

วิเคราะห์การขับร้องเพลงทะเล

นางพรอูษา แก้วสว่าง

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาดุริยางค์ไทย ภาควิชาดุริยางคศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2552

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A MUSICAL ANALYSIS OF VOCAL SOLO : TAYAE

Mrs.Pornusa Kaewsawang

คุณย์วิทยุฑรพยกร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Arts Program in Thai Music

Department of Music

Faculty of Fine and Applied Arts

Chulalongkorn University

Academic Year 2009

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์

วิเคราะห์การขับร้องเพลงทะเล

โดย

นางพรจума แก้วสว่าง

สาขาวิชา

ดุริยางคศิลป์ไทย

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาคามหลักสูตรปริญญาโทมหาบัณฑิต

..... คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ คิชรูพันธุ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุชกร บิณฑสันต์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

(รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน)

..... กรรมการ

(อาจารย์ ดร.พรประสิทธิ์ เม้าสวัสดิ์)

..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ชำคม พรประสิทธิ์)

..... กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ พิชิต ชัยเสรี)

พรอุษา แก้วสว่าง : วิเคราะห์ การขับร้องเพลงเพลงทะเลเย A MUSICAL ANALYSIS OF VOCAL SOLO : TAYAE อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน, 213 หน้า

เพลงทะเลเย เป็นเพลงทางพื้น หน้าทับปรบไก่อ จึงมีผู้คิดประดิษฐ์นำมาทำเป็นทางเคียวสำหรับเครื่องดนตรีหลายชนิด ส่วนกระสวนทำนองของทางร้องมีความไพเราะมาก อีกทั้งท่วงทีลีลาท่วงเทิดเคียดพรายไม่เหมือนทางบรรเลงผู้ขับร้องต้องใช้ความสามารถขั้นสูงจึงจะถ่ายทอดการขับร้องออกมาได้อย่างวิจิตรบรรจง งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับเพลงทะเลเย การเปรียบเทียบทางร้องเพลงทะเลเยสองชั้นกับเพลงทะเลเยกลองโยน โครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างทางร้องกับทำนองหลัก และกลวิธีในการขับร้องเพลงทะเลเยสามชั้น ทางครูท้วม ประสิทธิกุล จากการศึกษาวิเคราะห์ทางร้องเพลงทะเลเยสองชั้นและเพลงทะเลเยกลองโยน พบว่า บทประพันธ์ต่างกัน ทะเยสองชั้น ใช้กลอนสุภาพ ทะเยกลองโยน ใช้กาพย์ยานี 11 ทะเยสองชั้นใช้หน้าทับปรบไก่อ สองชั้น มีการบรรจุทำนองอื่นมากกว่าคำร้องและร้องท่อนที่ 1 หนึ่งเที่ยว ท่อนที่ 2 หนึ่งเที่ยว ทะเยกลองโยน ใช้หน้าทับพิเศษ คือหน้าทับกลองโยน มีการบรรจุคำร้องมากกว่าทำนองอื่น ท่อนที่ 1 ร้องสองเที่ยว ท่อนที่ 2 ร้องสองเที่ยว ครอบคลุมทำนองหลัก การร้องเพลงทะเลเยกลองโยนจึงยาวกว่าทะเลเยสองชั้น

จากการวิเคราะห์การขับร้อง เพลงทะเลเยสามชั้นทางครูท้วม ประสิทธิกุล พบว่ากลวิธีพิเศษในการขับร้องเพลงทะเลเยสามชั้น ได้แก่ การร้องครั้น การร้องกระทบเสียง 2 เสียง การร้องกระทบเสียง 3 เสียง การร้องกลืนเสียง การอินเสียง เป็นต้น กลวิธีพิเศษนี้กระทำเพื่อให้ท่วงทำนองเพลงมีความอ่อนหวาน และเป็นการพิถีพิถันในการตกแต่งด้อยคำให้ไพเราะชัดเจนซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญ ของคุณครูท้วม ประสิทธิกุล

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา.....ดุริยางคศิลป์..... ลายมือชื่อนิสิต..... *Ornora*
สาขาวิชา.....ดุริยางค์ไทย.....ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก *adul now*
ปีการศึกษา 2552

5186738235 : MAJOR THAI MUSIC

KEYWORDS : SOLO / VOCAL / TAYAE .

PORNUSA KAEWSAWANG : A MUSICAL ANALYSIS OF VOCAL SOLO :
TAYAE. THESIS ADVISOR : ASST. PROF. PAKORN RODCHANGPHUEN,
213 pp.

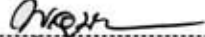
A basic Prop-Kai piece, Tayae was arranged for various instruments' solos. The Tayae vocal part is beautiful, yet different from the instrumental parts. Complicated in techniques, it requires proficient vocalists in order to convey its exquisiteness. The objectives of this research are to study contexts involving Tayae, to comparatively analyze the vocal part of Tayae Song Chun and Tayae Klonyon, to study the similarities of the vocal part and the main melody, and to study vocally specific techniques that appear in Kru Thaum Prasitthikul's Tayae. From the comparative analysis between Tayae Song Chun and Tayae Klonyon, the researcher found that the two were composed with different prosodies. Tayae Song Chun was composed using Klon Supharp, while Tayae Klonyon was composed using Khap Yanee 11. The two are also different in rhythm and performing repetition. Tayae Song Chun was composed using Nhatub Prop-Kai Song Chun, and in performing, both of its two sections were sung only once. Tayae Klonyon was composed using a special Nhatub, Nhatub Klonyon, and both of its two sections were sung twice. In Tayae Song Chun, there are more (grace notes and glissandos of vowel sounds) than words, which is the opposite of Tayae Klonyon.

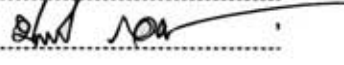
From the analysis of vocal techniques in Kru Thaum Prasitthikul's Tayae, the researcher found that the techniques employed in the piece are Kran Seang 2 Seang 3 Seang, Krathop Seang, Klean Seang, Yean Seang. These special techniques add exquisite element to the piece and they show the delicacy of every word sung. This is a unique feature of Kru Thaum Prasitthikul, who passed on the piece to the researcher.

Department : .. Music

Field of Study : .. Thai Music

Academic Year : .. 2009

Student's Signature

Advisor's Signature

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้ สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์ จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผู้มีพระคุณอีกหลายท่าน ที่เมตตาให้ข้อมูล ให้ความรู้ ให้ข้อชี้แนะ ตลอดจนให้กำลังใจ สนับสนุนผู้วิจัยมาเป็นอย่างดีโดยตลอด หากงานวิจัยฉบับนี้ ก่อเกิดประโยชน์ต่อวงการการขับร้อง และวงการดนตรีไทย และบุคคลทั่วไป ขอคุณความดีและกุศลผลบุญส่งผลถึงคุณครูท้วม ประสิทธิ์กุล บิดาของข้าพเจ้าผู้ล่วงลับไปแล้ว และ มารดาบังเกิดเกล้าผู้ให้กำลังใจด้วยดีตลอดมา และกราบ ขอบพระคุณบุคคลผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

กราบขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิอันได้แก่ รศ.พิชิต ชัยเสรี รศ.ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน รศ. ชำคม พรประสิทธิ์ อ.ดร.พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และให้ คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย ครั้งนี้

กราบขอบพระคุณ คุณครูวัฒนา โกศินานนท์ ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ ให้ความช่วยเหลือ ชี้นำและให้กำลังใจในการทำวิจัยตลอดด้วยดีเสมอมา

ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยครั้งนี้ที่ให้ความกรุณาให้ความรู้ในการทำวิจัย ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนทำให้งานวิจัยฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

กราบขอบพระคุณครู อาจารย์ที่ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ซึ่งเป็นประโยชน์ในงานวิจัยครั้งนี้อันได้แก่ อาจารย์จิรัส อาจารย์รงค์ ครูไชยยะ ทางมีศรี ครูป๊อบ คงลายทอง ครูสมชาย ทัฬหพร คุณครู วัฒนา โกศินานนท์

กราบขอบพระคุณอาจารย์ฐิระพล น้อยนิคย์ อาจารย์ประจำภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัย นานุกศิลป์ ที่ให้ความรู้และให้ความช่วยเหลือในการทำงานวิจัยด้วยดีเสมอมา

กราบขอบพระคุณอาจารย์บรรเลง พระยาชัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนานุกศิลป์จันทบุรีที่ให้ความช่วยเหลือในการเรียบเรียงโน้ตทำนองทางร้องในงานวิจัยครั้งนี้

ขอบพระคุณอาจารย์ปทุมทิพย์ กาวิด อาจารย์สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ และอาจารย์ภรภัทท์ กุลศรี ที่ให้ความสนับสนุน ช่วยเหลือในเรื่องเอกสาร ให้กำลังใจ ในการทำวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี

ขอบคุณเพื่อนๆนิสิต รุ่นที่ 7 ทุกคน ที่ให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษา และให้กำลังใจในการทำ วิจัยจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ขอบคุณ คุณนิตยา อ่อนทองที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกในการ จัดทำงานวิจัย จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ขอบคุณอาจารย์กมล แก้วสว่าง บุคคลอันเป็นที่รักที่คอยช่วยเหลือ ทั้งร่างกาย แรงใจ และ กำลังทรัพย์ ทำให้งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญภาพ.....	ณ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	4
1.3 วิธีดำเนินการวิจัย.....	4
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	6
บทที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องกับเพลงทะเล.....	7
2.1 ความหมายและประวัติความเป็นมา.....	7
2.1.1 ความหมายของเพลงทะเล.....	7
2.1.2 ประวัติความเป็นมาของเพลงทะเล.....	8
2.1.3 ประเภทของเพลงทะเล.....	13
2.1.4 บทประพันธ์และบทร้องเพลงทะเล.....	25
2.1.5 โอกาสในการบรรเลง.....	28
2.2 ประวัติชีวิตครู.....	30
บทที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบเพลงทะเลสองชั้นกับเพลงทะเลกลอง โยน.....	44
3.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการบันทึกโน้ต.....	45
3.1.1 สัญลักษณ์แทนเสียง.....	45
3.1.2 สัญลักษณ์แทนระดับเสียง.....	46
3.1.3 สัญลักษณ์แทนกลวิธีพิเศษในการขับร้อง.....	47
3.2 โครงสร้างทำนองหลักเพลงทะเลสองชั้นกับเพลงทะเลกลอง โยน.....	55
3.2.1 รายละเอียดการวิเคราะห์เพลงทะเลสองชั้น.....	55
3.2.2 รายละเอียดการวิเคราะห์เพลงทะเลกลอง โยน.....	70
3.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบทางร้องเพลงทะเลสองชั้นกับเพลงทะเลกลอง โยน.....	97

บทที่ 4	วิเคราะห์การขับร้องเพลงทะเลสามชั้นทางครุทิวม ประสิทธิภาพ.....	105
	4.1 ข้อกำหนดในการบันทึกโน้ต.....	106
	4.2 รายละเอียดในการวิเคราะห์.....	121
บทที่ 5	สรุปและข้อเสนอแนะ.....	181
	รายการอ้างอิง.....	186
	ภาคผนวก.....	188
	ภาคผนวก ก	189
	โน้ตทางร้องเพลงทะเลสองชั้น ทะแกลองโยน ทะแกลองสามชั้น.....	190
	ภาคผนวก ข	202
	รูปผู้ให้สัมภาษณ์.....	203
	ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	213

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญภาพ

ภาพ		หน้า
ภาพที่ 1	ภาพคุณครูท้วม ประสิทธิ์กุล.....	30
ภาพที่ 2	ภาพครูวัฒนา โกศินานนท์.....	38
ภาพที่ 3	ภาพผู้วิจัยสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ พิชิต ชัยเสรี.....	203
ภาพที่ 4	ภาพครูวัฒนา โกศินานนท์ ถ่ายทอดเพลงทะเลเฝ้าให้กับผู้วิจัย.....	203
ภาพที่ 5	ภาพผู้วิจัยสัมภาษณ์ครูสมชาย ทับพร.....	204
ภาพที่ 6	ภาพผู้วิจัยสัมภาษณ์ครูไชยยะ ทางมีศรี.....	204
ภาพที่ 7	ภาพผู้วิจัยสัมภาษณ์อาจารย์ฐิระพล น้อยนิตย์.....	205
ภาพที่ 8	ภาพครูจิรัฐ อัจฉรงค์.....	206
ภาพที่ 9	ภาพครูวัฒนา โกศินานนท์.....	207
ภาพที่ 10	ภาพรองศาสตราจารย์ พิชิต ชัยเสรี.....	208
ภาพที่ 11	ภาพครูสมชาย ทับพร.....	209
ภาพที่ 12	ภาพครูปิ๊บ คงลายทอง.....	210
ภาพที่ 13	ภาพครูไชยยะ ทางมีศรี.....	211
ภาพที่ 14	ภาพอาจารย์ฐิระพล น้อยนิตย์.....	212

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ดนตรีไทยถือเป็นเอกลักษณ์และศิลปะประจำชาติไทยที่เกิดจากการสั่งสมของบรรพบุรุษ โดยมีการพัฒนารูปแบบตลอดมานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อันแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางอารยธรรมอย่างต่อเนื่อง เพลงไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีระบบระเบียบสอดคล้องกับประเพณีและวัฒนธรรม วัฒนธรรมทางดนตรีของไทยมีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งไม่มีชาติใดเสมอเหมือน มีการสร้างสรรค์และพัฒนาโดยผู้ที่มีความรู้และมีความสามารถในวิชาการดนตรีไทย

ระเบียบวิธีการบรรเลงดนตรีไทยนั้นประกอบไปด้วยการบรรเลงและการขับร้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับร้องเพลงไทยซึ่งถือเป็นศาสตร์และศิลปะในการใช้เสียงที่มีความวิจิตรพิสดารและมีความพิเศษในรูปแบบและกลวิธีพิเศษต่างๆที่จะสามารถทำให้เกิดความไพเราะดังคำอธิบายในเรื่องวิธีขับร้องเพลงไทยให้ไพเราะ ในหนังสือพระราชทานเพลิงศพของคุณครูท้วม ประสิทธิ์กุลที่กล่าวไว้ว่า

การขับร้องเป็นศิลปะพิเศษอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับร้องเพลงไทยทั้งนี้เพราะการขับร้องเพลงไทยมีกลวิธีหลากหลายมากมายเหลือเกิน ครูแต่ละท่านย่อมมีกลวิธีที่สำคัญลับซับซ้อน ที่ท่านเก็บรักษาเป็นความลับของแต่ละท่านไว้มากมายแต่อาจจะแตกต่างกันไป โดยแต่ละท่านก็ทราบดีซึ่งกันและกันไม่ การขับร้องเพลงไทยที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วนั้นบางคนเข้าใจว่าไม่ยาก ซึ่งก็มีความจริงอยู่บ้างเพราะถ้ารู้แต่เพียงผิวเผินก็จะรู้สึกว่าการขับร้องเพลงไทยนั้นฟังดูเหมือนกันหมด แต่ถ้าพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้วจึงจะเห็นลวดลายและรสชาติแห่งศิลปะของการขับร้องเพลงไทยแฝงไว้อย่างมากมาย ซึ่งมันมิใช่ของง่ายเลย ทั้งนี้เพราะศิลปะแห่งการขับร้องเพลงไทยนั้นไม่สามารถขอยืมใครได้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้าง ไม่มีตัวตนทั้งสิ้นฉะนั้นศิลปะการขับร้องเพลงไทยจึงต้องมีหลักคุ้มครองทุกอิริยาบถ เพราะสร้างมาอย่างละเอียดอ่อน และปราศจากรูปร่างตัวตน (ท้วม ประสิทธิ์กุล, 2535:131)

นอกจากนี้ในบทความของครูอัมพร โสวัตร ยังได้อ้างถึงคุณครูท้วม ประสิทธิ์กุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์ไทย) ในบทความเรื่องวิธีการขับร้องเพลงไทยและการใช้เสียงอย่างมีคุณภาพ ดังนี้

ศิลปะการขับร้องนั้น มีอุปกรณ์ที่ต่างกับศิลปะประเภทอื่น อุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการขับร้องนั้น ล้วนแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวทั้งสิ้น เช่น ปาก คอ ลิ้น เส้นเสียง ปอด เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนอยู่ในภายใน ไม่สามารถนำมาจับต้องได้ ปรับแต่งให้ดีได้ดังใจคิดนอกจากจะใช้จิตของคนในการบังคับและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ให้การขับร้องเกิดประสิทธิภาพที่สุด ทั้งนี้ในการที่จะสามารถใช้จิตฝึกบังคับให้การขับร้องนั้นมีคุณภาพได้ ก็ต้องเกิดจากการเรียนรู้หลักและวิธีการขับร้องที่ถูกต่อนั่นเอง

(อัมพร โสวัตร, 2547 : 34)

จากคำกล่าวของครูท้วม ประสิทธิ์กุลพบว่าการขับร้องเป็นศาสตร์และศิลป์ที่อาศัยความละเอียดอ่อนและเกิดจากทักษะของผู้ขับร้องที่ต้องอาศัยพรสวรรค์และการบังคับควบคุมปรุงแต่งให้การขับร้องมีคุณภาพและในการขับร้องเพลงไทยนั้นสามารถจำแนกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท ได้แก่

1. การร้องอิสระ คือ การร้องเพลงอะไรก็ได้ โดยไม่มีดนตรีประกอบไม่ว่าจะเป็นดนตรีชนิดใดก็ตาม จะมีส่วนประกอบแค่การเคาะจังหวะหรือปรบมือเท่านั้น
2. การร้องประกอบดนตรี คือ การร้องส่งเข้าวงปี่พาทย์หรือวงเครื่องสาย การร้องชนิดนี้ผู้ร้องจะต้องยึดเสียงดนตรีเป็นหลัก ผู้ร้องต้องเทียบเสียงร้องให้เข้ากับดนตรี ซึ่งการร้องประเภทนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
 - 2.1 ร้องรับ หรือเรียกอีกอย่างว่า ร้องส่ง ได้แก่การร้องสลับกับการบรรเลงดนตรี ซึ่งผู้ขับร้องจะร้องท่อนหนึ่ง เมื่อร้องจบผู้บรรเลงก็จะบรรเลงรับ การร้องประเภทนี้ ได้แก่การขับร้องเพลงสามชั้น สองชั้น และเพลงเถา เป็นต้น
 - 2.2 ร้องสอดดนตรี คือ การร้องที่มีดนตรีมาบรรเลงสอดแทรกในระหว่างการร้อง
 - 2.3 ร้องพร้อมดนตรี คือการร้องไปพร้อมๆกับดนตรีแต่มีวิธีการร้องที่แตกต่างกันออกไป เช่น การร้องคลอ การร้องเคล้า การร้องลำลอง และการร้องประสาน

3. การร้องประกอบการแสดง คือการร้องประกอบท่ารำต่างๆ ซึ่งถือว่าการร้องที่ค่อนข้างยาก เพราะว่าผู้ร้องต้องร้องตามกิริยาและอารมณ์ของผู้แสดง เช่น เมื่อถึงบทโศก ผู้ขับร้องก็ต้องร้องโดยแสดงอารมณ์โศกเศร้าตามผู้แสดงด้วย

เพลงสำหรับการขับร้องนั้นมีหลายประเภทด้วยกัน และเพลงประเภทที่ใช้ความสามารถของผู้ขับร้อง และให้ผู้ขับร้องได้อวดฝีมือก็มีอยู่หลายประเภทได้แก่ เพลงประเภทเพลงเดี่ยวหรือเพลงในชั้นสูงเช่น เพลงประเภทเพลงพญาต่างๆ เพลงทยอยเดี่ยว เพลงประเภทเพลงทยอย อันได้แก่ เพลงทยอยนอก ทยอยในและทยอยเขมร เป็นต้น ในกลุ่มเพลงที่น่าสนใจนอกเหนือจากเพลงที่กล่าวมาแล้วก็ยังมีเพลงอีกเพลงหนึ่งที่มีความไพเราะทั้งบทร้องและท่วงทำนองเพลง เพลงนั้นคือเพลงทะเลแยะ ซึ่งเพลงทะเลแยะ นี้ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทใดที่กล่าวมาข้างต้นแต่จัดอยู่ในประเภทเพลงโบราณเพลงหนึ่ง จากการที่ผู้วิจัยได้มีโอกาสศึกษาทักษะการขับร้องเพลงทะเลแยะสามชั้น จากครูวัฒนา โกศินานนท์ อาจารย์พิเศษเชิญสอน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านคีตศิลป์ไทยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ท่านได้กล่าวถึงความพิเศษของเพลงทะเลแยะสามชั้นว่าเป็นเพลงประเภทเพลงโบราณเพลงหนึ่งทำนองสองชั้น มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา มีทั้งหมด 2 ท่อน ท่อน 1 มี 4 จังหวะ ท่อน 2 มี 6 จังหวะและมีเที่ยวกลับ เป็นเพลงที่มีกระสวนทำนองของทางร้องที่มีความไพเราะมาก

เพลงทะเลแยะสามชั้นนี้บางท่านถือเป็นเพลงเดี่ยวเพลงหนึ่งเพราะเป็นเพลงที่ต้องใช้ความสามารถและทักษะขั้นสูงของผู้บรรเลงและขับร้อง จึงทำให้เพลงทะเลแยะสามชั้นอยู่ในกลุ่มนักดนตรีที่มีความสามารถเฉพาะเท่านั้น ไม่แพร่กระจายไปในหมู่นักดนตรีทั่วไป โดยเฉพาะผู้ขับร้อง เพราะเป็นกลุ่มเพลงที่หายากเพลงหนึ่ง เป็นเพลงที่โบราณจารย์มักไม่ถ่ายทอดให้ผู้อื่น จะมีการถ่ายทอดให้เฉพาะลูกศิษย์ของตนเท่านั้น อีกทั้งในส่วนของทะเลแยะสองชั้น ที่ใช้ขับร้องในการแสดงโขนละครก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะเช่นเดียวกันกับสามชั้นและมีความน่าสนใจในเรื่องของทางร้องเพราะมีทำนองร้องไม่เหมือนกันระหว่างทะเลแยะสองชั้นในดับนางลอยและทะเลแยะคลองโขนในดับพรหมาสตร์ ซึ่งมีทำนองหลักที่เหมือนกัน

ในทางขับร้องเพลงทะเลแยะสามชั้นถือได้ว่าหาศิลปินที่มีความรู้ความสามารถและมีพรสวรรค์ในการที่จะถ่ายทอดเพลงประเภทนี้ให้มีความพิเศษ ไพเราะ วิจิตรบรรจงในปัจจุบันได้ยากมากและครูวัฒนา ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเพลงทะเลแยะสามชั้นจากคุณครูท้วม ก็ได้กล่าวถึงว่าผู้ที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงทะเลแยะสามชั้นได้ดีท่านหนึ่งก็คือ คุณครูท้วม ประสิทธิ์กุล

คุณครูท้วม ประสิทธิ์กุล ศิลปินแห่งชาติ ปี 2549 สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์ไทย) ท่านเป็นบรมครูทางด้าน การขับร้องเพลงไทยที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับในวงการคีตศิลป์ไทย ท่านได้เรียนขับร้องกับครูคนแรกคือบิดาของท่าน จากนั้นท่านได้มาเรียนกับพระยาเสนาะดุริยางค์ (แจ่ม สุนทรวาทิน) พระประดิษฐ์ไพเราะ (ตาด ตาตะนันท์) ครูเหลือ หม่อมส้มเงิน หม่อมศรีราม คุณครูท้วม มีโอกาสรับความรู้จากครูชั้นยอดหลาย

ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหม่อมส้มจิ้น จากการสัมภาษณ์ครูวัฒนา โกศินานนท์ ลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดของ คุณครูท้วม ประสิทธิกุล ได้กล่าวถึงคุณครูท้วม ประสิทธิกุลว่าเป็นผู้ที่มีทางร้องเพลงทะเลแยะสามชั้นที่โดดเด่นไม่เหมือนใครและทางร้องของเพลงทะเลแยะสามชั้นนี้ ครูวัฒนา โกศินานนท์ เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากคุณครูท้วม ประสิทธิกุล และผู้วิจัยได้มีโอกาสศึกษาทักษะการขับร้องเพลงทะเลแยะสามชั้น จากครูวัฒนา โกศินานนท์ ซึ่งพบว่าเพลงมีความไพเราะ มีความวิจิตรบรรจงมีกลวิธีพิเศษหลายประการที่น่าสนใจประกอบกับเพลงประเภทนี้ปัจจุบันพบว่ากำลังจะสูญหายไปจากวงการการขับร้องเพราะขาดคนสืบทอดทางเพลง ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าเพลงโบราณเหล่านี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมดนตรีไทยที่ควรค่าแก่การศึกษา สืบทอดและเผยแพร่ให้อนุชนรุ่นหลังได้อนุรักษ์ สืบสานต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาโครงสร้างทำนองหลักเพลงทะเลแยะสองชั้น ทะแยะสามชั้นและศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อศึกษากลวิธีพิเศษของเพลงทะเลแยะสามชั้นและความสัมพันธ์ระหว่างทางร้องกับทำนองหลัก เพลงทะเลแยะสามชั้น ทางครูท้วม ประสิทธิกุล
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างทะเลแยะสองชั้นในฉบับนางลอย กับทะเลแยะกลองโยนในฉบับพรหมาสตรี

1.3 วิธีการดำเนินงานวิจัย

การดำเนินงานวิจัยเรื่องวิเคราะห์การขับร้องเพลงทะเลแยะ ทางครูท้วม ประสิทธิกุล ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนและวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 การเตรียมการและรวบรวมข้อมูล

1.1 ต่อเพลงทะเลแยะสามชั้น และทะเลแยะสองชั้น และทะเลแยะกลองโยน

1.2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องการงานวิจัยโดยแบ่งการประเภทของ ข้อมูลดังนี้

1.2.1 ข้อมูลเอกสาร ทำการรวบรวมข้อมูลเอกสาร จากสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ห้องปฏิบัติการภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี เป็นต้น

1.2.2 ข้อมูลสัมภาษณ์ ทำการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การขับร้องเพลงทะเลแยะ จากการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้

1.2.2.1 อาจารย์วัฒนา โกศินานนท์ ข้าราชการบำนาญ อาจารย์เชิญสอน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

1.2.2.2 รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี ข้าราชการบำนาญ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.2.2.3 อาจารย์สมชาย ทับพร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านคีตศิลป์ไทย
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

1.2.2.4 อาจารย์จิรัส อัจฉรงค์ ศิลปินแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ปี พ.ศ. 2545

1.2.2.5 อาจารย์ไชยยะ ทางมีศรี ศิลปิน สำนักการสังคีต กรม
ศิลปากร

1.2.2.6 อาจารย์ปิ๊บ คงลายทอง ศิลปินสำนักการสังคีต กรม
ศิลปากร

1.2.2.7 อาจารย์ฐิระพล น้อยนิษฐ์ ข้าราชการชำนาญการ วิทยาลัย
นาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์

นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขับร้องเพลงทะเลแยะสามชั้น ทะแยะสองชั้น และทะเลแยะกลอง
โยน แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่และทำการวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้

2.1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางร้องกับทำนองหลักเพลงทะเลแยะสองชั้น

2.1.1 วิเคราะห์สังคีตลักษณ์

2.1.2 วิเคราะห์ระดับเสียง/กลุ่มเสียงปัญญามูล

2.1.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทางร้องและทำนองหลัก

2.1.4 กลวิธีพิเศษที่พบในทางร้องเพลงทะเลแยะสองชั้น

2.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางร้องกับทำนองหลักเพลงทะเลแยะกลองโยน

2.2.1 วิเคราะห์สังคีตลักษณ์

2.2.2 วิเคราะห์ระดับเสียง/กลุ่มเสียงปัญญามูล

2.2.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทางร้องและทำนองหลัก

2.2.4 กลวิธีพิเศษที่พบในทางร้องเพลงทะเลแยะสองชั้น

2.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบเพลงทะเลแยะสองชั้นกับทะเลแยะกลองโยน

2.3.1 วิเคราะห์สังคีตลักษณ์

2.3.2 วิเคราะห์ระดับเสียง/กลุ่มเสียงปัญญามูล

2.3.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทางร้องและทำนองหลัก

2.3.4 กลวิธีพิเศษที่พบในทางร้องเพลงทะเลแยะสองชั้น

2.4 วิเคราะห์ทางร้องเพลงทะเลแยะอัตร่าจังหวะสามชั้น

- 2.3.1 วิเคราะห์สังคีตลักษณ์
- 2.3.2 วิเคราะห์ระดับเสียง/กลุ่มเสียงปัญญาคุณ
- 2.3.3 กลวิธีพิเศษที่พบในทางร้องเพลงทะเลสามชั้น
- 2.3.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทางร้องและทำนองหลัก

ขั้นที่ 3 นำเสนอข้อมูลผู้วิจัยสรุปการวิเคราะห์และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบโครงสร้างทำนองหลักเพลงทะเลสามชั้น ทะแยสองชั้นและบริบทที่เกี่ยวข้อง
2. ทราบอัตลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างทำนองหลักและทางร้องเพลงทะเลแยทะเลสามชั้นทางครูท่อม ประสิทธิกุล
3. ทราบความสัมพันธ์ระหว่างทะเลแยสองชั้นในดับนางลอยกับทะเลแยกลองโยนในดับพรหมศาสตร์

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 2

บริบทที่เกี่ยวข้องกับเพลงทะเล

ในการทำวิจัยเรื่อง มีบริบทต่าง ๆ ที่เป็นเนื้อหาทางวิชาการซึ่งผู้วิจัย ได้นำเสนอเรื่องราว ที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมา ความหมายของเพลงทะเล ข้อมูลต่าง ๆ เป็นข้อมูลที่ได้จากการ ค้นคว้าจากเอกสารและข้อมูลสัมภาษณ์ท่านผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้ความสามารถในวงการดนตรี ไทย และวงการขับร้อง รวมถึงการประมวลความคิดรวบยอดของผู้วิจัย ซึ่งมีหน้าที่สอดคล้องกับ ท่านผู้รู้ทางด้านดนตรีไทย และด้านการขับร้อง

นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยทำการแบ่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการขับ ร้องเพลงทะเล ออกเป็นหัวข้อดังนี้

- 2.1. ความหมายของเพลงทะเลและประวัติความเป็นมา
- 2.2 ประวัติชีวิตคุณครูท้วม ประสิทธิ์กุล

โดยแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ความหมายของเพลงทะเลและประวัติความเป็นมา

2.1.1 ความหมายของ “ทะเล”

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายดังนี้

“ทะเล” ชื่อเพลงไทยโบราณทำนองหนึ่ง มีมาแต่สมัยอยุธยา มีอัตรา ๒ ชั้นประเภทหน้าทับ ปรบไค้ มี ๒ ท่อน ท่อนที่ ๑ มี ๔ จังหวะ ท่อนที่ ๒ มี ๖ จังหวะ ส่วนความหมายของ “ทะเลกลอง โยน” เป็นชื่อเพลงหน้าพาทย์ซึ่งใช้ทำนองเพลงทะเลมาบรรเลงอย่างเพลงเรื่อง และต้องตีกลองหน้า ทับกลอง โยนเลียนวิธีการตีกลองชนะในกระบวนแห่ในการเสด็จพระราชดำเนิน โดยกระบวน พุทธยาศตราสถลมารค ปี่ชวามักเป่าเพลงทะเลกลอง โยน เข้ากับกลองชนะในกระบวนเสด็จ และใช้ บรรเลงเป็นเพลงประจำกัณฑ์ นครกัณฑ์ในการเทศน์มหาชาติ, เรียกสั้น ๆ ว่า กลองโยน

“ทะเลสามชั้น” เพลงสำหรับร้องรับในวงมโหรีป่าพาทย์

ตามความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ที่ให้ความหมายของคำว่า “ทะเล” ไว้แล้วนั้นยังมีผู้รู้ ที่ได้รวบรวมเอาความหมายและประวัติความเป็นมาของเพลงทะเลรวบรวมไว้ เป็นเรื่องเดียวกัน ดังที่จะกล่าวได้ดังต่อไปนี้

2.1.2 ประวัติความเป็นมาของเพลง “ทะเลเย”

เพลงทะเลเยเป็นเพลงเก่าที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็นเพลงในอัตรารัจหะ 2 ชั้น ได้มีผู้รวบรวมความเป็นมาของเพลงทะเลเยไว้ดังนี้

รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกฤษต์ ได้รวบรวมเรื่องเพลงทะเลเยไว้ในหนังสือสารานุกรมเพลงไทย (2542 : 187 -188) ดังนี้

1. เพลงอัตรารัจหะ 2 ชั้น ทำนองเก่าสมัยอยุธยา ใช้เป็นเพลงขับร้องและบรรเลงประกอบการแสดงโขน ละคร ประเภทเพลงหน้าพาทย์ประกอบกิริยาเดินอย่างเป็นขบวนหรือขบวนแห่อย่างผู้มีเกียรติ ในพระราชพิธีใช้เพลงนี้บรรเลงเนื่องใน โอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค บางทีก็เรียกชื่อเพลงนี้ว่า กลองโขน หรือรวมเรียกว่า ทะเยกลองโขน นอกจากนี้ยังใช้เป็นเพลงประจำกัณฑ์นครกัณฑ์ในเทศมหาชาติ

2. นักดนตรีไม่ทราบนามในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้นำเพลงทะเลเย สองชั้นนี้มาแต่งขยายในอัตรารัจหะสามชั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเพลงโหมโรง เรียกชื่อว่า โหมโรงทะเลเย

3. เพลงเดี่ยว สามชั้น ในราวสมัยรัชกาลที่ 3 พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) ได้แต่งทำนองสามชั้นสำหรับเดี่ยวด้วยเครื่องดนตรีต่างๆเพื่ออวดฝีมือการบรรเลงของตน ต่อมาพระยาภูมิเสวิน (จิตร จิตตเสวี) ได้แต่งเป็นทางเดี่ยวสำหรับซอสามสายขึ้นอีกทางหนึ่ง

4. จางวางทั่ว พาทยโกศล ก็ได้้นำเพลงทะเลเยสองชั้นทำนองเก่านี้มาแต่งขยายเป็นอัตรารัจหะสามชั้นและตัดแต่งเป็นอัตรารัจหะชั้นเดียว จนครบเป็นเพลงเถา โดยมีเนื้อทำนองและลีลาเป็นเพลงธรรมดา นอกจากนี้จางวางทั่ว พาทยโกศล ยังได้ทำลีลาทำนองเพลงทะเลเย เถาแยกเฉพาะให้เหมาะสำหรับการเดี่ยวเครื่องดนตรีทุกชิ้นในวงปีพาทย์โดยเดี่ยวทั้งเถา

5. เพลงดับ เป็นเพลงสำหรับใช้ฝึกหัดขับร้องของวงวัดกัลยาณ์ ซึ่งเป็นวงดนตรีของตระกูลพาทยโกศล บทร้องของดับนี้ในตอนต้นใช้บทร้องจากเรื่องมณีสุริยง ตอนท้ายจากเรื่องสุวรรณหงส์ และเรื่องอิเหนา ส่วนทำนองเพลงมีเพลงทะเลเย เพลงยาว เพลงย่องหงิด เพลงพราหมณ์เก็บหัวหวาน และเพลงมอญร้องไห้

อาจารย์มนตรี ตราโมท และวิเชียร กุลตัญญู เขียนไว้ในหนังสือฟังและเข้าใจเพลงไทย. (2523 : 558) ว่า เพลงทะเลเยสามชั้น เป็นเพลงเก่าสำหรับคนตีระนาดเอก ใช้เป็นเพลงสำหรับไล้ระนาด (ตีระนาดในตอนเช้ามีดเป็นเวลานานๆ) ภายหลังจึงมีผู้ประดิษฐ์ให้เป็นทางเดี่ยว สำหรับบรรเลงอวดฝีมือกัน

บทร้องเพลงทะเลเดี่ยว

โอ้วเจ้าดวงมณฑาทอง	โฉนน้องจึงมาร้างเส่นหา
ที่ตั้งจิตคิดอยู่ทุกเวลา	จะรับแก้วเววตาไปเวียงชัย
จะอภิเษกให้เป็นเอกมเหสี	ในสุวรรณธานีเป็นใหญ่
ควรหรือมาสลัดตัดอาลัย	จะมาทิ้งพี่ไว้อยู่เดียวดาย

(นัยว่าเรื่องมณีสุริยง แต่ยังไม่พบ)

ในหนังสือสารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคประวัติและบทร้องเพลงเถา (2536 : 155) ได้เสนอเพลงทะเลเดี่ยวไว้ดังนี้

เพลงทะเลเดี่ยว เดิมมาจากเพลงทะเลแอ้อัตราสองชั้นของเก่า ประเภทหน้าทับปรบไก่มี 2 ท่อน ท่อนที่ 1 มี 4 จังหวะ ท่อนที่ 2 มี 6 จังหวะ มีมาแต่สมัยอยุธยา นอกจากใช้บรรเลงในดับมโหรีมีเพลงทะเลยาว เพลงย่องหงิด เป็นต้น แล้วปีชวายังใช้เป่านำกระบวนกลองชนะในกระบวนพยุหยาตราสถลมารค และใช้บรรเลงเป่าพาทย์ในหน้าพาทย์กลองโยน เช่น บรรเลงประจำเทศน์มหาชาติ ถิ่นครกถิ่นครก พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร หรือครุมีแขก) ได้แต่งขยายขึ้นเป็นอัตราสามชั้น ต่อมาหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) นำมาตัดลงเป็นชั้นเดียวครบเป็นเถา

เพลงทะเลเดี่ยวจัดอยู่ในประเภทเพลงชั้นสูง มีลีลาท่วงทำนองเมื่อดุริยางกูรจะนำมาทำเป็น “ทางเดี่ยว” แสดงฝีมือ จึงมีผู้ประดิษฐ์ทางเดี่ยวเพลงนี้ทั้งเครื่องดนตรีประเภทเป่าพาทย์และเครื่องสาย (ราชบัณฑิตยสถาน 2536 : 155)

เพลงเดี่ยวทะเลในทางซอด้วงนี้ หลวงไพเราะเสียงซอ (อุน ดุริยชีวิน) เป็นผู้แต่งทางเดี่ยวเอาไว้เฉพาะสามชั้น

	บทร้อง เพลงทะเลเดี่ยว	
สามชั้น	โอ้วเจ้าดวงมณฑาทอง	โฉนน้องจึงมาร้างเส่นหา
	ที่ตั้งจิตคิดอยู่ทุกเวลา	จะรับแก้วเววตาไปเวียงชัย
สองชั้น	จะอภิเษกให้เป็นเอกมเหสี	ในสุวรรณธานีเป็นใหญ่
	ควรหรือมาพราวจากกันไป	จะมาทิ้งพี่ไว้แต่เอกา
ชั้นเดียว	พระโหมยง	พระจงโปรดเกศเกศา
	น้องขอถวายความสัจจา	อันความเส่นหาพระภูมิ

เรื่องมณีสุริยง

จากรายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์กลอนเพลงทะเลแยะสามชั้นของครูเตื่อน พาทยกุลโดย ศันสนีย์ จะสุวรรณย์ ยังกล่าวไว้อีกว่า นอกจากนี้ยังมีผู้นำเสนอในเรื่องของเพลงทะเลแยะไว้อีก เช่น

เพลงทะเลแยะ เป็นเพลงที่มีกระสวนทำนองคล้ายกับเพลงต้นเพลงฉิ่ง ซึ่งเป็นเพลงลักษณะเสียงตรง ไม่มีโอดพันเหมาะสำหรับผู้ที่ยังใหม่ ซึ่งการบรรเลงมีลูกเล่นหรือเม็ดพรายของทำนองพื้น เป็นเพลงโบราณ กระสวนทำนองของทางร้องมีความไพเราะมาก อีกทั้งท่วงที่ลีลา กลเม็ดเม็ดพรายไม่เหมือนทางบรรเลง

เพลงที่นิยมใช้สำหรับฝึกไล่ระนาดเอกได้แก่ เพลงทะเลแยะสามชั้น และฉิ่งมุล่งชั้นเดียวเพลงทะเลแยะเป็นเพลงที่เหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกกระนาด เนื่องจากสำนวนเพลงเป็นทางกลอนที่เรียบเป็นการฝึกการตีให้เสียงทั้งสองมือดั่งเสมอกัน

ส่วนเพลงมุล่ง ท่วงทำนองเพลงค่อนข้างเป็นกลอนที่ต่อเนื่องเสียงไม่กระโดดข้ามขั้นคู่เสียงจนเกินไป เป็นเพลงที่มีรูปแบบสำนวนเพลงครบตามลักษณะของเพลงที่ดีและเป็นพื้นฐานของการดำเนินกลอนระนาดในเพลงเถา แต่ผู้ที่ฝึกไล่โดยใช้เพลงมุล่งนี้ควรฝึกเพลงทะเลแยะมาก่อน เพลงทะเลแยะสามชั้นเป็นเพลงเก่าสำหรับคนตีระนาดเอกใช้สำหรับเป็นเพลงไล่ระนาด ภายหลังจึงมีผู้ประดิษฐ์ให้เป็นทางเดียวสำหรับบรรเลงอวดฝีมือกัน

นอกจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการแล้วยังได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ท่านผู้เชี่ยวชาญโดยมีผู้ให้ความหมายและประวัติที่มาไว้หลายประการดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

อาจารย์จรัส อัจฉรงค์ อธิบายถึงเพลงทะเลแยะว่า

“เพลงทะเลแยะสองชั้นเกิดขึ้นก่อนแต่ไม่ทราบนามผู้แต่ง เมื่อก่อนเพลงเยอะเยอะที่ไม่ทราบนามผู้แต่งน่าจะมีแค่ 2 ท่อน ส่วน 7 ท่อนเกิดทีหลัง ส่วนสามชั้นน่าจะเป็นพระประดิษฐ์ไพเราะเป็นผู้แต่ง เป็นเพลงที่มีทำนองกลอนไพเราะทำนองหลัก สามชั้นมันเพราะ เขาถึงมาทำเป็นทางเดียว ใช้เป็นเพลงสำหรับให้นักดนตรีเดี่ยว และบรรเลงสำหรับรับร้องด้วย และสองชั้นก็มีใช้อยู่ในดับพรหมมาตรฐาน คือทะเลแยะกลอง โยนถ้ามีกลอง โยนก็ต้องมีความหมาย ต้องมีเตรสังข์ ปี ๑๗๑ ส่วน โหมโรงทะเลแยะใช้กับวงมโหรีน่าจะนำสามชั้นทั้ง 2 ท่อนมาทำเป็นโหมโรง ส่วนทะเลแยะครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะเป็นผู้มาทำชั้นเดียวจนครบเป็นเถา”

(จรัส อัจฉรงค์, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2552)

อาจารย์ไชยยะ ทางมีศรี อธิบายว่า

“เก่าสุดคือสองชั้นที่ติดมากับเพลงเรื่อง สามชั้นเป็นเพลงทางพื้น ทะเยอเนี่ย ...สำเนียงจะออกมอญได้เพราะเป็นเพลงลดเสียงในตัวเพื่อกันๆก็เลยนิยมประดิษฐ์ เป็นทางเดี่ยววอดฝีมือกัน ส่วนทางร้องน่าจะเกิดในระยะเดียวกันกับสามชั้น ทางร้อง เป็นทางร้องที่ไพเราะได้รับการยกย่องว่าเป็นเพลงที่สวยสุดของนักร้อง ร้องแล้วทำให้เกิดความไพเราะ ผู้ขับร้องต้องมีคุณภาพเสียงที่แข็งแรงต้องมีกำลังเสียงที่พอเพียงกับการขับร้องเพลงนี้เพราะมีทำนองร้องที่สูงมากแล้วก็ตามากใช้รับร้องทั้งวงปี่พาทย์และเครื่องสาย”

(ไชยยะ ทางมีศรี, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2552)

อาจารย์เป๊ป คงลายทอง อธิบายว่า

“เก่าสุดน่าจะเป็นทะเยสองชั้นแล้ววิวัฒนาการมาเป็นสามชั้น ใช้บรรเลง เล่นเสภา สักวา เป็นทำนองทางพื้น ไม่มีลูกล่อลูกขัด และแบ่งเป็น 2 เสียงคือเสียงล่างกับเสียงบน เสียงล่างที่นำมาเดียวกัน เสียงบนน่าจะเป็น โหมโรงเสียงมากกว่า เขาใช้นำไปเดียวกันเป็นเพลงสำคัญ และมีสำเนียงที่ไพเราะเคยฟังเดี่ยวสามสาย หรือซอด้วงที่หลวงไพเราะเดี่ยวไว้ ครูเซวงศักดิ์ก็ได้เดี่ยวซอสามสาย ทะเยเป็นเพลงใหญ่ เป็นเพลงใหญ่หมายความว่า ศักดิ์ศรีคุณค่าของเพลง คนจี๋เกี้ยวซอมาก็ คงลำบากหน่อยเพราะมีเนื้อหายอะ

ทางร้องก็สำคัญมากเป็นหน้าด่านแรกที่คนจะฟังหรือไม่ฟัง ถ้านักร้องดีก็ทำให้วงดีไปด้วย ถ้านักร้องดีแล้ววงไม่ดีมันก็ยังไม่ดี หัวลิบหัวลิบ เพราะนักร้องนำหน้าไปก่อนแล้ว ถ้านักร้องดีวงดีมันก็สว่างงามขึ้นเยอะเยอะ การร้องทะเยเนี่ย ต้องใช้พลังเยอะมากฉะนั้นนักร้องสำคัญ สามชั้นเนี่ยพระประดิษฐ์ไพเราะ(ครูมีแขก)แต่งหลวงประดิษฐ์มาทำขึ้นเดี่ยวจนครบเป็นเถา ข้อมูลไม่มีมากกว่านี้ มันมีแต่กลเม็ดที่เอาไปใส่กันว่าจะมีความวิจิตรพิสดารขนาดไหนมันมีความละเอียดอ่อนอยู่ที่สามชั้น ถ้าสองชั้นไปแล้วหรือชั้นเดียวเขาใช้ประกอบละคร ถ้าสามชั้นเพื่อการฟัง โดยเฉพาะมันเต็มอิมตรงสามชั้นเท่านั้นแหละ”

(เป๊ป คงลายทอง, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2552)

รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี อธิบายว่า

“ตะแยมันเป็นเพลงเรื่อง เรื่องของมันคือตะแยม 5 ท่อนและเป็นล่องเรือ 2 ท่อนเป็นเรื่องสองชั้น เป็นเรื่องปรบไกวเทียบเท่าเพลงช้าแต่ว่าเขามักจะรวมเรียกว่า ตะแยม 7 ท่อน ที่จริงแล้ว 2 ท่อนทำเป็นล่องเรือ 5 ท่อนเป็นตะแยม แต่ว่าเขามัก รวมเรียกว่า ตะแยม 7 ท่อน โบราณท่านใช้เพลงไล่มือพวกปี่พาทย์จะไล่มุล่ง ไล่ตะแยม ไล่สาธุการจะไล่อยู่ 3 เพลงแต่ว่ามุล่งกับตะแยมเนียเป็นหัวใจ และที่น่า แปลกใจอีกอย่างหนึ่งคือ ในการไล่สามสายเขาจะนิยมไล่ตะแยมเป็นเครื่องดนตรีที่ ไม่ไล่มุล่ง ฉะนั้นเป็นเรื่องน่าคิดว่าเพลงตะแยมต้องเป็นเพลงที่สำคัญ พอมายุค ใหม่ๆก็ไม่ว่าท่านผู้ใด บ้างก็ว่าครุมีแขก อาจารย์มนตรีบอกใครก็ไม่รู้ขยายสอง ชั้นท่อนแรกเป็นสามชั้นแล้วแบ่งออกเป็น 2 ท่อน เพราะว่าในสองชั้นที่ว่า ท่อน 1 – 5 แต่ละท่อนมี 2 ส่วน โดยเอาท่อน 1 มาท่อนเดียวแล้วมาขยายมาแบ่งเป็นสาม ชั้นท่อน 1 สามชั้นท่อน 2 ก็กลายมาเป็นตะแยมสามชั้นที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปแล้วก็ ไปรวมอยู่ในดับม โหรีสามชั้น ซึ่งประกอบไปด้วย ตะแยม เพลงยาว ย่องหงิด พระ ยาประสานเป็นผู้แต่ง แต่ในดับสองชั้นเป็นของเก่ามีต่อไปอีก 2 เพลงคือพราหมณ์ เก็บหัวแหวน และเพลงมอญร้องไห้

พอมานึกเนีย.. นัยยะว่าครูจางวางทั่วก็ทำ ซึ่งแน่นอนต้องทำแน่เพราะผม เคยได้ต่อสมัยที่เรียนที่จุฬาฯกับคุณเทวฯซึ่งเป็นลูกชายของครูจางวางทั่วซึ่งก็ได้ ต่อทั้งเถาเลย อีกทางก็ว่าครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ เป็นคนทำซึ่งก็คงมี แต่ในปัจจุบันก็จะหาผู้ที่ถ่ายทอดจนครบเถาไม่ค่อยจะมีแค่สองชั้นเนีย.. นึกคิด ในเถาเอา สองชั้นมา แต่ว่าในดับพรมมาสเตอร์ ของกรมพระยานริศฯ ในระบำหน้าซ้างก็มี ร้องตะแยมกลองโยน ซ้างเอ๋ย.. ซ้างนิมิต จะร้องไม่เหมือนสองชั้นที่ร้องในเถา แต่ว่า ทำนองหลักเท่ากันก็มีความน่าสนใจที่จะคิดวิเคราะห์กันต่อไป”

(พิชิต ชัยเสรี, สัมภาษณ์, 15 พฤศจิกายน 2552)

อาจารย์จุริระพล น้อยนิตย์ อธิบายว่า

“เพลงตะแยมประเภทต่างๆ ตามข้อมูลมันเกิดจากเพลงเรื่องที่เรียกว่าเรื่อง ตะแยม เป็นอัตราสองชั้น มีอยู่ 7 ท่อน ฉะนั้นน่าจะเป็นต้นเรื่องของเพลงตะแยม แล้ว พอต่อมาก็เกิดวิวัฒนาการ เมื่อเกิดคีตกร นาฎกร เกิดขึ้นก็วิวัฒนาการมาอยู่

ในเพลงตับบ้าง เพลงละครบ้างเกิดในตบนางลอย ตบพรมมาตรฐาน เป็นเพลงสามชั้น เป็นเพลงเถา เป็นเพลงโหมโรง เป็นเพลงเดี่ยว เป็นทางไถ่มีื่อสำหรับระนาด แล้วแต่บรมครูท่านจะคิดปรุงแต่งไปในแบบใด”
(จูระพล น้อยนิคย์, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2552)

จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายและประวัติความเป็นมาของ เพลงตะแย ได้ว่า เพลงตะแย เป็นเพลงที่มีหลายลักษณะสามารถอธิบายได้ดังนี้ เป็นเพลงเรื่องสองชั้นรวมเรียกว่า ตะแย 7 ท่อน ใช้สำหรับไถ่มีื่อของพวกปี่พาทย์และเป็นต้นรากของเพลงตะแยทั้งหมด เป็นเพลงอัตราสองชั้นของเก่าใช้เป็นเพลงขับร้องและบรรเลงประกอบการแสดง โขน - ละคร เป็นเพลงหน้าพาทย์ประกอบกิริยาการเดิน ซึ่งในพระราชพิธีใช้เพลงนี้บรรเลงเนื่องใน โอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค บางทีเรียกชื่อเพลงนี้ว่ากลอง โขน หรือ เรียกรวมว่า ตะแยกลอง โขน เป็นเพลงที่ใช้เป็นเพลงประจำกัณฑ์ครุฑในเทศน์มหาชาติ เป็นเพลงที่นักดนตรีไม่ทราบนามในสมัยรัชกาลที่ 3 นำมาทำเป็นเพลงโหมโรง เรียกชื่อว่า โหมโรงตะแย เป็นเพลงที่พระประดิษฐไพเราะ (ครูมี แยก) นำมาทำเป็นเพลงทางเดี่ยว 3 ชั้น สำหรับเดี่ยวเครื่องดนตรีต่างๆเพื่ออวดฝีมือการบรรเลงของตน ซึ่งต่อมาก็มีครูดนตรีไทยอีกหลายท่านได้นำมาทำเป็นทางเดี่ยวสำหรับเครื่องดนตรีชนิดอื่นอีก เป็นเพลงที่นำมาทำเป็นเพลงไถ่มีื่อสำหรับระนาดเอก ในอัตราสามชั้น เป็นเพลงที่บรมครูดนตรีไทยนำมาทำเป็นเพลงเถา ชื่อว่า เพลงตะแยเถา เพลงตะแยเป็นเพลงทางพื้น หน้าทับปรบ ไม้ จึงมีผู้คิดประดิษฐ์นำมาทำเป็นทางเดี่ยวสำหรับเครื่องดนตรีหลายชนิด ส่วนกระสวนทำนองของทางร้องมีความไพเราะมาก อีกทั้งท่วงทีลีลากลมเม็ดเด็ดพรายไม่เหมือนทางบรรเลงผู้ขับร้องต้องใช้ความสามารถชั้นสูงจึงจะถ่ายทอดการขับร้องออกมาได้อย่างวิจิตรบรรจง

2.1.3 ประเภทของเพลง “ตะแย”

เพลงตะแย เป็นเพลงที่มีหลายลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแต่ลักษณะล้วนแต่มีความสำคัญทั้งสิ้นและสามารถแบ่งความสำคัญออกเป็นประเภทได้ดังนี้

2.1.3.1 ตะแย 7 ท่อน จัดอยู่ในประเภทเพลงเรื่อง และเพลงเรื่องตะแย 7 ท่อนนี้เป็นประเภทที่เกิดขึ้นก่อนและเก่าแก่ที่สุดกว่าเพลงตะแยประเภทอื่นเป็นเพลงอัตราสองชั้นหน้าทับปรบ ไม้เป็นเพลงโบราณ อีกทั้งยังเป็นต้นกำเนิดของเพลงตะแยประเภทอื่นๆอีกมากมาย

รองศาสตราจารย์นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ได้อธิบายถึงเพลงเรื่อง ในหนังสือ คนตรีวิจักษ์ ไว่ดังนี้

“เพลงเรื่องคือเพลงที่ท่านครูโบราณท่านประดิษฐ์ขึ้น โดยนำเพลงหลายๆ เพลงมาผูกต่อกัน ไว่เป็นแถวยาว หรือรวม ไว่เป็นเรื่องๆ แล้วตั้งชื่อกำกับ ไว่เช่น เพลงเรื่องนึ่งพระนัง เพลงเรื่องจีนแสด เพลงเรื่องเต่ากินผักบุง เพลงเรื่องมอญ แปลง แต่ละเรื่องมีจำนวนเพลงมากน้อยไม่เท่ากัน ยาวสั้นไม่เท่ากันแล้วยังมี ระดับความยากง่ายในเทคนิคการบรรเลงแตกต่างกันด้วย เพลงเรื่องเหล่านี้ใช้ บรรเลงเวลาที่กำหนดตายตัวลงไปเลยก็มี เช่น เพลงนึ่งพระนัง ก็บรรเลงเวลา พระนังอาหารบางทีก็บรรเลงรอเวลาการแสดงหรือรอเวลาเริ่มพิธีการ แล้วแต่ กรณีไปการที่ท่านครูในอดีต ประดิษฐ์เพลงเรื่องไว่นั้น เห็นคุณประโยชน์หลาย อย่าง เช่น สามารถใช้เป็นแบบฝึกหัดให้ศิษย์ฝึกบรรเลงอย่างหนึ่ง และการที่มี เพลงหลายๆ สมัยก่อนเราไม่ได้มีการบันทึกเป็น โน้ตสากล เรียนหลายๆ อาจจะไม่ หลงลืม หายหกตกหล่นไป ถ้ารวมกัน ไว่เป็นพวงเป็นเรื่องก็เกิดระเบียบในการ จดจำ เพลงก็ไม่สูญง่าย นอกจากนี้เพลงเรื่องบางเพลงยังใช้ประโยชน์ได้ เฉพาะงานอย่างที่กล่าวมาแล้วด้วย”

(พูนพิศ อมาตยกุล, 2529 : 70)

รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี อธิบายว่า

“เพลงเรื่องตะแยะ 7 ท่อน เรื่องของมันคือตะแยะ 5 ท่อนและเป็นล่องเรือ 2 ท่อนเป็นเรื่องสองชั้น เป็นเรื่องปรบไต่เทียบทำเพลงซ้ำแต่ว่าเขามักจะรวมเรียกว่า ตะแยะ 7 ท่อน ที่จริงแล้ว 2 ท่อนทำเป็นล่องเรือ 5 ท่อนเป็นตะแยะ โบราณท่านใช้ เป็นเพลงไล่มือพวกปี่พาทย์จะใช้สำหรับไล่มือ จะมีไล่มุล่ง ไล่ตะแยะ ไล่สาธุการ จะไล่อยู่ 3 เพลงแต่ว่ามุล่งกับตะแยะเนี่ย...เป็นหัวใจ และที่น่าแปลกใจอีกอย่าง หนึ่งคือ ในการไล่สามสายเขาจะนิยมไล่ตะแยะ เป็นเครื่องดนตรีที่ไม่ไล่มุล่ง ฉะนั้นเป็นเรื่องน่าคิดว่าเพลงตะแยะต้องเป็นเพลงที่สำคัญ”

(พิชิต ชัยเสรี, สัมภาษณ์, 15 พฤศจิกายน 2552)

อาจารย์เป็บ คงลายทอง อธิบายว่า

“ตะแยะ 7 ท่อนเป็นเพลงเรื่อง เรียกว่าเรื่องตะแยะ บางทีนับไปนับมา...มันมี
ล่องเรือพระนครสุดท้ายรวมเป็น 7 ท่อนอัตราสองชั้นอยู่ในกลอง โยนต่อจาก
กลองโยนไป สมัยก่อนอาจจะใช้ถึงเพราะตีกันยาว รุ่นกรรมมหรสพโน่นนะเพราะ
เจ้านายคูโยน – ละครเพราะท่านดูยาว คุณละเอียดตีไปจนออกประจำวัดได้เลย บาง
คนได้ระนาดเขาตีตั้งแต่สามชั้นแล้วมาออกตะแยะกลอง โยนได้เลย”
(เป็บ คงลายทอง, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2552)

อาจารย์จิรัส อัจฉรงค์ อธิบายว่า

“ตะแยะ 7 ท่อน เป็นเพลงเรื่องสองชั้น อัตราจังหวะสองชั้น ใช้ได้หรือไม่ได้
ก็ได้แล้วแต่ความหมายบางที่ใช้สำหรับบรรเลงยาวๆแล้วไปออกประจำวัดยังได้
เลยและอาจต้องใช้หลายๆท่อนตีวนไปวนมา ที่คือยังมีทางเดียวต่อมาจากครุพริ้ง
กาญจนผลิน เป็นอัตราสามชั้น มี 2 ท่อน”
(จิรัส อัจฉรงค์, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2552)

อาจารย์ฐิระพล น้อยนิคย์ อธิบายว่า

“เพลงเรื่องตะแยะสองชั้น ที่นำมาทำเป็นทางไล่ระนาด ลักษณะกลอนเพลง
มีสำเนียงมอญ แต่เดิมไล่มุล่ง ตะแยะก็เป็นบทเพลงเพลงหนึ่ง สำหรับพวกที่ดี
กลอนมอญ กลอนพม่า เป็นบทเพลงอีกประเภทหนึ่งที่โบราณใช้วิธีการปรุงแต่ง
เพื่อให้คนระนาด ได้ไล่มือและฝึกมือมีสำเนียงของเพลงมอญ มีการยืดขยาย
ออกไปเป็นสามชั้น เคยได้ยินครูเต๋อน พาทยกุล ตีไม่รู้ 6 ท่อนหรือ 7 ท่อนแต่เป็น
สามชั้นยาวมากเลยตีนานมาก ก็เป็นทางไล่อีกทางหนึ่ง แล้วสามชั้นที่ครูได้มาจาก
ครุพริ้ง กาญจนผลินมี 2 ท่อนก็ใช้เป็นทางไล่มือได้เหมือนกัน”
(ฐิระพล น้อยนิคย์, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2552)

อาจารย์ไชยยะ ทางมีศรี อธิบายว่า

“ทางสำหรับไถ่มือเขาเรียกทะเล 7 เที้ยว 1 จบของเพลงทะเลเนี่ย...เท่ากับ 1 เที้ยวแล้วก็ประดิษฐ์ทำนองให้ต่างจากนี้ไปอีก 6 แบบไม่ได้เป็นท่อนกลอน เปลี่ยนไปเรื่อยเพื่อฝึกความคิดให้เกิดความชำนาญในการแปรท่วง และเหลือ มรดกตกทอดมาถึงครุรวม พรหมบุรีเหลือ 1 เที้ยวแล้วครูก็ได้รับถ่ายทอดมาเป็นการไถ่มือ เนี่ย... 1 เที้ยวอัตราสามชั้นตีวนไปวนมา 3 ชั่วโมงจบ ใช้ไถ่มือตอนเช้า มีด การไถ่มือของระนาด เวลาไถ่นานๆก็ต้องแก้เบื้อหนึ่งอย่างแล้วอีกอย่างทำให้ แดกฉานได้ด้วยการเล่นทำนอง เกร็ดของมันก็คือประโยชน์ของการไถ่ระนาด เท่านั้นเอง เป็นเพลงทางพื้นแล้วมีเปลี่ยนในตัวเปลี่ยนการขึ้นลงเป็นเพลงที่ครบ 7 เสียง เพลงที่ครบ 7 เสียงถือว่าเป็นเพลงชั้นสูงเป็นเพลงมาตรฐานของคนตรีไทย เสียงที่ใช้ไถ่ระนาดเป็นเสียงในจะต่างกับเสียงรับร้อง”

(ไชยยะ ทางมีศรี, สัมภาษณ์ 21 ตุลาคม 2552)

จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยสรุปได้ว่าเพลงเรื่องทะเล 7 ท่อนอัตราจังหวะสองชั้น เป็นเพลงที่เกิดขึ้นก่อนและเป็นต้นรากสำคัญของเพลงทะเลประเภทอื่นๆอีกหลายเพลง ที่ผู้วิจัย ได้กล่าวถึงต่อไป เพลงเรื่อง ทะเล 7 ท่อนสองชั้นนี้ใช้สำหรับไถ่มือประเภทเดียวกับมุล่งหรือ สาธุการ และในการไถ่มือจะมีทั้งอัตราสองชั้นและสามชั้นแล้วแต่บรมครูทางด้านดนตรีไทยแต่ละ สำนัก จะคิดประดิษฐ์เอาไว้อย่างไร เพื่อถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ในสำนักของตน อีกทั้งยังเป็นต้นราก ของเพลงสองชั้นที่ใช้บรรเลงและขับร้อง ประกอบการแสดง โขน - ละคร เช่น ในดับนางลอย และ ดับพรหมมาสเตอร์ รวมถึงนำมาขยายเป็นอัตราสามชั้นเพื่อใช้บรรเลงรับร้องและทำเป็นทางเดี่ยว เครื่องดนตรีชนิดต่าง และนำมาทำเป็นเพลงโหมโรงและเพลงเถาซึ่งล้วนแล้วแต่มีต้นรากมาจาก เพลงเรื่องทะเล 7 ท่อน ทั้งสิ้น

2.1.3.2 เพลงทะเล 2 ชั้น ทำนองเก่ามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ที่นำมาใช้เป็นเพลงสำหรับขับ ร้องและบรรเลงประกอบการแสดง โขน - ละคร เช่น ในดับนางลอย และดับพรหมมาสเตอร์ บรมครู ทางด้านดนตรีไทยท่านได้นำท่อนที่ 1 ของเพลงเรื่องทะเล 7 ท่อน มาทำเป็น 2 ท่อน โดยท่อนที่ 1 มี 4 จังหวะ ท่อนที่ 2 มี 6 จังหวะเพื่อใช้ในการบรรเลงและขับร้อง อีกทั้งในประเภทเพลงหน้าพาทย์ ใช้สำหรับประกอบกิริยาการเดินอย่างเป็นขบวน ในพระราชพิธีใช้เพลงนี้บรรเลงเนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและสถลมารค บางทีก็เรียกชื่อเพลงนี้ว่า กลองโยน หรือรวมเรียกว่า ทะแกลองโยน นอกจากนี้ยังใช้เป็นเพลง ประจำกัณฑ์นครกัณฑ์ในเทศมหาชาติ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวถึงเพลงทะเลสองชั้นและทะเล กลองโยนไว้ดังนี้

อาจารย์รุระพล น้อยนิคย์ อธิบายถึงเพลงทะแยสองชั้นว่า

“เพลงทะแยสองชั้นที่ใช้สำหรับขับร้องและบรรเลงประกอบการแสดง โขน-ละคร เช่น ในคับบางลอย และคับบพรมมาศตร์นั้น โบราณบอกว่าท่านพัฒนามาจาก ท่อน 1 ของ เพลงเรื่องทะแยสองชั้น 7 ท่อน ซึ่งมีความยาวเท่ากับ กลองโคนที่ร้องในคับบพรมมาศตร์และคับบางลอย มี 2 ท่อน ท่อน 1 ของเพลงเรื่องทะแยมันจะกลายเป็น 2 ท่อน แบ่งช่วงหน้า ท่อน 1 เป็น 4 จังหวะ ช่วงหลังท่อน 2 มี 6 จังหวะซึ่งเป็นความยอดเยี่ยมของบรรพชนดนตรีไทยจากเพลงยาวๆ ในท่อนที่ 1 แบ่งออกให้เป็น 2 ท่อนเพื่อใช้ประกอบในการแสดง”
(รุระพล น้อยนิคย์, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2552)

อาจารย์จิรัส อัจฉรงค์ อธิบายถึงทะแยสองชั้น ว่า

“เพลงทะแยสองชั้นถ้าไปใช้ในคับบ เช่น พรมมาศตร์ ใช้ชื่อว่า ทะแย กลองโคนที่ถ้ามีกลอง โขนก็ต้องมีความหมายที่ดี ต้องมีแตร์ มีสังข์ มีปี่ในการบรรเลงนำขบวน”
(จิรัส อัจฉรงค์, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2552)

รองศาสตราจารย์นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ได้อธิบายถึงเพลงเรื่องไว้หนังสือดนตรีวิจัักษ์ ไว้ดังนี้

“นักแต่งเพลงไทยบางท่าน ท่านตัดตอนเพลงเรื่องบางตอนออกมาแล้ว นำเพลงนั้นมาใช้ในโอกาสต่างๆเช่น เอมาบรรจุเป็นเพลงร้องโขน ละคร บ้างเอามาประดิษฐ์ต่อเติมเป็นเพลงเถาบ้างเพลงเรื่องจึงเสมือนหนึ่งเป็นธนาคารแห่งบทเพลงที่ครูในอดีตท่านสะสมไว้ให้ตนเอง”
(พูนพิศ อมาตยกุล, 2529 : 70)

2.1.3.3 ทะแยสามชั้นสำหรับไล่มือ ไล่มือคือการไล่ระนาดคำว่า “ไล่ระนาด” เป็นศัพท์ที่นิยมใช้เรียกกันในหมู่ผู้ที่ฝึกตีระนาดเอก หมายถึงการฝึกตีระนาดด้วยทำนองเพลงต่างๆให้คล่องมือ ช่วงเวลาที่จะฝึกไล่ระนาดมีส่วนสำคัญมากในการพัฒนาฝีมือ คั้งนั้นผู้ฝึกตีระนาดเอกควรให้ความสนใจ มีความเอาใจใส่และมีความมานะอดทนในการฝึกฝนให้มากเป็นพิเศษ การไล่ระนาดเวลาเช้าควรเริ่มไล่ตั้งแต่เวลาประมาณ 04.00 – 07.00 น.

เพลงที่นิยมใช้สำหรับฝึกไล่ระนาดเอกได้แก่ เพลงทะแยสามชั้น และเพลงนั่งมุล่งชั้นเดียว เพลงทะแยเป็นเพลงที่เหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกระนาด เนื่องจากสำนวนเพลงเป็นทางกลอนที่เรียบเป็นการฝึกการตีให้เสียงทั้งสองมือดังเสมอกัน ส่วนเพลงมุล่ง (บางที่เรียกมุล่ง) ท่วงทำนองเพลงค่อนข้างเป็นกลอนที่ต่อเนื่องเสียงไม่กระโดดข้ามชั้นคู่เสียงจนเกินไปเป็นเพลงที่มีรูปแบบสำนวนเพลงครบตามลักษณะของเพลงที่ดี และเป็นพื้นฐานของการดำเนินกลอนระนาดในเพลงเถา แต่ผู้ที่ฝึกไล่โดยใช้เพลงมุล่งนั้นควรฝึกเพลงทะแยมาก่อน ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวถึงเพลงทะแยสามชั้นสำหรับไล่มือไว้ดังนี้

อาจารย์ไชยยะ ทางมีศรี อธิบายว่า

“การไล่ระนาดคือการเตรียมความพร้อมเบื้องต้น จนถึงการเตรียมฝีมือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการไล่มือ คือ ทำให้เสียงระนาดเท่ากัน มือเท่ากัน มีชุมกำลังอยู่ในตัวการตีจากนั้นก็ตีเป็นเส้นตรงขึ้นลงสม่ำเสมอ ยกไม้ห่างจากพื้น 1 ฟุต ประโยชน์คือให้กล้ามเนื้อแข็งแรง

วิธีการไล่ของครูจะใช้เพลงทะแยสามชั้น เริ่มจากการตีคู่ 8 จากซ้ายไปหาเร็วทุกครั้ง โดยเริ่มจากการตีทั้งแขนและเมื่อตีไปในระยะหนึ่งก็จะเร่งความเร็วขึ้นในระดับหนึ่งจึงเปลี่ยนจากการตีทั้งแขนมาเป็นการตีครึ่งข้อครึ่งแขน จนถึงแนวสุดมือ ครูจะเริ่มไล่ในเวลา 04.00 น. เป็นต้นไปสาเหตุที่ไล่ในตอนตีนี้เพราะหลังจากนั้นเมื่อไล่เสร็จครูจะซ้อมเพลงเดี่ยวและจะฝึกสะบัดสะเคาะ รัว ขยี้ เพื่อให้เกิดความชำนาญครูจะไล่อย่างน้อยวันละ 1 – 2 ชั่วโมงขึ้นไปแล้วแต่ความเหมาะสม การไล่ระนาดเอกในเพลงทะแยสามชั้นนั้น แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือการไล่เพื่อให้เกิดกำลังและการไล่เพื่อให้เกิดความคล่องตัว” (ไชยยะ ทางมีศรี, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม, 2552)

อาจารย์จิรัส อัจฉรงค์ อธิบายว่า

“เพลงทะแยไล่มือเป็นเพลงสามชั้น มี 2 ท่อนเป็นเพลงเก่ามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่เดิมเป็นเพลงสองชั้น สาเหตุที่ใช้เพลงทะแยในการไล่ระนาดอาจเป็นเพราะว่าเป็นเพลงที่มีทำนองวากวน ไปมา จะทำให้ฝึกการสังเกตในช่วงทำนองเพลง”

(จิรัส อัจฉรงค์, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม, 2552)

จากการศึกษาเอกสารและจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้วิจัยสรุปได้ว่าการบรรเลงการไล่ระนาด ผู้ที่เรียนระนาดเอก มีบทเพลงที่ใช้สำหรับไล่มือของผู้ที่เรียน ได้แก่ เพลงทะแยสามชั้น เพลงมุล่ง เป็นต้น และ เพลงทะแยสามชั้นก็เป็นเพลงเก่าสำหรับเป็นบทฝึกเบื้องต้นสำหรับคนที่เรียนระนาดเอกใช้ไล่มือในเวลาเช้า ทำนองของเพลงทะแยมีประจวนทำนองคล้ายกับเพลงต้นเพลงจิ้งสามชั้น ซึ่งเป็นเสียงตรง ไม่มีลูกเล่นที่พลิกแพลงหรือเปลี่ยนบันไดเสียงมากๆ อีกทั้งยังมีทำนองที่วากวนไปมาจะทำให้ฝึกการสังเกตในช่วงทำนองเพลงเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มหัดใหม่ เป็นการฝึกการตีให้เสียงทั้งสองมือดังเสมอกัน ซึ่งการบรรเลงหรือลูกเล่นเม็ดพรายของทำนองพื้นเป็นเพลงโบราณ

2.1.3.4 เพลงทะแยสามชั้น เป็นประเภทที่ใช้สำหรับการเดี่ยวเครื่องดนตรีหลายชนิดและใช้สำหรับบรรเลงรับร้องกับวงมโหรีปี่พาทย์ จากประวัติพระประดิษฐไพเราะ (ศุบุณิ แยก) เป็นผู้ขยายเพลงทะแยจากของเก่าอัตราสองชั้นเป็นสามชั้นและนำมาทำเป็นเพลงทางเดี่ยว 3 ชั้นสำหรับเดี่ยวเครื่องดนตรีต่างๆเพื่ออวดฝีมือการบรรเลงของตน ซึ่งต่อมาก็มีครูดนตรีไทยอีกหลายท่านได้นำมาทำเป็นทางเดี่ยวสำหรับเครื่องดนตรีชนิดอื่นอีก เช่น เพลงเดี่ยวทะแยในทางซอด้วงนี้ หลวงไพเราะเสียงซอ (อุ้น คุริยชีวิน) เป็นผู้แต่งทางเดี่ยวเอาไว้เฉพาะสามชั้น

ความหมาย “การบรรเลงเพลงเดี่ยว”

จากตำราทางวิชาการด้านดนตรีไทยได้มีการกล่าวถึงลักษณะการบรรเลงเพลงเดี่ยวดังนี้

“การบรรเลงเพลงเดี่ยว มิใช่หมายความว่าบรรเลงคนเดียว แล้วจะเป็นการบรรเลงเดี่ยว การบรรเลงเดี่ยวนั้น เพลง ทำนอง และผู้บรรเลงจะต้องเหมาะสมที่จะเป็นการบรรเลงเดี่ยวด้วยจึงจะใช้ได้ อันที่จริงการบรรเลงเดี่ยวนั้นมิใช่ว่าจะบรรเลงผู้เดียวจริงๆ เวลาบรรเลงเดี่ยวนั้นจะมี เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ เช่น โทนรำมะนา หรือสองหน้ากับฉิ่ง สำหรับ ควบคุมจังหวะหน้าทับบรรเลงไปด้วย” (มนตรี ตราโมท, 2538: 45)

ในการบรรเลงเพลงเดี่ยวนั้น นอกจากความเหมาะสมในเรื่องเพลง สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการบรรเลงให้เกิดความไพเราะ และได้อารมณ์เพลงที่นักดนตรีต้องถ่ายทอดออกมาคือเรื่องของความพร้อมในด้านจิตใจเป็นสำคัญ

จากเหตุผล ที่กล่าวมาในข้างต้น ความพร้อมของจิตใจถือเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ เพราะการที่ศิลปินจะถ่ายทอดผลงานเพลงออกมา นำเสนอผู้ฟังให้เกิดอารมณ์สุนั้นต้องกลั่นกรองความรู้สึกที่ได้อารมณ์เพลงออกมาด้วยความตั้งใจ จากอารมณ์อันละเอียดอ่อน ประณีตบรรจง

เพราะสิ่งที่จะเป็นตัวกำหนดอรรถรสในทำนองเพลงได้ดีคือความพร้อมทางด้านจิตใจของผู้บรรเลงนั่นเอง ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวถึงเพลงทะเลแสามชั้นไว้ดังนี้

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้เสนอถึงเพลงทะเลแสามชั้นไว้ดังนี้

“เพลงทะเลแสามชั้นอยู่ในประเภทเพลงชั้นสูง มีลีลาท่วงทำนองเมคพรายเหมาะสมที่จะนำมาทำเป็น “ทางเดี่ยว” แสดงฝีมือ จึงมีผู้ประดิษฐ์ทางเดี่ยวเพลงนี้ทั้งเครื่องดนตรีประเภทเป็พาทย์และเครื่องสาย”

(ราชบัณฑิตยสถาน 2536 : 155)

อาจารย์วัฒนา โกศินานนท์ อธิบายถึงเพลงทะเลแสามชั้นว่า

“เพลงทะเลแสามชั้น เป็นเพลง 2 ท่อนท่อน 1 มี 4 จังหวะ ท่อน 2 มี 6 จังหวะ มาจากเพลงทะเลแสองชั้น โบราณ ท่วงทำนองทางร้องมันเพราะมากเพราะจับใจเลยทีเดียวนั่นเวลาคุณครูร้องเนี่ย ครูชอบฟังคุณครูร้องมากคุณครูร้องเพราะเพลงนี้คนร้องต้องใช้ความสามารถสูงยิ่งท่อน 2 มันมีตั้ง 6 จังหวะก็ต้องร้องยาวก็ต้องใช้กำลังมาก ถ้ากำลังไม่พอเพลงก็ไม่น่าฟัง แล้วในการร้องก็ต้องใช้กลเม็ดเค็ดพราย กลวิธีชั้นสูงในการร้องจึงจะทำให้เพลงไพเราะน่าฟังยิ่งขึ้น”

(วัฒนา โกศินานนท์, สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม, 2552)

อาจารย์ปิ๊บ คงลายทอง อธิบายว่า

“ทะเลแสองชั้นแล้ววิวัฒนาการมาเป็นสามชั้น ให้บรรเลงเล่นเสภา สักวา เป็นทำนองทางพื้น ไม่มีลูกล่อลูกขัด และแบ่งเป็น 2 เสียงคือเสียงล่างกับเสียงบน เสียงล่างที่นำมาเดียวกัน เสียงบนน่าจะเป็น โหมโรงหรือรับร้องเสียงมากกว่าเขาใช้นำไปเดียวกันเป็นเพลงสำคัญ และมีสำเนียงที่ไพเราะครูเคยฟังเดี่ยวสามสาย หรือซอด้วงที่ครูหลวงไพเราะๆเดี่ยวไว้ ครูเขวงศักดิ์ก็ได้เดี่ยวทะเลแสามสาย ทะแเป็นเพลงใหญ่ เป็นเพลงใหญ่หมายความว่า ศักดิ์ศรีคุณค่าของเพลงมีมาก คนที่เก็ยซอ้มก็คงลำบากหน่อยเพราะมีเนื้อหาเยอะ”

(ปิ๊บ คงลายทอง, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม, 2552)

รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี อธิบายถึงเพลงทะเลแยะสามชั้นว่า

“ทะเลแยะสามชั้น คือการนำสองชั้นท่อนแรกขยายเป็นสามชั้นแล้วแบ่ง ออกเป็น 2 ท่อน ก็กลายมาเป็นทะเลแยะสามชั้นที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ส่วนทางร้อง ทะเลแยะสามชั้นถือเป็นทางโบราณ ซึ่งถือว่าคนร้องควรจะต้องได้ เพราะเป็นเพลงที่ ไม่แพ้เพลงสามชั้นโบราณอื่นๆ.”

(พิชิต ชัยเสรี, สัมภาษณ์, 15 พฤศจิกายน 2552)

อาจารย์ไชยยะ ทางมีศรี อธิบายว่า

“การเคี้ยวจะใช้เสียงเดียวกับรับร้องบันไดเสียงเดียวกัน ซึ่งก็จะใช้เสียงให้ เหมาะกับเครื่องมือต่างๆแต่ที่ใช้ไ้ไ้ระนาบเป็นเสียงในจะต่างกับเสียงรับร้อง ความ ประหลาดของเพลงนี้คือ เวลาบรรเลงล้วนไม่เหมือนกับบรรเลงรับร้องเวลาเคี้ยวดี ยาวกว่าเวลารับร้องเที่ยวแรกที่มันยาวมันหายไปไม่รู้เพราะอะไรนั่นคือความ ประหลาดของเพลงนี้ซึ่งไม่เหมือนเพลงอื่นเขาร้องเที่ยวแรกเต็มไปแล้วเวลา รับร้องเขาไม่ร้องท้ายเขาร้องต้นไว้ต้นท่อน 2 เที่ยวนี้เต็มเที่ยวพอเครื่องสวมรับก็จะ รับเที่ยวหลังซึ่งมันน้อยกว่า 2 จังหวะแต่เครื่องมีท้ายอีก 2 จังหวะนี่คือความ ประหลาดท่อน 2 เพลงทะเลแยะที่ไม่เหมือนเพลงใดในโลกเพลงไทยเนี่ย..ต้องรับ เต็มร้องเต็มร้องขาดก็รับขาดเพลงไหนจังหวะเท่าใดก็เท่านั้นเพลงนี้ก็ไม่ผิดเป็น การวางรูปแบบของโบราณจารย์นั่นคือความพิเศษของเพลงซึ่งถ้าคนไม่เข้าใจก็จะ คิดว่ามีปัญหาว่าทำไมร้องกับเครื่องไม่เท่ากันถ้าเกิดเอาไปเทียบกันเข้าเป็นตัวโน้ต ก็ดีหรือดีไปพร้อมร้องก็ดีต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าของร้องเขาอยู่เที่ยวแรก เครื่องรับเที่ยวหลัง 2 เที่ยวรับเฉพาะเที่ยวหลังเลยแล้วก็ไปเคี้ยวซึ่งร้องไม่มีเคี้ยว แต่มีหัวประหลาดเพลงนี้ถ้าไม่รู้ที่มากก็จะไปเถียงกันข้างหน้า

ทางร้องก็เป็นทางร้องที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเพลงที่สุดยอดของนักร้อง ร้องแล้วทำให้เกิดความไพเราะ ผู้ขับร้องต้องมีคุณภาพเสียงที่แข็งแรงต้องมีกำลัง ที่พอเพียงกับการขับร้องเพลงนี้เพราะมีทำนองร้องที่สูงมากแล้วก็ตามาก”

เพลงทะเลแยะความไพเราะของเพลง คือเป็นเพลงลดเสียงเหมือนกับเพลง แคมมอญในเพลงจะมีเสียงซึ่งร้องยากหลายๆเสียง

(ไชยยะ ทางมีศรี, สัมภาษณ์ 21 ตุลาคม 2552)

อาจารย์สมชาย ทับพร อธิบายว่า

“เพลงทะเลนี้ความไพเราะของเพลง คือเป็นเพลงลดเสียงประเภทเดียวกับพวกเพลงแขกมอญ ในเพลงจะมีเสียงซึ่งร้องยากหลายๆเสียง เป็นเพลงที่ร้องยากทำให้ไพเราะยาก ขึ้นเสียงสูงก็ไปไม่ถึงหลบลงต่ำก็ต่ำไปในเพลงนี้มีอยู่หลายที่ ผู้ขับร้องต้องมีความสามารถ และมีพื้นฐานในการขับร้องที่ดีพอสมควร เพราะเพลงทะเลถือเป็นเพลงเอกของนักร้องเพลงประเภทนี้นักร้องจะร้องได้ไพเราะยาก เช่นเดียวกับเพลงราตรีประดับดาว เป็นเพลงที่ร้องยากสูงก็สูงไปต่ำก็ต่ำไป เพราะเป็นเสียงผู้ชายแต่นิยมให้ผู้หญิงร้อง”
(สมชาย ทับพร, สัมภาษณ์ 21 ธันวาคม 2552)

จากการศึกษาเอกสารและจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้วิจัยสรุปได้ว่าเพลงทะเลสามชั้นที่ใช้สำหรับเดี่ยวเครื่องดนตรีและการรับร้องนั้นใช้บันไดเสียงเดียวกันและถือว่าเป็นเพลงชั้นสูงเพลงหนึ่งจึงได้มีผู้ประดิษฐ์ทางเดี่ยวเพลงนี้ ทั้งปี่พาทย์และเครื่องสาย ส่วนในทางร้องทะเลสามชั้นก็ถือว่าเป็นเพลงที่ผู้ขับร้องต้องใช้ความสามารถชั้นสูงในการขับร้องให้วิจิตรบรรจง อีกทั้งการที่จะเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนร้องก็น่าจะต้องร้องเพลงทะเลสามชั้นได้เพราะเพลงทะเลสามชั้นนี้ถือเป็นเพลงร้องโบราณที่มีคุณค่าเพลงหนึ่งและความประหลาดของเพลงนี้ซึ่งไม่เหมือนเพลงอื่นเขาร้องเที่ยวแรกเต็มไปแล้วเวลารับร้องเขาไม่ร้องทำเขาร้องต้นไว้ต้นท่อน 2 เที้ยวหนึ่งเต็มเที่ยวพอเครื่องสวมรับก็จะรับเที่ยวหลังซึ่งมันน้อยกว่า 2 จังหวะแต่เครื่องมีทำยอีก 2 จังหวะนี่คือความประหลาดในท่อน 2 ของเพลงทะเลที่ไม่เหมือนเพลงใดในโลก

2.1.3.5 เพลงทะเลเถา ประวัตินี้มาจาก สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคประวัติและบทร้องเพลงเถา (2536 : 155) ได้เสนอเพลงทะเลเถา ไว้ดังนี้

เพลงทะเลเถา เดิมมาจากเพลงทะเลเย อัตราสองชั้นของเก่า ประเภทหน้าทับปรบไถ่มี 2 ท่อน ท่อนที่ 1 มี 4 จังหวะ ท่อนที่ 2 มี 6 จังหวะ มีมาแต่สมัยอยุธยา นอกจากใช้บรรเลงในดรัมโหรี่มีเพลงทะเลเย เพลงยาว เพลงย่องหงิด เป็นต้น แล้วปี่ชวายังใช้เป่านำกระบวนกลองชนะในกระบวนพยุหยาตราสถลมารค และใช้บรรเลงปี่พาทย์ในหน้าพาทย์กลองโยน เช่น บรรเลงประจำเทศน์มหาชาติ ถิ่นครกกันท์ พระประดิษฐ์ไพเราะ (มี คูริยางกูร หรือครุมีแขก) ได้แต่งขยายขึ้นเป็นอัตราสองชั้น ต่อมาหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) นำมาตัดลงเป็นชั้นเดียวครบเป็นเถา

อีกนัยหนึ่งก็ว่าจางวางทั่ว พาทย์โกศล ก็ได้นำเพลงทะเลสองชั้นทำนองแก่นี้มาแต่งขยายเป็นอัตร่าจังหวะสามชั้นและตัดแต่งเป็นอัตร่าจังหวะชั้นเดียว จนครบเป็นเพลงเถา โดยมีเนื้อทำนองและลีลาเป็นเพลงธรรมดา นอกจากนี้จางวางทั่ว พาทย์โกศล ยังได้ทำลีลาทำนองเพลงทะเลเย เถาแยก

เฉพาะให้เหมาะสำหรับการเดี่ยวเครื่องดนตรีทุกชิ้นในวงปี่พาทย์โดยเดี่ยวทั้งเถา และยังมีผู้ทรงคุณวุฒิพูดถึงเพลงทะเลเถา ไว้ดังนี้

อาจารย์พิชิต ชัยเสรี ได้อธิบายถึงเพลงทะเลเถา ว่า

“ทะเลเถาเนี่ย.. นัยยะว่าครูจางวางทั่วก็ทำ ซึ่งแน่นอนต้องทำแน่เพราะผมเคยได้ต่อสมัยที่เรียนที่จุฬากับคุณเทวาทซึ่งคุณเทวาท เป็นลูกชายของครูจางวางทั่วซึ่งก็ได้ต่อทั้งเถาเลยแต่ตอนนี้ชั้นเดียวมันก็จะกลางเลื่อนไปแล้ว อีกทางที่ว่าครูหลวงประดิษฐไพเราะ เป็นคนทำซึ่งก็คงมี แต่ในปัจจุบันก็จะหาผู้ที่ถ่ายทอดจนครบเถาไม่ค่อยจะมี บางทีก็ร้องกับเครื่องคนละทางกัน”
(พิชิต ชัยเสรี, สัมภาษณ์, 15 พฤศจิกายน 2552)

อาจารย์จิรัส อัจฉรงค์ ได้อธิบายถึงเพลงทะเลเถา ว่า

“ทะเลเถาเนี่ย.. ครูหลวงประดิษฐ์เป็นคนมาทำชั้นเดียว จนครบเป็นเถา ”
(จิรัส อัจฉรงค์, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2552)

จะเห็นได้ว่า เพลงทะเลเถา มีที่มาจากเพลงทะเลสองชั้นแล้วนำมาขยายเป็นทะเลสามชั้น จากนั้นบรมครูทางด้านดนตรีไทย ก็ได้แต่งชั้นเดียวขึ้นจนครบเป็นเพลงเถา อีกหลายทาง เช่น ทางครูจางวางทั่ว พาทย์โกสธ ทางครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ ฯลฯ แต่ในเรื่องของความนิยมนั้น เพลงทะเลเถาจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมบรรเลงรับร้องในกลุ่มนักดนตรีเหมือนกับทะเลสามชั้นจึงทำให้เพลงทะเลเถา เกือบจะสูญหายเพราะไม่มีผู้ถ่ายทอดทางเพลง

2.1.3.6. เพลงโหมโรงทะเลเป็น เพลงโหมโรงประเภทหนึ่งที่บรมครูดนตรีไทยไม่ทราบนาม นำเพลงทะเลสามชั้นทั้งสองท่อนมีวัตถุประสงค์เพื่อทำเป็นเพลงโหมโรงใช้ชื่อว่าโหมโรงทะเล บรรเลงกับวงมโหรี และในปัจจุบันเพลงโหมโรงทะเลใช้เป็นเพลงหลักสูตรในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ 1 ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ทั่วประเทศ ในสาขาเครื่องสายไทย

รองศาสตราจารย์นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ได้อธิบายถึงเพลงโหมโรงไว้ในหนังสือดนตรีวิจักษ์ ไว้ดังนี้

“เพลงโหมโรงคือเพลงที่ใช้เป็นการบรรเลงก่อนที่จะกระทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยอาศัยเสียงดนตรีเป็นเครื่องขับบอกให้รู้ล่วงหน้า จะใช้คำพูด

สมัยใหม่ว่าเป็นการอ่านเครื่องก็คงไม่ผิดนัก ตัวอย่างเช่น เราจะมึ่งงานทำบุญเลี้ยงพระเพล ตอนเช้าปีพาทย์ก็จะบรรเลงเพลงโหมโรงเช้า เพลงโหมโรงเช้านั้นประกอบขึ้นด้วยเพลงสั้นๆหลายเพลงนำมาบรรเลงติดต่อกันไป เริ่มด้วยเพลงสาธุการ เหาะ ร่วงกลม ชำนาญ ฯลฯ

ถ้าจะมึ่งงานตอนเย็นหรือตอนค่ำก่อนจะเริ่มงานเราก็บรรเลงเพลงโหมโรงเย็นนอกจากนี้ยังมีเพลงโหมโรงกลางวัน เพลงโหมโรงเสภาสำหรับเล่นเสภาเพลงโหมโรง ประเภทสรรห่มหรือโหมโรงเฉพาะ เช่น โหมโรงเรื่องชมสมุทร สำหรับบรรเลงก่อนเล่นเครื่องสายปี่ชวาเป็นต้น เพลงโหมโรงมีทั้งที่เป็นเพลงสามชั้นและเพลงสองชั้นบางที่มีสองเพลงบรรเลงติดต่อกันไป เรียกว่า “ออกเพลง” ตัวอย่างเช่น “โหมโรงจีนโล่สามชั้นออกขยะแขยง” เป็นต้น

เพลงโหมโรงที่นิยมบรรเลงในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันมากมาย ส่วนใหญ่เป็นเพลงหน้าทับปรบไ้ ในอัตราสามชั้น อาทิ เพลงโหมโรงไ้ยเรศ โหมโรงแขก มอญทางหลัก โหมโรงราโค โหมโรงมหาฤกษ์ โหมโรงเจริญศรีอยุธยา โหมโรงเยี่ยมวิมาน โหมโรงมะลิเลื้อย โหมโรงปฐมคุสิต โหมโรงรัตนโกสินทร์ โหมโรงนางกราย โหมโรงกระแตไ้ไม้ โหมโรงครอบจักรวาล โหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง โหมโรงจอมสุรางค์ออกสะบัดสะบั้ง และโหมโรงพม่าวัด เป็นต้น นอกจากนี้สถาบันการศึกษาบางแห่งยังมีเพลงโหมโรงเฉพาะของตน เช่น โหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ เป็นต้น” (พูนพิศ อมาตยกุล, 2529 : 67-68)

อาจารย์จรัส อาจารย์ก็ได้พูดถึงเพลงโหมโรงทะเลไ้ว่า

“โหมโรงทะเล ก็เอา 2 ท่อนของสามชั้นนั้นแหละมาทำเป็นโหมโรงไ้กับวงมโหรีไ้ได้ ปี่พาทย์ไม้นวมไ้ไ้ ไ้ไม่แข็งไ้ไ้”
(จรัส อาจารย์, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2552)

อาจารย์ไชยยะ ทางมีศรี ได้พูดถึงเพลงโหมโรงทะเลไ้ว่า

“โหมโรงทะเล ในปี่พาทย์เสภาไม่ปรากฏ น่าจะอยู่ในวงมโหรีไม่ค้อยไ้ยินแพร่หลาย อาจจะมีในสำนักนั้นๆเป็นเพลงโบราณจริงๆน่าจะทำมาจากสามชั้นทั้งสองท่อนมาทำเป็นโหมโรง เราจะพูดว่าความสำคัญไ้จะน้อย แต่ถ้าเป็น ไ้มีมือการเดี่ยว และไ้รับร้อง จะมีคนไ้มากกว่า”
(ไชยยะ ทางมีศรี, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2552)

ผู้วิจัยสรุปได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญว่า เพลงโหมโรงตะเย เป็นเพลงโหมโรงที่บรมครูทางด้านดนตรีไทยได้แต่งขึ้นจากเพลงตะเยสามชั้นซึ่งนำเอาเพลงตะเยสามชั้นทั้งสองท่อนมาทำในรูปแบบของเพลงโหมโรงและใช้ชื่อว่า โหมโรงตะเย

2.1.4 บทประพันธ์และบทร้องเพลงตะเยที่ปรากฏอยู่ในเพลงตะเยประเภทต่างๆ

ในการขับร้องเพลงไทย องค์ประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือ บทประพันธ์ที่ใช้ในการขับร้องเพลงไทย เพลงไทยจะมีความไพเราะอ่อนหวาน โศกเศร้า สง่างามเพียงใด ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับบทประพันธ์ด้วยเช่นกัน เพราะบทประพันธ์จะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มอรรถรส ให้เห็นถึงอารมณ์ของเพลงในการแสดงอารมณ์ต่างๆ ซึ่งผู้ขับร้องต้องอาศัยบทประพันธ์ในการตกแต่งทำนองทางร้องเพื่อให้เข้าถึงอารมณ์ของเพลงนั้นๆ

การใส่อารมณ์และความรู้สึกในบทเพลง มีผู้อธิบายไว้ดังนี้

“การใส่อารมณ์และความรู้สึกในบทเพลงเป็นสิ่งสำคัญมากในการขับร้องเพลงเพราะจะเป็นการช่วยให้บทเพลงนั้นๆเกิดความไพเราะชวนซาบซึ้งกินใจเป็นอันมาก ครูสอนให้นักเรียนรู้จักใส่อารมณ์ในการร้องเพลงให้ถูกกาลเทศะ เด็กเล็กๆที่เรียนยังไม่จำเป็นต้องใส่อารมณ์เพราะเด็กในวัยนั้นอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้ดีพอ ที่สำคัญคือ เด็กโตพอที่จะมีอารมณ์อ่อนหวานหรือสะเทือนใจในสิ่งที่พบเห็นรอบกาย หรือรู้จักเรื่องของความสวยงามและความประณีตของสรรพสิ่งต่างๆและธรรมชาติอันแวดล้อมอยู่รอบตัวครูควรสอนเด็กประเภทนี้เป็นอย่างยิ่ง ในเรื่องของ การใส่อารมณ์และความรู้สึกเพราะเหมาะสมกับวัยที่จะทำได้ดี

ครูควรจะให้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงหลักการใส่อารมณ์ตามกาลเทศะเพราะการร้องที่จะกระทำให้ผู้ฟังบังเกิดอารมณ์สะเทือนใจอย่างใดๆ ได้ก็ต้องเนื่องมาจากการปฏิบัติซึ่งสอดคล้องอารมณ์ของผู้ร้องเป็นมูลเหตุ เพราะฉะนั้นการที่จะร้องเพลงใดๆให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจแก่ผู้ฟัง โดยเฉพาะในเรื่องของการร้องประกอบการแสดงต้องร้องให้เหมาะสมกับกับบทบาทของการแสดง ผู้ร้องก็ต้องใส่อารมณ์นั้นๆเข้าไปในทำนองเพลงและบทร้องตามลักษณะซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ชั้น คือ

1. บทร้องที่ปราศจากอารมณ์ เช่นบทธรรมชาติ ไม่ต้องใส่อารมณ์และความรู้สึกมากนัก เพราะบทร้องบรรยายอยู่แล้ว

2.บทร้องที่เป็นการเล่าเรื่อง ต้องใส่ความรู้สึกบ้างตามลักษณะ
เนื้อความ

3.บทร้องที่เป็นคำพูด จะต้องใส่อารมณ์และความรู้สึกให้เต็มตาม
อารมณ์ของถ้อยคำเหล่านั้น” (ท้วม ประสิทธิ์กุล, 2535:126-127)

อาจารย์วัฒนา โกศินานนท์ อธิบายว่า

“บทประพันธ์หรือบทร้องมีส่วนในการแสดงอารมณ์ของเพลงนั้นๆอย่าง
บทร้องเพลงทะเลแยะสามชั้นก็จะแสดงถึงอารมณ์ดีคเพื่อต่อว่า ผู้หญิงที่ตนรักและ
แสดงความอาลัยอาวรณ์ที่นางมาทิ้งไป ส่วนทะเลแยะกลองโยนบทประพันธ์จะเป็น
การแสดงออกถึงการเดินขบวนอย่างมีเกียรติหรือเป็นขบวนพระราชพิธี”
(วัฒนา โกศินานนท์, สัมภาษณ์, 14 พฤศจิกายน 2552)

อาจารย์สมชาย ทับพร อธิบายว่า

“การร้องเพลงไทยคำประพันธ์สำคัญที่สุด อารมณ์ของเพลงขึ้นอยู่กับบท
ประพันธ์ อย่างเช่น เพลงทะเลบ้าจริงๆแล้วเพลงทะเลบ้าต้องแสดงถึงอารมณ์โกรธ
แต่ทะเลบ้า ในเงาะป่าของอาจารย์มนตรีที่ว่า “ชมพลาเห็นสมปราถนา”ก็กลายเป็น
ไม่โกรธไป ส่วนทะเลแยะเนี่ยสองชั้นบทประพันธ์ก็จะแสดงออกถึงความสง่าผ่าเผย
ทะเลแยะสองชั้นที่อยู่ใน โจน – ตะคร บทประพันธ์ก็จะเป็นกลอนแปดส่วนทะเล
แยะกลองโยนบทประพันธ์เป็นกาพย์ วิธีการร้องก็จะต่างกันแต่ทำนองหลักเหมือนกัน
ฉะนั้นขึ้นอยู่กับบทประพันธ์นั่นเอง”
(สมชาย ทับพร, สัมภาษณ์, 21 ธันวาคม 2552)

ผู้วิจัยจึงได้ยกตัวอย่างบทร้องจากบทโขน - ละครเรื่องต่างๆที่มีเพลงทะเลแยปรากฏอยู่ เพื่อให้ให้เห็นถึงลักษณะขอเพลงประเภทนี้

บทร้องเพลงทะเลแยสามชั้น

ไ้ว่าเจ้าดวงมณฑาทอง	โจนน้องจึงมาร้างเสนาหา
ที่ตั้งจิตคิดอยู่ตลอดเวลา	จะรับแก้วแววตาไปเวียงชัย
จะอุปภิเษกให้เป็นเอกมเหสี	ในสุวรรณธานีเป็นใหญ่
ควรหรือมาสถัดคตอาลัย	จะมาทิ้งพี่ไว้อยู่เดียวดาย

(นัยว่าเรื่องมณีสุริยง แต่ยังไม่พบ)

บทร้องเพลงทะเลแย เถา

สามชั้น	ไ้ว่าเจ้าดวงมณฑาทอง	โจนน้องจึงมาร้างเสนาหา
	ที่ตั้งจิตคิดอยู่ตลอดเวลา	จะรับแก้วแววตาไปเวียงชัย
สองชั้น	จะอภิเษกให้เป็นเอกมเหสี	ในสุวรรณธานีเป็นใหญ่
	ควรหรือมาพราจากจากกันไป	จะมาทิ้งพี่ไว้แต่เอกา
ชั้นเดียว	พระโณมยง	พระจงโปรดเทศเสกา
	น้องขอถวายความสัจจา	อันความเสนาหาพระภูมิ
		เรื่องมณีสุริยง

บทร้องทะเลแย (ในดับนางลอย)

ขึ้นทรงวอสุวรรณพรรณราช	วิสูตรสายม่านมิดปิดป้อง
โจนจำเ้าแก่แซ่ชร้อง	ออกท่องฉนวนในไคลดา

(โขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย)

บทร้องทะเลแยกลองโขน (ในดับพราหมาสตร์)

ช้างเอษช้างนิมิต	เหมือนไม่ผิดช้างมัจฉา
เริงเรังกำแหงหาญ	ชาญศึกสู้รูท่างที
ผูกเครื่องเรื่องทองทอ	กระวิลทองหล่อทอแสงสี
ห้อยหูภูจำมรี	ปกกระพองทองพรรณราช

เครื่องสูงเรียงสามแถว	ลายกาบแก้วแสงแพรวพราว
อภิรมสับซุ่มสาย	บังแทรกอยู่เป็นคู่เคียง
กลองชนะประโคมครึก	มโหระทึกก็ก้องเสียง
แตรสังข์ส่งสำเนียง	นางจำเรียงเคียงข้างทรง
สาวสุรางค์นางรำฟ้อน	ดั่งกนิษฐนางนวลหงส์
นักสิทธิ์ฤทธิรงค์	ถือทวนธงลี้ลวยมา

(โขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกพรหมาสตร์)

บทร้องทะเลเย (ในบทละครเรื่องมโนห์รา)
 พระสุธนขึ้นทรงคชาธาร คุมโยธาหาญทัพใหญ่
 พรุ่งพร้อมพลพลไกร คลาไคลออกจากนิเวศน์วัง
 (บทละคร เรื่อง พระสุธนมโนห์รา)

บทร้องเพลงทะเลเยประเภทต่างๆ จะนำมาจากบท โขน - ละครทั้งสิ้นสังเกตว่าถ้าเป็นบท ร้องอัตราสามชั้น หรือเถา เนื้อหาจะเป็นการตัดพ้อต่อว่าถึงหญิงที่ตนรักจะจากไป ส่วนในอัตราสอง ชั้นหรือที่อยู่ในทะเลเยกลองโขน เนื้อหาของบทร้องจะเป็นการแสดงถึงการเดินทางเป็นขบวนพยุหยา ตรา หรือเป็นการชมความสวยงามของขบวนนั้น

2.1.5 โอกาสในการบรรเลงเพลงทะเลเย

เพลงทะเลเยแต่ละประเภทล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งสิ้นและแต่ละประเภทก็มีโอกาสที่ใช้ ต่างกันออกไปตามความเหมาะสมโดยท่านผู้ทรงคุณวุฒิได้อธิบายถึงโอกาสที่จะใช้ไว้ดังนี้

อาจารย์จรัส อัจฉรงค์ อธิบายว่า

“โหมโรงทะเลเยใช้กับวงมโหรีก็ได้ ปี่พาทย์ไม้นวมก็ได้ ไม่แข็งก็ได้ ส่วน สามชั้น ใช้เป็นเพลงเดี่ยวด้วย รับร้องด้วย สองชั้นใช้ในตับ เช่นพรหมาสตร์ คือ ทะเลเยกลองโขน ส่วนสามชั้นทางใต้ก็เอาไว้สำหรับไว้มือ”

(จรัส อัจฉรงค์, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2552)

อาจารย์ไชยยะ ทางมีศรี อธิบายว่า

“โหมโรงตะแยในปีพหุศกไม่ปรากฏ น่าจะอยู่ในวงมโหรีแต่ไม่ได้ยืน
แพร่หลาย ที่มีคนไชโยอะก็เห็นจะมีการไล่มือ การเดี่ยวและการรับร้องแล้วก็สอง
ชั้นที่ใช้ประกอบการแสดง โขน - ละคร”

(ไชยยะ ทางมีศรี, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2552)

อาจารย์بيب คงลายทอง อธิบายว่า

“ที่เห็นใช้กันบ่อยๆก็จะเป็นการเดี่ยวเคยเห็นอาจารย์ช่วงศักดิ์ เดี่ยวขอสาม
สายทางครูหลวงไพเราะๆ แล้วก็สามชั้นบรรเลงรับร้องเพราะในสามชั้นมีแต่กลเม็ด
ที่เอาไปใส่กันว่าจะมีความวิจิตรพิสดารขนาดไหน เพราะเพื่อการฟังเขาก็เต็มอิม
ตรงสามชั้นเท่านั้นแหละ สองชั้นไปแล้วหรือชั้นเดี่ยวไปแล้วเขาใช้ใน โขนละคร
เป็นส่วนใหญ่ ส่วนสามชั้นทางไล่เขาก็เอาไว้สำหรับไล่มือ”

(بيب คงลายทอง, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2552)

จากคำกล่าวของผู้ทรงคุณวุฒิ โอกาสที่จะใช้เพลงตะแยประเภทต่าง ๆ นั้นก็จะขึ้นอยู่กับ
ความนิยมของผู้บรรเลงและผู้ฟังว่านิยมฟังเพลงประเภทใด และเมื่อเพลงประเภทนั้นเป็นที่นิยมก็จะ
ได้ยินการขับร้องและการบรรเลงเพลงประเภทนั้นบ่อยๆ เพลงตะแยที่มีโอกาสได้บรรเลงบ่อยๆ
ได้แก่ ตะแยสามชั้น การเดี่ยวตะแย และเพลงตะแยกลอง โขน ที่อยู่ในการแสดง โขนละคร

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.2 ประวัติชีวิตคุณครูท้วม ประสิทธิ์กุล

ภาพที่ 1 คุณครูท้วม ประสิทธิ์กุล

2.2.1 ประวัติส่วนตัวและชีวิตครอบครัว

ศิลปินที่ยืนยงอยู่ในวงการเพลงไทย และมีความสามารถอันเป็นอัจฉริยะด้านคีตศิลป์ ทั้งยังได้ใช้ชีวิตอยู่กับวงการเพลงไทยมาเป็นเวลานานถึง 5 แผ่นดินและได้สร้างคีตศิลป์ชิ้นใหม่อีกมากมายท่านหนึ่งคือ “ครูท้วม ประสิทธิ์กุล”

คุณครูท้วม ประสิทธิ์กุล เกิดเมื่อวันจันทร์เดือน 7 ขึ้น 7 ค่ำ ปีมอก พุทธศักราช 2439 ณ ตำบลบางแพรกเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี บิดาชื่อนายสุด (ขณะนั้นไม่มีนามสกุล) แต่ใช้นามสกุลของลุง คือ “จันทร์สุขศรี” มารดาชื่อนางเทียบ มีพี่น้อง 7 คนเป็นหญิงล้วนและเสียชีวิตแล้วทุกคน คือ

1. นางถม บัวทั้ง
2. นางทิม
3. นางท้วม ประสิทธิ์กุล
4. นางเพ็ญ (หรือเพ็ง) สินสุข
5. นางทับ(หรืออุษา)สุคันธมาลัย
6. นางทิพย์ อนุวัฒน์
7. นางประทุม อินทรทูต

คุณครูท้วม แต่งงานกับนายพูล ประสิทธิ์กุล เมื่อ พ.ศ. 2469 มีบุตรชายหญิง 2 คนแต่เสียชีวิตตั้งแต่ยังเล็กๆ

2.2.2 ประวัติการศึกษาด้านการขับร้อง

นายสุคนธ์ของคุณครูท้วมเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในด้านขับเสภาและขับร้องเพลงไทย ทั้งมีวงดนตรีประจำบ้านอีกด้วย คุณครูท้วมใกล้ชิดผูกพันอยู่ในวงการเพลงไทยมาแต่เล็กจึงสนใจในการขับร้องเพลงไทย ประกอบกับคุณครูท้วมเป็นคนเสียงดี จึงสามารถขับร้องได้ดี คุณครูท้วมได้เรียนและฝึกหัดจากนายสุคนธ์ผู้เป็นบิดา ตั้งแต่อายุได้ 7 ขวบ ก่อนที่จะเริ่มฝึกหัดจริงจังนั้น คุณครูท้วมได้ฟังเพลงที่บิดาสอนขับร้องให้กับบรรดาศิษย์ซึ่งมาต่อเพลงที่บ้าน ครูเป็นคนหัวไว ได้ยินเพียงครั้ง สองครั้งก็จำได้และสามารถร้องได้อย่างถูกต้องเมื่อบิดาเห็นว่า หากส่งเสริมให้ฝึกหัดร้องอย่างถูกวิธี ก็จะเป็นนักร้องที่ดีได้คนหนึ่ง ดังนั้นนายสุคนธ์ผู้เป็นบิดาจึงเป็นครูคนแรกของคุณครูท้วม

ในการฝึกหัดขับร้องครั้งแรกนั้นครูท้วม ได้รับการฝึกหัดเบื้องต้น เริ่มด้วยการฝึกเสียง ฝึก การหายใจ และฝึกการใช้ถ้อยคำให้ชัดเจน การฝึกเสียงนั้นต้องให้ถูกต้องกับมาตรฐานของ เสียงดนตรี เช่น เสียงเพียงอ่อนน เสียงเพียงอ่อนล่ง เสียงกรวด ต่อจากนั้นก็เป็นการหัดตั้งเสียงร้อง เริ่มตั้งแต่เสียงหนึ่งถึงเสียงเจ็ด เทียบกับเสียงสากลก็คือ โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด ต้องรู้จักวิธีร้อง เสียง เออ เอ๊ย อ้อ อือ เสียงที่ร้องต้องฝึกให้เสียงอยู่คงที่ ไม่ให้เสียงตก ตามภาษาโบราณเรียกว่าให้ เสียงอยู่ตัวครูท้วมต้องฝึกเสียงอยู่ด้วยความยากลำบากมาก

จากคำกล่าวของครูท้วม ประสิทธิกุล ที่นำมาลงในหนังสือพระราชทานเพลิงศพ ท้วม ประสิทธิกุล จากบทความเรื่อง “ศิลปินที่น่ารู้จัก : ครูท้วม ประสิทธิกุล” ของพัฒน์ พร้อมสมบัติ ลงพิมพ์ในวารสารศิลปากร ปีที่ 26 ฉบับที่ 5 พฤศจิกายน 2525 หน้า 47 – 68 ท่านเล่าให้ผู้เขียน คือ คุณพัฒน์ พร้อมสมบัติ ฟังว่า

“บ้านฉันอยู่ริมน้ำ เวลาจะฝึกร้องพ่อก็ให้ลงไปน้ำดำน้ำลงไปมิดศีรษะ แล้วก็ให้ร้องอะไรก็ได้ตามใจสบาย จะโห่ฮิ้วหรือว่าจะร้อง เออ อะ ไรก็ได้ ให้ สุดกำลังเขี้ยว แต่ว่าต้องไม่ให้สำลักน้ำนะคะ ร้องให้สุดเสียงอยู่ได้น้ำ พ่อกดศีรษะ เอาไว้พอเห็นว่าเต็มอึดก็ให้ขึ้นมาหายใจแล้วพอเห็นว่าเราหายใจเหนื่อยแล้วก็ให้ดำ น้ำลงไปใหม่ ทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวันคะ เพราะอย่างนั้นเสียงจึงอยู่คงที่ เรียกว่า เสียงไม่เพี้ยนไม่แปร่งต้องการเสียงใดก็อยู่เสียงนั้น เพราะ ได้ยินเสียงของเราเองได้น้ำนี้ล่ะคะ การฝึกเสียงเป็นยังงี้คะ”

(ท้วม ประสิทธิกุล, 2535:74)

เมื่อบิดาเห็นว่าฝึกเสียงพอที่จะร้องเพลงได้แล้วท่านจึงต่อเพลงให้ เริ่มด้วยเพลงต้นเพลงฉิ่ง เพลงจะเข้หางยาว ซึ่งเป็นเพลงหลักเบื้องต้น จากนั้น เมื่ออายุได้ 12 ปี บิดาได้พามาฝากเรียนวิชาขับ หลวงเสนาะดุริยางค์ (แหม่ม สุนทรวาทิน) ซึ่งต่อมาได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาเสนาะดุริยางค์ ซึ่ง

อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีนได้เขียนถึงคุณครูท้วม ประสิทธิกุล ในงานพระราชทานเพลิงศพของคุณครูท้วม ประสิทธิกุล ไว้ดังนี้

“ท่านเจ้าภาพงานพระราชทานเพลิงศพคุณครูท้วม ประสิทธิกุล ได้ให้เกียรติข้าพเจ้าเขียนประวัติชีวิตบางช่วง ของคุณครูท้วม ซึ่งคุณสมมุติได้ทราบจากคุณครูท้วมเอง ถึงการเล่าเรียนการขับร้อง ของครูท้วม ความสนิทสนมคุ้นเคยและความผูกพันของคุณครูท้วมกับครอบครัวของข้าพเจ้าอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับพ่อของข้าพเจ้า พระยาเสนาะดุริยางค์(แหม่ม สุนทรวาทีน) ซึ่งเป็นครูโดยตรงของคุณครูท้วม ให้เป็นที่ได้ทราบโดยทั่วกัน อาจกล่าวได้ว่านอกจากญาติสนิทของท่านแล้วคุณครูท้วมสนิทกับครอบครัวของข้าพเจ้ามากที่สุด ข้าพเจ้าจะติดปากเรียกท่านว่า “คุณแม่”

เมื่ออายุข้าพเจ้าประมาณ 16-17 ปี ข้าพเจ้าจำได้ว่าทุกเช้าพ่อจะมานั่งหลังบ้าน ดมน้ำชงชา คุณแม่ก็จะมานั่งอยู่ด้วยและต่อเพลงทุกวัน บางวันก็เรียนการขับเสภา จะเรียนกันอยู่จนสายแล้วพ่อก็จะไปทำงานข้าพเจ้าฟังใจ จำได้อยู่เพลงเดียว บทเดียว คือเพลงต่อยรูป “แหว ๆ อยู่ข้างในจะใคร่รู้” ตอนนั้นข้าพเจ้ายังร้องเพลงต่อยรูปไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้ตั้งใจจำ เพียงแต่ฟังผ่าน ไปมาเท่านั้นจนถึงเดี๋ยวนี้เมื่อร้องเพลงต่อยรูปเมื่อใดข้าพเจ้าจะคิดถึงและนึกจำภาพคุณแม่นั่งต่อเพลงกับพ่อข้าพเจ้าที่บ้านวังสวนกุหลาบได้”

(เจริญใจ สุนทรวาทีน, 2535:40-41)

จากคำกล่าวของคุณครูท้วม ประสิทธิกุล ที่นำมาลงในหนังสือพระราชทานเพลิงศพ ท้วม ประสิทธิกุล จากบทความเรื่อง “ศิลปินที่น่ารู้จัก : ครูท้วม ประสิทธิกุล” ของพัฒน์ พร้อมสมบัติ ลงพิมพ์ในวารสารศิลปการ ปีที่ 26 ฉบับที่ 5 พฤศจิกายน 2525 หน้า 47 – 68 กล่าวว่าคุณครูท้วมได้รับการฝึกจากพระยาเสนาะดุริยางค์หรือที่ครูท้วมกล่าวขานนามท่านว่า “เจ้าคุณครู” ท่านสอนในหลักต่างๆคือ

“การฝึกคอ ฝึกการหายใจให้ถูกที่ สอนให้รู้ถึงสิ่งสำคัญที่นักร้องนักดนตรีต้องมี คือ เทคนิคกลเม็ดวิธีต่างๆเรียกว่าพรสวรรค์ของแต่ละบุคคล ในเรื่องศิลปะนี้แล้วแต่จะพลิกแพลงไปได้หลายอย่างซึ่งก็ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ของการขับร้องด้วยมิใช่ว่าร้องลวดลายพร่าไปหมด แต่หาหลักอันใดมิได้นับว่ายังมีได้เป็นศิลปินอย่างแท้จริง”

(ท้วม ประสิทธิกุล, 2535:76)

หลังจากนั้นคุณครูท้วมได้เป็นคนร้องรุ่นเล็กในวงของพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในรัชกาลต่อมาได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศคือเป็นพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ

ที่พระตำหนักของพระอัครชายาเธอฯมีครูดนตรีที่มีชื่อเสียงมาฝึกสอนหลายคน เช่น หลวงเสนาะคุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) พระประดิษฐไพเราะ (ตาด ตาตะนันท์) ครูเหลือ หม่อมสัมจิน หม่อมศรีม คุณครูท้วมจึงมีโอกาสรับความรู้จากครูชั้นยอดหลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหม่อมสัมจิน ในระยะแรกที่เข้าถวายตัวแล้วนางท้วมได้เป็นคนร้องในละครเรื่องเงาะป่า ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และระยะนั้นเองก็ได้ถูกส่งตัวไปอยู่ที่บ้านของหม่อมสัมจินที่บ้านคลองบางหลวงเพื่อฝึกฝนการร้องเพลงสามชั้นและเพลงสัทวา

คำกล่าวของคุณครูท้วม ประสิทธิกุล ที่นำมาลงในหนังสือพระราชทานเพลิงศพ ครูท้วม ประสิทธิกุล จากบทความเรื่อง “ศิลปินที่น่ารู้จัก : ครูท้วม ประสิทธิกุล” ของพัฒน์ พร้อมสมบัติ ลงพิมพ์ในวารสารศิลปากร ปีที่ 26 ฉบับที่ 5 พฤศจิกายน 2525 หน้า 47 – 68 ครูท้วมได้อธิบายถึงความแตกต่างในการสอนของพระยาเสนาะคุริยางค์และของหม่อมสัมจินท่านได้อธิบายว่า

“วิธีการสอนและร้องแต่ละท่านไม่เหมือนกันหม่อมครูท่านสอนแบบผู้หญิง คือ นุ่มนวลร้องเรียบๆ กลเม็ดเด็ดพรายอะไรก็ไม่มีอะไรมาหนัก ฟังแล้วสบายใจ ราวกับลมพัดผ่านมากกระทบตัวเราเย็นสบาย ไม่เผ็ดร้อนเหมือนของเจ้าคุณครู ซึ่งร้องหนักแน่นแบบผู้ชายกลเม็ดเด็ดพรายก็มีมาก”
(ท้วม ประสิทธิกุล, 2535:78)

คุณครูท้วมไม่มีโอกาสได้เข้าเรียนหนังสือในโรงเรียน แต่ในช่วงที่ไปหัดร้องเพลงละครอยู่ในวงของพระอัครชายาเธอฯนั้น พระอัครชายาเธอฯได้ประทานหนังสือบทพระราชนิพนธ์เรื่อง “เงาะป่า” ให้ คุณครูท้วมจึงเอาน้ำสื่อนั้นมาเทียบกับคำในบทที่หัดร้องได้แล้ว พอรู้ว่าคำไหนตรงกันก็แน่ใจว่า ตัวหนังสือนั้นอ่านว่าอย่างนั้น เรียกได้ว่าคุณครูท้วมเรียนหนังสือจากบทพระราชนิพนธ์เรื่อง “เงาะป่า” นั่นเอง

2.2.3 ชีวิตนักร้อง / การทำงาน

ในสมัยรัชกาลที่ 5 คุณครูท้วมเคยได้เป็นนักร้องในวงมโหรี จัดบรรเลงถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะเสด็จฯไปประทับแรม ณ พระราชวังบางปะอิน ในรัชกาลต่อมาได้ขับร้องถวายพระพรเนื่องในงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง ขับร้องถวายสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าในรัชกาลปัจจุบัน และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว คุณครูท้วมได้ตามเสด็จพระวิมาดาเธอฯ กรมพระสุทธาสินีนาฏไปประจำอยู่ที่วังดนตรีของพระองค์ท่านที่พระตำหนักสวนสุนันทา ต่อมาทางวังสวนกุหลาบ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา ได้ทูลขอให้คุณครูท้วมไปร้องบทให้หม่อมแก้ว (ท่านผู้หญิงแก้ว สนิทวงศ์เสนี) ำ วังปีพาทย์วังสวนกุหลาบนับว่าเป็นวงดนตรีที่มีชื่อเสียงเป็นเยี่ยมวงหนึ่งในสมัยนั้น ในคราวนั้นคุณครูท้วมจึงได้วิชาจากวังสมเด็จพระเจ้าฟ้ากรมหลวงนครราชสีมาอีก ต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพชรบูรณ์ราชนิกุล ขอคุณครูท้วมไปร้องประจำละครของพระองค์ท่าน เล่นละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง ยศเกตุ สองกรกรวิก และจันทกีนรี

ในปี พ.ศ. 2469 คุณครูท้วมจึงได้กราบทูลขออนุญาตออกมาแต่งงานกับนายพูล ประสทธิกุล นักดนตรีที่อยู่ในวงนั่นเอง

คุณครูท้วม เป็นผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมในการขับร้องเพลงไทยทุกประเภท ตั้งแต่เพลงเกร็ด เพลงตับ เพลงเถา เพลงละคร เพลงเดี่ยว รวมทั้งสามรถในการขับเสภา และขับกรับเสภาเป็นเยี่ยมอีกด้วย

ในการต่อมาคุณครูท้วมได้รับราชการและสอนอยู่ในโรงเรียนหลายแห่ง เริ่มจาก โรงเรียนสวนกุหลาบ สอนที่สโมสรบันเทิงสวนกุหลาบ และเมื่อกระทรวงธรรมการรับสมัครสอบครูร้องเพลงไทยเดิมเพื่อบรรจุให้สอนตามโรงเรียนต่างๆคุณครูท้วมก็ไปสอบและกระทรวงธรรมการบรรจุให้ไปสอนอยู่ที่ โรงเรียนบพิตรพิมุขระหว่างนั้นมีงานเข้ามา จึงมีโอกาสดูรับอาจารย์มนตรี ตรีโมท อาจารย์มนตรีเป็นคนแนะนำให้มาเป็นข้าราชการอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร คุณครูท้วมทำหน้าที่สอนขับร้องเพลงไทยให้แก่ นักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับต้น กลาง และชั้นสูงนอกจากนั้นยังควบคุมการขับร้องประกอบการแสดง โขนละครแบบทุกเรื่องทุกรายการที่กรมศิลปากรจัดแสดงอย่างต่อเนื่องตลอดสมัยที่รับราชการอยู่เป็นเวลาอันยาวนานจนเกษียณอายุราชการ หลังจากนั้นทางราชการก็อนุญาติให้จ้างนางท้วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญการสอนคีตศิลป์ไทยตลอดมาจนวาระสุดท้ายของชีวิต

2.2.4 ผลงานที่น่าภาคภูมิใจ

นางคุณครูท้วม ประสทธิกุล ได้รับเลือกจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์ไทย) ประจำปีพุทธศักราช 2529 ได้รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2530 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

ต่อมาได้รับพระราชทานปริญญาบัตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขาคีตศิลป์ไทย จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ซึ่งต่อมาใช้ชื่อว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2530

ตลอดชีวิตอันยาวนาน คุณครูท้วมมีผลงานในด้านการเป็นศิลปินนักร้องมากมาย นอกเหนือจากผลงานในด้านการสอนที่ได้กล่าวถึงแล้วยังมีงานร้องเพลงที่สำคัญและน่าภาคภูมิใจ ได้แก่

- เป็นนักร้องประจำราชสำนัก รัชกาลที่ 5 ในวงดนตรีของพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ
- เป็นนักร้องต้นเสียง ประจำวงดนตรีวังสวนกุหลาบของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอัญญาภักเดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา และวงของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพชรบูรณ์อินทราไชยตามลำดับ
- เป็นนักร้องประจำวงมโหรีหลวง(วงใหญ่) ในรัชกาลที่ 7 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีทรงร่วมบรรเลงในวงด้วย
- เป็นนักร้องในการประชันวงปี่พาทย์หน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วังของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์(วังแดง)
- เป็นนักร้องในการบันทึกแผ่นเสียงของราชบัณฑิตยสภา ณ พระที่นั่งอิศเรศราชธรรม โดยมิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นประธานอำนวยการ
- ขับร้องเพลงบันทึกแผ่นเสียงต่างๆ ในรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 เป็นจำนวนมาก ที่รู้จักกันดีได้แก่ แผ่นเสียงตราสุนัข เช่น เพลงดับอิเหนา วงเครื่องสาย ซอฝรั่ง เพลงทะเลเยเยา ฯลฯ แผ่นเสียงตราพาโล โฟน เช่น เพลงบุหลันสามชั้น เพลงล่องลมเถา ฯลฯ
- ขับร้องส่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงหลายแห่ง เช่น สถานีวิทยุ 11 พีเจสลาแดง และสถานีวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต
- บันทึกเทปเพลงไทย ร่วมกับวงดนตรีคณะสิทธิถาวร ซึ่งนายประสิทธิ์ ถาวร เป็นผู้ควบคุมวง
- ขับร้องถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันหลายครั้ง เช่น ที่พระตำหนักเรือนต้น สวนจิตรลดา
- ขับร้องบันทึกเทปเพลงเก่าแก่ซึ่งเป็นที่หวงแหนถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนับว่าเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจยิ่งนัก

จากการได้ศึกษาและสัมภาษณ์ เกี่ยวกับประวัติชีวิตของคุณครูท้วม ประสิทธิกุล จากศิลปินในด้านดนตรีไทยหลายท่าน ได้รับการยืนยันว่า คุณครูท้วม ประสิทธิกุล เป็นนักร้องที่มีฝีมือ มีความสามารถมาก และเป็นนักดนตรีที่อยู่ในยุคเดียวกัน กับศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายท่าน เช่น

หลวงประดิษฐไพเราะฯ อาจารย์มนตรี ตราโมท ครูหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ้น คุริยชีวิน) อาจารย์ประสิทธิ์ ถาวร เป็นต้น

จากคำกล่าวของอาจารย์มนตรี ตราโมทที่เขียนถึงครูท้วม ประสิทธิ์กุล ไว้ในหนังสือ พระราชทานเพลิงศพครูท้วม ประสิทธิ์กุลความว่า

“ครูท้วม ประสิทธิ์กุล เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาคีตศิลป์ไทยเป็นผู้ที่ร้องเพลงไทยได้ไพเราะดีเป็นพิเศษทั้งเสียงและลีลาของการร้อง

ข้าพเจ้ารู้จักกับครูท้วม ประสิทธิ์กุล มาตั้งแต่ครูท้วมยังไม่ได้เข้ารับราชการขณะนั้นเมื่อไปบรรเลงเครื่องสาย มโหรี ในงานต่างๆก็ได้พบปะกันอยู่เสมอ เนื่องจากคุณพูล ประสิทธิ์กุล สามีของครูท้วม เป็นนักดนตรีด้วยจึงรู้จักคุ้นเคยชอบพอกันมาตั้งแต่ครั้งนั้น เมื่อครูท้วมเข้ารับราชการจึงเพิ่มความรักใคร่ชอบพอกันมากขึ้นตามลำดับ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งวงเครื่องสายเป็นส่วนพระองค์ขึ้น ได้ทรงขอข้าราชการในกรมมหรสพไปเป็นครูสอนหลายคน เช่น หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง)หลวงไพเราะเสียงซอ(อุ้น คุริยชีวิน)นายปลั่ง วรรณเขจร นายจ่าง แสงดาวเด่น ครูท้วม ประสิทธิ์กุล ก็ได้เข้าไปสอนขับร้องอยู่ในวงนี้ด้วย ซึ่งนับว่า เป็นเกียรติยศอันสำคัญอย่างหนึ่งของครูท้วม” (มนตรี ตราโมท, 2535: 39)

จากคำกล่าวของอาจารย์ประสิทธิ์ ถาวรที่เขียนถึงครูท้วม ประสิทธิ์กุล ไว้ในหนังสือ พระราชทานเพลิงศพครูท้วม ประสิทธิ์กุลความว่า

“ท่านครูหลวงประดิษฐไพเราะฯเคยกล่าวยกย่องสรรเสริญ “ครูท้วม”ให้ผมได้ยินอยู่เสมอๆว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการขับร้องเป็นเลิศผู้หนึ่งหาผู้ใดเทียบได้ยาก

ครูท้วมนั้นท่านมิได้เก่งแต่เพียงทางร้องอย่างเดียวท่านรอบรู้ทั้งทางบรรเลงและทางหน้าทับด้วย ผมได้ประจักษ์ในอัจฉริยภาพของท่านและได้รับความรู้จากท่านมาแล้วมากมาย คุณครูท้วม ได้กรุณารับเป็นที่ปรึกษาของผมในการจัดทำ “มหาศุริยวงศ์ทุกครั้ง

ผมสังเกตได้ว่า “ครูท้วม”นั้นท่านมีวิธีการประดิษฐ์เสียงร้อง “พิเศษ”ที่เป็นหลักวิชาการ เช่น เสียง ครั้น ครวญ กลอก กลิ้ง กล้า กลิ่น กรุก กริก ปรีบ หาว เหิน นาลิก โปรย ลงทรวงฯลฯ หลายอย่างที่ตรงกันกับเสียงพิเศษต่างๆในการบรรเลงระนาดเอกที่ท่านครูหลวงประดิษฐไพเราะฯ ได้กรุณาถ่ายทอดให้ผม ในบาง

กรณีลีลาทำนองเพลงขึ้นสูงท่านจะใช้เสียง “คั้น” ถึงแนวเสียงเรียกทั่วไปว่าเพดานเสียงได้ไพเราะน่าฟังอย่างยิ่ง”

(ประสิทธิ์ ถาวร, 2535:43 - 44)

คุณครูท้วม ประสิทธิ์กุล เป็นศิลปินแห่งชาติ ที่มีความรู้ความสามารถในการขับร้องการขับเสภาและการขับกรับ อีกทั้งยังรอบรู้ทั้งทางบรรเลงและเรื่องของจังหวะหน้าทับเป็นอย่างดีตลอดจนแตกฉาน ในเรื่องของการขับร้องเพลงประเภทต่างๆ เช่น เพลงสามชั้น เพลงเถา เพลงดับ เพลงโขน – ละคร และเพลงโบราณที่ทรงคุณค่าซึ่งเกือบจะสูญหายไป จนถึงเพลงเดี่ยวขึ้นสูงสุดของการขับร้อง คือ เพลงทยอยเดี่ยว คุณครูท้วม ประสิทธิ์กุล ได้รับการถ่ายทอดการขับร้องมามากมายหลายประเภท และเพลงสำคัญเหล่านี้คุณครูท้วมก็ได้ถ่ายทอดไว้ให้กับลูกศิษย์คนสำคัญ คือ อาจารย์วัฒนา โกศินานนท์ เช่น เพลงเดี่ยวพญาโศก สามชั้น เพลงเดี่ยวพญาฝืนสามชั้น เพลงเดี่ยวทยอยสามชั้น ฯลฯ จนถึงเพลงเดี่ยวขึ้นสูงสุดคือ เพลงทยอยเดี่ยวให้กับครูวัฒนา โกศินานนท์ และผู้วิจัยก็ได้รับการถ่ายทอดเพลงทยอยสามชั้น เพลงทยอยสองชั้น และเพลงทยอยกลองโขนจากครูวัฒนา โกศินานนท์

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื่องจากครูวัฒนา โกศินานนท์ เป็นลูกศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดเพลงสำคัญจากคุณครู
ท้วม ประสิทธิ์กุล ไว้มากมาย ด้วยเหตุที่ผู้วิจัยได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์ของครูวัฒนา จึงขอกล่าว
ประวัติชีวิตของครูดังนี้

ประวัติครูวัฒนา โกศินานนท์

ภาพที่ 2 ครูวัฒนา โกศินานนท์

คุณครูวัฒนา โกศินานนท์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2483 ณ บ้านท่าผา
ตำบลป่าแรด อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

บิดาชื่อ นายช้อย แดงสวัสดิ์ มารดา ชื่อนางสมบุรณ์ แดงสวัสดิ์ มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน

1.นางสมาน แสงทับทิม ถึงแก่กรรม

2.นายสมบัติ แดงสวัสดิ์ เสียชีวิต ถึงแก่กรรม

3. คุณครูวัฒนา โกศินานนท์ ปัจจุบันอาจารย์เชิญสอนคิดศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

4.นายชัยวัฒน์ สีห์โลหิจจ์ ปัจจุบันเกษียณอายุงาน

5.นางพูนสุข บุตรหงส์ ปัจจุบันพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง

ชีวิตครอบครัว

ครูวัฒนาได้สมรสกับครูกลม โกศินานนท์ (ปัจจุบันเสียชีวิต) มีบุตรธิดารวม 2 คน คือ

1. นางสาวเทพนิมิตร โกศินานนท์ อายุ 42 ปี ปัจจุบันทำงานบริษัทการบินไทย

2. นายเกรียงวิทย์ โกศินานนท์ อายุ 39 ปี ปัจจุบัน ทำธุรกิจ ร้านอาหารอยู่ที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สมรสกับ นางฐิราภรณ์ โกศินานนท์ มีธิดา 1 คน คือ เด็กหญิงกมลดา โกศินานนท์

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2493	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3	โรงเรียนประชาบาลศิริไอยสวรรค์
พ.ศ. 2500	ประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นกลาง	โรงเรียนนาฏศิลป์
พ.ศ. 2503	ประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นกลาง	โรงเรียนนาฏศิลป์
พ.ศ. 2005	ประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง	โรงเรียนนาฏศิลป์

ชีวิตวัยเยาว์

ต้นตระกูลของครูวัฒนา โกศินานนท์ เป็นคณะละครในสมัยรัชกาลที่ 6 คุณตาเป็นคนพากย์โขนของรัชกาลที่ 6 มีราชทินนามว่าขุนพจนานะ คุณยายก็เลยเป็นนางพจนานะ วงศ์รัตนเกษ ตามไปด้วย คุณแม่มีอาชีพเป็นนางละครในขณะนี้ จนกระทั่งมาแต่งงานกับคุณพ่อซึ่งขณะนั้นรับราชการอยู่ที่เทศบาล เมื่อคุณพ่อกับคุณแม่แต่งงาน จึงคลอดพี่น้องสองที่กรุงเทพมหานคร แต่เมื่อคุณแม่ตั้งท้องครูวัฒนา โกศินานนท์ คุณพ่อของครูต้องย้ายไปรับราชการที่จังหวัดราชบุรี คุณแม่จึงตามไปดูแลคุณพ่อ แล้วก็คลอดครูที่จังหวัดราชบุรี จากนั้นคุณพ่อก็เสียชีวิตด้วยโรคไข้มาลาเรียขึ้นสมอง คุณแม่จึงแต่งงานใหม่และมีน้องอีก 2 คน

การศึกษาด้านการขับร้อง

ในตอนแรกเมื่อเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนาฏศิลป์ ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 คุณครูวัฒนาเลือกเรียนสาขาละครตามใจคุณยายและคุณแม่ แต่ในขณะนั้นก็ได้เริ่มเรียนการขับร้องเพลงไทยบ้างแล้วเพราะในสมัยก่อนโรงเรียนนาฏศิลป์จะมีวิชานี้สอนให้กับเด็กทุกคนเมื่อมาเรียนศิลปะไทยแล้ว ครูวัฒนาบอกว่า เพลงแรกที่คุณครูท้วมต่อให้คือเพลงเทพนิมิต สามชั้น เมื่อเรียนศิลปะได้ประมาณสองปีครูก็เริ่มออกงานการแสดง โดยครูท้วมเป็นคนคอยดูแลการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิด และบอกกลวิธีการขับร้องต่างๆให้ตลอด ครูวัฒนาได้รับการถ่ายทอดการขับร้องเพลงไทยทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ จากคุณครูท้วม ประสิทธิ์กุล ตั้งแต่เพลงชั้นพื้นฐานจนถึงเพลงชั้นสูงสุดคือเพลงทยอยเดี่ยว ซึ่งเพลงในชั้นสูงสุดนี้คุณครูวัฒนาได้รับการถ่ายทอดในขณะที่รับราชการแล้ว

ประวัติการรับราชการ

เมื่อจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูงแล้ว ครูวัฒนา สอบบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูจัตวา ที่โรงเรียนนาฏศิลป์ ในปี พ.ศ. 2506 แต่ในขณะนั้นในโรงเรียนนาฏศิลป์ ยังไม่มีตำแหน่ง ครูวัฒนาจึงต้องไปสังกัดอยู่ในแผนกสากลของกรมศิลปากร ก็ต้องไปเซ็นชื่อที่แผนกสากลแล้วมาสอนในโรงเรียนจนประมาณ 2 ปี จึงได้โอนย้ายกลับเข้ามาอยู่ในโรงเรียนนาฏศิลป์ จนถึงปี พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2519 ครูวัฒนาได้โอนย้ายไปอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ เชียงใหม่ ในตำแหน่ง อาจารย์ 1 เนื่องจากติดตามสามี ซึ่งไปปฏิบัติงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ จนถึงปี 2525 ครูวัฒนาจึงได้รับตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ เชียงใหม่ และในพ.ศ. 2529 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ เชียงใหม่ จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2531 จึงได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ เชียงใหม่ และในปี พ.ศ. 2532 จึงได้ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี และจากการที่ครูวัฒนา มีจิตใจของความเป็นครูอย่างเปี่ยมล้น ในยามว่างจากงานบริหาร ครูวัฒนาจึงเป็นผู้ถ่ายทอดการขับร้องเพลงไทยให้กับครู อาจารย์ รวมทั้งนักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี มาตลอด เป็นเวลา 11 ปี จนเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการระดับ 9 วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ในปีพ.ศ. 2543 ท่านได้พัฒนางานในด้านต่างๆ ให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับไม่ว่าจะเป็นงานด้านอาคารสถานที่ การพัฒนาบุคลากรงานด้านวิชาการและผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน สถาบันต่างๆอย่างกว้างขวางทั้งในลพบุรีและต่างจังหวัด

ประวัติการรับราชการ

ปี พ.ศ.	ตำแหน่ง	สถานที่
พ.ศ. 2506	ศิลปินจัตวา	แผนกดุริยางค์สากล กองการสังคีต กรมศิลปากร
พ.ศ. 2506	ครูตรี	โรงเรียนนาฏศิลป์
พ.ศ. 2513	ครูโท	โรงเรียนนาฏศิลป์
พ.ศ. 2518	อาจารย์ 1	โรงเรียนนาฏศิลป์
พ.ศ. 2519	อาจารย์ 1	โรงเรียนนาฏศิลป์
พ.ศ. 2522	อาจารย์ 2	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
พ.ศ. 2525	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
พ.ศ. 2529	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
พ.ศ. 2531	ผู้อำนวยการ	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
พ.ศ. 2532-2543	ผู้อำนวยการ	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี

ชีวิตการทำงานได้รับหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่สำคัญ

- ได้รับแต่งตั้งให้เป็น อนุกรรมการข้าราชการครู ของกรมศิลปากร
- ได้รับแต่งตั้งให้เป็น อนุกรรมการข้าราชการตำรวจ ประจำจังหวัดลพบุรี
- ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของ อนุกรรมการข้าราชการครู จังหวัดลพบุรี
- ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการสมาคมผู้ปกครอง และครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี
- ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการการจัดทำต้นฉบับ โครงการจัดทำหนังสือ
วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา
จังหวัดลพบุรี

๑๑๑

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

ปี พ.ศ. 2543	ป.ช.	ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ปี พ.ศ. 2539	ป.ม.	ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ปี พ.ศ. 2536	ท.ช.	ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
ปี พ.ศ. 2532	ท.ม.	ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
ปี พ.ศ. 2526	ต.ช.	ตริตราภรณ์ช้างเผือก
ปี พ.ศ. 2518	จ.ช.	จตุรดาภรณ์ช้างเผือก
ปี พ.ศ. 2514	จ.ม.	จตุรดาภรณ์มงกุฎไทย
ปี พ.ศ. 2511	บ.ช.	เบญจมาภรณ์ช้างเผือก

เหรียญราชอิสริยาภรณ์

ปี พ.ศ. 2528	เหรียญจักรพรรดิมาลา
ปี พ.ศ. 2541	เหรียญกาชาดสมนาคุณ

เกียรติคุณสูงสุด

ปี พ.ศ. 2550	ได้รับช่อดอกไม้จากสมเด็จพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสขับร้องการ แสดงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
--------------	--

- ปี พ.ศ. 2551 ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ โดยพระราชกุศลสมทบทุนโครงการอาสาเพื่อนพึ่ง “ภาฯ” ขามยาท
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทยจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร
- ปี พ.ศ. 2534 ได้รับพระราชทานเข็มมโหรี จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดดนตรีไทย “ประลองเพลง ประเลงมโหรี”
- ปี พ.ศ. 2526 ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมศิลปากร
- ปี พ.ศ. 2536 ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับ “เข็มคุณสุคดี”
ได้ขับร้องเพลงไทยถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในขณะที่ทรงดนตรี ซอด้วง และระนาดเอก ในโอกาสพิเศษ

ผลงานด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

- ปี พ.ศ. 2534 ประดิษฐ์คีตก้นซุทธระบำบนารายณ์ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี
- ปี พ.ศ. 2535 ประดิษฐ์คีตก้นซุทธระบำลาวปุระ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี
- ปี พ.ศ. 2536 ประดิษฐ์คีตก้นซุทธระบำปรีดีเปรมวานร ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี
- ปี พ.ศ. 2537 ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูการแสดงรำโตน ของจังหวัดลพบุรี
- ปี พ.ศ. 2540 ประดิษฐ์คีตก้นซุทธพ็อนพวน ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี
- ปี พ.ศ. 2541 ประพันธ์เพลงร่ำวงเพื่อใช้รณรงค์การแต่งไทยของจังหวัดลพบุรี
- ปี พ.ศ. 2542 เป็นผู้ก่อตั้งวงดนตรีสากล (นาฏศิลป์พิณทิพย์) ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี

ศิลปินที่ครูได้ร่วมงานด้วยตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักเรียน ซึ่งต่อมาศิลปินแต่ละท่านก็ได้รับตำแหน่งที่สำคัญทางด้านดนตรีและการขับร้องได้แก่

1. ครูทัศนีย์ ขุนทอง
2. ดร.ศิริชัยชาญ พิภพจำรูญ
3. อาจารย์สงบบศึก ธรรมวิหาญ
4. คุณรัศมี กงลายทอง (ถึงแก่กรรม)
5. อาจารย์บุญชูช่วย โสวัตร
6. ครูไพฑูรย์ เฉยเจริญ
7. อาจารย์ไกรฤทธิ์ กันเรือง

ครูวัฒนาเป็นศิลปินอาวุโส ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ที่มื่อธยาศัยดี มีน้ำใจ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนนักดนตรีทุกคน ครูวัฒนาได้ให้ความสำคัญกับครูทั่วม ประสิทธิภาพมากเพราะครูถือว่าครูทั่วม ประสิทธิภาพเปรียบเสมือนแม่ที่อบรมสั่งสอนทุกสิ่งทุกอย่างทั้งการถ่ายทอดการขับร้องเพลงและการดำเนินชีวิต

ปัจจุบันครูวัฒนา โกศินานนท์เป็นอาจารย์พิเศษเชิญสอนวิชาคีตศิลป์ไทย ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และได้ร่วมเผยแพร่ผลงานทางด้านคีตศิลป์ไทยกับศิลปินต่างๆ มากมาย แม้ว่า ปัจจุบันท่านจะอายุมากแล้วแต่ท่านก็ยังคงประสิทธิภาพความรู้ทางด้านคีตศิลป์ไทยให้กับลูกศิษย์อย่างไม่ปิดบังอำพราง ทั้งในสถาบันการศึกษาและทั้งบุคคลทั่วไป นับได้ว่าครูวัฒนา โกศินานนท์เป็นศิลปินและเป็นครูขับร้องที่ทรงคุณค่า เพียบพร้อมไปด้วยความเป็นครูเปี่ยมล้น ไปด้วยความเมตตากับศิษย์มาตลอดชีวิตของครูและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับศิษย์ทุกคนสืบไป

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 3

วิเคราะห์เปรียบเทียบเพลงทะเลแยะ สองชั้น กับเพลงทะเลแยะกลองโยน

เพลงทะเลแยะ ในดนตรีไทยมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ทั้งเป็นเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลง และใช้สำหรับการขับร้อง ในแต่ละเพลงล้วนแต่มีความสำคัญและโอกาสที่ใช้แตกต่างกันออกไป เช่น เพลงเรื่องทะเลแยะ 7 ท่อน ทะแยะไล่มือสองชั้นและสามชั้น โหมโรงทะเลแยะ ทะแยะสามชั้น ทะแยะเดี่ยว ทะแยะสองชั้น และทะเลแยะกลองโยน เป็นต้น เฉพาะเพลงทะเลแยะสองชั้น และเพลงทะเลแยะกลองโยนเท่านั้นที่มีท่วงร้องและใช้ทำนองหลักเดียวกัน แต่มีวิธีการร้องที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง ในบทนี้ผู้วิจัยจึงนำท่วงร้องของทั้งสองเพลงนี้มาวิเคราะห์โดยวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงท่วงร้องของทั้งสองเพลงนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในเรื่องของความงาม การแสดงอารมณ์ รวมถึงค้นหาอัตลักษณ์ ลักษณะร่วม ลักษณะเฉพาะของเพลงทะเลแยะ อีกทั้งให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพลงทะเลแยะทั้งสองแบบนี้กับเนื้อทำนองหลัก ด้วยการวิเคราะห์เปรียบเทียบทั้งสองบทเพลง ในบทที่ 4 จึงจะเป็นการวิเคราะห์ท่วงร้องเพลงทะเลแยะสามชั้นในลำดับ

ในลำดับแรกผู้วิจัยจะได้ทำการวิเคราะห์โครงสร้างทำนองหลักเพลงทะเลแยะสองชั้น วิเคราะห์โครงสร้างทำนองหลักเพลงทะเลแยะกลองโยน จากนั้นทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบท่วงร้องของทั้งสองเพลงนี้ตามลำดับ ผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อในการอภิปรายดังนี้

3.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการบันทึกโน้ต

3.1.1 สัญลักษณ์แทนเสียง

3.1.2 สัญลักษณ์แทนระดับเสียง

3.1.3 สัญลักษณ์แทนกลวิธีพิเศษในการบันทึกโน้ตและการบรรเลง

3.2 โครงสร้างทำนองหลักเพลงทะเลแยะ สองชั้น และเพลงทะเลแยะกลองโยน

3.2.1 รายละเอียดการวิเคราะห์เพลงทะเลแยะ สองชั้น

3.2.1.1 สังกีตลักษณ์

3.2.1.2 ระดับเสียง/กลุ่มเสียงปัญจมูล

3.2.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างท่วงร้องและทำนองหลัก

3.2.1.4 กลวิธีพิเศษที่พบในท่วงร้องเพลงทะเลแยะ สองชั้น

3.2.2 รายละเอียดการวิเคราะห์เพลงทะเลแยะกลองโยน

3.2.2.1 สังกีตลักษณ์

3.2.2.2 ระดับเสียง/กลุ่มเสียงปัญจมูล

3.2.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างท่วงร้องและทำนองหลัก

3.2.2.4 กลวิธีพิเศษที่พบในทางร้องเพลงทะเลแกลองโยน

3.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบเพลงทะเลแกลองโยน สองชั้นกับเพลงทะเลแกลองโยน

3.3.1 สังคีตลักษณ์

3.3.2 ระดับเสียง/กลุ่มเสียงปัญญามูล

3.3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างทางร้องเพลงทะเลแกลองโยน สองชั้นกับเพลงทะเลแกลองโยน

3.3.4 อัดลักษณ์ ลักษณะร่วม และลักษณะเฉพาะของเพลงทะเลแกลองโยน

3.3.5.1 ชื่อเพลง

3.3.5.2 โครงสร้างทำนองหลักและทางร้อง

3.3.5.3 บทร้อง

โดยแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังนี้

3.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการบันทึกโน้ต

การวิเคราะห์สังคีตลักษณ์และกลวิธีพิเศษในทำนองหลักเพลงทะเลแกลองโยน สองชั้นกับเพลงทะเลแกลองโยนนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดการใช้สัญลักษณ์ในการบันทึกโน้ตดังนี้

3.1.1 สัญลักษณ์แทนเสียง ผู้วิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการบันทึกและนำเสนอเป็นโน้ตระบบตัวอักษร ซึ่งเป็นอักษรย่อ 7 ตัว ดังต่อไปนี้

ด = โด

ร = เร

ม = มี

ฟ = ฟา

ซ = ซอล

ล = ลา

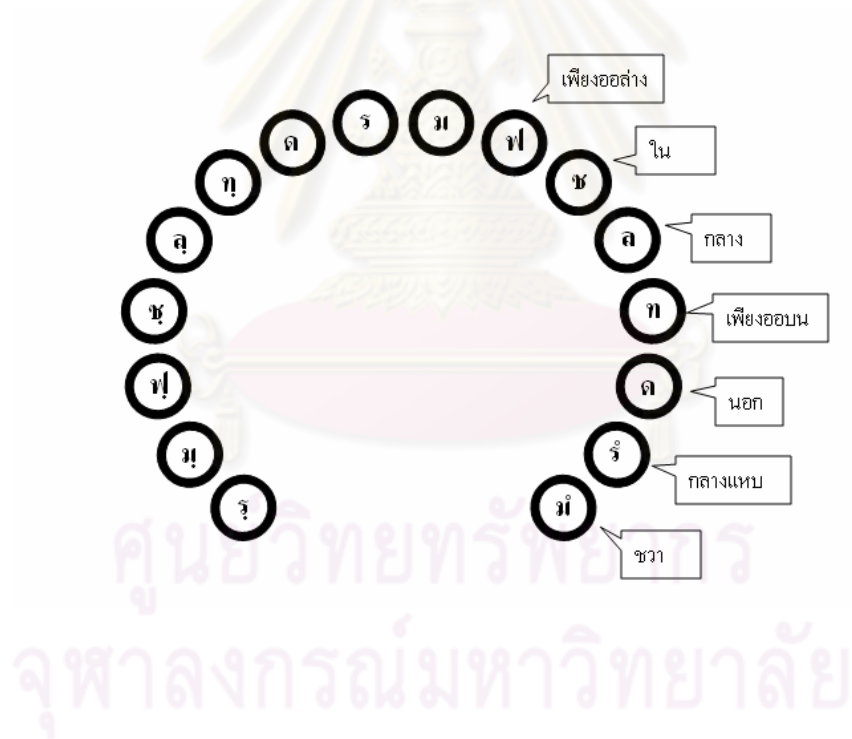
ท = ที

คํ = โค

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.1.2 สัญลักษณ์แทนระดับเสียง การวิเคราะห์ครั้งนี้ได้กำหนดใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแทนระดับเสียงทั้ง 7 ทางดังนี้

1. กลุ่มเสียงที่ 1 ฟ ช ล X ด ร X	=	ระดับเสียงเพียงอต่ำ
2. กลุ่มเสียงที่ 2 ช ล ท X ร ม X	=	ระดับเสียงใน
3. กลุ่มเสียงที่ 3 ล ท ด X ม ฟ X	=	ระดับเสียงกลาง
4. กลุ่มเสียงที่ 4 ท ด ร X ฟ ช X	=	ระดับเสียงเพียงอบบน
5. กลุ่มเสียงที่ 5 ด ร ม X ช ล X	=	ระดับเสียงนอก
6. กลุ่มเสียงที่ 6 ร ม ฟ X ล ท X	=	ระดับเสียงกลางแหบ
7. กลุ่มเสียงที่ 7 ม ฟ ช X ท ด X	=	ระดับเสียงขวา

3.1.3 สัญลักษณ์แทนกลวิธีพิเศษในการขับร้อง

การวิเคราะห์ทำนองหลักและเปรียบเทียบเพลงทะเลแยะ สองชั้นกับเพลงทะเลแยะกลองโยนในครั้งนี ผู้วิจัยได้ทำการบันทึกโน้ตเป็นระบบตัวอักษรเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ โดยการบันทึกโน้ตทางร้องได้แบ่งแต่ละบรรทัดออกเป็นสามส่วน คือ บรรทัดด้านบนของตารางบันทึกคำร้อง บรรทัดกลางของตารางบันทึกโน้ตแทนการบรรจุโน้ตทางร้อง บรรทัดล่างของตารางบันทึกทำนองเอื้อนแทนการบรรจุทำนอง ดังนี้

คำร้อง	-----	-- ลาย	-- กาบ	- - แก้ว	-- แสง	-- แพรว	-----	-- พราย
ระดับเสียง	-----	--- ท	--- ซ	ลทลซ-ท	-- มซ	--- ม	-- ชม	ร ม ร ร
ทำนอง	-----	-----	-----	อื้อ ฮื้อ -	-----	-----	- ฮื้อเออ	เออฮื้อเออ

สัญลักษณ์ที่ใช้แทนกลวิธีพิเศษ

1. $\overline{XX X}$ แทนการครั้นเสียง
2. $\circledast \ x \ x$ แทนการร้องกระทบ 2 เสียง
3. $\circledast \ xxx$ แทนการร้องกระทบ 3 เสียง
4. \nearrow แทนการกลืนเสียงลงมาต่ำ
5. \nearrow แทนการกลืนเสียงลงต่ำแล้วผันไปสูง
6. \longrightarrow แทนการร้องอื่นเสียง

โน้ตทำนองหลักเพลงทะเลสองชั้น และเพลงทะเลแยกลองโยน

ท่อน 1

หน้าทับที่ 1

- - - -	- ม - ม	- ท ล ซ	- ม - ร	- - - ลุ	- - - รุ	- - - ล	- ท ล ซ
- - - มุ	- - - -	- ท ล ซ	- มุ - รุ	- - - มุ	- - - รุ	- - - ลุ	- ท ล ซ

หน้าทับที่ 2

- - - -	- ม - ม	- ซ - -	ล ล - ซ	- - ล ท	- รุ - มุ	- รุ - คุ	- ท - ล
- - - มุ	- - - -	- ซุ - ล	- - - ซ	- ซ - -	- ร - ม	- ร - ค	- ท - ล

หน้าทับที่ 3

- - - -	- ท - ท	- รุ - ท	- ล - ซ	- ม - -	ร ร - -	ซ ซ - -	ล ล - ท
- - - ทุ	- - - -	- ร - ทุ	- ลุ - ซุ	- ทุ - ลุ	- - - ซุ	- - - ลุ	- - - ทุ

หน้าทับที่ 4

- รุ - มุ	- รุ - -	ท ท - -	ล ล - ซ	- ฟ - ม	- - - -	- ม - ร	- - - ม
- ร - ม	- ร - ทุ	- - - ลุ	- - - ซุ	- - - -	- ร - ท	- - - ล	- - - ท

กลับต้น

ท่อน 2

หน้าทับที่ 1

- - - -	- ม - ม	- ท ล ซ	- ม - ร	- - - ลุ	- - - รุ	- - - ล	- ท ล ซ
- - - มุ	- - - -	- ท ล ซ	- มุ - รุ	- - - มุ	- - - รุ	- - - ลุ	- ท ล ซ

หน้าทับที่ 2

- - - -	- ม - ม	- ซ - -	ล ล - ซ	- - ท ท	- ล - -	ซ ซ - -	ม ม - ร
- - - มุ	- - - -	- ซุ - ล	- - - ซ	- ท - -	- ล - ซ	- - - ม	- - - ร

หน้าทับที่ 3

- ค - -	- ท - ร	- - - -	ร ม - ซ	- - ท ท	- ล - -	ซ ซ - -	ม ม - ร
- - ท ล	- - - ล	- ท - ค	- - - ซ	- ท - -	- ล - ซ	- - - ม	- - - ร

หน้าทับที่ 4

- ค - ม	- - - -	- - - ซุ	- - ลุ ทุ	- - ลุ ทุ	- - ค ร	- ร - -	ค ร - ค
- ซ - -	ร ค ทุ ลุ	- รุ - -	- ซุ - -	ลุ ซุ - -	ลุ ทุ - -	- - ล ท	- - - ซ

หน้าทับที่ 5

- ร - ช	- ล - ท	- รี่ - ท	- ล - ช	- ม - -	ร ร - -	ช ช - -	ล ล - ท
- ล - ช	- ล - ท	- ร - ท	- ล - ช	- ทุ - ล	- - - ช	- - - ล	- - - ท

หน้าทับที่ 6

- ล - ท	- คี่ - รี่	- คี่ - มี่	- รี่ - คี่	- ช - ล	- ท - คี่	- มี่ รี่ คี่	- ท - ล
- ล - ท	- ค - ร	- ค - ม	- ร - ค	- ช - ล	- ท - ค	- ม ร ค	- ท - ล

หน้าทับที่ 7

- - - -	- ร - ร	- - - -	ร ม - ช	- - ท ท	- ล - -	ช ช - -	ม ม - ร
- - - ร	- - - ล	- ท - ค	- - - ช	- ท - -	- ล - ช	- - - ม	- - - ร

หน้าทับที่ 8

- ค - ม	- - - -	- - - ช	- - ล ทุ	- - ล ทุ	- - ค ร	- ร - -	ค ร - ค
- ช - -	ร ค ทุ ล	- ร - -	- ช - -	ล ช - -	ล ทุ - -	- - ล ท	- - - ช

หน้าทับที่ 9

- ร - ช	- ล - ท	- รี่ - ท	- ล - ช	- ม - -	ร ร - -	ช ช - -	ล ล - ท
- ล - ช	- ล - ท	- ร - ท	- ล - ช	- ม - ล	- - - ช	- - - ล	- - - ท

หน้าทับที่ 10

- ล - ท	- คี่ - รี่	- คี่ - มี่	- รี่ - คี่	- ช - ล	- ท - คี่	- มี่ รี่ คี่	- ท - ล
- ล - ท	- ค - ร	- ค - ม	- ร - ค	- ช - ล	- ท - ค	- ม ร ค	- ท - ล

หน้าทับที่ 11

- - ช ช	- ล - ท	- ล - ท	- คี่ - รี่	- คี่ - มี่	- รี่ - -	คี่ คี่ - -	ท ท - ล
- ช - -	- ล - ท	- ล - ท	- ค - ร	- ค - ม	- ร - ค	- - - ท	- - - ล

หน้าทับที่ 12

- - ช ช	- ล - ท	- ล - ท	- คี่ - รี่	- - - ร	- - - ม	- - - ช	- - - ล
- ช - -	- ล - ท	- ล - ท	- ค - ร	- - - ร	- - - ม	- - - ช	- - - ล

ทางร้องเพลงทะเลแย สองชั้น

ท่อนที่ 1

หน้าทับที่ 1

คำร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - <u>ขึ้น</u>	- - ทรง	- - - วอ	- สุวรรณ
ระดับเสียง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - ทท	- - - ร	- - - ม	- - ม ม
ทำนองร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

หน้าทับที่ 2

คำร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - พร-	ณ - รย
ระดับเสียง	- ร - ซ	ด ซ ม ม	- - - ด	<u>ด ทลช</u>	- - ดซ	ซ ม ร ซ	- - - ด	ด - ด
ทำนองร้อง	เอื้อ เออ	ฮือเอิงเออ	- - เออ	ฮือเอื้อเออ	- - ฮือเออ	เอื้อ - เอย	- - - -	- - - -

หน้าทับที่ 3

คำร้อง	- - - -	- วิ สุตร	- - - -	- - - สาย	- - - -	- - - -	- - ม่าน	- - - มิศ
ระดับเสียง	- - - -	- ร - ด	- ทรท	<u>ด - ทลช</u>	- - - ม	ซ ม ร ซ	- - <u>ดซ</u>	ท- รท
ทำนองร้อง	- - - -	- - - -	- เออฮือเออ	เออฮือเออ	ฮือ - เออ	- เอื้อเอย	- - - -	ฮือ - - -

หน้าทับที่ 4

คำร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - ปิด	- - ป้อง
ระดับเสียง	ท - - -	- - - ท	- - รท	ด - ทลช	ฟ - ล ม	ฟ ม ร ท	- - - ร	มร - ซม
ทำนองร้อง	ฮือ - -	- เออ	- - ฮือเออ	เออฮือเออเออ	เออฮือเออ	- ฮือเอิงเอย	- - - -	ฮือฮือฮือ

ท่อนที่ 2

หน้าทับที่ 1

คำร้อง	- - - -	- - โจน	- - - -	- - จำ	- - - -	- - - -	- - - -	- เฒ่าแก่
ระดับเสียง	- - - -	- - - ม	- <u>ซดซ</u>	ท	ร - ล	<u>ทล - ร</u>	- - - -	มร - ม
ทำนองร้อง	- - - -	- - - -	- ฮือฮือฮือ	- - - -	ฮือ - เออ	ฮือเอื้อเอื้อ	- - - -	- - - -

หน้าทับที่ 2

คำร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - แซ่	- - ฮ่อง
ระดับเสียง	ม - รช	ลชพมม	- - - ล	ทล-ทลช	- - ลช	มพมม	- - รค	- - รมร
ทำนองร้อง	สี่เอ้อเออ	สี่เอ็งเออ	- - -เออ	สี่เอ็งเออ	- - สี่เออ	เออสี่เอ็งเออ	- - - -	- - - -

หน้าทับที่ 3

คำร้อง	- - - -	- - - -	- - ออก	- - ท้อง	- - - -	- - - -	- ฉนวน	- - -ใน
ระดับเสียง	- - - ร	- - - -	- - -มช	ช- ลช	- - ท	รทลทลช	- - มช	- - - ร
ทำนองร้อง	- - อื่อ	- - - -	- - - อื่อ	- - - อื่อ	- เออ	สี่เอ็งเออ	- - - -	- - - -

หน้าทับที่ 4

คำร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ไคล	- - คลา
ระดับเสียง	- ค- ร	มรดท	ลช- ค	รม ครม			- - - ร	- - รร
ทำนองร้อง	เอ้อเออ	สี่อื่ออื่อเออ	สี่เอ้อเออ	สี่อื่อเออ	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

หน้าทับที่ 5

คำร้อง	- - - -	- - ออก	- - - -	- - ท้อง	- - - -	- - - -	- ฉนวน	- - -ใน
ระดับเสียง	ม	รด- ล	ทรท	ล ทลช	- - ชม	รมร- ช	- - ทำ	- ร- ทำ
ทำนองร้อง	- - -สี่	อื่ออื่อ- -	เออสี่เออ	เออสี่เออ	- - สี่เออ	เออสี่เออเออ	- - - -	- สี่ - -

หน้าทับที่ 6

คำร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ไคล	- - คลา
ระดับเสียง	- ล- ทำ	- ค- ร	- ค- ม	ร มีรค	- - - ช	ทลช ท	- - - ล	- - - ล
ทำนองร้อง	เอ้อเออ	เออ เออ	เอ้อเออ	สี่อื่อเออเออ	- - เออ	สี่อื่อเออ	- - - -	- - - -

หน้าทับที่ 2 เทียบหลัง

คำร้อง	- - - -	- กะวิล	-- ทอง	-- หล่อ	-- ทอ	-- แสง	- - - -	- - - ลี
ระดับเสียง	- - - -	-- ทท	- - - ท	- - - ล	- - - ท	- - - ท	ร ท ล ซ	- - ลท
ทำนอง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- ซี่อื่อ	อื่อ - - -

หน้าทับที่ 3 เทียบหลัง

คำร้อง	- - - -	- - - -	-- ห้อย	- - - หู	- - - -	- - - พู่	-- จาม	- - - มรี
ระดับเสียง	รึล - -	- - - -	- - ซม	- - - ซ	- - - รี่	- - - รี่ซ	- - - ท	- - ท ท
ทำนอง	ซี่อื่อ - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

หน้าทับที่ 4 เทียบหลัง

คำร้อง	- - - -	- - - ปก	- - - -	กระพอง	-- ทอง	- พรรณ	- - - -	-- ฌราย
ระดับเสียง	- - - -	- - - ซ	ลทลซ	- ม - ม	- - - ร	- - - ร	ร ม ร ท	ม - มม
ทำนอง	- - - -	- - - -	อื่ออื่ออื่ออื่อ	- - - -	- - - -	- - - -	อื่ออื่ออื่ออื่อ	อื่อ - - -

ท่อนที่ 2 (สังคีตลักษณ์ ขคคง/

วรรคต้น(ข) มี 2 จังหวะหน้าทับ คือหน้าทับที่ 1 - 2

หน้าทับที่ 1

คำร้อง	- - - -	- - - -	- เครื่อง	-- -สูง	- - - -	-- เรียง	-- สาม	-- แฉว
ระดับเสียง	- - - -	- - - -	- - - รท	- - - ร	- - - -	- - - ซ	- - - ซล	- - - ซรึ
ทำนอง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

หน้าทับ 2

คำร้อง	- - - -	- - - ลาย	-- กาบ	แก้ว	-- แสง	- แพรว	- - - -	-- พราย
ระดับเสียง	- - - -	- - ล ท	- - - ซ	ลทลซ ท	- - - มซ	- - - ม	- - - ซม	ร ม ร ร
ทำนอง	- - - -	- - - -	- - - -	อื่ออื่อ - -	- - - -	- - - -	- - ซี่อื่อ	อื่อสะอื่อ

วรรคกลาง(ค) มี 4 จังหวะหน้าทับ คือหน้าทับที่ 3 - 6

หน้าทับที่ 3

คำร้อง	- - - -	---	- - - - อ	- - - - ภิรม	- - - -	- - - -	- - - - สัมชুম	- - - - สาย
ระดับเสียง	- - - -	- - - -	- - - - ม	- - - - ชช	- - - - ท	รืท-ลช	- - - - รรม	- - - - ม
ทำนอง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - - เออ	ฮือเออเออเออ	- - - -	- - - -

หน้าทับที่ 4

คำร้อง	- - - -	---บัง	- - - - แทรก	- - - - อยู่	- - - - เป็น	- - - - ู่	- - - -	- - - - เคียง
ระดับเสียง	- - - - ชร	- - - - ล	- - - - ลช	- - - - ช	- - - - ร์	- - - - ค์	- - - - ค์ ม์ ร์	- - - - ร์
ทำนอง	- ฮือเออ	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	ฮือฮือฮือฮือ	- - - -

หน้าทับที่ 5

คำร้อง	- - - -	- - - - กลอง	- - - -	- - - - ชนะ	- - - -	- - - -	ประโคม	- - - - ครึก -
ระดับเสียง	- - - - มรด	- - - - ท	- - - - ร์ท	- - - - ลท	ล - - - - ทลช	- - - -	- - - - ค์ - ค์	- - - - ร์ - ค์
ทำนอง	ฮือ ฮือฮือ	- - - -	ฮือเออ	เออฮือเออ	-- ฮือฮือ	- - - -	- - - -	- - - - ฮือ

หน้าทับที่ 6

คำร้อง	- - - -	- - - - มโห	- - - -	- - - - รทิก	- - - - กิก	- - - - ก้อง	- - - -	- - - - เสียง
ระดับเสียง	- - - -	- - - - มช	- - - - ชม	รรร รรม	- - - - ม	- - - - ช	- - - - ม	ลช - - - - ท
ทำนอง	- - - -	- - - -	- ฮือเออ	เออฮือเออ	- - - -	- - - -	- - - - เออ	ฮือเออ

วรรคกลาง(ค) มี 4 จังหวะหน้าทับ คือหน้าทับที่ 7 - 10

หน้าทับที่ 7

คำร้อง	- - - -	- - - -	- - - - แตร	- - - - สังข์	- - - -	- - - - -ส่ง	- - - -	- - - - -ลำเนียง
ระดับเสียง	- - - - ร์ล	- - - -	- - - - ช	- - - - -ชร	- - - - ท	รืท-ลม	ชลช - - - -	- - - - มชร
ทำนอง	- ฮือเออ	- - - -	- - - -	- - - -	- - - - เออ	ฮือเออเออ-	ฮือฮือฮือฮือ	- - - -

หน้าทับที่ 8

คำร้อง	- - - -	- - - - นาง	- - - -	- - - - -จำเรียง	- - - - -เคียง	- - - - -ข้าง	- - - -	- - - - -ทรง
ระดับเสียง	- - - -	- - - - ล	- - - -	- - - - ล ล	- - - - ร์	- - - - ม	- - - - -คิม	ช ม ร์ ร์
ทำนอง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - - ฮือฮือฮือ	ฮือฮือ --

หน้าทับที่ 9

คำร้อง	- - - -	---สาว	- - - -	- สุรางค์	- - - -	- - - -	- นางรำ	-- ฟ้อน
ระดับเสียง	- - - -	-- ทวี	- - รัทล	ทล ลล	ล - ทลซ	- - - -	- คํ - คํ	- รั - คํ
ทำนอง	- - - -	- - - -	สีเอออ	สีเออ	อืออืออือ อือ	- - - -	- - - -	- - - -

หน้าทับที่ 10

คำร้อง	- - - -	-- ดั่ง	- - - -	- กิณนร	-- แน่ง	-- นवल	- - - -	- ล หงส์
ระดับเสียง	- - - -	- - - ม	- - ซม	- ร - ร	-- ซม	- - - ซ	- - - ม	ลซ ลท
ทำนอง	- - - -	- - - -	- สีเออ	- - - -	- - - -	- - - -	- - - เออ	สะเออ

วรรณท่าย(ง) มี 4 จังหวะหน้าทับ คือหน้าทับที่ 11 - 12

หน้าทับที่ 11

คำร้อง	- - - -	- - - -	- - - นัก	- - ลีทธิ	- - - -	- - - -	-- ฤทธิ	--- รงค์
ระดับเสียง	- - รัล	- - - -	- - รั ม	รั - - รัค	- - รั ซม	รั ม รั ค	รั ม รั รัล	- - ลล
ทำนอง	- สีเออ	- - - -	- - - -	อือ-- อือ	เออสีเออ	สี- เอ็งเออ	เออสะเออ	- - - -

หน้าทับที่ 12

คำร้อง	- - - -	-- - ลือ	-- ทวน	- - - ชง	-- ลิว	-- ลอย	- - - -	- - - มา
ระดับเสียง	- - - -	- - - รั	- - - ท	- - - ท	- - - ซม	- - - ซ	ม - - ลซ	- - - ล
ทำนอง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	เออสีเออ	- - - -

3.2 โครงสร้างทำนองหลักเพลงตะแย สองชั้น และเพลงตะแยกลองโยน

3.2.1 รายละเอียดการวิเคราะห์เพลงตะแย สองชั้น

3.2.1.1 สังคีตลักษณะ

เพลงตะแยสองชั้นเป็นเพลง 2 ท่อน ท่อนที่หนึ่งมี 4 จังหวะ ท่อนที่ 2 มี 6 จังหวะ เพลงตะแยสองชั้น ใช้หน้าทับปรบไก่สองชั้น เมื่อได้ทำการวิเคราะห์สังคีตลักษณะทำนองหลักเพลงดังกล่าวสามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์แทนได้ดังนี้

ก/ ขค/

- ก แทน ท่อนที่ 1 มี 4 จังหวะ
 ข แทน วรรคต้น ท่อนที่ 2 มี 2 จังหวะ
 ค แทน วรรคกลางท่อนที่ 2 มี 4 จังหวะ
 / แทน จบท่อนหรือหมดท่อน

3.2.1.2 ระดับเสียง/กลุ่มเสียงปัญญาจมูล

จากการวิเคราะห์ทำนองเพลงทางร้องเพลงทะเลแสดสองชั้น พบว่าเพลงทะเลแสดสองชั้นมีกลุ่มเสียงปัญญาจมูลดังต่อไปนี้

ท่อนที่ 1 (ทางร้องมี 4 จังหวะหน้าทับ)

หน้าทับที่	บันไดเสียง	กลุ่มเสียง
1	ทางใน	ชลทขรมX
2	ทางใน	ชลทขรมX
3	ทางใน	ชลทขรมX
4	ทางใน	รมฟXลทข

ท่อนที่ 2 (ทางร้อง มี 6 จังหวะหน้าทับ)

หน้าทับที่	บันไดเสียง	กลุ่มเสียง
1	ทางใน	ชลทขรมX
2	ทางใน	ชลทขรมX
3	ทางใน	ชลทขรมX
4	ทางนอก	กรมXชลX
5	ทางใน	ชลทขรมX
6	ทางนอก	กรมXชลX

สรุปได้ว่าบันไดเสียงที่ใช้ในทางร้องเพลงทะเลแสดสองชั้นมีการใช้บันไดเสียงอยู่ 2 บันไดเสียง คือบันไดเสียงทางใน ซึ่งมีกลุ่มเสียงปัญญาจมูล ชลทขรมX บันไดเสียง และ บันไดเสียงทางนอก ซึ่งมีกลุ่มเสียงปัญญาจมูล กรมXชลX

การบรรจุคำร้องและบันไดเสียง

ในจังหวะหน้าทับที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับทำนองหลักแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่าในหน้าทับที่ 1 วรรคหน้า ใน 4 ห้องเพลงแรกยังไม่มีการบรรจุทำนองร้อง โดยโน้ตทำนองหลักจะบรรเลงมา 4 ห้องเพลงก่อนแล้วจึงเริ่มบรรจุทำนองร้องในห้องที่ 5 และเริ่มนับจังหวะที่ 1 ที่ท้ายประโยคคือห้องที่ 8 มีการบรรจุเนื้อร้องในห้องที่ 5 ห้องที่ 6 ห้องที่ 7 และห้องที่ 8 ทางร้องในห้องที่ 6 เสียงตรงกับโน้ตทำนองหลัก แต่ในบางห้องโน้ตไม่ตรงกันเป็นเพราะเป็นการดำเนินทำนองของทางร้องและทางดนตรีนั้นเองจังหวะหน้าทับนี้ทำนองหลักกับทางร้องตรงกับบันไดเสียงทางในกลุ่มเสียง ซลทขรมx

ทำนองหลักหน้าทับที่ 2

- - - ม	- ม - ม	- ซ - ล	ล ล ซ	- ซ ล ท	- รี่ - มี่	- รี่ - คี่	- ท - ล
- - - ม	- ม - ม	- ซ - ล	ล ล - ซ	- ซ ล ท	- รี่ - มี่	- รี่ - คี่	- ท - ล

ทางร้องหน้าทับที่ 2

คำร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	--พร-	--ณราย
ระดับเสียง	- ร - ซ	ล ซ ม ม	- - - ล	ลทลล ซ	- - ลซ	ซมร ซ	- - - ล	- - ล ล
ทำนองร้อง	เอ๋อ เออ	ฮือเอิงเออ	- - เออ	ฮือเออเออ	- - ฮือเออ	เอ๋อ - เอย	- - - -	- - - -

การบรรจุคำร้องและบันไดเสียง

ในหน้าทับที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับทำนองหลักแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่าหน้าทับที่ 2 ครั้งแรกทางร้องและทำนองหลักจะมีลูกตกเสียงเดียวกันคือเสียง ซอล และในหน้าทับที่ 2 ครั้งหลังทางร้องและทำนองหลักก็มีลูกตกเสียงเดียวกันคือเสียง ลา หน้าทับนี้ทางร้องตามทำนองหลักอย่างไม่ผิดเพี้ยน ทางร้อง ร้องทำนองการเอื้อนที่จังหวะจึง ตั้งแต่ห้องที่ 1 จนถึงห้องที่ 6 มีการบรรจุเนื้อร้องในห้องที่ 7 และห้องที่ 8 หน้าทับนี้ทางร้องและทำนองหลักตรงกับบันไดเสียงทางในกลุ่มเสียง (ซลทขรมx) ทางร้องและทำนองหลักดำเนินทำนองไปในแนวทางเดียวกัน

ทำนองหลักหน้าทับที่ 3

- - - -	- ท - ท	- รี่ - ท	- ล - ช	- ม - -	ร ร - -	ช ช - -	ล ล - ท
- - - ท	- - - -	- ร - ท	- ล - ช	- ท - ล	- - - ช	- - - ล	- - - ท

ทางร้องหน้าทับที่ 3

คำร้อง	- - - -	- วิสูตร	- - - -	- - - ลาย	- - - -	- - - -	- - ม่าน	- - - มิติ
ระดับเสียง	- - - -	- ร - ล	- ทรท	ล - ทลช	- - - ม	ชมร ช	- - ลช	ท - รท
ทำนองร้อง	- - - -	- - - -	-เออสีเออ	เออสะเออ	อี - -เออ	-เออเออ	- - - -	อี - -

การบรรจุคำร้องและบันไดเสียง

ในหน้าทับที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับทำนองหลักแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่าในหน้าทับที่ 3 ครั้งแรก ทางร้องและทำนองหลักมีลูกตกเสียงเดียวกัน คือเสียง **ซอล** ทางร้องดำเนินไปตามทำนองหลัก ในหน้าทับที่ 3 ครั้งหลัง ทางร้องและทำนองหลักลูกตกเสียงเดียวกัน คือเสียง **ที** ทางร้องมีทำนองตามทำนองหลัก อนุมานได้ว่าทางร้องและทำนองหลักเดินตามกันไปอย่างไม่ผิดเพี้ยน

การร้องเริ่มในห้องที่ 2 และมีทำนองการเอื้อน ตั้งแต่ห้องที่ 3 เป็นต้นไป เว้นห้องที่ 7 เท่านั้นที่ไม่มีทำนองเอื้อน มีการบรรจุเนื้อร้องในห้องที่ 2 ห้องที่ 4 ห้องที่ 7 และห้องที่ 8 ในหน้าทับนี้ทางร้องและทำนองหลักตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง (ซลทขรมข) ทางร้องและทำนองหลักดำเนินทำนองไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างลงตัว

ทำนองหลักหน้าทับที่ 4

- รี่ - มี่	- รี่ - -	ท ท - -	ล ล - ช	- ฟ - ม	- - - -	- ม - ร	- - - ม
- ร - ม	- ร - ท	- - - ล	- - - ช	- - - -	- ร - ท	- - - ล	- - - ท

ทางร้องหน้าทับที่ 4

คำร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - ปิด	- - ป้อง
ระดับเสียง	ท - - -	- - - ท	- - รท	ล - ทลช	ฟ - ล ม	ฟมร ท	- - - ร	มร - ชม
ทำนองร้อง	อี - -	- เออ	- - สีเออ	เออสีเอออ	เออสีเออ	-อีเอิงเออ	- - - -	อีสีอีอ

การบรรจุคำร้องและบันไดเสียง

ในหน้าทับที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับทำนองหลักแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่าในหน้าทับที่ 4 ครั้งแรกนี้ ทางร้องและทำนองหลักลูกตกเสียงเดียวกัน คือเสียง **ซอล** ทางร้องก็ดำเนินไปตาม

ทำนองหลัก ในหน้าทับที่ 3 ครึ่งหลัง ทางร้องและทำนองหลักลูกตกเสียงเดียวกัน คือเสียง มี ทางร้องดำเนินทำนองตามทำนองหลักทุกห้องเพลง ทางร้องเป็นการร้องทำนองอื่นตั้งแต่ห้องที่ 1 จนถึงห้องที่ 6 มีการบรรจุเนื้อร้องในห้องที่ 7 และห้องที่ 8 ในหน้าทับนี้ทางร้องและทำนองหลักตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง (ซลทขรมข) และทางร้องกับทำนองหลักดำเนินทำนองไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างลงตัว และเป็นการลงจบในตอนี่ 1 ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบทางร้องกับทำนองหลัก ในตอนที่ 1 แล้ว ผู้วิจัย สรุปได้ว่าทางร้องและทำนองหลักเพลงทะเลสาบสองชั้น ในตอนที่ 1 นี้ อยู่ในส่วนสังคีตลักษณ์ ก มีทั้งหมด 4 จังหวะหน้าทับ มีการดำเนินทำนองระหว่างทางร้องกับทำนองหลักที่มีความสัมพันธ์กัน มีวิถีทำนองที่เดินไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างกลมกลืน มีลูกตกเสียงเดียวกันเกือบทุกจังหวะหน้าทับ ยกเว้นในหน้าทับที่ 1 เท่านั้นที่มีลูกตกต่างกันนั้นเป็นเพราะทางร้องที่มีการตกแต่งถ้อยคำให้มีความไพเราะมากยิ่งขึ้นแต่ก็มีเอื้อนท้ายเสียงคำร้องที่มีเสียงน้อมเข้าหาทำนองหลักแต่ย่อไปตกในหน้าทับถัดไป จึงฟังคล้ายกับเป็นลูกตกเสียงเดียวกัน ในส่วนของคำร้องจะมีการบรรจุเนื้อร้องไว้ในห้องเพลงสุดท้ายของจังหวะหน้าทับทุกจังหวะ และมีการร้องทำนองเอื้อนท้ายคำร้องทุกคำเพื่อบรรยากาศของความชัดเจนของคำร้องนั้น ทางร้องและทำนองหลัก ในหน้าทับที่ 1 ตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง(ซลทขรมข) ในหน้าทับที่ 2 ตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง(ซลทขรมข) ในหน้าทับที่ 3 ตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง(ซลทขรมข) และในหน้าทับที่ 4 ตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง (ซลทขรมข)

ตอนที่ 2 (สังคีตลักษณ์ ขค/ มี 6 จังหวะหน้าทับ)

สังคีตลักษณ์ (ข) มี 2 จังหวะหน้าทับ หน้าทับที่ 1 - 2

ทำนองหลัก หน้าทับที่ 1

- - - -	- ม - ม	- ท ล ซ	- ม - ร	- - - ล	- - - ร	- - - ล	- ท ล ซ
- - - ม	- - - -	- ท ล ซ	- ม - ร	- - - ม	- - - ร	- - - ล	- ท ล ซ

ทางร้อง หน้าทับที่ 1

คำร้อง	- - - -	-- โชน	- - - -	- - จำ	- - - -	- - - -	- - - -	-เด่าแก่
ระดับเสียง	- - - -	- - - ม	- ซลซ	ท	ร - ล	ทล - ร	- - - -	มร - ม
ทำนองร้อง	- - - -	- - - -	-อ้อสะอ้อ	- - - -	อ้อ - เอ้อ	อ้อเอ้อเอ้อ	- - - -	- - - -

การบรรจุคำร้องและบันไดเสียง

ในหน้าทับที่ 1 เริ่มสังเกตลักษณะในส่วน ข มี 2 จังหวะหน้าทับ คือ จังหวะหน้าทับที่ 1 และ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับทำนองหลักแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่าในหน้าทับที่ 1 นี้ทำนองหลักเหมือนกับหน้าทับที่ 1 ในตอนที่ 1 และในครั้งแรกนี้ ทางร้องและทำนองหลักถูกตกคนละเสียงกัน แต่ทางร้องก็ดำเนินทำนองใกล้เคียงกับทำนองหลัก เพราะในห้องที่ 5 มีเสียง เร ซึ่งเป็นท้ายเสียงของคำร้องในห้องที่ 4 ก่อนที่จะถึงเสียง ลา มีลูกตกเสียงเดียวกัน ในหน้าทับที่ 3 ครั้งหลัง ทางร้องและทำนองหลักถูกตกก็คนละเสียง แต่ในห้องที่ 5 และ 6 ลูกตกเดียวกับทำนองหลักฉะนั้น ทางร้องจึงมีทำนองใกล้เคียงกับทำนองหลัก ถึงแม้ว่าในห้องสุดท้ายลูกตกจะคนละเสียงกัน แต่ก็ดำเนินทำนองไปตามแนวทางเดียวกัน ทางร้องเริ่มในห้องที่ 2 ไปจนถึงห้องที่ 8 เว้นห้องที่ 7 เพียงห้องเดียว มีการบรรจุเนื้อร้องในห้องที่ 2 ห้องที่ 4 และห้องที่ 8 ในหน้าทับนี้ทางร้องและทำนองหลักตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง (ซลทขรมข) ทางร้องและทำนองหลักดำเนินทำนองไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างลงตัว

ทำนองหลักหน้าทับที่ 2

- - - -	- ม - ม	- ซ - -	ล ล - (ซ)	- - ท ท	- ล - -	ซ ซ - -	ม ม - (ร)
- - - มุ	- - - -	- ซุ - ล	- - - ซ	- ท - -	- ล - ซ	- - - ม	- - - ร

ทางร้องหน้าทับที่ 2

คำร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - แซ่	- - ซร้อง
ระดับเสียง	ม - รซ	ลซพมม	- - - ล	ทล-ทลซ	- - ลซ	ม พ ม ม	- - รค	- - รมร
ทำนองร้อง	ชื่อเอออ	ชื่อเอิงเอ	- - -เออ	ชื่อเอิงเออ	- - ชื่อเอ	เออชื่อเอิงเอ	- - - -	- - - -

การบรรจุคำร้องและบันไดเสียง

ในหน้าทับที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับทำนองหลักแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่าในหน้าทับที่ 2 ครั้งแรกนี้ ทางร้องและทำนองหลักถูกตกเสียงเดียวกันคือเสียง ซอล ทางร้องดำเนินทำนองเหมือนกับทำนองหลัก ด้วยทำนองการเอื้อนทุกห้องเพลง ในครั้งแรกนี้ยังไม่มีการบรรจุคำร้อง ในหน้าทับที่ 3 ครั้งหลัง ทางร้องและทำนองหลักถูกตกเสียงเดียวกัน คือเสียง เร ทางร้องจึงมีทำนองใกล้เคียงกับทำนองหลัก ในหน้าทับนี้ทางร้องเริ่มในห้องที่ 1 ด้วยทำนองการเอื้อน ไปจนถึงห้องที่ 6 มีการบรรจุเนื้อร้องในห้องที่ 7 และห้องที่ 8 ในหน้าทับนี้ทางร้องและทำนองหลักจะตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง (ซลทขรมข) ทางร้องและทำนองหลักก็ยังคงดำเนินทำนองไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างลงตัวที่สุด

สังคีตลักษณ์ ค มี 4 จังหวะหน้าทับ หน้าทับที่ 3 – 6

ทำนองหลักหน้าทับที่ 3

- ค - -	- ท - ร	- - - -	ร ม - ซ	- - ท ท	- ล - -	ซ ซ - -	ม ม - ร
- - ท ล	- - - ล	- ท - ค	- - - ซ	- ท - -	- ล - ซ	- - - ม	- - - ร

ทางร้องหน้าทับที่ 3

คำร้อง	- - - -	- - - -	- - ออก	- - ท้อง	- - - -	- - - -	- ฉนวน	- - - ใน
ระดับเสียง	- - - ร	- - - -	- - - มซ	ซ- ลซ	- - ท	รทลทลซ	- - มซ	- - - ร
ทำนองร้อง	- - อื้อ	- - - -	- - - อื้อ	- - - อื้อ	- - - -	อื้อเอียงเอ	- - - -	- - - -

การบรรจุกำร้องและบันไดเสียง

ในหน้าทับที่ 3 นี้เป็นส่วนที่เริ่มสังคีตลักษณ์ ค มี 4 จังหวะเริ่มตั้งแต่หน้าทับที่ 3 จนถึงหน้าทับที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับทำนองหลักแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่าในหน้าทับที่ 3 ครั้งแรกนี้ ทางร้องและทำนองหลักลูกตกเสียงเดียวกันคือเสียง ซอล ทางร้องดำเนินทำนองตามทำนองหลัก ด้วยทำนองการเอื้อนจากห้องที่ 1 ยืนเสียงมาจนถึงห้องที่ 2 ซึ่งเป็นเสียงเดียวกันกับทำนองหลัก ในหน้าทับที่ 3 ครั้งหลัง ทางร้องและทำนองหลักมีลูกตกเสียงเดียวกัน คือเสียง เร และในบางห้องเพลงทางร้องและทำนองหลักก็มีลูกตกเสียงเดียวกันทางร้องจึงมีวิถีทำนองเหมือนกับทำนองหลักทุกประการ ในหน้าทับนี้ทางร้องเริ่มในห้องที่ 1 ด้วยเสียง เร ยืนเสียงมาจนถึงห้องที่ 2 ด้วยทำนองการเอื้อน มีการบรรจุนี้อี้อีกในห้องที่ 3 ห้องที่ 4 ห้องที่ 7 และห้องที่ 8 ในหน้าทับนี้ทางร้องและทำนองหลักจะตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง (ซลทขรมข) ในหน้าทับนี้ทางร้องและทำนองหลักก็ยังคงดำเนินทำนองไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างสนิทสนม

ทำนองหลักหน้าทับที่ 4

- ค - ม	- - - -	- - - ซ	- - ล ทุ	- - ล ทุ	- - ค ร	- ร - -	ค ร - ค
- ซ - -	ร ค ทุ ล	- ร - -	- ซ - -	ล ซ - -	ล ทุ - -	- - ล ท	- - - ซ

ทางร้องหน้าทับที่ 4

คำร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ไคล	- - คลา
ระดับเสียง	- ค - ร	มรดคท	ลซ - ค	ร ม ค ร ม	- - - -	- - - -	- - - ร	- - ร ร
ทำนองร้อง	เอื้อเอื้อ	อื้ออื้ออื้ออื้อ	อื้อเอื้อเอื้อ	อื้ออื้อเอื้อ	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

การบรรจุคำร้องและบันไดเสียง

ในหน้าทับที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับทำนองหลักแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่าในหน้าทับที่ 4 ครั้งแรกนี้ ทางร้องและทำนองหลักมีลูกตกคนละเสียงกันและในแต่ละห้องก็ใช้ลูกตกคนละเสียงกัน แต่ทางร้องก็ดำเนินทำนองใกล้เคียงกับทำนองหลัก ได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน ในหน้าทับที่ 3 ครั้งหลัง ทางร้องและทำนองหลักก็มีลูกตกคนละเสียงกัน และในแต่ละห้องเพลงลูกตกก็คนละเสียงกันแต่ถึงแม้จะมีลูกตกคนละเสียงกันแต่ทำยเสียงในห้องที่ 8 ก็จะเป็นทำนองทางร้องที่นุ่มเข้าหาทำนองหลัก ได้อย่างกลมกลืนแต่เป็นการข้อยเสียงมาตกในหน้าทับถัดไป และทางร้องสามารถดำเนินทำนองไปได้ใกล้เคียง กับทำนองหลักเป็นอย่างมาก เช่นทางร้องในห้องที่ 5 และ 6 เป็นการลากเสียงมาจากเสียงสุดท้ายในห้องที่ 4 แต่ในทำนองหลักเป็นการตีเก็บ (ลซลท/ลทดร/) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกันแล้วก็สามารถลงตัวกันได้ทั้งทางร้องและทำนองหลัก ในหน้าทับนี้ทางร้องจะเริ่มในห้องที่ 1 จนถึงห้องที่ 4 ด้วยทำนองการเอื้อน มีการบรรจุเนื้อร้องใน ห้องที่ 7 และห้องที่ 8 ในหน้าทับนี้ทางร้องและทำนองหลักจะตรงกับบันไดเสียงทางนอก กลุ่มเสียง (ดรมxซลx) ในหน้าทับนี้ทางร้องและทำนองหลักก็ยังคงดำเนินทำนองไปในทิศทางเดียวกัน ได้อย่างน่าฟัง

ทำนองหลักหน้าทับที่ 5

- ร - ซ	- ล - ท	- รี้ - ท	- ล - ซ	- ม - -	ร ร - -	ซ ซ - -	ล ล - ท
- ล - ซ	- ล - ท	- ร - ท	- ล - ซ	- ท - ล	- - - ซ	- - - ล	- - - ท

ทางร้องหน้าทับที่ 5

คำร้อง	- - - -	- - ออก	- - - -	- - ท้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
ระดับเสียง	ม	รค - ล	ทรท	ล ทลซ	- - ซม	รรมร - ซ	- - ที้	- - ที้
ทำนองร้อง	- - - อื้อ	อื้ออื้อ - -	เอออีเออ	เอออีเออ	- - อีเออ	เอออีเออเออ	- - - -	- - - -

การบรรจุคำร้องและบันไดเสียง

ในหน้าทับที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับทำนองหลักแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่าในหน้าทับที่ 5 ครั้งแรกนี้ ทางร้องและทำนองหลักมีลูกตกเสียงเดียวกัน คือเสียงซอล ทางร้องดำเนินทำนองตามทำนองหลัก ในหน้าทับที่ 3 ครั้งหลัง ทางร้องและทำนองหลักก็มีลูกตกเสียงเดียวกัน คือเสียงที ทางร้องก็ดำเนินทำนองตามทำนองหลักอย่างไม่ผิดเพี้ยน

ทางร้องในห้องที่ 1 เป็นทำนองเอื้อนทำยเสียงจากห้องที่ 8 ในห้องที่ 2 เป็นคำร้องและทำนองเอื้อน จนถึงห้องที่ 8 ด้วยการร้องทวนคำร้อง ในหน้าทับที่ 3 คือคำว่า (ออกท้องฉนวนใน) ซึ่งเป็นการร้องข้อน แต่วิธีการร้องมีทำนองต่างกันกับหน้าทับที่ 3 ในหน้าทับนี้ทางร้องและทำนอง

หลักจะตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง (ซลทขรมข) ในหน้าทับนี้ทางร้องและทำนองหลักก็ยังคงดำเนินทำนองไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างน่าฟัง

ทำนองหลักหน้าทับที่ 6

- ล - ท	- คี - รั	- คี - มี่	- รั - คี	- ซ - ล	- ท - คี	- มี่ รั คี	- ท - ล
- ล - ท	- ค - รั	- ค - ม	- รั - ค	- ซ - ล	- ท - ค	- ม รั ค	- ท - ล

ทางร้องหน้าทับที่ 6

คำร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	ไคล	- - คลา
ระดับเสียง	- ลี - ที	- คี - รั	- คี - มี่	รั มี่ คี	- - - ซ	ทลซ ท	- - - ล	- - - ล
ทำนองร้อง	เอ้อเออ	เออ เออ	เอ้อเออ	ฮือเอ้อเออ	- - เอ้อ	ฮือเอ้อเออ	- - - -	- - - -

การบรรจุกำร้องและบันไดเสียง

ในหน้าทับที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับทำนองหลักแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่าในหน้าทับที่ 6 ครั้งแรกนี้ ทางร้องและทำนองหลักมีลูกตกเสียงเดียวกัน คือเสียงโดสูง ทางร้องดำเนินทำนองตามทำนองหลักทุกห้องเพลง โดยทางร้องเป็นการร้องทำนองเอื้อนตามเสียงโน้ตทำนองหลัก ในหน้าทับที่ 3 ครั้งหลัง ทางร้องและทำนองหลักก็มีลูกตกเสียงเดียวกัน คือเสียง ลา ทางร้องก็ดำเนินทำนองตามทางของตนเองและลงจบเพลงตามทำนองหลักได้อย่างไพเราะถูกต้อง

โดยทางร้องเริ่มในห้องที่ 1 จนถึงห้องที่ 6 เป็นการร้องทำนองเอื้อนทั้งหมด จนถึงห้องที่ 7 และห้องที่ 8 ด้วยการทวนคำร้องเดิม ในหน้าทับที่ 4 คือคำว่า (ไคลคลา) แต่วิธีการร้องมีทำนองต่างกับหน้าทับที่ 4 ในหน้าทับนี้ทางร้องและทำนองหลักจะตรงกับบันไดเสียงทางนอก กลุ่มเสียง (ครมขซลข)

เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบทางร้องกับทำนองหลัก ในท่อนที่ 1 แล้ว ผู้วิจัย สรุปได้ว่าทางร้องและทำนองหลักเพลงทะเลสาบสองชั้น ในท่อนที่ 1 นี้ อยู่ในส่วนสังคีตลักษณะ ก มีทั้งหมด 4 จังหวะหน้าทับ คือ หน้าทับที่ 1 - 4 มีการดำเนินทำนองระหว่างทางร้องกับทำนองหลักที่มีความสัมพันธ์กัน มีวิถีทำนองที่เดินไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างกลมกลืน มีลูกตกเสียงเดียวกันเกือบทุกจังหวะหน้าทับ ยกเว้นในหน้าทับที่ 1 เท่านั้นที่มีลูกตกต่างกันนั้นเป็นเพราะทางร้องที่มีการตบแต่งถ้อยคำให้มีความไพเราะมากยิ่งขึ้นแต่ก็มีเอื้อนทำเสียงคำร้องที่เสียงนุ่มเข้าหาทำนองหลักแต่ขยับไปตกในหน้าทับถัดไป จึงฟังคล้ายกับเป็นลูกตกเสียงเดียวกัน ในส่วนของคำร้องจะมีการบรรจุนี้อารมณ์ไว้ในห้องเพลงสุดท้ายของจังหวะหน้าทับทุกจังหวะ และมีการร้องทำนองเอื้อนทำคำร้องทุกคำเพื่อ

เน้นความชัดเจนของคำร้องนั้น ทางร้องและทำนองหลัก ในหน้าทับที่ 1 ตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง(ซลทขรมx) ในหน้าทับที่ 2 ตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง(ซลทขรมx) ในหน้าทับ ที่ 3 ตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง(ซลทขรมx) และในหน้าทับที่ 4 ตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง (ซลทขรมx)

ส่วนในท่อนที่ 2 ผู้วิจัย สรุปได้ว่า ทางร้องเพลงทะเลแสมสองชั้น ในท่อนที่ 2 นี้ อยู่ในสังคิต ลักษณะ ขค/ มีทั้งหมด 6 จังหวะหน้าทับ ส่วน ข มี 2 จังหวะหน้าทับ ส่วน ค มีทั้งหมด 4 จังหวะหน้า ทับ ในการบรรจุมาร้องมีการบรรจุมาร้องไว้ในห้องสุดท้ายของจังหวะหน้าทับทุกจังหวะ มีการ ร้องเอื้อนท้ายคำร้องทุกคำเพื่อเน้นความชัดเจนของคำร้อง และความเป็นอัตลักษณ์ของเพลงทะเล แสมสองชั้นในท่อนที่ 2 นี้ คือ จะมีการร้องทวนคำร้องทั้งวรรคเพลง ในคำร้องที่ว่า **ออกท้องฉนวนใน โคลกลา** ซึ่งได้ร้องไปแล้วในหน้าทับที่ 3 และ หน้าทับที่ 4 แต่กลับมาร้องย้อนอีกครั้งหนึ่งในหน้า ทับที่ 5 และหน้าทับที่ 6 แต่วิธีการร้องไม่เหมือนกัน คือ ในเที่ยวแรกลักษณะของเสียงจะลอยอยู่ ในเสียง เร เป็นการแสดงออกของทำนองร้องเพื่อที่จะมีการร้องในวรรคต่อไปอีก แต่ในเที่ยวที่ 2 เสียงจะลงมาที่ เสียงลา ซึ่งตรงกับทำนองหลัก แสดงออกถึงการลงจบอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด และ วิธีการร้องในทะเลแสมสองชั้นนี้ก็จะพ้องกับการร้องทะเลแสมสามชั้นในบทที่ 4 นั่นเอง

ทางร้องและทำนองหลักเพลงทะเลแสมสองชั้น ในท่อนที่ 2 มีการดำเนินทำนองที่เป็นไปใน วิถีทางเดียวกันระหว่างทางร้องกับทำนองหลักได้อย่างกลมกลืน มีลูกตกเสียงเดียวกันเกือบทุก จังหวะหน้าทับ ยกเว้นในหน้าทับที่ 1 และหน้าทับที่ 4 ของคำร้องนั้น แต่ทางร้องก็จะโน้มเข้าไปหา ทำนองหลักซึ่งจะข้อยไปตกในห้องที่ 1 หรือห้องที่ 2 ของหน้าทับถัดไปเสมอซึ่งฟังคล้ายกับเป็นลูก ตกเสียงเดียวกัน ทางร้องและทำนองหลัก ในหน้าทับที่ 1 ตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง (ซลทขรมx) ในหน้าทับที่ 2 ตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง(ซลทขรมx) ในหน้าทับที่ 3 ตรง กับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง(ซลทขรมx) ในหน้าทับที่ 4 ตรงกับบันไดเสียงทางนอก กลุ่มเสียง (ดรมxซลx) ในหน้าทับที่ 5 ตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง(ซลทขรมx) และในหน้าทับที่ 6 ตรงกับบันไดเสียงทางนอก กลุ่มเสียง(ดรมxซลx)

ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ทางร้องดำเนินตามทางเครื่องทุบประการ ในท่อนที่ 1 แต่ใน ท่อนที่ 2 ทางเครื่องมี 3 วรรค คือวรรคต้น วรรคกลางและวรรคท้าย แต่ทางร้องร้องเพียง วรรคต้น และวรรคกลางเท่านั้น ดังสังคิตลักษณะทางร้องต่อไปนี้ คือ ก/ขค

3.2.1.5 กลวิธีพิเศษที่พบในทางร้องเพลงทะเลแยะ สองชั้น

ท่อนที่ 1

ทางร้องหน้าทับที่ 1

คำร้อง	-----	-----	-----	-----	- ขึ้น	-- ทรง	--- วอ	- สุวรรณ
ระดับเสียง	-----	-----	-----	-----	- - ทด	--- ร	--- ม	- - ม ม
ทำนอง	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

กลวิธีพิเศษในหน้าทับที่ 1 นี้ลักษณะในการขับร้องนั้นมีการร้องกระทบเสียง 2 พยางค์ ปรากฏอยู่ 1 ตำแหน่ง คือคำว่า ขึ้น โดยลักษณะการร้องเป็นการร้องเสียงแรกขึ้นเสียงสูง คือเสียงที่ แต่ไม่ลงน้ำหนักเสียงมาก มาลงน้ำหนักที่เสียง โด คือหลบลงมาเสียงต่ำ ใช้น้ำหนักอยู่ในลำคอ โดย ร้องว่า (ลิน – อ้อ) ในระดับเสียง ทีโด วิธีการร้องแบบนี้เป็นการเน้นคำร้องให้ชัดเจน และนำฟังมากยิ่งขึ้น

ทางร้องหน้าทับที่ 2

คำร้อง	-----	-----	-----	-----	-----	--- พร-	-- ฌราย
ระดับเสียง	- ร - ซ	ล ช ม ม	--- ล	ลทลลช	- - ลช	ช ม ร ช	--- ล
ทำนอง	เอ้อ เออ	อ้อเอ้อ	- - เออ	อ้อเอ้อ	-- อ้อเออ	อ้อเอ้อ - เอย	-----

กลวิธีพิเศษในหน้าทับนี้ ในการขับร้องนั้นมีลักษณะการร้องครั้น ปรากฏอยู่ 1 ตำแหน่งใน ห้องที่ 4 (ล ทล) น้ำหนักเสียง จะเน้นที่เสียง ลา กระทบเสียง ที เบาๆและมาเน้นที่ เสียงลา อีกครั้ง แต่เบากว่าเสียงแรก มีการร้องแบบคลื่นเสียงอยู่ 1 ตำแหน่งคือในห้องที่ 6 /- - ลช/(ช ม ร ช) วิธีการ ร้องเน้นที่เสียงมี เร กดเสียงลงลำคอให้ต่ำสุด การร้องแบบนี้เป็นการร้องเพื่อตกแต่งทำนองเอื้อนให้ ไพเราะ นำฟังมากยิ่งขึ้น

ทางร้องหน้าทับที่ 3

คำร้อง	-----	- วิ สุตร	-----	--- สาย	-----	-----	-- ม่าน	- - -มิด
ระดับเสียง	-----	- ร - ล	ท- รท	ล - ทลช	--- ม	ช ม ร ช	- - ลช	ท- รท
ทำนอง	-----	-----	เออ- อ้อ	เออ- อ้ออ้อ	- - -เออ	อ้ออ้อเอย	-----	อ้อ - - -

กลวิธีพิเศษในหน้าทับนี้ ลักษณะของการขับร้องนั้น มีการร้องกระทบเสียง 2 เสียงปรากฏ อยู่ 2 ตำแหน่ง คือคำว่า ม่าน ออกเสียงว่า (มา – อ่าน) ระดับเสียง ลาขอการร้องจะเน้นที่ เสียง ลา

เสียง **ซอล** จะออกเพียงเบาๆ ในลำคอ และคำว่า **มิด** ออกเสียงว่า **(มิ-ฮิด)** ระดับเสียง **เร** ที่ น้ำหนักจะเน้นที่เสียงแรกคือเสียง **เร** มากกว่าเสียง **ที** แต่กระทบเบาๆ ในลำคอ มีการร้องครั้น ปรากฏอยู่ 1 ตำแหน่งในห้องที่ 4 (**ล ทล**) น้ำหนักจะเน้นที่โน้ตตัวแรก คือเสียง **ลา** กระทบเสียง **ที** เบาๆ และกลับมาเน้นเสียงลาอีกครั้งแต่เบาว่าเสียงแรก เป็นการร้องครั้นก่อนจะถึงคำร้องคำว่า **สาย** และมีการร้องเอื้อนท้ายเสียงของคำว่า **สาย** ในห้องที่ 4 เป็นการร้องแบบลักจังหวะ คือการเอื้อนลงจังหวะ ก่อนที่จังหวะจะตก แต่ทำนองเอื้อนจะอยู่ในห้องที่ 5 เพราะคำว่าสายเป็นอักษรสูงจึงร้องเอื้อนต่อท้ายเพื่อให้คำว่า **สาย** เสียง ไม่ลอยแต่จะชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น **สายอื้ออื้อ** เพื่อให้เกิดความไพเราะและน่าฟังขึ้น

ทางร้องหน้าทับที่ 4

คำร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - ปิด	- - ป้อง
ระดับเสียง	ท - - -	- - - ท	- - รท	ล - ทลซ	ฟ - ล ม	ฟมร ท	- - - ร	มร- ซม
ทำนอง	อื้อ - -	- - เออ	- - ฮีเออ	เออฮีเออเออ	เออ-ฮีเออ	-ฮือเอิงเอย	- - - -	อื้อ - - -

กลวิธีพิเศษในการขับร้องหน้าทับนี้ มีการร้องครั้นเสียง ในห้องที่ 4 (**ล-ทล**) การครั้นจะเน้นน้ำหนักที่เสียง **ลา** กระทบเสียง **ที** เบา กลับมาเน้นที่เสียงลา อีกครั้งแต่เบาว่า เสียงแรก มีการร้องกลืนเสียง ปรากฏอยู่ 1 ตำแหน่ง คือในห้องที่ 6 (**ฟมร ท**) คือการกดเสียงเอื้อน **ฟมรท** ลงไปในลำคอ อนุমানเหมือนการกลืนเสียง และมีการร้องเอื้อนลงไปในห้องที่ 8 ซึ่งเป็นเอื้อนท้ายเสียงของคำว่าปิด ในห้องที่ 7 เป็นการใส่เอื้อนเพื่อเพิ่มความชัดเจนของคำว่าปิด ให้น่าฟังยิ่งขึ้น

ท่อนที่ 2

ทางร้องหน้าทับที่ 1

คำร้อง	- - - -	- - โชน	- - - -	- - จำ	- - - -	- - - -	- - - -	-เด่าแก่
ระดับเสียง	ม - - -	- - - ม	- ซลซ	ท	ร - ล	ทล - ร	- - - -	มร - ม
ทำนอง	ฮือ - - -	- - - -	--อื้อฮืออื้อ	- - - -	ฮือ - เออ	ฮือเอ่อ-เอัย	- - - -	- - - -

กลวิธีพิเศษในการขับร้องหน้าทับนี้ มีการร้องครั้น ปรากฏอยู่ 2 ตำแหน่ง คือในห้องที่ 3 (**- ซลซ**) เสียงที่เน้นน้ำหนัก คือเสียง **ซอล** กระทบเสียงลา ในลำคอเบาๆ แล้วกลับมาเน้นที่เสียงซอล อีกครั้งแต่เบาว่าเสียงแรก และระหว่างห้องที่ 5 และห้องที่ 6 (**ล-ทล - ร**) น้ำหนักเสียงจะอยู่ที่เสียง **ลา** กระทบเสียง **ที** เบาๆ ในลำคอ แล้วกลับมาเน้นที่เสียงลา อีกครั้งแต่เบาว่าเสียงแรกในห้องที่ 5 นั้นเองการร้องครั้นนี้กระทำเพื่อให้ท่วงทำนองของการร้องเพลงไพเราะน่าฟังยิ่งขึ้น

ทางร้องหน้าทับที่ 2

คำร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - แซ่	- - ร้อง
ระดับเสียง	ม - รช	ลชพมม	- - - ล	ทล - ทลช	- - ลช	ม พ ม ม	- มรด	- - รม
ทำนอง	ฮือเอ้อเออ	ฮือเอ็งเออ	- - -เออ	ฮือเอ็งเออ	- - ฮือเออ	เออฮือเอ็งเออ	- - - -	- - - -

กลวิธีพิเศษในการขับร้องหน้าทับนี้มีการร้องครัน ปรากฏอยู่ 2 ตำแหน่ง ในห้องที่ 6 โน้ตคือ (มพมม) น้ำหนักเสียงจะเน้นที่เสียงแรก คือเสียง มี มีการร้องกระทบ 3 เสียง ปรากฏอยู่ 1 ที่ ในห้องที่ 7 ได้แก่ คำว่า แซ่ ออกเสียงว่า (แซ่ - แอ - แอ) โน้ตคือ /- ม รด/ การร้องกระทบนี้จะเน้นน้ำหนักเสียงลงที่เสียงสุดท้ายคือเสียง โด และมีการร้องกระทบ 2 เสียง ปรากฏอยู่ 1 ที่ ได้แก่ คำว่า ร้อง ออกเสียงว่า (ซอ- ฮ้อง) โน้ตคือ /- ร ม / การร้องจะเน้นที่ เสียงแรก คือเสียง เร กระทำเพื่อให้คำร้องนั้นมีความไพเราะน่าฟังยิ่งขึ้น

ทางร้องหน้าทับที่ 3

คำร้อง	- - - -	- - - -	- - ออก	- - ท้อง	- - - -	- - - -	- ฉนวน	- - -ใน
ระดับเสียง	- - - ร	- - - -	- - - มช	ช - ลช	- - ท	รทลทลช	- - มช	- - - ร
ทำนอง	- - ฮือ	- - - -	- - - ฮือ	- - - ฮือ	- เออ	ฮือเอ็งเออ	- - - -	- - - -

กลวิธีพิเศษในการขับร้องในประโยคนี้จะพบว่า มีการร้องครัน ระหว่างห้องที่ 5 และ 6 ระดับเสียง (ท รท) การร้องจะเน้นน้ำหนักที่เสียง ที กระทบเสียง เร ในลำคอเบาๆ แล้วกลับมาเน้นที่เสียง ที อีกครั้งแต่เบากว่าเสียงแรก มีการเอื้อนท้ายเนื้อร้องปรากฏอยู่ในห้องที่ 3 คำว่า ออก(ฮือ) และ ท้อง (ฮือ) ในห้องที่ 4 กระทำเพื่อเพิ่มความชัดเจนของคำร้องและเพื่อให้คำร้องนี้มีความไพเราะน่าฟังยิ่งขึ้น

ทางร้องหน้าทับที่ 4

คำร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - ไคล	- - คลา
ระดับเสียง	- ค - ร	มรดท	ลช - ค	รม ครม			- - - ร	- - ร ร
ทำนอง	เอ้อเออ	ฮือฮือฮือเออ	ฮือเอ้อเออ	ฮือฮือเออ	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

กลวิธีพิเศษในการขับร้องในหน้าทับนี้มีการร้องครัน 1 ตำแหน่ง ในห้องที่ 2 (มรดท) และการร้องกลืนเสียง 1 ที่ ในห้องที่ 3 (ลช - ค) เป็นการร้องกดเสียงเอื้อนเสียง ลช ให้ต่ำลง อนุমানว่า กลืนเสียงลงไป จากนั้นจึงร้องขึ้นเสียงเดิม คือเสียง มี ในห้องที่ 4 ข้ามไปจนถึงห้องที่ 6 จึงจะเปลี่ยน

เสียงเป็นเสียง เร และถึงคำร้องในห้องที่ 7 และ 8 กลวิธีพิเศษนี้กระทำเพื่อแสดงถึงความมั่นคงของเสียง และ ให้ครบจังหวะหน้าทับเพื่อความไพเราะน่าฟังมากยิ่งขึ้น

ทางร้องหน้าทับที่ 5

คำร้อง	- - - -	- - ออก	- - - -	- - ท้อง	- - - -	- - - -	- จนวน	- - - ใน
ระดับเสียง	ม	รค - ล	ทรท	ลทล ซ	- - ซม	รמר - ซ	- - ทท์	- ร้ - ท้
ทำนอง	- - - อ้อ	อ้ออ้อ - -	เออสีเออ	เออสีเออ	- - สีเออ	เอ้ออ้อเอ้อเออ	- - - -	- สี - -

กลวิธีพิเศษในการขับร้องหน้าทับนี้มีการร้องครัน ปรากฏอยู่ 2 ตำแหน่ง คือ ในห้องที่ 4 โน้ตคือ (ลทล ซ) การครันนี้จะเน้นน้ำหนักเสียงอยู่ที่ เสียง ลา กระทบเสียง ที ในลำคอเบาๆ และกลับมาเน้นที่เสียง ลาอีกครั้งแต่เบากว่า เสียงแรก และห้องที่ 6 (รמר-ซ) เป็นการเน้นที่เสียงเร กระทบเสียง มี เบาๆ ในลำคอ และกลับมาเน้นที่เสียง เร อีกครั้งแต่เบากว่า เสียงแรก กลวิธีพิเศษนี้กระทำเพื่อ ให้เพลงไพเราะน่าฟังมากยิ่งขึ้น

ทางร้องหน้าทับที่ 6

คำร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	---ไคล	- - คลา
ระดับเสียง	- ล้ - ท้	- ค้ - ร้	- ค้ - ม้	ร้ ม้รค้	- - - ซ	ทลซ ท	- - - ล	- - - ล
ทำนอง	เอ้อเออ	เออ เออ	เอ้อเออ	อ้ออ้อเออเออ	- - เอ้อ	อ้ออ้อเออ	- - - -	- - - -

กลวิธีพิเศษในการขับร้องในหน้าทับนี้เป็นการร้องที่ใช้การร้องไล่ระดับเสียงขึ้นไปจนสูงสุดและกลับลงมาที่ เสียงสุดท้ายที่ตรงกับเสียงทำนองหลักคือเสียง ลา แสดงถึงการจบเพลงด้วยความไพเราะ ถูกต้อง

จากการวิเคราะห์ในเรื่องกลวิธีพิเศษในการขับร้องเพลงทะเลแอสองชั้นผู้วิจัยพบว่ากลวิธีพิเศษในการขับร้อง กระทำขึ้นเพื่อเพิ่มความไพเราะของทำนองเพลงเพื่อให้บทเพลงน่าฟังยิ่งขึ้น กลวิธีพิเศษ เหล่านั้น ได้แก่ การร้องครัน การร้องกลืนเสียง การร้องยื่นเสียง อีกทั้งการตกแต่งคำร้องเพื่อเพิ่มความไพเราะชัดเจนให้กับคำร้อง กลวิธีพิเศษนี้คือการร้องกระทบเสียง 2 เสียงหรือ 3 เสียงนั่นเอง ส่วนในท่อนที่ 2 นั้นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์ของเพลงทะเลแอสองชั้น ก็คือการร้องทวนคำร้อง 1 วรรคเพลง ไม่ว่าจะเป็นบทร้องใดก็ตาม จะมีการทวนคำร้องในวรรคที่ 4 ของบทประพันธ์เสมอ ในที่นี้จะกล่าวถึงบทร้องในทะเลแอสองชั้น คือคำร้องที่ว่า ออกท้องจนวนในไคลคลา คำร้องนี้เมื่อร้องไปแล้วในหน้าทับที่ 3 และหน้าทับที่ 4 คำร้องวรรคนี้จะกลับมาร้องอีกครั้งหนึ่งใน

หน้าทับที่ 5 และหน้าทับที่ 6 แต่วิธีการร้องไม่เหมือนเดิมทั้งนี้เพราะทางร้องดำเนินทำนองตามทำนองหลักในหน้าทับนั้นนั่นเอง

3.2.2 รายละเอียดการวิเคราะห์เพลงทะแยกลองโยน

3.2.2.1 สังกีตลักษณ์

เพลงทะแยกลองโยนเป็นเพลงอัตราจังหวะสองชั้นทำนองเก่าสมัยอยุธยา เพลงนี้มีชื่อและทำนองเกี่ยวกับเพลงทะแยในสมัยโบราณใช้ในเวลาพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ปี่ชวาที่จะเป่าเพลงทะแยสองชั้น(หรือกลองโยน)โดยบรรเลงประกอบกับเปิงมางและกลองชนะในเวลาเดินเช่นเดียวกัน

ทะแยกลองโยนหรือกลองโยน ที่ใช้บรรเลงและขับร้องประกอบการแสดงโขน-ละครสำหรับประกอบอากัปกริยาการเดินแบบเป็นขบวนหรือขบวนแห่ของตัวละคร เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกพรหมาสตร์ ใช้ในการชมขบวนอันทรงเกียรติและประกอบการรำระบำพรหมาสตร์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ระบำหน้าช้าง บรรพชนคนตรีและนาฏศิลป์ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการแสดงเลียนแบบการเดิน แบบขบวนแห่อิสริยยศเหมือนกับพระราชพิธี เมื่อได้ทำการวิเคราะห์สังคีตลักษณ์ทำนองหลักเพลงดังกล่าวสามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์แทนได้ดังนี้

กก/ ขคคง/

ก	แทน	ท่อนที่ 1 มี 4 จังหวะหน้าทับ
ข	แทน	วรรคต้น ท่อนที่ 2 มี 2 จังหวะหน้าทับ
ค	แทน	วรรคกลางท่อนที่ 2 มี 4 จังหวะหน้าทับ
ง	แทน	วรรคท้าย ท่อนที่ 2 มี 2 จังหวะหน้าทับ
/	แทน	จบท่อนหรือหมดท่อน

ศูนย์วิจัยศิลปวัฒนธรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.2.2.2 ระดับเสียง/กลุ่มเสียงปัญญามูล

จากการวิเคราะห์ทำนองเพลงทางร้องเพลงทะเลแยกคลองโยน พบว่าเพลงทะเลแยกคลองโยนมีกลุ่มเสียงปัญญามูลดังต่อไปนี้

ท่อนที่ 1

หน้าทับที่	บันไดเสียง	กลุ่มเสียง
1	ทางใน	ชลทขรมX
2	ทางใน	ชลทขรมX
3	ทางใน	ชลทขรมX
4	ทางใน	ชลทขรมX
1	ทางใน	ชลทขรมX
2	ทางใน	ชลทขรมX
3	ทางใน	ชลทขรมX
4	ทางใน	ชลทขรมX

ท่อนที่ 2

หน้าทับที่	บันไดเสียง	กลุ่มเสียง
1	ทางใน	ชลทขรมX
2	ทางใน	ชลทขรมX
3	ทางใน	ชลทขรมX
4	ทางนอก	กรมXชลX
5	ทางใน	ชลทขรมX
6	ทางนอก	กรมXชลX
7	ทางใน	ชลทขรมX
8	ทางใน	ชลทขรมX
9	ทางใน	ชลทขรมX
10	ทางนอก	กรมXชลX
11	ทางใน	ชลทขรมX
12	ทางใน	ชลทขรมX

สรุปได้ว่าบันไดเสียงที่ใช้ในเพลงทะเลแยกสองชั้นมีการใช้บันไดเสียงอยู่ 2 บันไดเสียง คือ บันไดเสียงทางใน ซึ่งมีกลุ่มเสียงปัญญามูล ชลทขรมX และบันไดเสียงทางนอก ซึ่งมีกลุ่มเสียงปัญญามูล กรมXชลX จากโครงสร้างทำนองหลักเพลงทะเลแยกสองชั้น ท่อนที่ 1 มี 4 จังหวะ ท่อนที่ 2 มี

6 จังหวะ แต่เนื่องจากเพลงทะแยกลองโยนมีวิธีการร้องที่ต่างจากทะแยสองชั้นในตอนที่ 1 มีการร้องสองเที่ยว และตอนที่ 2 ร้องติดกันตามทำนองหลัก ดังนั้นรูปแบบการใช้บันไดเสียงจึงเป็นตามตารางด้านบนที่ต่างจากทะแยสองชั้น

3.2.2.3 อัตราจังหวะ

อัตราจังหวะสามัญ

- เพลงทะแยกลองโยนที่ทำการวิเคราะห์นี้ เป็นเพลงประเภทอัตราสองชั้น แสดงจังหวะสองชั้นได้ดังนี้

- - - ญิง	- - - ญับ	- - - ญิง	- - - ญับ	- - - ญิง	- - - ญับ	- - - ญิง	- - - ญับ
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

อัตราจังหวะหน้าทับที่ใช้กำกับจังหวะ

หน้าทับกลองโยน สำหรับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนังที่ใช้ตีกำกับจังหวะจะมีความแตกต่างกัน หากใช้บรรเลงประกอบขบวนแห่อสิริยศในการแสดงโยน - ละครจะใช้เป็งมางและกลองทัดตีกำกับจังหวะหน้าทับ แต่ถ้าเป็นขบวนแห่พระราชพิธีการเสด็จพระราชดำเนิน สามไม้หนีสี่ไม้ไล่ เป็นชื่อเรียกการประโคมวงปี โฉน-กลองชนะในขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เชื่อกันว่าเป็นต้นแบบในการพัฒนามาเป็นหน้าทับเฉพาะของเพลงทะแยกลองโยน โดยผู้รู้ทางด้านดุริยางคศิลป์ ใช้เป็งมาง - กลองทัดเป็นเครื่องประกอบจังหวะหน้าทับ ลักษณะของจังหวะหน้าทับ ไม่นิยมนำหน้าทับปรบไ้ก่มาตีกำกับ บรรณครูด้านดุริยางค์ไทยได้มีการประดิษฐ์คิดหน้าทับขึ้นใหม่ เพื่อใช้ตีกำกับสำหรับเพลงทะแยกลองโยน โดยเฉพาะรูปแบบลักษณะลีลาของจังหวะจะเป็นแบบซ้ำๆ ห่างๆทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้การเคลื่อนไหวของขบวนแห่มีความสง่างามสมพระเกียรติซึ่งมีลักษณะดังนี้ (จูระพล น้อยนิศย์ ,สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2553)

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์พิชิต ชัยเสรี ได้อธิบายว่า หน้าทับกลองโยน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ตึงเปิง” คือเรียกจากเสียงเครื่องดนตรี และการที่เรียกว่ากลองโยนนั่น เป็นการโยนระหว่างเปิงมางกับกำพวด ซึ่งโยนจากหน้าทับสามไม้หนีสี่ไม้ไล่นั้นเอง

หน้าทับทะแยกลงโยน (ตึง เปิง)

----	----	----	----	----	-- -ตึง	---เปิง	---ครุ่ม
----	---เปิง	----	-ตึง -เปิง	----	-ตึง -เปิง	---เปิง	---ครุ่ม

3.2.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างทางร้องและทำนองหลัก

ท่อนที่ 1 (ในสังคีตลักษณ์ กก/)

ทำนองหลักหน้าทับที่ 1

- - - -	- ม - ม	- ท ล ช	- ม - ร	- - - ล	- - - ร	- - - ล	- ท ล ช
- - - ม	- - - -	- ท ล ช	- ม - ร	- - - ม	- (-) ร	- - (-) ล	- ท ล ช

ทางร้องหน้าทับที่ 1

คำร้อง	----	----	----	----	-- ช้าง	-- เอย	-- ช้าง	-- นิमित
ระดับเสียง	----	----	----	----	(-) ร ม	(-) ร	(-) ล	-- ชล
ทำนอง	----	----	----	----	----	----	----	----

การบรรจุกำร้องและบันไดเสียง

ในหน้าทับที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับทำนองหลักแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่าในหน้าทับที่ 1 ครั้งแรก ทำนองหลักดำเนินทำนองมาจนหมดครั้งแรก ส่วนทางร้องยังไม่มีการบรรจุกำร้องร้องในหน้าทับที่ 1 ครั้งหลัง ทางร้องและทำนองหลักก็มีลูกตกคนละเสียงกัน คือทำนองหลักเสียง **ซอล** แต่ทางร้องตกที่เสียง **ลา** แต่หางเสียงของทางร้องก็น้อมเข้าหาทำนองหลักได้อย่างกลมกลืน จึงทำให้คล้ายกับมีลูกตกเสียงเดียวกันแต่ย้ายไปตกในห้องที่ 1 ของหน้าทับถัดไป ทางร้องและทำนองหลักดำเนินไปตามทางของตนเองแต่ยังคงตามแนวของทำนองหลัก ลักษณะเป็นการร้องเคล้า คือมีลูกตกบางห้องเสียงเดียวกันแต่ก็ดำเนินไปด้วยกันทั้งทางร้องและทำนองหลักได้อย่างน่าฟัง

ทางร้องเริ่มในห้องที่ 5 จนถึงห้องที่ 8 เป็นการบรรจุกำร้องทุกห้องเพลงและไม่มีทำนองการเอื้อน ในหน้าทับนี้ทางร้องและทำนองหลักจะตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง (ซลทขรมข)

การบรรจุคำร้องและบันไดเสียง

ในหน้าทับที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับทำนองหลักแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่าในหน้าทับที่ 3 ครั้งแรกนี้ทางร้องและทำนองหลักมีลูกตกเสียงเดียวกัน คือเสียง **ซอล** ทางร้องดำเนินทำนองตามทำนองหลักถึงแม้ใน 2 ห้องเพลงแรกยังไม่มีการบรรจุทางร้องเป็นการร้องขึ้นเสียงมาจากห้องที่ 8 ของหน้าทับที่ 2 แต่ 2 ห้องเพลงหลังก็ตรงกับทำนองหลักได้อย่างกลมกลืน ในหน้าทับที่ 3 ครั้งหลังทางร้องและทำนองหลักมีลูกตกเสียงเดียวกัน คือเสียง **ที** ทางร้องดำเนินทำนองตามทำนองหลักได้อย่างกลมกลืน ทางร้องเริ่ม ในห้องที่ 3 ห้องที่ 4 และมีการขึ้นเสียงเดิมคือเสียง **ซอล** ในห้องที่ 5 และห้องที่ 6 ในหน้าทับนี้ไม่มีการร้องทำนองอื่นเลย มีแต่การบรรจุเนื้อร้องไว้ในห้องที่ 3 ห้องที่ 4 ห้องที่ 7 และห้องที่ 8 ในหน้าทับนี้ทางร้องและทำนองหลักจะตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง (ซลทขรมข)

ทำนองหลักหน้าทับที่ 4

- รี้ - มี่	- รี้ - -	ท ท - -	ล ล - ซ	- ฟ - ม	- - - -	- ม - ร	- - - ม
- ร - ม	- ร - ทุ	- - - ล	- - - ซ	- - - -	- ร - ท	- - - ล	- - - ท

ทางร้องหน้าทับที่ 4

คำร้อง	- - - -	--ชาญ	--- สีก	- - - ู้	- - - ู้	--- ท่วง	- - - -	- - - ที
ระดับเสียง	- - - -	- - - ล	- - - ซ	ทลซ -ท	- มซ	- รทร	รี้มรี้ท	- มี่มี่
ทำนอง	- - - -	- - - -	- - - -	อ้ออ้ออ้อ	- - - -	- - - -	อ้ออ้ออ้อ	อ้อ - - -

ร้องทวน

การบรรจุคำร้องและบันไดเสียง

ในหน้าทับที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับทำนองหลักแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่าในหน้าทับที่ 4 ครั้งแรกทางร้องและทำนองหลักมีลูกตกคนละเสียงกัน ทางร้องและทำนองหลักดำเนินทำนองไปตามทางของตนเองแต่ก็มีความใกล้เคียงกันระหว่างทางร้องและทำนองหลัก ในหน้าทับที่ 4 ครั้งหลัง ทางร้องและทำนองหลักมีลูกตกเสียงเดียวกัน คือเสียง **มี** และหน้าทับนี้เป็นหน้าทับสุดท้ายของท่อนที่ 1 ที่ยาวแรก ทางร้องดำเนินทำนองตามทำนองหลัก และจบลงด้วยเสียงเดียวกันกับทำนองหลัก ถือว่าเป็นการลงจบที่ถูกต้องและสมบูรณ์ตามลักษณะของเพลงประเภทปربโก

ในหน้าทับนี้ทางร้องเริ่ม ในห้องที่ 2 เป็นการบรรจุคำร้องเป็นส่วนใหญ่ มีการบรรจุเนื้อร้องไว้ในห้องที่ 2 ห้องที่ 3 ห้องที่ 4 ห้องที่ 5 ห้องที่ 6 และห้องที่ 8 ในหน้าทับนี้ทางร้องและทำนองหลักจะตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง (ซลทขรมข)

ทำนองหลักหน้าทับที่ 1 เที้ยวหลัง

- - - -	- ม - ม	- ท ล ซ	- ม - ร	- - - ล	- - - ร	- - - ล	- ท ล ซ
- - - ม	- - - -	- ท ล ซ	- ม - ร	- - - ม	- - - ร	- - - ล	- ท ล ซ

ทางร้องหน้าทับที่ 1 เที้ยวหลัง

คำร้อง	- - - -	- - - -	- - - ผูก	- เครื่อง	- - - -	- - เรือง	- - ทอง	- - - ทอ
ระดับเสียง	- - - -	- - - -	- - ท	- - รท	→	- - - ซ	- - - ซ	- - - ซ
ทำนอง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

การบรรจุคำร้องและบันไดเสียง

ในหน้าทับนี้เป็นการเริ่มสังคีตลักษณ์ ส่วน ก ในเที้ยวที่ 2 มีทั้งหมด 4 จังหวะหน้าทับ เมื่อเปรียบเทียบกับทำนองหลักแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่าในครั้งแรกนี้ทางร้องและทำนองหลักมีลูกตกคนละเสียงกัน ทางร้องกับทำนองหลักดำเนินทำนองไปคนละทางกัน ซึ่งต่างกับเที้ยวแรก ในครั้งแรกของหน้าทับนี้ยังไม่มีการบรรจุทางร้องส่วนในครั้งหลัง ทางร้องและทำนองหลักมีลูกตกเสียงเดียวกัน คือเสียง ซอล ทางร้องดำเนินทำนองตามทำนองหลักได้อย่างสนิทสนมกลมกลืน

ในหน้าทับนี้ ทางร้องเริ่ม ในห้องที่ 3 จนถึง ห้องที่ 8 ในหน้าทับนี้ไม่มีการร้องทำนองเอื้อนเลย มีแต่การบรรจุเนื้อร้องไว้ในห้องที่ 3 ห้องที่ 4 ห้องที่ 6 ห้องที่ 7 และห้องที่ 8 ในหน้าทับนี้ทางร้องและทำนองหลักจะตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง (ซลทขรมข)

ทำนองหลักหน้าทับที่ 2 เที้ยวหลัง

- - - -	- ม - ม	- ซ - -	ล ล - ซ	- - ล ท	- ร - ม	- ร - ค	- ท - ล
- - - ม	- - - -	- ซ - ล	- - - ซ	- ซ - -	- ร - ม	- ร - ค	- ท - ล

ทางร้องหน้าทับที่ 2 เที้ยวหลัง

คำร้อง	- - - -	- กะวิล	- - ทอง	- - หล่อ	- - ทอ	- - แสง	- - - -	- - - ลี
ระดับเสียง	- - - -	- - ทท	- - - ท	- - ล	- - - ท	- - - ท	ร ท ล ซ	- - - ลท
ทำนอง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	อ้ออ้ออ้อ	อ้อ - - -

การบรรจุคำร้องและบันไดเสียง

ในหน้าทับที่ 2 เทียบหลังเมื่อเปรียบเทียบกับทำนองหลักแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่าในหน้าทับที่ 2 ครั้งแรกนี้ทางร้องและทำนองหลักมีลูกตกคนละเสียงกัน ทางร้องและทำนองหลักดำเนินไปตามทางของตนเองแต่ก็มีความใกล้เคียงกันฟังแล้วมีความกลมกลืนในท่วงทำนอง ในหน้าทับที่ 3 ครั้งหลัง ทางร้องและทำนองหลักก็มีลูกตกคนละเสียงกันในห้องที่ 8 แต่หางเสียงของคำร้องก็น้อมเข้าหาทำนองหลักได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน แต่ขยับไปตกในห้องที่ 1 ของหน้าทับถัดไป ทางร้องและทำนองหลักจึงมีวิธีการดำเนินทำนองไปด้วยกันได้อย่างกลมกลืน

ในหน้าทับนี้ทางร้องเริ่มในห้องที่ 2 เป็นการบรรจุคำร้องเป็นส่วนใหญ่ มีการบรรจุเนื้อร้องไว้ในห้องที่ 2 ห้องที่ 3 ห้องที่ 4 ห้องที่ 5 ห้องที่ 6 และห้องที่ 8 ในหน้าทับนี้ทางร้องและทำนองหลักจะตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง (ซลทขรมข)

ทำนองหลักหน้าทับที่ 3

- - - -	- ท - ท	- รี้ - ท	- ล - ซ	- ม - -	ร ร - -	ซ ซ - -	ล ล - ท
- - - ท	- - - -	- ร - ท	- ล - ซ	- ท - ล	- - - ซ	- - - ล	- - - ท

ทางร้องหน้าทับที่ 3 เทียบหลัง

คำร้อง	- - - -	- - - -	-- ห้อย	- - - ห	- - - -	- - - พู่	- - จาม	- - - มรี
ระดับเสียง	รี้ล	- - - - ล	- - ซม	- - - ซ	- - - รี้	- - - ซ	- - - ท	- - ท
ทำนอง	สีอื่อ --	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

การบรรจุคำร้องและบันไดเสียง

ในหน้าทับที่ 3 เทียบหลังเมื่อเปรียบเทียบกับทำนองหลักแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่าในหน้าทับที่ 3 ครั้งแรกนี้ทางร้องและทำนองหลักมีลูกตกเสียงเดียวกันคือเสียง ซอล ทางร้องและทำนองหลักดำเนินไปตามวิถีทางเดียวกัน ถึงแม้จะมีการบรรจุคำร้องใน 2 ห้องเพลงหลังแต่ก็ทำนองเหมือนกัน ฟังแล้วมีความกลมกลืน ในหน้าทับที่ 3 ครั้งหลัง ทางร้องและทำนองหลักมีลูกตกเสียงเดียวกัน คือเสียง ที ทางร้องและทำนองหลักดำเนินทำนองไปในทิศทางเดียวกันด้วยความกลมกลืน ในหน้าทับนี้ทางร้อง ในห้องที่ 1 เป็นเอื้อนท้ายเสียงในห้องที่ 8 ของหน้าทับที่ 2 หน้าทับนี้ทางร้องเป็นการบรรจุคำร้องเป็นส่วนใหญ่ มีการบรรจุเนื้อร้องไว้ในห้องที่ 2 ห้องที่ 3 ห้องที่ 6 ห้องที่ 7 และห้องที่ 8 ในหน้าทับนี้ทางร้องและทำนองหลักจะตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง (ซลทขรมข)

การบรรจุคำร้องและบันไดเสียง

ในหน้าทับนี้เป็นการเริ่มสังเกตลักษณะในส่วน ข มีทั้งหมด 2 จังหวะหน้าทับ คือ จังหวะหน้าทับที่ 1 และหน้าทับที่ 2 ทำนองหลักในหน้าทับนี้เหมือนกับหน้าทับที่ 1 (ท่อนที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบทางร้องกับทำนองหลักแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่าในหน้าทับนี้ ทางร้องเริ่มที่จังหวะฉับด้วยคำร้อง คำว่า(เครื่องในระดับเสียง เร ที)ในห้องที่ 3 แต่โน้ตทำนองหลัก ระดับเสียง(-ทลช) ซึ่งคนละเสียงกัน แต่พอมายังห้องที่ 4 จึงมีเสียงตรงกัน คือเสียง เร ทั้งทำนองหลักและทางร้อง แต่พอมายังห้องสุดท้ายลูกตกไม่ตรงกันเป็นเพราะทางร้องคำว่า แลว มีการผันทางเสียงขึ้นไปจากเสียงซอล ไปถึงเสียง เร จึงทำให้มีลูกตกคนละเสียงกันกับทำนองหลัก ในหน้าทับนี้ไม่มีทำนองอื่นเลย แต่ มีการบรรจุคำร้องไว้ในห้องที่ 3 ห้องที่ 4 ห้องที่ 6 ห้องที่ 7 และห้องที่ 8 ส่วนทางร้องและทำนองหลักจะตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง (ซลทขรมข)

หน้าทับที่ 2

- - - -	- ม - ม	- ซ - -	ล ล - ซ	- - ท ท	- ล - -	ซ ซ - -	ม ม - ร
- - - ม	- - - -	- ซ - ล	- - - ซ	- ท - -	- ล - ซ	- - - ม	- - - ร

ทางร้องหน้าทับที่ 2

คำร้อง	- - - -	---ลาย	-- กาบ	แก้ว	- - แสง	- แพรว	- - - -	-- พราย
ระดับเสียง	- - - -	- - ล ท	- - - ซ	ลทลซ ที	- - - มซ	- - - ม	- - -ซม	ร ม ร ร
ทำนองร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	อ้ออ้อ- -	- - - -	- - - -	- - สีอ้อ	อ้อสะอ้อ

การบรรจุคำร้องและบันไดเสียง

ในหน้าทับที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับทำนองหลักแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่าในหน้าทับที่ 2 ครั้งแรกนี้ ทางร้องและทำนองหลักมีลูกตกคนละเสียงกัน ทำนองหลักเสียงซอล ทางร้องเสียง ที เป็นเพราะทำนองทางร้องต้องตบแต่งถ้อยคำจึงทำให้เสียงไม่ตรงกัน ทางร้องและทำนองหลักดำเนินไปตามทางของตนเอง แต่ก็มีคามใกล้เคียงกัน ส่วนในหน้าทับที่ 2 ครั้งหลัง ทางร้องและทำนองหลักมีลูกตกเสียงเดียวกัน คือ เสียงเร ทางร้องจึงดำเนินทำนองตามทำนองหลักได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน

ทางร้องเริ่ม ในห้องที่ 2 ตรงกับทำนองหลัก (-ม-ม) แต่ทางร้องเป็นเสียง ที ด้วยคำร้อง คำว่า(ลาย) แต่พอมายังห้องที่ 8 จึงมีเสียงลูกตกตรงกัน คือ โน้ตตัว เร ทั้งทำนองหลักและทางร้อง มีทำนองอื่นในห้องที่ 4, 7 และ 8 เป็นทำนองการเอื้อนเพื่อเชื่อมคำร้องที่เป็นคำเดียวกันแต่แยกกันอยู่คนละห้อง เช่นคำว่า (กาบอ้ออ้อแก้ว) และ (แพรวหึ่งอ้ออ้อสะอ้อพราย) มีการบรรจุเนื้อร้อง

ทำนองหลักหน้าทับที่ 4

- ค - ม	- - - -	- - - ชู	- - ลุ ทุ	- - ลุ ทุ	- - ค ร	- ร - -	ค ร - ค
- ช - -	ร ค ทุ ล	- รุ - -	- ชู - -	ลุ ชู - -	ลุ ทุ - -	- - ล ท	- - - ช

ทางร้องหน้าทับที่ 4

คำร้อง	- - - -	- - - บัง	- แทรก	- - - อยู่	- - เป็น	- - - ู่	- - - -	-- เคียง
ระดับเสียง	- - ชูร	- - - ล	- - ลช	- - - ช	- - - ร์	- - - ค	- - คมีร์	- - - ร์
ทำนองร้อง	- อีเออ	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	อ้ออ้ออ้อ	- - - -

การบรรจุคำร้องและบันไดเสียง

ในหน้าทับที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับทำนองหลักแล้วสามารถวิเคราะห์ได้ว่าในหน้าทับที่ 4 ครั้งแรกนี้ ทางร้องและทำนองหลักมีลูกตกคนละเสียงกัน ทางร้องและทำนองหลักดำเนินดำเนินไปคนละทางกันแต่ก็มีความไพเราะในทางของตนเอง ส่วนใน ครั้งหลัง ทางร้องและทำนองหลักมีลูกตกคนละเสียงกัน ทำนองหลักเสียง โด ทางร้องเสียงเรสูง แต่ท้ายเสียงของคำร้องที่ย่อยไปตกในหน้าทับถัดไปนั้นเป็นเสียงที่ตรงกับทำนองหลักคือเสียง โด ในหน้าทับนี้ ทางร้องและทำนองหลักจึงมีวิถีทำนองที่ดำเนินไปในแนวทางเดียวกันแต่ก็มีความไพเราะในทางของตนเองในหน้าทับนี้ มีการบรรจุคำร้องในห้องที่ 2 ห้องที่ 3 ห้องที่ 4 ห้องที่ 5 ห้องที่ 6 และห้องที่ 8 บรรจุทำนองเอื้อนในห้องที่ 7 เป็นการเชื่อมคำร้องที่เป็นคำเดียวกันแต่อยู่คนละห้อง คือ คำว่า ู่เคียง(ู่ อ้ออ้ออ้อ เคียง) เพื่อไม่ให้ความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม ส่วนทำนองหลักจะตรงกับบันไดเสียงทางนอก กลุ่มเสียง (क्रमxชลx)

ทำนองหลักหน้าทับที่ 5

- ร - ช	- ล - ท	- ร์ - ท	- ล - ช	- ม - -	ร ร - -	ช ช - -	ล ล - ท
- ล - ช	- ล - ท	- ร - ท	- ล - ช	- ทุ - ล	- - - ช	- - - ล	- - - ท

ทางร้องหน้าทับที่ 5

คำร้อง	- - - -	- กลอง	- - - -	- - ชนะ	- - - -	- - - -	ประโคม	-- ครึก
ระดับเสียง	- มรด	- - - ท	- - ร์ท	- - ลลท	ล - ทลช	- - - -	- ค - ค	- ร์ - ค
ทำนองร้อง	อ้ออ้อ อ้อ	- - - -	-- อีเออ	เอออีเออ	-- อ้ออ้อ	- - - -	- - - -	- - - อ้อ

การบรรจุคำร้องและบันไดเสียง

ในหน้าทับนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับทำนองหลักแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่าทำนองหลักหน้าทับที่ 5 ครั้งแรก ทางร้องและทำนองหลักก็มีลูกตกเดียวกัน ในห้องที่ 2 และ 3 ส่วนในห้องที่ 4 ลูกตกคนละเสียงกัน ทำนองหลักตกที่เสียง **ซอล** แต่ทางร้องตกที่เสียง **ลา** แต่มีการผันลงมาที่เสียง**ซอล** ในห้องที่ 5 จึงฟังคล้ายกับเป็นลูกตกเดียวกัน ทางร้องจึงดำเนินทำนองคล้ายกับทำนองหลัก ส่วนหน้าทับที่ 5 ครั้งหลัง ทางร้องและทำนองหลักลูกตกคนละเสียงกัน ทางร้องและทำนองหลักดำเนินไปคนละทางกัน แต่เป็นเพราะการคบบ้างทำนองของทางร้อง ให้ความไพเราะจึงทำให้ไม่ตกเสียงเดียวกันกับทำนองหลัก มีการบรรจุคำร้องในห้องที่ 2 ห้องที่ 4 ห้องที่ 7 และห้องที่ 8 บรรจุทำนองอื่นในห้องที่ 1 ห้องที่ 3 และห้องที่ 5 ส่วนทางร้องกับทำนองหลักจะตรงกับบันไดเสียงทางในกลุ่มเสียง (ซลทขรมข)

ทำนองหลักหน้าทับที่ 6

- ล - ท	- คี - รั	- คี - มี่	- รั - คี	- ซ - ล	- ท - คี	- มี่ รั คี	- ท - ล
- ล - ท	- ค - ร	- ค - ม	- ร - ค	- ซ - ล	- ท - ค	- ม ร ค	- ท - ล

ทางร้องหน้าทับที่ 6

คำร้อง	- - - -	-- มโห	- - - -	-- รัทิก	- - กิก	- - ก้อง	- - - -	-- เสียง
ระดับเสียง	- - - -	- มมซ	- - ซม	ร ม ร ค	- - - ม	- - - ซ	- - - ม	- - ซท
ทำนองร้อง	- - - -	- - - -	- ฮีเออ	เออฮีเออ	- - - -	- - - -	- - - เออ	ฮีเออ - -

การบรรจุคำร้องและบันไดเสียง

ในหน้าทับนี้ สามารถวิเคราะห์ได้ว่าทำนองหลักและทางร้องในหน้าทับนี้ เป็นหน้าทับสุดท้ายในเที่ยวแรกของเพลงทะแยกลองโยน หน้าทับในครั้งแรก ทางร้องและทำนองหลักลูกตกเสียงเดียวกัน คือเสียง **โด** ทางร้องดำเนินตามทำนองหลัก อย่างไรก็ตามและในครั้งหลังลูกตกคนละเสียงกัน ทำนองหลักตกที่เสียง **ลา** แต่ทางร้องตกที่เสียง **ที** แต่มีการผันเสียงลงมาที่เสียง **ลา** ในห้องที่ 1 ของหน้าทับถัดไปจึงฟังคล้ายกับเป็นลูกตกเดียวกัน ทางร้องจึงดำเนินทำนองไปในทิศทางเดียวกันกับทำนองหลักได้อย่างกลมกลืน ในหน้าทับนี้ ทางร้องเริ่มในห้องที่ 2 มีการบรรจุคำร้องในห้องที่ 2 ห้องที่ 4 ห้องที่ 5 ห้องที่ 6 และห้องที่ 8 บรรจุทำนองอื่นในห้องที่ 3 ส่วนทางร้องกับทำนองหลักจะตรงกับบันไดเสียงทางในกลุ่มเสียง (ซลทขรมข)

(สังคิตลักษณ์ ค หน้าทับที่ 7 – 10)

ทำนองหลักหน้าทับที่ 7

- - - -	- ร - ร	- - - -	ร ม - ซ	- - ท ท	- ล - -	ซ ซ - -	ม ม - ร
- - - ร	- - - ล	- ท - ค	- - - ซ	- ท - -	- ล - ซ	- - - ม	- - - ร

ทางร้องหน้าทับที่ 7

คำร้อง	- - - -	- - - -	-- แตร	-- สังข์	- - - -	- - -สัง	- - - -	-ลำเนียง
ระดับเสียง	- - รีด	- - - -	- - - ซ	- - -ซรี	- - - ท	รีทล ม	- - ซลซ	- ม ซ ร
ทำนองร้อง	-อีเออ	- - - -	- - - -	อีอีอี- -	- - เออ	อีเออเอย-	อีสะอี	- - - -

การบรรจุกำร้องและบันไดเสียง

ในหน้าทับนี้เป็นการเริ่มที่สังคิตลักษณ์ ค อีกครั้ง มี 4 จังหวะหน้าทับ ตั้งแต่หน้าทับที่ 1 – 4 ในหน้าทับนี้ ทางร้องและทำนองหลักมีลูกตกเสียงเดียวกันคือเสียง เร และในบางห้องก็ยังมี ลูกตกเสียงเดียวกัน ทำนองหลักและทางร้องมีวิธีการดำเนินทำนองไปในทิศทางเดียวกันได้อย่าง ไพเราะ และกลมกลืน ในหน้าทับนี้ ทางร้องเริ่มในห้องที่ 3 มีการบรรจุกำร้องในห้องที่ 3 ห้องที่ 4 ห้องที่ 6 และห้องที่ 8 บรรจุทำนองเอื้อนในห้องที่ 5 และห้องที่ 7 ส่วนทางร้องกับทำนองหลักจะตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง (ซลทขรมx)

หน้าทับที่ 8

- ค - ม	- - - -	- - - ซ	- - ล ทุ	- - ล ทุ	- - ค ร	- ร - -	ค ร - ค
- ซ - -	ร ค ทุ ล	- ร - -	- ซ - -	ล ซ - -	ล ทุ - -	- - ล ท	- - - ซ

ทางร้องหน้าทับที่ 8

คำร้อง	- - - -	- - นาง	- - - -	- จำเรียง	- - เคียง	- - ซ้าง	- - - -	- - ทรง
ระดับเสียง	- - - ร	- - - ล	- - - -	- - ล ล	- - - ร	- - - ม	- - - คม	ซ ม ร ร
ทำนองร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	-อีอีอี	อีอีอี - -

การบรรจุกำร้องและบันไดเสียง

ในหน้าทับนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับทำนองหลักแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่าทำนองหลักใน หน้าทับที่ 2 ทางร้องและทำนองหลักลูกตกคนละเสียงกัน ทำนองหลักตกที่เสียง โดทางร้องตกที่ เสียง เรสูง ฉะนั้นทางร้องและทำนองหลักต่างก็ดำเนินทำนองไปตามทางของตนเอง ส่วนทางร้องก็

ตบแต่งท่วงทำนอง ให้มีความไพเราะน่าฟัง แต่การดำเนินทำนองก็ไม่ห่างกันมากนัก ในหน้าทับนี้ ทางร้องเริ่มในห้องที่ 2 มีการบรรจุคำร้องในห้องที่ 2 ห้องที่ 4 ห้องที่ 5 ห้องที่ 6 และห้องที่ 8 มีการบรรจุทำนองเอื้อนในห้องที่ 7 และห้องที่ 8 เป็นการเอื้อนเพื่อเชื่อมคำร้องคำว่า **ช่าง(อ้ออ้ออ้ออ้อ)ทรง** ส่วนทางร้องกับทำนองหลักจะตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง (ซลทขรมข)

ทำนองหลักหน้าทับที่ 9

- ร - ซ	- ล - ท	- รี่ - ท	- ล - ซ	- ม - -	ร ร - -	ซ ซ - -	ล ล - ท
- ล - ซ	- ล - ท	- ร - ท	- ล - ซ	- ม - ล	- - - ซ	- - - ล	- - - ท

ทางร้องหน้าทับที่ 9

คำร้อง	- - - -	---สาว	- - - -	- สุรางค์	- - - -	- - - -	- นางรำ	-- ฟ้อน
ระดับเสียง	- - - -	- - ทรี	- - รี่ทล	- - ลล	ล - ทลซ	- - - -	- คี่ - คี่	- รี่ - คี่
ทำนองร้อง	- - - -	- - - -	สี่เออเออ	สะเออ	อ้ออ้ออ้ออ้อ	- - - -	- - - -	- - - -

การบรรจุคำร้องและบันไดเสียง

ในหน้าทับนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับทำนองหลักแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่าทำนองหลักในหน้าทับนี้ ในครั้งแรก ทางร้องและทำนองหลักลูกตกคนละเสียงกัน ทำนองหลักตกที่เสียง **ซอล** แต่ทางร้องตกที่เสียง **ลา** ถึงแม้จะมีลูกตกคนละเสียงกันแต่ก็ยังคงมีหางเสียงที่ย้อยไปตกในห้องที่ 5 ที่ตรงกับทำนองหลักในห้องที่ 4 ฉะนั้นท่วงทำนองจึงมีวิถีไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างกลมกลืน ถึงแม้ในบางห้องจะมีลูกตกคนละเสียงกันแต่ก็ยังคงดำเนินทำนองไปด้วยกันได้ที่น่าฟัง ดังนั้นในหน้าทับนี้ทางร้องและทำนองหลักจึงมีวิถีทำนองไปตามทางของตนเองซึ่งเป็นการตบแต่งท่วงทำนองทางร้องให้มีความไพเราะ ทางร้องเริ่มในห้องที่ 2 มีการบรรจุคำร้องในห้องที่ 2 ห้องที่ 4 ห้องที่ 7 และห้องที่ 8 บรรจุทำนองเอื้อนในห้องที่ 3 ส่วนทางร้องกับทำนองหลักจะตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง (ซลทขรมข)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทำนองหลักหน้าทับที่ 10

- ล - ท	- ค - ร์	- ค - ม	- ร์ - ค	- ซ - ล	- ท - ค	- ม ร์ ค	- ท - ล
- ล - ท	- ค - ร์	- ค - ม	- ร์ - ค	- ซ - ล	- ท - ค	- ม ร์ ค	- ท - ล

ทางร้องหน้าทับที่ 11

คำร้อง	- - - -	--ดั่ง	- - - -	- กิ นร	- - แน่ง	- - นวล	- - - -	ล - หงส์
ระดับเสียง	- - - -	- - - ม	- - ซม	- ร์ - ร์	- - ซม	- - - ซ	- - - ม	- - ซท
ทำนองร้อง	- - - -	- - - -	--ฮือเออ	- - - -	- - - -	- - - -	- - - เออ	ฮือเออ - -

การบรรจุคำร้องและบันไดเสียง

ในหน้าทับที่ 4 เป็นหน้าทับที่จับสังคีตลักษณะ ค รอบที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับทำนองหลักแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่าทำนองหลักในหน้าทับนี้ ในครั้งแรกทางร้องและทำนองหลักลูกตกคนละเสียงกัน ทางร้องดำเนินไปตามทางร้องตกที่เสียง เร ทำนองหลักไปในทางของเครื่องตกที่เสียง โดสูง ส่วนในครึ่งหลังทางร้องและทำนองหลักลูกตกคนละเสียงกัน ทำนองหลักตกที่เสียง ลา แต่ทางร้องตกที่เสียง ที และผันเสียงน้อมลงมาหาทำนองหลักที่เสียง ลา ในห้องที่ 1 ของหน้าทับถัดไป จึงฟังคล้ายกับเป็นลูกตกเดียวกัน ทางร้องจึงดำเนินทำนองตามทำนองหลัก ในหน้าทับนี้ ทางร้องเริ่มในห้องที่ 2 มีการบรรจุคำร้องในห้องที่ 2 ห้องที่ 4 ห้องที่ 5 ห้องที่ 6 และห้องที่ 8 บรรจุทำนองเอื้อนในห้องที่ 3 และห้องที่ 7 ทางร้องกับทำนองหลักจะตรงกับบันไดเสียงทางนอก กลุ่มเสียง (क्रमxซลx)

(เริ่มสังคีตลักษณะ หน้าทับที่ 11-12)

ทำนองหลักหน้าทับที่ 11

- - ซ ซ	- ล - ท	- ล - ท	- ค - ร์	- ค - ม	- ร์ - -	ค ค - -	ท ท - ล
- ซ - -	- ล - ท	- ล - ท	- ค - ร์	- ค - ม	- ร์ - ค	- - - ท	- - - ล

ทางร้องหน้าทับที่ 11

คำร้อง	- - - -	- - - -	- - - นั ก	- - สิ ทธิ์	- - - -	- - - -	- - อุ ทธิ	- ชิ - รง ค์
ระดับเสียง	- - ร์ ล	- - - -	- - - ร์ ม	ร์ - - ค ร์	- ร์ ซม	ร์ ม ร์ ค	- ร์ ม ร์ ล	- - ล ล
ทำนองร้อง	- - ฮือเออ	- - - -	- - - -	ฮือ - - -	เออฮือเออ	ฮือฮือเออเออ	เออฮือเออ	- - - -

การบรรจุคำร้องและบันไดเสียง

ในหน้าทับที่ 5 นี้ เป็นส่วนเริ่มสังคีตลักษณ์ มีทั้งหมด 2 จังหวะหน้าทับ คือ หน้าทับที่ 5 และ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับทำนองหลักแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่าทำนองหลักในหน้าทับนี้ ในครั้งแรกทางร้องและทำนองหลักลูกตกเสียงเดียวกัน คือเสียง เรสูง ทางร้องดำเนินทำนองตามทำนองหลักได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน และในครึ่งหลังทางร้องและทำนองหลักก็มีลูกตกเสียงเดียวกัน คือเสียง ลา ฉะนั้นในหน้าทับนี้ทางร้องจึงดำเนินทำนองตามทำนองหลักได้อย่างไพเราะกลมกลื่น ส่วนทางร้องเริ่มในห้องที่ 3 มีการบรรจุคำร้องในห้องที่ 3 ห้องที่ 4 ห้องที่ 7 และห้องที่ 8 บรรจุทำนองอื่นในห้องที่ 1 ห้องที่ 5 และห้องที่ 6 ทางร้องกับทำนองหลักจะตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง (ซลทขรมข)

ทำนองหลักหน้าทับที่ 12

- - ซ ซ	- ล - ท	- ล - ท	- คี - ร์	- - - ร์	- - - ม	- - - ซ	- - - ล
- ซ - -	- ล - ท	- ล - ท	- คี - ร์	- - - ร์	- - - ม	- - - ซ	- - - ล

ทางร้องหน้าทับที่ 12

คำร้อง	- - - -	- - - ลือ	-- ทวน	- - - ชง	- - - ลิว	- - - ลอย	- - - -	- - - มา
ระดับเสียง	- - - -	- - - ร์	- - - ท	- - - ท	- - - ซม	- - - ซ	ม - - ลซ	- - - ล
ทำนองร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	ลือ - ลือ	- - - -

การบรรจุคำร้องและบันไดเสียง

ในหน้าทับที่ 6 เป็นการจบสังคีตลักษณ์ เมื่อเปรียบเทียบกับทำนองหลักแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่าทำนองหลักในหน้าทับนี้ ในครั้งแรกทางร้องและทำนองหลักลูกตกคนละเสียงกัน ทางร้องดำเนินไปตามทางร้องตกที่เสียง ที ทำนองหลักไปตามทางของเครื่อง ตกที่เสียง เร ต่างดำเนินทำนองในทางของตน ส่วนในครึ่งหลังทางร้องและทำนองหลักมีลูกตกเสียงเดียวกัน คือเสียง ลา ทางร้องดำเนินตามทำนองหลักและลงจบพร้อมกันได้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด ในหน้าทับนี้ ทางร้องเริ่มในห้องที่ 2 มีการบรรจุคำร้องในห้องที่ 2 ห้องที่ 3 ห้องที่ 4 ห้องที่ 5 ห้องที่ 6 และห้องที่ 8 บรรจุทำนองอื่นในห้องที่ 7 ทางร้องกับทำนองหลักจะตรงกับบันไดเสียงทางนอก กลุ่มเสียง (ดรมขซลข)

เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างทางร้องกับทำนองหลัก เพลงทะแยกลง โยน แล้ว ผู้วิจัย สรุปได้ว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างทางร้องกับทำนองหลักในเพลงทะแยกลงโยนการร้องจะเป็น การร้องพร้อมดนตรีที่ตรงกับศัพท์สังคีตคำว่า “ร้องเกล้า” ซึ่งในหนังสือศัพท์สังคีต ของอาจารย์มนตรี ตราโมท อธิบายความหมายของคำว่า “เกล้า” ไว้ดังนี้

“เป็นการบรรเลงดนตรีไปพร้อมๆกับการร้องเพลง โดยเพลงเดียวกันแต่ต่างก็ดำเนินทำนองไปตามทางของตน คือ ร้องก็ดำเนินไปตามทางร้อง คนตรีก็ดำเนินไปตามทางของดนตรี ยึดถือแต่เนื้อเพลงจังหวะและเสียงที่ตกจังหวะ(หน้าทับ) เท่านั้น เช่น การร้องเพลงทะแย ๒ ชั้น ในดับพหมาสตร์ ที่มีบทว่า ”ข้างเอย ข้างนิมิต เหมือนไม่ผิดข้างม้วน ฯลฯ ”ซึ่งคนร้องดำเนินทำนองไปอย่างหนึ่ง คนตรีก็ดำเนินทำนองไปอย่างหนึ่งแต่ก็เป็นเพลงทะแยที่ร้องและบรรเลงไปพร้อมๆกัน เทียบได้กับการคลุกเกล้าปรุงรสอาหารให้รสเปรี้ยวเค็มเข้าผสมผสานกันให้อาหารส วิธีกรเช่นนี้บางท่านก็เรียกว่า”คลอ”” (มนตรี ตราโมท, 2531 : 5)

จากความหมายตามศัพท์สังคีตที่กล่าวมานั้นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าเพลงทะแยกลงโยนเป็น เพลงที่ร้องไปพร้อมๆกับดนตรีแต่ต่างก็ดำเนินทำนองไปตามทางของตนเองได้อย่างไพเราะ แต่ยังคงยึดถือเนื้อเพลง จังหวะและเสียงที่ตกในบางห้องเพลงที่ตรงกันไว้ได้อย่างงดงาม ส่วนทางร้อง เพลงทะแยกลงโยน ในท่อนที่ 1 และท่อนที่ 2 นี้ มีการบรรจุคำร้อง มากกว่าทำนองการเอื้อน เพราะเป็นการเน้นคำร้องให้ชัดเจน และเพื่อให้เข้ากับทำราของเพลงนั้นและในห้องสุดท้ายของจังหวะ หน้าทับจะมีการบรรจุคำร้องไว้ทุกจังหวะ ส่วนคำร้องในท่อนที่ 1 ทั้ง 2 เที้ยว และท่อนที่ 2 ทั้งสอง เที้ยว สังเกตได้ว่าถ้าเป็นคำคำเดียวกันแต่แยกคำอยู่นละห้อง เช่น ห้องที่ 6 และห้องที่ 8 ก็จะเชื่อม คำด้วยการเอื้อนในลักษณะต่างๆไว้ในห้องที่ 7 เพื่อไม่ให้คำร้องนั้นความหมายเปลี่ยนไป เช่นคำว่า มัม(เอื้อเอื้อ)ม้วน ในหน้าทับที่ 2 คำว่า ท่วง(เอื้อเอื้อเอื้อเอื้อ)ที ในหน้าทับที่ 4 คำว่า แสง(เอื้อเอื้อเอื้อเอื้อ)ลี ในหน้าทับที่ 2 เที้ยวกลับ คำว่า พรรณ(เอื้อเอื้อเอื้อเอื้อ)ณราย ในหน้าทับที่ 4 เที้ยวกลับ ท่อนที่ 2 คำว่า แพรว(เอื้อเอื้อเอื้อเอื้อ)พราย หน้าทับที่ 2 คำว่า กู(เอื้อเอื้อเอื้อ)เคียง ในหน้าทับที่ 4 ก้อง(เอื้อเอื้อเอื้อ)เสียง ในหน้าทับที่ 6 คำว่า ข้าง(เอื้อเอื้อเอื้อ)ทรง ในหน้าทับที่ 8 คำว่า นวล(เอื้อเอื้อเอื้อ)หงส์ ในหน้าทับที่ 10 และคำว่า ลอย (เอื้อเอื้อเอื้อ)มา ในหน้าทับที่ 12 และการร้องลักษณะนี้จะอยู่ในหน้าทับที่ 2 และหน้าทับที่ 4 ทั้งเที้ยวแรกและเที้ยวหลัง ของทั้งสองท่อน ส่วนในเรื่องบันไดเสียงพบว่า ทะแยกลงโยน ท่อนที่ 1 และ ท่อนที่ 2 มีทั้งหมด 2 บันไดเสียง คือบันไดเสียงทางนอก กลุ่มเสียง ครมx ซลx และบันไดเสียงทางในกลุ่มเสียง ซลทขรมx

ความสัมพันธ์ระหว่างทางร้องและทำนองหลักต่างก็ดำเนินทำนองไปตามทางของตนเอง คือร้องดำเนินทำนองไปตามทางร้องคนตรีก็ดำเนินทำนองไปตามทางของดนตรี แต่ก็ยังคงมีลูกตก

ที่เสียงเดียวกันที่ข้อยไปตกในหน้าทับถัดไป ซึ่งเป็นลีลาของท่วงทำนองทางร้องที่นิยมเข้าหากันระหว่างทางร้องและทำนองหลักได้อย่างกลมกลืนและน่าฟัง อีกทั้งในทำนองตอนจบของทั้งสองท่อนก็จะลงด้วยลูกตกเสียงเดียวกันอย่างสมบูรณ์ที่สุด

จากการวิเคราะห์ โครงสร้างทำนองหลักเพลงทะเลแยกลองโยน พบว่า ในท่อนที่ 1 มี 4 จังหวะหน้าทับทางร้องดำเนินตามทางเครื่องทุกระการ เมื่อขับร้องจบไปหนึ่งเที่ยวแล้วก็จะร้องกลับต้นอีกหนึ่งเที่ยวตามทำนองหลัก และตามสังคีตลักษณ์ คือ กก/ เป็นการกลับต้นแบบปกติ คือ กลับตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่มีการเพิ่มเติมจากเที่ยวแรกในส่วนตัว ทั้งสิ้น ผูกสัมพันธ์ลงตัวกับบทประพันธ์ กาพย์ยานี 11 สองบท ดังนี้

“ข้างเอยข้างนิมิต	เหมือนไม่ผิดข้างมัจฉาน
เริงเรงกำแหงหาญ	ชาญศึกสู้รู้ท่วงที่
ผูกเครื่องเรือทองทอ	กระวีลทองหล่อทอแสงสี
ห้อยหูภูจามรี	ปกกระพองทองพรรณราย”

ส่วนในท่อนที่ 2 ทางร้องจะร้องติดกันตามทางเครื่องทุกระการ ตามสังคีตลักษณ์ ดังนี้ ขคคก/ แบ่งออกเป็น 12 จังหวะหน้าทับ โดยร้องวรรคต้น (จ) หน้าทับที่ 1 – 2 ร้องวรรคกลาง (ค) หน้าทับที่ 3 – 6 และร้องวรรคกลางอีกครั้ง (ค) หน้าทับที่ 7-10 และร้องวรรคท้าย (ง) หน้าทับที่ 11 – 12 ตามทำนองหลักทุกระการ ผูกสัมพันธ์ลงตัวกับบทประพันธ์กาพย์ยานี 3 บท ดังนี้

“เครื่องสูงเรียงสามแถว	ลายกามแก้วแสงแพรวพราย
อภิรัมสับซุมสาย	บังแทรกอยู่เป็นคู่เคียง
กลองชนะประโคมครึก	มโหรีทีกก๊ก้องเสียง
แดรสังข์ส่งสำเนียง	นางจำเรียงเคียงข้างทรง
สาวสุรางค์นางรำฟ้อน	ดั่งกินนรเน่งนวลหงส์
นักสิทธิ์ฤทธิรงค์	ถือทวนธงลี้ลวยมา”

ฉะนั้นลักษณะ โครงสร้างของทำนองเพลงทะเลแยกลองโยนในท่อนที่ 2 นี้จึงมีความพิเศษที่ไม่เหมือนกับเพลงใดๆ เพราะหากผู้ใดไม่มีความเข้าใจและศึกษาอย่างถ่องแท้แล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาในการขับร้องและบรรเลง แต่หากผู้ใดได้ศึกษาจนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วจะพบว่า ในบทเพลงนี้เป็นความลงตัวของบูรพาจารย์ของเราได้ประพันธ์ไว้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

กลวิธีพิเศษในการขับร้อง

ลักษณะในการขับร้อง ในหน้าทับนี้กลวิธีพิเศษที่ทำให้เพลงไพเราะคือการร้องขึ้นเสียงให้คงที่จากห้องที่ 1 จนถึงห้องที่ 2 ด้วยเสียง ลา และจากห้องที่ 4 ไปจนถึงห้องที่ 6 ด้วยเสียงซอล กระทำเพื่อให้ทำนองของทางร้องถูกต้องครบถ้วนตามจังหวะหน้าทับและเพื่อแสดงออกในการเล่นคำร้องให้ดูสง่างามน่าเกรงขาม

ทางร้องหน้าทับที่ 4

คำร้อง	- - - -	--ชาญ	--- คีค	- - - ฐึ	--- ฐึ	--- ท่วง	- - - -	- - - ที
ระดับเสียง	- - - -	- - - ล	- - - ซ	ทลซ -ท	- - มซ	- รทร	ร่มรทำ	- ม่ม่ม
ทำนอง	- - - -	- - - -	- - - -	อ้ออ้ออ้อ	- - - -	- - - -	อ้ออ้ออ้อ	อ้อ - - -

กลวิธีพิเศษในการขับร้อง

ลักษณะในการขับร้องนั้นมีการร้องกระทบคู่ 3 เสียงอยู่ 2 ตำแหน่งได้แก่คำว่า ฐึ ให้ออกเสียงว่า (ซุ-อุ-อู) เน้นเสียงอยู่ที่เสียง แรก และนอกจากคำนี้ ร้องกระทบคู่ 3 เสียงแล้วยังมีวิธีการร้องแบบกลืนเสียงอีกด้วย คือการร้องกดเสียงให้ต่ำลงไปในลำคอ อนุมานว่ากลืนเสียงลงไปในลำคอ คำว่า ท่วง ให้ออกเสียงว่า (ทู้-อู-อ่วง) มีการร้องกระทบคู่ 2 เสียงอยู่ 2 ตำแหน่งได้แก่คำว่า ฐึ ให้ออกเสียงว่า (ฐึ-ฐึ) มีการร้องกลืนเสียง ปรากฏอยู่ 1 ที่ในห้องที่ 7(อ้ออ้อ-อ้อ) และการร้องในหน้าทับนี้มีการบรรจุคำร้องเป็นส่วนใหญ่จะเน้นกลวิธีพิเศษจึงเน้นที่การเล่นคำร้องให้มีความไพเราะและชัดเจน ของถ้อยคำมากยิ่งขึ้น

ทางร้องหน้าทับที่ 1 เทียบกลับ

คำร้อง	- - - -	- - - -	--- ผูก	- เครื่อง	- - - -	- - เรือง	- - ทอง	--- ทอ
ระดับเสียง	- - - -	- - - -	- - ท	- - รท	- - - -	- - - ซ	- - - ซ	- - - ซ
ทำนอง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

กลวิธีพิเศษในการขับร้อง

กลวิธีพิเศษในหน้าทับนี้มีการร้องกระทบคู่ 2 เสียงอยู่ 1 ตำแหน่ง คือคำว่า เครื่อง ออกเสียงว่า(ครือ-เอื่อง) เน้นเสียงที่ เสียง เรในห้องที่ 4 แล้วขึ้นเสียง ที ไปจนถึงห้องที่ 5 ลากเสียงยาวมาจนถึงห้องที่ 5 ในส่วนอื่นเป็นการเน้นที่คำร้องให้เสียงร้องออกมาชัดเจนแสดงความสง่างามของขบวนนั้น

ทางร้องหน้าทับที่ 2 เที้ยวกลับ

คำร้อง	- - - -	- กระวิล	-- ทอง	-- หล่อ	-- ทอ	-- แสง	- - - -	- - - - สี่
ระดับเสียง	- - - -	-- ทท	- - - - ท	- - - - ลช	- - - - ท	- - - - ท	- - - - รื ท	- - - - ลช - ท
ทำนอง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - - อี อี	- - - - อี

กลวิธีพิเศษในการขับร้อง

กลวิธีพิเศษในหน้าทับนี้มีการร้องกระทบคู่ 2 เสียงอยู่ 1 ตำแหน่งในห้องที่ 4 คือคำว่า หล่อ ออกเสียงว่า(ลอ-อ้อ) เน้นเสียงร้องที่เสียงแรก คือเสียง ลา และมีการกลืนเสียงเอื้อนลงต่ำแล้วผันไปปสูงอยู่ 1 ตำแหน่งในห้องที่ 7 และ 8 (หิงอ้อ-อ้อ)การเอื้อนกลืนเสียงลงต่ำแล้วผันไปสูงนี้กระทำเพื่อเป็นการเชื่อมคำร้องระหว่างคำว่า แสง กับคำว่า สี่ เพื่อให้คำร้องไพเราะยิ่งขึ้น

ทางร้องหน้าทับที่ 3 เที้ยวกลับ

คำร้อง	- - - -	- - - -	-- ห้อย	- - - - หู	- - - -	- - - - พู	- - - - จาม	- - - - มรี
ระดับเสียง	- - - - รื ล	- - - - ล	- - - - ชม	- - - - ช	- - - - รื	- - - - รื ช	- - - - ท	- - - - ท ท
ทำนอง	- - - - อี อี	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

กลวิธีพิเศษในการขับร้อง

กลวิธีพิเศษในหน้าทับนี้มีการร้องกระทบคู่ 2 เสียงอยู่ 2 ตำแหน่งในห้องที่ 3 คือคำว่า ห้อย ออกเสียงว่า(ฮอย-อ้อ)เป็นการเน้นคำร้องที่เสียง ซอล และคำว่าหู ออกเสียงว่า(ฮู-หู) เน้นที่เสียงแรก คือเสียงซอล ในห้องที่ 3 ยืนเสียงมาแล้วจึงผันทางเสียงขึ้นเสียงสูง คือเสียง เรสูง ในห้องที่ 5 ส่วนคำว่า พู ออกเสียงว่า (พู-อู) เน้นน้ำหนักเสียงที่เสียงแรกคือเสียง เรสูง แล้วหักเสียงลงมาที่เสียง ซอลอย่างเบา การร้องลักษณะนี้กระทำเพื่อเป็นการตกแต่งคำร้องให้ไพเราะน่าฟัง

ทางร้องหน้าทับที่ 4 เที้ยวกลับ

คำร้อง	- - - -	- - - - ปก	- - - -	กระทบอง	-- ทอง	- พรรณ	- - - -	-- ฌราย
ระดับเสียง	- - - -	- - - - ช	ลทลช	- ม - ม	- - - - ร	- - - - ร	ร ม ร ท	ม - มม
ทำนอง	- - - -	- - - -	อ้ออ้ออ้ออ้อ	- - - -	- - - -	- - - -	อ้ออ้ออ้ออ้อ	อ้อ - - -

กลวิธีพิเศษในการขับร้อง

กลวิธีพิเศษในหน้าทับนี้มีการร้องกลืนเสียงอยู่ 1 ตำแหน่งในห้องที่ 7 และ 8 (รمرت/ม) เป็นการร้องหลบลงเสียงต่ำสุดลงไปในลำคอ อนุমানว่ากลืนเสียงลงไป แล้วผันสูงขึ้นมาในห้องที่ 8

กลวิธีนี้กระทำเพื่อเชื่อมคำร้องระหว่างคำว่า **พรรณ-** กับคำว่า **ณราย** ซึ่งเป็นคำเดียวกันแต่แยกกันอยู่คนละห้องจึงใช้การเอื้อนลักษณะนี้เชื่อมคำให้ไพเราะกลมกลืน

ท่อนที่ 2

ทางร้องหน้าทับที่ 1

คำร้อง	- - - -	- - - -	- เครื่อง	- - - สูง	- - - -	- - เรียง	- - สาม	- - แลว
ระดับเสียง	- - - -	- - - -	- -รท	- - - ร	- - - -	- - - ซ	- - - ซล	- - - ซว
ทำนอง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

กลวิธีพิเศษในการขับร้อง

กลวิธีพิเศษในหน้าทับนี้มีการร้องกระทบเสียง 2 เสียงอยู่ 1 ตำแหน่ง คือคำว่า เครื่องให้ออกเสียงว่า (เครื่อง-เอื่อง)/- รท/ การร้องจะเน้นน้ำหนักเสียงที่เสียง เร มากกว่าเสียง ที่ ส่วนคำร้องอื่นที่เป็นอักษรสูง เช่น (สูง สาม แลว) ให้ผันเสียงขึ้นสูง(ขึ้นนาสิก) ไปอีกเสียงหนึ่ง เพื่อเพิ่มความไพเราะของคำร้อง

ทางร้องหน้าทับที่ 2

คำร้อง	- - - -	- - - ลาย	- - กาบ	- - แก้ว	- - แสง	- แพรว	- - - -	- - พราย
ระดับเสียง	- - - -	- - ล ท	- - - ซ	- ล ทลซ ท	- - - มซ	- - - ม	- - - ซม	- <u>ร ม ร ร</u>
ทำนอง	- - - -	- - - -	- - - -	- <u>อ้ออ้อ-</u>	- - - -	- - - -	- <u>อ้อ อ้อ</u>	- <u>อ้ออ้อ</u>

กลวิธีพิเศษในการขับร้อง

กลวิธีพิเศษในหน้าทับนี้มีการร้องกระทบเสียง 3 เสียงอยู่ 1 ตำแหน่ง คือคำว่า แก้วให้ออกเสียงว่า (แก้ว- แอ-แอ่ว) /ลทลซ ท/ เน้นน้ำหนักเสียงที่เสียงแรกคือเสียง ลา นอกจากจะกระทบเสียงแล้วใช้วิธีการร้องกลืนเสียงด้วย คือกดเสียงร้องให้ต่ำลง อนุมาณว่ากลืนเสียงลงไปในลำคอ มีการร้องครัน 1 ตำแหน่งคือ ในห้องที่ 8 (รמר) การร้องครันนี้น้ำหนักเสียงจะเน้นที่เสียงแรก คือเสียง เร การทำกลวิธีพิเศษเหล่านี้กระทำเพื่อให้คำร้องชัดเจน และมีความไพเราะมากยิ่งขึ้น

เสียงลา อีกครั้งแต่เบากว่า เสียงแรก มีการร้องขึ้นเสียง ในห้องที่ 5 มาจนถึงห้องห้องที่ 6 ด้วยเสียง
ซอล เป็นการทำให้ท่วงทำนองมีความไพเราะมากยิ่งขึ้น

ทางร้องหน้าทับที่ 6

คำร้อง	- - - -	-- มโห	- - - -	- - รทีก	- - กีก	- - ก้อง	- - - -	-- เสียง
ระดับเสียง	- - - -	-- มม	- - ชม	รรร รรม	- - - - ม	- - - - ช	- - - - ม	ลช ลท
ทำนอง	- - - -	- - - -	- สีเออ	เออสีเออ	- - - -	- - - -	- - - - เออ	สีเออ

กลวิธีพิเศษในการขับร้อง

กลวิธีพิเศษในหน้าทับนี้ในห้องที่ 2 มีการร้องครัน อยู่ 1 ตำแหน่ง คือในห้องที่ 4 (รรร รรม)
การร้องจะเน้นน้ำหนักอยู่ที่เสียง เร การกระทำกลวิธีพิเศษเหล่านี้กระทำเพื่อให้คำร้องชัดเจน มี
ความไพเราะ แสดงถึงความสามารถของผู้ขับร้องที่มีความรู้พื้นฐานเป็นอย่างดี

ทางร้องหน้าทับที่ 7

คำร้อง	- - - -	- - - -	-- แตร	- - สั้งซ์	- - - -	- - -ส่ง	- - - -	-สำเนียง
ระดับเสียง	- - รัด	- - - -	- - - - ช	- - - - ชร์	- - - - ท	รัท ล ม	- - -ชลช	- - มชร
ทำนอง	-- สีเออ	- - - -	- - - -	- - - -	- - -เออ	สีเออเอช-	- อือสีอือ	- - - -

กลวิธีพิเศษในการขับร้อง

กลวิธีพิเศษในหน้าทับนี้ในห้องที่ 4 การออกเสียงคำว่า สั้งซ์ เป็นเสียงซอล แต่ผันหางเสียง
ขึ้นนาสิกไปถึงเสียง เรสูง ดังนั้นคำว่าสั่งซ์ จึงมีโน้ต 2 เสียง แต่เน้นน้ำหนักเสียงอยู่ที่เสียง ซอล ส่วน
เสียงเรสูง เป็นการผันหางเสียงทำนอง การร้องครัน 1 ตำแหน่ง คือในห้องที่ 7 (-ชลช) น้ำหนักเสียงจะ
จะเน้นที่เสียงแรกคือเสียง เร การทำกลวิธีพิเศษเหล่านี้กระทำเพื่อปรุงแต่งทำนองให้ไพเราะและให้
คำร้องชัดเจน แสดงออกถึงความสามารถของผู้ขับร้องที่มีพื้นฐานการขับร้องที่ดี

ทางร้องหน้าทับที่ 8

คำร้อง	- - - -	- - นาง	- - - -	- จำเรียง	- - เคียง	- - ช้าง	- - - -	- - ทรง
ระดับเสียง	—————	—————	—————	—————	—————	—————	—————	—————
ทำนอง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

กลวิธีพิเศษในการขับร้อง

กลวิธีพิเศษในหน้าทับนี้เป็นการร้องขึ้นเสียง 2 ตำแหน่งคือจากห้องที่ 8 ของหน้าทับก่อนหน้ามาจนถึงห้องที่ 1 ในหน้าทับนี้ และเสียงร้องในห้องที่ 2 ขึ้นเสียงไปห้องที่ 3 กระทำเพื่อ แสดงถึงความมั่นคงของเสียงและการใช้จังหวะที่ถูกต้อง

ทางร้องหน้าทับที่ 9

คำร้อง	- - - -	---สาว	- - - -	- สุรางค์	- - - -	- - - -	- นางรำ	- - ฟ้อน
ระดับเสียง	- - - -	- - ทรี	รีท ล	ทล ลล	ล - ทลซ	—————	- คี - คี	- รี - คี
ทำนอง	- - - -	- - - -	อีเอเอ	อีเอ	อีอีอีอี	- - - -	- - - -	- - - -

กลวิธีพิเศษในการขับร้อง

กลวิธีพิเศษในหน้าทับนี้ ในห้องที่ 2 คำว่า สาวเป็นเสียง ที แต่มีการผันทางเสียงขึ้นนาสิกไปเป็นเสียงเรสูง ดังนั้นคำว่าสาวคำเดียว จึงใช้โน้ต 2 ตัว คือ ทีและเรสูง การร้องครันอยู่ 1 ตำแหน่ง ในห้องที่ 3 การร้องจะเน้นน้ำหนักเสียงที่เสียง ลา ในห้องที่ 3 และกระทำเพื่อเชื่อมคำร้องคำว่า สาว กับคำว่า สุรางค์ ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญของการร้องครันเสียง มีการร้องขึ้นเสียงจากห้องที่ 5 ถึงห้องที่ 6 แสดงถึงความมั่นคงของเสียง กลวิธีพิเศษเหล่านี้กระทำเพื่อให้คำร้องชัดเจน มีความไพเราะและแสดงออกถึงความสามรถของผู้ขับร้อง

ทางร้องหน้าทับที่ 10

คำร้อง	- - - -	--- คัง	- - - -	- กินนร	- - แน่ง	- - นวล	- - - -	- ล หงส์
ระดับเสียง	- - - -	- - - ม	- - ชม	- ร - ร	- - ช ม	- - - ซ	- - - ม	ลซลท
ทำนอง	- - - -	- - - -	- - อีอี	- - - -	- - - -	- - - -	- - - เอ	อีเอ

กลวิธีพิเศษในการขับร้อง

กลวิธีพิเศษในหน้าทับนี้มีการร้องกระทบเสียง 2 เสียงอยู่ 1 ตำแหน่งคือคำว่า แน่ง ออกเสียงว่า(แนง-อ้อ) น้ำหนักเสียงจะเน้นที่เสียง ซอล มีการครันเสียงอยู่ 1 ตำแหน่ง ในห้องที่ 7 และ

ห้องที่ 8 จะเน้นนำหนักที่เสียง **มี** ในห้องที่ 7 กระทำเพื่อเชื่อมคำร้องคำว่า **นวล** กับคำว่า**หงส์** การทำกลวิธีพิเศษเหล่านี้เพื่อให้คำร้องชัดเจน

ทางร้องหน้าทับที่ 11

คำร้อง	- - - -	- - - -	- - - - นัก	- - สิทธิ์	- - - -	- - - -	- - ฤทธิ	- - ศิริรงค์
ระดับเสียง	- - รล	→ล	- - รุมิ	ริ - ริคิ	ริ - ซุมิ	ริ มิ ริ คิ	ริ มิ ริ - ริ	- - ลล
ทำนอง	- สีเออ	- - - -	- - - -	อีอ - - -	เออ สีเออ	อีสีอีอีอี	อีสีอีอี	- - - -

กลวิธีพิเศษในการขับร้อง

กลวิธีพิเศษในหน้าทับนี้มีการร้องกระทบ 2 เสียง 2 ตำแหน่งคือคำว่า **นัก** ออกเสียงว่า (นา-ฮัก) ระดับเสียง **รุมิ** จะเน้นนำหนักเสียงที่เสียง **เรสูง** และคำว่า **สิทธิ์** ออกเสียงว่า (**ชี-อิค**) ระดับเสียง **ริ คิ** จะเน้นนำหนักเสียงที่เสียง **เรสูง** และมีการร้องขึ้นเสียงในห้องที่ 1 ไปถึงห้องที่ 2 เพื่อแสดงความมั่นคงของเสียงและถูกต้องตามจังหวะหน้าทับ การร้องครั้น เสียงอยู่ 2 ตำแหน่ง คือในห้องที่ 6 (**ริ มิ ริ**) และห้องที่ 7 (**ริ มิ ริ**) ทั้ง 2 ตำแหน่งนี้จะเน้นนำหนักที่เสียงแรกเหมือนกันคือเสียง **เรสูง** กลวิธีเหล่านี้กระทำเพื่อให้คำร้องชัดเจน และให้ท่วงทำนองเพลงมีความไพเราะมากยิ่งขึ้น

ทางร้องหน้าทับที่ 12

คำร้อง	- - - -	- - -อีอ	- - ทวน	- - - ชง	- - ลิ่ว	- - ลอย	- - - -	- - - มา
ระดับเสียง	- - - -	- - - ริ	- - - ท	- - - ท	- - - ชม	- - - ช	- - - ม	ล ช - ล
ทำนอง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - เออ	สีอีอ - -

กลวิธีพิเศษในการขับร้อง

กลวิธีพิเศษในหน้าทับนี้มีการร้องกระทบเสียง 1 ตำแหน่ง คือคำว่า **ลิ่ว** ออกเสียงว่า (ลิ่ว-อู) ระดับเสียง **ชม** จะเน้นนำหนักเสียงที่เสียง **ซอล** กระทบเสียง **มี** เบา ๆ ในลำคอ พบการร้องครั้นอยู่ 1 ตำแหน่ง ในห้องที่ 7 (**ม-ลช**) การร้องจะเน้นนำหนักที่เสียงแรก คือเสียง **มี** กระทบเสียง **ลา** และมานั้นที่เสียง **ซอล** แต่เบากว่า เสียงแรก กระทำเพื่อเชื่อมคำร้องคำว่า **ลอย** กับคำว่า**มา** เพื่อไม่ให้ความหมายของคำเปลี่ยนไปจากเดิม การทำกลวิธีพิเศษเหล่านี้กระทำเพื่อให้คำร้องชัดเจน เพื่อปรุงแต่งให้ท่วงไพเราะและแสดงถึงความสามารถของผู้ขับร้องว่ามีพื้นฐานการขับร้องที่ดี

กลวิธีพิเศษเพลงทะแยกลอง โยน มีการร้องแบบกระทบเสียง 2 เสียง และ 3 เสียง การร้องขึ้นเสียง การร้องกลืนเสียง และการร้องครั้นเสียง วิธีต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นกลวิธีที่ช่วยตกแต่งท่วงทำนองของเพลงให้มีความไพเราะและเพิ่มความชัดเจนของคำร้องนั่นเอง

3.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบทางร้องเพลงทะเลเย สองชั้น กับเพลงทะเลเย กลองโยน

เพลงทะเลเย สองชั้นและเพลงทะเลเยกลองโยนนั้น เป็นเพลงโบราณที่ใช้ประกอบการแสดง โยน-ละคร ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีไทยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการหาความสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้

อาจารย์ไชยยะ ทางมีศรี อธิบายว่า

“เพลงทะเลเยสองชั้นในระดับนางลอยและทะเลเยกลองโยนในระดับพรหมศาสตร์ ล้วนเป็นบทคอนเสิร์ตของกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ที่ทำนทรงพระราชนิพนธ์ เอาไว้ในความแตกต่างของการร้อง การร้องเพลงทะเลเยสองชั้นจะร้องเหมือนกับ เพลงสองชั้นในเถาทั่วไปคือร้องท่อน 1 หนึ่งเที่ยวแล้วก็ไปร้องท่อน 2 หนึ่งเที่ยว ส่วนกลองโยนจะร้องท่อน 1 สอง เที่ยวและท่อน 2 สองเที่ยว แล้วหน้าทับก็ไม่ เหมือนกัน ทะเยสองชั้นใช้หน้าทับปรบ ไข่ ทะเยกลองโยนใช้หน้าทับกลองโยน” (ไชยยะ ทางมีศรี, สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2552)

อาจารย์สมชาย ทับพร อธิบายว่า

“วิธีการร้องเพลงทะเลเยทั้งสองเพลงนี้ทั้งทะเลเยสองชั้นและทะเลเยกลอง โยนที่ร้องไม่เหมือนกันก็เป็นเพราะบทประพันธ์ที่ใช้ ทะเยสองชั้นจะใช้บท ประพันธ์ที่เป็นกลอนแปดวิธีการร้องก็เป็นอย่างหนึ่งคือจะมีการร้องเอื้อนมากกว่า คำร้องแต่ ทะเยกลอง โยนใช้บทประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ซึ่งมีคำร้อง มากกว่า วิธีการร้องก็เป็นอีกแบบหนึ่งฉะนั้นการร้องในกลอง โยนก็จะร้องเนื้อ เพลงแทนการเอื้อนไปเลย แต่ก็จะมีลูกตกที่ตรงกับทำนองหลัก”

(สมชาย ทับพร, สัมภาษณ์, 21 ธันวาคม 2552)

อาจารย์พิชิต ชัยเสรี อธิบายว่า

“เพลงทะเลเยสองชั้นกับเพลงทะเลเยกลองโยนในระดับพรหมศาสตร์เนี่ย... มีความน่าสนใจในเรื่องของวิธีการร้องเพราะว่าทั้งสองเพลงนี้มีความแตกต่างกันใน เรื่องของทางร้องทำไมจึงร้องไม่เหมือนกัน ทั้งที่มีทำนองหลักเดียวกัน”

(พิชิต ชัยเสรี, สัมภาษณ์, 15 พฤศจิกายน 2552)

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยและขับร้องทำให้ทราบว่าเพลงทะเล สองชั้น และเพลงทะเลกลองโยน มีวิธีการร้องที่ต่างกัน ทั้งในเรื่องของคำประพันธ์ที่ใช้ อัตราจังหวะ หน้าทับ โอกาสที่ใช้ และการร้องแต่ละท่อน เช่น การร้องทะเลสองชั้น ร้องท่อน 1 หนึ่งเที่ยว ท่อน 2 หนึ่งเที่ยว แต่ทะเลกลองโยนจะร้องท่อน 1 สองเที่ยว และท่อน 2 เต็มตามเนื้อเรื่อง(ขลก) ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

3.3.1 สัญลักษณ์

ทางร้องเพลงทะเลสองชั้น สามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์แทนได้ดังนี้

ก/ ขล/		
ก	แทน	ท่อนที่ 1 มี 4 จังหวะ
ข	แทน	ท่อนที่ 2 มี 2 จังหวะ
ค	แทน	ท่อนที่ 2 มี 4 จังหวะ
/	แทน	จบท่อนหรือหมดท่อน

ทางร้องเพลงทะเลกลองโยน สามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์แทนได้ดังนี้

กก/ ขลก/		
ก	แทน	ท่อนที่ 1 มี 4 จังหวะหน้าทับ
ข	แทน	วรรคต้นท่อนที่ 2 มี 2 จังหวะหน้าทับ
ค	แทน	วรรคกลาง ท่อนที่ 2 มี 4 จังหวะหน้าทับ
ง	แทน	ท่อนที่ 2 มี 2 จังหวะหน้าทับ
/	แทน	จบท่อนหรือหมดท่อน

3.3.2 ระดับเสียง/กลุ่มเสียงปัญญา

ทางร้องทะเลสองชั้น และทะเลกลองโยน ใช้ระดับเสียง /กลุ่มเสียง เดียวกันดังนี้

ใช้ระดับเสียง 2 บันไดเสียง คือ ทางใน กลุ่มเสียง ซลทขรมx และ ทางนอก กลุ่มเสียง

ครมxชลx

3.3.3 อัตรากำลัง

เพลงทยะแยสองชั้น

อัตรากำลังสามัญ

เพลงทยะแยสองชั้นและเพลงทยะแยกลองโยน ที่ทำการวิเคราะห์นี้ เป็นเพลงประเภทอัตรากำลังสองชั้น แสดงอัตรากำลังสองชั้น

อัตรากำลังหน้าทับที่ใช้กำกับจังหวะ

เพลงทยะแยสองชั้นนี้ ใช้อัตรากำลังหน้าทับปรบไปสองชั้น

เพลงทยะแยกลองโยน ใช้ หน้าทับกลองโยน เรียกอีกอย่างว่า หน้าทับ ดิงเปิง

ลักษณะเสียง

ดิง กับ เปิง = เสียงเปิงมาง

ครุ่ม = เสียงกลองทัด

3.3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างทางร้องเพลงทยะแย สองชั้น และทยะแย กลองโยน

เมื่อผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบทางร้องเพลงทยะแย สองชั้น และเพลงทยะแยกลองโยนทั้งสองเที่ยวแล้ว สรุปได้ว่า เพลงทยะแยสองชั้น ใช้คำประพันธ์น้อยกว่า เพลงทยะแยกลองโยน บุรพจารย์ยังมีการบรรจุกำร้องไว้ในแต่ละจังหวะหน้าทับ มากกว่าเพลงทยะแยกลองโยน ส่วนเพลงทยะแยกลองโยนจะเน้นที่การบรรจุกำร้องไว้ในแต่ละจังหวะหน้าทับ มากกว่าทำนองการเอื้อน นั่นเป็นเพราะเพื่อความชัดเจนของคำร้องที่ใช้สำหรับประกอบการแสดง ส่วนทางร้องเพลงทยะแยสองชั้น ท่อนที่ 1 และเพลงทยะแยกลองโยน ท่อนที่ 1 ทั้งสองเที่ยวจะมีลักษณะในการดำเนินทำนองที่เป็นไปในวิถีทางเดียวกัน ต่างกันที่ การบรรจุกำร้องและทำนองการเอื้อนในแต่ละห้องเพลงนั้นเป็นเพราะการคบบแต่งท่วงทำนองของทางร้องให้มีความไพเราะมากขึ้นนั่นเอง และมีลูกตกที่ตรงกันแต่ในบางจังหวะหน้าทับที่มีลูกตกต่างกัน อาจเป็นเพราะการคบบแต่งทำนองทางร้องของแต่ละหน้าทាប់นั่นเอง แต่ทั้งสองเพลงก็ยังคงมีวิถีทำนองของทางร้องตามทำนองหลักเหมือนกัน ส่วนทยะแยสองชั้นท่อนที่ 2 กับทยะแยกลองโยนท่อนที่ 2 (เที่ยวแรก) ทางร้องของทั้งสองเพลงก็ดำเนินทำนองไปในวิถีทางเดียวกันตามทำนองหลัก บางจังหวะหน้าทាប់มีลูกตกเสียงเดียวกัน แต่ทางร้องเพลงทยะแยกลองโยน ท่อนที่ 2 ทางร้องจะดำเนินทำนองต่างจากทยะแยสองชั้นท่อนที่ 2 เพราะทยะแยกลองโยน ท่อนที่ 2 ดำเนินตามทำนองหลักครบทั้ง 3 วรรค ทางร้องจึงดำเนินแนวทางตามทำนองหลัก ทุกประการ แต่ทยะแยสองชั้นท่อนที่ 2 ร้องเพียงวรรคต้นและวรรคกลางเท่านั้น

ดังนั้นผู้วิจัยสรุปได้ว่าเพลงทะแยสองชั้นและเพลงทะแยกลองโยน มีวิธีการร้องที่ต่างกัน ตามสังคีตลักษณ์ที่กำหนดไว้ คือ ทะแยสองชั้น ท่อน 1 จะร้อง (ก) 1 เที้ยว และ ท่อน 2 จะร้อง(ขค) เพียง 2 วรรค คือ วรรคต้นและวรรคกลางเท่านั้น ส่วนทะแยกลองโยนท่อนที่ 1 จะร้อง กค/ คือ ร้อง (ก) 2 เที้ยว และ ท่อนที่ 2 จะร้อง ขคคก/ คือ ร้อง (ขค) หน้าทับที่ 2 – 6 และ ร้อง (คค) หน้าทับที่ 7 – 12 ครบทั้ง 3 วรรค คือ วรรคต้น วรรคกลาง และวรรคท้าย ตามทำนองหลักทุกประการ

- ประเด็นที่ 3 บทร้องและทางร้อง เพลงทะแยสองชั้นและเพลงทะแยกลองโยน

เพลงทะแยสองชั้นและเพลงทะแยกลองโยนนั้น มีความแตกต่างกันในเรื่องของคำประพันธ์ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้วิธีการขับร้องของทั้งสองเพลงนี้ต่างกันไปด้วย เช่น เพลงทะแยสองชั้นใช้บทประพันธ์ประเภท กลอนสุภาพ

บทร้องเพลงทะแยสองชั้น

ขึ้นทรงวอสุวรรณพรรณราย วิสูตรสายม่านมิดปิดป้อง
โยนจำเฒ่าแก่แซ่ชร้อง ออกท่องฉนวนในไคลคลา (ซ้ำ)

- การแบ่งคำประพันธ์ในเพลงทะแยสองชั้น ซึ่งเพลงนี้ท่อนที่ 1 มี 4 จังหวะ ท่อนที่ 2 มี 6 จังหวะ มีการแบ่งดังนี้

ท่อนที่ 1	จังหวะหน้าทับที่ 1	ขึ้นทรงวอสุวรรณ
	จังหวะหน้าทับที่ 2	พรรณราย
	จังหวะหน้าทับที่ 3	วิสูตรสายม่านมิด
	จังหวะหน้าทับที่ 4	ปิดป้อง

ท่อนที่ 2	จังหวะหน้าทับที่ 1	โยนจำ เฒ่าแก่
	จังหวะหน้าทับที่ 2	แซ่ชร้อง
	จังหวะหน้าทับที่ 3	ออกท่องฉนวนใน
	จังหวะหน้าทับที่ 4	ไคลคลา
	จังหวะหน้าทับที่ 5	ออกท่องฉนวนใน
	จังหวะหน้าทับที่ 6	ไคลคลา

ใน จังหวะหน้าทับที่ 5 และหน้าทับที่ 6 เป็นการร้องย้อนคำร้อง วรรคหลังในหน้าทับที่ 3 และหน้าทับที่ 4 แต่ทางร้องต่างกัน การร้องลักษณะนี้เหมือนกับกรร้องในทะเลสามชั้น

เพลงทะเลแยกลองโยนใช้บทประพันธ์ประเภท กาพย์ยานี 11

บทร้องเพลงทะเลแยกลองโยน

ข้างเอยข้างนิมิต	เหมือนไม่ผิดข้างมัชวาน
เริงแรงกำแหงหาญ	ชาญศึกสู้รู้ท่วงที
ผูกเครื่องเรือทองทอ	กระวีลทองหล่อทองแสงสี
ห้อยหมู่จามรี	ปกกระพองทองพรรณราย
เครื่องสูงเรียงสามแถว	ลายกาบแก้วแสงแพรวพราว
อภิรัฐับชุมสาย	บังแทรกอยู่เป็นคู่เคียง
กลองชนะประ โคมกรีก	มโหระทึกก็ก้องเสียง
แตรสังข์ส่งสำเนียง	นางจำเรียงเคียงข้างทรง
สาวสุรางค์นางรำพื่อน	ดั่งกินนรแน่นวลหงส์
นักสิทธิ์ฤทธิรงค์	ถือทวนธงลือลอยมา

การแบ่งคำประพันธ์ในเพลงทะเลแยกลองโยนนั้นเนื่องจากคำประพันธ์เป็นกาพย์ยานี 11 และเป็นบทประพันธ์เฉพาะที่ใช้ในการแสดง โขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกพรหมาสตร์ เท่านั้น เนื้อหาของบทร้องจะแสดงถึงความสำคัญและความสวยงามของขบวนกองเกียรติยศนั้น อีกทั้งเพลงนี้ยังใช้ประกอบการรำที่เรียกว่า “ระบำหน้าข้าง” หรือ “ระบำพรหมาสตร์” นั้นเองจึงมีวิธีการแบ่งคำให้เข้ากับท่ารำและเนื้อเรื่องในตอนนี้ ถึงแม้ว่าเพลงนี้ท่อนที่ 1 มี 4 จังหวะ ท่อนที่ 2 มี 6 จังหวะเหมือนกันกับทะเลสองชั้นแต่มีวิธีการร้องที่ต่างกัน คือท่อนที่ 1 ร้องสองเที่ยว ท่อนที่ 2 ร้องตามทำนองหลักทุกประการ จึงมีการแบ่งคำร้องดังนี้

ท่อนที่ 1	จังหวะหน้าทับที่ 1	ข้างเอย ข้างนิมิต
	จังหวะหน้าทับที่ 2	เหมือนไม่ผิดข้างมัชวาน
	จังหวะหน้าทับที่ 3	เริงแรงกำแหงหาญ
	จังหวะหน้าทับที่ 4	ชาญศึกสู้รู้ท่วงที
ท่อนที่ 1	จังหวะหน้าทับที่ 1	ผูกเครื่องเรือทองทอ
	จังหวะหน้าทับที่ 2	กระวีลทองหล่อทองแสงสี
	จังหวะหน้าทับที่ 3	ห้อยหมู่จามรี
	จังหวะหน้าทับที่ 4	ปกกระพองทองพรรณราย

ท่อนที่ 2	จังหวะหน้าทับที่ 1	เครื่องสูงเรียงสามแถว
	จังหวะหน้าทับที่ 2	ลายกบแก้วแสงแพรวพราย
	จังหวะหน้าทับที่ 3	อภิรมสับซุ่มสาย
	จังหวะหน้าทับที่ 4	บังแทรกอยู่เป็นคู่เคียง
	จังหวะหน้าทับที่ 5	กลองชนะประโคมครึก
	จังหวะหน้าทับที่ 6	มโหระทึกกึกก้องเสียง
ท่อนที่ 2	จังหวะหน้าทับที่ 7	แตرسั่งส่งสำเนียง
	จังหวะหน้าทับที่ 8	นางจำเรียงเคียงข้างทรง
	จังหวะหน้าทับที่ 9	สาวสุราคันนางรำพ้อน
	จังหวะหน้าทับที่ 10	ดั่งกินนรเน่งนวลหงส์
	จังหวะหน้าทับที่ 11	นักสิทธิ์ฤทธิรงค์
	จังหวะหน้าทับที่ 12	ถือทวนธงลิวลอยมา

จากการเปรียบเทียบทางร้องเพลงทะเลสองชั้นในต้นนางลอยและเพลงทะเลแยกกลองโยนใน ตับพรหมศาสตร์ ในบทที่ 3 นี้ผู้วิจัยขอสรุปความสำคัญออกเป็นหัวข้อดังนี้

1. การร้องเพลงทะเลสองชั้น เนื่องจากเพลงนี้เป็นเพลงประเภทปรบไก่ ทางร้องจึงต้องยึด แนวทาง ตามทำนองหลักเป็นส่วนสำคัญ ถึงแม้ว่าทางร้องจะพิถีพิถันในการตกแต่งทำนอง คำร้อง ให้วิจิตรบรรจงเพียงใดแต่ยังต้องคำนึงถึงทำนองหลักเป็นใหญ่ ดังนั้นทางร้องและทำนองหลักจึงมี วิธีทำนองไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเพลงทะเลสองชั้นเป็นเพลงที่ใช้บทประพันธ์ประเภทกลอนแปด จึงมีคำร้องน้อยกว่าเพลงทะเลแยกกลองโยน เมื่อมีคำร้องน้อยกว่า บรมครูทางด้านดนตรีไทยจึง ได้มีการบรรจุกทำนองอื่นแทนคำร้อง เพื่อให้ถูกต้องครบถ้วนตามจังหวะหน้าทับ เช่น ในท่อนที่ 1 มี 4 จังหวะหน้าทับ กับบทประพันธ์ 2 คำกลอน บรมครูท่านก็ได้บรรจุกทำนองคำร้อง ไว้ครบถ้วน ตามสังกัดลักษณะที่กำหนดใน 4 จังหวะ ส่วนในท่อนที่ 2 เนื่องจากทำนองหลักมี 6 จังหวะหน้าทับ แต่บทประพันธ์ มีเท่ากับท่อนที่ 1 คือ 2 คำกลอนดังนั้นจึงมีการบรรจุกทำนองทางร้องเพื่อให้ ครบถ้วนตามทำนองหลัก โดยการตกแต่งทำนองทางร้อง คือการร้องทวนคำร้องในวรรคที่ 4 ของ บทประพันธ์ ซึ่งบรรจุกไว้ในหน้าทับที่ 5 และหน้าทับที่ 6 เป็นการร้องทวนคำร้องในหน้าทับที่ 3 และหน้าทับที่ 4 แต่ในการร้องทวนคำร้องนี้ มีเพียงคำร้องเท่านั้นที่เหมือนกันแต่ทำนองอื่น ต่างกันทั้งนี้เป็นเพราะดำเนินตามทำนองหลักนั่นเอง เอกลักษณะที่กล่าวมานี้จะปรากฏในการร้อง เพลงทะเลสามชั้น ในบทที่ 4 เช่นเดียวกัน การร้องลักษณะนี้ยังปรากฏอยู่ในเพลงไทยอีกหลาย เพลง ฉะนั้นการขับร้องเพลงทะเลสองชั้นจึงต้องใช้กลวิธีพิเศษในการตกแต่งทำนองอื่นให้มีความอ่อนหวาน ไพเราะน่าฟังและใช้เสียงหนักเบาเพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับผู้ฟัง เพราะกลวิธีต่างๆ ที่ กล่าวมาแล้วข้างต้นส่วนใหญ่จะใช้กับทำนองการอื่น เช่น การครั้นเสียง การกลืนเสียง และการ

กระทบเสียง เป็นต้น รวมถึงการหายใจให้ถูกที่ถูกทางซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ขับร้องที่มีพื้นฐานในการขับร้องที่ดีควรพึงมี

2. การร้องเพลงทะเลแยกलगโยนในระดับพหุศาสตร์ เนื่องจากเพลงนี้ใช้หน้าทับलगโยน จุดประสงค์ของเพลงที่ใช้หน้าทับนี้เพื่อใช้ประกอบกิริยาการเดินขบวนพระราชพิธีสำคัญ จึงใช้หน้าทับนี้ประกอบเพลง และประกอบทำรำ คือ ระบำหน้าซ่าง หรือระบำพหุศาสตร์ การขับร้องและการบรรเลงเป็นประเภทของการร้องคลอ-เคล้า เป็นการบรรเลงดนตรีไปพร้อมๆกับการร้องเพลง โดยเพลงเดียวกันแต่ต่างก็ดำเนินทำนองไปตามทางของตน ยึดถือแต่เนื้อเพลงจังหวะและเสียงที่ตกจังหวะ บรรณครูทางด้านดนตรีจึงได้คิดวิธีการร้องเป็นอีกรูปแบบหนึ่งโดยปรุงทางร้องท่อนที่ 1 เป็นสองเที่ยวผูกสัมพันธ์ลงตัวกับบทประพันธ์ 2 บท และท่อนที่ 2 ผูกสัมพันธ์ลงตัวกับบทประพันธ์ 3 บท ตามทำนองหลัก คือ ท่อนที่ 1 สองเที่ยว (บรรเลงกลับต้น) ท่อนที่ 2 ดำเนินตามทำนองหลักครบทั้ง 3 วรรค คือวรรคต้น วรรคกลางและวรรคท้าย เพลงทะเลแยกलगโยนใช้บทประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 จำนวน 5 บท จึงมีคำร้องมากกว่าเพลงทะเลแยกสองชั้น ดังนั้นในการบรรจุนำร้อง จึงใช้การบรรจุนำร้องแทนทำนองเอื้อน การขับร้องจะเน้นที่คำร้องมากกว่าทำนองเอื้อน การร้องจึงใช้กลวิธีในการตกแต่งคำร้องให้มีความวิจิตรบรรจง มีความไพเราะชัดเจนเพื่อให้เข้ากับทำนองเพลงทำรำและการเคลื่อนขบวน ดังนั้นกลวิธีที่นำมาใช้ คือ การร้องกระทบเสียงและการร้องยื่นเสียงเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้เข้ากับจังหวะหน้าทับและเข้ากับอาภักปฏิกิริยาของผู้แสดง รวมทั้งลีลาของการร้องเพลงทะเลแยกलगโยนในระดับพหุศาสตร์นี้จะไม่แสดงออกถึงความอ่อนหวานเหมือนกับเพลงทะเลแยกสองชั้น แต่อารมณ์ในการร้องเพลงทะเลแยกलगโยนในบทร้องนี้ ต้องแสดงออกถึงความเข้มแข็ง ความสง่างาม และความยิ่งใหญ่ของขบวนอันทรงเกียรติยศนั้น

3. การร้องเพลงทะเลแยกสองชั้นและเพลงทะเลแยกलगโยน ในบางจังหวะหน้าทับที่มีลูกตกไม่ตรงกันระหว่างทางร้องและทำนองหลัก แต่ท่วงทำนองก็ดำเนินไปในวิถีทางเดียวกัน นั่นเป็นเพราะลีลาและท่วงทำนองของทางร้องที่ประดิษฐ์ตกแต่งให้ท่วงทำนองคำร้องมีความไพเราะน่าฟังมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นทางร้องจึงไม่ตกตามทำนองหลักในท้องที่ตรงกัน แต่หางเสียงของคำร้องก็จะมีกรรมวนเสียงลงเพื่อน้อมเข้าหาทำนองหลัก ซึ่งอาจจะข้อยเสียงไปตกตรงกับทำนองหลัก ในท้องที่ 1 หรือ ท้องที่ 2 ของหน้าทับถัดไปเสมอ

4. การร้องเพลงทะเลแยกสองชั้นและเพลงทะเลแยกलगโยน จะมีความแตกต่างของทางร้องอย่างเห็นได้ชัด ในท่อนที่ 2 คือ ทะแยกสองชั้นท่อนที่ 2 จะร้องแค่ ขค/ ร้อง ข 2 จังหวะหน้าทับ คือหน้าทับที่ 1 – 2 และร้อง ค 4 จังหวะหน้าทับ คือ หน้าทับที่ 3 – 6 เท่านั้น ส่วนทะเลแยกलगโยนในท่อนที่ 2 จะร้อง ขคคค/ ร้องตามทำนองหลักทุกประการครบทั้ง 3 วรรค คือ ร้อง (ข) 2 จังหวะหน้าทับ คือหน้าทับที่ 1 – 2 และ ร้อง (ค) 4 จังหวะหน้าทับ คือหน้าทับที่ 3 – 6 และร้อง ค อีกครั้งหนึ่ง 4 จังหวะหน้าทับ คือหน้าทับที่ 7 – 10 และจบด้วย ง อีก 2 จังหวะหน้าทับ คือหน้าทับที่ 11 – 12 ฉะนั้นความแตกต่างของทางร้องที่เห็นได้ชัดเจน คือ ท่อนที่ 2 ทะแยกสองชั้นจะร้องแค่ ขค/เท่านั้น

แต่ทะแยกลองโยนจะร้อง (ขคคก) ตามทำนองหลัก ทำนองเพลงจึงมีความพิเศษที่ไม่เหมือนกับเพลงใดๆ เพราะหากผู้ใดไม่มีความเข้าใจและศึกษาอย่างถ่องแท้แล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาในการขับร้องและบรรเลง แต่หากผู้ใดได้ศึกษาจนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วจะพบว่า ในบทเพลงนี้เป็นความลงตัวที่บูรพาจารย์ของเราได้ประพันธ์ไว้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

5. การขับร้องเพลงทะแยสามชั้นซึ่งจะปรากฏในบทที่ 4 เป็นลำดับต่อไปนั้น ในเรื่องของลัทธิลักษณะก็จะพ้องกับเพลงทะแยสองชั้นในบทที่ 3 นี้ การร้องจะใช้บทประพันธ์ประเภท กลอนแปด 2 บท (มีที่ขยกลับ) มีการบรรจุนำนองเอื้อนมากกว่าคำร้อง อีกทั้งกลวิธีพิเศษที่ใช้จะเป็นกลวิธีพิเศษในชั้นสูงและมีมากกว่าอัตราสองชั้นเพราะมีอัตราจังหวะที่ขยายออกไปจากอัตราสองชั้น เช่น หน้าทับที่ 1 สองชั้น มี 1 ประโยค สามชั้นจะมี 2 ประโยค เหมือนกับในเพลงเถาทั่วไป ฉะนั้นในการขับร้องที่ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความสามารถของผู้ขับร้องอย่างแท้จริง และทำให้ผู้ฟังเกิดอรรถรสในการฟังขึ้นก็เป็นการขับร้องในอัตราสามชั้นนั่นเอง

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 4

วิเคราะห์การขับร้องเพลงทะเลแยะ สามชั้น

เพลงทะเลแยะสามชั้น เป็นเพลงโบราณที่สำคัญเพลงหนึ่ง จัดอยู่ในประเภทเพลงชั้นสูง มีลีลาท่วงทำนองเมื่อดนตรีไพเราะเหมาะที่จะนำมาทำเป็น “ทางเดี่ยว” จึงมีคีตกวีทางดนตรีไทยในอดีตได้นำมาประดิษฐ์เป็นทางเดี่ยวในเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งวงปี่พาทย์และเครื่องสายอาทิ เช่น ระนาดเอก ฉิ่งวงใหญ่ ปี่ใน จะเข้ ซออด้วง ซออู้ และซอสามสาย กระสวนทำนองของทางร้องมีความไพเราะ อีกทั้งมีท่วงทีลีลากลเม็ดเด็ดพรายไม่เหมือนทางบรรเลง ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่มีความโดดเด่น มีความวิจิตรพิสดารและท่วงทำนองที่ไพเราะ มีเอกลักษณ์ในทำนองเพลง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นมูลเหตุให้ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะศึกษาคุณสมบัติดังกล่าวโดยเลือกที่จะ ศึกษาวิเคราะห์ทางเพลงทะเลแยะสามชั้นของ ครูท้วม ประสิทธิ์กุล ซึ่งผู้เขียนได้รับการถ่ายทอดมาจาก ครูวัฒนา โภคินานนท์

ในการวิเคราะห์เพลงทะเลแยะสามชั้น ทางครูท้วม ประสิทธิ์กุล ผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อในการอภิปรายดังนี้

4.1 สัญลักษณ์ในการบันทึกโน้ต

4.1.1 สัญลักษณ์ในการบันทึกโน้ต

4.1.2 สัญลักษณ์แทนกลวิธีพิเศษในการขับร้อง

4.1.3 นิยามศัพท์

4.2 รายละเอียดในการวิเคราะห์กลวิธีพิเศษในการขับร้องเพลงทะเลแยะสามชั้นทางครูท้วม ประสิทธิ์กุล

4.2.1 วิเคราะห์สังคีตลักษณ์

4.2.2 กลุ่มเสียงปัญจมูล

4.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างทางร้องและทำนองหลัก

4.2.4 กลวิธีพิเศษที่พบในทางร้อง

4.2.5 อัตลักษณ์ของเพลงทะเลแยะสามชั้น

4.1 ข้อกำหนดในการบันทึกโน้ต

4.1.1 สัญลักษณ์ในการบันทึกโน้ต

สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียง ในการดำเนินการวิเคราะห์ การจับร้องเพลงทะเลยสามชั้นของครู ท่วม ประสิทธิ์กุล ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการบันทึกและนำเสนอเป็นโน้ต ระบบตัวอักษร ซึ่งเป็นอักษรย่อ 7 ตัวโดยแทนเสียงตัวโน้ตต่อไปนี้

ด	แทนเสียง	โด
ร	แทนเสียง	เร
ม	แทนเสียง	มี
ฟ	แทนเสียง	ฟา
ซ	แทนเสียง	ซอล
ล	แทนเสียง	ลา
ท	แทนเสียง	ที

การวิเคราะห์เพลงในครั้งนี้ใช้การบันทึกโน้ตเป็นตัวอักษร โดยการบันทึกโน้ตทางร้อง ผู้วิจัยได้บันทึกโดยแบ่งเป็น 3 บรรทัด บรรทัดบนเป็นคำร้อง บรรทัดกลางเป็นทำนองเอื้อนบรรทัดล่างเป็นทำนองร้องและกำกับจังหวะฉิ่งไว้ด้านบน ดังตัวอย่าง

จังหวะ	-----	-----	ฉิ่ง	-----	-----	ฉับ	-----	-----	ฉิ่ง	-----	-----	ฉับ
เนื้อร้อง	-----	-----	-----	-----	-----	-----	ไอ้	-----	-----	-----	ว่า	-----
เอื้อน	-----	-----	เอื้อ เอื้อ เอื้อ	เอื้อ เอื้อ	เอื้อ เอื้อ เอื้อ เอื้อ	เอื้อ เอื้อ เอื้อ	เอื้อ	เอื้อ	เอื้อ เอื้อ เอื้อ	เอื้อ	เอื้อ เอื้อ เอื้อ	เอื้อ
ทำนอง	-----	-----	ม	ร ท ร ม	ซ - ล	ท ล ร ล	ท ล ซ - ม ร ค	-----	ร ม	-----	ซ ม ร ค	-----

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.1.2 สัญลักษณ์แทนกลวิธีพิเศษในการขับร้อง

1. การครั่นเสียง

= การครั่นเสียง 1, 2-3 เสียง โดยวิธีเอื้อนลากจากเสียงที่ 1 และกระทบในเสียงที่ 2 และ 3 (เมื่อ X แทนตัวโน้ต)

ตัวอย่างการครั่นเสียง 2 เสียง

						--- เจ้า	--- ดวง
	- -		ท ล ร ี ท	ลทล ทรี	- - - ค	ม ร ร ร ี ร ี ล	- - มร
							- - - ม

2. การร้องขึ้นเสียงเดิม

= การร้องขึ้นเสียงเดิม

ตัวอย่างการร้องขึ้นเสียงเดิม

					--- ไฉน	--- -	--- นื่อง
		- ล - ท	ล ท ล ล		- - ท ท	- - ร ี ท	ล ท ล ล

3. การร้องเท่า

= การร้องเท่า

ตัวอย่างการร้องเท่า

					--- ไฉน	--- -	--- นื่อง
					- - ท ท	- - ร ี ท	ล ท ล ล

4. การร้องกระทบเสียง 2 เสียง

= การร้องกระทบเสียง 2 เสียง

ตัวอย่างการร้องกระทบเสียง 2 เสียง

					--- ใ้	--- -	--- ว่า
- - - -	- - - ม	- ร ท ร ม	- ช - ล	- ทลร ล	ทลช-รด	- - ร ม	ชมรม

5. การร้องกระทบเสียง 3 พยางค์

 = การร้องกระทบเสียง 3 พยางค์

ตัวอย่างการร้องกระทบเสียง 3 พยางค์

					--- ไร่	----	--- ว่า
----	--- ม	- รทรม	- ซ - ล	- ทลรล	ทลซ-ไร่	- - ร ม	ชมรมรรด

6. การหายใจ

 = การหายใจ

ตัวอย่างการหายใจ

					--- ไจน	----	--- นื่อง
----	---	ด-ท	ลทลล	---	ทท	- - ไร่ท	ลทลล

7. การลัดจังหวะ

 = การลัดจังหวะ

ตัวอย่างการลัดจังหวะ

----	--- ด	- - ลท	- - ไร่ล	ทล-ซ		--- ม	 -

8. การผ่อนเสียงหนัก - เบา

 = การผ่อนเสียงหนัก - เบา

ตัวอย่างการผ่อนเสียงหนัก - เบา

----	----	----	----	----	- มณฑา	----	--- ทอง
ล ทลซ	- - - ซ	- - ลซ	ม ฟ ม ม	----	- - มม	ฟมร ม ซ	ลทลล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.1.3 นิชยามศัพท์

การดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยจะใช้ศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีพิเศษในการขับร้องเพลง ทะแยสามชั้น ดังต่อไปนี้

1. การเอื้อน คือ การร้องเป็นทำนองโดยใช้เสียงเปล่าไม่มีถ้อยคำ สำหรับบรรจุนำนองเพลง ให้ถูกต้องครบถ้วนและเพื่อตกแต่งให้ถ้อยคำชัดเจนยิ่งขึ้น

2. การครั้นเสียง คือ การเปล่งเสียงให้มีน้ำหนักอยู่ที่โคนลิ้น เน้นคอ เปล่งเสียงให้แรงจนเสียงเกิดที่คอ จนเกิดความสะเทือน จึงเน้นคั้นเสียงให้แรงมีลักษณะเหมือนการกระแอม ผู้ขับร้องต้องการครั้นมากน้อยอย่างไร แล้วแต่ความเหมาะสมและพอดีในเรื่องสุนทรีย์

3. การทำเสียงหนัก - เบา เป็นกลวิธีพิเศษของผู้ขับร้องที่จะสามารถทำให้เกิดอารมณ์สในคำร้องมากขึ้นเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะตัวและประสบการณ์

4. การลัดจังหวะ คือ การร้องลงก่อนจังหวะที่ตกมาภายหลังการลงถ้อยคำ

5. การผันเสียงลงต่ำแล้วไปเสียงสูง ใช้ในการลงเสียงต่ำ เมื่อต้องการใช้เสียงต่ำก็กลืนลง (ลากอ) เช่น เออ เอ้อ เอื้อ เออ เฮอ เออ ฮะ เออ.....

6. การผันเสียงจากสูงมาเสียงต่ำ คือการผันเสียงให้สูงขึ้นกว่าท้ายเสียงหนึ่งเสียง แล้วทำเสียงให้ต่ำกว่าเสียงเดิมหรือกระทำโดยการวัดเสียงให้ลงต่ำ เช่น จึงมาร้าง อื้อ...ฮือเอ้อ เออ.....

7. การร้องกระทบ 2 เสียง กลวิธีนี้จะใช้กับคำร้อง คือ การร้องคำร้องที่มีคำเดียวแต่ออกเสียงเป็น 2 เสียง เช่น คำว่า เจ้า ออกเสียงว่า (เจ้า-อู๋) ระดับเสียง เร โด

8. การร้องกระทบ 3 เสียง กลวิธีนี้จะใช้กับคำร้อง คือ การร้องคำร้องที่มีคำเดียวแต่ออกเสียงเป็น 3 เสียง เช่น คำว่า โอ้อ ออกเสียงว่า (โอ้อ-โอ-โอ) มี เร โด

9. การกำหนดตำแหน่งการหายใจการแบ่งช่วงของการหายใจเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการร้องเพลงไทยให้ไพเราะ หากผู้ขับร้องหายใจเป็นห้วง ๆ และหายใจไม่ถูกที่ ถูกวรรค เสียงที่ออกมาจากการร้องเพลงจะเป็นการร้องเสียงกระแทกเสียงของลมหายใจชัดเจนและก็จะทำให้เหนื่อยง่าย ท่วงทำนองที่ร้องออกไปก็จะไม่รื่นหู ไม่สนิทสนมกลมกลืน เพราะจะเกิดการสะดุดตรงรอยต่อของเสียง ฟังแล้วไม่อยากฟังอีก ผู้ขับร้องที่หายใจได้ถูกที่นั่นหมายความว่ารวมถึงผู้ขับร้องผู้นั้นได้เรียนพื้นฐานของการขับร้องมาอย่างดี เป็นศิษย์ที่มีครู ไม่ใช่ฟังเขาแล้วก็นำมาร้องหรือเรียกว่าครูพักลักจำ ฉะนั้นผู้ที่เรียกว่าร้องเพลงเป็น และไพเราะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการร้องโดยหายใจถูกที่ถูกตอน

โน้ตทำนองหลักเพลงทะเลแยะ สามชั้น (มือห้อง)

สังคีตลักษณ์ ก (4 จังหวะหน้าทับ)

ท่อน 1

หน้าทับที่ 1

- ม - -	ร ร - -	ม ม - -	ซ ซ - ล	- - ท -	ท - ล -	ซ - ล -	ล - ซ -
- ม - รุ	- - - มุ	- - - ซุ	- - - ลุ	- - - ล	- ซ - ม	- ม - ซ	- ม - ร

- ม ซ -	ม ร - -	- - ลุ ท	- - ค ร	- ค - -	- ท - ร	- - - -	ร ม - ซ
- - - ร	- - ค ท	ลุ ซุ - -	ลุ ท - -	- - ท ลุ	- - - ลุ	- ท - ค	- - - ซุ

หน้าทับที่ 2

- - - ร	- - ม ฟ	- - ม ฟ	- - ซ ล	- ร - ซ	- - ล ท	- ร - ท	- ล - ซ
- ลุ - -	- ร - -	ม ร - -	ม ฟ - -	- ลุ - ซุ	- - - ท	- ร - ท	- ลุ - ซุ

- ท - -	ล ฟ - -	- - - ร	- - ม ฟ	- ซ - ล	ท ล - -	- - ม ฟ	- - ซ ล
- - ล ฟ	- - ม ร	- ลุ - -	- ร - -	- ซุ - ลุ	- - ซ ฟ	ม ร - -	ม ฟ - -

หน้าทับที่ 3

- รุ - ท	- ล - -	ซ ซ - -	ล ล - ท	- รุ - มุ	- รุ - -	ท ท - -	ล ล - ซุ
- ร - ทุ	- ล - ซุ	- - - ลุ	- - - ท	- ร - ม	- ร - ท	- - - ลุ	- - - ซุ

ฟ ม - -	ร - ร ม	ฟ ม - -	ฟ - - ซ	- ม - -	ร ร - -	ซ ซ - -	ล ล - ท
- - ร ลุ	- ลุ - -	- - ร ม	- ซุ - -	- ท - ลุ	- - - ซุ	- - - ลุ	- - - ท

หน้าทับที่ 4

- - ล ท	- รุ - มุ	- มุ - มุ	- รุ - ท	- รุ - มุ	- รุ - -	ท ท - -	ล ล - ซุ
- ซ - -	- ร - ม	- ซ - ม	- ร - ท	- ร - ม	- ร - ท	- - - ลุ	- - - ซุ

ฟ ม - -	ร - ร ม	ฟ ม - -	ฟ - - ซ	- - ล ท	- ล - ซ	ซ ซ - ฟ	ฟ ฟ - ม
- - ร ลุ	- ลุ - -	- - ร ม	- ซุ - -	- - - ท	- ลุ - ซุ	- - - ฟ	- - - ม

สังคิตลักษณ์ ขค (6 จังหวะหน้าทับ)

วรรคต้น (ข) 2 จังหวะ หน้าทับที่ 1 - 2

ท่อน 2

หน้าทับที่ 1

- ม - -	ร ร - -	ม ม - -	ซ ซ - ล	- - ท -	ท - ล -	ซ - ล -	ล - ซ -
- ม - รุ	- - - มุ	- - - ซุ	- - - ลุ	- - - ล	- ซ - ม	- ม - ซ	- ม - ร

- ม ซ -	ม ร - -	- - ลุ ท	- - ค ร	- ค - -	- ท - ร	- - - -	ร ม - ซ
- - - ร	- - ค ท	ลุ ซ - -	ลุ ท - -	- - ท ลุ	- - - ลุ	- ท - ค	- - - ซุ

หน้าทับที่ 2

- - - ร	- - ม ฟ	- - ม ฟ	- - ซ ล	- ร - ซ	- - ล ท	- ร - ท	- ล - ซ
- ลุ - -	- ร - -	ม ร - -	ม ฟ - -	- ลุ - ซุ	- - - ท	- ร - ท	- ลุ - ซุ

- ร - ซ	- - ล ท	- ร - ท	- ล - ซ	- - ท -	ท - ล -	ซ - ล -	ล - ซ -
- ลุ - ซุ	- - - ทุ	- ร - ทุ	- ลุ - ซุ	- - - ล	- ซ - ม	- ม - ซ	- ม - ร

วรรคกลาง (ค) 4 จังหวะ หน้าทับที่ 3 - 6

หน้าทับที่ 3

- ม ซ -	ม ร - -	- - ลุ ทุ	- - ค ร	- ค - -	- ทุ - ร	- - - -	ร ม - ซ
- - - ร	- - ค ทุ	ลุ ซุ - -	ลุ ทุ - -	- - ทุ ลุ	- - - ลุ	- ทุ - ค	- - - ซุ

- ร - ซ	- - ล ท	- รุ - ท	- ล - ซ	- - ท -	ท - ล -	ซ - ล -	ล - ซ -
- ลุ - ซุ	- - - ทุ	- ร - ทุ	- ลุ - ซุ	- - - ล	- ซ - ม	- ม - ซ	- ม - ร

หน้าทับที่ 4

- - ร ม	- ซ - ม	- - ร ม	- - - -	- - ร ม	- - - -	- - - ซุ	- - ลุ ทุ
- ค - -	ร - ร -	ร ค - -	ร ค ทุ ลุ	- ค - -	ร ค ทุ ลุ	- รุ - -	- ซุ - -

- ค - ร	ม ร - -	- - ลุ ทุ	- - ค ร	ม - ม -	ม - ม รุ	- ร - -	ค ร - ค
- ซุ - -	- - ค ท	ลุ ซุ - -	ลุ ทุ - -	- ม - ลุ	- ลุ - -	ลุ - ลุ ทุ	- - - ซ

หน้าทับที่ 5

- ม - -	ร ทุ - -	ซ ซ - -	ล ล - ท	- รี่ - มี่	- รี่ - -	ท ท - -	ล ล - ษฐ์
- - ร ท	- - ลุ ซ	- - - ลุ	- - - ท	- ร - ม	- ร - ท	- - - ลุ	- - - ษฐ์

ฟ ม - -	ร - ร ม	ฟ ม - -	ฟ - - ซ	- ม - -	ร ร - -	ซ ซ - -	ล ล - ท
- - ร ล	- ลุ - -	- - ร ม	- ษฐ์ - -	- ทุ - ล	- - - ซ	- - - ล	- - - ทุ

หน้าทับที่ 6

- ค - ร	ม ร - -	- - ลุ ทุ	- - ค ร	ม - ม -	ม - ม รุ	- ร - -	ค ร - ค
- ษฐ์ - -	- - ค ท	ล ษฐ์ - -	ล ทุ - -	- มุ - ลุ	- ลุ - -	ล - ลุ ทุ	- - - ซ

ท ล - -	ซ - ซ ล	ท ล - -	ท - - คี่	- - รี่ มี่	- รี่ - คี่	- รี่ - คี่	- ท - ล
- - ซ ร	- ร - -	- - ซ ล	- ค - -	- - - ม	- ร - ค	- ร - ค	- ท - ล

กลับวรรคกลาง(ค) 4 จังหวะหน้าทับ หน้าทับที่ 7-10

หน้าทับที่ 7

- ม ซ -	ม ร - -	- - ลุ ทุ	- - ค ร	- ค - -	- ทุ - ร	- - - -	ร ม - ซ
- - - ร	- - ค ท	ล ษฐ์ - -	ล ทุ - -	- - ทุ ลุ	- - - ลุ	- ทุ - ค	- - - ษฐ์

- ร - ซ	- - ล ท	- รี่ - ท	- ล - ซ	- - ท -	ท - ล -	ซ - ล -	ล - ซ -
- ลุ - ษฐ์	- - - ทุ	- ร - ทุ	- ลุ - ษฐ์	- - - ล	- ซ - ม	- ม - ซ	- ม - ร

หน้าทับที่ 8

- - ร ม	- ซ - ม	- - ร ม	- - - -	- - ร ม	- - - -	- - - ษฐ์	- - ลุ ทุ
- ค - -	ร - ร -	ร ค - -	ร ค ทุ ลุ	- ค - -	ร ค ทุ ลุ	- รุ - -	- ษฐ์ - -

- ค - ร	ม ร - -	- - ลุ ทุ	- - ค ร	ม - ม -	ม - ม รุ	- ร - -	ค ร - ค
- ษฐ์ - -	- - ค ท	ล ษฐ์ - -	ล ทุ - -	- มุ - ลุ	- ลุ - -	ล - ลุ ทุ	- - - ซ

หน้าทับที่ 9

- ม - -	ร ทุ - -	ซ ซ - -	ล ล - ท	- รี่ - มี่	- รี่ - -	ท ท - -	ล ล - ษ์
- - ร ท	- - ลุ ซ	- - - ลุ	- - - ท	- ร - ม	- ร - ท	- - - ลุ	- - - ซุ

ฟ ม - -	ร - ร ม	ฟ ม - -	ฟ - - ซ	- ม - -	ร ร - -	ซ ซ - -	ล ล - ท
- - ร ล	- ลุ - -	- - ร ม	- ซุ - -	- ทุ - ล	- - - ซ	- - - ล	- - - ทุ

หน้าทับที่ 10

- คี่ - รี่	มี รี่ - -	- - ล ท	- - ค ร	มี - มี -	มี - มี ร	- รี่ - -	คี่ รี่ - คี่
- ซุ - -	- - ค ท	ล ซ - -	ลุ ทุ - -	- ม - ล	- ล - -	ล - ล ท	- - - ซ

ท ล - -	ซ - ซ ล	ท ล - -	ท - - คี่	- - รี่ มี	- รี่ - คี่	- รี่ - คี่	- ท - ล
- - ซ ร	- ร - -	- - ซ ล	- ค - -	- - - ม	- ร - ค	- ร - ค	- ท - ลุ

เริ่มวรรณท้าย (ง) 2 จังหวะหน้าทับ หน้าทับที่ 11-12

หน้าทับที่ 11

- รี่ - ท	- ล - -	ซ ซ - -	ล ล - ท	- คี่ - รี่	มี รี่ - -	- - ล ท	- - คี่ รี่
- ร - ทั	- ลุ - ซุ	- - - ลุ	- - - ทุ	- ซ - -	- - คี่ ท	ล ซ - -	ล ท - -

- มี - มี	- รี่ - -	คี่ คี่ - -	รี่ รี่ - ม	- มี - มี	- รี่ - คี่	- รี่ - คี่	- ท - ล
- ซ - ม	- ร - คี่	- - - ร	- - - ม	- ซ - ม	- ร - ค	- ร - ค	- ทั - ลุ

หน้าทับที่ 12

- รี่ - ท	- ล - -	ซ ซ - -	ล ล - ท	- คี่ - รี่	มี รี่ - -	- - ล ท	- - คี่ รี่
- ร - ทั	- ลุ - ซุ	- - - ลุ	- - - ทุ	- ซ - -	- - คี่ ท	ล ซ - -	ล ท - -

- ท - ท	- - - ล	- - - ซ	- - - ม	- - - ร	- - - ม	- - - ซ	- - - ล
- ท - ท	- - - ล	- - - ซ	- - - ม	- - - ร	- - - ม	- - - ซ	- - - ล

หน้าทับที่ 2

จังหวะ ----- หนึ่ง ----- ไม้ ----- หนึ่ง ----- ไม้

เนื้อร้อง	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
เอียน	- อือ ฮือ	อืออืออืออือ	-- ฮืออือ	เออฮือเออเออ	-----	-- -เออ	- เออ-เออ	เออฮือเออฮืออือ
ทำนอง	-- มฟ	พมรมช	-- ลช	มพมม	-----	-----	-----	ชทลรี

จังหวะ ----- หนึ่ง ----- ไม้ ----- หนึ่ง ----- ไม้

เนื้อร้อง	-----	-----	-----	-----	-----	-- มเห	-----	-- -ตี
เอียน	อือฮืออืออือ	-- -เออ	-- ฮืออือ	เออฮือเออเออ	----- ฮือ	-----	อือฮืออืออือ	อือฮืออือ -
ทำนอง	ล ทลช	-----	-- ลช	มพมม	-----	-----	-----	ลทลรี

หน้าทับที่ 3

จังหวะ ----- หนึ่ง ----- ไม้ ----- หนึ่ง ----- ไม้

เนื้อร้อง	-----	-----	-----	-----	-----	-- -ใน	-----	สุวรรณ
เอียน	-----	-----	- อือ - ฮือ	อือฮืออืออือ	-----	-----	-- ฮืออือ	เออฮือเออ -
ทำนอง	-----	-----	- ล - ท	ลทลล	-----	-----	-----	ลทลล

จังหวะ ----- หนึ่ง ----- ไม้ ----- หนึ่ง ----- ไม้

เนื้อร้อง	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-- -ธา	-- -นี่
เอียน	- อือฮือ	อืออือ เออ	-- ฮือเออ	เออฮือ เออเออ	-----	-----	-----	-----
ทำนอง	-- ลท	ลช-ม	-- ชม	รรมร มช	-----	-----	-----	-----

หน้าทับที่ 4

จังหวะ ----- หนึ่ง ----- ไม้ ----- หนึ่ง ----- ไม้

เนื้อร้อง	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
เอียน	-----	-- ฮือเออ	-- -เออ	เออเออเออเออ	-- -เออ	- เออเออ เออ	-- ฮือเออ	เออฮือเออเออ
ทำนอง	-----	-- ริช	-- ล	ทลชลท	-- -ริ	มริ - ท	-- ริท	ลทลทลช

จังหวะ ----- หนึ่ง ----- ไม้ ----- หนึ่ง ----- ไม้

เนื้อร้อง	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-- -เป็น	-- -ใหญ่
เอียน	เออเออ เออ	-- -เออ	ฮือเออฮือเออ	-เออ- เออ	- อือ - ฮือ	อือ ฮืออือ -	-----	-----
ทำนอง	ลช-ริ	-- -ม	พมลม	- ฟ - ช	-- -ฟช	ลทลล	-- -ม	-- -ร ม

ท่อน 2 (ขค)

หน้าทับที่ 1

จังหวะ - - - - - ึ่ง - - - - - ับ - - - - - ึ่ง - - - - - ับ

เนื้อร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	ควร --	- - หรือ
เอียน	- - - -	- - - - - เออ	เออเอ้อ เอื้อ	เออ เออ	เอื้อเอื้อเอื้อ	เอื้อเออ - -	- - เอื้อเอื้อ	เอื้อเอื้อเอื้อ -
ทำนอง	- - - -	- - - - - ม	รกรรม	- ช- ล	ทลรด	ทลช ชร	ค- รรม	ชมร รม

จังหวะ - - - - - ึ่ง - - - - - ับ - - - - - ึ่ง - - - - - ับ

เนื้อร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - - มา	- - - - ตัด
เอียน	เอื้อเอื้อเอื้อ	- - - - - เออ	- - - - - เอื้อ	เอื้อ เอื้อ	- - - - - เอื้อเอื้อ	เอื้อ เอื้อเอื้อ -	- - - - - เอื้อ	- - - - -
ทำนอง	- - - - - ร ชร	- - - - - ล	- - - - - รท	ล - ทร	- - - - - คร	- - - - - มรร	ค- ม	ค- ม

หน้าทับที่ 2

จังหวะ - - - - - ึ่ง - - - - - ับ - - - - - ึ่ง - - - - - ับ

เนื้อร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
เอียน	- - - - - เอื้อเอื้อ	เอื้อเอื้อเอื้อเอื้อ	- - - - - เอื้อ	เอื้อ เอื้อ	- - - - -	- - - - - เอื้อ	เอื้อ เอื้อ	เอื้อเอื้อเอื้อเอื้อ
ทำนอง	- - - - - มฟ	มรมชชช	- - - - - ลช	ฟม- ม	- - - - - ล	- - - - - ช- ล	ชลทลล	ชลทลล

จังหวะ - - - - - ึ่ง - - - - - ับ - - - - - ึ่ง - - - - - ับ

เนื้อร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
เอียน	- - - - - เอื้อ	เอื้อเอื้อ เอื้อ	- - - - - เอื้อ	เอื้อเอื้อเอื้อเอื้อ	- - - - -	- - - - - เอื้อ	เอื้อ เอื้อเอื้อ	เอื้อเอื้อ -
ทำนอง	- - - - - ท	ลช- ช	- - - - - ลช	ฟมฟมม	- - - - - ช- ร	ม- ชม	รคร	รคร

หน้าทับที่ 3

จังหวะ - - - - - ึ่ง - - - - - ับ - - - - - ึ่ง - - - - - ับ

เนื้อร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	จะแก้ง	- - - - ึ่ง
เอียน	- - - -	- - - -	- - - - - เออ- เอื้อ	เอื้อเอื้อเอื้อเอื้อ	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
ทำนอง	- - - - -	- - - - -	- - - - - ร- ม	มรร	- - - - -	- - - - - ช- ชม	- - - - - ชลช	- - - - -

จังหวะ - - - - - ึ่ง - - - - - ับ - - - - - ึ่ง - - - - - ับ

เนื้อร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
เอียน	- - - - - เอื้อ	เอื้อเอื้อ เอื้อ	- - - - - เอื้อ	เอื้อเอื้อเอื้อเอื้อ	- - - - - เอื้อเอื้อ	- - - - -	- - - - -	เอื้อ - - -
ทำนอง	- - - - - ช	ลชลท	- - - - - รท	ลทลท	- - - - - ลช	- - - - -	- - - - - รค	ม- มช

4.2 รายละเอียดในการวิเคราะห์

ในการดำเนินการวิเคราะห์กลวิธีพิเศษในการขับร้องเพลงทะเลแยะสามชั้น ทางคุณครูท้วม ประสิทธิ์กุล ในครั้งนี้ผู้วิจัยกำหนดหัวข้อที่จะทำการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

4.2.1 วิเคราะห์สังคีตลักษณ์

ในการวิเคราะห์เพลงทะเลแยะสามชั้น สามารถแสดงสังคีตลักษณ์ได้ดังต่อไปนี้

เพลงทะเลแยะสามชั้นเป็นเพลง 2 ท่อน ท่อนที่ 1 มี 4 จังหวะ ท่อนที่ 2 มี 6 จังหวะ มีเทียวกลับ ใช้จังหวะหน้าทับปรบไก่ สามารถแสดงสังคีตลักษณ์ได้ดังนี้

ก/ขค/	ก/ขค/	ท่อนที่ 1 มี 4 จังหวะ
ก	แทน	ท่อนที่ 1 มี 4 จังหวะ
ข	แทน	วรรคต้น ท่อนที่ 2 มี 2 จังหวะ
ค	แทน	วรรคกลางท่อนที่ 2 มี 4 จังหวะ
/	แทน	จบท่อนหรือหมดท่อน

4.2.2 กลุ่มเสียงปัญญามูล

จากการวิเคราะห์ทำนองหลักเพลงทะเลแยะ สามชั้นพบกลุ่มเสียงปัญญามูล ดังต่อไปนี้

กลุ่มเสียงปัญญามูลที่พบในเพลงทะเลแยะสามชั้น ได้แก่ ซลทขรมข ซึ่งเป็นกลุ่มเสียงทางใน ธรรมxซล กลุ่มเสียงทางนอก และ รมฟxลทข กลุ่มเสียงทางกลางแหบ

ท่อน 1

ประโยคที่	1	ซลทขรมข	ทางใน
ประโยคที่	2	ซลทขรมข	ทางใน
ประโยคที่	3	รมฟxลทข, ซลทขรมข	ทางกลางแหบ, ทางใน
ประโยคที่	4	รมฟxลทข, ซลทขรมข	ทางกลางแหบ, ทางใน
ประโยคที่	5	ซลทขรมข	ทางใน
ประโยคที่	6	ซลทขรมข	ทางใน
ประโยคที่	7	ซลทขรมข	ทางใน
ประโยคที่	8	ซลทขรมข	ทางใน

ท่อน 2

ประโยคที่	1	ชลทขรมx	ทางใน
ประโยคที่	2	ชลทขรมx	ทางใน
ประโยคที่	3	ชลทขรมx	ทางใน
ประโยคที่	4	ชลทขรมx	ทางใน
ประโยคที่	5	ชลทขรมx	ทางใน
ประโยคที่	6	ชลทขรมx	ทางใน
ประโยคที่	7	ครมxชลx	ทางนอก
ประโยคที่	8	ครมxชลx	ทางนอก
ประโยคที่	9	ชลทขรมx	ทางใน
ประโยคที่	10	ชลทขรมx	ทางใน
ประโยคที่	11	ครมxชลx	ทางนอก
ประโยคที่	12	ครมxชลx	ทางนอก

เที่ยวกลับใช้บันไดเสียงเดียวกันกับเที่ยวแรก

4.2.3 อัตรจังหวะ

4.2.3.1 อัตรจังหวะสามัญ

- เพลงทะเลแยะ เป็นเพลงประเภทอัตรสามชั้น แสดงจังหวะสามชั้น ดังนี้

- - - -	- - - ฉิ่ง	- - - -	- - - ฉับ	- - - -	- - - ฉิ่ง	- - - -	- - - ฉับ
---------	------------	---------	-----------	---------	------------	---------	-----------

4.2.3.2 อัตรจังหวะหน้าทับที่ใช้กำกับจังหวะ

- เพลงทะเลแยะนี้ ใช้อัตรจังหวะหน้าทับปรบไป 3 ชั้น ดังนี้

- - ดิง ดิง	- โฉ๊ะ - ฉ๊ะ	- โฉ๊ะ - ฉ๊ะ	- โฉ๊ะ - ฉ๊ะ	- - - -	- โฉ๊ะ - ฉ๊ะ	- โฉ๊ะ - ฉ๊ะ	- โฉ๊ะ - ฉ๊ะ
- ดิง - ดิง	- หั่งดิงหั่ง	ดิงหั่ง-ดิง	- โฉ๊ะ - ฉ๊ะ	- ดิง - หั่ง	- ดิง - ดิง	- หั่ง - ดิง	- ดิง - หั่ง

การบรรจุคำร้องและบันไดเสียง

เมื่อเปรียบเทียบกับทำนองหลักแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ทางร้องและทำนองหลักมีลูกตกคนละเสียงกัน ทำนองหลักตกที่ เสียง **ซอล** ทางร้องตกที่เสียง **มี** แต่เนื่องจากคำว่า **แก้ว** ต้องกดเสียงให้ถึงจึงใช้เสียง **มี** เข้ามาต่อจากเสียง **ซอล** แล้วหางเสียงก็กลับไปทีเสียง **ซอล** อีกครั้ง แต่หางเสียงจะข้อยไปตกในห้องที่ 1 ของประโยคถัดไป ด้วยเสียง**ซอล**จึงฟังคล้ายกับเป็นลูกตกเสียงเดียวกัน ทางร้องดำเนินทำนองตามทางร้อง เป็นการร้องเท่า และร้องขึ้นเสียง ตามจังหวะหน้าทับ ทำนองหลักดำเนินทำนองตามทางของตนเอง แต่ก็้เป็นความลงตัวที่ประหลาดเมื่อฟังแล้วก็มีความไพเราะทั้งทางร้องและทางดนตรี ถึงแม้ว่าทางร้องจะไม่ดำเนินทำนองตามทำนองหลักก็ตาม

มีการบรรจุทำนองเอื้อนในห้องที่ 3 ขึ้นเสียงจนถึงห้องที่ 6 ซึ่งเป็นการดำเนินทำนองตามทำนองของทางร้อง และมีการบรรจุคำร้อง ในห้องที่ 7 และห้องที่ 8 ทางร้องและทำนองหลักจะตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง (ซลทขรมข)

ทำนองหลักหน้าทับที่ 3 ประโยคหลัง

- ร - ซ	- ล - ท	- รี้ - ท	- ล - ซ	- - ท -	ท - ล -	ซ - ล -	ล - ซ -
- ล - ซุ	- ล - ทุ	- ร - ทุ	- ล - ซุ	- - - ล	- ซ - ม	- ม - ซ	- ม - ร

ทางร้องหน้าทับที่ 3 ประโยคหลัง

จังหวะ -

เนื้อร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
เอื้อน	สี่ - เอื้อ	-เอื้อ- เอื้อ	-- สี่ เอื้อ	เอื้อสี่เอื้อเอื้อ	- - เอื้อเอื้อ	- - - -	- - - -	- - - -
ทำนอง	- ซ - ซ	ลซลท	- -รท	ลทลท	- - ลซ	- - - -	- - ซม	- - - ม

การบรรจุคำร้องและบันไดเสียง

เมื่อเปรียบเทียบกับทำนองหลักแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ทางร้องและทำนองหลักลูกตกคนละเสียงกัน ทำนองหลักตกที่ เสียง **เร** ทางร้องตกที่เสียง **มี** หน้าทับนี้ ทำนองหลักเหมือนกับหน้าทับที่ 2 ครั้งหลัง แต่ทางร้องก็ร้องไม่เหมือนกันกับในหน้าทับที่ 2 ครั้งหลัง ทางร้องและทำนองหลักดำเนินทำนองไปตามแนวทางเดียวกันถึงแม้ว่า ลูกตกไม่ตรงกันก็ตามแต่ทางร้องและทำนองหลักก็สามารถเดินทำนองไปด้วยกันได้อย่างกลมกลืน

มีการบรรจุทำนองเอื้อนในห้องที่ 1 จนถึงห้องที่ 5 ซึ่งเป็นการดำเนินทำนองตามทำนองของทางร้อง และในหน้าทับนี้มีการบรรจุคำร้อง ในห้องที่ 7 และห้องที่ 8 ทางร้องและทำนองหลักจะตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง (ซลทขรมข)

การบรรจุคำร้องและบันไดเสียง

สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ทางร้องและทำนองหลักมีลูกตกคนละเสียงกัน แต่มีวิถีทางเดียวกัน ทำนองหลักตกที่ เสียง เร ทางร้องตกที่เสียง มี การที่ลูกตกคนละเสียงกันเป็นเพราะ คำร้องคำว่า หรือ เป็นอักษรสูง จึงใช้เสียง มี แต่พอทางเสียงหลบลมมาจะเป็นเสียง เร แต่ย้ายไปอยู่ในห้องที่ 1 ของประโยคถัดไปจึงเหมือนกับลูกตกเสียงเดียวกันกับทำนองหลักนั่นเอง ทางร้องจึงดำเนินทำนองตามทำนองหลักสามารถกลมกลืนคลุกเคล้าไปด้วยกันได้อย่างเหมาะสม อนุมานได้ว่า คนสองคนเดินทางไปด้วยกันแต่ก็มีแยกกันเดินบ้างแต่ก็ยังคงเดินอยู่ในเส้นทางเดียวกันตลอดทาง

มีการบรรจุทำนองอื่นในห้องที่ 2 จนถึงห้องที่ 6 ซึ่งเป็นการดำเนินทำนองตามทำนองหลักบ้างในบางห้องเพลง หรือดำเนินทำนองตามทางของตนเองบ้าง มีการบรรจุคำร้องในห้องที่ 7 และห้องที่ 8 ทางร้องและทำนองหลักจะตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง (ชลทขรมข)

ทำนองหลักหน้าทับที่ 1 ประโยคหลัง

- ม ช -	ม ร - -	- - ลุ ท	- - คร	- ค - -	- ท - ร	- - - -	ร ม - ช
- - - ร	- - ค ท	ล ช - -	ล ท - -	- - ท ล	- - - ล	- ท - ค	- - - ช

ทางร้องหน้าทับที่ 1 ประโยคหลัง

จึงหวะ - - - - - นิ่ง - - - - - นั้บ - - - - - นิ่ง - - - - - นั้บ

เนื้อร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		- - - มา	- - สลัด
เอื้อน	อื้ออื้ออื้อ	- - -เออ	-- สีเออ	เออ เอื้อ	- - -อื้อ	อื้อ สีอื้อ -	- สี - -	- - - -
ทำนอง	- - ชร	- - - ล	- - รท	ล - ทร	- - คร	- มรร	-ล - ม	- - มร

การบรรจุคำร้องและบันไดเสียง

เมื่อเปรียบเทียบกับทำนองหลักแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ทางร้องและทำนองหลักลูกตกปลายประโยคนละเสียงกัน ทำนองหลักตกที่ เสียง ซอล ทางร้องตกที่เสียง เร แต่ในบางห้องเพลงก็ยังคงมีลูกตกเดียวกัน ในห้องที่ 4, และห้องที่ 6 ทางร้องดำเนินทำนองตามทางร้อง ทำนองหลักดำเนินทำนองตามทางของตนเอง ทั้งวรรคหน้าและวรรคหลัง แต่ก็ยังเป็นความลงตัวที่ประหลาดเมื่อฟังแล้วก็มีความไพเราะทั้งทางร้องและทางดนตรี ถึงแม้ว่าทางร้องจะไม่ดำเนินทำนองตามทำนองหลักก็ตาม เพราะทางร้องก็พิถีพิถันตกแต่งรายละเอียดทำนองการร้องให้แตกต่างจากทางดนตรีให้ความความวิจิตรบรรจงเพื่อให้เกิดความไพเราะมากขึ้น

มีการบรรจุทำนองอื่นในห้องที่ 1 จนถึงห้องที่ 6 ซึ่งเป็นการดำเนินทำนองตามทำนองของทางร้อง และบรรจุคำร้องในห้องที่ 7 และห้องที่ 8 ในหน้าทับนี้ทางร้องและทำนองหลักจะตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง (ซลทขรมข)

ทำนองหลักหน้าทับที่ 2 ประโยคแรก

- - - ร	- - ม ฟ	- - ม ฟ	- - ซ ล	- ร - ซ	- ล - ท	- ร - ท	- ล - ซ
- ล - -	- ร - -	ม ร - -	ม ฟ - -	- ล - ซ	- ล - ท	- ร - ท	- ล - ซ

ทางร้องหน้าทับที่ 2 ประโยคแรก

จังหวะ -

เนื้อร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
เอื้อน	--อือฮือ	อืออืออืออือ	-- ฮือเออ	เออ เออ	- - - -	-- -เออ	เออ เออ	เออฮือเออฮือ
ทำนอง	- - มฟ	มรม ซซ	-- ลซ	ฟม - ม	- - - -	- - - ล	- ซ- ล	ซลทลล

การบรรจุคำร้องและบันไดเสียง

เมื่อเปรียบเทียบกับทำนองหลักแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ทางร้องและทำนองหลักมีลูกตกคนละเสียงกัน ทำนองหลักตกที่ เสียง ซอล ทางร้องตกที่เสียง ลา แต่เสียงก็จะย้ายไปตกลงในห้องที่ 2 ของประโยคถัดไปนั่นเอง ลักษณะของทำนองระหว่างทางร้องกับทำนองหลักจึงยังคงดำเนินไปตามวิถีทางเดียวกัน ทำนองหลักจะเป็นทำนองการตีเก็บ ส่วนทางร้องจะดำเนินทำนองห่างๆ เน้นความพลิ้วผันในการปรุงแต่งท่วงทำนองให้มีความวิจิตรบรรจง เป็นอย่างมาก อนุมานได้ว่าเหมือนคนสองคนที่เดินไปด้วยกันตลอดเส้นทาง

มีการบรรจุทำนองอื่นในห้องที่ 1 จนถึงห้องที่ 8 ซึ่งเป็นการดำเนินทำนองตามทำนองของทางร้อง และในหน้าทับนี้ไม่มีการบรรจุคำร้อง ทางร้องและทำนองหลักจะตรงกับบันไดเสียงทางใน กลุ่มเสียง (ซลทขรมข)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.2.5 การวิเคราะห์กลวิธีพิเศษเพลงทะเลแยะ สามชั้น ทางคุณครูท่วม ประสิทธิ์กุล

การวิเคราะห์ครั้งนี้ ได้ทำการแยกส่วนการวิเคราะห์เพื่อดูลีลาสำนวนออกทีละประโยค ซึ่งเท่ากับ 8 ห้องโน้ตเพลงไทย โดยผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์ เพลงทะเลแยะสามชั้นครึ่งละ 1 จังหวะหน้าทับ

ตอนที่ 1 (ก)

ทางร้องหน้าทับที่ 1

จังหวะ - - - - - - - - ^{นิ่ง} - - - - - - - - ^{นับ} - - - - - - - - ^{นิ่ง} - - - - - - - - ^{นับ}

เนื้อร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
เอื้อน	- - - -	- - - -เออ	เฮ่อเอ่อเออ	เฮอ เออ	ฮือเออ ฮี เออ	เฮ่อเออเออ	- - - -อือ	ฮือฮือฮือ	ฮือฮือฮือ
ทำนอง	- - - -	- - - -ม	- รท รม	- ซ - ล	- ทลร ล	ทลซ-มรด	- - ร ม	ซมร มรด	ซมร มรด

จังหวะ - - - - - - - - ^{นิ่ง} - - - - - - - - ^{นับ} - - - - - - - - ^{นิ่ง} - - - - - - - - ^{นับ}

เนื้อร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
เอื้อน	ฮือฮือฮือ - -	- - - -เออ	ฮือฮือฮือฮือ	เอ่อฮือเอ่อเออ	- - - -อือ	เออฮือเออ ฮี	- - - -	- - - -	- - - -
ทำนอง	รมร - -	- - - -ล	ท ล ร ี ท	ลทล ทรี	- - - -ค	รมร ร ล	- - - -ม	- - - -	- - - -

กลวิธีพิเศษในหน้าทับที่ 1 ลักษณะในการขับร้อง พบว่ามีการร้องกระทบเสียง 3 เสียงปรากฏอยู่ 2 ตำแหน่ง คือคำร้อง ในห้องที่ 6 คำว่า **ไอ้** โดยลักษณะการร้องเป็นการร้องขึ้นเสียงสูงแล้วหลบเสียงไล่ระดับลงมาที่เสียงต่ำ โดยร้องว่า (ไอ้ - โอ - โอ) ในระดับเสียง **มี เร โด** โดยเน้นน้ำหนักที่เสียง **มี** เป็นเสียงแรกแล้วค่อยๆลดเสียงลงมาที่เสียง **เร** โดยผ่านเสียง **เร เบา** และไปเน้นหนักที่เสียง **โด** อีกครั้ง วิธีการร้องลักษณะนี้ เป็นการเน้นคำร้องให้ชัดเจนและปรุงแต่งถ้อยคำให้มีความไพเราะอ่อนหวานน่าฟังมากยิ่งขึ้น และในห้องที่ 8 คำว่า **ว่า** โดยร้องว่า (วา- อา- อ่า) การร้องเป็นการร้องขึ้นเสียงสูงแล้วหลบเสียงไล่ระดับลงมาที่เสียงต่ำเช่นกัน ในระดับเสียง **มีเรโด** จะเน้นน้ำหนักที่เสียงแรก คือเสียง **มี** และผ่านเสียง **เร เบา** และไปเน้นหนักที่เสียง **โด** อีกครั้งเป็นการเน้นคำร้องให้ไพเราะและชัดเจน มีการร้องกระทบคู่ 2 พยางค์ อยู่ 1 ตำแหน่งในห้องที่ 7 ครั้งหลังคือคำว่า **เจ้า** โดยร้องว่า (เจ้า-อู) ที่เป็นเสียง **มีเร** มีวิธีการร้องโดยเน้นน้ำหนักเสียงที่เสียงแรกคือเสียง **มี** ส่วนเสียง **เร** เพียงเบาๆเท่านั้น นอกนั้นยังพบว่ามีการร้องครั้นเสียง 3 ตำแหน่ง ใน ประโยคแรก ทำห้องที่ 5 มาห้องที่ 6 ในระดับเสียง (ล-ทล) การร้องจะเน้นน้ำหนักที่เสียงแรกคือเสียง **ลา** กระทบเสียง **ท** อย่างเบา มาเน้นที่เสียงสุดท้ายคือเสียง **ลา** อีกครั้งแต่เบาว่าเสียงแรก และในห้องที่ 1 ประโยคหลัง (รมร - -) การร้องเน้นที่เสียงแรกคือเสียง **เร** และกระทบเสียง **มี** อย่างเบา มาเน้นที่เสียงสุดท้ายคือเสียง **เร** อีกครั้งแต่น้ำหนักเสียงเบาว่าเสียงแรก และห้องที่ 2 - 3 (---ล/ทล- -/)

เริ่มวรรคกลาง (ค) หน้าทับที่ 3 - 6

ทางร้องหน้าทับที่ 3

จังหวะ - - - - - - - - ^{นิ่ง} - - - - - - - - ^{นับ} - - - - - - - - ^{นิ่ง} - - - - - - - - ^{นับ}

เนื้อร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	-- จะรับ	--- แก้ว
เอื้อน	- - - -	- - - -	- เออ - เออ	เออสีเออเออ	- - - -	- - - -	- - - -	สี - - - -
ทำนอง			- ร - ม	ร ม ร ร			- - - -	- - - -

จังหวะ - - - - - - - - ^{นิ่ง} - - - - - - - - ^{นับ} - - - - - - - - ^{นิ่ง} - - - - - - - - ^{นับ}

เนื้อร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	--- แว	--- ตา
เอื้อน	สี - เออ	เออเออเออ	-- สีเออ	เออสีเออเออ	-- เออเออ	- - - -	- - - -	- - - -
ทำนอง	- - - -	ลชลท	- - - -	ลทลท	- - - -	ลช	- - - -	ช ม - - - -

ในหน้าทับที่ ประโยคแรกนี้ พบการร้องขึ้นเสียงเดิม ที่เสียง เร จากห้องที่ 8 ของหน้าทับที่ 2 ประโยคหลังจนถึงห้องที่ 2 จากนั้นเป็นการร้องทำนอง **เท่า** (-ร-ม/ร ม ร ร) ก็ยังคงเป็นเสียงเดิม คือเสียง เร จนถึงห้องที่ 4 แล้วร้องขึ้นเสียงลาต่อไปจนถึงห้องที่ 6 จึงเปลี่ยนเสียงเป็นเสียง **ซอล** การร้องลักษณะนี้เพื่อให้ท่วงทำนองเพลง ถูกต้องครบถ้วนตามจังหวะหน้าทับ มีการร้องกระทบเสียง 2 เสียง ในห้องที่ 7 คำว่า **รับ** ออกเสียงว่า (รา - ฮับ) ระดับเสียง **ซอลลา** ทั้ง 2 เสียงใช้น้ำหนักเสียงเท่ากัน ในห้องที่ 8 คำว่า **แก้ว** ออกเสียงว่า (แก-แอ่ว) ใช้ระดับเสียง **ซอลมี** จะเน้นน้ำหนักที่เสียง **ซอล** เสียงมี จะเบากว่า การร้องกระทบเสียงเป็นการกระทำเพื่อให้คำร้องมีความไพเราะน่าฟังมากยิ่งขึ้น ส่วนในครึ่งหลังพบที่มีการร้องครั้นเสียงในห้องที่ 4 (ล ทล) น้ำหนักเสียงจะเน้นที่เสียงแรก คือเสียงลากระทบเสียง **ท** ซึ่งเป็นหลุมเสียงอย่างเบา แล้วกลับมาเน้นที่เสียง **ลา** อีกครั้งแต่เบากว่าเสียงแรก หลักการหายใจในหน้าทับนี้พบที่มีการหายใจทั้งหมด 4 ครั้ง

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในหน้าทับที่ 5 ประโยคแรกพบว่าการร้องขึ้นเสียง ที จากห้องที่ 4 ไปจนถึงห้องที่ 6 แล้ว จึงผันเสียงขึ้นนาสิกไปที่เสียง เรสูง เพื่อเชื่อมคำร้อง คำว่า จะรับแก้วให้สนิทสนมกลมกลืนและคำ ร้องนี้ เป็นการร้องทวนคำร้องในหน้าทับที่ 3 นั่นเอง ฉะนั้นกลวิธีพิเศษก็จะเป็นการร้องกระทบ เสียง 2 เสียง ในห้องที่ 7 คำว่า รับ ออกเสียงว่า (รา-ฮับ) และกระทบเสียง 2 เสียง ในห้องที่ 8 คำว่า แก้ว ออกเสียงว่า (แก้ว-อู๋-) การร้องกระทบเสียงนี้กระทำเพื่อให้คำร้องชัดเจนและไพเราะน่าฟังมาก ยิ่งขึ้น ส่วนประโยคหลังมีการร้องครั้นเสียงในห้องที่ 4 (ร มร) จากนั้นร้องขึ้นเสียงจากท้ายห้องที่ 4 ไปจนถึงห้องที่ 6 ด้วยระดับเสียงเดียวกันคือเสียง ซอล แต่ไม่มีการผันเสียงขึ้นนาสิก กลวิธีพิเศษนี้ กระทำเพื่อให้ทำนองเพลงมีความไพเราะนั่นเอง

ทางร้องหน้าทับที่ 6

จังหวะ -

เนื้อร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
เอื้อน	- - -เอื้อ	- - -เอื้อ	เอื้อเอื้อ เอื้อ	- - -เอื้อ	- - -เอื้อ	เอื้อเอื้อเอื้อ	- - -เอื้อเอื้อ	เอื้อเอื้อเอื้อ
ทำนอง	- - - ล	- - - คี	ทลชคี่	- - - รี่	- - - คี	รครม	- - ซม	รรม ร

จังหวะ -

เนื้อร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- มา-เวียง	- - - ชัย
เอื้อน	อื้ออื้อเอื้อ	- - -เอื้อ	อื้ออื้อเอื้อ	-เอื้อ-เอื้อ	- - -อื้ออื้อ	อื้ออื้ออื้อ -	- - - -	- - - -
ทำนอง	รค - ช	- - - ล	ทลรล	- ท - ค	- - ท ค	รรมรริ	- ล - ล	- - - ล

ในหน้าทับที่ 6 ประโยคแรก ในห้องที่ 2 และห้องที่ 3 พบว่าเป็นการร้องแบบกลืนเสียง เอื้อนให้ต่ำลง คือเสียง คี่ทล น้ำหนักเสียงจะเน้นที่เสียง โดสูง คือจะออกเสียงยาวกว่าเสียงอื่น กระทบเสียง ที แล้วมากดลงต่ำที่เสียง ลาแล้วจึงกลับผันขึ้นไปทีเสียงสูง ในระดับเสียง ซอลโดโดย เน้นน้ำหนักที่เสียงซอล โดยผ่านเสียง โด อย่างเบา พบว่าการร้องครั้น 3 ตำแหน่งในห้องที่ 8 (รรมร) การร้องจะเน้นน้ำหนักเสียงที่เสียง เร กระทบเสียง มี เบาแล้วกลับมาเน้นที่เสียง เร อีกครั้ง หนึ่งแต่เบากว่าเสียงแรก ส่วนประโยคหลังเป็นการร้องครั้น ในห้องที่ 2 และ 3 (ล ทล) การร้องครั้น จะเน้นที่เสียงลาซึ่งอยู่ในห้องที่ 2 กระทบเสียง ที อย่างเบาแล้วกลับมาเน้นที่เสียง ลา อีกครั้งแต่เบากว่าเสียงแรก และในห้องที่ 6 (ร มร) วิธีการร้องเหมือนกันคือจะเน้นน้ำหนักไปที่เสียงแรกคือเสียง เร กระทบเสียง มี อย่างเบาแล้วกลับมาเน้นที่เสียง เร อีกครั้งแต่เบากว่าเสียงแรก กลวิธีพิเศษเหล่านี้ กระทำเพื่อคดแต่งให้ทำนองเพลงมีความไพเราะและเพิ่มความหวานกับทำนองเพลง และใน หน้าทับนี้ลักษณะของทางร้องเป็นทำนองของการลงจบของเพลงที่มีวิถีทางในการลง ซึ่งพบได้จาก

ผลจากการวิเคราะห์กลวิธีพิเศษการขับร้องเพลงทะเลแยะสามชั้น ทางครูท้วม ประสิทธิ์กุล ผู้วิจัยสามารถจำแนกออกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1. วิเคราะห์กลวิธีพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ สำคัญในการขับร้องเพลงทะเลแยะสามชั้นทางครูท้วม ประสิทธิ์กุล กรณีศึกษาครูวัฒนา โกศินานนท์ ซึ่งกล่าวได้ว่ากลวิธีพิเศษในการขับร้อง ต่างๆเหล่านี้ เป็นการขับร้องที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท่านและถือเป็นการขับร้องที่เป็นเอกลักษณ์ ของ ครูท้วม ประสิทธิ์กุล อย่างแท้จริง

ผู้วิจัยพบกลวิธีพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญในการขับร้องเพลงทะเลแยะสามชั้น ดังนี้

1.1 การร้องครัน เป็นกลวิธีที่พบมากในการร้องเพลงทะเลแยะสามชั้น

ผลจากการวิเคราะห์พบว่า กลวิธีการร้องครัน เป็นการกระทำแล้วช่วยเพิ่มอรรถรสให้ ท่วงทำนองของเพลงมีความอ่อนหวาน สืบเนื่องจากเพลงทะเลแยะสามชั้นเป็นเพลงที่มีเนื้อหาตัดพ้อ ต่อว่า หญิงอันเป็นที่รักของตน กำลังจะพลัดพราก ดังนั้นทางขับร้องจึงมีลักษณะของการเอื้อนที่ฟัง แล้วมีความออคชั่น อ่อนหวานปนเศร้า รำพึงรำพัน ฉะนั้นการร้องครันจึงเป็นกลวิธีพิเศษที่สำคัญ ในการปรุงแต่งทำนองทางร้องให้มีความวิจิตรบรรจงและเป็นอัตลักษณ์สำคัญที่ ครูวัฒนา โกศินานนท์ ใช้ในการขับร้องเพลงไทย การร้องครันมีทั้งการครันในห้องเพลงเดียวกัน และครันข้ามห้อง เพลง การร้องเพลงทะเลแยะสามชั้น จะมีลักษณะของการร้องครันปรากฏอยู่ในทุกจังหวะหน้าทับ สังเกตได้ว่า ลักษณะการร้องครันนั้น ระดับเสียงแรก กับเสียงที่ 3 จะเป็นระดับเสียงเดียวกัน แต่ น้ำหนักเสียงไม่เท่ากัน เสียงแรกจะเน้นหนักกว่าเสียงที่ 3 ส่วนเสียงที่ 2 จะเป็นการกระทบผ่านเบา ๆ ดังตัวอย่าง (จะยกตัวอย่างเที่ยวแรกเท่านั้น)

การร้องครัน

ท่อนที่ 1

หน้าทับที่ 1

- - - -	- - - ม	- รท รม	- ซ - ล	- ทลร ล
---------	---------	---------	---------	---------

ทำนอง	ร ม ร - -	- - - ล	ท ล ร ี ท	ล ท ล ท ร ี	- - - ค	ร ม ร ร ล	- - ม ร	- - - ม
-------	-----------	---------	-----------	-------------	---------	-----------	---------	---------

หน้าทับที่ 2

ทำนอง	- - ล ม	ฟ ม ร ม ซ	- - ล ซ	ม ฟ ม ม	- - - -	- - - ล	- ซ - ล	ซ ท ล ท
-------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

ทำนอง	ล ท ล ซ	- - - ซ	- - ล ซ	ม ฟ ม ม	- - - -	- - ม ม	ฟ ม ร ม ซ	ล ท ล ล
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	---------

หน้าทับที่ 3

ทำนอง	- - - -	- - - -	- ล - ท	ล ท ล ล		- - ท ท	- - รื ท	ล ท ล ล
-------	---------	---------	---------	---------	--	---------	----------	---------

ทำนอง	- - ทลซ	- - - ม	- - ซม	รรมร มซ			- - - ท	ท - ทรี
-------	---------	---------	--------	---------	--	--	---------	---------

หน้าทับที่ 4

ทำนอง	- - - ท	- - รืซ	- - - ล	ทลซ ลท	- - - รื	- มรี - ท	- - รืท	ลทลท
-------	---------	---------	---------	--------	----------	-----------	---------	------

ทำนอง	ลซ - ร	- - - ม	ฟ ม ล ม	- ฟ - ซ	- ฟ - ซ	ลทลล	- - ฟม	มฟล ม
-------	--------	---------	---------	---------	---------	------	--------	-------

ท่อนที่ 2

หน้าทับที่ 1

ทำนอง	- รรมร	- - - ล	ทลรท	ล - ทรี	- - - ค	รรมร	ล ม ฟ	- - - มร
-------	--------	---------	------	---------	---------	------	-------	----------

หน้าทับที่ 2

ทำนอง	- ม - ฟ	มรมซ	- - ลซ	ฟมฟมม	- - - -	- - - ล	- ซ - ล	ซลทลลล
-------	---------	------	--------	-------	---------	---------	---------	--------

ทำนอง	- - - ท	ลซ - ซ	- - ลซ	ฟมฟม	- - - -	- - มซ	- มซม	รรมร
-------	---------	--------	--------	------	---------	--------	-------	------

หน้าทับที่ 3

ทำนอง	- ซ - ซ	ลซลท	- - รท	ลทลท	- - ลซ	- - - -	- - ซม	- - - ม
-------	---------	------	--------	------	--------	---------	--------	---------

หน้าทับที่ 4

ทำนอง	- - - -	- - - ล	- - ลท	- - รืล	ทล - ซ	- - ล -	- - - ม	- ซฟ - -
-------	---------	---------	--------	---------	--------	---------	---------	----------

หน้าทับที่ 5

ทำนอง	มรี - -	- - - ท	- - รืท	ลทลทรี	- - - -	รื	- - - ม	- - - ม
-------	---------	---------	---------	--------	---------	----	---------	---------

หน้าทับที่ 6

ทำนอง	- - - ม	- - - ฟ	มร มซ	- - - ล	- - - ซ	ลซ-ลท	- - รืท	ลทลลซ
-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-------

ทางรื่องหน้าทับที่ 3

จังหวะ	- - - -	- - - -	นึ่ง	- - - -	- - - -	นึ่ง	- - - -	- - - -	นึ่ง
เนื้อรื่อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	จะรับ
เอื่อน	- - - -	- - - -	- เออ - เออ	เออเออเออ	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	อื่อ - - -
ทำนอง			- ร - ม	ร ม ร ร				- - ชล	ช - - ช ม
จังหวะ	- - - -	- - - -	นึ่ง	- - - -	- - - -	นึ่ง	- - - -	- - - -	นึ่ง
เนื้อรื่อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	แวง
เอื่อน	อื่อ - เออ	เออเออเออ	- - อื่อ	อื่อเออเออ	- - เออเออ	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
ทำนอง	- ช - ช	ลชลท	- - รท	ลทลท	- - ลช			- - ช ม	- - - -

ทางรื่องหน้าทับที่ 4

จังหวะ	- - - -	- - - -	นึ่ง	- - - -	- - - -	นึ่ง	- - - -	- - - -	นึ่ง
เนื้อรื่อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	มา-เวียง
เอื่อน	- เออ อื่อ	เออเออเออ	เออเออ เออ	เออเออเออ	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	อื่อ
ทำนอง	ทลรช	ลชลค	ลชลค	ร - คม				ช	- ร - ร

ทางรื่องหน้าทับที่ 5

จังหวะ	- - - -	- - - -	นึ่ง	- - - -	- - - -	นึ่ง	- - - -	- - - -	นึ่ง
เนื้อรื่อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	จะรับ
เอื่อน	- - - อื่อ	อื่ออื่อ เออ	- - - เออ	เออเออเออเออ	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	อื่อ - - -
ทำนอง	- - - -	รค - ช	- - - ล	ทลชลท				ร	- - - ลท
จังหวะ	- - - -	- - - -	นึ่ง	- - - -	- - - -	นึ่ง	- - - -	- - - -	นึ่ง
เนื้อรื่อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	แวง
เอื่อน	- - อื่อ อื่อ	- - เออ	- - อื่อ	เออเออเออเออ	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
ทำนอง	- - ลช	- - - -	- - - -	ร ม ร ม ช				ช	- - - -

ส่วนกลวิธีพิเศษอื่นๆ เช่น การกลืนเสียง การทำเสียงหนักเบา และการลักจังหวะ จะกระทำในบางประโยค ไม่พบบ่อยเหมือนกับการครั้นเสียงและการกระทบเสียง และการรื่องขึ้นเสียงที่กล่าวมาแล้วข้างต้นและกลวิธีพิเศษที่กล่าวมาแล้วนี้จะกระทำเหมือนกันในส่วนของทำนองเอื่อนทั้งเที่ยวแรกและเที่ยวกลับ จะต่างกันที่กลวิธีพิเศษที่ใช้กับคำรื่อง เพราะคำรื่องของเที่ยวแรกและเที่ยวกลับไม่เหมือนกัน ส่วนการแบ่งลมหายใจให้ถูกต้องก็ถือว่าเป็นกลวิธีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง

ของการขับร้องเพลงทะเลแสดสามชั้น เพราะการหายใจให้ถูกที่ถูกทางถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ท่วงทำนองของเพลงสนิทสนมกลมกลืนฟังแล้วราบรื่นไม่สะดุดหู อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสามารถของผู้ขับร้องว่าเป็นผู้ที่กำลังเสียงดีร้องได้ครบถ้วนตามจังหวะ และยังถือว่าเป็นผู้ที่มีพื้นฐานในการขับร้องมาเป็นอย่างดีเยี่ยม

2. จากการวิเคราะห์การขับร้องเพลงทะเลแสดสามชั้น พบว่า มีการขับร้องตามสังคีตลักษณะดังนี้ ก/ขค/ คือ ในท่อนที่ 1 ร้อง ก ทั้งหมด 4 จังหวะหน้าทับ ท่อนที่ 2 ร้องในส่วน ขค/ 6 จังหวะหน้าทับ ร้อง วรรคต้น (ข) 2 จังหวะหน้าทับ คือหน้าทับที่ 1 – 2 และร้องวรรคกลาง (ค) 4 จังหวะหน้าทับ คือ หน้าทับที่ 3 – 6 ตามทำนองหลักซึ่งก็พ้องกับการร้องเพลงทะเลแสดสองชั้นในบทที่ 3 ทุกประการ ส่วนการขับร้องในเที่ยวที่ 2 ก็ขับร้องตามสังคีตลักษณะเหมือนกับเที่ยวแรก จะต่างกันที่คำร้อง และลูกตกที่ไม่ตรงกันในบางจังหวะหน้าทับ อาจเป็นเพราะการคบบ้างทำนองของทางร้องที่จะต้องผันเสียงขึ้นสูงหรือหลบลงต่ำกว่าเสียงทำนองหลัก ซึ่งขึ้นอยู่กับคำประพันธ์ที่ใช้หรือ เพื่อให้เหมาะสมกับท่วงทำนองหรือคำร้องนั้น จึงทำให้เสียงไม่ตรงกัน แต่ยังคงมีเอื้อนท่ายางร้องที่เสียงย้อยไปตกในช่องถัดไปเป็นหางเสียงในประโยคนั้นและตรงกับทำนองหลัก ท่วงทำนองที่ออกมาจึงเป็นวิถีทางเดียวกันระหว่างทางร้องกับทำนองหลัก

3. ในการร้องประกอบการบรรเลง ครูวัฒนาได้อธิบายว่า ถ้าเป็นการขับร้องประกอบการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี การขับร้องจะร้องจนจบทั้งสองเที่ยวแล้วเครื่องดนตรีที่ใช้เดี่ยวก็จะรับตามวิธีการของการเดี่ยวเครื่องดนตรีชนิดนั้น แต่ถ้าเป็นการขับร้องกับการบรรเลงเป็นวง ผู้ขับร้องก็จะร้องท่อนที่ 1 พอจบดนตรีก็จะรับท่อนที่ 1 สองเที่ยว จากนั้นก็จะส่งร้องในท่อนที่ 2 ต่อไปผู้ขับร้องก็จะร้องจนจบในท่อนที่ 2 ดนตรีก็จะรับท่อนที่ 2 สองเที่ยวเช่นกัน ในเที่ยวกลับก็จะเป็นการรับร้องในลักษณะนี้

4. การขับร้องเพลงทะเลแสดสามชั้น ทั้งเที่ยวแรกและเที่ยวกลับมีความเหมือนกันในเรื่องของการร้องทำนองเอื้อนไม่ว่าจะเป็นกลวิธีที่ใช้หรือลักษณะของเสียงขึ้นลงก็ตาม จะต้องมีการประกองเสียงการใช้เสียงหนัก - เบา ที่เหมือนกัน แต่จะมีความแตกต่างกันที่ ในการร้องคำร้องเพราะคำร้องเที่ยวแรกและเที่ยวกลับไม่เหมือนกัน ทั้งในเรื่องของคำประพันธ์ที่ใช้ บางคำเป็นอักษรสูงบางคำเป็นอักษรต่ำ หรือวรรณยุกต์ที่ใช้คนละเสียงกัน จึงต้องมีการคบบ้างคำร้องให้พอดีตรงจริง อาจจะต้องผันเสียงขึ้น ไปหรือหลบเสียงลงมาเพื่อให้เหมาะสมกับคำร้องที่ประพันธ์ไว้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ท่วงทำนองของทางร้องก็ต้องน้อมเข้าหาทำนองหลักเป็นส่วนสำคัญ

5. เพลงทะเลแสดสามชั้น ลักษณะเฉพาะของเพลงนี้ ก็คือ ในท่อนที่ 2 ทางร้องจะมีการร้องทวนคำร้องในวรรคหลังอีกหนึ่งเที่ยวแต่ทำนองเรียงร้อยลีลาเป็นลำนาน่าไม่เหมือนกับเที่ยวแรก ลงตัวในทำนองหลักเพลงทะเลแสดสามชั้น ท่อน 2 หนึ่งเที่ยว เที่ยวแรกปรากฏอยู่ในจังหวะหน้าทับที่ 3 และ 4 ส่วนการร้องทวนคำร้องปรากฏอยู่ในจังหวะหน้าทับที่ 5 และจังหวะหน้าทับที่ 6 อย่างในคิตลักษณะดังนี้

หน้าทับที่ 3 (จะรับแก้วเวตา)

จังหวะ - - - - - หนึ่ง - - - - - ไม้ - - - - - หนึ่ง - - - - - ไม้

เนื้อร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	-- จะรับ	--- แก้ว
เอื้อน	- - - -	- - - -	- เออ - เออ	เออสีเออเออ	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
ทำนอง			- ล - ท	ลทลล			ริ- รัม	ริ- รัม

จังหวะ - - - - - หนึ่ง - - - - - ไม้ - - - - - หนึ่ง - - - - - ไม้

เนื้อร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	--- แว	--- ตา
เอื้อน	สีอ - เออ	เออเออเออ	-- สีเออ	เออสีเออเออ	- - เออเอ	- - - -	- - - -	- - - -
ทำนอง	- ริ - ร	ฟมร - ฟ	- - ลฟ	มฟม ฟ	- ฟมร		- - - ท	- - - ท

หน้าทับที่ 4 (มาเวียงชัย)

จังหวะ - - - - - หนึ่ง - - - - - ไม้ - - - - - หนึ่ง - - - - - ไม้

เนื้อร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
เอื้อน	- - - -	- - - เออ	- - - เออ	- - สีเออ	สีเออ-เออ	- เออ - -	- - - เออ	- เออ - -
ทำนอง	- - - -	- - - ล	- - ลท	- - รัม	ทล - ซ	ล -	- - - ม	ซฟ -

จังหวะ - - - - - หนึ่ง - - - - - ไม้ - - - - - หนึ่ง - - - - - ไม้

เนื้อร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- มา- เวียง	- - - ชัย
เอื้อน	- เออสี เออ	เออเออเออ	เออเออ เออ	เออเออเออ	- - - -	- - - สี	- - - -	- - - -
ทำนอง	- มลร	ฟมร มฟ	ฟมร มฟ	ลซ - ลท			ริ - ล - ล	- - - ล

หน้าทับที่ 5 (ทวนคำร้องจะรับแก้วเวตา)

จังหวะ - - - - - หนึ่ง - - - - - ไม้ - - - - - หนึ่ง - - - - - ไม้

เนื้อร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	-- จะรับ	- - แก้ว
เอื้อน	- - - สี	สีอสี เออ	- - - เออ	เออเออเออเออ	- - - -	- - - สี	- - - -	- - - -
ทำนอง	- - - ท	ลซ - ร	- - - ม	ฟมร มฟ			ล - ม ฟม	ม - รัม

จังหวะ - - - - - หนึ่ง - - - - - ไม้ - - - - - หนึ่ง - - - - - ไม้

เนื้อร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - แว	- - - ตา
เอื้อน	- - สี สี	- - เออ	- - สีเออ	เออสีเออเออ	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
ทำนอง	มริ - -	- - - ท	- - รัม	ลทลทริ			ริ - - - ม	- - - ม

หน้าทับที่ 6 (มาเวียงชัย)

จังหวะ	- - - -	- - - -	นึ่ง	- - - -	- - - -	นั๊บ	- - - -	- - - -	นึ่ง	- - - -	- - - -	นั๊บ
เนื้อร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
เอื้อน	- - -เอื้อ	- - -เอื้อ	เอื้อเอื้อ เอื้อ	- - -เอื้อ	- - -เอื้อ	เอื้อเอื้อเอื้อ	- - -เอื้อ	เอื้อเอื้อเอื้อ	- - -เอื้อ	เอื้อเอื้อเอื้อ	- - -เอื้อ	เอื้อเอื้อเอื้อ
ทำนอง	- - -ม	- - -ฟ	มร มช	- - -ล	- - -ช	ลช-ลท	- - -ร	ลช-ลท	- - -ร	ลช-ลท	- - -ร	ลช-ลท
จังหวะ	- - - -	- - - -	นึ่ง	- - - -	- - - -	นั๊บ	- - - -	- - - -	นึ่ง	- - - -	- - - -	นั๊บ
เนื้อร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- มา-เวียง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
เอื้อน	- - -เอื้อ	- - -เอื้อ	เอื้อเอื้อเอื้อ	-เอื้อ-เอื้อ	- - -เอื้อเอื้อ	เอื้อเอื้อเอื้อ	- - -เอื้อเอื้อ	- - -เอื้อเอื้อ	- - -เอื้อเอื้อ	- - -เอื้อเอื้อ	- - -เอื้อเอื้อ	- - -เอื้อเอื้อ
ทำนอง	- - -ร	- - -ม	พมลม	- ฟ-ช	ฟช	ลทลล	- ม-ม	ลทลล	- ม-ม	- ม-ม	- - -ม	- - -ม

ในบทนี้ผู้วิจัยขอสรุปความสำคัญในเพลงทะแยสามชั้น ออกเป็นหัวข้อดังนี้

1. กลวิธีพิเศษในการร้องเพลงทะแยสามชั้น ทางครูท้วม ประสิทธิกุล เป็นกลวิธีที่ต้องใช้ทักษะร่วมกับประสบการณ์ของผู้ขับร้องที่สร้างสมมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน จึงจะสามารถปฏิบัติกลวิธีที่ปรากฏอยู่ในส่วนต่างๆของเพลงให้เกิดความไพเราะและแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของเพลงทะแยสามชั้นอย่างแท้จริง เพื่อถ่ายทอดให้กับอนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป

2. ความสัมพันธ์กับทำนองหลัก เนื่องจากเป็นเพลงประเภทปรบไกวทางร้องจึงต้องยึดแนวทางตามทำนองหลัก เป็นส่วนสำคัญ ดังนั้นทางร้องจึงดำเนินทำนองตามทำนองหลักอย่างไม่ผิดเพี้ยน ถึงแม้ว่าทางร้องจะพิถีพิถันในการตกแต่งทำนอง คำร้องให้มีความวิจิตรบรรจงเพียงใด แต่ทางร้องดำเนินตามทางเครื่องทุบทุกประการ ในท่อนที่ 1 แต่ในท่อนที่ 2 ทางเครื่องมี 3 วรรค คือวรรคต้น วรรคกลางและวรรคท้าย แต่ทางร้องร้องเพียง วรรคต้นและวรรคกลางเท่านั้น

3. ในกลวิธีพิเศษดังกล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นการสรุปได้ถึงอัตลักษณ์เฉพาะในการขับร้องเพลงทะแยสามชั้น ทางครูท้วม ประสิทธิกุล ซึ่งครูวัฒนา โกสินานนท์ ได้ให้ความเมตตาถ่ายทอดให้กับผู้วิจัยศึกษากลวิธีพิเศษดังกล่าว ทั้งนี้ในงานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาอัตลักษณ์ และกลวิธีพิเศษ เพลงทะแยสามชั้น ทางครูท้วม ประสิทธิกุล เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ อาจเป็นแนวทางในการทำงานวิจัย ของผู้ที่มีความสนใจในเรื่องนี้สืบต่อไป

บทที่ 5

สรุปและข้อเสนอแนะ

การศึกษาวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์การขับร้องเพลงทะเลแยะ” ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ตั้งไว้ ทำให้ทราบถึงโครงสร้างของเพลงทะเลแยะ บริบทที่เกี่ยวข้องในเพลงทะเลแยะ ความสัมพันธ์ระหว่างทางร้องเพลงทะเลแยะสองชั้นกับเพลงทะเลแยะ กลองโยน ความสัมพันธ์ระหว่างทางร้องกับทำนองหลัก และกลวิธีในการขับร้องเพลงทะเลแยะสามชั้น ทางคุณครูท้วม ประสิทธิ์กุล ได้ผลสรุปดังต่อไปนี้

1. บริบทที่เกี่ยวข้องในเพลงทะเลแยะ

1.1 ประวัติความเป็นมา

เพลงทะเลแยะ เป็นเพลงที่มีหลายลักษณะสามารถอธิบายได้ดังนี้ เป็นเพลงเรื่องสองชั้น รวมเรียกว่าทะเลแยะ 7 ท่อน ใช้สำหรับไล่มือและเป็นต้นรากของเพลงทะเลแยะทั้งหมด เป็นเพลงอัตราสองชั้นของเก่าใช้เป็เพลงขับร้องและบรรเลงประกอบการแสดง โขน - ละคร เป็นเพลงหน้าพาทย์ ประกอบกิริยาการเดิน ซึ่งในพระราชพิธีใช้เพลงนี้บรรเลงเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน โดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค คือ ทางบก บางที่เรียกชื่อเพลงนี้ว่า กลองโยน หรือ เรียกรวมว่า ทะแยะกลองโยน เพราะเรียกชื่อตามเครื่องดนตรีที่ใช้ตีประกอบเพลงคือ กลองชนะ เป็นเพลงที่ใช้เป็นเพลงประจำกัณฑ์นครกัณฑ์ในเทศน์มหาชาติ เป็นเพลงที่นักดนตรีไม่ทราบนามในสมัยรัชกาลที่ 3 นำมาทำเป็นเพลงโหมโรง เรียกชื่อว่า โหมโรงทะเลแยะ เป็นเพลงที่พระประดิษฐไพเราะ (ศุบุณย์ แยก) นำมาทำเป็นเพลงทางเดี่ยว 3 ชั้น สำหรับเดี่ยวเครื่องดนตรีต่างๆเพื่ออวดฝีมือการบรรเลงของตน ซึ่งต่อมาก็มีครูดนตรีไทยอีกหลายท่านได้นำมาทำเป็นทางเดี่ยวสำหรับเครื่องดนตรีชนิดอื่นอีก เป็นเพลงที่นำมาทำเป็นเพลงไล่มือสำหรับระนาดเอก ในอัตราสามชั้น เพลงทะเลแยะ เป็นเพลงทางพื้น หน้าทับปรบไ้ จึงมีผู้คิดประดิษฐ์นำมาทำเป็นทางเดี่ยวสำหรับเครื่องดนตรีหลายชนิด ส่วนกระสวนทำนองของทางร้องมีความไพเราะมาก อีกทั้งท่วงทีลีลากลมเม็ดเด็ดพรายไม่เหมือนทางบรรเลงผู้ขับร้องต้องใช้ความสามารถชั้นสูงจึงจะถ่ายทอดการขับร้องออกมาได้อย่างวิจิตรบรรจง อีกทั้งการที่จะเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนร้องก็จำเป็นต้องร้องเพลงทะเลแยะสามชั้นได้เพราะเพลงทะเลแยะสามชั้นนี้ถือเป็นเพลงร้องโบราณที่มีคุณค่าเพลงหนึ่งและความประหลาดของเพลงนี้ซึ่งไม่เหมือนเพลงอื่นเพราะร้องเที่ยวแรกเต็มไปแล้วเวลารับร้องจะไม่ร้องท้ายจะร้องต้นไว้ต้นท่อน 2 เทียวหนึ่งเต็มเที่ยว พอเครื่องสวมรับก็จะรับเที่ยวหลังซึ่งมันน้อยกว่า 2 จังหวะแต่เครื่องมีท้ายอีก 2 จังหวะนี่คือความประหลาดในท่อน 2 ของเพลงทะเลแยะที่ไม่เหมือนเพลงใดในโลก

บทร้องเพลงทะเลแยะประเภทต่างๆ จะนำมาจากบท โขน - ละคร ทั้งสิ้นสังเกตว่าถ้าเป็นบทร้องอัตราสามชั้น หรือเถา เนื้อหาจะเป็นการตัดพ้อต่อว่าถึงหญิงที่ตนรักจะจากไป ส่วนในอัตราสอง

ชั้นหรือที่อยู่ในทะเลกลองโยนเนื้อหาของบทร้องจะเป็นการแสดงถึงการเดินทางเป็นขบวนพยุหยาตรา หรือเป็นการชมความสวยงามของขบวนนั้น โอกาสที่จะใช้เพลงทะเลประเภทต่าง ๆ นั้นก็จะขึ้นอยู่กับความนิยมของผู้บรรเลงและผู้ฟังว่านิยมฟังเพลงประเภทใด และเมื่อเพลงประเภทนั้นเป็นที่นิยมก็จะได้ยินการขับร้องและการบรรเลงเพลงประเภทนั้นบ่อยๆ เพลงทะเลที่มีโอกาสได้บรรเลงบ่อยๆ ได้แก่ ทะแยสามชั้น การเดี่ยวทะเล และเพลงทะเลกลองโยน ที่อยู่ในการแสดงโขนละคร

1.2 ประวัติชีวิตครู ศิลปินที่ยืนอยู่ในวงการเพลงไทย และมีความสามารถอันเป็นอัจฉริยะด้านคีตศิลป์ ทั้งยังได้ใช้ชีวิตอยู่กับวงการเพลงไทยมาเป็นเวลานานถึง 5 แผ่นดินและได้สร้างคีตศิลป์ชิ้นใหม่อีกมากมายท่านหนึ่งคือ “ครูท้วม ประสิทธิ์กุล” คุณครูท้วม ประสิทธิ์กุล เกิดเมื่อวันที่จันทร์เดือน 7 ขึ้น 7 ค่ำ ปีมอก พุทธศักราช 2439 ณ ตำบลบางแพรกเหนือ อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี บิดาชื่อนายสุด (ขณะนั้นไม่มีนามสกุล) แต่ใช้นามสกุลของลุง คือ “จันทร์สุขศรี” มารดาชื่อนางเทียบ มีพี่น้อง 7 คนเป็นหญิงล้วนและเสียชีวิตแล้วทุกคน นางท้วม เป็นผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมในการขับร้องเพลงไทยทุกประเภท ตั้งแต่เพลงเกร็ด เพลงดัด เพลงเถา เพลงละคร เพลงเดี่ยว รวมทั้งสามารถในการขับเสภา และขับกรับเสภาเป็นเยี่ยมอีกด้วย นางท้วม ประสิทธิ์กุล ได้รับเลือกจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์ไทย) ประจำปีพุทธศักราช 2529

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบทางร้องเพลงทะเลสองชั้น กับเพลงทะเลกลองโยน

2.1 การร้องเพลงทะเลสองชั้น เนื่องจากเพลงนี้เป็นเพลงประเภทปรบไต่ ทางร้องจึงต้องยึดแนวทาง ตามทำนองหลักเป็นส่วนสำคัญ ถึงแม้ว่าทางร้องจะพิถีพิถันในการตกแต่งทำนอง คำร้องไว้ให้จิตรบรรจงเพียงใดแต่ยังต้องคำนึงถึงทำนองหลักเป็นใหญ่ ดังนั้นทางร้องและทำนองหลักจึงมีวิถีทำนองไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเพลงทะเลสองชั้นเป็นเพลงที่ใช้บทประพันธ์ประเภทกลอนแปด จึงมีคำร้องน้อยกว่าเพลงทะเลกลองโยน เมื่อมีคำร้องน้อยกว่า บรมครูทางด้านดนตรีไทยจึงได้มีการบรรจุทำนองอื่นแทนคำร้อง เพื่อให้ถูกต้องครบถ้วนตามจังหวะหน้าทับ เช่น ในท่อนที่ 1 มี 4 จังหวะหน้าทับ กับบทประพันธ์ 2 คำกลอน บรมครูท่านก็ได้บรรจุทำนองคำร้อง ไว้ครบถ้วนตามสังคีตลักษณ์ที่กำหนดใน 4 จังหวะ ส่วนในท่อนที่ 2 เนื่องจากทำนองหลักมี 6 จังหวะหน้าทับ แต่บทประพันธ์ มีเท่ากับท่อนที่ 1 คือ 2 คำกลอนดังนั้นจึงมีการบรรจุทำนองทางร้องเพื่อให้ครบถ้วนตามทำนองหลัก โดยการตกแต่งทำนองทางร้อง คือการร้องทวนคำร้องในวรรคที่ 4 ของบทประพันธ์ ซึ่งบรรจุไว้ในหน้าทับที่ 5 และหน้าทับที่ 6 เป็นการร้องทวนคำร้องในหน้าทับที่ 3 และหน้าทับที่ 4 แต่ในการร้องทวนคำร้องนี้ มีเพียงคำร้องเท่านั้นที่เหมือนกันแต่ทำนองอื่นต่างกันทั้งนี้เป็นเพราะดำเนินตามทำนองหลักนั่นเอง เอกลักษณ์ที่กล่าวมานี้จะปรากฏในการร้องเพลงทะเลสามชั้น ในบทที่ 4 เช่นเดียวกัน การร้องลักษณะนี้ยังปรากฏอยู่ในเพลงไทยอีกหลายเพลง ฉะนั้นการขับร้องเพลงทะเลสองชั้นจึงต้องใช้กลวิธีพิเศษในการตกแต่งทำนองอื่นให้มี

ความอ่อนหวาน ไพเราะน่าฟังและใช้เสียงหนักเบาเพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับผู้ฟัง เพราะกลวิธีต่างๆที่กล่าวมาแล้วข้างต้นส่วนใหญ่จะใช้กับทำนองการเอื้อน เช่น การครั้นเสียง การกลืนเสียง และการกระทบเสียง เป็นต้น รวมถึงการหายใจให้ถูกที่ถูกทางซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ขับร้องที่มีพื้นฐานในการขับร้องที่ดีควรพึงมี

2.2 การร้องเพลงทะเลแยกलयโชนในคัมภีร์พราหมณ์ เนื่องจากเพลงนี้ใช้หน้าทับกลองโชน จุดประสงค์ของเพลงที่ใช้หน้าทับนี้เพื่อใช้ประกอบกิริยาการเดินขบวนพระราชพิธีสำคัญ จึงใช้หน้าทับนี้ตีประกอบเพลง และประกอบทำรำ คือ ระบำหน้าซ่าง หรือระบำพราหมณ์ การขับร้องและการบรรเลงเป็นประเภทของการร้องคลอ-เคล้า เป็นการบรรเลงดนตรีไปพร้อมๆกับการร้องเพลง โดยเพลงเดียวกันแต่ต่างก็ดำเนินทำนองไปตามทางของตน ยึดถือแต่เนื้อเพลงจังหวะและเสียงที่ตกจังหวะ เพลงทะเลแยกलयโชนใช้บทประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 จำนวน 5 บท จึงมีคำร้องมากกว่าเพลงทะเลสองชั้น ดังนั้นในการบรรจุนำร้อง จึงใช้การบรรจุนำร้องแทนทำนองเอื้อน การขับร้องจะเน้นที่คำร้องมากกว่าทำนองเอื้อน การร้องจึงใช้กลวิธีในการตกแต่งคำร้องให้มีความวิจิตรบรรจง มีความไพเราะชัดเจนเพื่อให้เข้ากับทำนองเพลง ทำรำและการเคลื่อนไหวขบวน ดังนั้นกลวิธีที่นำมาใช้ คือ การร้องกระทบเสียงและการร้องยืนเสียงเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้เข้ากับจังหวะหน้าทับและเข้ากับอากัปกิริยาของผู้แสดง รวมทั้งลีลาของการร้องเพลงทะเลแยกलयโชนในคัมภีร์พราหมณ์นี้จะไม่แสดงออกถึงความอ่อนหวานเหมือนกับเพลงทะเลสองชั้น แต่อารมณ์ในการร้องเพลงทะเลแยกलयโชนในบทนี้ ต้องแสดงออกถึงความเข้มแข็ง ความสง่างาม และความยิ่งใหญ่ของขบวนอันทรงเกียรติยศนั้น

2.3 การร้องเพลงทะเลสองชั้นและเพลงทะเลแยกलयโชน ในบางจังหวะหน้าทับที่มีลูกตกไม่ตรงกันระหว่างทางร้องและทำนองหลัก แต่ท่วงทำนองก็ดำเนินไปในวิถีทางเดียวกัน นั่นเป็นเพราะลีลาและท่วงทำนองของทางร้องที่ประดิษฐ์ตกแต่งให้ท่วงทำนองคำร้องมีความไพเราะน่าฟังมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นทางร้องจึงไม่ตกตามทำนองหลักในท้องที่ตรงกัน แต่ทางเสียงของคำร้องก็จะมีกรรมฐานเสียงลงเพื่อน้อมเข้าหาทำนองหลัก ซึ่งอาจจะข้อยเสียงไปตกตรงกับทำนองหลัก ในท้องที่ 1 หรือ ท้องที่ 2 ของหน้าทับถัดไปเสมอ

การร้องเพลงทะเลสองชั้นและเพลงทะเลแยกलयโชน จะมีความแตกต่างของทางร้องอย่างเห็น ได้ชัด ในท่อนที่ 2 คือ ทะเลสองชั้นท่อนที่ 2 จะร้องแค่ ขค/ ร้อง วรรคต้น(ข) 2 จังหวะหน้าทับ คือ หน้าทับที่ 1 – 2 และร้อง วรรคกลาง(ค) 4 จังหวะหน้าทับ คือ หน้าทับที่ 3 – 6 เท่านั้น ส่วนทะเลแยกलयโชนในท่อนที่ 2 จะร้อง ขคคง/ ร้องติดกันทั้งหมด คือ ร้อง ขค ในเที่ยวแรก ร้องวรรคต้น (ข) 2 จังหวะหน้าทับ คือหน้าทับที่ 1 – 2 และ ร้องวรรคกลาง (ค) 4 จังหวะหน้าทับ คือหน้าทับที่ 3 - 6 และกลับมาร้อง วรรคกลาง(ค) อีกครั้งหนึ่ง 4 จังหวะหน้าทับ คือหน้าทับที่ 7 – 10 และร้อง วรรคท้าย(ง) อีก 2 จังหวะหน้าทับ คือหน้าทับที่ 11 – 12 ฉะนั้นความแตกต่างของทางร้องที่เห็นได้ชัดเจน คือ ท่อนที่ 2 ทะเลสองชั้นจะร้องแค่ ขค/เท่านั้น แต่ทะเลแยกलयโชนจะร้อง ขคคง ทำนอง

เพลงจึงมีความพิเศษที่ไม่เหมือนกับเพลงใดๆ เพราะหากผู้ใดไม่มีความเข้าใจและศึกษาอย่างถ่องแท้แล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาในการขับร้องและบรรเลง แต่หากผู้ใดได้ศึกษาจนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วจะพบว่า ในบทเพลงนี้เป็นความลงตัวที่บูรพาจารย์ของเราได้ประพันธ์ไว้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

3. วิเคราะห์การขับร้องเพลงทะเลแยะสามชั้น

ในการขับร้องเพลงทะเลแยะสามชั้นทางครูท้วม ประสิทธิ์กุล ซึ่งกล่าวได้ว่ากลวิธีพิเศษในการขับร้อง ต่างๆเหล่านี้ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท่าน อย่างแท้จริง ผู้วิจัยพบกลวิธีพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญในการขับร้องเพลงทะเลแยะสามชั้น ดังนี้ การร้องครัน เป็นกลวิธีที่พบมากในการร้องเพลงทะเลแยะสามชั้น ผลจากการวิเคราะห์พบว่า กลวิธีการร้องครัน เป็นการกระทำแล้วช่วยเพิ่มอรรถรสให้ท่วงทำนองของเพลงมีความอ่อนหวาน สืบเนื่องจากเพลงทะเลแยะสามชั้นเป็นเพลงที่มีเนื้อหาดีต่อ ต่อว่า หญิงอันเป็นที่รักของคน กำลังจะพลัดพราก ดังนั้นทางขับร้องจึงมีลักษณะของการเอื้อนที่ฟังแล้วมีความออกอ่อน อ่อนหวานปนเศร้า รำพึงรำพัน ฉะนั้นการร้องครันจึงเป็นกลวิธีพิเศษที่สำคัญในการปรุงแต่งทำนองทางร้องให้มีความวิจิตรบรรจงและเป็นอัตลักษณ์สำคัญที่ คุณครูท้วม ประสิทธิ์กุล ใช้ในการขับร้องเพลงไทย การร้องครันมีทั้งการครันในห้องเพลงเดียวกัน และครันข้ามห้องเพลง การร้องเพลงทะเลแยะสามชั้น จะมีลักษณะของการร้องครันปรากฏอยู่ในทุกจังหวะหน้าทับ สังเกตได้ว่า ลักษณะการร้องครันนั้น ระดับเสียงแรก กับเสียงที่ 3 จะเป็นระดับเสียงเดียวกัน แต่น้ำหนักเสียงไม่เท่ากัน เสียงแรกจะเน้นหนักกว่าเสียงที่ 3 ส่วนเสียงที่ 2 จะเป็นการกระทบผ่านเบาๆเท่านั้น

มีการร้องกระทบเสียง 2 เสียง และ 3 เสียง และการร้องขึ้นเสียง ผลจากการวิเคราะห์พบว่า การร้องกระทบเสียง 2 เสียง และ 3 เสียง เป็นลักษณะของการขับร้องที่พบมากในเพลงทะเลแยะสามชั้น กลวิธีนี้จะใช้กับคำร้อง กระทำเพื่อตบแต่งถ้อยคำในบทเพลงให้มีความไพเราะอ่อนหวาน และกระทำให้คำร้องมีความวิจิตรบรรจงขึ้น และการร้องขึ้นเสียงเป็นการแสดงความมั่นคงและแข็งแรงของเสียงให้ครบถ้วนถูกต้องตามจังหวะหน้าทับที่กำหนด ส่วนกลวิธีพิเศษอื่นๆ เช่น การกลืนเสียง การทำเสียงหนัก-เบา และการลักจังหวะ จะกระทำในบางประโยค ไม่พบบ่อยเหมือนกับการครันเสียง การกระทบเสียง และการร้องขึ้นเสียงที่กล่าวมาแล้วข้างต้นและกลวิธีพิเศษที่กล่าวมาแล้วนี้จะกระทำเหมือนกันในส่วนของท่านเองอื่นทั้งที่ยาวแรกและที่ยาวกลับ จะต่างกันที่กลวิธีพิเศษที่ใช้กับคำร้อง เพราะคำร้องของเที่ยวแรกและเที่ยวกลับไม่เหมือนกัน ส่วนการแบ่งลมหายใจให้ถูกต้องก็ถือว่าเป็นกลวิธีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการขับร้องเพลงทะเลแยะสามชั้น เพราะการหายใจให้ถูกต้องถูกทางถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ท่วงทำนองของเพลงสนิสนมกลมกลืนฟังแล้วราบรื่นไม่สะดุดหู อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสามารถของผู้ขับร้องว่าเป็นผู้ที่มีกำลังเสียงดีร้องได้ครบถ้วนตามจังหวะ และยังถือว่าเป็นผู้ที่มีพื้นฐานในการขับร้องมาเป็นอย่างดีเยี่ยม

โครงสร้างทำนองเพลงทะเลแยะสามชั้น แบ่งส่วนตามสังคีตลักษณ์ ดังนี้ ก/ขค/ คือ ในท่อนที่ 1 ร้อง ก ทั้งหมด 4 จังหวะหน้าทับ ท่อนที่ 2 ร้องใน ส่วน ขค/ 6 จังหวะหน้าทับ คือ ร้อง วรรคต้น(ข) 2 จังหวะหน้าทับ ในหน้าทับที่ 1 – 2 และร้อง วรรคกลาง(ค) 4 จังหวะหน้าทับ คือ หน้าทับที่ 3 – 6 ตามทำนองหลักซึ่งก็พ้องกับการร้องเพลงทะเลแยะสองชั้นในบทที่ 3 ทุกประการ ในท่อนที่ 2 ทางร้อง จะมีการร้องทวนคำร้องในวรรคหลังอีกหนึ่งเที่ยว เที่ยวแรกปรากฏอยู่ในจังหวะหน้าทับที่ 3 และ 4 ส่วนการร้องทวนคำร้องปรากฏอยู่ในจังหวะหน้าทับที่ 5 และจังหวะหน้าทับที่ 6 ส่วน การขับร้อง ในเที่ยวกลับ ขับร้องตามสังคีตลักษณ์เหมือนกับเที่ยวแรก จะต่างกันที่คำร้อง และลูกตกที่ไม่ตรงกัน ในบางจังหวะหน้าทับ อาจเป็นเพราะการคบบแต่งทำนองของทางร้องที่จะต้องผันเสียงขึ้นสูงหรือ หลบลงต่ำกว่าเสียงทำนองหลัก ซึ่งขึ้นอยู่กับคำประพันธ์ที่ใช้หรือ เพื่อให้เหมาะสมกับท่วงทำนอง หรือคำร้องนั้น จึงทำให้เสียงไม่ตรงกัน แต่ยังคงมีเอื้อนท้ายทางร้องที่เสียงข้อยไปตกในท้องถัดไป เป็นหางเสียงในประโยคนั้นและตรงกับทำนองหลัก ท่วงทำนองที่ออกมาจึงเป็นวิถีทางเดียวกัน ระหว่างทางร้องกับทำนองหลักทุกจังหวะหน้าทับ

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากงานวิจัยเล่มนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเพลงทะเลแยะ เพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร ดังนั้นจึงควรมีการทำวิจัย เรื่องทะเลแยะ 7 ท่อน เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ สืบทอดและอนุรักษ์เพลงไทยโบราณที่กำลังจะสูญหายไปให้คงอยู่คู่วงการดนตรีไทยสืบต่อไป

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการอ้างอิง

- จิรัส อัจฉรงค์. 21 ตุลาคม 2552. ศิลปินแห่งชาติ. สัมภาษณ์.
- เจริญใจ สุนทรวาทีน. 2535. คำไว้อาลัย. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพครูท่วม ประสิทธิ์กุล, หน้า 41. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ป.
- ไชยยะ ทางมีศรี. 21 ตุลาคม 2552. ครุข่างคศิลป์. สัมภาษณ์.
- จิระพล น้อยนิคย์. 28 ตุลาคม 2552. ครูชำนาญการ. สัมภาษณ์.
- ณรงค์ชัย ปิฎกรัตน์. 2528. สารานุกรมเพลงไทย. สำนักพิมพ์เรือนแก้ว.
- ท่วม ประสิทธิ์กุล. 2535. พระราชทานเพลิงศพ ครูท่วม ประสิทธิ์กุล. กรุงเทพมหานคร
- ธีรรัตน์ ศรีช่วงโชติ. 2549. การไถ่ระนาดเอกเพลงทะเลเยสามชั้น: ของครูไชยยะ ทางมีศรี. ศิลปะนิพนธ์ปริญญาบัณฑิต. สาขาวิชาดนตรีไทย ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.
- ปทุมทิพย์ กาวิล. 2548. วิเคราะห์เดี่ยวซออุ้เพลงกราวในทางครุ่ย้อย เกิดมงคล. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต. สาขาวิชาดุริยางค์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ปبيب คงลายทอง. 21 ตุลาคม 2552. ครุข่างคศิลป์. สัมภาษณ์.
- ประสิทธิ์ ถาวร. 2535. คำไว้อาลัย. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพครูท่วม ประสิทธิ์กุล, หน้า 43. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ป.
- พิชิต ชัยเสรี. 15 พฤศจิกายน 2552. รองศาสตราจารย์. สัมภาษณ์.
- พูนพิศ อมาตยกุล. 2529. ดนตรีวิจักษ์. กรุงเทพมหานคร.
- ภรภัทร์ กุลศรี. 2550. วิเคราะห์การขับร้องเพลงทะเลเยเดี่ยว:กรณีศึกษาครูสุรางค์ ครุข่างคศิลป์. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต. สาขาวิชาดุริยางค์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- มนตรี ตราโมท. 2531. ศัพท์สังคีต. กรุงเทพมหานคร.
- มนตรี ตราโมท. 2535. คำไว้อาลัย. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพครูท่วม ประสิทธิ์กุล, หน้า 39. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ป.
- มนตรี ตราโมทและวิเชียร กุลตัญท์. 2523. ฟังและเข้าใจเพลงไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยเกษม.
- มานพ วิสุทธิแพทย์. 2533. ดนตรีไทยวิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์.
- วัฒนา โกศินานนท์. 8 สิงหาคม 2552. อาจารย์พิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. สัมภาษณ์.
- วันชัย เอื้อจิตรเมศ. 2541. การวิเคราะห์เพลงเชิดหุ่นกระบอ. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต. สาขาวิชาดุริยางค์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

คันสนีย์ จะสุวรรณ. 2550. การวิเคราะห์กลอนเพลงทะเล 3 ชั้น: ของครูเต๋อน พาทย์กุล. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

สถาพร วางขุนทด. 2549. วิเคราะห์การขับร้องเพลงทยอยในและทยอยเขมรอัตราสามชั้นทางอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน. สาขาวิชาดุริยางค์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สมเกียรติ ภูมิภักดี. 23 มกราคม 2553 ครู ชำนาญการ. สัมภาษณ์.

สมชาย ทับพร. 21 ธันวาคม 2552. นักวิชาการละครและดนตรี 9 ชช. สัมภาษณ์.

อัมพร โสวัตร. 2547. วิธีการขับร้องเพลงไทยและการใช้เสียงอย่างมีคุณภาพ. การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 24 ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, หน้า 34 – 38. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทางร้องเพลงทะเลสองชั้น

สังคีตลักษณ์ ก/ขค/

ท่อนที่ 1 (ก)

หน้าทับที่ 1

คำร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - ขึ้น	- - ทรง	- - - วอ	-สุวรรณ
ระดับเสียง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - ทท	- - - ร	- - - ม	- - มม
ทำนองร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

หน้าทับที่ 2

คำร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - พรร-	ณ - ราย
ระดับเสียง	- ร - ซ	ล ช มม	- - - ล	ลทลล ซ	- - ลซ	ซมร ซ	- - - ล	ล - ล
ทำนองร้อง	เอ้อ เออ	ฮือเอ็งเออ	- - เออ	ฮือเอ้อเออ	- - ฮือเออ	เอ้อ - เอย	- - - -	- - - -

หน้าทับที่ 3

คำร้อง	- - - -	- วิ สุตร	- - - -	- - - สาย	- - - -	- - - -	- - ม่าน	- - - มิค
ระดับเสียง	- - - -	- ร - ล	- ทรท	ล - ทลซ	- - - ม	ซมร ซ	- - ลซ	ท- รท
ทำนองร้อง	- - - -	- - - -	-เออฮือเออ	เออฮือเออ	ฮือ -เออ	-เอ้อเอย	- - - -	ฮือ - - -

หน้าทับที่ 4

คำร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - ปิด	- - ป็อง
ระดับเสียง	ท - - -	- - - ท	- - รท	ล - ทลซ	ฟ - ล ม	ฟมร ท	- - - ร	มร - ซม
ทำนองร้อง	ฮือ - -	- - เออ	- - ฮือเออ	เออฮือเออ	เออฮือเออ	-ฮือเอ็งเอย	- - - -	ฮือฮือฮือ

ทางร้องท่อนที่ 2 (ขค)

เริ่มวรรคต้น (ข) 2 จังหวะหน้าทับ หน้าทับที่ 1 - 2

หน้าทับที่ 1

คำร้อง	- - - -	- - โจน	- - - -	- - จำ	- - - -	- - - -	- - - -	-เฒ่าแก่
ระดับเสียง	- - - -	- - - ม	- ซลซ	ท	ร - ล	ทล - ร	- - - -	มร - ม
ทำนองร้อง	- - - -	- - - -	-ฮือฮือฮือ	- - - -	ฮือ - เออ	ฮือเอ้อเอย	- - - -	- - - -

หน้าทับที่ 2

คำร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - แซ่	- - ฝรั่ง
ระดับเสียง	ม - รซ	ลซฟมม	- - - ล	ทล - ทลซ	- - ลซ	ม ฟ ม ม	- - รค	- - รมร
ทำนองร้อง	ฮือเอ้อเออ	ฮือเอ็งเออ	- - - เออ	ฮือเอ็งเออ	- - ฮือเออ	เออฮือเอ็งเอย	- - - -	- - - -

เริ่มวรรณคดี(ค) 4 จังหวะหน้าทับ หน้าทับที่ 3 - 6

หน้าทับที่ 3

คำร้อง	- - - -	- - - -	- - ออก	- - ท้อง	- - - -	- - - -	- จนวน	- - -ใน
ระดับเสียง	- - - ร	- - - -	- - - มช	ช- ดช	- - ท	รทลทลช	- - มช	- - - ร
ทำนองร้อง	- - อื้อ	- - - -	- - - อื้อ	- - - อื้อ	- - - -	- - - -	อื้อเอิงเอย	- - - -

หน้าทับที่ 4

คำร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ไคล	- - - คลา
ระดับเสียง	- - - -	มรดท	ลช - ค	รม - ครม			- - - ร	- - - ร
ทำนองร้อง	เอื้อเอื้อ	อื้ออื้ออื้อเอื้อ	อื้อเอื้อเอื้อ	อื้ออื้อเอื้อ	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

หน้าทับที่ 5

คำร้อง	- - - -	- - - ออก	- - - -	- - - ท้อง	- - - -	- - - -	- จนวน	- - - ใน
ระดับเสียง	ม	รค - ค	ทรท	ล ทลช	- - - ชม	รมร - ช	- - - ท	- - - ร
ทำนองร้อง	- - - อื้อ	อื้ออื้อ - -	เอื้อเอื้อ	เอื้อเอื้อ	- - - อื้อ	เอื้อเอื้อเอื้อเอื้อ	- - - -	- - - -

หน้าทับที่ 6

คำร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ไคล	- - - คลา
ระดับเสียง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
ทำนองร้อง	เอื้อเอื้อ	เอื้อ เอื้อ	เอื้อเอื้อ	อื้อเอื้อเอื้อเอื้อ	- - - -	อื้อเอื้อเอื้อ	- - - -	- - - -

หน้าทับที่ 4

คำร้อง	- - - -	--- ปก	- - - -	กระพอง	- - ทอง	- พรรณ	- - - -	-- ฌราย
ระดับเสียง	- - - -	- - - ฌ	ททลช	- ม - ม	- - - ร	- - - ร	ร ม ร ท	ม - มม
ทำนอง	- - - -	- - - -	อืออืออืออือ	- - - -	- - - -	- - - -	อืออืออืออือ	อือ - - -

ทางร้องท่อนที่ 2 (ขคคง)

วรรคต้น (ข) 2 จังหวะหน้าทับ หน้าทับที่ 1 - 2

หน้าทับที่ 1

คำร้อง	- - - -	- - - -	- เครื่อง	- - - สูง	- - - -	- - เรียง	- - สาม	- - แถว
ระดับเสียง	- - - -	- - - -	- - - รท	- - - ร	- - - -	- - - ฌ	- - - ฌค	- - - ฌร
ทำนอง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

หน้าทับที่ 2

คำร้อง	- - - -	--- ลาย	-- กาบ	แก้ว	- - แสง	- แพรว	- - - -	-- พราย
ระดับเสียง	- - - -	- - ล ท	- - - ฌ	ททลช ท	- - - มช	- - - ม	- - - ฌม	ร ม ร ร
ทำนอง	- - - -	- - - -	- - - -	อืออือ- -	- - - -	- - - -	- - - อืออือ	อือชะอือ

วรรคกลาง(ค) 4 จังหวะหน้าทับ หน้าทับที่ 3 - 6

หน้าทับที่ 3

คำร้อง	- - - -	--- บัง	- - - อ	- - - มิรัม	- - - -	- - - -	- สับซุม	-- สาย
ระดับเสียง	- - - -	- - - -	- - - ม	- - ฌช	- - - ท	รท-ลช	- - - รม	- - - ม
ทำนอง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	อืออืออืออือ	- - - -

หน้าทับที่ 4

คำร้อง	- - - -	--- บัง	- แทรก	- - - อยู่	- - - เป็น	- - - คู่	- - - -	-- เคียง
ระดับเสียง	- - ฌร	- - - ล	- - ลช	- - - ฌ	- - - ร	- - - ค	- - ค มีร	- - - ร
ทำนอง	- อืออือ	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	อืออืออืออือ	- - - -

หน้าทับที่ 5

คำร้อง	- - - -	- กลอง	- - - -	- - ชนะ	- - - -	- - - -	ประโคม	- ครีก -
ระดับเสียง	- มรด	- - - ท	- - รท	- - ลท	ล - ทลช	- - - -	- ค - ค	- ร - ค
ทำนอง	อือ อืออือ	- - - -	อืออือ	เอออืออือ	- - อืออือ	- - - -	- - - -	- - - อือ

หน้าทับที่ 6

คำร้อง	- - - -	-- มโห	- - - -	- - รทีก	- - กีก	- - ก้อง	- - - -	-- เสียง
ระดับเสียง	- - - -	- - มช	- - ชม	รมร รม	- - - ม	- - - ช	- - - ม	ลช - ท
ทำนอง	- - - -	- - - -	- สีเออ	เออสีเออ	- - - -	- - - -	- - - เออ	สีเออ

วรรณกลาง (ค) 4 จังหวะหน้าทับ หน้าทับที่ 7 - 10

หน้าทับที่ 7

คำร้อง	- - - -	- - - -	-- แตร	- - สังข์	- - - -	- - - สิ่ง	- - - -	- ลำเนียง
ระดับเสียง	- - รัต	- - - -	- - - - ช	- - - - ชร	- - - - ท	รืท- ลม	ชลช -	- มชร
ทำนอง	- สีเออ	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	สีเออเอช-	อือสะอือ	- - - -

หน้าทับที่ 8

คำร้อง	- - - -	- - นาง	- - - -	- จำเรียง	- - เคียง	- - - ช้าง	- - - -	- - ทรง
ระดับเสียง	- - - -	- - - - ล	- - - -	- - - - ลล	- - - - ร	- - - - ม	- - - - คิม	ช ม ร ร
ทำนอง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - - อืออือ	สีอืออือ - -

หน้าทับที่ 9

คำร้อง	- - - -	---สาว	- - - -	- สุรางค์	- - - -	- - - -	- นางรำ	-- ฟ้อน
ระดับเสียง	- - - -	- - - - ทรี	- - - - รืทล	ทล ลล	ล - ทลช	- - - -	- คี - คี	- รื - คี
ทำนอง	- - - -	- - - -	สีเออเออ	สีเออ	อืออืออือ อือ	- - - -	- - - -	- - - -

หน้าทับที่ 10

คำร้อง	- - - -	-- ดั่ง	- - - -	- กิณนร	- - - -	- - - -	- - - -	- ล หงส์
ระดับเสียง	- - - -	- - - - ม	- - - - ชม	- - - - ร- ร	- - - - ชม	- - - - ช	- - - - ม	ลช ลท
ทำนอง	- - - -	- - - -	- สีเออ	- - - -	- - - -	- - - -	- - - - เออ	ชะเออ

วรรณท้าย(ง) 2 จังหวะหน้าทับ ที่ 11 - 12

หน้าทับที่ 11

คำร้อง	- - - -	- - - -	- - - - นัก	- - - - สิทธิ	- - - -	- - - -	- - - - ฤทธิ	- - - - รงค์
ระดับเสียง	- - รัต	- - - -	- - - - รื ม	รื - - รืค	- - - - รืช ม	รื ม รื ค	รื ม รื รัต	- - - - ลล
ทำนอง	- สีเออ	- - - -	- - - -	อือ- - - อือ	เออสีเออ	สี- เอ็งเออ	เออสะเออ	- - - -

หน้าทับที่ 12

คำร้อง	- - - -	- - - - ลือ	- - - - ทวน	- - - - ชง	- - - - ลิว	- - - - ลอย	- - - -	- - - - มา
ระดับเสียง	- - - -	- - - - รื	- - - - ท	- - - - ท	- - - - ชม	- - - - ช	ม - - - ลช	- - - - ล
ทำนอง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	เออสีเออ	- - - -

ทางร้องเพลงทะเลแยะ สามชั้น

ท่อน 1

จังหวะที่ 1

ทางครุทวิม ประสิทธิกุล

จังหวะ - - - - - - - - [่]นึ่ง - - - - - - - - [่]นับ - - - - - - - - [่]นึ่ง - - - - - - - - [่]นับ

เนื้อร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
เอื้อน	- - - -	- - - -เออ	เออเออ เออ	เออ เออ	เอื้อเอื้อเอื้อ	เอื้อเอื้อเอื้อ -	- -เอื้อเอื้อ	เอื้อเอื้อเอื้อ
ทำนอง	- - - -	- - - - ม	- รท รม	- ช - ล	- ทลร ล	ทลช- มรค	- - ร ม	ชมร- มรค

ขึ้นจังหวะท้ายหน้าทับ

(- โ้๊ะ - ดิง - ดิง- ทัง)

จังหวะ - - - - - - - - [่]นึ่ง - - - - - - - - [่]นับ - - - - - - - - [่]นึ่ง - - - - - - - - [่]นับ

เนื้อร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
เอื้อน	เอื้อเอื้อ - -	- - - -เออ	เอื้อเอื้อเอื้อ	เอื้อเอื้อเอื้อ	- - - -เอื้อ	เอื้อเอื้อเอื้อ เอื้อ	- - - -	- - - -
ทำนอง	รมร - -	- - - -ล	ท ล ร ี ท	ลทล ทรี	- - - -ค	รมร ร ล	- - มร	- - - -ม

จังหวะที่ 2

จังหวะ - - - - - - - - [่]นึ่ง - - - - - - - - [่]นับ - - - - - - - - [่]นึ่ง - - - - - - - - [่]นับ

เนื้อร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
เอื้อน	- - - -เอื้อ	เอื้อเอื้อเอื้อเอื้อ	- - - -เอื้อ	เอื้อเอื้อเอื้อเอื้อ	- - - -	- - - -เออ	-เอื้อ-เออ	เอื้อเอื้อเอื้อเอื้อ
ทำนอง	- - ล ม	ฟมร มช	- - ลช	ฟมฟ มม	- - - -	- - - -ล	- ช- ล	ช ท ล ท

จังหวะ - - - - - - - - [่]นึ่ง - - - - - - - - [่]นับ - - - - - - - - [่]นึ่ง - - - - - - - - [่]นับ

เนื้อร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- มณฑา	- - - -	- - - -ทอง
เอื้อน	เอื้อเอื้อเอื้อเอื้อ	- - - -เออ	- - - -เอื้อ	เอื้อเอื้อเอื้อเอื้อ	- - - -	- - - -	เอื้อเอื้อเอื้อเอื้อ	เอื้อเอื้อเอื้อ
ทำนอง	ล ทลช	- - - -ช	- - - -ลช	ม ฟ ม ม	- - - -	- - - -มม	ฟมร ม ช	ลทล ล

จังหวะที่ 3

จังหวะ - - - - - - - - [่]นึ่ง - - - - - - - - [่]นับ - - - - - - - - [่]นึ่ง - - - - - - - - [่]นับ

เนื้อร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -ไฉน	- - - -	- - - -น้อง
เอื้อน	- - - -	- - - -	-เอื้อ-เอื้อ	เอื้อเอื้อเอื้อเอื้อ	- - - -	- - - -	- - - -เอื้อ	เอื้อเอื้อเอื้อ -
ทำนอง	- - - -	- - - -	- ล - ท	ล ท ล ล	- - - -	- - - -ทท	- - - -รีท	ล ท ล ล

จังหวะ - - - - - - - - [่]นึ่ง - - - - - - - - [่]นับ - - - - - - - - [่]นึ่ง - - - - - - - - [่]นับ

เนื้อร้อง	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
เอื้อน	- เอื้อเอื้อ	เอื้อเอื้อ เออ	- - - -เอื้อ	เอื้อเอื้อ เอื้อเอื้อ	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
ทำนอง	- - - -ทลช	- - - -ม	- - - -ชม	รมร มช	- - - -	- - - -	- - - -ท	ท - ทรี

ภาคผนวก ข

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพที่ 3 ผู้วิจัยสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี

ภาพที่ 4 ครูวัฒนา โกศินานนท์ ให้สัมภาษณ์และถ่ายทอดเพลงทะเลโยให้กับผู้วิจัย

ภาพที่ 5 ผู้วิจัยสัมภาษณ์ครูสมชาย ทับพร

ภาพที่ 6 ผู้วิจัยสัมภาษณ์คุณครูไชยยะ ทางมีศรี

ภาพที่ 7 ผู้วิจัยสัมภาษณ์ อาจารย์ฐิระพล น้อยนิตย์

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพที่ 8 ครูจิรัธ อัจฉรงค์

ครูจิรัธ อัจฉรงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ปี พ.ศ.. 2545

“เพลงทะแยสองชั้นเกิดขึ้นก่อนแต่ไม่ทราบนามผู้แต่ง เมื่อก่อนเพลงเยอะเยะที่ไม่ทราบนามผู้แต่งน่าจะมีแค่ 2 ท่อน ส่วน 7 ท่อนเกิดทีหลัง ส่วนสามชั้นน่าจะเป็นพระประดิษฐ์ไพเราะเป็นผู้แต่ง เป็นเพลงที่มีทำนองกลอนไพเราะ ทำนองหลัก สามชั้นมันเพราะ เขาถึงมาทำเป็นทางเดี่ยว ใช้เป็นเพลงสำหรับให้นักดนตรีเดี่ยว และบรรเลงสำหรับรับร้องด้วย และสองชั้นก็มีใช้อยู่ในดับพรหมาสตร์ คือทะแยกลอง โยนถ้ามีกลอง โยนก็ต้องมีความหมาย ต้องมีเตรสังข์ ปี่ ฯลฯ ส่วน โหมโรงทะแยใช้กับวงมโหรีน่าจะนำสามชั้นทั้ง 2 ท่อนมาทำเป็น โหมโรง ส่วนทะแยเถา ครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะเป็นผู้มาทำขึ้นเดี่ยวจนครบเป็นเถา”

(จิรัธ อัจฉรงค์, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2552)

ภาพที่ 9 ครูวัฒนา โกสินานนท์
 ครูวัฒนา โกสินานนท์ อาจารย์เชิดสอนคีตศิลป์ไทย
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

“เพลงทะแยสามชั้น เป็นเพลง 2 ท่อนท่อน 1 มี 4 จังหวะ ท่อน 2 มี 6 จังหวะ
 มาจากเพลงทะแยสองชั้น โบราณ ท่วงทำนองทางร้องมันเพราะมากเพราะจับใจ
 เลยทีเดียวแล้วเวลาคณะครูร้องเนี่ย ครูชอบฟังคณะครูร้องมากคณะครูร้องเพราะ เพลง
 นี้คนร้องต้องใช้ความสามารถสูงยิ่งท่อน 2 มันมีตั้ง 6 จังหวะก็ต้องร้องยาว คือ
 ต้องใช้กำลังมาก ถ้ากำลังไม่พอเพลงก็ไม่น่าฟัง แล้วในการร้องก็ต้องใช้กลเม็ด
 เด็ดพราย กลวิธีขั้นสูงในการร้องจึงจะทำให้เพลงไพเราะน่าฟังยิ่งขึ้น”
 (วัฒนา โกสินานนท์, สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม, 2552)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพที่ 10 รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี
รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี ข้าราชการบำนาญ ประจำภาควิชาดุริยางคศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“เพลงเรื่องทะเล 7 ท่อน เรื่องของมันคือทะเล 5 ท่อนและเป็นล่องเรือ 2
ท่อนเป็นเรื่องสองชั้น เป็นเรื่องปราบไก่เทียบเท่าเพลงช้าแต่ว่าเขามักจะรวมเรียกว่า
ทะเล 7 ท่อน ที่จริงแล้ว 2 ท่อนทำเป็นล่องเรือ 5 ท่อนเป็นทะเล โบราณท่านใช้
เป็นเพลงไล่มือพวกบีพาทย์จะใช้สำหรับไล่มือ จะมีไล่มูล่ง ไล่ทะเล ไล่สาธุการ
จะไล่อู่ 3 เพลงแต่ว่ามุล่งกับทะเลเนี่ยเป็นหัวใจ และที่น่าแปลกใจอีกอย่างหนึ่ง
คือ ในการไล่สามสายเขาจะนิยมไล่ทะเล เป็นเครื่องดนตรีที่ไม่ไล่มูล่ง ฉะนั้นเป็น
เรื่องน่าคิดว่าเพลงทะเลต้องเป็นเพลงที่สำคัญ”

(พิชิต ชัยเสรี, สัมภาษณ์, 15 พฤศจิกายน 2552)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพที่ 11 ครูสมชาย ทับพร

ครูสมชาย ทับพร นักวิชาการละครและดนตรี 9 ชข.

ผู้เชี่ยวชาญด้านคีตศิลป์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

“เพลงทะเลนี้ความไพเราะของเพลง คือเป็นเพลงลดเสียงประเภทเดียวกับพวกเพลงแขกมอญ ในเพลงจะมีเสียงซึ่งร้องยากหลายๆเสียง เป็นเพลงที่ร้องยากทำให้ไพเราะยาก ขึ้นเสียงสูงก็ไปไม่ถึงหลบลงต่ำก็ต่ำไป ในเพลงนี้มีอยู่หลายที่ ผู้ขับร้องต้องมีความสามารถ และมีพื้นฐานในการขับร้องที่ดีพอสมควร เพราะเพลงทะเลถือเป็นเพลงเอกของนักร้องเพลงประเภทนี้นักร้องจะร้องได้ไพเราะยาก เช่นเดียวกับเพลงราตรีประดับดาว เป็นเพลงที่ร้องยากสูงก็สูงไปต่ำก็ต่ำไป เพราะเป็นเสียงผู้ชายแต่นิยมให้ผู้หญิงร้อง”

(สมชาย ทับพร,สัมภาษณ์ 21 ธันวาคม 2552)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพที่ 12 ครูปี๊บ คงลายทอง

ครูปี๊บ คงลายทอง ครูวิทยากรศิลป์ 8 ว. ข้าราชการสำนักงานการสังคีต
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

“ตะแยะสองชั้นแล้ววิวัฒนาการมาเป็นสามชั้น ใ้บรรเลงเล่นเสภา สักวา เป็น
ทำนองทางพื้น ไม่มีลูกล่อลูกขัด และแบ่งเป็น 2 เสียงคือเสียงล่างกับเสียงบน เสียง
ล่างที่นำมาเดียวกัน เสียงบนน่าจะเป็นโหมโรงหรือรับร้องเสียงมากกว่าเขาใ้
นำไปเดียวกันเป็นเพลงสำคัญ และมีสำเนียงที่ไพเราะครูเคยฟังเดี่ยวสามสาย หรือ
ซอด้วงที่ครูหลวงไพเราะๆเดี่ยวไว้ ครูเขวงศักดิ์ก็ได้เดี่ยวตะแยะซอสามสาย ตะแยะ
เป็นเพลงใหญ่ เป็นเพลงใหญ่หมายความว่า ศักดิ์ศรีคุณค่าของเพลงมีมาก คนที่
เกี่ยวซอมาก็คงลำบากหน่อยเพราะมีเนื้อหาเยอะ”
(ปี๊บ คงลายทอง, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม, 2552)

ภาพที่ 13 ครูไชยยะ ทางมีศรี

ครูไชยยะ ทางมีศรี ครูิยางคศิลป์ ระดับอาวุโส
ข้าราชการสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

“ครูหลวงประดิษฐไพเราะคิดประดิษฐ์เป็นทางสำหรับ ไล่มือเขาเรียกทะแย 7 เที้ยว 1 จบของเพลงทะแยเนี่ย...เท่ากับ 1 เที้ยวแล้วก็ประดิษฐ์ทำนองให้ต่างจากนี้ ไปอีก 6 แบบไม่ได้เป็นท่อนกลอนเปลี่ยนไปเรื่อยเพื่อฝึกความคิดให้เกิดความชำนาญในการแปรทาง และเหลือมรดกตกทอดมาถึงครูรวม พรหมบุรีเหลือ 1 เที้ยวแล้วครูก็ได้รับถ่ายทอดมาเป็นการไล่มือ เนี่ย... 1 เที้ยวอัตราสามชั้นตีวนไปวนมา 3 ชั่วโมงจบ ใช้ไล่มือตอนเช้ามีด การไล่มือของระนาด เวลาไล่นานๆก็ต้องแก้เบื่อหนึ่งอย่างแล้วอีกอย่างทำให้แตกฉานได้ด้วยการแปลทำนอง เกร็ดของมันก็คือประโยชน์ของการไล่นะเนาะเท่านั้นเอง เป็นเพลงทางพื้นแล้วมีเปลี่ยนในตัว เปลี่ยนการขึ้นลงเป็นเพลงที่ครบ 7 เสียง เพลงที่ครบ 7 เสียงถือว่าเป็นเพลงชั้นสูง เป็นเพลงมาตรฐานของคนตรีไทย เสียงที่ใช้ไล่นะเนาะเป็นเสียงนี้จะต่างกับเสียงรับร้อง”

(ไชยยะ ทางมีศรี,สัมภาษณ์ 21 ตุลาคม 2552)

ภาพที่ 14 อาจารย์ฐิระพล น้อยนิตย์

อาจารย์ฐิระพล น้อยนิตย์ ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
อาจารย์ประจำภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

“เพลงทะเลสองชั้นที่ใช้สำหรับขับร้องและบรรเลงประกอบการแสดง โขน-ละคร เช่น ในตบนางลอย และตบพรมมาศตานั้น โบราณบอกว่าท่านพัฒนา มาจาก ท่อน 1 ของ เพลงเรื่องทะเลสองชั้น 7 ท่อน ซึ่งมีความยาวเท่ากับกลอง โยนที่ร้องในตบพรมมาศตและตบนางลอย มี 2 ท่อน ท่อน 1 ของเพลงเรื่อง ทะเลแมนจะกลายเป็น 2 ท่อน แบ่งช่วงหน้า ท่อน 1 เป็น 4 จังหวะ ช่วงหลังท่อน 2 มี 6 จังหวะซึ่งเป็นการยอคเยียมของบรรพชนดนตรีไทยจากเพลงยาวๆ ในท่อน ที่ 1 แบ่งออกให้เป็น 2 ท่อนเพื่อใช้ประกอบในการแสดง”

(ฐิระพล น้อยนิตย์, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2552)

ศูนย์วิจัยกีฬาศรีพิทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ชื่อ	นางพรอุษา แก้วสว่าง
วัน เดือน ปี เกิด	เกิดวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2515
ภูมิลำเนาเดิม	85 หมู่ 1 ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภูมิลำเนาปัจจุบัน	22/100 หมู่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
การศึกษา	พ.ศ. 2538 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพมหานคร
เข้ารับราชการ	พ.ศ. 2539 ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี
ปัจจุบัน	เป็นอาจารย์สอนรายวิชาศิลปะไทย ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย