

บทที่ 5

กระบวนการถ่ายทอด: ในฐานะผู้รับการถ่ายทอด

การถ่ายทอดนั้นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น และมีอยู่ในทุกสังคม โดยความหมายแล้วจะบ่งชี้ไปถึงการรับเอามรดกสังคมไว้ได้ก็ด้วยมีผู้อื่นถ่ายทอดให้ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมสั่งสอนให้หรือการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นไว้ หรือด้วยการเอาอย่างกันก็ตาม เรียกเป็นคำเฉพาะในวิชามานุษยวิทยาว่า "วัฒนธรรมประภคิต" (Enculturation)¹ แปลว่าการทำให้เกิดมีวัฒนธรรมแทรกซึมขึ้นในงานทั้งโดย ตรงและโดยปริยาย และไม่มีสังคมใดที่สามารถดำรงรักษาวัฒนธรรมของตนให้คงอยู่ได้โดย ปราศจากการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง โดยคนรุ่นเก่ามีหน้าที่ใน การถ่ายทอด และคนรุ่นใหม่มีหน้าที่รับการถ่ายทอด และเรียนรู้วัฒนธรรมต่าง ๆ ของกลุ่มที่ตน เข้าเป็นสมาชิก

กระบวนการวัฒนธรรมประภคิตดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2 กลุ่ม คือ "ครู" ผู้ให้การถ่ายทอด และ "ศิษย์" ผู้รับการถ่ายทอดภายใต้ การกำหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ และเป็นกิจกรรมที่มีความเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ดังนั้นองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจึงมีการหลอมรวมของความรู้เดิมที่เรี้นรู้มา โดยตรงกับประสบ การณ์ที่สั่งสมผ่านระยะเวลา เกิดเป็นบูรณาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ นั้นไปสู่คนรุ่นหลังสืบต่อมา และในขณะเดียวกัน "ศิษย์" ผู้รับการถ่ายทอดก็จะต้องทำ หน้าที่ในฐานะ "ครู" ผู้ให้การ ถ่ายทอดองค์ความรู้ นั้น ไปสู่ศิษย์ในลำดับต่อไป

จากการศึกษาในเรื่องของพลวัตต์ทางการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม พบว่ามีขั้นตอนต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญอยู่ 3 ขั้นตอน ดังนี้

¹ ศาสตราจารย์พระยาอนุমানราชชน, งานพระนิพนธ์ชุดสมบูรณ์ของศาสตราจารย์พระยาอนุমানราชชน หมวดวัฒนธรรม เรื่อง รวมเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรม (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์, 2531), หน้า 5

- (1) ขั้นการรับการถ่ายทอด
- (2) ขั้นการเรียนรู้และพัฒนา
- (3) ขั้นการถ่ายทอดและสืบต่อ

สำหรับในบทนี้จะศึกษาเฉพาะ “ขั้นการรับการถ่ายทอดทักษะการบรรเลงซอสามสาย” ของเอตทัคคะทั้ง 2 ท่าน ควบคู่ไปกับ “ขั้นการเรียนรู้และพัฒนา” เนื่องจากการถ่ายทอดเนื้อหาสาระ ตลอดจนทักษะในศาสตร์และศิลป์ทางด้านดนตรีไทยนั้น จะเน้นในเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาประสบการณ์ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่สามารถแยกไปกล่าวในบทอื่น ๆ ได้ การนำเสนอจึงจัดจำแนกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

- (1) เหตุจูงใจใฝ่เรียนรู้
- (2) การแสวงหาครูและฝากตัวเป็นศิษย์
- (3) การไหว้ครู
- (4) การเรียนรู้และพัฒนา
- (5) บรรยากาศการเรียนรู้

เหตุจูงใจใฝ่เรียนรู้

ปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการเรียนรู้ของมนุษย์นั้นคือ “เหตุจูงใจ” อันเป็นสถานะที่มีขึ้นในบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้ว ทำให้เกิดความสนใจและตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้ในสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเรียนการสอนดนตรีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยปัจจัยทางการจูงใจผู้เรียน และได้มีการจัดประเภทของการจูงใจออกเป็น 4 ประเภท คือ²

ก. การจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) คือ สภาพของความสนใจ ที่จะเรียนรู้ เนื่องมาจากปัจจัยที่อยู่ในประสบการณ์ทางดนตรี

ข. การจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) คือ สภาพของความสนใจ ที่จะเรียนรู้ เนื่องมาจากปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ปัจจัยทางด้านดนตรี เช่น ความตั้งใจที่จะทำให้ดี เพื่อต้องการเอาใจครู ความท้าทายทางปัญญา การขู่เข็ญ เป็นต้น

² ฌูธ สุตทจิตต์, *จิตวิทยาการสอนดนตรี* (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534), หน้า 74.

ค. การจูงใจตนเอง (Self Motivation) คือสภาพของความสนใจจะเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองภายในตัวของผู้เรียนรู้ ซึ่งสืบเนื่องมาจากการจูงใจภายในหรือการจูงใจภายนอก

ง. การจูงใจจากผู้อื่น (Imposed Motivation) คือ สภาพของความสนใจที่จะเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิด เช่น ครูคนตรีหรือบิดามารดา ซึ่งเป็นอิทธิพลต่อการปฏิบัติตัวของผู้เรียน เพราะสามารถให้รางวัลหรือทำโทษผู้เรียนได้

อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน มีความปรารถนาที่จะศึกษาหาความรู้ในการบรรเลงเครื่องดนตรีต่าง ๆ มาตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับการอบรมเลี้ยงดูและการขัดเกลาจากบิดาของท่าน คือ พระยาเสนาะดุริยางค์ (แจ่ม สุนทรวาทิน) เริ่มจากการขับร้องเพลงไทยไปจนถึงได้ศึกษาระเบียบวิธีการปฏิบัติเครื่องดนตรีทั้งปี่พาทย์และเครื่องสาย จนสามารถบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีได้เกือบทุกประเภท และในที่สุดก็คือ "ซอสามสาย" ซึ่งท่านได้เล่าให้ฟัง ว่า

... เมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 7 ฉันได้ตามเพื่อนไปดูเขาเรียนซอสามสายกัน ฉันตามเพื่อนไปดู แต่ไม่ได้เรียนหรอก และเพื่อน ๆ ก็ไม่ตั้งใจที่จะเรียนกันด้วย เห็นเพื่อน ๆ เรียกครูท่านนั้นว่าครูเจ้าเทพฯ (เจ้าเทพกัญญา บวรณพิมพ์) ท่านกวดขันมาก จับมือผูกติดกับทวนซอเลย เพราะการจับซอตรงนี้ยากที่สุด ดังนั้นท่านจึงมัดมือไว้ที่เดีว อย่าให้ทวนหล่นไปที่อื่น ไม่ให้รู้คขึ้นรูกลงเลื่อนตำแหน่ง กว่าที่จะอยู่กันนานเชียวให้รู้สึกตัวว่าให้อยู่ตรงนี้ จึงต้องมัดไว้ก่อนที่ต้องไปเรียนกัน เพราะเสนาบดีกระทรวงวังท่านให้ไปเรียนกันคนละนิคละหน่อย ตอนนั้นครูเจ้าเทพฯยังไม่ชรามาก ไปเรียนกับท่านที่บ้านแถววัดสามพระยา (ถนนสามเสน บางลำภู) ฉันยังได้รู้จักกับลูกของท่านนะ คนผู้ชายเป็นนายตำรวจ เป็นนักเรียนตำรวจ ก็ไม่ได้รู้จักที่บ้านท่านหรอก ไปรู้จักกันที่บ้านเพื่อน เป็นเพื่อนของพี่เพื่อน ไม่ทันได้อะไรหรอก เวลามันน้อย ไม่มีพื้นฐานอะไรไปกันเลย เพราะว่าซอสามสายนั้นเรียนการยาก เป็นเด็กก็ไม่มี ความพยายามที่จะเรียน เพราะว่าการสี่ซอนี้เราเป็นคนซอด้วยกันก็ย่อมจะรู้ว่า การขึ้นต้นมันลำบาก ถ้าขึ้นต้นได้แล้ว ก็พอไปได้นะ ตอนเด็กไม่มีกำลังใจจะเรียนกัน แต่ฉันไม่ได้เรียนหรอก. .³

³ สัมภาษณ์ อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน, 20 เมษายน 2538

จากคำบอกเล่าของอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน ทำให้ทราบว่า ท่านเคยได้ติดตามเพื่อนของท่านไปเรียนสีซอสามสายจากเจ้าเทพกัญญา (ณ เชียงใหม่) บูรณพิมพ์ ที่บ้านแถววัดสาม-พระยาวรวิหาร (ถ.สามเสน บางลำภู) ในขณะนั้นเจ้าเทพกัญญา ยังไม่ชราภาพมาก เหตุผลที่ต้องพากันไปเรียนนั้น เพราะเป็นคำสั่งจากเจ้าพระยาวรพงษ์พิพัฒน์ (ม.ร.ว.เย็น อิศรเสนา) เสนาบดีกระทรวงวังในสมัยรัชกาลที่ 7 ซึ่งเพื่อน ๆ แต่ละคนต่างไม่มีทักษะพื้นฐานทางการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทใด ๆ ทั้งสิ้น วิธีการสอนของเจ้าเทพกัญญา นั้นคือจะมัดมือซ้ายให้จับติดกับทวนกลางของซอ เพื่อไม่ให้ตำแหน่งการจับคลาดเคลื่อนที่ และอุปนิสัยส่วนตัวของท่าน จะเป็นคนที่เคร่งครัดในระเบียบแบบแผนมาก แต่เพื่อน ๆ ไม่ตั้งใจ ไม่มีความพยายาม และขาดความอดทน จึงเรียนได้ไม่นาน ซึ่งประสบการณ์ที่ได้ติดตามไปคูเพื่อนเรียนสีซอสามสายกับเจ้าเทพกัญญา นี้ ทำให้ทราบในเบื้องต้นว่าเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสี ได้แก่ ซอสามสายนี้เรียนยาก เพราะการเริ่มต้นฝึกทักษะการสีในขั้นต้น จะต้องอาศัยความพยายามและความอดทนสูงกว่าจะสีได้ชัดถ้อยชัดคำก็ต้องใช้เวลานาน หากเป็นเด็กเล็ก ๆ มาฝึกหัดใหม่ก็จะยิ่งยากมาก แต่ถ้าได้ผ่านการฝึกฝนขั้นต้นไปแล้ว ก็จะสามารถฝึกฝนต่อไปได้ ดังนั้น ประสบการณ์ทางดนตรีและความท้าทายทางปัญญาที่เกิดขึ้นในครั้งที่ได้ตามเพื่อน ๆ ไปดูการเรียนการสอนสีซอสามสาย จึงเป็นทั้งการจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เนื่องมาจากปัจจัยที่อยู่ในประสบการณ์ทางดนตรีนั้นคือการฝึกหัดสีซอสามสาย และการจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เนื่องมาจากความท้าทายทางปัญญาที่เกิดจากความลำบากและยากต่อการเรียน จึงเกิดเป็นสภาพของความสนใจจะเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองภายในตัวของผู้เรียน หรือเรียกได้ว่าเป็น การจูงใจตนเอง (Self Motivation)

ภายหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการปกครอง ในปี พ.ศ.2475 อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน ได้ย้ายโอนมาทำงานที่แผนกดุริยางคไทย กรมศิลปากร ทำให้ท่านได้รู้จักและใกล้ชิดกับหลวงไพเราะเสียงซอ (อุน่ ดุระชีวิน) ซึ่งท่านเป็นเอกทัศกะทางการบรรเลงที่มีทั้งฝีมือและทรงภูมิปัญญา เครื่องดนตรีที่ท่านเป็นเลิศในการบรรเลงคือ ซอด้วง ซออู้และซอสามสาย ซึ่งอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน ได้เล่าให้ฟังถึงความเป็นเลิศของหลวงไพเราะเสียงซอ ไว้ว่า

... คุณครูหลวงไพเราะฯนี้ ท่านเป็นผู้ที่มีอารมณ์นิ่ง เยือกเย็น ท่านคิดงันบรรยายไม่ถูก ไครๆ ก็รู้จักธยาชัยอันงดงามของท่าน แต่สำหรับฉันท่าน

เมตตาเป็นพิเศษจริงๆ ท่านก็ถือว่าฉันเป็นลูกหลานเหมือนกัน ในขณะที่คุณครู หลวงไพเราะฯ สีซอ ท่านมีทางซอที่มากมาย แต่กลับเป็นคนเงียบ เก็บความรู้สึกไว้หมด มันเป็นเรื่องที่แปลก เสียงซอนี้สามารถบอกถึงสิ่งที่เร้นอยู่ภายใน ได้นะ ฉันจึงเคารพในตัวท่าน...⁴

อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ได้เกิดความประทับใจและความศรัทธาในตัว ของหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ้น คุระชะชีวัน) จากการวางตัวเป็นครูผู้ใหญ่ที่น่าเคารพ มี อหฺยาศัยอันงคงาม มีความเมตตารักใคร่เหมือนลูกหลานของท่าน เวลาที่ท่านสีซอนั้นจะ ถ่ายทอดอะไรออกมามากมาย แต่ตรงกันข้ามกับอุปนิสัยส่วนตัว กลับเป็นคนที่เป็นคนเงียบ ขรึม เก็บความรู้สึกต่าง ๆ ไว้ภายในได้ทั้งหมด ความประทับใจและเกิดศรัทธาในตัว ของท่านตามที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเหตุทำให้เกิดความสนใจใคร่เรียนรู้ และปรารถนาจะเป็นศิษย์ เรียนวิชาสีซอสามสายจากท่าน เท่ากับว่าหลวงไพเราะเสียงซอ เป็นปูชนียบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดเหตุจูงใจและถือว่าเป็นการจูงใจจากผู้อื่น (Imposed Motivation) ภายหลังจากการฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านแล้ว จึงได้รับการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานต่าง ๆ สำหรับการบรรเลงซอสามสายจนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 การรับการถ่ายทอดจึงได้หยุดชะงักลง เพราะอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ต้องอพยพครอบครัวหลบภัยสงครามไปอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม

ต่อมาในปี พ.ศ.2508 อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ได้กลับมาเริ่มต้นเรียนสีซอสามสายกับหลวงไพเราะเสียงซออีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการกลับมาเรียนในครั้งนี้ ท่านเล่าให้ฟังว่า

... หลังสงคราม ฉันออกจากกรมศิลปากรแล้ว ก็กลับไปหาครูหลวงไพเราะฯ เพราะคิดว่าฉันเป็นคนร้องแล้ว ก็น่าจะเรียนซอสามสายมันใกล้เคียง และน่าจะเรียนได้ดีกว่าคนอื่น เพื่อให้กว้างขึ้น แต่ที่นี้ฉันเป็นคนร้องอยู่แล้ว ก็เข้าใจ ครูก็ทำให้ดู เรารู้ว่า อันนี้แยกเป็น ร้อง แยกเป็นเครื่อง เวลาทำเครื่องเสียอีกจะยากกว่าทำร้อง การเรียนในครั้งหลังนี้เรียนมากขึ้น อย่างจริงจัง จนได้เดี๋ยวได้ คิดไว้ว่า ถ้าเราร้องไม่ได้แก่ๆ สีซอสามสายเป็นเพื่อนก็ยังดี ก็คิดใน

⁴ สัมภาษณ์ เจริญใจ สุนทรวาทิน, 20 เมษายน 2538

ส่วนนี้ด้วย จึงได้เรียน แต่ก็มิประโยชน์มากสำหรับที่จะได้ถ่ายทอด...⁵

จะเห็นได้ว่าการกลับมาเริ่มต้นรับการถ่ายทอดจากหลวงไพเราะเสียงซอในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความต้องการจะเรียนรู้ภายในตัวของอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน เอง ซึ่งสืบเนื่องมาจากลักษณะการบรรเลงซอสามสายที่มีความสัมพันธ์กับการขับร้อง โดยที่อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน มีพื้นฐานทางคีตศิลป์คืออยู่แล้ว ก็น่าจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ท่านเกิดความเข้าใจและเรียนรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รู้ว่าอะไรเป็นอย่างไร การร้อง อะไรเป็นอย่างไร การสีซอ และในบั้นปลายของชีวิต แม้จะขับร้องไม่ได้ก็ยังสามารถสีซอได้ ดังนั้น เหตุจูงใจที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ จึงเป็นการจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) ซึ่งมีอิทธิพลสูงต่อการเรียนรู้และรับการถ่ายทอดของอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน

จากที่กล่าวมาข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าเหตุจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรียนรู้หลักและวิธีการบรรเลงซอสามสายของอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน มีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ คือ

1) ในตอนที่ติดตามไปคู่เพื่อน ๆ เรียนสีซอสามสายจากเจ้าเทพกัญญา (ณ เชียงใหม่) บุรณพิมพ์ ซึ่งไปตามคำสั่งของพระยาวรพงษ์วิวัฒน์ (ม.ร.ว.เย็น อิศรเสนา) เสนาบดีกระทรวงวัง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เหตุจูงใจครั้งนี้เป็นการจูงใจภายใน เนื่องมาจากการได้เห็นการฝึกหัดสีซอสามสาย และการจูงใจภายนอก เนื่องมาจากความท้าทายทางปัญญาที่เกิดจากความยากลำบากต่อการเรียน

2) ในสมัยที่ได้ทำงานร่วมกับหลวงไพเราะเสียงซอ อยู่ที่แผนกดุริยางค์ไทย การมศิลปากร เหตุจูงใจครั้งนี้เนื่องมาจากความประทับใจและเกิดศรัทธาในตัวของหลวงไพเราะเสียงซอ

3) ในการกลับมาเริ่มต้นรับการถ่ายทอดจากหลวงไพเราะเสียงซอใหม่อีกครั้งหนึ่ง ภายหลังจากสงครามสงบลง เหตุจูงใจนี้เป็นการจูงใจตนเอง เนื่องมาจากเกิดความสนใจใคร่เรียนรู้อย่างจริงจังภายในตนเอง ซึ่งมีอิทธิพลสูงต่อการรับการถ่ายทอด

สำหรับการเรียนซอสามสายของศาสตราจารย์อุดม อรุณรัตน์นั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากการจูงใจจากผู้อื่น (Imposed Motivation) คือ ในครั้งที่เรียนจะเข้ากับนายเรือ เกษมสุข (อายุประมาณ 15 ปี) ท่านได้เคยเล่าให้ฟัง ว่า

⁵ สัมภาษณ์ เจริญใจ สุนทรวาทีน, 20 เมษายน 2538

... ขอสามสายมีเสียงอันไพเราะ และไพเราะกว่าเครื่องดนตรีอื่นๆ เคยได้ยิน ได้ฟังจากวิทยุ มีนักสีขอสสามสายหลายคน เช่น หลวงไพเราะเสียงขอ พระยาภูมิเสวิน นายเทวาประสิทธิ์ และนายอุทิศ ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไร แต่เห็นจะชอบและนิยมในฝีมือก็คือ พระยาภูมิฯ เพราะสีขอแล้วเกิดความไพเราะพิสดาร มีเมื่อดพรายต่าง ๆ ที่เป็นเฉพาะ ถ้ามีโอกาสให้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ท่าน ...⁶

จากคำบอกเล่าของนายเรือง เกษมสุข ในครั้งนั้น ทำให้ศาสตราจารย์อุดม อรุณรัตน์ ได้ทราบว่า ขอสามสายเป็นเครื่องดนตรีอีกประเภทหนึ่งที่มีความไพเราะ และไพเราะกว่าเครื่องดนตรีประเภทอื่น ๆ แต่จะมีความไพเราะเป็นอย่างไรนั้น ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน จึงไม่สามารถระบุชัดเจนได้ ซึ่งในขณะนั้นมีศิลปินขอสามสายหลายท่านที่ได้บรรเลงออกอากาศวิทยุกระจายเสียง เช่น หลวงไพเราะเสียงขอ (อุ่น คุรยะชีวิน) พระยาภูมิเสวิน (จิตร จิตตเสวี) นายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล และศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ แต่นายเรือง เกษมสุข นิยมชมชอบในฝีมือของพระยาภูมิเสวินมากที่สุด เพราะสีขอแล้วเกิดความไพเราะ มีกลวิธีการบรรเลงที่พิสดาร มีเทคนิควิธีต่าง ๆ ที่เป็นเฉพาะ อีกทั้งยังได้แนะนำให้ไปฝากตัวเป็นศิษย์กับท่านเมื่อมีโอกาส แต่ในขณะนั้นศาสตราจารย์อุดม อรุณรัตน์ ยังคงมีความสนใจและตั้งใจที่จะเรียนจะเช้อยู่ จึงไม่ได้ให้ความสนใจกับคำบอกเล่าในครั้งนั้นของนายเรือง เกษมสุข เลย

ต่อมา เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 8 จากโรงเรียนประจำจังหวัดสระบุรี ในปี พ.ศ. 2498 แล้ว จึงได้เข้ามาศึกษาต่อที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน จึงได้มีโอกาสรู้จักกับพระยาภูมิเสวิน ซึ่งท่านเป็นครูพิเศษสอนดนตรีให้กับชมรมดนตรีไทยของวิทยาลัยแห่งนี้ และศาสตราจารย์ อุดม อรุณรัตน์ ได้เล่าให้ฟังต่อไปว่า

... ช่วงนี้ได้มาพบกับเจ้าคุณครูฯ ท่านจะมาสอนที่ชมรมดนตรีไทย สอนวันเสาร์ ทุกเสาร์ก็ไปเรียนกับท่าน คิดจะเข้ชนะ ตอนนั้น ยังไม่ได้หัดสีขอสสามสายเลย ทราบว่าท่านสีขอไพเราะนัก เห็นทุกครั้งที่ท่านมาสอน ท่านก็จะนั่งสีขอสสามสายนี้ เสียงขอที่เกิดจากรสมือของท่านไพเราะจับใจ บางวรรคตอนมีลีลาคล้ายเสียงขบร้องของมนุษย์ เป็นสิ่งวิเศษที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน จึงเกิด

⁶ สัมภาษณ์ อุดม อรุณรัตน์, 17 มีนาคม 2538

เหตุละสิ ต้องมาขอเป็นศิษย์กับท่าน...⁷

จะเห็นได้ว่า ศาสตราจารย์อุดม อรุณรัตน์ มีโอกาสได้รู้จักและใกล้ชิดกับ พระยาภูมิเสวิน ในขณะที่ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน ทำให้ท่านได้เกิดความรู้สึกชื่นชมในฝีมือการสีซอสามสายของพระยาภูมิเสวิน โดยมีประสบการณ์ตรงจากการได้เห็น และได้ฟัง จนเกิดเป็นความสนใจใคร่เรียนรู้หลักและวิธีการบรรเลงซอสามสายกับท่าน ดังนั้น เหตุจูงใจสุดท้ายนี้เป็นการจูงใจจากผู้อื่น (Imposed Motivation) เนื่องมาจากฝีมือความเป็นเลิศทางการบรรเลงซอสามสายของพระยาภูมิเสวิน แล้วทำให้เกิดการจูงใจตนเอง (Self Motivation) ให้ตัดสินใจขอฝากตัวเป็นศิษย์กับท่าน

จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น อาจสรุปได้ว่าเหตุจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เรียนรู้หลักและวิธีการบรรเลงซอสามสายของศาสตราจารย์อุดม อรุณรัตน์ มีอยู่ด้วยกัน 2 ประการ คือ

1) ในขณะที่เรียนจะเข้ากับนายเรื่อง เกษมสุข ได้รับคำบอกเล่าถึงซอสามสาย และศิลปินซอสามสาย เหตุจูงใจนี้เป็นการจูงใจจากผู้อื่น เนื่องมาจากการรับข้อมูลข่าวสารจากบุคคลใกล้ชิด คือ นายเรื่อง เกษมสุข

2) ในขณะที่เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน เมื่อปี พ.ศ.2498 เหตุจูงใจนี้เป็นการจูงใจจากผู้อื่นเช่นเดียวกัน เนื่องมาจากได้มีโอกาสรู้จักและใกล้ชิดกับ พระยาภูมิเสวิน และได้รับประสบการณ์ในการฟังพระยาภูมิเสวินสีซอสามสายโดยตรงจนทำให้เกิดการจูงใจตนเองขึ้น และมีอิทธิพลสูงต่อการรับการถ่ายทอด

สรุป จะเห็นได้ว่า เหตุจูงใจอันสืบเนื่องมาจากการจูงใจทั้ง 4 ประการ ได้แก่ การจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) การจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) การจูงใจตนเอง (Self Motivation) และการจูงใจจากผู้อื่น (Imposed Motivation) นี้เป็นส่วนสำคัญต่อการเกิดความรู้สึกใคร่เรียนรู้หลักและวิธีการบรรเลงซอสามสายของเอกทัศคະທາງการบรรเลงทั้ง 2 ท่านคือ อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน และศาสตราจารย์อุดม อรุณรัตน์ โดยเฉพาะ การจูงใจตนเอง ซึ่งสืบเนื่องมาจากการจูงใจภายใน หรือการจูงใจภายนอก หรือการจูงใจจากผู้อื่น จะมีอิทธิพลสูงต่อกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ และ

⁷ สัมภาษณ์ อุดม อรุณรัตน์, 17 มีนาคม 2538

เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขึ้นในลักษณะของความศรัทธาในความเป็นปัจเจกบุคคล ตลอดจนเป็นผลสืบเนื่องให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดและสืบทอดต่อไป

การแสวงหาครูและการฝากตัวเป็นศิษย์

จุดเริ่มต้นของการถ่ายทอดนั้นอยู่ที่ "การแสวงหาครูและการฝากตัวเป็นศิษย์" เพราะกว่าที่จะได้เป็นครูและศิษย์กันนั้น จะต้องผ่านการกลั่นกรองอย่างพิถีพิถัน โดยพิจารณาแยก เป็น 2 ประเด็น คือ ศิษย์พิจารณาครู และ ครูพิจารณาศิษย์ ด้วยตัวแปรร่วมในลักษณะเดียวกันในเรื่อง ของชาติวุฒิ วิทยุฒิ คุณวุฒิ และปัญญาวุฒิ ดังนี้

ศิษย์พิจารณาครู

เริ่มจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งประสงค์ที่จะเรียนวิชาขอสามสาย ก็จะต้องสืบเสาะและค้นหาเอาแต่ทศะทางค่านี้นอกจากจะมีความชำนาญการแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่สังคมนักดนตรีไทยให้การยอมรับนับถือด้วย และในบรรดาคุณลักษณะของความเป็นครู นั้น "ความเป็นผู้มีวิชาความรู้ดี" ถือได้ว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เป็นที่สนใจเสาะแสวงหาและเข้ามาฝากตัวเป็นศิษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ เช่น ดนตรี นาฏศิลป์ และวิจิตรศิลป์อื่น ๆ เนื่องด้วยวิชาการทางด้านศิลปะไม่ได้มีเพียงเนื้อหาสาระทางด้านข้อมูลทฤษฎีแต่ด้านเดียว แต่ต้องการความละเอียดละไม กลเม็ดเด็ดพราย ความคิดอันดีงดงาม สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วย ได้รับการฝึกฝนและแนะนำจากครูที่ดี ถ้ายังได้ครูชั้นยอดที่เป็น "เอาแต่ทศะ" มีความสามารถทั้งในการปฏิบัติทักษะดนตรี และการถ่ายทอดก็จะบรรลุจุดมุ่งหมายถึงขนาดปฏิบัติงานศิลป์ได้ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถและสติปัญญาของศิษย์ผู้รับการถ่ายทอดอีกทางหนึ่งด้วย และที่กล่าวมานี้เพื่อแสดงให้เห็นว่า ศิษย์ได้พิจารณาครูในขั้นต้นแล้ว

คุณลักษณะต่าง ๆ ของครู ที่เรียกว่า "ถึงพร้อมและเป็นผู้มีความรู้ดี" นั้น ประกอบด้วย

- 1) มีความชำนาญในการบรรเลงและเป็นหลักของวิชา
- 2) เป็นครูที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมอันงดงาม
- 3) สังคมดนตรีไทยให้การยอมรับนับถือ

เมื่อได้ตัดสินใจจะไปฝากตัวเป็นศิษย์กับครูคนตรีท่านนั้นแล้ว การที่จะเข้าไปหาเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ก็ยิ่งเป็นเรื่องยากที่ตามมาดังเช่นที่ อาจารย์เฉลิม ม่วงแพศรี ได้เล่าถึงประสบการณ์ในสมัยที่ท่านไปฝากตัวเป็นศิษย์ของพระยาภูมิเสวิน ให้ฟังว่า

... สมัยก่อนนั้น การที่จะไปหาครูคนตรีไทยและเรียนดนตรีกับท่าน เป็นเรื่องที่ยากมาก จะต้องมีคนใหญ่พาไป ไม่ใช่จะเดินเข้าไปหาด้วยตัวเอง โดยลำพัง ผู้ใหญ่จะต้องรับรองเราก่อน แล้วพาไปฝากครู ครูจะดูอีกว่าเราเป็นอย่างไร มีแววพอไปได้หรือไม่ นิสัยส่วนตัวเป็นอย่างไร ครูจะไม่สู้มั่งมั่งห้ำหั่นหรือ เขาต้องดูกันนานกว่าจะรับกันนะ...⁸

จากความคิดเห็นและประสบการณ์ของอาจารย์เฉลิม ม่วงแพศรี ทำให้ทราบได้ว่าการฝากตัวเป็นศิษย์ตามธรรมเนียมแต่โบราณนั้น จะต้องเป็นผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่พาไปฝากกับครูคนตรีท่านนั้นก่อน ซึ่งผู้ปกครองนี้อาจจะเป็น หรือญาติผู้ใหญ่ หรือผู้ที่ครูคนตรีท่านนั้นรู้จักสนิทสนมและนับถือเป็นอย่างดี และจะต้องรับรองในความประพฤติของผู้ที่ปรารถนาจะขอฝากตัวเป็นศิษย์ ไม่ใช่เดินเข้าไปหาโดยลำพัง แต่ไม่ได้หมายความว่า การที่มีบุคคลดังกล่าวพาเข้าไปฝากตัวด้วยนั้น ครูคนตรีจะรับทันที หากแต่จะต้องผ่านการพิจารณาจากครูด้วยเช่นกัน

อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน นับได้ว่า ท่านมีโอกาสดี ไม่ต้องไปเสาะแสวงหาครูซอสามสายที่ใด เพราะท่านได้ทำงานและใกล้ชิดครูซอสามสายอยู่แล้ว และท่านได้เล่าให้ฟังว่า

... ไม่ต้องไปไหน ฉันก็ทำงานอยู่กับครูหลวงไพเราะๆ อยู่แล้วนี่มีความคุ้นเคยกัน คุณครูหลวงไพเราะๆ ก็รู้จักกับเจ้าคุณพ่อๆ ฉันเป็นส่วนตัวอยู่แล้ว ส่วนท่านเจ้าคุณภูมิเสวิน คุณครูหลวงไพเราะๆ แนะนำให้ฉันไปหาท่าน แต่คุณเทวาประสิทธิ์ นี้ ฉันไปเอง ได้ฟังจากแผ่นเสียง ก็รู้ว่าต้องไปหาท่านด้วย...⁹

⁸ สัมภาษณ์ เฉลิม ม่วงแพศรี, อาจารย์ 2 วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร, 21 สิงหาคม 2538.

⁹ สัมภาษณ์ เจริญใจ สุนทรวาทิน, 20 เมษายน 2538.

จากคำบอกเล่าของอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน ทำให้ทราบว่า ท่านได้รู้จัก และทำงานใกล้ชิดกับหลวงไพเราะเสียงซอมาตั้งแต่ถวายการรับใช้ได้เบื้องพระยุคลบาทใน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ด้วยกัน ต่อมาภายหลังโอนย้ายเข้าทำงาน ในสังกัดแผนกดุริยางค์ไทย กรมศิลปากร ด้วยกันอีก จึงทำให้มีความสนิทสนมและคุ้นเคย กันมากและด้วยความเป็นเลิศทางการบรรเลงซอสามสายของหลวงไพเราะเสียงซอ จึงทำ ให้เกิดการฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านและได้รับการถ่ายทอดในโอกาสต่อมา สำหรับพระยา ภูมิเสวินนั้นได้รับคำแนะนำจากหลวงไพเราะเสียงซอ ให้ไปศึกษาเพิ่มเติมให้รู้หลักและ วิธีทางการบรรเลงต่าง ๆ ให้รู้การใช้คันสีและการลงนิ้วตามแบบแผนของท่าน ซึ่งเป็น หลักวิชาที่มีความเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน และในลำดับสุดท้าย คือ นาย เทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล ได้เข้าไปหาท่านเองโดยลำพัง ในตอนแรกได้ฟังฝีมือการ บรรเลงซอสามสายของท่านจากแผ่นเสียงโบราณ จึงเกิดความชื่นชมละนิยมในฝีมือของ ท่าน จึงเข้าไปจากตัวเป็นศิษย์ และโดยส่วนตัวแล้ว นายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล และ อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน ก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อเกี่ยวพันเป็นเครือญาติกัน เป็นที่น่าสังเกตว่า การเข้าไปหา และฝากตัวเป็นศิษย์ของอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน กับครูทั้ง 3 ของท่าน นั้น ไม่ได้มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่พาไปฝากกับครูท่านใดเลย อาจจะเป็นเพราะได้รู้จักสนิท สนม มีความคุ้นเคยกันมาก่อนและเป็นเครือญาติกัน พอที่จะรู้นิสัยใจคอบ้างแล้วก็เป็นที่

ส่วน ศาสตราจารย์ อุดม อรุณรัตน์ ก็เช่นกัน ไม่ต้องไปเสาะแสวงหาครู ซอสามสายตามบ้านหรือสำนักของท่านเลย ด้วยเหตุที่พระยาภูมิเสวิน เป็นครูสอนดนตรี ไทยให้กับชมรมดนตรีไทยของวิทยาลัยการศึกษา ปทุมวัน ท่านเล่าให้ฟัง ว่า

... ทุกสัปดาห์ เจ้าคุณภูมิฯ มาสอนให้ รู้สึกว่าวันเสาร์ ผมก็จะเข้าไป เรียนกับท่านด้วยทุกครั้ง ต่อเพลงแล้วคิดจะเข้าไปในระยะแรก ๆ ไม่กล้า ออกปากฝากตัวขอเป็นศิษย์ท่าน อาศัยได้เห็นหน้าเห็นตากันบ่อยครั้งหน่อย พอ คุ้นเคยกัน ก็พอดีได้เพื่อนชื่อเด่นดวง พุ่มศิริ (อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) เรียนดนตรีอยู่ด้วยกันตอนนั้น ช่วยแนะนำและพูดให้...¹⁰

¹⁰ สัมภาษณ์ อุดม อรุณรัตน์, 17 มีนาคม 2538.

จากคำบอกเล่าของศาสตราจารย์อุดม อรุณรัตน์ ทำให้ทราบว่า ท่านใช้เวลา นานในการทำควมรู้จักและได้ใกล้ชิดกับพระยาภูมิเสวิน เหมือนกับอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน ที่ได้ทำงานใกล้ชิดกับหลวงไพเราะเสียงซอ และได้รับความช่วยเหลือจากรอง ศาสตราจารย์ เด่นดวง พุ่มศิริ อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่ง เรียนดนตรีด้วยกัน ช่วยแนะนำ และเจรจาให้ จึงได้เรียนกับพระยาภูมิเสวิน

ดังนั้น การที่จะเข้าไปหาเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ของครูคนใดท่านใดนั้น ตาม ธรรมเนียมโบราณจะต้องมีการนำผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ที่รับรองความประพฤติ หรือเป็นที่มา เป็นผู้พาไปฝาก ซึ่งไม่ได้หมายความว่าครูจะไม่รับรับโดยทันที เพราะครูต้องพิจารณา ก่อน แล้วจึงตัดสินใจรับเป็นศิษย์

ครูพิจารณาศิษย์

เมื่อได้ตัดสินใจจะไปเรียนกับเอตทัคคะท่านนั้นแล้ว การที่จะเข้าไปหาเพื่อฝาก ตัวเป็นศิษย์ก็ยิ่งเป็นเรื่องยากที่ตามมา ไม่ใช่ว่าจะเดินตรงเข้าไปหาโดยลำพังได้เลย จะต้อง มีผู้ปกครองหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่รับรองในความประพฤติหรือผู้ที่เอตทัคคะท่านนั้นรู้จักสนิท สนมและให้การนับถือเป็นผู้พาเข้าไปหา แต่ไม่ได้หมายความว่า การที่มีบุคคลดังกล่าวพา ไปฝากแล้วจะได้เรียนในทันที จะต้องผ่านการพิจารณาในด้านต่าง ๆ เช่น

(1) ด้านชาติวุฒิ ก็อาจจะไต่ถามถึงบิดามารดา หรือตระกูลว่า เป็นใคร มาจากไหน ทำมาหากินอะไร มีใครบ้างเป็นนักดนตรี มีความรู้จักมักคุ้นกันหรือไม่

(2) ด้านวัยวุฒิ นั้น จะพิจารณาว่าบุคคลผู้นั้นมีความพร้อมทางด้าน วุฒิภาวะหรือมีอายุ สมควรที่จะได้รับการถ่ายทอดหรือยัง

(3) ด้านคุณวุฒิ จะพิจารณาจากพื้นฐานความรู้ ความสามารถที่มีติดตัว มาแต่เดิม ของบุคคลนั้น

(4) ด้านปัญญาวุฒิ จะพิจารณาถึงระดับความสามารถในการคิด การจำ และการนำไปปฏิบัติได้จริง หรือดูว่าพอจะมีแววไปได้หรือไม่

อีกทั้งต้องมองดูกิริยา อิริยาบถ การพูด การเจรจา และมารยาททางสังคม อื่นๆ ของบุคคลนั้นประกอบอีกด้านหนึ่ง ซึ่งเท่ากับเป็นการพิจารณาลึกลงไปในส่วนของ การอบรมเลี้ยงดู และการขัดเกลาจากสถาบันครอบครัว เพื่อความมั่นใจว่าวิชาความรู้ที่จะ ถ่ายทอดให้ นั้นจะไม่เกิด ความเสียหายขึ้น

ทั้งอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน และศาสตราจารย์อุดม อรุณรัตน์ ล้วนเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์ในการพิจารณารับเป็นศิษย์จากเอตทัคคะทางการบรรเลงฆอสามสายทั้งสิ้น คือ

(1) บิคารมารคาเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพสุจริต ไม่ได้มีประวัติในทางที่ไม่ดี เช่น ลักเล็ก ขโมยน้อย เล่นการพนันหรือติดยาเสพติด อีกทั้งบิดาของท่านทั้งสองก็เป็นนักดนตรีด้วย โดยเฉพาะ อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ซึ่งเป็นทายาทของตระกูลนักดนตรีที่มีชื่อเสียง

(2) ทั้งสองท่านมีความพร้อมทางด้านวุฒิภาวะและมีอายุสมควรที่จะได้รับการถ่ายทอด นั้นแล้ว

(3) มีพื้นฐานทางด้านดนตรีและมีการสั่งสมความรู้อยู่ตลอดเวลา ถือว่าเป็นคุณสมบัติของผู้เรียนที่ดี

(4) ค้ำยภูมิปัญญาของทั้ง 2 ท่าน ในขณะนั้นสามารถที่จะรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว และนำไปปฏิบัติได้จริง

(5) ประกอบกับความเป็นผู้มีกิริยามารยาท สุภาพเรียบร้อย และความตั้งใจจริง

คุณลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่สามารถสอบถามและสืบได้ไม่ใช่สิ่งที่จะสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อการฝากตัวเป็นศิษย์ ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่พามาฝากไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจรับศิษย์ แต่อย่างใด การพามาฝากนั้นเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกในการเข้าพบและรับรองบุคคล เท่านั้น ส่วนที่จะตัดสินใจรับหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับความมั่นใจของครูดนตรีท่านนั้นเป็นสำคัญ และครูก็จะไม่รีบร้อนหรือด่วนได้ในการตัดสินใจรับศิษย์ เพราะคนเรานั้นเห็นหน้าไม่รู้ใจ จึงต้องมองกันนาน

การไหว้ครู

เมื่อเอตทัคคะท่านนั้นรับตัวเป็นศิษย์แล้ว ศิษย์จะต้องนำดอกไม้ รูปเทียน ไปสักการะ ครูดนตรีที่ล่วงลับไปแล้ว และเคารพต่อครูผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ โดยถือวันที่มีฤกษ์งามยามดีเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่ง ในแต่ละสำนักจะมีวิธีการรับศิษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับจารีตประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ดังนั้นวิธีการฝากตัวเป็นศิษย์ อาจเรียกอีกนัยหนึ่งได้ว่า "การไหว้ครูเบื้องต้น" อันเป็นพิธีกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ

ครูผู้ถ่ายทอดวิชาให้ และในศิลปวิทยาการทางด้านดนตรีของไทย คำว่า "ครู" มีความหมาย อยู่ 3 ประการ คือ¹¹

- 1) ครู หมายถึง บุคคลที่ถ่ายทอดความรู้วิชาดนตรีไทยให้แก่ศิษย์
- 2) ครู หมายถึงรวมถึง เทพ พรหม ฤาษี และอสูร เช่น พระนารายณ์ พระอิศวร พระคเณศร์ พระปัญจสิงขร พระประคนธรรพ พระวิศณุกรรม พระครุพิราพ และพระฤาษีทั้ง 7 องค์ นับเป็นครูทางดนตรีทั้งสิ้น
- 3) ครูพักลักจำ หมายถึง ครูที่เราไปแอบจำเอาเพลงของท่านมา ไม่ว่าจะจำทางหรือจำวิธีปฏิบัติเป็นพิเศษ หรือจำลูกเต๋ตต่าง ๆ ของท่านมาก็ตาม ถือว่าเป็น "ครู" ด้วย

เกี่ยวกับพิธีการไหว้ครูดนตรีไทยนี้ หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ได้ กล่าวไว้ว่า

... การไหว้ครูตามแบบของไทยมีอยู่ 3 ภาค คือ ภาคที่ 1 เป็นการไหว้ครูอย่างง่าย ไม่ต้องมีพิธีรีตอง ใช้สำหรับผู้เริ่มหัดดนตรี ผู้ที่จะฝากตัวเป็นศิษย์ต้องหาคอกไม้ รูปเทียน มาเป็นเครื่องคำนับครู ครูก็นำรูปเทียนนั้นจุดบูชาครูที่สมมติว่าเป็น "เทวดา" โดยว่าคาถาให้ศิษย์ว่าตาม แล้วก็จับมือศิษย์ให้ ดีเครื่องดนตรีตามที่ประสงค์จะหัดกัน การหัดเรียนเริ่มต้นด้วยวันพฤหัสบดีหรือวันอาทิตย์ ซึ่งถือว่าเป็นวันครู การที่ได้จุดรูปเทียนบูชาเทวดา ก็เพื่อขอให้มีความเฉลียวฉลาดในวิชาที่เรียน และเป็นการปฏิญาณตนว่าจะเป็นศิษย์ที่ดี มีความเคารพครูผู้ฝึกสอนทุกเมื่อ เมื่อศิษย์หัดเพลงต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ จนครูเห็นว่าฝีมือดีที่จะออกงานได้ดีแล้ว ก็ต้องทำพิธีไหว้ครูภาคที่ 2 ต่อไป ภาคนี้ใช้เฉพาะผู้ที่เป็นคนดนตรีแล้ว ศิษย์จะต้องหาเครื่องกระยาบวดสังเวทเพื่อเส้นสรวงครูเทวดาด้วยเครื่องสังเวทที่จะต้องมียี่สิบสี่ศร 1 ศรยะ เบ็ดทุกทั้งตัว ไก่ทุกทั้งตัว บายศรีปากชาม 1 คู่ ขนมห่มแดงห่มขาว คันหลาว หูช้าง กล้วยสุก มะพร้าวอ่อน และผลไม้ต่าง ๆ สำหรับควาหวาน เหล้า ข้าวตอกดอกไม้ รูปเทียน กระเจาะ ผ้าขาว ขันล้างหน้า

¹¹ อุทิศ นาคสวัสดิ์, หนังสือไหว้ครูขรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร: วรุฒิกการพิมพ์, 2521), หน้า 75.

และขันทำน้ำมันต์ครู ผ้าชมพูสำหรับเป็นผ้าหน้าโขน และเงินกำนล 6 บาท หลังจากนั้นก็ทำพิธีไหว้ครูตามขั้นที่สอง . . . ภาคที่ 3 เป็นพิธีขั้นสุดท้าย คือ "การครอบ" พิธีนี้ทำเฉพาะผู้ที่เรียนเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง และผู้ที่ต้องการจะเป็นผู้สอนศิษย์ต่อไป เป็นพิธีขอกรรมสิทธิ์ต่อครู ผู้ที่จะขอครอบต้องหาเครื่องสังเวทเหมือนภาคที่ 2 ทำพิธีเหมือนกัน แต่ตอนท้ายครูจะเรียกศิษย์มาทำพิธีครอบคือให้ศิษย์ถือเครื่องบูชาทุกชนิดที่ทำได้นำมาหาครู ศิษย์กราบลง 3 ครั้ง ครูว่าคาถาบูชาเทวดาให้ศิษย์ว่าตาม ครูส่งเครื่องดนตรีเหล่านั้นให้แก่ศิษย์และให้พรให้ศิษย์นั้นเจริญรุ่งเรืองเป็นครูผู้อื่นต่อไป ผู้ที่จะเข้าพิธีครอบนี้ต้องมีอายุอันสมควร (ไม่ต่ำกว่า 25 ปี) พอที่จะสั่งสอนผู้อื่นได้แล้ว ครูจึงจะขอครอบได้ ถ้าผู้นั้นต้องการจะเป็นหัวหน้าในการประกอบพิธีไหว้ครู ก็ต้องท่องตำราไหว้ครูจนขึ้นใจ และขอกรรมสิทธิ์ต่อครู ครูก็จะประสิทธิ์ประสาทให้ แต่ศิษย์นั้นจะต้องถ่อมมั่นไว้ว่า トラบใดที่ครูของตนยังมีชีวิตอยู่ สามารถจะไปทำการไหว้ครูตามที่แตกต่างกันได้ ศิษย์นั้นจะไม่ยอมทำพิธีไหว้ครูให้แก่ผู้อื่น ต้องให้ครูของตนเป็นผู้ประกอบพิธีนั้น เว้นไว้แต่ครู อนุญาตให้ตนทำแทนจึงจะประกอบพิธีนั้นได้. . 12

ดังนั้น พิธีไหว้ครูที่ยึดถือเป็นประเพณีในการปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาดนตรีไทยและ สืบทอดกันต่อมา จึงแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ

ขั้นที่ 1 การไหว้ครูเบื้องต้น คือ เมื่อต้องการจะเรียนดนตรีไทย ครูพิจารณาเห็นสมควรจะเรียนได้ ผู้ที่ฝากตัวเป็นศิษย์จะต้องนำดอกไม้ ธูปเทียนมาเคารพครูในวันพฤหัสบดี หรือวันอาทิตย์ ที่ถือว่าเป็นวันครู

ขั้นที่ 2 เพื่อฝึกฝนดนตรี จนเกิดความชำนาญ สามารถออกแสดงได้แล้ว เรียกได้ว่าเป็น "นักดนตรี" ก็เข้าพิธีไหว้ครูขั้นที่สอง ซึ่งการไหว้ครูในขั้นนี้จะจัดขึ้นทุกปีเป็นประจำ ไม่ใช่ไหว้แต่ครูที่เป็นมนุษย์และมีชีวิตอยู่แต่อย่างเดียว แต่จะรวมไปถึงการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ครูเทพเทวดาต่างๆ และบิดามารดาที่อบรมเลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิด

12หลวงประดิษฐไพเราะ, อนุสรณ์ถำนิ่งในวาระฉลอง 100 ปี เกิดหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) (กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตการพิมพ์, 2525), หน้า 20-21.

เพราะถือว่าบิดามารดาเป็น "ครู" คนแรกของบุตร

ขั้นที่ 3 เป็นการไหว้ครูขั้นสุดท้าย จะมี "การครอบ" ซึ่งเป็นพิธีที่สำคัญ ครูจะ ครอบให้ศิษย์เป็นรายบุคคลไป และการครอบนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) ครอบให้แก่ผู้ที่ต้องการเรียนเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง (2) ครอบให้แก่ผู้ที่ปรารถนา จะได้มอบฉันทะให้เป็นครูผู้อื่นต่อไป และ (3) ครอบให้แก่ศิษย์อาวุโส เพื่อมอบฉันทะให้เป็นผู้นำคาถา หรือโองการ ในพิธีไหว้ครู หรือหัวหน้าประกอบพิธีไหว้ครูต่อไป

ในวันไหว้ครูเบื้องต้นทั้ง อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน และศาสตราจารย์ อุดม อรุณรัตน์ ได้จัดเตรียมสิ่งของต่าง ๆ สำหรับการไหว้ครู ได้แก่ ข้าว 1 ใบ ภายในบรรจุดอกไม้ รูปเทียน ผ้าขาว และเงินค่ากำนอนอีก 6 บาท แล้วไปพบครูที่บ้านของท่าน (ยกเว้นครูหลวง ไพเราะเสียงซอ ท่านไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในพิธีกรรมนี้มาก ขอเพียงให้ ความเคารพนับถือท่านเป็น ที่ตั้งก็พอแล้ว) แต่จำไม่ได้ว่าตรงกับวันอะไร ขณะทำพิธี ครู ให้นำขันที่เตรียมมานั้น ส่งมอบให้ กับท่าน แล้วจึงกล่าวคำบูชาครูคนตรีและศุริยเทพทั้งหลายนำให้ว่าตาม จากนั้นท่านจึงให้โอวาท และกล่าวรับเป็นศิษย์ของท่านการมอบขัน ไหว้ครูนั้นมีความหมายในทาง "การขอมมอบกายถวายตัว" แล้วแต่ครูจะว่ากล่าวประการ ใด จะสั่งสอนอย่างไร ขึ้นอยู่กับครู คุได้ ตีได้ เสมอด้วยบิดามารดาคนหนึ่ง สำหรับเงิน ค่ากำนอนนั้น โบราณจารย์ทางคนตรีไทยนิยมเรียกค่าวิชา บูชาครูในราคา 6 สลึง ต่อมาเป็น 6 บาท นักเข้าก็เป็นตามแต่จะเรียกกัน แต่ให้ถือโฉลกเลข 6 ไว้ ทั้งนี้อาจสอดคล้องและ แทนความหมายของทิศหก ในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้จำแนก บุคคลออกเป็น 6 จำพวก คือ

- ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ บิดามารดา
- ทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครู อาจารย์
- ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ ครอบครวัหรือบุตรและภรรยา
- ทิศเบื้องซ้าย ได้แก่ มิตร
- ทิศเบื้องต่ำ ได้แก่ บ่าวไพร่
- ทิศเบื้องบน ได้แก่ สมณพราหมณาจารย์

การจัดจำแนกบุคคลออกเป็น 6 จำพวกแล้วเรียกว่าทิสทั้ง 6¹³ นี้ ประสงค์เพื่อให้ มนุษย์รู้จักหน้าที่ที่พึงประพฤติปฏิบัติต่อกัน ตามสถานภาพที่ต่างกันในสังคม เมื่อได้รับประโยชน์จากผู้อื่นก็ต้องตอบแทนบุญคุณเขา ไม่ควรคิดเอาแต่ได้ของตัวเองเดียว ดังเช่นที่ครูถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ศิษย์ จึงต้องปรนนิบัติรับใช้ และบำรุงท่านให้ดีมีอยู่ 5 สถานคือ

สถานที่ 1) ศิษย์ควรเคารพท่านโดยความอ่อนน้อมทุกเมื่อ ไม่ควรทำเพิกเฉยหรือรู้สึกเป็นคนอื่น เพราะท่านเป็นผู้มีคุณแก่เรามาก

สถานที่ 2) ศิษย์ควรรับใช้สอยและกระทำตนให้เป็นที่พอใจและรักใคร่ของครู เมื่อมีกิจการที่เรापจะทำได้ก็ทำให้ เช่นนี้จะทำให้ครูมีความพอใจและรักใคร่ศิษย์มากขึ้น

สถานที่ 3) ศิษย์ต้องเชื่อฟังคำอาจารย์สั่งสอนทุกประการ ไม่ว่าในวิชาหรือความประพฤติ

สถานที่ 4) ศิษย์ควรอุปฐากอาจารย์ในที่ที่พอจะทำได้ เป็นต้นว่าอาจารย์ป่วยก็เอาใจใส่หมั่นเยี่ยมเยียนและหาหมอไปรักษา เมื่ออาจารย์ต้องการสิ่งใดที่จะหาให้ได้ก็หาให้

สถานที่ 5) เวลาที่อาจารย์สอนศิลปวิทยาให้ ศิษย์ต้องตั้งใจเรียนด้วยความเคารพ คือตั้งใจเรียนด้วยรู้สึกว่าได้รับสิ่งที่ดีที่จะเป็นประโยชน์แก่ตน เมื่อตั้งใจเรียนหรือ เรียนโดยเคารพเช่นนี้ การเล่าเรียนก็จะเจริญได้ผลงอกงามรวดเร็ว

บทบาทของศิษย์ที่พึงปรนนิบัติต่อครูอาจารย์ตามหลักของทิส 6 นี้ เป็นคุณธรรมที่ศิษย์ทุกคนควรปฏิบัติต่อครูอาจารย์ หากศิษย์คนใดปฏิบัติได้ตามที่กล่าวมา ครูอาจารย์ก็ย่อมก็จะถ่ายทอดศิลปวิทยาการให้อย่างเต็มที่ เต็มกำลัง และเต็มใจ ในอดีตนั้นศิษย์จะต้องเคารพเชื่อฟังและปรนนิบัติครูทุกประการ ซึ่งอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน ได้เล่าให้ฟังว่า

¹³พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบรมราโชวาทกับวชิราวุธวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยเชม, 2519), หน้า 37-49.

... ต้องการพบบอบต่อครูอาจารย์ ลูกศิษย์โบราณนะ เคารพอย่างมาก
 เร็ว ไม่ได้เหมือนกับเด็กสมัยใหม่ สมัยก่อนนี้ คนโบราณเขานับถือครูบาอาจารย์
 ที่เดียว เรียนคนตรีที่บ้านของท่าน ก็ต้องปรนนิบัติท่านด้วย หรือไม่ก็ต้องทำอะไร
 สักอย่างถึงไม่ได้อยู่บ้านเดียวกัน ก็ต้องเป็นที่เคารพไม่อย่างนั้นเขาจะว่าถึง
 บิดามารดาได้ โบราณเขาว่าอย่างนี้กัน บิดามารดาเป็นผู้ส่งมาเรียนเนี่ย บิดามารดา
 ส่งแต่เงินวิชาเอาที่ไหน ต้องครูสิทั้งนั้นแหละ ฉะนั้นได้เล่าให้ฟังนี้...¹⁴

จากคำบอกเล่าของอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ทำให้ทราบได้ว่า สังคม
 ไทยในอดีตนั้น ศิษย์จะต้องให้ความเคารพนับถือ เชื่อฟัง และปรนนิบัติต่อครูอย่างเคร่ง
 ครัด เพราะท่านเป็นผู้ที่มีบุญคุณที่มอบวิชาความรู้ให้ ศิษย์คนใดจะลบหลู่ดูหมิ่นครูไม่ได้
 แต่ค่านิยมตามธรรมเนียมไทยดังกล่าว ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ การ
 ประพฤติปฏิบัติของศิษย์ที่มีต่อครูในปัจจุบัน ที่ขาดการเอาใจใส่ การปรนนิบัติ และได้ทอด
 ทิ้งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของศิษย์ที่พึงประพฤติปฏิบัติต่อครูตามหลักทศ 6 สังเกตได้
 จากการถ่ายทอดศิลปวิทยาการในระบบสถาบันการศึกษาที่เรียนเป็นรายวิชา เป็นหน่วยกิต
 เป็นคาบเวลา มีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย คือ
 1) ทำให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นทางการศึกษาที่จะเรียนให้ได้เกรดดีมากกว่าความซาบซึ้งที่จะ
 ได้รับความรู้ถ่ายทอด 2) ศิษย์ห่างเหินไปจากครูเพราะมีการกำหนดคาบของเวลาเรียน พอ
 หมดเวลาเรียนต่างคนก็ต่างไป ไม่ได้เกิดความสัมพันธ์ใกล้ชิด จึงขาดคุณค่าทางด้านจิตใจ
 3) การถ่ายทอดที่เกิดขึ้น เป็นเพียงกระพี้ของศิลปวิทยาการทั้งหลายทั้งปวงด้วยเหตุที่ไม่เกิด
 ศรัทธา ทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงภายในระบบโครงสร้างของ
 สังคมไทยที่เกิดการรุกรอนและลดน้อยถอยลงของคุณค่าทางด้านจิตใจของคนในสังคม
 ไทยในทุกขณะ

ศาสตราจารย์อุดม อรุณรัตน์ ได้เล่าให้ฟังถึงความสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
 ศิษย์ในสมัยที่ท่านรับการถ่ายทอดจากพระชาฎมีเสวิน ว่า

... ศิษย์ต้องศรัทธาในตัวครู คอยดูว่าท่านอยู่เนี่ย ท่านต้องการอะไรบ้าง
 ท่านขาดเหลืออะไร ก็ต้องหาไปให้ วันหนึ่งจะเรียนอะไรก็แล้วแต่ครูจะให้ แต่

¹⁴ สัมภาษณ์ อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน, 20 เมษายน 2538.

เราไปที่ไรก็ต้องมีข้าวของอะไรไปให้ท่านเป็นสินน้ำใจ พวกผลหมากรากไม้ ไข่ ยา ให้ท่าน ทั้ง ๆ ที่บางครั้งขัดสน แต่เราก็ทดแทนให้ท่าน ที่ไม่ใช่ตัวเงิน ให้เป็นเงินทองท่านก็ไม่เอา เราก็ต้องหาไป ก็ต้องหิ้วของไปฝากท่าน นี่มอง เห็น...อ้อ...ศิษย์คนนี้มีความจริงรักภักดี มีความกตัญญู แล้วต่อเพลงให้ถ่ายทอด ให้ ท่านไม่เห็นหวงเลยนี่ ถ่ายทอดให้ผมจนหมด ในปัจจุบัน คนที่เรียนดนตรี ในชั่วโมง เป็นหน่วยกิต เป็นการบังคับมากเกินไป เด็กที่เข้ามาเรียนโดยหวัง หน่วยกิต ไม่ได้หวังเรื่องราวของศิลปะ เด็กพวกนี้ก็ทำตาม แต่ทว่าใจมันไม่รัก หรอก แต่บางครั้งมาลงวิชาดนตรีเพื่อจะให้ได้เกรดดี ๆ บางคนติดโปรมาแล้ว คือต่ำกว่า 2 มาแล้ว ก็ต้องการได้เกรดดี ๆ มาอย่างไม่ได้รักดนตรี แต่จะมาเอา เกรด มันเสียอยู่ว่าความรักดนตรีไม่มี มาถึงมาบอกว่าติดไอนั้นติดไอนี้ ผม บอกว่าจะติดอะไรมา ผมก็ช่วยให้ไม่ได้-ได้ F ครูก็ต้องให้ F ให้ได้รู้สึก ว่า คนตรีไทยไม่ใช่ของเล่น จะไปดูถูกไม่ได้...¹⁵

จากคำบอกเล่าของศาสตราจารย์อุดม อรุณรัตน์ ทำให้ทราบได้ว่าศิษย์จะ ต้องศรัทธาในตัวครู เคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนทุกประการ มีความกตัญญูกตเวที และ ช่วยเหลือท่านในยามที่ท่านต้องการ ตามกำลังศรัทธา ที่จะต้องปฏิบัติเช่นนี้เพราะการถ่าย ทอดศิลปวิทยาการทางดนตรีไทยในสมัยโบราณไม่ได้เรียกเก็บค่าเล่าเรียนหรือค่าวิชาเป็น ตัวเงินถ่ายทอดกันแบบให้เปล่า ศิษย์คนใดมีใจรัก มีความมุ่งมั่นและศรัทธาครูก็จะถ่ายทอด ให้โดยเต็มใจและเต็มกำลังของท่าน ดังนั้นครูจึงเป็นผู้ที่มีบุญคุณสูงสำหรับศิษย์ และทางที่ ศิษย์จะได้รู้จักกตัญญูกตเวทีคือศิษย์อาจจะจัดหาสิ่งของต่าง ๆ มาให้ท่านเพื่อเป็นสินน้ำใจ ตอบแทน เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ ยา และผลไม้ เป็นต้น คุณค่าแห่งการปรนนิบัติครู ของศิษย์จะช่วยให้ได้รับการถ่ายทอดโดยไม่มีปิดบัง ซึ่งจะสามารถนำไปคลี่คลายปัญหาที่ มักจะพุดถึงมาก ก็คือ “ครูหวงวิชา” กล่าวคือ ถ้าศิษย์มีความกตัญญูกตเวทีติดต่อครูอาจารย์ แล้ว วิชาความรู้ใด ๆ ที่ครูมีอยู่ก็จะถ่ายทอดให้โดยไม่ปิดบังอำพรางไว้ ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับ ความสามารถที่จะรับการถ่ายทอดของศิษย์ด้วย

เมื่อศิษย์ได้ปฏิบัติต่อครูอาจารย์ใน 5 สถานแล้ว ครูอาจารย์ย่อมต้องตอบ แทน ศิษย์ด้วยความอนุเคราะห์ทั้ง 5 สถาน เหมือนกันคือ

¹⁵ สัมภาษณ์ อุดม อรุณรัตน์, 17 มีนาคม 2538.

สถานที่ 1) ครูอาจารย์ย่อมจะคอยแนะนำในทางวิชาที่ดีที่ทั้งปวงให้แก่ศิษย์ เมื่อครูอาจารย์มีความรักใคร่ ตั้งใจแนะนำจริงๆ แล้ว ศิษย์ก็ย่อมจะได้รับโอวาทคำสั่งสอนแนะนำ ที่ดีโดยละเอียดละออ

สถานที่ 2) ครูอาจารย์ย่อมให้ศิษย์ได้เรียนดี คือ เอาใจใส่ช่วยเหลือในการเรียนของศิษย์ ตรวจตราให้ศิษย์ได้เล่าเรียน รับความรู้เป็นอย่างดีและเร็วด้วย

สถานที่ 3) ครูอาจารย์ย่อมจะสอนวิชาให้แก่ศิษย์โดยสิ้นเชิง คือ มิได้มีปิดบัง สิ่งใดที่ท่านรู้มาท่านก็สอนให้ ไม่มีอำพรางหรือหวงวิชา

สถานที่ 4) ครูอาจารย์ย่อมยกย่องศิษย์แก่เพื่อนฝูงและคนทั้งหลายทั่วไป เป็นการช่วยเชิดชูให้ปรากฏกิตติคุณของศิษย์โดยสมควร

สถานที่ 5) ครูอาจารย์ย่อมทำการป้องกันให้ในทิศทั้งหลาย คือ ครูอาจารย์ย่อมจะมีเพื่อนฝูงและคนรู้จักขึ้นชื่ออยู่ในที่ต่าง ๆ เมื่อศิษย์ไปอยู่ที่ใด ๆ ปรากฏว่าเป็นคนไปแต่ สำนักนั้น ๆ เป็นศิษย์ของครูท่านนั้น ๆ ผู้ที่เขารู้จักครูอาจารย์ก็พลอยเชื่อถือต้อนรับและให้ความอนุเคราะห์ต่าง ๆ ซึ่งได้มีคำยกย่องหรือแนะนำไปจากครูอาจารย์ด้วย จะยิ่งได้รับความ อุดมภ์มากขึ้น

จะเห็นได้ว่าทั้งครูและศิษย์นั้นมีความผูกพันและมีบทบาทหน้าที่ตามสถานภาพตั้งแต่เริ่มการฝากตัวและรับเป็นศิษย์แล้ว สิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนไทยที่มีพื้นฐานของการคิดมาจากหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ด้วยการสอดแทรกคุณค่าดังกล่าวไว้ในการ ถ่ายทอด

สรุป ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสวงหาครูนั้นคือ “ความเป็นผู้มีวิชาความรู้ดี” อันประกอบขึ้นด้วย 1) มีความสำคัญในการบรรเลงและเป็นหลักของวิชา 2) เป็นครูที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมอันงดงาม และ 3) สังคมนักคนตรีไทยให้การยอมรับนับถือ เท่ากับว่า “ศิษย์ได้พิจารณาครูในขั้นต้น” เมื่อได้ตัดสินใจจะไปเรียนกับครูคนตรีไทยท่านใดแล้ว การที่เข้าหาเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ของท่าน ก็ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่รับรองความประพฤติหรือผู้ที่ครูคนตรีท่านนั้นรู้จักสนิทสนมและให้การนับถือพาเข้าไปหาท่าน ครูตัดสินใจรับเป็นศิษย์หรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับวิจารณ์ญาณของครูและต้องผ่านการพิจารณาในคุณลักษณะต่าง ๆ ของครูด้วยเช่นกัน ซึ่งเท่ากับว่า “ครูพิจารณาศิษย์ในขั้นต้นเช่นกัน” และเมื่อครูคนตรีรับเป็นศิษย์ของท่านแล้ว ท่านจะกระทำพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการไหว้ครูให้ แต่เป็นการไหว้ครูเบื้องต้น เพื่อเป็นการบอกให้ศิษย์ได้ทราบว่า เมื่อผ่านพิธีกรรมนี้

แล้ว ครูพร้อมที่จะถ่ายทอดให้ และศิษย์ก็ควรพร้อมที่จะรับการถ่ายทอดด้วยเช่นกัน ซึ่งบทบาทและหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ขึ้นนั้น ได้สืบเนื่องมาจากคติความเชื่อที่มาจากหลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เรื่อง ทิศ 6 ซึ่งพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ นั้นถือได้ว่าเป็นรากฐานของโครงสร้างสังคมไทย

การเรียนรู้และพัฒนา

การเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน มีการตอบสนองต่อสภาพการณ์ในกระบวนการถ่ายทอดที่มีส่วนสัมพันธ์กับการถ่ายโอนความรู้ (Transfer of knowledge) จากประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ ซึ่งในทางศิลปวิทยาการดนตรี จะจัดขึ้นในรูปแบบของทักษะดนตรีและประสบการณ์สำหรับผู้เรียนได้มีส่วนร่วมปฏิบัติด้วยตนเองตลอดกระบวนการถ่ายทอด โดยทั่วไป การมีส่วนร่วมปฏิบัติจะเป็นไปใน 2 ลักษณะ คือ ทั้งการปฏิบัติที่มองเห็นได้เด่นชัด เป็นพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้ และการปฏิบัติที่มองไม่เห็น เช่น กระบวนการคิดซึ่งเกิดขึ้นภายในตัวของผู้เรียน

ทักษะดนตรีเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งของสาระดนตรี ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจสาระดนตรี และถือเป็นหัวใจของการศึกษาวิชาการดนตรี ซึ่งทักษะดนตรีตามที่กล่าวมาประกอบด้วยทักษะหลายๆด้าน ได้แก่ การฟัง การอ่าน การร้อง การเคลื่อนไหว การสร้างสรรค์ และการเล่น¹⁶ หรือปฏิบัติเครื่องดนตรี ในการถ่ายทอดศิลปวิทยาการทางดนตรีไทยตั้งแต่โบราณ จะเน้นการฝึกทักษะการเล่นหรือปฏิบัติเครื่องดนตรีเป็นสำคัญ และจะถ่ายทอดควบคู่กันไปทั้งการปฏิบัติและทฤษฎี ซึ่งครูผู้ถ่ายทอดจะเป็นผู้บอกและปฏิบัติให้ครูเป็นตัวอย่างก่อน แล้วจึงให้ศิษย์ปฏิบัติตามอย่างทีครูดถ่ายทอดให้¹⁷

¹⁶ ฌรุฑ์ สุทธจิตต์, *กิจกรรมดนตรีสำหรับครู*, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537), หน้า 8-10.

¹⁷ มาศสุภา สีสุกอง, *พัฒนาการของการศึกษาวิชาชีพนครไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ (วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาอุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531)*, หน้า 96.

การฝึกทักษะการเล่นหรือปฏิบัติซอสามสายของเอกทัศเคทางการบรรเลงทั้ง 2 ท่าน มีความแตกต่างที่เห็น ได้ชัด คืออาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน ได้มีโอกาสรับการถ่ายทอดจากครูถึง 3 ท่าน คือ

- (1) หลวงไพเราะเสียงซอ (อ๋น อูระชะชีวิน)
- (2) พระยาภูมิเสวิน (จิตร จิตตเสวี)
- (3) นายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล

ส่วนศาสตราจารย์อุดม อรุณวงศ์ ได้รับการถ่ายทอดจากพระยาภูมิเสวิน (จิตร จิตตเสวี) เพียงคนเดียว จึงมีผลทำให้รายละเอียดภายในกระบวนการถ่ายทอดที่เกิดขึ้นในการรับการถ่ายทอดและฝึกประสบการณ์นี้ เกิดความแตกต่างกันไป และเพื่อความเข้าใจจะแยกการนำเสนอออกเป็นรายบุคคล ดังนี้

การรับการถ่ายทอดทักษะปฏิบัติซอสามสายและประสบการณ์ของอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน

อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน มีโอกาสได้รับการถ่ายทอดจากเอกทัศเคทางการบรรเลงซอสามสายที่มีความเป็นเลิศทั้ง 3 ท่าน คือ หลวงไพเราะเสียงซอ (อ๋น อูระชะชีวิน) พระยาภูมิเสวิน (จิตร จิตตเสวี) และนายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล ตามลำดับหลักและวิธีการบรรเลงที่ได้รับการถ่ายทอดนี้ อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน บอกว่าได้รับการฝึกในชั้นพื้นฐานจากหลวงไพเราะเสียงซอ มากที่สุด¹⁸ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นสมควรแยกอภิปรายในเรื่องการได้รับถ่ายทอดทักษะการบรรเลงซอสามสายของอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน ออกเป็นรายบุคคลตามครูผู้ถ่ายทอดให้ดังนี้

หลวงไพเราะเสียงซอ (อ๋น อูระชะชีวิน)

เมื่อได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงไพเราะเสียงซอแล้ว อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน ได้รับการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานตั้งแต่ต้นให้ ท่านเล่าให้ฟังว่า

... ก็เริ่มจากสี่เพลงขับไม้บัณเฑาะว์ก่อน คู่กันสี่ก่อน ต้องหัดด้วยเพลงนี้ ใช้คันสียาว ๆ นะ แล้วค่อยเพิ่มคันสี 2 ตัวโน้ต 3 ตัวโน้ตไป คล้ายเราคิดเปียโนไป ทีแรกก็ 1 ตัวโน้ต 2 ตัวโน้ต 3 ตัวโน้ต ทีนี้ซอสามสายก็เหมือนกัน 2 ตัวโน้ต

¹⁸ สัมภาษณ์ อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน, 20 เมษายน 2538.

ต่อ 1 คั่นสี่ 3-4 ตัวโน้ตต่อ 1 คั่นสี่ ก็ทำใช้ในเพลงขับไม้ เรียบเหมือนกัน ต่อไป!
จึงเรียนเพลงอะไรก็ได้ เพราะว่าฉันเป็นผู้ใหญ่ แล้วทำอะไร ได้แล้ว ต่อเพลงอะไร
ก็ได้ จะต่อเดี่ยวก็ได้เลย . . .¹⁹

จะเห็นได้ว่า การฝึกทักษะขั้นพื้นฐานของอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน
ที่ได้รับถ่ายทอดจากหลวงไพเราะเสียงซอ นี้เป็นเรื่องของการต่อเพลง ขับไม้บัณเฑาะว์และ
การใช้คั่นสี่ตามบทเพลงดังกล่าว โดยเปรียบเทียบการฝึกทักษะการใช้คั่นสี่กับการคิดเปีย
โนที่ท่านเคยเรียนกับนางสมิตรา สุจริตกุล ซึ่งวิธีการใช้คั่นสี่นี้ให้ลากคั่นสี่ยาว ๆ ทั้งเข้า
และออกทีละ 1 ตัวโน้ต แล้วค่อยเพิ่มคั่นสี่เป็น 2 ตัวโน้ต 3 ตัวโน้ต และ 4 ตัวโน้ต ต่อ 1
คั่นสี่ เมื่อสามารถปฏิบัติได้จนเกิดความชำนาญแล้ว จะต่อเพลงอะไรหรือเรียนหลักวิชา
อะไรก็ขึ้นอยู่กับครู คือหลวงไพเราะเสียงซอ คนเดียว

เนื่องจากอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน ได้รับการฝึกทักษะการบรรเลง
เครื่องดนตรีอื่น ๆ มาบ้าง เช่น ซอด้วง และซออู้ จากบิดา จึงได้นำความรู้นี้มาใช้บ้าง ซึ่ง
ท่านได้อธิบายให้ฟังว่า

. . . ก็มี แต่เราต้องเปลี่ยนวิธีการใช้คั่นสี่เท่านั้นแหละ เพราะคั่นสี่ซออู้
ซอด้วง เน้นเก็บมาก พื้นฐานซอด้วงซออู้ ได้ไว้บ้างก็ดี วิธีการจับซอหรืออะไร
ต่ออะไรนี้มันใกล้เคียงกัน เว้นแต่ว่า “ทาง” นั้นละไม่ค่อยจะใกล้เคียงกัน ซอด้วง
ซออู้ นั้นสี่เก็บตลอดไซ้ใหม่ แต่ซอสามสายนี้ไม่ใช่จะสี่ก็เก็บตลอด ต้องไหล
ไป . . .²⁰

จากคำอธิบายของอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน ข้างต้นนี้ ทำให้ทราบ
ได้ว่าพื้นฐานบางประการที่ได้รับจากการฝึกทักษะการบรรเลงซอด้วง ซออู้ สามารถนำมา
ใช้ได้กับซอสามสาย เช่น ท่านั่ง วิธีการจับซอ วิธีการจับคั่นสี่ และการลงนิ้วไล่เสียง
พื้นฐาน เป็นต้น ยกเว้นในเรื่องของการใช้คั่นสี่ และ “ทาง” สำหรับการบรรเลง ซึ่งจะ
ต้องเรียนรู้จากครูต่อไป

ทักษะพื้นฐานที่อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน ได้ยึดถือปฏิบัติตามหลวง
ไพเราะเสียงซอ (อุ่น คุรยะชีวิน) ในเรื่องของการจับซอ ประกอบด้วย

²⁰ สัมภาษณ์ อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน, 24 สิงหาคม 2538.

²¹ สัมภาษณ์ อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน, 24 สิงหาคม 2538.

(1) การตั้งซอ จัดให้ปลายเท้าซอปักอยู่กับพื้นให้ห่างจากมุมข้อพับของหัวเข่าซ้ายออกไปพอประมาณ (ประมาณ 9 นิ้ว) โดยหันหน้าซอออกไปด้านหน้าตรง ๆ กะโหลกซออยู่ตรงกับกับเข่าซ้าย และลูกบิดของสายทุ้ม (สายที่ 3) อยู่ที่ประมาณระดับแนวหูทั้งสองข้าง ตรงกับใบหูซ้าย

(2) การคอนซอ ให้หันฝ่ามือซ้ายไปทางด้านหน้า จับตรงทวนกลางที่ตำแหน่งต่ำกว่ารัดอกเล็กน้อย พาดทวนกลางอยู่ที่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้มือซ้ายหรือใช้โคนนิ้วชี้รองรับน้ำหนักซอ และนิ้วหัวแม่มือประคองซอ

(3) การจับคันสี จัดให้อยู่ในแนวราบ โดยหันให้ส่วนหางม้ายู่ทางด้านผู้บรรเลง ให้ก้านคันสีพาดอยู่บริเวณโคนนิ้วชี้มือขวา ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วกลางช่วยจับคันสี โดยนิ้วหัวแม่มือวางอยู่บนคันสี นิ้วกลางช่วยรองรับก้านคันสีไว้ สอดนิ้ววางแทรกเข้าไปอยู่ระหว่างก้านคันสีกับหางม้า และนิ้วก้อยอยู่นอกหางม้าทางด้านลำตัวของผู้บรรเลง

เมื่อสามารถสีเพลงขับไม้บัณเฑาะว์ได้ดีและชำนาญแล้ว ครูจะต่อเพลงอะไรให้ นั่นท่านจะพิจารณาเลือกให้ทั้งหมด ซึ่งอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ได้เล่าให้ฟังว่า

... เพลงที่ฝึกสีซอนี้ ต้องช้า ๆ ใช้อย่างเดียว ไม่ใช่สำหรับวิ่ง ไม่ใช่หรรษาวิ่งตามจึก ๆ อย่างนั้นนะ เพราะว่าคันสีก็มีไว้สำหรับสี 2-3 ตัวโน้ต 4-5 ตัวโน้ต ต่อค่านะ ต่อคันสีหนึ่ง เพราะฉะนั้นมันก็ไหล สู้ใช้เพลงช้า ๆ แล้วเข้าวงมโหรีจะไพเราะกว่า...²¹

เพราะฉะนั้นบทเพลงที่ใช้สำหรับฝึกสีซอสามสายตามที่อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ได้รับการถ่ายทอดจากหลวงไพเราะเสียงซอ จะต้องมีลักษณะที่เรียบร้อย ทำนองช้า ๆ ใช้คันสียาว ๆ ไม่ควรใช้โน้ตถี่มาก ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่ใช้บรรเลงกับวงมโหรีได้ ซึ่งการต่อเพลงนี้มีลักษณะเด่นอยู่ที่ “ทาง” หรือแนวทางการดำเนินทำนองสำหรับการบรรเลงในบทเพลงนั้น ๆ ในส่วนนี้ครูต้องมีภูมิปัญญาที่จะใช้คิดประดิษฐ์ “ทาง” สำหรับบรรเลงขึ้น และศิษย์ก็จะต้องมีความสามารถในการรับถ่ายทอดได้จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน เล่าให้ฟังว่า

²¹ สัมภาษณ์ อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน, 24 สิงหาคม 2538.

...สำหรับซอสามสายนั้น มีเอกลักษณ์อยู่แล้ว ที่นิ้ว ที่คันสี และมีการสีที่ต่างไปจากซอด้วง ซออู้ ไม่สีเก็บอย่างซอด้วง ไม่สีโลดโผนอย่างซออู้ ซึ่งบางทีก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะ แต่ไม่เหมือนทั้งหมด อย่างปี่ ขลุ่ย ก็มี ซอด้วง ซออู้ ก็มี มีกันทั้งนั้นแหละ แล้วแต่จะไปหยิบยืมอะไรมา เห็นอะไรเหมาะสมก็นำมา ไม่มีอะไรบอกว่าผิดหรือถูกนี้...²²

จากการบอกเล่าของอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน ตามข้างต้นนี้ ทำให้ทราบได้ว่า “ทาง” หรือแนวทางการดำเนินทำนองสำหรับบรรเลงในบทเพลงต่าง ๆ นั้นจะมีอยู่ 2 ลักษณะคือ

- (1) “ทาง” ที่เป็นเฉพาะสำหรับซอสามสาย
- (2) “ทาง” ที่นำแบบอย่างมาจากเครื่องดนตรีอื่นๆ เช่น ซอด้วง ซออู้ ปี่ และขลุ่ย เป็นต้น

บทบาททางการบรรเลงของซอสามสายนี้จะแตกต่างไปจากเครื่องดนตรีอื่น ๆ เพราะต้องบรรเลงในวงขับไม้และวงมโหรี อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน ได้อธิบายให้ฟังว่า

...ใช้เล่นเฉพาะในราชสำนัก งานพระราชพิธีเท่านั้น สมัยโบราณนะ แล้วที่นี้อาออกมา มีอยู่ในวงมโหรี ก็กว้างไปเยอะแล้วเหมือนกัน ต้องคลอร้องบ้าง บรรเลงบ้าง มันยากนะคลอร้องนี้ ต้องร้องเป็น แล้วที่นี้เมื่อไรจะร้องเป็นล่ะ ถึงจะได้ออกมาสิกัน โดยมากก็ร้องไปเป็นกันทั้งนั้นแหละ แล้วก็สีไปตามร้อง บางทีก็ไปกะกะกับร้อง มันไม่ลงตัว เมื่อร้องได้ก็จะรู้ว่าจะสรวมตรงไหน จะส่งตรงไหน จะแทรกตรงไหน หรือจะตามเขา เพราะว่าการสีซอสามสายคลอร้องนี้ต้องเอาคนร้องมาก่อน แล้วซอสามสายตาม เราจะตามเขาตรงไหน จะมัวมาใช้ลูกเล่นซออยู่ได้ อย่างไร เคี้ยวเขาล้ม มัวแต่มาเล่นกับซอนี้แหละ แล้วเราจะมาโชว์ซอมาก ๆ ก็ไม่ได้ มันต้องตามเขา ที่นี้บางทีการตามโดยต่อร้องจริงนี่นะ ตรงนี้ยาก เพราะว่ามันไม่มีสาย ไม่มีทางที่จะให้เหมือนร้องกันทุกอย่าง ฉะนั้นต้องหาทางออก แยกออกไปแล้วไปผสมกลางวรรค ปลายวรรคใหม่ แต่มันก็ต้องเป็นคอร์ดเดียวกัน อย่างนี้ต้อง

²² สัมภาษณ์ อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน, 24 สิงหาคม 2538.

กว้างขวางมากใช่ไหม แล้วจะสอนกันอย่างไรไหว สอนไม่ได้หรอก ฉันเรียนกับคุณครูหลวงไพเราะฯ ท่านบอกให้เพลง 2 เพลง แล้วก็ปล่อยให้เรากล้าทางเอาเอง ผิดบ้างถูกบ้าง จนได้รู้ได้เข้าใจ เพราะฉันเป็นคนร้องอยู่แล้วด้วย เราร้องอย่างไรก็ตามไปอย่างนั้นแหละ จริง ๆ มันลงไม่พอดีหรอก. . .²³

จากการอธิบายของอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน ข้างต้นนี้ ทำให้ได้ทราบว่าบทบาททางการบรรเลงของซอสามสายมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ

- 1) การบรรเลงในพระราชพิธีในวงจับไม้
- 2) การบรรเลงในวงมโหรี ซึ่งมีทั้งการบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่น ๆ ในวงดนตรีและการสีคลอร้อง ซึ่งผู้บรรเลงควรจะต้องมีทักษะทางคีตศิลป์ประกอบด้วย

ดังนั้นในขั้นการรับการถ่ายทอดและฝึกประสบการณ์ของอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน นี้ท่านได้สั่งสมประสบการณ์และได้ฝึกทักษะการบรรเลงซอสามสายจากหลวงไพเราะเสียงซอ จนทำให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์ได้ถึงการสร้างวิธีดำเนินการบรรเลง คือ “ทางเครื่อง” (บทบาทการบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่น ๆ ในวงมโหรี) และ “ทางสีคลอร้อง” (บทบาทการบรรเลงที่จะต้องสีซอสอดประสานไปกับคนร้อง) จึงถือว่าการรับการถ่ายทอดจากหลวงไพเราะเสียงซอนี้เป็นรากฐานสำคัญและมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศทางการบรรเลงซอสามสายของอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน

พระยาภูมิเสวิน (จิตร จิตตเสวี)

ภายหลังจากที่ได้เป็นศิษย์รับการถ่ายทอดหลักและวิธีการบรรเลงซอสามสายจากหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น คุรยะชีวิน) จนสามารถบรรเลงเพลงต่าง ๆ ได้แล้ว อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน ได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับพระยาภูมิเสวิน (จิตร จิตตเสวี) ผู้เป็นเอตทัคคะทางการบรรเลงอีกท่านหนึ่ง ซึ่งหลักและวิธีการบรรเลงของท่านเป็นอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างกันไปจากหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น คุรยะชีวิน) และอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน อธิบายให้ฟังว่า “. . . เจ้าคุณภูมิฯ ท่านก็เป็นผู้ดีเก่า แบบของท่านก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง วิธี

²³ สัมภาษณ์ เจริญใจ สุนทรวาทีน, 24 สิงหาคม 2538.

เล่นของท่านเป็นทางเก่าโบราณ ใช้ลูกห่าง ๆ กัน ดัดเข้าหากันอย่างน่าฟัง เห็นชัดว่าเป็นทางเก่าโบราณ น่าฟังไปอีกแบบ. . .”²⁴

จะเห็นได้ว่า“ทาง”หรือแนวทางการดำเนินทำนองสำหรับการบรรเลงในบทเพลงของพระยาภูมิเสวิน (จิตร จิตตเสวี) ตามที่กล่าวมาข้างต้น จะเป็นแบบแผนของการบรรเลงที่มีความเก่าแก่และสืบทอดกันมาแต่โบราณ กล่าวคือ “สาย” หรือ “สำนัก” ที่ท่านรับการถ่ายทอดหลักวิชานั้น ได้มีการถ่ายทอดและสืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน และสามารถสืบค้นกลับไปถึงครูที่เป็นต้นแบบหรือแม่แบบของหลักวิชาได้ ถือได้ว่าเป็นหลักวิชาที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลนี้ อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน จึงได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านเพื่อจะได้รับการถ่ายทอดหลักวิชาและแบบแผนทางการบรรเลงดังกล่าวได้ นอกจากนี้จะได้รับการถ่ายทอดทางการบรรเลงขอสามสายแล้วท่านยังได้รับการถ่ายทอดการเห่กล่อมพระบรรทมจากพระยาภูมิเสวิน (จิตร จิตตเสวี) ด้วย ซึ่งอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน ได้เล่าให้ฟังว่า “. . .ท่านเจ้าคุณภูมิฯ ได้กรุณาให้เพลงกล่อมพระบรรทมทั้งสี่ ทั้งร้องด้วย ในงาน 100 ปี พระพุทธเลิศหล้านภาลัย พ.ศ.2511 เราได้ไปบรรเลงที่หอประชุมธรรมศาสตร์ท่านสี่ขอ ฉันขับร้อง และมีผู้โกวบัณฑิตาวด้วย. . .”²⁵

ดังนั้นในขั้นการถ่ายทอดและฝึ กประสบการณ์จากพระยาภูมิเสวิน (จิตร จิตตเสวี) นี้ ทำให้อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน ได้สั่งสมความรู้ในเรื่องของ 1) “ทาง” หรือ แนวทางการดำเนินทำนองสำหรับการบรรเลงที่มีแบบแผนและมีความเก่าแก่ สืบทอดกันมาแต่โบราณ และ 2) การขับร้องและการบรรเลงขับกล่อม การเห่กล่อมพระบรรทม จึงถือว่าการรับการถ่ายทอดหลักวิชาและแบบแผนจากพระยาภูมิเสวิน นี้มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศทางการบรรเลงขอสามสายของอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน

²⁴ สัมภาษณ์ อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน, 24 สิงหาคม 2538.

²⁵ อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน, “ข้าพเจ้าภูมิใจที่เกิดเป็นนักดนตรีไทย” หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด 6 รอบ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เรือนแก้ว, 2530), หน้า 88.

นายเทวประสิทธิ์ พาทย์โกศล

เอตทัคคะทางการบรรเลงซอสามสายคนสุดท้ายที่ได้ถ่ายทอดหลักและวิธีการบรรเลงให้กับอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน คือ นายเทวประสิทธิ์ พาทย์โกศล ซึ่งอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน นิยมและชื่นชมในฝีมือการบรรเลงซอสามสายของท่าน และเล่าให้ฟังว่า “. . .ท่านได้ฟังครูเทวประสิทธิ์ สีซอจากแผ่นเสียงเก่า ไพเราะจับใจมาก จนอยากจะไปเรียนด้วย..”²⁶ จากนั้นท่านจึงได้เข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์ และได้รับการถ่ายทอดหลักและวิธีการบรรเลงซอสามสายจากนายเทวประสิทธิ์ พาทย์โกศล

หลักและวิธีการบรรเลงซอสามสายที่ได้รับการถ่ายทอดมานี้ อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน เล่าให้ฟังว่า “. . . “ทาง” ของคุณเทวฯ นี้ จะต้องพูดไว้ให้ปรากฏว่าเป็นทางที่พิสดาร เรียบยาก ถ้าเด็ก ๆ ไปเรียนคงจะลำบาก เพราะว่าท่านมีวิธีสีซอสามสายของท่านที่มากมายโดยพิสดาร เพราะฉะนั้นลำบากเหมือนกันที่จะจำ. . .”²⁷

จะเห็นได้ว่า “ทาง” หรือแนวทางการดำเนินทำนองสำหรับการบรรเลงของนายเทวประสิทธิ์ พาทย์โกศล มีความพิสดาร ยากต่อการจดจำและปฏิบัติ ต้องมีทักษะพื้นฐานที่ดีพอสมควรจึงจะพอเข้าใจ และพอที่จะปฏิบัติได้ ถ้าเป็นเด็ก ๆ มาเรียนกับท่านคงยากและลำบากมาก อีกทั้งนายเทวประสิทธิ์ พาทย์โกศล ยังได้จัดการสร้างซอสามสายงาช้างที่มีความงามทั้งรูปลักษณ์และน้ำเสียง ให้กับอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ด้วย

ดังนั้น ในขั้นการการรับการถ่ายทอดและศึกษาประสบการณ์จากนายเทวประสิทธิ์ พาทย์โกศล นี้ ทำให้อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ได้สั่งสมความรู้ในเรื่องของ “ทาง” หรือ แนวทางการดำเนินทำนองสำหรับการบรรเลงที่มีความพิสดาร ยากต่อการจดจำและปฏิบัติตามท่านได้ และได้รับความอนุเคราะห์จัดสร้างซอสามสายงาช้างที่งามทั้งรูปและงามทั้งเสียง

อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ได้อธิบายถึงความแตกต่างของครูทั้ง 3 ท่าน ว่า

²⁶ สัมภาษณ์ เจริญใจ สุนทรวาทิน, 24 สิงหาคม 2538.

²⁷ สัมภาษณ์ เจริญใจ สุนทรวาทิน, 24 สิงหาคม 2538.

...ต่างนะ คุณครูหลวงไพเราะฯ นี้ ท่านเป็นผู้ที่มีอารมณ์นิ่ง เยือกเย็น ทางเพลงของท่านจึงเรียบร้อย สง่างาม และไพเราะจับใจ เจ้าคุณภูมิฯ ท่านก็เป็น ผู้ดีเก่า แบบของท่านก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง เป็นแบบแผนที่มีความเก่าแก่ เราพอจะ เห็นทาง แต่ครูเทวประสิทธิ์ ท่านเป็นศิลปินจริง ๆ ที่เดียว ถ้าไม่ใช่คนที่รู้จัก คຸ້นเคยนะ ไม่ได้หรอก ท่านเป็นคนที่เป็นครูผู้ใหญ่จริง ๆ แต่่ววิธีที่ท่านทำ อย่างนั้นนะ พิศดารลึกซึ้งมาก ชับซ้อนจนยากที่จะจำได้หมด และท่านก็มองทะลุ ได้ตลอด ไม่อับจนปัญญา ดังนั้นเราจะเห็นว่า “ทาง” ของท่านบางที่ก็โลดโผน บางที่ก็แหลมซ้อย บางที่ก็หวานซึ่งกินใจ ดีทั้ง 3 ท่าน แต่ที่เห็นต่างกันก็ตรง “วิธีการและหนทาง” ของท่านทั้ง 3 แหะที่ต่างกัน...²⁸

จากคำอธิบายของอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน ทำให้ทราบได้ชัดเจนว่า ครูทั้ง 3 ท่าน มีความแตกต่างกันในเรื่องของลักษณะนิสัยใจคอ และทักษะดนตรี ได้แก่ “ทาง” หรือแนวทางดำเนินทำนองสำหรับการบรรเลงของซอสามสาย ทั้ง ๆ ที่พระยาภูมิ- เสวิน (จิตร จิตตเสวี) และนายเทวประสิทธิ์ พาทยโกศล ต่างก็เป็นผู้สืบทอดหลักและวิธี การบรรเลงซอสามสายใน “สาย” หรือ “สำนัก” ของพระประดิษฐ์ไพเราะ (มี ดุริยางกูร) เป็นลำดับชั้นที่ 6 ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากการถ่ายทอดและสืบทอดผ่านกาลเวลายาวนานผ่าน ศิลปินดนตรีไทยมาหลายคน ผ่านการกลั่นกรองและพัฒนาโดยตลอด จึงทำให้หลัก และวิธีการบรรเลงซอสามสายของครูทั้ง 2 ท่านนี้มีความแตกต่างกันออกไป สำหรับ หลักและวิธีการบรรเลงซอสามสายของหลวงไพเราะเสียงซอ (อຸ້น คุรุชะชีวิน) นั้นไม่ได้ รับการถ่ายทอดจาก “สาย” หรือ “สำนัก” ของพระประดิษฐ์ไพเราะ จึงเห็นได้ชัดเจนว่า ต้องมีความแตกต่างไปจากครูทั้ง 2 ท่านอย่างแน่นอน ซึ่งความแตกต่างทั้งหมดนี้จะเฉพาะ เฉพาะในเรื่องของ “ทาง” สำหรับการบรรเลงและแบบแผนของครู

²⁸ สัมภาษณ์ อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน, 24 สิงหาคม 2538.

สรุป ทักษะการเล่นหรือปฏิบัติซอสามสายที่อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีนได้รับถ่ายทอดจากเอกทัศกะทางการบรรเลงทั้ง 3 ท่านนั้น สามารถแสดงให้เห็นได้ดังนี้

หลวงไพเราะเสียงซอ (อุน อูระชะวีวิน)

1. ทักษะขั้นพื้นฐาน
 - (1) ทำจับซอ
 - (2) การใช้คันสีในเพลงขับไม้บัณเฑาะว์
2. “ทาง” สำหรับการบรรเลง
 - (1) ทางเครื่อง
 - (2) ทางสีกล่อร้อง
3. บทบาทการบรรเลง
 - (1) ในวงขับไม้
 - (2) ในวงมโหรี
4. เพลงเดี่ยวต่าง ๆ

พระยาภูมิเสวิน (จิตร จิตตเสวี)

1. “ทาง” สำหรับการบรรเลง
 - (1) แบบแผนที่สืบทอดมาแต่โบราณ
 - (2) ระเบียบการใช้คันสีและการลงนิ้วประเภทต่าง ๆ
2. เพลงเดี่ยวต่าง ๆ
3. การเห่กล่อมพระบรรทม
 - (1) การขับร้อง
 - (2) การขับกล่อมด้วยซอสามสาย

นายเทวประสิทธิ์ พาทยโกศล

1. “ทาง” สำหรับการบรรเลง
 - (1) พิศดาร
 - (2) สลับขับซอ
2. เพลงเดี่ยวต่าง ๆ

3. ซอสามสายที่มีความงามพร้อม

- (1) รูปลักษณ์
- (2) น้ำเสียง

องค์ความรู้ที่อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ได้สั่งสมขึ้นในชั้นการเรียนรู้และพัฒนานี้ มีความสำคัญต่อความเป็นภูมิปัญญาของท่าน ซึ่งจะต้องหลอมรวมเข้ากันเป็นองค์ความรู้ใหม่เฉพาะตัวดังที่ได้กล่าวถึงในบทที่ 4 มาแล้ว

การรับการถ่ายทอดทักษะปฏิบัติซอสามสายและประสบการณ์ของ ศาสตราจารย์อุดม อรุณรัตน์

ศาสตราจารย์อุดม อรุณรัตน์ ได้รับการถ่ายทอดการบรรเลงซอสามสายจากพระยาภูมิเสวิน (จิตร จิตตเสวี) เริ่มต้นพื้นฐานทักษะการบรรเลงให้ทั้งหมด ท่านเล่าให้ฟังว่า

... เริ่มหัดจากที่เจ้าคุณครูฯ เรียกว่า ก่อนขับไม้บัณเฑาะว์ เป็นลักษณะการไล่นิ้วที่เจ้าคุณครูฯ ถอดมาจากขับไม้บัณเฑาะว์ มาเป็นแบบฝึกหัด คือลักษณะของขับไม้มน้อยอยู่ในเรื่องของพิธีกรรมของราชสำนัก เพราะฉะนั้นเพลงขับไม้มน้อยจึงมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัว แล้วก็ต้องใช้กับซอสามสาย แล้วท่านก็ถอดวรรคทำนองเพลงออกมา สำหรับให้ลูกศิษย์ได้ไล่เสียงเสียก่อน เพราะฉะนั้นการไล่เสียงของซอสามสายนี้ไม่ใช่ไล่เสียง เรียงเสียงแบบซอคู่ ซอด้วง คุณลักษณะพิเศษของซอสามสาย มีคันทิ้งอยู่นอกตัวซอ มันสิ่งง่าย กูเสียง ดีสายคู่มั่นไพเราะ ทำนองนั้นก็แล้วแต่จะพับเพียบไปทางไหนก็ได้ แต่ทว่าเท่าที่ครูปฏิบัติอยู่นั้น ถ้าหากสีในกรณีที่เป็นเพลงพิธีกรรมหรือต่อหน้าผู้ใหญ่ หรือชั้นเจ้านายชั้นสูง เราก็พับเพียบเสีย เพราะถือเป็นขนบประเพณี แต่ถ้าต่อหน้าผู้คนธรรมดา ประชาชนทั่วไป ก็แล้วแต่เราจะพับเพียบก็ได้ นั่งคุกเข่าก็ได้ ขัดสมาธิก็ได้ เราต้องดูกาลเทศะ วิธีจับคันสีก็จะเรียกว่า “สามหีบ” คือ นิ้วโป้งวาง นิ้วกลาง นิ้วนาง รองคันสี ถ้านิ้วเดียวแล้วมันจะไม่ถนัด ส่วนใหญ่จะจับกันสามหีบ จะต้องสีอันนี้ให้ได้ก่อน ไกวซอให้ได้ก่อน แล้วจึงขึ้นเพลง ผมสีอยู่ประมาณ 3 เดือน เพราะผมเป็นคนช้า สมองช้า ถ้าหากสีไม่ดีแล้ว ท่านจะคุเอา ท่านสอนนิ้วนี้ให้ไปหัดมา ต้องสีซอสม่าเสมอ ไกวซอให้

ได้ คั้นสีชอต้องขนานไปกับพื้น หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่านแน่นมาก ต้องทำให้ได้ ไม่
ดีจริงไม่ให้ อันที่เรียกว่า ก่อนขับไม้บัณเฑาะว์นี้ ใช้เป็นแบบฝึกหัดสีชอ เปิดชอ
สีสายเปล่าก่อน ให้โล่นิ้วก่อน โล่เสียง เพลงขับไม้บัณเฑาะว์จะสีให้ไพเราะเหมือน
ที่เราฟังไม่ได้ทันที เพราะนิ้วมันชิดบนชิดล่าง ท่านจึงถอดออกมาเป็นแบบฝึกหัด
แล้วจึงขับไม้บัณเฑาะว์. . .²⁹

ทักษะพื้นฐานสำหรับการบรรเลงขอสายสามสายตามแบบแผนของพระยาภูมิ
เสวิน ตามที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบด้วย

1. ทำนั้ง แล้วแต่ผู้ปฏิบัติ อาจจะทำนั่งพับเพียบ ขัดสมาธิ หรือคุกเข่าก็ได้
ซึ่งจะต้องดูความเหมาะสมตามกาลเทศะด้วย

2. ทำจับขอ ประกอบด้วย

(1) การตั้งขอ จัดให้ปลายเท้าชอปักอยู่กับพื้น ที่ข้างหน้าเอียงไป
ทางด้านซ้ายของผู้ปฏิบัติ ในระยะที่ห่างจากเข่าข้างซ้ายพอประมาณ โดยหันหน้าชอออก
ไปด้านหน้าตรง ๆ กะโหลกชออยู่ตรงกันกับเข่า และลูกบิดของสายทุ้มอยู่ที่ประมาณระดับ
หู ตรงกับแนวหูทั้งสองข้าง

(2) การคอนขอ ให้หันฝ่ามือซ้ายไปทางด้านหน้า จับที่ทวนกลาง
ของชออยู่ที่ตำแหน่งต่ำกว่ารัดอกเล็กน้อย พาดอยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ ตรง
ตำแหน่งประมาณข้อที่ 1 ของนิ้วหัวแม่มือและโคนนิ้วชี้ ถ้าจับขอถูกต้องตามที่กล่าวมา
จะสามารถลงนิ้วก้อยได้ตามตำแหน่ง

(3) การจับคันสี ให้จับคันสีอยู่ในแนวราบ โดยหันให้ส่วนหางม้า
อยู่ทางด้านผู้บรรเลง แล้วให้คันสีส่วนที่ชิดกับด้านในของรัดหางม้าพาดอยู่บริเวณโคนนิ้ว
ชี้มือขวา ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วกลางช่วยจับคันสี ในลักษณะที่เรียกว่า “สามหยิบ” โดย
นิ้วหัวแม่มือวางอยู่บนคันสี นิ้วกลางช่วยรองรับคันสีไว้ สอดนิ้วนางแทรกเข้าไปอยู่
ระหว่างก้านคันสีกับหางม้า และนิ้วก้อยอยู่นอกหางม้าทางด้านลำตัวของผู้บรรเลง

3. วิธีการสีขอสายสามสาย มีขั้นตอนดังนี้

(1) สีสายเปล่า ไม่ต้องลงนิ้ว ให้ได้เสียงดังตลอดคันสีอย่าง
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง

²⁹ สัมภาษณ์ อุดม อรุณรัตน์, 17 มีนาคม 2538.

(2) สีสายเปล่า พร้อมกันทั้งสองสาย หรือเรียกว่า “เปิดซอ” ซึ่งจะเกิดเสียงพร้อมกันเป็นเสียงคู่ 4 โดย “คู่บน” เกิดจากสายเอก (สายหนึ่ง) กับสายกลาง (สายสอง) และ “คู่ล่าง” เกิดจากสายกลาง (สายสอง) กับสายทุ้ม (สายสาม) เสียงที่เกิดขึ้นจากการเปิดซอนี้จะต้องดั่งเท่ากัน และสม่ำเสมอตลอดคันสี ถ้าจะเปลี่ยนคู่เสียงให้พลิกหน้าซอเข้าหาคันสี เรียกว่า “ไกวซอ”

(3) สีไล่เสียงพื้นฐาน โดยใช้แบบฝึกหัดที่เรียกว่า “ก่อนขับไม้ บัณเฑาะว์” ซึ่งถอดมาจากเพลงขับไม้บัณเฑาะว์ ซึ่งศาสตราจารย์อุดม อรุณรัตน์ ใช้เวลาฝึกสีทำนองนี้อยู่ 3 เดือน จึงสีได้ดี

4. บทเพลงสำหรับฝึก ได้แก่ เพลงขับไม้บัณเฑาะว์ ซึ่งสืบเนื่องมาจากบทบาททางการบรรเลงในวงขับไม้สำหรับพระราชพิธี การฝึกทักษะพื้นฐานที่กล่าวมาข้างต้น ต้องใช้เวลานาน ศาสตราจารย์อุดม อรุณรัตน์ เล่าให้ฟังว่า

...ครูไปเรียนวันเสาร์ ท่านต่อให้นิดหน่อย แล้วก็กลับมาซ้อมเอง ท่านต่อพื้นฐานซึ่งสำคัญมาก เวลาเรียนกับครู แม้แต่สมัยนี้ก็เหมือนกัน ต้องเอาทีละนิดละหน่อย เพราะว่าผมอยู่ทับแก้ว กว่าจะไปต่อ ต่อมากหน่อย ซักมองหน้าแล้ว จะเอาอีก พอทำไม่ได้เลยถูกดุเลยทีนี้ วรรคประโยคที่ได้ต้องแม่นยำเสียก่อน ถ้าได้จนแม่นแล้วกลับมาที่บ้าน บางทีบางครั้งมันก็ลืม เหมือนท่องหนังสือสวดมนต์ เดียวก็ลืม เดียวก็จำได้ ต้องอาศัยความมานะพยายาม เรียนกับเจ้าคุณฯ จะพลาดไม่ได้...³⁰

จะเห็นได้ว่า การฝึกทักษะพื้นฐานนี้มีความสำคัญมาก เพราะเป็นการสร้างฐานสำหรับต่อยอด จะต้องอาศัยความอดทน ความพยายามสูง และใช้เวลานานกว่าจะได้ต่อเพลงต่าง ๆ ต้องปฏิบัติให้ดี ไม่ให้มีจุดบกพร่อง ซึ่งพระยาภูมิเสวิน จะค่อย ๆ ถ่ายทอดให้เป็นอย่าง ๆ ไป ทีละน้อย ๆ ปฏิบัติจนชำนาญ จำจนขึ้นใจ แล้วจึงจะถ่ายทอดในรายละเอียดอื่นๆต่อไป สำหรับเพลงที่ใช้ในการฝึกหัดนั้น ศาสตราจารย์อุดม อรุณรัตน์ ได้บอกว่า

...ก็มี ที่ถอดจากขับไม้ มาขับไม้บัณเฑาะว์ จากนั้นก็เป็นเรื่องของมโหรี ขึ้นด้วยระดับต้นเพลงถึง 3 ชั้นไป แต่จริง ๆ โบราณเขาขึ้น 2 ชั้น แต่นี่ 3 ชั้น

³⁰ สัมภาษณ์ อุดม อรุณรัตน์, 17 มีนาคม 2538

พระยาประสานฯ (พระยาประสานดุริยศัพท์) ท่านทำขึ้น ดังนั้นดับต้นเพลงถึง 3 ชั้น จะมีอยู่ 4 เพลง แต่ถ้า 2 ชั้น มี 5 เพลง เพิ่มธรรมเนียมแสง ในดับนี้มีเพลง ต้นเพลงถึง จระเข้หางยาว ดวงพระธาตุ และนกขมิ้น จริง ๆ มีแค่ต้นเพลง ถึงกับจระเข้หางยาว ขอสามสายเป็นเรื่องของมโหรีอยู่แล้ว นำมาปรับปรุง ภายหลัง ถ้าได้ทั้ง 4 เพลงนี้ละ แทนจะตามเพลงอื่นได้แล้ว หมคจากต้นนี้อาจไปขึ้นเพลง 2 ชั้นง่าย ๆ เช่น หกบท ทางมันเป็นโศกพิศ ไปทะเล แล้ว ก็ต่อเพลงที่เขาจะใช้กันสำหรับเดี๋ยวนั้น มีทางเฉพาะ. . .³¹

บทเพลงที่ใช้ในการศึกษาทักษะพื้นฐานการบรรเลงตามที่กล่าวมา มีลำดับ ดังนี้

- (1) ทำนองที่ถอดมาจากเพลงขับไม้บัณเฑาะว์
- (2) เพลงขับไม้บัณเฑาะว์
- (3) ดับต้นเพลงถึง 3 ชั้น ประกอบด้วยเพลงต้นเพลงถึง จระเข้หางยาว ดวงพระธาตุ และนกขมิ้น แต่ในที่นี้ใช้ เพลงต้นเพลงถึง และจระเข้หางยาว เท่านั้น
- (4) เพลงมโหรีต่าง ๆ เช่น เพลงหกบทและทะเล เป็นต้น
- (5) เพลงเดี่ยวต่าง ๆ ที่มี “ทาง” สำหรับการบรรเลงเป็นเฉพาะ

การฝึกทักษะพื้นฐานด้วยบทเพลงต่าง ๆ นี้ จะทำให้ได้รับการถ่ายทอดในเรื่องของ “ทาง” หรือแนวทางดำเนินทำนองสำหรับการบรรเลงในบทเพลงนั้น ๆ ควบคู่กันไปด้วย ซึ่ง “ทาง” สำหรับการบรรเลงของพระยาภูมิเสวิน จะเป็นแบบแผนที่มีความเก่าแก่สืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน มีความเป็น “แบบแผนดั้งเดิม” (Originalist Style) เมื่อปฏิบัติทักษะพื้นฐานด้วยบทเพลงต่าง ๆ ตามลำดับ ได้ดีแล้ว การถ่ายทอดในลำดับต่อไปจึงเป็นเรื่องของ บทบาททางการบรรเลง ซึ่งศาสตราจารย์อุคม อรุณรัตน์ ได้เล่าให้ฟังว่า

. . .ขอสามสายเป็นเรื่องของพระราชพิธีมานานแล้วตั้งแต่สุโขทัยโน่น อยู่ในวงขับไม้ แล้วเกิดมีวงมโหรี จึงต้องขับกล่อม แต่เป็นเรื่องของมโหรีหลวงมาก่อน แล้วก็มีมโหรีราษฎร์ มีทั้งทางเครื่องและทางคลอร้อง ไม่ต้องเหมือนทุก

³¹ สัมภาษณ์ อุคม อรุณรัตน์, 17 มีนาคม 2538.

ถ้อยคำ เราก็ควรมีวิธีของเราบ้าง แต่คนที่เขาจะร้องคลอไปกับซอสามสายได้นั้น เขาจะต้องแม่นยำของเขาอยู่แล้ว บางคนเขาก็ไม่ชอบเพราะกลัวจะพาเขาผิด เขาร้องอะไร เราก็สี่ไป สี่ตามไปจนกระทั่งเคยชินนะ อันนี้เป็นกุศโลบายของครู ที่ว่าเมื่อเป็นแล้วก็ต้องหาเวทีชก หาเวทีแสดง ออกเวทีไปกับท่าน จะทำอย่างไร ท่านก็แนะนำไปด้วย...³²

บทบาททางการบรรเลงที่พระยาภูมิเสวินได้ถ่ายทอดให้ตามที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบด้วย การบรรเลงขับกล่อมในวงขับไม้สำหรับพระราชพิธี และการบรรเลงในวงมโหรี ซึ่งจะต้องบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่น ๆ และสี่คลอกับการขับร้อง สำหรับการสี่คลอกับการขับร้องนี้ จะต้องสี่ตามคนร้องไป ไม่ต้องเหมือนคำร้องทุกถ้อยคำ ซึ่งการฝึกทักษะการสี่คลอร้องตามวิธีของพระยาภูมิเสวินนั้น ท่านจะหาเวทีสำหรับบรรเลงให้เพื่อฝึกทั้งทักษะการบรรเลง การสี่คลอร้องและจะได้มีประสบการณ์ทางการบรรเลงด้วย ทั้งนี้ท่านจะคอยแนะนำอยู่ข้าง ๆ ด้วยเสมอ ซึ่งศาสตราจารย์อุดม อรุณรัตน์ ได้เล่าให้ฟังว่า

...เจ้าคุณครูฯ จะพาไปเล่น รู้สี่ก็จะเป็นวิทยุกลั่นสั้นของกรมประชาสัมพันธ์ วันเสาร์เย็น ๆ นะ ไปเล่นเพลงอะไรก็แล้วแต่ ผมก็บอกว่า เจ้าคุณครูฯ ผมไม่ไหวนะ ผมเล่นไม่เป็นนะเพลงนี้ ท่านก็บอกว่า สี่ไปเถอะ ก็ไปได้นะ ภายหลังการแสดงท่านก็จะมาแนะนำบ้าง แต่เชื่อแน่ว่าถ้าผ่านการฝึกฝนของเจ้าคุณครูฯ จริงแล้ว เพลงอะไรก็ง่าย ไม่ยากหรอก...³³

จากที่กล่าวมาข้างต้นทำให้ทราบได้ว่า การฝึกประสบการณ์ทางการบรรเลงนี้มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ในหลักและวิธีการบรรเลง เนื่องจากครูไม่สามารถถ่ายทอดให้ได้ตลอดเวลา และให้ทุก ๆ บทเพลงได้ จึงต้องมีการจัดประสบการณ์ที่มุ่งให้ศิษย์ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง เปิดโอกาสให้ศิษย์ได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางทักษะปฏิบัติ และภูมิปัญญา โดยมีครูคอยแนะนำอยู่ใกล้ ๆ การกระทำเช่นนี้ นอกจากจะช่วยให้ศิษย์ได้รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว ยังช่วยขัดเกลาความคิดอ่านของศิษย์และทำให้ศิษย์รู้จักมองตัวเองได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งก่อนที่พระยาภูมิเสวินจะมาออกบรรเลงตามงานต่าง ๆ ได้นั้น จะต้องผ่าน

³² สัมภาษณ์ อุดม อรุณรัตน์, 17 มีนาคม 2538.

³³ สัมภาษณ์ อุดม อรุณรัตน์, 17 มีนาคม 2538.

การฝึกฝนจากท่านเป็นอย่างดีเสียก่อน ซึ่งศาสตราจารย์อุดม อรุณรัตน์ ได้บอกให้ฟังว่า
 “. . .ความเข้มงวดกวดขันของพระยาภูมิเสวินนี่เอง ที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้อยู่ได้. . .”³⁴

ในขั้นรับการถ่ายทอดนี้ ศาสตราจารย์อุดม อรุณรัตน์ ได้รับการฝึกทักษะ
 พื้นฐานการบรรเลง หลักและวิธีการต่าง ๆ สำหรับการบรรเลง และ “ทาง” หรือแนวทาง
 ดำเนินทำนองสำหรับการบรรเลง ซึ่งเป็นแบบแผนของพระยาภูมิเสวินทั้งสิ้น รวมทั้งได้
 ออกฝึกประสบการณ์และได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้รับการถ่ายทอดอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา
 นาน จนได้ต่อเพลงเดี่ยว ท่านเล่าให้ฟังว่า

. . .เดี่ยวแรก ๆ เช่น นกขมิ้น ปลาทอง ผมหัดกับเจ้าคุณครูฯ 9 เดือน แล้วก็
 ไปตีปลาทอง ออกชมรมของปทุมวัน เป็นที่ล่ำลือมาก มีว่าดอก ท่านเจ้าคุณฯ ยัง
 ไปคุยว่าเนี่ยลูกศิษย์ 3 เดือนนะ ลองฟังสิ ตีปลาทอง ส่วนเพลงหกบท เดี่ยวนี้เป็น
 อัตรา 2 ชั้น ก็ธรรมดา ส่วนเพลงบุหลันฯ (บุหลันลอยเลื่อน) ผมไม่ได้ต่อกับ
 เจ้าคุณครูฯ เพราะตอนนั้น ท่านว่าให้ตีเพลงนี้ก่อน บุหลันฯตีเมื่อไรก็ได้ เพลง
 บุหลันฯกับจะเข้หางยาว พระยาภูมิฯแนะว่า คูสิ ก็จะใช้หางยาวนั้นแหละ ตี
 เมื่อไรไม่ต้องกังวล แล้วก็มาหัดดับ 3 พระยา มีพญาครวญ พญาโสภณ พญารำพึง
 แต่ครูต่อพญาโสภณกับพญาครวญ มาพญารำพึงไม่ได้ต่อ เพราะพญารำพึงลูกเท่ามี
 เยอะ สียาก ผมต้องมาทำเอง เรียน 5 ปี จึงได้เพลงพญาโสภณ ไม่ใช่เพลงพญาโสภณ
 ที่ได้ยินได้ฟังกันเป็นธรรมดา แต่เป็นทางเดี่ยวที่มีการใช้นิ้วซัง นิ้วที่ไม่ธรรมดา
 นิ้วซังนี้ของเจ้าพระยาธรรมสารนิติพิพิธภักดี (ตาด อมาตยกุล) ต้องเสียเงิน 1 ซัง
 มีหลายคน บอกว่าเจ้าคุณครูฯหวงวิชา ท่านไม่เห็นหวงเลยนี้ ถ่ายทอดให้ผมจน
 หมด ท่านให้ผมไว้. . .³⁵

จากคำบอกเล่าของศาสตราจารย์อุดม อรุณรัตน์ ข้างต้นนี้ ทำให้ทราบ
 ได้ว่าพระยาภูมิเสวิน ได้ถ่ายทอดทักษะการบรรเลงซอสามสายให้กับ ศาสตราจารย์อุดม
 อรุณรัตน์ อย่างต่อเนื่อง จนมีความชำนาญแล้ว ท่านจึงต่อเดี่ยวให้ ซึ่งเพลงเดี่ยวต่าง ๆ ที่
 ได้รับการถ่ายทอดมานั้น ได้แก่ เพลงนกขมิ้น เพลงปลาทอง เพลงหกบท 2 ชั้น เพลง
 พญาครวญ และเพลงพญาโสภณ เป็นต้น ซึ่งในเพลงเดี่ยวพญาโสภณนี้มี “นิ้วซัง” ซึ่งเป็น

³⁴ สัมภาษณ์ อุดม อรุณรัตน์, 24 มีนาคม 2538.

³⁵ สัมภาษณ์ อุดม อรุณรัตน์, 24 มีนาคม 2538.

เทคนิควิธีการลงนิ้วที่สืบทอดมาจากพระยาธรรมสารนิติพิพิธภักดี (ตาด อมาตยกุล) ซึ่งเป็นเอกทัตตะทางการบรรเลงซอสามสายที่มีชีวิตอยู่ในช่วง พ.ศ.2363-2431 มีนัยประวัติว่า “...ใครจะมาขอต่อต้องเสียเงินเป็นค่าไหว้ครูและค่าวิชาถึง “หนึ่งซ่ง” (เทียบได้กับเงิน 80 บาทในปัจจุบัน) จึงเรียกขานกันต่อมาว่า “นิ้วซ่ง” ...”³⁶ จากนั้นจึงต่อเคี้ยวเพลงแสนเสนาะ เพลงเชิดนอก เพลงทยอยเคี้ยว และเพลงกราวใน ซึ่งการได้รับถ่ายทอดเพลงเคี้ยวทั้งหมดเป็นเครื่องยืนยันว่า “ครูไม่หวงวิชา”

สรุป ทักษะการเล่นหรือปฏิบัติซอสามสายที่ศาสตราจารย์อุดม อรุณรัตน์ ได้รับถ่ายทอดจากพระยาภูมิเสวิน (จิตร จิตตเสวี) สามารถแสดงให้เห็นได้ดังนี้

1. ทักษะขั้นพื้นฐาน
 - (1) ทำนอง
 - (2) ทำจับซอ
 - (3) วิธีการสี
 - (4) บทเพลงสำหรับฝึก
2. “ทาง” สำหรับการบรรเลง
 - (1) แบบแผนดั้งเดิม (Originalist Style)
3. บทบาทการบรรเลง
 - (1) ในวงขับไม้
 - (2) ในวงมโหรี
4. เพลงเคี้ยวต่าง ๆ

องค์ความรู้ที่ศาสตราจารย์อุดม อรุณรัตน์ ได้สั่งสมขึ้นในชั้นการเรียนรู้และพัฒนาที่มีความสำคัญต่อความเป็นภูมิปัญญาของท่านซึ่งจะต้องหลอมรวมเข้ากันเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่เฉพาะตัว ดังที่ได้กล่าวถึงในบทที่ 4 มาแล้ว

สรุป ในชั้นการเรียนรู้และพัฒนาจะเน้นการฝึกทักษะดนตรี คือทักษะการเล่นหรือปฏิบัติซอสามสายของเอกทัตตะทางการบรรเลงทั้ง 2 ท่าน คืออาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน และศาสตราจารย์อุดม อรุณรัตน์ นั้น มีโครงสร้างของการฝึกทักษะปฏิบัติที่คล้ายคลึงกัน แต่แตกต่างกันในรายละเอียดภายในของหลักวิชาและแบบแผนที่สืบทอดกันมา

³⁶ สัมภาษณ์ อุดม อรุณรัตน์, 24 มีนาคม 2538.

วิถีทางหนึ่งในการพัฒนาความสามารถทางดนตรี คือ การจัดประสบการณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางดนตรีที่ตนมีอยู่ แสดงออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ซึ่งถือเป็นการถ่ายทอดที่มีลักษณะเปิดกว้าง ให้อิสระเสรีในการสร้างสรรค์ความงามและสุนทรีย์ทางการบรรเลง และการถ่ายทอดในลักษณะนี้จะกระทำในชั้นการฝึกพื้นฐานเบื้องต้นไม่ได้ เพราะอาจจะทำให้ผู้เรียนจับหลักและแก่นแท้ของหลักวิชาไม่ได้เลย ควรจะเริ่มในกรณีที่ผู้เรียนมีความพร้อมและมีพื้นฐานแน่นพอสมควร ซึ่งอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน เล่าให้ฟัง ว่า

...เรียนกับครูหลายคน ก็มีบ้าง หลงลืม แล้วแต่จะไปหยิบยืมอะไรมา เห็นอะไรเหมาะสมก็นำมา ไม่มีอะไรบอกว่าผิดหรือถูกนี่นะ ก็คล้ายกันอยู่ อย่างนั้นไม่ว่าหรอก ที่นี้เว้นแต่ “ทาง” เท่านั้นแหละ ที่ครูกำชับว่าอย่าให้สับสน จะเอาโน้มนามาใส่ไม่ได้ เหมือนอย่างที่ทำไม่ได้ ท่านปล่อยให้สับสนไป ถ้าตรงไหนขัดหูทางจึงจะแก้ไข...³⁷

จากคำบอกเล่าของอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ทำให้ทราบได้ว่าท่านได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะปฏิบัติการบรรเลงซอสามสายจากการเปิดโอกาสในการสร้างสรรค์วรรณคดีเพลงใหม่ ๆ ที่ใช้แทนในส่วนที่ครูถ่ายทอดให้ ซึ่งครูจะคอยแนะนำและแก้ไขให้ถ้าเห็นว่าไม่เหมาะสม ยกเว้นแต่ “ทาง” หรือแนวทางดำเนินทำนองสำหรับการบรรเลงในบทเพลงที่เป็นเฉพาะเท่านั้น ที่ครูจะห้ามไม่ให้เปลี่ยนแปลง เพราะอาจจะเกิดความผิดพลาด หรือเรียกว่า “ผิดทาง” ได้ สำหรับศาสตราจารย์อุดม อรุณรัตน์ ได้ยกตัวอย่างวิธีถ่ายทอดโดยอ้อมของครูอีกวิธีหนึ่งว่า

... เจ้าคุณครูฯ จะพาไปเล่น รู้สึกจะเป็นวิทยุคลื่นสั้นของกรมประชาสัมพันธ์วันเสาร์เย็นๆนะ ไปเล่นเพลงอะไรก็แล้วแต่ ผมก็บอกว่า เจ้าคุณครูฯ ผมไม่ไหวนะ ผมเล่นไม่เป็นนะเพลงนี้ ท่านก็บอกว่า สบายเถอะ ก็ไปได้แหละ ภายหลังการแสดง ท่านก็จะมาแนะนำบ้าง แต่เชื่อมั่นว่า ถ้าผ่านการฝึกฝนของเจ้าคุณครูฯ จริงแล้วเพลงอะไรก็ง่าย ไม่ยากหรอก...³⁸

³⁷ สัมภาษณ์ อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน, 24 สิงหาคม 2538.

³⁸ สัมภาษณ์ อุดม อรุณรัตน์, 24 มีนาคม 2538.

จะเห็นได้ว่า การพาออกแสดงหรือออกบรรเลงในโอกาสต่าง ๆ นี้ ถือได้ว่าเป็นการถ่ายทอดโดยอ้อม เนื่องจากครูมีความต้องการที่จะทดสอบความสามารถของศิษย์ พัฒนาการ และเชาว์ปัญญาในการนำความรู้ทั้งหลายที่ได้รับจากครูมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการถ่ายทอดอย่างต่อเนื่องให้ ในทางตรงกันข้าม ศิษย์จะได้รับประสบการณ์ได้เรียนรู้ด้วยตนเองและได้รับคำแนะนำจากครู จึงทำให้ศิษย์ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในหลาย ๆ ด้านควบคู่กันไป

ในขั้นของการเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้วยประสบการณ์นี้จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาความสามารถของศิษย์ เนื่องจากการเรียนแต่ภายในสำนักของครูนั่น ช่วยพัฒนาได้เพียงให้ศิษย์มีความสามารถบรรเลงเป็นเพลงได้ จากสภาพที่ไม่เคยเป็นคนตรีมาก่อน แต่นั่นก็ยังไม่ใช่ความมุ่งหมายในการถ่ายทอด จึงต้องมีการจัดประสบการณ์ที่มุ่งให้ศิษย์มีความรู้รอบ มีสายตาทีกว้างไกล จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพาศิษย์ออกไปเปิดหูเปิดตาในโอกาสอันสมควร เพื่อฝึกฝนการเรียนรู้ด้วยตนเองและเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขวางขึ้น ครูอาจจะพาไปชมการบรรเลงซอสามสายทั้งในวงมโหรีและบรรเลงเดี่ยว หรือการหาเวทีหรือสนามสำหรับวัดแววและความสามารถของศิษย์ หรือให้สืบทอดร้องในวงดนตรีเลย โดยไม่ต้องมีการถ่ายทอดให้ก่อน หรือเปิดโอกาสให้ศิษย์ได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางปัญญาในการคิดทำนองหรือวรรคเพลงขึ้นใช้แทนของเดิม การกระทำเช่นนี้นอกจากจะช่วยให้ศิษย์ได้รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว ยังช่วยขัดเกลาความคิดอ่านของศิษย์ไปพร้อมกัน เช่น สอนให้รู้ว่าในสังคมดนตรีไทยยังมีคนสี่ซอสามสายได้ไพเราะอีกหลายคน เราไม่ใช่คนเดียวที่สี่ซอสามสายได้ และเราก็ไม่ใช่คนสี่ซอสามสายที่เก่งเกินใคร เป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นวิธีการขัดเกลาที่สอนให้ศิษย์รู้จักมองตัวเองได้ดียิ่งขึ้น

การถ่ายทอดนั้นดำเนินต่อไปได้เรื่อย ๆ ตลอดชีวิต ครูจึงไม่สามารถสั่งสมและถ่ายทอดได้ตลอดเวลา และให้ทุก ๆ บทเพลงได้ จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ศิษย์จะต้องเรียนรู้และหาประสบการณ์ นอกเหนือไปจากการรับการถ่ายทอดตัวต่อตัวกับครู ซึ่งการที่ไปดูคนโน้นคนนี้สี่ซอสามสายนั้น มีความมุ่งหมายที่แฝงติดอยู่อีกประการหนึ่งคือ เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบและปรับปรุงขึ้นในตัวของศิษย์

บรรยากาศการเรียนรู้

ศิลปวิทยาการดนตรีไทย มีความหลากหลายเกินกว่าที่บุคคลใดจะสามารถเรียนรู้ คิดค้นและสืบทอดได้ครบถ้วน การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจึงต้องมีการเลือกสรรตามความเหมาะสมกับสภาพของผู้เรียนและสภาพของสังคมซึ่งเกิดขึ้นภายในบรรยากาศการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

การถ่ายทอดวิชาการทางด้านดนตรีไทย จะยึดครูเป็นศูนย์กลาง ครูจะเป็นผู้กำหนดเนื้อหาสาระของการถ่ายทอดในแต่ละครั้ง มักจะเริ่มด้วยการปฏิบัติก่อนการอธิบายในเชิงทฤษฎี เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจนเกิดทักษะ อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ได้เล่าให้ฟังถึงวิธีการเรียนว่า

...เมื่อก่อนนี้เรียนกันโดยความจำอย่างเดียว ก็สอนให้โดยตรง ตัวต่อตัว ครูทำให้ดู ก็ทำตามอย่างท่านไป ครูแต่ละท่านก็มีวิธีการของท่านเป็นเฉพาะ มันก็คล้ายกันอยู่ ไม่ต้องมานั่งบอกโน้ตทีละตัวอย่างปัจจุบันนี้หรอก เราต้องตั้งใจฟังอย่างมาก เพราะท่านจะบอกให้ไม่มาก ครั้งสองครั้ง เดี่ยวท่านก็ไปไหนต่อไหน ก็มาฝึกเอาเองให้ได้ แล้วก็ไปทวนกับท่านอีกครั้ง แล้วจึงจะได้ต่อต่อไป...³⁹

จากคำบอกเล่าของอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ทำให้ทราบได้ว่า ท่านได้รับการถ่ายทอดมาในลักษณะที่เรียกว่า “ตัวต่อตัว” ซึ่งครูจะถ่ายทอดให้โดยตรง อาศัยความจำเป็นหลัก ครูจะปฏิบัติให้คุณเป็นตัวอย่างก่อน แล้วให้ศิษย์เลียนแบบปฏิบัติตามไปที่ละน้อยจนปฏิบัติได้ไม่มีจุดบกพร่อง แล้วจึงจะถ่ายทอดให้อีก ซึ่งศิษย์จะต้องกลับไปฝึกซ้อมด้วยตนเองให้ชำนาญก่อน แล้วจึงกลับมาทบทวนกับครูอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะได้รับการถ่ายทอดต่อไป

สำหรับศาสตราจารย์อุดม อรุณรัตน์ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดแบบตัวต่อตัวนี้ว่า

...การได้เรียนตัวต่อตัวกับครู จะให้อะไรหลายอย่าง ที่เห็นก็มี ทำได้ตามครู สืได้ ครูทำให้ดูก็สืได้ ครูบอกให้ก็ทำได้ ใต้รู้ว่าครูชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เราทำ

³⁹ สัมภาษณ์ อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน, 20 เมษายน 25383

อะไรไปท่านไม่ชอบ ก็เลิก ได้รับความรู้ว่าเป็นคนอย่างไรจากเสียงขอ มีความละเมียด
ละไม มีอะไรอีกมาก เราทำได้เพราะได้ใกล้ชิดครู คือค่อย ๆ ซึมเข้าตัวไปเรื่อยทีละข

40

จากการแสดงความคิดเห็นของศาสตราจารย์อุดม อรุณรัตน์ ข้างต้น ทำให้
ทราบได้ว่า การถ่ายทอดแบบตัวต่อตัวนี้ นอกจากจะทำให้ศิษย์ได้รับแบบแผนทางการ
บรรเลงแล้ว ยังทำให้ศิษย์ได้ใกล้ชิดครู ได้ซึมซับรับเอาความละเมียดละไมจากครูไว้เป็น
แบบอย่าง ซึ่งคุณลักษณะต่าง ๆ นี้ ไม่มีในคำสั่งสอนของครู และไม่มีในการถ่ายทอดของ
ภาคปฏิบัติ ในทางตรงกันข้าม ครูก็จะได้ทำความรู้จักกับศิษย์ได้ดียิ่งขึ้น ได้รู้ถึงความ
สามารถ พัฒนาการและนิสัยใจคอ เพื่อความไว้วางใจและมั่นใจที่จะถ่ายทอดวิชาให้ ดังนั้น
วิธีการถ่ายทอดที่ครูถ่ายทอดให้โดยตรงแบบตัวต่อตัวจึงมีความสำคัญต่อการถ่ายทอดและมี
คุณค่าทางด้านจิตใจของ “ครู” ผู้ถ่ายทอด และ “ศิษย์” ผู้รับการถ่ายทอด

ตั้งแต่เริ่มกระบวนการถ่ายทอดในขั้นตอนต่างๆ ครูจะต้องคอยติดตามสังเกต
พฤติกรรมการแสดงออกของศิษย์ทั้งต่อหน้าและด้านหลัง เมื่อพบว่าสิ่งใดไม่ถูกไม่ควร จึง
รีบว่ากล่าวตักเตือนโดยทันที และควรจะทำการจัดการในทุก ๆ ขั้นตอนของการถ่ายทอด
อย่างต่อเนื่องด้วย

สืบเนื่องจากการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาฝากตัวเป็นศิษย์ เมื่อเอตทัคคะ
ท่านนั้นรับที่จะเป็นครูถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ ท่านก็จะเริ่มซักเถลาศิษย์ในทันที อย่างเช่นที่
ศาสตราจารย์อุดม อรุณรัตน์ ได้รับโอวาทในขั้นต้นจากพระยาภูมีเสวิน ว่า “... ถ้าจะเรียน
ขอสามสายละก็ต้องเลิกจะเข้ไว้ก่อน เพราะว่าจะเข้ขึ้นนั้นต้องออกแรงกคนี้หนัก จะทำให้
นิ้วไม่อ่อนพริ้ว ต้องเลือกเอาเสียอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ที่ครูโบราณท่านสอนไว้ว่า “อัน
ความรู้รู้กระจำแต่อย่างเดียว ขอให้เข้ชวชาญเถิดจักเกิดผล...”⁴¹

คำสอนและโอวาทที่ให้ในวันฝากตัวเป็นศิษย์นั้น มุ่งให้ศิษย์เกิดความตั้งใจที่
แน่วแน่ในการศึกษาหาความรู้ในศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งก่อน ควรศึกษาให้รู้ เข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งเป็นอย่างไร ๆ ไป จะเรียกได้ว่าเป็น “ปราชญ์” ผู้รู้จริงหรือผู้มีความรู้ที่มีอำนาจบังคับ

⁴⁰ สัมภาษณ์ อุดม อรุณรัตน์, 24 มีนาคม 2538.

⁴¹ สัมภาษณ์ อุดม อรุณรัตน์, 17 มีนาคม 2538.

วิชาความรู้ของตนเอง และสามารถเชื่อถือเป็นแหล่งอ้างอิงได้ ถ้าแม้ไม่รู้จริงหรือรู้มาแต่น้อย ๆ "งู ๆ ปลา ๆ" ก็บอกไม่ได้ อธิบายไม่ได้ และถ่ายทอดไม่ได้

อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ได้เล่าให้ฟังถึงบรรยากาศการเรียนรู้นอกคิดให้ฟังว่า

...เราเรียนกันอย่างจริงจัง เขาเรียนกันจนดี เพราะมีครูคอยเข้มงวด แต่เดี๋ยวนี้เรียนกันพอเรียนได้ เมื่อก่อนเอาดีไปกันคนละเครื่องมือเคียว แล้วค่อยไปอย่างอื่น ให้กว้างขวางต่อไป เหมือนอย่างที่บ้านคุณพ่อ ทำให้กับฉันนี่ เรียนร้องให้ดีก่อน เสร็จแล้วก็ทำอย่างอื่น ให้พอรู้ว่าเป่าขลุ่ยอย่างไร สีซอคว่างอย่างไร ตรีชานาคว่างอย่างไร เคียวอย่างไร ฉิ่งตีอย่างไร ให้รู้รอบวง ผิดกับปัจจุบันที่ให้เรียนรู้หลายอย่างที่เคียว จึงไม่รู้ว่ามีอะไรที่จะดีไปอย่างเคียวซะใหม่ ถ้าเรียนรู้พร้อมกันไปหลาย ๆ อย่าง แต่ของฉันนี่เน้นร้องก่อน แล้วร้องก็มาจริง ๆ ทีนี้เรียนรอบวง อันนี้เป็นสิ่งประกอบสำหรับเราจะไปสอนหรือจะไปเป็นผู้มีความรู้ต่อไป แล้วจึงไปขอสามสาย เจ้าคุณพ่อฯ และครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านสั่งสอนไว้อย่างนี้ แล้วก็จริงนะ...⁴²

จะเห็นได้ว่า การขัดเกลาและอบรมสั่งสอนศิษย์ในการถ่ายทอดศิลปวิทยาการทางดนตรีไทยในอดีตนั้น จะเน้นเรื่องของการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจังในเครื่องดนตรีใดเครื่องดนตรีหนึ่งให้ดีเสียก่อน แล้วจึงค่อยเพิ่มเติมด้วยเครื่องดนตรีอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความรู้กว้างขวางออกไป อย่างเช่น อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ที่ได้รับการถ่ายทอดและฝึกฝนทักษะคีตศิลป์จากบิดาจนเกิดความชำนาญและมีพื้นฐานดีแล้ว จึงค่อยเพิ่มเติมความรู้ในเครื่องดนตรีอื่น ๆ เช่น ระนาด ขลุ่ย ซอด้วง ฉิ่ง และซอสามสาย ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประเภทสุคนธ์ที่ท่านสามารถปฏิบัติได้ดีและมีความเป็นเลิศ

คุณค่าทางสังคมที่ครูจะต้องขัดเกลาและปลูกฝังให้แก่ศิษย์นั้นอาจถูกกำหนดขึ้นมาในรูปของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของทั้งสังคมนักดนตรีไทยและสังคมโดยทั่วไป เรียกว่า "วินัยของนักดนตรี" หมายถึงข้อควรปฏิบัติและยึดถือ ไม่ได้กำหนดขึ้นอย่างตัวบทกฎหมาย หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแล้ว จะไม่ถูกลงโทษทัณฑ์ทางการจับกุม คุมขัง

⁴² สัมภาษณ์ อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน, 24 สิงหาคม 2538.

หรือปรับบริบททรัพย์สินแต่อย่างใดซึ่งการลงโทษในฐานะฝ่าฝืนวินัยนี้จะเป็นไปในลักษณะการเสริมแรงทางลบ เช่น การว่ากล่าวตักเตือน การค่าว่าเสียชื่อเสียงเสียหาย และการสาปแช่ง เป็นต้น ซึ่งวินัยของนักดนตรีที่ควรปฏิบัติได้แก่

- 1) ความเคารพ ศรัทธาและเชื่อฟังต่อครูอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาให้
- 2) อุตสาหะพยายามฝึกฝนตนเองทั้งทางทักษะและปัญญา
- 3) ตั้งใจจริงทั้งในการศึกษาและการบรรเลง
- 4) หยุคที่จะฟังและฟังอย่างตั้งใจและพินิจพิเคราะห์
- 5) รู้จักประมาณตน ไม่โอ้อวดสรรพคุณว่าตนเองมีฝีมือเหนือคนอื่น
- 6) รู้จักที่ถูกต้องที่ควร กาลเทศะและมีสัมมาคารวะ
- 7) รู้จักปรับปรุงและแก้ไขอยู่เสมอ
- 8) มีมรรยาทในการที่จะต้องวางตนไว้ให้พอดีแก่สถานภาพและ

บทบาท เช่น กิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย มีอัธยาศัยเป็นกันเอง ไม่แสดงกิริยาเหยียดหยามดูถูกดูหมิ่นผู้ที่มีฝีมืออ่อนกว่าตน และตรงต่อเวลา

- 9) รู้จักหน้าที่ สามัคคีและมีสัจจะ
- 10) รู้จักที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้สืบต่อกันไป

ทั้งหมดที่กล่าวมา เป็นคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามที่ยังคงจรรโลงสังคมให้อยู่ได้อย่างปกติสุขมาจนถึงทุกวันนี้ และเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงระดับความเจริญภายในจิตใจของคนในสังคมด้วย ถ้าวลองเปรียบเทียบคุณลักษณะที่มีอยู่ในนักดนตรีในปัจจุบันกับอดีตแล้วจะพบว่าคุณงามความดีดังกล่าว อาจจะมีได้ในระดับหนึ่ง เพราะถูกความเจริญทางด้านวัตถุเข้ามาแทนที่ จึงเกิดเป็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้ได้เห็นกัน เช่น นักดนตรีวิพากษ์กันเอง การไม่มีสัมมาคารวะต่อครูผู้ใหญ่ ศิษย์คิดล้างครู ศิษย์ครูเดียวกันไม่ปองคองสามัคคี ฯลฯ ทั้งนี้ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาคือ "ครู" จะต้องตั้งใจจริงและอดทนในทั้งการขัดเกลาและปลูกฝังวินัยต่าง ๆ ให้ศิษย์ได้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ได้

สรุป การฝึกทักษะดนตรีและประสบการณ์ของเอ็ดทักเคทั้ง 2 ท่าน จะเน้นหนักไปในเชิงปฏิบัติก่อนการอธิบายในเชิงทฤษฎี เพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ "ครู" เป็นส่วนสำคัญในการวางแผนและกำหนดโครงสร้างของเนื้อหา

สาระของการเรียนรู้ทั้งหมด ตั้งแต่ทักษะพื้นฐานเบื้องต้นจนถึงขั้นขึ้นไปจนถึงการเดี่ยว ทำให้ “ศิษย์” ผู้ที่รับการถ่ายทอด ได้รับการอบรมสั่งสอนทั้งในทางดนตรีและการขัดเกลาทางสังคมควบคู่กันไป โดยอาศัยวิธีการถ่ายทอดจากครูทั้งโดยตรงและโดยอ้อมประกอบกัน ดังนั้นการถ่ายทอดหรืออบรมสั่งสอนให้ “ศิษย์” มีทั้งความสามารถในการบรรเลงดนตรีและคุณลักษณะที่พึงประสงค์คือ “วินัย” ต่าง ๆ จึงเป็นหน้าที่อันสำคัญของ “ครู” อีกทั้งเป็นการฝึกฝนประสาทความจำอย่างมีระบบ ระเบียบ ละเมียดละไม และมีความประณีต และการถ่ายทอดตามแบบโบราณจารย์นี้ จึงไม่ใช่วิธีการที่ล้าสมัย แต่กลับเป็นการสร้างความเข้าใจและพัฒนาการทางดนตรีให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนทั้งอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง รวมทั้งเป็นวิธีการสร้างสติปัญญาของผู้เรียนให้เกิดความแตกฉานและเชี่ยวชาญลึกซึ้งยิ่งขึ้น