

วิเคราะห์การบรรเลงกีตาร์ไฟฟ้าบทเพลง แฮฟยูเฮิร์ด ของแพทเมธินีกรุป ด้วยแนวคิดทางนั้ระบบเคจด์

A CAGED SYSTEM-BASED ANALYSIS OF ELECTRIC GUITAR PERFORMANCE

IN HAVE YOU HEARD BY PAT METHENY GROUP

วทัญญู แก้วระยัย* WATHANYOO KAEWRAYAB*

เจตนิพิฐ สังข์วิจิตร** JETNIPITH SUNGWIJIT**

บทคัดย่อ

งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์การบรรเลงกีตาร์ไฟฟ้าบทเพลง แฮฟยูเฮิร์ด ของวงดนตรีแพทเมธินีกรุปด้วยแนวคิดทางนั้ระบบเคจด์ โดยมีขอบเขตของการวิเคราะห์ คือ วิเคราะห์ทางนั้ที่ใช้สำหรับบรรเลงบทเพลง แฮฟยูเฮิร์ด ตั้งแต่ช่วงนำเข้าบทเพลงจนถึงช่วงท้ายบทเพลง ประเด็นการวิเคราะห์ระบบนั้ที่ใช้ในการบรรเลงของแพท เมธินี ผู้วิจัยใช้พื้นฐานแนวคิดทางนั้ระบบเคจด์ในการวิเคราะห์ ประเด็นการวิเคราะห์ช่วงอิมโพรไวส์ของแพท เมธินี ผู้วิจัยมุ่งเน้นวิเคราะห์ถึงแนวคิดการอิมโพรไวส์ รูปแบบจังหวะ เสียงประสาน ความสัมพันธ์ของคอร์ดกับบันไดเสียง

ผลการวิจัยพบว่า การบรรเลงกีตาร์ของแพท เมธินี บนบทเพลง แฮฟยูเฮิร์ด ตลอดตั้งแต่ช่วงนำเข้าบทเพลงจนถึงช่วงท้ายบทเพลง ทำให้ทราบถึงแนวคิดที่ใช้สำหรับบรรเลงเชื่อมโยงพื้นฐานระบบเคจด์ในการระบุทางนั้ที่ใช้ในการบรรเลงแต่ละช่วง ประเด็นการวิเคราะห์อิมโพรไวส์ รูปแบบจังหวะแพท เมธินีมักจะใช้โน้ตเชปต์ 2 ชั้น และโน้ต 3 พยางค์ในการสร้างประโยคเป็นหลัก มีแนวคิดการบรรเลงจังหวะขัดด้วยโน้ตเชปต์ 2 ชั้นในลักษณะเสียงสั่นบ่อยครั้ง ด้านเสียงประสานพบการใช้ชั้นคู่ 5 เพอร์เฟกในการบรรเลงเสียงประสาน อีกทั้งยังพบการใช้คอร์ดไมเนอร์ทบเจ็ดโดยตัดโน้ตบางตัวเพื่อให้เหมาะสมสำหรับการจับคอร์ดของกีตาร์ที่โดยปกติแล้วสามารถกดได้ 4 นิ้ว ด้านบันไดเสียง แพท เมธินีเลือกใช้บันไดเสียงที่ไม่ซับซ้อน บ่อยครั้งเลือกใช้บันไดเสียงไมเนอร์เพนทาทอนิกในการกำหนดโน้ตเป้าหมาย และสร้างสรรค์แนวทำนอง มีการใช้บันไดเสียงไมเนอร์เพนทาทอนิก ทางนั้ A และ E ในระบบเคจด์เป็นหลักในการกำหนดโน้ตเป้าหมายสำหรับอิมโพรไวส์ แนวคิดการใช้ทริยแอดพบการบรรเลงดิมีนิชและเมเจอร์ทริยแอดเพื่อส่งเข้าหาการบรรเลงด้วยเชปต์ 2 ชั้นแบบต่อเนื่องซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในการบรรเลงที่สำคัญของแพท เมธินี

คำสำคัญ: กีตาร์ไฟฟ้า/ อิมโพรไวส์/ แนวคิดทางนั้ระบบเคจด์/ แพท เมธินี

* นักศึกษาปริญญาโท, ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาลัยดนตรี, มหาวิทยาลัยรังสิต, wathanyoo.k63@rsu.ac.th.

* Master's Degree Student, Master of Music, Conservatory of Music, Rangsit University, wathanyoo.k63@rsu.ac.th.

** รองศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ประจำ, วิทยาลัยดนตรี, มหาวิทยาลัยรังสิต, jetnipith.s@rsu.ac.th.

** Associate Professor Dr., Lecturer, Conservatory of Music, Rangsit University, jetnipith.s@rsu.ac.th.

Abstract

This research aims to explore the electric guitar performance of Have You Heard by the Pat Metheny Group using the CAGED fingering system as a framework for analysis. The study focuses on the fingerings Metheny uses throughout the piece-from the introduction to the ending-and examines how his playing reflects the principles of the CAGED system. The analysis looks closely at Metheny's improvisation, especially his ideas, rhythmic phrasing, harmonic choices, and how his note selection relates to chord and scale structures.

The findings show that Metheny's approach to finger placement often aligns with the A and E shapes of the minor pentatonic scale in the CAGED system. His improvisation frequently features sixteenth-note runs and triplet groupings, often played with short, syncopated rhythms that are a signature part of his style. Harmonically, Metheny uses perfect fifth intervals and minor 7th chords, sometimes omitting certain chord tones to make them more playable on the guitar. He tends to favor simple scales, often relying on the minor pentatonic scale to choose target notes and shape melodies. The study also finds that he uses diminished and major triads to lead into flowing sixteenth-note lines, a key element of his distinctive sound.

Keywords: Electric Guitar/ Improvisation/ CAGED System/ Pat Metheny

บทนำ

แพท เมธินี ผู้มีอิทธิพลในวงการดนตรีแจ๊สทั้งในฐานะนักกีตาร์และนักประพันธ์เพลงแจ๊สสมัยใหม่ เติบโตโดยมีครอบครัวเป็นนักดนตรีเช่นกัน เมื่ออายุได้ 15 ปี แพท เมธินีทำงานเป็นนักกีตาร์ให้กับวงดนตรีแจ๊สที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเมืองแคนซัสซิตี เมื่ออายุได้ 19 ปี เมธินีได้กลายเป็นอาจารย์ที่อายุน้อยที่สุดของวิทยาลัยดนตรีเบิร์กลีย์ (Berklee College of Music) และเมื่ออายุได้ 20 ปี แพท เมธินีได้สร้างชื่อในเวทีระดับโลกพร้อมกับ แกรี เบอร์ตัน (Gary Burton, ค.ศ.1943-Present) แพท เมธินีถือได้ว่าเป็นนักดนตรีที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งของยุค เขาเป็นนักกีตาร์และนักแต่งเพลงที่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อย

แพท เมธินี เปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะศิลปินแจ๊ส ด้วยผลงานแรกของเขา ในชื่ออัลบั้ม “ไบรท์ไซส์ไลฟ์” (Bright Size Life) สังกัดค่ายอีซีเอ็มเรคอร์ด (ECM Record) บันทึกเสียงกับศิลปินซึ่งภายหลังกลายเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของวงการดนตรีแจ๊สในปัจจุบันประกอบด้วย จาโค ปาสโตเรียส (Jaco Pastorius, 1951-1987) นักเบสและบ็อบ โมสส์ (Bob Moses, 1935-2021) นักตีกลองอัลบั้มนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไปในแต่ละบทเพลง ยกตัวอย่างเช่น การใช้เทคนิคการเล่นคอร์ดเมโลดี้ และการใช้โน้ตอิง (Appoggiatura) ซึ่งเป็นโน้ตนอกคอร์ดบนบทเพลงสิราภรณ์ (Sirabhorn)¹ และการใช้แนวคิดการแทรกคอร์ดส่งที่มีพื้นฐานทางเดินคอร์ดมาจากบทเพลงบลูส์ 12 ห้องบนบทเพลง ยูนิตีวิลเลจ (Unity Village) เป็นต้น (Cooke, 2017, p. 60.)

วงดนตรีแพทเมธินีกรุป (Pat Metheny Group) เป็นวงดนตรีแจ๊สที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1977 โดยแพท เมธินีและไลล์ เมย์ส (Lyle Mays, 1953-2020) นักเปียโนผู้เป็นส่วนร่วมสำคัญที่สุดของวงดนตรีแพทเมธินีกรุป จุดเด่นของวงคือการผสมผสานเสียงดนตรีหลากหลายแนว รวมถึงแจ๊ส ฟังก์ และคลาสสิก ผลงานของพวกเขาจะมีกลิ่นอายของเวิลด์มิวสิก (World Music) ออกอัลบั้มแรกในชื่อ แพทเมธินีกรุป (Pat Metheny Group) ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับชื่อวง ผลงานได้รับการตอบรับที่ดีจากนักวิจารณ์และผู้ฟัง ผลงานที่โดดเด่นของวงดนตรีแพทเมธินีกรุปมีหลากหลายชุด เช่น สติลไลฟ์ทอล์คกิ้ง (Still Life “Talking” 1987) เลตเตอร์ฟรอมโฮม (Letter From Home 1989) และ อิมจินารีเดย์ (Imaginary Day 1997) แพท เมธินีมีเอกลักษณ์การอิมโพรไวส์อันโดดเด่นมาจากแนวคิดการบรรเลงโน้ตโครมาติก และการเลือกเข้าหาโน้ตเป้าหมายในรูปแบบเฉพาะตัว อีกทั้งเสียงกีตาร์ของเขานั้นมีโทนกีตาร์ที่หนาละมุนนุ่มลึก เสียงกีตาร์ของ แพท เมธินีมีความแปลกใหม่มากเมื่อเทียบกับเสียงของนักกีตาร์แจ๊สในยุคเดียวกัน (Forte, 1986, p. 84-92.)

อัลบั้มเลตเตอร์ฟรอมโฮม เป็นอัลบั้มแรกของวงดนตรีแพทเมธินีกรุป ที่เริ่มมีแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางเดินคอร์ดในช่วงอิมโพรไวส์ให้มีรูปแบบที่แตกต่างจากทางเดินคอร์ดช่วงแนวทำนองหลัก ถึงแม้ว่าจะมีบทเพลงที่มีแนวทำนองหลักที่น่าจดจำ เช่น บทเพลง แฮฟยูเฮิร์ด โดยแพท เมธินี ใช้วิธีการนี้ในการประพันธ์บทเพลงส่วนมากในอัลบั้มเลตเตอร์ฟรอมโฮม เพื่อหนีออกจากกรอบของการอิมโพรไวส์รูปแบบดั้งเดิมของดนตรีแจ๊ส โดยทั่วไปนักดนตรีแจ๊สในสมัยนั้นนิยมใช้ทางเดินคอร์ดเดียวกันกับแนวทำนองหลักอย่างเคร่งครัดอีกทั้งในแง่ของยอดขายและผลตอบรับจากแฟนเพลง

¹ บทเพลง สิราภรณ์ (Sirabhorn) เป็นบทเพลงที่แพท เมธินี แต่งให้กับ ดร.สิราภรณ์ มันทาภรณ์ โดยถูกจัดวางไว้เป็นบทเพลง ลำดับที่สองของอัลบั้มไบรท์ไซส์ไลฟ์

อัลบั้มเลตเตอร์ฟรอมโฮม มียอดขายทั่วโลกได้มากถึง 160,000 ชุด โดยผลงานนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่ดีที่สุดของวงดนตรีแพทเมธินีกรุป (Cooke, 2017, p. 270-271.)

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นในการอิมโพรไวส์ของแพท เมธินี ได้แก่ วิธีการเข้าหาโน้ตเป้าหมาย (Target Note) ในรูปแบบเฉพาะตัวโดยอ้างอิงตำแหน่งการบรรเลงโน้ตเป้าหมายจากรูปแบบการจับคอร์ดมีรูปแบบเชื่อมโยงเข้ากับแนวคิดการจับคอร์ดบนทังเกอร์ระบบเคจด์ ผสมผสานกับการใช้ระบบนี้วอันเป็นเอกลักษณ์ในการบรรเลงประโยคที่มีความยาวต่อเนื่อง การอิมโพรไวส์ของแพท เมธินี มีแนวคิดการเข้าหาโน้ต (Approach Note) ในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย เช่น การใช้เอนโคลเซอร์ (Enclosure) ที่ปรับเปลี่ยนระบบนี้วให้รองรับกับการบรรเลงบนเครื่องมือกีตาร์มากขึ้น อีกทั้งแนวคิดการใช้ระบบนี้วของแพท เมธินีมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ระบบนี้วของแพท เมธินี นำมาศึกษาเชื่อมโยงเข้ากับแนวคิดทางนี้วระบบเคจด์ ที่มีความเชื่อมโยงกับรูปแบบการจับคอร์ดของกีตาร์ทั้ง 5 รูปแบบ ได้แก่ รูปคอร์ด C A G E และ D

แนวคิดทางนี้วระบบเคจด์ประกอบไปด้วยรูปร่างการจับคอร์ด C A G E และ D เป็นการกำหนดตำแหน่งบนทังเกอร์มือซ้ายโดยมีระยะกว้างโดยรวมประมาณ 4 เฟรต และสามารถนำมือซ้ายไปกดยังเฟรตที่อยู่ในตำแหน่งระยะกว้างกว่า 4 เฟรตนี้ได้ ในบางครั้งทางนี้วระบบเคจด์มีระยะกว้าง 5 เฟรต พื้นฐานแนวคิดทางนี้วระบบเคจด์เป็นการนำเสนอแนวคิดมาจากการจับรูปคอร์ดของกีตาร์ทั้ง 5 รูปแบบ (เจตนิพิฐ สังข์วิจิตร, 2566, น. 1.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อวิเคราะห์แนวคิดการใช้ระบบนี้วในการบรรเลงบนบทเพลง แฮฟยูเฮิร์ด ของ แพท เมธินี
2. เพื่อวิเคราะห์แนวคิดการอิมโพรไวส์ของ แพท เมธินี
3. เพื่อวิเคราะห์แนวคิดการสร้างสรรคบทเพลง แฮฟยูเฮิร์ด ของวงดนตรีแพทเมธินีกรุป

ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขตครอบคลุมการวิเคราะห์รูปแบบการบรรเลงกีตาร์ไฟฟ้าของ แพท เมธินี บนบทเพลง แฮฟยูเฮิร์ด (Have You Heard) ในอัลบั้มเลตเตอร์ฟรอมโฮม เป็นการวิเคราะห์การบรรเลงของแพท เมธินี ตั้งแต่ช่วงนำเข้าบทเพลงจนถึงช่วงนำออกบทเพลง

1. บทเพลง แฮฟยูเฮิร์ด ประพันธ์โดยแพท เมธินี, โลล เมย์ส อิมโพรไวส์ด้วยเครื่องดนตรีกีตาร์ไฟฟ้า โดยแพท เมธินี บนอัลบั้มเลตเตอร์ฟรอมโฮม ช่วงแนวอิมโพรไวส์ถอดโน้ตโดยผู้วิจัย
2. การวิเคราะห์แนวคิดการอิมโพรไวส์ของแพท เมธินี ในบทเพลงนี้ ผู้วิจัยใช้แนวคิดการวิเคราะห์จากหลักทฤษฎีดนตรีแจ๊ส
3. ประเด็นการวิเคราะห์ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ทางนี้วที่ใช้สำหรับบรรเลงกีตาร์ไฟฟ้าบทเพลง แฮฟยูเฮิร์ด ตั้งแต่ช่วงนำเข้าบทเพลง จนถึงช่วงนำออกบทเพลง

4. ประเด็นการวิเคราะห์อิมโพรไวส์ของแพท เมธินี ผู้วิจัยมุ่งเน้นวิเคราะห์ถึงแนวคิดการอิมโพรไวส์ รูปแบบจังหวะ เสียงประสานความสัมพันธ์ของคอร์ดและบันไดเสียง และ/หรือ อาจกล่าวถึงเชิงเทคนิคการบรรเลง และระบบนิ้วที่น่าสนใจในการบรรเลงของแพท เมธินี เพื่อเชื่อมโยงแนวทางการอธิบายสาระให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

5. ประเด็นการวิเคราะห์ระบบนิ้วที่ใช้ในการอิมโพรไวส์ของแพท เมธินี ผู้วิจัยใช้พื้นฐานแนวคิดทางนิ้วระบบเคจด์ในการวิเคราะห์

วิธีดำเนินการวิจัย

ในการวิจัยเพื่อวิเคราะห์บทเพลง แฮฟฟุเอิร์ด ด้วยแนวคิดทางนิ้วระบบเคจด์ ผู้วิจัยมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้การศึกษาในครั้งนี้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในรูปแบบการอิมโพรไวส์และเทคนิคทางดนตรีที่แพท เมธินี นำเสนอผ่านผลงานของเขา แผนดำเนินงานวิจัยทั้งหมดมีดังนี้

1.การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากตำรา บทความ งานวิจัย บทสัมภาษณ์ และโน้ตเพลง โดยผู้วิจัยจะสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย

2.การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาและวิเคราะห์การใช้ระบบนิ้วของแพท เมธินี โดยใช้แนวคิดพื้นฐานแนวคิดทางนิ้วระบบเคจด์ แนวคิดและเทคนิคการอิมโพรไวส์ของแพท เมธินี โดยจัดระเบียบและตรวจสอบข้อมูลเพื่อเข้าใจถึงรูปแบบและบริบทของการอิมโพรไวส์ในผลงานอื่น ๆ ของเขา นอกจากนี้ ผู้วิจัยจะสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาเพื่อเชื่อมโยงเทคนิคต่าง ๆ ที่แพท เมธินีใช้ เพื่อทำให้เห็นภาพรวมถึงแนวคิดของเขา ที่ใช้ในการอิมโพรไวส์ได้ดีมากยิ่งขึ้น

3.ถอดโน้ตการอิมโพรไวส์

ผู้วิจัยพิมพ์โน้ตเพลงใหม่ขึ้นจะประกอบไปด้วยบรรทัด 5 เส้น กีตาร์ไดอะแกรมหรือแผนภาพเฟรต

บอร์ดกีตาร์ (Guitar Fretboard Diagram) รวมถึง แท็บเลเจอร์ (Tablature) เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวคิดการใช้ระบบนิ้วที่น่าสนใจของแพท เมธินี ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแนวคิดพื้นฐานทางนิ้วระบบเคจด์ การถอดโน้ต และตรวจสอบความถูกต้องโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เจตนิพิฐ สังข์วิจิตร จากนั้นจึงทำการพิมพ์โน้ตเพลงขึ้นใหม่ โดยโปรแกรมซิเบเลียส (Sibelius)

4.วิเคราะห์โน้ตเพลง

กระบวนการวิเคราะห์โน้ตเพลง ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ดังนี้

1) วิเคราะห์โครงสร้างบทเพลง วิเคราะห์โครงสร้างโดยรวมของบทเพลงเพื่อเข้าใจถึงบริบทของแพท เมธินี ในแต่ละช่วงของบทเพลง รวมไปถึง ช่วยบ่งชี้ให้เห็นแนวคิดการอิมโพรไวส์ของ แพท เมธินี ในแต่ละท่อนของบทเพลงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

2) วิเคราะห์การใช้ระบบนิ้วของแพท เมธินี ตรวจสอบการใช้ระบบนิ้วของแพท เมธินี โดยใช้แนวคิดพื้นฐานแนวคิดทางนิ้วระบบเคจด์ ในการวิเคราะห์ เพื่อทราบถึงเทคนิคและความเกี่ยวเนื่องกันของแนวคิดการอิมโพรไวส์

และการเลือกนิ้วสำหรับการบรรเลงบนเครื่องมือกีตาร์ ซึ่งจะส่งผลเชื่อมโยงถึงประเด็นวิเคราะห์แนวทางการดำเนินคอร์ดและแนวทำนองหลัก และวิเคราะห์การอิมโพรไวส์ต่อไป

3) วิเคราะห์ทางเดินคอร์ดและแนวทำนองหลักตลอดจนบริบทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามหลักทฤษฎีดนตรีแจ๊ส เพื่อเป็นแนวทางในการหาความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคอร์ดและบันไดเสียง ประเด็นการวิเคราะห์การบรรเลงกีตาร์ ช่วงทางเดินคอร์ดและแนวทำนองหลักที่เกิดขึ้นผู้วิจัยจะใช้พื้นฐานแนวคิดทางนี้ระบบเคจต์ในการอธิบายสาระ

4) วิเคราะห์การอิมโพรไวส์และทางเดินคอร์ดช่วงอิมโพรไวส์ของกีตาร์ที่เกิดขึ้นบนบทเพลง แอฟยูเอิร์ด โดยการวิเคราะห์จะเชื่อมโยงเข้ากับแนวคิดความสัมพันธ์ของคอร์ดและบันไดเสียงรวมถึงแนวคิดทางนี้ระบบเคจต์

5) ประเด็นบริบทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้แฮมเมอร์ออน (Hammer On) หรือ พูลออฟ (Pull off)

ผลการวิจัย

ผลวิเคราะห์การบรรเลงบทเพลง แอฟยูเอิร์ด ตลอดตั้งแต่ช่วงนำเข้าบทเพลงจนถึงช่วงท้ายบทเพลง ทำให้ทราบถึงแนวคิดที่ใช้สำหรับบรรเลงเชื่อมโยงพื้นฐานระบบเคจต์ในการระบุทางนี้ที่ใช้ในการบรรเลงแต่ละช่วง โดยมีพื้นฐานแนวคิดเชื่อมโยงกับวิธีการจับคอร์ดของกีตาร์โดยตรง รายละเอียดสำคัญที่ได้จากการวิเคราะห์ ผู้วิจัยแบ่งประเด็นการวิเคราะห์ทางนี้ระบบเคจต์ออกเป็น 3 ช่วงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบทเพลง เริ่มจากช่วงแนวทำนองหลักรอบที่ 1 2 และ 3 ตอนคั่นที่ 1 2 และ 3 ช่วงกีตาร์อิมโพรไวส์ และช่วงท้ายบทเพลงตามลำดับ นำเสนอรายละเอียดทางนี้ในระบบเคจต์ที่ผู้วิจัยได้รับจากการวิเคราะห์ แสดงผลด้วยตารางสรุปดังนี้

ตารางที่ 1 สรุปแนวคิดทางนี้ในระบบเคจต์ ช่วงแนวทำนองหลักรอบที่ 1 2 และ 3

ที่มา: ผู้วิจัย

ช่วงเหตุการณ์	รายละเอียด	ทางนี้ในระบบเคจต์				
		C	A	G	E	D
ช่วงแนวทำนองหลัก รอบที่ 1, 2 และ 3	ไมเนอร์ทบเจ็ด				*	
	ไมเนอร์เพนทาทอนิก				*	
	บลูส์แบบไมเนอร์		*	*	*	
	บันไดเสียงไมเนอร์	*	*	*		

ตารางที่ 2 สรุปแนวคิดทางนิ้วในระบบเคจด์ ตอนคั่นที่ 1 2 และ 3

ที่มา: ผู้วิจัย

ช่วงเหตุการณ์	รายละเอียด	ทางนิ้วในระบบเคจด์				
		C	A	G	E	D
ตอนคั่น รอบที่ 1, 2 และ 3	เมเจอร์ทริยแอด	*			*	
	ดิมินิชท์ทริยแอด			*		
	บันไดเสียงเมเจอร์			*		

ตารางที่ 3 สรุปแนวคิดทางนิ้วในระบบเคจด์ ช่วงกีตาร์อิมโพรไวส์

ที่มา: ผู้วิจัย

ช่วงเหตุการณ์	รายละเอียด	ทางนิ้วในระบบเคจด์				
		C	A	G	E	D
ช่วงกีตาร์อิมโพรไวส์	เมเจอร์ทริยแอด		*		*	*
	ไมเนอร์ทริยแอด			*		*
	ดิมินิชท์ทริยแอด	*		*		
	อาร์เปจไมเนอร์ททบเจ็ด		*		*	
	อาร์เปจโดมิแนนท์ทบเจ็ด	*		*		*
	ไมเนอร์เพนทาทอนิก	*	*	*	*	*
	บลูส์แบบไมเนอร์		*	*	*	
	บันไดเสียงเมเจอร์			*		
	บันไดเสียงไมเนอร์		*	*	*	
	บันไดเสียงดอเรียน	*		*	*	*
	บันไดเสียงมิกโซลิเดียน	*			*	
	บันไดเสียงอัลเทอร์ด				*	
	บันไดเสียงดิมินิชท์		*	*	*	
	บันไดเสียงโซลโตน					*

ตารางที่ 4 สรุปแนวคิดทางนิ้วในระบบเคจด์ ช่วงทำยบทเพลง

ที่มา: ผู้วิจัย

ช่วงเหตุการณ์	รายละเอียด	ทางนิ้วในระบบเคจด์				
		C	A	G	E	D
ช่วงทำยบทเพลง	เมเจอร์ทรีแอด					*
	ไมเนอร์ทรีแอด			*		
	ไมเนอร์เพนทาทอนิก				*	

จากตารางสรุปผลการวิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานทางนิ้วระบบเคจด์ สามารถสรุปประเด็นความเชื่อมโยงของคอร์ดและบันไดเสียงด้วยแนวคิดทางนิ้วระบบเคจด์ โดยประเด็นสำคัญพบว่า แพท เมธินี มีความชำนาญด้านการใช้ทรีแอดเมเจอร์ ไมเนอร์ และดิมินิชต์เป็นอย่างมาก บ่อยครั้งมีการใช้ดิมินิชต์ทรีแอดสั้น ๆ ก่อนจะเริ่มบรรเลงเอนโคลเซอร์ หรือน็อตเชปต์ 2 ชั้น เพื่อสร้างความเข้มข้นให้กับประโยคในช่วงกีตาร์อิมโพรไวส์ บันไดเสียงที่แพท เมธินีเลือกใช้เป็นโน้ตเป้าหมายหรือใช้เป็นแนวคิดการบรรเลงหลักประกอบไปด้วยบันไดเสียงไมเนอร์ บันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์เพนทาทอนิก และบันไดเสียงบลูส์แบบไมเนอร์เป็นหลัก มีการใช้บันไดเสียงอัลเทอร์เนต และบันไดเสียงมิกโซลิเดียนบนคอร์ด G#7 ในช่วงกีตาร์อิมโพรไวส์คอร์ดที่ 4 5 และ 6 ทางนิ้วที่พบบ่อยมากที่สุดได้แก่ ทางนิ้ว A และ E ในระบบเคจด์ ที่มาจากการจับคอร์ดของกีตาร์โดยมีโน้ตพื้นฐานอยู่บนสาย 5 และสาย 6

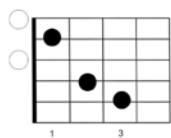
แนวคิดการใช้ระบบนิ้วในการบรรเลงช่วงกีตาร์อิมโพรไวส์ ผู้วิจัยพิจารณาโดยคำนึงจากความสัมพันธ์ของคอร์ดและบันไดเสียงที่เกิดขึ้นในแต่ละห้องด้วยแนวคิดทฤษฎีดนตรีแจ๊สเป็นหลัก แล้วจึงเริ่มหาระบบนิ้วที่ใช้บรรเลงแบ่งประโยคจากการเข้าหาโน้ตเป้าหมายแต่ละครั้งของแพท เมธินี โดยกำหนดระยะห่างในการบรรเลงแต่ละประโยคไม่เกิน 5 เฟรต มีศูนย์กลางจากโน้ตสำคัญที่เชื่อมโยงกับคอร์ดที่ปรากฏโดยตรง เนื่องจากการบรรเลงของแพท เมธินี ในบทเพลงแฮฟฟุเอิร์ด เป็นการบรรเลงด้วยค่าน็อตเชปต์ 2 ชั้นเป็นหลัก ผู้วิจัยมุ่งเน้นไปที่ความต่อเนื่องของทางนิ้วที่ใช้ในการบรรเลงควบคู่กับการทดลองบรรเลงด้วยตนเองตลอดทุกช่วงของบทเพลง เชื่อมโยงเข้ากับแนวคิดทางนิ้วในระบบเคจด์ซึ่งเป็นแนวคิดที่เชื่อมโยงกับรูปแบบการจับคอร์ดกีตาร์โดยตรง มีทางนิ้วสำคัญเชื่อมโยงกับคอร์ดกีตาร์ทั้ง 5 รูปแบบ ได้แก่ C A G E และ D

เจตนิพิฐ สังข์วิจิตร (2566, น. 3.) ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แนวคิดการจับคอร์ดทั้ง 5 รูปแบบ ซึ่งประกอบไปด้วยรูปร่างการจับคอร์ด C A G E และ D เอาไว้ว่า เป็นการกำหนดตำแหน่งบนทางนิ้วมือซ้ายโดยมีระยะกว้างโดยรวมประมาณ 4 เฟรตและสามารถนำนิ้วมือซ้ายไปกดยังเฟรตที่อยู่ในตำแหน่งระยะกว้างกว่า 4 เฟรตนี้ได้ ในบางครั้งทางนิ้วระบบเคจด์มีระยะกว้าง 5 เฟรต พื้นฐานแนวคิดทางนิ้วระบบเคจด์เป็นการนำเสนอแนวคิดมาจากการจับรูปคอร์ดทั้ง 5 รูปแบบ โดยคำว่า “เดจด์ (DAGED)” ก็มีที่มาจากชื่อของคอร์ดทั้ง 5 คอร์ดรวมกันนั่นเอง จุดสังเกตอีกประการ คือ

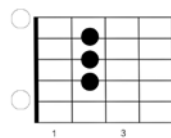
คอร์ดเหล่านี้จะมีตำแหน่งโน้ตสายเปิด (Open Strings) รวมอยู่ในทางนิ้วด้วย พร้อมทั้งมีการยกตัวอย่างแสดงรูปร่างการจับคอร์ดผสมผสานตำแหน่งโน้ตสายเปิดทั้ง 5 คอร์ด เอาไว้ดังนี้ (ตัวอย่างที่ 1)

● = ตำแหน่งการจับคอร์ด

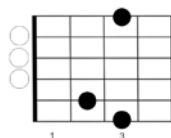
○ = ตำแหน่งโน้ตสายเปิด

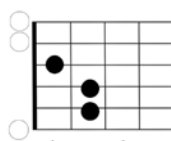
รูปร่างการจับคอร์ด C

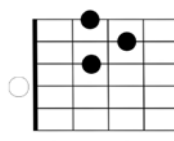
รูปร่างการจับคอร์ด A

รูปร่างการจับคอร์ด G

รูปร่างการจับคอร์ด E

รูปร่างการจับคอร์ด D

ตัวอย่างที่ 1 รูปร่างการจับคอร์ดผสมผสานตำแหน่งโน้ตสายเปิดทั้ง 5 คอร์ด

ที่มา: เจตนิพิฐ สังข์จิตร. (2566). แนวคิดพื้นฐานทางนิ้วระบบเคจด์ สำหรับกีตาร์ไฟฟ้า.

ธนาพรส. น. 6-7. เรียบเรียงใหม่โดยผู้วิจัย.

การศึกษาทางนิ้วที่ปรากฏในช่วงแนวทำนองหลัก แสดงให้เห็นแนวทางที่แพท เมธินี เลือกใช้ทางนิ้ว บนคอร์ดประเภทต่าง ๆ (อ้างอิงจากบันทึกการแสดงสด) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้วิจัยในการวิเคราะห์ทางนิ้วตลอดช่วงกีตาร์อิมโพรไวส์ บนคอร์ดประเภทไมเนอร์พบการบรรเลงบันไดเสียงไมเนอร์เพนทาทอนิก ทางนิ้ว A ในระบบเคจด์ และจบการบรรเลงช่วงตอนคั่นที่ 2 ด้วยบันไดเสียงบลูส์แบบไมเนอร์ ทางนิ้ว E ในระบบเคจด์ ผู้วิจัยยึดแนวทางการเลือกใช้นิ้วในการบรรเลงจากช่วงแนวทำนองหลัก และตอนคั่นของแพท เมธินีเป็นหลัก หากประโยคที่ไม่สามารถบรรเลงบนทางนิ้ว E และ A ในระบบเคจด์ได้ ผู้วิจัยจะพิจารณาเป็นทางนิ้ว G D และ C ต่อไปตามลำดับ

ทางนิ้ว E และ A ในระบบเคจด์มีบทบาทในการบรรเลงมากที่สุด การศึกษาทางนิ้วที่ปรากฏในช่วงต่าง ๆ ของบทเพลงแสดงให้เห็นถึงทางนิ้วที่แพท เมธินี เลือกใช้บนคอร์ดประเภทต่าง ๆ (อ้างอิงทางนิ้วการบรรเลงช่วงแนวทำนองจากบันทึกการแสดงสด) เป็นแนวทางสำหรับผู้วิจัยในการวิเคราะห์ทางนิ้วช่วงอิมโพรไวส์ บนคอร์ดประเภทไมเนอร์ในช่วงแนวทำนองหลัก พบการบรรเลงบันไดเสียงไมเนอร์เพนทาทอนิก ทางนิ้ว A ในระบบเคจด์ บันไดเสียงบลูส์แบบไมเนอร์ ทางนิ้ว E ในระบบเคจด์ ผู้วิจัยยึดแนวทางการเลือกทางนิ้วจากช่วงแนวทำนองหลักและตอนคั่นของแพท เมธินี เชื่อมโยงกับชื่อคอร์ดที่ปรากฏเป็นหลักเนื่องจากการบรรเลงส่วนใหญ่ในช่วงกีตาร์อิมโพรไวส์มีแนวคิดบันไดเสียงไมเนอร์เพนทาทอนิก และบันไดเสียงบลูส์แบบไมเนอร์เป็นหลักเช่นเดียวกับการบรรเลงในช่วงแนวทำนองหลัก (ตัวอย่างที่ 2)

ตัวอย่างที่ 2 การบรรเลงทางนิ้ว E และ A ในระบบเคจด์ ช่วงแนวทำนองหลัก ห้องที่ 14-16
ที่มา: ผู้วิจัย

ทางนิ้ว G ในระบบเคจด์ ในช่วงกีตาร์อิมโพรไวส์ถูกใช้เป็นส่วนเชื่อมประโยคเพื่อย้ายทางนิ้วระหว่างทางนิ้ว E และทางนิ้ว A ในระบบเคจด์ โดยทางนิ้ว G เป็นลำดับทางนิ้วที่อยู่ระหว่างทางนิ้ว E และ A โดยตรง การบรรเลงสลับไปมาระหว่างทางนิ้ว E และ A ในระบบเคจด์ ไม่ว่าจะเป็นการบรรเลงในช่วงคู่เสียงที่สูงขึ้นหรือต่ำลงบนประโยคที่มีความยาวมากขึ้น บางครั้งจำเป็นต้องใช้ทางนิ้ว G ในระบบเคจด์เพื่อเชื่อมทางนิ้วในการบรรเลงช่วงกีตาร์อิมโพรไวส์ (ตัวอย่างที่ 3)

ตัวอย่างที่ 3 การใช้งานทางนิ้ว G เพื่อเชื่อมประโยคระหว่าง ทางนิ้ว E และ A ห้องที่ 121-122
ที่มา: ผู้วิจัย

ทางนิ้ว C และทางนิ้ว D ในระบบเคจด์ หากพิจารณาจากตารางสรุปผลการวิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานทางนิ้วระบบเคจด์ พบว่าทางนิ้วทั้งสองเป็นทางนิ้วที่ปรากฏน้อยที่สุดในทุกช่วงของบทเพลง เนื่องจากแนวคิดการบรรเลงของแพท เมธินี มีการสร้างประโยคโดยใช้โน้ตเป้าหมายที่มาจากบันไดเสียงไมเนอร์เพนทาทอนิกเป็นหลัก หากต้องการบรรเลงบันไดเสียงไมเนอร์เพนทาทอนิกทางนิ้ว C และ D ในระบบเคจด์บนช่วงต้นของเฟรตกีตาร์ โน้ตที่สามารถบรรเลงได้ส่วนมากจะอยู่บนสายเปิด การบรรเลงโดยใช้โน้ตสายเปิดไม่ปรากฏในการอิมโพรไวส์ของแพท เมธินี เป็นผลต่อเนื่องให้ผู้วิจัยพิจารณาการบรรเลงทางนิ้ว C และ D ในระบบเคจด์ไว้เป็นทางนิ้วลำดับสุดท้าย

2) บันไดเสียงพบการใช้ C และ C# ไมเนอร์เพนทาโทนิคทางนิ้ว A และ E ในระบบเคจด์ โดยเป็นทางนิ้วที่พบมากที่สุดในการบรรเลงทุกช่วงของบทเพลง แฮฟยูเอิร์ด และนำมาใช้เป็นโน้ตเป้าหมายหลักสำหรับอิมโพรไวส์อยู่บ่อยครั้ง อีกทั้ง บันไดเสียงไมเนอร์เพนทาโทนิค เป็นบันไดเสียงเดียวที่พบการบรรเลงทางนิ้วในระบบเคจด์ครบทั้ง 5 ทางนิ้ว (สังเกตจากตารางที่ 3) หลายครั้งพบว่าการบรรเลงของแพท เมธินี ประกอบด้วยโน้ตโครมาติกจำนวนมากผสมผสานอยู่บนบันไดเสียงที่สอดคล้องกับคอร์ดที่ปรากฏ พบการใช้แนวคิดทริยแอต โดยใช้ดิมินิชท์ทริยแอต หรือเมเจอร์ทริยแอตเพื่อเชื่อมประโยค (ตัวอย่างที่ 6)

The image shows a musical score for a guitar piece, specifically measures 88-90. The top staff is in treble clef with a key signature of one flat (Bb). The melody consists of eighth and quarter notes. Annotations above the staff include: 'A Triad' (measures 88-89), 'Enclosure Chromatic' (measure 89), 'E dim Triad' (measure 90), 'Chromatic' (measure 90), 'Enclosure Ab7(sus4)' (measure 90), 'Enclosure' (measure 91), and 'G Major' (measure 91). Below the staff are three fretboard diagrams for the E string, showing fingerings for the notes in the melody. The bottom staff shows the fretboard positions for the T, A, and B strings, with fingerings indicated by numbers 1-5.

ตัวอย่างที่ 6 การใช้ทริยแอตเพื่อเชื่อมประโยค ห้องที่ 88-90

ที่มา: ผู้วิจัย

พบการใช้บันไดเสียง Bb ดิมินิชท์ในลักษณะการบรรเลง 2 โน้ตต่อ 1 สาย ที่มีความเฉพาะเจาะจงจำเป็นต้องใช้ทางนิ้วในระบบเคจด์ 3 ทางนิ้วเชื่อมต่อกันได้แก่ ทางนิ้ว A, G และ E ตามลำดับ จึงจะสามารถมองเห็นทางนิ้วที่สมบูรณ์ในการบรรเลงห้องที่ 96 (ตัวอย่างที่ 7) นอกจากนี้ยังพบว่ามีการใช้แนวคิดไซด์สลลipping (Side Slipping) เพื่อบรรเลงโน้ตเทนชันก่อนจะกลับมายังโน้ตเป้าหมายในคอร์ดอยู่บ่อยครั้ง ผสมผสานกับการบรรเลงโน้ตเซปต์สองชั้นอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่โน้ตเป้าหมาย ซึ่งเป็นโน้ตเป้าหมายที่มาจากบันไดเสียงเชื่อมโยงกับคอร์ดทาบเจ็ดโดยมีทางนิ้วที่เชื่อมโยงกับแนวคิดทางนิ้วระบบเคจด์โดยตรง

ตัวอย่างที่ 7 การใช้บันไดเสียง Bb ดิมีนิชทีในลักษณะการบรรเลง 2 โน้ตต่อ 1 สาย ห้องที่ 96-97

ที่มา: ผู้วิจัย

3) เสียงประสาน ในการวิจัยนี้พบการบรรเลงชิ้น 5 เพอร์เฟค ร่วมกับการบรรเลงคอร์ดของเปียโนเนื่องจาก วงดนตรีแพทเมธินีกรุปมีเสียงประสานจากเครื่องดนตรีชิ้นอื่นมากแล้ว การเล่นชิ้น 5 เพอร์เฟคบนกีตาร์จึงเพียงพอ สำหรับการสร้างสีสันให้กับบทเพลง (ตัวอย่างที่ 8) และพบระบบนิ้วรูปแบบคู่ 3 ไมเนอร์ระหว่างประโยคเพื่อเชื่อมโยงทางนิ้ว ต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้ง บางครั้งมีการบรรเลงเสียงประสานโดยการตัดโน้ตบางตัวในคอร์ดออกและแทนที่ด้วยโน้ตแทนชั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกายภาพนิ้วมือซ้ายของผู้บรรเลงกีตาร์ทั่วไปที่สามารถกดเฟรตได้ 4 นิ้ว

ตัวอย่างที่ 8 การบรรเลงชิ้น 5 เพอร์เฟค ห้องที่ 1-2

ที่มา: ผู้วิจัย

4) โครงสร้างบทเพลง พบว่า บทเพลงมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากในด้านอัตราจังหวะ และด้านทางเดินคอร์ด มีการใช้อัตราจังหวะที่หลากหลายในแต่ละช่วง ประกอบไปด้วยอัตราจังหวะ 7/4 5/4 4/4 และ 3/4 ในการสร้างสรรค์ บทเพลง มีการสลับเปลี่ยนของอัตราจังหวะอย่างต่อเนื่องยกเว้นช่วงกีตาร์อิมโพรไวส์ที่อัตราจังหวะคงอยู่ที่ 4/4 ตลอดทั้งช่วง แนวคิดทางเดินคอร์ดถูกพัฒนาต่อเนื่องจากช่วงนำเข้าบทเพลงด้วยแนวคิดทางเดินคอร์ดไดอะทอนิกในบันไดเสียง C ไมเนอร์ ได้แก่คอร์ด i-iv-v-VI วงดนตรีแพทเมธินีกรุปแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพัฒนาโครงสร้างบทเพลงผ่าน

การนำเสนอความซับซ้อนของอัตราจังหวะช่วงแนวทำนอง อีกทั้งยังใช้ทางเดินคอร์ดบลูส์พื้นฐานแบบไมเนอร์ 12 ห้อง เพื่อมอบอิสระให้กับผู้บรรเลงในช่วงกีตาร์อิมโพรไวส์ การกำหนดใช้คอร์ดช่วงแนวทำนองหลักและช่วงกีตาร์อิมโพรไวส์ให้เป็นคอร์ดคนละชุด เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญและเป็นแนวทางในการทำงานของวงดนตรีแพทเมธินีกรุป ณ ช่วงขณะนั้นผ่านบทเพลง แฮฟฟุเอิร์ด นำเสนอผลการวิเคราะห์โครงสร้างของบทเพลงโดยรวมในรูปแบบตาราง (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 โครงสร้างบทเพลง แฮฟฟุเอิร์ด อัลบั้ม เลตเตอร์พรอมโฮม

ที่มา: ผู้วิจัย

บทเพลง แฮฟฟุเอิร์ด	แนวคิดหลัก	ห้องที่
ช่วงนำเข้าบทเพลง นาที่ที่ 0.00 – 0.11	กุญแจเสียง C ไมเนอร์ อัตราจังหวะ 7/4 ทางเดินคอร์ด i-iv-v-VI	1-4
ช่วงแนวทำนองหลัก รอบที่ 1 นาที่ที่ 0.12 – 0.50	กุญแจเสียง C ไมเนอร์ อัตราจังหวะ 7/4, 3/4 และ 5/4 วัตถุดิบทางเดินคอร์ดจากช่วงนำเข้าบทเพลง สร้างสีสันโดยใช้สแลชคอร์ด	5-24
ตอนคั่นที่ 1 นาที่ที่ 0.51 – 1.01	กุญแจเสียง C ไมเนอร์ แนวคิดเดียวกับช่วงนำเข้าบทเพลง บทบาทจากเปียโน	25-28
ช่วงแนวทำนองหลัก รอบที่ 2 นาที่ที่ 1.02 – 1.41	กุญแจเสียง C ไมเนอร์ แนวคิดเดียวกับช่วงแนวทำนองหลักรอบที่ 1 แต่เพิ่มการขับร้องแนวทำนองหลัก	29-48
ตอนคั่นที่ 2 นาที่ที่ 1.42 – 2.04	กุญแจเสียง C ไมเนอร์ แนวคิดเดียวกับตอนคั่นที่ 1 ช่วงท้ายขยายจำนวนห้อง เพื่อส่งเข้าช่วงถัดไป	49-60
ช่วงกีตาร์อิมโพรไวส์ นาที่ที่ 2.05 – 4.24	ทางเดินคอร์ดบลูส์ 12 ห้อง กุญแจเสียง C ไมเนอร์ จำนวน 3 คอร์ด กุญแจเสียง C# ไมเนอร์ จำนวน 3 คอร์ด อัตราจังหวะ 4/4	61-148
ตอนคั่นที่ 3 นาที่ที่ 4.25 – 4.35	กุญแจเสียง D ไมเนอร์ แนวคิดเดียวกับตอนคั่นที่ 1	149-152

ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์การบรรเลงกีตาร์ไฟฟ้าบทเพลง แฮฟยูเฮิร์ด ของแพทเมธินีกรุป ด้วยแนวคิดทางนั้ระบบเคจด์” ทำให้ทราบถึงแนวคิดทางนั้ที่ใช้ในการบรรเลง เชื่อมโยงกับแนวคิดทางนั้ระบบเคจด์ที่ใช้ในการบรรเลงกีตาร์ของแพท เมธินี บทเพลง แฮฟยูเฮิร์ด บนอัลบั้มเลตเตอร์พรอมโฮม แพท เมธินี เป็นนักดนตรีที่มีผลงานเพลงมากมาย และเป็นแบบอย่างแนวทางการบรรเลงให้กับมือกีตาร์ชั้นแนวหน้าในยุคปัจจุบันมากมาย เช่น มาร์ติน มิลเลอร์ (Martin Miller, 1985-Present) ทอม เควล (Tom Quayle, 1986-Present) มาเตโอ ม้านคูโซ (Matteo Mancuso, 1996-Present) เป็นต้น นักดนตรีเหล่านี้ได้ศึกษาแนวคิดและวิธีการอิมโพรไวส์ของแพท เมธินี โดยนำแนวความคิดและวิธีการบรรเลงในรูปแบบต่าง ๆ พัฒนาค่อยๆสู่รูปแบบการบรรเลงเฉพาะของตนเอง แนวคิดการวิเคราะห์ทางนั้สำหรับบรรเลงกีตาร์ด้วยแนวคิดระบบเคจด์ ทำให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของคอร์ดและบันไดเสียงที่เกิดขึ้น ทำให้มือกีตาร์สามารถเชื่อมโยงแนวคิดการอิมโพรไวส์เข้ากับรูปคอร์ดพื้นฐานและบันไดเสียงเป็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปต่อยอดเป็นแนวคิดในการสร้างแบบฝึกหัดต่าง ๆ เป็นสิ่งที่น่านำไปศึกษาค้นคว้าต่อยอด ดังนั้นการศึกษากการบรรเลงกีตาร์ของแพท เมธินี หรือศิลปินท่านอื่น ๆ ด้วยแนวคิดทางนั้ระบบเคจด์ในบทเพลงที่แตกต่างกัน จึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษาและค้นคว้าต่อไป

บรรณานุกรม

- กวิน ภูศรีเทศ และธรรต อัมโร. (2568). การสร้างสรรค์เพลงดูเอต์ด้วยแนวกีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์จากทำนองพื้นบ้านไทยสู่ภาค.” *วารสารดนตรีรังสิต*. 20(1). น. 1-21.
- เจตนิพิฐ สังข์วิจิตร. (2567). การตีความการบรรเลงกีตาร์ไฟฟ้าในบทเพลง Like What?. *วารสารเพลงดนตรี*. 7(1). น. 124-139.
- เจตนิพิฐ สังข์วิจิตร. (2555). วิเคราะห์เปรียบเทียบการอิมโพรไวส์ของแพท เมทีนี และไมค์ สเทิร์น ในบทเพลง *ใจแอนด์สเต็ปส์* ของจอห์น โคลเทรน. [วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท, มหาวิทยาลัยรังสิต].
- เจตนิพิฐ สังข์วิจิตร. (2556). วิเคราะห์เปรียบเทียบการอิมโพรไวส์ของแพท เมทีนี และไมค์ สเทิร์น ในบทเพลง *ใจแอนด์สเต็ปส์* ของจอห์น โคลเทรน. *วารสารดนตรีรังสิต*. 8(2). น. 29-43.
- เจตนิพิฐ สังข์วิจิตร. (2558). เทคนิคการบรรเลงกีตาร์ของแพท เมทีนี และไมค์ สเทิร์น. *วารสารดนตรีและการแสดง*. 1(1). น. 24-39.
- เจตนิพิฐ สังข์วิจิตร. (2566). *แนวคิดพื้นฐานทางนิเวศระบบเคจด์ สำหรับกีตาร์ไฟฟ้า*. ธนาเพรส.
- ธีรัช เลาห์วีระพานิช. (2565). การวิเคราะห์ดนตรีแจ๊ส. *วารสารดนตรีรังสิต*. 17(2). น. 45-60.
- สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. (2561). *พจนานุกรมศัพท์ดนตรีสากล ฉบับราชบัณฑิตยสภา*. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.
- Cooke, M. (2017). *Pat Metheny: The ECM years, 1975–1984*. Oxford University Press.
- Forte, D. (1986). Pat Metheny. In *New Directions in Modern Guitar*. (p. 84-92). Hal Leonard Publishing.
- Niles, R. (2009). *Pat Metheny: The interviews*. Hal Leonard Publishing.