

บทที่ 1

ความเป็นมาและความสำคัญของการแสดง

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการแสดง

เสียงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาตลอด การวิวัฒนาการทางความคิดของมนุษย์ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเสียงที่มีลักษณะเฉพาะขึ้น เพื่อใช้ในพิธีกรรม กิจวัตรต่างๆ เสียงเหล่านั้นได้พัฒนาจนกลายเป็นเสียงดนตรีและมีบทบาทกับชีวิตเพิ่มมากขึ้น เสียงดนตรีมักใช้เป็นตัวแทนของอารมณ์ รสนิยม จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการสร้างสรรคเสียงให้กลายเป็นงานศิลปะ

ดนตรีคลาสสิก (classical music) จากพจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์ (2552, น. 69) ในความหมายกว้างๆ หมายถึง ดนตรีแบบแผนในยุคดนตรีใดๆ เพลงที่มีไวยากรณ์เสียงประสาน และกระบวนแบบที่มีหลักการ มีความเป็นอมตะต่างกับดนตรีสมัยนิยมและเพลงสมัยนิยม ดนตรีคลาสสิกถือเป็นศิลปะชั้นสูง ที่มีความประณีตงดงาม สะอาดอ่อน ทั้งด้านการประพันธ์ การแสดง การจะเข้าใจดนตรีคลาสสิกอย่างลึกซึ้งนั้นจำเป็นต้องมีการศึกษาทั้งหลักการทางวิชาการและหลักการทางศิลปะ บทเพลงคลาสสิกแบ่งได้หลากหลายประเภทตามเงื่อนไขต่างๆ ลักษณะการบรรเลงก็มีหลากหลาย เช่น การบรรเลงเป็นวงใหญ่ วงขนาดเล็ก การบรรเลงคู่หรือการบรรเลงเดี่ยว เครื่องดนตรีที่นำมาใช้ในการบรรเลงดนตรีคลาสสิกนั้นก็ใช้เครื่องดนตรีคลาสสิกด้วยเช่นกัน เครื่องดนตรีคลาสสิกคือ เครื่องดนตรีที่ได้รับการยอมรับ มีการพัฒนาจนสมบูรณ์และมีความเป็นอมตะไม่เสื่อมคลายความนิยมไปตามกาลเวลา เช่น ไวโอลิน เปียโน กีตาร์คลาสสิก

กีตาร์ถือเป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีเพียงชิ้นเดียวโดยได้โครงสร้างทางดนตรีที่สมบูรณ์ กีตาร์แบ่งออกตามลักษณะต่างๆ ได้หลายประเภท สำหรับการบรรเลงดนตรีคลาสสิกนั้นใช้กีตาร์คลาสสิกในการบรรเลง กีตาร์คลาสสิกมีการพัฒนามาจากลูท

การแสดงดนตรี (Recital) จากพจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์ (2552, น. 309) หมายถึง การแสดงเดี่ยว การแสดงดนตรีคนเดียวโดยไม่มีนักดนตรีอื่นร่วมเล่นเป็นวง แต่มักมีนักดนตรีบรรเลงประกอบถ้าไม่ใช้การเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกหรือเปียโน การแสดงดนตรีเป็นการแสดงงานศิลปะอีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีขั้นตอนการผลิตผลงาน ความแตกต่างระหว่างการแสดงดนตรีกับการแสดงผลงานศิลปะอย่างอื่น คือ ขั้นตอนสุดท้ายในการนำเสนอผลงาน การแสดงดนตรีไม่มีชิ้นงานที่สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้ ช่วงเวลาที่น่าเสนอผลงานจึงมีความสำคัญมากเพราะเป็นการตัดสินคุณภาพ

ผลงานซึ่งก็คือช่วงเวลาที่ทำการแสดงดนตรี การเตรียมตัวจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก การฝึกซ้อม การแก้ปัญหาในการฝึกซ้อม ปัจจุบันดนตรีคลาสสิกเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในประเทศไทยและมีนักดนตรีคลาสสิกเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เกิดการแสดงดนตรีคลาสสิกมากขึ้นตามไปด้วย

บทเพลงที่ประพันธ์เพื่อบรรเลงโดยกีตาร์คลาสสิกนั้นในแต่ละยุคสมัยต่างมีการใช้เทคนิคที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงที่ประพันธ์เพื่อกีตาร์คลาสสิกหรือบทเพลงที่ได้นำมาเรียบเรียงใหม่ ผู้แสดงจึงได้เลือกบทเพลงทุกยุคสมัยและบทเพลงที่มีความแตกต่างกันในด้านการประพันธ์และเทคนิคในการบรรเลงมาศึกษา

ในการแสดงครั้งนี้ผู้แสดงได้เตรียมตัวโดยการศึกษาค้นคว้า ประวัติผู้ประพันธ์ ประวัติบทเพลง ประวัติดนตรี วิเคราะห์บทเพลง โครงสร้างบทเพลง รูปแบบการประพันธ์ การแสดงอารมณ์ เทคนิคต่างๆ ผู้แสดงจะต้องมีความรู้ความเข้าใจบทเพลงที่นำมาแสดง รวมถึงต้องมีความสามารถในการแสดงได้ในระดับที่ดีเพื่อที่บรรเลงให้ออกมาได้ดีและถูกต้อง

ผู้แสดงได้มุ่งเน้นบทเพลงที่มีความแตกต่างกันทั้งยุคสมัย อารมณ์ เทคนิค ซึ่งการศึกษาดูบทเพลงที่มีความแตกต่างกันนั้นทำให้เข้าใจดนตรีได้มากยิ่งขึ้นและได้เห็นวิวัฒนาการของดนตรี ดนตรีทุกยุคต่างมีความเกี่ยวเนื่องกัน การศึกษาดนตรีทุกยุคสมัยจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักดนตรี

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาประวัติ โครงสร้าง วิเคราะห์และตีความบทเพลง
2. เพื่อศึกษาวิธีการฝึกซ้อม การแก้ปัญหาผ่านเทคนิคต่างๆ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแสดงดนตรีต่อหน้าสาธารณชน

1.3 ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาดูบทเพลงที่นำมาแสดง โดยการ วิเคราะห์บทเพลง ฝึกซ้อมและทำการแสดงต่อหน้าสาธารณชน

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ศักยภาพในการแสดงต่อสาธารณชนให้ดียิ่งขึ้น
2. แนวทางในการเตรียมตัว การวิเคราะห์บทเพลง การตีความบทเพลงและวิธีการฝึกซ้อมสำหรับผู้ที่จะแสดงดนตรี