

แนวทางการฝึกซ้อมและการตีความบทเพลงลาคาเทดรอล ของ ออรักัสติน บาร์รืออส แมงโกเร

PRACTICE GUIDELINES AND STUDY OF SONG INTERPRETATION

LA CATEDRAL BY AGUSTIN BARRIOS MANGORE

ศุภพรพงศ์ วงษ์ศิริ และเจตนิพิฐ ตั้งขวีจิตร²

¹การแสดงและการสอนดนตรี วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต suppapornpong.w61@rsu.sc.th

²อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต jelnipith.s@rsu.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง แนวทางการฝึกซ้อมและการตีความบทเพลงลาคาเทดรอล โดย ออรักัสติน บาร์รืออส แมงโกเร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีความบทเพลงสำหรับการบรรเลง ศึกษาวิธีการบรรเลงกีตาร์คลาสสิกและหาแนวทางการฝึกซ้อมให้เหมาะสมกับบทเพลง เพื่อสนับสนุนการแสดงต่อหน้าสาธารณชน ในชุดการแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกของนายศุภพรพงศ์ วงษ์ศิริ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าบทเพลงมีวิธีการบรรเลงที่หลากหลาย แต่ปัจจัยที่สำคัญ คือ การตีความที่ถูกต้อง การเริ่มต้นฝึกซ้อมอย่างถูกวิธี สอดคล้องกับเทคนิคที่พบในบทเพลง และปรับเปลี่ยนการใช้เทคนิคบางอย่างเพื่อให้เข้ากับการบรรเลงของผู้บรรเลง

คำสำคัญ: การตีความบทเพลง, กีตาร์คลาสสิก, ลาคาเทดรอล

ABSTRACT

The objective of this research is to learn about the best way to play classical guitar through the study of song interpretation, specifically focusing on 'La Catedral' by Agustin barrios mangoré. The research aims to provide practical guidelines for interpreting this song and seeks to find effective performance techniques. for Graduate Classical Guitar Recital By Suppapornpong Wongsiri. There are main objective in this study; First is to correct interpretation and the right way with training getting started corresponds in this song and change to the best way for musician

Keywords: Practice guidelines, Classical Guitar, La Catedral

1. บทนำ

การตีความบทเพลงเพื่อศึกษาวิธีการบรรเลงและวิเคราะห์บทเพลง ผู้เขียนอธิบายในลักษณะของการนำไปประยุกต์ใช้ในการแสดงของผู้เขียน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้บรรเลงสามารถเข้าใจในบทเพลงที่บรรเลงได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการตีความทางด้านอารมณ์ของบทเพลงและแนวทางในการบรรเลงอีกด้วย เมื่อผู้บรรเลงมีความเข้าใจในบทเพลงที่บรรเลงและส่งผลให้ผู้ฟังเข้าใจในบทเพลงนั้นมากยิ่งขึ้น

การฝึกซ้อมดนตรีให้เกิดความก้าวหน้าและมีความชำนาญนั้นเป็นการฝึกฝนกล้ามเนื้อเพื่อใช้ควบคุมเทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีให้เกิดความเชี่ยวชาญที่ต้องการความสม่ำเสมอในการฝึกซ้อม (อภิรักษ์ เดียมทอง, 2555 : 31) จากประโยคดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการฝึกซ้อมดนตรีให้เกิดความชำนาญจำเป็นที่จะต้องซ้อมอย่างสม่ำเสมอและซ้อมอย่างถูกต้องทุกครั้ง เนื่องจากความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการควบคุมคุณภาพของการใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการบรรเลง ดังนั้นผู้บรรเลงที่ดีจึงควรมีความเข้าใจในการฝึกซ้อมของตน

บทเพลง *ลาคาเทรอล* เป็นผลงานชิ้นเอกชิ้นหนึ่งของออร์เกสต์ติน บาร์ริออส แมงโกเล (Agustin barrios mangoré 1885-1994) การประพันธ์เริ่มต้นในคริสต์ศักราช 1914 โดยได้ประพันธ์ขึ้น 2 กระจวนก่อน คือ กระจวนที่ 2 *อันดันเต รีลิจิโอโซ (Andante Religioso)* และกระจวนที่ 3 *อัลเลโกร โซเลมเน (Allegro Solemne)* ตามลำดับ โดยทั้ง 2 กระจวนนี้ได้รับแรงบันดาลใจตามความหมายของชื่อบทเพลง คือ จากมหาวิหาร ซึ่งเกิดจากการได้ยินบทเพลงของบาค (Johann Sebastian Bach 1685-1750) ที่บรรเลงด้วยออร์แกนในมหาวิหารซานโฮเซ (Sanjose) เมืองมอนเตวิโด (Montevideo) ประเทศอุรุกวัย (Richard, D.S. 1992 : 61-62) หลังจากนั้นในปีคริสต์ศักราช 1938 เมืองฮาวานา ประเทศคิวบา บาร์ริออสได้ประพันธ์กระจวนที่ 1 ในชื่อ *เซาดาเด (Saudade)* หรือ *เพรลูดิโอ เซาดาเด (Preludio Saudade)* เพื่อให้กับภรรยาของเขา และหลังจากนั้นการบรรเลงบทเพลง *ลาคาเทรอล* ก็ถูกบรรเลงโดยมีรูปแบบ 3 กระจวน มาโดยตลอด (Richard, D.S. 1992 : 109)

สำหรับบทความวิชาการฉบับนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจบทเพลง *ลาคาเทรอล* ซึ่งผู้วิจัยศึกษาการตีความบทเพลงและแนวทางการฝึกซ้อม โดยศึกษาประวัติของบทเพลงพอสังเขป รวมไปถึงการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่พบระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อเป็นแนวทางในการแสดงต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. ศึกษาการตีความบทเพลงเพื่อการบรรเลง
2. ศึกษาวิธีการบรรเลงคีตารคลาสสิกที่เกี่ยวข้องกับบทเพลง เพื่อสนับสนุนการบรรเลง
3. เพื่อหาวิธีการฝึกซ้อมที่เหมาะสมกับบทเพลง

3. การดำเนินการวิจัย

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. เก็บรวบรวมข้อมูลของบทเพลง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทเพลง จากหนังสือ เช่น หนังสือชีวประวัติ ชื่อ ชิก ชิวเวอร์ มูนบีม เคอะไลฟ์ แอนด์ไทม์ ออฟ ออร์เกสต์ติน บาร์ริออส แมงโกเล (Six silver moonbeams-The life and

time of agustin barrios mangore) หนังสือแบบเรียนกีตาร์คลาสสิก พัมป์นิก โนลอน (Pumping Nylon) เป็นต้น และศึกษาจากเอกสารวิชาการบรรเลงต่าง ๆ เช่น บทความวิชาการเรื่อง ฝึกซ้อมกีตาร์อย่างไรให้ได้ผล หลักสำคัญสำหรับการฝึกซ้อมดนตรีเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น

2. วิเคราะห์ข้อมูล เช่น การพิจารณาข้อมูลที่ได้จากหนังสือและเอกสารวิชาการข้างต้น ว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาข้อมูลที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
3. สังเคราะห์ข้อมูล โดยสรุปข้อมูลที่ค้นคว้ามาแล้วข้างต้น แล้วเลือกเฉพาะข้อมูลที่สำคัญและสนับสนุนการทำงานวิจัยชิ้นนี้
4. นำประเด็นและข้อมูลที่ได้จากกระบวนการการสังเคราะห์ข้อมูลมาปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
5. ฝึกซ้อมและจัดทำการแสดงต่อหน้าสาธารณชน
6. สรุปผลการวิจัย นำเสนอข้อมูลโดยจัดทำเอกสารงานวิจัย และบทความวิชาการตามลำดับ

4. ผลการวิจัย

การตีความบทเพลงเพื่อการบรรเลงนั้น ผู้วิจัยเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงให้ได้มากที่สุด โดยเริ่มจากการศึกษาประวัติความเป็นมาของบทเพลงโดยสามารถสรุปข้อมูลได้ว่า บทเพลงถูกประพันธ์ขึ้น 2 กระบวน ซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจที่ได้ยินเพลงของบาทที่บรรเลงด้วยออร์แกน ในมหาวิหาร และประพันธ์กระบวนที่ 1 ภายหลังเพื่อมอบให้ภรรยาของนักประพันธ์ หลังจากการเก็บรวบรวมทางข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงแล้วจึงวิเคราะห์ตามลำดับ เพื่อหาแนวทางการบรรเลงต่อไป

จากการฝึกซ้อมบทเพลง *ลาคาเทรอล* ในครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่าบทเพลงนั้นสามารถใช้วิธีการฝึกซ้อมที่หลากหลาย เพียงแต่ปัจจัยที่ต้องระวัง คือ ความถูกต้องในการฝึกซ้อมครั้งแรก โดยเฉพาะหลังจากการอ่านโน้ตเพลงและการลงมือปฏิบัติครั้งแรก ในส่วนของการตีความบทเพลงนั้น ผู้วิจัยนำเสนอการตีความทางอารมณ์เพลงโดยสังเกตจาก เครื่องหมายกำหนดความเข้มเสียงและจังหวะต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ในโน้ตเพลง แต่เนื่องด้วยบทเพลง *ลาคาเทรอล* นี้เป็นดนตรีบริสุทธิ์ ดังนั้นปัจจัยในการตีความจึงมีไม่มากนัก ซึ่งข้อมูลงานวิจัยการฝึกซ้อมบทเพลงเพื่อการแสดงในครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้การแสดงของผู้วิจัยนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสามารถอธิบายผลการวิจัยได้ ดังนี้

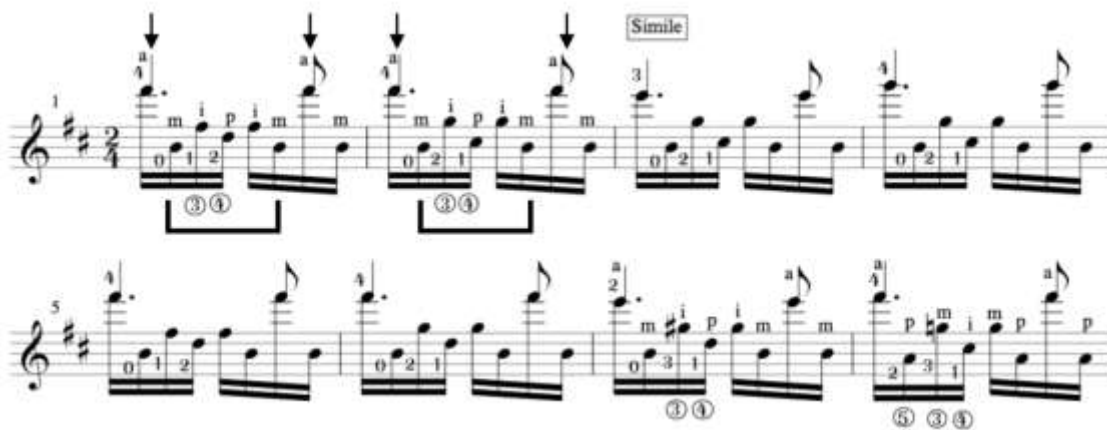
1. การเลือกทำทางในการนั่งนั้นมีผลต่อนักกีตาร์คลาสสิกเป็นอย่างมาก เพราะทำนองนอกจากจะให้ความสะดวกสบายแล้ว ยังช่วยเรื่องของคุณภาพเสียง และการปฏิบัติเทคนิคต่าง ๆ อีกด้วย ดังนั้นนักกีตาร์จึงมักวางเท้าซ้ายบนที่วางเท้า (Footstool) เพื่อยกหัวกีตาร์ขึ้นและทำมุมให้เหมาะสมกับการบรรเลง (วรเทพ รัตนอำมพวัลย์, 2554 : 41)

รูปที่ 4.1 ภาพการจัดองค์ประกอบร่างกายและกีตาร์ให้เหมาะกับการบรรเลง (ศุภพรพงศ์, 2566)

โดย : ศุภพรพงศ์ วงษ์ศิริ

2. การฝึกซ้อมพื้นฐานในการเล่นกีตาร์คลาสสิกสามารถช่วยให้ผู้บรรเลงฝึกซ้อมบทเพลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การฝึกซ้อมเทคนิคการติดพักสาย (Rest Storke) ตรงเครื่องหมายลูกศรและผ่านสาย (Free Storke) ตรงเครื่องหมายกรอบเหลี่ยม สลับกันโดยเริ่มจากฝึกช้า ๆ ก่อน จะช่วยให้การบรรเลงในกระบวนที่ 1 ฟรีลูต เซาคาเด สามารถบรรเลงได้อย่างต่อเนื่องเพราะ เป็นกระบวนที่บรรเลงช้า แต่ต้องการความต่อเนื่องของโน้ตทุก ๆ โน้ต (วรเทพ รัตนอำพวัลย์, 2556 : 45) ดังตัวอย่างที่ 4.1

ตัวอย่างที่ 4.1 บทเพลงลาคาเทรอล กระบวนที่ 1 ฟรีลูต เซาคาเด ห้องที่ 1-8

กระบวนที่ 1

กระบวนที่ 2

ตัวอย่างที่ 4.3 การทำฮาร์โมนีในบทเพลงลาคาเทรอล

4. ห้องที่ 55 ของบทเพลงลาคาเทรอล ในกระบวนที่ 3 เป็นท่อนหางเพลง ซึ่งเป็นท่อนที่พบการบรรเลงโดยดีดทุกโน้ตและพบการเน้นจังหวะที่คล้ายกับบทเพลงลาคาเทรอล ในกระบวนที่ 1 แต่ในการบรรเลงในบทเพลงลาคาเทรอล ในกระบวนที่ 3 จะเน้นในแนวเสียงเบสแทน ซึ่งถือว่าการนำธีม (Theme) จากตอนเริ่มต้นของบทเพลงลาคาเทรอล ในกระบวนที่ 1 ฟรีลูด เซาคาคเด มาบรรเลงซ้ำในช่วงท้ายเพลงของบทเพลงลาคาเทรอล ในกระบวนที่ 3 อัลเลโกร โซเลเมนี เพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกันของทั้ง 3 กระบวนของบทเพลง ดังเครื่องหมายดอกจัน (*) ในตัวอย่างที่ 4.4

กระบวนที่ 1 *Lento*

กระบวนที่ 3

CODA

ตัวอย่างที่ 4.4 ความสัมพันธ์กันของบทเพลงลาคาเทรอล กระบวนที่ 1 และ 3

จากการศึกษาบทเพลงลาคาเทรอลทั้ง 3 กระบวน สามารถสรุปได้ว่าการบรรเลงทุกเทคนิคนั้นต้องมีพื้นฐานการบรรเลงกีตาร์คลาสสิกที่ดีก่อน แล้วจึงฝึกเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงอย่างเคร่งครัด และต้องฝึกซ้อมอย่างมีวินัยจนเกิดความชำนาญในทุกเทคนิค เพื่อสนับสนุนการบรรเลงในการแสดงต่อหน้าสาธารณชน เนื่องด้วยเมื่อถึงเวลาทำการแสดงจริงนั้นจะมีปัจจัยอื่น ๆ เข้ามารบกวน ไม่ว่าจะเป็นความตื่นเต้น สภาพอากาศและบรรยากาศในห้องจัดแสดง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อการเล่นทั้งสิ้น แต่หากผู้บรรเลงฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี ก็จะช่วยลดผิดพลาดในการบรรเลงได้ไม่มากนัก

5.การอภิปรายผล

เมื่อตีความบทเพลงและประมวลความเข้าใจในองค์ประกอบต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว การฝึกซ้อมการบรรเลงกีตาร์คลาสสิกให้ชำนาญ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ข้อควรระวังคือ การซ้อมโดยไม่ตั้งเป้าหมาย เมื่อพบปัญหาให้หาปัญหาที่มาแก้โดยเร็วแล้วจึงเริ่มซ้อมตั้งแต่ต้นจนจบอีกครั้ง

อีกหนึ่งปัจจัยในการบรรเลงกีตาร์ของนักกีตาร์คลาสสิกคือ การทำเล็บมือข้างขวา โดยตัวผู้วิจัยเริ่มด้วยการใช้ ตะไบเล็บแบบละเอียดเพื่อขัดสิ่งสกปรกออกจากเล็บและแต่งมุมของเล็บ ซึ่งช่วยให้การติดด้วยเล็บไม่ติดขัดและได้คุณภาพของเสียงดังที่ต้องการ หลังจากนั้นให้ใช้กระดาษทราย สำหรับนักกีตาร์คลาสสิกตะไบและเก็บมุมเล็บตามลำดับขนาดของกระดาษทราย เมื่อทำตามขั้นตอนแล้วเสร็จจะได้รูปแบบดังรูปภาพที่ 5.1

รูปที่ 5.1 ภาพลักษณะการทำเล็บมือข้างขวาของผู้วิจัย (ศุภพรพงศ์, 2566)

งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในการแสดงคอนเสิร์ตจบการศึกษาระดับปริญญาโทของผู้วิจัย ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งจะทำให้การแสดงของผู้วิจัยออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เพียงประเด็นในการฝึกซ้อมการบรรเลงและการตีความบทเพลงเพื่อการบรรเลงเท่านั้น เนื่องจากยังมีปัจจัยอื่น ๆ เกี่ยวข้องในวันแสดงจริง เช่น การปรับความเข้มเสียงให้เข้ากับสถานที่จริง เนื่องจากสถานที่จริงจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับอะคูสติก (Acoustic) และกีตาร์คลาสสิกนั้นบรรเลงโดยไม่ใช่เครื่องขยายเสียง ผู้บรรเลงจึงต้องปรับสมดุล (Balance) ของเสียงต่าง ๆ ให้เหมาะสมด้วยตนเอง

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ข้อมูลงานวิจัยการฝึกซ้อมบทเพลงเพื่อการแสดงในครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้การแสดงของผู้วิจัยนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากผู้วิจัยได้วิเคราะห์เพียงแง่ประเด็นที่เกี่ยวกับการฝึกซ้อมกีตาร์คลาสสิกและการตีความเพียงเท่านั้น ซึ่งสามารถอธิบายผลการวิจัยได้ ดังนี้

การตีความบทเพลงและการอธิบายของการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และตีความโดยละเอียดซึ่งเน้นในเรื่องการตีความส่วนย่อยเพื่อให้ได้แนวทางการบรรเลงกีตาร์คลาสสิกให้ได้แสดงออกซึ่งอารมณ์หรือความหมายของบทเพลงให้ได้มากที่สุด เพื่อทำให้งานศิลป์ทางการแสดงดนตรีนี้มีมิติที่ล้ำลึกยิ่งขึ้น คุณค่าของบทเพลงที่บรรเลงผ่านงานวิชาการจึงเพิ่มขึ้น

การฝึกซ้อมบทเพลงนั้นไม่มีวิธีการที่ตายตัว แต่เป็นวิธีการเฉพาะบุคคล นักกีตาร์คลาสสิกทุกคนมีพื้นฐานในการบรรเลง และลักษณะทางกายภาพที่ต่างกัน รวมถึงกีตาร์ที่ใช้ และความรู้สึก นึกคิด ประสบการณ์และความเข้าใจในดนตรีก็ย่อมมีความแตกต่างกันด้วย ดังนั้นการค้นคว้าอิสระฉบับนี้จึงเป็นเพียงการนำเสนอความคิดเห็นของผู้วิจัยเพียงเท่านั้น เนื่องจากการบรรเลงกีตาร์คลาสสิกนั้น ผู้บรรเลงจะพบปัญหาที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ดังนั้นการนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้กับการแก้ปัญหาเฉพาะบุคคลนั้นจึงจะเกิดประสิทธิภาพในการบรรเลงสูงสุด

นอกจากความรู้ความเข้าใจในการฝึกซ้อมนั้น ความมีวินัยในการฝึกซ้อมของนักกีตาร์คลาสสิกก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่า อีกทั้งความสามารถทางด้านโสตทักษะก็เป็นปัจจัยสำคัญในการบรรเลงดนตรีในทุกเครื่องดนตรี ดังนั้นผู้บรรเลงดนตรีทุกคนควรฝึกฝนทักษะทางด้านโสตทักษะ เช่น การฟังเพลงหลากหลายประเภท การชมการแสดงดนตรี และการฝึกแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ก็จะทำให้นักดนตรีมีความคุ้นชินกับบทเพลงประเภทต่าง ๆ และนำมาปรับใช้กับตนเองได้อีกด้วย

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยทำวิจัยชื่อแนวทางการฝึกซ้อมและการตีความบทเพลง *คาทเธอรีน* ของ ออร์กัสติน บารรีออส แมงโก และ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงต่อหน้าสาธารณชน ชุด การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกของนายสุภพรพงศ์ วงษ์ศิริ (Graduate Classical Guitar Recital By Suppapornpong Wongsiri) ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2563 ทาง YouTube Streaming: <https://youtu.be/n8lmwcmQTvQ>

รูปที่ 6.1 ใบปลิวงานแสดงต่อหน้าสาธารณชน (สุภพรพงศ์, 2566)

เอกสารอ้างอิง

ณัชชา พันธุ์เจริญ. (2554). *พจนานุกรมศัพท์คูริยางคศิลป์* (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร:

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วรเทพ รัตนอำมพวัณ. (2554). ฝึกซ้อมก็ตาเรืออย่างไรให้ได้ผล ตอนที่ 1. *วารสารดนตรีรังสิต*. 6(2).

41-45.

อภิชัย เลี่ยมทอง. (2555). หลักสำคัญสำหรับการฝึกซ้อมดนตรีเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด. *วารสารดนตรี*

รังสิต. 6(1). 31-34.

Ivan, G. (2564). *Agustin Barrios Mangore La Catedral* (Doctor's Thesis).

สืบค้นจาก https://is.jamu.cz/th/k7mot/bakalarska_prace_gulai_r8ga9.pdf

Richard, D.S. (1992). *Six Silver Moonbeams-The Life and Time of Agustin Barrios Mangore*.

California: Que Rico.

Tennant, S. (1995). *Pumping Nylon*. California: Alfred Publishing.