

การเรียบเรียงเสียงประสาน บทเพลง พระคุณพระเจ้า (Amazing Grace) สำหรับกีตาร์คลาสสิกและเสียงสังเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์

received 16 NOV 2021 revised 10 MAR 2022 accepted 30 MAR 2022

มูทิตา นาคเมือง

อาจารย์

สาขาดนตรีศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

บทคัดย่อ

การเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลง พระคุณพระเจ้า (Amazing Grace) สำหรับกีตาร์คลาสสิกและเสียงสังเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์นี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์ ค้นคว้า เรียบเรียง บรรเลง ตลอดจน บันทึกเสียง และนำบทเพลงมาเผยแพร่ผ่านสื่อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ประเภทแผ่นซีดีขององค์กรเสียงสันติ (Voice of Peace) โดยบทเพลงพระคุณพระเจ้าได้ถูกบรรจุอยู่ในอัลบั้มเพลงบรรเลงชุด Voice of Instrumental Music เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อราวปี พุทธศักราช 2560 องค์กรเสียงสันติเป็นองค์กรคริสเตียน เป็นสมาชิกของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ผลิตสื่อ อาทิ รายการวิทยุ โทรทัศน์ วัสดุทัศน ผลิตเพลง ดนตรี เพื่อเผยแพร่คำสอนทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ในศาสนาคริสต์ มีเป้าหมายเพื่อบริการหน่วยงาน องค์กร ทั้งที่เป็นคริสตจักร องค์กรคริสเตียนรวมไปถึงหน่วยงานทั่วไป พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการดำเนินงานแก่ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป

ทางคณะผู้สร้างสรรค์มีความตั้งใจนำความรู้ ความสามารถ และความหลงใหลในศาสตร์ของวิชาดนตรีมาผสมผสานกับหลักความเชื่อและศรัทธาทางคริสต์ศาสนา ทั้งนี้ บทเพลง พระคุณพระเจ้า (Amazing Grace) นับว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ได้รับความนิยมในหมู่คริสต์ชนทั่วโลก ทั้งยังมีการเรียบเรียงใหม่หลากหลายฉบับในหลากหลายภูมิภาคทั่วโลก เป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่ลึกซึ้ง กินใจ และช่วยเยียวยาความรู้สึกของผู้ฟังที่ตั้งอยู่บนศรัทธาและความเชื่อได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะมีการเรียบเรียงในหลากหลายรูปแบบแต่ในฉบับที่ผู้เรียบเรียงได้สร้างสรรค์ขึ้นนี้ ผู้เรียบเรียงเสียงประสานได้พยายามสร้างสรรค์อัตลักษณ์เฉพาะสำหรับดนตรีบรรเลง ในรูปแบบการบรรเลงประกอบบรรยากาศ (Furniture Music หรือ Ambient Music) และเพื่อเสริมอัตลักษณ์และสร้างความแตกต่างให้กับชิ้นงานสำหรับเผยแพร่ลงแผ่นซีดีในอัลบั้มเพลงบรรเลงชุด Voice of Instrumental Music โดย องค์กรเสียงสันติ (Voice of Peace) ในครั้งนี้

ในบทความงานสร้างสรรค์นี้ผู้เขียนได้บรรยายถึงการค้นคว้า และเรียบเรียงองค์ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ โดยครอบคลุมถึงการค้นคว้าประวัติผู้ประพันธ์และประวัติบทเพลง แนวทางการจัดวางของเสียงดนตรี การเรียบเรียงเสียงประสาน การเลือกใช้เครื่องดนตรี รูปแบบของบทเพลง การวิเคราะห์โครงสร้างทางดนตรีเพื่อเรียบเรียงบทเพลงสำหรับบันทึกเสียง กระบวนการบันทึกเสียงและอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกเสียง กระบวนการรูปแบบการเผยแพร่ผ่านสื่อซีดี และประวัติองค์กรเสียงสันติ

คำสำคัญ: พระคุณพระเจ้า, กีตาร์คลาสสิก, เสียงอิเล็กทรอนิกส์, เสียงสันติ

Musical Arranigment of Amazing Grace for Classical Guitar and Electronic Music

Mutita Narkmuang

Lecturer,
Music Education,
Faculty of Humanities and Social Sciences,
Kamphaeng Phet Rajabhat University

Abstract

The arrangement of Amazing Grace for classical guitar and electronic sound was a part of creativity, arranging, performing, researching, and recording to provide to publish as CDs by Voice of Peace foundation which a part of the album “Voice of Instrumental Music” released around 2017. Voice of Peace is a member of The Evangelical Fellowship of Thailand. The aims are to dedicate, to broadcast the Gospel message throughout Thailand and its neighboring countries; and to produce Bible teaching programs that will establish, encourage and strengthen believers in their faith from those very modest beginnings and support broadcasting on a single station for both public and private sectors.

Guitarist and Sound Engineer of the arrangement and recording of Amazing Grace in this version aims to bring the knowledge and capability in music combined with believed and faith in Christianity to create another version of this renowned hymn which based on furniture music or ambient music and try to create another identity of the piece of music for the album Voice of Instrumental Music which produced by Voice of Peace foundation.

This article provides history, biography of the composer, compositional process, orchestration, structure of the piece, and also the production process of the piece for publish on the Voice of Peace CDs album “Voice of Instrumental Music”.

Keywords: Amazing grace, Classical guitar, Electronic music, Voice of peace

การเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลง พระคุณพระเจ้า (Amazing Grace) สำหรับกีตาร์คลาสสิกและเสียงสังเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการสร้างสรรค์ คั่นคว่า เรียบเรียง บรรเลง ตลอดจนบันทึกเสียง และนำบทเพลงมาเผยแพร่ผ่านสื่อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ประเภทแผ่นซีดีขององค์กรเสียงสันติ (Voice of Peace) โดยบทเพลงพระคุณพระเจ้าได้ถูกบรรจุอยู่ในอัลบั้มเพลงบรรเลงชุด Voice of Instrumental Music เป็นบทเพลงลำดับที่ 4 จากทั้งหมด 16 บทเพลง เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อราวปี พุทธศักราช 2560 องค์กรเสียงสันติเป็นองค์กรคริสเตียน เป็นสมาชิกของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ผลิตสื่อต่าง ๆ อาทิ รายการวิทยุ โทรทัศน์ วัสดุทัศน ผลิตเพลง ดนตรี เพื่อเผยแพร่คำสอนทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ในศาสนาคริสต์ มีเป้าหมายเพื่อบริการหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ทั้งที่เป็นคริสตจักร องค์กรคริสเตียน รวมไปถึงหน่วยงานทั่วไป พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการดำเนินงานแก่ภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป

ในบทความงานสร้างสรรค์นี้ผู้สร้างสรรค์ได้เขียนบรรยาย คั่นคว่า และเรียบเรียงองค์ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ โดยครอบคลุมถึงการคั่นคว่าประวัติผู้ประพันธ์และประวัติบทเพลง การเลือกใช้เครื่องดนตรี รูปแบบของบทเพลง การวิเคราะห์โครงสร้างทางดนตรีเพื่อเรียบเรียงบทเพลงสำหรับบันทึกเสียง กระบวนการบันทึกเสียงและอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกเสียง กระบวนการรูปแบบการเผยแพร่ผ่านสื่อซีดี และประวัติองค์กรเสียงสันติ

กระบวนการสร้างสรรค์ คั่นคว่า เรียบเรียง บรรเลง ตลอดจน บันทึกเสียง บทเพลงพระคุณเจ้ามีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คณะผู้สร้างสรรค์ได้คัดเลือกบทเพลงที่ตนเองความสนใจ และมีทางเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ให้เป็นบทเพลงบรรเลงเพื่อการผ่อนคลายตามเจตจำนงแรกของการจัดทำอัลบั้มเพลงบรรเลงนี้ บทเพลงมีท่วงทำนองเหมาะสมกับเครื่องดนตรีที่ตนเองเชี่ยวชาญในการบรรเลง โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงบทเพลงพระคุณพระเจ้า บทเพลงมีที่มาจากบทกวีที่มีเนื้อหาที่กินใจ และ ช่วยปลอบประโลมจิตใจ บนพื้นฐานความเชื่อในคริสต์ศาสนา และบทเพลงยังมีท่วงทำนองที่ไพเราะสอดคล้องกับเครื่องดนตรีที่คณะผู้สร้างสรรค์เลือกเรียบเรียง

2. คั่นคว่าประวัติบทเพลง และองค์ประกอบของบทเพลง เพื่อความเข้าใจในบทเพลง คั่นพบว่าประวัติเพลงนี้มีความน่าสนใจ เริ่มจากบทกวีที่แต่งประสพการณ์ตรง ศรีทธา และความเจ็บช้ำจากผู้ประพันธ์ จอห์น นิวตัน (John Newton : 1725 - 1807) และด้านทำนองอันเป็นองค์ประกอบสำคัญของฉบับเผยแพร่ทางซีดีอัลบั้มเพลงบรรเลงชุด Voice of Instrumental Music นี้ มาจากทำนองนิวบริเตน (New Britain) โดย วิลเลียม วอล์กเกอร์ (William Walker: 1809 - 1875) นับว่าเป็นเพลงสวดอีกบทเพลงที่ได้รับความนิยม จึงเป็นความคาดหวังหนึ่งของคณะผู้สร้างสรรค์ที่ผู้ฟังจะคุ้นชินกับทำนองพร้อมทั้งได้ฟังการเรียบเรียงใหม่ที่คณะผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น โดยขั้นตอนการศึกษาประวัติเพลงและการวิเคราะห์องค์ประกอบของบทเพลงทำให้ผู้สร้างสรรค์สามารถถ่ายทอดได้บทเพลงได้อย่างซาบซึ้งและเข้าใจถึงเจตจำนงแรกของผู้ประพันธ์เพลง

3. เรียบเรียงบทเพลงดังกล่าวให้สามารถบรรเลงให้เป็นลักษณะบทเพลงบรรเลงเพื่อการผ่อนคลาย เลือกคีตเพลงที่เหมาะสม รวมถึงการแบ่งวรรคตอน หรือการเพิ่มส่วนนำของบทเพลง รวมถึงเลือกเสียงสังเคราะห์ที่เหมาะสมสำหรับบทเพลง

4. ผีกล่อมบทเพลงจนชำนาญ และบันทึกเสียง โดยสถานที่บันทึกเสียงของบทเพลงพระคุณพระเจ้านี้ คือ ห้องบันทึกเสียงขององค์กรเสียงสันติ

5. เพิ่มเสียงสังเคราะห์ในส่วนของท่าน้องเพลงผนวกกับเสียงของกีตาร์คลาสสิก และจัดการเสียงและผสมเสียง (Mix and Mastering) ให้มีคุณภาพเสียงที่สมบูรณ์แบบ เพื่อรวบรวมบทเพลงพระคุณพระเจ้านี้เป็นส่วนหนึ่งในเผยแพร่ลงแผ่นซีดี โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงบทเพลงพระคุณพระเจ้า (Amazing Grace) หรือในบางฉบับเรียกชื่อบทเพลงในภาษาไทยว่า พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ โดยเรียบเรียงสำหรับกีตาร์คลาสสิกเป็นหลัก เพราะเป็นเครื่องมือเอก (Major instrument) ของผู้บรรเลง และเลือกแทรกท่าน้องหลักส่วนหนึ่งของบทเพลงเป็นเสียงสังเคราะห์หรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มมิติทางเสียงและเป็นจุดเด่นของบทเพลง

ในบทความงานสร้างสรรค์นี้ผู้เขียนได้บรรยายครอบคลุมถึงหัวข้อ ดังต่อไปนี้คือ

- 1) การค้นคว้าประวัติผู้ประพันธ์และประวัติบทเพลงพระคุณพระเจ้า (Amazing Grace)
- 2) แนวทางการจัดวางของเสียงดนตรีในบทเพลงพระคุณพระเจ้า (Amazing Grace)
- 3) การเรียบเรียงเสียงประสาน การเลือกใช้เครื่องดนตรี โครงสร้าง และส่วนที่น่าสนใจในบทเพลง
- 4) กระบวนการบันทึกเสียงและอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกเสียง กระบวนการรูปแบบการเผยแพร่ผ่านสื่อซีดี
- 5) ประวัติองค์กรเสียงสันติ

ประวัติผู้ประพันธ์และประวัติบทเพลงพระคุณพระเจ้า (Amazing Grace)

บทวิเคราะห์เพลงที่ดีควรเริ่มต้นด้วยการบรรยายภาพรวมโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเพลง ได้แก่ ประวัติเพลงและภาพรวมภายนอก (Punchaen, 2020, p. 2) โดยบทเพลงพระคุณพระเจ้า (Amazing Grace) เป็นบทเพลงสวดทางศาสนาคริสต์ (Hymn) โดยมีที่มาจากบทกวีของ จอห์น นิวตัน (John Newton : 1725 - 1807) ศิษยาภิบาลนิกายแองกลิคัน (Anglicanism) หรือ นิกายอังกฤษ (Church of England) โดยศิษยาภิบาลในนิกายโปรเตสแตนต์นั้นไม่ใช้นักบวช แต่เป็นฆราวาสที่ได้รับการสถาปนาจากคริสตจักรให้เป็นผู้ดูแลรับใช้พระเจ้า

ศิษยาภิบาลเป็นผู้ที่ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าเพื่ออุทิศตนรับใช้พระองค์ในคริสตจักรและรับใช้ชุมชน ศิษยาภิบาลคือผู้ที่ตอบสนองการทรงเรียกของพระเยซูคริสต์ ให้นำชุมชนคนที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์ให้มีเป้าหมายสูงสุดในชีวิตที่จะสานต่อพระราชกิจแห่งการกอบกู้ พลิกฟื้น และการทรงสร้างใหม่ของพระองค์ ให้ไปสู่การปกป้องคุ้มครองของพระเจ้า ในแผ่นดินของพระองค์ (Saethuang, 2014)

นิวตันผู้เคยเป็นนักเดินเรือและพ่อค้าทาสชาวอังกฤษ ในยุคที่แรงงานทาสยังเป็นสิ่งถูกกฎหมาย เขาได้เขียนบทกวีบทนี้ขึ้นในปี คริสต์ศักราช 1772 ได้ห้องหลังคาที่เขามักจะเขียนบทเทศนาของเขาเองเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยเขาได้อ้างถึงคำกล่าวที่ว่า “God’s unmerited favor to lost souls” หรือ ลูกของพระเจ้าที่จิตวิญญาณหลงหายและไม่สมควรได้รับความโปรดปราน

โดยหากอ้างอิงจากช่วงชีวิตในวัยรุ่นของนิวตันเขาได้เดินเรือขนย้ายแรงงานทาสจากทวีปแอฟริกา ไปยังดินแดนใหม่อย่างสหรัฐอเมริกา รวมถึง อังกฤษ และฝรั่งเศส นิวตันทำอาชีพพ่อค้าแรงงานทาสสืบทอดอาชีพนี้จากพ่อของเขา โดยในหลาย ๆ ครั้งเขาได้กระทำการเหยียดหยามต่อแรงงานทาสแอฟริกันเหล่านั้น เช่น โยนทิ้งลงทะเล หากน้ำหนักเกินพิกัดที่เรือจะรับน้ำหนักได้ เป็นต้น จนมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเมื่อครั้งที่นิวตันเดินเรือค้าแรงงานทาส ได้เกิดเหตุการณ์พายุฝนโหมกระหน่ำอย่างรุนแรง จนทำให้เรืออัปปาง แรงงานทาสกว่าหมื่นคนบนเรือต้องเสียชีวิต มีแต่เขาที่รอดชีวิตมาได้ ระหว่างที่รอนแรมอยู่กลางทะเล เขาได้อธิษฐานอ้อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าเพื่อหนุนใจ เสริมกำลังใจความกล้าให้เขาเผชิญหน้ากับความกลัว และความโหดร้ายของธรรมชาติอย่างเพียงลำพัง และขอให้เขามีชีวิตรอดจนถึงฝั่งแผ่นดิน จากเหตุการณ์นี้ทำให้นิวตันเลิกทำอาชีพพ่อค้าแรงงานทาส เขาเกิดความซาบซึ้งและการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งในจิตใจจนมีศรัทธาแรงกล้าในศาสนาคริสต์ จนกระทั่งนิวตันศึกษาภาษากรีกและอิบบูรเพิ่มเติม และจนถึงช่วงเวลาที่เขาตัดสินใจที่จะมอบชีวิตเพื่อพระเจ้าด้วยการเป็นศิษยาภิบาล โดยร้องขอให้อาร์คบิชอปแห่งยอร์กแต่งตั้งเขาแต่ก็ได้รับการปฏิเสธ เหตุผลเพราะเขาไม่ได้เรียนด้านพระคัมภีร์มาโดยตรงตั้งแต่ต้น แต่นิวตันเองยังยืนยันว่าเขาจะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นศิษยาภิบาลให้ได้ เขาจึงหันไปศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเอง พร้อมเขียนหนังสือเผยแพร่พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้นิวตันได้รับเชิญให้ไปบรรยายในสถานที่ต่าง ๆ อีกด้วย หลังจากนั้นเขาก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศิษยาภิบาลหลังจากพยายามอยู่นาน โดยบิชอปแห่งลินคอล์น และเขาได้รับหน้าที่ให้ไปดูแลคริสตจักรเล็ก ๆ แห่งหนึ่งที่เมืองโอเนย์ (Olney) โดยโบสถ์ของนิวตัน กลายเป็นที่รองรับคนมากมาย เขาไม่ได้เทศนาแค่ที่เมืองโอเนย์เท่านั้น แต่ได้รับเชิญไปเทศน์ทั่วประเทศในปีคริสต์ศักราช 1767 กวีชื่อดัง วิลเลียม คาวเปอร์ (William Cowper: 1731-1800) กวีและนักเขียนเพลงสวดทางคริสต์ศาสนา ได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองโอเนย์และเขาทั้งสองกลายเป็นเพื่อนสนิทกัน

“บทกวี ‘Amazing Grace’ ที่นิวตันประพันธ์ (ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 1779) มีทั้งสิ้น 6 บท กาลเวลาผ่านไปอีกหลายสิบปี นักแต่งเพลงชาวอเมริกันนาม วิลเลียม วอล์กเกอร์ ได้นำทำนองของเพลง ‘New Britain’ สันนิษฐานกันว่าเป็นทำนองเพลงร้องของบรรดาทาสผิวดำทางตอนใต้ของอเมริกา มาใส่ในบทกวี ‘Amazing Grace’ ที่จอห์น นิวตัน แต่ง (และแต่งคำร้องเพิ่มอีก 1 บท เป็น 7 บท) ผลงาน ‘Amazing Grace’ เวอร์ชันใหม่ได้รับการตีพิมพ์ในปี 1847 และโด่งดังทางฝั่งอเมริกามาจนถึงเกาะอังกฤษ”

(Brahmasubha, 2017)

เจมส์ จี บาสเกอร์ (James G. Basker : 1952 - ปัจจุบัน) นักประวัติศาสตร์และอาจารย์ ณ Barnard College, Columbia University มีความคิดเห็นว่าเหตุใดเพลงและเนื้อเพลงของเพลงนี้จึงมีเสน่ห์ช่วยปลอบประโลมในช่วงเวลาที่มนุษย์ต้องทนทุกข์ทรมาน “พวกเขาร้องขอได้โดยไม่มีข้อจำกัด” เขากล่าว “ไม่มีเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจง ไม่มีศรัทธาทางศาสนาที่เฉพาะเจาะจง ไม่มีบริบททางวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจง” มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มนุษย์รู้สึกหรือรับรู้เหมือนกัน อ้างอิงถึง “บาดแผลในจิตใจ” และ “สิ่งที่โหดเหี้ยม” โดยรวมคือการสื่อถึงความเปราะบางมนุษย์ เราสามารถจินตนาการและโยยหาความสุขและสันติ เพื่อการบรรเทาทุกข์จากความเศร้าและความทุกข์ยากที่ต้องเผชิญในการใช้ชีวิตในโลกนี้ (Basker, 2005, p. 1660-1810)

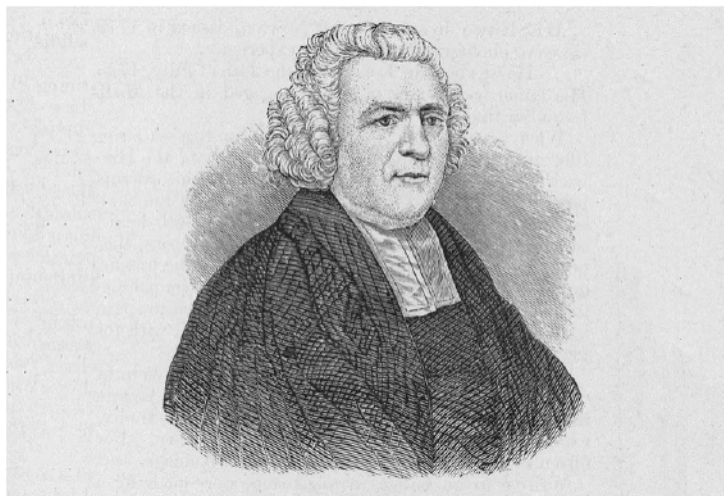
ในด้านของทำนอง (Melody) ของบทเพลงพระคุณพระเจ้า (Amazing Grace) สตีฟ เทอร์เนอร์ (Steve Turner: 1949 - ปัจจุบัน) ผู้เขียนหนังสือชื่อ Amazing Grace : The Story of America's Most Beloved Song (Turner, 2009) ได้อ้างอิงไว้ว่า บทเพลงพระคุณพระเจ้า (Amazing Grace) เป็นบทเพลงที่ได้เผยแพร่ครั้งแรกในช่วงวันปีใหม่ปีคริสต์ศักราช 1773 เดิมทีไม่ได้มีทำนองแบบที่เราได้ยินกันในปัจจุบัน จุดเริ่มต้นเป็นเพียงบทกวีหรือบทกลอนที่นิวตันได้เริ่มเขียนขึ้นเท่านั้น โดยในช่วงศตวรรษที่ 19 มีการใช้ทำนองอันหลากหลายกับบทกลอนชุดนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ที่นำไปบรรเลงจะออกแบบให้เป็น แต่ทำนองที่เป็นที่นิยมจนถึงปัจจุบันเป็นทำนองนิวบริเตน (New Britain) โดย วิลเลียม วอล์กเกอร์ (William Walker: 1809 - 1875) นักประพันธ์เพลงและผู้เชี่ยวชาญด้านการขับร้องชาวอเมริกันผู้เป็นที่นับถือในคริสตศาสนิกายแบปติสต์ (Baptist) ณ โบสถ์เวลส์แบปติสต์ (The Welsh Baptist Church) นำมาใช้เป็นคนแรก และได้ตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทสวด กว่า 335 บทภายใต้ชื่อ The Southern Harmony and Musical Companion ในปีคริสต์ศักราช 1835 โดยหนังสือเพลงสวดดังกล่าวได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงศตวรรษที่ 19 และได้นำไปใช้ประกอบการเรียนขับร้องตามโรงเรียน แลบริธนูอร์ทแคโรไลนาและรัฐเซาท์แคโรไลนา (North and South Carolina) รัฐจอร์เจีย (Georgia) และอีสต์เทนเนสซี (Eastern Tennessee) ในประเทศสหรัฐอเมริกา (Walker, 1847)

บทเพลงพระคุณพระเจ้า (Amazing Grace) ยังปรากฏในนิยายที่ชื่อว่า กระท่อมน้อยของลุงทอม (Uncle Tom's Cabin) เขียนโดย แฮเรียต บีเชอร์ สโตว์ (Harriet Beecher Stowe: 1811-1896) โดยนับว่าเป็นหนังสือขายดีเป็นลำดับที่ 2 รองจากคัมภีร์ไบเบิล มีอิทธิพลกับทัศนคติที่มีต่อชาวแอฟริกัน-อเมริกัน และผู้มีส่วนร่วมรณรงค์ให้เลิกทาส โดยนับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับคามนิยมจากกลุ่มผู้สนับสนุนกลุ่มรณรงค์ให้เลิกทาส อันสะท้อนถึงสัญลักษณ์ของการกดขี่ข่มเหงในลักษณะของแรงงานทาสนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แม้แต่อับราฮัม ลินคอล์น (Abraham Lincoln : 1809-1865) ประธานาธิบดีลำดับที่ 16 ของประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อมีโอกาสได้พบกับสโตว์ ยังถึงกับกล่าวว่า “เธอนี่เอง สตรีร่างเล็กบอบบางผู้เป็นส่วนหนึ่งของมหาสงครามนี้” (So this is the little lady who made this big war) นอกจากนี้ความทุกข์ทรมานของผู้คนในเหตุการณ์สงครามกลางเมืองอเมริกา (American civil war) เป็นสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ สงครามเลิกทาสของอเมริกา กินระยะเวลายาวนานถึงสี่ปีระหว่างปีคริสต์ศักราช 1861 ถึง 1865 เริ่มมาจากการปฏิวัติในหลายรัฐทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา สาเหตุมาจากลักษณะทางเศรษฐกิจและการปกครองที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงระหว่างรัฐในทางตอนเหนือและรัฐทางตอนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา

ความขัดแย้งทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเลิกทาส เริ่มต้นขึ้นด้วยประเด็นของการค้าทาส เพราะนักการเมืองในรัฐฝั่งเหนือมีแนวคิดยกเลิกระบบทาส แต่กลับกันรัฐทางตอนใต้พึ่งพารายได้ด้านเศรษฐกิจด้วยเกษตรกรรมและใช้แรงงานจากระบบทาสโดยตรง เมื่อ อับราฮัม ลินคอล์น ได้รับเลือกตั้งในปี ค.ศ. 1860 มีนโยบายขจัดระบบแรงงานทาส จึงทำให้รัฐทางตอนใต้กว่า 7 รัฐรวมตัวกันประกาศปกครองตนเองเป็นรัฐใหม่ อับราฮัม ลินคอล์น และรัฐในตอนเหนือปฏิเสธที่จะรับรองรัฐทางตอนใต้เป็นรัฐใหม่ สงครามจึงเริ่มต้นขึ้นในช่วงปีคริสต์ศักราช 1861 เมื่อรัฐทางตอนใต้ที่รวมตัวกันประกาศเป็นประเทศใหม่เริ่มใช้อาวุธยิงต่อสู้และยึดท่าเรือ นำมาสู่การต่อสู้ยาวนานที่สูญเสียชีวิตประชากรไปราวหกแสนคน จนกระทั่งสงครามจบลงด้วยการ

ยอมแพ้ของฝั่งรัฐทางตอนใต้ที่ยอมล้มเลิกระบบทาส จะเห็นได้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะกอบกู้สถานการณ์การรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียว และการยุติระบบแรงงานทาสนั้นต้องแลกมาด้วยความสูญเสียจำนวนมาก เป็นสงครามที่ก่อความเสียหายมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่สงครามโปเลียนไปจนถึงช่วงเวลา ก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง (Investerest, 2021)

จากเหตุการณ์ภาวะสงครามที่กระทบจิตใจผู้คนในเหตุการณ์สงครามกลางเมืองอเมริกานี้ ทำให้บทเพลงพระคุณพระเจ้าเป็นหนึ่งในบทเพลงที่ช่วยเยียวยาจิตใจที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงเวลานั้นเป็นต้นมา

ภาพที่ 1 จอห์น นิวตัน (John Newton : 1725-1807)

Note: From Fairchild, 2020

แนวทางการจัดวางของเสียงดนตรีในบทเพลงพระคุณพระเจ้า (Amazing Grace)

การออกแบบการจัดวางเสียงของบทเพลงนี้ แม้เครื่องดนตรีที่เลือกใช้จะเป็นเครื่องดนตรีกีตาร์คลาสสิกเป็นหลัก และรวมถึงเสียงสังเคราะห์ก็ตาม แต่แนวคิดในการจัดวางเสียงให้ปราศจากเนื้อร้องนั้นมีแนวคิดอ้างอิงถึงดนตรีประกอบบรรยากาศ (Furniture Music หรือ Ambient Music) คำว่า ambient แปลว่า ล้อมรอบ (Surrounding) หรือ สภาพแวดล้อม (Environment) โดยในความหมายทางดนตรี คือ ดนตรีที่ทำให้ผู้ฟังผ่อนคลายและสร้างบรรยากาศในลักษณะผ่อนคลาย ทั้งนี้ ปิยกุล ภูศรี ได้ให้คำนิยามไว้ว่า

“ดนตรีแอมเบียนต์ทั่วไปมักเป็นเสียงสังเคราะห์จากซินธิไซเซอร์ หรือเสียงเครื่องดนตรีอะคูสติค เช่น เปียโน เครื่องสาย หรือ เครื่องเป่า ที่วางอยู่บนทำนองเนิบช้า เป็นเสียงซ้ำ ๆ ที่บ่อยครั้งมักจะมีเสียงจากธรรมชาติ เช่น เสียงหยดน้ำกระทบผิวน้ำ เสียงใบไม้กระทบกัน เสียงลมพัดผ่านช่องเขา ฯลฯ มาผสมผสานกันจนออกมาเป็นเสียงดนตรีที่โดดเด่นในเรื่องบรรยากาศของเสียง โดยเฉพาะบรรยากาศของความสงบทางจิตใจ ที่เกิดขึ้นผ่านประสาทสัมผัสทางเสียง”

(Phusri, 2018)

เชื่อกันว่า เอริก ซาตี (Erik Satie : 1866-1935) นักประพันธ์เพลง และนักเปียโนชาวฝรั่งเศส ได้เริ่มประพันธ์ผลงานเพลงในลักษณะของบทเพลงเพื่อประกอบบรรยากาศในช่วงยุคต้นศตวรรษที่ 20 หรือราวปีคริสต์ศักราช 1917 โดยซาตีได้เรียกแนวเพลงนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสว่า “musique d’ameublement” อันหมายถึง Furniture music หรือดนตรีเพื่อประกอบบรรยากาศ หรือนดนตรีที่ทำให้อยู่กับปัจจุบันขณะ (be invisible for a moment) โดยพยายามสร้างสรรค์ตามแนวคิดปรัชญาศิลปะแบบศิลปะเชิงแนวคิด (Conceptual Art) (Shave, 2016) โดยเชื่อกันว่าเขาได้พยายามออกแบบให้บทประพันธ์ที่เขาแต่งขึ้นเป็นดนตรีประกอบเพื่อการฟังประกอบกับกิจกรรมทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น การรับประทานอาหารในร้านอาหาร หรือ การเดินเลือกซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า โดยผู้ฟังไม่จำเป็นต้องจดจ่อกับการฟังเพลงเพียงอย่างเดียวในลักษณะวัฒนธรรมการฟังเพลงคลาสสิกตะวันตกแบบดั้งเดิมในยุคก่อนหน้านี้ที่ผู้ฟังจะต้องตั้งใจฟังอย่างเงียบๆ ตั้งใจฟังนักดนตรีบรรเลง ไม่ส่งเสียงรบกวน หรือพูดคุยกัน หรือแม้แต่การต้องปรบมือให้ถูกต้องตามท่อนเพลงที่นักดนตรีกำลังบรรเลง เช่น ถ้าบทเพลงโซนาตา (Sonata) บทหนึ่งหากมีทั้งหมดสามท่อน ผู้ฟังจะต้องปรบมือให้กับนักแสดงในท่อนสุดท้ายเท่านั้น เป็นต้น

นอกจากซาตี แล้วยังมีนักประพันธ์เพลงที่ชื่อว่า ไบรอัน อีโน (Brian Eno: 1948-ปัจจุบัน) นักประพันธ์เพลงชาวอังกฤษที่ได้ประพันธ์เพลงที่ชื่อว่า แอมเบียนท์ 1 : ดนตรีสำหรับท่าอากาศยาน (Ambient 1: Music for Airports) โดย John T. Lysaker ได้กล่าวถึงในหนังสือ Brian Eno’s Ambient 1: Music for Airports (Lysaker, 2018) ไว้ว่าบทเพลงนี้ได้แบบอย่างตามลักษณะงานของซาตี รวมถึงนักดนตรีกลุ่มมินิมอลลิสต์ท่านอื่น ๆ เช่น จอห์น เคจ (John Cage: 1912-1992) ลา มอนเต ยัง (La Monte Young: 1935-ปัจจุบัน) และ สตีฟ ไรช์ Steve Reich : 1936- ปัจจุบัน) เป็นต้น และเป็นอัลบั้มเพื่อประกอบบรรยากาศในลักษณะที่ผู้ฟังไม่จำเป็นต้องตั้งใจฟังงานในบทประพันธ์นี้

อีโนได้รับแรงบันดาลใจในการประพันธ์ลักษณะนี้ขณะที่เขากำลังอยู่ที่สนามบินและได้ยืมบทเพลงของบริษัท มูซาค (Muzak Inc.) บทเพลงนี้เขาตั้งใจให้แตกต่างกับแนวคิดของบทเพลงของบริษัทมูซาคซึ่งเป็นบริษัทขายสัญญาณบทเพลงอันเป็นที่นิยมในสมัยนั้น โดยบริษัทมูซาคได้ก่อตั้งในประเทศสหรัฐอเมริการาวปีคริสต์ศักราช 1930 (Herron, 2020) โดย พลตรี จอร์จ โอเวน สควิเออร์ (George Owen Squier: 1865 - 1934) มีที่มาจากการส่งสัญญาณเสียงตามสายและการส่งสัญญาณสื่อสารทางทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นบริษัทที่จัดทำเพลงที่ในลักษณะ Background Music โดยออกแบบเป็นดนตรีที่เปิดเพื่อประกอบบรรยากาศตามสถานที่ เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมที่บริษัทมูซาคตั้งใจออกแบบโปรแกรมที่ชื่อว่าสติมูลัส โพรเกรสชัน (Stimulus Progression) โดยมีการตั้งโปรแกรม เช่น การเล่นให้ช้าลงก่อนที่จะเลิกทำงาน หรือเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นในขณะที่กำลังทำงาน รวมถึงจัดการเปิดเพลงเป็นเวลา 15 นาที และพัก 15 นาที โดยอ้างว่าการเปิดและหยุดสลับกันจะไม่ทำให้คนงานเหนื่อยหน่าย มีความสุขจากการฟังเพลง เป็นต้น โดยโปรแกรมหดดังกล่าวได้อ้างว่าเพื่อให้คนงานฟังระหว่างทำงานเพื่อให้คนงานมีความสุขในการทำงาน รวมถึงส่งเสริมสมาธิและประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค และ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ได้ตามความต้องการที่มีมากมายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โปรแกรมดังกล่าวมีผลวิจัยอ้างว่าผลผลิตของการทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 9.1 (Phattharadetphaisan, 2019)

นอกจากนี้ดนตรีบรรเลงในลิฟท์ อันเป็นที่มาของแนวเพลงที่ชื่อว่า Elevator Music อีกเช่นกัน คือดนตรีที่เปิดคลอระหว่างการใช้งานลิฟท์ในสมัยนั้นที่เครื่องมือนี้เพิ่งได้รับการพัฒนาให้ใช้งานในตึกสูงระฟ้าตามแนวทางของกองทุนนิยมในเมืองที่พัฒนาเทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ทันสมัย ผู้คนในสมัยนั้นอาจไม่คุ้นชินกับการใช้งานลิฟท์และทำให้เกิดอาการหวาดกลัวหรือเครียดขึ้นได้ระหว่างการใช้งานลิฟท์ ทั้งนี้การเปิดเพลงบรรเลงระหว่างการใช้ลิฟท์ยังมีการใช้งานมาจนถึงปัจจุบันอีกด้วย

นอกจากนี้บทเพลงพระคุณพระเจ้าในฉบับนี้ ยังมีการต่อยอดไปยังแนวทางดนตรีที่เรียกว่า Easy Listening เป็นส่วนต่อยอดจากดนตรีประกอบบรรยากาศ โดยแนวทาง Easy Listening นี้ คือนำเพลงคลาสสิกที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนหรือบทเพลงพื้นบ้านดั้งเดิมมาลดความซับซ้อนลงและเรียบเรียงใหม่ทำให้ฟังง่ายขึ้น ใช้องค์ประกอบดนตรีที่น้อยลง และนำไปเปิดประกอบบรรยากาศได้ และเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดทำซีดีตามส่วนหนึ่งของถ้อยแถลงที่ว่า “เพื่อเป็นบทเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจและช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย โดยหวังใจว่าผู้ที่ฟังจะเกิดสันติสุขและความชื่นชมยินดีจะเกิดขึ้นในจิตใจ” (Narkmuang et al. n.d., CD-ROM) ในอีกแง่หนึ่งสามารถตีความได้ว่า ดนตรีประกอบบรรยากาศ เป็นดนตรีที่ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเอง

อัลบั้มเพลงบรรเลงชุด Voice of Instrumental Music มีการแบ่งหน้าที่นักดนตรีและผู้เรียบเรียงทั้งหมด 5 ท่าน คือ โอปอล์ ตันตยานุสรณ์ นักเล่นเปียโน พรณภัส ไชยสถาน นักเล่นไวโอลิน ศิริประภา นามภา นักไวโอลิน วิศรุศย์ ถวิลโนนักเล่นเชลโล และมูทิตา นาคเมือง นักเล่นกีตาร์คลาสสิก โดยมี โปซ์ เมศิยาตล ควบคุมการบันทึกเสียงและเรียบเรียงบทเพลง

สำหรับบทเพลงพระคุณพระเจ้า (Amazing Grace) ในอัลบั้มเพลงบรรเลงชุด Voice of Instrumental Music ฉบับที่ได้เผยแพร่ในรูปแบบซีดีขององค์กรเสียงสันตินี้ ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกเรียบเรียงเสียงประสานขึ้นโดยใช้เสียงของกีตาร์คลาสสิกทั้งหมดสองส่วนคือ กีตาร์ที่เป็นทำนองหลัก (Melody) และกีตาร์ที่ทำหน้าที่เล่นประกอบ (Accompaniment) ใช้ผู้เล่นคนเดียวกัน และเพิ่มมิติมากขึ้นโดยใช้เสียงสังเคราะห์ที่เลียนแบบเสียงเครื่องเป่าลมไม้เพิ่มเข้ามาในตอนี่ 3 จากทั้งหมด 5 ท่อน เพื่อให้เกิดจุดเด่นและแตกต่างในส่วนกึ่งกลางของบทเพลง คล้ายจุด Golden Section ของบทเพลง ใช้ปลั๊กอิน Native Instruments ในหมวด Virtual Instrument โดยเหตุผลที่เลือกเสียงของกีตาร์คลาสสิกเพราะให้สำเนียงที่นุ่มนวล และฟังสบาย โดยเลือกใช้กีตาร์คลาสสิกซึ่งมีองค์ประกอบเป็นสายกีตาร์ที่เรียกว่าสายเอ็นหรือสายไนลอน ให้คุณลักษณะทางเสียงที่นุ่มนวล หัมตำมีลักษณะของเสียงที่แตกต่างจากกีตาร์ไฟฟ้าและกีตาร์โปร่งสายเหล็ก เมื่อนำมาผสมผสานกับเสียงสังเคราะห์ที่พยายามเลียนแบบเครื่องลมไม้ จึงทำให้เกิดมิติและมีรูปแบบที่แตกต่างจากฉบับอื่น ๆ โดยยึดแนวคิดเกี่ยวกับดนตรีประกอบบรรยากาศ (Furniture music หรือ Ambient music) และเพื่อเสริมอัตลักษณ์ให้กับชิ้นงานสำหรับเผยแพร่ลงซีดีในครั้งนี้

แนวทางการจัดวางเสียงเครื่องดนตรี มีการใช้กีตาร์คลาสสิกในด้าน เสียงประสาน (Chord) ในทุกท่อนของบทเพลง โดยมีการเปลี่ยนเสียงทำนองหลัก (Melody) จาก กีตาร์คลาสสิก เป็น เสียงสังเคราะห์เลียนแบบเครื่องลมไม้ บริเวณท่อนที่ 3 ในช่วงเสียงคู่ 8 (Octave) ที่แตกต่างระหว่างห้องที่ 5-11 ทำนองเป็นเสียงต่ำแตกต่างจากห้องที่ 12-20 ที่ออกแบบให้เป็นเสียงที่สูงขึ้น ปรากฏเพื่อเป็น Golden Section ของบทเพลง

ตารางที่ 1 ตารางอธิบายโครงสร้างของบทเพลงและแนวทางการจัดวางเสียงเครื่องดนตรี

Introduction	ท่อนที่ 1	ท่อนที่ 2	ท่อนที่ 3	ท่อนที่ 4	ท่อนที่ 5
ห้องที่ 1 - 4	ห้องที่ 5 - 20	ซ้ำ ห้องที่ 5 - 20	ห้องที่ 5 - 20	ซ้ำ ห้องที่ 5 - 20	ซ้ำ ห้องที่ 5 - 20
-กีตาร์คลาสสิก เล่นเสียง ประสาน (Chord)	-กีตาร์คลาสสิก เล่นเสียง ประสาน (Chord)	-กีตาร์คลาสสิก เล่นเสียง ประสาน (Chord)	-กีตาร์คลาสสิก เล่นเสียง ประสาน (Chord)	-กีตาร์คลาสสิก เล่นเสียง ประสาน (Chord)	-กีตาร์คลาสสิก เล่นเสียง ประสาน (Chord)
-กีตาร์คลาสสิก เล่นทำนองหลัก (Melody)	-กีตาร์คลาสสิก เล่นทำนองหลัก (Melody)	-กีตาร์คลาสสิก เล่นทำนองหลัก (Melody)	-เสียงสังเคราะห์ เลียนแบบเครื่อง ลมไม้เล่นทำนอง หลัก (Melody) ใช้ช่วงเสียง (Oc- tave) ที่แตกต่าง ระหว่างห้องที่ 5-11 ทำนองเป็น เสียงต่ำแตกต่าง จากห้องที่12-20 ที่ออกแบบให้ เป็นเสียงที่สูงขึ้น ปรากฏเพื่อเป็น จุดเด่นของ บทเพลงคล้าย เป็นจุดกึ่งกลาง หรือ สั ด ส่วน ทองคำ (Golden Section) ของ บทเพลง	-กีตาร์คลาสสิก เล่นทำนองหลัก (Melody)	-กีตาร์คลาสสิก เล่นทำนองหลัก (Melody)

Note: From © Mutita Narkmuang 10/09/2021

การเรียบเรียงเสียงประสาน การเลือกใช้เครื่องดนตรี โครงสร้าง และส่วนที่น่าสนใจในบทเพลง

บทเพลงพระคุณพระเจ้าในฉบับที่มีการเผยแพร่ลงซีดีขององค์การเสียงสันติ ฉบับนี้ มีลักษณะเนื้อดนตรี (Texture) หรือแนวทางการสอดประสานในรูปแบบดนตรีประสานแนว หรือ โฮโมโฟนี (Homophony หรือ Homophonic Texture) โดยกำหนดให้ทำนองหลักเป็นแนวสำคัญมากที่สุด ในขณะที่แนวอื่นเป็นเพียงแนวประสานแต่บทบาทในบทเพลงก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าทำนองหลักแต่อย่างใด โดยมีลักษณะทำนองและแนวบรรเลงประกอบ (Melody and Accompaniment) บทเพลงท่อนเดียวอ้างอิงจากบทเพลงต้นฉบับมีลักษณะสังคีตลักษณะสองตอนแบบย้อนกลับ (Rounded Binary Form) มีการใช้เคเดนซ์เปิด (Half Cadence) ในการแบ่งท่อน เป็นเคเดนซ์ที่มีน้ำหนักเบาให้เสียงที่ค้างเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงการดำเนินไปยังท่อนต่อไปของบทเพลงในที่นี้คือจากท่อน A ไปท่อน B นั่นเอง

พบฮาล์ฟเคเดนซ์ (Half Cadence) หรือ เคเดนซ์เปิด โดย ฮาล์ฟเคเดนซ์ หรือ เคเดนซ์เปิดนี้เป็นระบบการเรียกชื่อเคเดนซ์ของอเมริกัน มีความหมายเช่นเดียวกับ Imperfect Cadence ในระบบการเรียกชื่อเคเดนซ์ของอังกฤษ เป็นเคเดนซ์ที่จบด้วยคอร์ดโดมิแนนท์ (V) บางทีเรียก Half Close หรือ Semi-cadence (Punchaoren, 2011, p. 158) ในบทเพลงนี้พบเคเดนซ์เปิดที่ห้องที่ 10 - 12 คือจากคอร์ด C มาที่ G และ เกลาคอร์ด (Resolve) มาที่ห้องที่ 12 ด้วยคอร์ด G7 และเข้าสู่ท่อนใหม่ที่ห้องที่ 13 เพื่อไปสู่ท่อนถัดไป

นอกจากนี้ยังพบเพลเกิลเคเดนซ์ (Plagal Cadence) หรือ เคเดนซ์กึ่งปิด หรือ เคเดนซ์อาเมน (Amen Cadence) นิยมใช้ตอนจบเพลงโบสถ์เป็นเคเดนซ์ที่เริ่มด้วยคอร์ดซบโดมิแนนท์ และจบด้วยคอร์ดโทนิค โดยใช้ตัวย่อ PLC (Punchaoren, 2011, p. 289) โดยในบทเพลงนี้ปรากฏที่ห้องที่ 19 - 20 คือจากคอร์ด F จบด้วยคอร์ด C อธิบายตามภาพและตารางดังต่อไปนี้

พระคุณพระเจ้า (Amazing Grace)

The musical score for 'Amazing Grace' is presented in 3/4 time. It includes an Introduction (measures 1-4) and two main sections, A and B. The chords are labeled above the staff, and the cadences are labeled below the staff. The score is divided into measures, with some measures grouped together.

Introduction ห้องที่ 1-4

Chords: C, G, G⁷, C, F, C

ท่อน A

Chords: C

เคเดนซ์กึ่งปิด (Plagal Cadence)

ทำนองห้องที่ 5-10 ในท่อน A มีลักษณะคล้ายกับห้องที่ 13-18 ของท่อน B

ห้องที่ 14 ของท่อน B มีลักษณะคล้ายกับทำนองห้องที่ 6 ในท่อน A แต่เพิ่มความยาวของโน้ต E อีกครึ่งจังหวะ

ท่อน B

Chords: G, G⁷, C, C⁷, F, C

เคเดนซ์เปิด (Half Cadence)

1. 2. 3. 4. 5.

เคเดนซ์กึ่งปิด (Plagal Cadence)

ภาพที่ 2 อธิบายโครงสร้างของบทเพลง (Form) จุดพักเพลง (Cadence)

Note: From © Mutita Narkmuang 10/03/2022

ตารางที่ 2 ทางเดินคอร์ด (Chord Progression) ในบันไดเสียงซีเมเจอร์ (C Major Scale) และจุดพักบทเพลง (Cadence)

Introduction ห้องที่ 1-4

ท่อน A ห้องที่ 5 - 12

ห้องที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
โรมัน	I	V V7	I IV	I	I	I7	IV	I	I	I
คอร์ด	C	G G7	C F	C	C	C7	F	C	C	C

ท่อน B ห้องที่ 13 - 20

ห้องที่	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
โรมัน	V	V7	I	I7	IV	I	I	V V7	I IV	I
คอร์ด	G	G7	C	C7	F	C	C	G G7	C F	C

เคเดนซ์เปิด (Half Cadence) ห้องที่ 10

ถึง 12 ก่อนจะเข้าท่อน B ที่ห้องที่ 13

เคเดนซ์กึ่งปิด (Plagal Cadence)

จังหวะที่ 3 ของห้องที่ 19 และห้องที่ 20

Note: From © Mutita Narkmuang 10/03/2022

จากการวิเคราะห์ทางเดินคอร์ด (Chord Progression) ในบันไดเสียงซีเมเจอร์ (C Major Scale) ของบทเพลง คอร์ดที่ปรากฏในบทเพลง มีทั้งหมดสามคอร์ดด้วยกัน คือ คอร์ดโทนิค (Tonic) สัญลักษณ์เลขโรมัน คือ I คอร์ด ซับโดมิแนนท์ (Subdominant) สัญลักษณ์เลขโรมัน คือ IV และ คอร์ดโดมิแนนท์ (Dominant) สัญลักษณ์เลขโรมัน คือ V มีการเพิ่มโน้ตลำดับที่เจ็ดในสเกลในบางจุดเพื่อเพิ่มสีสันให้กับคอร์ดรวมถึงเพิ่มความรู้สึกส่งทำนองไปข้างหน้าโดยใช้ Leading Note หรือ โน้ตตัวที่เจ็ดนี้เป็นตัวนำ (Newton, 2015)

ทางเดินคอร์ดดังกล่าวได้จากการเปรียบเทียบการเลือกใช้คีย์ของเพลงจากสองแหล่งหลักคือ โน้ตเพลงไทยนมัสการ ฉบับ 80 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ.2014 (Thai Worship Song Arrangement Committee, 2014, p. 138) เรียบเรียงโดย ภาราดา โรจนสุพจน์ เลือกใช้คีย์ จีเมเจอร์ (G major) และฉบับภาษาอังกฤษ เรียบเรียงโดยเอ็ดวิน โอเทลโล เอ็กเซล (Edwin Othello Excell:1851-1921) (Newton, 2015) เลือกใช้คีย์เอฟเมเจอร์ (F Major) โดยในฉบับที่เผยแพร่สำหรับซีดีอัลบั้มเพลงบรรเลงชุด Voice of Instrumental Music ขององค์การเสียงสันตินี้เลือกใช้คีย์ซีเมเจอร์ (C Major) และเพิ่มช่วงนำ (Introduction) จำนวน 4 ห้องก่อนเข้าท่อน A เพื่อเพิ่มอัตลักษณ์และให้แตกต่างจากทั้งสองฉบับข้างต้น

A

138 พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ
โรม 3:24-25, ตีตัส 3:5, เอเฟซัส 2:6-8 การสำนึกผิดและการสารภาพ

G B⁷ C G A⁷ D D⁷

1. พระคุณ พระเจ้า นั้น แสน ชื่น ใจ ช่วย ได้ คน ชั่ว อย่าง ฉัน
2. พระคุณ สอน ให้ ยำ แกรง พระ องค์ ทำ ลาย ความกลัว หมด ไป
3. หากความ ชั่ว ร้าย ปี ฑา ล้อม ลวง ความ ทาง ที่ ฉัน ผ่าน ไป
4. พระเจ้า สัวย ญา ประทาน สิ่ง ดี พระ คำ ให้ มี ความหวัง
5. เมื่อ ถึง เว ลา ฉัน ขึ้น สบปราม กา ยา คง มาน ส ลาย

เมื่อ ฉัน หลง ทาง ทรง ตาม กลับ มา คา บอก แด่ ฉัน เห็นพ้อง
คุณ คำ ล้ำ เกศ ประเสริฐ ยิ่ง ชย ใน วัน ฉัน เชื่อ วาง ใจ
พระคุณ ช่วย ให้ ปกอดภัย หวัง ปวง พระ นำ ถึง บ้าน หัน ไค
พระองค์ ค้ำ ครอง ค ลอด ชี วิ โปรด ให้ ได้ มี คำ ลัง
ยัง มี สัน ติ สุข ใจ ชื่น บาน เก ษม ส่า ร่าย ไม่ วาย อา เมฆ

AMAZING GRACE
John Newton, 1725-1807
8.6.8.6. Early American Melody
Harmonized by Parade Rajanasuphot, 2013

B

Amazing Grace! PRAISE TO GOD 32

F C⁷ Dm Bb F

1 A - mar - ing grace! how sweet the sound that
2 'Twas grace that taught my heart to fear, and
3 The Lord has prom - ised good to me, his
4 Through man - y dan - gers, and snares, I
5 When we've been there ten thou - sand years, I bright

C⁷ F

saved a wretch like me! I once was lost, but
grace my fears re - lieved; how pre - cious did that
word hope se - cures; he will my shield and
have al - read - y come; 'tis grace that brought me to
shin - ing as the sun, we've no less days to

Bb F Dm F C⁷ F

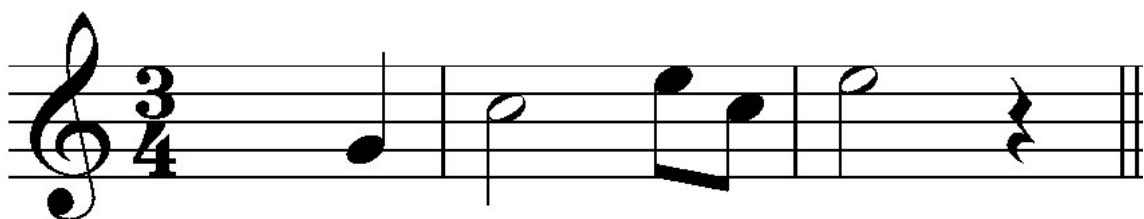
now am found, was blind but now I see.
grace ap - pear be the hour I first be - lieved.
por tion as long as life en - dures.
safe thus far, and grace will lead me home.
sing God's praise than when we'd first be - gun.

WORDS: John Newton (1725-1807), stb 2 vs. 5, A Collection of Sacred Ballads, 1790
MUSIC: Columbia Harmony, 1829, arr. Edwin O. Excell (1851-1921)
NEW BRITAIN C.M.

ภาพที่ 3 การเปรียบเทียบคีย์ของบทเพลงจากการเรียบเรียงโดย ภาราดา โรจนสุพจน์ (A) และฉบับเรียบเรียงโดยเอ็ดวิน โอเทลโล เอ็กเซล (Edwin Othello Excell:1851-1921) (B)

Note: From © Mutita Narkmuang 11/02/2022

โมทีฟ หรือ หน่วยทำนองเอก (Motif หรือ Motive) คือความคิดหลักด้านทำนองหรือจังหวะที่เป็นวัตถุดิบในการสร้างบทเพลงให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งเพลงเป็นส่วนย่อยที่สุดของทำนองหรือจังหวะ (Puncharoen, 2011, p. 238) พบโมทีฟหลักของเพลงเป็นจุดเริ่มต้นของท่อนย่อยในบทเพลง คือ โน้ต G,C,E,C และ E บริเวณห้องที่ 4-6, 8-10, 16-18 โดยทำนองโมทีฟนี้เป็นไปตามตัวอย่างภาพต่อไปนี้

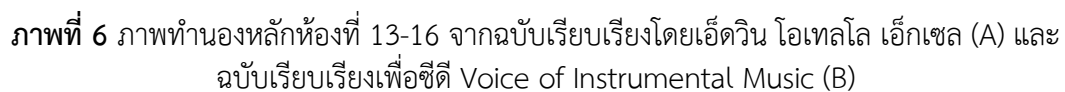

ภาพที่ 4 ตัวอย่างโมทีฟที่พบในบทเพลง

Note: From © Mutita Narkmuang 10/03/2022

ในท่อน B การเลือกใช้ทำนองในฉบับนี้ ได้มีความแตกต่างจากโน้ตต้นฉบับเล็กน้อย ในห้องที่ 12-16 เพื่อให้เกิด
 อัดลักษณะที่แตกต่างจากโน้ตฉบับเดิมและฉบับอื่น ๆ โดยจังหวะที่ 3 ในห้องที่ 12 เลือกใช้โน้ต D เพิ่มเป็นแม่
 จังหวะและตามด้วยโน้ต E จากทำนองเดิม ทำให้เกิดเป็นโน้ตเชปต์ 1 ชั้น (Eighth Note) และ ห้องที่ 14
 ของท่อน มีการเพิ่มความยาวของโน้ต E เพิ่มอีกครั้งจังหวะ ทำให้โน้ตมีลักษณะการเอื้อนเล็กน้อยคล้ายการ
 ขับร้อง (Cantabile) และทำให้แตกต่างจากท่อน A เล็กน้อย รวมถึงแตกต่างจากโน้ตต้นฉบับที่นำมาเปรียบเทียบ

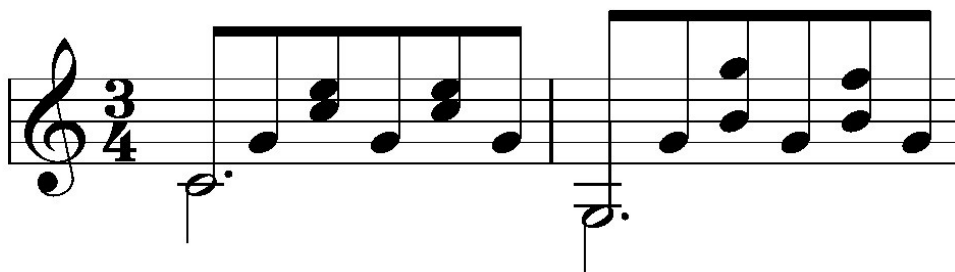

Note: From © Mutita Narkmuang 09/02/2022

จากการวิเคราะห์ด้านการใช้บันไดเสียงของบทเพลงพระคุณพระเจ้า (Amazing Grace) นั้น ในโน้ตต้นฉบับและฉบับในอัลบั้มเพลงบรรเลงชุด Voice of Instrumental Music ใช้บันไดเสียงเพนตาโทนิค หรือบันไดเสียงห้าเสียง (Pentatonic Scale) คำว่า Penta มาจากภาษากรีก แปลว่า ห้า เป็นบันไดเสียงที่ประกอบด้วยโน้ต 5 ตัว ในระดับเสียงต่างกัน มีโครงสร้างที่ประกอบด้วยขั้นคู่เต็มเสียง 2 คู่ ตามด้วยคู่ 3 ไมเนอร์ 1 คู่ ขั้นคู่เต็มเสียงอีก 1 คู่ และจบด้วยคู่ 3 ไมเนอร์ อีก 1 คู่ ตัวอย่างในบันไดเสียง C เพนตาโทนิค เป็นบันไดเสียงสำคัญที่พบในดนตรีเอเชีย (Punchaen, 2011, p. 278) ประกอบด้วยโน้ตที่มักประกอบในเพลงสมัยนิยมโดยทั่วไป โดยการที่บันไดเสียงเพนตาโทนิค ไม่มีโน้ตครึ่งเสียง (Half Step) ส่งผลให้แตกต่างจาก บันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale) และ บันไดเสียงไมเนอร์ (Minor Scale)

รูปแบบ (Pattern) การใช้มือขวาสำหรับกีตาร์

สำหรับการ บรรเลงคอร์ดหรือเล่น Arpeggio หรือ Broken chord ของมือขวาเป็นไปตามลำดับภาพต่อไปนี้ โดยตัวอย่างคือคอร์ด C ใช้นิ้วโป้งมือขวา (p) ดัดที่สายที่ 5 ที่มือซ้ายกำลงัดโน้ต C จากนั้น ดัดสายเปล่าสายที่ 3 คือโน้ตตัว G ด้วยนิ้วชี้มือขวา (i) จากนั้นใช้นิ้วกลาง (m) และนิ้วนางมือขวา (a) ดัดที่สายที่ 2 ที่กำลงัดโน้ต C และดัดสายเปล่าสายที่ 1 คือโน้ต E ให้ดีดพร้อมกัน วนเป็นรูปแบบนี้ตลอดทั้งเพลง ทำให้เกิดการเน้นจังหวะที่กลุ่มโน้ตตำแหน่งที่จังหวะที่ 2 และ 3 มีลักษณะเป็นขั้นคู่ จึงทำให้เกิดการเน้นที่จังหวะหนัก (Strong Beat) ไปโดยปริยาย

ภาพที่ 7 การเล่นกีตาร์สำหรับมือขวาคือ p / i /ma/ i หรือนิ้วโป้ง- ชี้ - กลางและนางพร้อมกัน และกลับไปนิ้วชี้

Note: From © Mutita Narkmuang 05/02/2022

พระคุณพระเจ้า (Amazing Grace)

Chord symbols: C, G, G⁷, C, F, C, C, C⁷, F, C, C, C, G, G⁷, C, C⁷, F, C, C, C, G, G⁷, C, F, C, C.

Measure numbers: 1, 6, 11, 17.

First ending: 1. 2. 3. 4.

Second ending: 5.

ภาพที่ 8 โน้ตเพลง พระคุณพระเจ้า (Amazing Grace)

Note: From © Mutita Narkmuang 10/03/2022

การบันทึกเสียงบทเพลง พระคุณพระเจ้า (Amazing Grace)

การบันทึกเสียง หมายถึง บางอย่างที่เราสามารถได้ยินได้ หรือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมการบันทึกเสียงเช่นการแสดงทางดนตรี หรือ ภาพยนตร์ เป็นต้น การบันทึกเสียง หมายถึงการบันทึกสถานการณ์หรือเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นให้เป็นหลักฐานทางเสียงไว้นั่นเอง

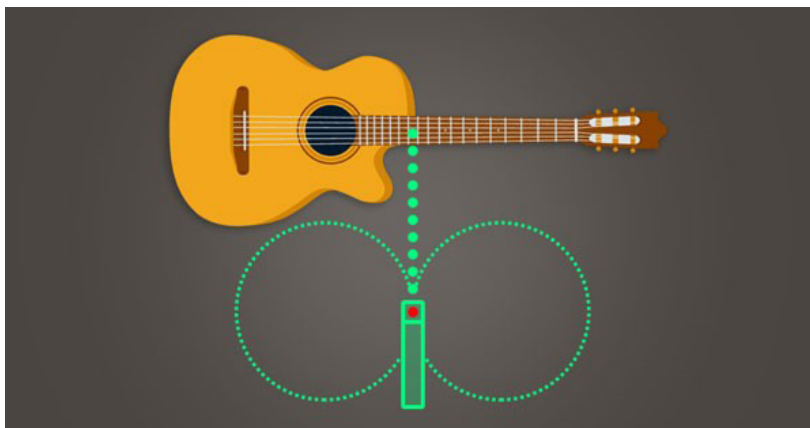
หลักการของการบันทึกเสียงให้ได้เสียงที่ดีที่สุด สมจริง และเหมาะสมต่อการบันทึกเสียงได้ดีที่สุดนั้น เริ่มจากการจัดวางตำแหน่งของไมโครโฟน (Miking) โดยจำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องรูปแบบการรับเสียงของไมโครโฟน (Polar Patterns) หรือสามารถเรียกได้ว่า Directional Characteristics และ คุณลักษณะเฉพาะของเสียงของไมโครโฟนแต่ละประเภท เพื่อสามารถระบุได้เบื้องต้นว่า ไมโครโฟนตัวไหนเหมาะสมที่จะวางในตำแหน่งใดของกีตาร์คลาสสิกที่นำมาบันทึกเสียงในบทเพลงนี้ เพื่อให้ไมโครโฟนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรับเสียงและสะท้อนเสียงที่ดีที่สุดตามศักยภาพของไมโครโฟนแต่ละประเภท

ในกรณีบทเพลงฉบับนี้ ทางคณะผู้สร้างสรรค์ได้บันทึกเสียงกีตาร์คลาสสิกแยกเป็น 2 ส่วนคือ กีตาร์ที่เป็นทำนองหลัก (Melody) และกีตาร์ที่ทำหน้าที่เล่นประกอบ (Accompaniment) ใช้ผู้เล่นคนเดียวกัน ในด้านเสียงสังเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์ที่เลียนเสียงเครื่องเป่าที่ใช้ในบทเพลง ในท่อนที่ 3 เสียงสังเคราะห์เลียนแบบเครื่องลมไม้ เล่นทำนองหลัก (Melody) ใช้ช่วงเสียง (Octave) ที่แตกต่างระหว่างท่อน A และ ทำนองเป็นเสียงต่ำแตกต่างจากท่อน B ที่ออกแบบให้เป็นเสียงที่สูงขึ้น ปรากฏเพื่อเป็น Golden Section ของบทเพลง นั้น เลือกใช้ปลั๊กอิน Virtual Studio Technology (VST) - Native Instrument ให้เสียงที่เที่ยงตรง ทั้งนี้การอัดกีตาร์คลาสสิกใช้ไมโครโฟนทั้งหมด 3 ตัวด้วยกัน โดยตัวแรกคือ AKG: C414, รูปแบบการรับเสียงของไมโครโฟน (Polar Pattern) แบบ Cardioid (ตำแหน่งรับเสียงด้านหน้าของไมโครโฟน) เป็นไมโครโฟนตัวหลักจะวางบริเวณตำแหน่งช่องเสียง หรือ โพรงเสียง (Sound Hole) เอียงมาทางแผงนิ้ว (Fingerboard) ของกีตาร์คลาสสิกที่นำมาใช้ในการบันทึกเสียง โดยวางไมโครโฟนในลักษณะมุมเอียง 20 องศาโดยประมาณ เพื่อลดการรับเสียงในย่านต่ำหรือ Lo Mid Frequency (250 - 500 Hz) เพราะถ้าเกิดความถี่เสียงย่านนี้มากเกินไป อาจจะทำให้เกิดลักษณะเสียงที่ขุ่นมัวในความถี่ต่ำ (Muddy) ได้ (Mesiyadol, interview)

ภาพที่ 9 ตัวอย่างการวางไมโครโฟนแบบ Cardioid บริเวณ Fingerboard ของกีตาร์

Note: From Senior, 2020

ภาพที่ 10 แผนภูมิภาพการวางไมค์โครโฟนแบบ Cardioid บริเวณ Fingerboard ของกีตาร์

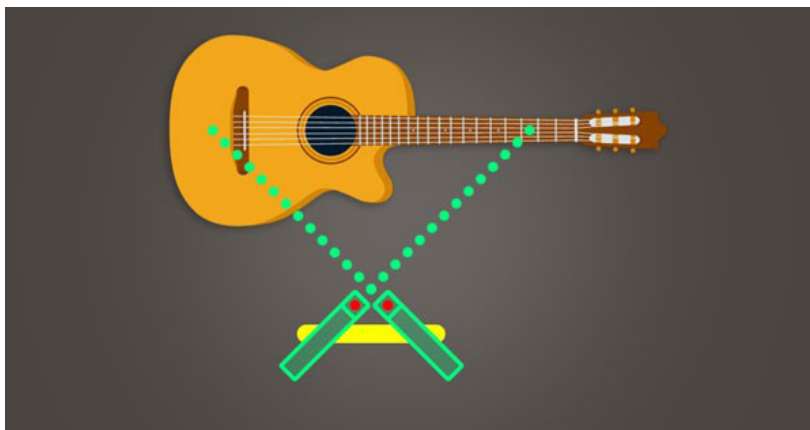
Note: From Hoffman, 2018

ไมโครโฟนตัวที่ 2 และไมโครโฟนตัวที่ 3 ใช้ไมโครโฟนยี่ห้อเดียวกัน นั่นคือ Sennheiser e915 โดยไมโครโฟนทั้งสองตัวนี้ใช้เป็นคู่ วางในลักษณะรูปทรง Stereo XY ห่างจากกีตาร์คลาสสิกประมาณ 1 เมตร โดยวางตำแหน่งกึ่งกลางของตัวกีตาร์คลาสสิก การวางในลักษณะ XY นี้ จะสามารถรับเสียงในระบบเสียงสเตอริโอ (Stereo) ทำให้เสียงกีตาร์คลาสสิกมีลักษณะที่กว้างมากขึ้น มีแนวโน้มที่สามารถจำลองลักษณะของห้อง Reverberation ได้ในบางกรณี เพื่อเสียงที่ออกมาให้ความรู้สึกเหมือนบรรเลงในห้องแสดงจริงแบบสเตอริโอ เสียงไม่แข็งกระด้าง มีมิติไม่แห้ง แบน หรือกระจุกอยู่ตรงตำแหน่งเดียว (Mesiyadol, interview)

ภาพที่ 11 ตัวอย่างการวางไมค์คู่ (XY Setup) บริเวณ sound hole ของกีตาร์

Note: From Wessling, n.d.

ภาพที่ 12 แผนภูมิภาพการวางไมโครโฟนแบบไมค์คู่ (XY Setup) บริเวณ sound hole ของกีตาร์

Note: From Hoffman, 2018

ทั้งนี้การบันทึกเสียงด้วยไมโครโฟนที่มากกว่าสองตัวขึ้นไป จะต้องคำนึงถึงเรื่องที่สำคัญที่สุดคือ Phasing Cancellation หรือ การหักล้างของความถี่เสียง ทำให้ความถี่ใดความถี่หนึ่ง หรือหลาย ๆ ความถี่ขาดหายไป ทำให้เกิดลักษณะเสียงบี้หรือแบน หรือความถี่บางคลื่นหายไป โดยเฉพาะความถี่ย่านต่ำตั้งแต่ Lo freq. จนถึง Sub freq. จะสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือ Phasing Cancellation เป็นสิ่งที่ทำให้ความอุ่นของเสียง (Warmness) และความหนาของเสียง (Definition) หายไป เมื่อบันทึกเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว หากเกิดกรณีนี้จะไม่สามารถแก้ไขในขั้นตอนของการตัดต่อและการผสมเสียง (Editing and Mixing) ได้

การแก้ไขปัญหา Phasing Cancellation สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การวางไมโครโฟน แบบ 3:1 การใช้เทคนิคการวางไมโครโฟนหลากหลายรูปแบบ ตามแต่กรณี ตัวอย่างเช่น XY, Mid Side, AB, ORTF, Blumlein, Decca tree และ Binaural ดังนั้นการวางไมโครโฟน (Miking) จึงมีผลต่อคุณภาพเสียงเป็นอย่างมาก ดังนั้นจำเป็นต้องดูความเหมาะสมของ การจัดวางไมโครโฟนต่อเครื่องดนตรีแต่ละประเภทเป็นกรณีไป โดยในกรณีของบทเพลงพระคุณเจ้านี้เลือกการวางไมค์คู่ (XY Setup) เหตุเพราะในบทเพลงเลือกใช้เครื่องอะคูสติค (Acoustic) อย่างกีตาร์คลาสสิกซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงเป็นธรรมชาติ ไม่มีเครื่องขยายเสียง จึงจำเป็นต้องออกแบบการวางไมโครโฟนให้ได้เสียงที่มีคุณภาพและหลีกเลี่ยงเสียงที่บี้และแบนรวมถึงความหนาและอุ่นของเสียงจะไม่หายไประหว่างการบันทึกเสียง

ส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งของการบันทึกเสียงคือ เครื่องดนตรีและนักดนตรี การเลือกสรรเครื่องดนตรีที่มีมาตรฐานการผลิต และมีคุณภาพเสียงดีเป็นผลอย่างยิ่งต่อเสียงที่เราบันทึก เพราะหากเราใช้เครื่องดนตรีที่มีมาตรฐานต่ำ เช่น ไม้ตีที่ไม่มีคุณภาพ หรือสายที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น ขั้วสนิม หรือเก่าเกินไป เสียงของเครื่องดนตรีที่ถูกบันทึกจะทำให้ขาดความชัดเจนของคุณลักษณะเฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์ (Characteristic) อาจะถึงขั้นเสียงเพี้ยนในบางโน้ต และทำให้งานในขั้นตอนการผสมเสียง (Mixing) ยากและใช้เวลานานขึ้นไม่มากนักน้อย (Mesiyadol, interview)

โปรแกรมบันทึกเสียงสำหรับบทเพลงนี้ คือ โปรทูลส์ (Pro Tools) ผลิตโดยบริษัท เอวิดเทคโนโลยี (Avid Technology) ผลิตโปรแกรมด้านงานมัลติมีเดียอันหลากหลาย สำหรับระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดวส์ (Microsoft Windows) และแมคโอเอส (macOS) (Avid, n.d.) โดยโปรทูลส์เป็นรูปแบบของ Digital Audio Workstation (DAW) โปรแกรมตัดต่อเสียงหรือโปรแกรมทำงานเพลง ที่เป็นโปรแกรมมาตรฐานที่ห้องบันทึกเสียงมืออาชีพ (Professional Studio) เลือกใช้มากที่สุด เน้นการใช้งานทางด้านการบันทึกเสียง การจัดการเสียง และการผสมเสียง (Recording, Editing และ Mixing) ที่ให้ประสบการณ์เดียวกันกับการใช้งานอุปกรณ์ห้องบันทึกเสียง (Studio Equipment) ที่ผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถที่จะควบคุมได้ในทุกระบวนการทำงานพร้อมรองรับการบันทึกทั้งเสียงร้องและเสียงดนตรี ไปจนถึงการปรับแต่งแก้ไขสัญญาณเสียง รวมไปถึงกระบวนการมิกซ์และมาสเตอร์ริงเสียง (Mix and Mastering) (Proschoolacademy, 2022) เหตุผลที่ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้โปรทูลส์เพราะเป็นโปรแกรมบันทึกเสียงที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมดนตรี ออกแบบเพื่อเอื้ออำนวยสำหรับวิธีการทำงานห้องบันทึกเสียงมืออาชีพ และมีแบบอย่างจากการใช้ในการผสมเสียงให้กับภาพยนตร์ในสตูดิโอระดับสากล เช่น Hollywood เพื่อทำให้ได้ผลงานเพลงที่มีคุณภาพเสียงคุณภาพสำหรับการเผยแพร่สู่สาธารณะชน นอกจากนี้ใช้ออดิโอ ซอฟต์แวร์ (Audio Software) ชื่อ ไอโซโทป (iZotope) ในการมิกซ์และมาสเตอร์ริงเสียง (Mix and Mastering) และใช้ Onboard Plug In ในบทเพลงนี้ เนื่องจากมีเทคโนโลยีการลดเสียงรบกวน สามารถคงคุณภาพเสียงได้ดีไม่เพี้ยน และใช้งานได้สะดวก (Mesiyadol, interview)

อีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการบันทึกเสียงดนตรี คือ นักดนตรีที่เป็นผู้แสดงหรือเล่นในการบันทึกเสียง ต้องฝึกซ้อมก่อนและทำความเข้าใจบทเพลงที่จะเล่นได้อย่างลึกซึ้ง โดยศึกษาเทคนิคในการบรรเลงจนชำนาญ รวมถึงบริบททางด้านประวัติศาสตร์ของบทเพลงเพื่อให้เข้าใจบทเพลงที่กำลังบรรเลงได้อย่างลึกซึ้งท่วงแท้มถึงรักษาดูแลร่างกายให้แข็งแรงไม่ให้เจ็บป่วยเพื่อสมรรถภาพของการบรรเลงดนตรีที่คล่องแคล่ว โดยนักดนตรีที่เข้าห้องบันทึกเสียงจำเป็นต้องมีความชำนาญในเพลงนั้น ๆ มากพอสมควร โดยฝึกซ้อมอย่างคล่องแคล่วมาก่อนการบันทึกเสียง เพื่อความต่อเนื่องของการบรรเลงบทเพลง และความราบรื่นของอารมณ์ในการบรรเลงบทเพลง ไม่หยุดเล่นบ่อยครั้งในระหว่างบันทึกเสียง เพราะการเล่นผิดพลาดบ่อยในจำนวนรอบที่มากเกินไปในห้องอัดเสียง อาจทำให้เกิดการใช้กระบวนการการบันทึกเสียงที่ใช้เวลานานเกินไป จะทำให้เกิดอาการล้า เบื่อหน่าย ท้อถอย รวมถึงทำให้อารมณ์ในการเล่นแข็งกระด้าง ไม่เป็นธรรมชาติ และไม่เข้าถึงในอารมณ์ของบทเพลงที่กำลังบรรเลง

กระบวนการเผยแพร่ผ่านสื่อซีดี และประวัติองค์กรเสียงสันติ

องค์กรเสียงสันติ เป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคริสต์ศาสนา เป็นสมาชิกขององค์การสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย โดยองค์การสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ชื่อย่อภาษาไทยคือ “สคท.” มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “The Evangelical Fellowship of Thailand” ใช้ชื่อย่อว่า “E.F.T” ก่อตั้งเมื่อปีคริสต์ศักราช 1969 และได้รับการรับรองจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงวัฒนธรรมในปัจจุบัน) ให้เป็นองค์กรใหญ่ทางศาสนาคริสต์อันดับที่ 3 ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน คริสต์ศักราช 1969 (พุทธศักราช 2512) เป็นรองจาก สมาคมคาทอลิก และสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย โดยแกนนำคือ ศาสนาจารย์สุข พงษ์น้อย และศาสนาจารย์ท่านอื่น ๆ พร้อม

กับมิชชันนารีจำนวนหนึ่ง เพื่อให้บรรดาคริสเตียนนิกายโปรเตสแตนต์ร่วมมือกันเพื่อเสริมสร้าง สามัคคีธรรม และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีคติพจน์ คือ “พันธกิจเป็นหลัก ความรักเป็นฐาน บริการเป็นเลิศ” มีวัตถุประสงค์หลัก คือ 1) เพื่อส่งเสริมการประสานงานและความร่วมมือกัน 2) ส่งเสริมการเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ 3) ส่งเสริมการเจริญฝ่ายจิตวิญญาณของคริสเตียน 4) ส่งเสริมการผลิตและการใช้สื่อสารมวลชนของคริสเตียน 5) ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์และสาธารณประโยชน์ โดยสำนักงานปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 54 ซอยรามคำแหง 22 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (The Evangelical Fellowship of Thailand, n.d.)

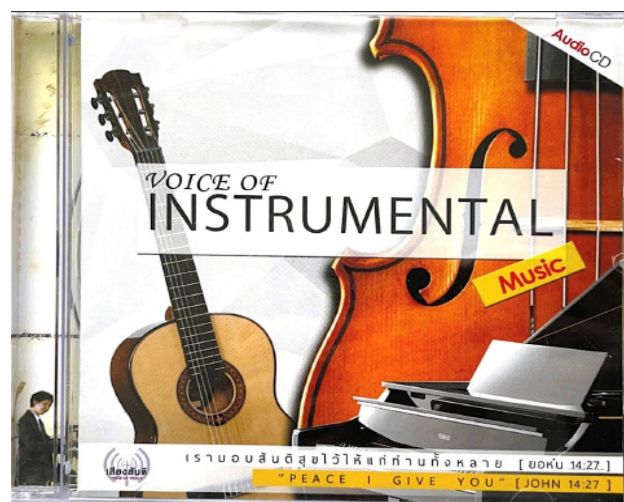
องค์กรเสียงสันติ ทำหน้าที่ผลิตสื่อ อาทิ รายการวิทยุ โทรทัศน์ วิทยุทัศน์ ผลิตเพลง ดนตรี คำสอนทางด้านคุณธรรม จริยธรรม มีเป้าหมายเพื่อบริการหน่วยงาน องค์กรทั้งที่เป็นคริสตจักร องค์กรคริสเตียน และหน่วยงานทั่วไป รวมถึงให้การสนับสนุนการดำเนินงานแก่ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะ ประชาชนที่ด้อยโอกาสในด้านการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ โดยจะหนุนใจและสนับสนุน ส่งเสริมการเจริญเติบโต ด้านชีวิตและจิตวิญญาณ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นธรรมในสังคม องค์กรเสียงสันติ มีแนวคิดหนึ่งที่ว่า “ความสุขมีแก่ผู้ที่สร้างสันติ” องค์กรเสียงสันติเปรียบเสมือนเป็นพยานเรื่อง การทรงนำของพระเจ้า มีพันธกิจที่มีเป้าหมายให้ผู้คนได้มีประสบการณ์ถึงสันติสุขภายในจิตวิญญาณ ผ่านบทเพลง และ ข้อพระคัมภีร์ ดังในข้อความในพระคัมภีร์จาก ยอห์น 14: 27 ว่า “เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน สันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้น เราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้ อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์ อย่างกลัวเลย”

บทเพลง พระคุณพระเจ้า (Amazing Grace) สำหรับกีตาร์คลาสสิกและเสียงอิเล็กทรอนิกส์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ บทเพลงที่เผยแพร่ผ่านสื่อซีดีของเสียงสันติ (Voice of Peace) เป็นบทเพลงลำดับที่ 4 จากทั้งหมด 16 บทเพลงด้วยกัน ในอัลบั้มเพลงบรรเลงชุด Voice of Instrumental Music ตรงถ้อยแถลงบริเวณปกหลังของซีดี ได้ระบุไว้ว่า

“เพื่อเป็นบทเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจและช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย โดยหวังใจว่าผู้ที่ฟังจะเกิดสันติสุขและความชื่นชมยินดีจะเกิดขึ้นในจิตใจ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ฟังได้มีเวลาเป็นส่วนตัวกับพระเจ้า และช่วยเตือนให้ติดสนิทใกล้ชิดกับพระองค์ตลอดวัน โดยเสียงสันติไม่ได้เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ของดนตรี หรือเพลงบรรเลงนี้ ลิขสิทธิ์ ยังคงเป็นของผู้แต่ง การผลิตเพลงบรรเลงนี้ขึ้นมาใหม่ ไม่ได้ตั้งใจละเมิดลิขสิทธิ์ แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฟังยกย่องสรรเสริญพระเจ้าผ่านเสียงดนตรี และเพื่อให้ผู้ฟังได้ใช้เพลงบรรเลงนี้เป็นเครื่องมือช่วยในการพักผ่อน” (Narkmuang et al., n.d., CD-ROM)

คณะผู้จัดทำซีดี Voice of Instrumental Music ร่วมมือกับ องค์กรเสียงสันติ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเพลงที่เป็นส่วนหนึ่งของงานสร้างสรรค์เพื่อเป็นอีกหนึ่งในผลงานบทเพลงบรรเลงเพื่อความผ่อนคลายที่สะท้อนถึงมรดกทางความเชื่อและศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า โดยผลงานขององค์กรเสียงสันติเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายในการ

สะท้อนความรักของพระเจ้าเป็นเจ้าที่มีต่อประชาคมโลกทุกคน ผนวกกับความศรัทธาในคำสอนจากพระคัมภีร์ ด้วยการผลิตสื่อคุณภาพ เช่น บทเพลง รายการวิทยุ โทรทัศน์ วิทยุทัศน์ เพื่อพันธกิจการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ รวมถึงเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่ชุมชน และสังคม เพื่อสันติสุขที่สามารถสื่อสารผ่านสื่อที่ผลิตขึ้น เพื่อปลูกฝังความดีงาม จริยธรรมในจิตใจแต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยจะเห็นได้จากตัวอย่างการผลิตซีดีชุดนี้ที่มีจุดมุ่งหมายแรกคือผลิตบทเพลงที่ทำให้ผู้ฟังผ่อนคลาย ผ่านความร่วมมือจากกลุ่มนักร้องที่มีศรัทธาและความสนใจในสิ่งเดียวกัน สร้างสรรค์บทเพลงเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความสันติสุขในจิตใจ ผ่านบทเพลงจากข้อพระคัมภีร์ รวมถึงบทเพลงร้องสรรเสริญพระเจ้า

ภาพที่ 13 หน้าปก ซีดี อัลบั้มเพลงบรรเลงชุด Voice of Instrumental Music

Note: From © Mutita Narkmuang 04/03/2022

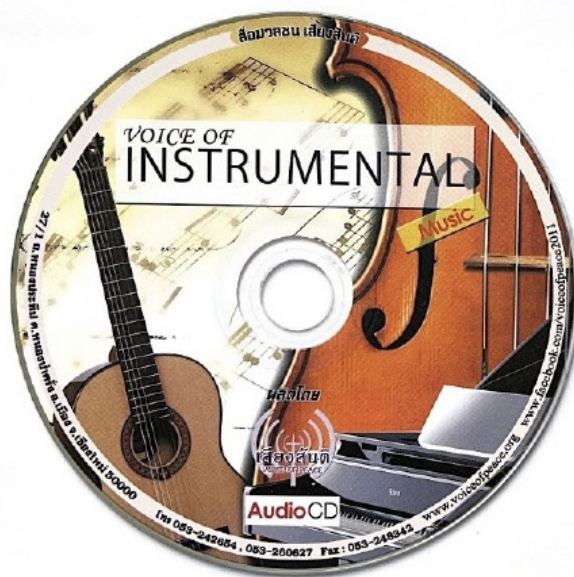
ภาพที่ 14 ปกหลังซีดี อัลบั้มเพลงบรรเลงชุด Voice of Instrumental Music

Note: From © Mutita Narkmuang 04/03/2022

ภาพที่ 15 ปกด้านใน อัลบั้มเพลงบรรเลงชุด Voice of Instrumental Music

Note: From © Mutita Narkmuang 04/03/2022

ภาพที่ 16 แผ่นซีดี อัลบั้มเพลงบรรเลงชุด Voice of Instrumental Music

Note: From © Mutita Narkmuang 10/01/2022

ทางคณะผู้สร้างสรรค์บทเพลง พระคุณพระเจ้า (Amazing Grace) สำหรับกีตาร์คลาสสิกและเสียงอิเล็กทรอนิกส์ มีความตั้งใจนำความรู้ ความสามารถ และความหลงใหลในศาสตร์ของวิชาดนตรีมาผสมผสานกับหลักความเชื่อ และศรัทธาทางคริสต์ศาสนา ทั้งนี้บทเพลง พระคุณพระเจ้า (Amazing Grace) นับว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ได้รับความนิยมในหมู่มวลคริสตชนทั่วโลก ทั้งยังมีการเรียบเรียงใหม่หลากหลายฉบับในหลากหลายภูมิภาคทั่วโลก เป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่ลึกซึ้ง กินใจ และช่วยเยียวยาความรู้สึกของผู้ฟังที่ตั้งอยู่บนศรัทธาและความเชื่อได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะมีการเรียบเรียงในหลากหลายรูปแบบแต่ในฉบับที่ผู้เรียบเรียงได้สร้างสรรค์ขึ้นนี้ ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน ได้พยายามสร้างสรรค์อัตลักษณ์เฉพาะสำหรับดนตรีบรรเลงในรูปแบบการบรรเลงประกอบบรรยากาศ (Furniture Music หรือ Ambient Music) พร้อมทั้งเรียบเรียงบทเพลงนี้ขึ้นมาใหม่โดยใช้กีตาร์คลาสสิกเล่นเสียงประสาน (Chord) ในทุกท่อน ทว่า การเลือกใช้ทำนองหลัก (Melody) ไม่ใช่เสียงของกีตาร์คลาสสิกทุกท่อนแต่ปรากฏเสียงสังเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์ในท่อนที่ 3 ของบทเพลงโดยทำนองเป็นเสียงที่สูงขึ้นหนึ่งช่วงเสียง (Octave) ปรากฏเพื่อเป็นจุดเด่นและแตกต่างจากท่อนอื่น ๆ เป็นจุดเด่นของบทเพลงเป็นกึ่งกลางจุดสมมาตรของบทเพลง คล้ายสัดส่วนทองคำ (Golden Section) ของบทเพลง เพื่อเสริมอัตลักษณ์ให้กับชิ้นงานสำหรับเผยแพร่ลงแผ่นซีดีในอัลบั้มเพลงบรรเลงชุด Voice of Instrumental Music โดย องค์กรเสียงสันติ (Voice of Peace) ในครั้งนี้

References

- Admin Pete. (2021, November 2). *Hā hētpphon lak thī thamhai khon tham phlēng lūrak chai Pro Tools [5 reasons why musician choose ProTools]*. Tong Apollo. <https://www.tong-apollo.com/post/5-%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9C%E0%B8%A5-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89-pro-tools>
- Avid. (n.d.). *Avid Knowledge Base Computer Optimization Guides – Mac and Windows*. Avid. https://avid.secure.force.com/pkb/articles/en_US/Troubleshooting/en367983?
- Basker, J. G. (2005). *Amazing Grace: An Anthology of Poems About Slavery (1st ed)*. Connecticut: Yale University Press, 1660-1810.
- Brahmasubha, K. (2017, May 22). *Amazing Grace Læ Sōraphanya Thūangthamnōng Hāng Satthā [‘Amazing Grace’ and ‘Soraphanya’ melodies of faith]*. The Momentum. <https://themomentum.co/amazing-grace/>
- Fairchild, M. (2020, May 15). *Biography of John Newton, Author of Amazing Grace*. Slave Trader Turned Evangelical Preacher. <https://www.learnreligions.com/biography-of-john-newton-author-of-amazing-grace-4843896>
- Herron, I. (2020, September 7). *Erik Satie and Furniture Music What Is the Relation?* Youth Time. <https://youth-time.eu/erik-satie-and-furniture-music-what-is-the-relation/>
- Hoffman, C. (2018, December 9). *The Ultimate Guide to Recording Acoustic Guitar*. Black Ghost Audio. <https://www.blackghostaudio.com/blog/the-ultimate-guide-to-recording-acoustic-guitar>
- Investerest. (2021, July 18). *Sarup Songkhrām Lœk Thāt Khōng ‘Amērikā [Summary of America’s War on Slavery]*. Investertest. <https://www.investerest.co/society/the-american-civil-war/>

- Lysaker, J.T. (2018, December 20). *Brian Eno's Ambient 1: Music for Airports*. Oxford university press. <https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780190497293.001.0001/oso-9780190497293>
- Mesiyadol, P. Lecturer, College of Music, Payap University. (2021, November 20). Interview.
- Narkmuang, M., Tantayanusorn, O., ..., and Voice of Peace. (n.d.). Voice of Instrumental. CD-ROM. Chiang Mai: Voice of Peace.
- Newton, J. (2015). 32. Amazing Grace! Hymnary. <https://hymnary.org/hymn/HOP2015/32>
- Phattharadetphaisan, A. (2019, February 16). *Muzak: dontrī sakotčhit hæŋg lōk thunniyom [The hypnotic music of the capitalist society]*. Matichon. https://www.matichonweekly.com/special-report/article_169236
- Photchanānukrom Chabaprāitchabanthittayasathān 2554 [The Royal Institute Dictionary, 2011]. (n.d.). <https://dictionary.orst.go.th/>
- Phusri, P. (2018, November 9). *Ambient Næō Dontrī Phūa Sāmsāng Banyākāt Nai Kānchai Chīwit [Ambient music to enhance the atmosphere of life]*. Fungjaizine. <https://www.fungjaizine.com/article/guru/ambient-music>
- PSW Staff. (2019, March 27). *In The Studio: Stereo Microphone Techniques*. Prosoundweb. <https://www.prosoundweb.com/in-the-studio-stereo-microphone-techniques/>
- Puncharoen, N. (2011). *Photchanānukrom Sapduriyāngkhasin [Music Dictionary]*. Bangkok: Ket Karat Publishing House.
- Puncharoen, N. (2020). *Sangkhītlak Læ Kān Wikhrō [Form and Analysis]*. Bangkok: The Chulalongkorn University Press.
- Saethuang, P. (2014, October 16). *Sityāphibān Khīr Khrai ? Khrai Khīr Sityāphibān ? [Who is the pastor? Who is the pastor?]*. Prasit Emmaus. http://prasitemmaus.blogspot.com/2014/10/blog-post_55.html

- Senior, M. (2020, August). *Troubleshooting Acoustic Guitar Recordings | Podcast*. Soundonsound. <https://www.soundonsound.com/techniques/troubleshooting-acoustic-guitar-recordings-podcast>
- Shave, N. (2016, June 25). *Erik Satie: Prepare yourself* The guardian. <https://www.theguardian.com/music/2016/jun/25/erik-satie-vexations-furniture-music/>
- Thai Worship Song Arrangement Committee: Church of the Christ in Thailand. (2014). *Phlēng Thaina Matkān*. Chiangmai: Christian Study of Church of the Christ in Thailand.
- The Evangelical Fellowship of Thailand. (n.d.). *Prawat Khwāmpenmā [History of the organization]*. The Evangelical Fellowship of Thailand. <https://eft.or.th/history/>
- Turner, S. & Collins, J. (2009). *Amazing Grace: The Story of America's Most Beloved Song*. Harper Collins e-books.
- Voice of Peace. (n.d.). *Prawat Sīang Santi [History of Voice of Peace]*. Voice of Peace. https://www.voiceofpeace.org/main/?page_id=2642
- Walker, W. (1847). *The Southern Harmony, and Musical Companion: Containing a choice collection of tunes, hymns, psalms, odes, and anthems selected from the most eminent authors in the United States: Together with nearly one hundred new tunes*. E.W. MILLER, RANSTEAD PLACE. <https://www.loc.gov/item/2012562428/>
- Wessling, D. (n.d.). *An Intro to Recording Acoustic Guitar Recording Advice | Acoustic Guitars, Gear Tips, Recording Acoustic Guitar*. Soundpure. <https://www.soundpure.com/a/expert-advice/recording/recording-acoustic-guitar-intro/>