

การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกระดับมหาบัณฑิต โดย วิทวัส รื่นอารมย์

โดย
นายวิทวัส รื่นอารมย์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา แผนก ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2563

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกระดับมหาบัณฑิต โดย วิทวัส รื่นอารมย์

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

GRADUATE CLASSICAL GUITAR RECITAL BY WITTAWAT RUENAROM

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

61701319 : สังคีตวิจัยและพัฒนา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโทมหาบัณฑิต

คำสำคัญ : การแสดงดนตรี, กีตาร์, กีตาร์คลาสสิก

นาย วิทวัส รื่นอารมย์: การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกระดับมหาบัณฑิต โดย วิทวัส รื่นอารมย์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกราช เจริญนิิตย์

การแสดงเดี่ยวกีตาร์เป็นการแสดงที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความสามารถของผู้แสดง ทั้งในด้านเทคนิคการเล่น การตีความบทเพลง และการแก้ปัญหาเทคนิคการบรรเลงของบทเพลงในส่วนที่ผู้แสดงพบ เพื่อแก้ไข และทำให้เกิดการพัฒนาของตัวผู้แสดงรวมถึงผู้ที่สนใจศึกษาการแสดงเดี่ยวกีตาร์ โดยการศึกษาด้านเทคนิคการเล่น การตีความบทเพลง และการแก้ปัญหาเทคนิคการบรรเลงของบทเพลงในส่วนที่ผู้แสดงพบ จะศึกษาจากหนังสือ และการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีตาร์คลาสสิกโดยตรง

ผู้วิจัยคัดเลือกบทเพลงสำหรับการแสดงเดี่ยวกีตาร์ 6 บทเพลง เพื่อนำเสนอปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหา ได้แก่ 1. Carnival of Venice ประพันธ์โดย ฟรานซิสโก ทาร์เรกา (Francisco Tarrega) 2. Capriccio Diabolico, Op. 85 ประพันธ์โดย มาริโอ คาสเทลนูโอโว เทเดสโก (Mario Castelnuovo – Tedesco) 3. Saudade No. 3 ประพันธ์โดย โรลองด์ ดีเยนส์ (Roland Dyens) 4. Sonata, Op. 61 ประพันธ์โดย โยอาควิน ทูรินา (Joaquín Turina) 5. Grand Overture, Op. 61 ประพันธ์โดย เมารู จูเลียนี (Mauro Giuliani) ผู้วิจัยศึกษาบทเพลงทั้งหมดและค้นพบปัญหาหลัก ๆ ได้แก่ ปัญหาการเล่นเทคนิคมือขวา ปัญหาการเล่นเทคนิคมือซ้าย ปัญหาเทคนิคเฉพาะของบทเพลงแต่ละบท

ผู้วิจัยได้นำปัญหาทั้งหมดไปศึกษาและสัมภาษณ์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีตาร์คลาสสิก 2 คนแสดงความคิดเห็นและเสนอวิธีแก้ปัญหา หลังจากนั้นผู้วิจัยได้นำวิธีการแก้ปัญหาของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 2 คนมาฝึกซ้อม และกลับมานำเสนอการแก้ปัญหาโดยการแสดงให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญฟัง และประเมินคุณภาพอีกครั้ง ผลที่ออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นที่น่าพอใจสำหรับการแก้ปัญหาโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 คน

61701319 : Major (Music Research and Development)

Keyword : Music Performance, Guitar, Classical Guitar

MR. WITTAWAT RUENAROM : GRADUATE CLASSICAL GUITAR RECITAL BY
WITTAWAT RUENAROM THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR DR. EK-KARACH
CHAROENNIT

The classical guitar solo performance has purposes to show the ability of performer be it technical play, analysis, problems and solve the technique of music playing in the parts that was found by the performer. And for editing and developing performer including who interested studying the classical guitar solo. By technical play studying, interpreting song and solving technical playing that the performer was found. By studying book or interviewing classical guitar professor

The researcher has selected six solo classical guitar pieces to present and solve all problems namely 1. *Carnival of Venice* by Francisco Tarrega, 2. *Capricip Diabolic, Op.85* by Mario Castelnuovo – Tedeso, 3. *Suadade No.3* by Roland Dyens, 4. *Sonata Op.61* by Joaquín Truina, 5. *Grand Overture, Op.61* by Mauro Giulliani. The researcher studied and detected the main problems, namely right-hand problems, left-hand problems and the specific techniques in each pieces.

The researcher brought all problems to studied and interviewed to two classical guitar professors for comment and propose the right way. After that, the researcher applied the methods of problem solving by two classical guitar professors. And came back to present the solution. Professors listened and assessed quality again. The result is in good position for problem solving by professors.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.เอกราช เจริญนิത്യอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ ศ.ดร.วีรชาติเปรมานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ รศ.ดร.ศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล ประธานกรรมการ ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษาทางด้าน ข้อมูล ตลอดจนชี้แนะแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัย ขอขอบคุณ อาจารย์พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ ที่กรุณาให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่องานวิจัยในครั้งนี้รวมถึงเทคนิคในการบรรเลงกีตาร์คลาสสิก ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้เป็นอย่างมาก

ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือในการทำวิจัย และสนับสนุนในด้านการแปล การหาข้อมูล ขอขอบคุณ บิดา มารดา ที่เป็นแรงผลักดัน กำลังใจ และสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโทมาบัดนี้ทุกช่องทาง

วิฑวัส รื่นอารมย์

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ฅ
สารบัญรูปภาพ.....	ฉุ
บทที่ 1	1
บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและความเป็นมา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการแสดง.....	1
1.3 ขอบเขตของการแสดง.....	1
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
บทที่ 2	3
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง.....	3
2.1 บทเพลง Carnival of Venice (Variaciones sobre Carnaval de Venecia) ประพันธ์โดย Francisco Tarrega (1852-1909).....	3
2.1.1 ประวัติผู้ประพันธ์และความเป็นมาของบทเพลง.....	3
2.1.2 ทฤษฎีการเล่นบทเพลง	4
2.2 บทเพลง Capriccio Diabolico Op.85 ประพันธ์โดย Mario Castelnuovo – Tedesco (1895-1968).....	4
2.2.1 ประวัติผู้ประพันธ์และความเป็นมาของบทเพลง.....	4
2.2.2 ทฤษฎีการเล่นบทเพลง	5

2.3 บทเพลง Saudade No. 3 ประพันธ์โดย Roland Dyens (1955-2016).....	5
2.3.1 ประวัติผู้ประพันธ์และความเป็นมาของบทเพลง.....	5
2.3.2 ทฤษฎีการเล่นบทเพลง	6
2.4 Sonata Op. 61 ประพันธ์โดย Joaquín Turina (1882–1949).....	6
2.4.1 ประวัติผู้ประพันธ์และความเป็นมาของบทเพลง.....	6
2.4.2 ทฤษฎีการเล่นบทเพลง	7
2.5 Grand Overture Op. 61 ประพันธ์โดย Mauro Giuliani	7
2.5.1 ประวัติผู้ประพันธ์และความเป็นมาของบทเพลง.....	7
2.5.2 ทฤษฎีการเล่นบทเพลง	7
บทที่ 3	8
วิธีดำเนินการวิจัย	8
3.1 คัดเลือกบทเพลงที่จะใช้ทำการแสดง.....	8
3.2 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทเพลง.....	8
3.3 คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ.....	9
3.4 การสร้างเครื่องที่ใช้ในการวิจัย	9
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล.....	9
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล	9
3.7 สรุปและนำเสนอข้อมูลงานวิจัย.....	10
บทที่ 4	11
บทวิเคราะห์	11
4.1 Carnival of Venice	11
ปัญหาในการเล่นบทเพลง	18
4.1.1 ปัญหาการควบคุมเสียงโน้ตประกอบจังหวะ (Accompaniment).....	18
4.1.3 ปัญหาการเล่นโน้ตเชื่อม (Slur).....	22

4.2 Capriccio Diabolico Op.85.....	24
ปัญหาในการเล่นบทเพลง.....	29
4.2.2 ปัญหาการควบคุมเสียงโน้ตประกอบจังหวะ.....	30
4.3 Saudade No. 3.....	31
ปัญหาในการเล่นบทเพลง.....	34
4.3.1 ปัญหาการเล่นพรมนิ้วพร้อมกับตีสาย (เทคนิคเฉพาะของบทเพลง).....	34
4.3.2 ปัญหาการเล่นโน้ตพร้อมลูสาย (เทคนิคเฉพาะของบทเพลง).....	36
4.3.3 ปัญหาการเล่นจังหวะ (เทคนิคเฉพาะของบทเพลง).....	38
4.4 Sonata Op.61.....	38
ปัญหาในการเล่นบทเพลง.....	52
4.4.1 ปัญหาการเล่นบันไดเสียง.....	52
4.4.2 ปัญหาการเล่นเทคนิคมือขวา.....	53
4.4.3 ปัญหาการเล่นเทคนิคการเล่นสายราว (Rasgueado).....	53
4.5 Grand Overture Op. 61.....	55
ปัญหาในการเล่นบทเพลง.....	61
4.5.1 ปัญหาการเล่นโน้ตเชื่อม.....	61
4.5.2 ปัญหาการเล่นเทคนิคมือขวา.....	62
4.5.3 ปัญหาการเล่นโน้ต 3 พยางค์.....	63
บทที่ 5.....	65
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.....	65
5.1 สรุปผล.....	65
5.2 Carnival of Venice.....	65
5.2.1 ปัญหาการควบคุมเสียงโน้ตประกอบจังหวะ (Accompaniment).....	65
5.2.2 ปัญหาการควบคุมเสียงโน้ตแนวเบส.....	65

5.2.3 ปัญหาการเล่นโน้ตเชื่อม.....	65
5.3 Capriccio Diabolico.....	65
5.3.1 ปัญหาการเล่นโน้ตข้ามสาย.....	65
5.3.2 ปัญหาการควบคุมเสียงโน้ตประกอบจังหวะ.....	65
5.4 Saudade No. 3.....	66
5.4.1 ปัญหาการเล่นพรมนิ้วพร้อมกับตีสาย (เทคนิคเฉพาะของบทเพลง).....	66
5.4.2 ปัญหาการเล่นโน้ตพร้อมอุสสาย (เทคนิคเฉพาะของบทเพลง).....	66
5.4.3 ปัญหาการเล่นจังหวะ (เทคนิคเฉพาะของบทเพลง).....	66
5.5 Sonata Op. 61.....	66
5.5.1 ปัญหาการหยุดเสียง.....	66
5.5.2 ปัญหาการเล่นเทคนิคมือขวา.....	66
5.5.3 ปัญหาการเล่นเทคนิคการเล่นสายรวบ.....	66
5.6 Grand Overture Op. 61.....	67
5.6.1 ปัญหาการเล่นโน้ตเชื่อม.....	67
5.6.2 ปัญหาการเล่นเทคนิคมือขวา.....	67
5.6.3 ปัญหาการเล่นโน้ต 3 พยางค์.....	67
5.7 อภิปรายผล.....	67
5.7.1 บทเพลง Carnival of Venice.....	67
1. ปัญหาการควบคุมเสียงโน้ตประกอบจังหวะ.....	67
2. ปัญหาการควบคุมเสียงโน้ตแนวเบส.....	67
3. ปัญหาการเล่นโน้ตเชื่อม (Slur).....	68
5.7.2 บทเพลง Capriccio Diabolico.....	68
1. ปัญหาการเล่นโน้ตเสียงสั้น.....	68
2. ปัญหาการเล่นโน้ตข้ามสาย.....	68

3. ปัญหาการควบคุมเสียงโน้ตประกอบจังหวะ	68
5.7.3 บทเพลง Saudade No. 3.....	68
1. ปัญหาการเล่นพรมนิ้วพร้อมกับตีสาย (เทคนิคเฉพาะของบทเพลง)	68
2. ปัญหาการเล่นโน้ตพร้อมอุสสาย (เทคนิคเฉพาะของบทเพลง)	69
3. ปัญหาการเล่นจังหวะ (เทคนิคเฉพาะของบทเพลง).....	69
5.7.4 บทเพลง Sonata Op.61.....	69
1. ปัญหาการเล่นบันไดเสียง	69
2. ปัญหาการเล่นเทคนิคมือขวา	69
3. ปัญหาการเล่นเทคนิคการเล่นสายรวบ (Rasgueado).....	69
5.7.5 บทเพลง Grand Overture Op. 61.....	70
1. ปัญหาการเล่นโน้ตเชื่อม	70
2. ปัญหาการเล่นเทคนิคมือขวา	70
3. ปัญหาการเล่นโน้ต 3 พยางค์	70
5.8 ข้อเสนอแนะ	70
5.8.1 ประเด็นด้านการนำงานวิจัยไปศึกษาต่อ.....	70
5.8.2 ประเด็นด้านเทคนิคเฉพาะที่นักประพันธ์เลือกใช้	70
บรรณานุกรม.....	72
รายการอ้างอิง	73
ประวัติผู้เขียน.....	75

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 โครงสร้างบทเพลง Carnival of Venice	11
ตารางที่ 2 โครงสร้างบทเพลง Capriccio Diabolico Op.85.....	24
ตารางที่ 3 โครงสร้างบทเพลง Saudade No. 3.....	31
ตารางที่ 4 โครงสร้างบทเพลง Sonata Op.61.....	39

สารบัญรูปภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 ตัวอย่างท่อนเกริ่นนำส่วนแรก.....	12
ภาพที่ 2 ตัวอย่างท่อนเกริ่นนำส่วนที่สอง	12
ภาพที่ 3 ตัวอย่างท่อนทำนองหลัก	13
ภาพที่ 4 ตัวอย่างท่อนแปรทำนองที่ 1 ส่วนแรก.....	13
ภาพที่ 5 ตัวอย่างท่อนแปรทำนองที่ 1 ส่วนที่สอง	14
ภาพที่ 6 ตัวอย่างท่อนแปรทำนองที่ 2.....	14
ภาพที่ 7 ตัวอย่างท่อนแปรทำนองที่ 3.....	14
ภาพที่ 8 ตัวอย่างท่อนแปรทำนองที่ 4.....	15
ภาพที่ 9 ตัวอย่างท่อนแปรทำนองที่ 5 ส่วนแรก.....	15
ภาพที่ 10 ตัวอย่างท่อนแปรทำนองที่ 5 ส่วนที่สอง	15
ภาพที่ 11 ตัวอย่างท่อนแปรทำนองที่ 6 ส่วนแรก.....	16
ภาพที่ 12 ตัวอย่างท่อนแปรทำนองที่ 6 ส่วนที่สอง	16
ภาพที่ 13 ตัวอย่างท่อนแปรทำนองที่ 7	17
ภาพที่ 14 ตัวอย่างท่อนแปรทำนองที่ 8	17
ภาพที่ 15 ตัวอย่างท่อนจบ (Coda).....	18
ภาพที่ 16 โน้ตห้องที่ 1-15 ของเพลง Carnival of Venice ท่อน Theme	18
ภาพที่ 17 โน้ตห้องที่ 1-13 ของเพลง Carnival of Venice ท่อน Variations 1.....	19
ภาพที่ 18 ภาพการใช้นิ้วเดิมในการเล่นโน้ตประกอบจังหวะ.....	19
ภาพที่ 19 การใช้นิ้วชี้ (i) ในการเล่นประกอบจังหวะท่อน Theme	20
ภาพที่ 20 การใช้นิ้วชี้ (i) ในการเล่นประกอบจังหวะท่อน Variations 1	20
ภาพที่ 21 การใช้นิ้วชี้ (i) ในการเล่นประกอบจังหวะ	20

ภาพที่ 22	ห้องที่ 7-10 ของเพลง Carnival of Venice ท่อน Variations 2	21
ภาพที่ 23	ตัวอย่างสายเปิดของกีตาร์	21
ภาพที่ 24	ตัวอย่างการแตะสายที่ 6 พร้อมกับเล่นสายที่ 5	22
ภาพที่ 25	โน้ตห้องที่ 33 ของเพลง Carnival of Venice ท่อน Prelude ช่วง Cadenza	22
ภาพที่ 26	ตัวอย่างการเตรียมนิ้วหลักที่วงกลมสีแดง ในส่วนของโน้ตเชื่อมท่อน Cadenza	23
ภาพที่ 27	ตัวอย่างการเตรียมนิ้วหลักที่วงกลมสีแดง ในส่วนของโน้ตเชื่อมท่อน Cadenza	23
ภาพที่ 28	ตัวอย่างท่อน Con impeto ma sostenuto e pomposo	25
ภาพที่ 29	ตัวอย่างท่อน Meno mosso e piu dolce	25
ภาพที่ 30	ตัวอย่างท่อน Andante cantabile	25
ภาพที่ 31	ตัวอย่างท่อน Piu mosso, Scherzando	26
ภาพที่ 32	ตัวอย่างท่อน Piu mosso e scorrevole	26
ภาพที่ 33	ตัวอย่างท่อน Scherzando	26
ภาพที่ 34	ตัวอย่างท่อน Vivace e ritmico	27
ภาพที่ 35	ตัวอย่างท่อน Subito piu calmo	27
ภาพที่ 36	ตัวอย่างท่อน Dolce e languido ma un poco scorrevole	27
ภาพที่ 37	ตัวอย่างท่อน Piu mosso	28
ภาพที่ 38	ตัวอย่างท่อน Malinconico, Ma piuttosto mosso	28
ภาพที่ 39	ตัวอย่างท่อน Con fuoco	28
ภาพที่ 40	ตัวอย่างท่อน Grandioso	29
ภาพที่ 41	การเล่นโน้ตข้ามสายเกิดจากการเล่นโน้ตกระจายคอร์ด	29
ภาพที่ 42	การวางนิ้วมือซ้ายใหม่เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเล่นมากขึ้น	29
ภาพที่ 43	การย้ายคอร์ดอย่างต่อเนื่อง	30
ภาพที่ 44	ตัวอย่างท่อน Rituel	32
ภาพที่ 45	ตัวอย่างท่อน Danse	33

ภาพที่ 46 ตัวอย่างท่อน Party and Finale.....	33
ภาพที่ 47 ตัวอย่างท่อน Largo	34
ภาพที่ 48 การพรมนิ้วมือซ้าย.....	35
ภาพที่ 49 การพรมนิ้วมือซ้าย.....	35
ภาพที่ 50 การตีสายลง.....	36
ภาพที่ 51 การตีสายขึ้น.....	36
ภาพที่ 52 การวางนิ้วก้อย	37
ภาพที่ 53 การถูสาย.....	38
ภาพที่ 54 การเล่นโน้ตนิ้วโป้งและตัดโน้ตประกอบจังหวะ	38
ภาพที่ 55 ตัวอย่างท่อน Theme A (Allegro) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/4.....	40
ภาพที่ 56 ตัวอย่างท่อน Theme B (Allegretto tranquillo) อยู่ในอัตราจังหวะ 2/4.....	41
ภาพที่ 57 ตัวอย่างท่อน Development (Allegro) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/4	42
ภาพที่ 58 ตัวอย่างท่อน Recapitiation Theme A (Lento, Allegro) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/4.....	43
ภาพที่ 59 ตัวอย่างท่อน Recapitiation Theme B (Allegretto tranquillo) อยู่ในอัตราจังหวะ 2/4.....	43
ภาพที่ 60 ตัวอย่างท่อน Coda (Allegro) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/4.....	44
ภาพที่ 61 ตัวอย่างท่อน A (Andante) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/4	44
ภาพที่ 62 ตัวอย่างท่อน B (Andante) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/4	45
ภาพที่ 63 ตัวอย่างท่อน A' (Andante) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/4.....	46
ภาพที่ 64 ตัวอย่างท่อน B' อยู่ในอัตราจังหวะ 3/4 มีความคล้ายคลึงกับท่อน B.....	47
ภาพที่ 65 ตัวอย่างท่อน A (Allegro vivo) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/8	48
ภาพที่ 66 ตัวอย่างท่อน B (Allegro moderato) อยู่ในอัตราจังหวะ 2/4.....	49
ภาพที่ 67 ตัวอย่างท่อน A' (Allegro vivo) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/8.....	49
ภาพที่ 68 ตัวอย่างท่อน C (Allegretto) อยู่ในอัตราจังหวะ 2/4.....	50

ภาพที่ 69 ตัวอย่างท่อน Bridge Passage (Allegro vivo) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/8	50
ภาพที่ 70 ตัวอย่างท่อน A', Coda (Allegro vivo) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/8	51
ภาพที่ 71 การเล่นบันไดเสียง	52
ภาพที่ 72 การเล่นบันไดเสียงเป็นกลุ่ม	52
ภาพที่ 73 การเล่นเทคนิคมือขวา	53
ภาพที่ 74 แบบฝึกหัด 120 บท ลำดับที่ 2 ประพันธ์โดย Mauro Giuliani	53
ภาพที่ 75 การตีสายลงด้วยนิ้วชี้และนิ้วกลาง	54
ภาพที่ 76 ตีสายขึ้นด้วยนิ้วกลาง	54
ภาพที่ 77 ตีสายขึ้นอีกครั้งด้วยนิ้วชี้	55
ภาพที่ 78 ตัวอย่างท่อน Introduction (Andante sostenuto) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4	56
ภาพที่ 79 ตัวอย่างท่อน Theme A (Allegro maestoso) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4	57
ภาพที่ 80 ตัวอย่างท่อน Theme A (Allegro maestoso) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4	57
ภาพที่ 81 ตัวอย่างท่อน Theme B (Allegro maestoso) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4	58
ภาพที่ 82 ตัวอย่างท่อน Closing theme (Allegro maestoso) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4	58
ภาพที่ 83 ตัวอย่างท่อน Development (Allegro maestoso) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4	58
ภาพที่ 84 ตัวอย่างท่อน Recapitulation Theme A (Allegro maestoso) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4	59
ภาพที่ 85 ตัวอย่างท่อน Transition (Allegro maestoso) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4	59
ภาพที่ 86 ตัวอย่างท่อน Recapitulation Theme B (Allegro maestoso) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4	60
ภาพที่ 87 ตัวอย่างท่อน Closing theme (Allegro maestoso) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4	60
ภาพที่ 88 ตัวอย่างท่อน Coda (Allegro maestoso) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4	61
ภาพที่ 89 การเล่นโน้ตเชื่อม	61
ภาพที่ 90 การตัดส่วนของโน้ตประดับ	61

ภาพที่ 91 แบบฝึกหัดในการซ่อม	62
ภาพที่ 92 บทฝึก 120 บท ลำดับที่ 106 ประพันธ์โดย Mauro Giuliani.....	62
ภาพที่ 93 ภาพการเล่นด้วยนิ้วเดมิส่งผลให้เสียจังหวะระหว่างเล่น	63
ภาพที่ 94 บทฝึก 120 บท ลำดับที่ 2 ประพันธ์โดย Mauro Giuliani	63
ภาพที่ 95 ภาพการเปลี่ยนจาก โป่ง (P) ซึ่ (i) กลาง (m) เปลี่ยนเป็น โป่ง (P) ซึ่ (i) นาง (a).....	64

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและความเป็นมา

การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกเป็นการแสดงความสามารถของผู้แสดงทั้งทางด้านความสามารถ การตีความของบทเพลง การสื่อความหมายของบทเพลง และการนำเสนอผลงานการประพันธ์เพลงของนักประพันธ์เพลง เพื่อให้ผลของการแสดงนั้นออกมาอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากการแสดงนั้นมีการเปิดให้ทุกคนเข้าชมได้ นอกจากนี้ในส่วนของงานวิจัยยังมีการอธิบายรายละเอียดของบทเพลง เช่น เทคนิคการเล่น เทคนิคการประพันธ์เพลง ทฤษฎีการเล่น ปัญหาการเล่น แนวทางการแก้ปัญหาของบทเพลงและ การประเมินการแสดงโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีตาร์คลาสสิก

การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกใช้เวลาทำการแสดงประมาณ 50 – 60 นาที บทเพลงที่ใช้ทำการแสดงจะเลือกจาก 3 ยุคสมัยทางดนตรี ได้แก่ ยุคคลาสสิก (Classic Period) โดยใช้บทเพลง Grand Overture Op. 61 ประพันธ์โดย Mauro Giuliani ยุคโรแมนติก (Romantic Period) Carnival of Venice ประพันธ์โดย Francisco Tarrega, Sonata Op. 61 ประพันธ์โดย Joaquín Turina ยุคศตวรรษที่ 20 (Twentieth Century Period) Capriccio Diabolico ประพันธ์โดย Mario Castelnuovo – Tedesco Saudade No. 3 ประพันธ์โดย Roland Dyens และยังมีการทำสื่อบัตรเพื่อให้ผู้ชมได้ความรู้เกี่ยวกับบทเพลง งานวิจัยเล่มนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเล่น การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาที่ผู้ดำเนินงานวิจัยได้นำเสนอ นำไปศึกษา หรือต่อยอดเพิ่มเติมในด้านความรู้เกี่ยวกับกีตาร์คลาสสิก

1.2 วัตถุประสงค์ของการแสดง

- เพื่อศึกษาปัญหาและเทคนิคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเล่นกีตาร์คลาสสิก
- เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเล่นกีตาร์คลาสสิก

1.3 ขอบเขตของการแสดง

การคัดเลือกบทเพลงที่จะใช้สำหรับการแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกครั้งนี้ ผู้ดำเนินการวิจัยคัดเลือกบทเพลงที่มีการนำเทคนิคการประพันธ์ของ นีโกลี ปากานินี 2 บทเพลง คือ

- Carnival of Venice ประพันธ์โดย Francisco Tarrega
- Capriccio Diabolico ประพันธ์โดย Mario Castelnuovo – Tedesco

และบทเพลงอื่นๆ

- Saudade No. 3 ประพันธ์โดย Roland Dyens
- Sonata Op. 61 ประพันธ์โดย Joaquín Turina
- Grand Overture Op. 61 ประพันธ์โดย Mauro Giuliani

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- สามารถแก้ปัญหาและเทคนิคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเล่นบทเพลง

บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

การคัดเลือกบทเพลงที่จะใช้สำหรับการแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกครั้งนี้ ผู้ดำเนินการวิจัยคัดเลือกบทเพลงที่มีการนำเทคนิคการประพันธ์ของ นิโคโล ปากานินี มา 2 บทเพลง คือ Carnival of Venice, Capriccio Diabolico และ บทเพลงอื่น ๆ Saudade No. 3, Introduction and Fandango, Sonata Op. 61, Grand Overture Op. 61

2.1 บทเพลง Carnival of Venice (Variaciones sobre Carnaval de Venecia) ประพันธ์โดย Francisco Tarrega (1852-1909)

2.1.1 ประวัติผู้ประพันธ์และความเป็นมาของบทเพลง

ฟรานซิสโก ทาร์เรกาเป็นนักกีตาร์และนักประพันธ์ชาวสเปนผู้มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อวงการกีตาร์ในปัจจุบัน ผลงานการประพันธ์เพลงและเทคนิคในการเล่นกีตาร์ของเขายังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน ทาร์เรกาเกิดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ.1825 ที่เมือง Villareal, Castellon ประเทศสเปน พ่อของเขามีอาชีพเป็นยามเฝ้าสำนักชีชื่อ Convent of San Pascual ผู้ซึ่งมีความสามารถในการเล่นกีตาร์ Flamenco และดนตรีในรูปแบบอื่นๆ ส่วนแม่เป็นพนักงานส่งเอกสารของสำนักชี บทเพลง Carnival of Venice แบ่งออกเป็น 8 การแปรทำนอง (Variations) อยู่ในบันไดเสียง A Major ทั้งหมด ประพันธ์โดย Francisco Tarrega โดยใช้ลักษณะการประพันธ์ทำนองของ Niccolo Paganini และทำนองของเพลง Italian Folk Music from Venice ออกมาเป็น Carnival of Venice ในฉบับของการเล่นด้วย Classical Guitar solo

Carnival of Venice แต่งจากเทศกาล เวนิส คาร์นิวัล เทศกาลหน้ากานี้มีมาตั้งแต่ปี 1268 การแต่งตัวและหน้ากานที่สวยงามอลังการในเทศกาลนี้ทำให้เมืองเวนิสมักท่องเที่ยวที่ต้องการมาสัมผัสบรรยากาศของเทศกาลอันเก่าแก่ระดับตำนานนี้อย่างหนาแน่น ชาวเวนิสเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ด้วยการแต่งตัวย้อนยุคและสวมหน้ากากปกปิดใบหน้ารวมไปถึงสถานะทางสังคมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ทำให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน จนกระทั่งในปี 1797 เวนิส ถูกนโปเลียนยึดครองทำให้เทศกาลนี้ลดความนิยม ต่อมาการสวมหน้ากากกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งโดยมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งได้เปิด

ร้านขายหน้ากากเป็นแห่งแรกในศตวรรษที่ 2 และต่อมาเทศกาล เวนิส คาร์นิวัล ก็ได้กลับมาสู่ชาวเมืองอีกครั้ง

2.1.2 ทฤษฎีการเล่นบทเพลง

บทเพลง Carnival of Venice ต้องเล่นในจังหวะที่สนุกสนานแบบเทศกาลเฉลิมฉลองของเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ทำนองหลักมีความสำคัญมากเนื่องจากมีการแปรทำนองหลัก 8 ครั้ง จังหวะของทำนองหลักที่อยู่ในท่อนแปรทำนองจึงควรจะเท่ากัน

ทำนองมีลักษณะที่เหมือนเดิมตลอดทั้งเพลงแต่มีการแปรผันของทำนองและเทคนิคการเล่นโดยที่แต่ละท่อนจะมีเทคนิคที่ต่างกันอย่างชัดเจน แต่ทุกท่อนจะมีทำนองเพลงที่เหมือนกัน ยกเว้นท่อนเกริ่นนำ (Prelude) ที่ทำนองยืดหยุ่นและต่างจากท่อน Theme และท่อน Variations เพียงเล็กน้อย การเล่นต้องจินตนาการถึงงานเต้นรำจังหวะ 3/4 เพื่อให้เข้าถึงอารมณ์เพลงได้มากที่สุด

2.2 บทเพลง Capriccio Diabolico Op.85 ประพันธ์โดย Mario Castelnuovo – Tedesco (1895-1968)

2.2.1 ประวัติผู้ประพันธ์และความเป็นมาของบทเพลง

มาริโอ คาสเทลนูโอโว เทเดสโก (Mario Castelnuovo – Tedesco) นักประพันธ์เพลงชาวสเปนแต่เติบโตมาในอิตาลี เขาได้พบกับ เซโกเวีย นักกีตาร์คลาสสิกผู้มีชื่อเสียงในการเล่นกีตาร์คลาสสิก เทเดสโก จึงแต่งเพลงสำหรับกีตาร์คลาสสิกให้กับ เซโกเวีย หนึ่งในผลงานที่มีชื่อเสียงคือ คาปริซิโอ เดโบลิโค โอปุส 85

Capriccio Diabolico Op.85 ประพันธ์โดย มาริโอ คาสเทลนูโอโว เทเดสโก บทประพันธ์ที่มีส่วนผสมทำนองของ นิโคโล ปากานินี บทประพันธ์นี้จึงแต่งเพื่ออุทิศให้แก่ ปากานินี ในส่วนของชื่อเพลงมีคำว่า เดโบลิโค (Diabolic) เป็นภาษาอิตาลีแปลว่า ปีศาจ เป็นส่วนหนึ่งในแรงบันดาลใจในการประพันธ์เพลงซึ่งเปรียบ ปากานินี มีความสามารถเหมือนกับปีศาจ บทเพลงนี้อยู่ในบันไดเสียง D Minor มีลักษณะการใช้เทคนิคการเล่นค่อนข้างยากหรือใช้เทคนิคการเล่นกีตาร์คลาสสิกแทบจะทั้งหมด มีอัตราจังหวะที่ค่อนข้างช้าในการที่จะแสดงออกถึงทำนองหลักของบทเพลง แต่ถึงแม้ว่าอัตราจังหวะจะค่อนข้างช้าบทเพลงก็มีความเร็วในการเล่นก็มีมากเช่นกัน ด้วยการเล่นใช้เทคนิค การรัวโน้ต การเล่นกระจายคอร์ด การเล่นคอร์ดเป็นแท่ง การเล่นบันไดเสียง การเล่นเสียงขาด รวมถึงการเล่นโน้ตคู่แปด เทคนิคเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ในบทเพลง คาปริซิโอ เดโบลิโค บทเพลง

ยังมีการอธิบายเป็น ภาษาอิตาลีซึ่งในทางเทคนิคและภาษาทั้งหมด เซโกเวีย มีส่วนในการเรียบเรียงให้เหมาะสมสำหรับกีตาร์คลาสสิก

บทเพลง คาปริซิโอ เดโบลีโค เป็นเพลงที่ต้องอาศัยความสามารถและความเข้าใจของนักกีตาร์ ที่จะสามารถเผยแพร่สิ่งที่นักประพันธ์ต้องการนำเสนอ ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด การเล่นบทเพลงกีตาร์คลาสสิกด้วยเทคนิคที่สมบูรณ์นั้นจำเป็นมาก แต่ความสมบูรณ์ของบทเพลงเกิดจากส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ สัดส่วนหรือการแบ่งท่อนของบทเพลง ซึ่งทำให้เข้าใจสิ่งที่นักประพันธ์ต้องการนำเสนอ บทเพลง คาปริซิโอ เดโบลีโค มีท่อนแยกออกมาจำนวนหลายท่อน แต่ละท่อนอธิบายความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง

2.2.2 ทฤษฎีการเล่นบทเพลง

บทเพลง Capriccio Diabolico Op.85 เป็นบทเพลงที่โซวอาร์มณเพลงที่ดุตันตั้งปีศาจ ประพันธ์ในยุคศตวรรษที่ 20 โดยนักประพันธ์ที่ไม่ใช่คนกีตาร์ Mario Castelnuovo – Tedesco ซึ่งเทเดสโกแต่งให้กับ Andres Segovia นักกีตาร์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นซึ่งเซโกเวียก็ได้ปรับและแก้ไขให้เหมาะสมกับการเล่นโดยกีตาร์คลาสสิกอีกที ภาษาทางดนตรีสำหรับบทเพลงนี้คือภาษาอิตาลี การทำความเข้าใจความหมายของบทเพลงจำเป็นต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีและภาษาอิตาลี เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการเล่นมากที่สุด

บทเพลงมีลักษณะของอัตราจังหวะที่เปลี่ยนไปมาค่อนข้างบ่อยและอาร์มณเพลงก็เปลี่ยนตามด้วย ผู้เล่นต้องคิดอาร์มณตามการเปลี่ยนแปลงของบทเพลงในแต่ละท่อนเพื่อให้การสื่ออาร์มณเพลงสมบูรณ์มากที่สุด

2.3 บทเพลง Saudade No. 3 ประพันธ์โดย Roland Dyens (1955-2016)

2.3.1 ประวัติผู้ประพันธ์และความเป็นมาของบทเพลง

Roland Dyens เกิดเมื่อ 19 ตุลาคม 1955 ที่เมืองตุนีสซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศตูนีเซีย Roland Dyens เริ่มเรียนกีตาร์อย่างจริงจังเมื่ออายุ 9 ปีกับ Robert Maison ฝีมือการเล่นกีตาร์คลาสสิกของเขาพัฒนาเร็วมากจนสามารถ เข้าเรียนที่สถาบัน The Ecole Normale de Musique de Paris เมื่ออายุ 14 และได้ศึกษากับ นักกีตาร์คลาสสิกชื่อดัง Alberto Ponce ได้เรียนการประพันธ์เพลง การกำกับวง และการเรียบเรียงเสียงประสานกับ Reymond Weber และ Desier Dondeyne ต่อมา Roland Dyens เรียนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่ออายุเพียง 21 ปี

Saudade No. 3 ได้รับความนิยมนอกจากเหล่านักแข่งกีตาร์คลาสสิกมากในหลายปีที่ผ่านมา เนื่องด้วยเทคนิคการเล่นที่มีความเป็นสมัยใหม่ Roland Dyens แต่งขึ้นมาด้วยการใช้เทคนิคที่ยาก และภาษาที่อธิบายก็เป็นภาษาฝรั่งเศส เทคนิคที่นำมาใช้บ่อยๆ คือ การพรมนิ้วด้วยมือซ้ายข้างเดียว (trill) การดันสายแบบเสี้ยวเสียง (bend micro tone) การใช้ฝ่ามือขวาเคาะบนสายกีตาร์ (tambora) และการใช้เทคนิคอีกมากมายบนตัวกีตาร์ เพลงนี้ยังทำให้ชื่อเสียง Roland Dyens ดังขึ้นมาอีกด้วย

2.3.2 ทฤษฎีการเล่นบทเพลง

บทเพลง Saudade No. 3 เป็นบทเพลงที่มีการใช้เทคนิคการเล่นแบบสมัยใหม่ คิดค้นขึ้นโดยตัวนักประพันธ์ และเป็นที่ชื่นชอบของนักกีตาร์ในสมัยนี้ เทคนิคที่มีการคิดค้นขึ้นใหม่ เช่น การดันสายแบบเสี้ยวเสียง การพรมนิ้วมือซ้ายข้างเดียว เป็นต้น

บทเพลงมีการเปลี่ยนอัตราจังหวะค่อนข้างบ่อยและมีการใช้จังหวะการเดินรำแบบบาเฮีย (Bahia) ของบาซิลซึ่งจะเห็นได้ชัดในแนวเบส ท่อน Danse และ Party and Finale ซึ่งมีความไพเราะและดุดันร่วมกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการเล่นสูงสุดผู้เล่นควรศึกษาคำอธิบายใต้บทเพลงที่นักประพันธ์เพลงเขียนแนะนำ

2.4 Sonata Op. 61 ประพันธ์โดย Joaquín Turina (1882–1949)

2.4.1 ประวัติผู้ประพันธ์และความเป็นมาของบทเพลง

Joaquín Turina เกิดในเมืองเซวิลล์ ทางภาคเหนือของอิตาลี เขาเคยศึกษาดนตรีในเซลล์ที่กรุงแมดดริด อาศัยอยู่ในปารีสตั้งแต่ 1905–1914 Joaquín Turina ได้ศึกษาบทเรียนจาก Vincent ซึ่งคือองค์ประกอบดนตรีศิลปะที่ Schola Cantorum และเป็นนักประพันธ์เพลงรวมถึงวิจารณ์เพลงผลงานที่โดดเด่นของ Joaquín Turina เช่น Sonata Op.61 Sonata Fantasia Op.59 La Venta de los Gatos Op.32

Sonata Op.61 บทเพลงที่ประพันธ์ให้กับ Andres Segovia นักกีตาร์ชาวสเปนในปี 1920 และได้มีการนำสำเนียงดนตรีของแคว้น Andalusian มาใช้ในการประพันธ์ซึ่งเป็นชื่อพื้นบ้าน มีถิ่นกำเนิดในแถบตอนใต้สุดของทวีปยุโรป ที่ในสมัยก่อนเราเรียกกันว่าไอบีเรีย ซึ่งในปัจจุบันครอบคลุมภาคใต้ของประเทศสเปน (แคว้นแอนดาลูเซียคือที่มาของชื่อม้าพันธุ์นี้)

2.4.2 ทฤษฎีการเล่นบทเพลง

บทเพลง Sonata Op.61 เป็นบทเพลงที่แสดงถึงอารมณ์ความดุเดือดโดยเฉพะาท่อนสาม นักประพันธ์ได้นำเอาเทคนิคการเล่นกีตาร์และสำเนียงของดนตรีฟลาเมงโกซึ่งเป็นเทคนิคที่เล่นด้วยกีตาร์ฟลาเมงโกที่มีสำเนียงที่ดุเดือดและการเล่นด้วยความเร็ว แต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกีตาร์คลาสสิก ผู้เล่นควรศึกษาวิธีการเล่นกีตาร์ฟลาเมงโกในส่วนของโน้ตเพลงนี้เพื่อให้การเล่นออกมาสมบูรณ์มากที่สุด

2.5 Grand Overture Op. 61 ประพันธ์โดย Mauro Giuliani

2.5.1 ประวัติผู้ประพันธ์และความเป็นมาของบทเพลง

Mauro Giuliani (1781-1829) เมาริโอ จูเลียนี เป็นนักกีตาร์และนักประพันธ์ชาวอิตาลี เกิดเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1781 ที่เมือง Bisceglie จูเลียนี เล่นเชลโลเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรก ต่อมาเขาได้ฝึกการเล่นกีตาร์แต่เขาก็ไม่เคยทิ้งการเล่นเชลโลเลย ในช่วงที่จูเลียนีฝึกกีตาร์เขาใช้เวลาอันสั้นและเขาได้ศึกษาวิชา Counterpoint ที่เกี่ยวกับเชลโลและกีตาร์ ปี 1806 จูเลียนีย้ายไปอยู่ที่เมืองเวียนนา ที่นี้จูเลียนีเริ่มมีผลงานตีพิมพ์ออกมา เริ่มมีการเดินทางไปแสดงทั่วยุโรปทำให้จูเลียนีมีชื่อเสียงเทียบเท่ากับนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น

Grand Overture Op. 61 ประพันธ์ขึ้นในปี 1809 เป็นผลงานที่เรียงลำดับเลขเป็น Op. 61 เริ่มด้วยท่อน Introduction ในจังหวะที่ช้า (Andante sostenuto) ซึ่งเป็นลักษณะของทำนองแบบ French Overture คือมี Dotted rhythm ตามมาด้วยท่อนที่มีจังหวะเร็วมีพลังและมีความสง่างามอย่างราชา (Allegro maestoso) ใช้โน้ตลักษณะ Arpeggio และมี Rhythm วิ่งตลอด

2.5.2 ทฤษฎีการเล่นบทเพลง

บทเพลง Grand Overture Op. 61 เป็นบทเพลงที่อยู่ในยุคคลาสสิก นักประพันธ์ได้นำเทคนิคที่เขาได้สร้างไว้เป็นแบบฝึกหัดมาใช้ในการเล่นคือ แบบฝึกหัด 120 บทสำหรับมือขวา การที่จะเล่นเพลงนี้ได้อย่างสมบูรณ์ต้องจำเป็นต้องเลือกฝึกแบบฝึกหัดนี้ในบางข้อ เพื่อให้มือขวาสามารถเล่นเทคนิคในบทเพลงได้อย่างสมบูรณ์ เทคนิคในแบบฝึกหัด 120 เบอ์สำหรับมือขวายังพบได้ในบทเพลงอื่น ๆ ของ จูเลียนี และสามารถนำมาฝึกซ้อมได้ด้วยเช่นกัน

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและพัฒนาการแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกในด้านการเล่นเทคนิค ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและวิธีการซ้อมของกีตาร์คลาสสิก ดังนั้นเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งมีรายละเอียดในการดำเนินการของผู้วิจัยดังนี้

3.1 คัดเลือกบทเพลงที่จะใช้ทำการแสดง

การคัดเลือกบทเพลงที่จะใช้สำหรับการแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกครั้งนี้ ผู้ดำเนินการวิจัยคัดเลือกบทเพลงที่มีการนำเทคนิคการประพันธ์ของ นิโคโล ปากานินี (Niccolo Paganini) 2 บทเพลง คือ

- Carnival of Venice ประพันธ์โดย Francisco Tarrega
- Capriccio Diabolico ประพันธ์โดย Mario Castelnuovo – Tedesco และบทเพลงอื่นๆ
- Saudade No. 3 ประพันธ์โดย Roland Dyens
- Sonata Op. 61 ประพันธ์โดย Joaquín Turina
- Grand Overture Op. 61 ประพันธ์โดย Mauro Giuliani

3.2 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทเพลง

การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงมีการกำหนดขั้นตอน คือ

1. ศึกษาประวัติความเป็นมาของนักประพันธ์เพลง
2. ศึกษาประวัติความเป็นมาของบทเพลง
3. ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในบทเพลง
4. ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาในบทเพลง

3.3 คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ

ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและเครื่องเอกกีตาร์คลาสสิก

2. เป็นอาจารย์สอนประจำในมหาวิทยาลัยไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ผู้เชี่ยวชาญที่ทำการประเมินมีดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกราช เจริญนิตย์ อาจารย์ผู้สอนกีตาร์คลาสสิก มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. อาจารย์ พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ อาจารย์ผู้สอนกีตาร์คลาสสิก มหาวิทยาลัยศิลปากร

3.4 การสร้างเครื่องที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลการฝึกซ้อม

ผู้วิจัยจัดทำตารางการฝึกซ้อมบทเพลงทั้ง 5 บทเพลงโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือการฝึกซ้อม โดยผู้วิจัยจัดบันทึกปัญหาการฝึกซ้อมของแต่ละบทเพลงภายในช่วงเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 – มกราคม พ.ศ. 2564 และจัดเรียงลำดับปัญหา

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.5.1 เก็บรวบรวมข้อมูลการฝึกซ้อมบทเพลงทั้ง 5 บทเพลง โดยใช้เครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลการฝึกซ้อม และใช้เวลาซ้อมตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 - มกราคม พ.ศ. 2564

3.5.2 เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาที่พบจากบทเพลงทั้ง 5 บทเพลงมาเป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับทำแบบประเมินการฝึกซ้อม เพื่อให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประเมินและแสดงความคิดเห็น

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้ดำเนินการวิจัยนำปัญหาการเล่นเทคนิคสำหรับกีตาร์คลาสสิกไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการฝึกซ้อมบทเพลงทุกบทเพลงให้เกิดความเข้าใจด้านเทคนิค ประวัติศาสตร์ความเป็นมาละวิธีการฝึกซ้อมของกีตาร์คลาสสิกมากที่สุด

3.7 สรุปและนำเสนอข้อมูลงานวิจัย

ผู้วิจัยสรุปผลของงานวิจัยจากการประเมินของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและนำเสนองานวิจัยที่เป็นเล่มที่สมบูรณ์ในลักษณะวิทยานิพนธ์

บทที่ 4

บทวิเคราะห์

4.1 Carnival of Venice

แบ่งออกเป็น 8 การแปรทำนอง อยู่ในบันไดเสียง A Major ทั้งหมด ประพันธ์โดย ฟรานซิสโก ทาร์เรกา โดยใช้ลักษณะการประพันธ์ทำนองของ Niccolo Paganini และทำนองของเพลง Italian Folk Music from Venice ออกมาเป็น Carnival of Venice ในฉบับของการเล่นด้วยกีตาร์คลาสสิก

บทเพลง Carnival of Venice เป็นบทเพลงที่อยู่ในสังคีตลักษณะการแปรทำนอง (Theme and Variations) ในบันไดเสียง A Major โดยเริ่มด้วยท่อนเกริ่นนำ (Prelude) ตามด้วยท่อนหลัก และท่อนแปรทำนองตามลำดับดังนี้

Prelude		
ห้อง	ท่อน	บันไดเสียง
1-33	Prelude	A Major
Theme and Variations		
1-32	Theme	A Major
1-25	Variations 1	A Major
1-32	Variations 2	A Major
1-24	Variations 3	A Major
1-16	Variations 4	A Major
1-31	Variations 5	A Major
1-33	Variations 6	A Major
1-16	Variations 7	A Major
1-38	Variations 8	A Major

ตารางที่ 1 โครงสร้างบทเพลง Carnival of Venice

ท่อนทำนองหลักอยู่ในบันไดเสียง A Major ในอัตราจังหวะ 3/4 ความเร็ว (Allegro) ลักษณะการเล่นทำนองวอลซ์ (Vals) ขึ้นด้วยจังหวะยกเน้นที่จังหวะที่ 1 เป็นหลัก ทำนองเป็นคู่ 3 คอร์ดที่ใช้คือ A Major สลับกับ E Major และมีการเล่นโน้ตประกอบจังหวะด้วย (Accompaniment)

ภาพที่ 3 ตัวอย่างท่อนทำนองหลัก

ท่อนแปรทำนองที่ 1 แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกมีลักษณะคล้ายท่อนทำนองหลัก แต่มีการเพิ่มโน้ตในส่วนของการเล่นโน้ตประกอบจังหวะ

ภาพที่ 4 ตัวอย่างท่อนแปรทำนองที่ 1 ส่วนแรก

ส่วนที่สองมีลักษณะคล้ายส่วนแรก มีลักษณะทำนองที่เปลี่ยนไป แต่จังหวะยังคงเท่าเดิม

ภาพที่ 5 ตัวอย่างท่อนแปรทำนองที่ 1 ส่วนที่ล่อง

ท่อนแปรทำนองที่ 2 มีลักษณะทำนองเหมือนกับท่อนทำนองหลัก แต่ระดับเสียงจะสูงขึ้นและเทคนิคการเล่นจะเปลี่ยนเป็นการเล่น 3 พยางค์ในแบบโน้ตเชื่อม (Slur)

ภาพที่ 6 ตัวอย่างท่อนแปรทำนองที่ 2

ท่อนแปรทำนองที่ 3 เป็นการเล่นรูปแบบโน้ตประดับในลักษณะของโน้ตเชื่อม มีระดับเสียงที่สูงกว่าเดิมจากท่อนแปรทำนองที่ 2 และมีการเน้นจังหวะที่เป็นคอร์ดเพิ่มขึ้นมา

ภาพที่ 7 ตัวอย่างท่อนแปรทำนองที่ 3

ท่อนแปรทำนองที่ 4 เป็นท่อนที่จังหวะมีการยืดหยุ่นและช้าลงกว่าท่อนทำนองหลัก แต่ยังคงมีการเล่นโน้ตระดับอยู่

ภาพที่ 8 ตัวอย่างท่อนแปรทำนองที่ 4

ท่อนแปรทำนองที่ 5 แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกทำนองหลักกลับมาอีกครั้งในลักษณะการเล่นโน้ตสไลด์ (Slide)

ภาพที่ 9 ตัวอย่างท่อนแปรทำนองที่ 5 ส่วนแรก

ส่วนที่สองเป็นการเล่นโน้ตบันไดเสียงในลักษณะการด้นสด (Improvisation) ที่มีความซับซ้อนทางของจังหวะ

ภาพที่ 10 ตัวอย่างท่อนแปรทำนองที่ 5 ส่วนที่สอง

ท่อนแปรทำนองที่ 6 แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นการเหมือนกับทำหลัก แต่เปลี่ยนการเล่นโน้ตตัวบนสุดเป็นการเล่นแบบเสียงกระดิ่ง (Harmonic)

ภาพที่ 11 ตัวอย่างท่อนแปรทำนองที่ 6 ส่วนแรก

ส่วนที่สองเป็นการเล่นที่ต่างจากส่วนแรกสามารถยืดหยุ่นจังหวะการเล่นได้เนื่องจากทำนองมีการเล่นโน้ตประดับ

ภาพที่ 12 ตัวอย่างท่อนแปรทำนองที่ 6 ส่วนที่สอง

ท่อนแปรทำนองที่ 7 (Variation 7) มีลักษณะการเล่นโน้ตเชื่อม (Slur) 3 พยางค์ คล้ายกับเทคนิคการเล่น Mordent ของไวโอลิน คือการเล่น ลง-ขึ้น-ลง และทำนองยังคงเหมือนทำนองหลัก (Theme)

ภาพที่ 13 ตัวอย่างท่อนแปรทำนองที่ 7

ท่อนแปรทำนองที่ 8 (Variation 8) แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นนำเสนอทำนองหลัก (Theme) โดยการเล่นในลักษณะการรัวโน้ต (Tremolo) และลักษณะการเล่นทำนองวอลซ์มีให้เห็นอีกครั้ง

ภาพที่ 14 ตัวอย่างท่อนแปรทำนองที่ 8

ส่วนที่สอง เป็นท่อนจบ (Coda) สั้นๆ ที่ย้ำทำนองหลัก (Theme) ชัดเจน สามารถ
ยึดหยุ่นจังหวะได้ และจบคอร์ด A Major

ภาพที่ 15 ตัวอย่างท่อนจบ (Coda)

ปัญหาในการเล่นบทเพลง

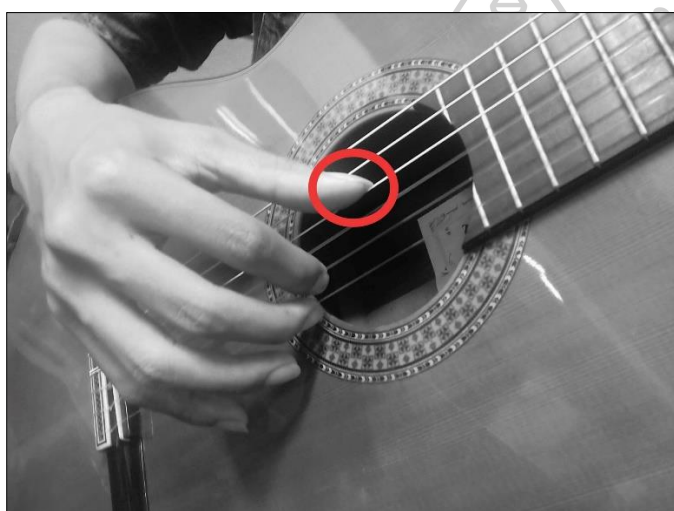
4.1.1 ปัญหาการควบคุมเสียงโน้ตประกอบจังหวะ (Accompaniment)

ปัญหาการควบคุมเสียงโน้ตประกอบจังหวะเกิดขึ้นในท่อนเกริ่นนำ (Theme) และ ท่อน
แปรทำนองที่ 1 (Variation 1) ผู้วิจัยพบว่าการเล่นโน้ตประกอบจังหวะ (Accompaniment) ด้วย
นิ้วโป้ง (P) ทำให้เกิดเสียงที่ดังมากเกินไปจนความจำเป็นและทำให้เสียงทำนองหลักถูกลดความสำคัญลง
เพลงจึงเสียสมดุล

ภาพที่ 16 โน้ตห้องที่ 1-15 ของเพลง Carnival of Venice ท่อน Theme

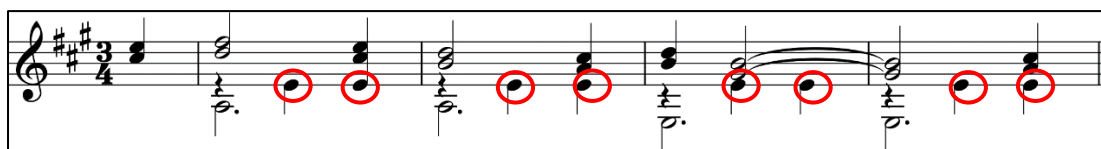
ภาพที่ 17 โน้ตห้องที่ 1-13 ของเพลง Carnival of Venice ท่อน Variations 1

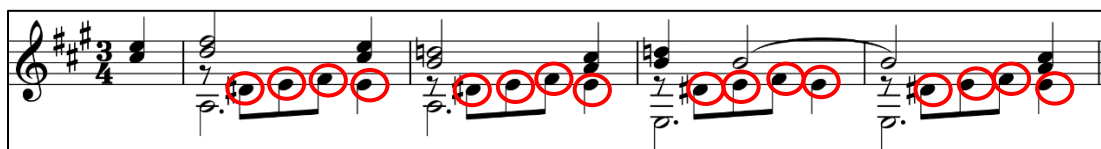
ภาพที่ 18 ภาพการใช้นิ้วเติมในการเล่นโน้ตประกอบจังหวะ

แนวทางการแก้ปัญหาการควบคุมเสียงโน้ตประกอบจังหวะ

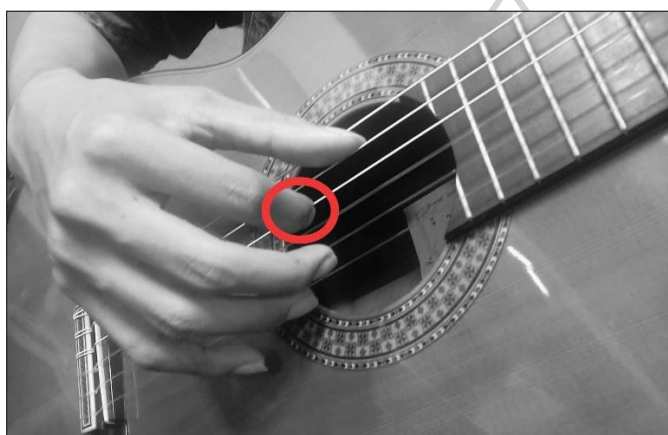
1. ลดน้ำหนักการเล่นให้เบาลงเพื่อควบคุมเสียงโน้ตประกอบจังหวะ เนื่องจากนิ้วโป้งมีกำลังในการเล่นที่มากกว่านิ้วอื่น
2. เปลี่ยนการใช้นิ้วโป้ง (p) เป็นนิ้วชี้ (i) ในการเล่นประกอบจังหวะ เนื่องจากการใช้นิ้วชี้สามารถลดน้ำหนักการเล่นสายได้มากกว่าการใช้นิ้วโป้ง

ภาพที่ 19 การใช้นิ้วชี้ (i) ในการเล่นประกอบจังหวะท่อน Theme

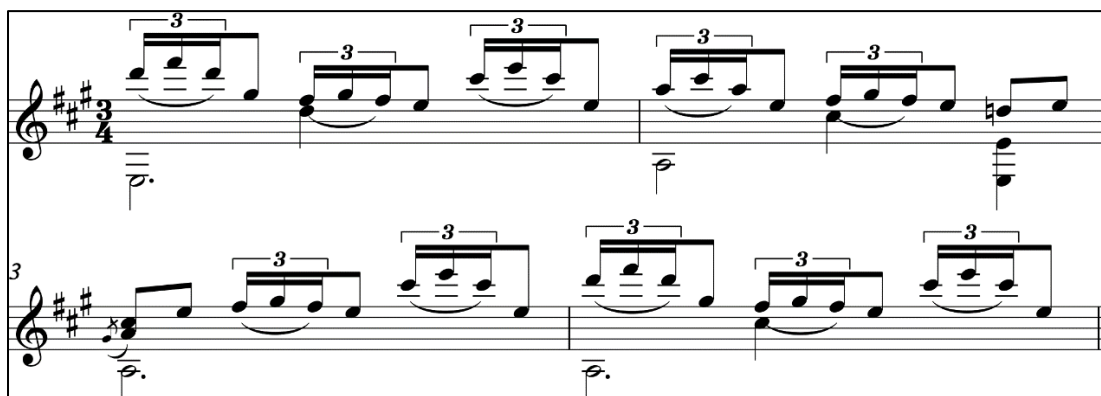
ภาพที่ 20 การใช้นิ้วชี้ (i) ในการเล่นประกอบจังหวะท่อน Variations 1

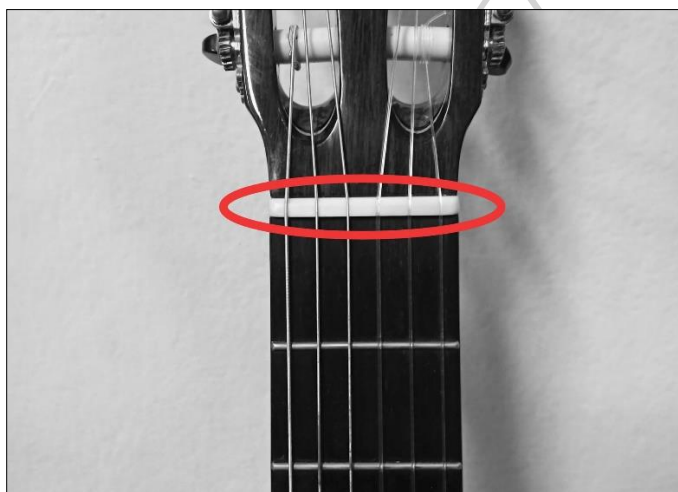
ภาพที่ 21 การใช้นิ้วชี้ (i) ในการเล่นประกอบจังหวะ

4.1.2 ปัญหาการควบคุมเสียงโน้ตแนวเบส

ปัญหาการควบคุมเสียงโน้ตแนวเบสเกิดขึ้นเนื่องจากบทเพลง Carnival of Venice มีการเล่นแนวเบสที่เป็นสายเปิด A สายที่ 5 และ E สายที่ 6 การเปลี่ยนคอร์ดสายที่โน้ตเบสเป็นสายเปิดทำให้การหยุดสายทำได้ยากและเกิดเสียงรบกวนระหว่างสาย 5 และ สาย 6

ภาพที่ 22 ห้องที่ 7-10 ของเพลง Carnival of Venice ท่อน Variations 2

ภาพที่ 23 ตัวอย่างสายเปิดของกีตาร์

แนวทางการแก้ปัญหาการควบคุมเสียงโน้ตแนวเบส

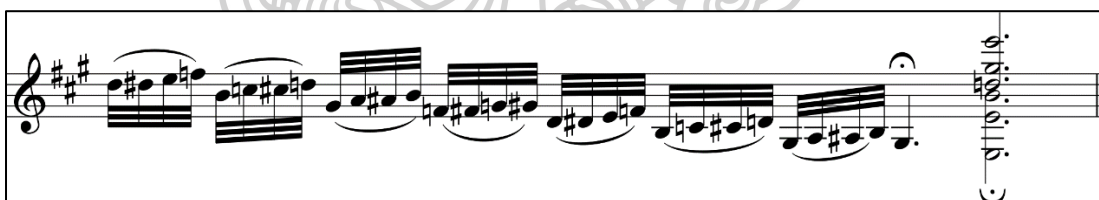
- แต่ละสายที่ 6 พร้อมกับเล่นสายที่ 5 เพื่อให้เสียงของสายที่ 6 หยุดในทันที โดยใช้ส่วนด้านข้างของนิ้วโป้ง (p) แต่ละสายที่ 6 เป็นเทคนิคที่ต้องใช้ทักษะความละเอียดอ่อนในการฝึกซ้อม ควรซ้อมด้วยความเร็วที่น้อยเพื่อควบคุมการหยุดเสียง

ภาพที่ 24 ตัวอย่างการแตะสายที่ 6 พร้อมกับเล่นสายที่ 5

4.1.3 ปัญหาการเล่นโน้ตเชื่อม (Slur)

ปัญหาการเล่นโน้ตเชื่อม (Slur) เกิดขึ้นในบทเพลง Carnival of Venice เกือบทุกท่อน แต่ละท่อนมีความเร็วที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น Cadenza ในท่อนเกริ่นนำ (Prelude) เป็นการตีเพียงครั้งเดียวแล้วใช้นิ้วเคาะบนสาย

ภาพที่ 25 โน้ตห้องที่ 33 ของเพลง Carnival of Venice ท่อน Prelude ช่วง Cadenza

แนวทางการแก้ปัญหาการเล่นโน้ตเชื่อม

ใช้การเตรียมนิ้วโดยยึดนิ้วหลักที่จิ้งหหวะแรกให้มั่นคง หลังจากนั้นเล่นโน้ตตัวแรกแล้วจึงใช้นิ้วกลาง, นาง, ก้อย เคาะลงบนสายตามลำดับให้เกิดเสียงอย่างชัดเจน

ภาพที่ 26 ตัวอย่างการเตรียมนิ้วหลักที่วงกลมสีแดง ในส่วนของโน้ตเชื่อมท่อน Cadenza

ภาพที่ 27 ตัวอย่างการเตรียมนิ้วหลักที่วงกลมสีแดง ในส่วนของโน้ตเชื่อมท่อน Cadenza

แบ่งกลุ่มโน้ตเชื่อม (Slur) โดยเชื่อมทีละกลุ่มที่มีกลุ่มละ 4 โน้ต แล้วจึงนำมาต่อกันทีละกลุ่ม เช่น กลุ่มที่ 1 กับกลุ่มที่ 2, กลุ่มที่ 1 กับกลุ่มที่ 2 กับกลุ่มที่ 3 จนครบทุกกลุ่มให้ต่อเนื่องกัน

4.2 Capriccio Diabolico Op.85

เป็นบทเพลงที่อยู่ในสังกัดลักษณะอิสระในบันไดเสียง D Minor แต่มีการเปลี่ยนบันไดเสียงเกิดขึ้นในบทเพลงหลายครั้งโดยเปลี่ยนบันไดเป็น D Major F Major และ G Minor E Minor เป็นต้น บทเพลง Capriccio Diabolico Op.85 ประกอบด้วยท่อนหลาย ๆ ท่อนเข้าด้วยกันและแต่ละท่อนมีอัตราจังหวะที่แตกต่างกัน

Introduction		
ห้อง	ท่อน	บันไดเสียง
1-12	Con impeto ma sostenuto e pomposo	D Minor
13-15	Meno mosso e piu dolce	D Minor
Andante cantabile		
16-28	Quasi cavatina	D Minor
29-37	Piu mosso scherzando	D Major
38-53	Piu mosso e scorre	D Minor
54-65	Scherzando	F Major
66-121	Vivace e ritmico	D Minor
Andante grazioso		
122-133	Subito piu calmo	D Major
134-161	Dolce e languido ma un poco scorrevole	E Minor
162-166	Piu mosso	D Major
Malinconico		
167-204	Ma piuttosto mosso	G Minor
205-220	Con fuoco	D Major
221-259	Grandioso	D Minor

ตารางที่ 2 โครงสร้างบทเพลง Capriccio Diabolico Op.85

ท่อน Introduction เป็นท่อนที่ประกอบไปด้วยท่อนย่อย 2 ท่อน คือ Con impeto ma sostenuto e pomposo และ Meno mosso e piu dolce

Con impeto ma sostenuto e pomposo

The image shows a musical score for the first section, 'Con impeto ma sostenuto e pomposo'. It consists of two staves of music. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a 3/4 time signature. The music starts with a forte (ff) dynamic and includes various rhythmic patterns such as eighth and sixteenth notes. The second staff continues the piece, also starting with a forte (ff) dynamic. The score includes dynamic markings like 'ff' and 'mf' and features slurs and hairpins to indicate phrasing and volume changes.

ภาพที่ 28 ตัวอย่างท่อน Con impeto ma sostenuto e pomposo

Meno mosso e piu dolce

The image shows a musical score for the second section, 'Meno mosso e piu dolce'. It consists of a single staff of music. The staff begins with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a 4/4 time signature. The music starts with a mezzo-forte (mf) dynamic and is marked 'express. quasi recitativo'. The score includes dynamic markings like 'mf' and 'diminuendo e rall.' and features slurs and hairpins to indicate phrasing and volume changes.

ภาพที่ 29 ตัวอย่างท่อน Meno mosso e piu dolce

ท่อนที่สอง Andante cantabile เป็นท่อนที่ประกอบด้วยท่อนย่อย 5 ท่อน คือ Quasi cavatina, Piu mosso scherzando, Piu mosso e scorre, Scerzando และ Vivace e ritmico

Andante cantabile
(quasi cavatina)

The image shows a musical score for the second section, 'Andante cantabile (quasi cavatina)'. It consists of two staves of music. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a common time (C) signature. The music starts with a piano (p) dynamic and is marked 'p espress. con malinconia'. The second staff begins at measure 19 and continues the piece, also starting with a piano (p) dynamic and marked 'p espress.'. The score includes dynamic markings like 'p' and 'p espress.' and features slurs and hairpins to indicate phrasing and volume changes.

ภาพที่ 30 ตัวอย่างท่อน Andante cantabile

Piu mosso, scherzando

The musical score consists of two staves. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a 3/4 time signature. It starts with a mezzo-piano (*mp*) dynamic and features a series of chords with a downward slur. The second staff begins with a bass clef and a 3/4 time signature, marked with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. It includes a *stringendo* marking and a tempo change to 4/4 time, labeled **Meno mosso, quasi recitativo**. The piece concludes with a mezzo-forte (*mf*) dynamic and a final chord.

ภาพที่ 31 ตัวอย่างท่อน *Piu mosso, Scherzando*

Piu mosso , scorrevole
Magglore *p* armoniso

The musical score consists of two staves. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a 3/4 time signature. It features a piano (*p*) dynamic and a melodic line with a slur. The second staff begins with a bass clef and a 3/4 time signature, marked with a piano (*p*) dynamic and *p armoniso*. The piece concludes with a piano (*p*) dynamic and a final chord.

ภาพที่ 32 ตัวอย่างท่อน *Piu mosso e scorrevole*

Scherzando

The musical score consists of a single staff with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a 3/4 time signature. It starts with a mezzo-piano (*mp*) dynamic and a *grazioso* marking. The piece features a series of chords with a downward slur and concludes with a mezzo-piano (*mp*) dynamic and a final chord.

ภาพที่ 33 ตัวอย่างท่อน *Scherzando*

Vivace e ritmico

Musical score for 'Vivace e ritmico' in 2/4 time. The score consists of two staves. The first staff starts with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a dynamic marking of *f*. The second staff starts with a bass clef and a dynamic marking of *mf*. The music features a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes with chords.

ภาพที่ 34 ตัวอย่างท่อน *Vivace e ritmico*

ท่อนที่สาม *Andante grazioso* เป็นท่อนที่ประกอบด้วยท่อนย่อย 3 ท่อน คือ *Subito piu calmo*, *Dolce e languido ma un poco scorrevole* และ *Piu mosso*

Subito piu calmo
Andantino grazioso (quasi minuetto)

Musical score for 'Subito piu calmo' in 3/4 time. The score consists of two staves. The first staff starts with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a dynamic marking of *p*. The second staff starts with a bass clef and a dynamic marking of *mp*. The music features a slow, graceful melody with chords. Annotations include *dolce (sentita la parte inferiore)*, *Arm.8*, *sentita la parte superiore espress.*, and *mf*.

ภาพที่ 35 ตัวอย่างท่อน *Subito piu calmo*

Dolce e languido ma un poco scorrevole

Musical score for 'Dolce e languido ma un poco scorrevole' in 4/4 time. The score consists of two staves. The first staff starts with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a dynamic marking of *p espress.*. The second staff starts with a bass clef and a dynamic marking of *un poco rubato*. The music features a slow, graceful melody with chords. Annotations include *Arm.8* and *un poco rubato*.

ภาพที่ 36 ตัวอย่างท่อน *Dolce e languido ma un poco scorrevole*

Piu mosso (a capriccio)

The image shows a musical score for a section titled "Piu mosso (a capriccio)". It consists of two staves of music in 4/4 time. The first staff starts with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The music features a series of chords and eighth notes. A dynamic marking of *mp* (mezzo-piano) is present, along with the instruction *calmando* (becoming calmer). The second staff begins at measure 166 and features a dynamic marking of *p* (piano).

ภาพที่ 37 ตัวอย่างท่อน Piu mosso

ท่อนที่สี่ Malinconico เป็นท่อนที่ประกอบด้วยท่อนย่อย 3 ท่อน คือ Ma piuttosto mosso, Con fuoco และ Grandioso

Malinconico, ma piuttosto mosso

The image shows a musical score for a section titled "Malinconico, ma piuttosto mosso". It consists of two staves of music in 2/4 time. The first staff starts with a treble clef and a key signature of two flats (Bb). The music features a series of chords and eighth notes. A dynamic marking of *p espress.* (piano, expressive) is present. The second staff begins at measure 170 and features a dynamic marking of *p* (piano).

ภาพที่ 38 ตัวอย่างท่อน Malinconico, Ma piuttosto mosso

Con fuoco

The image shows a musical score for a section titled "Con fuoco". It consists of two staves of music in 3/4 time. The first staff starts with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The music features a series of chords and eighth notes. A dynamic marking of *f* (forte) is present. The second staff begins at measure 209 and features a dynamic marking of *ff* (fortissimo).

ภาพที่ 39 ตัวอย่างท่อน Con fuoco

A tempo
Grandioso

ภาพที่ 40 ตัวอย่างท่อน Grandioso

ปัญหาในการเล่นบทเพลง

4.2.1 ปัญหาการเล่นโน้ตข้ามสาย

การเล่นโน้ตข้ามสายเกิดจากการเล่นโน้ตกระจายคอร์ดซึ่งสำหรับกีตาร์นั้นการเล่นโน้ตกระจายคอร์ดที่เป็นขั้นคู่เสียงไกลจำเป็นต้องเล่นข้ามสายจึงจะสะดวกกว่าการเล่นสายเดียวกัน

ภาพที่ 41 การเล่นโน้ตข้ามสายเกิดจากการเล่นโน้ตกระจายคอร์ด

แนวทางการแก้ปัญหาการเล่นโน้ตข้ามสาย

ปรับเปลี่ยนการวางนิ้วมือซ้ายใหม่เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเล่นมากขึ้น

ภาพที่ 42 การวางนิ้วมือซ้ายใหม่เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเล่นมากขึ้น

4.3 Saudade No. 3

เป็นบทเพลงที่อยู่ในสังคีตลักษณะอิสระในบันไดเสียง D Major ในลักษณะ Mixolydian แบ่งออกเป็น 4 ท่อน ประกอบด้วย Rituel (adibitum), Danse, Fete et Final (Party and Finale) และ Largo (coda)

ห้อง	ท่อน	บันไดเสียง
1	Rituel	-
Danse		
1-12	A	D Major
13-25	B	D Major
26-38	A'	D Major
39-51	C	D Major
Fete et Final (Party and Finale)		
1-13	Introduction	A Minor
14-21	A	D Major
22-31	B	D Major
32-38	coda	D Major
Largo (Coda)		
1-4	A	D Major
5-8	A'	D Major
9-13	B	D Major

ตารางที่ 3 โครงสร้างบทเพลง Saudade No. 3

ท่อน Rituel (adibitum) เป็นท่อนเกริ่นนำ (Introduction) เป็นท่อนที่มีห้องเดียวความยาวหนึ่งหน้ากระดาษ ไม่มีการกำหนดอัตราจังหวะ (Time Signature) ไม่มีบันไดเสียง (Key Signature) มีการกำหนดความเร็วของโน้ตตัวดำที่ 70 และมีคำอธิบายเทคนิคกีตาร์ส่วนตัวเป็นภาษาฝรั่งเศส

Saudade No. 3

Roland Dyens

I. Rituel

mf *accelerando* *delito*

ff *pp* *mf* *poco rubato e accelerando* *breve* *breve*

mf *mp* *mf* *3*

p *mf* *p dolce* *p mitall* *mf* *p* *ff* *3*

ภาพที่ 44 ตัวอย่างท่อน Rituel

ท่อน Danse เป็นท่อนที่มีจังหวะสนุกสนานแบบงานเต้นรำเมือง Barhia ประเทศบราซิล
 ในบันไดเสียง D Major มีอัตราจังหวะ 2/4 ความเร็วที่ใช้ในการเล่นปานกลาง

II. Dance

ภาพที่ 45 ตัวอย่างท่อน Danse

ท่อน Party and Finale เป็นท่อนที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นจากท่อน Danse มีลักษณะ
 จังหวะแบบดนตรีพื้นเมือง (Folk Music) มีการเปลี่ยนอัตราจังหวะและอัตราจังหวะที่ผสมกันเช่น
 $3/4 + 3/16$, $2/4 + 1/16$ เป็นต้น โดยท่อนนี้เริ่มจากบันไดเสียง A Minor และเปลี่ยนมาเป็นบันได
 เสียง D Major

Vif ♩ = 70

ภาพที่ 46 ตัวอย่างท่อน Party and Finale

ท่อน Largo (coda) เป็นท่อนที่มีจังหวะค่อนข้างช้าอยู่ในบันไดเสียง D Major ในลักษณะเดิมคือ D Mixolydian และมีการนำทำนองในท่อน Danse มาเล่นตอนท้าย

ภาพที่ 47 ตัวอย่างท่อน Largo

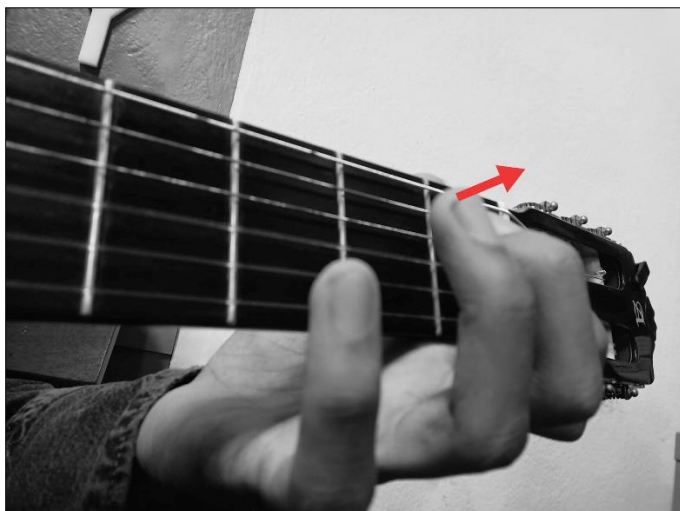
ปัญหาในการเล่นบทเพลง

4.3.1 ปัญหาการเล่นพรมนิ้วพร้อมกับตีสาย (เทคนิคเฉพาะของบทเพลง)

การเล่นพรมนิ้วพร้อมกับตีสายเกิดขึ้นในท่อนแรกของบทเพลง Saudade No. 3 โดยวิธีเล่นคือใช้มือซ้ายในการเล่นพรมนิ้วและนิ้วชี้มือขวาตีที่สาย 5 และ 6 ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของความสัมพันธ์ระหว่างมือทั้งสองข้าง

แนวทางการแก้ปัญหาการเล่นพรมนิ้วพร้อมกับตีสาย

เริ่มซ้อมการพรมนิ้วมือซ้ายด้วยโน้ต A, B สลับกันด้วยจังหวะที่เท่ากันอย่างสม่ำเสมอ

ภาพที่ 48 การพรมนิ้วมือซ้าย

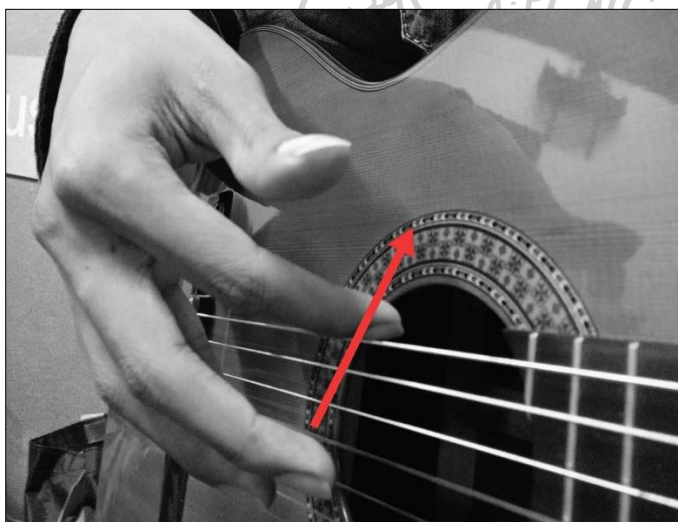

ภาพที่ 49 การพรมนิ้วมือซ้าย

ซ้อมการตีสาย ลง, ขึ้น สลับกันด้วยจังหวะที่เท่ากันอย่างสม่ำเสมอ หลังจากนั้นซ้อมพรมนิ้ว และตีสายพร้อมกันเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างมือทั้งสองข้าง

ภาพที่ 50 การตีสายลง

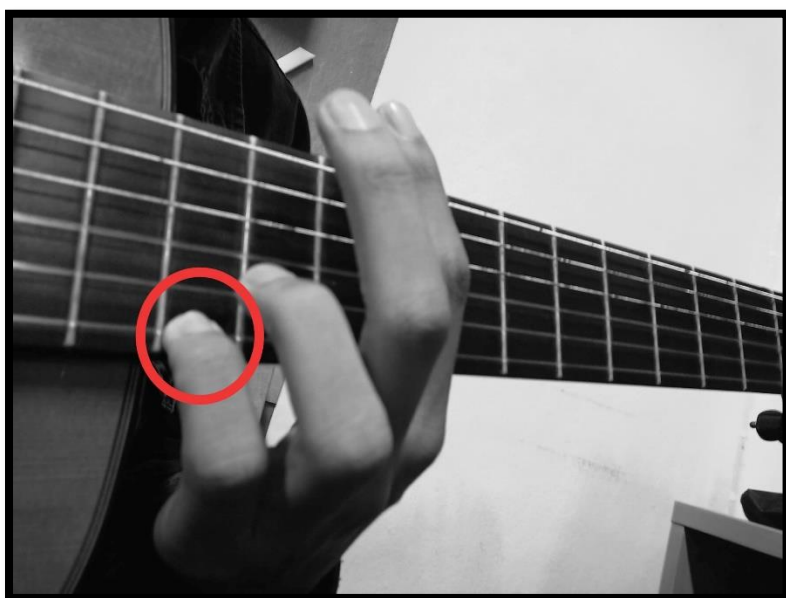
ภาพที่ 51 การตีสายขึ้น

4.3.2 ปัญหาการเล่นโน้ตพร้อมมูสสาย (เทคนิคเฉพาะของบทเพลง)

การเล่นโน้ตพร้อมกับการมูสสายเกิดขึ้นในตอนแรกของบทเพลง Saudade No. 3 โดยวิธีเล่นคือ การเล่นโน้ต E สายที่ 1 ช่องที่ 12 พร้อมกับใช้นิ้วชี้มือซ้ายมูสสายที่ 5 และ 6 ทำให้เกิดความยากในการเล่นและอาจทำให้เสียง E ขาดหายไป

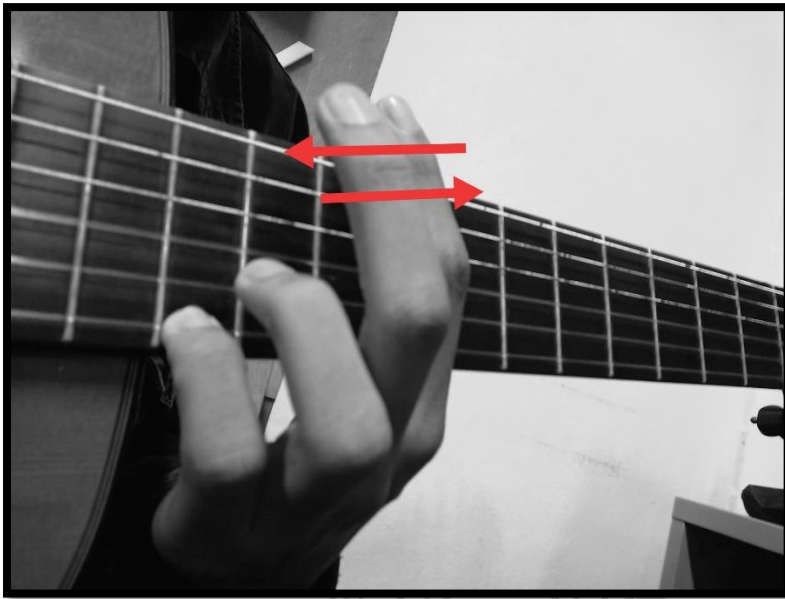
แนวทางการแก้ปัญหาการเล่นโน้ตพร้อมคู่สาย

ซ้อมด้วยการวางนิ้วก้อยที่โน้ต E ช่องที่ 12 ให้มั่นคงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการคู่สาย

ภาพที่ 52 การวางนิ้วก้อย

ใช้นิ้วชี้คู่สายที่ 5 และ 6 โดยการคู่สายควรซ้อมด้วยความเร็วที่ช้าก่อนเพื่อไม่ให้นิ้วก้อยที่จับโน้ตเสียง E ขาดหาย

ภาพที่ 53 การถูลาย

4.3.3 ปัญหาการเล่นจิงหะ (เทคนิคเฉพาะของบทเพลง)

การเน้นโน้ตในตำแหน่งที่ไม่ใช่จิงหะตกเกิดขึ้นในท่อนที่สามของบทเพลง Saudade No. 3 โดยวิธีการเล่นคือ เล่นโน้ตเช็ตสองชั้นและใช้นิ้วโป้งกรีดคอร์ดในจิงหะที่ 1, 4, 3, ของกลุ่มโน้ตเช็ตสองชั้น ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของจิงหะ

แนวทางการแก้ปัญหาการเล่นจิงหะ

แยกซ้อมโดยการซ้อมโน้ตที่เล่นด้วยนิ้วโป้งก่อนเพื่อให้คุ้นชินจิงหะ หลังจากนั้นจึงเพิ่มการเล่นโน้ตประกอบจิงหะ (Accompaniment)

ภาพที่ 54 การเล่นโน้ตนิ้วโป้งและตัดโน้ตประกอบจิงหะ

4.4 Sonata Op.61

Sonata Op.61 เป็นบทเพลงที่แสดงถึงอารมณ์ความตุนโดยเฉพะาท่อนสาม นักประพันธ์ได้นำเอาเทคนิคการเล่นกีตาร์คลาสสิก และสำเนียงของดนตรีฟลามิงโกมาผสมผสานกันจน

เกิดเป็นเพลงสำหรับกีตาร์คลาสสิก โดยบทเพลงนี้ท่อน Allegro อยู่ในสียงคีตลักษณ์โซนาตา ท่อน Andante อยู่ในสียงคีตลักษณ์ไบนารี และท่อน Allegro Vivo อยู่ในสียงคีตลักษณ์รอนโด 5 ตอน

Allegro		
ห้อง	ท่อน	บันไดเสียง
	Exposition	
1-22	A	D Minor
23-50	B	G Major
51-75	Development	
	Recapitulation	
76-83	A	D Minor
84-103	B	D Major
104-111	coda	D Major
	Andante	
1-17	A	A Major
18-35	B	B Major
36-49	A'	A Major
50-61	Coda	A Major
	Allegro vivo	
1-37	A	D Minor
38-66	B	F Major
67-101	A'	D Minor
102-114	C	D Major
115-130	Bridge Passage	D Major
131-150	A'	D Major
151-163	Coda	D Major

ตารางที่ 4 โครงสร้างบทเพลง Sonata Op.61

Sonata Op.61 แบ่งเป็น 3 ท่อน ได้แก่ Allegro, Andante, Allegro vivo
 ท่อน Allegro แบ่งเป็น 6 ท่อนย่อย ได้แก่
 ท่อน Theme A (Allegro) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/4

The image shows a musical score for the first section of Sonata Op. 61, Theme A (Allegro). The score is in 3/4 time and consists of four staves. The first staff starts with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The second staff continues the melody. The third staff is marked 'Allegro' and features a series of triplet eighth notes. The fourth staff continues the melody and includes a double bar line at the end.

ภาพที่ 55 ตัวอย่างท่อน Theme A (Allegro) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/4

ท่อน Theme B (Allegretto tranquillo) อยู่ในอัตราจังหวะ 2/4

Allegretto tranquillo
a tempo

ภาพที่ 56 ตัวอย่างท่อน Theme B (Allegretto tranquillo) อยู่ในอัตราจังหวะ 2/4

ท่อน Development (Allegro) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/4

Allegro

56 *p*

60 *f*

64

67

72

ภาพที่ 57 ตัวอย่างท่อน Development (Allegro) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/4

ท่อน Recapitulation Theme A (Lento, Allegro) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/4

The musical score for Recapitulation Theme A is presented in three systems. The first system, marked **Lento**, begins at measure 75 and ends at measure 77 with a **ff** dynamic. The second system, starting at measure 78, continues the Lento section and ends at measure 79 with a **p** dynamic. The third system, marked **Allegro**, begins at measure 80 and features a series of triplet rhythms. It continues through measure 83, where the tempo changes to **Allegro** and the dynamics are **ff**. The score concludes at measure 84.

ภาพที่ 58 ตัวอย่างท่อน Recapitulation Theme A (Lento, Allegro) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/4

ท่อน Recapitulation Theme B (Allegretto tranquillo) อยู่ในอัตราจังหวะ 2/4

The musical score for Recapitulation Theme B is presented in three systems. The first system, marked **Allegretto tranquillo**, begins at measure 91 and ends at measure 92 with a **p** dynamic and the instruction *expressivo*. The second system, starting at measure 92, continues the theme. The third system, starting at measure 95, concludes the theme. The score is written in 2/4 time and features a consistent eighth-note rhythmic pattern.

ภาพที่ 59 ตัวอย่างท่อน Recapitulation Theme B (Allegretto tranquillo) อยู่ในอัตราจังหวะ 2/4

ท่อน Coda (Allegro) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/4

ภาพที่ 60 ตัวอย่างท่อน Coda (Allegro) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/4

ท่อน Andante แบ่งเป็น 4 ท่อนย่อย ได้แก่

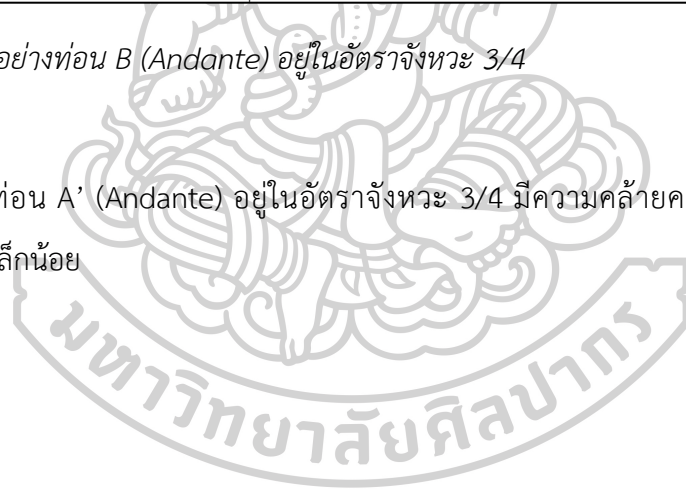
ท่อน A (Andante) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/4

ภาพที่ 61 ตัวอย่างท่อน A (Andante) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/4

ท่อน B (Andante) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/4

ภาพที่ 62 ตัวอย่างท่อน B (Andante) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/4

ท่อน A' (Andante) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/4 มีความคล้ายคลึงกับท่อน A แต่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

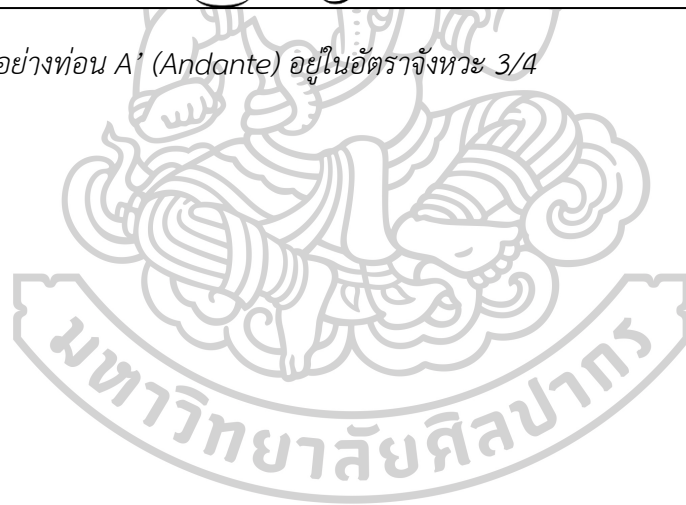
34 *cantando*

38

42 *f* *dimi*

45

ภาพที่ 63 ตัวอย่างท่อน A' (Andante) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/4

ท่อน B' อยู่ในอัตราจังหวะ 3/4 มีความคล้ายคลึงกับท่อน B แต่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

The image shows a musical score for a section labeled B'. The score is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 3/4 time signature. It consists of three systems of music:

- System 1:** Starts with the marking *molto espressivo*. It contains three measures of music. The first measure has a fermata over the first two notes. The second measure has a fermata over the first two notes. The third measure has a fermata over the first two notes.
- System 2:** Starts with the measure number 55. It contains three measures of music. The first measure has a fermata over the first two notes. The second measure has a fermata over the first two notes. The third measure has a fermata over the first two notes. There is an *arm.* marking above the final note with the number 12 below it.
- System 3:** Starts with the measure number 58 and the marking *lentamento*. It contains three measures of music. The first measure has a fermata over the first two notes. The second measure has a fermata over the first two notes. The third measure has a fermata over the first two notes. There is an *arm.* marking above the final note with the number 12 below it.
- System 4:** Starts with the measure number 61 and the marking *mp*. It contains three measures of music. The first measure has a fermata over the first two notes. The second measure has a fermata over the first two notes. The third measure has a fermata over the first two notes. There is an *arm.* marking above the final note with the number 12 below it.

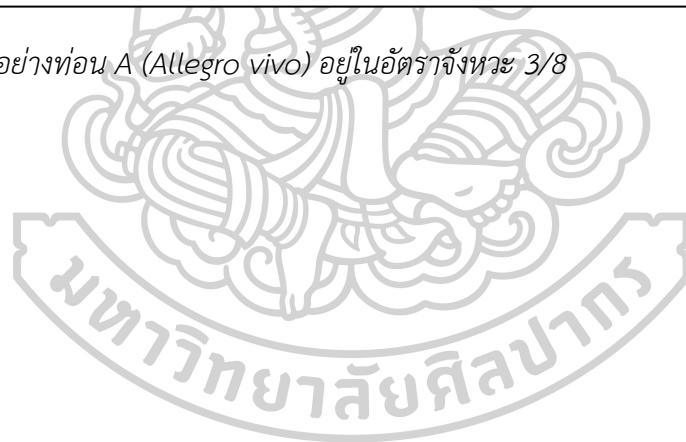
ภาพที่ 64 ตัวอย่างท่อน B' อยู่ในอัตราจังหวะ 3/4 มีความคล้ายคลึงกับท่อน B

ท่อน Allegro แบ่งเป็น 5 ท่อนย่อย ได้แก่

ท่อน A (Allegro vivo) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/8

Allegro vivo

ภาพที่ 65 ตัวอย่างท่อน A (Allegro vivo) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/8

ท่อน B (Allegro moderato) อยู่ในอัตราจังหวะ 2/4

Allegro moderato

42

46

50 *mf*

53

ภาพที่ 66 ตัวอย่างท่อน B (Allegro moderato) อยู่ในอัตราจังหวะ 2/4

ท่อน A' (Allegro vivo) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/8 มีความคล้ายคลึงกับท่อน A แต่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

Allegro moderato

74 *ff*

ภาพที่ 67 ตัวอย่างท่อน A' (Allegro vivo) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/8

ท่อน C (Allegretto) อยู่ในอัตราจังหวะ 2/4

Allegretto

107

111 Arm

pp

ภาพที่ 68 ตัวอย่างท่อน C (Allegretto) อยู่ในอัตราจังหวะ 2/4

ท่อน Bridge Passage (Allegro vivo) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/8

mf

125

ภาพที่ 69 ตัวอย่างท่อน Bridge Passage (Allegro vivo) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/8

ท่อน A', Coda (Allegro vivo) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/8

The musical score is written for a tuba and consists of eight staves. The first staff begins with a forte (*ff*) dynamic marking. The music is in 3/8 time and features a mix of eighth and sixteenth notes, often beamed together. The key signature changes from one sharp (F#) to two sharps (F# and C#) at measure 144. The piece concludes with a final chord and a fermata.

ภาพที่ 70 ตัวอย่างท่อน A', Coda (Allegro vivo) อยู่ในอัตราจังหวะ 3/8

ปัญหาในการเล่นบทเพลง

4.4.1 ปัญหาการเล่นบันไดเสียง

ปัญหาการเล่นบันไดเสียงเกิดขึ้นในทุกท่อนของบทเพลงแต่ละท่อนมีความสั้นและยาวไม่เท่ากันโดยแต่ละบันไดเสียงก็มีโน้ตที่เรียงลำดับแตกต่างกันทำให้เกิดความไม่ลงตัว

ภาพที่ 71 การเล่นบันไดเสียง

แนวทางการแก้ปัญหาการเล่นบันไดเสียง

แบ่งกลุ่มการเล่นบันไดเสียงเป็นกลุ่มๆ หลังจากนั้นนำแต่ละกลุ่มมารวมกัน

ภาพที่ 72 การเล่นบันไดเสียงเป็นกลุ่ม

4.4.2 ปัญหาการเล่นเทคนิคมือขวา

ปัญหาการเล่นเทคนิคมือขวาเกิดจากความไม่พร้อมของผู้เล่นในเรื่องของเทคนิคการเล่นกีตาร์เนื่องจากเป็นเทคนิคที่ผู้เล่นไม่เคยฝึกมาก่อน

แนวทางการแก้ปัญหาการเล่นเทคนิคมือขวา

ภาพที่ 73 การเล่นเทคนิคมือขวา

- ใช้แบบฝึกหัดจากบทฝึก 120 บท ลำดับที่ 2 ประพันธ์โดย Mauro Giuliani

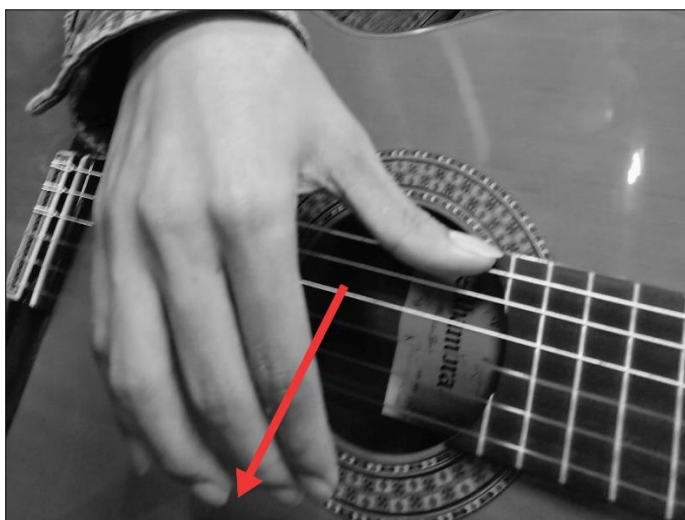
ภาพที่ 74 แบบฝึกหัด 120 บท ลำดับที่ 2 ประพันธ์โดย Mauro Giuliani

4.4.3 ปัญหาการเล่นเทคนิคการเล่นสายรวบ (Rasgueado)

การเล่นเทคนิค Rasgueado เกิดขึ้นในตอนที่สามของบทเพลง Sonata Op.61 เทคนิค Rasgueado เป็นเทคนิคเฉพาะของการเล่นกีตาร์ฟลามังโก้ (Flamenco Guitar)

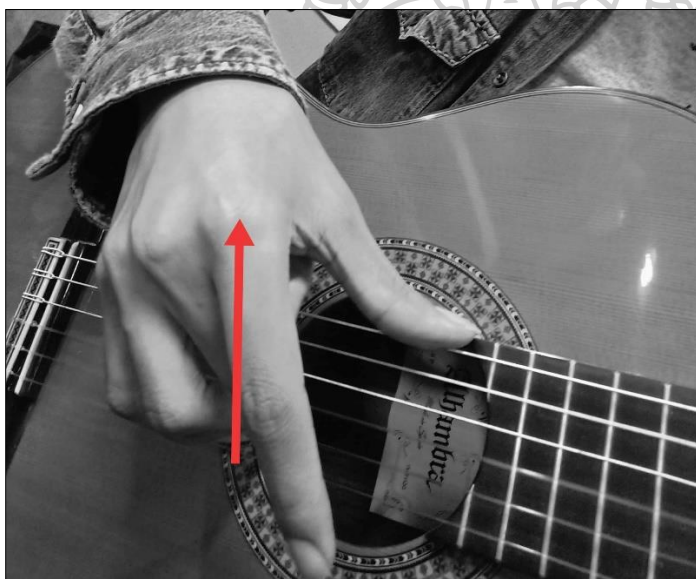
แนวทางการแก้ปัญหาการเล่นเทคนิคการเล่นสายรวบ

ฝึกเทคนิคการเล่น Rasgueado รูปแบบโน้ตสามพยางค์ โดยเริ่มจากตีสายลงด้วยนิ้วชี้ และนิ้วกลางพร้อมกัน

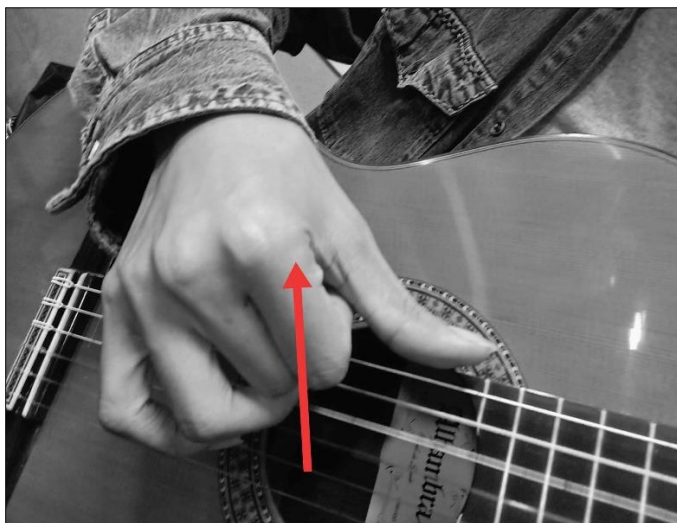
ภาพที่ 75 การตีสายลงด้วยนิ้วชี้และนิ้วกลาง

ฝึกการตีสายขึ้นด้วยนิ้วกลาง

ภาพที่ 76 ตีสายขึ้นด้วยนิ้วกลาง

ฝึกการตีสายขึ้นด้วยนิ้วชี้

ภาพที่ 77 ตีสายขึ้นอีกครั้งด้วยนิ้วชี้

หลังจากฝึกครบทั้งหมดแล้วจึงซ้อมเรียงกันจาก ตีสายลงด้วยนิ้วชี้และนิ้วกลางพร้อมกัน, ตีสายขึ้นด้วยนิ้วกลาง, ตีสายขึ้นด้วยนิ้วชี้ ให้อยู่ในรูปแบบโน้ต 3 พยางค์

4.5 Grand Overture Op. 61

ประพันธ์ขึ้นในปี 1809 เป็นผลงานที่เรียงลำดับเลขเป็น Op. 61 อยู่ในสังกัดลักษณะแบบ โชนาตา เริ่มด้วยท่อน Introduction ในจังหวะที่ช้า (Andante sostenuto) ซึ่งเป็นลักษณะของ ทำนองแบบ French Overture คือมี Dotted rhythm ตามมาด้วยท่อนที่มีจังหวะเร็วมีพลังและมีความสง่างามอย่างราชา (Allegro maestoso) ใช้โน้ตลักษณะ Arpeggio และมี Rhythm วิ่งตลอด

การเล่นมือขวาของบทเพลง Grand Overture Op. 61 มีรูปแบบที่ค่อนข้างจะชัดเจน เป็นเทคนิคที่นักประพันธ์ได้นำมาจากแบบฝึกหัดที่ตัวเองสร้างขึ้นมา ซึ่งเทคนิคในบทเพลงนี้มีการ ผสมผสานเทคนิคจาก แบบฝึกหัด 120 บท สำหรับมือขวา

ห้อง	ท่อน	บันไดเสียง
1-15	Introduction	A Minor
Exposition		
16-34	Theme A	A Major
35-50	Transition	E Major
51-76	Theme B	E Major
77-86	Closing theme	E Major
87-123	Development	C Major
Recapitulation		
124-136	Theme A	A Major
137-150	Transition	E Major
151-176	Theme B	A Major
177-186	Closing theme	A Major
187-218	Coda	A Major

ตารางที่ 5 โครงสร้างบทเพลง Grand Overture Op. 61

Grand Overture Op. 61 แบ่งออกเป็น 11 ท่อนย่อย

ได้แก่ท่อน Introduction (Andante sostenuto) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4

Andante sostenuto

ภาพที่ 78 ตัวอย่างท่อน Introduction (Andante sostenuto) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4

ท่อน Theme A (Allegro maestoso) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4

Allegro maestoso

ภาพที่ 79 ตัวอย่างท่อน Theme A (Allegro maestoso) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4

ท่อน Transition (Allegro maestoso) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4

ภาพที่ 80 ตัวอย่างท่อน Theme A (Allegro maestoso) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4

ท่อน Theme B (Allegro maestoso) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4

Musical score for Theme B (Allegro maestoso) in 4/4 time, measures 54-57. The score is written in treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#). The tempo is Allegro maestoso. The music features a steady eighth-note accompaniment in the left hand and a melodic line in the right hand. Measure 54 starts with a fermata over the first note. Measure 57 ends with a double bar line.

ภาพที่ 81 ตัวอย่างท่อน Theme B (Allegro maestoso) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4

ท่อน Closing theme (Allegro maestoso) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4

Musical score for Closing theme (Allegro maestoso) in 4/4 time, measures 84-87. The score is written in treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#). The tempo is Allegro maestoso. The music features a steady eighth-note accompaniment in the left hand and a melodic line in the right hand. Measure 84 starts with a fermata over the first note. Measure 87 ends with a double bar line. Dynamics include *sf*, *mf*, *p*, *pp*, and *ppp*.

ภาพที่ 82 ตัวอย่างท่อน Closing theme (Allegro maestoso) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4

ท่อน Development (Allegro maestoso) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4

Musical score for Development (Allegro maestoso) in 4/4 time, measures 89-91. The score is written in treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#). The tempo is Allegro maestoso. The music features a steady eighth-note accompaniment in the left hand and a melodic line in the right hand. Measure 89 starts with a fermata over the first note. Measure 91 ends with a double bar line. Dynamics include *f* and *p*.

ภาพที่ 83 ตัวอย่างท่อน Development (Allegro maestoso) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4

ท่อน Recapitulation Theme A (Allegro maestoso) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4

Musical score for Recapitulation Theme A (Allegro maestoso) in 4/4 time. The score consists of three staves. The first staff starts at measure 126 with a piano (*p*) dynamic, followed by a crescendo to mezzo-forte (*mf*). The second staff starts at measure 126 with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The third staff starts at measure 128 with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The key signature is two sharps (F# and C#).

ภาพที่ 84 ตัวอย่างท่อน Recapitulation Theme A (Allegro maestoso) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4

ท่อน Transition (Allegro maestoso) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4

Musical score for Transition (Allegro maestoso) in 4/4 time. The score consists of two staves. The first staff starts at measure 138 with a forte (*f*) dynamic, followed by a crescendo to fortissimo (*fp*). The second staff starts at measure 138 with a fortissimo (*fp*) dynamic. The key signature is two sharps (F# and C#).

ภาพที่ 85 ตัวอย่างท่อน Transition (Allegro maestoso) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4

ท่อน Recapitulation Theme B (Allegro maestoso) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4

ภาพที่ 86 ตัวอย่างท่อน Recapitulation Theme B (Allegro maestoso) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4

ท่อน Closing theme (Allegro maestoso) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4

ภาพที่ 87 ตัวอย่างท่อน Closing theme (Allegro maestoso) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4

ท่อน Coda (Allegro maestoso) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4

ภาพที่ 88 ตัวอย่างท่อน Coda (Allegro maestoso) อยู่ในอัตราจังหวะ 4/4

ปัญหาในการเล่นบทเพลง

4.5.1 ปัญหาการเล่นโน้ตเชื่อม

ปัญหาการเล่นโน้ตเชื่อม (Slur) เกิดขึ้นในท่อน Allegro maestoso เนื่องจากมีการเล่นบันไดเสียง การเชื่อมโน้ตและโน้ตประดับซึ่งทำให้จังหวะของการเล่นคลาดเคลื่อน

ภาพที่ 89 การเล่นโน้ตเชื่อม

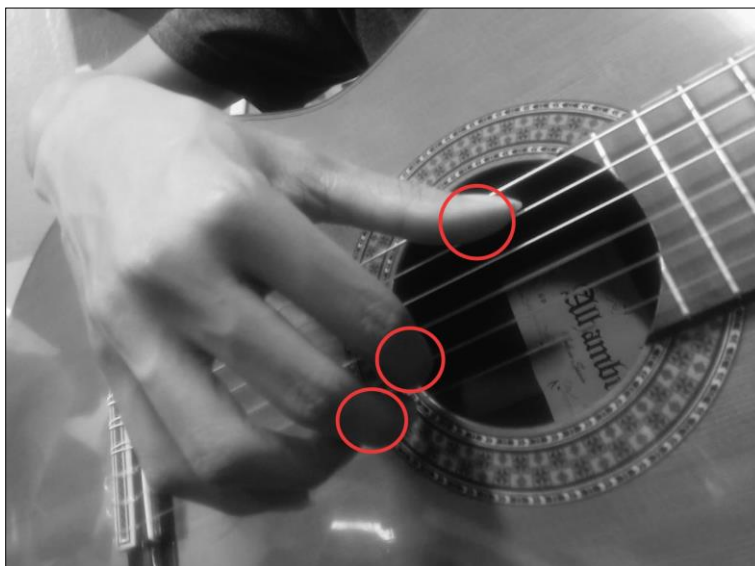
แนวทางการแก้ปัญหาการเล่นโน้ตเชื่อม

ตัดส่วนของโน้ตประดับและเครื่องหมายโน้ตเชื่อมออก

ภาพที่ 90 การตัดส่วนของโน้ตประดับ

4.5.3 ปัญหาการเล่นโน้ต 3 พยางค์

ปัญหาการเล่นโน้ต 3 พยางค์เกิดขึ้นจากนิ้วมือขวาที่ไม่สัมพันธ์กันทำให้เกิดการเสียจังหวะในการเล่น

ภาพที่ 93 ภาพการเล่นด้วยนิ้วเดิมส่งผลให้เสียจังหวะระหว่างเล่น

แนวทางการแก้ปัญหการเล่นโน้ต 3 พยางค์

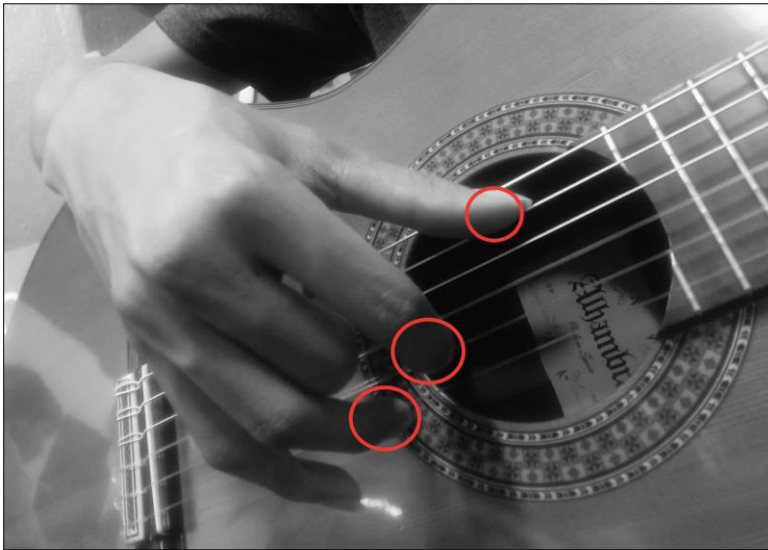
เปลี่ยนชุดการใช้นิ้วการเล่นจาก โป้ง (P) ซี้ (i) กลาง (m) เปลี่ยนเป็น โป้ง (P) ซี้ (i) นาง

(a)

ใช้แบบฝึกหัดจากบทฝึก 120 บท ลำดับที่ 2 ประพันธ์โดย Mauro Giuliani

ภาพที่ 94 บทฝึก 120 บท ลำดับที่ 2 ประพันธ์โดย Mauro Giuliani

ภาพที่ 95 ภาพการเปลี่ยนจาก โป่ง (P) ซี่ (i) กลาง (m) เปลี่ยนเป็น โป่ง (P) ซี่ (i) นาง (a)

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผล

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาเทคนิคต่างๆ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเล่นกีตาร์คลาสสิกซึ่งปัญหาที่พบคือ ปัญหาการเล่นเทคนิคมือขวา ปัญหาการเล่นเทคนิคมือซ้าย และปัญหาเทคนิคเฉพาะของบทเพลงแต่ละบท โดยแต่ละบทเพลงจะยกปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหามานำเสนอ ดังนี้

5.2 Carnival of Venice

5.2.1 ปัญหาการควบคุมเสียงโน้ตประกอบจังหวะ (Accompaniment)

แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ เปลี่ยนการใช้โน้ตป้าง (p) เป็นโน้ตชี้ (i) ในการเล่นประกอบจังหวะ

5.2.2 ปัญหาการควบคุมเสียงโน้ตแนวเบส

แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ ตะสายที่ 6 พร้อมกับเล่นสายที่ 5 เพื่อให้เสียงของสายที่ 6 หยุดในทันที โดยใช้ส่วนด้านข้างของนิ้วป้าง (p) ตะสายที่ 6 เป็นเทคนิคที่ต้องใช้ทักษะความละเอียดอ่อนในการฝึกซ้อม ควรซ้อมด้วยความเร็วที่น้อยเพื่อควบคุมการหยุดเสียง

5.2.3 ปัญหาการเล่นโน้ตเชื่อม

แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ ใช้การเตรียมนิ้ว ยึดนิ้วหลักที่จังหวะแรกให้มั่นคงซ้อมจากซ้ำๆ

5.3 Capriccio Diabolico

5.3.1 ปัญหาการเล่นโน้ตข้ามสาย

แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ ปรับเปลี่ยนการวางนิ้วมือซ้ายใหม่

5.3.2 ปัญหาการควบคุมเสียงโน้ตประกอบจังหวะ

แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ ควบคุมการออกแรงของมือขวาให้สัมพันธ์กับมือซ้าย

5.4 Saudade No. 3

5.4.1 ปัญหาการเล่นพรมนิ้วพร้อมกับตีสาย (เทคนิคเฉพาะของบทเพลง)

แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ แยกซ้อมโดยเริ่มจากการพรมนิ้วมือขวาอย่างเดียวก่อนแล้วจึงเพิ่มการตีสายเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างมือทั้งสองข้าง

5.4.2 ปัญหาการเล่นโน้ตพร้อมทุสสาย (เทคนิคเฉพาะของบทเพลง)

แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ ซ้อมด้วยการวางนิ้วก้อยที่โน้ต E ช่องที่ 12 ให้มั่นคงก่อนที่จะใช้นิ้วชี้ทุสสายที่ 5 และ 6 โดยการทุสสายควรซ้อมด้วยความเร็วที่ช้าก่อนเพื่อไม่ให้นิ้วก้อยที่จับโน้ตเสียง E ขาดหาย

5.4.3 ปัญหาการเล่นจังหวะ (เทคนิคเฉพาะของบทเพลง)

แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ แยกซ้อมโดยการซ้อมโน้ตที่เล่นด้วยนิ้วโป้งก่อนเพื่อให้คุ้นชินจังหวะ หลังจากนั้นจึงเพิ่มการเล่นโน้ตประกอบจังหวะ (Accompaniment)

5.5 Sonata Op. 61

5.5.1 ปัญหาการหยุดเสียง

แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ แบ่งกลุ่มการเล่นบันไดเสียงเป็นกลุ่ม หลังจากนั้นนำมา
รวมกัน

5.5.2 ปัญหาการเล่นเทคนิคมือขวา

แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ สร้างแบบฝึกหัดโดยใช้หนังสือ Pumping nylon: the classical guitarist's technique handbook.

5.5.3 ปัญหาการเล่นเทคนิคการเล่นสายรวบ

แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ ฝึกเทคนิคการเล่น Rasgueado

5.6 Grand Overture Op. 61

5.6.1 ปัญหาการเล่นโน้ตเชื่อม

แนวทางการแก้ไขปัญหาคือตัดส่วนของโน้ตระดับและเครื่องหมายโน้ตเชื่อมออก, แบ่งกลุ่มการเล่นและสร้างเป็นแบบฝึกหัดในการซ้อม

5.6.2 ปัญหาการเล่นเทคนิคมือขวา

แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ ใช้แบบฝึกหัด 120 บท โดยเลือกบทที่ 106 เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมเทคนิค

5.6.3 ปัญหาการเล่นโน้ต 3 พยางค์

เปลี่ยนชุดการใช้นิ้วการเล่นจาก โป้ง (P) ซี่ (i) กลาง (m) เปลี่ยนเป็น โป้ง (P) ซี่ (i) นาง (a)

ผู้วิจัยจึงศึกษาและแก้ปัญหาเทคนิคการเล่น การตีความบทเพลงโดยการศึกษาจากหนังสือ และการสัมภาษณ์ ผศ. ดร. เอกราช เจริญนิตย์, อ. พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีตาร์คลาสสิกจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

5.7 อภิปรายผล

5.7.1 บทเพลง Carnival of Venice

1. ปัญหาการควบคุมเสียงโน้ตประกอบจังหวะ

การแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนการเล่นโน้ตประกอบจังหวะจากนิ้วโป้งเปลี่ยนเป็นการเล่นด้วยนิ้วชี้ ส่งผลให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักเสียง (Dynamic) อย่างชัดเจน โดยทำให้เสียงโน้ตประกอบจังหวะเบาลงอย่างเห็นได้ชัด แต่การใช้นิ้วชี้ในการเล่นโน้ตประกอบจังหวะนั้นเป็นเทคนิคที่ยากเพราะการใช้นิ้วชี้ในการเล่นโน้ตประกอบจังหวะทำให้เกิดความห่างกันของนิ้วมือขวาซึ่งควบคุมการเล่นได้ยากและต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อม

2. ปัญหาการควบคุมเสียงโน้ตแนวเบส

การแก้ปัญหาโดยแต่ละสายที่ 6 พร้อมกับเล่นสายที่ 5 เพื่อให้เสียงของสายที่ 6 หยุดในทันที โดยใช้ส่วนด้านข้างของนิ้วโป้งแต่ละสายที่ 6 ส่งผลให้สามารถตัดเสียงรบกวนแนวเบสของสายที่ 6 ได้ แต่การแก้ปัญหาโดยแต่ละสายที่ 6 พร้อมกับเล่นสายที่ 5 เพื่อให้เสียงของสายที่ 6 หยุดในทันที

โดยใช้ส่วนด้านข้างของนิ้วโป้งแต่ละสายที่ 6 นั้นต้องอาศัยการฝึกซ้อมที่นิ้วโป้งอย่างเป็นระเบียบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการแตะไม้โดนสาย

3. ปัญหาการเล่นโน้ตเชื่อม (Slur)

การแก้ปัญหาการเล่นโน้ตเชื่อมโดยการเตรียมนิ้วหลักที่โน้ตตัวแรกของกลุ่มให้มั่นคง แบ่งกลุ่มโน้ตเชื่อม และซ้อมจากความเร็วที่ช้า ส่งผลให้สามารถเล่นโน้ตเชื่อมได้ดี การแบ่งกลุ่มโน้ตเชื่อมทำให้สามารถควบคุมจังหวะไม่ให้ผิดพลาด และการซ้อมจากความเร็วที่ช้าสามารถทำให้ควบคุมเสียงโน้ตเชื่อมได้ดี หลังจากนั้นจึงนำกลุ่มโน้ตเชื่อมมาต่อกันเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของบทเพลง

5.7.2 บทเพลง Capriccio Diabolico

1. ปัญหาการเล่นโน้ตเสียงสั้น

การแก้ปัญหาโดยการเตรียมนิ้ว ยึดนิ้วหลักที่จังหวะแรกให้มั่นคงซ้อมจากช้าๆ แบ่งกลุ่มโน้ตเชื่อม โดยซ้อมทีละกลุ่มแล้วจึงนำมาต่อกันส่งผลให้สามารถทำให้เกิดความชัดเจนของโน้ตเสียงสั้น

2. ปัญหาการเล่นโน้ตข้ามสาย

การแก้ปัญหาโดยการปรับเปลี่ยนการวางนิ้วมือซ้ายใหม่ เป็นการเปลี่ยนการวางนิ้วมือและเปลี่ยนตำแหน่งการวางโน้ตที่ไม่ตรงตามโน้ตเพลงที่กำหนดมาให้ ผลคือทำให้เกิดความชัดเจนเพิ่มขึ้นเนื่องจากตำแหน่งที่เปลี่ยนการวางมือนั้นสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นมาก

3. ปัญหาการควบคุมเสียงโน้ตประกอบจังหวะ

การแก้ปัญหาโดยการควบคุมการออกแรงของมือขวาให้สัมพันธ์กับมือซ้ายและลดน้ำหนักการเล่นโน้ตประกอบจังหวะลง ทำให้ได้ยินเสียงทำนองที่อยู่ภายในเสียงต่ำชัดเจนขึ้นและไม่เกิดเสียงรบกวนจากโน้ตประกอบจังหวะมากเกินไป

5.7.3 บทเพลง Saudade No. 3

1. ปัญหาการเล่นพรมนิ้วพร้อมทั้งตีสาย (เทคนิคเฉพาะของบทเพลง)

การแก้ไขปัญหาคือการแยกซ้อมโดยเริ่มจากการพรมนิ้วมือขวาอย่างเดียวก่อนแล้วจึงเพิ่มการตีสายเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างมือทั้งสองข้างทำให้การควบคุมจังหวะแม่นยำมากขึ้น

2. ปัญหาการเล่นโน้ตพร้อมอุสสาย (เทคนิคเฉพาะของบทเพลง)

การแก้ปัญหาโดยการซ้อมด้วยการวางนิ้วก้อยที่โน้ต E ช่องที่ 12 ให้มั่นคงก่อนที่จะใช้นิ้วชี้อุสสายที่ 5 และ 6 โดยการอุสสายควรซ้อมด้วยความเร็วที่ช้าก่อนเพื่อไม่ให้นิ้วก้อยที่จับโน้ตเสียง E ขาดหายทำให้โน้ตเสียง E ไม่ขาดหายไประหว่างที่นิ้วชี้กำลังอุสสาย

3. ปัญหาการเล่นจังหวะ (เทคนิคเฉพาะของบทเพลง)

การแก้ปัญหาโดยการแยกซ้อมโดยการซ้อมโน้ตที่เล่นด้วยนิ้วโป้งก่อนเพื่อให้คุ้นชินจังหวะ หลังจากนั้นจึงเพิ่มการเล่นโน้ตประกอบจังหวะ (Accompaniment) ทำให้เสียงและจังหวะของท่อนนี้มีความต่อเนื่อง

5.7.4 บทเพลง Sonata Op.61

1. ปัญหาการเล่นบันไดเสียง

การแก้ปัญหาโดยการแบ่งกลุ่มการเล่นบันไดเสียงเป็นกลุ่มๆ หลังจากนั้นนำแต่ละกลุ่มมารวมกันคล้ายการฝึกเทคนิคพื้นฐานก่อนที่จะมาเล่นในบทเพลงจริงทำให้การเล่นบันไดเสียงมีความต่อเนื่องมากขึ้น

2. ปัญหาการเล่นเทคนิคมือขวา

การแก้ปัญหาโดยการสร้างแบบฝึกหัดโดยใช้หนังสือ Pumping nylon: the classical guitarist's technique handbook. เป็นการนำรูปแบบการเล่นมาจากหนังสือ แต่ใช้นิ้วตามบทเพลงที่เล่นทำให้สามารถเชื่อมต่อกับความต่อเนื่องของการเล่นโน้ตได้ดี

3. ปัญหาการเล่นเทคนิคการเล่นสายรวบ (Rasgueado)

การแก้ปัญหาโดยการฝึกเทคนิคการเล่น Rasgueado เป็นเทคนิคของกีตาร์ฟลาเมงโกซึ่งนำมาเล่นในกีตาร์คลาสสิกทำให้สามารถเข้าใจเทคนิคของการเล่นเพลงในรูแบบที่ดูตันและได้กลิ่นไอความเป็นฟลาเมงโกกีตาร์

5.7.5 บทเพลง Grand Overture Op. 61

1. ปัญหาการเล่นโน้ตเชื่อม

การแก้ปัญหาโดยการตัดส่วนของโน้ตระดับและเครื่องหมายโน้ตเชื่อมออก แบ่งกลุ่มการเล่นและสร้างเป็นแบบฝึกหัดในการซ้อมทำให้จังหวะของการเล่นมีความแม่นยำมากขึ้น

2. ปัญหาการเล่นเทคนิคมือขวา

การแก้ปัญหาโดยการใช้แบบฝึกหัด 120 บท โดยเลือกบทที่ 106 เพื่อใช้ในการฝึกซ้อม เทคนิคเป็นการนำรูปแบบการเล่นมาจากหนังสือ แต่ใช้โน้ตตามบทเพลงที่เล่นสามารถฝึกเทคนิคควบคู่ไปกับการใช้โน้ตในบทเพลงเพื่อซ้อม ทำให้การเล่นมือขวามีความต่อเนื่องและแม่นยำมากขึ้น

3. ปัญหาการเล่นโน้ต 3 พยางค์

การแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนชุดการใช้นิ้วการเล่นจาก โป้ง (P) ซี้ (i) กลาง (m) เปลี่ยนเป็น โป้ง (P) ซี้ (i) นาง (a) เป็นการนำรูปแบบการเล่นมือขวาจากหนังสือ Pumping nylon: the classical guitarist's technique handbook ทำให้สามารถเล่นเทคนิค 3 พยางค์ได้ต่อเนื่องมากขึ้น

5.8 ข้อเสนอแนะ

งานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังนี้

5.8.1 ประเด็นด้านการนำงานวิจัยไปศึกษาต่อ

การทำงานวิจัยที่มีความคล้ายคลึงหรือมีเนื้อหาบางส่วนที่ซ้ำรวมกันได้ ถึงแม้จะมีเนื้อหาที่ไม่เหมือนกันทั้งหมด มีเทคนิคที่ใช้ไม่เหมือนกัน มีการตีความที่ไม่เหมือนกัน แต่สามารถนำงานวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมหรือพัฒนาให้ดีขึ้นอีก ทั้งในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับบทเพลง เทคนิคเกี่ยวกับบทเพลง หรือการวิเคราะห์บทเพลง โดยใช้งานวิจัยนี้เป็นส่วนเพียงร่วมในด้านการนำไปศึกษาต่อยอดได้

5.8.2 ประเด็นด้านเทคนิคเฉพาะที่นักประพันธ์เลือกใช้

เทคนิคเฉพาะของบทเพลงคือการที่ผู้ประพันธ์ได้สร้างวิธีการเล่นหรือเทคนิคที่แตกต่างจากไปจากเทคนิคการเล่นกีตาร์คลาสสิกทั่วไปเพื่อสร้างความเป็นตัวเองของผู้ประพันธ์เพลง เทคนิค

เฉพาะไม่ได้เล่นง่ายหรือยากแต่เป็นเพียงเทคนิคที่ไม่ค่อยพบเห็นในบทเพลงเท่านั้น แต่มักจะพบในบทเพลงยุคศตวรรษที่ 20 เนื่องจากผู้ประพันธ์เพลงมีอิสระที่จะประพันธ์เพลง

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

- ณัชชา พันธุ์เจริญ. **พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์**. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: เกศกะรัต, 2552.
- _____. **สังคีตลักษณะ และการวิเคราะห์**. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: เกศกะรัต, 2553.
- นลิน โภเมนตระการ. **วรรณกรรมกีตาร์**. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ม.ป.ป.
- พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์. อาจารย์ประจำเครื่องดนตรีเอกกีตาร์คลาสสิก คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2563.
- สกล ศิริพิพัฒน์กุล. “การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก โดยสกล ศิริพิพัฒน์กุล.” วิทยานิพนธ์ศิลปกรรม-ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
- ภีระพงษ์ วงศ์สมบูรณ์. “การศึกษาการแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก.” วิทยานิพนธ์ดุริยางคศาสตร์-มหาบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
- เหมรัฐ รัชศรีณย์ “การศึกษาการแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก ระดับปริญญาโทมหาบัณฑิต.” วิทยานิพนธ์ดุริยางคศาสตร์มหาบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
- เอกราช เจริญนิตย์. อาจารย์ประจำเครื่องดนตรีเอกกีตาร์คลาสสิก คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2563.

ภาษาต่างประเทศ

- Gangi, Mario. ed. Francisco Tarrega: Opere Per Chitarra Vol.4. Italy: Berben.
- Duarte, Daniel. “A STUDY OF MULTICULTURALISM IN 20TH CENTURY GUITAR MUSIC AND THE BRAZILIAN ELEMENTS IN THE MUSIC OF ROLAND DYENS” Thesis Doctor of Music, Indiana University, 2016.
- Tennant, Scott. **Pumping nylon: the classical guitarist's technique handbook**. U.S.A: Alfred Publishing, 1995.

รายการอ้างอิง

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	วิหวัส รื่นอารมย์
วัน เดือน ปี เกิด	24 ธันวาคม 2538
สถานที่เกิด	สมุทรสาคร
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการการแสดงดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร
ที่อยู่ปัจจุบัน	38 หมู่ 4 ตำบล บางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัด สมุทรสาคร 74000

