

บทความวิชาการ (Academic Article)

ประวัติโดยสังเขปของเลเฟวย์ ลิน บิง จอนสตอตตีร์
และการวิเคราะห์บทเพลง “From The Start”

The Analysis on “From The Start” of Laufey Lín Bing Jónsdóttir

กันตพงศ์ รักบ้านเกิด*

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี ประเทศไทย

Kantapong Rakbankerd*

Faculty of Humanities and Social Sciences, Udon Thani Rajabhat University, Udon Thani, Thailand

Received: March 4, 2024 / Revised: July 11, 2024 / Accepted: August 1, 2024

บทคัดย่อ

บทความวิชาการฉบับนี้เป็นการนำเสนอประวัติของเลเฟวย์ ลิน บิง จอนสตอตตีร์ โดยสังเขปและการวิเคราะห์บทเพลง *From The Start* เพื่อให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปินโมเดิร์นแจ๊สหรือสมัยนิยมในปัจจุบัน โดยเนื้อหาหลักมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์บทเพลง *From The Start* จากอัลบั้ม *Bewitched* ที่มีการเผยแพร่ในปี ค.ศ. 2023 ซึ่งหัวข้อในการวิเคราะห์บทเพลงจะเลือกเฉพาะประเด็นสำคัญดังนี้ 1) สังคีตลักษณ์ 2) การดำเนินคอร์ด 3) ตัวอย่างการใช้รูปแบบจังหวะเพื่อขับเคลื่อนบทเพลงของแนวเสียงร้อง แนวเสียงกีตาร์ แนวเสียงเปียโน แนวเสียงเบสและกลอง

โดยกระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนบทความใช้วิธีการศึกษาจากโน้ตของฉบับย่อที่บันทึกโน้ตเฉพาะแนวทำนอง คำร้อง และ คอร์ด ที่มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ของเลเฟวย์ จากนั้นผู้เขียนได้ทำการถอดความทางดนตรีจากช่องทางออนไลน์ ได้แก่ แอปพลิเคชัน Spotify และ เว็บไซต์ Youtube ในช่องของเลเฟวย์ที่ใช้เผยแพร่ผลงานอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลและประมวลผลว่าจะเลือกประเด็นใดในการวิเคราะห์เขียนบทความ ซึ่งการบันทึกโน้ตจากการถอดความทางดนตรีของผู้เขียนอาจมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยเกิดขึ้น แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อประเด็นหลักของบทความที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอ เมื่อผู้เขียนได้ข้อมูลจากทั้งสองกระบวนการที่ได้กล่าวไปนั้น ผู้เขียนจึงได้ทำการค้นคว้าจากหนังสือ ตำรา และบทความที่มีประเด็นเกี่ยวข้องเพื่อหาทฤษฎีและหลักการรองรับประเด็นของบทความวิชาการฉบับนี้

* Corresponding author, email: kantapongr@gmail.com

ผลการวิเคราะห์พบว่า สังกีตลักษณะของบทเพลง *From The Start* มีลักษณะแบบ AAB มีท่อนเกริ่นนำ จำนวน 2 ห้องบนอัตราจังหวะ 4/4 และท่อนปิด จำนวน 4 ห้องบนอัตราจังหวะ 4/4 จึงทำให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจลักษณะของบทเพลงได้ง่าย อีกทั้งการดำเนินคอร์ดที่ใช้คอร์ดพื้นฐานในลักษณะคอร์ดนำโดมิแนนท์-คอร์ดโดมิแนนท์-คอร์ดโทนิค ในกุญแจเสียง Db Major เป็นส่วนใหญ่ที่ประกอบด้วยเสียงเทนชันซ้อนกันหลากหลายรูปแบบ รวมถึงรูปแบบจังหวะของแต่ละแนวทำนองที่มีความสลับซับซ้อน บนพื้นฐานของอัตราจังหวะ 4/4 ซึ่งทำให้ภาพรวมของบทเพลงมีการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นและมีมิติของเสียงที่หลากหลาย จากการวิเคราะห์บทเพลง *From The Start* ในบริบทที่กว้างขึ้น ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของดนตรีสมัยนิยมในยุคสมัยใหม่ได้อย่างชัดเจน ผู้เขียนมีข้อสังเกตเกี่ยวกับดนตรีสมัยนิยมในยุคสมัยใหม่ที่มีลักษณะเด่นชัดในเรื่องการผสมผสานวัฒนธรรมดนตรีที่มีความหลากหลายเข้าด้วยกัน ช่วยให้เกิดการสร้างสรรคบทเพลงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยรายละเอียดทางดนตรีที่มีความสลับซับซ้อนล้วนมีบทบาทสำคัญในแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของศิลปิน ผลงานของเลเฟวีย์รวมถึงบทเพลง *From The Start* เป็นตัวอย่างที่ดีของการผสมผสานวัฒนธรรมดนตรี ที่สามารถสร้างบทเพลงให้มีความรู้สึกใหม่ สดใส และแสดงให้เห็นถึงรากฐานของประเพณีของดนตรีที่เลือกนำมาผสมผสานได้อย่างชัดเจน

หนึ่งในอิทธิพลที่สำคัญต่อดนตรีสมัยนิยมในยุคสมัยใหม่ที่สะท้อนอยู่ในบทเพลง *From The Start* คือ อิทธิพลของวัฒนธรรมดนตรีอเมริกันที่มีการแพร่หลายในทุกสังคมทั่วโลก อิทธิพลนี้เห็นได้ชัดในการใช้วิธีการเลือกใช้เสียงประสาน ที่ได้รับอิทธิพลจากดนตรีแจ๊ส โดยเฉพาะการใช้คอร์ดแบบขยาย ที่มีการเพิ่มโน้ตเข้ามาเพื่อเสริมสร้างสีสันบนคอร์ดที่เป็นพื้นฐาน ซึ่งเลือกใช้การเลือกเสียงประสานในลักษณะนี้ทำให้บทเพลงมีความสลับซับซ้อนและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การจัดการเสียงประสานในบทเพลงยังสะท้อนถึงให้ถึงอัตลักษณ์ของดนตรีคลาสสิก ด้วยการจัดแนวทำนองของแต่ละแนวเสียงให้เคลื่อนไหวที่สอดคล้องและราบรื่นกับการเปลี่ยนแปลงของคอร์ด ทำให้บทเพลงมีความไหลลื่นและกลมกลืน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเลเฟวีย์ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านดนตรีได้เป็นอย่างดี การผสมผสานอัตลักษณ์ระหว่างดนตรีแจ๊สและดนตรีคลาสสิกเข้าด้วยกันนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มเสน่ห์ให้กับบทเพลง แต่ยังทำให้บทเพลงนี้เป็นผลงานที่เชื่อมโยงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ทางดนตรีของแต่ละยุคสมัยได้อย่างชัดเจน

นอกจากองค์ประกอบทางเสียงประสานและโครงสร้างแล้วบทเพลง *From The Start* ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของความซับซ้อนทางจังหวะ การเกิดขึ้นของรูปแบบจังหวะที่อยู่ในแนวเสียงร้อง กีตาร์ เปียโน ดับเบิลเบส และกลอง ช่วยเพิ่มความสลับซับซ้อนให้กับบทเพลง ด้วยการใช้รูปแบบจังหวะเหล่านี้ทำให้บทเพลงเคลื่อนไหวบนจังหวะหลัก 4/4 แต่ฟังแล้วมีรายละเอียดปลีกย่อยสอดแทรกอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจังหวะและการใช้จังหวะขัด ที่ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง การผสมผสานรูปแบบจังหวะขัดและความคิดสร้างสรรค์นี้เป็นตัวอย่างของการสร้างบทเพลงที่มีความละเอียดลออ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของดนตรีของเลเฟวีย์

จากมุมมองของผู้เขียน การผสมผสานของวัฒนธรรมดนตรีที่มีความหลากหลายเข้าด้วยกันมีอิทธิพลต่อการประพันธ์ดนตรีในยุคสมัยใหม่อย่างเห็นได้ชัด การบูรณาการสิ่งเหล่านี้มีเริ่มความชัดเจนมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีส่วนทำให้ดนตรีแต่ละประเภทได้แสดงอัตลักษณ์ได้ชัดเจนมากขึ้น ผลงานดนตรีในยุคสมัยใหม่จึงโดดเด่นด้วยรายละเอียดทางดนตรีที่สลับซับซ้อน จากการที่ศิลปินนำเสนอผ่านการจัดเรียบเรียง การออกแบบ และการสังเคราะห์ ซึ่งทำให้ศิลปินได้แสดงออกถึงความเป็นตัวตนของตนเองภายใต้กรอบของดนตรีสมัยนิยม

การที่วัฒนธรรมดนตรีอเมริกันมีอิทธิพลอย่างชัดเจนต่อดนตรีป๊อปทั่วโลก ทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้น เป็นสิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ กรณีบทเพลง *From The Start* เป็นตัวอย่างของการผสมผสานทางดนตรีที่ลงตัว ด้วยการใช้คอร์ดแบบขยายที่เพิ่มโน้ตเข้าเสริมสร้างสีสันบนคอร์ดพื้นฐานทำให้เห็นได้ชัดถึงอิทธิพลของแจ๊ส ส่วนหลักการดนตรีคลาสสิกยังคงมีอิทธิพลต่อการจัดระเบียบเสียงประสานในบทเพลง โดยทำให้การเปลี่ยนแปลงคอร์ดมีความลื่นไหลผ่านการจัดการเสียงที่ละเอียด นอกจากนี้การสอดคล้องของแนวทำนองและจังหวะที่ซับซ้อนยังเพิ่มความลึกซึ้งให้กับเพลง

ดังนั้นบทเพลง *From The Start* เป็นผลงานที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางดนตรีที่ชัดเจน แม้ว่าผลงานจะฟังดูเรียบง่าย แต่ก็ประกอบด้วยรายละเอียดทางดนตรีที่มีความสลับซับซ้อน ซึ่งทำให้บทเพลงมีความสมดุลที่ตรงระหว่างความซับซ้อนและความเรียบง่ายเข้าถึงได้ การสร้างสรรค์ดนตรีสมัยนิยมที่มีคุณภาพในยุคสมัยปัจจุบันนั้น ต้องอาศัยความรู้ทางดนตรีที่หลากหลาย รวมถึงทักษะในการแสดงและความเข้าใจทางทฤษฎีดนตรี ซึ่งทั้งสององค์ประกอบนี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดทิศทางและคุณภาพโดยรวมของการสร้างผลงานทางดนตรี รายละเอียดที่สลับซับซ้อนในแต่ละชิ้นงานเป็นการสะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์คุณภาพ และความโดดเด่นของงานนั้น ๆ

ความสามารถในด้านการจัดการและปรับแต่งรายละเอียดขององค์ประกอบทางดนตรีให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของศิลปิน ถือเป็นการกำหนดความเป็นตัวตนของศิลปินผู้นั้น โดยรายละเอียดทางดนตรีไม่ได้ถูกกำหนดด้วยความสลับซับซ้อนทางด้านเทคนิคเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องอาศัยผลลัพธ์ด้านสุนทรียศาสตร์และความสวยงามโดยรวมของผลงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งสมดุลระหว่างทักษะความคิดสร้างสรรค์และความเป็นศิลปินคือสิ่งที่กำหนดเอกลักษณ์และอิทธิพลของผลงานดนตรี

คำสำคัญ : ดนตรีสมัยนิยม / ดนตรีแจ๊ส / การวิเคราะห์ดนตรี

Abstract

The objective of this academic paper is to present a brief biography of Laufey Lín Bing Jónsdóttir (Laufey) and a musical analysis of *From The Start*. The contents focus on the

musical analysis of *From The Start*, a single chosen from the “Bewitched” Album, published in 2023. In the musical analysis, the contents include 1) Form and Structures 2) Chord Progressions 3) The examples of Rhythmic Patterns within the vocal, guitar, piano, double bass, and drums parts.

The process of gathering information for this academic paper involved multiple stages. Initially, the author examined lead sheets containing the melody, lyrics, and chord notations for the song. These lead sheets were officially published on Laufey’s website, providing a reliable foundation for the study. To deepen the analysis, the author transcribed additional musical details from audio recordings available on online platforms such as Spotify and Laufey’s official Youtube channel. These transcriptions served as a supplementary source to verify and contextualize the musical elements. While minor inaccuracies in transcription are acknowledged, they do not impact the overall findings or the key arguments presented in this paper. Beyond these primary resources, the author also consulted books, textbooks, and academic articles to incorporate established theories and principles that support the analysis and discussion. This comprehensive approach ensured a thorough exploration of the song’s musical structure and its broader significance within contemporary music.

The results of the musical analysis found that the Form of this song is an AAB form, which includes the Intro section of 2 bars in 4/4 meters and the Ending section in 4 bars as 4/4 meters. The chord progressions are mostly moving on the Pre-Dominant-Dominant-Tonic function in D $\flat$ major key with the tension notes on the fundamental diatonic chords. The rhythmic pattern in all parts demonstrates some complexity based on the 4/4 meter. Overall, the chord progressions and rhythmic patterns are combined to make more dimensions of sound. In the broader context, the analysis of *From The Start* underscores the evolving nature of contemporary popular music. The author observes that modern popular music is increasingly characterized by the fusion of diverse musical traditions and influences. This blending of styles allows for the creation of songs with distinctive identities, where intricate musical details play a central role in expressing the artist’s individuality. Laufey’s work, including *From The Start*, serves as a prime example of how such fusion can result in music that feels both fresh and deeply rooted in tradition.

One of the most notable influences on contemporary popular music, as reflected in *From The Start*, is the pervasive impact of American musical culture. This influence is evident in the song's use of jazz-inspired harmonic language, particularly the incorporation of extended chords with added tension notes. These harmonic choices imbue the song with a sense of sophistication and depth, reminiscent of classic jazz standards. At the same time, the song's harmonic organization reflects principles derived from classical music. The careful alignment of melodic lines with chord progressions ensures a smooth and cohesive flow, highlighting Laufey's skillful integration of diverse musical traditions. This blending of jazz and classical elements not only enhances the song's appeal but also positions it as a work that bridges genres and eras.

Beyond its harmonic and structural elements, *From The Start* also stands out for its rhythmic intricacies. The interplay of rhythms across the vocal, guitar, piano, double bass, and drums parts adds layers of complexity to the song. These rhythmic patterns, while grounded in the 4/4 meter, introduce subtle variations and syncopations that keeps listeners engaged. This combination of rhythmic precision and creative spontaneity exemplifies the meticulous craftsmanship that characterizes Laufey's music.

Discussion from the Author's Perspective, the fusion of diverse musical cultures evidently influences most compositions in contemporary popular music. This integration has become increasingly prominent, contributing to the unique characteristics of each piece. Modern compositions stand out due to the intricate musical details that artists deliberately incorporate through arrangement, design, and synthesis, allowing them to express their individuality within the framework of popular music.

It is undeniable that American musical culture has significantly influenced global popular music, both directly and indirectly. The song *From The Start* is a wonderful example of this because it uses extended chords, which add more tension notes to the basic harmonic structure, to show how jazz has affected the harmony. Classical music principles also guide the piece's harmonic organization, ensuring smooth chord transitions through careful voice leading. Furthermore, the interplay of complex melodic and rhythmic elements within the fundamental structure enhances the song's depth.

As a result, *From The Start* stands as a composition that exemplifies a distinctive musical identity. While the piece may appear simple upon first listen, it is meticulously crafted with intricate musical details, achieving a harmonious balance between sophistication and accessibility. The Conclusion on the Creation of Quality Popular Music, the creation of high-quality popular music in the modern era requires a diverse body of musical knowledge, encompassing both performance skills and theoretical understanding. These two aspects are essential in shaping the direction and overall quality of a musical composition. The intricate details of each piece serve as a reflection of its uniqueness, quality, and distinctiveness.

The ability to manage and refine these details, ensuring that their work authentically represents their artistic identity, largely defines an artist's individuality. Musical details are not solely defined by technical complexity but rather by the overall aesthetic and artistic outcome of the composition. It is this balance between skill, creativity, and artistic intent that ultimately determines the uniqueness and impact of a musical work.

Keywords: Popular Music / Jazz Music / Musical Analysis

อัตลักษณ์ของดนตรีสมัยนิยมในปัจจุบันล้วนมีการผสมผสานแนวคิดทางดนตรีต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะการนำอัตลักษณ์ของดนตรีแจ๊สเข้ามาผสมผสานเพื่อให้เกิดสีสันทางดนตรีให้มีความหลากหลายมากขึ้น ในกรณีของบทเพลง *From The Start* ซึ่งเป็นบทเพลงหนึ่งในอัลบั้ม *Bewitched* ที่ได้รับรางวัลแกรมมี่อวอร์ด (Grammy Awards) ครั้งที่ 66 ในปี ค.ศ. 2024 สาขาอัลบั้มเพลงร้องสมัยนิยมแบบดั้งเดิมยอดเยี่ยม (Best Traditional Pop Vocal Album) ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ดูเหมือนมีความเรียบง่ายแต่กลับประกอบด้วยรายละเอียดของดนตรีที่มีความสลับซับซ้อน ทั้งในเรื่องของการใช้รูปแบบจังหวะของแต่ละแนวทำนอง การดำเนินคอร์ดที่ใช้รูปแบบพื้นฐานแต่ประกอบด้วยโน้ตเทนชันที่ทำหน้าที่สร้างสีสันและเชื่อมโยงประโยคเพลงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบทเพลง *From The Start* ได้สะท้อนให้เห็นถึงพื้นฐานทางดนตรีและแนวคิดของผู้สร้างสรรค์ผลงานโดยจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

เลเพย์นักร้อง นักแต่งเพลง และนักดนตรีที่สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีได้อย่างหลากหลาย (Multi-Instrumentalist) เกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน ค.ศ. 1999 สัญชาติไต้หวัน-จีน เติบโตมากับสภาพแวดล้อมทางดนตรีที่มีความหลากหลาย โดยแม่ของเลเพย์เป็นนักไวโอลินอาชีพประจำวง Iceland Symphony Orchestra และพ่อของเลเพย์เป็นผู้ที่ชื่นชอบดนตรีแจ๊สเป็นอย่างมาก ทำให้เลเพย์ได้ซึมซับแนวคิด

การฝึกฝนแบบนักดนตรีคลาสสิก (Classical Music Training) ผสมผสานกับดนตรีที่แจ๊สที่ได้ฟังอย่างเป็นประจำ รวมถึงสภาพสังคมดนตรีของประเทศไทยที่ขนาดเล็กแต่ประกอบไปด้วยความหลากหลายทางดนตรี โดยเลเพย์ได้กล่าวถึงนักดนตรีคลาสสิกที่มีงานบรรเลงนอกเหนือจากการแสดงร่วมกับวงออร์เคสตราหรือโปรแกรมดนตรีแบบวัฒนธรรมดนตรีคลาสสิก ด้วยการบรรเลงดนตรีแนวสมัยนิยม ซึ่งทำให้นักดนตรีคลาสสิกและสมัยนิยมได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดกันอย่างเป็นเรื่องปกติ¹

สภาพสังคมและวัฒนธรรมดนตรีที่รายล้อมตัวเลเพย์ได้หล่อหลอมแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีที่ไม่มีข้อจำกัด เลเพย์ได้กล่าวถึงประสบการณ์ของญาติผู้ใหญ่ทางฝั่งมารดาที่ประกอบอาชีพเป็นนักดนตรีและอาจารย์ทางด้านดนตรีคลาสสิกในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยช่วงที่เกิดการปฏิวัติทางวัฒนธรรมรัฐบาลจีนในช่วงเวลานั้นได้ทำการปิดกั้นวัฒนธรรมตะวันตก มีความจำเป็นต้องหยุดทำการแสดงดนตรีคลาสสิกเป็นเวลานานหลายปี ซึ่งสิ่งนี้เป็นตัวจุดประกายให้เลเพย์เห็นคุณค่าของดนตรีมากยิ่งขึ้น ทำให้เลเพย์ไม่มีข้อจำกัดในการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี ไม่ว่าจะเป็นดนตรีประเภทใดหรือแนวดนตรีใดก็สามารถนำมาผสมผสานกันได้ เพื่อให้เกิดผลงานทางดนตรีที่มีความน่าสนใจ และช่วยให้สไตล์ดนตรีที่กำลังได้รับความนิยมลดน้อยลงกลับมามีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะดนตรีแจ๊สและคลาสสิก

การศึกษาดนตรีของเลเพย์เริ่มจากการฝึกบรรเลงเปียโนตั้งแต่อายุ 4 ปี จนกระทั่งอายุ 8 ปี ได้เริ่มศึกษาดนตรีคลาสสิกในระบบการศึกษาดนตรีที่ฝึกฝนเพื่อเป็นมืออาชีพ (Conservatory) จนกระทั่งค้นพบว่าเส้นทางดนตรีที่ตัวเองต้องการในอนาคต ทำให้เลเพย์ได้เริ่มฝึกการร้องเพลงและฝึกบรรเลงเปียโนแจ๊สด้วยตนเอง และเลือกศึกษาที่วิทยาลัยดนตรีเบิร์กลีย์ (Berklee College of Music) ที่มุ่งเน้นไปทางด้านดนตรีแจ๊สเป็นสำคัญ

ในช่วงเวลาที่เลเพย์ศึกษาที่วิทยาลัยดนตรีเบิร์กลีย์ได้มีโอกาสพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านดนตรีอย่างหลากหลาย ทำให้สามารถสร้างผลงานทางดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้เป็นอย่างดี จนได้เริ่มมีผลงานชิ้นแรกในรูปแบบ Single ชื่อ *Street By Street* ในปี ค.ศ. 2020 ที่กระบวนการทำงานทั้งหมดอยู่ในช่วงโรคระบาด Covid-19 และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้คนเริ่มรู้จักเลเพย์ในฐานะนักร้องและนักแต่งเพลง จนกระทั่งปี ค.ศ. 2023 ได้มีผลงานรูปแบบอัลบั้ม “Bewitched” ที่มีลักษณะทางดนตรีโดดเด่นจนทำให้ถูกเสนอเข้าชิงรางวัลแกรมมี่อวอร์ด ครั้งที่ 66 ในปี ค.ศ. 2024 สาขา Best Traditional Pop Vocal Album และได้เป็นผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

เลเพย์มีมุมมองต่อดนตรีแจ๊สว่าเป็นดนตรีที่เข้าถึงได้ด้วยการฟัง การบรรเลงเครื่องดนตรีและการขับร้อง โดยดนตรีแจ๊สเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถสัมผัสและเข้าถึงได้ แต่กลุ่มผู้ฟังดนตรีที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นอาจไม่เป็น

¹ Matthew Kent, “On the Rise Laufey,” accessed January 8, 2024, <https://www.thelineofbestfit.com/features/interviews/laufey-on-the-rise>.

เช่นนั้น เพราะบุคลิกของดนตรีแจ๊สเป็นดนตรีที่มีความคิดสร้างสรรค์สอดแทรกในการบรรเลงเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ฟังบางกลุ่มรู้สึกความเข้มข้นทางดนตรีที่มากเกินไป แต่อย่างไรก็ตามดนตรีแจ๊สก็มักจะปรับตัวบนพื้นฐานของการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่บนความต้องการของผู้ฟังตามแต่ละยุคสมัย

แนวคิดของเลเฟวย์ตั้งอยู่บนความคาดหวังว่าตนเองจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ดนตรีคลาสสิกและแจ๊สเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น โดยการสร้างสรรค์ผลงานของเลเฟวย์มักใช้รากฐานของดนตรีแจ๊สเป็นองค์ประกอบหลัก และผสมผสานดนตรีคลาสสิกหรือแนวดนตรีอื่นเข้าด้วยกัน โดยเลเฟวย์ได้พยายามนำเสนอผลงานทางดนตรีผ่านช่องทางออนไลน์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ²

ปัจจุบันเลเฟวย์เป็นที่รู้จักในฐานะศิลปินในกลุ่มโมเดิร์นแจ๊สรุ่นใหม่ ที่มีเอกลักษณ์ทางด้านการผสมผสานแนวคิดทางด้านดนตรีคลาสสิกและแจ๊สได้อย่างลงตัว โดยผลงานเพลงของเลเฟวย์มีความสมดุลในการเรียบเรียงองค์ประกอบของดนตรีที่มีความสลับซับซ้อนให้ฟังดูเรียบง่ายและน่าสนใจ ทำให้กลุ่มผู้ฟังที่เป็นคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงเป็นเหตุผลให้บทเพลงของเลเฟวย์เป็นที่ได้รับความนิยมในสังคมปัจจุบันอย่างชัดเจน

บทเพลง *From The Start* เป็นบทเพลงหนึ่งในอัลบั้ม *Bewitched* ที่ได้รับรางวัลแกรมมี่อวอร์ด ครั้งที่ 66 ในปี ค.ศ. 2024 สาขาอัลบั้มเพลงร้องสมัยนิยมแบบดั้งเดิมยอดเยี่ยม โดยลักษณะทางดนตรีของบทเพลงมีองค์ประกอบทางดนตรีที่มีรูปแบบทำนองและรูปแบบจังหวะพื้นฐานที่เรียบง่าย แต่สลับซับซ้อนด้วยรายละเอียดของรูปแบบจังหวะย่อยของแต่ละแนวทำนอง อีกทั้งมีการใช้โน้ตเทนชันบนคอร์ดพื้นฐานเพื่อทำหน้าที่ยึดโยงแนวทำนองอื่น ๆ รวมถึงประโยคเพลงและสร้างสีสันให้กับบทเพลงให้มีมิติมากขึ้น ซึ่งบทเพลงนี้ได้รับอิทธิพลการผสมผสานวัฒนธรรมทางดนตรีแจ๊สในเรื่องของการใช้คอร์ดเทนชัน การจัดระเบียบเสียงประสานจากแนวคิดทางดนตรีคลาสสิก และรูปแบบจังหวะจากดนตรีละติน จึงสามารถนิยามเพลงนี้ว่าเป็นบทเพลงสไตล์ดนตรีสมัยนิยมที่ผสมผสานดนตรีแจ๊สหรือโมเดิร์นแจ๊สได้ เนื่องจากภาพรวมขององค์ประกอบทางดนตรีที่มีความครบถ้วนและชัดเจน

โดยลักษณะภาพรวมของการใช้เสียงประสานและทางเดินคอร์ดของดนตรีสมัยนิยมและแจ๊สในช่วงศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาให้เกิดความหลากหลายมากยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของระบบดนตรีโทนอล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของกลุ่มผู้ฟังที่มีความหลากหลายและไม่ได้มีความคิดปิดกั้นในการฟังที่แตกต่างจากกลุ่มผู้ฟังในช่วง 50 ปีแรกในศตวรรษที่ 20³

² Catharina Cheung, "Laufey on Love and Naivete, Childhood Hong Kong Memories, and V from BTS," accessed January 15, 2024, <https://www.timeout.com/hong-kong/music/laufey-on-love-and-naivete-childhood-hong-kong-memories-and-v-from-bts>.

³ Peter Vandemoortele, "Root Motion Analysis of Chord Progressions of Selected Jazz Compositions Written Between 1980 and 2000," *Rangsit Music Journal* 15, 1 (2020): 169-170, <https://so06.tci-thaijo.org/index.php/rmj/article/view/190513/162188>.

โครงสร้างบทเพลง (Formal Structure)

บทเพลง *From The Start* มีลักษณะสังคีตลักษณะแบบ AAB ที่มีการวนซ้ำ 2 รอบ และมีท่อนนำ (Introduction) ในช่วงก่อนเข้าท่อน A จำนวน 2 ห้อง และ ท่อนจบ (Ending) หลังจากท่อน B ในการบรรเลง รอบที่ 2 จำนวน 4 ห้อง บนอัตราจังหวะ 4/4 โดยท่อนขับร้องเดี่ยว (Vocal Solo) มีโครงสร้างทางการดำเนินคอร์ดพื้นฐานเหมือนกับท่อน A และเป็นท่อนที่ใช้ทำนองใหม่ด้วยการขับร้องเดี่ยว (Solo) คล้ายลักษณะกับการอิมโพรไวส์บนโครงสร้างการดำเนินคอร์ดของบทเพลง

Table 1 The Song Structure of *From The Start*

<i>From The Start</i> (Form)		Measure	Amount (Bar)	Key
Section 1	Introduction	1-2	2	D♭ Major
Section 2	A (Verse 1, Round 1)	3-10	8	D♭ Major
Section 3	A (Verse 2, Round 1)	11-18	8	D♭ Major
Section 4	B (Chorus 1, Round 1)	19-26	8	D♭ Major
Section 5	A (Vocal Solo, Round 2)	27-34	8	D♭ Major
Section 6	A (Verse 3, Round 2)	35-42	8	D♭ Major
Section 7	B (Chorus 2, Round 2)	43-50	8	D♭ Major
Section 8	Ending (Tag)	51-54	4	D♭ Major

จาก Table 1 พบว่า สามารถแบ่งจำนวนท่อนเพลงได้ทั้งหมดจำนวน 8 ท่อน ซึ่งผู้เขียนได้ระบุท่อน Verse 1-2-3, Vocal Solo และ Chorus 1-2 กำกับหลังท่อน A และ B เพื่อให้สอดคล้องกับโน้ตฉบับที่ได้มีการเผยแพร่อย่างถูกต้องทางเว็บไซต์ของเลฟเวย์อย่างเป็นทางการ⁴ และเป็นการสร้างความเข้าใจให้ตรงกันกับผู้อ่าน โดยผู้เขียนเน้นการวิเคราะห์สังคีตลักษณะจากการดำเนินคอร์ดเป็นหลัก ทำให้สามารถแบ่งลักษณะสังคีตลักษณะได้ในรูปแบบตาม Example 1

⁴ Laufeymusic.com, “Learn to Play Bewitched,” accessed January 8, 2024, <https://www.laufeymusic.com/bewitchedsheetmusic>.

Example 1 The Chord Progressions of *From The Start*⁵

Intro
 ♩ = 82

Chord Progressions (Roman Numerals):

- Measures 1-7: D $\flat$: ii-9 V13 I Δ 7 ii-9 V13 I Δ 7 ii-9 V13 I Δ 7 ii-9 V13
- Measures 8-15: D $\flat$: iii-7 V7($\flat$ 13)/ii ii-9 V13 ii-9 V13 I Δ 7 ii-9 V13 I Δ 7 ii-9 V13
- Measures 16-23: D $\flat$: iii-7 V7($\flat$ 13)/ii ii-9 V13 ii-9 V13 I Δ 9 ii-9 V13 I Δ 9 ii-9 V13
- Measures 24-31: D $\flat$: iii-7 V7($\flat$ 13)/ii ii-11 V13 I Δ 9 ii-9 V13 I Δ 7 ii-9 V13 I Δ 7 ii-9 V13
- Measures 32-39: D $\flat$: iii-7 V7($\flat$ 9)/ii ii-9 V13 ii-9 V13 I Δ 7 ii-9 V13 I Δ 7 ii-9 V13
- Measures 40-47: D $\flat$: iii-7 V7($\flat$ 13)/ii ii-9 V13 ii-11 V13 I Δ 9 ii-11 V13 I Δ 9 ii-11 V13
- Ending: D $\flat$: iii-7 V7($\flat$ 13)/ii ii-11 V13 I Δ 9 ii-9 V13 iii-7 V7($\flat$ 13)/ii ii-7 ii $\sharp$ 7 I

⁵ Laufeymusic.com, “Learn to Play Bewitched”.

การดำเนินคอร์ด (Chord Progression)

จาก Example 1 พบว่า การดำเนินคอร์ดของบทเพลง *From The Start* ใช้รูปแบบการดำเนินคอร์ดพื้นฐานที่เรียบง่ายแต่มีความสลับซับซ้อนในเรื่องของการใช้เสียงเทนชันที่ทับซ้อนกันอย่างลงตัว โดยทุกคอร์ดที่ได้ทำการดำเนินเสียงประสานนั้นสามารถเชื่อมโยงกันด้วยโน้ตเสียง F ในบริบทต่าง ๆ ตามแต่ละชนิดของคอร์ดที่ปรากฏในบทเพลง ซึ่งผู้ฟังอาจได้ยินชัดหรือไม่ชัดนั้นขึ้นอยู่กับระดับทักษะการฟังของแต่ละบุคคล แต่การดำเนินคอร์ดในลักษณะดังกล่าวหากขาดโน้ตตัว F ไปจากแนวทำนองใดทำนองหนึ่งนั้น ผู้เขียนคิดว่าอาจทำให้สีสันของบทเพลงไม่มีมิติเหมือนต้นฉบับที่ได้ทำการบันทึกเสียงไว้ ดังนั้นการจัดรูปแบบการเคลื่อนที่ของโน้ตแต่ละตัวในแต่ละคอร์ดช่วยส่งเสริมให้บทเพลงมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว และสามารถเลือกใช้วิธีการจัดการระเบียบเสียงประสานในการดำเนินคอร์ดได้หลากหลายรูปแบบ

Example 2 The Chord Progressions in the Introduction and Section A

Intro
♩ = 82

Chord Progression 1 (Intro): Ebm9, Ab13, Dbmaj7, Ebm9, Ab13, Dbmaj7

Chord Progression 2 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 3 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 4 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 5 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 6 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 7 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 8 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 9 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 10 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 11 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 12 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 13 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 14 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 15 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 16 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 17 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 18 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 19 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 20 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 21 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 22 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 23 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 24 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 25 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 26 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 27 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 28 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 29 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 30 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 31 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 32 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 33 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 34 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 35 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 36 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 37 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 38 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 39 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 40 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 41 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 42 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 43 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 44 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 45 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 46 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 47 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 48 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 49 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 50 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 51 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 52 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 53 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 54 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 55 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 56 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 57 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 58 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 59 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 60 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 61 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 62 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 63 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 64 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 65 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 66 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 67 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 68 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 69 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 70 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 71 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 72 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 73 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 74 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 75 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 76 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 77 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 78 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 79 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 80 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 81 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 82 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 83 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 84 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 85 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 86 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 87 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 88 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 89 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 90 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 91 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 92 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 93 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 94 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 95 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 96 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 97 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 98 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 99 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

Chord Progression 100 (Section A): Ebm9, Ab13, Fm7, Bb7(♭13), Ebm9, Ab13

จาก Example 2 พบว่า ท่อนนำบริเวณห้องที่ 1-2 ของบทเพลงและท่อน A บริเวณห้องที่ 1-4 ของท่อน A ใช้การดำเนินคอร์ดแบบ | ii-V | I | บนกุญแจเสียง Db Major โดยคอร์ดพื้นฐานทำหน้าที่คอร์ด นำโดมินันท์-คอร์ดโดมินันท์-คอร์ดโทนิค ซึ่งเป็นการใช้คอร์ดแบบมีหน้าที่ในลักษณะพื้นฐานที่นิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่ แต่ด้วยการใช้โน้ตเทนชันในแต่ละคอร์ดส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยงของเสียงได้เป็นอย่างดี

การดำเนินคอร์ด Ebm9-Ab13-Dbmaj7 พบว่ามีโน้ตที่ใช้ร่วมกันระหว่างคอร์ดอย่างชัดเจน โดยโน้ตเสียง F เมื่ออยู่ในคอร์ด Ebm9 จะเป็นโน้ตเทนชันตัวที่ 9 เมื่อเคลื่อนคอร์ดไปยังคอร์ด Ab13 โน้ตเสียง F กลายเป็นเทนชันตัวที่ 13 และเมื่อเคลื่อนคอร์ดสู่คอร์ด Dbmaj7 โน้ตเสียง F ทำหน้าที่เป็นโน้ตที่บ่งบอกชนิดของคอร์ด ซึ่งหมายถึงโน้ตขั้นคู่สามเมเจอร์จากโน้ต Db ทำให้โน้ตตัว F เมื่อเคลื่อนไหวผ่านคอร์ด Ebm9-Ab13-Dbmaj7 ส่งผลให้เกิดการไล่ระดับความเข้มข้นของมิติเสียงจากน้อยไปหามากอย่างเป็นธรรมชาติ

บริเวณห้องที่ 5-8 ของท่อน A ใช้การดำเนินคอร์ดแบบ | ii-V | iii-V/ii | ii | V | บนกุญแจเสียง Db Major โดยคอร์ดพื้นฐานทำหน้าที่คอร์ดนำโดมิแนนท์-คอร์ดโดมิแนนท์-คอร์ดทำหน้าที่แทนคอร์ดโทนิค (Tonic Substitution)-คอร์ดโดมิแนนท์ระดับสองของคอร์ดนำโดมิแนนท์-คอร์ดนำโดมิแนนท์-คอร์ดโดมิแนนท์ ซึ่งเป็นรูปแบบการใช้คอร์ดแบบประยุกต์หน้าที่ของคอร์ด ด้วยการใช้คอร์ดโดมิแนนท์ระดับสองเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินคอร์ดให้หมุนเวียนตามวงจรคู่ห้าเพอร์เฟค ทำให้เสียงที่บริเวณดังกล่าวมีลักษณะของการย้ายศูนย์กลางของเสียงชั่วคราว

การดำเนินคอร์ด Ebm9-Ab13-Fm7-Bb7(b13)-Ebm9-Ab13 พบว่าโน้ตเสียง F เป็นโน้ตที่ใช้ร่วมกันทุกคอร์ด ซึ่งบริบทของโน้ตเสียง F เมื่ออยู่ในคอร์ด Fm7 ทำหน้าที่เป็นโทนิคของคอร์ดส่งผลให้คอร์ด Fm7 เป็นคอร์ดที่มีน้ำหนักที่หนักแน่น อีกทั้งคอร์ด Fm7 อยู่ในสถานะคอร์ดทำหน้าที่แทนคอร์ด Dbmaj7 ที่เป็นโทนิคของคอร์ดของกุญแจเสียงหลักของบทเพลง

เมื่อเคลื่อนคอร์ดจาก Fm7 ไปยังคอร์ด Bb7(b13) พบว่าโน้ตเสียง F มีความสำคัญน้อยลงและอาจตัดออกได้ เนื่องจากโน้ตเสียง F เมื่ออยู่ในคอร์ด Bb7(b13) ที่มีโน้ต Gb ทำหน้าที่เป็นโน้ตแทนชั้นลำดับที่ b13 เมื่อพิจารณาแล้วถ้าจัดวางช่วงเสียงโน้ต F และ Gb ให้มีระยะห่างเป็นคู่สองไมเนอร์จะทำให้เกิดเสียงที่กีดกันแต่ถ้ายกระดับเสียง Gb ให้สูงขึ้น 1 ช่วงเสียงจะทำให้มีระยะห่างจากโน้ต F เป็นคู่เก้าไมเนอร์ ซึ่งจะลดความกระด้างของเสียงได้เป็นอย่างมาก ดังนั้นโน้ตเสียง F ในบริบทดังกล่าวเป็นข้อที่ควรพิจารณาในการจัดระเบียบเสียงประสานหรืออาจจะตัดออกได้ตามความเหมาะสม

ส่วนการเคลื่อนคอร์ดจาก Bb7(b13) ไปยังคอร์ด Ebm9 และ Ab13 พบว่าโน้ตเสียง F ก็ยังมีบทบาทในการทำหน้าที่เป็นแทนชั้นเพื่อเชื่อมโยงคอร์ดทั้งหมดเข้าด้วยกันอย่างมีมิติมากขึ้น ภาพรวมของท่อน A มีความยาวจำนวน 8 ห้อง ใช้การดำเนินคอร์ดแบบ | ii-V | I | ii-V | I | ii-V | | iii-V/ii | ii | V | ในกุญแจเสียง Db Major ซึ่งใช้โครงสร้างการดำเนินคอร์ดพื้นฐานที่ทบด้วยเสียงแทนชั้นหรือคอร์ดซ้อนทับจึงส่งผลให้เกิดมิติของเสียงที่กว้างและมีสีสันมากยิ่งขึ้น

Example 3 บริเวณห้องที่ 1-4 ของท่อน B (รอบที่ 1) ใช้วิธีการดำเนินคอร์ดเหมือนกันกับบริเวณห้องที่ 1-4 ของท่อน A แต่มีการเพิ่มโน้ตแทนชั้นในคอร์ด Dbmaj7 ให้เป็น Dbmaj9 ส่งผลให้สีสันของบทเพลงมีความน่าสนใจมากขึ้น เมื่อพิจารณาจากโน้ตในคอร์ด Ebm9-Ab13-Dbmaj9 ในลักษณะที่เรียงตัวแบบซ้อนติดกันแบบปิดระยะ พบว่าโน้ตตัวที่สูงที่สุดของแต่ละคอร์ดจะเป็นโน้ตเสียง F-F-Eb ซึ่งเป็นรายละเอียดสำคัญที่ทำให้สีสันของท่อน B (รอบที่ 1) มีความแตกต่างจากท่อน A

บริเวณห้องที่ 5-8 ของท่อน B (รอบที่ 1) มีลักษณะการดำเนินคอร์ดที่คล้ายกันกับบริเวณห้องที่ 5-8 ของท่อน A แต่มีการเปลี่ยนโน้ตแทนชั้นในคอร์ดจากคอร์ด Ebm9 เป็น Ebm11 ในบริเวณห้องที่ 6 ของท่อน B (รอบที่ 1) และเพิ่มคอร์ด Dbmaj9 เป็นคอร์ดสุดท้ายเพื่อปิดท่อนเพลงได้อย่างสมบูรณ์ โดยการดำเนินคอร์ด

พื้นฐานทำหน้าที่คอร์ดนำโดมิแนนท์-คอร์ดโดมิแนนท์-คอร์ดทำหน้าที่แทนคอร์ดโทนิค-คอร์ดโดมิแนนท์ระดับสองของคอร์ดนำโดมิแนนท์-คอร์ดนำโดมิแนนท์-คอร์ดโดมิแนนท์-คอร์ดโทนิค ซึ่งเป็นรูปแบบการใช้คอร์ดที่มีความสมบูรณ์แบบด้วยการขับเคลื่อนเสียงประสานทั้งหมดวิ่งเข้าสู่ศูนย์กลางของเสียง ซึ่งภาพรวมการดำเนินคอร์ดประกอบด้วยคอร์ด Ebm9-Ab13-Fm7-Bb7(b13)-Ebm11-Ab13-Dbmaj9

Example 3 The Chord Progressions in Section B (Round 1)

Chord Progressions in Section B (Round 1):

Line 1: Ebm9 (Db: ii-9), Ab13 (V13), Dbmaj9 (IΔ9), Ebm9 (ii-9), Ab13 (V13), Dbmaj9 (IΔ9)

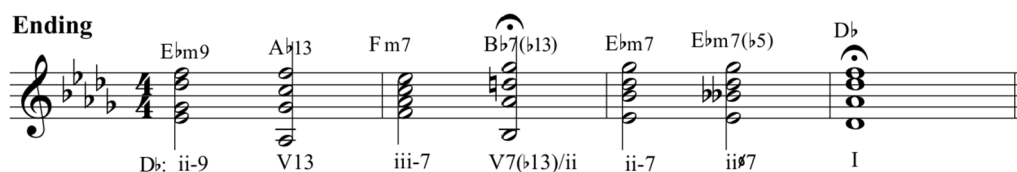
Line 2: Ebm9 (Db: ii-9), Ab13 (V13), Fm7 (iii-7), Bb7(b13) (V7(b13)/ii), Ebm11 (ii-11), Ab13 (V13), Dbmaj9 (IΔ9)

ภาพรวมของท่อน B (รอบที่ 1) มีความยาวจำนวน 8 ห้อง ใช้การดำเนินคอร์ดแบบ | ii-V || I | ii-V | I | ii-V | iii-V/ii | ii-V | I | ในกุญแจเสียง Db Major ซึ่งภาพรวมของการดำเนินคอร์ดมีความสมบูรณ์แบบด้วยการเคลื่อนที่เข้าสู่ศูนย์กลางของเสียงในช่วงจบประโยคเพลง

ข้อสังเกตเพิ่มเติมในเรื่องของการเปลี่ยนโน้ตเทนชันในคอร์ดบริเวณห้องที่ 33 ของบทเพลง พบการเปลี่ยนคอร์ดจาก Bb7(b13) เป็น Bb7(b9) และบริเวณท่อน B (รอบที่ 2) ห้องที่ 43-50 มีการปรับโน้ตเทนชันของคอร์ด Ebm9 เป็น Ebm11 ทั้งหมด โดยข้อสังเกตดังกล่าวผู้เขียนได้ให้ความเห็นว่าการปรับโน้ตเทนชันนั้นทำให้เกิดความแตกต่างกันในเรื่องของสีสนของบทเพลง ด้วยเหตุที่บทเพลงมีการบรรเลงซ้ำกัน 2 รอบ จึงมีความจำเป็นต้องทำให้เกิดความแตกต่างในเรื่องสีสนของการดำเนินคอร์ด อีกทั้งการปรับเทนชันของโน้ตในคอร์ดนั้นมีความสัมพันธ์กับลักษณะทำนองใหม่หรือทำนองรองที่เสริมเข้ามา (ดูข้อสังเกตดังกล่าวได้ที่ Example 1)

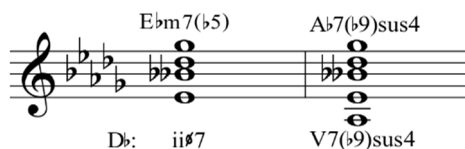
จาก Example 4 ช่วงท่อนจบบริเวณห้องที่ 1-2 มีลักษณะการดำเนินคอร์ดเหมือนกันกับบริเวณห้องที่ 5-6 ของท่อน A ส่วนห้องที่ 3-4 ของท่อนจบใช้การดำเนินคอร์ดจากคอร์ด Ebm7-Ebm7(b5)-Db ซึ่งเป็นเป็นการเคลื่อนคอร์ดที่ได้ยินเสียงโครมาตคขับเคลื่อนได้อย่างชัดเจน โดยการเคลื่อนที่ของโน้ตจาก Bb-Bbb (A)-Ab บนคอร์ด Ebm7-Ebm7(b5)-Db ส่งผลให้สีสนของประโยคเพลงในบริเวณดังกล่าวมีมิติมากขึ้น

Example 4 The Chord Progressions in the Ending Section

ข้อสังเกตจาก Example 5 พบว่า คอร์ด Ebm7(b5) สามารถใช้คอร์ด Ab7(b9)sus4 ทำหน้าที่แทนกันได้ เนื่องจากคอร์ดทั้งสองมีการใช้โน้ตร่วมกันจำนวนมาก ได้แก่ โน้ตเสียง Eb-Bbb (A)-Db-Gb ซึ่งในกรณีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคอร์ดนำโดมิแนนท์และคอร์ดโดมิแนนท์ ที่สามารถประยุกต์การใช้งานหรือบทบาทหน้าที่ในการดำเนินคอร์ดให้เข้าสู่คอร์ดโทนิคได้โดยที่มีลักษณะของเสียงที่เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ชัดเจน

Example 5 The Chord Substitution of Ebm7(b5)

ลักษณะการดำเนินคอร์ดพื้นฐานบริเวณ 4 ห้องสุดท้าย (Example 4) มีลักษณะ ii-V | iii-V/ii | ii-ii^o | I | ในกุญแจเสียง Db Major โดยคอร์ดพื้นฐานทำหน้าที่คอร์ดนำโดมิแนนท์-คอร์ดโดมิแนนท์-คอร์ดทำหน้าที่แทนคอร์ดโทนิค-คอร์ดโดมิแนนท์ระดับสองของคอร์ดนำโดมิแนนท์-คอร์ดนำโดมิแนนท์-คอร์ดนำโดมิแนนท์-คอร์ดโทนิค ซึ่งเป็นลักษณะการประยุกต์การดำเนินคอร์ดที่มีความน่าสนใจด้วยการใช้คอร์ดยืมได้แก่ Ebm7(b5) จากกุญแจเสียง Db Minor ซึ่งเป็นกุญแจเสียงคู่ขนานเข้าหาคอร์ดสุดท้ายในกุญแจเสียง Db Major

ฮาร์โมนิคเทนชัน (Harmonic Tension) เป็นลักษณะโน้ตที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงบุคลิกเสียงของคอร์ดพื้นฐาน สามารถพิจารณาได้จากสัญลักษณ์พิเศษที่ใช้ประกอบกับชื่อคอร์ด โดยฮาร์โมนิคเทนชันหรือโน้ตเทนชันมีความหมายแตกต่างจากโน้ตนอกคอร์ด (Non-Chord Tone) ซึ่งมักพิจารณาจากการบันทึกโน้ตในแนวตั้งเป็นหลัก การบันทึกโน้ตที่มีหลากหลายรูปแบบทำให้สามารถตีความให้ฮาร์โมนิคเทนชันเป็นโน้ต

ในคอร์ด (Chord Tone) ได้เช่นกัน ดังนั้นผู้บรรเลงหรือผู้เรียบเรียงดนตรีจำเป็นต้องตีความฮาร์โมนิกเทนชันอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดลักษณะเสียงที่มีมิติและกลมกลืนกันเป็นอย่างดี⁶

ภาพรวมของการดำเนินคอร์ดของบทเพลง *From The Start* ลักษณะการดำเนินคอร์ดแบบคอร์ดนำ โดมิแนนท์-คอร์ดโดมิแนนท์-คอร์ดโทนิค หรือ ii-V | I | ในกุญแจเสียง D $\flat$ Major เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นลักษณะการดำเนินคอร์ดแบบพื้นฐานที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย แต่มีความแตกต่างในเรื่องของการใช้โน้ตเทนชันบนคอร์ดพื้นฐานดังกล่าว ทำให้บทเพลงมีมิติของเสียงที่หลากหลายและสามารถเชื่อมต่อภาพรวมของเสียงและแต่ละแนวทำนองได้เป็นอย่างดี

การใช้รูปแบบจังหวะในแต่ละแนวทำนอง (Melodic Rhythm Pattern)

เอกลักษณ์ของเพลงโมเดิร์นแจ๊สที่ใช้จังหวะบอสซาโนวาหรือละตินเข้ามาผสมผสานนั้น มีจุดเด่นทางด้านการใช้รูปแบบจังหวะที่ลักษณะที่สลับซับซ้อนกันในแต่ละแนวทำนอง เพื่อให้เกิดมิติในการขับเคลื่อนของบทเพลง ในการเลือกใช้รูปแบบจังหวะของแต่ละแนวทำนองนั้นนิยมประยุกต์มาจากกลุ่มรูปแบบจังหวะดั้งเดิมของแนวดนตรีนั้น แล้วจึงทำการประยุกต์ด้วยการย้ายตำแหน่งให้เกิดจังหวะขัดระหว่างแนวทำนองอื่น การขยายค่าโน้ตในกลุ่มโน้ตหรือโมทีฟเพื่อให้เกิดการเหลื่อมกันระหว่างแนวทำนองอื่น เป็นต้น

ตัวอย่างรูปแบบจังหวะที่เกิดขึ้นในบทเพลงนี้มีความสลับซับซ้อนของจังหวะย่อยที่มีความยืดหยุ่นกับจังหวะหลัก ซึ่งคล้ายกับการอิมโพรไวส์ในกรณีที่ทำการแสดงสด ที่ถือเป็นเรื่องปกติและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของดนตรีแจ๊สรวมถึงดนตรีสมัยใหม่หลากหลายสไตล์ แต่ในเรื่องของการบันทึกเสียงเพื่อสร้างผลงานที่มีรูปแบบดนตรีที่ฟังง่ายขึ้น การออกแบบรูปแบบจังหวะของแต่ละแนวทำนองต่าง ๆ จะต้องมีความพอดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไป เพื่อไม่ให้ผลงานที่ทำงานสร้างสรรค์ออกมามีความหลากหลายมากจนเกินไป

ดังนั้นวัตถุประสงค์และบริบทในการแสดงหรือการสร้างสรรค์งานดนตรี บางครั้งจำเป็นต้องพิจารณาถึงผู้ฟังว่าต้องการฟังแบบไหน ในสถานการณ์ใด รูปแบบผลงานเป็นแบบใด ฯลฯ เพื่อที่จะได้ออกแบบการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม และไม่ลดคุณภาพของผลงานมากจนเกินไป⁷ ซึ่งทั้งหมดที่ได้กล่าวไปนั้นเป็นเพียงวิจารณ์ญาณของผู้เขียนไม่ได้ข้อเสนอแนะหรือชี้แนะในทางใดทางหนึ่ง

ในการวิเคราะห์รูปแบบจังหวะผู้เขียนขอเลือกเฉพาะแนวทำนองที่มีรูปแบบจังหวะที่สำคัญ ด้วยการทำการถอดความทางดนตรี (Music Transcription) ในบริเวณที่มีความสำคัญที่ส่งผลให้บทเพลง *From The*

⁶ Ted Pease and Ken Pullig, *Modern Jazz Voicings: Arranging for Small and Medium Ensembles* (Boston: Berklee Press, 2001), 12.

⁷ Teerus Laohverapanich, *Jazz Styles and Analysis* (Bangkok: Phatcharada Publishing, 2021), 215-216. (in Thai)

Start มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว ซึ่งในการถอดความทางดนตรีของผู้เขียนอาจมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อหลักของเนื้อหาทางดนตรี โดยมุ่งเน้นประเด็นหลักในเรื่องการขับเคลื่อนของรูปแบบจังหวะในแต่ละแนวทำนองที่ส่งผลให้บทเพลงมีสีสันและเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผู้เขียนได้ทำการถอดความทางดนตรีจาก Spotify และ Youtube ในช่องของเลเพย์ที่ใช้เผยแพร่ผลงานอย่างเป็นทางการ อีกทั้งใช้โน้ตเพลงในรูปแบบการบันทึกโน้ตเฉพาะทำนอง คำร้อง และคอร์ด (Lead Sheet) ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของเลเพย์⁸ เพื่อช่วยให้การถอดความทางดนตรีเป็นไปอย่างสะดวกและสอดคล้องกับต้นฉบับที่ทำการถอดความมากที่สุด บริเวณที่จะทำการวิเคราะห์มีดังนี้

Example 6 The Rhythmic Patterns of Voice, Guitar, Double Bass, and Drum Set Parts at The First Three Bars of Section A (Verse 1, Round 1)

The musical score for Example 6 is presented in a four-staff format. The top staff is the vocal line, followed by guitar, double bass, and drum set. The tempo is marked as 'Intro' with a quarter note equal to 82. The key signature has two flats (B-flat major), and the time signature is 4/4. The lyrics are: 'Don't you no - tice how I get qui - et when there's no one else a - round Me'. The guitar part has a 'Rhythmic Motive' in the first two bars, with chords Ebm9 and Ab13. The double bass part has a 'Rhythmic Motive' in the first two bars, with chords Dbmaj7 and Ab13. The drum set part has a 'Rhythmic Motive' in the first two bars, with chords Ebm9 and Ab13. The third bar of the section includes a 'Brush' and 'Rim Knock' section.

Example 6 พบว่า ห้องที่ 1 ในท่อน A ในแนวเสียงกีตาร์เป็นกลุ่มจังหวะที่ใช้ในช่วงท่อนนำและเป็นเอกลักษณ์สำคัญของบทเพลง ซึ่งถือเป็นรูปแบบจังหวะหลักที่นำไปดัดแปลงในส่วนอื่น ๆ ของบทเพลง เมื่อสังเกตรูปแบบจังหวะของแนวทำนองกีตาร์ในห้องที่ 2 และ 3 ของท่อน A แสดงให้เห็นถึงการดัดแปลงรูปแบบจังหวะที่อยู่บนพื้นฐานของรูปแบบจังหวะหลัก ด้วยการตัดโน้ตและการยืดขยายจังหวะเพื่อสนับสนุนแนวทำนองขับร้อง

⁸ Laufeymusic.com, "Learn to Play Bewitched".

เมื่อพิจารณารูปแบบการขับเคลื่อนจังหวะระหว่างแนวทำนองขับร้องและกีตาร์ จะเห็นถึงการบรรเลงรูปแบบจังหวะที่สอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่ โดยแนวเสียงกีตาร์ทำหน้าที่ทั้งสนับสนุนระดับเสียงของแนวขับร้องและช่วยขับเคลื่อนจังหวะของบทเพลง ด้วยการบรรเลงจังหวะตกในจังหวะที่ 1 ของทุกห้องและจังหวะยกหรือจังหวะชัดในจังหวะที่ 2, 3 และ 4

รูปแบบจังหวะของแนวทำนองเบสที่บรรเลงจังหวะตกอย่างสม่ำเสมอประกอบด้วยจังหวะยกและจังหวะชัดที่สอดคล้องกัน เมื่อประกอบกับแนวจังหวะของกีตาร์และแนวทำนองขับร้องทำให้เกิดการขับเคลื่อนรูปแบบจังหวะที่สลับซับซ้อน ประกอบด้วยแนวทำนองขับร้องที่เคลื่อนไหวบนจังหวะชัดอย่างบ่อยครั้งส่งผลให้ประโยคเพลงในบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเคลื่อนไหวไปข้างหน้าตลอดเวลา

แนวเสียงกลองในการบันทึกเสียงใช้กลองสนร์เป็นหลัก แต่กำหนดให้มือข้างหนึ่งทำการบรรเลงด้วยแส้ (Brushes) ส่วนมืออีกข้างหนึ่งทำการบรรเลงด้วยไม้กลองด้วยเทคนิคการเคาะขอบกลอง (Rim Knock) แทนเสียงของคลาเว่ (Clave) ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่มีลักษณะเป็นท่อนไม้สองชิ้นคล้ายกริ๊บไม้ในเครื่องดนตรีไทย ทำหน้าที่บรรเลงชีพจรจังหวะ (Pulse) ของดนตรีบอสซาโนวาหรือละติน โดยปกติการบรรเลงคลาเว่มีรูปแบบจังหวะหลักคือ แบบจังหวะของคลาเว่ (Son Clave) และแบบจังหวะรุมบาคลาเว่ (Rumba Clave) โดยที่ทั้งสองรูปแบบจังหวะคลาเว่หลักมีการแบ่งกลุ่มโน้ตทั้งในรูปแบบ 2 ต่อ 3 และ 3 ต่อ 2 เหมือนกันแต่แตกต่างกันในรายละเอียดของส่วนโน้ตย่อยภายใน กรณีของรูปแบบจังหวะคลาเว่ที่พบในบทเพลง *From The Start* เป็นลักษณะของรูปแบบจังหวะรุมบาคลาเว่แบบ 3 ต่อ 2 แต่เริ่มบรรเลงตัวแรกของรูปแบบจังหวะโน้ตส่วนย่อยของเซปติสองขั้นตัวที่สี่ในจังหวะที่สี่ของห้องที่ 3-4 ซึ่งเป็นการประยุกต์รูปแบบของรูปแบบจังหวะคลาเว่ให้มีความน่าสนใจมากขึ้นด้วยเทคนิคการเลื้อยจังหวะ ส่งผลให้บทเพลงมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนอย่างเห็นได้ชัด

ในการบันทึกโน้ตผู้เขียนได้กำหนดให้โน้ตแนวนในแนวเสียงกลองแทนการบรรเลงด้วยแส้ ด้วยวิธีการปิดหรืออุบนหนังกลองตามส่วนโน้ตที่ได้กำหนด และแนวเสียงล่างที่หัวโน้ตมีสัญลักษณ์เครื่องหมายสามเหลี่ยมแทนการบรรเลงด้วยไม้กลองด้วยเทคนิคการเคาะขอบกลอง

แนวทำนองเสียงกลองเมื่อประกอบเข้าด้วยกันกับแนวเสียงอีกทั้งสามแนวที่ได้กล่าวไปนั้น ส่งผลให้บทเพลงสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีสีสัน เนื่องจากแนวทำนองเสียงคลาเว่โดยส่วนใหญ่ทำหน้าที่สอดแทรกในบริเวณที่แนวทำนองอื่นไม่ได้บรรเลง ส่งผลให้การขับเคลื่อนจังหวะเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่มีรอยต่อที่ทำให้บทเพลงรู้สึกว่ามีสิ่งใดขาดหายไป

รูปแบบการขับเคลื่อนจังหวะในบริเวณที่ได้ทำการวิเคราะห์ พบว่าการขับเคลื่อนรูปแบบจังหวะของทุกแนวทำนองมีผลกระทบต่อลักษณะของบทเพลง การสอดแทรกของจังหวะชัดหรือจังหวะยกที่อยู่ในแต่ละแนวทำนองส่งผลให้ลักษณะบทเพลงมีการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าอย่างคล่องตัวและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะแนวทำนองกลองที่ทำหน้าที่ควบคุมจังหวะทั้งหมด เสริมด้วยการเน้นเสียงในบริเวณที่สำคัญและสอดคล้องกับแนวทำนองอื่นที่บรรเลงร่วมกัน

Example 7 The Rhythmic Patterns of Voice, Guitar, Piano, Double Bass, and Drum Set Parts at The First Four Bars of Section B (Round 1)

♩ = 82

[B] (Round 1)

That when I talk to you Oh, Cu-pid walks right through And shoots an arrow through my heart And

Chords: Ebm9, Ab13, Dbmaj9, Ebm9, Ab13, Dbmaj9

Markings: pizz., pizz., pizz.

จาก Example 7 พบว่า รูปแบบจังหวะในแนวเสียงดับเบิลเบสและกลองมีรูปแบบจังหวะที่เหมือนกันกับรูปแบบจังหวะที่พบในท่อน A แต่แนวทำนองของเปียโนบรรเลงรูปแบบจังหวะเหมือนกับรูปแบบจังหวะของเทคนิคการเคาะขอบกลองในแนวทำนองกลองเกือบทั้งหมดยกเว้นโน้ตตัวสุดท้ายในท่อนที่ 1-3 ของท่อน B (รอบที่ 1) และในท่อนที่ 4 ของท่อน B (รอบที่ 1) พบการบรรเลงรูปแบบจังหวะที่แตกต่างจากท่อนที่ 1-3 ของท่อน B (รอบที่ 1) ด้วยการแบ่งกลุ่มโน้ตย่อยให้มีอัตราส่วนที่เท่ากันเพื่อสอดแทรกจังหวะหลักของบทเพลง ส่วนแนวทำนองกีตาร์บรรเลงรูปแบบจังหวะที่พัฒนามาจากรูปแบบจังหวะของแนวทำนองเปียโน โดยมีส่วนที่บรรเลงพร้อมกันและจังหวะขัดกับแนวทำนองเสียงร้องที่สอดแทรกกัน ด้วยการใช้เทคนิคดังกล่าวในการสร้างรูปแบบจังหวะ ส่งผลให้เสียงที่เกิดขึ้นมีลักษณะที่หลอมกับแนวทำนองอื่นชั่วคราว และกลับมาเป็นปกติในทุกจังหวะที่ 4 ในท่อนที่ 1-4 ของท่อน B (รอบที่ 1)

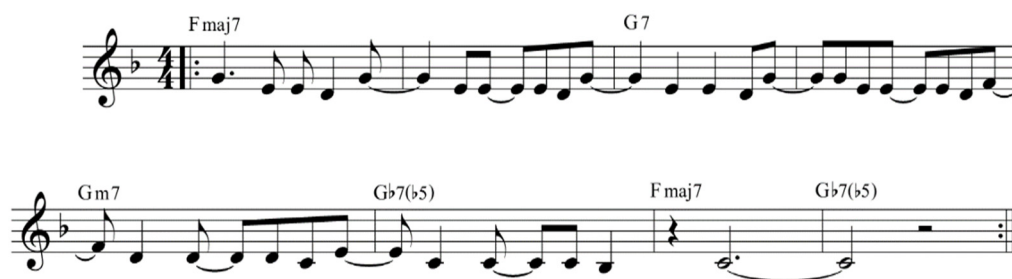
ภาพรวมของท่อน B (รอบที่ 1) ใช้เทคนิคการจัดเรียงและการสลับรูปแบบจังหวะเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่มีมิติมากขึ้น โดยเฉพาะรูปแบบจังหวะของแนวทำนองขับร้องและเปียโนที่ใช้รูปแบบจังหวะคล้ายกัน แต่แนวทำนองเปียโนเริ่มในจังหวะยก ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวที่สลับซับซ้อนและมีรูปแบบจังหวะ

อื่นที่ซ้อนกันอยู่ในการบรรเลงพร้อมกัน ดังนั้นรายละเอียดการจัดการรูปแบบจังหวะจึงส่งผลต่อเอกลักษณ์ของบทเพลงอย่างชัดเจน

ในกรณีบทเพลง *From The Start* ผู้เขียนขอแสดงความคิดเห็นว่า รูปแบบจังหวะที่ใช้ในการสร้างประโยคเพลงของแนวทำนองขับร้อง และแนวทำนองของเครื่องดนตรีอื่น ๆ ได้รับอิทธิพลมาจากบทเพลงสไตล์บอสซาโนวา แต่มีการพัฒนารูปแบบจังหวะชัดในแนวทำนองต่าง ๆ และวิธีการเรียบเรียงเสียงประสานให้มีมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

จาก Example 8 เป็นการขยายความเรื่องการใช้รูปแบบจังหวะชัดในการสร้างประโยคเพลง ผู้เขียนขอยกตัวอย่างบทเพลง *The Girl from Ipanema* เพื่อแสดงให้เห็นถึงรูปแบบจังหวะชัด (Syncopation) ในแนวทำนองหลักที่บรรเลงพร้อมกับแนวทำนองอื่น ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนที่ของรูปแบบจังหวะในภาพรวมที่สอดคล้องกันอย่างลงตัว จึงทำให้เสียงที่เกิดขึ้นมีลักษณะที่เคลื่อนไหวไปข้างหน้าอย่างมีความราบรื่นและสม่ำเสมอ

Example 8 The Excerpt from *The Girl from Ipanema* by Antonio Carlos Jobim

จาก Example 9 พบว่า ภาพรวมของรูปแบบจังหวะที่ใช้ในแต่ละแนวทำนองมีความเหมือนกับท่อน B (รอบที่ 1) แต่เพิ่มแนวเสียงเปียโน 1 เข้ามาเพื่อบรรเลงส่วนโน้ตเข้บ็ตสองชั้นในระยะเสียงที่สูงขึ้น 1 ช่วงเสียงจากแนวเสียงเปียโน 2 โดยรูปแบบจังหวะที่ทำการเน้นเสียงจะตรงกับแนวทำนองขับร้อง ทำให้ท่อน B (รอบที่ 2) มีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากท่อน B (รอบที่ 1) ในเรื่องของรายละเอียดของจังหวะย่อยภายในประโยคเพลง ที่ส่งผลให้ท่อน B (รอบที่ 2) มีมิติของเสียงที่สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

Example 9 The Rhythmic Patterns of Voice, Guitar, Piano 1, Piano 2, Double Bass, and Drum Set Parts at The First Four Bars of Section B (Round 2)

$\text{♩} = 82$ [B] (Round 2)

That when I talk to you Oh, Cu - pid walks right through And shoots an ar - row through my heart And

Chords: $Ebm11$, $Ab13$, $Dbmaj9$, $Ebm11$, $Ab13$, $Dbmaj9$

8va

pizz.

Example 10 The Line Cliché Chord Progressions of the Piano 1 Part from Example 9

Chords: $Ebm11$, $Ab13$, $Dbmaj9$

8va

Line Cliches

Chords: $Ebm9$, Ebm , $Ebm7$, $Ab7$, $Ab7sus4$, $Ab7$, $Dbmaj9$, Db , $Dbmaj7$, $Db6$, $Dbmaj7$, Db

Chords: $Ebm11$, $Ab13$, $Dbmaj9$

8va

Line Cliches

Chords: $Ebm7$, $Ebm6$, Ebm , $Ab7(b9)$, $Ab9$, $Ab7$, $Dbmaj9$, $Dbmaj7$, $Dbmaj9$, Db , Db

จาก Example 10 เป็นการขยายความเพิ่มเติมในส่วนของการดำเนินคอร์ดแบบไลน์คลิเช่ (Line Cliché Chord Progressions) ที่พบในโน้ตแนวทำนอง Piano 1 ซึ่งการดำเนินคอร์ดแบบไลน์คลิเช่จาก Example 10 ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างโน้ตที่ได้ทำการเน้นเสียงกับการดำเนินคอร์ดหลักของบทเพลง ที่สามารถดัดแปลงให้เป็นการดำเนินคอร์ดในลักษณะดังกล่าวได้ โดยปกติแล้วการดำเนินคอร์ดแบบไลน์คลิเช่เป็นวิธีการที่เรียบง่ายและให้ผลลัพธ์ที่ดีในการสร้างเอกลักษณ์พิเศษในการดำเนินคอร์ดของบทเพลง ด้วยวิธีการย้ายคอร์ดแล้วจึงเปลี่ยนโน้ตเทนชัน หรือโน้ตแนวเสียงอื่นในคอร์ดที่ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนเสียงของชนิดคอร์ดนั้นในจังหวะถัดไป สังเกตได้จาก Example 10 จะเห็นได้ว่าชนิดของคอร์ดพื้นฐานในการดำเนินเสียงประสานแบบไลน์คลิเช่จะเหมือนเดิม แต่มีความแตกต่างกันที่โน้ตเทนชันจากเสียงบนสุดของคอร์ด (โน้ตเทนชัน)

สรุปผล (Conclusion)

จากประวัติของเลเพวย์โดยสังเขปได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของเลเพวย์ที่มีต่อดนตรีในสังคมสมัยใหม่ที่ทุกสิ่งล้วนสามารถผสมผสานกันได้อย่างลงตัว โดยเฉพาะการนำอัตลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละแนวดนตรีมาผสมผสานเข้าด้วยกันล้วนสามารถทำได้เป็นอย่างดี ด้วยการใช้องค์ความรู้ทางทฤษฎีดนตรีตะวันตกเป็นฐานความคิดในการประยุกต์ การสร้างสรรค์และกระบวนการอื่น ๆ ซึ่งองค์ความรู้ทางทฤษฎีดนตรีตะวันตกเป็นเหมือนตัวกลางในการเชื่อมต่อองค์ความรู้ทางดนตรีที่หลากหลายเข้าด้วยกัน

จากการวิเคราะห์ประเด็นที่สำคัญทางดนตรีที่ทำให้บทเพลง *From The Start* ของเลเพวย์มีความโดดเด่น ประกอบด้วยการจัดวางองค์ประกอบที่มีความกระชับทำให้ผู้ฟังเกิดความทรงจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในบทเพลง อีกทั้งการดำเนินคอร์ดที่ใช้คอร์ดพื้นฐานที่เรียบง่ายด้วยลักษณะการดำเนินคอร์ดแบบคอร์ดนำ โดมิแนนท์-คอร์ดโดมิแนนท์-คอร์ดโทนิค หรือ | ii-V | I | ในกุญแจเสียง Db Major เป็นส่วนใหญ่ แต่ซับซ้อนด้วยกลไกการทบเสียงเทนชันบนคอร์ดพื้นฐานรวมถึงการจัดระเบียบเสียงประสานในแต่ละแนวทำนอง และสุดท้ายการใช้รูปแบบจังหวะที่ซับซ้อนบทเพลงของแนวเสียงแต่ละแนวนั้น มีความสลับซับซ้อนบนพื้นฐานของจังหวะและโครงสร้างหลักของบทเพลงอย่างลงตัว เมื่อองค์ประกอบทั้งสามอย่างที่กล่าวไปนั้นได้ถูกนำมาผสมผสานกันอย่างลงตัว ส่งผลให้บทเพลงนี้มีเป็นที่นิยมและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังทั่วไปได้ง่าย

บทเพลงสมัยนิยมปัจจุบันส่วนใหญ่ล้วนได้รับอิทธิพลการใช้อัตลักษณ์เสียงประสานแบบดนตรีแจ๊ส การจัดระเบียบเสียงประสานบนแนวคิดจากดนตรีคลาสสิก และการสอดประสานแนวทำนองหรือรูปแบบจังหวะที่ทำให้มีความสลับซับซ้อนบนโครงสร้างพื้นฐานของบทเพลง ซึ่งบทเพลง *From The Start* ถือเป็นบทเพลงหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะทางดนตรีที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ฟังดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยรายละเอียดทางดนตรีที่มีความประณีตและสร้างสรรค์อย่างลงตัว

ดังนั้นการสร้างสรรคบทเพลงสมัยนิยมให้มีคุณภาพนั้นต้องอาศัยองค์ความรู้ทางดนตรีที่มีความหลากหลาย ประกอบด้วยทักษะทางด้านการปฏิบัติดนตรีและทฤษฎีดนตรีควบคู่กัน ซึ่งรายละเอียดภายในงานดนตรีเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ คุณภาพ และความแตกต่างได้เป็นอย่างดี โดยรายละเอียดทางดนตรีอาจไม่ใช่เรื่องของความยากง่ายเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงผลลัพธ์ทางสุนทรียภาพโดยรวมของผลงานดนตรีเป็นสำคัญ

Bibliography

- Cheung, Catharina. "Laufey on Love and Naivete, Childhood Hong Kong Memories, and V from BTS." Accessed January 15, 2024. <https://www.timeout.com/hong-kong/music/laufey-on-love-and-naivete-childhood-hong-kong-memories-and-v-from-bts>.
- Jaffe, Andy. *Jazz Harmony*. 2nd ed. Tübingen: TC Druck, 1996.
- Kent, Matthew. "On the Rise Laufey." Accessed January 8, 2024. <https://www.thelineofbestfit.com/features/interviews/laufey-on-the-rise>.
- Laohverapanich, Teerus. *Jazz Styles and Analysis*. Bangkok: Phatcharada Press, 2021. (in Thai)
- Laohverapanich, Teerus. *Jazz Theory and Improvisation 1*. 3rd ed. Bangkok: Phatcharada Press, 2021. (in Thai)
- Laohverapanich, Teerus. *Jazz Theory and Improvisation 2*. Bangkok: Phatcharada Press, 2022. (in Thai)
- Laufeymusic.com. "Learn to Play Bewitched." Accessed January 8, 2024. <https://www.laufeymusic.com/bewitchedsheetmusic>.
- Pease, Ted, and Ken Pullig. *Modern Jazz Voicings: Arranging for Small and Medium Ensembles*. Boston: Berklee Press, 2001.
- Rawlins, Robert, and Nor Eddine Bahha. *Jazzology: The Encyclopedia of Jazz Theory for all Musicians*. Milwaukee, WI: Hal Leonard Corporation, 2005.
- Trakulhun, Wiboon. *Western Music Theory*. 3rd ed. Pathumthani: Anantanak, 2021. (in Thai)
- Vandemoortele, Peter. "Root Motion Analysis of Chord Progressions of Selected Jazz Compositions Written Between 1980 and 2000." *Rangsit Music Journal* 15, 1 (2020): 165-177. <https://so06.tci-thaijo.org/index.php/rmj/article/view/190513/162188>.