การแสดงขับร้องเดี่ยวระดับมหาบัณฑิตโดย อิสรพงศ์ ดอกยอ

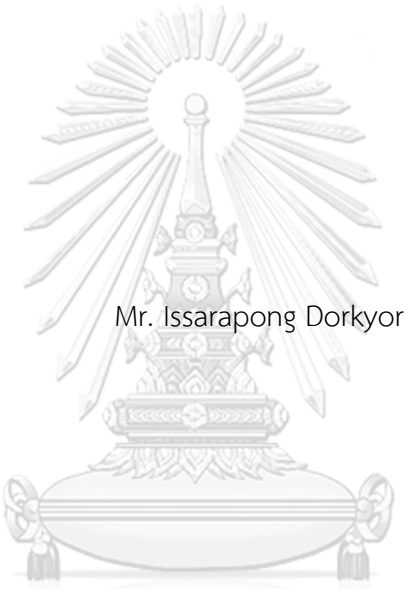
นายอิสรพงศ์ ดอกยอ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ภาควิชาดุริยางคศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2566

MASTER VOCAL RECITAL BY ISSARAPONG DORKYOR

Mr. Issarapong Dorkyor



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Fine and Applied Arts in Western Music
Department of Music
Faculty of Fine and Applied Arts
Chulalongkorn University
Academic Year 2023

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การแสดงขับร้องเดี่ยวระดับมหาบัณฑิตโดย อิสรพงศ์ ดอกยอ
โดย	นายอิสรพงศ์ ดอกยอ
สาขาวิชา	ดุริยางคศิลป์ตะวันตก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินันท์ ชินสำราญ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

..... คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(ศาสตราจารย์ ดร.ขำคม พรประสิทธิ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศศี พงศ์สรายุทธ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินันท์ ชินสำราญ)

..... กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(ศาสตราจารย์ดวงใจ ทิวทอง)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

อิสรพงศ์ ดอกยอ : การแสดงขับร้องเดี่ยวระดับมหาบัณฑิตโดย อิสรพงศ์ ดอกยอ. (MASTER VOCAL RECITAL BY ISSARAPONG DORKYOR) อ.ที่ปรึกษาหลัก : ผศ. ดร. กิตตินันท์ ชินสำราญ

การแสดงขับร้องเดี่ยวระดับมหาบัณฑิตโดย อิสรพงศ์ ดอกยอ มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอและถ่ายทอดบทเพลงร้องศิลป์ บทเพลงพื้นบ้าน และบทเพลงลูกทุ่งไทยต่อสาธารณชน โดยการแสดงขับร้องเดี่ยวในครั้งนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกบทเพลงรวมทั้งสิ้น 11 เพลง แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 1) บทเพลงร้องศิลป์ จำนวน 2 เพลง 2) บทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษ จำนวน 3 เพลง และ 3) บทเพลงลูกทุ่งไทยในหลายยุคที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างชัดเจน จำนวน 6 เพลง ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและได้วิเคราะห์บทเพลงอย่างละเอียด เพื่อนำมาตีความหมายและนำไปสู่การศึกษาและสังเคราะห์เป็นวิธีการขับร้องที่เหมาะสมกับบทเพลงในแต่ละประเภทโดยมุ่งประเด็นไปที่การศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการขับร้องในบทเพลงร้องศิลป์และบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดและประยุกต์กับการขับร้องบทเพลงลูกทุ่งไทยในรูปแบบการนำเสนอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเหมาะสมกับการจัดแสดงในยุคปัจจุบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

สาขาวิชา ดุริยางคศิลป์ตะวันตก ลายมือชื่อนิสิต .....

ปีการศึกษา 2566 ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก .....

6380036035 : MAJOR WESTERN MUSIC
KEYWORD: Vocal performance, Lukthung, International folk songs, Art songs

Issarapong Dorkyor : MASTER VOCAL RECITAL BY ISSARAPONG DORKYOR.
Advisor: Asst. Prof. KITTINANT CHINSAMRAN, D.F.A.

A Master Vocal Recital by Issarapong Dokyor had the aim of presenting the essence of Art songs, folk songs, and Lukthung songs (Thai country songs). In this performance, the researcher selected 11 songs divided into 3 categories: 1) 2 pieces of Art songs. 2) 3 English folk songs, and 3) 6 pieces of distinct Lukthung songs. The researcher thoroughly studied the historical background and analyzed each song to interpret and apply them to the study of appropriate singing techniques for each song type, especially in Art songs and English folk songs to serve as a guideline for further development and adaptation of singing techniques of Lukthung songs in a unique way and suitable for modern performances.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

Field of Study: Western Music
Academic Year: 2023

Student's Signature .....
Advisor's Signature .....

กิตติกรรมประกาศ

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินันท์ ชินสำราญ อาจารย์ที่ปรึกษาของข้าพเจ้าที่ช่วยคอยอบรมสั่งสอน ให้คำปรึกษา และแนะนำสิ่งต่าง ๆ อันมีประโยชน์แก่ข้าพเจ้าทั้งด้านการขับร้องและการดำเนินชีวิต ตลอดจนการให้กำลังใจในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

กราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ดวงใจ ทิวทอง และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศศี พงศ์สรายุทธ ที่ได้สละเวลามาเป็นกรรมการและผู้ให้คำแนะนำในการทำเล่มวิทยานิพนธ์จนสำเร็จได้

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้ทางด้านดนตรีมาโดยตลอดระยะเวลาการเรียนในระดับปริญญาโทนี้ ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านจากใจจริงที่ได้ติดตามและสนับสนุนมาโดยตลอด ขอบคุณมิตรสหายที่อยู่เคียงข้าง สุดท้ายนี้ขอขอบคุณบิดา มารดา ที่เลี้ยงดูข้าพเจ้าเป็นอย่างดีและทำให้ประสบความสำเร็จในวันนี้

อิสรพงศ์ ดอกยอ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย ..... ค

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ..... ง

กิตติกรรมประกาศ ..... จ

สารบัญ ..... ฉ

สารบัญตาราง ..... ฌ

สารบัญตัวอย่าง ..... ญ

บทที่ 1 บทนำ 13

ความเป็นมาและความสำคัญ 13

ขอบเขตของการวิจัย 14

วิธีดำเนินการวิจัย 14

ประโยชน์ของการวิจัย 15

บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 16

2.1 ความหมายของบทเพลงร้องศิลป์ 16

2.2 ประวัติและคำร้องเพลงของบทเพลงร้องศิลป์ 17

2.2.1 บทเพลง “Come Away, Death” 17

2.2.2 บทเพลง “Now Sleeps the Crimson Petal” 18

2.3 ความหมายของบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษ 19

2.4 ประวัติและคำร้องบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษ 20

2.4.1 บทเพลง “Greensleeves” 20

2.4.2 บทเพลง “Down by the Salley Gardens” 21

2.4.3 บทเพลง “The Last Rose of Summer” 22

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

2.5 เทคนิคการขับร้องบทเพลงร้องศิลป์และบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษ..... 24
2.5.1 การควบคุมลมหายใจ..... 24
2.5.2 การเปล่งเสียง..... 25
2.5.3 การสร้างเสียงกังวาน..... 25
2.5.4 การขับร้องโน้ตช่วงเอื้อนวิจิตร..... 26
2.5.5 การใช้กระแสเสียงเรียบและกระแสเสียงพลิ้ว..... 26
2.5.6 การขับร้องเลกาโต..... 26
2.6 ความหมายและพัฒนาการของบทเพลงลูกทุ่ง..... 27
2.7 ประวัติและคำร้องบทเพลงลูกทุ่ง..... 34
2.7.1 บทเพลง “ของปลอม”..... 34
2.7.2 บทเพลง “นักร้องบ้านนอก”..... 35
2.7.3 บทเพลง “ยอยศพระลอ”..... 36
2.7.4 บทเพลง “มนต์รักลูกทุ่ง”..... 38
2.7.5 บทเพลง “เธอคือดวงใจ”..... 39
2.7.6 บทเพลง “ยอดรักประจำปี”..... 40
2.8 เทคนิคการขับร้องบทเพลงลูกทุ่ง..... 41
2.8.1 การเอื้อนเสียง..... 41
2.8.2 การใช้ลูกสะบัด..... 42
2.8.3 การใช้ลูกคอ..... 42
2.8.4 การใช้ลูกดึง..... 42
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย..... 43
3.1 การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับบทเพลง..... 43
3.2 การคัดเลือกบทเพลงสำหรับการแสดง..... 43
3.3 การศึกษาประวัติความเป็นมา คำร้อง และการวิเคราะห์บทประพันธ์เพลงสำหรับ..... 44

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

3.4 การฝึกซ้อม 45
3.4.1 การฝึกซ้อมบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษและการฝึกซ้อมบทเพลงร้องศิลป์ 45
3.4.2 การฝึกซ้อมบทเพลงลูกทุ่ง 45
3.5 การจัดการแสดง 46
3.5.1 การเตรียมพร้อมทางด้านร่างกายและด้านจิตใจสำหรับการแสดง 46
3.5.2 การจัดลำดับบทเพลง 46
3.5.3 การเตรียมพร้อมด้านสถานที่ในวันแสดงจริง 47
บทที่ 4 การวิเคราะห์บทประพันธ์ การตีความหมาย และเทคนิคการขับร้อง 48
4.1 บทเพลงร้องศิลป์ 48
4.1.1 การวิเคราะห์และตีความหมายบทเพลงร้องศิลป์ 48
4.1.2 เทคนิคการขับร้องบทเพลงร้องศิลป์ 52
4.2 บทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษ 54
4.2.1 การวิเคราะห์และตีความหมายบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษ 54
4.2.2 เทคนิคการขับร้องบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษ 61
4.3 บทเพลงลูกทุ่ง 65
4.3.1 การวิเคราะห์และตีความหมายบทเพลงลูกทุ่ง 65
4.3.2 เทคนิคการขับร้องบทเพลงลูกทุ่ง 75
บทที่ 5 บทสรุป 81
5.1 การประยุกต์เทคนิคการขับร้องจากบทเพลงร้องศิลป์และบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษ สู่การขับร้องบทเพลงลูกทุ่ง 81
5.2 การแสดงสู่สาธารณชน 82
5.3 บทสรุป 84
บรรณานุกรม 86
ประวัติผู้เขียน 88

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1 คำแปลเนื้อร้องบทเพลง “Come Away, Death” โดยเพียงนภา มงคงใหม่ 18
ตารางที่ 2 คำแปลเนื้อร้องบทเพลง “Now Sleeps the Crimson Petal” โดยเพียงนภา มงคงใหม่ 19
ตารางที่ 3 คำแปลเนื้อร้องบทเพลง “Greensleeves” โดยเพียงนภา มงคงใหม่..... 21
ตารางที่ 4 คำแปลเนื้อร้องบทเพลง “Down by the Salley Gardens” โดยเพียงนภา มงคงใหม่ . 22
ตารางที่ 5 คำแปลเนื้อร้องบทเพลง “The Last Rose of Summer” โดยเพียงนภา มงคงใหม่..... 23
ตารางที่ 6 เนื้อร้องบทเพลง “ของปลอม” 34
ตารางที่ 7 เนื้อร้องบทเพลง “นักร้องบ้านนอก” 35
ตารางที่ 8 เนื้อร้องบทเพลง “ยอยศพระลอ” 37
ตารางที่ 9 เนื้อร้องบทเพลง “มนต์รักลูกทุ่ง” 38
ตารางที่ 10 เนื้อร้องบทเพลง “เธอคือดวงใจ” 39
ตารางที่ 11 เนื้อร้องบทเพลง “ยอดรักประจำปี” 40
ตารางที่ 12 ลำดับบทเพลง..... 47
ตารางที่ 13 คำศัพท์ในบทเพลง “ยอยศพระลอ” 70
ตารางที่ 14 คำศัพท์ในบทเพลง “ยอดรักประจำปี” 74

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

สารบัญตัวอย่าง

หน้า

ตัวอย่างที่ 1 ลักษณะของส่วนบรรเลงประกอบในช่วงแรก (ท่อน A) ของบทเพลง “Come Away, Death” 50

ตัวอย่างที่ 2 ลักษณะของส่วนบรรเลงประกอบในช่วงหลัง (ท่อน B) ของบทเพลง “Come Away, Death” 51

ตัวอย่างที่ 3 ประโยคทำนองของบทเพลง “Now Sleeps the Crimson Petal” 52

ตัวอย่างที่ 4 การเอื้อนในคำว่า “weep” ของบทเพลง “Come Away, Death” (ห้อง 40-41) 53

ตัวอย่างที่ 5 ลักษณะทำนองของบทเพลง “Now Sleeps the Crimson Petal” ในแบบ 1 พยางค์ต่อ 1 ตัวโน้ต 54

ตัวอย่างที่ 6 ลักษณะของการบรรเลงเปียโนประกอบในบทเพลง “Greensleeves” 55

ตัวอย่างที่ 7 โครงสร้างโมด G โดเรียน 55

ตัวอย่างที่ 8 ทำนองของบทเพลงที่สร้างจากโมด G โดเรียน ในบทเพลง “Greensleeves” 56

ตัวอย่างที่ 9 ลักษณะของการบรรเลงเปียโนประกอบ ในบทเพลง “Down by the Salley Gardens” 57

ตัวอย่างที่ 10 โครงสร้างบันไดเสียง Db เพนตาโทนิก 57

ตัวอย่างที่ 11 ทำนองหลักในท่อน A ที่อยู่ในบันไดเสียง Db เพนตาโทนิก ของบทเพลง “Down by the Salley Gardens” 57

ตัวอย่างที่ 12 ทำนองหลักในท่อน B ที่อยู่ในบันไดเสียง Db เพนตาโทนิก และโน้ตนอกเหนือ บันไดเสียงเพนตาโทนิกของบทเพลง “Down by the Salley Gardens” 58

ตัวอย่างที่ 13 โครงสร้างบันไดเสียง Eb เพนตาโทนิก 59

ตัวอย่างที่ 14 ทำนองหลักที่อยู่ในบันไดเสียง Eb เพนตาโทนิก ของบทเพลง “The Last Rose of Summer” 59

ตัวอย่างที่ 15 ลักษณะการบรรเลงประกอบช่วงต้นในบทเพลง “The Last Rose of Summer” ... 60

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

ตัวอย่างที่ 16 ลักษณะการบรรเลงประกอบของเปียโนในรอบที่ 3 ในบทเพลง “The Last Rose of Summer” 60
ตัวอย่างที่ 17 ประโยคเพลงในบทเพลง “Greensleeves” ในห้องที่ ห้อง 3-6 62
ตัวอย่างที่ 18 จุดเอื้อนสั้นของประโยคเพลงในบทเพลง “Down by the Salley Gardens” 63
ตัวอย่างที่ 19 การใช้ช่องเสียงกะโหลกในช่วงเสียงสูงของ บทเพลง “Down by the Salley Gardens” 63
ตัวอย่างที่ 20 การซ้อมตบมือตามจังหวะของส่วนจังหวะที่มีความยาก ในบทเพลง “The Last Rose of Summer” 64
ตัวอย่างที่ 21 การซ้อมโดยการออกเสียงเป็นโน้ตระดับเสียงเดียวทั้งหมดของส่วนจังหวะที่มีความยาก ในบทเพลง “The Last Rose of Summer” 64
ตัวอย่างที่ 22 การเอื้อนในคำว่า “bed” ของบทเพลง “The Last Rose of Summer” 64
ตัวอย่างที่ 23 จุดเอื้อนอื่น ๆ ของบทเพลง “The Last Rose of Summer” 65
ตัวอย่างที่ 24 รูปแบบประโยคการขับร้องปกติและการขับร้องรับของลูกคู่ 66
ตัวอย่างที่ 25 ประโยคการขับร้องรับของลูกคู่ในห้องที่ 25-26 67
ตัวอย่างที่ 26 ประโยคการขับร้องรับของลูกคู่ในห้องที่ 41-42 67
ตัวอย่างที่ 27 ประโยคการขับร้องรับของลูกคู่ในห้องที่ 53-54 และช่วงหางเพลงในห้องที่ 58-61 ... 68
ตัวอย่างที่ 28 การใช้ความเข้มเสียงที่แตกต่างกันในประโยคเพลง “ให้มาคิดถึงท้องทุ่งนา” 68
ตัวอย่างที่ 29 การใช้ความเข้มเสียงที่แตกต่างกันในประโยคเพลง “ลำบากลำบนก็จะทนก้มหน้า” . 69
ตัวอย่างที่ 30 การใช้เสียงเต็มในช่วงเสียงสูงที่ประโยค “ไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไป” 69
ตัวอย่างที่ 31 การเปรียบเทียบการเอื้อนของทั้ง 2 ประโยคในบทเพลง “ยอยศพระลอ” 70
ตัวอย่างที่ 32 ทำนองและทางเดินคอร์ดในท่อน A ในบทเพลง “เธอคือดวงใจ” 72
ตัวอย่างที่ 33 ทำนองและทางเดินคอร์ดในท่อน B ในบทเพลง “เธอคือดวงใจ” 72
ตัวอย่างที่ 34 ทำนองการขับร้องแบบ 1 พยางค์ ต่อ 1 โน้ต ในบทเพลง “ยอดรักประจำปี” 73
ตัวอย่างที่ 35 โครงสร้างบันไดเสียง F เอโอเลียน 73
ตัวอย่างที่ 36 ทำนองท่อน A ที่อยู่บนบันไดเสียง F เอโอเลียน ในบทเพลง “ยอดรักประจำปี” 73

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

ตัวอย่างที่ 37 โครงสร้างบันไดเสียง A เพนตาโทนิก 73
ตัวอย่างที่ 38 ทำนอง B ที่อยู่บนบันไดเสียง A เพนตาโทนิก ในบทเพลง “ยอดรักประจำปี” 73
ตัวอย่างที่ 39 จุดการใช้ลูกคอในบทเพลง “ของปลอม” 75
ตัวอย่างที่ 40 จุดการใช้ลูกดึงในบทเพลง “ของปลอม” 75
ตัวอย่างที่ 41 ลักษณะการใช้ลูกดึงในแบบฉบับของผู้วิจัย 75
ตัวอย่างที่ 42 จุดการเอื้อนในประโยคเพลง บทเพลง “นักร้องบ้านนอก” 76
ตัวอย่างที่ 43 ลักษณะการเอื้อนในประโยคเพลง บทเพลง “นักร้องบ้านนอก” 76
ตัวอย่างที่ 44 ลักษณะการเอื้อนในประโยคเพลง บทเพลง “นักร้องบ้านนอก” 76
ตัวอย่างที่ 45 ลักษณะการเอื้อนในส่วนร่ายของบทเพลง “ยอยศพระลอ” 77
ตัวอย่างที่ 46 ทำนองร้องส่วนร้องในบทเพลง “ยอยศพระลอ” 78
ตัวอย่างที่ 47 จุดขับร้องเทคนิคพิเศษของการขับร้องเพลงลูกทุ่ง ในบทเพลง “มนต์รักลูกทุ่ง” 78
ตัวอย่างที่ 48 ลักษณะการเชื่อมเสียงด้วยเทคนิคเลกาโตควบคู่กับการพยุงลมหายใจ ในประโยคเพลงของบทเพลง “เธอคือดวงใจ” (กำกับโดยเครื่องหมายเชื่อมเสียง) 79
ตัวอย่างที่ 49 ลักษณะการขับร้องแบบ 1 พยางค์ ต่อ 1 โน้ต ในบทเพลง “ยอดรักประจำปี” 79
ตัวอย่างที่ 50 ทำนองบนบันไดเสียง A เพนตาโทนิกในบทเพลง “ยอดรักประจำปี” 80

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

บทที่ 1
บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญ

จากการค้นคว้าและสืบค้นเรื่องการจัดแสดงการแสดงขับร้องเดี่ยวระดับมหาบัณฑิตในปัจจุบัน พบว่าบทเพลงที่คัดเลือกและนำมาแสดงมักจะเป็นบทเพลงในรูปแบบการขับร้องแบบอุปรากร เพื่อเป็นการแสดงถึงศักยภาพของผู้ขับร้อง หรืออาจอยู่ในรูปแบบผสมผสานระหว่างการขับร้องในรูปแบบอุปรากรกับแนวเพลงอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและความบันเทิงมากกว่ากับขับร้องเพลงคลาสสิกอย่างเดียวตลอดการทำการแสดง การจัดแสดงในครั้งนี้ผู้วิจัยมีความตั้งใจในการคัดเลือกบทเพลงจากบทเพลงขับร้องในหลายรูปแบบ โดยเน้นการนำเสนอในความงามความน่าสนใจในด้านเทคนิคการขับร้อง และความเป็นเอกลักษณ์ของบทเพลงแต่ละประเภท

ผู้วิจัยได้นำประสบการณ์ในการขับร้องบทเพลงลูกทุ่งเป็นแก่นในการทำวิจัยและนำหลักคิดและเทคนิคการขับร้องแบบตะวันตกของบทเพลงร้องศิลป์และบทเพลงพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้ในการขับร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อให้เกิดเป็นแนวทางในการขับร้องที่มีเอกลักษณ์และมีคุณภาพยิ่งขึ้น บทเพลงลูกทุ่งเป็นประเภทแนวเพลงที่มีวิวัฒนาการมาจากเพลงพื้นเมืองของไทยและอยู่คู่คนไทยมาแต่ช้านาน เป็นบทเพลงที่สะท้อนสังคมในทุกยุคทุกสมัย กล่าวได้ว่าเป็นบทเพลงที่มีความใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของคนไทยมากที่สุดประเภทหนึ่ง บทเพลงลูกทุ่งแต่ละบทเพลงมีการสะท้อนถึงความเชื่อ ความคิด ทัศนคติของแต่ละยุค ผ่านท่วงทำนอง เสียงร้อง คำร้อง จังหวะ และเครื่องดนตรี ได้อย่างชัดเจน รวมถึงว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีความเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขของภาษาไทย ซึ่งไม่มีภาษาใดในโลกสามารถมีเสน่ห์และสำเนียงเหมือนกับเพลงลูกทุ่ง

ในส่วนบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษ ก็เป็นบทเพลงที่มีความใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของชาตินั้น ๆ เช่นกัน โดยบทเพลงใดที่มีความนิยมมาก ก็มักจะนำมาเรียบเรียงใหม่อยู่เสมอ ซึ่งเป็นกระบวนการทำให้บทเพลงพื้นบ้านต่าง ๆ สามารถดำรงอยู่มาถึงยุคปัจจุบันได้ และด้านบทเพลงร้องศิลป์ก็เป็นบทเพลงอีกรูปแบบที่ใช้ความสามารถในการขับร้องสูง การศึกษาวิธีการขับร้องบทเพลงประเภทนี้ให้ได้อย่างดี จะนำไปสู่กับขับร้องบทเพลงประเภทอื่น ๆ ให้ดีขึ้นได้อีกด้วย

“การแสดงขับร้องเดี่ยวโดย อิสรพงศ์ ดอกยอ” ได้นำเสนอและถ่ายทอดทั้งบทเพลงร้องศิลป์ บทเพลงพื้นบ้าน และบทเพลงลูกทุ่ง รวมทั้งสิ้น 11 เพลง โดยให้ความสำคัญกับศึกษาเทคนิคการขับร้องในบทเพลงร้องศิลป์และบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษตามขนบธรรมเนียมของ

ดนตรีตะวันตก เพื่อประยุกต์กับการขับร้องบทเพลงลูกทุ่งอย่างมีคุณภาพ มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสามารถนำแสดงสู่สาธารณชนได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบการแสดงการขับร้องอย่างหลากหลายรูปแบบ ทั้งบทเพลงร้องศิลป์ บทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษ และบทเพลงลูกทุ่ง
2. เพื่อให้เกิดเป็นบทความทางวิชาการที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทเพลงร้องศิลป์ บทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษ และบทเพลงลูกทุ่ง
3. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการแสดงการขับร้องและนำเสนอผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเหมาะสมกับการจัดแสดงในยุคปัจจุบัน

ขอบเขตของการวิจัย

1. ศึกษาข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของบทเพลงร้องศิลป์ บทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษ และบทเพลงลูกทุ่ง
2. ศึกษาเทคนิคการขับร้องบทเพลงร้องศิลป์ บทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษ และบทเพลงลูกทุ่ง
3. ศึกษาการจัดการแสดงการขับร้องเดี่ยวที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

วิธีดำเนินการวิจัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

1. ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความหมาย รวมถึงความสำคัญของของบทเพลงร้องศิลป์ บทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษ และบทเพลงลูกทุ่งที่มีต่อสังคม เพื่อคัดเลือกบทเพลงที่มีความน่าสนใจทั้งในแง่ของการใช้ภาษาที่สวยงามและความโด่งดังของผลงาน
2. ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเพื่อคัดเลือกบทเพลงสำหรับการแสดงการขับร้องเดี่ยว ทั้งบทเพลงบทเพลงร้องศิลป์ บทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษ และบทเพลงลูกทุ่ง
3. ศึกษารายละเอียดบทเพลงที่คัดเลือกสำหรับการแสดงเพื่อต่อยอดการศึกษาในแนวทางการขับร้องตามขนบธรรมเนียมของยุคสมัยและประเภทของบทเพลงนั้น ๆ
4. วางแผนการฝึกซ้อมตามขั้นตอน เพื่อให้สามารถแสดงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. จัดการแสดงเดี่ยวการขับร้องให้มีมาตรฐานระดับมหาบัณฑิต
6. รวบรวมข้อมูลเนื้อหาและสรุปผลการวิจัย เพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์

ประโยชน์ของการวิจัย

1. เกิดเป็นผลงานการแสดงการขับร้องด้วยบทเพลงร้องศิลป์ บทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษ และบทเพลงลูกทุ่ง
2. เกิดเป็นบทวิจัยที่รวบรวมเกี่ยวกับข้อมูลของบทเพลงร้องศิลป์ บทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษ และบทเพลงลูกทุ่ง
3. เกิดเป็นแนวทางการจัดการแสดงที่มีความเป็นไทย และเพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการสนับสนุนส่งเสริมบทเพลงลูกทุ่งของไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความหมายของบทเพลงร้องศิลป์

เพลงร้องศิลป์ (Art song) คือเพลงขับร้องเดี่ยวคลาสสิกขนาดสั้น ที่มีเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ อาจเป็นเปียโนหรือวงดนตรี การขับร้องบทเพลงศิลป์ต้องอาศัยเทคนิคการขับร้องขั้นสูง ตัวบทเพลงจะมีเนื้อหาทางดนตรีเข้มข้น และมักพบว่ามีการนำบทกวีมาเป็นเนื้อร้อง เพื่อเพิ่มความไพเราะกับทำนองทำนองและความสละสลวยของบทเพลง

กรวิช เทพหัสดิน ณ อยุธยา ได้อธิบายถึงหลักการขับร้องเพลงร้องศิลป์ไว้ว่า

> “หัวใจของการขับร้องเพลงร้องศิลป์นั้น ประการแรก คือ ความรู้ด้านกายภาพของบทเพลง ผู้ขับร้องต้องเข้าใจสังคีตลักษณ์ ท่อนเพลง อัตราจังหวะและลีลาของบทเพลง เพื่อให้สามารถร้องสอดคล้องกับจังหวะ และลีลาตามที่ผู้ประพันธ์กำหนดไว้ นอกจากนั้น ผู้ขับร้องยังต้องศึกษาทำนองเพลงให้ถูกต้อง แบ่งวรรคตอนของประโยคร้องแต่ละประโยคให้เหมาะสมกับดนตรีประกอบ เพื่อตีความ สร้างสรรค์เทคนิคการร้อง รวมถึง สามารถสื่ออารมณ์ของบทเพลงให้กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดบทเพลง และในประการที่สอง คือ ความรู้ด้านอารมณ์ของคำร้องและบทกวี ผู้ขับร้องต้องเข้าใจความหมายของคำร้อง และต้องฝึกฝนออกเสียงคำที่ออกเสียงยาก เพื่อความสมบูรณ์แบบของการแสดง”[1]

เพิ่มเติมด้วยการอธิบายจากผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กิตตินันท์ ชินสำราญ ได้กล่าวถึงการขับร้องบทเพลงร้องศิลป์ต่างชาติและบทเพลงร้องศิลป์ไทยไว้ว่า

> “การถ่ายทอดบทเพลงร้องศิลป์ในทุกชาติทุกภาษาให้เข้าถึงอารมณ์ของบทเพลง นอกจากผู้ขับร้องจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับคำร้องและบริบททางดนตรีอย่างถ่องแท้แล้วในด้านทักษะผู้ขับร้องยังต้องการความสามารถเฉพาะตัวในการควบคุมลมหายใจและการควบคุมอวัยวะที่ใช้ในการกำเนิดเสียง สร้างเสียงสะท้อน และการออกเสียงคำร้อง ให้สามารถสร้างสีสันได้หลากหลาย”[2]

---

[1] กรวิช เทพหัสดิน ณ อยุธยา และวีรชาติ เปรมานนท์, “*ดุษฎีนิพนธ์การแสดงดนตรี: สุนทรียะเพลงร้องโรแมนติกแห่งตำนาน*,” วารสารปาริชาต ปีที่ 33, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563), 3-4.

[2] กิตตินันท์ ชินสำราญ, “*ดุษฎีนิพนธ์งานสร้างสรรค์การแสดงขับร้อง: บทเพลงร้องศิลป์ไทย*” (วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561), 1.

จากคำอธิบายของกรวิชและกิตตินันท์ ผู้วิจัยเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า การขับร้องบทเพลงร้องศิลป์ ต้องอาศัยความเข้าใจทั้งทางด้านความรู้ทางดนตรี เทคนิคการขับร้อง และความรู้ทางด้านภาษา ในระดับสูง ผู้วิจัยยังได้ศึกษาบทเพลงร้องศิลป์ทั้ง 2 เพลงคือ บทเพลง “Come Away, Death” และบทเพลง “Now Sleeps the Crimson Petal” เรียบเรียงโดยโรเจอร์ ควิลเตอร์ (Roger Quilter, 1877-1953) อย่างละเอียดทั้งทางด้านองค์ประกอบดนตรีในมิติของโครงสร้างสังคีตลักษณ์ คำร้อง การตีความหมาย และวิธีการขับร้องตามคำแนะนำเป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังได้นำหลักการขับร้องของบทเพลงร้องศิลป์ มาปรับใช้กับการขับร้องเพลงลูกทุ่งและบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษอีกด้วย

กล่าวเสริมถึงการเรียบเรียงบทเพลงร้องประกอบเปียโนโดยโรเจอร์ ควิลเตอร์ นักประพันธ์เพลงชาวอังกฤษ บทเพลงร้องส่วนใหญ่ของควิลเตอร์มีเนื้อร้องจากบทกวีอังกฤษ ซึ่งผ่านการเลือกสรรค์อย่างดีจากตัวเขาเอง ทั้งนี้การเรียบเรียงมีการคงขนบธรรมเนียมตามแนวทางของดนตรีคลาสสิกแต่ก็มีความสมัยใหม่อยู่ในตัวด้วย ผลงานของเขามีมากกว่า 112 เพลง ซึ่งในหลายเพลงได้ถูกยอมรับว่ามีความเป็นวรรณกรรมอังกฤษอย่างชัดเจน เช่น บทเพลง “Three Shakespeare Songs, Op. 6” บทเพลง “Three English Dances, Op. 11” และ บทเพลง “Five Jacobean Lyrics, Op. 28” เป็นต้น

2.2 ประวัติและคำร้องเพลงของบทเพลงร้องศิลป์

ผู้วิจัยได้คัดเลือกบทเพลงร้องศิลป์ที่มีคำร้องมาจากบทกวีเป็นจำนวน 2 เพลง โดยอยู่ภายใต้การเรียบเรียงเป็นบทเพลงขับร้องเดี่ยวกับเปียโนโดยโรเจอร์ ควิลเตอร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

2.2.1 บทเพลง “Come Away, Death”

บทเพลง “Come Away, Death” มีคำร้องมาจากบทกวีเรื่องราตรีที่สิบสอง (Twelfth night) ประพันธ์โดยวิลเลียม เชกสเปียร์ (William Shakespeare, 1564-1616) และเป็นบทเพลงแรกของบทเพลงชุด Three Shakespeare songs Op. 6 ที่ประพันธ์ขึ้นในปี พ.ศ. 1905 ซึ่งประกอบไปด้วย 3 บทเพลง คือ 1) Come Away, Death 2) O Mistress Mine และ 3) Blow, Blow, thou Winter Wind ซึ่งเป็นเพลงชุดแรกของควิลเตอร์ที่มีการนำบทกวีมาเป็นพื้นฐานในการประพันธ์ ทั้งนี้บทเพลง “Come Away, Death” อยู่ในอัตราความเร็วตัวดำเท่ากับ 63 และมีลีลาค่อนข้างเชื่องช้าและมีส่วนดนตรีบรรเลงประกอบที่สนับสนุนทำนองได้เป็นอย่างดี ไม่มีบทบาทเหนือกว่าแนวขับร้องเพื่อที่จะให้แนวขับร้องโดดเด่นและสื่อความหมายของอารมณ์เศร้าได้เต็มที่ มีเนื้อร้องและคำแปลดังนี้

ตารางที่ 1 คำแปลเนื้อร้องบทเพลง “Come Away, Death” โดยเพียงนภา มงคงใหม่

คำร้องบทเพลง “Come Away, Death”	คำร้องภาษาไทยโดยผู้วิจัย
Come away, come away, death, And in sad cypress let me be laid; Fly away, fly away, breath; I am slain by a fair cruel maid. My shroud of white, stuck all with yew, O, prepare it; My part of death, no one so true; Did share it. Not a flower, not a flower sweet, On my black coffin let there be strown; Not a friend, not a friend greet My poor corpse, where my bones shall be thrown: A thousand thousand sighs to save, Lay me, O where Sad true lover never find my grave, To weep there.	มรณาเอย จงเยื้องกรายเข้ามาเถิด ให้ข้าได้ทิ้งร่างนอนในโลงที่มืดมิด ให้ลมหายใจค่อยแผ่วเบาจนเหือดหาย ข้าตายด้วยน้ำมือของหญิงงามใจทราม จงห่อร่างข้าด้วยผ้าพันศพสีขาวที่ประดับลูกสน จงเตรียมไว้เถิด ด้วยความสัตย์ซื่อของข้า ไม่มีใครจะเทียบได้ ดอกไม้งามใด ๆ ข้าไม่ได้ต้องการ ไม่ต้องโปรยดอกไม้ใดลงบนโลงศพของข้า อย่าให้สหายผู้ใดของข้า ได้เห็นศพข้าที่น่าสังเวช กระดูกที่ข้าต้องละทิ้งไป จะได้ไม่มีผู้ใดต้องร่ำไห้ทอดถอนใจเป็นพันครั้ง จงฝังร่างข้า ในที่ที่จะไม่มีคนรักคนใดจะหาหลุมศพข้าพบ จะได้ไม่ต้องมีผู้ใดต้องร่ำไห้คร่ำครวญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

2.2.2 บทเพลง “Now Sleeps the Crimson Petal”

บทเพลง “Now Sleeps the Crimson Petal” มีคำร้องมาจากบทกวีของอัลเฟรด เทนนีสัน (Alfred Lord Tennyson, 1809-1892) กวีแห่งราชสำนักอังกฤษ ผู้มีความเชี่ยวชาญในการประพันธ์บทกวีเรื่องสั้น ตัวบทเพลงมีการวางทำนองแบบ 1 พยางค์คำร้อง ต่อ 1 ตัวโน้ต (Syllabically) ตลอดทั้งเพลง ซึ่งมีความสง่างามและไพเราะเป็นอย่างมาก และส่วนบรรเลงประกอบมีความเรียบง่ายตลอดทั้งเพลง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนแนวขับร้อง และเพิ่มความชัดเจนให้กับแต่ละพยางค์ที่ปรากฏขึ้นตามทำนองโดยไม่เกิดความขัดแย้งกัน มีเนื้อร้องและคำแปลดังนี้

ตารางที่ 2 คำแปลเนื้อร้องบทเพลง “Now Sleeps the Crimson Petal” โดยเพียงนภา มงคงใหม่

คำร้องบทเพลง “Now Sleeps the Crimson Petal”	คำร้องภาษาไทยโดยผู้วิจัย
Now sleeps the crimson petal, now the white; Nor waves the cypress in the palace walk; Nor winks the gold fin in the porphyry font: The fire-fly wakens: waken thou with me. Now folds the lily all her sweetness up, And slips into the bosom of the lake: So fold thyself, my dearest, thou, and slip Into my bosom and be lost in me.	กลีบดอกไม้สีแดงและสีขาว กำลังหลับใหลทันใด ณ ทางเดินในพระราชวัง ต้นสนเรียงรายต่างหลับใหล แม้แต่ปลาทองที่อ่างหินยังไม่เขยื้อนเคลื่อนกาย มีเพียงหิ่งห้อยกระพริบพราย ปลุกเจ้าให้ตื่นขึ้นมาอยู่กับข้าเถิด ราวบัวน้อยหุบกลีบเก็บซ่อนความหอมหวานไว้ภายใน ซ่อนตัวไว้ภายใต้อ้อมอกของทะเลสาบ จงหุ้มห่อความหอมหวานของเจ้าไว้เถิด ยอดรัก เปิดให้ข้าได้ลิ้มรส เพื่อเชื่อมใจเจ้าไว้ให้แนบสนิทกับข้า

2.3 ความหมายของบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษ

ผู้วิจัยได้สรุปความหมายของเพลงพื้นบ้านไว้ว่า เป็นเพลงที่แต่งขึ้นและร้องกันอย่างไม่เป็นทางการในท้องถิ่น นับได้ว่าเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ ซึ่งหมายถึงวรรณกรรมเพลงหรือเรื่องเล่าที่การสืบทอดโดยการจดจำและบอกเล่ากันปากต่อปาก ในด้านของดนตรีและการขับร้องจะพบว่า มีวิธีการถ่ายทอดโดยการร้องนำและร้องตามกัน มากกว่าการเขียนเป็น ลายลักษณ์อักษร มักมีการจัดวางจังหวะของคำ และจังหวะของเสียง ทำให้เกิดเป็นรูปแบบการร้องตามทำนองอย่างง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านประจำถิ่นมาบรรเลงประกอบด้วยประกอบด้วย โดยการร้องเพลงพื้นบ้านมีปรากฏอย่างแพร่หลาย และสืบทอดต่อ ๆ กันมาในกลุ่มชาวบ้านทุกประเทศทั่วโลก

ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ ได้อธิบายถึง บทเพลงพื้นบ้านไว้ว่า

> “บทเพลงพื้นบ้านเป็นเพลงที่ร้องเล่นกันในหมู่ชาวบ้าน ไม่มีแบบแผนตายตัว เป็นเพลงที่ร้องง่าย มีรูปแบบของทำนองและจังหวะที่ไม่ซับซ้อน และมีเนื้อหาตรงไปตรงมา เป็นเพลงพื้นบ้านของชาวบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิง สนุกสนาน หรือประกอบงานพิธีของชาวบ้าน เนื้อหาของบทเพลงจะมีทั้งคติสอนใจ เรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนา ชีวิตความเป็นอยู่ ความรัก การขับร้องจะมีเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบหรือไม่มีก็

ได้ถ้ามีเครื่องดนตรีจะนำเครื่องดนตรีที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาบรรเลงประกอบไม่มีแบบแผนการบรรเลงที่แน่นอน เป็นส่วนที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของกลุ่มชาวบ้านนั้น ๆ”

จากข้อความนี้จะเห็นได้ว่า เพลงพื้นบ้านเปรียบเสมือนจุดรวมวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนหรือได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ก็จะถูกนำไปพัฒนาต่อและมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกได้

ส่วนใหญ่บทเพลงพื้นบ้าน มักหาจุดเริ่มต้นของเพลงนั้น ๆ อย่างเฉพาะเจาะจงหรืออย่างแท้จริงไม่ได้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะผ่านการเรียบเรียงใหม่ตามแต่ละวิธีและการตีความของนักประพันธ์คนนั้น ๆ เช่น เบนจามิน บริตเทน (Benjamin Britten, 1913-1976) วาทยกร นักเปียโน และนักประพันธ์เพลงชาวอังกฤษ ในยุคศตวรรษที่ 20 ได้เรียงเรียงบทเพลงพื้นบ้านใหม่โดยการคงไว้ซึ่งเนื้อหาหรือทำนองเดิมบางส่วน ในทางเดินคอร์ดและเสียงประสานใหม่ ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งบทเพลงที่ถูกเรียบเรียงใหม่นี้ เช่น บทเพลง “O Waly, Waly”, บทเพลง “The Foggy, Foggy”, บทเพลง “Greensleeves”, บทเพลง “Down by the Salley Gardens” และ บทเพลง “The Last Rose of Summer” เป็นต้น ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นฉบับการเรียบเรียงที่มีชื่อเสียงและถูกบรรเลงอย่างบ่อยครั้งอีกด้วย

กล่าวเสริมถึงผลงานเบนจามิน บริตเทน ซึ่งมีหลากหลายประเภท ทั้งบทเพลงขับร้องเดี่ยว บทเพลงขับร้องประสานเสียง บทเพลงสำหรับวงออร์เคสตรา บทเพลงสำหรับวงเชมเบอร์ รวมถึงบทเพลงจากภาพยนตร์ ตลอดจนการเขียนเพลงสำหรับเด็ก บริตเทนได้รับการยกย่องเป็นนักประพันธ์ที่ยอดเยี่ยม และถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในแนวทางดนตรีคลาสสิกในศตวรรษที่ 20 ของประเทศอังกฤษ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

2.4 ประวัติและคำร้องบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษ

การแสดงขับร้องเดี่ยวในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกพื้นบ้านภาษาอังกฤษ ที่อยู่ภายใต้การเรียบเรียงเป็นบทเพลงขับร้องเดี่ยวกับเปียโนโดยเบนจามิน บริตเทน เป็นจำนวน 3 เพลง

2.4.1 บทเพลง “Greensleeves”

บทเพลง “Greensleeves” เป็นบทเพลงพื้นบ้านของประเทศอังกฤษ (English folk song) มีที่มาที่ไปไม่ชัดเจน แต่มีข้อสันนิฐานว่า บทเพลงนี้ถูกประพันธ์ขึ้นโดยพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 (King Henry VIII, 1491-1547) โดยมอบให้กับ แอนน์ โบลิน (Anne Boleyn, 1533-1536)

พระมเหสีองค์ที่ 2 ของพระองค์ ทั้งนี้เนื้อหาของบทเพลงจะเป็นไปในทางการตัดพ้อและร้องขอความรักจากคนรักที่เป็นหญิง มีเนื้อร้องและคำแปลดังนี้

ตารางที่ 3 คำแปลเนื้อร้องบทเพลง “Greensleeves” โดยเพียงนภา มงคงใหม่

คำร้องบทเพลง “Greensleeves”	คำร้องภาษาไทยโดยผู้วิจัย
Alas, my love, you do me wrong, To cast me off discourteously. And I have loved you so long, Rejoicing in your company.	อนิจจาความรัก ที่รักเจ้าทำผิดต่อข้า เจ้าทิ้งข้าไปอย่างไม่ใยดี และข้ารักเจ้ามานานเหลือเกิน หลงใหลและเบิกบานในความรักของเจ้า
Greensleeves was all my joy Greensleeves was my delight, Greensleeves was my heart of gold, And who but my lady Greensleeves?	แม่สาวแขนเสื้อเขียว เจ้าเคยเป็นความสุขทั้งหมดของข้า แม่สาวแขนเสื้อเขียว เจ้าเคยเป็นความปิติยินดีของข้า แม่สาวแขนเสื้อเขียว เจ้าเคยเป็นหัวใจทองคำของข้า จะเป็นใครไปได้ นอกจากแม่สาวที่รักของข้า
I have been ready at your hand, To grant what ever you did crave; And I have waged both life and land, Your love and good-will for to gain.	ข้าพร้อมที่จะมอบทุกอย่างให้เจ้า ปรนนิบัติทุกสิ่งที่เจ้าปรารถนา ข้าพร้อมถวายทั้งชีวิตและผืนแผ่นดิน เพียงเพื่อได้รับความรักและความกรุณาจากเจ้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

2.4.2 บทเพลง “Down by the Salley Gardens”

บทเพลง “Down by the Salley Gardens” เป็นบทเพลงพื้นบ้านของประเทศไอร์แลนด์ ที่มีคำร้องมาจากบทกวีของวิลเลียม บัตเลอร์ เยตส์ (William Butler Yeats, 1865-1939) นักกวีชาวไอริชและอดีตสมาชิกวุฒิสภาเสรีรัฐไอริช โดยบทเพลงมีเนื้อหาบรรยายบรรยากาศของสวน Salley ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไอร์แลนด์ และมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่ไม่สมหวัง และเป็นการตัดพ้อโทษตนเอง ดังคำร้องในบทเพลง “But I was young and foolish, and now am full of tears” แปลได้ว่า แต่ฉันตอนนั้นเยาว์วัยและโง่เขลา และตอนนี้ฉันจึงได้แต่โศกเศร้ามีเนื้อร้องและคำแปลดังนี้

ตารางที่ 4 คำแปลเนื้อร้องบทเพลง “Down by the Salley Gardens” โดยเพียงนภา มงคงใหม่

คำร้องบทเพลง “Down by the Salley Gardens”	คำร้องภาษาไทยโดยผู้วิจัย
Down by the Salley Gardens	ผ่านสวนแซลลี
my love and I did meet;	ที่ฉันได้เจอคนที่ฉันรัก
She passed the Salley Gardens	เธอเดินผ่านสวนแซลลี
with little snow-white feet.	ด้วยเท้าที่บอบบางขาวราวกับหิมะ
She bid me take love easy,	เชื้อชวนให้ฉันตกหลุมรักเธออย่างง่ายดาย
as the leaves grow on the tree;	ราวกับต้นไม้ผลิใบ
But I, being young and foolish,	แต่ฉันยังเยาว์และโง่เขลา
with her did not agree.	จึงหาได้เห็นด้วยกันเธอไม่
In a field by the river	ในทุ่งหญ้าริมแม่น้ำ
My love and I did stand,	ฉันและเธอเคยยืนอยู่
And on my leaning shoulder	เธอแตะไหล่ของฉัน
She laid her snow-white hand.	ด้วยมือที่ขาวราวหิมะของเธอ
She bid me take life easy,	เธอเชื้อชวนให้ฉันใช้ชีวิต
As the grass grows on the weirs;	ให้สบายราวกับต้นหญ้าที่เติบโตบนฝาย
But I was young and foolish,	แต่ตอนนั้นฉันยังเยาว์และโง่เขลา
And now am full of tears.	ตอนนี้ฉันจึงได้แต่เศร้าทั้งน้ำตา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

2.4.3 บทเพลง “The Last Rose of Summer”

บทเพลง “The Last Rose of Summer” เป็นบทเพลงพื้นบ้านของประเทศไอร์แลนด์ มีคำร้องมาจากบทกวีของทอมัส มอร์ (Thomas More, 1779-1852) นักกฎหมาย นักปรัชญาสังคม และนักเขียนชาวไอริช โดยเนื้อเพลงมีแรงบัลดาลใจมาจากดอกกุหลาบพวง มีเนื้อหาเกี่ยวกับการล้มหายตายจากทั้งญาติและมิตรสนิท และมีการสื่ออารมณ์ของความเศร้า เปล่าเปลี่ยว และความอ้างว้าง มีเนื้อร้องและคำแปลดังนี้

ตารางที่ 5 คำแปลเนื้อร้องบทเพลง “The Last Rose of Summer” โดยเพียงนภา มงคงใหม่

คำร้องบทเพลง “The Last Rose of Summer”	คำร้องภาษาไทยโดยผู้วิจัย
‘Tis the last rose of summer,	กุหลาบดอกสุดท้ายในคิมหันต์
Left blooming alone;	ถูกปล่อยให้บานอยู่อย่างโดดเดี่ยว
All her lovely companions	ในขณะที่กุหลาบดอกอื่น ๆ
Are faded and gone;	ต่างเหี่ยวเฉาร่วงโรยรา
No flow’r of her kindred,	ไม่มีกุหลาบใดเหลืออยู่
No rosebud is nigh	ไม่มีแม้แต่ดอกตูมที่รอการเบ่งบาน
To reflect back her blushes,	อวดสีสัน
And give sigh for sigh.	เบ่งบานอยู่เคียงข้างเจ้า
I’ll not leave thee, thou lone one,	ข้าจะไม่ทิ้งเจ้าหรอก เจ้ากุหลาบเดียวดาย
To pine on the stem;	ให้เหี่ยวแห้งโรยราอยู่คาต้น
Since the lovely are sleeping,	สหายเจ้าได้ลาลับหลับใหล
Go, sleep thou with them;	เจ้าจงหลับใหลไปกับพวกเขาเถิด
Thus kindly I scatter thy leaves o’er the bed,	ข้าจะช่วยโปรยใบของเจ้าลงสู่พื้นปฐพี
Where thy mates of the garden	ที่ที่เพื่อนของเจ้าในสวนสวย
Lie senseless and dead.	ได้ลาลับไปแล้วพร้อมกับกลิ่นหอมที่จางหาย
So soon may I follow,	ในไม่ช้า ข้าก็คงจะตามไป
When friendships decay,	เมื่อถึงวันที่มิตรภาพโรยรา
And from Love’s shining circle the gems drop away.	ในวันที่บุคคลอันเป็นที่รักล้วนต้องจากลาไป
When true hearts lie wither’d.	เมื่อวันที่หัวใจถูกทิ้งให้เหี่ยวเฉา
And fond ones are flown,	เมื่อคนที่รักจากโลกนี้ไป
Oh! who would inhabit This bleak world alone?	ใครกันเล่าจะอยากมีชีวิตอยู่บนโลกที่อ้างว้าง
This bleak world alone.	อ้างว้างอย่างโดดเดี่ยวบนโลกนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

2.5 เทคนิคการขับร้องบทเพลงร้องศิลป์และบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษ

ผู้วิจัยได้สรุปวิธีการขับร้องของบทเพลงร้องศิลป์และบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษจากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ 2 เล่ม คือ “สานฝันด้วยเสียงเพลง มาฝึกร้องเพลงกันเถิด!” โดย อาจารย์ดุษฎี พนมยงค์ และ“อรรถบทการขับร้อง กระบวนแบบและนวัตกรรมการขับร้อง” โดย รองศาสตราจารย์ดวงใจ ทิวทอง และวิทยานิพนธ์อีก 1 เล่ม คือ “ดุษฎีนิพนธ์งานสร้างสรรค์การแสดงขับร้อง: บทเพลงร้องศิลป์ไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กิตตินันท์ ชินสำราญ ไว้ตามหัวข้อดังนี้

2.5.1 การควบคุมลมหายใจ

การควบคุมลมหายใจของบทเพลงขับร้องทั้ง 3 ประเภท มีลักษณะร่วมกัน สามารถอธิบายตามกระบวนการหายใจได้ดังนี้

การหายใจเข้า-ออก อวัยวะสำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายใจเข้าและหายใจออก คือกะบังลม ปอด และซี่โครง กล่าวคือการหายใจเข้าเป็นการนำอากาศผ่านทางปากและจมูกเข้าไปภายในช่องว่างที่เกิดจากการเคลื่อนต่ำลงของกะบังลม ทำให้ปอดซี่โครง และท้องน้อยขยายออกกว้าง เพื่อให้สามารถกักเก็บลมหายใจจากการหายใจเข้าได้ จากนั้นจึงผ่อนลมหายใจออกมาเรียกว่าการหายใจออก ในทางธรรมชาติของการหายใจออกกะบังลมจะยกตัวสูงขึ้นทันทีแต่ในการขับร้องต้องควบคุมให้การคลายตัวของอวัยวะต่างๆที่เก็บกักลมเอาไว้ เป็นไปอย่างช้า ๆ ไปสู่ตำแหน่งปกติก่อนการหายใจเข้าครั้งต่อไป

การพยุงลมหายใจ เริ่มต้นจากการหายใจเข้าให้ลึกถึงส่วนล่างของแผ่นหลัง เพื่อให้เกิดความมั่นคงให้กับการทำงานของกล้ามเนื้อลำตัวส่วนบน และการควบคุมการทำงานของกะบังลมซึ่งถือเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในกระบวนการหายใจ จากนั้นการพยุงลมหายใจเกิดในขั้นตอนการผ่อนออกของลมหายใจออกจะเรียกว่าการพยุงลมหายใจโดยเป็นการบีบและคลายตัวของช่องอกและช่องท้องรวมถึงกะบังลม การพยุงลมหายใจต้องทำให้สมดุล เพื่อให้เส้นเสียงทำงานไม่หนักจนจึงจะเกิดเป็นคุณภาพเสียงร้องที่ดีและทำให้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บที่เส้นเสียง

2.5.2 การเปล่งเสียง

กระบวนการการเปล่งเสียงเกิดจากการผ่อนลมหายใจออกอย่างต่อเนื่องอย่างไม่ติดขัด จะทำให้เพดานอ่อนยกตัวขึ้นเพดานอ่อนยกตัวขึ้นเล็กน้อย ประกอบกับการเปิดช่องคอและช่องปากให้ผ่อนคลายออก และวางตำแหน่งลิ้นให้วางราบโดยระมัดระวังการกระดกปลายลิ้นขึ้น

การเปล่งเสียงมีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพเสียงโดยตรง หมายถึง การเปล่งเสียงที่ผ่านการฝึกฝนในวิธีที่เหมาะสมกับน้ำเสียงของแต่ละคน หรือการขับร้องบทเพลงในแต่ละประเภท สามารถจำแนกลักษณะการเปล่งเสียงดังกล่าวได้เป็นเสียงสูง เสียงแหลม เสียงต่ำ เสียงทุ้ม หรือเสียงนุ่ม ที่ส่งผลทำให้เกิดคุณลักษณะของเนื้อเสียงที่มีสีสันหลากหลาย เช่น การเปล่งเสียงแบบเบล คันโต (Bel canto) ในการขับร้องบทเพลงคลาสสิก หรือการเปล่งเสียงแบบธรรมชาติคล้ายกับลักษณะของการพูดในการขับร้องบทเพลงลูกทุ่ง

2.5.3 การสร้างเสียงกังวาน

การสร้างเสียงกังวานเกิดจากการทำงานของอวัยวะส่วนช่องคอหอยและช่องปากโดยจะเป็นการทำงานประสานการเพื่อให้เกิดเป็นช่องให้เสียงร้องที่เปล่งออกมามีความก้องกังวาน นักวิชาการด้านการขับร้องได้จำแนกคุณลักษณะของเสียงกังวานไว้ในลักษณะต่างกันโดยอาจารย์ดุษฎี พนมยงค์ ได้อธิบายลักษณะของการสร้างเสียงกังวาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้คือ 1) เสียงสะท้อนในช่องอกเกิดขึ้นในระดับเสียงต่ำ 2) เสียงสะท้อนในโพรงปากและจมูกเกิดขึ้นในระดับเสียงกลาง สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่าเสียงสะท้อนในส่วนอื่น เนื่องจากโพรงปากสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดได้มากกว่าอวัยวะในส่วนอื่น ๆ และ 3) เสียงสะท้อนในช่องกะโหลกเกิดขึ้นในระดับเสียงสูง ทำให้เกิดคุณภาพใสและไม่แตก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

ในส่วนการอธิบายของศาสตราจารย์ดวงใจ ทิวทอง ได้จำแนกเสียงกังวานออกเป็น 4 ระยะ เพื่อให้ง่ายต่อการฝึกฝน ดังนี้ 1) ระยะที่ 1 ช่วงเสียงต่ำสุด มีชื่อที่ใช้เรียก คือ pluse, creak หรือ vocal fry 2) ระยะที่ 2 ช่วงเสียงต่ำ ชื่อที่ใช้เรียก: modal, normal, heavy หรือ chest 3) ระยะที่ 3 ช่วงเสียงสูง ชื่อที่ใช้เรียก: light, head หรือ falsetto และ 4) ระยะที่ 4 ช่วงเสียงสูงมาก ชื่อที่ใช้เรียก: coloratura, flute หรือ whistle

ผู้วิจัยได้พิจารณาการขับร้องการสร้างเสียงกังวานตามหลักการในการขับร้องบทเพลงแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม และค้นพบว่าในการขับร้องในเพลงเดียวกันอาจมีการใช้ช่องเสียงที่ต่างกัน โดยสามารถพิจารณาได้จากทั้งช่วงเสียงของโน้ตเพลงและประเภทของบทเพลง กล่าวคือ การขับร้อง

ในบทเพลงร้องศิลป์และบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษบางบทเพลงจะมีการใช้ช่วงเสียงหลบ (Falsetto) ในโน้ตเสียงสูง แต่ขณะที่ธรรมชาติของบทเพลงลูกทุ่งขับร้องในโน้ตตัวเดียวกันไม่มีการใช้ช่วงเสียงหลบและเป็นเสียงเต็ม (Chest voice) ที่ใช้แรงดันลมหายใจสูงเพื่อให้เกิดน้ำเสียงที่ชัดเข้มและหนักแน่นในการขับร้อง

2.5.4 การขับร้องโน้ตช่วงเอื้อนวิจิตร

การขับร้องโน้ตช่วงเอื้อนวิจิตร (Melisma) หมายถึงการเปล่งเสียงคำร้อง 1 พยางค์หรือ 1 คำ ด้วยตัวโน้ตหลายระดับเสียง ซึ่งมีจำนวนตัวโน้ตหรือความสั้นยาวแตกต่างกันตามแต่ละบทเพลง โดยต้องอาศัยความแม่นยำในการควบคุมโน้ตแต่ละตัวให้ชัดเจน กิตตินันท์ ได้อธิบายวิธีการร้องโน้ตช่วงเอื้อนวิจิตรซึ่งแบ่งตามความเร็วของการเคลื่อนโน้ต ไว้ 2 วิธี คือ 1) การขับร้องโน้ตช่วงเอื้อนวิจิตรแบบเร็ว เป็นการขับร้องด้วยความคมชัดในโน้ตแต่ละตัว และ 2) การขับร้องโน้ตช่วงเอื้อนวิจิตรแบบช้า เป็นการขับร้องด้วยความสละสลวยและพลิ้วไหว[3]

2.5.5 การใช้กระแสเสียงเรียบและกระแสเสียงพลิ้ว

เนื่องจากในการแสดงครั้งนี้มีการขับร้องในประเภทบทเพลงที่แตกต่างมากถึง 3 ประเภท การทำความเข้าใจกระแสเสียงเรียบ (Straight tone) และกระแสเสียงพลิ้ว (Vibrato) จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นจุดพิจารณาสำคัญที่แสดงซึ่งความแตกต่างของบทเพลงแต่ละประเภทอย่างชัดเจน โดยกระแสเสียงเรียบหมายถึง เสียงที่เกิดจากการลากโน้ต 1 ตัวด้วยความราบเรียบหรือเป็นการขับร้องที่ไม่มีคลื่นความถี่เสียงขึ้นลง และกระแสเสียงพลิ้ว หมายถึงการขับร้องด้วยคลื่นความถี่เสี่ยงขึ้นลง ด้วยความเร็วสม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอแล้วแต่บริบทดนตรีในบทเพลงขับร้องนั้น ๆ ซึ่งมีความหมายตรงข้ามกันกับการขับร้องแบบกระแสเสียงเรียบ

2.5.6 การขับร้องเลกาโต

การขับร้องเลกาโต (Legato) เป็นการขับร้องให้มีความต่อเนื่องและลื่นไหลเชื่อมกันทั้งประโยค ขับร้องโดยคำนึงถึงความสมดุลของลมหายใจและการควบคุมแรงดันอากาศภายในปอดให้สามารถผ่อมลมออกมาได้อย่างราบรื่น

---

[3] กิตตินันท์ ชินสำราญ, *"ดุษฎีนิพนธ์งานสร้างสรรค์การแสดงขับร้อง: บทเพลงร้องศิลป์ไทย"* (วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561).

ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กิตตินันท์ ชินสำราญ ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขับร้องเลกาโตไว้ว่า “การขับร้องเลกาโตเสียงสระและพยัญชนะในแต่ละพยางค์จะเชื่อมต่อกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ขับร้องควรสร้างความต่อเนื่องของเสียงสระเป็นหลัก เพราะจะส่งผลต่อเทคนิคการสร้างเสียงกังวานให้มีความต่อเนื่อง ในส่วนของพยัญชนะให้ออกเสียงให้นุ่มนวลที่สุดเพื่อไม่ให้รบกวนการเชื่อมต่อของเสียงสระ

ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการขับร้องเลกาโตกับบทเพลงทั้ง 3 ประเภท โดยการขับร้องในบทเพลงร้องศิลป์และบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษจะใช้เทคนิคนี้ในทุก ๆ เพลง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของห้วงทำนองและในบทเพลงลูกทุ่งจะมีการใช้เทคนิคดังกล่าวแค่บางบทเพลง โดยจะเน้นในการเอื้อนและการใช้กระแสเสียงพริ้วที่มากกว่า

2.6 ความหมายและพัฒนาการของบทเพลงลูกทุ่ง

ผู้วิจัยได้สรุปความหมายของเพลงลูกทุ่งว่าเป็นแนวเพลงที่มีการขับร้องเฉพาะตัว โดยมีการใช้ลูกคอและการร้องเอื้อนเป็นเอกลักษณ์ มีเนื้อร้องและเนื้อหาของบทเพลงสะท้อนถึงวิถีชีวิตของผู้คน ซึ่งแสดงออกถึงอุดมคติและสภาพสังคมของคนในสังคมในแต่ละยุคสมัย รวมไปถึงเป็นสื่อการสร้างสรรค์ด้วยเสียงที่หลอมรวมวัฒนธรรมไทยผ่านท่วงทำนอง สำเนียง และจังหวะ ได้อย่างสวยงามและเหมาะสมลงตัวตามบริบทของเนื้อหาด้วยเนื้อร้องคำไทยแบบเรียบง่าย โดยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์จากคำกล่าวของคนสำคัญของวงการเพลงลูกทุ่ง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งไว้ว่า

> “เนื้อเพลงลูกทุ่งมักจะสะท้อนภาพชีวิตของคน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การเกิดสงคราม ปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองได้เป็นอย่างดี ใช้ภาษาที่เรียบง่าย เข้าใจง่าย และจำง่าย ฟังแล้วไม่ต้องแปลความหมาย เหนือไปกว่านั้นเพลงลูกทุ่ง ยังสรรหาคำที่กระทบกระเทียบเปรียบเปรย มีสำนวนกระแนะกระแหน เจ็บ ๆ คัน ๆ มาเสนอได้หลายรูปแบบเรียกได้ว่า เข้าถึงใจคนฟังได้อย่างรวดเร็ว”[4]

[4] สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, พระนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลูกทุ่งกับเพลงไทยในกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่ง ภาค 2 (กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2534), 24.

ส่วนทัศน์วศิน ธูสรานนท์ ได้อธิบายเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งว่า

> “เพลงลูกทุ่ง มีวิวัฒนาการมาจากเพลงพื้นบ้าน พื้นเมือง หรือเพลงชาวบ้าน แม้ว่าจะนำเครื่องดนตรีของตะวันตกมาใช้บรรเลงทำนองก็ตาม แต่เนื้อหาหรือแก่นใจความของเพลงลูกทุ่งก็ยังคงสะท้อนให้เห็นลักษณะของคนไทยหรือสังคมไทยได้อย่างชัดเจน จึงอาจถือได้ว่าเพลงลูกทุ่ง ก็คือเพลงพื้นเมืองยุคใหม่ ที่มีเอกลักษณ์สะท้อนให้เห็นลักษณะของคนไทย และสังคมไทยอย่างกว้างขว้าง เพลงลูกทุ่งซึมลึกอยู่ในสายเลือดของคนไทยทุกคนมาตั้งแต่อดีต เพราะคนไทยเป็นคนในสังคมเกษตรกรรม เพลงลูกทุ่งหลายเพลงได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคม ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมไทย บางเพลงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทย บางเพลงเป็นหลักฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของประเทศ และบางเพลงเป็นที่รวมของภูมิปัญญาท้องถิ่น”[5]

นอกจากนี้ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ได้กล่าวถึงเพลงลูกทุ่งไว้ว่า

> “เนื้อเพลงไทยลูกทุ่งมีเนื้อหาเน้นชีวิตของชาวชนบท มีท่วงทำนอง คำร้อง สำเนียง ลีลาการร้องที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีการใช้ภาษาง่าย ๆ บรรยายเรื่องราว ให้บรรยากาศความเป็นลูกทุ่ง เนื้อเพลงมีความหลากหลายตามแต่ผู้ประพันธ์จะกำหนด ทั้งแนวรัก แนวเศร้า สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม หรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งเพลงไทยลูกทุ่งจะบันทึกไว้”[6]

จากข้อมูลดังกว่าที่ได้กล่าวถึงแนวเพลงลูกทุ่งพบว่า แนวเพลงประเภทนี้ มีความใกล้ชิดกับความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมอยู่มาก ดังนั้นเพื่อให้มองเห็นควบคู่ ระหว่างพัฒนาการของสังคมไทยและพัฒนาการของเพลงไทยลูกทุ่ง จึงสามารถศึกษาพัฒนาการของบทเพลงลูกทุ่งแต่ละยุคสมัยได้ดังนี้

1) ยุคต้น (ช่วงปี พ.ศ. 2481-2507)

เนื้อหาเพลงลูกทุกในยุคต้น หรือในยุคบุกเบิกนี้ มักมีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติ ความสวยงามของชนบท และถ้าเป็นบทเพลงที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวชนบทก็มักจะเป็นเรื่องราวของความรักวัยหนุ่มสาว รวมถึงยังมีบทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยอีกด้วย นักร้องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อวงการเพลงลูกทุ่ง ในแง่ที่เป็นผู้ริเริ่มเสนอผลงานเพลงอันทรงคุณค่าในยุคแรกๆ เช่น คำรณ สัมบุณณานนท์ บุญญเกียรติ วงจันทร์ ไพโรจน์ เบญจมินทร์ และสมยศ

---

[5] ทัศน์วศิน ธูสรานนท์, “พัฒนาการในการสื่อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่าเรื่องตามค่านิยมของสังคมไทย จากอดีตสู่ปัจจุบัน,” วารสารนิเทศศาสตร์และนวัฒกรรม นิด้า ปีที่ 4, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560), 5.

[6] สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน, เล่มที่ 33. (2551), “เพลงลูกทุ่ง”

ทัศนพันธ์ ส่วนนักร้องหญิงที่มีชื่อเสียง เช่น ผ่องศรี วรนุช และศรีสอางค์ ตรีเนตร เป็นต้น วงดนตรีที่มีชื่อเสียงในเวลานี้ ได้แก่ วงจุฬารัตน์ ของมงคล อมาตยกุล และวงดนตรีของพยงค์ มุกดา เป็นต้น

ทั้งนี้ผู้วิจัยยังได้ค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับการปรากฏครั้งแรกของคำว่าลูกทุ่งในไทยตามการกล่าวอ้างของสุรพล วิรุฬห์รักษ์ ว่า

> “คำว่าลูกทุ่ง ปรากฏครั้งแรกเป็นชื่อของภาพยนตร์เพลง สร้างโดยบริษัทภาพยนตร์ไทย หรือไทยฟิล์ม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล เป็นผู้กำกับ ผู้แต่งทำนองเพลงคือ หม่อมหลวง พวงร้อย อภัยวงศ์ ผู้แต่งเนื้อร้องคือ พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น) เพลงในภาพยนตร์ ได้แก่ เงาไม้ ต้อนกระบือ เกี้ยวสาว สายัณห์ และไม้งาม เนื้อร้องส่วนใหญ่เน้นการชมธรรมชาติอันสวยงามของท้องไร่ปลายนา แต่เพลงที่มีแนวเป็นเพลงลูกทุ่ง ที่บันทึกไว้เป็นหลักฐานคือ เพลง สาวชาวไร่ ซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของ ครูเหม เวชกร ใช้ร้องประกอบการแสดงละครวิทยุเรื่อง สาวชาวไร่ ใน พ.ศ. 2481”

2) ยุคทองของเพลงลูกทุ่ง (ช่วงปี พ.ศ. 2507-2513)

จากการปรากฏของคำว่าลูกทุ่งเป็นครั้งแรกในภาพยนตร์เพลง พบว่าในยุคต่อมามีการนำเสนอผ่านรายการโทรทัศน์ ทำให้เพลงลูกทุ่งได้รับความนิยมและแพร่หลายอย่างรวดเร็ว เนื้อหาของบทเพลงก็มีหลากหลายมากขึ้น แต่ยังคงไว้ซึ่งการบรรยายชีวิตในชนบท ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2509 มีการจัดงานแผ่นเสียงทองคำพระราชทานครั้งที่ 2 โดย สมยศ ทัศนพันธ์ ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน ในฐานะนักร้องลูกทุ่งชายยอดเยี่ยมคนแรกของประเทศไทย ในบทเพลง “ช่อทิพย์รวงทอง” ทำให้วงการเพลงลูกทุ่งในไทยได้รับความนิยมมากขึ้นไปอีก ส่งผลให้มีนักร้องชื่อดังเพิ่มขึ้น โดยนักร้องที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของผู้ฟังทั่วไป ได้แก่ ทูล ทองใจ ปอง ปรีดา ไพรวัลย์ ลูกเพชร พร ภิรมย์ ชาย เมืองสิงห์ และก้าน แก้วสุพรรณ ต่อมาเพลงลูกทุ่งก็มาถึงยุคเฟื่องฟูมากที่สุดในช่วงปี พ.ศ. 2504-2511 ซึ่งเป็นยุคของสุรพล สมบัติเจริญ

อธิบายเพิ่มในประวัติของสุรพล สมบัติเจริญ ผู้ได้รับรับสมญาว่า เป็นราชาเพลงลูกทุ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความสามารถอย่างโดดเด่นในด้านการขับร้อง รวมถึงยังมีความสามารถในด้านการประพันธ์คำร้องและทำนองที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครอีกด้วย เนื้อหาบทเพลงของสุรพลส่วนมากจะเกี่ยวกับความรัก การเกี้ยวพาราสี ความประทับใจส่วนตัว และเน้นให้มีความสนุกสนาน ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับสุรพลได้แก่ บทเพลง “ชูชกสองกุมาร” บทเพลง “น้ำตาจ่าโท” บทเพลง “เดือนหงายริมโขง” บทเพลง “เสียวไส้” บทเพลง “ของปลอม” และบทเพลง “สิบหกปีแห่งความหลัง”

จนกระทั่งบั้นปลายชีวิตของสุรพล จบด้วยเหตุการณ์อันน่าเศร้าและสะเทือนใจ โดยเขาถูกลอบยิงเสียชีวิตขณะเปิดการแสดง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2511 ภายหลังการเสียชีวิตของสุรพล สมบัติเจริญ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมาก เนื่องจากสุรพลเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในยังมีชีวิตอยู่ ทำให้นักร้องและวงดนตรีในยุคสมัยนั้น ไม่ได้รับโอกาสจากผู้ฟังมากนัก แต่หลังจากสุรพลเสียชีวิต วงดนตรีใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย ในรูปแบบที่แปลกใหม่ขึ้น เช่นวงลูกทุ่งของมหาวิทยาลัย จากกลุ่มนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำกีตาร์ไฟฟ้ามาใช้ในบทเพลงลูกทุ่งมาร้อง และตั้งชื่อวงว่า วงลูกทุ่งถาปัด รับแสดงงานการกุศลทางสถานีโทรทัศน์และตามโรงเรียน ต่อมาไม่นานก็มี วงลูกทุ่งดาวกระจุย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวงลูกทุ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเวลาต่อมา วงลูกทุ่งของมหาวิทยาลัยเหล่านี้ ทำให้กลุ่มคนในเมือง ที่ฟังแต่เพลงลูกกรุงหันมาสนใจฟังเพลงลูกทุ่งมากขึ้น

3) ยุคภาพยนตร์เพลง (ช่วงปี พ.ศ. 2513 - 2515)

แนวเพลงลูกทุ่งไม่ใช่แนวเพลงเดียวที่นิยมในยุคนี้ กล่าวคือ บทเพลงลูกกรุงก็ได้รับความนิยมไม่ต่างจากเพลงลูกทุ่งเช่นกัน ผู้วิจัยได้ค้นคว้าไปถึงความหมายของของแนวเพลงลูกกรุงเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบกับเพลงลูกทุ่งได้ว่า เป็นบทเพลงที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิตของคนเมืองมากกว่าการถ่ายทอดชีวิตของคนต่างจังหวัดอย่างเพลงลูกทุ่ง โดยเนื้อร้องจะมีลักษณะเป็นร้อยแก้ว ร้อยกรอง การใช้คำเปรียบเปรยอย่างสละสลวยและซับซ้อนมากกว่าเพลงลูกทุ่งที่จะใช้คำง่าย ๆ และสื่อสารโดยไม่ต้องผ่านการตีความเพิ่ม[7]

การแข่งขันกันเองระหว่างแนวเพลงลูกกรุงและและเพลงลูกทุ่งในยุคนี้ ทำให้เกิดการยกระดับบทเพลงมาใช้ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างแพร่หลาย ซึ่งบทเพลงลูกทุ่งเองก็ได้มีบทบาทมาเป็นเพลงประกอบในภาพยนตร์เช่นกัน โดยเรื่องที่โด่งดังเป็นเรื่องแรก ๆ คือ ภาพยนตร์ “มนต์รักลูกทุ่ง” โดยเฉพาะบทเพลง “มนต์รักลูกทุ่ง” ที่ไพบูลย์ บุตรขันเป็นผู้แต่ง ขับร้องโดยไพรวัลย์ ลูกเพชร มีความไพเราะทั้งท่วงทำนองและเนื้อหา ส่งผลให้ภาพยนตร์เรื่องต่อ ๆ มาในยุคนี้เปลี่ยนแนวมาเป็นภาพยนตร์เพลงลูกทุ่ง เช่น เรื่อง โทน โดยมีสังข์ทอง สีใส เป็นนักร้องนำ ทั้งนี้เนื้อหาของเพลงในยุคดังกล่าว ยังคงเป็นเรื่องของชาวชนบทท้องทุ่งท้องนาตามเอกลักษณ์ของแนวเพลงลูกทุ่ง ยังได้แทรกอารมณ์ขันและคารมเสียดสีเข้าไปด้วย

[7] พรรณวดี พลายอินทร์, ยุทธิชัย อุปการดี, ปริยากรณ์ ชูแก้ว และอลิสา คุ่มเคี่ยม, “การใช้ภาษาจินตภาพในบทเพลงลูกกรุงที่ขับร้องโดยสวลี ผกาพันธุ์,” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 41, ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565), 121.

4) ยุคเพลงเพื่อชีวิต (ช่วงปี พ.ศ. 2516-2519)

หลังจากเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยในวันที่ 14 ตุลาคม ปี พ.ศ.2516 ก็เกิดแนวเพลงเพื่อชีวิตขึ้น ผู้วิจัยได้ค้นคว้าถึงความหมายของของแนวเพลงเพื่อชีวิตเพิ่มเติม โดยพบว่าเป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตที่ยากลำบาก การถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมถึงความยากจน ทั้งนี้เนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมืองดังกล่าว ก็ส่งผลให้เนื้อหาเพลงมีการเหน็บแนมทางการเมืองและการเรียกร้องถึงประชาธิปไตยอีกด้วย[8]

วงการเพลงลูกทุ่งซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยอยู่แล้ว จึงมีการนำเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวมาเป็นวัตถุดิบในการประพันธ์ขึ้น และแน่นอนว่าในช่วงยุคสมัยนี้ก็มีการนำเอาแนวคิดบทเพลงเพื่อชีวิตมาปรับใช้ด้วย เช่นบทเพลงที่สะท้อนความยากจนของชาวไร่และชาวนา ในบทเพลงข้าวไม่มีขาย ประพันธ์โดย โผผิน พรสุพรรณ และขับร้องโดย ศรเพชร ศรสุพรรณ มีเนื้อหาการอธิบายให้เห็นภาพของหนุ่มชาวนาที่ทำนาแล้วไม่ได้ผลกำไร ทำให้ไม่มีข้าวไปขาย ซึ่งบทเพลงนี้ได้รับรางวัลเพลงยอดนิยมประจำปี พ.ศ. 2518 อีกด้วย และนอกจากนี้ยังมีบทเพลงล้อเลียนการเมืองและเสียดสีนักการเมืองอีกมากมาย และเกิดเพลงลูกทุ่งผสมบทพูดขึ้นเป็นครั้งแรกอีกด้วยในยุคนี้ โดยบทเพลงจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองและชีวิตประจำวัน ซึ่งสร้างความตลกขบขัน แฝงด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ เช่น เพลงผสมบทพูดตลกของ เพลิน พรหมแดน

5) ยุคเพลงลูกทุ่งแนวสตริง (ช่วงปี พ.ศ. 2528-2535)

ในยุคนี้ดนตรีแนวสตริงและแนวร็อก ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นแนวเพลงที่ได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศ มีบทบาทและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้แนวเพลงลูกทุ่งมีความนิยมลดน้อยลง ทำให้แนวเพลงลูกทุ่งต้องมีการปรับรูปแบบเพื่อให้เข้ากับความต้องการของสังคมและดนตรีสมัยใหม่ในยุคนี้มากขึ้น

นักร้องเพลงลูกทุ่งที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในยุคนี้และเป็นผู้ทำให้แนวเพลงลูกทุ่งกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง คือ พุ่มพวง ดวงจันทร์ นักร้องสาวที่มีศักยภาพสูง มีลีลาการร้อง และการเต้นที่เข้ากับดนตรีสมัยนิยม และเป็นนักร้องลูกทุ่งหญิงคนแรก ๆ ที่ได้ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอในวงการเพลงของไทย โดยผลงานชุดแรกของพุ่มพวง คือ บทเพลง “อื้อหือหล่อจัง” และ “กระแซะเข้ามาซิ” เป็นบทเพลงมีจังหวะเพลงที่เร่าร้อน สนุกสนาน และมีสีสัน เน้นสร้างความประทับใจระหว่างการแสดง และเป็นบทเพลงประสบความสำเร็จอย่างกว้างขวาง และที่สำคัญคือบทเพลงของพุ่มพวงได้

[8] คฑาวุธ ทองไทย, “การศึกษาเพลงเพื่อชีวิตของไทยจากแนวพัฒนาการสู่การวิเคราะหการประกอบสร้างวาทกรรมทางสังคม,” วารสารรูสมิแล ปีที่ 40, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2562), 17.

ทำลายเส้นแบ่งรสนิยมของผู้ฟังกล่าวคือ ในยุคก่อนหน้ามีค่านิยมที่ว่า ผู้ที่มีรสนิยมดีต้องฟังเพลงสากล เพลงลูกกรุง และเพลงสตริง แต่เพลงลูกทุ่งของพุ่มพวงมีไว้สำหรับคนที่อยู่คนระดับสังคม และสามารถมีประสบการณ์ร่วมได้ทุกชนชั้น นักร้องลูกทุ่งที่ได้รับความนิยมในยุคนี้ได้แก่ สายัณห์ สัญญา ยอดรัก สลักใจ สุรชัย สมบัติเจริญ ศรชัย เมฆวิเชียร และศรเพชร ศรสุพรรณ ส่วนนักร้องหญิงได้แก่ พุ่มพวง ดวงจันทร์ และอ้อยทิพย์ ปัญญาธรณ์

6) ยุคปัจจุบัน (ช่วงปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน)

ถึงราชินีเพลงลูกทุ่งอย่างพุ่มพวง ดวงจันทร์ หรือนักร้องลูกทุ่งชื่อดังคนอื่น ๆ ที่เป็นความหวังในการฟื้นฟูความนิยมของเพลงลูกทุ่งจะได้รับความนิยมมากเพียงใด รสนิยมและกระแสการฟังเพลงในประเทศไทยก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมถึงยังทำให้เกิดช่วงของผู้ฟังอีกด้วย ผู้ฟังส่วนใหญ่ยังคงเสพแนวเพลงสตริงอย่างต่อเนื่อง ค่ายเพลงและค่ายเทปต่าง ๆ จึงได้หาหนทางต่าง ๆ เพื่อให้เพลงลูกทุ่งยังคงมีลมหายใจต่อไป โดยมีการนำเอาเพลงทรงคุณค่าอันมีชื่อเสียงในยุคเก่าอย่างบทเพลงจากวงสุนทราภรณ์ มาเรียบเรียงเสียงประสานขับร้องใหม่ จนเป็นกระแสอนุรักษ์บทเพลงเก่าซึ่งแพร่เข้ามาสู่วงการเพลงลูกทุ่ง ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยการจัดงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่ง ในวันที่ 25-26 มิถุนายน ปี พ.ศ. 2533 ตามด้วยงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่ง ภาค 2 วันที่ 7 กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นการปลุกกระแสความนิยมในแนวเพลงลูกทุ่งให้กลับมาอีกครั้ง ซึ่งในเวลาต่อมาบทเพลงลูกทุ่งได้มีหลายประเภทมากขึ้น โดยแต่ละประเภทจะมีผู้ฟังเฉพาะกลุ่ม

ศิลปินผู้ขับร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังในยุคปัจจุบันยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องเช่น ยุ้ย ญาติเยอะ อาภาพร นครสวรรค์ ไชยา มิตรชัย จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ ตั๊กแตน ชลดา ต่าย อรทัย และไผ่ พงศธร เป็นต้น อย่างไรก็ตามพัฒนาการของแนวเพลงลูกทุ่งในปัจจุบัน ยังไม่มีวี่แววว่าจะสิ้นสุด มากไปกว่านี้ยังพบว่ามีการนำเทคโนโลยีอื่น ๆ ทั้งเครื่องดนตรีไฟฟ้าทันสมัย รวมถึงเครื่องดนตรีและเสียงอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มาใช้ในบทเพลง ตามความเหมาะสมของรูปแบบเพลงลูกทุ่ง เกิดเป็นผลงานบทเพลงลูกทุ่งที่มีเอกลักษณ์ ความสนุกสนาน และคุณค่าต่อสังคมทั้งในด้านความบันเทิงและความงามของวรรณกรรมไทย

พัฒนาการของเพลงลูกทุ่งมักปรากฏอยู่ในเนื้อร้องและรูปแบบของการแสดง ในส่วนของเนื้อร้องจะมีการใช้คำศัพท์และประโยคที่นิยมหรือแปลกใหม่ในยุคสมัย ดังในบทเพลง “ขอใจเธอแลกเบอร์โทร” ขับร้องโดยหญิงลี ศรีจุมพล มีเนื้อเพลงว่า “ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจ” ที่เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2556 หรือบทเพลง “เลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว” มีเนื้อเพลงว่า “จะเลิกคุยทั้งอำเภอ

เพื่อเธอคนเดียวน่ะรู้ไหม” ขับร้องโดยนารีนาท เชื้อแหลม หรือชื่อที่รู้จักกันทั่วไปคือลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2562 เป็นการนำเสนอบทเพลงลูกทุ่งประกอบกับท่าเต้นที่มีเอกลักษณ์และจังหวะที่สนุกสนานจึงทำให้บทเพลงเหล่านี้มีความโด่งดังเป็นอย่างมาก ทั้งนี้จะพบว่ามีความนิยมในรูปแบบการผสมผสานการขับร้องเพลงลูกทุ่งกับบทเพลงสมัยนิยม (Popular music) เช่น บทเพลง “คิดฮอด” ขับร้องโดยอาทิวราห์ คงมาลัย หรือชื่อที่รู้จักกันทั่วไปคือ ตูน บอดีสแลม ขับร้องร่วมกับนักร้องลูกทุ่งคือ ศิริพร อำไพพงษ์ ที่เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2553 และบทเพลง “ภูมิแพ้กรุงเทพ” ขับร้องโดยป้าง นครินทร์ ขับร้องร่วมกับนักร้องลูกทุ่งคือ ตั๊กแตน ชลดา ที่เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2556 โดยรูปแบบการนำเสนอดังกล่าวประกอบกับช่องทางการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ทำให้บทเพลงลูกทุ่งได้รับความนิยมและความสนใจอย่างกว้างขวาง

ความนิยมของบทเพลงลูกทุ่งในปัจจุบันยังเกิดจากการที่ผู้จัดรายการแข่งขันขับร้องเพลงให้ความสำคัญกับบทเพลงลูกทุ่ง จึงทำให้เกิดเวทีการประกวดมากมาย เช่น รายการ “คว้าไมค์คว้าแชมป์” จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553 ศิลปินที่เกิดจากรายการ อาทิเช่น เปา เปาวลี มีนตรา อินทิรา มิ้วส์ อรภัสญาน์ รายการ “ไมค์ทองคำ” จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557 โดยมี สลา คุณวุฒิ และสุนารี ราชสีมา เป็นนักร้องลูกทุ่งที่มีชื่อเสียง และบำเรอ ผ่องอินทรกุล ผู้มีชื่อเสียงในวงการการแสดง เป็นกรรมการโดยผู้เข้าแข่งขันต้องแสดงออกทั้งความสามารถทางการขับร้องเพลงลูกทุ่งในระดับสูง พร้อมทั้งมีการนำเสนอการแสดงที่น่าสนใจในเวลาเดียวกัน ศิลปินที่เกิดจากรายการประกวนนี้ เช่น จ่อย ไมค์ทองคำ ใบเฟิร์น ไมค์ทองคำ นัท มาลิสา ป๊อปปี้ ปรัชญาลักษณ์ และอนันต์ อาศัยไพร และรายการ “ศึกวันดวลเพลง” จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 ศิลปินที่เกิดจากรายการประกวนนี้ เช่น เล้ง ศรัณยกันย์ ตรี ชัยณรงค์ เบียร์ พร้อมพงษ์ และอิสร์ อิสรพงศ์ รายการเหล่านี้เป็นเวทีการประกวดเพื่อค้นหานักร้องลูกทุ่งหน้าใหม่ของเมืองไทยที่ประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมในประเทศไทยอย่างมาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

2.7 ประวัติและคำร้องบทเพลงลูกทุ่ง

การแสดงขับร้องเดี่ยวในครั้งนี้ มีการคัดเลือกบทเพลงลูกทุ่ง ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของไทยตามแต่ละยุคสมัยเป็นจำนวน 6 เพลง

2.7.1 บทเพลง “ของปลอม”

บทเพลง “ของปลอม” ประพันธ์คำร้อง ทำนอง และขับร้องต้นฉบับโดยสุรพล สมบัติเจริญ เป็นบทเพลงที่มีกลิ่นอายของการประชดประชัน ในเรื่องการแต่งตัวของผู้หญิงด้วยอารมณ์ขัน และมีความพิเศษคือ มีการนำเสียงพูดใส่ไว้ในบทเพลงด้วย ทั้งนี้เนื้อเพลงจะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเป็นภาษาชาวบ้าน จึงทำให้ได้รับความนิยมและแพร่หลายได้อย่างรวดเร็ว มีคำร้องดังนี้

ตารางที่ 6 เนื้อร้องบทเพลง “ของปลอม”

คำร้องบทเพลง “ของปลอม”
โลกนี้มีอะไรน่าแปลกจริงจริง เรื่องผู้หญิงพูดไปแล้วเบื่อจัง อย่าเพิ่งโกรธหรือว่าอย่าเพิ่งเกลียดชัง (เสียงพูด : อย่าเพิ่งโกรธหรือว่าอย่าเพิ่งเกลียดชัง) ขอพูดอีกครั้งเถิดนะน้องนางเจ้าอย่าเพิ่งฉิว ปากแดงแดง ตากลมกลม ปล่อยผมโชว์ อกโตโตเหมือนแตงโมที่หิ้ว แต่ทำไมน้องสาวจึงเดินลิ่ว (เสียงพูด : แต่ทำไมน้องสาวจึงเดินลิ่ว) น่ากลัวคงหิ้วเอามาแต่ของปลอม ของไม่จริงมันจึงไม่สั่น ไม่ไหว เขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอม สงสัยข้างในคงเป็นของปลอม (เสียงพูด : สงสัยข้างในคงเป็นของปลอม) ที่แม่เนื้อหอมปลอมไว้หลอกคุณลุง ผู้หญิงไทยสมัยนี้ผิดกว่าเดิม หน้าอกเสริมใส่ฟองน้ำกันให้ยุ่ง ผิดกับยายของฉันที่บ้านทุ่ง (เสียงพูด : เอ้า ยายของฉันละที่บ้านทุ่ง) แกปล่อยเสื้อเลยพุงยานเป็นถุงกาแฟ

ของไม่จริงมันจึงไม่สั่น ไม่ไหว เขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอม สงสัยข้างในคงเป็นของปลอม (เสียงพูด : สงสัยข้างในคงเป็นของปลอม) ที่แม่เนื้อหอมปลอมไว้หลอกคุณลุง ผู้หญิงไทยสมัยนี้ผิดกว่าเดิม หน้าอกเสริมใส่ฟองน้ำกันให้ยุ่ง ผิดกับยายของฉันที่บ้านทุ่ง (เสียงพูด : เอ้า ยายของฉันละที่บ้านทุ่ง) แกปล่อยเสื้อเลยพุงยานเป็นถุงกาแฟ

2.7.2 บทเพลง “นักร้องบ้านนอก”

บทเพลง “นักร้องบ้านนอก” เผยแพร่ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2521 และปรากฏในอัลบั้ม “พุ่มพวงพันล้าน ดนตรีจีน” ในปี พ.ศ. 2529 ไม่ระบุสังกัด และ อัลบั้ม “พุ่มพวงหลาย พ.ศ. ตลับทอง”สังกัด ท็อปไลน์มิวสิค ในปี พ.ศ. 2533 ขับร้องต้นฉบับโดยพุ่มพวง ดวงจันทร์ ประพันธ์คำร้องและทำนองโดยไวพจน์ เพชรสุพรรณ มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตของหญิงสาวที่ดิ้นรนเพื่อความฝันที่จะมีชื่อเสียงทางด้านการขับร้อง ซึ่งเป็นเพลงที่สะท้อนความเป็นตัวตนของพุ่มพวงอย่างมาก ทั้งนี้บทเพลงได้รับความนิยมและถูกนำมาเป็นบทเพลงสำหรับประกวดอยู่บ่อย ๆ เนื่องจากมีทำนองที่มีความท้าทายในการร้องและแสดงออกถึงเสน่ห์การร้องแบบลูกทุ่งที่ชัดเจน มีคำร้องดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

ตารางที่ 7 เนื้อร้องบทเพลง “นักร้องบ้านนอก”

คำร้องบทเพลง “นักร้องบ้านนอก”
เมื่อสุริยน ย่ำสนธยา หมู่นกกาก็บินมาสู่รัง ให้มาคิดถึงท้องทุ่งนาเสียจัง ป่านฉะนี้ คงคอยหวัง เมื่อไหร่จะกลับบ้านนา เมื่ออยู่เมืองกรุง ใจก็มุ่งแต่อยากจะดัง ด้วยความหวัง อยากจะเป็นดารา ลำบากลำบน ก็จะทนก้มหน้า ก่อนจะจากบ้านมา เพื่อนมันว่าให้อาย

ก่อนจากบ้านมา เพื่อนมันว่าให้ช้ำทรวง
ไปเป็นนักร้องให้เขาล้วง
มันเจ็บในทรวงไม่หาย
ไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไป
ทุกวันคืนนอนร้องไห้ อีกเมื่อไหร่จะโชคดี

เมื่อสุริยน ย่ำสนธยา
จะกลับบ้านนา ตอนชื่อเสียงเรามี
จะยากจะจน ถึงอดจะทนเต็มที่
นักร้องบ้านนอกคนนี้
จะกล่อมน้องพี่ แฟนเพลง
ก่อนจากบ้านมา เพื่อนมันว่าให้ช้ำทรวง
ไปเป็นนักร้องให้เขาล้วง
มันเจ็บในทรวงไม่หาย
ไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไป
ทุกวันคืนนอนร้องไห้ อีกเมื่อไหร่จะโชคดี

เมื่อสุริยน ย่ำสนธยา
จะกลับบ้านนา ตอนชื่อเสียงเรามี
จะยากจะจน ถึงอดจะทนเต็มที่
นักร้องบ้านนอกคนนี้
จะกล่อมน้องพี่ แฟนเพลง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

2.7.3 บทเพลง “ยอยศพระลอ”

บทเพลง “ยอยศพระลอ” ขับร้องโดยต้นฉบับชินกร ไกรลาศ ประพันธ์คำร้อง พยงค์ มุกดา ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประเภทการประพันธ์เพลงไทยสากล-ลูกทุ่ง ปี พ.ศ. 2534 และทำนองโดยมนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีและเพลงไทย ปี พ.ศ. 2538 บทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่ใช้ในภาพยนตร์เรื่อง พระลอ ในปี พ.ศ. 2511 ซึ่งสร้างและกำกับโดยไถง สุวรรณทัต นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ และเยาวเรศ นิศากรที่ล้วนแล้วเป็นนักแสดงผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคทั้งสิ้น น่าเสียดายที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้รับความนิยมมากนัก แต่ตัวบทเพลง “ยอยศพระลอ” แต่กลับได้รับรับความนิยมจนถึงทุกวันนี้

ชินกรศิลปินผู้ขับร้องบทเพลงต้นฉบับได้กล่าวไว้ว่า “เพลงนี้ใช้ภาษาสูงส่ง ความหมายแปลได้ยาก ไม่คิดว่าจะโด่งดัง” แต่ในอีกทางหนึ่ง การใช้ภาษาสูงส่งดังคำร้องต่อไปนี้ เป็นเสน่ห์ที่ผู้คนชื่นชอบจนปัจจุบัน

ตารางที่ 8 เนื้อร้องบทเพลง “ยอยศพระลอ”

คำร้องบทเพลง “ยอยศพระลอ”
(ส่วนการร่าย) รอยรูปอินทร์หยาดฟ้า มาอ่าองค์ในหล้า แหล่งให้คนชม งามสมขุนลอท้าว น้ำพระทัย ณ หัวเจ้า ยิ่งแม่กาหลง ยามพระทรงคชสาร ธ ยิ่งหาญ ยิ่งกล้า เกินพระยาสีหราช ท้าวกลางศึก พระบาทเจ้าล้าน โลกใครบ่เท่า พ่อขุนแมนสรวง (ส่วนการร้อง) รูปดังองค์อินทร์ หยาดฟ้ามาสู่ดิน โสภิณดังเดือนดวง เหนือแผ่นดินแดนสรวง เหนือปวงหนุ่มใด เหล่าอนงค์หลงสวาท ยอมเป็นทาสรักบำเรอ นามขุนลอท้าวเธอ ทรงสถิตย์ ณ ทรวงใจ ลุ่มแม่กาหลงเจ้า หรือจะเท่าถึงครึ่ง แม้น้อยหนึ่งน้ำหทัย เมื่อทรงคชสาร พระยิ่งหาญ ยิ่งกล้า ดั่งพญาสีหราชผู้เป็นใหญ่ ใช่เพียงศึกรบสยบพระทรงชัย แม้ในศึกรักพระยังยิ่งใหญ่ นาถอนงค์ปลงใจใคร่อิงอุ่น นับล้านโลกาล้วนบ่ควรคู่บุญ ดั่งพ่อขุนแมนสรวงเอย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

2.7.4 บทเพลง “มนต์รักลูกทุ่ง”

บทเพลง “มนต์รักลูกทุ่ง” ขับร้องต้นฉบับโดยไพรวัลย์ ลูกเพชร ประพันธ์คำร้องและทำนองโดย ไพบูลย์ บุตรขัน บทเพลงมนต์รักลูกทุ่งและภาพยนตร์มนต์รักลูกทุ่ง นับว่าเป็นวรรณกรรมสำคัญของไทย ซึ่งนับตั้งแต่มนต์รักลูกทุ่ง เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2513 ก็มีการนำมาทำใหม่ ทำซ้ำอย่างนับไม่ถ้วน ทั้งนี้ตัวบทเพลงยังมีจังหวะที่เชื่องช้าแต่สวยงามและขับร้องได้ยาก ประกอบกับคำร้องที่สละสลวยทั้งคำสัมผัสและภาษา ทำให้บทเพลงนี้มีคุณค่าต่อวงการลูกทุ่งเป็นอย่างมาก มีคำร้องดังนี้

ตารางที่ 9 เนื้อร้องบทเพลง “มนต์รักลูกทุ่ง”

คำร้องบทเพลง “มนต์รักลูกทุ่ง”
หอมเอยหอมดอกกระถิน รวยระรินเคล้ากลิ่นกองฟาง เห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเถาหญ้านาง มองเห็นบัวสล้างลอยปริ่มริมบึง อยากจะเด็ดมาดอมหอมหน่อย ลองเอื้อมมือค่อยค่อย ก็เอื้อมไม่ถึง อยากจะแปลงร่างเป็นแมลงภู่ผึ้ง แปลงได้จะบินไปคลึงเคล้าเจ้า บัวตูมบัวบาน หอมดินเคล้ากลิ่นไอฝน อวลระคนธ์หอมแก้มนงคราญ ขลุ่ยเป่าแผ่ว พริ้วผ่านทิวแถวต้นตาล มนต์รักเพลงชาวบ้านลูกทุ่งแผ่วมา ได้คันเบ็ดสักคันพร้อมเหยื่อ มีน้องนางแก้มเรื่อนั่งเคียงตกปลา ทุ่งรวงทองของเรานี้มีคุณค่า มนต์รักลูกทุ่งบ้านนา หวานแว่วแผ่วดังกังวาน โอ้เจ้าช่อนกยูง แว่วเสียงเพลงมนต์รักลูกทุ่ง ซ้ำหอมน้ำปรุงที่แก้มนงคราญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

2.7.5 บทเพลง “เธอคือดวงใจ”

บทเพลง “เธอคือดวงใจ” ขับร้องต้นฉบับโดยจักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ ประพันธ์คำร้องและทำนองโดยสลา คุณวุฒิ บทเพลงนี้มีจังหวะช้า อ่อนหวาน และมีความไพเราะทั้งทางด้านทำนอง รวมถึงมีคำร้องที่สละสลวย โดยบทเพลงมีเนื้อหาเกี่ยวกับความมั่นคงในความรัก การขับคุณความรักที่สวยงาม ทั้งนี้บทเพลงนี้ยังเป็นเพลงประกอบละครเรื่อง เธอคือดวงใจ อีกด้วย ซึ่งจักรพันธ์ศิลปินผู้ขับร้องเพลงต้นฉบับ ก็ได้รับบทเป็นพระเอกของเรื่องชื่อปฐวี คู่กับนางเอกชื่อดังแห่งยุคคือเข็มอัปสรสิริสุขะ ที่รับบทเป็นนางเอกของเรื่องชื่อว่า อรุณรัศมี

ตารางที่ 10 เนื้อร้องบทเพลง “เธอคือดวงใจ”

คำร้องบทเพลง “เธอคือดวงใจ”
โลกมีความหมายจากวันที่ใจเราใกล้ชิดกัน เธอคนสำคัญที่ความฝันส่งการ์ดเชิญ ให้มาร่วมหวังและเป็นทิศทางก้าวเดิน ขอบคุณนะความบังเอิญที่แนะนำเธอสู่ใจ มั่นคงเสมอใจขานชื่อเธอตลอดเวลา ถึงแม้รู้ว่าเส้นทางข้างหน้ายังไกล ไม่เคยเลิกฝันถึงแม้มีแรงต้านใจ คำคนทัดทานเพียงใดแต่ใจก็ยังยืนยัน ช่วยคอยคุ้มกันความฝันรอฉันได้ไหม อย่าด่วนเลือกเส้นทางใหม่ระหว่างที่ใจไต่ฝัน บอกใจดวงนี้ว่ามีเธออยู่ตรงนั้น จะทำเพื่อเธอทุกวันจนกว่าคู่ควรได้มา ผิดมากแค่ไหนหากวันนี้ใจขอสิทธิ์เผยคำ แม้นไม่เห็นงามโปรดให้เกียรติฟังสักครา สิ่งที่สะสมจากการคบกันผ่านมา คงเขียนแทนด้วยคำว่าเธอคือดวงใจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

2.7.6 บทเพลง “ยอดรักประจำปี”

บทเพลง “ยอดรักประจำปี” ประพันธ์คำร้องและทำนองโดยภานุวัฒน์ วิเศษวงษา ซึ่งเป็นบทเพลงที่ผู้วิจัยเป็นผู้ขับร้องต้นฉบับเอง ภายใต้สังกัดแกรมมี่ โกลด์ (Grammy Gold) โดยบทเพลงมีลีลาของการเกี้ยวพาราสีในยุคปัจจุบันในสังคมของข้าราชการไทย ที่แสดงออกในคำร้องและวีดีโอประกอบบทเพลง อย่างเหมาะสมไม่ขัดจารีตประเพณี

ตารางที่ 11 เนื้อร้องบทเพลง “ยอดรักประจำปี”

คำร้องบทเพลง “ยอดรักประจำปี”
สู้งานปีนี้ พอมีข่าวดี ตอบฝันได้บ้าง ยอดขายก็ปัง ตำแหน่งที่หวัง นายก็ปรับให้ โบนัสปีนี้ เจ้านายก็เพิ่ม เติมกำลังใจ สมกับทุ่มเทแรงกาย ในสิ่งที่ทำที่หวัง แต่ใจปีนี้ ไม่รู้คนดี ปรับให้หรือเปล่า ถูกย้ายไปเหงา หรือถูกปลดทิ้ง ไปแล้วหรือยัง อัพเดทโครงการ หุ้นส่วนหัวใจ ได้ไหมเอวบาง ยอดจีบที่เสนอค้าง อนุมัติหรือยัง ผ่านไหมปีนี้ โบนัสปีนี้ ให้รักพี่เท่าไหร่ ให้คะแนนรักพี่เท่าไหร่ ตัดเกรดหัวใจ ขั้นไหนคนดี ปรับตำแหน่งแฟน มีอยู่ในแผน บ้างไหมยาหยี เพิ่มค่าคอมเป็นหอมสักที ยอดรักประจำปี คงดีไม่น้อย ความหวังปีนี้ ถ้าหัวใจพี่ ได้เลื่อนตำแหน่ง เป็นแฟนแก้มแดง โปรเจกต์สู่ขอ เข้าเลยเนื้อกลอย ไม่อยากรอนาน ต้องรีบปิดจ๊อบ กันคนอื่นสอย ได้โปรดเห็นใจคนคอย เซ็นรับรักหน่อย ได้ไหมสิ้นปี โอเคใช่ไหมคนดี ยอดรักประจำปี ให้พี่เป็นแฟนได้ไหม

2.8 เทคนิคการขับร้องบทเพลงลูกทุ่ง

ผู้วิจัยได้สรุปวิธีการขับร้องของบทเพลงลูกทุ่งไว้ตามหัวข้อดังนี้

2.8.1 การเอื้อนเสียง

ธนรัฐ อยู่สุขเจริญ ได้อธิบายการเอื้อนในเพลงขับร้องไทยไว้ว่า “การเอื้อนนั้นอยู่คู่กับการขับร้องไทยมาอย่างยาวนาน มีการปรับเปลี่ยนสภาพการใช้งานไปตามสภาพสังคม และวัฒนธรรมดนตรีไทย ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของเวลา โดยการใช้เอื้อน จะปะปนอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องใช้เสียงของมนุษย์สร้างความบันเทิง”[9]

จากข้อความข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเอื้อนเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการร้องของตนดังนี้

1) การเอื้อนที่ใช้ในบทเพลงขับร้องไทยเดิม หมายถึง ส่วนของทำนองที่ร้องโดยใช้เสียงที่ไม่มีความหมาย โดยเป็นการดำเนินทำนองของการขับร้องในช่วงที่ปราศจากคำร้อง อาจใช้คำว่า เออ อือ เอิง เอย เงย หรือฮือ เป็นต้น
2) การเอื้อนตกแต่งคำร้อง หมายถึง เสียงเอื้อนที่อยู่ท้ายคำร้องหรือเอื้อนเพื่อจบคำร้อง ช่วยให้สามารถสื่อความหมายของคำร้องได้ชัดเจนขึ้นและ รวมถึงเพิ่มความไพเราะและความนุ่มนวลยิ่งขึ้นในตอนจบประโยคเพลง
3) การเอื้อนแบบลอยจังหวะ หมายถึง ช่วงการเอื้อนที่อยู่นอกเหนืองการขับร้องในทำนองปกติอย่างอิสระ แต่เมื่อจบช่วงเอื้อนแบบลอยจังหวะ จะกลับไปร้องที่ทำนองปกติอีกครั้ง

ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการเอื้อนในการขับร้องบทเพลงลูกทุ่งมีอีกจุดประสงค์สำคัญก็เพื่อให้วรรณยุกต์ของคำร้องไม่ผิดเพี้ยนความหมายไป

---

[9] ธนรัฐ อยู่สุขเจริญ, “เสียงเอื้อนในเพลงไทย,” วารสารแก่นดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 3, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2564), 17.

2.8.2 การใช้ลูกสะบัด

การใช้ลูกสะบัดในบทเพลงลูกทุ่งเป็นความจงใจของผู้ขับร้องที่เพิ่มโน้ต 2 ตัวจากโน้ตหลัก อาจเป็นในลักษณะการไล่โน้ตลงตามลำดับหรือขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นทักษะเฉพาะที่ต้องผ่านการฝึกฝนถึงจะทำได้อย่างชำนาญและมีความชัดเจน

2.8.3 การใช้ลูกคอ

กิตตินันท์ได้อธิบายเกี่ยวกับลูกคอไว้ว่า “การใช้ลูกคอคือ การใช้กระแสเสียงพลิ้วอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งบทเพลงในการขับร้องบทเพลงลูกทุ่ง ซึ่งเกิดขึ้นจากความเป็นอิสระของการเปล่งเสียงร้องโดยแท้จริง และผู้ขับร้องบทเพลงลูกทุ่งส่วนใหญ่จะมีคลื่นกระแสเสียงพลิ้วที่ละเอียดและพลิ้วไหวมาก”[10]

ผู้วิจัยเห็นว่าการใช้ลูกคอถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีขับร้องที่สำคัญสำหรับเพลงลูกทุ่งเป็นอย่างมาก เนื่องจากลูกคอทำให้การขับร้องนั้นมีเสน่ห์และเพิ่มอารมณ์มากขึ้น มักพบอยู่ที่ท้ายประโยคเพลง มีลักษณะเป็นเสียงสั่น สลับความดังเบาอย่างนุ่มนวลและต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้ขับร้องได้คำนึงถึงความสูงต่ำของตัวโน้ตและการควบคุมความช้าเร็วของการสั่นสะเทือนด้วย

2.8.4 การใช้ลูกดึง

การใช้ลูกดึงหมายถึง การขับร้องหน่วงจังหวะ สามารถใช้เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ให้มีความหวานซึ้ง ความอาลัยอาวรณ์ หรือความออดอ้อนมากขึ้น อีกทั้งยังใช้เพื่อเป็นการเน้นความหมายของคำได้เช่นกัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

[10] กิตตินันท์ ชินสำราญ, “*ดุษฎีนิพนธ์งานสร้างสรรค์การแสดงขับร้อง: บทเพลงร้องศิลป์ไทย*” (วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561), 1.

บทที่ 3
วิธีการดำเนินการวิจัย

3.1 การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับบทเพลง

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับบทเพลงลูกทุ่งตามความน่าสนใจและความถนัดเฉพาะตัว เพื่อกำหนดจุดมุ่งหมายของการแสดง ที่มีจุดประสงค์ให้เกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ เชิงอนุรักษ์วรรณกรรมของไทย ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเหมาะสมกับการจัดแสดงในยุคปัจจุบัน และได้ศึกษาค้นคว้าบทเพลงร้องศิลป์ และบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษ อย่างละเอียดตามหนังสือ ตำรา และวารสาร รวมถึงการได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขับร้อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เทคนิคการขับร้องและสามารถวางแผนการซ้อมได้อย่างมีคุณภาพตามเวลาที่กำหนด และเพื่อนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาการขับร้องเพลงลูกทุ่งของไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

3.2 การคัดเลือกบทเพลงสำหรับการแสดง

การแสดงขับร้องเดี่ยวในครั้งนี้ มีการคัดเลือกบทเพลงเพื่อการแสดงรวมทั้งสิ้น 11 เพลง แบ่งออกเป็นบทเพลง 3 ประเภท คือ 1) บทเพลงร้องศิลป์ จำนวน 2 บทเพลง 2) บทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษเนื้อร้องภาษาอังกฤษ ที่ล้วนมีความไพเราะและมีชื่อเสียงโด่งดังจำนวน 3 เพลง และ 3) บทเพลงลูกทุ่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างชัดเจน จำนวน 6 บทเพลง โดยมีรายชื่อบทเพลงดังนี้

1) บทเพลงร้องศิลป์ ภายใต้การเรียบเรียงเป็นบทเพลงขับร้องเดี่ยวกับเปียโนโดย โรเจอร์ ควิลเตอร์ ประกอบไปด้วย

บทเพลง “Come Away, Death” โดยมีคำร้องมาจากบทกวีเรื่องราตรีที่สิบสอง ประพันธ์โดยวิลเลียม เชกสเปียร์

บทเพลง “Now Sleeps the Crimson Petal” โดยมีคำร้องมาจากบทกวีของอัลเฟรด เทนนีสัน

2) บทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษ ภายใต้การเรียบเรียงเป็นบทเพลงขับร้องเดี่ยวกับเปียโนโดย เบนจามิน บริตเทน ประกอบไปด้วย

บทเพลง “Greensleeves” เป็นบทเพลงพื้นบ้านของประเทศอังกฤษ

บทเพลง “Down by the Salley Gardens” เป็นบทเพลงพื้นบ้านของประเทศไอร์แลนด์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

บทเพลง “The Last Rose of Summer” เป็นบทเพลงพื้นบ้านของประเทศไอร์แลนด์

3) บทเพลงลูกทุ่ง ประกอบไปด้วย

บทเพลง “ของปลอม” ประพันธ์คำร้อง ทำนอง และขับร้องต้นฉบับโดย สุรพล สมบัติเจริญ

บทเพลง “นักร้องบ้านนอก” ขับร้องต้นฉบับโดย พุ่มพวง ดวงจันทร์ ประพันธ์คำร้องและทำนองโดยไวพจน์ เพชรสุพรรณ

บทเพลง “ยอยศพระลอ” ขับร้องต้นฉบับโดย ชินกร ไกรลาศ ประพันธ์คำร้องและทำนองโดย พยงค์ มุกดา

บทเพลง “มนต์รักลูกทุ่ง” ขับร้องต้นฉบับโดย ไพรวัลย์ ลูกเพชร ประพันธ์คำร้องและทำนองโดย ไพบูลย์ บุตรขัน

บทเพลง “เธอคือดวงใจ” ขับร้องต้นฉบับโดย จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ ประพันธ์คำร้องและทำนองโดยสลา คุณวุฒิ

บทเพลง “ยอดรักประจำปี” ขับร้องต้นฉบับโดย อิสรพงศ์ ดอกยอ ประพันธ์คำร้องและทำนองโดย ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา

3.3 การศึกษาประวัติความเป็นมา คำร้อง และการวิเคราะห์บทประพันธ์เพลงสำหรับ

ผู้วิจัยได้การศึกษาประวัติความเป็นมาและคำร้องที่ถูกต้องของบทเพลงทั้ง 3 ประเภท คือ บทเพลงร้องศิลป์ บทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษ และบทเพลงลูกทุ่ง รวมทั้งหมด 11 เพลง เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถเลือกใช้และกำหนดแนวทางการขับร้องตามยุคสมัยได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ยังได้วิเคราะห์บทเพลงลูกทุ่งทั้ง 6 เพลง อย่างละเอียดตามประเภทของเทคนิคการขับร้องบทเพลงลูกทุ่ง ทั้งการเอื้อนเสียง การใช้ลูกสะบัด การใช้ลูกคอและการใช้ลูกดึง

ส่วนบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษและบทเพลงร้องศิลป์ จะให้ความสำคัญกับ องค์ประกอบทางดนตรีที่ส่งผลต่อการขับร้อง ควบคู่กับการศึกษาประวัติความเป็นมาและคำร้อง รวมถึงการวิเคราะห์อย่างละเอียดนี้ เพื่อการตีความความหมายของแต่ละบทเพลงและนำมาซึ่งแผนการฝึกซ้อมในภายหลัง เพื่อให้พร้อมสำหรับการขับร้องที่สมบูรณ์แบบ ไม่มีข้อบกพร่อง และเพื่อให้เกิดความมั่นใจในวันแสดงจริง

3.4 การฝึกซ้อม

ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการฝึกซ้อมตามแต่ละประเภทของบทเพลงทั้ง 3 ตามหัวข้อได้ดังนี้

3.4.1 การฝึกซ้อมบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษและการฝึกซ้อมบทเพลงร้องศิลป์

ด้านการฝึกซ้อมบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษและการฝึกซ้อมบทเพลงร้องศิลป์ จะมีวิธีการเตรียมตัวและฝึกซ้อมคล้าย ๆ กัน เพราะมีการขับร้องเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกัน เริ่มแรกผู้วิจัยจะทำการหาข้อมูลและความเป็นมาของแต่ละบทเพลงก่อน จากนั้นจะดำเนินการซ้อมตามวิธีการของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ซึ่งจะได้รับการเรียนต่อเนื่องกัน โดยมีแผนการเรียน 1 คาบ ต่อ 1 สัปดาห์

นอกจากการซ้อมส่วนตัวตามแนวทางของบทเพลงแต่ละประเภท ผู้วิจัยตั้งใจวางแผนและเผื่อเวลาสำหรับการซ้อมกับผู้บรรเลงเครื่องดนตรีประกอบรวมถึงผู้ขับร้องร่วม เพื่อให้การแสดงในวันแสดงจริงออกมาได้อย่างถูกต้องแม่นยำและไม่มีอะไรผิดพลาด

ทางด้านการเตรียมพร้อม ผู้วิจัยได้แบ่งการเตรียมพร้อมไว้ 2 ด้าน คือด้านร่างกาย โดยผู้วิจัยได้วางแผนและแบ่งเวลาการทำกิจวัตรประจำวันรวมถึงกิจวัตรในการฝึกซ้อมให้เหมาะสม เพื่อให้ช่วงการนอนหลับ ได้ใช้เวลาได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ยังได้ออกกำลังกายเพื่อให้ระบบการหายใจและกำลังกายพร้อมสำหรับการฝึกซ้อมการขับร้องรวมถึงการแสดงที่แสดงต่อเนื่องกันอย่างยาวนาน ส่วนด้านจิตใจผู้วิจัยได้ฝึกทำสมาธิและกำหนดลมหายใจ เพื่อทำให้การฝึกซ้อมในแต่ละครั้งเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้สมาธิยังเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในวันแสดง เพราะอาจมีปัจจัยอื่นที่เกิดขึ้นทำให้การแสดงไม่ราบรื่นได้ การควบคุมสติและสมาธิจึงเป็นสิ่งที่ฝึกฝนมาตลอดควบคู่กับการฝึกซ้อมการร้องเพลง

3.4.2 การฝึกซ้อมบทเพลงลูกทุ่ง

ผู้วิจัยพิจารณาจากลักษณะเด่นของเพลงลูกทุ่ง คือ การร้องที่ร้องอย่างเต็มเสียงด้วยน้ำเสียงชัดถ้อยชัดคำ ตลอดจนการวิเคราะห์การเอื้อนเสียง การใช้ลูกสะบัดลูกคอ และลูกดึง ซึ่งจะเปรียบเทียบกับศิลปินผู้ขับร้องเพลงต้นฉบับ และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นแนวทางการร้องที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ทั้งนี้ยังมีการผสมผสานเทคนิคของการขับร้องเพลงร้องคลาสสิกทั้งบทเพลงร้องศิลป์และบทเพลงพื้นบ้านเข้าไปในบทเพลงลูกทุ่งด้วย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

3.5 การจัดการแสดง

สิ่งสำคัญที่สุดและนับว่าเป็นการประเมินวัดผลเชิงประจักษ์ ของการศึกษาระดับมหาบัณฑิตในครั้งนี้คือการจัดแสดง “การแสดงขับร้องเดี่ยวระดับมหาบัณฑิตโดย อิสรพงศ์ ดอกยอ” เกิดขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2566 ณ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยผู้วิจัยมีโอกาสเพียงครั้งเดียวในการแสดงออกถึงผลสำเร็จของการศึกษา จึงต้องเตรียมพร้อมในทุก ๆ ด้านเป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในวันแสดงจริง

3.5.1 การเตรียมพร้อมทางด้านร่างกายและด้านจิตใจสำหรับการแสดง

ในด้านร่างกายผู้วิจัยได้วางแผนและแบ่งเวลาการทำกิจวัตรประจำวันรวมถึงกิจวัตรในการฝึกซ้อมให้เหมาะสม เพื่อให้ช่วงการนอนหลับได้ใช้เวลาอย่างเพียงพอ และออกกำลังกายเพื่อให้ระบบการหายใจและกำลังกายพร้อมสำหรับการฝึกซ้อมการขับร้อง รวมถึงการแสดงที่แสดงต่อเนื่องกันอย่างยาวนาน ส่วนด้านจิตใจผู้วิจัยได้ฝึกทำสมาธิและกำหนดลมหายใจ เพื่อทำให้การฝึกซ้อมในแต่ละครั้งเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้สมาธิยังเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในวันแสดง เพราะอาจมีปัจจัยอื่นที่เกิดขึ้นทำให้การแสดงไม่ราบรื่นได้ การควบคุมสติและสมาธิจึงเป็นสิ่งที่ฝึกฝนมาตลอดควบคู่กับการฝึกซ้อมการร้องเพลง

3.5.2 การจัดลำดับบทเพลง

การจัดลำดับบทเพลงเพื่อการแสดงถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าขั้นตอนอื่น เพราะมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงหลายประการ ทั้งเรื่องความต่อเนื่องของอารมณ์เพลงในแต่ละเพลง เนื่องจากผู้วิจัยมีความตั้งใจในการนำเสนอบทเพลงหลายประเภท ทั้งบทเพลงลูกทุ่ง บทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษ และบทเพลงร้องศิลป์ ที่มีความแตกต่างเป็นอย่างมาก จึงต้องจัดเรียงให้เหมาะสมและไม่ขัดบรรยากาศการรับชมรับฟัง อีกประการที่ควรคำนึงถึงคือพละกำลังของผู้วิจัยขณะแสดง ที่ต้องแสดงต่อเนื่องกันมากถึง 45 นาที จึงต้องจัดเรียงบทเพลงที่ใช้พลังงานมากน้อยไม่เท่ากันนี้ให้ลงตัวที่สุด จากนั้นผู้วิจัยจึงประมวลผลจากปัจจัยทั้งหมดออกมาเป็นลำดับของบทเพลงได้ดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

ตารางที่ 12 ลำดับบทเพลง

ลำดับ	ประเภทของบทเพลง	ชื่อบทเพลง
1	บทเพลงร้องศิลป์	Come Away, Death
2		Now Sleeps the Crimson Petal
3	บทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษ	Down by Salley gardens
4		The last rose of summer
5		Green sleeves
6	บทเพลงลูกทุ่ง	ของปลอม
7		นักร้องบ้านนอก
8		ยอยศพระลอ
9		มนต์รักลูกทุ่ง
10		เธอคือดวงใจ
11		ยอดรักประจำปี

3.5.3 การเตรียมพร้อมด้านสถานที่ในวันแสดงจริง

ผู้วิจัยได้ดำเนินการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการแสดงก่อนวันแสดงจริง เพื่อให้สามารถทดลองการแสดงเสมือนจริงได้ โดยในวันซ้อมการแสดงเสมือนจริงผู้วิจัยได้ตรวจสอบความพร้อมทางด้านเครื่องดนตรี และระบบเสียง รวมถึงการบันทึกวีดีโอ เพื่อให้เกิดความคุ้นชินกับสถานที่และแสงบนเวที หาดดำเนินการแสดงโดยปราศจากการซ้อมเสมือนจริง อาจทำให้เกิดการควบคุมสมาธิและเกิดข้อผิดพลาดระหว่างแสดงได้ง่าย ทั้งนี้ในวันแสดงจริง ผู้วิจัยได้เผื่อเวลาเพื่อเตรียมพร้อมและตรวจสอบทุกระบบอีกครั้ง และเพื่อให้มั่นใจว่าการแสดงจะไม่มีข้อผิดพลาด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

สำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน ในยุคที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้วิจัยได้คำนึงถึงความปลอดภัยและอนามัยในช่วงการแสดงอย่างระมัดระวังและถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้น โดยแจ้งผู้รับชมสำหรับการสวมหน้ากากอนามัย จัดที่หน้างให้มีระยะห่างและปริมาณที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดในสถานที่ทำการแสดง และเนื่องจากการแสดงเดี่ยวของผู้วิจัยคือการขับร้อง จึงไม่สามารถสวมหน้ากากอนามัยขณะทำการแสดงได้ จะต้องคำนึงถึงระยะความห่างจากเวทีกับผู้ฟัง ตลอดจนถึงช่วงการร่วมแสดงความยินดีหลังจบการแสดง

บทที่ 4
การวิเคราะห์บทประพันธ์ การตีความหมาย และเทคนิคการขับร้อง

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์บทเพลงเพื่อนำไปสู่การตีความหมายและเพื่อต่อยอดในการเลือกใช้เทคนิคการขับร้องทั้งบทเพลงร้องศิลป์ บทเพลงพื้นบ้าน และบทเพลงลูกทุ่ง ให้ได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการศึกษาเทคนิคการขับร้องในบทเพลงร้องศิลป์และบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษตามขนบธรรมเนียมของดนตรีตะวันตก และนำไปประยุกต์ใช้กับการขับร้องบทเพลงลูกทุ่งให้ได้อย่างมีคุณภาพ

4.1 บทเพลงร้องศิลป์

ผู้วิจัยได้คัดเลือกบทเพลงร้องศิลป์ ในเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษ โดยอยู่ภายใต้การเรียบเรียงเป็นบทเพลงขับร้องเดี่ยวกับเปียโนโดยโรเจอร์ ควิลเตอร์ และมีเนื้อร้องจากบทกวี จำนวน 2 เพลง โดยนำมาวิเคราะห์เพื่อตีความ ให้เกิดเป็นแนวทางการฝึกซ้อมในแต่ละบทเพลง

4.1.1 การวิเคราะห์และตีความหมายบทเพลงร้องศิลป์

บทเพลง “Come Away, Death”

บทเพลง “Come Away, Death” มีคำร้องมาจากบทกวีเรื่องราตรีที่สิบสอง โดยมีชื่อเรื่องภาษาไทยว่า “หรรษาราตรี” เป็นละครสุขนาฏกรรมหมายถึง วรรณกรรมที่จบลงด้วยความสุขหรือความสมหวัง บทเพลงนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ต้องการจบชีวิตลงเพราะรักที่ไม่สมหวัง ซึ่งตัวละครออร์ซิโน (Orsino) ผู้เป็นชนชั้นสูงในเมือง สั่งให้ตัวละคร เฟสต์ (Feste) ที่เป็นตัวละครที่ใช้อารมณ์ขันเพื่อเอาชนะชนชั้นสูงขับร้องให้ชายผู้น่าสงสารผู้นั้น[11]

เนื่องจากบทเพลงนี้ใช้บทกวีเป็นเนื้อร้องจึงมีคำศัพท์ที่ต้องตีความเชิงลึกเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาและอารมณ์ของบทเพลงให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นดังนี้

1) Cypress หมายถึง ต้นไซเปรส เป็นต้นไม้ที่เชื่อกันว่าเป็นที่มาของไม้กางเขนของพระเยซู และเป็นสัญลักษณ์ของการไว้ทุกข์ ในปัจจุบันยังคงพบในสุสานของชาวคริสต์อยู่ทั่วไป

---

[11] “Who Set It Best: Come Away, Death by William Shakespeare,” Soundgarden, บันทึกข้อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2566, https://www.soundgardenclassical.com/post/who-set-it-best-come-away-death.

2) Yew หมายถึง ต้นยูหรือต้นสนยู เชื่อว่าเป็นต้นไม้แห่งความตายและยังเป็นตัวแทนของการฟื้นคืนพระชนม์ ความเป็นนิรันดร์ในประเพณีของชาวคริสต์ ยังคงพบในสุสานของชาวคริสต์ เหมือนกับต้นไซเปรส
3) Coffin หมายถึง โลงศพ แต่ในยุคที่แต่งบทกวีนี้ขึ้นยังไม่มีการใช้โลงศพอย่างแพร่หลาย โดยตามเนื้อเพลงแล้วจะหมายถึง การตัดพ้อและการไม่คาดหวังว่าจะถูกฝังร่างด้วยโลงศพ และไม่คาดหวังว่าโลงศพนี้จะเต็มไปด้วยดอกไม้ แต่เป็นเพียงการใช้ผ้าห่อศพห่อตัวร่างเอาไว้ แสดงถึงความทุกข์ ความน้อยเนื้อต่ำใจ และความผิดหวังเป็นอย่างมาก

ผู้วิจัยพบว่าคำศัพท์ที่ใช้ในบทเพลงนี้ล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับความตายทั้งสิ้น ประกอบกับเนื้อเรื่องส่วนนี้ที่เป็นเนื้อเรื่องของการผิดหวังในความรัก ผู้วิจัยจึงขับร้องออกมาให้รู้สึกถึงความทุกข์จากความรักที่เต็มไปด้วยความตัดพ้อ ดังในประโยคสุดท้ายของบทเพลง “Sad true lover never find my grave, To weep there!” หมายถึง ในที่ที่จะไม่มีคนรักคนใดจะหาหลุมศพข้าพบ จะได้ไม่ต้องมีผู้ใดต้องร่ำไห้คร่ำครวญ

บทเพลง “Come Away, Death” อยู่ในกุญแจเสียง Eb ไมเนอร์ มีสังคีตลักษณ์รูปแบบ A B A’ B’ โดยท่อน A คือห้องที่ 1-11 ท่อน B คือห้องที่ 12-21 ท่อน A’ คือห้องที่ 22-30 และท่อน B2’ คือห้องที่ 31-46 โดยในท่อน A (ตัวอย่างที่ 1) ที่เกิดขึ้นในรอบแรกมีการส่วนการบรรเลงประกอบแตกต่างจาก ส่วนท่อน B (ตัวอย่างที่ 2) ที่ดำเนินขึ้นในช่วงหลังโดยในช่วงหลังมีการใช้การบรรเลงโน้ตสามพยางค์ต่อเนื่องกัน ทำให้รู้ถึงว่าบทเพลงมีความเคลื่อนไหว ต่อเนื่องกว่าช่วงแรก ทำให้การแสดงออกถึงอารมณ์ตัดพ้อและโศกเศร้าได้มากขึ้นอีกด้วย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

ตัวอย่างที่ 1 ลักษณะของส่วนบรรเลงประกอบในช่วงแรก (ท่อน A)
ของบทเพลง “Come Away, Death”

ศูนย์วิทยทรัพยากร
CHULALONGKORN UNIVERSITY

ตัวอย่างที่ 2 ลักษณะของส่วนบรรเลงประกอบในช่วงหลัง (ท่อน B)
ของบทเพลง “Come Away, Death”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

บทเพลง “Now Sleeps the Crimson Petal”

บทเพลง “Now Sleeps the Crimson Petal” มีคำร้องมาจากบทกวีของอัลเฟรด เทนนีสัน มีการบรรยายถึงบรรยากาศอันเงียบสงบที่อยู่ในห้วงของความรักในบทกวีส่วนแรก ดังในเนื้อร้อง

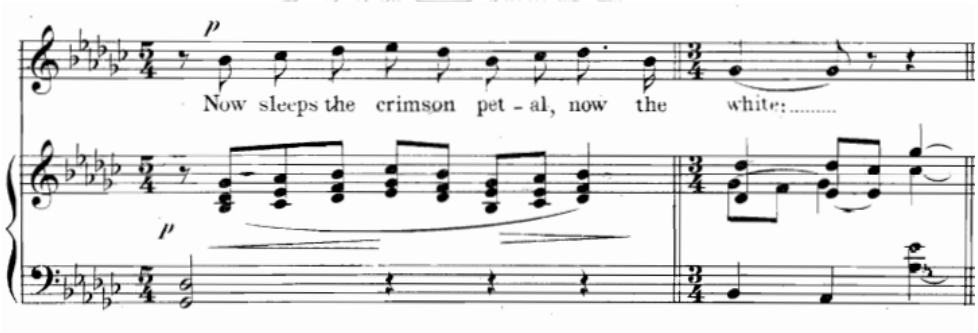
“Now sleeps the crimson petal, now the white” แปลได้ว่า “กลีบดอกไม้สีแดงและสีขาวกำลังหลับใหล”

“Nor waves the cypress in the palace walk” แปลได้ว่า “ณ ทางเดินในพระราชวังต้นสนเรียงรายต่างหลับใหลไม่ไหวติง”

“Nor winks the gold fin in the porphyry font” แปลได้ว่า “แม้แต่ปลาทองที่อ่างหินยังไม่เคลื่อนกาย”

และกล่าวในส่วนถัดมาว่ามีเพียงสองเรานั้นอยู่ในสถานที่อันสวยงามแห่งนี้ ผู้วิจัยได้ตีความบทเพลงนี้ว่าอยู่ในภวังค์แห่งความรัก ราวกับว่าบนโลกนี้มีเพียงแค่คนสองคน โดยถ่ายทอดออกมาในน้ำเสียงที่เชื่อมกันด้วยเทคนิคการขับร้องแบบเลกาโตทั่วทั้งบทเพลง

บทเพลง “Now Sleeps the Crimson Petal” อยู่ในกุญแจเสียง Gb เมเจอร์ เป็นบทเพลงสั้นที่มีรูปแบบสังคีตลักษณ์แบบ A : A’ ท่อน A จะเริ่มในห้องที่ 1-12 และ ท่อน A’ ในห้องที่ 12-27 ผู้วิจัยพบว่าในบทเพลงนี้มีการใช้เครื่องหมายประจำจังหวะสลับกันระหว่าง 5/4 และ 3/4 ซึ่งเป็นความตั้งใจของโรเจอร์ ควิลเตอร์ ผู้เรียบเรียงเสียงประสานสำหรับการขับร้องเดี่ยวกับเปียโน เพื่อให้คำร้องที่อยู่ในบทกวีมีสัดส่วนตรงกับทำนองโดยมีลักษณะดังตัวอย่างที่ 3



ตัวอย่างที่ 3 ประโยคทำนองของบทเพลง “Now Sleeps the Crimson Petal”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

จากตัวอย่าง 3 จะพบว่า 1 ประโยคตามคำร้องในบทกวี จะตรงกับประโยคของทำนองในบทเพลงพอดี ในเครื่องหมายประจำจังหวะ 5/4 ตามด้วย 3/4 ซึ่งในคำร้องคำสุดท้ายจะเป็นการค้างเสียงยาว จึงเกิดเป็นการเน้นความหมายของคำในท้ายประโยคนี้

4.1.2 เทคนิคการขับร้องบทเพลงร้องศิลป์

การขับร้องบทเพลงร้องศิลป์จะต้องให้ความสำคัญกับการควบคุมลมหายใจในส่วนของการพยุงลมหายใจและยังมีการให้ความสำคัญกับเทคนิคเลกาโตเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้วิจัยได้อธิบายไว้ดังนี้

บทเพลง “Come Away, Death”

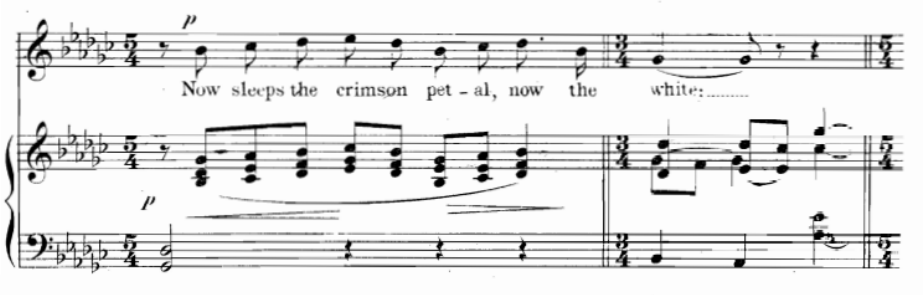
ในบทเพลง “Come Away, Death” ต้องควบคุมการเพิ่มและลดแรงดันของลมหายใจให้ได้อย่างคงที่ ให้ไม่เกิดการกระแทก ควรระวังเป็นพิเศษในช่วงการเพิ่มหรือลดระดับความเข้มของเสียงไม่ให้เกิดแรงดันลมหายใจที่แรงเกินไป รวมถึงในช่วงที่ต้องผ่อนแรงดันลมหายใจลงเพื่อให้ความเข้มเสียงลดน้อยลงอย่างคงที่และสมดุลด้วยเช่นกัน

อีกจุดสำคัญในบทเพลงนี้ที่ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในบทเพลงร้องศิลป์ไทย คือการเอื้อน ซึ่งการเอื้อนในบทเพลงนี้เป็นการเอื้อนแบบช้าที่ต้องทำให้ได้อย่างพลิ้วไหวและอ่อนช้อยภายในลมหายใจเดียว ดังในการเอื้อนของคำว่า “weep” ที่ประโยคท้ายของบทเพลง ที่มีความหมายว่าการคร่ำครวญ โดยนอกเหนือจากการเอื้อนเพื่อให้เกิดความสวยงามของทำนองแล้ว ยังเป็นการเอื้อนเพื่อเน้นอารมณ์เศร้าในคำร้องคำนี้อีกด้วย (ตัวอย่างที่ 4)

ตัวอย่างที่ 4 การเอื้อนในคำว่า “weep”
ของบทเพลง “Come Away, Death” (ห้อง 40-41)

บทเพลง “Now Sleeps the Crimson Petal”

ลักษณะของทำนองบทเพลง “Now Sleeps the Crimson Petal” แตกต่างจากบทเพลง “Come Away, Death” โดยเป็นบทเพลงที่ไม่พบจุดเอื้อน แต่จะเป็นคำร้อง 1 พยางค์คำร้องต่อ 1 ตัวโน้ต (ตัวอย่างที่ 5) ทำให้ระดับการใช้กระแสเสียงพลิ้วมีความเข้มข้นน้อยกว่า อย่างไรก็ตามยังต้องขับร้องด้วยเทคนิคเลกาโตเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องภายในประโยคเพลงด้วยการยืดสระในแต่ละคำร้องประกอบกับการพยุงลมหายใจให้มีความต่อเนื่องในระดับเดียวกัน



ตัวอย่างที่ 5 ลักษณะทำนองของบทเพลง “Now Sleeps the Crimson Petal” ในแบบ 1 พยางค์ต่อ 1 ตัวโน้ต

4.2 บทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษ

ผู้วิจัยได้คัดเลือกบทเพลงพื้นบ้านที่อยู่ภายใต้การเรียบเรียงเป็นบทเพลงขับร้องเดี่ยวกับเปียโนโดยเบนจามิน บริตเทน โดยมีเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษ ล้วนมีความไพเราะและมีชื่อเสียงโด่งดัง จำนวน 3 เพลง โดยนำมาวิเคราะห์เพื่อตีความให้เกิดเป็นแนวทางการฝึกซ้อมในแต่ละบทเพลง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

4.2.1 การวิเคราะห์และตีความหมายบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษ

บทเพลง “Greensleeves”

บทเพลง “Greensleeves” มีเนื้อหาในการเชิดชูคนรักเป็นบทเพลงพื้นบ้านมีทำนองและเนื้อร้องที่เรียบง่ายและมีเนื้อหาเกี่ยวการโหยหาในความรักและและความตัดพ้อของความรักที่ไม่สมหวัง ผ่านย้ำประโยคเพลงเพื่อแสดงความรู้สึกผิดหวังนี้ ในประโยค “Greensleeves was my delight, Greensleeves my heart of gold, Greensleeves was my heart of joy”

ซึ่งแปลได้ว่า “แม่สาวแขนเสื้อเขียว เจ้าเคยความสุขทั้งหมดของข้า แม่สาวแขนเสื้อเขียว เจ้าเคยคือความปิติยินดีของข้า แม่สาวแขนเสื้อเขียว เจ้าเจ้าเคยหัวใจทองคำของข้า”

บทเพลงนี้อยู่ในกุญแจเสียง G ไมเนอร์ และอยู่ในอัตราความเร็วจังหวะตัวดำประจุดเท่ากับ 60 ในลีลา Gently rocking หมายถึงลักษณะน้ำหนักจังหวะมีความแกว่งไกวแบบเบา ๆ ซึ่งเบนจามิน บริตเทน ผู้เรียบเรียงเสียงประสานสำหรับการขับร้องกับเปียโนในบทเพลงนี้ ได้ออกแบบลักษณะการบรรเลงของเปียโนดังตัวอย่างที่ 6 ซึ่งแสดงออกถึงลีลาของการแกว่งไกว ในรูปแบบเดียวกันและต่อเนื่องทั้งบทเพลง ทั้งนี้มีการนิยามคำศัพท์ในแนวเปียโนมือซ้าย ว่า “quasi harp” หมายถึง การเลียนลักษณะการบรรเลงของฮาร์ป (Harp) และในแนวเปียโนมือขวา ว่า “quasi cor anglais” หมายถึง การเลียนลักษณะการบรรเลงอิงลิชฮอร์น (English horn) ที่เป็นเครื่องดนตรีที่มักใช้บรรเลงเพลงพื้นบ้านแบบดั้งเดิม

ตัวอย่างที่ 6 ลักษณะของการบรรเลงเปียโนประกอบในบทเพลง “Greensleeves”

กุญแจประจำเสียงในบทเพลงนี้ระบุเป็น กุญแจเสียง G ไมเนอร์ แต่ทำนองในแนวร้องตลอดทั้งเพลงนั้น จะพบว่า โน้ต E ไม่ได้มีสถานะเป็น Eb ดังกุญแจประจำเสียง ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์ทำนองที่เกิดขึ้นว่าอยู่ในโมด G โดเรียน (Dorian) โดยมีโครงสร้างดังตัวอย่างที่ 7 ซึ่งเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นในบทเพลงพื้นบ้านอยู่แล้ว

ตัวอย่างที่ 7 โครงสร้างโมด G โดเรียน

ตัวอย่างที่ 8 ทำนองของบทเพลงที่สร้างจากโมด G โดเรียน ในบทเพลง “Greensleeves”

บทเพลง “Down by the Salley Gardens”

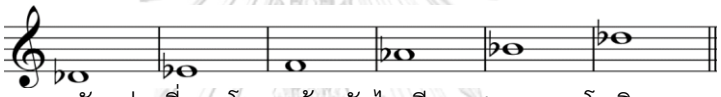
บทเพลง “Down by the Salley Gardens” มีเนื้อร้องจากบทกวีของวิลเลียม บัตเลอร์ เยตส์ เป็นการบรรยายถึงการมองย้อนกลับไปในความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวที่อยากย้อนกลับไปแก้ไข ซึ่งสะท้อนออกมาในอารมณ์เจ็บปวดเวลาผ่านไปนานมากแล้ว ดังในประโยคเพลง “But I was young and foolish and now am full of tears” แปลได้ว่า เมื่อคลานั้นข้ายังเยาว์และเขลานัก ถึงตอนนี้ข้าจึงมีแต่รอยน้ำตา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

บทเพลงนี้อยู่ในสังคีตลักษณ์แบบ A A’ B A ที่เล่นซ้ำกัน 2 รอบ เบนจามิน บริตเทน ผู้เรียบเรียงบทเพลงกำหนดอัตราความเร็วจังหวะที่ตัวดำเท่ากับ 60 ในลีลาจังหวะแบบสบาย ๆ ไม่เร่งรีบ (Commodo) ซึ่งแสดงออกมาทั้งส่วนของทำนองร้องและส่วนบรรเลงประกอบที่มีความเรียบง่ายตลอดทั้งเพลงดังในตัวอย่างที่ 9

ตัวอย่างที่ 9 ลักษณะของการบรรเลงเปียโนประกอบ
ในบทเพลง “Down by the Salley Gardens”

ที่ต้นเพลงมีการระบุกุญแจเสียงที่ Db เมเจอร์ แต่ทำนองที่ปรากฏในบทเพลงนี้ จะมีลักษณะอยู่ในบันไดเสียง Db เพนตาโทนิก (Pentatonic) ทั้งหมดในทำนองหลักของท่อน A โดยมีโครงสร้างดังนี้



ตัวอย่างที่ 10 โครงสร้างบันไดเสียง Db เพนตาโทนิก

ตัวอย่างที่ 11 ทำนองหลักในท่อน A ที่อยู่ในบันไดเสียง Db เพนตาโทนิก
ของบทเพลง “Down by the Salley Gardens”

ทำนองหลักในท่อน B ยังคงการใช้บันไดเสียงเพนตาโทนิกในการดำเนินทำนองเป็นส่วนใหญ่ มีแค่เพียงแค่โน้ต C (กรอบสี่เหลี่ยมในตัวอย่างที่ 11) ที่อยู่นอกเหนือจากโครงสร้างบันไดเสียง Db เพนตาโทนิก ทำให้ผู้ฟังสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนท่อนได้อย่างชัดเจน

ตัวอย่างที่ 12 ทำนองหลักในท่อน B ที่อยู่ในบันไดเสียง Db เพนตาโทนิก และโน้ตนอกเหนือบันไดเสียงเพนตาโทนิกของบทเพลง “Down by the Salley Gardens”

บทเพลง “The Last Rose of Summer”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

บทเพลง “The Last Rose of Summer” การปลอบใจให้กับความเดียวดายความอ้างว้างจากการสูญเสียญาติมิตรและเพื่อนสนิท โดยเปรียบเปรยชีวิตกับดอกไม้ ดังในประโยค

“Tis the last rose of summer, left blooming alone.” แปลได้ว่า “กุหลาบดอกสุดท้ายในคิมหันต์ ถูกปล่อยให้บานอยู่อย่างโดดเดี่ยว” ตีความหมายได้ว่า เจ้าถูกทิ้งให้อยู่ผู้เดียว

“All her lovely companions are faded and gone” แปลได้ว่า “ในขณะที่กุหลาบดอกอื่น ๆ ต่างเหี่ยวเฉาร่วงโรยรา” ตีความหมายได้ว่า ผู้คนรอบข้างเจ้าจากไปหมด

“No flow’r of her kindred, no rosebud is nigh To reflect back her blushes, and give sigh for sigh” แปลได้ว่า “ไม่มีกุหลาบใดเหลืออยู่ ไม่มีแม้แต่ดอกตูมที่รอการเบ่งบานอวดสีสันเบ่งบานอยู่เคียงข้างเจ้า” ตีความหมายได้ว่า เจ้าไม่เหลือใครสักคน

และในประโยคต่อไปเป็นการตอบกลับว่า “I’ll not leave thee, thou lone one, To pine on the stem” แปลได้ว่า “ข้าจะไม่ทิ้งเจ้าหรอก เจ้ากุหลาบเดียวดายให้เหี่ยวแห้งโรยราอยู่คาต้น” ตีความหมายได้ว่า ข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าและไม่ทอดทิ้งเจ้า

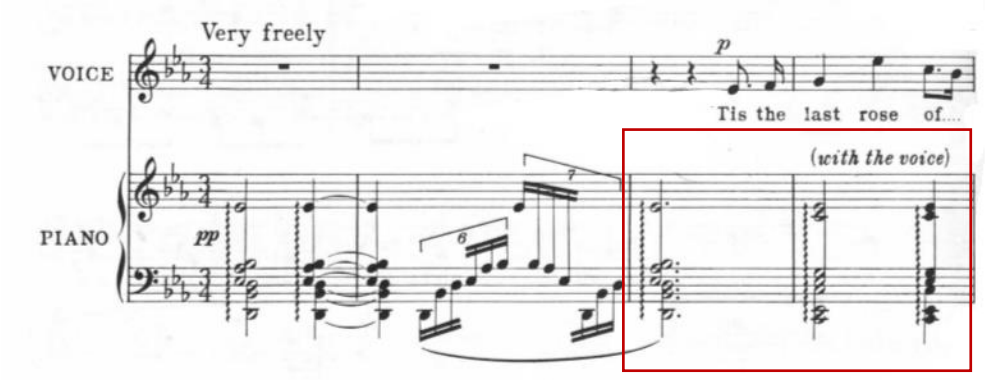
บทเพลง “The Last Rose of Summer” ดำเนินอยู่ในบันไดเสียงเพนตาโทนิกเป็นส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับบทเพลง “Down by the Salley Gardens” โดยบทเพลงนี้จะอยู่ในบันไดเสียง Eb เพนตาโทนิก

ตัวอย่างที่ 13 โครงสร้างบันไดเสียง Eb เพนตาโทนิก

ในทำนองหลักทำนองแรก (กรอบสี่เหลี่ยมใหญ่) มีการปรากฏโน้ตนอกบันไดเสียงเพนตาโทนิกเพียงแค่โน้ต Ab (กรอบสี่เหลี่ยมเล็ก) ตรงกับคำว่า “Blooming”แปลว่าผลิบาน และความหมายของเนื้อเพลงช่วงนี้ คือ “Tis the last rose of summer, Left blooming alone” นี่คือกุหลาบดอกสุดท้ายในคิมหันต์ยังบานอยู่อย่างโดดเดี่ยว

ตัวอย่างที่ 14 ทำนองหลักที่อยู่ในบันไดเสียง Eb เพนตาโทนิก
ของบทเพลง “The Last Rose of Summer”

สังคีตลักษณ์ของบทเพลงนี้อยู่ในรูปแบบ A A’ B A เช่นเดียวกันกับบทเพลง “Down by the Salley Gardens” แต่จะมีการซ้ำกัน 3 รอบ ซึ่งในรอบที่ 3 จะมีการเปลี่ยนลีลาเพลง ให้เร็วขึ้นและมีการเปลี่ยนลักษณะการบรรเลงประกอบของเปียโนด้วย



ตัวอย่างที่ 15 ลักษณะการบรรเลงประกอบช่วงต้นในบทเพลง “The Last Rose of Summer”

ตัวอย่างที่ 16 ลักษณะการบรรเลงประกอบของเปียโนในรอบที่ 3
ในบทเพลง “The Last Rose of Summer”

จากตัวอย่างที่ 15 และ 16 จะเห็นความแตกต่างของลักษณะการรบรรเลงประกอบของเปียโนอย่างชัดเจน โดยการบรรเลงประกอบของเปียโนในรอบแรกเป็นคอร์ดเรียงในแนวตั้งต่อเนื่องกัน ในขณะที่การบรรเลงประกอบของเปียโนในรอบที่สองจะมีลักษณะบรรเลงเป็นคอร์ดสลับมือซ้ายและขวา ในจังหวะตกและยก ด้วยอัตราจังหวะที่เร็วขึ้น

สิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนในแนวร้องคือ ลักษณะการเอื้อน โดยในรอบที่ 2 จะมีการเอื้อนและเปลี่ยนส่วนโน้ต และในรอบที่ 3 จะออกมาแตกต่างจากรอบอื่น ๆ มากที่สุดโดยมีการเพิ่มโน้ตเอื้อนเป็นจำนวนมากหลายจุด

4.2.2 เทคนิคการขับร้องบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษ

เนื่องจากทั้ง 3 บทเพลงนี้เป็นบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงจึงถูกนำไปเรียบเรียงและนำไปขับร้องในแบบต่าง ๆ อยู่เสมอ ทั้งแบบที่มีการคงลักษณะการขับร้องแบบพื้นบ้านประจำถิ่นและสมัยนิยม แต่การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้วางแผนการขับร้องบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษให้เป็นไปในแนวทางของการขับร้องในลีลาแบบการขับร้องคลาสสิกซึ่งจะมีการใช้กระแสเสียงพลิ้วที่เข้มข้น และเลือกใช้คุณภาพเสียงทุ้มเข้ม เพื่อให้เกินเป็นแนวทางฝึกฝนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับบทเพลงลูกทุ่งได้ อย่างไรก็ตามการควบคุมลมหายใจยังเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเช่นกันไม่ต่างกับการขับร้องบทเพลงประเภทอื่น ๆ

บทเพลง “Greensleeves”

การแบ่งลมหายใจในบทเพลง “Greensleeves” ให้เหมาะสมเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นบทเพลงที่มีประโยคเพลงในการขับร้องที่ยาวและต่อเนื่องกันอยู่ตลอด ดังในประโยคเพลง “Alas, my love, you do me wrong, to cast me off discourteously.” ที่ห้อง 3-6 ผู้ขับร้องต้องค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจให้มีความเร็วลมคงที่ เพื่อให้เกิดการพยุงลมหายใจให้ได้จนจบประโยค ทำให้ประโยคเพลงนั้นต่อเนื่องกันโดยที่ไม่ทำให้เสียอรรถรส

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

ตัวอย่างที่ 17 ประโยคเพลงในบทเพลง “Greensleeves” ในห้องที่ ห้อง 3-6

สังเกตได้จากประโยคเพลงในตัวอย่างที่ 17 ว่ามีทั้งโน้ตช่วงเสียงสูงและโน้ตเสียงต่ำอยู่ในประโยคเดียวกัน (ดังกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก) ผู้วิจัยได้เลือกใช้เสียงเต็มทั้งประโยคเพลง เพื่อให้ประโยคเพลงนั้นมีความไหลลื่น ต่อเนื่องกัน และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมถึงประโยคอื่น ๆ ในบทเพลงนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

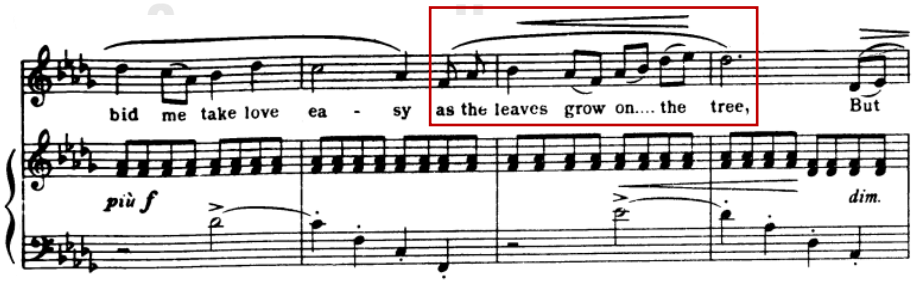
บทเพลง “Down by the Salley Gardens”

ในบทเพลง “Down by the Salley Gardens” มีลักษณะการเอื้อนคล้ายกับเพลงลูกทุ่งอยู่ทั่วทั้งเพลงดังในตัวอย่างที่ 18 ซึ่งเป็นการเอื้อนแบบสั้นที่ต้องออกเสียงให้พลิ้วไหวและอ่อนช้อย เนื่องจากบทเพลงมีความเร็วไม่มาก การฝึกฝนบทเพลงนี้ส่งผลทำให้การเอื้อนคำในลูกทุ่งมีความลื่นไหลและแนบเนียนมากขึ้น

ตัวอย่างที่ 18 จุดเอื้อนสั้นของประโยคเพลงในบทเพลง “Down by the Salley Gardens”

อีกจุดน่าสนใจในบทเพลงนี้เกิดขึ้นในประโยค “as the leaves grow on the tree” เนื่องจากความหมายส่วนนี้ได้พูดถึงต้นไม้ ทำนองเลยมีลักษณะเป็นการไล่ทำนองสูงขึ้น และเป็นช่วงที่มีเสียงร้องระดับสูงที่สุดในบทเพลง ผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้ช่องเสียงกะโหลกเพื่อให้เกิดน้ำเสียงใสและไม่แตก และควบคุมลมหายใจให้มีแรงดันมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการขับร้องเสียงสูงนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

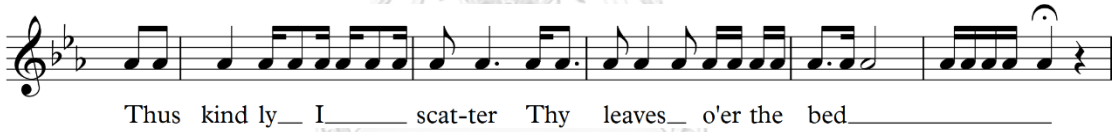


ตัวอย่างที่ 19 การใช้ช่องเสียงกะโหลกในช่วงเสียงสูงของ
บทเพลง “Down by the Salley Gardens”

บทเพลง “The Last Rose of Summer”

ผู้วิจัยมีความเห็นว่าส่วนจังหวะในบทเพลง “The Last Rose of Summer” มีความยากประกอบกับการบรรเลงเปียโนประกอบ มีลักษณะเป็นคอร์ดคงที่แนวเดียวทั่วทั้งบทเพลง จึงต้องมีการฝึกซ้อมส่วนจังหวะด้วยการแยกทำนองออกจากจังหวะ กล่าวคือ สามารถทำความเข้าใจและซ้อมส่วนจังหวะได้ด้วยการตบมือ ต่อมาให้ออกเสียงเป็นโน้ตระดับเสียงเดียวทั้งหมด จากนั้นจึงค่อยใส่ทำนองที่อยู่ในโน้ตเพลงและซ้อมกับการบรรเลงเปียโนประกอบในลำดับสุดท้าย เช่นในประโยค “Thus kindly I scatter. Thy leaves o’er the bed,”

ตัวอย่างที่ 20 การซ้อมตบมือตามจังหวะของส่วนจังหวะที่มีความยาก
ในบทเพลง “The Last Rose of Summer”



ตัวอย่างที่ 21 การซ้อมโดยการออกเสียงเป็นโน้ตระดับเสียงเดียวทั้งหมดของส่วนจังหวะที่มีความยาก
ในบทเพลง “The Last Rose of Summer”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

นอกจากนี้ คำว่า “bed” ในประโยคดังกล่าวยังมีการเอื้อนและค้างด้วยเครื่องหมายยืดจังหวะ (Fermata) ซึ่งต้องพยุงลมหายใจตอนเอื้อนที่มีช่วงเสียงสูงและดังด้วยการใช้ลมเร็วและต้องผ่อนลมเบาลงช่วงท้ายประโยคตามความเข้มเสียงที่ลดลง ต้องทำให้ได้อย่างแนบเนียน ต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดการขาดลมหายใจ

ตัวอย่างที่ 22 การเอื้อนในคำว่า “bed” ของบทเพลง “The Last Rose of Summer”

อย่างไรก็ตาม บทเพลงนี้ยังมีจุดเอื้อนอยู่ทั่วทั้งบทเพลง ดังในตัวอย่างที่ 23 เป็นจุดเอื้อนไล่ลงด้วยความเร็วต่อเนื่องกัน ผู้ขับร้องต้องควบคุมทั้งลมหายใจและการเปล่งเสียงให้ถูกต้อง สามารถฝึกซ้อมโดยการขับร้องในช้า ๆ และเร่งความเร็วทีละเล็กทีละน้อยจนถึงระดับความเร็วปกติของบทเพลง เพื่อให้เกิดความคมชัดและความแม่นยำได้

ตัวอย่างที่ 23 จุดเอื้อนอื่น ๆ ของบทเพลง “The Last Rose of Summer”

4.3 บทเพลงลูกทุ่ง

ผู้วิจัยได้คัดเลือกบทเพลงลูกทุ่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างชัดเจน จำนวน 6 เพลง ซึ่งมีเนื้อหา ลีลา และยุคสมัยที่แตกต่างกัน เพื่อความหลากหลายและความน่าสนใจ จากนั้นได้นำมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางดนตรีตามหลักการดนตรีตะวันตก พร้อมทั้งตีความหมายบทเพลง เพื่อนำไปสู่การเลือกใช้เทคนิคการขับร้องและวิธีการฝึกซ้อมที่ถูกต้องในแต่ละบทเพลง

4.3.1 การวิเคราะห์และตีความหมายบทเพลงลูกทุ่ง

บทเพลง “ของปลอม”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

มุมมองต่อเพศหญิงในสังคมไทยต้องเป็นเพศที่มีความสุภาพ เรียบร้อย จึงจะเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าหรือเป็นผู้หญิงที่ดี ตามค่านิยมในสังคมไทยแต่ก่อน ในบทเพลง “ของปลอม” แสดงออกถึงค่านิยมดังกล่าว ในเชิงการประชดประชันเพศหญิงที่มีลักษณะไม่ตรงตามกับคำว่า เรียบร้อยและสุภาพ เช่นในประโยค “ปากแดงแดง ตากลมกลม ปล่อยผมโชว์” และ “หน้าอกเสริมใส่ฟองน้ำกันให้ยุ่ง” เป็นประโยควิจารณ์เพศหญิง และจะพบว่ามีประโยคประชดประชัน เช่น “น่ากลัวคงหิ้วเอามาแต่ของปลอม” “ที่แม่เนื้อหอมปลอมไว้หลอกคุณลุง” และ “ผู้หญิงไทยสมัยนี้ผิดกว่าเดิม” ในทุกท่อน ทั้งนี้ยังมีการใช้คำเปรียบเปรย เช่น แตงโม หมายถึง หน้าอกที่มีขนาดใหญ่ และ ถุงกาแฟ หมายถึงหน้าอกที่หย่อนคล้อย เป็นต้น

สังคีตลักษณ์ของบทเพลงอยู่ในรูปแบบ ท่อนนำที่ 1 ตามด้วย A B ท่อนนำที่ 2 ตามด้วย C D และช่วงหางเพลง ท่อนนำที่ 1 คือห้องที่ 1-9 A คือห้องที่ 10-19 B คือห้องที่ 20-29 ท่อนนำที่ 2 คือห้องที่ 30-37 C คือห้องที่ 38-47 D คือห้องที่ 48-57 และ Coda คือห้องที่ 58-61

ลักษณะการตอบโต้ของบทเพลงนี้ จะมีการใช้ลักษณะของการขับร้องเพลงลูกคู่ หมายถึงการร้องรับจากผู้ขับร้องหลักด้วยกลุ่มนักร้องลูกคู่ สามารถมีได้ตั้งแต่จำนวน 2 คนขึ้นไปแล้วแต่ความต้องการของผู้จัดแสดง โดยการขับร้องลักษณะนี้เป็นการเน้นการประชดประชัน หรือการแซวมากขึ้นด้วย ดังในท่อน A ที่ประกอบไปด้วย 5 ประโยคเพลง ผู้ขับร้องบทเพลงนี้จะร้องแค่เพียงประโยคที่ 1 ในคำร้อง “โลกนี้มีอะไรน่าแปลกจริง” 2 “เรื่องผู้หญิงพูดไปแล้วเบื่อจัง” 3 “อย่าเพิ่งโกรธหรือว่าอย่าเพิ่งเกลียดชัง” และ 5 “ขอพูดอีกครั้งเถิดนะน้องนางเจ้าอย่าเพิ่งฉิว” ส่วนในประโยคที่ 4 ที่มีเนื้อร้อง “อย่าเพิ่งโกรธหรือว่าอย่าเพิ่งเกลียดชัง” ที่เป็นการขับร้องรับของลูกคู่ ดังในตัวอย่างที่ 24

ตัวอย่างที่ 24 รูปแบบประโยคการขับร้องปกติและการขับร้องรับของลูกคู่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

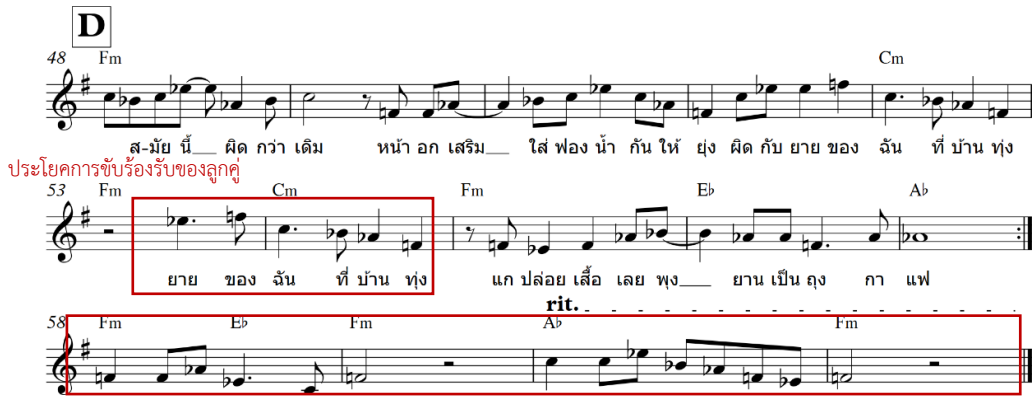
ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งบทเพลง ดังในท่อน B มีการใช้ทางเดินของคอร์ดและทำนองร้องที่ยังคล้ายคลึงกับท่อน A โดยในสี่ห้องแรกของท่อน B มีการใช้คอร์ดเหมือนกับท่อน A ทั้งนี้ยังคงลักษณะการขับร้องของลูกคู่ ในประโยคที่มีเนื้อร้องว่า “แต่ทำไมน้องสาวจึงเดินลิ่ว”

ตัวอย่างที่ 25 ประโยคการขับร้องรับของลูกคู่ในห้องที่ 25-26

ท่อนนำที่ 2 จะเป็นส่วนที่ไม่มีการขับร้อง โดยเริ่มตั้งแต่ห้องที่ 30-37 ซึ่งเหมือนกับท่อนนำที่ 1 ทั้งในการดำเนินคอร์ดและทำนองจากดนตรีบรรเลงประกอบ ส่วนในท่อน C เป็นท่อนกลับมายังท่อนที่มีเนื้อร้อง โดยในท่อนนี้ได้นำทางเดินคอร์ดจากท่อน A มาใช้ ประกอบไปด้วยคอร์ด Fm Bbm Eb แต่มีทำนองไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ยังคงลักษณะการขับร้องของลูกคู่ ไว้ในประโยคที่มีเนื้อร้องว่า “สงสัยข้างในคงเป็นของปลอม”

ตัวอย่างที่ 26 ประโยคการขับร้องรับของลูกคู่ในห้องที่ 41-42

ท่อน D โดยในท่อนนี้ได้นำทางเดินคอร์ดจากท่อน B มาใช้ แต่มีทำนองไม่เหมือนกัน และในประโยคที่มีเนื้อร้องว่า “ยายของฉันที่บ้านทุ่ง” ในห้องที่ 53-54 (กำหนดโดยกรอบสี่เหลี่ยม) จะเป็นการขับร้องของลูกคู่เช่นเดียวกับทุกท่อน จากนั้นจบสุดด้วยท่อนหางเพลง (Coda) ในห้องที่ 58-61 (กำหนดโดยกรอบสี่เหลี่ยม)



ตัวอย่างที่ 27 ประโยคการขับร้องรับของลูกคู่ในห้องที่ 53-54 และช่วงหางเพลงในห้องที่ 58-61

บทเพลง “นักร้องบ้านนอก”

บทเพลง “นักร้องบ้านนอก” เป็นบทเพลงที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่น ความทะเยอทะยาน และความพยายามในการมีชื่อเสียงโด่งดังของนักร้องในสมัยก่อน ซึ่งถ่ายทอดผ่านอารมณ์ความคิดถึงตัดพ้อ และหมดหวังแต่ก็ยังสู้เพื่อความฝันนั้น ดังในประโยคเพลง “ให้มาคิดถึงท้องทุ่งนาเสียจัง” ผู้วิจัยได้ขับร้องในระดับความเข้มเสียงมากประกอบกับการใช้ลูกคอในประโยค “ให้มาคิดถึงท้องทุ่งนา” และลดความเข้มเสียงลงทันทีในคำต่อมาคือคำว่า “เสียจัง” แสดงออกเหมือนการถอนหายใจและตัดพ้อ

ตัวอย่างที่ 28 การใช้ความเข้มเสียงที่แตกต่างกันในประโยคเพลง “ให้มาคิดถึงท้องทุ่งนา”

เช่นเดียวกันกับประโยค “ลำบากลำบนก็จะทนก้มหน้า” โดยประโยค “ลำบากลำบนก็จะทน” ขับร้องโดยใช้ความเข้มเสียงมาก และคำว่า “ก้มหน้า” จะลดความเข้มเสียงลงทันทีแสดงออกถึงความพยายามอดทนเพื่อให้ประสบความสำเร็จในความฝัน

ตัวอย่างที่ 29 การใช้ความเข้มเสียงที่แตกต่างกันในประโยคเพลง
“ลำบากลำบนก็จะทนก้มหน้า”

อีกหนึ่งประโยคที่มีความน่าสนใจคือ “ไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไป” สื่ออารมณ์มุ่งมั่น และจากทำนองสังเกตได้ว่ามีการเรียงตัวเป็นโน้ตสูงขึ้นไปถึงโน้ต Ab ซึ่งเป็นโน้ตที่สูงที่สุดในบทเพลง โดยผู้วิจัยเลือกใช้การขับร้องด้วยเสียงเต็มแทนการขับร้องเสียงหลบที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อร้องเสียงสูง เพื่อแสดงออกถึงความมั่นใจและแน่วแน่

ตัวอย่างที่ 30 การใช้เสียงเต็มในช่วงเสียงสูงที่ประโยค “ไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไป”

บทเพลง “ยอยศพระลอ”

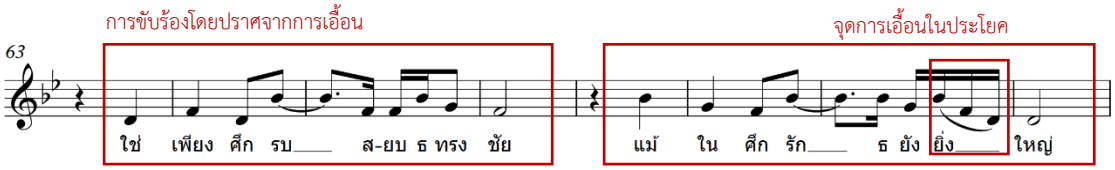
ระดับภาษาในคำร้องของบทเพลง “ยอยศพระลอ” มีความแตกต่างกับบทเพลงลูกทุ่งบทเพลงอื่น ๆ มีเนื้อหาเพื่อกล่าวชมความงามและความกล้าหาญของพระลอและเนื้อร้องบางส่วนจากจากวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอ โดยใช้ภาษาระดับสูงที่มีคำแปลดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

ตารางที่ 13 คำศัพท์ในบทเพลง “ยอยศพระลอ”

คำร้อง	คำแปล
รอยรูปอินทร์	ความงามในระดับเทวราชผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์
อ่าองค์	แต่งตัว
ศึก	การใช้กำลังเข้าประหัตประหารกันอย่างรุนแรง
หล้า	แผ่นดิน
พระทัย	หัวใจ
คชสาร	ช้าง
แมนสรวง	เมืองสวรรค์ ที่ที่เทวดาอยู่อาศัย
โสภิณ	งดงาม
อนงค์	หญิงผู้มีความงาม
สวาท	ความพอใจ หรือความยินดีในทางกามารมณ์
พญาสีหราช	พระเจ้าแผ่นดิน
สยบ	ยอม หรือแพ้อย่างราบคาบ
นาถ	ผู้เป็นที่พึ่ง

การเข้าใจความหมายที่แท้จริงถึงคำศัพท์เหล่านี้ มีผลต่อการสื่ออารมณ์ในระหว่างการขับร้องเป็นอย่างมาก เช่น การขับร้องคำว่า ศึก ต้องมีความฮึกเหิมและมุ่งมั่น ทั้งนี้ต้องดูบริบทแวดล้อมของคำด้วย ดังในการขับร้องและแสดงสีหน้าในคำว่า “ศึกรบ” ต้องขับร้องให้แตกต่างจากประโยค “ศึกรัก” ที่ต้องร้องด้วยความนุ่มนวลอ่อนหวานกว่ามาก มากไปกว่านี้หาดสังเกตการณ์ขับร้องในช่วงประโยค “ใช่เพียงศึกรบสยบพระทรงชัย” จะไม่มีส่วนการเอื้อน แต่ในประโยค “แม้ในศึกรักพระยังยิ่งใหญ่” จะมีการแสดงออกของความอ่อนหวานในการเอื้อนอยู่ด้วย



ตัวอย่างที่ 31 การเปรียบเทียบการเอื้อนของทั้ง 2 ประโยคในบทเพลง “ยอยศพระลอ”

บทเพลง “มนต์รักลูกทุ่ง”

บทเพลง “มนต์รักลูกทุ่ง มีการขับร้องที่ช้ามาก มีทำนองไม่ซับซ้อนแต่เป็นเอกลักษณ์ทั้งทำนองของดนตรีบรรเลงและทำนองการขับร้อง ทั้งนี้ประโยคเพลงจะไม่มากและมีการบรรเลงซ้ำตอน ซึ่งเป็นรูปแบบบทเพลงที่เรียบง่าย สามารถวิเคราะห์เป็นสังคีตลักษณ์ได้ดังนี้คือ ท่อนนำ ในห้องที่ 1-5 ท่อน A ที่ประกอบไปด้วย 2 ประโยคเพลงใหญ่ ในห้องที่ 6-22 จากนั้นบรรเลงซ้ำแต่เปลี่ยนคำร้องตั้งแต่ในท่อนนำในห้องที่ 23-29 ไล่เรียงมาที่ท่อน A ในห้องที่ 30-46 แต่ในรอบที่ 2 จะมีช่วงหาเพลงเพิ่มเข้ามาสั้น ๆ ก่อนบทเพลงจะจบลง ในห้องที่ 47-52

เนื้อหาในบทเพลงบรรยายถึงเรื่องราวความรักแบบชนบท มีฉากธรรมชาติและเนื้อร้องที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดไว้ได้อย่างลงตัว แต่หากมองลึกลงไปอีกชั้นจะพบว่าบทเพลงนี้มีการใช้วรรณศิลป์ที่มีชั้นเชิงโดยวิธีการอุปมาอุปไมยที่พูดถึงเรื่องเพศได้อย่างไม่มีความอนาจารและถือว่าเป็นการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีชั้นเชิงมากดังประโยค “อยากจะแปลงร่างเป็นแมลงภู่ผึ้ง บินไปคลึงเคล้าเจ้าบัวตูมบัวบาน” โดยผู้ขับร้องได้ตีความการขับร้องเป็นเพลงเกี้ยวแสดงออกถึงอารมณ์หยอกเย้าและลุ่มหลงในความงามของหญิงสาว แต่ก็สะท้อนออกมาเป็นการชื่นชมธรรมชาติในขณะเวลาเดียวกัน เหมือนกับการเปรียบความสวยงามของธรรมชาติกับความงามของหญิงสาว

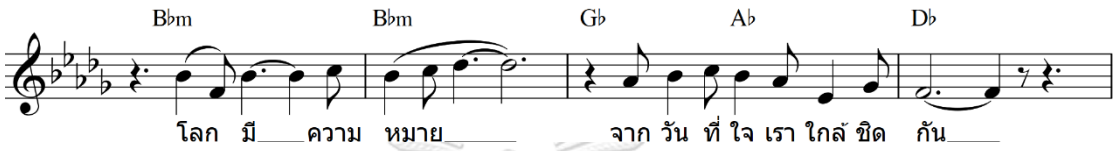
บทเพลง “เธอคือดวงใจ”

บทเพลง “เธอคือดวงใจ” ถือได้ว่าเป็นบทเพลงลูกทุ่งที่มีความสมัยใหม่ มีระดับภาษาแตกต่างจากบทเพลงลูกทุ่งอื่น ๆ ที่ผู้วิจัยคัดเลือกมาสำหรับการแสดงในครั้งนี้ โดยมีการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาไม่ต้องผ่านการตีความ แต่ยังคงความสละสลวยสวยงามของภาษาไทยอยู่เช่นเดิม

บทเพลงนี้มีสังคีตลักษณ์แย่งได้เป็น ท่อนนำ ห้องที่ 1-7 เป็นช่วงบรรเลงโดยไม่มีการขับร้อง ท่อน A ห้องที่ 8-17 ท่อน A’ ห้องที่ 18-27 ท่อน B ห้องที่ 28-36 ท่อน A’’ ห้องที่ 37-46 จากนั้นเป็นทำนองบรรเลงขั้นตามด้วยการซ้ำของท่อน A’’ แต่เปลี่ยนคำร้อง และจบด้วยส่วนหางเพลงในห้องที่ 58-63

ลักษณะของบทเพลงนี้มีการลากยาวระหว่างประโยค ทำให้รู้สึกถึงความรำพึงรำพันตามความหมายของคำต่าง ๆ เช่นในประโยคแรกในท่อน A “โลกมีความหมาย” ได้มีการลากยาวคำว่า “หมาย” เป็นการเน้นย้ำว่าโลกมีความหมายจริง ๆ ซึ่งเนื้อเพลงในลำดับถัดมาได้อธิบ่ยว่าโลกมีความหมายอย่างไร ด้วยเนื้อเพลง “จากวันที่เราใกล้ชิดกัน” โดยยังมีการลากยาวในคำว่า “กัน”

ให้ท้ายประโยคนี้เช่นกัน ข้อสังเกตของทำนองในบทเพลงนี้ระหว่างท่อน A และ B จะมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือในทางดนตรีตะวันตกจะเรียกว่า ลักษณะทำนองหลักเดียว (Monothematic) ผู้วิจัยได้พิจารณาแบ่งเป็น 2 ท่อนที่แตกต่างกันชัดเจนเพราะ ลักษณะทางเดินคอร์ดนั้นดำเนินไปอย่างแตกต่างกัน โดยในท่อน A จะเป็นการเดินทางคอร์ดและห้วงเสียงประสานในกุญแจเสียง Bb ไมเนอร์ และท่อน B จะดำเนินอยู่ในกุญแจเสียง D เมเจอร์



ตัวอย่างที่ 32 ทำนองและทางเดินคอร์ดในท่อน A ในบทเพลง “เธอคือดวงใจ”

ตัวอย่างที่ 33 ทำนองและทางเดินคอร์ดในท่อน B ในบทเพลง “เธอคือดวงใจ”

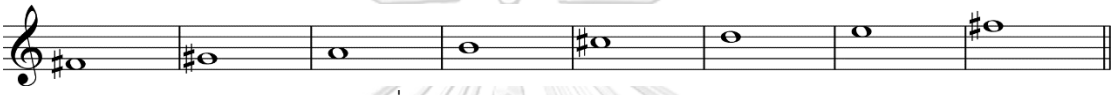
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

บทเพลง “ยอดรักประจำปี”

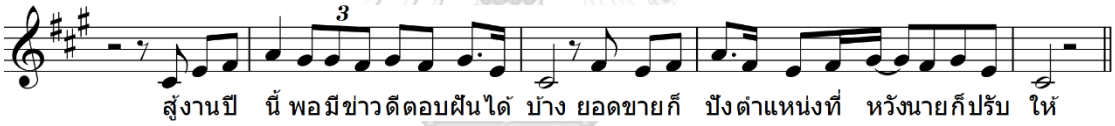
บทเพลง “ยอดรักประจำปี” มีสังคีตลักษณ์ใกล้เคียงกับสังคีตลักษณ์แบบตะวันตกคือ สังคีตลักษณ์สองตอนแบบย้อนกลับ (Rounded Binary form) ตามสัดส่วนดังนี้ ท่อนนำ A A’ B A’’ B A’’ และช่วงหางเพลง โดย ท่อนนำอยู่ที่ห้องที่ 1-5 ท่อน A ในห้องที่ 5-13 ท่อน A’ ในห้องที่ 13-21 ท่อน B ในห้องที่ 21-29 ท่อน A’’ 29-37 ในห้องที่ จากนั้นซ้ำท่อน B และท่อน A’’ ตามด้วยช่วงหางเพลงที่มีทำนองร้องในห้องที่ 46-49 นอกจากนี้ยังมีทำนองลักษณะการขับร้องแบบ 1 พยางค์ต่อ 1 โน้ต เหมือนบทเพลงร้องศิลป์บทเพลง “Now Sleeps the Crimson Petal” แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้คงเอกลักษณ์การขับร้องแบบบทเพลงลูกทุ่งไว้ด้วย ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อถัดไปในส่วนเทคนิคการขับร้องบทเพลงลูกทุ่ง

ตัวอย่างที่ 34 ทำนองการขับร้องแบบ 1 พยางค์ ต่อ 1 โน้ต ในบทเพลง “ยอดรักประจำปี”

ความน่าสนใจที่บทเพลงนี้มีคล้ายคลึงกับเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษคือ บันไดเสียงของทำนองหลักที่เกิดขึ้นในบทเพลง ดังในทำนองร้องท่อน A A’ และ A’’ สามารถวิเคราะห์ให้อยู่ในโมด F เอโอเลียน (Aeolian) หรือบันไดเสียง F ไมเนอร์แบบเนเชอรัลซึ่งมีโครงสร้างบันไดเสียงเดียวกันได้ ส่วนในทำนองร้องท่อน B จะพบว่าอยู่ในบันไดเสียง E เพนตาโทนิก เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทำให้ภาพรวมของบทเพลงนี้มีกลิ่นอายของความเป็นไทยและความเป็นบทเพลงพื้นบ้านเป็นอย่างมาก



ตัวอย่างที่ 35 โครงสร้างบันไดเสียง F เอโอเลียน



ตัวอย่างที่ 36 ทำนองท่อน A ที่อยู่บนบันไดเสียง F เอโอเลียน ในบทเพลง “ยอดรักประจำปี”

ตัวอย่างที่ 37 โครงสร้างบันไดเสียง A เพนตาโทนิก

ตัวอย่างที่ 38 ทำนอง B ที่อยู่บนบันไดเสียง A เพนตาโทนิก ในบทเพลง “ยอดรักประจำปี”

นอกจากความแตกต่างของการใช้บันไดเสียงแล้วจะสังเกตได้ว่า ในทำนองร้องท่อน A A’ และ A’’ จะมีช่วงเสียงการขับร้องที่ต่ำ และในทำนองร้อง B จะมีช่วงเสียงร้องที่สูงกว่า เพื่อแสดงความออดอ้อนและแสดงความขอความเห็นใจจากคนรัก ซึ่งเป็นไปตามเนื้อหาของบทเพลงนี้ที่มีลักษณะเป็นเพลงเกี้ยว ผู้วิจัยจึงได้ใช้เนื้อเสียงในการขับร้องที่แตกต่างกันด้วย

ในด้านมิติของภาษาในบทเพลงนี้จะมีการนำคำศัพท์สมัยใหม่เข้ามาใช้เป็นส่วนใหญ่ ทั้งคำย่อติดปากคนในยุกปัจจุบัน และคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษในเชิงอุปมาอุปไมยอย่างน่าสนใจ ซึ่งผู้วิจัยได้แปลความหมายไว้ดังตารางนี้

ตารางที่ 14 คำศัพท์ในบทเพลง “ยอดรักประจำปี”

คำร้อง	**คำแปล**
ปัง	ดี เลิศ
โบนัส	เงินพิเศษที่จ่ายให้เป็นรางวัลแก่พนักงาน
อัพเดท	ทำให้ทันสมัยขึ้น
เกรด	การประเมินระดับสูงต่ำของคะแนน
ค่าคอม	เป็นคำย่อของคำว่า “Commission” หมายถึงค่านายหน้า
โปรเจ็ค	แผนงาน โครงการ
ปิดจ๊อบ	ทำสำเร็จเรียบร้อย จบ
โอเค	ถูกต้อง ใช้ได้ เรียบร้อยดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

ตัวอย่างการใช้วรรณศิลป์การอุปมาอุปไมยเรื่องการเงินกับความรักเกิดขึ้นในประโยค “โบนัสปีนี้ ให้รักพี่เท่าไหร่” คำว่า “โบนัส” มักเป็นการพูดถึงหน่วยเงิน แต่ในประโยคนี้หมายถึงหน่วยของความรัก หรือในประโยค “ให้คะแนนรักพี่เท่าไหร่ ตัดเกรดหัวใจ ขั้นไหนคนดี” ที่คำว่า “เกรด” ไม่ได้หมายถึงการประเมินการสอบในลักษณะวิชาการ แต่หมายถึงระดับความรัก

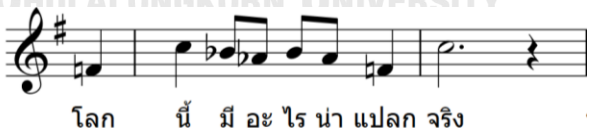
4.3.2 เทคนิคการขับร้องบทเพลงลูกทุ่ง

บทเพลง “ของปลอม”

เนื่องจากบทเพลง “ของปลอม” มีคำร้องที่เรียบง่ายเหมือนภาษาพูดของชาวบ้าน ลักษณะการใช้ลูกคอของบทเพลงนี้ ที่ขับร้องโดยสุรพล สมบัติเจริญ ศิลปินผู้ขับร้องเพลงต้นฉบับ จึงไม่ได้ปรากฏมากในบทเพลง เพราะจะมีวิธีการขับร้องคล้ายกับการพูด แต่ผู้วิจัยได้พิจารณาจุดการใช้ลูกคอให้อยู่ในเกือบทุกท้ายประโยคเพลงเพื่อเพิ่มลีลาความอ่อนช้อยให้เข้ากับดนตรีบรรเลงประกอบ

ตัวอย่างที่ 39 จุดการใช้ลูกคอในบทเพลง “ของปลอม”

เช่นเดียวกันกับการใช้ลูกดึงในบทเพลง ที่ผู้วิจัยมีการพิจารณาการใช้แตกต่างกับศิลปินผู้ขับร้องเพลงต้นฉบับ โดยลักษณะการขับร้องของสุรพลนั้นจะร้องทำนองค่อนข้างลงจังหวะ แต่ในขณะที่ผู้วิจัยได้ขับร้องโดยมีการหน่วงจังหวะดังตัวอย่างที่ 41



ตัวอย่างที่ 40 จุดการใช้ลูกดึงในบทเพลง “ของปลอม”

ตัวอย่างที่ 41 ลักษณะการใช้ลูกดึงในแบบฉบับของผู้วิจัย

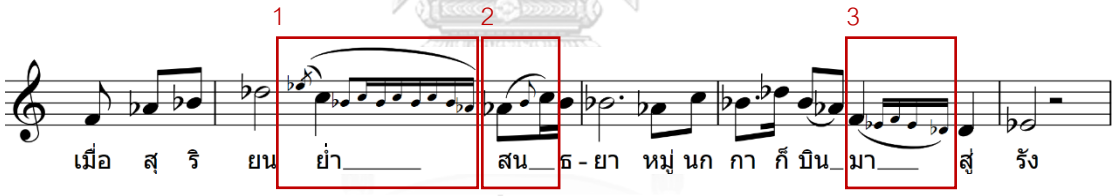
บทเพลง “นักร้องบ้านนอก”

ในบทเพลง “นักร้องบ้านนอก” ผู้วิจัยได้พิจารณาการขับร้องในเทคนิคการเอื้อน การใช้ลูกคอและการใช้ลูกดึง เหมือนกับลักษณะของพุ่มพวง ดวงจันทร์ ศิลปินผู้ขับร้องเพลงต้นฉบับ

ลักษณะการเอื้อนทั้ง 3 จุดดังประโยคเพลงมีลักษณะต่างกัน ดังนี้

ตัวอย่างที่ 42 จุดการเอื้อนในประโยคเพลง บทเพลง “นักร้องบ้านนอก”

จุดที่ 1 การเอื้อนคำว่า “ย่ำ” เป็นการเอื้อน 1 คำ ด้วยหลายโน้ต จุดที่ 2 การเอื้อนพยางค์แรกของคำว่า “สนธยา” เป็นการเอื้อน 1 คำ ด้วยหลายโน้ตในบริบทโน้ตผ่าน (Passing note) และจุดที่ 3 การเอื้อนคำว่า “มา” เป็นการเอื้อน 1 คำ ด้วยหลายโน้ตโดยระบุการออกเสียงคำว่า “เออ” ดังตัวอย่างที่ 43



ตัวอย่างที่ 43 ลักษณะการเอื้อนในประโยคเพลง บทเพลง “นักร้องบ้านนอก”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

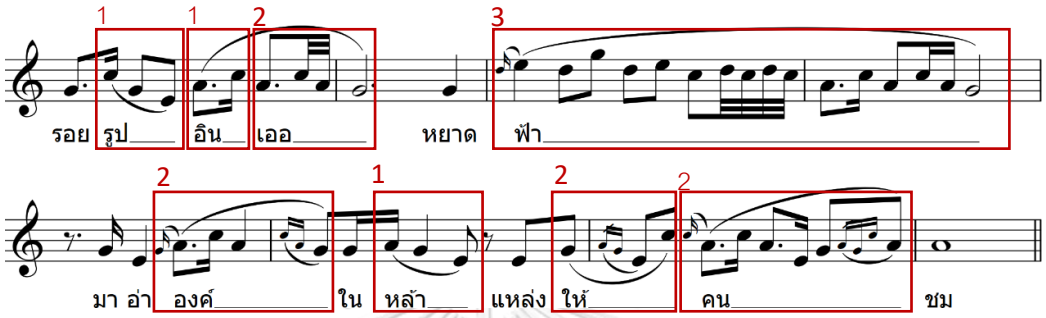
ลักษณะการใช้ลูกคอในบทเพลงนี้ มีความคล้ายคลึงกับเทคนิคเลกาโต หมายถึง การร้องให้แต่ละพยางค์มีการเชื่อมกัน ซึ่งเป็นเทคนิคที่ผู้วิจัยได้ใช้ในการขับร้องบทเพลงร้องศิลป์

การใช้ลูกดึงจะเกิดขึ้นที่คำว่า “สู่” เพื่อให้เกิดความอ่อนช้อยและมีความหมายสอดคล้องประโยค “หมู่นกกาก็บินมาสู่รัง”

ตัวอย่างที่ 44 ลักษณะการเอื้อนในประโยคเพลง บทเพลง “นักร้องบ้านนอก”

บทเพลง “ยอยศพระลอ”

การขับร้องในบทเพลง “ยอยศพระลอ” แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการร่ายและส่วนการร้อง ในส่วนการร้องจะมีการเอื้อนค่อนข้างอิสระแล้วแต่ผู้ขับร้องจะพิจารณา ซึ่งการขับร้องในส่วนร่ายของผู้วิจัยมีลักษณะดังต่อไปนี้ (ตัวอย่างที่ 45)



ตัวอย่างที่ 45 ลักษณะการเอื้อนในส่วนร่ายของบทเพลง “ยอยศพระลอ”

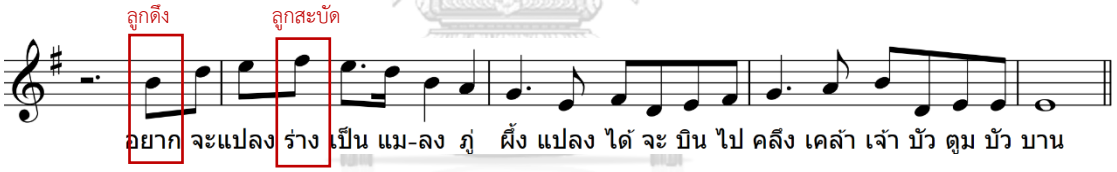
ผู้วิจัยได้เลือกใช้การเอื้อนในหลายลักษณะทั้ง การเอื้อนตกแต่งคำร้อง (กำกับด้วยหมายเลข 1) การเอื้อนที่ใช้ในบทเพลงขับร้องไทยเดิม (กำกับด้วยหมายเลข 2) และ การเอื้อนแบบลอยจังหวะ (กำกับด้วยหมายเลข 3) ตามการกำหนดในภาพดังกล่าว ซึ่งมีความแตกต่างจากการเอื้อนในบทเพลงลูกทุ่งที่ผู้วิจัยคัดเลือกมาขับร้องในการแสดงครั้งนี้ เพราะในส่วนการร่ายนี้มีการใช้ภาษาในระดับสูงจะต้องมีการเน้นคำให้ได้อย่างเหมาะสมและเป็นส่วนที่ไม่มีการบรรเลงประกอบ จึงเป็นช่วงที่ผู้วิจัยสามารถแสดงศักยภาพทางด้านการขับร้องเทคนิคการขับร้องในบทเพลงลูกทุ่งได้อย่างเต็มที่มากที่สุด อย่างไรก็ตามการกำหนดในตัวอย่างที่ 45 อาจเป็นการจำแนกซึ่งมีการกำกวมของประเภทในการเอื้อน ซึ่งตามคำนิยามของการเอื้อนที่ใช้ในบทเพลงขับร้องไทยเดิมนั้นมีการกล่าวว่าเป็นการร้องเอื้อนโดยใช้เสียงที่ไม่มีความหมาย แต่การขับร้องของผู้วิจัยเช่นคำว่า “องค์” เป็นการขับร้องโดยออกเสียงคำว่าองค์ในจังหวะแรก ตามด้วยการปิดคำทันที ทำให้คำเอื้อนคำถัดมาถือว่าเป็นการเอื้อนกับคำที่ไม่มีความหมายได้เช่นกัน จึงเป็นการเข้าข่ายการเอื้อนแบบไทยเดิมในลักษณะดังกล่าว

ในส่วนการร้องของบทนี้เกิดหลังจากส่วนร่ายในลำดับถัดมา ซึ่งจะไม่พบลักษณะการเอื้อนที่ใช้ในบทเพลงขับร้องไทยเดิมหรือการเอื้อนแบบลอยจังหวะแบบในส่วนการร่าย แต่ยังคงเป็นการขับร้องในภาษาระดับสูงที่สวยงามในทำนองที่ไพเราะอ่อนหวาน มีการเอื้อนแบบตกแต่งคำร้องให้อ่อนช้อยตามลีลาดังตัวอย่างที่ 46

ตัวอย่างที่ 46 ทำนองร้องส่วนร้องในบทเพลง “ยอยศพระลอ”

บทเพลง “มนต์รักลูกทุ่ง”

บทเพลง “มนต์รักลูกทุ่ง” มีเนื้อหาในของการชื่นชมธรรมชาติอันสวยงามของชนบทควบคู่การใช้วรรณศิลป์แบบการอุปมาอุปไมยในแบบฉบับของเพลงเกี้ยวในเวลาเดียวกัน การสื่ออารมณ์ขณะการขับร้องจำต้องผ่านการตีความและเลือกใช้เทคนิคการขับร้องพิเศษต่าง ๆ ของการขับร้องเพลงลูกทุ่งให้ได้อย่างเหมาะสม ดังในประโยค “อยากจะแปลงร่างเป็นแมลงภู่ผึ้ง แปลงได้จะบินไปคลึงเคล้าเจ้าบัวตูมบัวบาน” ซึ่งมีการใช้ธรรมชาติเปรียบเทียบกันกับความงามของหญิงสาว ผู้วิจัยจึงใช้ลูกดึง ในการหน่วงจังหวะคำว่า “อยาก” เพื่อเน้นอารมณ์ความรู้สึกของความต้องการความโหยหาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และใช้ลูกสะบัดในคำว่า “ร่าง” ใน 2 จุดประสงค์ คือ 1) เพื่อให้ออกเสียงคำร้องคำว่า “ร่าง” ได้ตรงตามวรรณยุกต์ 2) เพื่อให้เกิดลีลาและความอ่อนช้อยของคำ ที่แสดงถึงความออดอ้อนในความหมายของประโยคโดยรวม



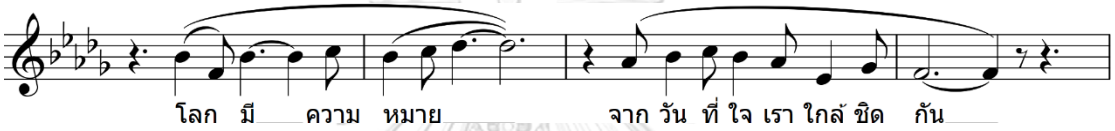
ตัวอย่างที่ 47 จุดขับร้องเทคนิคพิเศษของการขับร้องเพลงลูกทุ่ง
ในบทเพลง “มนต์รักลูกทุ่ง”

CHULALONGKORN UNIVERSITY

เนื่องจากบทเพลงนี้มีจังหวะช้ามากและมีการร้องในประโยคที่ยาว ผู้วิจัยได้เลือกใช้ลูกคอในระดับเข้มข้นควบคู่การขับร้องในเทคนิคเลกาโตทั่วทั้งบทเพลง การควบคุมลมหายใจโดยเฉพาะการพยุงลมหายใจให้เพียงพอในแต่ละประโยคจึงมีความสำคัญมาก โดยต้องทำให้ได้โดยไม่ขาดลมหายใจทั้งในประโยคเพลงและระหว่างประโยคเพลง

บทเพลง “เธอคือดวงใจ”

ผู้วิจัยมีความเห็นว่าบทเพลง “เธอคือดวงใจ” มีความใกล้เคียงกับบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษอย่างมาก ทั้งในลักษณะสังคีตลักษณ์ การสื่ออารมณ์ และการขับร้อง ผู้วิจัยได้เลือกใช้เทคนิคการขับร้องเลกาโตเพื่อให้เกิดการเชื่อมเสียงภายในประโยคประกอบกับการพยุงลมหายใจในประโยคที่มีความยาวเพื่อให้มีความต่อเนื่องกันของเสียง ควบคู่กับการขับร้องโดยใช้ลูกคอที่น้อยหรือหมายถึงการขับร้องในกระแสเสียงเรียบมากกว่ากระแสเสียงพลิ้ว เพื่อเป็นบทเพลงลูกทุ่งสมัยใหม่และมีการสื่อความหมายที่ตรงไปตรงมา แต่ยังคงการร้องเทคนิคลูกเอื้อนไว้ เพื่อแสดงออกถึงเอกลักษณ์การขับร้องไทย แต่เป็นการเอื้อนในจุดประสงค์ของการออกเสียงวรรณยุกต์ให้ตรงกับหลักการออกเสียงภาษาไทย



ตัวอย่างที่ 48 ลักษณะการเชื่อมเสียงด้วยเทคนิคเลกาโตควบคู่กับการพยุงลมหายใจในประโยคเพลงของบทเพลง “เธอคือดวงใจ” (กำกับโดยเครื่องหมายเชื่อมเสียง)

บทเพลง “ยอดรักประจำปี”

บทเพลง “ยอดรักประจำปี” ถือว่าเป็นบทเพลงที่ร่วมสมัยมากที่สุด โดยผู้วิจัยเป็นผู้ขับร้องในต้นฉบับด้วยตนเอง ผู้วิจัยมีความตั้งใจในการคงเอกลักษณ์และเสน่ห์การขับร้องบทเพลงลูกทุ่งไว้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะลูกคอและลูกเอื้อน และยังได้ประยุกต์เทคนิคการขับร้องแบบตะวันตกที่ใช้ในการขับร้องบทเพลงร้องศิลป์และบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษไว้ในบทเพลงนี้ด้วย

บทเพลงนี้มีลักษณะการขับร้องแบบ 1 พยางค์ ต่อ 1 โน้ต และขับร้องให้เสียงเชื่อมกันด้วยเทคนิคเลกาโต เหมือนบทเพลงร้องศิลป์บทเพลง “Now Sleeps the Crimson Petal” แต่มีความแตกต่างที่ผู้วิจัยได้พิจารณาการใช้ลูกเอื้อนตามแบบฉบับการขับร้องเพลงลูกทุ่ง เพื่อให้ออกเสียงวรรณยุกต์ไทยได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่างที่ 49 ลักษณะการขับร้องแบบ 1 พยางค์ ต่อ 1 โน้ต ในบทเพลง “ยอดรักประจำปี”

จากการวิเคราะห์บทเพลงนี้ ผู้วิจัยพบว่ามีโครงสร้างของบันไดเสียงเพนตาโทนิกคล้ายคลึงกับบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษในบางช่วงตอน ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ลูกคอให้คล้ายคลึงกับการใช้กระแสเสียงพลิ้วของบทเพลงพื้นบ้าน กล่าวคือ ผู้วิจัยได้พิจารณาการใช้ลูกคอให้อยู่ในความเข้มต่ำ แต่ยังมีไว้เพื่อแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของเพลงลูกทุ่งอยู่ด้วย

ตัวอย่างที่ 50 ทำนองบนบันไดเสียง A เพนตาโทนิกในบทเพลง “ยอดรักประจำปี”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

บทที่ 5
บทสรุป

5.1 การประยุกต์เทคนิคการขับร้องจากบทเพลงร้องศิลป์และบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษสู่การขับร้องบทเพลงลูกทุ่ง

จากการศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และการปฏิบัติจริงตามกระบวนการฝึกซ้อมไปถึงขั้นตอนการแสดงต่อหน้าสาธารณชน ผู้วิจัยได้สรุปการประยุกต์การขับร้องด้วยเทคนิคตะวันตกในบทเพลงร้องศิลป์และบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษในบทเพลงลูกทุ่งในดังนี้

การใช้กระแสเสียงพลิ้วในบทเพลงร้องศิลป์และบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษ มีลักษณะคลื่นเสียงที่คงที่ สม่ำเสมอ และมีความต่างของระดับเสียงภายในมาก กว้างและลึก ซึ่งต้องพยุงลมหายให้ได้อย่างสม่ำเสมอและเพียงพอต่อการขับร้อง เปรียบเทียบกับการใช้ลูกคอในการขับร้องเพลงลูกทุ่งนั้น จะมีการใช้กระแสเสียงเรียบนำก่อนการใช้คลื่นเสียงต่างระดับแบบเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อย จนระดับความถี่มีมากขึ้นและคมชัด แต่ไม่กว้างและลึกเท่าการขับร้องในบทเพลงร้องศิลป์และบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษ แต่ยังคงต้องให้ความสำคัญกับการพยุงลมหายใจในการขับร้องไม่ต่างกัน

การเอื้อนวิจิตรในบทเพลงร้องศิลป์และบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษจะต้องปฏิบัติตามการบันทึกบนโน้ตเพลงเท่านั้น และจะไม่พบการเอื้อนเสียงเพื่อการออกเสียงวรรณยุกต์ ต่างกับการเอื้อนในการขับร้องเพลงลูกทุ่ง ผู้ขับร้องจะมีลักษณะการเอื้อนตามแต่การพิจารณาของแต่ละบุคคลซึ่งทำให้เกิดเป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์การขับร้องที่แตกต่างกันโดยไม่มีการบันทึกบนโน้ตเพลงแต่อย่างใด เช่นเดียวกันกับลูกดึง หมายถึงการร้องหน่วงจังหวะ และลูกสะบัด ที่เป็นเทคนิคการขับร้องของบทเพลงลูกทุ่งที่ไม่มีการบันทึกไว้เป็นมาตรฐาน ในประเด็นนี้จึงสรุปได้ว่าการขับร้องบทเพลงร้องศิลป์และบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษจะต้องขับร้องให้ถูกต้องตามโน้ตเพลงที่บันทึกไว้และเป็นไปตามขนบตลอดจนต้องศึกษาวิธีการขับร้องอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดเป็นการขับร้องที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ในการขับร้องเพลงลูกทุ่งนั้น ศิลปินหรือผู้ขับร้องสามารถสร้างเอกลักษณ์ของตนเองด้วยการใช้เทคนิคการขับร้องในแบบต่าง ๆ ได้อย่างอิสระขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ขับร้องเอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

ลักษณะของความกังวานของเสียงนั้นในบทเพลงร้องศิลป์และบทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษจะมีการใช้เสียงทุ่มต่ำมากกว่าการขับร้องบทเพลงลูกทุ่งที่มีลักษณะสูงแหลม แต่มีลักษณะร่วมคือผู้วิจัยได้เลือกใช้ช่วงเสียงจริงโดยปราศจากการใช้เสียงหลบทุกเพลงและทุกช่วงเสียง เพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทั้ง 3 ประเภทบทเพลง และแสดงความสามารถในการใช้พลังเสียงของผู้ขับร้องได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ต้องผ่านกระบวนการฝึกซ้อมมาแล้วอย่างดีด้วยเช่นกัน

โดยสรุปแล้วทั้งการขับร้องบทเพลงร้องศิลป์ บทเพลงพื้นบ้านภาษาอังกฤษ และบทเพลงลูกทุ่ง มีพื้นฐานการควบคุมลมหายใจและการพยุงลมหายใจ รวมถึงการเชื่อมเสียงที่ไม่ต่างกัน แต่มีลีลาและการใช้เทคนิคการขับร้องจะมีส่วนที่แตกต่างกันอยู่ชัดเจน ซึ่งผู้ขับร้องในยุคปัจจุบันมักเจอสถานการณ์ที่ต้องขับร้องเพลงในหลายประเภท การศึกษาและเปรียบเทียบข้อแตกต่างและความเหมือน จึงเป็นประเด็นสำคัญและน่าสนใจในการค้นคว้าอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้การขับร้องมีความเหมาะสมตามแต่ละประเภท

5.2 การแสดงสู่สาธารณชน

สำหรับการเรียน การศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานและการแสดงนั้น “การจัดการแสดง” ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างยิ่งในการชี้วัดผลสำเร็จของการวิจัยและเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ยืนยันได้ว่าสิ่งที่ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า และการได้ผ่านกระบวนการฝึกซ้อมตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเกิดเป็นผลสำเร็จในระดับที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานการประเมินแล้ว ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากความพึงพอใจได้จากกลุ่มผู้เข้ารับชมในวันทำการแสดง คำติชมจากกรรมการผู้ประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการขับร้อง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

ผู้วิจัยได้จัดการแสดงโดยใช้ชื่อ “การแสดงขับร้องเดี่ยวโดย อิสรพงศ์ ดอกยอ” ในวันที่ 24 พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอสมุดดนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้ผลการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ชมและได้รับคำแนะนำเชิงบวกจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการขับร้อง จึงถือว่าเป็นความสำเร็จในด้านการวิจัยในครั้งนี้แล้ว

รูปภาพที่ 1 ภาพถ่ายในวันจัดแสดง

5.3 บทสรุป

งานวิจัยภายใต้ชื่อ “การแสดงขับร้องเดี่ยวระดับมหาบัณฑิตโดย อิสรพงศ์ ดอกยอ” เป็นการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และรวมองค์ความรู้ของศาสตร์ทางด้านการขับร้องของบทเพลงร้องศิลป์ และบทเพลงพื้นบ้าน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการขับร้องบทเพลงลูกทุ่ง ให้เกิดเป็นแนวเฉพาะตัวของผู้วิจัยอย่างมีหลักการและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งออกมาเป็นผลลัพธ์ในรูปแบบผลงานการแสดงสู่สาธารณชน โดยเป็นการขับร้องทั้งบทเพลงร้องศิลป์ บทเพลงพื้นบ้าน และบทเพลงลูกทุ่ง รวมทั้งสิ้น 11 เพลง ที่มีความไพเราะ ทรงคุณค่า และมีความน่าสนใจทั้งทางด้านเนื้อหาของคำร้อง ความท้าทายเทคนิคการขับร้อง การใช้วรรณศิลป์ที่สวยงามทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ควบคู่ไปกับความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน ในแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้วิจัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

บรรณานุกรม

กรวิช เทพหัสดิน ณ อยุธยา และวีรชาติ เปรมานนท์. “ดุษฎีนิพนธ์การแสดงดนตรี: สุนทรียะเพลงร้องโรแมนติกแห่งตำนาน.” *วารสารปาริชาต* ปีที่ 33, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563): 3-4.

กิตตินันท์ ชินสำราญ. “ดุษฎีนิพนธ์งานสร้างสรรค์การแสดงขับร้อง: บทเพลงร้องศิลป์ไทย.” ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

คฑาวุธ ทองไทย. “การศึกษาเพลงเพื่อชีวิตของไทยจากแนวพัฒนาการสู่การวิเคราะหการประกอบสร้างวาทกรรมทางสังคม.” *วารสารรูสมิแล* ปีที่ 40, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2562): 17.

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน, เล่มที่ 33. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ จำกัด, 2551.

ณรุทธ์ สุทธจิตต์. *สังคีตนิยมความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก.* กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2566.

ณัชชา พันธุ์เจริญ. *พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์*. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564.

ดวงใจ ทิวทอง. *อรรถบทการขับร้อง กระบวนแบบและนวัตกรรมการขับร้อง.* กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิสคอมเซ็นเตอร์, 2560.

ดวงใจ ทิวทอง. *วรรณคดีเพลงร้อง.* กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564.

ดุษฎี พนมยงค์. *สานฝันด้วยเสียงเพลง มาฝึกร้องเพลงกันเถิด*!. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์บ้านเพลง, 2539.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

ทัศน์วศิน ธูสรานนท์. “พัฒนาการในการสื่อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่าเรื่องตามค่านิยมของสังคมไทย จากอดีตสู่ปัจจุบัน.” *วารสารนิเทศศาสตร์และนวัฒกรรม นิด้า* ปีที่ 4, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560): 5.

ธนรัฐ อยู่สุขเจริญ. “เสียงเอื้อนในเพลงไทย.” *วารสารแก่นดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยขอนแก่น* ปีที่ 3, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2564)

พรรณวดี พลายอินทร์, ยุทธิชัย อุปการดี, ปริยากรณ์ ชูแก้ว และอลิสา คุ่มเคี่ยม. “การใช้ภาษาจินตภาพในบทเพลงลูกกรุงที่ขับร้องโดยสวลี ผกาพันธุ์.” *วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม* ปีที่ 41, ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565): 121.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. *พระนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลูกทุ่งกับเพลงไทย ในกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่ง ภาค 2*. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2534.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	นายอิสรพงศ์ ดอกยอ
วัน เดือน ปี เกิด	12 เมษายน 2533
สถานที่เกิด	กาญจนบุรี
วุฒิการศึกษา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพดนตรีจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีสมัยนิยม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู่ปัจจุบัน	ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University