหมดจบลงด้วยความเศร้าและเหนื่อยล้าตอนจบ

ปัญหาในการบรรเลง

บทเพลงนี้มีลักษณะการประพันธ์ค่อนข้างโดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการใช้จังหวะที่ค่อนข้างเร็ว มีการควบคุมระดับเสียงของเพลงอยู่ตลอด และการใช้เทคนิคที่หลากหลาย

1. การควบคุมการเล่นเสียงสั้น (Staccato) มีการเล่นเสียงสั้นเกือบตลอดทั้งเพลง เกิดจากนิ้วมือขวา i m ควบคุมน้ำหนักยังไม่ดีพอ ทำให้เสียงออกมาอย่างค้างนานอยู่

2. การควบคุมการเล่นคอร์ดเสียงประสาน เนื่องจากมีการใช้โครมาติกในแต่ละแนว ทำให้ไม่สามารถควบคุมความสมดุลของเสียงได้ทุกครั้ง จึงต้องทำแบบฝึกแยกออกมาซ่อมแต่ละนิ้วของมือซ้ายในการแก้ไขปัญหา

ทฤษฎีการบรรเลง

ในบทเพลง Usher Waltz จะต้องบรรเลงแบบลงจังหวะพอดี หรืออาจยืดเสียงออกไปบ้างในการจบประโยคเพลง และแบ่งประโยคเพลงให้ชัดเจน เพื่อที่จะสามารถแยกได้ว่าอันไหนคือทำนองหลัก และเพิ่มเสียง และสีสันเข้าไป เพื่อไม่ให้น่าเบื่อจนเกินไป หรือใช้เทคนิค Tasto และ Ponticello เพิ่มความน่าสนใจของเพลง

El Decameron Negro ประพันธ์โดย Leo Brouwer

ประวัติของผู้ประพันธ์

ลีโอ บราวเวอร์ (Leo Brouwer) นักกีตาร์คลาสสิก นักประพันธ์ และผู้อำนวยเพลง เกิดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 1939 ประเทศคิวบา ลีโอ บราวเวอร์เรียนรู้การเล่นกีตาร์เป็นครั้งแรกจากบิดาของเขา Juan Brouwer บิดาเป็นผู้สนับสนุนให้เรียนกีตาร์คลาสสิก เมื่ออายุ 12 หลังจากนั้นเขาก็ไปศึกษากับ Isaac Nicola ซึ่งเรียนกับ Emilio Pujol นักกีตาร์ชาวสเปนที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ลีโอ บราวเวอร์ ยังเรียนรู้การเล่นเปียโน ดับเบิลเบส เซลโล และคลาริเน็ต ในปี 1960-1961 เขาได้ทุนการศึกษาด้านการประพันธ์เพลงที่ Julliard School ในนิวยอร์กกับ Vincent Persichetti และ Stefan Wolpe Brouwer เมื่อเรียนจบได้เดินทางกลับประเทศคิวบา และทำงานเป็นหัวหน้าภาควิชาดนตรีที่ The Cuban Motion Picture Institute สอนการเรียบเรียงเสียงประสานและ การประพันธ์เพลงที่ The Music Academy of Havana และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี ที่สถานีวิทยูฮาวานา นอกจากนี้ ยังเป็นผู้อำนวยเพลงวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งชาติของประเทศคิวบา และวงอื่น ๆ ในต่างประเทศ เช่น Berlin Philharmonics, The Chamber Orchestra of BBC, The National Symphony Orchestra of Mexico ฯลฯ ส่วนในฐานะนักกีตาร์เขาได้รับเชิญไปแสดงคอนเสิร์ตและสอนบรรยายตามเทศกาลดนตรีต่าง ๆ ทั่วโลก และได้รับทุนสนับสนุนด้านการประพันธ์เพลงและการจัดแสดงคอนเสิร์ตจากรัฐบาลคิวบาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ทางด้านเพลงสำหรับภาพยนตร์ บราวเวอร์ เป็นหัวหน้าภาควิชาดนตรีที่ Instituto de Arts Industria Cinematograficos ในคิวบาและได้เขียนบทภาพยนตร์มากมายตั้งแต่ปีค.ศ. 1960 โดยได้รับคะแนนเครดิตกว่า 60 เรื่องจากภาพยนตร์หลายเรื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สำหรับภาพยนตร์ Un día de noviembre เป็นภาพยนตร์ของประเทศคิวบาในปีค.ศ. 1976 กำกับโดย Humberto Solás และ บทเพลงของบราวเวอร์ประสบความสำเร็จอย่างมากในภาพยนตร์เม็กซิกัน Like Water for Chocolate กำกับโดย Alfonso Arau เพลงพื้นบ้านที่มีชีวิตชีวาซึ่งแต่งโดย Brouwer และ Arau “Crush the Grapes” ยังถูกนำมาใช้ในซาวนด์แทรคสำหรับ A Walk in the Clouds ของ American Arau ในปีค.ศ. 1995

ทางด้านผลงานกระประพันธ์เพลง ลีโอ บราวเวอร์ ไม่เพียงแต่มีความสามารถทางด้าน การประพันธ์บทเพลงกีตาร์คลาสสิก แต่มีความสามารถในการประพันธ์เพลงสำหรับออร์เคสตรา เพลง ร้อง วงแชมเบอร์ และ เปียโนอีกด้วย ผลงานประพันธ์ของบราวเวอร์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะอย่างเห็นได้ชัด ดังนี้

1. ลักษณะเพลงของประเทศคิวบา (Cuba Nationalistic) บทเพลงที่ประพันธ์คือ Danza Caracteristica (1957)
2. ลักษณะเพลงล้ำยุค (Avent-Garde) บทเพลงที่สำคัญคือ Canticum (1968)
3. สำเนียงดั้งเดิมของคิวบา (Afro-Cuban roots and traditional technique) เป็นการประพันธ์แบบมินิมอล (Minimalism)¹ บทเพลงที่โดดเด่นคือ El Decameron Negro (1981)

ประวัติบทเพลง

บทเพลง El Decameron Negro มีทั้งหมดสามท่อน (The Black Decameron) เป็นการพาดพิงถึงเรื่องราวในศตวรรษที่ 14 ของ Boccaccio เป็นหนึ่งในผลงานเพลงของกีตาร์ที่สำคัญที่สุดของเขา ซึ่งเขียนขึ้นในปีค.ศ. 1981 ตอนอยู่ยุโรป และทุ่มเทให้กับ Sharon Isbin นักกีตาร์ ที่เป็นแรงบันดาลใจของบราวเวอร์ มาจากเรื่องราวที่มาจากหนังสือชื่อเดียวกันโดยนักชาติพันธุ์วิทยาชาวเยอรมันและนักสำรวจ Leo Frobenius (1873-1938) เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับนักรบที่ต้องการเป็นนักดนตรี ในชนเผ่าแอฟริกันที่เรื่องราวเกิดขึ้นนักดนตรีได้รับการยกย่องในด้านตรงข้ามของระเบียบสังคมจากนักรบ ทว่านักรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเผ่ากล้าที่จะต่อต้านระบบวรรณะนี้และเลือกที่จะเป็นนักดนตรี สำหรับเรื่องนี้เขาถูกไล่ออกจากเผ่า แต่เขารักลูกสาวของหัวหน้าเผ่า ดังนั้นทั้งสองจึงหนีจากหมู่บ้านด้วยกัน

ปัญหาในการบรรเลง

บทเพลงนี้ประพันธ์สำหรับกีตาร์คลาสสิกโดยเฉพาะ มีด้วยกันทั้งหมดสามท่อน แต่ละท่อนมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันในเรื่องลักษณะจังหวะ อัตราความเร็ว เทคนิค และวิธีการประพันธ์

1. ปัญหาจากการเล่นเครื่องหมายเชื่อมเสียงไม่ชัดเจน (slur) ซึ่งเกิดจากนิ้วมือซ้ายไม่มีแรงเพียงพอ โดยลักษณะส่วนใหญ่ของเพลง มักใช้เครื่องหมายเชื่อมตัวโน้ต 2 ตัวเสียงต่อเนื่องกัน ซึ่งวิธีแก้ปัญหาคือการตีโน้ตตัวแรกสุด และต่อด้วยการดึงนิ้วในลักษณะที่ถูกต้องให้เกิดเสียงตามมา

2. ปัญหาจากการไม่สามารถลากเสียงให้ยาวได้ เนื่องจากมุมมือซ้ายไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องพอ จึงไม่สามารถคงเสียงของค่าน้ตเอาไว้ได้

ทฤษฎีการบรรเลง

ในบทเพลง El Decameron Negro มีการใช้อาเปโจ อยู่ด้วยกันหลายจุดผู้วิจัยสังเกตเห็นความสำคัญของการเคลื่อนที่ของโน้ตหลายตัวโน้ต การฝึกซ้อมอาเปโจถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาเทคนิคของกีตาร์ และช่วยพัฒนาเรื่องการควบคุม ความคล่องแคล่ว ความเร็วอีกด้วย

1. การเลือกใช้นิ้วของมือขวา
2. การทดลองปรับมุมของมือขวาให้สะดวกกับการเล่น
3. การฝึกกับเมโทรโนม

Felicidade ประพันธ์โดย Antonio Carlos Jobim

ประวัติของผู้ประพันธ์

แอนโตนีโอ คาร์ลอส โจบิม เกิดเมื่อวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1927, ที่รีโอเนจานโร (Rio de Janeiro) ประเทศบราซิล นักแต่งเพลงชาวบราซิล และผู้เรียบเรียงเสียงประสานที่เปลี่ยนจังหวะการเต้นของนัก แซมบ้า ชาวบราซิลให้กลายเป็นเพลงที่คุ้นเคย บอสซาโนวา (bossa nova) ซึ่งได้รับความนิยมในระดับสากลในทศวรรษที่ 1960

ก่อนที่เขาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเขาได้เริ่มเล่นเปียโนเมื่อเขาอายุ 14 ปี ใช้เครื่องดนตรีที่พี่สาวของเขามอบให้กับน้องสาวของเขา เขาแสดงความสามารถทางด้านดนตรีอย่างรวดเร็วและพ่อเลี้ยงของเขาส่งเขาไปยังนักดนตรีที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างคลาสสิกและประสบความสำเร็จอย่างสูงสำหรับการเรียน ระหว่างการศึกษาของเขา โจบิมได้รับแรงบันดาลใจจากเพลงของนักแต่งเพลงชาวบราซิล Heitor Villa-Lobos (ค.ศ. 1887-1959) ซึ่งมีผลงานคลาสสิกแบบตะวันตกที่ไพเราะและลีลาของบราซิลเป็นประจำ เมื่อถึงเวลาต้องเลือกอาชีพ โจบิมเริ่มแรกไม่สนใจที่จะเป็นนักดนตรีอาชีพโดยเขาเลือกที่จะเป็นสถาปนิก แต่หลังจากนั้นเขาก็เลือกที่อุทิศตนให้กับดนตรีอย่างเต็มที่

ประวัติบทเพลง

Felicidade แปลว่า ความสุข บทเพลงนี้เป็นแนวบอสซาโนวา ประพันธ์โดยโจบิม และเนื้อเพลงโดย วินีซีอุส จี โมไรซ์ (Vinicius de Moraes) แต่งขึ้นในปีค.ศ.1958 ในภาพยนตร์ฝรั่งเศส Orfeu Negro

ชื่อของเพลงคือความเปราะบางของความสุข เนื้อเพลงเริ่มต้น "Tristeza não tem fim. Felicidade sim" (ความโศกเศร้าไม่สิ้นสุดความสุขจะเกิดขึ้น) เนื้อเพลงเปรียบเทียบความสุขกับน้ำค้างหยดหนึ่งที่ลอยอยู่ในสายลมและคนจนหนีความเป็นจริงของพวกเขาในจินตนาการของ Carnaval โดยเน้นธรรมชาติที่ไม่แน่นอนของแต่ละคน บทสุดท้ายที่อ้างอิงถึง "namorada" (แฟน / สู้ที่รัก) ของตัวละครร้องเพลงโดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรงในรูปแบบของความไม่แน่นอนและการสูญเสีย

ปัญหาในการบรรเลง

บทเพลงนี้มีลักษณะการประพันธ์ค่อนข้างออกมาทางแนวบอสซาโนวา และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการใช้จังหวะที่ค่อนข้างเร็วและซับซ้อน มีการเคลื่อนที่ของคอร์ดอยู่ตลอดเวลา และ การใช้เทคนิคที่แสดงถึงความยากของบทเพลง

1. ปัญหาจากการเล่นจังหวะไม่คงที่ เนื่องจากมีการเคลื่อนที่ของโน้ตค่อนข้างเร็ว จึงทำให้เกิดความสับสนในเรื่องสัดส่วนจังหวะของโน้ต เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องเข้าใจสัดส่วนของจังหวะก่อน จึงบรรเลงได้อย่างถูกต้อง

2. ปัญหาในการเพิ่มหรือลดระดับเสียงของมือขวา (Dynamic) เนื่องจากการเพิ่มระดับเสียงแรกจากเบา เบาไม่สุดทำให้ระยะห่างจากเบาไปดังที่สุดไม่ค่อยชัดเจน ต้องคำนึงถึงแนวเสียงที่สำคัญของบทเพลง แล้วทำให้เกิดสีสันทันขึ้นมาให้ชัดเจน

ทฤษฎีการบรรเลง

จังหวะหลักของเพลงนี้คือ Bossa Nova ซึ่งอยู่ในอัตราจังหวะ 4/4 ในบทเพลงมีการเคลื่อนที่ของคอร์ดทั้งขาขึ้น และขาลงอยู่ด้วยกันหลายจุดผู้วิจัยเห็นความสำคัญของการเคลื่อนที่ของแต่ละคอร์ด การฝึกซ้อมให้เสียงประสานสมดุลงันถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญในการบรรเลงของกีตาร์ และช่วยพัฒนาเรื่องการควบคุมน้ำหนักเสียง

บทที่ 3

วิธีดำเนินงานวิจัย

3.1 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

3.1.1. คัดเลือกบทเพลงที่จะใช้ในการแสดงและนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา

การคัดเลือกบทเพลงที่ใช้ในการแสดงต้องคำนึงถึงความเหมาะสมหลายประการ ทั้งความยากง่าย ความไพเราะของบทเพลง ความสามารถของผู้แสดง ระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้แสดงต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในอารมณ์เพลงและถ่ายทอดออกมาได้อย่างไพเราะ และควรได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา

3.1.2. ศึกษาประวัติบทเพลง ประวัตินักประพันธ์เพลง เนื้อหาและเทคนิคของบทเพลง

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าประวัติบทเพลงที่ใช้ในการแสดงและบทประพันธ์อื่น ๆ ของผู้ประพันธ์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างด้านการประพันธ์ รวมถึงค้นคว้าประวัตินักประพันธ์ ตลอดจนเนื้อหาของบทเพลงและเทคนิคการเล่นในแต่ละบทเพลงจากแหล่งค้นคว้าต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ หนังสือ วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

3.1.3. ฝึกซ้อมเพลง และนำเสนออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีตาร์เพื่อปรับปรุงแก้ไข

การฝึกซ้อมเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการการแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก โดยผู้วิจัยได้วางแผนและจัดทำตารางการฝึกซ้อมด้วยตัวเองและฝึกซ้อมกับอาจารย์ผู้สอนอย่างสม่ำเสมอ หากพบปัญหาในการฝึกซ้อมก็ได้เข้าพบอาจารย์ผู้สอนเพื่อแก้ไขและปรับปรุงเทคนิคในการเล่นที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ยังได้ค้นคว้าข้อมูลเทคนิคต่าง ๆ ในการบรรเลงในแต่ละบทเพลง และจัดลำดับการฝึกซ้อมอย่างเหมาะสม มีการฝึกควบคุมคุณภาพเสียง ฝึกการแม่นยำของนิ้ว ฝึกการอ่านและจำโน้ต โดยฝึกซ้อมให้เกิดความชำนาญเพื่อจะได้แสดงได้อย่างเป็นธรรมชาติ

3.1.4 กำหนดวัน เวลา และติดต่อประสานงานกับสถานที่ที่จะใช้ในการแสดง

ผู้วิจัยได้กำหนด วัน เวลา และติดต่อประสานงานเพื่อจองสถานที่ที่จะใช้ในการแสดง ซึ่งจะนำข้อมูลเหล่านี้มาจัดทำสูจิบัตรและโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์การแสดงให้ทราบโดยทั่วกัน

3.1.5 จัดทำสูจิบัตรและโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์การแสดง

ผู้วิจัยได้จัดทำสูจิบัตรและโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์การแสดงเดี่ยวกีตาร์ในครั้งนี้ โดยนำโปสเตอร์ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อการแสดง ชื่อ-นามสกุลผู้แสดง วันเวลาและสถานที่ที่จัดการแสดง โดยติดตามจุดต่าง ๆ ที่เข้าถึงคนส่วนมาก รวมทั้งประชาสัมพันธ์ตามเว็บไซต์ และจัดเตรียมสูจิบัตรไว้สำหรับแจกผู้ฟังในวันแสดงซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ชื่อ-นามสกุล และประวัติของผู้แสดง

- วัน เวลา และสถานที่ที่จัดการแสดง
- ลำดับการแสดงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงทั้งหมด

3.1.6 ฝึกซ้อม ณ สถานที่จริง เพื่อตรวจสอบเครื่องเสียงและความพร้อมของสถานที่

ผู้วิจัยได้ฝึกซ้อม ณ สถานที่จริง เพื่อลดความตื่นเต้น และเพื่อให้คุ้นชินกับสถานที่ ได้ทำการทดสอบจับเวลาที่ใช้ในการแสดงเพื่อควบคุมเวลาในการแสดงให้เป็นไปตามที่กำหนด นอกจากนี้ยังได้ทำการทดสอบคุณภาพของระบบเสียง ไมค์ รวมถึงความพร้อมของสถานที่ให้เรียบร้อยก่อนวันแสดงจริง

3.1.7 นำเสนอผลงานการแสดงดนตรีตามวัน เวลาที่กำหนด

3.1.8 รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการวิจัย

3.1.9 ข้อมูลการแสดงเดี่ยวกีตาร์

การแสดงเดี่ยวกีตาร์ครั้งนี้ผู้แสดงได้บรรเลงบทเพลงทั้งหมด 4 บทเพลง จาก 2 ยุค ได้แก่ ยุค คลาสสิกและยุคศตวรรษที่ยี่สิบ โดยนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นบทเพลงที่มีคุณค่า โดยเรียงลำดับการแสดงดังนี้

1. Grand Solo ประพันธ์โดย Fernando Sor
2. Usher Waltz ประพันธ์โดย Nikita Koshkin
3. El Decameron Negro ประพันธ์โดย Leo Brouwer
4. Felicidade ประพันธ์โดย Antonio Carlos Jobim

3.2 วัน เวลา และสถานที่การจัดการแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก

การแสดงเดี่ยวกีตาร์ในครั้งนี้ กำหนดจัดการแสดงในวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ.2020 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 501 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

บทที่ 4

วิเคราะห์บทเพลง วิธีการแก้ไขปัญหา และแบบฝึกหัด

Grand Solo ประพันธ์โดย เฟร์นันโด ซอร์ (Fernando Sor)

บทเพลงนี้อยู่ในสังคีตลักษณะแบบโซนาตาฟอร์ม ในบทเพลงสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ท่อนสำคัญคือ ท่อนนำเสนอ (Exposition) ท่อนพัฒนา (Development) ท่อนย้อนกลับ (Recapitulation) บทเพลงนี้ต้องการลดระดับเสียงของสายที่ 6 โน้ตเสียง E ของกีตาร์ลงหนึ่งเสียง เต็มกลายเป็นโน้ตเสียง D แทน

เริ่มต้นด้วยอินโทรดักชั่น (Introduction) ห้องที่ 1-25 ในกุญแจเสียง D ไมเนอร์ เป็นการเริ่มต้นบรรเลงอย่างช้า ๆ ในห้องที่ 1-2 และในห้องที่ 3-4 เป็นการซ้ำ (Repeat) แบบซีควนซ์¹ (Sequence) ในส่วนห้องที่ 4 ความดังเบาของไดนามิก (Dynamic) มีความแตกต่างกันเล็กน้อยในจังหวะที่ 2

Grand Solo Op.14

Introduction Fernando Sor
Andante

The image shows a musical score for the Introduction of Grand Solo Op.14 by Fernando Sor. The score is in 6/8 time, D minor, and Andante tempo. It shows the first four measures of the introduction, with dynamics p and f, and a sequence of notes in the fourth measure.

ตัวอย่างที่ 1 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 1-4 ของบทเพลง Grand Solo Op.14

¹ ซีควนซ์ (Sequence) ลักษณะการซ้ำของทำนองแต่ในบางครั้งก็มีการเปลี่ยนผันไปบ้าง โดยเริ่มในระดับเสียงที่ต่างกันในแต่ละครั้งที่มีการซ้ำ

ท่อน A ทำนองหลัก (Theme) เข้ามาห้องที่ 26-59 ในกุญแจเสียง D เมเจอร์เป็นท่อนที่บรรเลงด้วยความเร็วแบบอัลเลโกร บทเพลงในช่วงนี้มีการเล่นเบสอย่างสม่ำเสมอ และมีโน้ตเชื่อมเสียง² (Slur) ในจังหวะยกที่ 1 2 3 4 ในห้องแรก ส่วนห้องที่ 32 จะเชื่อมในจังหวะที่ 1 ทั้งจังหวะตกและจังหวะยก จังหวะที่ 2 จังหวะตก และยก จังหวะที่ 3 จังหวะยก และสุดท้ายจังหวะที่ 4 จังหวะตกและจังหวะยก

ห้อง 27 จังหวะที่ 3 มีการเล่นทำนองโน้ตคู่ 3 เริ่มต้นด้วยโน้ตเสียง D กับ Bb ตามด้วยโน้ตเสียง C# กับ A , โน้ตเสียง A กับ F# , โน้ตเสียง G กับ E , โน้ตเสียง B และโน้ตเสียง G เข้าสู่ห้องที่ 28 โน้ตเสียง F# กับ A , โน้ตเสียง F และโน้ตเสียง D ตามลำดับทำนอง

ตัวอย่างที่ 2 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 26-33 ของบทเพลง Grand Solo Op.14

² โน้ตเชื่อมเสียง (Slur) เครื่องหมายเชื่อมเสียงจากโน้ตที่มีสัญลักษณ์เส้นโค้งไปหาโน้ตตัวถัดไป โดยโน้ตทั้งคู่จะมีระดับเสียงที่ต่างกัน

แนวทางการฝึกซ้อมท่อน A ทำนองหลัก

ตัวอย่างที่ 3 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 30-31 ของบทเพลง Grand Solo Op.14

ที่มา : Frederick Noad (2001)

ตัวอย่างที่ 4 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 30-31 ของบทเพลง Grand Solo Op.14 ที่ผู้วิจัยทำการศึกษา

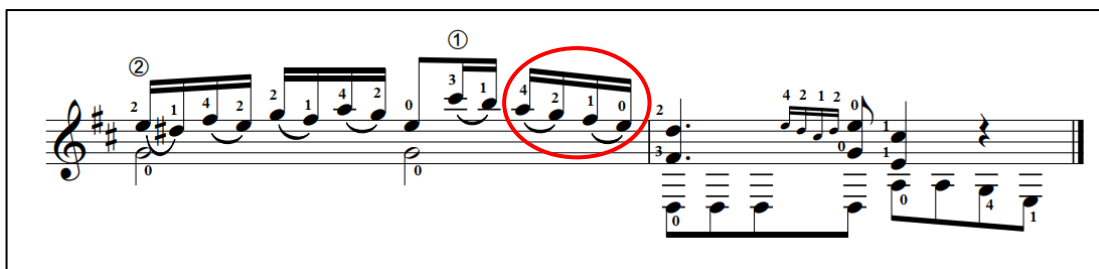
ปัญหาที่พบ

ปัญหาที่พบในจุดนี้ คือ ตอนเล่นยกนิ้วเร็วเกินไปทำให้เกิดปัญหาในการเล่นเสียงไม่ต่อเนื่อง ห้องที่ 30 เนื่องจากในห้องที่ 30 เป็น คอนทารีโมชัน³ (Contarymotion) และ โครมาติก (Chromatic) 2 แนวระหว่างแนว 1 โน้ตเสียง A, G#, G และแนวที่ 2 โน้ตเสียง C#, D, E และในห้องที่ 31 เป็น Parallel note ผู้วิจัยได้ทดลองใช้วิธีการเล่นตามโน้ตต้นฉบับจะทำให้เกิดปัญหาเสียงโน้ตไม่ชัดเจน จึงนำวิธีการดังกล่าวข้างต้นมาแก้ปัญหา

วิธีแก้ไขปัญหา

จากการสัมภาษณ์อาจารย์ นลิน โภเมนตรการ ผู้เชี่ยวชาญได้นำเสนอแนวทางโดยเริ่มด้วยการเปลี่ยนนิ้วมือซ้ายห้องที่ 30 จากนิ้ว 3 โน้ตเสียง G# เปลี่ยนเป็นนิ้ว 2 และนิ้ว 2 โน้ตเสียง D เปลี่ยนเป็นนิ้ว 1 เพราะต้องการเสียง Chromatic จากโน้ตเสียง C# ไปโน้ตเสียง D ทำให้สามารถเล่นได้ต่อเนื่อง และชัดเจน ตามภาพตัวอย่างที่ 4

³ คอนทารีโมชัน (Contarymotion) เป็นการเคลื่อนที่ของทำนองสองแนวในทิศทางตรงกันข้าม เช่น แนวทำนองหนึ่งเคลื่อนที่ขึ้น อีกทำนองหนึ่งเคลื่อนที่ลง

ตัวอย่างที่ 5 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 32-33 ของบทเพลง Grand Solo Op.14

ที่มา : Frederick Noad (2001)

ตัวอย่างที่ 6 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 32-33 ของบทเพลง Grand Solo Op.14 ที่ผู้วิจัยทำการศึกษา

ปัญหาที่พบ

ปัญหาที่พบจุดนี้ คือ ปัญหาการใช้นิ้วต้นฉบับของ เฟร็ดเดอริค โหนด มีการเล่นโน้ตเชื่อมเสียงสายที่ 1 อย่างเดียว ซึ่งต้องใช้แรงจากนิ้วในการเล่นค่อนข้างเยอะ และยากต่อการการเล่นโน้ตเชื่อมเสียงสายที่ 1 โน้ตเสียง C# ไปหาโน้ตเสียง B โน้ตเสียง A ไปหาโน้ตเสียง G และโน้ตเสียง F# ไปหาโน้ตเสียง E สายเปล่า เนื่องจากมีการกระโดดของนิ้วทำให้นิ้วเชื่อมเสียง ไม่ต่อเนื่องกัน ตามภาพที่ 5

วิธีแก้ไขปัญหา

ผู้วิจัยได้แก้ไขปัญหาโดยเปลี่ยนสายของต้นฉบับด้วยการเปลี่ยนการใช้สายที่ 1 เป็นสายที่ 2 ในการเชื่อมเสียงของโน้ต เริ่มตั้งแต่โน้ตเสียง A ไปเสียง G และโน้ตเสียง F# ไม่ใช่โน้ตเชื่อมเสียง การเปลี่ยนสายในการเล่นเป็นลักษณะดังกล่าวจะทำให้รักษาความต่อเนื่องของเสียง และคุณภาพของเสียงชัดเจนยิ่งขึ้น ตามภาพตัวอย่างที่ 6

ท่อน B ทำนองหลัก เข้ามาห้องที่ 59-103 มีลักษณะบทเพลงที่นุ่มนวล มีการใช้อาเปโจ (Arpeggio) ในการบรรเลง ตัวเบสเป็นเพดัลโน้ต⁴ (Pedal) ใช้เบสเดี่ยว ตัวอาเปโจเป็นอาเปโจที่เป็นเสียงสูงเหมือนการซำโน้ตเสียง C E C , D G# D G# , E G E G , F# A F# A เคลื่อนตามลำดับการซำแบบซีควเอนซ์

ในขณะที่เดียวกันก็รักษาแนวเบส เป็นเพดัลเบส (Bass Pedal) ที่โน้ตเสียง A แต่ห้องที่ 63 แนวเบสได้เปลี่ยนไปโดยใช้โน้ตเสียงสูงเป็นคอร์ด E7 พลิกกลับครั้งที่ 1 ใช้เบสที่โน้ตเสียง G# เพื่อที่จะเป็นโคมาติกเข้าไปที่โน้ตเบสเสียง A เสียงสั้น

ห้องที่ 65 เป็นทำนองเป็นการเอาตัวโน้ตอาเปโจโน้ตเสียง B D F# เป็นคอร์ด B ไมเนอร์ มาสร้างเป็นทำนอง แต่โน้ต F# D B เป็นอาเปโจมาพลิกกลับเพื่อมารับโคมาติกอีกครั้งหนึ่ง

ตัวอย่างที่ 7 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 59-65 ของบทเพลง Grand Solo Op.14

แนวทางฝึกซ้อมท่อน B ทำนองหลัก

ตัวอย่างที่ 8 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 59-62 ของบทเพลง Grand Solo Op.14

ที่มา : Frederick Noad (2001)

⁴ เพดัลโน้ต⁴ (Pedal) เป็นการเล่นเสียงให้ค้างยาวทำให้เกิดความก้องกังวานจนเสียงลง หากใช้ในในการเล่นกีตาร์จะหมายถึงความยาวของเสียงกีตาร์หลักจากการตีดี สายจะสั้น และทำให้เสียงดังก้อง

ปัญหาที่พบ

เนื่องจากเทคนิคอาเปโจ ในท่อนนี้ต้องการทาบสายควบ⁵ (Barre) ในการเล่นโน้ตเสียงสูง จำเป็นที่ต้องควบคุมแนวทำนองหลักให้เสียงออกมาชัดกว่าแนวทำนองรอง ทำให้พบปัญหาเสียงแนวทำนองหลักและ แนวทำนองรองเสียงออกมาเท่ากัน ไม่สามารถควบคุมการเน้นเสียงเสียงแนวทำนองหลักให้ออกมาให้เด่นกว่าได้

วิธีแก้ไขปัญหา

ฝึกการเน้นเสียง⁶ (Accent) ในนิ้วมือขวาพร้อมกัน 2 นิ้วเริ่มจากเน้นนิ้ว m ให้แรงขึ้นและติดนิ้ว i ให้เบาลง จากนั้นฝึกการเล่นโน้ตเสียงสูงในลำดับแรก เพื่อให้ได้ยินทำนองหลัก แต่ยังคงการทาบสายไว้อยู่ หลังจากนั้นจำเป็นต้องควบคุมทำนองรองให้เบาเพื่อที่จะได้ไม่กลบแนวทำนอง และรักษาระดับเสียงในแต่ละแนวให้คงที่

ท่อนพัฒนา (Development) เริ่มห้องที่ 123-170 มีการซ้ำแพทเทิร์นของจังหวะในห้องที่ 123-128 เริ่มที่คอร์ด F7 โน้ตตัวดำ 4 จังหวะตามด้วยตัวขาว 2 จังหวะเข้าไปสู่คอร์ด Bb ไมเนอร์ และ Ab เมเจอร์เซเว่นตามลำดับ

จากนั้นเปลี่ยนเข้าสู่กุญแจเสียง Db เมเจอร์ในห้องที่ 129 เริ่มต้นด้วยคอร์ด Db เมเจอร์ และมีการทาบสายควบโดยใช้ชั้นคู่ 8 เป็นซัสเทนโน้ตที่โน้ตเสียง Db ตามด้วยโน้ตเชื่อมเสียงในจังหวะที่ 2 จังหวะตกโน้ตเสียง Gb และโน้ตเสียง Bb และจังหวะยกของจังหวะที่ 2 โน้ตเสียง F และ Ab

ในห้องที่ 130-131 แนวทำนองโน้ตเข้บัต 2 ชั้นมีการเล่นซ้ำโดยได้ใช้เทคนิคอาเปโจที่คอร์ด Ab7 และ แนวเบสโน้ตเสียง Ab เคลื่อนที่ไปหาโน้ตเสียง Bbb ครึ่งเสียง

ตัวอย่างที่ 9 ภาพตัวอย่างโน้ต 123-132 ของบทเพลง Grand Solo Op.14

⁵ ทาบสายควบ (Barre) เป็นการใช้นิ้วทาบไปที่สายตั้งแต่ 2 สายขึ้นไปทำให้การเดินคอร์ดเสียงต่อเนื่องกัน

⁶ การเน้นเสียง⁶ (Accent) เป็นการเน้นเสียงให้ดังขึ้นกว่าปกติ

แนวทางฝึกซ้อมก่อนพัฒนา

ตัวอย่างที่ 10 ตัวอย่างโน้ต 131-132 ของบทเพลง Grand Solo Op.14

ปัญหาที่พบ

ปัญหาที่พบในจุดนี้ คือ มือขวาไม่สามารถควบคุมการเล่นเทคนิคอาเปโจให้จังหวะสม่ำเสมอ
กัน เนื่องจากต้องเล่นติดต่อกันหลายห้อง และต้องควบคุมน้ำหนักของเสียงให้กลมกลืนกัน

วิธีการแก้ไขปัญหา

ผู้วิจัยได้นำแบบฝึกหัดการเล่นมือขวา 120 บทของจูเลียนี นำมาคัดเลือกแบบฝึกหัดที่
เหมาะสมสำหรับการแก้ปัญหาในบทเพลง เริ่มฝึกจากนิ้ว p i m ตามลำดับให้เสียงออกมากลมกลืน
กัน แต่ยังคงรักษาจังหวะให้สม่ำเสมอ

ตัวอย่างที่ 11 แบบฝึกหัดลำดับที่ 2 จากแบบฝึกหัดการเล่นมือขวา 120 บทของจูเลียนี

ท่อนย้อนกลับ (Recapitulation) เริ่มห้องที่ 171-239

ตัวอย่างที่ 12 ภาพตัวอย่างโน้ต 171-176 ของบทเพลง Grand Solo Op.14

Usher Waltz Op.29 ประพันธ์โดย นิกิตะ คอสคิน (Nikita Koshkin)

บทเพลงนี้อยู่ในสังกัดลักษณะแบบท่อนเดียว ในกุญแจเสียง A ไมเนอร์ อยู่ในอัตราจังหวะ 3/4 มีความหลากหลายของเทคนิค ดำเนินด้วยอัตราความเร็วแบบวอลทซ์⁷ (Waltz) ลักษณะบทเพลงส่วนใหญ่มีการใช้เทคนิคคอนทราโมชันแทรกอยู่ในการเล่นอาโปโลเกือบตลอดทั้งเพลง

ในช่วงแรกของเพลงเป็นการนำเสนอ อาร์ติฟิเชียล ฮาร์โมนิค⁸ (Artificial Harmonic) ในอัตราจังหวะที่ช้าและ มีการใช้เทคนิคอาโปโลในท่อน 1-2 แต่ยกระดับเสียงลงในท่อน 3-4 ในจังหวะช้า *lento* เชื่อมเสียงเฟอร์มาตา (Fermata) โน้ตเสียง b หลังจากนั้นเข้าสู่ทำนองหลัก A1 ของ Waltz ในท่อนที่ 7 มีการใช้เทคนิคสตัคคาโต (Staccato) ในจังหวะที่ 2 และ 3 ส่วนท่อนที่ 8 และ 11 มีการใช้เทคนิคอาโปโล

Usher Waltz Op.29

Nikita Koshkin

Lento **Allegro agitato**

ตัวอย่างที่ 13 ภาพตัวอย่างโน้ตท่อนที่ 1-12 ของบทเพลง Usher Waltz Op.29

⁷ วอลทซ์Waltz เป็นเพลงเต้นรำดั้งเดิมของชาวเยอรมันสามารถปรับเปลี่ยนความเร็วของเพลงได้ ตั้งแต่จังหวะช้าถึงค่อนข้างเร็ว ได้รับความนิยมช่วง ค.ศ.1800

⁸ อาร์ติฟิเชียล ฮาร์โมนิค (Artificail Harmonic) เสียงหลอกของโน้ตจากการใช้นิ้วกดสาย

ทำนองหลัก B1 ในจังหวะ 2 และ 3 ยังกังไว้ด้วยเทคนิคสตั๊กคาโต ส่วนห้องที่ 40 ใช้โครมาติกแทนเทคนิคอาเปโจเพื่อที่จะให้นักร้องไปหาโน้ตเสียง B คอร์ด C เมเจอร์เซเวน ในห้องที่ 41 ได้อย่างสวยงาม

a tempo

ตัวอย่างที่ 14 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 33-41 ของบทเพลง Usher Waltz Op.29

แนวทางฝึกซ้อมท่อน B1

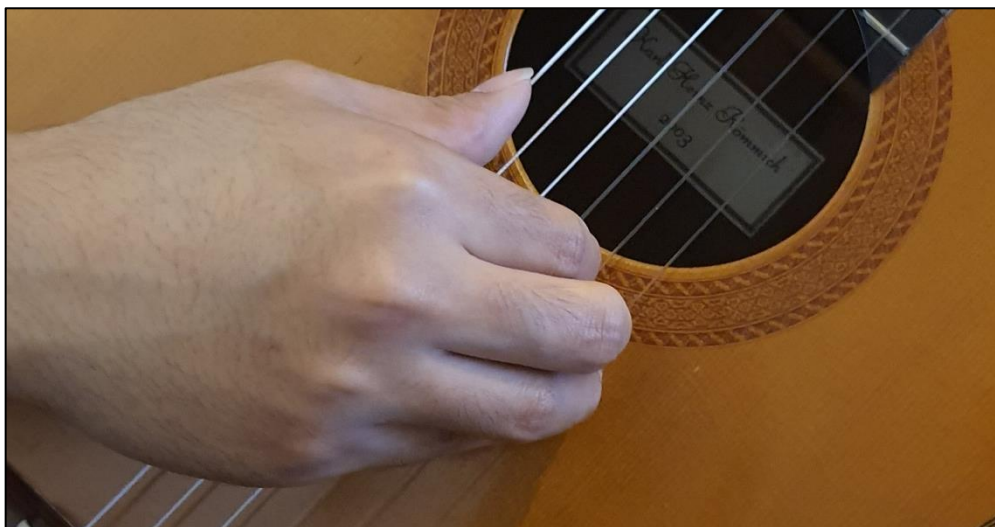
ตัวอย่างที่ 15 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 54-55 ของบทเพลง Usher Waltz Op.29

ปัญหาที่พบ

เนื่องจากห้องที่ 54 มีคอนทาร์โมชันเกิดขึ้นในจังหวะที่ 2 โน้ตเสียง C เชื่อมเสียงไปหาโน้ตเสียง B และโน้ตเสียง Ab ไปหาโน้ตเสียง B ส่วนห้องที่ 55 มีการใช้โน้ตโครมาติกทั้งแนวทำนองและแนวเบส แนวทำนองโน้ตเสียง D# ไปหาโน้ตเสียง D และโน้ตเสียง Db แนวเบส F# ไปหาโน้ตเสียง G และโน้ตเสียง G# ทำให้การเล่นโน้ตคอร์ดแนวประสานดังเกินไป ทำให้เกิดความไม่สมดุลของเสียง

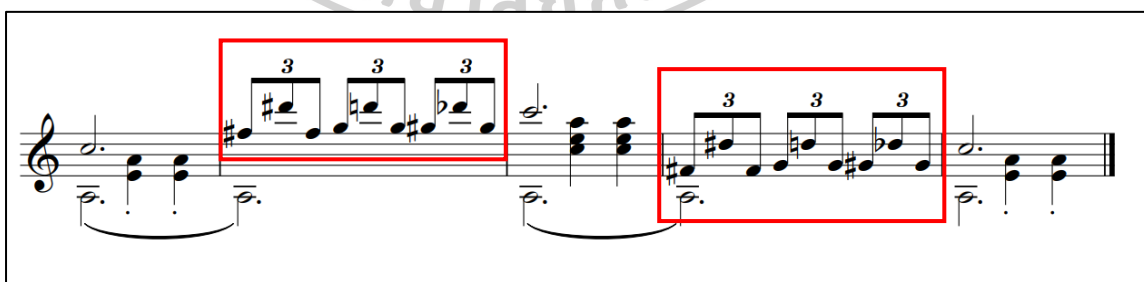
วิธีแก้ไขปัญหา

จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีตาร์ ผศ.ดร.เอกราช เจริญนิตย์ ผู้เชี่ยวชาญได้นำเสนอเทคนิคโดยให้เลื่อนนิ้วมือขวามาข้างหลังเล็กน้อย และฝึกการดีด i m a ให้เท่ากันโดยปล่อยมือขวาสบาย ๆ ไม่เกร็งมือขวา เพื่อให้เกิดความสมดุลของเสียง

ภาพที่ 1 ตำแหน่งมือขวาในการบรรเลง

ห้องที่ 57 และห้องที่ 59 มีคอนทราในแนวทำนองหลัก เหมือนมีทำนอง 2 แนวอยู่ แนวแรก โน้ตเสียง D# ลงไปหาโน้ตเสียง D และโน้ตเสียง Db ส่วนอีกแนวโน้ตเสียง F# ขึ้นไปหาโน้ตเสียง G และโน้ตเสียง G# อยู่ในเทคนิคอาเปโจ และมีการใช้โน้ตเชบิต 3 พยางค์ รูปแบบจังหวะ (Rhythmic Pattern) เดียวกัน ขึ้นคู่ 8 (Octave)

ตัวอย่างที่ 16 ภาพตัวอย่างโน้ต 56-60 ของบทเพลง Usher Waltz Op.29

ทำนอง A2 เริ่มห้อง 74-107 ยังคงไว้ด้วยเทคนิคสตัคคาโตและเทคนิคอาเปโจ

ตัวอย่างที่ 17 ภาพตัวอย่างโน้ต 74-81 ของบทเพลง Usher Waltz Op.29

ทำนอง B2 เริ่มห้อง 108-145 มีการใช้เพดัลโน้ตที่แนวเบส โน้ตเสียง A ห้องที่ 108-111 และโน้ตเสียง G ห้องที่ 112-115 ส่วนแนวทำนองหลักใช้เทคนิคการเล่นอาเปโจในโน้ตเช็บต์ 1 ชั้น ตามด้วยเทคนิคสตัคคาโต

ตัวอย่างที่ 18 ภาพตัวอย่างโน้ต 108-115 ของบทเพลง Usher Waltz Op.29

กลับเข้าสู่ทำนองหลัก A1 สั้นๆห้องที่ 154-159

ตัวอย่างที่ 19 ภาพตัวอย่างโน้ต 108-115 ของบทเพลง Usher Waltz Op.29

ในท่อนถัดมาถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของบทเพลงนี้โดยได้นำเสนอเทคนิคการตีรวบสาย⁹ (Rasgado) และเพาเวอร์คอร์ด (Power Chord) ที่เต็มไปด้วยพลัง คอซकिनได้ไอดีเดียวประพันธ์ลักษณะเพลงแบบนี้จากดนตรีร็อก เริ่มต้นห้องที่ 160 ด้วยการเน้นเสียงที่จังหวะที่ 1 ในส่วนห้องที่ 163 เน้นจังหวะที่ 1, 2 และ 3 รูปแบบจังหวะแบบเดิมจนกระทั่งห้องที่ 171 และได้นำเสนอเทคนิคกลีซานโด¹⁰(Glissando) ในโน้ตเชบิต 3 ชั้น

ตัวอย่างที่ 20 ภาพตัวอย่างโน้ต 160-176 ของบทเพลง Usher Waltz Op.29

⁹ การตีรวบสาย (Rasgado) เป็นเทคนิคการตีคอร์ดบทเพลงประเภทฟลามังโก โดยเริ่มจากนิ้วก้อย มือขวา นิ้วนาง นิ้วกลาง และนิ้วชี้ตามลำดับ

¹⁰ กลีซานโด (Glissando) เป็นการเล่นโน้ตหลายเสียงติดต่อกันอย่างรวดเร็ว

แนวทางฝึกซ้อมห้องที่ 170-176

ตัวอย่างที่ 21 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 170-176 ของบทเพลง Usher Waltz Op.29

ปัญหาที่พบ

1. พบเจอปัญหาห้องที่ 171 มีการใช้เทคนิคกลิซซานโดที่คอร์ด F# เมเจอร์ เปลี่ยนจังหวะด้วยความเร็ว ทำให้ไม่สามารถควบคุมโน้ตให้ต่อเนื่องกัน ส่งผลให้แนวคอร์ดเกิดความไม่ชัดของเสียงในทุkJังหวะของโน้ตเข้บ้ต 2 ชั้น เริ่มต้นโน้ตเสียง F# ไปหาโน้ตเสียง C
2. การติดสายรวบไม่ชัดเจน เกิดจากกำลังนิ้วมือขวาไม่แข็งแรง

วิธีแก้ไขปัญหา

1. จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.เอกราช เจริญนิത്യ ผู้เชี่ยวชาญได้นำเสนอเทคนิคโดยมือซ้ายต้องออกแรงกด และรวดเร็ว แต่ต้องควบคุมกีตาร์ให้มั่นคง และซ้อมให้ตรงจังหวะให้ดี ด้วยจะทำให้เสียงออกมาชัดเจนและต่อเนื่องกัน
2. จำเป็นที่ต้องควบคุมนิ้วก้อย, นิ้วนาง, นิ้วกลาง และนิ้วชี้ ให้เสียงออกมาชัดเจน โดยเริ่มฝึกกับเครื่องจับจังหวะในการซ้อม เริ่มจากนิ้วก้อยเป็นอันดับแรกซึ่งเป็นนิ้วที่แรงน้อยที่สุด ตามด้วยนิ้วนาง, นิ้วกลาง และ นิ้วชี้ ตามลำดับจนเสียงชัดเจน

คอซนินได้ใช้เทคนิคบาร์ตอก¹¹ (Bartok Pizzicato) ในการเปลี่ยนเสียงให้ดูเด่นยิ่งขึ้น มีการ
 กับกับการเน้นเสียง และ Sforzato¹² เริ่มตั้งแต่จังหวะที่ 2 ห้องที่ 271 จากนั้นได้ใช้วิบราโต¹³
 (Vibrato) ในห้องที่ 275-277 จังหวะที่ 2 โน้ตเสียง Bb , Ab และ Bb

The image shows a musical score for Usher Waltz Op. 29, measures 271-277. The score is in 3/4 time and features Bartok Pizzicato, Sforzato, and Vibrato markings. The first staff shows measures 271-274 with Bartok Pizzicato and Sforzato markings. The second staff shows measures 275-277 with Sforzato and Vibrato markings.

ตัวอย่างที่ 22 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 271-277 ของบทเพลง Usher Waltz Op.29

¹¹ บาร์ตอก¹¹ (Bartok Pizzicato) เป็นการใช้นิ้วโป้งและ นิ้วชี้มือขวาตึงออกแล้วปล่อยสายให้
 กระทบกับฟิงเกอร์บอร์ด เพื่อให้เกิดเสียงกระทบที่รุนแรง

¹² Sforzato แปลว่าเน้นทันที มีผลเฉพาะกับโน้ตหรือคอร์ดนั้น ไม่มีผลต่อเนื่อง.

¹³ วิบราโต ¹³(Vibrato) คือการตกแต่งเสียงประเภทหนึ่ง เป็นเทคนิคการร้องหรือการเล่นเครื่องดนตรี
 ที่ทำให้เสียงมีการสั่นด้วยการแกว่งเสียงจากโน้ตที่เล่น สั่นไปมาโดยมีความเร็วอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้
 เสียงของโน้ตแต่ละเสียงนั้นมีความนุ่มนวลไพเราะน่าฟังมากขึ้น

El Decameron Negro ประพันธ์โดย ลีโอบราวเวอร์ (Leo Brouwer)

ในบทเพลงนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ท่อน คือ El Arpa Del Guerrero , La huida de los amantes por el valle de los ecos และ Ballada de la doncella enamorada ลักษณะเด่นจะใช้การประสานเสียงแบบสมัยใหม่ กับการเล่นสีสั่นของเสียง (Tone Colour)

El Arpa Del Guerrero

เริ่มต้นบทเพลงด้วยความดัง (Forte) และใช้เทคนิคโน้ตเชื่อมเสียงแนวทำนองเบสโน้ตเสียง F# ไปหาโน้ตเสียง E รักษาระดับเสียงให้ซัสเทนจนถึงห้องที่ 2 ส่วนแนวทำนองรองโน้ตเชื่อมเสียงเสียง E ไปโน้ตเสียง F# และทำนองหลักโน้ตเชื่อมเสียง D ไปโน้ตเสียง E ยังคงรักษาระดับเสียงให้ซัสเทนจนถึง ห้องที่ 2 ตรงเฟอร์มาตา

ท่อน A เริ่มห้องที่ 3-23 ใช้เทคนิคอาเบโจและ ออสตินาโต (Ostinato) เกิดขึ้นที่ห้องที่ 3-6 , 7-12 และ 13-23 จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไดนามิกอยู่ตลอดเวลาจากเบาค่อยๆไปดังและจากดังมาเบา แสดงออกถึงอารมณ์ความขัดแย้งการต่อสู้ของชนเผ่า

El Decameron Negro
I. El Arpa Del Guerrero
Leo Brouwer

The image shows a musical score for the piece 'El Arpa Del Guerrero' by Leo Brouwer. It consists of four staves of music. The first staff starts with a forte (f) dynamic and a piano (p) dynamic. The second staff has a crescendo (cresc.) and a piano (p) dynamic. The third staff has a crescendo (cresc.) and a forte (f) dynamic. The fourth staff has a mezzo-piano (mp) dynamic, a subito (sub.) dynamic, a crescendo (cresc.) dynamic, a forte (f) dynamic, and a piano (p) dynamic. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings.

ตัวอย่างที่ 23 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 1-23 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน El Arpa Del Guerrero

ท่อน B เริ่มห้องที่ 81-107 เครื่องหมายกำกับจังหวะ ทรานควิวโล¹⁴ (Tranquillo) ทำนองหลักบรรเลงอย่างช้าๆ บรรยายถึงทำนองดนตรีที่ความสงบเหมือนบรรเลงด้วยฮาร์ป เริ่มต้นด้วยคอร์ด C ออกเมนเทด (Augmented Chord) เคลื่อนที่ไปหาคอร์ด A ไมเนอร์ โดยมีแนวเพดัลเบสที่โน้ตเสียง E

Tranquillo

ตัวอย่างที่ 24 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 81-89 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน El Arpa Del Guerrero

แนวทางฝึกซ้อมท่อน B

ตัวอย่างที่ 25 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 84 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน El Arpa Del Guerrero

¹⁴ ทรานควิวโล¹⁴ (Tranquillo) จังหวะช้าๆ สงบเงียบอยู่ในวงค์

ปัญหาที่พบ

จากภาพตัวอย่างที่ 25 เป็นท่อนที่มีปัญหาของอาการเกร็งมือซ้ายในการบรรเลงคอร์ด ผู้วิจัยไม่สามารถบรรเลงโน้ตในคอร์ดออกมาให้ชัดเจน ทำให้เกิดอาการปวดมือขวาซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญ เพราะ ผู้เล่นไม่สามารถสั่งการนิ้วตามที่ต้องการได้

วิธีการแก้ปัญหา

จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีตาร์ ผศ.ดร.เอกราช เจริญนิത്യ ผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดย ขยับตำแหน่งนิ้วโป่งมือขวามาตรงกลาง โดยเริ่มฝึกจากการเล่นควบสายจากนิ้วชี้ และนิ้วกลางเป็นอันดับแรกฝึกซ้อมจนสามารถควบคุมเสียงทำนองออกมาชัดเจน จากนั้นเพิ่มนิ้วก้อยสายที่ 5 เข้ามาจะทำให้ไม่เกิดอาการเกร็งของมือซ้าย

ภาพที่ 2 ภาพตัวอย่างในการแก้ปัญหา

ภาพที่ 3 ภาพตัวอย่างในการแก้ปัญหา

La huida de los amantes por el valle de los ecos

ในท่อน A บราวเวอร์ได้นำเสนอธีมหลักของบทเพลง พร้อมเครื่องหมายเตคลามาโต เปซานเต¹⁵ (Declamato pesante) โดยการเน้นเสียงอยากหนักแน่นของแต่ละโน้ต ในห้องที่ 1- 3 มีการใช้รูปแบบจังหวะเดิม และมีการเพิ่มขยายของโน้ตตามเครื่องหมายกำหนดจังหวะ

II. La huida de los amantes por el valle de los ecos

Declamato pesante

ตัวอย่างที่ 26 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 1-3 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน La huida de los Amantes por el valle de los ecos

ท่อน B เริ่มห้องที่ 4-10 ได้นำเทคนิคอาเปโจในโน้ตขเบ็ต 3 ชั้น 9 พยางค์

Presage

ตัวอย่างที่ 27 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 4-6 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน La huida de los Amantes por el valle de los ecos

¹⁵ เตคลามาโต เปซานเต (Declamato pesante) โฝงผาง เน้นอย่างหนักแน่น

ท่อน C มีการใช้เครื่องหมายกำหนดจังหวะ 0/4 ค่อยๆเพิ่มความเร็วในแต่ละรอบระดับเสียง จากเบาค่อยๆตั้งขึ้นเรื่อยๆ โดยใช้โน้ต A ทอนิก (Tonic) อาเปโจ ในกลุ่มโน้ต ขเบ็ต 1 ชั้น และในแต่ละห้องและใช้เทคนิคแรนดอมหมุนโน้ตไปเริ่มจากห้องที่ 11 กลุ่มโน้ต 4, 6, 8, 10 รวมเป็น 28 ตัวโน้ต เพิ่มค่าของโน้ตในการแรนดอมบวก 2 วนซ้ำจำนวน 4 รอบ เล่นให้เร็วที่สุด

ห้องที่ 12-18 ทำการย่อส่วนจังหวะ (Diminution) เหลือแค่ 20, 11, 14, 6, 4, 3 และ 2 ตัวโน้ตแต่ยังรักษาการวนซ้ำจำนวน 4 รอบเหมือนเดิม จะเห็นถึงการไม่ลงตัวของแต่ละโน้ต เพราะความลงตัวซ่อนอยู่ที่ 4 รอบเป็นเทคนิคการประพันธ์แบบหนึ่ง

ตัวอย่างที่ 28 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 11-18 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน La huida de los Amantes por el valle de los ecos

แนวทางฝึกซ้อมท่อน C

The image shows a musical score for guitar exercise C, consisting of three staves of music. The first staff starts with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 4/4 time signature. It begins with a dynamic marking of *pp* (pianissimo) and a bracket labeled [x4] above the first four notes. The notes are G4, A4, B4, and C5. The second staff continues with a bracket labeled [x4] above the next four notes (D5, E5, F#5, G5) and another bracket labeled [x4] above the next four notes (A5, B5, C6, D6). The dynamic marking changes to *f* (forte) at the start of the second staff. The third staff continues with a bracket labeled [x4] above the next four notes (E6, F#6, G6, A6) and another bracket labeled [x4] above the next four notes (B6, C7, D7, E7). The dynamic marking remains *f*. The score includes various musical notations such as slurs, brackets, and dynamic markings.

ตัวอย่างที่ 29 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 11-18 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน La huida de los Amantes por el valle de los ecos

ปัญหาที่พบ

จากภาพตัวอย่างที่ 29 เป็นการเล่นโน้ตกลุ่มโน้ตขเบ็ต 1 ขึ้นด้วยความเร็วที่ค่อยๆเพิ่มขึ้น ทำให้ไม่สามารถควบคุมระดับเสียงตามที่บทเพลงกำหนดได้ รวมถึงไม่สามารถควบคุมการเล่นสายเปล่า โน้ตเสียง E และโน้ตเสียง B ให้สมดุลกัน ทำให้เล่นเสียงออกมามีดังเท่ากันหมดตามความเร็วของเพลง ไม่ตรงตามที่บทเพลงกำหนดไว้

วิธีการแก้ปัญหา

จากการสัมภาษณ์อาจารย์ นลิน โกลเมตระการ ผู้เชี่ยวชาญได้นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาของท่อนนี้จำเป็นต้องรู้ถึงข้อจำกัดของกีตาร์ ว่าสายกีตาร์แต่ละสายสามารถสร้างระดับเสียงความดัง-เบาได้มากขนาดไหน โดยการทดลองกับแบบฝึกหัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสำหรับการฝึกซ้อมในเรื่องระดับเสียง เมื่อรู้ถึงระดับเสียงความดัง-เบาแล้ว ลองแยกฝึกระดับเสียงเป็นอันดับแรก จากนั้นฝึกการเร่งความเร็วอย่างเดียวแล้วนำมาฝึกรวมกันจะสามารถควบคุมระดับเสียง, โน้ตสายเปล่า และความเร็วได้อย่างสมดุลกัน

ตัวอย่างแบบฝึกหัดที่ 1

Musical notation for exercise 1, showing two staves of music in 4/4 time. The first staff has dynamics *pp*, *p*, and *mf*. The second staff has dynamics *f* and *ff*.

ตัวอย่างที่ 30 ภาพตัวอย่างการสร้างระดับเสียงจากการติดสายเปล่าแบบฝึกหัดที่ 1

ตัวอย่างแบบฝึกหัดที่ 2

Musical notation for exercise 2, showing a single staff of music in 4/4 time with sixteenth-note patterns. Dynamics *p*, *f*, and *p* are indicated below the staff.

ตัวอย่างที่ 31 ภาพตัวอย่างการสร้างระดับเสียงจากการเล่นคอร์ด C เมเจอร์ แบบฝึกหัดที่ 2

ท่อนสุดท้าย ท่อน D ได้นำอิมจาก 3 ห้องแรกของท่อน A มาใช้ในกลุ่มโน้ต 3 พยางค์ขเบ็ต 2 ชั้น และใช้สายเปิดโน้ตเสียง E และ B ทำให้เกิดเสียงสะท้อนเกิดขึ้น เริ่มห้องที่ 29 ด้วยระดับเสียงที่ดังกับการเน้นเสียงที่แนวเบส และจะเห็นถึงการตอบกลับด้วยระดับเสียงเบาลงทันทีที่ห้องที่ 30, 31 และ 33

ตัวอย่างที่ 32 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 29-35 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน La huida de los Amantes por el valle de los ecos

แนวทางฝึกซ้อมท่อน D

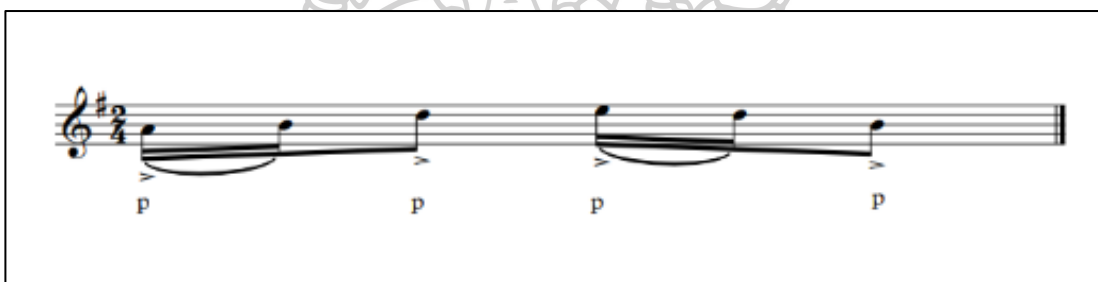
ตัวอย่างที่ 33 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 29-35 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน La huida de los Amantes por el valle de los ecos

ปัญหาที่พบ

ปัญหาจังหวะในการเล่นโน้ตเชื่อมเสียงในแนวเบสไม่ต่อเนื่องกัน เกิดขึ้นเมื่อเวลาที่ต้องใช้ความเร็วในการบรรเลง หากจังหวะค่อนข้างเร็ว มักจะทำให้การเล่นโน้ตขเบ็ต 2 ชั้น ไม่สามารถควบคุมนิ้ว p ให้มาตรงจังหวะ และเชื่อมเสียงให้ต่อเนื่องกันได้ โดยการบรรเลงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำการเน้นเสียงที่นิ้ว p ซึ่งบทเพลงนี้จะมีการเน้นเสียงที่แนวเบสที่หนักแน่นอยู่เสมอ

วิธีการแก้ปัญหา

ในการบรรเลงเพื่อให้จังหวะและโน้ตเชื่อมเสียงต่อเนื่องกัน จากภาพตัวอย่างที่ 33 ที่มีปัญหานี้โน้ตทั้งหมดเกิดขึ้นในโน้ตขเบ็ต 2 ชั้น ในอัตราจังหวะ $11/8$ ให้สามารถมาตรงจังหวะและเชื่อมเสียงได้อย่างต่อเนื่องกันนั้น ตามคำแนะนำของ อาจารย์ณลิน โกเมนตระการ ให้เริ่มจากการแบ่งกลุ่มโน้ตการเน้นเสียงแนวเบสที่เชื่อมเสียงกันให้มาตรงกับเครื่องจับจังหวะ โน้ตตัวไหนไม่ใช่จังหวะตกไม่ต้องเน้นเสียงให้ดังเกินไป เมื่อสามารถเล่นได้ตามต้องการแล้ว ให้เริ่มเพิ่มความเร็วกับเครื่องจับจังหวะโดยรักษาการเน้นเสียงและโน้ตเชื่อมเสียงให้คงที่ ดังตัวอย่างภาพที่ 34

ตัวอย่างที่ 34 ภาพตัวอย่างการฝึกซ้อมโน้ตแนวเบสในการเน้นเสียงและเชื่อมเสียง

Ballada de la Doncella Enamorada

ท่อนที่ 3 ของบทเพลง เริ่มต้นด้วยเครื่องหมายกำหนดจังหวะ 4/4 ด้วยโมธิ์ฟสั้นๆ พร้อม จังหวะขัด (Syncopation) ในโน้ตเสียง D และโน้ตเสียง C ในห้องที่ 1-2 และยังได้นำเสนอโทนเสียง สายเปิดระหว่างสายที่ 4 โน้ตเสียง D และสายที่ 5 ช่องที่ 3 โน้ตเสียง D ให้เสียงเกิดการซัสเทนที่ยาว

Ballada de la Doncella Enamorada

ตัวอย่างที่ 35 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 1-2 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน Ballada de la Doncella Enamorada

ท่อน A ทำนองหลักเข้ามาห้องที่ 3-11 อยู่ในกุญแจเสียง D เมเจอร์ ทุกจังหวะแรกจังหวะตก จะอ่อนแอ ผสมจังหวะขัดที่แนวทำนอง และมีการใช้อาร์ติฟิเชียล ฮาร์โมนิก ที่โน้ตเสียง B กับ A

ตัวอย่างที่ 36 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 3-7 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน Ballada de la Doncella Enamorada

ท่อน B ปิว มอสโซ (piu mosso) เป็นการเคลื่อนที่เร็วโดยใช้โน้ตขเบ็ต 2 ชั้นและใช้เทคนิค ออสตินาโตตั้งแต่ห้องที่ 1 นำมาใช้ห้องที่ 24 โดยย้ายขึ้นคู่เสียง (Transpose) ขึ้นคู่ 4 เพอร์เฟค (Perfect 4th) จากโน้ตเสียง D เป็นโน้ตเสียง G นอกจากนี้บราวเวอร์ได้แสดงถึงจังหวะตกของแนว ทำนองกับเบสที่หนักแน่น และชัดเจนในท่อนนี้

ห้องที่ 34-35 เริ่มแนวทำนองด้วยขึ้นคู่ 3 เมเจอร์โน้ตเสียง Db, F เคลื่อนที่ลงไปหาโน้ตเสียง E, B และโน้ตเสียง D, F ให้ความรู้สึกเหมือนเสียงเครื่องกระทบ

piu mosso

ตัวอย่างที่ 37 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 24-38 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน Ballada de la Doncella Enamorada

แนวทางฝึกซ้อมท่อน B

ตัวอย่างที่ 38 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 24-29 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน Ballada de la Doncella Enamorada

ตัวอย่างที่ 39 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 24-29 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน Ballada de la Doncella Enamorada ที่ผู้วิจัยทำการศึกษา

ปัญหาที่พบ

ปัญหาที่พบเจอในท่อน C ผู้วิจัยได้พบเจอปัญหาทั้งหมด 3 ห้อง ได้แก่ห้องที่ 24, 26 และ 28 ซึ่งมาจากปัญหาในการใช้นิ้วจากโน้ตต้นฉบับค่อนข้างยากต่อการบรรเลงที่ห้อง 24 ทำให้เกิดอาการเกร็งนิ้วมือซ้าย เนื่องจากมีการใช้นิ้วนางที่แนวเบสโน้ตเสียง G และนิ้วก้อย แนวทำนองที่โน้ตเสียง G ส่งผลให้ไม่สามารถเปลี่ยนนิ้วให้มาได้ทันในห้องที่ 26 และทำให้เสียงขาดความต่อเนื่อง ปัญหาห้องที่ 26 และห้องที่ 28 เนื่องจากต้องค้ำนิ้วแนวทำนองให้ครบจังหวะ และต้องเล่นแนวเบสไปด้วยกัน ส่งผลให้เกิดอาการเกร็งนิ้วมือซ้ายไม่สามารถเปลี่ยนไปเล่นห้องถัดไปได้ตรงจังหวะเพราะระยะห่างความกว้างของนิ้วในแนวเบสในการเล่น รวมถึงการกระโดดของนิ้วที่ค่อนข้างกว้างต่อการกลับไปเล่นในห้องถัดไป ตามตัวอย่างภาพที่ 38

วิธีการแก้ปัญหา

ในการบรรเลงเพื่อให้สามารถควบคุมนิ้วมือซ้ายโดยไม่เกิดอาการเกร็ง ผู้วิจัยได้ปรับเปลี่ยนนิ้วมือเพื่อให้สามารถกลับมาบรรเลงได้ทันในห้องถัดไป และไม่เกิดอาการเกร็งของนิ้วมือซ้าย โดยเริ่มจากห้องที่ 24 ได้ทำการเปลี่ยนนิ้วแนวเบสโน้ตเสียง G เป็นนิ้วกลาง, แนวทำนองโน้ตเสียง G เป็นนิ้วนางโน้ตเสียง F เป็นนิ้วชี้ ห้องถัดมาห้องที่ 26 ใช้นิ้วก้อยที่โน้ตเสียง F ส่วนแนวเบสใช้นิ้วนางโน้ตเสียง G และใช้นิ้วชี้โน้ตเสียง F จนถึงห้องที่ 27 แล้วเคลื่อนที่ลงไปหาโน้ตเสียง E จากนั้นเข้าสู่ห้อง 28 แนวทำนองโน้ตเสียง D ใช้นิ้วชี้ แนวเบสใช้นิ้วก้อยที่โน้ตเสียง G และนิ้วกลางที่โน้ตเสียง F

จากการเปลี่ยนการใช้นิ้วตามภาพตัวอย่างที่ 39 สามารถแก้ไขปัญหอาการเกร็งนิ้วมือซ้าย และสามารถเปลี่ยนไปเล่นห้องถัดไปได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการย่นระยะของนิ้วที่แคบลงทำให้สามารถควบคุมเสียงให้ยาวจนครบจังหวะได้ จากนั้นจึงค่อยเริ่มฝึกกับเครื่องจับจังหวะเพื่อให้จังหวะคงที่

Felicidade ประพันธ์โดย Antonio Carlos Jobim

บทเพลงนี้อยู่ในสังกัดลักษณะแบบท่อนเดี่ยว อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4 ดำเนินด้วยอัตราความเร็วแบบบอสซาโนว่า (Bossa Nova) มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านจังหวะที่สนุกสนานผสมผสานเข้ากับทำนองโครมาติกที่ไปสู่น้ำตัดไปที่ฟังสบาย และการเปลี่ยนระดับเสียงอย่างรวดเร็ว

ในช่วงแรกของบทเพลงเป็นการอินโทรดักซ์ขึ้นในท่อนที่ 1-8 มีการเน้นเสียงและสตั๊กคาโตที่แนวเบสจังหวะแรกโน้ตเสียง A โน้ตขเบ็ต 2 ชั้น เพื่อให้เสียงเบสที่ดังสลับกับการเล่นแนวทำนองด้วยการสตั๊กคาโตและเบาลงในทันทีที่โน้ตเสียง E และ A

Felicidade

ตัวอย่างที่ 40 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 1-8 ของบทเพลง Felicidade

ทำนองหลัก A เริ่มห้องที่ 9-16 มีการใช้พอร์ตามาเมนต์¹⁶ (Portamento) ระหว่างโน้ตเสียง G และโน้ตเสียง E ที่แนวทำนองห้องที่ 1 จากนั้นเข้าสู่ห้องที่ 2 ด้วยการกำกับเทคนิคอุเนีย¹⁷ (Unghia) ตามด้วยการเปลี่ยนระดับเสียงให้แข็งแรงเหมือนเหล็กที่ละเล็กน้อย ในจังหวะที่ 2 จังหวะตก

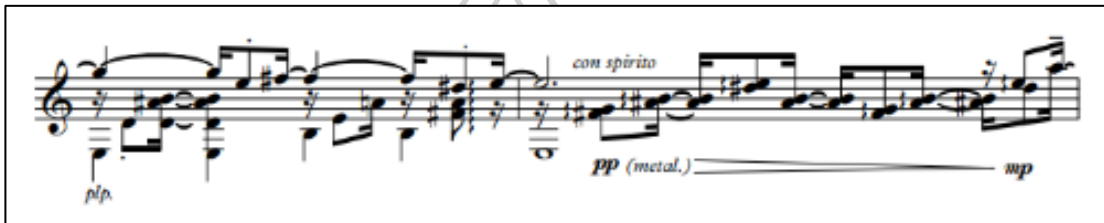
¹⁶ ปอร์ตามาเมนต์¹⁶ (Portamento) เป็นการเลื่อนเสียงจากเสียงหนึ่งไปอีกเสียงหนึ่งอย่างรวดเร็ว

¹⁷ อุเนีย¹⁷ (Unghia) การใช้เล็บนิ้วโป้งในการเล่นแบบปกติ

ตัวอย่างที่ 41 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 1-2 ของบทเพลง Felicidade

ห้องที่ 4 กลับมาใช้เนื้อนิ้วโป้ง (plp.) ในการเล่นที่จังหวะแรก จากนั้นเข้าสู่ห้องที่ 5 มีการใช้โครมาติกที่โน้ตเสียง F# และโน้ตเสียง G เพื่อให้เกิดเสียงกระด้าง (Dissonant) แต่ยังคงระดับเสียงให้แข็งเหมือนห้องที่ 2 และค่อยๆ เบาลง

ตัวอย่างที่ 42 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 3-4 ของบทเพลง Felicidade

แนวทางฝึกซ้อมท่อน A

ตัวอย่างที่ 43 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 1-2 ของบทเพลง Felicidade

ปัญหาที่พบ

จากภาพตัวอย่างด้านบนนี้เป็นห้องที่มีปัญหาของการเล่นไม่ตรงจังหวะมากที่สุด พบปัญหาคือ ผู้วิจัยสับสนรูปแบบจังหวะ ทำให้ไม่สามารถรักษาจังหวะให้ตรงตามบทเพลงได้ เกิดขึ้นเมื่อเวลาที่ต้องใช้ความเร็วในการบรรเลง หากจังหวะค่อนข้างเร็ว มักจะทำให้การโยงเสียงของโน้ตขเบ็ต 2 ชั้นไม่สามารถบรรเลงแนวทำนองหลักและ แนวทำนองรองให้ค้ำจนครบค่าจังหวะของโน้ตได้ p ทำให้จังหวะเหลื่อมล้ำกันไม่ตรงตามที่บทเพลงต้องการ ซึ่งการบรรเลงบทเพลงนี้ส่วนใหญ่จะเน้นที่จังหวะและการเปลี่ยนระดับเสียงอยู่ตลอดเวลาจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจรูปแบบจังหวะและการเปลี่ยนระดับเสียงที่ถูกต้อง

วิธีการแก้ปัญหา

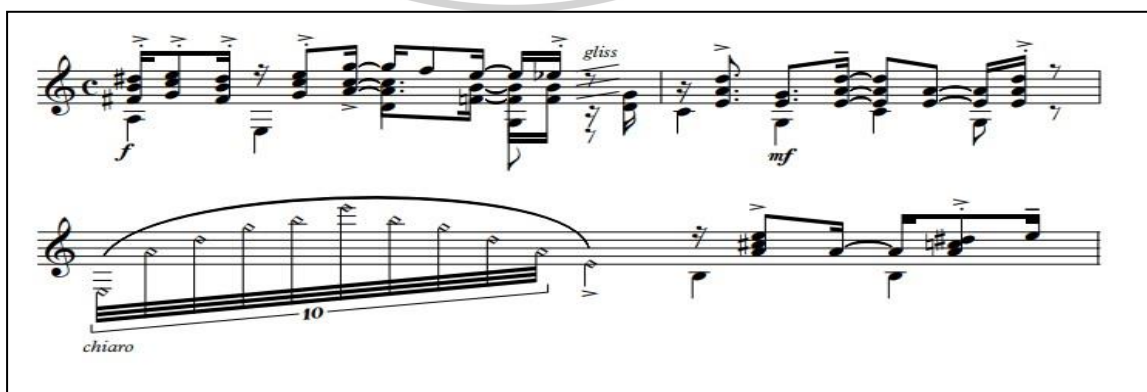
ในการบรรเลงเพื่อรักษาจังหวะให้สม่ำเสมอ จากภาพตัวอย่างที่ 43 ที่มีปัญหาเกิดจากการเล่นไม่ตรงจังหวะด้วยความเร็วในการบรรเลงทำให้น้ตโยงเสียงไม่ครบค่าจังหวะของโน้ต ตามคำแนะนำของ ผศ.ดร.เอกราช เจริญนิത്യ โดยให้เริ่มจากการเล่นแนวเบส และแนวทำนองรองในการนับจังหวะเป็นอันดับแรกเป็น 1 และ 2, 3, 4 และ 5, 6 และ 7, 8 จากนั้นจึงค่อยเพิ่มแนวทำนองหลักเข้าไปโดยรักษาจังหวะให้ครบค่าโน้ต และตรงจังหวะ แต่อย่าให้แนวเบสและ แนวทำนองรองมีเสียงที่ดังเกินไปจนจนเสียความสมดุลของเสียง เมื่อสามารถเล่นได้ตามต้องการแล้ว ให้เริ่มเพิ่มความเร็วกับเครื่องจับจังหวะโดยรักษาความสมดุลของเสียงไว้

ท่อน B เริ่มที่ห้อง 17-24 ด้วยเสียงที่นุ่มนวล(Dolce)เป็นการเดินเบสสลับด้วยการเล่นทำนองด้วยในโน้ตขเบ็ต 2 ชั้นใช้การโยงเสียงและขเบ็ต 1 ชั้น ยังคงรักษาจังหวะรูปแบบบอสซาโนว่าไว้ จากนั้นได้ใช้เทคนิคอาเปใจที่ห้องที่ 20 ตามด้วยการเคาะเลียนแบบเสียงเครื่องกระทบ

ตัวอย่างที่ 44 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 17-20 ของบทเพลง Felicidade

ท่อน C เริ่มห้องที่ 53 เริ่มต้นห้องด้วยระดับเสียงดัง มีการใช้โครมาติกที่โน้ตเสียง D#, B และโน้ต เสียง F# ไปหาคอร์ด A ไมเนอร์เซเวน พร้อมกับการเน้นเสียงและ สตักคาโตที่เป็นเอกลักษณ์ของบอสซา โนว่า จากนั้นห้องที่ 55 ใช้เทคนิคฮาร์โมนิกที่ช่องที่ 12 ในโน้ตขเบ็ต 3 ชั้น 10พยางค์

ตัวอย่างที่ 45 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 53-55 ของบทเพลง Felicidade

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์บทเพลงในแต่ละยุคสมัยที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างกันไปทั้งในด้านการประพันธ์ การบรรเลง และเทคนิคในการบรรเลง รวมถึงศึกษาปัญหาและ วิธีการแก้ไขปัญหาของเทคนิคต่าง ๆ ในการบรรเลงของมือซ้ายและ มือขวา ในกีตาร์คลาสสิก เพื่อสามารถนำวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาสำหรับการบรรเลง กีตาร์คลาสสิกในโอกาสถัดไป นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการแสดง และเพื่อเผยแพร่ผลงานการแสดง เดี่ยวแก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา ที่ต้องการศึกษาทางด้านดนตรี และผู้ที่สนใจในกีตาร์คลาสสิก

สรุปผลการวิจัย

ผู้วิจัยได้ทำการคัดเลือกบทเพลงทั้งบท 4 บทเพลง เพื่อศึกษาวิธีการบรรเลงของเทคนิคต่าง ๆ ในมือซ้ายและ มือขวา รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากเทคนิคการบรรเลงที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย การตีความบทเพลง การประพันธ์ และเทคนิค ตลอดระยะเวลาฝึกซ้อมจนสามารถอธิบายการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้

โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกบทเพลงทั้งหมด 4 บทเพลง ดังนี้

1. Grand Solo op.14 ผลงานประพันธ์ของ Fernando Sor
2. Usher Waltz ผลงานประพันธ์ของ Nikita Koshkin
3. El Decameron Negro ผลงานประพันธ์ของ Leo Brouwer
4. Felicidade ผลงานประพันธ์ของ Antonio Carlos Jobim

อภิปรายผล

ผู้วิจัยได้นำวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแสดงให้กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีตาร์คลาสสิก เพื่อสัมภาษณ์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีตาร์คลาสสิก 2 ท่านถึงคำถามเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อขอ ความคิดเห็นถึงวิธีการการแก้ไขปัญหาในการฝึกซ้อมเทคนิคต่าง ๆ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เจริญนิธย์ อาจารย์หัวหน้าภาคเครื่องดีดประเภท กีตาร์ คลาสสิก ประจำคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. อาจารย์ นลิน โภเมนตระการ อาจารย์สอนกีตาร์คลาสสิก ประจำคณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จากการศึกษาบทเพลง การฝึกซ้อมและ การแสดงผู้วิจัยสามารถแบ่งออกได้ 4 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. ปัญหาในบทเพลง Grand Solo Op.14

1.1 ปัญหาเสียงของโน้ตไม่ต่อเนื่องกันและไม่ชัดเจน และปัญหาโน้ตเชื่อมเสียง

ผู้วิจัยได้ทำการทดลองใช้วิธีการเล่นตามโน้ตต้นฉบับจะทำให้เกิดปัญหาเสียงโน้ตไม่ต่อเนื่องกัน และไม่ชัดเจน เนื่องจากบทเพลงมีอัตราความเร็วที่ต่อเนื่องกันหากเปลี่ยนนิ้วแล้วเสียงเกิดขาดความ ต่อเนื่องจะทำให้ประโยคของเพลงขาดความสมบูรณ์ของเสียง

จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ท่านมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนนิ้วมือช่วยให้ง่ายต่อการเล่น เพื่อให้เสียงโครมาติกและโน้ตเชื่อมเสียง สามารถเชื่อมต่อกันได้ ทำให้สามารถเล่นได้ต่อเนื่อง และคุณภาพของเสียงที่ชัดเจน

1.2 ปัญหาการทาบสายควบ

เนื่องจากมีการใช้เทคนิคอาเปโจแล้วมีการใช้การทาบสายควบ ในการเล่นทำให้แนวทำนองหลักโดนเสียงแนวอื่นกลบ เกิดความไม่กลมกลืนกันจำเป็นต้องควบคุมเสียงให้กลมกลืนกัน

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 2 ท่านให้คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการแก้ไขปัญหาโดยการฝึกการทาบสายควบ โดยฝึกการเล่นโน้ตเสียงสูงในลำดับแรก เพื่อให้ได้ยินทำนองหลัก แต่ยังคงการทาบสาย ไว้อยู่ หลังจากนั้นจำเป็นต้องควบคุมทำนองรองให้กลมกลืนกัน และตัวที่เป็นแนวทำนองต้องเล่นให้มัน ชัดเจนขึ้นกับทำนองหลัก

1.3 ปัญหาการเล่นเทคนิคอาเปโจ

ปัญหาที่พบจากการเล่นเทคนิคอาเปโจนั้น คือ นิ้วมือขวาไม่สามารถควบคุมสายแต่ละสายให้ออกมาในจังหวะที่เท่ากันได้ เนื่องจากต้องเล่นติดต่อกันหลายห้องด้วยอัตราความเร็วที่ค่อนข้างเร็ว และ ต้องควบคุมน้ำหนักของเสียงให้เกิดความสมดุลของเสียงแต่ละเสียง

จากการสัมภาษณ์อาจารย์นลิน โภเมนตระการ ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่าการเล่นเทคนิคอาเปโจ โดยการฝึกเตรียมนิ้วมือขวาโดยใช้แบบฝึกหัดการเล่นมือขวา 120 บทของจูเลียนี ต้องมีการแบ่งกลุ่มโน้ต ในการฝึกซ้อมจากจังหวะที่ช้า โดยเฉพาะนิ้วโป้งไม่ควรตีตื้นแรงเกินไปจะทำให้กลบทำนอง หลักจากนั้นนำ โน้ตอาเปโจในบทเพลงทั้งหมดมารวมกัน จะทำให้สามารถควบคุมจังหวะและเสียงให้สม่ำเสมอขึ้น

2. ปัญหาในบทเพลง Usher Waltz Op.29

2.1 ปัญหาการเล่นคอร์ดเสียงประสานที่ดังเกินไป

เนื่องจากเกิดคอนทราโม่ขึ้นเกิดขึ้น มีการใช้โน้ตโครมาติกทั้งแนวทำนองและแนวเบส แนวทำนองรวมถึงมีโน้ตเชื่อมเสียงแทรกอยู่ ทำให้การเล่นโน้ตคอร์ดแนวประสานดังเกินไป ส่งผลให้ยากต่อการควบคุมสมดุลของเสียง

จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีตาร์ ผศ.ดร.เอกราช เจริญนิตย์ ผู้เชี่ยวชาญได้ให้คำแนะนำว่าให้ลองเลื่อนนิ้วมือขวามาข้างหลัง และฝึกการตี $i m a$ ให้เท่ากันโดยปล่อยมือขวาสบาย ๆ ไม่เกร็งมือขวา จากนั้นฝึกการเน้นเสียงของแต่ละนิ้วสลับกัน เช่น เน้นนิ้ว i ผ่อนแรงนิ้ว m เน้นนิ้ว m ผ่อน แรงนิ้ว a เพื่อให้เกิดความเคยชินของแต่ละนิ้ว จะสามารถเล่นคอร์ดออกมาให้สมดุลกัน

2.2 ปัญหาเทคนิคกลีซันโด

การใช้เทคนิคกลีซันโด เป็นเทคนิคที่ต้องใช้แรงทั้งมือซ้ายและมือขวาค่อนข้างมาก เนื่องจากต้องใช้ความเร็วในการเปลี่ยนคอร์ดหนึ่งไปสู่อีกคอร์ดหนึ่ง ในโน้ตขเบ็ต 3 ชั้น ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมโน้ตให้ ต่อเนื่องกันและแนวคอร์ดเกิดความไม่ชัดเจนของเสียงในทุกจังหวะ

จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.เอกราช เจริญนิตย์ ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นว่า การที่จะเล่นเทคนิคกลีซันโดนั้น มือซ้ายต้องออกแรงกด และรวดเร็ว และต้องควบคุมกีตาร์ให้มั่นคง และซ้อม ให้ตรงจังหวะให้ดีด้วยจะทำให้เสียงออกมาชัดเจนและต่อเนื่องกัน

3. ปัญหาในบทเพลง El Decameron Negro

3.1 ปัญหาอาการเกร็งมือซ้าย

ปัญหาของอาการเกร็งมือซ้ายในการบรรเลงคอร์ด ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับการเล่นกีตาร์ เพราะในการบรรเลงนั้นมือซ้ายไม่ควรจะเกิดอาการเกร็งจะส่งผลทำให้เกิดอาการอาการปวดมือซ้าย เกิดอาการอ่อนล้า ทำให้ผู้เล่นไม่สามารถสั่งการนิ้วตามที่ต้องการได้ และไม่สามารถบรรเลงโน้ตในคอร์ด ออกมาให้ชัดเจน

จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีตาร์ ผศ.ดร.เอกราช เจริญนิตย์ ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นว่าอาการเกร็งของมือซ้ายนั้นเป็นเรื่องที่ควรรีบแก้ไข เพราะอาจส่งผลเสียได้ในอนาคต โดยได้นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยผ่อนแรงทุกนิ้ว และขยับตำแหน่งนิ้วโป้งมือขวามาตรงกลางแล้ว ค่อยเริ่มฝึกจากการเล่นควบสายจากนิ้วชี้ และนิ้วกลางเป็นอันดับแรกฝึกซ้อมจนสามารถควบคุมเสียง ทำนองออกมาชัดเจน จากนั้นเพิ่มนิ้วก้อยเข้ามาทีหลัง เพราะนิ้วก้อยเป็นนิ้วที่ต้องเอื้อมไปกดไกลที่สุดจะ ทำให้ไม่เกิดอาการเกร็งของมือซ้าย

3.2 ปัญหาการควบคุมระดับเสียง

เนื่องจากปัญหาการควบคุมระดับเสียงเป็นสิ่งสำคัญของแต่ละบทเพลง ทุกบทเพลงมีการปรับระดับเสียงอยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นที่ต้องควบคุมระดับเสียงตามที่บทเพลงกำหนดได้ ผู้วิจัยได้มีพบเจอ ปัญหาไม่สามารถควบคุมการเล่นสายเปล่าทั้ง 2 สาย ให้สมดุลกันดี ทำให้เล่นเสียงออกมามีเท่ากันหมด ตามความเร็วของเพลงไม่ตรงตามที่บทเพลงกำหนดไว้ ผู้วิจัยจึงสร้างแบบฝึกหัดสำหรับการแก้ไขปัญหานี้

จากการสัมภาษณ์อาจารย์ทั้ง 2 ท่านได้ให้ความคิดเห็นว่า กีตาร์แต่ละตัวนั้นเสียงที่ออกมา ก็จะแตกต่างกันตามแต่ละยี่ห้อ บางตัวเบสดัง สายเอ็นดิ่ง บางตัวสายเอ็นดิ่ง เบสเบา โดยการแก้ปัญหาของการควบคุมระดับเสียงจำเป็นต้องรู้ถึงข้อจำกัดของกีตาร์ ว่าสายกีตาร์แต่ละสายสามารถสร้างระดับเสียง ความดัง-เบาได้มากขนาดไหน ทั้ง 2 ท่านเห็นด้วยกับแบบฝึกหัดการฝึกซ้อมในเรื่องระดับ

เสียง และยังให้ แนวทางในการฝึกซ้อมโดยลองแยกฝึกระดับเสียงเป็นอันดับแรก จากนั้นฝึกการเร่งความเร็วอย่างเดียว แล้วนำมาฝึกรวมกันจะสามารถควบคุมระดับเสียง, โน้ตสายเปล่า และความเร็วได้อย่างสมดุลกัน

4. ปัญหาในบทเพลง Felicidade

4.1 ปัญหาการเล่นจังหวะไม่คงที่

ปัญหาของการเล่นจังหวะไม่คงที่ พบปัญหาคือ ผู้วิจัยไม่คุ้นเคยรูปแบบจังหวะเป็นแบบบอสซาโนวา จึงทำให้เกิดอาการสับสนไม่สามารถรักษาจังหวะให้ตรงตามบทเพลงได้ ด้วยจังหวะที่ค่อนข้างเร็วใน การบรรเลงจึงทำให้การโยงเสียงของโน้ตขเบ็ต 2 ชั้นไม่สามารถบรรเลงแนวทำนองหลักและแนวทำนอง รองให้ค้ำจนครบค่าจังหวะของโน้ตได้ และทำให้จังหวะเหลื่อมล้ำกันไม่ตรงตามที่บทเพลงต้องการ ซึ่งสิ่ง สำคัญในการบรรเลงบทเพลงนี้คือต้องให้ได้จังหวะแบบบอสซาโนวา จะมีการเน้นในแต่ละจังหวะ และการ เปลี่ยนระดับเสียงอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจรูปแบบจังหวะ

จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีตาร์ ผศ.ดร.เอกราช เจริญนิตย์ ผู้เชี่ยวชาญได้ แสดง(นลิน โภเมนตรการ , เอกราช เจริญนิตย์ , Shearer 1965, Scott Tennant 1995, Glise 1997, Gammeren 2008, Hannu Annala and Heiki Matlik 2010, Huho Maia Nogueira 2017, ณัชชา พันธุ์เจริญ 2552, ณัชชา พันธุ์เจริญ 2553, ศศิ พงศ์สรายุทธ 2553, นลิน โภเมนตรการ (ม.ป.ป.))ความคิดเห็นว่าในการบรรเลงจังหวะแบบบอสซาโนวา จำเป็นที่ต้องศึกษารูปแบบจังหวะให้ดี การเน้นโน้ต แต่ละจังหวะของเพลงเป็นเอกลักษณ์ของบอสซาโนวา และรักษาจังหวะให้สม่ำเสมอ อาจารย์ยังให้ คำแนะนำในการฝึกซ้อมจังหวะโดยให้เริ่มจากการเล่นแนวเบส และแนวทำนองรองในการนับจังหวะเป็น อันดับแรกเป็น 1 และ 2 3 4 และ 5 6 และ 7 8 จากนั้นจึงค่อยเพิ่มแนวทำนองหลักเข้าไปโดยรักษา จังหวะให้ครบค่าโน้ต และตรงจังหวะ โดยยังรักษาความสมดุลของเสียงไม่ให้กลบแนวทำนองจากนั้นให้ เริ่มเพิ่มความเร็วแล้วฝึกซ้อมจนสามารถบรรเลงได้ตรงจังหวะ

รายการอ้างอิง

Gammeren, D. L. V. (2008). The Guitar Works of Mario Castelnuovo-Tedesco: Editorial Principles, Comparative Source Studies and Critical Editions of Selected

Works. (Doctor of Philosophy), University of Manchester, School of Arts, Histories and Cultures, United Kingdom.

Glise, A. (1997). Classic Guitar Pedagogy. United States of America: Melbey.

Hannu Annala and Heiki Matlik (2010). Handbook of Guitar and Lute Composers. USA.: Mel Bay.

Huhu Maia Nogueira (2017). Grand Solo Op.14 & Rondo Op2. N3. The Sonority of the Classical. UNLV

Theses, Dissertations, Professional Paper, and Capstones.

Scott Tennant (1995). Pumping Nylon: The Classical Guitarist's Technique Handbook, Book & Online Audio (Pumping Nylon Series), Alfred Publishing Co Inc.,U.S.

Shearer, A. (1965). Scale Pattern Studies for Guitar. New York: Franco Colombo.

ณัชชา พันธุ์เจริญ (2552). พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์ (พิมพ์ครั้งที่3). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ณัชชา พันธุ์เจริญ (2553). สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์ (พิมพ์ครั้งที่5). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ เกศกะรัต.

นลิน โภเมนตระการ (ม.ป.ป.). วรรณกรรมคีตาร 2. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

นลิน โทเมนตระการ. อาจารย์ผู้สอนกีตาร์คลาสสิก มหาวิทยาลัยมหิดล. สัมภาษณ์ 9 มีนาคม 2563

ศศิ พงศ์สรายุทธ (2553). ดนตรีตะวันตก : ยุคบาโรกและยุคคลาสสิก. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เอกราช เจริญนิคย์. อาจารย์ผู้สอนกีตาร์คลาสสิก มหาวิทยาลัยศิลปากร. สัมภาษณ์ 16 เมษายน 2563

