

การวิเคราะห์แนวคิดและเทคนิคกีตาร์โซโลในเพลงทอร์นาโดออฟโซล ของวงเมกาเดธ: การศึกษาองค์ประกอบและเทคนิคกีตาร์สมัยนิยม Analysis of the structure and solo technique of Megadeth's 'Tornado of Souls': A Study of Popular Guitar Composition and Technique

เวธน์ อารีพรพิมล^{*1} และ มนสิการ เหล่าวานิช²
Weth Areepornpimol^{*1} and Monsikarn Laovanich²

บทคัดย่อ

เพลงนาโดออฟโซลจากวงเมกาเดธ มีท่อนโซโลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในท่อนบรรเลงเดี่ยวกีตาร์เมทัลที่ยอดเยียมที่สุด ด้วยเทคนิคที่ซับซ้อนและสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ บทความชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์แนวคิดในการประพันธ์ท่อนโซโล และ 2) วิเคราะห์เทคนิคการปฏิบัติกีตาร์สมัยนิยมที่ใช้ในท่อนโซโล

จากการวิเคราะห์แนวคิดในการประพันธ์ท่อนโซโล พบว่าเพลงใช้อัตราจังหวะ 4/4 ในบันไดเสียง B minor มีการใช้คอร์ด สเกล และโมด เช่น อาร์เพจจิโอของ B Minor โดยเพิ่มตัวโน้ตที่ 6 (G) และ 9 (C#) รวมถึงการใช้ B โดเรียนโมด อีกทั้งการเลือกใช้โน้ตที่มีกลิ่นไอของเพลงพื้นบ้านประเทศญี่ปุ่น ทำให้เพลงมีความไหลลื่นและมีสีสันเสียงที่น่าสนใจ ส่วนในด้านเทคนิคการปฏิบัติกีตาร์ มีการใช้เทคนิคการดันสายเฉพาะตัวของมาร์ตี ฟรีดแมนโดยการดันสายครึ่งเสียงสั้น ๆ 1 ครั้งก่อนที่จะดันสายอีกครั้งเพื่อลากเสียงยาว ช่วยสร้างสรรค์สำเนียงที่แปลกใหม่ และการผสมผสานเทคนิคการเล่นอย่างมีประสิทธิภาพเช่น การดีดสลับ การดีดแบบประหัต การกวาดสาย การดันสาย การข้ามสาย และการสไลด์ ทำให้ท่อนบรรเลงเดี่ยวมีความซับซ้อนและท้าทายต่อการปฏิบัติ โดดเด่นด้วยการเลือกใช้โน้ตที่มีกลิ่น

^{*} corresponding author, email: loveinmilk@gmail.com

¹ นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

¹ Student, Master of Education, Major in Music Education, College of Music, Bansomdejchaopraya Rajabhat University

² รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

² Assoc.Prof.Dr., Western Music Department, College of Music, Bansomdejchaopraya Rajabhat University

ไของเพลงฟ้าบ้านประเทศญี่ปุ่น และเทคนิคการดันสายสโตร์เฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของมาร์ตี ฟรีดแมน

คำสำคัญ : การวิเคราะห์ / เทคนิคการเล่นกีตาร์ / เพลงสมัยนิยม

Abstract

The song Tornado of Souls by Megadeth has a solo that is considered one of the best metal guitar solos. With its complex technique and unique style, this article aims to 1) analyze the concept of composing the solo and 2) analyze the popular guitar playing techniques used in the solo. From the analysis of the concept of composing the solo, it was found that the song uses a 4/4 time in the B minor scale. It uses chords, scales, and modes, such as the B Minor arpeggio with the addition of the 6th (G) and 9th (C#) notes, as well as the use of B Dorian mode. In addition, the selection of notes with a Japanese folk song feel makes the song flow smoothly and has interesting sound colors. In terms of guitar playing techniques, Marty Friedman's unique string-pushing technique is used, in which the string is pushed halfway before pushing it again to extend the sound, creating a new tone. The combination of effective playing techniques such as alternating plucking, economical plucking, string sweeping, string pushing, string crossing, and sliding make the solo complex and challenging to perform. It stands out for its use of notes that have a touch of Japanese folk music and Marty Friedman's unique string-pushing technique.

Keywords: Analysis / Guitar playing techniques / Popular songs

บทนำ

เมกาเดธ (Megadeth) เป็นวงดนตรีแทรชเมทัลจากลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1983 โดยเดฟ มัสเทน (Dave Mustaine) และเดวิด เอลเลฟสัน (David Ellefson) หลังมัสเทนถูกขับออกจากวงเมทัลลิกา (Metallica)

Deterre (2024) กล่าวว่าเมกาเดธเป็นหนึ่งใน "บิ๊กโฟร์" ของวงการแทรชเมทัล สหรัฐอเมริกา ร่วมกับเมทัลลิกา สเลเยอร์ (Slayer) และแอนแทรกซ์ (Anthrax) วงนี้มีความโดดเด่นในด้านการนำเสนอเทคนิคดนตรีที่ซับซ้อนด้วยจังหวะรวดเร็ว เสียงร้องที่กระด้าง หนักแน่น รวมถึงเนื้อหาเพลงที่เน้นเรื่องการเมือง สงคราม และศาสนา

เพลง Tornado of Souls เป็นหนึ่งในผลงานสำคัญของเมกาเดธ ออกจำหน่ายในอัลบั้ม Rust in Peace ปี 1990 แม้เพลงนี้จะไม่เคยถูกโปรโมตในรูปแบบซิงเกิล แต่ก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากท่อนบรรเลงเดี่ยวกีตาร์ที่โดดเด่นโดยมาร์ตี ฟรีดแมน (Marty Friedman) ท่อนกีตาร์โซโลในเพลงนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในท่อนบรรเลงกีตาร์เมทัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และยังถือเป็นหนึ่งในเพลงที่เล่นยากที่สุด

ผู้เขียนได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือและบทความวิชาการด้านดนตรีต่าง ๆ เพื่อทำการวิเคราะห์และเรียบเรียงผลการศึกษา ทั้งนี้ การวิเคราะห์ดังกล่าวช่วยให้สามารถเข้าใจแนวทางการประพันธ์และเทคนิคการบรรเลงกีตาร์ในท่อนกีตาร์โซโลของเพลง Tornado of Souls ได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการประพันธ์และการบรรเลงกีตาร์ในเพลงสมัยนิยมอื่น ๆ ต่อไป

เนื้อหา

การวิเคราะห์ท่อนกีตาร์โซโลนี้โดยยึดหลักใช้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง

1. อัตราจังหวะ (Time Signature) ประกอบด้วยอัตราจังหวะธรรมดา (Simple time)
2. บันไดเสียง (Scale) ประกอบด้วย
 - บันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale)
 - บันไดเสียงไมเนอร์ (Natural minor Scale)
 - บันไดเสียงฮาร์โมนิกไมเนอร์ (Harmonic Minor Scale)
 - บันไดเสียงโครมาติก (Chromatic Scale)
 - บันไดเสียงเพนตาโทนิค (Pentatonic Scale)
 - บันไดเสียงไมเนอร์บลูส์ (Blues minor Scale)
3. โหมด (Mode) ประกอบด้วย โดเรียน (Dorian Mode)
4. คอร์ด (Chord) ประกอบด้วย ทริยแอด (Triad) และคอร์ดทาบเจ็ด (Seventh Chord)

5. เทคนิคการปฏิบัติกีตาร์สมัยนิยมในเพลงประกอบด้วย

5.1 ใช้นิ้วตบสาย (Hammer on) คือการทำให้โน้ตมีเสียงสูงขึ้นจากการตีครั้งเดียว โดยอาศัยการกดนิ้วกดลงในช่องที่สูงขึ้นไป ทำให้ได้เสียงที่สองที่สูงกว่าเสียงแรก

5.2 เกี่ยวสาย (Pull off) คือการใช้นิ้วเกี่ยวสายออกทำให้เกิดเสียงที่ต่อเนื่องจากเสียงสูงไปเองต่ำ

5.3 อุดสาย (Palm Mute) การอุดสายทำเสียงบอดหรือ Palm Mute เสียง สามารถใช้ได้ทั้งกับการตีคอร์ด การเล่นเกาสาย (picking) และ โซโลในเพลง

5.4 สไลด์ (Slide) เทคนิคการสไลด์ มีให้เห็นอยู่เสมอโดยเฉพาะในการเล่นโซโล เป็นการรูดนิ้วไปตามสายไปยังช่องอื่นที่สูงขึ้น หรือต่ำลงหลังจากตี

5.5 ดันสาย (Bending) คือการดันสายมีอยู่หลายลักษณะด้วยกัน เช่น ดัน 1/2 เสียง, 1 เสียง หรือ 2 เสียง, ดันสายไว้ก่อนแล้วค่อยกดแล้วจึงลดนิ้วลงกดแล้วค่อยดันสายขึ้น

5.6 ตีกวาด (Sweep Picking) การตีกวาดหรือคือการตีลงอย่างต่อเนื่องแล้วจึงตีขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงให้มากคือเรื่องของจังหวะในการตีโน้ตแต่ละตัวจะต้องเท่ากัน และความสะอาดของโน้ตที่ตีคือต้องไม่มีเสียงโน้ตที่ตีไปแล้วหรือโน้ตอื่นดังแทรกเข้ามา

5.7 ตีตสลับ (Alternate Picking) การตีตสลับก็คือการตีข้ามสายไปมาด้วยการตีขึ้นตีลงเพื่อให้เกิดสำเนียงต่างๆ

5.8 ใช้นิ้วตบสาย และเกี่ยวสาย (Legato) คือวิธีการเล่นกีตาร์ โดยการใช้ นิ้วกด (Hammer On) และปล่อยโน้ต (Pull Off) ด้วยความคล่องแคล่ว

5.9 ข้ามสาย (String Skipping) คือวิธีการเล่นข้ามสายสลับไปมาเพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ และ เพิ่มสีสันให้กับเพลง

5.10 การตีแบบประหยัด (Economy Picking) คือเทคนิคนี้มีเป้าหมายเพื่อลดการตีที่ไม่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเล่นโน้ตที่ต้องมีการเปลี่ยนสาย

การวิเคราะห์ท่อนบรรเลงเดี่ยวในเพลงทอร์นาโดออฟโซล

Moderate ♩ = 196

1 6 10 14

ภาพที่ 1 ช่วงกีตาร์โซโล ห้องที่ 1-17

วิเคราะห์แนวคิดกีตาร์โซโลห้องที่ 1-17

เพลงนี้อยู่ในอัตราจังหวะธรรมดา (Simple time) 4/4 โดยความเร็วของ tempo 196 การดำเนินคอร์ดตลอดท่อนโซโลเป็น B5, G5, E5, F#5 และ A5 โดยมีคอร์ดผ่าน A#5 โน้ตจะอยู่ในบันไดเสียง B minor Pentatonic Scale มีโน้ต (B, D, E, F#, A) และ B minor Scale มีโน้ต (B, C#, D, E, F#, G, A) โดยห้องที่ 14 ตัดโน้ตตัวที่ 4 โน้ต E ออกไป ห้องที่ 15 และ 16 นั้นจะมีการเล่นเป็น Arpeggio ของ B minor มีโน้ต (B, D, F#) แต่เติมตัวโน้ตที่ 6 โน้ต G และโน้ตที่ 9 โน้ต C# ของ B

minor Scale เข้าไป ห้องที่ 17 จะเป็นการเล่นแบบ Arpeggio ของ Bm9 มีโน้ต (B, D, F#, C#)

วิเคราะห์เทคนิคการปฏิบัติกีตาร์สมัยนิยมห้องที่ 1-17

ห้องแรกเป็นการลากเสียงของการใช้เทคนิค Bending $\frac{1}{2}$ เสียง มา 1 ห้อง และห้องที่ 2 ถึงห้องที่ 17 จะใช้เทคนิคหลักคือ Alternate Picking, Slide ,Hammer-On ,Pull-Of และ Bending เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของมาร์ตี ฟรีดแมน โดยการดันสายครึ่งเสียงสั้น ๆ 1 ครั้งก่อนที่จะดันสายอีกครั้งเพื่อลากเสียงยาว ห้องที่ 13 และ 16 มีการใช้ String Skipping

The image displays four staves of guitar notation, likely representing measures 18 through 32. The notation includes various techniques such as bending, alternate picking, slide, hammer-on, pull-off, and string skipping. Chord symbols like G5, E5, F#5, A5, A#5, and B5 are indicated above the staves. Fingering numbers (1-5) are shown below the notes. The notation is in standard guitar notation with a treble clef and a key signature of one sharp (F#).

ภาพที่ 2 ช่วงกีตาร์โซโล ห้องที่ 18-32

วิเคราะห์แนวคิดกีตาร์โซโล่ห้องที่ 18-32

ห้องที่ 18 จะเป็นการเล่นแบบ Arpeggio ของ Bm9 มีโน้ต (B, D, F#, C#) ห้องที่ 20-21 เล่นเป็น Arpeggio ของ E minor มีโน้ต (E, G, B) และ Bending โน้ต B ไป C# และห้องที่ 19-20 เป็นการใช้ Arpeggio ของ E Major มีโน้ต (E, G#, B) โดยยืมมาจาก B Dorian Mode มีโน้ต (B, C#, D, E, F#, G#, A) ห้องที่ 23 อยู่ใน B Harmonic minor Scale (B, C#, D, E, F#, G#, A) ห้องที่ 30 จะอยู่ใน B minor Scale มีโน้ต (B, C#, D, E, F#, G, A)

วิเคราะห์เทคนิคการปฏิบัติกีตาร์สมัยนิยมห้องที่ 18-32

ห้องที่ 18-29 ใช้เทคนิค Alternate Picking ,Hammer-On ,Pull-Of และ Sweep Picking ห้องที่ 20 การใช้เทคนิค Bending ½ เสียงตามแบบฉบับของมาร์ตี ฟรีดแมน ห้องที่ -31-32 ใช้เทคนิค Economy Picking , Slide ,String Skipping และPull-Of

ภาพที่ 3 ช่วงกีตาร์โซโล่ ห้องที่ 33-41

วิเคราะห์แนวคิดกีตาร์โซโล่ห้องที่ 33-41

ห้องที่ 33-36 อยู่ใน B minor Scale มีโน้ต (B, C#, D, E, F#, G, A) ห้องที่ 37-38 มาจาก B Dorian Mode มีโน้ต (B, C#, D, E, F#, G#, A) ห้องที่ 39 อยู่ใน Arpeggio ของ F# Major มีโน้ต (F#, A#, C#) ห้องที่ 40 อยู่ใน Arpeggio ของ A Major มีโน้ต (A, C#, E) ห้องที่ 41 อยู่ใน B minor Scale

วิเคราะห์เทคนิคการปฏิบัติกีตาร์สมัยนิยม ห้องที่ 33-41

ห้องที่ 33-40 ใช้เทคนิค Economy Picking เป็นหลัก จากนั้นจบด้วยการ Bending ห้องที่ 41 ใช้เทคนิค Alternate Picking

ภาพที่ 4 ช่วงกีตาร์โซโล่ ห้องที่ 33-41

วิเคราะห์แนวคิดกีตาร์โซโล่ห้องที่ 42-48

ห้องที่ 42-46 อยู่ใน B minor Scale มีโน้ต (B, C#, D, E, F#, G, A) โดยเล่นผสมกับ B minor Blues Scale มีโน้ต (B, D, E, F, F#, A) ห้องที่ 47-48 ใช้ Chromatic Scale เพื่อเข้าหาโน้ต B

วิเคราะห์เทคนิคการปฏิบัติกีตาร์สมัยนิยมห้องที่ 42-48

ห้องที่ 42-48 ใช้เทคนิค Economy Picking เป็นหลัก โดยเสริมด้วยเทคนิค Slide ,Bending ,Legato ,Hammer On และPull Off

สรุปการวิเคราะห์ท่อนโซโลในเพลงทอร์นาโดออฟโซล

หลังจากศึกษาข้อมูล Phancharoen (2020 : 1-28) กล่าวว่า บันไดเสียง เป็นหลักสำคัญในการคิดชิ้นคู่ และนำไปสู่เรื่องอื่น ๆ ด้วย อีกทั้งยังศึกษาข้อมูล เทคนิคกีตาร์สมัยนิยมต่าง ๆ ในหัวข้อบทสัมภาษณ์ศิลปินต่าง ๆ จากกีตาร์เวอแมกกาซีน จากนั้นผู้ศึกษานำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ท่อนบรรเลงเดี่ยวในเพลง ทอร์นาโดออฟโซลจากอัลบั้มร็อคอินฟิชของวงเมกาเดธ โดยเริ่มวิเคราะห์ทฤษฎีดนตรีโดยเริ่มจากบันไดเสียง และวิเคราะห์เทคนิคกีตาร์สมัยนิยมเป็นลำดับต่อมาโดยสรุปเป็น 2 หัวข้อดังนี้

1. วิเคราะห์แนวคิดกีตาร์โซโล

การใช้ B Dorian mode ที่นอกเหนือจากบันไดเสียงหลักในเพลงนี้ อีกทั้งยังมีการเลือกใช้นोटที่มีกลิ่นไอของเพลงพื้นบ้านประเทศญี่ปุ่น ทำให้เกิดความแตกต่างจากแนวทางการประพันธ์แบบดั้งเดิม ซึ่งมักจะใช้โมดในบันไดเสียงเดียวกัน นี่เป็นตัวอย่างของการประพันธ์ที่กล้าแสดงออก และมีความหลากหลายในเชิงเสียง มีความสอดคล้องกับ Phancharoen (2020 : 1-28) ในด้านการวิเคราะห์ทฤษฎีดนตรี และอาจมองว่าการใช้โมดนอกบันไดเสียงสามารถเพิ่มความน่าสนใจและความท้าทายในการฟังได้ แต่ก็ต้องอาศัยความเข้าใจ และประสบการณ์ในการใช้ที่เหมาะสม

2. วิเคราะห์เทคนิคการปฏิบัติกีตาร์สมัยนิยม

เทคนิคกีตาร์ที่ซับซ้อนและหลากหลายที่ใช้ในท่อนโซโล แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ทักษะกีตาร์ที่มีประสิทธิภาพ เช่น โอโคโนมิ ปิกกิ้ง (Economy Picking) การดีดสลับ (Alternate Picking) และการดันสาย (Bending) ซึ่งจะมีแนวทางเฉพาะตัวของมาร์ตี ฟรีดแมนที่จะไม่เหมือนการดันสาย ในแบบทั่วไป จึงสามารถสร้างสรรค์สำเนียงใหม่ การวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคกีตาร์ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในกีตาร์เวอแมกกาซีนที่เน้นการพัฒนาทักษะเทคนิคกีตาร์ในแนวเพลงสมัยใหม่

การวิเคราะห์นี้สรุปได้ว่าการใช้สเกล และคอร์ดในรูปแบบที่แตกต่างกันไปพร้อมกับจังหวะที่รวดเร็ว โดยมีการจัดวางทางเดินคอร์ดคือ i IV VI V อีกทั้งยังมีการไล่

ระดับอารมณ์ความรู้สึกของท่อนโซโลจากเบาไปหนักกลับมาเบา และกลับไปหนักอีกครั้ง จึงทำให้เกิดความไหลลื่น และสีสันของเสียงที่น่าสนใจ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการผสมผสานเทคนิค และทฤษฎีดนตรีต่าง ๆ เข้าด้วยกัน การวิเคราะห์นี้เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเทคนิคการเล่น และทฤษฎีดนตรีในการสร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัย เทคนิคและทฤษฎีที่ใช้ในท่อนโซโลของเพลงทอร์นาโดออฟโซล มีความซับซ้อนและโดดเด่นด้วยการเลือกใช้โน้ตที่มีกลิ่นไอของเพลงพื้นบ้านประเทศญี่ปุ่น และเทคนิคการดันสายสโตร์เฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของมาร์ตี ฟรีดแมน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประพันธ์ดนตรีร่วมสมัยอื่น ๆ ได้ ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสำคัญของการศึกษาและฝึกฝนดนตรีทั้งในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติ

บรรณานุกรม

- Bonamassa, J. (2024, 6 June). *COLUMNS*. https://vk.com/doc711807114_676489340.
- Deterre, L. (2024, 4 May). *The Pinnacle of Technical Thrash - 100% Metal*. https://www.metalarchives.com/reviews/Megade/th/Rust_in_Peace/593/LePommeDeTerre/2046571.
- Laowiraphanicho, T. (2022). kan wikhro dontri chaet [Jazz Analysis]. *Rangsit Music Journal*, 17(2), 45-60
- Mustaine, D. (n.d.). *TIMELINE Megadeth*. <https://www.megadeth.com/pages/timeline>.
- Nithisuphamesit, H., & Phikunson, C. (2023). kan wikhro botphleng khong cha nakha ko wi sadala phua sangsan botphleng cha saruam samai [Analyzing the songs of Janek Gvizarda to create contemporary jazz compositions]. *Bansomdej Music Journal*, 5(1), 69-86.
- Phancharoen, N. (2017). *sangkhit lak lae kan wikhro* [Symbolism and Analysis]. Bangkok : ket karat.
- Phancharoen, N. (2020). *thritsadi dontri* [Music Theory]. Bangkok : ket karat.

- Phimnanot, P. (2020). *kan wikhrɔ dontri chæt* [John Patituzzi's improvisation on the song Giants Steps]. *Bansomdej Music Journal*, 2(2), 107-122.
- Timmons, A. (2022, 10 October). *COLUMNS*. https://vk.com/doc707665111_640543625?hash=wWTKJfzTpNOZmg5nwAkis0BZATwPRyxryBd9qvXBJg.
- Turner, D. 1995. *John Petrucci's Rock Discipline* (1). London : Warner Bros.