

บทประพันธ์เพลงโซนาตาสำหรับเดี่ยวกีตาร์

Music Composition of Sonata for Guitar Solo

เอกราช เจริญนิത്യ (Ek-karach Charoennit)*

บทคัดย่อ

บทประพันธ์เพลงโซนาตาสำหรับเดี่ยวกีตาร์ชุดนี้เป็นบทเพลงมีลักษณะความเป็นดนตรีไทยที่แตกต่างออกไปจากเพลงโซนาตาที่เป็นเพลงเดี่ยวทั่วไป เนื่องจากบทประพันธ์แสดงให้เห็นถึงแนวทำนองของดนตรีไทยที่ใช้กีตาร์ถ่ายทอดเนื้อหาดนตรีด้วยสังคีตลักษณะของเพลงโซนาตา ผู้สร้างสรรค์ได้ประพันธ์ขึ้นใหม่เป็นบทเพลงมีโครงสร้างส่วนประกอบ 5 ท่อน คือท่อนที่ 1 Allegro ท่อนที่ 2 Adagio ท่อนที่ 3 Minuet ท่อนที่ 4 Andante ท่อนที่ 5 Allegro Finale แต่ละท่อนเพลงเนื้อหาดนตรีได้ประพันธ์จากบางส่วนของบทเพลงไทยเดิม ในทุกๆ ท่อนเพลง นักแสดงสามารถแสดงออก และถ่ายทอดการบรรเลงอย่างเต็มที่ ด้วยสำเนียงแนวทำนองดนตรีไทย บทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่นี้เกิดจากการดัดแปลงเพลงไทยเดิมรวม 5 ท่อนเพลงดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำทำนองบางส่วนมาประพันธ์ต่อยอด โดยคำนึงถึงลักษณะเฉพาะ ความโดดเด่นของทำนองที่ให้ความรู้สึกทางด้านอารมณ์ของเพลงเดิมเป็นหลัก เช่น ท่อนที่ 1 ทำนองสนุกสนานเร้าใจ ท่อนที่ 2 ทำนองอ่อนช้อย ท่อนที่ 3 ทำนองแบบเต๋นรำ ท่อนที่ 4 ทำนองหวานนุ่มนวล ท่อนที่ 5 ทำนองที่ตื่นตันทึ่งพลัง โดยการประพันธ์เพลงท่อนเพลงจะอยู่ในกรอบของทำนองหลักสั้นๆ ที่วางไว้ในแต่ละท่อน และอยู่ในกรอบของสังคีตลักษณะ บทเพลงขึ้นนี้จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ถ้าหากได้นำไปศึกษาวิธีการบรรเลง แนวทางการประพันธ์ซึ่งจะเป็นแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดศิลปดนตรีของไทยได้ ผู้ประพันธ์ได้วางแนวทางการประพันธ์บทเพลงโดยใช้รูปแบบเพลงโซนาตา ดังนี้

ท่อนที่ 1 Allegro มีลีลาดนตรีที่สร้างจากการดำเนินทำนองที่บ่งบอกถึงความเรียบง่ายด้วยคอร์ด A ไมเนอร์เป็นหลัก ผสมกับจังหวะที่เร็วเพื่อความสนุกสนานตามชีวิตของคนไทย

ท่อนที่ 2 Adagio เป็นท่อนที่ผู้ประพันธ์ได้สร้างทำนองเพลงที่มีลีลาดนตรีเต็มแทนมนต์เสน่ห์แห่งความงามของสายลำธารที่ไหลเอื่อย ดนตรีจะมีลักษณะตามสบายไม่รีบร้อน ด้วยอัตราความเร็วจังหวะแบบช้าๆ แต่แฝงไปด้วยความอ่อนหวานของทำนองเพลงเพื่อบรรยายธรรมชาติของสายน้ำ

ท่อนที่ 3 Minuet ในท่อนนี้จะเป็นเพลงชุดเต๋นรำพื้นบ้านของภาคอีสาน ในรูปแบบของ Binary form

ท่อนที่ 4 Andante เป็นช่วงที่ดนตรีดำเนินแนวทำนองอ่อนช้อย เสมือนหญิงที่อยู่ในพระราชวัง มีลีลานุ่มนวลด้วยเสียงกีตาร์หวานซึ่งผสมกับสำเนียงดนตรีตะวันตก

ท่อนที่ 5 Allegro Finale ลีลาดนตรีที่เต็มไปด้วยจังหวะกลองของไทย และสนุกสนานอีกครั้งด้วยเทคนิคการเคาะจังหวะบนลำตัวกีตาร์ผสมกับบรรเลงที่แพรวพราว

* ผศ.ดร.เอกราช เจริญนิത്യ อาจารย์ประจำคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(Faculty of Music, Silpakorn University) Email ekguitar@silpakorn.ac.th

คำสำคัญ: บทประพันธ์, โชนาตา, กีตาร์

Abstract

The composition of this guitar sonata is characterized by its flavor of traditional Thai music as, after all, it was composed by Thais. Thus, dissimilar to the typical sound of most sonatas, this one exudes with melodies and rhythms of traditional Thai music, showcasing Thai culture that is beautifully expressed through the guitar. The sonata form of this fresh new composition consists of a structure that contains 5 movements: Movement 1st Allegro Movement 2nd Adagio Movement 3rd Minuet Movement 4th Andante Movement 5th Allegro Finale. Each of these movements is comprised of parts of old-style Thai songs which have been gracefully reinvented and strung together with much tastefulness. The listeners who hear these tunes will find them very much appealing and utterly arresting. And those with an appreciation for music and some understanding of traditional Thai instruments should find a growing sense of musical aesthetics with every passing section. This musical experiment allows the performer to freely convey the essence of traditional Thai music, a national heritage. This sonata will prove an immensely useful work if students should pick it up, dissect it, and study its performance and arrangement; it would go a long way to preserve and promulgate Thailand's arts and culture. This freshly reinvented old-style Thai composition takes 5 unique parts from some famed traditional Thai tunes and adds to them creative new melodies, all the while retaining the distinct sounds and feels of the old songs—fun, exciting melodies; beautiful and gentle tones; lively and powerful rhythms. The arrangement and composition stays within the parameters of preset tempos and form.

Movement 1st Allegro has a style that's defined by a simple flow of melodies conveying the Thai lifestyle of old.

Movement 2nd Adagio contains a beautiful, melodious movement like that of a languid and peaceful river. It has a relaxed and laid-back feel like slow-moving water coursing through sweet, delightful surroundings of nature.

Movement 3rd Minuet is a lively tune played in binary form as backdrop to traditional Esan dancing.

Movement 4th Andante sounds gentle and graceful comparable to a lady in her palace waltzing about elegantly, as the charming sound of the guitar rings of western vibe.

Movement 5th Allegro Finale, filled with rhythms of exotic Thai drums and exquisite strumming of the guitar, brings together a boisterous ending.

Keyword: Composition, Sonata, Guitar

บทนำ

โดยปกติโซนาตามักจะมีความหมายถึง คลาสสิกโซนาตา ถ้าจะกล่าวถึงบาโรกโซนาตา จะใช้คำเต็มว่า บาโรกโซนาตาเสมอ โซนาตาเป็นบทเพลงที่เน้นการบรรเลงของเครื่องดนตรีเดี่ยว หรือกลุ่มเครื่องดนตรีไม่กี่ชิ้น บทเพลงโซนาตาเป็นรูปแบบของเพลงพัฒนามาจากเพลงสองตอนแบบย้อนกลับ (Rounded Binary Form) มักปรากฏเป็นตอนแรกของบทเพลงที่มีหลายตอน เช่น ซิมโฟนี คอนแชร์โต โซนาตา บาโรกโซนาตาเป็นบทเพลงสำหรับดนตรีขนาดเล็กมีลักษณะเป็นแซมเบอร์มิวสิกใช้เครื่องดนตรีที่ 6 – 8 ชิ้น เป็นบทประพันธ์เพลงชุดสำหรับการเต้นรำมีรูปแบบสังคีตลักษณะแบบเพลงสองตอน (Binary Form) แต่ถ้าเป็นบทเพลงในยุคคลาสสิกจะมีการพัฒนาโซนาตาเป็น โซโลโซนาตา บางครั้งเรียกว่า คลาสสิกโซนาตา มักจะบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีชิ้นเดียว แต่ก็ยังมีรูปแบบที่ชัดเจนตายตัว อาจจะมีท่อนเดียว หรือมีหลายท่อน ประกอบด้วย 3 – 4 ท่อน ส่วนในยุคโรแมนติก บทเพลงโซนาตาได้ถูกพัฒนาไปจากที่กล่าวมาอีกมากมาย เช่น การเลือกใช้เสียงแบบอิสระ (Free Tonality) การเปลี่ยนแปลงไม่จำกัดท่อนเพลง การใช้เทคนิควงกลม (Cyclic Technique) การยืด การหด โหมทึบ และอื่นๆ ความหมายอื่นๆ ของโซนาตา อาจหมายถึง บทเพลงท่อนเดียวในบทเพลงโซนาตา เพลงซิมโฟนี เพลงคอนแชร์โต ซึ่งจะมีวิธีการดำเนินบทเพลง 2 ส่วนที่แตกต่างกัน (2 Contrast Themes) ในกุญแจเสียงที่เกี่ยวข้องกัน ผสมผสานกับทำนองที่เกิดขึ้นในช่วงเชื่อมของบทเพลง นักประพันธ์เพลงในอดีตให้ความสำคัญในการประพันธ์เพลงโซนาตาอย่างมาก ไฮเดินประพันธ์โซนาตาไว้ 62 บท โมสาร์ทประพันธ์โซนาตาไว้ 21 บท และเบโธเฟน ประพันธ์โซนาตาไว้ 37 บท เครื่องดนตรียอดนิยมสำหรับบทเพลงโซนาตาคือ ไวโอลิน และเปียโน เปียโนสามารถบรรเลงเดี่ยวได้เนื่องจากเล่นได้ทั้งทำนอง และเสียงประสาน ส่วนไวโอลินบรรเลงทำนองหลัก มักใช้เปียโนเล่นแนวประสาน

บทประพันธ์เพลงโซนาตาสำหรับเปียโนกีตาร์ใช้บรรเลงเครื่องเดี่ยว เนื่องจากกีตาร์สามารถบรรเลงทั้งแนวทำนอง และแนวประสานเสียง แตกต่างจากบทโซนาตาสำหรับเครื่องดนตรีชนิดที่อื่นมักจะมีเครื่องดนตรีอื่น ๆ ประกอบ เนื่องจากไม่สามารถบรรเลงทั้งแนวทำนอง และแนวประสานเสียงได้ เช่น ไวโอลินโซนาตา หมายถึงโซนาตาสำหรับไวโอลิน โดยมีเปียโนบรรเลงประกอบซึ่งมีความสำคัญ หรือจุดเด่นจะอยู่ที่ไวโอลินมากกว่า โซนาตาเป็นบทเพลงที่เน้นการแสดงออกของผู้บรรเลง เทคนิคของเครื่องมือ และแนวคิดของการประพันธ์ จึงทำให้เป็นเพลงที่น่าสนใจ และควรนำมาใช้ศึกษาทั้งในลักษณะของการประพันธ์ และเทคนิควิธีการบรรเลง

อย่างไรก็ตามบทประพันธ์โซนาตาสำหรับเครื่องดนตรีชิ้นเดียวมีสีสันของเสียงดนตรี หรือพื้นผิวดนตรี เมื่อเปรียบเทียบกับเสียงกับเครื่องดนตรีหลายชิ้นที่บรรเลงโดยวงออร์เคสตราได้ไม่มากเท่ากับเพลงโซนาตาประเภทออร์เคสตรา ผู้สร้างสรรค์ใช้เทคนิควิธีประพันธ์ทำนองให้แตกต่างออกไปจากของเดิม เพื่อการใช้คอร์ดประสานกับแนวทำนองที่เหมาะสม ตลอดจนการใช้องค์ประกอบอื่น ๆ เช่น การพลิกกลับของคอร์ด การเปลี่ยนช่วงทาบของทำนอง การใช้กระสวนจังหวะแบบไทยเดิม เป็นต้น เพื่อความเหมาะสมของกีตาร์ที่เป็นเครื่องหลักในการประพันธ์ ทำให้งานสร้างสรรค์โซนาตาชิ้นนี้เป็นเพลงที่น่าสนใจสำหรับนักเล่นกีตาร์ ซึ่งจะเป็นการสร้างสุนทรีย์ให้กับผู้ฟังที่ต้องการจะฟังการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์จากท่วงทำนองที่ดำเนินไป และแปรเปลี่ยนไปด้วยเทคนิคเฉพาะของเครื่องดนตรี

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงโซนาตาสำหรับเดี่ยวกีตาร์เกิดจากการทำงานเพลงบรรเลงเดี่ยวกีตาร์ ชุด ORIENTAL EXPRESSION 1 และ ORIENTAL EXPRESSION 2 โดยการนำบทเพลงไทยเดิมมาทำการแสดง และบันทึกเสียงในปี พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2550 ในช่วงที่นำทำนองเพลงไทยเดิมมาบรรเลงพบว่า ทำนองเดิมส่วนใหญ่ไม่สมบูรณ์ ฉันทลักษณ์ทางดนตรีไม่เหมาะสมตามหลักสังคีตลักษณ์ เช่น ด้านการวางประโยคเพลงเมื่อนำทำนองมาเขียนเป็นโน้ตสากลแล้วได้ประโยคเพลงไม่สมบูรณ์ รวมทั้งด้านเสียงประสานทั้งหมดมีความจำเป็นที่จะต้องตัดแปลง และประพันธ์เพิ่มเติมอยู่เสมอทุกเพลง

เวลาผ่านไปนานนับ 10 ปี ผู้สร้างสรรค์ได้สะสมประสบการณ์ทางความคิด ทักษะทางการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์ในรูปแบบการเล่นต้นสด (Improvisation) ตามมโนทัศน์ของผู้สร้างสรรค์ ในมิติของดนตรีไทยที่กีตาร์จะสามารถบรรเลงได้ จึงเกิดเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์งานบทเพลงโซนาตาสำหรับเดี่ยวกีตาร์ โดยการเอาฉันทลักษณ์ทางด้านดนตรีสากลมาเป็นโครงสร้างบทเพลง งานสร้างสรรค์ชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์มีจุดประสงค์ในการนำเสนองานแบบการแสดงคอนเสิร์ตเพื่อการนำไปใช้ จึงเลือกที่จะใช้สังคีตลักษณ์แบบโซนาตา โดยแบ่งโครงสร้างบทเพลงออกเป็น 5 ท่อน กำหนดความเร็วจังหวะที่แตกต่างกันไปในแต่ละท่อน นำทำนองบางส่วนของเพลงจากงานสร้างสรรค์ชุด ORIENTAL EXPRESSION 1 และ 2 มาประพันธ์ใหม่ ให้เป็นเพลงไทยเดิมร่วมกับเทคนิคที่มีลูกเล่นแพรวพราวของกีตาร์ เช่น การเล่นโน้ตสะบัดเสียง การรัวเสียง การรูดสายเพื่อเลียนแบบเทคนิคการเล่น เพื่อให้มีเสียงคล้ายกับเครื่องดนตรีไทยทำให้ผู้ฟังรับรสดนตรีไทยผ่านการสร้างสรรค์เพลงไทยที่ถูกซ่อนเร้นแอบแฝงทำนองไว้ในทุกๆ ท่อนเพลง กว่าที่จะออกมาเป็นบทเพลงแต่ละท่อนจนครบสมบูรณ์ทั้ง 5 ท่อนนั้น บทเพลงได้ผ่านการนำไปแสดงตามสถานที่ต่างๆ จากนักแสดงกีตาร์ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เพื่อจะได้รับแนะนำด้านความเป็นดนตรีสำหรับกีตาร์ รูปแบบการใช้นิ้วมือซ้ายมือขวา การกำหนดความเร็วของบทเพลง การพลิกกลับโน้ตแนวทำนองบางตัวเพื่อเสียงประสานที่ดีกว่า การเพิ่มความดัง เบา เพื่อให้ได้อารมณ์เพลงที่ดีกว่าเดิม ผู้สร้างสรรค์นำมาแก้ไขหลายครั้ง จึงนับว่าเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานอีกด้านหนึ่งของผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการให้นักแสดงกีตาร์ได้สัมผัสดนตรีไทยผ่านทางบรรเลงเครื่องดนตรีที่ตนถนัด รวมทั้งนักศึกษาผู้สนใจในบทเพลงกีตาร์ ได้ศึกษาวิธีการประพันธ์เพลงไทยเดิม เริ่มจากกำหนดสังคีตลักษณ์ของบทเพลงแล้วจึงวางเค้าโครงเพลงกำหนดความยาวของจำนวนห้องเพลง เช่น 8 ห้อง 16 ห้อง 24 ห้อง 32 ห้อง ลงมือเขียนบทเพลงทั้งหมด 5 ท่อนในภาพรวม ตามด้วยขั้นตอนการวางประโยคเพลงย่อยแต่ละประโยคเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กับประโยคใหญ่ลงรายละเอียดเพลง คือการกำหนดท่วงทำนองเสียงในแต่ละท่อนเพลง การกำหนดความเร็ว สุดท้ายจึงบรรเลงบทเพลงด้วยสำเนียงเพลงไทยเดิมแต่ละท่อน ดังนี้

ท่อนเพลง	ท่อนที่ 1. (1 st Movement)	ท่อนที่ 2. (2 nd Movement)	ท่อนที่ 3. (3 rd Movement)	ท่อนที่ 4. (4 th Movement)	ท่อนที่ 5. (5 th Movement)
ความเร็ว (Tempo)	Allegro	Adagio	Minuet	Andane	Allegro Finale
กุญแจเสียง (Key)	Am	D	Em	Em	Em

วิธีการดำเนินบทเพลงแบ่งเป็น 5 ท่อนที่แตกต่างกัน เริ่มจากท่อนที่ 1 บทเพลงในกุญแจเสียง A ไมเนอร์ ท่อนที่ 2 บทเพลงในกุญแจเสียง D เมเจอร์ ท่อนที่ 3 บทเพลงในกุญแจเสียง E ไมเนอร์ ท่อนที่ 4 บทเพลงในกุญแจเสียง E ไมเนอร์ ท่อนที่ 5 บทเพลงในกุญแจเสียง E ไมเนอร์ บทเพลงในกุญแจเสียง โดยทำนองเพลงที่สำคัญเกิดขึ้นในแต่ละท่อนเพลง ทำนองเพลงแต่ละท่อนมีการพัฒนาทำนองในลักษณะต่างๆ กัน เพื่อการขยายบทเพลงให้กว้างขวางออกไป (develop and expansion of themes)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย / งานสร้างสรรค์

1. เพื่อประพันธ์บทเพลงบรรเลงเดี่ยวกีตาร์ที่มีเนื้อหาดนตรีสำเนียงเพลงไทยเดิมจำนวน 5 ท่อน มีความยาวประมาณ 20 นาที
2. เพื่ออธิบายวิธีการสร้างสรรค์ และแนวคิดในการประพันธ์บทเพลงทั้ง 5 ท่อน
3. เพื่อเผยแพร่บทประพันธ์เพลงในรูปแบบการแสดงเดี่ยว Guitar Recital

ขอบเขตการวิจัย (Scope of the Study)

1. ประพันธ์บทเพลงทั้งหมด 1 บทเพลง 5 ท่อน อธิบายเรื่องราวของบทประพันธ์ ลักษณะแนวคิดทางดนตรี และวิธีการสร้างสรรค์
2. แสดงผลงานเป็นรูปแบบการแสดงสด การแสดงผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา เทคนิควิธีการแสดง และระเบียบวิธีการประพันธ์

การดำเนินการวิจัย

1. ศึกษาบทเพลงไทยเดิม นำองค์ประกอบด้านทำนองเพลงที่สำคัญมากำหนดเป็นทำนองหลักของบทประพันธ์ วางโครงสร้างบทเพลงแบบสังคีตลักษณะโขนานตา กำหนดให้บทเพลงมี 5 ท่อน กำหนดแต่ละท่อนเพลงมีกี่ประโยค แต่ละประโยคเพลงมีกี่ห้องเพลง ลงมือประพันธ์ทีละท่อนเพลงเริ่มจาก ท่อนที่ 1 ไปตามลำดับใช้เทคนิคเฉพาะของกีตาร์ประกอบการประพันธ์ เช่น อาร์เปจ การเล่นขึ้นคู้ การดีดพักสาย การดีดผ่านสาย การรูดสาย การเล่นเชื่อมเสียง การเสียงคอร์ด 2 เสียง 3 เสียง ประสานแนวทำนองเป็นต้น เพื่อการสร้างประพันธ์บทเพลงทั้ง 5 ท่อนให้ได้เสียงแบบดนตรีไทยตามจุดประสงค์ที่วางไว้

2. เขียนอธิบายแนวคิด และการสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละท่อนเพลงอย่างละเอียด
3. เล่นบทเพลงที่ประพันธ์เสร็จสมบูรณ์ ด้วยนักกีตาร์หลายๆ คน ค้นหาจุดบกพร่องเพื่อนำไปแก้ไขเพิ่มเติม เช่น เสียงประสานอาจไม่สอดคล้องกับทำนอง ตัด และเพิ่มโน้ตบางตัวเพื่อสามารถเล่นได้สะดวกยิ่งขึ้น ใช้เทคนิคกีตาร์บางชนิดเข้าไปในในแต่ละท่อนเพลง เป็นต้น
4. แก้ไขบทเพลงครั้งสุดท้ายก่อนจัดทำรูปเล่มตรวจทานบทประพันธ์เพลง โน้ตเพลง โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เชี่ยวชาญด้านการแสดงกีตาร์และการประพันธ์เพลง
5. จัดการแสดงผลงานในรูปแบบการแสดงคอนเสิร์ต เลือกนักกีตาร์ 4 คน เพื่อเล่นบทเพลงทั้งหมด 5 ท่อน Guitar Recital และเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ YouTube
6. เผยแพร่ผลงานในรูปแบบหนังสือโน้ตเพลงพร้อม ซีดี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีงานสร้างสรรค์ด้านบทเพลงโซนาตา 5 ท่อนสำหรับเดี่ยวกีตาร์ความยาวประมาณ 20 นาที
2. นำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาการประพันธ์เพลง เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงแนวคิดสร้างสรรค์ วิธีการประพันธ์บทเพลงทั้ง 5 ท่อน
3. เกิดองค์ความรู้ให้นักศึกษาสามารถนำบทเพลงไปแสดงเดี่ยวกีตาร์
4. ได้งานสร้างสรรค์ทางวิชาการที่นำไปเผยแพร่ในสถาบันระดับอุดมศึกษาได้

ผลของการวิจัยสร้างสรรค์

จากการสร้างสรรค์ผลงานพบว่าอัตลักษณ์ของเครื่องดนตรีกีตาร์ มีความเฉพาะทางในการพัฒนาความคิดในการบรรเลง การประดับทำนองให้แตกต่างหลากหลายไปจากทำนองหลัก ในลักษณะของการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์ที่จะทำได้เป็นอย่างดี อีกทั้งกีตาร์ยังมีความสมบูรณ์ที่จะบรรเลงเดี่ยวได้ จึงเหมาะที่จะนำมาบรรเลงดำเนินทำนองเพลงไทยเดิม ทำให้มีบทเพลงมีความน่าสนใจโดยเฉพาะในด้านเสียงประสาน อย่างไรก็ตาม ในการนำกีตาร์มาบรรเลงเพลงไทยเดิมนั้น ผู้บรรเลงจำเป็นต้องใช้ทักษะความรู้ ความชำนาญ ทางด้านการบรรเลงดนตรีไทยอยู่บ้าง เพื่อการผสมผสานเทคนิคการบรรเลงดนตรีตะวันตกให้เป็นแบบดนตรีไทย เช่น การบรรเลง ลูกล่อ ลูกขัด การบรรเลงโน้ตสะบัดเสียง การบรรเลงเลียนแบบเสียงนักร้องเพลงไทยเดิม เป็นต้น ส่วนอื่นๆ ที่พบในงานสร้างสรรค์ครั้งนี้ก็คือ แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานผู้สร้างสรรค์ใช้วิธีการการประพันธ์เพลงในรูปแบบเพลงไทยเดิมที่เป็นบทเพลง 2 ท่อนแบบย้อนกลับซึ่งปรากฏอยู่ในรูปแบบของเพลงโซนาตา แต่เนื้อหาดนตรียังอยู่ในรูปแบบ เร็ว ช้า เร็ว จึงเรียกผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ว่าบทเพลงโซนาตาสำหรับเดี่ยวกีตาร์ หากแต่่างานสร้างสรรค์ฉบับนี้มิได้ใช้รูปแบบสังคีตลักษณะแบบคลาสสิก หรือโรแมนติกโซนาตา งานสร้างสรรค์ชุดนี้เป็นงานที่มีความน่าสนใจสำหรับผู้รักดนตรีไทย หรือต้องการที่ศึกษาอันจะทำให้เกิดสุนทรียศาสตร์ได้ แต่สำหรับคนทั่วไปก็จะทำให้มีความซาบซึ้งในดนตรีไทยได้ ซึ่งในแต่ละท่อนเพลงจะมีแนวคิดมาจากบทเพลงไทยเดิม และพัฒนาเป็นขึ้นมาเป็นบทประพันธ์ในแต่ละท่อนด้วยความประณีต ในส่วนของตัวงานการประพันธ์ ผู้สร้างสรรค์ใช้เทคนิคการบรรเลงกีตาร์แบบการดันสัดที่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อน ฉะนั้นผู้บรรเลงบทเพลงต้องเข้าใจดนตรีไทย ถึงแม้ทุกท่อนเพลงจะถูกบันทึกไว้เป็นโน้ตสากลแล้วก็ตาม ผู้สร้างสรรค์ยังพบปัญหาในการ

บันทึกตัวโน้ตสากลให้มีเทคนิคแบบดนตรีไทย ปัญหาด้านอื่นๆที่ พบก็คือการกำหนดสิ่งตีพิมพ์ของบทเพลง กีตาร์โซนาตาสำหรับเดี่ยวกีตาร์ ในบางท่อนเพลง ผู้สร้างสรรค์กำหนดประโยคเพลง จำนวนท่อนเพลง เสียงประสาน ความดัง เบา ไว้ก่อนการลงมือประพันธ์ แต่เมื่อการประพันธ์จบลง งานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นมีลักษณะที่แตกต่างไปจากที่วางโครงสร้างไว้ในครั้งแรกไม่เป็นไปตามแบบแผน ในกรณีนี้ผู้สร้างสรรค์เลือกที่จะเน้นความไพเราะของบทเพลงเป็นหลัก ปัญหาด้านการกำหนดความช้า เร็วของบทเพลงกีตาร์โซนาตาในแต่ละท่อน เนื่องจากมีผลทำให้อารมณ์เพลงแต่ละท่อนเปลี่ยนไปได้ และไม่เป็นที่พอใจตามจุดประสงค์ที่วางไว้ และปัญหาท้ายสุดคือเรื่องการใช้นิ้ว (Fingering) ในการบรรเลงในแต่ละท่อนเพลง ผู้ประพันธ์ได้กำหนดแบบแผนการใช้นิ้วมือซ้ายไว้บางส่วน หากแต่ไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้บรรเลง

สรุปผล

การสร้างเอกลักษณ์เฉพาะที่เกิดคุณค่าทางวัฒนธรรมด้านสร้างสรรค์ที่สร้างด้วยภูมิปัญญาทางการบรรเลงจะเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเฉลียวฉลาดของความเป็นศิลปินทางด้านดนตรี ความสามารถของผู้ประพันธ์ ผู้บรรเลงมีส่วนร่วมที่จะถ่ายทอดงานศิลปะทางเสียงจากสร้างสรรค์งานในฉบับนี้มีข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษาคือ เครื่องดนตรีกีตาร์มีเสียงเหมาะที่จะนำมาบรรเลงดำเนินทำนองเพลงไทยเดิมผู้บรรเลงจำเป็นต้องมีทักษะ เทคนิคการบรรเลงกีตาร์ให้ออกมาเป็นแบบดนตรีไทย ผู้บรรเลงบทเพลงจำเป็นต้องเข้าใจดนตรีไทยผ่านการฟังหลายๆ ครั้ง จากตัวอย่างบทเพลงที่จะแสดงในรูปแบบมิตีไฟล์ หรือ MP3 โดยเฉพาะการกำหนดความช้า เร็ว ของบทเพลง เพราะมีความสำคัญในด้านอารมณ์เพลง การแปลความหมายของเพลง และศึกษาเรื่องราวของบทประพันธ์ก่อนการแสดง ในด้านสิ่งตีพิมพ์ของบทเพลงโซนาตาสำหรับเดี่ยวกีตาร์ ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดกุญแจเสียงไว้ทั้ง 5 ท่อนเพลง ท่อนที่ 1 กุญแจเสียง A ไมเนอร์ ในอัตราจังหวะเร็วท่อนที่ 2 กุญแจเสียง D เมเจอร์ ในอัตราจังหวะช้ามาก ท่อนที่ 3 กุญแจเสียง E ไมเนอร์ ในอัตราจังหวะเร็วปานกลาง ท่อนที่ 4 กุญแจเสียง E ไมเนอร์ ในอัตราจังหวะช้าปานกลาง ท่อนที่ 5 กุญแจเสียง E ไมเนอร์ ในอัตราจังหวะเร็วมาก โครงสร้างของแต่ละท่อนเพื่อเป็นการกำหนดกรอบของการทำงานสร้างสรรค์เพื่อให้บทเพลงในแต่ละท่อนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบทเพลงโซนาตาในแต่ละท่อนที่วางไว้ ในส่วนเรื่องการใช้นิ้ว (Fingering) ในการบรรเลง ผู้สร้างสรรค์ได้ให้อิสระผู้บรรเลงได้ใส่ความคิดในการบรรเลง การกำหนดแบบแผนการใช้นิ้วมือซ้าย นิ้วมือขวาได้อย่างเต็มที่ แต่ในด้านความเร็วของจังหวะ ต้องเป็นตามที่ผู้สร้างสรรค์กำหนดไว้ในบทเพลงแต่ละท่อน

เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย

ณัชชา พันธุ์เจริญ. 2552. พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ณัชชา พันธุ์เจริญ. 2554. ทฤษฎีดนตรี. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณัชชา โสคติยานุรักษ์. 2542. สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร. 2553. อรรถาธิบายและบทวิเคราะห์บทเพลงที่ประพันธ์โดย ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ภาษาต่างประเทศ

Coelho, Victor Anand, ed. *The Cambridge companion to the guitar* Cambridge. Cambridge University Press. 2003.

Duarte, John W. *Andrés Segovia, As I Knew Him* Publisher: Mel Bay Publications; (June 1, 1999).

Fokken Alcazar, Miguel, ed., Segal, Peter, translated. *The Segovia-Ponce Letters*. Editions Orphee, 1990.

Lazo, Alejandro. *Contemporary Mexican Classical Guitar Music at the Turn of the Twenty-First Century*. Selected Compositions. 1988 - 2003. Morrish, John. *The Classical Guitar*. Outline Press Ltd: 1997.

Summerfield, Maurice J. *The Classical Guitar*. Its Evolution, Players and Personalities: Since 1800.

Parkening, Christopher. (n.d.). The Christopher Parkening Guitar Method, Vol 2. USA: Hal Leonard Publishing Co, Inc.