

บทประพันธ์เพลง “ช่วงเวลาแห่งความสุข” สำหรับกีตาร์อคูสติค

A Composition of Walking On Air for The Acoustic Guitar

ธเนศ วงศ์สิงห์¹

Tanet Wongsingh

บทคัดย่อ

บทเพลง “ช่วงเวลาแห่งความสุข” (Walking on air) เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจที่ผู้ประพันธ์ได้ศึกษาเรียนรู้ ลักษณะเทคนิคการประพันธ์ และการบรรเลงในผลงานของมือกีตาร์ผู้เป็นปรมาจารย์ชั้นแนวหน้าในสายฟิงเกอร์สไตล์ (Fingerstyle) ของโลก ผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ นักกีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์ในยุคสมัยปัจจุบันทั้งในแนวทางการประพันธ์บทเพลง และการบรรเลงกีตาร์ด้วยคีตปฏิภาณ สองท่าน คือ ทอมมี่ เอ็มมานูเอล (Tommy Emmanuel, 1955 – ปัจจุบัน) และ มาร์ติน เทย์เลอร์ (Martin Taylor, 1956 – ปัจจุบัน) โดยมุ่งเน้นที่การใช้เทคนิคของมือซ้ายและมือขวาที่น่าสนใจจากผลงานที่ได้ศึกษาที่มีเอกลักษณ์ของฟิงเกอร์สไตล์ที่ชัดเจน รวมถึงการใช้ลักษณะเฉพาะตัวของฟิงเกอร์สไตล์ ลักษณะเฉพาะนั้นมีการแบ่งองค์ประกอบของเสียงออกมาให้ผู้ฟังได้ยินอย่างชัดเจนมากกว่าการบรรเลงในแบบพิกกิง (picking) ทั่วไป องค์ประกอบสำคัญที่กล่าวถึง คือ คอร์ด (chords) เบสไลน์ (bassline) และทำนอง (melody) โดยทั้งสามส่วนนั้นมีความสำคัญเท่าเทียมกันและจะต้องบรรเลงสอดประสานออกมาพร้อมกันรวมถึงการใช้ องค์ประกอบในการประพันธ์ดนตรีแบบดนตรีสมัยนิยม (popular music) บทเพลง ช่วงเวลาแห่งความสุข เป็นบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อบรรยายถึงช่วงเวลาที่มีความสุข การพูดคุยที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ การจับมือกับคนรักเดินฝ่าอุปสรรคไปพร้อมกัน บทเพลง “ช่วงเวลาแห่งความสุข” เป็นการประพันธ์บทเพลงขึ้นใหม่สำหรับกีตาร์อคูสติค (Acoustic Guitar) ใช้ลักษณะการบรรเลง เทคนิคการบรรเลงสำคัญในแบบฟิงเกอร์สไตล์ได้อย่างครบถ้วน และส่งเข้าแข่งขันในรายการ International Guitar Competition Guitar Master 2016 ซึ่งเป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติ

คำสำคัญ: ฟิงเกอร์สไตล์ / บทประพันธ์เพลง / ช่วงเวลาแห่งความสุข / กีตาร์อคูสติค

¹อาจารย์พิเศษประจำวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

Abstract

Walking on Air is a song which is inspired by the composer's ability to learn the music composition techniques and the performance of expertise of Fingerstyle Guitarist of the world, who inspired the style for guitarists in the present in music composition and music improvisation. Tommy Emmanuel (1955 - present) and Martin Taylor (1956 - present), focusing on the technique of hand using both left hand and right hand. Interestingly, the study has a unique style including the use of the specialty style of Fingerstyle. This style clarifies of the sound rather than the picking. The important elements compose of chords, basslines, and melody. All three are equally important and must be played at the same time, including the element of popular music. Walking on Air is a song which is written to describe the happy moments, talking with smile and laughter, holding hands with lovers to break the problems together. Walking on Air, a new song for the acoustic guitar, which is used the instrumental style by a completely Fingerstyle technique. Moreover, it was also sent to compete in the International Guitar Competition Guitar Master in 2016, which is an international competition.

Keywords: Fingerstyle; Composition; Walking on Air; Acoustic Guitar

---

ที่มาและความสำคัญ

การบรรเลงเครื่องกีตาร์ในแบบพิคกิ้ง เป็นจุดเริ่มต้นของลักษณะการบรรเลงแบบฟิงเกอร์สไตล์ การบรรเลงเครื่องกีตาร์ในแบบพิคกิ้ง คือ การบรรเลงโดยใช้เทคนิค เกี่ยว ดึง ดัด หรือตบ ด้วยปลายเล็บ ปลายนิ้ว ของนิ้วมือข้างขวาทุกนิ้วหรือเฉพาะบางนิ้วไปที่สายกีตาร์เพื่อสร้างลักษณะเสียงต่าง ๆ ที่น่าสนใจ การบรรเลงเครื่องกีตาร์ในแบบพิคกิ้งสามารถพบได้ในเครื่องดนตรีที่มีสายทุกชนิด เช่น กีตาร์โปร่ง (Acoustic guitar), กีตาร์ไฟฟ้า (Electric guitar), ดับเบิลเบส (Double bass), แบนโจ (banjo), แมนดาริน (mandarin), อูกูเลเล่ (ukulele) เป็นต้น

เทคนิคพิคกิ้งสามารถพบได้ในวัฒนธรรมดนตรีหลากหลายที่ใช้เครื่องดนตรีที่ได้กล่าวไว้ ยกตัวอย่าง ในดนตรีอเมริกัน (American music) เช่น ดนตรี บลูส์ (blues), คันทรี่ (country), โฟล์ค (folk), พ็อพ (pop), เซิร์ฟ (surf) หรือในวัฒนธรรมดนตรีคลาสสิก (classic) ที่บรรเลงด้วยกีตาร์คลาสสิก (Classical guitar) หรือ ดนตรีในวัฒนธรรมอื่น เช่น ดนตรี ฟลาเมนโก (Flamenco) ของประเทศสเปน (Spain) เป็นต้น วัฒนธรรม ดนตรีที่กล่าวมาทำให้ลักษณะการบรรเลงแบบพิคกิ้งนั้นมีความแตกต่างกันออกไป มีเอกลักษณ์เป็นไปตาม แบบแผนของดนตรีนั้น ๆ

ฟิงเกอร์สไตล์เป็นลักษณะการบรรเลงกีตาร์โดยใช้เทคนิคพิคกิ้งรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว ลักษณะดังกล่าวนี้มีการแบ่งองค์ประกอบของเสียงออกมาให้ผู้ฟังได้ยินอย่างชัดเจนมากกว่าการบรรเลงในแบบพิคกิ้งทั่วไป องค์ประกอบสำคัญที่กล่าวถึง คือ คอร์ด เบสไลน์ และทำนอง โดยทั้งสามส่วนมีความสำคัญเท่าเทียมกันและจะต้องบรรเลงสอดประสานออกมาพร้อมกันจึงจะถือว่าเป็นการบรรเลงในแบบฟิงเกอร์สไตล์

ฟิงเกอร์สไตล์กีตาร์ยังสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้อีกหลากหลาย โดยแบ่งแยกตามลักษณะแบบแผนของดนตรีนั้น ๆ หรือแบ่งแยกตามลักษณะการบรรเลงที่มีลักษณะเฉพาะตัวบุคคล เช่น 1. โจ้ พาส (Joe Pass, 1929 – 1994) และ ทอมมี่ ครุก (Tommy Crook, 1944 - ปัจจุบัน) ผู้บรรเลงกีตาร์ด้วยไหวพริบปฏิภาณในดนตรีแบบแจ๊ส (Jazz) 2. เชต แอทกินส์ (Chet Atkins, 1924 – 2001) ผู้ชัดเจนทางด้านเทคนิคที่เรียกว่าบูมชิก (Boom Chick) 3. ทัก แอนเดรส (Tuck Andress, 1952 – ปัจจุบัน) ผู้ใช้เทคนิคเพอร์คัสซิฟ (Percussive) ผสมลงไปในการเล่นอย่างลงตัว 4. แอนดี แม็กกี้ (Andy Mackee, 1979 - ปัจจุบัน) ผู้เป็นแนวหน้าในการเล่นแบบนิวเอจ (New age) 5. เอริก มงเกรน (Erik Mongrain, 1980 - ปัจจุบัน) ผู้มีเทคนิคการบรรเลงเฉพาะทางที่เรียกว่าแอร์แทป (Air Tap) 6. จอน กอมม์ (Jon Gomm, 1977 - ปัจจุบัน) ผู้ที่นำเทคนิคการบรรเลงหลากหลายแบบเข้ามาบรรเลงร่วมกัน ทั้งเทคนิคโอเพ่นทูนนิ่ง (Open Tuning), เพอร์คัสซิฟ, แทปฟิง (Taping), รวมไปถึงการใช้เครื่องแปลงเสียง (effect) เป็นต้น

จากที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นผู้ประพันธ์มุ่งเน้นที่การศึกษาผลงานของนักกีตาร์สองท่าน คือ เอ็มมานูเอล และเทย์เลอร์ เป็นหลัก โดยมุ่งเน้นที่การเลือกใช้เทคนิคที่น่าสนใจจากผลงานที่ได้ศึกษา มีเอกลักษณ์ของฟิงเกอร์สไตล์ ชัดเจน รวมถึงการใช้องค์ประกอบในการเล่นดนตรีแบบดนตรีสมัยนิยมด้วย

รายการ International Guitar Competition | Guitar Master 2016 เป็นงานแข่งขันการบรรเลงกีตาร์ในระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยสมาคม Wroclaw Guitar Society ประเทศโปแลนด์ แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ กีตาร์คลาสสิก และ ฟิงเกอร์สไตล์ มีคณะกรรมการตัดสินที่ทรงคุณวุฒิด้านการบรรเลงกีตาร์ เช่น Tommy Emmanuel, Oscar Ghiglia, Shin-Ichi Fukuda, Berta Rojas, Marek Pasieczny, Martin Taylor and Leszek Mozdzier

การแข่งขันมีด้วยกันสองรอบ รอบแรกเปิดรับผลงานด้วยการส่งผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตที่ผู้จัดงานได้เตรียมไว้ เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วรอบแรกผลงานจะได้รับการนำเข้าสู่ระบบของยูทูบ (Youtube) จากนั้น จึงจะมีการโหวตและคัดเลือก 12-18 ผลงานเพื่อผ่านเข้าสู่รอบแสดงสดที่ประเทศโปแลนด์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างสรรค์บทประพันธ์ใหม่ ที่ประพันธ์ขึ้นสำหรับกีตาร์ในลักษณะของฟิงเกอร์สไตล์
2. เพื่อส่งเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติในรายการ International Guitar Competition | Guitar

Master 2016

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ประพันธ์บทประพันธ์ใหม่ ที่ประพันธ์ขึ้นสำหรับกีตาร์ในลักษณะของฟิงเกอร์สไตล์
2. ได้เผยแพร่บทประพันธ์โดยส่งเข้าแข่งขันในรายการ International Guitar Competition |

Guitar Master 2016 : Fingerstyle Category

ขอบเขตของการประพันธ์

1. ความยาวของบทประพันธ์ประมาณ 4 นาที
2. เป็นบทประพันธ์สำหรับ กีตาร์ในลักษณะของฟิงเกอร์สไตล์

แนวคิดและวิธีการประพันธ์

บทเพลง ช่วงเวลาแห่งความสุข เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจที่ผู้ประพันธ์ได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการบรรเลง ลักษณะการประพันธ์บทเพลงของมือกีตาร์ผู้เป็นปรมาจารย์ขึ้นแนวหน้าในสายฟิงเกอร์สไตล์ ผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กันกีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์ในยุคหลังสองท่าน คือ เอ็มมานูเอล และ เทย์เลอร์

ลักษณะที่โดดเด่นของ เอ็มมานูเอล คือ การบรรเลงกีตาร์ที่เรียบง่าย แต่กลับเต็มไปด้วยทั้งเทคนิคพื้นฐาน เช่น การบรรเลงที่มีเสียงของ คอร์ด เบสไลน์ และ ทำนองที่ชัดเจนสอดประสานกลมกลืนตลอดเวลา เทคนิคขั้นสูง เช่น การใช้เทคนิควิธีการดีด เกี่ยว ตบสาย ของมือขวาที่ซับซ้อน และ ภาษาดนตรี (musical language) ที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาการบรรเลงแบบฟิงเกอร์สไตล์

ภาพที่ 1 การใช้โน้ตที่เรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยเทคนิคที่สำคัญสำหรับการบรรเลงแบบฟิงเกอร์สไตล์

Blue Moon

(Transcribed by Peter Pih from C.D. "Dare to be Different" © Copyright 1990 Mega CD&G 78469)
Notes set by Ian Miller

Music by RICHARD RODGERS
Lyrics by LORENZ HART

Swing Feet : ♩ = 136

1 2 3 4

ที่มา : Tommy Emmanuel – Solo Guitar Style, 2000

ลักษณะที่โดดเด่นของ เทย์เลอร์ คือ การบรรเลงด้วยไหวพริบปฏิภาณในแบบดนตรีแจ๊ส คือมีการด้นสด (Improvisation) ในขณะที่บรรเลง มีการใช้เทคนิคการบรรเลงมือซ้ายและขวาที่ซับซ้อนเป็นเทคนิคขั้นสูง แต่ยังมีลักษณะเฉพาะของฟิงเกอร์สไตล์ครบถ้วนชัดเจน และมีภาษาดนตรีที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาการบรรเลงแบบฟิงเกอร์สไตล์

ภาพที่ 2 มีการใช้เทคนิคอัตราจังหวะลัก (Rubato) เทคนิคฮาร์โมนิกส์ประดิษฐ์ (Artificial Harmonic) และการใช้องค์ประกอบคอร์ด (Chord Quality) ที่ซับซ้อนแบบดนตรีแจ๊ส

Old Man River

Jerome Kern & Oscar Hammerstein

ที่มา : Martin Taylor Jazz Guitar Artistry Vol1, 1990

ผลการประพันธ์

บทเพลง ช่วงเวลาแห่งความสุข ประพันธ์ขึ้นเพื่อต้องการบรรยายถึงช่วงเวลาที่มีความสุข การพูดคุยที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ การทำกิจกรรมร่วมกัน การจับมือกับคนรัก เดินฝ่าอุปสรรคไปพร้อมกัน ผู้ประพันธ์ใช้ลักษณะการประพันธ์แบบฟิงเกอร์สไตล์โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ และ สำคัญ ดังนี้

1. โครงสร้างเพลง (Form) เป็น แบบผสม ไม่ชัดเจนนัก มีช่วงเชื่อม (Transistion) สั้น ๆ เพื่อเชื่อมต่อแต่ละท่อนเข้าด้วยกัน มีการแปร (variation) จากทำนองเดิม สามารถมองโครงสร้างเพลงในลักษณะของดนตรีสมัยนิยม ดังนี้

Intro – Strophe 1 (A1) – Transition – Strophe 2 (A2) – Transition – Strophe 1
Variation (A') – intro extend

2. ลักษณะจังหวะ (Rhythm) มีลักษณะที่ได้มาจากจังหวะบอสซาโนวา (Bossanova) แต่ก็ไม่ได้ยึดถือองค์ประกอบในแบบบอสซาโนวาที่ชัดเจนเสียทีเดียว ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที่ 3 ภาพเปรียบเทียบระหว่างจังหวะของบทประพันธ์และจังหวะพื้นฐานของบอสซาโนวา

แบบแผนจังหวะในบทเพลง

แบบแผนจังหวะแบบบอสซาโนวา

ที่มา : ธเนศ วงศ์สิงห์, 2561

3. ใช้องค์ประกอบคอร์ด ในแบบคอร์ดทบเจ็ด (Seventh Chord), คอร์ดแอด (Add Chord) ในการดำเนินคอร์ด (Chord Progression)

ภาพที่ 4 ภาพองค์ประกอบคอร์ดที่ใช้ในบทประพันธ์

Amaj7/E   Emaj7   Dmaj7/E   Dmaj9/E

ที่มา : ธเนศ วงศ์สิงห์, 2561

4. การใช้รูปแบบการกดคอร์ด (Chord Voicing) ที่มีการผสมสายเปล่า (Open String) เข้าไปใน การบรรเลง

ภาพที่ 5 ภาพการกดคอร์ดที่มีการผสมสายเปล่า

ที่มา : ธเนศ วงศ์สิงห์, 2561

5. การเลือกใช้โน้ตที่อยู่ในองค์ประกอบคอร์ด (ChordTone) และใกล้เคียง (Tension note) มาสร้างเป็นทำนอง เพื่อง่ายต่อการบรรเลงในรูปแบบ Fingerstyle แต่ยังคงคำนึงถึงสุนทรียทางดนตรี

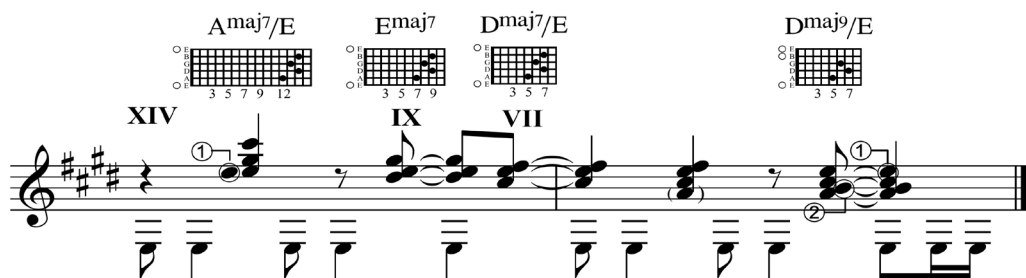
ภาพที่ 6 ภาพการเลือกใช้โน้ตที่อยู่ในองค์ประกอบคอร์ดและใกล้เคียงมาสร้างเป็นทำนอง

ที่มา : ธเนศ วงศ์สิงห์, 2561

6. ใช้เทคนิคเสียงค้าง (Drone) ที่เบสไลน์ตลอดทั้งเพลงโดยเฉพาะในช่วงนำ (Introduction) และ ช่วงขยาย (Extended) เพื่อสร้างสีสันคอร์ดแบบออนเบส

ภาพที่ 7 ภาพการใช้เทคนิคเสียงค้าง

ที่มา : ธเนศ วงศ์สิงห์, 2561

7. ใช้เทคนิคฮาร์โมนิกธรรมชาติ (Natural Harmonic) สอดแทรกอยู่ในบทเพลงตลอดช่วงเวลา

ภาพที่ 8 ภาพฮาร์โมนิกธรรมชาติ

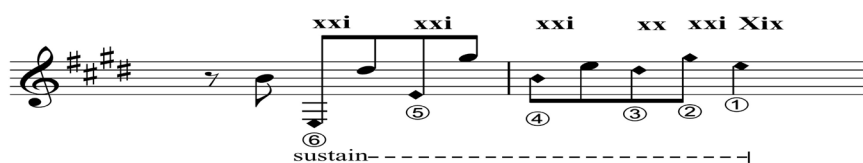
8. ใช้เทคนิคฮาร์โมนิกประดิษฐ์ คือ การใช้มือขวาตบเข้าไปที่สายเพื่อให้เกิดเสียงฮาร์โมนิกประดิษฐ์ ในขณะที่มือซ้ายกดคอร์ดตามปกติ ในช่วงท้ายของบทเพลง

ภาพที่ 9 ภาพการใช้ฮาร์โมนิกประดิษฐ์

9. ใช้เทคนิคฮาร์โมนิกประดิษฐ์สลับกับสายเปิด โดยใช้นิ้วชี้มือขวาแตะที่สาย นิ้วโป้งกดเพื่อเสียงฮาร์โมนิกประดิษฐ์สลับกับการเกี่ยวสายตามปกติ ในช่วงท้ายของบทเพลง

ภาพที่ 10 ภาพการใช้ฮาร์โมนิกประดิษฐ์กับสายเปิด

ที่มา : ธเนศ วงศ์สิงห์, 2561

สรุปบทประพันธ์

ช่วงเวลาแห่งความสุข เป็นบทประพันธ์สำหรับกีตาร์อคูสติคที่มีลักษณะการบรรเลงแบบฟังเกอร์สโตร์โดยมีแรงบันดาลใจจากการศึกษาผลงานของนักประพันธ์เพลงสำหรับกีตาร์สองท่านคือ เอ็มมานูเอล และเทย์เลอร์ ผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์บทเพลงที่มีแนวคิด เทคนิค รวมถึงการส่งเข้าร่วมแข่งขันตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมดได้สำเร็จ

การเผยแพร่บทประพันธ์

ผู้ประพันธ์ได้นำบทประพันธ์เข้าร่วมการแข่งขันกีตาร์ในระดับนานาชาติที่ชื่อว่า International Guitar Competition Guitar Master 2016 : Fingerstyle Category โดยผู้ประพันธ์เป็นผู้บรรเลงกีตาร์ด้วยตนเอง การแข่งขันมีด้วยกันสองรอบ คือ รอบแรกเปิดรับผลงานด้วยการส่งผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตที่ผู้จัดงานได้เตรียมไว้ เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วรอบแรกผลงานจะได้รับการนำเข้าสู่ระบบของ ยูทูบ (Youtube) จากนั้น จึงจะมีการโหวตและคัดเลือก 10 ผลงานเพื่อผ่านเข้าสู่รอบแสดงสดที่ประเทศโปแลนด์ ผลงานของผู้ประพันธ์ได้ผ่านเข้ารอบแรก

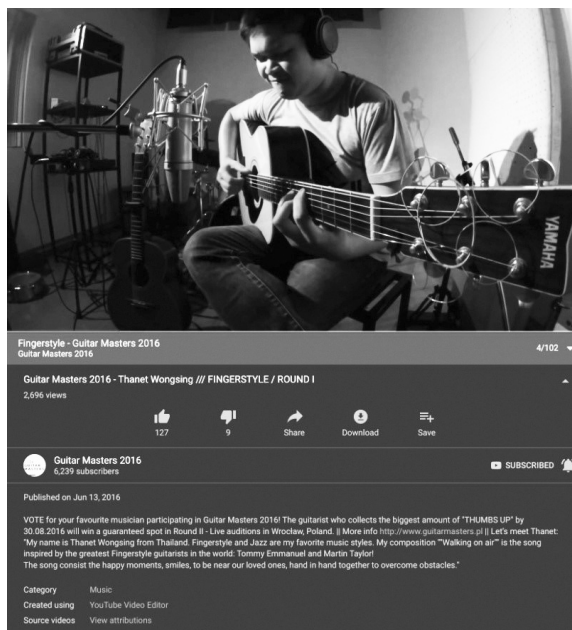
ภาพที่ 11 ภาพใบประกาศนียบัตรรับรองการผ่านเข้ารอบจากผู้จัดงาน

ที่มา : ธเนศ วงศ์สิงห์, 2561

ผลงานได้บันทึกเสียง ตัดต่อเสียง และภาพวิดีโอที่ หยินหยาง สตูดิโอ โดยนายณัฐกรณ์ ตรีอินทอง เป็นผู้บันทึกเสียง

ภาพที่ 12 การเผยแพร่ผลงานผ่านยูทูปของงานแข่งขัน

สืบค้นเมื่อ 31 สิงหาคม 2561 จาก : <https://youtu.be/vUgthhTqXrU>

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้ที่สนใจในการประพันธ์บทเพลงสำหรับกีตาร์อคูสติคในรูปแบบของฟิงเกอร์สไตล์ จะต้องมีความสามารถในการเล่นกีตาร์อยู่ในระดับดีมาก มีความเข้าใจในธรรมชาติของกีตาร์อคูสติค เทคนิคการบรรเลงฟิงเกอร์สไตล์ ผลจากเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างจากการบรรเลงแบบกีตาร์คลาสสิกพอสมควร
2. การประพันธ์บทเพลงสำหรับกีตาร์อคูสติคในรูปแบบของฟิงเกอร์สไตล์ สามารถที่จะประพันธ์ด้วยเทคนิคอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น การประพันธ์ด้วยการตั้งสายที่ไม่ปกติ (Open Tuning) เป็นต้น
3. หลังจากการประพันธ์เสร็จสิ้น ควรต้องมีระยะเวลาในการฝึกซ้อมการบรรเลง ก่อนการบันทึกภาพและเสียงเพื่อความเป็นธรรมชาติในการบรรเลง

บรรณานุกรม

- ณัชชา โสคติยานุรักษ์. (2543). *พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์*. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- อายุ นามเทพ. (2545). *พจนานุกรมดนตรี*. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ.
- . (2544). *เอกสารคำสอนรายวิชา AM 423-424 Form and Analysis*. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ.
- Martin Taylor Jazz Guitar Artistry Vol1 (Ashley Mark Jazz Series for Guitar), (1990). Ashley Mark Publishing.
- Tommy Emmanuel. (2000). *Solo Guitar Style*. Alfred Music.