

“ผมอยากจะ preserve เพลงไทย ในแบบที่ร่วมสมัย”

ภาษาไทยสำเนียงแปร่งจากนักกีตาร์หนุ่มใหญ่ชาวเยอรมัน ฮัคกี้ โอเคิลมานน์ บอกความตั้งใจในการทำงานในอัลบั้มใหม่ในรอบสามปีของเขาที่มีชื่อว่า *Magical Melodies of Thailand* นับจาก *Sweet Words* ผลงานที่อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเรียบเรียงใหม่ทางคลาสสิกตั้งแต่ปี 2550... ด้วยความรู้สึกลึกๆ ว่า “ไม่อยากให้เพลงเหล่านี้ตายครับ”

ความงดงามอ่อนหวานและคึกคัก สนุกสนานที่ซ่อนอยู่ในบทเพลงไทยเดิมและพื้นบ้านภาคต่างๆ ของประเทศไทย ได้รับการถ่ายทอดเสียงใหม่ ได้รสชาติใหม่ ให้ความรู้สึกไหวพริ้วบนหกเส้นโน้ตสาย นุ่มนวล ละเมียดละไมในอารมณ์ที่คงกรุ่นกลิ่นอายไทยแท้ดั้งเดิม แสดงให้เห็นความโดดเด่นของดนตรีไทยที่สามารถ ‘ปรับแต่ง’ ได้หลากหลายรูปแบบกับบทเพลงอย่าง ‘พม่ากลองยาว’ ‘เขมรไทรโยค’ ‘ค้างคาวกินกล้วย’ ‘ลาวคำเนินทราย’ ‘แขกซั่มเซ’ ‘ล่องแม่ปิง’ จนถึง ‘น้ำตาแสงใต้’ ‘เดือนเพ็ญ’ และ ‘สรรเสริญพระบารมี’

“ผมพยายามเอาเพลงจากทุกมุมของประเทศครับ อันนี้สำคัญ เพราะชุดนี้เป็น *Magical Melodies Of Thailand* ก็ต้องมาจากทุกมุมของประเทศ” ฮัคกี้สรุปความคิดรวบยอดของงานชุดใหม่ “หายากที่สุดเป็นเพลงได้ เพราะว่ามีน้อย ผมฟังแล้วก็พยายามแอสซิซิเอตกับกีตาร์ คิดว่าจะออกมาแบบไหน เพลงเหนือเป็นเพลงที่มีความรู้สึกเหมือนเหงๆ ซ้ำๆ ความรู้สึกมันเหมือนกับ... เป็นภูเขา ไข่ม้อยครับ เพลงอีสานก็จะตรงๆ เต็มๆ แบบนั้น ชื่อๆ ภาคกลางก็เหมือนเพลงคลาสสิก เพลงใต้มีหลายแบบ มีบรรยากาศแบบทะเล ทุกคนที่ฟัง ‘แขกซั่มเซ’ บอกว่ารู้สึกเหมือนเห็นทะเล ผมชอบทั้งหมดนะ เพลงเหนืออาจจะจะมีสมาธิ เสร้า นิดหน่อยนะ เพลงอีสานสนุก เพลงภาคกลางอยู่ระหว่างสองอย่างนี้ สนุกกับเสร้า ส่วนเพลงใต้ไม่มีอะไรเหมือนเหนือกับอีสานเลย”

แล้วหนุ่มใหญ่เยอรมันหัวใจไทยก็เปิดกล่องความทรงจำครั้งยังเยาว์วัย เดินทางมาถึงเมืองไทย สัมผัสดนตรีไทยคร่าวแรกๆ

เซตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ป้อนให้-ก็รู้สึกได้ถึง ความงดงาม “เป็นเพลงที่หวานมากครับ” เขาบอก “แล้วก็รู้สึกว่าเป็นเมโลดี้ที่ versatile (หลากหลายรอบด้าน) มาก เวลาที่ฟังก็จะคิดว่าน่าจะเล่นกีตาร์สโตนโตนได้ เกือบทุกเมโลดี้ในอัลบั้มนี้ จริงๆ เล่นได้หลายสไตล์ เล่นได้ทั้งไทยเดิม เพลงสากล... คลาสสิก อาจจะเล่นเป็นแร็กไทม์ เป็นบาร็อก เป็นเรอเนสซองส์ได้ ออกสวายทุกสโตน แต่เราต้องเลือกสโตนหนึ่งใช้ใหม่ (ยืม) ที่เราคิดว่าเล่นได้ดีที่สุด หรือออกสวายที่สุด แต่...อย่าง

สำคัญที่สุดคือ ต้องเล่นให้มีความเป็นไทย อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นไทยจริงๆ”

สำหรับ ‘สรรเสริญพระบารมี’ ที่ฮัคกี้ นำมาบรรเลงเป็นเพลงเปิดอัลบั้มนั้น-มีที่มา เขายืมอบอุ้นแล้วว่า “มีคอนเสิร์ตอยู่หนหนึ่งที่ ศูนย์วัฒนธรรม น้องคนจัดเขาลืมเอาแผ่นซีดีเพลง ‘สรรเสริญ’ มาด้วย และจะไปหยิบยืมที่ศูนย์ก็ไม่ได้ เพราะเขาปิดทำการแล้ว เขากลัวมากเลย (หัวเราะ) ผมก็เลยเล่นเอง พยายามนึกโน้ตแล้วลองเล่น ซึ่งกับกีตาร์แล้วไปกันได้ ก่อนหน้าก็ไม่เคยเล่นจริงๆ แต่จำเมโลดี้ได้ จำอาร์โมนี่ได้ จำคอร์คอร์ดได้ ทุกคนที่ฟังแล้วก็ชอบ หลังจากวันนั้น เกือบทุกคอนเสิร์ตก็จะเล่นเอง ตอนที่เล่นวันแรกก็ตื่นเต้นเหมือนกัน” เขาหัวเราะเบาๆ “นั่นเป็นวันที่ตัดสินใจว่าจะอัดเพลงนี้”

ฮัคกี้นั่งอยู่เป็นครู่ รวบรวมความคิด เพื่อถ่ายทอดเป็นภาษาไทยให้เข้าใจ “เวลาเล่นเพลงนี้ มีความรู้สึกเหมือน... หนุนลูกนะ ครับ เป็นเมโลดี้ที่มีความรู้สึกมากเลย มัน majestic มันใหญ่ เวลาเล่นนะครับ เป็นเพลงพิเศษจริงๆ เป็น Royal Anthem ด้วย น่าจะพิเศษอยู่แล้ว และผมเช็กกับผู้ใหญ่ว่า เล่นได้ ไม่มีปัญหา คนแต่งเพลงนี้เป็นชาวรัสเซีย นะครับ ก็คิดว่าทำได้ (ไปรียอิมบางๆ) แต่ไม่ค่อยมีใครทำ ผมว่าเพลงนี้ เมโลดี้ไปได้ดีกับเสียงกีตาร์มากเลย

“ทุกเพลงในชุดนี้ ผมเลือกเพลงที่คิดว่า เพลงนี้ไปด้วยกันได้กับเสียงและความรู้สึก

ของกีตาร์ เพราะว่าบางเพลงอาจจะออกสวายนอกเปียโน แต่ไม่ดีกับกีตาร์ นี่เป็นสแต็ปแรกเวลาเลือก...จริงๆ เป็นสแต็ปที่สอง (หัวเราะ) ต้องเจอแล้วก็ฟังก่อนว่าชอบไหม เมื่อ 30 ปีที่แล้วที่มาที่เมืองไทยวันแรก พี่เชดต์เป็นคนทำให้ฟังเพลงไทยเยอะมากเลย เพลงไทยเดิม เพลงไทยโฟล์ค เป็นร้อยๆ เพลงนะครับ บางเพลงเราฟังเข้าทางหูนี้ ออกทางหูนั้น ไซม์ย์ครับ” ทำมือเข้าหูซ้ายออกทางหูขวาประกอบ “แต่บางเพลงมันไม่ลื้ม ไม่ออกจากสมองเลย เวลานอน เวลาตื่น เราก็อ่าน ได้ยินแต่เมโลดี้นั้น ไซม์ย์ครับ เวลาเห็นอะไรก็มีเมโลดี้อื่นอีกแล้ว ทุก 14 เพลง...เป็นเพลงที่ฟังรอบหนึ่งก็รัก ติดใจ ความจริงผมอยากอัด (อัลบั้มนี้) เมื่อ 30 ปีที่แล้ว แต่ก็มึนงานอื่นเข้ามาเต็มไปหมด ก็เก็บไว้สามสิบปีนะ”

ทว่า ผลงานที่รอคอยเวลาอันยาวนานถึงสามทศวรรษ...ก็คุ้มค่า เพราะนอกจากความใส่ใจเรื่องของสไตล์ที่นำมารองรับให้เกิดความสวยงามเหมาะสม สัมผัสเสียงที่ได้ยินใน Magical Melodies of Thailand ก็ละเอียดคมใส-กังวานชัดเจน-เป็นธรรมชาติ ไม่ใช่เพราะกีตาร์คลาสสิกตัวที่เขาเล่น...มีคุณภาพดีเท่านั้น หากยังหมายรวมไปถึงการเข้าบันทึกเสียงในสตูดิโอที่มีศักยภาพสูง มีปัจจัยที่เชื่อมต่อสัมผัสเสียงอะคูสติคขั้นดี จากเดิมที่เคยเดินทางหลายชั่วโมงข้ามน้ำข้ามผืนแผ่นดินเพื่อบันทึกเสียงตามที่ต้องการ อัลบั้มนี้ ชักกัณฑ์ทั้งระยะทางและเวลา เหลือเพียงชั่วโมงเศษเท่านั้น

“ตอนนี้มีห้องอัดใหม่ที่บางสะพานชื่อ Karma Studio” นำเสียงชื่นชม “เป็นห้องอัดที่ดีมากๆ คุณภาพเทียบเท่ากับยุโรป จริงๆ อุปกรณ์ทุกอย่างมันเท่ากับ Abbey Road (ห้องบันทึกเสียงดังในกรุงลอนดอน) เข้าใจว่าเป็นห้องอัดที่ดีที่สุดในโลก อีกอย่างหนึ่งเป็นห้องอัดที่กว้าง สูง ห้องสูงนี้มีอะคูสติคธรรมชาติอยู่ในห้องแล้ว ที่นี้สว่างมาก แล้วก็มีการจัดด้วย เห็นทะเล เห็นสวน มีต้นไม้ มีหลายอย่าง ทำให้มี inspiration ตอนแรกทีอาร์เรนจ์แปดเพลงสำหรับชุดนี้ มีไอเดียแบบไหนเราก็ไปที่ห้องอัด พอไปถึงเห็นทะเล เห็นสวน ก็มีไอเดียใหม่ อยากเปลี่ยนนี้อยากเปลี่ยนโน้น กลับมาที่นี้ก็เขียนใหม่ (หัวเราะ) ตลกมาก ก็เอาโน้ตที่เขียนที่นี้ไป แต่พอไปถึงโน้ต เสียงมันสวยมากนะ เสียงธรรมชาติ แล้วเรามีไมโครโฟนที่ดีมาก เลยมีไอเดียขึ้น

มาว่าน่าจะอัดแบบโน้ต น่าจะอัดแบบโน้ตทดลองนิดหน่อย ตอนหลังก็อัดที่เราชอบที่โน้ตเลย คนละอารมณ์ด้วย ทุกอย่างมันสวยมาก ก็เปลี่ยนหลายโน้ตนะซะ เป็นบางเพลง

“ที่นี้เขาบุห้อง เขาใช้อาร์คิเทคตที่รู้เรื่องอะคูสติคด้วย ปกติห้องอัดอื่นๆ เขาไม่มีอะคูสติค เราต้องทำเทคนิคหมด ซึ่งเราเล่นกีตาร์อะคูสติค เราไม่อยากจะเสียงแบบนั้น แต่ที่ห้องนี้ ไมโครโฟนเขารับ (เสียง) ห้องด้วย และมีไมโครโฟนหลายตัวติดตั้งที่นั่นที่นี้รับ atmosphere ด้วย สำคัญที่สุดคือไม่ต้องเปลี่ยนเสียงกีตาร์ คือกีตาร์ทุกตัวจะมีควอลิตี้พิเศษของเขา อย่างกีตาร์ที่ผมใช้เสียงมันกว้างมาก เหมือนเปียโน ทำอะไรได้เยอะ กีตาร์ตัวนี้เสียงจะยาว และไมโครโฟนเขาต้องรับได้ด้วย ที่นี้เก็บได้ครบ”

บรรยากาศที่เอื้ออำนวยทั้งความสะดวก (การเดินทาง) ความสุขสบาย (การบริการ) และครบครันคุณสมบัติการเป็นห้องบันทึกเสียงชั้นเยี่ยมระดับโลก บวกความตั้งใจอนุรักษ์เพลงไทยให้ร่วมสมัย ปรากฏสะท้อนผ่านสรรพเสียงอันงดงามให้ได้ยินกันอย่างอิมเมจ-ซาบซึ้งและภาคภูมิใจในความเป็น ‘ไทย’ ด้วยฝีมือการบรรเลงกีตาร์คลาสสิกของหนุ่มใหญ่เยอรมันที่วันนี้เป็นไทยไปแล้วกว่าครึ่ง...

“ชุดนี้ ผมอยากให้ทุกคนจำเพลงได้ ให้ทุกคนรู้สึกได้ อยากให้ทุกอย่างออกมาเป็นไทย แต่ออกมาคนละเครื่อง (คนตรี) พยายามใช้เมโลดี้นี้แหละ และพยายามเก็บเมโลดี้นี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์”

เขาหมายความและทำตามนั้นจริงเสียด้วย

