



การแสดงเดี่ยวกีตาร์ระดับมหาบัณฑิต โดย รัฐพงศ์ ปันแดน



โดย
นายรัฐพงศ์ ปันแดน

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา แผนก ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2563

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

การแสดงเดี่ยวกีตาร์ระดับมหาบัณฑิต โดย รัฐพงศ์ ปันแดน



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2563
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

GRADUATE GUITAR RECITAL BY RATTAPONG PANDAN



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

61701317 : สังคีตวิจัยและพัฒนา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต

คำสำคัญ : กีตาร์, กีตาร์คลาสสิก, การแสดงดนตรี, การแสดงเดี่ยวกีตาร์, ดนตรีคลาสสิก

นาย รัฐพงศ์ ปั่นแดน: การแสดงเดี่ยวกีตาร์ระดับมหาบัณฑิต โดย รัฐพงศ์ ปั่นแดน อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกราช เจริญนิตย์

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้งานวิจัยมีความสอดคล้องกับการแสดงเดี่ยวกีตาร์ระดับปริญญามหาบัณฑิต มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาที่พบในการฝึกซ้อมและเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการบรรเลงกีตาร์คลาสสิก และพัฒนาศักยภาพในด้านการบรรเลงกีตาร์คลาสสิก โดยได้คัดเลือกบทเพลงมาทั้งหมด 2 ยุคสมัย จำนวน 4 บทเพลง ได้แก่ บทเพลงในยุคโรแมนติก (Romantic Period) 2 บทเพลง ได้แก่ 1. Elegie ประพันธ์โดย โยฮันน์ กัสปาร์ เมส (Johann Kaspar Mertz) 2. Grand Sonata in A major ประพันธ์โดย นิโคโล ปากานินี (Niccolo Paganin) และยุคศตวรรษที่ 20 (Twentieth Century) จำนวน 2 บทเพลง ได้แก่ 1. Invierno Porteno ประพันธ์โดย แอสเตอร์ ปิแอสโซลา (Astor Piazzolla) 2. Libra Sonatine ประพันธ์โดย โรลองด์ ดีเยนส์ (Roland Dyens) โดยผู้วิจัยได้ค้นพบปัญหาใหญ่ๆ อยู่ทั้งหมด 5 ปัญหาได้แก่ 1. ปัญหาการเกร็งของมือขวาจากการเล่นโน้ตแยก (Arpeggio) 2. ปัญหาเสียงไม่ต่อเนื่องเมื่อไล่บันไดเสียง (scale) 3. ปัญหาความไม่ชัดเจนของทำนองหลักเมื่อบรรเลงพร้อมกับคอร์ดประกอบ 4. ปัญหาการเล่นเชื่อมเสียง (slur) 5. ปัญหาการรวโน้ต (Tremolo)

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้ทำการแก้ไขปัญหาโดยการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีตาร์คลาสสิก เพื่อรับคำแนะนำให้การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปปรับใช้ในการฝึกซ้อม นอกจากเรื่องปัญหาในการบรรเลงแล้วผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่อง ประวัติบทเพลง ประวัติผู้ประพันธ์เพลง ทฤษฎีในการบรรเลงบทเพลง และการวิเคราะห์บทเพลง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่การพัฒนาการบรรเลงกีตาร์

61701317 : Major (Music Research and Development)

Keyword : Guitar, Classical Guitar, Recital, Guitar Recital, Classical Music

MR. RATTAPONG PANDAN : GRADUATE GUITAR RECITAL BY RATTAPONG PANDAN
PANDAN THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR DR. EK-KARACH CHAROENIT

This research was a qualitative research aims to conform to the solo guitar performance of Master Degree's researcher. It was purposed to study the problems during guitar practicing and also study beneficial techniques to improve classical guitar performing skill.

The researcher had chosen 2 classical songs of Romantic Period and other 2 songs of Twenty Century Period. There were Elegie by Johann Kaspar Mertz and Grand Sonata in A major by Niccolo Paganin for Romantic Period as well as Invierno Porteno by Astor Piazzolla and Libra Sonatine by Roland Dyens for Twentieth Century Period. There were 4 problems found during researching; 1. problem about the spasticity of right hand while playing on arpeggio technique. 2. problem on scale technique which had a discontinuous sound. 3. problem on melodies which lack of outstanding while playing with accompaniment. 4. slur technique. and 5. Tremolo technique

From 5 problems mentioned above, researcher had solved by interviewing 2 technicians in Classic Guitar performance in order to figure out those problems and improve researcher's guitars performing skill. Other than 5 problems, researcher also studied the history of Classical Guitar Music, Composer's Autobiography as well as analysis song structure. Those encouraged better understanding on guitar songs and improve totally guitar performing skill to be more effective than ever.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอก
ราช เจริญนิത്യ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้กรุณาให้คำปรึกษา และแนะนำแนวทางให้การทำ
วิจัย รวมถึงให้ความช่วยเหลือปัญหาต่างๆในการทำงานวิจัย รวมถึง รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี วงศ์
ธราดล และ ศาสตราจารย์ วีรชาติ เปรมานนท์ คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้คำแนะนำ
เพิ่มเติมในการสอบ เพื่อให้งานวิจัยฉบับนี้มีแนวทางที่ดีขึ้น

ผู้วิจัยขอบพระคุณอาจารย์ พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ อาจารย์ผู้สอนกีตาร์คลาสสิก คณะดุริ
ยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่คอยรับฟังและให้คำแนะนำมาโดยตลอดและช่วยเหลือปัญหาใน
ทุกๆเรื่อง

ผู้วิจัยขอขอบคุณบิดา มารดา และครอบครัวที่เป็นแรงผลักดัน คอยสนับสนุนในการศึกษามา
โดยตลอด และให้กำลังใจกันในทุกๆช่วงเวลาของชีวิต

นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคนที่คอยให้กำลังใจ และคอยช่วยเหลือด้าน
ต่างๆ ให้ผู้วิจัยผ่านปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างไปได้ด้วยดีทุกครั้ง

รัฐพงศ์ ปันแดน



สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ฅ
สารบัญภาพ.....	ฉ
บทที่ 1	1
บทนำ.....	1
ที่มาและความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	1
ขอบเขตของการศึกษา.....	2
- ยุคโรแมนติก (Romantic Period)	2
- ยุคศตวรรษที่ 20 (Twentieth Century)	2
ขั้นตอนการศึกษา.....	2
ข้อตกลงเบื้องต้น.....	3
บทที่ 2	4
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง.....	4
บทเพลง Elegie ประพันธ์โดย Johann Kaspar Mertz	4
ประวัติผู้ประพันธ์.....	4
ประวัติเพลง.....	4
วิเคราะห์โครงสร้างบทเพลง.....	4

บทเพลง Grand Sonata in A major ประพันธ์โดย Niccolo Paganini	9
ประวัติผู้ประพันธ์	9
ประวัติเพลง.....	9
วิเคราะห์โครงสร้างบทเพลง.....	10
บทเพลง Invierno porteno ประพันธ์โดย Astor Piazzolla.....	23
ประวัติผู้ประพันธ์	23
ประวัติเพลง.....	24
วิเคราะห์โครงสร้างบทเพลง.....	24
บทเพลง Libra Sonatine ประพันธ์โดย Roland Dyens.....	27
ประวัติผู้ประพันธ์	27
ประวัติเพลง.....	28
วิเคราะห์โครงสร้างบทเพลง.....	28
บทที่ 3	34
วิธีดำเนินการวิจัย	34
บทที่ 4	36
ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา.....	36
1. บทเพลง Elegie ประพันธ์โดย Johann Kaspar Mertz.....	36
ปัญหาที่พบ.....	36
ปัญหาการเกร็งของมือขวาจากการเล่นโน้ตแยก (Arpeggio).....	36
ปัญหาความไม่ชัดเจนของทำนองหลักเมื่อบรรเลงพร้อมคอร์ดประกอบ.....	38
การฝึกซ้อมและการแก้ไขปัญหา	38
2. บทเพลง Grand Sonata in A major ประพันธ์โดย Niccolo Paganini.....	39
Allegro risoluto	39
ปัญหาที่พบ.....	39

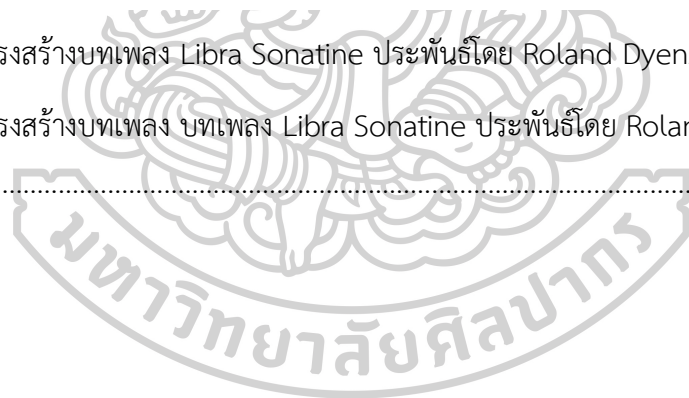
ปัญหาเสียงไม่ต่อเนื่องเมื่อไล่นับได้เสียง (scale).....	39
การฝึกซ้อมและการแก้ไขปัญหา	40
Andantino Variato	41
ปัญหาที่พบ.....	41
ปัญหาการรวีโน้ต tremolo.....	41
การฝึกซ้อมและการแก้ไขปัญหา	42
3. บทเพลง Invierno Porteno ประพันธ์โดย Astor Piazzolla	43
ปัญหาที่พบ.....	43
ปัญหาความไม่ชัดเจนของทำนองหลักเมื่อบรรเลงพร้อมคอร์ดประกอบ	43
การฝึกซ้อมและการแก้ไขปัญหา	44
4. บทเพลง Libra Sonatina ประพันธ์โดย Roland Dyens	45
ปัญหาที่พบ.....	45
ปัญหาการเล่นเชื่อมเสียง (Slur)	45
การฝึกซ้อมและการแก้ไขปัญหา	46
บทที่ 5	48
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	48
1. บทเพลง Elegie ประพันธ์โดย Johann Kaspar Mertz.....	48
ปัญหาที่พบ.....	48
แบบฝึกหัดที่ใช้ในการฝึกซ้อมและแก้ไขปัญหา.....	48
ปัญหาที่พบ.....	48
แบบฝึกหัดที่ใช้ในการฝึกซ้อมและแก้ไขปัญหา	48
2. บทเพลง Grand Sonata in A major ประพันธ์โดย Niccolo Paganini.....	48
ปัญหาที่พบ.....	48
แบบฝึกหัดที่ใช้ในการฝึกซ้อมและแก้ไขปัญหา.....	48

ปัญหาที่พบ.....	49
แบบฝึกหัดที่ใช้ในการฝึกซ้อมและแก้ไขปัญหา.....	49
3. บทเพลง Invierno Porteno ประพันธ์โดย Astor Piazzolla	49
ปัญหาที่พบ.....	49
แบบฝึกหัดที่ใช้ในการฝึกซ้อมและแก้ไขปัญหา.....	49
4. บทเพลง Libra Sonatina ประพันธ์โดย Roland Dyens	49
ปัญหาที่พบ.....	49
แบบฝึกหัดที่ใช้ในการฝึกซ้อมและแก้ไขปัญหา.....	49
อภิปรายผล.....	50
ปัญหาการเกร็งของมือขวาจากการเล่นโน้ตแยก.....	50
ปัญหาเสียงไม่ต่อเนื่องเมื่อไลบันไดเสียง (Scale).....	50
ปัญหาความไม่ชัดเจนของทำนองหลักเมื่อบรรเลงพร้อมกับคอร์ดประกอบ	50
ปัญหาการเล่นเชื่อมเสียง (Slur).....	51
ปัญหาการรัวโน้ต (Tremolo).....	51
ข้อเสนอแนะ.....	52
บรรณานุกรม.....	53
รายการอ้างอิง.....	54
ภาคผนวก : บทเพลงที่ใช้ในการวิจัย.....	55
ประวัติผู้เขียน.....	95

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1 โครงสร้างบทเพลง บทเพลง Elegie ประพันธ์โดย Johann Kaspar Mertz	5
ตารางที่ 2 โครงสร้างบทเพลง Grand Sonata in A major ประพันธ์โดย Niccolo Paganini ท่อน Allegro risoluto.....	12
ตารางที่ 3 โครงสร้างบทเพลง Grand Sonata in A major ประพันธ์โดย Niccolo Paganini ท่อน Romanza.....	13
ตารางที่ 4 โครงสร้างบทเพลง Grand Sonata in A major ประพันธ์โดย Niccolo Paganini ท่อน Andantino Variato.....	15
ตารางที่ 5 โครงสร้างบทเพลง Grand Sonata in A major ประพันธ์โดย Niccolo Paganini ท่อน Andantino Variato (ต่อ).....	16
ตารางที่ 6 โครงสร้างบทเพลง Invierno porteno ประพันธ์โดย Astor Piazzolla	25
ตารางที่ 7 โครงสร้างบทเพลง Libra Sonatine ประพันธ์โดย Roland Dyens ท่อน Largo	29
ตารางที่ 8 โครงสร้างบทเพลง บทเพลง Libra Sonatine ประพันธ์โดย Roland Dyens ท่อน Fuoco	32



สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 บทเพลง Elegie ท่อน Largo ห้องที่ 1 – 12.....	6
ภาพที่ 2 บทเพลง Elegie ท่อน Largo ห้องที่ 13 – 18	7
ภาพที่ 3 บทเพลง Elegie ท่อน Andante con Espressione ห้องที่ 1 – 12.....	8
ภาพที่ 4 บทเพลง Elegie ท่อน Andante con Espressione ห้องที่ 17 – 19	8
ภาพที่ 5 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Allegro Risoluto ห้องที่ 1 – 8.....	16
ภาพที่ 6 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Allegro Risoluto ห้องที่ 36 - 43	16
ภาพที่ 7 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Allegro Risoluto ห้องที่ 51 - 60	17
ภาพที่ 8 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Allegro Risoluto ห้องที่ 92 - 100	17
ภาพที่ 9 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Allegro Risoluto ห้องที่ 133 - 140.....	18
ภาพที่ 10 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Allegro Risoluto ห้องที่ 148 - 157.....	18
ภาพที่ 11 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Romanza ห้องที่ 1 - 4.....	19
ภาพที่ 12 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Romanza ห้องที่ 17 - 20	19
ภาพที่ 13 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Andantino Variato ห้องที่ 1 - 4.....	19
ภาพที่ 14 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Andantino Variato ห้องที่ 10 17.....	19
ภาพที่ 15 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Andantino Variato, Variation 1 ห้องที่ 1 – 4.....	20
ภาพที่ 16 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Andantino Variato, Variation 1 ห้องที่ 9 – 12.....	20
ภาพที่ 17 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Andantino Variato, Variation 2 ห้องที่ 1 – 4.....	20
ภาพที่ 18 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Andantino Variato, Variation 2 ห้องที่ 9 – 12.....	21

ภาพที่ 19 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Andantino Variato, Variation 3 ห้องที่ 1 - 4.....	21
ภาพที่ 20 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Andantino Variato, Variation 3 ห้องที่ 9 - 12.....	22
ภาพที่ 21 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Andantino Variato, Variation 4 ห้องที่ 1 - 4.....	22
ภาพที่ 22 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Andantino Variato, Variation 4 ห้องที่ 9 - 12.....	22
ภาพที่ 23 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Andantino Variato Variation 5 ห้องที่ 1 - 4.....	23
ภาพที่ 24 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Andantino Variato Variation 5 ห้องที่ 9 - 12.....	23
ภาพที่ 25 บทเพลง Invierno porteno ห้องที่ 1 - 7.....	25
ภาพที่ 26 บทเพลง Invierno porteno ห้องที่ 20 - 31.....	26
ภาพที่ 27 บทเพลง Invierno porteno ห้องที่ 48 - 55.....	26
ภาพที่ 28 บทเพลง Invierno porteno ห้องที่ 65 - 70.....	26
ภาพที่ 29 บทเพลง Invierno porteno ห้องที่ 79 - 85.....	27
ภาพที่ 30 บทเพลง Invierno porteno ห้องที่ 98 - 102.....	27
ภาพที่ 31 บทเพลง Libra Sonatine ท่อน Largo ห้องที่ 1 - 8.....	29
ภาพที่ 32 บทเพลง Libra Sonatine ท่อน Largo ห้องที่ 10 - 26.....	30
ภาพที่ 33 บทเพลง Libra Sonatine ท่อน Largo ห้องที่ 27 - 31.....	30
ภาพที่ 34 บทเพลง Libra Sonatine ท่อน Fuoco ห้องที่ 79 - 83.....	33
ภาพที่ 35 บทเพลง Libra Sonatine ท่อน Fuoco ห้องที่ 86 - 93.....	33
ภาพที่ 36 ตัวอย่างโน้ตในบทเพลง Elegie ห้องที่ 13 - 15 ท่อน Largo.....	36
ภาพที่ 37 ตัวอย่างโน้ตในบทเพลง Elegie ห้องที่ 17 - 18 ท่อน Andante con espressione.....	36

ภาพที่ 38 แบบฝึกหัดบทที่ 7 จากหนังสือ 120 right hand studies ประพันธ์โดย Mauro Giuliani	37
ภาพที่ 39 ตัวอย่างโน้ตในบทเพลง Elegie ห้องที่ 5 – 7 ท่อน Largo.....	38
ภาพที่ 40 แบบฝึกหัดบทที่ 51 จากหนังสือ 120 right hand studies ประพันธ์โดย Mauro Giuliani	39
ภาพที่ 41 ตัวอย่างโน้ตในบทเพลง Grand Sonata in A major ห้องที่ 52 – 55 ท่อน Allegro risoluto.....	39
ภาพที่ 42 แบบฝึกหัดหน้าที่ 65 ที่ใช้ฝึกซ้อมเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างนิ้วมือขวาและมือซ้าย จากหนังสือ Pumping Nylon, the Classical Guitarist Technique Handbook ประพันธ์โดย สก็อต เทนแนนท์ (Scott Tennant).....	40
ภาพที่ 43 แบบฝึกหัด 25 Study Op.60 No.9 ประพันธ์โดย Matteo Carcassi.....	41
ภาพที่ 44 ตัวอย่างโน้ตในบทเพลง Grand Sonata in A major ห้องที่ 1 – 3 Variation 4 ท่อน ANDANTINO VARIATO	41
ภาพที่ 45 แบบฝึกหัดหน้าที่ 57 สำหรับการเล่นรวโน้ตจากหนังสือ Pumping Nylon, the Classical Guitarist Technique Handbook	42
ภาพที่ 46 แบบฝึกหัดบทที่ 110 จากหนังสือ 120 right hand studies ประพันธ์โดย Mauro Giuliani	43
ภาพที่ 47 ตัวอย่างโน้ตในบทเพลง Invierno Porteno ห้องที่ 1-3 ซึ่งเป็นแนวทำนองหลัก	43
ภาพที่ 48 ตัวอย่างโน้ตในบทเพลง Invierno Porteno ห้องที่ 48 – 53	43
ภาพที่ 49 ภาพตัวอย่างโน้ตในบทเพลง Invierno Porteno ห้องที่ 81 - 86.....	44
ภาพที่ 50 Studies No. 8 Op. 6 ประพันธ์โดย เฟอรรันโด ซอร์.....	45
ภาพที่ 51 ภาพตัวอย่างโน้ตในบทเพลง Libra Sonatina ห้องที่ 9- 10 ท่อน Fuoco.....	45
ภาพที่ 52 ภาพตัวอย่างโน้ตในบทเพลง Libra Sonatina ห้องที่ 20 – 21 ท่อน Fuoco.....	45
ภาพที่ 53 แบบฝึกหัดจากหนังสือ THE BIBLE OF CLASSICAL GUITAR TECHNIQUE	47

บทที่ 1

บทนำ

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

กีตาร์เป็นเครื่องดนตรีที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศสเปน มีพัฒนาการมาจากเครื่องดนตรีที่มีชื่อว่า lute เริ่มต้นมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 และพัฒนามาจนเป็นกีตาร์คลาสสิกที่ใช้กันในปัจจุบัน ในปัจจุบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในสาขาการแสดงดนตรีนั้น มีหลายปัจจัยในการศึกษา เนื่องจากเป็นการศึกษาในระดับสูง ผู้เรียนต้องมีความรู้เข้าใจในด้านต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง มิใช่เพียงสามารถทำการแสดงได้อย่างเดียวแต่ต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านการศึกษาประวัติความเป็นมาของบทเพลง ประวัติของผู้ประพันธ์ การวิเคราะห์บทเพลงทั้งด้านการประพันธ์ เทคนิคที่ใช้ในบทเพลง และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่พบบ่อยในการฝึกซ้อมของแต่ละบทเพลง เพื่อที่จะทำให้การแสดงออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด

การแสดงเดี่ยวกีตาร์ระดับมหาวิทยาลัยครั้งนี้ผู้แสดงได้คัดเลือกบทเพลงไว้ 4 บทเพลง โดยแบ่งเป็น 2 ยุคสมัย คือ ยุคโรแมนติก (Romantic Period) และยุคศตวรรษที่ 20 (Twentieth Century) โดยทั้งสองยุค สมัยมีรูปแบบวิธีการบรรเลงที่มีเอกลักษณ์ โดยบทเพลงยุคโรแมนติกจะมีการบรรเลงที่แสดงออกถึงอารมณ์และจินตนาการได้อย่างอิสระ มีการใช้โครงสร้างคอร์ด แนวทำนองประสานและทำนองที่สวยงาม ส่วนในยุคศตวรรษที่ 20 เป็นลักษณะดนตรีที่พัฒนามาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน ผู้ประพันธ์เกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อทดลองการประพันธ์ในรูปแบบใหม่ สร้างสรรค์เสียงใหม่ มีรูปแบบการบรรเลงที่หลากหลาย ผู้วิจัยจึงคิดว่าการแสดงเดี่ยวครั้งนี้จึงควรคัดเลือกบทเพลงที่มีความแตกต่างกันเพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาปัญหาในการฝึกซ้อมและเทคนิคในการบรรเลงกีตาร์คลาสสิก
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการบรรเลงกีตาร์คลาสสิก
3. เพื่อเผยแพร่บทเพลงกีตาร์คลาสสิกในรูปแบบการแสดงเดี่ยวให้ผู้สนใจ

ขอบเขตของการศึกษา

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกบทเพลงที่ใช้ทำการแสดงจาก 2 ยุคสมัยได้แก่ ยุคโรแมนติก (Romantic Period) และยุคศตวรรษที่ 20 (Twentieth Century) โดยกำหนดบทเพลงที่จะทำการแสดงไว้ 4 บทเพลงดังนี้

- ยุคโรแมนติก (Romantic Period)

บทเพลง Elegie ประพันธ์โดย Johann Kaspar Mertz

บทเพลง Grand Sonata in A major ประพันธ์โดย Niccolo Paganini

- ยุคศตวรรษที่ 20 (Twentieth Century)

บทเพลง Invierno Porteno ประพันธ์โดย Astor Piazzolla

บทเพลง Libra Sonatine ประพันธ์โดย Roland Dyens

ขั้นตอนการศึกษา

1. คัดเลือกบทเพลงที่จะใช้ทำการแสดง
2. ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล
3. วิเคราะห์ข้อมูล
4. แก้ไขปัญหาในการบรรเลง
5. สรุปงานและนำเสนองานวิจัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถแก้ไขปัญหาในการบรรเลงกีตาร์คลาสสิก
2. ได้พัฒนาทักษะการบรรเลงกีตาร์และเทคนิคการบรรเลงในแต่ละบทเพลง
3. ได้เผยแพร่บทเพลงกีตาร์คลาสสิกให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น

ข้อตกลงเบื้องต้น

สัญลักษณ์แทนนิ้วมือในการบรรเลงกีตาร์คลาสสิก

1. มือซ้าย

นิ้วชี้ แทนด้วยหมายเลข 1

นิ้วกลาง แทนด้วยหมายเลข 2

นิ้วนาง แทนด้วยหมายเลข 3

นิ้วก้อย แทนด้วยหมายเลข 4

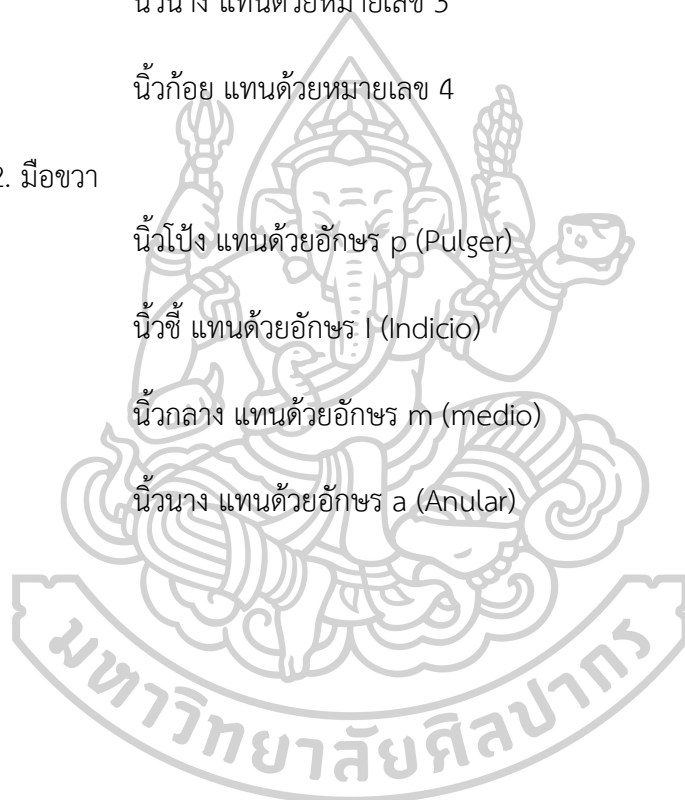
2. มือขวา

นิ้วโป้ง แทนด้วยอักษร p (Pulger)

นิ้วชี้ แทนด้วยอักษร I (Indicio)

นิ้วกลาง แทนด้วยอักษร m (medio)

นิ้วนาง แทนด้วยอักษร a (Anular)



บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

บทเพลง Elegie ประพันธ์โดย Johann Kaspar Mertz

ประวัติผู้ประพันธ์

โยฮันน์ กัสปาร์ แมส (Johann Kaspar Mertz) นักกีตาร์คลาสสิกและนักประพันธ์ชาวออสเตรีย เกิดที่เมืองบราทิสลาว่า ปัจจุบันคือเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย ในปี ค.ศ. 1840 แมสได้เดินทางไปทำงานที่ เวียนนา และได้รับ การอุปถัมภ์จาก จักรพรรดินี คาโรลีนา ออกัสตา (Empress Carolina Augusta) ซึ่งประสบความสำเร็จ อย่างรวดเร็ว Mertz ได้เดินทางไปแสดงในหลายที่ เช่น ประเทศโปแลนด์ และรัสเซีย ซึ่งเขาได้แสดงที่ พระราชวังของเจ้าชาย ยูโรซอฟ ต่อมาเขาได้ ออกแสดงคอนเสิร์ตที่กรุงเบอร์ลิน และกรุงเดรสเดน ในปี ค.ศ. 1846 Mertz เกือบจะเสียชีวิตเนื่องจากได้รับยา สตรินคินิน (Strychnine) เกินขนาด เพื่อรักษาโรคปวดประสาท หลายปีต่อมาเขาได้รับการดูแลโดยภรรยาของเขา ในปี ค.ศ. 1856 ชาวรัสเซียชื่อ นิโคลาส มาดาโรฟ (Nikolai Madaroff) ได้จัดการแข่งขันการประพันธ์เพลงกีตาร์ เพื่อกระตุ้นให้เกิด บทเพลงกีตาร์ใหม่ ๆ ขึ้น โดยมีการตัดสินกันที่เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) และผลการตัดสิน ได้ให้ Mertz ได้รับรางวัลที่ 1 แต่เขาได้เสียชีวิตก่อนที่เขาจะได้ขึ้นรับรางวัล ในขณะที่ผู้ได้ รางวัลที่ 2 คือ นโปเลียน คอสเต้

ประวัติเพลง

Elegie เป็นสุดยอดผลงานชิ้นหนึ่งของแมส เป็นบทเพลงสำหรับกีตาร์ที่ดีที่สุดบทหนึ่งของยุคโรแมนติก การสร้างทำนองในช่วงแรกของท่อนอยู่ในทำนองที่โศกเศร้า แล้วค่อย ๆ พัฒนาความสลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งดำเนินทำนองไปอย่างลุ่มลึก เชื่องช้า ในส่วนของเสียงประสานที่มีความซับซ้อน บทเพลงฟังแล้วสะท้อนอารมณ์และจบลงแบบเงียบ ๆ

วิเคราะห์โครงสร้างบทเพลง

บทเพลง Elegie แบ่งเป็นท่อน 2 ด้วยกันคือ

1. Largo มีลักษณะการประพันธ์ในรูปแบบสังคีตลักษณะสองตอนแบบธรรมดา (Simple binary form) อยู่ในอัตราจังหวะ 12/8 โดย ท่อน A ห้องที่ 1 - 12 อยู่ในคีย์ A minor เป็นการเล่นโน้ตเป็นคอร์ดแบบซ้ำๆ ท่อน B ห้องที่ 13 - 18 อยู่ในคีย์ E major มีการเล่นแบบแยกโน้ตและมี

ทำนองหลักเกิดขึ้น และ ท่อน Coda ห้องที่ 19 - 22 เป็นการเล่นย้ำคอร์ต I กับคอร์ต V เพื่อเป็นการส่งไปยังท่อนต่อไป

2. Andante con Espressione เป็นการประพันธ์ในรูปแบบสังคีตลักษณะสองตอนแบบย้อนกลับ (Rounded binary form) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4 โดย ตอน A ห้องที่ 1 - 16 อยู่ในคีย์ A minor เป็นการเล่นทำนองหลักอย่างชัดเจน โดยเล่นไปพร้อมกับคอร์ตประกอบ ตอน B ห้องที่ 17 - 25 อยู่ในคีย์ E major เป็นการเล่นแยกโน้ตแบบเร็ว ให้ความมุดันเพื่อจะส่งกลับไปยังทำนองหลักอีกครั้ง ท่อน A' ห้องที่ 26 - 39 เป็นการกลับมาของทำนองหลักอีกครั้ง แต่ไม่เหมือนเดิมทั้งหมด โดยมีการเปลี่ยนเสียงประสานเล็กน้อย แต่เสียงทำนองหลักยังคงชัดเจน และ Coda ห้องที่ 41 - 46 เป็นการเล่นย้ำ คอร์ต I กับคอร์ต V ไปจนจบเพลงที่คอร์ต I

Measure	Content	Tonality
1-12	A	A minor
13-18	B	E major
19-22	Coda	
Andante con Espressione		
1-16	A	A minor
17-25	B	E major
26-39	A'	A minor
41-46	Coda	

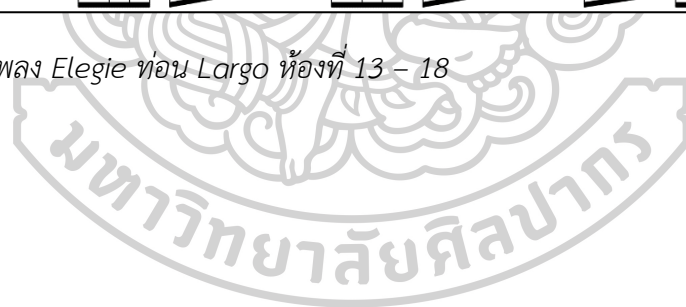
ตารางที่ 1 โครงสร้างบทเพลง บทเพลง *Elegie* ประพันธ์โดย Johann Kaspar Mertz

Musical score for a piano piece, measures 1-12. The score is written in treble clef with a 12/8 time signature. It features various dynamics including *p*, *pp*, and *loco*, along with articulation marks like accents and slurs. Measure 12 includes trills and triplets.

ภาพที่ 1 บทเพลง Elegie ท่อน Largo ห้องที่ 1 - 12

The image displays a musical score for the second system of the piece 'Elegie' by Chopin, measures 13-18. The score is written for a single melodic line on a grand staff (treble clef). The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 3/4. The music features a complex, flowing melody with many slurs and accents. The notes are primarily eighth and sixteenth notes, often beamed together. The score is divided into six measures, numbered 13 through 18. The notation includes various ornaments and dynamic markings, such as accents (>) and slurs. The piece concludes with a double bar line at the end of measure 18.

ภาพที่ 2 บทเพลง Elegie ท่อน Largo ห้องที่ 13 - 18



Musical score for the first system of 'Elegie'. The score is written in 4/4 time and consists of five staves. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a dynamic marking of *p*. It features a melodic line with numerous triplet markings (indicated by a '3' above the notes) and a *loco* marking. The second staff continues the melodic line with triplets. The third staff shows a more complex rhythmic pattern with triplets and some rests. The fourth staff continues the melodic line with triplets. The fifth staff concludes the system with a *pp* dynamic marking and a *rit* (ritardando) marking.

ภาพที่ 3 บทเพลง *Elegie* ท่อน *Andante con Espressione* ห้องที่ 1 – 12

Musical score for the second system of 'Elegie'. The score is written in 4/4 time and consists of three staves. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a dynamic marking of *p*. It features a melodic line with a triplet marking. The second staff continues the melodic line with triplets and a *p* dynamic marking. The third staff concludes the system with a *pp* dynamic marking and a *rit* (ritardando) marking.

ภาพที่ 4 บทเพลง *Elegie* ท่อน *Andante con Espressione* ห้องที่ 17 – 19

บทเพลง Grand Sonata in A major ประพันธ์โดย Niccolo Paganini

ประวัติผู้ประพันธ์

นิโคโล ปากานินี (Niccolo Paganini) เป็นนักไวโอลิน วิโอลาและกีตาร์ในยุคโรแมนติก ชาวอิตาลีที่มีชื่อเสียง ถือกำเนิดที่เมืองเจนัว (Genoa) ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 1782 เกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างยากจน บิดาชื่อแอนโตนิโอ ปากานินี (Antonio Paganini) มีอาชีพรับจ้างขนส่งสินค้าลงเรือ-ขึ้นเรือจากเรือ (Shipping Clerk) แต่อาชีพหลักคือเปิดร้านขายของเล็กๆน้อยๆ อยู่แถวท่าเรือเมืองเจนัว มีงานอดิเรกเป็นนักดนตรีสมัครเล่น ส่วนมารดาชื่อเทเรซา (Teresa) มีพี่ชาย 1 คน และน้องสาว 1 คน นิโคโล ปากานินีเป็นลูกคนกลาง นิโคโล ปากานินีได้ปรากฏตัวขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียเป็นครั้งแรก หลังจากลูกวิกฟา เบโธเฟน (Ludwig van Beethoven ค.ศ. 1770-1827) มหาคีตกวีและนักดนตรีผู้ยิ่งใหญ่ของโลกชาวเยอรมันถึงแก่กรรมไปได้ประมาณ 1 ปี เขาได้รับการยอมรับถึงฝีมือการเล่นว่าเป็นหนึ่งในยุคนั้นทั้งยังได้รับการพัฒนาเทคนิคการสีไวโอลินแบบใหม่ เขายังมีผลงานประพันธ์ Sonata Concerto และCaprice สำหรับการเดี่ยวไวโอลินจำนวนหลายชิ้น ที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ Caprice No.24 นอกจากนี้ นิโคโล ปากานินียังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคีตกวีสำคัญในยุคต่อมา เช่น Johannes Brahms

ประวัติเพลง

Grand Sonata in A major บทประพันธ์ชิ้นนี้ Niccolo Paganini ประพันธ์ขึ้นมาสำหรับกีตาร์คลาสสิกกับไวโอลินบรรเลงร่วมกัน โดย Paganini เป็นผู้บรรเลงกีตาร์ส่วนเพื่อเขา Luigi Lagnani เป็นผู้บรรเลงไวโอลิน เป็นสลับเครื่องดนตรีที่บรรเลงกันเล่น บทเพลงนี้มีทั้งหมด 3 ท่อน คือ

- 1 . Allegro Risoluto อยู่ในจังหวะเร็วอย่างมั่นคง เขียนในแบบ Sonata Form
2. Romance อยู่ในจังหวะช้า มีทำนองที่หวานๆ และมีช่วง Cadanza เพื่อให้ผู้บรรเลงปฏิบัติอย่างอิสระ
3. Andantino Variato เขียนในแบบ Theme and variations มีทำนองหลักที่สนุกสนาน

วิเคราะห์โครงสร้างบทเพลง

บทเพลงนี้มีทั้งหมด 3 ท่อนด้วยกันคือ

Allegro risoluto มีลักษณะการประพันธ์ในรูปแบบสังคีตลักษณะโซนาตา (Sonata)

Exposition

- Theme I

ตอน A อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4 อยู่ในคีย์ A major ห้องที่ 1 - 8 เป็นการเล่นทำนองหลัก และการเล่นทำนองหลักซ้ำอีกครั้งโดยการใช้ Octave ที่สูงขึ้นในห้องที่ 9 - 15 และมีการเล่นย้าคอร์ดในห้องที่ 16 - 20 เป็นการเล่นย้าคอร์ด I กับคอร์ด V ไปจบเพลงที่คอร์ด I เพื่อส่งไปช่วง Transition ในห้องที่ 21 - 35

- Theme II

ตอน A อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4 อยู่ในคีย์ E major ห้องที่ 36 - 43 เป็นการเล่นทำนองหลัก และการเล่นทำนองหลักซ้ำอีกครั้งโดยการใช้ Octave ที่สูงขึ้นในห้องที่ 44 - 50

ตอน B อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4 อยู่ในคีย์ E major ห้องที่ 51 - 72 มีความยาวมากกว่าตอน A ใช้การปฏิบัติเทคนิคการไล่นับไดเสียงและขึ้นคู่เสียงเป็นส่วนใหญ่

Closing Theme

จะมีการนำเสนอทำนองในส่วนของตอน A ใน Theme II ในห้องที่ 73 - 80 เป็นการเล่นย้าคอร์ด I กับ V และ Codetta ห้องที่ 81 - 84 จบด้วยคอร์ด I

- Development

ก่อนจะเข้าท่อน Development มีเล่นโน้ตเป็น Octave เพื่อเข้าเชื่อมเข้าในห้องที่ 92 ในคีย์ F# minor และหลังจากนั้นมีการเปลี่ยนกุญแจเสียงชั่วคราว (Tonicization) โดยใช้ Secondary Dominant จาก F# minor - D major - B minor - G major - E minor - C major และ A minor และระหว่างห้องที่ 126 - 132 มีการเล่นเป็น octave เพื่อที่จะกลับไป Tonic keys

- Recapitulation

ในส่วนของท่านี่ไม่ได้มีการกลับมาของ Theme I แต่มีการกลับมาของ Theme II ใน Tonic keys

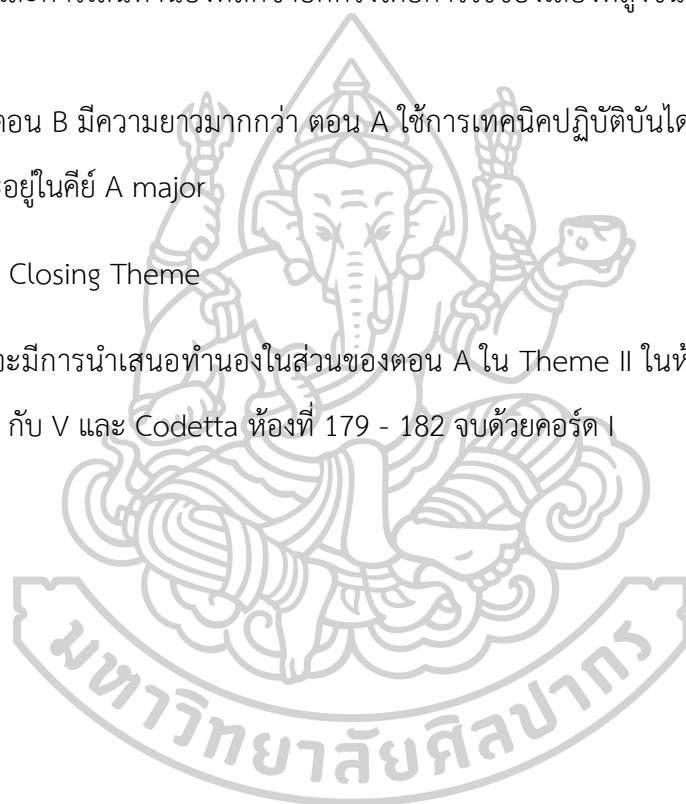
- Theme II

ตอน A อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4 อยู่ในคีย์ A major ห้องที่ 133 - 140 เป็นการเล่นทำนองหลัก และการเล่นทำนองหลักซ้ำอีกครั้งโดยการใช้ช่องเสียงที่สูงขึ้นขึ้นคู่ 8 ในห้องที่ 141 - 147

ตอน B มีความยาวมากกว่า ตอน A ใช้การเทคนิคปฏิบัติบันไดเสียงและขึ้นคู่เสียงเป็นส่วนใหญ่ และอยู่ในคีย์ A major

- Closing Theme

จะมีการนำเสนอทำนองในส่วนของตอน A ใน Theme II ในห้องที่ 170-178 เป็นการเล่นย้าคอร์ด I กับ V และ Codetta ห้องที่ 179 - 182 จบด้วยคอร์ด I



Exposition		
Measure	Content	Tonality
	Theme I	
1 - 20	A	A major
21 - 35	Transition	A major
	Theme II	
36 - 50	A	E major
51 - 72	B	E major
73 - 80	Closing Theme	E major
81 - 84	Codetta	E major
85 - 132	Development	F# minor, D major, B minor, G major, E minor, C major, A minor
	Recapitulation	
	Theme II	
133 - 147	A	A major
148 - 169	B	A major
170 - 178	Closing Theme	A major

ตารางที่ 2 โครงสร้างบทเพลง *Grand Sonata in A major* ประพันธ์โดย *Niccolo Paganini* ท่อน *Allegro risoluto*

2.2.2. Romanza มีลักษณะการประพันธ์ในรูปแบบสังคีตลักษณะสามตอนแบบธรรมดา (Simple ternary form)

ตอน A อยู่ในอัตราจังหวะ 6/8 อยู่ในคีย์ A minor มีการนำเสนอทำนองหลักเป็นประโยคถาม - ประโยคตอบ ในห้องที่ 1 - 4 กับห้องที่ 5 - 8 และ ห้องที่ 9 - 12 กับห้องที่ 13 - 16

ตอน B อยู่ในอัตราจังหวะ 6/8 อยู่ในคีย์ C major ในช่วงท้ายของตอน B มีการเล่นยี่ด จังหวะ และไล่บันไดเสียงเพื่อนำกลับไปสู่คีย์ A minor ในท่อนต่อไป

ตอน A' อยู่ในอัตราจังหวะ 6/8 กลับมาเล่นในคีย์ A minor มีการนำเสนอทำนองหลัก คล้ายกับตอน A ในห้องที่ 37 - 43 แต่มีความยาวสั้นกว่า

Coda ห้องที่ 44 - 49 เป็นการย้ำคอร์ด I กับคอร์ด V และ ห้องที่ 50 - 52 เล่นย้ำคอร์ด I จบเพลง

Romanza		
Measure	Content	Tonality
1 - 16	A	A minor
17 - 36	B	C major
37 - 43	A'	A minor
44 - 52	Coda	A minor

ตารางที่ 3 โครงสร้างบทเพลง Grand Sonata in A major ประพันธ์โดย Niccolò Paganini ท่อน Romanza

2.2.3 Andantino Variato เป็นการประพันธ์ในรูปแบบสังคีตลักษณะทำนองหลักและการแปร (Theme and Variation)

ช่วงแรกมีการนำเสนอทำนองหลัก (theme) อยู่ในอัตราจังหวะ 2/2 อยู่ในคีย์ A major ทั้งหมด 16 ห้อง และมีการแปรทำนองทั้งหมด 5 ครั้ง ดังนี้

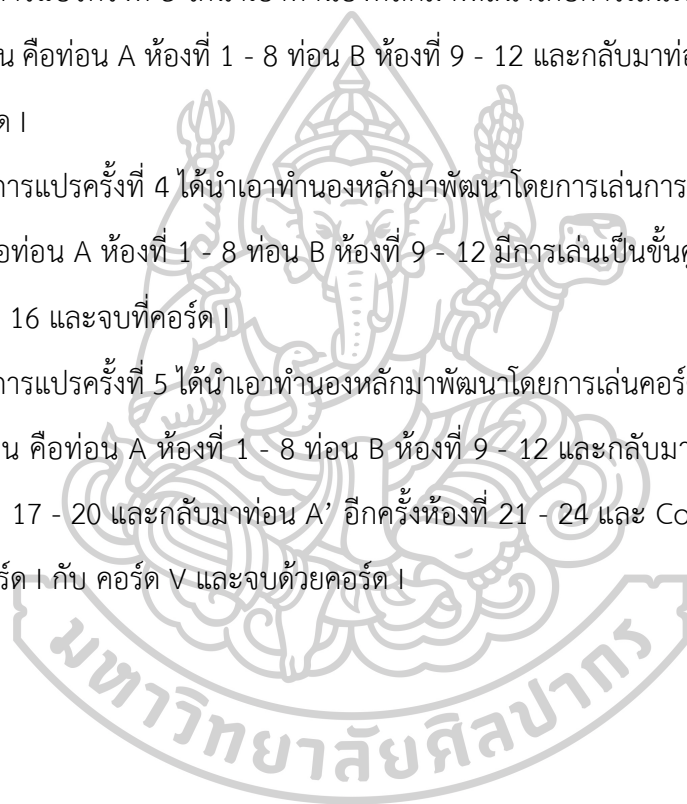
การแปรครั้งที่ 1 ได้นำเอาทำนองหลักมาพัฒนาโดยการเล่นเป็นโน้ต 3 พยางค์ แบ่งได้สองส่วน คือท่อน A ห้องที่ 1- 8 ท่อน B ห้องที่ 9 - 12 และกลับมาท่อน A' ในห้องที่ 13 - 16 และจบที่คอร์ด I

การแปรครั้งที่ 2 ได้นำเอาทำนองหลักมาพัฒนาโดยการเล่นเชื่อมเสียง (Slur) แบ่งได้สองส่วน คือท่อน A ห้องที่ 1 - 8 ท่อน B ห้องที่ 9 - 12 และกลับมาท่อน A' ในห้องที่ 13 - 16 และจบที่คอร์ด I

การแปรครั้งที่ 3 ได้นำเอาทำนองหลักมาพัฒนาโดยการเล่นเป็นขั้นคู่เสียง (Interval) แบ่งได้สองส่วน คือท่อน A ห้องที่ 1 - 8 ท่อน B ห้องที่ 9 - 12 และกลับมาท่อน A' ในห้องที่ 13 - 16 และจบที่คอร์ด I

การแปรครั้งที่ 4 ได้นำเอาทำนองหลักมาพัฒนาโดยการเล่นการรื้อโน้ต (Tremolo) แบ่งได้สองส่วน คือท่อน A ห้องที่ 1 - 8 ท่อน B ห้องที่ 9 - 12 มีการเล่นเป็นขั้นคู่ 8 และกลับมาท่อน A' ในห้องที่ 13 - 16 และจบที่คอร์ด I

การแปรครั้งที่ 5 ได้นำเอาทำนองหลักมาพัฒนาโดยการเล่นคอร์ดและการเล่นบันไดเสียง แบ่งได้สองส่วน คือท่อน A ห้องที่ 1 - 8 ท่อน B ห้องที่ 9 - 12 และกลับมาท่อน A ห้องที่ 13 - 16 ท่อน B ห้องที่ 17 - 20 และกลับมาท่อน A' อีกครั้งห้องที่ 21 - 24 และ Coda ห้องที่ 25 - 32 เป็นการเล่นย้ำคอร์ด I กับ คอร์ด V และจบด้วยคอร์ด I



Andantino Variato		
Measure	Content	Tonality
1 - 16	Theme	A major
	Variation 1	
1 - 8	A	A major
9 - 12	B	A major
13 -16	A'	A major
	Variation 2	
1 - 8	A	A major
9 - 12	B	A major
13 -16	A'	A major
	Variation 3	
1 - 8	A	A major
9 - 12	B	A major
13 -16	A'	A major
	Variation 4	
1 - 8	A	A major
9 - 12	B	A major
13 -16	A'	A major

ตารางที่ 4 โครงสร้างบทเพลง Grand Sonata in A major ประพันธ์โดย Niccolò Paganini ท่อน Andantino Variato

Variation 5		
1 - 8	A	A major
9 - 12	B	A major
13 - 16	A	A major
17 - 20	B	A major
21 - 24	A'	A major
25 - 32	Coda	

ตารางที่ 5 โครงสร้างบทเพลง *Grand Sonata in A major* ประพันธ์โดย Niccolò Paganini ท่อน *Andantino Variato* (ต่อ)

ภาพที่ 5 บทเพลง *Grand Sonata in A major* ท่อน *Allegro Risoluto* ห้องที่ 1 - 8

ภาพที่ 6 บทเพลง *Grand Sonata in A major* ท่อน *Allegro Risoluto* ห้องที่ 36 - 43

ภาพที่ 7 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Allegro Risoluto ห้องที่ 51 - 60

ภาพที่ 8 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Allegro Risoluto ห้องที่ 92 - 100

a tempo

137

ภาพที่ 9 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Allegro Risoluto ห้องที่ 133 - 140

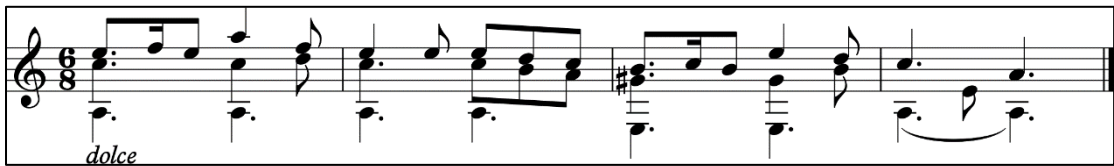
150

152

154

156

ภาพที่ 10 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Allegro Risoluto ห้องที่ 148 - 157



ภาพที่ 11 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Romanza ห้องที่ 1 - 4

Two staves of music in 6/8 time. The key signature has one sharp (F#). The music consists of a continuous eighth-note accompaniment in the lower register and a melodic line in the upper register. The number "19" is written at the beginning of the second staff.

ภาพที่ 12 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Romanza ห้องที่ 17 - 20

A single staff of music in 2/4 time. The key signature has three sharps (F#, C#, G#). The music features a melodic line with eighth and sixteenth notes, and a bass line with chords. The marking "mf" is written below the first few notes.

ภาพที่ 13 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Andantino Variato ห้องที่ 1 - 4

Two staves of music in 2/4 time. The key signature has three sharps (F#, C#, G#). The music consists of a melodic line in the upper register and a bass line with chords. The markings "p" and "mf" are written below the staves.

ภาพที่ 14 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Andantino Variato ห้องที่ 10 17

Var. I

ภาพที่ 15 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Andantino Variato, Variation 1 ห้องที่ 1 - 4

ภาพที่ 16 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Andantino Variato, Variation 1 ห้องที่ 9 - 12

Var. II

ภาพที่ 17 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Andantino Variato, Variation 2 ห้องที่ 1 - 4

ภาพที่ 18 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Andantino Variato, Variation 2 ห้องที่ 9 – 12

Var. III

ภาพที่ 19 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Andantino Variato, Variation 3 ห้องที่ 1 – 4

ภาพที่ 20 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Andantino Variato, Variation 3 ห้องที่ 9 – 12

Var. IV

ภาพที่ 21 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Andantino Variato, Variation 4 ห้องที่ 1 – 4

ภาพที่ 22 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Andantino Variato, Variation 4 ห้องที่ 9 – 12

Var. V

ภาพที่ 23 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Andantino Variato Variation 5 ห้องที่ 1

- 4



ภาพที่ 24 บทเพลง Grand Sonata in A major ท่อน Andantino Variato Variation 5 ห้องที่ 9

- 12

บทเพลง Invierno porteno ประพันธ์โดย Astor Piazzolla

ประวัติผู้ประพันธ์

แอสเตอร์ ปิแอสโซลา (Astor Piazzolla) เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1921 ในประเทศอาร์เจนตินา เป็นนักดนตรี virtuoso เล่น bandoneón เขาได้รับการศึกษาตอนอายุ 8 ขวบและศึกษาการปฏิบัติเครื่องดนตรี bandoneon เมื่อครอบครัววกกลับมาที่ Mar del Plata ในปี ค.ศ. 1936 Piazzolla เริ่มเล่นดนตรีกับนักเต้นแทงโก้ ตอนอายุ 17 ปี เขาย้ายไปอยู่ที่กรุงบัวโนสไอเรส เขาก่อตั้งวงออร์เคสตราขึ้นเองใน การแต่งผลงานใหม่และการทดลองกับเสียงและโครงสร้างของแทงโก้ ในเวลาเดียวกันเขาเริ่มเขียนเพลง สำหรับภาพยนตร์ เขาเป็นนักดนตรีที่พยายามออกจากแทงโก้แบบดั้งเดิมของละตินอเมริกา ในปี ค.ศ. 1955 เขาตั้งวงดนตรีเพื่อสร้างแทงโก้แบบใหม่ที่ผสมผสานองค์ประกอบของดนตรีแจ๊สและคลาสสิก เขาเป็นนักแต่งเพลงละตินอเมริกาที่สำคัญในศตวรรษที่ 20 เพลงของเขาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและมีอิทธิพลต่อนักแต่งเพลง Tango รุ่นใหม่และเป็นจุดเด่นของวงการดนตรีในช่วงทศวรรษ 1970 และ 1980

ประวัติเพลง

Invierno porteno เป็นหนึ่งในเพลงชุดของ The four seasons of Buenos Aires มีทั้งหมด 4 ท่อนประกอบด้วย 1. Verano Porteno (summer) เขียนในปี 1965 2. Invierno Porteno (winter) เขียนในปี 1969 3. Primavera Portena (spring) เขียนในปี 1970 4. Otono Porteno (autumm) เขียนในปี 1970 Pizzola ประพันธ์ให้แก่เครื่อง ไวโอลิน กีตาร์ไฟฟ้า เปียโน ดับเบิลเบส และแบนโดเนียน ต่อมา ในปี 1999 Leonid Desyatnikov ได้ทำการเรียบเรียงใหม่ให้เป็นเพลงของเครื่องสาย โดยเรียบเรียงให้มีความเป็นบาโรก คล้ายกับ Four seasons ของ Vivaldi ต่อมา ในปี 1999 Leonid Desyatnikov ได้ทำการเรียบเรียงใหม่ให้เป็นเพลงของเครื่องสาย โดยเรียบเรียงให้มีความเป็นบาโรก คล้ายกับ Four seasons ของ Antonio Vivaldi โดยบทเพลง Invierno porteno ถูกนำมาเรียบเรียงในแบบฉบับของกีตาร์คลาสสิกโดย Sergio Assad นักกีตาร์และนักแต่งเพลงชาวบราซิล

วิเคราะห์โครงสร้างบทเพลง

บทเพลง Invierno Porteno มีลักษณะการประพันธ์ในรูปแบบสังคีตลักษณะทำนองหลัก และการแปรแบบลักษณะพิเศษ (Character variations) โดยมีการเล่นทำนองหลักทั้งหมด 6 ครั้ง และมีการใช้เทคนิคในการบรรเลงที่แตกต่างกันไป ดังนี้

ทำนองหลักที่ 1 อยู่ในคีย์ F# Minor ห้องที่ 1 - 7 มีการเล่นทำนองพร้อมกับแนวเบสอย่างซ้ำๆ

ทำนองหลักที่ 2 อยู่ในคีย์ F# Minor ห้องที่ 20 - 31 มีการเล่นทำนองหลักในรูปแบบการเล่นโน้ตแยก

ทำนองหลักที่ 3 อยู่ในคีย์ G Minor ห้องที่ 48 - 55 มีการเล่นทำนองหลักอยู่ในแนวเสียงประสาน

ทำนองหลักที่ 4 อยู่ในคีย์ A Minor ห้องที่ 65 - 70 มีการเล่นทำนองหลักพร้อมกลับคอร์ดประกอบ

ทำนองหลักที่ 5 อยู่ในคีย์ Eb Major ห้องที่ 79 - 85 มีการเล่นทำนองหลักพร้อมกลับคอร์ดประกอบ

ทำนองหลักที่ 6 อยู่ในคีย์ A minor ห้องที่ 98 - 102 เป็นการเล่นทำนองหลักครั้งแรก
สุดท้าย

Invierno Porteno		
Measure	Content	Tonality
1 - 7	Theme 1	F# minor
20 - 31	Theme 2	F# minor
48 - 55	Theme 3	G minor
65 - 70	Theme 4	A minor
79 - 85	Theme 5	Eb major
98 - 102	Theme 6	A minor

ตารางที่ 6 โครงสร้างบทเพลง Invierno porteno ประพันธ์โดย Astor Piazzolla

ภาพที่ 25 บทเพลง Invierno porteno ห้องที่ 1 - 7

ภาพที่ 26 บทเพลง *Invierno porteno* ห้องที่ 20 – 31

ภาพที่ 27 บทเพลง *Invierno porteno* ห้องที่ 48 – 55

ภาพที่ 28 บทเพลง *Invierno porteno* ห้องที่ 65 – 70

ภาพที่ 29 บทเพลง Invierno porteno ห้องที่ 79 - 85

ภาพที่ 30 บทเพลง Invierno porteno ห้องที่ 98 - 102

บทเพลง Libra Sonatine ประพันธ์โดย Roland Dyens

ประวัติผู้ประพันธ์

โรลองด์ ดีเยนส์ (Roland Dyens) เกิดเมื่อ 19 ตุลาคม 1955 ที่เมืองตุนิสซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศตูนิเซีย Roland Dyens เริ่มเรียนกีตาร์อย่างจริงจังเมื่ออายุ 9 ปี กับ Robert Maison ฝีมือการบรรเลงกีตาร์คลาสสิก ของเขาพัฒนาเร็วมากจนสามารถเข้าเรียนที่สถาบัน The Ecole Normale de Musique de Paris เมื่ออายุ 14 และได้ศึกษากับปรมาจารย์กีตาร์คลาสสิกชื่อดัง Alberto Ponce ได้เรียนการประพันธ์เพลง การกำกับวงและการเรียบเรียงเสียงประสานกับ

Reymond Weber และ Desier Dondeyne ต่อมา Roland Dyens เรียนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่ออายุเพียง 21 ปี

ประวัติเพลง

Libra Sonatine ถูกเขียนขึ้นในช่วงเวลาที่ Roland Dyens มีปัญหาทางสุขภาพ เขาบรรยายให้เห็นช่วงเวลานั้นอย่างชัดเจน เพลงนี้มีทั้งหมด 3 ท่อนดังนี้

- India เป็นช่วงก่อนการผ่าตัด
- Largo เป็นช่วงที่พักฟื้น
- Fuoco เป็นช่วงที่เหมือนได้ชีวิตกลับมาใหม่อีกครั้ง และส่วนมากนักกีตาร์หลายคนเล่นท่อนสุดท้ายที่ต่างกันไป แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระ

วิเคราะห์โครงสร้างบทเพลง

บทเพลงเพลงนี้มีทั้งหมด 3 ท่อน ได้แก่ 1) India 2) largo 3) Fuoco แต่ผู้วิจัยได้นำมาใช้ในการแสดงทั้งหมด 2 ท่อน ดังนี้

2.4.1 Largo มีลักษณะการประพันธ์ในรูปแบบสังคีตลักษณะสองตอนแบบธรรมดา (Rounded binary form)

ตอน A ห้องที่ 1 - 9 มีอัตราจังหวะ 2/2 ไม่ได้มีการกำหนดกุญแจเสียง มีโน้ตที่เป็นทำนองหลักอยู่แนวบน แนวล่างมีการดำเนินเป็นโครมาติก

ตอน B ห้องที่ 10 - 26 ไม่มีการกำหนดกุญแจเสียง ในห้องที่ 17 มีการเปลี่ยนอัตราจังหวะเป็น 2/4 และห้องที่ 18 เป็น 4/4 ในท่อนนี้มีการเล่นเป็นคอร์ดเกือบทั้งหมด และมีการย้อนกลับไปตอน A อีกครั้งก่อนที่จะเข้าท่อน Coda

Largo		
Measure	Content	Tonality
1 - 9	A	Minor
10 - 26	B	Major
27 - 31	Coda	

ตารางที่ 7 โครงสร้างบทเพลง *Libra Sonatine* ประพันธ์โดย *Roland Dyens* ท่อน *Largo*

ภาพที่ 31 บทเพลง *Libra Sonatine* ท่อน *Largo* ห้องที่ 1 - 8

H. XII

pp subito.

14 *pp subito.* *apaisant rit.*

18 *p subito.*

21

24 *pesant rit.* 1. 2. *Da Capo*

rit.

ภาพที่ 32 บทเพลง *Libra Sonatine* ท่อน *Largo* ห้องที่ 10 - 26

CODA

rit. molto

ภาพที่ 33 บทเพลง *Libra Sonatine* ท่อน *Largo* ห้องที่ 27 - 31

2.4.2 **Fuoco** มีลักษณะการประพันธ์ในรูปแบบสังคีตลักษณะสามตอนแบบผสม (Composite ternary form)

ตอน A แบ่งประโยคเพลงได้ดังนี้

ประโยค a ห้องที่ 1 - 11 อยู่ในคีย์ E minor มีการเปลี่ยนอัตราจังหวะหลายครั้ง โดย

เริ่มจากอัตราจังหวะ 2/2 ห้องที่ 3 เป็นอัตราจังหวะ 1/2 ห้องที่ 4 - 5 มีอัตราจังหวะ 6/16

ประโยค a' มีการเล่นทำนองคล้ายกับประโยค a ต่างกันเพียงช่วงท้ายประโยคมีการเล่นโน้ตที่สูงกว่าประโยค a เพื่อเป็นการส่งไปยังประโยค b

ประโยค b ห้องที่ 23 - 39 มีลักษณะทำนองต่างกับประโยค a เป็นเล่นแยกโน้ตและมีการเพิ่มแนวทำนองที่ละน้อย และมีช่วงเชื่อม Transition ห้องที่ 37 -39

ตอน B แบ่งประโยคเพลงได้ดังนี้

ประโยค a ห้องที่ 40 - 56 มีการเล่นแบบแยกโน้ต ทิศทางของทำนองและเสียงประสานมีการเคลื่อนที่ลง แนวเบสเคลื่อนที่ลงครึ่งละครึ่งเสียง

ประโยค b ห้องที่ 57 - 66 มีลักษณะทำนองต่างจากประโยค a แล้วมีช่วงเชื่อมห้องที่ 64 - 66 เพื่อที่จะเข้าตอน a'

ตอน A' แบ่งประโยคเพลงได้ดังนี้

ประโยค a ห้องที่ 67 - 77 มีการเล่นทำนองเหมือนกับประโยค a ในตอน A ทุกอย่าง

ประโยค b ห้องที่ 78 - 85 มีลักษณะการเล่นและเทคนิคที่ต่างจากประโยค b ของตอน A ออกไป โดยที่การใช้เทคนิคครูดเสียง (Glissando) เข้ามา แต่มีการเพิ่มแนวทำนองที่ละน้อยคล้ายๆ กับประโยค b ของตอน

Coda ห้องที่ 86 - 93 มีการเพิ่มจังหวะให้ยาวขึ้นในห้องที่ 90 โดยการเปลี่ยนอัตราจังหวะ จาก 4/4 เป็น 6/4 และมีการใช้การเทคนิคอยู่หลายก็คือ การตบสาย การจัดสาย (Batok Pizzicato) และการเคาะกีตาร์

A		
Measure	Content	Tonality
1 - 11	a	E minor
12 - 22	a'	E minor
23 - 36	b	E minor
37 - 39	Transition	E minor
	B	E minor
40 - 56	a	E minor
57 - 66	b	E minor
64 - 66	Transition	E minor
	A'	E minor
67 - 77	a	E minor
78 - 85	b	E minor
86 - 93	coda	E minor

ตารางที่ 8 โครงสร้างบทเพลง บทเพลง *Libra Sonatine* ประพันธ์โดย Roland Dyens ท่อน *Fuoco*

81

82

ภาพที่ 34 บทเพลง Libra Sonatine ท่อน Fuoco ห้องที่ 79 - 83

88

90

91

secco

ภาพที่ 35 บทเพลง Libra Sonatine ท่อน Fuoco ห้องที่ 86 - 93

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาบทเพลงกีตาร์คลาสสิก ทั้งเรื่องเทคนิคต่างๆที่ใช้ในบทเพลง ประวัติความเป็นมาของบทเพลง และนำมาฝึกซ้อม เพื่อทำการแสดงเดี่ยวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอนการดำเนินการวิจัยดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกบทเพลงที่จะใช้ทำการแสดง

การคัดเลือกบทเพลงสำหรับการแสดงเดี่ยวครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกบทเพลงที่จะนำมาวิจัยทั้งหมด 4 เพลง คือ

1. บทเพลง Elegie ประพันธ์โดย Johann Kaspar Mertz
2. บทเพลง Grand Sonata in A major ประพันธ์โดย Niccolò Paganini
3. บทเพลง Invierno Porteno ประพันธ์โดย Astor Piazzolla
4. บทเพลง Libra Sonatine ประพันธ์โดย Roland Dyens

ขั้นตอนที่ 2 ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การค้นคว้าและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงที่ใช้ในการแสดงเดี่ยวมีดังนี้

1. ศึกษาประวัติความเป็นมาของผู้ประพันธ์
2. ศึกษาประวัติความเป็นมาของบทเพลง
3. ศึกษาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบทเพลง
4. ค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหของบทเพลง
5. พบอาจารย์เครื่องเอกเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหการบรรเลง

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้อ่านคว้ามา ทั้งด้านประวัติความเป็นมาของผู้ประพันธ์ ประวัติความเป็นมาของบทเพลง มาวิเคราะห์ในแต่ละบทเพลงและทำการฝึกซ้อมในแต่ละบทเพลงนั้นๆ จากนั้นได้ศึกษาปัญหาในการบรรเลง และพบกับอาจารย์ประจำเครื่องเอกเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหในการบรรเลง

ขั้นตอนที่ 4 แก้ไขปัญหาในการบรรเลง

ผู้วิจัยได้ทำการฝึกซ้อมบทเพลงโดยมีแบบฝึกหัดมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบรรเลงแต่ละบทเพลง และมีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีตาร์คลาสสิกเพื่อแก้ไขปัญหและรับฟังข้อเสนอแนะ

ขั้นตอนที่ 5 สรุปลงานและนำเสนองานวิจัย

การสรุปลงานวิจัย นำเสนอในรูปแบบการแสดงเดี่ยวและนำเสนอเป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์



บทที่ 4

ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา

การวิจัยเรื่องการแสดงเดี่ยวกีตาร์ระดับมหาบัณฑิต ผู้วิจัยได้ศึกษาและเก็บรวบรวมปัญหาต่าง ๆ ที่พบในการฝึกซ้อมในแต่ละบทเพลง และทำการแก้ปัญหามาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากตำราที่เกี่ยวกับการฝึกซ้อมในรูปแบบต่าง ๆ และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางการแสดงกีตาร์ โดยผู้วิจัยได้รวบรวมปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่พบในแต่ละบทเพลงไว้ดังนี้

1. บทเพลง Elegie ประพันธ์โดย Johann Kaspar Mertz

ปัญหาที่พบ

ปัญหาการเกร็งของมือขวาจากการเล่นโน้ตแยก (Arpeggio)

Musical score for Elegie, measures 13-15. The score is in 12/8 time and G major. It features arpeggiated chords in the right hand and a steady bass line in the left hand. Dynamics include piano (p) and piano-piano (pp). A watermark of a Thai university is visible in the background.

ภาพที่ 36 ตัวอย่างโน้ตในบทเพลง Elegie ท้องที่ 13 - 15 ท่อน Largo

Musical score for Elegie, measures 17-18. The score is in 4/4 time and G major. It features arpeggiated chords in the right hand and a steady bass line in the left hand. Dynamics include piano (p) and piano-piano (pp). A watermark of a Thai university is visible in the background.

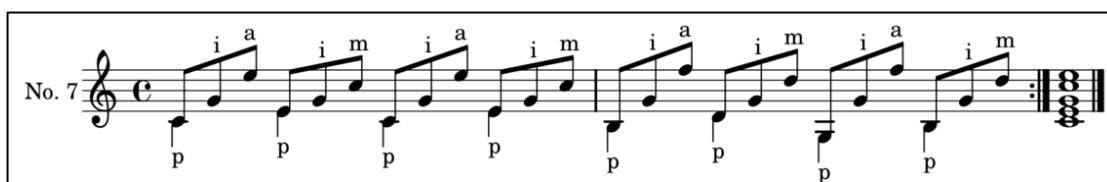
ภาพที่ 37 ตัวอย่างโน้ตในบทเพลง Elegie ท้องที่ 17 - 18 ท่อน Andante con espressione

จากภาพตัวอย่างโน้ตเพลงจะเห็นได้ว่าการเล่นโน้ตแยกอยู่เป็นจำนวนมากและมีความติดขำสายอยู่ตลอดเวลา ปัญหาอาการเกร็งของมือขวานั้นเกิดจากการวางมู่มือที่ผิดธรรมชาติ ทำให้เราออกแรงตึงผิดวิธีและเมื่อเล่นในอัตราจังหวะที่ค่อนข้างเร็วขึ้น ทำให้ไม่สามารถควบคุมการออกแรงตึงของมือขวาได้ อาจทำให้เกิดอาการสับสนในการเลือกใช้นิ้วตึง. และไม่สามารถบรรเลงเสียงที่เราต้องการจะถ่ายทอดออกมาได้มีประสิทธิภาพที่อีกทั้งสามารถไม่สามารถเล่นตามความเร็วของบทเพลงเป็นเวลานาน ๆ ได้

การฝึกซ้อมและการแก้ไขปัญหา

การฝึกซ้อมและการแก้ไขปัญหากล่าวการเล่นโน้ตแยก เริ่มต้นจากการฝึกซ้อมจากอัตราจังหวะช้าๆ ฝึกการวางมู่มือให้เป็นธรรมชาติ และจดจำการออกแรงตึงว่าการตึงในลักษณะใดผ่อนคลายมือขวามากที่สุด จากนั้นให้เพิ่มความเร็วขึ้นจนเกิดความชำนาญ และใช้แบบฝึกหัดเป็นตัวช่วยในการลดอาการเกร็งของมือขวา โดยมีการฝึกซ้อมและใช้แบบฝึกหัดในการฝึกซ้อมดังนี้

-แบบฝึกหัดจากหนังสือ 120 right hand studies ประพันธ์โดย Mauro Giuliani เป็นหนังสือสำหรับฝึกซ้อมมือขวา โดยผู้วิจัยได้เลือกแบบฝึกหัดบทที่ 7 มาใช้ในฝึกซ้อม โดยเริ่มจากการเตรียมนิ้วมือขวานิ้ว p, i, a วางตะแคงนิ้วบนสายเพื่อเตรียมการตีต จากนั้นตีตนิ้ว p ที่สาย 5 ตีตนิ้ว i ที่สาย 3 ตีตนิ้ว a ที่สาย 1 เมื่อตีตนิ้ว a เสร็จ ให้นำนิ้ว p ไปวางเตรียมที่สายที่จะตีตต่อไป เมื่อตีตนิ้ว p เสร็จแล้วก็ให้นำนิ้ว i, m ไปวางเตรียมที่สายที่จะตีตต่อไป ฝึกซ้อมให้นิ้วมือขวามีความผ่อนคลายมากที่สุด และค่อยๆ เพิ่มความเร็วทีละเล็กละน้อย จนสามารถควบคุมนิ้วมือขวาในการออกแรงตึงให้ไม่เกิดอาการเกร็ง ถ้าไม่สามารถควบคุมการตีตนิ้วมือขวาได้ ให้ลดความเร็วลงมาอยู่ในระดับที่เราควบคุมได้



ภาพที่ 38 แบบฝึกหัดบทที่ 7 จากหนังสือ 120 right hand studies ประพันธ์โดย Mauro Giuliani

ปัญหาความไม่ชัดเจนของทำนองหลักเมื่อบรรเลงพร้อมคอร์ดประกอบ

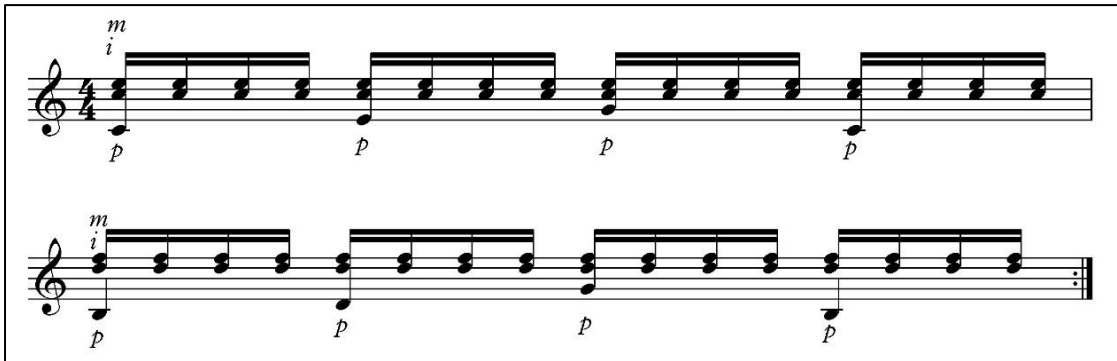
ภาพที่ 39 ตัวอย่างในบทเพลง Elegie ห้องที่ 5 – 7 ท่อน Largo

จากภาพตัวอย่างอย่างโน้ตเพลงจะเห็นทำนองหลักในท่อนนี้ อยู่ในจังหวะแรกของแต่ละห้อง และมีการเล่นเป็นกลุ่มคอร์ด ซึ่งค่อนข้างมีความยากที่จะควบคุมนิ้วใดนิ้วหนึ่งให้ออกแรงดีดมากกว่านิ้วอื่น ทำให้เมื่อดีดพร้อมกันทั้งหมดแล้วนั้น เสียงที่เป็นแนวทำนองหลักและแนวประสานมีความดังเท่ากันหมดทุกตัว ไม่สามารถทำให้เสียงที่เป็นทำนองหลักจริง ๆ เด่นชัดขึ้นมาได้

การฝึกซ้อมและการแก้ไขปัญหา

การฝึกซ้อมและการแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนของทำนองหลักเมื่อบรรเลงพร้อมคอร์ดประกอบในบทเพลงนี้คือ เริ่มฝึกกำหนดการออกแรงดีดในแต่ละสายให้มีน้ำหนักต่างกัน โดยทำการดีดแต่ละสายพร้อมกันเป็นกลุ่มคอร์ด โดยกำหนดให้นิ้วใดนิ้วหนึ่งออกแรงกดสายมากกว่านิ้วอื่น โดยมีการฝึกซ้อมและใช้แบบฝึกหัดในการฝึกซ้อมดังนี้

- แบบฝึกหัดบทที่ 51 จากหนังสือ 120 right hand studies ประพันธ์โดย Mauro Giuliani เนื่องจากเป็นแบบฝึกหัดที่สามารถควบคุมการออกแรงกดสายของมือขวาเพื่อเป็นฝึกให้นิ้วมือขวาสามารถควบคุมการออกแรงกดสายก่อนดีดสายเพื่อให้เกิดความดังกว่าสายที่ติดปกติโดยมีวิธีการฝึกซ้อมคือให้เราดีดโน้ตสามตัวพร้อมกัน โดยใช้นิ้ว p i m แต่เราจะออกแรงนิ้ว i มากกว่านิ้วอื่น โดยการใช้นิ้ว i กดสายลงไปให้น้ำหนักมากกว่าสายอื่นจำลองว่าเสียงนั้นเป็นทำนองหลักจากนั้นทำเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนนิ้วมือขวาที่กดลงสายเป็นนิ้ว m โดยตัวอย่างแบบฝึกหัดมีดังนี้



ภาพที่ 40 แบบฝึกหัดบทที่ 51 จากหนังสือ 120 right hand studies ประพันธ์โดย Mauro Giuliani

2. บทเพลง Grand Sonata in A major ประพันธ์โดย Niccolò Paganini

Allegro risoluto

ปัญหาที่พบ

ปัญหาเสียงไม่ต่อเนื่องเมื่อไล่บันไดเสียง (scale)



ภาพที่ 41 ตัวอย่างโน้ตในบทเพลง Grand Sonata in A major ห้องที่ 52 – 55 ท่อน Allegro risoluto

จากภาพตัวอย่างโน้ตจะเห็นว่ามีการเล่นบันไดเสียง โดยในบทเพลงนี้มีความเร็วค่อนข้างเร็วมาก จึงทำให้การเล่นในจุดที่มีการเล่นบันไดเสียง มือซ้ายที่กดสายและมือขวาที่ตีสายนั้น เกิดความไม่สัมพันธ์กัน ทำให้เสียงที่ได้ออกมา นั้นเกิดความไม่ต่อเนื่อง

การฝึกซ้อมและการแก้ไขปัญหา

การฝึกซ้อมและการแก้ไขปัญหาเสียงไม่ต่อเนื่องเมื่อไล่บันไดเสียงคือ เริ่มจากอัตราจังหวะช้าๆ ให้นิ้วมือทั้งสองข้างที่ใช้ดีดและกดสายเข้าใจในแต่ละอัตราจังหวะเพื่อทำให้นิ้วมือทั้งสองข้างเกิดความสัมพันธ์กัน โดยมีแบบฝึกหัดที่ใช้ในการฝึกซ้อมดังนี้

- แบบฝึกหัดจากหนังสือ Pumping Nylon, the Classical Guitarist Technique Handbook ประพันธ์โดย สก็อต เทนแนนท์ (Scott Tennant) เป็นแบบฝึกหัดที่ใช้ฝึกซ้อมเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างนิ้วมือขวาและมือซ้ายในการเล่นบันไดเสียงทั้งขาขึ้นและ ขาลง โดยเริ่มจากการดีดจากจังหวะช้าๆและเพิ่มอัตราความเร็วขึ้น

ภาพที่ 42 แบบฝึกหัดหน้าที่ 65 ที่ใช้ฝึกซ้อมเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างนิ้วมือขวาและมือซ้าย จากหนังสือ Pumping Nylon, the Classical Guitarist Technique Handbook ประพันธ์โดย สก็อต เทนแนนท์ (Scott Tennant)

- แบบฝึกหัด 25 Study Op.60 No.9 ประพันธ์โดย Matteo Carcassi เมื่อฝึกแบบฝึกหัดจากหนังสือ Pumping Nylon, the Classical Guitarist Technique Handbook ประพันธ์โดย สก๊อต เทนแนนท์ (Scott Tennant) จนนิ้วมือขวาและมือซ้ายมีความสัมพันธ์กันในการตีขึ้นแล้วนั้น ผู้วิจัยได้มาฝึกแบบฝึกบนี้ต่อ เนื่องจากมีการเล่นบันไดเสียงที่คล้ายกับบทเพลงมากที่สุด โดยเริ่มฝึกจากอัตราจังหวะช้า เพื่อให้มือซ้ายและมือขวามีความสัมพันธ์กันเมื่อมีการเล่นบันไดเสียงแบบข้ามสาย จากนั้นให้เพิ่มความเร็วขึ้นจน ให้ใกล้เคียงกับอัตราความเร็วบทเพลงมากที่สุด

ภาพที่ 43 แบบฝึกหัด 25 Study Op.60 No.9 ประพันธ์โดย Matteo Carcassi

Andantino Variato

ปัญหาที่พบ

ปัญหาการรวไนต์ tremolo

ภาพที่ 44 ตัวอย่างโน้ตในบทเพลง Grand Sonata in A major ห้องที่ 1 – 3 Variation 4 ท่อน ANDANTINO VARIATO

จากภาพตัวอย่างจะเห็นมีเทคนิคการเล่นรัวโน้ตโดยใช้นิ้ว a m และ i โดยมีการเล่นเพื่อให้เสียงนั้นเป็นแนวประสาน ส่วนแนวทำนองหลังจะใช้นิ้ว p ในการเล่น ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการเล่นรัวโน้ตนั้นเกิดความไม่ต่อเนื่องและความดังของเสียงนั้นไม่สม่ำเสมอ ทำให้เมื่อเล่นพร้อมกับแนวทำนองหลักแล้วไม่มีความชัดเจน

การฝึกซ้อมและการแก้ไขปัญหา

การฝึกซ้อมและการแก้ไขปัญหาเทคนิคการเล่นรัวโน้ตคือต้องเริ่มจากการตีรัวโน้ตช้าๆ และเล่นโน้ตเสียงสั้น (Staccato) เพื่อให้มีความชัดเจนของโน้ตแต่ละตัวและอัตราส่วนของโน้ตที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมีแบบฝึกหัดที่ใช้ฝึกซ้อมดังนี้

- แบบฝึกหัดจากหนังสือ Pumping Nylon, the Classical Guitarist Technique Handbook ประพันธ์โดย สก็อต เทนแนนท์ (Scott Tennant) เป็นแบบฝึกหัดสำหรับการเล่นรัวโน้ต โดยมีวิธีการฝึกเริ่มต้นจากการเล่นช้า ๆ และเล่นโน้ตเสียงสั้น (staccato) โดยเริ่มจากการตีโน้ตเพียงสายเดียว

ภาพที่ 45 แบบฝึกหัดหน้าที่ 57 สำหรับการเล่นรัวโน้ตจากหนังสือ Pumping Nylon, the Classical Guitarist Technique Handbook

- แบบฝึกหัดบทที่ 110 จากหนังสือ 120 right hand studies ประพันธ์โดย Mauro Giuliani เมื่อฝึกการเล่นรัวโน้ตจากการตีสายเปล่าแล้ว จากนั้นในแบบฝึกหัดบทนี้ฝึกซ้อมการเล่นแนวทำนองหลักโดยใช้นิ้ว p และให้เสียงการเล่นรัวโน้ตเป็นแนวทำนองประสาน และเริ่มเร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆจนอัตราความเร็วเท่ากับบทเพลงจริง

ภาพที่ 46 แบบฝึกหัดบทที่ 110 จากหนังสือ 120 right hand studies ประพันธ์โดย Mauro Giuliani

3. บทเพลง Invierno Porteno ประพันธ์โดย Astor Piazzolla

ปัญหาที่พบ

ปัญหาความไม่ชัดเจนของทำนองหลักเมื่อบรรเลงพร้อมคอร์ดประกอบ

ภาพที่ 47 ตัวอย่างโน้ตในบทเพลง Invierno Porteno ห้องที่ 1-3 ซึ่งเป็นแนวทำนองหลัก

ภาพที่ 48 ตัวอย่างโน้ตในบทเพลง Invierno Porteno ห้องที่ 48 - 53

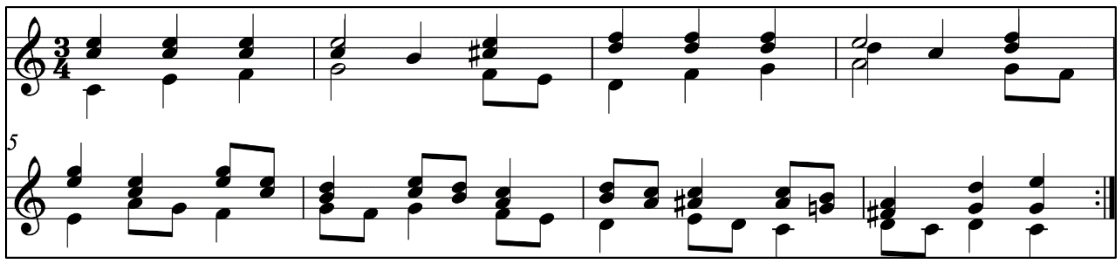
ภาพที่ 49 ภาพตัวอย่างโน้ตในบทเพลง *Invierno Porteno* ห้องที่ 81 - 86

จากภาพจะเห็นว่าในห้องที่ 48 - 53 และ 81 - 86 มีการปฏิบัติทำนองหลัก แต่มีการเล่นที่แตกต่างจากทำนองหลักในช่วงแรก คือมีการเล่นทำนองหลักอยู่ในกลุ่มคอร์ด เนื่องจากบทเพลงนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ให้เป็นรูปแบบฉบับของกีตาร์ แนวทำนองหลักแต่ละช่วงจึงมีการปฏิบัติพร้อมไปกับกลุ่มคอร์ด ทำให้บางช่วงที่ปฏิบัติทำนองหลักพร้อมกับคอร์ดประกอบนั้นได้ยินเสียงทำนองหลักไม่ชัดเจน

การฝึกซ้อมและการแก้ไขปัญหา

การฝึกซ้อมและการแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนของคอร์ดประกอบคือ ฝึกควบคุมการออกแรงนิ้วมือขวาให้มีการออกแรงดีโน้ตแต่ละสายให้มีความแตกต่าง เพื่อเน้นเสียงที่เป็นแนวทำนองหลักให้ชัดเจนออกมาจากแนวที่เป็นแนวประสาน คล้ายๆกับแบบฝึกหัดที่ใช้ฝึกซ้อมในบทเพลง *Elegie* โดยแบบฝึกที่ใช้ในการฝึกซ้อมมีดังนี้

- แบบฝึกหัดจาก *Studies for the Guitar Op. 6* ประพันธ์โดย เฟอร์นันโด โซร์ (Fernando Sor) โดยผู้วิจัยได้เลือกแบบฝึกหัด *Studies No. 8 Op. 6* โดยแบบฝึกหัดนี้มีการเล่นเป็นคอร์ดโดยส่วนใหญ่ และทำให้เราสามารถกำหนดการออกแรงกดสายของมือขวาในการดีได้ ว่าอยากให้น้ตโน้ตในแนวทำนองส่วนไหนเป็นแนวทำนองหลัก จากนั้นให้ฝึกซ้อมและเปลี่ยนการออกแรงกดสายของมือขวาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถควบคุมการออกแรงดีได้เป็นอย่างดี และได้ยินเสียงของทำนองหลักที่กำหนดได้อย่างชัดเจน และนำไปฝึกซ้อมในจุดที่เกิดปัญหาในบทเพลง



ภาพที่ 50 Studies No. 8 Op. 6 ประพันธ์โดย เฟอร์นันโด ซอร์

4. บทเพลง Libra Sonatina ประพันธ์โดย Roland Dyens

ปัญหาที่พบ

ปัญหาการเล่นเชื่อมเสียง (Slur)



ภาพที่ 51 ภาพตัวอย่างในบทเพลง Libra Sonatina ห้องที่ 9- 10 ท่อน Fuoco



ภาพที่ 52 ภาพตัวอย่างในบทเพลง Libra Sonatina ห้องที่ 20 – 21 ท่อน Fuoco

จากภาพจะเห็นว่าจะมีการเล่นเทคนิคเชื่อมเสียงอยู่เป็นจำนวนมาก โดยมีการเล่นเชื่อมเสียงทั้งสองแบบ คือการเล่นเชื่อมเสียงขาขึ้น (Ascending Slur) หรือเรียกอีกอย่างว่า Hummer – on มีวิธีการเล่นคือตีโน้ตตัวแรกแล้วใช้วิธีการเคาะสายเพื่อให้โน้ตอีกตัวเกิดเสียง และอีกอย่างคือการเล่นเชื่อมเสียงขาลง (Descending Slur) หรือเรียกอีกอย่างว่า Pull – off มีวิธีการเล่นคือตีโน้ตตัวแรกแล้วใช้วิธีการเกี่ยวสายให้เกิดเสียงในโน้ตตัวต่อไป การเล่นเชื่อมเสียงทั้งสองแบบจึงจำเป็นต้อง

ใช้แรงของนิ้วมือซ้ายในการออกแรงเคาะสายและเกี่ยวสายเพื่อให้เกิดเสียง ปัญหาที่พบคือเมื่อเล่นในอัตราจังหวะที่เร็วแล้วนั้นเกิดความไม่ต่อเนื่องของเสียง เพราะนิ้วมือซ้ายที่ใช้ในการเกี่ยวสายและเคาะสายออกแรงปฏิบัติไม่เหมาะสม ส่งผลให้อัตราจังหวะในบทเพลงไม่เท่ากัน ทำให้บทเพลงนั้นเกิดความไม่มั่นคงและไม่แข็งแรงอย่างที่ควรจะเป็น

การฝึกซ้อมและการแก้ไขปัญหา

การฝึกซ้อมและการแก้ไขปัญหาการเล่นเชื่อมเสียงคือ เริ่มจากวางมือซ้ายให้มั่นคงในการกดสายเพื่อเตรียมการเล่นเชื่อมเสียงทั้งขาขึ้นและขาลง เพื่อให้การออกแรงเคาะสายและเกี่ยวสายของนิ้วมือซ้ายนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด และฝึกเล่นเทคนิคเชื่อมเสียงทั้งสองวิธีให้มีความตรงจังหวะ โดยมีแบบฝึกหัดที่ใช้ในการฝึกซ้อมคือ

- แบบฝึกหัดจากหนังสือ THE BIBLE OF CLASSICAL GUITAR TECHNIQUE ประพันธ์โดย ฮิวเบิร์ต คัปเพล (Hubert Kappel) โดยเริ่มการฝึกซ้อมจากการเล่นเชื่อมเสียงขาขึ้น เริ่มกดนิ้ว 1 และดีดสาย หลังจากนั้นใช้นิ้ว 2 เคาะที่สายให้เกิดเสียงของโน้ตตัวถัดไป โดยฝึกจากอัตราจังหวะช้าๆ ให้ได้ยินเสียงโน้ตที่เราเคาะไปอย่างชัดเจน และตรงจังหวะ จากนั้นสลับคู้้นิ้วเป็นนิ้ว 2 กับนิ้ว 3 และสลับไปฝึก นิ้ว 3 กับนิ้ว 4 จากนั้นเพิ่มระยะห่างระหว่างคู้้นิ้ว ยกตัวอย่าง เช่นนิ้ว 1 กับนิ้ว 3 หรือ นิ้ว 1 กับนิ้ว 4 และการฝึกการเล่นเชื่อมเสียงขาลง ก็มีวิธีการฝึกซ้อมที่คล้ายกันกับการฝึกการเล่นเชื่อมเสียงขาขึ้น แตกต่างกันเพียงเราดีดโน้ตตัวแรกแล้วใช้วิธีการเกี่ยวสายเพื่อให้เกิดเสียงของโน้ตตัวถัดไป โดยที่นิ้วที่ใช้กดโน้ตตัวต่อไปนั้นต้องมีความมั่นคงในการกดสาย เพราะถ้าหากเราใช้นิ้วมือซ้ายกดสายไม่มั่นคงเสียงที่เกิดขึ้นจะไม่มีอย่างต่อเนื่อง

The image displays a musical score for guitar, consisting of four staves of music. The notation is in treble clef and includes various rhythmic values such as eighth and sixteenth notes, as well as rests. The score is divided into four measures, each starting with a double bar line and a repeat sign. The first measure starts with a key signature of one sharp (F#). The second measure starts with a key signature of one sharp and a common time signature. The third measure starts with a key signature of one flat (Bb). The fourth measure starts with a key signature of one flat. The music features a variety of rhythmic patterns, including eighth-note runs and sixteenth-note figures.

ภาพที่ 53 แบบฝึกหัดจากหนังสือ THE BIBLE OF CLASSICAL GUITAR TECHNIQUE



บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติคีตารคลาสสิก โดยมีการค้นคว้าข้อมูลทั้งด้านประวัติของบทเพลง ประวัติผู้ประพันธ์เพลง วิเคราะห์สังคีตลักษณะของบทเพลง และศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในบทเพลงเพื่อทำการแก้ไขให้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยผู้วิจัยได้พบปัญหาแต่ละบทเพลงและนำแบบฝึกที่เกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆมาฝึกซ้อมในแต่ละบทเพลงดังนี้

1. บทเพลง Elegie ประพันธ์โดย Johann Kaspar Mertz

ปัญหาที่พบ

- ปัญหาการเกร็งของมือขวาจากการเล่นโน้ตแยก (Arpeggio)

แบบฝึกหัดที่ใช้ในการฝึกซ้อมและแก้ไขปัญหา

- แบบฝึกหัดจากหนังสือ 120 right hand studies ประพันธ์โดย Mauro Giuliani

ปัญหาที่พบ

- ปัญหาความไม่ชัดเจนของทำนองหลักเมื่อบรรเลงพร้อมคอร์ดประกอบ

แบบฝึกหัดที่ใช้ในการฝึกซ้อมและแก้ไขปัญหา

- แบบฝึกหัดบทที่ 51 จากหนังสือ 120 right hand studies ประพันธ์โดย Mauro Giuliani

Giuliani

2. บทเพลง Grand Sonata in A major ประพันธ์โดย Niccolò Paganini

ปัญหาที่พบ

- ปัญหาเสียงไม่ต่อเนื่องเมื่อไล่บันไดเสียง (Scale)

แบบฝึกหัดที่ใช้ในการฝึกซ้อมและแก้ไขปัญหา

- แบบฝึกหัดจากหนังสือ Pumping Nylon, the Classical Guitarist Technique Handbook ประพันธ์โดย สก๊อต เทนแนนท์ (Scott Tennant)

- แบบฝึกหัด 25 Study Op.60 No.9 ประพันธ์โดย Matteo Carcassi

ปัญหาที่พบ

- ปัญหาการรวโน้ต tremolo

แบบฝึกหัดที่ใช้ในการฝึกซ้อมและแก้ไขปัญหา

- แบบฝึกหัดหน้าที่ 65 จากหนังสือ Pumping Nylon, the Classical Guitarist Technique Handbook ประพันธ์โดย สก็อต เทนแนนท์ (Scott Tennant)
- แบบฝึกหัดบทที่ 110 จากหนังสือ 120 right hand studies ประพันธ์โดย Mauro Giuliani

3. บทเพลง Invierno Porteno ประพันธ์โดย Astor Piazzolla

ปัญหาที่พบ

- ปัญหาความไม่ชัดเจนของทำนองหลักเมื่อบรรเลงพร้อมคอร์ดประกอบ

แบบฝึกหัดที่ใช้ในการฝึกซ้อมและแก้ไขปัญหา

- Studies No. 8 Op. 6 ประพันธ์โดย เฟร์นันโด โซร์ (Fernando Sor) แบบฝึกหัด

4. บทเพลง Libra Sonatina ประพันธ์โดย Roland Dyens

ปัญหาที่พบ

- ปัญหาการเล่นเชื่อมเสียง (Slur)

แบบฝึกหัดที่ใช้ในการฝึกซ้อมและแก้ไขปัญหา

- แบบฝึกหัดหน้าที่ 57 จากหนังสือ THE BIBLE OF CLASSICAL GUITAR TECHNIQUE ประพันธ์โดย ฮิวเบิร์ต คัปเพิล (Hubert Kappel)

อภิปรายผล

ปัญหาการเกร็งของมือขวาจากการเล่นโน้ตแยก

การแก้ไขปัญหามีขึ้นจากการเปลี่ยนการวางมือขวาให้ผ่อนคลายมากขึ้นและนำแบบฝึกหัดมือขวาที่จัดเตรียมไว้มาเริ่มฝึกซ้อม โดยเริ่มจากการซ้อมด้วยอัตราความเร็วช้า ให้มือขวาออกแรงติดได้อย่างถูกต้องวิธีและควบคุมการติดให้ไม่เกิดความสับสนในการใช้นิ้วมือขวา จากนั้นเพิ่มความเร็วจนเรื่อยๆ โดยฝึกซ้อมกับเครื่องกำหนดจังหวะ เพื่อเป็นการกำหนดความเร็วในการซ้อมแต่ละระดับให้มีความชัดเจน ผลจากการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทำให้มือขวาสามารถผ่อนคลายในการติดได้มากขึ้น เมื่อฝึกซ้อมกับแบบฝึกหัดจนมือขวามือผ่อนคลายได้จนเป็นที่น่าพอใจ จึงปรับมาฝึกซ้อมกับจุดที่เกิดปัญหาในบทเพลงและพบว่าสามารถบรรเลงได้ดีขึ้น สามารถควบคุมการใช้นิ้วในการเล่นได้อย่างแม่นยำมากขึ้นและเล่นด้วยความเร็วตามที่เพลงกำหนดไว้ได้ดี จากการสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เจริญนิษฐ์ ได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมในการฝึกซ้อมว่าให้วางมือขวาไว้ตรงที่ใกล้ๆ สะพานสายเพื่อที่จะทำให้เราได้ยินเสียงของโน้ตแต่ละตัวได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ปัญหาเสียงไม่ต่อเนื่องเมื่อไล่นิ้วโน้ตเสียง (Scale)

การแก้ไขปัญหามีขึ้นจากการทำให้นิ้วมือซ้ายและนิ้วมือขวามีความสัมพันธ์กันในการติดและนำแบบฝึกหัดที่จัดเตรียมมาฝึกซ้อม โดยเริ่มจากการซ้อมช้าๆ เริ่มติดสายและให้นิ้วมือขวาที่ใช้ติดมีความสัมพันธ์กับนิ้วมือซ้าย และได้รับคำแนะนำจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เจริญนิษฐ์ ให้ฝึกความสัมพันธ์ของนิ้วโดยเริ่มจากนิ้ว 1 ไปนิ้ว 2 ทำแบบนี้ซ้ำๆ จนรู้สึกว่าการทั้งสองนิ้วสัมพันธ์กันจึงเพิ่มความเร็วจนเรื่อยๆ ผลจากการฝึกซ้อมพบว่า สามารถไล่นิ้วโน้ตเสียงได้เร็วมากขึ้น และนำไปปรับใช้ในบทเพลงที่พบปัญหาผลปรากฏว่าสามารถบรรเลงได้อย่างดีขึ้น จากการสัมภาษณ์อาจารย์ พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ ได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมว่าบางช่วงที่มีการเล่นเร็วขึ้น สามารถเน้นเฉพาะจังหวะตกได้โดยที่อัตราจังหวะข้างในกลุ่มบันไดเสียงอาจจะไม่ต้องเท่ากันทั้งหมด เพื่อที่ทำให้เพลงนั้นมีอัตราจังหวะที่คงที่มากขึ้น

ปัญหาความไม่ชัดเจนของทำนองหลักเมื่อบรรเลงพร้อมกับคอร์ดประกอบ

การแก้ไขปัญหามีขึ้นจากการใช้แบบฝึกที่กำหนดไว้และกำหนดการออกแรงติดมือขวาโดยใช้แรงในการกดสายที่ต้องการปฏิบัติทำนองหลักให้ลงไปมากกว่าสายอื่นที่เล่นพร้อมกัน และทำให้

เสียงโน้ตที่เป็นเสียงของทำนองหลักดังกว่าสายอื่นที่เล่นแบบปกติ พอปรับใช้กับจุดที่มีปัญหาเกิดขึ้นพบว่าสามารถเล่นทำนองหลักออกมาได้อย่างชัดเจนมากขึ้น และจากการสัมภาษณ์อาจารย์พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ ได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมว่า บางช่วงที่มีการเล่นทำนองหลักพร้อมกับคอร์ดสามารถเล่นได้อีกวิธีหนึ่งคือการติดแบบพักสาย และกำหนดการออกแรงของนิ้วมือขวาให้ถูกต้อง โดยได้แนะนำการฝึกซ้อมเพิ่มเติมคือสามารถกำหนดการออกแรงกดสายโดยการติดกับสายเปล่าได้ และให้รู้น้ำหนักในการออกแรงทุกครั้ง

ปัญหาการเล่นเชื่อมเสียง (Slur)

การแก้ไขปัญหามาเริ่มจากการแยกชนิดของการเล่นเชื่อมเสียง เนื่องจากการเล่นเชื่อมเสียงมีการเล่นสองวิธีคือการเล่นเชื่อมเสียงขาขึ้น และการเล่นเชื่อมเสียงขาลง จากนั้นเริ่มฝึกซ้อมจากแบบฝึกหัดที่เตรียมไว้ โดยที่เริ่มจากการเล่นเชื่อมเสียงขาขึ้น ซึ่งเป็นการเล่นโดยการติดโน้ตตัวแรก และใช้วิธีการเคาะสายที่โน้ตตัวต่อไป ให้ได้ยินเสียงโน้ตตัวที่สองที่เกิดจากการเคาะจากนั้น จากนั้นก็ฝึกการเล่นเชื่อมเสียงขาลงคือการติดโน้ตตัวแรกแล้วใช้วิธีการเกี่ยวสายให้เกิดเสียงของโน้ตตัวต่อไป การเล่นเชื่อมเสียงทั้งสองแบบให้เริ่มฝึกจากช้าๆ ให้เราได้ยินเสียงโน้ตที่เล่นอย่างชัดเจน จากนั้นเพิ่มความเร็วขึ้นและเล่นให้อัตราส่วนโน้ตนั้นให้ตรงจังหวะ ผลปรากฏว่าเมื่อนำไปปรับใช้ในบทเพลงแล้วนั้น สามารถบรรเลงได้ดีขึ้น และจากการสัมภาษณ์อาจารย์พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ สำหรับการฝึกซ้อมการกดสายและเกี่ยวสายอย่างแม่นยำและออกแรงอย่างเหมาะสมเวลาเล่นเชื่อมเสียงขาลงและขาขึ้นนั้น จะช่วยให้เสียงที่เล่นออกมามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ปัญหาการรวโน้ต (Tremolo)

การแก้ไขปัญหามาเริ่มจากต้องทำความเข้าใจนี้ว่าจะใช้ในการติดสายและเริ่มจากการติดเป็นโน้ตเสียงสั้นในอัตราจังหวะช้าๆ เพื่อให้เข้าใจในการออกแรงติดของมือขวา และให้เสียงเกิดขึ้นเกิดความไหลลื่นและไพเราะ จากนั้นเร่งจังหวะให้เร็วขึ้น และให้จดจำเสียงที่เราเล่นในอัตราจังหวะช้าๆไว้ ว่าต้องไหลลื่นเช่นกัน จากการสัมภาษณ์อาจารย์พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ ได้แนะนำให้คำนึงถึงอีกปัจจัยที่จะทำให้เสียงรวโน้ตมีความไพเราะไหลลื่นและไม่ติดขัดนั้น การทำเล็บมือขวาก็มีผลเช่นกัน บางทีการเล็บไม่ดีก็อาจจะทำให้การติดเกิดการติดขัดได้

ข้อเสนอแนะ

1. ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ผู้วิจัยได้พบนั้น อาจมีวิธีการของการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไป ผู้ที่ศึกษาและพบปัญหานี้อาจจะนำวิธีการแก้ไขปัญหานี้ไปต่อยอด และหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับตัวผู้เล่นได้ด้วยตนเอง และสามารถนำไปเผยแพร่ต่อไปได้

2. ในแต่ละบทเพลงนั้นมีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากยุคสมัยของบทเพลง ปัญหาที่ผู้วิจัยนำมาศึกษานั้นเป็นเพียงปัญหาหลักๆ เพื่อช่วยให้การบรรเลงของผู้วิจัยมีประสิทธิภาพดีขึ้น



บรรณานุกรม

- กนกจอม บุญมาเลิศ. (2559). การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก. ระดับปริญญาโทมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ.
- คมสันต์ วงศ์วรรณ. (2553). ดนตรีตะวันตก (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ณัชชา พันธุ์เจริญ. (2560). สังคีตลักษณะและการวิเคราะห์ (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เกษกรัต.
- ทิว มุขระโกษา. (2551). นักดนตรีเอกของโลก (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์.
- พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์. อาจารย์ประจำเครื่องดนตรีเอกกีตาร์คลาสสิก คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. สัมภาษณ์, 25 มีนาคม 2563.
- กานทิ ทาค่า. (2560). การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกโดย กานทิ ทาค่า. ระดับปริญญาโทมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ.
- เอกราช เจริญนิตย์. อาจารย์ประจำเครื่องดนตรีเอกกีตาร์คลาสสิก คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. สัมภาษณ์, 12 เมษายน 2563.
- Kappel , Hubert. (2014). **THE BIBLE OF CLASSICAL GUITAR TECHNIQUE**. U.S.A : AMA Verlag GmbH, 2014.
- Marcus Lofdahl. (2012). Approaching Piazzolla’s music. Analysis and composition in interaction. Degree Project. University of Gothenburg.
- Glise, Anthony. **Classic guitar pedagogy: a handbook for teachers**. U.S.A : Mel Bey, 1997.
- Tennant, Scott. **Pumping nylon: the classical guitarist's technique handbook**. U.S.A: Alfred Publishing, 1995.

รายการอ้างอิง





ภาคผนวก : บทเพลงที่ใช้ในการวิจัย

ELEGIE

für die Gitarre

J.K. MERTZ

Largo

12/8

p

(8^{va}) loco

4

6

8^{va}.1

p *p* *p* *p* *p* *p*

8

p *p*

10

p *p*

11

12

Harm.---1

3 3

pp *pp*

loco

13

2

14

15

16

17

18

19

20

21

22

sf sf sf

p

Andante con espressione

1 3 3 3 3 3

3 3 3 3

Detailed description: This page of a musical score contains measures 14 through 22. Measures 14-21 are written in a 7/8 time signature and feature a complex, rhythmic melody with frequent accents and slurs. The bass line consists of chords and single notes. Measure 22 begins with a 4/4 time signature change and includes dynamic markings such as *sf* (sforzando) and *p* (piano). It also features the tempo instruction *Andante con espressione* and contains several triplet markings over the notes.

Musical score for page 58, featuring nine staves of music. The score includes various musical notations and performance markings:

- Staff 3:** Marked with a **3** (triplet) and **loc** (loco).
- Staff 5:** Marked with a **3** (triplet).
- Staff 7:** Marked with a **pp** (pianissimo) dynamic.
- Staff 9:** Marked with a **3 rit** (triplet ritardando), **pp** (pianissimo), and **p** (piano).
- Staff 11:** Marked with a **3** (triplet).
- Staff 12:** Marked with a **3** (triplet) and **loco**.
- Staff 13:** Marked with a **3** (triplet) and **pp** (pianissimo).
- Staff 15:** Marked with **cresc.** (crescendo), **espress.** (espressivo), and **rit** (ritardando).
- Staff 16:** Marked with a **3** (triplet) and **sf** (sforzando).

4

17

18

19

20

21

22

23

24

26

loco

rit

This page of music contains nine staves of notation, numbered 17 to 26. The notation is complex, featuring multiple ledger lines below the treble clef. Measure 17 has a '4' above the staff. Measures 18, 20, 21, 22, and 23 feature various musical notations including accents (>) and slurs. Measure 24 includes the marking 'loco' and a 'rit' (ritardando) marking. Measure 26 begins with a '4' above the staff. A large number '3' is placed above the final measure of each of staves 17, 18, 19, 20, and 21. The music consists of rapid eighth-note and sixteenth-note patterns.

loco 5

28

29

31

33 *a tempo*
p

35

36 *pp*

37

39 *cresc.*

40 *sf* *sf* *sf* *sf*

6

41

42 *pp*

43

44 *p loco*

45 *p* *dim.* *pp* *pp* *pp*

46 3 3 3 3 8^{va}

Detailed description: This musical score page contains six staves of music, numbered 41 through 46. Staff 41 features a complex rhythmic pattern with many sixteenth notes. Staff 42 begins with a *pp* dynamic and includes a triplet of eighth notes. Staff 43 continues the texture with various rhythmic values and accents. Staff 44 starts with a *p loco* dynamic. Staff 45 shows a melodic line with a *p* dynamic and *dim.* marking, followed by chords with *pp* dynamics. Staff 46 features several triplet markings over eighth notes and concludes with a final chord marked *8^{va}*. The page is numbered '6' in the top left corner.



GRAND SONATA

NICCOLO PAGANINI

Allegro

f

5

10

arm.
12

14

18

dolce

22

26

Detailed description: This is a page of musical notation for the first movement of Paganini's Grand Sonata. It features a single melodic line on a treble clef staff in the key of A major (two sharps) and common time. The tempo is marked 'Allegro'. The score begins with a forte (*f*) dynamic. It contains several measures of triplets, starting at measure 14. A section of the score is marked 'arm.' (arpeggiato) starting at measure 12. The piece concludes with a 'dolce' (softly) marking at measure 18. Measure numbers 5, 10, 14, 18, 22, and 26 are indicated at the start of their respective lines. The notation includes various rhythmic values, rests, and articulation marks.

2

29

32

36

40

44

48

51

53

Musical score for guitar, measures 55-74. The score is written in treble clef with a key signature of three sharps (F#, C#, G#). The piece features a complex rhythmic pattern, primarily consisting of eighth and sixteenth notes, often beamed together. The bass line is indicated by a '7' symbol, suggesting a seventh fret position. The score includes various musical notations such as slurs, ties, and trills. A '3' symbol in the top right corner indicates a triplet. The score is divided into systems, with measures 55-56, 57-59, 60-62, 63-64, 65-66, 67-69, 70-73, and 74. The final measure (74) features a triplet of eighth notes.

4

78

81

85

89

93

96

99

102

Detailed description: This page of a musical score contains measures 78 through 102. The music is written in a treble clef with a key signature of three sharps (F#, C#, G#). The time signature is 4/4. The score is organized into systems of two staves each. Measure 78 features a melodic line with a triplet of eighth notes. Measures 81-85 show a more active melodic line with frequent eighth-note patterns. Measures 89-93 and 96-99 feature a complex rhythmic accompaniment with dense sixteenth-note patterns in the lower staff. Measure 102 concludes the section with a melodic flourish and a final chord.

5

105

107

109

112

115

117

119

121

6

123

7

126

129

incalzando

131

a tempo

6

134

138

3 3

142

146

harm
12

149

151

153

155

158

160

162

7

Detailed description: This page of a musical score contains seven staves of music, numbered 146 through 162. The music is written in treble clef with a key signature of three sharps (F#, C#, G#). The notation includes various rhythmic patterns such as eighth and sixteenth notes, often beamed together. Measure 146 features a 'harm 12' instruction, likely referring to a 12th fret harmonic. Measure 153 includes a sequence of notes with a '7' below them, indicating a seventh fret. The score concludes with a page number '7' in the top right corner.

8

164

167

171

175

179

Detailed description: This image shows a musical score for five staves, numbered 164 through 179. The music is written in treble clef with a key signature of three sharps (F#, C#, G#). The score includes various rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, and rests. There are several triplet markings (indicated by a '3' over a group of notes) in measures 171, 175, and 179. The piece concludes with a double bar line and a repeat sign in measure 179.



ROMANZA

Largo
dolce

7

13

17

19

21

23

2

25

28

32

34

36

39

44

This musical score is written on a grand staff with two treble clefs. The key signature has one sharp (F#). The piece consists of several measures of music, with measure numbers 25, 28, 32, 34, 36, 39, and 44 marked at the beginning of their respective staves. The notation includes various rhythmic values such as eighth and sixteenth notes, as well as rests. There are several triplet markings (indicated by a '3' below the notes) and a 7-measure rest. The score concludes with a final measure at measure 44.

Musical score for two staves, measures 47-50. The top staff (measures 47-49) features a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 3/4 time signature. It contains a complex melodic line with many sixteenth notes, including a triplet in measure 47 and another triplet in measure 49. The bottom staff (measures 50) continues the melody with similar rhythmic patterns, including a triplet in measure 50. The score is enclosed in a rectangular box.



ANDANTINO VARIATO

Niccolò Paganini

scherzando

The image shows a page of musical notation for the piece "Andantino Variato" by Niccolò Paganini. The music is written in treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#) and a 3/4 time signature. The tempo and mood are indicated as "scherzando". The score consists of four staves of music. The first staff begins with a dynamic marking of *mf* (mezzo-forte). The second staff starts at measure 4. The third staff starts at measure 8 and includes a repeat sign. The fourth staff starts at measure 12 and includes a dynamic marking of *mf*. The notation features a mix of eighth and sixteenth notes, often beamed together, and rests. The overall style is characteristic of Paganini's virtuosic and playful compositions.

2

15

Var. 1

3

3

6

8

11

13

15

Var. II

3

Detailed description: This musical score is for a piece in A major (two sharps). It consists of five systems of music. The first system (measures 11-12) features a treble clef, a melody of eighth notes with a triplet of three eighth notes in the final measure, and a bass line of quarter notes. The second system (measures 13-14) continues the melody with eighth notes and rests, and a bass line of quarter notes. The third system (measures 15-16) concludes with a double bar line and repeat sign; the melody has a half note and a quarter note, while the bass line has a half note and a quarter note. The fourth system, labeled 'Var. II', shows a more complex melody with sixteenth-note patterns and slurs, and a bass line with quarter notes and rests. The fifth system (measures 17-18) returns to a melody of eighth notes with a triplet, and a bass line of quarter notes.

4

5

7

11

13

This musical score is for guitar, spanning measures 4 to 13. It is written in treble clef with a key signature of three sharps (F#, C#, G#). The piece features a complex rhythmic pattern, primarily consisting of eighth and sixteenth notes, often beamed together. Measure 4 begins with a treble staff containing a sequence of eighth notes and sixteenth notes, and a bass staff with a single eighth note followed by rests. Measures 5 through 13 continue this intricate melodic and rhythmic development, with the bass staff providing a steady accompaniment of eighth notes and rests. The notation includes various articulations such as slurs and accents, and concludes with a double bar line at the end of measure 13.

15 5

Var. III

3

p

6

p

6 11

14

Var. IV

3

5

7

11

13

15

p

Detailed description: This page of a musical score contains five staves of music in G major (one sharp). The first staff (measures 7-8) features a treble clef and a key signature of one sharp. It begins with a repeat sign and contains a series of eighth-note chords and single notes. The second staff (measures 9-10) continues with similar rhythmic patterns, including a triplet of eighth notes. The third staff (measures 11-12) shows a melodic line with eighth notes and a final half-note chord. The fourth staff (measures 13-14) is characterized by a dense texture of sixteenth-note chords. The fifth staff (measures 15-16) concludes with a melodic line and a final chord marked with a piano (*p*) dynamic. The score ends with a double bar line and a common time signature (C).

8

Var. V

3

5

7

9

The image shows a musical score for Variation V, measures 8 through 12. The score is written on a grand staff (treble and bass clefs) in the key of A major (three sharps) and common time (C). Measure 8 is marked with a repeat sign and a first ending bracket. The melody in the treble clef consists of eighth and sixteenth notes, while the bass clef provides a harmonic accompaniment with chords and single notes. Measures 9 and 10 continue the melodic and harmonic development. Measure 11 features a more active melodic line with sixteenth-note patterns. Measure 12 concludes the variation with a final melodic phrase and a bass line accompaniment.

11 9

13

15

17

19

21

24

This musical score is for a piece in D major, indicated by the key signature of two sharps (F# and C#). The score is divided into seven systems, each containing a single staff. The measures are numbered 11, 13, 15, 17, 19, 21, and 24. The notation includes various rhythmic values such as eighth and sixteenth notes, often beamed together, and rests. The piece concludes with a final measure at measure 24.

10 27



29

31

pp



Invierno Porteno

Astor Piazzolla
Transcribed by Sergio Assad

Lento e drammatico

5

9

13

16

precipitando

18

sempre agitato

20

21

rall.

Lento

The musical score consists of a single melodic line on a grand staff. It begins with a tempo marking of 'Lento e drammatico'. The key signature is G major (one sharp). The score includes several measures with triplets (marked '3') and a septuplet (marked '7'). A section starting at measure 16 is marked 'precipitando' and features sixteenth-note patterns with sextuplets (marked '6'). A 'rall.' (ritardando) marking appears at measure 13 and again at measure 21. The piece concludes with a 'Lento' marking.

2

Tempo primo

23

27

31

35 *Piu mosso e marcato*

38

42

46 *rall. e diminuendo poco a poco*

3

51

56

61 *poco rall.*

65 *Tempo primo - deciso*

69

73

77

81

4

85

88

91

94

97

100

Tempo primo

103

Detailed description of the musical score: The score is for a piece in G minor, indicated by two flats in the key signature. It consists of seven staves of music. The first staff (measures 85-87) features a melodic line with eighth notes and a bass line with chords. The second staff (measures 88-90) includes a triplet of eighth notes in the melody. The third staff (measures 91-93) has a more complex rhythmic pattern with sixteenth notes. The fourth staff (measures 94-96) continues with sixteenth-note patterns. The fifth staff (measures 97-99) features a quintuplet of sixteenth notes. The sixth staff (measures 100-102) is marked 'Tempo primo' and includes a triplet of eighth notes. The seventh staff (measures 103) concludes with a quintuplet of sixteenth notes. The piece is in 4/4 time, as indicated by the '4' at the top left.

5

106 *Vivo*

109 *rall.*
6 5

112 3

115 *Tempo primo*

119 *Piu mosso*

122 *rall. poco a poco Harm.*

125 *loco molto rit.*

2nd Movement - Largo

Roland Dyens

ff *p subito.*

4 *poco rit.*

7

10 H. XII

13 *pp subito.* *pp subito.*

2

16 *3*
apaisant rit. *p subito.*

19 *pesant rit.*

22 *rit.*

25 *1.* *2.* *Da Capo* *rit.*

28 *rit. molto*

⊕
CODA

3rd Movement - Fuoco

Roland Dyens

3

7

9

11

13

16

19

21

mp

mf

23 *p*

25 *fp*

27

29

31

32

34 1. 6 6

35 *p subito.* *ff*

37 3

38

Detailed description: This page of a musical score contains ten staves of music, numbered 23 through 38. The music is written in a single treble clef with a key signature of one sharp (F#).
- Measure 23: A series of eighth notes, starting with a piano (*p*) dynamic.
- Measure 25: A series of eighth notes, starting with a fortissimo piano (*fp*) dynamic.
- Measures 27-29: Similar eighth-note patterns with various articulation marks (accents and slurs).
- Measures 31-32: A more complex rhythmic pattern involving sixteenth notes and slurs.
- Measure 34: Features first and second endings, with sixteenth-note runs and slurs.
- Measure 35: A dynamic shift from piano (*p subito.*) to fortissimo (*ff*) is indicated.
- Measure 37: Includes a triplet of eighth notes.
- Measure 38: A series of eighth notes with a steady accompaniment of chords in the bass.

40 3

41

43

45

47

49

51

p subito

53

55

57

4

59

61

63

66

68

72

75

77

79

81

83 5

84

85

87

89

90



ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	นาย รัฐพงศ์ ปันแดน
วัน เดือน ปี เกิด	23 ธันวาคม
สถานที่เกิด	อุตรดิตถ์
วุฒิการศึกษา	2560 ดุริยางคศาสตร์บัณฑิต สาขาการแสดงดนตรี
ที่อยู่ปัจจุบัน	149/1 หมู่ 10 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชชนาลัย จ.สุโขทัย 64190

