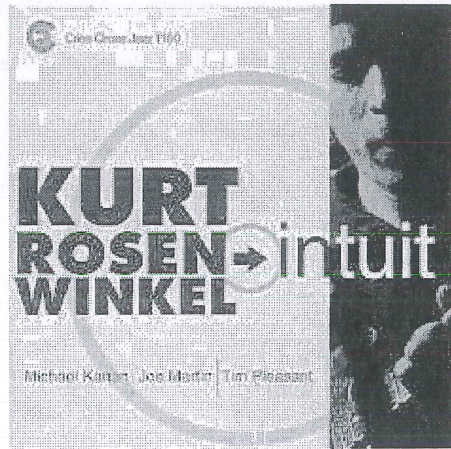

การอิมโพรไวส์ของ เคิร์ต โรเซนวินเกล ในเพลง "How Deep Is the Ocean"

ชังตัน ภูษธร ณ อยุธยา*

เคิร์ต โรเซนวินเกล (Kurt Rosenwinkel) เกิดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ.1970 เข้ารับการศึกษาที่ เบิร์คลี่ คอลเลจ ออฟ มิวสิก (Berklee College of Music) เพียง 2 ปีครึ่ง ก็ได้ร่วมวงกับ แกรี เบอร์ติน (Gary Burton) (1991-1992) และ พอล โมเชียน อีเล็คทริก บีบอป แบนด์ (Paul Motian's Electric Bebop Band) (1992-1994) ต่อมาใน ค.ศ 1995 เขาได้รับรางวัลชนะเลิศ Composer's Award จาก The National Endowment for the Arts เคิร์ตได้ทำการบันทึกเสียงอัลบั้มแรกของตัวเองใน ค.ศ.1997 ชื่อ East Coast Love Affair กับค่ายเฟรชซาวด์ นิวทาลেন্ট (Fresh Sound New Talent) และได้ผลิตอัลบั้มที่ 2 ในค.ศ.1998 ชื่อ Intuit กับค่ายคริสครอส (Criss Cross) จากนั้นเขาได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงเวิร์ฟ (Verve) ซึ่งเป็นค่ายเพลงที่ใหญ่ค่ายหนึ่ง และได้ผลิตอัลบั้ม ออกมาอีก 4 อัลบั้มจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ The Enemies of Energy (2000), The Next Step (2001), Heartcore (2003), Deep Song (2005)

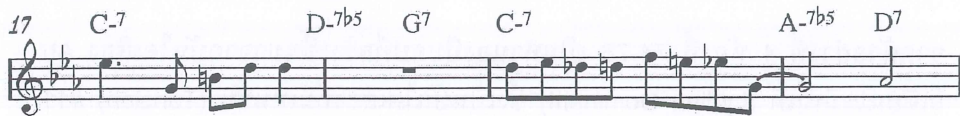

เพลง How Deep Is the Ocean ถูก ประพันธ์ ขึ้นใน ค.ศ.1932 โดย ไอร์วิง เบอร์ติน (Irving Berlin) ซึ่ง เคิร์ต โรเซนวินเกล ได้นำมาบันทึกเสียงลงในอัลบั้ม Intuit (Criss Cross, 1998) เพลงในชุดนี้ได้ถูกบันทึกเสียงในวันที่ 14-15 สิงหาคม ค.ศ.1998 โดยมีนักดนตรีที่ร่วมบรรเลง ได้แก่ ไมเคิล คานาน (Michael Kanan) เล่นเปียโน โจ มาร์ติน (Joe Martin) เล่นเบส ทิม พลีสเซน (Tim Pleasant) เล่นกลองเพลงส่วนใหญ่ในชุดนี้จะเป็น เพลงแจ๊ส สแตนดาร์ด (Jazz Standard)

* อาจารย์ประจำวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

จากการศึกษาการอิมโพรไวส์ของเคิร์ท โรเซนวินเกลในเพลงนี้ พบการใช้ทำนองบีบอป (Bebop Line) อยู่หลายช่วงทำนองบีบอปนี้จะสร้าง มาจากบันไดเสียงที่มีความสัมพันธ์กับคอร์ดนั้นๆ (Chord Scale Relationship)

ตัวอย่างที่ 1

จากตัวอย่างที่ 1 ห้องที่ 19 เป็นทำนองบีบอปที่ สร้างขึ้นมาจากบันไดเสียง C ไมเนอร์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับคอร์ด C-7

ตัวอย่างที่ 2

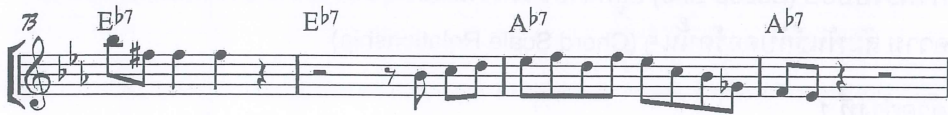
จากตัวอย่างที่ 2 ห้องที่ 22-23 เป็นทำนองบีบอปที่สร้างขึ้นมาจากอาร์เพจิโอของ Eb ดิมินิชท์ (Diminished) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ คอร์ด D7b9 และ บันไดเสียง G ไมเนอร์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ คอร์ด G-7

ตัวอย่างที่ 3

จากตัวอย่างที่ 3 ห้องที่ 57-59 เป็นทำนองบีบอปที่สร้างขึ้นมาจากบันไดเสียง Eb เมเจอร์ ซึ่งเป็นกุญแจเสียงหลัก (Key Area) ของทางเดินคอร์ด (Chord Progression) ชุดนี้

ตัวอย่างที่ 4

จากตัวอย่างที่ 4 ห้องที่ 74-76 เป็นทำนองบิบบอปที่สร้างขึ้นมาจากบันไดเสียง Ab ลิเดียนโดมิแนนท์ (Lydian Dominant) ซึ่งเป็นบันไดเสียงที่มีเทนชั่น (Tension) #11 อยู่บนคอร์ด Ab7

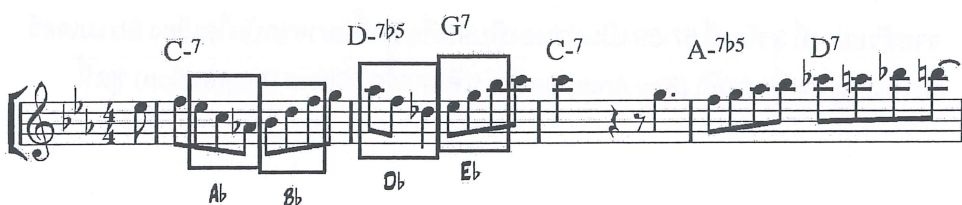
ตัวอย่างที่ 5

จากตัวอย่างที่ 5 ห้องที่ 87-95 เป็นทำนองบิบบอปที่สร้างขึ้นมาจากบันไดเสียง Eb เมเจอร์ ซึ่งเป็นกุญแจเสียงหลักของทางเดินคอร์ดชุดนี้ ยกเว้นในห้องที่ 82 ได้ใช้อาร์เพจโอของ Abไมเนอร์สร้างทำนองให้สัมพันธ์กับคอร์ดAb-7

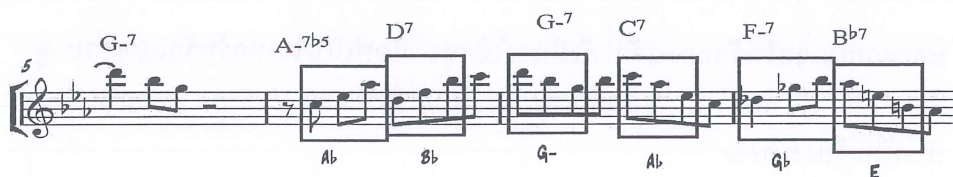
นอกจากจะใช้ทำนองบิบบอปเป็นเครื่องมือในการอิมโพรไวส์แล้ว เขายังได้ใช้ ทริยแอด (Triad) เป็นเครื่องมือในการอิมโพรไวส์อีก

ตัวอย่างที่ 6

จากตัวอย่างที่ 6 ห้องที่ 1-2 เขาได้ใช้กลุ่มโน้ต Ab (Ab-C-Eb) และ Bb (Bb-D-F) ทริยแอดสร้างทำนองบนคอร์ด C-7 ทำให้ได้เสียง b6-1-b3 และ b7-9-11 ตามลำดับ ซึ่งเป็นกลุ่มโน้ตจากบันไดเสียง C ไมเนอร์ สำหรับคอร์ด G7 เขาได้ใช้กลุ่มโน้ต Db (Db-F-Ab) และ Eb (Eb-G-Bb) ทำให้ได้เสียง #11-b7-b9 และ b13-1-#9 ตามลำดับ ซึ่งเป็นกลุ่มโน้ตจากบันไดเสียง G ดิมินชท์โฮลโทน (Diminished Whole Tone)

ตัวอย่างที่ 7

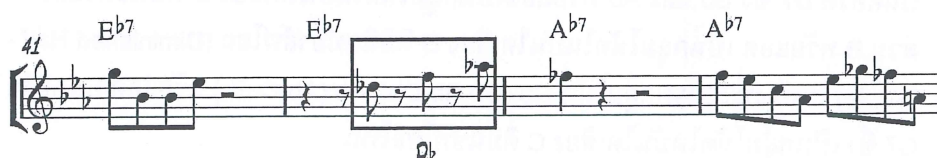
จากตัวอย่างที่ 7 ห้องที่ 6-8 มีการใช้กลุ่มโน้ต Ab (Ab-C-Eb) และ Bb (Bb-D-F) ทริยแอดสร้างทำนองบนคอร์ด D7 ทำให้ได้เสียง #11-b7-b9 และ b13-1-#9 ตามลำดับ ซึ่งเป็นกลุ่มโน้ตจากบันไดเสียง D ดิมินชท์โฮลโทน ในห้องต่อมาใช้กลุ่มโน้ต G ไมเนอร์ ทริยแอด(G-Bb-D) บนคอร์ด G-7 ทำให้ได้เสียง 1-3-5 และ Ab ทริยแอด(Ab-C-Eb) บนคอร์ด C7 ทำให้ได้เสียง b13-1-#9 ส่วนในห้องต่อมาพบกลุ่มโน้ต Gb (Gb-Bb-Db) และ E (E-G#-B) ทริยแอดบนคอร์ด Bb7 ทำให้เกิดเสียง b13-1-#9 และ #11-b7-b9 ซึ่งเป็นกลุ่มโน้ตจากบันไดเสียง Bb ดิมินชท์โฮลโทน

ตัวอย่างที่ 8

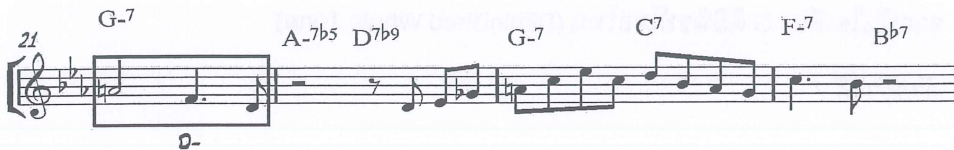
จากตัวอย่างที่ 8 ห้องที่ 30 มีการใช้กลุ่มโน้ต Eb ทริยแอด (Eb-G-Bb) บนคอร์ด C-7 ทำให้ได้เสียง b3-5-b7 ซึ่งเป็นโน้ตที่เป็นสมาชิกของคอร์ด (Chord Tone) C-7

ตัวอย่างที่ 9

จากตัวอย่างที่ 9 ห้องที่ 42 มีการใช้กลุ่มโน้ต Db (Db-F-Ab) ทริยแอด บนคอร์ด Eb7 ทำให้ได้เสียง b7-9-4 ซึ่งเป็นโน้ตในบันไดเสียง Eb มิกโซลิเดียน (Mixolydian)

ตัวอย่างที่ 10

นอกจากเมเจอร์ทริยแอดแล้ว ยังมีการใช้กลุ่มโน้ตที่เป็นไมเนอร์ทริยแอดด้วย ดูตัวอย่างที่ 10 ห้องที่ 21 พบกลุ่มโน้ต D ไมเนอร์ทริยแอด (D-F-A) บนคอร์ด G-7 ทำให้ได้เสียง 5-b7-9

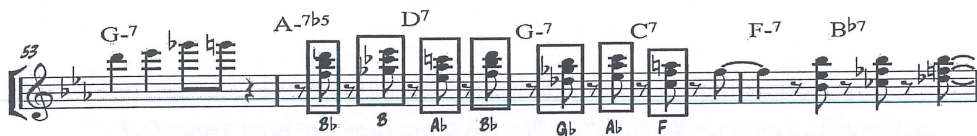
ตัวอย่างที่ 11

ตัวอย่างที่ 11 ห้องที่ 46 พบกลุ่มโน้ต F# ไมเนอร์ทริยแอด (F#-A-C#) บนคอร์ด B7 ทำให้ได้เสียง 5-b7-9 ซึ่งเป็นโน้ตในบันไดเสียง B มิกโซลิเดียน

การใช้ทริยแอดเป็นเครื่องมือในการอิมโพรไวส์ของเคิร์ท โรเซนวินเกล นอกจากจะนำไปใช้เป็นทำนองแนวเดี่ยว (Single Line Solo) แล้ว ยังมีการนำไปใช้ในการอิมโพรไวส์แบบคอร์ด (Chordal Solo) อีก

ตัวอย่างที่ 12

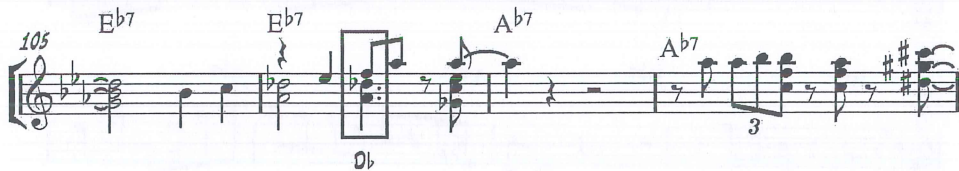
ตัวอย่างที่ 12 ห้องที่ 54 พบกลุ่มโน้ต Bb (Bb-D-F), B (B-D-F#), Ab (Ab-C-Eb) ทริยแอด บนคอร์ด D7 ซึ่ง Bb และ Ab ทริยแอดเป็นกลุ่มโน้ตในบันไดเสียง D ดิมินิชท์โฮลโทน ส่วน B ทริยแอด เป็นกลุ่มโน้ตในบันไดเสียง D ดิมินิชท์ฮาล์ฟโฮล (Diminished Half-Whole) ในห้องที่ 55 พบกลุ่มโน้ต Gb (Gb-Bb-Db), Ab (Ab-C-Eb) ทริยแอด บนคอร์ด C7 ซึ่งเป็นกลุ่มโน้ตในบันไดเสียง C ดิมินิชท์โฮลโทน

ตัวอย่างที่ 13

ตัวอย่างที่ 13 ห้องที่ 102 พบกลุ่มโน้ต D (D - F# - A) ทริยแอดบนคอร์ด C7 ซึ่งเป็นโน้ตในบันไดเสียง C ลิเตียนโดมินันท์

ตัวอย่างที่ 14

ตัวอย่างที่ 14 ห้องที่ 106 พบกลุ่มโน้ต Db (Db-F-Ab) ทริยแอดบนคอร์ด Eb7 ซึ่งเป็นโน้ตในบันไดเสียง Eb มิกโซลิเตียน

สรุปการวิเคราะห์

จากการวิเคราะห์การอิมโพรไวส์ของ เคิร์ท โรเซนวินเกล ในเพลง How Deep Is the Ocean สรุปได้ว่า มีการใช้เทคนิคที่สำคัญอยู่ 2 ประการ คือ

1. การใช้ทำนองบีบอป (Bebop Line)
2. การใช้ทริยแอด (Triadic Solo) โดยการใช้ทริยแอดนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้
  - 2.1 บนคอร์ดไมเนอร์ สามารถใช้เมเจอร์ทริยแอดในดีกรีที่ b7, b3 และสามารถใช้ไมเนอร์ทริยแอดในดีกรีที่ 5
  - 2.2 บนคอร์ดโดมินันท์ ใช้สามารถใช้เมเจอร์ทริยแอดในดีกรีที่ b7 หรือไมเนอร์ทริยแอดในดีกรีที่ 5 เพื่อให้ได้เสียงของบันไดเสียงมิกโซลิเตียน หรือใช้เมเจอร์ทริยแอดในดีกรีที่ 2 เพื่อให้ได้เสียงของบันไดเสียงลิเตียนโดมินันท์ และที่พบมากที่สุดจากการวิเคราะห์ครั้งนี้ คือ ใช้เมเจอร์ทริยแอดในดีกรีที่ b5, b6 เพื่อให้ได้เสียงของบันไดเสียงดิมินิชทริโตน

HOW DEEP IS THE OCEAN

KURT ROSENWINKEL SOLO

Chords: C-7, D-7b5, G7, C-7, A-7b5, D7, G-7, A-7b5, D7, G-7, C7, F-7, Bb7, Eb7, Eb7, Ab7, Ab7, B7, B7, F-7, D-7b5, G7, C-7, D-7b5, G7, C-7, A-7b5, D7, G-7, A-7b5, D7, G-7, C7, F-7, Bb7, Eb7, G-7, C7, F-7, Ab7, Bb7, Eb7, G7, C-7, D-7b5, G7, C-7, A-7b5, D7.

37 G-7 A-7b5 D7 G-7 C7 F-7 Bb7

41 Eb7 Eb7 Ab7 Ab7

45 B7 B7 F-7 D-7b5 G7

49 C-7 D-7b5 G7 C-7 A-7b5 D7

53 G-7 A-7b5 D7 G-7 C7 F-7 Bb7

57 Eb7 G-7 C7 F-7 Ab7

61 Ebmaj7 C-7 F-7 Bb7 Ebmaj7 G7

65 (8) C-7 D-7b5 G7 C-7 A-7b5 D7

69 G-7 A-7b5 D7 G-7 C7 F-7 Bb7

73 E^b7 E^b7 A^b7 A^b7

77 B7 3 3 3 B7 F-7 D-7b5 G7

81 C-7 D-7b5 G7 C-7 A-7b5 D7

85 G-7 A-7b5 D7 G-7 C7 F-7 B^b7

89 (E^b7) G-7 C7 D7 A^b7

93 E^bmaj7 C-7 8va F-7 B^b7 E^bmaj7 G7

97 C-7 D-7b5 G7 C-7 A-7b5 D7

101 G-7 A-7b5 D7 G-7 C7 F-7 B^b7

105 E^b7 E^b7 A^b7 A^b7

The musical score is written in E-flat major (three flats) and consists of 105 measures. It features a variety of chords including E^b7, B7, F-7, D-7b5, G7, C-7, A-7b5, D7, G-7, C7, F-7, B^b7, E^bmaj7, and A^b7. The melody includes several triplet figures and an octave passage marked '8va' between measures 85 and 93. The notation is in treble clef with a key signature of three flats.

109 B7 B7 F-7 D-7b5 G7

113 C-7 D-7b5 G7 C-7 A-7b5 D7

117 G-7 A-7b5 D7 G-7 C7 F-7 Bb7

121 Eb7 G-7 C7 F-7 Ab7

125 Ebmaj7 C-7 F-7 Bb7 Ebmaj7

129

บรรณานุกรม

- Bergonzi, Jerry. (2003). *Developing A Jazz Language*. Advance Music.
- Campbell, Gary. (2001). *Triad Pairs for Jazz*. Miami: Warner Bros. Publications
- Kelman, John. (June 20, 2005). *Kurt Rosenwinkel: Latitude* [online]. Available: www.allaboutjazz.com [June 1, 2007]
- Levine, Mark. (1995). *The Jazz Theory Book*. Petaluma: Sher Music Co.
- Rosenwinkel, Kurt (1998). *Intuit*. (Sound Recording) Criss Cross Jazz 1160
- Suanders, Bruce. (n.d.). *Kurt Rosenwinkel solo "How Deep Is the Ocean"* [online]. Available: www.brucesuanders.com [June 1, 2007]