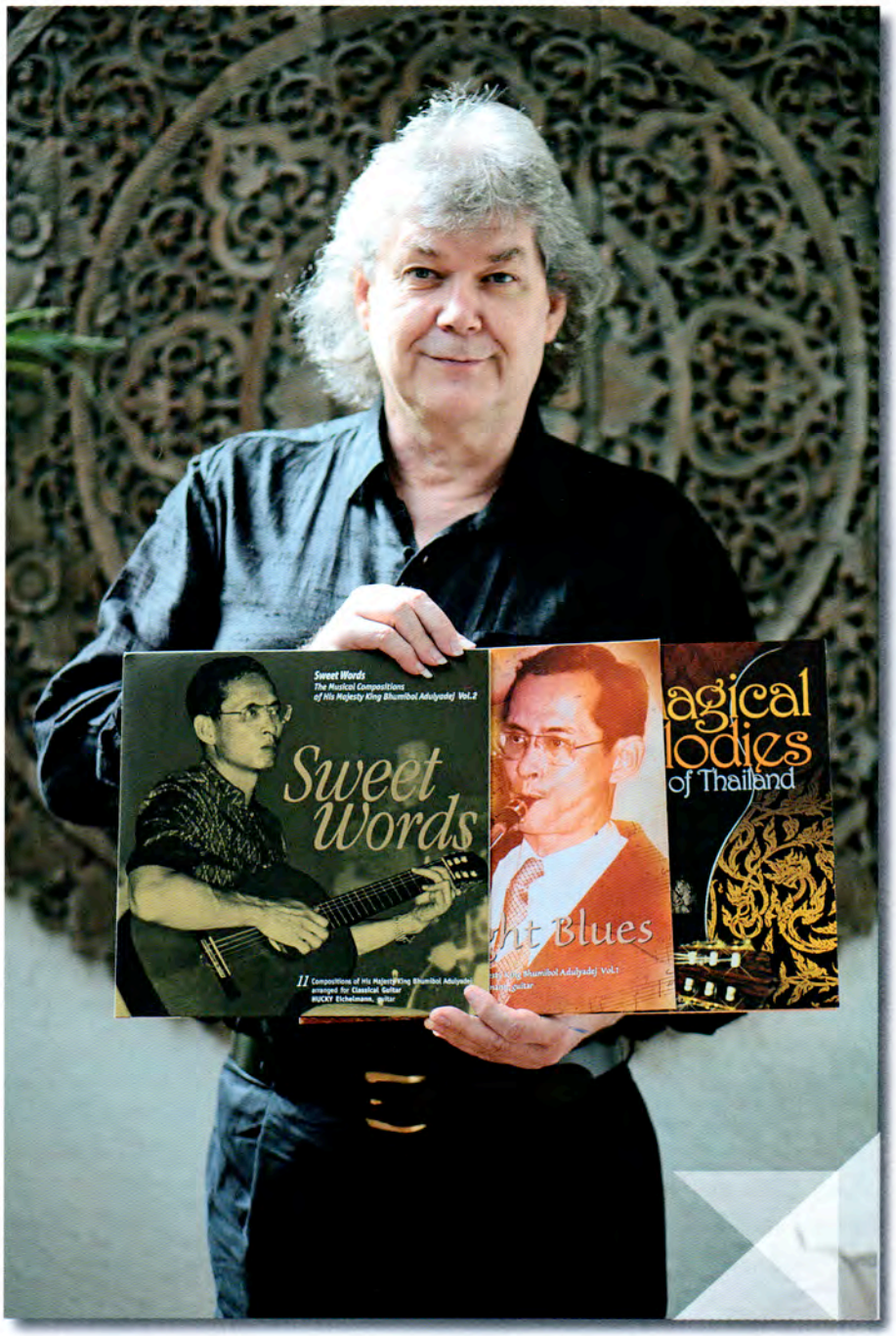
แผ่นเสียงของ Hucky Eichelmann



เมื่อเกือบสามสิบปีที่แล้ว ผมรู้จักกีตาร์คลาสสิกครั้งแรกตอนไปเรียนที่ดนตรีสยามกลการ จากนั้นชีวิตก็ผูกพันกับกีตาร์คลาสสิกเรื่อยมา นักกีตาร์คลาสสิกที่ผมรู้จักเป็นคนแรกคือ Andres Segovia ตำนานปรมาจารย์กีตาร์คลาสสิกชาวสเปน หลายปีต่อมาผมมีโอกาสได้รู้จักกับนักกีตาร์คลาสสิกคนไทยอีกหลายๆ ท่าน และรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่ตัวผมเองได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกีตาร์คลาสสิกก็มีความสุขมากๆ

แล้ววันหนึ่ง หัวใจของผมก็พองโต แกมตื่นเต้น เมื่อทราบว่าจะได้สัมภาษณ์ คุณฮัคกี้ ไอเคิลมานน์ นักกีตาร์คลาสสิกชั้นนำคนหนึ่งของวงการกีตาร์คลาสสิก ผมรู้จักชื่อ ฮัคกี้ ไอเคิล-มานน์ ครั้งแรก ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมที่ต่างจังหวัด ที่รู้จักก็เพราะพี่ชายที่เป็นญาติได้มาเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ พอกลับมาบ้านก็จะเล่าให้ฟังถึงข่าวคราวในวงการเพลงของเมืองไทย จำได้ว่าสมัยนั้นได้ฟังเรื่องของบริษัท ไนท์สปอต, วงฟรีเบิร์ด แล้วก็อัลบั้มกัมก้า กัมก้า และเพราะอัลบั้มกัมก้า กัมก้า นี่แหละครับ ทำให้ผมรู้จักชื่อฮัคกี้ ไอเคิล-มานน์ เป็นครั้งแรก

ตัดเวลาข้ามมาที่ 7 ปีก่อน ผมได้สัมภาษณ์คุณฮัคกี้ครั้งแรก ตอนที่ออกอัลบั้ม Sweet Words เป็นแผ่นเสียง ซึ่งอันที่จริงการผลิตแผ่นเสียงของอัลบั้มนี้ จัดทำมาเพื่อโปรโมต Sweet Words เท่านั้น ไม่ได้ตั้งใจทำขึ้นมาจำหน่ายเป็นกิจจะลักษณะตั้งแต่ต้น อย่างไรก็ดี ในเวลานั้นแผ่นเสียง Sweet Words ก็ได้สร้างความประทับใจให้กับคนรักแผ่นเสียงเป็นอย่างมาก

หลังจากนั้นอีก 2 ปี ผมก็ได้สัมภาษณ์คุณฮัคกี้อีกครั้ง เมื่อออกอัลบั้ม Magical Melodies of Thailand แล้วก็มาถึงปีนี้ที่ผมได้กลับไปพบกับคุณฮัคกี้อีกครั้ง แต่หนนี้ค่อนข้างแตกต่างกว่าทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา เพราะเกิดมีข่าวว่ามีการนำแผ่นเสียงอัลบั้ม Sweet Words มาปรับราคาจำหน่ายสูงขึ้นกว่าเดิม อาศัยอิงกระแสที่แผ่นเสียงกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในช่วงเวลานี้

แล้วเรื่องจริงเป็นยังไงกันแน่ครับ...

แต่ก่อนจะไปฟังรายละเอียดกัน ผมขอนำข้อมูลของแผ่นเสียงทั้ง 3 อัลบั้ม มาดูกันก่อนครับ

SPECIAL!

• Candlelight Blues - The music of His Majesty King Bhumibol Adulyadej (AMI LP 2014-01)

• Sweet Words - The music of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, Vol.2 (AMI LP 2007-14)

• Magical Melodies of Thailand (AMI LP 2014-02)

แผ่นเสียง Candlelight Blues - The music of His Majesty King Bhumibol Adulyadej (AMI LP 2014-01) มีที่มาคือ... หลังจากการออกอัลบั้ม "คืนหนึ่ง" ผลงานบันทึกเสียงชุดแรกของ ฮัคกี้ ไอเคิลมานน์ ที่นำเสนอผลงานเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2527 ผลงานเพลงพระราชนิพนธ์จำนวน 11 เพลง ได้บันทึกเสียงใหม่ที่ ไลอ้อน สตูดิโอ ที่มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2542 โดยมี จอห์น เฮอร์เบิร์ท เป็นซาวด์เอ็นจิเนียร์ ผลงานชุดนี้นำออกสู่ตลาดในปีเดียวกันในชื่ออัลบั้ม Candlelight Blues (AMI CD 1999-01) โดย เอเอ็มไอ เร็คคอร์ด นอกจากเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วโลกแล้ว เอเอ็มไอ เร็คคอร์ด ได้นำแผ่นซีดีและหนังสือโน้ตของผลงานอัลบั้มนี้จำนวน 3,250 ชุด มอบให้กับกระทรวงศึกษาธิการนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผลงานอัลบั้ม Candlelight Blues ส่งผลให้กีตาร์คลาสสิกเป็นที่รู้จักและนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

แผ่นเสียง Sweet Words - The music of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, Vol.2 (AMI LP 2007-14) Sweet Words ควบคุมคุณภาพการบันทึกเสียงโดย อังเดรส สเปรียร์ หนึ่งในซาวด์เอ็นจิเนียร์ยอดฝีมือในยุโรปแห่งค่ายเพลงออดิโอไฟล์ TACET เยอรมนี โดยทำการบันทึกเสียงในโบสถ์เก่าแก่ตั้งอยู่ตอนใต้ของเยอรมนี ผลงานชุดนี้ออกมาครั้งแรกในรูปซีดี (AMI CD 2007-12) และหนังสือโน้ต ในปี พ.ศ. 2550 มีวางจำหน่ายในร้านสินค้าดนตรีและร้านหนังสือ ซึ่ง เอเอ็มไอ เร็คคอร์ด ได้บริจาคแผ่นซีดีจำนวน 6,500 แผ่น หนังสือโน้ตจำนวน 1,500 เล่ม ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย ในปีเดียวกันนี้ เอเอ็มไอ เร็คคอร์ด ได้ผลิตแผ่นเสียงผลงานชุดนี้ออกมาจำนวนจำกัดเพียง 500 แผ่น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การออกจำหน่ายผลงานชุดนี้ในรูปซีดีและหนังสือโน้ต

แผ่นเสียง Magical Melodies of Thailand (AMI LP 2014-02) Magical Melodies of Thailand ผลงานบันทึกเสียงบทเพลงไทยอันไพเราะของฮัคกี้ รวมทั้งเพลงสรรเสริญพระบารมี ผลงานชุดนี้ทำการบันทึกเสียงในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ คาร์มา สตูดิโอ ที่บางเสร่ ซึ่งเป็นสตูดิโอที่มีชื่อเสียง พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์การบันทึกเสียงอันทันสมัย ซึ่งเพิ่งเปิดใหม่ในเวลานั้น อัลบั้มนี้ยังคงได้รับความชื่นชอบจากผู้ฟังทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาจนถึงปัจจุบัน การเรียบเรียงเพลงในชุดนี้สร้างสรรค์โดยนักประพันธ์ชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อ เอเอ็มไอ เร็คคอร์ด โดยเฉพาะ

ผมได้คุยกับคุณฮัคกี้ในหลายๆ ประเด็น ทั้งการส่งมาสเตอร์ไปผลิตแผ่นเสียงที่ประเทศเยอรมนี รวมถึงเรื่องลิขสิทธิ์เพลงพระราชนิพนธ์ ซึ่งได้ข้อมูลจากคุณฮัคกี้ว่า ลิขสิทธิ์ในบทเพลงในอัลบั้ม Candlelight Blues และ Sweet Words เป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับลิขสิทธิ์การเรียบเรียงเพื่อบรรเลงโดยกีตาร์เป็นของบริษัท เอเชีย มิวสิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งทางบริษัทฯ ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลงานทั้งสองชุดมอบให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สรุปง่ายๆ ว่า ทำนองเพลงพระราชนิพนธ์ที่คุณฮัคกี้นำมาเรียบเรียงเพื่อบรรเลงโดยกีตาร์คลาสสิกนั้น เป็นลิขสิทธิ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทางบริษัทของคุณฮัคกี้ได้ทำหนังสือขอพระบรมราชานุญาตอย่างถูกต้อง ส่วนเรื่องของการเรียบเรียงดนตรีและการบรรเลงนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของคุณฮัคกี้ ว่ากันตามภาษาชาวบ้านว่า ถ้าใครจะนำผลงานทั้ง 2 ชุดนี้ไปทำซ้ำเพื่อการใดก็ตาม ต้องขอพระบรมราชานุญาตในเรื่องลิขสิทธิ์ทำนองเพลงพระราชนิพนธ์ และขออนุญาตจาก บริษัท เอเอ็มไอ เร็คคอร์ด จำกัด ในส่วนของการเรียบเรียงดนตรีและการบรรเลง น่าจะพอเข้าใจกันนะครับ

ทางด้านการผลิตแผ่นเสียง คุณฮัคกี้บอกว่า สำหรับอัลบั้ม Candlelight Blues - The music of His Majesty King Bhumibol Adulyadej ส่งมาสเตอร์ไปจากไลอ้อน สตูดิโอ ที่สิงคโปร์ ส่วนอัลบั้ม Sweet Words มาสเตอร์อยู่ที่ TACET ประเทศเยอรมนีอยู่แล้ว และอัลบั้ม Magical Melodies of Thailand มาสเตอร์ถูกส่งไปจาก Karma Studio ที่บางเสร่ โดยมาสเตอร์ของทั้งสามอัลบั้มจะถูกส่งไปที่ มร. อังเดรส สเปรียร์ ที่ TACET ก่อน จากนั้นกระบวนการต่างๆ จะถูกจัดการที่ TACET ทั้งหมดก่อนส่งมาสเตอร์สุดท้ายไปผลิตแผ่นเสียงที่โรงงาน Pallas ในเยอรมนีเช่นกัน

และไม่ใช่เฉพาะตัวแผ่นเสียงเท่านั้นนะครับที่ผลิตในเยอรมนี แต่รวมถึงแพ็กเกจจิ้งทั้งหมด หมายถึง แผ่นที่ถูกส่งมาเมืองไทยถูกซีลมาเสร็จสรรพครับ

ถึงตรงนี้ คุณฮัคกี้ยืนยันว่า แผ่นเสียงทั้งหมดเป็นการผลิตขึ้นใหม่โดยเฉพาะกับอัลบั้ม Sweet Words ขอยืนยันว่าไม่ได้นำแผ่นเสียงที่ผลิตก่อนหน้านี้มาจำหน่ายในราคาที่สูงขึ้นอย่างแน่นอนครับ

เอาล่ะครับ ไหนๆ ก็พูดถึงอัลบั้ม Sweet Words ซึ่งเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดแล้ว ผมขอนำเนื้อหาบางส่วนซึ่งได้สัมภาษณ์คุณฮัคกี้ไว้เมื่อ 7 ปีที่แล้วมาให้อ่านกันอีกครั้ง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการสร้างสรรค์ผลงานอัลบั้มนี้ครับ (คิดว่าคุณผู้อ่านคงลืมไปแล้ว และบางท่านอาจจะไม่เคยอ่านบทความนั้น)

ตอนแรกที่วางแผนได้กำหนดไว้หรือเปล่าครับว่าจะบันทึกเสียงในโบสถ์

ผมเคยคิดตั้งแต่สิบปีมาแล้วว่า วันหนึ่งจะอัดเสียงในโบสถ์นี้ คิดว่าต้องเป็นโอกาสพิเศษ และในหลวงก็เป็นโอกาสพิเศษอยู่แล้ว อยากให้ Arrangers ที่ดีที่สุด และอยากให้เสียงดีที่สุด

โบสถ์นี้เป็นโบสถ์ที่คุณฮัคกี้คุ้นเคยมานานแล้วใช่ไหมครับ

ใช่ครับ อยู่ในเมืองที่เกิด ติดกับฝรั่งเศส ปั่นจักรยานไปสอนนักเรียนได้ เป็นโบสถ์เก่าที่สุดที่ยุโรปเหนือ อยู่มานานหนึ่งพันกับสิบเก้าปี แต่ปัญหาของโบสถ์นี้คือ ในฤดูหนาว เขามีระบบ Heating มีเพดานเป็นไม้ ปัญหาก็คือ เขาทำอุณหภูมิให้สูงกว่า 17 องศาไม่ได้ อ้าว! แล้วเราจะเล่นได้ยังไง เพราะเราอยู่เมืองไทยปกติมัน 37 องศา ใช่ไหมครับ มันทำให้เสียงเปลี่ยนด้วย แต่เวลาอัดจริง เสียงของระบบ Heating มันก็กวน เราก็ต้องขออนุญาตเขาอีกว่า ปิดระบบ Heating ได้ไหม

แล้วทำไมไม่เปลี่ยนไปอัดช่วงอื่น เปลี่ยนไปอัดฤดูอื่น

เราไม่ได้คิดเรื่องนี้ไว้ตอนแรกครับ และมันก็กำหนดไปแล้ว เราเลยต้องหาวิธีอัดให้ได้ ก็ต้องอัดตอนเที่ยง และต้องไปเช่าอุปกรณ์ของบริษัท Tacet ที่เขาดังมากสำหรับออดิโอไฟล์ทั้งหลาย

เป็นช่วงเวลาที่เขามีจังหวะให้เราพอดีด้วย

ครับ กำหนดเวลาด้วย จริงๆ เขาไม่ค่อยว่าง

ทำไมต้องเลือก Mr. Andreas จาก Tacet ให้เป็น Sound Engineer กับคนทำ Mastering

ผมคิดว่าเขาเป็น Sound Engineer ที่ดังที่สุดในเยอรมนี และเป็นหนึ่งในสามคนเก่งที่สุดในยุโรปแน่นอน

คุณฮัคกี้รู้จักเขาอยู่แล้ว

รู้จักครับ เราเป็น Distributer ของบริษัท Tacet แต่ว่ายังไม่เคยอัดร่วมกัน ผมฟัง Recording ของเขาเยอะ เราชอบมากๆ ก็ถามเขาว่า เราจะทำโปรเจกต์นี้ เขาก็มีความยินดีมาก เขาฟังเพลงแล้วเขาอยากทำ เขาใช้เครื่องที่ดี ดีมากด้วย เขาใช้ไมโครโฟน U47 หายากมาก ผลิตในปี 1947 จริงๆ รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ทำน้อยมาก เขาใช้หลอดที่ตอนนี้ไม่มีขายแล้ว

เป็นไมโครโฟนที่ขยายด้วยหลอด

ตอนแรกคิดเหมือนกันว่า ทำไมต้องมีไมโครโฟนที่กลวงๆ ต้องยกให้ไกลๆ ที่สุด ที่ต้องระวังมาก อากาศหนาวด้วย เขาใช้ 4 ไมโครโฟน ข้างหน้าใกล้ๆ ใช้ U47 และถัดไปไกลๆ ใช้ Microtech UM92.1S

ตัวนี้เป็นไมโครโฟนในตำนานในการบันทึกเสียง พวกนี้สามารถเก็บเสียงได้ไวมากเลยใช่ไหมครับ

ไมโครโฟนนี้มี Noise นิดๆ แต่ถ้าฟังไม่ดีก็ไม่รู้ ก็ไม่ได้ยิน มีนิดหน่อย แต่ Overall นี่สะอาดมากและอบอุ่นด้วย

แล้วต้องมาผ่านขั้นตอนการตัดเสียงรบกวนอะไรไหมครับ

คือมีลมแรงข้างนอก เราอัดไม่ได้ก็ต้องรอก่อน แล้วก็ตั้งเสียงไว้แล้วอัดอีก

เอาธรรมชาติจริงๆ อัดเสียงได้ยังไงก็เอาอย่างนั้น

บางทีที่อัดประมาณ 9 - 10 องศา กีตาร์ไม่ชิน ก็ต้องตั้งเสียงบ่อยๆ บางทีถ้าอากาศขึ้นหรือลง อาจจะเล่นทั้งเพลงไม่ได้ ก็ต้องเล่นครึ่งหนึ่งแล้วตั้งเสียงใหม่ แต่ตอนหลังคิดว่า ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไร ลืมทุกอย่างแล้ว คิดว่ามันเป็น Audiophile Record จริงๆ

ตอนบันทึกเสียงเอาลง Harddisk หรือเอาลงเทปครับ

ลง Harddisk ครับ แผ่นเสียงคุณอังเดรสทำทุกอย่าง และฟังทุกโน้ตด้วย และก็ตัดแผ่นที่เยอรมนี

ทำไมตอนสร้างโปรเจกต์นี้คิดอยากจะทำแผ่นเสียงด้วยครับ

ตอนที่ตัดสินใจจะทำ อยากทำเสียงให้ดีที่สุดให้คนฟัง แล้วก็ตอนที่อังเดรสบอกว่ายินดีอัดให้ เราก็เห็นว่าต้องมีแผ่นเสียงแน่นอน อัดแผ่นออดิโอไฟล์แล้วไม่มีแผ่นเสียงน่าเสียดาย ทุกคนที่เล่นเครื่องเสียงแบบออดิโอไฟล์อยากได้แผ่นเสียงอยู่แล้ว คิดว่าทุกคนอยากได้แผ่นเสียง แต่เขาทำไม่เยอะ แค่หนึ่งพันแผ่น เป็นแผ่น 180 กรัม ก็อยากให้คนที่ชอบมีโอกาสฟังแผ่นเสียง แล้วเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ด้วย ก็เลยคิดว่าน่าจะทำนะครับ

คุณฮัคกี้ไม่ได้ทำเกี่ยวกับผังภูมิการวางตำแหน่งของเครื่องเล่น ไมโครโฟน เหมือนอย่างที่สังกัด Opus ทำไว้

จริงๆ เคยถามอังเดรสแล้ว เขาบอกว่าทำไม่ได้ เพราะมันเกี่ยวกับห้อง เขาใช้ไมโครโฟนกับห้องที่อัดอย่างนี้ ถ้าใช้กับห้องอื่นไม่เวิร์ก หรืออาจจะเวิร์ก แต่เขาต้องวัดอะไรใหม่ ว่าอะไรเท่าไหร่

คิดว่าคนฟังน่าจะได้ข้อมูลว่า Album นี้ วางไมค์แบบนี้

จริงๆ ทั้งหมดมีอยู่ 4 ตัว มี 2 ตัวที่อยู่ไกล ไกลมากด้วย อีก 2 ตัวอยู่สูงประมาณ 4 เมตร

เพราะฉะนั้นไมค์จึงอยู่ด้านหน้าทั้งหมด 4 ตัว

ครับ แต่ว่าเขากำหนดไว้ตายตัวมาก วัดเป็นเซนติเมตรเลย ไม่ให้เราเคลื่อนย้าย ถ้าจะย้ายก็ต้องปิดไมค์ หรือถ้าเราเคลื่อนที่ คุณอังเดรสก็ขออัดใหม่ กลัวเสียงเพี้ยน

จากที่ได้ติดตามผลงานของ ฮัคกี้ ไอเคิลมานน์ รวมทั้งได้มีโอกาสพูดคุยในบางวาระ ผมเห็นว่านักกีตาร์คลาสสิกคนนี้มีความตั้งใจอย่างสูงในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีที่มีคุณภาพสูง ดังจะเห็นจากองค์ประกอบหลายๆ อย่างที่ล้วนแล้วแต่มีความประณีตทั้งสิ้น และนอกเหนือจากการทำงานดนตรีแล้ว ฮัคกี้ ไอเคิลมานน์ ยังมีจิตสาธารณะในการแบ่งปันโอกาสการเรียนรู้และฝึกฝนด้านกีตาร์คลาสสิกให้กับเยาวชนทั่วทุกภาคของประเทศ

ในภาวะที่งานดนตรีระดับคุณภาพของเมืองไทยมีน้อยลง ผู้ฟังที่ต้องการงานดนตรีที่มีคุณภาพจึงควรต้องตระหนักว่า การจะดำรงไว้ซึ่งคุณภาพของคนทำงานดนตรีนั้น จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรในหลายๆ ด้าน เพื่อประคับประคองให้สามารถรักษามาตรฐานที่ดีไว้ได้ตลอดรอดฝั่ง ซึ่งความเข้าใจจากผู้ฟังก็ถือเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งที่คนทำงานดนตรีต้องการ เพราะฉะนั้น ผมว่าก่อนที่เราจะตัดสินพวกเขาไม่ว่าในแง่มุมใดก็ตาม เราควรเปิดรับฟังความจริงก่อนครับ. **ADP**