

บทวิเคราะห์บทประพันธ์ “อัสตูเรียส” โดยอิซาค อัลเบนิส

AN ANALYSIS OF “ASTURIAS” BY ISAAC ALBENIZ

วริศรา โรจนาบุดร*

Warisara Rojanabut*

*คณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Lecturer, Faculty of Music, Bangkok Thonburi University

E-mail: rywarisara@gmail.com

Received : July 19, 2024

Revised : December 31, 2025

Accepted : December 31, 2025

บทคัดย่อ

บทวิเคราะห์บทประพันธ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อค้นคว้าข้อมูลและการวิเคราะห์เทคนิคการบรรเลงกีตาร์คลาสสิก โดยผู้แสดงได้คัดเลือกบทเพลงหนึ่งในบทเพลงชุด “Española op. 47” ประพันธ์โดยอิซาค อัลเบนิส นักประพันธ์ชาวสเปน บทเพลง “อัสตูเรียส” มีชื่อเต็มว่า “Leyenda” มีความหมายว่าตำนาน เป็นบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นสำหรับเปียโน แต่ต่อมาถูกนำมาเรียบเรียงสำหรับกีตาร์คลาสสิก บทเพลงมีความน่าสนใจในด้านเทคนิคที่แตกต่างกัน การศึกษาบทวิเคราะห์นี้มีจุดประสงค์เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพในด้านการตีความ การวิเคราะห์บทเพลงและเทคนิคในการบรรเลงกีตาร์คลาสสิก เพื่อถ่ายทอดบทเพลงแก่สาธารณชนได้อย่างมีคุณภาพ

คำสำคัญ: เทคนิค กีตาร์คลาสสิก อัสตูเรียส

Abstract

The purpose of this music analysis is to study and research on “Asturias” from Isaac Albéniz. This piece is a set of “Española op. 47” for classical guitar which composed by Isaac Albéniz, a Spanish composer. “Asturias” has a full name “Leyenda,” which means “legend.” It was originally composed for piano but later arranged for classical guitar. The song is interesting in terms of its different technical aspects. The objective of studying this analysis is to develop skills in interpretation, analyzing songs, and techniques in classical guitar performance in order to deliver the song to the public with high quality.

Keywords: Techniques Classical Guitar Asturias

บทนำ

จุดประสงค์ของบทวิเคราะห์บทประพันธ์นี้เพื่อศึกษาและค้นคว้าข้อมูลของบทเพลง “อัสตูเรียส” หนึ่งในบทเพลงชุด “Española op. 47” ประพันธ์โดยอิชาค อัลเบนิส นักประพันธ์ชาวสเปน โดยพิจารณาจากคุณค่าสุนทรียศาสตร์ทางดนตรี ความน่าสนใจทางเทคนิคการบรรเลง เพื่อวิเคราะห์ให้เกิดความรู้จริง บทประพันธ์นี้มีการนำเสนอที่น่าสนใจ มีอารมณ์ที่หลากหลาย ทำให้ผู้แสดงได้ศึกษาความเชื่อมโยงของแต่ละท่อนที่ผู้ประพันธ์ได้ซ่อนไว้ในบทเพลงนำมาพัฒนาศักยภาพในด้านการตีความและเทคนิคการบรรเลงได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานการประพันธ์เพลงกีตาร์คลาสสิก
2. เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์บทเพลงกีตาร์คลาสสิก
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานบทเพลงจากกีตาร์คลาสสิก
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติดนตรีของผู้เล่น
5. เพื่อศึกษารูปแบบการสร้างสรรคงานด้านดนตรีรวมไปถึงการศึกษาและเผยแพร่ความเป็นมาของบทเพลงที่นำมาแสดง

วิธีการดำเนินการวิจัย

1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลของบทเพลง
2. วิเคราะห์บทเพลง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้แสดงได้เข้าใจแนวคิดในการสร้างสรรค์ของบทเพลง
2. ผู้แสดงได้รับองค์ความรู้ด้านการตีความ เทคนิคการบรรเลงและพัฒนาศักยภาพในการแสดงกีตาร์คลาสสิก
3. ผู้แสดงเข้าใจถึงกระบวนการฝึกซ้อมและวิธีแก้ไขปัญหา

ขอบเขตการวิจัย

การศึกษบทเพลง “อัสตูเรียส” ผู้แสดงกำหนดขอบเขตศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา แนวคิดเบื้องหลังองค์ประกอบทางดนตรี การตีความบทเพลงและเทคนิคการบรรเลงสำหรับกีตาร์คลาสสิกที่สำคัญ

ความสำคัญของบทเพลงและบทวิเคราะห์

“อัสตูเรียส” ผลงานสำหรับเดี่ยวเปียโนที่เขียนขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1890 โดยนักประพันธ์คาตาลัน แม้จะถูกเรียกว่าอัสตูเรียส โดยเป็นชื่อของภาคเหนือของสเปน ผลงานนี้ส่งผลให้ดนตรีฟลามิงโกและเพลงยิปซีของแคว้นอันดาลูเซียซึ่งอยู่ทางใต้สุดของประเทศกลับมาโดดเด่นอีกครั้ง

บทเพลงเปิดด้วยทำนองหลักโดยใช้จังหวะช้า (Andante) อยู่ในกุญแจเสียง E ไมเนอร์ และกำหนดจังหวะเป็น 3/4 ทำนองหลักถูกดำเนินด้วยเสียงเบสสลับกับโน้ตตัว B เมื่อเล่นไปจนกระทั่งห้องที่ 17 จะเริ่มมีโน้ตคู่เสียงที่ห่างกันมากคือ E บนสายที่ 6 และ B บนสายที่ 1 ห่างกันเกือบ 3 Octave

ห้องที่ 1 ดำเนินทำนองหลักในแนวเสียงเบส พร้อมการใช้เทคนิคการรัวโน้ต (Tremolo) ด้วยโน้ต G ผู้ประพันธ์กำหนดให้เริ่มบทเพลงด้วยน้ำหนักเสียงเบามาก (pp) และ marcato il canto ในภาษาอิตาลีเปลี่ยนคือการบรรเลงอย่างชัดเจน

ตัวอย่างที่ 1

ห้องที่ 16 ทำนองหลักในแนวเบสขับเคลื่อนอย่างสำคัญเพื่อเข้าสู่การเปลี่ยนรูปแบบการบรรเลงเป็นโน้ตสามพยางค์เข้บ็ตสองชั้นในห้องที่ 17 ในขณะที่ทำนองหลักยังคงอยู่ในแนวเบส

ตัวอย่างที่ 2

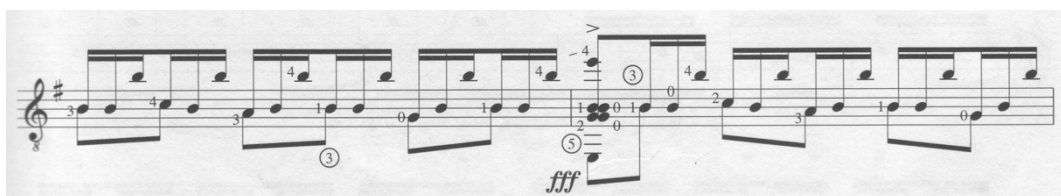
ห้องที่ 25 ใช้คอร์ดโดมินันท์ (B เมเจอร์) เพื่อส่งให้บทเพลงเข้มข้นขึ้นและกำกับด้วยเครื่องหมายดังมาก

ตัวอย่างที่ 3

ห้องที่ 33 ใช้คอร์ด E เมเจอร์พร้อมเครื่องหมายดังมาก ๆ (ff) เป็นจุดที่สำคัญของบทเพลง มีคู่เสียงที่ห่าง 3

Octave ระหว่างโน้ต E ถึง E

ตัวอย่างที่ 4

ตอน B (ห้องที่ 63-122)

ถูกกำหนดให้จังหวะเป็น Andante tranquillo เป็นทำนองแบบลาตินและฟลามิงโก มีอารมณ์เศร้าโศกแบบ Cante hondo มีการใช้ทำนองซ้ำกันอีกครั้งแต่ใช้คอร์ดที่แตกต่างกันไป ในท่อนนี้จะมีจังหวะที่ช้าลง

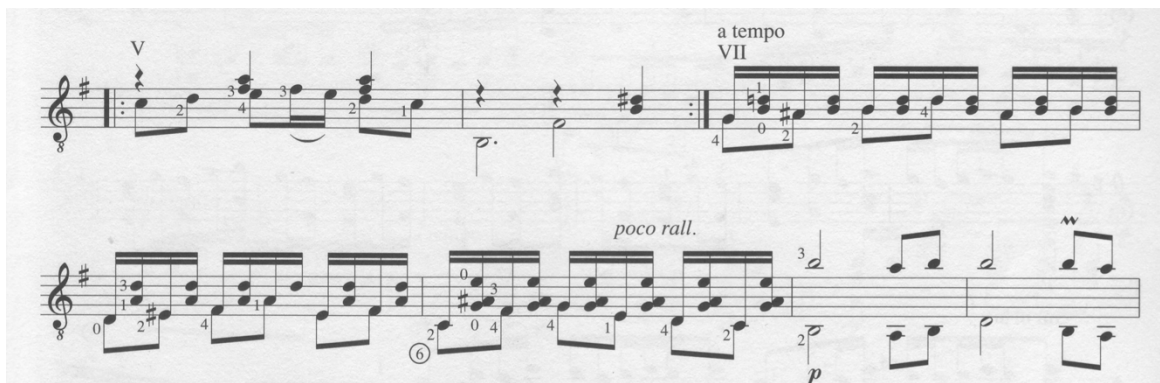
ห้องที่ 63 ทำนองหลักการเคลื่อนเคลื่อนที่มีทิศทางแบบ Parallel Motion ในชั้นคู่ 8M พร้อมกับการกำหนดให้บรรเลงแบบ cantando largamente dolce คือการเปล่งเสียงอย่างเด่นชัดแต่ช้าและนุ่มนวล ทำนองในท่อนนี้มีลักษณะของเพลงแขกอย่างชัดเจน

ตัวอย่างที่ 5

ห้องที่ 106 - 108 ในตอน a tempo ทำนองมีการเคลื่อนที่แบบ Oblique Motion ในขณะที่ทำนองหลักอยู่ในแนวเบส มีการเคลื่อนคอร์ดได้แก่ G เมเจอร์ D เมเจอร์ และ C7 ตามลำดับ ก่อนเข้าสู่การบรรเลงทำนองที่ใช้คู่ 8 อีกครั้ง ในห้องที่ 109

ตัวอย่างที่ 6

ตอน A (ห้องที่ 123-185)
หลักจบตอน B ตอน A หรือทำนองหลักถูกนำกลับมาเล่นอีกครั้ง
Coda (ห้องที่ 186-198) ในตอนจบเริ่มด้วยลิลล่ายกลุ่มนักร้องประสานเสียง
ห้องที่ 186 - 193 มีการดำเนินทำนองหลักในลักษณะโน้ตตัวดำและตามด้วยคอร์ด แนวทำนองย้ายกลับมา
ยังแนวโซปราโน

ตัวอย่างที่ 7

ห้องที่ 195 ทำนองหลักในตอน A กลับมาใช้อีกครั้ง แต่ไม่ได้นำกลับมาทั้งหมด ก่อนจบบทเพลงด้วยเทคนิคเสียงหลอกในคอร์ด E เมเจอร์ และ คู่ 8M ระหว่าง E ถึง E

การฝึกซ้อมและการแก้ปัญหา

ในบทประพันธ์ Asturias จะเป็นบทประพันธ์ที่ต้องใช้ความเร็วในการเล่นอย่างมาก ท่อนต่าง ๆ มีความคูดันแบบอาหรับ เช่นในท่อน A ทำให้ต้องฝึกซ้อมเพื่อสามารถเล่นได้ดียิ่งขึ้น ส่วนในท่อน B เป็นท่อนที่ใช้อารมณ์มากกว่า การฝึกซ้อมต้องคำนึงถึงทิศทางของโน้ตและสิ่งที่ผู้ประพันธ์ต้องการให้เป็นเพื่อสามารถสื่ออารมณ์ของบทประพันธ์ได้มากที่สุด

ห้องที่ 1 ใช้เทคนิคการรวมนิ้ว ควรฝึกซ้อมให้เสียงที่ถูกรวมนิ้วมีน้ำเสียงที่เท่ากัน ในขณะที่ทำนองหลักมีเสียงที่ดังกว่าและเชื่อมต่อไป

ตัวอย่างที่ 8

ในการฝึกซ้อมการสลับคอร์ดเพื่อได้เสียงที่ชัดเจน ใช้นิ้ว 1 คัดและการคัดให้เริ่มจากเสียงเบาไปดัง จะได้เสียงที่ชัดเจน ซ้อมแบบช้าและค่อยเร่งจังหวะเมื่อสามารถบรรเลงได้อย่างคล่องแคล่ว

การบรรเลงในท่อน B ช่วงคู่แปด ควรให้อยู่บนสายทั้งหมดและไม่กระโดดข้ามสายเพื่อความต่อเนื่องของเสียง สามารถใส่โน้ตประดับเพื่อเพิ่มสีสัน ด้วยท่อนนี้มีกลีนาของบทเพลงแทรกอยู่ด้วย

ตัวอย่างที่ 9

ช่วงโคดาเป็นช่วงที่มีความสงบ ควรซ้อมอย่างระวังไม่ให้เกิดเสียงจากการย้ายมือซ้ายและเน้นให้เสียงทำนองหลักโดดเด่นเป็นสำคัญ ช่วงที่ทำนองหลักกลับมา จะบรรเลงเกือบเร็วแต่ไม่เร็วเกินไปเนื่องจากเป็นช่วงที่จะจบบทเพลงก่อนที่จะจบด้วยเทคนิคเสียงลอคที่เล่นด้วยเสียงเบา

สรุปและอภิปรายผล

บทเพลง “อัสตูเรียส” เป็นบทเพลงลำดับที่ 5 จากบทเพลงชุด Suite Española, Op. 47 ที่ประพันธ์ขึ้นสำหรับการบรรเลงเดี่ยวเปียโน ประพันธ์โดยอิสาค อัลเบนิส นักประพันธ์ชาวสเปน บทเพลงชุด Suite Española, Op. 47 ถูกประพันธ์ขึ้นในปี ค.ศ. 1886 ต่อมาภายหลังได้นำมาเรียบเรียงสำหรับกีตาร์โดย ฟรานซิสโก ทาร์เรกา (1825-1909) นับแต่นั้นมาบทเพลงนี้กลายเป็นที่นิยมของนักกีตาร์ที่บรรเลงในคอนเสิร์ต

ผลงานชิ้นนี้ตั้งชื่อตามภูมิภาคอัสตูเรียสทางตอนเหนือของสเปน ซึ่งเป็นที่รู้จักจากภูมิประเทศที่ขรุขระและอิทธิพลทางวัฒนธรรมเซลติกที่แข็งแกร่ง ดนตรีรวบรวมสาระสำคัญของภูมิภาคนี้ด้วยจังหวะที่สลับซับซ้อน ท่วงทำนองที่ชัดเจน และอารมณ์ที่เร้าร้อน

บทเพลงเปิดด้วยท่วงทำนองระทึกที่เล่นด้วยสายต่ำสุดของกีตาร์ พร้อมด้วยจังหวะการซับซ้อน ๆ ในสายที่สูงขึ้น การไล่โน้ตบนสายที่ 2 ทำให้ทำนองหลักมีรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น นำเสนอการเสียงและการบรรเลงที่ซับซ้อน การเปลี่ยนระดับเสียงอย่างกะทันหัน และการย้ายตำแหน่งระหว่างเฟรตของกีตาร์

ในขณะที่บทเพลงดำเนินไป ทำนองจะมีความตึงเครียดมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยการบรรเลงเทคนิคอาร์เปจิโออย่างรวดเร็วไปจนถึงจุดไคลแมกซ์ที่ตั้งสนั่น คอร์ดสุดท้ายดังขึ้นพร้อมกับความรู้สึกแห่งชัยชนะและความละเอียด ทำให้ผู้ฟังเบิกบานและเหนื่อยล้า

โดยรวมแล้ว “อัสตูเรียส” ถือเป็นบทเพลงที่ยอดเยี่ยมสำหรับกีตาร์คลาสสิก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทักษะด้านเทคนิคและความลึกทางอารมณ์ของดนตรีของอัลเบนิส การผสมผสานระหว่างดนตรีพื้นบ้านและความงามอันละเอียดอ่อนทำให้เป็นที่ชื่นชอบตลอดกาลในหมู่นักกีตาร์และผู้รักเสียงเพลง

การแสดงดนตรีเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดนั้นต้องมีการเตรียมตัววางแผนในการฝึกซ้อมและความเพียรในการฝึกซ้อมมีความอดทนและมีวินัยต่อสิ่งที่กำลังจะทำได้เพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด ศึกษาหาข้อมูลและฟังบทเพลงจากนักกีตาร์คนอื่น ๆ เสมอ ผู้แสดงเล็งเห็นว่าบทความนี้จะช่วยให้แก่นดนตรีหรือผู้ที่สนใจได้ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด

บรรณานุกรม

ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร. *การประพันธ์เพลงร่วมสมัย*. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.

ณัชชา พันธุ์เจริญ. *สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์*. สำนักพิมพ์เกษกรรต์, 2560.

Yates, S (2011). *Isaac Albéniz: 26 Pieces Arranged for Guitar*, Mel Bay Publications.