

การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก โดย ภูณที ทาคำ

ภูณที ทาคำ*
ปานใจ จุฬารักษ์**

A Classical Guitar Recital by Phoonatee Thakam

Phoonatee Thakam*
Panjai Chulapan**

บทคัดย่อ

การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านต่าง ๆ ของผู้แสดง ทั้งด้านการบรรเลงกีตาร์ การศึกษา ประวัติเพลงและผู้แต่ง การวิเคราะห์และตีความบทเพลง รวมถึงการเตรียมการเพื่อแสดงผลงาน ทั้งนี้ยังเป็นการเผยแพร่บทเพลงกีตาร์คลาสสิก ให้เป็นที่รู้จัก

ผู้แสดงได้คัดเลือกบทเพลงที่ใช้ในการแสดงทั้งหมด 6 บทเพลง จากยุคบาโรก ยุคคลาสสิก ยุคดนตรีศตวรรษที่ 20 และดนตรีร่วมสมัย ได้แก่ (1) Fantasia sur deux Motifs de La Norma แต่งโดย Napoleon Coste (2) Violin Sonata No. 1 BWV 1001 แต่งโดย Johan Sebastian Bach (3) La Cathedral แต่งโดย Agustin Barrios (4) Libra Sonatine แต่งโดย Rolands Dyens (5) Aquarelle แต่งโดย Sergio Assad และ (6) Histoire du Tango แต่งโดย Astor Piazzolla การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกครั้งนี้กำหนดจัดแสดงในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแสดง ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมเวลาที่ใช้ในการแสดงทั้งสิ้นประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที

ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า การแสดงครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ได้ใช้องค์ความรู้จากการศึกษาข้อมูล อันได้แก่ 1. ประวัติ โดยสังเขปของผู้แต่ง 2. บทวิเคราะห์เพลง และ 3. วิธีการฝึกซ้อมบทเพลง ปัญหาและการแก้ไข เพื่อส่งเสริมให้การตีความและนำเสนอบทเพลง มีความสมบูรณ์มากที่สุด อีกทั้งบรรลุผลการเตรียมงานก่อนวันแสดงจริงในทุกขั้นตอน

คำสำคัญ: กีตาร์คลาสสิก/ การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก/ ภูณที ทาคำ

Abstract

This guitar recital aimed to develop the performer's ability in guitar techniques, study of composers and compositions, musical analysis and music interpretation. Moreover, the performer gained an experience in organizing the recital. In conclusion, this guitar recital aimed to present classical guitar pieces and in-depth information to all interested parties.

The program consisted of 6 pieces from Baroque, Classical, Twentieth-Century and Contemporary periods, as follows: (1) Fantasia sur deux Motifs de La Norma by Napoleon Coste (2) Violin Sonata No. 1 BWV 1001 by Johan Sebastian Bach (3) La Cathedral by Agustin Barrios (4) Libra Sonatine by Rolands Dyens (5) Aquarelle by Sergio Assad and (6) Histoire du Tango by Astor Piazzolla. This classical guitar recital took place on March 30th, 2018 at 1:00 p.m. at Recital Hall, 3rd floor, Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University. The total duration of the performance was 1 hour 15 minutes.

The results indicated the utilization of 1. composer's biography 2. music analysis and 3. repetition, problems and solution for interpretations in the performance which all processes were accomplished before the show.

* นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, phooguitar@gmail.com

* Master's Degree in Master of Arts Program in Western Music, Western Music Department, Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University, phooguitar@gmail.com

** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, pj_panjai@yahoo.com

** Assistant Professor Dr., Master of Arts Program in Western Music, Western Music Department, Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University, pj_panjai@yahoo.com

Received: 21/4/2018 Revised: 8/7/2018 Accepted: 15/7/2018

การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก โดย ภูณที ทาคำ

ภูณที ทาคำ
ปานใจ จุฬารัตน์

A Classical Guitar Recital by Phoonatee Thakam

Phoonatee Thakam
Panjai Chulapan

บทนำ

การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกในระดับบัณฑิตศึกษานั้น ผู้แสดงจะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ เทคนิคการบรรเลง การศึกษาประวัติผู้แต่งและบทเพลง การวิเคราะห์ห้วงคีตลักษณ์ รวมถึงการศึกษารายการประกอบของดนตรีในแต่ละยุค เพื่อส่งเสริมให้ผู้แสดงมีความเข้าใจในบทเพลงและสามารถถ่ายทอดบทเพลงได้อย่างสมบูรณ์ การแสดงครั้งนี้ได้คัดเลือกบทเพลงที่มีระดับความยากที่เหมาะสมกับการแสดงกีตาร์ระดับบัณฑิตศึกษา แต่ละเพลงมียุคสมัยที่ต่างกัน การใช้เทคนิคที่หลากหลายและความลึกซึ้งของอารมณ์เพลง เป็นการแสดงออกถึงศักยภาพของผู้แสดงได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การศึกษาวិธีการจัดแสดงก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่สำคัญ ช่วยเติมเต็มให้การจัดแสดงมีความพร้อมมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อเผยแพร่บทเพลงกีตาร์คลาสสิกให้เป็นที่รู้จัก
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการบรรเลงของผู้แสดง
3. เพื่อเป็นแนวทางในการนำเสนอและตีความบทเพลงในยุคสมัยที่แตกต่างกัน
4. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาบทเพลงกีตาร์จากยุคต่าง ๆ
5. เพื่อศึกษาและปฏิบัติจริงในการจัดการแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก

ขอบเขตของการวิจัย

การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกในครั้งนี้ ผู้แสดงได้คัดเลือกบทเพลงโดยพิจารณาจากคุณค่าของบทเพลง ความไพเราะ ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค การแสดงออกทางด้านอารมณ์ และความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการแสดง การแสดงครั้งนี้ผู้แสดงได้แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงละประมาณ 30 นาทีและเวลาพักครึ่ง 15 นาที รวมเวลาที่ใช้ในการแสดงทั้งสิ้นประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที

การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกครั้งนี้กำหนดจัดแสดงในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแสดง ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิธีการดำเนินการวิจัย

1. คัดเลือกบทเพลงสำหรับการแสดง
2. ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์วิชาทักษะดนตรีเกี่ยวกับบทเพลงที่ใช้แสดง
3. ศึกษาและหาข้อมูลบทเพลงที่ใช้แสดง
4. วิเคราะห์บทเพลงและฝึกซ้อมบทเพลง
5. ปรับแต่งและแก้ไขการแสดง
6. แสดงผลงาน
7. จัดพิมพ์และนำเสนอเป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์

วิธีการจัดลำดับรายการแสดง

การแสดงเดี่ยวครั้งนี้มีความตั้งใจที่จะให้ผู้ฟังรู้สึกสนใจและเพลิดเพลินตลอดรายการแสดง ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายหรือเหนื่อยล้าจากการฟังมากเกินไป ดังนั้นการจัดลำดับเพลงของการแสดงครั้งนี้จึงให้ความสำคัญกับอารมณ์ของเพลงต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นความสนใจให้แก่ผู้ฟัง

เพลงแรกของรายการแสดงควรเป็นเพลงที่มีความกระฉับกระเฉง สนุกสนานและมีทำนองที่ฟังง่าย อีกทั้งควรเป็นเพลงที่มีความยากในระดับที่เหมาะสม เพื่อเป็นการเปิดรายการแสดงและนำเสนอศักยภาพของผู้แสดง ดังนั้นการแสดงครั้งนี้จึงเลือกบทเพลง Fantasia sur deux Motifs de La Norma ใช้เปิดการแสดง

รายการแสดงลำดับต่อมา ต้องการเรียงลำดับตามอารมณ์เพลง เริ่มจากบทเพลงที่มีความสงบ ความเข้มเสียงเบาปานกลางและการขับเคลื่อนน้อยไปสู่เพลงที่มีการขับเคลื่อนที่มากขึ้น ความเข้มเสียงดังและอัตราความเร็วที่เร็ว เมื่อพิจารณาลักษณะเพลงที่เหลือในรายการแสดงพบว่าสามารถเรียงลำดับตามยุคดนตรีได้ โดยที่อารมณ์เพลงมีความต่อเนื่องกันในแบบที่ต้องการ ซึ่งสามารถเรียงลำดับตามยุคดนตรีโดยไม่เรียงตามปีที่แต่งได้ ดังนี้

การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก โดย ภูณที ทาคำ

ภูณที ทาคำ
ปานใจ จุฬารักษ์

A Classical Guitar Recital by Phoonatee Thakam

Phoonatee Thakam
Panjai Chulapan

- ยุคบาโรก ได้แก่ บทเพลง Violin Sonata No. 1, BWV 1001
- ยุคดนตรีศตวรรษที่ 20 ได้แก่ บทเพลง La Catedral
- ดนตรีร่วมสมัย ได้แก่ บทเพลง Libra Sonatine Aquarelle และ Histoire du Tango

เมื่อจัดลำดับเพลงได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการบันทึกเสียงการฝึกซ้อมรายการแสดงก่อนวันแสดงจริง เพื่อตรวจสอบความต่อเนื่องของอารมณ์เพลงและภาพรวมของการแสดง หากมีข้อบกพร่องจะช่วยให้แก้ไขได้ทันก่อนวันจัดแสดง

ผลการวิจัย

การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกครั้งนี้มีรายการแสดงทั้งหมด 6 บทเพลง ผู้แสดงได้เลือก 1 บทเพลงจากวิทยานิพนธ์เพื่อนำมาอธิบายอย่างละเอียดดังต่อไปนี้

บทเพลง Fantasia sur deux Motifs de La Norma แต่งโดย Napoleon Coste

ประวัติโดยสังเขปของผู้แต่ง

นโปเลียน โคสต์ (Napoleon Coste, ค.ศ.1805-63) นักกีตาร์และนักแต่งเพลงชาวฝรั่งเศส เริ่มเรียนกีตาร์คลาสสิกกับมารดาตั้งแต่วัยเด็ก ต่อมาได้ย้ายไปที่กรุงปารีสเพื่อเรียนกับเฟอร์นันโด ซอร์ (Fernando Sor, ค.ศ. 1778-1839) นักกีตาร์และนักแต่งเพลงชาวสเปน ทำให้โคสต์ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากซอร์ค่อนข้างมาก นอกจากนั้นทั้งสองคนยังมีความผูกพันกันในฐานะครูกับลูกศิษย์และร่วมแสดงคอนเสิร์ตด้วยกันอย่างสม่ำเสมอ เมื่อซอร์เสียชีวิตลง โคสต์ยังทำหน้าที่เป็นผู้เผยแพร่แบบเรียนกีตาร์คลาสสิกของซอร์อีกด้วย

โคสต์มีผลงานทั้งสิ้น 50 บทเพลง ประกอบไปด้วยบทเพลงสำหรับบรรเลงเดี่ยวกีตาร์ โอโบและบทเพลงเชมเบอร์อีกจำนวนหนึ่ง ในปี ค.ศ.1856 โคสต์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวดการประพันธ์เพลง Brussels Competition for Guitar Composition หลังจากนั้นในปี ค.ศ.1863 โคสต์ได้ประสบอุบัติเหตุทำให้ไม่สามารถใช้แขนขวาได้เช่นเดิมจึงไม่สามารถออกแสดงคอนเสิร์ตได้อีกต่อไป แต่โคสต์ยังคงทำงานสอนและประพันธ์เพลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเสียชีวิตในปี ค.ศ.1882

บทวิเคราะห์เพลง Fantasia sur deux Motifs de La Norma

บทเพลง Fantasia sur deux Motifs de La Norma เป็นบทเพลงลำดับที่ 16 นำทำนองหลักมาจากอุปรากรเรื่อง La Norma ของ วินเซนโซ เบลลินี (Vincenzo Bellini, ค.ศ.1801-35) อยู่ในกุญแจเสียง A major อยู่ในสัณฐานคีตกวีรูปอัสระ (through-composed form) เป็นการสลับกันระหว่างทำนองของเบลลินีและทำนองของโคสต์ สามารถแบ่งออกเป็นตอนต่าง ๆ ได้ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การแบ่งตอนเพลง Fantasia sur deux Motifs de La Norma

	Introduction	A	B	C	Coda
ห้องที่	1-7	8-46	47-90	91-144	145-166

ช่วง Introduction เริ่มต้นด้วยกุญแจเสียง A minor มีอัตราจังหวะ allegro มีลักษณะเป็นการเล่นกระจายคอร์ด ทำนองอยู่ในแนวเสียงต่ำและเชื่อมเข้าสู่ตอน A ด้วยการใช้บันไดเสียงโครมาติก (chromatic scale)

ตารางที่ 2 การแบ่งประโยคเพลงของตอน A

ประโยค	a	b	a'	b'
ห้องที่	8-16	16-29	30-37	37-46

การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก โดย ภูณที ทาคำ

ภูณที ทาคำ
ปานใจ จุฬารักษ์

A Classical Guitar Recital by Phoonatee Thakam

Phoonatee Thakam
Panjai Chulapan

ตอน A มีความยาว 39 ห้อง อยู่ในกุญแจเสียง A major เริ่มต้นด้วยเสียงประสานจำนวน 1 ห้องตามด้วยทำนองหลัก ประโยค a และ b เป็นทำนองของเบลลินี ประโยค b มีการใช้คอร์ด V/ii ซึ่งเป็นคอร์ดโดมิแนนท์ระดับสอง (secondary dominant) ในห้องที่ 17-18 เพื่อนำเข้าคอร์ด V ห้องที่ 19-20 (ตัวอย่างที่ 1)

ตัวอย่างที่ 1 การใช้คอร์ด V/ii เพื่อนำเข้าคอร์ด V

ประโยค a' และ b' เป็นทำนองของโคสต์ โดยเป็นการนำทำนองประโยค a และ b ของเบลลินีมาพัฒนา มีลักษณะคล้ายกับสังคีตลักษณ์ทำนองและการแปร (theme and variations form) ทำนองมีความเข้มข้นมากกว่าสองประโยคแรก ส่วนใหญ่เป็นเข็บบีสองชั้น ใช้เทคนิคในการบรรเลงค่อนข้างมากเป็นการผสมผสานระหว่างการเล่นสเกล การเล่นกระจายคอร์ดและการเล่นเชื่อมเสียง (slur)

ตัวอย่างที่ 2 เทคนิคกระจายคอร์ดและการเชื่อมโยงเสียงในประโยค a'

ตอน B มีความยาว 43 ห้อง อยู่ในกุญแจเสียง D major เริ่มต้นด้วยทำนองของเบลลินี มีลักษณะคล้ายกับเพลงมาร์ช (ตัวอย่างที่ 3)
ตอน B สามารถแบ่งประโยคได้ดังนี้

ตารางที่ 3 การแบ่งประโยคเพลงของตอน B

ประโยค	A	b	C
ห้องที่	47-65	66-78	79-90

การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก โดย ภูณที ทาคำ

ภูณที ทาคำ
ปานใจ จุฬารัตน์

A Classical Guitar Recital by Phoonatee Thakam

Phoonatee Thakam
Panjai Chulapan

ตัวอย่างที่ 3 โน้ตตอน B ลักษณะคล้ายเพลงมาร์ช

ประโยค a ทำนองมีลักษณะคล้ายกัน ส่วนใหญ่เป็นโน้ตเข้บิตหนึ่งชั้น ห้องที่ 57-65 มีการใช้คอร์ดโดมินันท์ระดับสอง เพื่อส่งเข้าประโยค b (ตัวอย่างที่ 4) ประโยค b เป็นทำนองของเบลลินี มีความเข้มข้นกว่าประโยค a และอยู่ในกุญแจเสียง F minor ในห้อยที่ 76-78 มีการใช้คอร์ด E dominant เพื่อส่งเข้าประโยค c ที่อยู่ในกุญแจเสียง A minor

ตัวอย่างที่ 4 การใช้คอร์ดโดมินันท์ระดับสองเพื่อส่งเข้าประโยค b

ประโยค c มีอัตราจังหวะ Andante และมีเครื่องหมายประจำจังหวะเป็น 6/8 มีความเข้มข้นของทำนองน้อยลง ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างประโยค a และ b ก่อนหน้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นช่วงเชื่อม (transition) เพื่อส่งเข้าสู่ตอน C

ตอน C มีความยาว 54 ห้อย ในอัตราจังหวะ Allegretto มีเครื่องหมายประจำจังหวะเป็น 2/4 และอยู่ในกุญแจเสียง A major สามารถแบ่งประโยคได้ดังนี้

ตารางที่ 4 การแบ่งประโยคของตอน C

ประโยค	a	b	c	transition
ห้อยที่	91-108	109-119	120-136	137-144

ประโยค a เริ่มต้นด้วยการเล่นคอร์ดจำนวน 2 ห้อย หลังจากนั้นทำนองเข้ามาในห้อยที่ 93 ประโยค a-c เป็นทำนองของเบลลินี แต่ละประโยคมีลักษณะที่แตกต่างกันและค่อย ๆ เพิ่มความเข้มข้นของทำนองในแต่ละประโยค (ตัวอย่างที่ 5)

ตัวอย่างที่ 5 การเปรียบเทียบทำนองในประโยค a, b และ c
ทำนองประโยค a

ทำนองประโยค b

การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก โดย ภูณที ทาคำ

ภูณที ทาคำ
ปานใจ จุฬารัตน์

A Classical Guitar Recital by Phoonatee Thakam

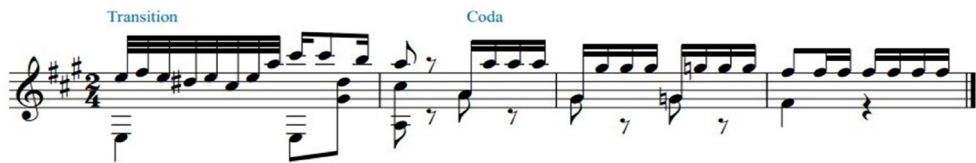
Phoonatee Thakam
Panjai Chulapan

ทำนองประโยค c

ในช่วงเชื่อมห้องที่ 137-144 นั้น เป็นทำนองของโคสค์ ทำนองใน 4 ห้องแรกมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมส่งเข้าช่วง Andante ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมไปสู่โคดา ช่วงเชื่อมสิ้นสุดลงในจังหวะที่ 1 ของห้องที่ 144 และตามด้วยโคดาในจังหวะถัดไปทันที (ตัวอย่างที่ 6)

ตัวอย่างที่ 6 การสิ้นสุดช่วงเชื่อมและการเริ่มช่วงโคดา

โคดาเริ่มต้นด้วยการเล่นแบบเร่งอัตราความเร็ว (accelerando) ทำนองอยู่ในแนวเสียงต่ำ แนวเสียงสูงเป็นโน้ตเสียงค้าง (pedal tone) ทำหน้าที่เป็นแนวประกอบการเล่นของทำนองในแนวเสียงต่ำ (ตัวอย่างที่ 7) ในห้องที่ 151 ทำนองมีความเข้มข้นขึ้นเพื่อส่งเข้าสู่ช่วงสำคัญที่สุด และจบลงด้วยการเล่นคอร์ดแบบเพลงมาร์ช (ตัวอย่างที่ 8)

ตัวอย่างที่ 7 ทำนองในแนวเสียงต่ำและโน้ตเสียงค้างในแนวเสียงสูง

ตัวอย่างที่ 8 การเล่นคอร์ดแบบเพลงมาร์ช

วิธีการฝึกซ้อมบทเพลง ปัญหาและการแก้ไข

การฝึกซ้อมบทเพลงนี้แบ่งเป็นท่อนต่าง ๆ ตามสังคีตลักษณ์ ช่วง Introduction เริ่มต้นการฝึกด้วยความเร็วจังหวะช้าความยาว 1-2 ห้อง เพื่อให้นิ้วมือสามารถจดจำตำแหน่งการกดและการติดได้ จากนั้นจึงเพิ่มความยาวทีละ 1-2 ห้อง จนกระทั่งครบทุกห้องของช่วง Introduction เมื่อสามารถจดจำโน้ตได้พอสังเขปจึงเริ่มต้นฝึกซ้อมกับเครื่องเคาะจังหวะ โดยเริ่มจากความเร็วจังหวะช้า เพื่อให้มีจังหวะที่แม่นยำมากขึ้นและสามารถคิดทางนิ้วตามได้ทันที เมื่อความเร็วช้าสามารถบรรเลงได้คล่องแล้ว จึงเพิ่มความเร็วขึ้นทีละน้อยจนกระทั่งถึงความเร็วที่ต้องการ

ตอน A เริ่มฝึกซ้อมด้วยช่วงสั้น ๆ ความยาว 4 ห้อง ในความเร็วจังหวะช้า ตอน A โน้ตมีความซับซ้อนมากกว่าช่วง Introduction จึงต้องเตรียมนิ้วที่ใช้บรรเลงให้ดี การฝึกซ้อมด้วยความเร็วจังหวะช้า มีส่วนช่วยให้จดจำวิธีการบรรเลงได้เป็นอย่างดี เมื่อสามารถฝึกซ้อมได้อย่างคล่องแคล่วแล้ว จึงเพิ่มเติมเรื่องการแยกความดังเบาระหว่างทำนองหลักและเสียงประสาน โดยฝึกซ้อมให้มือขวาสามารถควบคุมความแตกต่างระหว่างแนวทั้งสองด้วยความเร็วจังหวะช้า จากนั้นจึงเพิ่มความเร็วจนสามารถบรรเลงได้ตามที่ต้องการ

ตอน B การฝึกจะเน้นไปที่เรื่องความเข้มเสียง เนื่องจากทำนองมีลักษณะเป็นการเล่นกระจายคอร์ด จึงต้องฝึกฝนให้มือขวาสามารถแยกแยะระหว่างทำนองและเสียงประสานให้ชัดเจน ในห้องที่ 56-61 ผู้ประพันธ์ได้กำกับความดังเบาไว้ (ตัวอย่างที่ 9) ห้องที่มีความเข้มเสียงดัง

การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก โดย ภูณี ทาคำ

ภูณี ทาคำ
ปานใจ จุฬาพันธุ์

A Classical Guitar Recital by Phoonatee Thakam

Phoonatee Thakam
Panjai Chulapan

จะเลื่อนมือขวาไปติดบริเวณสะพานสาย (sul ponticello) เพื่อให้เสียงมีความดังและคมชัดมากกว่าตำแหน่งปกติ ห้องที่มีความเข้มเสียงเบา
จะเลื่อนมือขวาไปติดบริเวณใกล้คอกีตาร์ (sul tasto) เพื่อให้เสียงมีความนุ่มนวลและเบามากกว่าปกติ

ตัวอย่างที่ 9 ห้องที่มีเครื่องหมายกำกับความดังเบา

ตอน C เป็นช่วงที่ใช้เทคนิคในการบรรเลงหลากหลาย เริ่มต้นการฝึกซ้อมด้วยความเร็วจังหวะช้า ความยาว 4 ห้อง เมื่อสามารถบรรเลงได้ต่อเนื่องจึงเพิ่มจำนวนห้องทีละน้อยจนกระทั่งครบประโยคเพลง จากนั้นจึงเพิ่มความเร็วขึ้นทีละน้อย เมื่อสามารถบรรเลงได้ถึงความเร็วที่ต้องการแล้ว จึงเพิ่มจำนวนห้องไปเรื่อย ๆ ช่วงประโยค B และ C เป็นช่วงที่ยากที่สุด ฝึกซ้อมด้วยการเตรียมนิ้วให้ทั้งสองมือ เริ่มด้วยความเร็วจังหวะช้าแล้วเพิ่มขึ้นทีละน้อยจนกระทั่งสามารถบรรเลงได้ตามความเร็วที่ต้องการ

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทสรุป

การแสดงกีตาร์ครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ อันประกอบไปด้วย 1. การเผยแพร่บทเพลงกีตาร์คลาสสิกให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 2. การพัฒนาศักยภาพของผู้แสดง 3. การนำเสนอแนวทางในการศึกษาและตีความบทเพลงกีตาร์ในยุคสมัยที่แตกต่างกัน และ 4. การเตรียมการจัดแสดง นอกจากนี้ผู้แสดงยังได้รับการตอบรับที่ดีและคำชื่นชมจากอาจารย์และผู้เข้าชม ส่งผลให้การแสดงประสบผลสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ นอกเหนือจากการฝึกซ้อมด้วยตนเองและฝึกซ้อมกับนักไวโอลินแล้ว ยังได้รับความอนุเคราะห์และคำแนะนำเพิ่มเติมในการจัดแสดงจากอาจารย์รวิเทพ รัตนอำมพวัลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ จุฬาพันธุ์ อีกทั้งผู้แสดงได้จัดทำการแสดงเล็ก ๆ รวมถึงเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็นการฝึกฝนการแสดงก่อนวันแสดงจริงและเป็นการตรวจสอบข้อบกพร่องของรายการแสดง

ในการจัดการแสดงได้เรียนรู้ขั้นตอนและรายละเอียดการเตรียมงานในขั้นตอนต่าง ๆ อันประกอบไปด้วย

1. การเลือกสถานที่จัดแสดงและการกำหนดเวลาจัดแสดง ณ ห้อง Recital ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น.
2. เรียนเชิญกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เข้าชมการแสดง อันได้แก่ ศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ จุฬาพันธุ์ และอาจารย์ ดร.จิรเดช เสดตะพันธุ์
3. การประชาสัมพันธ์ตามสถานศึกษาและโรงเรียนดนตรี
4. การเตรียมสูจิบัตรและอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วมงาน
5. การประสานงานกับผู้ช่วยจัดเวที เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแสดง

ข้อเสนอแนะ

การแสดงดนตรีให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องมีการเตรียมตัวที่ดี วางแผนการฝึกซ้อมให้เหมาะกับรายการแสดง ต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตีความบทเพลงและนำเสนอให้ออกมาสมบูรณ์มากที่สุด ผู้แสดงต้องมีความอดทนมุ่งมั่นเพื่อให้ผลของการฝึกซ้อมเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ชมในวันจัดแสดง นอกเหนือจากวินัยในการฝึกซ้อมแล้ว การจัดเตรียมงาน การวางแผนงานที่ดีถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้ ผู้แสดงต้องดูแลสุขภาพตนเองให้ดีก่อนถึงวันแสดง เตรียมความพร้อมทั้งกายและใจ ฝึกทำสมาธิและผ่อนคลายตนเองก่อนวันแสดง ทั้งนี้ผู้แสดงต้องทดลองเล่นรายการแสดงทั้งหมดก่อนวันแสดงจริง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจ ตรวจสอบกำลังและความเหนื่อยล้าจากการเล่น รวมถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ และภาพรวมของรายการแสดง หากมีข้อผิดพลาดหรือความเหนื่อยล้าที่มากเกินไป การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าช่วยให้ผู้แสดงสามารถแก้ไขและเตรียมตัวได้ทันก่อนวันแสดงจริง ดังนั้นการวางแผนเตรียมงานที่ดี มีวินัยในการฝึกซ้อมและการผ่อนคลาย

การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก โดย ญนที ทาคำ

ญนที ทาคำ
ปานใจ จุฬารัตน์

A Classical Guitar Recital by Phoonatee Thakam

Phoonatee Thakam
Panjai Chulapan

คล้ายทางด้านจิตใจที่ดี จะช่วยส่งเสริมให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

บรรณานุกรม

ณัชชา พันธุ์เจริญ. *พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์*. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เกษกรัต, 2552.

_____. *สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์*. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เกษกรัต, 2552.

Reel, James. "Artist Biography by James Reel." Allmusic. <https://www.allmusic.com/artist/napo-l%C3%A9on-coste-mn0001629517/%20biography/>