

ใบรับรองวิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา)

ปริญญา

ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา

ดนตรี

สาขา

ภาควิชา

เรื่อง ละครแก่นบน:กรณีศึกษา คณะ ศ. ลูกเพชร พินิจนาฏศิลป์

Lakorn Kae-bon: A Case Study of Sor Lookpet Pinijnattasilpa Group

นามผู้วิจัย นายภาวิช หลวงสุนทร

ได้พิจารณาเห็นชอบโดย

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ เย็นจะบก, วท.ค.)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

(รองศาสตราจารย์ปัญญา รุ่งเรือง, Ph.D.)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

(รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ปราโมทย์ ลำไย, บธ.ม.)

หัวหน้าภาควิชา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมณี สุทัศน์ ณ อยุธยา, M.M.)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับรองแล้ว

(รองศาสตราจารย์กัญญา วีระกุล, D.Agr.)

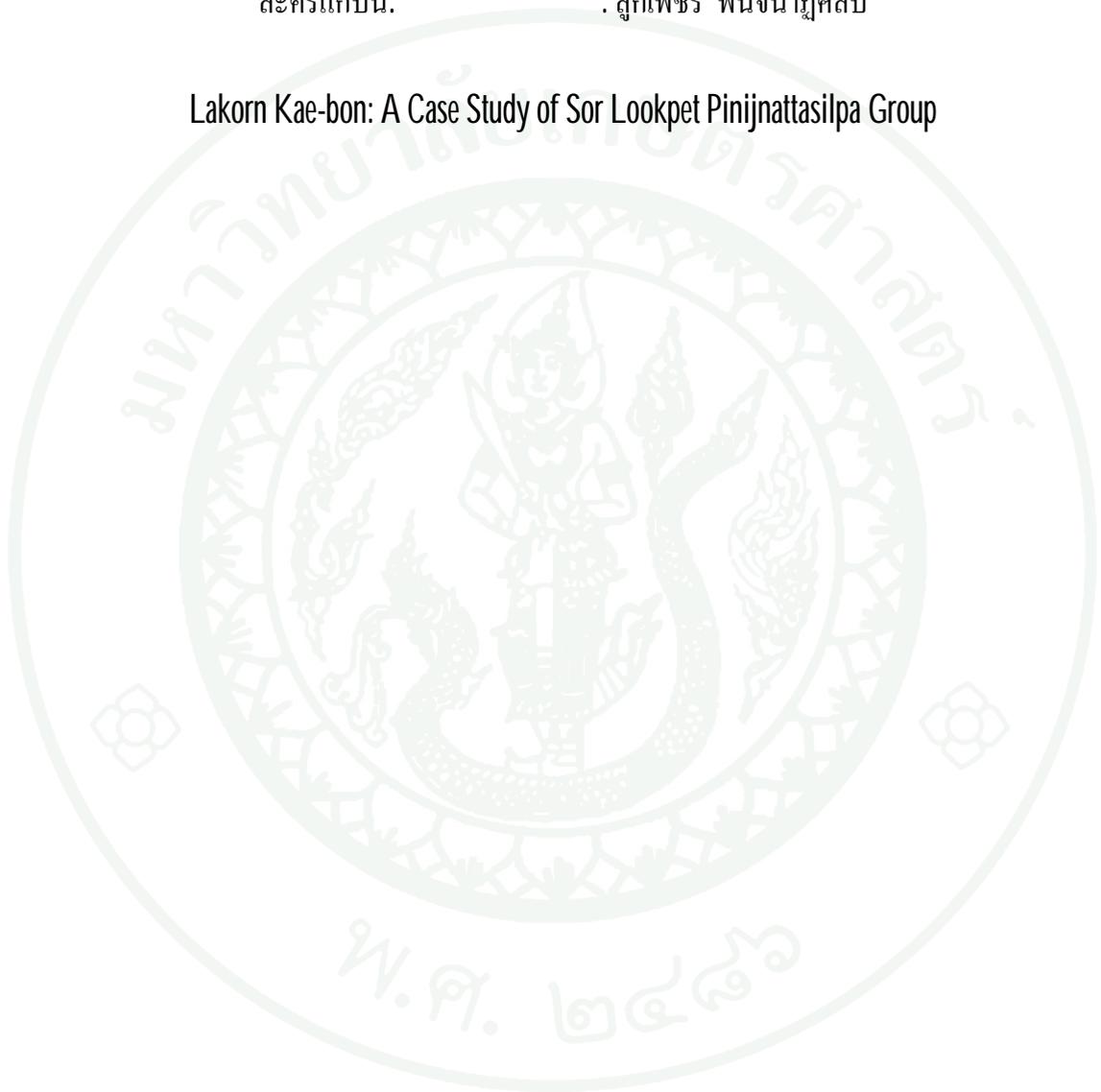
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ เดือน พ.ศ.

วิทยานิพนธ์

ละครเก็บบน: . ลูกเพชร พินิจนาฏศิลป์

Lakorn Kae-bon: A Case Study of Sor Lookpet Pinijnattasilpa Group

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นุรณแห่งปริญญา

(ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา)

. . 2553

ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2553: ละครแก่นบน: . พินิจนาฏศิลป์
(ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา) ชาติพันธุ์วิทยา ภาควิชาดนตรี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ เย็นจะบก, . . 219 หน้า

- วัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา . นาฏศิลป์
2) ที่ใช้ประกอบการแสดงละครคณะ . ลูกเพชร พินิจนาฏศิลป์
3) เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ทางสังคม . ลูกเพชร พินิจนาฏศิลป์

มีแนวโน้มว่าจะ
จะไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงละครประเภทนี้มีให้เชื่อมโยง
จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัย การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
. ลูกเพชร พินิจนาฏศิลป์ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ผลการศึกษาพบว่า

1. . ลูกเพชร นาฏศิลป์ ตำบลแม่กลอง สมุทรสงคราม ก่อตั้ง
ขึ้นโดยนางเพิ่ม อยู่สมบูรณ์ นักแสดงละครชาตรีจากจังหวัดเพชรบุรี ศิษย์ของนายไป๋ร ชาวจังหวัด
เมื่อย้ายถิ่นฐานมาสร้างครอบครัวที่จังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้ตั้งคณะละครชาตรีขึ้น รวมเวลากว่า 60 ปี
ได้เสียชีวิตลง คณะละครจึงอยู่ในความดูแลของ นางพินิจ อยู่สมบูรณ์

2. 37 เพลง สุ่มเลือกวิเคราะห์แต่ละประเภททั้งหมด 12 เพลง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
1) แบ่งประเภทเพลงจากอารมณ์เพลงที่ปรากฏในบทร้อง 2) แบ่งประเภทเพลงจากอัตราจังหวะ 3) เพลงหน้าพาทย์
ผลการวิเคราะห์บทเพลงพบว่า ทุกเพลงใช้กลุ่มเสียงแบบห้าเสียง (Pentatonic) โดยมีโน้ตผ่านบ้างบางเพลง
ช่วงเสียงของท่านองเพลงขับร้องมีช่วงเสียงไม่เกิน 10 เสียง เพื่อให้สะดวกแก่การขับร้อง ทิศทางของท่านอง
มักจะไม่ต้องเนื่องเชื่อมโยงกัน ส่วนช่วงเสียง 19

ท่านองที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ทุกเพลงมี ที่สม่ำเสมอ ส่วนใหญ่เป็นเพลงท่อนเดี่ยวยกเว้นเพลงตะลุ่มโปง
กับเพลงต้นเพลงถึงที่มี 2 ท่อน ท่านองเป็นท่วง บ้าง
ของผู้ฟัง และมีโครงสร้างวลีที่ประกอบด้วย ยกเว้นเพลงถึงมูล่งที่
มีแต่ประโยคยาวตลอดเพลง

3. ละครคณะนี้ จะแสดงประจำที่หน้าพระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เพื่อสนองความต้องการมีที่
ไหว้ขอพรจากหลวงพ่อบ้านแหลม และเมื่อประสบผลดังที่ได้ขอไว้
ว่าข้างคณะละครแสดงเพื่อเป็นการแก่นบน

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

Phawat Luangsumton 2010: Lakorn Kae-bon: A Case Study of Sor Loopet Pinijnattasilpa Group.
Master of Arts (Ethnomusicology), Major Field: Ethnomusicology, Department of Music.
Thesis Advisor: Assistant Professor Porntip Yenjabog, Ph.D. 219 pages.

The research's objectives are; 1) to study background of the troupe of Sor Lookpet Pinijnattasilp, 2) to study songs and musical characters used in the troupe's plays of Sor Lookpet Pinijnattasilp, and 3) to study social functions of the troupe of Sor Lookpet Pinijnattasilp

According to social-change driven effects on the deviation of play's patterns in Samut Songkhram and Phetchaburi provinces, therefore, this research was set up to preserve this kind of plays arts. This is the qualitative research specifically studying on the troupe of Sor Lookpet Pinijnattasilp, located at Mae Klong Sub-district, Mueang Samut Songkhram District, Samut Songkhram Province.

The study results were;

1. Chartri plays troupe of Sor Lookpet Pinijnattasilp, located at Mae Klong Sub-district, Mueang Samut Songkhram District, Samut Songkhram Province, was founded by Mrs. Perm U-somboon, a Chartri plays actress from Phetchaburi Province, a disciple of Mr. Prai of Phetchaburi Province. Once she resided to settle the family in Samut Songkhram Province, she has founded a Chartri plays troupe, altogether more than 60 years up to now. After Mrs. Perm had been passed away, the plays troupe was handled by her daughter, Mrs. Pinij U-somboon.

2. All the songs are 37 in total, sampling at 12 songs for each type for analysis, and divided into 3 groups 1) songs classified by type of emotional lyrics, 2) songs classified by its rhythmic proportion, and 3) naphat music. The analysis results were; all songs utilize pentatonic mode, some songs have passing note, the range was between G to e for convenience of singing, the melody directions were usually disjunct, every songs have constant rhythm. There were mainly single part songs, except the Talumpong and the Ton Pleng Ching were 2-parts songs. The melody was undulating for the entire piece, having some repeats to emphasize the audience's thought. In addition, the verse structure are composed of short and long phrases simultaneously, except the Ton Pleng Ching that composed of all long sentences for the whole song.

3. This plays troupe regularly performed at the chapel of Wat Petch Samut Wara Wiharn, to mentally support people who prayed to Luang Poh Baan Lam (the statue of Buddha) for their prosperities. Once getting whatever they desired, they hired the plays troupe for their vow fulfillment by the performance of plays.

Student's signature

Thesis Advisor's signature

ในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะไม่มีความสำเร็จลุล่วงไปได้หากปราศจากคำแนะนำที่ดียิ่งของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เขียนจะบก ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา รุ่งเรือง กรรมการสาขาวิชาเอก รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ปราโมทย์ ลำไย กรรมการร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวศ อินทองปาน ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ กาญจนา อินทรสุนานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาตรวจสอบแก้ไขและให้คำแนะนำต่างๆในการทำวิทยานิพนธ์ด้วยความเมตตาตลอดมาผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณอาจารย์มณฑนา อยู่ยั้งยืน ที่คอยให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางเกี่ยวกับบทเพลงที่ใช้ในการแสดงละครชาตรีในการทำวิจัยครั้งนี้

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา รวมถึงผู้เขียนตำรา เอกสาร บทความต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและนำมาอ้างอิงในงานวิจัยครั้งนี้

ขอขอบคุณที่น้องละครชาตรีคณะ ส.ลูกเพชร พินิจนาฏศิลป์ วัดเพชรสมุทรวรวิหารและชาวบ้านชุมชนวัดเพชรสมุทรวรวิหารทุกท่าน ที่กรุณาให้ข้อมูลในการทำวิจัยครั้งนี้ ทั้งยังต้อนรับผู้วิจัยด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ลงภาคสนาม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยความเต็มใจ

ขอขอบพระคุณ คุณกฤษฎา สุขสำเนียง ผู้ที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณ คุณวราภรณ์ รุ่งเรือง ผู้กำลังใจและความช่วยเหลือในทุก ๆ เรื่อง รวมถึงคำชี้แนะ และคำปรึกษาที่ดี ๆ ที่ผู้เขียนได้รับมาโดยตลอด

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อเสนาะ หลวงสุนทร ที่เป็นผู้สนับสนุนด้านการศึกษาและทำให้ผู้เขียนมีวันนี้ รวมถึงบุพการีและญาติผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาและเป็นกำลังใจตลอดเวลาที่ศึกษา ซึ่งจะขอจดจำไว้ด้วยความกตัญญูตลอดไป

1	ความสำคัญของปัญหา	1
	วัตถุประสงค์ของการวิจัย	3
	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
	นิยามศัพท์	4
2	เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
	เอกสารด้านประวัติศาสตร์การละครไทย	5
	เอกสารด้านทฤษฎีทางสังคมศาสตร์	16
	เอกสารด้านดุริยางคศาสตร์	20
	เอกสารด้านมานุษยดุริยางควิทยา	25
3		30
		30
		32
	ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล	34
	ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย	35
4	. ลูกเพชร พินิจนาฏศิลป์	36
	การก่อตั้งคณะ	44
		47
		60
	การฝึกหัด	65
		67
	บทบาทหน้าที่ทางสังคมของคณะ ส. ลูกเพชร พินิจ นาฏศิลป์	71
5		78
	บทเพลงที่ใช้ในการแสดง	78

(ต่อ)

	หน้า
เพลงที่แสดงอารมณ์เพลงจากบทร้อง	82
ภทเพลงในอัตราจังหวะต่าง ๆ	95
เพลงหน้าพาทย์	106
บทร้อง	111
6 เครื่องแต่งกาย	114
ศิราภรณ์	122
รณี	127
	133
	136
7 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ	139
ข้อเสนอแนะ	139
ข้อเสนอแนะ	144
ข้อเสนอแนะ	146
เอกสารและสิ่งอ้างอิง	149
แบบสัมภาษณ์ประวัติบุคคล	154
ภาคผนวก ข คำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์	155
ภาคผนวก ค เครื่องมือและอุปกรณ์	159
ภาคผนวก ง บทละครเรื่อง ศรีนรินทร์ศิลป์ปิ่นรา	163
ภาคผนวก จ โฉมเพลงในละครเรื่อง ศรีนรินทร์ศิลป์ปิ่นรา	165
ภาคผนวก ฉ โฉมเพลงในละครเรื่อง ศรีนรินทร์ศิลป์ปิ่นรา	173
ภาคผนวก ช บทร้องประกาศหน้าบท	214
	219

1	.ลูกเพชร พินิจนาฏศิลป์ ชั้นล่าง	36
2	บ้านเลขที่ 15/39 ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	37
3		37
4	ส่วนจัดเก็บเครื่องดนตรีและเครื่องแต่งกายละครอยู่ชั้นล่างของตัวบ้าน	38
5	ส่วนจัดเก็บเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า	38
6	.ลูกเพชร พินิจนาฏศิลป์ ชั้นบน	39
7	ตู้เก็บเสื้อผ้า สีราภรณ์ และอุปกรณ์ประกอบการแสดง	40
8	โต๊ะหมู่บูชา (1)	40
9	โต๊ะหมู่บูชา (2)	41
10		41
11	ห้องนอนบนชั้นที่ 2 ของบ้าน	42
12	.ลูกเพชรพินิจ นาฏศิลป์	42
13		43
14	นางเพิ่ม อยู่สมบุญ	44

(ต่อ)

หน้า

15	สมพงษ์ อยู่สมบูรณ์	46
16	นางพินิจ อยู่สมบูรณ์	47
17	นางประทีน พุ่มกระจ่าง	48
18	นางวรรณิ อยู่สมบูรณ์	49
19	บุญมานิตย์	50
20	นายพงศ์ปณต ไชยพฤกษ์	51
21	นางปิ่น แก้วพินิจ	52
22	นางสาว สุภารัตน์ ประสงค์สุข	53
23		54
24	นางสุริวัลย์ มั่นคง	55
25		56
26	นายอุทิศ น่วมศิริ	57
27	นายคิลก แก้วจริง	58
28	นายจรูญ อยู่สมบูรณ์	59

(ต่อ)

	หน้า
29	(ลานหน้าโบสถ์) 65
30	เยาวชนในละแวกใกล้เคียงใช้เวลาว่างในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ฝึก ประสบการณ์การแสดง 66
31	โต๊ะตั้งเครื่องบูชาครู 70
32	นางประทีน พุ่มกระจ่าง ตั้งกานล 71
33	73
34	73
35	75
36	ประชาชนว่าจ้างคณะส. ลูกเพชร ฟินิจ นาฏศิลป์ รำถวายมือเมื่อเก็บน 75
37	ตัวอย่างอนุโมทนาบัตรว่าจ้างการแสดงละครของคณะส. ฟินิจ นาฏศิลป์ 76
38	หนังสือบทละครวัดเกาะเรื่องธนูขรรค์ 111
39	114
40	116
41	117

(ต่อ)

หน้า

42		118
43		119
44		120
45		121
46		121
47		123
48		124
49	ปั้นจุهرิจ	125
50	กระบังหน้า	126
51	(ยักษ์)	126
52	ฉลององค์ ประดับอินธนูชายแชน	127
53		128
54		128
55	ห้อยข้าง	129

(ต่อ)

หน้า

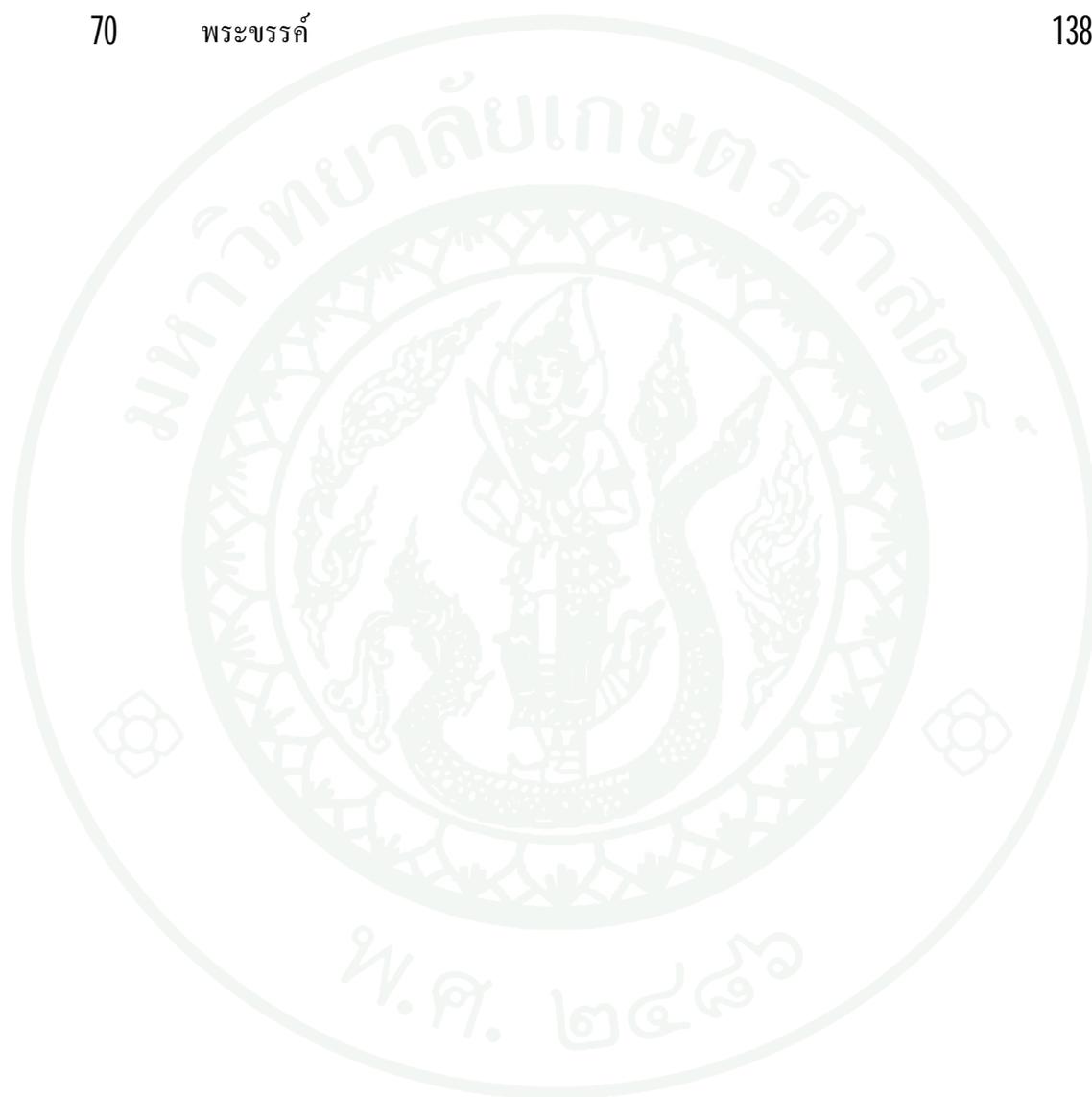
56	ห้อยหน้า	129
57		130
58	(ฝ่ายก)	130
59	ผ้าห่มนาง	131
60		132
61		132
62	-ปิ่นแห่ง	133
63	กำไลข้อมือ	134
64	ต่างหู	134
65	-	135
66		135
67	กำไลข้อเท้า	136
68		137
69	ไม้ตะขบ	137

(ต่อ)

หน้า

70 พระบรรพ์

138

ความสำคัญของปัญหา

ในการศึกษาทางด้านมานุษยวิทยาของชาติพันธุ์นั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาบริบทของชาติพันธุ์นั้นๆ โดยเฉพาะบริบททางด้านวัฒนธรรม อันจะนำมาซึ่งความชัดเจนในตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์เอง ดังที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (2547: ถ้อยแถลง6) กล่าวไว้ว่า

ความเป็นชาติพันธุ์ในปัจจุบัน จึงเชื่อมโยงกับลักษณะทางสังคม วัฒนธรรมหลายเรื่อง นักมานุษยวิทยาบางส่วนให้ความสนใจกลไกทางวัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดความสำนึกทางชาติพันธุ์ร่วมกัน อาทิ การค้นหา หรือสร้างบรรพบุรุษ หรือความมื่อดีต่อกัน ด้วยการใช้เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติศาสตร์ ดนตรี ศิลปะ ประเพณี พิธีกรรมต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกว่ พวกเขามีกำเนิดที่รุ่งเรืองเหมือนกัน

จากเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ไท เรามีศิลปะด้านการละเล่นหลายชนิดสืบทอดกันมาแต่โบราณ ดังปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ในสมัยสุโขทัย มีการกล่าวถึงเรื่องการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ในหนังสือไตรภูมิพระร่วง ว่า " เป็นพลระบำได้ 240,000,000 ตีกลองแลฉิ่งแล้งแต่งขับกับเสียงพิณพาทย์นาคระบำเหล่นเต็มเขา 4 ทิศใหญ่ ทั้งมวล" (, 2535: 201)

จะเห็นได้ว่า ในสมัยสุโขทัยนั้น มีการมหรสพเกิดขึ้นแล้วหลายชนิด ทั้งด้านดนตรี ได้แก่ การตีกลอง ฉิ่ง ฉ้าง การขับร้องและการบรรเลงพิณพาทย์ และด้านนาฏศิลป์ได้แก่ ระบำ และรำ

" " ที่ปรากฏในสมัยสุโขทัยนั้น ธนิต อยู่โพธิ์ (2511: 1)ให้ความหมาย " " ว่า เป็นศิลปะแห่งการรำที่ผู้แสดงรำพร้อมกันเป็นหมู่ ส่วน " " ได้ให้ความหมายว่ เป็นศิลปะแห่งการรำเดี่ยว รำคู่ ในครั้งโบราณใช้ปะปนกับระบำ และดูเหมือนจะเป็นกิริยาของการแสดงศิลปะนั้นๆ แต่ที่หมายต่อมา คือ รำละคร

ในส่วนของการรำละคร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2507: 1) พระนิพนธ์ไว้ว่า 3 อย่าง

1. ละครชาตรี เป็นละครที่เล่นกันอย่างในมณฑลนครศรีธรรมราช หรือเรียกว่า "โนห์รา"
2. ละครใน เป็นละครที่มีแต่ของหลวง ใช้ผู้หญิงแสดงล้วน
3. ละครนอก เป็นละครที่เล่นกันในพื้นเมือง แต่ก่อนเป็นผู้ชายแสดงล้วน มาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงพระราชทานให้ชาวบ้านหัดละครผู้หญิงได้

การละครในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี้ มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอันมาก เนื่องจากการได้รับการสนับสนุนจากราชสำนักมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีผลงานพระราชานิพนธ์บทละครหลายเรื่อง ทั้งที่เป็นละครใน คือ บท 6 เรื่อง คือ สังข์ทอง ไชยเชษฐา ไกรทอง มณีพิชัย คำวิสังข์ศิลป์ชัย

มาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดเหตุอุทกภัยภัยขึ้นทางภาคใต้ของประเทศไทย จึงมีการเกณฑ์ผู้คนจากเมืองพัทลุงให้มาตั้งเป็นชุมชนอยู่ในย่านนางเลิ้ง ถนนหลานหลวงในปัจจุบัน ซึ่งในกลุ่มของผู้ที่ถูกเกณฑ์มานี้ มีผู้ที่มีอาชีพเป็นนักแสดงโนห์รารวมอยู่ด้วย ต่อมาจึงตั้งเป็นคณะละครขึ้น รับจ้างจัดการแสดงแก่บ้านในงานต่างๆ ได้รับความนิยมน้อยมาก ภายหลังเรียกคณะละครชนิดนี้ว่า ละครชาตรี (นริศรานุกูลดิวงส์, สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า , 2515)

การแสดงประเภทละครชาตรีนี้ นอกจากจะได้รับความนิยมน้อยแพร่หลายในกรุงเทพมหานครแล้ว ยังพบว่า มีคณะละครอยู่ในจังหวัดอื่นอีก เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังมีผู้รวบรวมคณะละครจังหวัด เพชรบุรีไว้เมื่อ พ. . 2527 ว่ามีถึง 22 (, 2527: 22) ที่มีการสืบเชื้อสายละครมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ความเจริญรุ่งเรืองของละครชาตรีจังหวัดเพชรบุรี หรือ " " ปรากฏชื่อคณะละครหลายคณะดังกล่าวแล้ว ไม่เพียงแต่ในจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดใกล้เคียงกันก็มีละครที่ได้รับการสืบเชื้อสายจากละครเมืองเพชรไปตั้งเป็นคณะของตนเองขึ้น โดยแสดงเค้าเงื่อน

ความเป็นละครที่ขยายตัวไปจากจังหวัดเพชรบุรีไว้ในชื่อของคณะ () เช่น .
 ลูกเพชร พิณจินนาฏศิลป์ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ก่อตั้งขึ้นโดยนาง
 เพิ่ม ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดศิลปะการแสดงละครชาตรีมาจากจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งนางเพิ่ม เป็นทั้ง
 มารดาของนางพิณิจ หัวหน้าคณะคนปัจจุบันและเป็นครูผู้ถ่ายทอดศิลปะการแสดงละครชาตรีสู่
 บุคคลในครอบครัวและบุคคลในชุมชนที่สนใจ จนสามารถรวมตัวกันตั้งเป็นคณะละครขึ้นมาได้

ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรี
 กับความนิยมแพร่หลายของละครเมืองเพชร ที่มีผลต่อความ
 บทเพลงที่ใช้ในการแสดงของละคร
 สมุทรสงคราม ตลอดจนเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านมานุษยคดี
 (Ethnomusicology) และเพื่อการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงละครประเภทนี้มีให้เสื้อมสูญไป จึงเป็น
 เหตุให้ผู้วิ . ลูกเพชร พิณจินนาฏศิลป์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการแสดงละครแก่นบน คณะ ส. ลูกเพชร พิณจินนาฏศิลป์ บ้านเลขที่
 15/39 ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา . ลูกเพชร พิณจินนาฏศิลป์
2. .
 นินนาฏศิลป์ ที่ใช้ประกอบการแสดงละครคณะ .
3. เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ทางสังคม . ลูกเพชร พิณจินนาฏศิลป์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและสภาพทางสังคมของละครคณะ ส. ลูกเพชร พิณจินนาฏศิลป์
 หน้าที่ทางสังคม
 เป็นการบันทึกข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมทางดนตรีให้คงอยู่สืบไป

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นก (Ethnomusicology)
 เฉพาะการแสดงละครแก้บน . จนาภูศิลป์ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัด
 สมุทรสงคราม ระหว่างเดือนกันยายน พ. .2550 . .2552

นิยามศัพท์

หมายถึง การขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยมีสัญญาว่าเมื่อสมดังประสงค์จะทำสิ่งใดสิ่ง
 หนึ่งเป็นการตอบแทน

แก้บน กติสิทธิ์ด้วยสิ่งของหรือการกระทำใดๆ ตามที่ได้ตั้งสัจ
 สัญญาไว้ เมื่อพรที่ขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผลดังปรารถนา

ละครแก้บน หมายถึง การแสดงนาฏศิลป์ไทยแบบเป็นเรื่องราวและ/หรือแบบเป็นชุดๆ
 โดยมีวัตถุประสงค์ในการแสดงเพื่อตอบแทนสัมฤทธิผลของพรที่ได้รับจากสิ่ง

เจ้าภาพ หมายถึง บุคคลผู้ที่มาว่าจ้างละครให้แสดงเพื่อแก้บน

หมายถึง การแสดงที่เป็นเรื่องราว นิยมใช้เรื่องราวประเภทจักร ๆ วงศ์ ๆ

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาของผู้วิจัย ไม่พบว่ามีการศึกษาวิจัย นานุกศิลป์ แต่มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาประกอบการวิจัยและใช้เป็น เอกสารอ้างอิงได้ โดยผู้วิจัยได้แบ่งประเภทเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องออกเป็นประเภทต่างๆ

1. เอกสารด้านประวัติศาสตร์การละครไทย
2. เอกสารด้านทฤษฎีทางสังคมศาสตร์
3. เอกสารด้านดุริยางคศาสตร์
4. เอกสารด้านหลักมานุษยวิทยา

เอกสารด้านประวัติศาสตร์การละครไทย

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับประวัติการละคร พบว่ามีกรกล่าวถึงคำว่า " " ตั้งแต่สมัยอยุธยา ลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสบันทึกไว้เป็นจดหมายเหตุว่า

... (Lacône) นั้นเป็นบทกวีนิพนธ์สุดดีความกล้าหาญแก่นานุกศิลป์ ใช้เวลาแสดงถึง 3 วัน ตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 7 โมงเย็น ตัวเรื่องนั้นเป็นคำกลอนแสดงให้เห็นเป็นจริงจัง และตัวแสดงที่อยู่ในฉากนั้นหลายคนจะผลัดกันร้องเมื่อถึงบทของตัว ตัวละครตัวหนึ่งขับร้องในบทของตัวชื่อเรื่อง และตัวแสดงอื่นๆก็ขับร้องตามบทของบุคคลที่เรื่องนั้นกล่าวพาดพิงไปถึง ตัวละครผู้ชายเท่านั้นที่ขับร้อง ตัวละครผู้หญิงไม่ขับร้องเลย ... (ลาลูแบร์, 2548: 157)

เสนาณรงค์อ้างถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระนิพนธ์ตำนานพระราชานิพนธ์บทละครนอก ตอนหนึ่งว่า "ละครที่เล่นเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา เป็นราชานินน์ ต่างกันเป็น 2 อย่างเรียกว่า ละครในอย่าง 1 ละครนอกอย่าง 1" (พุทธเลิศหล้านภาลัย, 2530: 2) ดังปรากฏงานกวีนิพนธ์หลายเรื่องที่มีวัตถุประสงค์ในการ

ประพันธ์เพื่อใช้เป็นบทละคร อาทิ บทละครนอก เรื่อง การะเกด สุวรรณหงส์ นางพิกุลทอง
(เสนีย์ วิจารณ์, 2519)

สุจิตต์ วงษ์ (2542: 245) ให้ความเห็นเพื่อเติมเกี่ยวกับละครในสมัยอยุธยาว่า

...เข้าใจว่าสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ ยังไม่หัดละครผู้หญิง ... ละครหลวงโดยผู้หญิงล้วน
จึงควรจะก่อรูปขึ้นในราชสำนักกรุงศรีอยุธยา ในช่วงเวลาประมาณ 70 ปี นับตั้งแต่ลาดู
แบร์ดูละครสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ เมื่อราว พ. .2230 . .2300 อันเป็นที่ที่พระ
เจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปสมโภชพระพุทธรบาทแล้วโปรดให้มีละคร
เล่นฉลอง

ส่วนในสมัยสุโขทัยนั้น ไม่ปรากฏคำว่า " " ความหมายใกล้เคียง เป็น
ประเภทมหรสพการละเล่น ต่าง เช่น ในไตรภูมิพระร่วง กล่าวถึงมหรสพที่เล่นเพื่อความบันเทิง
ว่า

... มีองค์แต่งแ่งแผ่นดินหมเหล่นหมหัวแล้วแลร็องก็องร็องขับ เสียงพาทย์ เสียงพิณ แตร
สังข์ ทั้งเสียงกลองใหญ่แลกลองราม กลองเล็ก แลฉิ่งแฉ่ง บัณเฑาะว์ เสนาะวังเวงกลาง
คนตีกลอง ตีพาทย์ฆ้อง ตีกรับสร
จับระบำเดินเหล่น สรรพนักคุณทั้งหลาย สรรพดุริยดนตรีอยู่ครั้นเกรง อลวลละเวงตั้ง
แผ่นดินจะถล่ม... (, 2535: 100)

ครั้นมาถึงในสมัยธนบุรีเจ้าเมืองจนะจับตัวเจ้าเมืองนครฯพร้อมทั้งละครผู้หญิงและรา
ทรีพย์ส่งมาถวายพระเจ้ากรุงธนบุรี จึงเป็นเหตุให้ทรงพระอุตสาหะพระราชนิพนธ์บทละคร
รามเกียรติ์ขึ้น เพื่อพระราชทานให้ละครผู้หญิงเล่น (กี อยู่โพธิ์, 2506: 156)

สมัยรัตนโกสินทร์ ปรากฏบทละครหลายเรื่องแบ่งตามประเภทละครได้แก่

1. เช่น สังข์ทอง ไชยเชษฐ ไรทอง มณีพิชัย คาวิ สังข์ศิลป์ชัย
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (พุทธเลิศหล้านภาลัย,
2530: 2)

2. เช่น พระราชนิพนธ์ในพระบาทสม
 ราชอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (เสนีย์ วิจารณ์, 2519)

3. เช่น เรื่องมโนห์รา (, 2498)

ความนิยมในการละครของคนไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังปรากฏ
 บทละครที่พระราชนิพนธ์ขึ้นโดยพระมหากษัตริย์หลายเรื่องดังกล่าวข้างต้น จนในรัชสมัยของ
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไป
 หัดละครในที่ก่อนเคยสงวนไว้แต่เพียงในพระราชสำนักได้ ดังประกาศว่าด้วยละครผู้หญิงว่า

... เดียวนี้ท่านทั้งปวงเห็นว่าละครในหลวงมีขึ้นก็ห้ามมิใคร่เล่นละครเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่
 คอบจะกลัวผิดแลชอบอยู่การอันนี้มิได้ทรงรังเกียจเลย ท่านทั้งปวงเคยเล่นอยู่แต่ก่อน
 อย่างไรก็ให้เล่นไปเถิด ... ขอยกเสียดำรงเกล้าขอดอย่างหนึ่ง เครื่องแต่งตัวลงยาอย่างหนึ่ง
 พานทอง หีบทองเป็นเครื่องยศอย่างหนึ่ง ... ขอห้ามไว้แต่การเหล่านี้ ... (จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
 , 2528: 112)

ส่วนประวัติเกี่ยวกับละครที่ใช้ในการแก้บนนั้น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
 ดำรงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ์ไว้ในหนังสือสาส์นสมเด็จพระเจ้า

... เดิมก็จะเป็นเพราะคนเห็นเป็นของแปลก และหาไปเล่นได้ด้วยเงินโรง
 ละครชาตรีไปเล่นแก้สินบน จนเลยเป็นธรรมเนียม หม่อมฉันยังจำได้เมื่อเป็นเด็กเคยเจ็บ
 มากครั้งหนึ่ง พอหายขึ้นผู้ปกครองมีละครชาตรีแก้สินบนที่เฉลียงหน้าพระอุโบสถ วัด
 ... (นริศรานุกวัดตึก, สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา, 2515:

8)

นอกจากนั้นยังทรงพระนิพนธ์เปรียบเทียบละครแก้บนของไทยกับของต่างชาติ ตลอดจน
 แสดงถึงความนิยมละครแก้บนของไทยด้วยว่า

... ปัจจุบันนี้ตามเทวสถานที่สำคัญยังมีหญิงสาวชั้นสกุลต่ำสมัครไปอยู่เป็น " "
 สำหรับฟ้อนรำบวงสรวงเป็นอาชีพ ... องเขมรแต่โบราณ ก็

คงมีหญิงพวกเทวทาสีเช่นนั้น หม่อมฉันเห็นว่า ประเพณีที่ไทยเราเล่นละครแก้สับบนเห็น
จะมาจากคติเดียวกันนั่นเอง แต่เลยมาจนถึงละครบวงสรวงในพระพุทธศาสนา ...
ที่ไทยเราเล่นละครแก้สับบนแต่ก่อนเห็นจะชุกชุม จึงมีผู้คิดทำศูฏกาเรียกว่าละครยก
สำหรับขายคนจนให้แก่สับบน... (นริศรานุวัตติวงศ์, สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม
, 2504: 80)

ในประเด็นที่เห็นว่าละครชาตรีเป็นมหรสพราคาถูก นิยมใช้ในการแก้บน พานี สีสวย
(2529: 31) กล่าวว่า

... ในภาคกลางการแสดงละครชาตรียังเป็นที่ยอดนิยมอยู่ในกรุงเทพฯ และในจังหวัดต่างๆ
ด้วยเหตุที่มหรสพอื่น ๆ มีมากขึ้น คนดูนิยมดูภาพยนตร์และการแสดงอื่น ๆ มากกว่า ละคร
ชาตรีจึงมีเฉพาะในโอกาสแก้บนตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเป็นประจำ ราคาการแสดง
...

จากเอกสารอ้างอิง 3 เรื่องดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าละครที่ใช้ในการแก้บน
แต่มีผู้ให้ความเห็นว่าที่เป็นละครชาตรีนั้น เป็นแต่เพียงช่วงต้นของการแสดง ต่อจากนั้นเป็นการ
แสดงชนิดอื่น ดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ์ไว้ว่า
"พวกละครแต่งตัวและร้องอย่างละครกรุงเทพฯ ถัดเล่นละครนอกด้วย นการแก้สับบนเล่นเป็น
แต่ตอนเบิกโรงๆ แล้วก็เล่นละครนอกต่อไปจนตลอด" (วัดติวงศ์,
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา, 2515: 9)

(2529: 155) มีความเห็นเช่นเดียวกันว่า "
ทำให้ใกล้จะเสื่อมสูญไปสิ้นแล้ว แม้ที่แสดงกันอยู่ทั่วไป ก็
เพียงไหว้ครูและรำชัศตอนต้น ตามแบบละครชาตรีนิดหน่อย พอเข้าเรื่องก็กลายเป็นละครนอกปน
"

สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์
(2506: 242) ทรงกล่าวถึงไว้ว่า

เคยเห็นละครชาตรีทางหัวเมืองปักษ์ใต้เล่น มีร้องชมเมืองปิ้ง ไม่ประกอบด้วยเรื่อง แล้วก็ทำทไปตามคำของตน ชะรอยตัวนายโรงจะเป็นคนเล่นเพลงได้ด้วย จึงเอาเพลงกับละครเข้าผสมกัน ถ้าลักษณะเล่นเช่นนี้เป็นของเก่าก็จะสันนิษฐานได้ ว่าละครแรกเกิดคงเป็นคนที่ว่าเพลงได้และรำได้ คิดเล่นผสมกันขึ้นก่อน แต่สงสัยอยู่ว่าการร้องไปนอกเรื่องเช่นนั้นจะเป็นของใหม่ จึงว่าให้แน่ลงไปไม่ได้

ผู้วิจัยยังได้ศึกษาเอกสารที่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอีก 3 ได้แก่

งานวิจัยของ โสภา วังตะโก เรื่อง ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบละครชาตรี และละครกรรมศิลป์ปากร ซึ่งกล่าวถึง ละครชาตรี ประวัติและวิธีการแสดงของคณะละครชาตรี จังหวัดเพชรบุรีกับละครชาตรีกรรมศิลป์ปากร ความสำคัญว่า (, 2527: 22)

ละครชาตรีเป็นละครที่มีมาแต่โบราณ สันนิษฐานว่าเป็นประเพณีของพราหมณ์ ส่วนใหญ่คงในงานวัด หรืองานแก้สินบน และแสดงกลางแจ้ง โดยใช้ผ้าชิงทำฉาก มีเตียงสำหรับนั่ง เครื่องดนตรีหลักคือ กลองชาตรีและกรับ ผู้แสดงต้องรำไปตามบทบาทและคำร้อง โดยมีลูกคู่ร้องด้วย ส่วนบทบาทแสดงเป็นผู้เจรจาเอง การดำเนินเรื่องเป็นไปอย่างรวดเร็ว เรื่องที่

-มโนห์รา สังข์ทอง มณีพิชัยฯฯ ก่อนการแสดงจะต้องรำถวายมือเสียก่อน ในกรุงเทพฯมีแสดงที่ศาลหลักเมือง ส่วนต่างจังหวัดมีที่วัดหลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา วัดบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม และวัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น ปัจจุบันนิยมใช้ตุ๊กตาทำท่ารำรำแก้บนแทนเพราะราคาถูกกว่า เรียกว่า " "

การแสดงละครชาตรีของกรรมศิลป์ปากรนั้น ได้ปรับปรุงใหม่ 2 เรื่อง คือ เรื่องมโนห์

กัน แต่งกายแบบขึ้นเครื่องแต่สวมเทริดเป็นศรารักษ์แทนมงกุฎหรือชฎา ไม่มีการรำชัด การแสดงแบ่งเป็นองค์เป็นฉาก ก่อนเปิดม่านจะรำกลองชาตรีและเริ่มแสดงกันต่อไปเลยจนจบฉาก และจะแสดงเฉพาะบนโรงละครที่มีฉากสมจริงเท่านั้น บทเพลงที่ใช้เป็นเพลงละครประเภทต่างๆมาประสม ส่วนวงดนตรีก็เป็นวงดนตรีที่ปรับปรุงขึ้นใหม่คือ วงปี่พาทย์ไม้นวมรวมกับวงปี่พาทย์เครื่องห้าอย่างเบา

สื่อสร้างเสียง (Medium) ได้แก่ เสียงร้อง (Voice) (Idiophones: Hi
 Xylophone) ระนาดทุ้ม (Idiophones: Low Xylophone) (Membranophones: Double
 headed drum, conical tubular) (Membranophones: Double headed drum, conical
 tubular) (Membranophones: goblet tubular) กลองตุ้ม
 (Membranophones: Double headed drum, conical tubular) (Idiophones: concussion)
 กรับไม้ (Idiophones: concussion)

(Tuning system) เป็นระบบเสียงแบบไทย คือ มีความห่างของระยะเสียง 7
 เสียงเท่าๆ กัน (Seven equidistant pitches) ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของคนตรีไทย โดยกลุ่มเพลง
 ประเภทเพลงหน้าพาทย์ จะบรรเลงด้วยทางใน (เสียงตัน () ซ้องวงใหญ่ ตรงกับลูกฆ้องลูกที่ 4

11) ส่วนบทเพลงประเภทอื่นกำหนดเสียงโดยผู้แสดงซึ่งเป็นผู้ขับร้องเพลงนั้น ๆ เอง

บทร้อง (Syllabic text setting) บทร้องที่ใช้มีฉันทลักษณ์ที่คล้ายกับคำประพันธ์ประเภท

รูปลักษณะของท่วงทำนอง (Melodic Contour) ที่ปรากฏลักษณะที่ตรงกัน ได้แก่ ท่วงทำนอง
 (Conjunct)

(Melismatic text setting) จะปรากฏเฉพาะในบทเพลงที่มีการขับร้อง

(Rhythm) ส่วนใหญ่จะเป็นอัตราจังหวะ 2

(Texture) ในแต่ละบทเพลงมีท่วงทำนองของเครื่องดนตรีที่แตกต่างกัน โดยแต่
 ละทำนองขึ้นอยู่กับทำนองหลักเพียง (idiomatic heterophony)

ในการแสดงละครแก้บน มีการแสดงออกทางอารมณ์เช่นเดียวกับการแสดงละครป
 อื่นๆ แต่จะพบการแสดงออกทางด้านกิริยาท่าทางและภาษามากที่สุด เนื่องจากการแสดงส่วนใหญ่
 เป็นบทร้องและบทเจรจา ทำให้สามารถแสดงกิริยาท่าทางตามบทได้เป็นอย่างดี จากนั้นในการ
 เลือกเพลงที่จะนำมาร้องก็ต้องให้เข้ากับตัวละครที่แสดง บทเพลงจะสื่อความหมายถึงสถานภาพ
 ของตัวละคร อารมณ์ของตัวละคร ซึ่งแสดงถึงปฏิภาณไหวพริบของผู้แสดงและนักดนตรี

สมาชิกในคณะละครไทยศิริส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุและบางส่วนที่เป็นนักแสดงเยาวชน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกหลานศิลปิน มีการสืบทอดการแสดงละครสืบทอดกันมาหลายชั่วคน ทั้ง อสายทางนี้อยู่แล้ว อาชีพหลักก็คือการแสดงละครและการบรรเลงดนตรี ในงานต่างๆ ส่วนนักแสดงรุ่นเยาว์ส่วนใหญ่ก็ยังคงศึกษาอยู่ จะมาร่วมแสดงได้ก็ต้องตรงกับวันหยุด ราชการหรือในช่วงปิดภาคเรียน

วิชชุดา เนียรประดิษฐ์ เรื่อง :

กรณีศึกษา คณะจเด็จดาวเด่น การวิจัยกล่าวถึงประวัติ รูปแบบการแสดง ลำดับขั้นตอนการแสดงวง ดนตรี บทเพลงและบทประพันธ์ที่ใช้ในการแสดง ของละครชาตรีคณะจเด็จดาวเด่น (ประดิษฐ์, 2550)

ละครชาตรีเป็นการแสดงพื้นบ้านที่มีอายุเก่าแก่กว่าละครชนิด ชาติเป็นที่นิยมแพร่หลายทางภาคใต้ของไทย นิยมแสดงเรื่องพระสุธนนางมโนห์รา จึงเรียกการ แสดงประเภทนี้ว่า "โนห์ราชาตรี" สันนิษฐานว่าละครชาตรีได้แพร่หลายเข้ามายังกรุง รัตนโกสินทร์ 1 . . 2313 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ไปปราบเจ้านครศรีธรรมราช 2 . . 2323 ในงานฉลองพระแก้วมรกต ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ละครของนครศรีธรรมราชขึ้นมาแสดงประชันกับละครผู้หญิงของหลวง และครั้งที่ 3 . . 2375 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระยาบรมมมหาประยูรวงศ์ (สมัยที่ยังเป็นเจ้าพระยาพระคลัง ได้ลงไปปราบ และระงับเหตุการณ์ร้ายทางหัวเมืองภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีผู้สันนิษฐานว่า ต้นกำเนิดละครชาตรีมาจากกรุงศรีอยุธยา ก่อนโดยพระเทพสิงขร ได้ ชุนลัทธาเป็นตัวละครของพระ เทพสิงขร ได้นำแบบ

90 ปีที่ผ่านมา พวกที่แสดง

ละครชาตรี ส่วนใหญ่เป็นละครที่มาจากภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นต้นตระกูลสืบทอด เชื้อสายละครชาตรี ที่แสดงอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนปัจจุบัน ละครชาตรีแสดงได้ทั้ง เป็นมหรสพ และแสดงเพื่อแก้บน จึงมีชื่อเรียกติดปากชาวบ้านว่าละครแก้บน จนกลายเป็น เอกลักษณะอย่างหนึ่งของท้องถิ่น ซึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีละครชาตรีที่มีชื่อเสียงอยู่ 9

โดยคณะจเด็จดาวเด่นที่วิชชุนำมาเป็นกรณีศึกษานั้น ก่ 50 ปี หัวหน้า คณะคือ นายจะเด็จ สาสาร มีขั้นตอนการแสดงคือ การผูกโรง รำถวายมือ ร้องซ้ำปี่จับเรื่องแสดง ลาเครื่องตั้งเว่ย พักการแสดง และในช่วงบ่ายโหมโรงแล้วจับเรื่องแสดงต่อ

คณะคือ นายจะเด็จ สาสาร มีขั้นตอนการแสดงคือ การผูกโรง รำถวายมือ ร้องซ้ำปี่จับเรื่องแสดงลา เครื่องสังเวช พักการแสดง และในช่วงบ่ายโหมโรงแล้วจับเรื่องแสดงต่อ

พิธีกรรมที่พบมีพิธีการผูกโรง การตั้งเครื่องสังเวช การบูชาครู การโหมโรง การร้อง ประกาศหน้าบท การรำถวายมือ และ การลาเครื่องสังเวช

บทเพลงประกอบการแสดงละครชาตรีคณะจะเด็จดาวเด่นนั้น แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ เพลงโหมโรง เพลงหน้าพาทย์ และเพลงร้อง บทเพลงที่วิเคราะห์ 4 เพลง ได้แก่ เพลงลาวเจ้าชู เพลงตะละแม่ศรี เพลงมาร์ชชิงทรูจ้อเจีย และเพลงมอญทำอิฐ ซึ่งทั้ง 4 เพลงมีลักษณะที่ตรงกันในเรื่อง จังหวะ (Rhythm) โดยเป็นอัตราจังหวะ 2 ชั้น และมีการประสานทำนองที่ขึ้นอยู่กับทำนองหลักเพียงทำนองเดียว ซึ่งทางดนตรีไทยเรียกว่าการประสานสำนวนทำนอง (Idiomatic Heterophony) ลักษณะเพลงเป็นแบบร้องรับ สื่อสร้างเสียงประกอบด้วยเสียงร้อง และเครื่องดนตรี คือ ระนาดเอก ฉิ่งวงเล็ก ตะโพนไทย ตะโพนมอญ กลองทัด ฉิ่ง กรับ และ ฉาบ ซึ่งเครื่องดนตรีที่เป็นหลักคือ ระนาดเอก และฉิ่งวงเล็ก

บทเพลงที่ใช้ในการขับร้องและบรรเลงในแต่ละเรื่องก็จะใช้เพลงที่ซ้ำกันแต่เปลี่ยนเนื้อร้องให้เข้ากับเรื่องที่แสดง ฉะนั้นทั้งนักแสดงและนักดนตรีจะต้องมีปฏิภาณไหวพริบอย่างมาก เนื่องจากเวลาร้องนั้นไม่ได้ร้องตามบทละคร แต่เนื้อร้องที่ร้องนั้นเป็นเนื้อที่คิดค้นขึ้นมาให้เข้ากับเนื้อเรื่อง มีฉันทลักษณ์ที่เป็นอิสระไม่ยึดตามแบบแผนของกลอน นักดนตรีจะต้องรับเพลงที่นักร้องนั้นร้องขึ้นมาให้ได้ด้วยเช่นกัน วงดนตรีที่ใช้เป็นวงปี่พาทย์ชาวบ้านที่ไม่ยึดถือแบบฉบับของวงดนตรี

จากงานวิจัยทั้ง 3 เรื่องจะพบว่า ประวัติการแสดงละครชาตรีนั้นมีมาเป็นระยะเวลาานาน ภายหลังจากพัฒนามาเป็นละครชาตรีทรงเครื่อง เนื้อเรื่องที่ใช้แสดงเป็นประเพณีพื้นบ้าน ผู้แสดงเป็นผู้ขับร้องและเจรจาเอง ส่วนการขับร้องนั้นจะเป็นการขับร้องประกอบกับวงปี่พาทย์ และมีความนิยมใช้การแสดงละครชาตรีเป็นสิ่งแก้บนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดทางภาคกลาง เช่น กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น

การแต่งกายของละครชาตรีนั้น แต่งกายแบบ “ยืนเครื่อง” ซึ่งคำว่ายืนเครื่องนี้ กรมศิลปากร (2550: 16) ให้คำอธิบายว่า

เครื่องแต่งกายโขนละครของไทยมีที่มาจากละครรำพื้นบ้านที่เล่นกันมาตั้งแต่ครั้งก่อนสมัยอยุธยา ที่เรียกว่า “ละครนอก” ซึ่งเดิมเรามีการแต่งกายแบบคนพื้นเมืองธรรมดาสามัญ แต่เนื่องจากละครนอกมีผู้เล่นเป็นผู้ชายล้วน เวลาจะทำบทผู้หญิงก็เพียงแต่เอาผ้าขาวม้ามาห่มเป็นสไบเฉียง พอให้รู้ว่าตอนนั้นกำลังทำบทตัวนาง ต่อมาเมื่อละครเป็นที่นิยมแพร่หลาย จึงมีการสร้าง “เครื่องแต่งกาย” สำหรับเล่นละครขึ้น และเนื่องจากเรื่องราวที่ละครนิยมเล่นมักเป็นเรื่องราวประเภทจักรวาลซึ่งที่มีเทวดาหรือกษัตริย์เป็น “ตัวเอก” จึงมีการสร้างเครื่องแต่งกายละครโดยการ “เลียนแบบ” มาจาก “เครื่องต้น” อันเป็นเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ที่ใช้เฉพาะในพระราชพิธีสำคัญๆ นำมาใช้แต่งตัว “นายโรง” ที่เล่น เป็น “ตัวเอก” ของละครเรื่องต่างๆ เหล่านั้น

“ในละคร โรงหนึ่งก็เห็นจะแต่งแต่คนเดียว เพราะฉะนั้นก็จะเรียกว่าตัวยืนเครื่อง ความบ่งว่าละครตัวอื่นมิได้แต่งเครื่อง หรือถ้ามีแต่งเครื่องเป็นหลายอย่าง ก็คงเรียกให้ต่างกันว่า ยืนเครื่องพระ และยืนเครื่องนาง จะหาเรียกแต่ว่ายืนเครื่องเท่านั้นไม่”

เครื่องแต่งกายของฝ่ายพระและนางประกอบด้วย

เครื่องแต่งตัวพระ

1. กำไลเท้า
2. สนับเพลลา
3. ฟ้านุ่ง ในวรรณคดีเรียกว่า ภูษา หรือ พระภูษา
4. ห้อยข้าง หรือ เจียรระบาด หรือชายแครง
5. เสื้อ ในวรรณคดีเรียกว่า ฉลององค์
6. รัตสะเอว หรือรัตองค์ หรือรัตพัศตร์
7. ห้อยหน้า หรือ ชายไหว
8. สุวรรณกระดอบ
9. เข็มขัดหรือปิ่นหนึ่ง
10. กรองคอ หรือนวมคอ ในวรรณคดีเรียกว่า กรองคอ
11. ตาบน้า หรือตาบทับ ในวรรณคดีเรียกว่า ทับทรวง
12. อินทนู
13. พาหุรัด

14. สິงวาล
 15. ตาบพิศ
 16. ชญา
 17. ดอกไม้เพชร (ซ้าย)
 18. จอนหู ในวรรณคดีเรียกว่า กรรเจียก หรือ กรรเจียกจร
 19. ดอกไม้ทัด (ขวา)
 20. อุบะ หรือ พวงดอกไม้ (ขวา)
 21. ชำมรงค์
 22. แหวนรอบ
 23. ปะวะหล่ำ
 24. กำไลแหง ในวรรณคดีเรียกว่า ทองกร
- หมายเหตุ บางครั้งไม่จำเป็นต้องแต่งครบทุกชิ้นตามนี้ก็ได้

เครื่องแต่งตัวนาง

1. กำไลเท้า
2. เสื้อในนาง
3. ฟ้านุ่งนาง ในวรรณคดีเรียกว่า ภูษา หรือ พระภูษา
4. เข็มขัด
5. สะอึ่ง
6. ผ้าห่มนาง
7. นวมนาง ในวรรณคดีเรียกว่า กรองศอ หรือ สร้อยนวม
8. จี๋นาง หรือตาบทับ ในวรรณคดีเรียกว่า ทับทรวง
9. พาหุรัด
10. แหวนรอบ
11. ปะวะหล่ำ
12. กำไลตะขบ
13. กำไลสวม ในวรรณคดีเรียกว่า ทองกร
14. ชำมรงค์
15. มงกุฎ
16. จอนหู ในวรรณคดีเรียกว่า กรรเจียก หรือกรรเจียกจร

17. ดอกไม้ทัด (ซ้าย)

18. อุบะ หรือพวงดอกไม้ (ซ้าย)

(กรมศิลปากร, 2525: 74)

นอกจากนั้น ยังมีการกล่าวถึงการฝึกหัดละครไทยในอดีตซึ่งกล่าวโดย อาคม สาขาคม (2525: 55) ว่า

เมื่อครูผู้ใหญ่ได้จัดการคัดเลือกพวกตัวพระและตัวนางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะส่งตัวพวกตัวพระและนาง ไปฝึกหัดรำ เพลงช้า-เพลงเร็ว-เชิด-เสมอ โดยการแยกออกเป็นพวกๆ ทั้งตัวพระและนาง คงให้ไปอยู่ในความควบคุมดูแลของครุรองลงมา หรือถ้ามีละครรุ่นพี่ๆ ที่มีฝีมือครูผู้ใหญ่ก็จะแบ่งให้ช่วยกันรับเอาไปฝึกหัดตามวิชาที่ครูผู้ใหญ่ได้กำหนดให้คือให้หัดรำ เพลงช้า-เพลงเร็ว-เชิด-เสมอ และการฝึกหัดรำในขั้นต้นนี้ จะใช้เวลาหัดอยู่ประมาณ 1-2 ปีเป็นอย่างน้อย การฝึกหัดนั้นจะต้องหัดรำกันทั้งวัน

เอกสารด้านทฤษฎีทางสังคมศาสตร์

เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นการวิจัยทางมานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology) ดังนั้นสิ่งจะนำมาประกอบกับงานวิจัยนี้เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย นอกจากเรื่องราวของทางด้านดุริยางควิทยาแล้ว ก็จำเป็นที่จะต้องนำประเด็นทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา เข้ามาร่วมพิจารณาในการศึกษาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านบทบาทหน้าที่ทางสังคม กระบวนการถ่ายทอด ตลอดจนพิธีกรรมความเชื่อที่เกี่ยวข้อง

ปภาณี ฐิตวัฒนา (2548: 89) กล่าวถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ทางสังคม ว่า

... คนไทยส่วนใหญ่จะเริ่มสอนบุตรหลานของตนเมื่อรู้ความ ใ้รู้รัก “สวัสดี” กับ “สาธุ” กับผู้ใหญ่ ขณะเดียวกันก็จะบอกเล่าถึงสถานภาพของผู้ใหญ่เหล่านั้นด้วยว่าท่านคือใคร ต้องวางตัวอย่างไร ด้วยการอบรมในลักษณะที่สอนให้เด็กสะสมความรู้เกี่ยวกับบทบาทของตัวเขาและคนอื่นที่ละเล็กละน้อยนี้เอง ผู้เรียนรู้อาจจะรับสิ่งต่างๆ เข้าไว้และประพฤติปฏิบัติได้อย่างไม่ขัดเขิน ถูกต้องตามกาลเทศะ

นอกจากนั้น จานงก์ อควิวัฒนสิทธิ์ (2545: 54) กล่าวถึงสาระสำคัญของทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ ตอนหนึ่งว่า

... สังคมเปรียบเสมือนกับอินทรีย์ (Organic Analogy) มีความต้องการในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงอยู่ เมื่อสนองได้แล้ว สังคมจะสามารถดำรงอยู่ได้ แต่ละส่วนของสังคมเหมือนกับอวัยวะต่างๆของอินทรีย์ มีบทบาทหน้าที่ต่างกัน แต่ก็พึ่งพาอาศัยกัน และมีคุณภาพที่สามารถรักษาไว้ได้

ส่วนเรื่องการถ่ายโยงทางวัฒนธรรม ราชบัณฑิตยสถาน (2549) ได้ให้ความหมายคำที่เกี่ยวข้องไว้หลายคำ ได้แก่

acculturation หมายถึง การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม, การสังสรรค์ระหว่างวัฒนธรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่เนื่องจากกลุ่มบุคคลที่ต่างวัฒนธรรมกัน มีการติดต่อโดยตรงต่อเนื่องกัน ยังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแบบอย่างวัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือทั้งสองกลุ่ม อย่างไรก็ตามแต่ละกลุ่มก็ยังคงดำรงวิถีชีวิตตามแบบอย่างวัฒนธรรมส่วนใหญ่ของตนอยู่ ไม่ได้ถูกทำให้สับสนกลืนกันเข้าไปในอีกกลุ่มหนึ่งทีเดียว

การสังสรรค์วัฒนธรรม มีกระบวนการ 2 ทาง คือ ในทัศนะที่วัฒนธรรมจากกลุ่มหนึ่งถ่ายทอดกระจายไปสู่กลุ่มอื่นๆ มีคำศัพท์ว่า การแพร่กระจายวัฒนธรรม (Culture diffusion) ส่วนในทัศนะที่เป็นฝ่ายรับเอา ก็มีคำศัพท์ว่า การยืมวัฒนธรรม (culture borrowing)

cultural change หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมของประชาชาติหนึ่งๆ ทั้งวัฒนธรรมทางวัตถุ และวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ แต่อัตราการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม 2 ประเภทนี้ เป็นไปไม่เท่ากัน โดยทั่วไปวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุเปลี่ยนแปลงช้ากว่า นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ หรือโดยการวางแผนก็ได้

culture diffusion หมายถึง การแพร่กระจายวัฒนธรรม กรรมวิธีที่ลักษณะการวัฒนธรรม หน่วยเชิงซ้อนวัฒนธรรม หรือแบบอย่างวัฒนธรรมแผ่จากต้นกำเนิดไปยังจุดหรือบริเวณอื่นๆ

diffusion หมายถึง การแพร่กระจาย การที่ลักษณะการวัฒนธรรมแผ่กว้างออกไป อาจจะเป็นไปโดยการยืม หรือโดยการย้ายถิ่นของบุคคลจากภูมิภาคหนึ่งไปยังอีกภูมิภาคหนึ่ง หรือโดยการแพร่จากชนกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน

social assimilation หมายถึง การผสมกลมกลืนทางสังคม กระบวนการที่วัฒนธรรม หรือบุคคลหรือกลุ่มที่ต่างวัฒนธรรมกัน มาผสมกลมกลืน เข้าเป็นหน่วยเดียวที่บรรสานกัน ในการนี้ไม่จำเป็นที่แต่ละหน่วยเดิมนั้นจะต้องกลายมามีลักษณะเหมือนกันโดยตลอด เพียงแต่ให้มีการดัดแปลงจนไม่เห็นลักษณะเดิม เพื่อให้เข้ากันได้กับหน่วยอื่นๆ และรวมกันแล้วเป็นหน่วยวัฒนธรรมใหม่ ตามปรกติหน่วยของวัฒนธรรมที่มีจำนวนน้อย ย่อมปรับลักษณะให้คล้ายตามหน่วยของวัฒนธรรมที่มีจำนวนมากกว่า

social change หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การที่ระบบสังคม กระบวนการแบบอย่างหรือรูปแบบทางสังคม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบครอบครัว ระบบการปกครองได้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็วัฒนธรรมใดก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้ อาจจะเป็นไปในทางก้าวหน้าหรือถดถอย เป็นไปอย่างถาวร หรือชั่วคราว โดยวางแผนให้เป็นไปหรือเป็นไปเอง และที่เป็นประโยชน์หรือให้โทษก็ได้ทั้งสิ้น

วิเชียร รักการ (2529: 96) กล่าวเพิ่มเติมในกรณีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมว่า

... วัฒนธรรมเด่นก็จะแผ่กระจายออกไปเมื่อคนส่วนใหญ่เห็นว่าดีก็จะรับเอามาปฏิบัติ โดยเฉพาะวัฒนธรรมทางด้านวัตถุ นั้นง่ายกว่าวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ นอกจากนี้การสื่อสาร การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วในปัจจุบันมีส่วนช่วยทำให้การแพร่กระจายเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

เสมอมาลย์ ราชภัณฑารักษ์ (2528: 55) กล่าวถึงความต้องการจำเป็นของมนุษย์ ในด้านความต้องการทางสังคม ว่า

ความต้องการทางสังคมได้แก่ ความต้องการที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นเป็นกลุ่ม เป็นสังคม ส่วนของวัฒนธรรมที่สนองความต้องการด้านนี้ ก็คือ กฎข้อบังคับความประพฤติระหว่างบุคคล รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ที่จะทำให้ชีวิตกลุ่มดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

เมื่อมนุษย์ได้สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาตอบสนองความต้องการจำเป็นในการดำรงชีวิต แล้ว ต่อมามนุษย์ก็ได้สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการความสุข ความสะดวกสบายในชีวิตในเรื่องต่างๆ ...

อมรา พงศาพิชญ์ (ม.ป.ป.) กล่าวถึง ความเชื่อ ว่า “สังคมทุกสังคมมีความเชื่อในสิ่งที่มีอำนาจเหนือมนุษย์ไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่ง ... ถึงแม้ว่าคำสอนเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ได้เป็นคำสอนของศาสนา ความเชื่อในกฎศีลปสาจก็รวมเรียกว่าศาสนา เพราะเป็นความเชื่อในสิ่งที่มีอำนาจเหนือมนุษย์”

พวงผกา คุโรวาท (2539) กล่าวถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมเนียมประเพณีว่า “การดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ จะต้องมึธรรมเนียมประเพณี ซึ่งในทางสังคมวิทยาเรียกว่า วิถีประชา (Fork way) เพราะเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ ซึ่งอาจถือเป็นข้อผูกพันที่จะต้องทำในสถานการณ์บางอย่าง แต่ไม่ได้หมายความว่าจำเป็นต้องเป็นข้อผูกพันที่จะต้องทำโดยเด็ดขาด”

คณะอนุกรรมการเผยแพร่เอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการรัฐมนตรี (2524) มีความเห็นเกี่ยวกับคนตรีไทยในสภาพสังคมปัจจุบันว่า

สังคมไทยทุกวันนี้เข้าใจและซาบซึ้งในคนตรีไทยไม่มากนัก ซึ่งเป็นหลักธรรมดาจากความเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม คนส่วนมากยอมรับในความหมายและความสำคัญของคนตรีแบบฉบับ แต่มักเห็นเป็นเรื่องพื้นสมัยอันควรรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้ โดยเหตุที่ไม่เห็นเหมาะแก่สภาพของสังคมปัจจุบันประการหนึ่งและเห็นว่าวงการคนตรีไทยผูกพันอยู่กับความซ้ำซาก หลงติดอยู่กับอดีตจนขาดพัฒนาการอีกประการหนึ่ง

เอกสารด้านดุริยางคศาสตร์

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ดนตรีตามหลักในการวิเคราะห์ดนตรีตามแบบชาติพันธุ์วิทยาของปัญญา รุ่งเรือง (2546)

1. (Medium) ศึกษาว่าเสียงเกิดจากอะไร
 - เสียงร้อง
 -
 - ทั้งเสียงร้องและเสียงเครื่องดนตรีประกอบกัน
2. ท่วงทำนอง คือ การจัดลำดับของเสียงสูงต่ำ คุณลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ ระบบเสียง (Tuning system) / (Scales) กลุ่มเสียง (Mode) ชั้นคู่เสียง (Intervals) ช่วงเสียง (Ranges)
3. รูปลักษณ์ของท่วงทำนอง (Melodic contour)
4. โครงสร้างของวลี (Phrase structure)
 แนวนอนว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร
5. การประดับตกแต่งทำนอง (Ornamentation) เป็นรายละเอียดที่แสดงความงดงาม
6. เนื้อร้อง และการเอื้อน (Syllabic text setting or melismatic text setting)
 ลักษณะ ของเนื้อร้อง โครงสร้าง ความหมาย ความสัมพันธ์กับทำนองเพลงและจังหวะ เป็นต้น
7. (Rhythm) หมายถึงการจัดองค์รวมของเสียงที่สัมพันธ์กับเวลา
8. (Tempo) ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนตัวโน้ตกับช่วงเวลา ตัวโน้ตยิ่งมากยิ่งเร็ว

9. (Texture) หมายถึงการประสานเสียง การประสานทำนอง ความสัมพันธ์
ระหว่างทำนองแต่ละแนว แบ่งเป็น 3 (Monophony)
(Polyphony) (Heterophony)

10. (Form) การจัดองค์ประกอบบทเพลงโดยจัดเป็นท่อน เป็นตอน แต่ละท่อนมี
องค์ประกอบเฉพาะ

11. สัมเสียง (Timbre) (Tone Color)
เสียงดนตรี หรือเสียงร้องที่มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง หรือเสียงที่ประสมประสานกัน

12. (Dynamic) - เบา ของเสียงดนตรี หมายถึงกรณีก่อนที่ค่อย ๆ เบา
(Decrescendo) และค่อย ๆ ดังขึ้น (crescendo) ด้วย

ด้วยการวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรีไทย จำเป็นจะต้องมีการใช้คำศัพท์ที่
ใช้หมายรู้เฉพาะในหมู่นักดนตรีไทย ผู้วิจัยจึงใช้หนังสือศัพท์สังคีต (2507)
ประกอบการอธิบายและอ้างอิงคำศัพท์ต่างๆ ได้แก่คำว่า

1. 2มือสลับกันถี่ๆ โดยปรกติมักจะตีเป็นคู่ 2,3,4,5,6,8

2. หมายถึง การบรรเลงที่เพิ่มเติมเสียงสอดแทรกแซงให้มีพยางค์ถี่ขึ้นกว่าเนื้อเพลง

3. หมายถึง การแบ่งส่วนย่อยของทำนองเพลงซึ่งดำเนินไปด้วยเวลาอันสม่ำเสมอ

4. หมายถึง เป็นคำกำหนดอัตราของหน้าทับและเพลง หวะหน้า

5. ท่อน หมายถึง การกำหนดส่วนใหญ่หนึ่งๆซึ่งแบ่งออกจากเพลง

6. หมายถึง การผ่อนจังหวะให้ช้าลง

7. 3 1. 2.

ผู้ประดิษฐ์ทำนอง 3.

8.

9. เท่า หมายถึง ทำนองเพลงพิเศษตอนหนึ่งซึ่งไม่มีความหมายในตัวอย่างใด
เรียกว่าลูกเท่า

10. หมายถึง ใช้เรียกบทประพันธ์ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ใช้ขับร้อง
11. ยถึง การบรรเลงดนตรีไปพร้อมๆกับการร้องเพลง แต่การบรรเลงและขับร้องต่างก็ดำเนินไปโดยอิสระ
 12. ส่ง หมายถึง การบรรเลงนำทางให้คนร้องที่จะร้องต่อไปได้สะดวกและถูกต้อง
 13. หมายถึง เป็นคำกำหนดอัตราของหน้าทับและเพลง มีประโยคและจังหวะหน้าทับขนาดปานกลาง มีความยาวมากกว่าอัตราชั้นเดียวอีกเท่าตัว
 14. หมายถึง กระแสของทำนองเพลงที่ได้ประดิษฐ์ขึ้น กระทำให้บังเกิดความรู้สึกและทราบได้ว่าเป็นเพลงจำพวกใด ชนิดใดและภาษาใด
 15. หน้า หมายถึง วิธีตีเครื่องดนตรีที่ขึงด้วยหนังจำพวกที่เลียนเสียงมาจาก ทับ เช่น ตะโพนและกลองแขก เป็นต้น
 16. หน้าพาทย์
 17. หมายถึง การร้องเป็นทำนองโดยใช้เสียงเปล่า ไม่มีถ้อยคำ เสียงที่ร้องเอื่อนี้ อนุโลมคล้ายสระเออ

นอกจากนั้น ยังมีคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในวงการดนตรีไทยที่จำเป็นต่อ

(2545: 56-58) ให้คำอธิบายไว้ว่า

ชั้นเดียว เป็นชื่ออัตราของหน้าทับและเพลง ซึ่งมีจังหวะค่อนข้างเร็วและสั้น ในจังหวะ (หน้าทับ)หนึ่ง เมื่อเทียบกับการบันทึกเป็นโน้ตสากล หากเป็นประเภทสองไม้จะมีความยาวเท่ากับ 2 ห้องของ $\frac{2}{8}$ ถ้าเป็นประเภทปรบไม้ จะมีความยาวเท่ากับ 2 ห้องของ $\frac{2}{4}$ ในอัตราชั้นเดียนี้ เป็นเพลงไทยที่มีขึ้นในรุ่นแรกก่อนเพลงในอัตราอื่นๆ ดังเหตุผลต่อไปนี้

ในประวัติดนตรีของบางชาตินั้น ดนตรีได้เกิดขึ้น โดยมีทิมะรั (Rhythm) ก่อนที่จะมีเสียงสูงๆต่ำๆบางทีก็ใช้กระดูกสัตว์และกะโหลกศีรษะคน บางทีก็ใช้ของแข็งอื่นๆเช่น กระบอกไม้ไผ่ กะลามะพร้าว ฯลฯ มาเคาะแต่พอให้เป็นจังหวะและสั้นๆยาวๆเบาๆแรงๆเท่านั้น แล้วเครื่องเคาะที่จะให้เป็นจังหวะและทิมะรัสสะก็ค่อย เปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับ ต่อมาจึงมีผู้คิดทำเครื่องเสียงสูงต่ำเป็นทำนองขึ้นประกอบทิมะรัสสะนั้นอีกที เริ่มแต่เสียงร้อง เขาควาย หลอดไม้ ฯลฯ และค่อยๆเจริญขึ้นต่อมาจนที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้

ส่วนดนตรีไทยของเราเห็นจะมีกำเนิดมาไม่ถึงยุคนั้นเป็นแน่ คงจะได้รับช่วงมาต่อเมื่อ
 ละครระตือเจริญขึ้นมาถึงกลองและโลหะแล้ว ตามความเห็นของข้าพเจ้าเห็นว่า
 มีที่มาอยู่ 2 ทาง คือ ทางหนึ่ง เราอาจได้มาโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตั้งแต่ก่อนที่ไทยเราจะได้ย้าย
 ภูมิลำเนาจากแม่น้ำโขง() นั้นแล้ว และสิ่งนั้นก็คือ “เล้าไก่” ซึ่งจีนใช้อยู่บัด
 ต่อมาภายหลังเราจึงได้คิดเสียงสูงต่ำเป็นทำนองเข้าผสมกับที่ละครระตือของเล้าไก่นั้น เช่น
 เพลงพญาเดิน จนบัดนี้ยังมีที่ละครระตือและจังหวะเป็นเช่นนั้นอยู่

อีกทางหนึ่ง เราอาจได้มาจากอินเดีย โดยเอาอย่างการตีกลองของชาวอินเดีย แล้วจึงคิด
 ทำนองใส่เข้าเช่นเดียวกัน จนสังเกตการบรรเลงเพลงเก่าๆของเราดูจะเห็นว่า ที่ละครระตือ
 ของเพลงเป็นแขกโดยมาก และตะโพนก็ตีคล้ายการตีกลองแขกอย่างยิ่ง ยิ่งกว่านั้น บรรดา
 นักปี่พาทย์ยังพากันเรียกเพลงเร็วติดปากว่า “ ”

เพลงที่ได้ประดิษฐ์ทำนองเข้าหาที่ละครระตือดังที่กล่าวมาแล้ว ทั้งจากของเดิมเมื่ออยู่ใน
 ดินแดนจีนและจากอินเดีย ล้วนเป็นเพลงในอัตราชั้นเดียวทั้งสิ้น (เหตุผลอย่างกำปั้นทุบดิน
 2จะมีก่อน1ไม่ได้ 1จำเป็นต้องเกิดขึ้นก่อน2)

อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ากล้าที่จะยืนยันเสมอว่าเพลงชั้นเดียวเป็นเพลงรุ่นแรกของคนต
 ไทย ที่กล่าวเช่นนี้ มิใช่จะหมายความว่า เพลงทุกเพลงจะต้องมีชั้นเดียวก่อน แล้วจึงเกิด
 สองชั้นและสามชั้นมิได้ เพลงอาจเกิดขึ้นเป็นสองชั้น หรือสามชั้น ก่อนอัตราอื่นๆก็ได้
 ข้าพเจ้าหมายความว่า “เพลงรุ่นแรกของไทยเป็นเพลงชั้นเดียว” เท่านั้น

เป็นชื่ออัตราของหน้าทับและเพลงซึ่งมีจังหวะเป็นปานกลาง ในจังหวะหนึ่งๆยาว
 กว่าอัตราชั้นเดียวอีก1เท่า ความยาวในจังหวะ(หน้าทับ)หนึ่ง เมื่อเทียบกับการบันทึกเป็น
 โน้ตสากล หากเป็นประเภทสองไม้จะมีความยาวเท่ากับ 2ห้องของ 2/4 ถ้าเป็นประเภทปรบ
 ไม้จะมีความยาวเท่ากับ 4ห้อง 2/4 2ห้องของ 4/4 เป็นหน้าทับและเพลงที่ผู้
 ประดิษฐ์ขึ้นอีกชั้นหนึ่ง ให้มีอัตราเป็น2เท่าของอัตราชั้นเดียว

ส่วนประเด็นด้านวงดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดง อันมีลักษณะใกล้เคียงกับวงปี่
 พาทย์เครื่องห้า ซึ่งในส่วนนี้ อุทิศ นาคสวัสดิ์ (2513) กล่าวถึงวงปี่พาทย์เครื่องห้าว่า

การผสมวงปี่พาทย์แต่เดิมในสมัยกรุงศรีอยุธยาตามที่กล่าวไว้ใน “พระไอยการตำแหน่ง
 ” มิได้ระบุคนประจำเครื่อง นอกจากกล่าวถึงขุนโขนยไพเราะห์ ซึ่งคงจะเป็น
 คนเป่าปี่ และที่ว่า นายวงสี่คนในพระไอยการตำแหน่งนายพลเรือนนั้น อาจหมายถึงคน
 4 คน ในวงปี่พาทย์เครื่องห้าเครื่อง 5 ก็ได้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
 เชอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงอธิบายถึงเรื่องบรรเลงไว้ว่า “ปี่พาทย์เครื่องห้าที่ไทย
 เราใช้กันมาแต่โบราณมาแต่เบญจดุริยางค์ที่กล่าวมา แต่มีต่างกันเป็น 2 ชนิด เป็นเครื่อง
 อย่างเบา ใช้เล่นละคอนกันในพื้นเมือง (เช่นพวกละครชาตรีทางหัวเมืองปักษ์ใต้ยังใช้อยู่จน
) 1 เครื่องอย่างหนัก สำหรับเล่นโขน ชนิด 1 ปี่พาทย์ 2 ชนิดที่กล่าวมานี้คน
 5 คนเหมือนกัน แต่ใช้เครื่องผิดกัน ปี่พาทย์เครื่องเบา :- ปี่ เป็นเครื่องทำ
 1 2 1 ซ้องคู่เป็นเครื่องทำจังหวะ 1 ลักษณะตรงตำราเดิม ผิดกันแต่ใช้ทับ
 1 เท่านั้น ส่วนปี่พาทย์เครื่องหนัก นั้น วงหนึ่งมี:- ปี่ 1 1 ซ้องวง 1
 1 () 1 ใช้โขนเป็นเครื่องทำเพลงและจังหวะไปด้วยกัน ถ้าทำลำนำที่
 ไม่ใช่โขน ก็ให้คนโขนตีฉิ่งให้จังหวะ เหตุที่ผิดกันเช่นนี้ เห็นจะเป็นเพราะการเล่นละคอน
 มีขับร้องและเจรจาสลับกับปี่พาทย์ ปี่พาทย์ไม่ต้องทำพักละซำนานเท่าใดนัก แต่การเล่น
 โขนต้องทำปี่พาทย์พักละนานๆ จึงต้องแก้ไขให้มีเครื่องทำลำนำมากขึ้น แต่การเล่นละคอน
 ตั้งแต่เกิดมีละคอนในจีนเปลี่ยนมาใช้ปี่พาทย์เครื่องหนักอย่างโขน ปี่พาทย์ที่เล่นกันในราช
 ธานี จึงใช้แต่ปี่พาทย์เครื่องหนักเป็นพื้น ”

“ปี่พาทย์เครื่องหนักในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มี:- ปี่ เลา 1 1 ซ้อง วง
 1 1 1 รวมเป็น 5 ด้วยกัน แต่ปี่นั้นใช้ขนาดย่อม อย่างที่เรียกว่าปี่นอก
 กลองก็ใช้ขนาดย่อม อย่างเช่นเล่นหนัง(ใหญ่) แก้ไขชั้นแรก คือ ทำปี่และกลองให้เชื่องขึ้น
 สำหรับใช้กับเครื่องปี่พาทย์ที่เล่นในร่มเพื่อเล่นโขนหรือละคอนใน ปี่ที่มีขึ้นใหม่นี้เรียกว่า
 “ปี่ ” ส่วนปี่และกลองอย่างของเดิม คงใช้ในเครื่องปี่พาทย์เวลาทำกลางแจ้ง เช่นเล่นหนัง
 (ใหญ่) จึงเกิดปี่นอกปี่ในขึ้นเป็น 2 อย่าง การแก้ไขที่กล่าวมานี้ จะแก้ไขแต่ครั้งกรุงศรี
 อยุธยาหรือมาแก้ไขในกรุงรัตนโกสินทร์ข้อนี้ไม่ทราบแน่”

เอกสารด้านมานุษยดุริยางควิทยา

ปี่ รุ่งเรือง (2546: 2) ได้อธิบายความหมายของมานุษยดุริยางควิทยา
 (Ethnomusicology)

ว่า มานุษยดุริยางควิทยา หมายถึง

ความรู้ วิชาการ หรือการศึกษาหาความรู้ด้านดนตรีในแง่วัฒนธรรมของมนุษย์ คือ ศึกษาตัวดนตรีในแง่ของดุริ (Musicology) และศึกษาบทบาทหน้าที่ของดนตรีในสังคม เช่น เหตุผลในการที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นสร้างดนตรีของตน คุณลักษณะเฉพาะของดนตรี การใช้ดนตรีในสังคม ความหมายของดนตรีที่มีต่อผู้คนในสังคมนั้น ๆ ความดำรงอยู่ ความเปลี่ยนแปลงและความ

(2530: 38-41) ได้ให้ความหมายของคำว่า Ethnomusicology ไว้ในบทความในวารสารดนตรีว่า Ethnomusicology แปลเป็นไทยว่า “ดุริยางคศาสตร์ชาติพันธุ์”

ก็ตามที่รวมทั้งดนตรีและองค์ประกอบทางวัฒนธรรมเข้าไปด้วย เป็นการศึกษาดนตรีของชาติพันธุ์อื่น ๆ ซึ่งปัจจุบันแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ

1. เป็นการศึกษาดนตรีใด ๆ ก็ตามที่ไม่ใช่ดนตรีตะวันตก (Non-Western Music Art) รวมทั้งดนตรียุโรปโบราณและที่อื่น ๆ ที่ยังคงเหลืออยู่
2. เป็นการศึกษาดนตรีทุกรูปแบบในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีชนกลุ่มน้อย ดนตรีสมัยนิยม ดนตรีเพื่อการค้า

อานันท์ (2548) กล่าวถึงการศึกษา ทางด้านมานุษยดุริยางควิทยา ไว้ โดยสรุปได้

1. การศึกษาในด้านเทคนิควิธีของดนตรี
2. การศึกษาดนตรีในแง่พฤติกรรมของสังคม
3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง มานุษยดุริยางควิทยา กับมานุษยวิทยา และวิทยาศาสตร์สังคม ซึ่งจะเป็นผลทำให้นักมานุษยดุริยางควิทยาศึกษาค้นหาคำตอบและแสวงหาความรู้เกี่ยวกับดนตรีกับมนุษย์และสังคม ผลก็คือเป็นการศึกษาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์มากกว่าวิธีการทางศิลปศาสตร์

มานุษยดุริยางควิทยาเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับผลิตผลของมนุษย์ทางวัฒนธรรมในแง่ (Anthropology of Art) เป็นการศึกษาในแง่วิถีทางและวิธีการที่มนุษย์ดำรงชีวิตร่วมกันในสังคม รวมถึงกิจกรรมและการสร้างสรรค์ร่วมกัน ความเข้าใจทั้งในแง่การสร้าง () และตัวผู้สร้างเอง หมายความว่าให้ความสนใจทั้งผลิตผลและผู้ผลิต ในกรณีที่จะเข้าไปศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีของมนุษย์ จำเป็นจะต้องมีความรู้เรื่องดนตรีเสียก่อน เพื่อที่จะสามารถ

เข้าใจในด้านความสัมพันธ์ของคนตรีและวัฒนธรรมได้ดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากคนตรีเป็นลักษณะเฉพาะเป็นผลงานของมนุษย์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique) ซึ่งดำรงอยู่ได้ เราใช้ร่วมกันระหว่างผู้คนในสังคม ไม่ใช่เฉพาะตัวของคนตรีเองเพียงอย่างเดียว จึงต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ 3 แง่มุม คือ

- 1.
2. การศึกษาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับคนตรี
- 3.

The New Grove Dictionary of Music and Musicians (Sadie, Stanley, 1980) ได้ให้ความหมายของคำว่า Ethnomusicology ไว้ว่า Ethnomusicology ประกอบด้วยคำสองคือ คำว่า Ethno Musicology ซึ่งหมายถึง วิชาที่ว่าด้วยการศึกษาคนตรีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คือ การศึกษาคนตรีที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ศึกษาเพียงแต่คนตรีแบบฉบับของตะวันตกเท่านั้น การศึกษาในด้านนี้จำเป็นต้องศึกษาในเรื่องของตัวคนตรี เสดง ตลอดจนวัฒนธรรมและสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้นักมานุษยวิทยากริทยา และผู้รอบรู้ด้านสาขามานุษยวิทยากริทยาได้ให้คำจำกัดความ นิยามความหมายและขอบเขต ขอบข่ายในการศึกษาทางมานุษยวิทยากริทยาไว้ดังต่อไปนี้

Merriam (1964: 6)

ได้กล่าวถึง

มานุษยวิทยากริทยาไว้ในหนังสือ The Anthropology of Music ว่า วิชามานุษยวิทยากริทยา มีเป้าหมายที่จะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิจัยพฤติกรรมและผลิตผลของมนุษย์ งานของ เป็นการศึกษาคนตรีเพื่อที่จะเข้าใจวัฒนธรรม เป็นวิธีการที่ต้องใช้ทั้งงานภาคสนามและห้องทดลอง แนวคิดของ Merriam เน้นหนักในเรื่ององค์ประกอบของสังคมที่ปรากฏในรูปของความงาม การแสดงและความคิดสร้างสรรค์ทางคนตรี

Seeger (1992) ได้ให้แนวทางการศึกษาทางด้านมานุษยวิทยากริทยา ไว้ในหนังสือ Ethnomusicology and Introduction ว่า คนตรีเป็นสิ่งที่มนุษย์เข้าไปรับและซึมซับมาจากวัฒนธรรม หรือจากการถ่ายโยงวัฒนธรรมของมนุษย์ การถ่ายโยงวัฒนธรรมนั้นควรมีการบันทึกเรื่องราว

ถือได้ว่าการบันทึกเป็นหัวใจสำคัญของวิชามานุษยดุริยางควิทยา
เรื่องราวระหว่างมนุษย์กับดนตรี เพื่อจะได้อรรถาธิบายดนตรีมีบทบาทต่อวิถีชีวิต การดำเนินชีวิตของกลุ่ม
อย่างไร ควรมีการตั้งคำถามที่เป็นพื้นฐานสำคัญ 3 ข้อ

1. การจัดระบบเสียงและจังหวะของดนตรีในแต่ละกลุ่มชนนั้นใช้หลักการใด
2. ดนตรีของแต่ละกลุ่มชนมีความแตกต่างกันอย่างไร
3. ทำไมเนื้อหาของดนตรีในแต่ละกลุ่มชนจึงเป็นเช่นนั้น

Nettl (1964) ได้ให้ข้อแนะนำและแนวทางในการศึกษาทางด้านมานุษยดุริยางควิทยาไว้
Theory and Method in Ethnomusicology ว่าการศึกษาภาคสนามเป็นหัวใจสำคัญของ
ด้านมานุษยดุริยางควิทยา การวิจัยเน้นศึกษาดนตรีและวัฒนธรรมต่าง ๆ ของมนุษย์
ทั้งเรื่องราวที่ได้ยินมา ที่ตั้งของชนเผ่า การหลอมรวมของชนเผ่า การผสมผสานทางวัฒนธรรม
ตลอดจนการศึกษาสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่ของมนุษย์แต่ละเผ่าในช่วงเวลานั้น ในการศึกษา
มานุษยดุริยางควิทยาจำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวเองกับบุคคลที่เป็นเจ้าของ
วัฒนธรรม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีที่สุดจากแหล่งข้อมูลนั้น ๆ ข้อมูลดิบที่ได้นั้นต้องมีการบันทึกและ
บางที่จำเป็นต้องเขียนโน้ตประกอบด้วย เมื่อภารกิจจากภาคสนามสิ้นสุดลง ก็ต้องนำข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาภาคสนามมาวิเคราะห์ ตรวจสอบ หากข้อมูลไม่ครบถ้วน ก็จำเป็นต้องหาข้อมูล

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการหลายท่าน อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า
(Ethnomusicology) มนุษย์

(Musicology) และศึกษามหาชนที่ของดนตรีในสังคม
ในเชิงมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา นั่นก็คือ การศึกษาวิเคราะห์ดนตรีอันเป็นผลิตผลทาง
วัฒนธรรมของมนุษย์ การรวบรวมข้อมูลทางดนตรีที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของมนุษย์
วิธีการที่มนุษย์ดำรงชีวิตร่วมกันในสังคม รวมถึงกิจกรรมและการสร้างสรรค์ร่วมกัน ตลอดจน
ความสัมพันธ์ทางดนตรีกับวัฒนธรรมอื่น ๆ วิธีการศึกษาด้านมานุษยดุริยางควิทยาเน้นการศึกษา
ภาคสนามเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นการศึกษาที่ไม่ตายตัวและไม่มีวันจบสิ้น เนื่องจากดนตรี
เปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมอยู่เสมอ

การศึกษาภาคสนามถือเป็นหัวใจหลักของการศึกษาทางด้านมานุษยดุริยางควิทยา มีลักษณะ
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการแสวงหาความรู้จากการศึกษาพฤติกรรมและผลิตรกรรมของมนุษย์

การพิจารณาปรากฏการณ์สังคมจากสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริง ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์การทำงานเป็นระบบ ในการศึกษาภาคสนามนั้นจะต้องมีการวางแผนที่ดี ต้องสอดคล้องในด้านขอบเขตการศึกษา ระยะเวลาและปัจจัยต่าง ๆ โดยสิ่งที่จำเป็นในการศึกษาภาคสนามนั้นจะต้องเรียนรู้เทคนิควิธีการเก็บข้อมูล เทคนิคในการใช้เครื่องมือ จะต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ คล่องแคล่วเตรียมพร้อมและหาวิธีจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ขั้นต่อไป คือ การนำข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานภาคสนามมาจำแนก แยกแยะ จัดระบบ จัดประเภทของข้อมูลตามลำดับก่อนหลัง วิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบว่าครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด แล้วบรรยาย สิ่งสำคัญในการศึกษาทางด้านมานุษยวิทยาอีกอย่างหนึ่งก็คือ การถอดโน้ตเพลง (Transcription) และขั้นตอนสุดท้าย
การนำไปใช้ต่อไป

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยดนตรีในเชิงมานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology) .ลูกเพชร พิณจนาภูศิลป์ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้วิธีการ (Qualitative Research) และจัดทำรายงานการวิจัยแบบชาติพันธุ์วรรณ ลักษณะ (Ethnographic) ซึ่งผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนการทำงาน และวิธีการดังนี้

1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากตำรา เอกสารต่างๆในหัวข้อ และประเด็นที่สัมพันธ์กับการกำหนดกรอบแนวความคิดของเรื่องที่จะนำมาศึกษา ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของ คณะละคร ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสมุทรสงคราม องค์ประกอบทางดนตรี ตลอดจนบทเพลงที่ใช้ในการบรรเลง เป็นขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องราว สถานที่ และสภาพการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับละคร คณะ ส.ลูกเพชร พิณจนาภูศิลป์ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

- 1.1 แหล่งข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้าจาก ห้องสมุด ได้แก่
 - 1.1.1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ
 - 1.1.2 ห้องสมุดงานวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 - 1.1.3 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - 1.1.4 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
 - 1.1.5 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
 - 1.1.6 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
- 1.2 แหล่งข้อมูลท้องถิ่น ได้แก่
 - 1.2.1 ห้องสมุดประชาชน จังหวัด

1.2.2 ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดสมุทรสงคราม

1.2.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

จากการศึกษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พบว่า ละครชาตรีที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ จะมีรกรากถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัด เพชรบุรี ดังนั้นเหตุที่เลือกทำวิทยานิพนธ์นี้ เพราะว่าละครขณะนี้มีต้นกำเนิดมาจากจังหวัดเพชรบุรีและยังคงดำเนินการแสดงอยู่ที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จนกระทั่งปัจจุบัน

2.

การสำรวจพื้นที่ เป็นการเก็บข้อมูลเบื้องต้นในชุมชน เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพแลสิ่งแวดล้อมของชุมชน ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน โดยการศึกษาภาพรวมทั้งหมด (Holistic) ทำให้ผู้วิจัยมีความรู้และสามารถเข้าใจสภาพทั่วไปของชุมชนรวมทั้งพฤติกรรมของคน

ผู้วิจัยเดินทางไปศึกษาภาคสนามในชุมชนครั้งแรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ. . 2550 ดำรงพื้นที่และเก็บข้อมูลเบื้องต้นในด้านลักษณะทางกายภาพของชุมชนวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะ ส.ลูกเพชร วิทยานิพนธ์นี้ ตลอดจนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสภาพทั่วไปของชุมชนวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ซึ่งการสำรวจพื้นที่ในชุมชนนั้นทำให้การเก็บข้อมูลภาคสนามครั้งต่อ ๆ ไป เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

3. กลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูล

เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับละครในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นเบื้องต้นแล้ว สามารถจำแนกออกได้เป็น นักดนตรี ผู้แสดงละคร และผู้ชมละคร

เป็นขั้นตอนของการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Work) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดใน การศึกษาวิจัยครั้งนี้และเป็นหัวใจหลักของการวิจัยทางมานุษยวิทยา (Ethnomusicological Research) ลักษณะสำคัญของการวิจัยทางมานุษยวิทยา คือ เป็นการแสวงหาความรู้จาก การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ การพิจารณาปรากฏการณ์สังคมจากสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ มีการทำงานเป็นระบบ ในการศึกษา ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัย ข้อมูลละครชาตรีคณะ ส.ลูกเพชร พินิจนาฏศิลป์ ซึ่งผู้วิจัยได้ติดต่อคณะละคร คณะ ส. ลูกเพชร พินิจนาฏศิลป์ เพื่อทำการแสดง และเตรียมอุปกรณ์การเก็บข้อมูล ตลอดจนเตรียมความ พร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจด้วย โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูล ดังนี้

1. (Observation)

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non Participate Observation) โดยผู้วิจัยเดินทางไปวัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัด สมุทรสงคราม เพื่อทำการเก็บ ข้อมูลการแสดงละครแก่นคณะ ส. ลูกเพชร พินิจนาฏศิลป์ โดยการใช้เครื่องบันทึกภาพเคลื่อนที่ และภาพนิ่ง ตั้งแต่เริ่มการแสดงจนกระทั่งจบการแสดง โดยไม่มีส่วนร่วมในการแสดงและไม่มี ความสัมพันธ์กับผู้ให้ข้อมูลมาก่อน

2. การสัมภาษณ์ (Interview)

ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับสมาชิกคณะละคร ส.ลูกเพชร พินิจนาฏศิลป์

13

1. หัวหน้า 1
2. ผู้แสดงฝ่ายพระ 5
3. ผู้แสดงฝ่ายนาง 4
4. 3

โดยผู้วิจัยได้เตรียมคำถามไว้ล่วงหน้าทั้งคำถามแบบเจาะจง และคำถามแบบปลายเปิดกับ การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) โดยทำไปพร้อมกับการสัมภาษณ์

การก่อตั้งคณะละคร () จากนั้นผู้วิจัยได้สังเกตแบบมีส่วนร่วม เกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในคณะละคร มีการสนทนา เคารเสียงเครื่องดนตรี และมีการนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์กับสมาชิกภายในคณะละครเพื่อสอบถามและเก็บข้อมูลอีกในครั้งต่อไป

การสัมภาษณ์นางประทีน อยู่สมบูรณ์จากการที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นางประทีน อยู่สมบูรณ์ 10 กุมภาพันธ์ 2550 พอสรุปใจความได้ดังนี้ นางประทีน ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของคณะ ประวัติของนางประทีนเอง รวมไปถึงเรื่องการบริหารจัดการในคณะตั้งแต่ตอนที่นางประทีนเป็นเด็ก ๆ ได้พบเห็นเรื่องราวของคนในคณะซึ่งต่างคนก็ต่างจิตใจ ปัญหาและความวุ่นวายต่าง ๆ ย่อมมีมากมายจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้นางประทีนไม่อยากเป็นได้โผ ส่วนในเรื่องการฝึกหัดนั้นนางประทีนได้กล่าวว่าได้เริ่มจากการจดจำ จากการดูผู้ใหญ่ เพราะในสมัยนั้นยังไม่มีครูสอน ต่อมานางประทีนก็ได้เริ่มเรียนอย่างจริงจังกับ ความรู้ที่ได้จากการฝึกหัดด้านละครกับ ได้แก่ การรำเพลงช้าเพลงเร็ว เซตฉิ่ง แผลงศร รจน

นางประทีนได้เริ่มร่ำออกงาน โดยการรำถวายมือและแสดงละครเป็นตัวประกอบตั้งแต่อายุ 12-13 แต่นางประทีนเริ่มฝึกละครชาตรีตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันก็มีลูกศิษย์จำนวนมาก โดยในสมัยนางเพิ่มยังมีชีวิตอยู่ก็มีโอกาสได้ฝึกให้ลูกศิษย์ของนางเพิ่มด้วยซึ่งก็เหมือนเป็นลูกศิษย์ของตนเองเมื่อรวมแล้วก็มีจำนวนมากที่เข้ามาเป็นลูกศิษย์ของนางประทีน โดยมีวิธีการฝึกซ้อมแบบรื่องนำให้ลูกศิษย์รื่องตามมาจนถึงปัจจุบัน

และนางประทีนยังได้แสดงความรู้สึกที่มีต่อละครชาตรีว่าต้องการให้การแสดงละครชาตรียังคงความเป็นศิลปะดั้งเดิมและเรียบร็อยตามแบบแผนของไทย ไม่ต้องการให้มีการดัดแปลงไป เพลงลูกทุ่งก็จะมากับค่านิยมใหม่ คนรุ่นเก่าก็จะไม่ชอบมากนัก ซึ่งการแสดงในสมัยนี้ก็มักขึ้นอยู่กับเจ้าภาพผู้ที่จ้างไปแสดงว่าต้องการให้นำเพลงลูกทุ่งเข้ามาผสมด้วยหรือไม่ซึ่งก็หมายถึงผู้ว่าจ้างหรือเจ้าภาพมีส่วนสำคัญ

จากการสัมภาษณ์นางวรรณ อยู่สมบูรณ์ วันที่ 16 2550 เครื่องดนตรีที่ไม่มีไม่ครบตามรูปแบบของวงปีพาทย์ ทราบว่า เนื่องมาจากปัจจัยทางด้านค่าใช้จ่ายจึงต้องลดจำนวนเครื่องดนตรีลง คงเหลือแต่ที่จำเป็นจะต้องใช้จริง

และในวันเดียวกันนั้นผู้วิจัยยังได้สัมภาษณ์กับนางพินิจ อยู่สมบูรณ์ ทราบว่า ทางคณะมีการแบ่งรายได้บางส่วนให้แก่วัด ทั้งนี้ทางวัดมิได้กำหนดถึงสัดส่วนของรายได้ไว้ เพียงแต่ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบมาตั้งแต่เมื่อครั้งนางเพิ่มเป็นหัวหน้าคณะถึงการถวายเงินปัจจัยเพื่อบำรุงวัด บ้างตามสมควรเท่านั้น นางพินิจให้สัมภาษณ์อีกว่าในแต่ละวันจะถวายไม่เท่ากัน แล้วแต่ว่าวันนี้จะมีผู้มาว่าจ้างละครเก็บนมากน้อยเพียงไร

และจากการสัมภาษณ์นายพงศ์ปณต ไชยพลฤกษ์ เมื่อวันที่ 10 2550 รื่องนั้นทราบว่าบทร้องที่ใช้นำมาจากหนังสือบทละครวัดเกะ ซึ่งปัจจุบันชำรุดสูญหายไปหมดแล้ว ส่วนที่นำมาใช้แสดงกันในปัจจุบันเป็นบทที่จำสืบทอดกันมา บางคนก็มีจดบันทึกไว้เป็นส่วนตัว

3. การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม

การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลด้านประวัติบุคคล () และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวทางดนตรี-นาฏศิลป์ด้วยคำถามที่ใช้ในการวิจัย () นอกจากนั้น ยังมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆเช่น

1. Sony mp3
2. Fuji finefix
3. Sony mini dv

ช่วยเก็บข้อมูลในการวิจัยทางมานุษยวิทยามหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต และการสัมภาษณ์มีความสมบูรณ์ ()

ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

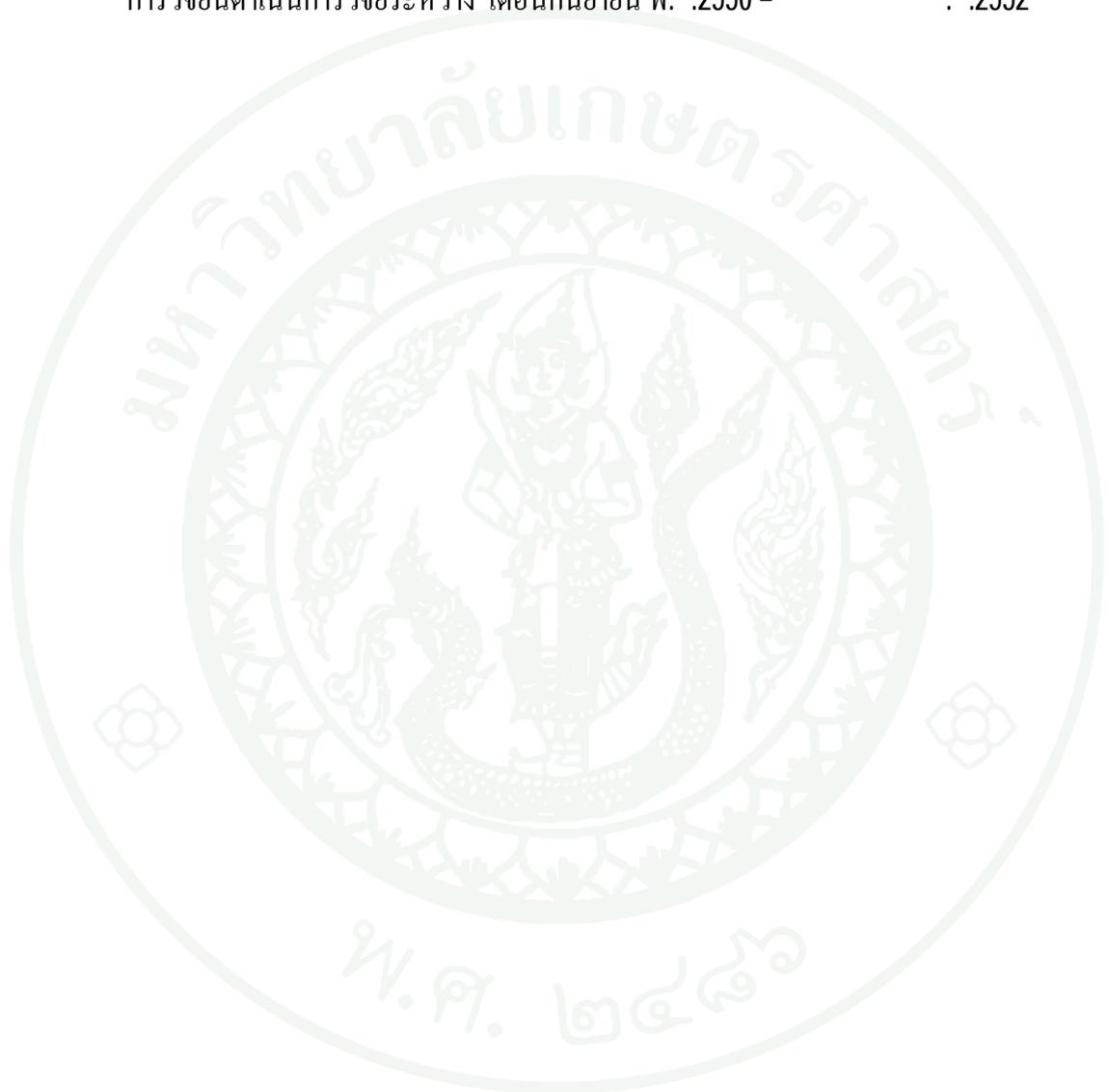
เมื่อได้ข้อมูลจากการศึกษาภาคสนามและรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ตามประเด็นต่อไปนี้

1. วามเป็นมา . ลุกเพชร พินิจนาฏศิลป์
- 2.

3. บทบาทหน้าที่ทางสังคม . ลุกเพชร พิณจินาสกุลป์

ที่ใช้ในการวิจัย

การวิจัยนี้ดำเนินการวิจัยระหว่าง เดือนกันยายน พ. .2550 - . 2552

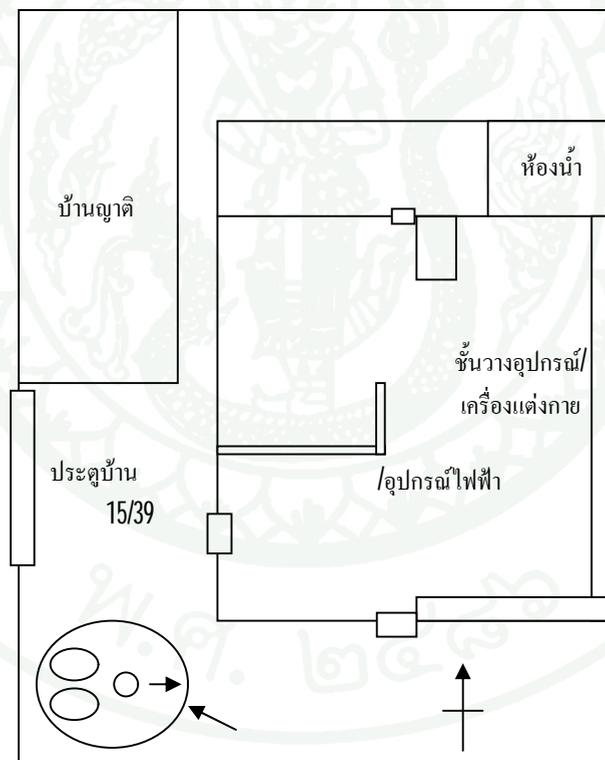
. ลูกเพชร พินิจนาฏศิลป์

.ลูกเพชร พินิจนาฏศิลป์ ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 15/39

8

ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว เรือนครึ่งไม้ครึ่งปูน

50 ตารางวา มุมด้านหน้าซ้ายของบริเวณบ้านจัดเป็นส่วนของศาลพระภูมิ
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ภายในตัวบ้านจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างเป็นสัดส่วน ชั้นล่าง
เป็นห้องโถงประกอบด้วยส่วนของห้องน้ำ ห้องครัว ตู้และชั้นเก็บอุปกรณ์การแสดง

1

.ลูกเพชร พินิจนาฏศิลป์ ชั้นล่าง

2 บ้านเลขที่ 15/39 ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

3

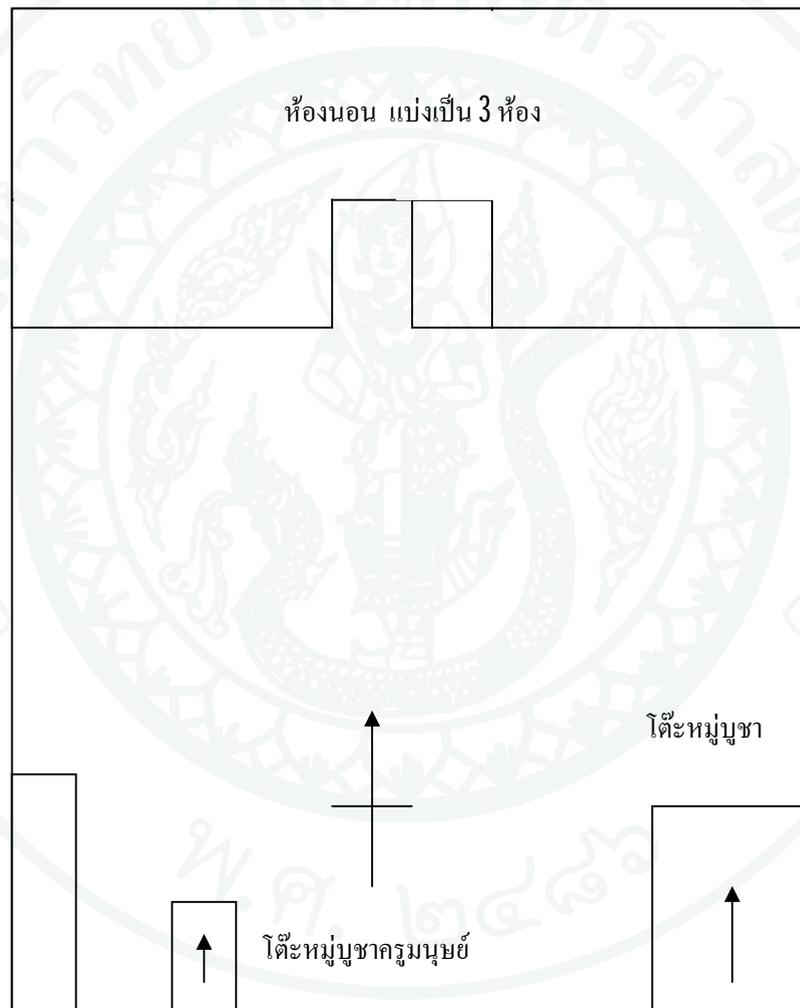

4 ส่วนจัดเก็บเครื่องดนตรีและเครื่องแต่งกายละครอยู่ชั้นล่างของตัวบ้าน

5 ส่วนจัดเก็บเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า

ส่วนชั้นบน ประกอบด้วย 1) ส่วนตั้งเครื่องบูชา แยกเป็น 2 อย่าง คือ ส่วนบูชาครูเทวดา ด้านบนสุดบูชาพระพุทธรูป ถัดลงมาเป็นรูปเคารพพระพิฆเนศ ฤาษี ศิราภรณ์ หน้าพราน หัวโขน นางกั๊ก กุมารทอง โทนชาตรี อาวุธ ชันน้ำ โองการไหว้ครู และเครื่องสักการบูชา ต่างๆ เช่น ดอกไม้ บายศรี รูป เทียน ฯลฯ กับส่วนบูชาครูมนุษย์ผู้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งมีโกศ 2 อย่างหันหน้าไปทางทิศ 2) ส่วนเก็บเครื่องดนตรี 3) ส่วนเก็บเครื่องแต่งกายละคร 4) ห้องนอน 5) ห้องโถง

6

.ลูกเพชร พินิจนาฏศิลป์ ชั้นบน

7 ตู้เก็บเสื้อผ้า ศิราภรณ์ และอุปกรณ์ประกอบการแสดง

8 โต๊ะหมู่บูชา (1)

9 โต๊ะหมู่บูชา (2)

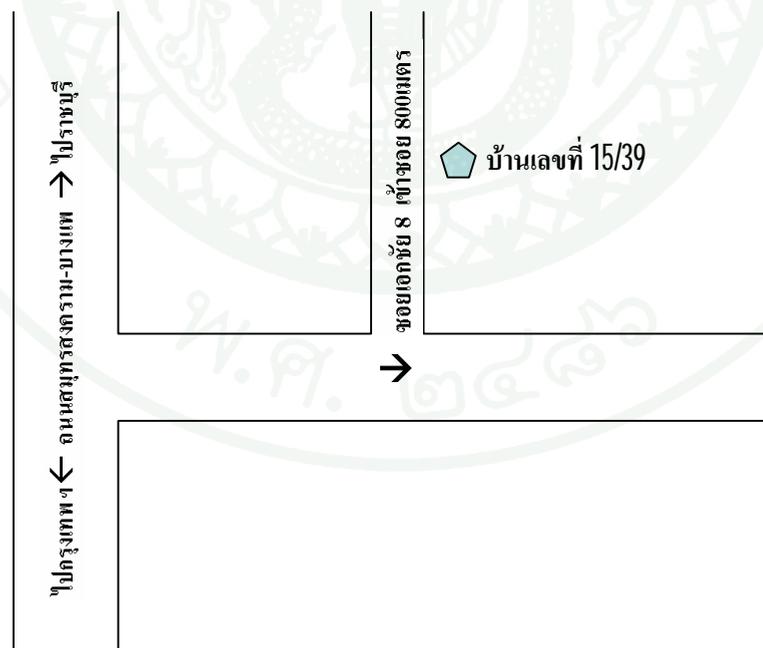

10

11 ห้องนอนบนชั้นที่ 2 ของบ้าน

เส้นทางการเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ใช้ถนนพระราม 2 ผ่านอำเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ตรงตามเส้นทางถนนพระราม 2 63 กิโลเมตรเข้าสู่จังหวัดสมุทรสงคราม ไปตามเส้นทางสมุทรสงคราม-บางแพ เลี้ยวขวาสู่ถนนเอกชัย เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยเอกชัย 8 800 เมตร บ้านเลขที่ 15/39 อยู่ขวามือ

13

: lazyriverhouse.com/0006363766_samutsongkhram-01big.gif

การก่อตั้งคณะ

นางประทีน พุ่มกระจ่าง อายุ 65 ปี ผู้จัดการ .ลูกเพชรพินิจนาฏศิลป์
ได้กล่าวว่า ในสมัยก่อนนายสมพงษ์ อยู่สมบูรณ์ และนางเพิ่ม อยู่สมบูรณ์ () เป็นผู้ก่อตั้ง
คณะละครชาตรีดังกล่าวขึ้น โดยนางเพิ่ม อยู่สมบูรณ์ บุตรของนายพร กับนางเสริม แก้วน้อย

มีพี่น้องรวม 7

4. นางพิม แก้วน้อย
5. ม แก้วน้อย
6. นางพูน แก้วน้อย
7. นางพุ่ม แก้วน้อย
8. นางผิน แก้วน้อย
9. นางผัน แก้วน้อย
10. นางพ่อง แก้วน้อย

นางเพิ่มเริ่มหัดละครกับครูพ้อม สาสงเคราะห์ บุตรของครูไปรกับนางฉัตร ทั้งบิดาและ
มารดาของครูพ้อมเป็นละครคณะเทพพิมาน แสดงอยู่ที่หน้าพระลานจังหวัดเพชรบุรี

14 นางเพิ่ม อยู่สมบูรณ์

นางเพิ่มสมรสกับนายสมพงษ์ อยู่สมบุญ ชาวจังหวัดสมุทรสงคราม หลังจากนั้นทั้งคู่ได้
 กอบอาชีพค้าขายผลไม้อยู่ประมาณ 2-3 ปี ซึ่งในขณะเดียวกันก็ได้รับจ้างแสดงละครร่วมกับ
 คณะอื่นๆในจังหวัดสมุทรสงครามไปด้วย เมื่อย้ายมาสร้า

สามารถรับจ้างแสดงละครเป็นอาชีพได้ด้วย ต่อมานายสมพงษ์และนางเพิ่มก็ได้ตั้งคณะละครชาตรี

.ลูกเพชร นาฏศิลป์ โดยเริ่มจากการฝึกหัดเด็กๆไว้เป็นลูกศิษย์ของตนเอง
 มากมายหลายรุ่น เมื่อรุ่นใหญ่เลิกไปก็จะมีรุ่นเล็กเสริมเข้ามาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันลูกศิษย์นางเพิ่มที่
 ยังประกอบอาชีพแสดงละครชาตรีและยังมีชีวิตอยู่ประมาณ 3-4 รุ่น จากนั้นก็ได้ประกอบอาชีพตั้ง
 คณะละครชาตรีเรื่อยมาจนได้ระยะเวลาประมาณ 40 กว่าปีจึงได้เสียชีวิตลง และตั้งแต่นางเพิ่มได้
 เสียชีวิตจนถึงปัจจุบันรวมเวลาได้ประม 20 ปี ฉะนั้นจึงรวมระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะละคร

พินิจนาฏศิลป์ จนถึงปัจจุบันได้ประมาณ 60 ปีเศษ

6 คน ได้แก่

- 1.นายพิระ อยู่สมบุญ
- 2.นายธรรมบุญ อยู่สมบุญ
- 3.นางพิศมัย อยู่สมบุญ อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว (อาศัยอยู่ต่างประเทศ)
- 4.นางพินิจ อยู่สมบุญ อาชีพ หัวหน้าคณะ ส.ลูกเพชร พินิจนาฏศิลป์
- 5.นายบงกช อยู่สมบุญ อาชีพ ผู้ช่วยหัวหน้าคณะ ส.ลูกเพชร พินิจนาฏศิลป์
- 6.นางจิรวรรณ อยู่สมบุญ ธุรกิจส่วนตัว (อาศัยอยู่ต่างประเทศ)

.ลูกเพชร พินิจนาฏศิลป์ เปลี่ยนชื่อมาเป็น คณะส. ลูกเพชรพินิจ นาฏศิลป์
 หลังจากการเสียชีวิตของนางเพิ่มเมื่อปี พ. . 2545 โดยผู้ที่ได้สืบทอดและดำเนินกิจกรรมต่อเป็น
 บุตรีของนางเพิ่มคือ นางพินิจ อยู่สมบุญ

จากประสบการณ์ที่ได้อยู่กับคณะละครมาตั้งแต่เด็ก นางประทินกล่าวว่าตนเองไม่ยอม
 เป็น คณะละคร เนื่องจากเห็นตัวอย่างตั้งแต่สมัยคุณป้าและคุณแม่ถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น จาก
 การที่คนที่มีจิตใจต่างกันต้องมาอยู่ร่วมกัน ความคิดเห็นและความรู้สึกก็ย่อมแตกต่างกันไปจึงทำให้
 สามารถเกิดปัญหาต่างๆได้ง่าย ผู้ที่เป็น จึงต้องเป็นผู้ที่ต้องแก้ปัญหาต่างๆอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเมื่อ
 เข้าสู่รุ่นลูก ตนเองก็มีลูกเพียงสามคน นางประทินก็จะฝึกหัดให้เพียงแค่อเป็นบ้าง เพื่อนำความรู้
 ไปช่วยตนเองฝึกหัดเด็กรุ่นใหม่ แต่ก็ได้มีการตกลงกันในครอบครัวว่าขอให้การสืบทอดการแสดง

ละครชาติจริงลงเพียงแก่รุ่นของตนเอง เพื่อลูกจะหันเหไปประกอบอาชีพอื่น โดยให้เหตุผลว่ามีได้เป็นการดูถูกครูบาอาจารย์แต่อย่างใด เพียงแต่ไม่อยากให้ลูกต้องประสบปัญหาหรือต้องคอยแก้ปัญหาต่างๆ ในขณะ แต่ทุกวันนี้นางประทินก็มีความสุขที่ได้ก็ยินดีให้ทำและมีความสุขกับการได้แสดง ซึ่งในปัจจุบันลูกสาวก็เป็นครูสอนวิชาภาษาไทย แต่ทางผู้อำนวยการโรงเรียนก็มักจะให้เป็นผู้สอนด้านการละครด้วยพร้อมทั้งเชิญนางประทินไปสอนด้วย

15 นายสมพงษ์ อยู่สมบูรณ์

.ลูกเพชร พินิจนาฏศิลป์ ประกอบด้วยบุคลากร 2 ฝ่าย คือ

1) หัวหน้าคณะ คือ นางพินิจ อยู่สมบุญ 2) -

10 กุมภาพันธ์ 2550 ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พบว่ามีผู้แสดงฝ่ายนักแสดงเป็นตัวพระ
5 4 คน กับผู้แสดงฝ่ายนักดนตรี 3 12

1) หัวหน้าคณะ

นางพินิจ อยู่สมบุญ ชื่อเล่น ต่าย 49 ปี

หน้าที่ หัวหน้าคณะ/แสดงเป็นตัวตลก เสนา ยักษ์ ฤาษี

16 นางพินิจ อยู่สมบุญ

ครูผู้ถ่ายทอดวิชาให้ นางเพ็ญ อยู่สมบุญ ()

ที่อยู่ปัจจุบัน 15/39 . แม่กลอง อ. . 75000

โทรศัพท์ 087-155-2118

สภาพภูมิศาสตร์ของถิ่นที่อยู่ เป็นแหล่งชุมชน อยู่ใกล้วัด

2) -

นักแสดงฝ่าย

นางประทีน พุ่มกระจ่าง ชื่อเล่น ทิน 65 ปี
 หน้าที่ ผู้กำกับการแสดง/

17 นางประทีน พุ่มกระจ่าง

ครูผู้ถ่ายทอดวิชาให้

ที่อยู่ปัจจุบัน 124/4 . แม่กลอง อ.

75000

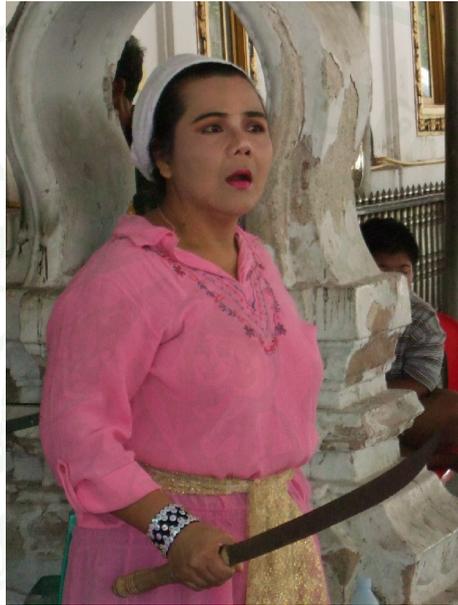
โทรศัพท์ 08-3108-5084

สภาพภูมิศาสตร์ของถิ่นที่อยู่ เป็นแหล่งชุมชน อยู่ใกล้วัด

อยู่สมบูรณ์ ชื่อเล่น แวม

46 ปี

หน้าที่ ผู้จัดก /แสดงเป็นตัวโกง

18 นางวรรณิ อยู่สมบูรณ์

อาชีพรอง ค้าขาย

ครูผู้ถ่ายทอวิชาให้ แม่เพิ่ม อยู่สมบูรณ์

ที่อยู่ปัจจุบัน 127/32 . ลาดใหญ่ อ.

75000

โทรศัพท์ 08-1008-8587

ตรังของถิ่นที่อยู่ เป็นแหล่งชุมชน อยู่ใกล้วัด

บุญมานิตย์

ชื่อเล่น นุบ

17 ปี

หน้าที่ แสดงเป็นพระเอก

19

บุญมานิตย์

ครูผู้ถ่ายทอวิชาให้ นางพินิจ อยู่สมบูรณ์ (แม่ค้า)

ที่อยู่ปัจจุบัน 419/1 .

. แม่กลอง อ.

75000

โทรศัพท์ 08-6542-0678

สภาพภูมิศาสตร์ของถิ่นที่อยู่ เป็นแหล่งชุมชน อยู่ใกล้วัด

ชื่อ นายพงศ์ปณต

ไชยพฤกษ์

ชื่อเล่น โยชน์

30 ปี

หน้าที่ เป็นพระเอก

20 นายพงศ์ปณต ไชยพฤกษ์

อาชีพหลัก รับจ้างแสดงละคร อาชีพรอง รับจ้าง

ครูผู้ถ่ายทอดวิชาให้

ที่อยู่ปัจจุบัน 33 หมู่ 2 . บางกุ่ม อ.

75000

พท์ 08-1586-8910

สถานภูมิศาสตร์ของถิ่นที่อยู่ เป็นแหล่งชุมชน อยู่ใกล้วัด

ชื่อ นางปิ่น แก้วพินิจ ชื่อเล่น ปิ่น 40 ปี

หน้าที่ ผู้แสดงฝ่ายพระ

21 นางปิ่น แก้วพินิจ

ครูผู้ถ่ายทอดวิชาให้ แม่เพ็ญ อยู่สมบูรณ์

ที่อยู่ปัจจุบัน 440/1 .แม่กลอง อ. . 75000

โทรศัพท์ 08-1290-5220

สภาพภูมิศาสตร์ของถิ่นที่อยู่ เป็นแหล่งชุมชน อยู่ใกล้วัด

ดงฝ้ายนาง

ชื่อ นางสาว สุดารัตน์

วงศ์สุข

ชื่อเล่น แอ้ม

30 ปี

หน้าที่ แสดงเป็นนางเอก

22 นางสาว สุดารัตน์ ประสงค์สุข

อาชีพรอง ขายน้ําผลไม้ปั่น

ครูผู้ถ่ายทอควิชาให้ คุณแม่เพิ่ม อยู่สมบรูณ์ คุณพินิจ อยู่สมบรูณ์
ที่อยู่ปัจจุบัน 419/1 . . แม่กลอง อ. .

75000

โทรศัพท์ 08-3890-2946

สภาพภูมิศาสตร์ของถิ่นที่อยู่ เป็นแหล่งชุมชน อยู่ใกล้วัด

ชื่อเล่น เอ

39 ปี

หน้าที่ แสดงเป็นตัวโจ้ ()

23

ครูผู้ถ่ายทอดวิชาให้ นายประถม นักร้อง นางเพิ่ม อยู่สมบูรณ์

ที่อยู่ปัจจุบัน 28 . แก้วฟ้า-บางกะพ้อม ต.

75000

โทรศัพท์ 08-1385-7503

สภาพภูมิศาสตร์ของถิ่นที่อยู่ เป็นแหล่งชุมชน อยู่ใกล้วัด

ชื่อ นางสาววัลย์ ชื่อเล่น ต้อย 26 ปี

หน้าที่

24 นางสาววัลย์

เป็นแม่บ้าน

ครูผู้ถ่ายทอดวิชาให้ คุณยายเพิ่ม ถ่ายทอดวิชา คุณแม่ค้า เป็นผู้สอน
 ที่อยู่ปัจจุบัน 6/14 หมู่ 5 หมู่บ้านทวีคูณ เฟส 3 . . . บ้านโป่ง
 . 70110
 โทรศัพท์ 08-1192-1998

สภาพภูมิศาสตร์ของถิ่นที่อยู่ เป็นแหล่งชุมชน พื้นที่ใกล้เคียงกับจังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อเล่น เยียร์ 29 ปี

หน้าที่ แสดงเป็นนางเอก

25

ครูผู้ถ่ายทอดวิชาให้ คุณแม่เพิ่ม อยู่สมบурณ์ และ แม่พินิจ อยู่สมบурณ์
ที่อยู่ปัจจุบัน 418/1 . แม่กลอง อ. .

โทรศัพท์ 08-51736921

สภาพภูมิศาสตร์ของถิ่นที่อยู่ เป็นแหล่งชุมชน อยู่ใกล้วัด

ชื่อ นายอุทิศ น่วมศิริ ชื่อเล่น อ้อย 49 ปี

หน้าที่ ()

26 นายอุทิศ น่วมศิริ

อาชีพหลัก เล่นดนตรีไทย

อาชีพรอง ค้าขาย

ครูผู้ถ่ายทอดวิชาให้ นายประยูร น่วมศิริ ()

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านดาวดึงษ์ศิลป์ 82 หมู่ 7

โทรศัพท์ 08-1290-5220

สภาพภูมิศาสตร์ของถิ่นที่อยู่ เป็นแหล่งชุมชน อยู่ใกล้วัด

แก้วจริง ชื่อเล่น โกะะ 32 ปี

หน้าที่

27

แก้วจริง

ครูผู้ถ่ายทอดวิชาให้ ครูพักลักจำ
ที่อยู่ปัจจุบัน 2/3 หมู่ 2 .
โทรศัพท์ 08-5173-6921

สภาพภูมิศาสตร์ของถิ่นที่อยู่ เป็นแหล่งชุมชน อยู่ใกล้วัด

อยู่สมบูรณ์ ชื่อเล่น น้อย 50 ปี

หน้าที่

28

อยู่สมบูรณ์

อาชีพหลัก รับจ้างทั่วไป

ครูผู้ถ่ายทอดวิชาให้ ครูวรรณ
ที่อยู่ปัจจุบัน 421/1 .แม่กลอง อ.
โทรศัพท์ 08-9502-5799

สภาพภูมิศาสตร์ของถิ่นที่อยู่ เป็นแหล่งชุมชน อยู่ใกล้วัด

จากประวัติบุคลากรในคณะที่ได้รวบรวมไว้นี้ สามารถสรุปได้ว่า บุคลากรทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสงคราม ยกเว้นเพียงนางสุรีวัลย์ เท่านั้น ที่อาศัยอยู่ที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งก็ยังคงเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสงคราม

ในด้านการศึกษการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย นอกจากส่วนใหญ่จะได้รับการถ่ายทอดมาจากแม่พิมพ์ อยู่สมบุญ ผู้ก่อตั้งคณะ ส.ลูกเพชร ฟินิจนาฏศิลป์ กับนางฟินิจ อยู่สมบุญผู้เป็นบุตรแล้ว ก็ได้รับการถ่ายทอดจากบุคคลในครอบครัว คือบิดา มารดา ส่วนนักดนตรีต่างก็ได้รับการถ่ายทอดมาแตกต่างกันและมารวมตัวกันเป็นการเฉพาะกิจที่คณะนี้

ฟินิจนาฏศิลป์ จะทำการแสดงอยู่ที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ใน วันเสาร์และวันอาทิตย์ในช่วงเวลา 09.00 . 15.00 .

ฟินิจนาฏศิลป์ นั้นจะจัดแสดงอยู่ที่ วัดเพชรสมุทรวร .แม่กลอง จ.

การแสดงละครชาตรีของคณะนี้จะไม่ใช้เวทีและจะไม่มีฉากสำหรับใช้ในการแสดง แต่จะใช้เสื่อปูบนพื้น ความกว้างของพื้นที่ที่ใช้ปูเสื่อประมาณ 30 ตารางเมตรหรือพอที่จะให้ผู้แสดงทั้งหมดนั่งกันได้ประมาณ 10 - 12 คน ผู้แสดงทั้งหมดจะนั่งกันเป็นลักษณะวงกลม โดยมีเก้าอี้ม้าหิน 2 ตัว ตั้งอยู่ติดกันไว้สำหรับให้ผู้แสดงใช้ในการแสดง ส่วนเครื่องดนตรีก็จะอยู่ในวงกลมนี้เช่นกัน

08.00 . ผู้แสดงทุกคนจะมาพร้อมกันที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เพื่อที่จะเตรียมตัวแต่งหน้า แต่งตัว เตรียมพร้อมที่จะแสดง โดยสถานที่ที่แสดงนั้นจะอยู่ตรง โบสถ์วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ซึ่งจะเป็นส่วนด้านหน้าของ โบสถ์อยู่ทางด้านขวาของ โบสถ์ ส่วนนักดนตรีก็จะตรงมาจัดตั้งเครื่องดนตรีให้เข้าที่และพร้อมที่จะบรรเลงประกอบการแสดง

08.45 . หัวหน้าคณะซึ่งเป็นผู้ที่อาวุโสที่สุดในคณะ จะเป็นคนทำพิธีไหว้ครู โดยการ 19 ดอก และกล่าวคาถาบูชาพระรัตนตรัยและคาถาบูชาครู ณ โต๊ะหมู่บูชาครู ซึ่งโต๊ะหมู่บูชานั้นจะอยู่ทางบริเวณด้านขวามือของเก้าอี้ม้าหิน บน โต๊ะหมู่บูชานั้นจะมีเศียรพอก่และมิชฎามงกุฎ เครื่องที่ใช้สำหรับสวมศีรษะ ส่วนด้านล่างที่พื้นก็จะมีถังใส่อาวุธต่าง ๆ ที่ใช้ในการแสดง เช่น

พระขรรค์ ศรี เป็นต้น การไหว้ครู บูชาครูนั้นจะมีดอกไม้ ธูป เทียน เหล้า บุหรี่และเงินเพื่อเป็นการตั้งกำนัลถวายครู เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่นักแสดงทุกคน

09.00 . เมื่อไหว้ครูเสร็จแล้ว นักดนตรีก็จะบรรเลงเพลงโหมโรงเสียก่อน เรียกว่า โหมโรงชาตรีจะประกอบด้วยเพลงต่อไปนี้คือ

- 1) 3 2
- 2)
- 3) -
- 4)
- 5) โทนชาตรีบรรเลงและลงจบด้วยรัวกลองตุ๊กกับโทนชาตรีรับอีกทีหนึ่ง

หลังจากที่โหมโรงเสร็จแล้วผู้แสดงละครจะทำการร้องประกาศหน้าท เมื่อร้องประกาศหน้าทจบแล้วนักดนตรีก็จะบรรเลงด้วยเพลงจังหวะชั้นเดียว เช่น เพลงเขมรเร็ว เป็นต้น หลังจากนั้นก็จะเป็นการรำถวายมือ ด้วยเพลงช้าเพลงเร็วลงลา นักดนตรีบรรเลงเพลงวา เพื่อให้นักแสดงเริ่มทำการแสดงแบบจับเรื่อง เรื่องที่ใช้แสดงคือ เรื่อง ศรีนรินทร์ ศิลป์นรา ตอน สองจักรพรรดิ โดยมีการกำหนดไว้ก่อนว่าผู้แสดงคนไหนจะแสดงบทอะไร เป็นตัวอะไร ระยะเวลาที่ดำเนินเรื่องอยู่นั้น ผู้แสดงก็จะมีการร้องเพลง 2 ชั้น ร้องรับสลับกันกับดนตรี หลังจากนั้นก็จะทำการพูดโต้ตอบกันระหว่างผู้แสดงด้วยกัน เพื่อเป็นการดำเนินเรื่องต่อไปเรื่อย ๆ และผู้แสดงที่ยังไม่ได้แสดงก็จะต้องนั่งอยู่ในบริเวณนั้น เพื่อที่จะคอยเตรียมตัวว่าจะถึงคิวของตนหรือไม่ การแสดงจะดำเนินต่อไป

12.00 . ผู้แสดงและนักดนตรีก็จะพักเพื่อไปรับประทานอาหารกลางวันและจะเริ่ม
13.00 .

13.00 . นักดนตรีมาพร้อมที่บริเวณจัดการแสดงและทำการโหมโรง เพลงที่ใช้โหมโรงในช่วงบายนั้นคือเพลงกราวในและออกเพลงต่างๆลงจบด้วยเพลงเชิดชั้นเดียว เพื่อที่เป็นการบอกให้รู้ว่าจะมีการแสดงต่อจากช่วงเช้า หลังจากทีบรรเลงโหมโรงจบแล้วนั้น นักแสดงร้องประกาศหน้าทอีกครั้ง ในการร้องนี้ผู้แสดงคนแรกจะร้องนำเพียงคนเดียว หลังจากนั้นจะมีลูกคู่ร้องรับ นักแสดงทุกคนจะต้องร้อง ในการร้องนั้นจะมี โทนหรือทับและกลองชาตรีบรรเลงประกอบและกรับ ฉิ่ง ฉาบ เป็นเครื่องประกอบจังหวะ นักแสดงก็จะตีกรับไปร้องไปด้วยกันจ

13.30 . ผู้แสดงเริ่มทำการแสดงต่อจากในช่วงเช้า โดยมีผู้แสดงออกไปนั่งที่เก้าอี้ม้าหินและทำการร้องบทตั้ง เพื่อที่จะเป็นการดำเนินเรื่องต่อจากช่วงเช้า และจะมีการพูดเจรจากันสลับกับการร้องรับร้องส่งกับดนตรีบ้าง และนักดนตรีก็จะต้องคอยดูตัวแสดงในแต่ละตัวว่าตัวแสดงตัวไหนออกมาเพื่อที่จะได้บรรเลงเพลงให้เข้ากับเนื้อเรื่องที่แสดง

15.00 . เนื้อเรื่องที่แสดงมาตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายก็ได้จบลง บทบาทของตัวแสดงทุกคนได้หมดสิ้น เป็นการจบการแสดง แต่นักแสดงจะใช้คำว่า " " " " นักแสดงกล่าวขอบคุณท่านเจ้าภาพและอวยพรให้กับเจ้าภาพที่มาอุปถัมภ์

ในส่วนองวิธีการแสดงก็จะนำวิธีการแสดงของทั้งสองทางมารวมกันคือทางเพชรบุรีและทางสมุทรสงครามแต่โดยส่วนมากจะเน้นไปในทางสมุทรสงครามมากกว่า ซึ่งก็จะแสดงคล้ายคลึงกันจะต่างก็ในเรื่องสำเนียงการพูด ส่วนเพลงที่ใช้ ทำรำและวิธีการแสดงก็คล้ายคลึงกันโดยจะใช้พระเอกเป็นตัวนำออกแสดงก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะตั้งด้วยตัวพระเอกเสมอ จะไม่ตั้งด้วยตัวโองเหมือนการแสดงลิเก ซึ่งทางด้านการแสดงละครจะใช้ธรรมเนียมการแสดงแบบโขน ซึ่งจะตั้งด้วยพระลักษณ์ พระรามก่อนแล้วจึงตั้งทศกัณฐ์ตามมา ต่างกันตรงที่โขนจะใช้วิธีการพากย์แต่ละครเปรียบเสมือนเป็นการแสดงพื้นบ้านจึงใช้การพูดเอง ซึ่งเมื่อนางเพิ่มได้ย้ายมาอยู่ที่สมุทรสงครามก็ได้้นำการร้องการรำแบบเพชรบุรีมาประยุกต์ใช้บ้าง ในส่วนของการแต่งกายก็

ในทุกจังหวัดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรีหรือสมุทรสงครามก็จะแต่งกายในแนวเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ ส่วนขั้นตอนการแสดงก็จะมีแตกต่างกันบ้างในบางโอกาส เช่นชาวสมุทรสงคราม เมื่อทำการบูชาครูแล้วก็จะทำการ โหมโรงเช้า เมื่อโหมโรงแล้วก็จะให้ศิลปิน

ให้แก่ผู้ที่มาหารำถวายให้แก่หลวงพ่อก หรือรำให้แก่ผู้ที่มาทำการแก้บนต่างๆ เมื่อเสร็จจากรำถวายมือแล้วก็จะถึงขั้นตอนการร้องอันเชิญครูซึ่งเรียกว่าการร้องประกาศหน้าบท จากนั้นก็จะทำการรัว โทน แล้วลงวา ต่อจากนั้นผู้แสดงเป็นพระเอกก็จะเริ่มทำการแสดง ซึ่งเมื่อ

ก่อนจะไม่มีการลงวา จะมีแต่การรัว โทนอย่างเดียว จากนั้นจึงพัฒนาให้มีการลงวาเพื่อให้เกิด

น เครื่องดนตรีที่ใช้ในสมัย ในส่วนของเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงในสมัยก่อนจะใช้เพียงปี่ในอย่างเดียวและต่อมาก็ประยุกต์ใช้เป็นระนาดเพื่อให้เกิดความทึ่ เช่นกัน ซึ่งแต่เดิมใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้าและลดลงมาเหลือเพียงระนาดเอกรางเดียว นอกจากนี้ยังมี

มีผสมได้หากเจ้าภาพต้องการ ในด้านวิวัฒนาการของวงดนตรีดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่าเดิมทีจะใช้เพียงปี่ในเพียงอย่างเดียวต่อมาก็เกิดการพัฒนาให้เกิดความทันสมัยโดยใช้ระนาดเอก

กลองสองหน้า แต่เมื่อมีระนาดเอกก็จะมีระนาดทุ้มตามมา ต่อมาก็เหลือแต่ระนาดเอกเพราะปีเป็นเครื่องดนตรีที่ต้องใช้เสียงสูง ผู้แสดงจึงต้องร้องเสียงสูงตามจึงทำให้ผู้แสดงเกิดความไม่ถนัด เนื่องจากละครชาตรีเป็นการแสดงที่ผู้แสดงจะต้องร้องเองจึงทำให้ต้องตัดเครื่องดนตรีประเภทที่ออกไปในระยะเวลาต่อมา และเมื่อเวลาร้องก็ไม่ได้ตั้งเสียงตามเครื่อง เนื่องจากนักแสดงร้องเสียงสูงได้ไม่ถึงจึงใช้ระนาดเอกบรรเลงประกอบในเวลาต่อมา ในเรื่องตัวเพลงจะเริ่มด้วยชาตรีก่อน เมื่อพระเอกเริ่มแสดงทีแรกก็จะร้องว่า " " ชื่อเพลงผสมโทน เรียกว่าร้องชาตรี แต่เมื่อมาถึงปัจจุบันเริ่มใช้ระนาดเอกก็จะไม่ร้องชาตรีแล้ว เปลี่ยนเป็นร้องเพลงสองชั้นแทน ในส่วนของเครื่องดนตรีในสมัยก่อนจะมีความเชื่อว่าหากเครื่องดนตรีเก่าหรือชำรุดจะนำไปลอยน้ำ แต่ที่ขณะนี้ไม่ได้ปฏิบัติเช่นนั้นหากมีเครื่องเก่าหรือผุพังก็มักจะนำมาซ่อมแซม แต่หากเก่าหรือพังถึงขนาดซ่อมไม่ได้ก็จะนำเครื่องดนตรีเหล่านั้นไปไว้ใต้ต้นไม้ ซึ่งยังไม่เคยปฏิบัติตามความเชื่อที่ว่าต้องนำเครื่องไป

ในด้านการแต่งกายเครื่องละครในสมัยก่อนใช้คั้นแบบเครื่องละคร ต่อมาจึงปรับปรุงให้เป็นการปักเลื่อมตามยุคสมัยมาได้ประมาณสิบปี นับตั้งแต่รุ่นแม่เพิ่ม ซึ่งเมื่อใช้คั้นแล้วเครื่องแต่งกายก็สามารถอยู่ได้เป็นปีแต่จะค่อยๆ เปลี่ยนมาใช้เลื่อมตามยุคสมัย ในส่วนชฎาก็จะมีของเก่าอยู่ที่บ้านซึ่งประดับด้วยเพชรเมื่อเก่าหรือชำรุดก็นำมาซ่อมแซมมาใช้ไปเรื่อยๆ โดยช่วยกันทำในหมู่ลูกศิษย์ลูกหลานซึ่งการซ่อมแซมนี้ก็ต้องช่วยกันทำด้วยตนเองเพราะหากต้องนำไปจ้างช่างซ่อมก็คงต้องสิ้นเปลืองในเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวนมาก

ชาวบ้านในชุมชนวัดเพชรสมุทรวรวิหารและคนในจังหวัดใกล้เคียงเชื่อกันว่าเมื่อไปนมัสการหลวงพ่ (บ้านแหลม) แล้ว ถ้าหากจะให้สิ่งที่ขอเกิดเป็นผลสำเร็จก็มักจะบนด้วยละคร 1 ชุด ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติในที่นี้ หมายถึง หลวงพ่อวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

ส่วนของการหางานหรือหาไปแสดง หากหาไปเล่นเป็นเรื่องจะนิยมเรียกว่าหางานทั้งโรง ในลักษณะนี้ก็ต้องทำการแสดงทั้งวัน โดยเริ่มตั้งแต่ 10.00 -12.00 . แล้วพักกลางวัน และเริ่ม 14.00 -16.00 . ประเพณีเช่นนี้มีมาตั้งแต่สมัยแม่ประทีนยังอยู่วัยเยาว์จนถึงปัจจุบัน และต่อมาก็มีการพัฒนาโดยการใช้ฉากมาตั้งคล้ายการแสดงลิเก โดยละครชาตรีทุกคณะก็จะมีการพัฒนาตามนี้เช่นเดียวกัน หากทางเจ้าภาพหาเป็นแบบละครโรงเล็กก็จะไม่มีฉากและราคา ค่าจ้างในการแสดงก็จะต่างกัน นอกจากนี้การหางานก็มีทั้งแบบกลางวันและแบบกลางคืน เช่น

งานวัดก็จะเป็นงานกลางคืน โดยส่วนมากจะใช้การแสดงผลแบบพันทางพร้อมตั้งฉากด้วย ส่วนเครื่องดนตรีก็ใช้เครื่องห้าซึ่งประกอบด้วย ระนาดเอก ระนาดทุ้ม มโหระทึกใหญ่และกลอง ส่วนลักษณะการหางานที่นอกเหนือจากนี้ก็แล้วแต่เจ้าภาพจะหา เช่นทางเจ้าภาพต้องการให้แสดงผลแบบละครพันทาง โดยให้มีผู้ชายเข้ามาร่วมแสดงด้วยหลายๆคน หรืออาจต้องการให้แสดงผลแบบลิเก ด้นร้องแบบกลอนสดก็สามารถแสดงได้ ส่วนการแสดงผลรำถวายมืออย่างเดียวจะเรียกว่าการรำถวายมือถวายหลวงพ่อก่อนเพื่อแก้สับบน

สำหรับค่าจ้างในการแสดง ขึ้นอยู่กับหางานของแต่ละเจ้าภาพและสถานที่ที่ไปแสดงผล หากทางเจ้าภาพละครโรงเล็กแล้วแสดงในที่ใกล้ 5,000 บาท ถ้าเป็นละครโรงใหญ่ก็จะเพิ่มค่าจ้างเป็น 7,000 หากเป็นการแสดงที่ออกนอกสถานที่ ในส่วนของค่ารถโดยดูตามความเหมาะสม หากหางาน 2 ค่าจ้างประมาณ 1,000 บาท ส่วนราคาค่าจ้าง 750

ส่วนแบ่งของผู้แสดงนั้นจะไม่เท่ากัน บางคนก็ 250 บาท ส่วนเด็กหัดใหม่ประมาณ 150 บาท แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ในกรณีที่รำมานานแล้วก็จะมีส่วนแบ่งประมาณ 350 250-280 บาท แต่หากบางงานใช้คนเครื่องหนังเพียงคนเดียวก็จะได้รับค่าจ้างมากขึ้นตามความ ส่วนค่าจ้างด้านการรำถวายมือก็จะขึ้นอยู่กับระยะทางว่าใกล้หรือไกลแค่ไหนในกรณีที่เป็นการจ้างต่างหาก แต่หากรำประจำที่วัดอยู่แล้วก็ราคาประมาณ 1,000 - 1,200 มีคนจ้างแสดงอยู่แล้วและต้องแต่งตัวอยู่แล้ว ถ้าทางเจ้าภาพจะเหมาะสม ค่าจ้างจะอยู่ในราคาที่ไม่ว่าสมยอม ทำให้เป็นการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน ได้แก่ นักแสดง นักดนตรี วัด ตลอดจนร้านค้าที่อยู่บริเวณโดยรอบ

29

(ลานหน้าโบสถ์วัดเพชรสมุทรวรวิหาร)

การฝึกหัด

การเริ่มฝึกหัดการแสดงละครชาตรีของนางประทีนเริ่ม โดยการดูหรือจดจำจากผู้ใหญ่ก่อน แล้วพยายามเลียนแบบให้ได้ ซึ่งถ้าแสดงไม่เหมือนผู้ใหญ่จะไม่ให้แสดงเพราะในสมัยนั้น ไม่มีครูสอนนางประทีนจึงเริ่มจดจำจากการดูผู้ใหญ่แล้วเริ่มจากการให้มือ การตั้งวงให้เป็นตอนขึ้นต้น

จากนั้น ต้องฝึกตีบท อยู่ ตาย รอด เนื่องจากจะมีคนบอกบทก่อนแล้วต้องแสดงท่าทางการตีบทให้ได้ ซึ่งการบอกบทนี้ในปัจจุบันจะไม่มีการบอกบทแล้วเนื่องจากเด็กผู้แสดงสมัยใหม่จะฟังการบอกบทไม่ออก เมื่อบอกไปแล้วก็ไม่สามารถตีบทได้ ซึ่งก็ยังมีในบางกรณีที่ทางเจ้าภาพบอกว่า เวลาดูการแสดงแบบบอกบทแล้วดูไม่รู้เรื่อง ประกอบกับนักแสดงส่วนใหญ่สามารถจำได้มากขึ้น ซึ่งเกิดจากการแสดงบ่อยครั้งจนสา รดจำบทได้อย่างแม่นยำ ต่อมาจึงทำให้วัฒนธรรมการบอกบทไม่ได้ใช้อีกและไม่เป็นที่นิยมในเวลาต่อมา ในสมัยก่อนบทที่นำมาใช้ในการแสดงต้องซื้อจาก

ซึ่งทุกวันนี้บทที่ซื้อมาใช้ในการแสดงเกิดการชำรุดเป็นส่วนใหญ่แล้ว จะคงมีเหลืออยู่ก็เช่น เรื่องไกรเพชรแต่ก็คงเหลืออยู่ไม่ครบทุกตอน บทของนางประทีนที่มีอยู่ในบางส่วนได้ให้ทางกรมศิลปากรไปแล้ว และบางส่วนก็ให้ไว้กับที่บ้าน ()

30 ชาวชนในละแวกใกล้เคียงใช้เวลาว่างในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ฝึกประสบการณ์การแสดง

ต่อมานางประทีนก็ได้เริ่มเรียนอย่างจริงจังกับนางจำลอง ทับทิม น้องของนางเองก็ได้หัดจากนางสงัด โดยในสมัยก่อนผู้ที่หัดละครก็จะมีโอกาสได้ไปหัดจากลูกหลานโดยส่วนมากก็จะนำไปเข้าวังเพื่อหัดละคร ซึ่งนางสงัดก็ถือได้ว่าได้หัดจากผู้ที่ไม่หัดละครในวังเช่นกัน ส่วนความรู้ที่นางประทีนได้รับและฝึกหัดทางด้านละครกับนางจำลองได้แก่การรำ เพลงช้าเพลงเร็ว เซตฉิ่ง เพลงสร รจนาเสียงพวงมาลัย ซึ่งหัดโดยการมาจำจากในงาน รำตามผู้ที่สามารถรำได้แล้ว หรือหัดนอกเวลาบ้างก็มีอาจเป็นช่วงเช้าก็ชวนกันมาฝึกซ้อม หากเหนื่อยก็ไม่สามารถหยุดได้เนื่องจากไม่ได้ฝึกอย่างมีแบบแผนหรือกฎเกณฑ์แต่อย่างไร ฝึกหัดเช่นนี้อยู่นานหลายปีเนื่องจากพ่อและแม่เป็นนักปี่พาทย์จึงมีพื้นฐานอยู่มากพอสมควร

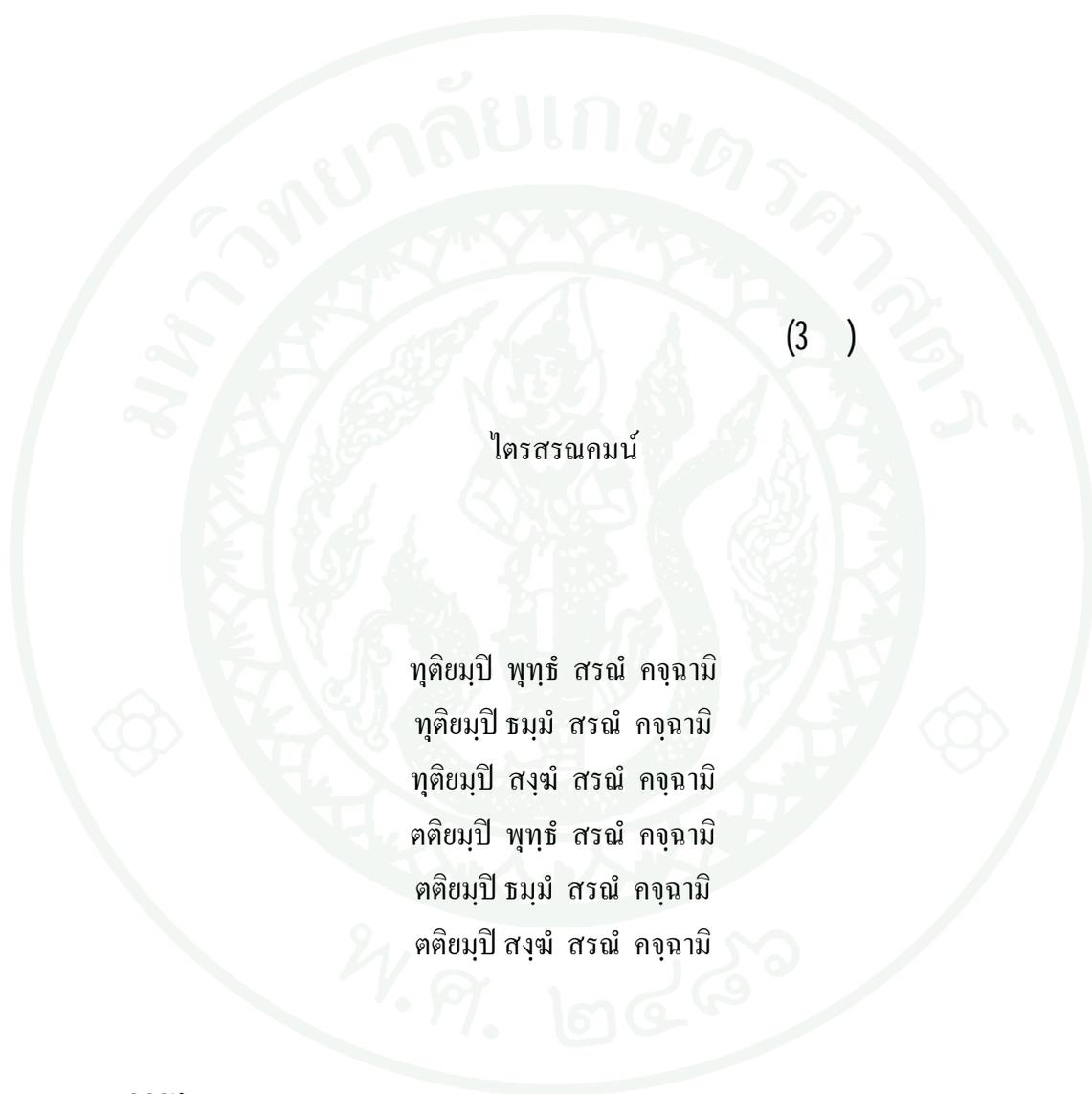
นางประทีนได้เริ่มรำออกงาน โดยการรำถวายมือและแสดงละครเป็นตัวประกอบตั้งแต่อายุ 12-13ขวบโดยเริ่มจากการพุดจาให้ได้สำเนียงของละคร เป็นอย่างแรก ในปัจจุบันจำนวนผู้แสดงเหลือน้อยกว่าในอดีต ซึ่งโดยปกติโรงละคร โรงหนึ่งจะมีตัวละครประมาณ 15 ศิษย์ที่ฝึกไว้มากก็จะใช้ลูกศิษย์ทั้งหมด เนื่องจากถ้าหากคนอื่นมากก็ต้องเพิ่มในส่วนของค่าใช้จ่ายหรืออีกประการหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับเรื่องที่ใช้แสดงด้วย หากมีตัวแสดงน้อยก็จะใช้เรื่องที่ต้องใช้ผู้แสดงน้อย ส่วนเรื่องของเพศ ผู้แสดงเมื่อ 15 ปีที่แล้วยังไม่มีผู้ชายมาร่วมแสดงด้วยเหมือนเช่นในปัจจุบันที่เริ่มนำผู้แสดงชายมาร่วมแสดงเป็นตัวหลัก ตัวพระ ซึ่งการนำผู้ชายมาร่วมแสดงด้วยเป็นการนำค่านิยมมาจากเพชรบุรี โดยเริ่มจากการชักชวนญาติที่เป็นลิเกมาช่วยแสดงก่อนในเวลาที่ผู้แสดงไม่พอ เมื่อทำการแสดงก็ได้รับความชื่นชอบจากคนดูเป็นอย่างดี จากนั้นจึงปฏิบัติเช่นนี้มาเรื่อยๆ

จนถึงปัจจุบัน ส่วนเรื่องที่ใช้แสดงมากที่สุดได้แก่เรื่องขุนช้างขุนแผน ในสมัยที่นางเพิ่มยังมีชีวิตอยู่ มักจะแสดงตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่มีการตัดตอน โดยจะมีวิธีการแสดงแบบนัดแนะกันหลังโรงในเรื่อง สำเนียงการพูดและกิริยามารยาทของตัวแสดงแต่ละตัวเฉยๆ ไม่ต้องฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งในบางครั้งก็จะมีการต่อเพลงที่บ้านเช่นเพลงครอบจักรวาลต้องร้องอย่างไร ผู้สอนก็จะร้องให้ฟังแล้ว จึงร้องตาม ในสมัยนี้หากจะหาคุณละครเก่าดั้งเดิมก็ยังพอมีผู้แสดงอยู่บ้าง แต่ผู้แสดงก็มีอายุมากขึ้น ไม่สามารถแสดงให้ดูได้ในสมัยนี้แล้ว

ระยะเวลาตั้งแต่นางประทีนเริ่มฝึกละครชาติตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันก็มีลูกศิษย์จำนวนมาก โดยในสมัยนางเพิ่มยังมีชีวิตอยู่ก็มีโอกาสได้ฝึกให้ลูกศิษย์ของนางเพิ่มด้วยซึ่งก็เหมือนเป็นลูกศิษย์ของตนเองเมื่อรวมแล้วก็มีจำนวนมากที่เข้ามาเป็นลูกศิษย์ของนางประทีน โดยมีวิธีการฝึกซ้อมแบบร่อนนำให้ลูกศิษย์ร้องตามให้เหมือนเช่นเดียวกับการรำ ต้องรู้ว่าตัวไหนต้องรำอย่างไรและต้องรำตามให้เหมือนเช่นการรำถวายมือเราจะไม่ได้ทำรำทำเดี่ยวจะมีการแปรท่าไปเรื่อยๆ โดยการรำตามให้ได้ถูกต้องตามลักษณะของการรำในแบบนั้นๆ โดยส่วนมากจะไม่มีการไปฝึกที่บ้าน มักจะใช้การบอกกันในที่ที่ไปแสดงหรือหลักจากเลย แต่อาจมีบางโอกาสที่ทางเจ้าภาพมาแบบเฉพาะกิจจึงจะจำเป็นต้องไปฝึกซ้อมกันที่บ้านซึ่งเมื่อใช้ในการแสดงนั้นแล้วก็สามารถนำไปใช้แสดงในการแสดงละครชาติได้ด้วย นางประทีนกล่าวว่าหากตอนนี้มีเด็กจะมาฝึกในด้านการละครก็จำเป็นต้องฝึกเป็นชุด แต่หากมีเพียงคนเดียวก็จะลำบากในการฝึกละคร เนื่องจากมาฝึกครั้งแรกก็ต้องฝึกให้มือ เช่น ตีบท อยู่ ตาย รอด ซึ่งเมื่อตีบทได้แล้วก็จะฝึกหัดรำเพลงช้า รำถวายมือ (ร้องโจง ฉะ)) ซึ่งเมื่อรำได้แล้วจึงจะต่อเพลงเร็ว หลังจากนั้นก็จะต่อเพลงฉิ่ง และถ้าเป็นผู้หญิงก็จะ เป็นเพลงเชิดฉิ่งพวงมาลัย แต่เด็กที่นี้ส่วนใหญ่ก็จะสามารถรำได้บ้างบางคนก็รำไม่ได้เนื่องจากเวลาฝึกจะต้องฝึกเป็นชุดรวมทั้งเด็กจะต้องเรียนหนังสือ ซึ่งไม่เหมือนกับเด็กสมัยก่อนที่ไม่ได้เรียนหนังสือจึงมีเวลาในการมากกว่าเด็กสมัยนี้ เพราะฉะนั้นจึงสามารถฝึกหัดได้เท่าที่ควรใช้งานเท่านั้น

พิธีกรรมที่พบในการจัดการแสดงของคณะนี้ เป็นพิธีบูชาครูก่อนการแสดง เรียกพิธีนี้ว่า

" การเลือกผู้ตั้งกานล์ก็ต้องเลือกผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ โดยคุณพ่อก็ให้คาถา

(3)

ไตรสรณคมน์

ทุติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ

ทุติยมฺปิ ฌมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ

ทุติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

ตติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ

ตติยมฺปิ ฌมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ

ตติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

อติปิโส

เวทิตพฺโพ วิญญูหีติ

สนฺทิกฺกุสิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตุตฺถํ

ต สวากสงโฆ สามิจิปฏินโน ภควโต สวากสงโฆ ยทิท จตตาริ ปุริสสุคานิ อญฺฐ
 ปุริสปุคคตา เอส ภควโต สวากสงโฆ อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทกฺขิณฺเอยฺโย อณฺชติกรณฺเอยฺโย
 อนุตฺตรํ ปุณฺณกฺุเขตฺตํ โลกสุสาคิ

สกุเต กามะ จ รูเป คิริสิขรตถุ จนฺตติกุเข วิมานะ ทีเป รฎฺฐเฐ จ กามะ ตรวนคหเน

บทไหว้ครู

อิมํ ปทุปี อคฺคิทานํ

ณ

โต ปรีกฺุณฺนตฺ

ข้าพเจ้าขออาราธนา บูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระ
 อินทร์ พระพรหม พระยมกาล พระนเรศ พระนารายณ์ พระอาทิตย์ พระจันทร์ แม่พ
 ธรณี แม่เทพเจ้าทั้งสิบหกชั้นฟ้าทั้งสิบห้าชั้นดิน หลวง
 พ่อบ้านแหลม หลวงพ่อวัดเขา หลวงพ่อพุทธโสธร หลวงพ่อวัดไร่จิง หลวงพ่อแดง หลวงพ่อโต
 หลวงพ่อแก่นจัน หลวงพ่อชินราช หลวงพ่อเชียงแสน พระแก้ว พระกาฬ หลวงพ่อหลักเมือง
 พุทธาเจ้าทั้งหลายทุกขอบฟ้า ครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์ พระพิฆเนศวร์ พระพิฆนันท
 ประคนธรรพ์ ยีนารายณ์ พระ ฤาษีหน้าวัว
 ร้อยแปดพระองค์ ครูโหม่ง ครูพักลักจำ คุณครูพราหมณ์บุ
 พราหมณ์มโหฬาร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า ทั้งสารพัดช่างที่ข้าพเจ้ารู้จักนาม
 ก็นี้ไม่รู้จักนามก็ดี ข้าพเจ้า อำนวยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและบริวารของ
 ข้าพเจ้า ในวันที่ข้าพเจ้าขอตัดการะบูชาคุณบิดามารดา ท้าวเวส

ฉิมพลี พญานาคราช หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด องค์สมเด็จพระปิยะมหาราช
 รัชกาลที่ห้า หลวงปู่มั่น หลวงปู่เข หลวงปู่คง องค์พระชัยมงคล พระภูมิเจ้าที่ เจ้าที่เจ้าของที่
 เขตพระอุโบสถแห่งนี้ ข้าพเจ้าขออัญ ุยพรและพิทักษ์รักษา ให้แก่ตัว

ข้าพเจ้าและบริวารของข้าพเจ้าที่ มาทำการแสดงนาฏศิลป์วันนี้ ให้พ้นจากสรรพทุกข์ สรรพโศก
 สรรพภัย สรรพเคราะห์ เสนียดจัญญ์ อย่ามาแผ้วพาน ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอด

31 โต๊ะตั้งเครื่องบูชาครู

กล่าวทั้งหมดนี้แล้วใช้ธูปบูชาครั้งแรกสืบแก้ดอก เหตุผลเนื่องจากเราจะใช้คำว่าแก้ จะได้มี
 ชีวิตก้าวหน้า ทำอะไรก็ก้าวหน้า จุดธูปตอนหลังจะใช้อีกแก้ดอก เพื่อต้องการสืบเนื่องว่าเราเชิญ
 คุณครูไว้ เราต้องการให้ครูมาอยู่กับเราตลอด จุดต่อเนื่องตลอด เวลาพักกลางวันก็จะ
 ตอนบ่ายก็จะทำเหมือนเดิมตลอดจนกว่าจะเลิกทำการแสดง หากไปแสดงตามบ้านจะใช้สุราหนึ่ง
 ขวด บุหรี่หนึ่งซอง ที่ต้องใช้เนื่องจากมีครูยักษต่างๆด้วย ส่วนเรื่องอาหารทางเจ้าภาพก็จะเป็นผู้จัด
 มา ทางเราจะถวายครูก่อนพร้อมน้ำหนึ่งแก้ว ส่วนเรื่องพิธีไหว้ครูทางคณะเราก็จะจัดขึ้นทุกปี ทำพิธี
 โดยคุณพ่อสมพงษ์ อยู่สมบูรณ์ ซึ่งปัจจุบันมีอาการป่วยหนักจึงไม่สามารถทำได้ จึงต้องเชิญผู้ที่มี
 คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทำพิธีไหว้ครูต่อไปจนถึงปัจจุบัน

บุคคลในท้อง 10

- นางประทีน พุ่มกระจำง หน้าที่เป็นผู้กำกับการแสดงและแสดงเป็นตัวพระ อยู่
- บุญมานิตย์ หน้าที่แสดงเป็นพระเอก อยู่
- นายพงศ์ปณต ไชยพฤกษ์ หน้าที่แสดงเป็นพระเอก อยู่
- นางปิ่น แก้วพินิจ หน้าทีผู้แสดงฝ่ายพระ อยู่
- นางสาว สุภารัตน์ ประสงค์สุข หน้าทีแสดงเป็นนางเอก อยู่
- หน้าทีแสดงเป็นตัวโจ๊ก อยู่
- นางสาวสุรีวัลย์ หน้าทีแสดงเป็นนางกำนัล อยู่ บ้านโป่ง
- เศษ หน้าทีแสดงเป็นนางเอก อยู่
- นายอุทิศย์ น่วมศิริ หน้าทีเป็นนักแสดง () อยู่ที่
- นายคิลก แก้วจริง หน้าทีเป็นนักแสดง () อยู่ที่ อ.

บุคลากรดังกล่าวได้อาศัยคณะละครเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของตน มีเพียง 3 คนเท่านั้น ที่ประกอบอาชีพด้านการแสดงเป็นอาชีพรอง คือ บุญมานิตย์ อาชีพหลักเป็น นางสุรีวัลย์ อาชีพหลักเป็นแม่บ้าน อยู่สมบูรณ์ อาชีพหลักรับจ้าง นับว่าเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนทางหนึ่ง

การแสดงละครแก่นบลิษณะเช่นนี้ ได้รับความนิยมาจกชุมชนและผู้ทีเลื่อมใสศรัทธาใน หลวงพ่อวัดบ้านแหลม () จนเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป เป็นเหตุให้บุคคลทีมีความสนใจและเห็นความสำคัญจึงส่งบุตรหลานมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของคณะนี้ โดยการให้ร่วมแสดงในการรำถวายมือเพื่อฝึกทักษะกระบวนการร่ำรำให้เชี่ยวชาญ (ได้ฝึกหัดมาก่อนแล้ว) มีความกล้าแสดงออก และยังฝึกให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังค่านิยมทีดีงามทางวัฒนธรรม มีโอกาสได้รับการกล่อมเกลาคจิตใจให้อ่อนโยนลงด้วยคุณค่าแห่งนาฎการ ทั้งยังเป็นส่วนทีช่วยอนุรักษ์สืบสานศิลปะอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไป นอกจากนั้น ในบางโอกาสเยาวชนเหล่านั้นยังได้รับเงินรางวัลจากการร่วมกิจกรรมการแสดงเป็นทุนการศึกษา ด้วย

33

34

บทบาทหน้าที่ทางสังคม . ลูกเพชร พินิจ นาฏศิลป์ต่อประชาชนทั่วไป

ความเชื่อในสิ่งที่มีอำนาจเหนือมนุษย์ ทำให้สังคมไทยส่วนหนึ่งยังคงต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นไปตามคำสอนทางพุทธศาสนาก็ตาม แต่ความต้องการที่พึ่งและความมั่นคงทางจิตใจ ก็ทำให้เกิดกิจกรรมการบนบานศาลกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่สัตว์เดียรฉาน สิ่งไม่มีชีวิต เช่น จอมปลวก ไปจนถึงสิ่งเคารพบูชาทางศาสนา เช่น เทวรูป พระพุทธรูป เป็นต้น

ที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร มีพระพุทธรูปที่เป็นรูปเคารพสัญลักษณ์แทนองค์พระศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธรูปองค์นี้มีนามเรียกกันโดยทั่วไปว่า “หลวงพ่อบ้านแหลม” ว่ามีพุทธคุณสามารถลดบันดาลให้ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาสัมฤทธิ์ผลตามที่ตนปรารถนาได้ ประชาชนในชุมชนและประชาชนทั่วไปที่เลื่อมใสในพุทธคุณประเดี๋ยวนี้ ต่างพากันมากราบไหว้ขอพร และลดขันธ์ที่ปรารถนา ก็จะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยสิ่งต่างๆ ที่ตนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด และคิดว่าเป็นสิ่งโปรดปรานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ ในที่นี้คือละครชาตรี หรือที่เรียกกันว่า “ละครแก้บน”

ดังนั้นละครแก้บนจึงเป็นเสมือนเครื่องมือที่ใช้เชื่อมต่อสื่อสารกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สร้างความสบายใจและความมั่นคงทางด้านจิตใจให้เกิดขึ้น โดยผ่านกระบวนการ “ ” “แก้บน” คือการตอบแทนเมื่อได้ดังที่ขอ ซึ่งละครจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง และมีบทบาทสำคัญเฉพาะในส่วนของการแก้บนเท่านั้น

ปรารถนาของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน ละครที่จัดแสดงจึงมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป โดยแบ่งลักษณะการแสดงออกเป็น 2

ความมากน้อยของการแสดงนั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับภาระปรารถนาแล้ว ยังขึ้นอยู่กับสภาพทางเศรษฐกิจของผู้บนด้วย เพราะการแสดงแบ่งระดับราคาตามจำนวนผู้แสดงเป็นชุดเล็ก ชุดกลาง และชุดใหญ่

ส่วนการแสดงจับเรื่อง คือการแสดงที่เป็นเรื่องราว มีบทเจรจาและการร้องส่ง แฝงไปด้วยคติสอนใจ ส่วนใหญ่เป็นนิทานพื้นบ้านประเภทจรรจาต่างๆ เรื่องราวที่จัดแสดงเน้นเพื่อความ

บันทึกของผู้ชมปรับเปลี่ยนประยุกต์ได้ตามกาลสมัยจึงทำให้ละครแก่นยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยได้
เป็นระยะเวลายาวนานตราบนานปัจจุบัน

35

36 ประชาชนว่าจ้าง . ลูกเพชร พินิจ นาฏศิลป์ รำถวายมือเพื่อแก่น

37 ตัวอย่างอนุโมทนาบัตรว่าจ้างการแสดงละครของค . ลูกเพชร ฟินิจ นาฏศิลป์

บทบาทหน้าที่ทางสังคมของคณะ ส. กเพชร ฟินิจ นาฏศิลป์ต่อวัดเพชรส

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นวัดประจำจังหวัดสมุทรสงคราม มีหลวงพ่อบ้านแหลมพระ
 บสสเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในท้องถิ่นและพื้นที่
 ใกล้เคียง มีความเชื่อสืบต่อกันมาว่า พรที่ขอจากหลวงพ่อบ้านแหลมเมื่อสัมฤทธิ์แล้วนิยมนำ
 ละครมาแสดงถวายเพื่อตอบแทนหลวงพ่อ เป็นการแก้บนต่อผลของพรที่ได้รับมา

นางภูศิลป์ได้รับอนุญาตให้จัดการแสดงละครแก้บนภายในวัด
 เพชรสมุทรวรวิหารตั้งแต่เมื่อกว่า 60 ปีที่แล้วเพราะเป็นคณะละครเก่าแก่ที่ทำงานร่วมกับทางวัดมา
 เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน จากการสัมภาษณ์นางฟินิจทราบว่ ทางคณะมีการแบ่งรายได้บางส่วน
 ให้แก่วัด ทั้งนี้ทางวัดมิได้กำหนดถึงสัดส่วนของรายได้ไว้ เพียงแต่ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบมา
 ตั้งแต่เมื่อครั้งนางเพิ่มเป็นหัวหน้าคณะถึงการถวายเงินปัจจัยเพื่อบำรุงวัดบ้างตามสมควรเท่านั้น

นางพินิจให้สัมภาษณ์อีกว่าในแต่ละวันจะถวายไม่เท่ากัน แล้วแต่ว่าในวันนั้นๆจะมีผู้มาว่าจ้างละคร
 เก๋บนมากน้อยเพียงไร

จากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่าไม่เพียงแต่ . ลูกเพชร พินิจ นาฏศิลป์เท่านั้นที่มาทำ
 การแสดง ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ยังมีละครคณะอื่นๆหมุนเวียนกันมาแสดงละครเก๋บนกันอยู่
 เสมอ ตามความต้องการของเจ้าภาพ ส่วนการที่วัดอนุญาตให้ . นาฏศิลป์
 จัดการแสดงประจำในทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นสิ่งที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่
 ประชาชนผู้ที่มีความศรัทธาในหลวงพ่อบ้านแหลม เพราะประชาชนทั่วไปอาจไม่สะดวกที่จะ
 ติดต่อประสานงานกับคณะละครต่างๆ ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องเพิ่มขึ้นเป็นค่าขนส่งอีก ทำให้
 อัตราการว่าจ้างมีราคาสูง ดังนั้น การจัดให้มีละครเก๋บนประจำอยู่ที่วัด จึงเป็นการอำนวยความสะดวก
 ความสะดวกให้แก่ประชาชนและยังลดภาระค่าใช้จ่ายให้อีกทางหนึ่งได้ด้วย

ผลที่มีการแสดงละครเก๋บนหน้าพระอุโบสถ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ทำให้เกิดภาพ
 กิจกรรมทางวัฒนธรรม เป็นเครื่องสร้างบรรยากาศที่ดี เสริมสร้างความศรัทธาน่าเลื่อมใสให้มากยิ่งขึ้น
 ยิ่งขึ้น ผู้ที่มาทำบุญที่วัดไม่เพียงจะได้แต่ความสุขใจในผลบุญที่ได้กระทำ นอกเหนือจากนั้น จะได้
 ชิมชาบบรรยากาศแห่งความเป็นไทย มิให้หลงลืมไปกับวัฒนธรรมภายนอกที่เข้ามาใน
 ชีวิตประจำวันอย่างที่ไม่สามารถป้องกันได้

บทเพลงที่ใช้ในการแสดง

บทเพลงที่ใช้ในการแสดง เรื่อง "ศรนรินทร์ ศิลปินรา"
 กุมภาพันธ์ 2550 37

10

1. (ท่อน 2)
2. กล่อมพญา สองชั้น
- 3.
4. มอญฟ้าโพก
- 5.
6. เพลงแขกต๋อยหม้อ
7. เพลงเขมรไล่ควาย
8. ไทน้อย สองชั้น
- 9.
- 10.
11. ลงต้มโคล้ง สองชั้น
- 12.
13. ต้มยำ สองชั้น
14. เพลงกล่อมนารี
15. แขกต๋อยหม้อ สองชั้น
- 16.
- 17.
18. เพลงกัลยาเยี่ยมห้อง
- 19.
20. มอญฟ้าโพก สองชั้น
21. เพลงพม่าไอพาร์ สองชั้น

22. (ไม่ทราบชื่อเพลง)
23. (ไม่ทราบชื่อเพลง)
- 24.
25. เพลงตะลุ่มโปง
26. (ท่อน)
27. เพลงพันธุ์ฝรั่ง
28. เพลงต้นเพลงนึ่ง
29. เพลงสดาขงค์
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.
- 34.
- 35.
36. เพลงนึ่งมุล่ง
- 37.

37 เพลง ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เพลงจากอารมณ์เพลงที่ปรากฏในบทร้อง 2) เพลงจากอัตราจังหวะต่างๆ 3) เพลงหน้าพาทย์ ดังนี้

1) เพลงที่แสดงอารมณ์เพลงจากบทร้อง ประกอบด้วยอารมณ์โกรธ อารมณ์เศร้า อารมณ์รัก อารมณ์สนุกสนาน และการบรรยายเพื่อดำเนินเรื่อง ได้แก่

อารมณ์โกรธ มี 1 เพลง คือ เพลงตะลุ่มโปง ()

อารมณ์เศร้า มี 3 เพลง คือ เพลงพันธุ์ฝรั่ง เพลงกัลยาเยี่ยมห้อง เพลงชมตลาดแปลง

อารมณ์รัก- 2 เพลง คือ เพลงลาวดวงเดือน เพลงกล่อมนารี

อารมณ์ 2 เพลง คือ เพลงเขมรไล่ควาย เพลงฉับแกละ

22 เพลง คือ เพลงกล่อมพญา เพลงต้นเพลงนึ่ง เพลงไม่ทราบชื่อ เพลงบุกัน ฝรั่งเขียว ตะลุ่มโปง โทน สดาขงค์ มอญผ้าโพก ลาวลำปาง ลาวเลี้ยงเทียน เพลงแขกค่อหม้อ เพลงไทยน้อย เพลงมอญแปลง เพลงตัมโคลิ่ง เพลงลิงลาน เพลงตัมย่า เพลงเขมรพายเรือ เพลงแขกบรเทศ เพลงอกทะเล เพลงพม่าโอพาร์ เพลงไม่ทราบชื่อ (2)

2) ประเภทเพลงในอัตราจังหวะต่างๆ ประกอบด้วยอัตราจังหวะ 3

2

2

1. 3 1 (ท่อน 2)

2. 2 22 เพลง ได้แก่

2.1 กล่อมพญา สองชั้น

2.2

2.3 มอญฟ้าโพก

2.4

2.5 เพลงแขกต๋อยหม้อ

2.6 เพลงเขมรไถ่ควาย

2.7 ไทยน้อย สองชั้น

2.8

2.9

2.10 ลงคัมโคล้ง สองชั้น

2.11

2.12 คัมย้า สองชั้น

2.13 เพลงกล่อมนารี

2.14 แจกต๋อยหม้อ สองชั้น

2.15

2.16

2.17 เพลงกัลยาเยี่ยมห้อง

2.18

2.19 มอญฟ้าโพก สองชั้น

2.20 เพลงพม่าโอพาร์ สองชั้น

2.21 (ไม่ทราบชื่อเพลง)

2.22 (ไม่ทราบชื่อเพลง)

3. 3 เพลง ได้แก่

3.1

3.2 เพลงตะลุ่มโปง

3.3 (ท่อน)

4. 2 4 เพลง ได้แก่

4.1 เพลงพันธุ์ฝรั่ง

4.2 เพลงต้นเพลงนึ่ง

4.3 เพลงสดาขงค์

4.4

3) เพลงหน้าพาทย์ 6 เพลง ได้แก่

1.

2.

3.

4.

5. เพลงฉิ่งมุล่ง

6.

ผู้วิจัยแบ่งประเภทบทเพลงออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ประเภทเพลงที่แสดงจากอารมณ์เพลงจากบทร้อง 2) ประเภทเพลงในอัตราจังหวะต่างๆ ประกอบด้วยอัตราจังหวะ 3

2

2

3) ประเภทเพลงหน้าพาทย์

แล้วจึงคัดเลือกเพลงในแต่ละกลุ่มมาทำการวิเคราะห์ศึกษาคุณลักษณะทางดนตรี ด้วยวิธีการสุ่มเลือกอย่างง่ายโดยการจับสลาก ยกเว้นเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ผลปรากฏดังนี้

1) ประเภทเพลงที่แสดงจากอารมณ์เพลงจากบทร้อง

อารมณ์โกรธ คือ เพลงตะลุ่มโปง ()

อารมณ์เศร้า ได้แก่ เพลงชมตลาดแปลง

อารมณ์รัก-มีความสุข ได้แก่ เพลงกล่อมนารี

อารมณ์สนุกสนาน ได้แก่ เพลงเขมรไถ่ควาย

การบรรยายเพื่อดำเนินเรื่อง ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงได้แก่ เพลงโทน เนื่องจากเป็นบทเพลงที่ใช้มากที่สุดและจากการสัมภาษณ์นางประทิน ทราบว่าเพลงนี้เป็นเอกลักษณ์ของ

2) งหะต่างๆ ประกอบด้วยอัตราจังหวะ 3 2

3 (ท่อน 2)

2 ชั้น ได้แก่ เพลงกลยาเยี่ยมห้อง หน้าทับปรบไก่อ
หน้าทับสองไม้

ได้แก่ เพลงตะลุ่มโปง

2 ได้แก่ เพลงต้นเพลงฉิ่ง

3) ประเภทเพลงหน้าพาทย์ สำหรับเพลงประเภทนี้ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง คือ เพลงฉิ่งมุล่งและเพลงโอดมอญ เนื่องจากเพลงฉิ่งมุล่งเป็นบทเพลงที่จัดอยู่ในประเภทเพลงฉิ่งเพียงเพลงเดียวที่ใช้ในการแสดงครั้งนี้ ส่วนเพลงโอดมอญ จัดเป็นเพลงหน้าพาทย์ที่มีการปรับปรุง () ดังจะได้นำมาวิเคราะห์ต่อไป

อารมณ์ บทร้อง

เพลงนี้เป็นเพลงที่ใช้แสดงอารมณ์โกรธในเรื่องสรนรินทร์ ศิลปินรา ตอน สองจักรพรรดิมีเนื้อร้องอยู่หลายตอน ดังเช่น

ตะลุ่มโปง ชั้นเดียว

ที่จะไปตามคูให้รู้เรื่อง ว่าแก่นเคืองเกิดเจ็บเป็นไฉน

ว่าพ

พระทรงชัยดำเนินแล้วเดินม

ท่อน 1

ที่ จะ ไป ตาม ดู ให้ รู้ เรื่อง ว่า แค้น เกือบ

6

เกิด เข็ญ เป็น ดู เหน ว่า พลาด คิด ตาม อ ร ุ หั ย

13

พระ ทรง ชัย ดำ เป็น แล้ว เด็บ มา

เพลงตะลุ่มโปง ในอัตราจังหวะ 2 ชั้น และชั้นเดียวเป็นเพลงเก่าสมัยอยุธยาใช้ ()

2 ชั้นมาแต่งทางร้องสำหรับใช้ร้องประกอบละครเรื่องมะกะโท เมื่อ พ. .2477 ตะลุ่มโปงอัตราจังหวะชั้นเดียวมีลีลาจังหวะรุกเร้า กระชั้นเสียง ศิลปินลิเกนิยมนำมาเป็นบทร้อง ในอารมณ์ที่เร้าร้อน และใช้ร้องอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นเพลงสัญลักษณ์ของลิเกไปในที่สุด

ท่วงทำนอง (Melody) ผู้วิจัยนำเพลงตะลุ่มโปง ชั้นเดียวมาวิเคราะห์แล้วพบกลุ่มเสียงที่ใช้ ออกลุ่ม 5 (Pentatonic Mode) ประกอบด้วยเสียง ซอล ลา ที เร มี (G A B D E)

ช่วงเสียง เริ่มต้นที่เสียง (G) (E)

(Rhythm) จังหวะของเพลงตะลุ่มโปง ชั้นเดียวมี จังหวะที่เท่ากันตั้งแต่ต้นเพลงจนจบเพ

(Isometric)

(Form) ตะลุ่มโปง ชั้นเดียวมีลักษณะที่เป็นเพลงสั้นทำนองเดียว
 (Iterative) ที่บรรเลงซ้ำกันไปมา อาจจะมี ความแตกต่างของทำนองที่เล่นซ้ำเล็กน้อยหรือไม่ก็ได้
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เป็นสัญลักษณ์ คือ ||:A1: || ||:A2: ||

รูปลักษณะของท่วงทำนอง (Melodic Contour) ตะลุ่มโปง ชั้นเดียวมีท่วงทำนอง และ
 ทิศทางการเคลื่อนที่ที่มีลักษณะต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน (Conjunct)

(Undulating)

โครงสร้างของวลี (Phrase Structure) ตะลุ่มโปง ชั้นเดียวนั้น
 (4) (8) สลับกันไป ตลอดเพลงตั้งแต่ต้นจนจบ

เพลงที่ใช้แสดงอารมณ์เศร้า ดังตัวอย่างเนื้อร้องต่อไปนี้

สร้อยจินดานารีไม่พองใส

เรียกองค์พระทรงชัย

ดนตรีรับ

เลอ เมื่อ เลย เล็ง

6 ดนตรีรับ

เมื่อ นับ สร้อย จิน

10 ดนตรีรับ

ดา นา รัง เื่อ

14 ดนตรีรับ

ไม่ ผ่อง ไส

Variation

เอ้อ

19 ดนตรีรับ

เรียก องค์ เ็็ง

23 ดนตรีรับ

พระ พงษ์ ชัย ทราม วิชัย ไส กา

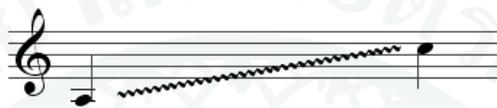
29 ดนตรีรับ

เอ้อ น้ำ ดา บอง

ท่วงทำนอง (Melody) ผู้วิจยนำเพลง มาวิเคราะห์แล้วพบกลุ่มเสียงที่
 ใช้ คือกลุ่ม 5 (Pentatonic Mode) ประกอบด้วยเสียง โด เร มี ซอล ลา (C D E G A) โดยมีโน้ต
 (F) เป็นเพียงโน้ตผ่าน (Passing Note)

ช่วงเสียง เริ่มต้นที่เสียง (A) (C)

(Form) มีลักษณะที่เป็นเพลงสั้นทำนองเดียว
 (Iterative) ที่บรรเลงซ้ำกันไปมา อาจจะมี ความแตกต่างของทำนองที่เล่นซ้ำเล็กน้อยหรือไม่มีก็ได้
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เป็นสัญลักษณ์ คือ $||:A1: || ||:A2: ||$

รูปลักษณะของท่วงทำนอง (Melodic Contour) มีท่วงทำนอง
 ไม่ต่อเนื่องเชื่อม โยงกัน (disjunct)
 (Undulating)

(Rhythm) (Isometric)
 มีจังหวะที่เท่ากันตั้งแต่ต้นเพลงจนจบเพลง และมีจังหวะที่ตายตัว

เพลงที่ใช้แสดงอารมณ์รัก เช่น

เพลงกล่อมนารี

พระองค์ลงนอนใต้ร่มไม้ ลมพระพายพัดอ่อนขจรมา
 สร้อยจินดาเทวีศรีสมร ยู่กับภูธรองค์ราชา

เพลงกล่อมนารีอัคราจี 2 ชั้น เป็นเพลงเก่าสมัยอยุธยา หน้าทับปรบไก่อ มีท่อนเดียว 4 จังหวะหน้าทับ อยู่ในเพลงเรื่องสินวล นายมนตรี ตราโมท ได้มาจากนางเคลือบ (ไม่ทราบ) ต้นเสียงหุ่นกระบอกของหม่อมราชวงศ์เกาะ พยัคฆเสนา

ท่วงทำนอง (Melody) ผู้วิจัยนำเพลงกล่อมนารี กระจายแล้วพบกลุ่มเสียงที่ใช้ คือกลุ่ม 5 (Pentatonic Mode) (C D E G A) โดยมีโน้ตตัว (B) เป็นเพียงโน้ตผ่าน (Passing Note)

ช่วงเสียง เริ่มต้นที่เสียง (E) (D)

(Form) กล่อมมนารีมัลักษณะที่เป็นเพลงสั้น (Iterative)
 บรรเลงซ้ำกันไปมา อาจจะมี ความแตกต่างของทำนองที่เล่นซ้ำเล็กน้อยหรือ ไม่มีก็ได้ ผู้วิจัยได้
 วิเคราะห์เป็นสัญลักษณ์ คือ $||:A1: || ||:A2: ||$

รูปลักษณะของท่วงทำนอง (Melodic Contour) กล่อมมนารีมัลักษณะท่วงทำนอง และทิศทางการ
 ไม่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน (disjunct)
 (Undulating)

(Rhythm) จังหวะของเพลงกล่อมมนารีมัลักษณะที่ (Isometric)
 เท่ากันตั้งแต่ต้นเพลงจนจบเพลง และมีจังหวะที่ตายตัว

โครงสร้างของวลี (Phrase Structure) กล่อมมนารีมัลักษณะเป็นไปในลักษณะของประโยคเพลง
 น และประโยคเพลงยาว มาเรียงร้อยต่อกันจนเป็นประโยคเพลง

เพลงที่ใช้แสดงอารมณ์สนุกสนาน เช่น

เพลงเขมรไล่ควาย

มาข้าจะกล่าวพระบาทไป

ไอ้โม่อยู่ในไพรพนา

อยู่กับ โฉมงามทรมวย

มา ข้า จะ กล่าว จะ กล่าว พระ บท ไป ถึง ไร่ โมง อยู่ ใน...
 6...
 10...
 14... [ดนตรีรับ]
 18... Variation...
 21...
 25...
 29...
 33...

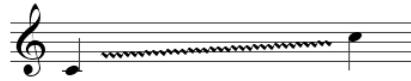
เพลงเขมรไล่ควาย เป็นเพลงสำเนียงเขมรซึ่งมีจังหวะสนุกสนานคึกคักหรือแสดงอารมณ์
 ขบขัน หม่อมหลวงถ้วนศรี วรวรรณ แต่งทำนองเพื่อใช้ประกอบการแสดงละครคณะหลวง

ทำนอง (Melody) ผู้วิจัยนำเพลงเขมรไล่ควาย กระจายแล้วพบกลุ่มเสียงที่ใช้ คือ
 กลุ่ม 5 (Pentatonic Mode) (C D E G A) โดยมีโน้ตตัว (F) เป็นเพียงโน้ตผ่าน
 (Passing Note)

ช่วงเสียง เริ่มต้นที่เสียง (C)

1 ช่วงคู่แปด (C)

(Rhythm) จังหวะของเพลงเขมรไล่ค
ที่เท่ากันตั้งแต่ต้นเพลงจนจบเพลง และมีจังหวะที่ตายตัว

(Isometric)

(Form) เขมรไล่ควายมีลักษณะที่เป็นเพลงสั้นทำนองเดียว (Iterative)
บรรเลงซ้ำกันไปมา อาจ会有ความแตกต่างของทำนองที่เล่นซ้ำเล็กน้อยหรือไม่มีก็ได้ ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์เป็นสัญลักษณ์ คือ $\parallel:A1: \parallel:A2: \parallel$

รูปลักษณะของท่วงทำนอง (Melodic Contour) เขมรไล่ควายมีท่วงทำนอง และทิศ
ทางการเคลื่อนที่มีลักษณะต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน (Conjunct)
(Undulating)

โครงสร้าง (Phrase Structure) เขมรไล่ควายนั้น ลักษณะของประโยคมีทั้ง
(4) (8) สลับกันไป ตลอดเพลงตั้งแต่ต้น

เพลงที่ใช้ในการ เป็นลักษณะเฉพาะของละครชาตรี เช่น

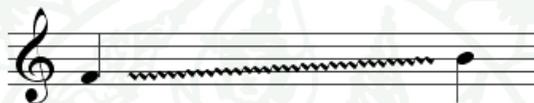
เอื้อนอรรถรสบอกไม่เข้าใจ จงนำองค์ทรงชัยเข้าพารา

เพลงนี้มีลักษณะคล้ายกับเพลงราชตรีของกรมศิลปากร นิยมขับร้องทั่วไปจนเป็นเอกลักษณ์ของละครชาตรีแบบชาวบ้าน ใช้ในการบรรยายหรือกล่าวถึงเนื้อเรื่องโดยทั่วไป ด้วยท่วงทำนองที่เร้าใจ กระชับ รวดเร็ว

ท (Melody) ผู้วิจัยนำเพลง มาวิเคราะห์แล้วพบกลุ่มเสียงที่ใช้ คือกลุ่ม 5 (Pentatonic Mode) (F G A C D) โดยมีโน้ตตัวที่ (B) เป็นเพียงโน้ตผ่าน (Passing Note)

ช่วงเสียง เริ่มต้นที่เสียง (F) (B)

โครงสร้าง (Phrase Structure) (4)
) (8)) สลับกันไป ตลอดเพลงตั้งแต่ต้น

หล้า เอย เมื่อ นั้น พระ ทรง ชัย ยิน ดี จะ

6 มี ไหน พระ ทรง ชัย ยิน ดี จะ มี ไหน พระ ทรง

10 ชัย ยิน ดี จะ มี ไหน เชื้อน

14 อจรรถ ตรัส บอคา ไม่ ข้า โย จง นำ

18 องค์ ทรง ชัย เข้า พา จา

22 เข้า พา จา นำ องค์ ทรง ชัย เข้า พา จา

รูปลักษณะของท่วงทำนอง (Melodic Contour)

มีท่วงทำนอง และทิศทางเคลื่อนที่ที่มีลักษณะไม่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน (disjunct) และมีท่วงทำนองที่สม่ำเสมอ (terraced) ในห้องที่ 1-5 และ ในห้องที่ 22-26

หลัก เอย เมื่อ บั้น พระ ทรง ชัย ยิบ ดี จะ

มี ไหน พระ ทรง ชัย ยิบ ดี จะ มี ไหน พระ ทรง

ชัย ยิบ ดี จะ มี ไหน เชื้อน

อรอด ตรัส บอก ไม่ ข้า โย จง นำ

องค์ ทรง ชัย ข้า พา จา

ข้า พา จา นำ องค์ ทรง ชัย ข้า พา จา

(Rhythm) (Isometric) จังหวะที่เท่ากันตั้งแต่ต้นเพลงจนจบ

(Repetition) เป็นเทคนิคที่ผู้ นักร้องในกรอบ ต้องการย้ำความคิด และช่วยให้ความคิด

หลัก เอย เมื่อ บั้น พระ ทรง ชัย ยิบ ดี

ประเภทเพลงในอัตราจังหวะต่างๆ

3

เพลงอกทะเล ท่อน 2

Musical score for 'เพลงอกทะเล ท่อน 2' in 3/4 time. The score consists of six staves. The first four staves are the main melody, and the last two are a variation. The variation is marked 'ออกเชิด' (Out of the Chit).

2 ชั้นเดิมเรียกว่าเพลงทะเลบัว ใช้ประกอบการแสดงละคร ส่วนอัตราจังหวะ 3 ชั้นนั้น แต่งขยายขึ้นโดยครูสิน ศิลปบรรเลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ท่วงทำนอง (Melody) ผู้วิจัยนำเพลง มาวิเคราะห์แล้วพบกลุ่มเสียงที่ใช้ คือกลุ่ม 5 (Pentatonic Mode) (F G A C D) โดยมีโน้ตตัว (E) เป็นเพียงโน้ตผ่าน (Passing Note)

Musical notation showing a pentatonic scale on a treble clef staff. The notes are F, G, A, C, D.

ช่วง เริ่มต้นที่เสียง (C) (D)

โครงสร้างของวลี (Phrase Structure) เป็นไปในลักษณะของประโยคเพลง
 และประโยคเพลงยาว มาเรียงร้อยต่อกันจนเป็นประโยคเพลง

(Form)

มีลักษณะที่เป็นเพลงสั้นทำนองเดียว (Iterative)

บรรเลงซ้ำกันไปมา อาจจะมี ความแตกต่างของทำนองที่เล่นซ้ำเล็กน้อยหรือไม่ก็ได้ ผู้วิจัยได้
 วิเคราะห์เป็นสัญลักษณ์ คือ $||:A: ||$

รูปลักษณะของท่วงทำนอง (Melodic Contour)

มีท่วงทำนอง และทิศทาง การ

เคลื่อนที่ที่มีลักษณะต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน (Conjunct)

(Undulating)

(Rhythm)

(Isometric)

เท่ากันตั้งแต่ต้นเพลงจนจบเพลง และมีจังหวะที่ตายตัว

มีลักษณะที่เป็นไปในลักษณะถามตอบ (Call & Response)

จะเป็นประโยคคำถาม และประโยคตามจะเป็นประโยคคำตอบที่มีความสัมพันธ์กัน

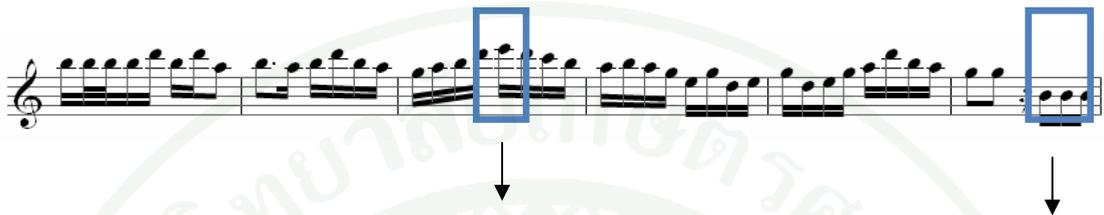
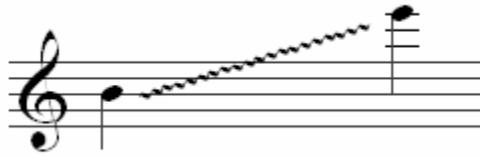
2

เพลงกัลยาเยี่ยมห้อง

เพลงกัลยาเยี่ยมห้อง ครุบุญยงค์ เกตุคงนำทำนอง 3 ชั้นมาทำเป็นเพลงเถา หน้าทับสองไม่มี
ท่อนเดียว ท่วงทำนอง (Melody) เพลงกัลยาเยี่ยมห้อง กลุ่ม 5 (Pentatonic Mode)
(CDEGA)

ช่วงเสียง เริ่มต้นที่เสียง (B) (E)

โครงสร้างของวลี (Phrase Structure)

กัลยาเชื่อมห้อง
(Isometric)

รูปลักษณะของท่วงทำนอง (Melodic Contour) กัลยาเชื่อมห้องมีท่วงทำนอง และทิศ
ทางการเคลื่อนที่มีลักษณะต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน (conjunct)
(Undulating)

โน้ตตัวหยุดคั่นระหว่างทำนอง

โน้ตตัวหยุดคั่นระหว่างทำนอง

(Repetition) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ผู้บรรเลงต้องการย้ำความคิด เพื่อให้ผู้ชมและผู้ฟังได้จดจำทำนอง

เพลงฝรั่งเขียนเป็นเพลงในอัตราจังหวะ 2 ชั้น ประเภทหน้าทับปรบไต่ ไม่ทราบว่าผู้ใดแต่ง ใช้บรรเลงและขับร้องประกอบการแสดงละคร

ท่วงทำนอง (Melody) ผู้วิจยนำเพลง มาวิเคราะห์แล้วพบกลุ่มเสียงที่ใช้ คือกลุ่ม 5 (Pentatonic Mode) (C D E G A) โดยมีโน้ตตัว (F) เป็นเพียงโน้ตผ่าน (Passing Note)

ช่วงเสียง เริ่มต้นที่เสียง (G) (C)

(Repetition) เป็นเทคนิคที่ผู้ นั้่นอยู่ในกรอบ ต้องการย้ำความคิด และช่วยให้ความคิด

(Rhythm) (Isometric) มีจังหวะที่เท่ากันตั้งแต่ต้นเพลงจนจบ

รูปลักษณะของท่วงทำนอง (Melodic Contour) มีท่วงทำนอง และทิศทางการ ไม่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน (disjunct) (Undulating)

โครงสร้างของวลี (Phrase Structure)

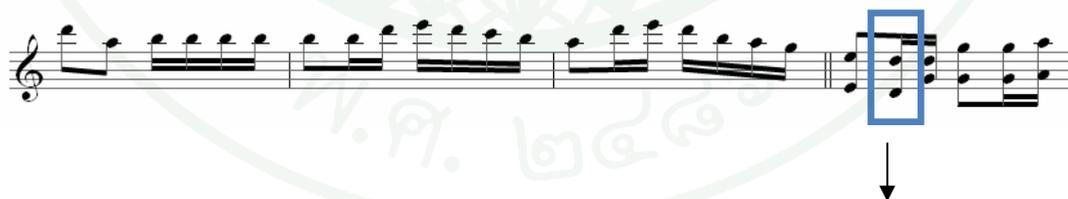
(4) (8) สลับกันไป ตลอดเพลงตั้งแต่ต้นจนจบ

ระลุ่มโป่ง

เพลงระลุ่มโป่ง ชั้นเดียว หน้าทับปรบไ้ เป็นเพลงที่นิยมใช้ในการแสดงลิเก มี 2 ท่อน ไม่ทราบว่ามีใครแต่ง ท่วงทำนอง (Melody) กลุ่ม 5 (Pentatonic Mode) (C DEGA)

ช่วงเสียง เริ่มต้นที่เสียง (D) (E)

โครงสร้างของวลี (Phrase Structure)

ตะลุมโปง

2 ท่อน มีลักษณะ

(Isometric)

รูปลักษณะของท่วงทำนอง (Melodic Contour) มีท่วงทำนอง และทิศทางการเคลื่อนที่ที่มี
ลักษณะต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน (Conjunct)
(Undulating)

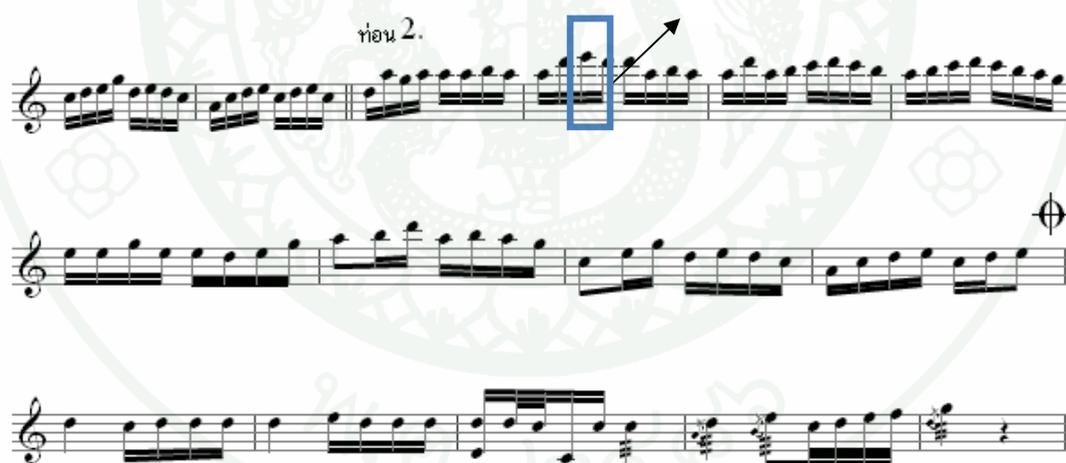
(Repetition) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ผู้บรรเลงต้องการย้ำความคิด เพื่อให้
ผู้ชมและผู้ฟังได้จดจำทำนอง

2

เพลงต้นเพลงนี้

เพลงต้นเพลงนี้ เป็นเพลงเก่าสมัยอยุธยา หน้าทับปรบไถ่ 2 ท่อน ท่วงทำนอง (Melody)
 กลุ่ม 5 (Pentatonic Mode) (CDEGA)

♩ สองร้องชั้นเดียว

จับ 2 เที้ยว, เที้ยว 2 ลง โศดา ออกชั้นเดียว

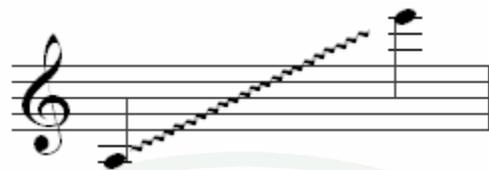
ท่อน 1-2 ชั้นเดียว

สวมร้อง

เนื้อทำนอง

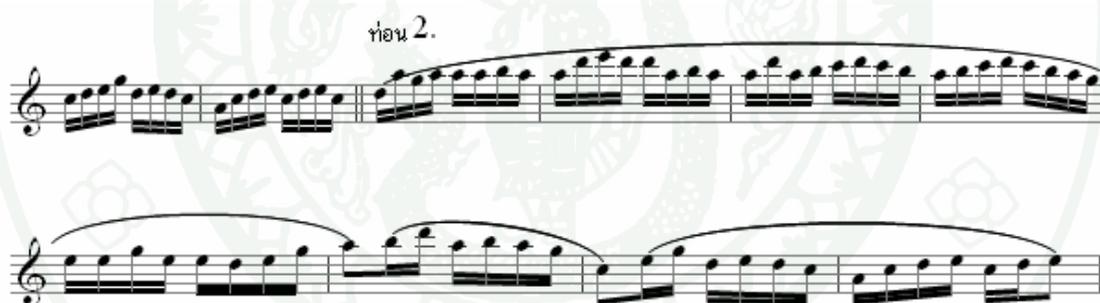
ช่วงเสียง เริ่มต้นที่เสียง (A) (E)

(Form) เพลงต้นเพลงถึง 2 ชั้น เป็นเพลงสองท่อน (Binary)

||: A1 :|| -- ||: B1 :|| -- ||: A2 :|| -- ||: B2 :||

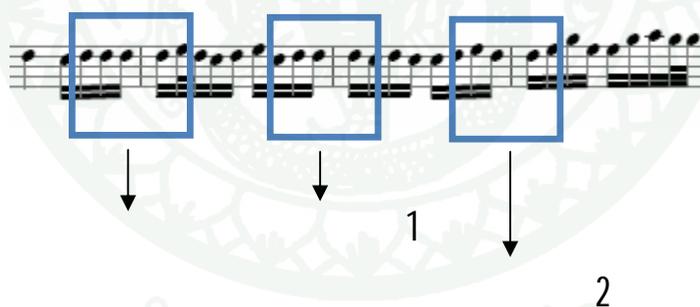
โครงสร้างของวลี (Phrase Structure) ต้นเพลงถึง 2

ต้นเพลงถึง 2 ชั้นในท่อน 1-2 มีท่วงทำนอง และทิศทางเคลื่อนที่ที่มีลักษณะ
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน (Conjunct) (Undulating)

(Variation) โดยนำทำนองเดิมเพิ่มโน้ตระดับที่เป็นโน้ตผ่าน (Passing Note) เพื่อสร้างความรู้สึกลำบากใจให้แก่ผู้ฟัง

(Repetition) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ผู้บรรเลงต้องการย้ำความคิด เพื่อให้ผู้ชมและผู้ฟังได้จดจำทำนอง

เพลงหน้าพาทย์

เพลงฉิ่งมุล่ง

เพลงฉิ่งมุล่ง ปรากฏอยู่ในเพลงเรื่องฉิ่งมุล่ง ท่วงทำนอง (Melody) เพลงฉิ่งมุล่งกลุ่ม 5 (Pentatonic Mode) (C D E G A)

ช่วงเสียว เริ่มต้นที่เสียง (G) (E)

(Form) เพลงฉิ่งมุล่ง เป็นเพลงประเภทเพลงฉิ่ง บรรเลงซ้ำๆกัน
(Iterative)

||: A1 :|| -- ||: A2 :|| -- ||: A3 :|| -- ||: A4 :||

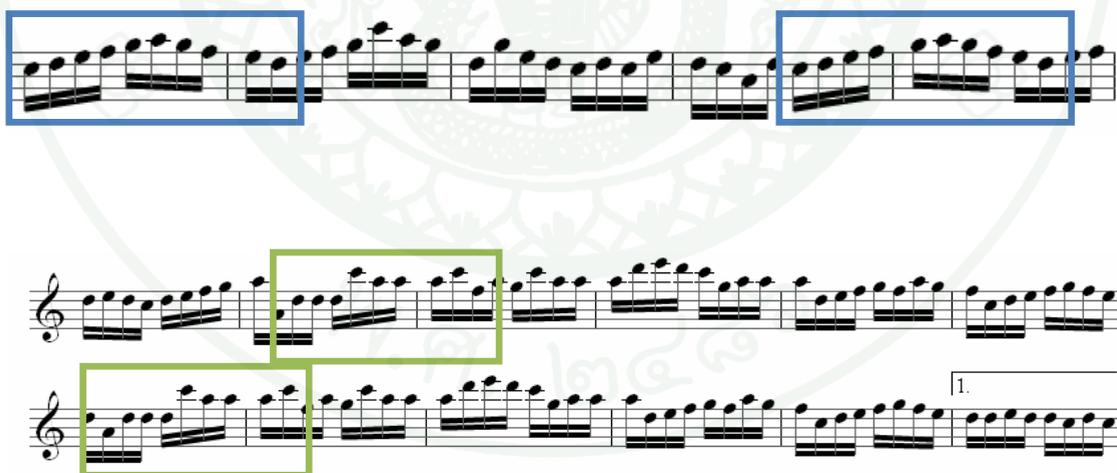
โครงสร้างของวลี (Phrase Structure) งามุล่ง มีลักษณะเป็นประโยคยาวตลอด
(Isometric)

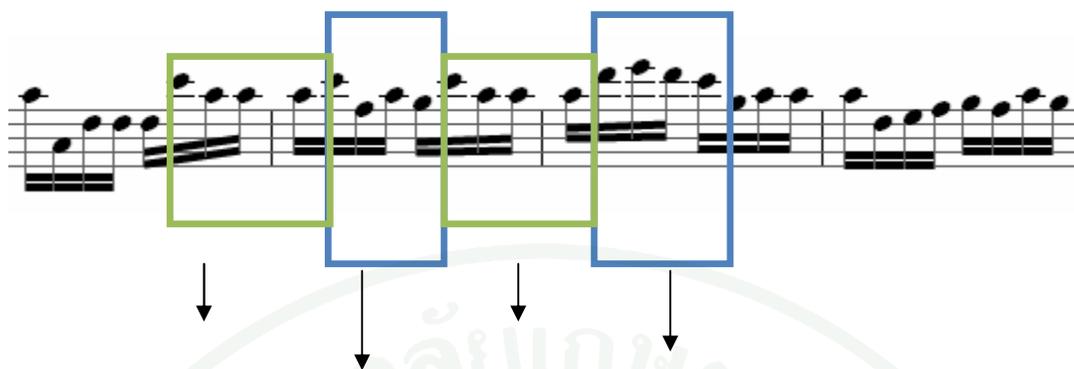
รูปลักษณะของท่วงทำนอง (Melodic Contour) ฉิ่งมุล่งมีท่วงทำนอง และทิศทางการ
เคลื่อนที่ที่มีลักษณะต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน (Conjunct)
(Undulating)

ผู้บรรเลงยังมีวิธีการซ้ำทำนอง (Repetition) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ผู้ต้องการย้ำความคิด เพื่อให้ผู้ชมและผู้ฟังได้จดจำทำนอง

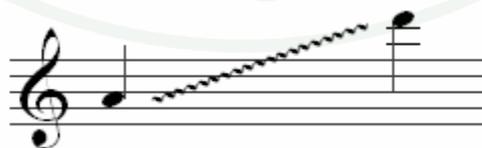
เพลงนี้จึงมุล่งมีเทคนิคในลักษณะถามตอบ (Call & Response) ระหว่างทำนองถามและทำนองตอบ โดยจังหวะนำจะเป็นประโยคคำถาม และประโยคตามจะเป็นประโยคคำตอบที่มีความสัมพันธ์กัน

เพลงโอด เป็นเพลงหน้าพาทย์ใช้บรรเลงประกอบกิริยาร้องไห้ของตัวแสดงเมื่อมีความ
 โศกเศร้าเสียใจ ท่วงทำนอง (Melody) กลุ่ม 5 (Pentatonic Mode)
 (CDEGA)

ช่วงเสียง เริ่มต้นที่เสียง (A) (D)

(Form) เพลงหนึ่งมุด่ง เป็นเพลงประเภทเพลงฉิ่ง บรรเลงซ้ำๆกัน
 (Iterative)

||: A1 :|| -- ||: A2 :|| -- ||: A3 :|| -- ||: A4 :||

โครงสร้างของวลี (Phrase Structure)

(Isometric)

รูปลักษณะของท่วงทำนอง (Melodic Contour)
 ไม่ต่อเนื่องเชื่อมโ (disjunct)
 (Undulating)

มีท่วงทำนอง และทิศทางการ

↓
โน้ตตัวหยุดที่คั่นระหว่างทำนอง

บทร้อง

.ลูกเพชร พินิจนาฏศิลป์นั้น บทร้องนับว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่ใช้ในการดำเนินเรื่องให้สมบูรณ์และสนุกสนาน จากการสัมภาษณ์นายพงศ์ปณต ชยพฤกษ์ 10 . 2550 ทราบว่าบทร้องที่ใช้นำมาจากหนังสือบทละครวัดเกาะ ซึ่งปัจจุบันชำรุดสูญหายไปหมดแล้ว ส่วนที่นำมาใช้แสดงกันในปัจจุบันเป็นบทที่จำสืบทอดกันมา บางคนก็มีจดบันทึกไว้เป็นส่วนตัว

จากการศึกษาเรื่องสรนรินทร์ศิลป์นรา ผู้วิจัยพบว่า บทร้องมีลักษณะเป็นกลอนบทละคร กล่าวคือ ประพันธ์ด้วยกลอนแปด (ส่วนใหญ่ในวรรคหนึ่งๆจะมี 6-9) และมีคำขึ้นต้นบทที่แสดงถึงความเป็นกลอนบทละคร คือ คำ " " "มาข้าจะกล่าวพระบทไป" "มาจะกล่าวบทไป" ดังตัวอย่างบทร้องของท้าวอุทิศและโหม่งพี่ที่ว่า

ท้าวอุทิศ

	ร้อง	ท้าวอุทิศสุริวงษ์พระทรงศร
	อยู่ในพาราในอาวรณ์	พระภูธรมีวาจาไม่ซ้ำพลัน
โหม่งพี่	ร้องเพลงเขมรไล่ควาย	
	ข้าจะกล่าว	ไอ้โหม่งอยู่ในไพรพนา
	อยู่กับโหมงงามทรมวย	
	นอกจากนั้นยังมีคำอื่นที่ใช้ในลักษณะเช่นเดียวกับคำ " " ด้วย คือ คำ "ฟังเรื่อง"	
	ร้องเพลงโทน	
ฟังเรื่อง		ให้แก่นเคื่องใจนักเป็นหนักหนา
		กู่จะล้างชีวาให้บรรลัย

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในรูปแบบของกลอนบทละคร ผู้วิจัยจึงแสดงแผนผังคำประพันธ์เทียบกับบทละครในเรื่องเพื่อเป็นตัวอย่างประกอบ โดยได้ยกตัวอย่างบทของศิลป์นราตอนเริ่มเรื่องดังนี้

ศิลป์นรา

ร้องเพลงพันธุ์ฝรั่ง

ศิลป์นราหัวหาญชาญสมร

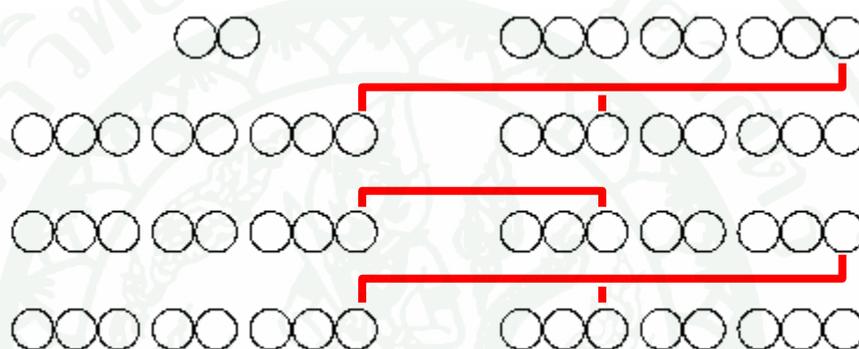
อยู่ดงคอนกลางป่ามาช้านาน*

สุดจะฝันในจิตด้วยคิดถึง*

คิดจะใคร่ไปตามเมื่องามชื่น

ทรวงเศร้าเร้าร้อนดั่งศรตรง

(*ขาดสัมผัสระหว่างบท)

เมื่อพิจารณาจากแผนผังคำประพันธ์ จะเห็นได้ว่า กลอนบทละครที่นำมาใช้แสดงนี้ ไม่ให้ความสำคัญแก่การส่ง-รับ สัมผัสระหว่างบท ซึ่งเป็นผลมาจากการสืบทอดแบบมุขปาถะ ปรากฏว่า มีบทละครหลายตอนที่ส่ง-รับ สัมผัสนอกกระหว่างวรรคทั้ง 4 วรรคไม่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ เช่น บทของสร้อยจินดาที่ขับร้องด้วยเพลงกัลยาเยี่ยมห้อง

สร้อยจินดา

ร้องเพลงกัลยาเยี่ยมห้อง

นางเยาว์เศร้าหมองต้องสะกด

เปลื้องปลดพินกายหายขัดสน*

หันมาเห็นองค์ภูวนัย*

ทรมวยสงสัยเป็นหนักหนา

(* สองคำนี้ควรสัมผัสกัน แต่ในกลอนนี้ไม่สัมผัส)

เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงของคณะ สตูกเพชร พิณจนาอุทศิลป์ เป็นเครื่องดนตรี บางส่วนของวงปี่พาทย์ ประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ คือ ระนาด กลองชาตรี โทน ฉิ่ง ฉาบใหญ่ และกรับ

จากการสัมภาษณ์นางวรรณิ์ อยู่สมบูรณ์ ถึงสาเหตุของเครื่องดนตรีที่มีไม่ครบตามรูปแบบ ของวงปี่พาทย์ ทราบว่า เนื่องจากปัจจัยทางด้านค่าใช้จ่ายจึงต้องลดจำนวนเครื่องดนตรีลง คงเหลือแต่ที่จำเป็นจะต้องใช้จริง กล่าวคือ มีระนาดเอก เป็นเครื่องดนตรีประเภทดำเนินทำนอง 1 คนเท่านั้น ส่วน เครื่องกำกับจังหวะอื่นๆได้แก่ ฉิ่ง ฉาบใหญ่ และกรับ เป็นหน้าที่ของผู้แสดงทุกคนที่ว่างจ แสดงจะช่วยกันตีและร้องลูกคู่ไปพร้อมๆกัน

เครื่องดนตรีที่ใช้มีความคล้ายคลึงกับเครื่องดนตรีวงปี่พาทย์ที่ใช้กัน โดยทั่วไป มีลักษณะ และการใช้งานดังนี้

(Idiophones: Hi xylophone)

สันนิษฐานว่าแต่เดิมคงนำไม้ทำอย่างกรับหลายๆอันวางเรียงตีให้เกิดเสียงอย่างหยบๆขึ้นก่อน แล้วคิดทำไม้รองเป็นราววางเรียงไป ต่อมาจึงประดิษฐ์ดัดแปลงให้มีขนาดลดหลั่นกันวางบนรางเพื่อให้ อุ่มเสียงได้ จากนั้นจึงใช้เชือกร้อยไม้กับขนาดต่างๆนั้นให้ติดกันจึงแขวนไว้บนราง ใช้ไม้ตีเกิดเสียงกังวานไพเราะลดหลั่นกันตามต้องการ และใช้ตีคู่กับตะกั่วผสมกันติดหัวท้ายลูกระนาดเพื่อ ถ่วงเสียงให้ไพเราะยิ่งขึ้น ให้ชื่อว่า " "

ต่อมาเมื่อผู้คิดประดิษฐ์ระนาดอีกชนิดหนึ่งให้มีเสียงทุ้มฟังนุ่มไม่แกร่งกร้าวเหมือนอย่างเก่า ระยะเวลาอย่างใหม่นั้นว่า "ระนาดทุ้ม" และเรียกระยะเวลาอย่างเก่าว่า " " ระนาดเอกถ้า ต้องการเสียงไพเราะนุ่มนวลมักนิยมทำด้วยไม้ไผ่บ่ง ถ้าต้องการให้เสียงเกรียวกราวมักนิยมทำ ด้วยไม้แก่นเช่น ไม้มะค่า ไม้ชิงชัน ลูกระนาดมีจำนวน 21 ลูก ลูกคั่น (อยู่ซ้ายมือของผู้ตี)
39 . กว้างประมาณ 5 . 1.5 . ลูกต่อมาก็ลดหลั่นกันลงไปจนถึงลูกที่ 21 (ขวามือของผู้ตี) 29 . ลูกระนาดเหล่านี้ร้อยเชือกติดกันเป็นแผ่นแขวนบนรางซึ่งทำด้วยไม้เนื้อแข็งมีรูปร่างคล้ายลำเรือ ด้านหัวและท้ายโค้งขึ้นเพื่อให้ อุ่มเสียงมีแผ่นไม้ปิดหัวและท้ายรางระนาดเรียกว่า " " วัดจากโคนหัวรางข้างหนึ่งถึงโคนอีกข้างหนึ่งยาว 120 . มีฐานรูปทรงสี่เหลี่ยมรองตรงส่วนโค้งตรงกลางเรียกว่า "เท้า"

ระนาดเอกใช้ไม้ตี 1 คู่ ตอนที่ใช้มือถือเหล่าเล็กเป็นก้านไม้กลม หัวไม้ตีทำเป็น 2 ชนิดหนึ่งทำด้วยวัสดุแข็งตอนปลายพอกด้วยผ้าชุบยางรักบรรเลงให้เสียงดังเกรียวกราว เมื่อผสมเข้าวงเรียกว่า "ปี่พาทย์ไม้แข็ง" ไม้ตีอีกชนิดหนึ่งคิดทำกันขึ้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำด้วยวัสดุซึ่งนุ่มกว่า ใช้ผ้าพันแล้วถักด้วย สลัดจนนุ่มบรรเลงให้เสียงนุ่มนวลเมื่อผสมเข้าวงเรียกว่า "ปี่พาทย์ไม้นวม" ผู้ที่นั่งหัน หน้าเข้าหาเครื่องดนตรีจับไม้ข้างละมือตีคู่เปิดพร้อมกัน

ระนาดเอกเป็นเครื่องดนตรีชิ้นนำของวงปี่พาทย์เพราะไม่ว่าจะเริ่มเล่นเพลงหรือ เปลี่ยนระนาดเอกเป็นหลัก นอกจากนี้ระนาดเอกยังเป็นเครื่องดนตรีหลักในการผสมวงเช่น ปี่พาทย์เครื่องห้า ปี่พาทย์เครื่องคู่ ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ปี่พาทย์มอญ ปี่พาทย์นางหงส์ หรือแม้แต่ในวงมโหรีไม่ว่าจะเป็นมโหรีเครื่องเล็ก มโหรี เครื่องคู่ หรือ มโหรีเครื่องใหญ่ ต่างก็ใช้ระนาดเอกเป็นหลักทั้งสิ้น

ปี่นึ่ง ที่จึงด้วยหนัง (Membranophones: Double headed drum, conical tubular) ตัวตะโพนทำด้วยไม้สัก ไม้ขนุน เรียกว่า หุ่น ขุดแต่งให้เป็นโพรง 2 หน้า ดึงด้วยสายหนังโยงเร่งเสียงเรียกว่า หนังเรียด หน้าใหญ่มีความกว้าง 25 ซม เรียกว่า หน้าเท่ง ติดหน้าด้วยข้าวสุกบดผสมกับขี้เถ้าเพื่อถ่วงเสียง อีกหน้าหนึ่งเล็กกว่ามีขนาดประมาณ 22 ซม เรียกว่า หน้ามัด ตัวกลองยาวประมาณ 48 หน้า ถักด้วยหนังที่ตีเกลียวเป็นเส้นเล็กๆ เรียกว่า ไล่ละมาน แล้วจึงเอาหนังเรียดร้อยในช่วงของไล่สองข้าง โยงเรียงไปโดยรอบจนมองไม่เห็นไม้หุ่น มีหนังพันตรงกลางเรียกว่า รัดดอก ข้างบนรัดดอกทำเป็นหูหิ้วและมีเท้ารองให้ ตัวตะโพนวางนอนอยู่บนเท้า ใช้ฝ่ามือซ้ายขวาตีได้ทั้งสองหน้า ใช้สำหรับบรรเลงผสมอยู่ในวงปี่พาทย์ ทำหน้าที่กำกับจังหวะหน้าทับต่าง

40

ตะโพนนี้ ถือเป็นบรมครูทางดุริยางคศิลป์ นับว่าพระประ โคนธรรพ เป็นครูตะโพน เมื่อจะ
ต้องนำดอกไม้รูปเทียน บูชาตะโพนก่อนทุกครั้ง และถือเป็นประเพณีสืบทอดกัน
มา เหตุที่ต้องกราบไหว้บูชาก็เพราะ ตะโพนเป็นเครื่องดนตรีที่บรรเลงร่วมกับ สังข์ บัณเฑาะว์
ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประจำองค์ของเทพเจ้า และสมมุติเทพ ดังนี้คือ สังข์ประจำพระองค์

พระนารายณ์ และพระอินทร์ บัณเฑาะว์ ประจำองค์พระอิศวร มโหระทึก เป็นเครื่องดนตรีบรรเลง ประกอบพระอิศริยยศองค์พระมหากษัตริย์ ซึ่งถือเป็นสมมุติเทพส่วนตะโพนนั้นเป็นกลองที่พระคณศได้เป็นผู้ตีเป็นคนแรก ดังนั้น ตะโพนเมื่อนำมาร่วมบรรเลงในวงปี่พาทย์ จึงถือเป็นบ และทำหน้าที่กำกับหน้าทับต่างๆทั้งหมด

หัดเป็นเครื่องดนตรีประเภทตี ที่จึงด้วยหนัง (Membranophones: Double headed drum, conical tubular)

42

เป็นเครื่องดนตรีประเภทตี ที่ขึงด้วยหนัง (Membranophones: Double headed drum, conical tubular) มีรูปร่างลักษณะเช่นเดียวกับกลองทัดทุกอย่าง แต่ขนาดเล็กกว่ามาก เรียกอีกอย่างหนึ่งตามเสียงดังว่า "กลองตุ๊ก" ใช้บรรเลงร่วมในวงปี่พาทย์ ประกอบการแสดงละครชาตรี จึงเรียกว่า กลองชาตรี และใช้ตีปร

43

(Membranophones: goblet) คำว่า " " ที่ใช้เป็นชื่อเครื่องหนังในวงการดนตรีไทยนั้น ยังเป็นคำที่มีปัญหาอยู่ เพราะมีบางท่านอธิบายไว้ว่าเรียก " " ว่า " " " " ว่า " " ก็ได้ และเรียก " " ว่า " " ก็ได้ แต่ตะโพนนั้นเป็นเครื่อง 2 หน้า ส่วนโทนหรือทับที่จะกล่าว ถึงในที่นี้เป็นเครื่องตีจึงหน้าเดียว มีสายโยงเร่งเสียงจากขอบหนังถึงคอ มีหางยื่นออกไปเสียเลย ว่า " " เพื่อมิให้เข้าใจผิดว่าเป็น โทนหรือตะโพน ซึ่งยังมีผู้นิยมเรียกกันอยู่อีกชนิดหนึ่ง โทนทับนี้จะมีใช้ในวงดนตรีมานานแล้วนี้มี กล่าวถึงไว้ในกฎมณเฑียรบาล เช่นที่ว่า "ร้องเพลงเรือ เป่าปี่เป่าขลุ่ยสี่ซอ คีตกะเข้ กระจับปี่ ตี โห่ร้องนี่นั่น" หรือเช่นที่ว่า "ปี่ขลุ่ยทับโทนฆ้องกลอง" โทนหรือทับตามรูปร่างที่ปรากฏ อยู่ มี 2

คำว่า " " เป็นการเรียกชื่อเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่ใช้บรรเลงในวงหนังตะลุง มโนราห์ เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้แสดงในภาคใต้ มีลักษณะคล้ายกันโทนชาตรี และโทนมโหรี ใช้ตีสองลูก สลับกับการใช้มือเปิดปิดลำโพง แต่ในปัจจุบันมีความแตกต่างที่หน้ากลองเป็นพลาสติกและ สายเร่งเสียงใช้เอ็นแทนหนังรูปร่างตัวหุ่นกลองจะมีลักษณะที่ใหญ่กว่าโทนชาตรี หรือโทนมโหรี

44

ฉิ่งเป็น (Idiophones: Concussion) ทำด้วย หล่อหนา
 1 2 2 ชนิดคือ ฉิ่งสำหรับวงปี่พาทย์ และ ฉิ่งที่ใช้สำหรับวงปี่พาทย์มีขนาดที่วัดผ่านศูนย์กลาง จากขอบข้างหนึ่งไปสุดขอบอีกข้างหนึ่ง กว้างประมาณ 6 - 6.5 . . จะรูตรงกลางสำหรับร้อยเชือก เพื่อให้จับสะดวกขณะตี ส่วนฉิ่งที่มีขนาดเล็กกว่า วัดผ่านศูนย์กลางได้ขนาดประมาณ 5.5 .

เนื่องจากการตีฉิ่ง ต้องเอาขอบของฝาข้างหนึ่งกระทบกับอีกฝาหนึ่ง แล้วยกขึ้น ก็จะมี แต่ถ้าเอาทั้ง 2 ฝานั้นกระทบและประกบกันไว้ จะได้ยินเสียงดังสั้นๆ ดัง ร้องดนตรีชนิดนี้ว่า ฉิ่ง ก็เพราะเรียกตามเสียงที่เกิดขึ้นนั่นเอง

45

เป็นเครื่องตีประกอบจังหวะ (Idiophones: Concussion) รูปร่างคล้ายจานทำด้วยโลหะ
บางกว่าฉิ่ง มี 2 คือฉาบเล็กและฉาบใหญ่

กรับเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี (Idiophones) ใช้ไม้ 2 ท่อนตี
กระทบกันเป็นเสียงดังในจังหวะตก

46

เครื่องแต่งกาย

เครื่องแต่งกายของการแสดงคณะนี้ เป็นการแต่งกายขึ้นเครื่องแบบกำมะลอ กล่าวคือ ลักษณะของเครื่องแต่งกายส่วนใหญ่เป็นเครื่องแต่งกายที่เลิ พระมหากษัตริย์ แต่มีได้ประดับเพชรพลอย (ใช้กระจกแทน) ที่เครื่องประดับและมีได้ปักเครื่อง แต่งกายด้วยด้ายเงิน (ใช้เลื่อมแทน) ซึ่งต่างจากละครในและละครตามแบบฉบับของกรมศิลปากร และมีความคล้ายคลึงกันกับละครของชาวบ้านทั่วไป

เครื่องแต่งกายที่ใช้แบ่งเป็น 4

- 1) สิริภรณ์
- 2) พัสตราภรณ์
- 3)
- 4)

สิริภรณ์

สิริภรณ์หมายถึง เครื่องประดับศีรษะ ทั้งฝ่ายพระและฝ่ายนาง ในที่นี้รวมถึงหัวโขนด้วย สิริภรณ์ที่ใช้ของคณะนี้ มีดังนี้

47

.2034

ยังใช้ชฎาทำด้วยผ้า มี " " " "

รอบเศียรที่รอบมวยรัดด้วยเกี้ยว ปลายเป็นผ้าม้วนเป็นเกลียวสูงพันเกี้ยว
 พระนารายณ์ พ. .2230 ตัวพระในละครสวมชฎาทำด้วยกระดาษปิดทอง คงเป็นชฎาที่เรียกว่า
 " " เพราะลวดลายที่ติดกระดาษนั้นใช้รักกดแบบพิมพ์ติดแล้วปิดทองดูเหมือนโลหะทอง นางก็
 ใช้ว่าสวมชฎา เพราะชฎานางที่ใช้จำลองสวมแทนมงกุฎก็มี จึงเป็นที่เรียกติดปากกันว่า พระนาง
 สวมชฎาในการแสดงละครรำ แม้อันในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้สร้างมงกุฎ
 เป็นปลีขึ้นแทนชฎาก็ตาม แต่ชาวบ้านก็ยังเรียกว่าชฎา สองคำนี้จึงใช้สับสนกันดังได้กล่าวมาแล้ว
 สำหรับตัวพระสวมชฎา หรือมงกุฎยอดชัย ส่วนตัวนางสวมมงกุฎกษัตริย์

48

มงกุฏเป็นเครื่องประดับศีรษะของตัวนางที่มีสถาปัตยกรรมศักดิ์ชั้นสูง เช่น เทพธิดา นางฟ้า และนางกษัตริย์ มงกุฏมีลักษณะแตกต่างจากชฎาของตัวพระตรงที่มงกุฏของตัวนางมีกระบังหน้า และยอดมงกุฏเตี้ยกว่าชฎา โดยปกติในการแสดงจะมีดอกไม้ทัดและพวงอุบะห้อยบริเวณด้านซ้าย

ปิ่นจุกหรือ

49 ปิ่นจุกหรือ

ปิ่นจุกหรือ มีลักษณะคล้ายกรอบหน้า ไม่ได้คลุมทั้งศีรษะ ไม่มียอด ส่วนมากในละครรำ ใช้สำหรับอิเหนาและวงศ์ญาติ ปิ่นจุกหรือประดิษฐ์ขึ้นแต่งละครหลวงในสมัยรัชกาลที่2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีอยู่ 2

1. ปิ่นจุกหรือเพชร ทำด้วยเส้นทองประดับเพชรพลอย
2. ปิ่นจุกหรือจี้รัก ประดับด้วยรักปิดทอง ใช้สำหรับพี่เลี้ยง

กระบังหน้า

50 กระบังหน้า

กระบังหน้า มีลักษณะเป็นกรอบอยู่รอบหน้า ทำด้วยรักปิดทอง สำหรับนางกำนัลสวม กระบังหน้านี้สมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่าเกิดพร้อมกับปืนจู่เหรี้ง

(ยักษ์)

51 (ยักษ์)

หัวข้อที่ใช้ในการแสดงของคณะนี้ เป็นชนิดที่ใช้สวมกางไว้บนศีรษะไม่ปิดหน้า เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผู้แสดงละครตัวนั้นๆ รับประทานเป็นยักษ์ โดยไม่จำกัดว่าชื่ออะไร

พัสดราภรณ์

พัสดราภรณ์ คือ เครื่องนุ่งห่มของตัวละครทุกตัว ทำมาจากผ้าสีต่างๆ ปักเป็นลวดลายต่างๆ เพื่อความสวยงามด้วยเลื่อมและลูกปัดยกเว้นบางชิ้น เช่น ผ้ายก สไบ เสื้อโขนาง เป็นต้น แยกเป็นชิ้นๆ ได้ดังนี้

ฉลององค์ ระดับอินทราชายแฉน

52 ฉลององค์

องค์ คือ เสื้อสำหรับผู้แสดงฝ่ายพระ มีแขนสั้น ปักลายประดับด้วยเลื่อม ชายแฉน ติดอินทนูสีตัดกับสีของตัวเสื้อ ผู้สวมใส่จะเย็บตรึงเสื้อด้วยด้ายให้เข้ารูป

53

มีลักษณะเป็นผ้ารูปวงกลม มีช่องวงกลมตรงกลางสำหรับสวมคอ ปักด้วยด้นชนิดต่างๆ โดยมากจะใช้สีกรองคอตัดกับสีของผ้าห่มนาง เช่นผ้าห่มนางสีแดงจะใช้กรองคอสีเขียว หรือใช้กรองคอสีเดียวกับสีผ้าขลิบผ้าห่ม เช่น ผ้าห่มนางสีเหลืองขลิบม่วง จะใช้กรองคอสีม่วง เป็นต้น

54

สนับเพลา คือ กางเกงยาวถึงน่อง ที่ปลายขามีเชิงปักด้วยเลื่อม ผู้แสดงจะสวมสนับเพลาไว้เป็นเบื้องตัน แล้วจึงใช้ผ้ายกมานุ่งทับเป็นชั้นนอก

ห้อยข้าง

55 ห้อยข้าง

ห้อยข้าง หรือ ชายไหว เป็นแถบผ้า 2 แถบ คาดเอวห้อยอยู่ด้านหน้า มีสีพื้นเป็นสีเดียวกับสี
 นล่ององค์ ขลิบขอบข้างด้วยสีที่ตัดกัน ปักลายประดับด้วยเลื่อม

ห้อยหน้า

56 ห้อยหน้า

ห้อยหน้า หรือ ชายแครง เป็นแถบผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า คาดเอวห้อยอยู่ด้านหน้าลักษณะ คล้ายห้อยข้างแต่มีเพียงแถบเดียว นอกจากวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงามแล้ว ยังใช้ปกรปิด รอยเย็บและปมผ้าที่กระจุกอยู่ด้านหน้าของผู้สวมใส่

57

รัดสะเอว เป็นเครื่องแต่งกายที่มีลักษณะเป็นแถบผ้าขนาดยาวพันรอบเอวผู้สวมใส่ เพื่อ ปกปิดรอยต่อของเครื่องแต่งกายท่อนบน (ฉลององค์) กับท่อนล่าง ()

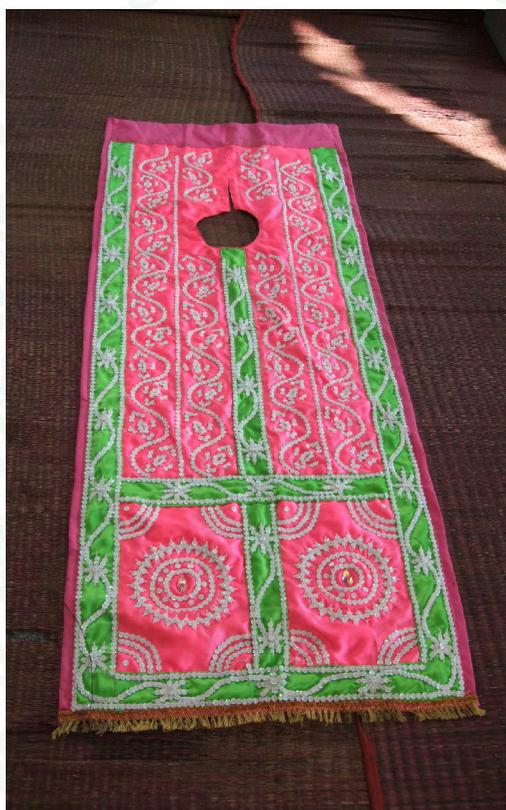
(ผ้ายก)

58 (ผ้ายก)

ภูเขา ผ้าสำหรับตัวพระ ตัวนาง ชกษ์และลิงใช้ฝ้ายกทอง หรือที่เรียกว่าเยียรบับชนิดเดียวกันหมด แต่มีวิธีนุ่งต่างกัน ตัวพระนุ่งผ้าจีบโจ้วหางหงส์ ชกษ์และลิงนุ่งผ้ากันแป้น ไม่ไว้หางหงส์ ตัวนางนุ่งกรอมมาถึงข้อเท้า จีบหน้านาง

ผ้าห่มนาง

59 ผ้าห่มนาง

ผ้าห่มนางนั้นใช้สำหรับตัวนาง สวมเสื้อชั้นในตัวหนึ่งไม่มีแขน เย็บด้วยผ้าธรรมดา เรียกว่า เสื้ออินนางแล้วมีผ้าห่มทับข้างนอกอีกชั้นหนึ่ง ชายของผ้าห่ม

60

เสื้ออินนาง เป็นเสื้อชั้นใน มีลักษณะเป็นเสื้อแขนสั้นเสมอไหล่ ปกติใช้สีเหลือง เวลาใส่ จะเข้บบริเวณเสื้อด้านหน้าให้พอดีกับรูปร่างผู้สวมใส่

61

สไบ เป็นผ้าแถบยาวประเภทผ้าลูกไม้หรือผ้าลาย ไข่ม่มเป็นสัญลักษณ์แสดงความเป็นเพศหญิง คนแก่ ผู้ทรงศีล เป็นต้น นอกจากนั้น ยังใช้คลุมศีรษะ ปกปิดใบหน้าในการพรางตัวด้วย

เมื่อผู้แสดงแต่งกายด้วยพัศตราภรณ์เรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปจะประดับร่างกายด้วยเครื่องประดับต่างๆ ตามเพศและฐานะของตัวละคร

- ปิ่นหนั่ง

62 - ปิ่นหนั่ง

- ปิ่นหนั่ง เป็นเครื่องประดับใช้สำหรับคาดที่เอวทับผ้าถุงนาง นิยมทำด้วยโลหะสี (ปิ่นหนั่ง) เป็นรูปวงกลมหรือข้าวหลามตัดเป็นชั้นๆ นูนขึ้นมา ประดับด้วยเพชรหรือพลอยสีต่างๆ

กำไลข้อมือ

63 กำไลข้อมือ

กำไลข้อมือของฝ่ายพระ ทำมาแผ่นหนึ่งมีลักษณะเป็นวงจลุลายประดับด้วยเพชร พลอย กระจก และทอง ส่วนของนางเป็นสร้อยเส้นสั้นๆ

ต่างหู

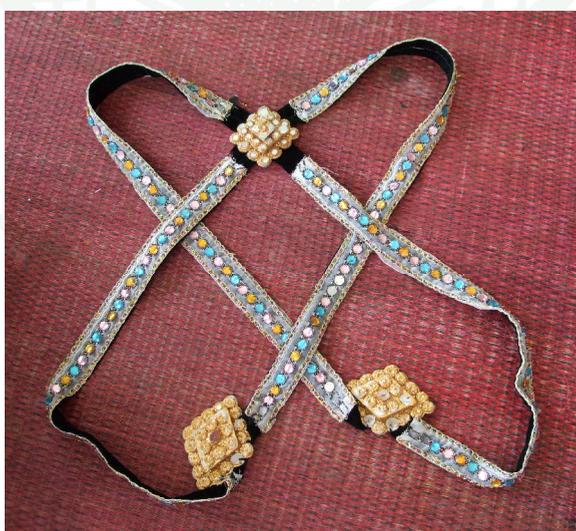
64 ต่างหู

ต่างหู เป็นเครื่องประดับทั้งฝ่ายพระและฝ่ายนาง มีหลายรูปแบบใช้หนีบกับดิ่งหู ประดับด้วยเพชร พลอย กระจก และทอง

65

ทับทรวง เป็นแผ่นทองประดับพลอย มีลักษณะเป็นรูปกลมหรือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ประดับอยู่บริเวณกลางอก โดยมีสายคล้องห้อยลงมาจากคอ ใช้ทั้งพระ นาง ชัณฑ์ และลิง แต่ทับทรวงของนางเรียกว่าจิ้งนาง หรือ ดาบทับ

66

สังวาล คือ สร้อยตัวของตัวพระ โดยห้อยพาดจากไหล่ไขว้กันอยู่สองเส้น แต่ก่อนมักทำเป็นดอกประจํายาม มีสายโยงเข้าด้วยกัน

กำไลข้อเท้า

67 กำไลข้อเท้า

ข้อเท้า เป็นวงแหวนขนาดใหญ่ ทำด้วยโลหะ ปลายทั้งสองข้างเป็นตุ้มยอดแหลม บางครั้งเรียกว่ากำไลหัวบัว

อาวรุท เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดง โดยเฉพาะในฉากรบ และยังใช้เป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งของต่างๆด้วย เช่น การนำสร 2 คันมาไขว้กันเป็นเครื่องหมายบอก หมายถึงเรือ เป็นต้น อาวรุทที่ใช้ในการแสดงครั้งนี้ มี 3

68

สร ทำมาจากเส้นหวาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1
 โค้งเล็กน้อย ปลายด้านหนึ่งติดแผ่นหนังลายกนกคล้ายหัวพญานาค ประดับด้วยกระจกและทอง

ไม้ตะขบ

69 ไม้ตะขบ

ไม้ตะขบ ทำมาจากแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด พับจีบคล้ายพัด ใช้ตีให้เกิดเสียงดังเวลาแสดง

พระขรรค์

70 พระขรรค์

พระขรรค์ เป็นดาบมีคมเดียว ด้ามไม้ ขนาดยาว 60 เซนติเมตร ใช้สู้รบ

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

ละครชาตรีได้พัฒนามากจากการแสดงโน้ราห์ของภาคใต้ โดยชาวบ้านที่อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงได้ทำการแสดงเล่นแก้บนตามงานต่างๆ จนเป็นที่นิยมแพร่หลายทั้งในเมืองหลวงเอง และจังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเพชรบุรีมีคณะละครชาตรีถึง 22 ซึ่งแต่ละคณะได้สืบเชื้อสายละครกันมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และไม่เพียงแต่จังหวัดเพชรบุรีเท่านั้นที่มีละครชาตรี จังหวัดอื่นๆ ก็มีเช่นกัน เช่น จังหวัดสมุทรสงครามก็

ละครชาตรี ด้วยปัจจัยทางลักษณะภูมิประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกัน ทำให้การแสดงละครชาตรีได้เป็นที่นิยมแพร่หลายในจังหวัดสมุทรสงครามด้วย นอกจากนี้เหตุผลดังกล่าวแล้วผู้ที่เป็

ละครชาตรีจากจังหวัดเพชรบุรีไปตั้งถิ่นฐานในจังหวัดสมุทรสงคราม ดังเช่นคณะ ส.

ปี อ.แม่กลอง จ.

.ลูกเพชร นาฏศิลป์ ตำบลแม่กลอง อำเภอแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ก่อตั้งขึ้นโดยนางเพิ่ม อยู่สมบุญ ชาวจังหวัดเพชรบุรี แต่เดิมประกอบอาชีพขายผลไม้ ขณะเดียวกันก็รับเล่นละครชาตรีตามคณะละครต่างๆ ที่มาว่าจ้างให้ไปช่วยเล่น โดยก่อนมีครอบครัว นางเพิ่มเคยได้หัดละครชาตรีกับนายไปร์ ชาวจังหวัดเพชรบุรี และเมื่อย้ายถิ่นฐานมาสร้างครอบครัวที่จังหวัดสมุทรสงคราม และได้เลิกอาชีพขายผลไม้มาตั้งคณะละครชาตรีขึ้น โดยเริ่มหัดให้แก่เด็กๆ และผู้ที่สนใจไว้หลายรุ่น ปัจจุบันคณะละคร .ลูกเพชร นาฏศิลป์ ได้ตั้งมากกว่า 60 ปี

วิธีการแสดงของละครคณะนี้นั้น ได้นำวิธีการแสดงละครชาตรีแบบจังหวัดเพชรบุรีมาผสมกับแบบสมุทรสงคราม แต่จะเน้นไปทางสมุทรสงคราม โดยการแสดงจะต่างกันตรงที่สำเนียงการพูด ส่วนขั้นตอนการแสดงนั้นจะแตกต่างกันไปตามเล่นกันมากที่สุดคือ เรื่องขุนช้างขุนแผน ไม่จำกัดช่วงเวลาทำการแสดง

ดนตรีที่ประกอบ ปัจจุบันใช้วงดนตรีคล้ายวงปี่พาทย์ ประกอบการรำและร้อง แบ่งบทเพลงเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) แบ่งประเภทเพลงจากอารมณ์เพลงที่ปรากฏในบทร้อง 2) แบ่งประเภทเพลงหน้าพาทย์ 37 เพลง ผู้วิจัยได้สุ่มเลือกและเลือกอย่างเจาะจงนำเพลงมาวิเคราะห์ทั้งหมด 12

1) ประเภทเพลงที่แสดงจากอารมณ์เพลงจากบทร้อง

อารมณ์โกรธ คือ เพลงตะลุมโปง ()

อารมณ์เศร้า ได้แก่ เพลงชมตลาดแปลง

อารมณ์รัก-มีความสุข ได้แก่ เพลงกล่อมนารี

อารมณ์สนุกสนาน ได้แก่ เพลงเขมรไล่ควาย

การบรรยายเพื่อดำเนินเรื่อง ได้แก่ เพลงโทน

2) ประเภทเพลงในอัตราจังหวะต่างๆ

3 (ท่อน 2)

2 ชั้น ได้แก่ เพลงกัลยาเยี่ยมห้อง หน้าทับปรบไก่อ

หน้าทับสองไม้

ได้แก่ เพลงตะลุมโปง

2 ได้แก่ เพลงต้นเพลงฉิ่ง

3) ประเภทเพลงหน้าพาทย์ ได้แก่ เพลงฉิ่งมุล่งและเพลงโอดมอญ

ผลการวิเคราะห์เพลงสรุปได้ดังนี้

เพลงตะลุมโปง แบบที่มีการขับร้องนี้ใช้กลุ่มเสียง (GABDE) ช่วงเสียง
เริ่มต้นที่เสียง (G) (E) ขับร้องด้วยจังหวะ เท่ากันตั้งแต่ต้นเพลงจนจบ

รูปแบบของเพลงมีลักษณะเป็นเพลงสั้นทำนองเดียว ขับร้อง
แตกต่างของทำนองที่เล่นซ้ำเล็กน้อยหรือไม่มีก็ได้ สททางการเคลื่อนที่มีลักษณะต่อเนื่อง
รงสร้างของวลี

(4) (8) สลับกันไป ตลอดเพลงตั้งแต่ต้น

ใช้กลุ่มเสียง (CDEGA) โดยมีโน้ตตัว (F) เป็นเพียงโน้ตผ่าน ช่วงเสียง เริ่มต้นที่เสียงลา (A) (C) องเพลงเป็นเพลงสั้น อาจจะมีการแตกต่างของทำนองที่เล่นซ้ำเล็กน้อยหรือไม่มีก็ได้ รูปลักษณะของท่วงทำนอง ไม่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน

ขับร้องด้วย เท่ากันตั้งแต่ต้นเพลง

เพลงกล่อมมารี้อัตราจังหวะ 2 หน้าทับปรบไก่ มีท่อนเดียว 4 จังหวะหน้าทับ ใช้กลุ่มเสียง (CDEGA) โดยมีโน้ตตัว (B) เป็นเพียงโน้ตผ่าน ช่วงเสียง เริ่มต้นที่เสียง (E) (D) กล่อมมารีมีลักษณะที่เป็นเพลงสั้นทำนองเดียว ขับร้องไปมา อาจจะมีการแตกต่างของทำนองที่เล่นซ้ำเล็กน้อยหรือไม่มีก็ได้ ลักษณะของท่วงทำนอง ไม่ต่อเนื่องเชื่อมโยง

งกล่อมมารีมีจังหวะที่ จังหวะที่เท่ากันตั้งแต่ต้นเพลงจนจบ โครงสร้างของวลี

เพลงยาว มาเรียงร้อยต่อกันจนเป็นประโยคเพลง

เพลงเขมรไล่ควาย ใช้กลุ่มเสียง (CDEGA) โดยมีโน้ (F) เป็นเพียงโน้ตผ่าน ช่วงเสียง เริ่มต้นที่เสียง (C) 1 ช่วงคู่แปด (C) เท่ากัน ตั้งแต่ต้นเพลงจนจบเพลง รูปแบบเป็น (Iterative) มีความแตกต่างของทำนองที่เล่นซ้ำเล็กน้อยหรือไม่มีก็ได้ ส่วนท่วงทำนอง และทิศทางการเคลื่อนที่ที่มีลักษณะต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน และมีลักษณะทำนองที่ขึ้นและลงสลับกันตลอดเพลง โครงสร้าง

เขมรไล่ควายนั้น ลักษณะของประโยคมีทั้งสิ้น (4) (8) สลับกันไป ตลอดเพลงตั้งแต่ต้น

โทน มีลักษณะคล้ายกับเพลงราชตรีของกรมศิลปากร กลุ่มเสียงที่ใช้ คือกลุ่มเสียง (FGACD) โดยมีโน้ตตัวที่ (B) เป็นเพียงโน้ตผ่าน ช่วงเสียง เริ่มต้นที่เสียงฟา (F) (B) โครงสร้างของวลี (4) (8) สลับกันไป ตลอดเพลงตั้งแต่ต้น ท่วงทำนอง และทิศทางการเคลื่อนที่ที่มีลักษณะไม่ต่อเนื่อง และมีท่วงทำนองที่สม่ำเสมอ เป็นเทคนิคที่

ผู้ ต้องการย้ำความคิด และช่วยให้ความคิดนั้นอยู่ในกรอบ

2 ชั้นเดิมเรียกว่าเพลงทะเลบัว ใช้กลุ่มเสียง (FGACD)
 โดยมีโน้ตตัว (E) เป็นเพียงโน้ตผ่าน ช่วงเสียง เริ่มต้นที่เสียง (C) (D) โครงสร้าง
 (Phrase Structure) เป็นไปในลักษณะของประโยคเพลงแบบสั้น
 เพลงยาว มาเรียงร้อยต่อกันจนเป็นประโยคเพลง ด้วยรูปแบบที่เป็นเพลงสั้นทำนองเดียว
 ซ้ำกันไปมา อาจ会有ความแตกต่างของทำนองที่เล่นซ้ำเล็กน้อยหรือไม่มีก็ได้ ท่วงทำนอง และทิศ
 ทิศทางการเคลื่อนที่มีลักษณะต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน และมีลักษณะทำ
 มีจังหวะที่สม่ำเสมอ ตั้งแต่ต้นเพลงจนจบเพลง ทำนองเพลงมีลักษณะที่เป็นไปในลักษณะ
 จะเป็นประโยคคำถาม และประโยคตามจะเป็นประโยคคำตอบที่มี
 ความสัมพันธ์กัน

2 ที่นำมาวิเคราะห์คือ เพลงกลยาเยี่ยมห้อง หน้าทับสองไม่มีท
 ท่วงทำนอง กลุ่มเสียง ห้าเสียง (CDEGA) ช่วง เริ่มต้นที่เสียง
 (B) (E) โครงสร้างของวลี
 รูปลักษณะของท่วงทำนอง ท่วงทำนอง และท
 ลักษณะต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน และมีลักษณะทำนองที่ขึ้นและลงสลับกันตลอดเพลง ใช้เทคนิค
 ซึ่งเป็นเทคนิคที่ผู้บรรเลงต้องการย้ำความคิด เพื่อให้ผู้ชมและผู้ฟังได้จดจำทำนอง
 เช่นเดียวกับเพลงต้นเพลงฉิ่งและเพลงตะลุมโปง

2 ชั้น คือเพลงฝรั่งเศสเจียว หน้าทับปรกไก่ มีท่อนเดียว ใช้
 กลุ่ม 5 (Pentatonic Mode) (CDEGA) โดยมีโน้ตตัว (F) เป็นเพียงโน้ต
 ผ่าน (Passing Note) ช่วงเสียง เริ่มต้นที่เสียง (G) (C) ใช้การซ้ำจ เป็น
 เทคนิคที่ผู้ ต้องการย้ำความคิด และช่วยให้ความคิดนั้นอยู่ในกรอบด้วยจังหวะที่ตายตัวและ
 สม่ำเสมอ ตั้งแต่ต้นเพลงจนจบเพลง ไม่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน
 ลักษณะทำนองที่ขึ้นและลงสลับกันตลอดเพลง โครงสร้างของวลี
 (4) (8) สลับกันไป ตลอดเพลงตั้งแต่ต้นจนจบ

ที่นำมาวิเคราะห์คือ เพลงตะลุมโปง หน้าทับปรกไก่ มี 2 ท่อน
 ท่วงทำนอง กลุ่มเสียง ห้าเสียง (CDEGA) ช่วง เริ่มต้นที่เสียง
 (D) (E) โครงสร้างของวลี
 ปลักษณะของท่วงทำนอง มีลักษณะต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน และมี

๑๕

ซึ่งเป็นเทคนิคที่ผู้

บรรเลงต้องการย้ำความคิด เพื่อให้ผู้ชมและผู้ฟังได้จดจำทำนอง เช่นเดียวกับเพลงต้นเพลงฉิ่ง

เพลงสองชั้นออกชั้นเดียว ที่นำมาวิเคราะห์คือเพลงต้นเพลงฉิ่ง หน้าทับปรบไก่อ่ 2 ท่อน
 ท่วงทำนอง กลุ่มเสียง ห้าเสียง (CDEGA) ช่วงเสียง เริ่มต้นที่เสียง
 (A) (E) เป็นเพลง 2 ท่อน โครงสร้างของวลี
 มีท่วงทำนอง และทิศทางการเคลื่อนที่ที่มี
 ลักษณะต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน และมีลักษณะทำ

โดยนำทำนองเดิมเพิ่มโน้ตระดับที่เป็นโน้ตผ่าน เพื่อสร้างความรู้สึกลึกลับน่าประหลาดใจให้แก่
 ผู้ฟัง ซึ่งเป็นเทคนิคที่ผู้บรรเลงต้องการย้ำความคิด เพื่อให้ผู้ชมและผู้ฟังได้

เพลงหน้าพาทย์ ที่นำมาวิเคราะห์มี 2 เพลง คือเพลงฉิ่งมุล่งและเพลงโอดมอญ

เพลงฉิ่งมุล่ง กลุ่มเสียง ห้าเสียง (CDEGA) ช่วงเสียง
 เริ่มต้นที่เสียง (G) (E) เป็นเพลง โครงสร้าง
 มีลักษณะเป็น รูปลักษณะของ

ท่วงทำนองมีลักษณะต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน และมีลักษณะทำ

ผู้บรรเลงยังมีวิธีการซ้ำทำนอง ซึ่งเป็นเทคนิคที่ผู้ต้องการย้ำความคิด เพื่อให้ผู้ชมและผู้ฟังได้

เพลงฉิ่งมุล่งมีเทคนิคในลักษณะถามตอบ ระบุว่า

น่าจะเป็นประโยคคำถาม และประโยคตามจะเป็นประโยคคำตอบที่มี

ความสัมพันธ์กันอีกด้วย

กลุ่มเสียง ห้าเสียง (CDEGA) ช่วงเสียง
 เริ่มต้นที่เสียง (A) (D) โครงสร้างของ
 เป็น ส่วน

รูปลักษณะของท่วงทำนอง และทิศทางการเคลื่อนที่ที่มีลักษณะไม่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน และมี

บทร้อง ส่วนใหญ่เป็นคำประพันธ์ประเภทกลอนบทละครที่จดจำสืบทอดกันมาจากหนังสือบทละครวัดเกาะ มีบางแห่งที่ผู้แสดงหลงลืมบทเดิมจึงบรรจบบทร้องเสริมส่วนที่ขาดหายไปขึ้นใหม่ ทำให้บางแห่งต้องสัมผัสเลื่อนหรือไม่มีสัมผัส

เครื่องแต่งกายที่ใช้เป็นแบบยืนเครื่อง เลียนแบบเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีการปรับปรุงจากของเดิม กล่าวคือ เดิมเครื่องแต่งกายจะปักประดับลวดลายด้วยดิ้นเปลี่ยนมาใช้เลื่อมแทนเนื่องจากมีความคงทน ราคาถูกและดูแลรักษาได้ง่าย

พิธีกรรมที่พบจากการแสดงละครคณะนี้ เป็นพิธีบูชาครูก่อนการแสดง พิธีนี้ เรียกว่าการตั้งขันขึ้นขันกำนล โดยจะมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์มากที่สุดในคณะ เป็นผู้ประกอบพิธี ในปัจจุบัน คือนางประทีน พุ่มกระจ่าง

จากการศึกษาพบว่า การเกิดขึ้นของละครชาตรีจังหวัดสมุทรสงคราม จนได้รับความเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนนั้น มิได้เกิดขึ้นโดยภูมิปัญญาของชาวสมุทรสงครามเอง แต่เป็นการเกิดขึ้นจากการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (culture diffusion) จากจังหวัดเพชรบุรี มาสู่จังหวัด แต่ก็ได้นำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบตามที่แม่เพ็ญ ผู้ก่อตั้งคณะได้รับการถ่ายทอดมาไม่ คณะละครชาตรีคณะนี้ นำวัฒนธรรมจากจากจังหวัดเพชรบุรีเข้ามาผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม (culture assimilation) จนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับของสังคม

กระบวนการผลิตผู้มีความรู้ความสามารถขึ้นมาเป็นศิลปินในคณะ เกิดจากกระบวนการ (Socialization) ดังจะเห็นได้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการแสดง ทั้งด้านการแสดง การรำ การขับร้อง ตลอดจนด้านการบรรเลงดนตรี ล้วนแต่เป็นการฝึกสอนกันเองในหมู่ญาติพี่น้อง คนในชุมชน ครูพักลักจำ โดยขาดการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร (ยกเว้นบทละคร) ขาดต้นแบบที่เป็นมาตรฐาน ขาดการพัฒนา และความจำเป็นที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย จึงเป็นผลทำให้คุณค่าความงดงามทางด้านดุริยางคศิลป์ ลบไปไม่สามารถถ่ายทอด สืบทอดและแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่

จากเหตุผลดังกล่าว บทเพลงบางเพลงจึงถูกนำมาขับร้องเพียงบางท่อน อาทิ เพลงออก
3 ชั้น นำมาขับร้องเพียงท่อน 2 ท่อนเดียว ส่วนการบรรเลงดนตรีก็รับแต่เพียงท่อน 2
แรก ไม่บรรเลงทางเปลี่ยนซึ่งเป็นที่นิยมกันทั่วไป และเพลงส่วนใหญ่ผู้ขับร้องไม่ทราบชื่อเพลง
ด้วยเหตุผลที่จำสืบทอกันมาคงได้กล่าวมาแล้ว ในกรณีนี้ผู้วิจัยได้นำเพลงทั้งหมดไปให้ครูมัณฑนา
อยู่ยั่งยืน อดีตคีตกวีศิลป์ ระดับ 7 .

อดีตผู้ควบคุมวงดนตรีไทย กองดุริยางค์ทหารบก เป็นผู้ฟังและบอกชื่อเพลงทั้งหมด แต่ถึงกระนั้น

2 2 เพลงที่ไม่สามารถบอกชื่อเพลงได้

ธรรมชาติของการบรรเลงดนตรีไทย จะมีห้องวงใหญ่บรรเลงทำนองหลัก ส่วนระนาดเอก
านของทำนองหลัก แต่การบรรเลงในวงดนตรีที่
ใช้ประกอบการแสดงละครคณะนี้มีข้อจำกัดที่มีเครื่องดำเนินทำนองเพียงชิ้นเดียวคือระนาดเอก
ขาดผู้ดำเนินทำนองหลักได้แก่ ห้องวงใหญ่ ดังนั้นการแปรทำนองของระนาดเอกจึงไม่สามารถคิด
ประดิษฐ์กลอนเพลงที่กลมกลื่นได้ ทางบรรเลงของระนาดเอกส่วนใหญ่จะใช้วิธีตีแทรกซ้ำเสียงไป
ในระหว่างระยะห่างของเสียงในทำนองหลัก เรียกวิธีการตีเช่นนี้ว่า “ ” เพื่อไม่ให้หลงไปจาก
ทำนองหลัก ทำให้ขาดรรถรสของท่วงทำนองเพลงไทยไปได้

กระบวนการที่จำต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย ที่ต้องการแต่ความรวดเร็ว
กระชับ จับใจ กอปรกับเหตุผลทางเศรษฐกิจที่ผู้แสดงจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากจำนวนรอบ
ที่มีการว่าจ้างให้รำถวาย ถ้ามีรอบมากก็หมายถึงค่าตอบแทนที่สูงขึ้น แต่เพราะเหตุที่รอบมากนี้เอง
ทำให้มีความจำเป็นต้องลดทอนทำรำบางท่าลง คงไว้เพียงท่าหลักบางท่า การรำรำ
ประกอบไปด้วยคุณค่าแห่งนาฏศิลป์ จำต้องถูกเจือจางลงด้วยข้อจำกัดของพลังกำลัง และด้วย
เหตุผลทางด้านเศรษฐกิจนี้เอง เป็นผลให้เครื่องแต่งกายที่ใช้ ไม่สามารถคงรูปแบบเช่นเดิมได้
ทั้งหมด เครื่องแต่งกายที่เคยปักประดับด้วยดิ้นต้องเปลี่ยนมาเป็นเลื่อมเพื่อความ
ค่าใช้จ่าย จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม (cultural change) เกิดค่านิยมใหม่ ที่มีความนิยม
เครื่องแต่งกายที่ผลิตจากเลื่อมแทนดิ้น

ในสมัยก่อนวงดนตรีมีผลต่อการรำหน้าพาทย์เป็นอย่างยิ่งเช่น โขนหรือการแสดงอื่นๆ
ดนตรีก็ย่อมมีส่วนช่วยนักแสดงเป็นอย่างมาก ต่อมาจะเห็นได้ว่าการรำต่างๆมักจะน้อยลงไปเรื่อยๆ
เนื่องจากในบางครั้งนักดนตรีไม่ได้เพลงจึงไม่สามารถบรรเลงให้รำได้ จึงไม่ได้รำ ทำให้ทำรำต่างๆ
ลดน้อยลงจนในที่สุดผู้แสดงก็เกิดการลืมจนหมด ในระยะต่อมาเริ่มมีการใช้เพลงถูกท่วงเข้ามา

เป็นที่นิยมมากในคณะละครชาติรึทั่วไป ซึ่งในบางครั้งยังไม่ได้เริ่มแสดงคนดูก็ขอให้ร้องเพลงลูกทุ่งให้ฟังก่อนเริ่มแสดง ลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะของการยืมวัฒนธรรม (culture borrowing) แต่โดยส่วนตัวของนางประทีนจะไม่ชอบการแสดงดังกล่าวเนื่องจากต้องการให้การแสดงละครชาติรึยังคงความเป็นศิลปะดั้งเดิมและเรียบร้อยตามแบบแผนของไทย ไม่ต้องการให้มีการดัดแปลงไปตามยุคสมัยมากนัก ซึ่งในขณะที่เดียวกันเพลงลูกทุ่งก็จะมากับค่านิยมใหม่ คนรุ่นเก่าก็จะไม่ชอบมากนัก ซึ่งการแสดงในสมัยนี้ก็มักขึ้นอยู่กับเจ้าภาพผู้ที่จ้างไปแสดงว่าต้องการให้นำเพลงลูกทุ่งเข้ามาผสมด้วยหรือไม่ซึ่งก็หมายถึงผู้ว่าจ้างหรือเจ้าภาพมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของการแสดงในยุคสมัยต่างๆ ส่วนผู้แสดงก็ยังคงต้องแสดงตามความต้องการของผู้ว่าจ้างเนื่องจากเป็นอาชีพของตนเอง ซึ่งนางประทีนก็ยังคงมีความยินดีอยู่บ้างที่มีนักศึกษาในสถาบันต่างๆมาให้ความรู้เรื่องราวและรายละเอียดของการแสดงละครชาติรึแบบดั้งเดิมไปเพื่อศึกษาหาความรู้และช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูให้ยังคงอยู่ต่อไป

ข้อเสนอแนะ

3ปี ที่ผู้วิจัยมีโอกาสได้ศึกษาวัฒนธรรมทางด้านดนตรี สังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ที่แสดงละครชาติรึคณะส.ลูกเพชร พิณจินาภูศิลป์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการสืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของละครชาติรึคณะส.ลูกเพชร พิณจินาภูศิลป์ให้คงอยู่เป็น 3 ประการด้วยกัน คือ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล

1.1 -นาฏศิลป์ ศิลปะประจำชาติเข้าเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เยาวชนในรุ่นต่อไปจะได้มีโอกาสรู้จัก ศึกษา และพิจารณาเลือกและหาแนวทางอนุรักษ์ต่อไปในอนาคต

1.2 ยกย่อง ส่งเสริมศิลปินผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น ให้ความสำคัญเป็นอยู่ที่ดี มีขวัญกำลังใจที่จะสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสืบต่อไป

1.3 รวบรวมศิลปิน ศึกษาประวัติและผลงานของศิลปินท้องถิ่นที่มีความสามารถ จัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อสะดวกแก่การศึกษาค้นคว้าและช่วยมิให้ศิลปะเหล่านี้

1.4 ส่งเสริมการทำงานวิจัยเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศอย่างจริงจัง โดยการให้ทุนสนับสนุนที่เพียงพอแก่ผู้วิจัย และสนับสนุนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยให้มีโอกาสไปศึกษาเทคนิควิธีวิจัยที่ทันสมัยในต่างประเทศ

1.5 ผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพน่าสนใจติดตามชม ออกแพร่ภาพอย่างสม่ำเสมอ

2. ข้อเสนอแนะต่อสาธารณชน

2.1 ร่วมกันจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมชุมชนขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น

2.2 จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น สับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามแต่โอกาสจะอำนวยอย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น ทุกเย็นวันศุกร์ต้นเดือน เป็นต้น เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแก่คนในชุมชน เป็นแหล่งศึกษาของผู้สนใจ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

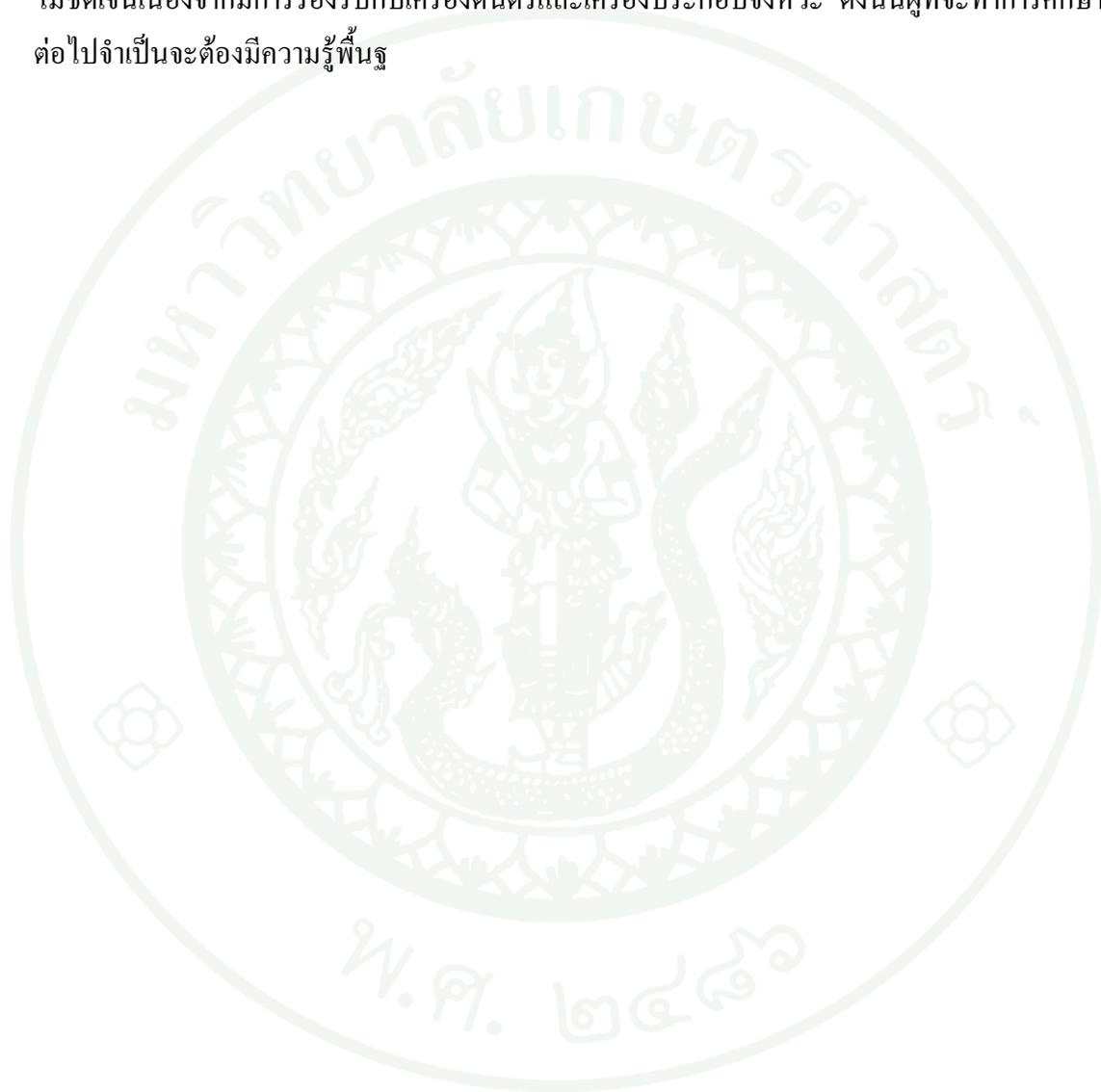
2.3 ใช้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ชุมชน เช่น ข่าวสารการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทุกกิจกรรมของชุมชนจะต้องใช้วิธีประชาสัมพันธ์ด้วยการแสดงละครชาตรี เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นต้น

2.4 จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันทางด้านศิลปวัฒนธรรมแก่เยาวชนและบุคคล เพื่อกระตุ้นความสนใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เกิดแก่คนในชุมชน

2.5 ปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ ผ่านการอบรม
- อาจารย์ในโรงเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง ด้วยการชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ให้เห็นประโยชน์และภาคภูมิใจในความเป็นผู้มีวัฒนธรรม และแสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการให้ความสำคัญแก่วัฒนธรรม

3. ข้อเสนอแนะในการทำการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป

การทำวิจัยครั้งนี้ เป็นการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคณะละครชาตรีส.ลูกเพชร พินิจนาฏศิลป์ ทั้งผู้ให้ข้อมูลและภา ที่ใช้ในการแสดงล้วนเป็นภาษาที่ใช้ในการแสดงซึ่งในบางประโยคอาจฟังคำไม่ชัดเจนเนื่องจากการร้องรับกับเครื่องดนตรีและเครื่องประกอบจังหวะ ดังนั้นผู้ที่ทำการศึกษาคือต่อไปจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน

เอกสารและสิ่งอ้างอิง

- . 2498. สุนัขบัตรการแสดงละครเรื่อง มโนห์รา ณ โรงละครแห่งชาติ. :
พิมพ์ท่าพระจันทร์.
- _____. 2525. ศิลปวัฒนธรรมไทยเล่มที่ 7 นาฏดุริยางคศิลป์ไทย กรุงรัตนโกสินทร์.
: โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชั่นจำกัด.
- _____. 2550. การศึกษาและการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการแต่งกายยืนเครื่องโขน -
: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด ().
- กี อยู่โพธิ์. 2506. เล่าเรื่องหนังสือรามเกียรติ์. : โรงพิมพ์คุรุสภา.
- คณะกรรมการเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทย. 2524.
: สำนักพิมพ์ประกายพริก.
- จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, . 2528. 4 เล่ม 1.
: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
- จำนงค์ อดิวัฒนศิริ . 2545. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์. : โรงพิมพ์มหา
- เฉลิมบาลย์ ราชภัฏทาร์กษ. 2528. มนุษย์กับสังคม. : สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- , สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. 2507. :
. พิศนาคะ การพิมพ์.
- เดอะ ลาลูแบร์. 2548. จดหมายเหตุลาลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม. : ไสภณการพิมพ์.

ชนิด อยู่โพธิ์. 2511. : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวพร.

นริศรานุวัตติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าฟ้ากรมพระยา. 2506. บันทึกเรื่องความรู้ต่าง ๆ :
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.

นริศรานุวัตติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าและดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
. 2504. สารานุกรมสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าและดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
ลาดพร้าว. : โรงพิมพ์คุรุสภา

_____ . 2515. สารานุกรมสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าและดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
ลาดพร้าว. : โรงพิมพ์คุรุสภา

บรรทม น่วมศิริ. 2550. ดนตรีประกอบละครแก่นศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร:
. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา,
วิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

. 2545. คำบรรยายวิชาดุริยางคศาสตร์. : ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ชวนพิมพ์.

ประทีน พุ่มกระจ่าง. 2550. สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2550.

. 2548. มนุษย์กับสังคม. : สำนักพิมพ์
เกษตรศาสตร์.

ปัญญา รุ่งเรือง. 2546.
วิชาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา. . . .

พงศ์ปนต์ ไชยพุกภัย 2550. สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2550.

. 2535. ไตรภูมิภิกษาหรือไตรภูมิพระร่วง. : โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว.

. 2530. " รัชชาติพันธุ์". . ปีที่ 1 12
(2530).

สุจิตต์ วงษ์เทศ. 2542. ร้อยร่ำทำเพลง: คนตรีและนาฏศิลป์ชาวสยาม. :
พิมพ์เนศ พรินท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด.

เสนีย์ วิลาวรรณ. 2519. : สำนักพิมพ์ วัฒนา

. 2527. ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบละครชาตรีเมืองเพชรและละครชาตรี
: ภาควิชานาฏศิลป์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อมรา พงศาพิชญ์. . . . : 313-183.
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ และโครงการการศึกษาที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. . . .

. 2525. รวมงานนิพนธ์ของนายอากม สายาคม.
: :
อานันท์ นาคคง. 2548. Introduction to Ethnomusicology.
Ethnomusicology.
. 2513. : โรงพิมพ์คุรุสภา.

Alan P. Merriam. 1964. The Anthropology of Music. New York: Library of Congress.

Anthony Seeger. 1992. Ethnomusicology And Introduction. Newyork: ww Norton &
Company.

Bruno Nettl. 1964. Theory and Method in Ethnomusicology. Illinois: glencoe.

Stanley Sadie. 1980. The New Grove Dictionary of Music and Musician. 18 Vols.
Hong Kong: Macmillan Publisher Limited.

แบบสัมภาษณ์ประวัติบุคคล

แบบสัมภาษณ์ประวัติบุคคล

(แบบสัมภาษณ์ประวัติบุคคลนี้ ผู้วิจัยได้ดัดแปลงมาจากแบบบันทึกข้อมูลคนตรีและ
/ศิลปิน ของปัญญา รุ่งเรือง (2546: 109) ดึงจะได้นำมาแสดงไว้ใน
หน้าถัดไป)

..... ชื่อเล่น ปี

หน้าที่

ภาพบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์

.....
ครูผู้ถ่ายทอดวิชาให้

ที่อยู่ปัจจุบัน

โทรศัพท์

สถานภูมิศาสตร์ของถิ่นที่อยู่

แบบบันทึกข้อมูลดนตรีและศิลปะการแสดงประเภทบุคคล/ศิลปิน ของปัญญา รุ่งเรือง

แบบบันทึกข้อมูลดนตรีและศิลปะการ
/ ศิลปิน

.....
ผู้บันทึก

..... ชื่อเล่น ปี

หน้าที่

รูปถ่ายหน้าตรง

รูปถ่ายกำลังแสดง

รูปถ่ายด้านข้าง

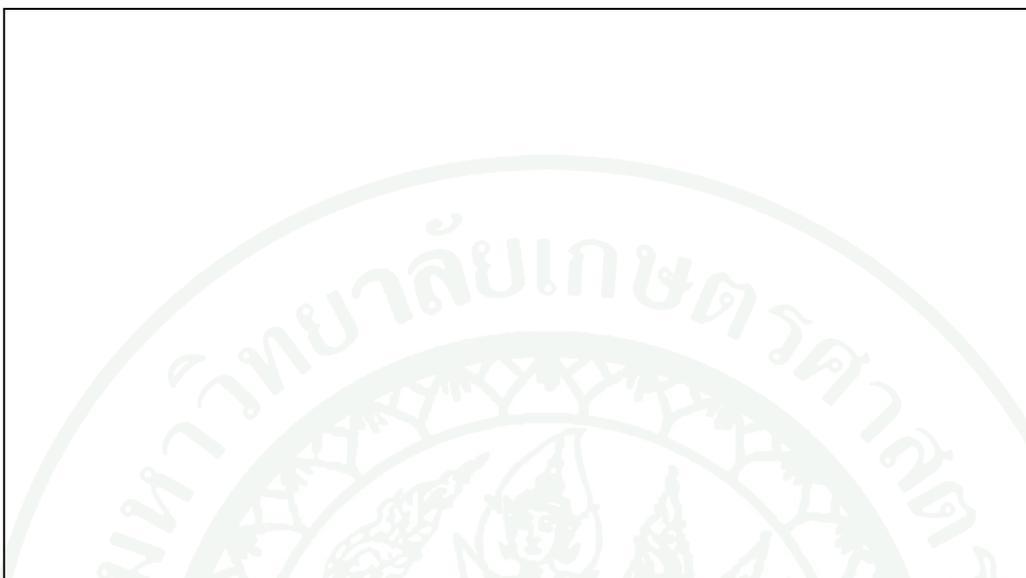
.....
ครูผู้ถ่ายทอควิชาให้

ที่อยู่ปัจจุบัน

..... โทรศัพท์

สภาพภูมิศาสตร์ของถิ่นที่อยู่

แผนที่แสดงเส้นทาง

ภาพทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

.....

สภาพความเป็นอยู่ของศิลปิน

.....

ความสามารถของศิลปิน

()
 ()

คณะที่สังกัดหรือร่วมงานเป็นประจำ

ชื่อศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชา

ข้อมูลประกอบอื่นๆ

..... ลงข้อมูลอื่น

..... # วิชาที่สอน #

คำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์

- เข้าร่วมแสดงละครกับคณะนี้ได้อย่างไร
- คณะที่ร่วมแสดงด้วยชื่ออะไร
- ผู้ที่มีความสามารถในการแสดงละครชาตรีคือใคร
- เคยไปทำการแสดงที่ไหนมาบ้าง (แสดงบ่อย/)
- มีผลงานการแสดงที่ได้รับการบันทึกเป็นเอกสาร/ภาพถ่าย/วีดิทัศน์/ /

CD/VCD/DVD หรือไม่

- รับงานแสดงบ่อยหรือไม่
- ในระยะเวลาอันใกล้นี้จะไปทำการแสดงที่ไหน เมื่อไหร่

5. /ละครแก่น

- /เมื่ออายุเท่าไร
- ละครชาตรีมีประวัติความเป็นมาอย่างไร
- วิธีการแสดงในปัจจุบันกับในอดีต เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
- นักดนตรีมีความสำคัญต่อการลำหรือไม่ อย่างไร
- การใช้เครื่องดนตรีอะไรบ้าง
- /
- ขั้นตอนในการแสดงละครชาตรีเป็นอย่างไร
- คำตอบแทนที่เรียกจากผู้ว่าจ้างงานละเท่าไร
- ได้รับคำตอบแทนจากหัวหน้าคณะครั้งละเท่าไร
- เวลาแสดงแต่งกายอย่างไร
- มีปัญหาและอุปสรรคในการสืบทอดการแสดงละครชาตรีหรือไม่ อย่างไร
- ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่นการไหว้ครู การบูชาภูติผีปีศาจมีหรือไม่
- รัฐบาลให้ความสำคัญแก่ละครชาตรีมากน้อยเพียงไร

6. ความรู้สึกของผู้ชม

- คณะละครชาตรีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอดีตและปัจจุบันชื่ออะไรบ้าง
- การแสดงอยู่ในปัจจุบันมีใครบ้าง
- /
- เพราะเหตุใดจึงเลือกใช้ละครชาตรีคณะส.ลูกเพชร พินิจนาฏศิลป์มาจัดการแสดง
- /กิจกรรมหรือพิธีอะไรที่จะต้องใช้การแสดงละครชาตรี
- เพราะเหตุใดจึงต้องมีการแสดงละครชาตรีในงานพิธีต่างๆ

- แล้ว ในชุมชนนั้นๆมีมหรสพอื่นๆอีกหรือไม่
- ถ้าไม่ใช้การแสดงละครชาตรีแล้วจะเลือกใช้การแสดงอะไรแทน/
- ละครชาตรีในอดีตเหมือนหรือแตกต่างกันกับในปัจจุบัน
- รู้จักที่อยู่ของนักแสดงละครชาตรี คนใดบ้าง
-

-นาฏศิลป์มาก น้อยเพียงไร

อย่างไร

- ถ้าต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการแสดงละครชาตรีควรศึกษาจากใคร

เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม

องมือและอุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม

-
-
- กล้องบันทึกภาพนิ่งแบบดิจิทัล
- กล้องวีดีโอบันทึกภาพเคลื่อนไหว

MP3

()

Dynamic microphone

เครื่องมือรวบรวมข้อมูล

- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องอ่าน-

บทละครเรื่องศรนิทรศิลาปิ่นรา

บทละครเรื่องสรนรินทร์ศิลป์นรา

1 กุมภาพันธ์ 2550

.ลูกเพชร พินิจนาฏศิลป์

ศิลป์นรา

ร้องเพลงพันธุ์ฝรั่ง

ร'ไปตามแม่งามชื่น
ทรวงเศร้าเร้าร้อนดังศรตริง

ศิลป์นราห้าวหาญชาญสมร
อยู่ดงดอนกลางป่ามาช้านาน
สุดจะฝืนในจิตด้วยคิดถึง

ร้องเพลงกล่อมพญา สองชั้น

แต่งองค์สอดทรงเครื่อง
ว่าพลางทางเสด็จไคลคลา

อร่ามเรื่องคั่งเทวเลขา
ติดตามมรรดาไม่ช้าที่

ท้าวอุทศ

ร้องเพลงต้นเพลงนึ่ง

วันนั้นเฝ้าคะนึ่งถึงลูกยา
เจริญรุ่งนัยนาศิบห้าปี

จอมกษัตริย์ท้าวอุทศรัศมี
พระภูมิมิแต่สุขทุกเวลา
จะหาคู่อภิเษกกับเทวี
ควรที่จะได้มีคู่ครอง

ร้องเพลง (ไม่ทราบชื่อเพลง)

อยู่กับสมเด็จพระบิดา

สาวใช้

ร้องเพลง
สาวใช้รับสั่งใส่เกศา คลานคล้อยลอยมาไม่ช้าที่
เทวีรีบมาไม่ช้าไย

ศิลปินรา

ร้องเพลง
งพระองค์ทรงชัยวิไลลักษณ์ มาหยุดพักอยู่ใต้ไพรสาขา
แลเห็นพล ไกล ไกลเข้ามา คูมากหน้าหลายคนล้อมมนตรี

ร้องเพลงตะลุ่มโปง
ฉีกฉีกออกอ่านสารสมร พระภูธรให้พะวงนึกสงสัย
พระอุทิศองค์ท้าวเจ้าพารา

ร้องเพลงโทน

ตัดชวนลูกยาไม่ช้าไย พระทรงชัยรีบมาไม่ช้าที่

สร้อยจินดา

ร้องเพลงสดาขงค์
อยู่ในปรางค์สำอางค์ดี โฉมยงค์สร้อยจินดามาราศรี
ให้เขมนัยเนตรทั้งซู้
ขึ้นเฝ้าพระองค์พระบิดา กัลยามีวาจาแล้วพาที

ร้องเพลง มอญผ้าโพก
ตรองสมอารมณ์หมาย
ขึ้นเฝ้าทรงฤทธิ์พระบิดา

ท้าวอุทัย+สร้อยมาลา

ร้องเพลงลาวคำปาง

อยู่ด้วยกับองค์กัลยา	ท้าวอุทัยปรากฏมียศ
ให้คะเนถึงองค์พระเพื่อนยา	สร้อยมาลาเทวีเสน่ห์หา
	ให้เขมนัยเนตรทั้งซ้ายขวา
	ไม่รู้ว่าเกิดเจ็ญเป็นอย่างไร

สร้อยจินดา

ร้องเพลงลาวเลียงเทียน

ท้าวอุทัยต่อ

ครั้งมาถึงจึงตรงเข้ามาเฝ้า	แล้วบังคมก้มเกล้าเหนือเกศา
พงศ์กษัตริย์ตรัสถามเนื้อความไป	จึ่งมาเฝ้าบิดาว่ากระไร

ศิลป์นรา

ร้องเพลงโทน

พระจะไม่เพลนเจริญองค์	พี่ไม่ฝืนหักห้ามตามประสงค์
	พระโหมขงค์เข้าพักตำหนักใน

ท้าวอุทศ

ร้องเพลงโทน

อยู่ในพาราในอาวรณ์	ท้าวอุทศสุริวงษ์พระทรงศร
	พระภูธรมีวาจาไม่ซ้ำพลัน

ร้องเพลงโทน

ฟังเรื่อง

ให้แค้นเคืองใจนักเป็นหนักหนา
 กูจะล้างชีวาให้บรรลัย

ร้องเพลงแขกต่อยหม้อ

จะออกจากพาราไม่ซำไย
จักรพรรดิตามองค์พระทรงชัย ผายผันออกไปด้วยทันที

โหม่งพี่

ร้องเพลงเขมรไล่ควาย
ข้าจะกล่าว ไอ้โหม่งอยู่ในไพรพนา
อยู่กับ โคมงามทรมวย

โหม่งน้อง

ร้องเพลง ไทยน้อย สอ
จะกลับกล่าวเล่าความไปตามเรื่อง ไม่ยกเอื้องเกินการจะว่าไม่
ยังมีสองพี่น้องอยู่ในไพร มีเวทมนต์ฤทธิไกรเหลือสักคา

ร้องเพลง

เจ็ดวันชวานกันจะไปป่า จับไอ้พวกปูปลามาในที่
นางโหม่งเดินมาไม่ซำไย ตามองค์พี่ชายแล้ว

สร้อยจินดา

ร้องเพลง

โคมยงค์สร้อยจินดามาราศรี
อยู่ยังปรางทองผ่องโสภี เจ้าเทวีให้คะนึ่งถึงทรงธรรม

ร้องเพลง

(ท่อน)

เอนองค์ลงนอนกับแท่นที่
สร้อยจินดาโคมยงค์ทรมวย ให้คิดถึงทรงชัยพระราชา

ร้องเพลง ต้มโคล้ง สองชั้น

ครั้งว่ามาถึง

ผันแปรไม่ซ้ำที

เห็นองค์เทวีกัลยา

อุ้มนาง

ร้องเพลง

จำจะอุ้มพระธิดามารศรี

จำจะลักพระธิดาเจ้ายาใจ

พระทรงชัยมุ่งออกนอกธานี

สร้อยจินดา

ร้องเพลงต้มยำ สองชั้น

บุพผรงค์คั่นน้อยเจ้าม่อหยลลับ

นางกษัตริย์พีนกายหายขาดสน

+สร้อยจินดา

ร้องเพลงกล่อม

สองพระองค์ลงนอนได้ร่วมไม้

ลมพระพรายพัดอ่อนขจรมา

สร้อยจินดาเทวีศรีสมร

อยู่กับภูธรองค์ราชา

โมง

ร้องเพลงโทน

เจ้าโมงยินดีจะมีไหน

อ่านมนต์เร็วพลันด้วยทันใด

หน่อทัยอุ้มองค์เจ้าเทวี

โมงน้อย

ร้องเพลงโทน

โอมอ่านคาถามหาเวทย์

แสนวิเศษดีนักเป็นหนักหนา

ร้ายเวทย์ศักดิ์สิทธิ์เรื่องฤทธา

กายาคล้ายกลุ้มไปจับปล้น

นางโม่งแปลง

ร้องเพลงแขกต่อยหม้อ สองชั้น

รูปกายกลายเป็นสาวน้อย ดูเข้มช้อยน่ารักเป็นหนักหนา
ร่างกายอ่อนละไมแล้วไคลคลา เข้าไปหาหน่อพาราไม่ซ้ำใจ

ร้องเพลง

เลื่อมสร้างเวทมนต์คลลสะกด พระทรงศพลึกฟื้นตื่นผวา
แลเห็นองค์กัลยาให้แปลกใจ

ร้องเพลงแขกบรเทศ

คิดแล้วจะพาเจ้าคลาไคล กลับสู่เวียงชัยตั้งธานี
มาไม่ซ้ำใจ ตามองค์ทรงชัยเข้าธานี

สร้อยจินดา

ร้องเพลงกัลยาเยี่ยมห้อง

นางเขว้เศร้าหมองต้องสะกด เปลื้องปลดฟื้นกายหายขัดสน
หันมาเห็นองค์ภูวนัย ทรามวัยสงสัยเป็นหนักหนา

ร้องเพลง

เรียกกองค์พระทรงชัย สร้อยจินดานารีไม่ฟ้องใส

ร้องเพลงโทน

เจ้าโม่งโกรธหนักเป็นหนักหนา กัลยาเจ้าตายลงวายปราณ
ลุกขึ้นเร็วพลันไม่ทันช้า

ร้องเพลงมอญผ้าโพก สองชั้น

หวลอาลัยทรมายใจ
ให้เป็นห่วงเทวีน้องสาวเรา
กลับยังถ้ำทองผ่องโศก

สร้อยจินดาหัวใจมหาสุณ

ร้องเพลง ชั้น ท่อน

ตายแล้วกลับมารอดไม่มอดม้วย กุศลหนุนบุญมาช่วยไม่ม้วยมอญ
หัวใจของมหาสุณท้าวกุมภกัน

ร้องเพลง โทน

มหาสุณแค้นนักเป็นหนักหนา
ยักขาเดินมาเข้าในไพร
แผ่นโศนโจนมาไม่ช้านาน

คิลป็นรา

ร้องเพลงพม่าไอพาร์ สองชั้น

คิลป็นราทรงยศโอรสา
อยู่ยังบำรุงกรุงไกล

ร้องเพลง โทน

รงชัยให้พะวงนีกสงสัย
พระทรงชัยนั่งคิดแล้วพิศพักตร์
สร้อยจินดามาหาใช่ได้อย่างไร

ร้องเพลงตะลุ่มโปง ชั้นเดียว

ที่จะไปตามดูให้รู้เรื่อง ว่าแก่นเคื่องเกิดเจ็ญเป็นไฉน
ว่าพลางติดตามอรัทัย พระทรงชัยดำเนินแล้วเดินมา

สร้อยจินดา

ร้องเพลง (ไม่ทราบชื่อเพลง)

ครั้งว่าเอยมมาถึง ยังซึ่งกลางป่าพนาศรี
พระทรงชัยแลเห็นเจ้านารี

ร้องเพลง โทน

พี่ไม่ฝืนหักห้ามตามประสงค
แม่โถมยงค์กลับบุรีของพี่อา
ไปแล้วอย่าเพลนเจริญคง

โน้ตเพลงในละครเรื่องสรนรินทร์ศิลป์นรา

2
ระนาดเอก

เพลงแขกบรเทศ 2 ชั้น เพลง 2 ท่อน

ท่อน 1. สามร้อง

เนื้อทำนอง

ส่งร้องท่อน 2.

ท่อน 2. สามร้อง

ส่งร้องท่อน 1

รับร้อง 7 เที้ยว (1 เที้ยวรวมท่อน 1-2 ด้วยกัน) เที้ยวที่ 7 ลงโคดา

เพลงเร็ว - ลา

The musical score is written for a single melodic line in 2/4 time. It begins with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The tempo is marked as 'เร็ว' (fast). The piece is characterized by a dense, rhythmic texture, primarily using eighth and sixteenth notes, with frequent triplet patterns. The notation includes various ornaments and slurs. A large, faint watermark of a Thai university seal is centered in the background of the page.

4

เพลงลา

ช้าลง

เพลง

ไม่มีร้อง

ไม่มีร้อง

6
ระนาดเอก

เพลง กระบอกล

- สามร้อง

เนื้อทำนอง

สามร้อง

เนื้อทำนอง

ส่งร้อง

สามร้อง

เนื้อทำนอง

ส่งร้อง

รับร้อง 2 เทียว(1 เทียวรวมท่อน 1-2) เทียวที่ 2 ลงโศดา

ระนาดเอก

เพลงเร็ว

7

The image displays a musical score for a piece titled "เพลงเร็ว" (Fast Song) in the Ratanak style. The score is written on 12 staves of music. The notation is in a single system, likely representing a single melodic line. The music is characterized by a fast tempo and a rhythmic pattern that is typical of Ratanak style. The score begins with a treble clef and a 2/4 time signature. The melody is composed of eighth and sixteenth notes, with some rests and ties. The overall feel is energetic and rhythmic. A large, faint watermark of a university seal is visible in the background of the page.

8

ฉลุ

ระนาดเอก

เพลงวา

9

The image displays a musical score for a piece titled "เพลงวา" (Song of the Swan) in the style of "ระนาดเอก" (Ranat Ek). The score is written in a single system with six staves, all using a treble clef and a 2/4 time signature. The music is characterized by a steady, rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes, typical of the genre. The notation includes various rhythmic values and rests, with a final double bar line at the end of the sixth staff. A large, faint watermark of a university seal is visible in the background, featuring a central figure and the text "พ.ศ. ๒๕๕๖" (Buddhist Era 2556).

10
ระนาดเอก

เพลง เสมอ - รัวลาเดี่ยว

รัวลาเดี่ยว

ระนาดเอก

11

เพลงพันธ์ฝรั่ง 2 ชั้น ชั้นเดียว

ท่อน 1. สวมร้อง

เนื้อทำนอง

สร้อย

ท่อน 1 เทียบกลับทางเปลี่ยน เนื้อทำนอง

สร้อยชั้นเดียว

12

ระนาดเอก

เพลงพันธุ์ฝรั่ง 2 ชั้น ชั้นเดียว
ชั้นเดียวท่อน 1สามร้อง เนื้อทำนอง

ท่อน 1 เทียบกลับสามร้อง

เนื้อทำนอง

ระนาดเอก

เพลงกล่อมพญา 2 ชั้น 2 ท่อน

13

ท่อน 1. สวมร้อง

เนื้อทำนอง

สวมร้อง

ท่อน 2 สวมร้อง

เนื้อทำนอง

ออกเชิดชั้นเดียว ตัว 1.

ตัว 2.

14
ระนาดเอกเพลงต้นเพลงฉิ่ง 2 ชั้น ชั้นเดียว
ท่อน 1-2ควสมร้อง เนื้อทำนอง

ท่อน 2.

รับ2เที่ยว,เที่ยว2ลงโศดา ออกชั้นเดียว

สงร้องชั้นเดียว

ท่อน 1-2 ชั้นเดียว

สวมร้อง

เนื้อทำนอง

ระนาดเอก

เพลง 2 ชั้น ไม่ทราบชื่อ

15

ท่อน 1. สามร้อง

เนื้อทำนอง

ส่งร้อง

2 เทียว เทียว 2 ลงจบ โดตา

16
ระนาดเอกเพลงแขกบูกัน
เนื้อทำนอง
สามร้อง

สงร้อง

รับ2เที่ยว เที่ยว2ลงโศดา ออกเข็ดขึ้นเดี่ยว

เข็ดขึ้นเดี่ยว

18
ระนาดเอก

เพลง ตุ่มโปง ชั้นเดียว 2 ท่อน

ท่อน 1. สามร้อย เนื้อทำนอง

ส่งร้อย

ท่อน 2.

ง่ายแล้วต่อด้วยเชิดชั้นเดียว

เชิด

ระนาดเอก

เพลง แหก

19

ท่อน 1. สามร้อง

เนื้อทำนอง

รับ 2 เทียว เทียว 2 ลง โคลา สงร้องชั้นเดียว

ชั้นเดียว ท่อน 1

สามร้อง

เนื้อทำนอง

รับ 2 เทียว เทียว 2 ลง โคลา

20
ระนาดเอก

เพลง มอญโพงผ้า ชั้นเดียว

ท่อน 1. สามร้อง

เนื้อทำนอง

Musical notation for the first section (ท่อน 1) of the song 'มอญโพงผ้า ชั้นเดียว'. It consists of three staves of music in 2/4 time. The first staff is labeled 'สามร้อง' and 'เนื้อทำนอง'. The second staff continues the melody. The third staff is labeled 'ส่งร้อง' and ends with a double bar line.

ท่อน 2. สามร้อง

เนื้อทำนอง

Musical notation for the second section (ท่อน 2) of the song 'มอญโพงผ้า ชั้นเดียว'. It consists of two staves of music in 2/4 time. The first staff is labeled 'สามร้อง' and 'เนื้อทำนอง'. The second staff is labeled 'ส่งร้อง' and ends with a double bar line.

ท่อน 3. สามร้อง

ออกเขตชั้นเดียว

Musical notation for the third section (ท่อน 3) of the song 'มอญโพงผ้า ชั้นเดียว'. It consists of seven staves of music in 2/4 time. The first staff is labeled 'สามร้อง' and 'ออกเขตชั้นเดียว'. The remaining six staves continue the melody with various rhythmic patterns and end with a double bar line.

ระนาดเอก

เพลงลาวลำปาง 2 ท่อน

21

ท่อน 1.

สวดร้อง

สามร้อง

เนื้อทำนอง

ส่งร้อง

ท่อน 2.

สวดร้อง

สามร้อง

เนื้อทำนอง

ระนาดเอก

เพลงลาวเสียงเทียน 2 ชั้น

23

ท่อน 1. สามร้อง

เนื้อทำนอง

ท่อน 2. สามร้อง

เนื้อทำนอง

ร้อยโทชาตรี

24
ระนาดเอก

เพลง รัว หึง

ร่ายแล้วรัวขีดออกสิ่งมุล่ง เข็ด

รัว

เข็ด

หึงมุล่ง

เข็ด

ร่ายโทนชาติรี

ระนาดเอก

เพลงร้าว

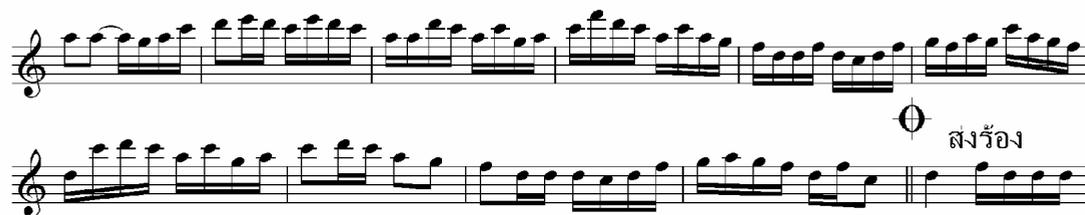
25

ท่อน 1. เพลงแขกต๋อยหม้อ

26
ระนาดเอก

เพลงเขมรอมตัก

รับ2เที่ยว เที่ยว2ลงโศลา

เพลงแขกบรเทศ

ท่อน 1. สวมร้อง เนื้อทำนอง

ส่งร้อง

ท่อน 2. สวมร้อง เนื้อทำนอง

ออกเชิดขึ้นเดี่ยวตัว 1

ตัว 2.

28
ระนาดเอก

เพลง กัลยาเยี่ยมห้อง

ท่อน 1. สามร้อง

เนื้อทำนอง

Musical notation for the first section of the song 'Kalaya Yiam Hong'. It consists of three staves of music in 3/4 time. The first staff begins with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The melody is written in a single line. The second and third staves continue the melody. The first staff is labeled 'ท่อน 1. สามร้อง' and the second staff is labeled 'เนื้อทำนอง'. The third staff is labeled 'ส่งร้อง'.

ท่อน 1 เทียบเปลี่ยน สามร้อง

เนื้อทำนอง

Musical notation for the second section of the song 'Kalaya Yiam Hong'. It consists of three staves of music in 3/4 time. The first staff begins with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The melody is written in a single line. The second and third staves continue the melody. The first staff is labeled 'ท่อน 1 เทียบเปลี่ยน สามร้อง' and the second staff is labeled 'เนื้อทำนอง'. The third staff is labeled 'ส่งร้อง'.

ระนาดเอก

เพลงราชนิเกริ่ง

29

สามร้อย เนื้อทำนอง
ออกเพลงสากล

The musical score is written on four staves in 2/4 time. It begins with a treble clef and a key signature of one flat. The melody consists of eighth and sixteenth notes, with several measures containing rests. The score concludes with a double bar line.

30
ระนาดเอก

เพลงลูกทุ่ง ร้องกับดนตรีระนาดเอก

The musical score consists of ten staves of music in 2/4 time, written on a single treble clef staff. The piece begins with a 7-measure rest, followed by a series of rhythmic patterns including eighth and sixteenth notes, often beamed together. There are several measures with rests, and the piece concludes with a double bar line. A large, faint watermark of a university seal is visible in the background of the score.

เพลงเร็วมอญ

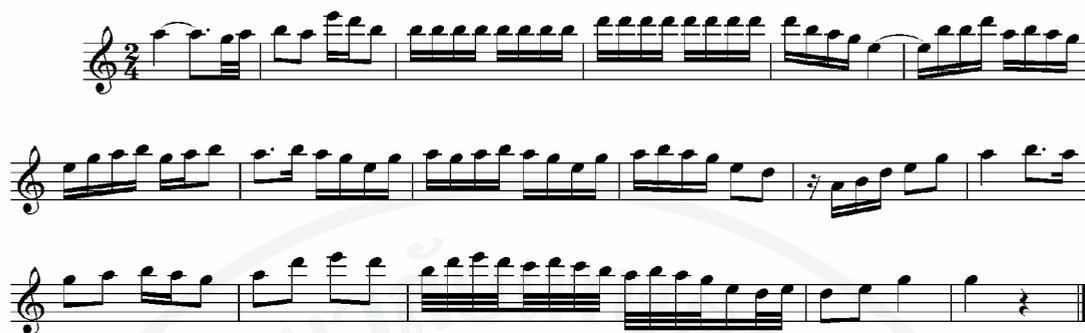
The musical score is written in 2/4 time and consists of ten staves of music. The notation includes various rhythmic patterns such as eighth and sixteenth notes, rests, and repeat signs. A large, faint watermark of a university seal is visible in the background of the score.

โอดมอญ

ระนาดเอก

เพลงร่ำลาเดียว

33

34
ระนาดเอก

เพลง

ชั้นเดียว ท่อน 1

สวมร้อง

เนื้อทำนอง

ส่งร้อง

ท่อน 2.

เนื้อทำนอง

เนื้อทำนอง

ขีดชั้นเดียว

เพลงเชิดชั้นเดียวออกฉิ่งมุล่ง

เพลงฉิ่งมุล่ง

1.

2.

จ๊ว

เพลงอกทะเล

Musical score for 'เพลงอกทะเล' (Song of the Sea) in 2/4 time. The score consists of four staves of music. The first staff begins with a treble clef and a key signature of one flat. The second and third staves continue the melody. The fourth staff ends with a double bar line. Below the first staff, the word 'VARIATION' is written. The fifth staff begins with a treble clef and a key signature of one flat, and contains a variation of the melody. The sixth staff ends with a double bar line and the word 'ออกเชิด' (End of the piece).

ระนาดเอก

เพลงฝรั่งเขี้ยว

17

Musical score for 'เพลงฝรั่งเขี้ยว' (Foreign Sharp Song) in 2/4 time. The score consists of three staves of music. The first staff begins with a treble clef and a key signature of one flat. The second and third staves continue the melody. The first staff has the word 'สวมร้อง' (Wearing a song) above it, and the second staff has the word 'เนื้อทำนอง' (Melody) above it. The third staff ends with a double bar line and a fermata symbol.

เพลงเขมรไล่ควาย

มา ข้า จะ กล่าว จะ กล่าว พระ บท ไป ถึง ไฉ่ โฝง อยู่ ใน

เฒ่า เฒ่า เฒ่า หนัก เฒ่า ไทรง ทุ

นา ฮีย ฮีย ฮีย ฮีย เฒ่า..

ดนตรีรับ

Variation

อยู่ กับ โฉม

งาม โฉม งาม หาม ฮีย ฎ ุ นัย อยาก มิ

เฒ่า เฒ่า เฒ่า หนัก เฒ่า มา เคลีย

คดอ ฮีย ฮีย ฮีย ฮีย เฒ่า..

เพลงโทน

1 หลีก เอย เมื่อ นั้น พระ ทรง ชัย ยิบ ดี จะ
 6 มี ไท่น พระ ทรง ชัย ยิบ ดี จะ มี ไท่น พระ ทรง
 10 ชัย ยิบ ดี จะ มี ไท่น เดือน
 14 อจรถ ตรัส บอกร ไม่ ข้า ไย จง นำ
 18 องค์ ทรง ชัย เข้า พา จา
 22 เข้า พา จา นำ องค์ ทรง ชัย เข้า พา จา

เพลงกล่อมনারী

ดนตรีรับ

สอง พระ องค์ ลง นอน เื่อ

6 ได้ ร่ม ไม้ ลม พระ

10 พาย พัด อ่อน เื่อ

14 Variation ดนตรีรับ

อุ จร มา สร้อย จิน กา เพ วิ

21 เื่อ ครี ส มร

25 อยู่ กับ อุ ตร เื่อ องค์ จา ชา

เพลงขมตลาดเปลง สองชั้น

ดนตรีรับ

เลด เมื่อ เลย เอ็ง

6 ดนตรีรับ

เมื่อ บับ สร้อย จีบ

10 ดนตรีรับ

ดา นา รี เอ๋

14 ดนตรีรับ

ไม่ ผ่อง ไส

Variation

เอ๋

19 ดนตรีรับ

เรียม องค์ เอ็ง

23 ดนตรีรับ

พะ พง ขัย ทจาม วิช ไต้ กา

29 ดนตรีรับ

เอ๋ น้า ตา บอง

The image shows a musical score for a Thai song. It consists of seven systems of music, each with a vocal line and a piano accompaniment line. The score is written in 2/4 time. The lyrics are in Thai. There are 'ดนตรีรับ' (Intro) markings above the first and third systems. A 'Variation' section is shown on the right side of the fourth system. The lyrics are: 'เลด เมื่อ เลย เอ็ง', 'เมื่อ บับ สร้อย จีบ', 'ดา นา รี เอ๋', 'ไม่ ผ่อง ไส', 'เรียม องค์ เอ็ง', 'พะ พง ขัย ทจาม วิช ไต้ กา', and 'เอ๋ น้า ตา บอง'.

เพลงตะลุมโปง ชั้นเดี่ยว

ท่อน 1

ที่ จะ ไป ตาม ดู ให้ รู้ เรื่อง ว่า แคบ เคือง

6

ท่อน 2

เกิด เขียว เขียว หนึ่ หนึ่ ว่า พลาญ ติด ตาม อู รุ ทัย

13

พระ ทรง ชัย ดำ เนิน แล้ว เติบ มา

บทร้องประกาศหน้าบท

ขึ้นชั้นแล้วก็แห้งยังไหลมา
 เหมือนฝั่งเอยแม่น้ำพระคงคา
 ยังไม่รู้สิ้น ไม่รู้สุด
 สรรเสริญไหว้คุณพระพุทธ
 จำศีลเสียแล้วบริสุทธิ
 ไหว้พระเสียแล้วก็สวามนต์
 ไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้า
 ยกไหว้ใส่เกล้าแล้วใส่ผม
 เล่นที่ไหนให้ดีมีคนรัก
 หยุคพักให้ดีมีคนชม
 พระยกไหว้เหนือเกล้าใส่เหนือผม
 ไหว้พระแม่ธรณีแม่เมขลา
 เจ้าคงพงป่าพนาลี
 ไหว้พระอาทิตย์ผู้เรืองฤทธิ์
 ไหว้แม่ธรณีเป็นปีกแผ่น
 แม่มีคุณกับลูกเสียนักหนา
 กายมาร้องอยู่เป็นแผ่น
 ไม่เคลื่อนไม่แคลงอยู่หวันไหว
 อิศวรนาถจะไหว้ไป
 ขอเอ๋ยขอ ไหว้
 ไหว้พระจันทร์แจ่มแจ้งที่ในแสงใส
 อยู่ได้ไม่นานลงมาหมด
 อีกทั้งพระอินทร์พระพรหมพระยมกาพ
 ต่ำได้ไหว้หมดในวันนี้
 ไหว้พระอินทร์พรหมในโสทร
 คุณครูจงได้มาปราณี
 เอ๋ยขอมือไหว้
 ลูกจะร้องกล่าวคำรำกล่าวจิต
 ขอสรรพขอเสียงให้ลูกเสียดี
 ยามเช้าจะไหว้พระอาทิตย์
 กลางคืนจะไหว้ดวงจันทร์เจ้า
 นิดหน่อยจะขอความสมา
 บทบาทพลาดปลั่งลูกน้อยร้องผิด
 สะสมไปด้วยพระปัญญา
 ลูกจะขอไปด้วยทั้งพระปิ่นยม
 ปัญญาลูกมาเหมือนน้ำไหล
 ขอเสียงให้ลูกบังนา
 เหมือนหม้องชาที่หล่อใหม่
 ขอสรรพขอเสียงให้ลูกตั้งกอง
 เหมือนไปเหมือนต่อธารา
 ขอสรรพขอเสียงให้ได้ตั้งใจ

มีนึ่ง กรับ บรรเลงประกอบการร้อง

บันทึกโดย นายพงศ์ปณิต ไชยพฤษย์
 ตรวจแก้ไขโดย นางประทีน พุ่มกระจำ

ไหว้บุญคุณครูลูกเสร็จลับ
 คุณพระแม่ข้าเอ๋ยเลี้ยงลูกน้อยมา
 เลี้ยงลูกแต่น้อยมาค้อมใหญ่
 กว่าลูกจะรอดออกมาเป็นตัว
 อุดสำห้หาวนอนจนก่อนรุ่ง
 ถึงเวลาแม่เฝ้าถนอม
 ผูกเปลห่มเอาผ้ามาวาง
 กลางคินแม่นอนแต่พ้ออ่อนหลับ
 ครั้นแม่จะกินข้าว
 ได้ยินลูกตื่นสะอื้นร้อง
 ครั้นถึงสองมือแม่ก็ยื้อยก
 ฝึกอุ้มลูกน้อยเดินมา

จะกรายกลับมาไหว้คุณพระมารดา
 ได้พิทักษ์รักษาจนรอดตัว
 น้ำใจแม่ไม่ให้ลูกได้ชั่ว
 เจ้าพระคุณทูนหัวแม่ฝ่ายผอม
 กลัวรีนกลัวยุ้งมันจะไต่ตอม
 ถึงเวลาแม่จะกล่อมให้ลูกหลับ
 กลัวละอองฟุ้งหงจะลงทับ
 หลับหูอยู่ฟังเสียงลูกร้อง
 แม่เจ้ายังไม่ทันจะอ้อมท้อง
 แม่ระไวโยจะย่องเข้ามา
 กลัวลูกจะตกจากเปลผ้า
 กิณนมชมหน้าพ้ออย่าใจ

มีได้ไม่ทำคุณ
 ดาวแดงแผ่นดินฟ้ายังไม่ปานปูน
 ยังไม่หนักเท่าคุณพระมารดา
 คุณพระแม่ปกเกล้าข้าเจ้ามา
 ยกขึ้นมาตั้งหวังให้มูน
 ไม่หนักเท่าคุณพระแม่เจ้า
 ประกาศไปน้กอย่าชักช้า

มีโทน กลองตุ๊ก หนึ่ง กรับ ประกอบการร้อง

บันทึกโดย นายพงศ์ปนต์ ไชยพฤษ
 ตรวจแก้ไขโดย นางประทีน พุ่มกระจ่าง

บทร้องประกาศหน้าทรวงบ้าย (1)

ยามบ้าย	พระตะวันจันฉายบ้ายไปแล้ว
พี่ไม่ได้อยู่โลมโถมน้องแก้ว	เหนือนักพักแล้วคลายหายร้อน
ครั้นให้ไปสรงพ	เปลื้องผ้าภูษาเสียน้อยก่อน
หยุดพักให้สบายคลายหายร้อน	สักหน่อยหนึ่งก่อนแล้วค่อยไป
ไปไหนอย่าไปให้เย็นค่ำ	อยู่หลังจะรำไวกอยท่า
จวนบทจวนบาทของเราแล้วหนา	จวนพระเวลาบ้ายไปแล้ว

น้องเจ้าพี่ชาตรี	
ไม่มีคู่อยู่กับเที่ยวบินหา	ตัวเดียวเที่ยวมาป่าพงพี
ชะตาอภัพให้อับหมองศรี	ไร้คู่อยู่ครองให้หมองศรี
เร่รอดสอดหาแม่นางนารี	น้องรักปีกพี่ไม่พบนวล
ระห้อยสร้อยสร้าแม่เข้าวนจิต	เข้าคำรำคิดอยู่รรวน
เที่ยวค้นคว้าหานวล	ไม่ประสบพบนวลหวานใจหาย
โอ้แม่คนดีของพี่ชาย	จะพานพบสบหน้าก็หาไม่
พี่คิดสงสัยแม่นางน้องแก้ว	สร้างสมกันไว้แต่ก่อนมา
รูปร่างงามๆเด	เจ้ามามีผิวเสียแล้วกระมังหนา
แม่นไม่ตายวายทุกข์	พี่ชายรักน้องเจรจาพอลายทุกข์
ทำบุญกับพี่ไว้เอาแต่ส่วนบุญ	ทั้งลูกทั้งเมียพี่หาไม่
	กล่อมเกื้อเครือหนุนครั้งนี้แล้ว

มีโทน กลองตุ๊ก ฉิ่ง กรับ ประกอบการร้อง

บันทึกโดย นางประทีน พุ่มกระจ่าง

บทร้องประกาศหน้าทรวงบ้าย (2)

ยามบ้าย	พระตะวันจันฉายบ้ายไปแล้ว
พี่ไม่ได้อยู่โลมโถมน้องแก้ว	เหนือนักพักแล้วคลายหายร้อน
ครั้งให้ไปสรงพระคงคา	เปลื้องผ้าภูษาเสียน้อยก่อน
หยุดพักให้สบายคลายหายร้อน	น้อยหนึ่งก่อนแล้วค่อยไป
ไปไหนอย่าไปให้เย็นคำ	อยู่หลังจะรำไวกอยท่า
จวนบทจวนบาทของเราแล้วหนา	จวนพระเวลาบ้ายไปแล้ว

น้องเอยน้องเจ้าพี่	
ไม่มีคู่อยู่กันเที่ยวบินมา	ตัวเดียวเที่ยวมาป่าพงพี
ห้อบหมอง	ไว้คู่อยู่ครองให้หมองศรี
เลียวลอดสอดหาเจ้านารี	น้องรักปีกพี่ไม่พบนวล
แสนระห้อยสร้อยเสร์้าเหงาจิต	เข้าคำรำาคิดอยู่รรวน
พี่ชายคอยหาเจ้าน้านวล	ไม่ประสบพบนวลหวลใจหาย
แม่คนดีคนนี้ของพี่ชาย	จะมาพบประสบหน้าก็หาไม่
คิดสงสารแม่นางน้องแก้ว	สร้างสมกินเอาไว้แต่ก่อนมา
รูปร่างงามงามเดินตามกันมา	เจ้ามามีผิวไปชะแล้วกระมังหนา
	พี่ชายปล้อเล่นเจรจาพอลลายทุกซ์

มีโทน กลองตุ๊ก ฉิ่ง กรับ ประกอบการร้อง

บันทึกโดย นายพงศ์ปณต ไชยพฤษ์
ตรวจแก้ไขเพิ่มเติมโดย นางประทีน พุ่มกระจ่าง

-
วัน เดือน ปี ที่เกิด

27

2513

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

UDC

