

การแสดงเดี่ยวกีตาร์ระดับบัณฑิตศึกษา

พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์

รายงานการแสดงเดี่ยวนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีปฏิบัติ)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2551

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

สารนิพนธ์

เรื่อง

การแสดงเดี่ยวกีตาร์ระดับบัณฑิตศึกษา

พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์

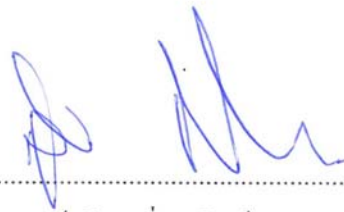
นายพงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์

ผู้นำเสนอ

อาจารย์สมชัย ตระการรุ่ง Ph.D.

ประธานกรรมการควบคุมรายงานการแสดงเดี่ยว

อาจารย์สุวิทย์ กลิ่นสมิทธิ์ B.M.

กรรมการควบคุมรายงานการแสดงเดี่ยว

ศาสตราจารย์บรรจง มไหสวริยะ

ศาสตราจารย์บรรจง มไหสวริยะ พ.บ.

คณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์วิเชียร สัทธิประภาพร Ph.D.

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

สารนิพนธ์

เรื่อง

การแสดงเดี่ยวกีตาร์ระดับบัณฑิตศึกษา

ได้รับการพิจารณาให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

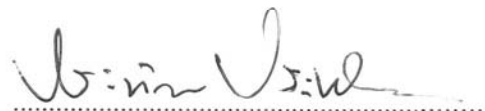
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2551

นายพงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์

ผู้นำเสนอ

อาจารย์ประทักษ์ ประทีปะเสน Ed.D.

ประธานกรรมการสอบรายงานการแสดงเดี่ยว

อาจารย์สุวิษ กลิ่นสมิทธิ์ B.M.

กรรมการสอบรายงานการแสดงเดี่ยว

อาจารย์สมชัย ตระการรุ่ง Ph.D.

กรรมการสอบรายงานการแสดงเดี่ยว

ศาสตราจารย์บรรจง มไหสวริยะ

พ.บ.

คณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์สุกรี เจริญสุข

กศ. บ., M.M.E., D.A.

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิตติกรรมประกาศ

สารนิพนธ์การแสดงเดี่ยวกีตาร์ระดับบัณฑิตศึกษา เล่มนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีตามที่ทางทบวงมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ด้วยเพราะความกรุณาจากอาจารย์ ดร. สมชัย ตระการรุ่ง ประธานกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่คอยผลักดันตลอดจนให้คำปรึกษา รวมถึงอาจารย์สุวิษ กลิ่นสมิทธิ์ กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์การแสดงเดี่ยวกีตาร์ระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สอนวิชากีตาร์ของข้าพเจ้า ที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่างๆในการนำมาใช้ในรายงานการแสดงเดี่ยวกีตาร์ระดับบัณฑิตศึกษาเล่มนี้ ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ของท่าน และขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. ประทักษ์ ประทีปะเสน ที่กรุณาได้รับเป็นประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์การแสดงเดี่ยวขอขอบพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนครอบครัวของข้าพเจ้าที่คอยสนับสนุน และเป็นกำลังใจทั้งด้านการศึกษาและด้านการทำงานมาโดยตลอด

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ข้าพเจ้าและอาจารย์วิรัช โปสุวรรณ อาจารย์วิทยา วอสเบียน และอาจารย์สุวิษ กลิ่นสมิทธิ์ สำหรับความรู้ต่างๆด้านกีตาร์ที่ข้าพเจ้าได้รับ รวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกราช เจริญนิคย์ ที่สนับสนุนทุกๆโอกาสทางการทำงาน สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณบุคคลากรทางด้านดนตรีทุกท่าน ทุกแขนง ที่ยังคงมุ่งมั่นทำงานของท่านเพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์

การแสดงเดี่ยวกีตาร์ระดับบัณฑิตศึกษา (GRADUATE GUITAR RECITAL)

พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ 4637600 MSMS/M

ศศ.ม. (ดนตรี)

คณะกรรมการที่ปรึกษารายงานการแสดงเดี่ยว : สมชัย ตระการรุ่ง, ARCT (Hons), B.A., M.A.,
M.Mus.Stud., Mus.M., Ph.D., สุวิษ กลิ่นสมิทธิ์, B.M.

บทคัดย่อ

การแสดงเดี่ยวกีตาร์ระดับบัณฑิตศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแสดงของผู้แสดง ทำให้ทราบถึงกระบวนการการจัดการแสดงตลอดจนเรียนรู้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับบทประพันธ์ที่คัดเลือกมาแสดงและการจัดทำประวัติโดยย่อของคีตกวี ในการจัดแสดงครั้งนี้ข้าพเจ้าได้คัดเลือก 5 บทเพลงที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านยุคสมัย ลักษณะการประพันธ์และเทคนิคในการบรรเลง กล่าวคือเป็นบทเพลงที่ได้ประพันธ์ขึ้นใน 5 ยุคสมัย ได้แก่ ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ยุคบาโรก ยุคโรแมนติกตอนต้น ยุคศตวรรษที่ 20 ตอนต้น(ในรูปแบบของดนตรีชาตินิยม) และดนตรีร่วมสมัยเนื่องจากต้องการนำเสนอเทคนิคปฏิบัติของบทเพลงจากยุคที่แตกต่างกันเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการต่อไป

ในการแสดงเดี่ยวกีตาร์ระดับบัณฑิตศึกษารั้งนี้จัดแสดง ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551 ระหว่างเวลา 14.00-15.00
รายการแสดงประกอบด้วยบทเพลงดังนี้

1. บทเพลง *Lachrimae Pavan* บทประพันธ์ของ John Dowland
2. บทเพลง *Chaconne from Violin Partita No.2 in D minor BWV 1004*
บทประพันธ์ของ Johann Sebastian Bach
3. บทเพลง *Introduction and Polonaise Op.44* บทประพันธ์ของ Napoleon Coste
4. บทเพลง *Tres piezas españolas* บทประพันธ์ของ Joaquin Rodrigo
5. บทเพลง *Sonata* บทประพันธ์ของ Leo Brouwer

ความยาวตลอดรายการ 60 นาที

คำสำคัญ : การแสดงเดี่ยวในระดับบัณฑิตศึกษา/ ปรินญาโท/ พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์/ กีตาร์

78 หน้า

GRADUATE GUITAR RECITAL BY PONGPAT PONGPRADIT

GRADUATE GUITAR RECITAL

PONGPAT PONGPRADIT 4637600 MSMS/M

M.A. (MUSIC)

GRADUATE RECITAL DOCUMENT ADVISORS: SOMCHAI TRAKARNRUNG,
ARCT (Hons), B.A., M.A., M.Mus.Stud., Mus.M., Ph.D., SUVICH KLINSMITH, B.M.

ABSTRACT

The objectives of this graduate guitar recital are to develop the performer's performance skills, to learn how to organize a guitar recital and to learn how to write a professional program note with proper information about the composers and the selected compositions. The pieces in this study were selected from the Renaissance, Baroque, Early Romantic, Nationalism and Contemporary periods as a source of data for future reference.

The graduate guitar recital was given at the Music Auditorium, College of Music, Mahidol University on Monday 29th, 2008 at 2:00 pm.

The program consisted of 5 pieces.

1. *Lachrimae Pavan* by John Dowland
2. *Chaconne From violin partita No. 2 ,BWV 1004* by Johann Sebastian Bach
3. *Introduction and Polonaise* by Napoleon Coste
4. *Tres piezas españolas* by Joaquin Rodrigo
5. *Sonata* by Leo Brouwer

KEY WORDS: MASTER'S DEGREE RECITAL/ PONGPAT
PONGPRADIT/ GUITAR

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
สารบัญตัวอย่างบทเพลง	ซ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความสำคัญและความเป็นมาของหัวข้อศึกษา	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 ขอบเขตของการนำเสนอ	2
1.4 ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม	
2.1 บทเพลง <i>Lachrimae Pavan</i> บทประพันธ์ของ John Dowland	3
2.2 บทเพลง <i>Chaconne from Violin Partita BWV 1004</i> บทประพันธ์ของ Johann Sebastian Bach	7
2.3 ประวัติและรายละเอียดบทเพลง <i>Introduction and Polonaise</i> บทประพันธ์ของ Napoleon Coste	12
2.4 บทเพลง <i>Tres piezas españolas</i> บทประพันธ์ของ Joaquin Rodrigo	16
2.5 บทเพลง <i>Sonata</i> บทประพันธ์ของ Leo Brouwer	21
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการนำเสนอผลงานภาคปฏิบัติ	
3.1 ข้อมูลภาคปฏิบัติ	24
3.2 วัตถุประสงค์	24

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.3 เครื่องดนตรีที่นำเสนอ	24
3.4 การจัดกระทำผลงานภาคปฏิบัติ	24
3.5 การเตรียมความพร้อมสำหรับการแสดงเดี่ยว	25
3.6 การนำเสนอการแสดงเดี่ยว	26
3.7 รายการแสดงและระยะเวลาโดยประมาณ	26
บทที่ 4 สูจิบัตร	
4.1 ชีวิตประวัติของผู้แสดง	27
4.2 รายการแสดง	28
4.3 ชีวิตประวัติผู้ประพันธ์และรายละเอียดของแต่ละบทเพลง	28
4.4 วัน เวลาและสถานที่ในการจัดแสดง	31
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	
5.1 บทสรุป	32
5.2 ข้อเสนอแนะ	33
บทสรุปแบบสมบูรณ์ภาษาไทย	39
บทสรุปแบบสมบูรณ์ภาษาอังกฤษ	43
บรรณานุกรม	47
ภาคผนวก	48
ประวัติผู้นำเสนอ	78

สารบัญตัวอย่างบทเพลง

ตัวอย่างที่	หน้า
1. บทเพลง <i>Lachrimae Pavan</i> ห้องที่ 1-8	4
2. บทเพลง <i>Lachrimae Pavan</i> ห้องที่ 8-16	5
3. บทเพลง <i>Lachrimae Pavan</i> ห้องที่ 1-4	6
4. บทเพลง <i>Lachrimae Pavan</i> ห้องที่ 1-4	6
5. บทเพลง <i>Chaconne</i>	8
6. บทเพลง <i>Chaconne</i> ห้องที่ 21-24	8
7. บทเพลง <i>Chaconne</i> ห้องที่ 1-8	8
8. บทเพลง <i>Chaconne</i> ห้องที่ 31-38	9
9. บทเพลง <i>Chaconne</i> ห้องที่ 37-40	9
10. บทเพลง <i>Chaconne</i> ห้องที่ 89-92	10
11. บทเพลง <i>Chaconne</i> ห้องที่ 133-136	10
12. บทเพลง <i>Chaconne</i> ห้องที่ 249-256	10
13. บทเพลง <i>Introduction and Polonaise</i>	11
14. บทเพลง <i>Introduction and Polonaise</i> ห้องที่ 5-7	12
15. บทเพลง <i>Introduction and Polonaise</i> ห้องที่ 26-29	13
16. บทเพลง <i>Introduction and Polonaise</i> ห้องที่ 53-63	13
17. บทเพลง <i>Introduction and Polonaise</i> ห้องที่ 35	14
18. บทเพลง <i>Tres piezas españolas</i> ห้องที่ 1-4	16
19. บทเพลง <i>Tres piezas españolas</i> ห้องที่ 34-38	16
20. บทเพลง <i>Tres piezas españolas</i> ห้องที่ 67-69	17
21. บทเพลง <i>Tres piezas españolas</i> ห้องที่ 1-8	17
22. บทเพลง <i>Tres piezas españolas</i> ห้องที่ 65-72	17
23. บทเพลง <i>Tres piezas españolas</i> ห้องที่ 89-97	18
24. บทเพลง <i>Tres piezas españolas</i> ห้องที่ 121-134	18

สารบัญตัวอย่างบทเพลง (ต่อ)

	หน้า
25. บทเพลง <i>Sonata</i> ห้องที่ 13-17	19
26. บทเพลง <i>Sonata</i> ห้องที่ 129-135	20
27. บทเพลง <i>Sonata</i> ห้องที่ 23-26	20
28. บทเพลง <i>Sonata</i> ห้องที่ 40	20

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและความเป็นมาของหัวข้อศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาด้านดนตรีปฏิบัตินั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาแขนงวิชานี้ สิ่งสำคัญที่สุดที่ถือเป็นหัวใจของการศึกษาก็คือ ต้องการให้นักศึกษาแขนงวิชานี้เป็นผู้มีความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีอยู่ในระดับมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของทั้งไทยและสากล สามารถที่จะร่วมแสดงดนตรีกับนักดนตรีระดับนานาชาติได้ การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาแขนงวิชานี้ นักศึกษาต้องผ่านการเรียนทั้งด้านทฤษฎี ประวัติศาสตร์ดนตรีและการบรรเลงในยุคสมัยต่างๆรวมถึงการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เกิดความชำนาญ เพื่อพัฒนาด้านเทคนิคและการบรรเลงให้ถูกต้องตามแต่ละยุคสมัย จนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการจัดการแสดงเดี่ยวต่อหน้าสาธารณชน เพื่อเป็นการแสดงความรู้ความสามารถทั้งหมดที่ได้รับจากการศึกษามาอย่างหนักตลอดหลักสูตรของการศึกษา

ในการแสดงเดี่ยวครั้งนี้ผู้รายงานเลือกกีตาร์ในการนำมาจัดแสดง ด้วยเพราะเป็นเครื่องดนตรีที่ข้าพเจ้าใช้เวลาในการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญที่สุดและมีประวัติความเป็นมายาวนานสมควรแก่การค้นคว้าเพื่อศึกษา อีกทั้งการแสดงเดี่ยวกีตาร์ในปัจจุบันก็ถือเป็นที่ยอมรับเช่นเดียวกับเครื่องดนตรีอื่นๆ

สำหรับบทเพลงที่ผู้รายงานได้คัดเลือกมาใช้ในการแสดงเดี่ยวนี้นี้ มีทั้งหมดด้วยกัน 5 บทเพลง มีความแตกต่างกันทั้งในด้านยุคสมัย ลักษณะการประพันธ์และเทคนิคในการบรรเลง กล่าวคือเป็นบทเพลงที่ได้ประพันธ์ขึ้นใน 5 ยุคสมัย ได้แก่ ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ยุคบาโรก ยุคโรแมนติค ตอนต้น ยุคศตวรรษที่ 20 ตอนต้น(ในรูปแบบของดนตรีชาตินิยม)และดนตรีร่วมสมัย

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อศึกษาโครงสร้างและวิธีการบรรเลงบทเพลงจากยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ยุคบาโรก ยุคโรแมนติก ตอนต้น ยุคศตวรรษที่ 20 ตอนต้นและดนตรีร่วมสมัย

1.2.2 เพื่อนำเสนอบทเพลงจากยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ยุคบาโรก ยุคโรแมนติก ตอนต้น ยุคศตวรรษที่ 20 ตอนต้นและดนตรีร่วมสมัย

1.3 ขอบเขตของการนำเสนอ

นำเสนอเฉพาะเทคนิคปฏิบัติ ประวัติผู้ประพันธ์และรายละเอียดบทเพลงดังนี้

1.3.1 บทเพลง *Lachrimae Pavan* บทประพันธ์ของ John Dowland

1.3.2 บทเพลง *Chaconne from Violin Partita No.2 in D minor BWV 1004*

บทประพันธ์ของ Johann Sebastian Bach

1.3.3 บทเพลง *Introduction and Polonaise Op.44*

บทประพันธ์ของ Napoleon Coste

1.3.4 บทเพลง *Tres piezas españolas* บทประพันธ์ของ Joaquin Rodrigo

1.3.5 บทเพลง *Sonata* บทประพันธ์ของ Leo Brouwer

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 เพื่อทราบโครงสร้างบทเพลงจากยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ยุคบาโรก ยุคโรแมนติก ตอนต้น ยุคศตวรรษที่ 20 ตอนต้นและดนตรีร่วมสมัย

1.4.2 เพื่อทราบวิธีการบรรเลงบทเพลงจากยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ยุคบาโรก ยุคโรแมนติก ตอนต้น ยุคศตวรรษที่ 20 ตอนต้นและดนตรีร่วมสมัย

1.4.3 ทำให้ทราบถึงลักษณะการจัดแสดงผลงานแขนงวิชาดนตรีปฏิบัติในเชิงวิชาการ

1.4.4 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการและด้านดนตรีปฏิบัติสากลต่อไป

บทที่ 2

ทบทวนวรรณกรรม

ในการแสดงเดี่ยวครั้งนี้ข้าพเจ้าได้คัดเลือกบทเพลงจากยุคต่างๆทั้งหมด 5 ยุค ได้แก่ ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ยุคบาโรก ยุคโรแมนติก ตอนต้น ยุคศตวรรษที่ 20 ตอนต้นและดนตรีร่วมสมัย ตามลำดับดังนี้

2.1 บทเพลง *Lachrimae Pavan* บทประพันธ์ของ John Dowland

John Dowland (1562-1626): เกิดในปีค.ศ. 1562 ที่กรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ เขาเป็นนักเล่นลูทฟีมือดีในยุคสมัยนั้นและได้มีโอกาสดำเนินการบรรเลงลูทถวายต่อสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธในปีค.ศ. 1592 อีกทั้งยังเคยทำงานในราชสำนักของกษัตริย์แห่งเดนมาร์กโดยทำหน้าที่เป็นนักเล่นลูทประจำที่นั่นในปีค.ศ. 1598 ก่อนจะกลับมาพำนักที่ประเทศอังกฤษและถึงแก่กรรมในปีค.ศ. 1626 ที่ กรุงลอนดอน เขาประพันธ์บทเพลงสำหรับ ลูทไว้มากมายตัวอย่างเช่น *Fantasia* และบทเพลงสำหรับเดินรำซึ่งมีทั้ง *Pavanes*, *Galliards*, *Almains* และ *Jigs* ล้วนแต่ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบัน

Lachrimae Pavan: John Dowland ประพันธ์บทเพลงในขณะที่ทำงานในราชสำนักของกษัตริย์แห่งเดนมาร์กและจัดพิมพ์ครั้งแรกที่นี้เช่นกัน เขาประพันธ์บทเพลงที่ใช้คำขึ้นต้นว่า *Lachrimae* ไว้ 21 บทมีบทที่เป็น *Pavan* เพียง 7 บท ส่วนบทที่เหลืออีก 14 บท เป็นบทเพลงสำหรับเดินรำรูปแบบอื่นเช่น *Galliard* โดยทั้ง 21 บทนี้ถูกประพันธ์สำหรับบรรเลงด้วยซอไวโอล 5 คันและลูท ซึ่งเรียกการรวมวงเช่นนี้ว่า *Consort Music* โดยในความหมายของ *Lachrimae* แปลว่า น้ำตาจากความเศร้าโศก

Pavan คือ บทเพลงสำหรับเดินรำอย่างช้าในอัตราจังหวะปกติ ถือกำเนิดในประเทศอิตาลี ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงศตวรรษที่ 16 และศตวรรษที่ 17 โดยทั่วไปจะประกอบด้วย 3 ทำนองหลัก แต่ละทำนองหลัก จะมีความยาว 8 ห้อง โดยผู้บรรเลง ในสมัยก่อนจะบรรเลงทีละทำนอง หลักตามด้วยท่อนซ้ำที่มีการตกแต่ง โดยใช้เทคนิคการบรรเลงแบบแสดงปฏิภาณไหวพริบในการบรรเลง (*Improvisation*) อีก 8 ห้อง โดยยึดโครงสร้างของเสียงประสาน

ตามทำนองหลักนั้นๆก่อนที่จะกระทำรูปแบบเดียวกันนี้ในทำนองหลักต่อไปซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดในการบรรเลงบทเพลงประเภทนี้

Lachrimae Pavan บทนี้ถูกประพันธ์จากบทเพลงร้องของผู้ประพันธ์เองชื่อว่า *Flow my tears* เป็นบทที่ได้รับความนิยมมากซึ่งได้มีการนำมาบรรเลงด้วยลู่ทวนเดียวกันโดยมีการบันทึกแบบตารางสำหรับเครื่องดนตรีประเภทนี้เรียกว่า tablature อยู่ในกุญแจเสียง อี ไมเนอร์ ซึ่งตามต้นฉบับเดิมที่บันทึกในประเทศอังกฤษอยู่ในกุญแจเสียง จี ไมเนอร์ โดยคล้อยตามกับการบรรเลงโดย ลู่ทวน ที่มีการตั้งสายที่เหมาะสมกับกุญแจเสียงนี้และมีโครงสร้างของเพลงดังนี้

A		B		C	
ทำนองหลัก (ห้องที่1-8)	ท่อนซ้ำ (ห้องที่9-16)	ทำนองหลัก (ห้องที่17-24)	ท่อนซ้ำ (ห้องที่25-32)	ทำนองหลัก (ห้องที่33-40)	ท่อนซ้ำ (ห้องที่41-48)

A: ท่อนนี้เริ่มต้นด้วยกุญแจเสียงหลักคือ อี ไมเนอร์และจบวรรคเพลงในห้องที่ 8 ด้วย เกเดนซ์ปิด (Perfect cadence) (V-I) แต่เป็นคอร์ดที่ 1 เมเจอร์ (E Major) ในท่อนซ้ำ (ห้องที่9-16) ใช้เทคนิคการตกแต่งประดับประดาทำนองหลักด้วยการบรรเลงจากปฏิภาณไหวพริบ (Improvisation) ซึ่งจะพบในทั้งสามท่อน โดยใช้บันไดเสียง อี ไมเนอร์แบบเมโลดิก ในการตกแต่งและจบท่อนโดยใช้วิธีการเช่นเดียวกับทำนองหลัก

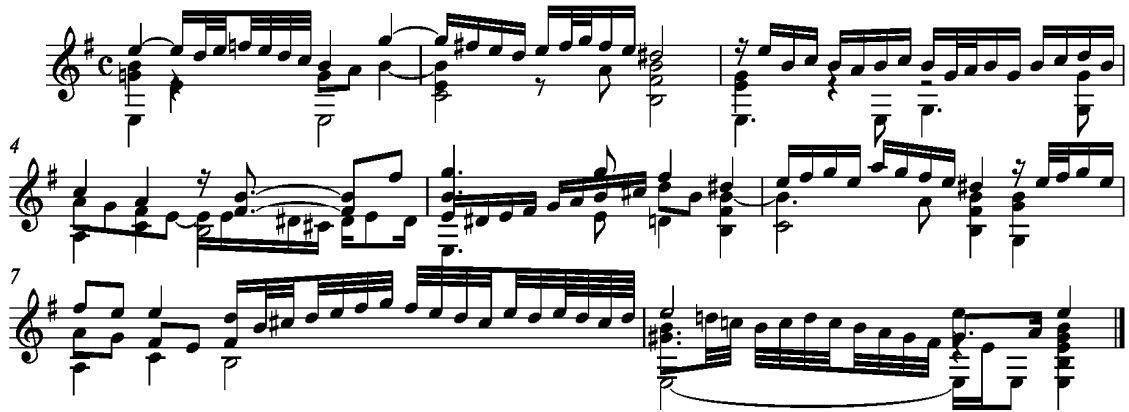
ตัวอย่างที่ 1 ทำนองหลักและวิธีการตกแต่งประดับประดาในท่อนซ้ำ

ทำนองหลัก

ที่มา : Scheit, K. (1976). *Lachrimae Pavan*. Wien: Universal Edition A.G.

วิธีการตกแต่งประดับประดาในท่อนซ้ำ

ที่มา: Scheit, K. (1976). *Lachrimae Pavan*. Wien: Universal Edition A.G.

B: ในท่อนนี้เริ่มต้นด้วยท่วงทำนองที่เป็นเครื่องดนตรีทางเมเจอร์กับบันไดเสียงหลัก (G Major) และจบด้วยเคเดนซ์เปิด (half-cadence) (VI-V)

C: ท่อนนี้เริ่มต้นด้วยท่วงทำนองของคอร์ดห้า (Dominant Key) จบลงด้วยเคเดนซ์ปิด (perfect cadence) (V-I) แต่เป็นคอร์ดที่ 1 เมเจอร์ (E Major) เช่นเดียวกับท่อน A

วิธีฝึกปฏิบัติ

Noad (1994, หน้า 115) ได้กล่าวถึงบทเพลงที่นำมาคัดลอกจากการบันทึกแบบตารางสำหรับ ลูท Tablature ว่า การนำมาบรรเลงด้วยกีตาร์นั้นกำหนดให้ตั้งเสียงสายเปิดเส้นที่ 3 เป็นเสียง ฟา ชาร์ป เพื่อหลีกเลี่ยงเทคนิคการบรรเลงที่ยากสำหรับกีตาร์ ในการบรรเลงบทเพลงที่ประพันธ์ในช่วงก่อนกลางศตวรรษที่ 18 ควรคำนึงถึงสองประเด็นสำคัญๆดังนี้ ประเด็นแรกคือ ผู้ประพันธ์ในช่วงเวลานั้นได้ประพันธ์บทเพลงสำหรับเครื่องดนตรีที่มีทั้งความแตกต่างของเสียงและเทคนิคการบรรเลงจากกีตาร์ ประเด็นต่อมาคือ บทเพลงสำหรับเครื่องดนตรีประเภทคิตนั้นถูกบันทึกในรูปแบบ Tablature ซึ่งมีความหลากหลายในการบันทึกขึ้นอยู่กับแต่ละผู้ประพันธ์ ดังนั้นการนำมาคัดลอกสำหรับบรรเลงด้วยกีตาร์ควรศึกษาให้ถูกต้อง

บทเพลงนี้ได้ถูกนำมาคัดลอกจาก Tablature และกำหนดทางนี้สำหรับกีตาร์โดย Karl Scheit ซึ่งยังคงยึดถือความเป็นต้นฉบับทั้งทำนองหลักและวิธีการตกแต่งประดับประดาในท่อนซ้ำ และกำหนดให้มีการตั้งสายที่ 3 ของกีตาร์ ซึ่งเดิมคือเสียง ซอล (G) ให้เป็นเสียง ฟา ชาร์ป (F#)

เพื่อให้คล้ายกับการตั้งสายของ ลูท จะได้เสียงที่ให้ความรู้สึกและการบรรเลงในแต่ละเทคนิคใกล้เคียงกับ ลูท ดังนั้นผู้เล่นควรคำนึงถึงความแตกต่างของเครื่องดนตรีสองชนิดนี้ทั้งในทางเทคนิคในการบรรเลง ความสั้นยาวของเสียงและความเข้าใจในบทเพลงประเภทนี้ดังนี้

1. ผู้เล่นต้องระมัดระวังในการฝึกบทเพลงที่มีการตั้งสายที่เปลี่ยนจากปกติเพื่อหลีกเลี่ยงการบรรเลงทำนองหรือเสียงประสานที่ผิด

2. ผู้เล่นควรเปรียบเทียบศึกษาระหว่างคันทับซึ่งบันทึกในรูปแบบ Tablature กับคันทับที่เรียบเรียงสำหรับกีตาร์โดยยึดความเป็นคันทับเป็นสำคัญ

ตัวอย่างที่ 2. คันทับซึ่งคัดลอกมาจากการบันทึกในรูปแบบ Tablature กับคันทับที่เรียบเรียงสำหรับกีตาร์โดย Karl Scheite

คันทับ

ที่มา: Poulton, D. & Lam, B. (1981). *The Collected Lute Music of John Dowland*. London: Faber Music Ltd.

คันทับที่เรียบเรียงสำหรับกีตาร์

ที่มา: Scheit, K. (1976). *Lachrimae Pavan*. Wien: Universal Edition A.G.

การบรรเลงในท่อนซ้ำโดยใช้เทคนิคการบรรเลงโดยใช้ปฏิภาณไหวพริบ (Improvisation) ผู้เล่นควรบรรเลงโดยคิดถึงทำนองหลักเพื่อให้รู้สึกถึงทำนองหลักที่บรรเลงผ่านไป ทำให้ผู้ฟังรู้สึกถึงการตกแต่งเพิ่มเติมของทำนอง

2.2 บทเพลง *Chaconne from Violin Partita No.2 in D minor BWV 1004* บทประพันธ์ของ Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach (1685-1750): ผู้ประพันธ์ชาวเยอรมันคนสำคัญที่น่าดนตรีบาโรก ขึ้นไปสู่ความสมบูรณ์สูงสุด จนกระทั่งนักวิจารณ์ดนตรีส่วนใหญ่ถือว่าปีที่เขาถึงแก่กรรมนั้นเป็นปีที่ยุคบาโรกสิ้นสุดลง แต่ในสมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่นั้นคนทั่วไปรู้จักในนามนักออร์แกนที่มีชื่อเสียงเท่านั้น บทประพันธ์ของเขากลับมามีคนยอมรับและยกย่องหลังจากที่เขาถึงแก่กรรมไปกว่า 100 ปีแล้ว

Chaconne from Violin Partita No.2 in D minor BWV1004: Bach ประพันธ์บทเพลงนี้สำหรับไวโอลินบรรเลงเดี่ยว ซึ่งบทเพลงชุด *Partita* จะมีความคล้ายคลึงกับบทเพลงชุด *Suit* คือเป็นการรวมบทเพลงเด่นรำหลายบทเข้ารวมชุดกัน แต่จะต่างกันตรงที่บทเพลงชุด *Partita* ไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบแน่นอนเหมือนกับบทเพลงชุด *Suit* ที่จะประกอบด้วย *Allemande – Corrente – Sarabande* และ *Gigue* สำหรับบทเพลง *Chaconne* นี้เป็นบทสุดท้ายจาก 5 บทเพลงทั้งหมดของบท *Violin partita No.2*

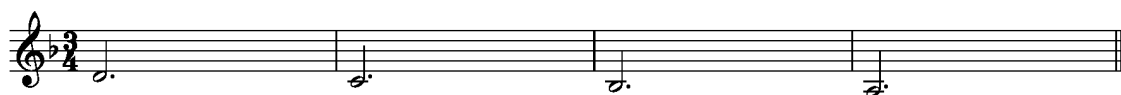
Chaconne คือบทเพลงสำหรับเต้นรำอย่างช้าในอัตราจังหวะ 3 เหมือนบทเพลง *Sarabande* เป็นที่นิยมมากในประเทศสเปนในช่วงศตวรรษที่ 16-17 แต่ดั้งเดิมแล้วถือกำเนิดจากประเทศอิตาลี โดย F. Alfoso Ciacone (1540-1599) ผู้ประพันธ์ดาบอดชาวอิตาลี ลักษณะที่เด่นชัดของบทเพลงประเภทนี้ คือ การแปรทำนองหลักให้เกิดความหลากหลายโดยอาศัยการซ้ำของทำนองเสียงต่ำที่พบในทำนองหลัก (*Variation on the Theme of Ground Bass*) คล้ายกับบทเพลงประเภท *Passacaglia*

Chaconne from Violin Partita No.2 in D minor BWV1004 บทนี้ถูกนำมาเรียบเรียงสำหรับบรรเลงด้วยกีตาร์ครั้งแรกโดย Andrés Segovia นักกีตาร์ชาวสเปนโดยเขาได้รับอิทธิพลมาจากบทเพลงเดียวกันนี้ที่เรียบเรียงสำหรับ เปียโน โดย Ferruccio Busoni นักเปียโนชาวอิตาลีในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เนื่องจาก Segovia ต้องการให้กีตาร์เป็นที่ยอมรับเทียบเท่ากับเครื่องดนตรีอื่นโดยเขาเปรียบเทียบกับกีตาร์คือการย่อขนาดของวงออร์เคสตราเช่นเดียวกับเปียโนซึ่งต่อมาทำให้กีตาร์เป็นที่ยอมรับของวงการดนตรีสากลทั่วโลกและ Segovia ได้แสดงบทเพลงนี้ด้วยกีตาร์ครั้งแรกในวันที่ 4 มิถุนายน ปี ค.ศ. 1935 ที่กรุงปารีส บทเพลงใช้เทคนิคการ

ประพันธ์แบบการแปรทำนองให้หลากหลายจากทำนองเสียงต่ำของทำนองหลัก 4 ห้องแรก คือเสียง เร (D), ซี (C), บี (B) และ เอ (A) ซึ่งจะปรากฏตัวโน้ตละ 1 ห้องรวมเป็นทั้งหมด 4 ห้อง เป็นการเคลื่อนทำนองขาลงแบบทั้งบันไดเสียงไมเนอร์แบบเมโลดิกและฮาร์โมนิกจาก โน้ตหนึ่ง (Tonic) ไปยัง โน้ตห้า (Dominant) โดยมีทำนองใหม่ที่เกิดจากการแปรทำนองเสียงต่ำที่กล่าวมานี้ทั้งหมด 60 ทำนอง (60 Variations) ไม่รวมทำนองหลักในตอนเริ่มและตอนจบโดยมีโครงสร้างของบทเพลงดังนี้

A	A1	A2	A3	A4,A5,A6,.....A60	A
---	----	----	----	-------------------	---

ตัวอย่างที่ 3 แนวทำนองเสียงต่ำที่ใช้ในการแปรทำนอง

บทเพลงนี้มีส่วนที่สำคัญ 3 ส่วนใหญ่คือ

1. ส่วนแรกในกุญแจเสียงไมเนอร์ (ห้องที่1-132) จะเริ่มต้นด้วยทำนองหลัก 4 ห้อง จากนั้นเริ่มแปรทำนองแรกและทำนองต่อไป ในส่วนนี้ของเพลงเริ่มใช้เทคนิคในการเพิ่มเติมเสียงประสานตามรูปแบบบทเพลงในยุคโรแมนติกตอนปลายที่ใช้ความหนาแน่นของเนื้อดนตรีที่แตกต่างจากรูปแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นบทเพลงในยุคบาโรก โดยเริ่มต้นจากการเคลื่อนทำนองขาลงของบันไดเสียงไมเนอร์แบบฮาร์โมนิกดังนั้นทำนองเสียงต่ำหลักที่ใช้จึงเป็นเสียง D, C#, Bb และ A และในทำนองหลัก4ห้องแรกของฉบับดั้งเดิมสำหรับไวโอลินมีการกลับมาของคอร์ดหนึ่งที่ใช้โน้ต D เป็นทำนองเสียงต่ำก่อนจะลงที่หกที่ใช้โน้ต Bb เป็นทำนองเสียงต่ำด้วยเหตุผลเพราะผู้ประพันธ์ต้องการหลีกเลี่ยงข้อห้ามของหลักการประสานเสียงซึ่งแตกต่างกับฉบับที่เรียบเรียงสำหรับกีตาร์นี้ ในทางการใช้เสียงประสานของคอร์ดดังกล่าว

ตัวอย่างที่ 4 การเพิ่มเติมเสียงประสานตามรูปแบบยุคโรแมนติกที่พบในท่อนนี้

ที่มา : Segovia, A. (1934). *Chaconne*. Mainz: B. Schott's Söhne.

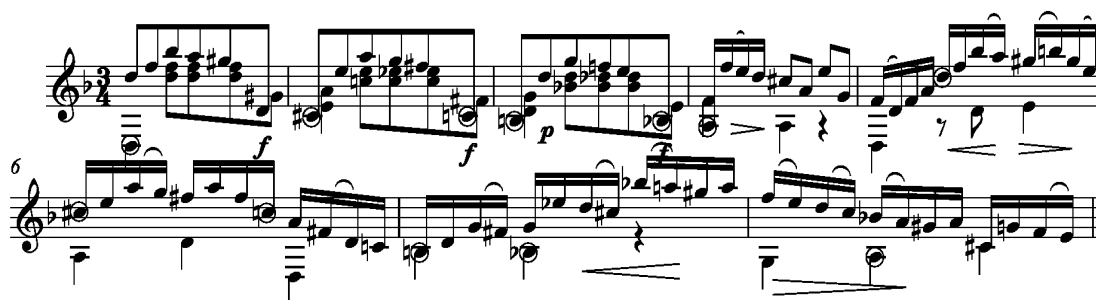
ตัวอย่างที่ 5 ทำนองหลัก (A) และการกลับมาของคอร์ดหนึ่งที่ใช้โน้ต D เป็นทำนองเสียงต่ำ

ที่มา : Segovia, A. (1934). *Chaconne*. Mainz: B. Schott's Söhne.

การดำเนินทำนองโดยยึดการเคลื่อนทำนองของบันไดเสียงไมเนอร์แบบฮาร์โมนิกของทำนองเสียงต่ำหลักเปลี่ยนรูปแบบเป็นการเคลื่อนทำนองของบันไดเสียงไมเนอร์แบบเมโลดิกในห้องที่ 49 เป็นต้นไป ยกเว้นเกิดการเคลื่อนทำนองขาลงของบันไดเสียงแบบโครมาติกของทำนองเสียงต่ำหลักตั้งแต่ห้องที่ 33-40

ตัวอย่างที่ 6 การเคลื่อนทำนองขาลงของบันไดเสียงแบบโครมาติกของทำนองเสียงต่ำหลัก

ที่มา : Segovia, A. (1934). *Chaconne*. Mainz: B. Schott's Söhne.

นอกจากนี้หลังจากการกลับมาของการเคลื่อนทำนองขาลงของบันไดเสียงแบบโครมาติกของทำนองเสียงต่ำหลักยังมีการสลับทำนองเสียงต่ำหลักไปปรากฏในแนวทำนองเสียงสูงในครั้งที่ 41-44

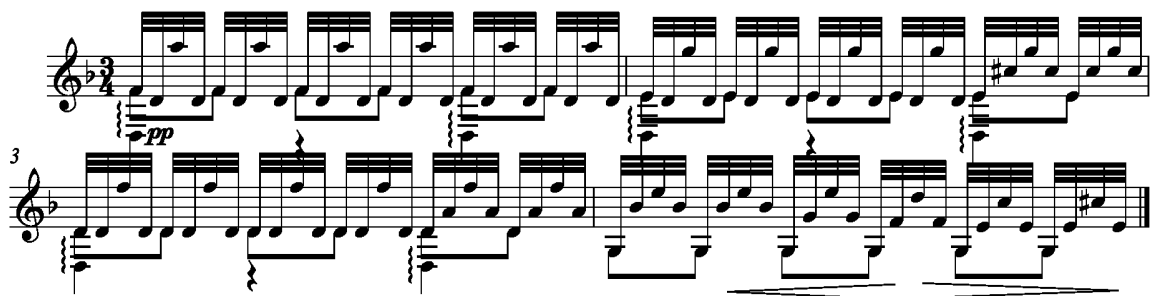
ตัวอย่างที่ 7 การสลับทำนองเสียงต่ำหลักไปปรากฏในแนวทำนองเสียงสูง

ที่มา: Segovia, A. (1934). *Chaconne*. Mainz: B. Schott's Söhne.

ในครั้งที่ 89-120 ผู้ประพันธ์กำหนดให้ใช้เทคนิคการบรรเลงแบบ Arpeggios โดยดั้งเดิมถือเป็นการบรรเลงโดยใช้ปฏิภาณไหวพริบ (Improvisation) และในครั้งที่ 126 เป็นการกลับมาของทำนองหลักอีกครั้งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดก่อนจะนำเข้าสู่ส่วนที่ 2 ของบทเพลง

ตัวอย่างที่ 8 การบรรเลง Arpeggios โดยใช้ปฏิภาณไหวพริบ (Improvisation)

ที่มา: Segovia, A. (1934). *Chaconne*. Mainz: B. Schott's Söhne.

2. ส่วนที่ 2 ในกุญแจเสียงเมเจอร์ (ครั้งที่ 132-208) เริ่มจากทำนองที่เรียบง่ายและพัฒนาจนถึงเนื้อดนตรีที่ซับซ้อนขึ้น ในท่อนนี้ยังคงใช้แนวทำนองเสียงต่ำหลักและปรากฏอยู่ทั้งแนวทำนองเสียงต่ำและสูงสลับกัน

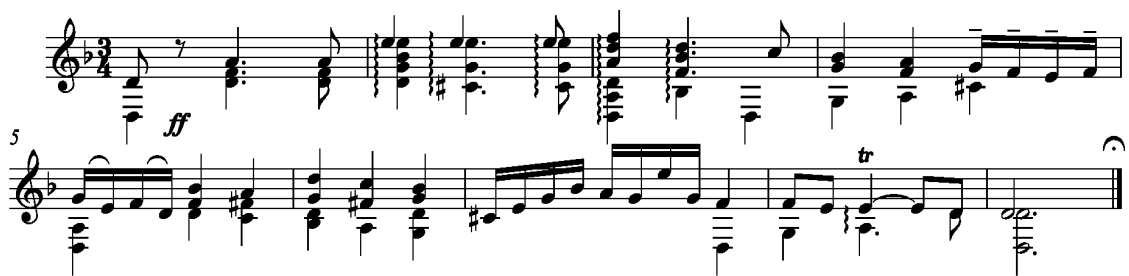
ตัวอย่างที่ 9 ทำนองหลักในส่วนที่ 2 ในกุญแจเสียงเมเจอร์ที่ยังคงใช้การแปรทำนองจากแนวเสียงต่ำเดิม

ที่มา: Segovia, A. (1934). *Chaconne*. Mainz: B. Schott's Söhne.

3. ส่วนสุดท้ายนี้กลับมาเริ่มด้วยกุญแจเสียงไมเนอร์เหมือนกับส่วนแรก(ห้องที่209-256)จบลงด้วยช่วงหางเพลง(Coda)ที่ใช้ทำนองหลักเหมือนตอนต้นเพลงเป็นบทสรุป

ตัวอย่างที่ 10 การกลับมาของทำนองหลักในช่วงหางเพลงและท่อนจบ

ที่มา: Segovia, A. (1934). *Chaconne*. Mainz: B. Schott's Söhne.

วิธีฝึกปฏิบัติ

บทเพลงนี้ถูกเรียบเรียงสำหรับกีตาร์โดย Andrés Segovia ซึ่งได้เพิ่มเสียงประสานในรูปแบบของบทเพลงในปลายยุคโรแมนติกซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากบทประพันธ์สำหรับเปียโนที่มีความหนาแน่นของเนื้อดนตรีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดในยุคสมัยนิยมของ Segovia ที่มีความแตกต่างจากบทเพลงนี้ในรูปแบบดั้งเดิมสำหรับไวโอลินเดี่ยว

สำหรับบทเพลงนี้กำหนดทางนิ้วสำหรับกีตาร์โดยกำหนดให้ตั้งสายที่ 6 เป็นเสียง เร (D) เนื่องจากบทเพลงนี้อยู่ในบันไดเสียง ดี ไมเนอร์ จึงมีความเหมาะสมเพื่อง่ายต่อการบรรเลงเนื่องจากบทเพลงนี้ประพันธ์สำหรับไวโอลินเดี่ยวแล้วนำมาเรียบเรียงสำหรับกีตาร์ ดังนั้นดังนั้น

ผู้เล่นควรคำนึงถึงความแตกต่างของเครื่องดนตรีสองชนิดนี้ทั้งในทางเทคนิคในการบรรเลง ความสั้นยาวของเสียงและความเข้าใจในบทเพลงประเภทนี้ดังนี้

1. เนื่องจากบทเพลงนี้ใช้การแปรทำนองให้หลากหลายจากทำนองเสียงต่ำของทำนองหลัก 8 ห้องแรก คือเสียง เร (D), ซี (C), บี (B) และ เอ (A) โดยมีทำนองใหม่ที่เกิดจากการแปรทำนองเสียงต่ำที่กล่าวมานี้ทั้งหมด 60 ทำนอง (60 Variations) ผู้เล่นควรฝึกซ้อมที่ละ 8 ห้องเพื่อให้รู้สึกถึงทำนองเสียงต่ำดังกล่าวและเข้าใจในแต่ละประโยคในเพลง
2. เนื่องจากบทเพลงนี้ประพันธ์โดยใช้เทคนิคหลายประเภทที่ยากต่อการบรรเลงดังนั้นผู้บรรเลงควรฝึกซ้อมในแต่ละเทคนิคที่พบในเพลงอย่างช้าๆเพื่อให้เกิดความชัดเจนและต่อเนื่องของบทเพลง

2.3 บทเพลง *Introduction and Polonaise Op.44* บทประพันธ์ของ **Nepoleon Coste**

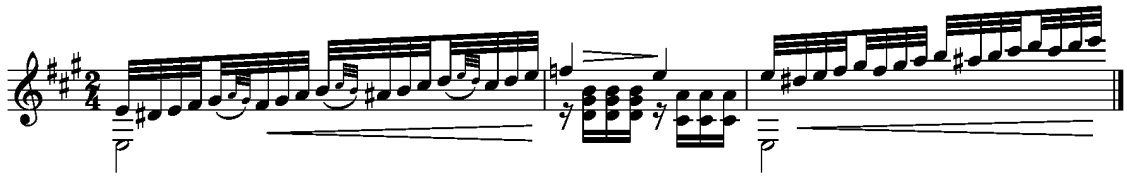
Nepoleon Coste (1805-1883): ผู้ประพันธ์และนักกีตาร์ชาวฝรั่งเศสที่มีฝีมืออย่างยิ่ง ผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของ Fernando Sor นักกีตาร์คนสำคัญท่านหนึ่งที่สร้างการพัฒนาสำหรับกีตาร์สายเดี่ยวเช่นเดียวกับนักกีตาร์หลายท่านในศตวรรษที่ 19 ซึ่งผลงานประพันธ์ของ Coste นั้นได้รับอิทธิพลจากผลงานประพันธ์สำหรับเปียโนของผู้ประพันธ์ในยุคสมัยนั้นอาทิ Franz List และ Frederic Chopin ในผลงานประพันธ์ของเขามีทั้งสำหรับกีตาร์เดี่ยว กีตาร์สองตัวและกีตาร์กับเครื่องดนตรีอื่น โดยทั่วไปแล้วผลงานประพันธ์ของเขาประพันธ์สำหรับกีตาร์ 7-8 สายซึ่งล้วนแต่เป็นบทประพันธ์ที่เป็นที่นิยมจนปัจจุบัน

Introduction and Polonaise: บทประพันธ์บทนี้ Coste ได้แรงบันดาลใจจากความทรงจำที่ประทับใจในวัยเด็กของเขาที่มีต่อความงดงามของภูเขา Jura ที่อยู่ในภูมิภาคทางตะวันตกของประเทศฝรั่งเศสซึ่งประกอบด้วย ป่าเขา ธารน้ำแข็งและทะเลสาบคล้ายกับผลงานอื่นๆของเขาในส่วนของบทประพันธ์นี้ประกอบด้วยบท *Introduction* ที่เป็นบทนำสั้นๆก่อนจะเข้าสู่บท *Polonaise* ถือเป็นผลงานเดี่ยวกีตาร์อีกผลงานของเขาที่เป็นที่นิยม

Polonaise หมายถึง บทเพลงเต้นรำทำแบบหนึ่งของชนชาติโปแลนด์อยู่ในอัตราจังหวะ 3 มีความเร็วปานกลางซึ่งผู้มีความสามารถอย่างยิ่งในการประพันธ์บทเพลงแบบนี้คือ Chopin ผู้ประพันธ์และนักเปียโนฝีมือดีชาวโปแลนด์

ตัวอย่างที่ 11 อัตรากังหะโดยทั่วไปของบทเพลง *Polonaise*

ตัวอย่างที่ 12. การใช้เทคนิคการบรรเลงบันไดเสียงในส่วน *Introduction*

ที่มา: Coste, N. (1992). *Andante et Polonaise op.44*. United Kingdom: Chanterelle Verlag, Heidelberg.

A: ในท่อนนี้อยู่ในกุญแจเสียง เอ เมเจอร์ (ห้องที่ 26-43) ซึ่งถือเป็นกุญแจเสียงหลักในบทเพลงนี้ใช้รูปแบบการประพันธ์ของบทเพลงเต้นรำแบบ *Polonaise* โดยจะพบท่อนนี้อีกครั้ง (ห้องที่ 26-43) ต่อจากท่อน B

ตัวอย่างที่ 13. ทำนองหลักของท่อน A ที่ใช้รูปแบบของ *Polonaise*

ที่มา: Coste, N. (1992). *Andante et Polonaise op.44*. United Kingdom: Chanterelle Verlag, Heidelberg.

B: ในท่อนนี้ผู้ประพันธ์ได้ย้ายกุญแจเสียงเป็น อี เมเจอร์ (ห้องที่ 44-70) ซึ่งถือเป็นกุญแจเสียงคอรัมินันท์ของกุญแจเสียงหลักก่อนจะย้ายเป็นกุญแจเสียง บี แฟล็ต เมเจอร์ (ห้องที่ 55) และกุญแจเสียง อี แฟล็ต เมเจอร์ (ห้องที่ 57) ก่อนจะกลับมากุญแจเสียง อี เมเจอร์ อีกครั้ง (ห้องที่ 59) อีกทั้งยังพบการย้ายกุญแจเสียงแบบโครเมติกในท่อนนี้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีท่อนที่ใช้เทคนิคการแบบบรรเลงโดยใช้ความรู้สึกเหมือนกับการบรรเลงจากปฏิภาณไหวพริบ (*Improvisation*) อีกด้วย

ตัวอย่างที่ 14 การย้ายกุญแจเสียงแบบโครมาติก (Chromatic Modulation) ในท่อน B

ที่มา: Coste, N. (1992). *Andante et Polonaise op.44*. United Kingdom: Chanterelle Verlag, Heidelberg.

C. เริ่มต้นในกุญแจเสียง ดี เมเจอร์ (ห้องที่89-115) หลังจากการซ้ำของท่อนAก่อนจะจบด้วยคอร์ดอี ทบเจ็ดคอร์ดมินันท์ (V7) ของกุญแจเสียงหลัก ซึ่งเป็นคอร์ดจะส่งต่อไปยังท่อน Coda ที่อยู่ในกุญแจเสียง เอ เมเจอร์

Coda. ในท่อนนี้มีการกำหนดให้ทั้งเร้งและหน่วงจังหวะจากเดิม อีกทั้งยังพบการบรรเลงโดยใช้เทคนิคการบรรเลงที่สูงก่อนจะจบเพลงด้วยเคเดนซ์ปิด (Perfect Cadence)

วิธีฝึกปฏิบัติ

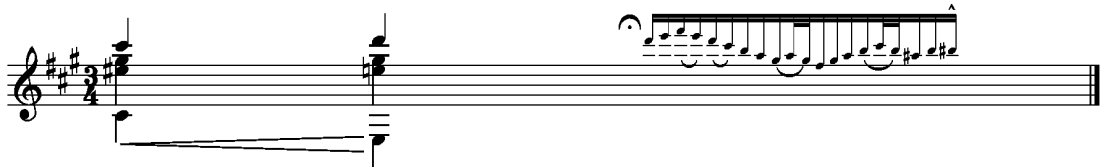
McCormick (2008) กล่าวถึงบทเพลงกีตาร์ในยุคโรแมนติก ตอนต้นว่า ในยุคนี้ถือเป็นยุคทองของอุปรากร ผู้ประพันธ์ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะประเภทนี้รวมทั้งผู้ประพันธ์บทเพลงสำหรับกีตาร์ซึ่งมักจะเป็นผู้ที่แสดงผลงานด้วยตนเอง จะบรรเลงกีตาร์ให้เลียนแบบเสียงนักร้องประกอบอุปรากร ดังนั้นแต่ละประโยคของบทเพลงจะเปรียบเทียบกับได้กับบทเพลงร้อง

เนื่องจากบทเพลงนี้ผู้ประพันธ์ต้องการแสดงความสามารถทั้งการประพันธ์และการบรรเลงผู้แสดงจึงควรคำนึงถึงดังนี้

1. มีการประพันธ์โดยใช้การบรรเลงบันไดเสียงและโน้ตแยก (Scale and Arpeggio) ที่ใช้ความเร็วในการบรรเลงสูง ผู้บรรเลงควรฝึกฝนเทคนิคที่พบในบทเพลงอย่างช้าๆเพื่อให้เกิดความชัดเจนและต่อเนื่องของบทเพลง

2. กลุ่มโน้ตตัวเล็กที่พบในบทเพลงให้บรรเลงโดยใช้ความรู้สึกเหมือนกับการบรรเลงจากปฏิภาณไหวพริบ (Improvisation)

ตัวอย่างที่ 15 โน้ตที่ใช้ความรู้สึกเหมือนกับการบรรเลงจากปฏิภาณไหวพริบ (Improvisation)

ที่มา: Coste, N. (1992). *Andante et Polonaise op.44*. United Kingdom: Chanterelle Verlag, Heidelberg.

1. เนื่องจากมีการประพันธ์โดยเทคนิคการย้ายบันไดเสียงที่จะพบได้หลายที่ในบทเพลง ผู้บรรเลงควรใช้ความระมัดระวังในการฝึกฝนเพื่อหลีกเลี่ยงการบรรเลงทำนองหรือเสียงประสานที่ผิด

2.4 บทเพลง *Tres piezas españolas* บทประพันธ์ของ **Joaquin Rodrigo**

Joaquin Rodrigo (1902-1999): ผู้ประพันธ์ชาวสเปนคนสำคัญที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ แม้ว่าเขาจะตาบอดตั้งแต่อายุยังน้อยหลังจากติดเชื้อคอตีบ บทประพันธ์ของเขาได้ใช้สำเนียงของบทเพลงพื้นบ้านประเทศสเปนในการประพันธ์ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดของเขา Rodrigo ประพันธ์บทเพลงสำหรับกีตาร์ไว้มากมายล้วนแต่ได้รับความนิยมหนึ่งในนั้นคือบทเพลง *Concerto de Aranjuez* สำหรับกีตาร์เดี่ยวและวงออร์เคสตราซึ่งท่อนซ้ำของบทเพลงนี้ถือเป็นหนึ่งในดนตรีคลาสสิกในศตวรรษที่ 20 ที่เป็นที่รู้จักและนิยมอย่างมาก

ในตอนต้นศตวรรษที่ 20 ผู้ประพันธ์ชาวสเปน 2 ท่านที่พัฒนาการประพันธ์แบบดนตรีชาตินิยมให้เป็นที่ยอมรับสู่สากลคือ Isaac Albeniz และ Enrique Granados ซึ่งมีผลต่อผู้ประพันธ์ชาวสเปนรุ่นต่อมาที่ได้รับอิทธิพลจากการประพันธ์แบบ Neoclassic หรือ Impressionist ตามผู้ประพันธ์ชาวฝรั่งเศส จึงเกิดกลุ่มผู้ประพันธ์แบบใหม่ที่ผสมผสานการประพันธ์แบบดนตรีชาตินิยม (สเปน) และดนตรีแบบอิมเพรสชันนิสต์ เรียกตัวเองว่า Casticismo ซึ่งก่อตั้งด้วยผู้ประพันธ์ชาวสเปน 3 ท่านได้แก่ Manuel de Falla, Joaquin Turina และ Conrado del Campo ต่อมา Rodrigo ถือว่าอยู่ในกลุ่มรุ่นที่ 27 (Generation of 1927) ได้มีการจัดตั้งเป็นสมาคมขึ้นใหม่ ด้วยเพราะ Rodrigo ได้รับอิทธิพลทั้งจากกลุ่ม Neoclassicism ในประเทศฝรั่งเศสและกลุ่ม Casticismo ในประเทศสเปน จึง

เกิดรูปแบบใหม่ซึ่งได้รับอิทธิพล มาจาก 2 รูปแบบดังกล่าวเรียกว่ากลุ่ม Neocasticismo ซึ่งจัดตั้งขึ้นหลังจากสงครามกลางเมืองในประเทศสเปนระหว่างปีคริสต์ศักราช (1936-1939)

Tres piezas españolas: เป็นบทประพันธ์ที่นิยมมากอีกบทของผู้ประพันธ์ท่านนี้ ซึ่งผู้ประพันธ์ได้ใช้เทคนิคการประพันธ์แบบใหม่กับรูปแบบของบทเพลงเต้นรำดั้งเดิมของประเทศสเปนซึ่ง Rodrigo ประพันธ์บทเพลงนี้อุทิศให้แก่ Andrés Segovia นักกีตาร์ชาวสเปนคนสำคัญที่วางรากฐานการบรรเลงกีตาร์ในปัจจุบัน ทำให้ทั่วโลกยอมรับในเครื่องดนตรีชิ้นนี้ บทเพลงประกอบด้วยบทเพลงเต้นรำแบบสเปน 3 บทเพลงประกอบด้วย *Fandango*, *Passacaglia* และ *Zapateado* ที่ผู้ประพันธ์นำมาใช้เป็นรูปแบบในการประพันธ์บทเพลงดังนี้

1. *Fandango* บทเพลงเต้นรำที่เป็นที่นิยมของประเทศสเปนอยู่ในอัตราจังหวะ 3 ประพันธ์ในกุญแจเสียง อี เมเจอร์ ผู้ประพันธ์ใช้เทคนิคการประพันธ์ที่ใช้การซ้ำของทำนองย่อย (Motif) โดยเปลี่ยนระดับเสียงไปเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มต้นในกุญแจเสียง อี เมเจอร์ นอกจากนี้ยังประกอบด้วย ท่อนแยกในที่มีทำนองเปรียบได้กับเพลงร้องซึ่งใช้เทคนิคการประพันธ์ที่ใช้การซ้ำของทำนองย่อย (Motif) โดยเปลี่ยนระดับเสียงเช่นกัน โดยมีกลุ่มเสียงที่มีลีลาประกอบและในหลายส่วนของกลุ่มของโน้ต 3 พยางค์ที่ต้องใช้ความสามารถในการบรรเลงอย่างสูง

Rodrigo (2008) กล่าวถึงบทเพลงท่อนนี้ว่า เป็นบทเพลงสำหรับเต้นรำที่นิยมในหมู่ชนชั้นสูงและสามัญชนในศตวรรษที่ 18 เป็นบทเพลงประกอบการเต้นรำอย่างช้าในบางบทมีการขับร้องประกอบด้วย โดยแหล่งกำเนิดนั้นไม่ปรากฏแน่แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญหลายท่านกล่าวว่ากำเนิดจากกลุ่มบรรพบุรุษชาวอาหรับก็ตาม ยกเว้นท่อนกลางของบทเพลงเท่านั้นที่ใช้ทำนองหลักที่เป็นที่นิยม ในส่วนอื่นๆจะได้แรงบันดาลใจมาจากบทเพลงเต้นรำแบบฟลามenco โดยในตัวบทเพลงได้สะท้อนถึงความกล้าหาญและความโอ้อวดของประเทศสเปนในศตวรรษที่ 18 โดยเฉพาะในกรุงแมดริด โดยมีโครงสร้างเพลงดังนี้

ท่อนหลัก	ท่อนแยก	ท่อนย้อน
ห้องที่(1-34)	ห้องที่(35-58)	ห้องที่(59-102)

ตัวอย่างที่ 16 ทำนองย่อที่ใช้ในบทเพลงที่มีการเปลี่ยนระดับเสียง

ที่มา: Rodrigo, J. (1963). *Tres piezas españolas*. Mainz: B. Schott's Söhne.

ตัวอย่างที่ 17. ท่อนแรกของบทเพลงที่ใช้ทำนองเปรียบบทเพลงร้อง

ที่มา: Rodrigo, J. (1963). *Tres piezas españolas*. Mainz: B. Schott's Söhne.

ตัวอย่างที่ 18 กลุ่มของโน้ต 3 พยางค์ที่ต้องใช้เทคนิคในการบรรเลงสูง

ที่มา: Rodrigo, J. (1963). *Tres piezas españolas*. Mainz: B. Schott's Söhne.

2.. *Passacaglia* ลักษณะที่เด่นชัดของบทเพลงต้นรำประเภทนี้ คือ การแปรทำนองหลักให้เกิดความหลากหลายโดยอาศัยการซ้ำของทำนองเสียงต่ำที่พบในทำนองหลัก (*Variation on the Theme of Ground Bass*) สำหรับบทนี้ใช้การแปรแนวทำนองเสียงต่ำใน 8 ห้องแรก โดยมีทำนองใหม่ที่เกิดจากการแปรทำนองเสียงต่ำที่กล่าวมานี้ทั้งหมด 12 ทำนอง (12 Variations)

นอกจากนี้ยังพบการใช้เทคนิคการบรรเลงคอร์ดแบบ Rasgueado ซึ่งเป็นรูปแบบการบรรเลงของดนตรี ฟลาเมนโก ทำให้รู้สึกถึงเอกลักษณ์ของบทเพลงสเปนก่อนจะจบช่วงหางเพลง(Coda)ที่ใช้

เทคนิคการประพันธ์แบบลีลาสอดประสานแนวทำนอง(Contrapuntal)โดยกลับมาใช้อัตราจังหวะเช่นเดียวกับท่อนแรกโดยมีโครงสร้างเพลงดังนี้

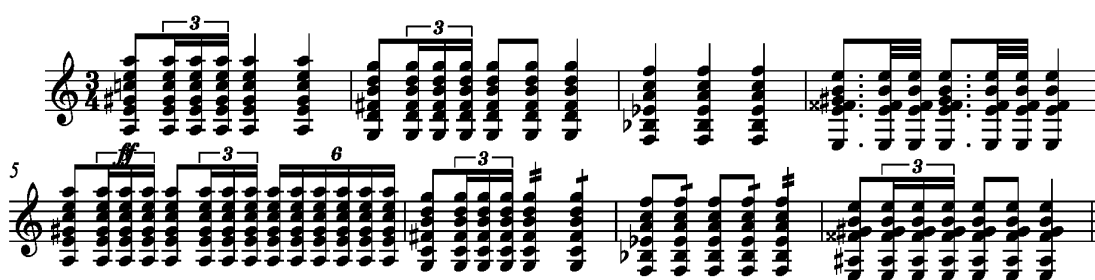
A	A1	A2	A3	A4,A5,A6,.....A12	Coda
---	----	----	----	-------------------	------

ตัวอย่างที่ 19 แนวทำนองเสียงต่ำใน 8 ห้องแรก (A) ที่ใช้ในการแปรทำนอง

ที่มา: Rodrigo, J. (1963). *Tres piezas españolas*. Mainz: B. Schott's Söhne.

ตัวอย่างที่ 20 เทคนิคการบรรเลงคอร์ดแบบ Rasgueado ในห้องที่ (65-72) หรือ A8

ที่มา: Rodrigo, J. (1963). *Tres piezas españolas*. Mainz: B. Schott's Söhne.

ตัวอย่างที่ 21 ช่วงหางเพลงที่ใช้เทคนิคการประพันธ์แบบลีลาสอดประสานแนวทำนอง

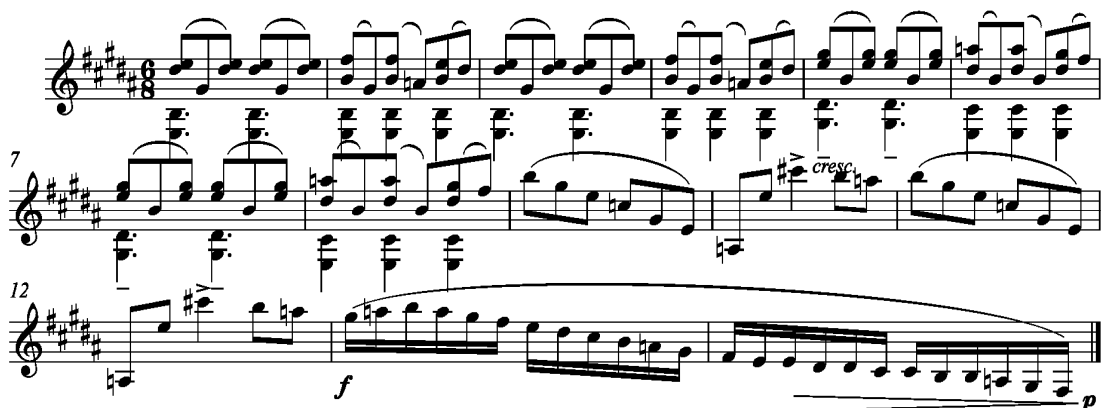

ที่มา: Rodrigo, J. (1963). *Tres piezas españolas*. Mainz: B. Schott's Söhne.

3. *Zapateado* บทเพลงสำหรับเต้นรำที่ใช้การกระทบส้นเท้ากับพื้นเป็นจังหวะอยู่ในกุญแจเสียง อี ไมเนอร์ที่มีอัตราความเร็วที่เร็วมาก ผู้ประพันธ์ต้องการแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของอัตราจังหวะที่ใช้ในบทเพลงเต้นรำนี้ ในท่อนกลางของเพลงได้มีการย้ายกุญแจเสียงเป็น อี เมเจอร์ ซึ่งจะพบการบรรเลงกลุ่มโน้ตบันไดเสียงที่เร็วและกลับมาอยู่ในกุญแจเสียง อี ไมเนอร์ในท่อนย้อนอีกครั้งมีโครงสร้างเพลงดังนี้

ท่อนหลัก	ท่อนแยก	ท่อนย้อน
ห้องที่(1-120)	ห้องที่(121-165)	ห้องที่(166-199)

ตัวอย่างที่ 22 การย้ายเป็นกุญแจเสียง อี เมเจอร์และเทคนิคการบรรเลงบันไดเสียงในช่วงกลางบทเพลง

ที่มา: Rodrigo, J. (1963). *Tres piezas españolas*. Mainz: B. Schott's Söhne.

วิธีฝึกปฏิบัติ

บทเพลงนี้ถูกกำหนดทางนี้สำหรับกีตาร์โดย Andrés Segovia เนื่องจากเป็นบทเพลงที่ต้องอาศัยเทคนิคระดับสูงในการบรรเลงจึงควรฝึกซ้อมในแต่ละเทคนิคที่พบในเพลงอย่างช้าๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและต่อเนื่องของบทเพลง

2.5 บทเพลง *Sonata* บทประพันธ์ของ Leo Brouwer

Leo Brouwer (1939-ปัจจุบัน): ผู้ประพันธ์ร่วมสมัยชาวคิวบา ที่ประพันธ์ผลงานสำหรับกีตาร์ไว้มากมายซึ่งเป็นที่นิยมของนักกีตาร์ทั่วโลกในการคัดเลือกบทเพลงในการแสดงของตน ผลงานประพันธ์สำหรับกีตาร์ของเขามีทั้งกีตาร์เดี่ยว การรวมวงกีตาร์ จนถึงกีตาร์กับวงออร์เคสตรา (Guitar Concerto) และมีหลายบทประพันธ์สำหรับนักกีตาร์ร่วมสมัยคนสำคัญเช่น John Williams, Julian Bream และ Sharon Isbin เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลงานประพันธ์ที่เป็นดนตรีประกอบภาพยนตร์ทั้งในประเทศคิวบาและต่างประเทศ

ผลงานการประพันธ์ของเขาสามารถแบ่งได้ 3 ยุคสมัยคือ สมัยแรกเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1954 ด้วยผลงานสำหรับกีตาร์ โดยมีการใช้สำเนียงพื้นบ้านของคิวบาผสมกับรูปแบบการประพันธ์เพลงคลาสสิกที่นิยม ในปีค.ศ. 1960 เขาเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ประพันธ์เพลงในกลุ่มล้ำยุค (Avant – Garde) ซึ่งถือว่าแตกต่างกับผลงานในสมัยแรกและผลงานประพันธ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 จนถึงปัจจุบันเขากลับมาใช้สำเนียงจากบทเพลงพื้นบ้านของคิวบา กับเทคนิคการประพันธ์แบบกระแสมินิมัล (Minimalism) ตามรูปแบบแนวความคิดของ John Cage โดยจะใช้เสียงประสานที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวและลักษณะจังหวะที่เข้าไปเข้ามา บทเพลง *Sonata* บทนี้ถืออยู่ในช่วงการประพันธ์ล่าสุดของเขา

Sonata: Brouwer ประพันธ์บทเพลงนี้สำหรับ Julian Bream นักกีตาร์ร่วมสมัยชาวอังกฤษคนสำคัญที่มีส่วนในการทำให้ทั่วโลกยอมรับเครื่องชนิดนี้ซึ่ง Bream เองได้แสดงบทเพลงนี้ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1991 บทเพลงนี้ประกอบด้วยกัน 3 ท่อนประกอบด้วย

1. *Fandango y Boleros* เริ่มบทนำและตามด้วยส่วนที่เป็นบทเพลงสำหรับเต้นรำ ซึ่งผู้ประพันธ์นำบทเพลงเต้นรำแบบสเปนคือ *Fandango* มารวมกันกับ *Boleros* บทเพลงรักของคิวบา นอกจากนี้ได้มีการกล่าวอ้างถึงบทเพลง *Pastoral Symphony* บทประพันธ์ของ Beethoven ในช่วงหางเพลงของท่อนนี้ซึ่ง Brouwer ใช้รูปแบบการประพันธ์ตามรูปแบบ sonata form ที่พบในกระบวนแรกของบทเพลง *Pastoral Symphony* โดยมีโครงสร้างเพลงดังนี้

"Danza" (♩=88)

IX XII IX XII XII XII XII

poco riten.....

ตัวอย่างที่ 24 การปรากฏของทำนองจากบทเพลง *Pastoral Symphony*

The musical score is for the 'Sonata in G major, Op. 10, No. 3' by Franz Liszt, featuring piano and orchestra. The score is in 2/4 time and includes various dynamics and articulations.

The score is divided into two systems. The first system begins with a piano (p) dynamic and a tempo marking of 'larga'. It includes a section marked 'un poco psante' and a section marked 'pp' (pianissimo) with the tempo marking 'evocation'. The second system begins with a piano (p) dynamic and a tempo marking of 'pizz.' (pizzicato). It includes a section marked 'son. ord.' (sonata order) and a section marked 'XII'.

2. *Sarabanda de Scriabin* ผู้ประพันธ์ได้นำบทเพลง *Sarabanda* ของ Alexander Scriabin ผู้ประพันธ์และนักเปียโนสมัยศตวรรษที่ 20 ตอนต้นชาวรัสเซีย มาสร้างสรรค์ชิ้นใหม่ นอกจากนี้ผู้ประพันธ์ยังกำหนดให้ตั้งเสียงสายที่ 6 ให้เป็นเสียง ฟา เพื่อให้ง่ายต่อการบรรเลง

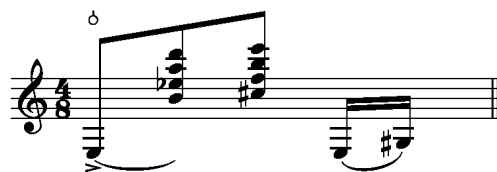
ตัวอย่างที่ 25 ทำนองของ Scriabin ที่พบในท่อนนี้

ที่มา: Brouwer, L. (1992). *Sonata*. Madrid: Gralicas Agenjo.

3. *Toccata de Pasquini* เช่นเดียวกับกระบวนที่ 2 ผู้ประพันธ์ได้มีการกล่าวอ้างถึง Bernardo Pasquini ผู้ประพันธ์และนักออร์แกนในสมัยศตวรรษที่ 17 ชาวอิตาลีผู้ประพันธ์บทเพลง *Scherzo del cucco* ที่มีชื่อเสียงในท่อนนี้ผู้ประพันธ์กำหนดให้ใช้เทคนิคการดึงสายเพื่อกระทบกับแผ่นนิ้ว (Batok Pizzicato) เริ่มใช้จากบทเพลงของ Bella Batok ผู้ประพันธ์ชาวฮังการีแห่งศตวรรษที่ 20 ซึ่งถือเป็นเทคนิคการบรรเลงกีตาร์แบบใหม่

ตัวอย่างที่ 26 การกำหนดให้ใช้เทคนิคการดึงสายเพื่อกระทบกับแผ่นนิ้ว

ที่มา: Brouwer, L. (1992). *Sonata*. Madrid: Gralicas Agenjo.

วิธีฝึกปฏิบัติ

เนื่องจากบทเพลงนี้ประพันธ์ในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้ประพันธ์ท่านนี้จึงไม่มีการกำหนดเครื่องหมายกำหนดจังหวะและเครื่องหมายกำหนดคุณภาพเสียง ดังนั้นผู้บรรเลงควรใช้ความรู้สึกระวังในการฝึกซ้อมทั้งความถูกต้องของจังหวะและโน้ตเพลง นอกจากนี้ควรฝึกซ้อมในแต่ละเทคนิคที่พบในเพลงอย่างซ้ำๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนของทำนอง

บทที่ 3

ระเบียบวิธีการนำเสนอผลงานภาคปฏิบัติ

3.1 ข้อมูลภาคปฏิบัติ

ผู้นำเสนอกำหนดเพลง 5 เพลงดังนี้

1. บทเพลง *Lachrimae Pavan* บทประพันธ์ของ John Dowland
2. บทเพลง *Chaconne from Violin Partita No. 2 in D minor BWV 1004*
บทประพันธ์ของ Johann Sebastian Bach
3. บทเพลง *Introduction and Polonaise Op.44* บทประพันธ์ของ Napoleon Coste
4. บทเพลง *Tres piezas españolas* บทประพันธ์ของ Joaquin Rodrigo
5. บทเพลง *Sonata* บทประพันธ์ของ Leo Brouwer

3.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาโครงสร้างและวิธีการบรรเลงบทเพลงจากยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ยุคบาโรค ยุคโรแมนติก ดิก ตอนต้น ยุค ศตวรรษที่ 20 ตอนต้นและดนตรีร่วมสมัย
2. เพื่อนำเสนอบทเพลงจากยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ยุคบาโรค ยุคโรแมนติก ดิก ตอนต้น ยุคศตวรรษที่ 20 ตอนต้นและ ดนตรีร่วมสมัย

3.3 เครื่องดนตรีที่นำเสนอ

กีตาร์คลาสสิก

3.4 การจัดกระทำผลงานภาคปฏิบัติ

1. ศึกษาและคัดเลือกบทเพลง ที่มีความแตกต่างกันในด้านยุคสมัย ประเภทเพลงและเทคนิคปฏิบัติ
2. นำไปปรึกษาอาจารย์ผู้สอนจนผ่านความเห็นชอบ

3. รวบรวมเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติผู้ประพันธ์เพลง รายละเอียดเนื้อหาของบทเพลง เทคนิคปฏิบัติของบทเพลงและโน้ตเพลงตามขั้นตอน เพื่อจัดทำโครงร่างการนำเสนอผลงานภาคปฏิบัติ

4. นำเสนอเพื่อขอสอบโครงร่าง

5. เมื่อผ่านการพิจารณาโครงร่างแล้ว ฝึกซ้อมโดยกำหนดตารางการฝึกซ้อมทุกวัน

วันละประมาณ 5-6 ชั่วโมง

6. ดำเนินการขอสอบการนำเสนอผลงานภาคปฏิบัติ

7. เตรียมเอกสารและติดต่อประสานงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สถานที่การจัดการแสดง

สูจิบัตร อุปกรณ์บันทึกเสียง

8. นำเสนอการแสดงเดี่ยว

9. จัดทำรายงานเพื่อเสนอขออนุมัติจบการศึกษา

3.5 การเตรียมความพร้อมสำหรับการแสดงเดี่ยว

1. จัดตารางการฝึกซ้อมแต่ละบทเพลงสำหรับการแสดงเดี่ยว

บทเพลง	2550			2551				
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.
1.Lachimae Pavan			_____					→
2.Chaconne in D minor	_____							→
3.Introduction and Polonaise		_____						→
4.Tres Piezas Españolas		_____						→
5. Sonata			_____					→

2. ติดต่อเพื่อจองสถานที่ในการแสดงเดี่ยว

3. เสนอสอบการแสดงเดี่ยวต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนจะแสดงต่อสาธารณชน

4. จัดเตรียมสูจิบัตรสำหรับการแสดงเดี่ยว

3.6 การนำเสนอการแสดงเดี่ยว

ในการแสดงเดี่ยวครั้งนี้ได้มีการจัดเตรียมสูจิบัตรสำหรับผู้ฟังก่อนการแสดงเริ่มและการแสดงใช้เวลาประมาณ 60 นาทีโดยไม่รวมพักการแสดง

3.7 รายการแสดงและเวลาโดยประมาณ

1. <i>Lachrimae Pavan</i> บทประพันธ์ของ John Dowland	ประมาณ 5 นาที
2. <i>Chaconne from Violin Partita No. 2 in D minor BWV 1004</i>
บทประพันธ์ของ Johann Sebastian Bach	ประมาณ 15 นาที
3. <i>Introduction and Polonaise</i> บทประพันธ์ของ Napoleon Coste	ประมาณ 10 นาที

พักการแสดง

4. <i>Tres piezas españolas</i> บทประพันธ์ของ Joaquin Rodrigo	ประมาณ 15 นาที
5. <i>Sonata</i> บทประพันธ์ของ Leo Brouwer	ประมาณ 15 นาที

บทที่ 4

สุจิตร์

4.1 ชีวิตประวัติของผู้แสดง

นักกีตาร์ : พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์

จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิชาเอกกีตาร์คลาสสิกในระดับเกียรตินิยมอันดับ 2 โดยศึกษากีตาร์กับอาจารย์วิทยา วอสเบียนและกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิชาเอกดนตรีปฏิบัติ (กีตาร์คลาสสิก) โดยศึกษากีตาร์กับอาจารย์สุวิข กลิ่นสมิทธิ์ พงษ์พัฒน์เป็นผู้ร่วมก่อตั้งวง Thailand Guitar Quartet (T G Q) และเคยมีทั้งผลงานดนตรีประกอบโฆษณาและดนตรีประกอบภาพยนตร์เรื่อง “Secret” ซึ่งกำกับและแสดงนำโดย Jay Chou

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำวิชากีตาร์ที่ สถาบันปฏิบัติการเรียนดนตรีวิธีศิลปากร “Maestro” และอาจารย์พิเศษวิชากีตาร์ที่คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

4.2 รายการแสดง

Lachrimae Pavan

John Dowland (1562-1626)

*Chaconne from Violin Partita No. 2
in D minor BWV 1004*

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Introduction and Polonaise

Napoleon Coste (1805-1883)

พักการแสดง

Tres piezas españolas

Joaquin Rodrigo (1902-1999)

- *Fandanggo*
- *Passacaglia*
- *Zapateado*

Sonata

Leo Brouwer (b. 1939)

- *Fandango y Boleros*
- *Sarabanda de Scriabin*
- *Toccata de Pasquini*

4.3 ชีวิตประวัติผู้ประพันธ์และรายละเอียดของแต่ละบทเพลง

บทเพลง *Lachrimae Pavan* บทประพันธ์ของ John Dowland

John Dowland (1562-1626): เกิดในปีค.ศ. 1562 ที่กรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ เขาเป็นนักเล่นลูทฟีมือคี่ในยุคสมัยนั้นและได้มีโอกาสแสดงการบรรเลงลูทถวายต่อสมเด็จพระราชินีอลิซเบทในปีค.ศ. 1592 อีกทั้งยังเคยทำงานในราชสำนักของกษัตริย์แห่งเดนมาร์ก โดยทำหน้าที่เป็นนักเล่นลูทประจำที่นั่นในปีค.ศ. 1598 ก่อนจะกลับมาพำนักที่ประเทศอังกฤษและถึงแก่กรรมในปีค.ศ. 1626 ที่กรุงลอนดอน เขาประพันธ์บทเพลงสำหรับ ลูทไว้มากมายตัวอย่างเช่น *Fantasia* และบทเพลงสำหรับเต็นราซึ่งมีทั้ง *Pavanes*, *Galliards*, *Almains* และ *Jigs* ล้วนแต่ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบัน

Lachrimae Pavan: John Dowland ประพันธ์บทเพลงในขณะที่ทำงานในราชสำนักของกษัตริย์แห่งเดนมาร์กและจัดพิมพ์ครั้งแรกที่นี้เช่นกัน เขาประพันธ์บทเพลงที่ใช้คำขึ้นต้นว่า *Lachrimae* ไว้ 21 บทมีบทที่เป็น *Pavan* เพียง 7 บท ส่วนบทที่เหลืออีก 14 บท เป็นบทเพลงสำหรับเต็นราแบบอื่นเช่น *Galliard* โดยทั้ง 21 บทนี้ถูกประพันธ์สำหรับบรรเลงด้วยซอไวโอล

5 คันและลู่ ซึ่งเรียกรวมวงเช่นนี้ว่า Consort Music โดยในความหมายของ *Lachrimae* แปลว่า น้ำตาจากความเศร้าโศก

บทเพลง *Chaconne from Violin Partita No.2 in D minor BWV 1004* บทประพันธ์ของ Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach (1685-1750): ผู้ประพันธ์ชาวเยอรมันคนสำคัญที่น่าดนตรีบาโรค ขึ้นไปสู่ความสมบูรณ์สูงสุด จนกระทั่งนักวิจารณ์ดนตรีส่วนใหญ่ถือว่าปีที่เขาถึงแก่กรรมนั้นเป็นปีที่ยุคบาโรคสิ้นสุดลง แต่ในสมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่นั้นคนทั่วไปรู้จักในนามนักออร์แกนที่มีชื่อเสียงเท่านั้น บทประพันธ์ของเขากลับมามีคนยอมรับและยกย่องหลังจากที่เขาถึงแก่กรรมไปกว่า 100 ปีแล้ว

Chaconne from Violin Partita No.2 in D minor BWV1004: Bach ประพันธ์บทเพลงนี้สำหรับไวโอลินบรรเลงเดี่ยว ซึ่งบทเพลงชุด *Partita* จะมีความคล้ายคลึงกับบทเพลงชุด *Suit* คือเป็นการรวมบทเพลงเด่นไว้หลายบทเข้ารวมชุดกัน แต่จะต่างกันตรงที่บทเพลงชุด *Partita* ไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบแน่นอนเหมือนกับบทเพลงชุด *Suit* ที่จะประกอบด้วย *Allemande* – *Corrente* – *Sarabande* และ *Gigue* สำหรับบทเพลง *Chaconne* นี้เป็นบทสุดท้ายจาก 5 บทเพลงทั้งหมด *Chaconne* บทนี้ถูกนำมาเรียบเรียงสำหรับบรรเลงด้วยกีตาร์ครั้งแรกโดย Andrés Segovia นักกีตาร์ชาวสเปน โดยเขาได้รับอิทธิพลมาจากบทเพลงเดียวกันนี้ที่เรียบเรียงสำหรับเปียโน โดย Ferruccio Busoni นักเปียโนชาวอิตาลีในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เนื่องจาก Segovia ต้องการให้กีตาร์เป็นที่ยอมรับเทียบเท่ากับเครื่องดนตรีอื่นและ Segovia ได้แสดงบทเพลงนี้ด้วยกีตาร์ครั้งแรกในวันที่ 4 มิถุนายน ปี ค.ศ. 1935 ที่กรุงปารีส

บทเพลง *Introduction and Polonaise Op.44* บทประพันธ์ของ Napoleon Coste

Napoleon Coste (1805-1883): ผู้ประพันธ์และนักกีตาร์ชาวฝรั่งเศสที่มีฝีมืออย่างยิ่ง ผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของ Fernando Sor นักกีตาร์คนสำคัญท่านหนึ่งที่สร้างการพัฒนาสำหรับกีตาร์สายเดี่ยวเช่นเดียวกับนักกีตาร์หลายท่านในศตวรรษที่ 19 ซึ่งผลงานประพันธ์ของ Coste นั้นได้รับอิทธิพลจากผลงานประพันธ์สำหรับเปียโนของผู้ประพันธ์ในยุคสมัยนั้นอาทิ Franz List และ Frederic Chopin ในผลงานประพันธ์ของเขามีทั้งสำหรับกีตาร์เดี่ยว กีตาร์สองตัวและกีตาร์กับเครื่องดนตรีอื่น โดยทั่วไปแล้วผลงานประพันธ์ของเขาประพันธ์สำหรับกีตาร์ 7-8 สายซึ่งล้วนแต่เป็นบทประพันธ์ที่เป็นที่นิยมจนปัจจุบัน

Introduction and Polonaise: บทประพันธ์บทนี้ Coste ได้แรงบันดาลใจจากความทรงจำที่ประทับใจในวัยเด็กของเขาที่มีต่อความงดงามของภูเขา Jura ที่อยู่ในภูมิภาคทางตะวันตก

ของประเทศฝรั่งเศสซึ่งประกอบด้วย ป่าเขา ธารน้ำแข็งและทะเลสาบคล้ายกับผลงานอื่นๆของเขา ในส่วนของบทประพันธ์นี้ ประกอบด้วยบท *Introduction* ที่เป็นบทนำสั้นๆ ก่อนจะเข้าสู่ บท *Polonaise* ถือเป็นผลงานเดี่ยวกีตาร์อีกผลงานของเขาที่เป็นที่นิยม

บทเพลง *Tres piezas españolas* บทประพันธ์ของ **Joaquin Rodrigo**

Joaquin Rodrigo (1902-1999): ผู้ประพันธ์ชาวสเปนคนสำคัญที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ แม้ว่าเขาจะตาบอดตั้งแต่อายุน้อยหลังจากติดเชื้อคอตีบ บทประพันธ์ของเขาได้ใช้สำเนียงของบทเพลงพื้นบ้านประเทศสเปนในการประพันธ์ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดของเขา Rodrigo ประพันธ์บทเพลงสำหรับกีตาร์ไว้มากมายล้วนแต่ได้รับความนิยม หนึ่งในนั้นคือบทเพลง *Concerto de Aranjuez* สำหรับกีตาร์เดี่ยวและวงออร์เคสตราซึ่งท่อนซ้ำของบทเพลงนี้ถือเป็นหนึ่งในดนตรีคลาสสิกในศตวรรษที่ 20 ที่เป็นที่รู้จักและนิยมอย่างมาก

Tres piezas españolas: เป็นบทประพันธ์ที่นิยมมากอีกบทของผู้ประพันธ์ท่านนี้ ซึ่งผู้ประพันธ์ได้ใช้เทคนิคการประพันธ์แบบใหม่กับรูปแบบของบทเพลงเดินรำดั้งเดิมของประเทศสเปนซึ่ง Rodrigo ประพันธ์บทเพลงนี้อุทิศให้แก่ Andrés Segovia นักกีตาร์ชาวสเปนคนสำคัญที่วางรากฐานการบรรเลงกีตาร์ในปัจจุบัน ทำให้ทั่วโลกยอมรับในเครื่องดนตรีชิ้นนี้ บทเพลงประกอบด้วยบทเพลงเดินรำแบบสเปน 3 บทเพลงประกอบด้วย *fandango*, *passacaglia* และ *zapateado*

บทเพลง *Sonata* บทประพันธ์ของ **Leo Brouwer**

Leo Brouwer (1939-ปัจจุบัน): ผู้ประพันธ์ร่วมสมัยชาวคิวบา ที่ประพันธ์ผลงานสำหรับกีตาร์ไว้มากมายซึ่งเป็นที่นิยมของนักกีตาร์ทั่วโลกในการคัดเลือกบทเพลงในการแสดงของตน ผลงานประพันธ์สำหรับกีตาร์ของเขามีทั้งกีตาร์เดี่ยว การรวมวงกีตาร์ จนถึงกีตาร์กับวงออร์เคสตรา (*guitar concerto*) และมีหลายบทประพันธ์ที่สำหรับนักกีตาร์ร่วมสมัยคนสำคัญ เช่น John Williams, Julian Bream และ Sharon Isbin เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลงานประพันธ์ที่เป็นดนตรีประกอบภาพยนตร์ทั้งในประเทศคิวบาและต่างประเทศ

ผลงานการประพันธ์ของเขาสามารถแบ่งได้ 3 ยุคสมัยคือ สมัยแรกเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1954 ด้วยผลงานสำหรับกีตาร์ โดยมีการใช้สำเนียงพื้นบ้านของคิวบาผสมกับรูปแบบการประพันธ์เพลงคลาสสิกที่นิยม ในปีค.ศ. 1960 เขาเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ประพันธ์เพลงในกลุ่มล้ำยุค (*avant – garde*) ซึ่งถือว่าแตกต่างกับผลงานในสมัยแรกและผลงานประพันธ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 จนถึงปัจจุบันเขากลับมาใช้สำเนียงจากบทเพลงพื้นบ้านของคิวบา กับเทคนิคการประพันธ์แบบ

กระแสมินิมัล (Minimalism) ตามรูปแบบแนวความคิดของ John Cage โดยจะใช้เสียงประสานที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวและลักษณะจังหวะที่ซ้ำไปซ้ำมา บทเพลง *Sonata* บทนี้ถืออยู่ในช่วงการประพันธ์ล่าสุดของเขา

Sonata: Brouwer ประพันธ์บทเพลงนี้สำหรับ Julian Bream นักกีตาร์ร่วมสมัยชาวอังกฤษคนสำคัญที่มีส่วนในการทำให้ทั่วโลกยอมรับเครื่องชนิดนี้ซึ่ง Bream เองได้แสดงบทเพลงนี้ครั้งแรกในปี ค.ศ.1991 บทเพลงนี้ประกอบด้วยกัน 3 ท่อนประกอบด้วย *Fandango y Boleros*, *Sarabanda de Scriabin* และ *Toccata de Pasquini*

4.4 วันที่ เวลา และสถานที่ในการจัดการแสดง

วันที่และเวลา : วันจันทร์ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551 เวลา 14.00 น.

สถานที่ในการจัดการแสดง: หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

บทที่ 5

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

5.1 บทสรุป

การแสดงเดี่ยวกีตาร์ระดับบัณฑิตศึกษาโดย นายพงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ แสดงเมื่อวัน
จันทร์ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551 เวลา 14.00 น. ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีรายการแสดงดังนี้

1. *Lachrimae Pavan* บทประพันธ์ของ John Dowland ระยะเวลา 5 นาที
2. *Chaconne from Violin Partita No. 2 in D minor BWV 1004* บทประพันธ์ของ Johann Sebastian Bach ระยะเวลา 15 นาที
3. *Introduction and Polonaise* บทประพันธ์ของ Napoleon Coste ระยะเวลา 10 นาที

พักการแสดง

4. *Tres piezas españolas* บทประพันธ์ของ Joaquin Rodrigo ประมาณ 15 นาที
5. *Sonata* บทประพันธ์ของ Leo Brouwer ประมาณ 15 นาที

การแสดงเดี่ยวกีตาร์ระดับบัณฑิตศึกษาครั้งนี้มีคณะกรรมการตัดสินทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์ ดร. สมชัย ตระการรุ่ง ประธานกรรมการควบคุมรายงานการแสดงเดี่ยว อาจารย์สุวิษ กลิ่นสมิทธิ์ กรรมการควบคุมรายงานการแสดงเดี่ยวและอาจารย์ ดร. ประทีกย์ ประทีปะเสน ประธานกรรมการสอบรายงานการแสดงเดี่ยวซึ่งเป็นกรรมการตัดสินจากภายนอกมหาวิทยาลัย รายงานแสดงทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมงถูกบันทึกทั้งภาพและเสียงลงในแผ่น วิดีทัศน์ ผู้ร่วมเข้าชมการแสดงเดี่ยวกีตาร์ระดับบัณฑิตศึกษาครั้งนี้ประมาณ 30 คน

5.2 ข้อเสนอแนะ

หลังจากเสร็จสิ้นการแสดงเดี่ยวกีตาร์ระดับบัณฑิตศึกษาครั้งนี้ข้าพเจ้ามีทัศนคติและข้อเสนอแนะซึ่งแบ่งแยกเป็น 5 หัวข้อย่อยดังนี้

5.2.1 การเตรียมความพร้อมของผู้แสดง

5.2.2 บทเพลงที่ใช้ในการแสดง

5.2.3 สถานที่ในการจัดแสดงและเครื่องดนตรีที่ใช้แสดง

5.2.4 การจัดการด้านอื่น

5.2.5 การจัดทำรายงานการแสดงเดี่ยว

5.2.1 การเตรียมความพร้อมของผู้แสดง

ผู้แสดงหรือนักดนตรีทุกคนทราบว่าการกระทำการแสดงต่อสาธารณชนจะประสบผลสำเร็จได้นั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างดีเยี่ยม ซึ่งนอกจากต้องฝึกซ้อมบทเพลงที่ใช้ในการแสดงอย่างดีเยี่ยมแล้วยังต้องเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอีกด้วย เพื่อความมั่นใจในการนำเสนอบทเพลงโดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

5.2.1.1 จัดระเบียบการฝึกซ้อมเครื่องดนตรีในแต่ละวันอย่างเคร่งครัดโดยจำแนกการฝึกซ้อมดังนี้ ช่วงแรก - ฝึกฝนเฉพาะเทคนิคทุกอย่างของการบรรเลงเครื่องดนตรีโดยเริ่มจากความเร็วน้ำช้าและเพิ่มความเร็วโดยอาศัยเครื่องจับจังหวะทุกครั้งในการฝึกซ้อม ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ช่วงกลาง - ฝึกฝนบทเพลงที่เลือกใช้ในการแสดงโดยอาศัยโน้ตเพลงทุกครั้งเพื่อความถูกต้องและแม่นยำของการบรรเลง ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

ช่วงท้าย - บรรเลงบทเพลงที่เลือกใช้ในการแสดงด้วยความจำและสามารถบรรเลงจากการมีสติระลึกได้ โดยที่ไม่ใช่การบรรเลงจากความคุ้นเคย ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

5.2.1.2 ประมาณ 2 เดือนก่อนวันแสดงจริง ผู้แสดงควรเลือกบทเพลงบางบทเพลงที่ใช้ในการแสดงจนกระทั่งรายการแสดงทั้งหมดนำมาแสดงต่อสาธารณชน โดยต่างสถานที่เพื่อหาข้อบกพร่องของการทำการแสดงและทำการแก้ไขในทุกๆขั้นตอนในการแสดงจริง

5.2.2 บทเพลงที่ใช้ในการแสดง

5.2.2.1 ในรายการแสดงผู้แสดงควรคัดเลือกบทเพลงที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านยุคสมัย เช่น ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ยุคบาโรก ยุคโรแมนติกตอนต้น ยุคศตวรรษที่ 20 ตอนต้นและดนตรีร่วมสมัย อีกทั้งความแตกต่างของเทคนิคที่จำเป็นในการบรรเลงและความเร็วของจังหวะของแต่ละบท

เพลง ทั้งนี้ผู้แสดงควรคัดเลือบทเพลงโดยอาศัยความสนใจของผู้ชมมากกว่าความพึงพอใจของผู้แสดงเอง 5.2.2.2 เวลาที่ใช้ในรายการแสดงทั้งช่วงแรกและช่วงหลังพักการแสดงควรจัดให้ใกล้เคียงกัน 5.2.2.3 ในการจัดเรียงลำดับบทเพลงที่เลือกใช้ในรายการแสดงควรเริ่มต้นจากบทเพลงที่ไม่ยาวเกินไปและไม่ใช้เทคนิคในการบรรเลงสูงจนเกินไป เพื่อให้ผู้แสดงมีสมาธิกับการแสดงในขณะที่เริ่มต้นตลอดจนจบการแสดงต่อสาธารณชน

5.2.3 สถานที่ในการจัดแสดงและเครื่องดนตรีที่ใช้แสดง

5.2.3.1 ควรทดสอบว่าเครื่องดนตรีที่ใช้แสดงโดยเฉพาะกีตาร์ ซึ่งมีเสียงที่เบาว่าเครื่องดนตรีอื่นๆและโดยปกติจะไม่ใช้การขยายเสียง จะสามารถบรรเลงในสถานที่ในการจัดแสดงได้อย่างชัดเจนหรือไม่และควรจะสอดคล้องกับจำนวนผู้เข้าชม

5.2.3.2 ผู้แสดงควรตรวจสอบในเรื่องของอุณหภูมิของสถานที่ในการจัดแสดง โดยสามารถควบคุมได้โดยปรับให้อยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะหรือจัดเตรียมการแต่งกายให้เหมาะสม

5.2.4 การจัดการด้านอื่น

5.2.4.1 ผู้แสดงต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสถานที่ในการจัดแสดงเพื่อยื่นความประสงค์ขอใช้สถานที่ และบันทึกภาพและเสียง ก่อนวันที่แสดงอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนแสดงจริง

5.2.4.2 จัดทำโปสเตอร์ สื่อบัตร บัตรเชิญและทำการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน อย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนแสดงจริง

5.2.4.3 ในวันที่แสดงจริงควรติดต่อผู้ช่วยสำหรับรับรองแขกผู้ใหญ่ ให้คำตอบในการสอบถามเส้นทางของสถานที่ในการจัดแสดง ตลอดจนพิธีกรในการกล่าวเริ่มแสดง พักการแสดง และจบการแสดง

5.2.5 ปัญหาในระหว่างการดำเนินการและข้อเสนอแนะของแต่ละบทเพลง

บทเพลง *Lachrimae Pavan* บทประพันธ์ของ John Dowland

ปัญหาด้านการค้นคว้าข้อมูลของบทเพลง

เนื่องจากบทเพลงนี้ประพันธ์ขึ้นในศตวรรษที่ 15 ดังนั้นย่อมต้องมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลบทเพลงซึ่งจากการดำเนินการค้นคว้าข้อมูลมีเพียงข้อมูลที่ไม่ได้เจาะจงเพียงบทนี้ทำให้ยากที่จะค้นคว้าข้อมูลจำเพาะของบทเพลงนี้ อีกทั้งยังมีความคลาดเคลื่อนของแหล่งข้อมูลแต่ละที่ซึ่งต้องทำความเข้าใจและตัดสินใจในการนำข้อมูลมาใช้ในการรายงานการแสดงด้วย

ปัญหาด้านการฝึกซ้อมบทเพลง

จากการตัดสินใจคัดเลือกบทเพลงนี้ในการนำเสนอแล้ว เนื่องจากฉบับดั้งเดิมมิได้ประพันธ์สำหรับกีตาร์จึงทำให้มีความแตกต่างในของแต่ละผู้เรียบเรียงทำให้ผู้แสดงต้องคัดเลือกจากบทที่เรียบเรียงสำหรับกีตาร์หลายบทเพื่อตัดสินใจเลือกบทที่เรียบเรียงสำหรับกีตาร์ที่เหมาะสมที่สุดกับการฝึกซ้อมเพื่อการนำเสนอ

ข้อเสนอแนะ

ในการค้นคว้าข้อมูลจำเพาะของบทเพลงนี้ต้องอาศัยการพิจารณาจากแหล่งข้อมูลที่มีผู้อ้างอิงเสมอโดยทำความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้รับประกอบกับการศึกษาเกี่ยวกับชีวประวัติของผู้ประพันธ์และสรุปผล

เนื่องจากบทเพลงนี้มีได้ประพันธ์สำหรับกีตาร์ ดังนั้นการคัดเลือกบทเรียบเรียงที่เหมาะสมนั้นควรยึดถือฉบับที่ใกล้เคียงกับต้นฉบับที่สุดทั้งวิธีการตั้งสายและเทคนิคการบรรเลงแบบดั้งเดิม

บทเพลง *Chaconne* บทประพันธ์ของ Johann Sebastian Bach

ปัญหาการค้นคว้าข้อมูลของบทเพลง

เนื่องจากบทเพลงนี้เป็นบทที่เรียบเรียงขึ้นใหม่สำหรับบรรเลงด้วยกีตาร์แต่ข้อมูลที่ค้นคว้าได้ก็นำมาอ้างอิงถึงนามาจากต้นฉบับบทเพลงสำหรับไวโอลินซึ่งมีความแตกต่างกันในส่วนเสียงประสานที่เพิ่มเติมไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาอ้างอิงได้ทั้งหมด

ปัญหาการฝึกซ้อมบทเพลง

บทเพลงนี้ถูกยกย่องและยอมรับทั้งด้านเทคนิคการประพันธ์แสดงถึงความสามารถของผู้ประพันธ์และเทคนิคในการบรรเลงที่ต้องใช้ความสามารถอย่างสูง การฝึกซ้อมเพื่อนำเสนอบทเพลงนี้จึงจำเป็นต้องใช้เวลานานในการดำเนินการเตรียมความพร้อมที่จะทำการนำเสนอ อีกทั้งความแตกต่างระหว่างต้นฉบับซึ่งประพันธ์ในยุคบาโรกกับฉบับนี้ที่มีการเพิ่มเติมเสียงประสานขึ้นในรูปแบบดนตรีในยุคโรแมนติก ทำให้เกิดความสับสนในการตีความหมายบทเพลงเพื่อการนำเสนอที่ถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ

ในการค้นคว้าข้อมูลจำเพาะของบทเพลงนี้ต้องอาศัยการพิจารณาจากแหล่งข้อมูลที่มีผู้อ้างอิงเสมอโดยทำความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้รับประกอบกับการศึกษาเกี่ยวกับชีวประวัติของ

ผู้ประพันธ์และสรุปผล เนื่องจากบทเพลงนี้เป็นบทที่เรียบเรียงขึ้นใหม่สำหรับบรรเลงด้วยกีตาร์ แต่ข้อมูลที่ค้นคว้าได้ก็นำมาอ้างอิงถึงนามาจากฉบับดั้งเดิมสำหรับไวโอลินซึ่งมีความแตกต่างกันในส่วนของเสียงประสานที่เพิ่มเติมซึ่งไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาอ้างอิงได้ทั้งหมด ดังนั้นในการอ้างอิงในบางส่วนของบทเพลงต้องพิจารณาด้วยตนเองใหม่เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องของฉบับที่ใช้ในการนำเสนอ

สำหรับการฝึกซ้อมเพื่อการนำเสนอบทเพลงนี้ต้องใช้เวลามากในการฝึกซ้อมเพื่อการนำเสนอจึงควรเริ่มฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการฝึกซ้อมบทเพลงอื่นและควรตีความหมายบทเพลงโดยยึดรูปแบบยุคบาโรกแต่ยังคงให้ความสำคัญกับเสียงประสานที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่

บทเพลง *Introduction and Polonaise* บทประพันธ์ของ Napoleon Coste

ปัญหาด้านการค้นคว้าข้อมูลของบทเพลง

ในยุคสมัยของผู้ประพันธ์บทเพลงนี้ถือเป็นการพัฒนากีตาร์ในรูปแบบโรแมนติกตอนต้นอย่างถึงขีดสุดและมีการบันทึกอย่างชัดเจนจึงทำให้ง่ายต่อการค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์และการตีความหมายบทเพลง แต่เนื่องจากบทเพลงที่เลือกมานำเสนอนั้นมีข้อมูลจำเพาะที่อ้างอิงน้อยมากซึ่งต่างจากบทเพลงที่มีชื่อเสียงของผู้ประพันธ์ท่านนี้

ปัญหาด้านการฝึกซ้อมบทเพลง

จากข้อมูลที่ค้นคว้าพบว่าในยุคสมัยนี้ถือเป็นการพัฒนาทางด้านเทคนิคการบรรเลงอย่างถึงที่สุดเช่นกัน ด้วยเพราะผู้ประพันธ์ต้องการนำเสนอความสามารถของตนให้เป็นที่ยอมรับโดยพยายามประพันธ์บทเพลงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน ดังนั้นบทเพลงจึงใช้เทคนิคการบรรเลงที่ต้องใช้ความสามารถในการบรรเลงอย่างสูง

ข้อเสนอแนะ

ในการค้นคว้าข้อมูลจำเพาะของบทเพลงนี้ต้องอาศัยการพิจารณาจากแหล่งข้อมูลที่มีผู้อ้างอิงเสมอโดยทำความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้รับประกอบกับการศึกษาเกี่ยวกับชีวประวัติของผู้ประพันธ์และสรุปผล

สำหรับการฝึกซ้อมเพื่อการนำเสนอบทเพลงนี้ต้องใช้เวลามากในการฝึกซ้อมเพื่อการนำเสนอจึงควรเริ่มฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการฝึกซ้อมบทเพลงอื่นและฝึกซ้อมบางส่วนของบทเพลงที่ต้องใช้ความเร็วของเทคนิคการบรรเลงอย่างช้าก่อนเพื่อความแม่นยำในการบรรเลงด้วย

ความเร็วจริงต่อไป อีกทั้งควรตีความหมายบทเพลงโดยยึดรูปแบบยุคโรแมนติกตอนต้นตามความเข้าใจจากข้อมูลที่ค้นคว้า

บทเพลง *Tres piezas españolas* บทประพันธ์ของ Joaquín Rodrigo

ปัญหาการค้นคว้าข้อมูลของบทเพลง

ในการค้นคว้าข้อมูลของบทเพลงนี้เนื่องจากบทประพันธ์เป็นที่นิยมอย่างสูงจึงสามารถค้นคว้าข้อมูลเฉพาะของบทเพลงนี้ได้โดยละเอียดรวมถึงข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ของยุคสมัยนี้ด้วย เพียงแต่ข้อมูลที่ได้จากผู้ประพันธ์กลับน้อยมากซึ่งเปรียบเทียบกับผลงานประพันธ์ชิ้นอื่นของท่าน

ปัญหาการฝึกซ้อมบทเพลง

ด้วยเพราะผู้ประพันธ์มิใช่นักกีตาร์ในบางส่วนของบทประพันธ์ต้องใช้เทคนิคการบรรเลงที่แปลกไปจากการบรรเลงแบบเดิมหรือไม่สามารถบรรเลงด้วยกีตาร์ได้ จึงมีนักกีตาร์หลายท่านที่นำบทเพลงมาแก้ไขเพื่อให้บรรเลงได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมซึ่งบางส่วนของบทเพลงต้องแก้ไขด้วยตนเอง

ข้อเสนอแนะ

ในการค้นคว้าข้อมูลเฉพาะของบทเพลงนี้ต้องอาศัยการพิจารณาจากแหล่งข้อมูลที่มีผู้อ้างถึงเสมอโดยทำความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้รับประกอบกับการศึกษาเกี่ยวกับชีวประวัติของผู้ประพันธ์และสรุปผล

สำหรับการฝึกซ้อมเพื่อการนำเสนอบทเพลงนี้ต้องใช้เวลามากในการฝึกซ้อมเพื่อการนำเสนอจึงควรเริ่มฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการฝึกซ้อมบทเพลงอื่นและฝึกซ้อมบางส่วนของบทเพลงที่ต้องใช้ความเร็วของเทคนิคการบรรเลงอย่างช้าก่อนเพื่อความแม่นยำในการบรรเลงด้วยความเร็วจริงต่อไปและในบางส่วนของบทเพลงที่ต้องแก้ไขให้พิจารณาจากความต่อเนื่องที่ตนเองสามารถทำได้ อีกทั้งควรตีความหมายบทเพลงโดยยึดรูปแบบดนตรีชาตินิยมแบบประเทศสเปนตามความเข้าใจจากข้อมูลที่ค้นคว้า

บทเพลง *Sonata* บทประพันธ์ของ Leo Brouwer

ปัญหาด้านการค้นคว้าข้อมูลของบทเพลง

บทประพันธ์นี้เป็นบทประพันธ์เดียวจากทั้งหมดที่คัดเลือกในการนำเสนอที่ผู้ประพันธ์ยังมิได้เสียชีวิตทำให้มีการกล่าวถึงข้อมูลของบทเพลงนี้เพียงน้อยนิดและด้วยลักษณะการประพันธ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผู้ประพันธ์ท่านนี้จึงยากที่จะวิเคราะห์และสรุปด้วยตนเอง

ปัญหาด้านการฝึกซ้อมบทเพลง

เนื่องจากบทประพันธ์บทนี้ถูกประพันธ์ด้วยลักษณะการประพันธ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผู้ประพันธ์ท่านนี้โดยปราศจากเครื่องหมายกำหนดบันไดเสียงและมีการเปลี่ยนแปลงของเครื่องหมายกำหนดจังหวะอยู่ตลอดทั้งบทเพลงทำให้การฝึกซ้อมให้ถูกต้องเป็นไปได้ช้าอีกทั้งยังเกิดความผิดพลาดได้ง่าย

ข้อเสนอแนะ

ในการค้นคว้าข้อมูลเฉพาะของบทเพลงนี้ต้องอาศัยการพิจารณาจากแหล่งข้อมูลที่มีผู้อ้างถึงเสมอโดยทำความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้รับประกอบกับการศึกษาเกี่ยวกับชีวประวัติของผู้ประพันธ์และสรุปผล

สำหรับการฝึกซ้อมเพื่อการนำเสนอบทเพลงนี้ต้องใช้เวลามากในการฝึกซ้อมเพื่อการนำเสนอจึงควรเริ่มฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการฝึกซ้อมบทเพลงอื่นและฝึกซ้อมบางส่วนของบทเพลงที่ต้องใช้ความเร็วของเทคนิคการบรรเลงอย่างช้าก่อนเพื่อความแม่นยำในการบรรเลงด้วยความเร็วจริงต่อไป เนื่องจากบทประพันธ์บทนี้ถูกประพันธ์ด้วยลักษณะการประพันธ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผู้ประพันธ์ท่านนี้โดยปราศจากเครื่องหมายกำหนดบันไดเสียงและมีการเปลี่ยนแปลงของเครื่องหมายกำหนดจังหวะอยู่ตลอดทั้งบทเพลง จึงควรฝึกซ้อมโดยใช้ความระมัดระวังในส่วนของความถูกต้องของบทเพลง

การแสดงเดี่ยวกีตาร์ระดับบัณฑิตศึกษา
(GRADUATE GUITAR RECITAL)

พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ 4637600 MSMS/M

ศศ.ม. (ดนตรี)

คณะกรรมการที่ปรึกษารายงานการแสดงเดี่ยว : สมชัย ตระการรุ่ง, ARCT (Hons), B.A., M.A.,
M.Mus.Stud., Mus.M., Ph.D., สุวิช กลิ่นสมิทธิ์, B.M.

บทสรุปแบบสมบูรณ์

บทนำ

สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาด้านดนตรีปฏิบัตินั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาแขนงวิชานี้ สิ่งสำคัญที่สุดที่ถือเป็นหัวใจของการศึกษาก็คือ ต้องการให้นักศึกษาแขนงวิชานี้เป็นผู้มีความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีอยู่ในระดับมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของทั้งไทยและสากล สามารถที่จะร่วมแสดงดนตรีกับนักดนตรีระดับนานาชาติได้ การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาแขนงวิชานี้ นักศึกษาต้องผ่านการเรียนทั้งด้านทฤษฎี ประวัติศาสตร์ดนตรีและการบรรเลงในยุคสมัยต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้เกิดความชำนาญ เพื่อพัฒนาด้านเทคนิคและการบรรเลงให้ถูกต้องตามแต่ละยุคสมัย จนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการจัดการแสดงเดี่ยวต่อหน้าสาธารณชน เพื่อเป็นการแสดงความรู้ความสามารถทั้งหมดที่ได้รับจากการศึกษามาอย่างหนักตลอดหลักสูตรของการศึกษา

ในการแสดงเดี่ยวครั้งนี้ข้าพเจ้าเลือกกีตาร์ในการนำมาจัดแสดง ด้วยเพราะเป็นเครื่องดนตรีที่ข้าพเจ้าใช้เวลาในการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญที่สุดและมีประวัติความเป็นมายาวนานสมควรแก่การค้นคว้าเพื่อศึกษา อีกทั้งการแสดงเดี่ยวกีตาร์ในปัจจุบันก็ถือเป็นที่ยอมรับเช่นเดียวกับเครื่องดนตรีอื่นๆ

สำหรับบทเพลงที่ข้าพเจ้าได้คัดเลือกมาใช้ในการแสดงเดี่ยวนี้ มีทั้งหมดด้วยกัน 5 บทเพลงมีความแตกต่างกันทั้งในด้านยุคสมัย ลักษณะการประพันธ์และเทคนิคในการบรรเลง กล่าวคือเป็น

บทเพลงที่ได้ประพันธ์ขึ้นใน 5 ยุคสมัย ได้แก่ ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ยุคบาโรค ยุคโรแมนติก ตอนต้น ยุคศตวรรษที่ 20 ตอนต้น(ในรูปแบบของดนตรีชาตินิยม)และดนตรีร่วมสมัย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาโครงสร้างและวิธีการบรรเลงบทเพลงจากยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ยุคบาโรค ยุคโรแมนติก ตอนต้น ยุคศตวรรษที่ 20 ตอนต้นและดนตรีร่วมสมัย
2. เพื่อนำเสนอบทเพลงจากยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ยุคบาโรค ยุคโรแมนติก ตอนต้น ยุคศตวรรษที่ 20 ตอนต้นและดนตรีร่วมสมัย

การจัดกระทำผลงานภาคปฏิบัติ

1. ศึกษาและคัดเลือกบทเพลง ที่มีความแตกต่างกันในด้านยุคสมัย ประเภทเพลงและเทคนิคปฏิบัติ
2. นำไปปรึกษาอาจารย์ผู้สอนจนผ่านความเห็นชอบ
3. รวบรวมเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติผู้ประพันธ์เพลง รายละเอียดเนื้อหาของบทเพลง เทคนิคปฏิบัติของบทเพลงและโน้ตเพลงตามขั้นตอน เพื่อจัดทำโครงร่างการนำเสนอผลงานภาคปฏิบัติ
4. นำเสนอเพื่อขอสอบโครงร่าง
5. เมื่อผ่านการพิจารณาโครงร่างแล้ว ฝึกซ้อมโดยกำหนดตารางการฝึกซ้อมทุกวัน ประมาณ 5-6 ชั่วโมง
6. ดำเนินการขอสอบการนำเสนอผลงานภาคปฏิบัติ
7. เตรียมเอกสารและติดต่อประสานงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สถานที่จัดการแสดง สุจิบัตร อุปกรณ์บันทึกเสียง
8. นำเสนอการแสดงเดี่ยว
9. จัดทำรายงานเพื่อเสนอขออนุมัติจบการศึกษา

การเตรียมความพร้อมสำหรับการแสดงเดี่ยว

1. จัดตารางการฝึกซ้อมแต่ละบทเพลงสำหรับการแสดงเดี่ยว

บทเพลง	2550			2551				
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.
1.Lachimae Pavan								→
2.Chaconne in D minor								→
3.Introducti on and Polonaise								→
4.Tres Piezas Españolas								→
5. Sonata								→

2. ติดต่อเพื่อจองสถานที่ในการแสดงเดี่ยว
3. เสนอสอบการแสดงเดี่ยวต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนจะแสดงต่อสาธารณชน
4. จัดเตรียมสูจิบัตรสำหรับการแสดงเดี่ยว

การนำเสนอการแสดงเดี่ยว

ในการแสดงเดี่ยวครั้งนี้ได้มีการจัดเตรียมสูจิบัตรสำหรับผู้ฟังก่อนการแสดงเริ่มและการแสดงใช้เวลาประมาณ 60 นาทีโดยไม่รวมพักการแสดง

รายการแสดงและเวลาโดยประมาณ

1. *Lachrimae Pavan* บทประพันธ์ของ John Dowland ประมาณ 5 นาที
2. *Chaconne from Violin Partita No. 2 in D minor BWV 1004* บทประพันธ์ของ Johann Sebastian Bach ประมาณ 15 นาที
3. *Introduction and Polonaise* บทประพันธ์ของ Napoleon Coste ประมาณ 10 นาที

พักการแสดง

4. *Tres piezas espanolas* บทประพันธ์ของ Joaquin Rodrigo ประมาณ 15 นาที
5. *Sonata* บทประพันธ์ของ Leo Brouwer ประมาณ 15 นาที

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อทราบโครงสร้างบทเพลงจากยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ยุคบาโรก ยุคโรแมนติก ตอนต้น ยุคศตวรรษที่ 20 ตอนต้นและดนตรีร่วมสมัย
2. เพื่อทราบวิธีการบรรเลงบทเพลงจากยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ยุคบาโรก ยุคโรแมนติก ตอนต้น ยุคศตวรรษที่ 20 ตอนต้นและดนตรีร่วมสมัย
3. ทำให้ทราบถึงลักษณะการจัดแสดงผลงานแขนงวิชาดนตรีปฏิบัติในเชิงวิชาการ
4. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการและด้านดนตรีปฏิบัติสากลต่อไป

GRADUATE GUITAR RECITAL

PONGPAT PONGPRADIT 4637600 MSMS/M

M.A. (MUSIC)

GRADUATE RECITAL ADVISORY COMMITTEE: SOMCHAI

TRAKARNRUNG, ARCT (Hons), B.A., M.A., M.Mus.Stud., Mus.M., Ph.D.,
SUVICH KLINSMITH, B.M.

EXTENDED SUMMARY

Introduction

The success of music recital consists of the stage and preparation for the venue, provision the instrument, selection the suitable pieces, practicality for performance and advertisement. Each the passage has important to achieve the successful. So in this recital consist of good preparation, investigation for find information and every point.

In this recital is the classical guitar recital which can play only one due to the character of the instrument like the piano. The chord can play without other instrument together. Furthermore the symbol of it is it has the unique technique. So the performance of the classical guitar recital is interesting and just as other instruments.

The selected pieces are from each periods such as the Renaissance, Baroque, Early Romantic, Early Twentieth Century (in Nationalism Style) and Contemporary Music. Each piece has many different of character and technique in each period. The standard of the selected pieces are justify from the best author classical guitar history. They are the highest standard for playing.

Objectives

1. To study the framework, character and how to play the selected pieces in five periods: Renaissance, Baroque, Early Romantic, Early Twentieth Century (in Nationalism Style) and Contemporary Music.
2. To introduce the technique and form of music that different in five periods: Renaissance, Baroque, Early Romantic, Early Twentieth Century (in Nationalism Style) and Contemporary Music.

Process of presenting a Graduate Recital

1. To select the appropriate pieces.
2. To ask for the adviser's opinion and suggestion.
3. To study the information related to the pieces which are approved by the adviser.
4. To present the proposal to the committee.
5. To study and practice these pieces about 5-6 Hour a day.
6. To present the pieces for hearing examination to the committee.
7. To prepare and contact to the venue, the program note and the recording process.
8. To present the guitar recital to the audience.
9. To work with the thematic paper.

Preparation process for the recital

1. Set the study and practice schedule.

Music	2550			2551				
	Oct.	Nov.	Dec.	Jan	Feb.	Mar.	Apr.	May.
1.Lachimae Pavan								→
2.Chaconne in D minor								→
3.Introducti on and Polonaise								→
4.Tres Piezas Españolas								→
5. Sonata								→

2. Contact and reserve the venue for the performance.
3. Propose for hearing examination.
4. Prepare the program note for the recital.

Presentation

This Graduate Guitar Recital is present in a formal setting. The audiences are given the program notes before the performance and total approximate time is 60 minutes not including the intermission.

Program and approximated time

1. <i>Lachrimae Pavan</i> by John Dowland	Approx 5 minutes
2. <i>Chaconne from Violin Partita No. 2</i> <i>in D minor BWV 1004</i> by Johann Sebastian Bach	Approx 5 minutes
3. <i>Introduction and Polonaise</i> by Napoleon Coste	Approx 5 minutes

Intermission

4. <i>Tres piezas españolas</i> by Joaquin Rodrigo	Approx 5 minutes
5. <i>Sonata</i> by Leo Brouwer	Approx 5 minutes

Expectations

1. To understand the structure of music from the selected pieces in five periods: Renaissance, Baroque, Early Romantic, Early Twentieth Century (in Nationalism Style) and Contemporary Music.
2. To understand how to introduce the technique and form of music that different in five periods: Renaissance, Baroque, Early Romantic, Early Twentieth Century (in Nationalism Style) and Contemporary Music.
3. To be able to write and present a professional program note.
4. To provide information for those who are interested in studying these pieces.

บรรณานุกรม

- Dahmer, M. (1987). Tres piezas españolas [Recorded by M. Barrueco]. On *De Fall, Ponce&Rodrigo* [CD]. Holland: EMI classics.
- Devine, G.A. (2001). Sonata. *On Brouwer guitar music Vol. 3* [CD]. Hong Kong. Naxos.
- Krick, G. C. *Napoleon Coste, guitarist and composer*. (2008). Retrieved March 16, 2008, from http://www.icoldwell.com/robert/music/etude/LX_04.html.
- McCormick, J. song with guitar from the age of Napoleon. (2008). Retrieved March 16, 2008, from <http://www.earlyromanticguitar.com/erg/publishingpractice.htm>
- Noad, F. (1974). The renaissance guitar. New York: Ariel.
- Rodrigo, J. Guitar music, volume 1. (2008). Retrieved March 17, 2008, from http://naxos.com/mainsite/blurbs_reviews.asp
- Rooley, A. John Dowland the colleted works. (2008). Retrieved March 17, 2008, from <http://www.naxosdirect.com/title/8.557862>.
- Solomon, L. Bach' s Chaconne in D minor for solo violin-music theory and performance. (2007). Retrieved September 14, 2007, from <http://solomonsmusic.net/bachacon.html>.
- Wynberg, S. (1992). The colleted guitar works. (Volume 5). U K: Chanterelle Verlag, Heidelberg.

ภาคผนวก

โน้ตเพลงของ :

1. บทเพลง *Lachrimae Pavan* บทประพันธ์ของ John Dowland เรียบเรียงสำหรับกีตาร์
โดย Karl Scheit
2. บทเพลง *Chaconne from Violin Partita No.2 in D minor BWV 1004*
บทประพันธ์ของ Johann Sebastian Bach เรียบเรียงสำหรับกีตาร์โดย Andrés
Segovia
3. บทเพลง *Introduction and Polonaise Op.44* บทประพันธ์ของ Napoleon Coste
แก้ไขโดย Simon Wynberg
4. บทเพลง *Tres piezas españolas* บทประพันธ์ของ Joaquin Rodrigo
5. บทเพลง *Sonata* บทประพันธ์ของ Leo Brouwer

LACHRIMAE PAVAN UND FANTASIE

Tabulaturtragung
und Fingersätze von
Transcribed from tabulatures
and finger by

} Kari Scheit

I Lachrimae Pavan

John Dowland
(1562-1626)

Guitar

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16

17 18 19

20 21 22

23 24 25

26 27 28

This musical score is written for a single melodic line on a treble clef staff. The key signature is one sharp (F#), indicating the key of G major. The time signature is not explicitly shown but appears to be 4/4 based on the note values. The score consists of 22 measures, numbered 29 through 50. The notation includes various rhythmic values such as eighth, sixteenth, and thirty-second notes, as well as rests and ties. Measure 29 begins with a quarter rest followed by a series of eighth notes. Measures 30-31 show more complex rhythmic patterns with sixteenth and thirty-second notes. Measure 32 features a long, flowing sixteenth-note run. Measures 33-34 are characterized by sustained chords and longer note values. Measures 35-38 continue with a mix of eighth and quarter notes. Measures 39-41 show a transition with some chromatic movement. Measures 42-44 feature more active sixteenth-note passages. Measures 45-47 include rests and longer note values. Measures 48-50 conclude the section with a final cadence, including a double bar line at the end of measure 50.

Chaconne

Transkription von
Andrés Segovia

Johann Sebastian Bach
1685 - 1750

Guitar

poco f

f

p *mf* unghia sul ponticello

dolce *p*

espress.

f

f

p *f*

The musical score is written for a single melodic line on a grand staff (treble and bass clefs). The key signature is one sharp (F#), indicating G major. The time signature is not explicitly shown but appears to be 4/4 based on the phrasing. The score consists of eight staves of music, each containing complex rhythmic patterns including eighth and sixteenth notes, often beamed together. Dynamic markings include *f* (forte), *p* (piano), and *resoluto* (resolute). The music features a variety of articulations, including slurs, ties, and accents. The overall style is that of a contemporary or modern classical piece.

The musical score is written on a grand staff with a key signature of one sharp (F#). It consists of eight staves of music. The notation includes various rhythmic values, accidentals, and dynamic markings. The tempo/mood markings are 'cresc. poco a poco', 'f', 'meno', 'p suave', 'p espressiro', and 'pp tranquillo e misierioso'.

Staff 1: *f*

Staff 2: *f*, *p*, *f*, *meno*

Staff 3: *f*, *p suave*

Staff 4: *p espressiro*

Staff 5: *cresc. poco a poco*, *f*

Staff 6: *meno*

Staff 7: *pp*, *tranquillo e misierioso*

The musical score consists of eight staves of music, each containing a continuous eighth-note melody. The key signature has one flat (B-flat), and the time signature is 4/4. The notation includes various accidentals (sharps, flats, naturals) and dynamic markings.

- Staff 1: Standard eighth-note melody.
- Staff 2: *cresc. poco a poco* (crescendo, little by little).
- Staff 3: *sempre cresc.* (always crescendo).
- Staff 4: Continuation of the eighth-note pattern.
- Staff 5: Continuation of the eighth-note pattern.
- Staff 6: *ff* (fortissimo) marking at the beginning.
- Staff 7: *poco rit.* (a little ritardando) marking at the end.
- Staff 8: *f* (forte) and *p* (piano) markings with accents (*v*) on specific notes.

Musical score for a single melodic line in G major, 4/4 time. The score consists of eight staves. It begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The music features a variety of rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, and rests. Dynamic markings include *ff* (fortissimo), *sempre ff*, *memo f*, and *f* (forte). The score concludes with a double bar line.

The musical score is written for a single instrument, likely piano, and consists of eight staves. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 4/4. The music is characterized by a mix of complex textures, including dense chords, arpeggiated figures, and melodic lines. Dynamics such as 'f' (forte) and 'p' (piano) are indicated. The score concludes with a double bar line and repeat dots.

The musical score is written for a piano and consists of eight staves. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 4/4. The piece begins with a melody in the right hand and a supporting bass line in the left hand. The first staff features a melody starting on G#4, moving up stepwise, with a dynamic marking of *mf*. The second staff continues the melody, with a dynamic marking of *p*. The third staff shows a more complex rhythmic pattern with a dynamic marking of *mf*. The fourth staff continues the melody, with a dynamic marking of *p*. The fifth staff features a more complex rhythmic pattern with a dynamic marking of *p*. The sixth staff continues the melody, with a dynamic marking of *p*. The seventh staff features a more complex rhythmic pattern with a dynamic marking of *enharm.*. The eighth staff concludes the piece with a final chord and a fermata.

ritard.

7

animato.

7

A tempo

p

mf

p

p

mf

mf

The musical score is written for a piano and consists of two main parts. The first part is an introduction in D major, marked with a piano (*p*) dynamic. It features a series of chords and arpeggiated figures in the right hand, with a bass line in the left hand. The second part is marked *Più mosso* and begins with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. It features a more active melody in the right hand, with a bass line in the left hand. The score includes various musical notations such as treble and bass clefs, key signatures, time signatures, and dynamic markings.

p

f

f

p *f*

Più mosso
mf

The musical score is written for a single melodic line in D major (two sharps). It consists of eight staves of music. The first two staves feature continuous eighth-note patterns. The third staff begins with a *ritard.* marking, followed by a *A tempo* section starting with a *p* dynamic. The fourth staff continues with a *pp* dynamic. The fifth staff features a *f* dynamic and a repeat sign. The sixth staff is marked *Più lento.* and begins with a *p* dynamic. The seventh staff is marked *mosso.* and begins with a *mf* dynamic, followed by a *staccato.* section. The eighth staff concludes the piece with a final cadence.

II Passacaglia

Andante (♩ = 84)

Guitar

p

Cantabile.

mf

f

The musical score consists of seven staves of music in treble clef, with a key signature of one sharp (F#). The notation includes various musical elements:

- Staff 1:** Features a series of chords and eighth notes, ending with a *p* (piano) dynamic marking.
- Staff 2:** Contains a triplet of eighth notes and a slur over a series of eighth notes, with the instruction *marcato il basso* (marked the bass).
- Staff 3:** Continues the triplet and eighth note patterns, with a slur over a series of eighth notes.
- Staff 4:** Features a triplet of eighth notes and a slur over a series of eighth notes, with a *p* (piano) dynamic marking.
- Staff 5:** Contains a triplet of eighth notes and a slur over a series of eighth notes, with a *p* (piano) dynamic marking.
- Staff 6:** Features a triplet of eighth notes and a slur over a series of eighth notes, with a *p* (piano) dynamic marking.
- Staff 7:** Contains a triplet of eighth notes and a slur over a series of eighth notes, with the instruction *espressivo* (expressive).

The musical score is written for a single melodic line and a piano accompaniment. The key signature is one sharp (F#), indicating G major or D minor. The time signature is not explicitly shown but appears to be 4/4 based on the notation.

Melodic Line:

- Starts with a 7-measure rest.
- Followed by a melodic phrase: G4 (quarter), A4 (quarter), B4 (quarter), C#5 (quarter), B4 (quarter), A4 (quarter), G4 (quarter).
- Then: F#4 (half), E4 (half).
- Then: D4 (half), C#4 (half).
- Ends with a 2-measure rest, marked *rit.* (ritardando).

Piano Accompaniment:

- Starts with a ***ff*** (fortissimo) dynamic and ***a tempo*** marking.
- Features a series of triplets (3) in the right hand, primarily consisting of eighth notes.
- Includes sextuplets (6) in the right hand, primarily consisting of eighth notes.
- The left hand provides a steady accompaniment with chords and single notes.

Musical score for a piece by Pongphet Pongpradit. The score consists of seven staves of music in G major (one sharp). The first six staves contain complex rhythmic patterns with many triplets and sixteenth notes. The seventh staff begins with a piano (*pp*) dynamic and ends with a double bar line. Performance markings include *dim.* (diminuendo), *rall.* (rallentando), and *pp* (pianissimo).

p

loco

ff

pp

cresc.

f

p

p

cresc.

f

The musical score is written in G major (one sharp) and 4/4 time. It consists of eight staves of music. The melody is written in treble clef. The score includes various musical notations such as eighth notes, quarter notes, and half notes, often beamed together. Dynamics include *p* (piano), *mf* (mezzo-forte), *ff* (fortissimo), and *f* (forte). There are also crescendo markings (*cresc.*). The piece concludes with a double bar line.

A Julian Bream
SONATA
 para guitarra sola
 - I -
 "Fandangosy Boleros"

L.BROUWER (1990)

"Preámbulo"
Lento ♩ = 56...60

Guitar

IX

f

méno sonoro
 (L.V.)

IX

piu sonoro

L.V.

riten

3

IX XII IX

(L.V.) *f*

p

cresc.

uccelt

f

5

5

veloce

5

f molto

p come prima
 (L.V.)

mf

p

"ritmico e mosso"

mf

p sub.

mf

f

Tpo. I

5

p

(L.V.)

pp cresc.

veloce

5

6

Piu Mosso

f marcato

p eco

p

pp riten

Allegretto
 "Danza" (♩ = 88)

IX

XII

IX

XII

XII

XII

XII

poco riten

uppena poco memo

f *p molto articolato* *f* *p*

IX *XII* *f* *p* *XII* *5* *5*

"Alla Danza" (♩=88...100)

IX *XII* *f* *p* *3* *a tpo.* *mp come prima*

XII *IX* *f sub* *mp*

p sub

p sub

p sub

ff

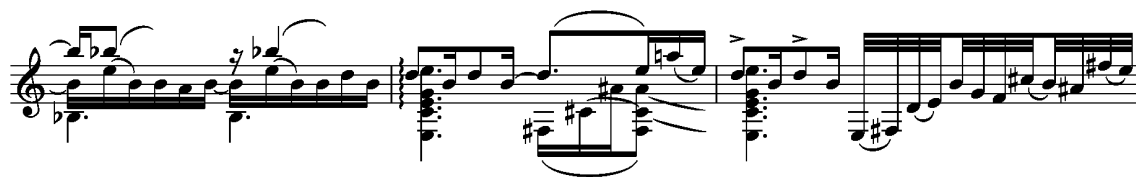
p metalico f memo p

p leggero

(color) mp dolce mf sonoro metrico mf marc

p p p p p

f mp p

A *Alla danza* (♩=112)
come prima
melalico
verso il tasto *(s. tasto)*
f sub. *p*

B *pos. ord.*
mp *mp* *mp* *f sub.* *met.*

C *verso il tasto* *pos. ord.*
p *mp* *mp* *mp*

D *(simile)* *(un poco)* *> met.*
f sub. *p*

(simeli) *melalico*
3 *3*

E

ver il laslo *p* *p* *(met.)*

son. ord. *XII* *met.* *son. ord.* *XII* *met.*

son. ord. (surile) *XII* *XII* *XII* *ff* *resonante* *mf* *dim.*

F

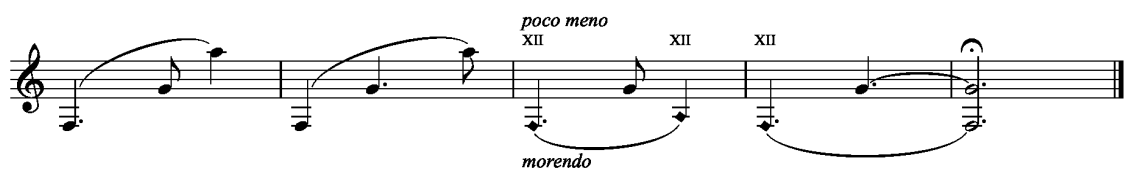
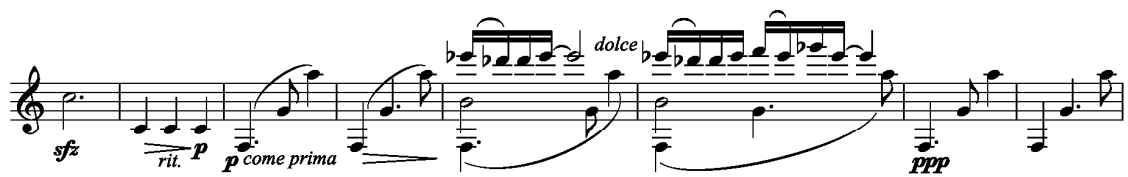
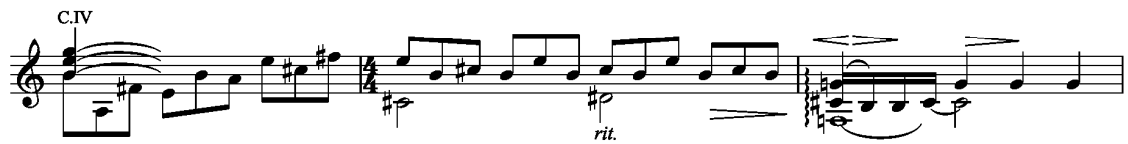
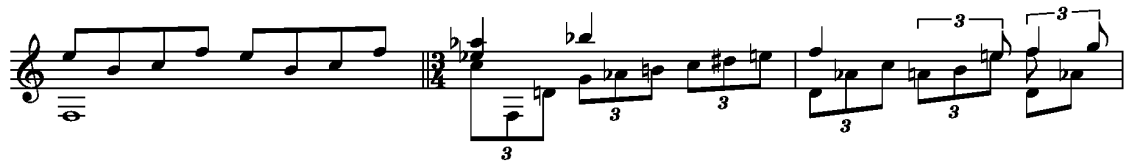
p *mp*

met *son. ord.* *met.* *f* *3* *f* *3* *mp*

met *son. ord.* *met.* *f* *3* *f* *3* *mp*

met *son. ord.* *met.* *f* *3* *f* *3* *ff*

f dim.....
f
f
rit. *(pp)* *f* *un poco pesante* *XII* *larga*
pp *evocation* *p* *pizz.*
son. ord. *XII* *p sub*
p *pizz.*
XII *IX* *riten* *f* *p* *f* *mp* *rit.....*
pp *XII* *GP*

f *dim.* *mp*

mp *pp*

pp

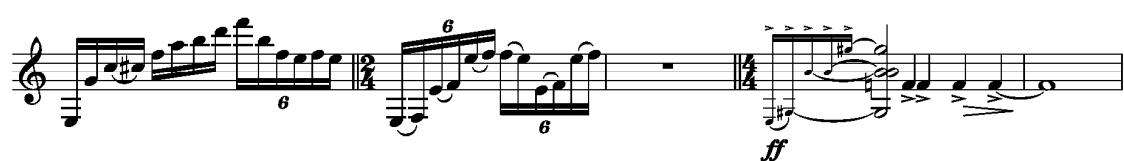
crescendo poco a poco

f *molto* *rallentando e diminuendo*

pp *a tempo* *pp* *ritenuto*

Tempo di Sambando XIX XIX XIX XIX

XIX XIX XIX XIX

Vivace (Prestissimo)

(ad lib.)

ประวัติผู้นำเสนอ

ชื่อ – สกุล

พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์

วัน เดือน ปีเกิด

8 สิงหาคม 2524

สถานที่เกิด

จ. นครราชสีมา ประเทศไทย

สถานที่อยู่ปัจจุบัน

45/9 ม. สวนศรีบัณฑิต ถ. บางกรวย-ไทรน้อย
ต. บางกรวย อ. บางกรวย จ. นนทบุรี 11130

ประวัติการศึกษา

2542-2546 มหาวิทยาลัยศิลปากร,
คณะดุริยางคศาสตร์
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (การแสดงดนตรี)
เกียรตินิยมอันดับสอง
2546-2551 มหาวิทยาลัยมหิดล,
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)

ตำแหน่งและประวัติการทำงาน

2546-ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษวิชาคีตารคลาสสิก
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร