

การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกระดับบัณฑิตศึกษา โดย มุทิตา นาคเมือง

A Graduate Guitar Recital by Mutita Narkmuang

มุทิตา นาคเมือง^{1*} ชัยพุกษ์ เมฆรา² อเลสซิโอ มอนติ¹
¹ดุริยางคศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี (กีตาร์คลาสสิก) มหาวิทยาลัยพายัพ
²ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Mutita Narkmaung^{1*} Chaipruk Mekara² Alessio Monti²
¹Master of Music, Classical Guitar Performance, Payap University
²Thesis Advisor
mutipear@hotmail.com

บทคัดย่อ

การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกเพื่อการพัฒนาทักษะด้านการบรรเลงกีตาร์ โดยผู้แสดงได้คัดเลือกบทเพลงที่ประพันธ์สำหรับกีตาร์คลาสสิกเพื่อพัฒนาผู้แสดงเป็นผู้เชี่ยวชาญในเพลงยุคใดยุคหนึ่งสำหรับกีตาร์คลาสสิก ซึ่งผู้แสดงได้เลือกบทเพลงยุคที่ผู้แสดงมีความสนใจมากที่สุด นั่นคือ ยุคโรแมนติก และ ต้นศตวรรษที่ 20 บทเพลงดังกล่าวมีลักษณะของรูปแบบการประพันธ์ที่แตกต่างกัน ใช้เทคนิคในการบรรเลงที่แตกต่างกัน ผู้แสดงได้ศึกษาทั้งด้านประวัติของผู้ประพันธ์ ประวัติบทเพลง การวิเคราะห์บทเพลง การวางแผนการฝึกซ้อมและการแก้ไขปัญหาการฝึกซ้อม รวมทั้งการพัฒนาความสามารถด้านเทคนิคการบรรเลงเพื่อแสดงต่อหน้าสาธารณะชน โดยการแสดงครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ โดยผู้แสดงได้คัดเลือกบทเพลงสำหรับการแสดงครั้งนี้จำนวน 7 บทเพลงดังนี้

1. Sakura (Theme and Variations) เรียบเรียงโดย Yukihiro Yoko
2. Marzurka-Choro No.1 ประพันธ์โดย Heitor Villa lobos
3. Sonatina for guitar in A major ประพันธ์โดย Federico Moreno Torroba
4. Prelude no. 5 ประพันธ์โดย Heitor Villa lobos
5. Hommage à Tárrega, Op. 69 ประพันธ์โดย Joaquín Turina
6. Valse op.8 no.4 ประพันธ์โดย Agustín Barrios Mangoré
7. Un sueño en la Floresta ประพันธ์โดย Agustín Barrios Mangoré

เวลาในการแสดงรวมประมาณ 60 นาที

คำสำคัญ: การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก ยุคโรแมนติก และ ต้นศตวรรษที่ 20 การฝึกซ้อมและตีความบทเพลง

Abstract

The objectives of this graduate guitar recital were to develop the performer's performance skills by choosing the repertoires from Romantic and the Early 20th Century Period since the performer would like to focus, concentrate, and demonstrate different technical skills from those periods. The Performer also learns how to write an academic analysis of the compositions, practice planning and interpretation of the repertoires. The performer not only studied history of composers, pieces,

form, practice planning and the development of performance ability; but also learned how to organize a guitar recital and how to write a professional program note with proper information about the composers and the selected compositions. The guitar recital was conducted at the College of Music, Payap University on 25th February 2015. The program consisted of seven pieces as follows.

1. Sakura (Theme and Variations) by Yukihiro Yoko
2. Marzurka-Choro No.1 by Heitor Villa Lobos
3. Sonatina for guitar in A major by Federico Moreno Torroba
4. Prelude no. 5 by Heitor Villa Lobos
5. Hommage à Tárrega, Op. 69 by Joaquín Turina
6. Valse op.8 no.4 by Agustín Barrios Mangoré
7. Un sueño en la Floresta by Agustín Barrios Mangoré

Total time was approximately 60 minutes without intermission.

Keywords: Guitar Recital, Romantic and the Early 20th Century Period , Practice Planning and Interpretation

บทนำ

ความหมายของดนตรี คือ เสียงที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบประกอบกัน และมีแบบแผน โครงสร้าง เป็นรูปแบบของกิจกรรมเชิงศิลปะของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง โดยดนตรีนั้นแสดงออกมาในรูปแบบของระดับเสียงซึ่งรวมถึงท่วงทำนองและเสียงประสาน จังหวะ และคุณภาพเสียง ความต่อเนื่องของเสียง พื้นผิวของเสียง ความดังค่อย

ดนตรีนั้นสามารถใช้ในการด้านศิลปะหรือสุนทรียศาสตร์ การสื่อสาร ความบันเทิง บำบัดรักษา รวมถึงใช้ในงานพิธีการต่างๆ ดนตรีสามารถบรรเลงผ่านเครื่องดนตรีซึ่งสามารถทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์ รัก โศก หรือรื่นเริง ได้ตามทำนองเพลง โดยที่ถูกจัดระเบียบแบบแผนลักษณะของเสียงที่ได้รับการจัดเรียบเรียงไว้โดยมีแบบแผนและโครงสร้างโดยผ่านการสร้างสรรค์จากจินตนาการของผู้ประพันธ์เพลงก่อน จากนั้นนักแสดงดนตรีจะเป็นผู้ฝึกซ้อมพร้อมทั้งตีความบทเพลงและถ่ายทอดผลงานดนตรีไปสู่ผู้ฟังดนตรี

ศิลปะทางการแสดงดนตรีที่ดีคือ ศิลปะของการถ่ายทอดจินตนาการ อารมณ์ และตีความความคิดของผู้ประพันธ์เพลง โดยนักดนตรีมีหน้าที่ตีความและถ่ายทอดแนวคิดในบทประพันธ์ที่ผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์ไว้ นอกจากนี้ยังต้องศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ดนตรี ทฤษฎีดนตรี และสังคีตลักษณะของบทเพลง เพื่อให้เกิดความเข้าใจบทประพันธ์ที่จะแสดง รวมถึงยังต้องมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมและเข้าใจเทคนิคการบรรเลงผ่านเครื่องดนตรีอย่างสมบูรณ์ นักดนตรีจะต้องมีการวางแผนเตรียมตัวทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อการแสดงดนตรีในแต่ละครั้งจะได้บรรเลงเพลงไปถึงผู้ฟังให้เกิดความซาบซึ้งและมีส่วนร่วมกับการถ่ายทอดงานประพันธ์ผ่านการบรรเลงดนตรี

นักชา โสคติยานุรักษ์ (2547 : 56) ได้กล่าวไว้ว่า ศิลปินเดี่ยวเป็นผู้สำคัญยิ่งในการถ่ายทอดวรรณคดีดนตรีที่ผู้ประพันธ์เพลงได้รังสรรค์ไว้ให้เป็นเสียงดนตรีที่เต็มไปด้วยความหมาย คุณค่า และที่สำคัญยิ่ง คือความไพเราะของโสตศิลป์ เพื่อให้ผู้ฟังได้สัมผัสในสุนทรียรสของดนตรีอย่างเปี่ยมสุข

การเล่นกีตาร์คลาสสิกในระดับที่สูงขึ้นนั้นจะมีเทคนิคที่นักกีตาร์คลาสสิกต้องฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบและอาศัยระยะเวลาในการฝึกซ้อมที่เพียงพอเพื่อที่จะได้สำเนียงในการเล่นเทคนิคต่างๆ ในบทเพลงได้ดีตามที่ผู้ประพันธ์ได้แต่งไว้

ครบถ้วน นักเล่นกีตาร์คลาสสิกอาจต้องมีพื้นฐานการเล่นที่ถูกด้วย เช่น ทำนองที่ถูกต้องเพื่อรักษาสมดุลของร่างกาย การฝึกนิ้ว การใช้นิ้วและการฝึกกำลังนิ้ว ในรูปแบบต่างๆ พร้อมฝึกฝนสภาพจิตใจเพื่อพร้อมสำหรับการแสดงต่อหน้าสาธารณชน

เพื่อบันทึกขั้นตอนการดำเนินงานการแสดงเดี่ยวคอนเสิร์ตและเพื่อเผยแพร่ศิลปะการแสดงดนตรีคลาสสิกที่ใช้กีตาร์คลาสสิกเป็นสื่อถ่ายทอดผลงานการประพันธ์จากผู้ประพันธ์เพลงที่ผู้แสดง ได้คัดสรรมาและค้นคว้าข้อมูลจนฝึกซ้อมการแสดง ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาวิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้า และแสดงบทเพลงสำหรับกีตาร์คลาสสิก รวมทั้งเกิดบันทึกแนวทางการแก้ปัญหาด้านเทคนิค การเล่นกีตาร์ที่พบระหว่างฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวแสดง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกต่อหน้าสาธารณชน
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์บทเพลงที่ใช้ในการแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก
3. เพื่อบันทึกแนวทางในการแก้ปัญหาทักษะในการฝึกซ้อมเพื่อเล่นบทเพลงในการแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกให้ออกมาสมบูรณ์

วิธีดำเนินการวิจัย

ผู้แสดงได้ศึกษาทั้งด้านประวัติของผู้ประพันธ์ ประวัติบทเพลง การวิเคราะห์บทเพลง การวางแผนการฝึกซ้อมและการแก้ไขปัญหาการฝึกซ้อม รวมทั้งการพัฒนาความสามารถด้านเทคนิคการบรรเลงเพื่อแสดงต่อหน้าสาธารณชน โดยผู้แสดงขอยกตัวอย่าง 1 บทเพลงจากการศึกษาคือ การฝึกซ้อมเทคนิค Tremolo จาก เพลง Un sueño en la Floresta ประพันธ์โดย Agustín Barrios Mangoré (1885-1944)

การวิเคราะห์โครงสร้างของบทเพลง

Introduction	ตอนย่อ A	ตอนย่อ B	ตอนย่อ C	ตอนย่อ D	ตอนย่อ E	Coda
G Major	G Major	G Major	G Major	G minor	G Major	G Major

ตัวอย่างที่ 1 การวิเคราะห์โครงสร้างของบทเพลง Un sueño en la Floresta

สามารถตีความโครงสร้างของบทเพลง Un sueño en la Floresta ว่าเป็นบทเพลงที่มีโครงสร้างสามตอน (Ternary Form) แต่ไม่มีการซ้ำท่อนใดท่อนหนึ่งกลับมา โดยอาศัยการมองภาพใหญ่ของบทเพลง หากวิเคราะห์โดยใช้หลักการการแบ่ง Cadence โดยใช้ Perfect Cadence เป็นเกณฑ์ และหากวิเคราะห์ตามยุคสมัยแล้วบทประพันธ์ของ Barrios เป็นบทประพันธ์ที่อยู่ในยุค Romantic ลักษณะของโครงสร้างอาจจะไม่ตายตัวมากเท่ายุคก่อนๆ นักประพันธ์พยายามหลีกเลี่ยงความจำเจ หาสิ่งใหม่ให้ผลงานของตนเองบนพื้นฐานของโครงสร้างและเทคนิคต่างๆ ในยุคก่อนหน้านี้ เพื่อที่จะทำให้ผลงานของตนเองแปลกใหม่และมีสีสันต่างออกไปจากเพลงยุคก่อนๆ

ท่อน Introduction ในห้องที่ 1-28 อยู่ใน key G major และยังสามารถวิเคราะห์ย่อได้ว่า เป็น Relative minor key ใน key E minor ในห้องที่ 17-20 และเป็น Parallel key ใน key G minor ห้องที่ 25-28

ในท่อน A (ห้องที่ 29-71) เริ่มใช้เทคนิค Tremolo ในท่วงทำนองของบทเพลง เริ่ม 2 ห้องแรกด้วยการใช้ Accompaniment ในแบบ Arpeggio เป็น Introduction ท่วงทำนองหลักของเพลง เริ่มด้วยคีย์ G major และย้ายไป relative minor key ใน key E minor ในห้องที่ 54 และกลับมา key G major อีกครั้งใน ห้องที่ 62 และ 4 ห้องสุดท้ายของท่อน A ใช้ Sixteenth note pedal เพื่อเป็นตัวเตรียมไปสู่ท่อน B ซึ่งเป็นท่อนพักไม่ใช้เทคนิค Tremolo หรือท่อน เชื่อมไปสู่ท่อน C ที่เป็น Tremolo อีกครั้งหนึ่ง

ท่อน B เปลี่ยน Time signature จาก 4/4 เป็น 2/4 ให้มีจังหวะรู้สึกกระชับมากขึ้น เริ่มต้นด้วย Introduction ให้จังหวะโดยใช้เทคนิค Harmonic ใน 2 ห้องแรกของท่อน และมีท่อน free ในห้องที่ 87 ห้องสุดท้ายของท่อนที่ใช้ Arpeggio accompaniment ที่งาขึ้นและขาลงอยู่ใน key G minor เพื่อเป็นท่อนเชื่อมไปสู่ท่อน C ต่อไป

ท่อน C เริ่มกลับมาใช้เทคนิค Tremolo ในท่วงทำนองของบทเพลง ช่วง 2 ห้องแรกของท่อนใช้ Accompaniment Introduction เปรียบเสมือนจังหวะและท่วงทำนองหลักของเพลง เช่นเดียวกับท่อน A แต่ท่อน C นี้อยู่ใน Key G minor และทำนองหลักของท่อนนี้มักเดินทั้งขาขึ้นและลงเป็นทำนองที่อยู่ใน Key G minor

ห้องที่ 130-131 ถือว่าเป็นจุด Climax ของเพลงเพราะท่วงทำนองหลักได้ไปถึงเสียงที่สูงที่สุดสำหรับกีตาร์คลาสสิก และท่วงทำนองนั้นอยู่ในคอร์ด Dominant seventh ซึ่งเป็นการเตรียมตัวกลับมาสู่ Key G Major ในห้องที่ 137 ด้วยเช่นกัน

ท่อน Coda ใช้คอร์ด G major ย้ำ (Harmonic Rhythm) จนจบเพลง โดยใช้เทคนิค Arpeggio ในท่อน Accompaniment ส่วนท่อนจบได้มีการสร้าง Register หรือช่วงเสียง ที่แตกต่างให้กับคอร์ด G นั่นคือจบแบบเสียงต่ำและเสียงสูงตามลำดับเพื่อการยืดเสียงให้ยาวขึ้นจนจบเพลง เป็นอีกอรรถรสในด้านเสียง

องค์ประกอบดนตรีและจุดที่น่าสนใจของบทเพลง

บทประพันธ์นี้ประกอบด้วยเทคนิคต่างๆ ที่เห็นได้ชัดเจนคือ เทคนิค Tremolo สำหรับกีตาร์คลาสสิก ซึ่งเทคนิค Tremolo นี้เป็นเทคนิคที่เปรียบเสมือน ทำนองหลักในการดำเนินเรื่องของบทเพลงโดยรวมทั้งหมด Tremolo เป็นเทคนิคพิเศษเฉพาะตัวของกีตาร์คลาสสิก เป็นการสั่นสะเทือนของสายกีตาร์ด้วยการรวี้นิ้วมือขวาอย่างรวดเร็วบนสายกีตาร์เพียงหนึ่งสายให้เป็นทำนองเดียวกันอย่างพลิ้วไหวแบบเนียน ด้วยนิ้ว นาง กลาง ซี่ (a,m,i) ส่วนนิ้วหัวแม่มือ (p) จะเป็น โน้ตคโล (Accompaniment) ทำให้บทเพลงที่เล่นด้วยเทคนิค Tremolo มีความไพเราะอย่างน่าพิศวง เทคนิคนี้ถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งที่มีความยากในการเล่น ผู้เริ่มเล่นเทคนิคนี้ส่วนใหญ่มักมีปัญหาเวลาเล่น มักใจร้อน ไม่ละเอียดเวลาฝึกซ้อม นึกแต่เพียงจะเล่นให้เร็ว แต่เนื้อเสียงเทคนิค Tremolo ที่ออกมามักขาดน้ำหนัก ขาดความละเอียดของเสียงที่บรรเลงออกมา และความขาดความต่อเนื่องของประโยคเพลง (Phrasing) ฉะนั้นผู้เล่นต้องทุ่มเทเวลาสำหรับการฝึกซ้อม และทั้งยังต้องฝึกซ้อมอย่างถูกวิธี ซ้อมอย่างช้าๆ ก่อนที่จะเพิ่มความเร็วของเทคนิค Tremolo ทั้งต้องเล่นให้ถูกวิธี ฝึกสังเกตร่างกายตนเอง ทั้งทางด้านสรีระของนิ้ว ค้นหาท่าทางการนั่งที่สบายสำหรับตนเอง เพื่อส่งเสริมให้แขน มือ และนิ้วทั้งสองข้างเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นอิสระและเป็นธรรมชาติมากที่สุด ทั้งยังต้องเพิ่มการแบ่งประโยคของเพลงเวลาถ่ายทอดเนื้อหาของเพลงและการตีความบทเพลง (Interpretation and Analysis) เพื่อบทเพลงเวลาบรรเลงออกมาจะได้ไพเราะและสมเหตุสมผลตามยุคสมัยของเพลงนั้นๆ ที่ใช้เทคนิค Tremolo

นอกจากเทคนิค Tremolo แล้วช่วงกลางเพลงยังมีเทคนิค Slide ด้วยมือซ้ายในตอนกลางของบทเพลง เทคนิคนี้ต้องอาศัยความแม่นยำในการเล่น ต้องรอบคอบเวลาฝึกซ้อม จดจำว่าจะ Slide โน้ตหนึ่งไปหาอีกโน้ตหนึ่งให้ถูกต้อง

อีกเทคนิคหนึ่งคือ Slur เข้ามา นั่นคือการที่ตีคอร์ดกีตาร์ด้วยมือขวารั้งเดียวแต่ได้เสียงโน้ต 2 ตัวโดยที่ไม่ตีโน้ตตัวที่ 2 (ตัวคสายด้วยมือซ้าย) ซึ่งเป็นอีกเทคนิคที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน และต้องฝึกซ้อม

การฝึกซ้อมเทคนิค Tremolo

เทคนิค Tremolo เป็นเทคนิคที่งดงามและเฉพาะตัวเทคนิคหนึ่งสำหรับกีตาร์คลาสสิก Tremolo เป็นการสั่นสะเทือนของสายกีตาร์ด้วยการรวี้นิ้วมือขวาอย่างรวดเร็วบนสายกีตาร์เพียงหนึ่งสายให้เป็นทำนองเดียวกันอย่างพลิ้วไหว ด้วยนิ้ว นาง กลาง ซี่ (a,m,i) ส่วนนิ้วหัวแม่มือ (p) จะเป็น โน้ตคโล (Accompaniment) ทำให้บทเพลงที่เล่นด้วย เทคนิคนี้ถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งที่มีความยากในการเล่น ผู้เริ่มเล่นเทคนิคนี้ส่วนใหญ่มักมีปัญหาเวลาเล่น มักใจร้อน ไม่ละเอียดเวลาฝึกซ้อม นึกแต่เพียงจะเล่นให้เร็ว แต่เนื้อเสียงเทคนิค Tremolo ที่ออกมามักขาดน้ำหนัก ขาดความละเอียดของเสียงที่บรรเลงออกมา และความขาดความต่อเนื่องของประโยคเพลง (Phrasing) ฉะนั้นผู้เล่นต้องทุ่มเทเวลาสำหรับการฝึกซ้อม และทั้งยังต้องฝึกซ้อมอย่างถูกวิธี ซ้อมอย่างช้าๆ ก่อนที่จะเพิ่ม

ความเร็วของเทคนิค Tremolo ทั้งต้องเล่นให้ถูกวิธี ฝึกสังเกตร่างกายตนเอง ทั้งทางด้านสรีระของนิ้ว ค้นหาท่าทางที่สบายสำหรับตนเอง เพื่อส่งเสริมให้แขน มือ และนิ้วทั้งสองข้างเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นอิสระและเป็นธรรมชาติมากที่สุด ทั้งยังต้องเพิ่มการแบ่งประโยคของเพลงเวลาถ่ายทอดเนื้อหาของเพลงและการตีความบทเพลง (Interpretation and Analysis) เพื่อบทเพลงเวลาบรรเลงออกมาจะได้ไพเราะและสมเหตุสมผลตามยุคสมัยของเพลงนั้นๆที่ใช้เทคนิค Tremolo

วิธีการแก้ปัญหาการฝึกซ้อมเทคนิค Tremolo มีดังนี้

1. การฝึกซ้อมเทคนิค Tremolo ในทุกบทเพลง ต้องแยกการฝึกซ้อม มือซ้ายและมือขวาออกจากกัน และต้องฝึกช้าๆ ก่อนที่จะเพิ่มความเร็ว สำหรับมือซ้ายของเทคนิค Tremolo เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญ คือต้องฝึกซ้อมจำตำแหน่งโน้ตให้ถูกต้องก่อน โดยที่แยกเป็นซอมนโน้ตทำนองและเบสโดยที่มือขวาเล่น Tremolo ให้ช้ามากที่สุด หรือเลือกโฟกัสเพียงทำนองและเบสเท่านั้น เพื่อที่ความจำมือซ้ายมาก่อน หลังจากนั้นจึงเพิ่มความเร็วของเทคนิค Tremolo ในมือขวาใช้นิ้ว p,a,m,i ดัดเรียงกันในจังหวะที่ช้า เพื่อเพิ่มระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนิ้ว พร้อมทั้งเพิ่มความคล่องแคล่วและความจำของสมองและกล้ามเนื้อนิ้ว การซ้อมอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่สม่ำเสมอจะช่วยลดความกังวลและเสริมความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

2. นอกจากฝึกให้คล่องแล้วต้องฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อมือและนิ้วทั้งมือซ้ายและมือขวาให้มาก อีกจุดหนึ่งที่สำคัญสำหรับมือขวาคือ นิ้วนางหรือนิ้ว a ควรผ่อนคลายให้มากที่สุดพร้อมทั้งบังคับเล่นพร้อมนิ้วก้อยหรือ ch จะทำให้นิ้วผ่อนคลายและลดความเกร็งได้มาก

3. ขณะที่คิดโน้ตเบสด้วยนิ้วโป้ง (p) นิ้วนาง (a) จะต้องเตรียมไว้ที่โน้ตถัดไปทันทีเพื่อเสริมความแม่นยำ แบบฝึกหัดการฝึกซ้อมการเล่น Tremolo ต่อไปนี้เป็นแบบฝึกหัดที่ผู้แสดงได้สร้างขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การฝึกสร้างเสียง Tremolo ในมือขวา ให้มีความสม่ำเสมอและฝึกการเล่น Tremolo ทั้งสายที่ 2 และ 3 ของกีตาร์สลับกันไป ซึ่งแบบฝึกหัดมีพื้นฐานจากคอร์ด C Major โดยมีตัวอย่าง 2 ดังนี้

The image shows a musical score for a Tremolo exercise. It consists of four staves of music, each starting with a treble clef and a 3/4 time signature. The tempo is marked as ♩ = 55-120. The first staff begins with a piano (p) dynamic and includes fingerings 'a m i' above the notes. The music is a continuous eighth-note tremolo pattern across the strings of a C Major chord. The exercise is divided into four measures, with measure numbers 1, 3, 5, and 7 indicated at the start of each line.

ตัวอย่างที่ 2 แบบฝึกหัดเทคนิคมือขวาสำหรับเทคนิค Tremolo

การตีความบทเพลง Un sueño en la Floresta

เพลง Un sueño en la Floresta มีความหมายว่า ความฝันในป่า ผู้แสดงต้องถ่ายทอดเทคนิค Tremolo ให้เสียงออกมาต่อเนื่อง เชื่อมโยงความรู้สึกสื่อถึงความอ่อนช้อยและอ่อนหวานผนวกกับความเศร้า ความซาบซึ้ง และความพลิ้วไหวในแต่ละตัวโน้ตที่เชื่อมโยง

กับจิตใจและการใช้ชีวิตของมนุษย์

ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างการตีความท่อน Introduction ผู้แสดงเล่นจังหวะแบบ Freely สบายผ่อนคลาย และมีการเร่งตัว โน้ตในบางห้อง รวมทั้งเร่งและผ่อนทำนองในช่วง Pizzicato

ตัวอย่างที่ 3 การตีความท่อน Introduction

สรุปผลการวิจัย

การแสดงในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 19.30 น. ห้องแสดง CRK Recital Hall วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้ววรัญญู สภาพร่างกายและจิตใจของผู้แสดงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นเดียวกันกับการฝึกซ้อมที่สม่ำเสมอ ผู้แสดงต้องแบ่งเวลาดูแลร่างกายโดยหมั่นออกกำลังกายที่ไม่หนักมากจนเกินไป และกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสำหรับการสร้างพลังงานในบทเพลงแต่ละเพลง ผู้แสดงต้องหาแรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือเชิงจิตวิทยา หนังสือชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติของนักดนตรีหรือคนที่ประสบความสำเร็จ การมองบวก การมองโลกในแง่ดี การฝึกมองผ่านตัวกวนที่มารบกวนสมาธิในการฝึกซ้อมและเล่นการดนตรี การให้กำลังใจตนเองสม่ำเสมอ ให้ตัวผู้แสดงเองเกิดความมั่นใจ และพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการฝึกซ้อมและวันแสดงจริง ก่อนการแสดงผู้แสดงต้องมีสมาธิอยู่กับตัวเองและบทเพลง สำหรับผู้แสดงเองนอกจากการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ การดึงทุกอย่างออกมาแยกฝึกซ้อมซ้ำๆเพื่อให้ทั้งสองและกล้ามเนื้อทำงานประสานกันเพื่อเล่นออกมาให้ได้ดีที่สุด และพยายามฝึกคิดว่าความคิดพลาดเพียงเล็กน้อยบนเวทีนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการแสดงสด เพราะมนุษย์ไม่ใช่คอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์ และผู้แสดงได้วางแผนฝึกซ้อมมามากพอจนพร้อมแสดง การแสดงสดจึงก่อให้เกิดความงามที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น การควบคุมสมาธิและสติระหว่างการแสดงคนเดียวบนเวทีนั้น เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการดำรงอยู่ของการทำงานศิลปะที่เรียกว่าการแสดงสด ในวันแสดงผู้แสดงพบว่ามีความมั่นใจและบังคับมือได้อย่างแม่นยำในทุกบทเพลงที่มีเทคนิค Tremolo เช่นใน บทเพลง Un sueño en la foresta แต่ยังคงพบว่าแรงในการกด ได้ลดลงในเพลงที่มีการทาบบาร์มากๆ ใน เพลง Un sueño en la foresta ที่พบการกด Bar Technique ติดต่อกันหลายๆจังหวะ ทำให้วันแสดงผู้แสดงเกิดการเกร็งที่มือซ้าย ทำให้แรงในการกดลดลง แต่ผู้แสดงสามารถตั้งสติดำเนินการบรรเลงต่อไปจนถึงจุดผ่อนคลายมือของเพลงรวมทั้งคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน ได้แนะนำหลังจากการแสดงดังต่อไปนี้ คือ

1. Dr. Paul Cesarczyk การสร้าง โทนเสียงยังไม่เป็นใช้ โทนเสียงที่มีคุณภาพสูงสุด ผู้แสดงควรปรับปรุงโดยการทำความเข้าใจการทำงานของข้อมือ และ ข้อนิ้วมือ โดยการหา โทนเสียงที่ได้คุณภาพสูงสุด จากการปรับข้อนิ้วมือในมุมนิ้วที่สมควร โทนเสียงยังคงต้องปรับปรุงให้อบอุ่นและนุ่มนวลมากขึ้นเพื่อเชื่อมโยงกับเพลงซึ่งอยู่ในยุค โรแมนติก เทคนิค Tremolo ทำได้ดีมาก แต่เกิดปัญหาการทาบบาร์ที่มีมือซ้ายด้วย ดังนั้น ผู้แสดงควรสร้างความแข็งแรงและยืดหยุ่นของทั้ง 2 มือ เพื่อให้ท่วงทำนองเสียงไม่

ขาดเป็น legato มากขึ้น นอกจากนี้แต่เกิดปัญหาการทาบบาร์ที่มีข้อขัดข้องโดยเฉพาะนิ้วชี้ที่ผู้แสดงออกแรงกดมากเกินไปจนทำให้เกิดอาการเกร็งมือ โดยเฉพาะเพลง Sonatina ของ Torroba ในท่อนสุดท้าย ซึ่งเป็นอีกบทเพลงที่ทาบบาร์เยอะ ให้ผู้แสดงระมัดระวังการเคลื่อนไหวมือ และไม่จำเป็นต้องออกแรงที่นิ้วชี้มากเกินไป

นอกจากนี้ Dr.Paul Cesarczyk แนะนำให้ลองปรับมุมนิ้วและเล็บของผู้แสดง พร้อมทั้งหาวิธีตะโปเล็บวิธีอื่น เพื่อให้โทนเสียงนุ่มนวลมากขึ้น ทั้งนี้ Prof. Dr. Alessio Monti ได้ออกความเห็นที่อาจเป็นที่ตัวกีดขวางเพราะกีดขวางที่ผู้แสดงใช้ในวันแสดงมีโทนเสียงที่มีความหนาที่ตำแหน่งโน้ตเบส 3 สายบนอยู่แล้ว

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี ภาพรวมของการแสดงเป็นการแสดงที่ดีมาก นักแสดงมีฝีมือดี คุณภาพการแสดงได้มาตรฐาน ให้ระมัดระวังความพร้อมในการเริ่มต้นแต่ละเพลงและการ Tuning ระหว่างการแสดง เพลง Un suenno en la foresta เพลงสุดท้ายของการแสดง มีปัญหาในการควบคุมเทคนิคมือ ทำให้จบการแสดงไม่ดีเท่าที่ควร

3. ดร.ชัชวฤทธิ์ เมฆรา ผู้แสดงได้แสดงความสามารถการแสดงเดี่ยวกีตาร์ได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคการเล่น Tremolo มีความชัดเจน มีความมั่นใจ มีความละเอียดและความเร็วที่เหมาะสมกับบทเพลง โน้ตที่ต้องกระโดดข้ามบาร์กีตาร์บรรเลงได้ชัดเจน ผู้แสดงได้แสดงออกด้านการถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง ได้อยู่ในระดับดี แต่สำหรับในบางบทเพลงผู้แสดงควรแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในด้าน Dynamics Range และ Tone Colors ให้มากขึ้นจะทำให้การแสดงบทเพลงในยุค Romantic มีความชัดเจนมากขึ้น ด้านการจัดการแสดง ผู้แสดงได้จัดการแสดงออกมาได้ดีมาก

4. Dr.Alessio Monti ผู้แสดงสามารถเลือกเพลงแสดงที่มีความหลากหลายทางเทคนิคซึ่งผู้แสดงสามารถควบคุมปัญหา ด้านเทคนิคการเล่นที่เกิดขึ้นระหว่างการแสดงได้ดี ทำให้ผู้ชมสามารถชื่นชมและฟังเพลงได้อย่างราบรื่น ผู้แสดงสามารถเข้าใจการแบ่งประโยคเพลงและการสื่อสารอารมณ์เพลงออกมา ทำให้ผู้ชมรู้สึกได้ถึงความเข้าใจของบทเพลงของผู้แสดงที่สื่อสารไปถึงผู้ชม แต่ผู้แสดงควรแต่งกายให้เหมาะสมมากขึ้น เพื่อสื่อถึงความเป็นนักแสดงมืออาชีพมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากผู้แสดง

การแสดงในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 19.30 น. ห้องแสดง CRK Recital Hall วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนคร ผู้แสดงมีข้อเสนอแนะจากการแสดงดังต่อไปนี้ คือ

1. ควรมีการจัดสรรเวลาสำหรับการฝึกซ้อม และ บันทึกผลการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานของเวลาที่จำกัด เพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่เป็นเลิศทั้งงานเขียนและงานแสดง

2. จัดเตรียมความช่วยเหลือผู้ดูแลความสะดวกเรียบร้อยในบริเวณงานในวันแสดง เพื่อลดความกังวลของนักแสดง และเพื่อให้นักแสดงมีสมาธิจดจ่อกับเพลงในการแสดงทั้งหมด

3. ควรฝึกซ้อมในห้องแสดงจริง เพื่อให้เกิดความคุ้นชินกับระบบไฟ และระบบเสียงภายในห้องแสดง

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ

การแสดงในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 19.30 น. ห้องแสดง CRK Recital Hall วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนคร ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำหลังจากการแสดง โดยสรุปดังต่อไปนี้ คือ

1. การแสดงในระดับการศึกษาวิชาการแสดงดนตรี สำหรับเครื่องดนตรีกีตาร์คลาสสิกไม่ควรจะใช้ไมโครโฟนขยายเสียง แต่ควรเล่นสดและอาจใช้ Acoustic Board ในการขยายเสียง

2. เทคนิคการเล่นของมือขวา ผู้แสดงเล่นออกมามีน้ำเสียงที่โน้ตนิ้วโป้งที่บวมและหน่วงเกินไป และไม่ควรเล่นให้มีเสียงที่แหลมจนเกินไป ควรควบคุมน้ำเสียงที่ได้จากมือขวาให้น้ำเสียงที่กลมกล่อมและนุ่มนวลกว่านี้

3. การตั้งสายกีตาร์ เพราะเครื่องดนตรีกีตาร์มีความอ่อนไหวต่อสภาพอากาศเป็นอย่างมาก จึงควรระวังการตั้งสายกีตาร์ก่อนการเล่นทุกครั้ง และไม่ควรถึงสายนานจนเกินไประหว่างบทเพลง

4. บทเพลง Sonatina in A major ประพันธ์โดย Torroba การพักระหว่างท่อน ไม่ควรทิ้งช่วงนานเกินไป ควรเริ่มเพลงให้ต่อเนื่อง แต่กระนั้นก็ไม่วิ่งรีบจนเกินไปเพื่อให้บทเพลงเป็นเอกภาพเดียวกัน รวมถึงท่อนสุดท้ายของบทเพลงนี้ควรฝึกเทคนิคทาบบาร์ให้เข้มข้นมากขึ้น เพื่อเสียงที่ออกมาให้ชัดเจน ไม่บอด

5. บทเพลง Un sueño en la foresta ประพันธ์โดย Barrios แม้เทคนิคเด่นคือเทคนิค Tremolo ซึ่งผู้แสดงสามารถทำได้ดีแล้ว แต่ในบทเพลงได้มีการใช้เทคนิคทาบบาร์ต่อกันเป็นจำนวนหลายจังหวะ จึงทำให้ผู้แสดงเกิดอาการเกร็งนิ้วมือซ้ายอย่างเห็นได้ชัด ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำให้ฝึกเทคนิคนี้มากกว่าเดิม และพร้อมฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อมือทั้ง 2 มือ

เอกสารอ้างอิง

ณัชชา ไสยคิยานุรักษ์. (2547). **สังคีตลักษณะและการวิเคราะห์**. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.