

บทความวิจัย (Research Article)

วิจัยสร้างสรรค์ “ขึ้นสาย บรรเลงเพลงกีตาร์ไฟฟ้า”

Creative Research “Kheun Sai Bunleng for Electric Guitar”

เจตนิพิฐ สังข์วิจิตร*

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี ประเทศไทย

Jetnipith Sungwijit*

Conservatory of Music, Rangsit University, Pathum Thani, Thailand

jetnipith.s@rsu.ac.th

Received: September 3, 2025 / Revised: November 22, 2025 / Accepted: December 2, 2025

บทคัดย่อ

งานวิจัยสร้างสรรค์ “ขึ้นสาย บรรเลงเพลงกีตาร์ไฟฟ้า” ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดสื่อการศึกษาพัฒนาทักษะสอดแทรกการอิมโพรไวส์สำหรับกีตาร์ไฟฟ้า ประพันธ์ขึ้นจำนวน 10 เพลงสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้วจนถึงระดับกลาง แต่ละบทเพลงปราศจากเนื้อร้องมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการบรรเลงกีตาร์ไฟฟ้าด้วยดนตรีสมัยนิยมจำนวน 5 ลีลา ได้แก่ 1) ดนตรีบลูส์ 2) ดนตรีแจ๊ส 3) ดนตรีฟังก์ 4) ดนตรีฟิวชันแจ๊ส และ 5) ดนตรีร็อก ลีลาละ 2 บทเพลงบรรเลงด้วยรูปแบบวงดนตรีขนาดเล็กประกอบด้วยกีตาร์ไฟฟ้า เปียโน (บางเพลงเป็นเปียโนไฟฟ้าหรือคีย์บอร์ด) เบส (บางเพลงเป็นเบสไฟฟ้าหรือดับเบิลเบส) และกลองชุด ส่วนซैंกโซโฟนอนบรรเลงเฉพาะ ดนตรีฟิวชันแจ๊สเท่านั้น

วิธีดำเนินการวิจัย ผู้ประพันธ์กำหนดกรอบแนวคิดและเทคนิคที่เหมาะสมกับลีลาดนตรีเป็นจุดตั้งต้นที่สำคัญ เพื่อให้สามารถควบคุมทิศทางการประพันธ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางศิลปะและแนวทางของแต่ละบทเพลงอย่างมีเอกภาพ ผู้ประพันธ์ได้ดำเนินการสร้างสรรค์บทเพลงโดยมุ่งเน้นที่ลีลาดนตรีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และร่างบทเพลงต้นฉบับพร้อมจัดเตรียมโน้ตเพลงเพื่อเตรียมจัดส่งให้นักดนตรี ด้านการคัดเลือกนักดนตรีต้องคำนึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของผู้บรรเลง ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของการถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง เมื่อนักดนตรีที่เหมาะสมแล้วจึงดำเนินไปยัง ขั้นตอนการฝึกซ้อมบทเพลงต้นฉบับและเข้าสู่การบันทึกเสียงเพื่อจัดทำเป็นบทเพลงต้นฉบับและบทเพลงร้องเสียงสนับสนุนสำหรับกีตาร์ไฟฟ้า เพื่อเข้าสู่

* Corresponding author, email: jetnipith.s@rsu.ac.th

กระบวนการผลิตเป็นแผ่นซีดีเพื่อให้สามารถนำไปใช้ทั้งในเชิงการฟังและการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการจัดทำรูปเล่มโน้ตเพลงพร้อมอรรถาธิบายเชิงวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ ส่วนของการเผยแพร่ผลงาน ผู้ประพันธ์ได้จัดการแสดงดนตรีสดเพื่อสื่อสารบทประพันธ์สู่ผู้ฟังอย่างเป็นรูปธรรมและบันทึกเป็นสื่อในรูปแบบวีดิทัศน์ประกอบการเผยแพร่ เพื่อสร้างโอกาสให้บทประพันธ์ได้รับการรับชมอย่างกว้างขวางในวงวิชาชีพและสาธารณะ ขณะเดียวกันยังได้จัดกิจกรรมเสวนาเพื่อเผยแพร่แนวคิด กระบวนการ และผลลัพธ์ของโครงการอย่างครบถ้วน โครงการวิจัยสร้างสรรค์ได้จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ที่สรุปผลการดำเนินงานทั้งในเชิงเนื้อหาและผลผลิต

สรุปผลการวิจัยบทเพลงทั้ง 10 เพลง ประกอบด้วยบทเพลงต้นฉบับและบทเพลงร้องเสียงสนับสนุน ตัดเสียงกีตาร์ไฟฟ้าหลักออกไปเพื่อสะดวกต่อการนำมาใช้เป็นการศึกษา บทเพลงทั้งหมดมีความเป็นเอกภาพด้วยแนวคิดดนตรีสมัยนิยมมุ่งเน้นบทบาทกีตาร์ไฟฟ้า บทเพลงจำนวน 10 เพลงรวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 48 นาที แต่ละบทเพลงปราศจากเนื้อร้องมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการบรรเลงกีตาร์ไฟฟ้าด้วยดนตรีสมัยนิยมจำนวน 5 ลีลา 1) ดนตรีบลูส์ได้แก่ บทเพลง *อักษระบลูส์* สอดแทรกการอิมโพรไวส์โหมดมิกโซลิเดียน บทเพลง *คู่สักร้าพัน* สอดแทรกการอิมโพรไวส์โหมดดอเรียน 2) ดนตรีแจ๊สได้แก่ บทเพลง *วันตะวา* สอดแทรกการอิมโพรไวส์โหมดมิกโซลิเดียน บทเพลง *บังเหิน* สอดแทรกการอิมโพรไวส์โหมดมิกโซลิเดียนและฟรีเจียน 3) ดนตรีฟังค์ได้แก่ บทเพลง *กระแสมุท* สอดแทรกการอิมโพรไวส์โหมดดอเรียน บทเพลง *สะบัดข้อ* สอดแทรกการอิมโพรไวส์โหมดดอเรียนและไอโอเนียน 4) ดนตรีฟิวชันแจ๊สได้แก่ บทเพลง *มัตรวม* สอดแทรกการอิมโพรไวส์โหมดมิกโซลิเดียน บทเพลง *เบิกฟ้า* สอดแทรกการอิมโพรไวส์โหมดโลเคเรียน 5) ดนตรีร็อกได้แก่ บทเพลง *ขลาดกระบ้ง* สอดแทรกการอิมโพรไวส์โหมดเอโอเลียน บทเพลง *สายฤทธิ์ยกกำลัง* สอดแทรกการอิมโพรไวส์โหมดฟรีเจียน

แนวคิดการประพันธ์ลีลาดนตรีบลูส์ใช้แนวคิดหลักจากการดำเนินคอร์ตบลูส์พื้นฐานจำนวน 12 ห้อง ดนตรีแจ๊สโดดเด่นจากลีลาจังหวะสวิงตลอดจนแนวคิดดนตรีโมดัลแจ๊ส การอิมโพรไวส์สร้างลีลาด้วยแนวคิดสลับกันอิมโพรไวส์คนละ 4 ห้องระหว่างกีตาร์ไฟฟ้าและกลองชุด ดนตรีฟังค์ผู้ประพันธ์ใช้แนวคิดการบรรเลงด้วยโน้ตเซปตสองชั้นจากกีตาร์ไฟฟ้าผสมผสานโน้ตเสียงบอดนำมาขับเคลื่อนลีลาทางดนตรีฟังค์ ดนตรี

ฟิวชันแจ๊สสร้างเอกลักษณ์ความแตกต่างจากบทเพลงอื่น ๆ ในงานวิจัยนี้ด้วยบทบาทการบรรเลงกีตาร์ไฟฟ้าร่วมถึงแซ็กโซโฟนบรรเลงยูนิซันและแนวคิดรูปแบบลักษณะจังหวะเหมือนกันแต่โน้ตต่างกัน ส่วนดนตรีร็อกใช้แนวคิดสำคัญจากพาวเวอร์คอร์ตเข้ามาบรรเลงสนับสนุนแนวทำนองหลัก ตลอดจนนำมาสร้างสรรค์เป็นแนวทำนองหลักบทเพลง

คำสำคัญ : การประพันธ์เพลง / ดนตรีสมัยนิยม / กีตาร์ไฟฟ้า / สื่อการศึกษา

Abstract

The creative research “Kheun Sai Bunleng for Electric Guitar” was supported by the National Research Council of Thailand (NRCT) in the 2023 fiscal year. The objective of this research is to develop an educational media set designed to enhance improvisational skills for electric guitar performance. The project features ten original compositions intended for learners from the basic to intermediate levels. Each piece is instrumental, emphasizing the development of electric guitar performance techniques through five popular music styles: (1) Blues, (2) Jazz, (3) Funk, (4) Fusion Jazz, and (5) Rock—two compositions for each style. All pieces are arranged for a small ensemble consisting of electric guitar, piano (or electric piano/keyboard in some pieces), bass (electric or double bass), and drum set. The saxophone was featured exclusively in the fusion jazz compositions.

The research methodology was based on establishing conceptual and technical frameworks suitable for each musical style, serving as the foundation for guiding the composition process in accordance with artistic objectives and ensuring stylistic unity across all works. The composer created the pieces by focusing on musical characteristics consistent with the research goals, drafting original compositions, and preparing musical scores for the performers. The selection of musicians emphasized their stylistic expertise, as this directly affected the expressive and interpretative quality of each performance. After selecting appropriate musicians, the process continued with rehearsals of the original compositions, followed by studio recording sessions to produce both the master tracks and backing tracks for electric guitar practice. These recordings were compiled and produced as a CD for listening and educational purposes.

In addition, a complete score book with analytical commentary was prepared for academic dissemination. For public presentation, the composer organized a live performance to convey the compositions in a concrete artistic form, which was documented and published as a DVD to reach both professional and general audiences. A seminar was also held to present the concepts, creative processes, and outcomes of the project comprehensively. The creative research concluded with a final report summarizing the overall process, content, and artistic results.

The results of this research consist of ten original compositions, each with a supporting backing track in which the main electric guitar part is removed to facilitate use as educational material. All compositions share unity through a contemporary music concept emphasizing the expressive and technical role of the electric guitar. The total duration of the ten pieces is approximately forty-eight minutes. Each composition is instrumental, focusing on developing electric guitar performance skills across five contemporary styles. In the blues style, *Akhara Blues* features Mixolydian mode improvisation, and *Khuu Salue Ramphan* applies the Dorian mode. In the jazz style, *Wan Tawa* uses the Mixolydian mode, while *Bang Hern* combines Mixolydian and Phrygian modes. For the funk style, *Krasae Samut* explores the Dorian mode, and *Sabad Cho* combines Dorian and Ionian modes. In the fusion jazz style, *Mad Ruam* applies the Mixolydian mode, and *Boek Fa* introduces the Locrian mode. Finally, in the rock style, *Kho. Lat Krabang* employs the Aeolian mode, and *Sai Rit Yok Kamlang* features the Phrygian mode. Overall, these ten compositions form a unified creative work that demonstrates the practical use of modal improvisation in electric guitar performance. The study contributes to music education by providing effective materials for developing technical and expressive skills in contemporary electric guitar playing.

The compositional approach for the blues style is based on the standard 12-bar blues chord progression. Jazz pieces are characterized by swing rhythms and modal jazz concepts, with improvisation adding variety through alternating four-bar exchanges between electric guitar and drum set. In funk, the composer employs double-stopped notes on the electric guitar combined with muted notes to drive the rhythmic and stylistic patterns of the music. Fusion jazz distinguishes itself by featuring the electric guitar and saxophone performing in unison, using similar rhythmic patterns with different pitches. In rock, the primary concept centers on the use of power chords to support and generate the main melodic lines of the compositions.

Keywords: Music Composition / Popular Music / Electric Guitar / Educational Media

กีตาร์ไฟฟ้าเครื่องดนตรีตระกูลเครื่องสายมีรูปร่างหลากหลาย กล่าวได้ว่าเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน มักพบกีตาร์ไฟฟ้านำมาบรรเลงในลีลาดนตรีต่าง ๆ เช่น ดนตรีบลูส์ ดนตรีแจ๊ส ดนตรีฟังก์ ดนตรีร็อก ฯลฯ ดนตรีลีลาเหล่านี้จากกล่าวโดยรวมได้ว่าเป็นดนตรีสมัยนิยม (Popular Music) ดนตรีเพื่อความบันเทิง ฟังง่าย คนทั่วไปนิยมฟัง มีองค์ประกอบทางดนตรีที่ไม่ซับซ้อน เป็นดนตรีที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย¹ การบรรเลงกีตาร์ไฟฟ้าลีลาดนตรีเหล่านี้จำเป็นต้องมีองค์ความรู้รวมถึงทักษะการบรรเลงลีลาต่าง ๆ อย่างครอบคลุม เพื่อให้การบรรเลงกีตาร์ไฟฟ้าสามารถแสดงถึงลีลาดนตรีได้อย่างชัดเจนด้วยความหลากหลายทางลีลาดนตรีสมัยนิยม นอกจากผู้บรรเลงกีตาร์ไฟฟ้าจำเป็นต้องแสดงลีลาดนตรีได้อย่างชัดเจนแล้วยังจำเป็นต้องฝึกฝนการอิมโพรไวส์จากดนตรีสมัยนิยมเหล่านี้อีกด้วย มิใช่เพียงบรรเลงให้เหมือนบทเพลงต้นฉบับเท่านั้น

การอิมโพรไวส์ องค์ประกอบหนึ่งของดนตรีแจ๊สที่สร้างความน่าหลงใหลและความพิศวงให้กับผู้ฟัง² เป็นความอิสระในการแสดงความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์ของผู้บรรเลง³ การแสดงดนตรีแจ๊สส่วนใหญ่ จะถูกควบคุมด้วยโครงสร้างที่เข้มงวด แต่โครงสร้างนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการบรรเลง หากแต่เป็นสิ่งที่ได้ถูกจัดเตรียมไว้เป็นเหมือนข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บรรเลง หรือกฎกติกาที่อนุญาตให้นักดนตรีมารวมตัวกันเล่น ดนตรีแจ๊สเป็นกรอบการสื่อสาร โครงสร้างของดนตรีแจ๊สจึงเป็นมากกว่าสิ่งที่ถูกกำหนดให้เล่นตามทำนองหรือกฎแฉเสียง⁴ การอิมโพรไวส์เป็นองค์ประกอบสำคัญที่มักสอดแทรกอยู่ในโครงสร้างของบทเพลงแจ๊สอยู่เสมอ ธรรมชาติการบรรเลงดนตรีแจ๊สนั้น มักเปิดโอกาสให้นักดนตรีสามารถพิจารณาตีความการบรรเลงของตนเอง ได้ส่งผลให้การบรรเลงบทเพลงของเหล่านักดนตรีที่ทำการแสดงร่วมกันแต่ละครั้ง มีการบรรเลงบทเพลง แตกต่างกันอย่างออกไป การอิมโพรไวส์แม้เป็นองค์ประกอบสำคัญในดนตรีแจ๊สแสดงถึงทักษะความสามารถของผู้บรรเลงในเครื่องมือของตนเอง แต่ปัจจุบันการอิมโพรไวส์ไม่ได้ปรากฏอยู่เพียงดนตรีแจ๊สเท่านั้นการแสดงดนตรี ลีลาอื่นก็อาจพบว่าการสอดแทรกการอิมโพรไวส์เข้าในบทเพลงด้วย เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักดนตรีได้แสดงถึง ทักษะความสามารถของตนเองยิ่งขึ้น

ปัจจุบันผู้ประพันธ์ เป็นอาจารย์ผู้สอนเครื่องดนตรีกีตาร์ไฟฟ้าระดับอุดมศึกษา จากประสบการณ์การสอนกีตาร์ไฟฟ้าระยะเวลากว่า 20 ปี พบว่าการเรียนการสอนกีตาร์ไฟฟ้าไม่ได้มีเพียงบรรเลงลีลาดนตรีแจ๊ส เท่านั้น ยังมีดนตรีสมัยนิยมที่มีความหลากหลายทางลีลาดนตรี เป็นสิ่งท้าทายสำหรับผู้ศึกษาการบรรเลงกีตาร์ ไฟฟ้า อีกทั้งปัจจุบันดนตรีสมัยนิยมได้พัฒนาไปตามยุคสมัยบางบทเพลงต้องใช้ทักษะระดับกลางถึงระดับสูง

¹ Natchar Pancharoen, *Dictionary of Music*, 3rd ed. (Bangkok: Ketkarat, 2009), 294. (in Thai)

² Barry Kernfeld, *What to Listen For in Jazz* (New Haven, CT: Yale University Press, 1995), 119.

³ Barry Kernfeld, 120.

⁴ Denny Euprasert, "Jazz Structure," *Rangsit Music Journal* 5, 1 (2010): 31. (in Thai)

สำหรับการบรรเลง บางบทเพลงศิลปินได้สร้างบทบาทการอิมโพรไวส์เข้าไปในการแสดง อาจกล่าวได้ว่าทักษะกีตาร์ไฟฟ้ารวมถึงความหลากหลายทางดนตรีและการอิมโพรไวส์ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับกระแสนดนตรีสมัยนิยมในปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การอิมโพรไวส์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงลีลาดนตรีแจ๊สอีกต่อไปแต่ได้กระจายไปสู่ลีลาดนตรีอื่นด้วย เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงทักษะของผู้บรรเลงกีตาร์ไฟฟ้าที่ไม่ได้บรรเลงตามบทเพลงต้นฉบับเท่านั้น

จากประสบการณ์การสอนยังพบปัญหาสำคัญประการหนึ่งคือ ผู้ศึกษากีตาร์ไฟฟ้าจำนวนน้อยที่สามารถอิมโพรไวส์ลีลาดนตรีสมัยนิยมได้ ส่วนใหญ่มักฝึกฝนทักษะเพื่อบรรเลงให้เหมือนกับบทเพลงต้นฉบับเท่านั้น ปัญหานี้อาจสามารถแก้ไขโดยการส่งเสริมให้เริ่มฝึกฝนอิมโพรไวส์ไปกับบทเพลงต้นฉบับ แต่สื่อการเรียนการสอนด้านการอิมโพรไวส์ลีลาดนตรีต่าง ๆ มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งปัจจุบันสื่อการเรียนการสอนลักษณะนี้ส่วนใหญ่มีการผลิตจากต่างประเทศ อาจต้องใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวสำหรับการจัดซื้อและมีข้อมูลเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ฯลฯ หากมีสื่อการเรียนการสอนการบรรเลงกีตาร์ไฟฟ้าลีลาดนตรีหลากหลายและมีข้อมูลเป็นภาษาไทยจะเป็นสิ่งช่วยสนับสนุนการศึกษาด้านดนตรี ตลอดจนพัฒนาทักษะการอิมโพรไวส์ให้กับผู้ศึกษากีตาร์ไฟฟ้าระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยสาเหตุข้างต้น ทำให้ผู้ประพันธ์สร้างสรรค์งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดสื่อการศึกษาพัฒนาทักษะสอดแทรกการอิมโพรไวส์สำหรับกีตาร์ไฟฟ้า ประพันธ์ขึ้นจำนวน 10 เพลงสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้วจนถึงระดับกลาง แต่ละบทเพลงปราศจากเนื้อร้องมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการบรรเลงกีตาร์ไฟฟ้าด้วยดนตรีสมัยนิยมจำนวน 5 ลีลา ได้แก่ 1) ดนตรีบลูส์ 2) ดนตรีแจ๊ส 3) ดนตรีฟังก์ 4) ดนตรีฟิวชันแจ๊ส 5) ดนตรีร็อก ลีลาละ 2 บทเพลงบรรเลงด้วยรูปแบบวงดนตรีขนาดเล็กประกอบด้วยกีตาร์ไฟฟ้า เปียโน แอ็กโซโฟน เบส และกลองชุด

วิธีการดำเนินงานวิจัย (Methodology)

การศึกษาข้อมูลสำหรับงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้ประพันธ์กำหนดประเด็นวิธีการดำเนินงานวิจัยให้สอดคล้องกันเพื่อให้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยประเด็นดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. ศึกษาดนตรีสมัยนิยมตลอดจนบทบาทกีตาร์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้จากแหล่งข้อมูลหลากหลาย เช่น หนังสือ งานวิจัย บทความ โน้ตเพลง หรือแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ เป็นต้น
2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับงานวิจัย
3. กำหนดกรอบแนวคิดการประพันธ์ และเทคนิคการประพันธ์ที่เหมาะสมกับลีลาดนตรี
4. สร้างสรรค์บทเพลงต้นฉบับสำหรับชุดบทเพลงสำหรับกีตาร์ไฟฟ้าตามกรอบแนวคิดที่กำหนดไว้
5. สร้างสรรค์ร่างบทเพลงต้นฉบับ เพื่อเตรียมจัดส่งให้เหล่านักดนตรีทำความเข้าใจตลอดจนตีความการบรรเลงของตนในลีลาดนตรีต่าง ๆ

6. คัดเลือกนักดนตรีให้เหมาะสมกับการบรรเลงลีลาต่าง ๆ
7. ฝึกซ้อมบทเพลงต้นฉบับตลอดจนปรับแก้ไขตามความเหมาะสม
8. บันทึกเสียงบทเพลงต้นฉบับและจัดทำเป็นบทเพลงร้องเสียงสนับสนุน (Backing Track)
9. ผลิตเป็นแผ่น CD ชุดบทเพลงสำหรับกีตาร์ไฟฟ้า
10. จัดพิมพ์โน้ตเพลงและรูปเล่มอรรถาธิบาย
11. เผยแพร่บทประพันธ์ด้วยการแสดงดนตรี และผลิตเป็น DVD บันทึกการแสดง
12. เสวนาเผยแพร่โครงการ
13. สรุปผลการดำเนินงานและส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมส่งมอบผลผลิตโครงการ

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย (Conclusion and Discussion)

โครงการวิจัยสร้างสรรค์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดสื่อการศึกษาพัฒนาทักษะสอดแทรกการอิมโพรไวส์สำหรับกีตาร์ไฟฟ้า ผลจากวิธีการดำเนินการวิจัยช่วยสนับสนุนทีมงานวิจัยนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยประพันธ์ขึ้นทั้งหมด 10 เพลงผ่านดนตรีสมัยนิยม 5 ลีลา มีระยะเวลาโดยรวมประมาณ 48 นาที บทเพลงมีความเป็นเอกภาพจากแนวคิดดนตรีสมัยนิยมมุ่งเน้นบทบาทกีตาร์ไฟฟ้า สอดแทรกการอิมโพรไวส์ด้วยแนวคิดโหมตได้แก่ 1) โหมตไอโอเนียน 2) โหมตดอเรียน 3) โหมตพรีเจียน 4) โหมตลิเดียน 5) โหมตมิกโซลิเดียน 6) โหมตเอโอเลียน 7) โหมตโลเคเรียน นอกจากนี้แต่ละบทเพลงยังประกอบด้วยบทเพลงต้นฉบับและบทเพลงร้องเสียงสนับสนุนตัดเสียงกีตาร์หลักออกไป เพื่อให้สะดวกต่อการนำมาใช้เป็นสื่อการศึกษาสำหรับกีตาร์ไฟฟ้า ภาพรวมทั้ง 10 เพลงแสดงดัง Table 1

Table 1 The Song Titles, Improvisation Modes, and Musical Styles

Song Titles	Modes	Musical Style	Guitar Techniques
<i>Akhara Blues</i>	Mixolydian Mode	Blues	Bending, Vibrato Hammer-on, Pull-off
<i>Khuu Salua Ramphan</i>	Dorian Mode	Blues	Double Stop
<i>Wan Tawa</i>	Mixolydian Mode	Jazz	Chord Melody
<i>Bang Hern</i>	Lydian & Phrygian Modes	Jazz	String Skipping
<i>Krasae Samut</i>	Dorian Mode	Funk	Double Stop
<i>Sabad Cho</i>	Dorian & Ionian Modes	Funk	Staccato, Mute Strings

Table 1 The Song Titles, Improvisation Modes, and Musical Styles (cont.)

Song Titles	Modes	Musical Style	Guitar Techniques
<i>Mad Ruam</i>	Lydian Mode	Fusion Jazz	Slide, Mute Strings
<i>Boek Fa</i>	Locrian Mode	Fusion Jazz	Mute Strings, Octave
<i>Kho. Lat Krabang</i>	Aeolian Mode	Rock	Bending, Vibrato Hammer-on, Pull-off
<i>Sai Rit Yok Kamlang</i>	Phrygian Mode	Rock	Alternate Picking Sweep Picking

แนวคิดสำคัญด้านการประพันธ์ที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบสร้างลีลาทางดนตรีทั้ง 10 เพลงตลอดจนแนวคิดเรื่องโหมตที่นำมาใช้เป็นกรอบแนวคิดสำหรับกีตาร์ไฟฟ้าอิมโพรไวส์ตามที่ปรากฏใน Table 1 สรุปสาระได้ดังนี้ ผลการประพันธ์ลีลาดนตรีบลูส์ได้แก่ บทเพลง *อักขระบลูส์ (Akhara Blues)* และบทเพลง *คู่สลั้วรำพัน (Khuu Salua Ramphan)* บทเพลงเหล่านี้โดดเด่นจากบทบาทการดำเนินคอร์ดับลูส์พื้นฐานจำนวน 12 ห้อง โดยบทเพลง *อักขระบลูส์* ระยะเวลาประมาณ 3.50 นาที บทเพลงอยู่ในกุญแจเสียง A เมเจอร์ เครื่องหมายประจำจังหวะเป็น 4/4 อัตราความเร็ว $\text{♩} = 120$ ใช้วัตถุดิบการดำเนินคอร์ดับลูส์พื้นฐานจำนวน 12 ห้องเป็นแนวคิดสำคัญวนซ้ำตลอดทั้งบทเพลง การวนซ้ำของการดำเนินคอร์ดับลูส์นี้ยังครอบคลุมถึงบทบาทช่วงกีตาร์ไฟฟ้าอิมโพรไวส์ ซึ่งบทเพลง *อักขระบลูส์* กำหนดกรอบแนวคิดการอิมโพรไวส์ด้วยโหมต A มิกโซลิเดียนเป็นวัตถุดิบสำคัญ Example 1 แสดงถึงการดำเนินคอร์ดับลูส์ข้างต้นในกุญแจเสียง A เมเจอร์ที่ถูกนำมาเป็นวัตถุดิบการดำเนินคอร์ดับลูส์ตั้งแต่เริ่มบทเพลงกระทั่งจบเพลง

บทเพลง *คู่สลั้วรำพัน* ระยะเวลาประมาณ 4.40 นาที เครื่องหมายประจำจังหวะเป็น 4/4 อัตราความเร็ว $\text{♩} = 60$ บทเพลงนี้มีอัตราความเร็วช้ากว่าและมีความแตกต่างจากบทเพลง *อักขระบลูส์* ที่อาศัยการดำเนินคอร์ดับลูส์พื้นฐาน 12 ห้องวนซ้ำ ๆ ตลอดทั้งเพลง ขณะที่บทเพลง *คู่สลั้วรำพัน* การดำเนินคอร์ดับลูส์พื้นฐาน 12 ห้องปรากฏเฉพาะช่วงกีตาร์ไฟฟ้าอิมโพรไวส์เท่านั้น โดยเป็นการดำเนินคอร์ดับลูส์พื้นฐานแบบไมเนอร์ 12 ห้องในกุญแจเสียง C ไมเนอร์บรรเลงซ้ำจำนวน 2 ครั้งเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดที่กำหนดให้ การอิมโพรไวส์สำหรับกีตาร์ไฟฟ้าด้วยโหมต C ดอเรียน Example 2 แสดงการดำเนินคอร์ดับลูส์พื้นฐานแบบไมเนอร์ในบทเพลง *คู่สลั้วรำพัน*

Example 1 The 12-bar Basic Blues Chord Progression and The Concept of Mixolydian Mode Improvisation in *Akhara Blues*

Blues ♩=120

A7 A7 A7 A7
A Mixolydian Mode

5 D7 D7 A7 A7
A Mixolydian Mode

9 E7 D7 A7 E7
A Mixolydian Mode

Example 2 The 12-bar Basic Minor Blues Chord Progression and The Concept of Dorian Mode Improvisation in *Khuu Salua Ramphan*

Slow Blues ♩=60

Cm7 Cm7 Cm7 Cm7
C Dorian Mode

5 Fm7 Fm7 Cm7 Cm7
C Dorian Mode

9 Ab7 G7 Cm7 G7
C Dorian Mode

การประพันธ์ลีลาดนตรีแจ๊สได้แก่ บทเพลง *วันตะวา (Wan Tawa)* และบทเพลง *บังเหิน (Bang Hern)* โดยบทเพลง *วันตะวา* ระยะเวลาประมาณ 7.50 นาที มีเครื่องหมายประจำจังหวะเป็น 4/4 อัตราความเร็ว $\text{♩} = 120$ บทเพลงลีลาจังหวะสวิง แนวคิดสำคัญด้านการดำเนินคอร์ดช่วงแนวทำนองหลักถูกนำมาเป็นวัตถุดิบให้กับช่วงกีตาร์ไฟฟ้าอิมโพรไวส์เชื่อมโยงกับแนวคิดโหมดมิกโซลิเดียน ทั้งนี้ Example 3 แสดงแนวคิดโหมดมิกโซลิเดียนที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินคอร์ดในบทเพลงได้แก่ โหมด Bb มิกโซลิเดียนสัมพันธ์กับคอร์ด Bb7 โหมด Eb มิกโซลิเดียนสัมพันธ์กับคอร์ด Eb7 โหมด Ab มิกโซลิเดียนสัมพันธ์กับคอร์ด Ab7 และโหมด B มิกโซลิเดียนสัมพันธ์กับคอร์ด B7 นอกจากนี้การอิมโพรไวส์ยังสอดแทรกสีสันการบรรเลงด้วยแนวคิดสลับกันอิมโพรไวส์คนละ 4 ห้องที่มักพบแนวคิดนี้ได้บ่อยครั้งสำหรับการบรรเลงบทเพลงแจ๊ส แนวคิดนี้ถูกนำมาใช้เพื่อฝึกฝนสร้างแนวทำนองให้สอดคล้องกับการบรรเลง 4 ห้อง ซึ่งในบทเพลงนี้เป็นการสลับกันบรรเลงระหว่างกีตาร์ไฟฟ้ากับกลองชุด (Example 4)

Example 3 The Concept of Mixolydian Mode Improvisation in *Wan Tawa*

Swing $\text{♩} = 120$

Bb7 Eb7 Ab7 Bb7 B7

Bb Mixolydian Eb Mixolydian Ab Mixolydian Bb Mixolydian B Mixolydian

Mode Mode Mode Mode Mode

Example 4 Alternating Performance Between Guitar and Drums

Guitar Improvisation 4 Bars Drums Improvisation 4 Bars

Em9 Eb9 Dmaj9 Em9 Eb9 Dmaj9 D9 Gmaj7 C7 Fmaj7

Guitar Improvisation 4 Bars Drums Improvisation 4 Bars

Bb7 Eb7 Ab7 Ab7 Bb7 B7

บทเพลง *บังเหิน* ระยะเวลาประมาณ 5.10 นาที เครื่องหมายประจำจังหวะเป็น 4/4 อัตราความเร็ว ♩=140 สร้างสรรค์จากแนวคิดดนตรีโมดัลแจ๊สมีความเชื่อมโยงกันระหว่างโหมดและการดำเนินคอร์ดที่อาจมีความยาวอย่างน้อย 4 ห้อง⁵ ผู้ประพันธ์นำแนวคิดดนตรีโมดัลแจ๊สผสมผสานไปกับโน้ตเอกลักษณ์แสดงนัย โหมดลิเดียนและโหมดฟรีเจียนที่สัมพันธ์กับคอร์ดสอหดแทรกลงไปกับแนวทำนองหลัก รวมถึงกำหนดกรอบแนวคิดช่วงกีตาร์ไฟฟ้าอิมโพรไวส์ให้ความสำคัญกับโน้ตเอกลักษณ์โหมดลิเดียนและโหมดฟรีเจียนร่วมด้วย โดยแนวทำนองหลัก A สร้างสรรค์จากโหมด G ลิเดียนสัมพันธ์กับคอร์ด Gmaj7(#11) โน้ตเอกลักษณ์สำคัญคือโน้ต C# โหมด Bb ลิเดียนสัมพันธ์กับคอร์ด Bbmaj7(#11) โน้ตเอกลักษณ์สำคัญคือโน้ต E นอกจากนี้แนวทำนองหลัก B ได้สร้างสรรค์จากโหมด E ฟรีเจียนสัมพันธ์กับคอร์ด E7(b9sus4) โน้ตเอกลักษณ์สำคัญคือโน้ต F (Example 5-6 เครื่องหมาย ★ แสดงถึงโน้ตเอกลักษณ์โหมดที่สัมพันธ์กับคอร์ด)

Example 5 Melody A Based on the Lydian Mode, Measures 9–16

Modal Jazz ♩=140

9 Gmaj7(#11) *mf* G Lydian Mode

13 Bbmaj7(#11) Bb Lydian Mode

⁵ Lewis Porter, Michael Ullman, and Ed Hazell, *Jazz: From Its Origins to the Present* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1993), 463.

Example 6 Melody B Based on the Phrygian Mode, Measures 21–24

Musical notation for Example 6, showing a melody in E Phrygian mode (E7(b9sus4) chord) with guitar fretboard diagrams below. The melody is in 4/4 time and features triplets and accents. The fretboard diagrams show fingerings for the Treble (T), Alto (A), and Bass (B) staves.

การประพันธ์ลีลาดนตรีฟังก็ได้แก่ บทเพลง *กระแสมุท* (*Krasae Samut*) และบทเพลง *สะบัดช่อ* (*Sabad Cho*) กีตาร์ไฟฟ้าโดดเด่นจากโน้ตเข้บ็ตสองชั้น โดยบทเพลง *กระแสมุท* ระยะเวลาประมาณ 4.30 นาที เครื่องหมายประจำจังหวะ 4/4 อัตราความเร็ว ♩=80 เน้นบรรเลงด้วยโน้ตเข้บ็ตสองชั้นผสมโน้ตเสียงบอด (Mute Strings) จากกลุ่มโน้ต 3 ตัว Example 7 แสดงบทบาทกีตาร์ไฟฟ้าบรรเลงแนวทำนองหลัก A ห้องที่ 21-28 เครื่องหมาย X แสดงการบรรเลงเสียงบอด แนวคิดอิมโพรไวส์บทเพลง *กระแสมุท* บรรเลงด้วยโหมด F#m¹¹ ต่อเรียนเชื่อมโยงกับการดำเนินคอร์ด F#m¹¹ และคอร์ด G#m¹¹ อย่างละ 2 ห้อง (Example 8)

Example 7 Guitar Part in Melody A, Measures 21–28

Musical notation for Example 7, showing a guitar part in Funk style (♩=80) with various chords (G(sus4), G, Dm7/F, C(add9)/E, Ebmaj7, C°/E, F(sus4), F(sus4)) and guitar fretboard diagrams below. The notation includes a dynamic marking of *mf* and shows fingerings for the Treble (T), Alto (A), and Bass (B) staves.

Example 8 The Concept of Dorian Mode Improvisation in *Krasae Samut*

F#m¹¹ G#m¹¹ F#m¹¹ G#m¹¹

F# Dorian Mode

ด้านบทเพลง *สะบัดช่อ* มีความยาวประมาณ 3.40 นาที เครื่องหมายประจำจังหวะ 4/4 อัตราความเร็ว ♩=120 ยังคงมีบทบาทโดดเด่นจากโน้ตเข้บัตสองชั้นเช่นเดียวกัน โดยถูกนำมาผสมผสานกับกลุ่มโน้ต 3 ตัวและจังหวะขัด Example 9 แสดงแนวคิดการบรรเลงกีตาร์ไฟฟ้าช่วงนำเข้าบทเพลงห้องที่ 3-10 เป็นการบรรเลงบนสายกีตาร์ลำดับที่ 2-4 ผสมผสานไปกับการบรรเลงเสียงสั้น (Staccato) ด้านแนวคิดการอิมโพรไวส์ กำหนดกรอบแนวคิดด้วยโหมต E ต่อเรียนเชื่อมโยงกับการดำเนินคอร์ด Em⁹-Dm⁹-Eb^m⁹ บรรเลงวนซ้ำและโหมต G ไอโอเนียนเชื่อมโยงกับการดำเนินคอร์ด Gmaj⁹-Em⁹-Am⁹-D⁹ (พิจารณาพร้อมกับ Example 10)

Example 9 Guitar Part in Introduction, Measures 3-10

Funk ♩=120

3 Em⁹ Dm⁹ Eb^m⁹ Em⁹ Dm⁹ Eb^m⁹

mf

T	7 7	7 7	7 7	7 7	5	6	7 7	7 7	7 7	7 7	5	6
A	7 7	7 7	7 7	7 7	5	6	7 7	7 7	7 7	7 7	5	6
B	5 5	5 5	5 5	5 5	3	4	5 5	5 5	5 5	5 5	3	4

7 Em⁹ Dm⁹ Eb^m⁹ Em⁹ Dm⁹ Eb^m⁹

T	7 7	7 7	7 7	7 7	5	6	7 7	7 7	7 7	7 7	5	6
A	7 7	7 7	7 7	7 7	5	6	7 7	7 7	7 7	7 7	5	6
B	5 5	5 5	5 5	5 5	3	4	5 5	5 5	5 5	5 5	3	4

Example 10 The Concept of Dorian and Ionian Mode Improvisation in *Sabad Cho*

The image shows two staves of musical notation in 4/4 time, key of E major. The first staff is labeled 'E Dorian Mode' and contains a sequence of chords: Em⁹, Dm⁹ Ebm⁹ Em⁹, Dm⁹ Ebm⁹ Em⁹, Dm⁹ Ebm⁹ Em⁹, and Dm⁹ Ebm⁹. The second staff is labeled 'G Ionian Mode' and contains a sequence of chords: Gmaj⁹, Em⁹, Am⁹, and D⁹. Both staves feature rhythmic patterns of eighth notes.

การประพันธ์ลีลาดนตรีฟิวชันแจ๊สได้แก่ บทเพลง *มัดรวม (Mad Ruam)* และบทเพลง *เบ็กฟ้า (Boek Fa)* ทั้ง 2 บทเพลงโดดเด่นด้วยบทบาทเครื่องดนตรีจากกีตาร์ไฟฟ้าและแซ็กโซโฟน โดยบทเพลง *มัดรวม* มีความยาวประมาณ 4.00 นาที เครื่องหมายประจำจังหวะ 4/4 อัตราความเร็ว ♩=100 เป็นบทเพลงลีลาดนตรีฟิวชันแจ๊สผสมผสานจังหวะลาติน แนวคิดสำคัญผู้ประพันธ์กำหนดให้แนวทำนองหลักส่วนใหญ่บรรเลงด้วยการยูนิซัน (Unison) ระหว่างกีตาร์ไฟฟ้าร่วมกับแซ็กโซโฟน เพื่อสร้างความแตกต่างจากการบรรเลงแนวทำนองหลักบทเพลงก่อนหน้านี้ที่บรรเลงด้วยกีตาร์ไฟฟ้าเท่านั้น Example 11 แสดงการบรรเลงแนวทำนองหลักยูนิซันกันระหว่างกีตาร์ไฟฟ้าร่วมกับแซ็กโซโฟนห้องที่ 9-16 ด้านแนวคิดการอิมโพรไวส์สำหรับกีตาร์ไฟฟ้ากำหนดกรอบแนวคิดด้วยโหมดลิเดียน Example 12 แสดงแนวคิดโหมด C ลิเดียนสัมพันธ์กับคอร์ด Cmaj⁹ และโหมด D ลิเดียนสัมพันธ์กับคอร์ด Dmaj⁹

Example 11 Unison Passage for Guitar and Saxophone, Measures 9–16

The image shows a musical score for measures 9-16, labeled 'Latin ♩=100'. It features two staves: Saxophone and Guitar. The key signature is E major (one sharp) and the time signature is 4/4. The tempo is marked as 'Latin ♩=100'. The music is in unison. The saxophone staff starts with a measure rest, then plays a melodic line with a triplet in the final measure. The guitar staff plays a similar melodic line with a triplet in the final measure. The guitar staff includes a tablature section at the bottom with fret numbers: /4, 7 5 4 7 4, 7 4 7 4, 7, 4 7 5 4 7, 7 5 4. Chord symbols are placed below the guitar staff: Cmaj⁹, Dmaj⁹, Cmaj⁹, and Dmaj⁹. The dynamic marking 'mf' is present in both staves.

Example 11 Unison Passage for Guitar and Saxophone, Measures 9–16 (cont.)

13

Saxophone

Guitar

Cmaj9 Dmaj9 Cmaj9 Dmaj9

4 5 6 7 3 5 3 5 6 7 8 9 7 9 7 9 9 9 10 7 7 9

Example 12 The Concept of Lydian Mode Improvisation in *Mad Ruam*

Cmaj9 Dmaj9 Cmaj9 Dmaj9 Cmaj9 Dmaj9 Cmaj9 Dmaj9

C Lydian Mode D Lydian Mode C Lydian Mode D Lydian Mode C Lydian Mode D Lydian Mode C Lydian Mode D Lydian Mode

ส่วนบทเพลง *เบิกฟ้า* มีความยาวประมาณ 4.40 นาที เครื่องหมายประจำจังหวะ 4/4 อัตราความเร็ว $\text{♩} = 90$ บทเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ผู้ประพันธ์นำเสนอแนวคิดบทบาทเครื่องดนตรีระหว่างกีตาร์ไฟฟ้าและแซ็กโซโฟนเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับบทเพลง โดยภาพรวมกำหนดให้บางช่วงบรรเลงแนวทำนองหลักด้วยกีตาร์ไฟฟ้าหรือแซ็กโซโฟนบางช่วงบรรเลงร่วมกัน ซึ่งเป็นการบรรเลงแนวทำนองหลักที่มีรูปแบบลักษณะจังหวะเหมือนกันแต่โน้ตต่างกัน เพื่อสร้างมิติสีสันให้กับแนวทำนองหลักของกีตาร์ไฟฟ้าและแซ็กโซโฟนแตกต่างจากแนวคิดบทเพลง *มัดรวม* ที่เป็นการบรรเลงยูนิซันกล่าวคือบรรเลงแนวทำนองเหมือนกันทั้งลักษณะจังหวะและโน้ตเหมือนกัน Example 13 แสดงแนวคิดรูปแบบจังหวะเหมือนกันช่วงแนวทำนองหลักห้องที่ 33-36 ระหว่างกีตาร์ไฟฟ้าและแซ็กโซโฟน กรอบสี่เหลี่ยมห้องที่ 34-35 แสดงทิศทางแนวทำนองทิศทางเคลื่อนที่ต่างกัน แนวทำนองกีตาร์ไฟฟ้าภาพรวมเคลื่อนที่ขึ้นขณะแนวทำนองแซ็กโซโฟนเคลื่อนที่ลง ทั้งนี้บทเพลง *เบิกฟ้า* ผู้ประพันธ์กำหนดให้มีกรอบแนวคิดการอิมโพรไวส์ด้วยโหมด D โลครีเยนบนการดำเนินคอร์ด $\text{Dm}7(\text{b}5)\text{-Eb}7\text{-Dm}7(\text{b}5)\text{-Ab}7$ (พิจารณาร่วมกับ Example 14)

Example 13 Rhythmic Pattern Between Guitar and Saxophone, Measures 33–36

The musical score for Example 13 consists of three staves. The top staff is for Saxophone, the middle for Guitar, and the bottom for Fretboard Diagram. The key signature has one flat (Bb) and the time signature is 4/4. Measures 33-36 are shown. Chord progressions are: Am⁹, Gm⁹, Am⁹, Gm⁹ in the first two measures; Gm⁹, Fm⁹, Gm⁹, Fm⁹ in the last two measures. Dynamics are marked *mf*. The fretboard diagram shows fingerings for the T, A, and B strings across the four measures.

Example 14 The Concept of Locrian Mode Improvisation in *Boek Fa*

The musical score for Example 14 shows a sequence of chords in 4/4 time: Dm⁷(b5), Ebmaj⁷, Dm⁷(b5), Abmaj⁷, Dm⁷(b5), Ebmaj⁷, Dm⁷(b5), Abmaj⁷. Below the chords is a staff with a D Locrian Mode improvisation, indicated by a bracket and the text "D Locrian Mode".

การประพันธ์ลีลาดนตรีร็อกจำนวน 2 เพลงได้แก่ บทเพลง *ข.ลาดกระบ้ง* (*Kho. Lat Krabang*) และ บทเพลง *สายฤทธิยกกำลัง* (*Sai Rit Yok Kamlang*) ผู้ประพันธ์ใช้แนวคิดพาวเวอร์คอร์ด (Power Chord) มาสร้างบทบาทให้กับกีตาร์ไฟฟ้า โดยแนวคิดพาวเวอร์คอร์ดเป็นการตัดโน้ตตัวที่ 3 ของคอร์ดออกไปโครงสร้างประกอบด้วยโน้ตพื้นต้นและโน้ตตัวที่ 5 เนื่องจากไม่มีโน้ตตัวที่ 3 จึงใช้แทนคอร์ดเมเจอร์หรือไมเนอร์ได้⁶ นอกจากนี้พาวเวอร์คอร์ดมักถูกกำกับด้วยเลข 5 เช่น C⁵, G⁵ เป็นต้น ซึ่งบทเพลง *ข.ลาดกระบ้ง* ศูนย์กลางเสียงอยู่บนกุญแจเสียง A ไมเนอร์มีอัตราความเร็วค่อนข้างช้า ♩=56 พาวเวอร์คอร์ดได้สร้างบทบาทสนับสนุนแนวทำนองหลัก Example 15 แสดงแนวคิดพาวเวอร์คอร์ดบรรเลงสนับสนุนแนวทำนองหลักห้องที่ 1-5 พิจารณาร่วมกับกีตาร์คอร์ด (Rhythm Guitar) ผสมผสานเทคนิคอุ้งมือขวาออกไปบนสายกีตาร์ (Palm Mute แสดงด้วยเครื่องหมาย P.M.) ด้านแนวคิดการอิมโพรไวส์สำหรับกีตาร์ไฟฟ้าในบทเพลง *ข.ลาดกระบ้ง* ผู้ประพันธ์กำหนดกรอบแนวคิดอยู่บนโหมด A เอโอเลียนที่สัมพันธ์ไปกับการดำเนินคอร์ด (พิจารณาพร้อมกับ Example 16)

⁶ Paul Hanson, *Shred Guitar* (Van Nuys, CA: Alfred Music, 1996), 87.

พาวเวอร์คอร์ดนำมาสร้างสรรค์ร่วมกับแนวทำนองหลักห้องที่ 64-71 (พิจารณาห้องที่ 65-67 และห้องที่ 69-71) นอกจากนี้ผู้ประพันธ์ได้จัดวางแนวเสียงพาวเวอร์คอร์ดให้โน้ตตัวต่ำสุดเป็นโน้ตตัวที่ 5 ของคอร์ดเพื่อสร้างมิติเสียงให้หลากหลาย (สังเกตจากกรอบสี่เหลี่ยม Example 17) ด้านแนวคิดการอิมโพรไวส์สำหรับกีตาร์ไฟฟ้าบทเพลง *สายฤทธิ์ยกกำลัง* กำหนดกรอบแนวคิดด้วยโหมด E พรีเจียน (พิจารณาร่วมกับ Example 18)

Example 17 Melody Combined with Power Chords, Measures 64–71

Rock ♩=200

64 E⁵ F⁵ C⁵/G D⁵/A

68 E⁵ F⁵ C⁵/G D⁵/A

Example 18 The Concept of Phrygian Mode Improvisation in *Sai Rit Yok Kamlang*

E⁵ F⁵ E⁵ F⁵ E⁵ F⁵ C⁵ D⁵ E⁵ F⁵ E⁵ F⁵ E⁵ F⁵

C⁵ D⁵ F⁵ E⁵ E⁵ F⁵ E⁵ D⁵ F⁵ E⁵ E⁵ F⁵ E⁵ D⁵

E Phrygian Mode

E Phrygian Mode

แนวคิดการอิมโพรไวส์สำหรับกีตาร์ไฟฟ้าเป็นการใช้แนวคิดหลักจากโหมดไอโอเนียน โหมดดอเรียน โหมดฟรีเจียน โหมดลิดิเยียน โหมดมิกโซลิดิเยียน โหมดเอโอเลียน และโหมดโลครีเยียน หากผู้ฝึกฝนกีตาร์ไฟฟ้ามีความเข้าใจเรื่องบันไดเสียงเมเจอร์ก็สามารถหาความสัมพันธ์กับโหมดเหล่านี้ได้ วิธีการง่ายที่สุดสำหรับการจำชื่อโหมดและพิจารณากลุ่มโน้ตสมาชิกแต่ละโหมดคือ นำไปเทียบเคียงกับบันไดเสียงเมเจอร์พร้อมทั้งจำชื่อโหมดเรียงตามลำดับก่อน-หลัง⁷ ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะทำให้ทราบถึงความสัมพันธ์กันระหว่างบันไดเสียงเมเจอร์กับโหมดที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินคอร์ดช่วงกีตาร์ไฟฟ้าอิมโพรไวส์ที่ปรากฏขึ้นในแต่ละบทเพลง อย่างไรก็ตามการตีความการบรรเลงนั้นหากผู้บรรเลงมีประสบการณ์สูง อาจใช้แนวคิดอื่นที่สามารถนำมาสร้างสรรค์ได้ กรณีการอิมโพรไวส์บทเพลง *บังเหิน* จากแนวคิดกีตาร์อิมโพรไวส์ด้วยโหมด E ฟรีเจียนสัมพันธ์กับคอร์ด E7(b9sus4) อาจใช้แนวคิดบันไดเสียงดิมินิชเข้ามาสร้างสีสันให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งแนวคิดบันไดเสียงดิมินิชเป็นแนวคิดที่นักดนตรีแจ๊สนิยมนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย นับว่าเป็นเครื่องมือการอิมโพรไวส์ที่สำคัญในดนตรีแจ๊สทุกยุคสมัยตั้งแต่ยุคสวิง บีบ๊อป ฮาร์ดบ๊อป ฟิวชันแจ๊ส จนถึงแจ๊สสมัยใหม่⁸ อย่างไรก็ตามก็สำหรับผู้เริ่มต้น-ระดับกลางการบรรเลงควรอาศัยกรอบแนวคิดโหมดที่กำหนดไว้เป็นแนวทางหลัก เพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยสร้างสรรค์นี้

นอกจากประเด็นแนวคิดประเด็นสำคัญด้านการประพันธ์และแนวคิดเรื่องโหมดสำหรับกีตาร์ไฟฟ้าอิมโพรไวส์ ผู้ประพันธ์ยังนำแนวคิดเชิงเทคนิคกีตาร์ไฟฟ้าที่ช่วยสนับสนุนการบรรเลงของมือซ้ายตลอดจนมือขวาเข้ามาช่วยสนับสนุนทักษะการบรรเลงให้มีสีสันยิ่งขึ้น เทคนิคกีตาร์ไฟฟ้าที่นำมาสร้างสรรค์ร่วมกับแนวทำนองหลักมีความหลากหลายทั้งแฮมเมอร์ออน (Hammer-on) พูลออฟ (Pull-off) การดันสาย (Bending) การทำเสียงสั่น (Vibrato) การบรรเลงสองสายควบ (Double Stop) สไลด์ (Slide) การบรรเลงเสียงสั่น ด้านการบรรเลงมือขวาผู้ประพันธ์นำแนวคิดการตีตังติดสลับ (Alternate Picking) และตีกวาด (Sweep Picking) ที่มีทิศทางการตีตังขึ้นหรือลงเพียงอย่างเดียวต่อเนื่องกัน เข้ามาสร้างความหลากหลายให้กับทิศทางการตีตังของมือขวา ทั้งเทคนิคและการตีตังมือขวาข้างต้นผู้ฝึกฝนกีตาร์ไฟฟ้าจะได้ฝึกฝนแนวคิดเหล่านี้ควบคู่ไปกับแนวทำนองหลักบทเพลง ซึ่งสามารถฝึกฝนร่วมไปกับบทเพลงต้นฉบับหรือบทเพลงร้องเสียงสนับสนุน สำหรับผู้ฝึกฝนหากบรรเลงแนวทำนองหลักบทเพลงได้แล้วสามารถพิจารณานำเทคนิคเหล่านี้ที่ปรากฏบนแนวทำนองสามารถนำไปใช้ร่วมบรรเลงช่วงกีตาร์ไฟฟ้าอิมโพรไวส์แต่ละบทเพลงได้ หรือสามารถใช้เทคนิคอื่นที่ต่างออกไปได้ตามแนวทางการบรรเลงของตนเอง อีกทั้งยังสามารถใช้อุปกรณ์แปลงเสียงกีตาร์ไฟฟ้าเพื่อสร้างมิติเสียงกีตาร์ให้หลากหลายหรือสร้างมิติเสียงให้เหมาะสมกับแนวทางการบรรเลงของตนเอง

⁷ Wiboon Trakulhun, *Western Music Theory* (Pathumthani: Anantanak, 2021), 147. (in Thai)

⁸ Changton Kunjara, "Diminished Scale Concepts for Jazz Improvisation," *Rangsit Music Journal* 18, 1 (2023): 1. (in Thai)

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)

วิจัยสร้างสรรค์ “ขึ้นสาย บรรเลงเพลงกีตาร์ไฟฟ้า” (Creative Research “Kheun Sai Bunleng for Electric Guitar”) ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Bibliography

- Deveaux, Scott and Gary Giddins. *Jazz*. New York, NY: W.W. Norton & Company, 2009.
- Euprasert, Denny. “Jazz Structure.” *Rangsit Music Journal* 5, 1 (2010): 31-42. (in Thai)
- Gridley, Mark C. *Jazz Styles: History & Analysis*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2000.
- Hanson, Paul. *Shred Guitar*. Van Nuys, CA: Alfred Music, 1996.
- Kernfeld, Barry. *What to Listen For in Jazz*. New Haven, CT: Yale University Press, 1995.
- Krenz, Steve. *Gibson’s Learn & Master Guitar*. Nashville, TN: Legacy Learning Systems, 2010.
- Kunjara, Changton. “Diminished Scale Concepts for Jazz Improvisation.” *Rangsit Music Journal* 18, 1 (2023): 1-16. (in Thai)
- Levine, Mark. *The Jazz Theory Book*. Petaluma, CA: Sher Music, 1995.
- Ligon, Bert. *Jazz Theory Resources*. Milwaukee, WI: Hal Leonard Corporation, 2001.
- Mckenzie, Thomas. *Power Chord: One Man’s Ear-Splitting to Find His Guitar Heroes*. New York: Harper Collins, 2012.
- Neely, Blake, and Jeff Schroedl. *Chord & Scale for Guitar*. Milwaukee, WI: Hal Leonard Corporation, 1997.
- Office of the Royal Society. *Dictionary of Music Royal Society Edition*. Bangkok: Office of the Royal Society Press, 2018. (in Thai)
- Pancharoen, Natchar. *Dictionary of Music*. 3rd ed. Bangkok: Ketkarat, 2009. (in Thai)
- Pease, Ted, and Ken Pulling. *Modern Jazz Voicings Arranging for Small and Medium Ensembles*. Boston, MA: Berklee Press, 2001.
- Porter, Lewis, Michael Ullman, and Edward Hazell. *Jazz: From Its Origins to the Present*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1993.
- Trakulhun, Wiboon. *Western Music Theory*. Pathumthani: Anantanak, 2021. (in Thai)