

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

โครงสร้างพื้นฐานบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์สู่สไตล์แจ๊ส (The Basic Structures of Major Blues Scales to Jazz Styles)

สมบัติ เวชกามา*

Sombat Watchkama*

(Received : July 11, 2021 / Revised : July 21, 2021 / Accepted : October 29, 2021)

บทคัดย่อ

บลูส์เป็นดนตรีที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางอันเป็นพื้นฐานของดนตรีประเภท การเสนอแนวคิด ซึ่งดนตรีบลูส์มีการพัฒนาสู่ดนตรีแจ๊สจึงมีความสัมพันธ์ในเรื่องของโครงสร้างลีลาจังหวะ (Rhythm) ทำนอง (Melody) และสไตล์การบรรเลงที่มีเสน่ห์สร้างความโดดเด่นในตัวเอง สิ่งสำคัญคือ การเสนอแนวคิดด้านการสร้างคีตปฏิภาณ (Improvisation) ซึ่งในโครงสร้างของบลูส์พื้นฐานเดิมเป็นการเคลื่อนที่ของคอร์ดมีเพียง 3 คอร์ดคือ คอร์ดโทนิค (Tonic) (I) คอร์ดซับดอมินันท์ (Sub-Dominant) (IV) และคอร์ดดอมินันท์เซเว่น (Dominant -Seventh) (V7) ต่อมาได้นำโครงสร้างรูปแบบลีลามาใช้พัฒนาสู่ดนตรีแจ๊ส โดยการเคลื่อนที่ของคอร์ดก็มีการสอดแทรกเปลี่ยนแปลงเพิ่มคอร์ดเข้าไปในรูปแบบสไตล์ต่างๆ ตามยุคร่วมสมัยนิยม แต่โครงสร้างบลูส์นั้นถือเป็นบรรทัดฐานในการบรรเลงและการประพันธ์เพลง จุดเด่นของโครงสร้างทำนองคือ บลูส์โน้ต (Blues Note) เป็นพื้นฐานในลำดับขั้นที่ 3 ของบันไดเสียง 1 ^b3 5 7 ต่อมาได้พัฒนารูปแบบทำนอง 1 ^b3 5 ^b7 หรือ 1 ^b3 ^b5 ^b7 ตามลำดับ ดังนั้นการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานบันไดเสียงบลูส์จึงมีความสำคัญยิ่ง

คำสำคัญ: โครงสร้างพื้นฐาน, บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์, สไตล์แจ๊ส

Abstract

Blues is the music with a unique style that is the basis of notional music developed into jazz. For this result, there is the relationship in the outstanding and charming structures of the rhythm, the melody, and the playing style. Significantly, the notions of improvisation

*คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

*Instructor, Faculty of Humanities and Social Sciences, Uttaradit Rajapahat University.

E-mail: mr.sombat3847@gmail.com

creation based on the blues' original structures are presented through three chords of movement: tonic (I), sub-dominant (IV), and dominant-seventh (V7). The rhythmic structures were used to develop the blues into jazz. The movement of the chords has been interpolated, changed, and added to form a variety of styles according to contemporaries. However, the blues' structures are considered as the norm in instrumentation and composition. The dominance of its melody structure is the blues note, which is the basic melody in the 3rd step of blues note scales: 1, $\flat 3$, 5, and 7. The melody can be developed into 1, $\flat 3$, 5, and $\flat 7$ or 1, $\flat 3$, $\flat 5$, and $\flat 7$ respectively. Therefore, the study of blues' basic structures of the scales is crucial.

Keywords: Basic Structures, Major Blues Scales, Jazz Styles

บทนำ

ดนตรีบลูส์เกิดจากความหลากหลายของวัฒนธรรมผสมผสานกันโดยมีคนผิวดำแอฟริกันนำมาบุกเบิก ดนตรีบลูส์มีแหล่งกำเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มนิยมมากขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และรูปแบบดนตรีมีลักษณะเป็นการขับร้องและดนตรีบรรเลงคลอสำเนียงเศร้า การใช้รูปคอร์ด I IV และ V เล่นวนซ้ำไปมามีจำนวน 12 ห้องเพลง โครงสร้างบลูส์ได้มีการพัฒนาสู่รูปแบบสไตรล์ต่างๆ ดังเช่น แรกทายม์ (Ragtime) สวิง (Swing) บีบ็อพ (Bebop หรือ Bop หรือ Reboop) คูลแจ๊ส (Cool Jazz) โซล แจ๊ส (Soul Jazz) โมดัล แจ๊ส (Modal Jazz) ฟรี แจ๊ส (Free Jazz) ฟิวชั่น (Fusion) สMOOTH แจ๊ส (Smooth Jazz) เป็นต้น (อนันต์ ลือประดิษฐ์, 2550, น. 485) และ (จิรภัทร อังศุมาลี, 2552, น. 24)

โครงสร้างการเคลื่อนที่ของคอร์ดบลูส์

บลูส์ (Blues) มีการเคลื่อนที่ของคอร์ดมีเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นมากกล่าวคือ เป็นการเคลื่อนที่ของรูปคอร์ดที่ดำเนินเพียง 3 คอร์ดคือ คอร์ดโทนิค (I) คอร์ดซบดอมินันท์ (IV) และคอร์ดดอมินันท์เซเว่น (V7) ต่อมาได้มีการสร้างรูปคอร์ดที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนทำให้มีสำเนียงเสียงในลีลาใหม่ที่แปลกประหลาดและรวมไปถึงการเคลื่อนที่ของคอร์ดใหม่และคอร์ดแทรกที่ใช้สลับสอดแทรกกันไปมาแต่บลูส์ก็ยังคงยึดโครงสร้างคอร์ดหลักพื้นฐานในโครงสร้างเดิมและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาของการสร้างคอร์ดใหม่ๆหรือบันไดเสียงใหม่ๆเกิดขึ้น (Ligon, 1999, p. 70)

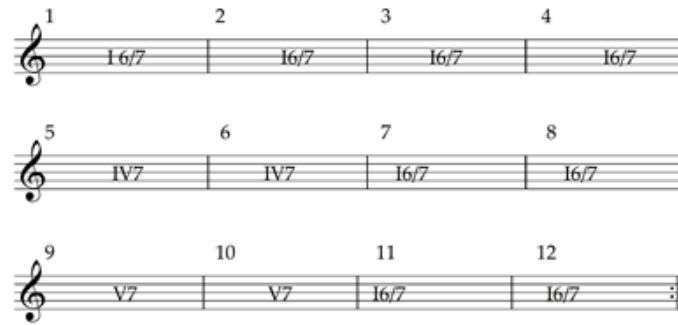
มาร์ท เดวี (Davi, 2015, p. 30) ได้อธิบายว่า โครงสร้างพื้นฐานของเพลงบลูส์จะประกอบ ด้วยคอร์ดหลัก 3 คอร์ดคือ คอร์ดโทนิค (I) คอร์ดซบดอมินันท์ (IV) และ คอร์ดดอมินันท์ (V) การใช้สัญลักษณ์ในการสร้างรูปคอร์ดจะช่วยทำให้คอร์ดที่เกิดจากบันไดเสียงต่างๆ ได้กำหนดมาตรฐานของคอร์ดในการเคลื่อนที่ให้เป็นไปตามแบบแผนได้ถูกต้อง และลักษณะของการบรรเลงของบลูส์จะนิยมเล่นย้อนซ้ำวนกลับไปกลับมา

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ตามความต้องการของผู้บรรเลงเพลงและร้อง จากโครงสร้างพื้นฐานทริยแอดคอร์ดโน้ต 3 ตัว ต่อมาได้มีการเพิ่มปริมาณเป็นคอร์ดโน้ต 4 ตัว และมีการเพิ่มรูปแบบของคอร์ดมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจเป็นเทนชั่น (Tension) 7 9 11 13 เข้ามาสร้างทำนอง ซึ่งรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานการเคลื่อนที่ของคอร์ดพื้นฐานในบลูส์จะมีจำนวน 12 ห้อง โครงสร้างพื้นฐานโดยทั่วไปมีดังนี้

ภาพที่ 1 แสดงการเคลื่อนที่ของคอร์ดพื้นฐานในโครงสร้างเพลงบลูส์

ที่มา : สังเคราะห์จาก Coker (1980, p. 67)

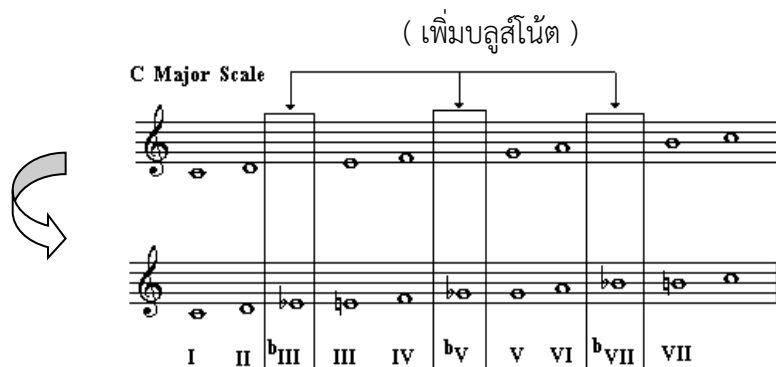
โครงสร้างบลูส์โน้ต

บลูส์โน้ต (Blues Note) หมายถึง การซ้ำโน้ต(Double Note) ทำนองในลำดับของชั้นเสียง แต่โน้ตที่เพิ่มขึ้นจะมีเครื่องหมายแปลงเสียงเข้ามากำกับบังคับครึ่งเสียง ดังนั้นบลูส์โน้ตจะสร้างความแปลกใหม่ให้กับทำนองเพลงเมื่อทำนองเคลื่อนที่ผ่านบลูส์โน้ตไปจึงทำให้เกิดสำเนียงเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของบลูส์โน้ตในบันไดเสียงต่างๆ โครงสร้างของทำนองบลูส์โน้ตมีดังนี้

ลักษณะบลูส์โน้ต

บลูส์โน้ตที่เกิดขึ้นมี 2 รูปแบบดังนี้

1. บลูส์โน้ตที่เกิดจากการเพิ่มซ้ำตัวโน้ตลงในบันไดเสียง การเติมบลูส์โน้ตลงในลำดับขั้นของบันไดเสียงหลักทางเมเจอร์เช่น ให้เพิ่มบลูส์โน้ตในลำดับขั้นที่ 3 5 7 ของบันไดเสียงจะทำให้มีบลูส์โน้ตที่เพิ่มขึ้นคือ $b3$ $b5$ $b7$ ลักษณะรูปแบบโครงสร้างมีดังนี้

ภาพที่ 2 แสดงการเติมบลูส์โน้ตลงในบันไดเสียงเมเจอร์

ที่มา : สังเคราะห์จาก Bredice (1981, p. 13)

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

2. บลูส์โน้ตในโครงสร้างของคอร์ด ลักษณะบลูส์โน้ตชนิดนี้จะถูกซ่อนไว้ในโครงสร้างภายในของคอร์ดจะต้องนำมาขยายคอร์ดในบันไดเสียง เช่น Cm7 ($\flat 5$) F7 ($\flat 11$)

ภาพที่ 3 แสดงบลูส์โน้ตที่มีโครงสร้างซ่อนในรูปของคอร์ด

ที่มา : สังเคราะห์จาก Bredice (1981, p. 6)

บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์

บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์ (The Major Blues Scale) เป็นบันไดเสียงชนิดหนึ่งที่ดินตรีบลูส์หรือแจ๊สนำมาใช้ประกอบในการอิมโพรไวเซชันและการเรียบเรียงเสียงประสานในการสร้างแนวทำนองมากชนิดหนึ่ง ซึ่งดนตรีแจ๊สในยุคสมัยของดิกซีแลนด์(Dixieland) ได้นิยมนำเอาบันไดเสียงชนิดนี้มาใช้กับเพลงสไตล์บลูส์ในอัตราจังหวะสวิง(Swing) และต่อมาได้พัฒนาหลากหลายรูปแบบ เช่น นำมาใช้สร้างทำนองในจังหวะร็อก(Rock) เป็นต้น (Ligon, 1999, p.71)

1. โครงสร้างในบันไดเสียง

โครงสร้างบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์จะเป็นบันไดเสียงที่มีการเรียงลำดับขึ้น 6 เสียงโดยเริ่มจากลำดับขั้นที่ 1 2 $\sharp 2$ ($\flat 3$) 3 5 และ 6 จะมีระยะของช่วงเสียงที่แตกต่างกันคือ ระยะช่วงหนึ่งเสียงเต็มทั้งหมด 2 ช่วงเสียงจะอยู่ในลำดับขั้นที่ 1 - 2 5 - 6 มีระยะครึ่งเสียงอยู่ 2 ช่วงเสียงคือระหว่างขั้นที่ 2- $\sharp 2$ $\sharp 2$ -3 และมีระยะหนึ่งเสียงครึ่งอยู่ 2 ช่วงเสียงซึ่งอยู่ระหว่างลำดับขั้นที่ 3 - 5 และ 6 - 8 ของบันไดเสียง ส่วนโน้ตที่ขาดหายไปคือ โน้ตในลำดับขั้นที่ 4 และ 7 ในบันไดเสียง

2. การเคลื่อนที่ในลำดับขั้นเสียง

บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์จะมีรูปแบบลักษณะที่แตกต่างกันในช่วงขาขึ้นและขาลง การเคลื่อนที่ของทำนองบลูส์โน้ตโดยทั่วไปจะนิยมเขียนใช้รูปแบบการเคลื่อนที่ขาลง $\flat III$ ($\flat 3$) แต่ตามหลักทฤษฎีการเคลื่อนที่ในลำดับขั้นของบันไดเสียงจะมีกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้กับแนวทำนองในการเคลื่อนที่ของทำนองเพลงมีการเคลื่อนที่เรียงลำดับขั้นขาขึ้นและขาลงแตกต่างกัน ดังนั้นการเคลื่อนที่ของบลูส์โน้ตในระดับเสียงจะมีเครื่องหมายแปลงเสียงควบคุมระดับเสียงทำนองของบลูส์โน้ต มีโครงสร้างดังนี้ $\sharp II = \flat III$

ภาพที่ 4 แสดงการเคลื่อนที่เรียงลำดับขั้นขาขึ้นและขาลงของบันไดเสียงบลูส์

ที่มา : สังเคราะห์จาก Boyd (1992, p. 37)

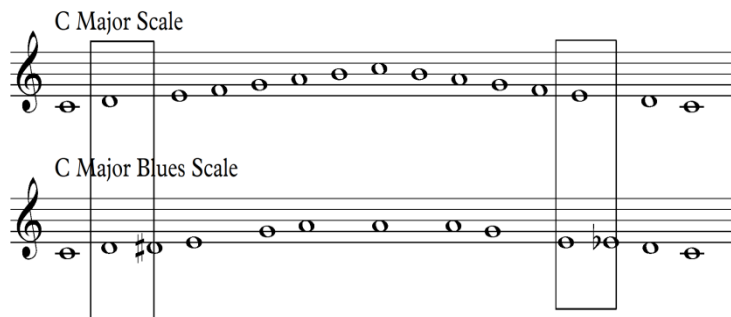

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิต

3. การสร้างบันไดเสียง

บันไดเสียงเมเจอร์กับบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์ถ้านำมาเปรียบเทียบวิเคราะห์โครงสร้างจะพบว่าในลำดับขั้นที่ 2 ของช่วงขาขึ้นบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์ จะมีการเพิ่มบลูส์โน้ต 1 ตัว และมีเครื่องหมายแปลงเสียงควบล้อม ($\sharp$) ส่วนในลำดับขั้นขาของขั้นที่ 3 จะมีการเพิ่มบลูส์โน้ต 1 ตัว และมีเครื่องหมายแปลงเสียงควบล้อมคือ ($\flat$) โน้ตที่ขาดหายไปคือ ลำดับขั้นที่ 4 และ 7 ในบันไดเสียง

ภาพที่ 5 แสดงการสร้างบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์

4. คอร์ดสัมพันธ์กับทำนอง

ถ้านำโครงสร้างพื้นฐานบลูส์จำนวน 12 ห้องเพลงมาใช้โดยให้มีการเคลื่อนที่ของทำนองในคอร์ดหลักที่ประกอบด้วย I IV V7 แนวทำนองสร้างความสัมพันธ์กับคอร์ดหลักตลอดบทเพลงมีลักษณะดังนี้ (Davis, 2012, p.61)

ภาพที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ของคอร์ดกับแนวทำนองในพื้นฐานโครงสร้างบลูส์

ที่มา : สังเคราะห์จาก Boyd (1992, p. 15)

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

5. คอร์ดสัมพันธ์กับเทนชัน

การเคลื่อนที่ของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์ได้มีการพัฒนาปรับปรุงในรูปแบบโครงสร้างของคอร์ดเพิ่มขึ้น โดยการออลเทอร์คอร์ดขึ้นใหม่ ซึ่งเมื่อนำมาวิเคราะห์โครงสร้างพบว่าคอร์ดที่เป็นองค์ประกอบเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของบันไดเสียงและมีจำนวนของโน้ตที่เป็นเทนชันภายในคอร์ดมากขึ้น โครงสร้างคอร์ดมีเทนชัน ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงคอร์ดที่สัมพันธ์กับบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์

ชื่อบันไดเสียง	ลักษณะรูปแบบคอร์ดสัมพันธ์
	6 / 9
บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์	Dom.7 9 13

ที่มา : สังเคราะห์จาก Boyd (1992, p. 38)

6. การนำมาใช้

บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์สามารถนำมาใช้สร้างความสัมพันธ์ในการแปรแนวทำนองร่วมกับคอร์ดภายในประโยคเพลงได้ดังนี้

6.1 ใช้ประกอบการเคลื่อนที่ของประโยคเพลงในรูปแบบคอร์ดดอมินันท์แบบ

ไฟว์เซเวนธ์ -ไฟว์ (V7/V7) โดยมีเทนชัน 9 11 13 ซึ่งอาจเคลื่อนที่ในห้องละหนึ่งหรือสองคอร์ดรูปแบบการแปรแนวทำนองเกิดจากบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์ ซึ่งคอร์ดบนของบันไดเสียงหลักจะสร้างความสัมพันธ์กับคอร์ดล่างของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์ที่เป็นคอร์ดโทนิคตัวเดียวกัน

ภาพที่ 7 แสดงการแปรแนวทำนองของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์กับคอร์ดดอมินันท์เซเวนธ์แบบ

ไฟว์เซเวนธ์ -ไฟว์ (V7/V7)

ที่มา : Boyd (1992, p. 38)

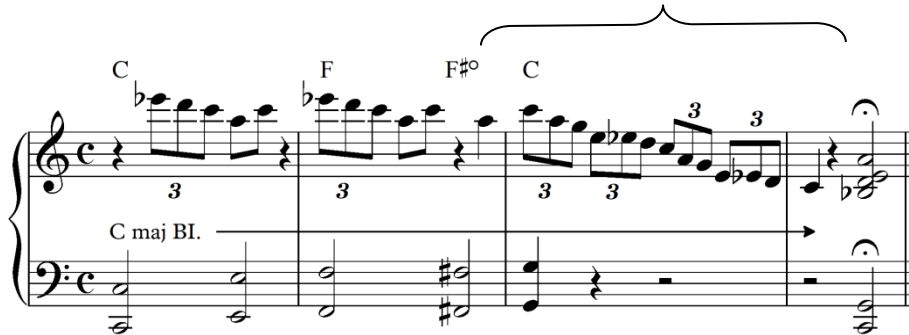

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

6.2 ใช้ในการจบประโยคของบทเพลงบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์สามารถนำมาใช้ในการจบประโยคของบทเพลงในลักษณะรูปแบบแนวทำนองขาขึ้นและขาลงได้ดี

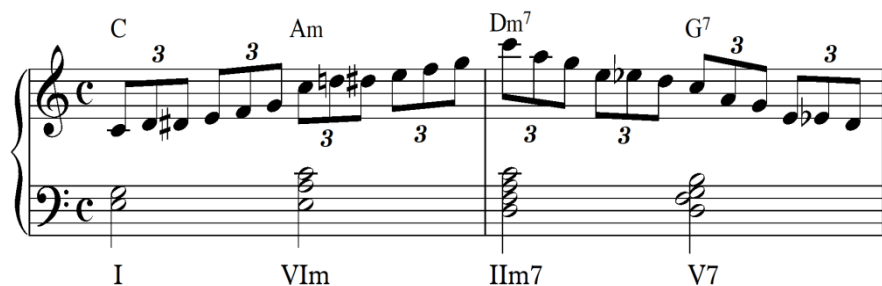
6.2.1 การจบประโยคเพลงในลักษณะแบบขาลง เป็นการแปรแนวทำนองเพื่อเตรียมจบประโยคเพลงในลักษณะทำนองแบบขาลงในประโยคเพลง

ภาพที่ 8 แสดงการจบประโยคแบบขาลงในบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์

ที่มา : สังเคราะห์จาก Boyd (1992, p. 40)

6.3 ใช้ในรูปแบบแพทเทิร์นที่ 1 (I VIIm IIIm7 V7) นำบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์สร้างแนวทำนองคีตปฏิภาณโดยให้มีการเคลื่อนที่ในรูปคอร์ดลักษณะแพทเทิร์นแบบที่ 1 และการเคลื่อนที่ของการแปรแนวทำนองในบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์จะมีรูปแบบลักษณะทำนองขาขึ้นและทำนองขาลงในประโยคเพลง

ภาพที่ 9 แสดงการแปรแนวทำนองลักษณะขาขึ้นและขาลงเคลื่อนที่ในแพทเทิร์นแบบที่ 1 ของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์

ที่มา : สังเคราะห์จาก Boyd (1992, p. 40)

6.4 การสร้างแนวทำนองร่วมกัน แนวทำนองอาจเกิดจากการสร้างของอัตรากระสวนจังหวะของบันไดเสียงหลักสัมพันธ์กับแนวทำนองที่สองเป็นการแปรแนวทำนองในบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์ภายในรูปคอร์ดเดียวกันภายใต้การเคลื่อนที่ของรูปคอร์ดดอมินันท์แบบไฟว์เซเวนธ์-ไฟว์ V7/ V7 รูปแบบประโยคเพลงมีดังนี้

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

(ทำนองใหม่) (ทำนองใหม่)

(ทำนองในอัตรากระสวนจิงหะ)

ภาพที่ 10 แสดงการสร้างแนวทำนองร่วมกันในอัตราส่วนกระสวนจิงหะจากคอร์ดและบันไดเสียงเดียวกัน

ที่มา : สังเคราะห์จาก Boyd (1992, p. 39)

6.5 การจับประโยคเพลงในรูปแบบคอร์ดคอมินันท์ไฟว์เซเวนธ์-วัน

(V7- I) โดยนำบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์มาสร้างการแปรแนวทำนองในการเคลื่อนที่ระหว่างกลางหรือตอนจบประโยคเพลงได้ดี (Munro, 2015, p.50)

II7 VI I6/9

ภาพที่ 11 แสดงการแปรแนวทำนองรูปแบบคอมินันท์ไฟว์เซเวนธ์-วัน

ที่มา : สังเคราะห์จาก Boyd (1992, p. 41)

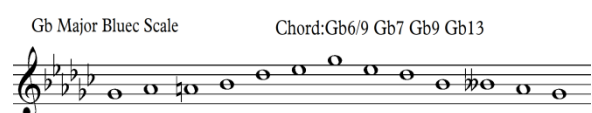
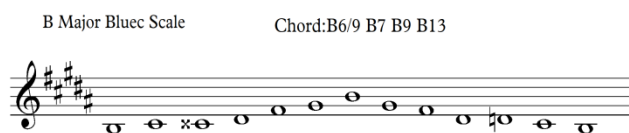
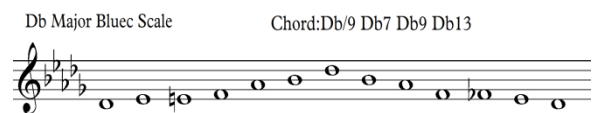
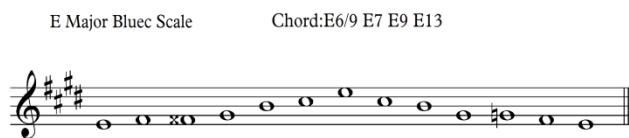
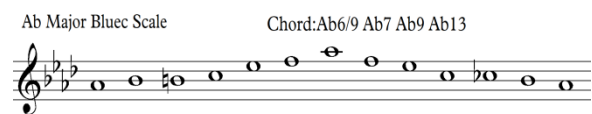
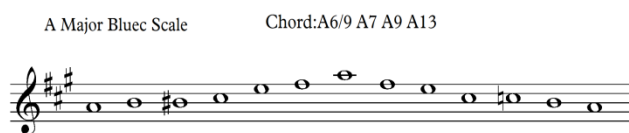
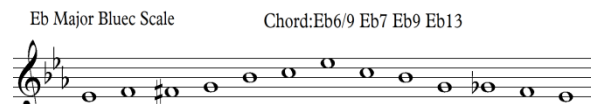
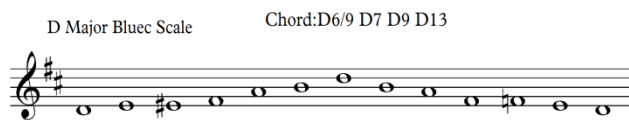
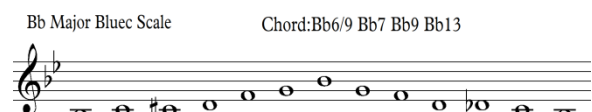
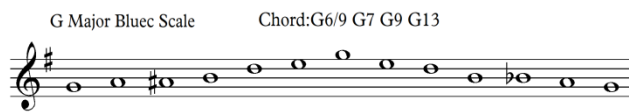
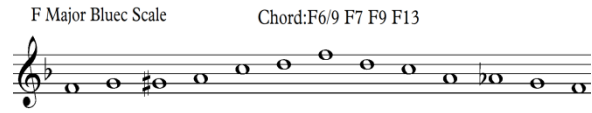
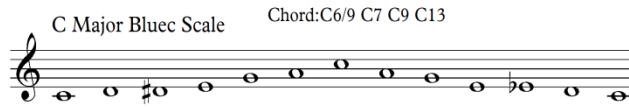
วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

7. บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์ และคอร์ด

7.1 ระดับเสียงและคอร์ดของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์ในเครื่องหมายตั้งบันไดเสียงทางชาร์ปและแฟล็ต

และแฟล็ต

ภาพที่ 12 ระดับเสียงและคอร์ดของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์ในเครื่องหมายตั้งบันไดเสียงทางชาร์ปและแฟล็ต

ที่มา : สังเคราะห์จาก Boyd (1992, p. 43-44)

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ประเภทของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์

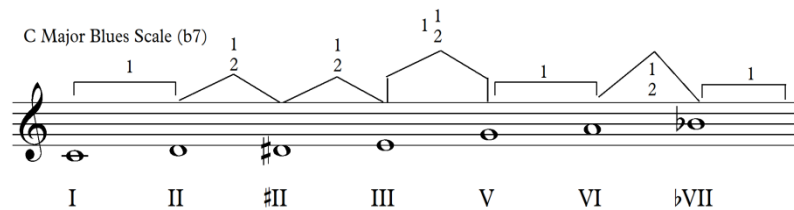
บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์ได้มีการพัฒนาปรับโครงสร้างให้มีความสัมพันธ์กับรูปแบบของคอร์ดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการแปรแนวทำนอง บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์สามารถใช้โครงสร้างหลักในการขยายให้เกิดบันไดเสียงใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิมได้ 2 ประเภทมีดังนี้

1. บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอดด์แฟล็ตเซเว่นท์

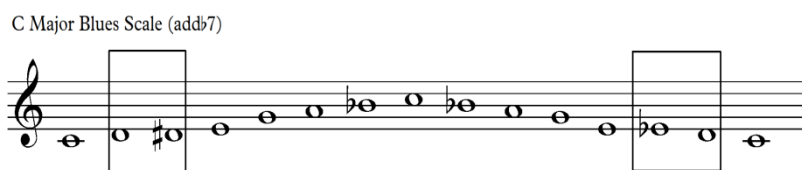
1.1 โครงสร้าง

บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอดด์แฟล็ตเซเว่นท์ (The Major Blues Scale with added b7) เป็นบันไดเสียงที่มีลักษณะโดดเด่นอยู่สองลักษณะคือ ในส่วนที่เป็นบลูส์โน้ตกับส่วนที่ถูกเพิ่มขึ้นคือ โน้ตลำดับที่ 7 รูปแบบส่วนประกอบโครงสร้างบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอดด์แฟล็ตเซเว่นท์ กำหนดให้มี 7 เสียงจะเริ่มจากลำดับขั้นที่ 1 2 $\sharp 2$ 3 5 6 และ $\flat 7$ มีระยะของช่วงเสียงที่แตกต่างกันคือ มีระยะช่วงเสียงเต็มทั้งหมด 3 ช่วงเสียงจะอยู่ขั้นที่ 1 - 2 5 - 6 7 - 8 มีระยะครึ่งเสียง อยู่ 3 ช่วง เสียงคือระหว่างขั้นที่ 2 - $\sharp 2$ $\sharp 2$ - 3 6 - $\flat 7$ มีระยะหนึ่งเสียงครึ่งอยู่ 1 ช่วงเสียงระหว่างลำดับขั้นที่ 3 - 5 ของบันไดเสียง โครงสร้างบันไดเสียงเมเจอร์ บลูส์แอดด์แฟล็ตเซเว่นท์มีลักษณะ มีดังนี้

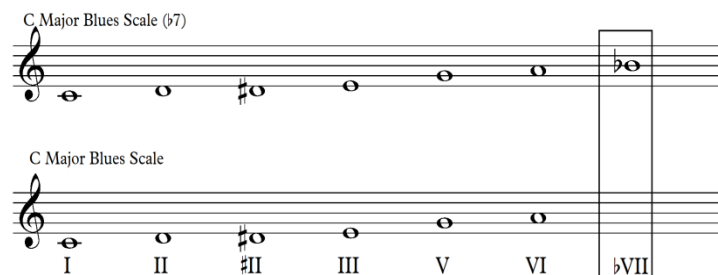
(ก) ระยะช่วงเสียง

(ข) การเคลื่อนที่ของทำนอง

(ค) การเปรียบเทียบโครงสร้างบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์กับบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอดด์แฟล็ตเซเว่นท์

ภาพที่ 13 แสดงโครงสร้างบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอดด์แฟล็ตเซเว่นท์

ที่มา : สังเคราะห์จาก Boyd (1992, p. 45)

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิต

1.2 คอร์ดที่สัมพันธ์กับบันไดเสียง

บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดแฟล็ตเซเว่นท์เมื่อนำมาวิเคราะห์โครงสร้างพบว่ามียคอร์ดที่เป็นองค์ประกอบเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของบันไดเสียง ซึ่งมีความสัมพันธ์นำไปสู่การพัฒนาในการแปรแนวทำนอง คือ Dom.7 9 13

1.3 การนำมาใช้

บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดแฟล็ตเซเว่นท์เป็นบันไดเสียงที่มีรูปแบบของคอร์ดเพิ่มขึ้นในโน้ตตัวที่ $b7$ ทำให้เป็นบันไดเสียงที่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีโครงสร้างตรงกับรูปแบบของคอร์ดดอมินันท์เซเว่นท์ที่ดนตรีแจ๊สให้ความสำคัญมากในการนำมาใช้ประกอบการแปรทำนองให้มีความโดดเด่นมากขึ้น การนำบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดแฟล็ตเซเว่นท์มาใช้มีดังนี้

1.3.1 การใช้บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดแฟล็ตเซเว่นท์แปรแนวทำนองสร้างความสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของคอร์ดดอมินันท์แบบไฟว์เซเว่นท์ - ไฟว์ $V7 / V7 / V7 / V7$ ซึ่งการแปรแนวทำนองจะใช้โน้ตพื้นต้นของคอร์ดบนและคอร์ดล่างของบันไดเสียงสร้างความสัมพันธ์กัน

ภาพที่ 14 แสดงการแปรแนวทำนองของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดแฟล็ตเซเว่นท์กับการเคลื่อนที่ของคอร์ดดอมินันท์เซเว่นท์

ที่มา : สังเคราะห์จาก Boyd (1992, p. 46)

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิต

1.3.2 ใช้ประกอบการเคลื่อนที่ของคอร์ดในลักษณะแบบขาลงครึ่งเสียงของ

โครมาติก การแปรแนวทำนองของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดแฟล็ตเซเวนส์สามารถนำมาใช้ประกอบการเคลื่อนที่ของคอร์ดในลักษณะครึ่งเสียงโครมาติกโดยคอร์ดหลักและคอร์ดแปรทำนองจะมีโครงสร้างเหมือนกัน

1/2 1/2 1/2

(การเคลื่อนที่ของคอร์ด
แบบขาลง) C 13 B13 Bb13 A13

(การเคลื่อนที่ของ
คอร์ดบันไดเสียง) Cmaj BL. b7 Bmaj BL. b7 Bbmaj BL. b7 Amaj BL. b7

ภาพที่ 15 แสดงการแปรแนวทำนองเคลื่อนที่ของคอร์ดแบบขาลงในลักษณะครึ่งเสียงโครมาติก
ที่มา : สังเคราะห์จาก Boyd (1992, p. 46)

1.3.3 การแปรแนวทำนองของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดแฟล็ตเซเวนส์ในโครงสร้างคอร์ด

พื้นฐานบลูส์ (I IV7 V7) เคลื่อนที่ตลอดในประโยคเพลง โดยใช้คอร์ดโทนิค (I) ในห้องที่ 1- 4 7 – 8 11 และ 12 ใช้คอร์ดซัดดอมินันท์ (IV) ในห้องที่ 5 6 และห้องที่ 10 ใช้คอร์ดดอมินันท์ (V) ในห้องที่ 9

ภาพที่ 16 แสดงการแปรแนวทำนองของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดแฟล็ตเซเวนส์

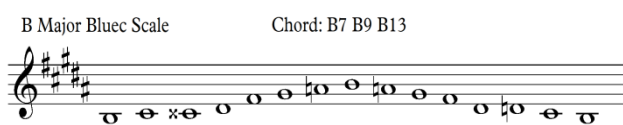
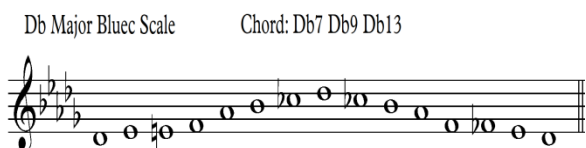
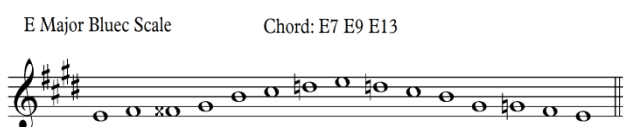
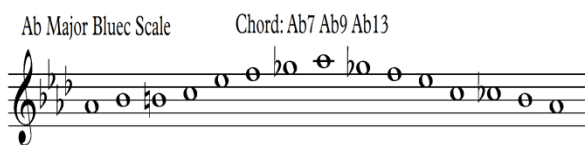
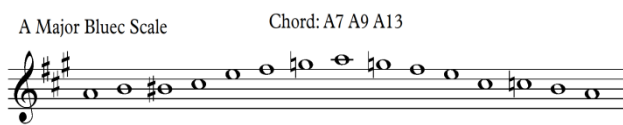
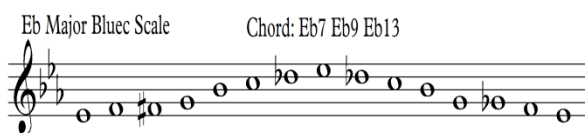
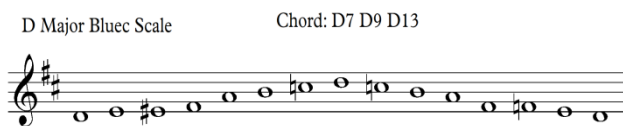
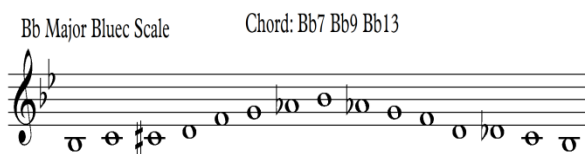
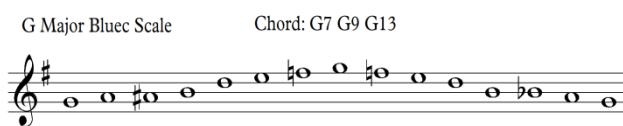
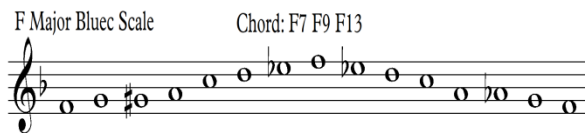
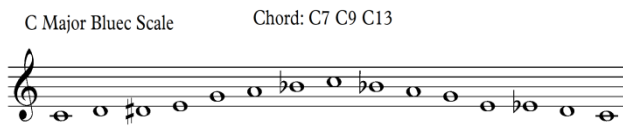

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิต

1.4 บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดแฟล็ตเซเว่นท์และคอร์ด

1.4.1 ระดับเสียงและคอร์ดของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดแฟล็ตเซเว่นท์ในเครื่องหมายตั้ง
บันไดเสียงทางชาร์ปและทางแฟล็ต

ภาพที่ 17 ระดับเสียงและคอร์ดของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดแฟล็ตเซเว่นท์ในเครื่องหมายตั้ง

บันไดเสียงทางชาร์ปและทางแฟล็ต

ที่มา : สักราะห์จาก Boyd (1992, p.52)

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

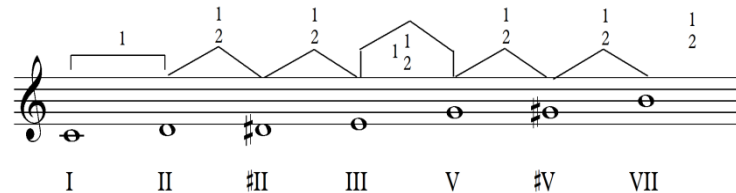
2. บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอดชาร์ปไฟว์ (แฟล็ต 6)

2.1 โครงสร้าง

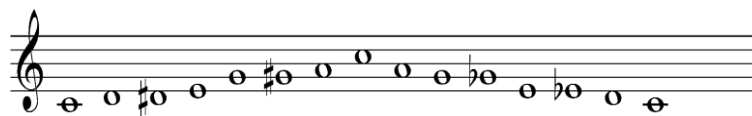
บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอดชาร์ปไฟว์ (The Major Blues Scale with added #5) (♭6) เป็นบันไดเสียงที่มีโครงสร้างเหมือนกับบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์จะแตกต่างกันที่มีเครื่องหมายแปลงเสียงควบคุมในลำดับขั้นที่ 5 ลักษณะรูปแบบโครงสร้างมีดังนี้

2.1.1 โครงสร้างของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอดชาร์ปไฟว์ ในโครงสร้างของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอดชาร์ปไฟว์จะเป็นบันไดเสียงที่มีการเรียงลำดับขั้น 7 เสียงโดยเริ่มจากลำดับขั้นที่ 1 2 [#]2 3 5 [#]5 และ 6 มีระยะของช่วงเสียงที่แตกต่างกันคือ ระยะช่วงเสียงเต็มทั้งหมด 1 ช่วงเสียงจะอยู่ในลำดับขั้นที่ 1 - 2 มีระยะครึ่งเสียงอยู่ 4 ช่วงเสียงคือ ระหว่างขั้นที่ 2-[#]2 [#]2 - 3 5 - [#]5 [#]5 - 6 และมีระยะหนึ่งเสียงครึ่งอยู่ 1 ช่วงเสียงระหว่างลำดับขั้นที่ 3 - 5 ของบันไดเสียง ในช่วงขาขึ้นของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอดชาร์ปไฟว์ จะมีเครื่องหมายแปลงเสียงชาร์ป (#) อยู่ในลำดับขั้นที่ 2 และ 5 ดังนั้นแอดชาร์ปไฟว์จึงหมายถึงลำดับขั้นที่ [#]5 ส่วนในช่วงขาลงของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอดชาร์ปไฟว์จะมีเครื่องหมายแปลงเสียงแฟล็ต (b) เปลี่ยนมาอยู่ในลำดับขั้นที่ 3 และ 6 ดังนั้นเมื่อมีการเขียนลงในทำนองลำดับขั้นที่เกิดขึ้นคือ ^b3 และ ^b6 โครงสร้างบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอดชาร์ปไฟว์มีดังนี้

(ก) ระยะช่วงเสียง

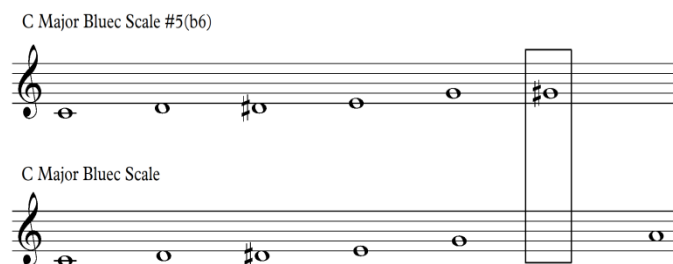

(ข) การเคลื่อนที่ของทำนอง

(ค) การเปรียบเทียบโครงสร้างบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์กับบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอดชาร์ปไฟว์

ไฟว์

ภาพที่ 18 แสดงโครงสร้างของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอดชาร์ปไฟว์

ที่มา : สักราะห์จาก Boyd (1992, p.48)

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิต

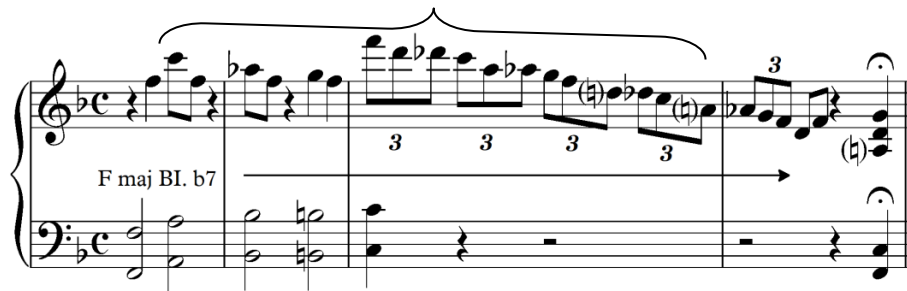
2.2 คอร์ดที่สัมพันธ์กับบันไดเสียง

บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดชาร์ปไฟว์ (แฟล็ต 6) เมื่อนำมาวิเคราะห์โครงสร้างพบว่าคอร์ดในบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์ทุกชนิดสามารถนำมาใช้เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการสร้างความสัมพันธ์ของการนำไปสู่การพัฒนาารูปแบบการแปรแนวทำนองได้ทุกคอร์ด

2.3 การนำมาใช้

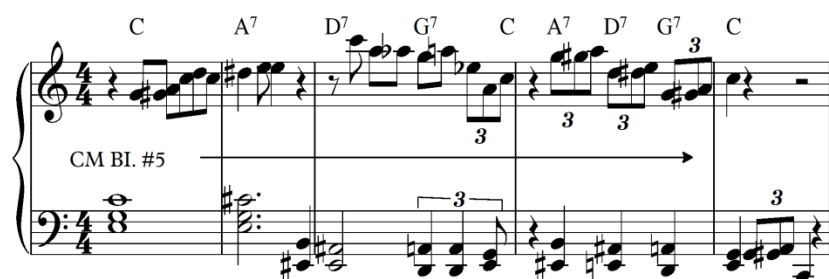
บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดชาร์ปไฟว์เป็นบันไดเสียงหนึ่งที่นักดนตรีแจ๊สนำมาใช้ในการแปรแนวทำนองสร้างคีตปฏิภาณให้มีความโดดเด่นมีการนำมาใช้ดังนี้

2.3.1. การเคลื่อนที่ในลักษณะแบบขาลง เป็นการใช้นับบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดแฟล็ตซิก (b6) แปรแนวทำนองและเชื่อมในการจบประโยคเพลง

ภาพที่ 19 แสดงการจบประโยคเพลงลักษณะแบบขาลงในบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แฟล็ตซิก (b6)
ที่มา : สังเคราะห์จาก Boyd (1992, p.50)

2.3.2. ใช้ประกอบการเคลื่อนที่รูปแบบคอร์ดดอมินันท์ไฟว์เซเวนท์-ไฟว์ (V7/V7/V7) ในลักษณะแบบขาขึ้น โดยใช้บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดชาร์ปไฟว์ แปรแนวทำนองในประโยคเพลง

ภาพที่ 20 แสดงการใช้นับบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์ชาร์ปไฟว์เคลื่อนที่ในรูปแบบคอร์ดดอมินันท์ไฟว์เซเวนท์-ไฟว์

ที่มา : สังเคราะห์จาก Boyd (1992, p. 50)

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

2.4 บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดชาร์ปไฟว์ (แฟล็ต 6) และคอร์ด

2.4.1 ระดับเสียงและคอร์ดของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดชาร์ปไฟว์ (แฟล็ต 6) ในเครื่องหมายตั้งบันไดเสียงทางชาร์ป

C Major Blues Scale (add #5-b6) Chord (C6 C7 C13)	F Major Blues Scale (add #5-b6) Chord (F6 F7 F13)
G Major Blues Scale (add #5-b6) Chord (G6 G7 G13)	Bb Major Blues Scale (add #5-b7) Chord (Bb6 Bb7 Bb13)
D Major Blues Scale (add #5-b6) Chord (D6 D7 D13)	Eb Major Blues Scale (add #5-b6) Chord (Eb6 Eb7 Eb13)
A Major Blues Scale (add #5-b6) Chord (A6 A7 A13)	Ab Major Blues Scale (add b7) Chord (Ab6 Ab7 Ab13)
E Major Blues Scale (add #5-b6) Chord (E6 E7 E13)	Db Major Blues Scale (add b7) Chord (Db6 Db7 Db13)
B Major Blues Scale (add #5-b6) Chord (B6 B7 B13)	Gb / F# Major Blues Scale Chord (Gb6 Gb7 Gb13)

ภาพที่ 21 ระดับเสียงและคอร์ดของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดชาร์ปไฟว์ (แฟล็ต 6) ในเครื่องหมายตั้งบันไดเสียงทางชาร์ป

ที่มา : สังเคราะห์จาก Boyd (1992, p.54)

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิต

การนำคอร์ดบลูส์มาใช้

การนำคอร์ดที่มีความสัมพันธ์กับเพลงบลูส์มาใช้จะมีวิธีการที่แตกต่างกันคือ การนำคอร์ดทั่วไปที่สัมพันธ์กับชนิดของบันไดเสียงบลูส์มาใช้อีกลักษณะหนึ่งก็คือ การใช้คอร์ดที่เป็นพื้นฐานหลักของ บลูส์

1. คอร์ดที่สัมพันธ์กับชนิดของบันไดเสียงบลูส์

การใช้คอร์ดสัมพันธ์ที่เกิดจากโครงสร้างของบันไดเสียงบลูส์สามารถนำไปใช้กับชนิดของบันไดเสียงบลูส์ในรูปแบบต่างๆมีลักษณะดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงคอร์ดที่สัมพันธ์กับชนิดของบันไดเสียงบลูส์ในรูปแบบต่างๆ

ประเภทคอร์ด		ชนิดบันไดเสียงบลูส์				
		เมเจอร์บลูส์	เมเจอร์บลูส์แอ็ด (b6)	เมเจอร์บลูส์แอ็ด (b7)	ไมเนอร์บลูส์	ไมเนอร์บลูส์แอ็ด (7)
สัญลักษณ์คอร์ด	ตัวอย่างคอร์ด					
6 / 9	C 6 / 9	C	C			
m	Cm				C	C
m7 , m11	Cm7 C m11				C	C
Dom. 7 9 13	C7 9 13	C	C	C		
Dom. 7 (IV)	C7 (IV)				G	
Dom. 7 (V7 ในไมเนอร์)	C7 (V7 ในไมเนอร์)				F	F

ที่มา : สังเคราะห์จาก Boyd (1992, p.80)

2. คอร์ดพื้นฐานโครงสร้างหลักของบลูส์

คอร์ดพื้นฐานของบลูส์คือ โทนิค ซับดอมินันท์ และดอมินันท์ (I IV V7) สามารถนำไปใช้กับชนิดของบันไดเสียงบลูส์และบันไดเสียงต่างๆ สรุปได้ดังนี้

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิต

ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ของคอร์ดพื้นฐานบลูส์กับชนิดของบันไดเสียงบลูส์และบันไดเสียงต่างๆ

ประเภทคอร์ด		ชนิดบันไดเสียงบลูส์					
		เมเจอร์บลูส์	เมเจอร์บลูส์ แอด (b6)	เมเจอร์บลูส์ แอด (b7)	ไมเนอร์ บลูส์	ไมเนอร์ บลูส์แอด (7)	พาราเรลเพนทา โทนิคไมเนอร์ (P/m pent.)
สัญลักษณ์ คอร์ด	ตัวอย่าง คอร์ด						
I 6 / 9	C 6 / 9 (I)	C	C				C
I 7	C 7 (I)	C	C	C			C
I 7 #9	C7 #9 (I)				C	C	
IV 7	C7 (IV)				G	G	G
V 7	C7 (V)	F	F		F	F	F

ที่มา : สังเคราะห์จาก Boyd (1992, p.80)

สรุป

บลูส์เป็นพื้นฐานการพัฒนาทางดนตรีแจ๊สด้านการอิมโพรไวเซชัน สิ่งที่สร้างความโดดเด่นให้กับความเป็นบลูส์มากที่สุดคือ บันไดเสียงและในบันไดเสียงจะมีส่วนประกอบที่สำคัญซ่อนอยู่นั้นคือ บลูส์โน้ต และบลูส์โน้ตยังมีโครงสร้างซ่อนอยู่ในรูปของคอร์ดบางชนิดด้วย โครงสร้างพื้นฐานหลักของเพลงบลูส์ในระยะแรกจะประกอบด้วยจำนวน 12 ห้องเพลง ซึ่งจะมีคอร์ดหลักคือ I IV และ V7 และมีบันไดเสียงที่เกี่ยวข้องกับบลูส์มากที่สุดคือ บันไดเสียงเมเจอร์ซึ่งบันไดเสียงดังกล่าวเป็นบันไดเสียงพื้นฐานหลักที่ถูกนำไปใช้ในการขยายสร้างรูปแบบบันไดเสียงทางบลูส์ให้แตกต่างกัน ซึ่งบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์จะนิยมนำมาใช้ในการแปรแนวทำนองมาก เพราะบันไดเสียงเมเนอร์บลูส์จะมีบลูส์โน้ตหลักอยู่ในลำดับขั้นที่ 3 (^b3) คือ 1 ^b3 5 7 และต่อมาจะมีบลูส์โน้ตเพิ่มเกิดขึ้นในรูปแบบโครงสร้างบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอดแฟล็ตเซเวนที่มีบลูส์โน้ตในลำดับขั้นที่ 7(^b7) คือ 1 ^b3 5 ^b7 หรือบลูส์โน้ตในโครงสร้างเพิ่มขึ้นอีกในบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอดชาร์ปไฟว์มีบลูส์โน้ตในลำดับขั้นที่ 5(^b5) คือ 1 ^b3 ^b5 ^b7 สรุปบันไดเสียงบลูส์มีพื้นฐานการพัฒนาตามลำดับได้ดังนี้

1. บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์
2. บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอดแฟล็ตเซเวน
3. บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอดชาร์ปไฟว์

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

เอกสารอ้างอิง

- อนันต์ ลือประดิษฐ์. (2550). 100 JAZZ Albums Review. กรุงเทพฯ: เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล.
- จิรภัทร อังศุมาลี. (2552). แจ๊สวิถี (ขบวนการ 2) : JAZZ-ROCK FUSION. กรุงเทพฯ: มติชน.
- Bredice, Vincent. (1981). Jazz Guitar Lines. Milwaukee, WI : Hal Leonard.
- Boyd, Bill. (1992). Exploring Jazz Scale for Keyboard. Milwaukee, WI: Hal Leonard.
- Coker, Jerry. (1980). Complete Method for Improvisation. Lebanon, IN : Houston.
- Davi, Mark. (2015). Jazz Piano Method. London: Hal Leonard.
- Davis, Suzanne. (2012). Jazz Piano Comping. Boston : Berklee Press.
- Ligon, Bert. (1999). Comprehensive Technique for Jazz Musicians. Milwaukee, WI: Houston.
- Munro, Doug. (2015). The 21st Century Pro Method. JAZZ GUITAR . Swing to Bebop. Fontana.CA: Alfred Music.