

การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ไม่สังกัดภาควิชา/เทียบเท่า
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2563
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MUSIC COMPOSITION: TUB RUENG KANLAYANAMIT

Mr. Pagorn Nuyee

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Doctor of Fine and Applied Arts in Fine and Applied Arts

Common Course

FACULTY OF FINE AND APPLIED ARTS

Chulalongkorn University

Academic Year 2020

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร
โดย	นายปกรณ์ หนูยี่
สาขาวิชา	ศิลปกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	ศาสตราจารย์ ดร.ข้าม พรประสิทธิ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

.....	คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(ศาสตราจารย์ ดร.บุษกร บิณฑสันต์)	
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	
.....	ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี)	
.....	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ศาสตราจารย์ ดร.ข้าม พรประสิทธิ์)	
.....	กรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร.บุษกร บิณฑสันต์)	
.....	กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์)	
.....	กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.พรประพิตร เผ่าสวัสดิ์)	
.....	กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทระ คมขำ)	
.....	กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน)	

ปกกรม หนุ่ย : การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตั้บเรื่งกัถยามมิตร. (MUSIC
COMPOSITION: TUB RUENG KANLAYANAMIT) อ.ที่ปรีกษาหลัก: ศ. ดร.ขำคม พรประสัถั

วืถยานัพนธันี้มั้วถตุประสงค้เพื่อกัษาขั้วประวัถถ ฝลงาน และหาอ้ถลัถษณัทางดนตรัครุณตรั
บ้านพาทยโกศล 6 ทาน เพื่อนำไปสู่การสร้างสร้างค้ฝลงานทางดุริยางคศิลป์: ตั้บเรื่งกัถยามมิตร ใช้ระเบี่ยวธี
วืถยัเช้งคณภาพและวืถยัเช้งสร้างสร้างค้โดยกัษาขั้วอมูลเอกสารเรื่งแนวคัถ ทถษฎั เอกสารและงานวืถยัที่
เกี่วข้อง รรวมทั้งการสัฆภาษณัองค้ควมรู้จากทายทบ้านพาทยโกศลและผู้เชี่วชาญทางด้านดุริยางคศิลป์ไทย

ฝลการวืถยัพบว่าครุณตรัไทยบ้านพาทยโกศลทั้ง 6 ทาน เป็นครุณตรัทานสัค้ของวงการดนตรั
ไทยที่สัฆทอถวืถควมรู้ดนตรัไทยมาตั้งแต้ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งยังเข้มวงระเบี่ยวธีบรรเลงและขั้วร้องอย่าง
โบรมอย่างเคร้งครัด เรื่งอ้ถลัถษณัทางดนตรัทั้ง 6 ทานม้ออ้ถลัถษณัส่วนตวัทางดนตรัที่แตกต้างกัน แต่มี
อ้ถลัถษณัร่วมเดี่ยวกัน ได้แก่ การแบ่งม้อทานองหลัก วธีการบรรเลง กลวธีการขั้วร้อง และวธีการประพัน

การสร้างสร้างค้ฝลงานทางดุริยางคศิลป์: ตั้บเรื่งกัถยามมิตร แบ่งการประพันออกเป้น 3 ส่วนค้อ
1. การประพันขั้วร้อง ใช้ฝลการวืถยัส่วนของขั้วประวัถถและฝลงานทางดนตรั ตลอดถ้ถึงการสัฆภาษณัจากบุคคลที่
เกี่วข้องมาประพันในลักษณะของกลอนสุภาพ 2. การประพันทานอง ใช้ฝลการวืถยัในส่วนของอ้ถลัถษณั
ทางดนตรัของแต้ละทานมาเป็นแรงบันดาลใจในการประพัน 3. การประพันทางขั้วร้อง ใช้กลวธีการประพัน
การขั้วร้องจากฝลการวืถยัการประพันทางขั้วร้องเพลงวาของคณหญิงไพฑูริย กัถถวธรณ (ศัลป็นแห่งชาติ)
มาเป็นแนวทงในการประพันทางขั้วร้องทั้ง 6 เพลง นอกจากนั้ยัสอดแทรกอ้ถลัถษณัร่วมทงดนตรัของ
บ้านพาทยโกศล วธีการขั้วร้อง และบรรเลงเพื่อให้ได้อรรถรสทงดนตรัตามแนวทงที่บ้านพาทยโกศลสัฆทอถวั
จนถ้ปัจจุบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

สาขาวิชา ศัลปกรรมศาสตรั
ปีการศัษา 2563

ลายม้อชื่อนัถ
ลายม้อช้อ อ.ที่ปรีกษาหลัก

6186815135 : MAJOR FINE AND APPLIED ARTS

KEYWORD: PHATTAYAKOSOL, TUB RUENG KANLAYANAMIT

PAGORN NUYYE : MUSIC COMPOSITION: TUB RUENG KANLAYANAMIT. ADVISOR:
PROF. KUMKOM PORNPRASIT, D.LIT.

This study is focused on the Phattayakosol music academy with two main objectives: 1) Historiography works on biographies, composition data, and music analysis of 6 outstanding artists of the academy. 2) Creative work a new musical suite “TUB RUENG KANLAYANAMIT” based on Phattayakosol style. Data in this qualitative creative research is conducted by interview resource persons, documentary collections, and utilizing music theory that related to Phattayakosol music academy. The findings of the historical study show that 1) music icons of Phattayakosol academy are all played an essential role throughout the Rattanakosin period, and their musical abilities and knowledge are well preserved among their students from generation to generation. 2) There is a unique musical style represented in original compositions and performance techniques. However, each generation could have its own identity, which still maintains its roots.

The creative composition TUB RUENG KANLAYANAMIT consists of 6 successive songs which applying three techniques of creation: 1) A new poetic song text describing the biography of 6 artists of the academy, 2) the new melodies inspired by the understanding of Phattayakosol musical style, 3) the mixed singing style which apply original techniques of Khunying Paitoon Kittivan combined with the researcher’s interpretations.

Field of Study: Fine and Applied Arts

Student's Signature

Academic Year: 2020

Advisor's Signature

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์เรื่องการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกลยามมิตร สำเร็จลุล่วงได้ตามประสงค์ด้วยได้รับความอนุเคราะห์ ความเมตตา และไมตรีจิตที่ดีจากผู้มีอุปการคุณหลายท่าน ผู้วิจัยตระหนักต่อพระคุณอย่างซาบซึ้ง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้

กราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.ชำคม พรประสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ที่กรุณาอบรมสั่งสอนให้คำแนะนำ แก้ไขข้อบกพร่อง พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้ในการเขียนงานวิชาการต่อศิษย์คนนี้โดยไม่ปิดบัง ทั้งคอยช่วยเหลือแนะนำการประพันธ์ทำนองและขับร้องในการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์ จนกระทั่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ เปรียบเสมือนบทเรียนสำคัญในการเขียนงานวิชาการของผู้วิจัยในอนาคต

กราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.บุษกร บินขสันต์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์ รองศาสตราจารย์ ดร.พรประพิตร เผ่าสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรหะ คมขำ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่เมตตาและให้โอกาสลูกศิษย์คนนี้ตลอดมา

กราบขอบพระคุณครูสมศักดิ์ ไตรยวัสส์ ครูดนตรีท่านสำคัญของบ้านพาทย์โกสศ ซึ่งให้ความเมตตาตามอบกระบวนความรู้และทำนองเพลงของบ้านพาทย์โกสศ แนะนำ สั่งสอน ให้การสัมภาษณ์เรื่องราวต่าง ๆ ของบ้านพาทย์โกสศ ตั้งแต่ระดับปริญญาบัณฑิต ปริญญาโทบัณฑิตจนกระทั่งถึงระดับปริญญาคุณวุฒิปบัณฑิต

กราบขอบพระคุณทายาทบ้านพาทย์โกสศ คุณขวัญเมือง กิตติวรรณ ที่ได้มอบเพลงวา ซึ่งถือเป็นเพลงสำคัญหายากเพลงหนึ่งในการศึกษาและสืบทอด นางสาวนพวรรณ พาทย์โกสศ พี่ที่น่ายกของน้องที่เปิดโอกาสให้ได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ที่บ้านพาทย์โกสศ นางราตรี พาทย์โกสศ ที่ให้ความเมตตาเอ็นดูและเป็นกันเองเสมอมา

กราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดุริยางคศิลป์ไทยที่กรุณาให้ข้อมูลสัมภาษณ์ให้แก่อาจารย์ ดร.สิริชัยชาญ พักจำรูญ (ศิลปินแห่งชาติ) ครูทัศนีย์ ขุนทอง (ศิลปินแห่งชาติ) ครูบีบ คงลายทอง (ศิลปินแห่งชาติ) ครูอุษา แสงไฟโรจน์ ครูวิทยา หนูจ้อย ครูอุทัย ปานประยูร และครูสมชาย ทัพบร

ขอบพระคุณข้าราชการสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ที่เมตตาผู้วิจัยร่วมมือร่วมใจบรรเลงและขับร้องผลงานการสร้างสรรค์ทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกลยามมิตร ได้ไพเราะและสมบูรณ์

ขอบพระคุณครอบครัวของข้าพเจ้าที่สนับสนุน ผลักดัน ให้ความรัก ให้กำลังใจแก่ข้าพเจ้ามาโดยตลอดจนวิทยานิพนธ์สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่ช่วยเหลือ คอยเป็นกำลังใจคอยและสอบถามความก้าวหน้าในการเรียนอยู่เป็นเนืองนิตย์ ผู้วิจัยซาบซึ้งในไมตรีจิตและเป็นดั่งแรงกระตุ้นให้วิทยานิพนธ์สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอบพระคุณทุนสนับสนุนการวิจัย Pattayakosol Fund โดยความอนุเคราะห์จาก Dr. John Garzoli นักวิจัยแลกเปลี่ยน Priminister's Asia Endeavour Scholar-Visiting Professor จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย โดยมาทำวิจัยร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัฒนธรรมดนตรีไทย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุดท้ายนี้ ประโยชน์อันใดที่เป็นสาธารณกุศลจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศให้แก่เทพสังคีตอาจารย์ ครูดนตรี บ้านพาทย์โกสศ ตลอดถึงครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาดนตรีไทยให้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ค
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ง
กิตติกรรมประกาศ.....	จ
สารบัญ.....	ฉ
สารบัญตาราง.....	ญ
สารบัญภาพ.....	ฎ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	4
1.3 วิธีดำเนินการวิจัย.....	4
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	10
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	11
2.1 แนวคิดและทฤษฎี.....	11
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเรื่ององค์ประกอบของดนตรีไทย.....	11
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องประเภทเพลงตับ.....	21
2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการผสมวงมโหรี.....	25
2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการประพันธ์เพลงไทย.....	32
2.1.5 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องความคิดสร้างสรรค์.....	39
2.1.6 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องอัตลักษณ์.....	45
2.1.7 แนวคิดและทฤษฎีเรื่อง การขับร้องเพลงไทย.....	48
2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	53

2.2.1	ชีวประวัติและผลงานครุดนตรีท่านสำคัญของบ้านพทยโกศล	53
2.2.2	เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	65
บทที่ 3	ชีวประวัติและอัตลักษณ์ทางดนตรีที่โดดเด่นของครุดนตรีบ้านพทยโกศล	70
3.1	ครูทองดี ชูสัตย์	77
3.1.1	ชีวประวัติและผลงานของครูทองดี ชูสัตย์	77
3.1.2	อัตลักษณ์ทางดนตรีของครูทองดี ชูสัตย์	77
3.2	หลวงกัลยาณมิตตาวาส	101
3.2.1	ชีวประวัติและผลงานหลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ พทยโกศล)	101
3.2.2	อัตลักษณ์ทางดนตรีของหลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ พทยโกศล)	101
3.3	จางวางทั่ว พทยโกศล	126
3.3.1	ชีวประวัติและผลงานจางวางทั่ว พทยโกศล	126
3.3.2	อัตลักษณ์ทางดนตรีของจางวางทั่ว พทยโกศล	127
3.4	ครูเทวาประสิทธิ์ พทยโกศล	161
3.4.1	ชีวประวัติและผลงานครูเทวาประสิทธิ์ พทยโกศล	161
3.4.2	อัตลักษณ์ทางดนตรีของครูเทวาประสิทธิ์ พทยโกศล	161
3.5	คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ	183
3.5.1	ชีวประวัติและผลงานคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ	183
3.5.2	อัตลักษณ์ทางการขับร้องของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ	184
3.6	ครูอุทัย พทยโกศล	221
3.6.1	ชีวประวัติครูอุทัย พทยโกศล	221
3.6.2	อุปนิสัยส่วนตัวครูอุทัย พทยโกศล	222
บทที่ 4	การสร้างสรรคผลงานทางดุริยางคศิลป์: ดับเรื่องกัลยาณมิตร	225
4.1	การกำหนดจำนวนเพลง หน้าทับ และการตั้งชื่อดับ	227
4.2	การสร้างสรรคทำนองเพลง	230

4.2.1 เพลงสำเนียงทอง สองชั้น	230
4.2.2 เพลงทำนองทับ สองชั้น.....	236
4.2.3 เพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น	241
4.2.4 เพลงขรัวทเวา สองชั้น	249
4.2.5 เพลงตราไพฑูรย์ สองชั้น.....	256
4.2.6 เพลงพูนอุทัย สองชั้น.....	262
4.3 การสร้างบทขับร้อง.....	271
4.3.1 แรงแบบดลใจในการสร้างสรรค์บทขับร้องเพลงสำเนียงทอง สองชั้น.....	271
4.3.2 แรงแบบดลใจในการสร้างสรรค์บทขับร้องเพลงทำนองทับ สองชั้น	272
4.3.3 แรงแบบดลใจในการสร้างสรรค์บทขับร้องเพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น	272
4.3.4 แรงแบบดลใจในการสร้างสรรค์บทขับร้องเพลงขรัวทเวา สองชั้น.....	273
4.3.5 แรงแบบดลใจในการสร้างสรรค์บทขับร้องเพลงตราไพฑูรย์ สองชั้น	273
4.3.6 แรงแบบดลใจในการสร้างสรรค์บทขับร้องเพลงพูนอุทัย สองชั้น	274
4.4 การสร้างสรรค์ทางขับร้อง	275
4.4.1 แรงแบบดลใจในการสร้างสรรค์ทางขับร้องเพลงสำเนียงทอง สองชั้น	275
4.4.2 แรงแบบดลใจในการสร้างสรรค์ทางขับร้องเพลงทำนองทับ สองชั้น	288
4.4.3 แรงแบบดลใจในการสร้างสรรค์ทางขับร้องเพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น.....	301
4.4.4 แรงแบบดลใจในการสร้างสรรค์ทางขับร้องเพลงขรัวทเวา สองชั้น.....	314
4.4.5 แรงแบบดลใจในการสร้างสรรค์ทางขับร้องเพลงตราไพฑูรย์ สองชั้น	325
4.4.6 แรงแบบดลใจในการสร้างสรรค์ทางขับร้องเพลงพูนอุทัย สองชั้น	339
4.5 การบรรเลงรวมวง.....	347
4.5.1 แรงแบบดลใจในการกำหนดแบบวงดนตรี.....	347
4.5.2 แรงแบบดลใจในการบรรเลง	348
บทที่ 5 การเผยแพร่การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ดับเรื่องกัลยาณมิตร.....	412

5.1 การบรรเลงการสร้างสรรคผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร.....	412
5.2 การเผยแพร่บทความเรื่องการสร้างสรรคผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร.....	418
บทที่ 6 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	420
6.1 สรุปผลการวิจัย.....	420
6.2 อภิปรายผล	421
6.3 ข้อเสนอแนะ	422
บรรณานุกรม.....	423
ภาคผนวก.....	428
ประวัติผู้เขียน.....	439

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 ตารางการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์	8
ตารางที่ 2 ตารางแสดงหน้าที่การบรรเลงวงมโหรี.....	29
ตารางที่ 3 ตารางบันทึกสัญลักษณ์แทนเสียงดนตรี.....	71
ตารางที่ 4 ตารางบันทึกสัญลักษณ์แทนเสียงฆ้องวงใหญ่.....	72
ตารางที่ 5 ตารางบันทึกกลุ่มเสียงปี่จุมล.....	73
ตารางที่ 6 ตารางบันทึกทำนองหลักแบบแบ่งมือซ้าย ขวา.....	73
ตารางที่ 7 ตารางบันทึกทำนองหลักแบบโน้ตหัวเดียว	73
ตารางที่ 8 ตารางบันทึกกระสวนจังหวะของทำนอง	73
ตารางที่ 9 ตารางบันทึกทิศทางการเคลื่อนที่ของทำนอง.....	74
ตารางที่ 10 ตารางบันทึกทำนองสารัตถะ.....	74
ตารางที่ 11 ตารางบันทึกบันทึกเสียงเอื้อน.....	74
ตารางที่ 12 ตารางบันทึกการแบ่งคำร้อง.....	75
ตารางที่ 13 ตารางบันทึกการประพันธ์ทางขับร้อง.....	75
ตารางที่ 14 ตารางบันทึกการบรรจุคำร้อง.....	75
ตารางที่ 15 ตารางบันทึกกลวิธีการขับร้อง	76
ตารางที่ 16 ตารางบันทึกช่วงการหายใจ	76
ตารางที่ 17 ตารางบันทึกลักษณะการขับร้อง	76
ตารางที่ 18 ตารางจำแนกรูปแบบสังคีตลักษณะเพลงเต่าทอง สองชั้น.....	81
ตารางที่ 19 แสดงกลุ่มเสียงประธานของเพลงเต่าทอง สองชั้น	83
ตารางที่ 20 ตารางจำแนกรูปแบบสังคีตลักษณะเพลงโหมโรงกัลยาณมิตร	106
ตารางที่ 21 ตารางแสดงกลุ่มเสียงประธานของเพลงโหมโรงกัลยาณมิตร.....	107

ตารางที่ 22 ตารางจำแนกรูปแบบสังคีตลักษณะเพลงอาถรรพ์ เถา	134
ตารางที่ 23 ตารางแสดงกลุ่มเสียงประธานของเพลงอาถรรพ์ เถา	136
ตารางที่ 24 ตารางแจกแจงรูปแบบสังคีตลักษณะเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์	165
ตารางที่ 25 ตารางแสดงกลุ่มเสียงประธานของเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์	166
ตารางที่ 26 ตารางแจกแจงรูปแบบสังคีตลักษณะทางขับร้องเพลงวา	187
ตารางที่ 27 ตารางแสดงกลุ่มเสียงประธานของทางขับร้องเพลงวา	188
ตารางที่ 28 ตารางแสดงคำเอื้อน	203
ตารางที่ 29 ตารางแสดงการผันเสียงของคำเอื้อน	203
ตารางที่ 30 ตารางบันทึกสัญลักษณ์แทนเสียงฆ้องมโหรี	226
ตารางที่ 31 ตารางบันทึกกลุ่มเสียงปี่จุมล	227
ตารางที่ 32 ตารางจำแนกรูปแบบสังคีตลักษณะเพลงสำเนียงทอง สองชั้น	232
ตารางที่ 33 ตารางจำแนกรูปแบบสังคีตลักษณะเพลงทำนองทับ สองชั้น	238
ตารางที่ 34 ตารางจำแนกรูปแบบสังคีตลักษณะเพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น	243
ตารางที่ 35 ตารางจำแนกรูปแบบสังคีตลักษณะเพลงขรวิทวา สองชั้น	250
ตารางที่ 36 ตารางจำแนกรูปแบบสังคีตลักษณะเพลงตราไพฑูรย์ สองชั้น	258
ตารางที่ 37 ตารางจำแนกรูปแบบสังคีตลักษณะเพลงพุนอุทัย สองชั้น	263
ตารางที่ 38 ตารางแสดงรายชื่อผู้บรรเลงและผู้ขับร้องดับเรื่องกัลยาณมิตร	412

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 ภาพแสดงเสียงและตำแหน่งของลูกฆ้องวงใหญ่.....	72
ภาพที่ 2 ภาพแสดงเสียงและตำแหน่งของลูกฆ้องวงมโหรี	226
ภาพที่ 3 โน้ตเพลงอาทิตย์อุทัยรำลึก	270
ภาพที่ 4 ภาพผู้บรรเลงและขับร้องตบมโหรีบ้านพาทย์โกศล.....	347
ภาพที่ 5 ภาพการผสมวงมโหรีในปัจจุบัน	347
ภาพที่ 6 ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมการบันทึกเสียง ตับเรื่องกัลยาณมิตร	413
ภาพที่ 7 ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมการบันทึกเสียง ตับเรื่องกัลยาณมิตร	414
ภาพที่ 8 ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมการบันทึกเสียง ตับเรื่องกัลยาณมิตร	414
ภาพที่ 9 ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมการบันทึกเสียง ตับเรื่องกัลยาณมิตร	415
ภาพที่ 10 ภาพบรรยากาศการการบันทึกวีดิทัศน์ ตับเรื่องกัลยาณมิตร	416
ภาพที่ 11 ภาพสไลด์นำเสนอวิธีการดำเนินงานวิจัย.....	417
ภาพที่ 12 ภาพสไลด์นำเสนอผลการวิจัย.....	417
ภาพที่ 13 ภาพการเผยแพร่ ตับเรื่องกัลยาณมิตร ผ่านช่องทาง YouTube.....	418
ภาพที่ 14 ภาพหนังสือตอบรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดนตรี.....	419

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

“พาทย์โกสัล” นามสกุลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ให้แก่จางวางทั่ว พาทย์โกสัล ผู้เป็นบุตรของหลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ) ครูปีพาทย์ท่านสำคัญในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่สืบเชื้อสายทางดนตรีไทยมาตั้งแต่ ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งสำนักดนตรีอยู่ริมแม่น้ำฝั่งธนบุรีหลังวัดกัลยาณมิตรอันเป็นที่ดิน ของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีชั้นสูงและบรรเลงเครื่องดนตรีได้ทุกชนิด จึงทำให้ สำนักดนตรีบ้านพาทย์โกสัลอุดมไปด้วยความรู้ทางด้านดนตรี เป็นที่ปรารถนาของนักดนตรีทั่วทุกสารทิศมุ่งหวังเข้ามาศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพ

ครูดนตรีของบ้านพาทย์โกสัลมีบทบาทสำคัญในกิจการด้านดนตรีของราชสำนัก พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงขุนนางข้าราชการมาตั้งแต่อดีต ดังปรากฏหลักฐานสำคัญ เมื่อครั้งที่ครูทองดี ชูสัตย์ ได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ให้เป็นผู้บอกเพลงหน้าพาทย์องค์พระพิราพอันเป็นเพลงหน้าพาทย์สูงสุดในพิธีไหว้ครู ครั้งสำคัญของกรมมหรสพ หลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ กัลยาณมิตร) เป็นนักดนตรีประจำวงพิณพาทย์ของสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยา-ภาณุพันธุวงศ์วรเดช เป็นหัวหน้าวงดนตรีของเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) นางแสง พาทย์โกสัล (ภรรยาหลวงกัลยาณมิตตาวาส) เป็นครูสอนดนตรีให้แก่ข้าหลวงฝ่ายในสมัยรัชกาลที่ 5 จางวางทั่ว พาทย์โกสัล เป็นผู้ควบคุมวงปีพาทย์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ วังนางเลิ้ง วงปีพาทย์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์-วรพินิต ณ วังบางขุนพรหม และได้รับตำแหน่งจางวางในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธา-ทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บรรเลงถวายในนามของวง “วงปีพาทย์ฤๅษี” ซึ่งเป็นวงที่รวมครูดนตรีไทย ท่านสำคัญ ตลอดจนเป็นผู้ครูสอนในกองแตงวงทหารเรือและกองแตงวงทหารมหาดเล็กรักษา พระองค์ในสมัยรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 7 ครูเทวาประสิทธิ์ พาทย์โกสัล ได้ถวายการสอนขอสามสาย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี คุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ (ศิลปินแห่งชาติ) ถวายการสอนขับร้องเพลงไทยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายการสอนขอด้วง ซอฮู้ จะเข้ และขับร้องสมเด็จพระ-

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายการสอนขออยู่ และขอด้วง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี- สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ครูอุทัย พาทยโกศล ได้เข้าถวายงานและร่วมบรรเลงดนตรี วงบ้านปลายเนินร่วมกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบัน ครูสมศักดิ์ ไตรยวาสน์ ครูอุษา แสงไพโรจน์ ลูกศิษย์ในสำนัก และนางสาวนพวรรณ พาทยโกศล บุตรีครูอุทัย พาทยโกศล ก็ได้เข้าถวายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านปลายเนิน

ผลงานด้านดนตรีของครูดนตรีบ้านพาทยโกศลมีอยู่จำนวนมากทั้งประเภท เพลงหน้าพาทย์ เพลงเรื่อง เพลงโหมโรง เพลงเถา เพลงตับ เพลงชุด เพลงเกร็ด และเดี่ยวเครื่องดนตรี โดยครูดนตรีบ้านพาทยโกศลในแต่ละรุ่นได้ประพันธ์และถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ใช้บรรเลงตั้งแต่อดีต จนกระทั่งถึงปัจจุบัน อาทิ ครูทองดี ชูสตัย ตรีประทานพร เพลงช้าเรื่องเต่าทอง หลวงกัลยาณ- มิตตาวาส (ทับ พาทยโกศล) เพลงโหมโรงกัลยาณมิตร เพลงแขกลพบุรี สามชั้น จางวางทั่ว พาทยโกศล เพลงชุดแขกไทย เพลงตบนกสีชมพู เพลงเขมรปากท่อ เถา เพลงเขมรเอวบาง เดี่ยวรวบวงเพลงอาเฮีย เถา เดี่ยวระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่และจะเข้ตลอดถึงประพันธ์ทางบรรเลง สำหรับวงโยธวาทิตอีกมากมาย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549: 68) ครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล เพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ โหมโรงเพลงอาทิตย์อุทัย เพลงเต่าเห่ เพลงนาคนคริพัตร เถา เพลงช้างประสานงา เถา เพลงมุล่ง เถา เพลงนั่งช้าง ชั้นเดี่ยว เพลงขึ้นพลับพลา และเพลงเทวาประสิทธิ์ เถา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549: 71) คุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ ทางขับริ้อง เพลงวา เป็นต้น

ด้วยความสามารถทางดนตรีเป็นที่ประจักษ์ ทำให้วงบ้านพาทยโกศลมีโอกาสเข้าร่วม การบรรเลงงานดนตรีครั้งสำคัญอยู่หลายครั้ง อาทิ การประชันวงปี่พาทย์เสภา ณ วังบางขุนพรหม ปี พ.ศ. 2466 การบรรเลงปี่พาทย์ประโคมพระศพสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมมาลมารศรี พระอัครราช- เทวี พ.ศ. 2468 การบรรเลงปี่พาทย์งานสี่มะเส็ง พ.ศ. 2472 ต่อมาในยุคของจางวางทั่ว พาทยโกศล ได้เริ่มมีการบันทึกแผ่นเสียง วงบ้านพาทยโกศล ได้ร่วมการบันทึกแผ่นเสียงเพลงไทยครั้งใหญ่ ในนามวงพิณพาทย์วังบางขุนพรหม ปี พ.ศ. 2471 มีทั้งเพลงสามชั้น เพลงเถา เพลงตับ เพลงละคร เพลงระบำ และเพลงแตรวางจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการบันทึกแผ่นเสียงกับห้าง ต.เง็กชวน ห้างแผ่นเสียงซ็องซัย ห้างกมลสุโกศล ห้างแผ่นเสียงตรามงกุฏ การบันทึกแถบเสียงกับวงปี่พาทย์ คณะบ้านปลายเนิน งานบันทึกเสียงเพลงพระนิพนธ์ทูลกระหม่อมบริพัตร การบันทึกเสียง

เพลงเขมรไทรโยคในแบบฉบับของบ้านพาทย์โกศล ในด้านสื่อกระจายเสียงและโทรทัศน์ วงบ้านพาทย์โกศลได้รับเชิญจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์ต่างมากมายหลายครั้ง เช่น สถานีวิทยุศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงพญาไท รายการคั่นธรรมพศาลา สถานีโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหม เป็นต้น นอกจากนี้ในปีพ.ศ. 2529 บ้านพาทย์โกศลได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำริให้รื้อฟื้นเพลงตับมโหรีของเก่า ซึ่งบ้านพาทย์โกศลได้สืบทอดไว้ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ รวบรวมลูกศิษย์ในสำนักทั่วประเทศ รื้อฟื้นทั้งทางดนตรีและขับร้อง พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลประวัติ เนื้อร้องและบันทึกแถบเสียงไว้จำนวน 7 ตับคือ ตับตันเพลงฉิ่ง ตับนางนาค ตับทะเลแยะ ตับนกรกระจอก ตับเขนง ตับมหาฤกษ์ และตับแขกมอญ

ปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนและการสืบทอดความรู้ของบ้านพาทย์โกศลเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม จากที่มีลูกศิษย์มาเรียนดนตรีที่บ้านก็เปลี่ยนเป็นการที่ครูในสำนักได้รับเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ไปเป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษ ให้ความรู้แก่นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ในส่วนของงานการบรรเลงดนตรีซึ่งในอดีตเคยรับงานทุกวันก็ลดน้อยลง งานการบรรเลงดนตรีส่วนใหญ่จะเป็นงานสำคัญ ๆ เช่น งานออกพระเมรุห้องสนามหลวง งานแสดงดนตรีตามสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ เชิญให้ไปบรรเลง ส่วนการสืบทอดความรู้ทางวิชาการ ได้มีนิสิต นักศึกษา จากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ฯลฯ เข้ามาศึกษาวิจัยทั้งด้านประวัติศาสตร์ ดนตรีศึกษา ดนตรีวิทยา การบริหารจัดการทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา

จากประวัติศาสตร์และความเป็นมาในช่วงต้นแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสำนักดนตรี ครูดนตรี และผลงานดนตรีของบ้านพาทย์โกศล ซึ่งถือเป็นคุณูปการแก่วงการดนตรีไทย ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาชีวประวัติและผลงานตลอดถึงอัตลักษณ์ทางดนตรี ที่โดดเด่นของครูดนตรีท่านสำคัญของบ้านพาทย์โกศล เพื่อนำผลการวิจัยมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร เพื่อสืบทอดถึงองค์ความรู้ของบ้านพาทย์โกศลสืบไป

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อศึกษาชีวประวัติและอัตลักษณ์ทางดนตรีผ่านคีตประพันธ์ที่โดดเด่นของครูดนตรีบ้านพาทย์โกศลเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ดับเรื่องกัลยาณมิตร

1.2.2 เพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ดับเรื่องกัลยาณมิตร

1.3 วิธีดำเนินการวิจัย

วิทยานิพนธ์เรื่องการสร้างสรรคผลงานทางดุริยางคศิลป์: ดับเรื่องกัลยาณมิตร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิจัยเชิงสร้างสรรค์ (Creative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยภาคสนาม (Field Research) และการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ประกอบในส่วนข้อมูลในภาคสนามวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดุริยางคศิลป์ไทยและทายาทบ้านพาทย์โกศล ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการวิจัย ขอบเขตของเพลงที่ใช้ในการศึกษาและกลุ่มบุคคลที่ให้ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย

ผู้วิจัยได้กำหนดระยะเวลาในการทำวิทยานิพนธ์เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ดับเรื่องกัลยาณมิตร ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการจนกระทั่งถึงการนำเสนอข้อมูลมีระยะเวลาในการทำวิจัยทั้งสิ้น 20 เดือน นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2564 โดยมีแผนการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1.3.1 ขออนุมัติโครงร่างวิจัย

วิทยานิพนธ์เรื่องการสร้างสรรคผลงานทางดุริยางคศิลป์: ดับเรื่องกัลยาณมิตร ผู้วิจัยได้ดำเนินการขออนุมัติโครงร่างวิจัยต่อคณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์พร้อมรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นิสิตในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นอกเวลา ราชการ) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ดังมีรายนามคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี	ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร.ข้ามคม พรประสิทธิ์	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
3. ศาสตราจารย์ ดร.บุษกร บิณฑสันต์	กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์	กรรมการ

5. รองศาสตราจารย์ ดร.พรประพิทร์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรระ คมขำ กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

1.3.2 ทบทวนวรรณกรรม

ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมด้วยการรวบรวมข้อมูล ศึกษาค้นคว้า งานวิจัย บทความ และหนังสือเอกสารวิชาการเกี่ยวข้องกับชีวประวัติและอัตลักษณ์ทางดนตรีผ่านคิดประพันธ์ที่โดดเด่นของครูดนตรีบ้านพาทย์โกสศ จากบ้านพาทย์โกสศ ห้องสมุดเรือนดุริยางค์ ห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

1.3.3 การกำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดุริยางคศิลป์ไทยและทายาทบ้านพาทย์โกสศ ซึ่งมีรายนาม ดังนี้

อาจารย์ ดร.สิริชัยชาญ พักจำรูญ (ศิลปินแห่งชาติ) ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูทัศนีย์ ขุนทอง (ศิลปินแห่งชาติ) ผู้เชี่ยวชาญคีตศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ครูبيب คงลายทอง (ศิลปินแห่งชาติ) ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

ครูสมศักดิ์ ไตรย์वासน์ ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยบ้านพาทย์โกสศ

ครูอุษา แสงไพโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญคีตศิลป์ไทยบ้านพาทย์โกสศ

ครูวิทยา หนูจ้อย ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยและนักดนตรีวงบ้านปลายเนิน

ครูอุทัย ปานประยูร ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

ครูสมชาย ทับพร ผู้เชี่ยวชาญคีตศิลป์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

นางสาวนพวรรณ พาทย์โกสศ ทายาทบ้านพาทย์โกสศ

1.3.4 การดำเนินการขอจริยธรรมการวิจัยในคน

ผู้วิจัยได้กำหนดหัวข้อจริยธรรมในการวิจัย เพื่อให้คณะกรรมการวิจัยในคนพิจารณา ซึ่งมีข้อกำหนดดังนี้

1. เรียงเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมในการวิจัย ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเข้าร่วมในการวิจัยมีความจำเป็นที่ท่านควรทำความเข้าใจว่างานวิจัยนี้ทำเพราะเหตุใดและเกี่ยวข้องกับอะไร กรุณาใช้เวลาในการอ่านข้อมูลต่อไปนี้อย่างละเอียดรอบคอบ ท่านสามารถสอบถามได้ หากถ้อยความใดไม่ชัดเจนหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้

2. ผู้วิจัยจะทำการศึกษาเกี่ยวกับชีวประวัติและอัตลักษณ์ทางดนตรีผ่านคิตประพันธ์ที่โดดเด่นของครูดนตรีบ้านพาทยโกศลเพื่อสร้างองค์ความรู้ตลอดถึงการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์นี้จะเป็นประโยชน์ทางวิชาการทางดนตรีไทย วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีระยะเวลาในการทำวิจัยทั้งสิ้น 20 เดือน นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2564

3. ผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการวิจัยนี้เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านดุริยางคศิลป์ไทยที่มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ในการศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยต่อไป โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งสิ้น 9 คน

4. หากผู้ให้สัมภาษณ์ตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยจะขอสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ใน 3 ประเด็น ได้แก่ ชีวประวัติของครูดนตรีบ้านพาทยโกศล อัตลักษณ์ทางดนตรีผ่านคิตประพันธ์ที่โดดเด่นของครูดนตรีบ้านพาทยโกศล และแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์ โดยจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งประมาณ 45 นาที

5. ขณะการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะขออนุญาตจัดบันทึกข้อมูล บันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ บันทึกภาพทั้งขณะที่สัมภาษณ์และภายหลังการสัมภาษณ์ และถอดเทปบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ โดยจะคัดเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวประวัติของครูดนตรีบ้านพาทยโกศล อัตลักษณ์ทางดนตรีผ่านคิตประพันธ์ที่โดดเด่นของครูดนตรีบ้านพาทยโกศล และแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร ทั้งนี้ผู้วิจัยจะทำลายเอกสารการจดบันทึกข้อมูล ลบข้อมูลการบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ ลบภาพถ่ายขณะที่สัมภาษณ์และภายหลังการสัมภาษณ์รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัยภายในระยะเวลา 1 ปี

6. ในการวิจัยครั้งนี้ หากมีสิ่งใดที่ทำให้ผู้ให้สัมภาษณ์รู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจกับบางคำถาม ผู้ให้สัมภาษณ์มีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามเหล่านั้นได้ รวมถึงผู้ให้สัมภาษณ์มีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การไม่เข้าร่วมวิจัย

หรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี้จะไม่มีการทบทวนต่อผู้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด อาทิ การเสื่อมเสียเกียรติหรือชื่อเสียงของผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นต้น

7. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์จะถูกเก็บรักษาไว้และไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์จะมีเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเท่านั้น

8. การวิจัยครั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และผู้ให้สัมภาษณ์จะได้รับชุดเครื่องดื่มน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพเพื่อเป็นการขอบคุณท่านที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง

9. หากผู้ให้สัมภาษณ์มีข้อสงสัยใด ๆ โปรดสอบถามเพิ่มเติม โดยติดต่อกับผู้วิจัยได้ตลอดเวลาและหากผู้วิจัยมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์หรือโทษเกี่ยวกับการวิจัยผู้วิจัยจะแจ้งให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบอย่างรวดเร็ว

10. หากท่านไม่ได้รับการปฏิบัติตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 2 สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 1 ห้อง 114 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2218 3210-11 อีเมล curec2.ch1@chula.ac.th

1.3.5 การเรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยนำข้อมูลจากการค้นคว้า การสัมภาษณ์ ภาพถ่าย และการวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางดนตรีที่โดดเด่นของครูดนตรีบ้านพาทย์โกสัลที่ได้จัดหมวดหมู่ตามลำดับอาวุโสของครูดนตรีบ้านพาทย์โกสัลทั้ง 6 ท่านคือ ครูทองดี ชูสัตย์ หลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ พาทย์โกสัล) จางวางทั่วพาทย์โกสัล ครูเทวาประสิทธิ์ พาทย์โกสัล คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ และครูอุทัย พาทย์โกสัล จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นต่อไปนี้

1. ชีวิตประวัติและผลงาน
2. อัตลักษณ์ทางดนตรีที่โดดเด่น

1.3.6 การเขียนและตีพิมพ์บทความวิจัย

ผู้วิจัยนำผลจากการเรียบเรียงและวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางดนตรีที่โดดเด่นของครูดนตรีบ้านพาทย์โกศลเพื่อเขียนเป็นบทความวิจัยเรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ดับเรื่องกัลยาณมิตร โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

1. ชีวิตประวัติและผลงานของครูดนตรีบ้านพาทย์โกศล
2. อัตลักษณ์ทางดนตรีที่โดดเด่นของครูดนตรีไทยบ้านพาทย์โกศล
3. การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ดับเรื่องกัลยาณมิตร

1.3.7 สร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ดับเรื่องกัลยาณมิตร

ผู้วิจัยนำผลการวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางดนตรีที่โดดเด่นของครูดนตรีบ้านพาทย์โกศล ทั้ง 6 ท่าน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ดับเรื่องกัลยาณมิตร โดยจะสร้างสรรค์เป็นเพลงดับซึ่งบรรเลงติดต่อกัน 6 เพลง โดยแต่ละเพลงจะสื่อให้เห็นถึงชีวิตประวัติและผลงานตลอดถึงอัตลักษณ์ทางดนตรีที่โดดเด่นของครูดนตรีแต่ละท่านดังนี้

ครูดนตรีบ้านพาทย์โกศล	การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์
ครูทองดี ชูสัตย์	เพลงสำเนียงทอง
หลวงกัลยาณมิตรดาวาส	เพลงทำนองทับ
จางวางทั่ว พาทย์โกศล	เพลงศัพท์เสียงทั่ว
ครูเทวาประสิทธิ์ พาทย์โกศล	เพลงขรัวเทวา
คุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ	เพลงตราไพฑูริย์
ครูอุทัย พาทย์โกศล	เพลงพูนอุทัย

ตารางที่ 1 ตารางการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

1.3.8 วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ดับเรื่องกัลยาณมิตร

ผู้วิจัยได้นำเพลงจากการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ดับเรื่องกัลยาณมิตร ซึ่งประกอบด้วยเพลงอัตร่าจังหวะสองชั้น จำนวน 6 เพลง มาวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นดังนี้

1. การกำหนดจำนวนเพลง หน้าทับ และการตั้งชื่อดับ
2. การสร้างสรรค์ทำนองเพลง

3. การสร้างสรรค์บทขับร้อง
4. การสร้างสรรค์ทางขับร้อง
5. การบรรเลงรวมวง

1.3.9 นำเสนอผลงานการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ดับเรื่องกัลยาณมิตร

ผู้วิจัยนำเพลงการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ดับเรื่องกัลยาณมิตร เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนในรูปแบบของการบรรเลงขับร้องด้วยวงมโหรี ผ่านช่องทางยูทูบ (YouTube)

1.3.10 สรุปและจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัยได้นำเสนอผลงานวิจัยด้วยการเขียนแจกแจงข้อมูลพร้อมการวิเคราะห์สรุปผลตามแบบพรรณนาวิเคราะห์ในรูปแบบงานวิทยานิพนธ์ ตามระเบียบบังคับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยานิพนธ์ฉบับนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 บท ดังนี้

บทที่ 1 บทนำ เนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา คำถามในการวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินงานวิจัย และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 ชีวิตประวัติและอัตลักษณ์ที่ปรากฏในคีตประพันธ์ของครูดนตรีบ้านพาทย์โกสัล เนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตประวัติและอัตลักษณ์ที่ปรากฏในคีตประพันธ์ของครูดนตรีบ้านพาทย์โกสัลทั้ง 6 ท่าน

บทที่ 4 การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ดับเรื่องกัลยาณมิตร เนื้อหาเกี่ยวกับ การกำหนดจำนวนเพลง หน้าทับ และการตั้งชื่อดับ การสร้างสรรค์ทำนองเพลง การสร้างสรรค์บทขับร้อง การสร้างสรรค์ทางขับร้อง และการบรรเลงรวมวง

บทที่ 5 การเผยแพร่การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ดับเรื่องกัลยาณมิตร เนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการเผยแพร่การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ดับเรื่องกัลยาณมิตร

บทที่ 6 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ เนื้อหาเกี่ยวกับการสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และอภิปรายผลโดยนำผลที่ได้มาพิจารณาเสนอประเด็นสำหรับการนำไปใช้และเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมโดยจัดทำเป็นรูปเล่มตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ทราบชีวประวัติและอัตลักษณ์ทางดนตรีผ่านคีตประพันธ์ที่โดดเด่นของครูดนตรีบ้านพาทย์โกศลเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร

1.4.2 ได้องค์ความรู้และสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร

บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การสร้างสรรคผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร ผู้วิจัยได้กำหนดแนวคิด ทฤษฎีเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับการสร้างสรรคผลงานทางดุริยางคศิลป์ ซึ่งเป็นผลจากการค้นคว้าข้อมูลในเอกสารวิชาการ งานวิจัยและสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องดังนี้

2.1 แนวคิดและทฤษฎี

2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเรื่ององค์ประกอบของดนตรีไทย

2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องประเภทเพลงตับ

2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการผสมวงมโหรี

2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการประพันธ์เพลงไทย

2.1.5 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องความคิดสร้างสรรค์

2.1.6 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องอัตลักษณ์

2.1.7 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการขับร้องเพลงไทย

2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 ประวัติชีวิตและผลงานครูดนตรีท่านสำคัญของบ้านพาทย์โกส

2.2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดและเนื้อหาตามหัวข้อข้างต้นมีดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.1 แนวคิดและทฤษฎี CHULALONGKORN UNIVERSITY

2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเรื่ององค์ประกอบของดนตรีไทย

แนวคิดและทฤษฎีเรื่ององค์ประกอบของดนตรีไทย ครูดนตรีและนักวิชาการต่าง ๆ ได้ให้ความเห็นไว้ดังนี้

คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลงและลิขิต จินดาวัฒน์ ได้อธิบายลักษณะสำคัญของดนตรีไทย สามารถสรุปลักษณะสำคัญ 6 ประการ ดังนี้

1. จังหวะ ถือเป็นหัวใจหลักของดนตรีไทย เพราะเป็นการกำหนด ความสั้นยาวของเสียงและทำนอง สามารถแบ่งได้เป็น 3 อัตราคือ จังหวะช้า เรียกว่าอัตราจังหวะ สามชั้น จังหวะปานกลางเรียกว่าอัตราจังหวะสองชั้นและ

จังหวะเร็วเรียกว่าอัตราจังหวะชั้นเดียว โดยการบรรเลงในแต่ละอัตราชั้นสามารถสังเกตได้จากหน้าทับที่บรรเลงแตกต่างกัน

2. ทำนองหลักและการแปรทำนอง ในทุกเพลงจะต้องมีทำนองหลัก ซึ่งถือเป็นหัวใจของทำนองเพลงที่นักดนตรีทุกคนต้องรู้เพื่อใช้เป็นหลักในการบรรเลง โดยมีฆ้องวงใหญ่ทำหน้าที่บรรเลงทำนองหลักให้กับวงดนตรี ต่อมาเมื่อนักดนตรีเกิดความเข้าใจในทำนองหลักแล้วก็จะแปรทำนองให้เหมาะกับเครื่องดนตรีแต่ละชั้นโดยจะต้องคำนึงถึงลักษณะเสียงของเครื่องดนตรีหรือคุณสมบัติของเสียงเครื่องดนตรี (Tone colour)

3. ความอิสระของการบรรเลง คือ การมีอิสระนั้นเป็นลักษณะเฉพาะของคนไทยที่สะท้อนความอิสระในชีวิตออกมาสู่สาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการมีความอิสระทางความคิดในการสร้างสรรค์ทำนองหรือการแปรทำนองได้ตั้งปรารภนา

4. มาตรฐานเสียงแบบไทยนั้น ประกอบได้ด้วยเสียง 7 เสียง ห่างเท่า ๆ กัน คือ โด เร มี ฟา ซอล ลา ที

5. การประสานเสียง โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ

1. การประสานเสียงระหว่างเครื่องดนตรี

2. ประสานเสียงภายในเครื่องดนตรี เช่น การตีเสียงคู่ 4 คู่ 5

ฯลฯ

3. การประสานเสียงโดยลักษณะการบรรเลงรวมวงระหว่างเครื่องดนตรีที่ทำหน้าที่บรรเลงทำนองหลักและเครื่องดนตรีที่ทำหน้าที่แปรทำนอง

6. คลาสสิก ท่านได้สรุปความหมายจากพระยาอนุমানราชชนจากหนังสือการศึกษาวรรณคดีแ่งศิลปวรรณศิลป์ ซึ่งสามารถสรุปความหมายของคลาสสิกไว้ 3 ความหมายคือ

1. คลาสสิก หมายถึง วรรณคดีและศิลปะของกรีกและโรมันโบราณได้เจริญถึงขีดสุด

2. คลาสสิก หมายถึง วรรณคดีหรือศิลปะต่างชาติได้ทำ
เลียนแบบขึ้น โดยยึดถือรูปแบบกรีกและโรมันเป็นศิลปะต้นแบบ

3. คลาสสิก หมายถึง วรรณคดีหรือศิลปะชาติใดก็ตามที่มี
ความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสูงสุด (เช่น ศิลปบรรเลงและลิขิต จินตาวัฒน์, 2521:
23-29)

สงบศึก ธรรมวิหาร ได้จำแนกองค์ประกอบของดนตรีไทยที่สำคัญออกเป็น 6 เรื่อง

คือ

1. มาตรฐานเสียงทางดนตรีไทย (Scale) มีความคล้ายคลึงกับ
หลัก diatonic ของตะวันตกที่มีเสียงเท่ากัน 7 เสียง

2. จังหวะของเพลงไทยแบ่งออกเป็น 3 อย่างคือ จังหวะสามัญ
จังหวะฉิ่งและจังหวะหน้าทับ

3. ทำนองหรือทางแบ่งออกเป็น 3 ความหมายคือ ทางที่หนึ่ง
หมายถึง การดำเนินทำนองของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด ทางที่สอง หมายถึง
การดำเนินทำนองของเพลงที่ประพันธ์ขึ้นโดยเฉพาะของครูดนตรี และทางที่
สาม หมายถึง มาตรฐานเสียงที่ใช้บรรเลงในดนตรีไทย

4. การประสานเสียง โดยเพลงไทยมีการประสานเสียงแนวนอนหรือ
เรียกว่า heterophony ในลักษณะที่มีทำนองหลักและมีการแปรทำนอง
ออกเป็นแนวต่าง ๆ ตามเครื่องดนตรี มีผลทำให้เกิดแนวของการบรรเลง
หลากหลายแนว จึงกลายเป็นการประสานเสียงอย่างหนึ่ง อันเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะในแบบของเพลงไทย

5. รูปแบบของเพลงไทยมีลักษณะการแบ่งเพลงประเภทต่าง ๆ คือ
การแบ่งเป็นวรรค การแบ่งเป็นท่อน การแบ่งเป็นตัว การแบ่งเป็นจบการ
แบ่งเป็นองค์

6. อารมณ์เพลง แม้นดนตรีไทยจะมีองค์ประกอบต่าง ๆ ต่างจากดนตรี
สากล แต่ดนตรีไทยก็สามารถทำให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ที่อ่อนหวาน ร่าเริง
สนุกสนาน โศกเศร้าหรือแม้แต่สง่างาม น่าเกรงขาม น่ากลัว และเร้าใจได้
องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ทำนองเพลง หน้าทับและกลวิธีของผู้บรรเลงซึ่งเน้น

เสียงหนักเบา โดยอาศัยความเข้าใจอารมณ์เพลงและพยายามแสดงออกให้เป็นตามอารมณ์นั้น ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทำนองเพลงเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถแสดงอารมณ์ออกได้ชัดเจน หน้าทับของเครื่องหนังและเสียงกลองทัด ตะโพน ฯลฯ ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเร้าใจผู้ฟังได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ดนตรีไทยจึงสามารถโน้มน้าวให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึก อารมณ์ และภาพพจน์ต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับลักษณะแบบไทย ๆ (สงบศึก ธรรมวิหาร, 2542: 54-73)

อรวรรณ บรรจงศิลป์และคณะ อธิบายว่าโครงสร้างเพลงไทยประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ คือ บันไดเสียง จังหวะ ทำนอง การประสานเสียง รูปแบบ และอารมณ์เพลงซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

บันไดเสียง (Scale) ทางดนตรี หมายถึง เสียงที่เรียงลำดับขึ้น-ลง นักดนตรีไทยเรียกว่า “ทาง ” มาแต่เดิม บันไดเสียงไทยประกอบด้วยเสียง 7 เสียงใน 1 ช่วงคู่แปด (Octave) และมีระยะห่างของเสียงแต่ละเสียงเท่ากัน (ทางทฤษฎี)

จังหวะ (Rhythm) หมายถึง 1) การแบ่งช่วงเวลาออกเป็นส่วนย่อย ๆ 2) การแบ่งกลุ่มของทำนอง 3) ความยาว-สั้นของเสียง และ 4) การเน้นเสียงโดยจังหวะในดนตรีไทย หมายถึง การแบ่งส่วนย่อยของทำนองเพลง ซึ่งดำเนินไปด้วยเวลาอันสม่ำเสมอ แยกได้เป็น 3 อย่างคือ

จังหวะสามัญ หมายถึง จังหวะทั่วไปที่จะต้องยึดถือเป็นหลักสำคัญของการขับร้องและบรรเลง แม้จะไม่มีสัญญาณใดให้จังหวะ จังหวะนี้ก็ต้องมีอยู่ในใจของผู้ขับร้องและผู้บรรเลงทุกคน

จังหวะฉิ่ง หมายถึง การแบ่งจังหวะด้วยเสียงตีฉิ่ง เพื่อให้รู้จังหวะเบาและจังหวะหนัก

จังหวะหน้าทับ หมายถึง การถือทำนองเครื่องหนัง (รูปแบบจังหวะการตีกลอง) เป็นเกณฑ์นับจังหวะ คือเมื่อตีหน้าทับจบ 1 เที้ยว ถือเป็น 1 จังหวะ ตีจบ 1 เที้ยว ถือเป็น 2 จังหวะ ยกเว้นบางเพลงที่มีหน้าทับเฉพาะเพลง ก็ไม่ยึดถือหน้าทับนั้นเป็นเกณฑ์การนับจังหวะ

ทำนอง (Melody) เป็นปรากฏการณ์ของมนุษย์ทั่วโลกที่สืบเนื่องมาแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ การดำเนินทำนองจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ และวัฒนธรรมของแต่ละสังคม

การประสานเสียงในเพลงไทย (Harmony) หมายถึง การผสมผสานของหลายๆ แนวที่เกิดขึ้นพร้อมกันในเชิงดนตรี ซึ่งเรามักพิจารณาในลักษณะของแนวทำนองที่ต่างกันหลาย ๆ แนวมาบรรเลงพร้อมกันโดยยึดทำนองหลัก (Basic Melody) บางท่านเรียกว่าเนื้อเพลงหรือเรียกว่าลูกช้องร่วมกัน ยกเว้นบางเพลงที่อาจใช้ทำนองหลักต่างกัน การเกิดเสียงประสานในเพลงไทยอาจเนื่องมาจาก 3 ประการคือ

1. การเรียนรู้โดยวิธีท่องจำ อาจเป็นต้นกำเนิดของการแปรทาง (Variation)

2. วิธีการประพันธ์เพลงไทย ในการประพันธ์เพลงไทยแต่โบราณนั้นผู้ประพันธ์จะแต่งทำนองหลักหรือเนื้อเพลงก่อนมีช้องวงใหญ่ บรรเลงทำนองหลัก ความแตกต่างของคุณลักษณะของเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชนิดและวิธีการบรรเลงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้แต่งหรือผู้บรรเลงนำทำนองหลักนั้นมาแปรเป็นทางของเครื่องดนตรีต่าง ๆ ทำให้เกิดเป็นรูปแบบของการประสานเสียงชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่า Heterophony หรือ การประสานเสียงในแนวนอน

3. การเกิดคู่เสียงต่าง ๆ ในการบรรเลง คือ การบรรเลงเครื่องดนตรีบางชนิด เช่น ระนาดเอก ช้องวงใหญ่ ระนาดทุ้ม จะเข้ ซอสามสาย ฯลฯ มีการใช้คู่เสียงต่าง ๆ ตั้งแต่คู่ 2 ไปจนถึงคู่ 8 และบางกรณีมีถึงคู่ 12 ทั้งนี้ อาจเนื่องจากเทคนิควิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีนั้น ๆ หรือความจำกัดของช่วงเสียงของเครื่องดนตรีนั้น ๆ ดังนั้น แม้ว่าเครื่องดนตรีดังกล่าวจะบรรเลงเพียง 1 ชิ้นก็ตาม ในบางช่วงหรือบางเสียงก็ยังคงปรากฏเสียงประสานขึ้นได้

รูปแบบ (Form) ของเพลงมีความหมายดังนี้

ความหมายที่ 1 หมายถึง การนำส่วนเล็ก ๆ ของเพลงมาเรียบเรียงต่อเนื่องกัน โดยมีความสัมพันธ์และสมดุลซึ่งกันและกันเกิดเป็นวรรคเพลง ประโยคเพลง และท่อน

ความหมายที่ 2 หมายถึง การจัดเพลงเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เพลงหน้าพาทย์ เพลงเรื่อง เพลงมโหรี เพลงโหมโรง เพลงตับ เพลงเถา เพลงละคร เพลงระบำ เพลงภาษา และเพลงลา

ความหมายที่ 3 หมายถึง รูปแบบของเพลงประเภทสามชั้น สองชั้น ชั้นเดียว และเพลงเถา

อารมณ์เพลง ความรู้สึกและอารมณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากบทเพลง (Expression) แต่ละเพลงนั้น เราไม่สามารถแจกแจงได้ว่าเกิดขึ้นตรงทำนอง ส่วนใดของเพลง หรือมาจากโครงสร้างส่วนไหนของเพลง แต่ที่เพลงสามารถทำให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ ได้นั้น เกิดจากผลรวมที่เหมาะสมของสิ่งต่าง ๆ ของบทเพลงชิ้นนั้นซึ่งไม่สามารถบอกกฎเกณฑ์ที่ตายตัวได้ อย่างไรก็ตาม มีลักษณะบางอย่างที่อาจสังเกตได้ว่า มีผลที่ทำให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ ต่อเพลงนั้น ๆ คือ

1. ให้ความรู้สึกโศกเศร้า คร่ำครวญ และอาลัยอาวรณ์
2. แสดงความยิ่งใหญ่ เกรียงไกร สง่าผ่าเผย
3. แสดงอารมณ์โกรธเกรี้ยว เยาะเย้ย
4. ให้ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ น่าเกรงขาม
5. ให้ความรู้สึกน่ากลัว เขือกเย็น
6. ให้อารมณ์รักอ่อนหวาน
7. ให้อารมณ์รื่นเริง สนุกสนาน
8. ให้ความรู้สึกฮึกเหิมหรือให้บรรยากาศของการต่อสู้ ลูรบกัน
9. ให้ความรู้สึกสบายใจ น่าฟัง สดชื่น
10. ให้ความรู้สึกของสำเนียงชาติต่าง ๆ (อรวรรณ บรรจงศิลป์

และคณะ, 2546: 111-163)

สังัด ภูเขาทอง ได้อธิบายองค์ประกอบของทำนองเพลง โดยมีองค์ประกอบ 5 ส่วน ไว้ในหนังสือการดนตรีไทยและทางเข้าสู่ดนตรีไทย นอกจากจะอธิบายเรื่องระดับเสียงแล้วสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือเรื่องของการเคลื่อนที่ของเสียง ความสั้นยาว ระดับความกว้างของเสียงสูงต่ำและรวมถึงการอธิบายระบบเสียงโทนิค (tonic) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ระดับเสียงคือ ความสูงต่ำของเสียง
2. การเคลื่อนที่ของเสียง เพื่อให้เกิดทำนองเพลง เพราะถ้าเปล่งเสียงอยู่ในระดับเสียงเดียวกันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร
3. ความยาวโดยกำหนดเอาเวลาเป็นเครื่องกำหนดเพื่อให้เกิดเป็นจังหวะขึ้นมา นักดนตรีได้กำหนดเป็นห้องบ้าง เป็นช่องบ้างหรือเป็นหน้าทับ
4. พิสัย (Range) คือมีช่วงกว้างของเสียงต่ำสุดกับสูงสุด ช่วงในดนตรีไทยไม่ค่อยเห็นความสำคัญนัก เพราะเรามีวิธีหลบเสียง
5. ระบบของหลักเสียงคือ การกำหนดเสียงของเพลงแต่ละบทว่าจบลงด้วยเสียงอะไรที่เรียกว่า Tonic (สังัด ภูเขาทอง, 2532: 64)

พิชิต ชัยเสรี ได้อธิบายองค์ประกอบของดนตรีว่าควรมี melody harmony และ rhythm สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้

1. ท่วงทำนอง (Melody) มี 3 องค์ประกอบดังนี้
 - 1.1 ระดับเสียง (Pitch) ดนตรีไทยมีระดับเสียง 7 เสียง แต่ละเสียงมีช่วงเสียงห่างเท่า ๆ กัน ในที่นี้จะแสดงการวิเคราะห์อัตราส่วนระหว่างUpper Pitch และLower Pitch เปรียบเทียบทั้งไทยและตะวันตก เพื่อยืนยันปรากฏการณ์ระดับเสียงที่เท่ากันทั้ง 7 ระดับเสียงในทางดนตรีไทย
 - 1.2 ความดัง-ค่อย (Volume) ท่วงทำนองเดียวกันแต่มีความดัง-ค่อยแตกต่างกันก็มีผลต่อการแสดงออกของธาตุสุนทรียะไม่เหมือนกันนอกเหนือจากนี้ ในดุริยางค์ไทยการผสมวงแต่ละชนิดก็ให้ความดัง-ค่อยไม่เท่ากันอีกด้วย เช่น วงเครื่องสายเครื่องเดียวให้ความดังมากกว่าวงมโหรีเครื่องสี่
 - 1.3 คุณภาพเสียง (Tone Color) เสียงเดียวกันแต่มีกำเนิดมาจากเครื่องดนตรีแต่ละชนิดย่อมให้สีสันทันแตกต่างกันเพลงเดียวกันที่ใช้บรรเลง

ด้วยวงดนตรีต่างชนิดกัน จึงให้ความรู้สึกไม่เหมือนกัน การเลือกเครื่องดนตรีให้เหมาะสมกับเพลงจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในการบรรเลงเพลงเดี่ยวไม่ว่าเครื่องใด ๆ ก็สามารถบรรเลงเดี่ยวได้ไปเสียทุกเพลง

2. การประสานเสียง (Harmony) มี 2 นัยคือ

2.1 การประสานเสียงในแนวตั้ง (Vertical Harmony)

ดนตรีไทยในชนบ้นั้นไม่มีการประสานเสียงในแนวตั้งอย่างดนตรีตะวันตก นอกจากที่ปรากฏในคู่ประสานแต่ละเครื่องมือ เช่น ในเครื่องตีในจะเข้ ซอสามสาย แม้จะมีบางเพลงแสดงลักษณะเช่นนี้ ก็เป็นด้วยอิทธิพลของตะวันตกหาใช่ของโบราณแท้ ดังที่ปรากฏในห่ท้ายเต่าเห่และการขับร้องประสานเสียงชายหญิงในเพลงเวสสุกรรม

2.2 การประสานเสียงแนวนอน (Horizontal Harmony)

แม้ว่าดนตรีไทยจะไม่มีลักษณะการประสานเสียงในแบบแนวตั้งอย่างข้างต้น แต่ในระหว่างการบรรเลงบทเพลงหนึ่ง ๆ นั้น แต่ละเครื่องมือจะมีวิธีการดำเนินทำนองทางปฏิบัติของตน ซึ่งสอดประสานกับเครื่องมืออื่น ๆ จนไปบรรจบที่จุดหมายเดียวกัน ลักษณะเช่นนี้อาจเทียบได้กับการประสานเสียงเช่นกันแต่เป็นลักษณะแนวนอน คือการดำเนินทำนองที่มีได้เป็นแนวตั้ง ดังลักษณะ Triads หรือ Chords ต่าง ๆ ของดนตรีตะวันตก

3. จังหวะ (Rhythm) ในดนตรีไทยมี 2 นัยคือ

3.1 จังหวะฉิ่ง สามารถจำแนกการกำกับจังหวะของฉิ่งได้ 3

ประเภท โดยใช้เกณฑ์ลักษณะการบรรเลงดังนี้

-การตีแบบเปิด-ปิด (ฉิ่ง-ฉับ) สามารถจำแนกย่อยออก

ได้อีก 3 ประเภทดังนี้

-ตีเปิด-ปิด แบบลดหลั่นกัน 3 อัตราจังหวะ มักปรากฏ

ใช้ในเพลงเถาต่าง ๆ และแต่ละอัตราจังหวะสามารถถอดแยกใช้จากกันได้อย่างอิสระขึ้นอยู่กับการเล่นเป็นสำคัญ

-ตีเปิด-ปิด แบบฉิ่งตัด (ฉิ่งโด้หรือฉิ่งโลม)เป็นการยุบ

รวมกันระหว่างการตีฉิ่งในอัตราจังหวะสามชั้น และอัตราจังหวะสองชั้นแล้วตัด

ห้องที่ 8 ออก การตีฉิ่งประเภทนี้ใช้ตีประกอบในประเภทเพลงโหมหรือเพลงโ้อ ในการแสดงโขนละคร เช่น เพลงโ้อลาวครวญ เพลงโ้อโหม เพลงสิงโตตัด

-ตีเปิด-ปิด แบบเพลงลำเนียงจีน การตีในลักษณะเช่นนี้ ใช้กับเพลงที่มีลำเนียงจีน เช่น เพลงจีนขิมใหญ่ จีนใจย่อ โดยการตีเปิด 2 ครั้ง และตีปิด 1 ครั้ง ได้เสียง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉับ

-การตีแบบเปิด-ปิด (ฉิ่ง-ฉิ่ง) เป็นการตีกำกับจังหวะแบบตีเปิด อย่างเดียว มักใช้กับเพลงหน้าพาทย์เป็นส่วนใหญ่ ตัวอย่างเพลงที่มักใช้วิธีการ บรรเลงแบบนี้ เช่น เพลงสาธุการ เพลงกลม เพลงรัว

-การตีแบบเปิด-ปิด (ฉับ-ฉับ) เป็นการตีกำกับจังหวะแบบปิด อย่างเดียว เสียงที่ได้เป็นเสียง ฉับ เช่น ตีกำกับจังหวะในเพลงเชิดจีน

-การตีผสม เป็นการตีกำกับคละเคล้ารูปแบบต่าง ๆ ที่กล่าว มาแล้วตามลักษณะเพลงที่ปรากฏ เช่น ในเพลงซ้ำปี

3.2 จังหวะหน้าทับ หน้าทับคือกระบวนการที่นำเอา Sound Effect หรือผลที่ได้จากการบรรเลง คือ เสียงกลองมาร้อยเรียงสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบในการบรรเลงดนตรีแต่ละกระบวนการ นั้นเรียกว่า หน้าทับซึ่งเป็นลักษณะของการบรรเลงเครื่องหนัง เช่น กลองแขก ตะโพน โทนร่ามะนาหน้าทับที่มักถูกนำมาใช้ประจำและอาจถือว่าเป็นหน้าที่ สำคัญที่ผู้เรียนดนตรีไทยต้องรู้และสามารถปฏิบัติได้ คือ หน้าทับปรบไก่ หน้าทับสองไม้ พันจากนี้ก็จะเป็นหน้าทับพิเศษต่าง ๆ เฉพาะเพลงเฉพาะ ลำเนียงไป เช่น หน้าทับ ม้าย่อง สมิงทอง ขึ้นม้า หน้าทับภาษาต่าง ๆ (พิชิต ชัยเสรี, 2559: 4-7)

เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี อธิบายองค์ประกอบของดนตรีไทยไว้ว่า ดนตรีเกิดจากความ พยายามพากเพียรของมนุษย์ที่จะสร้างสรรค์เสียงที่มีระเบียบของจังหวะ ทำนอง สีสันทของเสียง และคีตลักษณ์ดังข้อความว่า

1. เสียง (Tone) เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของอากาศ ที่เป็นไป อย่างสม่ำเสมอ ส่วนเสียงอึกทึกหรือเสียงรบกวน (Noise) เกิดจาก การสั่นสะเทือนของอากาศที่ไม่สม่ำเสมอ ลักษณะความแตกต่างของเสียงขึ้นอยู่กับ

กับคุณสมบัติสำคัญ 4 ประการคือ ระดับเสียง (Pitch) ความสั้นยาวของเสียง (Duration) ความเข้มของเสียง (Intensity) และคุณภาพของเสียง (Quality)

2. พื้นฐานจังหวะ (Element of Time) จังหวะในดนตรีไทย สามารถแยกพิจารณาได้ 2 ประเภทคือ จังหวะภายในและจังหวะภายนอก

3. ทำนอง (Melody) เป็นการจัดระเบียบของเสียงที่เกี่ยวข้องกับความสูง-ต่ำ ความสั้น-ยาว และความดัง-เบา ทำนองของดนตรีไทยสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ทำนองหลักและทำนองตกแต่ง

4. พื้นผิวของเสียง (Texture) ลักษณะหรือรูปแบบของเสียงทั้งที่ประสานสัมพันธ์และไม่ประสานสัมพันธ์ อาจเป็นการนำเสียงมาบรรเลงซ้อนกันหรือพร้อมกัน ซึ่งอาจพบทั้งแนวตั้งและแนวนอน ตามกระบวนการประพันธ์เพลง

5. สีสันของเพลง (Tone Color) คุณลักษณะของเสียงที่กำเนิดจากแหล่งเสียงที่แตกต่างกัน ความหลากหลายสีสันของเสียงประกอบด้วย วิธีการบรรเลง วัสดุที่ใช้ทำเครื่องดนตรี รูปร่าง รูปทรง ขนาด

6. คีตลักษณ์ (Forms) หรือรูปแบบของเพลง สามารถพิจารณาได้จากรูปแบบของเพลง ส่วนที่เป็นกรอบภายนอก และลีลาของเพลง มีความเกี่ยวข้องกับวิธีการที่ผู้ประพันธ์เพลงใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน (เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี, 2542: 3-15)

จากแนวคิดด้านองค์ประกอบดนตรีของนักวิชาการแต่ละท่าน พบว่าแต่ละท่านมีมุมมองที่เหมือนและแตกต่างกันไปบ้างแต่สามารถสรุปประเด็นที่เป็นองค์ประกอบสำคัญได้ 3 ประการ คือ 1. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดเสียง เช่น เสียง ช่วงเสียง บันไดเสียง 2. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดเพลง เช่น จังหวะ ทำนอง หน้าทับ 3. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดความไพเราะ เช่น การดำเนินทำนองการประสานเสียง อารมณ์เพลง ดังนั้นในการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ด้บเรื่องกัลยาณมิตร ผู้วิจัยกำหนดใช้อองค์ประกอบทั้ง 3 ประการนี้มาถ่ายทอดเป็นบทเพลงสร้างสรรค์ในลำดับต่อไป

2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องประเภทเพลงตับ

แนวคิดและทฤษฎี เรื่องประเภทเพลงตับ ครูดนตรีและนักวิชาการต่าง ๆ ได้ให้ความเห็นไว้ ดังนี้

สมัยกรุงศรีอยุธยาคาดว่ามิเพลงที่ขับร้องบรรเลงกันในพระนครอยู่เป็นจำนวนมาก ดังปรากฏหลักฐานจากเพลงยาวมโหรี ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่า เจ้าพระยาพระคลัง (หน) แต่งไว้ในสมัยรัชกาลที่ 1 ปรากฏอยู่ในหนังสือฟังและเข้าใจเพลงไทย ของมนตรี ตราโมทและวิเชียร กุลตัญญู ดังนี้

เพลงยาวตำรามโหรี

ข้าไหว้ครูขอขาคำนับ	ขับบรรสานสุหร่ายเรื่อง
มโหรีแรกเริ่มเฉลิมเมือง	บอกเบื้องฉบับบูรณนาน
แต่บรรดาเพลงใหญ่ให้รู้ชื่อ	คือโลกแรกเรื่อยเรื่อยฉาน
อักษรโลกบรรเลงลาน	วิศาลโลกนั้นเป็นหลั่นลด
มหาโลก, ลอยชายเข้าวัง	พราหมณ์เดินเข้ายังอุโบสถ
โยคีโยนมณีโชติชด	เจ็ดบทบอกต้นดนตรีฯ
เพลงซอที่สองรองรับ	นับอีกเจ็ดบทกำหนดลี
มีนามว่าเนรปาทิ	กับศรีสุวรรณชมพูนุท
ทองแก่น้ำนอง ทองย้อย	ทองพรายแพรวพรัยแสงสุด
ทองสระ, ทองสรรมสมมุติ	กุลบุตรจงจำลำนานานฯ
นางกรายแล้วย้าย, นางเยื้อง	เรียงเรื่องเรื่อยร้อยสร้อยตำนาน
นาคเกี่ยวพระสุเมรุพาดพาน	พระอวตารติดตามกวางทอง
ราเมศออกเดินดงดอน	พระรามคืนนครควรสونغ
เจ็ดเพลงบรรเลงลำทำนอง	ที่สามต่อสองประสานกันฯ
ขึ้นมอญแปลงใหญ่ในบถสี่	สี่เสริญจันทร์สรวงสวรรค์
มหาไชยในเรื่องรำพรรณ	มโนห์ราโอดอันครั้นครวญ
ราโคเคียงเรียง, เหรา	หงส์ใช้ปทุมมา, สร้อยสงวน
ยิ่งฟังยิ่งเพราะเสนาะนวล	ในขบวนบรรเลงเพลงพอลฯ
บังใบ, แฝงใบโอดอัน	ฝรั่งร้อยร้องถอนสายสมอ
คู่ฝรั่ง, บ้าบ่นบทขอ	คู่บ้าบ่นต่อลำดับไป

แหกสวด, แล้วแขกกินเหล้า
 ลังขั้น้อยร้อยเรียบระเปียบใน
 สระบุหร้งรับขับอ้าง
 มลากาเสียดเมืองลำนำ
 แล้วคุ่มลาหยุด
 เพื่อนนอนน้อย, ดอกไม้ไทร
 แสนพิลาปใหญ่, พิลาปน้อย
 น้ำค้างตะวันออกโดยมี
 สมิงทองไทย, รามัญ แยก
 ประสานเสียงเพียงขอสวรรค์วอน
 เพลงเจ็ดนั้นต้องอรชร
 ประโตงหวน, ประโตงพันพึ่งพึ่ง
 เพลงแปดนั้นสุวรรณมาลา
 ทั้งนางนาคใหญ่ชื่นชม
 พระทองคำพระทอง ตู๊ดตู๋
 ลีบทเพราะลำทำนอง
 เพลงสิบนั้นเรียกดอกไม้
 อีกดอกไม้โอดเอื้อนซ้ออัน
 นางให้, ลมพัดชายเขา
 ห้าบทกำหนดในการ
 หุ่่ม, สร้อยสนระคนกัน
 อาถันแปด, เล่าซอต่อคดี
 ยิกินใหญ่, ล่องเรือนคร
 ยิกินยากซ้ำคำรบ
 ลิบสี่นั้นคือพระนคร
 อีกทั้งลำนำลำนำไป
 เพลงสิบห้านี้มานางนาคน้อย
 ม้าย่อง, ม้ารำ, อรชร

อีภยาเมาแลสังข์ใหญ่
 ลิบเอ็ดบทยอกไว้ให้เจนจำ
 กะระนะ, นางบุหร้งเรื่อยรำ
 มลาหยุดลขั้ลไป
 เสนาะนวลเพลงเพื่อนนอนใหญ่
 เป็นลำดับดอกไม้ตานี
 น้ำค้างย้อยตะวันตกเรื่อยรี่
 นกกระจอกต้องที่กระเบื้องร้อน
 ลิบแปดเพลงแจกแจกคำสอน
 ที่ทกจบกลอนไม่ปิดบัง
 ลายสมร, ประโตงโอดโดยหวัง
 เป็นห้าเพลงไม่ปลั่งเพลินชม
 มาก้านต่อดอก, สระสรรม
 บรรสมเป็นเพลงแปดปอง
 คู่ตืดตืดจู้เรื่องสนอง
 เรียกร้องเพลงเก้ากล่าวกลอน
 ดอกไม้พันประไพเกสร
 สุวรรณหงส์ร้อนคักคักนาคัน
 เบ้าหลุด, ชมทะเลคำหวาน
 ประมาณที่ลิบเอ็ดเพลงมี
 อาถัน, ตลุ่มโปง, อาถันสี่
 เพลงที่ลิบสองมีเจ็ดครบ
 แหกซ้อณยิกินหน้าคพ
 เพราะลิบสามจบเจนใจ
 เรื่อยร้อนลำเนียงเสียงใส
 ถอยหลังเข้าในคลองจร
 คู่นางนาคพลอย, นกร้อน
 ลีสอนตามเรื่องเนืองกัน

เขนง, กะทงเขี้ยวแลง	ขอมแปลง, มอญเล็กสลับคั่น
แขกออกเพลงละเจ็ดจงสำคัญ	เพลงลิบห้ารำพรรณจบลง
ลิบทยกบทกำหนดชื่อ	คือว่าจันดินอย่าลืมหลง
อีกคู่จันดินโดยจง	บทบ้ำระบุ่นคงครบกระบวน
จบเพลงเรื่องใหญ่แม่นใครเรียน	อุตสาหกรรมให้ตีถั่ว
เพลงพลัดท่านจัดไว้ตามควร	สืบสวนโดยระเบียบเรียบร้อย
ศรีประเสริฐระส่ำระสาย	เรียงรายวงแหวนรอบก้อย
อังคาร, เนระคันโยก, โยคิมदन้อย	นางตานีให้ละห้อยโคกกา
พระนครเขินขับบรรเลง	ร้อยสามลิบเจ็ดเพลงพืงศึกษา
มโหรีมีเรื่องบูรณมา	แต่กรุงศรีอยุธยาใหญ่ เอย

(มนตรี ตราโมทและวิเชียร กุลตัญญ์, 2523: 7)

ลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของการขับร้องเพลงมโหรีในสมัยอยุธยา คือ การขับร้องเนื้อเต็มไม่มีเอื้อน ปรากฏให้เห็นเรื่อยมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ส่วนเนื้อร้องนั้นต่อมาได้มีการชำระวรรณคดี ทำให้บทร้องมโหรีได้ถูกจัดระเบียบให้ขับร้องไปในเรื่องราวเดียวกันและมีเนื้อหาที่ชัดเจนมากขึ้น

สมัยรัตนโกสินทร์ ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 3 เริ่มมีการนิยมบรรเลงเพลงในอัตราจังหวะสามชั้น จึงมีผู้ขยายเพลงในดับมโหรีขึ้นเป็นสามชั้น เช่น ดับตันเพลงฉิ่ง สามชั้น ดับทะแย สามชั้น ทำให้เพลงดับมโหรีเหล่านี้มีความยาวออกไปอย่างมากทั้งการขับร้องและบรรเลง จนเกิดเป็นการแข่งขันระหว่างกลุ่มนักดนตรีไทยในการประดิษฐ์ทางดนตรีและขับร้อง เกิดเป็นทางดนตรีบ้านต่าง ๆ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

มนตรี ตราโมทและวิเชียร กุลตัญญ์ ได้กล่าวเรื่องเพลงดับไว้ว่า

ดับเรื่อง คือ ชุดเพลงที่เรียบเรียงขึ้นจากหลาย ๆ เพลง ขับร้องบรรเลงติดต่อกันโดยมีเนื้อหาเป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น ดับตันเพลงฉิ่ง สองชั้น ดับทะแย สองชั้น เป็นต้น

ดับเพลง คือ ชุดเพลงที่เรียบเรียงขึ้นโดยถือเอาเพลงที่บรรเลงติดต่อกันให้ถูกแบบแผนเป็นสำคัญ หรือเป็นเพลงที่มีสำเนียงแบบเดียวกันส่วนเนื้อร้องเป็นเพียงส่วนเสริมมิได้ติดต่อกันเป็นเรื่องราว เช่น ดับนางนาค

ตำบลมพิศชายเขา ตำบลเพลงยาว เป็นต้น (มนตรี ตราโมทและวิเชียร กุลตันท์, 2523: 7)

ราชบัณฑิตยสถาน ได้กล่าวเรื่องเพลงตับไว้ว่า เพลงประเภทหนึ่งที่น่าเพลงหลาย ๆ เพลงมาขับร้องและบรรเลงติดต่อกันไป แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ

ตับเรื่อง เพลงที่นำมารวมกันขับร้องและบรรเลงติดต่อกัน มีบทร้องเป็นเรื่องเดียวกันและดำเนินทำนองไปโดยลำดับ ฟังได้ติดต่อกันเป็นเรื่องราว ส่วนเพลงอาจจะคนละอัตราจังหวะหรือคนละประเภทก็ได้ ไม่ถือว่าสำคัญ เช่น ตับนางลอย ตับนาคบาท

ตับเพลง เพลงที่นำมารวมกันขับร้องและบรรเลงติดต่อกันนั้นเป็นทำนองเพลงที่อยู่ในอัตราจังหวะเดียวกัน มีสำนวนทำนองสอดคล้องติดต่อกันสนิทสนม ส่วนบทร้องจะมีเนื้อร้องอย่างไรเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่นั้นไม่ถือว่าเป็นสำคัญ เช่น ตำบลมพิศชายเขา ตำบลเพลงยาว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2545: 109)

ไพฑูรย์ กิตติวรรณ ได้กล่าวถึงเพลงตับมโหรีของเก่าไว้ว่า

เพลงตับมโหรี สองชั้น ของเก่าที่มาแต่โบราณนั้นมักจะมีตับละ 5 หรือ 6 เพลงเท่านั้น และเพลงสุดท้ายก่อนจะจบต้องเป็นเพลงหน้าทับสองไม้ ทุกครั้งไปซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านาน (ธนาคารกรุงเทพฯ, 2529: 34)

สมศักดิ์ ไตรยवासัน ได้กล่าวถึงรูปแบบของเพลงตับมโหรีไว้ว่า

ตับมโหรีแต่เดิมนั้น มีรูปแบบการเรียงเพลงแบบเดียวกับเพลงเรื่อง ซึ่งก็คือว่าเป็นเพลงตับรูปแบบหนึ่ง ใช้ในบริบทเดียวกันแต่ภารกิจที่แตกต่างกัน เพลงเรื่องจะบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ส่วนเพลงตับจะบรรเลงด้วยวงมโหรีโดยโครงสร้างของเพลงเรื่องนั้นจะประกอบด้วยเพลงช้าและออกด้วยเพลงเร็ว ส่วนในตับมโหรีจะเป็นเพลงปรบไกวออกด้วยเพลงสองไม้ (สมศักดิ์ ไตรยवासัน, สัมภาษณ์, 28 มิถุนายน 2564)

อรุณ บวรจศิลป์และคณะ ได้กล่าวเรื่องเพลงตับไว้ว่า เพลงตับ หมายถึง เพลงหลาย ๆ เพลงที่นำมาร้องและบรรเลงติดต่อกันแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ตับเรื่องและตับเพลง

ตับเรื่อง หมายถึง เพลงตับที่เน้นบทร้องเป็นสำคัญ เนื้อร้องจะต้องดำเนินติดต่อกันไปเป็นเรื่อง ผู้ฟังฟังแล้วรับรู้ได้ว่ากำลังขับร้องและบรรเลงไปเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องใด เช่น ตับอาบู่หะซัน ตับวิชาวพระสมุทร ตับนางซิน เดอร์ริลลา ทำนองที่นำมาบรรเลงติดต่อกันไม่บังคับว่าจะต้องเป็นเพลงอัตราเดียวกันหรือเป็นประเภทเดียวกันทั้งหมด

ตับเพลง หมายถึง เพลงตับที่เน้นอัตราจังหวะของเพลงเป็นสำคัญ หากจะบรรเลงเพลงตับในอัตราสองชั้น จะต้องขับร้องและบรรเลงไปในอัตราจังหวะเดียวกันนั้นไปตลอดทั้งตับ ทั้งนี้จะต้องเป็นเพลงที่มีบันไดเสียงเดียวกัน และเป็นเพลงที่มีความกลมกลืนกันไม่ละคุดหู ส่วนบทร้องไม่จำกัดว่าจะเป็นเรื่องเดียวกัน เช่น ตับต้นเพลงฉิ่ง ตับลมพัดชายเขา (อรุณ บวรจศิลป์, และคณะ, 2546: 177)

จากแนวคิดและทฤษฎีเรื่องประเภทเพลงตับ ที่นักวิชาการแต่ละท่านได้กล่าวไว้พบว่า แต่ละท่านมีมุมมองที่เหมือนและแตกต่างกันไปบ้าง โดยส่วนใหญ่จะแบ่งประเภท เพลงตับ ออกเป็น 2 ประเภทคือตับเรื่องและตับเพลง ตามเนื้อหาและเพลงที่เรียงร้อยติดต่อกัน ในการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร ผู้วิจัยได้กำหนดใช้ประเภทตับเรื่องในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยจะยึดเอาหลักการเรียงตับมโหรีแบบของเก่าที่บ้านพาทยโกศลซึ่งได้สืบทอดมาคือให้ 5 เพลงแรกเป็นเพลงที่กำกับหน้าทับด้วยหน้าทับปรบไก่และเพลงสุดท้ายจะเป็นเพลงที่กำกับด้วยหน้าทับสองไม้ โดยมีเนื้อเรื่องไปในทิศทางเดียวกัน

2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการผสมวงมโหรี

แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการผสมวงมโหรี ครูดนตรีและนักวิชาการต่าง ๆ ได้ให้ความเห็นไว้ดังนี้

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงพระวินิจฉัยว่า วงมโหรีโบราณเกิดขึ้นจากการบรรเลงเพลงพิณกับวงขับไม้รวมกัน (ดำรงราชานุภาพ, กรมพระยา, 2512: 4) ซึ่งมนตรี ตราโมท ได้อธิบายและขยายความของวงดังกล่าวไว้ในหนังสือคำบรรยายดุริยางคศาสตร์ไทยว่า

บรรเลงพิณ จะใช้พินน้ำเต้าสายเดี่ยวบรรเลงประกอบการขับลำนำ ซึ่งวิธีการบรรเลงนั้นจะเป็นการบรรเลงดันไปให้เข้ากับทำนองของลำนำ วงขับ ไม่นั้นประกอบด้วยคนขับลำนำสี่ซอสามสายและไกวบัณเฑาะว์ (มนตรี ตราโมท , 2545: 17)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ได้กล่าวเรื่องการบรรเลงพิณ ซึ่งมีปรากฏอยู่ในบทละครเรื่องกาเกี ตอนที่คนธรรพ์ได้ตีพิณและขับลำนำเพื่อเย้ายพญาครุฑ ดังบทร้องที่ว่า

คนธรรพ์ครั้นเห็นกรุงกษัตริย์ แจงรหัสให้เนตรตั้งบรรหาร
 น้อมศิโรตม์รับรสพจมาน แล้วจับพิณประสานเสียงสำเนียงครวญ
 แสร้งประดิษฐ์คิดขับเป็นกาพย์กลอน กระแสเสียงลอยร่อนโหยหวน
 ไฉ้พระพายชายพัดมารัญจวน หอมหวานนาสาเหมือนกาเกี ฯ

(ธนาการกรุงเทพ, 2529: 26)

นอกจากนี้ได้พบภาพวงมโหรีโบราณที่ฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ปรากฏ คนตีกระจับปี่ สี่ซอสามสาย ตีทับ และคนร้องตีกระจับปี่ ซึ่งในวงการดนตรีไทยเรียกวงนี้ว่าวงมโหรี เครื่อง 4 เป็นวงมโหรีที่เล็กและเก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีหลักฐานปรากฏ

ภัทรวดี ภูษณาภิรมย์ ได้อธิบายเรื่องวิวัฒนาการการผสมวงมโหรีไว้ในเอกสาร การสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ดนตรีไทยโดยมีสาระสำคัญดังนี้

สมัยอยุธยาตอนต้นนั้นได้ปรากฏหลักฐานในหนังสือจินตมณี ถึงการผสมวงมโหรีซึ่งบรรเลงโดยผู้หญิงประกอบด้วยนักดนตรี 5 คน คือ คนสี่ซอสามสาย คนตีทับ คนตีกระจับปี่ คนเป่าขลุ่ยและคนร้องคงตีกระจับปี่ ด้วยโดยกล่าวถึงวงมโหรีไว้ว่า

นางขับขานเสียงแจ้ว	ฟังใจ
ตามเพลงกลอนกลใน	ภาพพร้อม
มโหรีบรรเลงไฉน	ซอพาทย์
ทับกระจับปี่ก้อง	เร่งเร้ารัญจวนฯ

การผสมวงมโหรีซึ่งบรรเลงโดยผู้หญิงนี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และมีพัฒนาการในการผสมวงเป็น 6 คน 9 คนและ 10 คน มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

ดังปรากฏหลักฐานภาพเขียนในสมัยรัชกาลที่ 1 ที่ฝาผนังด้านตะวันตก
ในพระที่นั่ง พุทไสวรรรย์ ซึ่งเป็นวงมโหรีที่มีผู้บรรเลงเพิ่มขึ้นจากมโหรีแบบเดิม
อีก 1 คน คือ ผู้บรรเลงรำมะนา

ส่วนมโหรีที่มีผู้บรรเลง 9 คนนี้ ปรากฏหลักฐานในตู้ไม้จำหลักเรื่อง
ภริทัตและภาพเขียนฝาผนังวิหารพระนอนตรงเบื้องพระเศียรพระพุทไสยาสน์
ในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชววิหาร โดยเป็นวงมโหรีลักษณะเดิมแต่
เพิ่มคนเป่าขลุ่ยเป็น 2 คน คนตีฆ้อง 1 คน และคนฉิ่ง 1 คน

การผสมวงมโหรีที่มีผู้บรรเลง 10 คนนี้ ปรากฏหลักฐานจากเพลงยาว
ไหว้ครุ มโหรีครั้งกรุงศรีอยุธยา มีความว่า

ขอพระเดชเดชาภูวนาถ พระบาทปกเกล้าเกศี
 ขอผู้จำเรียงเรื่องมโหรี ขอ กรับ กระจับปี รำมะนา
 โทนขลุ่ย ฉิ่ง ฉาบ ระนาดฆ้อง ประลองเพลงขับกล่อมพร้อมหน้า
 จงเจริญศรีสุขสวัสดิ์ทุกเวลา ใช้ปรีชาเชี่ยวชาญในเชิงพิณ (ภัทรวดี
 ภูฎาภิรมย์, มปป: 26)

กรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 1 ได้เพิ่มระนาดเอกมโหรี กับระนาดแก้ว
ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาตำราจรรยาภาพได้ทรงกล่าวไว้ว่า

สืบถามก็ไม่ได้ความชัดว่าเอาแก้วมาหล่อเป็นลูกระนาดวงในราง
อย่างระนาดทั่วไปหรือตัดเป็นแผ่นกระจากเจาะรูร้อยเชือกแขวนกับราง
อย่างระนาดไม้ไผ่แต่ถึงอย่างไรเสียงก็คงไม่เพราะจึงได้ปรากฏว่าเล็กเสียง
(ตำราจรรยาภาพ, 2512: 6)

มนตรี ตราโมท ได้อธิบายข้อควรคำนึงในหลักการนำเครื่องดนตรีเข้ารวมเป็นวง
ไว้ในหนังสือดุริยศาสตร์ ความว่า

หลักของการผสมเครื่องดนตรีเข้าเป็นวงก็มีใจเป็นสิ่งที่จะรู้ได้ง่าย ๆ
มิใช่สักแต่ว่ามีสิ่งใดที่มีเสียงแล้วก็จะนำมาผสมผสานกันได้ ผู้คิดผสมเครื่อง
ดนตรีจะต้องรู้ถึงคุณภาพของเครื่องดนตรีชนิดนั้น ๆ ว่ามีเสียงทุ้มเสียงแหลม
อย่างไรมีเขตเสียงความสูงต่ำเพียงไหน และสิ่งไหนมีกังวานสั้นยาวอย่างไรต้อง
คิดคำนวณดูว่าเมื่อสิ่งนี้กับสิ่งนั้นผสมกันเข้าแล้วจะบังเกิดผลอย่างไร เป็นศัตรู

ต่อกันหรือส่งเสริมซึ่งกันและกัน. การผสมเสียงของเครื่องดนตรี ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของสิ่งที่สร้างขึ้นนี้สำคัญอยู่ที่ว่าต้องรู้จักพิจารณากระแสเสียงของสิ่งนั้น ๆ เท่านั้น ฉะนั้น การที่จะนำเครื่องดนตรีใดเข้าผสมเป็นวงเดียวกัน จะต้องระวังลำดับเสียงของเครื่องดนตรีนั้น ๆ ให้ตรงกันด้วย จึงจะไปกันได้ ไม่ใช่เห็นว่าเป็นเครื่องดนตรีแล้วก็จะผสมกันได้ทุกอย่างไป เครื่องที่มีลำดับเสียงไม่ตรงกัน และนำเข้ามาบรรเลงร่วมกันนั้น หลานจงใช้หูให้่องไวต่อความรู้สึก ลองฟังดูเถิด จะเห็นว่าชัดและเป็นศัตรูกันเพียงใดแต่ต้องฟังดูด้วยวิจารณญาณ อันสุขุมจริง ๆ เพราะขึ้นชื่อว่าศิลปะแล้ว ย่อมมีความละเอียดอยู่ในตัวทุกอย่าง (มนตรี ตราโมท, 2538: 24-25)

มนตรี ตราโมท ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของการบรรเลงวงมโหรี ไว้ในหนังสือ คำบรรยายวิชาดุริยางคศิลป์ไทย ทั้งได้แจกแจงบทบาทหน้าที่ของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เครื่องดนตรี	หน้าที่ในการบรรเลง
ระนาดเอก	ผู้นำ เก็บแทรกตามทำนองเพลง
ระนาดทอง	เก็บแทรกตามทำนองเพลง
ฆ้องกลาง	เป็นหลักของพวกทำลำนํ้า เดินเนื้อเพลง
ฆ้องเล็ก	เก็บแทรกตามทำนองเพลง ละเอียดกว่าระนาด
ทุ้มไม้	หยอกล้อ ยั่วเย้า กับพวกทำลำนํ้า
ทุ้มเหล็ก	หลอกห่าง ๆ ไปกับลำนํ้า
ซอลสามสาย	คลอเสียงคนร้อง โหยหวนไปตามลำนํ้า บางทีก็เก็บบ้าง
ซอด்வัง	ผู้นำเป็นหลัก เก็บบ้างโหยหวนบ้างตามลำนํ้า
จะเข้	เก็บแทรกแซงตามลำนํ้า
ขลุ่ยเพียงออ	เก็บบ้างโหยหวนบ้างตามลำนํ้า
ขลุ่ยหลีบ	เก็บบ้างโหยหวนบ้างตามลำนํ้า ล้อ ๆ ไปกับขลุ่ยเพียงออและลำนํ้า
ซอฮู้	หลอกล้อ ยั่วเย้าไปกับพวกทำลำนํ้า
โทน รำมะนา	ควบคุมจังหวะหน้าทับ (บางทีก็ใช้กลองแขกแทน)
ฉิ่ง	ควบคุมจังหวะและแสดงจังหวะหนักเบาด้วย
ฉาบเล็ก	หลอกล้อไปกับพวกประกอบจังหวะ
ถ้าเรียกว่า เครื่องคู่ ก็ลดระนาดทองกับทุ้มเหล็กออก	

เครื่องดนตรี	หน้าที่ในการบรรเลง
ถ้าเรียกว่า เครื่องเล็ก ก็ลดข้อย่อยเล็กกับข้อย่อยกลางออก (บางที่ก็ลดท่อนไม้ก็ออกเสียด้วย)	

(มนตรี ตราโมท, 2545: 32-33)

ตารางที่ 2 ตารางแสดงหน้าที่การบรรเลงวงมโหรี
ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

อุทิศ นาคสวัสดิ์ กล่าวไว้ว่า การผสมวงดนตรีไทยสามารถจัดได้ 5 แบบดังนี้

- ก. ประเภทขับไม้และบรรเลงพิณ
- ข. ประเภทมโหรี
- ค. ประเภทปี่พาทย์
- ง. ประเภทเครื่องกลองแขก
- จ. ประเภทเครื่องสาย (อุทิศ นาคสวัสดิ์, 2530: 164)

พิชญ แซ่มบาง ได้กล่าวเรื่องวงมโหรีไว้ว่า

วงมโหรีเป็นวงที่ผสมระหว่างปี่พาทย์กับเครื่องสาย แบ่งขนาดวงเป็น 1. เครื่องเล็ก 2. เครื่องคู่ และ 3. เครื่องใหญ่ อนุโลมอย่างวงปี่พาทย์ไม้แข็ง และไม่นวมใช้เครื่องบรรเลงที่นำมาจากวงเครื่องสายครบหมดทุกอย่าง

1. วงมโหรีเครื่องเล็ก ประกอบด้วยเครื่องดนตรี ดังนี้
 1. ซอด้วง 2. ซออู้ 3. ซอสามสาย 4. จะเข้ 5. ขลุ่ยเพียงออ 6. ระนาดเอก 7. ฆ้องวง (เรียกว่าฆ้องกลางหรือฆ้องมโหรี) 8. โทน 9. รำมะนา 10. ฉิ่ง
2. วงมโหรีเครื่องคู่ ประกอบด้วยเครื่องดนตรี ดังนี้
 1. ซอด้วง 2 คัน 2. ซออู้ 2 คัน 3. ซอสามสาย 4. ซอสามสายหลิบ (เล็กกว่าซอสามสายธรรมดา) 5. จะเข้ 6. ขลุ่ยเพียงออ 7. ขลุ่ยหลิบ 8. ระนาดเอก 9. ระนาดทุ้ม (ไม้) 10. ฆ้องวง (กลาง) 11. ฆ้องวงเล็ก 12. โทน 13. รำมะนา 14. ฉิ่ง 15. ฉาบเล็ก
3. วงมโหรีเครื่องใหญ่ ประกอบด้วยเครื่องดนตรี ดังนี้
 1. ซอด้วง 2 คัน 2. ซออู้ 2 คัน 3. ซอสามสาย 4. ซอสามสายหลิบ

(เล็กกว่าซอสสามสายธรรมดา)5. จะเข้ 2 ตัว 6. ขลุ่ยเพียงออ 7. ขลุ่ยหลีบ
8. ขลุ่ยอู้ 9. ระนาดเอก 10. ระนาดทุ้ม 11. ระนาดเอกเหล็ก (หรือทอง)
12. ระนาดทุ้มเหล็ก 13. ซ้องวง (กลาง) 14. ซ้องวงเล็ก 15. โทน 16. รำมะนา
17. ฉิ่ง 18. ฉาบเล็ก (พิชณุ แซ่มบาง, 2509:17-18)

สังัด ภูเขาทอง อธิบายลักษณะการผสมวงดนตรีไทยไว้ดังนี้

วงดนตรีไทยอาจจำแนกไปตามความเหมาะสมของการบรรเลงเป็น 3
แนวดังนี้

1. วงมาตรฐานในที่นี้ หมายถึง วงดนตรีไทยที่นิยมใช้บรรเลง
เพลงไทยเดิมและถือว่าเป็นวงประจำชาติที่คนไทยทุกคนควรรู้จักอันการศึกษา
เกี่ยวกับวงดนตรีไทยในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ก็มักจะเน้นหนักในวงมาตรฐาน
ที่กล่าวว่่วงมาตรฐานจำแนกออกเป็น 3 ประเภทคือ วงปี่พาทย์ วงมโหรีและ
วงเครื่องสายที่จริงวงทั้ง 3 ประเภทนี้ก็เป็นวงพื้นเมืองชนิดหนึ่ง เพียงแต่เรา
กำหนดให้เป็นวงหลักของชาติ จนถือว่าเป็นตัวแทนของชาติที่ทุก ๆ คนจะต้อง
รับรู้

2. วงเฉพาะกาล หมายถึงวงดนตรีที่ใช้เฉพาะในกิจกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะหรือใช้จำเพาะพิธีกรรม หรือการแสดงที่กำหนดเจาะจง
ลงไปว่าต้องใช้จำเพาะในสิ่งนั้น ๆ โดยได้กำหนดเครื่องมือและวิธีการบรรเลง
เอาไว้วงประเภทนี้มีค้อยแพร่หลายดังวงมาตรฐาน บางแบบกำลังจะสูญไปก็มี

3. วงดนตรีพื้นเมือง จัดเป็นวงดนตรีประจำถิ่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพของเครื่องดนตรีและทางดนตรีตามถิ่นนั้น ๆ ไม่ค่อยจะกำหนดหลักเกณฑ์
ตายตัว เพียงแต่กำหนดเครื่องดนตรีหลัก อันเป็นสัญลักษณ์ของถิ่นนั้น ๆ เอาไว้
หากนำไปใช้ประกอบการแสดงต่าง ๆ ก็ต้องจัดสภาพของเครื่องดนตรีให้เหมาะ
กับการแสดงนั้น ๆ ด้วย (สังัด ภูเขาทอง, 2532: 225-226, 247, 256)

สงบศึก ธรรมวิหาร อธิบายเรื่องการผสมวงดนตรีไทยสรุปได้ว่า

การผสมวง คือ การนำเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งฝ่ายดำเนิน
ทำนองและกำกับจังหวะมาบรรเลงร่วมกันอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยคำนึงถึงหลัก
ความเหมาะสมเพื่อให้เครื่องดนตรีทุกชนิดได้ทำหน้าที่ของตนอย่างสมภาคภูมิ
(ไม่ก้าวร้าวซึ่งกันและกัน) ตลอดจนคำนึงถึงผลอันจะก่อให้เกิดความพวยพุ่ง

แห่งอารมณ์ซึ่งได้แก่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเสียงที่ดำเนินร่วมกันไปอย่างสนิทสนมกลมกลืนเป็นสำคัญ เพราะเสียงดนตรีนับเป็นอาหารชนิดหนึ่งซึ่งผ่านทวารหูเข้าสู่ในน้อมนำให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์แจ่มชื่น รื่นเรริง สงบ เศร้าโศก หรือห้าวหาญศึกศึกไปตามความหมายของเพลง ดนตรีจึงเป็นเสมือนอาหาร นานารส การได้ฟังดนตรีที่ดีซึ่งมีความไพเราะทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง ตลอดจน ที่สุดจึงเท่ากับได้กลิ่นอาหารอันโอชะรส เพราะเหตุนี้โบราณจารย์ท่านจึงพิถีพิถันในเรื่องการผสมวงเป็นอย่างยิ่งโดยพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับ สมัยหนึ่งความเหมาะสมอาจเป็นแบบหนึ่ง แต่อีกสมัยหนึ่งอาจเห็นว่าเป็นแบบนี้เหมาะกว่า ก็มีการถอดถอนหรือเพิ่มเติมหน้าที่เห็นควร ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้กับสถานที่และการนิยมเป็นข้อใหญ่ เพิ่งมายุคเป็นที่แน่นอนในราวรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวลักษณะของดนตรีไทย แต่เดิมเลียนแบบจากอินเดีย มีการขับลำนำ คนร้อง คนตีพิณ และไถ่บับณเทาว์กำกับจังหวะ (ใช้เฉพาะพิธีหลวง) เรียกว่า ปัญจะดุริยางค์กลายเป็น

1. ปี่พาทย์หนัก ชนิดสำหรับทำประกอบการแสดงนาฏศิลป์ เช่น โขน ละคร (คือปี่พาทย์เครื่องห้า)

2. ปี่พาทย์เบา สำหรับเล่นกับละครที่เรียกว่า โนรา อันเป็นต้นฉบับของละครชาตรีไทยได้ดัดแปลงเครื่องดนตรีจากอินเดียมาเป็น

1. ปี่พาทย์ไม้แข็ง

2. เครื่องสาย

3. มโหรี (สงบศึก ธรรมวิหาร, 2542: 76-77)

ปกรณ รอดช้างเผื่อน อธิบายเรื่องเครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย ในหนังสือดุริยางคศิลป์ไทย โดยอรพรรณ บรรจงศิลป์และคณะไว้ว่า “วงดนตรีไทยที่ใช้บรรเลงอย่างมีระเบียบแบบแผนซึ่งพบในปัจจุบันมีอยู่ 3 แบบคือ วงปี่พาทย์ วงเครื่องสาย วงมโหรี” (อรพรรณ บรรจงศิลป์ และคณะ, 2546: 99)

จากแนวคิดและทฤษฎีเรื่องการผสมวงมโหรี ที่นักวิชาการแต่ละท่านได้กล่าวไว้ พบว่าการผสมวงมโหรีมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน จากหลักฐานทั้งโบราณคดี จิตรกรรม วรรณคดี ตลอดจนเอกสารวิชาการต่าง ๆ สามารถสรุปวิวัฒนาการมโหรีออกเป็น 2 ยุค ดังนี้

1. ยุคแห่งการกำเนิดวงมโหรี มีการสันนิษฐานว่าเป็นการผสมระหว่าง วงบรรเลงพิณและวงขับไม้พัฒนามาเป็นมโหรีเครื่อง 4 เครื่อง 6 ตามลำดับโดยราชสำนัก

2. ยุคการจัดระเบียบวงมโหรี ยุคนี้ได้แบ่งมโหรีออกเป็น 3 ประเภท คือ วงมโหรีเครื่องเดียว วงมโหรีเครื่องคู่ และวงมโหรีเครื่องใหญ่

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยกำหนดการผสมวงด้วยวงมโหรีเครื่องเล็ก ประกอบด้วยเครื่องดนตรี อาทิ ระนาดเอกมโหรี ซ้องกลาง ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขลุ่ยเพียงออ ฉิ่ง โทนรำมะนา และผู้ขับร้องนักร้อง โดยจะเพิ่มระนาดทุ้มมโหรี โหม่ง และกรับพวงเข้าไปตามรูปแบบการผสมวงมโหรีในปัจจุบัน

2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการประพันธ์เพลงไทย

แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการประพันธ์เพลงไทย ครูดนตรีและนักวิชาการต่าง ๆ ได้ให้ความเห็นไว้ดังนี้

มนตรี ตราโมท กล่าวไว้ในหนังสือคำบรรยายวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ดังข้อความว่า

สิ่งที่ประกอบกันเข้าเป็นเพลงหนึ่ง ๆ นั้น มีอยู่หลายอย่างด้วยกัน บางเพลงก็มีมากอย่าง บางเพลงก็มีน้อยอย่าง ตามลักษณะและความประสงค์ของผู้ประดิษฐ์เพลงนั้น ๆ สิ่งเหล่านี้ คือทำนอง สำเนียง จังหวะ หน้าทับ เท้า โยนลูกล้อ ลูกขัด เหลื่อม ล่วงหน้า กรอ เก็บ รัว ฯลฯ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของเพลงก็คือ ทำนองกับจังหวะ (มนตรี ตราโมท, 2545: 37)

มนตรี ตราโมท ได้กล่าวเรื่องการประพันธ์เพลงไทย ไว้ในหนังสือดุริยางคศาสตร์ ดังข้อความว่า

ขั้นแรกของการแต่งควรจะต้องหัดแต่งทวิขึ้นหรือขยายส่วนออกแต่มีใช้ขยายออกไปโดยมิได้แต่ง คำว่า แต่ง จะต้องใช้ความคิด สติปัญญาประกอบด้วยความรู้ ประดิษฐ์เรียบเรียงให้ไพเราะและถูกต้องตามหลักเกณฑ์สิ่งสำคัญของการแต่งเพลงไทยก็คือ

1. จะต้องรู้ว่าเพลงที่ต้องการจะแตงนั้นมีกี่จังหวะหน้าทับ (หมายถึงจังหวะหน้าทับ)

2. เสี่ยงสุดท้ายที่ตกปลายจังหวะนั้นเป็นเสียงอะไรบ้าง

3. ทำนองเพลงตอนนั้น ๆ คำเนียบอย่างไร มีสำเนียงอย่างไร
(มนตรี ตราโมท, 2538: 43)

มนตรี ตราโมท ได้อธิบายขั้นตอนการฝึกหัดประพันธ์เพลงไว้ว่ามี 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. ขยายทำนองเพลงเดิมให้ยาวออกไป 1 เท้าตัว ดังที่สมมุติไว้ว่า หลานจะแต่งเพลง สองชั้นประเภทปรบไกวขึ้นเป็น สามชั้น ก็จงขยายทำนองเพลงแต่ละจังหวะซึ่งมีความยาวจังหวะละ 4 ห้อง ของโน้ตสากลจังหวะ 2/4 ให้เป็นจังหวะละ 8 ห้องและควรค่อย ๆ คิดทำไปที่ละจังหวะ ๆ

2. แทรกแซงทำนองซึ่งขยายแล้วนั้นให้ถี่ตามสมควร เพื่อให้ทำนองที่ขยายแล้วนั้นกะทัดรัดไม่โตงเตงด้วยส่วนขยายและทำไปที่ละจังหวะ ๆ เช่นเดียวกันจนจบเพลง

3. เวลาสำนวนทำนองที่ได้แทรกแซงไว้แล้วนั้นให้มีสัมผัสสนธิสนม มีท่วงทีไพเราะสมส่วนทั้งการขึ้นต้นและลงจบ พินิจพิเคราะห์ว่าทำนองตอนใดควรจะเป็นทำนองพื้น ๆ มีลูกล่อลูกขัด หรือที่ห่างมีเม็ดพรายอย่างไรบ้าง ก็คิดประพันธ์แทรกใส่ไปตามที่เห็นสมควร (มนตรี ตราโมท, 2538: 45-46)

นอกจากนี้ มนตรี ตราโมท ยังเสนอวิธีการประพันธ์เพลงอีก 3 วิธีคือ

1. การแต่งขึ้นใหม่แท้ ๆ โดยมีได้ยึดหลักจากเพลงใดเพลงหนึ่งอันเป็นของเก่าที่มีอยู่แล้วเลย เพลงชนิดนี้อาจเป็นได้ไม่ว่าอัตรา สามชั้น สองชั้น ขึ้นเดียวหรือจะเป็นเพลงชนิดเบ็ดเตล็ดใด ๆ ได้ทั้งสิ้น ข้อสำคัญในความหมายอันนี้ก็คือได้คิดแต่งขึ้นโดยสติปัญญาเป็นอัตโนมัติจริง ๆ ไม่ได้อาศัยหลักเกณฑ์หรือทำนองหรือเสียงตกจากเพลงใด ๆ ที่มีมาก่อนเลย

2. การแต่งทวิคุณเพิ่มอัตราขึ้น เช่น ของเก่าเป็นอัตรา สองชั้น แต่งขึ้นเป็น สามชั้น หรือทวิหารอัตราลงเช่น ของเก่าเป็นอัตรา สองชั้น คิดแต่งใหม่เป็นอัตราขึ้นเดียว เป็นต้น

3. แต่งทำนองเพลงขึ้นใหม่ โดยยึดถือเนื้อเพลงของเก่าที่มีอยู่แล้ว โดยมีได้เปลี่ยนแปลงอัตราแต่อย่างใด ของเดิมเป็น สามชั้น ก็คงเป็น สามชั้น ของเดิมเป็น สองชั้น ก็คงเป็น สองชั้นอยู่เช่นเดิม แต่ว่าได้ประดิษฐ์ทำนองและลีลาของเพลงให้เปลี่ยนรูปออกไปจนแทบจะจำไม่ได้ว่าเป็นเพลงเดียวกันกับ

เพลงที่มีอยู่เดิมผู้แต่งเพลงตามวิธีทั้ง 3 จะเป็นวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตาม นี่แหละจึงถือ
ว่านั่นเป็นเจ้าของเพลงนั้น และมีสิทธิที่จะตั้งชื่อเพลงขึ้นใหม่ได้ตามพอใจ
(มนตรี ตราโมท, 2538: 87-88)

อรวรรณ บรรจงศิลป์และคณะ ได้อธิบายไว้ในงานวิจัยเรื่องความคิดและภูมิปัญญา
ไทย ชุดดุริยางคศิลป์ สามารถสรุปได้ว่า วิธีการแต่งเพลงแบ่งออกเป็น 4 วิธีคือ

1. แต่งโดยการยัดหรือขยายจากเพลงเดิม
2. แต่งโดยการตัดทอน จากเพลงเดิม
3. แต่งทำนองขึ้นใหม่ โดยอาศัยเพลงเดิม
4. แต่งโดยความคิดของตนเอง ตามหลักวิชาดนตรีไทย (อรวรรณ
บรรจงศิลป์และคณะ, 2534: 214)

สิริชัยชาญ พักจำรูญ ได้อธิบายหลักการประพันธ์เพลงไทยไว้ในหนังสือ
ดุริยางคศิลป์ไทยโดยอรวรรณ บรรจงศิลป์และคณะไว้ว่า

หลักการประพันธ์เพลงไทยสามารถแบ่งออกเป็น 4 วิธี คือ

1. ยัดหรือขยายจากเพลงเดิม วิธีนี้ผู้แต่งจะใช้ทำนองเพลง
ของเดิม ซึ่งมักจะเป็นเพลงอัตราสองชั้นเป็นหลัก แล้วนำมาแต่งทำนองขยายขึ้น
เท่าหนึ่งกลายเป็นสามชั้น
2. ตัดทอนจากเพลงเดิม วิธีนี้ใช้หลักเดียวกับวิธีที่หนึ่ง
แต่เปลี่ยนจากการขยายเป็นตัดทอนลงมา จากเพลงอัตราสองชั้นเป็นเพลง
อัตราชั้นเดียว
3. แต่งทำนองขึ้นใหม่โดยอาศัยเพลงเดิม นำทำนองเพลงสร้อย
เพลงสองชั้น มาเป็นแนวทางในการแต่งทำนองขึ้นใหม่ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทาง
เปลี่ยนหรือการดัดแปลงทำนองเพลงให้เปลี่ยนไป อาจทำเป็นสำเนียงภาษาต่าง
ก็ได้
4. แต่งโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของผู้แต่ง วิธีนี้ผู้แต่ง
จะเริ่มต้นจากการค้นคว้าข้อมูลในการสร้างรูปแบบจังหวะและแนวทางเพลงที่
จะแต่งสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

- คิดจากจังหวะและลีลาท่าเดินท่าวิ่งของสัตว์บางชนิด
- คิดจากสภาพสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ในแต่ละยุค

แต่ละสมัย

- คิดจากเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ รวมทั้งรัชสมัยพระ

ราชพิธี (อรวรรณ บรรจงศิลป์และคณะ, 2546: 194-203)

บุษกร สำโรงทอง ได้อธิบายวิธีการประพันธ์เพลงไว้ในงานวิจัยบทประพันธ์เพลง มิตรภาพไทย-นอร์เวย์ สามารถสรุปได้ 3 วิธีคือ การแต่งโดยการขยาย การแต่งโดยการตัดทอนและการแต่งโดยการคิดประดิษฐ์ทำนองใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การประพันธ์โดยใช้เพลงที่มีอยู่เดิมนำมาขยายอัตราขึ้น

ตัวอย่างเช่น

ก 1 - 1 - 2 | 1 - 3 - 4 | (เนื้อทำนองเดิม)

ก 1 1 - - - 1 | - - - 2 | - - - 3 | - - - 4 | (ทำนองที่ขยายแล้ว)

จะเห็นได้ว่าทำนองนี้ยาวเป็น 2 เท่าของทำนองแรก

ก 2 1 - 3 2 1 | 2 3 2 3 | 2 1 2 3 | 1 2 3 4 | (ทำนองที่

ตกแต่งเพิ่มเติม) ทำนองใน ก 2 ได้ถูกเพิ่มเสียงต่าง ๆ เข้าตกแต่งทำนอง ก 1 การประพันธ์ลักษณะขยายออกนี้ ผู้ประพันธ์สามารถสร้างทำนองใหม่ตามที่ตนคิดขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องคงไว้ซึ่งเสียงหลักในทำนองเดิม 1, 2, 3, 4 ให้มากที่สุด แต่บางครั้งอนุโลมให้ไม่ต้องใช้ทุกเสียง ถ้าฟังแล้วยังมีเค้าเสียงหลักเดิมอยู่บ้าง

2. การแต่งโดยการตัดทำนองหลักให้เหลือเพียงความยาวครึ่งหนึ่ง

ตัวอย่างต่อไปนี้ กรณีนี้จะเป็นในทางตรงกันข้ามกับการแต่งเพลงแบบแรก

ข 1 | 1 2 3 1 | 2 3 2 3 | 2 1 2 3 | 1 2 3 4 | (เนื้อทำนอง

เดิม)

ข 1 1 - 1 - 2 | 1 1 3 - 4 | (ทำนองที่ตัดทอนแล้ว)

3. การแต่งโดยคิดประดิษฐ์ทำนองขึ้นใหม่การประพันธ์ในลักษณะนี้

ให้ความอิสระในการสร้างสรรค์เพลงแก่ผู้ประพันธ์มากกว่า 2 วิธีดังกล่าวข้างต้น เพราะผู้ประพันธ์ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงเสียงสำคัญที่จะต้องรักษาไว้นั้น แต่ทั้งนี้ การประพันธ์แบบใดก็ตามย่อมต้องอยู่ภายใต้กรอบของลักษณะ

ปฏิบัติตามแบบแผนการประพันธ์เพลงไทย เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ไทยให้อยู่ในผลงานนั้น ๆ (บุษกร สำโรงทอง, 2547: 1)

สมภพ ขำประเสริฐ อธิบายกลวิธีการประพันธ์ด้วยการยืดขยายและการตัดทอนไว้ว่า

1. เพลงที่จะนำมาแต่งไม่ว่าจะเป็นเพลงแต่งใหม่ทั้งหมดหรือนำมาจากของเก่า จะเป็นอัตราหน้าทับอะไรก็ตาม จะเลือกเอาชนิดที่มีเนื้อหาสาระกินใจเป็นอันดับแรก

2. ท่วงทำนองของเพลงที่จะแต่งขึ้นใหม่ ต้องตรงความหมายตรงกับเพลงที่นำมาเป็นตัวแบบ เช่น เพลงลาว, เขมร, จีน, ไทย หรือแขก เป็นต้น อย่านำสำเนียงไขว้เขว จากลาวกลายเป็นเขมร หรือญวนกลายเป็นไทยไป

3. ประยุกต์ลีลาท่วงทำนองต้องพิจารณาให้อยู่ในอัตราที่ถูกต้อง คืออย่าเอาทางของ สามชั้นไปใช้ใน สองชั้น อันเป็นการไขว้เขวสับสน แม้แต่ลูกล้อหรือลูกชดก็ต้องมีอัตราเหมือนกัน

4. พยายามประยุกต์ลีลา และท่วงทำนองให้อยู่ในสภาพเหมาะสมที่จะนำไปบรรเลงได้ (สมภพ ขำประเสริฐ, 2543: 113)

พิชิต ชัยเสรี ได้เสนอรูปแบบเครื่องมือหรือกลวิธีที่ใช้ในการประพันธ์เพลงจำนวน 10 วิธี ซึ่งเป็นการอธิบายรูปแบบลักษณะทำนองที่ปรากฏในดนตรีไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การยืดยุบ
2. การล้อ-ขัด-เหลื่อม
3. การกรอ
4. การโยน
5. เที้ยวกลับ-ทางเปลี่ยน
6. การเปลี่ยนบันไดเสียง
7. การใช้กระสวนจังหวะ
8. สำเนียง

9. อັตลัษณ์เข้าแบบ

10. ลักษณะเดี่ยว (พิชิต ชัยเสรี, 2556: 6)

นอกจากนี้พิชิต ชัยเสรี ได้แบ่งประเภทผู้ประพันธ์ออกเป็น 4 แบบคือ

1. บันดาลรังสฤษฎ์ การสร้างงานศิลปะก็ต้องเริ่มจากแรงบันดาลใจ ทั้งสิ้น แต่ในยุคแรกนั้นยังไม่มีกฎระเบียบหรือหลักการบังคับแต่อย่างใด ศิลปินจึงมีเสรีภาพเต็มที่ในการรังสฤษฎ์งานของตนจากแรงบันดาลใจล้วน ๆ แรงบันดาลใจนี้อาจมาจากเหตุปัจจัยภายนอกคือ สิ่งแวดล้อมหรือปรากฏการณ์ใด ๆ ที่ห่อหุ้มศิลปินอยู่หรือจากเหตุปัจจัยภายในคือ ความสะท้อนใจของศิลปินเองก็ได้ William Wordsworth กวีอังกฤษแสดงลำดับของการรังสฤษฎ์ไว้อย่างรัดกุม เบื้องต้นที่สุดศิลปินจะต้องมีความสะท้อนใจที่เข้มข้นพอจึงทำให้เกิดการตรึงจิตขึ้นจนได้สภาวะที่เรียกว่า ความสงบระงับ (Tranquility) อันเป็นสันติราบรื่นจากจุดนี้จึงจะเกิดพลังทะยานที่จะแสดงออกเป็นงานศิลปะต่าง ๆ ต่อไป ช่วงระหว่างความสงบระงับและการตรึงจิตนี้อาจย้อนไปมาได้หลายครั้งกว่าจะบรรลุความสงบระงับ ดังนั้น คีตกวีประเภทนี้จึงมีใช้คนสามัญคาด ๆ ที่ฮือฮาปรุ่งแต่งไปกับสิ่งกระทบหรือสิ่งเร้าต่าง ๆ แล้วลำคณตนได้ว่าแรงบันดาลใจสามารถประพันธ์ท่วงทำนองเพลงออกมาอย่างฉับพลัน อย่างที่ปรากฏทั่วไปในเวลานี้ หากแต่ต้องเป็นคนพิเศษจริง ๆ ดนตรีที่ปรากฏในยุคเริ่มแรกมาจากท่านเหล่านี้ทั้งสิ้นแรงบันดาลใจนี้ ถ้ามาจากสิ่งเหนือธรรมชาติ เรียกว่า ทิพยดล (Divine Inspiration)

2. คีตกวีอนุรักษ์ คำว่า คีตกวี เทียบได้กับคำว่า Classic เมื่อเวลาผ่านไปก็มีเรื่องของหลักการ กรอบ กระสวนและระเบียบเรียงร้อยเพิ่มขึ้นโดยลำดับ คีตกวีประเภทแรกไม่อาจใช้แรงบันดาลใจโดยเสรีได้เช่นเดิม เพราะต้องเอื้อกรอบความคิดคีตกวีที่ปรากฏขึ้น ซึ่งที่แท้แล้วก็คือผลจากการกลั่นกรองภูมิปัญญาของแต่ละชาติแต่ละสังคมจนสำเร็จลงตัว ในลักษณะ 4 ประการ คือ ความกลมกลืนดุลยภาพ ฤทธิและเคารพอดีต และมนโฑฑ์แห่งความลุ่มบุดณ์ คีตกวีใดสามารถลำแดงแรงบันดาลใจ ของตนออกมาเป็นบทประพันธ์ที่ถึงพร้อม

ด้วยลักษณะการตั้งส้อย่างยิ่งใหญ่งดงาม ย่อมควรแก่การ นับว่าเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติหรือสังคมนั้น ๆ โดยแท้

3. ขนบภักดีสภสมัย ในช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองของศีกษิตสมัยนี้เอง ศีกทวิยั้งคงรักษาลักษณะตั้งส้อยู่ อย่างภักดีแต่วัฒนธรรมนั้นมีชีวิตขึ้นชื่อว่าชีวิตก็ย่อมจะคงเฉยนิ่งอยู่ไม่ได้ มีอันต้องพลวัตเคลื่อนไหวอยู่รำไปคนตรีก็เช่นกันในระหว่างที่ยังภักดีต่อชนบศีกษิตอยู่นั้น ศีกทวิอาจจะปรับแปรบทประพันธ์ของตนคล้อยตามสมัยนิยมที่บังเกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ เช่น นิยมแต่งเป็นสำเนียงภาษา นิยมแต่งปกปิดรากทำนองเดิม นิยมแต่งเป็นดอกสร้อย นิยมแต่งพรรณนาธรรมชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ยังคงรักษาชนบศีกษิตอยู่เช่นเดิม

4. บุคไพโรเบิกทาง ความเคร่งครัดของชนบศีกษิตนั้นย่อมครอบครองควบคุมอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง ศีกทวิรุ่นใหม่ ๆ ที่มีความสามารถก็ย่อมจะใคร่ล้มลงความแปลกใหม่อันล่งชนบเดิมดูบ้าง ซึ่งนับเป็นธรรมชาติปกติของศิลปินทั้งปวงอยู่แล้วที่จะถวิลหาเสรีอันไร้ขอบเขต เมื่อเป็นเช่นนี้ความคิดสร้างสรรค์ก็ย่อมปรากฏทำทายชนบเดิมออกมาโดยลำดับ ประหนึ่งนักผจญภัยที่บุกป่าฝ่าดงเพื่อหาทางออกจากไพรพทฤษที่ปิดล้อมอยู่ บ้างก็เบิกทางได้สำเร็จจนสามารถแผ้วถางป่าได้เป็นแนวทางให้มีผู้เดินตามและได้รับการยกย่องนับถือ บ้างก็หลงทางเสียตนเป็นดุจเสียจริต ในดนตรีไทยขอกกล่าวถึงศีกทวิ 3 ท่านที่ล้มฤทธิ์ผลเป็นเลิศและได้รับการกล่าวขวัญสรรเสริญอย่างสูงยิ่ง คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และอาจารย์มนตรี ตราโมท (พิชิต ชัยเสรี, 2556: 1-4)

จากแนวคิดและทฤษฎีเรื่องการประพันธ์เพลงไทย ที่นักวิชาการแต่ละท่านได้กล่าวไว้พบว่ามียารละเอียดยเนื้อหาทั้งที่เหมือนและแตกต่างกันแต่พบประเด็นหลัก ๆ ที่เป็นปรากฏการณ์ในการสร้างสรรค์เพลงไทยขึ้นใหม่ 3 ประการ คือ

1. ปรับปรุง คือ นำเพลงเดิมมาทำเป็นทางเปลี่ยน หรือแต่งทำนองเป็นเพลงเดี่ยว ต่าง ๆ โดยยังคงยึดโครงสร้างทำนองเพลงอย่างเดิมทุกประการ
2. ต่อยอด คือ การยึด ขยาย ตัดทำนอง โดยใช้เค้าโครงของเพลงที่มีอยู่เป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นใหม่
3. สร้างสรรค์ คือ การคิดขึ้นใหม่ทั้งหมด โดยไม่มีเค้าโครงจากเพลงใดมาก่อน

การสร้างสรรคผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร ผู้วิจัยกำหนดใช้รูปแบบการสร้างสรรค ซึ่งเป็นการสร้างสรรคเพลงขึ้นมาใหม่ทั้งหมด โดยนำผลจากการศึกษาอัตลักษณ์ทางดนตรีที่โดดเด่นของครุฑดนตรีบ้านพาทย์โกศลมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรคผลงาน

2.1.5 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องความคิดสร้างสรรค

แนวคิดและทฤษฎีเรื่องความคิดสร้างสรรค นักคิดและนักวิชาการแต่ละท่านได้ให้ความเห็นไว้ดังนี้

ปสงค อ اسا กล่าวถึงทฤษฎีของนโปเลียน ฮิลล์ (Hill) โดยท่านให้ความหมายของความคิดสร้างสรรคไว้ว่า

ความคิดสร้างสรรคเป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากจินตนาการ เกิดขึ้นจากการที่บุคคลจัดความรู้หรือความคิดเข้าเป็นระบบใหม่ มีเอกลักษณ์ มีเหตุผลโดยแสดงออกมาในลักษณะของสิ่งประดิษฐ์ วรรณคดี ศิลปกรรม ปรัชญา วิทยาศาสตร์ จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค จึงเป็นพลังของจิตใจหรือวิญญาณ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของความสำเร็จของมนุษยชาติ (ปสงค อ اسا, 2524: 495)

มณูญ ตนะวัฒนา ได้กล่าวเรื่องความคิดสร้างสรรคซึ่งสรุปใจความสำคัญได้ว่าความคิดสร้างสรรคเป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์ ที่เป็นความสามารถในการผลักดันความเจริญก้าวหน้าด้านต่าง ๆ จนสามารถสร้างสิ่งใหม่ อันเป็นประโยชน์ที่เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี ดังพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ตอนหนึ่งว่า

งานด้านการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมนั้น คือ งานสร้างสรรคความเจริญทางปัญญาและทางจิตใจ ซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุ ทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่น ๆ ทั้งหมดและเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรารักษาและดำรงความเป็นไทยไว้ได้สืบไป (มณูญ ตนะวัฒนา, 2535: ก)

นอกจากนี้ มณูญ ตนะวัฒนา ได้อธิบายว่า ความคิดสร้างสรรคเป็นคุณลักษณะที่มีอยู่ในทุกคน ซึ่งจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดดังที่ ดร.โรเบิร์ต ดับบลิว ออลสัน ได้แสดงความเห็นว่า “ความคิดสร้างสรรค ช่วยยกระดับความสามารถ ความอดทน ความคิดริเริ่มของผู้นำเพิ่มขึ้น ช่วยให้คนได้พัฒนาความสนใจในงาน ใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ การมีชีวิตทันสมัยยิ่งขึ้นทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน” (มนูญ ตนะวัฒนา, 2535: 28)

ชาญณรงค์ พรุ่งโรจน์ อธิบายความหมายของการคิดสร้างสรรค์นั้นประกอบด้วย องค์ประกอบ 2 อย่างคือ

ความสามารถทางการคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์ที่เป็น ส่วน การทำงานของสมอง ซึ่งการคิดนั้นสามารถแบ่งออกเป็น การคิดแบบ มีจุดมุ่งหมาย (Directed Cognition) และไม่มีจุดมุ่งหมาย (Undirected Cognition) โดยการคิดแบบไม่มีจุดมุ่งหมายนั้นเป็นการคิดอย่างอิสระไม่มี เป้าหมายสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความสนใจหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในปัจจุบัน ส่วนการคิดแบบมีจุดมุ่งหมายคือการกำหนดจุดหมายปลายทาง ชัดเจน ตั้งแต่ การตั้งสมมุติฐานจนถึงการสร้างผลงาน ดังนั้น ความสามารถในการสร้างสรรค์สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในสององค์ประกอบนี้ (ชาญณรงค์ พรุ่งโรจน์, 2543: 3)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษณีย์ โพธิ์สุข และคณะได้ให้ความหมายของความคิด สร้างสรรค์ไว้ว่า กระบวนการทางปัญญาระดับสูงที่ใช้กระบวนการทางความคิดหลาย ๆ อย่าง มารวมกัน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือแก้ปัญหาที่มีอยู่ให้ดีขึ้น โดยมีอิสรภาพทางความคิด (อุษณีย์ โพธิ์สุข และคณะ 2544: 29)

วิริญบิตร วัฒนา ได้อธิบายวิธีคิดอย่างดาวินชีว่า ไม่เพียงแต่สวรรค์ที่ส่งให้เราเกิด เป็นมนุษย์ แต่ยังส่งจิตใจและปัญญาอันหลักแหลมมาด้วย ดังนั้น การใช้ปัญญาเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จะนำไปสู่ความเป็นอัจฉริยะได้ในที่สุด โดยมีวิธีปฏิบัติสู่การเป็นอัจฉริยะ 7 ประการดังนี้

1. *Curiosita* การใฝ่รู้ ช่างสงสัยและการค้นคว้าอย่างไม่สิ้นสุด
2. *Dimostrazione* การมุ่งมั่นใช้ความรู้ในสิ่งต่าง ๆ และเต็มใจเรียนรู้ จากความผิดพลาด
3. *Sensazione* เปิดประสาทรับรู้ตลอดเวลาโดยเฉพาะสายตา
4. *Sfumoto* ยินดีเปิดรับความขัดแย้งและความไม่แน่นอน
5. *Arte/Scienza* ปรับระดับความคิดที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์และจินตนาการ

6. Corporalita เกือบเกี่ยวกับความสามารถหลากหลายด้านความพอดี

และสติสัมปชัญญะ

7. Connessione จดจำและรับรู้ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แล้วคิดอย่างมีระบบแนวความคิดของดาวินชี คือ ต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดสติปัญญาและเอาชนะความกลัว ความมืด การค้นหาความงามและข้อเท็จจริงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของเขา ศิลปะและวิทยาศาสตร์ร่วมกันก่อให้เกิดประสบการณ์และความเข้าใจ ความไม่เหมือนใครของเขาทางด้านตรรกศาสตร์ จินตนาการ ความมีเหตุผล และอารมณ์สุนทรีย์ ยังคงเป็นแรงจูงใจให้คนรุ่นหลังดำเนินรอยตามจนปัจจุบัน ลีโอนาร์โด ดาวินชี โดดเด่นในทุกด้าน และเขามีภาพลักษณ์เป็นผู้สร้างสรรค์ (วิริญปิตร วัฒนา, 2545: 10)

วินิซ สุธาร์ตัน ได้อ้างถึง โรเบิร์ต เอส. เฟลด์แมน อธิบายองค์ประกอบอื่นเพิ่มเติมในส่วนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ 3 ประการคือ การคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) ลักษณะความคิดที่ซับซ้อน (Cognitive Complexity) และองค์ประกอบที่เป็นสื่อหรือ ตัวนำ (Transistory Factor) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ความคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) หมายถึงความสามารถของบุคคลที่มีลักษณะแตกต่างไปจากบุคคลอื่น โดยแสดงออกมาในการแก้ปัญหาหรือการตอบคำถาม และมีลักษณะเหมาะสม และตรงกันข้ามกับความคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) ซึ่งต้องการคำตอบที่อาศัยหลักเหตุผลทางตรรกศาสตร์ รวมทั้งความรู้ ความจริง โดยทั่ว ๆ ไป

2. ลักษณะของความคิดที่สลับซับซ้อน (Cognitive Complexity) บุคคลที่ชอบความคิดสลับซับซ้อน คิดอย่างละเอียด ประณีต และพอใจในสิ่งเร้าที่มีลักษณะเป็นนามธรรมและมีความสนใจในสิ่งต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ก็ถือได้ว่าเป็นลักษณะที่สัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์อีกลักษณะหนึ่ง

3. องค์ประกอบที่เป็นสื่อหรือตัวนำ (Transistory Factor) มีการค้นพบว่า อารมณ์บางชนิด เช่น อารมณ์ขัน (Humor) สามารถใช้เป็นสื่อหรือตัวเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ ดังการทดลองของอลิซ ไอเซน (Alic Isen 1987) ให้นักศึกษาดูภาพยนตร์ประเภทตลกเบาสมอง แล้วไปแก้ปัญหาที่ต้องใช้

ความคิดทางสร้างสรรค์ ผลปรากฏว่า กลุ่มที่ดูภาพยนตร์สามารถแก้ปัญหา
ดังกล่าวได้ดีกว่า กลุ่มที่มีได้ดู (วนิช สุธารัตน์, 2547: 180-182)

มนต์ทิวาและนเรศวร์ มหาคุณ ได้ให้ความเห็นและแนวทางการคิดอย่างสร้างสรรค์ไว้

2 ประการ คือ

ประการแรก ขอให้คุณคิดบนเหตุผล แก้ปัญหานั้นทีละจุดด้วยการ
ประมวลเหตุผล มองมันหลายมุมด้วยหลักการทุกชนิดที่คุณรู้จักและมองด้วย
หลักการอื่นที่คุณต้องการไปศึกษาเพิ่มเติม เพื่อหาคำตอบหรือทางออกสำหรับ
ปัญหานั้น ๆ ด้วยความละเอียดรอบคอบ

ประการที่สอง หากคุณใช้วิธีแรกไม่ได้ผล จงทำอะไรที่มันไร้สาระโดย
สิ้นเชิง กล่าวคือ ลองแหวกแนวทำอะไรที่มันแหกคอกนอกแนวพิสดารแปลก
ประหลาดไปเลย ซึ่งวิธีนี้เรามักเห็นตามโฆษณาต่าง ๆ มากมายที่เอาไอเดียมา
ประชันกันให้ควั่นบนจอโทรทัศน์ทุกวันนี่ บางอย่างไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัว
สินค้านั้นเลยแต่คนคิดก็ช่างคิดเอามาผูกเรื่องกันจนสร้างชื่อเสียงเป็นที่จดจำ
(มนต์ทิวาและนเรศวร์ มหาคุณ, 2551: 80-81)

เอส. เอส. อนาคามี ได้เปรียบเทียบการคิดสร้างสรรค์ประหนึ่งคือการตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้า เพราะเป็นการใช้ความสามารถทางสติปัญญาซึ่งถือเป็นการค้นพบโดยปัจเจกบุคคล
และยังเกิดประโยชน์ไปสู่กลุ่มคนจำนวนมาก ดังข้อความว่า

ประดุจดังการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่สามารถจะเข้าใจและค้นพบ
กฎสากลหรือกฎแห่งสังขธรรมอันยิ่งใหญ่สูงสุดได้ด้วยความสามารถ
ทางสติปัญญาของตนเองเป็นสำคัญ แต่เมื่อค้นพบแล้วการจะเผยแผ่ไป
ในภาคปฏิบัติจึงต้องคอยอาศัยกลุ่มคนอื่น ๆ เข้ามาช่วยในลำดับต่อไป
ส่วนในความคิดสร้างสรรค์องค์ปัจเจกบุคคลที่มีกิเลสตัณหาอยู่นั้น ก็เป็นเสมือน
กับการตรัสรู้หรือบรรลุในส่วนปลีกย่อยของเรื่องต่าง ๆ อาทิเช่น วิทยาศาสตร์
ศิลปะ ปรัชญา ดนตรี คณิตศาสตร์ แพทยศาสตร์ ธรรมะ ธุรกิจ การค้าขาย
สถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี ฯลฯ (เอส. เอส. อนาคามี, 2552: 23)

สุคนธ์ สิ้นพานนท์และคณะ ให้คำนิยามความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า

ความคิดสร้างสรรค์หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่แสดงความคิดหลายทิศทาง หลายแง่หลายมุม คิดได้กว้างไกล โดยนำประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นพื้นฐานที่ทำให้เกิดความคิดใหม่ อันนำไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นพบสิ่งต่าง ๆ ที่แปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิด และความละเอียดลออ (สุคนธ์ สิ้นพานนท์ และคณะ, 2552: 30)

เอส. เอส. อนาคามี (S.S. Anacamee) ได้อธิบายความหมายของการคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า

การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการคิดหรือการกระทำใด ๆ ก็ตามที่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงปัจเจกบุคคลและสังคมในทางบวกที่ดั่งใจหรืออย่างน้อยก็ไม่ใช่ทำลายจริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมอย่างจำเพาะเจาะจงซึ่งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากการคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริงนั้น ย่อมจะไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีทางปกติทั่วไป แต่มันจะต้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างหรือพิเศษอย่างจำเพาะเจาะจงเสมือนกับการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเยี่ยมของเหล่าบรรดาศิลปินที่ไม่อาจจะลอกเลียนแบบกันได้ ด้วยเหตุดังกล่าวการคิดหรือการกระทำใด ๆ ก็ตามที่เป็นไปตามวิถีทางปกติทั่วไปที่เคยเป็นมาจึงไม่อาจจะเรียกว่าเป็นการสร้างสรรค์ที่แท้จริงได้ การสร้างสรรค์จึงถือเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเรื่องบางเรื่องหรือกับสิ่งบางสิ่งอย่างมีจุดมุ่งหมายอันชัดเจนและแอบแฝงไว้ด้วยศิลปะที่ลึกซึ้ง แต่จะต้องไม่ซ้ำแบบใคร (เอส. เอส. อนาคามี, 2552: 21-22)

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ ให้คำนิยามว่า ความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นขบวนการคิดแบบอเนกนัยที่บูรณาการประสบการณ์ที่มีแล้วสร้างรูปแบบความคิดใหม่หรือผลิตผลใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2553: 111)

แอดแดร์ (John Adair) อธิบายว่า “การสร้างสรรคคือ ความสามารถของจิตใจและวิญญานที่ทำให้บุคคลหนึ่งสร้างสิ่งที่มีประโยชน์ มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย มีความสวยงาม มีความสำคัญให้เกิดขึ้นมาจากสิ่งที่คนทั่วไปมองว่าเป็นความว่างเปล่า” (จอห์น แอดแดร์, 2555: 28)

ลักษณะ สรีวัฒน์ ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้

ความคิดสร้างสรรค์หมายถึงความสามารถในการคิดที่มีอยู่ในตัวบุคคลประกอบด้วย ความคิดคล่อง คืดยืดหยุ่น คืดละเอียดลออ และคืดริเริ่มผสมผสานกันจนเกิดเป็นการคิดได้หลาย ทิศทางที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ ปัญหาหรือเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง และสามารถคิดดัดแปลงผสมผสานความคิดเดิมเกิดสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ หรือประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่ซ้ำของเดิม เป็นการคิดที่ไม่ซ้ำกับผู้อื่น และก่อให้เกิดประโยชน์ (ลักษณะ สรีวัฒน์, 2558: 158)

ลักษณะ สรีวัฒน์ บันทึกคำกล่าวของเทลเลอร์ (Taylor) ที่กล่าวว่า ผลงานความคิดสร้างสรรค์ ของคนนั้นไม่จำเป็นต้องคิดค้นประดิษฐ์ของใหม่ ๆ แต่ความคิดสร้างสรรค์ของคนนั้น อาจจะเป็นขั้นใดขั้นหนึ่งใน 6 ขั้น คือ

ขั้นที่ 1 เป็นความคิดสร้างสรรค์ขั้นต้นสุด เป็นพฤติกรรมที่กล้าแสดงออกอย่างอิสระ

ขั้นที่ 2 เป็นงานที่ผลิตออกมาโดยอาศัยทักษะบางประการ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่

ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างสรรค์เป็นขั้นที่แสดงถึงความคิดใหม่ของบุคคล

ขั้นที่ 4 ขั้นความคิดสร้างสรรค์ ขั้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ โดยไม่ซ้ำแบบใครแสดงให้เห็นความสามารถที่แตกต่างไปจากคนอื่น

ขั้นที่ 5 ขั้นพัฒนาปรับปรุงผลงานในขั้นที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขั้นที่ 6 ขั้นความคิดสร้างสรรค์สุดยอด สามารถคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมขั้นสูงสุดได้ (ลักษณะ สรีวัฒน์, 2558: 168)

จากแนวคิดและทฤษฎีเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ที่นักคิดและนักวิชาการแต่ละท่านได้กล่าวไว้ พบว่ามีรายละเอียดเนื้อหาทั้งที่เหมือนและแตกต่างกันแล้วแต่มุมมองและกระบวนการ

อธิบายแต่สามารถสรุปประเด็นหลักของความคิดสร้างสรรค์ได้ว่า ความคิดที่เกิดขึ้นใหม่จากการ ตกผลึกความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่แตกต่างจากเดิมที่มีอยู่ การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตบเรื่องกัลยาณมิตร ผู้วิจัยได้นำหลักการความคิดสร้างสรรค์นี้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ โดยการ ตกผลึกความรู้ เรื่องชีวประวัติและอัตลักษณ์จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การลงภาคสนาม และการสัมภาษณ์ ประกอบกับการวิเคราะห์ เพลงเพื่อหาอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ของครุดนตรีท่านสำคัญบ้านพาทย์โกสโลในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป

2.1.6 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องอัตลักษณ์

แนวคิดและทฤษฎี เรื่อง อัตลักษณ์ นักคิดและนักวิชาการแต่ละท่านได้ให้ความเห็นไว้ดังนี้

อภิญา เพ็องฟูสกุล ได้กล่าวถึง Erving Goffman นักสังคมวิทยาได้แบ่ง อัตลักษณ์ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) คือภาพของปัจเจก ในสายตาคนอื่น ในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยสังคม จะมีวิธีการระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลแตกต่างกันไป เช่น สังคมสมัยใหม่ใช้บัตร ประชาชนหรือการพิมพ์ลายนิ้วมือระบุอัตลักษณ์บุคคล เป็นต้น

2. อัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) คือสถานภาพทางสังคม เช่น อาชีพ ชน ชั้น เพศ ชาติพันธุ์ หรือศาสนาที่ปัจเจกบุคคลนั้นสังกัดอยู่ สังคมจะมีความคาดหวังหรือเรียกร้องว่า ปัจเจกบุคคลในวัย เพศ ชนชั้นนั้น ๆ ว่าควรวางตนอย่างไร (อภิญา เพ็องฟูสกุล, 2546: 5-6)

รัตนา บุญมัธยะ ได้กล่าวถึง Stuart Hall ซึ่งได้อธิบายเรื่องอัตลักษณ์ไว้ว่า

อัตลักษณ์ คือ ความเป็นตัวตน (Articulated Self) มาจากการเชื่อม รอยประกอบกันเข้าจากหลาย ๆ ส่วนเป็นเพียงสิ่ง ที่ปรากฏในวาทกรรมที่ถูก นำเสนอภายใต้บริบทของสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งอาจมีการเชื่อมต่อกันบางส่วนขึ้น เขาด้วยกันเพื่อแสดงออกในลักษณะหนึ่ง แต่อีกสถานการณ์หนึ่งการแสดงออก ของปัจเจกอาจเป็นอีกรูปแบบหนึ่งขึ้น อยู่กับการเชื่อมรอยขึ้นส่วน โดยนัยหนึ่ง นี้ปัจเจกจึงเป็นผู้มีความสามารถในการตอบโต้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ด้วย แต่ทั้งนี้สถานการณ์นั้น ๆ ก็เป็นผลมาจากสถานการณ์ต่าง ๆ เท่าเกิด มาก่อน

หน้านั้น ตัวตนจึงเป็นผลรวมของวาทกรรมหลาย ชุดที่อาจโต้แย้งหรือส่งเสริมกัน การนิยามความเป็นตัวตนจึงเป็นลักษณะเป็นกระบวนการไม่คงที่ตายตัว เลื่อนไหลไปตามสถานการณ์ และองค์ประกอบของวาทกรรมแต่ละชุด และไม่จำเป็นต้องมีตรรกะที่เชื่อมโยงกันขึ้นอยู่กับบริบทแวดล้อม ความเป็นตัวตนจึงเป็นกระบวนการที่เกิดจากสังคมที่ถูกกำหนดภายใต้บริบท และการตีความของปัจเจกที่สัมพันธ์กับกลุ่มคนในสังคมภายใต้บริบทนั้นตามประสบการณ์ และสถานการณ์ (รัตนา บุญมัธยะ, 2541: 52)

สาริตา สวัสดิการธ ได้กล่าวถึง Alberto Melucci ได้อธิบายเรื่องอัตลักษณ์ไว้ว่า

อัตลักษณ์ร่วมเกิดจากกระบวนการสร้างสำนึกร่วมของสังคมจะทำให้สมาชิกได้ตระหนักถึงลักษณะร่วม ของกลุ่ม ซึ่งสำนึกร่วมต้องอาศัยสัญลักษณ์ต่างๆ ที่กลุ่มสร้างขึ้น เช่น ท่าทาง คำศัพท์ ภาษาเฉพาะกลุ่มเป็น สัญลักษณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนได้เสมอ นอกจากนี้แต่ละบุคคลหากมีการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมหรือสังคม บุคคลนั้น ๆ ก็จะมีการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทั้งของตนเองและอัตลักษณ์ร่วมอีกด้วย ดังนั้น แต่ละบุคคลจะมีอัตลักษณ์ได้หลายอัตลักษณ์ด้วยการมองตัวเองในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งอาจมีได้หลายมุมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าตนเองอยู่ในฐานะไหนหรือเป็นสมาชิกของกลุ่มใดในสังคมซึ่งจะมีบทบาทแตกต่างกันออกไปตามที่ ตนเองกำหนดและประกอบสร้างอัตลักษณ์ขึ้น อัตลักษณ์สามารถสร้างและปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา (สาริตา สวัสดิการธ, 2549: 28)

นันทนัย ประสานนาม ได้กล่าวว่าเรื่องอัตลักษณ์ไว้ว่า

อัตลักษณ์ (Identity) เป็นความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเองว่า “ฉันคือใคร” ซึ่ง จะเกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับคนอื่น โดยผ่านการมองตนเองและการที่คนอื่นมองเรา อัตลักษณ์ต้องการความตระหนัก (awareness) ในตัวเราและพื้นฐานของการเลือกบางอย่าง นั่นคือ เราจะต้องแสดงตนหรือยอมรับอย่างตั้งใจกับอัตลักษณ์ที่เราเลือก ความสำคัญของการแสดงตนคือ การระบุได้ว่าเรามีอัตลักษณ์เหมือนกลุ่มหนึ่งและมีความแตกต่าง

จากกลุ่มอื่นอย่างไร และ “ฉันเป็นใคร” ในสายตาคอนอื่น (นัทธนัย ประสานนาม, 2550: 9)

ฤดี นิยมรัตน์ 2554 ได้กล่าวถึง McCall ได้ให้ความหมายของ “อัตลักษณ์” ไว้ว่า

อัตลักษณ์ เป็นลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในตัวบุคคล หรือชนชาติใด ชนชาติหนึ่ง ที่ทำให้บุคคลนั้นรู้ตัวว่า เขาเป็นบุคคล เป็นตัวเขาเอง แตกต่างจาก คนอื่น และทำให้คนอื่นรู้จักว่าเป็นใคร อัตลักษณ์ของตนเองจึงมีความสำคัญ เพราะเป็นเครื่องรักษาบุคคลแต่ละคนให้มีความเป็นตัวตนของตนเองโดยแท้จริง (ฤดี นิยมรัตน์, 2554: 32)

กุสุมา ภูใหญ่ กล่าวถึงถึงคุณสมบัติของอัตลักษณ์ไว้ว่า

อัตลักษณ์ (Identity) เป็นคุณสมบัติ เฉพาะของบุคคลหรือวัตถุ ที่ทำให้คนนั้นหรือสิ่งนั้นโดดเด่นหรือ แตกต่างจากสิ่งอื่น (Collins Dictionary. 1996) ตามคำกล่าวของจอร์จ วิลเฮล์ม ฟรีดริช เฮเกิล (Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 1997) ที่ว่า “การมองเห็นและยอมรับคนอื่น นำไปสู่การ สร้างอัตลักษณ์ของตัวเอง” คำว่า อัตลักษณ์ของบุคคล หมายถึงถึงมิติ “ภายใน” ของความเป็นตัวเราทั้งในด้านอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและแนวคิด เกี่ยวกับตัวเองหรือการรู้จักตัวเอง (Self-Concept) รวมทั้ง สำนึกถึง “ความเป็นปัจเจก” ที่บุคคลเชื่อมต่อและสัมพันธ์กับสังคม อัตลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่ ทำให้รู้ว่า “เราคือใคร” และ “เราจะดำเนินความสัมพันธ์กับสังคม อัตลักษณ์จึง เป็นสิ่งที่ทำให้รู้ว่า “เราคือใคร” และ “เราจะดำเนินการความสัมพันธ์กับคนอื่น ตลอดจนโลกภายนอกที่แวดล้อมตัวเราอย่างไร” (กุสุมา ภูใหญ่, 2556: 17)

จากแนวคิดและทฤษฎีเรื่องอัตลักษณ์ ที่นักคิดและนักวิชาการแต่ละท่านได้กล่าวไว้ พบว่ามีรายละเอียดเนื้อหาทั้งที่เหมือนและแตกต่างกันแล้วแต่มุมมองและกระบวนการอธิบาย สามารถสรุปประเด็นของแนวความคิดเรื่องอัตลักษณ์ได้ว่า อัตลักษณ์ คือ ความต่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่เป็นผลจากการเปรียบเทียบ เช่น บุคคล สิ่งของ พฤติกรรม สังคม รสนิยม เป็นต้น ซึ่งในคนหนึ่งคน หรือสังคมหนึ่งอาจจะมีหลายอัตลักษณ์ และมีอัตลักษณ์ร่วมกันได้ การสร้างสรรค์ผลงาน ทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลป์บาณมิตร ผู้วิจัยจึงได้นำแนวความคิดเรื่องอัตลักษณ์เพื่อมองความเป็น

พาทย์โกศล ทั้งในมุมของชีวประวัติ รสนิยมทางดนตรี แนวทางการบรรเลงและขับร้องเพื่อเป็นข้อมูล ในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป

2.1.7 แนวคิดและทฤษฎี เรื่อง การขับร้องเพลงไทย

แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการขับร้องเพลงไทย ศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักร้องเพลงไทย ได้ให้ความเห็นไว้ดังนี้

ครูท้วม ประสิทธิกุล (ศิลปินแห่งชาติ) อธิบายเรื่องพื้นฐานการขับร้อง สรุปได้ว่า หลักพื้นฐานในการสอนขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น เริ่มต้นจากฝึกให้ผู้เรียนออกเสียงทั้ง 7 เสียง ตามโน้ตเพลงไทยให้ตรงตามระดับเสียงมาตรฐาน ฝึกนั่งพับเพียบให้ถูกวิธีของการร้องฝึกหายใจให้ ถูกต้อง ฝึกวิธีการเปล่งเสียงเอื้อน ครูท้วมเริ่มต้นสอนจากเพลงต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น ซึ่งเป็นเพลงที่มี ทำนองเรียบ ๆ ไมโลดโผน มีกลอนเสียงเชื่อมกัน สอนให้รู้จักอัตราจังหวะของหน้าทับ คุณสมบัติ ของผู้ขับร้องเพลงไทยที่ดีตามที่คณะของครูท้วมนอกจากผู้ร้องมีกระแสเสียงที่แจ่มใสแล้วนั้น ต้องมีกำลังเสียงดี รักษาระดับเสียงให้สม่ำเสมอ รู้จักที่หายใจ วิธีการผ่อนลมหายใจ การแบ่ง คำร้อง แม่นเสียง แม่นเพลง แม่นจังหวะ ออกเสียงอักขระชัดเจน มีสมาธิ รู้จังหวะหน้าทับ เข้าใจ เพลง เข้าใจบทร้องและอารมณ์ของเพลง เน้นถ้อยคำพอดี ร้องให้กลมกลืนกับเสียงดนตรี (ครูท้วม ประสิทธิกุล, 2529: 27)

เจริญใจ สุนทรวาทีน (ศิลปินแห่งชาติ) กล่าวถึงหลักการขับร้องเพลงไทย ที่พระยาเสนาะดุริยางค์สอนว่าประกอบด้วย เรื่องเสียง คำร้อง การเอื้อน จังหวะ การหายใจ การสร้างอารมณ์ และความประณีต มีรายละเอียดดังนี้

เสียง นักร้องควรรู้จักใช้เสียงให้พอดีกับคุณภาพเสียงของตนเอง
ในการขับร้องเพลงไทยต้องใช้กำลังเสียงเต็มที่ นักร้องต้องรู้จักการบังคับเสียงให้
ผ่านออกมาอย่างถูกทิศทางและฝึกกล้ามเนื้อคอ

คำร้อง ต้องมีวิธีในการร้องที่ทำให้เสียงให้ได้ความหมายชัดเจน
ให้ถูกความหมายของบทร้อง และต้องบรรจงกล่าวคำให้ไพเราะน่าฟังได้อารมณ์

การเอื้อน เลือกคำเอื้อนที่เหมาะสม แบ่งส่วนลัด ความสั้นยาว
หนักเบา ของการเอื้อนแต่ละคำให้พอดี

จังหวะ ผู้ขับร้องต้องรู้จักจังหวะ รักษาจังหวะ แต่ในบางครั้งอาจมีการ
ลักจังหวะ ย้อยจังหวะ ลอยจังหวะเพื่อสร้างความไพเราะได้

การหายใจ กำหนดที่ตายตัวในการหายใจ แบ่งที่ไว้หายใจในระหว่าง
การเอื้อนให้เหมาะสม

การสร้างอารมณ์ อาศัยกลวิธีต่างๆ เป็นต้นว่าการเน้นคำ การเน้น
เอื้อน การเว้น การลักจังหวะ การเปล่งเสียงแท้ เสียงอาศัยการประคับประคอง
ควบคุมเสียง ผ่อนเสียง ฯลฯ ให้เหมาะให้ควร

ความประณีต การเอื้อนแต่ละวรรค แต่ละคำร้อง ต้องเป็นไปด้วย
ความประณีตบรรจง (เจริญใจ สุนทรวาทีน, 2530: 40-48)

สุจิตต์ ดุริยประณีต อธิบายหลักการขับร้องเพลงไทยทั่วไป ไว้ดังนี้

1. เทียบเสียงตนเองให้ได้ระดับเสียงดนตรี
2. หายใจยาวลึก หัดกลั้นหายใจ และรู้จักผ่อนลมหายใจเข้าออกช้า ๆ
3. ทอดเสียง ผ่อนออกยาว อย่าให้ขาดเสียงจนสุดช่วงลมหายใจ
4. เปล่งเสียงหนักเบา ชัดถ้อยคำ การเน้นเสียง การผ่อนเสียง
การเอื้อน ลูกคอ
5. ฝึกใช้เครื่องกำกับจังหวะ เช่น ฉิ่ง กลอง เพื่อให้ได้ทราบจังหวะ
หน้าทับ ว่าเพลงที่ร้องขาดหรือเกิน
6. จดจำเนื้อร้องให้ได้
7. แบ่งคำร้อง วรรคตอน ในการร้องให้ถูก
8. ร้องเพลงให้เข้ากับอารมณ์ของเนื้อเพลง
9. ระมัดระวังเรื่องอักขระ ระยะช่องไฟ ความหนักเบา
10. ระวังความประหม่า ให้มีสมาธิในการขับร้อง (สุจิตต์
ดุริยประณีต, 2556: 93-95)

สุรางค์ ดุริยพันธุ์ (ศิลปินแห่งชาติ) อธิบายถึงกลวิธีการขับร้องเพลงไทย สรุปได้ว่า
กลวิธีการขับร้องเพลงไทย หมายถึงการขับร้องที่มีศิลปะแห่งการใช้เสียงอย่างมีระเบียบแบบแผน
ตามหลักการที่เรียกว่า “คีตศิลป์” ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะ

เนื้อร้อง ทำนอง เสียงเอื้อน ถ้อยคำ จังหวะ สำเนียง ลีลา ในการขับร้อง (สุรางค์ ดุริยพันธ์, 2552: 42-65)

นอกจากนี้ สุรางค์ ดุริยพันธ์ (ศิลปินแห่งชาติ) อธิบายกลวิธีต่าง ๆ ในการขับร้องเพลงไทยว่าสิ่งที่นักร้องพึงปฏิบัติ ประกอบด้วย

1. ทำความเข้าใจบทร้อง การแบ่งวรรคตอนของบทประพันธ์
2. สีส่ออารมณ์ของบทร้องให้เหมาะสมกับบทเพลง
3. คำนึงถึงระยะช่องไฟในการหายใจให้ถูกต้องตามวรรคตอน หายใจให้ถูกต้องตำแหน่ง
4. เพิ่มลีลาในการขับร้อง ผันเสียงคำร้องให้ไพเราะ
5. เข้าใจศัพท์สัจคดี เช่น เสียงเอื้อน ถ้อยคำ จังหวะ สำเนียง ลีลา การหายใจ

สุรางค์ ดุริยพันธ์ ยังเน้นย้ำว่า ผู้ขับร้องจะต้องคำนึงและระมัดระวังเกี่ยวกับระยะช่องไฟในการหายใจขณะที่กำลังขับร้องให้ถูกต้อง (สุรางค์ ดุริยพันธ์, 2552: 42-65)

ประพจน์ อัครวิรุฬหการ ได้อ้างถึง เจริญใจ สุนทรวาทีน ว่าองค์ประกอบที่สำคัญในการขับร้องเพลงไทยประกอบด้วย วิธีการแบ่งคำ การวางคำ การแบ่งคำร้อง วิธีเอื้อนเสียงหนัก-เบา และการหายใจให้ถูกที่ (ประพจน์ อัครวิรุฬหการ, 2522: 116-128)

ทัศนีย์ ขุนทอง (ศิลปินแห่งชาติ) ได้กล่าวถึงข้อควรคำนึงในการขับร้องเพลงไทยไว้ว่า

สิ่งสำคัญที่นักร้องเพลงไทยควรคำนึงในการขับร้อง คือ คำร้อง การหายใจ การนับจังหวะ ควรต้องมีความรู้เรื่องหน้าทับในการขับร้องว่าจะเริ่มร้องตรงไทย ครบจังหวะหรือไม่ นอกจากนี้ ทัศนีย์ ขุนทองยังได้ยกตัวอย่างการนับจังหวะในการขับร้องที่ได้สืบทอดมาจากครูท่อมประสิทธิ์กุล ไว้ดังนี้

หน้าทับปรบไก่อ สามชั้น

--- 1	--- 2	--- 3	----	--- 1	--- 2	--- 3	----
---	-- 12	----	-- 12	--- 1	--- 2	----	-- 12

หน้าทับปรบไก่อ สองชั้น

--- 1	--- 2	--- 3	----	---	-- 12	----	-- 12
-------	-------	-------	------	-----	-------	------	-------

ศรัทธา จันทมณีโชติ อธิบายสรุปได้ว่า การเตรียมตัวเพื่อการเป็นนักร้อง ต้องดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ระวังไม่ให้เจ็บป่วย ฝึกนั่งพับเพียบ ฝึกการหายใจและการผ่อนลม ส่วนการฝึกขับร้องเพลงไทย เริ่มจากการฝึกกำลังเสียงและเปล่งเสียงให้ตรงกับเสียงเครื่องดนตรี จากนั้นฝึกเปล่งเสียงเอื้อน ฝึกเปล่งเสียงคำร้อง ฝึกแบ่งวรรคตอนคำร้องตามฉันทลักษณ์ ฝึกแบ่งระยะการหายใจและฝึกปฏิบัติจังหวะทั้งการตีฉิ่งและหน้าทับ (ศรัทธา จันทมณีโชติ, 2547: 32-39)

ไสว ศรีเมืองธนและเนาวรัตน์ ศุขะพันธ์ ได้อ้างถึง ละเมียด ทับสุข เรื่องหลักสำคัญในการขับร้องเพลงไทยว่า ต้องให้ความสำคัญกับการแบ่งคำร้อง ให้ถูกต้องตามความหมายของบทร้อง การออกเสียงให้ตรงกับอักขระและวรรณยุกต์ ตลอดถึงการทำความเข้าใจบทเพลงและอารมณ์เพลง (ไสว ศรีเมืองธนและเนาวรัตน์ ศุขะพันธ์, 2531: 38-42)

ชมนาด กิจจันทร์ อธิบายสรุปได้ว่า หลักสำคัญในการขับร้องว่าประกอบด้วยเสียง คุณภาพเสียง กำลังเสียง การเปล่งเสียง การบังคับกล้ามเนื้อ คำร้อง ต้องเปล่งเสียงทำให้คำร้องได้ ความหมายชัดเจน ร้องให้ถูกความหมายของบทร้องและให้ได้อารมณ์ การเอื้อน เลือกใช้คำเอื้อน ให้เหมาะสม จังหวะ ผู้ขับร้องต้องเรียนรู้จังหวะ และใช้เทคนิคการร้องลักจังหวะ ย้อยจังหวะ หรือรวบคำได้อย่างไพเราะและถูกต้อง การหายใจ ต้องหายใจให้ถูกที่ ซ่อนรอยต่อของการหายใจให้สนิท การสร้างอารมณ์ เข้าใจอารมณ์เพลงและบทร้อง ใช้เสียงให้เหมาะสมกับความรู้สึกของบทเพลง ความแม่นยำ ผู้ขับร้องควรมีความจำดี ขับร้องได้แม่นยำทั้งแนวทำนองและการดำเนินจังหวะ (ชมนาด กิจจันทร์, 2543: 135-168)

พันธุ์ศักดิ์ วรรณดี ได้อ้างถึง เลื่อน สุนทรวาทีน เรื่ององค์ประกอบของการขับร้องเพลงไทย สรุปได้ว่า องค์ประกอบในการขับร้องเพลงไทยประกอบด้วย เสียง คำร้อง จังหวะ การหายใจ การสร้างอารมณ์และการประดับตกแต่งเสียง หากนักร้องขึ้นเสียงสูงไม่ได้ก็ต้องรู้จักกลวิธีและแนวทางที่จะหลบลงมาได้ไพเราะและเหมาะสม กำลังเสียง นักร้องต้องมีกำลังเสียงดี ควบคุมการเปล่งเสียงให้ได้ คำร้อง ต้องออกเสียงคำให้ถูกต้อง แบ่งคำร้องและรวมคำร้องให้ถูกต้องตามความหมายของบทร้อง รู้จักใช้เลือกใช้คำเอื้อนให้เหมาะสม จังหวะ หากคนร้องแม่นจังหวะแล้วสามารถพลิกแพลง ลักจังหวะ ล้วงจังหวะ หย่อนจังหวะได้ในบางตอน การหายใจ กำหนดที่หยุดหายใจตายตัว การสร้างอารมณ์ ทำความเข้าใจที่มาของบทเพลงช่วยให้เข้าใจอารมณ์และสร้างอารมณ์ได้ดี การประดับตกแต่ง รู้จักประดับตกแต่งทำนองเพื่อความไพเราะที่พอเหมาะพอควร (พันธุ์ศักดิ์ วรรณดี, 2550: 72-90)

นอกจากนี้พันธุ์ศักดิ์ วรรณดี ได้อ้างถึง เลื่อน สุนทรวาทีน เรื่องหน้าที่ของนักร้อง ไว้ 5 ประการ ดังนี้

1. ตรวจสอบจังหวะเพลง นักร้องควรรู้และตรวจสอบความถูกต้องของทำนองเพลง ควรรู้ว่าเพลงมีความยาวกี่จังหวะ เพลงใดที่ไม่ต้องร้องเท่า
2. แม่นเสียง นักร้องควรรู้ระดับเสียงเพลงแต่ละเพลง เสียงตกของแต่ละวรรคตอน
3. นักร้องควรเข้าใจลักษณะเพลงและการขับร้องให้เหมาะสมกับอารมณ์เพลงและลักษณะเพลง
4. การร้องประกอบละคร นักร้องต้องร้องให้เข้ากับลีลา อารมณ์และท่าทางของการแสดงบทบาทต่าง ๆ
5. การร้องล้อกับเครื่องดนตรี เช่นการว่าดอก ควรร้องให้พอเหมาะที่เครื่องดนตรีจะเลียนเสียงให้ไพเราะ (พันธุศักดิ์ วรรณดี, 2550: 72-90)

จากการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นหลักการขับร้องเพลงไทย พบว่าประเด็นสำคัญที่ศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักร้องเพลงไทย ให้ความสำคัญและถือเป็นหลักในการขับร้องเพลงไทย คือ การออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขระวิธีและเหมาะสมกับบทร้อง การแบ่งคำร้อง การบรรจุคำร้อง กลวิธีในการขับร้อง การกำหนดตำแหน่งในการหายใจ การรู้จักและเข้าใจจังหวะหน้าทับของบทเพลง และการส่งร้อง-รับกับวงดนตรี ดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี ผู้วิจัยจะยี่ดนำหลักการการขับร้องดังกล่าวนี้ไปใช้ในการวิเคราะห์และประพันธ์ทางขับร้องขึ้นใหม่โดยผนวกเข้ากับระเบียบวิธีการขับร้องของบ้านพาทย์โกศล

CHULALONGKORN UNIVERSITY

2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 ชีวิตประวัติและผลงานครูดนตรีท่านสำคัญของบ้านพาทย์โกศล

ชีวิตประวัติและผลงานครูดนตรีท่านสำคัญของบ้านพาทย์โกศลนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ หนังสืออนุสรณ์งานศพ การสัมภาษณ์นักวิชาการและทายาทบ้านพาทย์โกศล มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

1. ชีวิตประวัติและผลงานครูดนตรี ชูส์ตย์

สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคประวัติ นักดนตรี และนักร้องฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้กล่าวถึงประวัติครูดนตรี ชูส์ตย์ ไว้ว่า

ครูทองดี ชูสัตย์ (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีถึงแก่กรรม) มีศักดิ์เป็นน้าของหลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ พาทยโกศล) และมีศักดิ์เป็นปู่ของจางวางทั่ว พาทยโกศล ภรรยาชื่อพวงมีบุตร 1 คนชื่อนายย่อย ชูสัตย์ เป็นนักดนตรี นายทองดี ชูสัตย์ มีความรู้ความสามารถทางดนตรีอยู่ในขั้นสูงโดยเฉพาะเชี่ยวชาญในเรื่องเพลงหน้าพาทย์เป็นอย่างยิ่ง และเป็นครูดนตรีของวงพาทยโกศลมาโดยตลอด ศิษย์ที่มีชื่อเสียง เช่น จางวางทั่ว พาทยโกศล นายละม้าย พาทยโกศล พันตรีหลวงประสานดุริยางค์ (สุทธิ ศรีชยา) นายช่อ สุนทรวาทีน จำโทฉัตร สุนทรวาทีน นายแดง พาทยกุล นายเดือน พาทยกุล นายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศลลิบเอกเปล่ง แจ่มจรัส ได้แต่งเพลงไว้ เช่น เพลงข้าเรื่องเต่าทอง เพลงตระประทานพร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549: 64)

2. ชีวิตประวัติและผลงานหลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ พาทยโกศล)

สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคประวัติ นักดนตรีและนักร้อง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้กล่าวถึงประวัติหลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ พาทยโกศล) ไว้ว่า

กัลยาณมิตตาวาส (ทับพาทยโกศล), หลวง (ไม่ทราบปีที่เกิด-พ.ศ. 2462) สกุลเดิม ชูสัตย์ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภรรยาคนแรกชื่อแสง เป็นนักดนตรีที่มีฝีมือในการดีดจะเข้และเป็นครูสอนดนตรีในราชสำนักรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีบุตรธิดา 2 คน ที่เป็นนักดนตรี มีชื่อเสียงคือ จางวางทั่วพาทยโกศล ภรรยาคนที่ 2 ชื่อ นวล มีบุตร 1 คนชื่อนายละม้าย พาทยโกศล เป็นนักดนตรีที่มีฝีมือทางเครื่องหนัง ภรรยาคนที่ 3 ชื่อสุข

หลวงกัลยาณมิตตาวาสมีฝีมือในการบรรเลงเครื่องดนตรีได้ทุกชนิดที่ชำนาญเป็นพิเศษคือ ซอสามสาย เป็นนักดนตรีประจำวงวังบูรพาภิรมย์ เป็นหัวหน้าวงเจ้าพระยาภาสกรวงษ์ (พร บุนนาค) และเป็นเจ้าของวงพาทยโกศล ซึ่งเป็นวงปี่พาทย์ที่มีชื่อเสียงมากและต่อมาได้เป็นวงปี่พาทย์ประจำวังบางขุนพรหม ศิษย์ที่มีชื่อเสียง เช่น จางวางทั่ว พาทยโกศล นายละม้าย พาทยโกศล นายพุ่ม บำบุษะวาทย์นายช่อ สุนทรวาทีน จำโท ฉัตร สุนทรวาทีน ท่านได้แต่งเพลงไว้ เช่น เพลงแขกลพบุรีสามชั้น โหมโรงกัลยาณมิตร สามชั้น

จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินิตได้ประทานนามสกุล พาทยโกศล แก่หลวงกัลยาณ-
มิตตาวาส (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549: 5-6)

3. ชีวิตประวัติและผลงานจางวางทั่ว พาทยโกศล

สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคประวัติ นักดนตรี และนักร้อง
ฉบับราชบัณฑิตยสถานได้กล่าวถึงประวัติจางวางทั่ว พาทยโกศล ไว้ว่า

ทั่ว พาทยโกศล, จางวาง (พ.ศ. 2424-2481) เกิดเมื่อวันที่ 21
กันยายน พ.ศ. 2424 เป็นบุตรหลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ พาทยโกศล)
กับนางแสง ชาวกรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) บิดาเป็นนักดนตรี ที่มีชื่อเสียงและ
เจ้าของวงพาทยโกศล ส่วนมารดาเป็นผู้มีฝีมือในการตีตะโพนและเป็นครูสอน
ดนตรีในราชสำนักรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภรรยาคน
แรกชื่อ ปลั่ง (สกุลเดิมคงศรีวิไล) มีบุตรธิดา 8 คนที่มีชื่อเสียงทางดนตรี
คือ นายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศลและคุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ
ภรรยาคนที่ 2 ชื่อ เจริญ (สกุลเดิมรุ่งเจริญ) เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงและเคยเป็น
หม่อมในเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (หม่อมราชวงศ์หลานกัญชร) มีบุตรธิดา
4 คน มีน้องชายต่างมารดาชื่อนายละม้าย พาทยโกศล เป็นนักดนตรีมีฝีมือ
ทางเครื่องหนัง

จางวางทั่ว พาทยโกศล เริ่มเรียนดนตรีกับบิดา มารดา และครูทองดี
ชูลัดดี ต่อมาเรียนระนาดและฆ้องวงกับครูดจันเขี้ยวชาญและยังได้เรียน
กับครุต่วน ครูทั้ง ครูช้อย สุนทรวาทีน และพระยาประสานดุริยศัพท์
(แปลก ประสานศัพท์) เรียนวิธีการประสานเสียงกับจอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้า-
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ท่านเป็นผู้
บรรเลงฆ้องวงเล็กประจำวงปีพาทย์ฤๅษีซึ่งเป็นวงปีพาทย์พิเศษในพระองค์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่โปรดให้บรรเลงหน้าพระที่นั่งอยู่
เสมอ ทรงคัดเลือกเฉพาะผู้มีฝีมือมาประจำวง ได้แก่ พระยาประสานดุริยศัพท์
(แปลกประสานศัพท์) (ปี) หลวงประดิษฐไพเราะ (ศรศิลป์บรรเลง) (ระนาดเอก)
นายไถ (ฆ้องวงใหญ่) จางวางทั่ว พาทยโกศล (ฆ้องวงเล็ก) นายเหลื่อ วัฒนวาทีน
(ระนาดทุ้ม) และนายเนตร (กลองสองหน้า) นอกจากนั้นยังเป็นผู้ควบคุม

วงปีพาทย์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และวงวังบางขุนพรหมเป็นครูดนตรีประจำกองแถววงทหารเรือและทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ และท่านได้สืบทอดวงพาทย์โกศลต่อจากบิดา คิษย์ที่มีชื่อเสียง เช่น นายช่อสุนทรวาทีน จำโท ฉัตร สุนทรวาทีน นายละม้าย พาทย์โกศล นายเทวาประสิทธิ์พาทย์โกศล นายทรัพย์ เซ็นพานิช จำลิบเอก ยรรยงค์ โปรงน้ำใจ พันตรีหลวง-ประสานดุริยางค์ (สุทธิ ศรีชยา) ร้อยเอกนพ ศรีเพชรดี นายเฉลิม บัวทั้ง

จางวางทั่ว พาทย์โกศลเป็นผู้ที่มีฝีมือในการบรรเลงเครื่องดนตรีได้ทุกชนิด ทั้งปีพาทย์เครื่องสาย และยังขับร้องได้ดีอีกด้วยได้แต่งเพลงไว้เป็นจำนวนมาก ประเภทเพลงตับ เช่น ชุดแขกไทย ตับนกลีซมพู ประเภทเพลง เถา เช่น เพลงเขมรปากท่อ เถา เพลงเขมรเอวบาง เถา เพลงเขมรเขี้ยวเถา เพลงคุณลุงคุณป้า เถา เพลงธรรณีร้องไห้ เถา เพลงพวงร้อย เถา เพลงพม่าเห่ เถา เพลงอาหนูเถาเพลงโอลาว เถา เพลงสืบท เถา เพลงกัลยาเยี่ยมห้อง เถา หกบท เถา (ประมาณ พ.ศ. 2453-2455) เพลงล่องลม เถา (พ.ศ. 2410) เพลงเขมรใหญ่ เถา (พ.ศ. 2411) เพลงบังใบ เถา (พ.ศ. 2462) ประเภททางเดี่ยว เช่น เดี่ยวรอบวง เพลงหกบท เถา เพลงทะเลแยะ เถา เพลงอาเฮียเดี่ยว ระนาดเอก และฆ้องวงใหญ่เพลงพญาโคกและเพลงลาวแพน เดี่ยวจะเข้ เพลงสุดสวณ และทำทางบรรเลงสำหรับวงโยชวาทิต่ออีกมากนอกจากนั้นยังได้นำวงปีพาทย์บรรเลงบันทึกแผ่นเสียงไว้เป็นจำนวนมาก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549: 67-68)

4. ชีวิตประวัติและผลงานครูเทวาประสิทธิ์ พาทย์โกศล

สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคประวัติ นักดนตรี และนักร้อง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้กล่าวถึงประวัติครูเทวาประสิทธิ์ พาทย์โกศล ไว้ว่า

เทวาประสิทธิ์ พาทย์โกศล, นาย (พ.ศ. 2450- 2416) นามเดิมว่านก เกิดเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2450 เป็นบุตรจางวางทั่วกับนางปลั่ง (สกุลเดิม คงศรีวิไล) ชาวกรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) บิดาเป็นนักดนตรี ที่มีชื่อเสียงมาก ภรรยาชื่อ ยุกา (สกุลเดิมโอชกะ) มีบุตร 1 คนคือ ร้อยตรีอุทัย พาทย์โกศล เป็นนักดนตรี มีน้องสาวชื่อ คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ เป็นนักร้องมีชื่อเสียง

จอมพลเรือสมเด็จเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ได้ประทานนามให้ว่า เทวาประสิทธิ์ ตามชื่อเพลงหนึ่ง

นายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล เริ่มเรียนดนตรีกับบิดาและหลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ พาทยโกศล) ซึ่งเป็นปู่และเจ้าของวงพาทยโกศล จนมีฝีมือในการบรรเลงปีพาทย์ เรียนขับร้องกับครูเจริญ พาทยโกศล ซึ่งเป็นมารดาเลี้ยง เรียนปีกับพระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลกประสานศัพท์) เรียนซอสามสายกับหลวงกัลยาณมิตตาวาส จอมพลเรือ สมเด็จเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และพระยามาตยพงษ์ ธรรมพิศาล (ประสงค์อมตยกุล) เรียนโน้ตสากลกับพันตรีหลวงประสานดุริยางค์ (สุทธิ ศรีชยา) เป็นนักดนตรีและครูสอนประจำวงวังบางขุนพรหมและวงพาทยโกศลมาโดยตลอด เป็นพระอาจารย์สอนซอสามสายถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี นอกจากนั้นสอนดนตรีแก่สถาบันต่าง ๆ เช่นโรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานคร

นายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล มีความเชี่ยวชาญในการบรรเลงปีพาทย์ได้รับยกย่องเป็นผู้บรรเลงปีในและซอสามสายได้ดีเยี่ยม ขณะเลิกการเป่าปีในในคราวระชนวงปีพาทย์ที่วังบางขุนพรหมเมื่อ พ.ศ. 2466 ได้แต่งเพลงไว้ เช่น เพลงมหาจุฬาลงกรณ์ (ทางโหมโรงและทางธรรมดา) เพลงนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระราชนิพนธ์ โน้ตสากลให้นายเทวาประสิทธิ์ทำเป็นทางเพลงไทย นอกจากนั้นยังมีโหมโรงอาทิตย์อุทัย (เดิมชื่อ โหมโรงเต่าทอง) เพลงเต่าเห่ สามชั้น เพลงนาครีพันธ์เถา เพลงนั่งช้าง ชั้นเดียว เพลงขึ้นพลับพลา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549: 71-72)

นอกจากนี้ อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล ได้กล่าวถึงประวัติครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศลไว้ว่า

นายเทวาประสิทธิ์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 8 คน ชาย 5 หญิง 3 ถึงแก่กรรมเสียตั้งแต่ยังเล็ก 6 คน เหลืออยู่แต่นายเทวาประสิทธิ์ กับน้องสาวอีกคนเดียวคือนางไพฑูรย์ กิตติวรรณและเนื่องจากเหตุที่มารดาสิ้นชีวิตลงตั้งแต่วัยเยาว์นางเจริญ พาทย์โกศลจึงได้เลี้ยงดูมาตลอดทั้งสองคน เมื่ออายุพอสมควร บิดานำไปฝากเรียนหนังสือกับครูดวง ทั้งสุภูติ แล้วจึงให้เข้าโรงเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร จนมีความรู้ทางหนังสือไทยและเลขคล้องแคล้ว แต่มิได้เล่าเรียนต่อขึ้นไปในชั้นสูงเพราะมุ่งศึกษาไปในทางศิลปะการดนตรีเจริญรอยตามบรรพบุรุษซึ่งเป็นนักดนตรีสีบสายโลหิต และสีบสายวิชาชีพต่อกันมาหลายชั่วคน ทั้งจอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงอุปถัมภ์บำรุงครอบครัวของบิดาอยู่ก็โปรดที่จะทรงสนับสนุนให้มีวิชาและมีอนาคตก้าวหน้าในทางนี้

การศึกษาทางดนตรีได้เล่าเรียนฝึกหัดกับ (หลวงกัลยาณมิตตาวาส-ทัต)และบิดาตามแบบฉบับที่รักษาและปฏิบัติกันมาในตระกูล ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเป็นลำดับขึ้นมาจนถึงชั้นสูง นอกจากศึกษาในสำนักปู่และบิดาแล้ว ยังได้มีโอกาสและหาโอกาสศึกษาเพิ่มเติมกับท่านผู้อื่นด้วยอีกมาก คือ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตทรงพระกรุณาฝึกฝนวิทยาคารดนตรีทั้งอย่างไทยและอย่างตะวันตกประทานพร้อมทั้งทรงหัดให้สีซอสามสายและแต่งเพลง เรียนเป่าปี่กับพระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) เรียนเรื่องการขับร้องกับนางเจริญ พาทย์โกศล เรียนอ่านเขียนโน้ตสากลกับพันตรีหลวงประสานดุริยางค์ (สุทธิ ศรีชญา) และในระยะหลังได้เรียนวิชาการสีซอสามสายกับพระยาอมตยพงศ์ธรรมพิศาล (ประสงค์ อมาตยกุล)อีกเป็นพิเศษ

รับราชการทหารพออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ได้เข้าประจำการในกองแต้วรง กรมทหารมหาดเล็ก รักษาพระองค์ ทำหน้าที่เขียนโน้ตเพลงต่าง ๆ ที่ใช้บรรเลงในราชการครั้งกระนั้น ครบเกณฑ์แล้วถึงได้ออกประจำการ แต่ก็ยังมีความสัมพันธ์อยู่กับราชการทหารส่วนนั้นเป็นทางส่วนตัวอยู่ตลอดมา

การอุปสมบทนายเทวาประสิทธิ์ อุปสมบทที่วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2473 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ญาณวรมหาเถระ

เจริญ สุขขบท) เป็นอุปฆาต คีฬาคารมและวินัยตามหลักสูตรอยู่จนครบพรรษาหนึ่งแล้วจึงลาสิกขาเมื่อเดือนตุลาคมปีนั้น.

การแต่งงาน เมื่ออายุ 25 ปี นายเทวาประสิทธิ์ สมรสกับนางสาวยุพา โอชกะ โดยสมเด็จพระเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตทรงพระกรุณาจัดการแต่งงานให้ที่วังบางขุนพรหม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2474 เกิดบุตรชายด้วยกันคนเดียวชื่ออุทัย พาทยโกศล

ความสามารถ เล่ากันว่านายเทวาประสิทธิ์ เรียนวิชาทางดนตรีได้รวดเร็วมากตีระนาดได้ตั้งแต่อายุ 8 ขวบ และด้วยเหตุที่มีความฉลาดรักวิชา ตั้งใจศึกษาจดจำอะไร ๆ ด้วยความอยากรู้อยากได้ไม่ช้านักก็เล่าเรียนเพลงประเภทต่าง ๆ ทั้งง่ายทั้งยาก และบรรเลงเครื่องดนตรีทุกชนิดได้อย่างคล่องแคล่ว แม้แต่ปีซิ่งเป่าได้ด้วยยาก ไม่มีเด็กคนไหนจะอยากหัด ก็พยายามหัดกับบิดาจนเป่าได้ตั้งแต่อายุ 14 ปี และเมื่อบิดาเห็นว่ามิไจรักและมีไหวพริบดีก็เลยนำไปมอบเป็นศิษย์พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) เจ้ากรมปีพาทย์หลวง ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ทางดนตรีทรงคุณวุฒิสูงเป็นที่ยกย่องกันทั่วบ้านเมืองในขณะนั้น ให้เรียนปีกับท่านพระยา-ประสานดุริยศัพท์ เคยเห็นและเคยชอบใจในตัวนายเทวาประสิทธิ์ ที่เป็นเด็กเอาการเอางานมาก่อนแล้ว จึงยินดีรับไว้เป็นศิษย์ของท่านและเมตตาบอกวิชาที่ให้ทุกประการมิได้หวงแหนปิดบัง ข้อนี้เห็นจะเป็นด้วยนายเทวา-ประสิทธิ์เฉลียวฉลาดบอกให้อย่างไรทำได้อย่างนั้นทันอกทันใจท่าน และหลังจากสอนนายเทวาประสิทธิ์แล้วก็ไม่ปรากฏว่าท่านสอนวิชาปีให้แก่ผู้ใดต่อมาอีกเลยนายเทวาประสิทธิ์ไปเรียนกับพระยาประสานดุริยศัพท์ ที่บ้านตรอกไข่ เสาชิงช้าเป็นประจำทุกเย็น ตามปกติพระยาประสานดุริยศัพท์ท่านเลิกงานกลับบ้านแล้วท่านจะอาบน้ำอาบทำให้สบายก่อน แล้วเข้าห้องไหว้พระ ไหว้พระเสร็จจึงจะออกมาเอนหลังที่เก้าอี้ข้างนอก มาบอกเพลงให้นายเทวาประสิทธิ์อาการที่ท่านบอกนั้นบอกด้วยปากเปล่าให้เป่าไปตามตอนใดที่อยากจะทำนี้ไว้ให้ดูประกอบกันไปกับปากจนทำได้ เวลาเมื่อนักดนตรีผู้อื่นไปหาและท่านไม่อยากจะให้ได้เพลงไปท่านก็หยุดเสีย วิธีบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านให้ยืมแผ่นเสียงที่ท่านเป่าปีอัดไว้ไปให้ฟังจำเอาเรียนอยู่ประมาณสักปีหนึ่งนายเทวาประสิทธิ์ก็ได้เพลงได้นี้สำคัญ ๆ ของพระยา

ประสานศรัยศัพท์ เพราะตั้งใจมาเป็นเด็ตขาดว่าจะเรียนให้ได้ ถึงจะลึกล้ำ ยากเย็นอย่างไรเพียงไร ก็จะต้องอ่าน เรียน อุตส่าห์จำ และอุตส่าห์ทำให้ได้ทั้งสิ้น ดังนั้นพออายุ 15 ปี ก็กลายเป็นคนปี่ที่มีฝีมือเก่งกาจ และเข้าเป้าปีประกวด แข่งขันที่วังบางขุนพรหมเมื่อ พ.ศ. 2465 กรรมการตัดสินให้ได้รางวัลที่ 1 เป็นยอดเยี่ยมในประเภทนักดนตรีรุ่นใหม่ เลยมีชื่อเสียงกันมาตั้งแต่บัดนั้น

ส่วนเรื่องการสืบทอดสายนั้น นายเทวาประสิทธิ์ เล่าว่าทุลกระหม่อมโปรดให้หัดตั้งแต่ยังหนุ่มและทรงต่อเพลงเดี่ยวประทานหลายเพลง จนสามารถ สืบได้คล่องแคล่วและเคยแสดงการสืบทอดสายหลายคราวทั้งทาง วิทยุกระจายเสียงและบนเวที เช่นแสดงที่โรงภาพยนตร์เนาวรัตน์ (ซึ่งเปลี่ยนมา เป็นโรงภาพยนตร์แคปปิตอลในปัจจุบัน) เพื่อเก็บเงินรายได้บำรุงกองทัพก แต่ครั้งกระนั้นนายเทวาประสิทธิ์มิได้มีโอกาสสืบทอดสายบ่อยนัก มีกิจต้อง หมกมุ่นในวงปี่พาทย์ และในทางอื่นเสียมากกว่าเพราะสมัยนั้นการดนตรีไทย กำลังรุ่งเรืองมีการประกวดประชันกันมากไม่ว่าทางปี่พาทย์หรือเครื่องสาย พร้อมทั้งวงแตรหรือวงโยธวาทิตด้วย ตกมาเมื่อดนตรีไทยซบเซาลงแล้ว นายเทวาประสิทธิ์มีอายุแล้วจึงได้กลับมาสืบทอดสายอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้ได้ไป เรียนกับพระยาอมตยพงศ์ธรรมพิศาลที่บ้านท่าน ได้ถ่ายทอดวิธีใช้คันชัก และ นิ้วต่าง ๆ มา และได้เพลงต่าง ๆ ทางซอสามสายมาด้วยอีกหลายเพลงได้กล่าว แล้วว่านายเทวาประสิทธิ์มีความตั้งใจจริงเรียนอะไรด้วยความอยากได้ เมื่อหันมาฝึกฝนตัวเองทางซอสามสาย จึงมีฝีมือและมีชื่อเสียงขึ้นมากอย่างหนึ่ง ผู้รู้จักชื่อนายเทวาประสิทธิ์ ในระยะหลังนี้มักจะรู้จักเพราะสืบทอดสายโดยมาก

การจะดูความสามารถของนักดนตรีไทยนั้นมักจะดูที่ฝีมือบรรเลง เครื่องดนตรีประการหนึ่ง ดูที่ความคงแก่เรียน คือรอบรู้หลักการดนตรีแล้วเรียน เพลงประเภทต่าง ๆ ไว้ได้มากประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งก็คือการแต่งเพลง ซึ่งมักเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ทำ” เพลง ท่านผู้ใด “ทำ” เพลงได้ดีหรือได้มาก ก็ยกย่องกัน ในเรื่องการทำเพลงนี้ นายเทวาประสิทธิ์เคยปรารภอยู่ว่าไม่จำเป็น แล้วก็ไม่อยากจะทำ จะเป็นด้วยไม่ชอบ หรือยังเห็นว่าภูมิความรู้ยังไม่ถึงขั้นไม่ ควรที่จะอวดตัวทำเทียมครูบาอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ก็อาจฟังได้ทั้งสองประการแต่ อย่างไรก็ตามก็ได้ทำเพลงขึ้นไว้หลายเพลงเหมือนกันเช่นเพลงช้างประสานงา

เถา เต่าเห่ เถา มหาจุฬาลงกรณ์ทางไทย เป็นต้น เหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้ต้องทำเพลงใหม่นั้นนายเทวาประสิทธิ์เคยเล่าว่า สมัยเมื่อมีการบรรเลงดนตรีออกกระจายเสียงทางสถานีวิทยุ พญาไท เมื่อเกือบ 40 ปีก่อนนั้น มีวงปี่พาทย์สำคัญผลัดเวรกันเข้าบรรเลงเป็นประจำอยู่ 3 วง เรียกกันว่าวงคณาจารย์ ซึ่งมีวงของจางวางทั่ว พาทย์โกศลด้วยวงหนึ่งแต่ละวงประกวดประชันกันมากไม่ค้อยจะยอมบรรเลงเพลงเก่า ๆ ที่ซ้ำซาก ต่างพยายามทำเพลงใหม่ ๆ ขึ้นมาประกวดกัน การทำเพลงนั้นถึงขนาดที่ว่าพออาจารย์แต่งเสร็จก็ต่อให้ลูกศิษย์ ต่อเสร็จก็ซ้อม รุ่งขึ้นก็นำออกบรรเลงแล้วก็แต่งใหม่อีกต่อไป บางทีแต่งยังไม่ทันครบเถาก็ต้องนำออกแสดงก่อนแล้วกลับมาทำให้ครบเถาภายหลังก็มี และเพลงเหล่านี้มีเป็นอันมากที่เมื่อเล่นแล้วก็แล้วกัน ไม่ได้นำมาใช้บรรเลงอีกทำให้ลืมนกันไปเสียมากนายเทวาประสิทธิ์ได้มีส่วนช่วยบิดาแต่งเพลงสำหรับส่งวิทยุด้วยอย่างสำคัญทีเดียว

การงาน เมื่อเด็กนายเทวาประสิทธิ์เป็นทั้งบุตรทั้งศิษย์ที่ดีที่สุดของบิดา เมื่อเติบโตเป็นหนุ่มขึ้นมาได้เป็นข้าในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต ก็ทุ่มเทกายใจทำงานสนองพระเดชพระคุณโดยเต็มความสามารถ จนเป็นเหตุให้ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูและชุบเลี้ยงถึงขนาดภายหลังเมื่อเป็นตัวของตัวเองก็เพียรพยายามตั้งตัวเลี้ยงดูครอบครัวและบริวาร ปกครองรักษาทรัพย์สินสมบัติและรักษาชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลอย่างดียิ่ง เมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็เผื่อแผ่ความรู้ของตนให้เป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังเพื่อส่วนรวมและบ้านเมือง โดยทำหน้าที่เป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนศิษย์ทั้งในบ้านนอกบ้าน คือในโรงเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ ทุกระดับมากมายหลายแห่งเมื่อมีโอกาสจะได้ช่วยเหลือทำประโยชน์ในงานด้านที่ตัวมีความรู้ความสามารถอยู่เมื่อใด ก็เต็มใจร่วมมือด้วยเมื่อนั้นดังนั้น ในบั้นปลายชีวิตจึงได้ร่วมเป็นกรรมการวิทยากร และที่ปรึกษาในงานด้านการดนตรีอยู่ตลอดเวลา นับว่านายเทวาประสิทธิ์ ได้ทำหน้าที่และทำกิจที่ควรทำทุกสิ่งอย่างครบสมบูรณ์

กาลอวสาน นายเทวาประสิทธิ์ป่วยด้วยโรคมะเร็งของต่อมน้ำเหลือง ได้เข้ารับการรักษาตัวที่ศิริราชพยาบาล ครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2516 อาการดีขึ้นมากจึงกลับบ้าน มาอยู่บ้านได้สองเดือน

อาการโรคกำเริบขึ้นอีก จึงต้องกลับเข้าโรงพยาบาลเป็นคำรบสองคราวนี้ อาการมีแต่ทรงอยู่กับทรุดลงไป รักษาตัวอยู่ได้เกือบเดือนก็มีอาการของโรคปอดบวมแทรก ทำให้โรคเริ่มทรุดหนักหมดทางที่จะช่วยชีวิตไว้ได้ จึงถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2516 นับอายุได้ 65 ปี กับ 10 เดือน

พระมหากษัตริย์คุณ นายเทวาประสิทธิ์เป็นผู้มีวิชาสูงผู้หนึ่ง ที่ได้มีโอกาสใช้วิชาความรู้สนองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถโดยควรแก่ฐานะและความสามารถในการที่เข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลได้รับพระราชทานพระมหากรุณาเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เมื่อถึงแก่กรรมแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพวงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพ และในโอกาสสุดท้ายที่จะปลงศพก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่งานอีกวาระหนึ่ง เป็นพระมหา-กษัตริย์คุณแก่นายเทวาประสิทธิ์ และตระกูลพาทยโกศลสิ้นเกล้าฯ หาที่สุดมิได้ (อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล, 2517: 90-97)

5. ชีวิตประวัติและผลงานคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรธม

สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคประวัติ นักดนตรี และนักร้องฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้กล่าวถึงประวัติคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรธม ไว้ว่า

ไพฑูรย์ กิตติวรธม, คุณหญิง (พ.ศ. 2454-2538) เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2454 เป็นบุตรีจางวางทั่ว พาทยโกศลกับนางปลั่ง (สกุลเดิม คงศรีวิไล) บิดาเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงมากสามมีชื่อพันเอกปลั่ง กิตติวรธม มีบุตรธิดา 2 คน มีพี่ชายชื่อนายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล เป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงมากคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรธม เริ่มเรียนดนตรีกับบิดา เรียนซอด้วงและซออู้กับครูช่อ สุนทรวาทีน เรียนขับร้องกับครูเจริญ พาทยโกศล ภรรยาอีกคนหนึ่งของบิดาซึ่งเป็นนักร้องมีชื่อเสียง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ประทานต่อทางร้องเพลงพระนิพนธ์ให้ด้วยพระองค์เอง ท่านเป็นนักร้องประจำวงวังบางขุนพรหมและวงพาทยโกศล ซึ่งเป็นวงของตระกูลและยังได้ร่วมงานกับวงวังบ้านหม้อและวังคลองเตยด้วยเป็นพระอาจารย์สอนซออู้และซอด้วงถวายสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี นอกจากนั้นยังสอนดนตรีและขับร้อง แก่วงดนตรีและสถาบันต่าง ๆ เช่น คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนบางบัวทอง โรงเรียนสตรีวิทยา และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีผลงานบันทึกเสียงไว้เป็นจำนวนมาก และเป็นผู้ประพันธ์ทำนองร้องเพลงวา เป็นคนแรกเมื่อ พ.ศ. 2524

คุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรม ได้รับพระราชทาน โล่เกียรติยศจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะนักดนตรีไทยตัวอย่าง เมื่อ พ.ศ. 2524 และได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปี พ.ศ. 2530 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549: 137-138)

6. ชีวิตประวัติและผลงานครูอุทัย พาทยโกศล

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพร้อยเอกอุทัย พาทยโกศล ได้กล่าวถึงประวัติ ร้อยเอกอุทัย พาทยโกศลไว้ว่า

ร้อยเอกอุทัย พาทยโกศล เกิดเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2490 ณ บ้านเลขที่ 78 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของนายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศลกับนางยุพา พาทยโกศล สมรสกับนางราตรี พาทยโกศล มีบุตรด้วยกัน 2 คน คือ นางสาวนพวรรณ พาทยโกศล และ นายยุทธนา พาทยโกศล

ร้อยเอกอุทัย พาทยโกศล เริ่มเข้ารับการศึกษาในระดับเตรียมประถม ที่โรงเรียนวัดหงส์รัตนศาสดาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ต่อมาได้ เข้าศึกษาที่โรงเรียนไกรวิทย์อนุสรณ์ โรงเรียนมัธยมสาธิต วิทยาลัยวิชาการ ศึกษา ประธานมิตร โรงเรียนอำนวยการศิลปธนบุรี โรงเรียนอนุสรณ์พานิช ตามลำดับหลังจากจบการศึกษาได้เข้ารับราชการทหารครั้งแรก ตำแหน่งเสมียน พิมพ์ดีด ยศสิบตรีแผนกแบบธรรมเนียม กองระเบียบการกรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม และได้เลื่อนตำแหน่งชั้นยศตามลำดับจนได้ดำรงตำแหน่ง ประจำกองส่วนการศึกษา ยศร้อยเอกที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ร้อยเอกอุทัย พาทย์โกศล เริ่มเรียนดนตรีไทยเมื่ออายุ 8 ปี จับมือฆ้องวงใหญ่ครั้งแรกโดยครูพั่งพอน แต่งสืบทันท์ ในเพลงสาธูการ เรียนเครื่องประกอบจังหวะเครื่องหนังกับครูพั่งพอน แต่งสืบทันท์ ครูเอื้อน กรเกษม ครูมาก อนันตทรัพย์ ครูบุญรอด ทองวิวัฒน์ เรียนฆ้องวงใหญ่กับครูพั่งพอน แต่งสืบทันท์ ครูเอื้อน กรเกษม ครูทองใบ คล่องฝีมือ เรียนกระบวนเพลงต่าง ๆ ตามแบบฉบับบ้านพาทย์โกศลกับครูทเวาประสิทธิ์ พาทย์โกศล ผู้เป็นบิดา ต่อมาได้เรียนรู้เพลงแบบฉบับบ้านพาทย์โกศลเพิ่มเติมกับครูสำราญ เกิดผล ครูจำลอง เกิดผล เรียนขับร้องกับนางยุพา พาทย์โกศล (มารดา) ครูทเวาประสิทธิ์ พาทย์โกศล (บิดา) คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ (อา) และครูชะลอรัตน์ อ่วมห่วย จนกระทั่งได้รับมอบเป็นพิธีกรอ่านโองการไหว้ครูจากครูทเวาประสิทธิ์ พาทย์โกศล

ร้อยเอกอุทัย พาทย์โกศล ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านดนตรีไทยให้ลูกศิษย์ไว้มากมายทั้งที่เป็นศิษย์ในบ้านพาทย์โกศลซึ่งภายหลังท่านได้รับหน้าที่ควบคุมวงดนตรีไทยบ้านพาทย์โกศลต่อบิดาและได้รับเชิญไปถ่ายทอดความรู้ในสถานศึกษาต่างๆมากมาย อาทิ วงดนตรีไทยนักเรียน นายร้อย จปร. ชุมนุมดนตรีไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นต้น นอกจากนี้ท่านยังเป็นนักดนตรีไทยประจำวงบ้านปลายเนิน ร่วมบรรเลงในงานต่าง ๆ อยู่สม่ำเสมอ เช่น งานสังคีตสายใจไทย ณ โรงละครแห่งชาติ งานปีพาทย์ดีกดำบรรพ์ ในงานวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น เป็นหัวหน้าวงดนตรีไทยบ้านพาทย์โกศลไปบรรเลงดนตรีไทยร่วมกับนักดนตรีจากกองทัพบกกองทัพเรือ กองทัพอากาศ กรมตำรวจ และกรมศิลปากร บันทึกเทปเพลงตับมโหรี 7 ตับ เพื่ออนุรักษ์เพลงตับมโหรีไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นกรรมการตัดสินการประกวดดนตรีไทยประชาชนทั่วไป ณ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาเขตธนบุรี เป็นอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาดนตรีไทย ระดับปริญญาตรี โท เอก ของทบวงมหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ให้แก่ นิสิต นักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรเป็นวิทยากรบรรยายและแสดงดนตรีไทย

บรรเลงเพลงทางฝั่งธนบุรีเปรียบเทียบกับเพลงทางฝั่งพระนคร ณ วัดกัลยาณมิตร ฉลองวันเกิดครบรอบ 100 ปี เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) เป็นอนุกรรมการโครงการวิจัยความถี่ของเสียงดนตรีไทย ตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวิทยากรร่วมเสวนางานวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งยังพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตามเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อแสดงคอนเสิร์ตดนตรีไทย ณ SOAS มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักรและที่พิพิธภัณฑ์เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี

ร้อยเอกอุทัย พาทยโกศล ได้รับเกียรติบัตรและเข็มจากมูลนิธิสิรินธร และมูลนิธิศรานุวัตติวงศ์ ปีพ.ศ. 2547 และปีพ.ศ. 2548 (อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพร้อยเอกอุทัย พาทยโกศล, 2550: 9-12)

2.2.2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาเอกสาร บทความ หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชีวประวัติและอัตลักษณ์ทางดนตรีของครูดนตรีบ้านพาทยโกศล ครูดนตรีไทยและนักวิชาการ ได้เขียนเรื่องราวดังกล่าวไว้ดังนี้

พูนพิศ อมาตยกุล บทความเรื่องตัมโหรีของเก่า 7 ตัม ของขวัญปีใหม่ เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลและอนุรักษดนตรีไทยคอลัมน์ สยามสังคีต หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที 24 ธันวาคม 2529 โดยพูนพิศ อมาตยกุล ซึ่งภายในบทความประกอบด้วยประวัติความเป็นมาของวงมโหรี ตำราเพลงยามโหรี เพลงยาวไหว้ครุ้มโหรี ข้อเสนอพื้นฐานที่บรื่องเพลงมโหรี มีความคลาดเคลื่อนและปิดท้ายด้วยโครงการอนุรักษเพลงตัมโหรีโบราณทั้ง 7 ตัม ของบ้านพาทยโกศล

พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ ได้เรียบเรียงหนังสือเรื่องมโหรีวิจักษ์ ซึ่งแบ่งเนื้อหาเป็น 4 บท ได้แก่ บริบทของมโหรี เพลงมโหรี บรื่องเพลงมโหรี และพัฒนาการของมโหรี ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

บทที่ 1 บริบทของมโหรี เดิมวงมโหรีเป็นวงดนตรีที่บรรเลงในราชสำนัก เพื่อความบันเทิงเป็นหลัก ก่อนที่จะเผยแพร่ไปสู่สามัญชนในเวลาต่อมา ทั้งเสนอ 3 ที่มาของมโหรีว่า

มาจากกาพย์ขับไม้ กวีนิพนธ์ และทฤษฎีอุตตมะ (ลูกเท่าถือเป็นรากฐานความคิดของทำนองที่ขับซ้อน)

บทที่ 2 เพลงมโหรี กล่าวถึงเอกสารลายลักษณ์ที่มีผู้บันทึกเกี่ยวกับมโหรีไว้ ตั้งแต่สมัยอยุธยาสืบเนื่องมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ได้แก่ ตำราเพลงมโหรี เพลงยาวตำรามโหรี หลักฐานเพลงมโหรีจากรายงานการประชุมครุพิณพาทย์ บทเกร็ดสำหรับร้องมโหรีแต่โบราณบทดอกสร้อยสุวรรณศรีกรุงเก่า และบทดอกสร้อยสัทวา ทั้งวิเคราะห์จำนวนเพลงมโหรีตลอดจนวิธีการนำเสนอเพลงมโหรีที่ปรากฏในเอกสารลายลักษณ์ข้างต้น

บทที่ 3 บทร้องเพลงมโหรี ได้นำบทร้องเพลงมโหรีจากหนังสือบทเกร็ดสำหรับร้องมโหรีแต่โบราณ 72 เพลงมาใช้ในการศึกษา พบว่าบทร้องเพลงเกร็ดมโหรีทั้ง 72 เพลงเป็นบทร้องเพลงดับมโหรี 61 เพลง และเป็นเพลงเกร็ด 11 เพลง บทร้องเพลงดับเรื่องมีจำนวน 3 ดับ ได้แก่ ดับเรื่องทำขวัญ ดับเรื่องพระนคร และดับเรื่องดอกไม้

บทที่ 4 พัฒนาการของมโหรี กล่าวถึงพัฒนาการทางเนื้อหาของบทร้องเพลงมโหรี ในสมัยอยุธยาที่มีการนำเนื้อหาจากวรรณคดีมาปรับเป็นบทร้องมโหรี เช่น พระรถเสน กากิ อิเหนา เป็นต้น ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ได้เพิ่มเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอยตอนศรนาคบาท และตอนศรพหมาส และอิเหนา ตอนบวงสรวง การคัดเลือกบทร้องเลือกบทร้องที่มีถ้อยคำงดงามมักมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก หรือบรรยายความงามของธรรมชาติ ดับมโหรีบางดับไม่ได้ยึดที่ความต่อเนื่องของบทร้อง แต่ยึดทำนองเพลงเป็นสำคัญ บทเพลงที่เลือกมารวมเป็นดับมโหรีมีทำนองคล้ายกัน สมัยรัชกาลที่ 3 พบว่ามีการนำเพลงมโหรีไปแต่งขยายเป็นเพลง สามชั้น เพลงเถา เพลงดับ รวมถึงเพลงโหมโรง

ไพฑูริย์ กิตติวรรณ เรียบเรียงหนังสือพาทยวรรณ ขึ้นเนื่องในงานครบรอบอายุ 60 ปี เนื้อหาภายในเกี่ยวข้องกับบทร้องดับมโหรีโบราณของบ้านพาทยโกศล ซึ่งประกอบด้วย ดับนางนาค ดับทะเล ดับแขกมอญ ดับเขนง ดับต้นเพลงฉิ่ง ดับนกระจอก และดับมหาฤกษ์

ธนาคารกรุงเทพฯ หนังสือเพลงดับมโหรีของเก่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บันทึกเสียงเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ หนังสือเล่มนี้จำหน่ายพร้อมแถบบันทึกเสียง 4 ดับเป็นเพลงดับมโหรีของเก่า จำนวน 7 ดับ ได้แก่ ดับต้นเพลงฉิ่ง ดับนางนาค ดับแขกมอญ ดับเขนง ดับมหาฤกษ์ ดับทะเล และดับนกระจอก

หนังสือเพลงดับมโหรีของเก่าฯ มีบทร้องเพลงมโหรีทั้ง 7 ดับ มาจากวรรณคดีหลายเรื่อง ได้แก่ กากิ อิเหนา สุวรรณหงส์ และรถเสน บางดับมีบทร้องที่เป็นวรรณคดีเรื่องเดียวกัน ในขณะที่

ที่บางต๋บบร็องมีที่มาจากวรรณคดีหลายเรื่องรวมกัน ส่วนการบันทึกร็องนั้นเกิดขึ้นในสมัยหลัง ด้วยเหตุนี้เมื่อมีการรวบรวมบร็องจึงพบว่าบร็องไม่ตรงกัน ความคลาดเคลื่อนของบร็องมีเหตุมาจาก

1. คัดลอกผิดและคลาดเคลื่อน
2. จำผิดหรือจำคลาดเคลื่อนแล้วคิดต่อเติมขึ้นใหม่
3. ครูดนตรีและขับร็องเปลี่ยนข้อความ ตัด เติมบางคำเพื่อให้ขับร็องสะดวก
4. หนังสือวรรณคดีที่กรมศิลปากรพิมพ์เผยแพร่ในกระบวนการชำระอาจมี

บางคำที่คลาดเคลื่อนไป

ด้านเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงเพลงมโหรี เชื่อว่าเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงมโหรีต่างจากเครื่องปี่พาทย์ เสียงที่ใช้ในการบรรเลงเพลงมโหรีนั้นมีเสียงที่สูงกว่าปี่พาทย์ถึงสี่เสียงด้วยกัน และทางที่ใช้ในการบรรเลงมโหรีก็ต่างไปจากการบรรเลงปี่พาทย์

การบันทึกเสียงเพลงต๋บมโหรีจากข้อมูลที่มีอยู่พบว่า หม่อมสั้มจิ้นได้บันทึกมโหรีต๋บทยะแยและมโหรีต๋บแขกมอญร่วมกับวงมโหรีของขุนประสาทรุยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) ในสมัยปลายรัชกาลที่ 5 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7 ใน พ.ศ. 2471 คุณแม่เจริญ พาทย์โกศลและ นางสาวทูน (คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ) ได้ขับร็องเพลงต๋บมโหรี บรรเลงดนตรีคณะวงมโหรีวังบางขุนพรหม ในความควบคุมของจางวางทั่ว พาทย์โกศล เป็นต้นว่า เพลงต๋บแขกมอญต๋บมหาฤกษ์ ต๋บตันเพลงฉิ่ง

สังกัด ภูเขาทอง หนังสือชุดล่าหาเพลงไทย ได้เรียบเรียงหนังสือชุดล่าหาเพลงไทย ซึ่งภายในประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นบร็องต๋บมโหรีทั้ง 7 ต๋บ เหมือนกับต๋บมโหรีของบ้านพาทย์โกศล โดยได้บันทึกทั้งทางร็องและทางดนตรีเป็นโน้ตสากลและโน้ตไทยเรียงต่อกันในลักษณะร็องส่งดนตรีไปครบทั้ง 7 ต๋บ

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเทวาประสิทธิ์ พาทย์โกศล เนื้อหาส่วนต้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์ 3 เรื่อง คือ พระบรมราชาธิบายเรื่องนิบาตชาดก พระราชนิพนธ์เรื่องพระพุทธชินราช และเรื่องพระเขี้ยวแก้ว

ส่วนที่ 2 เป็นชีวประวัติและผลงานของครูเทวาประสิทธิ์ พาทย์โกศล มีเนื้อหาเกี่ยวกับดวงชะตากำเนิดลายพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิต การศึกษาเล่าเรียนในวิชาสามัญและทางดนตรี การรับราชการ อุปสมบท การแต่งงาน ความสามารถ หน้าที่การงานและการอวสาน

ส่วนที่ 3 เป็นเรื่อง ปี่ท่านพระ ซึ่งครูทเวาประสิทธิ์ พาทยโกศล ได้เรียบเรียงไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ปิดท้ายด้วยผลงานการประพันธ์และการค้นคว้า เรื่องความถี่เสียงดนตรีไทยของครูทเวาประสิทธิ์ พาทยโกศล โดยผลงานเพราะที่ปรากฏใน หนังสือเล่มนี้มีอยู่ด้วยกัน 3 เพลง ซึ่งมีทั้งประวัติ บทร้อง และโน้ตสากล ประกอบด้วย เพลง ทเวาประสิทธิ์ เถา เพลงมหาจุฬาลงกรณ์ (ทางไทย) และเพลงโหมโรงอาทิตยอุทัย

พูนพิศ อมาตยกุลและคณะ หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิง ไพฑูรย์ กิตติวรณ หนังสือเล่มนี้โดยเป็นการรวบรวมชีวประวัติและผลงานของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรณ โดยมีเนื้อหาต่าง ๆ ดังนี้

1. เครื่องดนตรีและชีวิตในวัยเด็ก
2. คุณหญิงไพฑูรย์กับวังบ้านหม้อ
3. คุณหญิงไพฑูรย์กับวังบางขุนพรหม
4. คุณหญิงไพฑูรย์กับวังสวนผักกาด
5. คุณหญิงไพฑูรย์กับวังสวนจิตรลดา
6. ทำนองเพลงตับแขนง

นอกจากนี้ยังผลงานและรางวัลเกียรติยศต่าง ๆ ที่ได้รับ และปิดท้ายด้วย รายการเครื่องดนตรีไทยของบ้านพาทยโกศลพร้อมภาพถ่าย

หนังสือสารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคประวัตินักดนตรีและนักร้อง ได้ รวบรวมชีวประวัติและผลงานของครูดนตรีและนักร้อง โดยใช้ฐานข้อมูลใหญ่จากเล่มเดิมโดยปรับปรุง เนื้อหาให้สมบูรณ์ขึ้นพร้อมทั้งเพิ่มจำนวนนักดนตรีและนักร้องที่ตกสำรวจให้ครบถ้วนซึ่งในเล่มนี้ ปรากฏครูดนตรีบ้านพาทยโกศลอยู่หลายท่าน อาทิ ครูทองดี ชูสัตย์ หลวงกัลยาณมิตตาวาส จางวางทั่ว พาทยโกศล ครูทเวาประสิทธิ์ พาทยโกศล และคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรณ

นอกจากครูดนตรีไทยของบ้านพาทยโกศลและยังปรากฏลูกศิษย์ของ บ้านพาทยโกศลอีกหลายท่านที่ยังไม่เคยปรากฏอยู่ในเล่มใดมาก่อน

พูนพิศ อมาตยกุลและคณะ ในหนังสือนามานุกรมศิลปินเพลงไทยในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้รวบรวมและเรียบเรียงประวัติครูดนตรีไทยขึ้นพร้อมทั้งมีรูปประกอบ เนื้อหาในประวัติประกอบด้วยปีที่เกิดและเสียชีวิต ประวัติการเรียนดนตรี การถ่ายทอดดนตรีและ ผลงานการประพันธ์เพลง ซึ่งในเล่มนี้ปรากฏครูดนตรีบ้านพาทยโกศลอยู่หลายท่าน อาทิ ครูทองดี

ชูสิทธิ์ หลวงกัลยาณมิตตาวาส จางวางทั่ว พาทยโกศล ครูเหวาประสิทธิ์ พาทยโกศล และคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าเรื่ององค์ประกอบของดนตรีไทยสรุปได้ 3 ประการ คือ 1. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดเสียง 2. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดเพลง 3. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดความไพเราะ เรื่องประเภทเพลงดับแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ดับเรื่องและดับเพลง ตามเนื้อหาและเพลงที่เรียงร้อยติดต่อกัน เรื่องวิวัฒนาการของการผสมวงมโหรีแบ่งออกเป็น 2 ยุค คือ 1. ยุคแห่งการกำเนิดวงมโหรี 2. ยุคการจัดระเบียบวงมโหรี เรื่องการประพันธ์เพลงไทย พบวิธีการประพันธ์ 3 รูปแบบ คือ 1. ปรับปรุง 2. ต่อยอด 3. สร้างสรรค์ เรื่องความคิดสร้างสรรค์ พบว่า ความคิดสร้างสรรค์คือ ความคิดที่เกิดขึ้นใหม่จากการตกผลึกความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่แตกต่างกันเดิมที่มีอยู่ เรื่องอัตลักษณ์ พบว่าอัตลักษณ์ คือ ความต่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นผลจากการเปรียบเทียบ ซึ่งหนึ่งคนหรือสังคมหนึ่งอาจจะมีหลายอัตลักษณ์และมีอัตลักษณ์ร่วมกันได้ เรื่องการขับร้องเพลงไทย มีหลักการสำคัญ คือ การออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขระวิธีและเหมาะสมกับบทร้อง การแบ่งคำร้อง การบรรจุคำร้อง กลวิธีในการขับร้อง การกำหนดตำแหน่งในการหายใจ การรู้จักและเข้าใจจังหวะหน้าทับของบทเพลง และการส่งร้อง-รับกับวงดนตรี เรื่องชีวประวัติและผลงานครูดนตรีบ้านพาทยโกศลพบว่าครูดนตรีบ้านพาทยโกศลเป็นบุคคลสำคัญทางด้านดนตรีไทยที่มีผลงานประจักษ์ชัดทั้งการประพันธ์เพลงและบทบาทหน้าที่ต่อวงการดนตรีไทย เรื่องเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีหนังสือ บทความ และงานวิจัยที่กล่าวถึงชีวประวัติและผลงานครูดนตรีบ้านพาทยโกศลและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมโหรีบ้านพาทยโกศลไม่มากนักแต่พอจะเป็นแนวทางในการศึกษาต่อยอดได้เป็นอย่างดี ดังนั้นในการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ดับเรื่องกัลยาณมิตร ผู้วิจัยได้นำผลการศึกษาเรื่องแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนี้เป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ดับเรื่องกัลยาณมิตรต่อไป

บทที่ 3

ชีวประวัติและอัตลักษณ์ทางดนตรีที่โดดเด่นของครุดนตรีบ้านพาทย์โกศ

การศึกษาชีวประวัติและอัตลักษณ์ทางดนตรีผ่านคีตประพันธ์ที่โดดเด่นของครุดนตรีบ้านพาทย์โกศเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ด้บเรื่องกัลยาณมิตร ผู้วิจัยได้จัดแบ่งประเด็นในการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ชิวประวัติและผลงาน

3.2 อัตลักษณ์ทางดนตรีและการขับร้อง

1. อัตลักษณ์ทางดนตรี มีองค์ประกอบในการวิเคราะห์ ดังนี้

1. รูปแบบสังคีตลักษณ์
2. กลุ่มเสียงปัญญาจุมล
3. จังหวะฉิ่งและจังหวะหน้าทับ
4. ภาวสวนจังหวะของทำนอง
5. ทิศทางการเคลื่อนที่ของทำนอง
6. ลักษณะการบรรเลง

2. อัตลักษณ์การขับร้อง มีองค์ประกอบในการวิเคราะห์ ดังนี้

1. รูปแบบสังคีตลักษณ์
2. กลุ่มเสียงปัญญาจุมล
3. จังหวะฉิ่งและจังหวะหน้าทับ
4. การแบ่งคำร้อง
5. โครงสร้างของบทประพันธ์
6. การประพันธ์ทางขับร้อง
7. การบรรจุกำร้อง
8. กลวิธีในการขับร้อง
9. ช่วงการหายใจ
10. ลักษณะการขับร้อง

ผู้วิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์และตารางในการบันทึกทำนองหลักและทางขับร้องเพื่อเป็น
ข้อตกลงเบื้องต้นดังนี้

1. สัญลักษณ์แทนเสียง

การบันทึกทำนองหลักคือประพันธ์ที่โดดเด่นของครูดนตรีบ้านพาทย์โกสศ ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์แทนระดับเสียงของตัวโน้ตต่าง ๆ ไว้เป็นตัวอักษรไทยจำนวน 7 ตัวอักษรด้วยกัน ดังนี้

ตัวอักษร	สัญลักษณ์แทนเสียง
ด	โด
ร	เร
ม	มี
ฟ	ฟา
ช	ซอล
ล	ลา
ท	ที

ตารางที่ 3 ตารางบันทึกสัญลักษณ์แทนเสียงดนตรี

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

2. สัญลักษณ์แทนเสียงลูกฆ้องวงใหญ่

ผู้วิจัยจะใช้โน้ตฆ้องวงใหญ่ในการบันทึก โดยกำหนดสัญลักษณ์แทนเสียงของ ลูกฆ้องวงใหญ่แต่ละลูกเรียงจากลูกที่มีเสียงต่ำสุดอยู่ทางด้านซ้ายมือ (ลูกทวน) ไปหาลูกที่มีเสียงสูงสุดทางด้านขวามือ (ลูกยอด) โดยกำหนดสัญลักษณ์เป็นตัวอักษรแทนเสียงของแต่ละลูกได้ดังนี้

ลำดับลูกฆ้องวงใหญ่	ชื่อแทนเสียง	สัญลักษณ์แทนเสียง
ลูกที่ 1	เร	ร
ลูกที่ 2	มี	ม
ลูกที่ 3	ฟา	ฟ
ลูกที่ 4	ซอล	ช
ลูกที่ 5	ลา	ล
ลูกที่ 6	ที	ท
ลูกที่ 7	โด	ด
ลูกที่ 8	เร	ร
ลูกที่ 9	มี	ม

ลำดับลูกฆ้องวงใหญ่	ชื่อแทนเสียง	สัญลักษณ์แทนเสียง
ลูกที่ 10	ฟา	ฟ
ลูกที่ 11	ซอล	ซ็
ลูกที่ 12	ลา	ลั
ลูกที่ 13	ที	ท็
ลูกที่ 14	โด	ด็
ลูกที่ 15	เร	ริ
ลูกที่ 16	มี	ม็

ตารางที่ 4 ตารางบันทึกสัญลักษณ์แทนเสียงฆ้องวงใหญ่

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

ภาพที่ 1 ภาพแสดงเสียงและตำแหน่งของลูกฆ้องวงใหญ่

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

3. กลุ่มเสียงปัญญาจมูล

การดำเนินการวิเคราะห์ทำนองหลักที่ปรากฏในคีตประพันธ์ที่โดดเด่นของ
ครูดนตรีบ้านพาทย์โกสศ ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มเสียงปัญญาจมูลโดยมีชื่อเรียกกลุ่มเสียง ของแต่ละกลุ่ม
ดังนี้

กลุ่มเสียงปัญญาจมูล	ชื่อเรียกกลุ่มเสียง
ม ฟ ซ X ท ด X	ทางขวา
ร ม ฟ X ล ท X	ทางกลางกลางแหบ

กลุ่มเสียงปัญญามูล	ชื่อเรียกกลุ่มเสียง
ด ร ม X ซ ล X	ทางนอก
ท ด ร X ฟ ซ X	ทางเพ็ญอบน
ล ท ด X ม ฟ X	ทางกลาง
ซ ล ท X ร ม X	ทางใน
ฟ ซ ล X ด ร X	ทางเพ็ญอล่าง

ตารางที่ 5 ตารางบันทึกกลุ่มเสียงปัญญามูล

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

4. ตารางการบันทึกทำนองหลัก

การบันทึกโน้ตทำนองหลักของครุฑดนตรีบ้านพาทย์โกศ ผู้วิจัยได้กำหนด ตารางการบันทึกทำนองหลักทั้งหมด 5 รูปแบบดังนี้

ตารางบันทึกทำนองหลักแบบแบ่งมือซ้าย ขวา

- - - -	- ซ - ซ	- ซ - ซ	- ซ - ม	- ล - -	ซ ม - -	- - - ด	- - ร ม
- - - ซ	- - - -	- ด - ล	- ซ - ม	- - ซ ม	- - ร ด	- ซ - -	- ด - -

ตารางที่ 6 ตารางบันทึกทำนองหลักแบบแบ่งมือซ้าย ขวา

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

ตารางบันทึกทำนองหลักแบบโน้ตหัวเดียว

- - - -	- ซ - ซ	- ซ - ซ	- ซ - ม	- ล - -	ซ ม - -	- - - ด	- - ร ม
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

ตารางที่ 7 ตารางบันทึกทำนองหลักแบบโน้ตหัวเดียว

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

ตารางบันทึกกระสวนจังหวะของทำนอง

- - - X	- - XXX	- X - X	- - XXX	- X - X	X X X X	X X X X	X X X X
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

ตารางที่ 8 ตารางบันทึกกระสวนจังหวะของทำนอง

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

ตารางบันทึกทิศทางการเคลื่อนที่ของทำนอง

←				→			
--- ซ	--- ม	--- ร	--- ด	--- ซ	--- ด	--- ร	--- ม

ตารางที่ 9 ตารางบันทึกทิศทางการเคลื่อนที่ของทำนอง

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

ตารางบันทึกทำนองสารัตถะ

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

ตารางที่ 10 ตารางบันทึกทำนองสารัตถะ

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

5. เสียงเอื้อน

การศึกษาทางขับร้องของบ้านพาทย์โกศล ผู้วิจัยได้กำหนดคำเอื้อน ซึ่งปรากฏอยู่ในทางขับร้องของบ้านพาทย์โกศลไว้ทั้งหมด 10 คำ ดังนี้

คำเอื้อน
เออ
เอิง
เอย
เอือ
เหอ
เงอ
งย
ฮิง
ฮือ
ฮึ

ตารางที่ 11 ตารางบันทึกบันทึกเสียงเอื้อน

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

คำเอื้อนทั้ง 10 คำ นี้ สามารถผันตามเสียงวรรณยุกต์ไทย คือ เอก โท ตรี จัตวา ได้โดยขึ้นอยู่กับระดับเสียงในการขับร้อง

ตารางการบันทึกการแบ่งคำร้อง

เพลงนี้หนา	ชื่อว่า	ตราไพฑูรย์	รวมเค้ามูล	ความรู้	ที่ครูสอน
ทั้งดีดสี	ตีเป่า	เข้าโคลงกลอน	เอื้อนออกอ่อน	ซื่อนกล	ดนตรีกาล
ร้องเพลงวา	นั้นสำคัญ	ท่านสร้างไว้	ให้คนไทย	เรียนรู้	ร่วมสืบสาน
ชื่อไพฑูรย์	กิตติวรรณ	ศิษย์จำจาร	ระลึกขาน	เกียรติคุณ	อดุลเอย

ตารางที่ 12 ตารางบันทึกการแบ่งคำร้อง

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

ตารางบันทึกการประพันธ์ทางขับร้อง

--- ร	--- ม	-- ล ซ	- ม ช ร	----	----	--ด ร ด	-- ด
--- อื่อ	--- เอ่อ	--เห่อเออ	-เอ็งฮั้งแย	----	----	--สำเนียง	-- ทอง
----	----	----	--- ร	----	----	----	--- ล

ตารางที่ 13 ตารางบันทึกการประพันธ์ทางขับร้อง

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

ตารางบันทึกการบรรจุคำร้อง

----	----	-----	----	--เพลงนี้	---หรือ	--ชื่อ	----ว่า
----	----	-----	----	----	----	--สำเนียง	-- ทอง
----	----	--สำนวน	---คล้อง	----	----	--นาม	---ครู
----	----	----	----	----	----	-ผู้-สืบ	---ศิลป์

ตารางที่ 14 ตารางบันทึกการบรรจุคำร้อง

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

ตารางบันทึกกลวิธีการขับร้อง

ประโยคที่ 1							
----	---เออ	-ฮึ้งเง้อเออ	เออหือเอ็งเงอ	เออเอ๋-ฟ้ง	--บรรเลง	-ซื่อ-เพลง	--ร้อง

ตารางที่ 15 ตารางบันทึกกลวิธีการขับร้อง

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

ตารางบันทึกช่วงการหายใจ

ช่วงหายใจที่ 1				ช่วงหายใจที่ 2			
----	---เออ	-ฮึ้งเง้อเออ	เออหือเอ็งเงอ	เออเอ๋-ฟ้ง	--บรรเลง	-ซื่อ-เพลง	--ร้อง

ตารางที่ 16 ตารางบันทึกช่วงการหายใจ

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

ตารางบันทึกลักษณะการขับร้อง

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ท้ง-ตึง	-โຈ้ะ-ຈີะ	-โຈ้ะ-ຈີะ	-โຈ้ะ-ຈີะ	-ตึง-ท้ง	-ตึง-ตึง	-ท้ง-ตึง	-ตึง-ท้ง
----	---เออ	-ฮึ้งเง้อเออ	เออหือเอ็งเงอ	เออเอ๋-ฟ้ง	--บรรเลง	-ซื่อ-เพลง	--ร้อง

ตารางที่ 17 ตารางบันทึกลักษณะการขับร้อง

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การศึกษาชีวประวัติและอัตลักษณ์ที่ปรากฏในคีตประพันธ์ของครูดนตรีบ้านพาทย์
 โกศลนี้ ผู้วิจัยจะทำการศึกษาครูดนตรีของบ้านพาทย์โกศลทั้งหมด 6 ท่าน คือ ครูทองดี ชูสัตย์ หลวง
 กัลยาณ-มิตตาวาส (ทับ พาทย์โกศล) จางวางท้ว พาทย์โกศล ครูเทวาประสิทธิ์ พาทย์โกศล คุณหญิง
 ไพฑูรย์ กิตติวรรณ และครูอุทัย พาทย์โกศล โดยประเด็นในการศึกษาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
 ชีวประวัติและผลงานคีตประพันธ์ของแต่ละท่าน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 ครูทองดี ชูสัตย์

3.1.1 ชีวิตประวัติและผลงานของครูทองดี ชูสัตย์

ครูทองดี ชูสัตย์ ครูดนตรีท่านสำคัญของบ้านพาทย์โกสศ ไม่ทราบปีเกิด มีศักดิ์เป็นน้าชายของหลวงกัลยาณมิตตาวาส ชีวิตครอบครัวได้แต่งงานกับนางพวง มีบุตรชายเพียงคนเดียวชื่อ ย้อย ครูทองดี ชูสัตย์ เป็นผู้ที่มีความสามารถรอบตัวยกเว้นปีและชานาญมากในเพลงหน้าพาทย์แต่ไม่ทราบว่าศึกษาวิชาดนตรีมาจากสายใด ตลอดชีวิตครูทองดีจะเป็นครูผู้ถ่ายทอดที่สำคัญและเป็นที่รู้จักกันดีให้กับวงดนตรีต่าง ๆ ของฝั่งธนบุรี และด้วยความสามารถในด้านเพลงหน้าพาทย์ในปีพ.ศ. 2464 ในคราวที่กรมมหรสพได้ทำพิธีไหว้ครูครั้งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ครูทองดีเป็นผู้บอกเพลงหน้าพาทย์เพลงองค์พระพิราพ ผลงานทางดนตรีได้ประพันธ์เพลงไว้หลายเพลงอาทิ ตระพระทานพรและเพลงช้าเรื่องเต่าทอง ครูทองดี ชูสัตย์ ถึงแก่กรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

3.1.2 อัตลักษณ์ทางดนตรีของครูทองดี ชูสัตย์

ผู้วิจัยได้เลือกเพลงเต่าทอง สองชั้น เป็นหนึ่งในคีตประพันธ์ของครูทองดี ชูสัตย์ ที่ปรากฏอยู่ในเพลงเรื่องเต่าทอง โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้

1. เป็นผลงานของการประพันธ์ของครูทองดี ชูสัตย์
2. เป็นผลงานที่แพร่หลายเป็นที่นิยมอยู่ในวงการดนตรีไทย
3. ได้รับการยืนยันจากศิษย์ลูกศิษย์บ้านพาทย์โกสศ

เพลงดังกล่าวนี้มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก เป็นเพลงที่นิยมบรรเลงจนเป็นเอกลักษณ์ของบ้านพาทย์โกสศ การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะนำเฉพาะเพลงเต่าทอง สองชั้น มาวิเคราะห์เพื่อหาอัตลักษณ์ทางดนตรีของครูทองดี ชูสัตย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประวัติเพลงเต่าทอง สองชั้น

ราชบัณฑิตยสถาน อธิบายไว้โดยย่อสรุปความว่าเพลงนี้ไม่มีหลักฐานระบุแน่นอน เพียงแต่ระบุไว้ว่าอยู่ในเพลงช้าเรื่องเต่าทอง ครูทองดี ชูสัตย์ เป็นผู้แต่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549: 64)

ทำนองหลักเพลงเต่าทอง สองชั้นนี้ ผู้วิจัยได้รับการถ่ายทอดจากครูสมศักดิ์ ไตรยवासัน ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูฟังพอน แต่งสืบพันธุ์ ซึ่งเป็นทางเดิมของบ้านพาทย์โกสศ โดยท่านยังให้ความเห็นในเรื่องเพลงเต่าทองไว้ว่า

ถ้าพูดถึงครูทองดีก็ต้องเพลงเต่าทอง ถ้าบ้านนี้ไปเล่นเพลงเรื่องที่ไหน
หนึ่งในนั้นก็ต้องเป็นเพลงเรื่องเต่าทอง ลูกศิษย์ลูกหาที่มาต่อเพลงที่นี้ถ้าต่อเพลง
เรื่องเริ่มแรกก็ต้องเพลงเต่าทองก่อนแล้วเรื่องอื่น ๆ ก็ค่อยว่ากันต่อไป (สมศักดิ์
ไตรยवासัน, สัมภาษณ์, 28 มิถุนายน 2564)

ทำนองหลักเพลงเต่าทอง สองชั้น

ประพันธ์โดย: ทองดี ชูสัตย์
บอกทำนอง: สมศักดิ์ ไตรยवासัน
บันทึก: ผู้วิจัย

ท่อน 1

----	- ช - ช	- รี้ - -	- ท - ท	- - ล ล	- ช - ล	----	- ช - ช
--- ช	----	- ร - ท	----	- ล - -	- ช - ล	--- ช	----

--- ช	--- ช	- - รี้ -	รี้ รี้ - -	ดี ดี - -	ท ท - -	ล ล - -	ช ช - ร
--- ด	--- ช	--- ร	--- ด	--- ท	--- ล	--- ช	- - - ล

--- ช	--- ช	- - รี้ -	รี้ รี้ - -	ดี ดี - -	ท ท - -	ล ล - -	ช ช - ร
--- ด	--- ช	--- ร	--- ด	--- ท	--- ล	--- ช	- - - ล

--- ด	--- รม	--- ม	- พ - ช	--- รร	ช - ช พ	- - พ พ	--- ม
- ช - -	- - ด -	- ร - -	---	- - ร	- ร - -	ด - - ร	- - ม ร

กลับต้นโดยเปลี่ยน 4 ห้องแรก

--- ร	--- ร	- - ท ท	- รี้ - ท
--- ช	--- ร	- ท - -	- ร - ท

ท่อน 2

--- รม	- ช - ล	ท ดี รี้ ดี	ท ล ช -	--- ม	--- ม	----	--- ม
- - ด -	- ช - ล	ท ด ร ด	ท ล ช ม	----	--- ล	--- ม	----

--- ซ	-- ท-	--- ซ	-- ลท	- ท - ร	ม ร --	-- ล ท	-- ด ร
--- ร	--- ลซ	- ร --	-- ซ -	- ซ --	-- ด ท	ล ซ --	ล ท --

--- ด	-- รม	--- ม	- ซ --	- ม - ซ	-- ล -	- ซ --	ม - --
- ซ --	-- ด -	- ร --	--- ร	--- ม	--- ซร	- ม --	- รด - ล

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

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

กลับต้น 3 บรรทัดแรก โดย 4 ห้องท้ายของบรรทัดที่ 3 เปลี่ยนเป็น

- ม - ซ	-- ล -	- ซ --	ม - - ท
--- ม	--- ซร	- ม --	- รด - ท

ท่อน 3

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

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

--- ท	-- ร ม	- ร --	ม ม - ร	--- ท	-- ร ร	--- ม	-- ร ร
- ท --	--- ม	- ร - ม	--- ร	--- ฟ	- ร --	--- ม	- ร --

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

กลับต้น

พ่อน 4

----	----	--- ท	--- ท	--- ท	--- ท	----	--- ท
----	- ด - ท	----	--- ม	--- ม	----	- ด - ท	----

----	----	--- ท	--- ท	--- ท	--- ท	----	--- ท
----	- ด - ท	----	--- ม	--- ม	----	- ด - ท	----

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

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

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

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

--- ซ	-- ล ท	- ล - ท	- ดี้ - รี้	- รี้ ดี้	- ดี้ - ดี้	- รี้ --	มี้ มี้ - รี้
- ซ --	--- ท	- ล - ท	- ด - ร	--- ด	----	- ร - ม	- - - ร

--- ดี้	-- รี้ รี้	--- มี่	-- รี้ รี้	- ซ - ดี้	-- รี้ มี่	- มี่ - มี่	- รี้ - ดี้
--- ด	- ร --	--- ม	- ร --	- ร - ด	--- ม	- ซ - ม	- ร - ด

- ซ - ดี้	-- รี้ มี่	- มี่ - มี่	- รี้ - ดี้	- มี่ รี้ ดี้	- ท - ล	- ท ล ซ	- ซ - ม
- ร - ด	--- ม	- ซ - ม	- ร - ด	- ม ร ด	- ท - ล	ท - ล ซ	- ม --

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

-- ร -	- ด - -	ร ร - -	ม ม - ม	- - ท ท	- ล - ช	- - ม ช	ม ช - ม
- - - ดล	- ช - ล	- - - ท	- - - ช	- ท - -	- ล - ช	- - ร -	- ม - -

- - - ม	- - - ม	- - - ท	- ด - ร	- ม - ช	- - - ร ร	- - - -	ร - - ด
- - - ล	- ม - -	- ล - -	- - - -	- - - ม	- - ร -	- ด - -	- ดล - ช

- - ล ล	- - ม ม	- - ร ร	- - ด ด	- ม - -	- ร - ด	- - ม ม	- ช - ล
- ม - -	- ท - -	- ล - -	- ช - -	- ท - -	- ล - ช	- ท - -	- ช - ล

รูปแบบสังคีตลักษณ์

จากทำนองหลักเพลงเต่าทอง สองชั้น สามารถเขียนทำนองสังคีตลักษณ์ได้

ดังนี้

A / B C B* / D / E /

สัญลักษณ์ที่ปรากฏในรูปแบบสังคีตลักษณ์ของเพลงเต่าทอง สองชั้น

สามารถอธิบายความหมายได้ดังนี้

สัญลักษณ์	ความหมายของสัญลักษณ์
A	ท่อน 1
B	จังหวะหน้าทับที่ 1 ถึง 6 ท่อน 2
C	จังหวะหน้าทับที่ 7 ถึง 10 ท่อน 2
B*	จังหวะหน้าทับที่ 1 ถึง 6 ในการกลับต้น ท่อน 2
D	ท่อน 3
E	ท่อน 4
/	การแสดงการจบท่อนเพลง

ตารางที่ 18 ตารางจำแนกรูปแบบสังคีตลักษณ์เพลงเต่าทอง สองชั้น

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

กลุ่มเสียงปัญญาจุฬ

จากทำนองหลักเพลงเต่าทอง สองชั้น สามารถจำแนกกลุ่มเสียงแต่ละบรรทัด
โน้ตได้ดังต่อไปนี้

ท่อน 1

บรรทัดที่ 1 กลุ่มเสียงทางใน

บรรทัดที่ 2 กลุ่มเสียงทางใน

มีเสียง โด เป็นสะพานเชื่อมเสียงไปทางนอก)

บรรทัดที่ 3 กลุ่มเสียงทางนอก

ท่อน 2

บรรทัดที่ 1 กลุ่มเสียงทางใน

บรรทัดที่ 2 กลุ่มเสียงทางใน 4 ห้องแรก

สะพานเชื่อมเสียง 4 ห้องหลัง

บรรทัดที่ 3 กลุ่มเสียงทางนอก

บรรทัดที่ 4 กลุ่มเสียงทางนอก

บรรทัดที่ 5 ลูกเต่าตกแต่ง

ท่อน 3

บรรทัดที่ 1 กลุ่มเสียงทางใน

บรรทัดที่ 2 กลุ่มเสียงทางใน

บรรทัดที่ 3 กลุ่มเสียงทางใน

บรรทัดที่ 4 กลุ่มเสียงทางใน

ท่อน 4

บรรทัดที่ 1 กลุ่มเสียงทางใน

บรรทัดที่ 2 กลุ่มเสียงทางใน

บรรทัดที่ 3 กลุ่มเสียงทางใน

บรรทัดที่ 4 กลุ่มเสียงทางใน

บรรทัดที่ 5 กลุ่มเสียงทางใน

บรรทัดที่ 6 กลุ่มเสียงทางใน

บรรทัดที่ 7 กลุ่มเสียงทางนอก

บรรทัดที่ 8 กลุ่มเสียงทางนอก

บรรทัดที่ 9 กลุ่มเสียงทางนอก

บรรทัดที่ 10 กลุ่มเสียงทางนอก

บรรทัดที่ 11 กลุ่มเสียงทางนอก

บรรทัดที่ 12 กลุ่มเสียงทางนอก

บรรทัดที่ 13 กลุ่มเสียงทางนอก

จากการศึกษาทำนองหลักเพลงเต่าทอง สองชั้น พบว่ามีการใช้กลุ่มเสียงทางนอก และกลุ่มเสียงทางใน โดยการเปลี่ยนกลุ่มเสียงแต่ละครั้งจะใช้สะพานเชื่อมเสียงหรือใช้ลูกเท่าเพื่อเปลี่ยนกลุ่มเสียง ซึ่งในการเปลี่ยนกลุ่มเสียงจะเป็นการเปลี่ยนอยู่ในคู่ 4 เมื่อพิจารณาจำนวนการใช้กลุ่มเสียงของเพลงเต่าทอง สองชั้น สรุประดับเสียงประธานของเพลงได้ดังนี้

กลุ่มเสียง	เปอร์เซ็นต์
ทางใน	60%
ทางนอก	40%

ตารางที่ 19 แสดงกลุ่มเสียงประธานของเพลงเต่าทอง สองชั้น

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

จังหวะฉิ่งและจังหวะหน้าทับ

จังหวะฉิ่ง

เพลงเต่าทอง สองชั้น ของบ้านพาทย์โกศลนี้กำกับจังหวะฉิ่ง
อัตราสองชั้น ซึ่งมีลักษณะของการตีเทียบกับห้องเพลงได้ดังนี้

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

เมื่อพิจารณาอัตราจังหวะฉิ่ง สองชั้น เทียบกับการบรรเลงเพลงเพลงเต่าทอง พบว่า จำนวนรวมความยาวของเพลงในการบรรเลงมีความยาวรวมทั้งสิ้น 280 ฉิ่ง-ฉับ

จังหวะหน้าทับ

เพลงเต่าทอง สองชั้น ของบ้านพาทย์โกศล มักใช้บรรเลงติดต่อกันเป็นเพลงเรื่องซึ่งใช้ตะโพนเป็นเครื่องกำกับจังหวะหน้าทับด้วยหน้าทับปรบไก่ สองชั้น ซึ่งมีลักษณะการบรรเลงดังนี้

----	--- พริ้ง	--- ป๊ะ	--- ตู๊ป	--- พริ้ง	--- พริ้ง	--- ตู๊ป	--- พริ้ง
------	-----------	---------	----------	-----------	-----------	----------	-----------

เมื่อพิจารณาอัตราจังหวะหน้าทับปรบไก่อ สองชั้น เทียบกับการบรรเลง เพลงเพลงเต่าทอง สองชั้น พบว่าจำนวนรวมความยาวของเพลงในการบรรเลงมีความยาวรวมทั้งสิ้น 70 จังหวะหน้าทับ

กระสวนจังหวะของทำนอง

กระสวนจังหวะของทำนองเพลงเต่าทอง สองชั้น

ท่อน 1

--- X	- X - X	- X - X	- X - X	- X X X	- X - X	--- X	- X - X
-------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	---------

--- X	--- X	-- X X	X X - X	X X - X	X X - X	X X - X	X X - X
-------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

- X - X	--- XXX	- X - X	- X - X	-- XXX	X X X X	X - X X	-- X X
---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	--------

กลับต้นโดยเปลี่ยน 4 ห้องแรก

--- X	--- X	- X X X	- X - X
-------	-------	---------	---------

ท่อน 2

-- XXX	- X - X	X X X X	X X X X	--- X	--- X	--- X	--- X
--------	---------	---------	---------	-------	-------	-------	-------

--- X	-- XXX	- X - X	-- XXX	- X - X	X X X X	X X X X	X X X X
-------	--------	---------	--------	---------	---------	---------	---------

- X - X	-- XXX	- X - X	- X - X	- X - X	-- XXX	- X --	XXX - X
---------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	---------

-- X X	X X - X	X X - X	X X - X	X X - X	X X - X	X X - X	X X - X
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

--- X	- X - X	X X X X	X X - X	- X X X	X X X X	X X X X	X X X X
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

กลับต้น 3 บรรทัดแรก โดย 4 ห้องท้ายของบรรทัดที่ 3 เปลี่ยนเป็น

- X - X	-- XXX	- X --	XXX - X
---------	--------	--------	---------

ท่อน 3

--- X	- X - X	-- X X	- X - X	- X - X	- X - X	X X - X	X X - X
-------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

-X-X	--XX	-X-X	XX-X	---X	-XXX	-X-X	-X-X
------	------	------	------	------	------	------	------

-X-X	--XX	-X-X	XX-X	---X	-XXX	---X	-XXX
------	------	------	------	------	------	------	------

-X-X	--XX	-X-X	-X-X	-X-X	XX-X	XX-X	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

กลับต้น

ท่อน 4

----	-X-X	---X	---X	---X	---X	-X-X	---X
------	------	------	------	------	------	------	------

----	-X-X	---X	---X	---X	---X	-X-X	---X
------	------	------	------	------	------	------	------

-X-X	-X-X	XX-X	XX-X	-X-X	-X-X	XX-X	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

---X	-X-X	-X-X	XX-X	-X-X	--XX	-X-X	-X-X
------	------	------	------	------	------	------	------

---X	-X-X	-X-X	XX-X	-X-X	--XX	-X-X	-X-X
------	------	------	------	------	------	------	------

-XXX	XXXX	XX-X	-X-X	-XXX	-X-X	XX-X	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

-X-X	--XX	-X-X	-X-X	--XX	-X-X	-X-X	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

---X	-XXX	---X	-XXX	-X-X	--XX	-X-X	-X-X
------	------	------	------	------	------	------	------

-X-X	--XX	-X-X	-X-X	-XXX	-X-X	XXXX	-X-X
------	------	------	------	------	------	------	------

---X	-X-X	-X-X	-X-X	-X-X	---XXX	-X--	XXX-X
------	------	------	------	------	--------	------	-------

--XXX	-X--	XX-X	XX-X	-XXX	-X-X	--XX	XX-X
-------	------	------	------	------	------	------	------

---X	-X-X	-X-X	-X-X	-X-X	---XXX	-X--	XXX-X
------	------	------	------	------	--------	------	-------

- X X X	- X X X	- X X X	- X X X	- X - -	- X - X	- X X X	- X - X
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

จากการศึกษาลักษณะกระสวนจังหวะของทำนองที่ปรากฏในเพลงเต่าทอง สองชั้น พบว่า กระสวนจังหวะของทำนองทั้งหมดในเพลงเต่าทอง สองชั้น มีทั้งหมดทั้งสิ้น 35 กระสวน โดยในแต่ละกระสวนนั้นมีอัตราความถี่ในการใช้ที่แตกต่างกันไป ซึ่งจัดประเภทของกระสวนจังหวะของทำนองได้ 3 รูปแบบดังนี้

กระสวนจังหวะของทำนองที่พบมาก มีจำนวน 1 รูปแบบ พบการซ้ำทั้งหมด 6 ครั้ง มีรูปแบบดังนี้

- X - X	- - X X	- X - X	- X - X
---------	---------	---------	---------

กระสวนจังหวะของทำนองทั่วไป มีจำนวน 9 รูปแบบ

กระสวนจังหวะของทำนองที่มีการซ้ำจำนวน 2 ครั้ง มีจำนวน 7 รูปแบบ ดังนี้

X X - X	X X - X	X X - X	X X - X
---------	---------	---------	---------

- X - X	- - - XXX	- X - X	- X - X
---------	-----------	---------	---------

- - XXX	X X X X	X - X X	- - X X
---------	---------	---------	---------

- X - X	- X - X	X X - X	X X - X
---------	---------	---------	---------

- - - X	- X X X	- - - X	- X X X
---------	---------	---------	---------

- - - -	- X - X	- - - X	- - - X
---------	---------	---------	---------

- - - X	- X - X	- X - X	X X - X
---------	---------	---------	---------

กระสวนจังหวะของทำนองที่มีการซ้ำจำนวน 3 ครั้ง มีจำนวน 1 รูปแบบ ดังนี้

- - - X	- X - X	- X - X	- X - X
---------	---------	---------	---------

กระสวนจันทระของทำนองที่มีการซ้ำจำนวน 4 ครั้ง มีจำนวน

1 รูปแบบ ดังนี้

- X - X	-- XXX	- X --	XXX - X
---------	--------	--------	---------

กระสวนจันทระของทำนองเฉพาะที่ไม่พบจำนวนการซ้ำ มีจำนวน

25 รูปแบบ ดังนี้

-- XX	XX - X	XX - X	XX - X
-------	--------	--------	--------

--- X	- X - X	XXXX	XX - X
-------	---------	------	--------

- XXX	XXXX	XXXX	XXXX
-------	------	------	------

- X - X	-- XXX	- X --	XXX - X
---------	--------	--------	---------

--- X	- X - X	-- XX	- X - X
-------	---------	-------	---------

--- X	--- X	- XXX	- X - X
-------	-------	-------	---------

-- XXX	- X - X	XXXX	XXXX
--------	---------	------	------

--- X	--- X	--- X	--- X
-------	-------	-------	-------

--- X	-- XXX	- X - X	-- XXX
-------	--------	---------	--------

- X - X	XXXX	XXXX	XXXX
---------	------	------	------

- XXX	- X - X	--- X	- X - X
-------	---------	-------	---------

--- X	--- X	-- XX	XX - X
-------	-------	-------	--------

- X - X	X X - X	X X - X	X X - X
- - - X	- - - X	- X - X	- - - X
- X - X	- - X X	- X - X	X X - X
- - - X	- X X X	- X - X	- X - X
- X - X	- - X X	- X - X	X X - X
- - - X	- - - X	- X - X	- - - X
- X - X	- X - X	X X - X	X X - X
- X X X	- X - X	X X - X	X X - X
- - X X	- X - X	- X - X	X X - X
- X X X	- X - X	X X X X	- X - X
- - X X X	- X - -	X X - X	X X - X
- X X X	- X - X	- - X X	X X - X
- X X X	- X X X	- X X X	- X X X
- X - -	- X - X	- X X X	- X - X

เมื่อพิจารณาจากการศึกษากระบวนจังหวะของทำนองที่ปรากฏ ในเพลงเต่าทอง สองชั้น สรุปได้ว่า เพลงเต่าทอง สองชั้น มีการใช้กระบวนจังหวะของทำนองที่หลากหลายทั้งยังพบ

กระสวนจังหวะของทำนองที่มักใช้อยู่ 1 กระสวนที่มีจำนวนครั้งในการใช้ซ้ำถึง 6 ครั้ง ซึ่งปรากฏในเพลงเต่าทอง สองชั้น ดังนี้

ทำนองหลักเพลงเต่าทอง สองชั้น

ท่อน 1

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

---	ช	---	ช	-- รี่ -	รี่ รี่ -	ดี่ ดี่ -	ท ท -	ล ล -	ช ช - ร
---	ด	---	ช	---	ร	---	ด	---	ท

---	ด	---	รม	---	ม	-	ฟ - ช	---	รร	ช - ช ฟ	--	ฟ ฟ	---	ม
-	ช -	---	ด -	-	ร -	---	---	---	ร -	-	ร -	ด -	-	ร

กลับต้นโดยเปลี่ยน 4 ห้องแรก

---	ร	---	ร	--	ท ท	-	รี่ - ท
---	ช	---	ร	-	ท -	---	- ร - ท

ท่อน 2

--	รม	-	ช - ล	ท	ดี่	รี่	ดี่	ท	ล	ช -	---	ม	---	ม
--	ด -	-	ช - ล	ท	ด	ร	ด	ท	ล	ช	ม	---	---	---

---	ช	--	ท -	---	ช	--	ล	ท	-	ท -	ร	ม	ร -	--	ล	ท	--	ด	ร
---	ร	---	ล	ช	---	ร -	---	ช -	-	ช -	---	ม	ร -	--	ด	ท	ล	ช -	---

---	ด	--	รม	---	ม	-	ช -	-	ม -	ช	--	ช	ล	---	ช -	---	ม -	---
-	ช -	---	ด -	-	ร -	---	ร	---	ม	---	ร	---	ม -	---	ร	ด	ล	---

--	ร -	ร	ร -	ม	ม -	ช	ช -	---	ดี่	ดี่ -	ท	ท -	ล	ล -	ช	ช -	ม
---	ล	---	ท	---	ช	---	ด	---	ท	---	ล	---	ช	---	-	-	ท

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

กลับต้น 3 บรรทัดแรก โดย 4 ห้องท้ายของบรรทัดที่ 3 เปลี่ยนเป็น

- ม - ซ	-- ซ ล)	- ซ --	ม) - ท
--- ม	--- ร	- ม --	- ร ด - ท

ท่อน 3

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

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

--- ท	-- รี้ มี่	- รี้ --	มี่ มี่ - รี้	--- ท	-- รี้ ร	--- มี่	-- รี้ รี้
- ท --	--- ม	- ร - ม	--- ร	--- ฟ	- ร --	--- ม	- ร --

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

กลับต้น

ท่อน 4

----	-----	--- ท	--- ท	--- ท	--- ท	-----	--- ท
----	- ด - ท	-----	--- ม	--- ม	-----	- ด - ท	-----

----	-----	--- ท	--- ท	--- ท	--- ท	-----	--- ท
----	- ด - ท	-----	--- ม	--- ม	-----	- ด - ท	-----

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

----	- ร - ร	----	ร ม - ช	- ร - ช	- - ล ท	- รื - ท	- ล - ช
--- ร	--- ล	- ท - ด	--- ช	- ล - ช	- - - ท	- ร - ท	- ล - ช

----	- ร - ร	----	ร ม - ช	- ร - ช	- - ล ท	- รื - ท	- ล - ช
--- ร	--- ล	- ท - ด	--- ช	- ล - ช	--- ท	- ร - ท	- ล - ช

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

--- ช	- - ล ท	- ล - ท	- ดื - รื	- - รื ดื	- ดื - ดื	- รื - -	มื มื - รื
- ช - -	--- ท	- ล - ท	- ด - ร	--- ด	---	- ร - ม	- - - ร

--- ดื	- - รื รื	--- มื	- - รื รื	- ช - ดื	- - รื มื	- มื - มื	- รื - ดื
--- ด	- ร - -	--- ม	- ร - -	- ร - ด	--- ม	- ช - ม	- ร - ด

- ช - ดื	- - รื มื	- มื - มื	- รื - ดื	- มื รื ดื	- ท - ล	- ท ล ช	- ช - ม
- ร - ด	--- ม	- ช - ม	- ร - ด	- ม ร ด	- ท - ล	ท - ล ช	- ม - -

--- ม	--- ม	--- ท	- ด - ร	- ม - ช	--- ร ร	---	ร ด - - ด
--- ล	- ม - -	- ล - -	---	--- ม	- - ร -	- ด - -	- ล - ช

- - ร ด	- ด - -	ร ร - -	ม ม - ม	- - ท ท	- ล - ช	- - ม ช	ม ช - ม
--- ล	- ช - ล	--- ท	- - - ช	- ท - -	- ล - ช	- - ร -	- ม - -

--- ม	--- ม	--- ท	- ด - ร	- ม - ช	--- ร ร	---	ร ด - - ด
--- ล	- ม - -	- ล - -	---	--- ม	- - ร -	- ด - -	- ล - ช

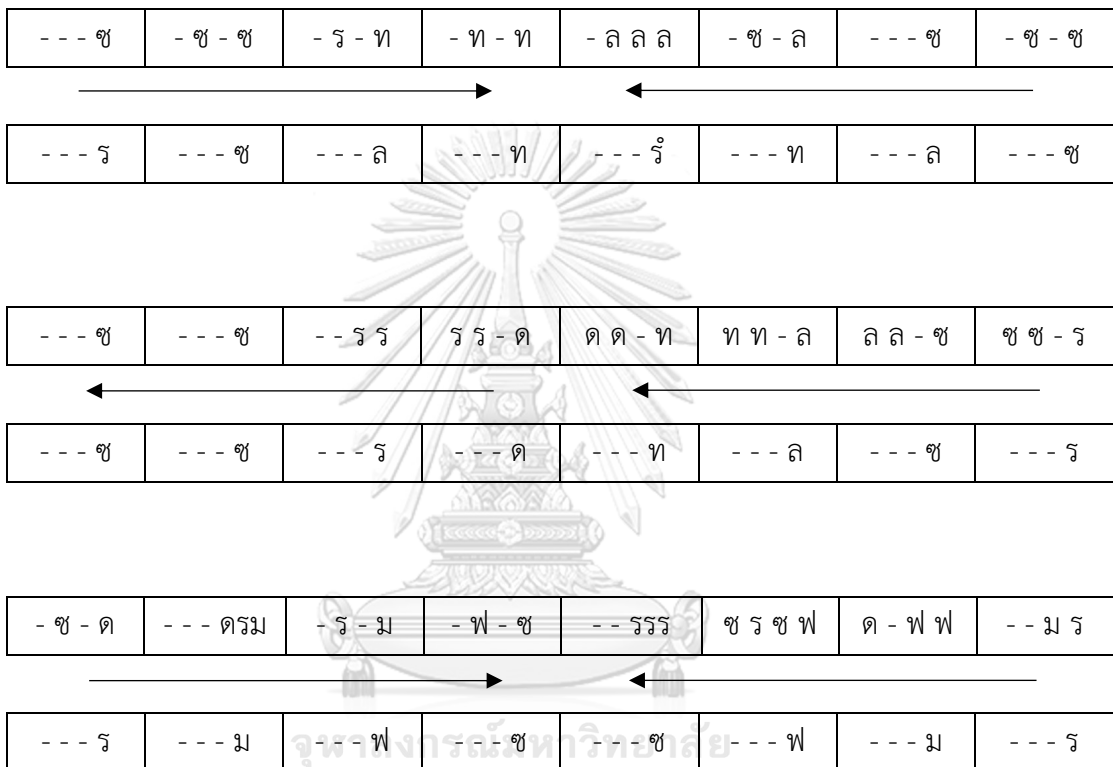
- - ล ล	- - ม ม	- - ร ร	- - ด ด	- ม - -	- ร - ด	- - ม ม	- ช - ล
- ม - -	- ท - -	- ล - -	- ช - -	- ท - -	- ล - ช	- ท - -	- ช - ล

ทิศทางการเคลื่อนที่ของทำนอง

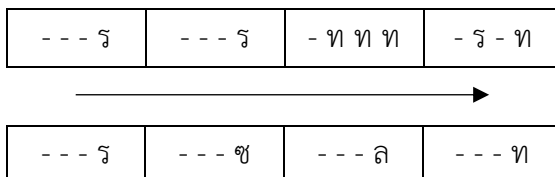
ทิศทางการเคลื่อนที่ของทำนองเพลงเต่าทอง สองชั้น ผู้วิจัยนำทำนองสารัตถะที่ได้จากทำนองหลักแบบหัวเดียวมาวิเคราะห์ทิศทางการเคลื่อนที่ของทำนองซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ทำนองเพลงเต่าทอง สองชั้น

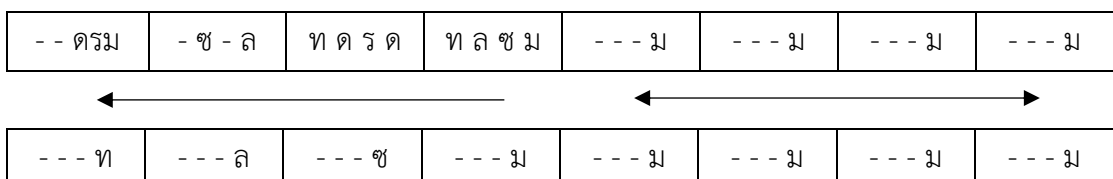
ท่อน 1

กลับต้นโดยเปลี่ยน 4 ห้องแรก

ท่อน 2

--- ช	-- ทลช	- ร - ช	-- ชลท	- ท - ร	ม ร ด ท	ล ช ล ท	ล ท ด ร
→				→			
--- ร	--- ช	--- ล	--- ท	--- ล	--- ท	--- ด	--- ร

- ช - ด	-- ดรม	- ร - ม	- ช - ร	- ม - ช	-- ลชร	- ช - -	มรด - ล
←				←			
--- ร	--- ม	--- ช	--- ร	--- ม	--- ร	--- ด	--- ล

-- ร ล	ร ร - ท	ม ม - ช	ช ช - ด	ด ด - ท	ท ท - ล	ล ล - ช	ช ช - ม
→				←			
--- ช	--- ล	--- ท	--- ด	--- ท	--- ล	--- ช	--- ม

--- ร	- พ - ม	ล พ ม ร	ม พ - ม	- ร ม พ	ม พ ช ล	ช ท ล ช	ล ช พ ม
←				←			
--- พ	--- ม	--- ร	--- ม	--- ล	--- ช	--- พ	--- ม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

กลับต้น 3 บรรทัดแรก โดย 4 ห้องท้ายของบรรทัดที่ 3 เปลี่ยนเป็น

- ม - ช	-- ลชร	- ช - -	มรด - ท
←			
--- ม	--- ร	--- ด	--- ท

ท่อน 3

--- ช	- ช - ช	-- ล ท	- ล - ท	- ร - ม	- ร - ท	ท ท - ล	ล ล - ช
→				←			
--- ร	--- ช	--- ล	--- ท	--- ร	--- ท	--- ล	--- ช

--- ร	- ร - ร	- ท - ด	ร ม - ช	- ร - ช	- - ล ท	- ร็ - ท	- ล - ช
-------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	---------

--- ท	--- ร	--- ม	--- ช	--- ร็	--- ท	--- ล	--- ช
-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------

--- ร	- ร - ร	- ท - ด	ร ม - ช	- ร - ช	-- ล ท	- ร็ - ท	- ล - ช
-------	---------	---------	---------	---------	--------	----------	---------

--- ท	--- ร	--- ม	--- ช	--- ร็	--- ท	--- ล	--- ช
-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------

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

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

- ช - ช	-- ล ท	- ล - ท	- ด็ - ร็	-- ร ด	- ด - ด	- ร - ม	ม ม - ร
---------	--------	---------	-----------	--------	---------	---------	---------

--- ล	--- ท	--- ด็	--- ร็	--- ร	--- ด	--- ม	--- ร
-------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

--- ด	- ร ร ร	--- ม	- ร ร ร	- ช - ด	-- ร ม	- ม - ม	- ร - ด
-------	---------	-------	---------	---------	--------	---------	---------

--- ร	--- ร	--- ร	--- ร	--- ช	--- ม	--- ร	--- ด
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- ช - ด	-- ร ม	- ช - ม	- ร - ด	- ม ร ด	- ท - ล	ท ท ล ช	- ช - ม
---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

--- ช	--- ม	--- ร	--- ด	--- ท	--- ล	--- ช	--- ม
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

--- ม	- ม - ม	- ล - ท	- ด - ร	- ม - ช	--- รร	- ด - -	รดล - ช
-------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------

--- ล	--- ท	--- ด	--- ร	--- ร	--- ด	--- ล	--- ช
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

-- รดล	- ด - -	ร ร - ท	ม ม - ม	- ท ท ท	- ล - ช	-- ม ช	ม ช - ม
--------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------

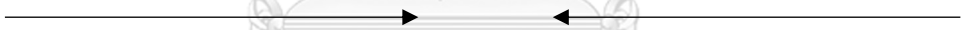
--- ล	--- ท	--- ร	--- ม	--- ท	--- ล	--- ช	--- ม
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

--- ม	- ม - ม	- ล - ท	- ด - ร	- ม - ช	--- รร	- ด - -	รดล - ช
-------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------

--- ล	--- ท	--- ด	--- ร	--- ร	--- ด	--- ล	--- ช
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- ม ล ล	- ท ม ม	- ล ร ร	- ช ด ด	- ม - -	- ร - ด	- ท ม ม	- ช - ล
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

--- ช	--- ล	--- ท	--- ด	--- ร	--- ด	--- ท	--- ล
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากการศึกษาทิศทางการเคลื่อนที่ทำนองที่ปรากฏในเพลงเต่าทอง สองชั้น พบว่าทิศทางการเคลื่อนที่ทำนองในเพลงเต่าทอง สองชั้น มีรูปแบบการเคลื่อนที่ของทำนอง 3 ทิศทาง โดยในแต่ละทิศทางมีจำนวนครั้งในการใช้ที่แตกต่างกันไปดังตัวอย่างต่อไปนี้

แบบที่ 1 ทิศทางเคลื่อนที่ในแนวขึ้นมีจำนวน 19 ครั้ง

-- รดล	- ด - -	ร ร - ท	ม ม - ม
--------	---------	---------	---------

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

แบบที่ 2 ทิศทางเคลื่อนที่ในแนวลงมีจำนวน 23 ครั้ง

-- ร ด	- ด - ด	- ร - ม	ม ม - ร
←			
--- ล	--- ซ	--- ม	--- ร

แบบที่ 3 ทิศทางคงที่ มีจำนวน 10 ครั้ง

--- ด	- ร ร ร	--- ม	- ร ร ร
↔			
--- ร	--- ร	--- ร	--- ร

เมื่อพิจารณาจากการศึกษาทิศทางการเคลื่อนที่ของทำนองที่ปรากฏในเพลงเต่าทอง สองชั้น สรุปได้ว่าเพลงเต่าทอง สองชั้นดำเนินทำนองโดยใช้ทิศทางการเคลื่อนที่ในทางลงมากกว่า ทิศทางอื่น

ลักษณะการบรรเลง

การศึกษาลักษณะของการบรรเลงเพลงเต่าทอง สองชั้น ผู้วิจัยจะอธิบายถึง กระบวนการบรรเลงที่บ้านพาทย์โกสัลยิตถ์ปฏิบัติมา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การขึ้นต้นเพลง

แบบแผนการขึ้นเพลงเต่าทอง สองชั้น ซึ่งเป็นเพลงแรกในเพลงซ้ำ เรื่องเต่าทองบ้านพาทย์โกสัลจะบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ไม้แข็ง โดยจะขึ้นต้นเพลงด้วยปี่ใน บรรทัดที่ 1 ของท่อน 1 แล้วจะบรรเลงรับพร้อมกันทั้งวงในบรรทัดที่ 2 ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ท่อน 1

ปี่บรรเลงนำ							
----	- ซ - ซ	- รี้ -	- ท - ท	-- ล ล	- ซ - ล	----	- ซ - ซ
--- ซ	----	- ร - ทุ	----	- ล -	- ซ - ล	--- ซ	----

บรรเลงรับทั้งวง							
--- ซ	--- ซ	-- รี้ -	รี้ รี้ -	ดี ดี -	ท ท -	ล ล -	ซ ซ - ร
--- ด	--- ซ	--- ร	--- ด	--- ทุ	--- ล	--- ซ	- - - ล

บรรเลงรับทั้งวง							
--- ด	--- ริม	--- ม	- ฟ - ซ	--- รร	ซ - ซ ฟ	-- ฟ ฟ	--- ม
- ซ - --	-- ด -	- ร - --	----	-- ร -	- ร - --	ด - - ร	-- ม ร

การบรรเลงเครื่องกำกับจังหวะ

แบบแผนการบรรเลงเครื่องกำกับจังหวะเข้าในเพลงเต่าทอง สองชั้น
ของบ้านพาทย์โกศล นิยมขึ้นในห้องที่ 8 ในบรรทัดที่ 1 โดยตะโพนจะตีเสียงสุดท้ายของหน้าทับ
ปรบไก่ สองชั้นให้ตรงกับทำนองสุดท้ายในห้องที่ 8 พร้อมกับเสียง ฉับ ของฉิ่งซึ่งวิธีการบรรเลง
เครื่องกำกับจังหวะทั้ง 2 เครื่องมีดังนี้ เป็นแบบแผนของบ้านพาทย์โกศลที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ท่อน 1

การขึ้นต้นจังหวะของฉิ่ง สองชั้น							--- ฉับ
การขึ้นต้นหน้าทับตะโพน ปรบไก่ สองชั้น							--- พริ้ง
----	- ซ - ซ	- รี้ - -	- ท - ท	-- ล ล	- ซ - ล	----	- ซ - ซ
--- ซ	----	- ร - ท	----	- ล - -	- ซ - ล	--- ซ	----

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
----	--- พริ้ง	--- ป๊ะ	--- ตู๊ป	--- พริ้ง	--- พริ้ง	--- ตู๊ป	--- พริ้ง
--- ซ	--- ซ	-- รี้ -	รี้ รี้ - -	ตี ตี - -	ท ท - -	ล ล - -	ซ ซ - ร
--- ด	--- ซ	--- ร	--- ด	--- ท	--- ล	--- ซ	- - - ล

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
----	--- พริ้ง	--- ป๊ะ	--- ตู๊ป	--- พริ้ง	--- พริ้ง	--- ตู๊ป	--- พริ้ง
--- ด	--- ริม	--- ม	- ฟ - ซ	--- รร	ซ - ซ ฟ	-- ฟ ฟ	--- ม
- ซ - --	-- ด -	- ร - --	----	-- ร -	- ร - --	ด - - ร	-- ม ร

วิธีการบรรเลง

แบบแผนการบรรเลงเพลงเต่าทอง สองชั้น ในเพลงซ้ำเรื่องเต่าทอง
ของบ้านพาทย์โกศลมีระเบียบวิธีบรรเลงที่แตกต่างจากการบรรเลงเพลงสองชั้นทั่วไป โดยในท่อน 1
การกลับต้นเพลงมีการเปลี่ยนทำนองใน 4 ห้องแรกดังนี้

ท่อน 1

----	- ช - ช	- รี่ -	- ท - ท	-- ล ล	- ช - ล	----	- ช - ช
--- ชุ	----	- ร - ทุ	----	- ล --	- ชุ - ล	--- ชุ	----

--- ช	--- ช	-- รี่ -	รี่ รี่ --	ดี ดี --	ท ท --	ล ล --	ช ช - ร
--- ด	--- ชุ	--- ร	--- ด	--- ทุ	--- ล	--- ชุ	- - - ล

--- ด	--- รม	--- ม	- ฟ - ช	-- -รร	ช - ช ฟ	-- ฟ ฟ	--- ม
- ชุ ---	-- ด -	- ร ---	----	-- ร -	- ร ---	ด --- ร	-- ม ร

กลับต้นโดยเปลี่ยน 4 ห้องแรก

--- ร	--- ร	-- ท ท	- รี่ - ท
--- ช	--- ร	- ทุ --	- ร - ทุ

ท่อน 2 ในเพลงเต่าทอง สองชั้น มีลักษณะที่เรียกว่าการกลับต้น ในตัว โดยการกลับต้นนั้นจะกลับเพียง 3 บรรทัดแรก และท้ายของบรรทัดที่ 3 ที่กลับต้นนั้นจะเปลี่ยนลูกตกเสียงสุดท้ายในห้องที่ 8 ซึ่งจากเดิมเป็นเสียง ลา เป็นเสียง ที่ก่อนที่จะบรรเลงต่อไปในท่อน 3

ท่อน 2

-- รม	- ช - ล	ท ดี รี่ ดี	ท ล ช -	--- ม	--- ม	----	--- ม
-- ด -	- ชุ - ล	ทุ ด ร ด	ทุ ล ชุ ม	----	--- ล	--- ม	----

--- ช	-- ทุ -	--- ช	-- ล ทุ	- ท - ร	ม ร --	-- ล ทุ	-- ด ร
--- ร	--- ล ช	- ร --	-- ช -	- ชุ --	-- ด ทุ	ล ชุ --	ล ทุ --

--- ด	-- รม	--- ม	- ช --	- ม - ช	-- ชล	- ช --	ม - --
- ชุ --	-- ด -	- ร ---	--- ร	--- ม	--- ร	- ม --	- ร ด - ล

-- ร -	ร ร --	ม ม --	ช ช --	ดี ดี --	ท ท --	ล ล --	ช ช - ม
--- ล	--- ทุ	--- ชุ	--- ด	--- ทุ	--- ล	--- ชุ	- - - ทุ

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

กลับต้น 3 บรรทัดแรก โดย 4 ห้องท้ายของบรรทัดที่ 3 เปลี่ยนเป็น

- ม - ซ	-- ซล)	- ซ --	ม) - ท
--- ม	- - - ร	- ม --	- รด - ท

แนวการบรรเลง

แนวการบรรเลงเพลงเต่าทอง สองชั้น ในเพลงเรื่องเต่าทองของบ้าน
พาทย์โกสศ ครูสมศักดิ์ ไตรยวาสน์ ได้ให้ความเห็นไว้ว่า

สมัยครูทเวาประสิทธิ์ พาทย์โกสศ จะเข้มงวดเรื่องแนวการบรรเลง
โดยจะไม่ให้เร็วแต่ต้องได้สัดส่วนที่พอเหมาะคือให้ค่อยๆเพิ่มความเร็วไปที่ละ
น้อย ตั้งแต่ท่อน 1 จะกระทั่งถึงท่อน 4 (สมศักดิ์ ไตรยวาสน์, สัมภาษณ์, 28
มิถุนายน 2564)

จากการศึกษาประวัติชีวิตและผลงานครูทองดี ชูสัตย์ พบว่า ครูทองดี ชูสัตย์
เป็นครูดนตรีท่านสำคัญของบ้านพาทย์โกสศและวงการดนตรีไทย เป็นผู้ที่มีความสามารถทางดนตรี
รอบด้วยกเว้นปีและชำนาญมากในเพลงหน้าพาทย์ ตลอดชีวิตครูทองดีจะเป็นครูผู้ถ่ายทอดท่านสำคัญ
และเป็นที่รู้จักกันของวงการดนตรีไทย ผลงานทางดนตรีได้ประพันธ์เพลงไว้หลายเพลงแต่เท่าที่มีการ
สืบหลักฐานไว้ชัดเจน อาทิ ตระพระทานพรและเพลงซ้ำเรื่องเต่าทอง

อัตลักษณ์ทางดนตรีของครูทองดี ชูสัตย์ จากการศึกษาเพลงเต่าทอง สองชั้น พบว่า
เพลงเต่าทอง สองชั้น มีทั้งหมด 4 ท่อน โดยท่อนที่ 3 เป็นการบรรเลงลักษณะการกลับต้นในตัวกำกับ
จังหวะด้วยฉิ่งอัตรา สองชั้น กำกับหน้าทับด้วยหน้าทับปรบไก่ สองชั้นกลุ่มเสียงที่ใช้มีด้วยกัน
2 กลุ่มเสียงคือ กลุ่มเสียงทางในและกลุ่มเสียงทางนอก กระสวนจังหวะของท่านองที่พบมากคือ
/-x-x /--xx / -x-x /-x-x / ทิศทางการเคลื่อนที่ของท่านองส่วนใหญ่เป็นการเคลื่อนที่ในทิศทางลง
ลักษณะการบรรเลงจะบรรเลงนำด้วยปีในบรรทัดที่ 1 โดยท้ายบรรทัดที่ 1 ในห้องที่ 8 จะเริ่มต้น
เครื่องกำกับจังหวะซึ่งเป็นรูปแบบการบรรเลงของบ้านพาทย์โกสศที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา

3.2 หลวงกัลยาณมิตดาวาส

3.2.1 ชีวิตประวัติและผลงานหลวงกัลยาณมิตดาวาส (ทับ พาทยโกศล)

หลวงกัลยาณมิตดาวาส ชื่อเดิมว่า ทับ ชูสัตย์ ครอบครัวสืบเชื้อสายทางดนตรีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 ได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เคยทำงานเป็นเจ้าภาษีซุงอยู่ระยะหนึ่งแล้วหันมายึดอาชีพทำพิณพาทย์เพียงอย่างเดียว ได้รับประทานนามสกุลจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ว่า “พาทยโกศล” ครอบครัวท่านมีภรรยา 3 คน ชื่อ แสง นวล และสุข บุตรที่มีฝีมือทางด้านดนตรีชื่อ ฉัตร ช่อ ชื่น ท้ว และแมว หลวงกัลยาณมิตดาวาสเป็นนักดนตรีที่มีฝีมือสามารถเล่นดนตรีได้ทุกชนิดโดยเฉพาะซอสามสาย มีผลงานการประพันธ์ที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงจนถึงปัจจุบันคือ เพลงแขกลพบุรี สามชั้นและโหมโรงกัลยาณมิตร ซึ่งโหมโรงกัลยาณมิตรศิษย์ของบ้านพาทยโกศลใช้บรรเลงเป็นเพลงโหมโรงประจำบ้านอยู่จนถึงปัจจุบัน หลวงกัลยาณมิตรถึงแก่กรรมประมาณ ปีพ.ศ. 2462

3.2.2 อัตลักษณ์ทางดนตรีของหลวงกัลยาณมิตดาวาส (ทับ พาทยโกศล)

ผู้วิจัยได้เลือกเพลงโหมโรงกัลยาณมิตร เป็นหนึ่งในคีตประพันธ์ของหลวงกัลยาณมิตดาวาส (ทับ พาทยโกศล) โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้

1. เป็นผลงานของการประพันธ์ของหลวงกัลยาณมิตดาวาส (ทับ พาทยโกศล)
2. เป็นผลงานที่แพร่หลายเป็นที่นิยมอยู่ในวงการดนตรีไทย
3. ได้รับการยืนยันจากลูกศิษย์บ้านพาทยโกศล

ซึ่งเพลงดังกล่าวนี้เป็นหนึ่งในคีตประพันธ์ของหลวงกัลยาณมิตดาวาส (ทับ พาทยโกศล) ซึ่งถือได้ว่าเป็นเพลงโหมโรงประจำบ้านพาทยโกศล ที่ลูกศิษย์บ้านพาทยโกศล ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันนิยมบรรเลงจนเป็นเอกลักษณ์ของบ้านพาทยโกศล การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะนำเฉพาะเพลงโหมโรงกัลยาณมิตรมาวิเคราะห์เพื่อหาอัตลักษณ์ทางดนตรีของหลวงกัลยาณมิตดาวาส (ทับ พาทยโกศล) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประวัติเพลงโหมโรงกัลยาณมิตร

หนังสือประวัติ สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคประวัติและบทร้องเพลงตับ ประวัติเพลงหน้าพาทย์และเพลงโหมโรง ได้ให้ความหมายเพลงโหมโรงกัลยาณมิตรไว้ดังนี้

เพลงโหมโรงกัลยาณมิตร ประพันธ์โดย หลวงกัลยาณมิตตาวาส
(ทับ พาทยโกศล) ผู้เป็นบิดาของครูจางวางทั่ว พาทยโกศล โดยแต่งขยายขึ้นมา
จากเพลงชำนาญ บทเพลงมีความไพเราะน่าฟัง โดยตามความหมายของเพลง
คือ การมีมิตรที่ดีหรือมิตรแท้ ย่อมเป็นมงคลอันอุดมนำความสุขและความเบิก
บานมาสู่ผู้ที่ได้รับฟัง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549: 5)

ทำนองหลักเพลงโหมโรงกัลยาณมิตรนี้ ผู้วิจัยได้รับการถ่ายทอดจากครูสมศักดิ์
ไตรยวาสน์ ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูพังพอน แดงสีพันธุ ซึ่งเป็นทางเดิมของบ้านพาทยโกศล ซึ่ง
ครูสมศักดิ์ ไตรยวาสน์ ได้กล่าวเรื่องเพลงโหมโรงกัลยาณมิตรไว้ว่า

เพลงโหมโรงกัลยาณมิตร เป็นโหมโรงประจำบ้านนี้เวลาไปบรรเลงที่
ไหนก็จะเริ่มด้วยเพลงโหมโรงกัลยาณมิตรก่อนแล้วถึงจะเล่นเพลงอื่น เพลงนี้แปลก ลง
วาไม่เหมือนใคร น่าจะเป็นเพลงแรกด้วย (สมศักดิ์ ไตรยวาสน์, สัมภาษณ์, 28
มิถุนายน 2564)

ทำนองหลักเพลงโหมโรงกัลยาณมิตร

ประพันธ์โดย: ทองดี ชูสัตย์

บอกทำนอง: สมศักดิ์ ไตรยวาสน์

บันทึก: ผู้วิจัย

ท่อน 1

--- รี่	--- มี่	- มี่ มี่ มี่	- รี่ - ที่	--- ลี่	--- ที่	- รี่ มี่ มี่	- รี่ - มี่
--- ร	--- ม	- ล ซ ม	- ร - ท	--- ล	--- ท	- ร ม ซ	- ร - ม

รี่ ท --	ท ล --	ล ฟ --	ฟ ม --	- ท --	ล ล --	ท ท --	ร ร - ม
-- ล ฟ	-- ฟ ม	-- ม ร	-- ร ท	- ฟ - ม	--- ฟ	--- ร	--- ม

- ม --	ร ร --	ม ม --	ซ ซ - ล	ท ล --	ซ - ซ ล	ท ล --	ท -- ดี
- ท - ล	--- ท	--- ซ	--- ล	-- ซ ร	- ร --	-- ซ ล	- ด --

- ล --	ซ ซ --	ดี ดี --	รี่ รี่ - มี่	- มี่ - มี่	- มี่ --	มี่ มี่ --	รี่ รี่ - ดี
- ม - ร	--- ด	--- ร	--- ม	- ซ - ล	- ซ - ม	--- ร	--- ด

--ลท	--ดีร์	-มี--	รีดี--	-มี--	มีรี--	รีท--	ทล--
-ช--	ลท--	ดี-รีดี	--ทล	--รท	--ทล	--ลช	--ชฟ

ล-ล-	ลท--	ล-ล-	ลท--	--ร-	ร-ท-	ล-ท-	ท-ล-
-ม-ฟ	--ลฟ	-ม-ฟ	--ลฟ	---ท	-ล-ฟ	-ฟ-ล	-ฟ-ม

-ท--	ลฟ--	---ร	--มฟ	-ช-ล	ทล--	--มฟ	--ชล
--ลฟ	--มร	-ล--	-ร--	-ร--	--ชฟ	มร--	มฟ--

-ม-ล	---ด	-ม-ด	-ท-ล	--ลท	ดม--	ดท--	ทล--
-ท-ล	--ทด	-ม-ด	-ท-ล	มฟ--	--ดท	--ลฟ	--ฟม

-ท--	ลฟ--	---ร	--มฟ	--ลท	รท--	ลท--	ลฟ--
--ลฟ	--มร	-ล--	-ร--	-ฟ--	--ลฟ	--ลฟ	--มร

--ลท	-ร-ท	--ลท	--รม	-ท--	ทล--	ลฟ--	ฟม--
-ฟ--	ล-ล-	ลฟ--	ลท--	--ลฟ	--ฟม	--มร	--รท

ร-ร-	รม--	ร-ร-	รม--	-ฟ--	ฟม--	-ฟ--	ฟม--
-ล-ท	--รท	-ล-ท	--รท	--มร	--รท	--มร	--รท

-ม--	รท--	----	-ล-ท	-ท--	ทล-ท	-ม--	รร-ม
--รท	--ลฟ	-ม-ฟ	-ร-ม	-ล-ฟ	-ร-ท	-ม-ร	---ม

--มฟ	-ล-ฟ	--มฟ	--ชล	--ลท	รท--	ลท--	ลช--
-ร--	ม-ม-	มร--	มฟ--	-ช--	--ลช	--ลช	--ฟม

-ท--	ทล--	ลฟ--	ฟม--	--รร	-ม-ล	----	-ลทร
--ลฟ	--ฟม	--มร	--รท	-ร--	-ม-ร	-ฟ--	-ช-ร

กลับต้น ประโยคที่ 1 เปลี่ยนมาบรรเลง

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

หมายเหตุ : ตอนขึ้นต้นในประโยคที่ 1 ใช้ปีเนชั่น

ท่อน 2

- - ล ล	- - ท ท	- - ร ร	- - ม ม	- - ร ร	- - ม ม	- - ช ช	- - ล ล
- - - ม	- - - ฟ	- - - ร	- - - ม	- - - ล	- - - ท	- - - ช	- - - ล

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

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

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

- - - ร	- - ร ม	- - - ช	- - ช ล	ท ล - -	ช - ช ล	ท ล - -	ท - - ด
- ท - -	ล ท - ท	- ม - -	ร ม - ม	- - ช ร	- ร - -	- - ช ล	- ด - -

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

- - ร ม	- - ร -	- - ม ร	- - ท -	- - ร ท	- - ล -	- - ท ล	- - ช -
- - - -	ร ท - ท	- - - -	ท ล - ล	- - - -	ล ช - ช	- - - -	ช ฟ - ฟ

- - ม ม	- - ฟ ฟ	- - ล ล	- - ท ท	- - ล ล	- - ท ท	- - ร ร	- - ม ม
- - - ท	- - - ด	- - - ล	- - - ท	- - - ล	- - - ท	- - - ร	- - - ม

- ท - -	ล ฟ - -	- - - -	- - ม ฟ	- ช - ล	ท ล - -	- - ม ฟ	- - ช ล
- - ล ฟ	- - ม ร	- ล - ร	- ร - -	- ร - -	- - ช ฟ	ม ร - -	ม ฟ - -

- ม - ล	--- ด	- ม - ด	- ท - ล	-- ล ท	ด ม --	ด ท --	ท ล --
- ท - ล	-- ท ด	- ม - ด	- ท - ล	ม ฟ --	-- ด ท	-- ล ฟ	-- ฟ ม

ล ท ล ฟ	ล ฟ ม ร	(-- ด ร	(-- ม ฟ	ม ฟ ล ท	ร ท ล ฟ	(ล ท --	(ล ฟ --
ล ท ล ฟ	ล ฟ ม ร	(ล ท --	(ด ร --	ม ฟ ล ท	ร ท ล ฟ	(-- ล ฟ	(-- ม ร

ล ล ท ล	(ท ท - ร -	ร ร ม ร	(ม ม - ฟ	ฟ ฟ ช ฟ	(ช ช - ล	ล ล ท ล	(ท ท - ร -
ล ล ท ล	(- ท - ท	ร ร ม ร	(- ม - ม	ฟ ฟ ช ฟ	(- ช - ช	ล ล ท ล	(- ท - ท

ร ม ร ท	ร ม ร ล	(ท ล - ล	(ท - ร -	ร ม ร ท	ร ม ร ล	(ท ล - ล	(ท - ร -
ร ม ร ท	ร ม ร ล	(-- ฟ -	(- ล - ท	ร ม ร ท	ร ม ร ล	(-- ฟ -	(- ล - ท

-- ท ท	-- ร ร	-- ช ช	-- ม ม	-- ร ร	-- ท ท	-- ร ร	-- ล ล
--- ฟ	--- ร	--- ช	--- ท	--- ร	--- ท	--- ร	--- ล

-- ท -	ล ท - ท	----	ด ร - ร	--- ม	-- ร -	-- ร ด	-- ท -
--- ช	-- ล -	-- ล ท	-- ด -	-- ด -	ร ด - ด	----	ท ล - ล

- ม --	ม ร --	ร ท --	ท ล --	-- ช ช	- ล - ร	----	- ร ม - ช
-- ร ท	-- ท ล	-- ล ช	-- ช ม	- ช --	- ล - ล	- ท --	- ด -- ช

กลับต้นถึงประโยคที่ 15 แล้วต่อด้วย

-- (ลท	- ร - ม	- ร - ด	- ท - ล	--- ช	--- ฟ	--- ม	--- ร
-- ช -	- ร - ม	- ร - ด	- ท - ล	--- ช	--- ฟ	--- ม	--- ร

รูปแบบสังคีตลักษณ์

จากทำนองหลักเพลงโหมโรงกัลยาณมิตร สามารถกำหนดสังคีตลักษณ์ได้ดังนี้

A / B B*/

สัญลักษณ์ที่ปรากฏในรูปแบบสังคีตลักษณ์ของเพลงโหมโรงกัลยาณมิตร สามารถอธิบายความหมายได้ดังนี้

สัญลักษณ์	ความหมายของสัญลักษณ์
A	ท่อน 1
B	ท่อน 2
B*	ท่อน 2 เทียบกลับ
/	การแสดงการจบท่อนเพลง

ตารางที่ 20 ตารางจำแนกรูปแบบสังคีตลักษณ์เพลงโหมโรงกัลยาณมิตร
ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

กลุ่มเสียงปัญจมูล

จากทำนองหลักเพลงโหมโรงกัลยาณมิตร สามารถจำแนกเป็นลักษณะของ
กลุ่มเสียงแต่ละบรรทัดโน้ตได้ดังต่อไปนี้

ท่อน 1

บรรทัดที่ 1 กลุ่มเสียงทางใน

บรรทัดที่ 2 กลุ่มเสียงทางกลางแหบ

บรรทัดที่ 3 กลุ่มเสียงทางนอก

บรรทัดที่ 4 กลุ่มเสียงทางนอก

บรรทัดที่ 5 4 ห้องแรก กลุ่มเสียงทางนอก

4 ห้องหลัง เป็นสะพานเชื่อมเสียง

บรรทัดที่ 6 กลุ่มเสียงทางกลางแหบ

บรรทัดที่ 7 กลุ่มเสียงทางกลางแหบ

บรรทัดที่ 8 กลุ่มเสียงทางกลางแหบ

บรรทัดที่ 9 กลุ่มเสียงทางกลางแหบ

บรรทัดที่ 10 กลุ่มเสียงทางกลางแหบ

บรรทัดที่ 11 กลุ่มเสียงทางกลางแหบ

บรรทัดที่ 12 กลุ่มเสียงทางกลางแหบ

บรรทัดที่ 13 กลุ่มเสียงทางกลางแหบ

บรรทัดที่ 14 กลุ่มเสียงทางกลางแหบ

ท่อน 2

บรรทัดที่ 1 กลุ่มเสียงทางใน

บรรทัดที่ 2 กลุ่มเสียงทางใน

- บรรทัดที่ 3 กลุ่มเสียงทางใน
 บรรทัดที่ 4 กลุ่มเสียงทางใน
 บรรทัดที่ 5 กลุ่มเสียงทางนอก
 บรรทัดที่ 6 กลุ่มเสียงทางใน
 บรรทัดที่ 7 กลุ่มเสียงทางกลางแหบ
 บรรทัดที่ 8 กลุ่มเสียงทางกลางแหบ
 บรรทัดที่ 9 กลุ่มเสียงทางกลางแหบ
 บรรทัดที่ 10 กลุ่มเสียงทางกลาง
 บรรทัดที่ 11 กลุ่มเสียงทางกลางแหบ
 บรรทัดที่ 12 กลุ่มเสียงทางกลางแหบ
 บรรทัดที่ 13 กลุ่มเสียงทางใน
 บรรทัดที่ 14 กลุ่มเสียงทางใน
 บรรทัดที่ 15 กลุ่มเสียงทางใน
 บรรทัดที่ 16 กลุ่มเสียงทางใน

จากการศึกษาทำนองหลักเพลงโหมโรงกัลยาณมิตร พบว่า มีการใช้กลุ่มเสียงทางใน กลุ่มเสียงทางนอก กลุ่มเสียงกลางและกลุ่มเสียงทางกลางแหบ โดยการเปลี่ยนกลุ่มเสียงแต่ละครั้งมีทั้ง การใช้สะพานเชื่อมเสียงและเปลี่ยนโดยฉับพลัน ซึ่งในการเปลี่ยนกลุ่มเสียง จะเป็นการเปลี่ยนอยู่ในคู่ 4 คู่ 2 เมื่อพิจารณาจำนวนการใช้กลุ่มเสียงของเพลงโหมโรงกัลยาณมิตร สามารถสรุประดับเสียง ประธานของเพลงได้ดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มเสียง	เปอร์เซ็นต์
ทางกลางแหบ	56.6 %
ทางใน	30 %
ทางนอก	11.6 %
ทางกลาง	0.3 %

ตารางที่ 21 ตารางแสดงกลุ่มเสียงประธานของเพลงโหมโรงกัลยาณมิตร
 ที่มา: ประณ หนูยี่

จังหวะฉิ่งและจังหวะหน้าทับ

จังหวะฉิ่ง

เพลงโหมโรงกัลยาณมิตร ของบ้านพาทย์โกศลนี้กำกับจังหวะฉิ่งอัตราสามชั้นซึ่งมีลักษณะของการตีเทียบกับห้องเพลงได้ดังนี้

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

เมื่อพิจารณาอัตราจังหวะฉิ่ง สองชั้น เทียบกับการบรรเลงเพลงโหมโรงกัลยาณมิตร พบว่า จำนวนรวมความยาวของเพลงในการบรรเลงมีความยาวรวมทั้งสิ้น 120 ฉิ่ง-ฉับ

จังหวะหน้าทับ

เพลงโหมโรงกัลยาณมิตร ของบ้านพาทย์โกศล ใช้บรรเลงติดต่อกันด้วยกลองสองหน้าเป็นเครื่องกำกับจังหวะหน้าทับด้วยหน้าทับปรบไ้ สามชั้น ซึ่งมีลักษณะการบรรเลงดังนี้

---พริ้ง	---ป๊ะ	---เถาะ	-ติง -ป๊ะ	---เถาะ	-ติง -ป๊ะ	---ป๊ะ	---ตุ๊ป
----	---พริ้ง	----	---พริ้ง	---เท่ง	-ตลิต -ติง	-เท่งติงเท่ง	-ป๊ะ-พริ้ง

เมื่อพิจารณาอัตราจังหวะหน้าทับปรบไ้ สามชั้น เทียบกับการบรรเลงเพลงโหมโรงกัลยาณมิตร พบว่าจำนวนรวมความยาวของเพลงในการบรรเลงมีความยาวรวมทั้งสิ้น 30 จังหวะ หน้าทับ

กระสวนจังหวะของทำนอง

กระสวนจังหวะของทำนองเพลงโหมโรงกัลยาณมิตร

ท่อน 1

--- X	--- X	- X X X	- X - X	--- X	--- X	- X X X	- X - X
-------	-------	---------	---------	-------	-------	---------	---------

X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	- X - X	X X - X	X X - X	X X - X
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

- X - X	X X - X	X X - X	X X - X	X X X X	X X X X	X X X X	X X - X
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

--XX	--XX	--XX	--XX	-XXX	XXXX	-X-X	-X-X
------	------	------	------	------	------	------	------

-X-X	XXXX	-X-X	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
------	------	------	------	------	------	------	------

--XX	XXXX	--XX	XXXX	--XX	XXXX	--XX	XXXX
------	------	------	------	------	------	------	------

--XX	--XX	--XX	--XX	--XX	--XX	--XX	--XX
------	------	------	------	------	------	------	------

-XXX	XXXX	-X-X	-XXX	-X-X	XXXX	XXXX	XXXX
------	------	------	------	------	------	------	------

-X-X	--XX	-X-X	-X-X	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
------	------	------	------	------	------	------	------

XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
------	------	------	------	------	------	------	------

XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
------	------	------	------	------	------	------	------

XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
------	------	------	------	------	------	------	------

--XX	--XX	--XX	--XX	--XX	--XX	--XX	--XX
------	------	------	------	------	------	------	------

--XX	XXXX	--XX	XXXX	--XX	XXXX	--XX	XXXX
------	------	------	------	------	------	------	------

-XXX-	XXXX	XXXX	XXXX	-XXX	-X-X	-X--	XXX-X
-------	------	------	------	------	------	------	-------

กลับต้นถึงประโยคที่ 15 แล้วต่อด้วย

--XXX	-X-X	-X-X	-X-X	---X	---X	---X	---X
-------	------	------	------	------	------	------	------

จากการศึกษาลักษณะกระสวนจังหวะของทำนองที่ปรากฏในเพลงโหมโรง
กัลยาณมิตร พบว่ากระสวนจังหวะของทำนองทั้งหมดในเพลงโหมโรงกัลยาณมิตร มีทั้งหมดทั้งสิ้น 22

กระสวน โดยในแต่ละกระสวนนั้นมีอัตราความถี่ในการใช้ที่แตกต่างกันไป ซึ่งสามารถจัดประเภทของกระสวนจิ้งหะของทำนองได้ 3 รูปแบบดังนี้

กระสวนจิ้งหะของทำนองที่พบมาก มีจำนวน 1 รูปแบบ พบการซ้ำทั้งหมด 12 ครั้ง มีรูปแบบดังนี้

X X X X	X X X X	X X X X	X X X X
---------	---------	---------	---------

กระสวนจิ้งหะของทำนองทั่วไป มีจำนวน 13 รูปแบบ ดังนี้

กระสวนจิ้งหะของทำนองที่มีการซ้ำจำนวน 2 ครั้ง มีจำนวน

8 รูปแบบ ดังนี้

- - - X	- - - X	- X X X	- X - X
---------	---------	---------	---------

X X X X	X X X X	X X X X	X X - X
---------	---------	---------	---------

- - X X	X X X X	X X X X	X X X X
---------	---------	---------	---------

- X - X	- - X X	- X - X	- X - X
---------	---------	---------	---------

- X X X	X X X X	- X - X	- X - X
---------	---------	---------	---------

- X X X	- X - X	- X - -	XXX - X
---------	---------	---------	---------

- - X X X	- X - X	- X - X	- X - X
-----------	---------	---------	---------

X X X X	XXX XX	X X X X	XXX XX
---------	--------	---------	--------

กระสวนจิ้งหะของทำนองที่มีการซ้ำจำนวน 3 ครั้ง มีจำนวน

2 รูปแบบ ดังนี้

- X - X	X X - X	X X - X	X X - X
---------	---------	---------	---------

- X X X	X X X X	- X - X	- X X X
---------	---------	---------	---------

กระสวนจันทระของทำนองที่มีการซ้ำจำนวน 4 ครั้ง มีจำนวน

1 รูปแบบ ดังนี้

-- XX	XXXX	-- XX	XXXX
-------	------	-------	------

กระสวนจันทระของทำนองที่มีการซ้ำจำนวน 9 ครั้ง มีจำนวน

2 รูปแบบ ดังนี้

- XXX	XXXX	XXXX-	XXXX
-------	------	-------	------

-- XX	-- XX	-- XX	-- XX
-------	-------	-------	-------

กระสวนจันทระของทำนองเฉพาะที่ไม่พบจำนวนการซ้ำมีจำนวน

8 รูปแบบ ดังนี้

- X - X	- X - X	XX - X	XX - X
---------	---------	--------	--------

- XX	XXXX	XXXX	XXXX
------	------	------	------

- XXX	XXXX	- XXX	XXXX
-------	------	-------	------

- X - X	XX - X	- X - X	XX - X
---------	--------	---------	--------

- X - X	XXXX	- X - X	XXXX
---------	------	---------	------

XXXX	XXXX	XXXX	XX - X
------	------	------	--------

XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
------	------	------	------

--- X	--- X	--- X	--- X
-------	-------	-------	-------

เมื่อพิจารณาจากการศึกษากระสวนจังหวะของทำนองที่ปรากฏในเพลงโหมโรง
 กัลยาณมิตร สรุปได้ว่า เพลงโหมโรงกัลยาณมิตรมีการใช้กระสวนจังหวะของทำนองที่หลากหลายทั้ง
 ยังพบกระสวนจังหวะของทำนองที่มักใช้อยู่ 1 กระสวนที่มีจำนวนครั้งในการใช้ซ้ำถึง 12 ครั้ง
 ซึ่งปรากฏอยู่ในทำนองหลักเพลงโหมโรงกัลยาณมิตร ดังนี้

ทำนองหลักเพลงโหมโรงกัลยาณมิตร

ท่อน 1

--- ร	--- ม	- มมม	- ร - ท	--- ล	--- ท	- รмм	- ร - ม
--- ร	--- ม	- ลซม	- ร - ท	--- ล	--- ท	- รмм	- ร - ม

รท --	ทล --	ลฟ --	ฟม --	- ท --	ลล --	ทท --	รร - ม
-- ลฟ	-- ฟม	-- มร	-- รท	- ฟ - ม	--- ฟ	--- ร	--- ม

- ม --	รร --	म्म --	ซซ - ล	ทล --	ซ - ซล	ทล --	ท -- ด
- ท - ล	--- ท	--- ซ	--- ล	-- ซร	- ร --	-- ซล	- ด --

- ล --	ซซ --	ดล --	รร - ม	- ม - ม	- ม --	म्म --	รร - ด
- ม - ร	--- ด	--- ร	--- ม	- ซ - ล	- ซ - ม	--- ร	--- ด

-- ลท	-- ดร	- ม --	รด -	- ม -	มร --	รท --	ทล --
- ซ --	ลท --	ด - รด	-- ทล	-- รท	-- ทล	-- ลซ	-- ซฟ

ล - ล -	ลท --	ล - ล -	ลท --	-- ร -	ร - ท -	ล - ท -	ท - ล -
- ม - ฟ	-- ลฟ	- ม - ฟ	-- ลฟ	--- ท	- ล - ฟ	- ฟ - ล	- ฟ - ม

- ท --	ลฟ --	--- ร	-- มฟ	- ซ - ล	ทล --	-- มฟ	-- ซล
-- ลฟ	-- มร	- ล --	- ร --	- ร --	-- ซฟ	มร --	มฟ --

- ม - ล	--- ด	- ม - ด	- ท - ล	-- ลท	ดม --	ดท --	ทล --
- ท - ล	-- ทด	- ม - ด	- ท - ล	มฟ --	-- ดท	-- ลฟ	-- ฟม

- ท --	ลพ --	--- ร	-- มพ	-- ลท	รท --	ลท --	ลพ --
-- ลพ	-- มร	- ล --	- ร --	- พ --	-- ลพ	-- ลพ	-- มร

-- ลท	- ร - ท	-- ลท	-- รรม	- ท --	ทล --	ลพ --	พม --
- พ --	ล - ล -	ลพ --	ลท --	-- ลพ	-- พม	-- มร	-- รท

ร - ร -	รม --	ร - ร -	รม --	- พ --	พม --	- พ --	พม --
- ล - ท	-- รท	- ล - ท	-- รท	-- มร	-- รท	-- มร	-- รท

- ม --	รท --	----	- ล - ท	- ท --	ทล - ท	- ม --	ร ร - ม
-- รท	-- ลพ	- ม - พ	- ร - ม	- ล - พ	- ร - ท	- ม - ร	---- ม

-- มพ	- ล - พ	-- มพ	-- ซล	-- ลท	รท --	ลท --	ลช --
- ร --	ม - ม -	มร --	มพ --	- ช --	-- ลช	-- ลช	-- พม

- ท --	ทล --	ลพ --	พม --	-- รร	- ม - ล	----	ลท ร
-- ลพ	-- พม	-- มร	-- รท	- ร --	- ม - ร	- พ --	- ช - ร

กลับต้น ประโยคที่ 1 เปลี่ยนมาบรรเลงดังนี้

- ลท	- ร - ม	- ม - ม	- ร - ท	- ท --	ลล --	ทท --	ร ร - ม
-- ช -	- ร - ม	- ช - ม	- ร - ท	- ท - ล	---- ท	---- ร	---- ม

หมายเหตุ : ตอนขึ้นต้นในประโยคที่ 1 ใช้ปี่ในขึ้น

ท่อน 2

-- ลล	-- ทท	-- รร	-- มม	-- รร	-- มม	-- ซซ	-- ลล
---- ม	---- พ	---- ร	---- ม	---- ล	---- ท	---- ซ	---- ล

ทชลท	ลทดร	- ม --	รด --	รมรท	มรทล	รท --	ทล --
ทชลท	ลทดร	ด - รด	-- ทล	รมรท	มรทล	-- ลช	-- ซม

-- มม	-- มม	-- รร	-- ทท	-- ลล	-- ทท	-- รร	-- มม
--- ช	--- ม	--- ร	--- ท	--- ล	--- ท	--- ร	--- ม

-- ทท	-- ลล	-- ซซ	-- มม	- ล - -	ชม - -	-----	- ร - ม
--- ท	--- ล	--- ซ	--- ท	-- ชม	-- รท	- ล - ท	- ล - ท

--- ร	-- ร ม	--- ช	-- ซ ล	ทล - -	ช - ซล	ทล - -	ท - - ด
- ท - -	ล ท - ท	- ม - -	รม - ม	-- ซร	- ร - -	-- ซล	- ด - -

ซลทด	ทดรด	(-- ทด	(-- รม	ซลทด	ทดรม	(- มม- ม	(- ร - ด
ซลทด	ทดรด	ซล - -	ทด - -	ซลทด	ทดรม	ม - ร -	ด - ท -

-- รม	-- ร -	-- มร	-- ท -	-- รท	-- ล -	-- ทล	-- ซ -
-----	รท - ท	-----	ทล - ล	-----	ลซ - ซ	-----	ซฟ - ฟ

-- มม	-- ฟฟ	-- ลล	-- ทท	-- ลล	-- ทท	-- รร	-- มม
--- ท	--- ด	--- ล	--- ท	--- ล	--- ท	--- ร	--- ม

- ท - -	ลฟ - -	-----	-- มฟ	- ซ - ล	ทล - -	-- มฟ	-- ซล
-- ลฟ	-- มร	- ล - ร	- ร - -	- ร - -	-- ซฟ	มร - -	มฟ - -

- ม - ล	--- ด	- ม - ด	- ท - ล	-- ลท	ดม - -	ดท - -	ทล - -
- ท - ล	-- ทด	- ม - ด	- ท - ล	มฟ - -	-- ดท	-- ลฟ	-- ฟม

ลทลฟ	ลฟมร	(-- ดร	(-- มฟ	มฟลท	รทลฟ	(ลท - -	(ลฟ - -
ลทลฟ	ลฟมร	ลท - -	ดร - -	มฟลท	รทลฟ	-- ลฟ	-- มร

ลทลล	(ทท - ร -	รรมร	(มม - ฟ	ฟฟซฟ	(ซซ - ล	ลทลล	(ทท - ร -
ลทลล	(- ท - ท	รรมร	(- ม - ม	ฟฟซฟ	(- ซ - ซ	ลทลล	(- ท - ท

รรรท	รรรล	(ทล - ล	ท - ร -)	รรรท	รรรล	(ทล - ล	ท - ร -)
รรรท	รรรล	(- - ฟ -	- ล - ท	รรรท	รรรล	(- - ฟ -	- ล - ท

- - ทท	- - รร	- - ซซ	- - มม	- - รร	- - ทท	- - รร	- - ลล
- - - ฟ	- - - ร	- - - ซ	- - - ท	- - - ร	- - - ท	- - - ร	- - - ล

- - ท -	ลท - ท	- - - -	ดล - ร	- - - ม	- - ร -	- - รด	- - ท -
- - - ซ	- - ล -	- - ลท	- - ด -	- - ด -	รด - ด	- - - -	ทล - ล

- ม - -	มร - -	รท - -	ทล - -	- - ซซ	- ล - ร	- - - -	- รร - ซ
- - รท	- - ทล	- - ลซ	- - ซม	- ซ - -	- ล - ล	- ท - -	- ด - - ซ

กลับต้นถึงประโยคที่ 15 แล้วต่อด้วย

- - ลท	- ร - ม	- ร - ด	- ท - ล	- - - ซ	- - - ฟ	- - - ม	- - - ร
- - ซ -	- ร - ม	- ร - ด	- ท - ล	- - - ซ	- - - ฟ	- - - ม	- - - ร

ทิศทางการเคลื่อนที่ของทำนอง

ทิศทางการเคลื่อนที่ของทำนองเพลงโหมโรงกัลยาณมิตร ผู้วิจัย จะนำทำนอง
สารัตถะที่ได้จากทำนองหลักแบบหัวเดียวมาวิเคราะห์ทิศทางการเคลื่อนที่ของทำนองซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY
ทิศทางการเคลื่อนที่ของทำนองเพลงโหมโรงกัลยาณมิตร

ท่อน 1

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

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

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

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

- ม - ล	ร ร - ท	ม ม - ซ	ซ ซ - ล	ท ล ช ร	ซ ร ช ล	ท ล ช ล	ท ด - ด
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

--- ร	--- ม	--- ซ	--- ล	--- ช	--- ล	--- ท	--- ด
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- ล - ร	ซ ซ - ด	ด ด - ร	ร ร - ม	- ช - ล	- ช - ม	ม ม - ร	ร ร - ด
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

--- ซ	--- ด	--- ร	--- ม	--- ช	--- ม	--- ร	--- ด
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- ช ล ท	ล ท ด ร	ด ม ร ด	ร ด ท ล	- ม ร ท	ม ร ท ล	ร ท ล ช	ท ล ช พ
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

--- ร	--- ด	--- ท	--- ล	--- ท	--- ล	--- ช	--- พ
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ล ม ล พ	ล ท ล พ	ล ม ล พ	ล ท ล พ	-- ร ท	ร ล ท พ	ล พ ท ล	ท พ ล ม
---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

--- พ	--- พ	--- พ	--- พ	--- ท	--- ล	--- พ	--- ม
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

- ท ล พ	ล พ ม ร	- ล - ร	- ร ม พ	- ช - ล	ท ล ช พ	ม ร ม พ	ม พ ช ล
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

--- ล	--- ร	--- ม	--- พ	--- ม	--- พ	--- ช	--- ล
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- ม - ล	-- ท ด	- ม - ด	- ท - ล	ม พ ล ท	ด ม ด ท	ด ท ล พ	ท ล พ ม
---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

--- ม	--- ด	--- ท	--- ล	--- ท	--- ล	--- พ	--- ม
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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

--- ล	--- ร	--- ม	--- ฟ	--- ล	--- ฟ	--- ม	--- ร
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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

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

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

--- ท	--- ท	--- ท	--- ท	--- ท	--- ท	--- ท	--- ท
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

- ร ม ฟ	ม ล ม ฟ	ม ร ม ฟ	ม ฟ ช ล	- ช ล ท	ร ท ล ช	ล ท ล ช	ล ช ฟ ม
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

--- ม	--- ฟ	--- ช	--- ล	--- ล	--- ช	--- ฟ	--- ม
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- ท ล ฟ	ท ล ฟ ม	ล ฟ ม ร	ฟ ม ร ท	- ร ร ร	- ม - ล	- ฟ - -	ช ล ท - ร
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

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

กลับต้น ประโยคที่ 1 เปลี่ยนมาเล่น

-- ซลท	- ร - ม	- ช - ม	- ร - ท	- ท - ล	ล ล - ท	ท ท - ร	ร ร - ม
←				→			
--- ซ	--- ม	--- ร	--- ท	--- ล	--- ท	--- ร	--- ม

ท่อน 2

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

ท ซ ล ท	ล ท ด ร	ด ม ร ด	ร ด ท ล	ร ม ร ท	ม ร ท ล	ร ท ล ซ	ท ล ซ ม
←				←			
--- ร	--- ด	--- ท	--- ล	--- ท	--- ล	--- ซ	--- ม

-- ม ม	-- ม ม	-- ร ร	-- ท ท	-- ล ล	-- ท ท	-- ร ร	-- ม ม
←				→			
--- ซ	--- ม	--- ร	--- ท	--- ล	--- ท	--- ร	--- ม

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

- ท - ร	ล ท ร ม	- ม - ซ	ร ม ซ ล	ท ล ซ ร	ซ ร ซ ล	ท ล ซ ล	ท ด - ด
→				→			
--- ร	--- ม	--- ซ	--- ล	--- ซ	--- ล	--- ท	--- ด

ช ล ท ด	ท ด ร ด	ช ล ท ด	ท ด ร ม	ช ล ท ด	ท ด ร ม	ม ม ม ร ม	ด ร ท ด
---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	---------

--- ช	--- ด	--- ร	--- ม	--- ช	--- ม	--- ร	--- ด
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

-- ร ม	ร ท ร ท	-- ม ร	ท ล ท ล	-- ร ท	ล ช ล ช	-- ท ล	ช พ ช พ
--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------

--- ม	--- ร	--- ท	--- ล	--- ท	--- ล	--- ช	--- พ
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

-- ม ม	-- พ พ	-- ล ล	-- ท ท	-- ล ล	-- ท ท	-- ร ร	-- ม ม
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

--- ม	--- พ	--- ล	--- ท	--- ล	--- ท	--- ร	--- ม
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

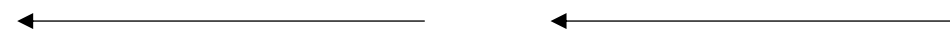
- ท ล พ	ล พ ม ร	- ล - ร	- ร ม พ	- ช - ล	ท ล ช พ	ม ร ม พ	ม พ ช ล
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

--- ล	--- ร	--- ม	--- พ	--- ม	--- พ	--- ช	--- ล
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- ม - ล	-- ท ด	- ม - ด	- ท - ล	ม พ ล ท	ด ม ด ท	ด ท ล พ	ท ล พ ม
---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

--- ม	--- ด	--- ท	--- ล	--- ท	--- ล	--- พ	--- ม
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ล ท ล พ	ล พ ม ร	ล ท ด ร	ด ร ม พ	ม พ ล ท	ร ท ล พ	ล ท ล พ	ล พ ม ร
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

--- ล	--- ร	--- ม	--- พ	--- ล	--- พ	--- ม	--- ร
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ล ล ท ล	ท ท ท ร ท	ร ร ม ร	ม ม ม ฟ ม	ฟ ฟ ช ฟ	ช ช ช ล ช	ล ล ท ล	ท ท ท ร ท
→				→			
--- ล	--- ท	--- ร	--- ม	--- ฟ	--- ช	--- ล	--- ท

ร ม ร ท	ร ม ร ล	ท ล ฟ ล	ท ล ร ท	ร ม ร ท	ร ม ร ล	ท ล ฟ ล	ท ล ร ท
→				→			
--- ม	--- ฟ	--- ล	--- ท	--- ม	--- ฟ	--- ล	--- ท

-- ท ท	-- ร ร	-- ช ช	-- ม ม	-- ร ร	-- ท ท	-- ร ร	-- ล ล
→				←			
--- ล	--- ท	--- ร	--- ม	--- ร	--- ด	--- ท	--- ล

-- ท ช	ล ท ล ท	-- ล ท	ด ร ด ร	-- ด ม	ร ด ร ด	-- ร ด	ท ล ท ล
→				←			
--- ล	--- ท	--- ด	--- ร	--- ร	--- ด	--- ท	--- ล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

- ม ร ท	ม ร ท ล	ร ท ล ช	ท ล ช ม	- ช ช ช	- ล - ร	- ท - -	ด ร ม - ช
←				→			
--- ท	--- ล	--- ช	--- ม	--- ท	--- ร	--- ม	--- ช

กลับต้นถึงประโยคที่ 15 แล้วต่อด้วย

-- ชลท	- ร -ม	- ร -ด	- ท - ล	--- ช	--- ฟ	--- ม	--- ร
←				←			
--- ร	--- ด	--- ท	--- ล	--- ช	--- ฟ	--- ม	--- ร

จากการศึกษาทิศทางการเคลื่อนที่ทำนองที่ปรากฏในเพลงโหมโรงกัลยาณมิตร พบว่าทิศทางการเคลื่อนที่ทำนองในเพลงโหมโรงกัลยาณมิตร มีรูปแบบการเคลื่อนที่ของทำนอง 3 ทิศทาง โดยในแต่ละทิศทางมีจำนวนครั้งในการใช้ที่แตกต่างกันไปดังตัวอย่างต่อไปนี้

แบบที่ 1 ทิศทางเคลื่อนที่ในแนวขึ้นมีจำนวน 33 ครั้ง

- ซ ซ ซ	- ล - ร	- ท - -	ดรม - ซ
→			
- - - ท	- - - ร	- - - ม	- - - ซ

แบบที่ 2 ทิศทางเคลื่อนที่ในแนวลงมีจำนวน 28 ครั้ง

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

แบบที่ 3 ทิศทางคงที่ มีจำนวน 3 ครั้ง

ล ม ล ฟ	ล ท ล ฟ	ล ม ล ฟ	ล ท ล ฟ
↔			
- - - ฟ	- - - ฟ	- - - ฟ	- - - ฟ

เมื่อพิจารณาจากการศึกษาทิศทางการเคลื่อนที่ของทำนองที่ปรากฏในเพลงโหมโรงกัลยาณมิตร สรุปได้ว่าเพลงโหมโรงกัลยาณมิตรดำเนินทำนองโดยใช้ทิศทางการเคลื่อนที่ในทางขึ้นมากกว่าทิศทางอื่น

ลักษณะการบรรเลง

การศึกษาลักษณะของการบรรเลงเพลงโหมโรงกัลยาณมิตร ผู้วิจัยจะอธิบายถึงกระบวนการบรรเลงที่บ้านพาทยโกศลยึดถือปฏิบัติมา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การขึ้นต้นเพลง

แบบแผนการขึ้นเพลงโหมโรงกัลยาณมิตร จะบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์เสภา โดยจะขึ้นต้นเพลงด้วยปี่ใน บรรทัดที่ 1 ของท่อน 1 แล้วจะบรรเลงรับพร้อมกันทั้งวงในบรรทัดที่ 2 ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ปีบรรเลงนำ							
--- ร	--- ม	- มมม	- ร - ท	--- ล	--- ท	- รรมม	- ร - ม
--- ร	--- ม	- ลซม	- ร - ท	--- ล	--- ท	- รรมช	- ร - ม

บรรเลงรับตั้งวง							
รท --	ทล --	ลฟ --	ฟม --	- ท --	ลล --	ทท --	รร - ม
-- ลฟ	-- ฟม	-- มร	-- รท	- ฟ - ม	--- ฟ	--- ร	--- ม

การบรรเลงเครื่องกำกับจังหวะ

แบบแผนการบรรเลงเครื่องกำกับจังหวะเข้าในเพลงโหมโรง กัลยาณมิตร ของบ้านพาทย์โกศล จะเริ่มด้วยการตีเสียงฉับในห้องที่ 4 บรรทัดที่ 2 โดยกลองสองหน้า จะบรรเลงเสียงสุดท้ายของหน้าทับปรบไก่อ สามชั้น ให้ตรงกับทำนองสุดท้ายในห้องที่ 8 บรรทัดที่ 2 ซึ่งวิธีการบรรเลงเครื่องกำกับจังหวะทั้ง 2 เครื่องมือนี้ เป็นแบบแผนของบ้านพาทย์โกศลที่สืบทอดกัน มาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

----	----	----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----	----	----
--- ร	--- ม	- มมม	- ร - ท	--- ล	--- ท	- รรมม	- ร - ม
--- ร	--- ม	- ลซม	- ร - ท	--- ล	--- ท	- รรมช	- ร - ม

----	----	----	--- ฉับ	----	--- ฉิ่ง	----	--- ฉับ
----	----	----	----	----	----	----	--- -พริ้ง
รท --	ทล --	ลฟ --	ฟม --	- ท --	ลล --	ทท --	รร - ม
-- ลฟ	-- ฟม	-- มร	-- รท	- ฟ - ม	--- ฟ	--- ร	--- ม

----	--- ฉิ่ง	----	--- ฉับ	----	--- ฉิ่ง	----	--- ฉับ
--- -พริ้ง	-- -ปี่	--- -เถาะ	- ตึง - ปี่	-- -เถาะ	- ตึง - ปี่	-- -ปี่	--- -ตุ้ม
- ม --	รร --	มม --	ซซ - ล	ทล --	ซ - ซล	ทล --	ท -- ด
- ท - ล	--- ท	--- ซ	--- ล	-- -ซร	- ร --	-- -ซล	- ด --

-----	--- ฉิ่ง	-----	--- ฉับ	-----	--- ฉิ่ง	-----	--- ฉับ
-----	--- พรีิ่ง	-----	--- พรีิ่ง	--- เห่ง	-ตล็ด-ติ่ง	-เห่งติ่งเห่ง	-ปี่ะ-พรีิ่ง
- ล - -	ชช - -	คค - -	รร - ม	- ม - ม	- ม - -	มม - -	รร - ค
- ม - ร	--- ค	--- ร	--- ม	- ช - ล	- ช - ม	--- ร	--- ค

-----	--- ฉิ่ง	-----	--- ฉับ	-----	--- ฉิ่ง	-----	--- ฉับ
--- พรีิ่ง	--- ปี่ะ	--- เถอะ	-ติ่ง-ปี่ะ	--- เถอะ	-ติ่ง-ปี่ะ	--- ปี่ะ	--- ตู้บ
--- ลท	--- ดร	- ม - -	รด - -	- ม - -	มร - -	รท - -	ทล - -
- ช - -	ลท - -	ค - รค	--- ทล	--- รท	--- ทล	--- ลช	--- ชฟ

-----	--- ฉิ่ง	-----	--- ฉับ	-----	--- ฉิ่ง	-----	--- ฉับ
-----	--- พรีิ่ง	-----	--- พรีิ่ง	--- เห่ง	-ตล็ด -ติ่ง	-เห่งติ่งเห่ง	-ปี่ะ-พรีิ่ง
ล - ล -	ลท - -	ล - ล -	ลท - -	--- ร -	ร - ท -	ล - ท -	ท - ล -
- ม - ฟ	--- ลฟ	- ม - ฟ	--- ลฟ	--- ท	- ล - ฟ	- ฟ - ล	- ฟ - ม

-----	--- ฉิ่ง	-----	--- ฉับ	-----	--- ฉิ่ง	-----	--- ฉับ
--- พรีิ่ง	--- ปี่ะ	--- เถอะ	-ติ่ง-ปี่ะ	--- เถอะ	-ติ่ง-ปี่ะ	--- ปี่ะ	--- ตู้บ
- ท - -	ลฟ - -	--- ร	--- มฟ	- ช - ล	ทล - -	--- มฟ	--- ชล
--- ลฟ	--- มร	- ล - -	- ร - -	- ร - -	--- ชฟ	มร - -	มฟ - -

-----	--- ฉิ่ง	-----	--- ฉับ	-----	--- ฉิ่ง	-----	--- ฉับ
-----	--- พรีิ่ง	-----	--- พรีิ่ง	--- เห่ง	-ตล็ด -ติ่ง	-เห่งติ่งเห่ง	-ปี่ะ-พรีิ่ง
- ม - ล	--- ค	- ม - ค	- ท - ล	--- ลท	คค - -	คค - -	ทล - -
- ท - ล	--- ทค	- ม - ค	- ท - ล	มฟ - -	--- คค	--- ลฟ	--- คค

-----	--- ฉิ่ง	-----	--- ฉับ	-----	--- ฉิ่ง	-----	--- ฉับ
--- พรีิ่ง	--- ปี่ะ	--- เถอะ	-ติ่ง-ปี่ะ	--- เถอะ	-ติ่ง-ปี่ะ	--- ปี่ะ	--- ตู้บ
- ท - -	ลฟ - -	--- ร	--- มฟ	--- ลท	รท - -	ลท - -	ลฟ - -
--- ลฟ	--- มร	- ล - -	- ร - -	- ฟ - -	--- ลฟ	--- ลฟ	--- มร

-----	--- ฉิ่ง	-----	--- ฉับ	-----	--- ฉิ่ง	-----	--- ฉับ
-----	--- พริ้ง	-----	--- พริ้ง	--- เเท่ง	-ตล็ด -ตัง	-เท่งตังเท่ง	-ป๊ะ-พริ้ง
-- ลท	- ร - ท	-- ลท	-- รม	- ท --	ทล --	ลพ --	พม --
- พ --	ล - ล -	ลพ --	ลท --	-- ลพ	-- พม	-- มร	-- รท

-----	--- ฉิ่ง	-----	--- ฉับ	-----	--- ฉิ่ง	-----	--- ฉับ
-- -พริ้ง	-- -ป๊ะ	-- -เถอะ	-ตัง -ป๊ะ	-- -เถอะ	-ตัง -ป๊ะ	-- -ป๊ะ	-- -ตุ๊ป
ร - ร -	รม --	ร - ร -	รม --	- พ --	พม --	- พ --	พม --
- ล - ท	-- รท	- ล - ท	-- รท	-- มร	-- รท	-- มร	-- รท

-----	--- ฉิ่ง	-----	--- ฉับ	-----	--- ฉิ่ง	-----	--- ฉับ
-----	--- พริ้ง	-----	--- พริ้ง	--- เเท่ง	-ตล็ด -ตัง	-เท่งตังเท่ง	-ป๊ะ-พริ้ง
- ม --	รท --	-----	- ล - ท	- ท --	ทล - ท	- ม --	ร ร - ม
-- รท	-- ลพ	- ม - พ	- ร - ม	- ล - พ	- ร - ท	- ม - ร	--- ม

-----	--- ฉิ่ง	-----	--- ฉับ	-----	--- ฉิ่ง	-----	--- ฉับ
-- -พริ้ง	-- -ป๊ะ	-- -เถอะ	-ตัง -ป๊ะ	-- -เถอะ	-ตัง -ป๊ะ	-- -ป๊ะ	-- -ตุ๊ป
-- มพ	- ล - พ	-- มพ	-- ซล	-- ลท	รท --	ลท --	ลช --
- ร --	ม - ม -	มร --	มพ --	- ซ --	-- ลช	-- ลช	-- พม

-----	--- ฉิ่ง	-----	--- ฉับ	-----	--- ฉิ่ง	-----	--- ฉับ
-----	--- พริ้ง	-----	--- พริ้ง	--- เเท่ง	-ตล็ด -ตัง	-เท่งตังเท่ง	-ป๊ะ-พริ้ง
- ท --	ทล --	ลพ --	พม --	-- รร	- ม - ล	-----	ลท ร
-- ลพ	-- พม	-- มร	-- รท	- ร --	- ม - ร	- พ --	- ช - ร

การลงวา

การลงวา หรือลงจบเพลงโหมโรงกัลยาณมิตรนี้ ถือเป็นต้นแบบของการลงจบโหมโรงอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่เหมือนกับการลงจบอย่างทั่วไป ซึ่งการลงวาแบบทั่วไปจะมีลักษณะของทำนองว่า ดังนี้

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

ส่วนทำนองการลงวาที่พบในเพลงโหมโรงกัลยาณมิตร จะมีทำนองที่แตกต่างจากทำนองข้างต้น ดังนี้

- ช ล ท	- ร - ม	- ร- ด	- ท - ล	- - - ซ	- - - ฟ	- - - ม	- - - ร
---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

พบว่าการลงวาแบบของเพลงโหมโรงกัลยาณมิตรนี้ จะมีเสียงของลูกตกในห้องที่แปดเป็นเสียงเดียวกัน คือ เสียง เร

จากการศึกษาประวัติชีวิตและผลงานของหลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ พาทยโกศล) พบว่า หลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ พาทยโกศล) สืบเชื้อสายทางดนตรีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นนักดนตรีที่มีฝีมือสามารถเล่นดนตรีได้ทุกชนิดโดยเฉพาะซอสามสาย มีผลงานการประพันธ์ที่โดดเด่น อาทิ เพลงแขกลพบุรี สามชั้นและโหมโรงกัลยาณมิตร

อัตลักษณ์ทางดนตรีของหลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ พาทยโกศล) จากการศึกษาเพลงโหมโรงกัลยาณมิตตาวาส พบว่าเพลงโหมโรงกัลยาณมิตตาวาส มีทั้งหมด 2 ท่อน โดยทำของท่อนที่ 2 ในเที่ยวกลับจะเปลี่ยนทำนองเป็นทำนองลงจบ กำกับจังหวะด้วยฉิ่งอัตราสามชั้น กำกับหน้าทับด้วยหน้าทับปรบไก่ สามชั้น กลุ่มเสียงที่ใช้มีด้วยกัน 4 กลุ่มเสียงทางในกลุ่มเสียงทางนอกกลุ่มเสียงกลางและกลุ่มเสียงทางกลางแหบ กระสวนจังหวะของทำนองที่พบมากคือ /xxxx / xxxx / xxxx / xxxx / ทิศทางการเคลื่อนที่ของทำนองส่วนใหญ่เป็นการเคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น ลักษณะการบรรเลงจะบรรเลงนำด้วยปี่ในบรรทัดที่ 1 โดยห้องที่ 4 ในบรรทัดที่ 2 จะเริ่มด้วยการตีเสียงฉับและกลองสองหน้าจะบรรเลงเสียงสุดท้ายของหน้าทับปรบไก่ สามชั้น ให้ตรงกับทำนองสุดท้ายในห้องที่ 8 บรรทัดที่ 2 ซึ่งวิธีการบรรเลงเครื่องกำกับจังหวะทั้ง 2 เครื่องนี้เป็นแบบแผนของบ้านพาทยโกศลที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

3.3 จางวางทั่ว พาทยโกศล

3.3.1 ชีวิตประวัติและผลงานจางวางทั่ว พาทยโกศล

จางวางทั่ว พาทยโกศล เกิดเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2424 จังหวัดธนบุรี เป็นบุตรคนที่ 2 ของหลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ พาทยโกศล) กับนางแสง พาทยโกศล จางวางทั่ว มีภรรยาคนแรกชื่อนางปลั่ง พาทยโกศลและนางเจริญ พาทยโกศล มีบุตรที่มีชื่อเสียงด้านดนตรี 2 คน คือ ครูท้าวประสิทธิ์ พาทยโกศลและนางไพฑูรย์ กิตติวรรณ จางวางทั่ว พาทยโกศล เป็นผู้มั่งคั่งอาศัยใจคอกว้างขวาง อ่อนโยน และเจียมเนื้อเจียมตัวในฐานะของตน เข้าได้กับคนทุกชั้นทุกคน มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีรอบตัว ได้ศึกษาเล่าเรียนกับบิดามารดาและปู่ มาตั้งแต่ยังเยาว์ ต่อมา

ได้เรียนเพิ่มเติมจากครูดนตรีท่านอื่น ๆ อีกหลายท่าน ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ทางดนตรีทุกชนิดให้แก่ศิษย์ที่มาฝากตัวในสำนักของท่านมากมายนับไม่ถ้วน มีผลงานการประพันธ์เพลงขึ้นหลายเพลง เช่น เพลงช้าเรื่องสี่เกลอ ตับนางนาค ตับนเรศชนช้าง เพลงทยอยนอก เพลงเชิดจีน ฯลฯ จางวางทั่ว พาทยโกศล ได้เริ่มป่วยเป็นโรคเบาหวานมาแต่ พ.ศ. 2472 เริ่มมีอาการทรุดลงมากจนถึงลุกเดินไปไหนไม่ได้ จนกระทั่งวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2481 ได้ถึงแก่กรรมลงด้วยอาการอันสงบ

3.3.2 อัตลักษณ์ทางดนตรีของจางวางทั่ว พาทยโกศล

ผู้วิจัยได้เลือกเพลงอาถรรพ์ เถา เป็นหนึ่งในคีตประพันธ์ของครูจางวางทั่ว พาทยโกศล โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้

1. เพลงนี้เป็นผลงานของการประพันธ์ของครูจางวางทั่ว พาทยโกศล
2. เป็นผลงานที่แพร่หลายเป็นที่นิยมอยู่ในวงการดนตรีไทย
3. ได้รับการยืนยันจากลูกศิษย์บ้านพาทยโกศล

เพลงนี้เป็นหนึ่งในคีตประพันธ์ของจางวางทั่ว พาทยโกศล ซึ่งถือได้ว่าเป็นเพลงที่บ้านพาทยโกศлынิยมบรรเลงเนื่องจากมีลักษณะที่โดดเด่นทั้งทางดนตรีและการขับร้อง การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะนำเฉพาะเพลงทำนองหลักเพลงอาถรรพ์ เถา มาวิเคราะห์เพื่อหาอัตลักษณ์ทางดนตรีของจางวางทั่วพาทยโกศล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประวัติเพลงอาถรรพ์ เถา

หนังสือประวัติ สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคประวัติและบทร้องเพลงดับประวัติเพลงหน้าพาทย์และเพลงโหมโรง ได้ให้ความหมายเพลงเพลงอาถรรพ์ เถา ไว้ดังนี้

เพลงอาถรรพ์ เถา เดิมเป็นทำนองอัตราสองชั้น ของเก่า ใช้ขับร้องประกอบการแสดงละคร จางวางทั่ว พาทยโกศล และคีตกวีอีกหลายท่าน ได้นำมาขยายขึ้นเป็น สามชั้น แล้วตัดทำนองลงเป็นชั้นเดียว ครบเป็นเพลงเถา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549: 385)

ทำนองหลักเพลงอาถรรพ์ เถานี้ ผู้วิจัยได้รับการถ่ายทอดจากครูสมศักดิ์ ไตรยวาสน์ ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูพวงพอน แต่งสี่พันธุ์ ซึ่งเป็นทางเดิมของบ้านพาทยโกศล ซึ่งครูสมศักดิ์ ไตรยวาสน์ ได้กล่าวเรื่องเพลงอาถรรพ์ เถา ไว้ว่า

เพลงอาถรรพ์ เถา ถือเป็นเพลงเถา ประจำบ้าน เวลาถึงงานที่ไหนถ้า
 ได้มีโอกาสเล่นเพลงเถา เพลงนี้ก็มักจะเล่นได้เล่นอยู่เสมอ เพราะลูกศิษย์ส่วนใหญ่
 ได้เพลงนี้กันทุกคน ที่อื่นเขาก็เล่นทางที่บ้านกันเยอะ (สมศักดิ์ ไตรยवासัน,
 สัมภาษณ์, 28 มิถุนายน 2564)

ทำนองหลักเพลงอาถรรพ์ เถา

ประพันธ์โดย: จางวางทั่ว พาทยโกศล

บอกทำนอง: สมศักดิ์ ไตรยवासัน

บันทึก: ผู้วิจัย

สามชั้น ท่อน 1

--- รี่	--- ล	--- ตี่	--- รี่	- ล - รี่	--- ตี่	--- รี่	- มี่ รี่ ตี่
--- ร	--- ม	--- ด	--- ร	- ม - ร	--- ด	--- ร	- ม ร ด

--- รี่	- มี่ - ล	--- ซ	--- ฟ	--- ซ	--- ตี่	--- รี่	--- ล
--- ร	- ม - ล	--- ซ	--- ฟ	--- ซ	--- ด	--- ร	--- ล

- ล ล ล	- ล - ล	--- รี่	--- มี่	--- รี่	--- ล	--- รี่	--- ตี่
- ล ล ล	- ล - ล	--- ร	--- ม	--- ร	--- ม	--- ร	--- ด

- ซ - ซ	- ซ - ตี่	- มี่ รี่ ตี่	- ท - ล	- ตี่ - ล	- ซ - -	ฟ ฟ - -	ซ ซ - ล
- ซ - -	ร - - ด	- ม ร ด	- ท - ล	- ด - ล	- ซ - ฟ	--- ซ	- - - ล

----	รี่ รี่ รี่ รี่	----	ตี่ ตี่ ตี่ ตี่	----	ทำ ทำ ทำ ทำ	ล ซ - ล	----
----	ร ร ร ร	----	ด ด ด ด	----	ท ท ท ท	- ซ - ล	----

- รี่ - -	รี่ รี่ - -	ตี่ ตี่ - -	ท ท - ล	--- ซ	-- ล ท	-- ล ท	ตี่ - - รี่
- ร - ร	--- ด	--- ท	--- ล	- ร - -	- ซ - -	ล ซ - -	- ร - -

--- ซล	- ตี่ - รี่	- มี่ - รี่	- ตี่ - ล	- ตี่ - รี่	- ตี่ - -	ล ล - -	ซ ซ - ฟ
- - ฟ -	- ด - ร	- ม - ร	- ด - ม	- ด - ร	- ด - ล	--- ซ	---- ฟ

- - ซ - ซ	- ล - ซ	- ฟ - ซ	- - ร ม	ฟ ซ ฟ -	- ฟ - ซ	- ฟ - ล	- ซ - ฟ
- ซ - -	- ล - ซ	- ฟ - ซ	- ด - -	- - - ด	- - - ซ	- ฟ - ล	- ซ - ฟ

ท่อน 2

- - - ตั้	- - รึ รึ	- - - มั้	- - รึ รึ	- รึ - ท	- ล - -	- - ล ท	ด - - รึ
- - - ด	- ร - -	- - - ม	- ร - -	- ซ - -	ล ซ - ร	- ซ - -	- ร - -

- ซ - ตั้	- - รึ มั้	- มั้ - มั้	- รึ - ตั้	- - มั้ มั้	- รึ - -	ตั้ ตั้ - -	ทึ้ ทึ้ - ล
- ร - ด	- - - ม	- ซ - ม	- ร - ด	- ม - -	- ร - ด	- - - ท	- - - ล

- - - -	- - - -	- ม - -	ร ม - ร	- - - -	- - ร ม	- ล ซ -	ซ ม - -
- - - -	- - - -	- - ร ด	- - - ล	- - - -	- ด - -	- - - ม	- - ร ด

- ซ - ซ	- ซ - ตั้	- มั้ รึ ตั้	- ท - ล	- ตั้ - ล	- ซ - -	ฟ ฟ - -	ซ ซ - ล
- ร - -	ร - - ด	- ม ร ด	- ท - ล	- ด - ล	- ซ - ฟ	- - - ซ	- - - ล

- - - -	รึ - มั้ -	- - - -	ตั้ - รึ -	- - - -	ท - ตั้ -	- - - -	ล - ท -
- - - -	- รึ - รึ	- - - -	- ตั้ - ตั้	- - - -	- ท - ท	- - - -	- ล - ล

- - มั้ -	- - รึ -	- - ตั้ -	- - ท -	- - - ซ	- - ล ท	- - ล ท	ตั้ - - รึ
- รึ - รึ	- ตั้ - ตั้	- ท - ท	- ล - ล	- ร - -	- ซ - -	ล ซ - -	- ร - -

- - - ซ ล	- ตั้ - รึ	- มั้ - รึ	- ตั้ - ล	- ตั้ - รึ	- ตั้ - -	ล ล - -	ซ ซ - ฟ
- - ฟ -	- ด - ร	- ม - ร	- ด - ม	- ด - ร	- ด - ล	- - - ซ	- - - ฟ

- - ซ - ซ	- ล - ซ	- ฟ - ซ	- - ร ม	ฟ ซ ฟ -	- ฟ - ซ	- ฟ - ล	- ซ - ฟ
- ซ - -	- ล - ซ	- ฟ - ซ	- ด - -	- - - ด	- - - ซ	- ฟ - ล	- ซ - ฟ

ท่อน 3

--- ฟ	-- ซ ซ	--- ล	-- ซ ซ	- ซ - ม	- ร --	-- ร ม	ฟ -- ซ
--- ฟ	- ซ --	--- ล	- ซ --	- ด --	ร ด - ซ	- ด --	- ซ --

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

----	- ม - ม	- ม - ม	- ร - ด	- ล --	ซ ซ --	ด ด --	ร ร - ม
--- ม	----	- ซ - ม	- ร - ด	- ม - ร	--- ด	--- ร	--- ม

- ล --	ซ ม --	--- ด	-- ร ม	- ฟ - ซ	ล ซ --	-- ร ม	ฟ -- ซ
-- ซ ม	-- ร ด	- ซ --	- ด --	- ด --	-- ฟ ม	ร ด --	- ซ --

--- ฟ	-- ซ ซ	--- ล	-- ซ ซ	- ซ - ม	- ร --	-- ร ม	ฟ -- ซ
--- ฟ	- ซ --	--- ล	- ซ --	- ด --	ร ด - ซ	- ด --	- ซ --

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

----	- ม - ม	- ม - ม	- ร - ด	- ล --	ซ ซ --	ด ด --	ร ร - ม
--- ม	----	- ซ - ม	- ร - ด	- ม - ร	--- ด	--- ร	--- ม

-- (ซล)	- ด - ร	- ม - ร	- ด - ล	- ล --	ซ ซ --	ล ล --	ด ด - ร
-- ฟ -	- ด - ร	- ม - ร	- ด - ม	- ม - ร	--- ม	--- ด	--- ร

ท่อน 3 เทียบกลับ

-- ซ ฟ	-- ซ ซ	-- ซ ล	-- ซ ซ	-- ซ ฟ	----	--- ด	ร ม ฟ ซ
--- ฟ	- ซ --	--- ล	- ซ --	----	ม ร ด ซ	-- ซ -	----

-- ล ล	-- ต้ม	-- ฟ ฟ	-- ซ ซ	-- ม ม	-- พ พ	-- ร ร	-- ม ม
--- ล	--- ต	--- ฟ	--- ซ	--- ม	--- พ	--- ล	--- ท

-- ล -	ต้ม --	-- ม -	ซ ม --	----	ท ด - ต	----	ร ม - ม
--- ล	-- ซ ม	--- ม	-- ร ต	-- ซ ล	-- ท -	-- ท ด	-- ร -

-- ซ ม	-- ร -	----	ร ม - ม	----	ม พ - พ	----	พ ซ - ซ
----	ร ต - ต	-- ท ด	-- ร -	-- ด ร	-- ม -	-- ร ม	-- พ -

----	ร ม พ ซ	-- ซ พ	----	----	ร ม พ ซ	-- ต้ม	----
-- ซ ต	--- ซ	----	ม ร ต ซ	-- ซ ต	--- ซ	----	ด ท ล ซ

-- พ พ	-- ท ท	-- ต้ม	----	-- ซ ล	-- พ ซ	-- ม พ	-- ร ม
--- ต	--- ท	----	ต้ม ท ล ซ	- พ --	- ม --	- ร --	- ต --

-- ม้ม	-- ม้ม	-- ร้ ร้	-- ต้ม	-- ซ ซ	-- ต้ม	-- ร้ ร้	-- ม้ม
--- ซ	--- ม	--- ร	--- ต	--- ร	--- ต	--- ร	--- ม

-- ซล	- ต้ม - ร้	- ม้ม - ร้	- ต้ม - ล	- ล - -	ซ ซ - -	ล ล - -	ต้ม - ร้
-- พ -	- ต - ร	- ม - ร	- ต - ม	- ม - ร	--- ม	--- ต	--- ร

สองชั้น ท่อน 1

--- พ	-- ซ ซ	--- ล	-- ซ ซ	- ต้ม - ล	- ซ - -	พ พ - -	ซ ซ - ล
--- พ	- ซ - -	--- ล	- ซ - -	- ต - ล	- ซ - พ	--- ซ	--- ล

--- ล	--- ล	- ร้ - -	ร้ ร้ - -	ต้ม - -	ท ท - ล	-- ท -	ท - - ล
--- ร	- ล - -	- ร - ร	--- ต	--- ท	--- ล	--- ล	- ซ - ม

- ร้ - -	ร้ ร้ - -	ต้ม - -	ท ท - ล	--- ซ	-- ล ท	- ล - ท	- ต้ม - ร้
- ร - ร	--- ต	--- ท	--- ล	- ซ - -	--- ท	- ล - ท	- ต - ร

-- รึ รึ	- ตั๊ - -	ล ล - -	ซ ซ - ฟ	-- - ติริ	- ฟ - ซ	- ฟ - -	ซ ซ - ฟ
- ร - -	- ด - ล	- - - ซ	- - - ฟ	- - ฑ -	- ฝ - ซ	- ฝ - ซ	- - - ฝ

ท่อน 2

- - - ด	-- รึ รึ	- - - มั	-- รึ รึ	- มั - มั	- รึ - -	ตั๊ ตั๊ - -	ท ท - ล
- - - ด	- ร - -	- - - ม	- ร - -	- ซ - ม	- ร - ด	- - - ฑ	- - - ล

- - - -	- รึ - รึ	- ตั๊ - มั	- รึ - ตั๊	- รึ - ตั๊	- ท - ล	- - ท -	ท - - ล
- - - ร	- - - -	- ด - ม	- ร - ด	- ร - ด	- ฑ - ล	- - - ล	- ซ - ม

- รึ - -	รึ รึ - -	ตั๊ ตั๊ - -	ท ท - ล	- - - ซ	- - ล ท	- ล - ท	- ตั๊ - รึ
- ร - ร	- - - ด	- - - ฑ	- - - ล	- ซ - -	- - - ฑ	- ล - ฑ	- ด - ร

-- รึ รึ	- ตั๊ - -	ล ล - -	ซ ซ - ฟ	-- - ติริ	- ฟ - ซ	- ฟ - -	ซ ซ - ฟ
- ร - -	- ด - ล	- - - ซ	- - - ฟ	- - ฑ -	- ฝ - ซ	- ฝ - ซ	- - - ฝ

ท่อน 3

- - - ฟ	-- ซ ซ	- - - ล	-- ซ ซ	- ล - ตั๊	- ล - -	ซ ซ - -	ฟ ฟ - ม
- - - ฟ	- ซ - -	- - - ล	- ซ - -	- ล - ด	- ล - ซ	- - - ฟ	- - - ม

- ล - -	ซ ม - -	- - - ด	-- ร ม	- ฟ - ซ	ล ซ - -	- - ร ม	ฟ - - ซ
- - ซ ม	- - ร ด	- ซ - -	- ด - -	- ด - -	- - ฟ ม	ร ด - -	- ซ - -

- - - ฟ	-- ซ ซ	- - - ล	-- ซ ซ	- ล - ตั๊	- ล - -	ซ ซ - -	ฟ ฟ - ม
- - - ฟ	- ซ - -	- - - ล	- ซ - -	- ล - ด	- ล - ซ	- - - ฟ	- - - ม

- ล - -	ซ ม - -	- - - ด	-- ร ม	- ล - -	ซ ซ - -	ล ล - -	ตั๊ ตั๊ - รึ
- - ซ ม	- - ร ด	- ซ - -	- ด - -	- ม - ร	- - - ม	- - - ด	- - - ร

ชั้นเดียว ท่อน 1

-- ซ ซ	- ล - ซ	- ล - ฟ	- ซ - ล	- ท ล ล	--- ล	- รี่ - ตี่	- ท - ล
- ซ - --	- ล - ซ	- ล - ฟ	- ซ - ล	--- ร	- ล - --	- ร - ต	- ท - ล

-- รี่ รี่	-- ล ล	--- ซ	ล ท ตี่ รี่	- รี่ ตี่ ล	- ซ - ฟ	- ฟ - --	ซ ซ - ฟ
- ร - --	- ล - --	- ซ - --	--- ร	- ร ต ล	- ซ - ฟ	- ฟ - ซ	--- ฟ

ท่อน 2

----	รี่ - รี่ รี่	- ตี่ - มี่	----	- มี่ - --	รี่ ตี่ - --	-- ท -	ท - - - ล
----	- ร - --	- ซ - --	รี่ ตี่ ท ล	-- รี่ ตี่	-- ท ล	- ล - ล	- ซ - ม

-- รี่ รี่	-- ล ล	--- ซ	ล ท ตี่ รี่	- รี่ ตี่ ล	- ซ - ฟ	- ฟ - --	ซ ซ - ฟ
- ร - --	- ล - --	- ซ - --	--- ร	- ร ต ล	- ซ - ฟ	- ฟ - ซ	--- ฟ

ท่อน 3

----	ซ - ซ ซ	- ล - ซ	- ฟ - ม	- ม - --	ร ม - ม	-- ร ม	ฟ - - - ซ
----	- ซ - --	- ล - ซ	- ฟ - ม	--- ร ต	-- ร -	ร ต - --	- ซ - --

----	ซ - ซ ซ	- ล - ซ	- ฟ - ม	- ม - --	ร ม - ม	- ซ - ล	- ตี่ - รี่
----	- ซ - --	- ล - ซ	- ฟ - ม	--- ร ต	-- ร -	- ร - ม	- ต - ร

ลูกหมัด

-- ซ ซ	- ล - ซ	- ล - ฟ	- ซ - ล	-- ซ ล	ตี่ - - - ล	-- ตี่ รี่	มี่ - - - รี่
- ซ - --	- ล - ซ	- ล - ฟ	- ซ - ล	- ม - --	- ซ - --	ซ ล - --	- ตี่ - ล

-- ตี่ รี่	-- ตี่ รี่	-- ตี่ รี่	- รี่ - --	มี่ รี่ - --	รี่ ตี่ - --	ตี่ ล - --	ล ซ - --
- ล - --	ตี่ ล - --	ตี่ ล - --	ตี่ ล - --	--- ตี่ ล	-- ล ซ	-- ซ ม	-- ม ร

-- ซ -	ม ซ - ซ	----	ซ ล - ล	-- ตี่ -	ล ตี่ - ตี่	----	ตี่ รี่ - รี่
--- ร	-- ม ร	-- ร ม	-- ซ ม	--- ซ	-- ล -	-- ซ ล	-- ตี่ ล

รูปแบบสังคีตลักษณ์

จากทำนองหลักเพลงอาถรรพ์ เภา สามารถกำหนดสังคีตลักษณ์ได้ดังนี้

[A / B / CC* /] [A / B / C /] [A / B / C /]
--

สัญลักษณ์ที่ปรากฏในรูปแบบสังคีตลักษณ์ของเพลงอาถรรพ์ เภา สามารถอธิบายความหมายได้ดังนี้

สัญลักษณ์	ความหมายของสัญลักษณ์
A	ท่อน 1
B	ท่อน 2
C	ท่อน 3
C*	ท่อน 3 สามชั้น เทียบกลับ
/	การแสดงการจบท่อนเพลง
[]	การแสดงการจบอัตราจังหวะ

ตารางที่ 22 ตารางจำแนกรูปแบบสังคีตลักษณ์เพลงอาถรรพ์ เภา
ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

กลุ่มเสียงปัญญามูล

จากทำนองหลักเพลงอาถรรพ์ เภา สามารถจำแนกเป็นลักษณะของกลุ่มเสียงแต่ละบรรทัดโน้ตได้ดังต่อไปนี้

CHULALONGKORN UNIVERSITY

สามชั้น ท่อน 1

- บรรทัดที่ 1 กลุ่มเสียงทางนอก
- บรรทัดที่ 2 กลุ่มเสียงทางนอก
- บรรทัดที่ 3 กลุ่มเสียงทางนอก
- บรรทัดที่ 4 กลุ่มเสียงทางนอก
- บรรทัดที่ 5 กลุ่มเสียงทางนอก
- บรรทัดที่ 6 กลุ่มเสียงทางนอก
- บรรทัดที่ 7 กลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง
- บรรทัดที่ 8 กลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง

สามชั้น ท่อน 2

- บรรทัดที่ 1 กลุ่มเสียงทางนอก
- บรรทัดที่ 2 กลุ่มเสียงทางนอก
- บรรทัดที่ 3 กลุ่มเสียงทางนอก
- บรรทัดที่ 4 กลุ่มเสียงทางนอก
- บรรทัดที่ 5 กลุ่มเสียงทางนอก
- บรรทัดที่ 6 กลุ่มเสียงทางนอก
- บรรทัดที่ 7 กลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง
- บรรทัดที่ 8 กลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง

สามชั้น ท่อน 3

- บรรทัดที่ 1 กลุ่มเสียงทางใน
- บรรทัดที่ 2 กลุ่มเสียงทางใน
- บรรทัดที่ 3 กลุ่มเสียงทางใน
- บรรทัดที่ 4 กลุ่มเสียงทางใน
- บรรทัดที่ 5 กลุ่มเสียงทางใน
- บรรทัดที่ 6 กลุ่มเสียงทางใน
- บรรทัดที่ 7 กลุ่มเสียงทางใน
- บรรทัดที่ 8 กลุ่มเสียงทางใน

สองชั้น ท่อน 1

- บรรทัดที่ 1 กลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง
- บรรทัดที่ 2 กลุ่มเสียงทางใน
- บรรทัดที่ 3 กลุ่มเสียงทางใน
- บรรทัดที่ 4 กลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง

สองชั้น ท่อน 2

- บรรทัดที่ 1 กลุ่มเสียงทางใน
- บรรทัดที่ 2 กลุ่มเสียงทางใน
- บรรทัดที่ 3 กลุ่มเสียงทางใน
- บรรทัดที่ 4 กลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง

สองชั้น ท่อน 3

- บรรทัดที่ 1 กลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง
- บรรทัดที่ 2 กลุ่มเสียงทางใน

- บรรทัดที่ 3 กลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง
 บรรทัดที่ 4 กลุ่มเสียงทางใน
 ชั้นเดี่ยว ท่อน 1
 บรรทัดที่ 1 กลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง
 บรรทัดที่ 2 กลุ่มเสียงทางใน
 ชั้นเดี่ยว ท่อน 2
 บรรทัดที่ 1 กลุ่มเสียงทางนอก
 บรรทัดที่ 2 4 ห้องแรกกลุ่มเสียงทางใน
 4 ห้องหลังกลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง
 ชั้นเดี่ยว ท่อน 3
 บรรทัดที่ 1 กลุ่มเสียงทางนอก
 (มีการใช้เสียง ฟา ซึ่งเป็นหลุมเสียง)
 บรรทัดที่ 2 กลุ่มเสียงทางใน
 (มีการใช้เสียง ฟา ซึ่งเป็นหลุมเสียง)

จากการศึกษาทำนองหลักเพลงอาถรรพ์ เถา พบว่า มีการใช้กลุ่มเสียงทางใน ทางนอกและทางเพียงออล่าง แต่มีในบางทำนองที่ใช้เสียงนอกกลุ่มเสียงปะปนอยู่บ้างแต่ยังคงอยู่ใน กลุ่มเสียงเดิม เมื่อพิจารณาจำนวนการใช้กลุ่มเสียงของเพลงอาถรรพ์ เถา สามารถสรุประดับเสียง ประธานของเพลงได้ดังนี้

กลุ่มเสียง	เปอร์เซ็นต์
ทางใน	41.6%
ทางนอก	19 %
ทางเพียงออล่าง	25 %

ตารางที่ 23 ตารางแสดงกลุ่มเสียงประธานของเพลงอาถรรพ์ เถา

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

จังหวะฉิ่งและจังหวะหน้าทับ

จังหวะฉิ่ง

เพลงอาถรรพ์ เถา ของบ้านพาทยโกศลนี้กำกับจังหวะฉิ่งสามชั้น อัตราสองชั้น และชั้นเดี่ยว ซึ่งมีลักษณะของการตีเทียบกับห้องเพลงได้ดังนี้

อัตรารั้ง สามชั้น

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

อัตรารั้ง สองชั้น

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

อัตรารั้ง ชั้นเดียว

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

เมื่อพิจารณาอัตรารั้งหะฉิ่ง เทียบกับการบรรเลงเพลงอาถรรพ์ เถา พบว่า
จำนวนรวมความยาวของเพลงในการบรรเลงมีความยาวรวมดังนี้

อัตรารั้ง สามชั้น 192 ฉิ่ง-ฉับ

อัตรารั้ง สองชั้น 96 ฉิ่ง-ฉับ

อัตรารั้งชั้นเดียว 48 ฉิ่ง-ฉับ

จังหวะหน้าทับ

เพลงอาถรรพ์ เถา ของบ้านพาทย์โกศล ใช้บรรเลงติดต่อกันด้วยกลอง
แขกเป็นเครื่องกำกับจังหวะหน้าทับด้วยหน้าทับปรบไ้ สามชั้น สองชั้นและชั้นเดียว ซึ่งมีลักษณะการ
บรรเลงดังนี้

หน้าทับปรบไ้ สามชั้น

- ทัง-ติง	- โจ๊ะ-จ๊ะ	- โจ๊ะ-จ๊ะ	- โจ๊ะ-จ๊ะ	----	- โจ๊ะ-จ๊ะ	- โจ๊ะ-จ๊ะ	- โจ๊ะ-จ๊ะ
-ติง-ติง	-ทังติงทัง	ติงทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง

หน้าทับปรบไ้ สองชั้น

- ทัง-ติง	- โจ๊ะ-จ๊ะ	- โจ๊ะ-จ๊ะ	- โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
-----------	------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------

หน้าทับปรบไ้ ชั้นเดียว

- - ติงทัง	- ติง - -	ติงทัง-ติง	-ทังติงทัง
------------	-----------	------------	------------

เมื่อพิจารณาอัตรารั้งหน้าทับปรบไ้ เทียบกับการบรรเลงเพลงอาถรรพ์
เถา พบว่าจำนวนรวมความยาวของเพลงในการบรรเลงมีความยาวแต่ละอัตรารั้งหน้าทับดังนี้

หน้าทับปรบไ้ สามชั้น 4 จังหวะหน้าทับปรบไ้

หน้าทับปรบไ้ สองชั้น 4 จังหวะหน้าทับปรบไ้

หน้าทับปรบไ้ ชั้นเดียว 4 จังหวะหน้าทับปรบไ้

กระสวนจันทระของทำนอง

กระสวนจันทระของทำนองเพลงอาถรรพ์ เถา

สามชั้น ท่อน 1

---X	---X	---X	---X	-X-X	---X	---X	-XXX
------	------	------	------	------	------	------	------

---X	-X-X	---X	---X	---X	---X	---X	---X
------	------	------	------	------	------	------	------

-XXX	-X-X	---X	---X	---X	---X	---X	---X
------	------	------	------	------	------	------	------

-X-X	XX-X	-XXX	-X-X	-X-X	-X-X	XX-X	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

----	XXXX	----	XXXX	----	XXXX	XX-X	----
------	------	------	------	------	------	------	------

-X-X	XX-X	XX-X	XX-X	-X-X	-XXX	XXXX	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

--XXX	-X-X	-X-X	-X-X	-X-X	-X-X	XX-X	XX-X
-------	------	------	------	------	------	------	------

-XXX	-X-X	-X-X	-XXX	XXXX	-X-X	-X-X	-X-X
------	------	------	------	------	------	------	------

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CHULALONGKORN UNIVERSITY

ท่อน 2

---X	-XXX	---X	-XXX	-X-X	XX-X	-XXX	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

-X-X	--XX	-X-X	-X-X	-XXX	-X-X	XX-X	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

----	----	-XXX	XX-X	----	-XXX	-XXX	XXXX
------	------	------	------	------	------	------	------

-X-X	XX-X	-XXX	-X-X	-X-X	-X-X	XX-X	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

----	XXXX	----	XXXX	----	XXXX	----	XXXX
------	------	------	------	------	------	------	------

- X X X	- X X X	- X X X	- X X X	- X - X	- X X X	X X X X	X X - X
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

-- XXX	- X - X	- X - X	- X - X	- X - X	- X - X	X X - X	X X - X
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

- X X X	- X - X	- X - X	- X X X	X X X X	- X - X	- X - X	- X - X
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

ท่อน 3

--- X	- X X X	--- X	- X X X	- X - X	X X - X	- X X X	X X - X
-------	---------	-------	---------	---------	---------	---------	---------

- X X X	X X X X	X X X X	X X X X	- X X X	X X X X	X X X X	X X X X
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

--- X	- X - X	- X - X	- X - X	- X - X	X X - X	X X - X	X X - X
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

- X X X	X X X X	- X - X	- X X X	- X - X	X X X X	X X X X	X X - X
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

--- X	- X X X	--- X	- X X X	- X - X	X X - X	- X X X	X X - X
-------	---------	-------	---------	---------	---------	---------	---------

- X X X	X X X X	X X X X	X X X X	- X X X	X X X X	X X X X	X X X X
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

--- X	- X - X	- X - X	- X - X	- X - X	X X - X	X X - X	X X - X
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

-- XXX	- X - X	- X - X	- X - X	- X - X	X X - X	X X - X	X X - X
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

-- XX	- X X X	-- XX	- X X X	-- XX	X X X X	-- XX	X X X X
-------	---------	-------	---------	-------	---------	-------	---------

-- XX	-- XX	-- XX	-- XX	-- XX	-- XX	-- XX	-- XX
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

-- XX	X X X X	-- XX	X X X X	-- XX	X X X X	-- XX	X X X X
-------	---------	-------	---------	-------	---------	-------	---------

-- XX	X X X X	-- XX	X X X X	-- XX	X X X X	-- XX	X X X X
-------	---------	-------	---------	-------	---------	-------	---------

--XX	XXXX	--XX	XXXX	--XX	XXXX	--XX	XXXX
------	------	------	------	------	------	------	------

--XX	--XX	--XX	XXXX	-XXX	-XXX	-XXX	-XXX
------	------	------	------	------	------	------	------

--XX	--XX	--XX	--XX	--XX	--XX	--XX	--XX
------	------	------	------	------	------	------	------

--XXX	-X-X	-X-X	-X-X	-X-X	XX-X	XX-X	XX-X
-------	------	------	------	------	------	------	------

สองชั้น ท่อน 1

---X	-XXX	---X	-XXX	-X-X	-X-X	XX-X	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

---X	-X-X	-X-X	XX-X	XX-X	XX-X	--XX	XX-X
-X-X	XX-X	XX-X	XX-X	-X-X	--XX	-X-X	-X-X

-XXX	-X-X	XX-X	XX-X	--XXX	-X-X	-X-X	XX-X
------	------	------	------	-------	------	------	------

ท่อน 2

---X	-XXX	---X	-XXX	-X-X	-X-X	XX-X	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

---X	-X-X	-X-X	-X-X	-X-X	-X-X	--XX	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

-X-X	XX-X	XX-X	XX-X	-X-X	--XX	-X-X	-X-X
------	------	------	------	------	------	------	------

-XXX	-X-X	XX-X	XX-X	--XXX	-X-X	-X-X	XX-X
------	------	------	------	-------	------	------	------

ท่อน 3

---X	-XXX	---X	-XXX	-X-X	-X-X	XX-X	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

-XXX	XXXX	-X-X	-XXX	-X-X	XXXX	XXXX	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

---X	-XXX	---X	-XXX	-X-X	-X-X	XX-X	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

-XXX	XXXX	-X-X	-XXX	-X-X	XX-X	XX-X	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

ชั้นเดียว ท่อน 1

-XXX	-X-X	-X-X	-X-X	-XXX	-X-X	-X-X	-X-X
------	------	------	------	------	------	------	------

-XXX	-XXX	-X-X	XXXX	-XXX	-X-X	-X-X	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

ท่อน 2

----	XXXX	-X-X	XXXX	-XXX	XXXX	-XXX	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

-XXX	-XXX	-X-X	XXXX	-XXX	-X-X	-X-X	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

ท่อน 3

----	XX XX	-X-X	-X-X	-XXX	XXXX	XXXX	XX-X
------	-------	------	------	------	------	------	------

----	XXXX	-X-X	-X-X	-XXX	XXXX	-X-X	-X-X
------	------	------	------	------	------	------	------

ลูกหมด

-XXX	-X-X	-X-X	-X-X	-XXX	XX-X	XXXX	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

-XXX	XXXX	XXXX	XX--	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
------	------	------	------	------	------	------	------

--XX	XXXX	--XX	XXXX	--XX	XXXX	--XX	XXXX
------	------	------	------	------	------	------	------

จากการศึกษาลักษณะกระสวนจันทะของทำนองที่ปรากฏในเพลงอาถรรพ์ เถา พบว่า กระสวนจันทะของทำนองทั้งหมดในเพลงอาถรรพ์ เถา มีทั้งหมดทั้งสิ้น 40 กระสวน โดยในแต่ละกระสวนนั้นมีอัตราความถี่ในการใช้ที่แตกต่างกันไป ซึ่งสามารถจัดประเภทของกระสวนจันทะของทำนองได้ 3 รูปแบบดังนี้

กระสวนจิ้งหะของทำนองที่พบมาก มีจำนวน 1 รูปแบบ พบการซ้ำทั้งหมด 8 ครั้ง มีรูปแบบดังนี้

- X - X	- X - X	X X - X	X X - X
---------	---------	---------	---------

กระสวนจิ้งหะของทำนองทั่วไป มีจำนวน 23 รูปแบบ ดังนี้

กระสวนจิ้งหะของทำนองที่มีการซ้ำ จำนวน 2 ครั้ง จำนวน 10

รูปแบบ ดังนี้

- X - X	X X - X	- X X X	- X - X
---------	---------	---------	---------

- X - X	- X X X	X X X X	X X - X
---------	---------	---------	---------

- X X X	- X - X	- X - X	- X X X
---------	---------	---------	---------

- X X X	- X X X	- X X X	- X X X
---------	---------	---------	---------

X X X X	- X - X	- X - X	- X - X
---------	---------	---------	---------

- X - X	X X X X	X X X X	X X - X
---------	---------	---------	---------

- - X X X	- X - X	- X - X	X X - X
-----------	---------	---------	---------

- X X X	- X X X	- X - X	X X X X
---------	---------	---------	---------

- X X X	- X - X	- X - X	X X - X
---------	---------	---------	---------

- - - -	X X X X	- X - X	- X - X
---------	---------	---------	---------

กระสวนจันทระของทำนองที่มีการซ้ำ จำนวน 3 ครั้ง จำนวน

7 รูปแบบ ดังนี้

---X	---X	---X	---X
----	XXXX	----	XXXX
-X-X	XX-X	-XXX	XX-X
-X-X	--XX	-X-X	-X-X
-XXX	-X-X	XX-X	XX-X
---X	-X-X	-X-X	-X-X
-XXX	XXXX	-X-X	-XXX

กระสวนจันทระของทำนองที่มีการซ้ำ จำนวน 4 ครั้ง จำนวน

2 รูปแบบ ดังนี้

-XXX	XXXX	XXXX	XXXX
--XX	--XX	--XX	--XX

กระสวนจันทระของทำนองที่มีการซ้ำ จำนวน 6 ครั้ง จำนวน

1 รูปแบบ ดังนี้

--XXX	-X-X	-X-X	-X-X
-------	------	------	------

กระสวนจันทระของทำนองที่มีการซ้ำ จำนวน 7 ครั้ง จำนวน

3 รูปแบบ ดังนี้

-X-X	XX-X	XX-X	XX-X
---X	-XXX	---X	-XXX

--XX	XXXX	--XX	XXXX
------	------	------	------

กระสวนจันทระของทำนองเฉพาะที่ไม่พบจำนวนการซ้ำ จำนวน 16 รูปแบบ

ดังนี้

-X-X	---X	---X	-XXX
------	------	------	------

---X	-X-X	---X	---X
------	------	------	------

-XXX	-X-X	---X	---X
------	------	------	------

----	XXXX	XX-X	----
------	------	------	------

----	----	-XXX	XX-X
------	------	------	------

----	-XXX	-XXX	XXXX
------	------	------	------

--XX	-XXX	--XX	-XXX
------	------	------	------

--XX	--XX	--XX	XXXX
------	------	------	------

XX-X	XX-X	--XX	XX-X
------	------	------	------

---X	-X-X	-X-X	XX-X
------	------	------	------

-X-X	XX-X	XX-X	XX-X
------	------	------	------

-X-X	-X-X	--XX	XX-X
------	------	------	------

----	XXXX	-X-X	XXXX
------	------	------	------

- X X X	X X X X	- X X X	X X - X
- X X X	X X X X	X X X X	X X - X
- X X X	X X X X	- X - X	- X - X

เมื่อพิจารณาจากการศึกษากระสวนจังหวะของทำนองที่ปรากฏ
ในเพลงเพลงอาถรรพ์ เถา สรุปได้ว่า เพลงอาถรรพ์ เถา มีการใช้กระสวนจังหวะของทำนองที่
หลากหลายทั้งยังพบกระสวนจังหวะของทำนองที่มักใช้อยู่ 1 กระสวนที่มีจำนวนครั้งในการใช้ซ้ำถึง
8 ครั้ง ดังนี้

ทำนองหลักเพลงอาถรรพ์ เถา

สามชั้น ท่อน 1

--- รี่	--- ล	--- ดี่	--- รี่	- ล - รี่	--- ดี่	--- รี่	- มี่ รี่ ดี่
--- ร	--- ม	--- ด	--- ร	- ม - ร	--- ด	--- ร	- ม ร ด

--- รี่	- มี่ - ล	--- ซ	--- ฟ	--- ซ	--- ดี่	--- รี่	--- ล
--- ร	- ม - ล	--- ซ	--- ฟ	--- ซ	--- ด	--- ร	--- ล

- ล ล ล	- ล - ล	จังหวังารณ์มหาวิทยาลัย	--- รี่	--- มี่	--- รี่	--- ล	--- รี่	--- ดี่
- ล ล ล	- ล - ล	CHULALONGKORN UNIVERSITY	--- ร	--- ม	--- ร	--- ม	--- ร	--- ด

- ซ - ซ	- ซ - ดี่	- มี่ รี่ ดี่	- ท - ล	- ดี่ - ล	- ซ - -	ฟ ฟ - -	ซ ซ - ล
- ซ - -	ร - - ด	- ม ร ด	- ท - ล	- ด - ล	- ซ - ฟ	--- ซ	- - - ล

----	รี่ยี่รี่ยี่	----	ดี่ดี่ดี่ดี่	----	ทำทำทำทำ	ล ซ - ล	----
----	ร ร ร ร	----	ด ด ด ด	----	ท ท ท ท	- ซ - ล	----

- รี่ - -	รี่ยี่ - -	ดี่ ดี่ - -	ท ท - ล	--- ซ	- - ล ท	- - ล ท	ดี่ - - รี่
- ร - ร	--- ด	--- ท	--- ล	- ร - -	- ซ - -	ล ซ - -	- ร - -

-- ซล	- ตี - รี่	- มี่ - รี่	- ตี - ล	- ตี - รี่	- ตี - --	ล ล - --	ซ ซ - ฟ
- - ฟ -	- ด - ร	- ม - ร	- ด - ม	- ด - ร	- ด - ล	- - - ซ	- - - - ฟ

- - ซ ซ	- ล - ซ	- ฟ - ซ	- - ร ม	ฟ ซ ฟ -	- ฟ - ซ	- ฟ - ล	- ซ - ฟ
- ซ - -	- ล - ซ	- ฟ - ซ	- ด - -	- - - ด	- - - ซ	- ฟ - ล	- ซ - ฟ

ท่อน 2

- - - ตี	- - รี่ รี่	- - - มี่	- - รี่ รี่	- รี่ - ท	- ล - -	- - ล ท	ด - - รี่
- - - ด	- ร - -	- - - ม	- ร - -	- ซ - -	ล ซ - ร	- ซ - -	- ร - -

- ซ - ตี	- - รี่ มี่	- มี่ - มี่	- รี่ - ตี	- - มี่ มี่	- รี่ - -	ตี ตี - -	ที่ ที่ - ล
- ร - ด	- - - ม	- ซ - ม	- ร - ด	- ม - -	- ร - ด	- - - ท	- - - ล

- - - -	- - - -	- ม - -	ร ม - ร	- - - -	- - ร ม	- ล ซ -	ซ ม - -
- - - -	- - - -	- - ร ด	- - - ล	- - - -	- ด - -	- - - ม	- - ร ด

- ซ - ซ	- ซ - ตี	- มี่ รี่ ตี	- ท - ล	- ตี - ล	- ซ - -	ฟ ฟ - -	ซ ซ - ล
- ร - -	ร - - ด	- ม ร ด	- ท - ล	- ด - ล	- ซ - ฟ	- - - ซ	- - - ล

- - - -	รี่ - มี่ -	- - - -	ตี - รี่ -	- - - -	ท - ตี -	- - - -	ล - ท -
- - - -	- รี่ - รี่	- - - -	- ตี - ตี	- - - -	- ท - ท	- - - -	- ล - ล

- - มี่ -	- - รี่ -	- - ตี -	- - ท -	- - - ซ	- - ล ท	- - ล ท	ตี - - รี่
- รี่ - รี่	- ตี - ตี	- ท - ท	- ล - ล	- ร - -	- ซ - -	ล ซ - -	- ร - -

-- ซล	- ตี - รี่	- มี่ - รี่	- ตี - ล	- ตี - รี่	- ตี - --	ล ล - --	ซ ซ - ฟ
- - ฟ -	- ด - ร	- ม - ร	- ด - ม	- ด - ร	- ด - ล	- - - ซ	- - - - ฟ

- - ซ ซ	- ล - ซ	- ฟ - ซ	- - ร ม	ฟ ซ ฟ -	- ฟ - ซ	- ฟ - ล	- ซ - ฟ
- ซ - -	- ล - ซ	- ฟ - ซ	- ด - -	- - - ด	- - - ซ	- ฟ - ล	- ซ - ฟ

ท่อน 3

--- ฟ	-- ซ ซ	--- ล	-- ซ ซ	- ซ - ม	- ร --	-- ร ม	ฟ -- ซ
--- ฟ	- ซ --	--- ล	- ซ --	- ด --	ร ด - ซ	- ด --	- ซ --

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

----	- ม - ม	- ม - ม	- ร - ด	- ล --	ซ ซ --	ด ด --	ร ร - ม
--- ม	----	- ซ - ม	- ร - ด	- ม - ร	--- ด	--- ร	--- ม

- ล --	ซ ม --	--- ด	-- ร ม	- ฟ - ซ	ล ซ --	-- ร ม	ฟ -- ซ
-- ซ ม	-- ร ด	- ซ --	- ด --	- ด --	-- ฟ ม	ร ด --	- ซ --

--- ฟ	-- ซ ซ	--- ล	-- ซ ซ	- ซ - ม	- ร --	-- ร ม	ฟ -- ซ
--- ฟ	- ซ --	--- ล	- ซ --	- ด --	ร ด - ซ	- ด --	- ซ --

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

----	- ม - ม	- ม - ม	- ร - ด	- ล --	ซ ซ --	ด ด --	ร ร - ม
--- ม	----	- ซ - ม	- ร - ด	- ม - ร	--- ด	--- ร	--- ม

-- (ซล)	- ด - ร	- ม - ร	- ด - ล	- ล --	ซ ซ --	ล ล --	ด ด - ร
-- ฟ -	- ด - ร	- ม - ร	- ด - ม	- ม - ร	--- ม	--- ด	--- ร

เที่ยวกลับ ท่อน 3

-- ซ ฟ	-- ซ ซ	-- ซ ล	-- ซ ซ	-- ซ ฟ	----	--- ด	ร ม ฟ ซ
--- ฟ	- ซ --	--- ล	- ซ --	----	ม ร ด ซ	-- ซ -	----

-- ล ล	-- ตั ตั	-- ฟ ฟ	-- ซ ซ	-- ม ม	-- พ พ	-- ร ร	-- ม ม
--- ล	--- ต	--- ฟ	--- ซ	--- ม	--- พ	--- ล	--- ท

-- ล -	ตั ล --	-- ม -	ซ ม --	----	ท ด - ด	----	ร ม - ม
--- ล	-- ซ ม	--- ม	-- ร ด	-- ซ ล	-- ท -	-- ท ด	-- ร -

-- ซ ม	-- ร -	----	ร ม - ม	----	ม พ - พ	----	พ ซ - ซ
----	ร ด - ด	-- ท ด	-- ร -	-- ด ร	-- ม -	-- ร ม	-- พ -

----	ร ม พ ซ	-- ซ พ	----	----	ร ม พ ซ	-- ตั รี่	----
-- ซ ด	--- ซ	----	ม ร ด ซ	-- ซ ด	--- ซ	----	ด ท ล ซ

-- พ พ	-- ท ท	-- ตั รี่	----	-- ซ ล	-- พ ซ	-- ม พ	-- ร ม
--- ด	--- ท	----	ตั ท ล ซ	- พ --	- ม --	- ร --	- ด --

-- มั มั	-- มั มั	-- รี่ รี่	-- ตั ตั	-- ซ ซ	-- ตั ตั	-- รี่ รี่	-- มั มั
--- ซ	--- ม	-- ร	--- ด	--- ร	--- ด	--- ร	--- ม

-- ซ ล	- ตั - รี่	- มั - รี่	- ตั - ล	- ล - -	ซ ซ - -	ล ล - -	ตั ตั - รี่
-- พ -	- ด - ร	- ม - ร	- ด - ม	- ม - ร	--- ม	--- ด	--- ร

สองชั้น ท่อน 1

--- พ	-- ซ ซ	--- ล	-- ซ ซ	- ตั - ล	- ซ - -	พ พ - -	ซ ซ - ล
--- พ	- ซ - -	--- ล	- ซ - -	- ด - ล	- ซ - พ	--- ซ	--- ล

--- ล	--- ล	- รี่ - -	รี่ รี่ - -	ตั ตั - -	ท ท - ล	-- ท -	ท - - ล
--- ร	- ล - -	- ร - ร	--- ด	--- ท	--- ล	--- ล	- ซ - ม

- รี่ - -	รี่ รี่ - -	ตั ตั - -	ท ท - ล	--- ซ	-- ล ท	- ล - ท	- ตั - รี่
- ร - ร	--- ด	--- ท	--- ล	- ซ - -	--- ท	- ล - ท	- ด - ร

-- รึ รึ	- ตั๊ - -	ล ล - -	ซ ซ - ฟ	-- - ติริ	- ฟ - ซ	- ฟ - -	ซ ซ - ฟ
- ร - -	- ด - ล	- - - ซ	- - - ฟ	- - ฑ -	- ฝ - ซ	- ฝ - ซ	- - - ฝ

ท่อน 2

- - - ด	-- รึ รึ	- - - มั	-- รึ รึ	- มั - มั	- รึ - -	ตั๊ ตั๊ - -	ท ท - ล
- - - ด	- ร - -	- - - ม	- ร - -	- ซ - ม	- ร - ด	- - - ฑ	- - - ล

- - - -	- รึ - รึ	- ตั๊ - มั	- รึ - ตั๊	- รึ - ตั๊	- ท - ล	- - ฑ -	ท - - ล
- - - ร	- - - -	- ด - ม	- ร - ด	- ร - ด	- ฑ - ล	- - - ล	- ซ - ม

- รึ - -	รึ รึ - -	ตั๊ ตั๊ - -	ท ท - ล	- - - ซ	- - ล ท	- ล - ท	- ตั๊ - รึ
- ร - ร	- - - ด	- - - ฑ	- - - ล	- ซ - -	- - - ฑ	- ล - ฑ	- ด - ร

-- รึ รึ	- ตั๊ - -	ล ล - -	ซ ซ - ฟ	-- - ติริ	- ฟ - ซ	- ฟ - -	ซ ซ - ฟ
- ร - -	- ด - ล	- - - ซ	- - - ฟ	- - ฑ -	- ฝ - ซ	- ฝ - ซ	- - - ฝ

ท่อน 3

- - - ฟ	- - ซ ซ	- - - ล	- - ซ ซ	- ล - ตั๊	- ล - -	ซ ซ - -	ฟ ฟ - ม
- - - ฟ	- ซ - -	- - - ล	- ซ - -	- ล - ด	- ล - ซ	- - - ฟ	- - - ม

- ล - -	ซ ม - -	- - - ด	- - ร ม	- ฟ - ซ	ล ซ - -	- - ร ม	ฟ - - ซ
- - ซ ม	- - ร ด	- ซ - -	- ด - -	- ด - -	- - ฟ ม	ร ด - -	- ซ - -

- - - ฟ	- - ซ ซ	- - - ล	- - ซ ซ	- ล - ตั๊	- ล - -	ซ ซ - -	ฟ ฟ - ม
- - - ฟ	- ซ - -	- - - ล	- ซ - -	- ล - ด	- ล - ซ	- - - ฟ	- - - ม

- ล - -	ซ ม - -	- - - ด	- - ร ม	- ล - -	ซ ซ - -	ล ล - -	ตั๊ ตั๊ - รึ
- - ซ ม	- - ร ด	- ซ - -	- ด - -	- ม - ร	- - - ม	- - - ด	- - - ร

ชั้นเดียว ท่อน 1

-- ซ ซ	- ล - ซ	- ล - ฟ	- ซ - ล	- ท ล ล	--- ล	- รี่ - ตี่	- ท - ล
- ซ - --	- ล - ซ	- ล - ฟ	- ซ - ล	--- ร	- ล - --	- ร - ต	- ท - ล

-- รี่ รี่	-- ล ล	--- ซ	ล ท ตี่ รี่	- รี่ ตี่ ล	- ซ - ฟ	- ฟ - --	ซ ซ - ฟ
- ร - --	- ล - --	- ซ - --	--- ร	- ร ต ล	- ซ - ฟ	- ฟ - ซ	--- ฟ

ท่อน 2

----	รี่ รี่ รี่	- ตี่ - มี่	----	- มี่ - --	รี่ ตี่ - --	-- ท -	ท - - ล
----	- ร - --	- ซ - --	รี่ ตี่ ท ล	-- รี่ ตี่	-- ท ล	- ล - ล	- ซ - ม

-- รี่ รี่	-- ล ล	--- ซ	ล ท ตี่ รี่	- รี่ ตี่ ล	- ซ - ฟ	- ฟ - --	ซ ซ - ฟ
- ร - --	- ล - --	- ซ - --	--- ร	- ร ต ล	- ซ - ฟ	- ฟ - ซ	--- ฟ

ท่อน 3

----	ซ - ซ ซ	- ล - ซ	- ฟ - ม	- ม - --	ร ม - ม	-- ร ม	ฟ - - ซ
----	- ซ - --	- ล - ซ	- ฟ - ม	--- ร ต	-- ร -	ร ต - --	- ซ - --

----	ซ - ซ ซ	- ล - ซ	- ฟ - ม	- ม - --	ร ม - ม	- ซ - ล	- ตี่ - รี่
----	- ซ - --	- ล - ซ	- ฟ - ม	--- ร ต	-- ร -	- ร - ม	- ต - ร

ลูกหมัด

-- ซ ซ	- ล - ซ	- ล - ฟ	- ซ - ล	-- ซ ล	ตี่ - - ล	-- ตี่ รี่	มี่ - - รี่
- ซ - --	- ล - ซ	- ล - ฟ	- ซ - ล	- ม - --	- ซ - --	ซ ล - --	- ตี่ - ล

-- ตี่ รี่	-- ตี่ รี่	-- ตี่ รี่	- รี่ - --	มี่ รี่ - --	รี่ ตี่ - --	ตี่ ล - --	ล ซ - --
- ล - --	ตี่ ล - --	ตี่ ล - --	ตี่ ล - --	--- ตี่ ล	-- ล ซ	-- ซ ม	-- ม ร

-- ซ -	ม ซ - ซ	----	ซ ล - ล	-- ตี่ -	ล ตี่ - ตี่	----	ตี่ รี่ - รี่
--- ร	-- ม ร	-- ร ม	-- ซ ม	--- ซ	-- ล -	-- ซ ล	-- ตี่ ล

ทิศทางการเคลื่อนที่ของทำนอง

ทิศทางการเคลื่อนที่ของทำนองเพลงอาถรรพ์ เถา ผู้วิจัยจะนำทำนองสารัตถะที่ได้จากทำนองหลักแบบหัวเดียวมววิเคราะห์ทิศทางการเคลื่อนที่ของทำนองซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ทิศทางการเคลื่อนที่ของทำนองเพลงอาถรรพ์ เถา

สามชั้น ท่อน 1

--- ร	--- ล	--- ด	--- ร	- ล - ร	--- ด	--- ร	- ม ร ด
-------	-------	-------	-------	---------	-------	-------	---------

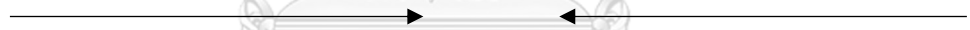
--- ล	--- ท	--- ด	--- ร	--- ซ	--- ม	--- ร	--- ด
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

--- ร	- ม - ล	--- ซ	--- ฟ	--- ซ	--- ด	--- ร	--- ล
-------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

--- ด	--- ล	--- ซ	--- ฟ	--- ร	--- ด	--- ท	--- ล
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- ล ล ล	- ล - ล	--- ร	--- ม	--- ร	--- ล	--- ร	--- ด
---------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

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

--- ร	--- ด	--- ท	--- ล	--- ด	--- ฟ	--- ซ	--- ล
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

----	ร ร ร ร	----	ด ด ด ด	----	ท ท ท ท	ล ซ - ล	----
------	---------	------	---------	------	---------	---------	------

----	--- ร	----	--- ด	----	--- ท	--- ล	----
------	-------	------	-------	------	-------	-------	------

- ร - ร	ร ร - ด	ด ด - ท	ท ท - ล	- ร - ช	- ช ล ท	ล ช ล ท	ด ร - ร
←				→			
--- ร	--- ด	--- ท	--- ล	--- ล	--- ท	--- ด	--- ร

-- พชล	- ด - ร	- ม - ร	- ด - ล	- ด - ร	- ด - ล	ล ล - ช	ช ช - พ
←				←			
--- ม	--- ร	--- ด	--- ล	--- ด	--- ล	--- ช	--- พ

- ช ช ช	- ล - ช	- พ - ช	- ด ร ม	พ ช พ ด	- พ - ช	- พ - ล	- ช - พ
←				←			
--- ล	--- ช	--- พ	--- ม	--- ด	--- ล	--- ช	--- พ

สามชั้น ท่อน 2

--- ด	- ร ร ร	--- ม	- ร ร ร	- ร - ท	ล ล - ร	- ช ล ท	ด ร - ร
←				→			
----	----	---	--- ร	----	----	----	--- ร

- ช - ด	-- ร ม	- ช - ม	- ร - ด	- ม ม ม	- ร - ด	ด ด - ท	ท ท - ล
←				←			
--- ช	--- ม	--- ร	--- ด	--- ร	--- ด	--- ท	--- ล

----	----	- ม ร ด	ร ม - ร	----	- ด ร ม	- ล ช ม	ช ม ร ด
→				←			
----	----	--- ด	--- ร	--- ช	--- ม	--- ร	--- ด

- ช - ช	ร ช - ด	- ม ร ด	- ท - ล	- ด - ล	- ช - ฟ	ฟ ฟ - ช	ช ช - ล
←				→			
--- ร	--- ด	--- ท	--- ล	--- ด	--- ฟ	--- ช	--- ล

----	ร ร ม ร	----	ด ด ร ด	----	ท ท ด ท	----	ล ล ท ล
←				←			
----	--- ร	----	--- ด	----	--- ท	----	--- ล

- ร ม ร	- ด ร ด	- ท ด ท	- ล ท ล	- ร - ช	- ช ล ท	ล ช ล ท	ด ร - ร
←				→			
--- ร	--- ด	--- ท	--- ล	--- ล	--- ท	--- ด	--- ร

-- ฟชล	- ด - ร	- ม - ร	- ด - ล	- ด - ร	- ด - ล	ล ล - ช	ช ช - ฟ
←				←			
--- ม	--- ร	--- ด	--- ล	--- ด	--- ล	--- ช	--- ฟ

- ช ช ช	- ล - ช	- ฟ - ช	- ด ร ม	ฟ ช ฟ ด	- ฟ - ช	- ฟ - ล	- ช - ฟ
←				←			
--- ล	--- ช	--- ฟ	--- ม	--- ด	--- ล	--- ช	--- ฟ

สามชั้น ท่อน 3

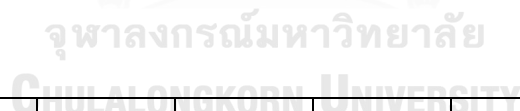
--- ฟ	- ช ช ช	--- ล	- ช ช ช	- ช - ม	ร ด - ช	- ด ร ม	ฟ ช - ช
←				→			
----	----	----	--- ช	----	----	----	--- ช

- ฟชล	ชลทต	ทรดท	ดทลช	- รดล	รดลช	ดลชฟ	ลชฟม
←				←			
---ด	---ท	---ล	---ช	---ล	---ช	---ฟ	---ม

---ม	- ม-ม	- ช-ม	- ร-ด	- ล-ร	ชช-ด	ดด-ร	รร-ม
←				→			
---ช	---ม	---ร	---ด	---ช	---ด	---ร	---ม

- ลชม	ชมรด	- ช-ด	- ดรม	- ฟ-ช	ลชฟม	รดรม	ฟช-ช
→				→			
---ช	---ด	---ร	---ม	---ร	---ม	---ฟ	---ช

---ฟ	- ชชช	---ล	- ชชช	- ช-ม	รด-ช	- ดรม	ฟช-ช
←				→			
----	----	---	---ช	----	----	----	---ช

- ฟชล	ชลทต	ทรดท	ดทลช	- รดล	รดลช	ดลชฟ	ลชฟม
←				←			
---ด	---ท	---ล	---ช	---ล	---ช	---ฟ	---ม

---ม	- ม-ม	- ช-ม	- ร-ด	- ล-ร	ชช-ด	ดด-ร	รร-ม
←				→			
---ช	---ม	---ร	---ด	---ช	---ด	---ร	---ม

-- ฟชล	- ด - ร	- ม - ร	- ด - ล	- ล - ร	ชช - ม	ลล - ด	ด ด - ร
←				→			
--- ม	--- ร	--- ด	--- ล	--- ช	--- ล	--- ด	--- ร

เทียบกลับ ท่อน3

-- ช ฟ	- ชชช	-- ชล	- ชชช	-- ชฟ	ม ร ด ช	-- ชด	ร ม ฟ ช
←				→			
----	----	----	--- ช	----	----	----	--- ช

-- ลล	-- ดด	-- ฟฟ	-- ชช	-- มม	-- ฟฟ	-- รร	-- มม
←				←			
--- ร	--- ด	--- ล	--- ช	--- ล	--- ช	--- ฟ	--- ม

-- ลล	ดลชม	-- มม	ชมรด	-- ชล	ทดทด	-- ทด	ร ม ร ม
←				→			
--- ช	--- ม	--- ร	--- ด	--- ช	--- ด	--- ร	--- ม

-- ชม	ร ด ร ด	-- ทด	ร ม ร ม	-- ดร	ม ฟ ม ฟ	-- รร	ฟชฟช
→				→			
--- ช	--- ด	--- ร	--- ม	--- ร	--- ม	--- ฟ	--- ช

-- ชด	ร ม ฟ ช	-- ชฟ	ม ร ด ช	-- ชด	ร ม ฟ ช	-- ดร	ด ท ล ช
→				←			
----	----	----	--- ช	----	----	----	--- ช

-- ฟ ฟ	-- ท ท	-- ด ร	ด ท ล ช	- ฟ ช ล	- ม ฟ ช	- ร ม ฟ	- ด ร ม
←				→			
--- ด	--- ท	--- ล	--- ช	--- ล	--- ช	--- ฟ	--- ม

-- ช ช	-- ม ม	-- ร ร	-- ด ด	-- ช ช	-- ด ด	-- ร ร	-- ม ม
←				→			
--- ช	--- ม	--- ร	--- ด	--- ช	--- ด	--- ร	--- ม

-- ฟชล	- ด - ร	- ม - ร	- ด - ล	- ล - ร	ช ช - ม	ล ล - ด	ด ด - ร
←				→			
--- ม	--- ร	--- ด	--- ล	--- ช	--- ล	--- ด	--- ร

สองชั้น ท่อน 1

--- ฟ	- ช ช ช	--- ล	- ช ช ช	- ด - ล	- ช - ฟ	ฟ ฟ - ช	ช ช - ล
←				→			
--- ช	--- ช	--- ช	--- ช	--- ด	--- ฟ	--- ช	--- ล

--- ล	- ล - ล	- ร - ร	ร ร - ด	ด ด - ท	ท ท - ล	-- ท ล	ท ช - ล
→				←			
--- ช	--- ล	--- ท	--- ด	--- ท	--- ล	--- ช	--- ล

- ร - ร	ร ร - ด	ด ด - ท	ท ท - ล	- ช - ช	-- ล ท	- ล - ท	- ด - ร
←				→			
--- ร	--- ด	--- ท	--- ล	--- ล	--- ท	--- ด	--- ร

- ร ร ร	- ด - ล	ล ล - ช	ช ช - ฟ	-- ทดร	- ฟ - ช	- ฟ - ช	ช ช - ฟ
←				←			
--- ด	--- ล	--- ช	--- ฟ	--- ฟ	--- ล	--- ช	--- ฟ

สองชั้น ท่อน 2

--- ด	- ร ร ร	--- ม	- ร ร ร	- ช - ม	- ร - ด	ด ด - ท	ท ท - ล
←				←			
--- ร	--- ร	--- ร	--- ร	--- ร	--- ด	--- ท	--- ล

--- ร	- ร - ร	- ด - ม	- ร - ด	- ร - ด	- ท - ล	-- ท ล	ท ช - ล
←				←			
----	----	--- ร	--- ด	--- ท	--- ล	--- ช	--- ล

- ร - ร	ร ร - ด	ด ด - ท	ท ท - ล	- ช - ช	-- ล ท	- ล - ท	- ด - ร
←				→			
--- ร	--- ด	--- ท	--- ล	--- ล	--- ท	--- ด	--- ร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

- ร ร ร	- ด - ล	ล ล - ช	ช ช - ฟ	-- ทดร	- ฟ - ช	- ฟ - ช	ช ช - ฟ
←				←			
--- ด	--- ล	--- ช	--- ฟ	--- ฟ	--- ล	--- ช	--- ฟ

สองชั้น ท่อน 3

--- ฟ	- ช ช ช	--- ล	- ช ช ช	- ล - ด	- ล - ช	ช ช - ฟ	ฟ ฟ - ม
←				←			
--- ช	--- ช	--- ช	--- ช	--- ล	--- ช	--- ฟ	--- ม

- ล ช ม	ช ม ร ด	- ช - ด	- ด ร ม	- พ - ช	ล ช ฟ ม	ร ด ร ม	ฟ ช - ช
→				→			
--- ช	--- ด	--- ร	--- ม	--- ร	--- ม	--- ฟ	--- ช

--- ฟ	- ช ช ช	--- ล	- ช ช ช	- ล - ด	- ล - ช	ช ช - ฟ	ฟ ฟ - ม
←				←			
--- ช	--- ช	--- ช	--- ช	--- ล	--- ช	--- ฟ	--- ม

- ล ช ม	ช ม ร ด	- ช - ด	- ด ร ม	- ล - ร	ช ช - ม	ล ล - ด	ด ด - ร
→				→			
--- ช	--- ด	--- ร	--- ม	--- ช	--- ล	--- ด	--- ร

ชั้นเดียว ท่อน 1

- ช ช ช	- ล - ช	- ล - ฟ	- ช - ล	- ท ล ร	- ล - ล	- ร - ด	- ท - ล
→				←			
--- ช	--- ช	--- ฟ	- ช - ล	--- ล	--- ล	--- ท	--- ล

- ร ร ร	- ล ล ล	- ช - ช	ล ท ด ร	- ร ด ล	- ช - ฟ	- ฟ - ช	ช ช - ฟ
→				←			
--- ร	--- ล	--- ด	--- ร	--- ช	--- ฟ	--- ช	--- ฟ

ชั้นเดียว ท่อน 2

---	ร ร ร ร	- ด - ม	ร ด ท ล	- ม ร ด	ร ด ท ล	- ล ท ล	ท ช - ล
←				←			
--- ร	--- ร	--- ท	--- ล	--- ท	--- ล	--- ช	--- ล

- ร ร ร	- ล ล ล	- ซ - ซ	ล ท ด ร	- ร ด ล	- ซ - ฟ	- ฟ - ซ	ซ ซ - ฟ
→				←			
--- ร	--- ล	--- ด	--- ร	--- ซ	--- ฟ	--- ซ	--- ฟ

ชั้นเดียว ท่อน 3

----	ซ ซ ซ ซ	- ล - ซ	- ฟ - ม	- ม ร ด	ร ม ร ม	ร ด ร ม	ฟ ซ - ซ
←				→			
--- ซ	--- ซ	--- ฟ	--- ม	--- ร	--- ม	--- ฟ	--- ซ
----	ซ ซ ซ ซ	- ล - ซ	- ฟ - ม	- ม ร ด	ร ม ร ม	- ซ - ล	- ด - ร
←				→			
--- ซ	--- ซ	--- ฟ	--- ม	--- ซ	--- ล	--- ด	--- ร

จากการศึกษาทิศทางการเคลื่อนที่ทำนองที่ปรากฏในเพลงอาถรรพ์ เถา พบว่าทิศทางการเคลื่อนที่ทำนองในเพลงอาถรรพ์ เถา มีรูปแบบการเคลื่อนที่ของทำนอง 3 ทิศทาง โดยในแต่ละทิศทางมีจำนวนครั้งในการใช้ที่แตกต่างกันไปดังตัวอย่างต่อไปนี้

แบบที่ 1 ทิศทางเคลื่อนที่ในแนวขึ้นมีจำนวน 35 ครั้ง

- ม ร ด	ร ม ร ม	ร ด ร ม	ฟ ซ - ซ
→			
--- ร	--- ม	--- ฟ	--- ซ

แบบที่ 2 ทิศทางเคลื่อนที่ในแนวลงมีจำนวน 58 ครั้ง

----	ซ ซ ซ ซ	- ล - ซ	- ฟ - ม
←			
--- ล	--- ซ	--- ฟ	--- ม

3.4 ครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล

3.4.1 ชีวิตประวัติและผลงานครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล

จากหนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล ผู้วิจัยได้สรุปชีวิตประวัติและผลงานได้ดังนี้

ครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล เกิดเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2450 เป็นบุตรของจางวางทั่วกับนางปลั่ง พาทยโกศล เมื่อครูเทวาประสิทธิ์อายุ 10 ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ประทานนามให้ว่า "เทวาประสิทธิ์" ได้สมรสกับนางสาวยุพา โอชะกะ มีบุตรชายคือครูอุทัย พาทยโกศล ครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล เริ่มหัดวิชาดนตรีจากหลวงกำไลณมิตตาวาสและจางวางทั่ว พาทยโกศล เรียนเครื่องเป่ากับพระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) เรียนขับร้องกับหม่อมเจริญ พาทยโกศล ตั้งแต่ชั้นพื้นฐานจนกระทั่งท่านสามารถบรรเลงปีพาทย์ เครื่องสายและขับร้อง ครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล มีความสามารถ ทางดนตรีเป็นอย่างดีเยี่ยมตั้งแต่ ดิด สี ตี เป่า ขับร้อง และการประพันธ์เพลง ได้รับเชิญให้ไปถ่ายทอดวิชาดนตรีให้แก่สถานศึกษาหลายแห่ง ครั้งหนึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้เข้าถวายสอนซอสามสายแต่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ศิริวัฒนาพรรณวดี ถวายสอนซอด้วงและซออู้แต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี นอกจากนี้ยังมีผลงานการประพันธ์ อาทิ เพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โปรดเกล้าพระราชทานโน้ตสากลของเพลงพระราชานิพนธ์นี้มาให้ครูเทวาประสิทธิ์ แต่งเป็นทางไทย เพลงโหมโรงอาทิตย์อุทัย เพลงเต่าเห่ เพลงนาคนิพัตร์ เถา เพลงซ่างประสานงา เถา เพลงมุล่ง เถา เพลงนึ่งซ่างชั้นเดียว เพลงขึ้นพลับพลา และเพลงเทวาประสิทธิ์ เถา ครูเทวาประสิทธิ์ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2516

3.4.2 อัตลักษณ์ทางดนตรีของครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล

ผู้วิจัยได้เลือกเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ เป็นหนึ่งในคีตประพันธ์ของครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้

1. เป็นผลงานของการประพันธ์ของครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล
2. เป็นผลงานที่แพร่หลายเป็นที่นิยมอยู่ในวงการดนตรีไทย

3. ได้รับการยืนยันจากลูกศิษย์บ้านพาทย์โกศล

เพลงดังกล่าวนี้เป็นสำคัญเพลงหนึ่งของบ้านพาทย์โกศล ที่ได้รับพระราชกรุณาโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ประพันธ์ขึ้นเป็นภาษาไทยและใช้เพลงโหมโรงประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะนำเฉพาะเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ มาวิเคราะห์เพื่อหาอัตลักษณ์ทางดนตรีของครูทวาประสิทธิ์ พาทย์โกศล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประวัติเพลงโหมมหาจุฬาลงกรณ์

เพลงมหาจุฬาลงกรณ์เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพระราชทานเป็นเพลงประจำของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2497 ประมาณต้นปี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ ครูทวาประสิทธิ์ พาทย์โกศล อัญเชิญทำนองเพลงพระราชนิพนธ์มหาจุฬาลงกรณ์นี้ มาแต่งให้เป็นทางสำหรับบรรเลงด้วยดนตรีไทย เพราะดนตรีไทยเป็นดนตรีที่อยู่ในระบบ 5 เสียงพิเศษ [Special Pentatonic Scale (5+2)] ครูทวาประสิทธิ์รับพระราชทานลงมาแต่งจนสำเร็จแล้วจึงได้นำวงปี่พาทย์ไปบรรเลงถวายเพื่อทรงพระราชวินิจฉัย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตถึงสองครั้งด้วยกันจนเป็นที่พอพระราชหฤทัย ในครั้งนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรียกนามเพลงนี้ว่า “เพลงมหาจุฬาลงกรณ์ทางไทย” วิธีบรรเลง ให้บรรเลงด้วยทางไทย 1 เที้ยว แล้วร้อง เพลงพระราชนิพนธ์มหาจุฬาลงกรณ์รับสลักกับทำนองดนตรี 1 เที้ยว แล้วกลับไปบรรเลงทางไทยอีก 1 เที้ยว นับว่าเป็นเพลงที่มีลีลาแปลกไปจากเพลงไทยแต่เดิมและไพเราะมากเพลงหนึ่ง

ทำนองหลักเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ ผู้วิจัยได้รับการถ่ายทอดจากครูสมศักดิ์ ไตรยवासัน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดโดยตรงมาจากครูทวาประสิทธิ์ พาทย์โกศล ซึ่งครูสมศักดิ์ ไตรยवासัน ได้กล่าวถึงเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ ไว้ว่า

ตอนที่เป็ป (ชื่อครูทวาประสิทธิ์ พาทย์โกศล ที่เรียกกันในหมู่ลูกศิษย์บ้านพาทย์โกศล) แต่งเพลงนี้แล้วต่อไว้ที่จุฬาฯ พอกลับมาบ้านก็ต่อให้พวกเราเล่นกัน เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัย ลูกศิษย์ที่บ้านส่วนใหญ่ได้เพลงนี้กันทุกคน เพราะเวลามีงาน อย่างเวลาไปงานที่จุฬาฯ ก็จะเล่นเพลงนี้แทบทุกครั้ง (สมศักดิ์ ไตรยवासัน, สัมภาษณ์, 28 มิถุนายน 2564)

ทำนองหลักเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์

ประพันธ์โดย: ครูทเวาประสิทธิ์ พาทยโกศล

บอกทำนอง: สมศักดิ์ ไตรยวาสน์

บันทึก: ผู้วิจัย

----	-ช-ช	-ด-ล	-ช-ด	-ม ร ด	-ช--	ด ด--	ร ร-ม
---ช	----	-ด-ล	-ช-ช	-ท ล ช	-ร-ช	---ล	---ท

-ด--	ด ด--	ร ร--	ม ม-ช	--ด-	ด-ล-	ช-ล-	ล-ช-
-ช-ช	---ล	---ท	---ช	---ล	-ช-ม	-ม-ช	-ม-ร

ม-ม-	ม-ม-	ม-ม-	ม-ร-	ด-ด-	ด-ด-	ด-ด-	ร-ม-
-ด-ร	-ด-ร	-ด-ร	-ด-ล	-ช-ล	-ช-ล	-ช-ล	-ด-ร

ม-ม-	ม-ร-	ด-ด-	ร-ม-	ม ร--	-ด-ร	-ม--	ช ล-ช
-ด-ร	-ด-ล	-ช-ล	-ด-ร	--ดช	-ช-ล	-ท--	-ล-ช

--ม-	ม-ม-	ร-ด-	--ล-	---ม	--ช ล	-ล ด-	--ล-
---ร	-ร-ด	-ล-ช	---ช	---	ร ม--	ช--ช	---ช

---ม	--ช ล	-ล ด-	-ล ด-	--ด ล	-ล ด-	ล ช--	--ม-
----	ร ม--	ช--ม	---ม	----	ช--ม	--ม ร	---ร

--ด ล	-ล ด-	ล ช--	--ม-	ด-ด-	ด-ด-	ด-ด-	ร-ม-
----	ช-ม	--ม ร	---ร	-ช-ล	-ช-ล	-ช-ล	-ด-ร

ด-ด-	ด-ด-	ด-ด-	ร-ม-	ม ร--	ด ร--	ม ร--	ด ร ม ช
-ช-ล	-ช-ล	-ช-ล	-ด-ร	--ดช	--ดช	--ดช	----

ม ร--	ด ร--	ม ร--	ด ร ม ช	ม ร--	ด ร ม ช	ม ร ด-	ม-ชช
--ดช	--ดช	--ดช	----	--ดช	----	---ร	-ช--

ม ร - -	ด ร ม ช	ม ร ด -	ม - ช ช	ม ร - -	ด ร ม ช	- - - -	- - - -
- - ด ช	- - - -	- - - ร	- ช - -	- - ด ช	- - - -	ม ร ด ท	ด ช - -

- - - -	- - - -	- - - -	- - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ช
- - - -	- - - -	- - - -	- - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ช

- - - -	- - - -	- - - -	- - - ตั	- - - -	- - - ตั	- ตั ตั ตั	- ตั - ตั
- - - -	- - - -	- - - -	- - - ด	- - - -	- - - ด	- ด ด ด	- ด - ด

- - - มั	- - - มั	- - - มั	- - - มั	- - - มั	- - - มั	- - - มั	- - - มั
- - - ล	- - - ช	- - - ล	- - - ม	- - - ล	- - - ช	- - - ล	- - - ม

- - - มั	- - - มั	- - - มั	- - - รั	- - - มั	- - - มั	- - - มั	- - - รั
- - - ล	- - - ช	- - - ม	- - - ร	- - - ล	- - - ช	- - - ม	- - - ร

- มั - รั	- มั - ล	- - - ตั	- - - รั	- มั - รั	- มั - ล	- - - ตั	- - - รั
- ม - ร	- ม - ล	- - - ด	- - - ร	- ม - ร	- ม - ล	- - - ด	- - - ร

- มั - รั	- มั - ช	- - - ล	- - - ตั	- มั - รั	- มั - ช	- - - ล	- - - ตั
- ม - ร	- ม - ช	- - - ล	- - - ด	- ม - ร	- ม - ช	- - - ล	- - - ด

ตั - ตั ตั	ตั - ตั ตั	ตั - ตั ตั	ตั - ตั ตั	ตั - ตั ตั	ตั - ตั ตั	- - ล -	ล - ช -
- ด - -	- ด - -	- ด - -	- ด - -	- ด - -	- ด - -	- - - ช	- ม - ร

ช - ช ช	ช - ช ช	ช - ช ช	ช - ช ช	ช - ช ช	ช - ช ช	- - ช -	ช - ม -
- ช - -	- ช - -	- ช - -	- ช - -	- ช - -	- ช - -	- - - ม	- ร - ด

- - - ฟ	ช ล ท ตั	- - - ฟ	ช ล ท ตั	- - - ฟ	ช ล ท ตั	- - ร ม	ฟ - - ช
- - ด -	- - - ด	- - ด -	- - - ด	- - ด -	- - - ด	- ด - -	- ช - ช

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

เที่ยวกลับ เปลี่ยนบรรทัดสุดท้าย

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

รูปแบบสังคีตลักษณ์

จากทำนองหลักเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ สามารถกำหนดสังคีตลักษณ์ได้
ดังนี้

A B C /

สัญลักษณ์ที่ปรากฏในรูปแบบสังคีตลักษณ์ของเพลงโหมโรง
มหาจุฬาลงกรณ์ สามารถอธิบายความหมายได้ดังนี้

สัญลักษณ์	ความหมายของสัญลักษณ์
A	บรรทัดที่ 1 ถึง 12
B	บรรทัดที่ 13 ถึง 16
C	บรรทัดที่ 17 ถึง 20
/	การแสดงการจบท่อนเพลง

ตารางที่ 24 ตารางแจกแจงรูปแบบสังคีตลักษณ์เพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

กลุ่มเสียงปี่จุมูล

จากทำนองหลักเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ สามารถจำแนกเป็นลักษณะ
ของกลุ่มเสียงแต่ละบรรทัดนี้ได้ดังต่อไปนี้

ท่อน 1

บรรทัดที่ 1 กลุ่มเสียงทางนอก

บรรทัดที่ 2 กลุ่มเสียงทางนอก

บรรทัดที่ 3 กลุ่มเสียงทางนอก

- บรรทัดที่ 4 กลุ่มเสียงทางนอก
 บรรทัดที่ 5 กลุ่มเสียงทางนอก
 บรรทัดที่ 6 กลุ่มเสียงทางนอก
 บรรทัดที่ 7 กลุ่มเสียงทางนอก
 บรรทัดที่ 8 กลุ่มเสียงทางนอก
 บรรทัดที่ 9 กลุ่มเสียงทางนอก
 บรรทัดที่ 10 กลุ่มเสียงทางนอก
 บรรทัดที่ 11 กลุ่มเสียงทางนอก
 บรรทัดที่ 12 กลุ่มเสียงทางนอก
 บรรทัดที่ 13 กลุ่มเสียงทางนอก
 บรรทัดที่ 14 กลุ่มเสียงทางนอก
 บรรทัดที่ 15 กลุ่มเสียงทางนอก
 บรรทัดที่ 16 กลุ่มเสียงทางนอก
 บรรทัดที่ 17 กลุ่มเสียงทางนอก
 บรรทัดที่ 18 กลุ่มเสียงทางนอก
 บรรทัดที่ 19 กลุ่มเสียงทางนอก
 บรรทัดที่ 20 กลุ่มเสียงทางนอก

จากการศึกษาทำนองหลักเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ พบว่า มีการใช้กลุ่มเสียงทางนอก เมื่อพิจารณาจำนวนการใช้กลุ่มเสียงของเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ สามารถสรุประดับเสียงประธานของเพลงได้ดังนี้

กลุ่มเสียง	เปอร์เซ็นต์
ทางนอก	100 %

ตารางที่ 25 ตารางแสดงกลุ่มเสียงประธานของเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์
 ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

จิงหะฉิ่งและจิงหะหน้าทับ

จิงหะฉิ่ง

เพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ ของบ้านพาทยโกศลนี้กำกับจิงหะฉิ่งอัตราสามชั้นและสองชั้นซึ่งมีลักษณะของการตีเทียบกับห้องเพลงได้ดังนี้

--XX	XXXX	--XX	XXXX	--XX	XXXX	-XXX	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

----	---X	-XXX	-X-X	-X-X	-X-X	XX-X	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

----	---X	-XXX	-X-X	-XXX	-X-X	---X	---X
------	------	------	------	------	------	------	------

จากการศึกษาลักษณะกระสวนจังหวะของทำนองที่ปรากฏในเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ พบว่า กระสวนจังหวะของทำนองทั้งหมดในเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์มีทั้งหมดทั้งสิ้น 20 กระสวน โดยในแต่ละกระสวนนั้นมีอัตราความถี่ในการใช้ที่แตกต่างกันไป ซึ่งสามารถจัดประเภทของกระสวนจังหวะของทำนองได้ 3 รูปแบบดังนี้

กระสวนจังหวะของทำนองที่พบมาก มีจำนวน 1 รูปแบบ พบการซ้ำทั้งหมด 11 ครั้ง มีรูปแบบดังนี้

XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
------	------	------	------

กระสวนจังหวะของทำนองทั่วไป จำนวน 13 รูปแบบซึ่งมีจำนวนการซ้ำ 2, 3 และ 4 ครั้ง ดังนี้

กระสวนจังหวะของทำนองที่มีการซ้ำ จำนวน 2 ครั้ง จำนวน 2 รูปแบบ ดังนี้

----	----	---	X
------	------	-----	---

XXXX	XXXX	--XX	XXXX
------	------	------	------

กระสวนจังหวะของทำนองที่มีการซ้ำ จำนวน 3 ครั้ง จำนวน 2 รูปแบบ ดังนี้

--XX	XXXX	XXXX	--XX
------	------	------	------

----	---X	-XXX	-X-X
------	------	------	------

กระสวนจันทระของทำนองที่มีการซ้ำ จำนวน 4 ครั้ง จำนวน

2 รูปแบบ ดังนี้

---X	---X	---X	---X
-X-X	-X-X	---X	---X

กระสวนจันทระของทำนองเฉพาะ ที่ไม่พบจำนวนการซ้ำ จำนวน 13

รูปแบบ ดังนี้

---X	-X-X	-X-X	-X-X
-XXX	-X-X	XX-X	XX-X
-X-X	XX-X	XX-X	XX-X
--XX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	-X-X	-X--	XX-X
---X	XXXX	XXXX	--XX
---X	XXXX	XXXX	-XXX
XXXX	XXXX	XXXX	XX--
----	----	----	---
--XX	XXXX	--XX	XXXX
--XX	XXXX	-XXX	XX-X

- X - X	- X - X	X X - X	X X - X
---------	---------	---------	---------

- X X X	- X - X	- - - X	- - - X
---------	---------	---------	---------

เมื่อพิจารณาจากการศึกษากระสวนจังหวะของทำนองที่ปรากฏในเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ สรุปได้ว่า เพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ มีการใช้กระสวนจังหวะของทำนองที่หลากหลายทั้งยังพบกระสวนจังหวะของทำนองที่มักใช้อยู่ 1 กระสวนที่มีจำนวนครั้งในการใช้ซ้ำถึง 11 ครั้ง ซึ่งปรากฏอยู่ในทำนองหลักเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ดังนี้

- - - ซุ	- ซุ - ซุ	- ด - ล	- ซุ - ด	- ม ร ด	- ซุ - ด	ด ด - ร	ร ร - ม
- - - ซุ	- ซุ - ซุ	- ด - ล	- ซุ - ด	- ม ร ด	- ซุ - ด	ด ด - ร	ร ร - ม

- ด - ด	ด ด - ร	ร ร - ม	ม ม - ซุ	- - ด ล	ด ซุ ล ม	ซุ ม ล ซุ	ล ม ซุ ร
- ด - ด	ด ด - ร	ร ร - ม	ม ม - ซุ	- - ด ล	ด ซุ ล ม	ซุ ม ล ซุ	ล ม ซุ ร

ม ด ม ร	ม ด ม ร	ม ด ม ร	ม ด ร ล	ด ซุ ด ล	ด ซุ ด ล	ด ซุ ด ล	ร ด ม ร
ม ด ม ร	ม ด ม ร	ม ด ม ร	ม ด ร ล	ด ซุ ด ล	ด ซุ ด ล	ด ซุ ด ล	ร ด ม ร

ม ด ม ร	ม ด ร ล	ด ซุ ด ล	ร ด ม ร	ม ร ด ซุ	ย - ด - ร	- ม - -	ซุ ล - ซุ
ม ด ม ร	ม ด ร ล	ด ซุ ด ล	ร ด ม ร	ม ร ด ซุ	ย - ด - ร	- ม - -	ซุ ล - ซุ

- - ม ร	ม ร ม ด	ร ล ด ซุ	- - ล ซุ	- - - ม	ร ม ซุ ล	ซุ ล ด ซุ	- - ล ซุ
- - ม ร	ม ร ม ด	ร ล ด ซุ	- - ล ซุ	- - - ม	ร ม ซุ ล	ซุ ล ด ซุ	- - ล ซุ

- - - ม	ร ม ซุ ล	ซุ ล ด ม	- ล ด ม	- - ด ล	ซุ ล ด ม	ล ซุ ม ร	- - ม ร
- - - ม	ร ม ซุ ล	ซุ ล ด ม	- ล ด ม	- - ด ล	ซุ ล ด ม	ล ซุ ม ร	- - ม ร

- - ด ล	ซุ ล ด ม	ล ซุ ม ร	- - ม ร	ด ซุ ด ล	ด ซุ ด ล	ด ซุ ด ล	ร ด ม ร
- - ด ล	ซุ ล ด ม	ล ซุ ม ร	- - ม ร	ด ซุ ด ล	ด ซุ ด ล	ด ซุ ด ล	ร ด ม ร

ม ด ม ร	ม ต ร ล	ด ช ด ล	ร ต ม ร	ม ร ต ช	- ด - ร	- ม - -	ช ล - ช
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

- - - ช	- - - ล	- - - ด	- - - ร	- - - ต	- - - ร	- - - ม	- - - ช
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

- - ม ร	ม ร ม ต	ร ล ต ช	- - ล ช	- - - ม	ร ม ช ล	ช ล ต ช	- - ล ช
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

- - - ร	- - - ต	- - - ล	- - - ช	- - - ช	- - - ล	- - - ต	- - - ช
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

- - - ม	ร ม ช ล	ช ล ต ม	- - ล ต ม	- - - ต ล	ช ล ต ม	ล ช ม ร	- - ม ร
---------	---------	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------

- - - ช	- - - ล	- - - ต	- - - ม	- - - ล	- - - ช	- - - ม	- - - ร
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

- - - ต ล	ช ล ต ม	ล ช ม ร	- - - ม ร	ด ช ด ล	ด ช ด ล	ด ช ด ล	ร ต ม ร
-----------	---------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------

- - - ล	- - - ช	- - - ม	- - - ร	- - - ช	- - - ล	- - - ต	- - - ร
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

ด ช ด ล	ด ช ด ล	ด ช ด ล	ร ต ม ร	ม ร ต ช	ด ร ต ช	ม ร ต ช	ด ร ม ช
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

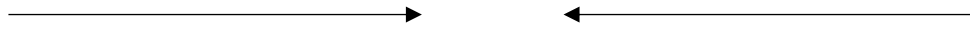
- - - ช	- - - ล	- - - ต	- - - ร	- - - ต	- - - ร	- - - ม	- - - ช
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

ม ร ต ช	ด ร ต ช	ม ร ต ช	ด ร ม ช	ม ร ต ช	ด ร ม ช	ม ร ต ร	ม ช ช ช
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

- - - ต	- - - ร	- - - ม	- - - ช	- - - ต	- - - ร	- - - ม	- - - ช
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

ม ร ด ช	ด ร ม ช	ม ร ด ร	ม ช ช ช	ม ร ด ช	ด ร ม ช	ม ร ด ท	ล ช - -
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

- - - ด	- - - ร	- - - ม	- - - ช	- - - ด	- - - ท	- - - ล	- - - ช
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - - ช
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - - ช
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

- - - -	- - - -	- - - -	- - - - ด	- - - -	- - - - ด	- ด ด ด	- ด - ด
---------	---------	---------	-----------	---------	-----------	---------	---------

- - - -	- - - -	- - - -	- - - - ด	- - - - ด	- - - - ด	- - - - ด	- - - - ด
---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

- - - ล	- - - ช	- - - ล	- - - ม	- - - ล	- - - ช	- - - ล	- - - ม
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

- - - ด	- - - ล	- - - ช	- - - ม	- - - ด	- - - ล	- - - ช	- - - ม
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

- - - ล	- - - ช	- - - ม	- - - ร	- - - ล	- - - ช	- - - ม	- - - ร
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

- - - ล	- - - ช	- - - ม	- - - ร	- - - ล	- - - ช	- - - ม	- - - ร
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

- ม - ร	- ม - ล	- - - ด	- - - ร	- ม - ร	- ม - ล	- - - ด	- - - ร
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

- - - ช	- - - ล	- - - ด	- - - ร	- - - ช	- - - ล	- - - ด	- - - ร
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

- ม - ร	- ม - ช	--- ล	--- ด	- ม - ร	- ม - ช	--- ล	--- ด
→				→			
--- ม	--- ช	--- ล	--- ด	--- ม	--- ช	--- ล	--- ด

ด ด ด ด	ด ด ด ด	ด ด ด ด	ด ด ด ด	ด ด ด ด	ด ด ด ด	-- ล ช	ล ม ช ร
←				←			
--- ด	--- ด	--- ด	--- ด	--- ล	--- ช	--- ม	--- ร

ช ช ช ช	ช ช ช ช	ช ช ช ช	ช ช ช ช	ช ช ช ช	ช ช ช ช	-- ช ม	ช ร ม ด
←				←			
--- ช	--- ช	--- ช	--- ช	--- ช	--- ม	--- ร	--- ด

-- ด ฟ	ช ล ท ด	-- ด ฟ	ช ล ท ด	-- ด ฟ	ช ล ท ด	- ด ร ม	ฟ ช - ช
→				→			
--- ช	--- ล	--- ท	--- ด	--- ร	--- ม	--- ฟ	--- ช

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

----	--- ช	- ช ช ช	- ช - ช	- ช - ล	- ช - ม	ม ม - ร	ร ร - ด
←				←			
--- ช	--- ช	--- ช	--- ช	--- ช	--- ม	--- ร	--- ด

----	--- ช	- ช ช ช	- ช - ช	- ล ช ม	- ร - ท	--- ล	--- ช
←				←			
--- ช	--- ช	--- ช	--- ช	--- ร	--- ท	--- ล	--- ช

จากการศึกษาทิศทางการเคลื่อนที่ทำนองที่ปรากฏในเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ พบว่าทิศทางการเคลื่อนที่ทำนองในเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ มีรูปแบบการเคลื่อนที่ของทำนอง 3 ทิศทาง โดยในแต่ละทิศทางมีจำนวนครั้งในการใช้ที่แตกต่างกันไปดังตัวอย่างต่อไปนี้

แบบที่ 1 ทิศทางเคลื่อนที่ในแนวขึ้นมีจำนวน 17 ครั้ง

-- ด ฟ	ซ ล ท ด	-- ด ฟ	ซ ล ท ด
→			
--- ซ	--- ล	--- ท	--- ด

แบบที่ 2 ทิศทางเคลื่อนที่ในแนวลงมีจำนวน 17 ครั้ง

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

แบบที่ 3 ทิศทางคงที่มีจำนวน 7 ครั้ง

----	--- ซ	- ซ ซ ซ	- ซ - ซ
↔			
--- ซ	--- ซ	--- ซ	--- ซ

เมื่อพิจารณาจากการศึกษาทิศทางการเคลื่อนที่ของทำนองที่ปรากฏในเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ สรุปได้ว่าเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ ดำเนินทำนองโดยใช้ทิศทางการเคลื่อนที่ในทางขึ้นเท่ากับทิศทางลง

ลักษณะการบรรเลง

การขึ้นต้นเพลง

แบบแผนการขึ้นเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ที่บ้านพาทยโกศล จะขึ้นต้นเพลงด้วยเครื่องดนตรีนำในบรรทัดที่ 1 ของท่อน 1 แล้วจะบรรเลงรับพร้อมกันทั้งวงในบรรทัดที่ 2 ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ทำนองหลักเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์

เครื่องดนตรีบรรเลงนำ							
- - - ซู	- ซู - ซู	- ด - ล	- ซ - ด	- ม ร ด	- ซ - ด	ด ด - ร	ร ร - ม
- - - ซู	- ซู - ซู	- ด - ล	- ซ - ด	- ม ร ด	- ซ - ด	ด ด - ร	ร ร - ม
รับพร้อมกันทั้งวง							
- ด - ด	ด ด - ร	ร ร - ม	ม ม - ซ	- - ด ล	ด ซ ล ม	ซ ม ล ซ	ล ม ซ ร
- ด - ด	ด ด - ร	ร ร - ม	ม ม - ซ	- - ด ล	ด ซ ล ม	ซ ม ล ซ	ล ม ซ ร

การบรรเลงเครื่องกำกับจังหวะ

แบบแผนการบรรเลงเครื่องกำกับจังหวะเข้าในเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ ของบ้านพาทย์โกสศ นิยมขึ้นในท้องที่ 8 ในบรรทัดที่ 2 โดยกลองแขกจะตีเสียงสุดท้ายของหน้าทับสองไม้ สามชั้น ให้ตรงกับทำนองสุดท้ายในท้องที่ 8 พร้อมกับเสียง ฉับ ของฉิ่ง เมื่อบรรเลงถึงบรรทัดที่ 13 ถึง 20 จะเปลี่ยนเป็นการบรรเลงหน้าทับสองไม้ สองชั้น พร้อมกับเปลี่ยนเป็นจังหวะฉิ่ง สองชั้น จนจบเพลง ซึ่งวิธีการบรรเลงเครื่องกำกับจังหวะทั้ง 2 เครื่องมีนี้เป็นแบบแผนของบ้านพาทย์โกสศที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ทำนองหลักเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์

- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
- - - ซู	- ซู - ซู	- ด - ล	- ซ - ด	- ม ร ด	- ซ - ด	ด ด - ร	ร ร - ม
- - - ซู	- ซู - ซู	- ด - ล	- ซ - ด	- ม ร ด	- ซ - ด	ด ด - ร	ร ร - ม

- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ฉับ
- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ทั้ง
- ด - ด	ด ด - ร	ร ร - ม	ม ม - ซ	- - ด ล	ด ซ ล ม	ซ ม ล ซ	ล ม ซ ร
- ด - ด	ด ด - ร	ร ร - ม	ม ม - ซ	- - ด ล	ด ซ ล ม	ซ ม ล ซ	ล ม ซ ร

- - - -	- - - ฉิ่ง	- - - -	- - - ฉับ	- - - -	- - - ฉิ่ง	- - - -	- - - ฉับ
- ทั้ง-ติง	- โจ๊ะ-จ๊ะ	- โจ๊ะ-จ๊ะ	- โจ๊ะ-จ๊ะ	- ติง-ติง	- ทั้งติงทั้ง	- ติง-ติง	- ทั้งติงทั้ง
ม ด ม ร	ม ด ม ร	ม ด ม ร	ม ด ร ล	ด ซ ด ล	ด ซ ด ล	ด ซ ด ล	ร ด ม ร
ม ด ม ร	ม ด ม ร	ม ด ม ร	ม ด ร ล	ด ซ ด ล	ด ซ ด ล	ด ซ ด ล	ร ด ม ร

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง	ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง
- ม - ร	- ม - ช	--- ล	--- ด	- ม - ร	- ม - ช	--- ล	--- ด
- ม - ร	- ม - ช	--- ล	--- ด	- ม - ร	- ม - ช	--- ล	--- ด

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง	ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง
ด ด ด ด	ด ด ด ด	ด ด ด ด	ด ด ด ด	ด ด ด ด	ด ด ด ด	-- ล ช	ล ม ช ร
ด ด ด ด	ด ด ด ด	ด ด ด ด	ด ด ด ด	ด ด ด ด	ด ด ด ด	-- ล ช	ล ม ช ร

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง	ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง
ช ช ช ช	ช ช ช ช	ช ช ช ช	ช ช ช ช	ช ช ช ช	ช ช ช ช	-- ช ม	ช ร ม ด
ช ช ช ช	ช ช ช ช	ช ช ช ช	ช ช ช ช	ช ช ช ช	ช ช ช ช	-- ช ม	ช ร ม ด

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง	ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง
-- ด ฟ	ช ล ท ด	-- ด ฟ	ช ล ท ด	-- ด ฟ	ช ล ท ด	- ด ร ม	ฟ ช - ช
-- ด ฟ	ช ล ท ด	-- ด ฟ	ช ล ท ด	-- ด ฟ	ช ล ท ด	- ด ร ม	ฟ ช - ช

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง	ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง
----	--- ช	- ช ช ช	- ช - ช	- ช - ล	- ช - ม	ม ม - ร	ร ร - ด
----	--- ช	- ช ช ช	- ช - ช	- ช - ล	- ช - ม	ม ม - ร	ร ร - ด

เที่ยวกลับ เป็ลียนบรรทัดสุดท้าย

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	----	--- ฉิ่ง	----	--- ฉับ
- หั่ง-ติง	- โจ๊ะ-จ๊ะ	- โจ๊ะ-จ๊ะ	- โจ๊ะ-จ๊ะ	- ติง-หั่ง	- ติง-ติง	- หั่ง-ติง	- ติง-หั่ง
----	--- ช	- ช ช ช	- ช - ช	- ล ช ม	- ร - ท	--- ล	--- ช
----	--- ช	- ช ช ช	- ช - ช	- ล ช ม	- ร - ท	--- ล	--- ช

ในปัจจุบันลักษณะของการบรรเลงเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ มีความแตกต่างไปจากต้นฉบับโดยจะตัดทำนองออกไป 1 จังหวะในบรรทัดที่ 11 ซึ่งทำให้เพลงไม่สมบูรณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ทำนองต้นฉบับ

ม ร ด ช	ด ร ม ช	ม ร ด ร	ม ช ช ช	ม ร ด ช	ด ร ม ช	ม ร ด ท	ล ช - -
ม ร ด ช	ด ร ม ช	ม ร ด ร	ม ช ช ช	ม ร ด ช	ด ร ม ช	ม ร ด ท	ล ช - -

----	----	----	---	----	----	----	--- ช
----	----	----	---	----	----	----	--- ช

----	----	----	--- ด	----	--- ด	- ด ด ด	- ด - ด
----	----	----	--- ด	----	--- ด	- ด ด ด	- ด - ด

ทำนองที่ถูกตัดทอนจากต้นฉบับ

ม ร ด ช	ด ร ม ช	ม ร ด ร	ม ช ช ช	ม ร ด ช	ด ร ม ช	ม ร ด ท	ล ช - -
ม ร ด ช	ด ร ม ช	ม ร ด ร	ม ช ช ช	ม ร ด ช	ด ร ม ช	ม ร ด ท	ล ช - -

----	----	----	--- ด	----	--- ด	- ด ด ด	- ด - ด
----	----	----	--- ด	----	--- ด	- ด ด ด	- ด - ด

จากการศึกษาประวัติชีวิตและผลงานครูทเวาประสิทธิ์ พาทยโกศล พบว่า ครูทเวาประสิทธิ์ พาทยโกศล เป็นบุตรของจางวางทั่วกับนางปลั่ง พาทยโกศล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ประทานนามให้ว่า "ทเวาประสิทธิ์" เป็นผู้มีความสามารถทางดนตรีทั้งดีด สี ตรี เป่า ขลุ่ย และการเล่นเพลง ได้ถ่ายทอดวิชาดนตรีให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ตลอดถึงสถานศึกษาหลายแห่ง มีผลงานการประพันธ์ อาทิ เพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ เพลงโหมโรงอาทิตย์อุทัย เพลงเต่าเห่ เพลงนาควิพัตร เถา เพลงช้างประสานงา เถา เพลงมุล่ง เถา เพลงนั่งช้างชั้นเดียว เพลงขึ้นพลับพลา และเพลงทเวาประสิทธิ์ เถา

อัตลักษณ์ทางดนตรีของครูทเวาประสิทธิ์ พาทยโกศล จากการศึกษาเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ พบว่า เพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์เป็นเพลงท่อนเดียวโดยแบ่งทำนองภายในท่อนออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนต้นเพลงเป็นลักษณะการบรรเลงอัตราจังหวะสามชั้น ส่วนกลางเพลงจะเปลี่ยนอัตราจังหวะเป็นอัตราจังหวะ สองชั้น โดยนำทำนองเพลงมหาจุฬาลงกรณ์มาสอดแทรกเข้ากับทำนองเพลง และส่วนท้ายเพลงจะบรรเลงอัตราจังหวะสองชั้นจนจบท่อน กำกับจังหวะด้วยฉิ่งอัตราสามชั้นและสองชั้น กำกับหน้าทับด้วยหน้าทับสองไม้สามชั้นและหน้าทับสองไม้สองชั้น กลุ่มเสียงที่ใช้คือกลุ่มเสียงทางนอก กระสวนจังหวะของทำนองที่พบมากคือ /xxxx / xxxx / xxxx / xxxx / ทิศทางการเคลื่อนที่ ของทำนองพบว่าทิศทางขึ้นและทิศทางลงเท่ากัน ลักษณะการบรรเลงจะบรรเลงนำในบรรทัดที่ 1 โดยทำยบรรทัดที่ 2 ในห้องที่ 8 จะเริ่มต้นเครื่องกำกับจังหวะซึ่งเป็นรูปแบบการบรรเลงของบ้านพาทยโกศลที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา

3.5 คุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ

3.5.1 ชีวิตประวัติและผลงานคุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ

คุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2454 เป็นบุตรของจางวางทั่ว พาทยโกศลและนางปลั่ง พาทยโกศล ชีวิตครอบครัวได้สมรสกับพันเอกปลั่ง กิตติวรรณ มีบุตรธิดา 2 คน คือ นางอัปสรสำอางค์ แจ่มสมบูรณ์และคุณขวัญเมือง กิตติวรรณ คุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีจางวางทั่ว พาทยโกศล จนกระทั่งสามารถเล่นดนตรีได้รอบวง (ยกเว้นปี่) เรียนเครื่องสายกับครูช่อ สุนทรวาทินและเรียนขับร้องกับหม่อมเจริญ พาทยโกศล คุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ ได้ถ่ายทอดวิชาดนตรีอย่างจริงจังให้กับนักดนตรี นักเรียน นักศึกษาหลายแห่งเป็นเวลากว่า 40 ปี ครั้งหนึ่งคุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ ได้เข้าไปถวายการสอนขอสามสายทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ศิริวัฒนาพรรณวดี ถวายการสอนขอด้วงและขออุ้มเตีจพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี คุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ มีผลงานการประพันธ์ทางขับร้องเพลงวาทลอดทั้งมีบทบาทในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดนตรีไทยจนได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) คุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 รวมอายุได้ 84 ปี

3.5.2 อัตลักษณ์ทางการขับร้องของคุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ

ผู้วิจัยได้นำทางขับร้องเพลงวา ซึ่งเป็นคีตประพันธ์ผลงานเดี่ยวของคุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ มาวิเคราะห์เพื่อหาอัตลักษณ์ทางการขับร้องของคุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประวัติทางขับร้องเพลงวา

ทางขับร้องเพลงวา แต่งขึ้นครั้งแรกโดยคุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ และได้ถ่ายทอดให้คีตศิลปิน สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ในการแสดงละครเรื่องศกุนตลา ณ โรงละครแห่งชาติ (สมชาย ทัพบร, สัมภาษณ์, 30 มิถุนายน 2564)

บทร้องเพลงวา ของทางขับร้องเพลงวานี้เป็นบทจากพระราชานิพนธ์เรื่องศกุนตลา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

เมื่อนั้น องค์กร้าว ทูษยันต์ นาถา
 บรรทมไต้ร่มไม้ในพนา ศุขาภิรมย์สมฤดี
 เมื่อยล้าเล่าเนื้อตลอดวัน แรมกลางไพรสณฑ์ศุขี
 จวบจนจะสิ้นราตรี ภูมิพลิกพื้นต้นนิทรา

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2598: 5)

ผู้วิจัยได้รับการถ่ายทอดเพลงดังกล่าวจากบ้านกิตติวรรณ โดยคุณขวัญเมือง กิตติวรรณ ทายาทของคุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ เป็นผู้อนุญาตและเอื้อเพื่อข้อมูลเพลงดังกล่าว

ทางขับร้องเพลงวา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CHULALONGKORN UNIVERSITY

คุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ: ทางร้อง
 คุณขวัญเมือง กิตติวรรณ: เอื้อเพื่อข้อมูล

ปกรณ์ หนูยี่: บันทึก

หัวเพลงวา

- ท - ร	- ท - ล	- ช - รท	- - - ร	- - - -	- - - พ	- ช ช พ	ม ร - ร
- - - -	- - - -	- - -เมื่อ	- - -เอย	- - - -	- - -เออ	- อั้งเง้อเออ	เทอเอ็งเงอ

- - - ช	ท ล ช ด	- - -รด	- - -รม	- - - ร	- - - ร	- - - ม	ร ม ร ร
- - - เอ้อ	เห้อเออเห้อเอย	- - -เมื่อ	- - -ัน	- - -อ้อ	- - -เออ	- - -เห้อ	เออเห้อเอ็งเงย

- - - ท	- - - ลท	- - - ล	- ม ร ร	- - - -	- - - ฟ	- ช ช ฟ	ร ม ร ร
- - องค์	- - -ท้าว	- - -อ้อ	- ทุษย์นต์	- - - -	- - -เออ	- ฮั้งเง้อเออ	เออเห้อเอ็งเออ

- - - ช	ท ล ช ด	- - - ร	- - - รรม
- - -เอ่อ	เห้อเออเห้อเอย	- - -นา	- - - ถา

ท่อน 1

- - ช ร	- - - ร	- - - ม	ร ม ร ร	- - ล ล	- - ดชฟ	- - - -	- -ชฟ ชล
- - ฮั้ง ฮั้ง	- - -เออ	- - -เห้อ	เออเห้อเอ็งเอย	- บรรม	- - - ไต้	- - - -	- - รัมไม้

- - ช ล	ช ฟ - ร	ด ล ด ร	- ฟ - ช	- - - -	- - - -	- - - ล	- - ล ล
- -ฮั้ง ฮั้ง	ฮั้ง ฮั้ง - เห้อ	เออเอ้อเห้อเออ	- เห้อ - เอย	- - - -	- - - -	- - -ใน	- - พนา

- - - ด	- - - ร	- - ฟฟ ร	ดรด- ร	ด ล - -	- -ชฟ ชล	- - - -	- - ล ช
- - -เอ่อ	- - -เออ	- ฮั้งเง้อเออ	เออเห้อเอ็งเอย	เออเอ้อย - -	- - ศุขา	- - - -	- - ภิรมย์

- - - ล	ช ฟ - ร	ด ล ด ร	- ฟ - ช	- - - -	- - - -	- - - ลด	- - - ชช
- - -ฮั้ง	ฮั้ง ฮั้ง - เห้อ	เออเอ้อเห้อเออ	- เห้อ - เอย	- - - -	- - - -	- - - สม	- - - ฤดี

ท่อน 2

- - - -	- - - ช	- - - ล	ช ล ช ช	- - - ชฟ	- - - ชล	- - - ช	- - ฟรฟช
- - - -	- - -เออ	- - -เห้อ	เออเห้อเอ็งเอย	- - -เมื่อย	- - -ล้า	- - - ฮั้ง	- -ล้าเนื้อ

- - ฟ ช	ฟ ร - ร	- - ฟฟ ร	ดรด - ฟ	- - - -	- - - -	- - ช ฟ	- - - ช
- - ฮั้ง ฮั้ง	ฮั้ง ฮั้ง - เออ	- ฮั้งเง้อเออ	เออเห้อเอย	- - - -	- - - -	- - ตลอด	- - - วัน

- - - -	- - - ช	- - - ล	ช ล ช ช	- - - ร	- - - ร	- - - -	- - ด ดร
- - - -	- - -เออ	- - -เห้อ	เออเห้อเอ็งเอย	- - -แรม	- - - กลาง	- - - -	- -ไพร์สณท์

- - ด ร	ด ล - ล	- ด ด ล	ช ล ช- ด	- - - ม	- - ชชร	- - - -	- - - ลด
- - อ้อ ฮื่อ	อ้ออ้อ-เออ	-ฮื่อฮื่อเออ	เออเทอเออ-เอย	- - - เอ็ง	-ฮื่อฮื่อเอย	- - - -	- - - คู้ซี่

กลับต้น ท่อน 2

- - - -	- - - ช	- - - ล	ช ล ช ช	- - - ฟ	- - - ช	- - - -	- - ฟพร
- - - -	- - - เออ	- - - ्हื่อ	เออเทอเอ็งเย	- - - จาบ	- - - จวน	- - - -	- - - จะลีน

- - - -	- - - ร	- - ฟพร	ร ด - ฟ	- - - -	- - - -	- - - ช	- - - ช
- - - -	- - - เออ	- - ฮื่อฮื่อเออ	เทอเออ -เอย	- - - -	- - - -	- - - รา	- - - ตรี

ท้ายเพลงวา

- - - -	- - - ช	- - - ล	ช ล ช ช	- - - ร	- - - ร	- - - ร	- - - ด - ร
- - - -	- - - เออ	- - - ्हื่อ	เออเทอเอ็งเย	- - - ฎ	- - - มี	- - - พลิก	- - - อ้อ- ฟีน

ท - รรท	ลทล - ร	- - - ท	- - - รรล	- - - รรท	ลทล- ฟ	ฟล- ร	- - - มพร
อ้อ-ฮื่อฮื่อเออ	เออเทอเออ-เออ	- - - เอ็ง	- - ฮื่อฮื่อเออ	- - ฮื่อฮื่อเออ	เออเทอเอ็งเย	อ้อฮื่อ - ตีน	- - - นิทรา

- - ฟ ช	ฟ ร - -
- - อ้อ ฮื่อ	อ้ออ้อ - -

รูปแบบสังคีตลักษณ์

จากทางขับร้องเพลงวา สามารถเขียนสัญลักษณ์ของสังคีตลักษณ์ได้ดังนี้

ABA/C/DED/F/

สัญลักษณ์ที่ปรากฏในรูปแบบสังคีตลักษณ์ของทางขับร้องเพลงวา สามารถ

อธิบายความหมายได้ดังนี้

สัญลักษณ์	ความหมายของสัญลักษณ์
A	ไม้ที่ 1 ถึง 3 และ ไม้ที่ 5 ถึง 7
B	ไม้ที่ 4
C	ท่อน 1

สัญลักษณ์	ความหมายของสัญลักษณ์
D	ท่อน 2 บรรทัดที่ 1 และ 2
E	ท่อน 2 บรรทัดที่ 3 และ 4
F	ท้ายเพลงวา
/	การแสดงการจบท่อนเพลง

ตารางที่ 26 ตารางแจกแจงรูปแบบสังคีตลักษณะทางขับร้องเพลงวา
ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

กลุ่มเสียงปัญญาจมูล

จากทางขับร้องเพลงวา สามารถจำแนกเป็นลักษณะของกลุ่มเสียงแต่ละ
บรรทัดโน้ตได้ดังต่อไปนี้

ต้นเพลงวา

- บรรทัดที่ 1 4 ห้องแรกกลุ่มเสียงทางใน
- 4 ห้องหลังกลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง
- บรรทัดที่ 2 กลุ่มเสียงทางใน
- บรรทัดที่ 3 กลุ่มเสียงทางใน
- บรรทัดที่ 4 4 ห้องแรกกลุ่มเสียงทางใน

ท่อน 1

- บรรทัดที่ 1 4 ห้องแรกเป็นลูกเท่า
- 4 ห้องหลังกลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง
- บรรทัดที่ 2 กลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง
- บรรทัดที่ 3 กลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง
- บรรทัดที่ 4 กลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง

ท่อน 2

- บรรทัดที่ 1 กลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง
- บรรทัดที่ 2 กลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง
- บรรทัดที่ 3 กลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง
- บรรทัดที่ 4 กลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง

ท้ายเพลงวา

บรรทัดที่ 1 กลุ่มเสียงทางนอก

บรรทัดที่ 2 กลุ่มเสียงทางใน

จากการศึกษาทางขับร้องเพลงวา ของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรณ พบว่า มีการใช้กลุ่มเสียงทางใน กลุ่มเสียงเพียงออล่าง และกลุ่มเสียงทางนอก โดยการเปลี่ยนกลุ่มเสียงแต่ละครั้งจะมีทั้งการใช้ลูกเท่าเพื่อเปลี่ยนกลุ่มเสียง เปลี่ยนโดยฉับพลัน ซึ่งในการเปลี่ยนกลุ่มเสียงจะเป็นการเปลี่ยนอยู่ในคู่ 4 เมื่อพิจารณาจำนวนการใช้กลุ่มเสียงของทางขับร้องเพลงวา ของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรณ สามารถสรุประดับเสียงประธานของเพลงได้ดังนี้

กลุ่มเสียง	เปอร์เซ็นต์
ทางเพียงออล่าง	59.2 %
ทางใน	33.3 %
ทางนอก	7.4 %

ตารางที่ 27 ตารางแสดงกลุ่มเสียงประธานของทางขับร้องเพลงวา

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

จังหวะฉิ่งและจังหวะหน้าทับ

จังหวะฉิ่ง

ทางขับร้องเพลงวา ของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรณกำกับจังหวะฉิ่งอัตราสองชั้น ซึ่งมีลักษณะของการตีเทียบกับห้องเพลงได้ดังนี้

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

เมื่อพิจารณาอัตราจังหวะฉิ่ง สองชั้น เทียบกับการขับร้องเพลงวา พบว่า จำนวนรวมความยาวของเพลงในการบรรเลงมีความยาวรวมทั้งสิ้น 124 ฉิ่ง-ฉับ

จังหวะหน้าทับ

ทางขับร้องเพลงวา ของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรณ มักใช้บรรเลงติดต่อกันเป็นเพลงเรื่องซึ่งใช้กลองตะโพนและกลองทัดเป็นเครื่องกำกับจังหวะหน้าทับด้วยหน้าทับซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ต้นเพลงวา 7 ไม้

ตะโพน	-- ตู้บตึง	-- ตู้บเพลิง	--- ตึง	-- ตู้บ	-- ตู้บตึง	-- ตู้บเพลิง	--- ตึง	-- ตู้บ
กลองทัด	- - - -	- - - -	- - - -	-- - ต้อม	- - - -	- - - -	- - - -	-- - ต้อม

ตะโพน	-- ตู้บตึง	-- ตู้บเพลิง	--- ตึง	-- ตู้บ	-- ตู้บตึง	-- ตู้บเพลิง	--- ตึง	-- ตู้บ
กลองทัด	- - - -	- - - -	- - - -	-- - ต้อม	- - - -	- - - -	- - - -	-- - ต้อม

ตะโพน	-- ตู้บตึง	-- ตู้บเพลิง	--- ตึง	-- ตู้บ	-- ตู้บตึง	-- ตู้บเพลิง	--- ตึง	-- ตู้บ
กลองทัด	- - - -	- - - -	- - - -	-- - ต้อม	- - - -	- - - -	- - - -	-- - ต้อม

ตะโพน	-- ตู้บตึง	-- ตู้บเพลิง	--- ตึง	-- ตู้บ
กลองทัด	- - - -	- - - -	- - - -	-- - ต้อม

หน้าทับเพลงวา

ตะโพน	--- ตึง	ตึงละ- ตู้บ	- ตึง - ตู้บ	-- ตู้บเพลิง	-- ตู้บเพลิง	- ตึง - ตู้บ	- ตู้บเพลิง	- ตึง - ตู้บ
กลองทัด	- - - -	- - - -	--- ต้อม	- - - -	- - - -	--- ต้อม	- - - -	--- ต้อม

ตะโพน	- - - -	--- ฟริ้ง	- ฟริ้ง- ตู้บ	ตึงละ- ตู้บ	- ตึง - ตู้บ	-- ตู้บเพลิง	-- ตู้บเพลิง	- ตึง - ตู้บ
กลองทัด	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	--- ต้อม	- - - -	- - - -	--- ต้อม

(ครูอุทัย ปานประยูร, สัมภาษณ์, 28 มิถุนายน 2564)

เมื่อพิจารณาอัตราจังหวะหน้าทับในการขับร้องเพลงวา พบว่าจำนวนรวม

ความยาวของเพลงในการบรรเลงมีความยาวรวมแต่ละหน้าทับดังนี้

ต้นเพลงวา จำนวนทั้งสิ้น 7 ไม้

เพลงวา จำนวนทั้งสิ้น 4 จังหวะหน้าทับ

ท้ายเพลงวา จำนวนทั้งสิ้น 1 จังหวะหน้าทับ

โครงสร้างของบทประพันธ์

เมื่อพิจารณาโครงสร้างของบทประพันธ์ พบว่า ลักษณะของ
คำร้อง เป็นคำร้องประเภทกลอนบทละคร ซึ่งมีลักษณะที่สำคัญคือ วรรคแรกจะขึ้นต้นเพียงหนึ่งวรรค
ดังนี้

เมื่อนั้น

บรรทมไต้ร่มไม้ในพนา

เมื่อยล้าล้าเนื้อตลอดวัน

จวบจนจะสิ้นราตรี

การแบ่งประพจน์

องค์ท้าว ทูษยันต์ นาคา

ศุขาภิรมย์สมฤดี

แรมกลางไพรสัณห์ศุชี

ภูมิพลิกพื้นดินนิทรา

การแบ่งคำร้องในทางขับร้องเพลงวา สามารถแบ่งวรรคตอนตามการขับร้อง

ได้ดังนี้

		เมื่อนั้น	องค์ท้าว	ทูษยันต์	นาคา
บรรทมไต้	ร่มไม้	ในพนา	ศุขา	ภิรมย์	สมฤดี
เมื่อยล้า	ล้าเนื้อ	ตลอดวัน	แรมกลาง	ไพรสัณห์	ศุชี
จวบจน	จะสิ้น	ราตรี	ภูมิ	พลิกพื้น	ดินนิทรา

เมื่อนำบทประพจน์มานับจำนวนคำในแต่ละวรรค สามารถทราบจำนวนของ

แต่ละวรรคของคำร้องได้ดังนี้

		2	2	3	2
3	2	3	2	2	3
2	2	3	2	2	2
2	2	2	2	2	3

เมื่อพิจารณาถึงจำนวนคำร้องในแต่ละวรรคพบว่าจะมีอยู่วรรคละ 2-3 คำ โดยแต่ละวรรคจะแบ่งสอดคล้องกับความหมายของบทประพจน์

การประพจน์ทางขับร้อง

การประพจน์ทางขับร้องเพลงวา ของคุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ ผู้วิจัยจะนำทางขับร้องเปรียบเทียบกับลูกตกเพลงวา แบบฉบับบ้านพาทย์โกศล เพื่อลักษณะของความสัมพันธ์เสียงร้องกับลูกตกของทำนองหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ทางขับร้องเพลงวา

หัวเพลงวา

- ท - ร	- ท - ล	- ช - รท	- - - ร	- - - -	- - - ฟ	- ช ช ฟ	ม ร - ร
- - - -	- - - -	- - -เมื่อ	- - - -เอย	- - - -	- - - -เออ	- อึ้งเง้อเออ	เหอเอ็ง-เงอ
- - - -	- - - -	- - - -	- - - - ร	- - - -	- - - -	- - - -	- - - - ร

- - - ช	ท ล ช ด	- - - รด	- - - รรม	- - - ร	- - - ร	- - - ม	ร ม ร ร
- - - เอ๋อ	เห่อเออเหอเออ	- - - เมื่อ	- - - ้น	- - - อื่อ	- - - เออ	- - - เห้อ	เออเห่อเอ็งเงอ
- - - -	- - - -	- - - -	- - - ร	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ร

- - - ท	- - - ลท	- - - ล	- ม ร ร	- - - -	- - - ฟ	- ช ช ฟ	ร ม ร ร
- - - อกค์	- - - ท้าว	- - - อื่อ	- ทุษยันต์	- - - -	- - - เออ	- ฮึ่งเง่อเออ	เออเห่อเอ็งเงอ
- - - -	- - - -	- - - -	- - - ร	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ร

- - - ช	ท ล ช ด	- - - ร	- - - รรม
- - - เอ๋อ	เห่อเออเหอเออ	- - - นา	- - - ณา
- - - -	- - - -	- - - -	- - - ร

พ่อน 1

- - - ช ร	- - - ร	- - - ม	ร ม ร ร	- - - ล ล	- - - ดชฟ	- - - -	- - - ชฟ ชล
- - - ฮื่อ	- - - เออ	- - - เห้อ	เออเห่อเอ็งเงอ	- - - บรรทม	- - - ใต้	- - - -	- - - ร่มไม้
- - - -	- - - -	- - - -	- - - ร	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ฟ

- - - ช ล	ช ฟ - ร	ด ล ด ร	- ฟ - ช	- - - -	- - - -	- - - ล	- - - ล ล
- - - ฮื่อฮื่อ	ฮื่อฮื่อ- เห้อ	เออเออเห่อเออ	- เห้อ- เออ	- - - -	- - - -	- - - ใน	- - - พนา
- - - -	- - - -	- - - -	- - - ช	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ล

- - - ด	- - - ร	- - - ฟฟ ร	ด ร ด- ร	ด ล - -	- - - ชฟ ชล	- - - -	- - - ล ช
- - - เอ๋อ	- - - เออ	- - - ฮึ่งเง่อเออ	เออเห่อเอ็งเงอ	เออเออ- -	- - - ศุขา	- - - -	- - - ภิรมย์
- - - -	- - - -	- - - -	- - - ล	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ฟ

- - - ล	ช ฟ - ร	ด ล ด ร	- ฟ - ช	- - - -	- - - -	- - - ลด	- - - ชช
- - - ฮื่อ	ฮื่อฮื่อ- เห้อ	เออเออเห่อเออ	- เห้อ- เออ	- - - -	- - - -	- - - สม	- - - ฤดี
- - - -	- - - -	- - - -	- - - ช	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ช

ท่อน 2

- - - -	- - - ช	- - - ล	ช ล ช ช	- - - ชฟ	- - - ชล	- - - ช	- - ฟรฟช
- - - -	- - -เออ	- - -เหื้อ	เออเหื้อเอิงเงย	- - -เมื่อย	- - -ล้ำ	- - -อื้อ	- -ล้ำเนื้อ
- - - -	- - - -	- - - -	- - - ช	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ร

- - ฟช	ฟ ร - ร	- - ฟฟ ร	ดรด - ฟ	- - - -	- - - -	- - ชฟ	- - - ช
- - อื้อ ฮื้อ	อื้ออื้อ-เออ	- -ฮึ่งเง้อเออ	เออเทอเออ-เอย	- - - -	- - - -	- - ตลอด	- - - วัน
- - - -	- - - -	- - - -	- - - ฟ	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ช

- - - -	- - - ช	- - - ล	ช ล ช ช	- - - ร	- - - ร	- - - -	- - ด ดร
- - - -	- - -เออ	- - -เหื้อ	เออเหื้อเอิง เงย	- - -แรม	- - -กลาง	- - - -	- -ไพธสณฑ์
- - - -	- - - -	- - - -	- - - ช	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ล

- - ด ร	ด ล - ล	- ด ด ล	ช ล ช- ด	- - - ม	- - ชชร	- - - -	- - ลด
- - อื้อ ฮื้อ	อื้ออื้อ-เออ	- -ฮึ่งเง้อเออ	เออเทอเออ-เอย	- - -เอิง	- -ฮึ่งเง้อเอย	- - - -	- - คู้ชี่
- - - -	- - - -	- - - -	- - - ด	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ด

กลับต้น ท่อน 2

- - - -	- - - ช	- - - ล	ช ล ช ช	- - - ฟ	- - - ช	- - - -	- - ฟฟร
- - - -	- - -เออ	- - -เหื้อ	เออเหื้อเอิงเงย	- - -จวบ	- - -จวน	- - - -	- - จะลั่น
- - - -	- - - -	- - - -	- - - ช	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ร

- - - -	- - - ร	- - ฟฟ ร	ร ด - ฟ	- - - -	- - - -	- - - ช	- - - ช
- - - -	- - -เออ	- -ฮึ่งเง้อเออ	เทอเออ -เอย	- - - -	- - - -	- - -รา	- - -ตรี
- - - -	- - - -	- - - -	- - - ฟ	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ช

ท้ายเพลงวา

- - - -	- - - ช	- - - ล	ช ล ช ช	- - - ร	- - - ร	- - - ร	- ด - ร
- - - -	- - - เออ	- - - ैं	เออเหอเอิงเย	- - - ญ	- - - มี	- - - พลิก	- อี- ี้น
- - - -	- - - -	- - - -	- - - ช	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ล

ท - รรท	ล ท ล- ร	- - - ท	- - ร ร ล	- ร ร ท	ล ท ล- พ	พล- ร	- - -มพ ร
อื่อ - ึ่งง้อเออ	เออเหอเออ-เอื่อ	- - - เอิง	- - ึ่งง้อเออ	- ึ่งง้อเออ	เออเหอเอิงเย	อื่ออี - ี้น	- - - นพ ร
- - - -	- - - -	- - - -	- - - - ล	- - - -	- - - -	- - - -	- - - - ร

- - พ ช	พ ร - -
- - อื่อ อื่อ	อื่ออื่อ- -
- - - -	- - - -

ก่อนการวิเคราะห์การประพันธ์ทางขับร้อง ในเบื้องต้นจะได้อภิปรายเรื่องลูกตกก่อนเพื่อแสดงลักษณะเฉพาะก่อนวิเคราะห์การประพันธ์ทางขับร้องเพลงวาของคุณหญิงไพฑูรย์กิตติวรรณ ในลำดับต่อไป

สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคคีตะ-ดุริยางค์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของลูกตกว่าเป็น เสียงสำคัญของทำนองเพลงที่แสดงการลงจบในแต่ละวรรคเพลง ซึ่งจะอยู่ที่เสียงสุดท้ายของวรรคเพลง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2545: 148)

การวิเคราะห์การขับร้องในครั้งนี้ผู้วิจัย ได้กำหนดตำแหน่งของลูกตกเพื่อประกอบการวิเคราะห์อยู่ 2 ตำแหน่งคือ

1. ลูกตกรอง คือ เสียงของโน้ตตัวสุดท้าย ดังนี้

ไม้กลองต้นเพลงวา อยู่เสียงสุดท้ายของห้องที่ 2 และห้องที่ 6

- - - -	- - - X	- - - -	- - - -	- - - -	- - - X	- - - -	- - - -
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

หน้าทับเพลงวาท่อนที่ 1 และท่อน 2 อยู่เสียงสุดท้ายของห้องที่ 4

- - - -	- - - -	- - - -	- - - X	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

2. ลูกตกหลัก คือเสียงของโน้ตตัวสุดท้ายของจังหวะหน้าทับ ดังนี้

ไม้กลองต้นเพลงวา อยู่เสียงสุดท้ายของห้องที่ 4 และห้องที่ 8

-	-	-	-	X	-	-	-	-	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

หน้าทับเพลงวาท่อน 1 และท่อน 2 อยู่เสียงสุดท้ายของห้องที่ 8

-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

เมื่อพิจารณาถึงการประพันธ์ทางขับร้องเพลงวา พบว่า ลักษณะการประพันธ์ทางขับร้องเพลงวาส่วนใหญ่จะยึดตามทำนองหลักเป็นสำคัญ สังเกตได้จากลูกตกของทำนองหลักตรงกับเสียงของทำนองในการเอื้อน สามารถแบ่งรูปแบบของลูกตกได้ 2 รูปแบบดังนี้

1. ลูกตกตรง คือ เสียงสุดท้ายของทำนองในการขับร้องที่ประจวบตรงกับเสียงสุดท้ายทำนองหลักตามตำแหน่งสำคัญของจังหวะ

- ท - ร	- ท - ล	- ช - รท	- - - ร	- - - -	- - - พ	- ช ช พ	ม ร - ร
- - - -	- - - -	- - - เมื่อ	- - - เอย	- - - -	- - - เออ	- ชึ่งเงอเออ	เทอเอิงเงอ
- - - -	- - - -	- - - -	- - - ร	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ร

2. ลูกตก้าหลัง คือ เสียงสุดท้ายของทำนองในการขับร้องที่เลื่อนไหลไปตามทำนองของการเอื้อนและการผันเสียงของคำร้องโดยที่คลาดเคลื่อนไปจากตำแหน่งสำคัญของจังหวะแต่ยังคงเป็นเสียงเดียวกับเสียงสุดท้ายของทำนองหลักสำคัญดังกล่าว

- - - ด	- - - ร	- - พพ ร	ดรด- ร	ด ล - -	- -ชพ ชล	- - - -	- - ล ช
- - -เออ	- - -เออ	- - ชึ่งเงอเออ	เออเทอเอิงเงอ	เออเออ - -	- - - -	- - - -	- - - ภิรมย์
- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - พ

นอกจากนี้ ยังพบลักษณะการประพันธ์ที่ไม่ตรงกับลูกตกของทำนองหลัก โดยเสียงลูกตกของทำนองหลักตรงกับเสียง ลา ส่วนทางขับร้องตกที่เสียง ที ผู้วิจัยวิเคราะห์หว่านเป็นข้อจำกัดของคำร้องเป็นอุปสรรคต่อการผันเสียงให้ตรงลูกตก ประกอบกับเป็นส่วนท้ายของเพลงที่จะต้องลงจบจึงไม่สามารถประพันธ์ทางร้องให้ตรงกับเสียงได้เหมือนกับคำร้องอื่นๆ ในช่วงต้นหรือช่วงกลางของเพลง

ท้ายเพลงวา

- - - -	- - - ช	- - - ล	ช ล ช ช	- - - ร	- - - ร	- - - ร	- ด - ร
- - - -	- - - เออ	- - - ्हือ	เออเทอเอิงเงย	- - - ฎ	- - - มี	- - - พลิก	- อือ- ฝืน
- - - -	- - - -	- - - -	- - - ช	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ล

ท - รรท	ลทล - ร	- - - ท	- - ร ร ล	- ร ร ท	ล ท ล- ฟ	ฟล- ร	- - -มฟ ร
อือ - ฮึงเง้อเออ	เออเทอเออ-เอ้อ	- - - เอิง	- - ฮึงเง้อเออ	- ฮึงเง้อเออ	เออเทอเอิงเงย	อือฮือ - ติ่น	- - - นิทรา
- - - -	- - - -	- - - -	- - - ล	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ร

- - ฟ ช	ฟ ร - -
- - อือ ฮือ	อืออือ- -
- - - -	- - - -

การบรรจุคำร้อง

การบรรจุคำร้อง ในทางขับร้องเพลงวา ผู้วิจัยจะบรรจุเฉพาะคำร้องลงไปในห้องโน้ตตามการขับร้องเพลงวา ก่อนวิเคราะห์ห้ข้อมูลและสรุปผลการบรรจุคำร้องซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทางขับร้องเพลงวา

ต้นเพลงวา

- - - -	- - - -	เมื่อ	เอย	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
---------	---------	-------	-----	---------	---------	---------	---------

- - - -	- - - -	เมื่อ	นั้น	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
---------	---------	-------	------	---------	---------	---------	---------

- - องค์	- - - ้าว	- - - -	- ุษยันต์	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
----------	-----------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------

- - - -	- - - -	- - - นา	- - - ธา
---------	---------	----------	----------

การประพันธ์ทางขับร้องในเพลงวา แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของต้นเพลงวา ซึ่งใช้หน้าทับต่างกับส่วนที่ 2 พบว่า การบรรจุกำร้องเกิดขึ้นอยู่ในห้องที่ 1-4 ทั้งหมด ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ามีความสอดคล้องกับทำนองของต้นเพลงวา ซึ่งห้องที่ 1-4 เป็นส่วนของเนื้อทำนอง โดยห้องที่ 5-8 จะเป็นส่วนของลูกเท่า เข้าใจว่า ผู้ประพันธ์ให้ความสำคัญกับเนื้อทำนองเป็นหลักและในส่วนที่เป็นลูกเท่าจะเป็นลักษณะการลากเสียงยาวจนครบจังหวะเพียงเท่านั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

หัวเพลงวา 7 ไม้

- - - -	- - - -	- - - เมื่อ	- - - เอย	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
- ท - ร	- ท - ล	- ซ - ฟ	- ม - ร	- - - ม	- ร - ร	- - - -	- - - ร
- ท - ร	- ท - ล	- ซ - ฟ	- ม - ร	- - - -	- - - ซ	- - - ร	- - - -

- - - -	- - - -	- - - เมื่อ	- - - ้น	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
- - - ซ	- - ล ท	- ล - ท	- ด - ร	- - - ม	- ร - ร	- - - -	- - - ร
- ซ - -	- - - ท	- ล - ท	- ด - ร	- - - -	- - - ซ	- - - ร	- - - -

- - องค์	- - - ท้าว	- - - -	- - - ุชยันต์	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
- ท - ร	- ท - ล	- ซ - ฟ	- ม - ร	- - - ม	- ร - ร	- - - -	- - - ร
- ท - ร	- ท - ล	- ซ - ฟ	- ม - ร	- - - -	- - - ซ	- - - ร	- - - -

- - - -	- - - -	- - - นา	- - - ณา
- - - ซ	- - ล ท	- ล - ท	- ด - ร
- ซ - -	- - - ท	- ล - ท	- ด - ร

ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของเนื้อเพลงวาทั้ง 2 ท่อนและส่วนท้ายของเพลง พบว่า ผู้ประพันธ์จะบรรจุกำร้องลงในห้องที่ 5-8 อยู่ทั้งหมด ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้เป็นลักษณะการบรรจุกำร้องที่มักใช้ในการบรรจุกำร้องเพลงอัตราจังหวะสองชั้นทั่วไป โดยคำนึงถึงลูกตกหลักในห้องที่ 8 และการหมดจังหวะหน้าทับเป็นสำคัญ

ท่อน 1

- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	--บรรทม	- - - ใต้	- - - -	- - ร่มไม้
- - - ม	- ร - ร	- - - -	- - - ร	- ด - ร	- ด - -	ล ล - -	ซ ซ - ฟ
- - - -	- - - ซ	- - - ร	- - - -	- ด - ร	- ด - ล	- - - ซ	- - - ฟ

- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ใน	- - พนา
- ร - -	ด ด - -	ร ร - -	ฟ ฟ - ซ	- ด - ล	- ซ - -	ฟ ฟ - -	ซ ซ - ล
- ล - ซ	- - - ล	- - - ฟ	- - - ซ	- ด - ล	- ซ - ฟ	- - - ซ	- - - ล

- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - คุษา	- - - -	- - - ภิรมย์
- - ซ ล	- ด - ร	- ม - ร	- ด - ล	- ด - -	- ด - -	ล ล - -	ซ ซ - ฟ	- - - -	- - - -
- ฟ - -	- ด - ร	- ม - ร	- ด - ล	- ด - ร	- ด - ล	- - - ซ	- - - ฟ	- - - -	- - - -

- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
- ร - -	ด ด - -	ร ร - -	ฟ ฟ - ซ	- ฟ - -	ซ ล - ด	- ร - ด	- ล - ซ	- - - -	- - - -
- ล - ซ	- - - ล	- - - ฟ	- - - ซ	- ด - ฟ	- - - ด	- ร - ด	- ล - ซ	- - - -	- - - -

ท่อน 2

- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
- - - ฟ	- - ซ ซ	- - - ล	- - ซ ซ	- ล - ด	- ล - -	ซ ซ - -	ฟ ฟ - ร	- - - -	- - - -
- - - ฟ	ซ - - -	- - - ล	ซ - - -	- ล - ด	- ล - ซ	- - - ฟ	- - - ล	- - - -	- - - -

- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
- - ฟ ฟ	- ซ - ด	- - - -	ด ร - ฟ	- ด - ฟ	- - ซ ล	- ซ - -	ล ล - ซ	- - - -	- - - -
- ฟ - -	- ซ - ซ	- ล - ท	- - - ฟ	- ซ - ฟ	- - - ล	- ซ - ล	- - - ซ	- - - -	- - - -

- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
- - - ฟ	- - ซ ซ	- - - ล	- - ซ ซ	- - ร ม	- ซ - -	- ซ - ม	- - - ล	- - - -	- - - -
- - - ฟ	ซ - - -	- - - ล	ซ - - -	- ด - -	- - - ร	- ด - -	ร ด - ล	- - - -	- - - -

ท่อน 1

-- ๗ อื้อ	-- -เออ	-- -เหือ	เออเหือเอิงเงย	--บรรทม	-- - ใต้	-- - -	-- - ร่มไม้
-----------	---------	----------	----------------	---------	----------	--------	-------------

-- อื้อฮือ	อื้อฮือ- เทอ	เออเออเทอเออ	- เทอ-เอย	-- - - -	-- - - -	-- - ใน	-- พนา
------------	--------------	--------------	-----------	----------	----------	---------	--------

-- - -เอื่อ	-- - -เออ	-- ฮึงเงอเออ	เออเทอเอิงเงย	เออเอ่ย --	-- - - -	-- - - -	-- - - -
-------------	-----------	--------------	---------------	------------	----------	----------	----------

-- - - ฮือ	อื้อฮือ - เทอ	เออเออเทอเออ	- เทอ -เอย	-- - - -	-- - - -	-- - - -	-- - - -
------------	---------------	--------------	------------	----------	----------	----------	----------

ท่อน 2

-- - - -	-- - -เออ	-- - -เหือ	เออเหือเอิงเงย	-- - -เมือย	-- - - ล้า	-- - - อื้อ	-- - - ล้าเนื้อ
----------	-----------	------------	----------------	-------------	------------	-------------	-----------------

-- อื้อ ฮือ	อื้อฮือ-เออ	-- ฮึงเงอเออ	เออเทอเออ-เอย	-- - - -	-- - - -	-- - - -	-- - - -
-------------	-------------	--------------	---------------	----------	----------	----------	----------

-- - - -	-- - -เออ	-- - -เหือ	เออเหือเอิงเงย	-- - -แรม	-- - - กลาง	-- - - -	-- - - -
----------	-----------	------------	----------------	-----------	-------------	----------	----------

-- อื้อ ฮือ	อื้อฮือ-เออ	-- ฮึงเงอเออ	เออเทอเออ-เอย	-- - - เอิง	-- ฮึงเงอเอย	-- - - -	-- - - -
-------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------	----------	----------

กลับต้น ท่อน 2

-- - - -	-- - -เออ	-- - -เหือ	เออเหือเอิงเงย	-- - -จวบ	-- - -จวน	-- - - -	-- - - -
----------	-----------	------------	----------------	-----------	-----------	----------	----------

-- - - -	-- - -เออ	-- ฮึงเงอเออ	เออเออ -เอย	-- - - -	-- - - -	-- - - -	-- - - -
----------	-----------	--------------	-------------	----------	----------	----------	----------

ท้ายเพลงวา

-- - - -	-- - -เออ	-- - -เหือ	เออเทอเอิงเงย	-- - - ฎ	-- - - มี	-- - - พลิก	-- - - -
----------	-----------	------------	---------------	----------	-----------	-------------	----------

อื้อ - ฮึงเงอเออ	เออเทอเออ-เออ	-- - - เอิง	-- - ฮึงเงอเออ	-- - ฮึงเงอเออ	เออเทอเอิงเงย	อื้อฮือ - ต้น	-- - - นิทรา
------------------	---------------	-------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--------------

-- อื้อ ฮือ	อื้อฮือ --
-------------	------------

เมื่อพิจารณาถึงกลวิธีการเอื้อนของทางขับร้องเพลงวา ของคุณหญิงไพฑูริย์
กิตติวรรณ พบว่ามีคำเอื้อนทั้งหมด 10 คำ คือ

ลำดับ	คำเอื้อน
1	เออ
2	เอิง
3	เอย
4	เอ้อ
5	เหอ
6	เงอ
7	งย
8	ฮึง
9	ฮือ
10	ฮึ

ตารางที่ 28 ตารางแสดงคำเอื้อน

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

คำเอื้อนทั้ง 10 คำ นี้ สามารถผันตามเสียงวรรณยุกต์ไทย คือ เอก โท ตรี
จัตวา ได้โดยขึ้นอยู่กับระดับเสียงในการขับร้อง ปรัชญาการผันเสียงเสียงวรรณยุกต์ในการเอื้อนที่
หลากหลายดังนี้

คำเอื้อน	ลักษณะการผันเสียง
เออ	เออ เอ้อ เอื้อ
เหอ	เหอ เห้อ เหื้อ
ฮือ	ฮือ ฮื้อ
เงอ	เง้อ

ตารางที่ 29 ตารางแสดงการผันเสียงของคำเอื้อน

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

คำเอื้อน ดังกล่าวข้างต้นนี้สามารถอยู่เป็นคำเดี่ยว ๆ หรือรวมกันตั้งแต่ 2 คำขึ้นไปก็ได้ โดยในงานวิจัยครั้งนี้จะเรียกว่า กลุ่มคำเอื้อน เพื่อใช้บ่งบอกถึงลักษณะกลวิธีในการขับร้องเพลงไทยรูปแบบต่างๆ โดยกลุ่มคำเอื้อนที่พบในเพลงวา บ้านพาทย์โกศลมีทั้งหมด 24 กลุ่มดังนี้

รูปแบบที่ 1

กลุ่มคำเอื้อน	- ฮึ่ง เง้อ เออ
โน้ตเสียง	- ซ ซ ฟ

รูปแบบที่ 2

กลุ่มคำเอื้อน	- ฮึ่ง เง้อ เออ
โน้ตเสียง	- ฟ ฟ ร

รูปแบบที่ 3

กลุ่มคำเอื้อน	- ฮึ่ง เง้อ เออ
โน้ตเสียง	- ร ร ท

รูปแบบที่ 4

กลุ่มคำเอื้อน	- ฮึ่ง เง้อ เออ
โน้ตเสียง	- ร ร ล

รูปแบบที่ 5

กลุ่มคำเอื้อน	- ฮึ่ง เง้อ เออ
โน้ตเสียง	- ด ด ล

รูปแบบที่ 6

กลุ่มคำเอื้อน	- ฮึ่ง เง้อ เออ
โน้ตเสียง	- ซ ซ ร

รูปแบบที่ 7

กลุ่มคำเอื้อน	- - อ้อ ฮื่อ	อ้อ อ้อ - -
โน้ตเสียง	- - ซ ล	ซ ฟ - -

รูปแบบที่ 8

กลุ่มคำเอื้อน	- - อ้อ ฮื่อ	อ้อ อ้อ - -
โน้ตเสียง	- - ฟ ซ	ฟ ร - -

รูปแบบที่ 9

กลุ่มคำเอื้อน	- - อื้อ ฮื้อ	อื้อ อื้อ - -
โน้ตเสียง	- - ด ร	ด ล - -

รูปแบบที่ 10

กลุ่มคำเอื้อน	- - - ฮื้อ	อื้อ อื้อ - -
โน้ตเสียง	- - - ล	ซ ฟ - -

รูปแบบที่ 11

กลุ่มคำเอื้อน	- - - เงอ	เออ เอ่ย - -
โน้ตเสียง	- - - ร	ด ล - -

รูปแบบที่ 12

กลุ่มคำเอื้อน	- - - เห้อ	เออ เอ่อ เห้อเออ
โน้ตเสียง	- - - ร	ด ล ด ร

รูปแบบที่ 13

กลุ่มคำเอื้อน		เออ เห้อ เอ็ง -
โน้ตเสียง		ด ร ด -

รูปแบบที่ 14

กลุ่มคำเอื้อน		เออ เห้อ เออ -
โน้ตเสียง		ด ร ด -

รูปแบบที่ 15

กลุ่มคำเอื้อน		เออ เห้อ เอ็ง -
โน้ตเสียง		ซ ล ซ -

รูปแบบที่ 16

กลุ่มคำเอื้อน		เออ เห้อ เออ -
โน้ตเสียง		ล ท ล -

รูปแบบที่ 17

กลุ่มคำเอื้อน		เออ เห้อ เอ็ง -
โน้ตเสียง		ล ท ล -

รูปแบบที่ 18

กลุ่มคำเอื้อน		เออ เห้อ เอ็ง -
โน้ตเสียง		ร ม ร -

รูปแบบที่ 19

กลุ่มคำเอื้อน	เหอ เอิง - -
โน้ตเสียง	ม ร - -

รูปแบบที่ 20

กลุ่มคำเอื้อน	เหื้อ เออ - -
โน้ตเสียง	ท ล - -

รูปแบบที่ 21

กลุ่มคำเอื้อน	- - เหื้อ เอย
โน้ตเสียง	- - ซ ด

รูปแบบที่ 22

กลุ่มคำเอื้อน	เหอ เอ่อ - -
โน้ตเสียง	ร ด - -

รูปแบบที่ 23

กลุ่มคำเอื้อน	เออ เอ่อ - -
โน้ตเสียง	ด ล - -

รูปแบบที่ 24

กลุ่มคำเอื้อน	อื้อ ฮี - -
โน้ตเสียง	ฟ ล - -

เมื่อพิจารณา กลุ่มคำเอื้อน ดังกล่าวข้างต้นสามารถจำแนกออกเป็นกลวิธีในการขับร้องที่เด่นชัดในฉบับมโหรี บ้านพาทย์โกศลได้ทั้งหมด 6 กลวิธีดังนี้

การกระทบทำนอง คือ การลากเสียงยาวมาสัมผัสเสียงสั้นแล้วกลับมาเสียงเดิม ดังตัวอย่างเช่น

รูปแบบที่ 19

กลุ่มคำเอื้อน	เหอ เอิง - -
โน้ตเสียง	ม ร - -

รูปแบบที่ 20

กลุ่มคำเอื้อน	เหื้อ เออ - -
โน้ตเสียง	ท ล - -

การครั้น คือ การลากเสียงอ้อ หรือเสียงอื่นโดยสะท้อนเสียงที่เพดาน
 ขึ้นนาสิกแล้วสะกดเสียง (สะกดเสียง คือการเอื้อนสองเสียงติดต่อกันอย่างรวดเร็ว)

รูปแบบที่ 1

กลุ่มคำเอื้อน	- ฮี้้ง เง้อ เออ
โน้ตเสียง	- ซ ซ ฟ

รูปแบบที่ 2

กลุ่มคำเอื้อน	- ฮี้้ง เง้อ เออ
โน้ตเสียง	- ฟ ฟ ร

รูปแบบที่ 3

กลุ่มคำเอื้อน	- ฮี้้ง เง้อ เออ
โน้ตเสียง	- ร ร ท

รูปแบบที่ 4

กลุ่มคำเอื้อน	- ฮี้้ง เง้อ เออ
โน้ตเสียง	- ร ร ล

รูปแบบที่ 5

กลุ่มคำเอื้อน	- ฮี้้ง เง้อ เออ
โน้ตเสียง	- ด ด ล

รูปแบบที่ 6

กลุ่มคำเอื้อน	- ฮี้้ง เง้อ เออ
โน้ตเสียง	- ซ ซ ร

การกลืนเสียง คือ การร้องโดยเพยอปากเล็กน้อยทำเสียงให้ผ่านลง
 ลำคอแล้วเปล่งเสียงกลับออกมาใหม่คล้ายเสียงกลิ้งแล้วปล่อยออกมาใหม่ เสียงร้องจะหมดที่ท้ายคำ
 ในส่วนที่เป็นทำนองเสียงจะอยู่ในลำคอ เป็นเสียงที่ค่อนข้างต่ำต้องใช้เสียงอ้อจึงจะกลืน มักพบใน
 เพลงสำเนียงมอญ

รูปแบบที่ 12

กลุ่มคำเอื้อน	- - - เห้อ	เออ เอ้อ เห้อเออ
โน้ตเสียง	- - - ร	ด ล ด ร

การสับัดเสียง คือ การทำเสียงตั้งแต่ 3 เสียงขึ้นไป ในตอนท้ายของ
การเอื้อนให้ต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็ว

รูปแบบที่ 13

กลุ่มคำเอื้อน	เออ เหอ เอิง -
โน้ตเสียง	ด ร ด -

รูปแบบที่ 14

กลุ่มคำเอื้อน	เออ เหอ เออ -
โน้ตเสียง	ด ร ด -

รูปแบบที่ 15

กลุ่มคำเอื้อน	เออ เห้อ เอิง -
โน้ตเสียง	ซ ล ซ -

รูปแบบที่ 16

กลุ่มคำเอื้อน	เออ เหอ เออ -
โน้ตเสียง	ล ท ล -

รูปแบบที่ 17

กลุ่มคำเอื้อน	เออ เหอ เอิง -
โน้ตเสียง	ล ท ล -

รูปแบบที่ 18

กลุ่มคำเอื้อน	เออ เห้อ เอิง -
โน้ตเสียง	ร ม ร -

ย้อยจังหวะ คือวิธีการร้องที่เจตนาที่จะออกเสียงคำร้องหรือเอื้อนหลัง
จังหวะตกเพื่อทำให้เกิดความไพเราะ ส่วนมากจะใช้ในคำร้องหรือเอื้อนท้ายของวรรคเพลง

รูปแบบที่ 7

กลุ่มคำเอื้อน	- - อื่อ ฮื่อ	อื่อ อื่อ - -
โน้ตเสียง	- - ซ ล	ซ ฟ - -

รูปแบบที่ 8

กลุ่มคำเอื้อน	- - อื่อ ฮื่อ	อื่อ อื่อ - -
โน้ตเสียง	- - ฟ ซ	ฟ ร - -

รูปแบบที่ 9

กลุ่มคำเอื้อน	- - อ้อ ฮือ	อ้อ อ้อ - -
โน้ตเสียง	- - ด ร	ด ล - -

รูปแบบที่ 10

กลุ่มคำเอื้อน	- - - ฮือ	อ้อ อ้อ - -
โน้ตเสียง	- - - ล	ซ ฟ - -

รูปแบบที่ 11

กลุ่มคำเอื้อน	- - - เงอ	เออ เออ - -
โน้ตเสียง	- - - ร	ด ล - -

หางเสียง คือการลากเสียงให้สูงขึ้นจากเสียงเดิมเพียงเล็กน้อยในตอนท้ายของคำร้องหรือการเอื้อนเพื่อให้คำชัดเจนและไพเราะยิ่งขึ้น

รูปแบบที่ 24

กลุ่มคำเอื้อน	อ้อ ฮือ - -
โน้ตเสียง	ฟ ล - -

รูปแบบที่ 21

กลุ่มคำเอื้อน	- - เหือ เออ
โน้ตเสียง	- - ซ ด

รูปแบบที่ 22

กลุ่มคำเอื้อน	เหอ เออ - -
โน้ตเสียง	ร ด - -

รูปแบบที่ 23

กลุ่มคำเอื้อน	เออ เออ - -
โน้ตเสียง	ด ล - -

เมื่อกลุ่มคำเอื้อนเรียงต่อกัน จะเรียกว่าประโยค ซึ่งประโยคในทางขับร้องนั้น จะมีความสัมพันธ์กับการแบ่งคำร้อง จังหวะหน้าทับหรือการหายใจ โดยในทางขับร้องเพลงไทยนั้นในหนึ่งท่อนเพลงจะประกอบด้วยหลายประโยคเรียงต่อกันดังนี้

ทางขับร้องเพลงวา

หัวเพลงวา

ดนตรีสังร้อง		ประโยคที่ 1			ประโยคที่ 2		
- - - -	- - - -	- - -เมื่อ	- - -เอย	- - - -	- - -เออ	- ซึงเงอเออ	เทอเอ็งเงอ

ประโยคที่ 3				ประโยคที่ 4			
- - -เออ	เทอเออเทอเออ	- - -เมื่อ	- - -นั้น	- - -อื้อ	- - -เออ	- - -เทอ	เออเทอเอ็งเงอ

ประโยคที่ 5				ประโยคที่ 6			
- - องค์	- - -ท้าว	- - -อื้อ	- ทุษยันต์	- - - -	- - -เออ	- ซึงเงอเออ	เออเทอเอ็งเงอ

ประโยคที่ 7							
- - -เออ	เทอเออเทอเออ			- - -นา	- - -ธา		

ท่อน 1

	ประโยคที่ 8			ประโยคที่ 9			
- - สี อื้อ	- - -เออ	- - -เทอ	เออเทอเอ็งเงอ	--บรรทม	- - -ใต้	- - - -	- - -ร่มไม้

ประโยคที่ 10							
- - อื้ออื้อ	อื้ออื้อ- เทอ	เออเออเทอเออ	- เทอ-เอย	- - - -	- - - -	- - -ใน	- - พนา

ประโยคที่ 11				ประโยคที่ 12			
- - -เออ	- - -เออ	- -ซึงเงอเออ	เออเทอเอ็งเงอ	เออเออ - -	- - -ศุข	- - - -	- - -ภิมย์

ประโยคที่ 13							
- - -อื้อ	อื้ออื้อ- เทอ	เออเออเทอเออ	- เทอ-เอย	- - - -	- - - -	- - -สม	- - -ฤดี

ท่อน 2

	ประโยคที่ 14			ประโยคที่ 15			
- - - -	- - -เออ	- - -เหื้อ	เออเหื้อเอ็งเงย	- - -เมื่อย	- - -ล้ำ	- - -อื้อ	- - -ล้ำเนื้อ

	ประโยคที่ 16						
- - อื้อ ฮื้อ	อื้ออื้อ-เออ	- -ซึ้งเง้อเออ	เออเหอเออ-เอย	- - - -	- - - -	- - -ตลอด	- - -วัน

	ประโยคที่ 17			ประโยคที่ 18			
- - - -	- - -เออ	- - -เหื้อ	เออเหื้อเอ็งเงย	- - -แรม	- - -กลาง	- - - -	- - -ไพรสณฑ์

	ประโยคที่ 19						
- - อื้อ ฮื้อ	อื้ออื้อ-เออ	- -ซึ้งเง้อเออ	เออเหอเออ-เอย	- - -เอ็ง	- -ซึ้งเง้อเอย	- - - -	- - -ศุขี

กลับต้น ท่อน 2

	ประโยคที่ 20						
- - - -	- - -เออ	- - -เหื้อ	เออเหื้อเอ็งเงย	- - -จวบ	- - -จวน	- - - -	- - -จะสิ้น

	ประโยคที่ 21						
- - - -	- - -เออ	- -ซึ้งเง้อเออ	เออเออ -เอย	- - - -	- - - -	- - - -รา	- - - -ตรี

ท้ายเพลงวา

	ประโยคที่ 22			ประโยคที่ 23			
- - - -	- - -เออ	- - -เหื้อ	เออเหอเอ็งเงย	- - - ฎ	- - - มี	- - -พลิก	- อื้อ- ฟั้น

	ประโยคที่ 24			ประโยคที่ 25			
อื้อ -ซึ้งเง้อเออ	เออเหอเออ-เอ้อ	- - - เอ็ง	- -ซึ้งเง้อเออ	- ซึ้งเง้อเออ	เออเหอเอ็งเงย	อื้อฮื้อ - ตั้น	- - - นิทรา

- - อื้อ ฮื้อ	อื้ออื้อ - -

ลักษณะการหายใจ

ทางขับร้องเพลงวา

หัวเพลงวา

ดนตรีสังร้อง		ช่วงหายใจที่ 1			ช่วงหายใจที่ 2		
- ท - ร	- ท - ล	- ช - รท	- - - ร	- - - -	- - - ฟ	- ช ช ฟ	ม ร - ร
- - - -	- - - -	- - - เมื่อ	- - - -	- - - -	- - - -	- อึ้งเง้อเออ	เหอเอ็งเงอ

ช่วงหายใจที่ 3				ช่วงหายใจที่ 4			
- - - ช	ท ล ช ด	- - - รด	- - - รรม	- - - ร	- - - ร	- - - ม	ร ม ร ร
- - - เอ่อ	เห้อเออเห้อเออ	- - - เมื่อ	- - - นัน	- - - อื้อ	- - - -	- - - -	เออเห้อเอ็งเงอ

ช่วงหายใจที่ 5				ช่วงหายใจที่ 6			
- - - ท	- - - ลท	- - - ล	- ม ร ร	- - - -	- - - ฟ	- ช ช ฟ	ร ม ร ร
- - - องค์	- - - ท้าว	- - - อื้อ	- ทุษยันต์	- - - -	- - - -	- อึ้งเง้อเออ	เออเห้อเอ็งเงอ

ช่วงหายใจที่ 7			
- - - ช	ท ล ช ด	- - - ร	- - - รรม
- - - เอ่อ	เห้อเออเห้อเออ	- - - นา	- - - -

ท่อน 1

ช่วงหายใจที่ 8				ช่วงหายใจที่ 9			
- - - ช ร	- - - ร	- - - ม	ร ม ร ร	- - - ล ล	- - - ดชฟ	- - - -	- - - ชฟ ชล
- - - อื้อ	- - - -	- - - -	เออเห้อเอ็งเงอ	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

ช่วงหายใจที่ 10				ช่วงหายใจที่ 11			
- - - ช ล	ช ฟ - ร	ด ล ด ร	- ฟ - ช	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
- - - อื้อ	อื้ออื้อ- เหอ	เออเออเห้อเออ	- เหอ-เออ	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

ช่วงหายใจที่ 12				ช่วงหายใจที่ 13			
- - - ด	- - - ร	- - ฟฟ ร	ดรด- ร	ด ล - -	- -ซฟ ซล	- - - -	- - ล ซ
- - -เอื้อ	- - -เออ	- -ซึ้งเงอเออ	เออเทอเอ็งเงอ	เออเอ้อย - -	- - คุษา	- - - -	- - กิริมย์

ช่วงหายใจที่ 14				ช่วงหายใจที่ 15			
- - - ล	ซ ฟ - ร	ด ล ด ร	- ฟ - ซ	- - - -	- - - -	- - - ลด	- - - ซซ
- - - ฮื้อ	ฮื้อฮื้อ - เทอ	เออเอื้อเทอเออ	- เทอ -เอย	- - - -	- - - -	- - - สม	- - - ฤดี

ท่อน 2

ช่วงหายใจที่ 16				ช่วงหายใจที่ 17			
- - - -	- - - ซ	- - - ล	ซ ล ซ ซ	- - - ซฟ	- - - ซล	- - - ซ	- - ฟรฟซ
- - - -	- - -เออ	- - -เหื้อ	เออเทอเอ็งเงย	- - เมื้อย	- - - ล้ำ	- - - ฮื้อ	- - ล้ำเนื้อ

ช่วงหายใจที่ 18				ช่วงหายใจที่ 19			
- - ฟ ซ	ฟ ร - ร	- - ฟ ฟ ร	ดรด - ฟ	- - - -	- - - -	- - ซ ฟ	- - - ซ
- - ฮื้อ ฮื้อ	ฮื้อฮื้อ-เออ	- -ซึ้งเงอเออ	เออเทอเออ-เอย	- - - -	- - - -	- - ตลอด	- - - วัน

ช่วงหายใจที่ 20				ช่วงหายใจที่ 21			
- - - -	- - - ซ	- - - ล	ซ ล ซ ซ	- - - ร	- - - ร	- - - -	- - ด ดร
- - - -	- - -เออ	- - -เหื้อ	เออเทอเอ็งเงย	- - แรม	- - กลาง	- - - -	- - ไพรส์นธ์

ช่วงหายใจที่ 22							ช่วงหายใจที่ 23
- - ด ร	ด ล - ล	- ด ด ล	ซ ล ซ- ด	- - - ม	- - ซซร	- - - -	- - ลด
- - ฮื้อ ฮื้อ	ฮื้อฮื้อ-เออ	- -ซึ้งเงอเออ	เออเทอเออ-เอย	- - - เอ็ง	- -ซึ้งเงอเอย	- - - -	- - คุชี

กลับต้น ท่อน 2

ช่วงหายใจที่ 24							ช่วงหายใจที่ 25
- - - -	- - - ซ	- - - ล	ซ ล ซ ซ	- - - ฟ	- - - ซ	- - - -	- - ฟพร
- - - -	- - -เออ	- - -เหื้อ	เออเทอเอ็งเงย	- - จวบ	- - จวน	- - - -	- - จะลีน

ช่วงหายใจที่ 26						ช่วงหายใจที่ 27	
- - - -	- - - ร	- - ฟฟ ร	ร ด - ฟ	- - - -	- - - -	- - - ช	- - - ช
- - - -	- - - เออ	- - ซึงเง้อเออ	เทอเออ -เออ	- - - -	- - - -	- - - รา	- - - ตรี

ท้ายเพลงวา

ช่วงหายใจที่ 28				ช่วงหายใจที่ 29			
- - - -	- - - ช	- - - ล	ช ล ช ช	- - - ร	- - - ร	- - - ร	- ด - ร
- - - -	- - - เออ	- - - ให้อ	เออเทอเอ็งเงย	- - - ฎ	- - - มี	- - - พลิก	- อือ- ฟื้น

ช่วงหายใจที่ 30				ช่วงหายใจที่ 31			
ท - รรท	ล ท ล -ร	- - - ท	- - ร ร ล	- ร ร ท	ล ท ล- ฟ	ฟล- ร	- - -มฟ ร
อือ -ซึงเง้อเออ	เออเทอเออ-เอ้อ	- - - เอ็ง	- -ซึงเง้อเออ	- ซึงเง้อเออ	เออเทอเอ็งเงย	อืออือ - ฟื้น	- - นิทรา

- - ฟ ช	ฟ ร - -
- - อือ อือ	อืออือ - -

จากการศึกษากลวิธีการเอื้อนของทางขับร้องเพลงวา พบว่าลักษณะการเอื้อนของทางขับร้องเพลงวามีโครงสร้างของการเอื้อนคือ

1. คำเอื้อน
2. กลุ่มคำเอื้อน (กลวิธีการขับร้อง)
3. ประโยค (วรรค)

การศึกษาทางขับร้องเพลงวาพบว่า มีคำเอื้อนที่ใช้ในการขับร้องอยู่ทั้งหมด 10 คำเอื้อน พบกลุ่มคำเอื้อนที่ผสมกันแล้วออกมาเป็นกลวิธีทางการขับร้องทั้งหมด 24 รูปแบบโดยทั้ง 24 รูปแบบนั้นมีความสัมพันธ์กับกลวิธีการขับร้องอยู่ทั้งหมด 6 วิธีคือ

1. การกระทบทำนอง
2. การครั้น
3. การกลืนเสียง
4. การสับัดเสียง
5. การย้อยจังหวะ
6. ทางเสียง

ทั้งนี้ เมื่อกลุ่มคำร้องนั้นมาเรียงเป็นประโยคในทางข้อร้องพบว่ามีความสัมพันธ์ร่วมกับการแบ่งคำร้อง จังหวะหน้าทับ และการหายใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่มากในการทางข้อร้องเพลงวา ของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ

ลักษณะการข้อร้อง

การศึกษาลักษณะของการบรรเลงเพลงวา ผู้วิจัยจะอธิบายกระบวนการบรรเลงและข้อร้องที่บ้านพาทย์โกศลียัตถ์ปฏิบัติมา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การขึ้นต้นเพลง

แบบแผนการข้อร้องเพลงวา ซึ่งได้บรรจุในการแสดง โดยจะบรรจุเป็นเพลงแรกหลังจากเริ่มการแสดง ซึ่งในการเริ่มการแสดงวงดนตรีจะบรรเลงด้วยเพลงวาในช่วงของหัวเพลงวาแล้วส่งร้องให้ร้องต่อเนื่องไปกับเพลงดังนี้

ปีบรรเลงนำ				เครื่องดนตรีรับทั้งวง			
- ท - ร	- ท - ล	- ซ - ฟ	- ม - ร	- - - ม	- ร - ร	- - - -	- - - ร
- ท - ร	- ท - ล	- ซ - ฟ	- ม - ร	- - - -	- - - ซ	- - - ร	- - - -

เครื่องดนตรีรับทั้งวง							
- - - ซ	- - ล ท	- ล - ท	- ด - ร	- - - ม	- ร - ร	- - - -	- - - ร
- ซ - -	- - - ท	- ล - ท	- ด - ร	- - - -	- - - ซ	- - - ร	- - - -

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

วงดนตรีส่งร้อง			
- - - ซ	- - ล ท	- ล - ท	- ด - ร
- ซ - -	- - - ท	- ล - ท	- ด - ร

การบรรเลงเครื่องกำกับจังหวะ

แบบแผนการบรรเลงเครื่องกำกับจังหวะเข้าในการขับร้องเพลงวาของบ้านพาทย์โกสล จะเริ่มหน้าทับมาตั้งแต่เริ่มบรรเลงหัวเพลงวานำขึ้นมา โดยในช่วงที่ส่งร้องนั้นฉิ่ง ตะโพน และกลองทัด จะบรรเลงควบคู่กันไปด้วย

ทางขับร้องเพลงวา

หัวเพลงวา

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-- ตู๋บติง	- ตู๋บเพลิง	--- ติง	-- ตู๋บ	-- ตู๋บติง	- ตู๋บเพลิง	--- ติง	-- ตู๋บ
- - - -	- - - -	- - - -	-- - ต้อม	- - - -	- - - -	- - - -	-- - ต้อม
- ท - ร	- ท - ล	- ช - รท	- - - ร	- - - -	- - - ฟ	- ช ช ฟ	ม ร - ร
- - - -	- - - -	- - - เมื่อ	--- เอย	- - - -	--- เอย	- ฮึ่งเง้อเอย	เหอเหงิงเงอ

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-- ตู๋บติง	- ตู๋บเพลิง	--- ติง	-- ตู๋บ	-- ตู๋บติง	- ตู๋บเพลิง	--- ติง	-- ตู๋บ
- - - -	- - - -	- - - -	-- - ต้อม	- - - -	- - - -	- - - -	-- - ต้อม
- - - ช	ท ล ช ด	- - - รด	- - - รม	- - - ร	- - - ร	- - - ม	ร ม ร ร
--- เอ้อ	เห้อเออเห้อเออ	- - - เมื่อ	--- ัน	--- อ้อ	- - - เออ	- - - เห้อ	เออเห้อเหงิงเงอ

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-- ตู๋บติง	- ตู๋บเพลิง	--- ติง	-- ตู๋บ	-- ตู๋บติง	- ตู๋บเพลิง	--- ติง	-- ตู๋บ
- - - -	- - - -	- - - -	-- - ต้อม	- - - -	- - - -	- - - -	-- - ต้อม
- - - ท	- - - ลท	- - - ล	- ม ร ร	- - - -	- - - ฟ	- ช ช ฟ	ร ม ร ร
- - - องค์กร	- - - ท้าว	- - - อ้อ	- ุขยันต์	- - - -	- - - เออ	- ฮึ่งเง้อเอย	เออเห้อเหงิงเงอ

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-- ตู๋บติง	- ตู๋บเพลิง	--- ติง	-- ตู๋บ
- - - -	- - - -	- - - -	-- - ต้อม
- - - ช	ท ล ช ด	- - - ร	- - - รม
- - - เอ้อ	เห้อเออเห้อเออ	- - - นา	- - - ภา

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
- - - -	--- ฟรีง	-ฟรีง-ตุ๋บ	ติงละ- ตุ๋บ	- ติง - ตุ๋บ	-ตุ๋บเพลิง	-ตุ๋บเพลิง	- ติง -ตุ๋บ
- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ต่อม	- - - -	- - - -	- - - ต่อม
- - ฟช	ฟ ร - ร	- - ฟ ฟ ร	ครด - ฟ	- - - -	- - - -	- - ช ฟ	- - - ช
- - อื้อ ฮื้อ	อื้ออื้อ-เออ	-ฮั้งเงอเออ	เออเหอเออ-เอย	- - - -	- - - -	- - ตลอด	- - - วัน

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
--- ติง	ติงละ- ตุ๋บ	- ติง - ตุ๋บ	-ตุ๋บเพลิง	-ตุ๋บเพลิง	- ติง -ตุ๋บ	-ตุ๋บเพลิง	- ติง -ตุ๋บ
- - - -	- - - -	--- ต่อม	- - - -	- - - -	--- ต่อม	- - - -	--- ต่อม
- - - -	- - - ช	- - - ล	ช ล ช ช	- - - ร	- - - ร	- - - -	- - ด ดร
- - - -	- - -เออ	- - -ให้้อ	เออเหอเอ็งเงย	- - แรม	- - กลาง	- - - -	- - ไพรสณฑ์

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
- - - -	--- ฟรีง	-ฟรีง-ตุ๋บ	ติงละ- ตุ๋บ	- ติง - ตุ๋บ	-ตุ๋บเพลิง	-ตุ๋บเพลิง	- ติง -ตุ๋บ
- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ต่อม	- - - -	- - - -	- - - ต่อม
- - ดร	ด ล - ล	- ด ด ล	ช ล ช- ด	- - - ม	- - ชชร	- - - -	- - ลด
- - อื้อ ฮื้อ	อื้ออื้อ-เออ	-ฮั้งเงอเออ	เออเหอเออ-เอย	- - -เอ็ง	- -ฮั้งเงอเอย	- - - -	- - ศุขี

กลับต้น ท่อน 2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
--- ติง	ติงละ- ตุ๋บ	- ติง - ตุ๋บ	-ตุ๋บเพลิง	-ตุ๋บเพลิง	- ติง -ตุ๋บ	-ตุ๋บเพลิง	- ติง -ตุ๋บ
- - - -	- - - -	--- ต่อม	- - - -	- - - -	--- ต่อม	- - - -	--- ต่อม
- - - -	- - - ช	- - - ล	ช ล ช ช	- - - ฟ	- - - ช	- - - -	- - ฟพร
- - - -	- - -เออ	- - -ให้้อ	เออเหอเอ็งเงย	- - จวบ	- - จวน	- - - -	- - จะสิ้น

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
- - - -	--- ฟรีง	-ฟรีง-ตุ๋บ	ติงละ- ตุ๋บ	- ติง - ตุ๋บ	-ตุ๋บเพลิง	-ตุ๋บเพลิง	- ติง -ตุ๋บ
- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ต่อม	- - - -	- - - -	- - - ต่อม
- - - -	- - - ร	- - ฟฟ ร	ร ด - ฟ	- - - -	- - - -	- - - ช	- - - ช
- - - -	- - -เออ	- -ฮั้งเงอเออ	เหอเออ -เอย	- - - -	- - - -	- - - รา	- - - ตรี

ท้ายเพลงวา

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
--- ตึง	ตึงตะ- ตู้บ	- ตึง - ตู้บ	-- ตู้บเพลิง	- ตู้บเพลิง	- ตึง - ตู้บ	-- ตู้บเพลิง	- ตึง - ตู้บ
- - - -	- - - -	--- ต้อม	- - - -	- - - -	--- ต้อม	- - - -	--- ต้อม
- - - -	- - - ซ	- - - ล	ซ ล ซ ซ	- - - ร	- - - ร	- - - ร	- ด - ร
- - - -	--- -เออ	-- -ให้้อ	เออเหอเอิงเงย	--- - ฎ	--- - มี	--- -พลิก	- อือ- ฟื้น

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
- - - -	--- ฟริ่ง	- ฟริ่ง- ตู้บ	ตึงตะ- ตู้บ	- ตึง - ตู้บ	-- ตู้บเพลิง	-- ตู้บเพลิง	- ตึง - ตู้บ
- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
ท - รรท	ล ท ล -ร	- - - ท	- - ร ร ล	- ร ร ท	ล ท ล- ฟ	ฟล- ร	- - -มฟ ร
อือ - ซึงเง้อเออ	เออเหอเออ-เอ้อ	--- - เอ็ง	-- ซึงเง้อเออ	-- ซึงเง้อเออ	เออเหอเอิงเงย	อือฮี้ - ตื่น	- - -นิทรา

- - ฟ ซ	ฟ ร - -
- - อือ ฮือ	อืออือ - -

การกลับต้น

ลักษณะการกลับต้นในท่อน 2 ของเพลงวานั้นมีความสัมพันธ์กับบท ร้องซึ่งด้วยบทร้องนั้นมีจำนวน 2 บท จึงทำให้ไม่สามารถจบได้ตามการบรรเลงทั่วไป ผู้ประพันธ์จึงได้ กลับต้นทำนองในท่อน 2 ไปอีก 1 จังหวะหน้าทับก่อนที่จะลงจบในส่วนท้ายของเพลงวา

ท่อน 2

- - - -	- - - ซ	- - - ล	ซ ล ซ ซ	- - - ซฟ	- - - ซล	- - - ซ	- - ฟรฟซ
- - - -	- - -เออ	-- -ให้้อ	เออเหอเอิงเงย	-- -เมื่อย	- - - ล้า	- - - อือ	- - ล้าเนื้อ

- - ฟ ซ	ฟ ร - ร	- - ฟ ฟ ร	ดรด - ฟ	- - - -	- - - -	- - ซ ฟ	- - - - ซ
- - อือ ฮือ	อืออือ-เออ	-- ซึงเง้อเออ	เออเหอเออ-เอย	- - - -	- - - -	-- ตลอด	- - - - วัน

- - - -	- - - ซ	- - - ล	ซ ล ซ ซ	- - - ร	- - - ร	- - - -	- - ด ดร
- - - -	- - -เออ	-- -ให้้อ	เออเหอเอิงเงย	-- -แรม	--- กลาง	- - - -	- - ไพธณธ์

- - ด ร	ด ล - ล	- ด ด ล	ช ล ช- ด	- - - ม	- - ชชร	- - - -	- - - ลต
- - อื่อ อื่อ	อื่ออื่อ-เออ	-อึ้งเง้อเออ	เออเหอเออ-เอย	- - - เอ็ง	- -อึ้งเง้อเอย	- - - -	- - คุชี

กลับต้น ท่อน 2

- - - -	- - - ช	- - - ล	ช ล ช ช	- - - ฟ	- - - ช	- - - -	- - ฟพร
- - - -	- - - เออ	- - -เหื้อ	เออเหื้อเอ็งเงย	- - จวบ	- - จวน	- - - -	- - จะลั่น

- - - -	- - - ร	- - ฟพร	ร ด - ฟ	- - - -	- - - -	- - - ช	- - - ช
- - - -	- - - เออ	- -อึ้งเง้อเออ	เหอเออ -เอย	- - - -	- - - -	- - - รา	- - - ตรี

ท้ายเพลงวา

- - - -	- - - ช	- - - ล	ช ล ช ช	- - - ร	- - - ร	- - - ร	- ด - ร
- - - -	- - - เออ	- - -เหื้อ	เออเหอเอ็งเงย	- - - ฎ	- - - มี	- - - พลิก	- อื่อ- พิน

ท - รรท	ล ท ล -ร	- - - ท	- - ร ร ล	- ร ร ท	ล ท ล- ฟ	ฟล- ร	- - -มฟ ร
อื่อ -อึ้งเง้อเออ	เออเหอเออ-อื่อ	- - - เอ็ง	- -อึ้งเง้อเออ	- อึ้งเง้อเออ	เออเหอเอ็งเงย	อื่ออื่อ - ตื่น	- - นิทรา

- - ฟ ช	ฟ ร - -
- - อื่อ อื่อ	อื่ออื่อ - -

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

จากการศึกษาประวัติชีวิตและผลงานของคุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรณ พบว่า คุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรณ เป็นบุตรธิดาของจางวางทั่ว พาทยโกศลและนางปลั่ง พาทยโกศล เป็นผู้มีความสามารถทางดนตรีสามารถบรรเลงดนตรีได้รอบวง (ยกเว้นปี่) ได้ถ่ายทอดวิชาดนตรีให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์และสถานศึกษาต่าง ๆ มากมาย มีผลงานการประพันธ์ทางขับร้องเพลงวาและมีบทบาทในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดนตรีไทยจนได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)

อัตลักษณ์ทางดนตรีของคุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรณ จากการศึกษเพลงวา (ทางขับร้อง) พบว่าทางขับร้องเพลงวา แบ่งช่วงการขับร้องได้ทั้งหมด 3 ช่วง โดยช่วงที่ 1 คือ หัวเพลงวา ซึ่งมีจำนวน 7 ไม้ ซึ่งที่บ้านพาทยโกศลจะมีจำนวนทำนองมากกว่าสำนักอื่น ๆ

ที่มีจำนวน 5 ไม้ ช่วงที่ 2 คือ เนื้อเพลงวาเป็นส่วนของเพลงวาในท่อนที่ 1 และท่อนที่ 2 ช่วงที่ 3 คือท้ายเพลงวา กำกับจังหวะด้วยฉิ่งอัตราสองชั้น กำกับหน้าทับด้วยหน้าทับเพลงวา กลุ่มเสียงที่ใช้มีด้วยกัน 3 กลุ่มเสียงคือ กลุ่มเสียงทางใน กลุ่มเสียงทางนอก และกลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง ลักษณะการแบ่งคำร้อง แบ่งออกเป็น 3 วรรค โดยคำนึงถึงความหมายเป็นสำคัญ การประพันธ์ทางขับร้องจะยึดทำนองหลักเป็นสำคัญ การบรรจุคำร้องส่วนใหญ่จะบรรจุคำร้องลงไปในท้ายจังหวะหน้าทับ กลวิธีในการขับร้องพบลักษณะการเอื้อนทั้งหมด 10 รูปแบบ โดยโครงสร้างของการขับร้องแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ คำเอื้อน กลุ่มคำเอื้อน (กลวิธีการขับร้อง) และประโยคในทางขับร้อง (วรรค) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับกลวิธีการขับร้องอยู่ทั้งหมด 6 วิธีคือ การกระทบทำนอง การครั้น การกลืนเสียง การสับตเสียง การย้อยจังหวะ หางเสียง โดยประโยคในทางขับร้องพบว่ามีความสัมพันธ์ร่วมกับการแบ่งคำร้อง จังหวะหน้าทับ และการหายใจ ลักษณะการขับร้องเป็นการขับร้องคลอไปกับวงดนตรี

3.6 ครูอุทัย พาทยโกศล

การศึกษาชีวประวัติของครูอุทัย พาทยโกศล ผู้วิจัยจะทำการศึกษา 2 ประเด็น คือ ชีวประวัติและอุปนิสัยส่วนตัว เนื่องจากครูอุทัย พาทยโกศล ไม่มีผลงานการประพันธ์ทางดนตรี โดยการศึกษาจากเอกสารในหนังสืองานพระราชทานเพลิงศพตลอดถึงการสัมภาษณ์ทายาทและผู้ที่เกี่ยวข้องเคยร่วมกิจกรรมด้านดนตรี โดยจะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร

3.6.1 ชีวประวัติครูอุทัย พาทยโกศล

ครูอุทัย พาทยโกศล เกิดเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2490 เป็นบุตรของครูทเวาประสิทธิ์ พาทยโกศลกับนางยุพา พาทยโกศล สมรสกับนางราตรี พาทยโกศล มีบุตรด้วยกัน 2 คน คือ นางสาวนพวรรณ พาทยโกศล และ นายยุทธนา พาทยโกศล ครูอุทัย พาทยโกศล เริ่มเรียนดนตรีไทยเมื่ออายุ 8 ปี กับครูฟุ้งพอน แต่งสีพันธุ ครูเอื้อน กรเกษม ครูมาก อนันตทรัพย์ ครูบุญรอด ทองวิวัฒน์ ครูทองใบ คล่องฝีมือ เรียนกระบวนเพลงต่าง ๆ ตามแบบฉบับบ้านพาทยโกศลกับครูทเวาประสิทธิ์ พาทยโกศล เรียนรู้เพลงแบบฉบับบ้านพาทยโกศลเพิ่มเติมกับครูสำราญ เกิดผล (ศิลปินแห่งชาติ) ครูจำลอง เกิดผล เรียนขับร้องกับนางยุพา พาทยโกศล ครูทเวาประสิทธิ์ พาทยโกศล คุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ และครูชลอรัตน์ อ่วมหรัย จนกระทั่งได้รับ

มอบเป็นพิธีกรอ่านโองการไหว้ครูจากครูทเวาประสิทธิ์ พาทยโกศล ครูอุทัย พาทยโกศล ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านดนตรีไทยให้ลูกศิษย์ไว้มากมายทั้งที่เป็นศิษย์ในบ้านพาทยโกศลและได้รับเชิญไปถ่ายทอดความรู้ในสถานศึกษา ต่าง ๆ นอกจากนี้ท่านยังเป็นนักดนตรีไทยประจำวงบ้านปลายเนินร่วมบรรเลงในงานสำคัญอยู่เสมอ ทั้งยังพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตามเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อแสดงคอนเสิร์ตดนตรีไทย ณ SOAS มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักรและที่พิพิธภัณฑ์เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ครูอุทัย พาทยโกศล ล้มป่วยด้วยอาการติดเชื้ออย่างรุนแรงและได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2550 สิริอายุได้ 60 ปี

3.6.2 อุปนิสัยส่วนตัวครูอุทัย พาทยโกศล

ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการศึกษาอุปนิสัยครูอุทัย พาทยโกศลไว้ 2 กลุ่มคือทายาทครูอุทัย พาทยโกศลและผู้ร่วมงานด้านดนตรี ดังมีรายละเอียดดังนี้

ทายาทครูอุทัย พาทยโกศล

นางสาวนพวรรณ พาทยโกศล บุตรีของครูอุทัย พาทยโกศลได้เล่าถึงอุปนิสัยของบิดาไว้ว่า

พ่อเป็นคนใจดี ชี้เล่น ไม่เคยโกรธใคร ถ่อมตน แต่เวลาต่อเพลงหรือสอนลูก ๆ ก็จะถูกและเข้มงวดมาก ส่วนถ้าสอนลูกศิษย์จะใจดี พ่อชอบร้องเพลง เพลงของสุรพล สมบัติเจริญและชอบร้องคาราโอเกะมาก (นพวรรณ พาทยโกศล, สัมภาษณ์, 30 มิถุนายน 2564)

ผู้ร่วมงานด้านดนตรี

อาจารย์ ดร.สิริชัยชาญ ฟ้าจรรูญ ได้เล่าถึงอุปนิสัยของครูอุทัย พาทยโกศลไว้ว่า

ครูอุทัยเป็นผู้ที่รอบรู้ทั้งการขับร้อง เครื่องหนัง ฆ้องวงและกระบวนเพลงฝั่งธนเป็นอย่างดี ท่านคอยเป็นที่ปรึกษาให้ผมเรื่องเพลงฝั่งธนช่วงที่ถวายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวันอาทิตย์ที่บ้านปลายเนินอยู่เสมอ เป็นคนที่มีนิสัยดี ถ่อมตน น่าคบหา ใครจะกระเซ้าเย้าแหย่ก็ไม่โกรธ มีแต่เสียงหัวเราะได้ร่วมงานกันทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่หลายครั้ง ผมบอกได้เลยว่าเป็นนักดนตรี

ไทยคนหนึ่งที่คบได้อย่างสบายใจ (สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ, สัมภาษณ์, 30 มิถุนายน 2564)

ครูอุษา แสงไพโรจน์ ได้เล่าถึงอุปนิสัยของครูอุทัย พาทย์โกศลไว้ว่า
 ปีกเป็นคนดี ไม่เคยเห็นว่าโกรธใคร พูดคุยหัวเราะตลอด ต่อเรื่อง
 กับคุณหญิงไพฑูรย์ เล่นสามสายได้ ดีซ้องและเครื่องหนัง มีความรู้เรื่องเพลงฝั่ง
 ธนเป็นอย่างดี (อุษา แสงไพโรจน์, สัมภาษณ์, 30 มิถุนายน 2564)

อาจารย์วิทยา หนูจ้อย ได้เล่าถึงอุปนิสัยของครูอุทัย พาทย์โกศล ไว้ว่า
 ครูปีกเป็นคนสนุกมาก หัวเราะตลอด ไปต่างประเทศ
 นอนห้องเดียวกันคุยแต่เรื่องสนุกสนาน เพลงฝั่งธนครูเขามีความรู้ เป็นอย่างดี
 ปรับวงนายร้อย จปร. เล่นได้ทั้งเครื่องหนัง ซ้องวงต่อเรื่องกับคุณหญิงไพฑูรย์
 (วิทยา หนูจ้อย, สัมภาษณ์, 30 มิถุนายน 2564)

ครูبيب คงลายทอง (ศิลปินแห่งชาติ) ได้เล่าถึงอุปนิสัยของครูอุทัย
 พาทย์โกศล ไว้ว่า

ครูปีกเป็นคนสนุกสนาน คุยสนุกพูดเล่นหัวเราะกันตลอด เพราะผม
 กับครูปีกเมื่อก่อนอยู่ใกล้กันรู้จักสนิทกันมาตั้งแต่เด็ก เป็นคนมีความรู้อย่างดี
 ในทางเพลงของฝั่งธน (بيب คงลายทอง, สัมภาษณ์, 30 มิถุนายน 2564)

จากการศึกษาชีวประวัติและอุปนิสัยของครูอุทัยพาทย์โกศล พบว่า ครูอุทัย พาทย์
 โกศล เป็นทายาทบ้านพาทย์โกศลที่ได้สืบทอดความรู้ทั้งด้านดนตรีและการขับร้องมาจาก
 ครูดนตรีบ้านพาทย์โกศล ด้านชีวิตครอบครัวได้สมรสกับนางราตรี พาทย์โกศล มีบุตรด้วยกัน 2 คน
 ครูอุทัยพาทย์โกศลรับราชการที่โรงเรียนนายร้อย จปร. มีภารกิจหลักในการสอนดนตรีไทย นอกจากนี้
 ครูอุทัย พาทย์โกศล ยังเป็นสมาชิกของวงดนตรีไทยบ้านปลายเนิน มีโอกาสได้เดินทางไปเผยแพร่
 ความรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งยังเป็นผู้ที่ดูแลวงดนตรีบ้านพาทย์โกศลจวบจนวาระสุดท้าย
 ของชีวิต

ด้านอุปนิสัย ครูอุทัยพาทย์โกศลเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดี อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นมิตร
 กับทุกคน ไม่เคยโกรธใคร มีน้ำใจ และรักความสนุกสนาน จึงเป็นที่รักของคนทั้งวงการดนตรีไทย
 โดยส่วนตัวเป็นผู้ที่ชอบการร้องเพลงและเพลงที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ คือ บทเพลงของครูสุรพล
 สมบัติเจริญ

จากการศึกษาประวัติชีวิตและผลงาน ครูดนตรีไทยบ้านพาทย์โกศทั้ง 6 ท่าน พบว่าเป็นครูดนตรีท่านสำคัญของวงการดนตรีไทย ที่ได้เผยแพร่ความรู้ทางด้านดนตรีให้แก่ลูกศิษย์ทั้งภายในบ้านพาทย์โกศ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ตลอดจนมีความเกี่ยวข้องกับวงดนตรีของพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์มาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยผลงานเพลงไทยที่ครูดนตรีบ้านพาทย์โกศที่ได้ประพันธ์ไว้มีอยู่จำนวนมากทั้งประเภทเพลงหน้าพาทย์ เพลงเรื่อง เพลงตับ เพลงโหมโรง เพลงทยอย เพลงเถา เพลงโขนละคร และเพลงเกร็ดทั่วไป ซึ่งกระจายอยู่ทั่ววงการดนตรีไทย ส่วนครูอุทัย พาทย์โกศ ท่านไม่ได้มีผลงานการประพันธ์ทางด้านดนตรีแต่เป็นผู้ที่เก็บรวบรวมความรู้ของบ้านพาทย์โกศ ส่งต่อลูกศิษย์ตราบนานวาระสุดท้ายของชีวิต

อัตลักษณ์ทางดนตรีของครูดนตรีบ้านพาทย์โกศ ครูดนตรีไทยบ้านพาทย์โกศทั้ง 5 ท่านคือ ครูทองดี ชูสัตย์ หลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ พาทย์โกศ) จางวางทั่ว พาทย์โกศ ครูเทวาประสิทธิ์ พาทย์โกศ และคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ มีอัตลักษณ์ส่วนตัวที่แตกต่างกันไป แต่มีอัตลักษณ์ร่วมของสำนักซึ่งมีความแตกต่างไปจากการบรรเลงดนตรีไทยของสำนักอื่นทั้งทางบรรเลงดนตรี รูปแบบทำนอง และลักษณะทำนองร้อง โดยเฉพาะการร้องเอื้อนที่เป็นการร้องตามทำนองดนตรี ส่งผลให้ทำนองดูเข้มแข็งและดู แต่สะท้อนลักษณะเฉพาะของบ้านพาทย์โกศได้เป็นอย่างดี

บทที่ 4

การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร

การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร ผู้วิจัยได้จัดแบ่งประเด็นเพื่ออธิบายวิธีการสร้างสรรค์ไว้ 5 ประเด็น ดังนี้

- 4.1 การกำหนดจำนวนเพลง หน้าทับ และการตั้งชื่อตับ
- 4.2 การสร้างสรรค์ทำนองเพลง
- 4.3 การสร้างสรรค์บทขับร้อง
- 4.4 การสร้างสรรค์ทางขับร้อง
- 4.5 การบรรเลงรวมวง

ผู้วิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์แทนเสียงลูกฆ้องมโหรีและกลุ่มเสียงปี่จุมูล ในการบันทึกทำนองหลักและทางขับร้องเพื่อเป็นข้อตกลงเบื้องต้นดังนี้

1. สัญลักษณ์แทนเสียงลูกฆ้องวงมโหรี

ผู้วิจัยจะใช้โน้ตฆ้องมโหรีในการบันทึก โดยกำหนดสัญลักษณ์แทนเสียง ของลูกฆ้องวงใหญ่แต่ละลูกเรียงจากลูกที่มีเสียงต่ำสุดอยู่ทางด้านซ้ายมือ (ลูกทวน) ไปหาลูกที่มีเสียงสูงสุดทางด้านขวามือ (ลูกยอด) โดยกำหนดสัญลักษณ์เป็นตัวอักษรแทนเสียงของแต่ละลูกได้ดังนี้

ลำดับลูกฆ้องวงใหญ่	ชื่อแทนเสียง	สัญลักษณ์แทนเสียง
ลูกที่ 1	ซอล	ซ
ลูกที่ 2	ลา	ล
ลูกที่ 3	ที	ท
ลูกที่ 4	โด	ด
ลูกที่ 5	เร	ร
ลูกที่ 6	มี	ม
ลูกที่ 7	ฟา	ฟ
ลูกที่ 8	ซอล	ซ
ลูกที่ 9	ลา	ล
ลูกที่ 10	ที	ท
ลูกที่ 11	โด	ด

ลำดับลูกฆ้องวงใหญ่	ชื่อแทนเสียง	สัญลักษณ์แทนเสียง
ลูกที่ 12	เร	ริ
ลูกที่ 13	มี	มิ
ลูกที่ 14	ฟา	ฟี
ลูกที่ 15	ซอล	ซ็
ลูกที่ 16	ลา	ลั

ตารางที่ 30 ตารางบันทึกสัญลักษณ์แทนเสียงฆ้องมโหรี

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

ภาพที่ 2 ภาพแสดงเสียงและตำแหน่งของลูกฆ้องมโหรี

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

2. กลุ่มเสียงปัญญาจมูล

การสร้างสรรคผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร ผู้วิจัยได้กำหนด

กลุ่มเสียงปัญญาจมูลโดยมีชื่อเรียกกลุ่มเสียงของแต่ละกลุ่มดังนี้

กลุ่มเสียงปัญญาจมูล	ชื่อเรียกกลุ่มเสียง
ฟ ซ ล X ด ร X	ทางขวา
ม ฟ ซ X ท ด X	ทางกลางแหบ

กลุ่มเสียงปัญญาจุล	ชื่อเรียกกลุ่มเสียง
ร ม ฟ X ล ท X	ทางนอก
ด ร ม X ซ ล X	ทางเพียงอบบน
ท ด ร X ฟ ซ X	ทางกลาง
ล ท ด X ม ฟ X	ทางใน
ซ ล ท X ร ม X	ทางเพียงออล่าง

ตารางที่ 31 ตารางบันทึกกลุ่มเสียงปัญญาจุล

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

4.1 การกำหนดจำนวนเพลง หน้าทับ และการตั้งชื่อทับ

แรงบันดาลใจการกำหนดจำนวนเพลง หน้าทับ

การสร้างสรรคผลงานทางดุริยางคศิลป์ ดับเรื่องกัลยาณมิตร ผู้วิจัยได้แรงบันดาลใจ เรื่องการกำหนดจำนวนเพลงและหน้าทับจากเพลงดับมโหรีของบ้านพาทย์โกศล ซึ่งคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณได้กล่าวไว้ว่า

ดับมโหรีสองชั้นของเก่าที่มีมาแต่โบราณนั้นมักจะมีดับละ 5 หรือ 6 เพลง เท่านั้นและเพลงสุดท้ายก่อนจะจบตั้งเป็นเพลงหน้าทับสองไม้ทุกครั้งไป ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติ สืบทอดกันมาช้านาน (ธนาคารกรุงเทพฯ, 2529: 37)

การกำหนดจำนวนเพลงในการสร้างสรรคผลงานทางดุริยางคศิลป์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ กำหนดไว้ทั้งสิ้น 6 เพลง ซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติที่คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณได้กล่าวไว้ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับการศึกษาครุตนตรีบ้านพาทย์โกศลทั้ง 6 ท่านดังนี้

1. ครูทองดี ชูสัตย์
2. หลวงกัลยาณมิตรตาวาส (ทับ พาทย์โกศล)
3. จางวางท้าว พาทย์โกศล
4. ครูเทวาประสิทธิ์ พาทย์โกศล
5. คุณหญิงไพฑูรย์ พาทย์โกศล
6. ครูอุทัย พาทย์โกศล

การกำหนดหน้าทับในเพลงดับ ผู้วิจัยได้กำหนดตามความเห็นของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ (ศิลปินแห่งชาติ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพลงลำดับที่ 1 จังหวะหน้าปรบไก่ สองชั้น

เพลงลำดับที่ 2 จังหวะหน้าปรบไก่ สองชั้น

เพลงลำดับที่ 3 จังหวะหน้าปรบไก่ สองชั้น

เพลงลำดับที่ 4 จังหวะหน้าปรบไก่ สองชั้น

เพลงลำดับที่ 5 จังหวะหน้าปรบไก่ สองชั้น

เพลงลำดับที่ 6 จังหวะหน้าสองไม้ สองชั้น

แรงบันดาลใจการตั้งชื่อตัด

การตั้งชื่อตัดและชื่อเพลงในการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แรงบันดาลใจในแต่ละประเด็นดังนี้

การตั้งชื่อตัด

ผู้วิจัยได้แรงบันดาลใจจากชื่อตัดตามชื่อหลวงกัลยาณมิตร ซึ่งเป็นต้นตระกูลของบ้านพาทย์โกศล ซึ่งชื่อกัลยาณมิตรนี้แฝงไปด้วย 3 นัยยะดังนี้

นัยยะที่ 1 ชื่อ กัลยาณมิตร เป็นชื่อของหลวงกัลยาณมิตร-ดาวาส (ทับ พาทย์โกศล) ซึ่งเป็นต้นตระกูลของสกุลพาทย์โกศล

นัยยะที่ 2 คำว่า กัลยาณมิตร ตามพจนานุกรมแปลไทย-ไทย ศาสตราจารย์เปลื้อง ณ นคร ได้ให้ความหมายไว้ว่า

น. เพื่อนแท้, เพื่อนดี, เพื่อนผู้หวังดี (เปลื้อง ณ นคร, 2542: มปป)

นัยยะที่ 3 ชื่อเพลงโหมโรงกัลยาณมิตร สามชั้น ผลงานการประพันธ์ของหลวงกัลยาณมิตร (ทับ พาทย์โกศล)

การตั้งชื่อเพลงในตัดเรื่องกัลยาณมิตร

ผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจการชื่อของครูดนตรีบ้านพาทย์โกศล ซึ่งมีพยัญชนะ ท ทหาร ทุกท่าน โดยการตั้งชื่อนั้นผู้วิจัยยังคงชื่อของครูดนตรีไทยบ้านพาทย์โกศลไว้แต่จะเพิ่มเติมคำให้คล้องจองกันดังรายละเอียดต่อไปนี้

เพลงที่ 1 ชื่อเพลงสำเนียงทอง หมายถึง สำเนียงเพลงของคุณครูทองดี ชูสัตย์ ซึ่งคำว่าสำเนียง พจนานุกรมราชบัณฑิต ให้ความหมายไว้ว่า น. เสียง, น้ำเสียง, หางเสียง, วิธีออกเสียง, เช่น สำเนียงส่อภาษา สำเนียงไม่ชัด พุดภาษาไทยแต่สำเนียงเป็นฝรั่ง.(ราชบัณฑิตยสถาน , 2542: 1188)

เพลงที่ 2 ชื่อเพลงทำนองทับ หมายถึง ทำนองเพลงของคุณครูทับ หรือหลวงกัลยาณมิตรดาวาส (ทับ พาทย์โกศล) ซึ่งคำว่าทำนอง พจนานุกรมราชบัณฑิต ให้ความหมายไว้ว่า

น. ทาง, แบบ, แบบอย่าง, เช่น ทำนองคลองธรรม ทำนองเดียวกัน
 น. กลุ่มเสียงสูงต่ำที่จัดให้ดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบ มีจังหวะสั้นยาว เช่น
 ทำนองสวด ทำนองเพลง ทำนองเทศน์ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 167)

เพลงที่ 3 ชื่อเพลงศัพท์เสียงทั่ว หมายถึง ทำนองดนตรีของจางวางทั่ว
 พาทยโกศล ซึ่งคำว่าศัพท์ พจนานุกรมราชบัณฑิต ให้ความหมายไว้ว่า น. เสียง เช่น โทศัพท์ คำ เช่น
 ศัพท์บัญญัติ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 1095)

เพลงที่ 4 ชื่อเพลงขรัวทewa หมายถึง เพลงของครูทewa ซึ่งคำว่าขรัว
 พจนานุกรมราชบัณฑิต ให้ความหมายไว้ว่า น. คำเรียกภิกษุที่มีอายุมาก หรือที่บวชเมื่อแก่ หรือ
 ฆราวาสผู้เฒ่า. ว. เรียกคนที่มั่งมีว่า เจ้าขรัว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 167)

เพลงที่ 5 ชื่อเพลงตราไพฑูรย์ หมายถึง เพลงที่เป็นตัวแทนของ
 คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ซึ่งคำว่าตรา พจนานุกรมราชบัณฑิต ให้ความหมายไว้ว่า

น. เครื่องหมายที่มีลวดลายและทำเป็นรูปต่าง ๆ สำหรับประทับเป็น
 สำคัญ เช่น ตราพระราชลี้ห์ ตราพระคชสิทธิ์ ตราบัวแก้ว สำหรับ
 เป็นเครื่องประดับในจำพวกราชอิสริยาภรณ์ เช่น ตราข้างเผือก สำหรับ
 เป็นเครื่องหมาย เช่น ผ้าตรานกอินทรี. ก. ประทับเป็นสำคัญ เช่น ตราไว้
 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 428-429)

เพลงที่ 6 ชื่อเพลงพูนอุทัย หมายถึง ความรู้ของครูอุทัย ซึ่งคำว่าพูน
 พจนานุกรมราชบัณฑิต ให้ความหมายไว้ว่า ก. เพิ่มให้สูงขึ้นให้มากขึ้น เช่น พูนดิน. ว. เต็มจนพูน เช่น
 ตักข้าวจนพูนจาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 797)

การกำหนดจำนวนเพลง หน้าทับ และการตั้งชื่อดับข้างต้นสรุปได้ว่า การกำหนด
 จำนวนเพลงและหน้าทับผู้วิจัยได้แรงบันดาลใจจากคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ที่ได้กล่าวถึงจำนวน
 เพลงและหน้าไว้ โดยได้กำหนดการสร้างสรรคไว้ทั้งสิ้น 6 เพลง โดยเพลงในลำดับที่ 1 ถึง 5 เป็นเพลง
 ที่กำกับด้วยจังหวะหน้าทับปรบไก่ สองชั้นและเพลงลำดับที่ 6 เป็นเพลงที่กำกับด้วยจังหวะหน้าทับ
 สองไม้ สองชั้น ส่วนการตั้งชื่อดับนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากชื่อของหลวงกัลยาณมิตร ซึ่งเป็นต้น
 ตระกูลพาทยโกศล โดยชื่อเพลงทั้ง 6 เพลงในดับนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากครูดนตรีไทย
 บ้านพาทยโกศลทั้ง 6 ท่าน ดังชื่อเพลงต่อไปนี้ สำเนียงทอง ทำนองทับ ศัพท์เสียงทั่ว ขรัวทewa
 ตราไพฑูรย์ และพูนอุทัย

4.2 การสร้างสรรค์ทำนองเพลง

การสร้างสรรค์ทำนองเพลงในดับเรื่องกัลยาณมิตร ผู้วิจัยจำแบ่งการสร้างสรรค์ออกเป็น 6 เพลง โดยในแต่ละเพลงจะมีแรงบันดาลใจและการสร้างสรรค์ทำนองดังต่อไปนี้

4.2.1 เพลงสำเนียงทอง สองชั้น

แรงบันดาลใจการสร้างสรรค์ทำนอง

การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์ในเพลงสำเนียงทอง สองชั้น วิจัยได้แรงบันดาลใจจากผลการวิจัยอัตลักษณ์ทางดนตรีของครูทองดี ชูสัตย์ ซึ่งมีด้วยกัน 4 ประเด็น ดังนี้

1. การใช้กลุ่มเสียงเพียงออล่าง และกลุ่มเสียงเพียงอบบน
2. กระสวนจังหวะของทำนอง

- X - X	- - X X	- X - X	- X - X
---------	---------	---------	---------

3. ทิศทางการเคลื่อนที่ของจังหวะทำนองในทิศทางลง
4. ลักษณะการบรรเลงกลับต้นในตัว

ซึ่งมีทำนองและรายละเอียดในการสร้างสรรค์ดังนี้

ทำนองหลักเพลงสำเนียงทอง สองชั้น

ท่อน 1

--- ซ	-- ล ล	--- ด	-- ล ล	- ซ - -	ซ ซ - -	ล ล - -	ด ด - ร
--- ซ	- ล - -	--- ด	- ล - -	- ซ - ซ	--- ล	--- ด	--- ร

--- ม	-- ซ ล	- ซ - ฟ	- ม - ร	--- ซล	- ด - ร	- ม - ร	- ด - ล
- ม - -	--- ล	- ซ - ฟ	- ม - ร	-- ฟ -	- ด - ร	- ม - ร	- ด - ล

---	- ซ - ซ	---	- ซล - ด	- ร ด ล	- ซ - -	ด ด - -	ร ร - ม
--- ซ	--- ร	- ม - -	ฟ - - ด	- ร ด ล	- ซ - ด	--- ร	--- ม

-- ซ ซ	- ล - ซ	- ม - ร	- ด - ล	- ซ - ด	-- ร ม	- ซ - ม	- ร - ด
- ซ - -	- ล - ซ	- ม - ร	- ด - ล	- ซ - ด	--- ม	- ซ - ม	- ร - ด

กลับต้นท่อน 1

--- ซุ	-- ล ล	--- ตั	-- ล ล	- ซ - -	ซ ซ - -	ล ล - -	ตั ตั - รี่
--- ซุ	- ล - -	--- ด	- ล - -	- ซ - ซุ	--- ล	--- ด	--- ร

--- มี่	-- ซี่ ลี่	- ซี่ - ฟี่	- มี่ - รี่	--- ซล	- ตั - รี่	- มี่ - รี่	- ตั - ล
- ม - -	--- ล	- ซ - ฟ	- ม - ร	-- ฟ -	- ด - ร	- ม - ร	- ด - ล

----	- ซ - ซ	----	- ซล - ตั	- ซ - ตั	-- รี่ มี่	- ซี่ - มี่	- รี่ - ตั
--- ซุ	--- ร	- ม - -	ฟ - - ด	- ซ - ด	--- ม	- ซ - ม	- ร - ด

ท่อน 2

-- มี่ มี่	- ซี่ - ลี่	----	- ซี่ - ลี่	--- ลี่	- ซี่ - ลี่	- ซี่ - มี่	รี่ยี่ - รี่
ม - - -	- ซ - ล	----	- ซ - ล	--- ตั	- ซ - ล	- ซ - ม	ร ด - ร

--- ตั	-- รี่ รี่	--- มี่	-- รี่ รี่	- มี่ - ซี่	- มี่ - -	รี่ยี่ - -	ตั ตั - ท
--- ด	- ร - -	--- ม	- ร - -	- ม - ซ	- ม - ร	--- ด	--- ท

----	- ท - ท	รี่ยี่ - ท	- ล - ซ	--- ซ	-- ล ท	- ล - ท	- ตั - รี่
--- ท	----	ร - ท	- ล - ซ	ซ - -	- ท	- ล - ท	- ด - ร

- มี่ - ซี่	- มี่ - -	รี่ยี่ - -	ตั ตั - ล	- ซ - ตั	-- รี่ มี่	- ซี่ - มี่	- รี่ - ตั
- ม - ซ	- ม - ร	--- ด	--- ล	- ซ - ด	--- ม	- ซ - ม	- ร - ด

กลับต้น

รูปแบบสังคีตลักษณ์

จากทำนองหลักเพลงสำเนียงทอง สองชั้น สามารถเขียนทำนอง

สังคีตลักษณ์ได้ดังนี้

A B C A C / D /

สัญลักษณ์ที่ปรากฏในรูปแบบสังคีตลักษณ์ของเพลงสำเนียงทอง สองชั้น สามารถอธิบายความหมายได้ดังนี้

สัญลักษณ์	ความหมายของสัญลักษณ์
A	ท่อน 1 บรรทัดที่ 1 ถึงบรรทัดที่ 3 ใน 4 ห้องแรก
B	ท่อน 1 บรรทัดที่ 3 ใน 4 ห้องหลัง ถึงบรรทัดที่ 4 ใน 4 ห้องแรก
C	ท่อน 1 บรรทัดที่ 4 ใน 4 ห้องหลัง
D	ท่อนที่ 2
/	การแสดงการจบท่อนเพลง

ตารางที่ 32 ตารางจำแนกรูปแบบสังคีตลักษณ์เพลงสำเนียงทอง สองชั้น

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

กลุ่มเสียงปัญญามูล

จากทำนองหลักเพลงสำเนียงทอง สองชั้น สามารถจำแนกกลุ่มเสียงแต่ละ บรรทัดโน้ตได้ดังต่อไปนี้

ท่อน 1

บรรทัดที่ 1 กลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง

บรรทัดที่ 2 4 ห้องแรก กลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง
4 ห้องหลัง กลุ่มเสียงทางเพียงบน

บรรทัดที่ 3 กลุ่มเสียงทางเพียงบน

บรรทัดที่ 4 กลุ่มเสียงทางเพียงบน

ท่อน 2

บรรทัดที่ 1 กลุ่มเสียงทางเพียงบน

บรรทัดที่ 2 4 ห้องแรก กลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง
4 ห้องหลัง สะพานเชื่อมเสียง

บรรทัดที่ 3 4 ห้องแรก กลุ่มเสียงทางเพียงอบบน

4 ห้องหลัง สะพานเชื่อมเสียง

บรรทัดที่ 4 กลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง

รายละเอียดทำนองหลักเพลงสำเนียงทอง สองชั้น กำหนดการใช้กลุ่มเสียง ทางเพียงออล่างและกลุ่มเสียงทางเพียงอบบน โดยการเปลี่ยนกลุ่มเสียงแต่ละครั้งมีทั้งการใช้สะพาน เชื่อมเสียงและเปลี่ยนเสียงโดยฉับพลัน ซึ่งในการเปลี่ยนกลุ่มเสียงจะเป็นการเปลี่ยนอยู่ในคู่ 4

กระสวนจิ้งหะทำนอง

การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์เพลงสำเนียง สองชั้น ผู้วิจัยได้กำหนดใช้กระสวนจิ้งหะของทำนองที่พบมาก ตามผลการวิจัยอัตลักษณ์ทางดนตรี ของครูทองดี ชูสัตย์ ให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ดังนี้

กระสวนจิ้งหะทำนองเพลงสำเนียงทอง สองชั้น

ท่อน 1

---X	-XXX	---X	-XXX	-X-X	XX-X	XX-X	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

-X-X	--XX	-X-X	-X-X	--XXX	-X-X	-X-X	-X-X
------	------	------	------	-------	------	------	------

---X	-X-X	-X--	XXX-X	-XXX	-X-X	XX-X	XX-X
------	------	------	-------	------	------	------	------

-XXX	-X-X	-X-X	-X-X	-X-X	--XX	-X-X	-X-X
------	------	------	------	------	------	------	------

ท่อน 2

-XXX	-X-X	----	-X-X	---X	-X-X	-X-X	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

---X	-XXX	---X	-XXX	-X-X	-X-X	XX-X	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

---X	-X-X	-X-X	-X-X	-X-X	--XX	-X-X	-X-X
------	------	------	------	------	------	------	------

-X-X	-X-X	XX-X	XX-X	-X-X	--XX	-X-X	-X-X
------	------	------	------	------	------	------	------

จากกระสวนจิ้งหะของทำนองข้างต้นนี้ พบว่า มีการใช้กระสวนทำนองในเพลงสำเนียงทองไปทั้งสิ้น 4 ครั้ง กระจายอยู่ที่ท่อน 1 และท่อน 2

ทิศทางการเคลื่อนที่ของจังหวะทำนอง

ทิศทางการทำนองในการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์ เพลงสำเนียงทอง สองชั้น ผู้วิจัยได้กำหนดให้ทิศทางของทำนองมุ่งไปในทิศทางลงตามผลการวิจัยอัตลักษณ์ทางดนตรี ของคุณครูทองดี ชูสัตย์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ทิศทางการทำนองเพลงสำเนียงทอง สองชั้น

ท่อน 1

--- ซ	- ล ล ล	--- ต	- ล ล ล	- ซ - ซ	ซ ซ - ล	ล ล - ต	ต ต - ร
-------	---------	-------	---------	---------	---------	---------	---------

--- ซ	--- ล	--- ต	--- ล	--- ซ	--- ล	--- ต	--- ร
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- ม - ม	-- ซ ล	- ซ - พ	- ม - ร	-- พซล	- ต - ร	- ม - ร	- ต - ล
---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

--- ล	--- ซ	--- ม	--- ร	--- ม	--- ร	--- ต	--- ล
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

--- ซ	- ซ - ซ	- ม - -	พซล - ต	- ร ต ล	- ซ - ต	ต ต - ร	ร ร - ม
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

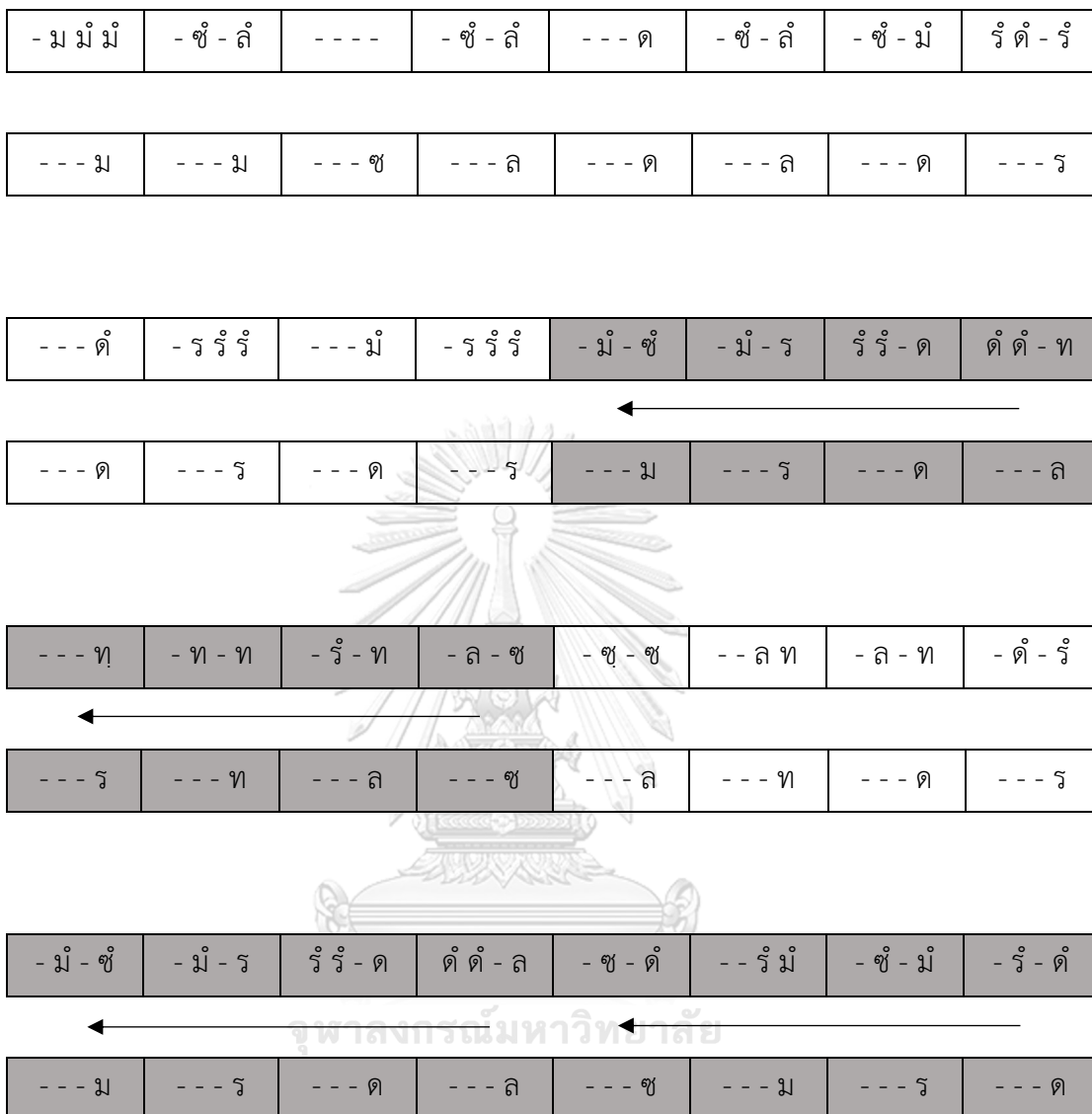
--- ม	--- ซ	--- ล	--- ต	--- ซ	--- ต	--- ร	--- ม
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- ซ ซ ซ	- ล - ซ	- ม - ร	- ต - ล	- ซ - ต	-- ร ม	- ซ - ม	- ร - ต
---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------

--- ล	--- ซ	--- ม	--- ร	--- ซ	--- ม	--- ร	--- ต
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ท่อน 2

จากทิศทางการเคลื่อนที่ของทำนองข้างต้น พบว่าการเคลื่อนที่ในทิศทางลง
ในเพลงสำเนียงทอง สองชั้น มีทั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งเป็นทิศทางในการเคลื่อนที่หลักของเพลง

ลักษณะการบรรเลงกลับต้นในตัว

การสร้างสรรคผลงานทางดุริยางคศิลป์เพลงสำเนียงทอง สองชั้น
ผู้วิจัยได้กำหนดให้มีลักษณะของการบรรเลงกลับต้นในตัวไว้ในท่อน 1 เป็นลักษณะสำคัญที่ปรากฏ
ในอัตลักษณ์ทางดนตรีของครูทองดี ชูสัตย์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ทำนองหลักเพลงสำเนียงทอง สองชั้น

ท่อน 1

--- ซุ	-- ล ล	--- ตั	-- ล ล	- ซ - -	ซ ซ - -	ล ล - -	ตั ตั - ริ
--- ซุ	- ล - -	--- ด	- ล - -	- ซ - ซุ	--- ล	--- ด	--- ร

--- มั	-- ซุ ลั	- ซุ - ฟุ	- มั - ริ	--- ซล	- ตั - ริ	- มั - ริ	- ตั - ล
- ม - -	--- ล	- ซ - ฟ	- ม - ร	-- ฟ -	- ด - ร	- ม - ร	- ด - ล

----	- ซ - ซ	----	- ซล - ตั	- ริ ตั ล	- ซ - -	ตั ตั - -	ริ ริ - มั
--- ซุ	--- ร	- ม - -	ฟ - - ด	- ร ด ล	- ซ - ด	--- ร	--- ม

-- ซุ ซุ	- ลั - ซุ	- มั - ริ	- ตั - ล	- ซ - ตั	-- ริ มั	- ซุ - มั	- ริ - ตั
- ซ - -	- ล - ซ	- ม - ร	- ด - ล	- ซ - ด	--- ม	- ซ - ม	- ร - ด

จากทำนองหลักเพลงสำเนียงทอง สองชั้น พบว่าแถบสีทึบ คือส่วนในการกลับต้นของเพลงในเที่ยวที่ 2 โดยเที่ยวที่ 1 จะบรรเลงครบทั้ง 4 บรรทัด แต่ในส่วนของการกลับต้นนั้นจะบรรเลงย้อนไป 2 บรรทัดครึ่งแล้วตัดจบที่ 4 ห้องหลังในบรรทัดที่ 4 ซึ่งเป็นส่วนท้ายของท่อนที่ 1

4.2.2 เพลงทำนองทับ สองชั้น

แรงบันดาลใจการสร้างสรรค์ทำนอง

การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์ในเพลงทำนองทับ สองชั้น วิจัยได้แรงบันดาลใจจากผลการวิจัยอัตลักษณ์ทางดนตรีของหลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ พาทยโกศล) ซึ่งมีด้วยกัน 3 ประเด็นดังนี้

1. การใช้กลุ่มเสียงที่หลากหลาย
2. กระจวนจังหวะของทำนอง

X X X X	X X X X	X X X X	X X X X
---------	---------	---------	---------

3. ทิศทางการเคลื่อนที่ของจังหวะทำนองในทิศทางขึ้น

ซึ่งมีทำนองและรายละเอียดในการสร้างสรรค์ดังนี้

ทำนองหลักเพลงทำนองทับ สองชั้น

ท่อน 1

----	- มี่ - มี่	- ซี่ - มี่	- รี่ - ท	- ท - -	ล ล - -	ท ท - -	รึ รึ - มี่
--- ม	----	- ซ - ม	- ร - ท	- ท - ล	--- ท	--- ร	--- ม

-- รึ รึ	- มี่ - ฟ	- ลี่ - ฟ	- มี่ - รึ	- มี่ รึ ท	- ล - -	รึ รึ - -	มี่ มี่ - ฟ
- ร - -	- ม - ฟ	- ล - ฟ	- ม - ร	- ม ร ท	- ล - ร	--- ม	--- ฟ

--- ลี่	- รึ - มี่	- ฟ - มี่	- รี่ - ท	- รึ - มี่	- รึ - -	ท ท - -	ล ล - ซ
-- ซ -	- ร - ม	- ฟ - ม	- ร - ท	- ร - ม	- ร - ท	--- ล	--- ซ

-- ตี่ ตี่	- ท - ล	- ท - ตี่	-- รึ รึ	- ซี่ - มี่	-- รึ รึ	- มี่ - รึ	-- ตี่ ตี่
- ด - -	- ท - ล	- ท - ด	- ร - -	- ซ - ม	- ร - -	- ม - ร	- ด - -

กลับต้น

ท่อน 2 เครื่องนำ

เครื่องตาม

เครื่องนำ

เครื่องตาม

ท - ท -	ล ท - ท	-- ล ท	-- ตี่ รึ	มี่ - มี่ -	รึ มี่ - มี่	-- รึ มี่	-- ฟี่ ซี่
- ล - ซ	-- ล -	ล ซ - -	ล ท - -	- รึ - ตี่	-- รึ -	รึ ตี่ - -	รึ มี่ - -

เหลื่อม

เหลื่อม

เหลื่อม

เหลื่อม

----	ฟ ซ - ซ	----	ล ท - ท	----	ล ท - ท	----	ตี่ รึ - รึ
-- ร ม	-- ฟ ร	-- ฟ ซ	-- ล ฟ	-- ล ซ	-- ล ฟ	-- ล ท	-- ตี่ ล

- ซี่ - -	มี่ ซี่ - รึ	-- มี่ รึ	-- มี่ มี่	- ล - -	ล ล - -	ท ท - -	ตี่ ตี่ - รึ
- ซ - -	ม ซ - ร	-- ม ร	- ม - -	- ล - ล	--- ท	--- ด	--- ร

--- ซี่	- ตี่ - รึ	- มี่ - รึ	- ตี่ - ล	- ซ - ตี่	-- รึ มี่	- ซี่ - มี่	- รึ - ตี่
-- ฟ -	- ด - ร	- ม - ร	- ด - ม	- ร - ด	--- ม	- ซ - ม	- ร - ด

กลับต้น

รูปแบบสังคีตลักษณ์

ดังนี้

จากทำนองหลักเพลงทำนองทับ สองชั้น สามารถเขียนทำนองสังคีตลักษณ์ได้

A / B /

สัญลักษณ์ที่ปรากฏในรูปแบบสังคีตลักษณ์ของเพลงทำนองทับ สองชั้น สามารถอธิบายความหมายได้ดังนี้

สัญลักษณ์	ความหมายของสัญลักษณ์
A	ท่อน 1
B	ท่อน 2
/	การแสดงการจบท่อนเพลง

ตารางที่ 33 ตารางจำแนกรูปแบบสังคีตลักษณ์เพลงทำนองทับ สองชั้น

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

กลุ่มเสียงปัญญา

จากทำนองหลักเพลงทำนองทับ สองชั้น สามารถจำแนกกลุ่มเสียงแต่ละบรรทัดโน้ตได้ดังต่อไปนี้

ท่อน1

บรรทัดที่ 1 กลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง

บรรทัดที่ 2 กลุ่มเสียงทางนอก

บรรทัดที่ 3 กลุ่มเสียงทางเพียงล่าง

บรรทัดที่ 4 กลุ่มเสียงทางเพียงบน

ท่อน2

บรรทัดที่ 1 4 ห้องแรก กลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง

4 ห้องหลัง กลุ่มเสียงทางเพียงบน

บรรทัดที่ 2 กลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง

บรรทัดที่ 3 4 ห้องแรกกลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง

4 ห้องหลัง สะพานเชื่อมเสียง

บรรทัดที่ 4 กลุ่มเสียงทางเพียงอบบน

จากการศึกษาทำนองหลักเพลงทำนองทับ สองชั้น พบว่ามีการใช้กลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง กลุ่มเสียงนอก และกลุ่มเสียงทางเพียงออบน โดยการเปลี่ยนกลุ่มเสียงแต่ละครั้งมีการใช้ทั้งใช้สะพานเชื่อมเสียงและเปลี่ยนเสียงโดยฉับพลัน ซึ่งในการเปลี่ยนกลุ่มเสียงจะเป็นการเปลี่ยนอยู่ในคู่ 4

กระสวนจังหวะทำนอง

การสร้างสรรคผลงานทางดุริยางคศิลป์เพลงทำนองทับ สองชั้น ผู้วิจัยได้กำหนดใช้กระสวนจังหวะของทำนองที่พบมาก ตามผลการวิจัยอัตลักษณ์ทางดนตรีของหลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ พาทยโกศล) ให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ดังนี้

กระสวนจังหวะทำนองเพลงทำนองทับ สองชั้น

ท่อน 1

---X	-X-X	-X-X	-X-X	-X-X	XX-X	XX-X	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

-XXX	-X-X	-X-X	-X-X	-XXX	-X-X	XX-X	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

--XXX	-X-X	-X-X	-X-X	-X-X	-X-X	XX-X	XX-X
-------	------	------	------	------	------	------	------

-XXX	-X-X	-X-X	-XXX	-X-X	-XXX	-X-X	-XXX
------	------	------	------	------	------	------	------

ท่อน 2

XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
------	------	------	------	------	------	------	------

--XX	XXXX	--XX	XXXX	--XX	XXXX	--XX	XXXX
------	------	------	------	------	------	------	------

-X--	XX-X	--XX	-XXX	-X-X	XX-X	XX-X	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

--XXX	-X-X	-X-X	-X-X	-X-X	--XX	-X-X	-X-X
-------	------	------	------	------	------	------	------

จากกระบวนจังหวะของทำนองข้างต้นนี้ กำหนดการใช้กระบวนทำนองเพลง ทำนองทับ สองชั้น ไปทั้งหมด 2 ครั้ง ปรากฏอยู่ในช่วงต้นของท่อน 2

ทิศทางการเคลื่อนที่ของจังหวะทำนอง

ทิศทางการทำนองในการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์เพลงทำนองทับ สองชั้น ผู้วิจัยได้กำหนดให้ทิศทางของทำนองมุ่งไปในทิศทางลงตามผลการวิจัย อັตลักษณ์ทางดนตรี ของหลวงกำไลยามิตตาวาส (ทับ พาทยโกศล) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ทิศทางทำนองเพลงทำนองทับ สองชั้น

ท่อน 1

--- ม	- มี่ - มี่	- ซี่ - มี่	- รี่ - ท	- ท - ล	ล ล - ท	ท ท - ร	รี่ รี่ - มี่
-------	-------------	-------------	-----------	---------	---------	---------	---------------

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

- ร รี่ รี่	- มี่ - ฟี่	- ลี่ - ฟี่	- มี่ - รี่	- มี่ รี่ ท	- ล - ร	รี่ รี่ - ม	มี่ มี่ - ฟี่
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------	-------------	---------------

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

-- ซลท	- รี่ - มี่	- ฟี่ - มี่	- รี่ - ท	- รี่ - มี่	- รี่ - ท	ท ท - ล	ล ล - ซ
--------	-------------	-------------	-----------	-------------	-----------	---------	---------

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

- ด ดี่ ดี่	- ท - ล	- ท - ดี่	- ร รี่ รี่	- ซี่ - มี่	- ร รี่ รี่	- มี่ - รี่	- ด ดี่ ดี่
-------------	---------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

--- ด	--- ท	--- ด	--- ร	--- ซ	--- ม	--- ร	--- ด
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ท่อน 2

ท ล ท ช	ล ท ล ท	ล ช ล ท	ล ท ด ี ร ี	ม ี ร ี ม ี ด ี	ร ี ม ี ร ี ม ี	ร ี ด ี ร ี ม ี	ร ี ม ี ฟ ี ช ี
→				→			
---	---	---	---	---	---	---	---
ล	ท	ด	ร	ร	ม	ฟ	ช
-- ร ม	ฟ ช ฟ ช	-- ฟ ช	ล ท ล ท	-- ล ช	ล ท ล ท	-- ล ท	ด ี ร ี ด ี ร ี
→				→			
---	---	---	---	---	---	---	---
ฟ	ช	ล	ท	ล	ท	ด	ร
- ช ี - -	ม ี ช ี - ร ี	-- ม ี ร ี	- ม ม ี ม ี	- ล - ล	ล ล - ท	ท ท - ด	ด ี ด ี - ร ี
→				→			
---	---	---	---	---	---	---	---
ช	ม	ร	ม	ล	ท	ด	ร
-- ฟชล	- ด ี - ร ี	- ม ี - ร ี	- ด ี - ล	- ช - ด ี	-- ร ี ม ี	- ช ี - ม ี	- ร ี - ด ี
---	---	---	---	---	---	---	---
ม	ร	ด	ล	ช	ม	ร	ด

จากทิศทางการเคลื่อนที่ของทำนองข้างต้น พบว่าการเคลื่อนที่ในทิศทางขึ้นในเพลงทำนองทับ สองชั้น มีทั้งสิ้น 9 ครั้ง ซึ่งเป็นทิศทางในการเคลื่อนที่หลักของเพลง

4.2.3 เพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น

แรงบันดาลใจการสร้างสรรค์ทำนอง

การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์ในเพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น วิจัยได้แรงบันดาลใจจากผลการวิจัยอัตลักษณ์ทางดนตรีของจางวางทั่ว พาทยโกศล ซึ่งมีด้วยกัน 4 ประเด็นดังนี้

1. การใช้กลุ่มเสียงที่หลากหลาย

2. กระจายจังหวะของทำนอง

- X - X	-- X X	X X - X	X X - X
---------	--------	---------	---------

3. ทิศทางการเคลื่อนที่ของจังหวะทำนองในทิศทางลง

4. การบรรเลงทางเปลี่ยนในทำนองที่พลิกกลับ

ซึ่งมีทำนองและรายละเอียดในการสร้างสรรค์ดังนี้

ทำนองหลักเพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น

ท่อน 1

--- รี่	--- ล	-- รี่ ดี	ล ดี - รี่	- มี รี่ ดี	-- ล ล	- ดี --	ล ล - ช
--- ร	--- ล	-- ร ด	ล ด - ร	- มี ร ด	- ล --	- ด - ล	--- ช

- รี่ --	รี่ รี่ --	ดี ดี --	ท ท - ล	--- ช	-- ล ท	- ล - ท	- ดี - รี่
- ร - ร	--- ด	--- ท	--- ล	- ช --	--- ท	- ล - ท	- ด - ร

--- ชล	- ดี - รี่	- ดี - ล	- ช - ฟ	- ช - ล	- ช --	ฟ ฟ --	ม ม - ร
-- ฟ -	- ด - ร	- ด - ล	- ช - ด	- ช - ล	- ช - ด	--- ท	--- ล

- ฟ - ม	- ฟ --	ช ช --	ล ล - ท	- ดี - รี่	- ดี --	ท ท --	ล ล - ช
- ด - ท	- ด - ช	--- ล	--- ท	- ด - ร	- ด - ท	--- ล	--- ช

กลับต้น

ท่อน 2

-- ล ล	-- ล ล	- ช - ล	- ดี - รี่	-- มี มี	- รี่ --	ดี ดี --	ท ท - ล
- ล --	- ล --	- ช - ล	- ด - ร	- มี --	- ร - ด	--- ท	--- ล

- รี่ --	รี่ รี่ --	ดี ดี --	ท ท - ล	- ดี - ล	- ช --	ฟ ฟ --	ม ม - ร
- ร - ร	--- ด	--- ท	--- ล	- ด - ล	- ช - ด	--- ท	- - - ล

กลับต้น

ท่อน 3

-- รี้ รี้	- ฟี้ - ซี้	-- ลี้ ซี้	-- ลี้ ลี้	- รี้ --	รี้ รี้ --	ดี้ ดี้ --	ท ท - ล
- ร --	- ฟ - ซ	--- ซ	- ล --	- ร - ร	--- ด	--- ฑ	--- ล

-- รี้ รี้	- ฟี้ - ซี้	- ลี้ - ซี้	- ฟี้ - รี้	- มี้ - รี้	- ดี้ --	ล ล --	ดี้ ดี้ - รี้
- ร --	- ฟ - ซ	- ล - ซ	- ฟ - ร	- ม - ร	- ด - ล	--- ด	--- ร

ไม่กลับต้น

เที่ยวเปลี่ยน ท่อน 3

----	- ดี้ - รี้	- มี้ - ฟี้	- ซี้ - ลี้	----	- ลี้ - ลี้	- ลี้ ลี้ ลี้	- ลี้ - ลี้
----	- ด - ร	- ม - ฟ	- ซ - ล	----	- ดี้ - รี้	- ดี้ มี้ รี้	- ดี้ - ล

----	- ดี้ - รี้	- มี้ - ฟี้	- ซี้ - ลี้	- ลี้ - ลี้	- ซี้ --	ฟี้ ฟี้ --	มี้ มี้ - รี้
----	- ด - ร	- ม - ฟ	- ซ - ล	- ดี้ - รี้	- ซ - ฟ	--- ม	- - - ร

ไม่กลับต้น

รูปแบบสังคีตลักษณ์

จากทำนองหลักเพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น สามารถเขียนทำนองสังคีตลักษณ์ได้ดังนี้

A / B / C C* /

สัญลักษณ์ที่ปรากฏในรูปแบบสังคีตลักษณ์ของเพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น สามารถอธิบายความหมายได้ดังนี้

สัญลักษณ์	ความหมายของสัญลักษณ์
A	ท่อน 1
B	ท่อน 2
C	ท่อน 3
C*	เที่ยวเปลี่ยน ท่อน 3
/	การแสดงการจบท่อนเพลง

ตารางที่ 34 ตารางจำแนกรูปแบบสังคีตลักษณ์เพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

กลุ่มเสียงปัญญาจมูล

จากทำนองหลักเพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น สามารถจำแนกกลุ่มเสียงแต่ละบรรทัดโน้ตได้ดังต่อไปนี้

ท่อน 1

- บรรทัดที่ 1 กลุ่มเสียงทางเพียงอบบน
- บรรทัดที่ 2 4 ห้องแรก กลุ่มเสียงทางเพียงอบบน
4 ห้องหลัง กลุ่มเสียงทางเพียงล่าง
- บรรทัดที่ 3 กลุ่มเสียงทางขวา
- บรรทัดที่ 4 กลุ่มเสียงทางใน

ท่อน 2

- บรรทัดที่ 1 กลุ่มเสียงทางเพียงบน
- บรรทัดที่ 2 4 ห้องแรก กลุ่มเสียงทางเพียงอบบน
4 ห้องหลัง กลุ่มเสียงทางขวา

ท่อน 3

- บรรทัดที่ 1 กลุ่มเสียงทางเพียงบน
- บรรทัดที่ 2 กลุ่มเสียงทางขวา

จากรายละเอียดทำนองหลักเพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น กำหนดการใช้กลุ่มเสียงทางเพียงอล่าง กลุ่มเสียงทางเพียงอบบน กลุ่มเสียงทางขวา และกลุ่มเสียงทางใน โดยการเปลี่ยนกลุ่มเสียงแต่ละครั้งจะเป็นการเปลี่ยนเสียงโดยฉับพลัน ซึ่งในการเปลี่ยนกลุ่มเสียงจะมีทั้งการเปลี่ยนอยู่ในคู่ 4 และการเปลี่ยนนอกกลุ่มเสียง ซึ่งผู้วิจัยได้สอดแทรกเข้าไปเพื่อเพิ่มอรรถรสของเพลงให้หลากหลายมากขึ้น

กระสวนจังหวะทำนอง

การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์เพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น ผู้วิจัยได้กำหนดใช้กระสวนจังหวะของทำนองที่พบมาก ตามผลการวิจัยอัตลักษณ์ทางดนตรีของจางวางทั่ว พาทยโกศลให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ดังนี้

กระสวนจันทระทำนองเพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น

ท่อน 1

---X	---X	--XX	XX-X	-XXX	-XXX	-X-X	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

-X-X	XX-X	XX-X	XX-X	-X-X	--XX	-X-X	-X-X
------	------	------	------	------	------	------	------

--XXX	-X-X	-X-X	-X-X	-X-X	-X-X	XX-X	XX-X
-------	------	------	------	------	------	------	------

-X-X	-X-X	XX-X	XX-X	-X-X	-X-X	XX-X	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

ท่อน 2

-XXX	-XXX	-X-X	-X-X	-XXX	-X-X	XX-X	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

-X-X	XX-X	XX-X	XX-X	-X-X	-X-X	XX-X	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

กลับต้น

ท่อน 3

-XXX	-X-X	--XX	-XXX	-X-X	XX-X	XX-X	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

-XXX	-X-X	-X-X	-X-X	-X-X	-X-X	XX-X	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

เที่ยวเปลี่ยน ท่อน 3

----	-X-X	-X-X	-X-X	----	-X-X	-XXX	-X-X
------	------	------	------	------	------	------	------

----	-X-X	-X-X	-X-X	-X-X	-X-X	XX-X	XX-X
------	------	------	------	------	------	------	------

กลับต้น

จากกระสวนจันทระของทำนองข้างต้นนี้ กำหนดการใช้กระสวนทำนองเพลง
ศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น ไปทั้งหมด 5 ครั้ง กระจายอยู่ที่ท่อน 1 ท่อน 2 ท่อน 3 และเที่ยวเปลี่ยนท่อน 3

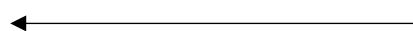
ทิศทางการเคลื่อนที่ของจังหวะทำนอง

ทิศทางการทำนองในการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์เพลงศัพท์เสียงทั่วสองชั้น ผู้วิจัยได้กำหนดให้ทิศทางของทำนองมุ่งไปในทิศทางลงตามผลการวิจัยอัตลักษณ์ทางดนตรีของจางวางทั่ว พาทยโกศล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ทิศทางการทำนองเพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น

ท่อน 1

--- รี่	--- ล	-- รี่ ต่	ล ต่ - รี่	- มี่ รี่ ต่	- ล ล ล	- ต่ - ล	ล ล - ช
---------	-------	-----------	------------	--------------	---------	----------	---------

--- รี่	--- ล	--- ด	--- รี่	--- รี่	--- ด	--- ล	--- ช
---------	-------	-------	---------	---------	-------	-------	-------

- รี่ - ร	รี่ รี่ - ด	ตี่ ตี่ - ทุ	ท ท - ล	- ช - ช	-- ล ท	- ล - ท	- ตี่ - รี่
-----------	-------------	--------------	---------	---------	--------	---------	-------------

--- รี่	--- ด	--- ท	--- ล	--- ล	--- ท	--- ด	--- รี่
---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

-- ฟชล	- ตี่ - รี่	- ตี่ - ล	- ช - ฟ	- ช - ล	- ช - ด	ฟ ฟ - ทุ	ม ม - ร
--------	-------------	-----------	---------	---------	---------	----------	---------

--- ด	--- ล	--- ช	--- ฟ	--- ช	--- ฟ	--- ม	--- ร
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- ฟ - ม	- ฟ - ช	ช ช - ล	ล ล - ท	- ตี่ - รี่	- ตี่ - ทุ	ท ท - ล	ล ล - ช
---------	---------	---------	---------	-------------	------------	---------	---------

--- ฟ	--- ช	--- ล	--- ท	--- ด	--- ท	--- ล	--- ช
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

----	- ดิ - ริ	- มี่ - ฟี่	- ซี่ - ลี่	- ลี่ - ลี่	- ซี่ - ฟ	ฟี่ ฟี่ - ม	มี่ มี่ - ริ
←							
----	--- ฟ	--- ซ	--- ล	--- ล	--- ฟ	--- ม	--- ร

จากทิศทางการเคลื่อนที่ของทำนองข้างต้น กำหนดการเคลื่อนที่ในทิศทางลงในเพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น มีทั้งหมด 11 ครั้ง ซึ่งเป็นทิศทางการเคลื่อนที่หลักของเพลง

การบรรเลงทางเปลี่ยนในทำนองที่ยกกลับ

การสร้างสรรคผลงานทางดุริยางคศิลป์เพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น ผู้วิจัยได้กำหนดให้มีทางเปลี่ยนในทำนองที่ยกกลับอยู่ในท่อน 3 ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากอัตลักษณ์ทางดนตรีของจางวางทั่ว พาทยโกศล ที่ได้ประพันธ์ทางเปลี่ยนไว้ในเพลงอาถรรพ์สามชั้น ท่อน 3 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ท่อน 3

-- ริ ริ	- ฟี่ - ซี่	-- ลี่ ซี่	-- ลี่ ลี่	- ริ --	ริ ริ --	ดี ดี --	ท ท - ล
- ร --	- ฟ - ซ	--- ซ	- ล --	- ร - ร	--- ด	--- ท	--- ล

-- ริ ริ	- ฟี่ - ซี่	- ลี่ - ซี่	- ฟี่ - ริ	- มี่ - ริ	- ดี --	ล ล --	ดี ดี - ริ
- ร --	- ฟ - ซ	- ล - ซ	- ฟ - ร	- ม - ริ	- ด - ล	--- ด	-- - ร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่กลับต้น

เที่ยวเปลี่ยน ท่อน 3

----	- ดิ - ริ	- มี่ - ฟี่	- ซี่ - ลี่	----	- ลี่ - ลี่	- ลี่ ลี่ ลี่	- ลี่ - ลี่
----	- ด - ร	- ม - ฟ	- ซ - ล	----	- ดี - ริ	- ดี มี่ ริ	- ดี - ล

----	- ดิ - ริ	- มี่ - ฟี่	- ซี่ - ลี่	- ลี่ - ลี่	- ซี่ --	ฟี่ ฟี่ --	มี่ มี่ - ริ
----	- ด - ร	- ม - ฟ	- ซ - ล	- ดี - ริ	- ซ - ฟ	--- ม	-- - ร

ไม่กลับต้น

4.2.4 เพลงขรัวทewa สองชั้น

แรงบันดาลใจการสร้างสรรค์ทำนอง

การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์ในเพลงขรัวทewa สองชั้น วิจัยได้แรงบันดาลใจจากผลการวิจัยอัตลักษณ์ทางดนตรีของครุทewaประสิทธิ์ พาทยโกศล ซึ่งมีด้วยกัน 3 ประเด็นดังนี้

1. กระสวนจังหวะของทำนอง
2. การแทรกทำนองการร้องลงไปเพลง

X X X X	X X X X	X X X X	X X X X
---------	---------	---------	---------

3. การเปลี่ยนทำนองลงจบเพลง

ซึ่งมีทำนองและรายละเอียดในการสร้างสรรค์ดังนี้

ทำนองหลักเพลงขรัวทewa สองชั้น

----	-ช - ช	----	-ชล - ตั้	- ล --	ช ช --	พ พ --	ม ม - ร
---ช	---ร	-ม --	พ -- ต	-ล -ช	---ด	---ท	- - - ล

--- ตั้	-- รี่ มี่	- ลี่ - ชี่	- มี่ - รี่	-- มี่ มี่	- ชี่ --	รี่ รี่ --	ตั้ ตั้ - ล
- ด --	--- ม	- ล - ช	- ม - ร	- ม --	- ช - ร	--- ด	- - - ล

เครื่องนำ

เครื่องตาม

รี่ - มี่ -	มี่ - รี่ -	ตั้ - รี่ -	รี่ - ตั้ -	ล - ตั้ -	ตั้ - ล -	ช - ล -	ล - ช -
- ตั้ - รี่	- ตั้ - ล	- ล - ตั้	- ล - ช	- ช - ล	- ช - ม	- ม - ช	- ม - ร

---ชล	- ตั้ - รี่	- มี่ - รี่	- ตั้ - ล	- ช - ตั้	-- รี่ มี่	- ชี่ - มี่	- รี่ - ตั้
-- พ -	- ด - ร	- ม - ร	- ด - ม	- ร - ด	--- ม	- ช - ม	- ร - ด

-- ลี่ ลี่	- ชี่ --	ลี่ ลี่ --	ชี่ ชี่ - มี่	- ลี่ --	ลี่ ลี่ --	ชี่ ชี่ --	มี่ มี่ - รี่
- ล --	- ช - ล	--- ช	- - - ม	- ล - ล	--- ช	--- ม	- - - ร

- ล - -	ซ ซ - -	ล ล - -	ดี ดี - รี่	- - - ดี	- - รี่ มี	- รี่ - มี	- ฟี่ - ซี่
- ล - ซุ	- - - ล	- - - ด	- - - ร	- ด - -	- - - ม	- ร - ม	- ฟ - ซ

กลับต้นเปลี่ยน 4 ห้องแรก

- ซี่ - ลี่	- ซี่ - -	มี มี - -	รี่ย รี่ - ดี
- ซ - ล	- ซ - ม	- - - ร	- - - - ด

ลงจบ

- ลี่ ซี่ มี	- - มี มี	- รี่ ดี รี่	- - มี มี	- ซ ล ท	- ดี - รี่	ซี่ย มี รี่ ท	- ล - ซ
- ล ซ ม	- ม - -	- ร ด ร	- ม - -	- ซ ล ท	- ด - ร	ซ ม ร ท	- ล - ซ

รูปแบบสังคีตลักษณ์

จากทำนองหลักเพลงขรัวเตวา สองชั้น สามารถเขียนทำนอง สังคีตลักษณ์ได้

ดังนี้

A A* /

สัญลักษณ์ที่ปรากฏในรูปแบบสังคีตลักษณ์เพลงขรัวเตวา สองชั้น สามารถอธิบายความหมายได้ดังนี้

สัญลักษณ์	ความหมายของสัญลักษณ์
A	บรรทัดที่ 1 ถึง 6
A*	บรรทัดที่ 1 ถึง 7
/	การแสดงการจบท่อนเพลง

ตารางที่ 35 ตารางจำแนกรูปแบบสังคีตลักษณ์เพลงขรัวเตวา สองชั้น

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

กลุ่มเสียงปัญญาจมูล

จากทำนองหลักเพลงขรัวเตวา สองชั้น สามารถจำแนกกลุ่มเสียงแต่ละบรรทัดโน้ตได้ดังต่อไปนี้

- บรรทัดที่ 1 กลุ่มเสียงทางเพียงอบน
 บรรทัดที่ 2 กลุ่มเสียงทางเพียงอบน
 บรรทัดที่ 3 กลุ่มเสียงทางเพียงอบน
 บรรทัดที่ 4 กลุ่มเสียงทางเพียงอบน
 บรรทัดที่ 5 กลุ่มเสียงทางเพียงอบน
 บรรทัดที่ 6 กลุ่มเสียงทางเพียงอบน
 บรรทัดที่ 7 4 ห้องแรก กลุ่มเสียงทางเพียงอบน
 4 ห้องแรก กลุ่มเสียงทางเพียงอล่าง

จากรายละเอียดทำนองหลักเพลงขรัวเทวา สองชั้น กำหนดการใช้
 กลุ่มเสียงทางเพียงอล่างและกลุ่มเสียงทางเพียงอบน โดยการเปลี่ยนกลุ่มเสียงจะเปลี่ยนเสียง
 โดยฉับพลัน ซึ่งในการเปลี่ยนกลุ่มเสียงจะเป็นการเปลี่ยนอยู่ในคู่ 4

กระสวนจังหวะทำนอง

การสร้างสรรคผลงานทางดุริยางคศิลป์เพลงขรัวเทวา สองชั้น
 ผู้วิจัยได้กำหนดใช้กระสวนจังหวะของทำนองที่พบมาก ตามผลการวิจัยอัตลักษณ์ทางดนตรี
 ของครุเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล ให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ดังนี้

กระสวนจังหวะทำนองเพลงขรัวเทวา สองชั้น

--- X	- X - X	- X --	XXX - X	- X - X	X X - X	X X - X	X X - X
-------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

- X - X	-- XX	- X - X	- X - X	- X X X	- X - X	X X - X	X X - X
---------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

-- XXX	- X - X	- X - X	- X - X	- X - X	-- XX	- X - X	- X - X
--------	---------	---------	---------	---------	-------	---------	---------

- X X X	- X - X	X X - X	X X - X	- X - X	X X - X	X X - X	X X - X
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

- X - X	X X - X	X X - X	X X - X	- X - X	-- XX	- X - X	- X - X
---------	---------	---------	---------	---------	-------	---------	---------

- X X X	- X X X	- X X X	- X X X	- X X X	- X - X	X X X X	- X - X
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

จากกระสวนจังหวะของทำนองข้างต้นนี้ กำหนดการใช้กระสวนทำนองเพลง
ขรัวเหว สองชั้น ไปทั้งสิ้น 2 ครั้ง ปรากฏอยู่ในบรรทัดที่ 3 ของเพลง

การแทรกทำนองการร้องลงไปเป็นเพลง

การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์เพลงขรัวเหว สองชั้น

ผู้วิจัยได้สอดแทรกทำนองเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ ลงไปในการทำนองเพลง โดยแปลงเป็นทำนองหลัก
ซอหน้าไว้มือ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเพลงโรงโหมมมหาจุฬาลงกรณ์ที่ คุณครูเหวประสิทธิ์ พาทยโกศล
ได้ประพันธ์ไว้โดยสอดแทรกทำนองเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ไว้ในช่วงท้ายของเพลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทำนองหลักเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์

----	- ซ - ซ	- ด - ล	- ซ - ด	- ม ร ด	- ซ - -	ด ด - -	ร ร - ม
--- ซ	----	- ด - ล	- ซ - ซ	- ทุ ล ซ	- ร - ซ	--- ล	--- ทุ

- ด - -	ด ด - -	ร ร - -	ม ม - ซ	- - ด -	ด - ล -	ซ - ล -	ล - ซ -
- ซ - ซ	--- ล	--- ทุ	--- ซ	--- ล	- ซ - ม	- ม - ซ	- ม - ร

ม - ม -	ม - ม -	ม - ม -	ม - ร -	ด - ด -	ด - ด -	ด - ด -	ร - ม -
- ด - ร	- ด - ร	- ด - ร	- ด - ล	- ซ - ล	- ซ - ล	- ซ - ล	- ด - ร

ม - ม -	ม - ร -	ด - ด -	ร - ม -	ม ร - -	- ด - ร	- ม - -	ซ ล - ซ
- ด - ร	- ด - ล	- ซ - ล	- ด - ร	- - ด ซ	- ซ - ล	- ทุ - -	- ล - ซ

- - ม -	ม - ม -	ร - ด -	- - ล -	--- ม	- - ซ ล	- ล ด -	- - ล -
--- ร	- ร - ด	- ล - ซ	--- ซ	---	ร ม - -	ซ - - ซ	--- ซ

--- ม	- - ซ ล	- ล ด -	- ล ด -	- - ด ล	- ล ด -	ล ซ - -	- - ม -
---	ร ม - -	ซ - - ม	--- ม	---	ซ - - ม	- - ม ร	--- ร

- - ด ล	- ล ด -	ล ซ - -	- - ม -	ด - ด -	ด - ด -	ด - ด -	ร - ม -
---	ซ - ม	- - ม ร	--- ร	- ซ - ล	- ซ - ล	- ซ - ล	- ด - ร

ด - ด -	ด - ด -	ด - ด -	ร - ม -	ม ร - -	ด ร - -	ม ร - -	ด ร ม ช
- ช - ล	- ช - ล	- ช - ล	- ด - ร	- - ด ช	- - ด ช	- - ด ช	- - - -

ม ร - -	ด ร - -	ม ร - -	ด ร ม ช	ม ร - -	ด ร ม ช	ม ร ด -	ม - ช ช
- - ด ช	- - ด ช	- - ด ช	- - - -	- - ด ช	- - - -	- - - ร	- ช - -

ม ร - -	ด ร ม ช	ม ร ด -	ม - ช ช	ม ร - -	ด ร ม ช	- - - -	- - - -
- - ด ช	- - - -	- - - ร	- ช - -	- - ด ช	- - - -	ม ร ด ท	ล ช - -

- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ช
- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ช

- - - -	- - - -	- - - -	- - - ตั	- - - -	- - - ตั	- ตั ตั ตั	- ตั - ตั
- - - -	- - - -	- - - -	- - - ด	- - - -	- - - ด	- ด ด ด	- ด - ด

นิสิตพร้อมหน้า				นิสิตพร้อมหน้า			
- - - มั	- - - มั	- - - มั	- - - มั	- - - มั	- - - มั	- - - มั	- - - มั
- - - ล	- - - ช	- - - ล	- - - ม	- - - ล	- - - ช	- - - ล	- - - ม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัญญาประคอง				สัญญาประคอง			
- - - มั	- - - มั	- - - มั	- - - รั	- - - มั	- - - มั	- - - มั	- - - รั
- - - ล	- - - ช	- - - ม	- - - ร	- - - ล	- - - ช	- - - ม	- - - ร

ความดีทุกอย่างต่างปอง				ความดีทุกอย่างต่างปอง			
- มั - รั	- มั - ล	- - - ตั	- - - รั	- มั - รั	- มั - ล	- - - ตั	- - - รั
- ม - ร	- ม - ล	- - - ด	- - - ร	- ม - ร	- ม - ล	- - - ด	- - - ร

ผยองพระเกียรติเกริกไกร				ผยองพระเกียรติเกริกไกร			
- มั - รั	- มั - ช	- - - ล	- - - ตั	- มั - รั	- มั - ช	- - - ล	- - - ตั
- ม - ร	- ม - ช	- - - ล	- - - ด	- ม - ร	- ม - ช	- - - ล	- - - ด

ดี - ดี ดี	ดี - ดี ดี	ดี - ดี ดี	ดี - ดี ดี	ดี - ดี ดี	ดี - ดี ดี	-- ล -	ล - ช -
- ด - -	- ด - -	- ด - -	- ด - -	- ด - -	- ด - -	- - - ช	- ม - ร

ช - ช ช	ช - ช ช	ช - ช ช	ช - ช ช	ช - ช ช	ช - ช ช	-- ช -	ช - ม -
- ช - -	- ช - -	- ช - -	- ช - -	- ช - -	- ช - -	- - - ม	- ร - ด

- - - ฟ	ช ล ท ดี	- - - ฟ	ช ล ท ดี	- - - ฟ	ช ล ท ดี	-- ร ม	ฟ - - ช
- - ด -	- - - ด	- - ด -	- - - ด	- - ด -	- - - ด	- ด - -	- ช - ช

- - - -	- - - ช	- ช ช ช	- ช - ช	- ช - ล	- ช - -	ม ม - -	ร ร - ด
- - - -	- - - ช	- ช ช ช	- ช - ช	- ช - ล	- ช - ท	- - - ล	- - - ช

เที่ยวกลับ เปลี่ยนบรรทัดสุดท้าย

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

ทำนองหลักเพลงขรัวทเวา สองชั้น

- - - -	- ช - ช	- - - -	- ช ล - ดี	- ล - -	ช ช - -	ฟ ฟ - -	ม ม - ร
- - - ช	- - - ร	- ม - -	ฟ - - ด	- ล - ช	- - - ด	- - - ท	- - - ล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- - - ดี	- - รี่ มี่	- ลี่ - ชี่	- มี่ - รี่	- - มี่ มี่	- ชี่ - -	รี่ รี่ - -	ดี ดี - ล
- ด - -	- - - ม	- ล - ช	- ม - ร	- ม - -	- ช - ร	- - - ด	- - - ล

เครื่องนำ

เครื่องตาม

รี่ - มี่ -	มี่ - รี่ -	ดี - รี่ -	รี่ - ดี -	ล - ดี -	ดี - ล -	ช - ล -	ล - ช -
- ดี - รี่	- ดี - ล	- ล - ดี	- ล - ช	- ช - ล	- ช - ม	- ม - ช	- ม - ร

- - - ชล	- ดี - รี่	- มี่ - รี่	- ดี - ล	- ช - ดี	- - รี่ มี่	- ชี่ - มี่	- รี่ - ดี
- - ฟ -	- ด - ร	- ม - ร	- ด - ม	- ร - ด	- - - ม	- ช - ม	- ร - ด

น้ำใจน้องพีสีชมพู				ทุกคนไม่รู้ลืมบูชา			
-- ลี ลี	- ซี่ --	ลี ลี --	ซี่ ซี่ - มี่	- ลี --	ลี ลี --	ซี่ ซี่ --	มี่ มี่ - รี่
- ลี --	- ซี่ - ลี	--- ซี่	-- - มี่	- ลี - ลี	--- ซี่	--- มี่	-- - รี่

พระคุณของแหล่งเรียนมา				จุฬาลงกรณ์			
- ลี --	ซี่ ซี่ --	ลี ลี --	ดี ดี - รี่	--- ดี	-- รี่ มี่	- รี่ - มี่	- ฟี่ - ซี่
- ลี - ซี่	--- ลี	--- ดี	-- - รี่	- ดี --	--- มี่	- รี่ - มี่	- ฟี่ - ซี่

กลับต้นเปลี่ยน 4 ห้องแรก

- ซี่ - ลี	- ซี่ --	มี่ มี่ --	รี่ รี่ - ดี
- ซี่ - ลี	- ซี่ - มี่	--- รี่	--- ดี

ลงจบ

- ลี ซี่ มี่	-- มี่ มี่	- รี่ ดี รี่	-- มี่ มี่	- ซี่ ลี ฑ	- ดี - รี่	ซี่ มี่ รี่ ฑ	- ลี - ซี่
- ลี ซี่ มี่	- มี่ --	- รี่ ดี รี่	- มี่ --	- ซี่ ลี ฑ	- ดี - รี่	ซี่ มี่ รี่ ฑ	- ลี - ซี่

การเปลี่ยนทำนองลงจบเพลง

การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์เพลงขรัวทewa สองชั้น ผู้วิจัยได้กำหนดโครงสร้างของเพลงให้เป็นลักษณะเดียวกับโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ ซึ่งมีส่วนของทำนองลงจบที่บรรเลงในเที่ยวกลับโดยทำนองนั้นจะแยกออกมาจากทำนองในการกลับต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทำนองหลักเพลงขรัวทewa สองชั้น

----	- ซี่ - ซี่	----	- ซี่ ลี - ดี	- ลี --	ซี่ ซี่ --	ฟี่ ฟี่ --	มี่ มี่ - รี่
--- ซี่	--- รี่	- มี่ --	ฟี่ -- ดี	- ลี - ซี่	--- ดี	--- ฑ	-- - ลี

--- ดี	-- รี่ มี่	- ลี - ซี่	- มี่ - รี่	-- มี่ มี่	- ซี่ --	รี่ รี่ --	ดี ดี - ลี
- ดี --	--- มี่	- ลี - ซี่	- มี่ - รี่	- มี่ --	- ซี่ - รี่	--- ดี	-- - ลี

เครื่องนำ

เครื่องตาม

ริ - มี่ -	มี่ - ริ -	ดี - ริ -	ริ - ดี -	ล - ดี -	ดี - ล -	ช - ล -	ล - ช -
- ดี - ริ	- ดี - ล	- ล - ดี	- ล - ช	- ช - ล	- ช - ม	- ม - ช	- ม - ริ

---ชล	- ดี - ริ	- มี่ - ริ	- ดี - ล	- ช - ดี	-- รี่ มี่	- ชี่ - มี่	- ริ - ดี
-- ฟ -	- ด - ร	- ม - ร	- ด - ม	- ร - ด	--- ม	- ช - ม	- ร - ด

-- ลี่ ลี่	- ชี่ --	ลี่ ลี่ --	ชี่ ชี่ - มี่	- ลี่ --	ลี่ ลี่ --	ชี่ ชี่ --	มี่ มี่ - ริ
- ล --	- ช - ล	--- ช	-- - ม	- ล - ล	--- ช	--- ม	-- - ริ

- ล --	ช ช --	ล ล --	ดี ดี - ริ	--- ดี	-- รี่ มี่	- ริ - มี่	- ฟ - ชี่
- ล - ช	--- ล	--- ด	-- - ริ	- ด --	--- ม	- ร - ม	- ฟ - ช

กลับต้นเปลี่ยน 4 ห้องแรก

- ชี่ - ลี่	- ชี่ --	มี่ มี่ --	ริ ริ - ดี
- ช - ล	- ช - ม	--- ริ	--- ด

ลงจบ

- ลี่ ชี่ มี่	-- มี่ มี่	- ริ ดี ริ	-- มี่ มี่	- ช ล ท	- ดี - ริ	ชี่ มี่ ริ ท	- ล - ช
- ล ช ม	- ม --	- ร ด ร	- ม --	- ช ล ท	- ด - ร	ช ม ริ ท	- ล - ช

4.2.5 เพลงตราไพฑูรย์ สองชั้น

แรงบันดาลใจการสร้างสรรคทำนอง

การสร้างสรรคผลงานทางดุริยางคศิลป์ในเพลงตราไพฑูรย์ สองชั้น
วิจัยได้แรงบันดาลใจจากผลการวิจัยอัตลักษณ์ทางดนตรีของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ
ซึ่งมีด้วยกัน 4 ประเด็นดังนี้

1. การแบ่งส่วนของเพลง
2. การใช้กลุ่มเสียงเพียงออล่าง กลุ่มเสียงเพียงออบนและ
กลุ่มเสียงขวา ในเพลงวา ของบ้านพาทย์โกศล

3. การย่นลูกตกที่เสียง เร

4. ลักษณะโครงสร้างของการเอื้อน

ซึ่งมีทำนองและรายละเอียดในการสร้างสรรค์ดังนี้

ทำนองหลักเพลงตราไพบูรย์ สองชั้น

ท่อน 1

--- ซ	-- ล ท	- ล - ท	- ด - ร	- ซ - ล	- ซ - -	พ พ - -	ม ม - ร
- ซ - -	--- ท	- ล - ท	- ด - ร	- ซ - ล	- ซ - พ	--- ม	- - - ร

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

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

กลับต้น

ท่อน 2

--- ล	--- ซ	-- ล ล	- ด - ซ	--- พ	-- ซ ล	- ร - ด	- ล - ซ
--- ล	--- ซ	- ล - -	- ด - ซ	- ด - -	--- ล	- ร - ด	- ล - ซ

----	- ล - ด	- ล - ซ	----	-- ล ล	- ซ - ด	--- ซล	-- ซ ซ
----	- ล - ด	- ล - ซ	----	- ล - -	- ซ - ด	-- พ -	- ซ - -

--- (ด)ร	- พ - ซ	- ล - ซ	- พ - ร	- ด - พ	-- ซ ล	- ล - ล	- ซ - พ
-- ท -	- พ - ซ	- ล - ซ	- พ - ล	- ซ - พ	--- ล	- ด - ล	- ซ - พ

กลับต้น

ท่อน 3

-- ร ร	- ด - ร	----	- ด - ร	-- ล ล	-- ด ร	- ด - ล	- ซ - พ
- ร - -	- ด - ร	----	- ด - ร	- ล - -	--- ร	- ด - ล	- ซ - ด

-- มี มี	- ซี่ --	รี รี --	ดี ดี - ท	-- ล ซ	- ล - ท	- ล - ท	- ดี - รี
- ม --	- ซ - ร	--- ด	--- ท	-- ล ซ	- ล - ท	- ล - ท	- ด - ร

กลับต้น

รูปแบบสังคีตลักษณ์

จากทำนองหลักเพลงตราไพฑูรย์ สองชั้น สามารถเขียนทำนองสังคีตลักษณ์
ได้ดังนี้

A / B / C /

สัญลักษณ์ที่ปรากฏในรูปแบบสังคีตลักษณ์เพลงตราไพฑูรย์ สองชั้น สามารถ
อธิบายความหมายได้ดังนี้

สัญลักษณ์	ความหมายของสัญลักษณ์
A	ท่อน 1
B	ท่อน 2
C	ท่อน 3
/	การแสดงการจบท่อนเพลง

ตารางที่ 36 ตารางจำแนกรูปแบบสังคีตลักษณ์เพลงตราไพฑูรย์ สองชั้น

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

CHULALONGKORN UNIVERSITY

การสร้างสรรคผลงานทางดุริยางคศิลป์เพลงตราไพฑูรย์ สองชั้น ผู้วิจัยได้แบ่ง
ส่วนของเพลงโดยได้รับแรงบันดาลใจจากการแบ่งส่วนของเพลงวาซึ่งประกอบด้วยต้นเพลงวา
เนื้อเพลงวา และท้ายเพลงวา โดยกำหนดให้เพลงตราไพฑูรย์มีทั้งหมด 3 ท่อน

การใช้กลุ่มเสียงเพียงออล่าง กลุ่มเสียงเพียงออบน และกลุ่มเสียงขวา ในเพลง
วา ของบ้านพาทย์โกสัล

จากทำนองหลักเพลงตราไพฑูรย์ สองชั้น สามารถจำแนกกลุ่มเสียงแต่ละ
บรรทัดโน้ตได้ดังต่อไปนี้

ท่อน 1

บรรทัดที่ 1 กลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง

บรรทัดที่ 2 กลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง

บรรทัดที่ 3 กลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง

ท่อน 2

บรรทัดที่ 1 กลุ่มเสียงทางขวา

บรรทัดที่ 2 กลุ่มเสียงทางขวา

บรรทัดที่ 3 กลุ่มเสียงทางขวา

ท่อน 3

บรรทัดที่ 1 กลุ่มเสียงทางเพียงออบน

บรรทัดที่ 2 กลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง

จากรายละเอียดทำนองหลักเพลงตราไพฑูรย์ สองชั้น กำหนดการใช้กลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง กลุ่มเสียงทางเพียงออบน และกลุ่มเสียงทางขวา โดยการเปลี่ยนกลุ่มเสียงแต่ละครั้งจะเปลี่ยนเสียงโดยฉับพลัน ซึ่งในการเปลี่ยนกลุ่มเสียงจะเป็นการเปลี่ยนอยู่ในคู่ 4

การยืมลูกตกที่เสียง เร และจบด้วยเสียง เร

การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์เพลงตราไพฑูรย์ สองชั้น ผู้วิจัยได้กำหนดให้ท่อนที่ 1 เป็นทำนองที่ยืมเสียง เร แบบเดียวกับหัวเพลงวา และทำนองลงจบเพลงลูกตกจะตกในเสียง เร ลักษณะเดียวกับลูกตกในเพลงวา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ทำนองต้นเพลงวา 7 ไม้

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

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

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

- - - ช	- - ล ท	- ล - ท	- ด - ร
- ช - -	- - - ท	- ล - ท	- ด - ร

ทำนองหลักเพลงตราไพฑูรย์ สองชั้น

ท่อน 1

- - - ช	- - ล ท	- ล - ท	- ด - ร	- ช - ล	- ช - -	พ พ - -	ม ม - ร
- ช - -	- - - ท	- ล - ท	- ด - ร	- ช - ล	- ช - พ	- - - ม	- - - ร

- - - -	- ร - ร	- ร - -	- - - ร	- - ม ม	- - ม ม	- ล - ช	- ม - ร
- - ม ร	- - - -	- ช - -	ม ร - -	- ม - -	- ม - -	- ล - ช	- ม - ร

- ท - -	ล ล - -	ท ท - -	ด ด - ร	- - ม ม	- ร - -	ท ท - -	ล ล - ช
- ท - ล	- - - ท	- - - ด	- - - ร	- ม - -	- ร - ท	- - - ล	- - - ช

ท้ายเพลงวา

- - - พ	- - ช ช	- - - ล	- - ช ช	- - ช ล	- ด - ร	- ม - ร	- ด - ล
- - - พ	ช - - -	- - - ล	ช - - -	- พ - -	- ด - ร	- ม - ร	- ด - ม

- ร - ท	- ล - ร	- - - ท	- - - ล	- - - ช	- - - พ	- - - ม	- - - ร
- ร - ท	- ล - ร	- - - ท	- - - ล	- - - ช	- - - พ	- - - ม	- - - ร

เพลงตราไพฑูรย์ สองชั้น ท่อน 3

- - ร ร	- ด - ร	- - - -	- ด - ร	- - ล ล	- - ด ร	- ด - ล	- ช - พ
- ร - -	- ด - ร	- - - -	- ด - ร	- ล - -	- - - ร	- ด - ล	- ช - ด

- - ม ม	- ช - -	ร ร - -	ด ด - ท	- - ล ช	- ล - ท	- ล - ท	- ด - ร
- ม - -	- ช - ร	- - - ด	- - - ท	- - ล ช	- ล - ท	- ล - ท	- ด - ร

ลักษณะโครงสร้างของการเอื้อน

การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์เพลงตราไพฑูรย์ สองชั้น ผู้วิจัยได้กำหนดให้ท่อนที่ 2 เป็นส่วนที่แสดงถึงผลการวิจัยในการศึกษาทางขับร้องเพลงว่า อัตลักษณ์ทางดนตรีของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ โดยการนำโครงสร้างของการเอื้อน ซึ่งประกอบด้วย คำเอื้อน กลวิธี และประโยคในทางขับร้องมาถ่ายทอดในลักษณะของทำนองเพลงที่ขยายทำนองออกไปโดยมีรายละเอียดดังนี้

ท่อน 2

คำเอื้อน		กลวิธีการขับร้อง		ประโยคในทางขับร้อง			
--- ล	--- ซ	-- ล ล	- ด - ซ	--- ฟ	-- ซ ล	- ร - ด	- ล - ซ
--- ล	--- ซ	- ล --	- ด - ซ	- ด --	--- ล	- ร - ด	- ล - ซ

กลวิธีการขับร้อง				ประโยคในทางขับร้อง			
----	- ล - ด	- ล - ซ	----	-- ล ล	- ซ - ด	-- ซ ล	-- ซ ซ
----	- ล - ด	- ล - ซ	----	- ล --	- ซ - ด	-- ฟ -	- ซ --

ประโยคในทางขับร้อง				ประโยคในทางขับร้อง			
--- (ดิ)ริ	- ฟ - ซ	- ล - ซ	- ฟ - ร	- ด - ฟ	-- ซ ล	- ล - ล	- ซ - ฟ
-- ท -	- ฟ - ซ	- ล - ซ	- ฟ - ล	- ซ - ฟ	--- ล	- ด - ล	- ซ - ฟ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากทำนองดังกล่าวอธิบายได้ว่า คำเอื้อน เสียงเอื้อนเดี่ยว ๆ เมื่อรวมกันเป็นกลุ่มจะเรียกว่ากลวิธี เช่น กระทบ ครั้น กลิ่นเสียง ซึ่งกลวิธีนี้มีคำเอื้อนอยู่ตั้งแต่ 2 คำขึ้นไปเรียงต่อกัน และเมื่อกลวิธีหลาย ๆ กลวิธีมาเรียงต่อกันก็จะเป็นประโยคในทางขับร้อง ซึ่งชุดประโยคในทางขับร้องนั้นจะปะติดปะต่อกันไปเรื่อย ๆ ปะปนกับบทร้องจนกลายเป็นทางขับร้องเพลงไทย

4.2.6 เพลงพูนอุทัย สองชั้น

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ทำนอง

การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์ในเพลงพูนอุทัย สองชั้น ผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจจากชีวประวัติและอุปนิสัยส่วนตัวของครูอุทัย พาทยโกศล ซึ่งสามารถแบ่งออกในการสร้างสรรค์ได้ดังนี้

1. ท่านเป็นผู้รักหาสืบทอดองค์ความรู้ของบ้านพาทยโกศล
2. การกลับต้นมีลักษณะการกลับต้นในตัวตามรูปแบบของบทเพลงบ้านพาทยโกศล
3. การเปลี่ยนเสียง 2 รูปแบบ คือการเปลี่ยนเสียงที่มีสะพานเชื่อมเสียงและเปลี่ยนเสียงโดยฉับพลัน
4. ท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบเพลงของครูสุรพล สมบัติเจริญ ซึ่งมีทำนองและรายละเอียดในการสร้างสรรค์ดังนี้

ทำนองหลักเพลงพูนอุทัย สองชั้น

----	- รี่ - รี่	- รี่ - -	- - - รี่	- - - ดี่ -	ล ช - -	----	- ฟ - ช
- - ม ร	----	- ช - -	ม ร - -	- ล - ช	- - ฟ ร	- ด - ร	- ด - ร

- - ช ล	- ดี่ - รี่	มี่ ฟี่ ชี่ ฟี่	มี่ รี่ ดี่ ล	รี่ย - มี่ -	มี่ - รี่ย -	ล - ดี่ -	ดี่ - ล -
- ฟ - -	- ด - ร	ม ฟ ช ฟ	ม ร ด ล	- ดี่ - รี่	- ดี่ - ล	- ช - ล	- ช - ม

- - รี่ รี่	- ดี่ - -	ล ล - -	ช ช - ฟ	- - ดี่ รี่	- ฟี่ - ชี่	- ฟี่ - -	ชี่ ชี่ - ฟี่
- ร - -	- ด - ล	---- ช	---- ด	- ท - -	- ฟ - ช	- ฟ - ช	- - - ฟ

กลับต้น โดยเปลี่ยนเท่าเป็นเสียง ฟา

----	- ฟี่ - ฟี่	- ฟี่ - -	---- ฟี่
- - ช ฟ	----	- ท - -	ช ฟ - -

- - รี่ รี่	- ฟี่ - ชี่	- - ลี่ ชี่	- - ลี่ ลี่	- - รี่ รี่	- มี่ รี่ ดี่	- - ล ล	- ช - ล
- ร - -	- ฟ - ช	---- ช	- ล - -	- ร - -	- ม ร ด	- ล - -	- ช - ล

-- รี้ รี้	- ลี้ --	ซี้ ซี้ --	ฟี้ ฟี้ - มี้	-- ลี้ ลี้	- ซี้ --	ฟี้ ฟี้ --	มี้ มี้ - รี้
- ร --	- ล - ซ	--- ฟ	- - - ม	- ล --	- ซ - ฟ	- - - ม	--- ร

ไม่กลับต้น

รูปแบบสังคีตลักษณ์

จากทำนองหลักเพลงพูนอุทัย สองชั้น สามารถเขียนทำนองสังคีตลักษณ์ได้

ดังนี้

A A B /

สัญลักษณ์ที่ปรากฏในรูปแบบสังคีตลักษณ์ของเพลงพูนอุทัย สองชั้น สามารถอธิบายความหมายได้ดังนี้

สัญลักษณ์	ความหมายของสัญลักษณ์
A	บรรทัดที่ 1 ถึง 3 เที้ยวแรก
A	บรรทัดที่ 1 ถึง 3 เที้ยวกลับ
B	บรรทัดที่ 4 ถึง 5 เที้ยวแรก
/	การแสดงการจบท่อนเพลง

ตารางที่ 37 ตารางจำแนกรูปแบบสังคีตลักษณ์เพลงพูนอุทัย สองชั้น

ที่มา: นายปกรณ์ หนูยี่

กลุ่มเสียงปัญญาจูล

จากทำนองหลักเพลงพูนอุทัย สองชั้น สามารถจำแนกกลุ่มเสียงแต่ละบรรทัด

โน้ตได้ดังต่อไปนี้

ท่อน 1

- บรรทัดที่ 1 4 ห้องแรก ลูกเท่า
4 ห้องหลัง กลุ่มเสียงทางขวา
- บรรทัดที่ 2 4 ห้องแรก สะพานเชื่อมเสียง
4 ห้องหลัง กลุ่มเสียงทางเพียงบน
- บรรทัดที่ 3 4 ห้องแรก สะพานเชื่อมเสียง
4 ห้องหลัง กลุ่มเสียงทางขวา
- บรรทัดที่ 4 กลุ่มเสียงทางเพียงบน

บรรทัดที่ 5 กลุ่มเสียงทางขวา

จากรายละเอียดทำนองหลักเพลงพูนอุทัย สองชั้น กำหนดการใช้กลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง กลุ่มเสียงทางเพียงอบน และกลุ่มเสียงทางขวา โดยการเปลี่ยนกลุ่มเสียงแต่ละครั้งมีการใช้ทั้งใช้สะพานเชื่อมเสียงและเปลี่ยนเสียงโดยฉับพลัน ซึ่งในการเปลี่ยนกลุ่มเสียงจะเป็นการเปลี่ยนอยู่ในคู่ 4

ท่านเป็นผู้รักษาสี่บทตองค์ความรู้ของบ้านพาทย์โกศล

การสร้างสรรคผลงานทางดุริยางคศิลป์เพลงพูนอุทัย สองชั้น ผู้วิจัยได้กำหนดให้บรรทัดที่ 1 ถึง 3 เป็นส่วนที่แสดงถึงองค์ความรู้ของบ้านพาทย์โกศลซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเด็นได้ดังนี้

การใช้กระสวนจังหวะของทำนองห้องอัตลักษณ์ของบ้านพาทย์โกศล

ทำนองเพลงพูนอุทัย สองชั้น บรรทัดที่ 1 ใน 4 ห้องหลัง ผู้วิจัยได้ใช้มือห้องซึ่งถือเป็นมือห้องอัตลักษณ์มือหนึ่งของบ้านพาทย์โกศล ซึ่งลักษณะการแบ่งมื่อดังกล่าวนี้นครุสมศักดิ์ ไตรยवासน์ ได้กล่าวไว้ว่า

การแบ่งมือห้องสำนวนนี้ที่บ้านต่างจากที่อื่นๆ และจะใช้แบบนี้ทุกเพลง จะรู้ได้เลยว่าใครเรียนมาจากที่บ้านได้ของจริงมาหรือเปล่า เพราะครูฟังพอนสอนมาว่ามือนี้บ้านเราไม่เหมือนใครดีตรงๆไม่ยกจังหวะ (สมศักดิ์ ไตรยवासน์, สัมภาษณ์, 28 มิถุนายน 2564)

การแบ่งมือของบ้านพาทย์โกศล

----	- รี่ - รี่	- รี่ - -	- - - รี่	- - ดี่ -	ล ช - -	----	- ฟ - ช
- - ม ร	----	- ช - -	ม ร - -	- ล - ช	- - ฟ ร	- ด - ร	- ด - ร

การแบ่งมือโดยทั่วไป

----	- รี่ - รี่	- รี่ - -	- - - รี่	- ล ดี่ -	ล ช - -	----	ช ฟ - ช
- - ม ร	----	- ช - -	ม ร - -	- - - ช	- - ฟ ร	- ด - ร	ด - ร

ลักษณะทำนองเพลงเต่าทอง สองชั้น ของครูทองดี ชูสัตย์

ผู้วิจัยได้กำหนดให้ทำนองเพลงพูนอุทัย สองชั้น บรรทัดที่ 2 ใน 4 ห้องแรก ผู้วิจัยได้ใช้มือซ้องซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากสำนวนเพลงเต่าทอง สองชั้น ซึ่งถือเป็นสำนวนเอกลักษณ์ สำนวนหนึ่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ทำนองเพลงเต่าทอง สองชั้น ท่อน 2

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

---ช	--ท-	---ช	---ลท	-ท-ร	ม ร --	--ลท	--ด ร
---ร	---ลช	-ร--	--ช-	-ช--	--ดท	ลช--	ลท--

---ด	---(ร)ม	---ม	-ช--	-ม-ช	--ชล-	-ช--	ม--
-ช--	--ด-	-ร--	---ร	---ม	---ร	-ม--	-รด-ล

--ร-	ร ร --	ม ม --	ช ช --	ด ี --	ท ท --	ล ล --	ช ช -ม
---ล	---ท	--ช	---ด	---ท	---ล	---ช	--ท

----	-ฟ--	ล ฟ --	ม ฟ --	--ม ฟ	--ช ล	-ท--	ล ช --
---ร	-ม-ม	-ม ร	-ม-ม	-ร--	ม ฟ --	ช-ลช	--ฟ ม

ทำนองหลักเพลงพูนอุทัย สองชั้น

----	-ร ี -ร ี	-ร ี --	---ร ี	--ด ี -	ล ช --	----	-ฟ-ช
--ม ร	----	-ช--	ม ร --	-ล-ช	--ฟ ร	-ด-ร	-ด-ร

--ช ล	-ด ี -ร ี	ม ี ฟ ี ช ี ฟ ี	ม ี ร ี ด ี ล	ร ี -ม ี -	ม ี -ร ี -	ล-ด ี -	ด ี -ล-
-ฟ--	-ด-ร	ม ฟ ช ฟ	ม ร ด ล	-ด ี -ร ี	-ด ี -ล	-ช-ล	-ช-ม

-- รี้ รี้	- ตี้ - -	ล ล - -	ซ ซ - ฟ	-- ตี้ รี้	- ฟี - ฟี	- ฟี - -	ฟี ฟี - ฟี
- ร - -	- ด - ล	- - - ซ	- - - ด	- ท - -	- ฟ - ซ	- ฟ - ซ	- - - ฟ

จากทำนองเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ของครูทเวาประสิทธิ์ ปาทย์โกศล ผู้วิจัยได้กำหนดให้ทำนองเพลงพูนอุทัย สองชั้น บรรทัดที่ 2 ใน 4 ห้องหลัง ผู้วิจัยได้ใช้มือซ้อง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากสำนวนเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ ซึ่งถือเป็นสำนวนเอกลักษณ์สำนวนหนึ่ง รายละเอียดดังนี้

กระสวนจังหวะทำนองเอกลักษณ์เพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์

- - - -	- ซ - ซ	- ตี้ - ล	- ซ - ด	- ม ร ด	- ซ - -	ด ด - -	ร ร - ม
- - - ซ	- - - -	- ด - ล	- ซ - ซ	- ท ล ซ	- ร - ซ	- - - ล	- - - ท

- ตี้ - -	ด ด - -	ร ร - -	ม ม - ซ	- - ตี้ -	ตี้ - ล -	ซ - ล -	ล - ซ -
- ซ - ซ	- - - ล	- - - ท	- - - ซ	- - - ล	- ซ - ม	- ม - ซ	- ม - ร

ม - ม -	ม - ม -	ม - ม -	ม - ร -	ด - ด -	ด - ด -	ด - ด -	ร - ม -
- ด - ร	- ด - ร	- ด - ร	- ด - ล	- ซ - ล	- ซ - ล	- ซ - ล	- ด - ร

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

- - มี้ -	มี้ - มี้ -	รี้ - ตี้ -	- - ล -	- - - ม	- - ซ ล	- ล ตี้ -	- - ล -
- - - รี้	- รี้ - ตี้	- ล - ซ	- - - ซ	- - - -	ร ม - -	ซ - - ซ	- - - ซ

- - - ม	- - ซ ล	- ล ตี้ -	- ล ตี้ -	- - ตี้ ล	- ล ตี้ -	ล ซ - -	- - ม -
- - - -	ร ม - -	ซ - - ม	- - - ม	- - - -	ซ - - ม	- - ม ร	- - - ร

- - ตี้ ล	- ล ตี้ -	ล ซ - -	- - ม -	ด - ด -	ด - ด -	ด - ด -	ร - ม -
- - - -	ซ - ม	- - ม ร	- - - ร	- ซ - ล	- ซ - ล	- ซ - ล	- ด - ร

ซ - ซ ซ	ซ - ซ ซ	ซ - ซ ซ	ซ - ซ ซ	ซ - ซ ซ	ซ - ซ ซ	-- ซ -	ซ - ม -
- ซ - -	- ซ - -	- ซ - -	- ซ - -	- ซ - -	- ซ - -	--- ม	- ร - ด

--- ฟ	ซ ล ท ดั	--- ฟ	ซ ล ท ดั	--- ฟ	ซ ล ท ดั	-- ร ม	ฟ -- ซ
-- ด -	--- ด	-- ด -	--- ด	-- ด -	--- ด	- ด --	- ซ - ซ

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

เที่ยวกลับ เปลี่ยนบรรทัดสุดท้าย

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

ทำนองเพลงพูนอุทัย สองชั้น

----	- รี่ - รี่	- รี่ - -	--- รี่	-- ดั -	ล ซ - -	----	- ฟ - ซ
-- ม ร	----	- ซ - -	ม ร - -	- ล - ซ	-- ฟ ร	- ด - ร	- ด - ร

-- ซ ล	- ดั - รี่	มี ฟี่ ซี่ ฟี่	มี รี่ ดั ล	รี่ - มี -	มี - รี่ -	ล - ดั -	ดั - ล -
- ฟ - -	- ด - ร	ม ฟ ซ ฟ	ม ร ด ล	- ดั - รี่	- ดั - ล	- ซ - ล	- ซ - ม

-- รี่ รี่	- ดั - -	ล ล - -	ซ ซ - ฟ	-- ดั รี่	- ฟี่ - ซี่	- ฟี่ - -	ซี่ ซี่ - ฟี่
- ร - -	- ด - ล	--- ซ	--- ด	- ท - -	- ฟ - ซ	- ฟ - ซ	- - - ฟ

การกลับต้นกำหนดให้มีลักษณะการกลับต้นในตัวตามอัตลักษณ์ของเพลงบ้านพาทย์โกสัล ผู้วิจัยได้กำหนดให้ทำนองเพลงพูนอุทัย สองชั้น มีลักษณะการบรรเลงกลับต้นในตัว คือบรรเลงบรรทัดที่ 1 ถึง 3 จำนวน 2 เที่ยวแล้วถึงจะบรรเลงในบรรทัดที่ 4 และ 5 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ทำนองหลักเพลงพูนอุทัย สองชั้น

----	- รี่ - รี่	- รี่ - -	--- รี่	-- ดี่ -	ล ช - -	-----	- ฟ - ช
-- ม ร	-----	- ช - -	ม ร - -	- ล - ช	-- ฟ ร	- ด - ร	- ด - ร

-- ช ล	- ดี่ - รี่	มี ฟี่ ชี่ ฟี่	มี รี่ ดี่ ล	รี่ - มี -	มี - รี่ -	ล - ดี่ -	ดี่ - ล -
- ฟ - -	- ด - ร	ม ฟ ช ฟ	ม ร ด ล	- ดี่ - รี่	- ดี่ - ล	- ช - ล	- ช - ม

-- รี่ รี่	- ดี่ - -	ล ล - -	ช ช - ฟ	-- ดี่ รี่	- ฟี่ - ชี่	- ฟี่ - -	ชี่ ชี่ - ฟี่
- ร - -	- ด - ล	--- ช	--- ด	- ท - -	- ฟ - ช	- ฟ - ช	--- ฟ

กลับต้น โดยเปลี่ยนเท่าเป็นเสียง ฟา

----	- ฟี่ - ฟี่	- ฟี่ - -	--- ฟี่
-- ช ฟ	-----	- ท - -	ช ฟ - -

-- รี่ รี่	- ฟี่ - ชี่	-- ลี่ ชี่	-- ลี่ ลี่	-- รี่ รี่	- มี รี่ ดี่	-- ล ล	- ช - ล
- ร - -	- ฟ - ช	--- ช	- ล - -	- ร - -	- ม ร ด	- ล - -	- ช - ล

-- รี่ รี่	- ลี่ - -	ชี่ ชี่ - -	ฟี่ ฟี่ - มี	-- ลี่ ลี่	- ชี่ - -	ฟี่ ฟี่ - -	มี มี - รี่
- ร - -	- ล - ช	จ ฟ ฟ	- - - ม	- ล - -	- ช - ฟ	- - - - ม	--- ร

CHULALONGKORN UNIVERSITY

ไม่กลับต้น

ครูอุทัย พาทยโกศลเป็นผู้ที่ชื่นชอบเพลงของครูสุรพล สมบัติเจริญ

ผู้วิจัยได้กำหนดให้ทำนองเพลงพูนอุทัย สองชั้น บรรทัดที่ 5 และบรรทัดที่ 6 เป็นทำนองที่สอดคล้องกับเพลงอาทิตย์อุทัยรำลึก หนึ่งในเพลงลูกทุ่งของครูสุรพล สมบัติเจริญ นักร้องที่ครูอุทัย พาทยโกศล ชื่นชอบมาก นอกจากนี้เพลงอาทิตย์อุทัยรำลึกยังมีชื่อพ้องกับชื่อครูอุทัย พาทยโกศล และชื่อคล้ายกับเพลงโหมโรงอาทิตย์อุทัย ของครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล ผู้วิจัยจึงนำเนื้อเพลงในช่วงที่เป็นภาษาไทยเข้ามาสอดแทรกในทำนองเพลงซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

อยู่ห่างเธอใจละเมอเพื่อคราญ				กำสรวลนิวรณ์ก่อนนิทรา			
-- รี้ รี้	- ฟี่ - ซี้	-- ลี้ ซี้	-- ลี้ ลี้	-- รี้ รี้	- มี่ รี้ ตี้	-- ล ล	- ซ - ล
- ร --	- ฟ - ซ	--- ซ	- ล --	- ร --	- ม ร ต	- ล --	- ซ - ล

แดนอาทิตย์อุทัยที่จากมา				หลับตาครั้งใดใจอาวรณ์			
-- รี้ รี้	- ล --	ซี้ ซี้ --	ฟี่ ฟี่ - มี่	-- ล ล	- ซ --	ฟี่ ฟี่ --	มี่ มี่ - รี้
- ร --	- ล - ซ	--- ฟ	- - - ม	- ล --	- ซ - ฟ	- - - ม	--- ร

ไม่กลับต้น

4.3 การสร้างบทขับร้อง

4.3.1 แรغبันดาลใจในการสร้างสรรค์บทขับร้องเพลงสำเนียงทอง สองชั้น

ผู้วิจัยกำหนดให้บทขับร้องเพลงสำเนียงทอง สองชั้น เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวประวัติและผลงานของครูทองดี ชูสตัย ตลอดถึงการน้อมรำลึกพระคุณของคุณครูทองดี ชูสตัย ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณูปการก่อบวงการดนตรีไทย ดังมีรายละเอียดดังนี้

บทขับร้องเพลง สำเนียงทอง สองชั้น

เพลงนี้หรือ ชื่อว่า สำเนียงทอง สำนวนคล้อง นามครู ผู้สืบศิลป์
เพลงหน้าพาทย์ องค์พระ จึงได้ยิน ไปทั่วถิ่น ประเทศ ทุกเขตคาม
น้อมระลึก พระคุณครู ปู่ทองดี ผู้เป็นศรี สง่า น่าเกรงขาม
สรรค์เพลงไทย ไพเราะ ให้เหมาะงาม สมกับนาม ทองดี ชูสตัยเอ๋ย
ความหมายของบทขับร้องเพลงสำเนียงทอง สองชั้น

ชื่อเพลงสำเนียงทอง ตั้งขึ้นให้สอดคล้องกับชื่อครูทองดี ชูสตัย ครูดนตรีไทยท่านสำคัญที่ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ครูทองดีเป็นผู้บอกเพลงหน้าพาทย์เพลงองค์พระพิราพ จึงทำให้เพลงพระพิราพยังคงอยู่คู่กับวงการดนตรีไทยจนกระทั่งถึงปัจจุบัน จึงได้สร้างสรรค์เพลงนี้ขึ้นเพื่อเป็นความระลึกถึงครูทองดี ชูสตัย

4.3.2 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์บทขับร้องเพลงทำนองทับ สองชั้น

ผู้วิจัยได้กำหนดให้บทร้องเพลงทำนองทับ สองชั้น เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวประวัติ และผลงานของหลวงกัลยาณมิตตาวาส ตลอดถึงการน้อมรำลึกพระคุณของหลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ พาทยโกศล) ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณูปการกับวงการดนตรีไทย ดังมีรายละเอียดดังนี้

บทร้องเพลงทำนองทับ สองชั้น

ฟังบรรเลง ชื่อเพลงร้อง ทำนองทับ ที่خانรับ มโหรี รื่นเริงเสียง

สื่อความหมาย คุณครู ผู้พอเพียง

เจ้าสำเนียง ดนตรี ที่ฝั่งธน

ชื่อว่าหลวง กัลยาณมิตตาวาส

ต้นตระกูล บ้านพาทยโกศล

จำเรียงเพลง ระลึกถึง ยอดครูคน

พระคุณล้น เกินกว่า จะลืมเอย

ความหมายของบทร้องเพลงทำนองทับ สองชั้น

การขอเชิญฟังการบรรเลงเพลงทำนองทับที่บรรเลงด้วยวงมโหรี ซึ่งสื่อความหมายถึงหลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ พาทยโกศล) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเครื่องดนตรีซอสามสาย เครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของวงมโหรี ซึ่งหลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ พาทยโกศล) ครั้งหนึ่งท่านเคยได้รับราชการเป็นเจ้ากรมเก็บภาษีสูง แต่ด้วยเป็นคนดีที่พอเพียงและเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริต จึงได้ออกมารับงานพิพากษาเพียงอย่างเดียวและเป็นต้นตระกูลของสำนักดนตรีบ้านพาทยโกศล ผู้วิจัยจึงประพันธ์เพลงนี้เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของหลวงกัลยาณมิตตาวาสที่มีต่อวงการดนตรีไทย

4.3.3 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์บทขับร้องเพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น

ผู้วิจัยได้กำหนดให้บทร้องเพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวประวัติ และผลงานของจางวางทั่ว พาทยโกศล ตลอดถึงการน้อมรำลึกพระคุณของจางวางทั่ว พาทยโกศล ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณูปการกับวงการดนตรีไทย ดังมีรายละเอียดดังนี้

บทร้องเพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น

ยามลมชาย บ่ายคล้อย จวนม่อยหลับ ยังสดับ ดนตรี ที่ขับขาน

ครั้นครึก บรรเลง บทเพลงกาล

จัดจ้าน แจ่มแจ้ง ประจักษ์ใจ

ยุคทอง ของพาทยโกศล

จางวางทั่ว ท่านเป็นคน สืบสานไว้

ชาวฝั่งธน จะไม่ลืม ดนตรีไทย

ศัพท์เสียงทั่ว ผากไว้ อีกเพลงเอย

ความหมายของบทร้องเพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น

เมื่อย้อนไปในอดีตตามคำบอกเล่าของคุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ ที่กล่าวไว้ว่าวงดนตรีบ้านพาทยโกศลสมัยจางวางทั่ว พาทยโกศลนั้น เต็มไปด้วยลูกศิษย์ที่มาหาความรู้ ได้ยิน

เสียงดนตรี ปี่พาทย์ตั้งแต่เช้าถึงค่ำ ซึ่งยุคของครูจางวางทั่ว พาทย์โกศล ถือเป็นยุคทองของวงดนตรีบ้านพาทย์โกศล ซึ่งงานที่จะต้องออกไปบรรเลงมีอยู่ตลอดทุกวัน ทั้งยุคของครูจางวางทั่ว วงดนตรีบ้านพาทย์โกศลยังได้เข้าไปรับใช้เจ้านายหลายพระองค์ ความรู้ต่าง ๆ ในครั้งนั้นได้สืบทอดจนมาถึงปัจจุบันด้วยการประพันธ์เพลงศัพท์เสียงทั่วที่รวบรวมเอาอัตลักษณ์ทางดนตรีของจางวางทั่ว เพื่อส่งต่อแก่คนรุ่นหลังต่อไป

4.3.4 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์บทขับร้องเพลงขรัวทเวา สองชั้น

ผู้วิจัยได้กำหนดให้บทร้องเพลงขรัวทเวา สองชั้น เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวประวัติและผลงานของครูทเวาประสิทธิ์ พาทย์โกศล ตลอดถึงการน้อมรำลึกพระคุณของครูทเวาประสิทธิ์ พาทย์โกศล ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณูปการกับวงการดนตรีไทย ดังมีรายละเอียดดังนี้

บทร้องเพลงขรัวทเวา สองชั้น

ขรัวทเวา เพลงนี้ ไว้เทิดครู	ผู้รอบรู้ ศาสตร์ศิลป์ สิ้นทุกสิ่ง
ขอสามสาย พริ้วเพริศ เป็นเลิศจริง	ปี่นึ่ง เสียงโต โอฟาร
โหมโรง มหา จุฬาลงกรณ์	สั่งสอน ผู้ศิษย์ ให้สืบสาน
ครูทเวา ประสิทธิ์ เป็นตำนาน	ให้กล่าวขาน ยอดกวี ดนตรีเอย

ความหมายของบทร้องเพลงขรัวทเวา สองชั้น

เพลงขรัวทเวาเพลงนี้ ประพันธ์ขึ้นเพื่อเทิดพระคุณครูทเวาประสิทธิ์ พาทย์โกศล ผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ด้านดนตรีไทย ซึ่งท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเป็นอย่างมากในเรื่องของขอสามสายและปี่ ซึ่งครั้งหนึ่งท่านได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรให้ประพันธ์ขึ้นเป็นภาษาไทย และใช้เพลงโหมโรงประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ท่านจะถึงแก่กรรมไปเป็นเวลานานแล้วแต่ความรู้ความสามารถของท่านยังเป็นที่กล่าวขานจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

4.3.5 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์บทขับร้องเพลงตราไพบูรย์ สองชั้น

ผู้วิจัยได้กำหนดให้บทร้องเพลงตราไพบูรย์ สองชั้น เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวประวัติและผลงานของคุณหญิงไพบูรย์ กิตติวรณ ตลอดถึงการน้อมรำลึกพระคุณของคุณหญิงไพบูรย์ กิตติวรณ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณูปการกับวงการดนตรีไทย ดังมีรายละเอียดดังนี้

บทร้องเพลงตราไพฑูรย์ สองชั้น

เพลงนี้หนา ชื่อว่า ตราไพฑูรย์ รวมเค้ามูล ความรู้ ที่ครูสอน
 ทั้งดีดสี ดีเป่า เข้าโคลงกลอน เอื้อนออกอ้ออัน ซ้อนกล ดนตรีกาล
 ร้องเพลงว่า นั้นสำคัญ ท่านสร้างไว้ ให้คนไทย เรียนรู้ ร่วมสืบสาน
 ชื่อไพฑูรย์ กิตติวรรณ ศิษย์จำจาร ระลึกขาน เกียรติคุณ อุดลเอย
 ความหมายของบทร้องเพลงตราไพฑูรย์ สองชั้น

เพลงที่ประพันธ์นี้ใช้ชื่อว่าเพลงตราไพฑูรย์ สองชั้น ซึ่งเป็นเพลงที่ประพันธ์มาจากองค์ความรู้ของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ซึ่งท่านได้ประพันธ์เพลงวาโดยชอนกลวิธีการขับร้องต่าง ๆ ไว้มากมายและได้ถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวนี้ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ใช้ชื่อเพลงนี้ว่า ตราไพฑูรย์ อันหมายถึง ยี่ห้อ หรือสัญลักษณ์แห่งความรู้ทั้งปวงของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ

4.3.6 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์บทขับร้องเพลงพูนอุทัย สองชั้น

ผู้วิจัยได้กำหนดให้บทร้องเพลงพูนอุทัย สองชั้น เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวประวัติและผลงานของครูอุทัย พาทยโกศล ตลอดถึงการน้อมรำลึกพระคุณของครูอุทัย พาทยโกศล ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณูปการกับวงการดนตรีไทย ดังมีรายละเอียดดังนี้

บทร้องเพลงพูนอุทัย สองชั้น

รวมมูลเหตุ ความรู้ ครูอุทัย รวมเรื่องเล่า น้ำใจ สนุกสนาน
 รวมความรู้ ตูเพลง แต่โบราณ รวมชีวิต จิตวิญญาณ งานของครู
 พูนอุทัย เพลงนี้ มีที่มา เพื่อเทิดคุณ ผู้รักษา ให้โลกรู้
 พาทยโกศล ที่คงอยู่ ด้วยมีครู สืบไว้ เป็นแบบเอย
 ความหมายของบทร้องเพลงพูนอุทัย สองชั้น

เพลงนี้ประพันธ์ขึ้นเพื่อน้อมระลึกถึงคุณงามความดีและความรู้ของครูอุทัย พาทยโกศล ซึ่งท่านเป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดกระบวนเพลงต่างๆของบ้านพาทยโกศล ตลอดถึงสอดแทรกประวัติชีวิตและอุปนิสัยส่วนตัวของครูอุทัย พาทยโกศล

4.4 การสร้างสรรค์ทางขับร้อง

4.4.1 แร่งบันดาลใจในการสร้างสรรค์ทางขับร้องเพลงสำเนียงทอง สองชั้น

การแบ่งคำร้อง

ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการแบ่งคำร้องเพลงสำเนียงทอง สองชั้น โดยยึดความหมายเป็นสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิจัยทางขับร้องเพลงวา ของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เพลงนี้หรือ	ชื่อว่า	สำเนียงทอง	สำนวนคล้อง	นามครู	ผู้สืบศิลป์
เพลงหน้าพาทย์	องค์พระ	จึงไต่ย็น	ไปทั่วถิ่น	ประเทศ	ทุกเขตคาม
น้อมระลึก	พระคุณครู	ปู่ทองดี	ผู้เป็นศรี	สง่า	นำเกรงขาม
สรรค์เพลงไทย	ไพเราะ	ให้เหมาะสม	สมกับนาม	ทองดี	ชูสัตย์เอย

เมื่อนำคำร้องมานับจำนวนคำในแต่ละวรรค สามารถทราบจำนวนของแต่ละวรรคของคำร้องได้ดังนี้

3	2	3	3	2	3
3	2	3	3	2	3
3	3	3	3	2	3
3	2	3	3	2	3

เมื่อพิจารณาจำนวนคำร้องในแต่ละวรรคพบว่าจะมีอยู่วรรคละ 2-3 คำ โดยแต่ละวรรคจะแบ่งสอดคล้องกับความหมายของบทประพันธ์

การประพันธ์ทางขับร้อง

ผู้วิจัยได้กำหนดให้การประพันธ์ทางขับร้องเพลงสำเนียงทอง สองชั้น ยึดลูกตกตามทำนองหลักเพลงสำเนียงทอง สองชั้น เป็นสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิจัยทางขับร้องเพลงวาของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ทางขับร้องเพลงสำเนียงทอง สองชั้น

ท่อน 1

--- ช	- ล ล ล	--- ด	- ล ล ล	-- ช ล	- ช - ช	--- รด	--- รด
ดนตรีส่งร้อง				-- เพลงนี้	- อ้อ - หรือ	--- ชื่อ	--- ว่า
				----	----	----	--- ร

--- ร	--- ม	-- ล ช	- ม ช ร	----	----	-- ดร ด	-- ด
--- อ้อ	--- เอ้อ	-- ให้อ้อ	- เอ็งฮ้างเงย	----	----	-- สำเนียง	-- ทอง
----	----	----	--- ร	----	----	----	--- ล

-- ดร	ด ล --	-- ดร ด	--- รด	- ด ด ล	ช ล ช ด	--- ม	--- ม
-- อ้ออ้อ	อ้ออ้อ --	-- สำนวน	--- คล้อง	- ฮ้างเงยอ้อ	อ้ออ้ออ้ออ้อ	-- นาม	-- ครู
----	----	----	--- ด	----	----	----	--- ม

----	--- ม	- ช ช ร	ม ร ดร	ด ล	----	- ร - ด	--- รม
----	--- เออ	- ฮ้างเงยอ้อ	อ้ออ้ออ้ออ้อ	อ้ออ้อ	----	- ผู้ - สืบ	--- ศิลป์
----	----	----	--- ล	----	----	----	--- ด

-- ช ร	ม- ร ด
-- อ้ออ้อ	อ้อ-อ้ออ้อ
----	----

ท่อน 2

- ม ม ม	- ช - ล	- ช - ชม	--- ชม	--- ล	----	--- ม	--- ช
ดนตรีส่งร้อง		- เพลง-หน้า	--- พาทย	--- อ้อ	----	--- องค์	--- พระ
		----	--- ล	----	----	----	--- ร

- ร - -	- - - ร	- - - ม	ร ม ร ร	- ม - ช	- ม ช ร	- ท - รช	- ท - ท
- อื่อ - -	- - - เออ	- - - ्हือ	เออหือเอ็งเอ	-เออ-หือ	-เอ็งฮึงเงย	- จัง - ใต้	-อื่อ-ยีน
- - - -	- - - -	- - - -	- - - ร	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ท

- - - -	- - - ท	- ร ร ท	ล ท ล ท	ล ช ล ล	- - - ช	- - - ด	-- ร ร ด
- - - -	- - - เออ	-ฮึงเงอเออ	เออหือเอ็งเอ	เออเอยไปทั่ว	- - - ถิ่น	- - - อื่อ	--ประเทศ
- - - -	- - - -	- - - -	- - - ช	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ร

- - - ร	- - - ม	- ช ช ร	ม ร ด ร	-- ด ล	- - - -	-ร ม - ด	- - - ร
- - - อื่อ	- - - เออ	-ฮึงเงอเออ	เออหือเอ็งเอ	--เออเอย	- - - -	-ทุก-เขต	- - - คาม
- - - -	- - - -	- - - -	- - - ล	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ด

- - ร ม	ร ด - -
- - อื่อฮือ	อื่ออื่อ - -
- - - -	- - - -

เที่ยวกลับ ท่อน 1

- - - ช	- ล ล ล	จูลานการลลล	ล ล ล	- ช ล	ช - ลช	- - ม ร	- - - ร
เครื่องดนตรีส่งร้อง				- น้อม	--ระลึก	--ประคุณ	- - - ครู
- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ร

- - - -	- - - ม	-- ล ช	- ม ช ร	- - - -	- - - -	-ล - ด	- - - ด
- - - -	- - - เออ	--หือเออ	-เอ็งฮึงเงย	- - - -	- - - -	-ปู่-ทอง	- - - ดี
- - - -	- - - -	- - - -	- - - ร	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ล

- - - ด ร	ด ล - -	- - - ดล	-- ด ด	-ด ด ล	ช ล ช ด	- - - -	- - - มร
- - อื่อฮือ	อื่ออื่อ - -	- - - ผู้	- - เป็นศรี	-ฮึงเงอเออ	เออเออเออเออ	- - - -	- - - ส่ง
- - - -	- - - -	- - - -	- - - ด	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ม

--- ม	--- ม	- ช ช ร	ม ร ต ร	ด ล	-----	- รต - ร	--- ร
--- อื่อ	---เออ	-ฮั้งเงอเออ	เหอเออเอ็งเงอ	เออเอ่ย	-----	-นำ-เกรง	---ชาม
-----	-----	-----	--- ล	-----	-----	-----	--- ด

-- ช ร	ม- ร ต
- ฮื่อฮื่อ	ฮื่อ-ฮื่อฮื่อ
-----	-----

เที่ยวกลับ ท่อน 2

- ม ม ม	- ช - ล	- ชต - ล	--- ล	-----	-----	--- ม	--- ช
ดนตรีส่งรื่อง	-สรรค์-เพลง	--- ไทย	---	---	---	--- ไพ	--- เราะ
	-----	---	---	---	---	---	--- ร

- ร --	--- ร	-- ม	ร ม ร ร	- ม - ช	- ม ช ร	- รช - ล	- ท - ท
- อื่อ --	---เออ	---เหื่อ	เออเหื่อเอ็งเงอ	-เออ-เหื่อ	-เอ็งฮั้งเงย	-ให้-เหมาะะ	-ฮื่อ-นาม
-----	-----	-----	--- ร	-----	-----	-----	--- ท

-----	--- ท	- ร ร ท	ล ท ล ท	ล ช ล ต	--- มช	- ม - ด	- ร - ร
-----	--- เออ	-ฮั้งเงอเออ	เออเหื่อเอ็งเงอ	เออเอย-สม	-กับนาม	-ฮื่อ - ฮื่อ	- ทอง- ดี
-----	-----	-----	--- ช	-----	-----	-----	--- ร

-----	--- ม	- ช ช ร	ม ร ต ร	-- ด ล	-----	- ร - ด	--- ร
-----	--- เออ	-ฮั้งเงอเออ	เออเหื่อเอ็งเงอ	--เออเอย	-----	-ชู-สัตย์	---เอย
-----	-----	-----	--- ล	-----	-----	-----	--- ด

-- ร ม	ร ต --
- ฮื่อฮื่อ	ฮื่อฮื่อ --
-----	-----

การบรรจุคำร้อง

ผู้วิจัยได้กำหนดให้การบรรจุร้องเพลงสำเนียงทอง สองชั้น ส่วนใหญ่ อยู่ในส่วนท้ายของจังหวะหน้าทับคือ 2 ห้องท้ายของบรรทัดโน้ต เพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิจัย ทางขับร้องเพลงวาของคุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การบรรจุคำร้องเพลงสำเนียงทอง สองชั้น

ท่อน 1

				--เพลงนี้	--หรือ	--ชื่อ	---ว่า
----	----	----	----	----	----	--สำเนียง	--ทอง
----	----	--สำนวน	---คล้อง	----	----	--นาม	--ครู
----	----	----	----	----	----	-ผู้-สืบ	---ศิลป์

ท่อน 2

----	----	-เพลง-หน้า	---พาทย	----	----	--องค์	---พระ
----	----	----	----	----	----	-จึง-ได้	--ยิน
----	----	----	----	--ไปทั่ว	--ถิ่น	----	--ประเทศ
----	----	----	----	----	----	-ทุก-เขต	--คาม

เที่ยวกลับ ท่อน 1

เครื่องดนตรีส่งร้อง				---น้อม	--ระลึก	--ประคุณ	---ครู
----	----	----	----	----	----	-ปู่-ทอง	---ดี
----	----	---ผู้	--เป็นศรี	----	----	----	--สง่า
----	----	----	----	----	----	-นำ-เกรง	---ขาม

เที่ยวกลับ ท่อน 2

ดนตรีส่งร้อง		-สรรค์-เพลง	---ไทย	----	----	---ไพ	---เรา
----	----	----	----	----	----	-ให้-เหมาะ	--นาม
----	----	----	----	---สม	--กับนาม	----	-ทอง-ดี
----	----	----	----	----	----	-ชู-สัตย์	---เอย

กลวิธีในการขับร้อง

ผู้วิจัยได้กำหนดให้กลวิธีการขับร้องเพลงสำเนียงทอง สองชั้น สอดคล้องกับ ผลการวิจัยทางขับร้องเพลงวาของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ซึ่งประโยคในการขับร้องคือ การเรียงต่อกันของคำเอื้อน กลุ่มคำเอื้อน หรือคำร้อง ในช่วงระยะหนึ่งมีสัมพันธ์กับการแบ่ง คำร้อง จังหวะหน้าทับ หรือช่วงการหายใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กลวิธีในการขับร้องเพลงสำเนียงทอง สองชั้น

ท่อน 1

ดนตรีส่งร้อง	ประโยคที่ 1			
	--เพลงนี้	-อื้อ -หรือ	--ชื่อ	---ว่า

ประโยคที่ 2							
--- อื้อ	--- เอื้อ	--หื้อเอื้อ	-เอ็งฮ้างเงย	----	----	--สำเนียง	--ทอง

ประโยคที่ 3							
- อื้อฮื้อ	อื้ออื้อ --	--สำนวน	---คล่อง	-ฮ้างเงยเอื้อ	เอื้อเอื้อเอื้อเอื้อ	---นาม	--ครู

ประโยคที่ 4							
----	---เอื้อ	-ฮ้างเงยเอื้อ	เอื้อเอื้อเอื้อเอื้อ	เอื้อเอื้อ	-----	- ผู้ - สืบ	--- ศิลป์

- ฮื้อฮื้อ	ฮื้อ-ฮื้อฮื้อ

ท่อน 2

ดนตรีส่งร้อง	ประโยคที่ 1					
	-เพลง-หน้า	--- พาทย	-- -อื้อ	----	---องค์	--- พระ

ประโยคที่ 2							
- อื้อ --	---เอื้อ	-- -หื้อ	เอื้อเอื้อเอื้อเอื้อ	-เอื้อ-หื้อ	-เอ็งฮ้างเงย	- จึง -ได้	-อื้อ-ยิน

	ประโยคที่ 3						
----	--- เออ	-ฮั้งเงอเออ	เออหื้อเอ็งเงอ	เออเออไปทั่ว	--- ถิ่น	--- อื้อ	--ประเทศ

	ประโยคที่ 4						
--- อื้อ	--- เออ	-ฮั้งเงอเออ	เออหื้อเอ็งเงอ	--เออเออ	----	-ทุก-เขต	--- คาม

-- อื้อฮื้อ	อื้ออื้อ --

เที่ยวกลับ ท่อน 1

เครื่องดนตรีสังข์ร้อง	ประโยคที่ 1			
	--- น้อม	--ระลึก	--ประคุณ	--- ครุ

	ประโยคที่ 2						
----	--- เอ่อ	--หื้อเออ	-เอ็งฮั้งเงอ	----	----	-ปู่-ทอง	--- ดี

	ประโยคที่ 3						
-- อื้อฮื้อ	อื้ออื้อ --	ผู้	--เป็นศรี	-ฮั้งเงอเออ	เอ่อเทอเอ่อเอ้ย	----	-- ส่าง

	ประโยคที่ 4						
--- อื้อ	---เออ	-ฮั้งเงอเออ	เทอเออเอ็งเงอ	เออเออ	----	-น่า-เกรง	--- ขาม

-- ฮื้อฮื้อ	ฮื้อ-ฮื้อฮื้อ

เที่ยวกลับ ท่อน 2

ดนตรีสังข์ร้อง	ประโยคที่ 1					
	-สรรค์-เพลง	--- ไทย	----	----	--- ไพ	--- เราะ

ประโยคที่ 2							
- อ้อ - -	- - -เออ	- - -เหือ	เออเหือเอ็งเงอ	-เออ-เหือ	-เอ็งฮั้งเงย	-ให้-เหมาะ	-อ้อ-นาม

ประโยคที่ 3							
- - - -	- - - เออ	-ฮั้งเงอเออ	เออเหือเอ็งเงอ	เออเอย-สม	--กับนาม	-อ้อ - อ้อ	- ทอง- ดี

ประโยคที่ 4							
- - - -	- - - เออ	-ฮั้งเงอเออ	เออเหือเอ็งเงอ	--เออเอย	- - - -	-ชู-สัจย์	- - -เอย

- -อ้อฮ้อ	อ้ออ้อ - -
-----------	------------

ช่วงการหายใจ

ผู้วิจัยได้กำหนดช่วงลมหายใจเพลงสำเนียงทอง สองชั้น โดยให้แต่ละช่วงของลมหายใจมีความสอดคล้องกับการแบ่งคำร้อง ประโยคในการขับร้อง และจังหวะหน้าทับ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิจัยทางขับร้องเพลงวาของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ช่วงการหายใจเพลงสำเนียงทอง สองชั้น

ท่อน 1

ดนตรีส่งร้อง	ช่วงหายใจที่ 1		ช่วงหายใจที่ 2	
	- -เพลงนี้	-อ้อ -หรือ	- - -ชื่อ	- - - ว่า

ช่วงหายใจที่ 3					ช่วงหายใจที่ 4		
- - - อ้อ	- - - เออ	--เหือเออ	-เอ็งฮั้งเงย	- - - -	- - - -	--สำเนียง	- - ทอง

ช่วงหายใจที่ 5							
- -อ้อฮ้อ	อ้ออ้อ - -	- -สำนวน	---คล้อง	-ฮั้งเงอเออ	เออเหือเออเอ้ย	- - -นาม	- - -ครู

	ช่วงหายใจที่ 6					ช่วงหายใจที่ 7	
-----	---เออ	-ฮิงเง้อเออ	เหอเออเอ็งเง้อ	เออเอ่ย	-----	- ผู้ - สืบ	--- ศิลป์

- ฮื่อฮื่อ	ฮื่อ-ฮื่อฮื่อ

ท่อน 2

ดนตรีสังร้อง	ช่วงหายใจที่ 1				ช่วงหายใจที่ 2	
	-เพลง-หน้า	--- พาทย	--- ฮื่อ	-----	---องค์	--- พระ

	ช่วงหายใจที่ 3						
- ฮื่อ --	---เออ	---เห้อ	เออเห้อเอ็งเงอ	-เออ-เห้อ	-เอ็งฮิงเงย	- จิง -ได้	-ฮื่อ-ยิน

	ช่วงหายใจที่ 4			ช่วงหายใจที่ 5			
-----	--- เออ	-ฮิงเงอเออ	เออเห้อเอ็งเงอ	เออเอยไปทั่ว	--- ถิ่น	--- ฮื่อ	--ประเทศ

	ช่วงหายใจที่ 6					ช่วงหายใจที่ 7	
--- ฮื่อ	--- เออ	-ฮิงเงอเออ	เออเห้อเอ็งเงอ	--เออเอย	-----	-ทุก-เขต	---คาม

- ฮื่อฮื่อ	ฮื่อฮื่อ --

เที่ยวกลับ ท่อน 1

เครื่องดนตรีสังร้อง	ช่วงหายใจที่ 1			
	--- น้อม	--ระลึก	--ประคุณ	---ครู

	ช่วงหายใจที่ 2					ช่วงหายใจที่ 3	
----	--- เอ่อ	--หือเออ	-เอ็งฮึงเงย	----	-----	-ปู่-ทอง	--- ดี

	ช่วงหายใจที่ 4						
- อือฮือ	อืออือ --	--- ผู้	--เป็นศรี	-ฮึงเงอเออ	เอ๋เออเอ๋เอ๋เอ๋	----	--ส่ง่า

	ช่วงหายใจที่ 5					ช่วงหายใจที่ 6	
--- อือ	---เออ	-ฮึงเงอเออ	เทอเออเอ็งเงอ	เออเอ๋เอ๋	----	-น่า-เกรง	---ขาม

- ฮือฮือ	ฮือ-อืออือ

เที่ยวกลับ ท่อน 2

ดนตรีส่งร้อง	ช่วงหายใจที่ 1				ช่วงหายใจที่ 2	
	-สรรค์-เพลง	--- ไทย	----	-----	--- ไพ	--- เราะ

	ช่วงหายใจที่ 3					ช่วงหายใจที่ 4	
- อือ --	---เออ	-- -หือ	เออเอ๋เอ็งเงอ	-เออ-หือ	-เอ็งฮึงเงย	-ให้-เหมาะ	-อือ-นาม

	ช่วงหายใจที่ 5				ช่วงหายใจที่ 6		
----	--- เออ	-ฮึงเงอเออ	เออเอ๋เอ็งเงอ	เออเอ๋เอ๋-สม	--กับนาม	-อือ - อือ	- ทอง- ดี

	ช่วงหายใจที่ 7					ช่วงหายใจที่ 8	
----	--- เออ	-ฮึงเงอเออ	เออเอ๋เอ็งเงอ	--เออเอ๋เอ๋	----	-ชู-สัตย์	---เอย

- ฮือฮือ	อืออือ --

ลักษณะการขับร้อง

ผู้วิจัยได้กำหนดให้ลักษณะการขับร้องเพลงสำเนียงทอง สองชั้น ให้เป็นไปตามระเบียบการขับร้องเพลงตับมโหรีของบ้านพาทย์โกศล โดยการขึ้นจังหวะฉิ่งในเพลงแรกจะขึ้นท้ายห้องที่ 8 บรรทัดที่ 1 ของการขับร้องในเสียง ฉับ และการขึ้นจังหวะหน้าทับ ปรบไก่ สองชั้นจะขึ้นต้นหน้าทับที่ท้ายห้องที่ 8 บรรทัดที่ 1 ในเสียงทัง เสียงสุดท้ายของหน้าทับ แล้วดำเนินเครื่องกำกับจังหวะเรื่อยไปจนจบเพลง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะการขับร้องเพลงสำเนียงทอง สองชั้น

ท่อน 1

----	----	----	----	----	----	----	--- ฉับ
----	----	----	----	----	----	----	--- ทัง
----	----	----	----	-เพลงนี้	-อ้อ -หรือ	--ชื่อ	---ว่า

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
--- อ้อ	--- เอ่อ	--หือเออ	-เอ็งฮ้างเงย	----	----	--สำเนียง	-- ทอง

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
--ฮือฮือ	ฮือฮือ --	--สำนวน	---คล่อง	-ฮ้างเงอเออ	เอ่อเออเออเออ	---นาม	---ครู

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
----	--เออ	-ฮ้างเงอเออ	เออเออเออเออ	เออเออ	----	- ผู้ - สืบ	--- ศิลป์

----	----
----	----
- ฮือฮือ	ฮือ-ฮือฮือ

ท่อน 2

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
ดนตรีสังข์ร้อง		-เพลง-หน้า	--- พาทย	--- -อื้อ	-----	---องค์	--- พระ

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
- อื้อ --	--- -เออ	--- -เหือ	เออเหือเอ็งเงอ	-เออ-เหือ	-เอ็งฮ้างเงย	- จิ่ง -ได้	-อื้อ-ยีน

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
-----	--- -เออ	-ฮ้างเงอเออ	เออเหือเอ็งเงอ	เออเอยไปทั่ว	--- -ถีน	--- -อื้อ	--ประเทศ

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
--- -อื้อ	--- -เออ	-ฮ้างเงอเออ	เออเหือเอ็งเงอ	--เออเอย	-----	-ทุก-เขต	--- -คาม

-----	-----
-----	-----
- -อื้อฮื้อ	อื้ออื้อ --

เที่ยวกลับ ท่อน 1

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
เครื่องดนตรีสังข์ร้อง				--- น้อม	--ระลึก	--ประคุณ	--- -ครู

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
----	--- เอ่อ	--เหื้อเออ	-เอ็งฮั้งเงย	----	----	-ปู่-ทอง	--- ดี

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
- อื้อฮื้อ	อื้ออื้อ --	--- ผู้	--เป็นศรี	-ฮั้งเงอเออ	เอ๋อเหอเอ๋อเอ๋อ	----	--สง่า

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
--- อื้อ	--เออ	-ฮั้งเงอเออ	เหอเออเอ็งเงอ	เออเอ๋อ	----	-น่า-เกรง	--ขาม

----	----
----	----
- ฮื้อฮื้อ	ฮื้อ-ฮื้อฮื้อ

เที่ยวกลับ ท่อน 2

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
ดนตรีสังข์ร้อง	-สรรค์-เพลง	--- ไทย	----	----	---	ไพ	--- เรา

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
- อื้อ --	---เออ	--เหื้อ	เออเหื้อเอ็งเงอ	-เออ-เหื้อ	-เอ็งฮั้งเงย	-ให้-เหมาะ	-ฮื้อ-นาม

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
----	--- เออ	-ฮั้งเงอเออ	เออเหื้อเอ็งเงอ	เออเอย-สม	--กับนาม	-ฮื้อ - ฮื้อ	-ทอง- ดี

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
----	--- เออ	-ฮึงเงอเออ	เออหือเอ็งเงอ	--เออเออ	----	-ชู-สตั๋ย	-- -เออ

----	----
----	----
- อือฮือ	ฮือฮือ --

4.4.2 แรงแบบคาลใจในการสร้างสรรค์ทางขับร้องเพลงทำนองทับ สองชั้น

การแบ่งคำร้อง

ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการแบ่งคำร้องเพลงทำนองทับ สองชั้น โดยยึดความหมาย เป็นสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิจัยทางขับร้องเพลงวา ของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ฟังบรรเลง	ชื่อเพลงร้อง	ทำนองทับ	ที่ขับรับ	มโหรี	รีเรื่อยเสียง
สื่อความหมาย	คุณครู	ผู้พอเพียง	เจ้าสำเนียง	ดนตรี	ที่ฝั่งธน
ชื่อว่าหลวง	กัลยา	ณมิตดาวาส	ต้นตระกูล	บ้านพาท	-ทยโกศล
จำเรียงเพลง	ระลึกถึง	ยอดครูคน	พระคุณล้น	เกินกว่า	จะลืมเออ

เมื่อนำคำร้องมานับจำนวนคำในแต่ละวรรค สามารถทราบจำนวนของแต่ละวรรคของคำร้องได้ดังนี้

3	3	3
3	2	3
3	3	4
3	3	3

3	3	3
3	2	3
3	2	4
3	2	3

เมื่อพิจารณาถึงจำนวนคำร้องในแต่ละวรรคพบว่าจะมีอยู่วรรคละ 2-4 คำ โดยแต่ละวรรคจะแบ่งสอดคล้องกับความหมายของบทประพันธ์

การประพันธ์ทางขับร้อง

ผู้วิจัยได้กำหนดให้การประพันธ์ทางขับร้องเพลงทำนองทับ สองชั้น ยึดลูกตกตามทำนองหลักเพลงทำนองทับ สองชั้น เป็นสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิจัยทางขับร้องเพลงวา ของคุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การประพันธ์ทางขับร้องเพลงทำนองทับ สองชั้น

ท่อน 1

----	--- ม	- ช ช ม	ร ม ร - ม	ร ท - ร	-- ร ร	- รท - ม	--- มช
----	---เออ	-ฮึ้งเง้อเออ	เออเหอเอ็ง-เงอ	เออเอ๋อ-ฟ้ง	--บรรเลง	-ซื่อ-เพลง	---ร้อง
----	----	----	--- ท	----	----	----	--- ม

--- ม	--- ฟ	-ล ล ฟ	มฟม - ฟ	----	--ม ร	-- ฟ ฟ	--- ล
---อื้อ	---เออ	-ฮึ้งเง้อเออ	เออเหอเอ็ง-เงอ	----	--เออเอ๋อ	--ทำนอง	--- ทับ
----	----	----	--- ร	----	----	----	--- ฟ

- ฟ --	----	-รท -รช	--- ท	-ร - ม	-- ร ท	--ล ลด	--- ล
- อื้อ --	----	- ที่ -ขาน	--- ขับ	-อื้อ - ฮึ้ง	--อื้ออื้อ	--มโห	--- รี่
----	----	----	--- ท	----	----	----	--- ช

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ล -ท	ลช-ด	ทล - ทด	มร -ร	----	----	-รด -รด	--- ร
- อื้อ -ฮึ้ง	อื้ออื้อ-เหอ	เออเออ-ฟ้อเออ	เหอเอ็ง-เงย	----	----	-รี่ -เรื้อย	--- เสียง
----	----	----	--- ร	----	----	----	--- ด

-- ชร	ม - รด
--ฮึ้งอื้อ	ฮึ้ง-อื้ออื้อ
----	----

ท่อน 2

-ล-ท	-ด-ร	- ด - ร	---มล	----	----	--- ช	--- ช
-เหือ-เออ	-เหือ-เอย	-สือ-ควม	---หมาย	----	----	---เพลง	---ครู
----	----	----	--- ร	----	----	----	--- ช

----	- ร - ม	- ฟ - ช	- ล - ด	----	----	- รด - ร	--- ร
----	-เหือ-เออ	-เหือ-เออ	-เหือ-เอย	----	----	- ผู้ - พอ	--- เพียง
----	----	----	--- ท	----	----	----	--- ร

-- ล ช	- ม ช ร	--- รด	-- มช ม	- ล - ท	- ด - ร	--- ร	- ร --
--เหือเออ	-เอ็งฮึงเงย	--- เจ้า	--สำเนียง	-เหือ-เออ	-เหือ-เอย	--- ดน	-ตรี --
----	----	----	--- ม	----	----	----	--- ร

----	--- ร	ม ร ช ร	ม ร ด - ร	-- ด ล	----	- รด - ด	--- ร
----	--- เออ	เหือเออฮึงเงอ	เหือเออเอ็งเงอ	--เออเอย	----	- ที่ - ฝั่ง	--- ธน
----	----	----	--- ล	----	----	----	--- ด

- ร ม	ร ด --
--อือฮือ	อืออือ --
----	----

เที่ยวกลับ ท่อน 1

----	--- ม	- ช ช ม	ร ม ร - ม	ร ท - รท	--รท มช	--- ม	--- มม
----	---เออ	-ฮึงเงือเออ	เออเหือเอ็งเงอ	เออเอย-ฮือ	--ว่าหลวง	--- กัล	-- ลยา
----	----	----	--- ท	----	----	----	--- ม

----	--- ฟ	-ล ล ฟ	มฟม - ฟ	--- ฟ	-- ฟ ฟ	- - ฟ ล	- ฟ -ฟมร
----	---เออ	-ฮึ้งเง้อเออ	เออหือเอ็งเงอเออ	--- กั๊	-- ลยา	-- ฌมิตร	-ตา-วาส
----	----	----	--- ร	----	----	----	--- ฟ

- ฟ --	----	--- รท	-- ร ร	-ร - ม	-- ร ท	-- ล ช	--- ลช
- อ้อ --	----	--- ตัน	-- ตระกุล	-อ้อ - ฮือ	-- อ้ออ้อ	-- บ้าน	---พาทย์
----	----	----	--- ท	----	----	----	--- ช

- ล -ท	ลช-ด	ทล - ทด	มร - ร	----	----	-รด -รม	- ร - รม
- อ้อ -ฮือ	อ้ออ้อ-หือ	เออเออ-หือเออ	หือเอ็งเงย	----	----	-พาทย์	- โโก - ศล
----	----	----	--- ร	----	----	----	--- ด

-- ชร	ม - รด
- -ฮืออ้อ	ฮืออ้อ-ฮืออ้อ
----	----

เที่ยวกลับ ท่อน 2

- ล - ท	- ด - ร	จ-ร - ร	--- ร	มหาวิทยาลัย	----	-- ช ชล	- ช - ช
-หือ-เออ	-หือ-เออ	--จำเรียง	---เพลง	UNIVERSITY	----	--ระลึก	- อ้อ -ถึง
----	----	----	--- ร	----	----	----	--- ช

----	- ร - ม	- ฟ - ช	- ล - ด	----	----	- รด - ร	--- ร
----	-หือ-เออ	-หือ-เออ	-หือ-เออ	----	----	-ยอด- ครู	--- คน
----	----	----	--- ท	----	----	----	--- ร

-- ล ช	- ม ช ร	-- ช ม	- ช --	ม - ล ท	- ด - ร	--- ร	--- ร
--หือเออ	-เอ็งฮึ้งเงย	--พระคุณ	- ลัน --	ฮือ-หือเออ	-หือ-เออ	--- เกิน	--- กว่า
----	----	----	--- ม	----	----	----	--- ร

----	--- ร	ม ร ช ร	ม ร ด - ร	-- ด ล	-----	-- ร ร	--- ร
----	--- ร	เทอเออฮึงเงอ	เทอเออเอ็งเงอ	--เออเอ๋อ	-----	-- จะลึม	--- เอย
----	-----	-----	--- ล	-----	-----	-----	--- ด

- ร ม	ร ด --
-- อ้อฮ้อ	อ้อฮ้อ --
----	-----

การบรรจุคำร้อง

ผู้วิจัยได้กำหนดให้การบรรจุร้องเพลงทำนองทับ สองชั้น ส่วนใหญ่อยู่ในส่วนท้ายของจังหวะหน้าทับคือ 2 ห้องท้ายของบรรทัดโน้ต เพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิจัยทางขับร้องเพลงวาของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การบรรจุคำร้องเพลงทำนองทับ สองชั้น

ท่อน 1

----	-----	-----	-----	--- ฟัง	--บรรเลง	-ชื่อ-เพลง	-- -ร้อง
----	-----	---	---	---	----	--ทำนอง	--- ทับ
----	-----	- ที่ - خان	--- ขับ	---	----	- - มโห	--- รี่
----	-----	-----	-----	-----	-----	-รี - เรือย	--- เสี่ยง

CHULALONGKORN UNIVERSITY

ท่อน 2

----	-----	-สื่อ-ความ	---หมาย	----	-----	---เพลง	---ครู
----	-----	-----	-----	-----	-----	- ผู้ - พอ	--- เพียง
----	-----	--- เจ้า	--สำเนียง	-----	-----	--- ดน	-ตรี - -
----	-----	-----	-----	-----	-----	- ที่ - ผึ่ง	--- ธน

เที่ยวกลับ ท่อน 1

----	----	----	----	--- ชื่อ	--ว่าหลวง	--- กัล	-- ลยา
----	----	----	----	--- กัล	-- ลยา	-- ฌมิตร	-ตา-วาส
----	----	--- ต้น	-- ตระกูล	----	----	-- บ้าน	---พาทย์
----	----	----	----	----	----	-พาทย์	- โโก - ศล

เที่ยวกลับ ท่อน 2

----	----	--จำเรียง	---เพลง	----	----	--ระลึก	- อื่อ - ถึง
----	----	----	----	----	----	-ยอด- ครู	--- คน
----	----	--พระคุณ	- ลั่น --	----	----	--- เกิน	--- กว่า
----	----	----	----	----	----	-- จะลืม	--- เอย

กลวิธีในการขับร้อง

ผู้วิจัยได้กำหนดให้กลวิธีการขับร้องเพลงทำนองทับ สองชั้น สอดคล้องกับผลการวิจัยทางขับร้องเพลงวาของคุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ ซึ่งประโยชน์ในการขับร้องคือ การเรียงต่อกันของคำเอื้อน กลุ่มคำเอื้อน หรือคำร้อง ในช่วงระยะหนึ่ง มีสัมพันธ์กับการแบ่งคำร้อง จังหวะหน้าทับ หรือการหายใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กลวิธีในการขับร้องเพลงทำนองทับ สองชั้น

ท่อน 1

ประโยคที่ 1							
----	---เออ	-ฮ้างเออ	เออเหอเอ็ง-เงอ	เออเอ๋-ฟ้ง	--บรรเลง	-ชื่อ-เพลง	-- ร้อง

ประโยคที่ 2							
-- อื่อ	---เออ	-ฮ้างเออ	เออเหอเอ็ง-เงอ	----	--เออเอ๋	--ทำนอง	--- ทับ

ประโยคที่ 3							
- อื่อ --	----	- ที่ -ขาน	--- ขับ	-อื่อ - ฮื่อ	--อื่ออื่อ	--มโห	--- รี่

ประโยคที่ 4							
- อ้อ - อื้อ	อ้ออ้อ-หื้อ	เออเออ-หื้อเออ	หื้อเอ็ง-งย	-----	-----	- รื้อ - รื้อย	---- เสียง

- - อื้ออื้อ	อื้ออื้อ-อื้ออื้อ
--------------	-------------------

ท่อน 2

ประโยคที่ 1							
-หื้อ-เออ	-หื้อ-เอย	-สื้อ-ความ	---หมาย	--- --	-----	---เพลง	--- -ครู

ประโยคที่ 2							
-----	-หื้อ-เออ	-หื้อ-เออ	-หื้อ-เอย	-----	-----	- ผู้ - พอ	--- เพียง

ประโยคที่ 3							
--หื้อเออ	-เอ็งฮึงงย	--- เจ้า	--สำเนียง	-หื้อ-เออ	-หื้อ-เอย	--- คน	-ตรี --

ประโยคที่ 4							
-----	--- เออ	หื้อเออฮึงงย	หื้อเออเอ็ง-งย	--เออเอ้ย	-----	- ที่ - ผึ่ง	--- ธน

- - อื้ออื้อ	อื้ออื้อ - -
--------------	--------------

เที่ยวกลับ ท่อน 1

ประโยคที่ 1							
-----	---เออ	-ฮึงเง้อเออ	เออหื้อเอ็ง-งย	เออเอ้ย-ซื่อ	--ว่าหลวง	--- กัล	-- ลยา

ประโยคที่ 2							
-----	---เออ	-ฮึงเง้อเออ	เออหื้อเอ็ง-งยเออเอ้ย	--- กัล	-- ลยา	-- ฦมิตร	-ตา-วาส

	ประโยคที่ 3						
- อื้อ - -	- - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -

	ประโยคที่ 4						
- อื้อ - อื้อ	อื้ออื้อ-เหือ	เออเออ-เหือเออ	เหือเอ็ง-เงย	- - - -	- - - -	- พาทย์	- โโก - ศล

- - อื้ออื้อ	อื้ออื้อ-อื้ออื้อ

เทียวกลับ ท่อน 2

	ประโยคที่ 1						
-เหือ-เออ	-เหือ-เออ	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- อื้อ - ถึง

	ประโยคที่ 2						
- - - -	-เหือ-เออ	-เหือ-เออ	-เหือ-เออ	- - - -	- - - -	- ยอด- ครู	- - - - คน

	ประโยคที่ 3						
- - - - - - - -	- เอ็งซึ้งเงย	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -

	ประโยคที่ 4						
- - - -	- - - - - - - -	เหือเออซึ้งเงย	เหือเออเอ็ง-เงย	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -

- - อื้ออื้อ	อื้ออื้อ - -

ช่วงการหายใจ

ผู้วิจัยได้กำหนดช่วงลมหายใจเพลงทำนองทับ สองชั้น โดยให้แต่ละช่วงของลมหายใจมีความสอดคล้องกับการแบ่งคำร้อง ประโยคในการขับร้อง และจังหวะหน้าทับ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิจัยทางขับร้องเพลงวาของคุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ช่วงการหายใจเพลงทำนองทับ สองชั้น

ท่อน 1

ช่วงหายใจที่ 1				ช่วงหายใจที่ 2			
----	-- -เออ	-ฮึ้งเง้อเออ	เออเห้อเอ็ง-เงอ	เออเอ๋ย-ฟ้ง	--บรรเลง	-ซื่อ-เพลง	-- -ร้อง

ช่วงหายใจที่ 3				ช่วงหายใจที่ 4			
-- -อื้อ	-- -เออ	-ฮึ้งเง้อเออ	เออเห้อเอ็ง-เงอ	----	--เออเอ๋ย	--ทำนอง	-- -ทับ

ช่วงหายใจที่ 5				ช่วงหายใจที่ 6			
- อื้อ --	----	- ที่ -ขาน	-- - ขับ	-อื้อ - ฮึ้อ	-- -อื้ออื้อ	-- -มโห	-- - รี้

ช่วงหายใจที่ 7				ช่วงหายใจที่ 8			
- อื้อ -ฮึ้อ	อื้ออื้อ-เห้อ	เออเฮ้อ-เห้อเออ	เห้อเอ็ง-เงย	----	----	-รี้ -เรื้อย	-- - เสียง

-- -ฮึ้ออื้อ	ฮึ้อ-อื้ออื้อ
--------------	---------------

ท่อน 2

ช่วงหายใจที่ 1				ช่วงหายใจที่ 2			
-เห้อ-เออ	-เห้อ-เอย	-ฮึ้อ-ความ	---หมาย	----	----	-- -เพลง	-- -ครู

ช่วงหายใจที่ 3				ช่วงหายใจที่ 4			
----	-เห้อ-เออ	-เห้อ-เออ	-เห้อ-เอย	----	----	- ผู้ - พอ	-- - เพียง

ช่วงหายใจที่ 5				ช่วงหายใจที่ 6			
--เห่อเออ	-เอ็งฮั้งเงย	--- เจ้า	--สำเนียง	-เห่อ-เออ	-เห่อ-เอย	--- ดน	-ตรี--

ช่วงหายใจที่ 7					ช่วงหายใจที่ 8		
----	--- เออ	เหอเออฮั้งเงอ	เห่อเออเอ็งเงอ	--เออเอ่ย	----	- ที่ - ผึ่ง	--- ธน

- อื้อฮื้อ	อื้ออื้อ - -
------------	--------------

เที๋ยวกลับ ท่อน 1

ช่วงหายใจที่ 1				ช่วงหายใจที่ 2			
----	---เออ	-ฮั้งเงอเออ	เออเห่อเอ็งเงอ	เออเอ่ย-ฮื้อ	--ว่าหลวง	--- กัล	-- ลยา

ช่วงหายใจที่ 3			ช่วงหายใจที่ 4				
----	---เออ	-ฮั้งเงอเออ	เออเห่อเอ็งเงอเออเอ่ย	--- กัล	-- ลยา	-- ฌมิตร	-ตา-วาส

ช่วงหายใจที่ 5					ช่วงหายใจที่ 6		
- อื้อ - -	----	--- ต้น	-- ตระกูล	-อื้อ - ฮื้อ	-- อื้ออื้อ	-- บ้าน	---พาทย์

ช่วงหายใจที่ 7						ช่วงหายใจที่ 8	
- อื้อ - ฮื้อ	อื้ออื้อ-เห่อ	เออเออ-เห่อเออ	เห่อเอ็งเงย	----	----	-พาทย์	- โโก - ศล

- ฮื้อฮื้อ	ฮื้อ-อื้ออื้อ
------------	---------------

เที๋ยวกลับ ท่อน 2

ช่วงหายใจที่ 1					ช่วงหายใจที่ 2		
-เห่อ-เออ	-เห่อ-เอย	--จำเรียง	---เพลง	----	----	--ระลึก	- อื้อ - ถึง

	ช่วงหายใจที่ 3					ช่วงหายใจที่ 4	
----	-เหอ-เออ	-เหอ-เออ	-เหอ-เออ	----	-----	-ยอด- ครู	--- คน

ช่วงหายใจที่ 5				ช่วงหายใจที่ 6			
--เหอเออ	-เอ็งฮ้างเงย	--พระคุณ	- ลั่น --	อ้อ-เหอเออ	-เหอ-เออ	--- เกิน	--- กว่า

	ช่วงหายใจที่ 7					ช่วงหายใจที่ 8	
----	--- ร	เหอเออฮ้างเงย	เหอเออเอ็งเงย	--เออเออ	----	--จะลิม	--- เอย

- -อ้อฮ้อ	อ้ออ้อ --

ลักษณะการขับร้อง

ผู้วิจัยได้กำหนดให้ลักษณะการขับร้องเพลงทำนองทับ สองชั้น ให้เป็นไปตามระเบียบการขับร้องเพลงดรัมโตรีของบ้านพาทย์โกสศ โดยการขึ้นจังหวะฉิ่งในเพลงที่ 2 จะขึ้นทำนองห้องที่ 1 บรรทัดที่ 1 ของการขับร้องในเสียง ฉิ่ง และการขึ้นจังหวะหน้าทับปรบไก่ สองชั้น จะขึ้นต้นหน้าทับที่ต้นห้องที่ 1 บรรทัดที่ 1 ในเสียงทั้ง เสียงแรกของหน้าทับ แล้วดำเนินเครื่องกำกับจังหวะเรื่อยไปจนจบเพลง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะการขับร้องเพลงทำนองทับ สองชั้น

ท่อน 1

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทั้ง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทั้ง	-ติง-ติง	-ทั้ง-ติง	-ติง-ทั้ง
----	--เออ	-ฮ้างเงยเออ	เออเหอเอ็งเงย	เออเออ-ทั้ง	--บรรเลง	-ชื่อ-เพลง	--ร้อง

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทั้ง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทั้ง	-ติง-ติง	-ทั้ง-ติง	-ติง-ทั้ง
--อ้อ	--เออ	-ฮ้างเงยเออ	เออเหอเอ็งเงย	----	--เออเออ	--ทำนอง	--- ทับ

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
- อื้อ --	-----	- ที -ขาน	--- ชับ	-อื้อ - ฮื้อ	- -อื้ออื้อ	- -มโห	--- รี้

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
- อื้อ -ฮื้อ	อื้ออื้อ-เหอ	เออเออ-เหอเออ	เหอเอ็ง-เงย	-----	-----	-รี้ -เรื้อย	--- เสี่ยง

-----	-----
-----	-----
- ฮื้ออื้อ	ฮื้ออื้อ-อื้ออื้อ

ท่อน 2

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
-เหอ-เออ	-เหอ-เออย	-สือ-ควม	---หมาย	-----	-----	---เพลง	---ครู

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
-----	-เหอ-เออ	-เหอ-เออ	-เหอ-เออย	-----	-----	- ผู้ - พอ	--- เพียง

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
--เหอเออ	-เอ็งฮ้างเงย	--- เจ้า	--สำเนียง	-เหอ-เออ	-เหอ-เออย	--- ดน	-ตรี - -

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
-----	--- เออ	เหอเออฮ้างเงย	เหอเออเอ็ง-เงย	--เออเออย	-----	- ที - ผั่ง	--- ธน

----	----
----	----
- อื้อฮือ	อื้ออื้อ --

เที่ยวกลับ ท่อน 1

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
----	--เออ	-ฮ้างเออ	เออเห่เอ็ง-เงอ	เออเอ๋-ฮือ	--ว่าหลวง	--- กัล	-- ลยา

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
----	--เออ	-ฮ้างเออ	เออเห่เอ็ง-เงอเออเอ๋	--- กัล	-- ลยา	-- ฦมิตร	-ตา-วาส

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
- อื้อ --	----	-- ตัน	-- ตระกุล	-อื้อ - ฮือ	-- อื้ออื้อ	-- บ้าน	--- พาทย์

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
- อื้อ - ฮือ	อื้ออื้อ-เหอ	เออเอ๋-เหอเออ	เหอเอ็ง-เงย	----	----	-พาทย	- โโก - ศล

----	----
----	----
- ฮือฮือ	ฮือฮือ-ฮือฮือ

เที่ยวกลับ ท่อน 2

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
-เห่อ-เออ	-เห่อ-เออ	--จำเรียง	---เพลง	----	----	--ระลึก	-อื้อ-ถิ่ง

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
----	-เห่อ-เออ	-เห่อ-เออ	-เห่อ-เออ	----	----	-ยอด-ครู	---คน

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
--เห่อเออ	-เอ็งฮ้าง	--พระคุณ	- ลั่น - -	อื้อ-เห่อเออ	-เห่อ-เออ	--- เกิน	--- กว่า

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
----	--- ร	เห่อเออฮ้าง	เห่อเออฮ้าง	--เออเออ	----	--จะลิม	--- เออ

----	----
----	----
--อื้ออื้อ	อื้ออื้อ --

4.4.3 แร้งบันดาลใจในการสร้างสรรค์ทางขับร้องเพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น

การแบ่งคำร้อง

ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการแบ่งคำร้องเพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น โดยยึดความหมายเป็นสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิจัยทางขับร้องเพลงวาของคุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ยามลมชาย	บ้ายคล้อย	จวนม่อยหลับ
ครื้นครึก	บรรเลง	บทเพลงกาล
ยุคทอง	ของพาท	-ทยโกศล
ชาวฝั่งธน	จะไม่สิ้น	ดนตรีไทย

ยังสดับ	ดนตรี	ที่ขับขาน
จัดจ้าน	แจ่มแจ้ง	ประจักษ์ใจ
จางวางทั่ว	ท่านเป็นคน	สืบสานไว้
ศัพท์เสียงทั่ว	ฝากไว้	อีกเพลงเอย

เมื่อนำคำร้องมานับจำนวนคำในแต่ละวรรค สามารถทราบจำนวนของแต่ละวรรคของคำร้องได้ดังนี้

3	2	3
2	2	3
2	3	4
3	2	3

3	2	3
2	2	3
3	3	3
3	2	3

เมื่อพิจารณาถึงจำนวนคำร้องในแต่ละวรรคพบว่าจะมีอยู่วรรคละ 2-4 คำ โดยแต่ละวรรคจะแบ่งสอดคล้องกับความหมายของบทประพันธ์

การประพันธ์ทางขับร้อง

ผู้วิจัยได้กำหนดให้การประพันธ์ทางขับร้องเพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น ยึดลูกตกตามทำนองหลักเพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น เป็นสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิจัยทางขับร้องเพลงวาของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การประพันธ์ทางขับร้องเพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น

ท่อน 1

--- ร	- ม ร ล	- ร - ร	- ร - -	- ม ร ด	- ล - ล	- ด - ฟ	- ชล - ช
--- เอ้อ	-เห้อเอ็งเงย	-ยาม-ลม	- ชาย - -	-เห้อเอ็งเอ้อ	-เอ็ง-เงย	-ฮี- บ้าย	-คล้อย-อ้อ
----	----	----	--- ร	----	----	----	--- ช

--- ร	- ม ร ด	--- ท	- ร ร ล	--- ช	ท ล ช ด	- ร-รด	--- ด
--- เออ	-เห้อเอ็งเงอ	--- เอ็ง	-ฮ้างเง้อเออ	--- เอ้อ	เห้อเออเห้อเออ	-จวน-ม่อย	--- หลับ
----	----	----	--- ล	----	----	----	--- ร

-ร -ล	-ด-ร	ม ร ด-ล	- -ช พ	-ช -ล	- - ช พ	- - - มช	- - ร ร
-อ้อ -เออ	-เห่อ-เออย	ฮือฮือฮือ-ยัง	- -สตั๊	-อ้อ -ฮือ	- - ฮือฮือ	- - - เสียง	- -ดนตรี
- - - -	- - - -	- - - -	- - - พ	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ร

- - - ช	- พ - ช	- - - ล	- - - ท	- - - -	- - - -	- ช - พ	- ล - ล
- - -เออ	-เห่อ-เออ	- - - เห่อ	- - - เอ้ย	- - - -	- - - -	- ที่ - ชับ	-ฮือ-ขาน
- - - -	- - - -	- - - -	- - - ท	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ช

- - ด ช
- - ฮือฮือ
- - - -

ท่อน 2

- ล ล ล	- ล ล ล	- - - ม	- - - ม	- ร - ม	รด-ล	- ด - ล	- ล - -
ดนตรีสี่ร้อง		- - - ครีน	- - - ครีก	- ฮือ - ฮือ	ฮือฮือ-เอย	- ฮือ - บรร	- เลง - -
- - - -	- - - -	- - - -	- - - ร	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ล

- - - ร	มร - ด	จู่จู่จู่	- - - ล	- ด ด ล	ล ช พ	- ล - ด	- ร - ร
- - - เออ	เห่อเอิง-เอย	- - - บรร	- - - เลง	- ฮือเงอเออ	- เห่อเอิงเงย	- ฮือ - ปท	- เพลง-กาล
- - - -	- - - -	- - - -	- - - ล	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ร

กลับต้น

ท่อน 3

- รุ ุ ุ	- พื - ชุ	- - -ช	-ล -ดชพ	- ล - ร	ม ร- ด	- - -ช	- - -ลช
ดนตรีสี่ร้อง		- - -จัต	-ฮือ -จ้าน	-ฮือ-เออ	เห่อเอิง-เอย	- - -แจ่ม	- - -แจ้ง
- - - -	- - - -	- - - -	- - - ล	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ล

- ล-ล	-ด ด ช	ล ช ด ช	ลชฟ - ร	- ม ช ร	ม ร ด - ร	ด ล ร ด	- - - ร
- อ้อ-เออ	-อึ้งเงอเออ	เห่อเอออึ้งเงอ	เห่อเออเอ็งเงอ	-เอ็งอึ้งเงอ	เห่อเออเอ็งเงอ	เออเออประกัษ	- - - - ใจ
- - - -	- - - -	- - - -	- - - - ร	- - - -	- - - -	- - - -	- - - - ร

เทียบกลับ ท่อน 1

- - - ร	-ม ร ล	- - - รรม	- ร - -	- ม ร ด	- ล - ล	-ลด - ชฟ	--- ชฟ
- - - เอ้อ	-เห่อเอ็งเงอ	- - - ยุค	- ทอง - -	-เห่อเอ็งเอ่อ	-เอ็งเงอ	-ของ- บ้าน	--- พาทย
- - - -	- - - -	- - - -	- - - - ร	- - - -	- - - -	- - - -	- - - - ช

- ช - ร	- ม ร ด	- - - ท	- ร ร ล	- - - ชฟ	- - ล ลท	- ช - ร	- ม - -
-อ้อ- เออ	-เห่อเอ็งเงอ	- - - เอ็ง	-อึ้งเงอเออ	- - - พาท	- - ทะยะ	- อ้อ - โภ	- ศล - -
- - - -	- - - -	- - - -	- - - - ล	- - - -	- - - -	- - - -	- - - - ร

ชร - ล	-ด-ร	ม ร ด-ล	- - ช ชฟ	-ช-ล	- - ช ฟ	- - - รด	- - ร ร
อ้อ-เออ	-เห่อ-เออ	อ้ออ้ออ้อ-จาง	- - วางทั่ว	-อ้อ-อ้อ	- - อ้ออ้อ	- - - ทำน	- - เป็นคน
- - - -	- - - -	- - - -	- - - - ฟ	- - - -	- - - -	- - - -	- - - - ร

- - - ช	- ฟ - ช	จ พ าง	- - - ท	- ท ย -	ย - - - -	- ฟ - ล	- ด - ด
- - - เออ	-เห่อ-เออ	ช - - - -	- - - - -	- - - - -	ย - - - -	- สิบ-सान	- ฮี - ไว้
- - - -	- - - -	- - - -	- - - - ท	- - - -	- - - -	- - - -	- - - - ช

- - ด ช
- - ฮีอ้อ
- - - -

ท่อน 2

- ล ล ล	- ล ล ล	- ร - ด	--- ร	- ร - ม	ร ด - ล	- ด - ฟ	-- ช ล
ดนตรีสี่ร้อง		-ชาว- ผิ่ง	--- ธน	- อื้อ - อื้อ	อื้ออื้อ-เอย	- อี - จะ	-- ไม่สิ้น
		----	--- ร	----	----	----	--- ล

- ช - ร	มร - ด	--- ช	-- ล ล	- ด ด ล	- ล ช ฟ	- ช - ร	- ร - ล
- อื้อ - เออ	เห่อเอ็ง-เอย	--- จะ	-- ไม่สิ้น	- อึ้งเออเออ	- เห่อเอ็งเอย	- อี - ดน	- ตรี - ไทย
----	----	----	--- ล	----	----	----	--- ล

ท่อน 3

- ร ร ร	- ฟ - ช	- ช - ล	- ด - ฟ	- ล - ร	ม ร - ด	--- ช	--- ล ด
ดนตรีสี่ร้อง		- ศัพท์-เสียง	- อี-ท้าว	- อื้อ-เออ	เห่อเอ็ง-เอย	--- ผาก	--- ไว้
		----	--- ล	----	----	----	--- ล

- ล - ล	- ด ด ช	ล ช ด ช	ลชฟ - ร	- ม ช ร	ม ร ด - ร	ด ล ด ร	--- ร
- อื้อ-เออ	- อึ้งเออเออ	เห่อเออ อึ้งเออ	เห่อเออเอ็ง-เออ	- เอ็ง อึ้งเออ	เห่อเออเอ็ง-เออ	เออเอออีกเพลง	--- เอย
----	----	----	--- ร	----	----	----	--- ร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การบรรจุกำร้อง

ผู้วิจัยได้กำหนดให้การบรรจุกำร้องเพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น ส่วนใหญ่ อยู่ในส่วนท้ายของจังหวะหน้าทับคือ 2 ห้องท้ายของบรรทัดโน้ต เพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิจัยทาง ขับร้องเพลงวาของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การบรรจุกำร้องเพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น

ท่อน 1

----	----	- ยาม-ลม	- ชาย- -	----	----	- อี- บ่าย	- คล้อย- อื้อ
----	----	----	----	----	----	- จวน- ม่อย	-- - หลับ
----	----	อื้ออื้ออื้อ-ยัง	-- สดับ	----	----	--- เสียง	-- ดนตรี
----	----	----	----	----	----	- ที่ - ขับ	- อื้อ- ขาน

ท่อน 2

		--- ครึ้น	--- ครึก	----	----	- ๗ - บร	- เลง - -
----	----	---บร	---เลง	----	----	- ๗ - บท	-เพลง-กาล

กลับต้น

ท่อน 3

		---จัด	-อื้อ-จ้าน	----	----	---แจ่ม	---แจ้ง
----	----	----	----	----	----	-ประจักษ์	---ใจ

เที่ยวกลับ ท่อน 1

----	----	---ยุค	-ทอง--	----	----	-ของ-บ้าน	---พาทย
----	----	----	----	---พาท	--ทะยะ	---โก	-ศล--

----	----	---จาง	---วางทั่ว	----	----	---ท่าน	---เป็นคน
----	----	----	----	----	----	-สืบ-सान	---ไว้

ท่อน 2

----	----	-ชาว-ฝั่ง	---ธน	----	----	---จะ	---ไม่สิ้น
----	----	---จะ	---ไม่สิ้น	----	----	---ดน	-ตรี-ไทย

ท่อน 3

----	----	-ศัพท์-เสียง	-ฮึ-ทั่ว	----	----	---ฝาก	---ไว้
----	----	----	----	----	----	---อีกเพลง	---เอย

กลวิธีในการขับร้อง

ผู้วิจัยได้กำหนดให้กลวิธีการขับร้องเพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น สอดคล้องกับ ผลการวิจัยทางขับร้องเพลงวาของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ซึ่งประโยคในการขับร้องคือ การเรียง ต่อกันของคำเอื้อน กลุ่มคำเอื้อน หรือคำร้อง ในช่วงระยะหนึ่ง มีสัมพันธ์กับการแบ่งคำร้อง จังหวะ หน้าทับ หรือการหายใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กลวิธีในการขับร้องเพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น

ท่อน 1

ประโยคที่ 1							
--- เอื้อ	-เห่อเอิงเงย	-ยาม-ลม	- ชาย- -	-เห่อเอิงเอื้อ	-เอิง-เงย	-ฮี- ป้าย	-คล้อย-อื้อ

ประโยคที่ 2							
--- เออ	-เห่อเอิงเงอ	-- -เอิง	-ฮ้างเง้อเออ	--- -เอื้อ	เห่อเออเห่อเอย	-จวน-ม้อย	-- -หลับ

ประโยคที่ 3							
-อื้อ -เออ	-เห่อ-เอย	ฮื้อฮื้อฮื้อ-ยัง	-- -สตับ	-อื้อ -ฮื้อ	-- ฮื้อฮื้อ	--- เสียง	-- -ดนตรี

ประโยคที่ 4							
-- -เออ	-เห่อ-เออ	--- เห่อ	--- -เอัย	-----	-----	- ที่ - ขับ	-อื้อ-ขาน

-- ฮื้อฮื้อ

ท่อน 2

ดนตรีส่งร้อง	ประโยคที่ 1						
	--- ครื้น	--- ครึก	- อื้อ -ฮื้อ	ฮื้อฮื้อ-เอย	- ฮี - บร	- เลง --	

ประโยคที่ 2							
--- เออ	เห่อเอิง-เอย	--- -บร	--- -เลง	-ฮ้างเง้อเออ	-เห่อเอิงเงย	- ฮี - ปท	-เพลง-กาล

ท่อน 3

ดนตรีส่งร้อง	ประโยคที่ 1					
	-- -จัด	-อื้อ -จ้าน	-อื้อ-เออ	เห่อเอิง-เอย	-- -แจ่ม	-- -แจ้ง

ประโยคที่ 2							
- อ้อ-เออ	-ฮึ้งเงอเออ	เห้อเออฮึ้งเงอ	เห้อเออเอ็งเงอ	-เอ็งฮึ้งเงอ	เห้อเออเอ็งเงอ	เออเออประจักษ์	--- ใจ

เที่ยวกลับ ท่อน 1

ประโยคที่ 1							
--- เอ้อ	-เห้อเอ็งเงย	--- ยุค	- ทอง --	-เห้อเอ็งเอ่อ	-เอ็งเงย	-ของ- บ้าน	--- พาทย

ประโยคที่ 2							
-อ้อ- เออ	-เห้อเอ็งเงอ	---เอ็ง	-ฮึ้งเงอเอย	--พาท	-- ทะยะ	- อ้อ - โก	- ศล --

ประโยคที่ 3							
ฮืออ้อ -เออ	-เห้อ-เอย	ฮือฮือฮือ-จาง	--วางทั่ว	-อ้อ -ฮือ	-- ฮือฮือ	--- ท่าน	--เป็นคน

ประโยคที่ 4							
---เออ	-เห้อ-เออ	--- เห้อ	--- เอ้ย	---	----	-สี่บ-सान	- ฮี - ไว้

-- ฮือฮือ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

ท่อน 2

ดนตรีสังร้อง	ประโยคที่ 1						
	-ชาว- ผิ่ง	--- ธน	- ฮือ -ฮือ	ฮือฮือ-เอย	- ฮี - จะ	-- ไม่สิ้น	

ประโยคที่ 2							
-ฮือ -เออ	เห้อเอ็งเอย	--- จะ	-- ไม่สิ้น	-ฮึ้งเงอเออ	-เห้อเอ็งเงย	- ฮี -คน	-ตรี -ไทย

ท่อน 3

ดนตรีสังเรื่อง	ประโยคที่ 1					
	-ศัพท-เสียง	-ฮี่-ท้าว	-อื้อ-เออ	เห่อเอ็ง-เอย	--- ผาก	--- ไว้

ประโยคที่ 2							
- อื้อ-เออ	-ฮั้งเงอเออ	เห่อเออฮั้งเงอ	เห่อเออเอ็ง-เงอ	-เอ็งฮั้งเงอ	เห่อเออเอ็ง-เงอ	เออเอยฮักเพลง	--- เอย

ช่วงการหายใจ

ผู้วิจัยได้กำหนดช่วงลมหายใจเพลงศัพทเสียงท้าว สองชั้น โดยให้แต่ละช่วงของลมหายใจมีความสอดคล้องกับการแบ่งประพันธ์ ประโยคในการขับร้อง และจังหวะหน้าทับ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิจัยทางขับร้องเพลงวาของคุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ช่วงการหายใจเพลงศัพทเสียงท้าว สองชั้น

ท่อน 1

ช่วงหายใจที่ 1							
--- เอื้อ	-เห่อเอ็งเงย	-ยาม-ลม	- ชาย- -	-เห่อเอ็งเอื้อ	-เอ็ง-เงย	-ฮี่- บ้าย	-คล้อย-อื้อ

ช่วงหายใจที่ 2				ช่วงหายใจที่ 3			
--- เอื้อ	-เห่อเอ็งเงอ	--- เอ็ง	-ฮั้งเงอเออ	--- -เอื้อ	เห่อเออเห่อเอย	-จวน-ม้อย	--- หลับ

ช่วงหายใจที่ 4					ช่วงหายใจที่ 5		
-อื้อ -เออ	-เห่อ-เอย	ฮื้อฮื้อฮื้อ-ยัง	- -สตับ	-อื้อ -ฮื้อ	-- ฮื้อฮื้อ	--- เสียง	- -ดนตรี

ช่วงหายใจที่ 6						ช่วงหายใจที่ 7	
-- -เออ	-เห่อ-เออ	--- เห่อ	--- เอื้อ	----	----	- ที่ - ขับ	-ฮื้อ-ขาน

-- ฮื้อฮื้อ

ท่อน 2

ดนตรีสังร้อง	ช่วงหายใจที่ 1					
	--- ครึ้น	--- ครึก	- อื้อ - ฮื้อ	อื้ออื้อ-เอย	- ฮี - บรร	- เลง - -

ช่วงหายใจที่ 2				ช่วงหายใจที่ 3			
--- เออ	หื้อเอิง-เอย	--- บรร	--- เลง	- ฮึงเงอเออ	- หื้อเอิงเงย	- ฮี - ปท	- เพลง-กาล

ท่อน 3

ดนตรีสังร้อง	ช่วงหายใจที่ 1			ช่วงหายใจที่ 2			
	-- -จัด	-อื้อ -จ้าน	-อื้อ-เออ	หื้อเอิง-เอย	-- -แจ่ม	-- -แจ้ง	

ช่วงหายใจที่ 3				ช่วงหายใจที่ 4			
- อื้อ-เออ	-ฮึงเงอเออ	หื้อเออฮึงเงอ	หื้อเออเอิงเงอ	-เอิงฮึงเงอ	หื้อเออเอิงเงอ	เออเอยประจักษ์	--- ใจ

เที่ยวกลับ ท่อน 1

ช่วงหายใจที่ 1							
--- เอื้อ	-หื้อเอิงเงย	--- ยุค	- ทอง - -	-หื้อเอิงเอื้อ	-เอิงเงย	-ของ- บ้าน	--- พาทย

ช่วงหายใจที่ 2				ช่วงหายใจที่ 3			
-อื้อ- เออ	-หื้อเอิงเงอ	---เอิง	-ฮึงเงอเอย	---พาท	-- ทะยะ	- อื้อ - โก	- สล - -

ช่วงหายใจที่ 4					ช่วงหายใจที่ 5		
ฮื้ออื้อ -เออ	-หื้อ-เอย	ฮื้อฮื้อฮื้อ-จาง	--วางท้าว	-อื้อ -ฮื้อ	-- ฮื้อฮื้อ	--- ท่าน	- -เป็นคน

ช่วงหายใจที่ 6						ช่วงหายใจที่ 7	
---เออ	-หื้อ-เออ	--- หื้อ	--- เอื้อ	----	----	-สืบ-सान	- ฮี - ไว้

-- ฮีฮือ

ท่อน 2

ดนตรีสังร้อง	ช่วงหายใจที่ 1				ช่วงหายใจที่ 2		
	-ชาว- ผิ่ง	--- ธน	- ฮือ - ฮือ	ฮือฮือ-เอย	- ฮี - จะ	-- ไม่สิ้น	

ช่วงหายใจที่ 3				ช่วงหายใจที่ 4			
-ฮือ -เออ	เหือเอิง-เอย	--- จะ	-- ไม่สิ้น	-ฮึงเงอเอ	-เหือเอิงเงย	- ฮี -คน	-ตรี -ไทย

ท่อน 3

ดนตรีสังร้อง	ช่วงหายใจที่ 1			ช่วงหายใจที่ 2			
	-ศัพท์-เสียง	-ฮี-ท้าว	-ฮือ-เออ	เหือเอิง-เอย	--- ผาก	--- ไว้	

ช่วงหายใจที่ 3				ช่วงหายใจที่ 4			
- ฮือ-เออ	-ฮึงเงอเอ	เหือเอฮึงเงอ	เหือเอเอฮึงเงอ	-เอฮึงเงอ	เหือเอเอฮึงเงอ	เออเอฮึงเงอ	--- เอย

ลักษณะการขับร้อง

ผู้วิจัยได้กำหนดให้ลักษณะการขับร้องเพลงศัพท์เสียงท้าว สองชั้น ให้เป็นไปตามระเบียบการขับร้องเพลงตับมโหรีของบ้านพาทย์โกศล โดยการขึ้นจังหวะฉิ่งในเพลงที่ 3 จะขึ้นทำนองที่ 1 บรรทัดที่ 1 ของการขับร้องในเสียง ฉิ่ง และการขึ้นจังหวะหน้าทับปรบไก่อ สองชั้น จะขึ้นต้นหน้าทับที่ต้นห้องที่ 1 บรรทัดที่ 1 ในเสียงทั้ง เสียงแรกของหน้าทับ แล้วดำเนินเครื่องกำกับจังหวะเรื่อยไปจนจบเพลง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะการขับร้องเพลงศัพท์เสียงท้าว สองชั้น

ท่อน 1

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
--- เอื้อ	-เหือเอิงเงย	-ยาม-ลม	- ชาย- -	-เหือเอิงเอื้อ	-เอิง-เงย	-ฮี- ป้าย	-คล้อย-ฮือ

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
--- เออ	-ห่อเอ็งเอย	--- เอ็ง	-ฮั้งเง้อเออ	--- เอ้อ	ห่อเออห่อเออ	-จวน-ม่วย	--- หลับ

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
-อ้อ -เออ	-ห่อ-เอย	ฮ้อฮ้อฮ้อ-ยัง	-- สดับ	-อ้อ -ฮ้อ	-- อ้อฮ้อ	--- เสียง	-- คนตรี

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
--- เออ	-ห่อ-เออ	--- ห่อ	--- เอ้ย	---	---	- ที่ - ขับ	-อ้อ-ขาน

-- ฮ้อฮ้อ

ท่อน 2

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
ดนตรีส่งรื่อง		--- ครั้น	--- ครึก	- อ้อ -ฮ้อ	ฮ้อฮ้อ-เอย	- ฮี - บร	- เลง --

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
--- เออ	ห่อเอ็ง-เอย	--- บร	--- เลง	-ฮั้งเง้อเออ	-ห่อเอ็งเย	- ฮี - บท	-เพลง-กาล

ท่อน 3

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
ดนตรีสี่เครื่อง		---จัด	-อ้อ-จ้าน	-อ้อ-เออ	เห่อเอ็ง-เอย	---แจ่ม	---แจ้ง

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
- อ้อ-เออ	ฮ้างเออเออ	เห่อเออฮ้างเออ	เห่อเออเอ็ง-เออ	-เอ็งฮ้างเออ	เห่อเออเอ็ง-เออ	เออเอยประจักษ์	--- ใจ

เทียบกลับ ท่อน 1

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
--- เอ้อ	-เห่อเอ็งเอย	--- ยุค	- ทอง --	-เห่อเอ็งเออ	-เอ็ง-เอย	-ของ- บ้าน	--- พาทย์

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
-อ้อ- เออ	-เห่อเอ็งเออ	--- เอ็ง	-ฮ้างเออเอย	--- พาท	-- ทะยะ	- อ้อ - โก	- ศล --

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
ฮ้อฮ้อ -เออ	-เห่อ-เอย	ฮ้อฮ้อฮ้อ-จาง	--วางท้าว	-ฮ้อ -ฮ้อ	-- ฮ้อฮ้อ	--- ทำน	-เป็นคน

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
---เออ	-เห่อ-เออ	--- เห่อ	--- เอ้ย	---	---	-สี่ป-सान	-ฮี้ -ไว้

-- ฮี้อือ

ท่อน 2

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
ดนตรีสี่เครื่อง	-ชาว- ผิ่ง	--- ธน	- อือ -ฮือ	อืออือ-เออ	- ฮี - จะ	-- ไม่สิ้น	

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
-ฮือ -เออ	เหอเอิง-เออ	--- จะ	-- ไม่สิ้น	-ฮึงเงอเออ	-เหอเอิงเงอ	- ฮี -คน	-ตรี -ไทย

ท่อน 3

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
ดนตรีสี่เครื่อง	-ศัพท์-เสียง	-ฮี-ท้าว	-อือ-เออ	เหอเอิง-เออ	--- ฟาก	--- ไร่	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
- อือ-เออ	-ฮึงเงอเออ	เหอเออฮึงเงอ	เหอเออเอิงเงอ	-เอิงฮึงเงอ	เหอเออเอิงเงอ	เออเออฮึงเงอ	--- เออ

4.4.4 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ทางขับร้องเพลงขรัวทewa สองชั้น

การแบ่งคำร้อง

ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการแบ่งคำร้องเพลงขรัวทewa สองชั้น โดยยึดความหมายเป็นสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิจัยทางขับร้องเพลงวาของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ขรัวเทวา	เพลงนี้	ไว้เทิดครู
ขอสามสาย	พริ้วเพริศ	เป็นเลิศจริง
โหมโรง	มหา	จุฬาลงกรณ์
ครูเทวา	ประสิทธิ์	เป็นตำนาน

ผู้รอบรู้	ศาสตร์ศิลป์	สิ้นทุกสิ่ง
ปิ่น	เสียงโต	โอฬาร
สั่งสอน	สู่ศิษย์	ให้สืบสาน
ให้กล่าวขาน	ยอดกวี	ดนตรีเอย

เมื่อนำคำร้องมานับจำนวนคำในแต่ละวรรค สามารถทราบจำนวนของแต่ละวรรคของคำร้องได้ดังนี้

3	2	3
3	2	3
2	2	4
3	2	3

3	2	3
2	2	3
2	2	3
3	3	3

เมื่อพิจารณาจำนวนคำร้องในแต่ละวรรคพบว่าจะมีอยู่วรรคละ 2-4 คำ โดยแต่ละวรรคจะแบ่งสอดคล้องกับความหมายของบทประพันธ์

การประพันธ์ทางขับร้อง

ผู้วิจัยได้กำหนดให้การประพันธ์ทางขับร้องเพลงขรัวเทวา สองชั้น ยึดลูกตกตามทำนองหลักเพลงขรัวเทวา สองชั้น เป็นสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิจัยทางขับร้องเพลงวาของคุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จพาท่างขับร้องเพลงขรัวเทวา สองชั้น

--- ชู	- ชู ชู ชู	- ดร - ด	--- ด	- ด ด ล	ช ล ช ฟ	- ช- ม	- - -มช
ดนตรีสั่งร้อง	-ขรัว- เท	- - - วา	-ซึ้งเงอเออ	เออเหอเอิงเอย	- ฮี-เพลง	- - - นี้	
	-----	--- ด	-----	-----	-----	---	--- ร

-- ชู ร	--- ม	-- ล ช	- ม ช ร	--- ม	- ช ช ร	- ร -รดล	-- -ด
-- ฮี อือ	--- เออ	--เหอเออ	-เอิงซึ้งเงอ	--- เอิง	-ซึ้งเงอเออ	- ไว้ -เทิด	---ครู
-----	-----	-----	--- ร	-----	-----	-----	--- ล

เครื่องนำ

เครื่องตาม

-- ด ร	ด ล - ด	-- ร ด	- ล ด ช	- ชม -ชม	- ช - ชล	-ช- ร	-ม-ม
- อ้ออ้อ	อ้ออ้อ-เออ	--หื้อเออ	-เอ็งฮ้างเย	- ผู้ -รอบ	- อ้อ - รื้อ	-อ้อ-ศาสตร์	-อ้อ-ศิลป์
----	----	----	--- ช	----	----	----	--- ร

-- ชร	--- ม	- ช ช ร	ม ร ด - ร	--ด ล	----	--- รด	-- รมรด
-- ฮ้อฮ้อ	--- เออ	-ฮ้างเออ	หื้อเออเอ็งเย	--เออเอ๋	----	--- ลีน	-- ทุกสิ่ง
----	----	----	--- ล	----	----	----	--- ด

--รม	-- รด	-ล -ลด	--- ลด	---ชล	--- ชรด	--ร ด	- ร --
- อ้ออ้อ	-- อ้ออ้อ	-ชอ -สาม	--- สาย	---พริ้ว	---เพริศ	--เป็นเลิศ	- จริง--
----	----	----	--- ม	----	----	----	--- ร

--- ด	--- รด	--- รช	--- ร	----	--- ช	--- ช	----
--- ปี่	--- นิ่ง	--- เสียง	--- โต	----	--- โอ	--- พาร	----
----	----	----	--- ร	----	----	----	--- ช

-ล ช ม	ช ม - ม	--- มช	- ม --	- ล - ท	- ด - ร	--- ล	- ล --
-หื้อเออเอ๋	หื้อเอ็ง-เอย	---เสียง	- โต --	-หื้อ-เออ	-หื้อ-เอย	--- โอ	- พาร --
----	----	----	--- ม	----	----	----	--- ช

- ล ท	ล ช --
- อ้ออ้อ	อ้ออ้อ --
----	----

เที่ยวกลับ

--- ชู	- ช ช ช	--- ดร	--- ด	- ด ด ล	ช ล ช ฟ	--- ช	- - -มม
ดนตรีสี่ร้อง		--- โหม	--- โรง	-ซึ้งเงอเออ	เออเหอเอิงเงย	--- ฮี	- - มหา
		----	--- ด	----	----	----	--- ร

-- ช ร	--- ม	-- ล ช	- ม ช ร	-- ม ม	-- ร ร	---ด	---ด
-- ฮี ฮือ	--- เออ	--เหือเออ	-เอิงฮึ้งเงอ	-- มหา	-- จุฬา	--- ลง	--- กรณ์
----	----	----	--- ร	----	----	----	--- ล

เครื่องนำ

เครื่องตาม

-- ดร	ด ล - ด	-- ร ด	- ล ด ช	---ม	--- ช	- ช - ด	--- ด
-- ฮือฮือ	ฮือฮือ-เออ	--เหือเออ	-เอิงฮึ้งเงย	--- ลั้ง	--- สอน	- ฮือ - ฮือ	--- ศิษย์
----	----	----	--- ชู	----	----	----	--- ร

-- มร	--- ม	- ช ช ร	ม ร ด - ร	--ด ล	----	- รด - ด	--- รร
-- ฮือฮือ	--- เออ	-ซึ้งเงอเออ	เหือเออเอิง-เงอ	--เออเอ่ย	----	- ให้ - สืบ	--- สาน
----	----	----	--- ล	----	----	----	--- ด

-- ช ร	ม ร ด -	-ล ล ล	-- ล ม	-ช ล ช	--- ร	-- ร ร	----
-- ฮือฮือ	ฮือฮือฮือ	-ครูเหวอ	--ประสิทธิ์	-ฮือฮือฮือ	--- เป็น	--ตำนาน	----
----	----	----	--- ม	----	----	----	--- ร

- ร - ด	--- รช	--- รด	-- ร ร	----	-- ช ช	---ช	----
-ให้-กล่าว	--- ขาน	---ยอด	-- กวี	----	-- ดนตรี	--- เอย	----
----	----	----	--- ร	----	----	----	--- ช

- ล ช ม	ช ม - ม	-- -ช ด	- ม ม -	- ล - ท	- ด - ร	-- ล ล	---ล
-เหือเออเออ	เหือเอิง-เอย	-- -ยอด	- กวี -	-เหือ-เออ	-เหือ-เอย	-- ดนตรี	--- เอย
----	----	----	--- ม	----	----	----	--- ช

--ลท	ลซ--
--อ้ออ้อ	อ้ออ้อ--
----	----

การบรรจุคำร้อง

ผู้วิจัยได้กำหนดให้การบรรจุร้องเพลงขรัวเทวา สองชั้น ส่วนใหญ่ อยู่ในส่วนท้ายของจังหวะหน้าทับคือ 2 ห้องท้ายของบรรทัดโน้ต เพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิจัย ทางขับร้องเพลงวาของคุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การบรรจุคำร้องเพลงขรัวเทวา สองชั้น

----	----	-ขรัว- เท	----วา	----	----	---เพลง	- - - นี้
----	----	----	----	----	----	-ไว้-เทิด	---ครู
----	----	----	----	-ผู้-รอบ	---รู้	---ศาสตร์	---ศิลป์
----	----	----	----	----	----	---สิ้น	---ทุกสิ่ง
----	----	-ขอ-สาม	---สาย	---พริ้ว	---เพริศ	---เป็นเลิศ	-จริง--
---ปี	---นึ่ง	---เสียง	---โต	----	---โอ	---พาร	----
----	----	---เสียง	-โต--	----	----	---โอ	-พาร--

เทียวกลับ

----	----	---โหม	---โรง	---	---	----	---มหา
----	----	----	----	--มหา	--จุฬา	---ลง	---กรรม
----	----	----	----	---สั่ง	---สอน	---สู่	---ศิษย์
----	----	----	----	----	----	-ให้-สืบ	---सान
----	----	-ครูเทวา	--ประสิทธิ์	----	--เป็น	-ตำนาน	----
-ให้-กล่าว	---خان	---ยอด	--กวี	----	--ดนตรี	---เอย	----
----	----	---ยอด	-กวี-	----	----	--ดนตรี	---เอย

กลวิธีในการขับร้อง

ผู้วิจัยได้กำหนดให้กลวิธีการขับร้องเพลงขรัวเทวา สองชั้น สอดคล้องกับ ผลการวิจัยทางขับร้องเพลงวาของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ซึ่งประโยคในการขับร้อง คือ การเรียงต่อกันของคำเอื้อน กลุ่มคำเอื้อน หรือคำร้อง ในช่วงระยะหนึ่ง มีสัมพันธ์กับการแบ่ง คำร้อง จังหวะหน้าทับ หรือการหายใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กลวิธีในการขับร้องเพลงขรัวเทวา สองชั้น

ดนตรีส่งร้อง	ประโยคที่ 1					
	-ขรัว- เท	--- วา	-ฮ้างเออเออ	เออห่อเอ็งเงย	- ฮี-เพลง	- - - นี้

	ประโยคที่ 2						
-- ฮี อื้อ	--- เออ	--ห่อเออ	-เอ็งฮ้างเออ	--- เอ็ง	-ฮ้างเออเอย	- ไว้ -เทิด	-- -ครู

	ประโยคที่ 3						
- -อื้อฮื้อ	อื้ออื้อ-เออ	--ห่อเออ	-เอ็งฮ้างเอย	- ผู้ -รอบ	- อื้อ - รั้ว	-อื้อ-ศาสตร์	-อื้อ-ศิลป์

	ประโยคที่ 4						
-- ฮีอื้อ	--- เออ	-ฮ้างเออเออ	ห่อเออเอ็ง-เงย	--เออเอย	----	--- ลิ่น	-- ทุกสิ่ง

จพาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	ประโยคที่ 5						
- -อื้อฮื้อ	-- อื้ออื้อ	-ซอ -สาม	--- สาย	-- -พริ้ว	--- -เพริศ	--เป็นเลิศ	- จริง- -

	ประโยคที่ 6						
--- ปี่	--- นิ่ง	--- เสียง	-- - โด	----	--- โอ	--- พาร	----

ประโยคที่ 7				ประโยคที่ 8			
-ห่อเออเออ	ห่อเอ็ง-เอย	-- -เสียง	- โด --	-ห่อ-เออ	-ห่อ-เอย	--- โอ	- พาร --

- - อ้ออ้อ	อ้ออ้อ - -

เที่ยวกลับ

ดนตรีส่งร้อง	ประโยคที่ 1					
	--- โหม	--- โรง	-ฮึ่งเงอเออ	เออหือเอ็งเงย	--- ฮี	-- มหา

	ประโยคที่ 2						
-- ฮี อ้อ	--- เออ	-- หือเออ	-เอ็งฮึ่งเงอ	-- มหา	-- จุฬา	--- ลง	--- กรณ์

	ประโยคที่ 3						
- - อ้ออ้อ	อ้ออ้อ-เออ	-- หือเออ	-เอ็งฮึ่งเงย	--- สั่ง	--- สอน	- อ้อ - ฮู้	--- ศิษย์

	ประโยคที่ 4						
-- ฮีอ้อ	--- เออ	-ฮึ่งเงอเออ	หือเออเอ็ง-เงย	--เออเอ๋ย	-----	- ให้ - ฮีบ	--- สาน

	ประโยคที่ 5						
- - ฮีอ้อ	ฮืออ้ออ้อ-	-ครูเทวา	--ประสิทธิ์	-อ้อฮืออ้อ	--- -เป็น	--ตำนาน	-----

	ประโยคที่ 6						
-ให้-กล่าว	--- ขาน	--- ยอด	-- กวี	-----	-- ดนตรี	--- เอย	-----

ประโยคที่ 7				ประโยคที่ 8			
-หือเออเอ๋	หือเอ็ง-เอย	--- ยอด	- กวี -	-หือ-เออ	-หือ-เอย	-- ดนตรี	--- เอย

- - อ้ออ้อ	อ้ออ้อ - -

ช่วงการหายใจ

ผู้วิจัยได้กำหนดช่วงลมหายใจเพลงขรัวทเวา สองชั้น โดยให้แต่ละช่วงของลมหายใจมีความสอดคล้องกับการแบ่งคำร้อง ประโยคในการขับร้อง และจังหวะหน้าทับ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิจัยทางขับร้องเพลงวาของคุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ช่วงการหายใจเพลงขรัวทเวา สองชั้น

ดนตรีส่งร้อง	ช่วงการหายใจที่ 1					
	-ขรัว- เท	--- วา	-ฮ้างเอออ	เออห่อเอียง	- ฮี-เพลง	- - - หนี

	ช่วงการหายใจที่ 2			ช่วงการหายใจที่ 3			
-- ฮี อื่อ	--- เออ	-- หื้อเอออ	-เอียงฮ้าง	--- เอียง	-ฮ้างเอออ	- ไว้ -เทิด	- - -ครู

	ช่วงการหายใจที่ 4						ช่วงการหายใจที่ 5	
- - ฮื่อฮื่อ	ฮื่อฮื่อ-เออ	-- หื้อเอออ	-เอียงฮ้าง	- ผู้ -รอบ	- ฮื่อ - ฐู	-ฮื่อ-ศาสตร์	-ฮื่อ-ศิลป์	

	ช่วงการหายใจที่ 6					ช่วงการหายใจที่ 7	
- - ฮื่อฮื่อ	--- เออ	-ฮ้างเอออ	หื้อเอออเอียง	--เอออเออ	----	--- ลีน	-- ทุกสิ่ง

	ช่วงการหายใจที่ 8						
- - ฮื่อฮื่อ	-- ฮื่อฮื่อ	-ขอ -สาม	--- สาย	--- พริ้ว	--- เพริศ	-- เป็นเลิศ	- จริง- -

	ช่วงการหายใจที่ 9				ช่วงการหายใจที่ 10			
--- ปี	--- ینگ	--- เสียง	--- โด	----	--- โอ	--- พาร	----	

	ช่วงการหายใจที่ 11				ช่วงการหายใจที่ 12			
-หื้อเอออ	หื้อเอียง-เออ	- - -เสียง	- โด - -	-หื้อ-เอออ	-หื้อ-เออ	--- โอ	- พาร - -	

- - ฮื่อฮื่อ	ฮื่อฮื่อ - -

เที่ยวกลับ

ดนตรีส่งร้อง	ช่วงการหายใจที่ 1					
	--- โหม	--- โรง	-ฮึ่งเงอเออ	เออหื้อเอ็งเงย	--- ฮี	-- มหา

	ช่วงการหายใจที่ 2			ช่วงการหายใจที่ 3			
-- ฮี อื้อ	--- เออ	-- หื้อเออ	-เอ็งฮึ่งเงอ	-- มหา	-- จุฬา	--- ลง	--- กรณ์

	ช่วงการหายใจที่ 4						ช่วงการหายใจที่ 5	
-- อื้อฮื้อ	อื้ออื้อ-เออ	-- หื้อเออ	-เอ็งฮึ่งเงย	--- สั้ง	--- สอน	- อื้อ -สู๋	--- ศิษย์	

	ช่วงการหายใจที่ 6					ช่วงการหายใจที่ 7	
-- ฮีอื้อ	--- เออ	-ฮึ่งเงอเออ	หื้อเออเอ็งเงย	--เออเออ	----	- ให้ -สืบ	--- สาน

	ช่วงการหายใจที่ 8						
-- ฮีอื้อ	ฮื้ออื้ออื้อ-	-ครูเทวา	--ประสิทธิ์	-อื้อฮื้ออื้อ	-- -เป็น	- -ตำนาน	----

	ช่วงการหายใจที่ 9				ช่วงการหายใจที่ 10		
-ให้-กล่าว	--- ขาน	--- ยอด	--- กวี	--- -	-- ดนตรี	--- เอย	----

	ช่วงการหายใจที่ 11			ช่วงการหายใจที่ 12			
-หื้อเออเออ	หื้อเอ็งเอย	--- ยอด	- กวี -	-หื้อ-เออ	-หื้อ-เอย	-- ดนตรี	--- เอย

-- อื้อฮื้อ	อื้ออื้อ --

ลักษณะการขับร้อง

ผู้วิจัยได้กำหนดให้ลักษณะการขับร้องเพลงขรรค์เทวา สองชั้น ให้เป็นไปตามระเบียบการขับร้องเพลงตับมโหรีของบ้านพาทย์โกสศ โดยการขึ้นจังหวะฉิ่งในเพลงที่ 4 จะขึ้นทำย

ห้องที่ 1 บรรทัดที่ 1 ของการขับร้องในเสียง ฉิ่ง และการขึ้นจังหวะหน้าทับปรบไก่ สองชั้น จะขึ้นต้นหน้าทับที่ต้นห้องที่ 1 บรรทัดที่ 1 ในเสียงทั้ง เสียงแรกของหน้าทับแล้วดำเนินเครื่องกำกับจังหวะเรื่อยไปจนจบเพลง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะการขับร้องเพลงขรัวเทวา สองชั้น

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
ดนตรีส่งร้อง		-ขรัว- เท	--- วา	-ฮ้างเออเออ	เออเห่อเอ็งเญย	- ฮี้-เพลง	- - - หนี

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
-- ฮี้ ฮือ	--- เออ	--เห่อเออ	-เอ็งฮ้างเออ	--- เอ็ง	-ฮ้างเออเออ	- ไว้ -เทิด	- - -ครู

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
- ฮือฮือ	ฮือฮือ-เออ	--เห่อเออ	-เอ็งฮ้างเออ	- ผู้ -รอบ	- ฮือ - รั้ว	-ฮือ-ศาสตร์	-ฮือ-ศิลป์

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
-- ฮือฮือ	--- เออ	-ฮ้างเออเออ	เห่อเออเอ็ง-เงอ	--เออเออ	---	--- สิ้น	-- ทุกสิ่ง

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
- ฮือฮือ	-- ฮือฮือ	-ขอ -สาม	--- สาย	-- -พริ้ว	-- -เพริศ	--เป็นเลิศ	- จริง- -

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
--- ปี่	--- นิ่ง	--- เสียง	-- - โด	---	--- โอ	--- พาร	---

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
-หื้อเออเออ	หื้อเอ็ง-เอย	-- -เสียง	- โต้ --	-หื้อ-เออ	-หื้อ-เอย	--- โอ	- พาร --

----	----
----	----
- อื้ออื้อ	อื้ออื้อ --

เที่ยวกลับ

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
ดนตรีส่งร่ำร้อง		--- โหม	--- โรง	-ฮ้างเออเออ	เออหื้อเอ็งเย	--- ฮี	-- มหา

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
-- ฮี อื้อ	--- เออ	-- หื้อเออ	-เอ็งฮ้างเย	-- มหา	-- จุฬา	--- ลง	--- กรรม

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
- อื้ออื้อ	อื้ออื้อ-เออ	-- หื้อเออ	-เอ็งฮ้างเย	--- สั้ง	--- สอน	- อื้อ -สู	--- ศิษย์

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
-- ฮีอื้อ	--- เออ	-ฮ้างเออ	หื้อเออเอ็ง-เย	--เออเอ๋ย	----	- ให้ -สืบ	--- สาน

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
-- ฮีอื้อ	ฮื้ออื้ออื้อ-	-ครูเทวา	--ประสิทธิ์	-อื้อฮื้ออื้อ	-- -เป็น	--ตำนาน	----

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
-ให้-กล่าว	--- ขาน	--- ยอด	-- กวี	----	-- คนตรี	--- เอย	----

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
-หื้อเออเอ๋อ	หื้อเอ็ง-เอย	--- ยอด	- กวี -	-หื้อ-เออ	-หื้อ-เอย	-- คนตรี	--- เอย

----	----
----	----
- อื้อฮื้อ	ฮื้อฮื้อ --

4.4.5 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ทางขับร้องเพลงตราไพฑูรย์ สองชั้น

การแบ่งคำร้อง

ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการแบ่งคำร้องเพลง ตราไพฑูรย์ สองชั้น โดยยึดความหมายเป็นสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิจัยทางขับร้องเพลงวา ของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เพลงนี้หนา	ชื่อว่า	ตราไพฑูรย์	รวมเค้ามูล	ความรู้	ที่ครูสอน
ทังดีดีสี	ดีเป่า	เข้าโคลงกลอน	เอื้อนออกอ่อน	ซ้องกล	ดนตรีกาล
ร้องเพลงวา	นั้นสำคัญ	ท่านสร้างไว้	ให้คนไทย	เรียนรู้	ร่วมสืบสาน
ชื่อไพฑูรย์	กิตติวรรณ	ศิษย์จำจาร	ระลึกขาน	เกียรติคุณ	อดุลเอย

เมื่อนำคำร้องมานับจำนวนคำในแต่ละวรรค สามารถทราบจำนวนของแต่ละวรรคของคำร้องได้ดังนี้

3	2	3
3	2	3
3	3	3
3	3	3

3	2	3
3	2	3
3	2	3
3	3	3

เมื่อพิจารณาจำนวนคำร้องในแต่ละวรรคพบว่าจะมีอยู่วรรคละ 2-3 คำ โดยแต่ละวรรคจะแบ่งสอดคล้องกับความหมายของบทประพันธ์

การประพันธ์ทางขับร้อง

ผู้วิจัยได้กำหนดให้การประพันธ์ทางขับร้องเพลงตราไพฑูรย์ สองชั้น ยึดลูกตกตามทำนองหลักเพลงตราไพฑูรย์ สองชั้น เป็นสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิจัยทางขับร้องเพลงวาของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ทางขับร้องเพลงตราไพฑูรย์ สองชั้น

ท่อน 1

- ร - ช	- ล - ท	--- ด	--- ร	--- ช	ล ช-ฟ	-ม-ช	--- ช
ดนตรีสังร้อง		--- เอ้อ	--- เออ	--- เอื้อ	เห้อเอ็ง-เงย	-เพลง-นี้	--- หนา
		---	--- ร	---	---	---	--- ร

-- ช ร	--- ร	--- ม	ร ม ร ร	--- ช	ล ช - ฟ	--- รด	--- รด
-- อื้ออื้อ	--- เออ	--- เห้อ	เอ้อเห้อเอ็งเงอ	--- เอื้อ	เห้อเอ็ง-เงย	--- ชื้อ	--- ว่า
---	---	---	--- ร	---	---	---	--- ร

-- มร	--- ด	รดฟ ฟ ท	- ด - ร	ม ร ช ม	ร ม ร ท	--- ล	-- ล ล
-- อื้ออื้อ	--- เออ	เห้อเอ็งเงอเออ	-เอ้อ-เออ	เห้อเออเอ็งเงอ	เออเห้อเอ็งเงย	--- ตรา	--ไพฑูรย์
---	---	---	--- ร	---	---	---	--- ช

- - ล ท	ล ช - -
- - อื้ออื้อ	อื้ออื้อ - -
---	---

ท่อน 2

--- ล	--- ช	--- ล	- ด ด ช	--- ฟ	- ช ฟ ล	- ร - ลด	-- -ช
ดนตรีสังร้อง		--- เอ้อ	-ฮึงเงอเออ	--- เอื้อ	-เหอเอ้อเอ้ย	-รวม-เค้า	--- มูล
		---	--- ช	---	---	---	--- ช

----	- ล - ด	- ล - ช	----	--- ล	- ร - ด	--- ล	- ล --
----	-เออ-เหือ	-เอ็งฮึงเงอ	----	--- เอือ	--เหือเอย	--- ความ	- รื้อ --
----	----	----	--- ช	----	----	----	--- ช

ด ช - -	--- ฟ	--- ช	ล ช ด ช	ล ช ฟ- ฟ	- - ช ร	- ชฟ - ช	--- ช
ฮือฮือ --	--- เอือ	--- เออ	เหือเออฮึงเงอ	เหือเออเอ็งเงอ	--เออเอย	- ที่ - ครู	--- สอน
----	----	----	--- ร	----	----	----	--- ฟ

- - ด ช	ล - ช ฟ
- - ฮือฮือ	ฮือ-ฮือฮือ
----	----

ท่อน 3

- ร ร ร	- ด - ร	ฟด-รฟ	- ร - ด	----	- ร --	- ชฟ - ช	- ช --
ดนตรีสี่ร้อง	ทั้งดีด-สี่	- ดี - เป่า	----	- ฮือ --	- เข้า-โคลง	- กลอน--	----
----	----	---	---	----	----	----	---

ชลชฟ รด	- ร -รด	- ร - ร	- ท - ท	----	- - ร ร	--- ร	----
ฮือฮือฮือเอื้อนออก	-ฮือ-ฮือ	-ฮือ-ฮือ	- ฮือ - กล	----	- - ดนตรี	--- กาล	----
----	----	----	---	----	----	----	---

เที่ยวกลับ ท่อน 1

- ร - ช	- ล - ท	--- ด	--- ร	--- ช	ล ช-ฟ	- มช- ร	--- ร
ดนตรีสี่ร้อง	--- เอือ	--- เออ	--- เอือ	เหือเอ็งเงอ	- ร้อง-เพลง	--- วา	---
----	----	---	---	----	----	---	---

----	--- ร	--- ม	ร ม ร ร	--- ช	ล ช - ฟ	--- ร ม	--- ม ร
----	--- เออ	--- เห้อ	เออห่อเอ็งเงอ	--- เอ้อ	ห่อเอ็งเงย	--- ้นั	-- สำคัญ
----	----	----	--- ร	----	----	----	--- ร

-- ม ร	--- ด	ร ด ฟ ฟ ท	- ด - ร	ม ร ช ม	ร ม ร ท	- ลช - ลช	-- ล ท
-- ฮื่อฮื่อ	--- เออ	ห่อเออฮื่อฮื่อ	-เออ-เออ	ห่อเออฮื่อฮื่อ	เออห่อเอ็งเงย	-ทาน-สร้าง	--- ไร่
----	----	----	--- ร	----	----	----	--- ช

- ล ท	ล ช --
-- ฮื่อฮื่อ	ฮื่อฮื่อ --
----	----

ทึยวกลับ ทอน 2

--- ล	--- ช	--- ล	- ด ด ช	--- ฟ	- ช ฟ ล	--- ชฟ	-- ช ช
ดนตรีสั่งร้อง	--- เออ	-ฮื่อฮื่อเออ	-ฮื่อฮื่อเออ	--- เออ	-ห่อเออเอย	--- ใ	-- คนไทย
	----	---	--- ช	----	----	----	--- ช

----	- ล - ด	- ล - ช	ล ช ด ช	--- ล	- ร - ด	--- ล	-- -ลด
----	-เออ-ห่อ	-เออฮื่อฮื่อ	-เออฮื่อฮื่อ	--- เออ	-ห่อเออเอย	--- เรียน	--- ไร่
----	----	----	--- ช	----	----	----	--- ช

ล ช -	--- ฟ	--- ช	ล ช ด ช	ล ช ฟ - ฟ	-- ช ร	-ชฟ - ฟ	--- ช
ฮื่อฮื่อ --	--- เออ	--- เออ	ห่อเออฮื่อฮื่อ	ห่อเอ็งเงย	--เออเอย	-รวม-สี่บ	--- สาน
----	----	----	--- ร	----	----	----	--- ฟ

-- ด ช	ล - ช ฟ
-- ฮื่อฮื่อ	ฮื่อฮื่อ-ฮื่อฮื่อ
----	----

เที่ยวกลับ ท่อน 3

- รี้ รี้ รี้	- ดี่ - รี้	รตฺร-ร	- ด ร ร	----	----	- ฟ - ซ	- ซ --
ดนตรีสี่สักร้อง		ชื่อไพฑูริย์	-กิตติวรรณ	----	----	-ศิษย์-จำ	- จาร --
		----	--- ฟ	----	----	----	--- ท

ชลชพ ธรรม	- ด -ร	- ร - ล	-- ท ท	----	-- ร ร	--- ร	----
ชื่อชื่ออรรถสิทธิ์	-อื่อ-ขาน	-อื่อ-เกียรติ	-- ตีคุณ	----	---อดุล	--- เอย	----
----	----	----	--- ท	----	----	--- ร	----

การบรรจุคำร้อง

ผู้วิจัยได้กำหนดให้การบรรจุร้องเพลงตราไพฑูริย์ สองชั้น ส่วนใหญ่อยู่ในส่วนท้ายของจังหวะหน้าทับคือ 2 ห้องท้ายของบรรทัดโน้ต เพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิจัยทางขับร้องเพลงวาของคุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การบรรจุคำร้องเพลงตราไพฑูริย์ สองชั้น

ท่อน 1

----	----	----	----	----	----	-เพลง-นี้	--- หนา
----	----	----	----	----	----	--- ชื่อ	--- ว่า
----	----	----	----	----	----	--- ตรา	--ไพฑูริย์

ท่อน 2

----	----	----	----	----	----	-รวม-เค้า	--- มูล
----	----	----	----	----	----	--- ความ	- รู้ --
----	----	----	----	----	----	- ที่ - ครู	--- สอน

ท่อน 3

		ทั้งดีด-สี่	- ตี - เป่า	----	----	-เข้า-โคลง	-กลอน--
--เอื้อนออก	-- -อื้อน	-- -ซ้อน	--- กล	----	-- ดนตรี	--- กาล	----

เที่ยวกลับ ท่อน 1

----	----	----	----	----	----	-ร้อง-เพลง	--- วา
----	----	----	----	----	----	--- นั้น	-- สำคัญ
----	----	----	----	----	----	-ท่าน-สร้าง	--- ไว้

เที่ยวกลับ ท่อน 2

----	----	----	----	----	----	--- ให้	- คนไทย
----	----	----	----	----	----	--- เรียน	--- รู้
----	----	----	----	----	----	-ร่วม-สืบ	--- สาน

เที่ยวกลับ ท่อน 3

----	----	ชื่อไพ-ฑูรย์	-กิตติวรรณ	----	----	-ศิษย์-จำ	- จาร --
-- ระลึก	--- ขาน	--- เกียรติ	-- ติคุณ	----	--- อุดล	--- เอย	----

กลวิธีในการขับร้อง

ผู้วิจัยได้กำหนดให้กลวิธีการขับร้องเพลงตราไพฑูรย์ สองชั้น สอดคล้องกับผลการวิจัยทางขับร้องเพลงวาของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ซึ่งประโยคในการขับร้องคือการเรียงต่อกันของคำเอื้อน กลุ่มคำเอื้อน หรือคำร้อง ในช่วงระยะหนึ่ง มีสัมพันธ์กับการแบ่งคำร้อง จังหวะหน้าทับ หรือการหายใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กลวิธีในการขับร้องเพลงตราไพฑูรย์ สองชั้น

ท่อน 1

ดนตรีส่งร้อง	ประโยคที่ 1						
	--- เอื้อ	--- เอย	--- เอื้อ	เหือเอ็ง-งย	-เพลง-นี้	--- หนา	

ประโยคที่ 2							
-- ฮี้อื้อ	--- เอย	--- เหือ	เออเหือเอ็งงย	--- เอื้อ	เหือเอ็ง-งย	--- ชื่อ	--- ว่า

	ประโยคที่ 3						
-- ฮี้อ	--- เออ	เหอเออฮั้งเงอเออ	-เอ๋อ-เออ	เหอเออฮั้งเงอ	เออเหอเอ็งเงย	--- ตรา	-- ไพฑูรย์

-- ฮี้อ	ฮ้อฮ้อ --

ท่อน 2

ดนตรีสังร้อง	ประโยคที่ 1					
	--- เอ๋อ	-ฮั้งเงอเออ	--- เอ๋อ	-เหอเอ๋อเอ้ย	-รวม-เค้า	--- มูล

	ประโยคที่ 2						
----	-เออ-เหอ	-เอ็งฮั้งเงอ	----	--- เอ๋อ	--เหอเออย	--- ความ	-ฮั้ง --

	ประโยคที่ 3						
ฮี้อ --	--- เอ๋อ	--- เออ	เหอเออฮั้งเงอเออ	เหอเออเอ็งเงอ	--เออเออย	- ที่ - ครู	--- สอน

-- ฮี้อ	ฮ้อ-ฮ้อฮ้อ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

ท่อน 3

ดนตรีสังร้อง	ประโยคที่ 1					
	ทั้งดีด-สี	- ตี - เป่า	----	- ฮี้อ --	-เข้า-โคลง	-กลอน--

	ประโยคที่ 2			ประโยคที่ 3			
ฮ้อฮ้อฮ้อเอ็งออก	-ฮ้อ-ฮ้อ	-ฮ้อ-ฮ้อ	- ฮ้อ - กล	----	-- ดนตรี	--- กาล	----

เที่ยวกลับ ท่อน 1

ดนตรีสังร้อง	ประโยคที่ 1					
	--- เอ๋อ	--- เออ	--- เอ้อ	เห้อเอ็ง-เงย	-ร้อง-เพลง	--- วา

	ประโยคที่ 2						
----	--- เออ	--- เห้อ	เออเห้อเอ็งเงอ	--- เอ้อ	เห้อเอ็ง-เงย	--- ้นั	-- สำคัญ

	ประโยคที่ 3						
-- ฮี้อ	--- เออ	เห้อเออฮั้งเงอ	-เอ๋อ-เออ	เห้อเออฮั้งเงอ	เออเห้อเอ็งเงย	-ทาน-สร้าง	--- ไว้

-- ฮี้อ	ฮ้อฮ้อ --

เที่ยวกลับ ท่อน 2

ดนตรีสังร้อง	ประโยคที่ 1					
	--- เอ๋อ	-ฮั้งเงอเออ	--- เอ้อ	-เหอเอ๋อเอ้ย	--- ให้	-- คนไทย

	ประโยคที่ 2						
----	-เออ-เห้อ	-เอ็งฮั้งเงอ	-----	--- เอ้อ	--เห้อเอย	--- เรียน	--- ฐึ

	ประโยคที่ 3						
ฮี้อ --	--- เอ๋อ	--- เออ	เห้อเออฮั้งเงอ	เห้อเอ็ง-เงอ	--เออเอย	-ร่วม-สู้บ	--- สาน

-- ฮี้อ	ฮี้อ-ฮ้อฮ้อ

เที่ยวกลับ ท่อน 3

ดนตรีส่งร้อง	ประโยคที่ 1					
	ชื่อไพ-ทูร์ย	-กิตติวรรณ	----	----	-ศิษย์-จำ	- จาร --

	ประโยคที่ 2						
ชื่ออ้ออระลึก	-อ้อ-ขาน	-อ้อ-เกียรติ	-- ติคุณ	----	---อดุลย์	--- เอย	----

ช่วงการหายใจ

ผู้วิจัยได้กำหนดช่วงลมหายใจเพลงตราไพทูร์ย สองชั้น โดยให้แต่ละช่วงของลมหายใจมีความสอดคล้องกับการแบ่งคำร้อง ประโยคในการขับร้อง และจังหวะหน้าทับ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิจัยทางขับร้องเพลงวาของคุณหญิงไพทูร์ย กิตติวรรณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ช่วงการหายใจเพลงตราไพทูร์ย สองชั้น

ท่อน 1

ดนตรีส่งร้อง	ช่วงการหายใจที่ 1			ช่วงการหายใจที่ 2		
	--- เอ้อ	--- เออ	--- เอ้อ	เห้อเอ็ง-เงย	-เพลง-นี้	--- หนา

	ช่วงการหายใจที่ 3			ช่วงการหายใจที่ 4			
-- ฮี้อ	--- เออ	--- เห้อ	เออเห้อเอ็งเงอ	--- เอ้อ	เห้อเอ็ง-เงย	--- ชื่อ	--- ว่า

	ช่วงการหายใจที่ 5					ช่วงการหายใจที่ 6	
-- ฮี้อ	--- เออ	เห้อเออฮั้งเงอ	-เอ้อ-เออ	เห้อเออฮั้งเงอ	เออเห้อเอ็งเงย	--- ตรา	-- ไพทูร์ย

-- ฮี้อ	อ้ออ้อ --

ท่อน 2

ดนตรีสังร้อง	ช่วงการหายใจที่ 1		ช่วงการหายใจที่ 2			
	--- เอ่อ	-ฮั้งเงอเออ	--- เอ่อ	-เหอเออเอ้ย	-รวม-เค้า	--- มูล

	ช่วงการหายใจที่ 3			ช่วงการหายใจที่ 4			
----	-เออ-หื้อ	-เอ็งฮั้งเงอ	----	--- เอ่อ	--หื้อเออ	--- ความ	- รู่ --

	ช่วงการหายใจที่ 5					ช่วงการหายใจที่ 6	
ฮื้ออ --	--- เอ่อ	--- เออ	หื้อเออฮั้งเงอเออ	หื้อเออเอ็งเงอ	--เออเออ	- ที่ - ครู	--- สอน

-- ฮื้ออ	ฮื้อ-ฮื้อฮื้อ

ท่อน 3

ดนตรีสังร้อง	ช่วงการหายใจที่ 1				ช่วงการหายใจที่ 2	
	หั้งคืด-ลี	- คี - เป่า	----	- ฮื้อ --	-เข้า-โคลง	-กลอน--

	ช่วงการหายใจที่ 3				ช่วงการหายใจที่ 4	
ฮื้อฮื้อฮื้อเฮือนออก	-ฮื้อ-ฮื้อน	-ฮื้อ-ฮื้อน	- ฮื้อ - กล	--- ดนตรี	--- กาล	----

เที่ยวกลับ ท่อน 1

ดนตรีสังร้อง	ช่วงการหายใจที่ 1		ช่วงการหายใจที่ 2			
	--- เอ่อ	--- เออ	--- เอ้อ	หื้อเอ็งเงอ	-ร้อง-เพลง	--- วา

	ช่วงการหายใจที่ 1			ช่วงการหายใจที่ 2			
----	--- เออ	--- หื้อ	เออหื้อเอ็งเงอ	--- เอ้อ	หื้อเอ็งเงอ	--- นั้น	-- สำคัญ

	ช่วงการหายใจที่ 3					ช่วงการหายใจที่ 4	
-- ฮี้อี	--- เออ	เหือเออฮึงเงอเออ	-เออ-เออ	เหือเออฮึงเงอ	เออเหือเออเงง	-ทาน-สร้าง	--- ไร่

-- ฮี้อี	ฮี้อี --

เที่ยวกลับ ท่อน 2

ดนตรีสังฆร้อง	ช่วงการหายใจที่ 1		ช่วงการหายใจที่ 2			
	--- เออ	-ฮึงเงอเออ	--- เออ	-เหอเออเออ	--- ให้	- -คนไทย

	ช่วงการหายใจที่ 3			ช่วงการหายใจที่ 4			
----	-เออ-เหือ	-เออฮึงเงอ	-----	--- เออ	--เหือเออ	--- เรียน	--- ไร่

	ช่วงการหายใจที่ 5					ช่วงการหายใจที่ 6	
ฮี้อี --	--- เออ	--- เออ	เหือเออฮึงเงอเออ	เหือเออเงง	--เออเออ	-ร่วม-สืบ	--- สาน

-- ฮี้อี	ฮี้อี-ฮี้อี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

เที่ยวกลับ ท่อน 3

ดนตรีสังฆร้อง	ช่วงการหายใจที่ 1				ช่วงการหายใจที่ 2	
	ชื่อไพ-ทูลย์	-กิตติวรรณ	----	----	-ศิษย์-จำ	- จาร --

	ช่วงการหายใจที่ 3				ช่วงการหายใจที่ 4		
ฮี้อีอีอระลึก	-อีอ-ขาน	-ฮีอ-เกียรติ	-- ตีคุณ	----	---อดุล	--- เออ	----

ลักษณะการขับร้อง

ผู้วิจัยได้กำหนดให้ลักษณะการขับร้องเพลงตราไพฑูรย์ สองชั้น ให้เป็นไปตามระเบียบการขับร้องเพลงตับมโหรีของบ้านพาทย์โกศล โดยการขึ้นจังหวะฉิ่งในเพลงที่ 5 จะขึ้นท้ายห้องที่ 1 บรรทัดที่ 1 ของการขับร้องในเสียง ฉิ่ง และการขึ้นจังหวะหน้าทับปรบไก่ สองชั้น จะขึ้นต้นหน้าทับที่ต้นห้องที่ 1 บรรทัดที่ 1 ในเสียงท่ง เสียงแรกของหน้าทับ แล้วดำเนินเครื่องกำกับจังหวะเรื่อยไปจนจบเพลง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะขับร้องเพลงตราไพฑูรย์ สองชั้น

ท่อน 1

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
ดนตรีสังฆ้อง		--- เอ้อ	--- เออ	--- เอื้อ	เหือเอ็ง-เงย	-เพลง-นี้	--- หนา

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
-- ฮือฮือ	--- เออ	--- เหือ	เออเหือเอ็งเงย	--- เอื้อ	เหือเอ็ง-เงย	--- ซื่อ	--- ว่า

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
-- ฮือฮือ	--- เออ	เหือเอ็งเงยเออ	-เอ้อ-เออ	เหือเอ็งเงยเออ	เออเหือเอ็งเงย	--- ตรา	-- ไพฑูรย์

----	----
----	----
-- ฮือฮือ	ฮือฮือ --

ท่อน 2

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
ดนตรีสังฆ้อง		--- เอ้อ	-ฮึงเงอเออ	--- เอ้อ	-เหอเออเอ้ย	-รวม-เค้า	--- มุล

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทั้ง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทั้ง	-ติง-ติง	-ทั้ง-ติง	-ติง-ทั้ง
----	-เออ-เห้อ	-เอ็งฮี้เงอ	----	--- เอ้อ	--เห้อเออย	--- ความ	- รู้ --

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทั้ง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทั้ง	-ติง-ติง	-ทั้ง-ติง	-ติง-ทั้ง
ฮือฮือ --	--- เอ้อ	--- เออ	เห้อเออฮี้เงอ	เห้อเออเอ็งเงอ	--เออเออย	- ที่ - ครู	--- สอน

----	----
----	----
-- ฮือฮือ	ฮือ-ฮือฮือ

ท่อน 3

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทั้ง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทั้ง	-ติง-ติง	-ทั้ง-ติง	-ติง-ทั้ง
ดนตรีสังฆ้อง		ทั้งตีด-ตี	- ตี - เป่า	----	- ฮือ --	-เข้า-โคลง	-กลอน--

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทั้ง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทั้ง	-ติง-ติง	-ทั้ง-ติง	-ติง-ทั้ง
ฮือฮือฮือเอียนออก	-ฮือ-ฮือฮือ	-ฮือ-ฮือฮือ	- ฮือ - กล	----	-- ดนตรี	--- กาล	----

เที่ยวกลับ ท่อน 1

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทั้ง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทั้ง	-ติง-ติง	-ทั้ง-ติง	-ติง-ทั้ง
ดนตรีสังฆ้อง		--- เอ้อ	--- เออ	--- เอ้อ	เห้อเอ็งเงอ	-ร้อง-เพลง	--- วา

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทั่ง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทั่ง	-ตัง-ตัง	-ทั่ง-ตัง	-ตัง-ทั่ง
----	--- เออ	--- เห้อ	เออเหอเอิงเงอ	--- เอ้อ	เหอเอิงเงย	--- นั้น	-- สำคัญ

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทั่ง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทั่ง	-ตัง-ตัง	-ทั่ง-ตัง	-ตัง-ทั่ง
-- ฮี้อฮื่อ	--- เออ	เหอเออฮั้งเงอเออ	-เออ-เออ	เหอเออฮั้งเงอ	เออเหอเอิงเงย	-ท่าน-สร้าง	--- ไว้

----	----
----	----
-- ฮี้อฮื่อ	ฮื่อฮื่อ --

เที่ยวกลับ ท่อน 2

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทั่ง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทั่ง	-ตัง-ตัง	-ทั่ง-ตัง	-ตัง-ทั่ง
ดนตรีสังว้อง	--- เออ	-ฮั้งเงอเออ	--- เออ	-เหอเออเอ้ย	--- ให้	-- คนไทย	

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทั่ง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทั่ง	-ตัง-ตัง	-ทั่ง-ตัง	-ตัง-ทั่ง
----	-เออ-เหอ	-เอิงฮั้งเงอ	----	--- เออ	--เหอเออ	--- เรียน	--- ู้

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทั่ง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทั่ง	-ตัง-ตัง	-ทั่ง-ตัง	-ตัง-ทั่ง
ฮี้อฮื่อ --	--- เออ	--- เออ	เหอเออฮั้งเงอเออ	เหอเอิงเงอ	--เออเออ	-ร่วม-สี่บ	--- สาน

----	----
----	----
-- ฮี้อฮื่อ	ฮี้อฮื่อฮื่อฮื่อ

เที่ยวกลับ ท่อน 3

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
ดนตรีส่งร้อง		ชื่อไพฑูริย์	-กิตติวรรณ	----	----	-ศิษย์-จำ	-จาร --

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
ชื่ออื้ออ้อระลึก	-อื้อ-ขาน	-ฮือ-เกียรติ	-- ตีคุณ	----	---อดุล	--- เอย	----

4.4.6 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ทางขับร้องเพลงพุนอุทัย สองชั้น

การแบ่งคำร้อง

ผู้วิจัยกำหนดวิธีการแบ่งคำร้องเพลงพุนอุทัย สองชั้น โดยยึดความหมายเป็นสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิจัยทางขับร้องเพลงวาของคุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รวมมูลเหตุ	ความรู้	ครูอุทัย	รวมเรื่องเล่า	น้ำใจ	สนุกสนาน
รวมความรู้	ตู้เพลง	แต่โบราณ	รวมชีวิต	จิตวิญญาณ	งานของครู
พุนอุทัย	เพลงนี้	มีที่มา	เพื่อเทิดคุณ	ผู้รักษา	ให้โลกรู้
พาทย์	-โกศล	ที่คงอยู่	ด้วยมีครู	สืบไว้	เป็นแบบเอย

เมื่อนำคำร้องมานับจำนวนคำในแต่ละวรรค สามารถทราบจำนวนของแต่ละวรรคของคำร้องได้ดังนี้

3	2	3
3	2	3
3	2	3
3	2	3

3	2	4
3	3	3
3	3	3
3	2	3

เมื่อพิจารณาจำนวนคำร้องในแต่ละวรรคพบว่าจะมีอยู่วรรคละ 2-4 คำ โดยแต่ละวรรคจะแบ่งสอดคล้องกับความหมายของบทประพันธ์

การประพันธ์ทางขับร้อง

ผู้วิจัยได้กำหนดให้การประพันธ์ทางขับร้องเพลงพูนอุทัย สองชั้น ยึดลูกตกตามทำนองหลักเพลงพูนอุทัย สองชั้น เป็นสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิจัยทางขับร้องเพลงวาของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ทางขับร้องเพลงพูนอุทัย สองชั้น

--- ตี	- รี้ รี้ รี้	- - - มี่	- รี้ รี้ รี้	- พ - พ	- - - ร	- - - ซ	- ซล - ซ
ดนตรีส่งร้อง				-รวม-มูล	- - - เหตุ	- - - ความ	- รู้ - อือ
				- - - -	- - - -	- - - -	- - - ซ

--- ล	- ด - ร	ม ร ด - ล	- - ล ล	- - - ต	ร ด ร ล	-ซ-ซม	- - - ซม
- - - เอ้อ	-เห่อ-เอย	ฮือฮือฮือ-ครู	- - อุทัย	- - - เออ	เห่อเออเห่อเอย	-รวม-เรื่อง	- - - เล่า
- - - -	- - - -	- - - -	- - - ล	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ม

--- ต	รต - ล	- - - ซ	- - ล ซ	- ซ - ล	ซ พ - -	- - ซพ	- ซ ซ-
- - - เออ	เห่อเออ-เอย	- - - รวม	- - - น้ำใจ	- อือ-ฮือ	ฮือฮือ--	- - สนุก	-สนาน-
- - - -	- - - -	- - - -	- - - พ	- - - -	- - - -	- - - -	- - - พ

ซลซพ ซล	- - - ซล	- ซ - ซพ	- ล - ล	- - - ร	ม ร - ต	- - - ซ	- - ล ล
ฮือฮือฮือรวมความ	- - - รู้	- อือ - ตู	- อือ-เพลง	- - - เอ้อ	เห่อเออ-เงย	- - - แต่	- - โบราณ
- - - -	- - - -	- - - -	- - - ล	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ล

--- ซ	- - ซล	- - - ร	- พ ม -	- - - ล	ล ล ซ พ	- ซ - ม	- - ซ ร
- - - รวม	- - ซีวิต	- - - จิต	-วิญญาณ-	- - - เอ้อ	เห่อเออเอียงเงย	- ฮี - งาน	- - ของครู
- - - -	- - - -	- - - -	- - - ม	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ร

เที่ยวกลับ

--- ตี	- รี้ รี้ รี้	- --- มี่	- รี้ รี้ รี้	--- ฟ	-- ฟ ฟ	--- ช	- ชล - ช
ดนตรีส่งรื่อง				--- พูน	-- อุทัย	-- เพลง	- นี้ - อือ
				----	----	----	--- ช

--- ล	- ด - ร	มรด ลชฟ	- ล - ล	--- ด	ร ด ร ล	- ช - ชด	- ม - ม
---เอื่อ	-เหื่อ-เอย	ฮือฮือฮือ มีที่	- อือ- มา	--- เออ	เหื่อเออเหื่อเอย	-เพื่อ-เทิด	-ฮือ-คุณ
----	----	----	--- ล	----	----	----	--- ม

--- ด	รด - ล	--- ชฟ	-- ล ช	- ช - ล	ช ฟ --	- ชฟ- ชฟ	--- ชล
--- เออ	เหื่อเออ- เอย	--- ผู้	-- รักษา	- อือ-ฮือ	ฮือฮือ--	-ให้-โลก	--- รู้
----	----	----	--- ฟ	----	----	----	--- ฟ

ชลชฟ พร	-- ช ล	-ฟ - ล	-ลด-ดล	--- ร	ม ร - ด	- ชฟ - ล	- ลช- ล
ฮือฮือฮือ-พาทย์	-- ทะยะ	- อือ - โก	สล-ฮือฮือ	-- เอื่อ	เหื่อเอิง-งย	- ที่ - คง	- อยู่ - ฮือ
----	----	----	--- ล	----	----	----	--- ล

--- ชฟ	-- ชช	จุงวางาร-ร	-รช- ฟ	-- ล	ล ล ช ฟ	ช - ร ด	--- ร
---ด้าย	-- มีครุ	- สืบ	-ไว้- ฮือ	-เอื่อ	เหื่อเออเอิงงย	ฮือ-เป็นแบบ	--- เอย
----	----	----	--- ม	----	----	----	--- ร

การบรรจุกำรื่อง

ผู้วิจัยได้กำหนดให้การบรรจุกำรื่องเพลงพูนอุทัย สองชั้น ส่วนใหญ่ อยู่ในส่วนท้ายของจังหวะหน้าทับคือ 2 ห้องท้ายของบรรทัดโน้ต เพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิจัยทาง ขับรื่องเพลงวาของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การบรรจุคำร้องเพลงพจนานุกรม สองชั้น

----	----	----	----	-รวม-มูล	---เหตุ	---ความ	-รู้--
----	----	---ครู	--อุทัย	----	----	-รวม-เรื่อง	---เล่า
----	----	---รวม	--น้ำใจ	----	----	--สนุก	-สนาน-
--รวมความ	---รู้	---ตู้	---เพลง	----	----	---แต่	-โบราณ
--รวม	--ชีวิต	---จิต	-วิญญาณ-	---เอื้อ	----	---งาน	--ของครู

เที่ยวกลับ

----	----	----	----	---พจน	--อุทัย	---เพลง	-นี้--
----	----	--มีที่	---มา	----	----	-เพื่อ-เทิด	---คุณ
----	----	---ผู้	--รักษา	----	----	-ให้-โลก	---รู้
---แพทย์	--ทะยะ	---โก	ศล---	----	----	-ที่-คง	-อยู่--
---ด้วย	--มีครู	---สืบ	-ไว้--	----	----	--เป็นแบบ	---เอย

กลวิธีในการขับร้อง

ผู้วิจัยได้กำหนดให้กลวิธีการขับร้องเพลงพจนานุกรม สองชั้น สอดคล้องกับผลการวิจัยทางขับร้องเพลงวาของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ซึ่งประโยคในการขับร้องคือการเรียงต่อกันของคำเอื้อน กลุ่มคำเอื้อน หรือคำร้อง ในช่วงระยะหนึ่ง มีสัมพันธ์กับการแบ่งคำร้อง จังหวะหน้าทับ หรือการหายใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กลวิธีในการขับร้องเพลงพจนานุกรม สองชั้น

ดนตรีส่งร้อง			ประโยคที่ 1			
			-รวม-มูล	---เหตุ	---ความ	-รู้- อื้อ

ประโยคที่ 2				ประโยคที่ 3			
---เอื้อ	-เห่อ-เอย	อื้ออื้ออื้อ-ครู	--อุทัย	---เอื้อ	เห่อเอื้อเห่อเอย	-รวม-เรื่อง	---เล่า

ประโยคที่ 4				ประโยคที่ 5			
---เอื้อ	เห่อเอื้อ-เอย	---รวม	--น้ำใจ	-อื้อ-อื้อ	อื้ออื้อ--	--สนุก	-สนาน-

	ประโยคที่ 6			ประโยคที่ 7			
ชื่อชื่อรวมความ	--- รั้ว	- อ้อ - ตู้	- อ้อ-เพลง	--- เอื้อ	เหื้อเอ็ง-งย	--- แต่	- - โบราณ

ประโยคที่ 8				ประโยคที่ 9			
- - -รวม	- - ชีวิต	--- จิต	- วิญญาณ-	- - -เอื้อ	เหื้อเอเอ็งงย	- ฮี - งาน	- - ของครู

เที่ยวกลับ

ดนตรีสังร้อง			ประโยคที่ 1			
			--- พูน	- - อุทัย	--- เพลง	- นี้ - อ้อ

ประโยคที่ 2				ประโยคที่ 3			
- - -เอื้อ	- เหื้อ-เอย	ชื่อชื่อ มีที่	- อ้อ- มา	--- เอื้อ	เหื้อเอเอเอย	- เพื้อ-เทิด	- อ้อ -คุณ

ประโยคที่ 4					ประโยคที่ 5		
--- เอื้อ	เหื้อเอเอ-เอย	--- ผู้	- - รักษา	- อ้อ-ชื่อ	ชื่อชื่อ--	- ให้ -โลก	--- รั้ว

	ประโยคที่ 6			ประโยคที่ 7			
ชื่อชื่อ-พาทย์	- - ทะยะ	- อ้อ - โภ	ศล-ชื่อ	--- เอื้อ	เหื้อเอ็ง-งย	- ที่ - คง	- อยู่-อ้อ

ประโยคที่ 8				ประโยคที่ 9			
- - -ด้วย	- - มีครู	--- สืบ	- ไว้ - อ้อ	- - -เอื้อ	เหื้อเอเอ็งงย	ฮี-เป็นแบบ	--- เอย

ช่วงการหายใจ

ผู้วิจัยได้กำหนดช่วงลมหายใจเพลงพูนอุทัย สองชั้น โดยให้แต่ละช่วงของลมหายใจมีความสอดคล้องกับการแบ่งคำร้อง ประโยคในการขับร้อง และจังหวะหน้าทับ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิจัยทางขับร้องเพลงวาของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ช่วงการหายใจเพลงพจนานุกรม สองชั้น

คนตรีส่งร้อง		ช่วงหายใจในที่ 1			
		-รวม-มูล	- - -เหตุ	- - -ความ	- รู่ - อือ

ช่วงหายใจในที่ 2				ช่วงหายใจในที่ 3			
- - -เอื่อ	-เห่อ-เอย	ฮือฮือฮือ-ครู	- - อุทัย	- - - เออ	เห่อเออเห่อเอย	-รวม-เรื่อง	- - - เล่า

ช่วงหายใจในที่ 4					ช่วงหายใจในที่ 5		
- - - เออ	เห่อเออ- เอย	- - - รวม	- - น้ำใจ	- อือ-ฮือ	ฮือฮือ--	- - สนุก	- สนาน-

	ช่วงหายใจในที่ 6			ช่วงหายใจในที่ 7			
ฮือฮือฮือรวมความ	- - - รู่	- อือ - ตู	-ฮือ-เพลง	- - - เอื่อ	เห่อเอิง-เงย	- - - แต่	- - โบราณ

ช่วงหายใจในที่ 8				ช่วงหายใจในที่ 9			
- - -รวม	- - ชีวิต	- - - จิต	- วิญญาณ-	- - - เอื่อ	เห่อเออเอิงเงย	- ฮี - งาน	- - ของครู

เที่ยวกลับ

คนตรีส่งร้อง		ช่วงหายใจในที่ 1			
		-พูน	- - อุทัย	- - - เพลง	- นี้ - อือ

ช่วงหายใจในที่ 2				ช่วงหายใจในที่ 3			
- - -เอื่อ	-เห่อ-เอย	ฮือฮือฮือ มีที่	- อือ- มา	- - - เออ	เห่อเออเห่อเอย	-เพื่อ-เทิด	-ฮือ -คุณ

ช่วงหายใจในที่ 4					ช่วงหายใจในที่ 5		
- - - เออ	เห่อเออ- เอย	- - - ผู้	- - รักษา	- อือ-ฮือ	ฮือฮือ--	-ให้ -โลก	- - - รู่

	ช่วงหายใจในที่ 6			ช่วงหายใจในที่ 7			
ฮือฮือฮือ-พาทย์	- - ทะยะ	- อือ - โภ	ศล-ฮือฮือ	- - - เอื่อ	เห่อเอิง-เงย	- ที่ - คง	- อยู่ -ฮือ

ช่วงหาในที 8				ช่วงหาในที 9			
--- ค้าย	-- มีครู	--- สืบ	-ไว้- อื้อ	--- เอื้อ	เหื้อเออเอิงเย	ฮื-เป็นแบบ	--- เอย

ลักษณะการขับร้อง

ผู้วิจัยได้กำหนดให้ลักษณะการขับร้องเพลงทำนองทับ สองชั้น ให้เป็นไปตามระเบียบการขับร้องเพลงตับมโหรีของบ้านพาทย์โกสศ โดยการขึ้นจังหวะฉิ่งในเพลงที่ 6 จะขึ้นทำยห้องที่ 1 บรรทัดที่ 1 ของการขับร้องในเสียง ฉิ่ง และการขึ้นจังหวะหน้าทับสองไม้ สองชั้น จะขึ้นต้นหน้าทับที่ต้นห้องที่ 1 บรรทัดที่ 1 ในเสียงตึง เสียงแรกของหน้าทับ แล้วดำเนินเครื่องกำกับจังหวะเรื่อยไปจนจบเพลง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะการขับร้องเพลงพุนอุทัย สองชั้น

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
ตึง-โจ๊ะจ๊ะ	ตึงตึง-ตึง	--โจ๊ะจ๊ะ	ตึงตึง-ทัง	ตึง-โจ๊ะจ๊ะ	ตึงตึง-ตึง	--โจ๊ะจ๊ะ	ตึงตึง-ทัง
ดนตรีส่งร้อง				-รวม-มุล	-- -เหตุ	-- -ความ	-รู้ - อื้อ

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
ตึง-โจ๊ะจ๊ะ	ตึงตึง-ตึง	--โจ๊ะจ๊ะ	ตึงตึง-ทัง	ตึง-โจ๊ะจ๊ะ	ตึงตึง-ตึง	--โจ๊ะจ๊ะ	ตึงตึง-ทัง
-- -เอื้อ	-เหื้อ-เอย	ฮื้อฮื้อฮื้อ-ครู	-- อุทัย	--- เอื้อ	เหื้อเออเหื้อเออ	-รวม-เรื่อง	--- เล้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
ตึง-โจ๊ะจ๊ะ	ตึงตึง-ตึง	--โจ๊ะจ๊ะ	ตึงตึง-ทัง	ตึง-โจ๊ะจ๊ะ	ตึงตึง-ตึง	--โจ๊ะจ๊ะ	ตึงตึง-ทัง
--- เอื้อ	เหื้อเออ-เอย	--- รวม	-น้ำใจ	- อื้อ-ฮื้อ	ฮื้อฮื้อ--	-- สนุก	-สนาน-

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
ตึง-โจ๊ะจ๊ะ	ตึงตึง-ตึง	--โจ๊ะจ๊ะ	ตึงตึง-ทัง	ตึง-โจ๊ะจ๊ะ	ตึงตึง-ตึง	--โจ๊ะจ๊ะ	ตึงตึง-ทัง
ฮื้อฮื้อฮื้อรวมความ	--- รู้	- อื้อ - ตู	-ฮื้อ-เพลง	--- เอื้อ	เหื้อเอิง-เย	--- แต่	- -โบราณ

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง	ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง
-- -รวม	-- ซีวิต	--- จิต	-วิญญาณ-	-- -เอ้อ	เห้อเออเอ็งเงย	- ฮี - งาน	- -ของครู

เที่ยวกลับ

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง	ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง
ดนตรีส่งร้อง				--- พูน	-- อุทัย	--- เพลง	- นี - อื้อ

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง	ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง
-- -เอ้อ	-เห้อ-เอย	ฮือฮือฮือ มีที่	- อื้อ- มา	--- เออ	เห้อเออเห้อเอย	-เพื่อ-เทิด	-อื้อ -คุณ

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง	ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง
--- เออ	เห้อเออ-เอย	--- ผู้	-- รักษา	- อื้อ-ฮื้อ	ฮือฮือ--	-ให้-โลก	--- ฐู

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง	ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง
ฮือฮือฮือ-พาทย์	-- ทะยะ	- อื้อ - โก	ศล-ฮือฮือ	--- เอ้อ	เห้อเอ็ง-เงย	- ที่ - คง	- อยู่ -ฮื้อ

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง	ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง
-- -ด้วย	-- มีครู	--- สืบ	-ไว้- ฮื้อ	--- เอ้อ	เห้อเออเอ็งเงย	ฮี-เป็นแบบ	--- เอย

4.5 การบรรเลงรวมวง

4.5.1 แรงบันดาลใจในการกำหนดแบบวงดนตรี

ผู้วิจัยกำหนดให้ใช้วงมโหรีโดยได้รับแรงบันดาลใจจากการบรรเลงรื้อฟื้นต้นมโหรีโบราณของบ้านพาทย์โกศลเมื่อปี พ.ศ. 2529 ครั้งนั้นคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ได้รวมลูกศิษย์บ้านพาทย์โกศลบันทึกเสียงต้นมโหรีไว้ทั้งสิ้น 7 ดับ ซึ่งเป็นการบันทึกเสียงวงมโหรีครั้งสุดท้ายของบ้านพาทย์โกศล

ภาพที่ 4 ภาพผู้บรรเลงและขับร้องต้นมโหรีบ้านพาทย์โกศล

ที่มา: ธนาคารกรุงเทพ

เครื่องดนตรีของวงมโหรี ผู้วิจัยได้กำหนดใช้วงมโหรีเครื่องเล็กประกอบด้วย เครื่องดนตรี อาทิ ระนาดเอกมโหรี ฆ้องกลาง ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขลุ่ยเพียงออ ฉิ่ง โทน รำมะนาและผู้ขับร้อง โดยการบรรเลงครั้งนี้ผู้วิจัยได้เพิ่มระนาดทุ้มมโหรี โหม่ง และกรับพวงเข้าไปตามรูปแบบการผสมวงมโหรีในปัจจุบัน

ภาพที่ 5 ภาพการผสมวงมโหรีในปัจจุบัน

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

4.5.2 แรงบันดาลใจในการบรรเลง

ผู้วิจัยได้กำหนดรูปแบบการบรรเลงการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่อง กัลยาณมิตร ให้มีลักษณะการร้องรับส่งดนตรีและในขณะที่ผู้ขับร้องกำลังขับร้องผู้บรรเลงซอสามสาย จะบรรเลงคลอไปกับการขับร้องเรื่อยไปจนรับร้องและบรรเลงเรื่อยไปจนจบตับ โดยแต่ละบรรทัดโน้ต มีรายละเอียด ดังนี้

บรรทัดที่ 1 การบรรเลงฉิ่ง

บรรทัดที่ 2 การบรรเลงหน้าทับ

บรรทัดที่ 3 การบรรเลงซอสามสาย

บรรทัดที่ 4 การบรรเลงวงดนตรี

บรรทัดที่ 5 การขับร้อง

ซึ่งมีรายละเอียดในการบรรเลงดังนี้

ลักษณะการบรรเลงและขับร้องตับเรื่องกัลยาณมิตร

เพลงสำเนียงทอง สองชั้น

ท่อน 1

----	----	----	-----	----	----	----	--- ฉับ
----	----	-----	-----	----	----	----	--- ทัง
----	----	-----	-----	----	----	บรรเลงซอสามสาย	
----	----	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	--เพลงนี้	--ชื่อ -หรือ	--ชื่อ	----	--- ว่า

CHULALONGKORN UNIVERSITY

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	-----	-----	----	----	----	----
--- อื้อ	--- เอ่อ	--เห้อเออ	-เอ็งฮ้างเงย	----	----	--สำเนียง	-- ทอง

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-หั่ง-ติง	-โຈ້ະ-ຈີ້ະ	-โຈ້ະ-ຈີ້ະ	-โຈ້ະ-ຈີ້ະ	-ติง-หั่ง	-ติง-ติง	-หั่ง-ติง	-ติง-หั่ง
บรรเลงซอสามสาย							
--- ชู	- ชู - ชู	- ม - -	ฟซล - ด	- ชู - ด	- - ร ม	- ชู - ม	- ร - ด
----	----	----	----	----	----	----	----

ท่อน 2

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-หั่ง-ติง	-โຈ້ະ-ຈີ້ະ	-โຈ້ະ-ຈີ້ະ	-โຈ້ະ-ຈີ້ະ	-ติง-หั่ง	-ติง-ติง	-หั่ง-ติง	-ติง-หั่ง
บรรเลงซอสามสาย							
- ม ม ม	- ชู - ล	----	----	----	----	----	----
ดนตรีส่งร้อง	-เพลง-หน้า	--- พาทย	--- อ้อ	----	---องค์	---	พระ

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-หั่ง-ติง	-โຈ້ະ-ຈີ້ະ	-โຈ້ະ-ຈີ້ະ	-โຈ້ະ-ຈີ້ະ	-ติง-หั่ง	-ติง-ติง	-หั่ง-ติง	-ติง-หั่ง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	----	----	----	----
- อ้อ - -	---เออ	---เหื่อ	เออเหื่อเอ็งเงอ	-เออ-เหื่อ	-เอ็งฮ้างเงย	- จ้าง -ได้	-อ้อ-ยีน

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-หั่ง-ติง	-โຈ້ະ-ຈີ້ະ	-โຈ້ະ-ຈີ້ະ	-โຈ້ະ-ຈີ້ະ	-ติง-หั่ง	-ติง-ติง	-หั่ง-ติง	-ติง-หั่ง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	----	----	----	----
----	--- เออ	-ฮ้างเงอเออ	เออเหื่อเอ็งเงอ	เออเอยไปท้าว	--- ถิ่น	--- อ้อ	--ประเทศ

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
- ม - ซ	- ม - ร	ร ร - ด	ด ด - ล	- ซ - ด	-- ร ม	- ซ - ม	- ร - ด
----	----	----	----	----	----	----	----

เที่ยวกลับ ท่อน 1

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
--- ซ	- ล ล ล	--- ด	- ล ล ล	----	----	----	----
เครื่องดนตรีส่งร้อง				--- น้อม	--ระลึก	--ประคุณ	---ครู

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	----	----	----	----
----	--- เอออ	--หื้อเอออ	-เอ็งฮั้งเงย	----	----	-ปู่-ทอง	--- ดี

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	----	----	----	----
- อื้อฮื้อ	อื้อฮื้อ --	--- ผู้	--เป็นศรี	-ฮั้งเงอเออ	เอออเอออเอออ	----	-- ส่าง

เที่ยวกลับ ท่อน 2

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
- ม ม ม	- ชู - ล	-----	-----	-----	-----	-----	-----
ดนตรีสังข์ร้อง		-สรรค์-เพลง	--- ไทโย	-----	-----	--- ไพ	--- เราะ

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
- อื้อ --	-- -เออ	-- -หื้อ	เออหื้อเอ็งเงอ	-เออ-หื้อ	-เอ็งฮ้างเงย	-ให้-เหมาะะ	-อื้อ-นาม

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	--- เออ	-ฮ้างเงอเออ	เออหื้อเอ็งเงอ	เออเอย-สม	-- กับนาม	-อื้อ - อื้อ	- ทอง- ดี

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
-----	-----	-----	-----	- ชู - ด	-- ร ม	- ชู - ม	- ร - ด
-----	--- เออ	-ฮ้างเงอเออ	เออหื้อเอ็งเงอ	--เออเอย	-----	-ชู-สัจย์	-- -เอย

เพลงทำนองทับ สองชั้น

ท่อน 1

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
---- ม	- ม ม ม	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-- -เออ	-ฮ้างเง้อเออ	เออห้อยเอ็ง-เงอ	เออเอ้อย-พัง	--บรรเลง	-ซื่อ-เพลง	-- -ร้อง

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-- -อ้อ	-- -เออ	-ฮ้างเง้อเออ	เออห้อยเอ็ง-เงอ	-----	--เออเอ้อย	--ทำนอง	--- ทับ

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
- อ้อ --	-----	- ที่ -ขาน	--- ชับ	-อ้อ - ฮ้าง	--อ้ออ้อ	--มโห	--- รี่

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
-----	-----	-----	-----	- ซ - ม	- ร ร ร	- ม - ร	- ด ด ด
- อ้อ -ฮ้าง	อ้ออ้อ-ห้อย	เออเออ-ห้อยเออ	ห้อยเอ็ง-เงอ	-----	-----	-รี่ -เร้อย	--- เสียง

ท่อน 2

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทั่ง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทั่ง	-ติง-ติง	-ทั่ง-ติง	-ติง-ทั่ง
บรรเลงซอสามสาย							
- ล - ท	- ด - ร	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-เห่อ-เออ	-เห่อ-เออย	-สือ-ความ	---หมาย	-----	-----	---เพลง	---ครู

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทั่ง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทั่ง	-ติง-ติง	-ทั่ง-ติง	-ติง-ทั่ง
บรรเลงซอสามสาย							
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-เห่อ-เออ	-เห่อ-เออ	-เห่อ-เออย	-----	-----	- ผู้ - พอ	--- เพียง

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทั่ง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทั่ง	-ติง-ติง	-ทั่ง-ติง	-ติง-ทั่ง
บรรเลงซอสามสาย							
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
--เห่อเออ	-เอ็งฮ้าง	--- เจ้า	--สำเนียง	-เห่อ-เออ	-เห่อ-เออย	--- ดน	-ตรี --

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทั่ง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทั่ง	-ติง-ติง	-ทั่ง-ติง	-ติง-ทั่ง
บรรเลงซอสามสาย							
-----	-----	-----	-----	- ซ - ด	-- ร ม	- ซ - ม	- ร - ด
-----	--- เออ	เห่อเออฮ้าง	เห่อเออเอ็ง	--เออเออย	-----	- ที่ - ผึ่ง	--- ธน

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทั้ง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทั้ง	-ติง-ติง	-ทั้ง-ติง	-ติง-ทั้ง
บรรเลงซอสามสาย							
-- ร ม	พ ซ ฟ ซ	-- พ ซ	ล ท ล ท	-- ล ซ	ล ท ล ท	-- ล ท	ด ร ด ร
----	----	----	----	----	----	----	----

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทั้ง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทั้ง	-ติง-ติง	-ทั้ง-ติง	-ติง-ทั้ง
บรรเลงซอสามสาย							
- ซ --	ม ซ - ร	-- ม ร	- ม ม ม	- ล - ล	ล ล - ทุ	ท ท - ด	ด ด - ร
----	----	----	----	----	----	----	----

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทั้ง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทั้ง	-ติง-ติง	-ทั้ง-ติง	-ติง-ทั้ง
บรรเลงซอสามสาย							
-- ฟซล	- ด - ร	- ม - ร	- ด - ล	- ซ - ด	-- ร ม	- ซ - ม	- ร - ด
----	----	----	----	----	----	----	----

เที่ยวกลับ ท่อน 1

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทั้ง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทั้ง	-ติง-ติง	-ทั้ง-ติง	-ติง-ทั้ง
บรรเลงซอสามสาย							
--- ม	- ม ม ม	----	----	----	----	----	----
----	-- -เออ	-ฮ้างเอออ	เออเหอเอิง-เงอ	เออเอ่ย-ฮือ	-- ว่าหลวง	--- กัล	-- ลยา

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	----	----	----	----
----	--เออ	-ฮ้างเออ	<small>เออเห่เอ็ง-งอเออเอะ</small>	--- กั๊ก	-- ลยา	-- ฦมิตร	-ตา-วาส

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	----	----	----	----
-อ้อ --	----	--- ตัน	-- ตระกุก	-อ้อ - ฮื้อ	-- อ้ออ้อ	-- บ่าน	--- พาทย

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	-ซ - ด	-- ร ม	-ซ - ม	- ร - ด
-อ้อ -ฮื้อ	อ้ออ้อ-เหอ	<small>เออเออ-พ้อเออ</small>	<small>เหอเอ็ง-งย</small>	----	----	-พาทย	-โก - ศล

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
--- ม	- ม - ม	- ซ - ม	- ร - ท	- ท - ล	ล ล - ท	ท ท - ร	ร ร - ม
--ฮื้อฮื้อ	ฮื้อฮื้อ-อ้อ	----	----	----	----	----	----

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
- ร ร ร	- ม - ฟ	- ล - ฟ	- ม - ร	- ม ร ท	- ล - ร	ร ร - ม	ม ม - ฟ
----	----	----	----	----	----	----	----

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
-- ซลท	- ร - ม	- ฟ - ม	- ร - ท	- ร - ม	- ร - ท	ท ท - ล	ล ล - ซ
----	----	----	----	----	----	----	----

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
- ด ด ด	- ท - ล	- ท - ด	- ร ร ร	- ซ - ม	- ร ร ร	- ม - ร	- ด ด ด
----	----	----	----	----	----	----	----

เที่ยวกลับ ท่อน 2

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	----	----	----	----
-เห่อ-เออ	-เห่อ-เออ	--จำเรียง	---เพลง	----	----	--ระลึก	- อื้อ - ถิ่ง

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทั้ง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทั้ง	-ติง-ติง	-ทั้ง-ติง	-ติง-ทั้ง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	----	----	----	----
----	-เห่อ-เออ	-เห่อ-เออ	-เห่อ-เออ	----	----	-ยอด- ครู	--- คน

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทั้ง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทั้ง	-ติง-ติง	-ทั้ง-ติง	-ติง-ทั้ง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	----	----	----	----
--เห่อเออ	-เอ็งฮั้งเงย	--พระคุณ	- ลั่น - -	อ้อ-เห่อเออ	-เห่อ-เออ	--- เกิน	--- กว่า

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทั้ง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทั้ง	-ติง-ติง	-ทั้ง-ติง	-ติง-ทั้ง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	- ช - ด	-- ร ม	- ช - ม	- ร - ด
----	--- ร	เห่อเออฮั้งเงอ	เห่อเออเอ็งเงอ	--เออเอ้อย	----	--จะลิ่ม	--- เออ

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทั้ง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทั้ง	-ติง-ติง	-ทั้ง-ติง	-ติง-ทั้ง
บรรเลงซอสามสาย							
ท ล ท ช	ล ท ล ท	ล ช ล ท	ล ท ดร	ม ร ม ด	ร ม ร ม	ร ด ร ม	ร ม ฟ ช
--อ้อฮ้อ	อ้ออ้อ --	----	----	----	----	----	----

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทั้ง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทั้ง	-ติง-ติง	-ทั้ง-ติง	-ติง-ทั้ง
บรรเลงซอสามสาย							
- ซ - -	ม ซ - ร	- - ม ร	- ม ม ม	- ล - ล	ล ล - ทุ	ท ท - ด	ด ด - ร
----	----	----	----	----	----	----	----

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทั้ง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทั้ง	-ติง-ติง	-ทั้ง-ติง	-ติง-ทั้ง
บรรเลงซอสามสาย							
-- พซล	- ด - ร	- ม - ร	- ด - ล	- ซ - ด	-- ร ม	- ซ - ม	- ร - ด
----	----	----	----	----	----	----	----

เพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น

ท่อน 1

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทั้ง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทั้ง	-ติง-ติง	-ทั้ง-ติง	-ติง-ทั้ง
บรรเลงซอสามสาย							
--- ร	--- ล	-- ร ด	ล ด - ร	----	----	----	----
--- เอื้อ	-หื้อเอ็งเงย	-ยาม-ลม	- ชาย - -	-หื้อเอ็งเอื้อ	-เอ็ง-เงย	-ฮี้- ป่าย	-คล้อย-ฮื้อ

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทั้ง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทั้ง	-ติง-ติง	-ทั้ง-ติง	-ติง-ทั้ง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	----	----	----	----
--- เอื้อ	-หื้อเอ็งเงอ	--- เอ็ง	-ฮี้เง้อเอื้อ	--- เอื้อ	หื้อเอื้อหื้อเอื้อ	-จวน-ม้อย	--- หลับ

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-หั่ง-ติง	-โຈ້ะ-ຈີ້ะ	-โຈ້ะ-ຈີ້ะ	-โຈ້ะ-ຈີ້ะ	-ติง-หั่ง	-ติง-ติง	-หั่ง-ติง	-ติง-หั่ง
บรรเลงซอสามสาย							
- - ฟชล	- ด - ร	- ด - ล	- ช - ฟ	- ช - ล	- ช - ด	ฟ ฟ - ทุ	ม ม - ร
----	----	----	----	----	----	----	----

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-หั่ง-ติง	-โຈ້ะ-ຈີ້ะ	-โຈ້ะ-ຈີ້ะ	-โຈ້ะ-ຈີ້ะ	-ติง-หั่ง	-ติง-ติง	-หั่ง-ติง	-ติง-หั่ง
บรรเลงซอสามสาย							
- ฟ - ม	- ฟ - ชุ	ช ช - ล	ล ล - ทุ	- ด - ร	- ด - ทุ	ทุ ทุ - ล	ล ล - ช
----	----	----	----	----	----	----	----

ท่อน 2

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-หั่ง-ติง	-โຈ້ะ-ຈີ້ะ	-โຈ້ะ-ຈີ້ะ	-โຈ້ะ-ຈີ້ะ	-ติง-หั่ง	-ติง-ติง	-หั่ง-ติง	-ติง-หั่ง
บรรเลงซอสามสาย							
- ล ล ล	- ล ล ล	- ช - ล	- ด - ร	----	----	----	----
ดนตรีส่งร้อง	--- ครื้น	--- ครึก	- อื้อ - ฮื้อ	อื้ออื้อ-เอย	- ฮี - บรร	- เลง - -	

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-หั่ง-ติง	-โຈ້ะ-ຈີ້ะ	-โຈ້ะ-ຈີ້ะ	-โຈ້ะ-ຈີ້ะ	-ติง-หั่ง	-ติง-ติง	-หั่ง-ติง	-ติง-หั่ง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	- ด - ล	- ช - ด	ฟ ฟ - ทุ	ม ม - ร
--- เออ	หื้อเอ็ง-เอย	--- บรร	--- เลง	ฮ้างเออเออ	-หื้อเอ็งเอย	- ฮี - บพ	-เพลง-กาล

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
----	- ด - ร	- ม - ฟ	- ช - ล	----	- ด - ร	- ด ม ร	- ด - ล
----	----	----	----	----	----	----	----

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
----	- ด - ร	- ม - ฟ	- ช - ล	- ล - ล	- ช - ฟ	ฟ ฟ - ม	ม ม - ร
----	----	----	----	----	----	----	----

เที่ยวกลับ ท่อน 1

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
--- ร	--- ล	- ร ด	ล ด - ร	----	----	----	----
--- เอื้อ	-หื้อเอ็งเอย	--- ยุค	- ทอง --	-หื้อเอ็งเอื้อ	-เอ็ง-เงย	-ของ- บ้าน	--- พาทย์

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	----	----	----	----
-อื้อ- เออ	-หื้อเอ็งเอย	-- -เอ็ง	-ฮั้งเ้งเอย	-- -พาท	-- -ทะยะ	- อื้อ - โก	- ศล --

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-หั่ง-ติง	-โຈ້ະ-ຈີ້ະ	-โຈ້ະ-ຈີ້ະ	-โຈ້ະ-ຈີ້ະ	-ติง-หั่ง	-ติง-ติง	-หั่ง-ติง	-ติง-หั่ง
บรรเลงซอสามสาย							
- - ฟชล	- ด - ร	- ด - ล	- ช - ฟ	- ช - ล	- ช - ด	ฟ ฟ - ทุ	ม ม - ร
----	----	----	----	----	----	----	----

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-หั่ง-ติง	-โຈ້ະ-ຈີ້ະ	-โຈ້ະ-ຈີ້ະ	-โຈ້ະ-ຈີ້ະ	-ติง-หั่ง	-ติง-ติง	-หั่ง-ติง	-ติง-หั่ง
บรรเลงซอสามสาย							
- ฟ - ม	- ฟ - ชุ	ช ช - ล	ล ล - ทุ	- ด - ร	- ด - ทุ	ทุ ทุ - ล	ล ล - ช
----	----	----	----	----	----	----	----

เที่ยวกลับ ท่อน 2

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-หั่ง-ติง	-โຈ້ະ-ຈີ້ະ	-โຈ້ະ-ຈີ້ະ	-โຈ້ະ-ຈີ້ະ	-ติง-หั่ง	-ติง-ติง	-หั่ง-ติง	-ติง-หั่ง
บรรเลงซอสามสาย							
- ล ล ล	- ล ล ล	- ช - ล	- ด - ร	----	----	----	----
ดนตรีส่งร็อง	-ชาว-ฝ่ง	---	ชน	- อื้อ - ฮื้อ	อื้ออื้อ-เอย	- ฮี - จะ	-- ไม่สิ้น

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-หั่ง-ติง	-โຈ້ະ-ຈີ້ະ	-โຈ້ະ-ຈີ້ະ	-โຈ້ະ-ຈີ້ະ	-ติง-หั่ง	-ติง-ติง	-หั่ง-ติง	-ติง-หั่ง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	- ด - ล	- ช - ด	ฟ ฟ - ทุ	ม ม - ร
-ฮื้อ -เออ	เห่อเอ็ง-เอย	--- จะ	-- ไม่สิ้น	-ฮ้างเออเออ	-เห่อเอ็งเอย	- ฮี - ดน	-ตรี -ไทย

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
----	- ด - ร	- ม - ฟ	- ช - ล	----	- ด - ร	- ด ม ร	- ด - ล
----	----	----	----	----	----	----	----

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
----	- ด - ร	- ม - ฟ	- ช - ล	- ล - ล	- ช - ฟ	ฟ ฟ - ม	ม ม - ร
----	----	----	----	----	----	----	----

เพลงขรัวเตวา สองชั้น

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
--- ชู	- ช ช ช	- ม - ช	- ล - ด	----	----	----	----
ดนตรีสี่ร้อง	-ขรัว- เท	--- วา	-ฮ้างเออเออ	เออเออเออเออ	- ฮี-เพลง	- - - นี้	

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	----	----	----	----
-- ฮี ฮือ	--- เออ	--หือเออ	-เอ็งฮ้างเออ	--- เอ็ง	-ฮ้างเออเออ	- ไร่ -เทิด	---ครู

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	----	----	----	----
- อื้อฮื้อ	อื้ออื้อ-เออ	--หื้อเออ	-เอ็งฮ้างเงย	-ผู้-รอบ	- อื้อ - ฐู่	-อื้อ-ศาสตร์	-อื้อ-ศิลป์

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	----	----	----	----
-- ฮื้อฮื้อ	--- เออ	-ฮ้างเงอเออ	หื้อเออเอ็งเงอ	--เออเอ๋อ	----	--- สิ้น	-- ทุกสิ่ง

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	----	----	----	----
- อื้อฮื้อ	-- ฮื้อฮื้อ	-ซอ-สาม	--- สาย	--- พรู่ว	--- เพริศ	--เป็นเลิศ	- จริง- -

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	----	----	----	----
--- ปี่	--- นิ่ง	--- เสียง	--- โต	----	--- โอ	--- พาร	----

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
- ล - ชู	ช ช - ล	ล ล - ด	ด ด - ร	- ด - ด	-- ร ม	- ร - ม	- ฟ - ช
----	----	----	----	----	----	----	----

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
- ล ช ม	- ม ม ม	- ร ด ร	- ม ม ม	- ช ล ท	- ด - ร	ช ม ร ท	- ล - ช
----	----	----	----	----	----	----	----

เทียบกลับ

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
--- ชู	- ช ช ช	- ม - ช	- ล - ด	----	----	----	----
ดนตรีสี่ร้อง	---	โหม	โรง	ฮ้างเอออ	เออเทอเอียง	---	ฮี

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	----	----	----	----
-- ฮี อื่อ	---	เออ	--เทอเออ	-เอียงฮ้างเออ	-- มหา	-- จุฬา	---

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	----	----	----	----
- อื้อฮื้อ	อื้อฮื้อ-เออ	--เห้อเออ	-เอ็งฮ้างเงย	--- สั่ง	--- สอน	- อื้อ -สู๋	-- ศิษย์

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	----	----	----	----
-- ฮื้อฮื้อ	--- เออ	-ฮ้างเงอเออ	เห้อเออเอ็งเงอ	--เออเอ๋อ	----	- ให้ -สู้บ	--- สาน

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	----	----	----	----
-- ฮื้อฮื้อ	ฮื้อฮื้อฮื้อ-	-ครูทเวา	--ประสิทธิ์	-ฮื้อฮื้อฮื้อ	--- เป็น	--ตำนาน	----

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	----	----	----	----
-ให้-กล่าว	--- ขาน	--- ยอด	-- กวี	----	-- ดนตรี	--- เอย	----

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
- ล - ชู	ช ช - ล	ล ล - ด	ด ด - ร	- ด - ด	-- ร ม	- ร - ม	- ฟ - ช
----	----	----	----	----	----	----	----

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
- ล ช ม	- ม ม ม	- ร ด ร	- ม ม ม	- ช ล ท	- ด - ร	ช ม ร ท	- ล - ช
----	----	----	----	----	----	----	----

เพลงตราไผ่ซอสองชั้น

ท่อน 1

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
- ร - ช	- ล - ท	- ล - ท	- ด - ร	----	----	----	----
ดนตรีส่งรื่อง		---- เอ่อ	---- เออ	---- เอื้อ	หื้อเอ็ง-เงย	-เพลง-นี้	---- หนา

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทัง	-ติง-ติง	-ทัง-ติง	-ติง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	----	----	----	----
-- ฮีฮื้อ	---- เออ	---- หื้อ	เออหื้อเอ็งเงอ	---- เอื้อ	หื้อเอ็ง-เงย	---- ฮื้อ	---- ว่า

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทั่ง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทั่ง	-ติง-ติง	-ทั่ง-ติง	-ติง-ทั่ง
บรรเลงซอสามสาย							
-ซุ - ซุ	-- ล ท	- ล - ท	- ด - ร	- ซ - ล	- ซ - ฟ	ฟ ฟ - ม	ม ม - ร
----	----	----	----	----	----	----	----

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทั่ง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทั่ง	-ติง-ติง	-ทั่ง-ติง	-ติง-ทั่ง
บรรเลงซอสามสาย							
-- ม ร	- ร - ร	- ร --	--- ร	- ม ม ม	- ม ม ม	- ล - ซ	- ม - ร
----	----	----	----	----	----	----	----

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทั่ง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทั่ง	-ติง-ติง	-ทั่ง-ติง	-ติง-ทั่ง
บรรเลงซอสามสาย							
- ท - ล	ล ล - ท	ท ท - ด	ตี ตี - รี่	- ม ม ม	- ร - ท	ท ท - ล	ล ล - ซ
----	----	----	----	----	----	----	----

ท่อน 2

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทั่ง-ติง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ติง-ทั่ง	-ติง-ติง	-ทั่ง-ติง	-ติง-ทั่ง
บรรเลงซอสามสาย							
---- ล	---- ซ	- ล ล ล	- ด - ซ	----	----	----	----
ดนตรีส่งร็อง		--- เอ่อ	-ฮั้งเงอเออ	--- เอ่อ	-เทอเอ่อเอ้ย	-รวม-เค้า	--- มูล

เทียวกลับ ท่อน 1

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
- ร - ซ	- ล - ท	- ล - ท	- ด - ร	-----	-----	-----	-----
ดนตรีส่งร้อง		--- เอ้อ	--- เออ	--- เอ้อ	เห้อเอ็งเงย	-ร้อง-เพลง	--- วา

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	--- เออ	--- เห้อ	เออเห้อเอ็งเงอ	--- เอ้อ	เห้อเอ็งเงย	--- นั้น	-- สำคัญ

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
-----	-----	-----	-----	- ร - ม	- ร - ท	--- ล	--- ซ
-- ฮี้อ	--- เออ	เห้อเออฮังเงอ	-เอ้อ-เออ	เห้อเออฮังเงอ	เออเห้อเอ็งเงย	-ท่าน-สร้าง	--- ไร่

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
- ซ - ซ	-- ล ท	- ล - ท	- ด - ร	- ซ - ล	- ซ - ฟ	ฟ ฟ - ม	ม ม - ร
-- ฮี้อ	ฮือฮือ --	-----	-----	-----	-----	-----	-----

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
- ท - ล	ล ล - ท	ท ท - ด	ด ด - ร	- ม ม ม	- ร - ท	ท ท - ล	ล ล - ซ
----	----	----	----	----	----	----	----

เที่ยวกลับ ท่อน 2

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
--- ล	--- ซ	- ล ล ล	- ด - ซ	----	----	----	----
ดนตรีส่งร้อง		--- เอ๋อ	-ฮ้างเอ๋อ	--- เอ๋อ	-ท้อเอ๋อ	--- ให้	-คนไทย

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	----	----	----	----
----	-เอ๋อ-หื้อ	-เอ็งฮ้างเอ๋อ	----	--- เอ๋อ	--หื้อเอ๋อ	--- เรี้ยน	--- รู้

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	----	----	----	----
ฮื้อฮื้อ --	--- เอ๋อ	--- เอ๋อ	หื้อเอ๋อฮ้างเอ๋อ	หื้อเอ็ง-เงอ	--เอ๋อเอ๋อ	-ร่วม-สืบ	--- สาน

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-หั่ง-ติง	-โห๊ะ-ห๊ะ	-โห๊ะ-ห๊ะ	-โห๊ะ-ห๊ะ	-ติง-หั่ง	-ติง-ติง	-หั่ง-ติง	-ติง-หั่ง
บรรเลงซอสามสาย							
----	- ล - ด	- ล - ช	----	- ล ล ล	- ช - ด	-- ฟชล	- ช ช ช
----	----	----	----	----	----	----	----

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-หั่ง-ติง	-โห๊ะ-ห๊ะ	-โห๊ะ-ห๊ะ	-โห๊ะ-ห๊ะ	-ติง-หั่ง	-ติง-ติง	-หั่ง-ติง	-ติง-หั่ง
บรรเลงซอสามสาย							
-- ทดร	- ฟ - ช	- ล - ช	- ฟ - ร	- ด - ฟ	-- ช ล	- ด - ล	- ช - ฟ
----	----	----	----	----	----	----	----

เที่ยวกลับ ท่อน 3

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-หั่ง-ติง	-โห๊ะ-ห๊ะ	-โห๊ะ-ห๊ะ	-โห๊ะ-ห๊ะ	-ติง-หั่ง	-ติง-ติง	-หั่ง-ติง	-ติง-หั่ง
บรรเลงซอสามสาย							
- ร ร ร	- ด - ร	----	----	----	----	----	----
ดนตรีส่งร้อง	ชื่อไพเราะ	กิตติวรรณ	----	----	----	-ศิษย์จำ	- จาร --

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-หั่ง-ติง	-โห๊ะ-ห๊ะ	-โห๊ะ-ห๊ะ	-โห๊ะ-ห๊ะ	-ติง-หั่ง	-ติง-ติง	-หั่ง-ติง	-ติง-หั่ง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	- ร - ช	- ล - ท	- ล - ท	- ด - ร
ชื่อชื่ออรรถสิทธิ์	-อ้อ-ขาน	-ชื่อ-เกียรติ	-- ตีคุณ	----	---อดุล	--- เอย	----

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
- ร ร ร	- ด - ร	----	- ด - ร	- ล ล ล	-- ด ร	- ด - ล	- ซ - ฟ
----	----	----	----	----	----	----	----

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
-ทัง-ตัง	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-โจ๊ะ-จ๊ะ	-ตัง-ทัง	-ตัง-ตัง	-ทัง-ตัง	-ตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
- ม ม ม	- ซ - ร	ร ร - ด	ด ด - ท	-- ล ซ	- ล - ท	- ล - ท	- ด - ร
----	----	----	----	----	----	----	----

เพลงพูนอุทัย สองชั้น

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
ตัง-โจ๊ะจ๊ะ	ตังตัง-ตัง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ตังตัง-ทัง	ตัง-โจ๊ะจ๊ะ	ตังตัง-ตัง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ตังตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
-- ม ร	- ร - ร	- ร --	ม ร - ร	----	----	----	----
ดนตรีส่งรื่อง				-รวม-มูล	---เหตุ	---ความ	-รู้ - อ้อ

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
ตัง-โจ๊ะจ๊ะ	ตังตัง-ตัง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ตังตัง-ทัง	ตัง-โจ๊ะจ๊ะ	ตังตัง-ตัง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ตังตัง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	----	----	----	----
-- -เอ่อ	-เห่อ-เอย	ฮือฮือฮือ-ครู	-- อุทัย	--- เออ	เห่อเออเห่อเอย	-รวม-เรื่อ	--- เล่า

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	--โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง	ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	--โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง
บรรเลงซอสามสาย							
- ร ร ร	- ด - ล	ล ล - ซ	ซ ซ - ฟ	- ท ด ร	- ฟ - ซ	- ฟ - ซ	ซ ซ - ฟ
----	----	----	----	----	----	----	----

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	--โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง	ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	--โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง
บรรเลงซอสามสาย							
- ร ร ร	- ฟ - ซ	-- ล ซ	- ล ล ล	- ร ร ร	- ม ร ด	- ล ล ล	- ซ - ล
----	----	----	----	----	----	----	----

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	--โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง	ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	--โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง
บรรเลงซอสามสาย							
- ร ร ร	- ล - ซ	ซ ซ - ฟ	ฟ ฟ - ม	- ล ล ล	- ซ - ฟ	ฟ ฟ - ม	ม ม - ร
----	----	----	----	----	----	----	----

เที่ยวกลับ

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	--โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง	ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	--โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง
บรรเลงซอสามสาย							
-- ม ร	- ร - ร	- ร --	ม ร - ร	----	----	----	----
ดนตรีส่งรื่อง				--- พูน	-- อุทัย	-- เพลง	- นี้ - อื้อ

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง	ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	----	----	----	----
--- -เอออ	-เห่อ-เออย	ฮือฮือฮือ มีที่	- ฮือ- มา	--- เออ	เห่อเออเห่อเออ	-เพื่อ-เทิด	-ฮือ -คุณ

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง	ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	----	----	----	----
--- เออ	เห่อเออ- เอย	--- ผู้	-- รักษา	- ฮือ-ฮือ	ฮือฮือ--	-ให้ -โลก	--- รู้

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง	ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	----	----	----	----
ฮือฮือฮือ-พาพย	-- ทะยะ	- ฮือ - โก	ศล-ฮือฮือ	--- เอ้อ	เห่อเอ็ง-งย	- ที่ - คง	- อยู่ -ฮือ

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง	ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	-- โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-หั่ง
บรรเลงซอสามสาย							
----	----	----	----	- ล ล ล	- ซ - ฟ	ฟ ฟ - ม	ม ม - ร
--- -ด้วย	-- มีครู	--- สืบ	- ไว้ - ฮือ	--- เอ้อ	เห่อเออเอ็งงย	ฮือ-เป็นแบบ	--- เอย

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	--โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ทัง	ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	--โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
- ฟ ซ ล	- ด - ร	ม ฟ ซ ฟ	ม ร ด ล	ร ด ม ร	ม ด ร ล	ล ซ ด ล	ด ซ ล ม
----	----	----	----	----	----	----	----

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	--โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ทัง	ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	--โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
- ร ร ร	- ด - ล	ล ล - ซ	ซ ซ - ฟ	- ท ด ร	- ฟ - ซ	- ฟ - ซ	ซ ซ - ฟ
----	----	----	----	----	----	----	----

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	--โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ทัง	ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	--โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
- ร ร ร	- ฟ - ซ	-- ล ซ	- ล ล ล	- ร ร ร	- ม ร ด	- ล ล ล	- ซ - ล
----	----	----	----	----	----	----	----

--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ	--- ฉิ่ง	--- ฉับ
ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	--โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ทัง	ติง-โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ติง	--โจ๊ะจ๊ะ	ติงติง-ทัง
บรรเลงซอสามสาย							
- ร ร ร	- ล - ซ	ซ ซ - ฟ	ฟ ฟ - ม	- ล ล ล	- ซ - ฟ	ฟ ฟ - ม	ม ม - ร
----	----	----	----	----	----	----	----

การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตรในข้างต้นนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดจำนวนเพลงทั้งหมด 6 เพลง โดยเพลงลำดับที่ 1-5 กำกับด้วยหน้าทับปรบไ้ สองชั้น และเพลงในลำดับที่ 6 กำกับด้วยหน้าทับสองไม้ โดยใช้ชื่อตบว่าตบกัลยาณมิตรและชื่อเพลงเกร็ดภายในตบแต่ละเพลงมีชื่อว่า เพลงสำเนียงทอง เพลงทำนองทับ เพลงศัพท์เสียงท้ว เพลงขรัวเทวา

เพลงตราไฟพูรย์ และเพลงพูนอุทัย การสร้างสรรค์ทำนองเพลงได้รับแรงบันดาลใจจากผลการวิจัย เรื่องอัตลักษณ์ทางดนตรีที่โดดเด่นของครูดนตรีบ้านพาทย์โกศลทั้ง 5 ท่าน ส่วนครูดุ๊ย พาทย์โกศล ซึ่งไม่มีผลงานการประพันธ์เพลง ผู้วิจัยได้ศึกษาชีวประวัติและผลงานเพื่อใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ทำนองเพลง การสร้างสรรค์บทขับร้องได้รับแรงบันดาลใจจากการศึกษาชีวประวัติและผลงานของครูดนตรีบ้านพาทย์โกศลทั้ง 6 ท่าน การสร้างสรรค์ทางขับร้องได้รับแรงบันดาลใจจากการศึกษาทางขับร้องเพลงวา ของคุณหญิงไฟพูรย์ กิตติวรรณ และการบรรเลงรวมวงได้รับแรงบันดาลใจจากการบันทึกดรัมโหรีโบราณของบ้านพาทย์โกศลในปี พ.ศ. 2529 ผู้วิจัยได้กำหนดใช้วงมโหรีเครื่องเล็กโดยมีการเพิ่มเติมเครื่องดนตรีบางรายการเข้าไปเพื่อให้เหมือนกับรูปแบบการผสมวงอย่างปัจจุบัน

บทที่ 5

การเผยแพร่การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร

การเผยแพร่การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร ผู้วิจัยได้แบ่งการเผยแพร่ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

5.1 การบรรเลงการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร

การบรรเลงการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร ผู้วิจัยได้รับความกรุณาจากข้าราชการกลุ่มดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีรายชื่อนักดนตรีและผู้ขับร้องดังต่อไปนี้

เครื่องดนตรี	รายชื่อนักดนตรี
ระนาดเอกมโหรี	นายสุชีพ เพ็ชรคล้าย
ระนาดทุ้มมโหรี	นายพงษ์พัฒน์ พรวัฒนาศิลป์
ฆ้องกลาง	นายโสรัฐ ม่วงท้วม
ซอด้วง	นายมารุต มากเจริญ
ซออู้	นายอภิชัย พงษ์ลือเลิศ
ซอสามสาย	นายเลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรี
จะเข้	นางสาวนลินนิภา ดีทุม
ขลุ่ยเพียงออ	นายอุดมเกียรติ เฟื่องอุบล
ฉิ่ง	นางสาววาสนา สาระจันทร์
โหม่ง	นายณัฐกิตต์ เพ็ชรคล้าย
โพนรำมะนา	นายปิยะ แสงทรัพย์
นักร้อง 1	นางสาวภมรรัตน์ โพธิ์สัตย์
นักร้อง 2	นางสาวสุภาภรณ์ ใสสะอาด
นักร้อง 3	นางสาวชุลีกร อินวัน

ตารางที่ 38 ตารางแสดงรายชื่อผู้บรรเลงและผู้ขับร้องตับเรื่องกัลยาณมิตร

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

รูปแบบการฝึกซ้อมเพื่อเผยแพร่การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่อง
กัลยาณมิตร ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินงานไว้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมโน้ตทำนองหลักและโน้ตทางขับร้อง

ขั้นตอนที่ 2 ติดต่อหาบทกวีและนักดนตรี ณ สำนักงานสังคีต กรมศิลปากร

ขั้นตอนที่ 3 นัดประชุมนักดนตรีและผู้ขับร้องเพื่อทำความเข้าใจวิธีการบรรเลง

ขั้นตอนที่ 4 ฝึกซ้อมย่อยจำนวน 2 ครั้ง โดยให้ระยะเวลาห่างกัน 1 สัปดาห์

ขั้นตอนที่ 5 ติดต่อขอใช้ห้องบันทึกเสียงสำนักงานสังคีต กรมศิลปากร

ขั้นตอนที่ 6 ติดต่อขอยืมเครื่องดนตรีวงมโหรีจากสำนักงานสังคีตในการฝึกซ้อม

ขั้นตอนที่ 7 ติดต่อเรื่องอาหารเครื่องดื่มและของใช้อื่นๆในการบันทึกเสียง

ขั้นตอนที่ 8 ซ้อมใหญ่การบันทึกเสียง โดยจำลองสถานการณ์เสมือนจริงโดยบันทึก

เฉพาะเสียงดนตรี

ขั้นตอนที่ 9 ตัดต่อไฟล์เสียงและจัดการแก้ไขเสียงรบกวนระหว่างการบันทึก

ขั้นตอนที่ 10 บันทึกข้อมูลเสียง (ซ้อมใหญ่) ฉบับสมบูรณ์เพื่อแจกจ่ายให้นักดนตรี
และผู้ขับร้องเพื่อทำความเข้าใจและแก้ไขข้อผิดพลาดในการฝึกซ้อมก่อนนำบันทึกวีดิทัศน์ในลำดับ
ต่อไป

ภาพที่ 6 ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมการบันทึกเสียง ตับเรื่องกัลยาณมิตร

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

ภาพที่ 7 ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมการบันทึกเสียง ตับเรื่องกัลยาณมิตร
ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

ภาพที่ 8 ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมการบันทึกเสียง ตับเรื่องกัลยาณมิตร
ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

ภาพที่ 9 ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมการบันทึกเสียง ตับเรื่องกัลยาณมิตร
ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

การบันทึกวีดิทัศน์การบรรเลงการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร
ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินงานไว้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อนัดหมายนักดนตรีแต่ละท่านเพื่อกำหนดวันและเวลา
ในการบันทึกวีดิทัศน์

ขั้นตอนที่ 2 ติดต่อขอใช้สถานที่ห้องบันทึกเสียง ณ วัดเทพนารี

ขั้นตอนที่ 4 ติดต่อขอยืมเครื่องดนตรี จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 5 ติดต่อชุดและเครื่องแต่งกายสำหรับนักดนตรีและผู้ขับร้อง

ขั้นตอนที่ 6 ติดต่อ Sound Engineer ทีมงานเพชรจรัสแสง โดยนายพงศ์พันธ์
เพชรทอง

ขั้นตอนที่ 7 ติดต่อเรื่องอาหารเครื่องดื่มและของใช้อื่นๆในการบันทึกเสียง

ขั้นตอนที่ 8 บันทึกวีดิทัศน์การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่อง
กัลยาณมิตร

ขั้นตอนที่ 9 ตัดต่อไฟล์เสียงกับไฟล์ภาพและจัดการแก้ไขเสียงรบกวนระหว่างการบันทึก

ขั้นตอนที่ 10 บันทึกไฟล์วีดิทัศน์การบรรเลงการสร้างสรรคผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร ในรูปแบบไฟล์.mp4

ภาพที่ 10 ภาพบรรยากาศการการบันทึกวีดิทัศน์ ตับเรื่องกัลยาณมิตร

ที่มา: ปกรณ์ หนุ่ย

นอกจากการบันทึกวีดิทัศน์การบรรเลงการสร้างสรรคผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร ผู้วิจัยได้จัดทำวีดิทัศน์เพื่อนำเสนอวิธีการดำเนินงานวิจัย ผลการวิจัยและวิธีการสร้างสรรคผลงานทางดุริยางคศิลป์ในรูปแบบสไลด์ประกอบการบรรยาย ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 เรียบเรียงข้อมูลในงานวิจัยในรูปแบบสคริปเพื่อใช้ในการบันทึกเสียงประกอบสไลด์

ขั้นตอนที่ 2 จัดทำสไลด์ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับข้อมูลและสคริป

ขั้นตอนที่ 4 บันทึกเสียงประกอบการนำเสนอข้อมูล

ขั้นตอนที่ 5 ตัดต่อที่มงานไวท์ไลน์ โดยนายธชย ประทุมวรรณ เพื่อดำเนินตัดต่อไฟล์เสียงและสไลด์รวมถึงการรวมไฟล์การบรรเลงการสร้างสรรคผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตรเข้าด้วยกันเป็นฉบับสมบูรณ์

ขอบเขตการศึกษา

- ชีวิตประวัติและผลงานของครูดนตรีไทยบ้านพายโกศล 6 ท่าน
- อັตลักษณ์ที่ปรากฏในติดต่อประพันธ์ที่โดดเด่น

1. ครูทองดี ชูสัตย์	เพลงตำทอง สองชั้น
2. หลวงกัลยาณมิตตาวาส	เพลงใหม่โรงกัลยาณมิตตาวาส
3. จางวางท้าว พายโกศล	เพลงอากรรพ์ เกา
4. ครูทเวาประสิทธิ์ พายโกศล	เพลงใหม่โรงมทาจพาลงกรณ์
5. คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ	เพลงวา (ทางขับร้อง)
6. ครูอุภัย พายโกศล	ศึกษาชีวิตประวัติและอุปนิสัยส่วนตัว

ภาพที่ 11 ภาพสไลด์นำเสนอวิธีการดำเนินงานวิจัย

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

ผลการวิจัย

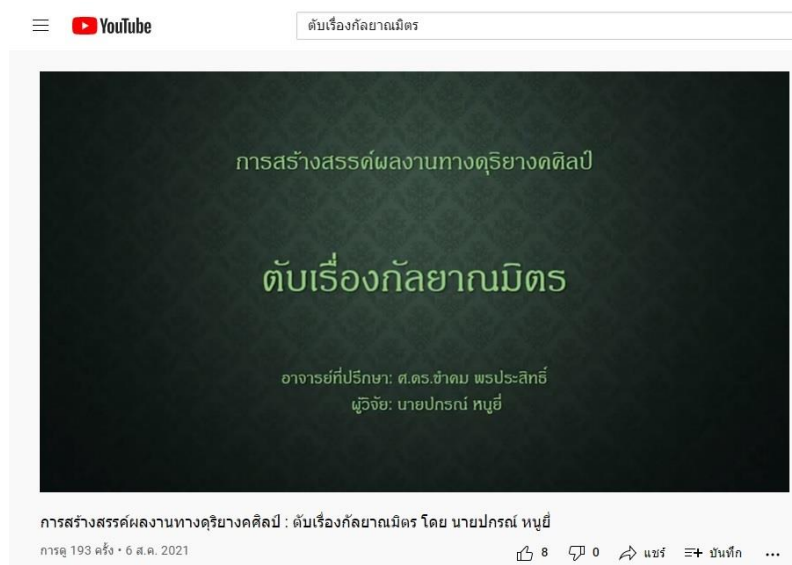

ครูดนตรีไทยบ้านพายโกศลทั้ง 6 ท่าน เป็นครูดนตรีไทยคนสำคัญในวงการดนตรีไทย

ภาพที่ 12 ภาพสไลด์นำเสนอผลการวิจัย

ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

การสร้างสรรคผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ยูทูบ (Youtube) ใช้ชื่อว่า การสร้างสรรคผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร โดยเริ่มเผยแพร่ผลงานตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2564

ภาพที่ 13 ภาพการเผยแพร่ ตับเรื่องกัลยาณมิตร ผ่านช่องทาง YouTube
ที่มา: ปกรณ์ หนุ่ย

5.2 การเผยแพร่บทความเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร

การเผยแพร่การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร ผู้วิจัยได้เรียบเรียงข้อมูลในการวิจัยเป็นบทความลักษณะบทความวิจัย เรื่องการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร Music Composition: Tub Rueng Kanlayanamit เผยแพร่ในวารสารดนตรีรังสิต โดยมีขั้นตอนในการส่งบทความดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เรียบเรียงบทความในรูปแบบของบทความวิจัยให้มีเนื้อหาตามที่กองบรรณาธิการวารสารดนตรีรังสิตกำหนด

ขั้นตอนที่ 2 ส่งบทความเข้าระบบโดยผ่านช่องทาง <https://so06.tci-thaijo.org/index.php/rmj>

ขั้นตอนที่ 3 แก้ไขบทความตามความเห็นของกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ

ขั้นตอนที่ 4 ส่งบทความฉบับแก้ไขให้กองบรรณาธิการ

ผลการตอบรับบทความวิจัยจากกองบรรณาธิการวารสารดนตรีรังสิต ได้แจ้งผลการพิจารณาบทความพร้อมทั้งส่งหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความในปีที่ 18 เล่มที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2566) ดังปรากฏในเอกสารตอบรับบทความวิจัยดังนี้

มหาวิทยาลัยรังสิต RANGSIT UNIVERSITY
 Rangsit University
 Muang-Ng, Pathumthani 12000, Thailand
 T. (66) 2991 2200-30
 F. (66) 2533 9470
 E. info@rsu.ac.th

ที่ RMJ 2564/179

31 สิงหาคม 2564

เรื่อง ตอบรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดนตรี

เรียน คุณปกรณ์ หนูยี่

ตามที่ท่านได้ส่งบทความวิจัย เรื่อง “การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร Music Composition: Tub Rueng Kanlayanamit” มายังวารสารดนตรีรังสิต กองบรรณาธิการฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าบทความของท่านได้ “ผ่าน” การพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดนตรีรังสิต

กองบรรณาธิการฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ส่งบทความวิจัยดังกล่าวมายังวารสารดนตรีรังสิต แต่ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้ส่งบทความมาให้พิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่มีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นกองบรรณาธิการฯ จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บทความของท่านจะถูกตีพิมพ์ฉบับ ปีที่ 18 เล่มที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2566)

กองบรรณาธิการฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังว่าท่านจะส่งบทความมายังวารสารดนตรีรังสิตเพื่อเผยแพร่ในฉบับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตนิพัทธ์ สังข์วีจิตร)
 บรรณาธิการวารสารดนตรีรังสิต

กองบรรณาธิการวารสารดนตรีรังสิต
 โทรศัพท์ 0-2791-6264
 โทรสาร 0-2791-6263

ภาพที่ 14 ภาพหนังสือตอบรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดนตรี ที่มา: ปกรณ์ หนูยี่

จากการเผยแพร่การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร พบว่ามีการเผยแพร่ทั้งหมด 2 ช่องทางคือ การเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ยูทูบ (YouTube) และการเขียนบทความวิจัยเผยแพร่ผ่านช่องทางของวารสารดนตรี ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งทางสุนทรียะและในเชิงวิชาการ อย่างเป็นรูปธรรมในการศึกษาในยุคปัจจุบัน

บทที่ 6

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การสร้างสรรคผลงานทางดุริยางคศิลป์: ดับเรื่องกัลยาณมิตร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชีวประวัติและอัตลักษณ์ทางดนตรีผ่านคีตประพันธ์ที่โดดเด่นของครูดนตรี บ้านพาทย์โกศลเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างสรรคผลงานทางดุริยางคศิลป์: ดับเรื่องกัลยาณมิตร

6.1 สรุปผลการวิจัย

ครูดนตรีไทยบ้านพาทย์โกศลทั้ง 6 ท่านคือ ครูทองดี ชูสัตย์ หลวงกัลยาณมิตรดาวาส (ทับ พาทย์โกศล) จางวางทั่ว พาทย์โกศล ครูเทวาประสิทธิ์ พาทย์โกศล คุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ ครูอุทัย พาทย์โกศล เป็นครูดนตรีไทยท่านสำคัญในวงการดนตรีไทย ท่านได้เผยแพร่ความรู้ด้านดนตรีให้แก่ลูกศิษย์ภายในบ้าน หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ทั้งยังมีความเกี่ยวข้องกับกิจการด้านดนตรีของพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์มาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ผลงานด้านดนตรีของครูดนตรีบ้านพาทย์โกศลนั้นมีอยู่จำนวนมากทั้งเพลงประเภทเพลงเรื่อง เพลงโหมโรง เพลงสองไม้ เพลงตับ ฯลฯ ซึ่งกระจายอยู่ทั่ววงการดนตรีไทย ส่วนครูอุทัย พาทย์โกศล ท่านไม่ได้มีผลงานการประพันธ์ทางด้านดนตรีแต่เป็นผู้ที่เก็บรวบรวมความรู้ของบ้านพาทย์โกศลส่งต่อลูกศิษย์ตราบนานหลายชั่วอายุคน เมื่อศึกษาอัตลักษณ์ทางดนตรีของศิลปินบ้านพาทย์โกศลพบลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากการบรรเลงดนตรีไทยของสำนักอื่นทั้งทางบรรเลงดนตรี รูปแบบทำนอง และลักษณะทำนองร้อง โดยเฉพาะการร้องเอื้อนที่เป็นการร้องตามทำนองดนตรี ส่งผลให้ทำนองดูเข้มข้น แต่สะท้อนลักษณะเฉพาะของบ้านพาทย์โกศลได้เป็นอย่างดี

การสร้างสรรคผลงานทางดุริยางคศิลป์: ดับเรื่องกัลยาณมิตร กำหนดจำนวนเพลงไว้ 6 เพลง โดยเพลงลำดับที่ 1 ถึง 5 กำกับด้วยจังหวะด้วยหน้าทับปรบไก่ สองชั้นและเพลงลำดับที่ 6 กำกับด้วยจังหวะหน้าทับสองไม้ สองชั้น ตามวิธีการบรรเลงเพลงดับตั้งแต่โบราณ ชื่อดับกัลยาณมิตร ตั้งตามชื่อต้นตระกูลของบ้านพาทย์โกศล ชื่อเพลงภายในดับตั้งขึ้นตามชื่อของครูดนตรีไทยทั้ง 6 ท่าน ทำนองเพลงได้รับแรงบันดาลใจจากผลการวิจัยอัตลักษณ์ที่โดดเด่นทางดนตรีของครูดนตรี บ้านพาทย์โกศล บทร้องประพันธ์ขึ้นตามผลการวิจัยชีวประวัติและผลงานของครูดนตรีแต่ละท่านทางขับร้อง ประพันธ์ขึ้นจากแรงบันดาลใจจากผลการวิจัยทางขับร้องเพลงวาของ คุณหญิงไพฑูริย์

กิตติวรรณ โดยการบรรเลงรวมวงบรรเลงด้วยวงมโหรี ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการบันทึกเสียงดับมโหรีโบราณของเก่าเมื่อปี พุทธศักราช 2529

6.2 อภิปรายผล

การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ดับเรื่องกัลยาณมิตร ได้สร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นแบบแผนในการศึกษาชีวประวัติและผลงานตลอดจนอัตลักษณ์ทางดนตรีของสำนักดนตรีหรือครูดนตรีท่านอื่น ๆ แล้วนำผลการวิจัยมาสื่อสะท้อนในรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์ซึ่งผลการวิจัยเรื่ององค์ประกอบของดนตรี มีความสอดคล้องกับคุณหญิงชั้น ศิลปบรรเลง, ลิขิต จินดาวัฒน์ (2521) สงบศึก ธรรมวิหาร (2542) อรวรรณ บรรจงศิลป์และคณะ (2546) พิชิต ชัยเสรี (2559) เฉลิมศักดิ์ พิภูลศรี (2542) ที่ได้ให้ความสำคัญเรื่อง เสียง จังหวะ ทำนอง รูปแบบ (สังคีตลักษณะ) และลักษณะการบรรเลงเพลงประเภทของเพลงดับได้สอดคล้องกับมนตรี ตราโมท (2540) ราชบัณฑิตยสถาน (2545) ไพฑูรย์ กิตติวรรณ (2529) อรวรรณ บรรจงศิลป์ และคณะ (2546) ที่ได้กล่าวว่าดับเรื่องคือ ชุดเพลงที่เรียบเรียงขึ้นจากหลาย ๆ เพลง ขับร้องบรรเลงติดต่อกันโดยมีเนื้อหาเป็นเรื่องเดียวกัน เรื่องการผสมวงดนตรีไทยสอดคล้องกับพิชญ์ แซ่มบาง (2509) ที่ได้กล่าวถึงวงมโหรีเครื่องเล็กกว่าประกอบด้วยเครื่องดนตรีคือ ระนาดเอกมโหรี ซ้องกลาง ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขลุ่ยเพียงออ ฉิ่ง โทนระฆัง และผู้ขับร้อง โดยการบรรเลงครั้งนี้ผู้วิจัยได้เพิ่มระนาดทุ้มมโหรี โหม่ง และกรับพวงเข้าไปตามรูปแบบการผสมวงมโหรีในปัจจุบัน เรื่องการประพันธ์เพลงไทยได้สอดคล้องกับมนตรี ตราโมท (2538) สมภพ ขำประเสริฐ (2543) สิริชัยชาญ พักจำรูญ (2546) พิชิต ชัยเสรี (2556) อรวรรณ บรรจงศิลป์และคณะ (2546) บุษกร สำโรงทอง (2547) ซึ่งได้กล่าวถึงหนึ่งในวิธีการประพันธ์ เพลงไทยว่าแต่งโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของผู้แต่ง และผลการวิจัยเรื่องอัตลักษณ์ที่ได้สอดคล้องกับอภิญา เฟื่องฟูสกุล (2546) ที่ได้แบ่งอัตลักษณ์ออกเป็น 2 ประเภทคือ อัตลักษณ์ส่วนบุคคลและ อัตลักษณ์ทางสังคม ซึ่งผู้วิจัยได้นำแนวคิดดังกล่าวนี้มาสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ดับเรื่องกัลยาณมิตรเพื่อส่งต่อองค์ความรู้และวิธีการสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางสืบไป

6.3 ข้อเสนอแนะ

กระบวนการความรู้ด้านดนตรีไทยของเพลงบ้านพาทย์โกศลเป็นความรู้เฉพาะที่สำคัญ ทั้งทางบรรเลงและทางขับร้องอยู่เป็นจำนวนมาก องค์ความรู้ดังกล่าวกระจายอยู่กับครูดนตรี และลูกศิษย์ของบ้านพาทย์โกศลซึ่งปัจจุบันหลายท่านเข้าสู่วัยชรา ผู้สนใจควรเร่งศึกษาวิจัย บันทึกเสียง จัดทำโน้ตเพลงทั้งทางร้องและทางบรรเลงเพื่อพิมพ์เผยแพร่ตลอดถึงการจัดแสดงดนตรี ทางเพลงบ้านพาทย์โกศลต่อสาธารณชนเพื่อให้กระบวนการความรู้ดังกล่าวอยู่กับวงการดนตรีไทยต่อไป

บรรณานุกรม

- กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. *ตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์*. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2512.
- คณพล จันทน์หอม. *การขับร้องเพลงไทย*. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 2539.
- จอห์น แอดแดร์. *อัจฉริยะคิดสร้างสรรค์*. แปลจาก The art of creative thinking: how to be
Innovative and develop great ideas. แปลโดย วรัชญ์ ครุจิต. นนทบุรี: ริงค์บียอนด์,
2555.
- เจริญใจ สุนทรวาทีน. *ข้าพเจ้าภูมิใจที่เกิดเป็นนักดนตรีไทย*. กรุงเทพมหานคร: รักษ์ศิลป์ พิมพ์เนื่อง
ในโอกาสครบรอบวันเกิด 6 รอบ 16 กันยายน 2530.
- เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. *สังคินิยมว่าด้วยดนตรีไทย ฉบับปรับปรุง*. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 2542.
- ชมนาด กิจจันทร์. *เพลงไทย 1*. โปรแกรมนาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา,
2543.
- ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. *เทคนิคการใช้คำถามพัฒนาการคิด*. นนทบุรี : สหมิตรพรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2553.
- ชาญณรงค์ พรุ่งโรจน์. *ความคิดสร้างสรรค์*. กรุงเทพมหานคร: คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2543.
- ชื่น ศิลปบรรเลงและลิขิต จินดาวัฒน์. *ดนตรีไทยศึกษา*. กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน์, 2521.
- ท้วม ประสิทธิ์กุล. *หลักคีตศิลป์*. มปป.
- ธนาคารกรุงเทพ. *เพลงตับมโหรีของเก่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บันทึกเสียงเพื่อ
อนุรักษ์และเผยแพร่ พุทธศักราช 2529*. กรุงเทพมหานคร: รักษ์ศิลป์, 2529.
- บุษกร บิณฑสันต์. *บทประพันธ์เพลงมิตรภาพไทย-นอร์เวย์*. โครงการสิ่งประดิษฐ์กองทุนรัชดาภิเษก
สมโภช, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
- ประพจน์ อัครวิรุฬหการ. *เจริญใจ สุนทรวาทีน. หนังสือที่ระลึกดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 12*. มปป,
2522.
- ปสงค์ อาสา. *ปรัชญาชีวิต: ศาสตร์แห่งความสำเร็จ*. แปลจาก The law of success The science of
success philosophy. แปลโดย ปสงค์อาสา. กรุงเทพมหานคร: มังภาพย์, 2524.
- พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์. *มโหรีวิจักษณ์*. นนทบุรี: สำนักพิมพ์คีตวลี, 2553.

- พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. *แบบเรียนกวีนิพนธ์*. พิมพ์ครั้งที่ 4. พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2498.
- พันธุศักดิ์ วรรณดี. "ต่อร้องกับครูเลื่อน". *ครูเลื่อนเลื่อนลับกลับสู่ฟ้า*. ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพครูเลื่อน สุนทรวาที ณ เมรุวัดประยุรวงศาวาส วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2550.
- พิชิต ชัยเสรี. *การประพันธ์เพลงไทย*. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
- พิชิต ชัยเสรี. *สังคีตลักษณะวิเคราะห์*. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
- พิชณุ แซ่มบาง. *เกร็ดความรู้เรื่องดนตรีไทย: อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพิชณุ แซ่มบาง*. กรุงเทพฯ: มปป, 2509.
- พูนพิศ อมาตยกุลและคณะ. *นามานุกรมศิลป์ไทยในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์*. กรุงเทพมหานคร: รักรัศมี, 2532.
- พูนพิศ อมาตยกุล. *ดัมโบร์หรือของเก่า 7 ตับ ของขวัญปีใหม่ เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลและอนุรักษณ์ดนตรีไทย*. คอลัมน์ สยามสังคีต หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที 24 ธันวาคม 2529.
- ไพฑูริย์ กิตติวรรณ. *พาทย์วรรณ*. ม.ป.ป., ม.ป.ท.
- ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์. *ประวัติดนตรีไทย*. ม.ป.ป., ม.ป.ท.
- มนต์ทิศาและนเรศวร มหาคุณ. *Creative สร้างสรรค์ได้*. กรุงเทพมหานคร, 2551.
- มนตรี ตราโมท. *คำบรรยายวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย*. กรุงเทพมหานคร: ศิลปะสนองการพิมพ์, 2540.
- มนตรี ตราโมท. *คำบรรยายวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย*. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2545.
- มนตรี ตราโมท. *ดุริยศาสตร์*. งานพระราชทานเพลิงศพ นายมนตรี ตราโมท. กรุงเทพมหานคร: ธนาคารกลีกรไทย, 2538.
- มนตรี ตราโมทและวิเชียร กุลตัญท์. *ฟังและเข้าใจเพลงไทย*. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยเซชม, 2523.
- มณูญ ตนะวัฒนา. *ศิลปะการเสริมสร้างพลังความคิดสร้างสรรค์*. กรุงเทพมหานคร: เจริญวิทย์การพิมพ์, 2535.
- รัตนา บุญมัธยะ. *ข้อพิจารณาด้านแนวคิดทฤษฎีบางประการในการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างความเป็นตัวตนของกลุ่มชนในบทความประกอบการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยาเรื่องคนมองคน: นานาชาติ ในกระแสความเปลี่ยนแปลง (27-29 มีนาคม)*. ถ่ายเอกสาร, 2545.
- รัตนา บุญมัธยะ. 2546 อ้างอิงจาก StuartHall. 2541

- ราชบัณฑิตยสถาน. *พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542*. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง, 2549.
- ราชบัณฑิตยสถาน. *สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคคีตะ-ดุริยางค์*. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สห มิตรพริ้นติ้ง, 2545.
- ราชบัณฑิตยสถาน. *สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคประวัตินักดนตรีและนักร้อง*. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ทีพีเอ็ม จำกัด, 2549.
- ราชบัณฑิตยสถาน. *สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคประวัติและบทร้องเพลงเถา*. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร. บริษัทด้านสุทธาการพิมพ์ จำกัด, 2549.
- ฤดี นิยมรัตน์. *อัตลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์ไทย: รายงานวิจัย*. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา, 2554.
- ลักขณา สริวัฒน์. *การรู้คิด (Cognition)*. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 2558.
- วนิช สุธารัตน์. *ความคิดและความคิดสร้างสรรค์*. กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น, 2547.
- วิริญบิทร วัฒนา. *กรณีศึกษาจากฮาร์วาร์ด*. กรุงเทพมหานคร: สื่อดี, 2545.
- ศรัทธา จันทมณีโชติ. *วิธีการขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น: สำหรับผู้เริ่มฝึก*. งานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ครั้งที่ 17. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547.
- สงบศึก ธรรมวิหาร. *ดุริยางค์ไทย*. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2542.
- สังัด ภูเขาทอง. *การดนตรีไทยและทางเข้าสู่ดนตรีไทย*. กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้วการพิมพ์, 2532.
- สังัด ภูเขาทอง. *ชุดท้าว...เพลงไทย รวมบทเพลงมโหรีโบราณ*. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
- สมภพ ขำประเสริฐ. *หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพนายสมภพ ขำประเสริฐ*. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ดาว, 2543.
- สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. *ไหว้ครูดนตรีไทย 2552* งานมุขิตาจิต 72 ปี ครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์. สุนิบัตรที่ระลึก 6 รอบอายุ ครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์ วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2552.
- สาริตา สวัสดิ์ กากร. อ้างอิงจาก Alberto Melucci.1995) (สาริตา สวัสดิ์กากร. (2549). *เนื้อหาเพลง และอัตลักษณ์แฟนเพลงฮิปฮอปในประเทศไทย*. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) กรุงเทพฯ :คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

- สุคนธ์ สิ้นธพานนท์ และคณะ. *พัฒนาทักษะการคิด*. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี้ยงเชียง, 2552.
- สุดจิตต์ ดุริยประณีต. *ข้อเสนอแนะสำหรับผู้แรกหัดขับร้องเพลงไทยเดิม*. อนุสรณ์งานพระราชทาน
เพลงศพ นางสุดจิตต์ ดุริยประณีต อนันตกุล ณ ฌาปนสถาน กรมตำรวจ วัดตรีทศเทพวรวิหาร.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์นานาสีพิมพ์, 2556.
- สุดารัตน์ ชาญเลขา. *หลักการขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น*. เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง
หลักทั่วไปของการขับร้องเพลงไทย วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2541 ณ โรงแรมเมอร์เคียว
กรุงเทพฯ. จัดโดย ส่วนวิจัยและพัฒนา สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย. 2541.
- ไสว ศรีเมืองธน และเนาวรัตน์ ศุขะพันธุ์. “*เชิญฟังสำเนียงอันไพเราะของครูละเมียด ทับลุข*”
ใน *ดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 20 : จังหวัดนครนายก*, 2531.
- อนุสรณ์งานพระราชทานเพลงศพคุณหญิงไพฑูริย์ กิตติวรรณ. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์
พับลิชชิ่ง, 2541.
- อนุสรณ์งานพระราชทานเพลงศพนายเทวาทประสิทธิ์ พาทยโกศล. กรุงเทพมหานคร: วัชรินทร์
การพิมพ์, 2517.
- อนุสรณ์งานพระราชทานเพลงศพร้อยเอกอุทัย พาทยโกศล. กรุงเทพมหานคร: มปป, 2550.
- อภิญา เพ็ญฟูสกุล. *อัตลักษณ์ : การทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิด = Identity*, 2546.
- อรรวรรณ บรรจงศิลป์ และคณะ. *ดุริยางคศิลป์*. สถาบันไทยคดีศึกษา. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2546.
- อรรวรรณ บรรจงศิลป์และคณะ. *เรื่องความคิดและภูมิปัญญาไทย ชุด ดุริยางคศิลป์*. ภาควิชา
ประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
- อุทิศ นาคสวัสดิ์. *ทฤษฎีและการปฏิบัติดนตรีไทย ภาค 1*. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: บริษัท
ศิริวิทย์ จำกัด, 2530.
- อุษณีย์ โพธิสุข และคณะ. *สร้างสรรค์นักคิด*. กรุงเทพฯ : ศูนย์แห่งชาติเพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถ
พิเศษ สกศ, 2544.
- เอส. เอส. อนาคามี. *พลังสร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจ*. กรุงเทพมหานคร: สยามมิส พับลิชชิ่งเฮ้าส์,
2552.

เว็บไซต์

กุสุม ภูใหญ่. 2556. *กระบวนการสร้างอัตลักษณ์: มุมมองจิตวิเคราะห์และสังคมศาสตร์*. คณะวิทยาการ
 สื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี สืบค้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 จาก
http://kusumakooyai.blogspot.com/2013/04/blog-post_5.html)
 นัทรนัย ประสานนาม,2550 อ้างถึงใน <http://madcmu.multiply.com/journal/item/8> สืบค้นเมื่อ
 27 มกราคม 2564
 เปลื้อง ณ นคร 2542 อ้างใน <https://dict.longdo.com/> สืบค้นเมื่อ 28 พฤษภาคม 2564.

สัมภาษณ์

ทัศนีย์ ชุนทอง. สัมภาษณ์. 29 มิถุนายน 2564.
 นพวรรณ พาทย์โกศล. สัมภาษณ์. 30 มิถุนายน 2564.
 ปิ๊บ คงลายทอง. สัมภาษณ์. 30 มิถุนายน 2564.
 วิทยา หนูจ้อย. สัมภาษณ์. 30 มิถุนายน 2564.
 สมศักดิ์ ไตรย์วาสน์. สัมภาษณ์. 28 มิถุนายน 2564.
 สิริชัยชาญ พิภพจำรูญ. สัมภาษณ์. 30 มิถุนายน 2564.
 สมชาย ทับพร. สัมภาษณ์. 30 มิถุนายน 2564.
 อุทัย ปานประยูร. สัมภาษณ์. 28 มิถุนายน 2564.
 อุษา แสงไฟโรจน์. สัมภาษณ์. 30 มิถุนายน 2564.

ภาคผนวก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

ทำนองหลักเพลงสำเนียงทอง สองชั้น

ท่อน 1

Musical score for 'ทำนองหลักเพลงสำเนียงทอง สองชั้น' (Main Melody of 'Sam-Niang Thong' in two parts). The score is written in 2/4 time and consists of eight staves. The first staff begins with a treble clef and a 2/4 time signature. The melody is composed of eighth and quarter notes, with some beamed eighth notes. The piece concludes with a double bar line on the eighth staff.

ท่อน 2

1. | 2.

ทำนองหลักเพลงทำนองทับ สองชั้น

ท่อน 1

Musical notation for the first section (ท่อน 1) in 2/4 time. It consists of five staves of music. The first staff begins with a repeat sign. The fifth staff includes first and second endings.

ท่อน 2

Musical notation for the second section (ท่อน 2) in 2/4 time. It consists of three staves of music. The first staff is a grand staff with treble and bass clefs.

ทำนองหลักเพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น

ท่อน 1

ท่อน 2

ท่อน 3

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

ทำนองหลักเพลงขรัวทewa สองชั้น

The musical score consists of eight staves. The first staff is a single treble clef line in 2/4 time, starting with a quarter rest followed by a series of eighth and quarter notes. The second staff continues the melody with similar rhythmic patterns. The third staff is a grand staff (treble and bass clefs) showing a piano accompaniment with a steady eighth-note bass line and a treble line with chords and eighth notes. The fourth and fifth staves continue the main melody. The sixth staff shows a more complex rhythmic pattern with eighth and sixteenth notes. The seventh staff features a first ending (marked '1.') and a second ending (marked '2.'). The eighth staff concludes the piece with a final chord and a double bar line.

ลงจบ

The ending section consists of two staves. The first staff is a single treble clef line in 2/4 time, featuring a series of eighth and quarter notes. The second staff is a single treble clef line showing a final chord and a double bar line.

ทำนองหลักเพลงตราไพฑูรย์ สองชั้น

ท่อน 1

ท่อน 2

ท่อน 3

The musical score for 'ท่อน 3' is written in 2/4 time and consists of four staves. The first staff begins with a treble clef and a 2/4 time signature, followed by a repeat sign. The melody is composed of eighth and quarter notes. The second staff continues the melody with a half note and a quarter note. The third staff features a series of eighth notes. The fourth staff shows two endings: the first ending (marked '1.') leads to a double bar line, and the second ending (marked '2.') leads to a final double bar line.

ทำนองหลักเพลงพูนอุทัย สองชั้น

The image displays a musical score for the piece 'ทำนองหลักเพลงพูนอุทัย สองชั้น'. The score is written in a single staff using a treble clef and a 2/4 time signature. It begins with a key signature of one flat (B-flat). The melody starts with a quarter rest, followed by a quarter note G4, a quarter note A4, and a quarter note Bb4. A repeat sign follows, with a first ending bracket over a half note chord of G4 and Bb4, and a second ending bracket over a half note chord of A4 and Bb4. The piece continues with a series of eighth and quarter notes, including some beamed eighth notes and sixteenth notes. The final measure of the piece is a quarter note G4 followed by a double bar line.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	นายปกรณ์ หนุ่ย
วัน เดือน ปี เกิด	14 กันยายน 2531
สถานที่เกิด	โรงพยาบาลสงขลา
วุฒิการศึกษา	ระดับปริญญาบัณฑิต: คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี: คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ปัจจุบัน	59/284 หมู่บ้าน ป ผาสุก ซอย 13/1 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
ผลงานตีพิมพ์	- หนังสือ ตำราไหว้เจ้าที่ - หนังสือ เพลงกล่อมเด็กสงขลา - วิทยานิพนธ์เรื่อง วิเคราะห์ทำนองหลักตับมโหรีโบราณ ทางบ้านพาทย์โกสัล - วิทยานิพนธ์เรื่อง วิเคราะห์ทางขับร้องตับมโหรี กรณีศึกษา บ้านพาทย์โกสัล - วิทยานิพนธ์เรื่อง ฝั่งธนบุรี สำนักดนตรีบ้านพาทย์โกสัล - บทความเรื่อง อัตลักษณ์ที่ปรากฏในตับมโหรีโบราณ บ้านพาทย์โกสัล - บทความเรื่อง เพลงโหมโรงอาทิตย์อุทัย บันทึกไว้มิให้หาย - บทความเรื่อง พิธีครอบครูดนตรีไทย: การวิเคราะห์และตีความหมายทางมานุษยวิทยา - บทความเรื่อง สาย จันทร์พัฒนา: ครูดนตรี ศรีมหาชีราชู - บทความเรื่อง ยุคทองขอไทย สมัยดุริยบรรณ - บทความเรื่อง คีตศิลป์ไม่สิ้นแล้ว เพราะทุลกระหม่อมแก้วเอาพระทัยใส่ - บทความเรื่อง จากดุริยบรรณสู่มหาชีราชู - บทความเรื่อง อัตลักษณ์ที่ปรากฏในทางขับร้องตับมโหรีบ้านพาทย์โกสัล
รางวัลที่ได้รับ	- รางวัลเพชรในเพลง สาขาการขับร้องเพลงไทย ประจำปี 2550 - รางวัลนริศรานุวัตติวงศ์ ประจำปี 2553