รูปแบบและลักษณะทางคนครีของเฮ็คกวามชาวไต จังหวัดแม่ฮ่องสอน (MUSICAL FORMS AND CHARACTERISTICS OF HETKWAM SONGS OF TAI PEOPLE IN MAE HONG SON PROVINCE, THAILAND)

อมรรัตน์ กานต์ธัญลักษณ์ 4536379 MSMS/M

ศศ.ม. (คนตรี)

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : อานันท์ นาคคง ศป.บ., M.Phil., ณรงค์ชัย ปิฏกรัชต์ กศ.บ.,กศ.ม.,ศศ.ม., อนรรม จรัณยานนท์ ค.บ., M.M.

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะทางคนตรีของเฮ็ดกวามชาวไต จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเก็บข้อมูลภาคสนามจากการสาธิดและสถานการณ์จริงจากศิลปินชาวไตที่มีชื่อเสียงและ เป็นที่ยอมรับในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้นนำข้อมูลเสียงร้องมาถอดเป็นโน้ตสากลและวิเคราะห์โดยประยุกด์ใช้ ทฤษฎีทางคนตรีวิทยา

ผลการวิจัยพบว่า เฮ็ดกวามเป็นเพลงร้องพื้นบ้านใด มีลักษณะการด้นกลอนสดเป็นส่วนใหญ่ มักใช้ ขับร้องในงานมงกลทุกประเภท บางทำนองมีดนตรีประกอบแต่บางทำนองไม่มี นอกจากนี้ยังพบว่ามีเพียงไม่กี่ ทำนองเท่านั้นที่มีลูกคู่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หมอกวามเคารพ ได้แก่ ครูสุรัสดิ สารัตถะที่ปรากฏในเนื้อเพลงมีการแสดง ความรู้สึก การเกี้ยวพาราสี การเปรียบเทียบความงามในธรรมชาติกับสตรี ความเชื่อตามหลักพุทธศาสนา การใช้ ดนครีเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างคนในสังกม ความรู้สึกชื่นชม ยกย่องในศิลปวัฒนธรรมไต การแสดงความรัก ของแม่ที่มีต่อลูก การดำรงชีวิตแบบสังคมชนบท

ตัวอย่างเฮ็ดกวามไตที่รวบรวมได้ในพื้นที่มี 6 ประเภท รวม 8 ทำนอง ได้แก่ กวามล่องคง (ล่องคง ป้อด เหนือ และ ล่องคงป้อดใต้) กวามจ้าดไต (กวามจ้าดไต จี 1 และ กวามจ้าดไต จี 2) กวามนกกือ กวามหยอบ ยอน กวามอื่นลูกอ่อน และ กวามเซกุง ซึ่งทั้งหมดไม่มีแบบแผนของฉันทลักษณ์คำร้อง และ คำสัมผัสที่ ตายตัว ทำนอง 1 ท่อน ประกอบด้วย 3-7 วลีทำนอง หมอกวามจะขับร้องวนไปเรื่อยๆ ตามความต้องการ มีการพัก เสียงในโน้ตที่มีระดับเสียงสูงกว่าโน้ตลงจบเป็นคู่ 3, 5, และ8 ยกเว้นกวามอื่นลูกอ่อนที่เป็นเพลงท่อนเดียว ประกอบด้วย 3 วลีทำนอง มีการพักเสียงในโน้ตเดียวกับเสียงลงจบ และเสียงที่ด่ำกว่าเป็นคู่ 2-5 แบบแผนของ ทำนองเช็ดกวามไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ยกเว้นกวามจ้าดไต จี 2 และ กวามหยอบยอน ที่มีแบบแผนค่อนข้างชัดเจน เช็ดกวามมีการใช้เสียงโครงสร้างในบันไดสี่เสียง ห้าเสียง หกเสียง และ เจ็ดเสียง โดยบทเพลงถูกสร้างขึ้นจาก ทำนองพื้นฐานและการออกเสียงร้องตามเสียงวรรณยุกต์

คำสำคัญ : เฮ็ดกวาม /หมอกวาม / ไต / เพลงร้อง

205 หน้า ISBN 974-04-7469-1

MUSICAL FORMS AND CHARACTERISTICS OF HETKWAM SONGS OF TAI PEOPLE IN MAE HONG SON PROVINCE, THAILAND

AMORNRAT KANTHANYALUK 4536379 MSMS/M

M.A. (MUSIC)

THESIS ADVISORS: ANANT NAK-KHONG B.F.A., M.Phil., NARONGCHAI PIDOKRAJT, B.Ed., M.Ek., ANAK CHARANYANANDA, B.Ed., M.M.

ABSTRACT

This qualitative research aimed to study musical forms and characteristics of *Hetkwam* songs of *Tai* people in *Mae Hong son* Province. The researcher collected field data from demonstrations in real situations by famous and well-accepted *Tai* artist in *Mae Hong Son* Province. The collected singing data were then transcribed in modern musical notation and analyzed with the application of musicological theories.

Research findings revealed that *Hetkwam* songs wee *Tai* folk songs. Most of them were impromptu songs and were sung at all joyous events. Some melodies required accompanying music while others did not. Furthermore, it was found that only a few melodies required a chorus. The sacred being that was respected by *Kwam* singers was *Khru Surasti*. Content themes that appeared in the song verse included the expression of feelings, courtship, comparison of female beauty with beauty in nature, beliefs based on *Buddhism*, the use of music to join and connect among people in society, the feeling of admiration and praise for *Tai* arts and culture, expressions of the mother's love for her children, and the way of life in rural society.

The sample of *Hetkwam* songs collected in the area consisted of six types with eight melodies namely, *Kwam Long Kong (Long Kong pod Nuea* and *Long Kong Pod Tai), Kwam Jaad Tai (Kwam Jaad Tai Gee 1* and *Kwam Jaad Tai Gee 2), Kwam Nok Kue, Kwam Yaub Yaun, Kwam Uen Look Aun,* and *Kwam Se Kung.* None of them had a fixed pattern of verse prosody and rhymes. One melodic section consisted of 3-7 melodic phrases. The singer would sing around as he wanted, with a voice pause at the note with higher tone than that of the ending note in intervals of 3nd , 5th , and octave (P8) apart, except for *Kwam Uen Look Aun* which was a song with one section comprising three melodic phrases and having a voice pause in the note with the same tone to that of the ending note, and in the note with lower tone than that of the ending note in intervals of 2nd - 5th apart. There was no fixed melodic style of *Hetkwam*, except *Kwam Jaad Tai Gee 2* and *Kwam Yaub Yaun* which had rather distinctive styles. *Hetkwam* employed the structural pitches in four-tone, five-tone, six-tone, and seven-tone modes. The songs were created from the basic melody and singing of verses according to tones.

KEY WORDS: HETKWAM/ MO KWAM/ TAI/ SONG

205 P. ISBN: 974-04-7469-1