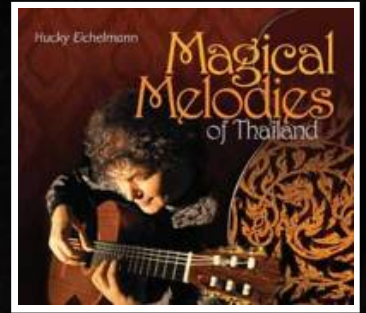

TALK BOX Hucky Eichelmann

ยอดนักกีตาร์คลาสสิกชาวเยอรมัน
หัวใจเจ้าพระยา

สัมภาษณ์โดย : อ.ปราชญ์ :

มือกีตาร์คลาสสิกชาวเยอรมันที่คนไทยรู้จักกันดี Hucky Eichelmann ที่เริ่มจาก การนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ มาทำเป็นกีตาร์คลาสสิก คือ ชุดชะตาชีวิต และ งานเพลงกีตาร์คลาสสิกผสมความเป็นไทยชุด ทิมทิก้า ทิมทิก้า และวันนี้เขามีงานชุดใหม่ออกมา ชื่อ Magical Melodies มาคุยกับเขากันในเรื่องราวของดนตรี กัน

อ.ปราชญ์ : สวัสดิ์ครับก่อนอื่นเราอยากจะให้คุณ Hucky ช่วยเล่าประวัติทางด้านกีตาร์ให้เราฟังซักนิดนึงนะครับ

Hucky : ผมเกิดที่เยอรมันครับ แล้วก็จบ Master Degree ด้าน

TALK BOX

Hucky Eichelmann

Classic Guitar Performance แล้วก็ไปเป็นอาจารย์ใน University of Philippines ที่กรุงมะนิลาและก็สอนที่โน่นได้ประมาณ 2 ปี อ.ดนุ ชันตระกูล ก็ชวนมาแสดงคอนเสิร์ตที่เมืองไทย ผมคิดว่าน่าจะมีเพลงที่ฟังง่ายและเข้าใจง่ายๆ กับคนไทย และก็คิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักกีตาร์คลาสสิกเล่นกับเพลงพระราชนิพนธ์ และเราก็ได้รับอนุญาตให้ทำเพลงพระราชนิพนธ์ชุดแรกคือ ชุดชะตาชีวิต ซึ่งมีประมาณ 10 เพลง แต่ก็มีมือกีตาร์คลาสสิกแค่ 3-4 คนเองในตอนนั้นที่เล่นได้

อ.ปราชญ์ : คือเมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้วมีแค่ 3-4 คนเท่านั้นเองหรือครับที่เล่นได้ ในสมัยนั้นคือในเมืองไทยมีคน que เล่นกีตาร์คลาสสิกเป็นนั้อยมาก ?

Hucky : ครับ ผมตกใจมากๆ เลย ที่กรุงมะนิลานั้นมีคนเล่นได้เยอะ แต่ในเมืองไทยกลับไม่ค่อยมีใครเล่น และหลังจากชุดที่ 1 ออกไปคนไทยมาเล่นกีตาร์คลาสสิกมากๆ เลยครับ

ไม่อยากให้เขา
ฟังกีตาร์ อยากให้
เขาฟังเพลง ให้เขา
ฟังดนตรีไทย ฟัง
เพลงไทย อยากให้
เขาฟังความรู้สึก
ของความเป็น
ไทยในเพลง

อ.ปราชญ์ : ชุดที่ 1 ที่เป็นเพลงพระราชนิพนธ์กับกีตาร์คลาสสิกตอนนั้นขายดีมากา เลยซีไหมครับ

Hucky : ครับ และมันทำให้ทุกคนเข้าใจถึงเสียงของกีตาร์คลาสสิกด้วยครับจริงๆ ผมอยากอัดเพลงไทยที่ทุกคนรู้จักกันตั้งแต่วันแรกที่มาเมืองไทยเมื่อ 30 ปีที่แล้ว แต่พอมือคอนเสิร์ตชิ้นงานนี้ก็เลยไม่ได้อัดซึกที่ แต่ฟังเพลงมาตลอดเลยครับ ฟังเพลงไทยเข้าหูซ้ายและออกมาเป็นเพลงคลาสสิกขวาจริงๆ เพลงไทยเรานิเ่ไม่ได้ที่ Versatile มากๆ เลยครับ บางคน Arrange เป็นสไ่ลส์บาโรค (Baroque) มันเข้ากันได้ดีมากๆ เลยครับ

อ.ปราชญ์ : คือใช้มโได้เพลงไทย ?

Hucky : ครับ ผมเสียตาด่มากๆ เลยครับที่ไม่ได้ใช้มโได้ไทยกับเพลงเลย เราอยู่กับเพลงสากลตลอดเวลาเราไม่ได้อยู่กับเพลงไทยเท่าไร และก็อีกอย่างหนึ่งครับ คนต่างชาติและก็เด็กไทยสมัยใหม่ไม่ค่อยชินกับสเกลไทยด้วยเพราะฟังแต่เพลงสเกลสากลตลอดเวลา ผมอยากทำเพลงอีสานกับกีตาร์คลาสสิก อยากเอาเพลงที่อยู่ทุกมุมของเมืองไทยมาทำ เหนือด้วยได้ด้วยมาทำเป็นภาษาใหม่เป็นภาษาสากล ผมคิดว่า ไม่อยากให้เขาฟังกีตาร์ อยากให้เขาฟังเพลง ให้เขาฟังดนตรีไทย ฟังเพลงไทย อยากให้เขาฟังความรู้สึกของความเป็นไทยในเพลง

อ.ปราชญ์ : ก็คืออยากให้เขาฟังความเป็นดนตรีมากกว่าฟังแค่เสียงกีตาร์

Hucky : ปกติเวลาเราอัดเราเลือกจะเทคที่เพอร์เฟค 200% แต่อันนี้เราจะเลือกเทคออกความรู้สึกถึงความเป็นไทย อันนั้นสำคัญกว่า

อ.ปราชญ์ : อย่างชุดล่าสุด Magi-cal Melodies ที่เราจะเอาเพลงไทยเดิมอย่างค้างคาวกินกล้วย น้ำเตาเสงได้ เพลงที่คนไทยรู้จักเกือบหมดเลยมาเล่นเป็น Classical Guitar ซึ่งจริงๆ งานชิ้นนี้คุณ Hucky ตั้งใจจะอัดตั้งแต่ 30 ปีที่แล้วก็ไม่ได้อัดซึกที่ก็อัดออกมาแล้วนะครับ ซึ่งเพราะมาก แล้วทำไมคุณ Hucky ถึงเลือกที่จะอยู่เมืองไทย

Hucky : หลังจากการสอนที่ฟิลิปปินส์และก็มาเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทย และก็เลยมาได้มาเป็นอาจารย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้สอนที่มหิดลด้วยจริงๆ ตอนแรกเคยกลับไป 2 ปีที่เยอรมันแต่เยอรมันอากาศหนาวทุกอย่างมันเพอร์เฟคแต่มันไม่มีชีวิตแล้ว ผมคิด

TALK BOX
Hucky Eichmann

ว่าไปทีนั้นได้งานมีเงินเยอะ แต่ผมไม่เคยสนใจเรื่องนั้น ผมมาอยู่เมืองไทยมาสตาร์ทที่ศูนย์เลยแล้วก็พยายามทำไปเรื่อยๆ ผมคิดว่าเมืองไทยมีเครื่องดนตรีที่คล้ายๆ กีตาร์อย่างพินอย่างซึ่ง ที่น่าจะนำมาเล่นกับกีตาร์ได้ ตอนนั้นอยากเล่นเพลงแบบนี้

อ.ปราชญ์ : ก็เลยอยากกลับมาเมืองไทย?

Hucky : ครับผม

อ.ปราชญ์ : ที่นี้ขอพูดเรื่องกีตาร์คลาสสิกหน่อยนะครับ การที่เราจะเรียบเรียงหรือ Arrangement บนกีตาร์คลาสสิก มีคำแนะนำอะไรไหมครับสำหรับคนที่สนใจ

Hucky : การเลือกเพลงนั้นเราต้องเลือกเพลงที่มีคาเล็คเตอร์ที่ไปด้วยกันกับกีตาร์และก็ต้องทำให้เสียงออกมาดีที่สุด ให้มีเสียงที่เป็นธรรมชาติของกีตาร์ด้วย

อ.ปราชญ์ : อย่างเพลงน้ำตาแสงใต้การตั้งสายก็ไม่ได้ตั้งแบบ Standard tuning?

Hucky : ส่วนใหญ่จะเป็น Open Tuning หมดครับ อย่างเพลงน้ำตาแสงใต้ก็จะ เป็น Open E

อ.ปราชญ์ : ซึ่งเหมาะกับเพลงนี้ใช่ไหม

Hucky : ครับผม

อ.ปราชญ์ : ในฐานะที่เป็นมือกีตาร์คลาสสิก หัวใจของการเป็นมือกีตาร์คลาสสิกคืออะไรครับ

Hucky : ผมคิดว่าเราต้องเล่นดนตรีไม่ต้องเล่นกีตาร์ ผมคิดว่ามันมีอยู่ 2 แบบนะ คือนักกีตาร์กับนักดนตรีที่เล่นกีตาร์ ผมคิดว่าคนละแบบนะ ทุกคนต้องฟังเพลงอื่นด้วย คือต้องฟังหรือคด้วย ฟังออร์เคสตร้าด้วย และก็ฟังอะไรก็ได้ที่เป็นดนตรี แต่ต้องไม่ฟังกีตาร์อย่างเดียว อันนี้สำคัญมากๆ เลย และที่สำคัญที่สุดคือเราต้องเล่นจากข้างใน ไม่ใช่เล่นจากข้างนอก

อ.ปราชญ์ : คุณ Hucky มีมอดใต้ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีบ้างไหมครับ

Hucky : ก็คิดว่าเราต้องจริงจัง ถ้าเราเป็นนักดนตรีเราต้องทำให้คนอื่นมีความสุขกับเรา ผมมีมอดใต้หลายอย่างแต่ที่สุดก็คือ ทำให้ดีที่สุดในส่วนของเราและจริงจังกับมันครับ

Sunsern Phra Baramee
Thai Royal Anthem

Pyotr Schurovsky
arranged by Hucky Eichmann

6th string = D
Solemn $\text{♩} = 84$

Copyright 2010 by Asia Music International Ltd.

Sunsern Phra Baramee (สรรเสริญพระบารมี)

เพลงสรรเสริญพระบารมี (อังกฤษ : Thai Royal Anthem) เป็นเพลงที่ ปโยตร์ ซูโรฟสกี (Pyotr Schurovsky) ดุริยกรวีชาวรัสเซียประพันธ์ทำนอง เมื่อปี พ.ศ. 2431 เนื้อร้องเดิมเป็นบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงแก้ไขเพิ่มเติมเพลงนี้จะบรรเลงในยามที่พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์เสด็จออกในที่สาธารณะ เช่น การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ การเสด็จออกมหาสมาคม และการเสด็จพระราชดำเนินในที่ต่างๆ อย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ยังใช้บรรเลงในเวลาเลิกงานหรือสิ้นสุดการแสดงเพื่อเป็นการถวายความเคารพแด่สถาบันพระมหากษัตริย์

Burma Klong Yao
Burmese Long Drum Dance

Classical Thai melody
arranged by Hucky Eichmann

$\text{♩} = 88$

Copyright 2010 by Asia Music International Ltd.

Burma Klong Yao (พม่ากลองยาว)

เพลงพม่ากลองยาว เป็นเพลงเก่าลือลั่นทุกครีกครั้งที่มีส่วนมากในการเล่นปีพาทย์นิยมนำมาร้องเล่นออกภาษา การจัดขบวนร่ายแห่และสอดแทรกอยู่ในการแสดงละครพื้นทางที่กล่าวถึงตัวละครในวรรณคดีพม่า ใช้กลองยาวตีกำกับจังหวะ เป็นสัญลักษณ์ของร่องรอยความสัมพันธ์วัฒนธรรมทางดนตรีไทย-พม่าในอดีต

TALK BOX

Hucky Eichelmann

อ.ปราชญ์ : อยากถามนิดนึงครับว่า
กีตาร์ตัวนี้ราคาเท่าไรครับ

Hucky : คิดเป็นเงินยูโรประมาณ
14000 Eu\$ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 7 แสนกว่า
บาทครับ จากประเทศออสเตรเลีย

อ.ปราชญ์ : เป็น Custom Shop
สั่งทำโดยเฉพาะหรือเปล่าครับ

Hucky : ครับสั่งทำ ช่วงนั้นอยากได้
ต้องรอนานเลยครับ หลายปีเหมือนกัน

อ.ปราชญ์ : มินัดตรงไหนครับ

Hucky : มันมีเสียงที่ยาวมากๆ (Sus-
tain)

อ.ปราชญ์ : กีตาร์คลาสสิกเขาถูกที่
ความซัสเทนหรือเปล่าครับ และมีหลักในการ
ถูกกีตาร์อย่างบ้างครับ

Hucky : มันก็ไม่เหมือนกันครับ บาง
คนชอบเสียงที่สั้นๆ แต่ผมไม่ชอบแบบแห้งๆ
ชอบให้เสียงยาวๆ มีไดนามิกต์ บางกีตาร์มีได-
นามิกต์นิดเดียวเอง แต่ตัวนี้ทำไดนามิกต์ได้
เยอะมากๆ และอีกอย่างหนึ่งคือเขาทำเหมือน
ไวโอลินเลย คือมันมี Projection ที่ใหญ่มากๆ
ถ้าเล่นห้องใหญ่ๆ คนที่อยู่ข้างหลังบางที่ได้ยิน
เสียงที่ดีกว่าคนที่อยู่ตรงหน้าอีกครับ

Lai Ponglang

Traditional Northeastern Thai melody
arranged by Hucky Eichelmann

Tuning
D-A-D-G-A-D

Rubato

↑ ↑ ↑

repeat ad lib...

fff

repeat ad lib

play both chords
at the same time

pull behind nut

fff

repeat ad lib

hum.

Copyright 2010 by Asia Music International Ltd.

Lai Ponglang (ลายโปงลาง)

เป็นทำนองเพลงพื้นบ้านอีสานใหม่ที่ประพันธ์โดย ครูเป่ลื่อง ฉายรัตน์ ศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับ ชาวจังหวัด
กาฬสินธุ์ เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าประดิษฐ์เครื่องดนตรีโปงลางจากกระชอลอที่แขวนคอวัวในชบวนเดินทางสมัยก่อน เครื่อง
ดนตรีโปงลางนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับระนาดแต่แขวนไว้กับกิ่งไม้และมีผู้บรรเลงทำนองนำของบทเพลงด้านหนึ่ง และ
ผู้บรรเลงเสียงเสฟ (เสียงชั้นคู่ที่ตั้งคอกอยู่ตลอดเวลา) อีกด้านหนึ่ง บทเพลงลายโปงลาง เป็นเพลงที่ครูเป่ลื่องนำมา
ใช้เปิดวงดนตรีพื้นบ้านอีสานแห่งกาฬสินธุ์และใช้เป็นเพลงเบื้องต้นในการฝึกหัดบรรเลงโปงลาง ลักษณะทำนองเพลง
เป็นวรรณคดีสั้นๆ วนไปมา ง่ายแก่การจำและเป็นพื้นฐานในการนำไปสร้างทำนองต้นของผู้บรรเลงโปงลาง ใช้บันไดเสียง
แบบเพนตาโทนิค 5 เสียง

Duan Phen

Full Moon

Tuning
E-B-E-G#-B-EAsani Polachan
arranged by Sophon Juntaramitree

Musical score for 'Duan Phen' (Full Moon) in E major, 4/4 time. The score includes a guitar part with a capo on the 7th fret and a vocal line. The guitar part features a mix of standard notation and fret numbers. The vocal line is written in a staff with a key signature of one sharp (F#) and a 4/4 time signature. The score is arranged by Sophon Juntaramitree.

Copyright 2010 by Asia Music International Ltd.

Duan Phen (เดือนเพ็ญ)

ชื่อจริงของเพลงนี้คือ “คิดถึงบ้าน” กำเนิดจากปลายปากกาของมหาวีรนักสู้เพื่อประชาธิปไตยในอดีต อัสนี พลจันทร์ (หรือที่รู้จักกันในชื่อ นายผี หรือ สหายไฟ) แปลงทำนองมาจากเพลงไทยเดิมชื่อพม่าเห่ ชื่นเดียว เป็นเพลงท่อนเดียวที่มีเนื้อร้องโหยหาสะเทือนใจ แต่งไว้ด้วยความรักความหวัง ซ่อนถ้อยคำที่เป็นเชิงสัญลักษณ์เอาไว้มาก เพลงคิดถึงบ้านเดินทางจากเขตแดนการเมืองภาคประชาชนในป่าดงมาสู่สังคมเมือง นำเสนอผ่านวงดนตรีเพื่อชีวิตหลากหลายกลุ่ม คำเรียกชื่อที่ได้รับความนิยมมากกว่าคือ “เดือนเพ็ญ” ซึ่งเป็นคำร้องเปิดฉากของบทเพลง

อ.ปราชญ์ : คำถามสุดท้ายครับ คุณ Hucky มีคำแนะนำสำหรับนักดนตรีในบ้านเรา หรือมือกีตาร์คลาสสิกคนอื่น ๆ หรืออะไรก็แล้วแต่ ทั้งท้ายน้อยครับ

Hucky : เราต้องถามตัวเองว่าเราต้องเป็นนักดนตรีที่ดีได้จริงๆ หรือเปล่า คนที่เห็นเราออกทีวีเห็นเราทำงานๆ แต่จริงๆ เราต้องซ้อมๆ และเราต้องทำงานหนักด้วยนะ และถ้าเราไม่แน่ใจเราต้องถามตัวเองให้ดีๆ เราอาจจะเป็นอย่างที่คิดแต่เราอาจจะเป็นนักดนตรีที่ไม่ดี แต่ถ้าแน่ใจก็ใส่เต็มที่เลยครับ

อ.ปราชญ์ : วันนี้นักขอขอบคุณคุณ Hucky เป็นอย่างสูงเลยครับ กับงานดีๆ และคำแนะนำชั้นยอด ขอขอบคุณมากครับ

Hucky : ขอบคุณครับ ☺

Lao Krathop Mai

Tuning
D-A-D-G-A-DClassical Thai melody
arranged by Graeme Taylor

Musical score for 'Lao Krathop Mai' (ลาวกระโทปไม้) in D major, 4/4 time. The score includes a guitar part with a capo on the 5th fret and a vocal line. The guitar part features a mix of standard notation and fret numbers. The vocal line is written in a staff with a key signature of two sharps (F# and C#) and a 4/4 time signature. The score is arranged by Graeme Taylor.

Copyright 2010 by Asia Music International Ltd.

Lao Krathop Mai (ลาวกระโทปไม้)

ลาวกระโทปไม้เป็นทำนองเพลงที่ ครูมนตรี ตราโมท ได้ประพันธ์ขึ้นเพื่อประกอบการรำกระโทปไม้ของกรมศิลปากร ต่อมาเป็นที่รู้จักแพร่หลายเมื่อครูเพลงลูกทุ่งหลายท่านนำไปใส่เนื้อร้องใหม่ ที่มาของการรำกระโทปไม้ นี้ เป็นการละเล่นสำคัญของผู้คนชนเผ่าต่างๆ ในอาณาจักรเขมรโบราณ โดยการนำไม้ไผ่หรือสาเกดมาทำขี้วมากระโทปกันเป็นจังหวะให้ผู้รำได้แสดงลีลาต่างๆ เรียกว่า “เดินสาก” หรือ “หึ่งบั้ง” มีการพัฒนามาตั้งแต่การยืนถือไม้ 2 ท่อนกระโทปกันจนเป็นการวางตามแนวนอน มีไม้หมอนรองหนุน นั่งจับหัวจับท้ายลำไม้ไผ่เป็นคู่ หรืออาจเพิ่มปริมาณจำนวนหลายๆ คู่ จัดวางจังหวะการกระโทปให้สนุกสนาน แสดงความสามารถของผู้รำที่ต้องสอดแทรกร่างกายไประหว่างช่องไฟของการกระโทปไม้

เราต้องถามตัวเองว่าเราต้องเป็นนักดนตรีที่ดีได้จริงๆ หรือเปล่า คนที่เห็นเราออกทีวีเห็นเราทำงานๆ แต่จริงๆ เราต้องซ้อมๆ และเราต้องทำงานหนักด้วยนะ