

**AN ANALYSIS OF JESSE VAN RULLER'S IMPROVISATION
STYLE AND PEDAGOGICAL GUITAR EXERCISES FOR HIS
PLAYING APPROACH**

WARAT SRIKAJON

**A GRADUATE RECITAL DOCUMENT SUBMITTED IN
PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS (MUSIC)
FACULTY OF GRADUATE STUDIES
MAHIDOL UNIVERSITY**

Copyright by Mahidol University

COPYRIGHT OF MAHIDOL UNIVERSITY

AN ANALYSIS OF JESSE VAN RULLER'S IMPROVISATION STYLE AND
PEDAGOGICAL GUITAR EXERCISES FOR HIS PLAYING APPROACH

WARAT SRIKAJON 5538097 MSMS/M

M.A. (MUSIC)

GRADUATE RECITAL DOCUMENT ADVISORY COMMITTEE: RATTANAI
BAMPENYOU, D.M.A., KARNYUPHA JITTIVADHNA, Ph.D.

ABSTRACT

The purposes of the graduate recital document were to analyze Jesse Van Ruller improvisation style in three selected standard jazz tunes and to create jazz exercises based on his approach for the researcher's recital preparation. The three standard jazz tunes from the albums *Here and There*, and *Trio* are the following:

- (1) *Subconscious Lee* composed by Lee Konitz
- (2) *Everything Happens To Me* composed by Matt Dennis and Tom Adair
- (3) *The Best Things in Life Are Free* composed by Lee Brown, Buddy DeSylva, and Ray Henderson

The analysis investigated Van Ruller's solo line and use of harmony in order to gain insights into his playing, which were then applied in the exercises. Issues regarding his unique synthesis between traditional and contemporary jazz elements were addressed in depth.

KEY WORDS: JESSE VAN RULLER / JAZZ GUITAR PEDAGOGICAL

91 pages

การวิเคราะห์รูปแบบการบรรเลงกีตาร์ปฏิกิริยาและการฝึกกีตาร์ในแนวทางของ JESSE VAN RULLER

AN ANALYSIS OF JESSE VAN RULLER'S IMPROVISATION STYLE AND PEDAGOGICAL GUITAR EXERCISES FOR HIS PLAYING APPROACH

วรัท ศรีขจร 5538097 MSMS/M

ศศ.ม. (ดนตรี)

คณะกรรมการที่ปรึกษารายงานการแสดงเดี่ยว : รัฐคณัย บำเพ็ญอยู่, D.M.A., กานต์ยุพา จิตติวัฒนา, ประ.ค.

บทคัดย่อ

รายงานการแสดงเดี่ยวนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์สไตล์การกีตาร์ปฏิกิริยาของ Jesse Van Ruller ในบทเพลงแจ๊สมาตรฐาน 3 เพลง และสร้างแบบฝึกหัดที่มีพื้นฐานจากแนวทางการเล่นของเขา เพื่อใช้ในการเตรียมตัวสำหรับการแสดงเดี่ยว บทเพลงแจ๊สมาตรฐานทั้ง 3 เพลงจากอัลบั้ม *Here and There* และ *Trio* ของ Van Ruller ที่เลือกมาศึกษาในที่นี้ได้แก่

- (1) *Subconscious Lee* ประพันธ์โดย Lee Konitz;
- (2) *Everything Happens To Me* ประพันธ์โดย Matt Dennis and Tom Adair;
- (3) *The Best Things in Life Are Free* ประพันธ์โดย Lee Brown, Buddy DeSylva and Ray Henderson

Ray Henderson

บทวิเคราะห์จะว่าด้วยการศึกษาทำนองโซโล่และแนวทางการใช้เสียงประสานของ Van Ruller ซึ่งความเข้าใจและข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในส่วนนี้ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการแบบฝึกหัดของผู้วิจัย นอกจากนี้ ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์ภาษาดนตรีแจ๊สแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยของ Van Ruller จะได้รับการอธิบายในเชิงลึกและรอบด้านอีกด้วย

91 หน้า