

พ้ออัลบั้ม third world drummer ood yannawa

วันนี้จะมารูจักที่มา และแนวความคิดในการสร้างงานของมือกลองคนนี้ที่
ถ้าได้ฟังผลงานของเขาแล้วจะต้องอยากเข้าใจว่าเขาคิดอะไรอยู่ มาเริ่มผ่ากันเลย

Q : อยากทราบถึงแนวความคิด และที่มาของงานกลองที่เป็น Solo Album ซึ่งน่าจะเป็นอัลบั้มแรกของเมืองไทย?

จริงๆ แล้วผมได้รับแรงบันดาลใจตั้งแต่ไปญี่ปุ่นครั้งแรกกับวง คาราวาน เมื่อปี 2529 แล้วได้ไปพบ CD เป็น solo album ของ billy cobham มีชื่อว่า "power play" หลังจากนั้นก็ได้รู้จักหน้าตาของ solo album ที่มีกลองเป็น instrument หลัก ว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไร แล้วก็เลยตั้งมั่นในใจลึกๆ มาตั้งแต่คราวนั้นมาเรื่อยๆ สักวันถ้ามีโอกาสคงได้ทำอย่างนั้นบ้าง จนกระทั่งวิ่งอ้อมไป-อ้อมมา พักบ้าง ถึงปัจจุบันจึงได้ทำนี้แหละครับ

Q : สไตล์ของอัลบั้มนี้

อันนี้ผมคงไประบุเองไม่ได้หรอกครับ แต่อาจบอกได้คร่าวๆ ว่าเป็นงานการเล่นกลอง acoustic ให้สอดคล้องไปกับ melodic, harmonic และ rhythmic อันเป็น sound digital ที่เราได้บรรจงทำ midi ไว้แล้วเท่านั้นครับ

Q : มีวิธีการเขียนเพลงอย่างไร และการเรียบเรียงมีด้วยกัน 3 วิธีครับ

เพลงที่ 4 และเพลงที่ 6 ใช้ขบวนการผลิตที่เรียกว่า "R" and "D" "R" คือ research ก็โดยการค้นหา ทหาทั้ง rhythm และ harmonic ต่างๆ แล้วใช้ "D" คือ development ปะติดปะต่อมันขึ้นมา โดยทั้ง 2 เพลงนี้เขียนไว้ใน score ตั้งแต่ยังไม่ sound monitor ให้ฟังเลย พอได้ยินเสียงมันครั้งแรก จากที่เรา program ผ่าน midi ออกมานะ เป็นปลื้มเลย

วิธีที่ 2 เรียกว่า "C" and "D" ใช้กับเพลงที่ 2, 3, 5 และ 7 "C" คือ copy ในที่นี้หมายถึง มันอาจเข้ามาอยู่ในความทรงจำดีๆ แล้วเวลาเราใช้ความรู้สึกสิ่งที่เคยถูก copy ไว้ จะถูกนำออกมาใช้เองโดยอัตโนมัติ แล้วใช้ "D" develop ประกอบมันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยทั้ง 4 เพลงที่ว่านี้เกิดโดยในขณะ program เราสามารถฟัง sound monitor ได้แล้ว และการตัดสินใจเลือกว่าจะเอาหรือไม่เอางานไหน จากการที่ computer มันเล่นให้ฟังเพื่อเช็คดู ก็คือสิ่งที่เราเคยรู้จัก เคยชอบมาก่อนนั่นเองครับ

และวิธีสุดท้ายนี้เรียกว่า copy กันขนานแท้เลย คือ เป็นการเรียนรู้ program acid 4 เป็นครั้งแรก

แล้ว copy loops แต่ละท่อนมาประกอบกันเป็นเพลงใหม่ได้ จะมีอยู่เพลงเดียวในอัลบั้มนี้เท่านั้นครับ เพลงแรกเลยละ ก็จะทำให้อารมณ์ทำงานของ แอปเปิ้ลที่เรียนรู้ program นี้ได้สำเร็จ ไม่แก่เกินเรียนครับ

Q : อยากให้พูดถึงวิธีการคิด และจุดเด่นๆ ของในแต่ละเพลงทั้ง 7 เพลง ในอัลบั้มนี้

เพลง แรก ครับ

"learning to acd." เพลง

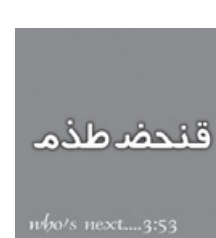
น้อยอย่างที่บอกแหละครับว่า เป็นเพลงเดียวที่ใช้การ copy จาก loops ต่างๆ มา edit ใหม่ แล้วเล่นกลองให้สอดคล้องกันไปในทำนอง จังหวะขำประดีในการคิดในหัวข้อนี้ไปครับ

เพลงที่สอง "lock key on #2" เพลงนี้ได้ชื่อเพลง

ตั้งแต่เริ่มตัดสินใจเลือกใช้ scale locrian #2 มาทำ ก็เลยได้คำฟ้องเสียงจาก locrian มาเป็น lock key on ซะ และหากจะมองในแง่มุมมองของ rhythmic แล้ว เพลงนี้ผมใช้

subdivision 16 ตัวโน้ตต่อ 1 ท้อง แล้วสลับเล่น pattern paradiddle ให้ต่อเนื่องกัน เป็นลำดับแบบนี้ครับ (triple paradiddle) + (double paradiddle, single paradiddle, double paradiddle) + (triple paradiddle) + (double paradiddle, single paradiddle, double paradiddle) + (triple

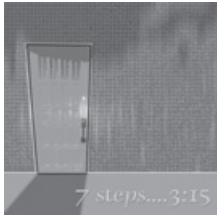

paradiddle) ก็จะได้ความยาว period นี้ซึ่งมีจำนวน 7 ห้องพอดี ที่นี้ก็จะใช้อันนี้แหละเป็น rhythmic ในการสร้าง riff guitar และ melody ครับ (fig.1)

เพลงที่สาม "who's next" เพลงนี้ได้รับเกียรติ จาก pop the sun มาเล่น guitar ให้ในตอน introduction จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ หากจะมองในแง่มุมมองของ rhythmic เช่นกันแล้ว ผมใช้ subdivision 24 ตัวโน้ต ต่อ 1 ห้อง beat หนึ่งก็ 6 ตัวโน้ต เลยใช้ tempo ก่อนข้างช้าสักหน่อย เพื่อจะได้เล่น ghost stroke ของ pattern triplet feel ระหว่างแต่ละ back beat ที่ tom, floor-tom และ hi-hat ตัวที่ 2 ให้ soli ไปกับ sound

third world drummer

sequence ทั้ง 6 โน้ตในแต่ละ beat ครบ (fig.2)
เพลงที่สี่ "7 steps" เพลงนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ odd

time meter เป็น 7/8 มาเป็นหลักในการสร้าง

pattern สำหรับท่อน melody และใน

subdivision ทั้ง 7 ส่วนนั้น ผมจะเล่น kick ที่

beat แรก เล่น snare ที่ beat ที่ 3 และ 7 จากนั้นเพิ่มการเล่น kick ใน up beat ของ beat ที่ 2, ที่ 4 และที่ 6 ด้วย เพื่อให้ฟังดูเป็น funky ขึ้นหน่อย แล้วทำให้เป็น 2 bars phrase โดยให้ห้องที่สอง เปลี่ยนการเล่น kick จาก up beat ของ beat ที่ 6 มาเป็น down beat แทน แล้วเพิ่มเล่น kick ใน up beat ของ beat ที่ 5 ด้วย เพื่อเป็นการขมวดท้าย phrase ของ pattern ซะ (fig.3)

ในท่อนที่เป็นการ soli กันระหว่างกลองและ sound sequence ในห้องที่ 29 ผมเปลี่ยนมาเป็น time signature 4/4 และใช้ subdivision 16 ตัวโน้ต ต่อ 1 ห้อง เล่น pattern แบบไม่มี back beat ไปให้ครบ period ทั้ง 8 ห้อง โดยเป็นการเล่นสลับกันอย่างต่อเนื่องของ rhythm 3 ชนิดด้วยกัน คือ 7/16, 5/16 และ 9/16 ทำให้เกิดเป็น rhythmic แบบ syncopation ขึ้น แต่ในขณะที่เดียวกันนั้นมันก็จะไป poly กับการเล่น kick และ hi-hat ที่เป็น 4/4 อยู่ด้วย (fig.4)

เพลงที่ห้า "aggressive strokes"

แนวความคิดเป็นผลมาจากการทดลองเล่น pattern

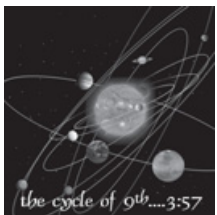
แบบไม่มี back beat ได้

ยาวๆ ในเพลงที่แล้ว เพลงนี้เลยใช้ pattern แบบไม่มี back beat นี้ทั้งเพลงไปเลย โดยส่วนด้านล่างจะเล่นใน time signature 4/4 เช่นเดียวกัน ใช้ subdivision 16 ตัวโน้ต ต่อ 1 ห้องเหมือนกัน แต่ด้านบนเพิ่ม rhythm ที่เกิดจาก 3/16 และ 12/16 เพิ่มเข้ามาอีก แต่จะแยกเล่นกันอย่างละ 4 ห้อง เพื่อให้เกิดเป็นท่อนที่มี rhythmic ในการสร้าง melody ของแต่ละท่อนที่ต่างกัน ดังนี้ครับ ที่ห้องที่ 12 เป็นการ poly ระหว่าง 3/16 กับ 4/4 (fig.5)

ห้องที่ 16 เป็นการ poly ระหว่าง 5/16 กับ 4/4 (fig.6)

ห้องที่ 51 เป็นการ poly ระหว่าง 7/16 กับ 4/4 (fig.7)

แต่ในท่อน outro ที่ห้องที่ 105 จะมีเพียง 3 ห้องเท่านั้น ซึ่งเป็นการ poly

ระหว่าง 12/16 กับ 4/4 (fig.8)

เพลงที่หก "the cycle of 6th" เพลงนี้เป็นเพลงแรกที่เกิดจากการเริ่มคิดสร้าง

MUSIC KEY

second	X	X	R.C.
H.H.	X	X	X
T.T.	●	●	●
S.D.	●	●	(●) ghost note
F.T.	●	●	●
B.D.	●	●	●
H.H.	X	X	X
w/foot	X	X	X

Fig.1 lock key on # 2

(triple paradiddle + double paradiddle + single paradiddle + double paradiddle + triple paradiddle + double paradiddle + single paradiddle + double paradiddle + triple paradiddle) = 7 bars phrase

Fig.2 who's next

Fig.3 7 steps

(2 bars phrase)

Fig.4 7 steps

bar 29th (total 8 bars)

Fig.5 aggressive stroke

bar 12nd

Fig.6 aggressive stroke

bar 16th

Fig.7 aggressive stroke

bar 51st

Fig.8 aggressive stroke

bar 105th (3 bars phrase)

Fig.9 the cycle of 9th

bar 13th

Fig.10 the cycle of 9th

bar 32nd

rhythmic จากการเล่น poly rhythm โดยเริ่มจากเล่น kick ใน time signature 4/4 ในขณะเดียวกันขาซ้ายเล่น hi-hat ใน time signature 6/8 แต่เล่นเฉพาะ beat ที่ 2, ที่ 4, ที่ 6 มือขวาจะเล่น snare ไม้ที่ 2 ใน time signature 12/16 โดยจะเล่นตรง beat ที่ 1 - (3, 4, 5) - (7, 8, 9) - (11, 12, 1) เหลือมือข้างซ้ายก็จะเล่นรอบๆ ที่ floor-tom, tom และ snare เพื่อให้ soli กับ melody ใน time signature 9/8 เกิดเป็น bass line, accompany line, arpeggio line และ melody line poly กัน สังเกตได้ที่ห้องที่ 13 ครับ (fig.9)

พอมาถึงห้องที่ 32 ลวดการขึ้นจังหวะลงบ้าง เพื่อเป็นท่อนสำหรับพักหูกันหน่อย โดยจะเล่นเป็น pattern แบบมี back beat ตรง beat ที่ 3 และที่ 9 ใน time signature 9/8 (fig.10)

และเพลงสุดท้าย "local time" เพลงนี้ผมเริ่มจากการนำเอาจำนวนตัวโน้ตทั้ง 7 ตัวโน้ต

diatonic ของ key F ใน Lydian mode มาเพื่อเป็น key-tone ของแต่ละท่อน และคงมีมากกว่า 7 ท่อน ซึ่งแต่ละท่อนก็จะต้องมี time signature ที่ต่างกันด้วยแน่นอน เพื่อความแตกต่างในแต่ละท่อน และเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ pop the sun ได้มาเล่น guitar ไว้ให้ในท่อน outro ของเพลงนี้ด้วยเช่นกัน และเนื่องจากมีหลายท่อนมาก ผมจึงจะขอยกตัวอย่างเพียงแค่ 3 ท่อนละกันครับ ท่อนแรกอยู่ในห้องที่ 23 เป็น pattern ที่เกิดจาก subdivision 12 ตัวโน้ตต่อ 1 ห้อง โดยเล่นเป็น 2 bars phrase (fig.11)

ท่อนที่สอง ห้องที่ 67 เป็น 2 bars phrase เหมือนกัน แต่เกิดจาก subdivision 16 ตัวโน้ตต่อ 1 ห้อง (fig.12)

และท่อนสุดท้ายครับ ที่ห้องที่ 76 เป็น 2 bars phrase เช่นกันครับ แต่เกิดจาก subdivision 12 ตัวโน้ตต่อ 1 ห้อง (fig.13)

Q : ทำไมถึงทำเพลงในลักษณะนี้ ต้องการสื่อถึงอะไร ไม่ได้ถึงเรื่องการตลาดเลยเหรอ

คือผมรู้ว่าตัวเองชอบบกลงก็ตั้งแต่ ป.4 โน่น อย่างที่ได้เคยพูดไว้แล้ว ทั้งๆ ที่โน้ตสมัยนั้นก็ได้มีผู้สนับสนุน หรือแนะนำให้เลย ต้องพยายามจดจำ เรียงด้วยตัวเองมาตลอด แต่ก็ยังสามารถอยู่ในสายงานนี้ได้ ซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นอาชีพที่สังคมไม่ค่อยยอมรับนัก ในชั้นอุดมศึกษาเคยทดลองแห่ตามเพื่อนไปเรียนวิชาฎหมายอยู่พักใหญ่ ก็ไม่สำเร็จ และนั่นน่าจะจะเป็นเสมือนสัญญาณบอกให้รู้ว่า น่าจะเดินมาทางสายนี้อย่างเดียวจะมันคงกว่า ดังนั้นเมื่อมีโอกาสในการแสดงศักยภาพในสายงานของเราโดยตรงอย่างนี้ งานจึงออกมาในลักษณะที่เห็น คือ ยังต้องคงความเป็นงาน instrumental ที่มีกลอง ซึ่งอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กๆ เป็นหลักให้ได้ ไม่เปลี่ยนแนวทางไปเป็นอย่างอื่น ประเด็น

third world drummer

Fig.11 local time

bar 23rd

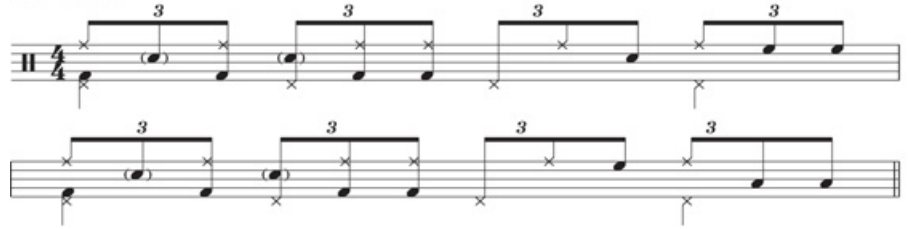

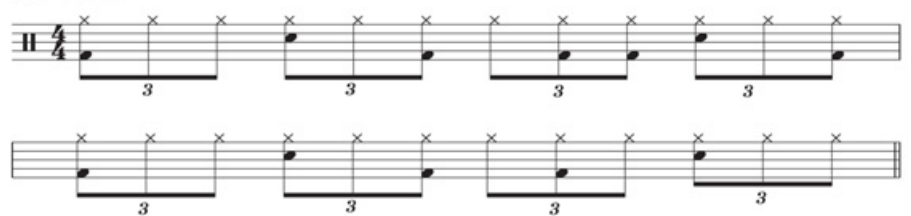
Fig.12 local time

bar 67th

Fig.13 local time

bar 76th

นี่สำคัญครับ นั่นคือคุณพ่อ คุณแม่ ในรุ่นต่อไป-
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ถึงความสามารถ ความถนัด
ในตัวคุณลูกให้ได้ ยิ่งรู้เร็วเท่าไรก็ยิ่งได้เปรียบ
ผมหมายถึงทุกสายอาชีพนะครับ ไม่ได้เจาะจงเฉพาะ-
สายดนตรีเท่านั้น และถ้าทุกสายอาชีพแม้แต่ตัวจริง ผมว่า-
ระบบสังคมคงดูดีครับ

สำหรับการตลาดนั้น ถ้าเราเข้าใจและแยกแยะได้-
อย่างถ่องแท้แล้ว จะไม่เจ็บปวดหอกครับ ยกตัวอย่าง-
เป็นงานภาพเขียนก็แล้วกัน มันมองเห็นได้ชัดกว่า
งานเพลงอย่างพวกเขาเป็นการเสพทางโสดประสาท มอง-
ไม่เห็น อาจจะอธิบายได้ยาก คุณเคยเห็นคนวาดรูป-
ตามห้างสรรพสินค้า หรือที่อื่นๆ ที่วาดเป็นภาพเหมือน-
ของคนบ้าง เป็นรูปวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบ้าง ก็จะมีผู้-
คนชื่นชอบเข้าชมนั้นมากมาย นั่นเป็นงาน **pop** ที่ทำ-
เพื่อผู้ชมโดยเฉพาะ เป็น **commercial art** โดยตรง
หันไปดูจิตรกรอีกท่านหนึ่ง เขียนรูปให้ออกมาจากความ-
รู้สึกข้างใน ผ่านปลายนิ้วมือมายังผู้กันเป็นสีต่างๆ แต่-
มองไม่ออกว่าเป็นภาพอะไร อย่างนี้เป็นงานที่เป็นปัจเจก
ก็จะมีผู้ชมค่อนข้างน้อย อัลบั้มนี้ผมทำงานแบบคนวาด-
รูปคนที่สอง จึงได้เตรียมตัวไว้แล้ว แต่ในวันหน้าหาก-
ผมทำอัลบั้มแบบคนวาดรูปคนแรก ก็คงต้องทำไม่ไห้-
เสียการตลาดเหมือนในอดีตที่เคยทำได้มาแล้วครับ

Q : หวังอะไรกับงานชุดนี้บ้าง

ก็ต้องขอย้อนกลับไปตอนที่ผมพบ **idol** ของผม-
แล้วมีวันนี้ได้ เลยอย่างน้อยก็ขอเป็นเพียงแค่ว่าจุด-
ประกายเล็กๆ ให้งานลักษณะอย่างนี้ไหลขึ้นมานั้นดินกัน-
เยอะๆ ครับ

Q : อุปกรณ์ที่ใช้ในงานชุดนี้ และที่ใช้ในปัจจุบัน
ก็เป็นกลองของ **yamaha** เน้นอนครับ เป็นรุ่น
"hip gig" al foster signature ในส่วนของ **cymbals**
ใช้ชื่อ **zildjian** ทั้งหมด ทุกใบเป็น **serie k custom** ครับ
ส่วนชุดที่ใช้อัดเสียงทั่วไปเป็นรุ่น **maple custom**
ของ **yamaha** เช่นกัน เป็น **set 7** ใบครับ

Q : มีข้อคิดเห็นอย่างไรกับวงการดนตรีไทยใน-
ปัจจุบัน

วงการ "rhythm" ของบ้านเราใน **generation** บัจุบัน
นั้นพัฒนาขึ้นมากครับ อาจพูดได้ว่าในทุกๆ **style** มี-
การเคลื่อนไหวที่อยู่ในฐานะที่ดีทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง-
ประเภท **marching band** นั้น เพียงแค่ระดับมัธยม-
ของประเทศโลกที่สามอย่างพวกเรา ก็สามารถได้ไปแสดง-
ความสามารถในประเทศที่พัฒนาแล้วได้อย่างสบายๆ

Q : ทั้งทำกับคตประจําใจ และฝากถึงแฟน-
เพลง

ถ้าจะให้ยกออกมาเป็นหัวข้อคิดไปเลย คงนึกไม่ออก-
ครับ ผมก็เพียงแค่ออกสัปดาห์กับสถาบันครอบครัว ออกสัปดาห์-
กับงานต่างๆ งานที่ต้องทำ ไม่โกง ไม่หลอกตัวเอง นั้น
ก็คงเพียงพอ ครับก็ขอขอบคุณแฟนๆ ทุกๆ ท่าน ทั้ง-
รุ่นเก่า และรุ่นใหม่ ที่ยังฟังเสียงเล็กๆ น้อยๆ และเชื่อ-
ในสิ่งที่ผมนำเสนอมาโดยตลอดครับ สวัสดีครับ

คงได้เห็นที่มาที่ไปของงานชุดนี้กันแล้ว
ใครอยากรู้ว่าเป็นอย่างไร ก็ลองทหผลงาน **third**
world drummer ของ **อู๊ด ยานนาวา มา-**
เสพกันได้แล้ว