

**JOHN SCOFIELD'S OUT LOUDER; A STUDY OF BAND
ARRANGEMENT AND PERFORMANCE PRACTICE**

**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

JOHN SCOFIELD'S OUT LOUDER; A STUDY OF BAND ARRANGEMENT AND PERFORMANCE PRACTICE

PANAI IMJAI 5438105 MSMS/M

M.A. (MUSIC)

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

ABSTRACT

John Scofield is a guitarist who applies elements from rock, blues and R&B in his jazz guitar playing. This enabled him to achieve uniqueness in terms of sound, and playing approach. His collaboration with John Medeski, Billy Martin and Chris Wood in the album *Out Louder*, represents a culmination after years of experiment with synthesized sound, use of guitar effects, and jazz avant-garde concepts. This study offered an insightful analysis of the following five selected tunes: 1) *Little Walter Rides Again*, a funk piece in medium tempo; 2) *Julia*, a slow ballad with a glimpse of English popular music; 3) *Tequila and Chocolate*, a medium tempo song in Latin groove with synthesized guitar effects; 4) *Tootie Ma is a Big Fine Thing*, a Dixieland tune in medium tempo; and 5) *What Now*, a song featuring shuffle blues rhythm with avant-garde concepts.

These five tunes were investigated to achieve a thorough understanding of Scofield's guitar playing in terms of melodic embellishment, solo improvisation, band arrangement, sound design and form. The collaborated knowledge gained was then theoretically applied to the author's preparation and performance in his Graduate Recital.

KEY WORDS: JOHN SCOFIELD / JOHN MEDESKI / BILLY MARTIN / CHRIS WOOD / OUT
LOUDER

บทวิเคราะห์การผสมวงดนตรีและแนวทางการบรรเลงบทเพลงในอัลบั้ม OUT LOUDER ของ JOHN SCOFIELD

JOHN SCOFIELD'S OUT LOUDER; A STUDY OF BAND ARRANGEMENT AND PERFORMANCE PRACTICE

นาย อิมใจ 5438105 MSMS/M

ศศ.ม. (ดนตรี)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รัฐนัย บำเพ็ญอยู่, D.M.A., กานต์ยุพา จิตติวัฒนา, ปร.ด.

บทคัดย่อ

John Scofield เป็นมือกีตาร์ที่มีส่วนผสมของดนตรี ร็อก บลูส์และ อาร์แอนด์บี ในการบรรเลงกีตาร์แจ๊ส ซึ่งทำให้เขามีชื่อเสียงที่เป็นเอกลักษณ์รวมถึงวิธีการบรรเลง เขาได้ร่วมงานกับ John Medeski, Billy Martin และ Chris Wood ในอัลบั้ม Out Louders แสดงให้เห็นผลของการสังสรรค์ประสมประสานในการสังเคราะห์เสียง การผสมเอฟเฟกต์กีตาร์ และวิธีคิดแบบ อาร์แอนด์บี แจ๊ส การศึกษานี้นำเสนอการวิเคราะห์บทเพลงอย่างลึกซึ้ง ห้าบทเพลงที่คัดเลือกมาจากอัลบั้มข้างต้น ได้แก่ 1) Little Walter Rides Again บรรเลงอยู่บนจังหวะฟังก์ความเร็วปานกลาง 2) Julia เพลงช้าซึ่งมีกลิ่นอายของเพลงโพลีคซงอังกฤษ 3) Tequila and Chocolate จังหวะลาติน ความเร็วปานกลาง มีการเล่นกับเสียงสังเคราะห์จากเอฟเฟกต์กีตาร์ 4) Tootie Ma is a Big Fine Thing สไตลส์ของดิกซีแลนด์แจ๊ส จังหวะปานกลาง 5) What Now เพลงในจังหวะซัลฟีลบลูส์ที่มีการเร่งความเร็วขึ้นในตอนจบ และนำวิธีคิดแบบ อาร์แอนด์บี แจ๊ส มาใช้

วิธีการบรรเลงกีตาร์ของ John Scofield ทั้งหมดในบทเพลงทั้งห้าชิ้นได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และทำความเข้าใจ ในเชิงของการประดับประดาทำนองหลัก คีตปฏิบัติการณ์ในการบรรเลงเดี่ยว การผสมวงดนตรี การออกแบบเสียง และโครงสร้างทางดนตรี โดยความรู้ที่ผ่านการประมวลผลทั้งหมดจะถูกนำมาปรับใช้ในการเตรียมความพร้อมและการจัดการแสดงเดี่ยวระดับบัณฑิตศึกษาของผู้เขียนด้วย

57 หน้า