

การศึกษาการประพันธ์ทำนองท่อนโซโล่กีตาร์ของ วงเทพทูลเลอร์ กรณีศึกษา อัลบั้ม ฮองเซอ

Study and analysis of composing melodic line for guitar, a case study: Tattoo colour's Hong Ser album

ชนก วรรณกุล*¹ พงษ์พิทยา สัพโส² พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์³
Chanok Wannakul*¹ Pongpittaya Sapaso² Pornpan Kaenampornpan³

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นบทความวิชาการที่กล่าวถึงการศึกษาและวิเคราะห์ การประพันธ์ท่อนโซโล่กีตาร์ทุกบทเพลงของวงเทพทูลเลอร์ (Tattoo Colour) อัลบั้ม ฮองเซอ (Hong Ser) ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นวิเคราะห์การประพันธ์ทำนอง ในท่อนโซโล่กีตาร์ของเพลงที่อยู่ในอัลบั้มนี้ทั้งหมด 10 บทเพลง การศึกษาทำ การวิเคราะห์ **1.แนวทำนอง (Melody)** พบว่ามีการใช้โน้ตทั้งในบันไดเสียงหลัก และบันไดเสียงมีความสัมพันธ์กัน (Relative Key) แนวทำนองของการโซโล่มักเริ่ม จากตัวโน้ตที่มีระดับเสียงไม่สูงเกิน C6 จำนวน 9 เพลง มีการใช้เทคนิคการดันสาย กีตาร์ทั้งการดันสายแบบครึ่งเสียงและหนึ่งเสียงเต็ม มีการใช้วิธีการดีดโน้ตในคอร์ด ในลักษณะของขั้นคู่โดยใช้การเล่นแบบควบสองสายสลับกับการโซโล่แบบโน้ตตัว เดี่ยว **2.ทางเดินคอร์ด (Chord Progression)** พบว่าผู้ประพันธ์เลือกใช้ทางเดิน คอร์ดส่วนใหญ่แบบ IV / iii / ii / V7 / I ของกุญแจเสียงในเพลง มีการนำคอร์ดมา จากระบบทางเดินคอร์ดแบบอื่นที่มีความสัมพันธ์กันกับกุญแจเสียงมาใช้ เช่น การนำ คอร์ดจากระบบโหมม่อื่นมาใช้ ระบบคอร์ดโดมินันท์ระดับสอง และการเปลี่ยนกุญแจ เสียง และ **3.ลักษณะของสัญญาณเสียง (Sound)** มีการใช้ลักษณะของเสียงกีตาร์ ประเภทโอเวอร์ไดรฟ์ (Overdrive) เป็นหลัก พบเพียง 2 เพลงที่เป็นกีตาร์อะคูสติค และกีตาร์สายไนลอน และมีการใช้ลักษณะเสียงแบบอื่นๆ ได้แก่ เสียงแบบหมุนวน (Rotary) มีการเพิ่มเสียงตาม (Delay) และเสียงสะท้อน (Reverb) เล็กน้อย

*Corresponding Author. E-mail: chanokwannakul@gmail.com

¹⁻³ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

¹⁻³ Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University

การศึกษาครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านที่มีความสนใจในการประพันธ์เพลงในรูปแบบดนตรีสมัยนิยม (Popular Music) นำไปศึกษาและพัฒนาทักษะของตนต่อไป

คำสำคัญ : การประพันธ์ทำนองท่อนโซโล่กีตาร์ / รัฐ พิฆาตไพรี / เทททูกัลเลอร์

Abstract

This article is an academic paper on the research and analysis of the composition of melodic line for guitar solos on the album Hong Ser by Tattoo Colour. The emphasis of this study was a compositional review of the melodic line in the guitar solos of all ten tracks on this album. The study examined particulars in **1. Melody**, it was discovered that the use of notes in the primary and phonogram are relative key. The nine tracks solo melody typically begins with a level note and the sound does not exceed C6. There is a string-pushing technique for both half-tone and whole-tone pushing. There is a technique for strumming the notes in an octave by alternating two-string strumming with a solo on a single note. **2. Chord Progression**, it was discovered that the composer of the song used the chord sequence IV/iii/ii/V7/I for the song's key signature. Utilizes chords from different chord tracts linked to the key, such as chords from other modes, second-order dominant chords, and translating keys. **3. The predominant sound quality characteristics utilized in tuning guitar solos (Sound)**, there are those of the Overdrive guitar sound type. Only two songs were played on the acoustic guitar and nylon string guitar, and the following sound effects were utilized: rotary, slight delay addition, and reverb. This research was conducted so that readers who are interested in popular music composition can develop their knowledge and skills.

Keywords: Composing guitar solos / Mr. Ratt Phikhatphairi / Tattoo Colour

บทนำ

ในปัจจุบันมีค่ายเพลงเกิดขึ้นมากมาย แต่ละค่ายเพลงมีทิศทางของศิลปินและผู้ประพันธ์เพลงต่างกันทำให้ตัวเลือกของผู้บริโภคมีเพิ่มมากขึ้น แนวเพลงหลากหลายขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของสื่อออนไลน์ อินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน เว็บไซต์ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างเต็มรูปแบบ ต่างจากเดิมที่ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ในประเทศเช่นบริษัทจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ และบริษัทอาร์เอสจำกัดมหาชน ถือครองสื่อส่วนใหญ่ในประเทศไทย โดยการเข้ามาของสื่อออนไลน์ทำให้ตลาดเพลงเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ทำให้ค่ายเพลงใหม่ ๆ มีกำลังสามารถกระจายผลงานของศิลปินไปสู่กลุ่มผู้ฟังได้มากขึ้น หนึ่งในศิลปินที่โดดเด่นและเห็นได้ชัดเจนคือศิลปินจากค่ายเพลงสมอลรูม (Small room) ซึ่งสร้างปรากฏการณ์ดนตรีอินดี้ (Indy) หรือดนตรีทางเลือกขึ้นมาให้เป็นที่นิยม ส่งผลให้กลุ่มวัยรุ่นเลือกฟังผลงานเพลงที่ไม่ใช่แนวเพลงกระแสหลักเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว กลุ่มศิลปินที่เป็นผู้ขับเคลื่อนในช่วงเวลานั้น เช่น เดอะริชแมนทอย (The Richman toy), อาร์มแชร์ (Armchair), โพลีแคท (Polycat), สเลอ (Slur), ซุปเปอร์เบเกอร์ (Superbaker) และวงแทททูคัลเลอร์ (Tattoo Colour) (กฤติน นกแก้ว, 2563 : 2-3)

กล่าวถึงเพลงอินดี้ เพลงอินดี้เกิดจากทัศนคติที่ต้องการความอิสระในการสร้างสรรค์ผลงาน ถึงแม้ว่าเพลงอินดี้ที่มีชื่อเสียงได้รับความนิยมแล้วกลายเป็นเพลงกระแสหลัก แต่ก็เกิดจากความคิดที่ต้องการทำเพลงจากความเป็นอิสระ ความเป็นเพลงอินดี้จึงไม่ได้หายไป เพลงอินดี้สามารถสร้างสรรค์จากค่ายเพลงที่มีเงินลงทุนได้ ถ้าค่ายเพลงนั้นเปิดโอกาสในการทำงานเต็มที่ ก็สามารถผลิตงานเพลงที่เป็นเพลงอินดี้ได้ แต่ความเป็นจริงค่ายเพลงที่มีเงินลงทุนจะต้องการผลกำไร ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ฟังในแต่ละยุคสมัย บางยุคอาจจะชอบเพลงที่ไม่ค่อยมีความแตกต่าง บางยุคผู้ฟังมีความคิดมากขึ้นต้องการความหลากหลายจากการฟังเพลง (วราวุธ บูลกุล, 2550 อ้างถึงใน กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์, 2552 : 8)

แทททูคัลเลอร์ เป็นวงดนตรีที่เน้นสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบดนตรีมีความแปลกใหม่ผสมผสานกับเนื้อหาในบทเพลงที่มีความเป็นดนตรีประชานิยม (Popular music) ทำให้ผู้ฟังมีความเข้าใจในบทเพลงได้ไม่ยาก ในขณะที่นั้นแนวดนตรีประเภทนี้บางครั้งอาจถูกมองหรือเรียกเป็นแนวดนตรีประเภทอินดี้ เนื่องจากสีสันและอารมณ์ของบทเพลงมีความแตกต่างจากวงดนตรีอื่น ๆ ในขณะนั้น สมาชิกวงประกอบไปด้วย 1. หรินทร์ สุธรรมจรัส ตำแหน่ง ร้องนำ 2. รัฐ พิษาดไพร ตำแหน่ง

กีตาร์, ร้องนำ, ร้องประสาน 3. เอกชัย โชติรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง กลอง 4. ธนบดี อีร์พงษ์ ภัคดี ตำแหน่ง เบส

วงเทพทูลเลอร์เริ่มสร้างชื่อจากการชนะเลิศการแข่งขันประกวด ส่งผลให้พวกเขาได้รับโอกาสไปดูงานที่ค่ายเพลงสมอลูม จากนั้นทางวงได้ขอทดสอบการแสดงและได้เป็นศิลปินของค่ายในที่สุด ผลงานอัลบั้มแรกชื่อว่า “ฮองเซอ” ซึ่งบทเพลงเปิดตัว เช่น “ฟ้า” และ “ฝากที” ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี ส่งผลให้ทางวงมีการโปรโมทเพลงอื่น ๆ ตามมา ได้แก่ “เกาะร้าง ห่างรัก”, “One Night Stand” และ “รอยจูบ” ซึ่งทุกผลงานเพลงก็มีกระแสตอบรับที่ดีกระทั่งติดอันดับเพลงฮิต Fat 40 ของรายการวิทยุแพตเรดิโอในขณะนั้น โดยผู้เขียนคำร้อง ทำนอง เรียบเรียง ทุกบทเพลงในอัลบั้มนี้คือมือกีตาร์ของวง รัฐ พิษชาติไพรี หรืออาจจะรู้จักกันในนาม “รัฐเทพทูล”

บทประพันธ์โซโล่กีตาร์ของ เทพทูลเลอร์ อัลบั้ม ฮองเซอ

บทเพลงในอัลบั้ม Hong Ser เป็นอัลบั้มแรกของวงที่เป็นการบันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียง เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2549 มีทั้งหมด 10 เพลง โดยมีลำดับเพลงดังนี้ 1. อากาศร้อน ๆ 2. ฟ้า 3. One Night Stand 4. ฝากที 5. สิ่งที่แสนดี 6. กลัว 7. รอยจูบ 8. Like 9. รummy จะ 10. เกาะร้างห่างรัก ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้เขียนมุ่งศึกษาและวิเคราะห์ท่อนโซโล่กีตาร์จากผลงานอัลบั้มนี้ โดยการศึกษาทำการวิเคราะห์ด้าน แนวทำนองที่เลือกใช้ ทางเดินคอร์ด ลักษณะของคุณภาพเสียงที่ใช้ในการปรับแต่งเสียงกีตาร์

1. เพลงอากาศร้อน ๆ

1.1 ผู้ประพันธ์ใช้แนวทำนองที่มีความสัมพันธ์กับคอร์ดในแต่ละห้องเน้นการดันสาย (Blend) ทั้งครึ่งเสียงและหนึ่งเสียงเต็ม มีการใช้เทคนิคการเล่นควบสองสาย (Double stop) คู่ 3 คู่ 4 และ คู่ 5 โน้ตเชบ็ตสองชั้นเป็นส่วนใหญ่ คล้อยตามกันไปกับกลองและเบส

1.2 ผู้ประพันธ์เลือกใช้ทางเดินคอร์ดที่มีความน่าสนใจคือมีการยืมคอร์ดจากโหมดที่มีความสัมพันธ์กันกับบันไดเสียงหลักของเพลง ซึ่งเพลงนี้อยู่ในกุญแจเสียง D เมเจอร์ ทางเดินคอร์ดในท่อนโซโล่ของเพลงนี้คือ IM7 / bVIIM7 / bVIM7 / V7 ได้แก่คอร์ด Dmaj7 / Cmaj7 / Bbmaj7 / A7 อย่างละ 1 ห้องจำนวน 2 รอบ ใช้คอร์ดแทนด้วยการสลับโหมด (Modal Interchange) โดย การยืมคอร์ด Cmaj7 จาก D Dorian Mode หรือ D Mixolydian Mode กำหนดเลขโรมันเป็น

bVIIImaj7 ส่วนคอร์ด Bbmaj7 เป็นการยืมคอร์ดจาก D Phrygian Mode หรือ D Aeolian Mode กำหนดเลขโรมันเป็น bVIImaj7 แล้วเคลื่อนเข้าหาคอร์ด A7 ซึ่งเป็นคอร์ดลำดับที่ V7 ในกุญแจเสียง D เมเจอร์ เพื่อส่งเข้าหาคอร์ด Imaj7 คือคอร์ด Dmaj7

ตารางที่ 1 การยืมคอร์ดจากโหมดที่มีความเกี่ยวข้องกับกุญแจเสียง D เมเจอร์

IM7	bVIIM7	bVIM7	V7
Dmaj7	Cmaj7	Bbmaj7	A7
	ยืมคอร์ดจาก D Dorian Mode หรือ D Mixolydian Mode	ยืมคอร์ดจาก D Phrygian Mode หรือ D Aeolian Mode	

1.3 คุณภาพของสัญญาณเสียงกีตาร์ ผู้ประพันธ์เลือกใช้เอฟเฟคกีตาร์ (Guitar Effect) ประเภทโอเวอร์ไดรฟ์ (Overdrive) ใช้อัตราขยายสัญญาณ (Gain) ปานกลาง ทำให้เสียงกีตาร์มีความแตกพร่าปานกลางผสมกับเสียงคลื่นของกีตาร์ ทำให้แนวทำนองที่บรรเลงออกมามีความชัดเจนไม่เบลอลจนเกินไปในขณะที่ใช้เทคนิคการเล่นควบสองสายในท่อนที่ 4 ถึงท่อนที่ 6

ภาพที่ 1 ท่อนโซโล่กีตาร์เพลงอากาศร้อน ๆ

2. เพลงฟ้า

2.1 การเลือกใช้แนวทำนองในการประพันธ์โซโล่เพลงนี้ผู้ประพันธ์เลือกใช้ทำนองจากบันไดเสียง A ไมเนอร์เพนตาโทนิค (A minor Pentatonic Scale) บนคอร์ด Bm7 แล้วเข้าหาโน้ตตัวที่ 3 (Third) ของคอร์ด Amaj7 คือ C# แล้วใช้โน้ตในบันไดเสียง A เมเจอร์ เพื่อจบประโยค นอกจากนี้ยังพบการบรรเลงด้วยเทคนิคการเล่นควบสองสายสอดแทรกในแนวทำนองควบคู่ไปกับทำนองกลองและเบสที่มีความเร่งเร้าเพิ่มขึ้น ตามด้วยการใช้แนวทำนองแบบเดิมแต่สูงขึ้นอีก 1 ช่วงคู่แปด (Octave) ในห้องที่ 9-11

2.2 ทางเดินคอร์ดเพลงนี้อยู่ในกุญแจเสียง A เมเจอร์ ท่อนโซโล่นั้นอยู่ใน ทางเดินคอร์ด ii7 / IM7 / ii7 / IM7 / ii7 / IM7 / ii7 / IV / V7 ประกอบไปด้วยคอร์ด Bm7 / Amaj7 / Bm7 / Amaj7 / Bm7 / Amaj7 / Bm7 / D / E7 เพลงนี้อยู่ในอัตราจังหวะ 6/8

2.3 คุณภาพของสัญญาณเสียงกีตาร์ ผู้ประพันธ์เลือกใช้ในเอฟเฟคกีตาร์ประเภทโอเวอร์ไดรฟ์ ใช้อัตราขยายสัญญาณปานกลาง ทำให้เสียงกีตาร์มีความแตกพร่าเล็กน้อยทำให้แนวทำนองที่บรรเลงออกมามีความชัดเจน

ภาพที่ 2 ท่อนโซโล่กีตาร์เพลงฟ้า

3. เพลง One Night Stand

3.1 ในการเลือกใช้แนวทำนองในการโซโล่ผู้ประพันธ์ใช้วิธีการบรรเลงโน้ตตัวเดียว (Single note) สลับการใช้เทคนิคการเล่นควบสองสายเป็นขั้นคู่ ได้แก่ คู่ 3 เมเจอร์ และคู่ 4 เพอร์เฟค มีการใช้วิธีการสไลด์เข้าหาตัวโน้ตแบบหนึ่งเสียงเต็มเข้าหาตัวโน้ตในห้องที่ 1 และ 3 จากนั้นจบท่อนโซโล่ด้วยการติดเน้นโน้ตขั้นคู่ 4 เพอร์เฟคเป็นโน้ตเซปต์ 2 ชั้น การเลือกใช้ขั้นคู่ที่กล่าวมาข้างต้นสลับกับการบรรเลงโน้ตตัวเดียวทำให้อ่อนโยนโซโล่มีมิติที่น่าสนใจ มีอารมณ์ของแนวทำนองที่สลับไปมาระหว่างการใช้เทคนิคทั้งสองแบบที่กล่าวมาข้างต้น

3.2 เพลงนี้อยู่ในกุญแจเสียง G เมเจอร์ ทางเดินคอร์ดเริ่มจาก / vi7 / v7 / vi7 / v7 / IVM7 / iii7 / ii7 / V7 / ประกอบไปด้วยคอร์ด Em7 / Dm7 / Em7 / Dm7 / Cmaj7 / Bm7 / Am7 / D7 คอร์ดละหนึ่งห้อง คอร์ด Dm7 มาจากการใช้คอร์ดแทนด้วยการสลับโหมด โดยการยืมคอร์ดมาจาก G Dorian Mode

3.3 คุณภาพของสัญญาณเสียงกีตาร์ ผู้ประพันธ์เลือกใช้ในเอฟเฟคกีตาร์ประเภทโอเวอร์ไดรฟ์ ใช้อัตราขยายสัญญาณปานกลาง ทำให้เสียงกีตาร์มีความแตกพร่าเล็กน้อยทำให้อารมณ์ของท่อนโซโล่มีความชัดเจน

The image shows a musical score for a guitar solo in G major. It consists of three staves of music. The first staff starts with a 'w/slide-4' instruction and a circled '4' above the first note. Chord diagrams below the staff include Em7/vii7, Dm7/v7, Em7/vi7, and Dm7/v7. The second staff starts at measure 5 and includes Cmaj7/IVM7, Bm7/iii7, and Am7/ii7. The third staff starts at measure 8 and includes D7/V7 and Am7/ii7. Red boxes highlight specific fret numbers: M3, P4, M3, and P4. A circled '4' is also present at the beginning of the first staff.

ภาพที่ 3 ท่อนโซโล่กีตาร์เพลง One Night Stand

4. เพลงฝากกี

4.1 การโซโล่ในห้องที่ 1 และ 2 ผู้ประพันธ์ใช้ตัวโน้ตในคอร์ด G เมเจอร์ ได้แก่โน้ต G B และ D บนคอร์ด Cmaj7 ส่วนในห้องที่ 3 และ 4 สามารถวิเคราะห์ได้ 2 กรณีคือ 1. ใช้โน้ตในคอร์ด Gmaj7 2. ใช้โน้ตในคอร์ด Bm ในห้องที่

7 และ 8 เป็นการใช้น้ตโน้ตในบันไดเสียง Am ในทิศทางสูงขึ้นแล้วจบท่อนโซโล่ด้วยการดีคควบสองสายเป็นขั้นคู่ 3 เมเจอร์ และคู่ 4 เพอร์เฟค

4.2 ในเพลงนี้อยู่ในกุญแจเสียง G เมเจอร์ ใช้ทางเดินคอร์ด IVM7 / IM7 / [V/ii] / IVM7 / ii7 / V7 ประกอบไปด้วย Cmaj7 / Gmaj7 / E7 / Cmaj7 / Am7 / D7 ท่อนโซโล่เพลงนี้มีการนำคอร์ดรอง (Secondary Dominant) มาใช้ที่ตำแหน่งคอร์ด E7 เป็นคอร์ดที่ทำหน้าที่เป็น V/ii หรือ คอร์ดลำดับที่ 5 ของคอร์ดลำดับที่ 2 ในบันไดเสียงนี้ นั่นคือคอร์ด Am7 โดยที่ E7 เป็นคอร์ด V7 ของ Am7 ทำให้ทางเดินคอร์ดดูมีมิติเพิ่มขึ้น

4.3 การเลือกใช้ลักษณะของเสียงกีตาร์ ผู้ประพันธ์เลือกใช้เสียงแบบหมุนวน (Rotary) ผสมกับเสียงโอเวอร์ไดรฟ์เพียงเล็กน้อย ทำให้ท่อนโซโล่มีแนวทำนองที่มีมิติ การใช้เสียงแบบหมุนวนทำให้แนวทำนองมีความน่าสนใจ เสียงที่ออกมามีการยกเสียงสลับไปมา 2 ทิศทาง (Stereo) ทั้งทางซ้ายและขวา

The image shows a musical score for a guitar solo in G major. It consists of two staves. The top staff has a key signature of one sharp (F#) and a 4/4 time signature. The bottom staff starts at measure 5. Annotations include:

- Top Staff:**
 - Grouped notes in measures 1-4 are labeled "กลุ่มโน้ตในคอร์ด G เมเจอร์".
 - Chords below the staff: Cmaj7/IVM7 (measures 1-2), Cmaj7/IVM7 (measures 3-4), Gmaj7/IM7 (measures 5-6), E7/(V7/ii) (measures 7-8).
 - Yellow box: "สามารถวิเคราะห์ได้ 2 กรณี" (Can be analyzed in 2 cases): 1. เป็นกลุ่มโน้ตในคอร์ด Gmaj7, 2. เป็นกลุ่มโน้ตในคอร์ด Bm.
- Bottom Staff (starting at measure 5):**
 - Chords below the staff: Cmaj7/IVM7 (measures 5-6), Cmaj7/IVM7 (measures 7-8), Am7/ii7 (measures 9-10), D7/V7 (measures 11-12).
 - Red box: "เข้าทำนองในท่อนที่ 1 และ 2" (Enter melody in the 1st and 2nd phrases).
 - Red box: "M3-----] P4" (Musical notation for a tritone interval).

ภาพที่ 4 ท่อนโซโล่กีตาร์เพลงฝากที

5. เพลงสิ่งทีแสนดี

5.1 ผู้แต่งเสียงใช้การดำเนินทำนองที่มีมิติพลิกผันกันในห้องที่ 1 ถึง 4 แต่เป็นเปลี่ยนโน้ตในประโยคให้มีการใช้น้ตผ่าน (Passing note) ในบางช่วงแล้วจบประโยคแรกของแนวทำนองโดยใช้ทำนองที่เป็นโน้ตเซบิต 2 ชั้น และเซบิต 3 ชั้น ในเทคนิคแอมเมอร์ดอน-พูลออฟ (Hammer On-Pull Off) ในท่อนโซโล่ช่วงท้ายมีการบรรเลงแบบโน้ตเดี่ยวสลับกับการดันสายทั้งครึ่งเสียงและหนึ่งเสียงเต็มและจบประโยคการโซโล่ด้วยการจบที่โน้ตตัวที่ 1 (Tonic) ของบันไดเสียง

5.2 ท่อนโซโล่ของเพลงนี้อยู่ในกุญแจเสียง G เมเจอร์ ใช้ทางเดินคอร์ด IVM7 / IVM7 / iii7 / iii7 / ii7 / ii7 / IM7 / IM7 ii7 iii7 / IVM7 / IVM7 / iii7 / (V7/ii) / ii7 / V7 / IM7 ประกอบไปด้วยคอร์ด Cmaj7 / Bm7 / Am7 / Gmaj7 / Cmaj7 / Bm7 / E7b9 / Am7 / D7 / Gmaj7 มีคอร์ดที่น่าสนใจคือมีการนำคอร์ด E7b9 มาใช้ในทางเดินคอร์ดโดยทำหน้าที่เป็นคอร์ด V7 ของ Am7 เลขโรมัน V7/ii จากนั้นจึงเข้าสู่ทางเดินคอร์ดของบันไดเสียงหลักของเพลง

5.3 กีตาร์ที่ใช้ในการโซโล่บทเพลงนี้ผู้ประพันธ์เลือกใช้กีตาร์โปร่ง (Acoustic Guitar) ไม่มีการผสมเสียงกับอุปกรณ์ปรับสัญญาณเสียงกีตาร์ซึ่งเหมาะกับเพลงนี้เนื่องจากเป็นเพลงสไตล์อะคูสติค ไม่มีการใช้กลองหรือเครื่องกระทบอื่น ๆ

The image shows a musical score for a guitar solo in G major. The score is divided into four systems, each with a key signature of one sharp (F#) and a 4/4 time signature. The first system (measures 1-5) is labeled 'ท่อนองที่มีไม่ที่ฟลัดลายกัน' and 'โน้ตผ่าน' (passing notes). The second system (measures 6-9) is labeled 'แนวทำนองที่ใช้โน้ตเขมิด 2 ชั้นและ 3 ชั้น ด้วยเทคนิคแอมเมอรอน-พูลออฟ' (melody line using double and triple bends with the hammer-on-pull-off technique). The third system (measures 10-12) is labeled 'เทคนิคคันสาย 1 เสียงเต็ม' (full sound single string technique) and 'เทคนิคคันสายครึ่งเสียง' (half sound single string technique). The fourth system (measures 13-15) is labeled 'เทคนิคสไลด์เข้าหาโน้ตเป้าหมาย' (slide technique towards target notes) and 'จบท่อนโซโล่ด้วยโน้ตตัวที่ 1' (ending the solo with the first note). Chord progressions are indicated below the staff: Cmaj7/IVM7, Bm7/iii7, Am7/ii7, Gmaj7/IM7, E7b9/(V7/ii), D7/V7, and Gmaj7/IM7. Arrows and boxes highlight specific techniques and notes.

ภาพที่ 5 ท่อนโซโล่กีตาร์เพลงสิ่งที่แสนดี

6. เพลงกลัว

6.1 แนวทำนองในท่อนนี้ผู้ประพันธ์ใช้โน้ตโน้ตบันไดเสียง E เมเจอร์ มีการดันสายหนึ่งเสียงครึ่งก่อนเข้าแนวทำนองโดยใช้เทคนิคดีดควบสองสายเป็นตัวโน้ตแบบขั้นคู่ 3 เมเจอร์ คู่ 4 เพอร์เฟค และคู่ 5 เพอร์เฟค

6.2 ท่อนโซโล่ของเพลงนี้อยู่ในกุญแจเสียง E เมเจอร์ อัตราส่วน 6/8 มีความคล้ายกับจังหวะแบบชัฟเฟิล (Shuffle) ของดนตรีบลูส์ ใช้ทางเดินคอร์ด

IM7 / IM7 / vi7 / vi7 / ii7 / ii7 / iv ประกอบไปด้วยคอร์ด Emaj7 / C#m7 / F#m7 / Am มีการนำคอร์ด Am มาจาก E Aeolian Mode

6.3 ในท่อนโซโล่ผู้ประพันธ์ใช้เสียงแบบโอเวอร์ไดรฟ์เล็กน้อย เพื่อให้แนวทำนองแบบขั้นคู่ที่เล่นออกมานั้นยังสามารถฟังได้ชัดเจน

ภาพที่ 6 ท่อนโซโล่กีตาร์เพลงกลัว

7. เพลงรอยจูบ

7.1 ท่อนโซโล่ผู้ประพันธ์ใช้โน้ตในบันไดเสียง G เมเจอร์ ในห้องที่ 1-2 และห้องที่ 3 ใช้โน้ต E สไลด์เข้าหาโน้ต F# ซึ่งเป็นโน้ตตัว 7th ของคอร์ด G maj7 ส่วนในห้องที่ 5-6 ใช้เทคนิคการสไลด์ (Slide) ช่วงเสียงที่มีระยะห่างของขั้นคู่ มีความกว้างเป็นคู่ 5 เพอร์เฟค ในช่วงท้ายของโซโล่ใช้วิธีเล่นโน้ตคู่ 8 เพอร์เฟค

7.2 บทเพลงนี้อยู่ในกุญแจเสียง G เมเจอร์ ในท่อนโซโล่ผู้ประพันธ์ ใช้ทางเดินคอร์ด IVM7 / IVM7 / IM7 / IM7 / IVM7 / IVM7 / IM7 / (V7/ii) ประกอบไปด้วย Cmaj7 / Gmaj7 / E7 ซึ่งคอร์ด E7 ในตอนท้ายท่อนโซโล่เป็นการใช้คอร์ดโดมิแนนท์ระดับสองที่วิเคราะห์จากคอร์ด V7 ของ Am7

7.3 คุณภาพสัญญาณเสียงกีตาร์ที่เลือกใช้ในการโซโล่เป็นสัญญาณสะอาดจากกีตาร์ (Clean) เท่านั้น ไม่ได้มีการเพิ่มอุปกรณ์แต่งเสียง (Guitar Effect) เข้าไปแต่ใช้วิธีการเพิ่มความดัง (Boost) ของสัญญาณกีตาร์ให้เหมาะกับการโซโล่ในเพลง

ภาพที่ 7 ท่อนโซโล่กีตาร์เพลงรอยจูบ

8. เพลง Like

8.1 แนวทำนองในการโซโล่เลือกใช้การซ้ำทำนองในท่อนที่ 2 ถึง 3 และท่อนที่ 6 ถึง 7 เพลงนี้เน้นการเล่นแบบโน้ตตัวเดี่ยวผสมกับการใช้เทคนิค แฮมเมอร์ออน-พูลอ็อฟในแนวทำนอง ในท่อนท้ายส่งด้วยคอร์ด V7 ใช้แนวทำนองที่ เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่สูงขึ้นเพื่อจบท่อนด้วยการเล่นควบสองสายเป็นคู่ 3 เมเจอร์

8.2 บทเพลงนี้ในท่อนโซโล่อยู่ในกุญแจเสียง D เมเจอร์ มีอัตราส่วน เพลงแบบ 6/8 คล้ายกับเป็นเพลงสไตล์คอสติกเครื่องดนตรีที่ใช้มีเพียงกีตาร์เท่านั้น ผู้ประพันธ์ใช้ทางเดินคอร์ด IM7 ii7 / iii7 IVM7 / IM7 ii7 / iii7 IVM7 / IM7 ii7 / iii7 IVM7 / IM7 / V7 ประกอบไปด้วยคอร์ด Dmaj7 Em7 / F#m Gmaj7 / A7

8.3 คุณภาพเสียงกีตาร์ที่ผู้ประพันธ์ใช้บรรเลงท่อนนี้ ผู้ประพันธ์ เลือกใช้กีตาร์สายไนลอน (Nylon Strings) เสียงที่ได้จึงมีความใสและสั้นของทาง เสียง ทำให้มีความสอดคล้องกับดนตรีในเพลงนี้ที่ใช้เพียงกีตาร์สายไนลอนเท่านั้น ไม่มีเครื่องดนตรีชนิดอื่นซึ่งบทเพลงส่วนใหญ่ในอัลบั้มนี้จะใช้ดนตรีที่บรรเลงด้วย เครื่องดนตรีชนิดอื่นด้วย ได้แก่ กีตาร์ไฟฟ้า กลองชุด และกีตาร์เบส

The image shows a musical score for guitar in G major. It consists of two staves. The top staff is labeled 'แสมเนอร้ออน - พูลออฟ' and the bottom staff is labeled 'ไขการซ้ำแนวทำนอง'. The score includes various chords: Dmaj7, Em7, F#m, Gmaj7, and A7. A red box labeled 'M3' is at the end of the bottom staff.

ภาพที่ 8 ท่อนโซโล่กีตาร์เพลง Like

9. เพลงรู้มัยจ๊ะ

9.1 การโซโล่ผู้ประพันธ์เลือกใช้สมาชิกของคอร์ด G#m และ F#m บนคอร์ด Emaj7 ในห้องที่ 1 ถึงห้องที่ 4 ทำให้ซุ่มเสียงและลักษณะของการโซโล่เป็นเหมือนการติดคอร์ดแบบรวดเร็วโดยมีอัตราส่วนเป็นโน้ตเซบ็ต 2 ชั้น จากนั้นในห้องที่ 5 ถึงห้องที่ 8 ผู้ประพันธ์ใช้การติดคอร์ดเท่านั้นแล้วใช้แนวทำนองส่วนท้ายโดยใช้โน้ตโน้ตสุดท้ายคือ A เคลื่อนเข้าหาโน้ต G ในคอร์ด Cmaj7

9.2 บทเพลงนี้อยู่ในเริ่มต้นอยู่ในกุญแจเสียง E เมเจอร์และเปลี่ยนเป็นกุญแจเสียง G เมเจอร์ ในท่อนพริสซุคและท่อนฮุค เพลงนี้อยู่ในอัตราส่วน 4/4 แต่ในท่อนโซโล่ผู้ประพันธ์เลือกเปลี่ยนกุญแจเสียงไปอยู่ในกุญแจเสียง G เมเจอร์และเปลี่ยนอัตราส่วนมาเป็น 5/8 การเลือกใช้ทางเดินคอร์ด IM7 จำนวน 4 ห้องเป็นคอร์ด Emaj7 จากนั้นเป็น IM7 / IVM7 / IM7 / IVM7 ได้แก่คอร์ด Emaj7 และ Amaj7 เมื่อเข้าสู่ห้องที่ 9 ผู้ประพันธ์เปลี่ยนทั้งอัตราจังหวะมาเป็นอัตราส่วน 4/4 และใช้คอร์ด Cmaj7 ซึ่งเป็นคอร์ดที่ IVM7 ของกุญแจเสียง G เมเจอร์

9.3 การเลือกใช้เสียงกีตาร์ผู้ประพันธ์เลือกใช้เสียงโอเวอร์ไดรฟ์ที่มีความพร่าของเสียง (Gain) ค่อนข้างมากแทบจะถึงขั้นดีสทอร์ชันแต่ในส่วนท้ายของท่อนโซโล่นั้นกลับมาใช้เป็นเสียงคลีนก่อนเข้าท่อนหลักแทน

ภาพที่ 9 ท่อนโซโล่กีตาร์เพลงรู้มัยจ๊ะ

10. เพลงเกาะร้างท่ารัก

10.1 การเลือกใช้แนวทำนองของผู้ประพันธ์ในเพลงนี้มีการใช้โน้ตตัวเดียวสลับกับการดันสายกีตาร์ที่มีทั้งดันสายแบบครึ่งเสียงและหนึ่งเสียงเต็ม โน้ตส่วนใหญ่อยู่ในบันไดเสียง F เมเจอร์ มีส่วนที่น่าสนใจคือการใช้แนวทำนองในท่อนที่ 14 เลือกใช้ F ไมเนอร์เพนตาโทนิคบนคอร์ด C7 ต่อจากนั้นเล่นโน้ตดันสายสูงขึ้นหนึ่งเสียงเต็มสลับกับการใช้เทคนิคแฮมเมอร์ออน-พูลออฟ ในท่อนที่ 15 และท่อนที่ 16 เพื่อจบประโยคของท่อนโซโล่เพลงนี้

10.2 บทเพลงนี้และท่อนโซโล่อยู่ในกุญแจเสียง F เมเจอร์ มีเพียงท่อนฮุคของเพลงที่เปลี่ยนไปอยู่ในกุญแจเสียง G เมเจอร์ ในท่อนโซโล่ของบทเพลงนี้มีทางเดินคอร์ดเป็น ii / ii / V7 / V7 / iii / V7 / ii / IV / ii / V7 / ii / V7 / IM7 / IM7 / IM7 ประกอบไปด้วยคอร์ด Gm / C7 / Am / D7 / Gm / Bb / Am / D7 / Gm / C7 / Fmaj7 มีคอร์ดที่วิเคราะห้เป็นคอร์ดโดมินันท์ระดับสองมาใช้คือการนำคอร์ด V7 ของ Am มาใช้ในท่อนโซโล่ของเพลงในท่อนที่ 8 และ 12

10.3 การเลือกใช้แนวทำนองของผู้ประพันธ์ในเพลงนี้มีการใช้โน้ตตัวเดียวสลับกับการดันสายกีตาร์ที่มีทั้งดันสายแบบครึ่งเสียงและหนึ่งเสียงเต็ม โน้ตส่วนใหญ่อยู่ในบันไดเสียง F เมเจอร์ มีส่วนที่น่าสนใจคือการใช้แนวทำนองในท่อนที่ 14 เลือกใช้ F ไมเนอร์เพนตาโทนิคบนคอร์ด C7 ต่อจากนั้นเล่นโน้ตดันสายสูงขึ้นหนึ่งเสียงเต็มสลับกับการใช้เทคนิคแฮมเมอร์ออน-พูลออฟ ในท่อนที่ 15 และท่อนที่ 16 เพื่อจบประโยคของท่อนโซโล่เพลงนี้

ภาพที่ 10 ท่อนโซโล่กีตาร์เพลงเกาะร้างห่างรัก

สรุปผลการวิเคราะห์การประพันธ์และการบรรเลงท่อนโซโล่ของคุณรัฐ พิฆาตไพร่

1. ด้านการเลือกใช้นิ้วทำนอง ผู้ประพันธ์เน้นไปที่การนำตัวโน้ตในบันไดเสียงที่ตรงกับกุญแจเสียงในบทเพลงเป็นส่วนใหญ่ มีทั้งการนำมาจากบันไดเสียงหลักและบันไดเสียงมีความสัมพันธ์กัน (Relative Key) ส่วนใหญ่เน้นไปที่การเรียงร้อยทำนองให้สอดคล้องกับแนวทำนองการร้องในเพลงนั้น ๆ แนวทำนองของการโซโล่มักเริ่มจากตัวโน้ตที่มีระดับเสียงไม่สูง อยู่ในระดับเสียงไม่สูงเกิน C6 จำนวน 9 เพลง มี 1 เพลงที่เริ่มด้วยโน้ตที่มีระดับสูงกว่า C6 เพื่อทำการเรียงร้อยทำนองตั้งแต่ต้นไปจนจบประโยคด้วยตัวโน้ตที่สูงขึ้น หรือเป็นตัวโน้ตที่สูงที่สุดในแนวทำนองการโซโล่ มีการใช้เทคนิคการดันสายกีตาร์ทั้งการดันสายแบบครึ่งเสียงและหนึ่งเสียงเต็มอยู่เสมอ มีการใช้วิธีการตีโน้ตในคอร์ดในลักษณะของขั้นคู่โดยใช้การเล่นแบบควบสองสายสลับกับการโซโล่แบบโน้ตตัวเดียว ทำให้ท่อนโซโล่ในบทเพลงมีลักษณะเป็นแนวทำนองที่ฟังแล้วมีความกลมกลืนกับคอร์ดและกุญแจเสียง การใช้โน้ตนอกคอร์ดพบได้น้อย บางครั้งผู้ประพันธ์เลือกใช้รูปแบบไลน์โซโล่

ในสไตร์บลูส์ ที่อาจจะมิโนร์ผ่านและโน้ต b7 อยู่บ้าง แต่โดยรวมผู้ประพันธ์จะเน้นแนวทำนองให้สวยงามและสอดคล้องกับแนวทำนองในตอนซับริ่ง

2. ด้านการเลือกใช้ทางเดินคอร์ด ผู้ประพันธ์เลือกใช้ทางเดินคอร์ดในตอนโซโล่โดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบ IV / iii / ii / V7 / I ของคีย์เพลงนั้น ๆ สิ่งที่น่าสนใจคือมีการเลือกใช้ทางเดินคอร์ดที่มีการนำคอร์ดมาจากระบบทางเดินคอร์ดแบบอื่นที่มีความสัมพันธ์กันกับคีย์เพลงและทางเดินคอร์ดหลัก อาทิ การนำคอร์ดจากระบบโหมดอื่นมาสร้างสีสัน การใช้ระบบคอร์ดโดมินันท์ระดับสอง หรือการสอดแทรกทางเดินคอร์ดแบบมีการเปลี่ยนกุญแจเสียง ทำให้ทางเดินคอร์ดในตอนโซโล่ของวง Tattoo Color อัลบั้มนี้มีความน่าสนใจ มีมิติเพิ่มขึ้นจากการใช้ทางเดินคอร์ดแบบหลัก เท่านั้น

3. ด้านการเลือกใช้ลักษณะของสัญญาณเสียง (Sound) ผู้ประพันธ์มีการเลือกใช้ลักษณะของเสียงกีตาร์ประเภทโอเวอร์ไดรฟ์ (Overdrive) ถึงร้อยละ 90 มีเพียง 1-2 เพลงเท่านั้นที่เป็นกีตาร์อะคูสติคและกีตาร์สายไนลอน และการใช้ลักษณะเสียงแบบหมุนวน (Rotary) ผสมกับเสียงโอเวอร์ไดรฟ์เล็กน้อย มีการเพิ่มเสียงตาม (Delay) และเสียงสะท้อน (Reverb) เล็กน้อย โดยรวมพบข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกประการคือ ผู้เขียนไม่พบการใช้เครื่องดนตรีชนิดอื่นนอกจาก กีตาร์ กลอง เบส และซับริ่ง ทำให้ลักษณะเสียงภาพรวมของวงเป็นเหมือนการแสดงสดเพียง 4 คน ไม่มีคีย์บอร์ด (Keyboard) หรือเครื่องซินธิไซเซอร์ (Synthesizer) เพิ่มเติม

บรรณานุกรม

- กวิทธิ ศรีสัมฤทธิ์. (2552). **ความพึงพอใจในการฟังเพลงอินดี้ทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย**. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- กฤติน นกแก้ว. (2563). **การวิเคราะห์ผลงานการประพันธ์เพลงสมัยนิยมของประภพ ชมถาวร**. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
- ภาณุพันธ์ วีรวุฒิต. (2560). **รัฐ พิฆาตไฟรี : มือกีตาร์ผู้เขียนแผนที่ให้ทุกบทเพลงของ Tattoo Colour**. [ออนไลน์]. ได้จาก: <https://adaymagazine.com>

/lyrics-8. [สืบค้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565].

The People. (2565). รัฐ Tattoo Colour: มือกีตาร์กับปลายปากกาที่ไม่เคยเก่า. [ออนไลน์]. ได้จาก: <https://www.thepeople.co/read/culture/41261>. [สืบค้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565].

Thomas International (Thailand) Co.,Ltd. (2021). รัฐ พิฆาตไฟรี่ ruzzy ผลผลิตจากการฝึกซ้อมอย่างหนักคือ “ความสำเร็จในวันนี้”. [ออนไลน์]. ได้จาก: <https://thomasthailand.co/activity/ruzzy-tattoocolour/>. [สืบค้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565].