

ดนตรีประกอบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สุเชษฐ์ วงศ์เมฆ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรี
ปีการศึกษา 2560
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

**MUSIC FOR SHADOWPUPET: CASESTUDY ON
NANG RUNGFAH SANGTONG STUDY
NAKHON SITHAMARAT**

SUCHET WONGMAKE

**A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements
for Master of Arts in Music
Academic Year 2017
Copyright of Bansomdejchaopraya Rajabhat University**

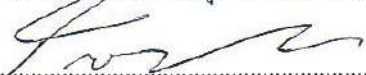
ชื่อเรื่อง ดนตรีประกอบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง อำเภอเมือง
 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้วิจัย สุเชษฐ์ วงศ์เมฆ
สาขาวิชา ดนตรี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ ขันศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอนุมัติให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

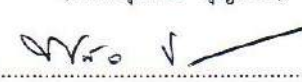

..... คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ ขันศิริ)

..... กรรมการ
(ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ)

..... กรรมการ
(ดร.พนัง ปานช่วย)

..... กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์จีระพันธ์ อ่อนเทียน)

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หัวข้อเรื่อง	ดนตรีประกอบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง
	อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้วิจัย	สุเชษฐ์ วงศ์เมฆ
สาขาวิชา	ดนตรี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทธีร์ ชันชศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ
ปีการศึกษา	2560

บทคัดย่อ

การวิจัยเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีประกอบหนังตะลุง คณะรุ่งฟ้า แสงทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 2) เพื่อเสนอแนวทาง เนื้อหาสาระการจัดการเรียนการสอนดนตรีประกอบหนังตะลุง คณะรุ่งฟ้า แสงทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก นายเฉลียว ค้วงสิน ซึ่งเป็นนายหนังตะลุง คณะรุ่งฟ้า แสงทอง การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและศึกษาเอกสารทางวิชาการและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแสดงหนังตะลุง รวมจำนวน 10 คน นำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาวิเคราะห์

ผลจากการวิจัยพบว่า

1) องค์ประกอบของดนตรีประกอบหนังตะลุง คณะรุ่งฟ้า แสงทอง ประกอบด้วย 12 บทเพลง ได้แก่ เพลงโหมโรง เพลงดำเนินฤๅษี เพลงเชิดฤๅษี เพลงเดินฤๅษี เพลงเชิดพระอิศวร เพลงปลายหน้าบท เพลงบรรยายเรื่อง เพลงเสนาขึ้นเฝ้า เพลงถอนบท-สมห้อง-ดำเนิน-หอบฉาก เพลงนางเดินป่า เพลงเชิดรบ-เชิดร้อง และเพลงเดินยักษ์ มีการเน้นจังหวะที่ 2 และ 4 ใช้เครื่องหมายประจำจังหวะธรรมดา ทำนองเป็นลักษณะที่บรรเลงต่อเนื่องกันและบรรเลงไม่ต่อเนื่องกันมีระบบหลักเสียง G Ionian mode บันไดเสียง G เมเจอร์, หลักเสียง C Ionian mode บันไดเสียง C เมเจอร์, หลักเสียง A eolian mode บันไดเสียง A Natural minor, หลักเสียง D Dorian mode บันไดเสียง D Natural minor การประสานเสียงและพื้นผิวเป็นบทเพลงแนวทำนองเดียว สีของเสียง ปี่เป็นตัวกำหนดบันไดเสียง G เมเจอร์ สังกัดลักษณะทางดนตรีเป็นแบบสองตอนจำนวน 7 เพลง แบบสามตอนจำนวน 1 เพลง แบบท่อนเดียวจำนวน 3 เพลง แบบรอนโค จำนวน 1 เพลง

2) ศึกษาแนวทางการเรียนการสอนวิชาดนตรีศึกษาประกอบหนังตะลุง คณะรู่่งฟ้า แสงทอง เพื่อคาดหวังพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกทางดนตรี

คำสำคัญ : ดนตรีประกอบหนังตะลุง คณะรู่่งฟ้า แสงทอง

Title	Musical for shadow show accompaniment case study on RungfahSangtongteamMuang District, Nakhon Si Thammarat
Author	Suchet Wongmake
Program	Music Education
Major Advisor	Assoc. Prof. Dr. Kovit Kantasiri
Co-advisor	Dr. Anurak Boonjae
Year	2017

ABSTRACT

The purposes of this research are 1) to analyze the elements of RungfahSangtongteam's musical and of RungfahSangtongteam's musical. By using qualitative research methods, in-depth interviews and non-participant observations were conducted on ten RungfahSangtongteam members and associates. Further information was gathered from reliable academic documents and resources. The nature of this essay will be both demonstrative and analytical.

The research found that 1) The configuration of musical for shadow show accompaniment case study on RungfahSangtongteam includes 12 songs include overture, The song hermit, The song hermit show, The song walk hermit, The song Shiva's show, The song of the end chapter, The song Narrative, The song Sena guard up, The song remove the chapter-Somhong-Damnoen-Hobchak, The song her trekking, The song dance battle-sing battle and The song walk giant, The band consisted with an emphasis on rhythm at regular intervals call that the exact rate of rhythm with an emphasis on rhythm 2 and 4. The notes and the number of strokes in each room using a regular rhythm. Melody is character played continuous and non-continuous with the main instrumental voice G Ionian mode, G major, C Ionian mode, C major, A Ionian mode, A Natural minor, D Dorian mode, D natural minor. Harmony and Texture found to be monophony. Tone color instrument to the main melody is "Pipe" in G major. Intensity which showed marked intensity as follows found the highlighted term, found the highlighted short and found crescendo. Binary form there are 7 song, Ternary form is 1 song, One part form there are 3 songs, Rondo form for 1 song. 2) Teaching methods in musical for shadow show

accompaniment case study on RungfahSangtongteam have achievement and aim in Cognitive domain, Affective domain, and Psychomotor domain.

Keywords : Musical for shadow show accompaniment case study onRungfahSangthong team

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาวิจัยเรื่องดนตรีประกอบหนังตะลุง คณะรุ่มฟ้า แสงทอง อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราชครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายท่าน ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ในโอกาสนี้

ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.มนัส วัฒนไชยยศ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วย ศาสตราจารย์บรรจง ชลวิโรจน์ ได้ให้คำปรึกษา คั่นคว้า การตรวจทานแก้ไขวิทยานิพนธ์ขอขอบคุณ ดร.วัฒนา จินดาวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ กรุณาตรวจทานแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบคุณ ดร.บรรเลง อินทร์จันทร์ ได้กรุณา แนะนำการเสนอข้อมูลและคอยเป็นกำลังใจตั้งแต่ต้นจนแล้วเสร็จ ขอขอบคุณ คุณเฉลียว ค้างสิน (หนังตะลุง คณะรุ่มฟ้า แสงทอง) ซึ่งให้ความช่วยเหลืองานวิจัยในด้านการเก็บข้อมูลให้สำเร็จลุล่วง ไปด้วยดี

ขอขอบคุณอาจารย์ภาควิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ที่ให้ความรู้และแนวทางในการศึกษาคั่นคว้าจน สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอขอบคุณเพื่อนๆภาควิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ที่ให้กำลังใจทุกคน

ขอขอบคุณ ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้ความอนุเคราะห์เพลง บรรเลงหนังตะลุงคณะพร้อมน้อยตะลุงสากล จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นแม่แบบในการฝึกซ้อมปฏิบัติ ร่วมวงกับคณะหนังตะลุง คณะรุ่มฟ้า แสงทอง ขอขอบคุณ คุณวิมลดา อินทศรีสม ที่ช่วยเหลือด้าน การเก็บข้อมูลและขอขอบคุณท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ที่กรุณาให้ความสะดวก ความ ร่วมมือ ความช่วยเหลือในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้

คุณค่าของงานวิจัย เรื่องดนตรีประกอบหนังตะลุงคณะรุ่มฟ้า แสงทอง อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราชในครั้งนี้ผู้วิจัยขอมอบให้ผู้มีพระคุณคือ อาจารย์ บิดา มารดา ภรรยา บุตรและน้อง ๆ ทุกคน

สุเชษฐ์ วงศ์เมฆ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ค
กิตติกรรมประกาศ.....	จ
สารบัญ.....	ฉ
สารบัญภาพ.....	ฉ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	3
ขอบเขตของการวิจัย.....	3
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย.....	4
นิยามศัพท์เฉพาะ.....	5
กรอบแนวคิดในการวิจัย.....	5
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	7
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ดนตรีหนังตะลุง.....	7
แนวทางการวิเคราะห์ดนตรี.....	20
ประวัติและผลงานหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง.....	24
บริบทจังหวัดนครศรีธรรมราช.....	26
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	30
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย.....	35
ผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์.....	35
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	36
การเก็บรวบรวมข้อมูล.....	36
การวิเคราะห์ข้อมูล.....	38

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....	40
การสังเกต.....	40
การสัมภาษณ์.....	42
การใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลภาคสนาม.....	46
การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีเพลง บทเพลง โหมโรง.....	48
การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีเพลง บทเพลงดำเนินฤๅษี.....	66
การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีเพลง บทเพลงเชิดฤๅษี.....	86
การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีเพลง บทเพลงเดินฤๅษี.....	105
การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีเพลง บทเพลงเชิดพระอิสวรร.....	126
การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีเพลง บทเพลงปรายหน้าบท.....	146
การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีเพลง บทเพลงบรรยายเรื่อง.....	171
การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีเพลง บทเพลงเสนาขึ้นเฝ้า.....	191
การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีเพลง บทเพลงถอนบท สมห้อง ดำเนิน หอบฉาก.....	211
การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีเพลง บทเพลงนางเดินป่า.....	233
การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีเพลง บทเพลงเชิดรบเชิดร้อง.....	251
การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีเพลง บทเพลงเดินยักษ์.....	266
แนวทางการเรียนการสอนวิชาดนตรีประกอบหนังตะลุง คณะรุ่งฟ้า แสงทอง	287
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.....	297
สรุปผลการวิจัย.....	297
อภิปรายผล.....	298
พฤติกรรมที่คาดหวังหลังเรียนรู้วิชาดนตรีประกอบหนังตะลุง คณะรุ่งฟ้า แสงทอง.....	301
ข้อเสนอแนะ.....	302
บรรณานุกรม.....	303
ภาคผนวก.....	306

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก ก รายนามผู้เชี่ยวชาญ/ รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์/คำถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์.....	307
ภาคผนวก ข คำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์/รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.....	309
ภาคผนวก ค หนังสือราชการ.....	312
ภาคผนวก ง คีตลักษณ์ (Forms) โน้ตดนตรีสากลบทเพลงประกอบการแสดง หนังตะลุง รุ่งฟ้า แสงทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน 12 เพลง.....	316
ภาคผนวก จ ประมวลภาพหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช.....	340
ภาคผนวก ฉ แบบตอบรับการเผยแพร่บทความวิจัย.....	358
ภาคผนวก ช สำเนาใบประกาศภาษาอังกฤษ.....	360
ประวัติผู้วิจัย.....	362

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	กรอบแนวคิดในการวิจัย.....	6
2	ลีลาจังหวะของทำนองเพลง.....	8
3	แสดงชื่อน้ตที่มีระดับเสียงแตกต่างกัน.....	9
4	แสดงรูปร่างของทำนองเพลง.....	10
5	แสดงการเคลื่อนที่แบบลำดับขั้น.....	10
6	แสดงการเคลื่อนที่แบบกระโดด.....	10
7	แสดงการเคลื่อนที่แบบซ้ำอยู่กับที่.....	11
8	แสดงการเข้าหาและออกจากขั้นคู่ขั้นคู่เสียงกระโดดกว้างๆ.....	11
9	แสดงการเปรียบเทียบทำนองเพลง จังหวะของทำนองเพลงและจังหวะเกาะ ทำนองเพลง.....	12
10	พิสัยของเพลง.....	12
11	แสดงระบบเรหรือดอเรียน.....	13
12	แสดงระบบ “มี” หรือฟรีเจียน.....	14
13	แสดงระบบ “ฟา” หรือลีเดียน.....	14
14	แสดงระบบ “ซอล” หรือ มิก โสลิเดียน.....	15
15	แสดงระบบ “ลา” หรืออีไอเดียน โมค.....	15
16	แสดงระบบ “ลา” โมคหรืออีไอเดียน โมค.....	16
17	แสดงระบบ “ที” หรือลือคเดียน.....	16
18	แสดงระบบ “โด” หรือไอไอเดียน.....	17
19	แสดงระบบ Ionian mode.....	17
20	ภาพตัวอย่างบทบาทของโมติฟ.....	22
21	แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช.....	27
22	สัญลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช.....	27
23	การให้จังหวะเริ่มต้นของเพลงโหมโรง.....	43
24	การให้จังหวะเริ่มต้นเพลงเชิดฉุยและเดินฉุย.....	43
25	การวิเคราะห์องค์ประกอบของคนตรีเพลงโหมโรง.....	48
26	รูปแบบการบันทึกตัวโน้ต.....	49

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
27	รูปแบบในการกรสวนจังหวะ.....	49
28	รูปแบบในการกระสวนจังหวะ.....	50
29	ลีลาของท่านองเพลง.....	51
30	ลีลาจังหวะเป็นชุดซ้ำๆกัน.....	51
31	ลีลาจังหวะของโหม่ง.....	51
32	ลีลาจังหวะของฉิ่ง.....	51
33	การเปลี่ยนแปลงจังหวะ.....	52
34	จังหวะขัด.....	52
35	การผสมผสานของหน่วยจังหวะ.....	53
36	การพัฒนาโมติฟการซ้ำแบบเปลี่ยนแปลงกระสวนจังหวะ.....	53
37	การเปลี่ยนทิศทางเดินและระยะระหว่างคู่เสียงของโมติฟซ้ำให้แตกต่าง จากโมติฟหลัก.....	54
38	โครงหลักของลักษณะจังหวะ.....	54
39	โครงหลักของท่านองอาศัยโครงหลักของลักษณะจังหวะ.....	54
40	ระบบ G Ionian mode	55
41	ช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของท่านองแนวเดียว.....	55
42	แสดงชนิดของช่วงเสียงที่ทอนลงมา.....	55
43	การเคลื่อนท่านองแบบตามขึ้น.....	56
44	การเคลื่อนท่านองแบบข้ามขึ้น.....	56
45	ประกอบทิศทางขึ้น.....	56
46	ประกอบทิศทางลง.....	57
47	ประกอบทิศทางลง โน้ตย่ออยู่ระดับเสียงเดิม.....	57
48	แสดงประกอบการบรรเลงปี่.....	57
49	แสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน.....	58
50	แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล.....	58
51	แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส.....	58
52	ประกอบแนวท่านองแบบประสมประสาน.....	59

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
53	แสดงการบรรเลงโดยการใช้สี่รวมกัน.....	60
54	แสดงการเน้นยาว.....	60
55	แสดงการเน้นสั้น.....	61
56	แสดงเครื่องหมายเข้มเสียง.....	61
57	แสดงหน่วยทำนองย่อยเอก.....	62
58	หน่วยทำนองย่อยรอง.....	63
59	ตัวอย่างแสดงประกอบวาลี.....	63
60	ตัวอย่างแสดงประกอบเคเด็นซ์.....	63
61	ตัวอย่างแสดงประกอบประโยคใหญ่.....	64
62	แสดงคีตลักษณ์ สองท่อน ของเพลงโหมโรง.....	65
63	โน้ตเพลงคำเหินนฤมิต.....	66
64	แสดงรูปแบบการบันทึกตัวโน้ต.....	68
65	ลีลาของทำนองเพลง.....	69
66	โหม่ง.....	69
67	ลีลาจังหวะของฉิ่ง.....	69
68	การผสมผสานของหน่วยจังหวะ.....	70
69	การพัฒนาลักษณะจังหวะ.....	70
70	ตัวอย่างจังหวะขัด.....	70
71	โครงหลักของลักษณะจังหวะ.....	71
72	ระบบ G Ionian mode.....	71
73	ระบบ D dorian mode.....	72
74	แสดงช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของทำนองแนวเดียว.....	72
75	แสดงชนิดของช่วงเสียงที่ทอนลงมาเป็นคู่ 3 ไมเนอร์.....	72
76	แสดงการเคลื่อนทำนองแบบตามขึ้น.....	73
77	แสดงการเคลื่อนทำนองแบบข้ามขึ้น.....	73
78	แสดงประกอบทิศทางขึ้น.....	74

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
79	ทิศทางลง.....	74
80	ทิศทางคงที่	74
81	แสดงประกอบการบรรเลงปี.....	75
82	แสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน.....	75
83	ภาพแสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล.....	75
84	แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส.....	75
85	แนวทำนองแบบประสมประสาน.....	76
86	การบรรเลงโดยการใช้สีรวมกัน.....	78
87	แสดงการเน้นยาว.....	78
88	แสดงการเน้นสั้น.....	79
89	แสดงประกอบความเข้มเสียง.....	79
90	แสดงหน่วยทำนองย่อยเอก.....	81
91	หน่วยทำนองย่อยรอง.....	82
92	ตัวอย่างแสดงประกอบวาลี.....	82
93	ตัวอย่างแสดงประกอบเคเคิ้นซ์.....	83
94	ตัวอย่างแสดงประกอบประโยคใหญ่.....	83
95	แสดงคีตลักษณ์สองท่อนของบทเพลงคำเหินนฤมิต.....	84
96	โน้ตบทเพลงเชิดฤมิต.....	86
97	แสดงรูปแบบการบันทึกตัวโน้ต.....	88
98	ลีลาของทำนองเพลง.....	88
99	ลีลาจังหวะเป็นชุด ซ้ำๆกัน.....	88
100	ลีลาจังหวะของฉโม่มง.....	89
101	ฉิ่ง.....	89
102	แสดงการเปลี่ยนแปลงจังหวะ.....	89
103	จังหวะขัด.....	90
104	การผสมผสานของหน่วยจังหวะ.....	90

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
105	แสดงตัวอย่างการพัฒนาลักษณะจังหวะ.....	90
106	แสดงโครงหลักของลักษณะจังหวะ.....	91
107	ประกอบระบบหลักเสียง G Ionian mode บันไดเสียง G เมเจอร์.....	92
108	แสดงช่วงเสียงต่ำและสูงสุดของทำนองแนวเดียว.....	92
109	แสดงชนิดของช่วงเสียงที่ทอนลงมา.....	92
110	แสดงการเคลื่อนทำนองแบบตามขั้น.....	93
111	แสดงการเคลื่อนทำนองแบบข้ามขั้น.....	93
112	แสดงประกอบทิศทาง.....	93
113	แสดงประกอบทิศทาง.....	94
114	แสดงประกอบทิศทางคงที่.....	94
115	แสดงประกอบการบรรเลงปี.....	94
116	แสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน.....	95
117	แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล.....	95
118	แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส.....	95
119	แสดงประกอบแนวทำนองแบบผสมผสาน.....	96
120	ภาพแสดงการบรรเลงโดยการใช้สี่รวมกัน.....	97
121	แสดงการเน้นยาว.....	98
122	แสดงการเน้นสั้น.....	98
123	รวมภาพแสดงประกอบความเข้มเสียง.....	99
124	แสดงหน่วยทำนองย่อยเอก.....	100
125	แสดงหน่วยทำนองย่อยรอง.....	101
126	ภาพตัวอย่างแสดงประกอบวลี.....	101
127	ภาพตัวอย่างแสดงประกอบ เคเต็นซ์.....	102
128	ภาพตัวอย่างแสดงประกอบประ โยคใหญ่.....	103
129	ภาพแสดงคีตลักษณ์ สองท่อนของบทเพลงเชิดฤๅษี.....	104
130	โน้ตเพลงเดินฤๅษี.....	105

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
131	แสดงรูปแบบการบันทึกตัวโน้ต.....	107
132	ลีลาของทำนองเพลง (Melodic Rhythm).....	108
133	ลีลาจังหวะเป็นชุดซ้ำกัน (Rhythm Pattern).....	108
134	โหม่ง.....	108
135	ฉิ่ง.....	108
136	จังหวะขัด (Syncopation).....	109
137	การผสมผสานของหน่วยจังหวะ.....	109
138	แสดงตัวอย่างการพัฒนาลักษณะจังหวะ.....	109
139	โครงสร้างหลักของลักษณะจังหวะ.....	110
140	ภาพประกอบระบบหลักเสียง G Ionian mode.....	110
141	ภาพประกอบระบบหลักเสียง C Ionian mode.....	111
142	ภาพประกอบระบบหลักเสียง D Dorian mode.....	111
143	แสดงช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของทำนองแนวเดียว.....	111
144	ภาพแสดงชนิดของช่วงเสียงที่ทอนลงมาเป็นคู่ 3 ไมเนอร์.....	112
145	แสดงการเคลื่อนทำนองแบบตามขึ้น.....	112
146	การเคลื่อนทำนองแบบข้ามขึ้น.....	113
147	แสดงประกอบทิศทางขึ้น.....	113
148	ทิศทางลง.....	113
149	ทิศทางคงที่.....	114
150	แสดงประกอบการบรรเลงปี.....	114
151	แสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน.....	115
152	แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล.....	115
153	แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส.....	116
154	แสดงประกอบแนวทำนองแบบประสมประสาน.....	117
155	แสดงการบรรเลงโดยการใช้สีร่วมกัน.....	119
156	ภาพแสดงการเน้นยาว (Agogic accent).....	120

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
157	แสดงการเน้นสั้น.....	120
158	รวมภาพแสดงประกอบความเข้มเสียง.....	120
159	แสดงหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif).....	121
160	แสดงหน่วยทำนองย่อยรอง (Figure).....	122
161	ตัวอย่างแสดงประกอบวลี.....	122
162	ตัวอย่างแสดงประกอบเคเด็นซ์ (Cadence).....	122
163	ตัวอย่างแสดงประกอบประโยคใหญ่ (Period).....	123
164	ภาพแสดงคีตลักษณ์สองท่อนของบทเพลงเดินถึยี่.....	125
165	แสดงโน้ตบทเพลงเชิดพระอิศวร.....	126
166	ทับ.....	127
167	ลีลาจังหวะเป็นชุกซ้ำๆกัน (Rhythm Pattern).....	128
168	ลีลาจังหวะของฉิ่ง.....	128
169	แสดงจังหวะขัด (Syncopation).....	128
170	การผสมผสานของหน่วยจังหวะ.....	129
171	แสดงตัวอย่างการพัฒนาลักษณะจังหวะ.....	129
172	แสดงโครงหลักของลักษณะจังหวะ.....	130
173	ภาพประกอบระบบ C Ionian mode.....	131
174	ภาพแสดงช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของทำนอง.....	131
175	ภาพแสดงชนิดของช่วงเสียง.....	132
176	แสดงการเคลื่อนทำนองแบบตามขึ้น.....	132
177	แสดงตัวอย่างการเคลื่อนทำนองแบบข้ามขึ้น.....	133
178	แสดงตัวอย่างทิศทางขึ้น.....	133
179	แสดงประกอบทิศทางลง.....	133
180	แสดงประกอบทิศทางคงที่.....	134
181	แสดงประกอบการบรรเลงปี.....	134
182	แสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน.....	135

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
183	แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล.....	135
184	แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส.....	136
185	แสดงประกอบแนวทำนองแบบประสมประสาน.....	137
186	แสดงการบรรเลงโดยใช้สี่รวมกัน.....	139
187	ภาพแสดงการเน้นยาว (Agogic accent).....	140
188	ภาพแสดงการเน้นสั้น.....	140
189	รวมภาพแสดงประกอบความเข้มเสียง.....	141
190	แสดงหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif).....	142
191	ตัวอย่างแสดงประกอบวาลี.....	143
192	ตัวอย่างแสดงประกอบเคเคินซ์ (Cadence).....	143
193	ภาพตัวอย่างแสดงประกอบ ประโยคใหญ่ (Period).....	144
194	แสดงจิตลักษณะ สองท่อน ของเพลงเพลงเชิดพระอิศวร.....	145
195	โน้ตบทเพลงปราชญ์หน้าบท.....	146
196	แสดงรูปแบบการบันทึกตัวโน้ต.....	149
197	ลีลาของทำนองเพลง (Melodic Rhythm).....	150
198	โหม่ง.....	150
199	ประกอบลีลาจังหวะของฉิ่ง.....	151
200	แสดงตัวอย่าง จังหวะขัด (Syncopation).....	151
201	การผสมผสานของหน่วยจังหวะ.....	152
202	แสดงตัวอย่างการพัฒนาลักษณะจังหวะ.....	152
203	แสดงโครงหลักของลักษณะจังหวะ.....	152
204	ภาพประกอบระบบ G Ionian mode.....	153
205	ภาพประกอบระบบ D Dorian mode.....	153
206	แสดงช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของทำนองแนวเดียว.....	154
207	แสดงชนิดของช่วงเสียงที่ทอนลงมาเป็นคู่ 3 ไมเนอร์.....	154
208	แสดงการเคลื่อนทำนองแบบตามขั้น.....	155

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
209	การเคลื่อนทำนองแบบข้ามขั้น (Disjunct motion).....	155
210	แสดงประกอบทิศทางขึ้น.....	155
211	ทิศทางลง.....	156
212	ทิศทางคงที่.....	156
213	ภาพแสดงประกอบการบรรเลงปี.....	156
214	แสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน.....	157
215	แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล.....	157
216	ภาพแสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส.....	158
217	แสดงประกอบแนวทำนองแบบประสมประสาน.....	159
218	ภาพแสดงการบรรเลงโดยการใช้สีร่วมกัน.....	161
219	ความเข้มเสียง.....	162
220	ภาพแสดงการเน้นสั้น.....	162
221	ภาพแสดงประกอบความเข้มเสียง.....	162
222	โน้ตดำเนินทำนองขาขึ้น.....	163
223	แสดงโน้ตดำเนินทำนองขาลง.....	163
224	แสดงโน้ตดำเนินทำนองคงที่.....	164
225	แสดงโน้ตดำเนินทำนองตามขึ้น.....	164
226	ภาพแสดงโน้ตดำเนินทำนองข้ามขั้น.....	164
227	ภาพแสดงหน่วยทำนองย่อยรอง (Figure).....	165
228	ภาพตัวอย่างแสดงประกอบ วลี.....	165
229	ภาพตัวอย่างแสดงประกอบเคเด็นซ์ (Cadence).....	166
230	ภาพตัวอย่างแสดงประกอบ ประโยคใหญ่ (Period).....	166
231	เพลงปราชญ์หน้าบท.....	167
232	โน้ตเพลงบรรยายเรื่อง.....	171
233	แสดงรูปแบบการบันทึกตัวโน้ต.....	172
234	ลีลาของทำนองเพลง (Melodic Rhythm).....	173

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
235	ลีลาจังหวะเป็นชุดซ้ำ ๆ กัน (Rhythm Pattern).....	173
236	โหม่ง.....	173
237	ฉิ่ง.....	173
238	แสดงตัวอย่างจังหวะขัด (Syncopation).....	174
239	การผสมผสานของหน่วยจังหวะ.....	174
240	แสดงตัวอย่างการพัฒนาลักษณะจังหวะ.....	175
241	โครงหลักของลักษณะจังหวะ.....	175
242	ภาพประกอบระบบ G Ionian mode.....	176
243	ภาพประกอบระบบ C Ionian mode.....	176
244	ภาพแสดงช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของทำนองแนวเดียว.....	176
245	ภาพแสดงชนิดของช่วงเสียงที่ทอนลงมาเป็นคู่ 3 ไมเนอร์.....	177
246	แสดงการเคลื่อนทำนองแบบตามขึ้น.....	177
247	แสดงตัวอย่าง การเคลื่อนทำนองแบบข้ามขึ้น.....	178
248	แสดงประกอบทิศทางขึ้น.....	178
249	แสดงประกอบทิศทางลง.....	178
250	แสดงประกอบทิศทางคงที่.....	178
251	ภาพแสดงประกอบการบรรเลงปี.....	179
252	แสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน.....	179
253	ภาพแสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล.....	179
254	แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส.....	180
255	แสดงประกอบแนวทำนองแบบประสมประสาน.....	181
256	แสดงการบรรเลงโดยการใช้สี่รวมกัน.....	184
257	แสดงการเน้นยาว (Agogic accent).....	185
258	ภาพแสดงการเน้นสั้น.....	185
259	รวมภาพแสดงประกอบความเข้มเสียง.....	186
260	แสดงหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif).....	187

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
261	แสดงหน่วยทำนองย่อชอง (Figure).....	188
262	ตัวอย่างแสดงประกอบวลี.....	188
263	ภาพตัวอย่างแสดงประกอบเคเด้นซ์ (Cadence).....	189
264	ภาพตัวอย่างแสดงประกอบประโยคใหญ่ (Period).....	189
265	ภาพแสดงคีตลักษณ์ สองท่อน ของเพลงบรรยายเรื่อง.....	190
266	โน้ตบทเพลงเสนาขึ้นเฝ้า.....	191
267	แสดงตัวอย่างรูปแบบการบันทึกตัวโน้ต.....	192
268	ตัวอย่างประกอบลีลาของทำนองเพลง (Melodic Rhythm).....	193
269	ลีลาจังหวะเป็นชุดซ้ำ ๆ กัน (Rhythm Pattern).....	193
270	แสดงตัวอย่างประกอบลีลาจังหวะของโหม่ง.....	193
271	แสดงตัวอย่างประกอบลีลาจังหวะของฉิ่ง.....	194
272	แสดงตัวอย่าง จังหวะขัด (Syncopation).....	194
273	ตัวอย่างประกอบ การผสมผสานของหน่วยจังหวะ.....	195
274	แสดงตัวอย่างการพัฒนาลักษณะจังหวะ.....	196
275	แสดงตัวอย่างโครงหลักของลักษณะจังหวะ เพลงเสนาขึ้นเฝ้า.....	196
276	ภาพประกอบระบบ G Ionian mode.....	197
277	ภาพประกอบระบบ C Ionian mode.....	197
278	แสดงช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของทำนองแนวเดียว.....	198
279	ภาพแสดงชนิดของช่วงเสียงที่ทอนลงมาเป็นคู่ 3 ไมเนอร์.....	198
280	แสดงการเคลื่อนทำนองแบบตามขึ้น.....	198
281	แสดงตัวอย่างการเคลื่อนทำนองแบบข้ามขึ้น (Disjunct motion).....	199
282	ทิศทางขึ้น.....	199
283	ทิศทางลง.....	200
284	ทิศทางคงที่.....	200
285	แสดงประกอบการบรรเลงปี.....	201
286	แสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน.....	201

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
287	แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล.....	201
288	แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส.....	202
289	แสดงประกอบแนวทำนองแบบประสมประสาน.....	203
290	แสดงตัวอย่างการบรรเลง.....	204
291	แสดงตัวอย่างการเน้นยาว (Agogic accent).....	205
292	แสดงตัวอย่างประกอบการเน้นสั้น.....	205
293	ภาพแสดงประกอบความเข้มเสียง.....	206
294	แสดงตัวอย่างประกอบหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif).....	207
295	แสดงตัวอย่างประกอบหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif).....	208
296	แสดงตัวอย่างแสดงประกอบวลี.....	208
297	แสดงตัวอย่างแสดงประกอบเคเด้นซ์ (Cadence).....	209
298	ตัวอย่างแสดงประกอบประโยคใหญ่ (Period).....	209
299	แสดงคีตลักษณ์ สองท่อนของบทเพลงเสนาขึ้นเฝ้า.....	210
300	โน้ตเพลงถอนบท สมห้อง ดำเหนิน หอบฉาก.....	211
301	แสดงรูปแบบการบันทึกตัวโน้ต.....	212
302	ประกอบลีลาจังหวะเป็นชุดซ้ำ ๆ กัน (Rhythm Pattern).....	213
303	ประกอบลีลาจังหวะของโหม่ง.....	213
304	ประกอบลีลาจังหวะของฉิ่ง.....	214
305	แสดงจังหวะขัด (Syncopation).....	214
306	การผสมผสานของหน่วยจังหวะ.....	215
307	แสดงตัวอย่างการพัฒนาลักษณะจังหวะ.....	215
308	แสดงโครงหลักของลักษณะจังหวะ.....	216
309	ประกอบระบบ G Ionian mode.....	216
310	ประกอบระบบ A Aeolian mode.....	217
311	แสดงช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของทำนองแนวเดียว.....	217
312	ภาพแสดงชนิดของช่วงเสียงที่ทอนลงมาเป็นคู่ 3 ไมเนอร์.....	217

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
313	แสดงการเคลื่อนทำนองแบบตามขั้น.....	218
314	แสดงตัวอย่าง การเคลื่อนทำนองแบบข้ามขั้น.....	218
315	แสดงตัวอย่างทิศทางขึ้น.....	219
316	แสดงประกอบทิศทางลง.....	219
317	แสดงประกอบทิศทางคงที่.....	219
318	แสดงประกอบการบรรเลงปี.....	220
319	แสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน.....	220
320	แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล.....	221
321	ภาพแสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส.....	221
322	เนื้อดนตรี.....	222
323	แสดงการบรรเลงโดยการใช้สีร่วมกัน.....	224
324	แสดงการเน้นยาว (Agogic accent).....	225
325	แสดงการเน้นสั้น.....	226
326	รวมภาพแสดงประกอบความเข้มเสียง.....	227
327	แสดงหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif).....	228
328	แสดงหน่วยทำนองย่อยรอง (Figure).....	229
329	ตัวอย่างแสดงประกอบวลี.....	229
330	ตัวอย่างแสดงประกอบเคเด็นซ์ (Cadence).....	230
331	แสดงคีตลักษณ์ สองท่อน ถอนบท สมห้อง คำเหนิน หอบฉาก.....	231
332	โน้ตเพลง นางเดินป่า คำเหนินช้า.....	233
333	แสดงรูปแบบการบันทึกตัวโน้ต.....	234
334	ลีลาจังหวะเป็นชุดซ้ำ ๆ กัน (Rhythm Pattern).....	235
335	ลีลาจังหวะของฉิ่ง.....	235
336	แสดงจังหวะขัด (Syncopation).....	235
337	การผสมผสานของหน่วยจังหวะ.....	236
338	แสดงโครงหลักของลักษณะจังหวะ.....	237

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
339	แสดงช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของทำนอง.....	238
340	แสดงชนิดของช่วงเสียง.....	238
341	แสดงการเคลื่อนทำนองแบบตามขั้น.....	239
342	แสดงตัวอย่าง การเคลื่อนทำนองแบบข้ามขั้น.....	239
343	แสดงประกอบทิศทางขึ้น.....	240
344	แสดงประกอบทิศทางลง.....	240
345	แสดงประกอบการบรรเลงปี.....	240
346	แสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน.....	241
347	แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล.....	241
348	แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส.....	242
349	แสดงประกอบแนวทำนองแบบประสมประสาน.....	243
350	แสดงการบรรเลงโดยการใช้สี่รวมกัน.....	245
351	แสดงการเน้นยาว (Agogic accent).....	246
352	แสดงการเน้นสั้น.....	247
353	แสดงหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif).....	247
354	ตัวอย่างแสดงประกอบวลี.....	248
355	ตัวอย่างแสดงประกอบเคเด้นซ์ (Cadence).....	248
356	ตัวอย่างแสดงประกอบประโยคใหญ่ (Period).....	249
357	แสดงจิตลักษณะ ท่อนเดี่ยว บทเพลงนางเดินป่า (คำเหนือหน้า).....	250
358	เพลงเชิครบเชิคร้อง.....	251
359	แสดงรูปแบบการบันทึกตัวโน้ต.....	252
360	ลีลาของทำนองเพลง (Melodic Rhythm).....	252
361	ลีลาจังหวะเป็นชุดซ้ำ ๆ กัน (Rhythm Pattern).....	252
362	ประกอบลีลาจังหวะของฉิ่ง.....	253
363	แสดงจังหวะขัด (Syncopation).....	253
364	การผสมผสานของหน่วยจังหวะ.....	253

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
365	แสดงโครงหลักของลักษณะจังหวะ.....	254
366	บันไดเสียง (Scale).....	254
367	ภาพประกอบระบบ D Dorian mode.....	255
368	แสดงช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของทำนองแนวเดียว.....	255
369	แสดงชนิดของช่วงเสียงที่ทอนลงมา.....	255
370	แสดงการเคลื่อนทำนองแบบตามขึ้น.....	256
371	การเคลื่อนทำนองแบบข้ามขึ้น.....	256
372	แสดงประกอบทิศทางขึ้น.....	256
373	แสดงประกอบทิศทางลง.....	256
374	แสดงประกอบทิศทางคงที่.....	257
375	เครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนอง.....	257
376	ภาพแสดงประกอบการบรรเลง ออร์แกน.....	258
377	แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล.....	258
378	แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส.....	259
379	แสดงประกอบแนวทำนองแบบประสมประสาน.....	260
380	ภาพแสดงการบรรเลงโดยการใช้สี่รวมกัน.....	261
381	ภาพแสดงการเน้นสั้นและการเน้นยาว.....	261
382	แสดงประกอบความเข้มเสียง.....	262
383	แสดงหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif).....	262
384	แสดงหน่วยทำนองย่อยรอง (Figure).....	263
385	ตัวอย่างแสดงประกอบวลี.....	263
386	ตัวอย่างแสดงประกอบเคเด้นซ์ (Cadence).....	264
387	ตัวอย่างแสดงประกอบประโยคใหญ่ (Period).....	264
388	แสดงคีตลักษณ์ ท่อนเดียว บทเพลงเชครบเชคร้อง.....	265
389	โน้ตบทเพลงเดินยักยัด.....	266
390	แสดงรูปแบบการบันทึกตัวโน้ต.....	267

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
391	ลีลาจังหวะเป็นชุดซ้ำ ๆ กัน (Rhythm Pattern).....	267
392	ภาพประกอบลีลาจังหวะของโหม่ง.....	268
393	ภาพประกอบลีลาจังหวะของฉิ่ง.....	268
394	ภาพแสดงจังหวะขัด (Syncopation).....	269
395	แสดงตัวอย่างการพัฒนาลักษณะจังหวะ.....	270
396	แสดงโครงหลักของลักษณะจังหวะ.....	271
397	ภาพประกอบระบบ G Ionian mode.....	272
398	แสดงช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของทำนองแนวดียว.....	272
399	แสดงการเคลื่อนทำนองแบบตามขึ้น.....	273
400	การเคลื่อนทำนองแบบข้ามขึ้น.....	273
401	แสดงประกอบทิศทางขึ้น.....	274
402	แสดงประกอบทิศทางลง.....	274
403	ทิศทางคงที่.....	275
404	ภาพแสดงประกอบการบรรเลงปี.....	275
405	ภาพแสดงประกอบการบรรเลง ออร์แกน.....	275
406	ภาพแสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล.....	276
407	ภาพแสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส.....	276
408	แสดงประกอบแนวทำนองแบบประสมประสาน.....	277
409	ภาพแสดงการบรรเลงโดยการใช้สีรวมกัน.....	278
410	ภาพแสดงการเน้นยาว (Agogic accent).....	281
411	รวมภาพแสดงประกอบความเข้มเสียง.....	282
412	แสดงหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif).....	283
413	ภาพแสดงหน่วยทำนองย่อยรอง (Figure).....	284
414	ตัวอย่างแสดงประกอบวลี.....	284
415	ภาพตัวอย่างแสดงประกอบเคเด็นซ์ (Cadence).....	285
416	ภาพแสดงคีตลักษณ์สองท่อนของเพลงเดินยักษ์.....	286

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและที่มาของปัญหา

นครอันสง่าแห่งพระราชผู้ทรงธรรมเป็นนามเรียกจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยในปัจจุบันนี้ ว่ามีการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนาน 1,800 ปี ทั้งนี้โดยนับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งหมายถึงยุคสมัยที่ผู้คนแถบนี้ยังไม่มีตัวอักษรใช้สื่อสาร มีการตั้งถิ่นฐานอยู่ตามถ้ำหรือเพิงผา หาพืชสัตว์กินเป็นอาหารเป็นวันๆ ต่อมาได้รวมตัวกันเข้ามาเป็นชุมชนเมืองเรียกว่า นครรัฐ ซึ่งมีนามว่า “นครศรีธรรมราช” ช่วงระยะเวลาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จึงก่อเกิดภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของจังหวัดนี้มาได้ซึ่ง สืบพงศ์ ธรรมชาติ (2554) ได้ให้ความหมายว่า ในคัมภีร์มหานิทศของอินเดียที่เขียนขึ้น ราวพุทธศตวรรษที่ 7-8 เรียกชื่อว่า “ตามพวลิงค์” ส่วนชื่อนครศรีธรรมราช มาจากนามของกษัตริย์ผู้ครองนครในอดีตทรงมีพระนามว่า พระเจ้าศรีธรรมโศกราช (ราชวงศ์ศรีธรรมโศกราช) มีความหมายว่านครอันงามสง่าแห่งพระราชผู้ทรงธรรมหรือเมืองแห่งพุทธธรรมของพระราชผู้ยิ่งใหญ่

หนังตะลุง เป็นศิลปะประจำท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันชาวใต้ยังนิยมชมชอบหนังตะลุง สังกศบริเวณวัดในภาคใต้ เขาสร้างโรงถาวรเพื่อแสดงหนังตะลุงโดยเฉพาะ ปกติโรงหนังตะลุงจะนิยมยกเสาพื้นสูงประมาณ 2 เมตร ฝากัน 3 ด้านกันด้วยจาก หรือทางมะพร้าว หลังคาทำแบบเพิงหมาแหงนมุงด้วยจาก ถ้าเป็นโรงประเภทถาวรมุงด้วยสังกะสี กันด้วยไม้กระดาน ส่วนด้านหน้าเป็นที่ชิงจ้อ โดยใช้ผ้าสีขาว เนื้อละเอียด ยาวประมาณ 3.5 เมตร กว้าง 2.5 เมตร นอกจากนี้มีต้นกล้วยยาววางไว้สำหรับปักรูปหนัง ตัวนายหนังแสดงเสร็จแล้วจะเก็บรูปไว้ในที่เก็บเรียกว่า “แผง” รูปหนังตะลุงประดิษฐ์ด้วยหนังควายหรือหนังวัว ส่วนมากใช้หนังลูกวัว เพราะบางโปรงแสงและทำง่าย ขึ้นดันท่าน้ำมาชุบน้ำให้เปียก และเอาปูนขาวโรยด้านหน้าที่มีขน จากนั้นนำไปแช่น้ำไว้ 4-5 คืนเพื่อฆ่าหนัง เมื่อได้ที่แล้ว คลุกปูนขาวอีกครั้งหนึ่ง แล้วชุบจนให้เกลี้ยง ขึ้นต่อมานำไปตากให้แห้งพอได้การจึงใช้ดินสอดำวาดรูป แล้วใช้มีดแหลม เรียกว่า “เกรียง” แกะลวดลายไปตามรอยดินสอดำ เมื่อเรียบร้อยแล้วจึงระบายสีให้สดใส ขั้นสุดท้ายเอาไม้ตบซึ่งทำด้วยไม้ไผ่คิบบรูปตั้งแต่เท้าจรดหัว แล้วใช้ด้ายเหนียวผูกให้แน่น ส่วนมือรูปหนังข้างหนึ่งมีไม้ผูกไว้สำหรับให้เคลื่อนไหว ปัจจุบันมีช่างแกะรูปหนังตะลุงจำหน่าย รายได้ดีไม่น้อย

ขนบนิยมในการเล่นเพื่อประกอบพิธีกรรม เป็นการเล่นเพื่อบวงสรวงครุหมอนหนังหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามพันธะที่บนไว้ หนังที่จะทำพิธีนี้ได้ ต้องรอบรู้พิธีกรรมและที่สำคัญต้องผ่านพิธี

ครอบมือมาแล้วไม่เช่นนั้นพันธะสัญญาจะไม่ขาดกันหรือเรียกว่าไม่ขาดเหมูรชนบนนิยมในการเล่น
 ทั่ว ๆ ไปเป็นแบบเดียวกับการเล่นเพื่อความบันเทิง แต่ตอนเบิกโรงใช้หมากพลู 9 คำ เทียน 9 เล่ม
 บางคณะอาจเพิ่มดอกไม้ ข้าวสารและด้ายดิบด้วยในการเก็บเงินเจ้าภาพต้องเตรียมของเก็บเอาไว้
 ให้ครบ เครื่องสังเวทตามที่บนบานไว้ เช่น ถ้านบนว่ายิงปืนถวายก็ยิงขึ้นในตอนนั้น เสร็จแล้วนาย
 หนั่งจะผูกเรื่องมาเล่นถวายเก็บน เรื่องที่เล่นจะต้องใช้เรื่องรามเกียรติ์โดยจับเพียงตอนใดตอนหนึ่ง
 พอเป็นเคล็ดว่าตัดเหมูร เพื่อให้เป็นพยานว่าพันธะสัญญาขาดกันแต่บัดนี้ แล้วนายหนั่งจุดเทียน
 จับเทียนรวมกับมีดครุ และไม้ผูกมือรูปทุกตัวใช้มีดตัดเหมูรย (เป็นห่อกระดาษที่เขียนคำบนบาน
 และเครื่องบูชาตอนบนบานเอาไว้) ขว้างออกนอกโรงเป็นเสร็จพิธี จากนั้นจะแสดงให้เห็นความ
 บันเทิงแก่ชาวบ้านต่อ

การบรรเลงดนตรีหนังตะลุง แบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ ดนตรีที่บรรเลงล้วนๆ ได้แก่
 การบรรเลงเพลงโหมโรง ออกฤๅษี เชิดฤๅษี เดินฤๅษี ดำเนินฤๅษี เชิดพระอิศวร ปรายหน้าบาท
 ออกรูปบรรยายเรื่อง ออกรูปเข้าเมืองและดนตรีที่บรรเลงประกอบการแสดงตามเนื้อเรื่อง คือ
 การบรรเลงประกอบบทพากย์ ประกอบบทบรรยาย ประกอบบทเจรจาประกอบตามบทบาท
 เฉพาะตัวละคร รวมถึงดนตรีร่วมสมัยเพื่อคั่นฉากการแสดงหนังตะลุงการสืบทอดการแสดงและ
 พิธีกรรม ในสมัยโบราณ ผู้ใดจะแสดงหนังตะลุงก็จะไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับคณะหนังตะลุงที่
 ตัวเองชอบในแนวทางแสดง พร้อมกับนำดอกไม้ รูปเทียน หมากพลู ไปมอบให้เพื่อเป็นการบูชา
 หลังจากนั้นก็เข้าพิธีครอบมือ อาจารย์จะรับไว้เป็นศิษย์ สมัยโบราณการศึกษาหนังตะลุงอย่างน้อย
 ต้อง 3-4 ปี อาจารย์จะครอบมือให้จึงจะเป็นหนังตะลุงที่สมบูรณ์แบบ เก็บนได้ (แก้เหมูรย)
 หนังตะลุงโรงใดที่ยังไม่ได้รับการครอบมือเชื่อกันว่าเก็บนไม่ขาด พิธีการครอบมือเหมือนกับการ
 ไหว้ครูทุกประการพิธีไหว้ครู การไหว้ครูเป็นประเพณีสำคัญของหนังตะลุงมีความเชื่อกันว่าหนัง
 ตะลุงคณะใดมีการไหว้ครูเป็นประจำทุกปีจะเป็นมงคลแก่ตัวเอง การไหว้ครู คือ การบูชาครูอาจารย์
 ที่ยังมีชีวิตและที่ล่วงลับไปแล้ว วันไหว้ครูนิยมใช้วันพฤหัสบดี โดยมีความเชื่อกันว่าเป็นวันครู
 ส่วนเดือนที่ใช้เดือน 6,9,11 แต่มักใช้เดือน 6 เป็นหลัก โดยมีความเชื่อว่าเดือน 9,11 ครูถือศีล
 เข้าพรรษาของสำคัญในการไหว้ครู ผ้าขาว 2 ผืน ผืนแรกใช้ทำเพดาน อีกผืนหนึ่งใช้สำหรับกราบครู
 หมอน 1 ใบใช้สำหรับกราบครู หินลับมีดเลื่อ 1 ผืน ด้ายและเข็ม มีดโคน ด้ายสายลิจูจน์ ข้าวดอก
 ดอกไม้ รูปเทียน หมากพลู มะพร้าวอ่อน 2 ลูก อ้อย กล้วย ปลายมีหัวมีหาง ไก่ตัวผู้ ใช้ทองปิดปาก
 หัวหมูใช้ทองปิดปาก ส่วนเหล้าใช้ได้ทุกยี่ห้อ จำนวนไม่จำกัด

ผู้วิจัยในฐานะเป็นนักดนตรีและกำลังศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นว่า ศิลปะการละเล่นของ
 ชาวพื้นบ้าน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หนังตะลุงเป็นศิลปะการแสดงเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นขอยอดนิยม มาตั้งแต่โบราณ ซึ่งให้ประโยชน์ทั้งปัญญา และอารมณ์ เป็นสื่อที่ให้ความบันเทิงอย่างที่สุด หนังสือเป็นมรดกคู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราชดนตรีประกอบหนังสือ มีความเรียบง่าย โดยชาวบ้านในท้องถิ่นประดิษฐ์ขึ้นมาเองและใช้วัสดุในพื้นที่บ้าน ได้แก่ กลอง โหม่ง ฉิ่ง ปี่ ซอ ต่อมาวัฒนธรรมภายนอกเข้ามามีอิทธิพลต่อดนตรีหนังสือ โดยเฉพาะดนตรีสากล หนังสือจึงเพิ่มดนตรีใหม่ๆ เข้ามาเสริม เช่น กลองชุด กีตาร์ ไวโอลิน ออร์แกน ดนตรีประกอบหนังสือเป็นการบรรเลงบทบาทเฉพาะอย่างที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง คือบรรเลงตามอรรถกถาของรูปต่างๆ ตัวเนื้อของดนตรีสามารถวิเคราะห์ตามองค์ประกอบของดนตรีสากลได้อย่างครบถ้วน

จากการทบทวนวรรณกรรมในประเทศไทย พบว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีประกอบหนังสือมีจำนวนน้อย ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าดนตรีประกอบหนังสือมีความสลับซับซ้อนและงดงามมาก มีความไพเราะของท่วงทำนอง ความเร้าใจของจังหวะความหลากหลายของสีสันทัน และความมีพลังขององค์รวมของดนตรี ผู้วิจัยจึงได้ทำวิจัยดนตรีประกอบหนังสือ “คณะรุ่งฟ้าแสงทอง” อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมทางดนตรีประกอบหนังสือไว้ประกอบการศึกษาและจรรโลงความงาม ในอันที่จะทำให้ผู้ศึกษาดนตรีประกอบหนังสือเห็นถึงคุณค่า ความงามของสุนทรียรสแห่งดนตรีประกอบหนังสือ ด้วยงานวิจัยเรื่องดนตรีประกอบหนังสือ คณะรุ่งฟ้า แสงทอง อยู่ในสาขาดนตรีศึกษา ผู้วิจัยมีความจำเป็นต้องวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการศึกษาเพื่อนำไปสู่การออกแบบเนื้อหาสาระในการจัดการเรียนการสอนดนตรีประกอบหนังสือคณะรุ่งฟ้า แสงทอง และได้เผยแพร่สู่มวลมนุษยชาติได้ในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีประกอบหนังสือ คณะรุ่งฟ้า แสงทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
2. เพื่อเสนอแนวทาง เนื้อหาสาระการจัดการเรียนการสอนดนตรีประกอบหนังสือ คณะรุ่งฟ้า แสงทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ขอบเขตการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีประกอบหนังสือ คณะรุ่งฟ้า แสงทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชตามองค์ประกอบดนตรี (Element of music) ดังนี้

1. เวลาหรือจังหวะ (Time)

2. ทำนองเพลง (Melody)
3. การประสานเสียงและพื้นผิว (Harmony & texture)
4. สีของเสียง (Tone Color)
5. สังกัตลักษณ์ หรือรูปแบบทางดนตรี (Form)

การวิเคราะห์ผลงานเพลงประกอบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยมีผลงานที่อยู่ในเกณฑ์จำนวน 12 บทเพลง ดังนี้

1. บทเพลงโหมโรง
2. บทเพลงดำเนินฤๅษี
3. บทเพลงเชิดฤๅษี
4. บทเพลงเดินฤๅษี
5. บทเพลงเชิดพระอิศวร
6. บทเพลงปราชญ์บาท
7. บทเพลงบรรยายเรื่อง
8. บทเพลงเสนาขึ้นเฝ้า
9. บทเพลง ถอนบท- สมห้อง-ดำเนิน-หอบจาก
10. บทเพลง นางเดินป่า (ดำเนินช้า)
11. บทเพลงเชิดรบ-เชิดร้อง
12. บทเพลง เดินยักษ์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ให้ทราบองค์ประกอบของดนตรีประกอบหนังตะลุง คณะรุ่งฟ้า แสงทอง เพื่อประโยชน์ในการศึกษา นำไปสู่การเรียนการสอน
2. เพื่ออนุรักษ์แบบแผนดนตรีประกอบหนังตะลุง คณะรุ่งฟ้า แสงทอง เพื่อรักษา วัฒนธรรมของชาติ และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนต่ออนุชนรุ่นหลัง โดยการใช้โน้ตสากล เป็นแบบแผน

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

เวลาที่ใช้ในการวิจัยการศึกษาดนตรีประกอบหนังตะลุง คณะรุ่งฟ้า แสงทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2555-2556

นิยามศัพท์เฉพาะ

จังหวะ หมายถึง การเคลื่อนที่ของเสียงไปตามเวลา และการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงที่เกี่ยวข้องกับเวลา

ทำนอง หมายถึง การเคลื่อนที่ของระดับเสียงสูง-ต่ำ ความสั้น-ยาว ความดัง-เบาของเสียง

การประสานเสียง หมายถึง การเคลื่อนที่ของคอร์ดโดยการจัดจังหวะแนวต่างๆให้ดำเนินและต่อเนื่องกันไปสัมพันธ์กันในระหว่างแนว เมื่อปฏิบัติไปพร้อมๆกันจะเกิดเป็นเสียงประสานขึ้น

พื้นผิว หมายถึง การพิจารณาเพลงในทางแนวนอนให้ความสำคัญของจำนวนแนว ความสัมพันธ์ของแนวต่าง ๆ ที่มีต่อกัน ถ้าบทเพลงมีจำนวนแนวมมาก ก็จะเป็นบทเพลงที่มีพื้นผิวหนา ในทางตรงกันข้ามถ้าบทเพลงมีจำนวนแนวน้อยลักษณะพื้นผิวก็จะบาง

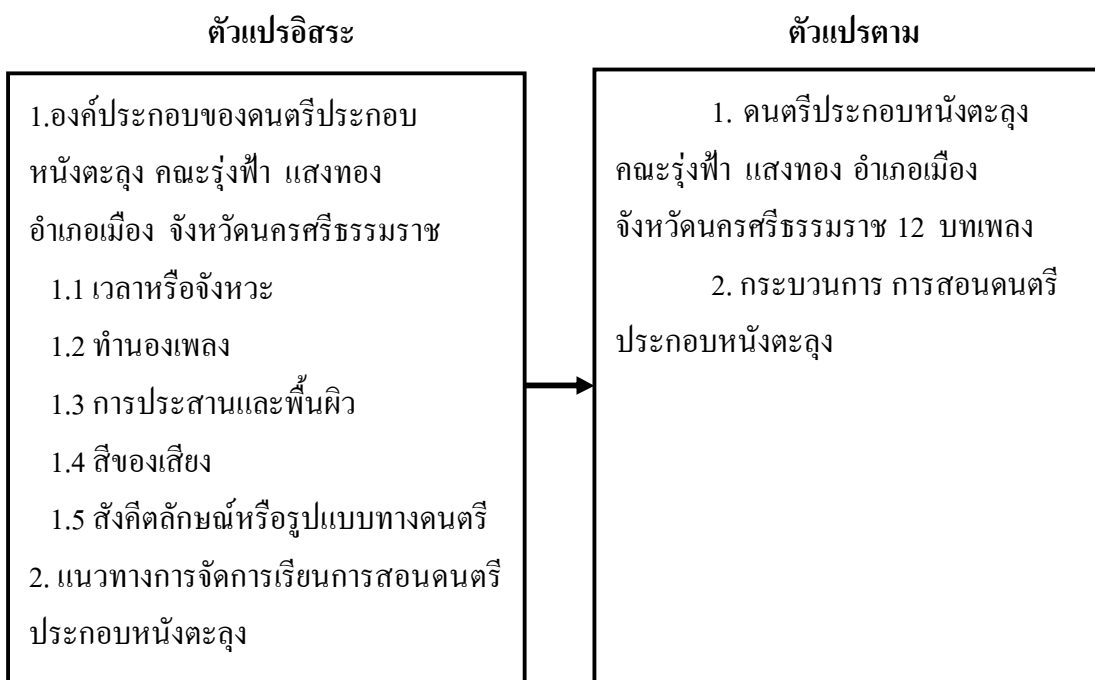
สีของเสียง หมายถึง การนำเสียงของคนตรีหรือเสียงร้องที่แตกต่างกันมาสลับผลัดเปลี่ยนบรรเลงและขับร้อง

คีตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะหรือสไตล์ของคนตรีที่มีความหมายรวมถึงทุกองค์ประกอบของคนตรี

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยในรูปแบบการเขียนเชิงพรรณนา Ethnography และวิเคราะห์องค์ประกอบของคนตรีที่ใช้ประกอบในการเล่นหนังตะลุง เพื่อเรียนรู้ถึงวิถีและความหมายของบทเพลงนั้น ๆ

จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ เพื่อนำมาจัดกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง คนตรีประกอบหนังตะลุง คณะรุ่งฟ้า แสงทอง ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาเรื่องดนตรีประกอบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในบทนี้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึก สังเกตปรากฏการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ศึกษาเอกสาร ตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหัวข้อ ดังต่อไปนี้

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ดนตรี
2. แนวทางการวิเคราะห์ดนตรี
3. ประวัติหนังตะลุง คณะรุ่งฟ้า แสงทอง
4. บริบทจังหวัดนครศรีธรรมราช
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ดนตรี

ผู้วิจัยเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจบทเพลงประกอบการแสดงหนังตะลุง จึงได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ดนตรีตามหลักของการศึกษาดนตรี คือ องค์ประกอบดนตรี ซึ่งประกอบดังต่อไปนี้คือ เวลาหรือจังหวะ (Time) ทำนองเพลง (Melody) การประสานเสียงและพื้นผิว (Harmony&texture) สี (Tone color) สังกีตลักษณ์ หรือรูปแบบทางดนตรี (Form)

บรรจง ชลวิโรจน์ (2554) ได้ให้ความหมายขององค์ประกอบดนตรี (Element of music) ในหนังสือสอนดนตรีให้เป็นดนตรีว่าดนตรีเป็นศิลปะและศาสตร์แห่งเสียงที่มีลักษณะเป็นนามธรรมเกิดขึ้นและไปตามเวลา ดนตรีจึงเป็นศิลปะที่เข้าใจยากแม้จะทำใจยากถ้าทำไปให้เป็นรูปธรรมก็จะเข้าใจง่ายขึ้น โดยการศึกษาตามองค์ประกอบของดนตรี ดังนี้

1. เวลาหรือจังหวะ (Time)

ดนตรีเป็นศิลปะที่ขึ้นอยู่กับเวลา กล่าวคือดนตรีจะมีเวลาเป็นความเงียบ เมื่อเกิดขึ้นเสียงก็จะหายหรือผ่านไปตามเวลา ไม่สามารถคงอยู่ให้ได้ยินตลอดเวลา ซึ่งดนตรีมีความสัมพันธ์กับเวลาในลักษณะต่างๆ ดังนี้

1.1 จังหวะเคาะ (Beat) การแบ่งความสั้น-ยาว ของเสียงในทางดนตรี นิยมใช้จำนวนจังหวะเคาะเป็นหน่วยวัด เช่น เสียงมีความยาวเท่ากับ 1 จังหวะเคาะ 2 จังหวะเคาะ

1.2 การเน้น (Accent) ดนตรีโดยทั่วไปมักจะมีการเน้นเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ เรียกว่าอัตราจังหวะที่แน่นอน (Metric time) เช่น ถ้านั้นในทุก ๆ 2 จังหวะ ก็จะเป็นเพลงประเภท 2 จังหวะเคาะเครื่องกำหนดจังหวะอัตราธรรมดา ได้แก่ $\frac{2}{4}$ $\frac{2}{2}$ C $\frac{2}{8}$ $\frac{2}{16}$ ถ้าเป็นเครื่องหมายกำหนดจังหวะผสม ได้แก่ $\frac{9}{8}$ $\frac{9}{4}$ $\frac{9}{16}$ ถ้านั้นทุก ๆ 3 จังหวะ ก็จะเป็นเพลงประเภท 3 จังหวะเคาะ เครื่องหมายกำหนดอัตราจังหวะธรรมดา ได้แก่ $\frac{4}{4}$ C $\frac{4}{2}$ $\frac{4}{8}$ ถ้าเป็นเครื่องหมายกำหนดจังหวะผสม ได้แก่ $\frac{12}{4}$ $\frac{12}{8}$ $\frac{12}{16}$ ถ้าเป็นจังหวะที่มีการเน้นไม่แน่นอน เรียกว่าอัตราจังหวะไม่แน่นอน (Nonmetric time) มักพบในบทเพลงโบราณประเภท Plainsong หรือเพลงสมัยใหม่ เช่น บทบรรเลง ของ Laves ไม่มีเส้นกั้นห้อง ไม่มีเครื่องหมายกำหนดจังหวะแต่อย่างใด ให้เสรีภาพในการบรรเลงมาก

1.3 สุวัตน์ ทรงเกียรติ (2542) ให้ความหมาย อัตราความช้าเร็วของจังหวะเคาะ (Tempo) บทเพลงที่มีอัตราจังหวะเคาะเร็วเพลงก็จะเร็ว หรือบทเพลงที่มีจังหวะเคาะช้าเพลงก็จะช้า การกำหนดอัตราความช้า เร็วของจังหวะ เคาะ กำหนดได้ 2 แบบ คือ การกำหนดความช้าเร็วของจังหวะเคาะเป็นจำนวนครั้ง : นาทีและกำหนดอัตราความช้าเร็วของจังหวะเคาะเป็นคำศัพท์ เช่น Vivace หมายถึงอัตราจังหวะความเร็ว เร็วอย่างมีชีวิตชีวา Moderato หมายถึงอัตราความเร็ว เร็วปานกลาง Grave หมายถึงอัตราจังหวะความเร็ว ช้าอย่างโศกเศร้า

1.4 ลีลาจังหวะ (Rhythm) หมายถึงรูปแบบของจังหวะ ที่มีความสั้นยาว หนักเบา มีลีลาที่แตกต่างกันคือ 2 แบบคือ

1.4.1 ลีลาจังหวะของทำนองเพลง (Melodic Rhythm) เป็นลีลาจังหวะของทำนองเพลงที่มีแต่ความสั้นยาวของเสียงและมีความหนักเบาของเสียงไม่เปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 2 ลีลาจังหวะของทำนองเพลง

1.4.2 ลีลาจังหวะเป็นชุดๆกัน (Rhythmic pattern) หมายถึงกระสวนจังหวะที่เกิดขึ้นซ้ำๆกันไปเป็นชุดๆ เช่น จังหวะวอลซ์ (Waltz) โบเลโร (Bolero) ชะชะซ่า (Cha Cha Cha) รวมถึงจังหวะหน้าทับของดนตรีไทยก็จัดเป็นกระสวนจังหวะเช่นกัน

2. ทำนองเพลง (Melody)

ทำนองเพลง หมายถึงการเคลื่อนที่ของระดับเสียง สูง-ต่ำ ความสั้น-ยาว ความดัง-เบา ของเสียง ทำนองเพลงประกอบด้วย

2.1 ระดับเสียง (pitch) หมายถึงความสูงต่ำของเสียง ระดับเสียงทางดนตรีต้องเป็นระดับเสียงที่มีความถี่ในการสั่นสะเทือนอย่างเป็นระเบียบ สามารถวัดความถี่ในการสั่นสะเทือนได้เสียงที่มนุษย์สามารถฟังได้ยินจะขึ้นอยู่กับความถี่ 16-40,000 Hertz สำหรับช่วงเสียงของเปียโน จะอยู่ที่ระดับความถี่ 27-4,000 Hertz ระดับเสียงที่ใช้ในทางดนตรีสากล จะมีชื่อเฉพาะของเสียง แต่ละเสียงปัจจุบันกำหนดให้ $a' = 440$ Hertz ดังนี้

The image displays musical notation for various voice parts and instruments, showing pitch levels and corresponding letter labels:

- Supra-Contralto:** Labels BBB, CC, DD, EE, FF, GG, AA, BB.
- Contralto:** Labels C, D, E, F, G, A, B.
- Great Bass:** Labels c, d, e, f, g, a, b, c, c, d.
- One Line:** Labels e, f, g, a, b, c, d.
- Two Line:** Labels e, f, g, a, b, c, d.
- Three Line:** Labels e, f, g, a, b, c.

ภาพที่ 3 แสดงชื่อโน้ตที่มีระดับเสียงแตกต่างกัน

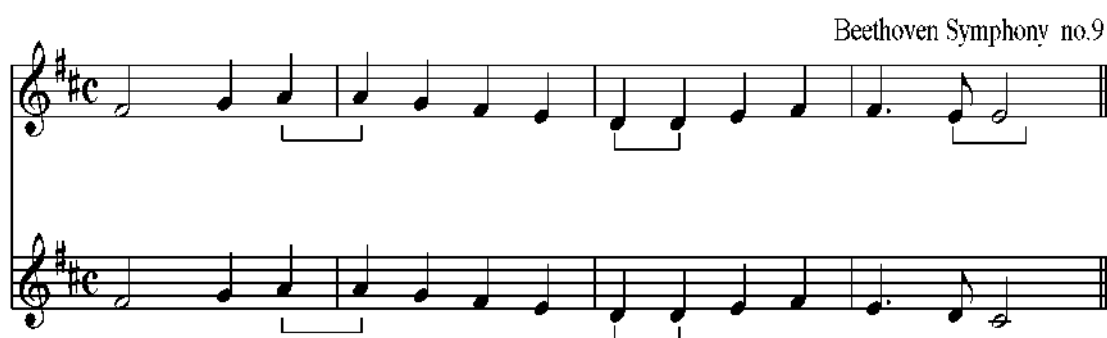
2.2 รูปร่างของทำนองเพลง (Contour Line of melody) คือ เส้นกราฟที่ลากตามระดับเสียงของแนวทำนองที่เคลื่อนที่

ภาพที่ 4 แสดงรูปร่างของทำนองเพลง

2.3 การเคลื่อนที่ของทำนอง (Melodic motion) การเคลื่อนที่ของเสียงในการสร้างสรรค์แนวทำนองเพลงเพลงมี 3 รูปดังนี้

2.3.1 การเคลื่อนที่ตามลำดับขั้น (Conjunct motion) เป็นการเคลื่อนที่ไปตามลำดับขั้นของบันไดเสียง มีใช้มากในเพลงไทย จะทำให้เกิดการไหล (Flow) ของแนวทำนองดังนี้

ภาพที่ 5 แสดงการเคลื่อนที่แบบลำดับขั้น

2.3.2 การเคลื่อนที่แบบกระโดดข้ามขั้น (Disjunct motion) เป็นการเคลื่อนที่แบบกระโดดข้ามบันไดเสียงใช้เพื่อสร้างความสนใจ ทำให้บทเพลงตื่นเต้นถ้าใช้มากเกินไปก็จะมีไม่ดี ดังนี้

ภาพที่ 6 แสดงการเคลื่อนที่แบบกระโดด

2.3.3 การเคลื่อนที่แบบซ้ำอยู่กับที่ (Repetition) เป็นการซ้ำเสียงเดิม ช่วงไหนซ้ำเสียงเดิม ถือว่าช่วงนั้นไม่มีรูปร่างของทำนองเพลง ถ้าใช้มากเกินไปจะทำให้บทเพลงนั้นน่าเบื่อ ดังนี้

ภาพที่ 7 แสดงการเคลื่อนที่แบบซ้ำอยู่กับที่

ทำนองเพลงโดยทั่วไปจะมีการเคลื่อนที่ทั้ง 3 แบบรวมกัน โดยจัดให้มีการเคลื่อนที่ที่มากขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ คือ การเคลื่อนที่ตามลำดับขั้นมีมาก การเคลื่อนที่แบบกระโดด ข้ามขั้นรองลงมา และการเคลื่อนที่แบบซ้ำอยู่กับที่มีบ้างตามสมควร การเคลื่อนที่ของระดับเสียงที่ทำให้เกิดทำนองเพลงนั้นขึ้นอยู่กับระยะขั้นคู่เสียง

2.4 ระยะขั้นคู่เสียง (Interval) เป็นการเปรียบเทียบระยะห่างของเสียง 2 เสียง เพื่อหาความแตกต่างเชิงปริมาณได้จำนวนขั้นคู่เสียงต่าง ๆ และเชิงคุณภาพได้แก่ เมเจอร์ ไมเนอร์ ออกเมนต์เต็ท ดิมมินนิช ดับบลิวออกเมนต์เต็ท ดับบลิวดิมมินนิช ขั้นคู่เสียงที่ใช้สร้างแนวทำนอง เรียกว่าขั้นคู่ทางตามแนวทำนองเพลง (Melodic Interval) เสียงทั้ง 2 จะดังไม่พร้อมกัน แต่ถ้ากระทำให้เสียงทั้ง 2 ดังพร้อมๆ กัน เรียกว่าขั้นคู่เสียงทางการประสานเสียง (Harmonic Interval) ในการสร้างแนวทำนองเพลง นิยมใช้ขั้นคู่จากมากไปหาน้อย

2.4.1 การเคลื่อนที่ตามลำดับขั้น ได้แก่ คู่ 2 เมเจอร์ และไมเนอร์

2.4.2 กระโดดระยะขั้นคู่ 3,6 เมเจอร์ และไมเนอร์ คู่ 4,5 เพอร์เฟ็ค

2.4.3 กระโดดคู่ 8

2.4.4 คู่ดิมมินนิช และออกเมนต์เต็ท

ในการเคลื่อนที่ของเสียงที่มีการกระโดดระยะขั้นเสียงกว้างๆ เช่นกระโดดตั้งแต่ระยะขั้นคู่ 6 ขึ้นไป เสียงที่นำเข้าและเสียงที่ออกจากขั้นคู่นั้นควรอยู่ในขั้นคู่ดังกล่าว ดังนี้

ภาพที่ 8 แสดงการเข้าหาและออกจากขั้นคู่ ขั้นคู่ เสียงที่กระโดดกว้าง ๆ

2.5 จังหวะของทำนองเพลง (Melody Rhythm) ทำนองเพลงมีอัตราความสั้น-ยาวของเสียงที่ไม่เท่ากัน และยังมีการเน้นที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดลีลาจังหวะของทำนองเพลงซึ่งจะไม่มี การเปลี่ยนแปลงระดับเสียง ดังนี้

จังหวะของทำนองเพลง

จังหวะเคาะ

ภาพที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบทำนองเพลง จังหวะของทำนองเพลงและจังหวะเคาะทำนองเพลง

2.6 ความยาวของทำนองเพลง (Length) การวัดความยาวของทำนองเพลงมิได้ใช้เวลาในการบรรเลงหรือขับร้องเป็นเกณฑ์ในการวัด แต่จะใช้วิธีในการนับห้องเพลงเป็นเกณฑ์ในการวัด ในการวัดทำนองเพลงจะประกอบด้วยวลี (Phrase) ซึ่งส่วนใหญ่จะยาว 2,4,8 ห้องเพลงหรืออาจไม่แน่นอนในบางประโยคเพลง (Period) หรือ (Sentence) จะประกอบด้วย 2,3 หรือ 4 วลี โดยวลีสุดท้ายจะจบลงที่โน้ตตัวโทนิคเสมอ

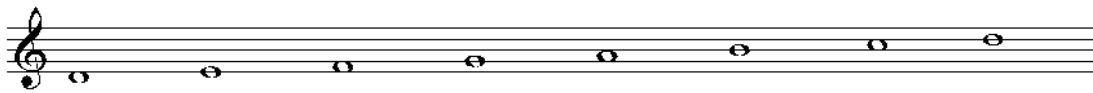
2.7 พิสัยของเพลง (Range) ความห่างระหว่างเสียง สูงสุดกับเสียงที่ต่ำสุดของบทเพลง

เพลงชาติไทย	เพลงสรรเสริญพระบารมี	เพลงความฝันอันสูงสุด
ระยะขั้นคู่ 13 (หนึ่งช่วงทบ + คู่ 6)	ระยะขั้นคู่ 11 (หนึ่งช่วงทบ+คู่4)	ระยะขั้นคู่ 13 (หนึ่งช่วงทบ+คู่6)

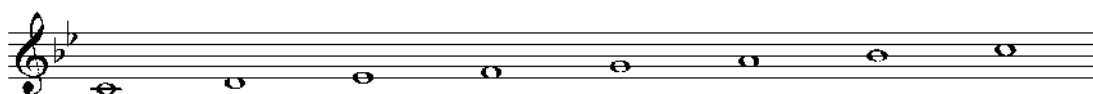
ภาพที่ 10 พิสัยของเพลง

2.7.1 ระบบเร หรือคอเรียน (Remode หรือ Dorian mode) ระบบนี้ใช้โน้ต เร-เร เร มี ฟา ซอล ลา ที โด เร เช่น

D Dorian

C Dorian

A Dorian

ภาพแสดง Dorain mode (เพลงแขกต๋อยหม้อ)

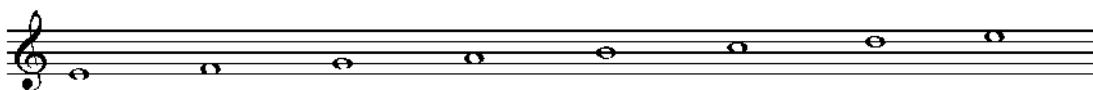
5

ภาพที่ 11 แสดงระบบเร หรือคอเรียน

2.7.2 ระบบ “มี” หรือฟรีเจียน (mi mode หรือ Phrygian mode) ระบบนี้ใช้โน้ต มี มี ฟา ซอล ลา ที โด เร มี

E Phrygian

C Phrygian

G Phrygian

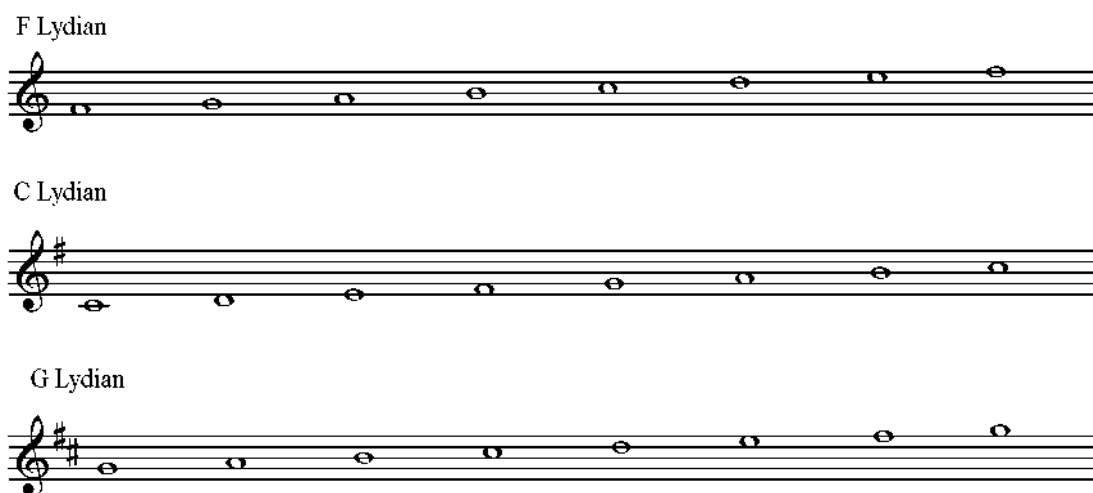

ภาพแสดง ตัวอย่างเพลงที่ใช้ Phrygian mode (เพลงญี่ปุ่น)

ภาพที่ 12 แสดงระบบ “มี” หรือฟรีเจียน

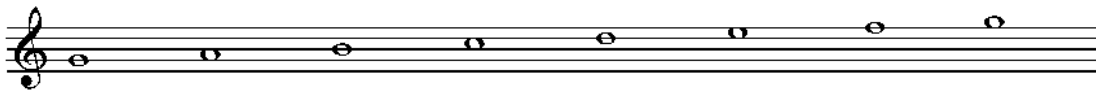
2.7.3 ระบบ “ฟา” หรือ ลีเดียน (Fa mode หรือ Lydian mode) ระบบนี้ใช้ โน้ต ฟา-ฟา ซอล ลา ที โด เร มี ฟา

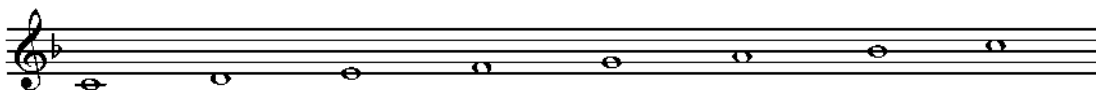
ภาพที่ 13 แสดงระบบ “ฟา” หรือลีเดียน

2.7.4 ระบบ “ซอล” หรือมิกโซลิเดียน (Sol mode Mixolydian) ระบบนี้ใช้โน้ต ซอล-ซอล ซอล ลา ที โด เร มี ฟา ซอล

G Mixolydian

C Mixolydian

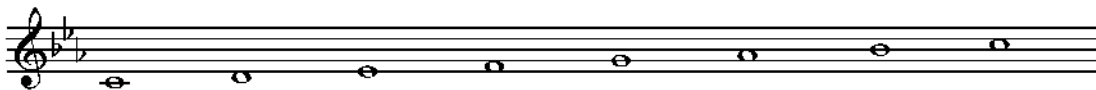
ภาพที่ 14 แสดงระบบ “ซอล” หรือมิกโซลิเดียน

2.7.5 ระบบ “ลา” หรือ อีโอเลียน โหมด (La mode Aeolian mode) ระบบนี้ใช้โน้ต ลา-ลา ลา ที โด เร มี ฟา ซอล ลา ที

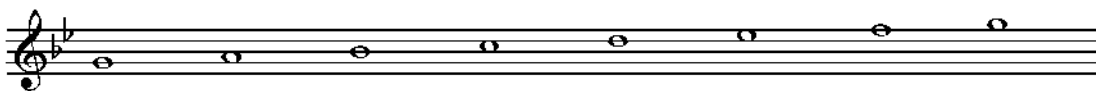
A Aeolian

C Aeolian

G Aeolian

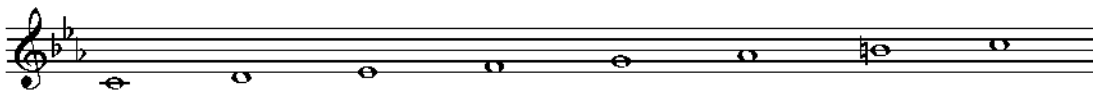
ภาพที่ 15 แสดงระบบ “ลา” หรือ อีโอเลียนโหมด

ระบบ “ลา” โหมดหรืออีโอเลียน โหมด ก็คือ บันไดเสียงเนเจอร์อัลไมเนอร์ A Aeolian mode ก็คือ A Natural minor C Aeolian mode ก็คือ C Natural minor G Aeolian mode ก็คือ G Natural minor ถ้าเรายกโน้ต Subtonic เป็น Leading note โดยยกโน้ตตัวที่ 7 ขึ้นครึ่งเสียงก็จะได้ Harmonic minor และถ้ายกโน้ตขึ้น Subtonic และโน้ตขึ้น Sub median ขึ้น ขึ้นละครึ่งเสียง ก็จะได้ Melodic minor

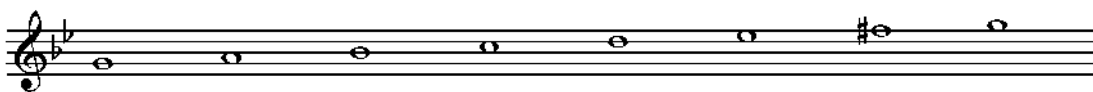
A Harmonic minor

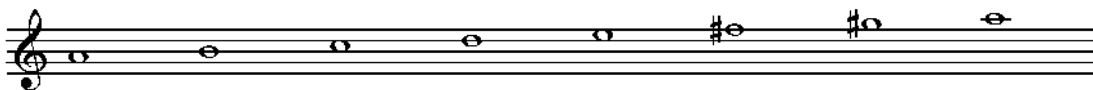
C Harmonic minor

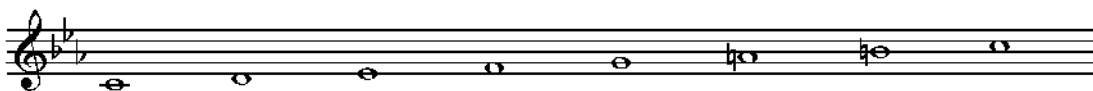
G Harmonic minor

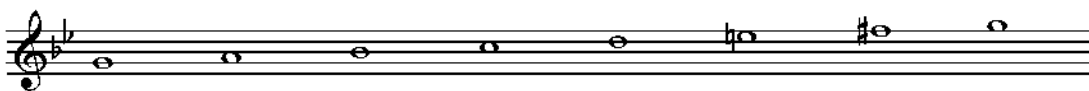
A Melodic minor

C Melodic minor

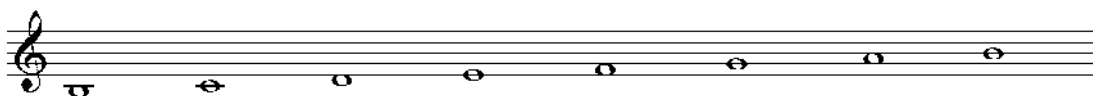
G Melodic minor

ภาพที่ 16 แสดงระบบ “ลา” โหมดหรืออีโอเลียนโหมด

2.7.6 ระบบ “ที” หรือ ลีออคเลียน (Ti mode หรือ Locrian mode) ระบบนี้ใช้เสียง ที- ที โด เร มี ฟา ซอล ลา ที

Ti mode หรือ Locrian mode

ภาพที่ 17 แสดงระบบ “ที” หรือ ลีออคเลียน

2.7.7 ระบบ “โด” หรือไอโอเลียน (Do Mode หรือ Ionian mode) ระบบนี้ใช้เสียง โด-โด โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด เช่น

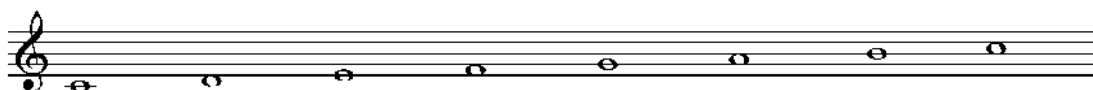

ภาพที่ 18 แสดงระบบ “โด” หรือไอโอเลียน

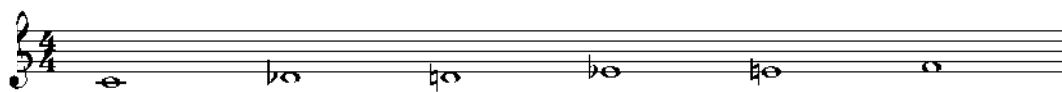
ระบบ Ionian mode คือระบบบันไดเมเจอร์ ปัจจุบัน C Ionian mode ก็คือบันไดเสียง C เมเจอร์ Ab Ionian mode ก็คือบันไดเสียง Ab เมเจอร์ G Ionian mode ก็คือ บันไดเสียง G เมเจอร์

หลักเสียงโครมาติก (Chromatic scale) คือหลักเสียงที่ใช้โน้ตทุกตัวใน 1 ช่วงทอมมี 2 ระบบ แต่ละขั้นจะห่างกันครึ่งเสียงตลอด เพื่อความสะดวกในการอ่านจึงแบ่งเป็นออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบฮาร์โมนิกโครมาติก เขียนโดยการเขียนบันไดเสียงเมเจอร์แล้วลดโน้ตขั้นที่ 2,3,6,7 ลง ครึ่งเสียงยกโน้ตขั้นที่ 4 ขึ้นครึ่งเสียงส่วน 1,5 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และระบบที่ 2 คือระบบเมโลดิกโครมาติก เขียนโดยการเขียนบันไดเสียงเมเจอร์แล้วยกโน้ตทุกตัวขึ้นครึ่งเสียงยกเว้น 3,7 ให้คงไว้

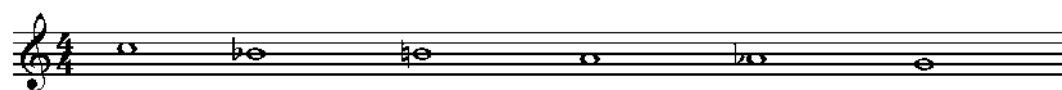
Major scale

C Harmonic Chromatic Scale ขาขึ้น

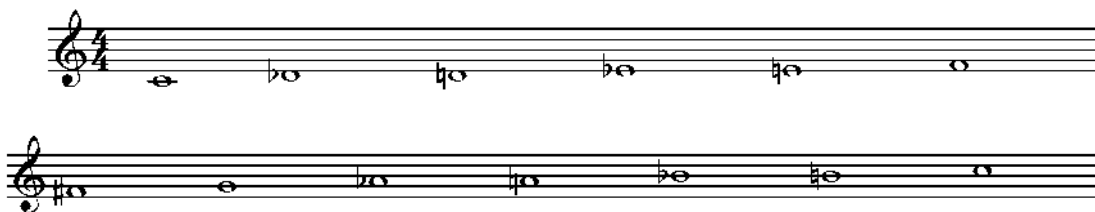

C Harmonic Chromatic Scale ขาลง

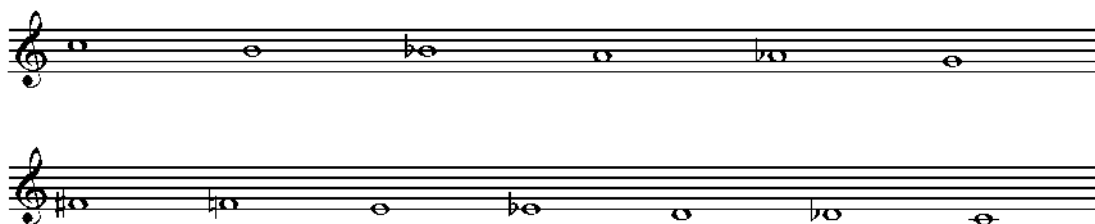

ภาพที่ 19 แสดงระบบ Ionian mode

C Melodic Chromatic Scale ขาขึ้น

C Melodic Chromatic Scale ขาลง

ภาพที่ 19 แสดงระบบ Ionian mode (ต่อ)

3. การประสานเสียงและพื้นผิว (Harmony&texture)

การประสานเสียง (Harmony&texture)

บทเพลงหรือบทบรรเลงนั้นไม่มีการประสานเสียง เช่น การขับร้องเพลงเสียงเดียวหรือการบรรเลงดนตรีที่สร้างเสียงได้ครั้งละเสียงเดียว การฟังบทเพลงและบทบรรเลงประเภทนี้ให้ความรู้สึกกว่าบทเพลงและบทบรรเลงไม่มีมิติ ไม่ก้องกังวาน แต่ถ้าได้มีการสร้างอื่น ๆ มาประกอบหรือสัมพันธ์กับแนวทำนองเพลงก็จะทำให้บทเพลงบทบรรเลงมีมากกว่าหนึ่งแนวเสียงเช่นนี้นับได้ว่าเป็นบทเพลงหรือบทบรรเลงที่มีการประสานเสียง ซึ่งให้ความรู้สึกกว่าบทเพลงหรือบทบรรเลงมีมิติกว้างมีความหนาของเสียง ดังนั้นการประสานเสียงจึงหมายถึงบทเพลงหรือบทบรรเลงที่มีแนวเสียงมากกว่าหนึ่งแนวหรือเสียงมีมากกว่าหนึ่งเสียงเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน

พื้นผิว (Texture) พื้นผิวเป็นการพิจารณาในแนวนอน ความสำคัญของจำนวนแนว ความสัมพันธ์ของแนวต่าง ๆ ที่มีต่อกันถ้าบทเพลงมีจำนวนแนวมามากก็จะเป็นบทเพลงที่มีพื้นผิวหนา ในทางตรงกันข้ามถ้าบทเพลงมีจำนวนแนวน้อยลักษณะพื้นผิวก็จะบาง ดังนั้นพื้นผิวจึงหมายถึงจำนวนแนวที่ใช้ในการขับร้องหรือบรรเลง ลักษณะพื้นผิวที่สำคัญมีดังนี้

3.1 (Monopholy) เป็นลักษณะบทเพลงแนวเสียงเดียว ไม่มีเครื่องดนตรีที่ใช้ทำทำนองประกอบ เช่น การฮัมเพลง ร้องเพลงเดียว บรรเลงเครื่องดนตรีชิ้นเดียวด้วยเครื่องดนตรีที่สร้างเสียงได้ครั้งละเสียงเดียว

3.2 (Homopholy) เป็นลักษณะของบทเพลงที่มีมากกว่าหนึ่งแนวเสียงแต่จะมีแนวเสียงสำคัญเพียงแนวเสียงเดียว คือแนวทำนองเพลงส่วนแนวเสียงอื่น ๆ เป็นแนวเสียงสำหรับประกอบหรือแนวหนุนแนวทำนอง

3.3 (Polyphony) เป็นลักษณะของบทเพลงที่มีมากกว่าหนึ่งแนวเสียงแต่ละแนวเสียงจะมีความสำคัญทัดเทียมกัน หรือมีความสัมพันธ์กัน ถ้าขาดแนวหนึ่งแนวใดไป จะทำให้บทเพลงหรือบทบรรเลงขาดความสมบูรณ์

3.4 (Heterrophony) เป็นลักษณะของบทเพลงที่มีมากกว่าหนึ่งแนวเสียงต่างกัน จะดำเนินไปด้วยแต่จังหวะของทำนอง (Melodic Rhythm) ไม่เท่ากัน

4. สีของเสียง (Tone Color)

สีในทางดนตรีหมายถึง สีของเสียงทางดนตรีที่มีความแตกต่างกัน การระบายสีทางดนตรีก็คือการนำเสียงเครื่องดนตรีหรือเสียงร้องที่แตกต่างมาสลับผลัดเปลี่ยนการขับร้องและบรรเลง

5. สังกิตลักษณ์ หรือ รูปแบบทางดนตรี

สังกิตลักษณ์ หรือ รูปแบบทางดนตรี (Form) หมายถึง ลักษณะหรือสไตล์ (Style) ของดนตรีที่มีความหมายรวมถึงทุกองค์ประกอบของดนตรี ดนตรีเกิดจากสัดส่วนที่เล็กที่สุดเรียกว่า (Motive) คือโน้ตกลุ่มเล็กๆ แล้วขยายมาเป็น (Theme) คือส่วนของทำนองที่ปรากฏบ่อย ๆ และใช้เป็นหลักในการทำส่วนขยายวลี (Phrase) คือส่วนที่นำ (Theme) มาขยายดัดแปลง ปรับปรุงแต่งจะไม่จบ ดนตรีมักจะมีความยาวกว่าหนึ่งวลี วลีแรกเรียกว่า วลีถาม วลีหลังเรียกว่า วลีตอบ

ซึ่งมีลักษณะทำนองคล้ายคลึงหรือซ้ำกับวลีแรกแต่ตอนปลายวลีจะจบด้วยโน้ตโทนิค (Tonic) แล้วใช้จุดพักเพอเฟค (Perfect cadence) หรือจุดพักเพลเกิล (Plagal cadence) ทำให้เกิดความรู้สึกว่าจะจบได้เรียกว่าจบประโยคเพลง (Sentence)

รูปแบบของดนตรีมี 4 แบบ ดังต่อไปนี้

5.1 One Part Form หรือ Through compost เป็นเพลงท่อนเดียว คือบทเพลงที่มีท่อนเดียว ความคิดเดียว ไม่มีการซ้ำเป็นท่อน อาจมีการซ้ำเป็นวลี หรืออาจมีการซ้ำเป็นลีลา หรือการซ้ำจังหวะของทำนองแต่จะไม่สามารถแบ่งเป็นท่อนต่างๆได้

5.2 Binary form เป็นเพลง 2 ท่อน 2 ความคิด ความคิดแรกคือท่อน A จะลงจบด้วยท่อนโทนิคความคิดหรือทำนองใหม่ที่เข้ามา จะแตกต่างจากความคิดแรกเรียกว่าท่อน B แต่ละท่อนอาจจะมีประโยคเดียวหรือหลายประโยคก็ได้ แต่ละท่อนยังสามารถแบ่งเป็นส่วนย่อยต่างๆได้ เช่น A (a:b) ดนตรีแต่ละท่อนควรมีความยาวหรือสัดส่วนใกล้เคียงกันหรือเท่าเทียมกัน ความแตกต่างระหว่าง A และท่อน B อาจแตกต่างกันทางด้านเสียงจังหวะของทำนอง บันไดเสียง แต่ความแตกต่างดังกล่าวต้องมีความสัมพันธ์กัน

5.3 Ternary form เป็นบทเพลง 3 ท่อน 3 ความคิด กำหนดให้แนวทำนองแรกที่เกิดขึ้นเป็นความคิดแรกเรียกว่าท่อน A เมื่อท่อน A ดำเนินมาและจบลงอย่างสมบูรณ์แล้วความคิดใหม่ที่เข้ามาจะเป็นความคิดที่ความแตกต่างไปจากเดิมเรียกความคิดใหม่ว่าท่อน B เมื่อท่อน B ดำเนินมาและจบลงอย่างสมบูรณ์แล้วจะนิยมซ้ำความคิดเดิม คือ A ซึ่งถือว่าเป็นความคิดใหม่เพราะได้ถูกความคิดท่อน B มาขึ้นกลางจึงถือเป็นเพลง 3 ความคิด คือ A:B:A:

5.4 Rondo form เป็นบทเพลงที่มีความคิดแรกคือท่อน A เป็นหลักแล้วสร้างความคิดใหม่ ๆ มาสลับกับความคิดท่อน A ดังนี้ A:B:A:C:A:D:A: ความคิดท่อน B:C:D: จะไม่มีการซ้ำกัน แต่ก่อนที่จะเกิดท่อนใหม่จะต้องกลับไปที่ A ก่อนทุกครั้งแล้วมาจบที่ A (ไม่ค่อยพบรูปแบบดังกล่าวในเพลงไทย)

ณัชชา โสคติยุธกร (2544) ให้ความหมาย แนวทางการวิเคราะห์ดนตรี ในหนังสือ คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ไว้ว่า

การวิเคราะห์ดนตรีมีความสำคัญยิ่งในการที่วิเคราะห์เพลงให้ถ่องแท้ หรือละเอียดเพียงใด ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้วิเคราะห์ ถ้าผู้วิเคราะห์เป็นผู้ฟังเพลงคนหนึ่ง และอยากที่จะฟังเพลงด้วยความเข้าใจ นอกเหนือจากความสุขใจ การวิเคราะห์เพียงภาพรวมภายนอก และการค้นคว้าประวัติเพลง ตลอดจนประวัติของผู้แต่ง โดยสังเขปก็คงเพียงพอ ความรู้เบื้องต้นในส่วนนี้หาได้สะดวกที่สุดจากปกแผ่นเสียง แต่ถ้าเป็นเป็นนักดนตรี ก็น่าจะวิเคราะห์ลงลึกไปถึงโครงสร้างของเพลง ทฤษฎีการประพันธ์เพลงและเทคนิคที่น่าสนใจด้วย

แนวทางการวิเคราะห์ดนตรี

1. การบรรยายภาพรวมทั่วไป

ก่อนที่จะเริ่มวิเคราะห์เพลงในแง่ทฤษฎี ควรหาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเพลงนั้น ๆ เสียก่อนอย่างน้อยในเบื้องต้น ก็ควรทราบชื่อเพลง ชื่อผู้แต่ง ซึ่งสามารถโยงใยไปถึงเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เพลงทั้งสิ้น บทวิเคราะห์เพลงที่ดีควรเริ่มต้นด้วยการบรรยายภาพรวม โดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเพลง เพื่อเป็นการปูพื้นในระดับหนึ่งให้แก่ผู้อ่าน การบรรยายภาพรวม มี 2 ส่วน ได้แก่ ประวัติเพลง และภาพรวมภายนอก

2. การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลักของเพลง

เมื่อได้ภาพรวมภายนอกของเพลงแล้ว จึงวิเคราะห์ในแง่ของทฤษฎีต่อไป ในขั้นแรกควรวิเคราะห์ส่วนประกอบหลักของเพลง ซึ่งประกอบด้วยทำนอง จังหวะ เสียงประสานและลีลาเสียง สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ส่วนประกอบหลักต่างๆ ของเพลง

2.1 การวิเคราะห์ประโยคเพลง

บทเพลงทุกบทต้องประกอบด้วยประโยคเพลง และประโยคเพลงเหล่านี้ก็จะถูกนำมาผูกเรียงร้อยเข้าด้วยกัน จนเป็นเพลงที่สมบูรณ์ แต่ละประโยคเพลงมักมีส่วนย่อย ๆ ออกไปอีก เรียกว่าหน่วยทำนองย่อยเอก ซึ่งมีความสำคัญในการผูกเพลงทั้งหมดเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ประโยคเพลงยังมีเคเดนซ์ ตอนท้ายของประโยค ซึ่งเป็นตัวกำหนดจุดสิ้นสุดของประโยคเพลง ยังต้องคำนึงถึงเทคนิคการซ้ำ การเลียนและท้ายที่สุดควรวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคเพลง เพราะเป็นตัวบอกทิศทางการเคลื่อนไหวของประโยคเพลง

2.2 การวิเคราะห์สังคีตลักษณ์

สังคีตลักษณ์เปรียบเหมือนฉันทลักษณ์ในวรรณคดี ฉันทลักษณ์ในวรรณคดีเป็นโครงสร้างทางร้อยกรองที่แยกแยะโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนให้มีความแตกต่างกัน สังคีตลักษณ์ในดนตรีก็เช่นกัน มีโครงสร้างที่ยึดถือได้เป็นแบบอย่าง โดยมีทำนองและท่วงเสียงเป็นตัวแปรสำคัญ ในการกำหนดโครงสร้างของสังคีตลักษณ์เหล่านี้ เช่น สังคีตลักษณ์สองตอน สังคีตลักษณ์สามตอน สังคีตลักษณ์รอน โด และสังคีตลักษณ์โซนาตา นอกเหนือจากสังคีตลักษณ์ดังกล่าวแล้ว ยังมีกระบวนการทางการประพันธ์แบบอื่นๆ ที่อนุโลมเรียกว่าสังคีตลักษณ์ เช่น สังคีตลักษณ์ ทำนองหลักและการแปร รูปแบบที่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า สังคีตลักษณ์ แต่ก็มีการบวนการประพันธ์ที่ถือเป็นบรรทัดฐานได้ เช่น บทเพลงประเภทฟิวท์ บางเพลงก็อาศัยสังคีตลักษณ์แบบมาผสมผสานกัน เช่น สังคีตลักษณ์โซนาตารอน โด สังคีตลักษณ์สามตอนแบบผสม เป็นต้น และมีเพลงบางประเภทต้องใช้สังคีตลักษณ์มาผสมผสานกับรูปแบบการจัดวงดนตรี เช่น คอนแชร์โต เป็นต้น

สรุปได้ว่าก่อนที่จะเริ่มวิเคราะห์เพลง สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องรู้ว่าเพลงนั้นมีจุดสนใจอยู่ที่ไหน ควรให้ความสำคัญกับอะไรในบทวิเคราะห์เพลง ควรกล่าวเน้นถึงเรื่องอะไรมาน้อยเพียงใด ควรลงลึกถึงรายละเอียดในเรื่องใดบ้าง บทวิเคราะห์ข้อคิดต่าง ๆ ต้องมีเหตุผล และมีหลักการด้านทฤษฎีรองรับ เพื่อแสดงถึงคุณค่าเชิงวิชา

ในการวิเคราะห์โครงสร้างของทำนองบทเพลงประกอบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญในการวิเคราะห์เบื้องต้นของทำนองคือเรื่องของโมติฟ (Motive) ผู้วิจัยจึงนำหัวข้อวิเคราะห์เรื่องของโมติฟ

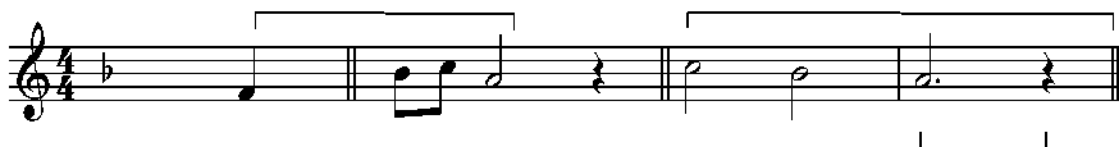
(Motive) ในทฤษฎีว่าด้วย วิธีการสร้างโมติฟและวิธีพัฒนาโมติฟ (Motive writing and motive developin)

สำเร็จ คำโมง (2537) ในหนังสือ เอกสารคำสอนวิชาการประพันธ์เพลงได้ให้ความหมายของคำว่าโมติฟไว้ดังนี้ โมติฟ คือหน่วยเล็กที่สุดของทำนองเพลง ประกอบขึ้นด้วยตัวโน้ตตั้งแต่ 2 ตัว ขึ้นไป และโน้ตแต่ละตัวต้องมีอัตรายึดเสียงต่างกัน โมติฟเป็น “ธีม” (Theme) หรือความคิด (Idea) ซึ่งถือว่าเป็นทำนองหลักของบทเพลง มีลักษณะเป็นกระสวนจังหวะของทำนองเพลง (Melodic Rhythm) ซึ่งอาจนำไปซ้ำหลาย ๆ หนในแนวทำนองหนึ่ง ๆ

ภาพแสดงประกอบ กระสวนจังหวะและแนวทำนอง

ภาพแสดงประกอบ การยึดเสียงสุดท้ายของโมติฟให้มีความยาวกว่าเสียงอื่น

ภาพประกอบ ตัวโน้ตระดับเสียงเดิมที่ใช้ซ้ำอีก

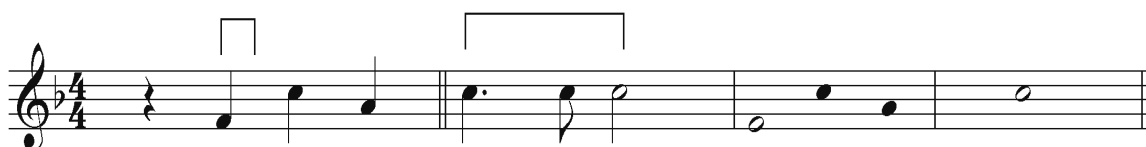

ภาพที่ 20 ภาพตัวอย่างบทบาทของโมติฟในลักษณะต่าง ๆ

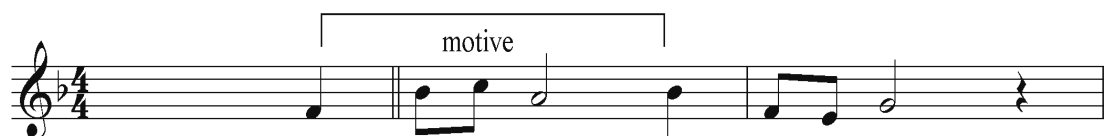
ภาพประกอบ วลีของท่านองเป็นวลีที่ขึ้นต้นด้วยจังหวะเบา

ภาพประกอบ โน้ตตัวแรกและตัวสุดท้ายของวลี

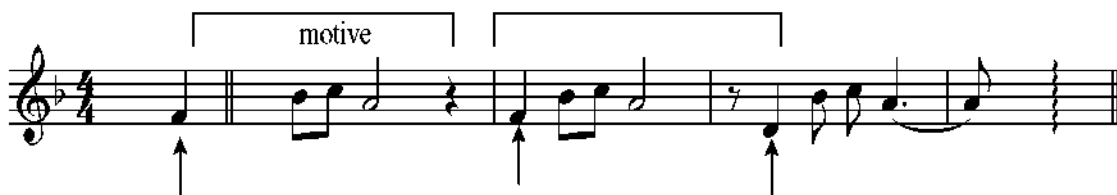
ภาพแสดงประกอบ ระยะห่างระหว่างคู่เสียงเหมือนกัน

ภาพแสดงประกอบ โน้ตตัวลงจังหวะหนักถูกขอมเป็นโน้ตตัวย่อ

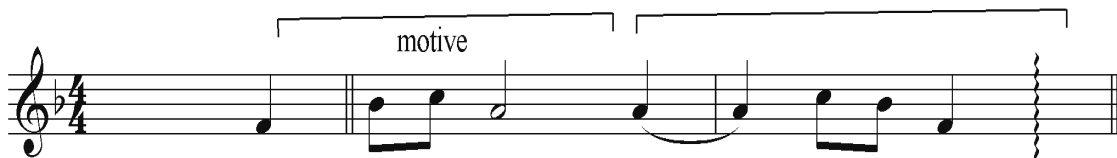

ภาพแสดงประกอบ ข้ำแบบเปลี่ยนแปลงกระสวนจังหวะ

ภาพที่ 20 ภาพตัวอย่างบทบาทของโมติฟในลักษณะต่างๆ (ต่อ)

ภาพแสดงประกอบ ซ้ำแบบถอยหลัง

ภาพแสดงประกอบ ซ้ำแบบหดค่าของอัตราการยึดเสียงของตัวโน้ต (Diminution)

ภาพที่ 20 ภาพตัวอย่างบทบาทของโมติฟในลักษณะต่างๆ (ต่อ)

ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าบทเพลงประกอบหนังตะลุง คณะรุ่งฟ้า แสงทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ว่าจะเป็นคนตรีบรรเลงล้วนๆ และคนตรีบรรเลงประกอบบทบาท เฉพาะอย่าง จะมีการบรรเลงดนตรีแบบยูนิซัน (Unisan) หมายถึงเครื่องดนตรีที่ให้ทำนองจะเล่น พร้อมกันยกเว้นเครื่องประกอบจังหวะ ไม่นิยมนำดนตรีมาใช้ประสานเสียง ในส่วนลีขงเสียงการ บรรเลงดนตรีหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นก็ใช้ดนตรี บรรเลงสลับกับการกล่าวบทกลอนจากนายหนังเพียงคนเดียวอย่างต่อเนื่อง ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย ให้นำหนักในการวิจัยไปในองค์ประกอบของเวลาหรือจังหวะ (Time) ทำนองเพลง(Melody) การ ประสานเสียง (Harmony&texture) สีขงเสียง (Tone color) สังกิ์ดลัษณ์หรือรูปแบบทางดนตรี (Form) มาวิจัยในครั้งนี้

ประวัติหนังตะลุง คณะรุ่งฟ้า แสงทอง

ชีวิตและผลงาน

หนังรุ่งฟ้า แสงทอง เป็นหนังตะลุงชั้นครูที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางของผู้คน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และภูมิภาคทักษิณมาตั้งแต่ปี 2504-2556 รวมระยะเวลายาวนานถึง 51 ปี ซึ่งเป็นหนังตะลุงที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์เชิดชูหนังตะลุง อย่างสมบทบาทและเป็นไปอย่าง

ถูกต้องแบบโบราณ รักษาขนบนิยมหนังสือในการประกอบพิธีกรรม และเป็นหนังสือที่มีบริการช่วยเหลืองานด้านสังคมส่วนรวมต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐทุกยุคสมัย

มนต์ชัย ศรีชัย (2554) หนังสือประวัติและผลงานนายเฉลียว คิวังสิน (หนังรุ่งฟ้า เสียงทอง) ได้เรียบเรียงประวัติหนังรุ่งฟ้า แสงทอง ในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาวิชาหนังสือและการศึกษาหนังสือไว้ดังต่อไปนี้

การแสดงหนังตะลุงของหนังรุ่งฟ้า แสงทอง ตลอดระยะเวลาเริ่มเข้าสู่วงการแสดงหนังตะลุงจนถึงปัจจุบัน ได้ประกอบอาชีพการแสดงหนังตะลุงเลี้ยงชีพตนเอง ภรรยา ลูก และครอบครัว มาตลอด จะทำอย่างอื่นบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นงานเสริมของภรรยา เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและจะเป็นรายได้เสริม

เรื่องที่หนังรุ่งฟ้า แสงทองนำมาแสดงซึ่งได้รับมาจากครูหนังแก้ว เสียงทอง ซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านเก่า และส่วนหนึ่งหนังรุ่งฟ้า แสงทอง ได้ประพันธ์ขึ้นมาเอง ซึ่งมีอยู่ 11 เรื่อง คือ ยุพราช ไร่บัลลังก์, สามกษัตริย์พลัดเมือง, น้ำใจลูกคนจน, ศีกศาสนา, ศีกเทริญชยานางในฝัน, บุกแดนทรชน, สวรรค์บันดาล, ลูกกำพร้า น้ำตาแม่, รักรัษธรรมจำตาย, ใครดีใครเด่น, ใครเป็นพระเอก

ผลงานในการแสดงหนังตะลุงบริการช่วยเหลือสังคม

- แสดงในงาน สดุดีพระยานครน้อยที่กรุงเทพมหานคร
- แสดงหนังตะลุงรณรงค์เกี่ยวกับโครงการนโยบายของรัฐบาล “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์”
- การแสดงหนังตะลุงประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 มาจนถึงปัจจุบัน
- การแสดงหนังตะลุงรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับสำนักงานป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดภาค 8
- การแสดงหนังตะลุงรณรงค์การสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

- แสดงหนังตะลุงในกิจกรรมโครงการ “ย้อนยุคศิลปะการแสดงพื้นบ้านเมืองนคร”

- แสดงหนังตะลุง “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ณ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช

- แสดงหนังตะลุงประชาสัมพันธ์รณรงค์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 นครศรีธรรมราช

หนังรุ่งฟ้า แสงทอง ยึดหลักการแสดงหนังตะลุงแบบโบราณ คงเอกลักษณ์การแสดงหนังตะลุงแท้ ๆ แบบโบราณทั้งเรื่องที่มีเนื้อหาสาระในทางสร้างสรรค์ จรรโลงสังคม ปลูกฝังธรรมะ คุณธรรม ศิลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามซึ่งให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษ ผลของการทำดี ทำชั่ว ตลอดจนแสดงให้เห็น ความรู้ ข้อคิด ทักษะคติในการดำรงชีวิต

บทกลอนของหนังรู่่งฟ้า แสงทอง ส่วนใหญ่ประพันธ์ขึ้นมาเอง และมีหลากหลาย แต่ละบทกลอนเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และมีเนื้อหาในทุกเรื่อง ทุกด้าน เช่น บทกลอนรำลึกถึงบุญคุณพ่อ—แม่ ครู อาจารย์ บทกลอนเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บทกลอนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด บทกลอนรณรงค์การสร้างเสริมสุขภาพ

หนังรู่่งฟ้า แสงทอง เป็นคนสมถะ ยึดมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในครูอาจารย์ มีวินัย สัจจะ วิริยะ อุตสาหะ เมตตาธรรม และพอเพียง

การปฏิบัติส่วนตัว คือ ก่อนนอนไหว้พระ สวดมนต์ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศรัทธา เลื่อมใสอยู่ใกล้ ๆ มีตำราวิชาการหนังสืออยู่บนหัวนอน และรูปถ่ายหนังแคว้ว เสียงทอง ซึ่งเป็นอาจารย์ที่เคารพนับถือ ตลอดจนรูปหนังสือที่เป็นมรดกตกทอด

การปฏิบัติต่อครอบครัวเป็นที่เคารพนับถือของภรรยา และบุตรทุกคน เป็นครอบครัวที่อบอุ่น เป็นตัวอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน

การปฏิบัติต่อศิษย์ และศิลปินหนังสือรุ่นหลัง หนังรู่่งฟ้า แสงทองมีเมตตาธรรมสูง เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของศิษย์และศิลปินหนังสือรุ่นหลัง รู่่งฟ้า แสงทองยังมีความรู้ในการประกอบพิธี ซึ่งถ่ายทอดมาจากหนังแคว้ว เสียงทอง และหนังล้อม สระกำ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ เพื่อทำประกอบพิธีครอบมือให้แก่ลูกศิษย์ หนังสือและเป็นผู้แนะนำหนังสือรุ่นทั่วภูมิภาคทักษิณ ในการทำพิธีไหว้ครูหนังสือประจำปี ในวันพฤหัสบดี ข้างขึ้นเดือนหก

การปฏิบัติต่อเจ้าภาพและผู้ชม

หนังรู่่งฟ้า แสงทอง มีสัจจะต่อเจ้าภาพเสมอ ในการรับหนังสือจะไม่ผิคนัดเด็ดขาด ไม่เปลี่ยนใจ ชื่อสัตย์ต่อเจ้าภาพมากกว่า “รางวัล” หรืออำนาจอื่นใด ในส่วนของผู้ชมหนังรู่่งฟ้า แสงทอง จะนำเรื่องราวปรับประยุกต์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่อชุมชนที่แสดงเสมอ ไม่ว่าจะเป็บบทกลอนหรือสนทนาในตัวรูปหนังสือ

หนังสือหนังรู่่งฟ้า แสงทอง เป็นที่รู้จักเลื่องลือในเหล่าศิลปินในเรื่องการแสดงหนังสือ ซึ่งยังคงอนุรักษ์รูปแบบฉบับต้นแบบของการแสดงหนังสือหรือการจัดกิจกรรมทำพิธีไหว้ครูครอบมือหนังสือ

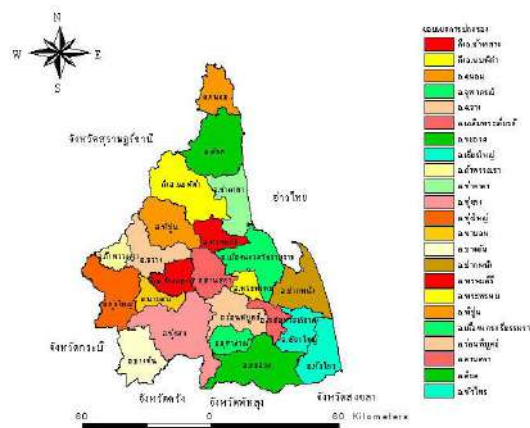
บริบทจังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาพทางภูมิศาสตร์

กรุงศรี วัลลิโภคม (2544) วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ในบริเวณภาคใต้ตอนกลางของประเทศไทย มีพื้นที่ 9,942,502 กิโลเมตร (6,214 ล้านไร่) เป็นอันดับที่สองของภาคใต้หรือคิดเป็น ร้อยละ 1.94 ของพื้นที่ประเทศอยู่ระหว่างละติจูด 9 องศา 9 ลิปดาเหนือ ถึง 8 องศา 25 ลิปดาเหนือ และระหว่างลองจิจูด 99 องศา ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 15 ลิปดาตะวันออก ซึ่งมีอาณาเขตดังต่อไปนี้

- ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย
- ทิศใต้ ติดกับจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดกระบี่และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพที่ 21 แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพที่ 22 สัญลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราชมีความหมายว่า “นครอันสง่าแห่งพระราชผู้ทรงธรรม” ซึ่งใช้อักษรย่อ นศ. ลักษณะของตราประจำจังหวัดมีรูปพระบรมธาตุอยู่ตรงกลาง มีรูปสัตว์ จำนวน 12 ตัว ล้อมรอบขอบวงกลม หมายถึง เมือง 12 นคร ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ มีดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด

วิสัยทัศน์ของจังหวัด (Vision)

1. นครศรีธรรมราชเมืองศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เมืองเกษตรและท่องเที่ยว นำอยู่ คู่สังคมพัฒนายั่งยืน

2. คำขวัญประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช “เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำ
ธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัด มากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู

ศาสนา

สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช (2555) ชาวนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ซึ่งมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางพุทธศาสนาปรากฏชัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง
ได้ชื่อว่าเมืองพระ ซึ่งผู้คนมีความผูกพันกับพระบรมธาตุเจดีย์ ผู้นับถือศาสนาพุทธ 93.57 %
รองลงมา ได้แก่ ศาสนาอิสลาม ซึ่งมีบรรพบุรุษมาจากเมืองกลันตัน ปัตตานีและไทรบุรี มีมัสยิด
115 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอเมือง ผู้นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 5.83 % และศาสนาคริสต์ซึ่งมี
ทั้งนิกายโปรเตสแตนต์ และโรมันคาทอลิก มีโบสถ์คริสต์ จำนวน 25 แห่ง ผู้นับถือศาสนาคริสต์
ประมาณ 0.60 %

ลักษณะภูมิประเทศ

กรุงศรี วัลลิโกดม (2544) วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และ
ภูมิปัญญาจังหวัดนครศรีธรรมราช.

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครศรีธรรมราชแตกต่างกันไปตามลักษณะของเทือกเขา
นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีความยาวตามคาบสมุทรเป็นผลให้ลักษณะภูมิประเทศของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งเป็น 3 ส่วน

1. บริเวณเทือกเขาตอนกลาง ได้แก่ บริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราช อาณาเขตตั้งแต่ตอน
เหนือของจังหวัดนครศรีธรรมราช อาณาเขตตั้งแต่ตอนเหนือของจังหวัดลงไปถึงตอนใต้สุดบริเวณ
บริเวณพื้นที่ของอำเภอที่อยู่ในเขตเทือกเขาตอนกลาง ได้แก่ อำเภอเมือง, สีชล, ขนอม, ท่าศาลา,
ลานสกา, พรหมคีรี, ร่อนพิบูลย์, และอำเภอชะอวด เขตที่มีเขาสูงสุดในจังหวัด คือ เขาหลวงซึ่งสูง
ประมาณ 1,835 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

2. บริเวณที่ราบชายฝั่งตะวันออก ได้แก่ บริเวณถัดจากเทือกเขาตอนกลางไปทางทิศ
ตะวันออกถึงฝั่งทะเลอ่าวไทย แยกเป็นสองตอน คือตั้งแต่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชไปทางใต้
เป็นที่ราบมีความกว้างจากบริเวณเทือกเขาตอนกลางไปถึงชายฝั่ง ไหลลงสู่อ่าวไทยซึ่งเป็นที่ราบ
ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัด อีกบริเวณหนึ่ง คือตั้งแต่อำเภอท่าศาลาไปทางเหนือ คือ
อำเภอขนอม อำเภอสีชล อำเภอท่าศาลา อำเภอเมือง อำเภอปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอหัวไทร
และอำเภอชะอวด

3. บริเวณที่ราบด้านตะวันตก ได้แก่ บริเวณที่ราบระหว่างเทือกเขานครศรีธรรมราช และ
เทือกเขาภูเก็ต ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินและเทือกเขาเป็นแห่ง ๆ อำเภอที่อยู่ในบริเวณนี้คือ อำเภอพิปูน
อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอฉวาง อำเภอนาบอนและอำเภอทุ่งสง

ประชากร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช (2555) จังหวัดนครศรีธรรมราชมีประชากรรวมทั้งสิ้น 1,532,745 คน มีเพศชายทั้งหมด 760,175 คน และเพศหญิงรวมทั้งสิ้น 772,570 คน อำเภอที่มีประชากรมากที่สุดคือ อำเภอเมือง มีประชากรทั้งหมด 148,050 คน และอำเภอที่มีประชากรน้อยที่สุดคืออำเภอดำพระนครมีประชากร 18,762 คน

เอกลักษณ์ท้องถิ่น

กรุงศรี วัลลิโคม (2544) วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เอกลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เป็นภาพรวมทางธรรมชาติ สถานการณ์บ้านเมืองและวัฒนธรรม

1. เอกลักษณ์ทางธรรมชาติ คือ ภูเขา น้ำตก ชายหาด แม่น้ำ ป่าเขาหลวง

2. เอกลักษณ์จากสถานการณ์บ้านเมืองและสภาพเฉพาะตัว

2.1 ชื่อจังหวัดนครศรีธรรมราช สันนิษฐานว่ามาจากคำย่อตามความหมายของชื่อเมืองนครของพระเจ้าศรีธรรมโศกราช

2.2 ชื่อสถานที่ต่าง ๆ ในเขตเมืองนครศรีธรรมราช

3. เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม นครศรีธรรมราชเคยเป็นอาณาจักรศรีวิชัย และอาณาจักรตามพรลิงค์มาก่อน มีอายุประมาณ 1,500 ปี นครศรีธรรมราชมีอารยธรรมที่สั่งสมไว้มากมาย

3.1 เอกลักษณ์ด้านภาษา ได้แก่ ภาษาท้องถิ่น เป็นภาษาพูดที่ชัดเจน เน้นเป้าหมายและความรู้สึกของผู้พูดเป็นเกณฑ์ ดังนั้นจึงนิยมพูดคำสั้นเป็นแบบการพูดเอาความมากกว่าความไพเราะ ซึ่งแต่ละอำเภอก็อาจจะมีเสียงแปลกแตกต่างกันออกไปตามสภาพท้องถิ่น

3.2 เอกลักษณ์ด้านหัตถกรรม ซึ่งเป็นที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ การทำเครื่องถม การสานย่านลิเภา การทำพัดด้วยใบกะพ้อ การสลักรูปหนังตะลุง ผ้าฝ้ายเมืองนครศรีธรรมราช

3.3 เอกลักษณ์ด้านศิลปะหัตถกรรม ศิลปกรรม ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เด่น การแสดงพื้นบ้านหนังตะลุง โนราห์ การครอบครุ หมอช้าง การแทงหยวก

4. เอกลักษณ์ทางด้านอาหารการกิน คือ การกินสำหรับ ขนมนจีนเมืองนคร ผักเหนาะ ข้าวย่านเมืองนคร น้ำชุบ

การศึกษา

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช (2555) นครศรีธรรมราช มีมหาวิทยาลัยเปิดสอน 7 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

เขตพื้นที่การศึกษารวม 4 เขต ได้แก่ เขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 ตั้งอยู่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตพื้นที่
การศึกษาเขต 3 ตั้งอยู่อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตพื้นที่การศึกษาเขต 4 ตั้งอยู่
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

การศึกษานอกระบบ (กศน.)

1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
นครศรีธรรมราช
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เขาชุนพนม
4. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

เศรษฐกิจ

รายได้ประชากร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช (2555) เศรษฐกิจโดยทั่วไปของจังหวัด
นครศรีธรรมราชขึ้นอยู่กับภาคเกษตรอาชีพหลักคือ ทำสวนยางพารา ทำนา ทำไร่ การปลูกผลไม้
ทำสวนมะพร้าว การประมง เลี้ยงสัตว์ จากการสำรวจ พบว่าประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี
เท่ากับ 73,451 ซึ่งเป็นอันดับที่ 11 ของภาคใต้และอันดับที่ 3, 4 ของประเทศ

กลุ่มชาติพันธุ์

ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิม มีนิสัยสุภาพ
เรียบร้อย รักถิ่นฐาน และความสงบ จิตใจโอบอ้อมอารี และก็ยังมีชุมชนกลุ่มน้อยอาศัยจำนวนหนึ่ง
ที่อาศัยอยู่ในป่าดงดิบบริเวณเทือกเขา

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิมล คำศรี (2549) ได้ทำการศึกษาวิจัยหนังสือชั้นครูคู่มือเมืองนครศรีธรรมราช เนื่องใน
มหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยชี้ให้เห็น
หนังสือชั้นครูในฐานะมรดกพื้นบ้านและศิลปหนังสือชั้นครูเมืองนครศรีธรรมราช ดังนี้

หนังตะลุง นอกจากจะเป็นการเล่นที่ชาวนครศรีธรรมราชนิยมชมชอบ มาเป็นเวลานานแล้ว ยังเป็นการละเล่นนิยมใช้รับแขกบ้านแขกเมือง คนสำคัญของเมืองนครศรีธรรมราชมาเป็นเวลานานอีกด้วย ดังมีข้อความปรากฏอยู่ในจดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ.121 (พ.ศ. 2446:พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์) หลายตอนว่า เมื่อพระองค์ไปตรวจราชการเมืองนครศรีธรรมราช ณ ท้องที่ต่างๆ จะมีหนังตะลุงโรงหนึ่ง มโนราห์โรงหนึ่งแสดงให้ชมเสมอ

ขนบนิยมการแสดงหนังตะลุง หนังตะลุงเป็นการละเล่นพื้นบ้านใช้การเล่าเรื่องด้วยบทกลอน บทกวีไพเราะ โดยใช้ตัวหนังตะลุงเป็นตัวละคร มีเครื่องดนตรี และแสงสีจากดวงไฟตามยุคสมัย ช่วยส่งเสริมให้ศัพท์สำเนียงไพเราะ วรรณศิลป์และรูปเงางามตา การละเล่นพื้นบ้านประเภทนี้มีขนบนิยมโดยทั่วไป ดังนี้คือ พิธีเบิกโรง โหมโรง ออกลึงหัวคำ ตั้งเครื่อง เบิกรบ จัดรูปไปให้เป็นระเบียบ เจ้าภาพจัดหมากพลู รูปเทียน หรืออื่น ๆ ตามลักษณะของตนมาให้หน้าหนังทำพิธีเบิกโรง

สุชาติ ทรัพย์สิน (ม.ป.ป) ได้กล่าวถึงหนังตะลุงโดยชี้ให้เห็นว่าเมื่ออดีตหนังตะลุงมีเพียงดนตรีเพียง 5 ชิ้นเท่านั้น คือ กลองคู้ก, โหม่ง, ฉิ่ง, ทับ, ปี่ ต่อมาได้นำซอเข้ามามีบทบาททำให้บทเพลงมีระบบมากขึ้นในการบรรเลงดนตรีประกอบหนังตะลุงและได้กล่าวอีกต่อไปว่า (บัญชา อาษากิจ, 2550) หนังตะลุงเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มนุษย์สร้างขึ้น และสืบทอดกันมาแต่โบราณ ทั้งนี้วัฒนธรรมพื้นบ้านได้สะท้อนวิถีชีวิตของชาวบ้านและเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับสภาพสิ่งแวดล้อมของสังคมวัฒนธรรมนั้นๆ

วิชา เชาวศิลป์ (2543) ผลการวิจัยดนตรีประกอบหนังตะลุงพบว่า การบันทึกทำนองเพลงเป็นไปภายใต้ระบบ โหมด (Mode) ในอัตราจังหวะ ๓/๘ โดยมีโครงสร้างของทำนองที่สำคัญประกอบด้วยลูกนำ ลูกจบ และเนื้อทำนองเพลงที่ใช้ในการบรรเลงเพลงประกอบดำเนินเรื่อง ซึ่งจำแนกได้ 2 รูปแบบ คือ

1. ดนตรีประกอบพิธีการ ได้แก่ โหมโรงออกฤกษ์ ออกพระอิศวร ออกรูปปราชญ์หน้าท ออกรูปบอกเรื่อง ออกรูปเจ้าเมือง (ตั้งนามเมือง)

2. ดนตรีประกอบการแสดงตามเนื้อเรื่องคือ การบรรเลงประกอบบทพากย์ ประกอบบทบรรยาย ประกอบการเจรจา ประกอบตามบทบาทเฉพาะตัวละคร และดนตรีร่วมสมัยนิยม เพื่อคั่นฉากการแสดงหนังตะลุง หนังตะลุงจะบรรเลงด้วยเพลงโหมเดิม อัตรา 2 ชั้น

การแสดงหนังตะลุงที่ผู้ชมชื่นชอบ

วิมล คำศรี (2549) ได้ให้ลักษณะความหมายการแสดงหนังตะลุงที่ผู้ชมชื่นชอบว่า

1. เชิดรูปดี คือ เชิดรูปไปได้อย่างเหมาะสมกับบุคลิกลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวละคร เช่น ยักษ์ เทวดา เจ้าเมือง เสนา ตัวพระ ตัวนาง ผู้ดี ผู้ร้าย ย่อมมีนาฏลีลาเฉพาะต่างกัน

2. เลือกรื่องและดำเนินเรื่องดี หมายถึงเรื่องที่ทำให้สาระเพิ่มพูนปัญญา คติและความรื่นเรื่ง
บันเทิง

3. เรื่องดี คือ มีน้ำเสียงแจ่มใส สามารถแสดงได้ตลอดคืน ยิ่งคิดค้นเท่าใด เสียงก็ไม่ขาด

4. บทเจรจาดี คือ ให้เสียงพากย์ได้หลายเสียง ล้วนเหมาะสมกับบุคลิกกษัตริย์ เทวดา สัตว์
ธรรมชาติ

5. พุคตลกดี คือให้อารมณ์ขันแก่ผู้ดู ผู้ชมด้วยมุขตลกนานาลักษณะ มุขตลกเป็นหัวใจ
สำคัญที่จะตรึงผู้ดู ผู้ชมให้อยู่ได้ตลอดคืน โดยไม่่วงนอน

6. กลอนดี คือ เนื้อหาดี มีเสียงสัมผัสคล้องจอง ท่วงทำนองไพเราะ เหมาะกับตัวละครและ
ใช้บทกลอนหลากหลาย เช่น ร่ายโบราณ กาพย์ กลอนแปด กลอนหก กลอนสี่ กลอนสาม กลอน
กลบท

ภาพลักษณ์ของศิลปินหนังตะลุง

วิมล คำศรี (2549) ให้ข้อสังเกตของภาพลักษณ์ของศิลปินหนังตะลุงไว้ดังนี้

1. ภูมิลำเนา ศิลปินหนังตะลุงนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำ
ปากพนัง คือเขตพื้นที่อำเภอปากพนัง หัวไทร เขียวใหญ่ ชะอวด และเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

2. ระดับการศึกษา ศิลปินหนังตะลุงเมืองนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สูงกว่ามีเพียงส่วนน้อย กล่าวคือจากการสำรวจศิลปินหนังตะลุง 70 คนะ
ปรากฏว่าหนังตะลุง 50 คนะ สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงปริญญาตรี

3. ศาสนาและเพศ ศิลปินหนังตะลุงที่สำรวจพบในจังหวัดนครศรีธรรมราช 70 คนะ นับถือ
ศาสนาพุทธทั้งสิ้นและส่วนใหญ่เป็นเพศชาย

4. อาชีพ ศิลปินหนังตะลุงเมืองนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอื่นๆควบคู่กับ
อาชีพศิลปินหนังตะลุง คือ อาชีพเกษตรกร รับราชการ รับจ้าง และค้าขาย เป็นที่น่าสังเกตตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา มีศิลปินหนังตะลุงที่มีอาชีพรับราชการเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะรับราชการครู
และตำรวจ

นิยายหนังตะลุงแบบสมัยใหม่เป็นลักษณะที่จิตใจแสดงออกถึงสภาพชีวิตของชุมชน และ
สังคมที่มีอยู่จริงในชีวิตประจำวันอย่างใกล้ชิดเคียงที่สุดในเรื่องของโครงเรื่อง จะเป็นแบบนิยายใน
วรรณกรรมปัจจุบัน ใช้ฉากจากชีวิตจริงตัวละครเอาแบบมาจากชีวิตจริง และมีความพยายามที่จะ
แสดงให้เป็นความจริง และเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ธรรมดาหรือชีวิตจริง การดำเนินเรื่องดำเนินไปตาม
เหตุการณ์จริงที่เป็นอยู่ ตัวละครจะแก้ปัญหานั้นเพื่อต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตา
ใด ๆ ส่วนตัวละครในนิยายหนังตะลุง จะไม่มีเทวดา เปรต ยักษ์ ยมบาล ไม่มีโลกแห่งเวทมนต์และ
อิทธิปาฏิหาริย์หรืออภินิหาร และฉากในนิยายหนังตะลุงเป็นฉากแห่งความเป็นจริง สวรรค์ของ

เรื่องหนังสือพิมพ์ หนังสือนั้นจะมีสารคดีอื่นๆอีกหลายสารคดี ซึ่งเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ ระหว่างคนกับคน คนกับสถาบัน

แนวเรื่องนิยายหนังสือตลวงแบบโบราณ ส่วนใหญ่เป็นนิทานประโลมโลก เป็นเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ และเป็นนิทานชาดก ข้อสังเกตลักษณะแนวเรื่องนิยายหนังสือตลวงไว้ดังนี้

1. โครงเรื่อง จะมุ่งความสนใจไปที่เรื่องราว การผจญภัยของตัวเอก ซึ่งจะมีพฤติกรรมสลับกันระหว่างความโศกเศร้าและเคราะห์กรรมตลอดเวลา แต่จะจบแบบ “ดี” คือตัวเอกมีความสุข “ธรรมะย่อมชนะอธรรมเสมอ” เหตุการณ์สำคัญที่กำหนดให้ดำเนินไปตามโครงเรื่อง มักจะเป็นปมปัญหาหรือสาเหตุที่ทำให้ตัวเอกต้องพลัดพรากจากบ้านเมืองไปผจญภัย เหตุการณ์สำคัญที่ตัวเองในนิยายหนังสือตลวงมักจะประสบปัญหา จะเป็นการรบกับยักษ์หรือโจร การศึกสงคราม การล้างแค้น การประลองวิชา หรือศาสตราวุธ การเสี่ยงทาย การชุบชีวิต การพบรัก การจากคนรัก การพบสิ่งมหัศจรรย์ การใช้อิทธิปาฏิหาริย์ การได้รับความเมตตาปราณีจากฤาษี เทวดา หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และการครองเมือง เป็นต้น

2. ตัวละคร ตัวละครในนิยายหนังสือตลวงแบบโบราณ มักมีครบทั้ง 4 ทัพ คือ สวรรค์ มนุษย์บาดาล และนรก

3. ฉากในนิยายหนังสือตลวง สอดคล้องตามลักษณะของโครงเรื่อง

4. สารคดีของเรื่อง สารคดีหลักของนิยายหนังสือตลวงแบบโบราณคือ เรื่อง “กฎแห่งกรรม” ทำดี ย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว

5. ปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมหนังสือตลวงเมืองนครศรีธรรมราช จากหลักฐานทางวรรณคดีไทย ทั้งในสมัยกรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ข้อสรุปตรงกันว่า ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปะแต่ละยุคสมัย โดยเฉพาะยุคที่เจริญรุ่งเรืองสูงสุดนั้น นักปราชญ์ราชกวีจะทำงานอย่างเข้มแข็ง ประชาชนสนใจในการทำงานกวีอย่างครึกครื้น จนกล่าวได้ว่าถึงขั้นหายใจเป็นกลอนเลยทีเดียว ความเจริญและความเคลื่อนไหวทางวรรณคดี สามารถแยกได้ ดังนี้

5.1 ทางราชสำนัก กวีที่เกี่ยวข้อง คือ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์และสุนทรภู่

5.2 ทางประชาชน เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงนำทางวรรณคดี ประชาชนก็พากันนิยมตามไปด้วย ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระยาตรัง นายรินทร์ธิเบศร์ (อัน) พระยาไชยวิชิตจากตัวอย่างหลักฐานดังกล่าว แสดงว่าผู้อุปถัมภ์กวีหรือศิลปิน ประชาชน และบริบทหรือสิ่งแวดล้อมทางสังคมเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนส่งเสริมศิลปะให้มีความเจริญรุ่งเรือง ศิลปินหนังสือตลวงเมืองนครศรีธรรมราช มีเหตุปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมทำนองเดียวกันกับศิลปะวรรณคดี คือ ผู้อุปถัมภ์ศิลปินหนังสือตลวง ประชาชน และบริบทหรือสิ่งแวดล้อมทางสังคม เช่น วัด ภิภุ หรือสถาบัน

ศาสนา โดยอุปถัมภ์ คำชูศิลปินหนังตะลุง ลักษณะสร้างสรรค์ศิลปินหนังตะลุงด้วยวิธีการใช้วัดเป็น ศูนย์กลางให้การศึกษา

นอกจากนั้นยังสร้างงาน สร้างเวที สร้างสนาม ให้ศิลปินหนังตะลุงได้มีโอกาสแสดง ความสามารถ ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานของศิลปินหนังตะลุงในรูปแบบลักษณะต่าง ๆ เช่น การกล่าวแสดงความชื่นชมในผลงานของศิลปินหนังตะลุงให้เห็นเป็นที่ทราบของประชาชนทั่วไป การเปิดโอกาสให้ศิลปินหนังตะลุงได้แสดงความสามารถต่อหน้าสาธารณชน การบันทึกเสียง แล้ว เปิดให้ประชาชนได้ฟังในเวลาอันเหมาะสม

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

วิธีดำเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง “ดนตรีประกอบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยนำแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ดนตรีตามองค์ประกอบของดนตรีสากล (Element of music) การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บัญชา อาษากิจ (2550) ได้วิจัยขั้นตอนวิธีนำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะสุชาติ ทรัพย์สิน ไว้ดังนี้ คือศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เอกสารและการออกเก็บข้อมูลภาคสนามเป็นหลัก โดยการ สัมภาษณ์ สังเกต ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ศึกษาตรวจสอบข้อมูล การบันทึก โน้ตเพลง นำข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุปผล และการนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์

ผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมผู้ให้ข้อมูลโดยการแบ่งกลุ่มบุคคลข้อมูลเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. นายหนังตะลุง จำนวน 1 คน
2. กลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับคณะหนังตะลุง จำนวน 9 คน

นายหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง คือนายเฉลียว ดั่งวงสิน ส่วนกลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ ลูกคู่ ภรรยา ลูก และแฟนคลับ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำแนกออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้

1. ประเภทบุคคล ได้แก่ ตัวผู้วิจัย โดยการสัมผัสกับคนโดยตรง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความเป็นจริงมากที่สุด โดยการกำหนดขอบเขต การสร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจจากผู้ถูกวิจัย ให้ได้มากที่สุด ประกอบกับทักษะในการสังเกต (Observation) และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามกรอบการวิจัย

2. ประเภทเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างและแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง กำหนดประเด็นการสัมภาษณ์ไว้กว้างๆ เพียงประเด็น คือ ประวัติความเป็นมาของดนตรีประกอบหนังตะลุง และการบรรเลงเพลงหนังตะลุง ตามอัตลักษณ์ของรูปหนังตะลุง

3. ประเภทอุปกรณ์ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยสมุดบันทึก แฟ้มเก็บข้อมูล เครื่องบันทึกเสียง และภาพเคลื่อนไหว กล้องถ่ายรูป

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้
แนวคำถาม (Interview guide) เพื่อใช้เป็นแนวทางการสัมภาษณ์ให้ข้อมูล

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี จากหนังสือ ตำรา เอกสารและงานวิจัย และสอบถามบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

2. กำหนดหัวข้อประเด็นหลัก ประเด็นรอง และประเด็นย่อยของแนวคำถาม เพื่อช่วยในการสร้างให้ครอบคลุม มีรายละเอียดของเนื้อหาที่ศึกษาให้ครบถ้วน

3. นำแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การวิจัย

4. นำแนวคำถาม นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง ชลวิโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจนและมีความครอบคลุม ตรงตามเนื้อหา (Content Validity)

5. นำแนวคำถามมาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ แล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจนอีกครั้ง ก่อนนำไปใช้สัมภาษณ์

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. การศึกษาเอกสาร เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีดนตรีศึกษา และความเป็นมาของหนังตะลุงและดนตรีประกอบหนังตะลุง คณะรุ่งฟ้า แสงทอง ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้าจากหนังสือ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2. การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน (Household Census) โดยการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ นายห้างตะลุง ภรรยา ลูกและแฟนคลับ และนักดนตรี (ลูกคู่) ผู้ให้ข้อมูล สถานที่ติดต่อ วิธีการติดต่อ และการแนะนำตัวผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูล ได้รู้จัก คู่สนทนา เพื่อติดต่อสื่อสารกันโดยตรงได้ตามสมควร

การสัมภาษณ์ (interview)

ความหมายของการสัมภาษณ์ คือ การพบปะพูดคุยกันอย่างมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคลสองฝ่าย คือ ผู้สัมภาษณ์ (Interviewers) กับผู้ถูกสัมภาษณ์ (Interviewee)

จุดหมายในการสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้จัดลักษณะการสัมภาษณ์ไว้คือ

การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) เป็นการพูดคุยกันอย่างไม่มีการกำหนดเนื้อหาไว้ล่วงหน้า

การสังเกต (Observation)

การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non Participant Observation) โดยผู้วิจัยสังเกตแบบแบบเนียน ผู้ถูกสังเกตไม่ทันรู้ตัวเพื่อหวังในข้อมูลที่เป็นไปอย่างธรรมชาติโดยไม่มีการปรุงแต่งใดๆ ทั้งสิ้น

การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยผู้วิจัยเข้าไปใช้ชีวิตในการแสดงหนังตะลุงตามเวทีต่างๆและไปเป็นนักดนตรี (ลูกคู่) ในขณะหนังตะลุงด้วยโดยการเล่นเครื่องดนตรีในตำแหน่งคีย์บอร์ด เพื่อสร้างความไว้วางใจกับผู้ให้ข้อมูลคือนายห้างตะลุงและนักดนตรี (ลูกคู่) วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อได้เรียนรู้ถึงพิธีกรรม สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และความหมายของบทเพลงในวิถีชีวิตที่แท้จริงของนายห้างตะลุง รุ่งฟ้า แสงทองและนักดนตรี

การบันทึกข้อมูลภาคสนาม

ในการศึกษาเรื่องดนตรีประกอบหนังตะลุง คณะรุ่งฟ้า แสงทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ภาคสนามในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งไว้ 2 รูปแบบ เพื่อที่จะเปรียบเทียบในเรื่องคุณภาพของดนตรี คือ พื้นที่ภาคสนามตามลักษณะงานทั่วไป และการแสดงพิธีไหว้ครูหนังตะลุง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

พื้นที่ภาคสนามตามลักษณะงานทั่วไป

1. วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ออกอากาศวิทยุร่วมรายการเรื่องศิลปินพื้นบ้านในรายการเช้านี้ที่เมืองคอน สวท. นครศรีธรรมราช

2. วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 แสดงงานทอดผ้าป่าช่วยเหลือโรงเรียนบ้านสระ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. วันที่ 8 สิงหาคม 2556 ร่วมแสดงช่วยงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ในงานชิมมังคุดเมืองคอน ณ สนามศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

4. วันที่ 6 กันยายน 2556 แสดงในงานทำบุญรอบปี หนังสือเสียงทอง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

5. วันที่ 28 กันยายน 2556 แสดงในงานเทศกาลเดือนสิบ ณ สนามทุ่งท่าลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

พื้นที่ภาคสนามพิธีไหว้ครูหนังตะลุงภูมิภาคทักษิณ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 แสดงหนังตะลุงและเป็นเจ้าพิธีไหว้ครูหนังตะลุงภูมิภาคทักษิณ ณ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาการแสดงหนังตะลุง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 เตรียมข้อมูลเพื่อการเสนอโครงสร้างวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน โดยการสัมภาษณ์ นายเฉลียว คิวงสิน (หนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช) และนักดนตรี (ลูกคู่) เพื่อนำมาประกอบการเขียนโครงการวิทยานิพนธ์ โดยใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556

ระยะที่ 2 การปรับปรุงโครงสร้างวิทยานิพนธ์

หลักการเสนอโครงสร้างวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูล เพิ่มเติมตามคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์นายเฉลียว คิวงสิน (หนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช) และนักดนตรี (ลูกคู่) เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลตามกรอบการวิจัย แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างวิทยานิพนธ์ นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาให้ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น โดยใช้เวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2557 ถึงเดือน มิถุนายน 2557

การวิเคราะห์ข้อมูล

หลังจากผู้วิจัยเสร็จสิ้นภารกิจจากการศึกษาภาคสนามแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ นำข้อมูลที่ได้มานั้นแยกแยะจัดระบบประเภทข้อมูลตามลำดับก่อนหลัง แล้วตรวจสอบข้อมูลเพื่อป้องกันความผิดพลาด หลังจากนั้นจึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

ต่อศักดิ์ จันทร์ดี (2556) ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ไปพร้อมกับการเก็บข้อมูล โดยการนำข้อมูลทุกประเภทมาแยกเป็นหมวดหมู่ และตรวจสอบข้อมูลแต่ละครั้งว่าสมบูรณ์หรือไม่จัดหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุด

2. การตรวจสอบข้อมูลทำการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานั้นว่าถูกต้องหรือไม่ กรณีข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์มีความขัดแย้งไม่ตรงกัน ผู้วิจัยจะนำคำถามเดิมไปสอบถามผู้ให้ข้อมูลอีกครั้งเพื่อยืนยันและหาข้อสรุปของข้อมูลนั้นให้เกิดความชัดเจน กรณีข้อมูลที่เป็นที่สงสัยและไม่สามารถพิสูจน์ได้หรือขาดความเชื่อถือ ผู้วิจัยจะไม่นำข้อมูลนั้นมาใช้และถ้าได้ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะศึกษาก็จะดำเนินการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้สมบูรณ์

3. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ของข้อมูลที่ได้จากการสังเกต และการสัมภาษณ์ ให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน เป็นภาพรวมที่สามารถตอบคำถามได้ จึงเขียนบรรยายเพื่อนำเสนอรายงานต่อไป

4. นำข้อมูลสรุปไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง แล้วดำเนินการจัดเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากผลการดำเนินการวิจัยของบทที่ 3 ว่าด้วยวิธีการดำเนินการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการสังเกตการแสดงของหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง พร้อมสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ ผู้วิจัยนำบทสัมภาษณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องมาเขียนวิเคราะห์ตามองค์ประกอบของดนตรีที่ใช้ประกอบการเล่นหนังตะลุง เพื่อเรียนรู้ถึงวิถีและความหมายของบทเพลงนั้นๆ ด้วยงานวิจัยเรื่องดนตรีประกอบหนังตะลุง คณะรุ่งฟ้า แสงทอง อยู่ในสาขาคณะศึกษาศาสตร์ ผู้วิจัยมีความจำเป็นต้องวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการศึกษานำไปสู่การออกแบบเนื้อหาสาระ ในการจัดการเรียน การสอนดนตรีประกอบหนังตะลุง คณะรุ่งฟ้า แสงทอง

จากผลการวิจัยสรุปการวิเคราะห์ตามขั้นตอนดำเนินการของการวิจัยซึ่งปรากฏผลจากบทที่ 3 ดังนี้

การสังเกต (Observation)

ผู้วิจัยได้จัดรูปแบบการวิจัยเพื่อเป็นการเก็บข้อมูล โดยการใช้สายตาในการรับรู้ปรากฏการณ์ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ล่วงหน้าโดยการวางแผนการสังเกตอย่างมีการบันทึกที่สังเกตซึ่งผู้วิจัยได้จัดการสังเกต ไว้ดังนี้

การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non Participant Observation) คือการสังเกตการณ์ โดยปราศจากการควบคุม (uncontrolled observation) เป็นการสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาพธรรมชาติที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้วิจัยไม่ได้เข้าไปแทรกแซงขณะบรรเลงดนตรีประกอบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง โดยผู้วิจัยปล่อยให้เหตุการณ์เกิดขึ้น โดยตัวมันเอง

ข้อมูลในการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมผู้วิจัยได้สังเกตการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทองในเรื่องการวิเคราะห์เสียงซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. สีของเสียง (Tone color หรือ Timbre) ผู้วิจัยวิเคราะห์สีของเสียง ดนตรีประกอบหนังตะลุงตามกรอบแนวคิดว่า ลักษณะเสียงมีความแตกต่างกันของเครื่องดนตรี เช่น เสียงที่ใช้ลม คือปี่ เสียงที่ใช้ในการตี คือ กลอง ทับ โหม่ง ฉิ่ง เสียงที่เกิดจากการดีด คือ กีตาร์โซโล กีตาร์เบส เสียงที่เกิดจากลิ้นนิ้ว คือ ออร์แกน ซึ่งฟังแล้ว ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า เครื่องดนตรีย่อมทำอารมณ์และสีสันต่างกันส่งผลให้บรรยากาศของเพลงแต่ละเพลงไม่เหมือนกัน

2. ความเข้มเสียง (Intensity) ผู้วิจัยวิเคราะห์ความเข้มเสียงได้ว่า ความดัง ความเบาของเสียงดนตรีประกอบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง มีเส้นที่เป็นอย่างยิ่งเพราะการบรรเลงดนตรี สลับกับการร้องบทกลอน ดังนั้นดนตรีจะต้องเบาลงได้กันอย่างลงตัวเพื่อผู้ฟังได้ฟังบทกลอนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

3. จำนวนดนตรี ผู้วิจัยวิเคราะห์จำนวนดนตรี ได้ว่า เครื่องดนตรีประกอบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้าแสงทอง จะมีรูปร่างและวิธีการสร้างเสียงไม่เหมือนกัน คือจะมีปัญหาอยู่บ้าง เช่นทำนองเพลงที่มีโน้ตวิ่งเร็วและกระโดดขึ้นลงจะบรรเลงยาก ทำนองเพลงที่มีเครื่องหมายแปลงเสียงไปมาอย่างรวดเร็ว แต่ก็ไม่สร้างปัญหาในการปฏิบัติ บางครั้งพบว่าโน้ตดูจะยากแต่เล่นง่ายเพราะเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับเครื่องดนตรี เช่นการเป่าปี่ เพราะปีสามารถควบคุมเสียงและเทคนิคในการบรรเลงพิเศษเฉพาะของเครื่องชนิดนี้

4. เนื้อดนตรี (Texture) ผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อดนตรีได้ว่า ดนตรีประกอบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้าแสงทอง เป็นแนวทางการสอดประสานเสียงแบบดนตรีแนวเดี่ยวหรือโมโนโฟนี (Monophony) มีความหนาแน่นของเนื้อดนตรี (Textural density) โน้ตเพลงมีการวิ่งอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งมีความหมายว่าเนื้อดนตรีหนาแน่นทำให้กระชับขึ้นส่วนกระบวนแบบ (Style) จากการพิจารณาในดนตรีสามารถอธิบายได้ว่า เป็นบทเพลงที่มีทำนองไทยเดิมผสมผสานอยู่ด้วยและประยุกต์ปรับปรุงมาเรื่อย ๆ เพื่อเข้ากับอัตลักษณ์ของรูปหนังตะลุงแต่ละรูปจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของดนตรีนั้นไป

ในการสังเกตเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์บทเพลงประกอบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง และสรุปภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีขององค์ประกอบดนตรีได้ดังต่อไปนี้

1. เวลาหรือจังหวะ (Time) ผู้วิจัยวิเคราะห์ เวลาหรือจังหวะ ดนตรีประกอบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง พบว่า ความรู้สึกทางดนตรีที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และเกิดขึ้นตลอดเวลาการเน้น (Accent) ที่แน่นอน (Metric time) และพบอัตราความเร็วของจังหวะเคาะ (Tempo) คืออัตราความเร็ว “ช้า” ของบทเพลงประกอบหนังตะลุง

2. ทำนองเพลง (Melody) ผู้วิจัยวิเคราะห์ทำนองเพลง จังหวะดนตรีประกอบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง พบว่า ทำนองเพลงส่วนใหญ่จะพบการเคลื่อนที่ของทำนองตามลำดับขั้น (Conjunct motion) และพบการเคลื่อนที่แบบกระโดดข้ามขั้น (Disjunct motion) ใช้เพื่อสร้างความสนใจ ทำให้การบรรเลงเพลงหนังตะลุงตื่นเต้น น่าฟัง และยังมีการเคลื่อนที่แบบซ้ำอยู่กับที่ (Repetition) คือการซ้ำเสียงเดิม พบระยะขึ้นคู่เสียง (Interval) ซึ่งสามารถเปรียบเทียบระยะห่างของเสียง 2 เสียงเพื่อหาความแตกต่างเชิงปริมาณและคุณภาพ

ส่วนในเรื่องของความยาวของทำนอง (Length) โดยการนับห้องเพลงเป็นเกณฑ์ในการวัด พบพิสัยของเพลง (Range) คือความห่างระหว่างเสียงสูงสุดกับต่ำสุดของบทเพลงนอกจากนั้นยังพบหลักเสียง (Tonality) คือเรื่องของกลุ่มเสียงที่ประกอบกันเป็นทำนองส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนเข้าสู่โน้ต Tonic

3. การประสานเสียงและพื้นผิว (Harmony&Texture) การบรรเลงดนตรี ประกอบหนึ่งตระกูลคณะรุ่งฟ้า แสงทอง ผู้วิจัยได้สังเกตและเห็นได้ว่าเป็นดนตรีที่ไม่มีแนวประสาน มีทำนองแนวเดี่ยวเล่นโน้ตตัวเดียวกัน ซึ่งเป็นคู่ยูนิซัน (Unison) หรือช่วงคู่แปดซึ่งหมายความว่า การบรรเลงดนตรี ประกอบหนึ่งตระกูลคณะรุ่งฟ้า แสงทอง เป็นเนื้อดนตรีแบบโมโนโฟนี (Monophony)

4. สีของเสียง (Tone color) สีของเสียงพบว่า การบรรเลงดนตรี ประกอบหนึ่งตระกูลคณะรุ่งฟ้า แสงทอง มีการขับบทกลอนในเสียงเทเนอร์ (Tenor) สลับกับเสียงดนตรีที่มีกลุ่มเสียงดนตรีที่ให้จังหวะคือ โหม่ง ทับ ฉิ่ง กลองและกลุ่มเสียงดนตรีที่ให้ทำนอง คือ ปี่ ออร์แกน กีตาร์โซโล กีตาร์เบส

5. สังกีตลักษณ์ หรือรูปแบบทางดนตรี (Form) การวิเคราะห์สังคีตลักษณ์ หรือรูปแบบทางดนตรีประกอบหนึ่งตระกูลคณะรุ่งฟ้า แสงทอง บทเพลงที่ทำการวิจัยนั้นมีรูปแบบหลากหลาย มีสัดส่วนที่แน่นอนและมีสัดส่วนที่ไม่แน่นอนอยู่บ้าง ซึ่งฟังแล้วสร้างความสมดุลบ้างไม่สร้างความสมดุลบ้าง แต่ในภาพรวมเมื่อดูลีลาการเข้ดรูปทำให้เกิดความลงตัวในแต่ละเพลงนั้นได้ เพลงประกอบหนึ่งตระกูล คณะรุ่งฟ้า แสงทอง ส่วนใหญ่จะเป็นเพลง 2 ท่อน (Binary form) แต่ละท่อนมีความยาวหรือสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันหรือเท่ากัน ความแตกต่างระหว่างท่อน A และท่อน B อาจแตกต่างกันทางด้านเสียง จังหวะของทำนองเพลง บันไดเสียงซึ่งได้แก่เพลงโหมโรงซิดถุญี่ดำเนินถุญี่ พระอิศวร บรรยายเรื่อง เข้ดรบ เข้ดร้อง เดินช้กษั และยังมีบทเพลง 3 ท่อน (Ternary form) คือ เพลงนางเดินป่า ถอนบท-สมห้อง-ดำเนิน-หลบ ส่วนที่เป็น (Rondo form) คือ เพลงปราชญ์นำบท ผู้วิจัยสังเกตได้ว่าเพลงนี้ดนตรีสร้างความคิดใหม่ๆ มาสลับกันกับท่อน A ดังนี้คือ A B A C D

การสัมภาษณ์ (Interview)

รูปแบบในการสัมภาษณ์เป็นลักษณะสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างเท่านั้นเป็นแบบถามและสนทนาเพื่อให้เกิดการถกเถียงและแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อให้ได้คำตอบที่ผู้วิจัยต้องการ โดยตามกรอบแนวคิดกำหนดประเด็นของผู้วิจัยประเด็นคำถามสำหรับผู้วิจัยสัมภาษณ์ (Interview guide)

ผลของการสัมภาษณ์เพลงทำเป็นดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงหนังตะลุง

ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ หนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง ตามกรอบแนวคิดไว้ 12 เพลงซึ่งได้ข้อมูลแต่ละเพลงดังต่อไปนี้

1. เพลงโหมโรง

หลังจากนายหนังตะลุงได้ทำพิธีไหว้ครูเสร็จสิ้นแล้ว ดนตรีที่ให้จังหวะเริ่มต้น ก็คือทับ และกลอง ซึ่งผู้วิจัยเขียนเป็นโน้ตดนตรีสากลได้ดังนี้

ภาพที่ 23 การให้จังหวะเริ่มต้นของเพลงโหมโรง

เพลงโหมโรง ซึ่งทำนองปฏิบัติกันมาโดยคนสู่คน รุ่นสู่รุ่น เป็นทำนองดัดแปลงมาจากทำนองไทยเดิมประสมประสานกันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของดนตรีพื้นบ้านซึ่งเรียกว่าดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงของคณะรุ่งฟ้า แสงทอง

2. เพลงเชิดฤๅษีและเดินฤๅษี จากการสัมภาษณ์หนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทองได้อธิบายไว้ว่าเมื่อเสร็จสิ้นจากการทำพิธีกรรมแล้ว ดนตรีจะขึ้นบทเพลงเฉพาะเชิดฤๅษีลำดับแรกนายหนังจะล่อไม้เท้า โดยการการเชิดดนตรีเครื่องดนตรีสำคัญที่สุดในการให้จังหวะคือ ทับ และตามด้วยกลองซึ่งสามารถเขียนเป็นโน้ตดนตรีสากลได้ดังนี้

ภาพที่ 24 การให้จังหวะเริ่มต้นของเพลงเชิดฤๅษีและเดินฤๅษี

หลังจากนั้นจะปี่กรูปฤๅษี นายหนังจะทำพิธีกรรมอีกครั้งซึ่งเรียกว่าพิธีมนต์ฤๅษี หลังจากนั้น ดนตรีจะขึ้นเครื่อง ซึ่งดนตรีบรรเลงเหมือนกับภาพแสดงประกอบที่ 1

3. เพลงคำเหินญี่จากการสัมภาษณ์หนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง ได้อธิบายไว้ว่าเพลงคำเหินญี่หมายถึงการนำรูปหนังตะลุงเล่นเงาในลักษณะเดินแบบนวนายาฎีปิดรูปหนังช่วงมือ เท้า และฝ่าเท้า เพื่อให้ได้เงาที่สวยงามและลีลาชดช้อยตามจังหวะให้เข้ากับดนตรี ซึ่งเรียกว่า บรรเลงคำเหินซ้า ๆ ลักษณะดนตรีบรรเลงขึ้นเครื่องเหมือนกับเพลงเชิดญี่ ในตารางภาพที่ 2

4. เพลงเชิดพระอิศวร จากการสัมภาษณ์หนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง ได้อธิบายไว้ว่าหลังจากบรรเลงดนตรีสักกระยะหนึ่งนายหนังก็จะเชิด (เล่นเงา) พระอิศวรลักษณะดังต่อไปนี้คือ

- 4.1 การเล่นเงาจากขวาไปซ้าย
- 4.2 การเล่นเงาจากซ้ายไปขวา
- 4.3 การเล่นเงาจากด้านบน
- 4.4 การเดินตามอัตรลักษณ์ของพระอิศวร
- 4.5 ลงจากด้านบน
- 4.6 การปีกรูปพระอิศวร

หลังจากปีกรูปพระอิศวรแล้วนายหนังก็ทำพิธีว่ามนต์พระอิศวร เสร็จแล้วก็กลับพระอิศวร โดยขยายเงาให้ประทับจอ และเหาะรูปขึ้นข้างบน โดยนำรูปไปทางด้านซ้าย และเหาะกลับไปทางด้านขวา รูปก็จะหายไปหลังจากนั้นดนตรีทุก ๆ ชิ้นจะหยุดทันทีพร้อมกัน

5. เพลงปรายหน้าบท จากการสัมภาษณ์หนังตะลุง คณะรุ่งฟ้า แสงทอง ได้อธิบายไว้ว่าดนตรีบรรเลงสักกระยะหนึ่งนายหนังก็จะเดินรูปปรายหน้าบท หลังจากนั้นนายหนังจะปีกรูป เหลือแต่ดนตรีที่ให้อังหะเท่านั้น คือ โหม่ง ฉิ่ง ทับ เพื่อไว้บรรเลงควบคู่กับการกล่าวบทกลอนจนจบหลังจากนั้นดนตรีก็บรรเลงทั้งวงอีกครั้งหนึ่งจนจบก่อนดนตรี

6. เดินยักษ์ จากการสัมภาษณ์หนังตะลุง คณะรุ่งฟ้า แสงทอง ได้อธิบายไว้ว่า ดนตรีบรรเลงซึ่งเป็นดนตรีขึ้นรูปธรรมดาเป็นบทเพลงร่วมสมัย หลังจากนั้นนายหนังปีกรูป และบรรยายพฤติกรรมในท้องเรื่องของยักษ์ และจะกล่าวบทกลอนเฉพาะของยักษ์ หลังจากนั้นดนตรีบรรเลงเพลงเดินยักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับอารมณ์และพฤติกรรมของยักษ์ส่วนเพลง บรรยายเรื่อง, เสนาขึ้นฟ้า , ถอนบท- สมห้อย-คำเหิน-หอบฉาก, นางเดินป่า (คำเหินซ้า), เชิดรบ-เชิดร้อง จากการสัมภาษณ์หนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง ได้อธิบายไว้ว่า วิธีการของดนตรีบรรเลงตอนขึ้นเครื่องดนตรีเหมือนกันหมดเพียงแต่อาจจะแตกต่างกับเรื่องทำนองเพลงเท่านั้น

ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นักดนตรี (ลูกคู่) จำนวน 9 คน ซึ่งเนื้อหาสาระ ผู้วิจัยได้กำหนดตามองค์ประกอบของดนตรี ซึ่งมีลำดับการสัมภาษณ์ ดังนี้

1. ผู้บรรเลงทับ (นายวรรณะ พรหมรัตน์) ได้กล่าวไว้ว่าทับเป็นเครื่องดนตรีทำหน้าที่เน้นจังหวะ มีการบรรเลงหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบไม่สามารถกำหนดอย่างชัดเจน ทับทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดจังหวะของบทเพลงประกอบหนังตะลุง และเป็นเครื่องดนตรีที่ขึ้นจังหวะแรกของการบรรเลง นอกจากนั้น โหม่ง, ฉิ่งและกลองตามมาทีหลังทับยังมีหน้าที่บรรเลงทำนองสั้น ๆ ร่วมกับกลอง ช่วงเวลานายหนังสนทนาของรูปต่าง ๆ ซึ่งบรรเลงขณะรูปหนังตะลุงเปลี่ยนอิริยาบถ คือ การแกว่งมือ,เดิน และยกรูปในการสนทนานายวรรณะ พรหมรัตน์กล่าวต่อไปว่า การกระสวนจังหวะชัดเป็นที่สนใจในการบรรเลงทับ ซึ่งบรรเลงที่นายหนังตะลุงกล่าวกลอนช่วงท้ายบท

2. ผู้บรรเลงกลอง (นายวิเชียร แถกไทย) ได้กล่าวไว้ว่า กลองทำหน้าที่ในการเดินจังหวะที่มีลีลาเป็นชุดซ้ำกัน ในการบรรเลงกลองนั้นจะคอยฟังทับในการกำหนดความเร็ว-ช้า ของจังหวะ ส่วนในเรื่องของการเน้น คัง – เบาล จะใช้บรรเลงสองช่วงคือ ช่วงแรกจะเบา ช่วงที่นายหนังตะลุงบรรยาย ส่วนช่วงที่สองจะคังเท่าเดิม ช่วงที่นายหนังบรรยายเสร็จนายวิเชียร แถกไทย ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อกลองกำหนดความดัง-เบาได้แล้ว ดนตรีชิ้นอื่นจะเบาตามกันหมดทุกชิ้น โดยอัตโนมัติ และนอกจากนั้น กลองได้ร่วมกับทับในการบรรเลงจังหวะสั้น ๆ ซึ่งจะกระสวนจังหวะชัดคล้ายกับทับช่วงนายหนังสนทนาของรูปต่าง ๆ ส่วนใหญ่ใช้กระเดื่องและสะแนเป็นหลัก

3. ผู้บรรเลงโหม่ง (นายสำราญ บัวจันทร์) ได้กล่าวไว้ว่า การเดินจังหวะของโหม่งมีลีลาจังหวะ 2 รูปแบบ คือรูปแบบที่หนึ่งใช้โน้ตตัวดำ 4 ตัว ส่วนรูปแบบที่สองใช้โน้ตตัวดำและตัวขาวอยู่ในห้องเดียวกัน นายสำราญ บัวจันทร์ได้กล่าวต่อไปว่าการบรรเลงโหม่งต้องบรรเลงควบคู่ไปกับฉิ่ง ซึ่งการตกจังหวะต้องพร้อมกัน คือเสียงโหม่งลูกบนพร้อมกับเสียงฉิ่ง โหม่งลูกล่างพร้อมกับเสียงฉับ และคอยฟังจังหวะของทับและกลองเป็นหลัก

4. ผู้บรรเลงฉิ่ง (นายสุวรรณ กล้าหอม) ได้กล่าวไว้ว่าการเดินจังหวะของฉิ่งมีลีลาจังหวะหลายรูปแบบซึ่งบรรเลงพร้อมกับโหม่ง ซึ่งเสียงฉิ่งดังพร้อมกับโหม่งลูกบนส่วนเสียงฉับดังพร้อมกับเสียงโหม่งลูกล่าง นายสุวรรณ กล้าหอม กล่าวต่อไปว่า ฉิ่งอาจมีลีลาของจังหวะเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างแต่ก็ยังคงบรรเลงตรงตามเสียงของโหม่งที่กล่าวไว้ในข้างต้น

5. ผู้บรรเลงปี่ (นายนิศย์ เจียวเสน) ได้กล่าวไว้ว่า ปี่เป็นเครื่องดนตรีที่สร้างแนวทำนองหลักของการบรรเลงเพลงประกอบหนังตะลุง ลักษณะการบรรเลงมีสองรูปแบบ คือ บรรเลงเพลงทุกเพลงในเกณฑ์การบรรเลง จำนวน 12 เพลง และยังมีบทเพลงคั่นจาก จำนวนหลายเพลงที่ไม่ได้นำมาวิจัยนอกจากนั้นยังบรรเลงทำนองในบทเพลงร่วมสมัยนายนิศย์ เจียวเสน ได้กล่าวต่อไปว่าในการบรรเลงปี่ จะต้องศึกษาการเชิดรูปอย่างถูกต้อง เพราะต้องคอยดูการเชิดรูปของนายหนังเป็นหลัก ทั้งนี้ก็ต้องคอยควบคุมจังหวะตามหน้าทับ,กลอง, โหม่ง,ฉิ่ง ควบคู่ไปด้วย

6. ผู้บรรเลงกีตาร์โซโล (นายน้อย บัวจันทร์) ได้กล่าวไว้ว่า กีตาร์โซโล คือเครื่องดนตรีที่ทำให้ทำนองประกอบบรรเลงโน้ตเสียงเดียวกับปี บันไดเสียงเดียวกัน แต่บางบทเพลงใช้คู่เสียงที่ต่ำกว่า 1 ช่วง คู่ 8 เพื่อให้เกิดความไพเราะในบทเพลงนั้นๆ เทคนิคการบรรเลงบทเพลงที่อยู่ในเกณฑ์การวิจัยนั้น ในการบรรเลงส่วนใหญ่จะรวบปีกกีตาร์ ส่วนเพลงร่วมสมัยจะบรรเลงตามแบบคันทันฉบับ

7. ผู้บรรเลงออร์แกน (นายสัญญา สวัสดิ์) ได้กล่าวไว้ว่า ออร์แกนเป็นเครื่องดนตรีที่ให้ทำนองประกอบบรรเลงบันไดเสียงเดียวกับกีตาร์ ตัวโน้ตตัวเดียวกันเทคนิคการบรรเลงออร์แกนจะบรรเลงเป็นทำนองเดียวกันทั้งสองมือพร้อมกัน เสียงจะมีระยะห่าง 1 ช่วง คู่ 8

8. ผู้บรรเลงกีตาร์เบส (นายสัมพันธ์ อ่อนอยู่) ได้กล่าวไว้ว่า เบส คือเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ ใช้บันไดเสียงเดียวกับกีตาร์, ออร์แกน, กีตาร์ซึ่งใช้คู่เสียงที่ต่ำกว่า 2 ช่วง คู่ 8 เทคนิคในการบรรเลง คือ บางบทเพลงที่มีตัวโน้ตเบส 2 ชั้นหรือบางบทเพลงที่มีจังหวะที่เร็วมาก จะต้องตัดเสียงบางเสียงออก ใช้โน้ตตัวดำ, ตัวขาว, ตัวกลม มิฉะนั้นจะบรรเลงไม่ทัน เลือเฉพาะตัวโน้ตที่สำคัญในกลุ่มคอร์ด ส่วนบทเพลงร่วมสมัยจะบรรเลงตามแบบคันทันฉบับเหมือนเดิม

9. ผู้บรรเลงทอมบ้า (นายพงศกร หนูแก้ว) ได้กล่าวไว้ว่าการบรรเลงทอมบ้าในบทเพลงหนึ่งตะลุมพั้นหน้าที่สำคัญคือกระสวนจังหวะหรือลีลาของทำนองเพลง ทอมบ้ามีส่วนสำคัญมากในการบรรเลงช่วงบทเพลงสั้นๆ คั่นฉากในการแสดงหนึ่งตะลุมพั้น เพราะในช่วงนี้กลองจะไม่บรรเลงส่วนการบรรเลงบทเพลงร่วมสมัยจะบรรเลงตามคันทันฉบับ

การใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลภาคสนาม

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากการสังเกตและสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ดังต่อไปนี้

1. เครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลนักดนตรีโดยการสังเกตและสัมภาษณ์และผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ภาพรวมได้ว่า

1.1 ทราบประวัติของเพลงประกอบหนึ่งตะลุมพั้นนักดนตรีส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทราบประวัติของเพลงผู้แต่ง เพราะเป็นการปฏิบัติดนตรีลักษณะคนสู่คน รุ่นสู่รุ่น

1.2 นำข้อมูลจากการสังเกตและสัมภาษณ์ นำไปวิเคราะห์ส่วนประกอบหลักของเพลงที่ประกอบด้วยทำนอง จังหวะ เสียงประสานและสีของเสียง

1.3 นำข้อมูลจากการสังเกตและสัมภาษณ์ นำมาวิเคราะห์ประโยคเพลง

1.4 นำข้อมูลจากการสังเกตและสัมภาษณ์ นำมาวิเคราะห์สังคีตลักษณะ ตัวแปรสำคัญของโครงสร้างดนตรีประกอบหนึ่งตะลุมพั้นคือ สังคีตลักษณะสองตอน สังคีตลักษณะสามตอน สังคีตลักษณะรอนโด และรูปแบบที่ไม่จัดอยู่ของสังคีตลักษณะคือ ฝึกในการบรรเลงดนตรี

2. แบบบันทึกลักษณะทางกายภาพของเครื่องดนตรีจากการสังเกตและสัมผัสจากนักดนตรีผู้วิจัยได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนของดนตรีที่ใช้บรรเลงและคุณสมบัติของแต่ละชนิด ตลอดจนระดับเสียงช่วงเสียงของเครื่องดนตรี

3. แบบบันทึกโน้ตเพลง หลังจากผู้วิจัยได้บันทึกเสร็จสิ้นภาคสนามแล้วก็จะนำข้อมูลมาแยกถอดทำนองโดย เขียนบันทึกเป็นตัวโน้ตดนตรีโดยการใช้โปรแกรม (Sibelius 6)

4. เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเสียง เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัลออลพพาขนาดเล็ก (MD) ในการอัดเสียงการแสดงหนังตะลุงในภาคสนามต่างๆ ที่หนังตะลุงแสดงและบางครั้งเพื่อให้ได้เสียงที่มีคุณภาพผู้วิจัยจะนำ Computer ไปบันทึกเสียงโดยต่อพ่วงจาก mixer ของเครื่องเสียงหนังตะลุง โดยใช้โปรแกรมอัดเสียงคือ Sound forge 8.0 และใช้ไมโครโฟนแบบไดนามิก (Dynamic) ยี่ห้อ Shune 58 เครื่องดนตรีที่ให้อรรถประโยชน์คือ ทับและกลอง นอกจากนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกเก็บข้อมูลภาพนิ่งโดยการใช้กล้องบันทึกระบบดิจิทัล (Digital Camera) เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ชัดเจนและสวยงาม ส่วนภาพเคลื่อนไหวนั้น ผู้วิจัยใช้กล้องถ่ายภาพวิดีโอระบบมินิดีวี (Mini DVD digital television camera) เพื่อนำไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับดนตรีบรรเลงเพลงหนังตะลุง

การวิเคราะห์ดนตรีประกอบหนังตะลุง จากกรณีดนตรีประกอบโดยระบบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้าแสงทอง ซึ่งผู้วิจัยมีการวิเคราะห์รูปแบบของดนตรีและตัวโน้ตดนตรีสากล ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ดนตรีของหนังตะลุง มีองค์ประกอบ คือ

- 1.1 เวลาหรือจังหวะ (Time)
- 1.2 ทำนองเพลง (Melody)
- 1.3 การประสานเสียงและพื้นผิว (Harmony & texture)
- 1.4 สีของเสียง (Tone color)
- 1.5 สังกัดลักษณะ หรือรูปแบบทางดนตรี (Form)

ในการแสดงหนังตะลุงโดยภาพรวมจะมีผลงานอยู่ในเกณฑ์การบรรเลงจำนวน 12 เพลงตามลำดับต่อไปนี้

1. โหมโรง
2. คำเหินฤณี
3. เชิดฤณี
4. เดินฤณี
5. เชิดพระอิศวร
6. ปราชญ์บาท
7. บรรยายเรื่อง

8. เสนาขึ้นฟ้า
9. ถอนบท- สมห้อง-ดำเหนิน-หอบฉาก
10. นางเดินป่า (ดำเหนินซ้ำ)
11. เชีครบ-เชีครื่อง
12. เดินยักษ์

การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรี บทเพลงโหมโรง

Adagio

ภาพที่ 25 การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีเพลงโหมโรง

องค์ประกอบเวลาหรือจังหวะ (Time)

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านจังหวะพบว่าเพลงโหมโรงมีชีพจรจังหวะที่ไม่สม่ำเสมอ กับชีพจรจังหวะทำให้เกิดการเร่งอัตราความเร็วของเพลง ผู้วิจัยได้เรียงหัวข้อผลในการวิจัย ดังนี้

1. การตกจังหวะ (Beat&Accent) เพลงโหมโรงนี้ เครื่องดนตรีทุกชนิดใช้เครื่องหมายประจำจังหวะ (Time signature) ที่เป็นแบบ 4/4 เครื่องดนตรีที่ทำหน้าควบคุมจังหวะได้แก่ ทับ กลอง โหม่ง ฉิ่ง ส่วนเครื่องดนตรีที่ให้จังหวะทำนองได้แก่ ปี่ ออร์แกน กีตาร์โซโล่กีตาร์เบส

1.1 ทับ เป็นเครื่องดนตรีที่ทำหน้าที่สำคัญในการเน้น ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่า รูปแบบการเดินของหน้าทับนั้น มี 2 รูปแบบในการกระสวนจังหวะและรูปแบบการบันทึกตัวโน้ต โดยวิธีการบรรเลงด้วยมือขวาและมือซ้ายในการกำหนดความเร็ว ช้า ของจังหวะเคาะ (Tempo) เป็นจำนวนครั้ง:นาที กำหนดความเร็ว ช้าของจังหวะเคาะเป็นคำศัพท์คือ Lago,Accelerando,Adagio

ภาพที่ 26 รูปแบบการบันทึกตัวโน้ต

ภาพที่ 27 รูปแบบในการกระสวนจังหวะ

The image shows a musical score for guitar, consisting of six staves. The top three staves are in treble clef, and the bottom three are in bass clef. The music features several sixteenth-note runs, each marked with a '6' (likely indicating a sixteenth-note group). There are also triplets and various articulation marks such as accents (^) and slurs. The word 'Fine' is written at the end of the first and last systems. A specific triplet is highlighted in a box in the fourth staff.

ภาพที่ 28 รูปแบบในการกระสวนจังหวะ

1.2 กลอง (Drum set)

ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่ากลองทำหน้าที่เดินจังหวะเป็นสองส่วนกล่าวคือส่วนที่หนึ่ง ทำหน้าที่เรื่องของกระสวนจังหวะหรือลีลาของทำนองเพลง (Melodic Rhythm) ได้แก่ เครื่องดนตรี ทอมบ้า (Tomba) ส่วนที่ 2 ทำหน้าที่เรื่องของลีลาจังหวะเป็นชุดซ้ำๆกัน (Rhythm Pattern) ได้แก่ เครื่องดนตรีกลอง (Drum set)

ภาพที่ 29 ลีลาของทำนองเพลง (Melodic Rhythm)

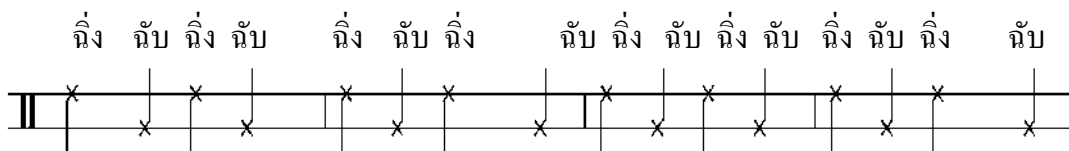
ภาพที่ 30 ลีลาจังหวะเป็นชุดซ้ำ ๆ กัน (Rhythm Pattern)

1.3 โหม่ง จากการวิเคราะห์พบว่าการเดินจังหวะของโหม่งใช้รูปแบบเดียวตลอด ซึ่งลูกบนมีเสียงเป็น E ส่วนลูกล่างมีเสียงเป็น B โดยใช้โน้ตตัวดำ จำนวน 4 ตัว ต่อหนึ่งห้องเพลง

ภาพที่ 31 ลีลาจังหวะของโหม่ง

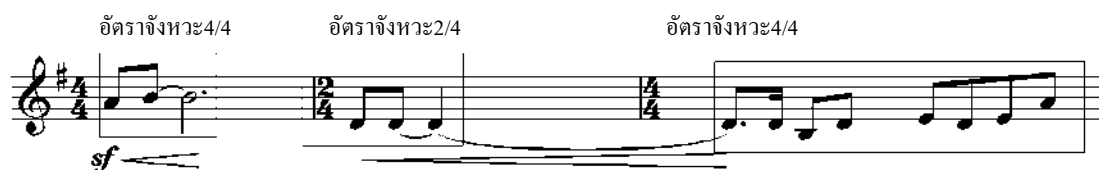
1.4 ฉิ่ง จากการวิเคราะห์พบว่าการเดินจังหวะของฉิ่งใช้รูปแบบเดียวตลอดโดยใช้โน้ตตัวดำ จำนวน 4 ตัว ต่อหนึ่งห้องเพลง

ภาพที่ 32 ลีลาจังหวะของฉิ่ง

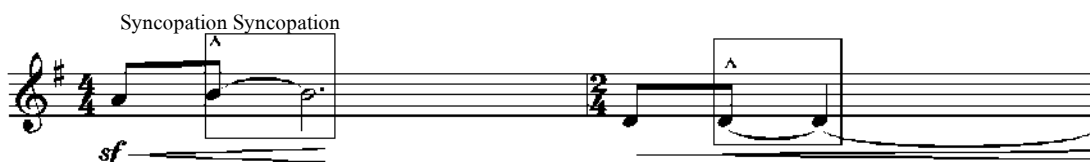
2. ลักษณะจังหวะ (Rhythm) จากการวิเคราะห์เพลงโหมโรงพบว่ามีการสร้างความไม่สม่ำเสมอให้กับฉัพจรจังหวะดังที่กล่าวมาจากขั้นต้นแล้ว ผู้วิจัยจึงนำผลของการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

2.1 การเปลี่ยนแปลงจังหวะ ทำให้เกิดความแปลกใหม่ และฉัพจรจังหวะไม่สม่ำเสมอ ดังที่ภาพปรากฏในตัวอย่างคือห้องที่ 2 อยู่ในอัตราจังหวะ 2/4 ส่วนห้องที่ 1 และ 2 อยู่ในอัตราจังหวะที่ 2/4

ภาพที่ 33 การเปลี่ยนแปลงจังหวะ

2.2 จังหวะขัด (Syncopation) เป็นจังหวะที่ทำให้รสชาติทำนองเพลงโหมโรงน่าสนใจขึ้นทำให้มีการเน้นบนจังหวะยกและ โยงเสียงกับโน้ตจังหวะเบา

ภาพที่ 34 จังหวะขัด (Syncopation)

2.3 การผสมผสานของหน่วยจังหวะ

ผลของการวิเคราะห์การผสมผสานของหน่วยจังหวะพบว่า โน้ตแนวบนซึ่งเป็นลักษณะจังหวะปกติ มีโน้ตตัวกลม โน้ตตัวดำ สามพยางค์ ห้าพยางค์ หกพยางค์ เขบ็ตสองชั้น เขบ็ตหนึ่งชั้น ส่วนโน้ตแนวล่างมีโน้ตตัวขาว เขบ็ตหนึ่งชั้นประจูดทำให้หน่วยจังหวะขัดกับฉัพจรจังหวะปกติ เป็นการเพิ่มรสชาติทำให้เพลงโหมโรงมีจังหวะซับซ้อน

The musical score consists of three systems. The first system shows a melody in G major with fingerings 5, 5, 6, 5, 6. The second system includes a Bongo accompaniment with accents and dynamics *f* and *mf*. The third system continues the melody with fingerings 3, 3, 5 and includes a *rit* marking.

ภาพที่ 35 การผสมผสานของหน่วยจังหวะ

2.4 วิธีพัฒนาโมติฟ (Motif Developing)

การพัฒนาโมติฟ ซึ่งทำให้บทเพลงโหมโรงมีเอกภาพ (Unity) ส่งผลให้ผู้ฟังจดจำทำนองได้ง่ายขึ้น ผลของการวิเคราะห์ ในเรื่องการพัฒนาโมติฟ พบว่า เป็นการซ้ำแบบเปลี่ยนแปลงกระสวนจังหวะ (Rhythmic Displacement) และแปรแนวทางหรือเปลี่ยนทาง (Changing the content) ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนทิศทางเดินและระยะห่างระหว่างคู่เสียงของโมติฟซ้ำให้แตกต่างจากโมติฟหลัก

The score shows two variations of a motif. Variation 1 starts with a quarter note followed by eighth notes, with fingerings 6, 5, 6. Variation 2 starts with a quarter note followed by eighth notes, with fingerings 3, 6, 3. Arrows point to the start of each variation.

ภาพที่ 36 การพัฒนาโมติฟการซ้ำแบบเปลี่ยนแปลงกระสวนจังหวะ

Motif

ภาพที่ 37 การเปลี่ยนทิศทางเดินและระยะห่างระหว่างคู่เสียงของโมติฟทำให้แตกต่างจากโมติฟหลัก

ผู้วิจัยวิเคราะห์ทำนองโดยอาศัยโครงหลักของลักษณะจังหวะโดยพิจารณาจากกลุ่มโน้ตสองตัว โดยให้ความสำคัญว่าโน้ตตัวแรกสำคัญกว่าโน้ตตัวหลังในทุกจังหวะของแต่ละห้องเพลง จึงรวบโน้ตได้ทีละจังหวะ โน้ตที่สำคัญที่สุดในแต่ละห้องสามารถคิดให้เป็นโน้ตตัวดำ ส่วนโน้ตเข็บบีตหนึ่งชั้นตัดทิ้งไป

ภาพที่ 38 โครงหลักของลักษณะจังหวะ

2.5 โครงหลักของทำนอง

ผลของการวิจัยการวิเคราะห์ทำนองซึ่งพิจารณาควบคู่ไปกับโครงหลักของลักษณะจังหวะในกลุ่มโน้ตสองตัวที่เป็นโน้ตเข็บบีตหนึ่งชั้น สังเกตได้ว่าโน้ตตัวแรกสำคัญกว่า ส่วนโน้ตตัวหลังเป็นเพียงโน้ตประดับ จึงรวบรวมโน้ตได้ทีละหนึ่งจังหวะ โน้ตที่สำคัญที่สุดในแต่ละห้องสามารถคิดให้เป็นโน้ตตัวดำ ส่วนโน้ตเข็บบีตหนึ่งชั้นนั้นตัดทิ้งไป

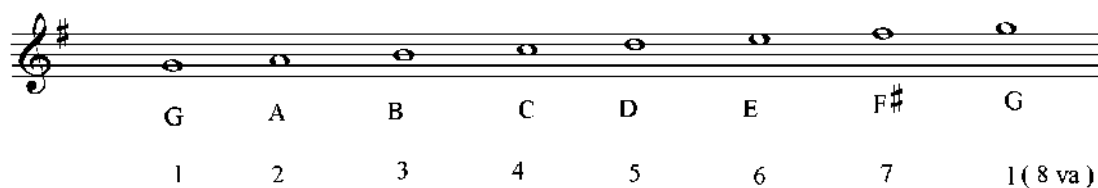
ภาพที่ 39 โครงหลักของทำนองอาศัยโครงหลักของลักษณะจังหวะ

องค์ประกอบด้านทำนองเพลง (Melody)

ลักษณะของเสียงเพลงโหมโรงวิเคราะห์พบว่าเป็นรูปแบบของการบรรเลงทำนองไปพร้อมกับ
การบรรเลงจังหวะ ผู้วิจัยวิเคราะห์ทำนองโดยใช้หลักและประเด็นสำคัญในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. บันไดเสียง (Scale)

ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าระยะของขั้นคู่เสียงไม่เกิน 2 octave จัดอยู่ในระบบหลัก เสียง G
Ionian mode บันไดเสียง G เมเจอร์

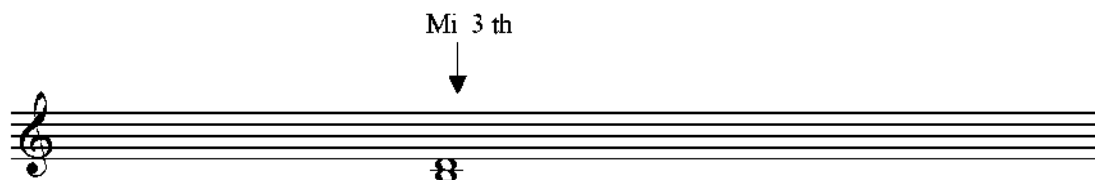

ภาพที่ 40 ระบบ G Ionian mode

2. ช่วงเสียง (Range) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่ามีส่วนเสียงของทำนองแนวเดียว ซึ่งมีระยะห่าง
ระหว่างโน้ตมีระดับเสียงต่ำสุดคือ B โดยมีช่วงเสียงต่ำกว่า C กลาง และพบระดับเสียงสูงสุดคือ
D โดยมีช่วงเสียงสูงกว่าคู่แปดซึ่งหาชนิดของขั้นคู่ ได้คือ คู่ 10 ไมเนอร์ เมื่อทอนลงมาจะเป็นคู่ 3
ไมเนอร์

ภาพที่ 41 ช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของทำนองแนวเดียว

ภาพที่ 42 แสดงชนิดของช่วงเสียงที่ทอนลงมา

3. **ขั้นคู่ (Interval)** ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าในการเดินทำนองมีการเคลื่อนที่ของตัวโน้ตโดยการวัดได้จากขั้นคู่ ได้ดังนี้

3.1 การเคลื่อนทำนองแบบตามขั้น (Conjunct motion) โดยการสังเกตจากภาพแสดงจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ทำนองจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง เป็นคู่ 2 เช่น D ไป E ในห้องที่ 1 และ G ไป A ในห้องที่ 2 จากการวิเคราะห์พบว่าสามารถอนุโลมการซ้ำตัวโน้ตที่เป็นคู่ 1 เฟอ์เฟค คือ D ไป D จังหวะแรกของห้องที่ 1 และการกระโดดขั้นคู่บ้าง เช่น B ไป D จังหวะที่ 2 ในห้องที่ 1 และ E ไป A จังหวะที่ 4

ภาพที่ 43 การเคลื่อนทำนองแบบตามขั้น

3.2 การเคลื่อนทำนองแบบข้ามขั้น (Disjunct motion) โดยการสังเกตจากภาพแสดงจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ทำนองจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งในห้องที่ 1 จังหวะที่ 1 และจังหวะที่ 2 ได้จาก โน้ต A ในบรรทัด 5 เส้น เคลื่อนทำนองไปยังโน้ต A บนบรรทัด 5 เส้น ซึ่งเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 8 เฟอ์เฟค

ภาพที่ 44 การเคลื่อนทำนองแบบข้ามขั้น

4. ทิศทาง ผู้วิจัยวิเคราะห์ พบว่าเพลงโหมโรงมีทิศทางในการเดินทำนองขึ้น ลง ย้อยอยู่กับที่

4.1 ทิศทางขึ้น สังเกตจากจังหวะที่ 3 โน้ตตัว E เส้นที่ 1 จะดำเนินทำนองสูงขึ้นไปจนถึงตัว B เป็นขั้นคู่ 5 เฟอ์เฟคและห้องที่ 2 สังเกตจากจังหวะที่ 3 โน้ตตัว B เส้นที่ 3 จะดำเนินสูงขึ้นไปจนถึงตัว B บนบรรทัด 5 เส้น เป็นขั้นคู่ 8 เฟอ์เฟค

ภาพที่ 45 ประกอบทิศทางขึ้น

4.2 ทิศทางลง สังเกตจากจังหวะที่ 2 โน้ตตัว D เส้นที่ 4 จะดำเนินทำนองลงต่ำเรื่อยๆ ไปจนถึง โน้ตตัว D จังหวะที่ 2 ถ่างบรรทัด 5 เส้น เป็นขึ้นคู้ 8 เฟอ์เฟค

ภาพที่ 46 ประกอบทิศทางลง

4.3 ทิศทางลง โน้ตย้อยู่ที่ระดับเสียงเดิม สังเกตจากโน้ตตัว D จะดำเนินทำนองลงต่ำเรื่อยๆ ไปจนถึง โน้ตตัว D จังหวะที่ 2 ถ่างบรรทัด 5 เส้น เป็นขึ้นคู้ 8 เฟอ์เฟค

ภาพที่ 47 ประกอบทิศทางลงโน้ตย้อยู่ระดับเสียงเดิม

5. โครงหลักของทำนอง จากการวิเคราะห์เพลงโหมโรงพบว่า โน้ต G ในบรรทัดที่ 2 ซึ่งอยู่ จังหวะที่ 1 ในการวิเคราะห์ถือว่าเป็นจังหวะสำคัญได้ขยับทำนองไปที่ละขั้น ไปในทิศทางเดียวคือ ขึ้นอย่างเดียวซึ่งพิจารณาโน้ตที่ละตัวจะพบโน้ต A จังหวะที่ 1 ช่องที่ 2 ห้องที่ 2 และโน้ต B บน บรรทัด 5 เส้น ในฉีพจรจังหวะที่ 4 ของห้องที่ 2

การประสานเสียงและพื้นผิว (Harmony & texture)

จากการวิเคราะห์ พบว่าเพลงโหมโรงเป็นเพลงหรือบทบรรเลงที่มีแนวทำนองเพลงแนว เดียว นับได้ว่าบทเพลงหรือบทบรรเลงโหมโรงนั้น ไม่ได้มีการประสานเสียงถึงแม้ว่าเสียงที่จะมี เครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆ บรรเลงเกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงคู้ 8 ชิ้นๆ ก็ตาม

1. เครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนอง

1.1 แสดงประกอบการบรรเลง ปี่

ภาพที่ 48 แสดงประกอบการบรรเลงปี่

จากข้อ 1.1 ปี่ คือเครื่องดนตรีที่สร้างแนวทำนองหลักของการบรรเลงเพลงโหมโรง โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

1.2 แสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน

ภาพที่ 49 แสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน

จากข้อที่ 1.2 ออร์แกนคือ เครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบบรรเลงตัวโน้ตตัวเดียวกัน ในช่วงคู่ 8 ที่สูงกว่า 1 ช่วงทบ (1 Octap) โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

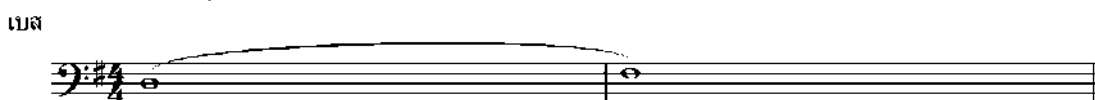
1.3 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล

ภาพที่ 50 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล

จากข้อที่ 1.3 กีตาร์โซโล คือเครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบบรรเลงโน้ตตัวเดียวกันระดับเสียงเท่ากับปี โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

1.4 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส

ภาพที่ 51 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส

จากข้อที่ 1.4 กีตาร์เบสคือเครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบบรรเลงโน้ตตัวเดียวกันระดับเสียงในช่วงคู่ 8 ที่ต่ำกว่า 2 ช่วงทบ (2 Octap) พิจารณาจากเครื่องดนตรีที่สร้างแนวทำนองหลัก จุดต่างคือ กีตาร์เบส จากการวิเคราะห์พบว่าการเล่นที่ทำนองไม่ได้กระจายค่าของตัวโน้ต บรรเลงตัวโน้ต เป็นตัวกลม มีค่าเท่ากับ 4 จังหวะและโยงเสียงไปอีก 1 ห้องเพลงปี โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจฟา เป็นกุญแจประจำหลักเสียง

เนื้อดนตรี (texture)

จากการวิเคราะห์ในบทเพลง โหมโรงเครื่องดนตรีที่ให้ทำนองหลักและแนวทำนองประกอบบรรเลงไปพร้อมกันหรือแบบประสมประสานไปด้วยกันไม่มีการสอดประสานแต่อย่างใดทั้งสิ้น ซึ่งเรียกว่าดนตรีแนวเสียงเดียว หรือ โมโนโฟนี (Monophony)

A

ภาพที่ 52 ประกอบแนวทำนองแบบประสมประสาน

จากภาพแสดงประกอบแนวทำนองแบบประสมประสานเพลงบรรเลง โหมโรงเป็นลักษณะของดนตรีทำนองเดียวถึงแม้ว่าจะมีทำนองหลักและทำนองประกอบก็ตาม จากการวิเคราะห์พบว่าไม่มีเสียงประสานแต่อย่างใดทั้งสิ้น

สีของเสียง (Tone color)

เสียงของเครื่องดนตรีในเพลง โหมโรงมีความแตกต่างกันออกไป ตามลักษณะของเสียงประจำตัวของเครื่องดนตรีนั้นๆ ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่า เสียงของเครื่องดนตรีแยกตามประเภทเครื่องมือได้ดังนี้

1. ปี่ คือ เครื่องมือประเภทลมไม้
2. กีตาร์โซโลและกีตาร์เบส คือ เครื่องมือประเภทเครื่องสาย
3. ออร์แกน คือ เครื่องมือประเภทคีย์บอร์ด
4. ทัป, โหม่ง, ฉิ่ง, กลอง, ทอมบ้า, คือ เครื่องมือประเภทเครื่องกระทบ

บทเพลงโหมโรงเป็นการบรรเลงจากเครื่องดนตรีจำนวนหลายชนิดซึ่งทำให้สีของเสียงและบรรยากาศอารมณ์ของเพลงต่างกันเป็นการบรรเลงที่เป็นเอกลักษณ์ รักษาต้นฉบับของเพลงโหมโรง จากการสังเกตดนตรีเพลงโหมโรงของคณะอื่นๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไว้ใกล้เคียงมากที่สุด ผู้วิจัยได้กำหนดหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ความสมดุลของเสียง จากการวิเคราะห์ พบว่า บทเพลงโหมโรงเป็นการบรรเลงโดยการใช้สี่รวมกัน ไม่มีการสลับกันบรรเลงกับเครื่องดนตรีที่ให้ทำนองชิ้นอื่นๆ กล่าวได้ว่าเป็นการบรรเลงแบบประสมประสาน

แสดงการบรรเลงโดยการใช้สี่รวมกัน

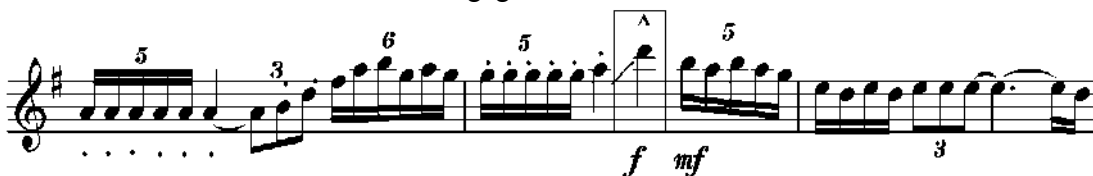

ภาพที่ 53 แสดงการบรรเลงโดยการใช้สี่รวมกัน

จากข้อที่ 1 อธิบายได้ว่า จากการวิเคราะห์ในบทเพลงโหมโรงเครื่องดนตรีที่ให้ทำนองหลักและแนวทำนองประกอบทั้ง 4 ชนิดเครื่องดนตรีไม่มีการสลับกันบรรเลง

2. ความเข้มเสียง (Intensity) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าเพลงโหมโรงพบเสียงดนตรีโดยการใช้เครื่องหมายแสดงความเข้มเสียงดังต่อไปนี้

2.1 แสดงการเน้นยาว (Agogic accent)

ภาพที่ 54 แสดงการเน้นยาว (Agogic accent)

จากข้อที่ 2.1 พบการเน้นยาวในกรอบสี่เหลี่ยม จากการวิเคราะห์พบว่า มีเครื่องหมายเน้นห้องที่ 2 จังหวะที่ 3 โน้ตตัวคามีค่าเท่ากับหนึ่งจังหวะ คือเสียง D อยู่บนบรรทัด 5 เส้น ซึ่งใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

2.2 แสดงการเน้นสั้น

ภาพที่ 55 แสดงการเน้นสั้น

จากข้อที่ 2.2 พบการเน้นสั้นในกรอบสี่เหลี่ยม มีเครื่องหมายเน้นจังหวะที่ 2 โน้ตตัวบีดหนึ่งชั้นมีค่าเท่ากับครึ่งจังหวะคือเสียง B อยู่บนบรรทัด 5 เส้น ซึ่งใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

2.3 ภาพแสดงเครื่องหมายเข้มเสียง

A musical score in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 2/4 time signature. The score is divided into several systems with various dynamic markings and accents. The first system starts with a box labeled 'A' and the tempo marking 'Adagio'. It contains measures 1-5 with notes G4, A4, B4, C5, and D5. The second system contains measures 6-8 with notes D5, C5, B4, and A4. The third system contains measures 9-12 with notes G4, F#4, E4, and D4. The fourth system contains measures 13-17 with notes C4, B3, A3, G3, and F#3. The fifth system contains measures 18-20 with notes E3, D3, C3, and B2. The sixth system contains measures 21-24 with notes A2, G2, F#2, and E2. The score includes dynamic markings such as 'sf' (sforzando), 'mf' (mezzo-forte), and 'Accelerando'. There are also boxes labeled 'A' and 'B' at the beginning and end of sections. The score ends with a double bar line.

ภาพที่ 56 ภาพแสดงเครื่องหมายเข้มเสียง

2.3.1 จากข้อที่ 2.3 พบเครื่องหมายฟอร์เต (Forte) ซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม โน้ตตัวคำคือเสียง E อยู่บนบรรทัด 5 เส้น ทำให้เสียงดังกว่าโน้ตตัวอื่น ๆ ในห้องเพลงนั้น นอกจากนั้นพบเครื่องหมาย Mezzo forte (เมซโซ ฟอร์เต) ซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมห้องที่ 5 จังหวะที่ 4 ในกลุ่มโน้ต 5 พยางค์ จากการวิเคราะห์พบว่าทำให้เสียงในกลุ่มดังกล่าวเบาปานกลางหรือเบาว่าโน้ตในจังหวะที่ 3 นั้นเอง

2.3.2 จากข้อที่ 2.3 พบเครื่องหมายซฟอร์ซานโด (Sforzando) ซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมห้องแรกของท่อน B หรือห้องเพลงที่ 12 จากการวิเคราะห์พบว่าทำให้เสียง A โน้ตเข็บบ้างขึ้นตัวแรกมีการเน้นทันทีและเน้นเฉพาะโน้ตที่มีเครื่องหมายเท่านั้น

2.3.3 จากข้อที่ 2.3 พบเครื่องหมายเครเซนโด (Crescendo) ซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมล่างบรรทัด 5 เส้นห้องเพลงที่ 10 ในจังหวะยก Beat ที่ 2 คือโน้ต G บนบรรทัด 5 เส้น และ E,D,C,B เรียงต่ำลงมาในบรรทัด 5 เส้น จากการวิเคราะห์ พบว่าทำให้เสียงดนตรีในกลุ่มที่กล่าวถึงนั้น ดังขึ้นทีละน้อย

คีตลักษณ์ (Forms)

บทเพลงโหมโรงเป็นเพลงที่ประกอบด้วยทำนองเพลง 2 ทำนองคือทำนอง A และทำนอง B (สัญลักษณ์ A:B) วิเคราะห์พบว่าเป็นคีตลักษณ์หรือรูปแบบเพลงสองท่อน (Binary form) ผู้วิจัยวิเคราะห์ พบว่าส่วนที่มีความสำคัญของคีตลักษณ์ของบทเพลงโหมโรงคือ หน่วยทำนองเพลง และประโยคเพลง ดังตัวอย่างและบรรยายประกอบดังนี้

1. แสดงหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif)

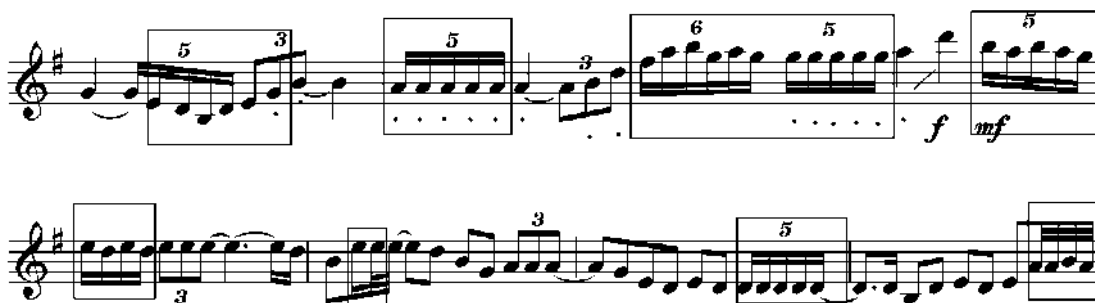
ภาพที่ 57 แสดงหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif)

จากข้อที่ 1 จากการวิเคราะห์พบหน่วยที่เล็กที่สุดของทำนองที่ปรากฏเป็นระยะในรูปแบบที่ต่างกันทำหน้าที่ในการดำเนินทำนอง มีการดำเนินทำนองขาขึ้นและขาลงตามขั้นและข้ามขั้นคือ

โน้ตดำเนินทำนองขาขึ้นพบห้องเพลงที่ 1 ได้แก่ D-E G-A ห้องเพลงที่ 2 ได้แก่ G-A B-D โน้ตดำเนินทำนองขาลงพบห้องเพลงที่ 1 ได้แก่ B-G ห้องเพลงที่ 2 ได้แก่ D-B

โน้ตดำเนินทำนองตามขั้นพบห้องเพลงที่ 1 ได้แก่ D-E G-A ห้องเพลงที่ 2 ได้แก่ G-A โน้ตดำเนินทำนองข้ามพบห้องเพลงที่ 1 ได้ B-G ห้องเพลงที่ 2 ได้แก่ B-D

2. หน่วยทำนองย่อยรอง (Figure)

ภาพที่ 58 หน่วยทำนองย่อยรอง (Figure)

จากข้อที่ 2 จากการวิเคราะห์ พบลักษณะการขึ้นลงของทำนองที่มีความสำคัญ ช่วงขณะ และมีผลในการพัฒนาเพลงในช่วงระยะสั้นเท่านั้น สืบเนื่องจากการกระโดดขึ้นลงเป็น ลักษณะเด่น ซึ่งเรียกว่าหน่วยทำนองย่อยรองปรากฏในกรอบสี่เหลี่ยมทั้ง 8 ในทุกห้องเพลงของ โน้ตตัวอย่าง

3. วลี (Phrase)

3.1 ตัวอย่างแสดงประกอบวลี

ภาพที่ 59 ตัวอย่างแสดงประกอบวลี

จากข้อที่ 3.1 จากการวิเคราะห์ พบโครงสร้างของวลี จำนวน 4 วลี มีความยาว 4 ห้อง โดยวิธีเดินขึ้นของทำนอง (Ascending) ซึ่งวลีแรกเป็น “คำถาม” (Antecedent) จบด้วย เครื่องหมายจุลภาคและตามด้วยวลีที่สองเป็น “คำตอบ” (Consequent) จบด้วยเครื่องหมายจุลภาค ส่วนห้องเพลงที่ 3 และ 4 เป็นการเดินทำนองเหมือนห้องเพลงที่ 1 และ 2

3.2 ตัวอย่างแสดงประกอบเคเด้นซ์ (Cadence)

ภาพที่ 60 ตัวอย่างแสดงประกอบเคเด้นซ์ (Cadence)

จากข้อที่ 3.2 จากการวิเคราะห์ พบโครงสร้างของประโยคที่มีจุดจบ (เคเด้นซ์) ใน ห้องที่ 4 โน้ตตัวเข็บบีตหนึ่งชั้น เสียง G อยู่บนเส้นที่ 2 ของบรรทัด 5 เส้น ซึ่งเป็นประโยคคำถามปิด จบด้วยเคเด้นซ์ที่เบา

3.3 ตัวอย่างแสดงประกอบประโยคใหญ่ (Period)

The image shows a musical score for a period structure. The top staff is labeled "Antecedent (ประโยคถาม)" and "Cadence 1". It starts with the tempo marking "Adagio" and contains sixteenth notes with slurs and fingerings (6, 5, 6). The bottom staff is labeled "Consequent (ประโยคตอบ)" and "Cadence 2". It contains sixteenth notes with slurs and fingerings (6). Both staves are in G major and 4/4 time.

ภาพที่ 61 ตัวอย่างแสดงประกอบประโยคใหญ่ (Period)

จากข้อที่ 3.3 จากการวิเคราะห์ พบว่า โครงสร้างที่ประกอบด้วย 2 ประโยคที่มี ลักษณะถาม-ตอบ ซึ่งมีเคเด้นซ์ที่ 2 ที่จบด้วยโน้ตตัวกลม เสียง G ห้องสุดท้ายที่มีน้ำหนักมากกว่า เคเด้นซ์ที่ 1 ที่จบด้วยโน้ตเข็บบีตหนึ่งชั้น เสียง G ห้องที่ 2 จังหวะที่ 3

3.4 แสดงคีตลักษณ์สองท่อนของเพลงโหมโรง

The musical score for 'โหมโรง' (Homero) is presented in G major and 4/4 time. It is divided into two sections, A and B.

- Section A:** Starts at measure 1 with the tempo marking *Adagio*. It features a melodic line with various fingerings (5, 6, 3) and dynamics (f, mf). The section ends at measure 11.
- Section B:** Starts at measure 12 with the tempo marking *rit* and *sf*. It includes the instruction *Accelerando* at measure 13. The section ends at measure 24.

ภาพที่ 62 แสดงคีตลักษณ์สองท่อนของเพลงโหมโรง

จากข้อที่ 3.4 จากการวิเคราะห์ พบว่าเพลงโหมโรงเป็นเพลงสองท่อน (Binary form) เป็นเพลงซึ่งประกอบด้วยทำนอง 2 ทำนองคือท่อน A เริ่มตั้งแต่ห้องเพลงแรกจนถึงห้องเพลงที่ 11 ส่วนท่อน B เริ่มตั้งแต่ห้องเพลง 12 จนถึงห้องเพลงที่ 24

การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรี บทเพลงดำเนินฤๅษี

โน้ตเพลง ดำเนินฤๅษี

Adagio

A

p

5 5 6 5 6

5 3 5 6

f *mf* 3

8 5

11 B₁ b

15 B₂

19

2

23

27 B_3

31

35 B_4

39

43

47 B_5

51

54 f 3
Fine

ภาพที่ 63 โน้ตเพลง ด่านหินอุยี่

องค์ประกอบเวลาหรือจังหวะ (Time)

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านจังหวะของบทเพลงคำเนนินฤณี พบว่าเพลงคำเนนินฤณี มีชีพจรจังหวะที่ไม่สม่ำเสมอกับชีพจรจังหวะ ทำให้เกิดการเร่งอัตราความเร็วของเพลงผู้วิจัยได้เรียงหัวข้อผลในการวิจัย ดังนี้

1. การตกจังหวะ (Beat&Accent) เพลงคำเนนินฤณีเครื่องดนตรีทุกชนิดใช้เครื่องหมายประจำจังหวะ (Time signature) ที่เป็นแบบ 4/4 เครื่องดนตรีที่ทำหน้าควบคุมจังหวะได้แก่ ทับ กลอง โหม่ง ฉิ่ง ส่วนเครื่องดนตรีที่ให้จังหวะทำนองได้แก่ ปี่ ออร์แกน กีตาร์โซโล กีตาร์เบส

1.1 ทับ เป็นเครื่องดนตรีที่ทำหน้าที่สำคัญในการเน้น ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่า รูปแบบการเดินของหน้าทับนั้น มี 5 รูปแบบในการกระสวนจังหวะ การบันทึก วิธีการบรรเลงด้วยมือขวา ในการกำหนดความเร็ว ช้า ของจังหวะเคาะ (Tempo) เป็นจำนวนครั้ง:นาที กำหนดความเร็ว ช้า ของจังหวะเคาะเป็นคำศัพท์เป็นภาษาอิตาเลียน คือ Adagio บรรเลงด้วยมือขวา

ภาพที่ 64 แสดงรูปแบบการบันทึกตัวโน้ต

จากภาพแสดงโน้ตเพลง คำเนนินฤณี วิเคราะห์พบว่า จังหวะเคาะ (Beat) ที่ปรากฏในบทเพลงนั้น มีการเคลื่อนไหวสม่ำเสมอ คำสั่งอัตราความเร็วของจังหวะเท่ากับ 55 โดยเปรียบเทียบโน้ตตัวคำก่อนหน้าโดยประมาณ ซึ่งผู้วิจัยใช้คำศัพท์เป็นภาษาอิตาเลียน คือ Adagio ตั้งแต่ห้องเพลงแรกจนถึงห้องเพลงสุดท้าย

1.2 กลอง (Drum set)

ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่ากลองทำหน้าที่เดินจังหวะเป็นสองส่วนกล่าวคือส่วนที่หนึ่งทำหน้าที่เรื่องของกระสวนจังหวะหรือลีลาของทำนองเพลง (Melodic Rhythm) ได้แก่ เครื่องดนตรีทอมบ้า (Tomba) ส่วนที่ 2 ทำหน้าที่เรื่องของลีลาจังหวะเป็นชุดซ้ำๆ กัน (Rhythm Pattern) ได้แก่ เครื่องดนตรีกลอง (Drum set)

ภาพที่ 65 ลีลาของท่านองเพลง (Melodic Rhythm)

1.3 โหม่ง จากการวิเคราะห์พบว่า การเดินจังหวะของโหม่งใช้รูปแบบลีลาจังหวะ 2 รูปแบบ ซึ่งลูกบนมีเสียงเป็น E ส่วนลูกล่างมีเสียงเป็น B โดยรูปแบบที่ 1 ใช้โน้ตตัวดำ จำนวน 2 ตัว โน้ตตัวขาวจำนวน 1 ตัว ต่อหนึ่งห้องเพลง รูปแบบที่ 2 ใช้โน้ตตัวดำจำนวน 4 ตัว ต่อหนึ่งห้องเพลง

รูปแบบกระสวนจังหวะที่ 1

รูปแบบกระสวนจังหวะที่ 2

ภาพที่ 66 โหม่ง

1.4 ฉิ่ง จากการวิเคราะห์พบว่า การเดินจังหวะของฉิ่งใช้รูปแบบลีลาจังหวะ 4 รูปแบบ โดยใช้น้ตตัวดำกับเข็บบัดหนึ่งชั้นรวมโน้ตแล้วไม่เกิน 4 จังหวะต่อห้องเพลง สลับกันตามห้องเพลงต่างๆ

รูปแบบกระสวนจังหวะที่ 1 รูปแบบกระสวนจังหวะที่ 2 รูปแบบกระสวนจังหวะที่ 3 รูปแบบกระสวนจังหวะที่ 4

ภาพที่ 67 ลีลาจังหวะของฉิ่ง

2. ลักษณะจังหวะ (Rhythm) จากการวิเคราะห์เพลงคำเหินฤณี พบว่ามีการสร้างจังหวะให้สม่ำเสมอให้กับซีพอร์จังหวะ

2.1 การผสมผสานของหน่วยจังหวะ

ผลของการวิเคราะห์การผสมผสานของหน่วยจังหวะพบว่า โน้ตเนวบนซึ่งเป็นลักษณะจังหวะปกติ โน้ตตัว เข็บบัดหนึ่งชั้น เข็บบัดหนึ่งชั้นประจุด เข็บบัดสองชั้นและโน้ตตัวหยุดเข็บบัดหนึ่งชั้น ส่วนโน้ตเนวล่างมีโน้ตตัวดำ โน้ตเข็บบัดหนึ่งชั้น โน้ตตัวหยุดเข็บบัดหนึ่งชั้นและโน้ตสามพยางค์ทำให้หน่วยจังหวะขัดกับซีพอร์จังหวะปกติ เป็นการเพิ่มรสชาติทำให้เพลงคำเหินฤณีมีจังหวะซับซ้อนขึ้น

ภาพที่ 68 การผสมผสานของหน่วยจังหวะ

2.2 การพัฒนาลักษณะจังหวะ (Rhythmic development)

ผลของการวิเคราะห์การพัฒนาจังหวะพบว่าลักษณะจังหวะที่ 1 กับ 2 เป็นหน่วยจังหวะย่อยเอก (Rhythmic motif) ส่วนลักษณะจังหวะ 3 กับ 4 ซึ่งอยู่ในกรอบเป็นการพัฒนาจากลักษณะจังหวะที่ 1 กับ 2

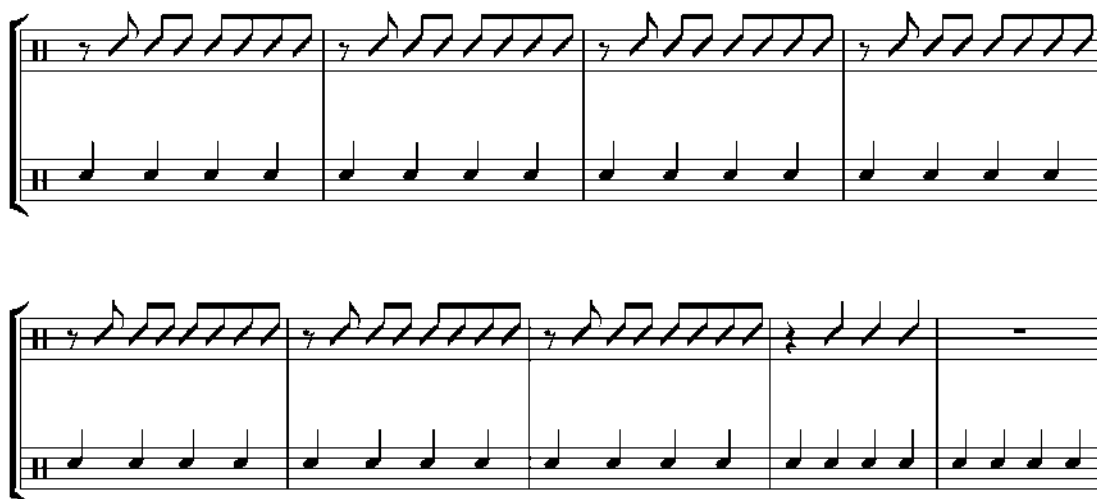
ภาพที่ 69 การพัฒนาลักษณะจังหวะ

2.3 จังหวะขัด (Syncopation) เป็นจังหวะที่ทำให้รสชาติทำนองบทเพลง คำหนักนูนน่าสนใจขึ้นทำให้มีการเน้นบนจังหวะยกและโยงเสียงกับโน้ตจังหวะเบาโดยพิจารณาโน้ตจากกรอบสี่เหลี่ยมภาพแสดงตัวอย่าง

ภาพที่ 70 ตัวอย่างจังหวะขัด (Syncopation)

3. โครงหลักของลักษณะจังหวะ จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นการเลือกตัวโน้ตบนจังหวะสำคัญโดยเฉพาะมาเป็นหลัก ในการบรรเลงทับบทเพลงคำเหินฤณี การกระสวนจังหวะได้นำโน้ตตัวคำเป็นตัวสำคัญ ส่วน โน้ต เขบ็ต 1 ชั้น เป็นเพียงโน้ตประดับประดาเท่านั้น

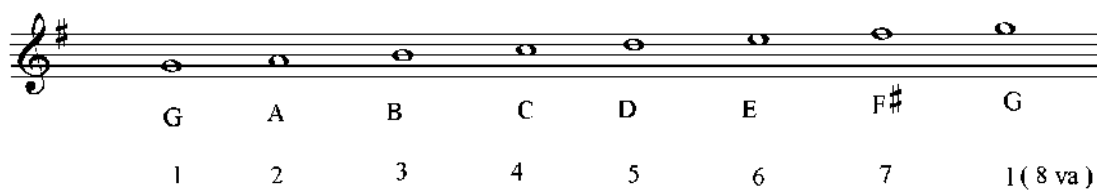
ภาพที่ 71 โครงหลักของลักษณะจังหวะ

องค์ประกอบด้านทำนองเพลง (Melody)

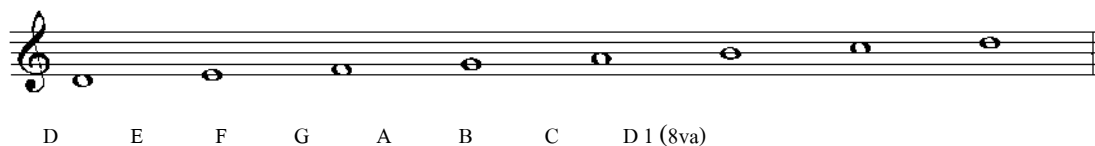
ลักษณะของเสียง เพลงคำเหินฤณี วิเคราะห์พบว่าเป็นรูปแบบของการบรรเลงทำนองไปพร้อมกับการบรรเลงจังหวะ ผู้วิจัยวิเคราะห์ทำนองโดยใช้หลักและประเด็นสำคัญในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. บันไดเสียง (Scale)

ผู้วิจัยวิเคราะห์ พบว่าระยะของขั้นคู่เสียงไม่เกิน 2 octave อยู่ในหลักเสียง G Ionian mode บันได G เมเจอร์ และหลักเสียง D Dorian mode บันไดเสียง D Natural minor

ภาพที่ 72 ระบบ G Ionian mode

ภาพที่ 73 ระบบ D dorian mode

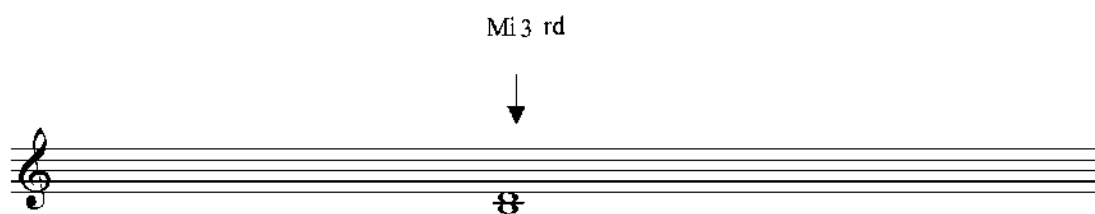
2. ช่วงเสียง (Range) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่า มีช่วงเสียงของทำนองแนวเดียว ซึ่งมีระยะห่างระหว่างโน้ตมีระดับเสียงต่ำสุดคือ B โดยมีช่วงเสียงต่ำกว่า C กลางและพบระดับเสียงสูงสุดคือ D บนบรรทัด 5 เส้น โดยมีช่วงเสียงมีระยะห่างมากกว่าระยะขั้นคู่ 8 เรียกว่าระยะขั้นคู่ผสม ซึ่งหาชนิดของขั้นคู่ได้คือ คู่ 10 ไมเนอร์เมื่อทอนลงมาจะเป็นคู่ 3 ไมเนอร์

2.1 แสดงช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของทำนองแนวเดียว

ภาพที่ 74 แสดงช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของทำนองแนวเดียว

2.2 แสดงชนิดของช่วงเสียงที่ทอนลงมาเป็นคู่ 3 ไมเนอร์

ภาพที่ 75 แสดงชนิดของช่วงเสียงที่ทอนลงมาเป็นคู่ 3 ไมเนอร์

3. ขั้นคู่ (Interval) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าในการเดินทำนองมีการเคลื่อนที่ของตัวโน้ตโดยการวัดได้จากขั้นคู่ได้ดังนี้

3.1 การเคลื่อนทำนองแบบตามขั้น (Conjunct motion) โดยการสังเกตจากภาพแสดงจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ทำนองจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง เป็นคู่ 2 ซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมที่เป็น Anacusic คือ G ไป A ในห้องเพลงที่ 1 D ไป E ในห้องเพลงเพลงที่ 2 G ไป A ห้องเพลงเพลงที่ 5 ซึ่งมีความแตกต่างเพียงระดับเสียงเท่านั้นจากการศึกษาพบว่าสามารถอนุโลมการเข้าตัวโน้ตที่เป็นคู่ 1 เฟอ์เฟค คือ A ไป A จังหวะแรกของห้องที่ 4 D ไป E และการกระโดดขั้นคู่อื่นบ้าง เช่น C ไป E จังหวะที่ 2 ในห้องเพลงที่ 1 และ A ไป C จังหวะที่ 1 ในห้องเพลงที่ 4 จากการวิเคราะห์พบว่าเมื่อพิจารณาโดยรวมคือเคลื่อนทำนองแบบตามขั้น

ภาพที่ 76 แสดงการเคลื่อนทำนองแบบตามขั้น

3.2 การเคลื่อนทำนองแบบข้ามขั้น (Disjunct motion) โดยการสังเกตจากภาพแสดงจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ทำนองจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง ในห้องที่ 1 จังหวะที่ 2 และจังหวะที่ 3 ได้จาก โน้ต A บนบรรทัด 5 เส้น เคลื่อนทำนองไปยังโน้ต D บนบรรทัด 5 เส้น ซึ่งเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 4 เฟอ์เฟค

ภาพที่ 77 แสดงการเคลื่อนทำนองแบบข้ามขั้น

4. ทิศทาง ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าเพลงคำเหนินฤณีมีทิศทางในการเดินทำนองขึ้นลงและย้อยอยู่กับที่

4.1 ทิศทางขึ้น สังกัดจากจังหวะที่ 3 โน้ตตัว E เส้นที่ 1 ภายในกรอบสี่เหลี่ยมจะดำเนินทำนองสูงขึ้น ไปจนถึงตัว B เป็นขั้วคู่ 5 เฟอर्फค

ภาพที่ 78 แสดงประกอบทิศทางขึ้น

4.2 ทิศทางลง สังกัดจากจังหวะที่ 2 ช่อง 4 โน้ต E ภายในกรอบจะดำเนินทำนองลงต่ำเรื่อย ๆ ไปจนถึง โน้ตตัว G จังหวะที่ 4 โน้ตเข้บ็ต 1 ขึ้นตัวสุดท้ายสั้นที่ 2 ในบรรทัด 5 เส้น

ภาพที่ 79 ทิศทางลง

4.3 ทิศทางคงที่ คือ โน้ตย้อยอยู่ที่ระดับเสียงเดิม สังกัดจากโน้ตตัว D จะดำเนินทำนองระดับเสียงเดิม ไม่มีการเคลื่อนไหว มีความรู้สึกว่าเป็นการรอคอย

ภาพที่ 80 ทิศทางคงที่

การประสานเสียงและพื้นผิว (Harmony & texture)

จากการวิเคราะห์พบว่าเพลงคำเหนินฤณีเป็นเพลงหรือบทบรรเลงที่มีแนวทำนองเพลงแนวเดี่ยวนับได้ว่าบทเพลงหรือบทบรรเลงคำเหนินนั้นไม่ได้มีการประสานเสียง ถึงแม้ว่าเสียงที่จะมีเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆบรรเลงเกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงคู่ 8 อัน ๆ ก็ตาม

1. เครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนอง

1.1 แสดงประกอบการบรรเลง ปี่

ภาพที่ 81 แสดงประกอบการบรรเลง ปี่

จากข้อที่ 1.1 ปี่ คือเครื่องดนตรีที่สร้างแนวทำนองหลักของการบรรเลงเพลงเชิดฤๅมิ โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

1.2 แสดงประกอบการบรรเลง ออร์แกน

ภาพที่ 82 แสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน

จากข้อที่ 1.2 ออร์แกนคือเครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบ บรรเลงตัวโน้ตตัวเดียวกัน ในช่วงคู่ 8 ที่สูงกว่า 1 ช่วงทบ (1 Octap) โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

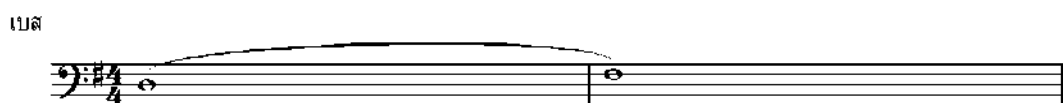
1.3 ภาพแสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล

ภาพที่ 83 ภาพแสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล

จากข้อที่ 1.3 กีตาร์โซโล คือเครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบ บรรเลงโน้ตตัวเดียวกันระดับเสียงเท่ากับปี่ โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

1.4 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส

ภาพที่ 84 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส

จากข้อที่ 1.4 กีตาร์เบสคือเครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบบรรเลงตัวโน้ตตัวเดียวกันระดับเสียงในช่วงคู่ 8 ที่ต่ำกว่า 2 ช่วงทาบ (2 Octap) พิจารณาจากเครื่องดนตรีที่สร้างแนวทำนองหลัก จุดต่างคือ กีตาร์เบส จากการวิเคราะห์พบว่าการเล่นที่ทำนอง ไม่ได้กระจายค่าของตัวโน้ต บรรเลงตัวโน้ต เป็นตัวกลม มีค่าเท่ากับ 4 จังหวะและโยงเสียงไปอีก 1 ห้องเพลงปี โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจฟาเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

เนื้อดนตรี (texture)

จากการวิเคราะห์ในบทเพลงดำเนินุญนั้นเครื่องดนตรีที่ให้ทำนองหลักและแนวทำนองประกอบบรรเลงไปพร้อมกันหรือแบบประสมประสานไปด้วยกันไม่มีการสอดประสานแต่อย่างใดทั้งสิ้น ซึ่งเรียกว่าดนตรีแนวเสียงเดี่ยว หรือ โมโนโฟนี (Monophony)

The image displays a musical score for guitar and bass. The top system consists of four staves: three treble clefs and one bass clef. The bottom system consists of four bass clefs. The music is in 4/4 time and features a consistent rhythmic pattern of eighth notes with a triplet in the final measure of the second system.

ภาพที่ 85 แนวทำนองแบบประสมประสาน

จากภาพแสดงประกอบแนวทำนองแบบประสมประสาน เพลงบรรเลงคำเหนินฤทัยเป็นลักษณะของดนตรีทำนองเดี่ยวถึงแม้ว่าจะมีทำนองหลักและทำนองประกอบก็ตาม จากการศึกษาพบว่าไม่มีเสียงประสานแต่อย่างใดทั้งสิ้น

สีของเสียง (Tone color)

เสียงของเครื่องดนตรีในเพลงคำเหนินฤทัย มีความแตกต่างกันออกไป ตามลักษณะของเสียงประจำตัวของเครื่องดนตรีนั้นๆ ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าเสียงของเครื่องดนตรีแยกตามประเภทเครื่องมือได้ดังนี้

1. ปี่ คือเครื่องมือประเภทลมไม้
2. กีตาร์โซโลและกีต้าเบส คือเครื่องมือประเภทเครื่องสาย
3. ออร์แกน คือเครื่องมือประเภทลิ้มนิ้ว
4. ทับ, โหม่ง, ฉิ่ง, กลอง, ทอมบ้า, คือเครื่องมือประเภทเครื่องกระทบ

บทเพลงคำเหนินฤทัยเป็นการบรรเลงจากเครื่องดนตรีจำนวนหลายชนิด ซึ่งทำให้สีของเสียงและบรรยากาศ อารมณ์ของเพลงต่างกันเป็นการบรรเลงที่เป็นเอกลักษณ์รักษาต้นฉบับของเพลงคำเหนิน จากการสังเกตดนตรีเพลงคำเหนินของคณะอื่นๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ใกล้เคียงมากที่สุด ผู้วิจัยได้กำหนดหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ความสมดุลของเสียง จากการวิเคราะห์พบว่าบทเพลงคำเหินฤทัยเป็นการบรรเลงโดยการใช้สี่รวมกันไม่มีการสลับกันบรรเลงกับเครื่องดนตรีที่ให้ทำนองขึ้นอื่นๆ กล่าวได้ว่าเป็นการบรรเลงแบบประสมประสาน

The image shows a musical score for the piece 'คำเหินฤทัย'. It consists of two systems of four staves each. The top system uses a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The bottom system uses a bass clef and a key signature of one flat (Bb). The notation shows four instruments playing in parallel motion, with the melody primarily in the upper staves and accompaniment in the lower staves. The music is in a 4/4 time signature and features a mix of eighth and sixteenth notes.

ภาพที่ 86 การบรรเลงโดยการใช้สี่รวมกัน

จากการวิเคราะห์ในบทเพลงคำเหินฤทัยนั้นเครื่องดนตรีที่ให้ทำนองหลักและและแนวทำนองประกอบทั้ง 4 ชนิดไม่มี เครื่องดนตรีสลับกันบรรเลง

2. ความเข้มเสียง (Intensity) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าเพลงคำเหินมีความดังเบา (Dynamic) ของเสียงดนตรีโดยการใช้เครื่องหมายแสดงความเข้มเสียงดังต่อไปนี้

2.1 แสดงการเน้นยาว (Agogic accent)

The image shows a single staff of music in treble clef with a key signature of one sharp (F#). The melody consists of a series of eighth notes. A specific note is marked with a vertical line above it and a 'y' symbol, indicating an agogic accent. The note is held longer than the others in the sequence.

ภาพที่ 87 แสดงการเน้นยาว (Agogic accent)

จากข้อที่ 2.1 ในกรอบสี่เหลี่ยมห้องที่ 2 จังหวะแรกนั้น พบโน้ตตัว A ช่อง 2 ภายในบรรทัด 5 เส้น มีการเน้นเกิดขึ้น โดยมีเครื่องหมายเน้นอยู่ที่หัวโน้ตตัวกลม จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นการเน้นยาว

2.2 ภาพแสดงการเน้นสั้น

ภาพที่ 88 ภาพแสดงการเน้นสั้น

จากข้อที่ 2.2 ในกรอบสี่เหลี่ยมห้องที่ 1 จังหวะที่ 1 นั้นพบโน้ตตัว D ในบรรทัด 5 เส้นมีการเน้นเกิดขึ้นโดยมีเครื่องหมายเน้นอยู่ที่หัวโน้ตตัวเซบีด 1 ขึ้นจากการวิเคราะห์พบว่าเป็นการเน้นสั้น

2.3 รวมภาพแสดงประกอบความเข้มเสียง

Adagio

ภาพที่ 89 แสดงประกอบความเข้มเสียง

2

23

27 B

31

35 B

39

43

47 B

51

54 f 3 Fine

ภาพที่ 89 แสดงประกอบความเข้มเสียง (ต่อ)

จากภาพพบเครื่องหมายเปียโน (Piano) ซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมในห้องเพลง (1) และค่อยๆ ดังขึ้นไปเรื่อยๆ ภายในห้อง 1, 2

2.3.1 จากภาพแสดง 2.3 พบเครื่องหมาย เครเซนโด (Crescendo) อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมในห้องเพลง 1, 2 ซึ่งทำให้เสียงค่อยๆ ดังขึ้นทีละน้อย

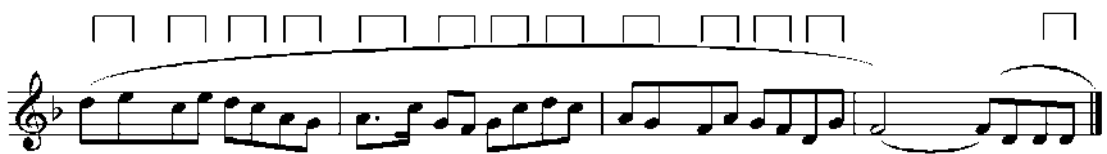
2.3.2 จากภาพแสดง 2.3 พบเครื่องหมายฟอร์เต (Forte) ซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมห้องเพลงที่ 5 จังหวะที่ 3 โน้ตตัวดำเสียง D บนบรรทัด 5 เส้นและห้องเพลงที่ 56 จังหวะที่ 2 โน้ตตัวดำเสียง D ล่างบรรทัด 5 เส้นซึ่งทำให้เสียงดังกว่าโน้ตตัวอื่นๆ ในห้องเพลงนั้น

2.3.3 จากภาพแสดง 2.3 พบเครื่องหมาย เมซโซฟอร์เต (Mezzoforte) ซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมห้องเพลงที่ 5 จังหวะที่ 4 โน้ตห้าพยางค์เสียง B A B A G บนบรรทัด 5 เส้นซึ่งทำให้เสียงดังปานกลางเบาว่าโน้ตตัวหน้าที่มีเครื่องหมายฟอร์เต (Forte) กำกับอยู่

คีตลักษณ์ (Forms)

จากภาพแสดง 2.3 บทเพลงดำเนินฤกษ์เป็นเพลงที่ประกอบด้วยทำนองเพลง 2 ทำนอง คือ ทำนอง A และทำนอง B (สัญลักษณ์ A:B:B2:B3:B4) วิเคราะห์พบว่าเป็นคีตลักษณ์หรือรูปแบบเพลงสองท่อน (Binary form) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าส่วนที่มีความสำคัญของคีตลักษณ์ของบทเพลงดำเนินฤกษ์ คือ ท่อน B มีลักษณะไม่เหมือนกัน วิเคราะห์พบว่าการพัฒนาทำนองและสลับท่อนกันบรรเลงจนจบเพลง ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าส่วนที่มีความสำคัญของคีตลักษณ์ของบทเพลงดำเนินฤกษ์คือ หน่วยทำนองเพลง และประโยคเพลง ดังตัวอย่างและบรรยายประกอบดังนี้

1. แสดงหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif)

ภาพที่ 90 แสดงหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif)

จากข้อที่ 1 จากการวิเคราะห์พบหน่วยที่เล็กที่สุดของทำนองที่ปรากฏเป็นระยะในรูปแบบที่ต่างกัน ทำหน้าที่ในการดำเนินทำนองซึ่งมีการดำเนินทำนองขาขึ้นและขาลง ตามขึ้นและข้ามขึ้นคือ

1.1 โน้ตดำเนินทำนองขาขึ้นพบห้องเพลงที่ 1 ได้แก่ D-E C-D ห้องเพลงที่ 2 ได้แก่ A-C G-C ห้องเพลงที่ 3 ได้แก่ F-A D-G

1.2 โน้ตคําเนินทำนองขาลงพบห้องเพลงที่ 1 ได้แก่ D-C A-G ห้องเพลงที่ 2 ได้แก่ G-F D-C ห้องเพลงที่ 3 ได้แก่ A-G G-F

1.3 โน้ตคําเนินทำนองตามขึ้นพบห้องเพลงที่ 1 ได้แก่ D-E D-C A-G ห้องเพลงที่ 2 ได้แก่ G-F D-C ห้องเพลงที่ 3 ได้แก่ A-G- G-F

1.4 โน้ตคําเนินทำนองข้ามพบห้องเพลงที่ 1 ได้แก่ C-E ห้องเพลงที่ 2 ได้แก่ A-C G-C ห้องเพลงที่ 3 ได้แก่ F-A D-G

2. หน่วยทำนองย่อยรอง (Figure)

ภาพที่ 91 หน่วยทำนองย่อยรอง (Figure)

จากข้อที่ 2 การวิเคราะห์พบว่าลักษณะการขึ้นลงของทำนอง ที่มีความสำคัญชั่วขณะ และมีผลในการพัฒนาเพลงในช่วงระยะสั้นเท่านั้น สืบเนื่องจากการกระโดดขึ้นลงเป็นลักษณะเด่น ซึ่งเรียกว่าหน่วยทำนองย่อยรองปรากฏในกรอบสี่เหลี่ยมทั้ง 7 ในทุกห้องเพลงของโน้ตตัวอย่าง

3. วลี (Phrase)

3.1 ตัวอย่างแสดงประกอบวลี

ภาพที่ 92 ตัวอย่างแสดงประกอบวลี

จากข้อที่ 3.1 จากการวิเคราะห์พบโครงสร้างของวลี จำนวน 2 วลี มีความยาว 5 ห้อง โดยวิธีเดินขึ้น - ลงของทำนอง (Ascending and Descending) ซึ่งวลีแรกเป็น “คำถาม” (Antecedent) จบด้วยเครื่องหมายจุลภาคและตามด้วยวลีที่สองเป็น “คำตอบ” (Consequent) จบด้วยเครื่องหมายจุลภาค

3.2 ตัวอย่างแสดงประกอบเคเด็นซ์ (Cadence)

The image shows two staves of musical notation in a single system. The top staff contains a melodic line with a cadence marked by a downward arrow and a comma. The bottom staff contains a similar melodic line with a cadence marked by a downward arrow and a comma, and a final cadence marked by a downward arrow and a comma.

ภาพที่ 93 ตัวอย่างแสดงประกอบเคเด็นซ์ (Cadence)

จากข้อที่ 3.2 จากการวิเคราะห์พบโครงสร้างของประโยคที่มีจุดจบ (เคเด็นซ์) ในห้องที่ 3 โน้ตตัวดำเสียง F อยู่ห้องที่ 1 ของบรรทัด 5 เส้น ซึ่งเป็นประโยคคำถาม เปิดจบด้วยเคเด็นซ์ที่เบาและพบประโยคที่มีจุดจบ (เคเด็นซ์) ในห้องที่ 5 โน้ตตัวดำโยงเสียงโน้ตเข้บ่ตหนึ่งชั้นเสียง A ซึ่งเป็นประโยคคำถามเปิด

3.3 ตัวอย่างแสดงประกอบประโยคใหญ่ (Period)

The image shows two staves of musical notation in a single system. The top staff is labeled 'Antesedent (ประโยคถาม)' and 'Cadence Consequent (ประโยคตอบ)'. The bottom staff is labeled 'Cadence' and 'Fine'. The notation includes a melodic line with a cadence marked by a downward arrow and a comma, and a final cadence marked by a downward arrow and a comma.

ภาพที่ 94 ตัวอย่างแสดงประกอบประโยคใหญ่ (Period)

จากข้อที่ 3.3 จากการวิเคราะห์พบโครงสร้างที่ประกอบด้วย 2 ประโยคที่มีลักษณะถาม-ตอบ ซึ่งมีเคเด็นซ์ที่ 2 ที่จบด้วยโน้ตตัวกลมเสียง A ห้องสุดท้ายที่มีน้ำหนักมากกว่า เคเด็นซ์ที่ 1 ที่จบด้วยโน้ตเข็บบีตหนึ่งชั้น เสียง A ห้องที่ 3

3.4 แสดงคีตลักษณ์สองท่อนของบทเพลงคำเหินนฤมิต

The musical score is titled "Adagio" and is written in G major (one sharp) and 4/4 time. It consists of two phrases, A and B, with various musical notations including dynamics, articulation, and fingerings.

- Phrase A:** Starts at measure 1 with a piano (*p*) dynamic. It features a series of eighth notes and sixteenth notes, with fingerings 5, 5, 6, 5, and 6. It ends with a half note G.
- Phrase B:** Starts at measure 11. It features a series of eighth notes and sixteenth notes, with fingerings 5, 3, 5, 6, 3, 5, and 3. It ends with a half note G.

The score includes dynamics such as *p* (piano), *f* (forte), and *mf* (mezzo-forte). It also includes articulation marks like accents and slurs, and fingerings like 5, 6, and 3.

ภาพที่ 95 แสดงคีตลักษณ์สองท่อนของบทเพลงคำเหินนฤมิต

2

23

27 B \flat

31

35 B

39

43

47 B \flat

51

54

3

Fine

ภาพที่ 95 แสดงคีตลักษณ์สองท่อนของบทเพลงดำเนินฤๅษี (ต่อ)

จากข้อที่ 3.4 จากการวิเคราะห์พบว่า บทเพลงดำเนินฤๅษีเป็นเพลงสองท่อน (Binary form) เป็นเพลงซึ่งประกอบด้วยทำนอง 2 ทำนองคือ ท่อน A เริ่มตั้งแต่ห้องเพลงแรกจนถึงห้องเพลงที่ 10 ส่วนท่อน B เริ่มตั้งแต่ห้องเพลง 11 ถึงห้องเพลงที่ 16 ท่อน B1 เริ่มตั้งแต่ห้องเพลง 17 ถึงที่ห้องเพลง 26 ท่อน B2 เริ่มตั้งแต่ห้องเพลง 27 ถึงที่ห้องเพลง 36 ท่อน B3 เริ่มตั้งแต่ห้องเพลง 37 ถึงที่ห้องเพลง 46 ท่อน B4 เริ่มตั้งแต่ห้องเพลง 47 ถึงที่ห้องเพลง 57

การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรี บทเพลงเชิดฤๅษี

โน้ตบทเพลงเชิดฤๅษี

Forms

Adagio

The musical score is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 4/4 time signature. It consists of several staves of music with various annotations:

- Staff 1 (Measures 1-4):** Starts with a repeat sign and a box labeled 'A'. It features a half note, a quarter note, and a dotted quarter note, followed by a measure with a half note and a quarter note. A fermata (^) is placed over the first measure.
- Staff 2 (Measures 5-8):** Continues the melody with a fermata (^) over the first measure. A first ending bracket labeled '1.' spans measures 7 and 8.
- Staff 3 (Measures 9-13):** Features a first ending bracket labeled '2.' over measures 11 and 12. Dynamics include *f* and *rit*.
- Staff 4 (Measures 14-15):** Starts with a box labeled 'B' and a fermata (^) over the first measure. It contains a sequence of eighth notes with fingerings 5 and 5.
- Staff 5 (Measures 16-17):** Continues the sequence with fingerings 6, 5, 6, 5, and 3.
- Staff 6 (Measures 18-21):** Features a first ending bracket labeled '3.' over measures 19 and 20. Dynamics include *f* and *rit*.
- Staff 7 (Measures 22-25):** Continues the melody with a *rit* marking at the end.
- Staff 8 (Measures 26-27):** Starts with a box labeled 'B/' and a fermata (^) over the first measure. It contains a sequence of eighth notes with fingerings 5 and 5.
- Staff 9 (Measures 28-31):** Continues the sequence with fingerings 6, 5, 6, 5, and 3. Dynamics include *f* and *rit*.

2

ภาพที่ 96 โน้ตบทเพลงเชิดฤๅษี

องค์ประกอบเวลาหรือจังหวะ (Time)

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านจังหวะพบว่าบทเพลงเชิดฤๅษีมีชีพจรจังหวะที่ไม่สม่ำเสมอกับชีพจรจังหวะทำให้เกิดการเร่งอัตราความเร็วของเพลง ผู้วิจัยได้เรียงหัวข้อผลในการวิจัย ดังนี้

1. การตกจังหวะ (Beat&Accent) บทเพลงเชิดฤๅษีนี้ เครื่องดนตรีทุกชนิดใช้เครื่องหมายประจำจังหวะ (Time signature) ที่เป็นแบบ 4/4 เครื่องดนตรีที่ทำหน้าควบคุมจังหวะได้แก่ ทับ กลอง โหม่ง ฉิ่ง ส่วนเครื่องดนตรีที่ให้จังหวะทำนองได้แก่ ปี่ ออร์แกน กีตาร์โซโล กีตาร์เบส

1.1 ทับ เป็นเครื่องดนตรีที่ทำหน้าที่สำคัญในการเน้น ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่ารูปแบบการเดินของหน้าทับนั้น มี 2 รูปแบบในการกระสวนจังหวะและรูปแบบการบันทึกตัวโน้ต โดยวิธีการบรรเลงด้วยมือขวาและมือซ้ายในการกำหนดความเร็ว ช้า ของจังหวะเคาะ (Tempo) เป็นจำนวนครั้ง : นาที กำหนดความเร็ว ช้า ของจังหวะเคาะเป็นคำศัพท์เป็นภาษาอิตาเลียน คือ Adagio (ช้าเรียบๆ นุ่มนวล และทำให้จังหวะช้าลงเรื่อยๆ) โดยใช้คำศัพท์เป็นภาษาอิตาเลียน คือ Ritardando, Rit.,

มือขวา มือซ้าย
จากภาพแสดงโน้ตเพลง เซตฤๅษีศึกษาพบว่า จังหวะเคาะ (Beat) ที่ปรากฏในบทเพลงนั้น

ภาพที่ 97 แสดงรูปแบบการบันทึกตัวโน้ต

มีการเคลื่อนไหวไม่สม่ำเสมอเนื่องจากมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นั้น มีอัตราความช้า-เร็วของจังหวะ เมื่อเทียบโน้ตตัวคำต่อหน้าที่ โดยประมาณ 55 จังหวะเคาะซึ่งวิจัยพบอยู่ในห้องเพลงต่อไปนี้

1.1.1 ห้องเพลงที่มีความเร็ว-ช้า ของจังหวะเคาะตามคำศัพท์ Adagio ได้แก่ ห้องเพลงที่ (1-5) (8-12) (15-17) (20-24) (27-29) (32-40) (43-45)

1.1.2 ห้องเพลงที่มีความเร็ว-ช้า ของจังหวะเคาะตามคำศัพท์ Ritardando, Rit (6-7) (13-14) (18-19) (25-26) (30-31) (41-42) (46-47)

1.2 กลอง (Drum set)

ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่ากลองทำหน้าที่เดินจังหวะเป็นสองส่วนกล่าวคือส่วนที่หนึ่ง ทำหน้าที่เรื่องของกระสวนจังหวะหรือลีลาของทำนองเพลง (Melodic Rhythm) ได้แก่ เครื่องดนตรีทอมบ้า (Tomba) ส่วนที่ 2 ทำหน้าที่เรื่องของลีลาจังหวะเป็นชุดซ้ำ ๆ กัน (Rhythm Pattern) ได้แก่ เครื่องดนตรีกลอง (Drum set)

ภาพที่ 98 ลีลาของทำนองเพลง (Melodic Rhythm)

ภาพที่ 99 ลีลาจังหวะเป็นชุด ซ้ำ ๆ กัน (Rhythm Pattern)

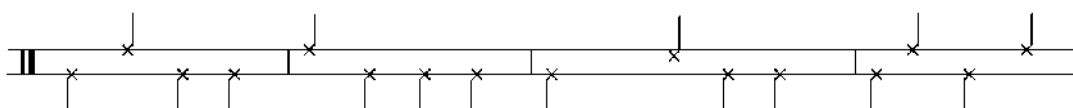
1.3 โหม่งจากการวิเคราะห์พบว่าการเดินทางของโหม่งใช้รูปแบบเดียวตลอด ซึ่งลูกบนมีเสียงเป็น E ส่วนลูกล่างมีเสียงเป็น B โดยใช้โน้ตตัวดำ จำนวน 4 ตัวต่อหนึ่งห้องเพลง

ภาพที่ 100 ลีลาจังหวะของโหม่ง

1.4 ฉิ่ง จากการวิเคราะห์พบว่าการเดินทางของฉิ่งใช้รูปแบบเดียวตลอดโดยใช้โน้ตตัวดำจำนวน 4 ตัว ต่อหนึ่งห้องเพลงภาพประกอบลีลาจังหวะของฉิ่ง

ฉิ่ง ฉิ่ง ฉับ ฉับ ฉิ่ง ฉับ ฉับ ฉับ ฉับ ฉิ่ง ฉับ ฉับ ฉับ ฉิ่ง ฉับ ฉิ่ง

ภาพที่ 101 ฉิ่ง

2. ลักษณะจังหวะ (Rhythm) จากการวิเคราะห์หีบเพลงเชิดฉิ่งพบว่ามีโครงสร้างจังหวะให้ไม่สม่ำเสมอให้กับฉีพจนจังหวะดังที่กล่าวมาจกขั้นต้นแล้ว ผู้วิจัยจึงนำผลของการวิเคราะห์โดยดังต่อไปนี้

2.1 การเปลี่ยนแปลงจังหวะ ทำให้เกิดความแปลกใหม่ และฉีพจนจังหวะไม่สม่ำเสมอ ดังที่ภาพปรากฏในตัวอย่าง คือห้องที่ 3 อยู่ในอัตราจังหวะ 2/4 ส่วนห้องที่ 1-2-4 อยู่ในอัตราจังหวะที่ 4/4

อัตราจังหวะ 4/4 อัตราจังหวะ 2/4 อัตราจังหวะ 4/4

Adagio

ภาพที่ 102 แสดงการเปลี่ยนแปลงจังหวะ

2.2 จังหวะขัด (Syncopation) เป็นจังหวะที่ทำให้รสชาติทำนองบทเพลงเชิดฤณี น่าสนใจขึ้น ทำให้มีการเน้นบนจังหวะยกและโยงเสียงกับโน้ตจังหวะเบา

ภาพที่ 103 จังหวะขัด

2.3 การผสมผสานของหน่วยจังหวะ

ผลของการวิเคราะห์การผสมผสานของหน่วยจังหวะ พบว่าโน้ตแนวนบนซึ่งเป็นลักษณะ จังหวะบก โน้ตตัวดำ เขบ็ตหนึ่งชั้น เขบ็ตหนึ่งชั้นประจุค เขบ็ตสองชั้น ห้าพยางค์ เขบ็ตสองชั้น เขบ็ตหนึ่งชั้น ส่วนโน้ตแนวล่างมีโน้ตตัวดำ โน้ตเขบ็ตหนึ่งชั้น โน้ตตัวหยุดเขบ็ตหนึ่งชั้น ทำให้ หน่วยจังหวะขัดกับซีพอร์จังหวะปกติ เป็นการเพิ่มรสชาติทำให้บทเพลงเชิดฤณีมีจังหวะซับซ้อน ขึ้น

ภาพที่ 104 การผสมผสานของหน่วยจังหวะ

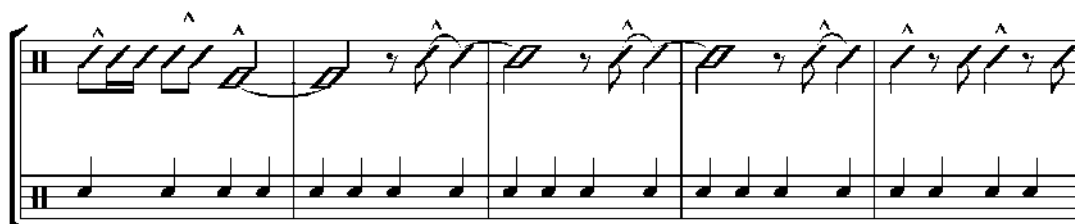
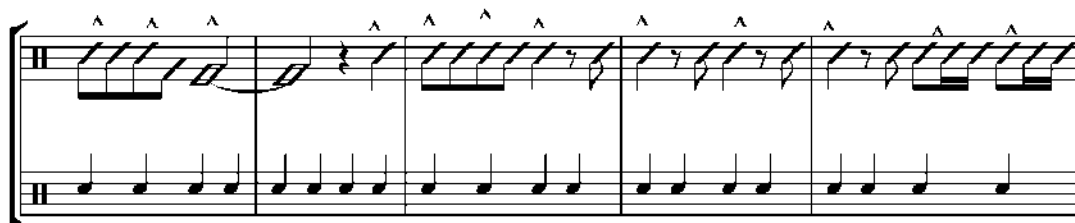
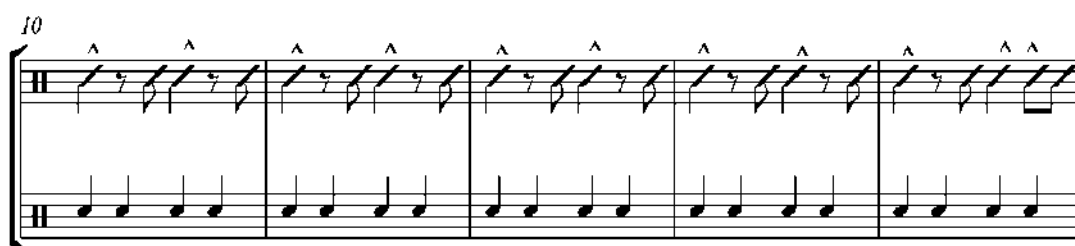
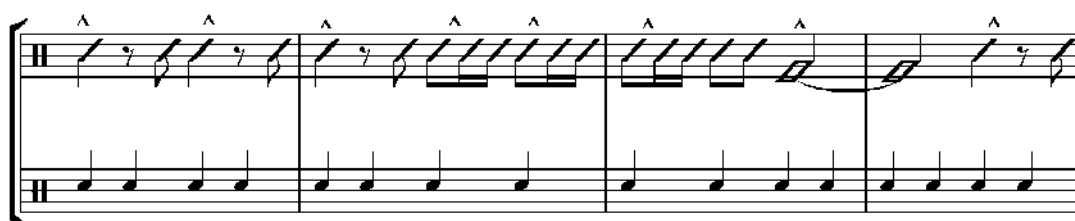
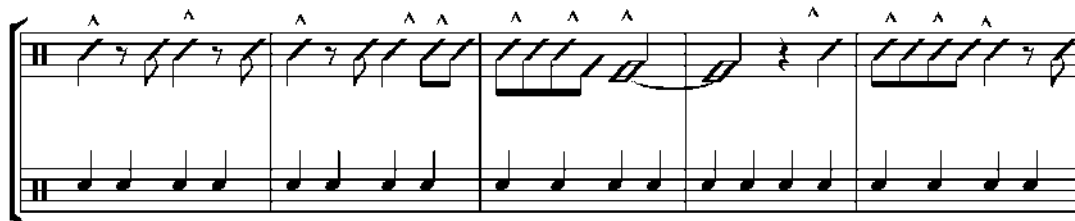
2.4 การพัฒนาลักษณะจังหวะ (Rhythmic development)

ผลของการวิเคราะห์การพัฒนาจังหวะพบว่าลักษณะจังหวะที่ 1 กับ 2 เป็นหน่วย จังหวะย่อยเอก (Rhythmic motif) ส่วนลักษณะจังหวะ 3 กับ 4 ซึ่งอยู่ในกรอบเป็นการพัฒนามา จากลักษณะจังหวะ ที่ 1 กับ 2

ภาพที่ 105 แสดงตัวอย่างการพัฒนาจังหวะ

3. โครงหลักของลักษณะจังหวะ จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นการเลือกตัวโน้ตบนจังหวะสำคัญ โดยเฉพาะมาเป็นหลักในการบรรเลงทาบเพลงเชิดฤๅษี การกระสวนจังหวะได้นำโน้ตตัวดำเป็นตัวสำคัญ ส่วนโน้ตเขบี๊ต 1 ชั้น เขบี๊ต 2 ชั้น โน้ตตัวขาวพยางค์ในห้องที่ 3-5-7-9 เป็นเพียงโน้ตประดับประดาเท่านั้น

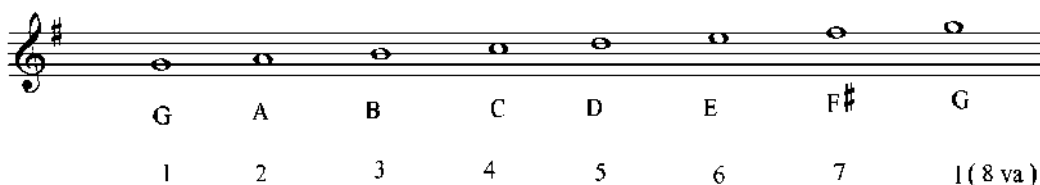
ภาพที่ 106 แสดงโครงหลักของลักษณะจังหวะ

องค์ประกอบด้านทำนองเพลง (Melody)

ลักษณะของเสียง เพลงเชิดฉุยวิเคราะห์พบว่า เป็นรูปแบบของการบรรเลงทำนองไปพร้อมกับ การบรรเลงจังหวะผู้วิจัยวิเคราะห์ทำนองโดยใช้หลักและประเด็นสำคัญในหัวข้อ ดังต่อไปนี้

1.บันไดเสียง (Scale)

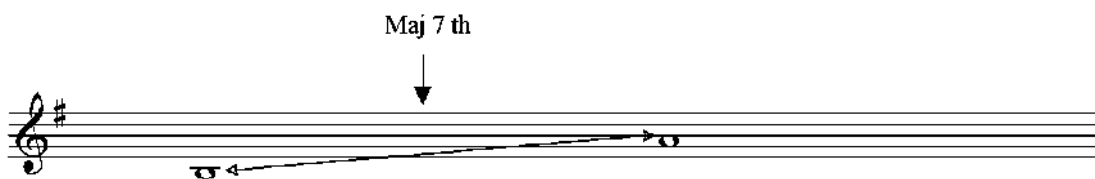
ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าระยะของขั้นคู่เสียงไม่เกิน 2 octave จัดอยู่ในระบบหลักเสียง G Ionian mode บันไดเสียง G เมเจอร์

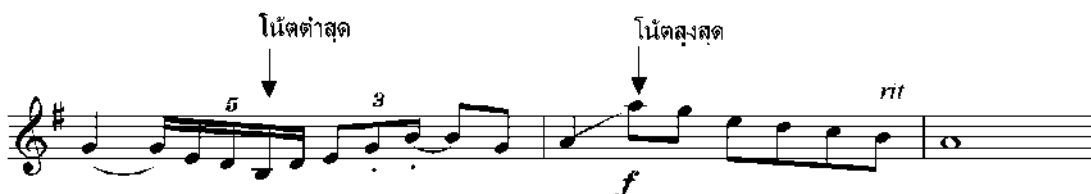
ภาพที่ 107 ประกอบระบบหลักเสียง G Ionian mode บันไดเสียง G เมเจอร์

2. ช่วงเสียง (Range) ผู้วิจัยพบว่า มีช่วงเสียงของทำนองแนวเดียว ซึ่งมีระยะห่างระหว่าง โน้ตมีระดับเสียงต่ำสุดคือ B โดยมีช่วงเสียงต่ำกว่า C กลางและพบระดับเสียงสูงสุดคือ A บน บรรทัด 5 เส้น โดยมีช่วงเสียงสูงกว่าคู่แปดซึ่งหาชนิดของขั้นคู่ได้คือ คู่ 14 เมเจอร์ เมื่อทอนลงมาจะเป็นคู่ 7 เมเจอร์

2.1 แสดงช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของทำนองแนวเดียว

ภาพที่ 108 แสดงช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของทำนองแนวเดียว

ภาพที่ 109 แสดงชนิดของช่วงเสียงที่ทอนลงมา

3. ขั้นคู่ (Interval) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าในการเดินทำนองมีการเคลื่อนที่ของตัวโน้ตโดยการวัดได้จากขั้นคู่ ได้ดังนี้

3.1 การเคลื่อนที่ทำนองแบบตามขั้น (Conjunct motion) โดยการสังเกตจากภาพแสดงจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ทำนองจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง เป็นคู่ 2 ซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมคือ D ไป E และ G ไป A ในห้องเพลงที่ 1 D ไป E ในห้องเพลงเพลงที่ 2-3-4 และ D ไป E ในห้องเพลงเพลงที่ 5 ซึ่งมีความแตกต่างเพียงระดับเสียงเท่านั้นจากการวิเคราะห์พบว่าสามารถอนุโลมการซ้ำตัวโน้ตที่เป็นคู่ 1 เฟอ์เฟล คือ A ไป A จังหวะแรกของห้องที่ 5 และการกระโดดขั้นคู่อื่นบ้าง เช่น D ไป B จังหวะที่ 2 ในห้องเพลงที่ 1 และ G ไป B จังหวะที่ 4 ในห้องเพลงที่ 4

ภาพที่ 110 แสดงการเคลื่อนที่ทำนองแบบตามขั้น

3.2 การเคลื่อนที่ทำนองแบบข้ามขั้น (Disjunct motion) โดยการสังเกตจากภาพแสดงจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ทำนองจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง ในห้องที่ 1 จังหวะที่ 1 และจังหวะที่ได้จาก โน้ต A ในบรรทัด 5 เส้น เคลื่อนที่ทำนองไปยังโน้ต A บนบรรทัด 5 เส้น ซึ่งเป็นชนิดของช่วงเสียง คู่ 8 เฟอ์เฟล

ภาพที่ 111 แสดงการเคลื่อนที่ทำนองแบบข้ามขั้น

4. ทิศทาง ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าบทเพลงเชิดฤๅษีมีทิศทางในการเดินทำนองขึ้น ลง ย้อยอยู่กับที่

4.1 ทิศทางขึ้น สังเกตจากจังหวะที่ 3 โน้ตตัว E เส้นที่ 1 ภายใกรอบสี่เหลี่ยมจะดำเนินทำนองสูงขึ้นไปจนถึงตัว B เป็นขั้นคู่ 5 เฟอ์เฟล

ภาพที่ 112 แสดงประกอบทิศทางขึ้น

4.2 ทิศทางลง สังกัดจากห้องเพลงที่ 2 จังหวะที่ 3 ช่อง 4 โน้ต E ภายในกรอบจะ
ดำเนินทำนองลงต่ำเรื่อยๆ ไปจนถึง โน้ตตัว A ห้องเพลงที่ 3 จังหวะที่ 1 ในบรรทัด 5 เส้น เป็นชั้น
คู่ 8 เฟอ์เฟค

ภาพที่ 113 แสดงประกอบทิศทางลง

4.3 ทิศทางคงที่ คือโน้ตย้อยู่ที่ระดับเสียงเดิม สังกัดจากโน้ตตัว D จะดำเนิน
ทำนองระดับเสียงเดิม ไม่มีการเคลื่อนไหว มีความรู้สึกว่าเป็นการรอคอย

ภาพที่ 114 แสดงประกอบทิศทางคงที่

การประสานเสียงและพื้นผิว (Harmony & texture)

จากการวิเคราะห์พบว่าบทเพลงเชิดฤๅษีเป็นเพลงหรือบทบรรเลงที่มีแนวทำนองเพลงแนว
เดียนับได้ว่าบทเพลงหรือบทบรรเลงเชิดฤๅษีนั้นไม่ได้มีการประสานเสียง ถึงแม้ว่าเสียงที่จะมี
เครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆ บรรเลงเกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงคู่ 8 อื่นๆ ก็ตาม

1. เครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนอง

1.1 แสดงประกอบการบรรเลง ปี่

ภาพที่ 115 แสดงประกอบการบรรเลงปี่

จากข้อที่ 1.1 ปี่ คือเครื่องดนตรีที่สร้างแนวทำนองหลักของการบรรเลงเพลง
เชิดฤๅษี โดยใช้กัญแจซอลเป็นกัญแจประจำหลักเสียง

1.2 ภาพแสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน

ภาพที่ 116 แสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน

จากข้อที่ 1.2 ออร์แกนคือเครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบ บรรเลงตัวโน้ตตัวเดียวกันในช่วงคู่ 8 ที่สูงกว่า 1 ช่วงทาบ (1 Octap) โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

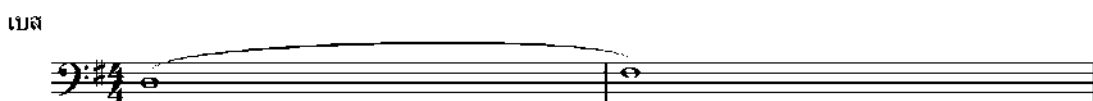
1.3 ภาพแสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล

ภาพที่ 117 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล

จากข้อที่ 1.3 กีตาร์โซโล คือเครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบ บรรเลงโน้ตตัวเดียวกันระดับเสียงเท่ากับปี โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

1.4 ภาพแสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส

ภาพที่ 118 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส

จากข้อที่ 1.4 กีตาร์เบสคือเครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบบรรเลงโน้ตตัวเดียวกันระดับเสียงในช่วงคู่ 8 ที่ต่ำกว่า 2 ช่วงทาบ (2 Octap) พิจารณาจากเครื่องดนตรีที่สร้างแนวทำนองหลัก จุดต่างคือ กีตาร์เบส จากการวิเคราะห์พบว่าการเล่นที่ทำนองไม่ได้กระจายค่าของตัวโน้ต บรรเลงตัวโน้ตเป็นตัวกลม มีค่าเท่ากับ 4 จังหวะและ โยงเสียงไปอีก 1 ห้องเพลงปี โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจฟาเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

เนื้อดนตรี (texture)

จากการวิเคราะห์ในบทเพลงเชิดฤๅษีเครื่องดนตรีที่ให้ทำนองหลักและแนวทำนองประกอบบรรเลงไปพร้อมกันหรือแบบประสมประสานไปด้วยกันไม่มีการสอดประสานแต่อย่างใดทั้งสิ้น ซึ่งเรียกว่าดนตรีแนวเสียงเดียว หรือ โมโนโฟนี (Monophony)

Adagio

ภาพที่ 119 แสดงประกอบแนวทำนองแบบผสมผสาน

จากภาพแสดงประกอบแนวทำนองแบบผสมประสานบทเพลงเชิดฤๅษีเป็นลักษณะของดนตรีทำนองเดียวถึงแม้ว่าจะมีทำนองหลักและทำนองประกอบก็ตาม จากการวิเคราะห์พบว่าไม่มีเสียงประสานแต่อย่างใดทั้งสิ้น

สีของเสียง (Tone color)

เสียงของเครื่องดนตรีในบทเพลงเชิดฤๅษีมีความแตกต่างกันออกไป ตามลักษณะของเสียงประจำตัวของเครื่องดนตรีนั้นๆ ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่า เสียงของเครื่องดนตรีแยกตามประเภทเครื่องมือได้ดังนี้

1. ปี่ คือเครื่องมือประเภทลมไม้
2. กีตาร์โซโลและกีตาร์เบส คือเครื่องมือประเภทเครื่องสาย

3. ออร์แกน คือเครื่องมือประเภทลิ้มนิ้ว

4. ทับ, โหม่ง, ฉิ่ง, กลอง, ทอมบ้า คือเครื่องมือประเภทเครื่องกระทบ

บทเพลงเชิดฤๅมเป็นการบรรเลงจากเครื่องดนตรีจำนวนหลายชนิด ซึ่งทำให้สีของเสียงและบรรยากาศ อารมณ์ของเพลงต่างกันเป็นการบรรเลงที่เป็นเอกลักษณ์รักษาต้นฉบับของเพลงเชิดฤๅมจากการสังเกตดนตรีบทเพลงเชิดฤๅมของคณะอื่นๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไว้ใกล้เคียงมากที่สุด ผู้วิจัยได้กำหนดหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ความสมดุลของเสียง จากการวิเคราะห์พบว่า บทเพลงเชิดฤๅมเป็นการบรรเลงโดยการใช้สีรวมกันไม่มีการสลับกันบรรเลงกับเครื่องดนตรีที่ให้ทำนองขึ้นอื่นๆ กล่าวได้ว่าเป็นการบรรเลงแบบประสมประสาน

ภาพแสดงการบรรเลงโดยการใช้สีรวมกัน

The musical score consists of eight staves, each representing a different instrument. The top four staves (Pipha, Organ, Kithara, Bass) are in treble clef, while the bottom four (Tab, Mohng, Shing, Gong) are in bass clef. The key signature is one sharp (F#). The music is written in a 2/4 time signature. The instruments play in a coordinated, complementary fashion, creating a rich, balanced sound. The score is divided into four measures, each containing a full measure of music for all instruments.

ภาพที่ 120 ภาพแสดงการบรรเลงโดยการใช้สีรวมกัน

จากข้อที่ 1 จากการวิเคราะห์ในบทเพลงเชิดฤๅษีเครื่องดนตรีที่ให้ทำนองหลักและ
แนวทำนองประกอบทั้ง 4 ชนิดเครื่องดนตรีไม่มีการสลับกันบรรเลง

2.ความเข้มเสียง (Intensity) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าเพลงเชิดฤๅษีมีความดังเบา (Dynamic)
ของเสียงดนตรีโดยการใช้เครื่องหมายแสดงความเข้มเสียงดังต่อไปนี้

2.1 แสดงการเน้นยาว (Agogic accent)

ภาพที่ 121 แสดงการเน้นยาว (Agogic accent)

จากข้อที่ 2.1 ในกรอบสี่เหลี่ยมห้องที่ 2 จังหวะแรกนั้น พบโน้ตตัว A ช่อง 2
ภายในบรรทัด 5 เส้น มีการเน้นเกิดขึ้นโดยมีเครื่องหมายเน้นอยู่ที่หัวโน้ตตัวกลม จากการวิเคราะห์
พบว่าเป็นการเน้นยาว

2.2 แสดงการเน้นสั้น

ภาพที่ 122 แสดงการเน้นสั้น

จากข้อที่ 2.2 ในกรอบสี่เหลี่ยมห้องที่ 2 จังหวะที่ 2 นั้น พบโน้ตตัว A บนบรรทัด
5 เส้น มีการเน้นเกิดขึ้นโดยมีเครื่องหมายเน้นอยู่ที่หัวโน้ตตัวเข็บบัด 1 ชั้น จากการศึกษาพบว่าเป็น
การเน้นสั้น

2.3 รวมภาพแสดงประกอบความเข้มเสียง

Adagio

The musical score is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a time signature of 4/4. It features several measures with accents (^), dynamic markings (f, rit), and articulations (trills, slurs). The piece is divided into three systems, with measures 10, 14, 19, and 32 marked. The final measure is in 2/4 time.

ภาพที่ 123 รวมภาพแสดงประกอบความเข้มเสียง

2.3.1 จากข้อที่ 2.3 พบเครื่องหมาย ฟอर्ट (Forte) ซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม ซึ่งพบในห้องเพลง (6,13,18,30,33) โน้ตตัวดำคือเสียง A ทำให้เสียงดังกว่าโน้ตตัวอื่นๆในห้องเพลงนั้น

2.3.2 จากภาพแสดง 2.3 เครื่องหมาย เกรเซนโด (Crescendo) ซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมล่างบรรทัด 5 เส้นซึ่งพบในห้องเพลงที่ (27,32,33) จากการวิเคราะห์พบว่าทำให้เสียงดนตรีในห้องเพลงนั้นดังขึ้นทีละน้อย

คีตลักษณ์ (Forms)

บทเพลงเชิดฤๅษีเป็นเพลงที่ประกอบด้วยทำนองเพลง 2 ทำนอง คือทำนอง A และทำนอง B (สัญลักษณ์ A:B) วิเคราะห์พบว่าเป็นคีตลักษณ์หรือรูปแบบเพลงสองท่อน (Binary form) ผู้วิจัยพบว่าส่วนที่มีความสำคัญของคีตลักษณ์ของบทเพลงเชิดฤๅษีคือหน่วยทำนองเพลงและประโยคเพลง ดังตัวอย่างและบรรยายประกอบดังนี้

1. แสดงหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif)

ภาพที่ 124 แสดงหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif)

จากข้อที่ 1 จากการวิเคราะห์พบหน่วยที่เล็กที่สุดของทำนองที่ปรากฏเป็นระยะในรูปแบบที่ต่างกันทำหน้าที่ในการดำเนินทำนอง ซึ่งมีการดำเนินทำนองขาขึ้นและขาลงตามขึ้นและข้ามขึ้นคือ

1.1 โน้ตดำเนินทำนองขาขึ้นพบ ห้องเพลงที่ 2 ได้แก่ (A-B) ห้องเพลงที่ 4 ได้แก่ (D-E) (D-E) ห้องเพลงที่ 5 ได้แก่ (D-E) (D-B) (G-B) ห้องเพลงที่ 6 ได้แก่ (A-A) (E-D) (C-B)

1.2 โน้ตดำเนินทำนองขาลงพบห้องเพลงที่ 4 ได้แก่ (D-B) ห้องเพลงที่ 5 ได้แก่ (A-G) ห้องเพลงที่ 6 ได้แก่ (A-G) (B-A) (E-D) (C-B)

1.3 โน้ตดำเนินทำนองตามขึ้นพบห้องเพลงที่ 4 ได้แก่ (D-E) (D-E) ห้องเพลงที่ 5 ได้แก่ (D-E)

1.4 โน้ตดำเนินทำนองข้ามขึ้น พบห้องเพลงที่ 4 ได้ (D-B) ห้องเพลงที่ 5 ได้แก่ (D-B) (A-A คู่ 8)

2. แสดงหน่วยทำนองย่อยรอง (Figure)

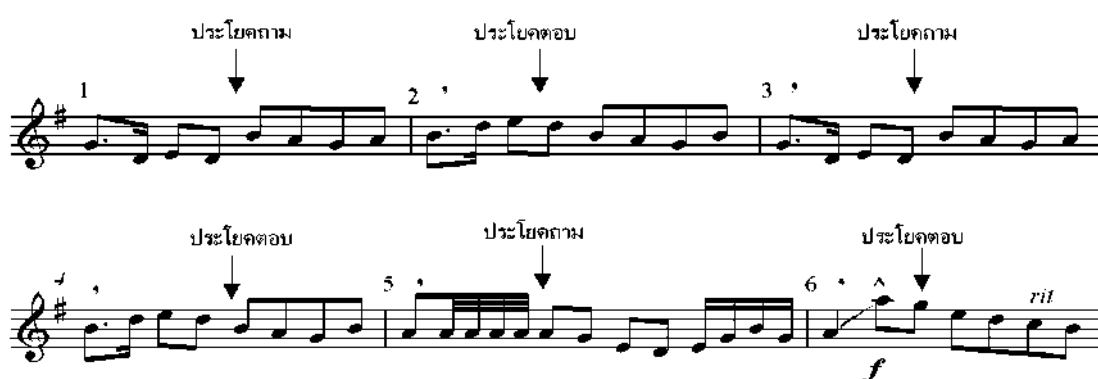

ภาพที่ 125 แสดงหน่วยทำนองย่อยรอง (Figure)

จากข้อที่ 2 จากการวิเคราะห์พบลักษณะการขึ้นลงของทำนองที่มีความสำคัญช่วงและ มีผลในการพัฒนาเพลงในช่วงระยะสั้นเท่านั้น และมีผลในการพัฒนาเพลงในช่วงระยะสั้นเท่านั้น สังเกตจากการย้ายอยู่กับที่และกระโดดขึ้นลงเป็นลักษณะเด่นซึ่งเรียกว่าหน่วยทำนองย่อยรองปรากฏ ในกรอบสี่เหลี่ยมห้องเพลงที่ 3 ในจังหวะที่ 1 และจังหวะที่ 4

3. วลี (Phrase)

3.1 ภาพตัวอย่างแสดงประกอบ วลี

ภาพที่ 126 ภาพตัวอย่างแสดงประกอบวลี

จากข้อที่ 3.1 การวิเคราะห์พบว่าโครงสร้างของวลี จำนวน 6 วลี มีความยาว 6 ห้อง โดยวิธีเดินขึ้นของทำนอง (Ascending) ซึ่งวลีแรกเป็น “คำถาม” (Antecedent) จบด้วยเครื่องหมาย จุลภาค และตามด้วยวลีที่สองเป็น “คำตอบ” (Consequent) จบด้วยเครื่องหมายจุลภาค

3.2 ภาพตัวอย่างแสดงประกอบเคเด็นซ์ (Cadence)

Adagio

The musical score is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#). It consists of eight staves of music, numbered 1 through 28. The tempo is marked 'Adagio'. The score includes various musical notations such as dynamics (f, rit), articulation (accents), and fingering (5, 6, 3). Section markers A and B are present. The score is as follows:

- Staff 1: Measure 1, marked with a box 'A' and an accent (^).
- Staff 2: Measure 2, marked with a box '1', a dynamic 'f', and 'rit'.
- Staff 3: Measure 10, marked with a box '10', a dynamic 'f', and 'rit'.
- Staff 4: Measure 14, marked with a box '14', a box 'B', and a dynamic 'f'.
- Staff 5: Measure 16, marked with a box '16', a dynamic 'f', and fingering '5'.
- Staff 6: Measure 18, marked with a box '18', a dynamic 'f', 'rit', and fingering '3'.
- Staff 7: Measure 21, marked with a box '21', a dynamic 'f', and 'rit'.
- Staff 8: Measure 26, marked with a box '26', a box 'B'', and a dynamic 'f'.
- Staff 9: Measure 28, marked with a box '28', a dynamic 'f', and 'rit'.

ภาพที่ 127 ภาพตัวอย่างแสดงประกอบเค็ตินซ์

จากข้อที่ 3.2 การวิเคราะห์พบว่าโครงสร้างของประโยคที่มีจุดจบ (Cadence) โดยพิจารณาจากกรอบสี่เหลี่ยมทั้ง 3 กล่าวคือ ในห้องที่ 3 โน้ตตัวดำ เสียง G อยู่บนเส้นที่ 2 ของบรรทัด 5 เส้น ซึ่งเป็นประโยคคำถามปิดจบด้วยเคเด็นซ์ที่เบา สืบเนื่องจากลักษณะโน้ตยังมีเสียงค้างอยู่ คือมีเครื่องหมายโยงเสียง เป็นสัญญาณว่าเพลงยังต้องดำเนินต่อไป ส่วนห้องที่ 4 โน้ตตัวดำ เสียง A อยู่ช่องที่ 2 ของบรรทัด 5 เส้น ซึ่งเป็นประโยคคำถามปิด จบด้วยเคเด็นซ์ที่เบา สืบเนื่องจากลักษณะโน้ต ยังมีเสียงค้างอยู่คือมีเครื่องหมายลากเสียงโดยลากเสียงเดิมไปหนึ่งช่วงทาบ (คู่ 8) เป็นสัญญาณว่าเพลงยังต้องดำเนินต่อไป สำหรับห้องเพลงที่ 5 โน้ตตัวกลม เสียง A อยู่ช่องที่ 2 ของบรรทัด 5 เส้น ซึ่งเป็นประโยคคำถามเปิดสังเกตจากลักษณะค่าของโน้ตและท่อนจบประโยคเพลง

3.3 ภาพตัวอย่างแสดงประกอบประโยคใหญ่ (Period)

Antecedent (ประโยคคำถาม)

Consequent (ประโยคคำตอบ)

ภาพที่ 128 ภาพตัวอย่างแสดงประกอบประโยคใหญ่ (Period)

จากข้อที่ 3.3 จากการวิเคราะห์พบโครงสร้างที่ประกอบด้วย 2 ประโยคที่มีลักษณะถาม-ตอบ ซึ่งมีเคเด็นซ์ ที่ 2 ที่จบด้วยโน้ตตัวกลม เสียง A ห้องสุดท้ายที่มีน้ำหนักมากกว่า เคเด็นซ์ ที่ 1 ห้องที่ 3 ที่จบด้วยโน้ตตัวดำเสียง G จังหวะที่ 1 และเคเด็นซ์ ที่ 2 ที่จบด้วยโน้ตตัวดำเสียง A ห้องที่ 4 จังหวะที่ 1

3.4 ภาพแสดงคีตลักษณ์สองท่อนของบทเพลงเชิดฤๅษี

Forms
Adagio

10

14

16

18

22

26

28

ภาพที่ 129 ภาพแสดงคีตลักษณ์สองท่อนของบทเพลงเชิดฤๅษี

จากข้อที่ 3.4 จากการวิเคราะห์พบว่าบทเพลงเชิดฤๅษีเป็นเพลงสองท่อน (Binary form) เป็นเพลงซึ่งประกอบด้วยทำนอง 2 ทำนอง คือท่อน A B B A B เริ่มตั้งแต่ห้องเพลงแรก จนถึงห้องเพลงที่ 11 ส่วนท่อน B เริ่มตั้งแต่ห้องเพลง 12 จนถึงห้องเพลงที่ 24

การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรี บทเพลงเดินดูมี

โน้ตเพลงเดินดูมี

Adagio

A

3

6

9

Moderato

B

12

16

20

24

28

32

ภาพที่ 130 โน้ตเพลงเดินดูมี

ภาพที่ 130 โน้ตเพลงเดินถุณี (ต่อ)

องค์ประกอบเวลาหรือจังหวะ (Time)

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านจังหวะพบว่าบทเพลงเดินถุณีมีซัพพอร์จังหวะที่ไม่สม่ำเสมอกับซัพพอร์จังหวะทำให้เกิดการเร่งอัตราความเร็วของเพลง ผู้วิจัยได้เรียงหัวข้อผลในการวิจัย ดังนี้

1. ตกจังหวะ (Beat&Accent) บทเพลงเดินถุณีนี้ เครื่องดนตรีทุกชนิดใช้เครื่องหมายประจำจังหวะ (Time signature) ที่เป็นแบบ 4/4 เครื่องดนตรีที่ทำหน้าที่ควบคุมจังหวะได้แก่ ทับ กลอง โหม่ง นึ่ง ส่วนเครื่องดนตรีที่ให้จังหวะทำนองได้แก่ ปี่ ออร์แกน กีตาร์โซโล กีตาร์เบส

1.1 ทับ เป็นเครื่องดนตรีที่ทำหน้าที่สำคัญในการเน้น ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่ารูปแบบการเดินของหน้าทับนั้น มี 2 รูปแบบในการกระสวนจังหวะและรูปแบบการบันทึกตัวโน้ต โดยวิธีการบรรเลงด้วยมือขวาและมือซ้ายในการกำหนดความเร็ว ซ้ำของจังหวะเคาะ (Tempo) เป็นจำนวนครั้ง: นาที กำหนดความเร็ว ซ้ำ ของจังหวะเคาะเป็นคำศัพท์เป็นภาษาอิตาเลียน คือ Adagio, Moderato และ Ritardando (Rit.)

มือซ้าย มือขวา Rit Rit

ภาพที่ 131 แสดงรูปแบบการบันทึกตัวโน้ต

จากภาพแสดงโน้ตบทเพลง ดินฤวิเคราะห์พบว่าจังหวะเคาะ (Beat) ที่ปรากฏในบทเพลงนี้มีการเคลื่อนไหวไม่สม่ำเสมอเนื่องจากมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นั้น มีอัตราความช้า-เร็วของจังหวะ เมื่อเทียบโน้ตตัวคำก่อนหน้าที

1.1.1 ห้องเพลงที่มีความเร็ว-ช้าของจังหวะเคาะตามคำศัพท์ อะ ดา โจ (Adagio) ได้แก่ ห้องเพลงที่ (1-9)

1.1.2 ห้องเพลงที่มีความเร็ว-ช้า ของ จังหวะเคาะตามคำศัพท์ โม เด รา (Moderato) ได้แก่ ห้องเพลงที่ (10-37)

1.1.3 ห้องเพลงที่ทำให้จังหวะช้าลงเรื่อยๆ (RitardandoRit.) ได้แก่ จังหวะที่ 4 ห้องเพลงที่ (2-9)

1.2 กลอง (Drum set)

ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่ากลองทำหน้าที่เดินจังหวะเป็นสองส่วนกล่าวคือส่วนที่หนึ่งทำหน้าที่เรื่องของกระสวนจังหวะหรือลีลาของทำนองเพลง (Melodic Rhythm) ได้แก่เครื่องดนตรีทอมบ้า (Tomba) ส่วนที่สองทำหน้าที่เรื่องของลีลาจังหวะเป็นชุดซ้ำๆกัน (Rhythm Pattern) ได้แก่เครื่องดนตรี กลอง (Drum set)

ภาพที่ 132 ลีลาของทำนองเพลง (Melodic Rhythm)

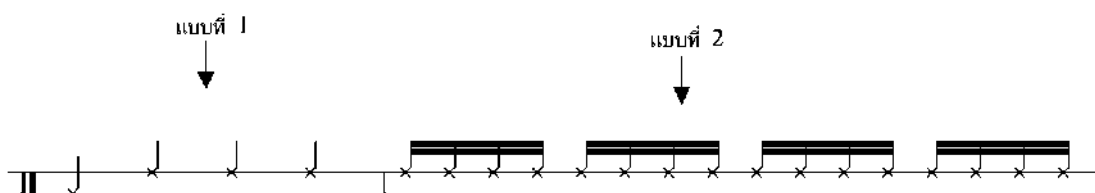
ภาพที่ 133 ลีลาจังหวะเป็นชุดซ้ำๆกัน (Rhythm Pattern)

1.3 โหม่ง จากการวิเคราะห์พบว่าการเดินทางจังหวะของโหม่งใช้รูปแบบ 2 รูปแบบ ซึ่งลูกบนมีเสียงเป็น E ส่วนลูกล่างมีเสียงเป็น B โดยใช้โน้ตตัวดำ จำนวน 4 ตัว และใช้โน้ตตัวขาว 2 ตัวต่อหนึ่งห้องเพลง

ภาพที่ 134 โหม่ง

1.4 ฉิ่ง จากการวิเคราะห์พบว่าการเดินทางจังหวะของฉิ่งใช้รูปแบบเดียวตลอดโดยใช้โน้ตตัวดำจำนวน 4 ตัว ต่อหนึ่งห้องเพลงภาพประกอบลีลาจังหวะของฉิ่ง

ภาพที่ 135 ฉิ่ง

ฉับ ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่งฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่งฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่งฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่งฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง

2. ลักษณะจังหวะ (Rhythm) จากการวิเคราะห์บทเพลงเดินฤทัยพบว่าการสร้างจังหวะสม่ำเสมอให้กับซีฟอรัจังหวะดังที่กล่าวมาจกขั้นต้นแล้ว ผู้วิจัยจึงนำผลของการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

2.1 จังหวะขัด (Syncopation) จากภาพแสดงตัวอย่าง วิเคราะห์พบว่าจังหวะขัดที่อยู่ภายในกรอบ เป็นจังหวะที่ทำให้รสชาติทำนองบทเพลงเดินถึยหน้าสนใจขึ้น ทำให้มีการเน้นบนจังหวะยก

ภาพที่ 136 จังหวะขัด (Syncopation)

2.2 การผสมผสานของหน่วยจังหวะ

ผลของการวิเคราะห์การผสมผสานของหน่วยจังหวะในตอน B พบว่า โน้ตแนวนอนซึ่งเป็นลักษณะจังหวะปกติ ซึ่งพบโน้ตตัวเข้บ้ตหนึ่งชั้น ส่วนโน้ตแนวล่างมีโน้ตเข้บ้ตหนึ่งชั้น โน้ตเข้บ้ตสองชั้น โน้ตตัวหยุดเข้บ้ตหนึ่งชั้น โน้ตสามพยางค์สองชั้น จากการวิเคราะห์พบว่าโน้ตแนวล่างมีการจัดกลุ่มโน้ตต่างกับโน้ตแนวนบนทำให้หน่วยจังหวะขัดกับชีพจรจังหวะปกติ เป็นการเพิ่มรสชาติทำให้บทเพลงเดินถึยมีจังหวะซับซ้อนขึ้น

Allegretto

B

Bongo

ภาพที่ 137 การผสมผสานของหน่วยจังหวะ

2.3 การพัฒนาลักษณะจังหวะ (Rhythmic development)

ผลของการวิเคราะห์การพัฒนาลักษณะจังหวะ พบว่าลักษณะจังหวะที่ 1 กับ 2 เป็นหน่วยจังหวะย่อยเอก (Rhythmic motif) ส่วนลักษณะจังหวะ 3 กับ 4 ซึ่งอยู่ในกรอบเป็นการพัฒนามาจากลักษณะจังหวะ ที่ 1 กับ 2

ภาพที่ 138 แสดงตัวอย่างการพัฒนาลักษณะจังหวะ

3. โครงหลักของลักษณะจังหวะ จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นการเลือกตัวโน้ตบนจังหวะสำคัญโดยเฉพาะมาเป็นหลักในการบรรเลงทั้บทเพลงเดินถุ่ย การกระสวนจังหวะได้นำโน้ตตัวต่ำเป็นตัวสำคัญ ส่วนโน้ต เข้บ้ต 1 ชั้น เป็นเพียงโน้ตประดับประดาเท่านั้น

ภาพที่ 139 โครงหลักของลักษณะจังหวะ

องค์ประกอบด้านทำนองเพลง (Melody)

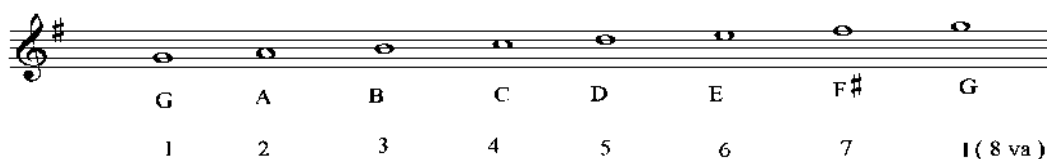
ลักษณะของเสียง เพลงเชิดถุ่ยวิเคราะห์พบว่าเป็นรูปแบบของการบรรเลงทำนองไปพร้อมกับการบรรเลงจังหวะผู้วิจัยวิเคราะห์ทำนองโดยใช้หลักและประเด็นสำคัญในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. บันไดเสียง (Scale)

ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าระยะของขั้นคู่เสียงไม่เกิน 2 octave อยู่ในระบบหลักเสียงและบันไดเสียงดังนี้

1. ระบบหลักเสียง G Ionian mode บันไดเสียง G เมเจอร์
2. ระบบหลักเสียง C Ionian mode บันไดเสียง C เมเจอร์
3. ระบบหลักเสียง D Dorian mode บันไดเสียง D เนเจอร์ลไมเนอร์

1.1 ภาพประกอบระบบหลักเสียง G Ionian mode

ภาพที่ 140 ภาพประกอบระบบหลักเสียง G Ionian mode

1.2 ภาพประกอบระบบหลักเสียง C Ionian mode

C Ionian Mode

C D E F G A B C
1 (8va)

ภาพที่ 141 ภาพประกอบระบบหลักเสียง C Ionian mode

1.3 ภาพประกอบระบบหลักเสียง D Dorian mode

D Dorian

D E F G A B C D

ภาพที่ 142 ภาพประกอบระบบหลักเสียง D Dorian mode

2. ช่วงเสียง (Range) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่า มีช่วงเสียงของทำนองแนวเดียว ซึ่งมีระยะห่างระหว่างโน้ตมีระดับเสียงต่ำสุดคือ B โดยมีช่วงเสียงต่ำกว่า C กลางและพบระดับเสียงสูงสุดคือ D บนบรรทัด 5 เส้น โดยมีช่วงเสียงสูงกว่าคู่แปดเป็นขั้นคู่เสียงผสมซึ่งหาชนิดของขั้นคู่ได้คือ คู่ 17 เเปอร์เฟคซึ่งชนิดของช่วงเสียงที่ทอนลงมาเป็นคู่ 3 ไมเนอร์

2.1 แสดงช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของทำนองแนวเดียว

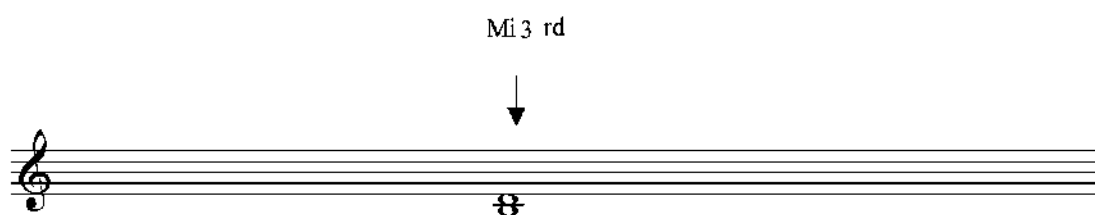
โน้ตต่ำสุด

โน้ตสูงสุด

f *mf*

ภาพที่ 143 แสดงช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของทำนองแนวเดียว

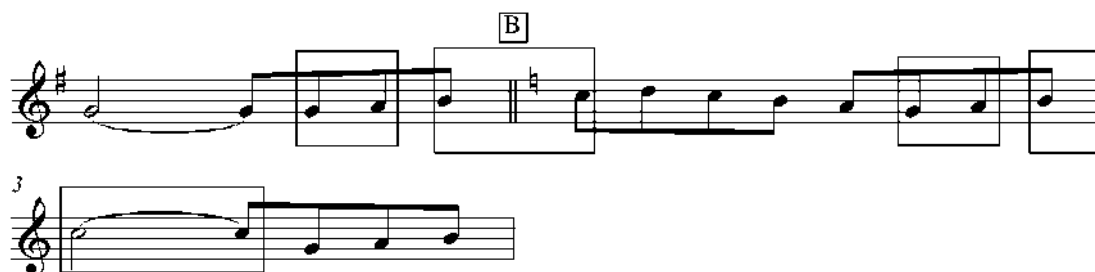
2.2 ภาพแสดงชนิดของช่วงเสียงที่ทอนลงมาเป็นคู่ 3 ไมเนอร์

ภาพที่ 144 ภาพแสดงชนิดของช่วงเสียงที่ทอนลงมาเป็นคู่ 3 ไมเนอร์

3. ชั้นคู่ (Interval) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าในการเดินทางองมีการเคลื่อนที่ของตัวโน้ตโดยการวัดได้จากชั้นคู่ได้ดังนี้

3.1 การเคลื่อนที่ทางองแบบตามขึ้น (Conjunct motion) โดยการสังเกตจากภาพแสดงจะเห็น ได้ว่ามีการเคลื่อนที่ทางองจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง เป็นคู่ 2 ซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมที่ 1 ในห้องเพลงที่ 1 คือ G ไป A และเสียง B โน้ต เข็บัดหนึ่งชั้นตัวสุดท้ายจังหวะที่ 4 ห้องเพลงเพลงที่ 2 จังหวะแรกโน้ตเข็บัดหนึ่งชั้นเสียง C และพบในห้องเพลงที่ 2 ในกรอบสี่เหลี่ยมที่ 3 โน้ตเข็บัดหนึ่งชั้นเสียง G ไป A และเสียง B ไป C ในกรอบสี่เหลี่ยมที่ 4

ภาพที่ 145 แสดงการเคลื่อนที่ทางองแบบตามขึ้น

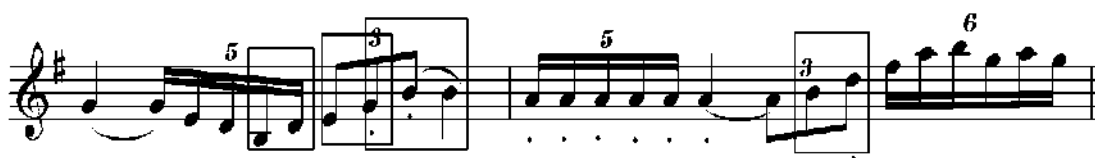
3.2 การเคลื่อนที่ทางองแบบข้ามขึ้น (Disjunct motion) โดยการสังเกตจากภาพแสดงภายในกรอบสี่เหลี่ยมแรกจะเห็น ได้ว่ามีการเคลื่อนที่ทางองจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง ในห้องที่ 1 จังหวะที่ 1 และจังหวะที่ 3 วิเคราะห์ได้จาก โน้ตเข็บัดหนึ่งชั้นเสียง D ในบรรทัด 5 เส้น ในสัดส่วนโน้ตที่ เป็น Syncapation เคลื่อนที่ทางองไปยังโน้ต G บนบรรทัด 5 เส้น ซึ่งเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 4 เฟร์เฟค และจังหวะที่ 3 โน้ต เข็บัดหนึ่งชั้นเสียง A บนบรรทัด 5 เส้น เคลื่อนที่ทางองไปยังโน้ต C บนบรรทัด 5 เส้นเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 3 ไมเนอร์และพบห้องที่ 2 จังหวะที่ 2 โน้ตเข็บัดหนึ่งชั้นเสียง G บนบรรทัด 5 เส้น เคลื่อนที่ทางองไปยังโน้ต E ในบรรทัด 5 เส้นเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 3 เมเจอร์

ภาพที่ 146 การเคลื่อนทำนองแบบข้ามขั้น

4. ทิศทาง ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าบทเพลงเดินถุณิมิติศทางในการเดินทำนองขึ้น ลง ย้อยอยู่กับที่ซึ่งอธิบายโดยใช้ภาพแสดงตัวอย่างประกอบได้ดังนี้

4.1 ทิศทางขึ้น สังเกตจากห้องเพลงที่ 1 จังหวะที่ 2 โน้ต 5 พยางค์ ตัวที่ 4 เสียง B ล่างบรรทัด 5 เส้น ภายในกรอบสี่เหลี่ยมที่ 1 จะดำเนินทำนองสูงขึ้นไปจนถึงเสียง D เป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 3 ไมเนอร์และในห้องเดียวกันจังหวะที่ 3 โน้ตตัวเข็บบัดหนึ่งชั้น สามพยางค์ เสียง E เส้นที่ 1 ภายในบรรทัด 5 เส้น ดำเนินทำนองสูงขึ้นไปจนถึงเสียง G เป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 3 ไมเนอร์ และในจังหวะเดียวกันพบโน้ตตัวเข็บบัดหนึ่งชั้นสามพยางค์ เสียง G เส้นที่ 2 ภายในบรรทัด 5 เส้น จะดำเนินทำนองสูงขึ้นไปจนถึงเสียง B เส้นที่ 3 ภายในบรรทัด 5 เส้นเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 3 ไมเนอร์โน้ตตัวเข็บบัดหนึ่งชั้น สามพยางค์ เสียงเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 3 ไมเนอร์และห้องที่ 5 จังหวะที่ 4 โน้ตตัวสุดท้ายเข็บบัดหนึ่งชั้น เสียง E ช่องที่ 4 จะดำเนินทำนองสูงขึ้นไปจนถึงเสียง G เป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 3 เมเจอร์นอกจากนั้นก็พบในห้องเพลงที่ 2 จังหวะที่ 3 โน้ตตัวเข็บบัดหนึ่งชั้น สามพยางค์ เสียง B เส้นที่ 3 ภายในบรรทัด 5 เส้น จะดำเนินทำนองสูงขึ้นไปจนถึงเสียง D เส้นที่ 4 ภายในบรรทัด 5 เส้น เป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 3 ไมเนอร์

ภาพที่ 147 แสดงประกอบทิศทางขึ้น

4.2 ทิศทางลง สังเกตจากจังหวะที่ 3 โน้ต เข็บบัดหนึ่งชั้นเสียง C บนบรรทัด 5 เส้น กรอบสี่เหลี่ยมที่ 1 จะดำเนินทำนองลงต่ำเรื่อยๆ ไปจนถึง โน้ตตัวต่ำเสียง E จังหวะที่ 1 ห้องเพลงที่ 2 และสังเกตจากกรอบสี่เหลี่ยมที่สองพบโน้ตจังหวะที่ 2 โน้ตเข็บบัดหนึ่งชั้น เสียง G บนบรรทัด 5 เส้นจะดำเนินทำนองลงต่ำเรื่อยๆ ไปจนถึง โน้ตเข็บบัดหนึ่งชั้นจังหวะที่ 3 เสียง C ภายในบรรทัด 5 เส้น

ภาพที่ 148 ทิศทางลง

4.3 ทิศทางคงที่ คือโน้ตย้อยู่ที่ระดับเสียงเดิม สัมผัสจากโน้ตตัว D จะดำเนินทำนองระดับเสียงเดิม ไม่มีการเคลื่อนไหว มีความรู้สึกว่าเป็นการรอคอย

ภาพที่ 149 ทิศทางคงที่

การประสานเสียงและพื้นผิว (Harmony & texture)

จากการวิเคราะห์พบว่าบทเพลงเดินฤๅเป็นเพลงหรือบทบรรเลงที่มีแนวทำนองเพลงแนวเดียนับได้ว่าบทเพลงเดินฤๅนั้นไม่ได้มีการประสานเสียงถึงแม้ว่าจะมีเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆบรรเลงเกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงคู่ 8 อันๆก็ตาม

1. เครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนอง

1.1 แสดงประกอบการบรรเลง ปี

Adagio

ปี
A

ภาพที่ 150 แสดงประกอบการบรรเลง ปี

จากข้อที่ 1.1 ปี คือ เครื่องดนตรีที่สร้างแนวทำนองหลักของการบรรเลงบทเพลงเดินฤๅ โดยใช้กัญแจซอลเป็นกัญแจประจำหลักเสียง

1.2 แสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน

Adagio
ออร์แกน

The musical score for the Organ part, Adagio, consists of four staves. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a common time signature. It features a series of sixteenth notes with fingerings 5, 5, 6, 5, and 6. The second staff continues with similar rhythmic patterns, including triplets and sixteenth-note runs, with fingerings 3, 5, 3, 5, 6, 5, and 5. Dynamics markings *ff* and *mf* are present. The third staff shows further melodic and rhythmic development with fingerings 3 and 5. The fourth staff concludes the piece with a final melodic line and a double bar line.

ภาพที่ 151 แสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน

จากข้อที่ 1.2 ออร์แกนคือเครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบ บรรเลงตัวโน้ต
ตัวเดียวกันในช่วงคู่เดียวกันเท่ากับปี โดยใช้กฎแจซอลเป็นกฎแจประจำหลักเสียง

1.3 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล

Adagio
กีต้า

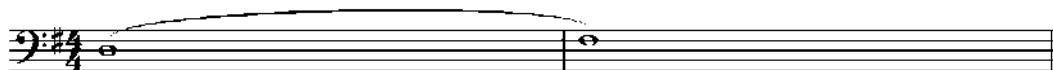
The musical score for the Guitar Solo part, Adagio, consists of four staves. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a common time signature. It features a series of sixteenth notes with fingerings 5, 5, 6, 5, and 6. The second staff continues with similar rhythmic patterns, including triplets and sixteenth-note runs, with fingerings 3, 5, 3, 5, 6, 5, and 5. Dynamics markings *ff* and *mf* are present. The third staff shows further melodic and rhythmic development with fingerings 3 and 5. The fourth staff concludes the piece with a final melodic line and a double bar line.

ภาพที่ 152 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล

จากข้อที่ 1.3 กีตาร์โซโล คือเครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบ บรรเลงโน้ตตัวเดียวกันระดับเสียงเท่ากับ ปี่ โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

1.4 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส

เบส

ภาพที่ 153 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส

จากข้อที่ 1.4 กีตาร์เบสคือ เครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบบรรเลงโน้ตตัวเดียวกันระดับเสียงในช่วงคู่ 8 ที่ต่ำกว่า 2 ช่วงทบ (2 Octave) พิจารณาจากเครื่องดนตรีที่สร้างแนวทำนองหลัก จุดต่างคือ กีตาร์เบส จากการวิเคราะห์พบว่าการเคลื่อนที่ทำนองไม่ได้กระจายค่าของตัวโน้ต บรรเลงตัวโน้ตเป็นตัวกลมมีค่าเท่ากับ 4 จังหวะและโยงเสียงไปอีก 1 ห้องเพลงปี่ โดยใช้กุญแจฟาเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

เนื้อดนตรี (texture)

จากการวิเคราะห์ในบทเพลงเดินถึนั้นเครื่องดนตรีที่ให้ทำนองหลักและแนวทำนองประกอบบรรเลงไปพร้อมกันหรือแบบประสมประสานไปด้วยกันไม่มีการสอดประสานแต่อย่างใดทั้งสิ้น ซึ่งเรียกว่าดนตรีแนวเสียงเดียว หรือ โมโนโฟนี (Monophony)

Allegretto

B

Bongo

ภาพที่ 154 แสดงประกอบแนวทำนองแบบประสมประสาน

จากภาพแสดงประกอบแนวทำนองแบบประสมประสานบทเพลงเดินถุญเป็นลักษณะของดนตรีทำนองเดียวถึงแม้ว่าจะมีทำนองหลักและทำนองประกอบก็ตาม จากการวิเคราะห์พบว่าไม่มีเสียงประสานแต่อย่างใดทั้งสิ้น

สีของเสียง (Tone color)

เสียงของเครื่องดนตรีในบทเพลงเดินถุญมีความแตกต่างกันออกไป ตามลักษณะของเสียงประจำตัวของเครื่องดนตรีนั้นๆ ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าเสียงของเครื่องดนตรีแยกตามประเภทเครื่องมือได้ดังนี้

1. ปี่ คือเครื่องมือประเภทลมไม้
2. กีตาร์โซโลและกีตาร์เบส คือเครื่องมือประเภทเครื่องสาย
3. ออร์แกน คือเครื่องมือประเภทลิ้มนิ้ว
4. ทับ, โหม่ง, ฉิ่ง, กลอง, ทอมบ้า คือเครื่องมือประเภทเครื่องกระทบ

บทเพลงเชิดถุญเป็นการบรรเลงจากเครื่องดนตรีจำนวนหลายชนิด ซึ่งทำให้สีของเสียงและบรรยากาศ อารมณ์ของเพลงต่างกัน เป็นการบรรเลงที่เป็นเอกลักษณ์รักษาต้นฉบับของบทเพลงเชิดถุญ จากการสังเกตดนตรีบทเพลงเดินถุญของคณะอื่นๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไว้ใกล้เคียงมากที่สุด ผู้วิจัยได้กำหนดหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ความสมดุลของเสียง จากการวิเคราะห์พบว่าบทเพลงเดินถุญเป็นการบรรเลงโดยการใช้สีรวมกันไม่มีการสลับกันบรรเลงกับเครื่องดนตรีที่ให้ทำนองขึ้นอื่นๆ กล่าวได้ว่าเป็นการบรรเลงแบบประสมประสาน

1.1 แสดงการบรรเลงโดยการใช้สี่รวมกัน

Adagio

ปี A

ออร์แกน

กีตาร์โซโล

เบส

ทับ

โหม่ง

ฉิ่ง

กลอง

Rit

ภาพที่ 155 แสดงการบรรเลงโดยการใช้สี่รวมกัน

จากข้อที่ 1.1 จากการวิเคราะห์ในบทเพลงเดินฤๅษีเครื่องดนตรีที่ให้ทำนองหลัก และแนวทำนองประกอบทั้ง 4 ชนิดเครื่องดนตรีไม่มีการสลับกันบรรเลง

2. ความเข้มเสียง (Intensity) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าบทเพลงเดินฤๅษีมีความดังเบา (Dynamic) ของเสียงดนตรี โดยการใช้เครื่องหมายแสดงความเข้มเสียงดังต่อไปนี้

2.1 ภาพแสดงการเน้นยาว (Agogic accent)

ภาพที่ 156 ภาพแสดงการเน้นยาว (Agogic accent)

จากข้อที่ 2.1 ในกรอบสี่เหลี่ยมห้องที่ 2 จังหวะแรกนั้น พบโน้ตตัวขาวและโยงเสียงไปอีกครั้งจังหวะ ในเส้นที่ 2 ของบรรทัด 5 เส้น โดยมีเครื่องหมาย เน้นเกิดขึ้นอยู่ที่หัวโน้ต จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นการเน้นยาว

2.2 แสดงการเน้นสั้น

ภาพที่ 157 แสดงการเน้นสั้น

จากข้อที่ 2.2 ในกรอบสี่เหลี่ยมจังหวะที่ 3 นั้น พบโน้ตเข็บบีตหนึ่งชั้นสามพยางค์เสียง B ภายในบรรทัด 5 เส้น มีการเน้นเกิดขึ้น โดยมีเครื่องหมายเน้นอยู่ที่หัวโน้ตตัวเข็บบีต 1 ชั้นสามพยางค์ตัวสุดท้าย จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นการเน้นสั้น

2.3 รวมภาพแสดงประกอบความเข้มเสียง

ภาพที่ 158 รวมภาพแสดงประกอบความเข้มเสียง

2.3.1 จากภาพแสดง 2.3 พบเครื่องหมายฟอร์เต (Forte) ซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมซึ่งพบในห้องเพลง (3) โน้ตตัวดำ เสียง D บนบรรทัด 5 เส้น ทำให้เสียงดังกว่าโน้ตตัวอื่นๆ ในห้องเพลงนั้น

2.3.2 จากภาพแสดง 2.3 พบเครื่องหมาย เมซโซฟอร์เต (Mezzoforte) ซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมพบในห้องเพลง (3) โน้ตห้าพยางค์เสียง (B A B A G) บนบรรทัด 5 เส้น จังหวะที่ 4 ทำให้เสียงดังปานกลางซึ่งเบากว่าจังหวะที่ 3

คีตลักษณ์ (Forms)

บทเพลงเดินถึเป็นเพลงที่ประกอบด้วยทำนองเพลง 3 ทำนอง คือทำนอง A ทำนอง B และทำนอง D (สัญลักษณ์ A:B:B:C) วิเคราะห์พบว่าเป็นคีตลักษณ์หรือรูปแบบเพลงสามท่อน (Ternary form) ผู้วิจัยพบว่าส่วนที่มีความสำคัญของคีตลักษณ์ของบทเพลงเดินถึ คือหน่วยทำนองเพลง และประโยคเพลง ดังตัวอย่างและบรรยายประกอบดังนี้

1. แสดงหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif)

ภาพที่ 159 แสดงหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif)

จากภาพแสดงตัวอย่างที่ 1 จากการวิเคราะห์พบหน่วยที่เล็กที่สุดของทำนองที่ปรากฏเป็นระยะในรูปแบบที่ต่างกันทำหน้าที่ในการดำเนินทำนอง ซึ่งมีการดำเนินทำนองขาขึ้น และขาลงตามขึ้นและข้ามขึ้น คือ

1.1 โน้ตดำเนินทำนองขาขึ้นพบ ห้องเพลงที่ 1 ได้แก่ (C-D) (A-B) ห้องเพลงที่ 2 ได้แก่ (E-G) (A-B) ห้องเพลงที่ 4 ได้แก่ (D-G) (G-A)

1.2 โน้ตดำเนินทำนองขาลงพบห้องเพลงที่ 1 ได้แก่ (C- B) (A-G) ห้องเพลงที่ 2 ได้แก่ (C-G) (A-G)

1.3 โน้ตดำเนินทำนองตามขึ้นพบห้องเพลงที่ 1 ได้แก่ (C-D) (A-B) ห้องเพลงที่ 2 ได้แก่ (A-B) ห้องเพลงที่ 4 ได้แก่ (G-A)

1.4 โน้ตดำเนินทำนองข้ามขึ้น พบห้องเพลงที่ 2 ได้แก่ (C-G) ห้องเพลงที่ 4 ได้แก่ (D-G) (C-A)

2. แสดงหน่วยทำนองย่อรอง (Figure)

ภาพที่ 160 แสดงหน่วยทำนองย่อรอง (Figure)

จากข้อที่ 2 การวิเคราะห์พบว่าลักษณะการขึ้นลงของทำนองที่มีความสำคัญชั่วขณะและมีผลในการพัฒนาเพลงในช่วงระยะสั้นเท่านั้น และมีผลในการพัฒนาเพลงในช่วงระยะสั้นเท่านั้น ดังเกิดจากการย้ายอยู่กับที่และกระโดดขึ้นลงเป็นลักษณะเด่น ซึ่งเรียกว่าหน่วยทำนองย่อรอง ปรากฏในกรอบสี่เหลี่ยมห้องเพลงที่ 2 จังหวะที่ 1 และห้องเพลงที่ 4 จังหวะที่ 4

3. วลี (Phrase)

3.1 ตัวอย่างแสดงประกอบ วลี

ภาพที่ 161 ตัวอย่างแสดงประกอบ วลี

จากข้อที่ 3.1 จากการวิเคราะห์พบโครงสร้างของวลี จำนวน 2 วลี มีความยาว 5 ห้องเพลง โดยวิธีเดินขึ้นและเดินลงของทำนอง ซึ่งวลีแรกเป็น “คำถาม” (Antecedent) จบด้วยเครื่องหมายจุลภาคและตามด้วยวลีที่สองเป็น “คำตอบ” (Consequent) จบด้วยเครื่องหมายจุลภาค

3.2 ตัวอย่างแสดงประกอบเคเด้นซ์ (Cadence)

ภาพที่ 162 ตัวอย่างแสดงประกอบเคเด้นซ์ (Cadence)

จากข้อที่ 3.2 จากการวิเคราะห์พบโครงสร้างของประโยคที่มีจุดจบ (เคเด้นซ์) โดยพิจารณาจากกรอบสี่เหลี่ยมทั้ง 3 กล่าวคือในท้องเพลงที่ 3 และ 4 โน้ตเข้บ้ดหนึ่งชั้นประจุเสียง C อยู่ในบรรทัด 5 เส้นซึ่งเป็นประโยคคำถามปิดจบด้วยเคเด้นซ์ที่เบาเป็นสัญญาณว่าเพลงยังต้องดำเนินต่อไป ส่วนท้องที่ 5 โน้ตตัวขาวเสียง D อยู่ในบรรทัด 5 เส้นซึ่งเป็นประโยคคำถามเปิดจบด้วยเคเด้นซ์ที่หนัก เป็นสัญญาณว่าเพลงจบประโยคเพลง (Phrase)

3.3 ตัวอย่างแสดงประกอบประโยคใหญ่ (Period)

Antecedent (ประโยคถาม)

Consequent (ประโยคตอบ)

ภาพที่ 163 ตัวอย่างแสดงประกอบประโยคใหญ่ (Period)

จากข้อที่ 3.3 จากการวิเคราะห์พบโครงสร้างที่ประกอบด้วย 2 ประโยคที่มีลักษณะถาม-ตอบ ซึ่งมีเคเด้นซ์ที่ 2 ที่จบด้วยโน้ตตัวดำประจุเสียง C ห้องสุดท้ายที่มีน้ำหนักมากกว่าเคเด้นซ์ที่ 1 ห้องที่ 3 ที่จบด้วยโน้ตเข้บ้ดหนึ่งชั้นเสียง D

3.4 ภาพแสดงคีตลักษณ์สองท่อนของบทเพลงเดินฤๅษี

Adagio

A

3

6

9

Moderato

B

12

16

20

24

B

28

32

ภาพที่ 164 ภาพแสดงคีตลักษณ์สองท่อนของบทเพลงเดินฤๅษี

จากข้อที่ 3.4 จากการวิเคราะห์พบว่าเพลงดินฉุยเป็นเพลงสามท่อน (Ternary form) เป็นเพลงซึ่งประกอบด้วยทำนอง 3 ทำนองคือ ท่อน คือทำนอง A ทำนอง B และทำนอง C (สัญลักษณ์ A:B:B:C) ท่อน A เริ่มตั้งแต่ห้องเพลงแรกจนถึงห้องเพลงที่ 10 ท่อน B เริ่มตั้งแต่ห้องเพลง 11 ถึงห้องเพลงที่ 24 แล้วกลับมาซ้ำใหม่โดยความคิดเดิมของท่อน B เริ่มตั้งแต่ห้องเพลง 25 ถึงห้องเพลงที่ 41 ท่อน C เริ่มตั้งแต่ห้องเพลง 42 ถึงห้องเพลง 49

การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรี บทเพลงเชิดพระอิสวร

แสดงโน้ต บทเพลงเชิดพระอิสวร

Allegro

16 | 1,2,3,4, | 5

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

2 | 10

Fine

ภาพที่ 165 แสดงโน้ตบทเพลงเชิดพระอิสวร

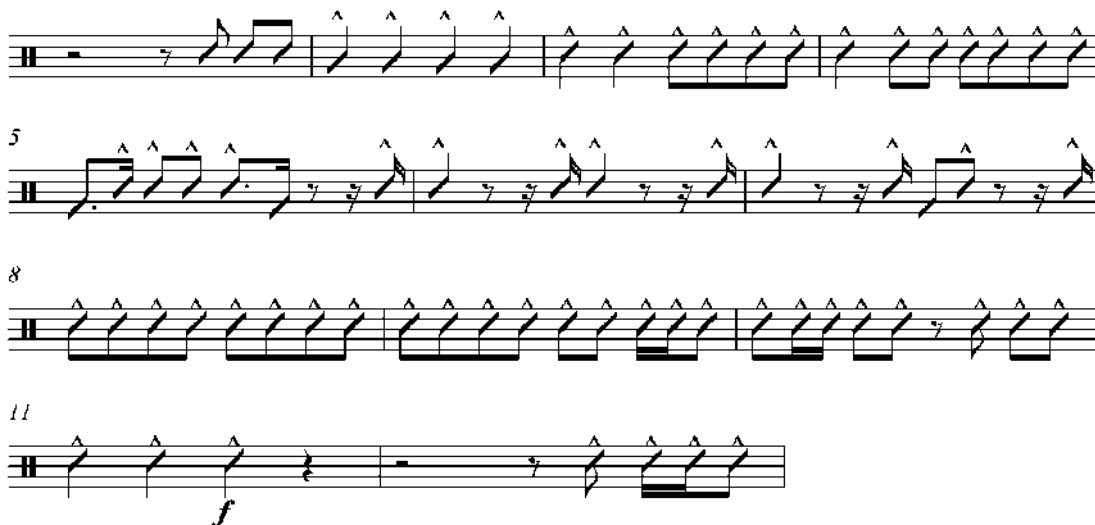
องค์ประกอบเวลาหรือจังหวะ (Time)

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านจังหวะพบว่าเพลงเชิดพระอิสวรมีชีพจรจังหวะที่ สม่่าเสมอกับชีพจรจังหวะ ผู้วิจัยได้ เรียงหัวข้อผลในการวิจัย ดังนี้

1. การตกจังหวะ (Beat&Accent) เพลงโหมโรงนี้ เครื่องดนตรีทุกชนิดใช้เครื่องหมาย ประจำจังหวะ (Time signature) ที่เป็นแบบ 4/4 เครื่องดนตรีที่ทำหน้าควบคุมจังหวะได้แก่ ทับ กลอง ฉิ่ง ส่วนเครื่องดนตรีที่ให้จังหวะทำนองได้แก่ ปี่ ออร์แกน กีตาร์โซโล กีตาร์เบส

1.1 ทับ เป็นเครื่องดนตรีที่ทำหน้าที่สำคัญในการเน้น ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่ารูปแบบ การเดินของหน้าทับนั้น มี 12 รูปแบบในการกระสวนจังหวะและรูปแบบการบันทึกตัวโน้ต โดย วิธีการบรรเลงด้วยมือขวาและมือซ้าย ในการกำหนดความเร็ว ช้าของจังหวะเคาะ (Tempo) เป็น จำนวนครั้ง: นาที กำหนดความ เร็ว ช้า ของจังหวะเคาะเป็นคำศัพท์คือ อัล เล โกร (Allegro)

แสดงรูปแบบการบันทึกตัวโน้ต

ภาพที่ 166 ทับ

จากภาพแสดงโน้ต บทเพลงเชิดพระอิสวรมีวิเคราะห์พบว่าจังหวะเคาะ (Beat) ที่ปรากฏใน บทเพลงนั้นมีการเคลื่อนไหวสม่ำเสมอ พบว่าห้องเพลงที่ 1 ถึงห้องเพลงสุดท้ายมีอัตราความเร็ว ของจังหวะ เมื่อเทียบโน้ตตัวคำต่อหน้าที โดยประมาณ 132 จังหวะเคาะ ซึ่งผู้วิจัยใช้คำศัพท์เป็นภาษา อิตาลีเลียน คือ อัล เล โกร (Allegro)

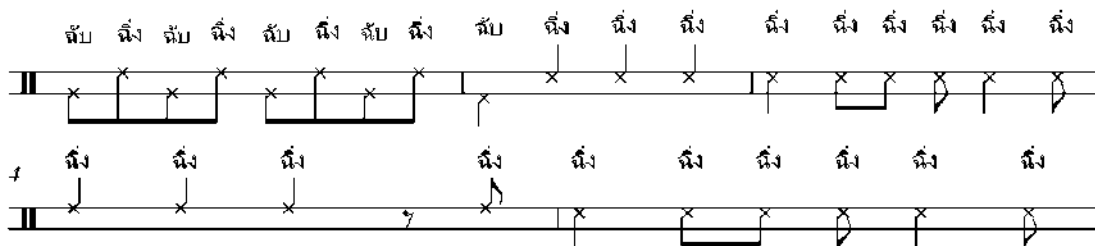
1.2 กลอง (Drum set)

ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่ากลองทำหน้าที่เรื่องของลีลาจังหวะเป็นชุดซ้ำๆ กัน (Rhythm Pattern)

ภาพที่ 167 ลีลาจังหวะเป็นชุดซ้ำๆ กัน (Rhythm Pattern)

1.3 ฉิ่ง จากการวิเคราะห์พบว่า การเดินจังหวะของฉิ่ง ใช้รูปแบบ 5 รูปแบบ โดยใช้โน้ตตัวดำ เข็บบีตหนึ่งชั้น โน้ตตัวหยุด เข็บบีตหนึ่งชั้น มีการจัดกลุ่มโน้ตและเคลื่อนทำนองอยู่ในห้องเพลงต่าง ๆ ของบทเพลงเชิดพระอิศวร

ภาพที่ 168 ลีลาจังหวะของฉิ่ง

2. ลักษณะจังหวะ (Rhythm) จากการวิเคราะห์ บทเพลงเชิดพระอิศวรพบว่าการสร้างจังหวะให้สม่ำเสมอให้กับฉิ่งจังหวะดังที่กล่าวมาจกขั้นต้นแล้ว ผู้วิจัยจึงนำผลของการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

2.1 จังหวะขัด (Syncopation) เป็นจังหวะที่ทำให้รสชาติทำนองบทเพลงเชิดพระอิศวร น่าสนใจขึ้น ทำให้มีการเน้นบนจังหวะชกและโยงเสียงกับโน้ตจังหวะเบา

ภาพที่ 169 แสดงจังหวะขัด (Syncopation)

2.2 การผสมผสานของหน่วยจังหวะ

ผลของการวิเคราะห์การผสมผสานของหน่วยจังหวะพบว่า โน้ตแนวนอนซึ่งเป็นลักษณะจังหวะปกติ มีโน้ตตัวขาว โน้ตตัวดำ โน้ตตัวดำประจุด โน้ตเข็บบีตหนึ่งชั้น เข็บบีตสองชั้น ส่วนโน้ตแนวล่างมีโน้ต เข็บบีตหนึ่งชั้นเข็บบีตหนึ่งชั้นประจุด โน้ตตัวหยุดเข็บบีตหนึ่งชั้นทำให้หน่วยจังหวะขัดกับชีพจรจังหวะปกติ เป็นการเพิ่มรสชาติทำให้บทเพลงเชิดพระอิสวรมีจังหวะซับซ้อน

Allegro A

ภาพที่ 170 การผสมผสานของหน่วยจังหวะ

2.3 การพัฒนาลักษณะจังหวะ (Rhythmic development)

ผลของการวิเคราะห์การพัฒนาลักษณะจังหวะพบว่าลักษณะจังหวะ ห้องที่ 1 เป็นหน่วยจังหวะย่อยเอก (Rhythmic motif) ส่วนลักษณะจังหวะห้องที่ 2 ซึ่งอยู่ในกรอบเป็นการพัฒนามาจากลักษณะจังหวะห้องที่ 1

ภาพที่ 171 แสดงตัวอย่างการพัฒนาลักษณะจังหวะ

3. โครงหลักของลักษณะจังหวะ จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นการเลือกตัวโน้ตบนจังหวะสำคัญโดยเฉพาะมาเป็นหลัก ในการบรรเลงทับบทเพลงเชิดพระอิสวรร การกระสวนจังหวะได้นำโน้ตตัวค้ำเป็นตัวสำคัญ ส่วนโน้ต อื่นๆ เป็นเพียงโน้ตประดับประดาเท่านั้น

The musical score consists of seven systems of music. Each system has two staves. The top staff is the treble clef and the bottom staff is the bass clef. The first system shows a melodic line with accents (^) and slurs. The second system shows a measure rest (marked with a slash) for 4 measures. The third system shows a measure rest for 8 measures. The fourth system shows a measure rest for 12 measures. The fifth system shows a melodic line with accents (^) and slurs. The sixth system shows a melodic line with accents (^) and slurs. The seventh system shows a melodic line with accents (^) and slurs.

ภาพที่ 172 แสดงโครงหลักของลักษณะจังหวะ

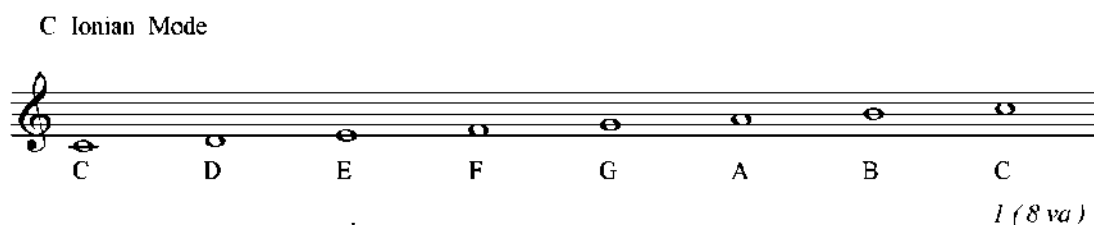
องค์ประกอบด้านทำนองเพลง (Melody)

ลักษณะของเสียง เพลงเชิดพระอิศวร วิเคราะห์พบว่าเป็นรูปแบบของการบรรเลงทำนองไปพร้อมกับการบรรเลงจังหวะ ผู้วิจัยวิเคราะห์ทำนองโดยใช้หลักและประเด็นสำคัญในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. บันไดเสียง (Scale)

ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าระยะของขั้นคู่เสียงไม่เกิน 2 octave จัดอยู่ในระบบหลักเสียง C Ionian mode บันไดเสียง C เมเจอร์

1.1 ภาพประกอบระบบ C Ionian mode

ภาพที่ 173 ภาพประกอบระบบ C Ionian mode

2. ช่วงเสียง (Range) ผู้วิจัยพบว่ามีช่วงเสียงของทำนองแนวเดียว ซึ่งมีระยะห่างระหว่างโน้ตมีระดับเสียงต่ำสุดคือ E ในบรรทัดห้าเส้นและพบระดับเสียงสูงสุดคือ C บนบรรทัด 5 เส้น ซึ่งหาชนิดของขั้นคู่ได้คือ คู่ 6 ไมเนอร์

2.1 ภาพแสดงช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของทำนอง

Allegro

โน้ตสูงสุด
Λ
โน้ตต่ำสุด

ภาพที่ 174 ภาพแสดงช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของทำนอง

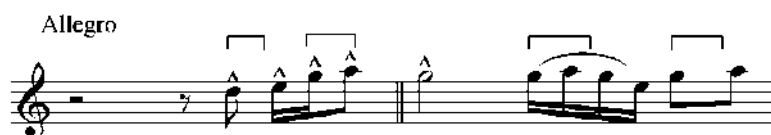
2.2 ภาพแสดงชนิดของช่วงเสียง

ภาพที่ 175 ภาพแสดงชนิดของช่วงเสียง

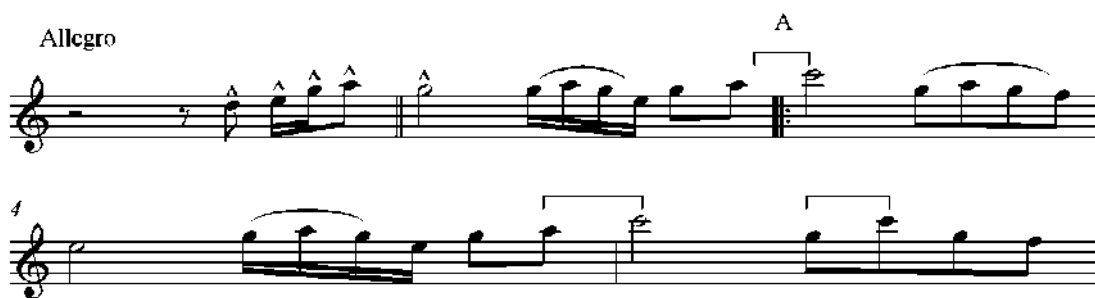
3. ช่วงคู่ (Interval) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าในการเดินทำนองมีการเคลื่อนที่ของตัวโน้ตโดยการวัดได้จากช่วงคู่ได้ดังนี้

3.1 การเคลื่อนที่ทำนองแบบตามขั้น (Conjunct motion) โดยการสังเกตจากภาพแสดงจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ทำนองจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง คือในห้องที่ 1 จังหวะที่ 3 วิเคราะห์ได้จากโน้ตเข้บ้ตหนึ่งชั้นเสียง D ในบรรทัด 5 เส้น เคลื่อนที่ทำนองไปยังโน้ต E ในบรรทัด 5 เส้น ซึ่งเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 2 เมเจอร์ และโน้ตเข้บ้ตหนึ่ง เสียง G บนบรรทัด 5 เส้น เคลื่อนที่ทำนองไปยังโน้ต เสียง A บนบรรทัด 5 เป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 2 เมเจอร์ ห้องที่ 2 จังหวะที่ 2 วิเคราะห์ได้จากโน้ตเข้บ้ตสองชั้นเสียง G บนบรรทัด 5 เส้น เคลื่อนที่ทำนองไปยังโน้ต โน้ตเข้บ้ตสองชั้นเสียง A ซึ่งเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 2 เมเจอร์ ห้องที่ 2 จังหวะที่ 3 ศึกษาได้จากโน้ตเข้บ้ตหนึ่งชั้นเสียง G บนบรรทัด 5 เส้น เคลื่อนที่ทำนองไปยังโน้ตเข้บ้ตสองชั้นเสียง A บนบรรทัด 5 เส้น ซึ่งเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 2 เมเจอร์

ภาพที่ 176 แสดงการเคลื่อนที่ทำนองแบบตามขั้น

3.2 การเคลื่อนที่ทำนองแบบข้ามขั้น (Disjunct motion) โดยการสังเกตจากภาพแสดงจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ทำนองจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งพบห้องเพลงที่ 2 จังหวะที่ 4 โน้ตเข้บ้ตหนึ่งชั้น เสียง A บนบรรทัด 5 เส้นเคลื่อนที่ทำนองไปหาโน้ตเข้บ้ตหนึ่งชั้น เสียง C ห้องเพลงที่ 3 บนบรรทัด 5 เส้นเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 3 ไมเนอร์ พบห้องเพลงที่ 4 โน้ตเข้บ้ตหนึ่งชั้นเสียง A บนบรรทัด 5 เส้นเคลื่อนที่ทำนองไปหาโน้ตเข้บ้ตหนึ่งชั้นเสียง C ห้องเพลงที่ 5 เป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 3 ไมเนอร์

ภาพที่ 177 แสดงตัวอย่างการเคลื่อนทำนองแบบข้ามขั้น

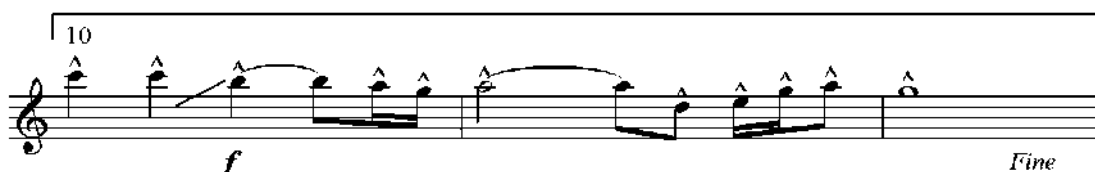
4. ทิศทาง ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าบทเพลงเชิดพระอิศวร มีทิศทางในการเดินทำนองขึ้นลงซ้ำอยู่กับที่

4.1 ทิศทางขึ้น สืบเกิดจากรอบสี่เหลี่ยมที่ 1 โน้ตตัวเข็บบีตหนึ่งชั้นเสียง G ในบรรทัด 5 เส้นจะดำเนินทำนองสูงขึ้น ไปจนถึงโน้ตตัวขาวเสียง G บนบรรทัด 5 เส้นเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 4 เฟอ์เฟคและพบในกรอบสี่เหลี่ยมที่ 2 โน้ตตัวเข็บบีตสองชั้นเสียง G ในบรรทัด 5 เส้นจะดำเนินทำนองสูงขึ้น ไปจนถึงโน้ตตัวขาวเสียง C บนบรรทัด 5 เส้นเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 4 เฟอ์เฟค (จากการวิเคราะห์พบว่า การเคลื่อนที่ทำนองที่มีทิศทางขึ้นหากพบโน้ตเคลื่อนที่ทำนองทิศทางลงบ้างแต่เมื่อนับจำนวนน้อยกว่าให้อนุโลมถือเป็นทิศทางขึ้น)

ภาพที่ 178 แสดงตัวอย่าง ทิศทางขึ้น

4.2 ทิศทางลง สืบเกิดจากห้องเพลงที่หนึ่ง โน้ตตัวดำจังหวะที่ 1 บนบรรทัด 5 เส้นเสียง C ภายในกรอบสี่เหลี่ยมจะดำเนินทำนองลงต่ำเรื่อยๆ ไปจนถึง ห้องที่ 3 โน้ตตัวกลมบนบรรทัด 5 เส้น เสียง G เป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 4 เฟอ์เฟค

ภาพที่ 179 แสดงประกอบทิศทางลง

4.3 ทิศทางคงที่ คือโน้ตย้อยู่ที่ระดับเสียงเดิม สังกเกตจากโน้ตตัวเข้บ่ตหนึ่งชั้นห้อง เพลงที่ 2 ในบรรทัด 5 เส้น เสียง C จะดำเนินทำนองระดับเสียงเดิม ไม่มีการเคลื่อนไหวมีความรู้สึกว่าเป็นการรอกอย

ภาพที่ 180 แสดงประกอบทิศทางคงที่

การประสานเสียงและพื้นผิว (Harmony & texture)

จากการวิเคราะห์พบว่าบทเพลงเชิดพระอิสวรเป็นเพลงหรือบทบรรเลงที่มีแนวทำนองเพลงแนวเดียว นับได้ว่าบทเพลงหรือบทบรรเลงดำเนินนั้นไม่ได้มีการประสานเสียง ถึงแม้ว่าเสียงที่จะมีเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆบรรเลงเกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงคู่ 8 อัน ๆ ก็ตาม

1. เครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนอง

1.1 แสดงประกอบการบรรเลงปี

ภาพที่ 181 แสดงประกอบการบรรเลงปี

จากข้อที่ 1.1 ปี คือเครื่องดนตรีที่สร้างแนวทำนองหลักของการบรรเลงเพลงเชิดพระอิสวร โดยใช้กัญแจซอลเป็นกัญแจประจำหลักเสียง

1.2 แสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน

The musical score for the organ accompaniment consists of five staves. The first staff begins with a repeat sign. The music features a mix of eighth and sixteenth notes, often beamed together. There are several slurs and accents throughout. The fifth staff ends with a repeat sign and a first ending bracket labeled '1,2,3,4'.

ภาพที่ 182 แสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน

จากข้อที่ 1.2 ออร์แกนคือเครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบบรรเลงโน้ตตัวเดียวกันระดับเสียงในช่วงคู่ 8 ที่ต่ำกว่า 1 ช่วงทบ (1 Octave) พิจารณาจากเครื่องดนตรีที่สร้างแนวทำนองหลัก โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

1.3 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล

The musical score for the guitar solo accompaniment consists of five staves. The first staff begins with a repeat sign and a first ending bracket labeled 'A'. The music features a mix of eighth and sixteenth notes, often beamed together. There are several slurs and accents throughout. The fifth staff ends with a repeat sign and a first ending bracket labeled '1,2,3,4'.

ภาพที่ 183 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล

จากข้อที่ 1.3 กีตาร์โซโล คือเครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบบรรเลงโน้ตตัวเดียวกันระดับเสียงเท่ากับปี โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

1.4 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส

ภาพที่ 184 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส

จากข้อที่ 1.4 กีตาร์เบสคือเครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบบรรเลงโน้ตตัวเดียวกันระดับเสียงในช่วงคู่ 8 ที่ต่ำกว่า 2 ช่วงทาบ (2 Octap) พิจารณาจากเครื่องดนตรีที่สร้างแนวทำนองหลัก โดยใช้กุญแจฟาเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

เนื้อดนตรี (texture)

จากการวิเคราะห์ในบทเพลงเชิดพระอิสวรนั้น เครื่องดนตรีที่ให้ทำนองหลักและแนวทำนองประกอบบรรเลงไปพร้อมกันหรือแบบประสมประสานไปด้วยกันไม่มีการสอดประสานแต่อย่างใดทั้งสิ้น ซึ่งเรียกว่าดนตรีแนวเสียงเดียว หรือโมโนโฟนี (Monophony)

The image displays a musical score for a four-part instrumental arrangement. The top two staves are in treble clef, and the bottom two are in bass clef. The music features a repeating melodic motif in the first measure, followed by a double bar line and a repeat sign. The second measure is marked 'x4 Time' and contains a rhythmic pattern of eighth notes. The third and fourth measures continue the melodic line. The bottom two staves show a drum set part with a consistent rhythmic pattern of eighth notes and rests.

ภาพที่ 185 แสดงประกอบแนวทำนองแบบประสมประสาน

จากภาพแสดงประกอบแนวทำนองแบบประสมประสานบทเพลงเชิดพระอิสวรเป็นลักษณะของดนตรีทำนองเดี่ยว ถึงแม้ว่าจะมีทำนองหลักและทำนองประกอบก็ตาม จากการวิเคราะห์พบว่าไม่มีเสียงประสานแต่อย่างใดทั้งสิ้น

สีของเสียง (Tone color)

เสียงของเครื่องดนตรีในบทเพลงเชิดพระอิศวรมีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของเสียงประจำตัวของเครื่องดนตรีนั้นๆ ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าเสียงของเครื่องดนตรีแยกตามประเภทเครื่องมือได้ดังนี้

1. ปี่ คือเครื่องมือประเภทลมไม้
2. กีตาร์โซโลและกีตาร์เบส คือเครื่องมือประเภทเครื่องสาย
3. ออร์แกน คือเครื่องมือประเภทลิ้นนิ้ว
4. ทับ โหม่ง ฉิ่ง กลอง เครื่องมือประเภทเครื่องกระทบ

บทเพลงเชิดพระอิศวรเป็นการบรรเลงจากเครื่องดนตรีจำนวนหลายชนิด ซึ่งทำให้สีของเสียงและบรรยากาศ อารมณ์ของเพลงต่างกันเป็นการบรรเลงที่เป็นเอกลักษณ์รักษาต้นฉบับของบทเพลงเชิดพระอิศวร จากการสังเกตบทเพลงเชิดพระอิศวรของคณะอื่นๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไว้ใกล้เคียงมากที่สุด ผู้วิจัยได้กำหนดหัวข้อ ดังต่อไปนี้

1. ความสมดุลของเสียง จากการวิเคราะห์พบว่า บทเพลงเชิดพระอิศวรเป็นการบรรเลงโดยการใช้สีรวมกัน ไม่มีการสลับกันบรรเลงกับเครื่องดนตรีที่ให้ทำนองขึ้นอื่น ๆ กล่าวได้ว่าเป็นการบรรเลงแบบประสมประสาน

1.1 แสดงการบรรเลงโดยการใช้สีรวมกัน

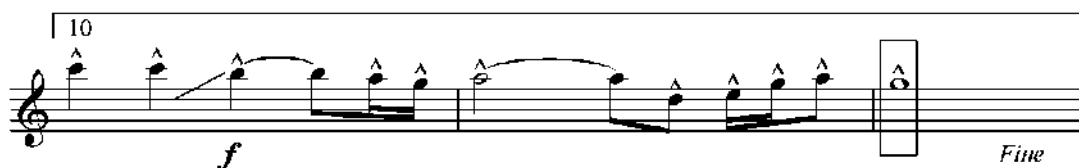
The image displays a musical score for guitar, consisting of six staves. The first three staves are in treble clef, and the last three are in bass clef. The score is divided into three measures. The first measure shows a complex rhythmic pattern with eighth and sixteenth notes, including slurs and accents. The second measure features a similar pattern with some notes marked with accents. The third measure continues the rhythmic motif. The fourth staff shows a series of eighth notes with accents. The fifth staff contains a series of eighth notes with accents. The sixth staff shows a series of eighth notes with accents. The score is written in a standard musical notation style, with a key signature of one sharp (F#) and a time signature of 4/4.

ภาพที่ 186 แสดงการบรรเลงโดยการใช้สีรวมกัน

จากข้อที่ 1.1 จากการวิเคราะห์ในบทเพลงเชิดพระอิศวรนั้น เครื่องดนตรีที่ให้ทำนองหลักและแนวทำนองประกอบทั้ง 4 ชนิด ไม่มีเครื่องดนตรีสลับกันบรรเลง

2. ความเข้มเสียง (Intensity) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าบทเพลงเชิดพระอิศวรมีความดังเบา (Dynamic) ของเสียงดนตรีโดยการใช้เครื่องหมายแสดงความเข้มเสียงดังต่อไปนี้

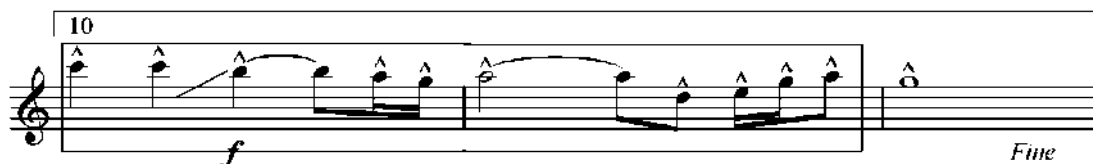
2.1 ภาพแสดงการเน้นยาว (Agogic accent)

ภาพที่ 187 ภาพแสดงการเน้นยาว (Agogic accent)

จากข้อที่ 2.1 ในกรอบสี่เหลี่ยมห้องสุดท้ายนั้น พบโน้ตตัวกลมเสียง G บนบรรทัด 5 เส้น มีการเน้นเกิดขึ้นโดยมีเครื่องหมายเน้นอยู่ที่หัวโน้ต จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นการเน้นยาว

2.2 ภาพแสดงการเน้นสั้น

ภาพที่ 188 ภาพแสดงการเน้นสั้น

จากข้อที่ 2.2 ในกรอบสี่เหลี่ยมห้องที่ 1 จังหวะที่ 1, 2, 3, 4 พบโน้ตตัวดำและเข็บบัดหนึ่งชั้น เข็บบัดสองชั้นเสียง CCBAGA บนบรรทัด 5 เส้น ห้องที่ 2 พบโน้ตตัวขาวเข็บบัดหนึ่งชั้น เข็บบัดสองชั้นเสียง AGA บนบรรทัด 5 เส้นและบนบรรทัด 5 เส้นเสียง G A ห้องที่ 3 พบโน้ตตัวกลมเสียง G บนบรรทัด 5 เส้น มีการเน้นเกิดขึ้นโดยมีเครื่องหมายเน้นอยู่ที่หัวโน้ต จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นการเน้นสั้น

2.3 รวมภาพแสดงประกอบความเข้มเสียง

Allegro

4

7

10

13

16

20

23

26

29

31

f *mf* *f* *mf* *f* *Fine*

A

1,2,3,4, 5

1,23,4,5,6,7,8,9,

ภาพที่ 189 รวมภาพแสดงประกอบความเข้มเสียง

2.3.1 จากข้อ 2.3 พบเครื่องหมายฟอร์เต (Forte) ห้องเพลงที่ (1-2) (17-21) (31-33) ซึ่งทำให้เสียงดังในห้องเพลงที่เครื่องหมายฟอร์เต (Forte)

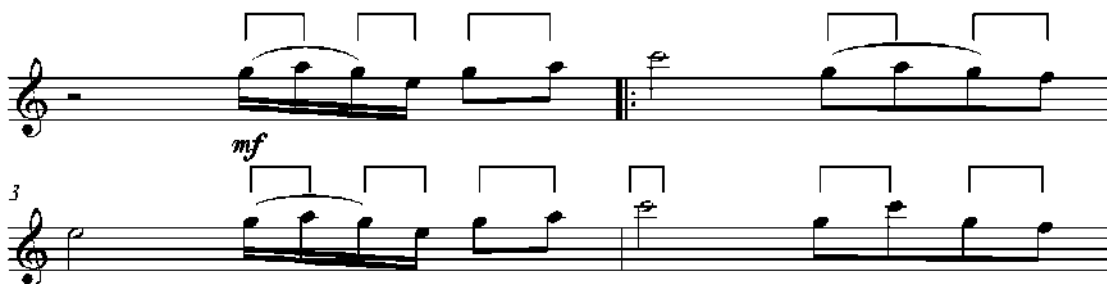
2.3.2 จากข้อ 2.3 พบเครื่องหมาย เมซโซโฟเต (Mezzoforte) ซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมห้องเพลงที่ (3-16) (21-30) ทำให้เสียงดังปานกลาง

2.3.3 จากข้อ 2.3 พบเครื่องหมาย เครเซนโด (Crescendo) ภายใต้อ่างเพลง (20-21) ซึ่งทำให้เสียงค่อยๆ ดังขึ้นทีละน้อย

คีตลักษณ์ (Forms)

จากภาพแสดง 2.3 บทเพลงเชิดพระอิสริว เป็นเพลงที่ประกอบด้วยทำนองเพลง 2 ทำนองคือทำนอง A และทำนอง B (สัญลักษณ์ A:B) วิเคราะห์พบว่าเป็นคีตลักษณ์หรือรูปแบบเพลงสองท่อน (Binary forms) ผู้วิจัยพบว่าส่วนที่มีความสำคัญของคีตลักษณ์ของบทเพลงบรรยายเรื่องคือ หน่วยทำนองเพลง และประโยคเพลง ดังตัวอย่างและบรรยายประกอบ ดังนี้

1. แสดงหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif)

ภาพที่ 190 แสดงหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif)

จากข้อที่ 1 การวิเคราะห์พบว่าหน่วยที่เล็กที่สุดของทำนองที่ปรากฏเป็นระยะในรูปแบบที่ต่างกันทำหน้าที่ในการดำเนินทำนอง ซึ่งมีการดำเนินทำนองขาขึ้นและขาลง ตามขึ้นและข้ามขึ้นคือ

1.1 โน้ตดำเนินทำนองขาขึ้นพบห้องเพลงที่ 1 ได้แก่ (G-A-G-E) (G-A) ห้องเพลงที่ 2 ได้แก่ (G-A) (G-F) (G-A) ห้องเพลงที่ 3 ได้แก่ (G-A-G-E) (G-A) ห้องเพลงที่ 4 ได้แก่ (G-C) (G-F)

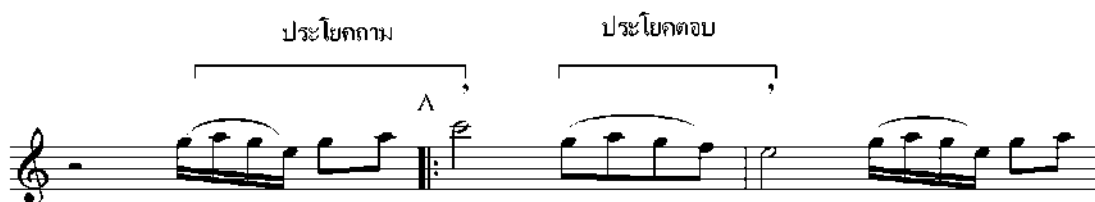
1.2 โน้ตดำเนินทำนองขาลงพบห้องเพลงที่ 1 ได้แก่ (G- E) ห้องเพลงที่ 2 ได้แก่ (C-F) ห้องเพลงที่ 3 ได้แก่ (G-E) ห้องเพลงที่ 4 ได้แก่ (C- F)

1.3 โน้ตดำเนินทำนองตามขึ้นพบห้องเพลงที่ 1 ได้แก่ (G-A) ห้องเพลงที่ 2 ได้แก่ (G-A) (G-F) ห้องเพลงที่ 3 ได้แก่ (G-A) ห้องเพลงที่ 4 (G-F)

1.4 โน้ตดำเนินทำนองข้ามขึ้น พบห้องเพลงที่ 4 ได้แก่ (G-C)

3. วลี (Phrase)

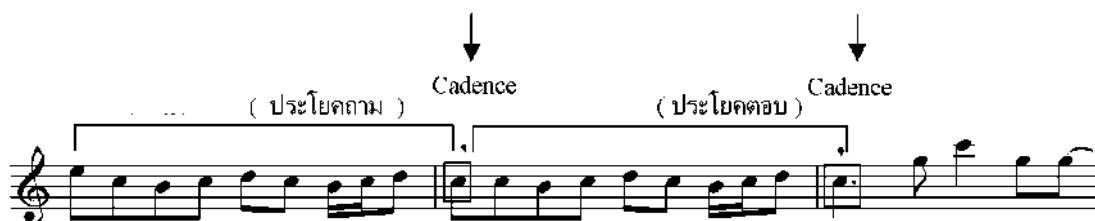
3.1 ตัวอย่างแสดงประกอบวลี

ภาพที่ 191 ตัวอย่างแสดงประกอบวลี

จากข้อ 3.1 จากการวิเคราะห์พบโครงสร้างของวลี จำนวน 2 วลี มีความยาว 3 ห้อง เพลง โดยวิธีเดินขึ้นและเดินลงของทำนองซึ่งวลีแรกเป็น “คำถาม” (Antecedent) จบด้วยเครื่องหมายจุลภาค และตามด้วยวลีที่สองเป็น “คำตอบ” (Consequent) จบด้วยเครื่องหมายจุลภาค

3.2 ตัวอย่างแสดงประกอบเคเด้นซ์ (Cadence)

ภาพที่ 192 ตัวอย่างแสดงประกอบเคเด้นซ์ (Cadence)

จากข้อ 3.2 จากการวิเคราะห์พบโครงสร้างของประโยคที่มีจุดจบ (เคเด้นซ์) โดยพิจารณาจากกรอบสี่เหลี่ยมทั้ง 2 กล่าวคือ ในห้องเพลงที่ 2 โน้ตเข็บบีตหนึ่งชั้นเสียง C อยู่ในบรรทัด 5 เส้นซึ่งเป็นประโยคคำถามปิดจบด้วยเคเด้นซ์ที่เบา เป็นสัญญาณว่าเพลงยังต้องดำเนินต่อไป ส่วนห้องที่ 3 โน้ตเข็บบีตหนึ่งชั้นประจูดเสียง C อยู่ในบรรทัด 5 เส้นซึ่งเป็นประโยคคำถามเปิดจบด้วยเคเด้นซ์ที่หนักกว่าเป็นสัญญาณว่าเพลงจบประโยคเพลง (Phrase)

3.3 ภาพตัวอย่างแสดงประกอบประโยคใหญ่ (Period)

The image displays two staves of musical notation. The top staff shows a melodic line with a bracket labeled 'Antecedent (ประโยคถาม)' covering the first two measures, and another bracket labeled 'Consequent (ประโยคตอบ)' covering the next two measures. A downward arrow labeled 'Cadence' points to the end of the first phrase, and another downward arrow labeled 'Cadence' points to the end of the second phrase. The bottom staff shows a bass line with a bracket spanning all four measures, indicating a single period structure.

ภาพที่ 193 ภาพตัวอย่างแสดงประกอบประโยคใหญ่ (Period)

จากข้อ 3.3 จากการวิเคราะห์พบโครงสร้างที่ประกอบด้วย 2 ประโยค ที่มีลักษณะถาม-ตอบ ซึ่งมีเคเด็นซ์ที่ 2 ที่จบด้วยโน้ตขาวเสียง C ห้องสุดท้ายที่มีน้ำหนักมากกว่าเคเด็นซ์ที่ 1 ห้องที่ 3 ที่จบด้วยโน้ตเข้บิตหนึ่งชั้นเสียง G

3.4 แสดงคีตลักษณ์สองท่อนของเพลงเพลงเชิดพระอิสวร

Allegro

16 1,2,3,4, 5

20 B

29 1,2,3,4,5,6,7,8,9

ภาพที่ 194 แสดงคีตลักษณ์สองท่อนของเพลงเพลงเชิดพระอิสวร

จากข้อ 3.4 จากการวิเคราะห์พบว่าเพลงเชิดพระอิสวรเป็นเพลงสองท่อน (Binary form) เป็นเพลงซึ่งประกอบด้วยทำนอง 2 ทำนองคือ ท่อน A: B ท่อนที่ 1 เริ่มต้นตั้งแต่ห้องเพลงแรก จนถึงห้องเพลงที่ 21 ส่วนท่อน B เริ่มต้นตั้งแต่ห้องเพลง 22 จนถึงห้องเพลงที่ 33

การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรี บทเพลงปรายหน้าบท

โน้ตบทเพลงปรายหน้าบท

Adagio

1 A
 3
 6
 9 Moderato B
 13
 17
 21
 25
 29
 33 Rit
 37 Adagio A

ภาพที่ 195 โน้ตบทเพลงปรายหน้าบท

2
39

41

44

47

51

54

56

59

63

67

71

Moderato

C

f

mf

f

mf

^

^

ภาพที่ 195 โน้ตบทเพลงปราชญ์หน้าบท (ต่อ)

The image displays a musical score for a piece, consisting of ten staves of music. The staves are numbered 75, 79, 83, 87, 91, 95, 99, 104, 109, 114, 118, and 122. The music is written in a single melodic line on a treble clef staff. The notation includes various note values (quarter, eighth, and sixteenth notes), rests, and accents (marked with a small triangle above the note). The piece concludes with a double bar line at the end of the 122nd measure.

ภาพที่ 195 โน้ตบทเพลงปราชญ์หน้าบท (ต่อ)

องค์ประกอบเวลาหรือจังหวะ (Time)

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านจังหวะพบว่าบทเพลงปราชญ์หน้าบทมีชีพจรจังหวะที่สม่ำเสมอกับชีพจรจังหวะทำให้เกิดการเร่งอัตราความเร็วของเพลง ผู้วิจัยได้เรียงหัวข้อของผลในการวิจัย ดังนี้

1. การตกจังหวะ (Beat&Accent) บทเพลงปราชญ์หน้าบทเครื่องดนตรีทุกชนิดใช้เครื่องหมายประจำจังหวะ (Time signature) ที่เป็นแบบ 4/4 เครื่องดนตรีที่ทำหน้าควบคุมจังหวะได้แก่ ทับ กลอง โหม่ง ฉิ่ง ส่วนเครื่องดนตรีที่ให้จังหวะทำนองได้แก่ ปี่ ออร์แกน กีตาร์ โซโล่ กีตาร์เบส

1.1 ทับ เป็นเครื่องดนตรีที่ทำหน้าที่สำคัญในการเน้น ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่ารูปแบบการเดินของหน้าทับนั้น มี 3 รูปแบบในการกระสวนจังหวะ การบันทึกวิธีการบรรเลงด้วยมือซ้าย-ขวา ในการกำหนดความเร็ว ช้า ของจังหวะเคาะ (Tempo) เป็นจำนวนครั้ง:นาที กำหนดความเร็ว ช้า ของจังหวะเคาะเป็นคำศัพท์เป็นภาษาอิตาเลียน คือ Adagio, Moderato, Ritardando (Rit.), Accelerando

บรรเลงด้วยมือขวา

ภาพที่ 196 แสดงรูปแบบการบันทึกตัวโน้ต

จากภาพแสดงโน้ตเพลงปราชญ์หน้าบทวิเคราะห์พบว่า จังหวะเคาะ (Beat) ที่ปรากฏในบทเพลงนั้นมีการเคลื่อนไหวสม่ำเสมอ มีอัตราความเร็วของจังหวะ เมื่อเทียบโน้ตตัวต่อหน้าที โดยประมาณ จังหวะเคาะซึ่งวิจัยพบอยู่ในห้องเพลงต่อไปนี้

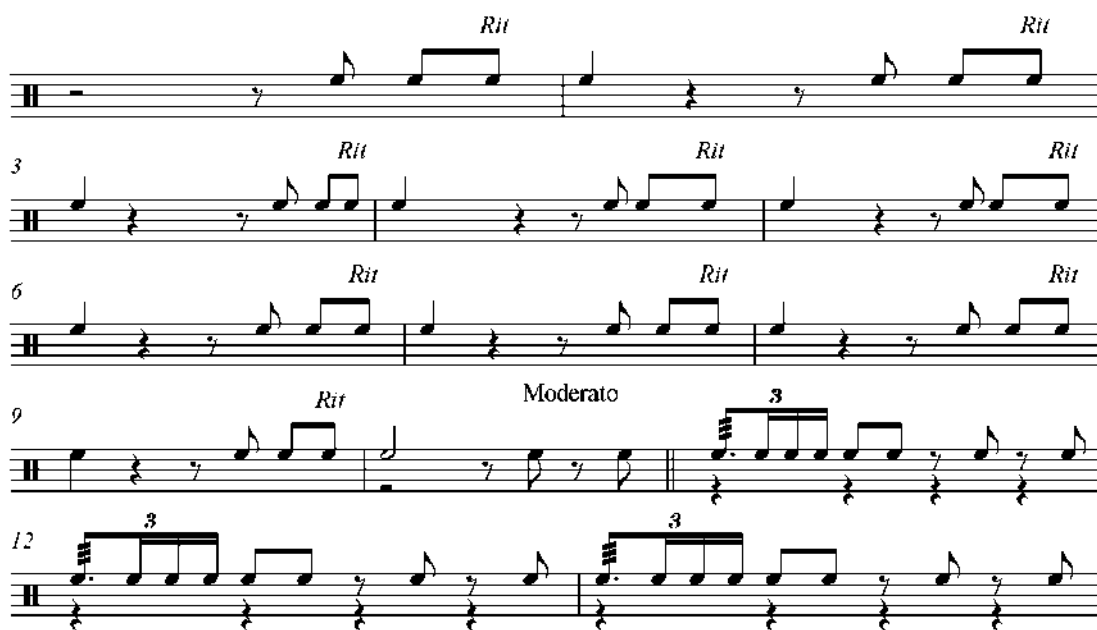
1.1.1 ห้องเพลงที่มีความเร็ว-ช้า ของ จังหวะเคาะตามคำศัพท์ Adagio ได้แก่ ห้องเพลงที่ (1-10) (38-57)

1.1.2 ห้องเพลงที่มีความเร็ว-ช้า ของ จังหวะเคาะตามคำศัพท์ Moderato ได้แก่ ห้องเพลงที่ (11-37) (58-146)

1.1.3 ห้องเพลงที่มีความเร็ว-ช้า ของ จังหวะเคาะตามคำศัพท์ Ritardando, Rit ได้แก่ ห้องเพลงที่ (36) (128)

1.2 กลอง (Drum set)

ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่ากลองทำหน้าที่เดินจังหวะเป็นสองส่วนกล่าวคือส่วนที่หนึ่ง ทำหน้าที่เรื่องของกระสวนจังหวะหรือลีลาของทำนองเพลง (Melodic Rhythm) ได้แก่ เครื่องดนตรีทอมบ้า (Tomba) ส่วนที่สองทำหน้าที่เรื่องของลีลาจังหวะเป็นชุดซ้ำๆกัน (Rhythm Pattern) ได้แก่ เครื่องดนตรีกลอง (Drum set)

ภาพที่ 197 ลีลาของทำนองเพลง (Melodic Rhythm)

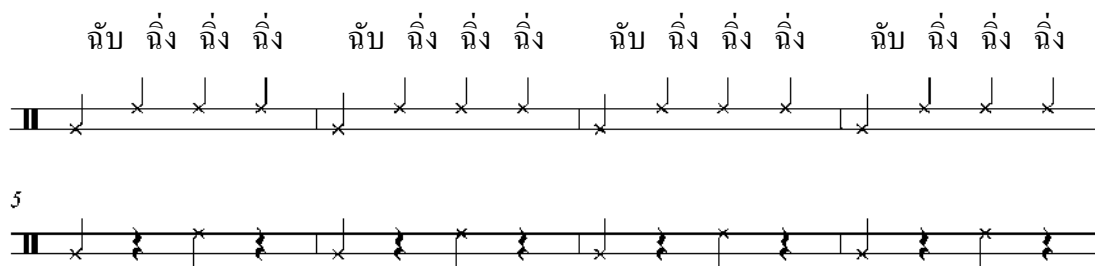
ลีลาจังหวะเป็นชุดซ้ำๆกัน (Rhythm Pattern)

1.3 โหม่ง จากการวิเคราะห์พบว่าการเดินทางจังหวะของโหม่งใช้รูปแบบเดียวตลอด ซึ่งลูกบนมีเสียงเป็น E ส่วนลูกล่างมีเสียงเป็น B โดยใช้โน้ตตัวดำ จำนวน 4 ตัว ต่อหนึ่งห้องเพลง

ภาพที่ 198 โหม่ง

1.4 ฉิ่ง จากการวิเคราะห์พบว่าการเดินทางจังหวะของฉิ่งใช้ 2 รูปแบบ คยใช้โน้ตตัวดำ จำนวน 4 ตัวต่อหนึ่งห้องเพลง และโน้ตตัวดำ 2 ตัวโน้ตหยุดตัวดำ 2 ตัวต่อหนึ่งห้องเพลง

ภาพที่ 199 ประกอบลีลาจังหวะของฉิ่ง

2. ลักษณะจังหวะ (Rhythm) จากการวิเคราะห์บทเพลงปราชญ์พบว่ามีการสร้างจังหวะสม่ำเสมอให้กับฉิ่งจังหวะดังที่กล่าวมาจากขั้นต้นแล้ว ผู้วิจัยจึงนำผลของการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

2.1 จังหวะขัด (Syncopation) เป็นจังหวะที่ทำให้รสชาติทำนองเพลงปราชญ์น่าสนใจขึ้น ทำให้มีการเน้นบนจังหวะยกและโยงเสียงกับโน้ตจังหวะเบาโดยพิจารณาโน้ตจากกรอบสี่เหลี่ยมภาพแสดงตัวอย่าง

ภาพที่ 200 แสดงตัวอย่างจังหวะขัด (Syncopation)

ผลของการวิเคราะห์การผสมผสานของหน่วยจังหวะในท่อน B พบว่าโน้ตแนวบนซึ่งเป็นลักษณะจังหวะปกติ ซึ่งพบโน้ตตัว เขบ็ตหนึ่งชั้น โน้ตตัวหยุดเขบ็ตหนึ่งชั้น ส่วนโน้ตแนวล่างมีโน้ตเขบ็ตหนึ่งชั้น โน้ตเขบ็ตสองชั้น โน้ตตัวหยุดเขบ็ตหนึ่งชั้น โน้ตสามพยางค์สองชั้นจากการวิเคราะห์ พบว่าโน้ตแนวล่างมีการจัดกลุ่มโน้ตต่างกับโน้ตแนวบน ทำให้หน่วยจังหวะขัดกับฉิ่งจังหวะปกติ เป็นการเพิ่มรสชาติทำนองเพลงปราชญ์น่าฟังยิ่งขึ้น

Moderato

B

ภาพที่ 201 การผสมผสานของหน่วยจังหวะ

2.2 การพัฒนาลักษณะจังหวะ (Rhythmic development)

ผลของการวิเคราะห์การพัฒนาลักษณะจังหวะพบว่าลักษณะจังหวะที่ 1 กับ 2 เป็นหน่วยจังหวะย่อยเอก (Rhythmic motif) ส่วนลักษณะจังหวะ 3 กับ 4 ซึ่งอยู่ในกรอบ เป็นการพัฒนามาจากลักษณะจังหวะ ที่ 1 กับ 2

ภาพที่ 202 แสดงตัวอย่างการพัฒนาลักษณะจังหวะ

3. โครงหลักของลักษณะจังหวะ จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นการเลือกตัวโน้ตบนจังหวะสำคัญโดยเฉพาะมาเป็นหลัก ในการบรรเลงทับทเพลงปราชญ์หน้าบท การกระสวนจังหวะได้นำโน้ตตัวดำเป็นตัวสำคัญส่วน โน้ตเข็บบีต 1 ชั้น เป็นเพียงโน้ตประดับประดาเท่านั้น

ภาพที่ 203 แสดงโครงหลักของลักษณะจังหวะ

องค์ประกอบทำนองเพลง (Melody)

ลักษณะของเสียงบทเพลงปราชญ์บทวิเคราะห้พบว่า เป็นรูปแบบของการบรรเลงทำนองไปพร้อมกับการบรรเลงจังหวะผู้วิจัยวิเคราะห์ทำนองโดยใช้หลักและประเด็นสำคัญในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. บันไดเสียง (Scale)

ผู้วิจัยศึกษาพบว่าระยะของขั้นคู่เสียงไม่เกิน 2 octave อยู่ในระบบหลักเสียงและบันไดเสียงดังนี้

1. ระบบหลักเสียง G Ionian mode บันไดเสียง G เมเจอร์
2. ระบบหลักเสียง C Ionian mode บันไดเสียง C เมเจอร์
3. ระบบหลักเสียง D Dorian mode บันไดเสียง D เมเจอร์ลดไมเนอร์

1.1 ภาพประกอบระบบ G Ionian mode

G Ionian Mode

G A B C D E F# G
1 2 3 4 5 6 7 1 (8 va)

C Ionian Mode

C D E F G A B C
1 2 3 4 5 6 7 1 (8 va)

ภาพที่ 204 ภาพประกอบระบบ G Ionian mode

1.2 ภาพประกอบระบบ D Dorian mode

D Dorian

D E F G A B C D

ภาพที่ 205 ภาพประกอบระบบ D Dorian mode

2. ช่วงเสียง (Range) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่า มีช่วงเสียงของท่านองแนวเดียว ซึ่งมีระยะห่างระหว่างโน้ตมีระดับเสียงต่ำสุดคือ B โดยมีช่วงเสียงต่ำกว่า C กลางและพบระดับเสียงสูงสุดคือ D บนบรรทัด 5 เส้น โดยมีช่วงเสียงสูงกว่าคู่แปดเป็นขั้นคู่เสียงผสมซึ่งหาชนิดของขั้นคู่ได้คือ คู่ 17 เฟอ์เฟคซึ่งชนิดของช่วงเสียงที่ทอนลงมาเป็นคู่ 3 ไมเนอร์

2.1 แสดงช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของท่านองแนวเดียว

โน้ตต่ำสุด

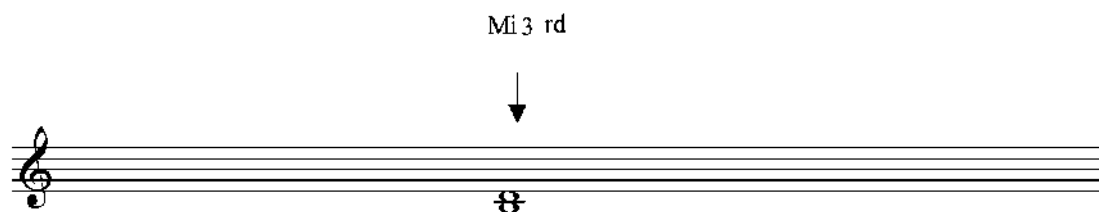

โน้ตสูงสุด

ภาพที่ 206 แสดงช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของท่านองแนวเดียว

2.2 แสดงชนิดของช่วงเสียงที่ทอนลงมาเป็นคู่ 3 ไมเนอร์

Mi 3 rd

ภาพที่ 207 แสดงชนิดของช่วงเสียงที่ทอนลงมาเป็นคู่ 3 ไมเนอร์

3. ขั้นคู่ (Interval) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่า ในการเดินทางท่านองมีการเคลื่อนที่ของตัวโน้ตโดยการวัดได้จากขั้นคู่ ได้ดังนี้

3.1 การเคลื่อนที่ท่านองแบบตามขั้น (Conjunct motion) โดยการสังเกตจากภาพแสดงจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ของท่านองจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง คือใน ห้องที่ 1 จังหวะที่ 3 และจังหวะที่ 4 วิเคราะห์ได้จากโน้ตเขบ็ตหนึ่งขั้นเสียง D ล่างบรรทัด 5 เส้น เคลื่อนที่ท่านองไปยังโน้ต E บนบรรทัด 5 เส้น ซึ่งเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 2 เมเจอร์และจังหวะที่ 4 โน้ต เขบ็ตหนึ่งขั้นเสียง G บนบรรทัด 5 เส้น เคลื่อนที่ท่านองไปยังโน้ต A บนบรรทัด 5 เส้น เป็นชนิดของช่วงเสียงคู่

2 เมเจอร์ และพหุองที่ 3 จังหวะที่ 2 โน้ตเข้บ้ตหนึ่งชั้นเสียง D ล่างบรรทัด 5 เส้น เคลื่อนทำนองไปยังโน้ต E บนบรรทัด 5 เส้น ซึ่งเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 2 เมเจอร์และจังหวะที่ 3 โน้ต เข้บ้ตหนึ่งชั้นเสียง G บนบรรทัด 5 เส้น เคลื่อนทำนองไปยังโน้ต A บนบรรทัด 5 เส้น เป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 2 เมเจอร์

ภาพที่ 208 แสดงการเคลื่อนทำนองแบบตามขั้น

3.2 การเคลื่อนทำนองแบบข้ามขั้น (Disjunct motion)

โดยการสังเกตจากภาพแสดงภายในกรอบสี่เหลี่ยมแรกจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ ทำนองจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง ในห้องที่ 1 จังหวะที่ 1 และ 2 วิเคราะห์ได้จากโน้ตตัวขาว เสียง C ในบรรทัด 5 เส้น เคลื่อนทำนองไปยังโน้ต A บนบรรทัด 5 เส้น ซึ่งเป็นชนิดของช่วงเสียง คู่ 6 เมเจอร์ห้องที่ 2 จังหวะที่ 1 โน้ต เข้บ้ตหนึ่งชั้นเสียง E ในบรรทัด 5 เส้น เคลื่อนทำนองไปยังโน้ต C บนบรรทัด 5 เส้น เป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 6 เมเจอร์และห้องที่ 3 จังหวะที่ 3 โน้ต เข้บ้ตหนึ่งชั้น เสียง A บนบรรทัด 5 เส้น เคลื่อนทำนองไปยังโน้ต C บนบรรทัด 5 เส้นเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 3 ไมเนอร์

ภาพที่ 209 การเคลื่อนทำนองแบบข้ามขั้น (Disjunct motion)

4. ทิศทาง ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าบทเพลงปราชญ์หน้าบทมีทิศทางในการเดินทำนองขึ้น ลง ย่ำ อยู่กับที่ซึ่งอธิบายโดยใช้ภาพแสดงตัวอย่างประกอบ ได้ดังนี้

4.1 ทิศทางขึ้น สังกะตจากโน้ตตัวเข้บ้ตหนึ่งชั้นสามพยัค เสียง B เส้นที่ 3 ดำเนิน ทำนองสูงขึ้นจาก D และ F# เป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 3 ไมเนอร์และเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 3 เมเจอร์

ภาพที่ 210 แสดงประกอบทิศทางขึ้น

4.2 ทิศทางลง สังกัดจากห้องที่ 2 จังหวะที่ 1 โน้ต ตัวดำเสียง G ในบรรทัด 5 เส้น ในกรอบสี่เหลี่ยมจะดำเนินทำนองลงต่ำเรื่อยๆไปจนถึง โน้ตตัวดำเสียง D จังหวะที่ 4 ภายใน บรรทัด 5 เส้น

ภาพที่ 211 ทิศทางลง

4.3 ทิศทางคงที่ คือ โน้ตย้อยู่ที่ระดับเสียงเดิม สังกัดจากโน้ตตัว D จะดำเนินทำนองระดับเสียงเดิม ไม่มีการเคลื่อนไหว มีความรู้สึกว่าเป็นการรอคอย

ภาพที่ 212 ทิศทางคงที่

การประสานเสียงและพื้นผิว (Harmony & texture)

จากการวิเคราะห์พบว่าเพลงปราชญ์บาทบรรเลงแนวทำนองเพลงแนวเดียนับได้ว่าบทเพลงปราชญ์บาทนั้นไม่ได้มีการประสานเสียงถึงแม้ว่าจะมีเครื่องดนตรีชิ้นอื่น ๆ บรรเลงเกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงคู่ 8 อันๆก็ตาม

1. เครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนอง

1.1 ภาพแสดงประกอบการบรรเลง ปี

ภาพที่ 213 ภาพแสดงประกอบการบรรเลง ปี

จากข้อที่ 1.1 ปี่ คือเครื่องดนตรีที่สร้างแนวทำนองหลักของการบรรเลงบทเพลง
ปราชญ์หน้าบท โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

1.2 แสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน

Moderato

ภาพที่ 214 แสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน

จากข้อที่ 1.2 ออร์แกนคือเครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบ บรรเลงตัวโน้ต
ตัวเดียวกัน ในช่วงคู่เดียวกันเท่ากับปี่ โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

1.3 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล

Moderato

ภาพที่ 215 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล

จากข้อที่ 1.3 กีตาร์โซโล คือเครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบ บรรเลงโน้ต
ตัวเดียวกันระดับเสียงเท่ากับปี่ โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

1.4 ภาพแสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส

ภาพที่ 216 ภาพแสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส

จากข้อที่ 1.4 กีตาร์เบสคือเครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบบรรเลงโน้ตตัวเดียวกันระดับเสียงในช่วงคู่ 8 ที่ต่ำกว่า 2 ช่วงทาบ (2 Octap) โดยใช้กุญแจฟาเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

เนื้อดนตรี (texture)

จากการวิเคราะห์ในบทเพลงปราชญ์หน้าบทนั้นเครื่องดนตรีที่ให้ทำนองหลักและแนวทำนองประกอบบรรเลงไปพร้อมกันหรือแบบประสมประสานไปด้วยกันไม่มีการสอดประสานแต่อย่างใดทั้งสิ้น ซึ่งเรียกว่าดนตรีแนวเสียงเดียว หรือ โมโนโฟนี (Monophony)

Moderato
B

Moderato

ภาพที่ 217 แสดงประกอบแนวทำนองแบบประสมประสาน

จากภาพแสดงประกอบแนวทำนองแบบประสมประสาน บทเพลงปราชญ์หน้าบทเป็น
ลักษณะของดนตรีทำนองเดี่ยวถึงแม้ว่าจะมีทำนองหลักและทำนองประกอบก็ตาม

สีของเสียง (Tone color)

เสียงของเครื่องดนตรีในบทเพลงปราชญ์หน้าบทมีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของเสียงประจำตัวของเครื่องดนตรีนั้นๆ ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่า เสียงของเครื่องดนตรีแยกตามประเภทเครื่องมือได้ดังนี้

1. ปี่ คือเครื่องมือประเภทลมไม้
2. กีตาร์โซโลและกีตาร์เบส คือเครื่องมือประเภทเครื่องสาย
3. ออร์แกน คือเครื่องมือประเภทลิ้มนิ้ว
4. ทับ, โหม่ง, ฉิ่ง, กลอง, ทอมบ้า คือเครื่องมือประเภทเครื่องกระทบ

บทเพลงปราชญ์หน้าบทเป็นการบรรเลงจากเครื่องดนตรีจำนวนหลายชนิด ซึ่งทำให้สีของเสียงและบรรยากาศ อารมณ์ของเพลงต่างกันเป็นการบรรเลงที่เป็นเอกลักษณ์รักษาต้นฉบับของเพลงปราชญ์หน้าบท จากการสังเกตดนตรีเพลงปราชญ์หน้าบทของคณะอื่นๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชไว้ใกล้เคียงมากที่สุด ผู้วิจัยได้กำหนดหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ความสมดุลของเสียง จากการวิเคราะห์พบว่า เพลงปราชญ์หน้าบท เป็นการบรรเลงโดยการใช้สีรวมกันไม่มีการสลับกันบรรเลงกับเครื่องดนตรีที่ให้ทำนองขึ้นอื่นๆ กล่าวได้ว่าเป็นการบรรเลงแบบประสมประสาน

1.1 ภาพแสดงการบรรเลงโดยการใช้สี่รวมกัน

The image displays a musical score for a four-part setting, likely a vocal quartet or a piano arrangement. The score is organized into two systems, each containing four staves. The top system features three vocal staves in the upper register (treble clef) and one bass staff in the lower register (bass clef). The bottom system consists of four piano accompaniment staves, each marked with a piano symbol (p) and a double bar line. The first two piano staves use a grand staff (treble and bass clefs), while the last two use a single bass clef. The music is written in a common time signature (C) and consists of four measures. The vocal lines are characterized by a melodic contour that rises and then falls, while the piano accompaniment provides a steady harmonic and rhythmic foundation.

ภาพที่ 218 ภาพแสดงการบรรเลงโดยการใช้สี่รวมกัน

จากข้อที่ 1.1 จากการเสียงของเครื่องดนตรีในบทเพลงปราชญ์หน้าบท
เครื่องดนตรีที่ให้ทำนองหลักและแนวทำนองประกอบทั้ง 4 ชนิด ไม่มีการสลับกันบรรเลง

2. ความเข้มเสียง (Intensity) ผู้วิจัยเสียงของเครื่องดนตรีวิเคราะห์พบว่าบทเพลง
ปราชญ์หน้าบท มีความดังเบา (Dynamic) ของเสียงดนตรี โดยการใช้เครื่องหมายแสดงความเข้มเสียง
ดังต่อไปนี้

2.1 แสดงการเน้นยาว (Agogic accent)

ภาพที่ 219 ความเข้มเสียง

จากข้อที่ 2.1 ในกรอบสี่เหลี่ยมห้องที่ 4 พบโน้ตตัวกลม ภายในบรรทัด
5 เส้น โดยมีเครื่องหมาย เน้นเกิดขึ้นอยู่ที่หัวโน้ต จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นการเน้นยาว (Agogic
accent)

2.2 ภาพแสดงการเน้นสั้น

ภาพที่ 220 ภาพแสดงการเน้นสั้น

จากข้อที่ 2.2 ในกรอบสี่เหลี่ยมจังหวะที่ 3 และจังหวะที่ 4 นั้นพบโน้ตตัว
ดำและเข็บบีตหนึ่งชั้นเสียง A และ G บนบรรทัด 5 เส้น มีการเน้นเกิดขึ้น โดยมีเครื่องหมายเน้นอยู่ที่
หัวโน้ตทั้งสองตัว จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นการเน้นสั้น

2.3 ภาพแสดงประกอบความเข้มเสียง

ภาพที่ 221 ภาพแสดงประกอบความเข้มเสียง

2.3.1 จากข้อที่ 2.3 พบเครื่องหมาย ฟอร์เต (Forte) ซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมในท้องเพลง (3) โน้ตตัวดำ เสียง D บนบรรทัด 5 เส้น ทำให้เสียงดังกว่าโน้ตตัวอื่นๆ ในท้องเพลงนั้น

2.3.2 จากข้อที่ 2.3 พบเครื่องหมาย เมซโซ ฟอร์ เต (Mezzoforte) ซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมพบในท้องเพลง (3) โน้ตห้าพยางค์เสียง (B A B A G) บนบรรทัด 5 เส้น จังหวะที่ 4 ทำให้เสียงดังปานกลางซึ่งเบากว่าจังหวะที่ 3

คีตลักษณ์ (Forms)

บทเพลงปราชัยน้าบทเป็นเพลงที่ประกอบด้วยทำนองเพลงที่มีสัญลักษณ์ (A:B:A:C:) วิเคราะห์พบว่าเป็นคีตลักษณ์หรือรูปแบบ (Rondo form) เป็นบทเพลงที่มีความคิดแรกคือท่อน A เป็นหลักแล้วสร้างความคิดใหม่มาสลับกับความคิดท่อน A ส่วนที่มีความสำคัญของคีตลักษณ์ของบทปราชัยน้าบท คือ หน่วยทำนองเพลง และประโยคเพลงดังตัวอย่างและบรรยายประกอบดังนี้

1. ภาพแสดงหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif)

1.1 โน้ตดำเนินทำนองขาขึ้น

ภาพที่ 222 โน้ตดำเนินทำนองขาขึ้น

1.2 แสดงโน้ตดำเนินทำนองขาลง

ภาพที่ 223 แสดงโน้ตดำเนินทำนองขาลง

1.3 แสดงโน้ตดำเนินทำนองคงที่

ภาพที่ 224 แสดงโน้ตดำเนินทำนองคงที่

1.4 แสดงโน้ตดำเนินทำนองตามขั้น

ภาพที่ 225 แสดงโน้ตดำเนินทำนองตามขั้น

1.5 ภาพแสดงโน้ตดำเนินทำนองข้ามขั้น

ภาพที่ 226 ภาพแสดงโน้ตดำเนินทำนองข้ามขั้น

จากตัวอย่าง (1.1-1.5) จากการวิเคราะห์พบหน่วยที่เล็กที่สุดของทำนองที่ปรากฏเป็นระยะในรูปแบบที่ต่างกันทำหน้าที่ในการดำเนินทำนอง ซึ่งมีการดำเนินทำนองขาขึ้น และขาลงตามขั้นและข้ามขั้น คือ

1.1 โน้ตดำเนินทำนองขาขึ้นพบ ห้องเพลงที่ 1 ได้แก่ (D-E) (G-A) ห้องเพลงที่ 2 ได้แก่ (G-A) ห้องเพลงที่ 3 ได้แก่ (D-E) (G-A) ห้องเพลงที่ 4 ได้แก่ (G-A) ห้องเพลงที่ 5 ได้แก่ (G-A) ห้องเพลงที่ 6 ได้แก่ (E-G-) (A-C) ห้องเพลงที่ 7 ได้แก่ (G-A)

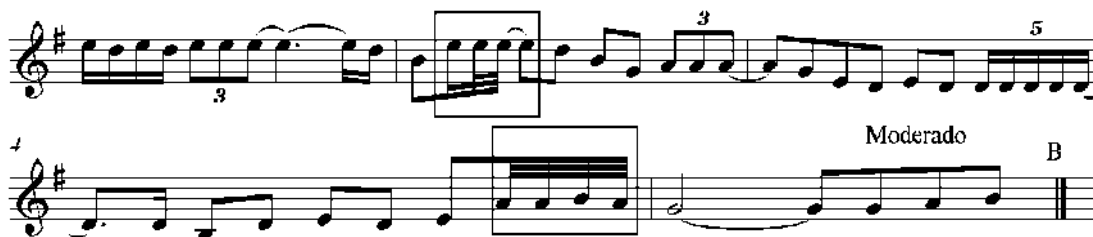
1.2 โน้ตดำเนินทำนองขาลงพบห้องเพลงที่ 2 โน้ตตัวดำได้แก่ (G F E D)

1.3 ภาพแสดงโน้ตดำเนินทำนองคงที่ พบห้องเพลงที่ 2 โน้ตเข้บ้ตหนึ่งชั้น ได้แก่ (C C C)

1.4 โน้ตดำเนินทำนองตามขั้นพบห้องเพลงที่ 1 ได้แก่ (D-E) (G-A) ห้องเพลงที่ 3 ได้แก่ (D-E) (G-A)

1. 5 โน้ตดำเนินทำนองข้ามขึ้นพบห้องเพลงที่ 1 ได้แก่ (C-A) เพลงที่ 2 ได้แก่ (E-C) ห้องเพลงที่ 3 ได้แก่ (A-C)

2. ภาพแสดงหน่วยทำนองย่อยรอง (Figure)

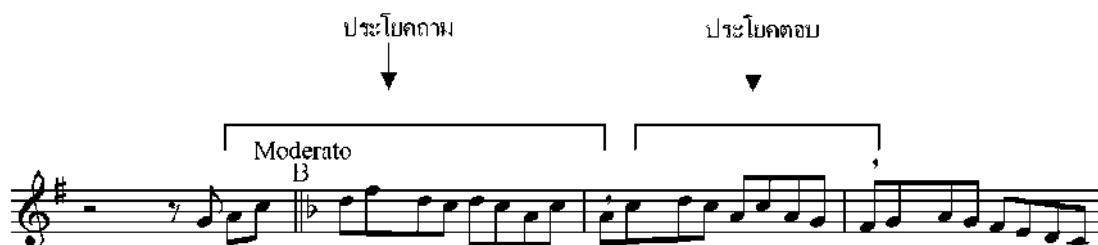

ภาพที่ 227 ภาพแสดงหน่วยทำนองย่อยรอง (Figure)

จากการวิเคราะห์พบลักษณะการขึ้นลงของทำนองที่มีความสำคัญช่วงขณะและมีผลในการพัฒนาเพลงในช่วงระยะสั้นเท่านั้น และมีผลในการพัฒนาเพลงในช่วงระยะสั้นเท่านั้น สืบเนื่องจากการย้ายอยู่กับที่และกระโดดขึ้นลงเป็นลักษณะเด่น ซึ่งเรียกว่าหน่วยทำนองย่อยรองปรากฏในกรอบสี่เหลี่ยมห้องเพลงที่ 2 จังหวะที่ 1 และห้องเพลงที่ 4 จังหวะที่ 4

3. วลี (Phrase)

3.1 ภาพตัวอย่างแสดงประกอบ วลี

ภาพที่ 228 ภาพตัวอย่างแสดงประกอบวลี

จากข้อ 3.1 จากการวิเคราะห์พบโครงสร้างของวลี จำนวน 2 วลี มีความยาว 3 ห้องเพลง โดยวิธีเดินขึ้นและเดินลงของทำนอง ซึ่งวลีแรกเป็น “คำถาม” (Antecedent) จบด้วยเครื่องหมายจุดภาค และตามด้วยวลีที่สองเป็น “คำตอบ” (Consequent) จบด้วยเครื่องหมายจุดภาค

3.2 ภาพตัวอย่างแสดงประกอบเคเด้นซ์ (Cadence)

ภาพที่ 229 ภาพตัวอย่างแสดงประกอบเคเด้นซ์ (Cadence)

จากข้อที่ 3.2 จากการวิเคราะห์พบโครงสร้างของประโยคที่มีจุดจบ Cadence (เคเด้นซ์) โดยพิจารณาจากกรอบสี่เหลี่ยมทั้ง 2 กล่าวคือ ในห้องเพลงที่ 3 และ 5 โน้ตตัวต่ำประจุเสียง E อยู่ในบรรทัด 5 เส้นซึ่งเป็นประโยคคำถามปิดจบด้วยเคเด้นซ์ที่เบา เป็นสัญญาณว่าเพลงยังต้องดำเนินต่อไป ส่วนห้องที่ 5 โน้ตตัวขาวเสียง C อยู่ในบรรทัด 5 เส้นซึ่งเป็นประโยคคำถามเปิดจบด้วยเคเด้นซ์ที่หนัก เป็นสัญญาณว่าเพลงจบประโยคเพลง (Phrase)

3.3 ภาพตัวอย่างแสดงประกอบประโยคใหญ่ (Period)

ภาพที่ 230 ภาพตัวอย่างแสดงประกอบประโยคใหญ่ (Period)

จากข้อที่ 3.3 จากการวิเคราะห์พบว่าโครงสร้างที่ประกอบด้วย 2 ประโยคที่มีลักษณะถาม-ตอบ ซึ่งมีเคเด้นซ์ ที่ 2 ที่จบด้วยโน้ตตัวขาว เสียง C ห้องที่ 5 ที่มีน้ำหนักมากกว่า เคเด้นซ์ที่ 1 ห้องที่ 3 ที่จบด้วยโน้ตตัวต่ำประจุเสียง E

3.4 ภาพแสดงคีตลักษณ์สามท่อนของเพลงปรายหน้าบท

Adagio

1 A
 3 f mf
 6
 9 Moderato B
 13
 17
 21
 25
 29
 33 Rit
 37 Adagio A

ภาพที่ 231 เพลงปรายหน้าบท

2
39

41

44

47

51

54

56

59

63

67

71

f *mf*

f *mf*

Moderato

C

^ ^

ภาพที่ 231 เพลงปราชัยหน้าบท (ต่อ)

75 3

79

83

87

91

95

99

104

109

114

118

122

ภาพที่ 231 เพลงปราชัยหน้าบท (ต่อ)

4
126 *Rit* *Accelerando*

131

135

139

143 *Rit* *FINE*

ภาพที่ 231 เพลงปราชัยน้บาท (ต่อ)

บทเพลงปราชัยน้บาทเป็นเพลงที่ประกอบด้วยทำนองเพลงที่มีสัญลักษณ์ (A:B:A:C) วิเคราะห์พบว่าเป็นคีตลักษณ์หรือรูปแบบ (Rondo form) ท่อนทำนอง A เริ่มตั้งแต่ห้องเพลง (1-10) ท่อนทำนอง B เริ่มตั้งแต่ห้องเพลง (11-37) ท่อนทำนอง A (ซ้ำความคิดเดิม) เริ่มตั้งแต่ห้องเพลง (38-57) ท่อนทำนอง C เริ่มตั้งแต่ห้องเพลง (58-146)

การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรี บทเพลงบรรยายเรื่อง

โน้ตเพลง บรรยายเรื่อง

Adagio

f *ff* *mf*

Moderato

mf

p

mf

Rit

Fine

ภาพที่ 232 โน้ตเพลง บรรยายเรื่อง

องค์ประกอบเวลาหรือจังหวะ (Time)

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านจังหวะพบว่าเพลงบรรยายเรื่องมีชีพจรจังหวะที่สม่ำเสมอกับชีพจรจังหวะทำให้เกิดการเร่งอัตราความเร็วของเพลง ผู้วิจัยได้เรียงหัวข้อผลในการวิจัย ดังนี้

1. การตักจังหวะ (Beat&Accent) เพลงบรรยายเรื่องนี้ เครื่องดนตรีทุกชนิดใช้เครื่องหมายประจำจังหวะ (Time signature) ที่เป็นแบบ 4/4 เครื่องดนตรีที่ทำหน้าควบคุมจังหวะได้แก่ ทับ กลอง โหม่ง ฉิ่ง ส่วนเครื่องดนตรีที่ให้จังหวะทำนองได้แก่ ปี่ ออร์แกน กีตาร์โซโล กีตาร์เบส

1.1 ทับ เป็นเครื่องดนตรีที่ทำหน้าที่สำคัญในการเน้น ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่ารูปแบบการเดินของหน้าทับนั้นมีรูปแบบเดียวในการกระสวนจังหวะและรูปแบบการบันทึกตัวโน้ต โดยวิธีการบรรเลงด้วยมือขวาและมือซ้าย ในการกำหนดความเร็ว ช้า ของจังหวะเคาะ (Tempo) เป็นจำนวนครั้ง: นาที กำหนดความเร็ว ช้า ของจังหวะเคาะเป็นคำศัพท์คือ Adagio, Moderato

ภาพที่ 233 แสดงรูปแบบการบันทึกตัวโน้ต

จากภาพแสดงโน้ตเพลงบรรยายเรื่องวิเคราะห์พบว่า จังหวะเคาะ (Beat) ที่ปรากฏในบทเพลงนั้นมีการเคลื่อนไหวสม่ำเสมอ มีอัตราความช้า-เร็วของจังหวะ เมื่อเทียบโน้ตตัวคำต่อหน้าที โดยประมาณ 55 จังหวะเคาะ และ 96 จังหวะเคาะ ซึ่งวิจัยพบอยู่ในห้องเพลงต่อไปนี้

1.1.1 ห้องเพลงที่มีความเร็ว-ช้า ของ จังหวะเคาะตามคำศัพท์ Adagio ได้แก่ ห้องเพลงที่ (1-11)

1.1.2 ห้องเพลงที่มีความเร็ว-ช้า ของ จังหวะเคาะตามคำศัพท์ Moderato (12-46)

1.2 กลอง (Drum set)

ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่ากลองทำหน้าที่เดินจังหวะเป็นสองส่วนกล่าวคือส่วนที่หนึ่ง ทำหน้าที่เรื่องของกระสวนจังหวะหรือลีลาของทำนองเพลง (Melodic Rhythm) ได้แก่ เครื่องดนตรีทอมบ้า (Tomba) ส่วนที่สองทำหน้าที่เรื่องของลีลาจังหวะเป็นชุดซ้ำๆ กัน (Rhythm Pattern) ได้แก่ เครื่องดนตรีกลอง (Drum set)

ภาพที่ 234 ลีลาของทำนองเพลง (Melodic Rhythm)

ภาพที่ 235 ลีลาจังหวะเป็นชุดซ้ำ ๆ กัน (Rhythm Pattern)

1.3 โหม่ง จากการวิเคราะห์พบว่า การเดินจังหวะของโหม่งใช้รูปแบบเดียวตลอด ซึ่งลูกบนมีเสียงเป็น E ส่วนลูกล่างมีเสียงเป็น B โดยใช้โน้ตตัวดำ จำนวน 4 ตัว ต่อหนึ่งห้องเพลง

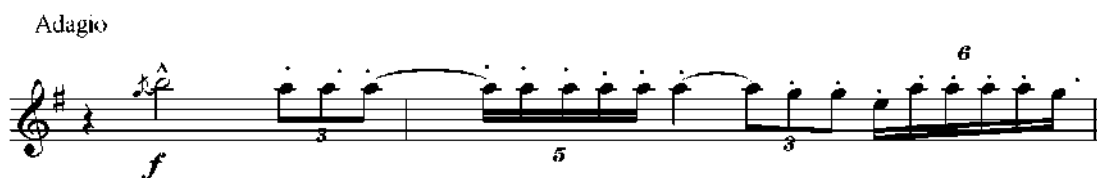
ภาพที่ 236 โหม่ง

1.4 ฉิ่ง จากการวิเคราะห์พบว่า การเดินจังหวะของฉิ่งใช้รูปแบบเดียวตลอด โดยใช้โน้ตตัวดำ จำนวน 4 ตัว ต่อหนึ่งห้องเพลงภาพประกอบลีลาจังหวะของฉิ่ง

ภาพที่ 237 ฉิ่ง

2. ลักษณะจังหวะ (Rhythm) จากการวิเคราะห์เพลงบรรยายเรื่องพบว่าการสร้างจังหวะให้สม่ำเสมอให้กับซีพอร์จังหวะดังที่กล่าวมาจากขั้นต้นแล้ว ผู้วิจัยจึงนำผลของการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

2.1 จังหวะขัด (Syncopation) เป็นจังหวะที่ทำให้รสชาติทำนองเพลงบรรยายเรื่องน่าสนใจขึ้น ทำให้มีการเน้นบนจังหวะยกและโยงเสียงกับโน้ตจังหวะเบา

ภาพที่ 238 แสดงตัวอย่างจังหวะขัด (Syncopation)

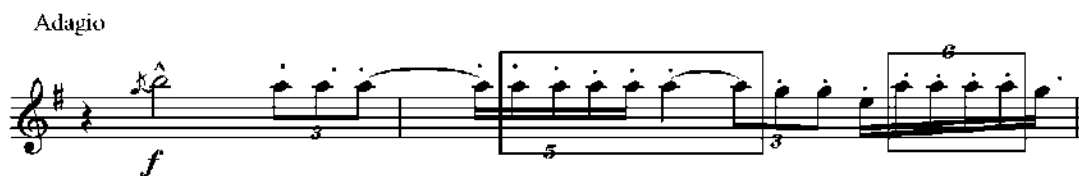
2.2 การผสมผสานของหน่วยจังหวะ

ผลของการวิเคราะห์การผสมผสานของหน่วยจังหวะพบว่า โน้ตแนวบนซึ่งเป็นลักษณะจังหวะปกติ โน้ตตัวดำ เข็บบีตหนึ่งชั้น เข็บบีตหนึ่งชั้นประจูด เข็บบีตสองชั้น ห้าพยางค์ เข็บบีตสองชั้น เข็บบีตหนึ่งชั้น ส่วนโน้ตแนวล่างมีโน้ตตัวดำ โน้ตเข็บบีตหนึ่งชั้น โน้ตตัวหยุดเข็บบีตหนึ่งชั้น ทำให้หน่วยจังหวะขัดกับซีพอร์จังหวะปกติ เป็นการเพิ่มรสชาติทำให้เพลงบรรยายเรื่องมีจังหวะซับซ้อนขึ้น

Adagio

ภาพที่ 239 การผสมผสานของหน่วยจังหวะ

2.3 การพัฒนาลักษณะจังหวะ (Rhythmic development) ผลของการวิเคราะห์การพัฒนาจังหวะพบว่าลักษณะจังหวะ ที่ 4 ของห้องที่หนึ่งเป็นหน่วยจังหวะย่อยเอก (Rhythmic motif) ส่วนลักษณะจังหวะที่มีกรอบสี่เหลี่ยมทั้งสองกรอบในห้องที่สองเป็นการพัฒนามาจากลักษณะจังหวะที่เป็นหน่วยจังหวะย่อยเอก

ภาพที่ 240 แสดงตัวอย่างการพัฒนาลักษณะจังหวะ

3. โครงหลักของลักษณะจังหวะ จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นการเลือกตัวโน้ตบนจังหวะสำคัญโดยเฉพาะมาเป็นหลักในการบรรเลงทับบทเพลงบรรยายเรื่อง การกระสวนจังหวะ ได้นำโน้ตตัวดำเป็นตัวสำคัญ ส่วนโน้ตเข้บิต 1 ชั้น เป็นเพียงโน้ตประดับประดา

ภาพที่ 241 โครงหลักของลักษณะจังหวะ

องค์ประกอบทำนองเพลง (Melody)

ลักษณะของเสียง เพลงบรรยายเรื่องวิเคราะห์พบว่าเป็นรูปแบบของการบรรเลงทำนองไปพร้อมกับการบรรเลงจังหวะผู้วิจัยวิเคราะห์ทำนองโดยใช้หลักและประเด็นสำคัญในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. บันไดเสียง (Scale) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าระยะของขึ้นคู่เสียงไม่เกิน 2 octave อยู่ในระบบหลักเสียง G Ionian mode บันไดเสียง G เมเจอร์และหลักเสียง C Ionian mode บันไดเสียง C เมเจอร์

1.1 ภาพประกอบระบบ G Ionian mode

G Ionian mode

G A B C D E F# G
1 2 3 4 5 6 7 1 (8 va)

ภาพที่ 242 ภาพประกอบระบบ G Ionian mode

1.2 ภาพประกอบระบบ C Ionian mode

C Ionian Mode

C D E F G A B C
1 (8va)

ภาพที่ 243 ภาพประกอบระบบ C Ionian mode

2. ช่วงเสียง (Range) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่า มีช่วงเสียงของทำนองแนวเดียว ซึ่งมีระยะห่างระหว่างโน้ตมีระดับเสียงต่ำสุดคือ B โดยมีช่วงเสียงต่ำกว่า C กลางและพบระดับเสียงสูงสุดคือ D บนบรรทัด 5 เส้น โดยมีช่วงเสียงสูงกว่าคู่แปดเป็นขั้นคู่เสียงผสมซึ่งหาชนิดของขั้นคู่ได้คือ คู่ 17 เฟอร์เฟคซึ่งชนิดของช่วงเสียงที่ทอนลงมาเป็นคู่ 3 ไมเนอร์

2.1 ภาพแสดงช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของทำนองแนวเดียว

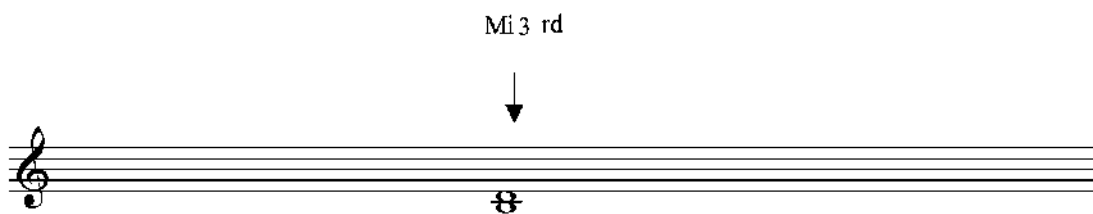
โน้ตต่ำสุด

โน้ตสูงสุด

f mf

ภาพที่ 244 ภาพแสดงช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของทำนองแนวเดียว

2.2 ภาพแสดงชนิดของช่วงเสียงที่ทอนลงมาเป็นคู่ 3 ไมเนอร์

ภาพที่ 245 ภาพแสดงชนิดของช่วงเสียงที่ทอนลงมาเป็นคู่ 3 ไมเนอร์

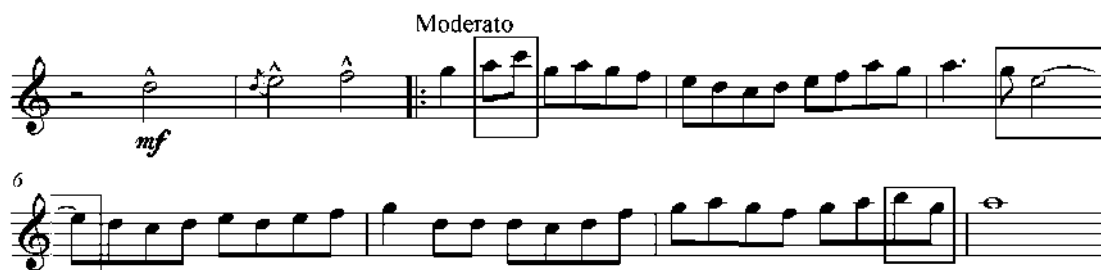
3. ขั้นคู่ (Interval) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าในการเดินทางองมีการเคลื่อนที่ของตัวโน้ตโดยการวัดได้จากขั้นคู่ได้ดังนี้

3.1 การเคลื่อนที่ทางองแบบตามขั้น (Conjunct motion) โดยการสังเกตจากภาพแสดงจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ทางองจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง คือในห้องที่ 2 จังหวะที่ 1 โน้ตเข้บ้ตหนึ่งขั้นเสียง E ในบรรทัด 5 เส้น เคลื่อนที่ทางองลงมาที่โน้ต D ในบรรทัด 5 เส้น ซึ่งเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 2 เมเจอร์ จังหวะที่ 2 โน้ต เข้บ้ตหนึ่งขั้นเสียง C ในบรรทัด 5 เส้น เคลื่อนที่ทางองไปยังโน้ต D ในบรรทัด 5 เส้น เป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 2 เมเจอร์ และจังหวะที่ 3 โน้ตเข้บ้ตหนึ่งขั้นเสียง E ในบรรทัด 5 เส้น เคลื่อนที่ทางองไปยังโน้ต F ในบรรทัด 5 เส้น เป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 2 เมเจอร์ จากการวิเคราะห์พบว่าจำนวนชนิดของช่วงเสียงคู่ 2 มีจำนวนมากกว่าชนิดของช่วงเสียงคู่อื่นให้อนุโลมนับเป็นการเคลื่อนที่ทางองแบบตามขั้น

ภาพที่ 246 แสดงการเคลื่อนที่ทางองแบบตามขั้น

3.2 การเคลื่อนที่ทางองแบบข้ามขั้น (Disjunct motion) โดยการสังเกตจากภาพแสดงจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ทางองจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง พบห้องเพลงที่ 3 จังหวะที่ 2 โน้ตเข้บ้ตหนึ่งขั้น เสียง A บนบรรทัด 5 เส้นเคลื่อนที่ทางองไปหาโน้ตเข้บ้ตหนึ่งขั้น เสียง C บนบรรทัด 5 เส้นเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 3 ไมเนอร์ พบห้องเพลงที่ 5 โน้ตเข้บ้ตหนึ่งขั้น เสียง G บนบรรทัด 5 เส้น เคลื่อนที่ทางองลงมาหาโน้ตตัวขาวโองเสียงตัวเข้บ้ตหนึ่งขั้น เสียง E ในบรรทัด 5 เส้น เป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 3 ไมเนอร์ พบห้องเพลงที่ 8 โน้ตเข้บ้ตหนึ่งขั้นเสียง B บนบรรทัด 5 เส้น เคลื่อนที่ทางองลงมาหาโน้ตตัวเข้บ้ตหนึ่งขั้นเสียง G บนบรรทัด 5 เส้น เป็นชนิดของวงเสียงคู่ 3 เมเจอร์

ภาพที่ 247 แสดงตัวอย่างการเคลื่อนทำนองแบบข้ามขั้น

4. ทิศทาง ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าเพลงบรรยายเรื่องมีทิศทางในการเดินทำนองขึ้นลงอยู่กับที่

4.1 ทิศทางขึ้น สืบได้จากจังหวะที่ 1 โน้ตตัวเข็มบิตหนึ่งชั้นเสียง G บนบรรทัด 5 เส้นภายในกรอบสี่เหลี่ยม จะดำเนินทำนองสูงขึ้นไปจนถึงโน้ตตัวขาวเสียง D บนบรรทัด 5 เส้น เป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 5 เฟอร์เฟค

ภาพที่ 248 แสดงประกอบทิศทางขึ้น

4.2 ทิศทางลง สืบได้จากห้องเพลงที่หนึ่งโน้ตตัวดำจังหวะที่ 1 ในบรรทัด 5 เส้น เสียง E ภายในกรอบสี่เหลี่ยมจะดำเนินทำนองลงต่ำเรื่อยๆไปจนถึงห้องที่ 4 โน้ตตัวขาว ในบรรทัด 5 เส้น เสียง C จังหวะที่ 1 เป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 6 ไมเนอร์

ภาพที่ 249 แสดงประกอบทิศทางลง

4.3 ทิศทางคงที่ คือโน้ตย้อยู่ที่ระดับเสียงเดิม สืบได้จากโน้ตตัว D จะดำเนินทำนองระดับเสียงเดิมไม่มีการเคลื่อนไหว มีความรู้สึกว่าเป็นการรอกอย

ภาพที่ 250 แสดงประกอบทิศทางคงที่

การประสานเสียงและพื้นผิว (Harmony & texture)

จากการวิเคราะห์พบว่าเพลงบรรยายเรื่องเป็นเพลงหรือบทบรรเลงที่มีแนวทำนองเพลงแนวเดียว นับได้ว่าบทเพลงหรือบทบรรเลงคำเหินนั้นไม่ได้มีการประสานเสียง ถึงแม้ว่าเสียงที่จะมีเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆ บรรเลงเกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงคู่ 8 ชิ้น ๆ ก็ตาม

1. เครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนอง

1.1 ภาพแสดงประกอบการบรรเลง ปี่

Moderato

ภาพที่ 251 ภาพแสดงประกอบการบรรเลง ปี่

จากข้อที่ 1.1 ปี่ คือเครื่องดนตรีที่สร้างแนวทำนองหลักของการบรรเลงเพลงบรรยายเรื่อง โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

1.2 แสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน

Moderato

ภาพที่ 252 แสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน

จากข้อที่ 1.2 ออร์แกนคือเครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบบรรเลงตัวโน้ตตัวเดียวกัน ระดับเสียงเท่ากับปี่ โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

1.3 ภาพแสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล

ภาพที่ 253 ภาพแสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล

จากข้อที่ 1.3 กีตาร์โซโล คือเครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบ บรรเลงโน้ตตัวเดียวกันในช่วงคู่ 8 ที่ต่ำกว่า 1 ช่วงทบ (1 Octap) โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

1.4 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส

The musical notation consists of two staves in bass clef. The first staff begins with a whole note G₂ (marked with a fermata and *f*), followed by a whole note A₂ (marked with a fermata and *f*), and another whole note B₂ (marked with a fermata and *f*). After a double bar line, it continues with a sequence of notes: G₂ (marked *mf*), A₂, B₂, C₃, D₃, E₃, F₃, G₃, A₃, B₃, C₄, D₄, E₄, F₄, G₄, A₄, B₄, C₅. The second staff continues with eighth notes: G₃, A₃, B₃, C₄, D₄, E₄, F₄, G₄, A₄, B₄, C₅, D₅, E₅, F₅, G₅, A₅, B₅, C₆. A final double bar line ends the piece.

ภาพที่ 254 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส

จากข้อที่ 1.4 กีตาร์เบสคือเครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบ บรรเลงโน้ตตัวเดียวกันระดับเสียงในช่วงคู่ 8 ที่ต่ำกว่า 2 ช่วงทบ (2 Octap) พิจารณาจากเครื่องดนตรีที่สร้างแนวทำนองหลัก โดยใช้กุญแจฟาเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

เนื้อดนตรี (texture)

จากการวิเคราะห์ในบทเพลงบรรยายเรื่องนั้นเครื่องดนตรีที่ให้ทำนองหลักและแนวทำนองประกอบบรรเลงไปพร้อมกันหรือแบบประสมประสานไปด้วยกันไม่มีการสอดประสานแต่อย่างใดทั้งสิ้น ซึ่งเรียกว่าดนตรีแนวเสียงเดี่ยว หรือโมโนโฟนี (Monophony)

Moderato

The musical score illustrates a monophonic texture. It features five staves. The top three staves are in treble clef, and the bottom two are in bass clef. The music is in 2/4 time and G major. The first three measures are marked 'f' (forte), and the remaining measures are marked 'mf' (mezzo-forte). The texture is monophonic, with all instruments playing the same melodic line. The bottom two staves show a rhythmic accompaniment with 'x' marks above the notes, indicating a specific rhythmic pattern.

ภาพที่ 255 แสดงประกอบแนวทำนองแบบประสมประสาน

The image displays a musical score for Figure 255, illustrating a symmetrical structure. The score is divided into two main sections. The upper section consists of four staves: three treble clef staves and one bass clef staff. The first three staves contain melodic lines, while the fourth staff provides a bass line. The lower section consists of four staves, all marked with a double bar line (||) at the beginning, indicating a specific rhythmic or structural pattern. The first two staves in this section are empty, while the third and fourth staves contain rhythmic notation, including notes with 'x' marks and stems, suggesting a complex rhythmic accompaniment or a specific performance technique.

ภาพที่ 255 แสดงประกอบแนวทำนองแบบประสมประสาน (ต่อ)

จากภาพแสดงประกอบแนวทำนองแบบประสมประสานเพลงบรรเลงบรรยายเรื่อง เป็นลักษณะของดนตรีทำนองเดี่ยวถึงแม้ว่าจะมีทำนองหลักและทำนองประกอบก็ตามจากการวิเคราะห์พบว่าไม่มีเสียงประสานแต่อย่างใดทั้งสิ้น

สีของเสียง (Tone color)

เสียงของเครื่องดนตรีในเพลงบรรยายเรื่องมีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของเสียงประจำตัวของเครื่องดนตรีนั้นๆ ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าเสียงของเครื่องดนตรีแยกตามประเภทเครื่องมือได้ดังนี้

1. ปี่ คือเครื่องมือประเภทลมไม้
2. กีตาร์โซโลและกีตาร์เบส คือเครื่องมือประเภทเครื่องสาย
3. ออร์แกน คือเครื่องมือประเภทลิ้นนิ้ว
4. ทับ, โหม่ง, ฉิ่ง, กลอง, ทอมบ้า, คือเครื่องมือประเภทเครื่องกระทบ

บทเพลงบรรยายเรื่องเป็นการบรรเลงจากเครื่องดนตรีจำนวนหลายชนิด ซึ่งทำให้สีของเสียงและบรรยากาศ อารมณ์ของเพลงต่างกันเป็นการบรรเลงที่เป็นเอกลักษณ์รักษาต้นฉบับ ของเพลงคำเหินจากการสังเกตบทเพลงบรรยายเรื่องของคุณะอื่นๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไว้ใกล้เคียงมากที่สุด ผู้วิจัยได้กำหนดหัวข้อ ดังต่อไปนี้

1. ความสมดุลของเสียง จากการวิเคราะห์พบว่า บทเพลงบรรยายเรื่องเป็นการบรรเลงโดยการใช้สีรวมกัน ไม่มีการสลับกันบรรเลงกับเครื่องดนตรีที่ให้ทำนองขึ้นอื่นๆ กล่าวได้ว่าเป็นการบรรเลงแบบประสมประสาน

1.1 แสดงการบรรเลงโดยการใช้สีรวมกัน

Adagio

The musical score is for a piece in G major, 3/4 time, marked Adagio. It consists of five staves. The top three staves are for the right hand, featuring complex sixteenth-note patterns with dynamic markings of forte (f), fortissimo (ff), and mezzo-forte (mf). The bottom two staves are for the left hand, featuring a steady eighth-note accompaniment. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and fingering numbers (5, 6).

ภาพที่ 256 แสดงการบรรเลงโดยการใช้สีรวมกัน

จากข้อที่แสดง 1.1 จากการวิเคราะห์โน้ตเพลงบรรยายเรื่องนั้นเครื่องดนตรีที่ให้ทำนองหลักและแนวทำนองประกอบทั้ง 4 ชนิด ไม่มีเครื่องดนตรีสลับกันบรรเลง

2. ความเข้มเสียง (Intensity) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าเพลงบรรยายเรื่องมีความดังเบา (Dynamic) ของเสียงดนตรีโดยการใช้เครื่องหมายแสดงความเข้มเสียงดังต่อไปนี้

2.1 แสดงการเน้นยาว (Agogic accent)

Adagio

Figure 257 shows a musical score for Adagio. The first staff features a melodic line with a G note marked with an accent (^) and a fermata. The second staff shows a rhythmic accompaniment with triplets. The third staff shows a bass line. Dynamics include *f*, *ff*, and *mf*.

ภาพที่ 257 แสดงการเน้นยาว (Agogic accent)

จากข้อที่แสดง 2.1 ในกรอบสี่เหลี่ยมห้องสุดท้ายนั้น พบโน้ตตัวกลมเสียง G ภายในบรรทัด 5 เส้น มีการเน้นเกิดขึ้น โดยมีเครื่องหมายเน้นอยู่ที่หัวโน้ต จากการวิเคราะห์พบว่า เป็นการเน้นยาว

2.2 ภาพแสดงการเน้นสั้น

Adagio

Figure 258 shows a musical score for Adagio. The first staff features a melodic line with a D note marked with an accent (^) and a fermata. The second staff shows a rhythmic accompaniment with triplets. The third staff shows a bass line. Dynamics include *f*, *ff*, and *mf*.

ภาพที่ 258 ภาพแสดงการเน้นสั้น

จากข้อที่ 2.2 ในกรอบสี่เหลี่ยมห้องที่ 3 จังหวะที่ 3 นั้นพบโน้ตตัวดำเสียง D บนบรรทัด 5 เส้น มีการเน้นเกิดขึ้น โดยมีเครื่องหมายเน้นอยู่ที่หัวโน้ต จากการวิเคราะห์พบว่า เป็นการเน้นสั้น

2.3 รวมภาพแสดงประกอบความเข้มเสียง

Adagio

4

8 Moderato

13

17

21

25

29

33

37

41

Rit

Fine

ภาพที่ 259 รวมภาพแสดงประกอบความเข้มเสียง

จากภาพแสดง 2.3 พบเครื่องหมาย Piano (เปียโน) เสียงเบาซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมในห้องเพลงเพลง (27-41) เสียงค่อยๆ ดังขึ้นไปเรื่อยๆ และพบภายในห้อง 31 จังหวะที่ 2 โน้ตจังหวะที่ 2

2.3.1 จากข้อที่แสดง 2.3 พบเครื่องหมายฟอร์เต (Forte) ซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมห้องเพลงที่ 1 เริ่มจากจังหวะที่ 2 โน้ตตัวดำเสียง B บนบรรทัด 5 เส้นซึ่งทำให้เสียงดังในห้องเพลงที่ (1-3) ไม่รวมจังหวะที่ 3 และ 4 ของห้องเพลงที่ 3

2.3.2 จากข้อแสดง 2.3 พบเครื่องหมาย ฟอร์ติสซิโม (Fortissimo) ซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมห้องเพลงที่ 3 จังหวะที่ 4 โน้ตตัวดำเสียง D บนบรรทัด 5 เส้น ซึ่งทำให้เสียงดังมาก

2.3.3 จากข้อแสดง 2.3 พบเครื่องหมายโซฟอร์เต (Mezzoforte) ซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมห้องเพลงที่ 3 จังหวะที่ 4 โน้ตห้าพยางค์เสียง B A B A G บนบรรทัด 5 เส้น ซึ่งทำให้เสียงดังปานกลาง (บอกว่าโน้ตตัวหน้าที่มีเครื่องหมาย Fortissimo กำกับอยู่) พบในห้องเพลงที่ 10 จังหวะที่ สองโน้ตตัวขาวเสียง D ไปจนถึงห้องเพลงที่ 26 และพบในห้องเพลงที่ 42 จังหวะที่สองโน้ตตัวขาว เสียง D ไปจนถึงห้องเพลงที่ 46

คีตลักษณ์ (Forms)

จากภาพแสดง 2.3 บทเพลงบรรยายเรื่องเป็นเพลงที่ประกอบด้วยทำนองเพลง 2 ทำนอง คือ ทำนอง A และทำนอง B (สัญลักษณ์ A:B:วิเคราะห์พบว่าเป็นคีตลักษณ์หรือรูปแบบเพลงสองท่อน (Binary forms) ผู้วิจัยพบว่าส่วนที่มีความสำคัญของคีตลักษณ์ของบทเพลงบรรยายเรื่องคือ หน่วยทำนองเพลง และ ประโยคเพลง ดังตัวอย่างและบรรยายประกอบดังนี้

1. แสดงหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif)

ภาพที่ 260 แสดงหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif)

จากภาพแสดงตัวอย่างที่ 1 จากการวิเคราะห์พบหน่วยที่เล็กที่สุดของทำนองที่ปรากฏเป็นระยะในรูปแบบที่ต่างกันทำหน้าที่ในการดำเนินทำนอง ซึ่งมีการดำเนินทำนองขาขึ้น และขาลงตามขึ้นและข้ามขึ้น คือ

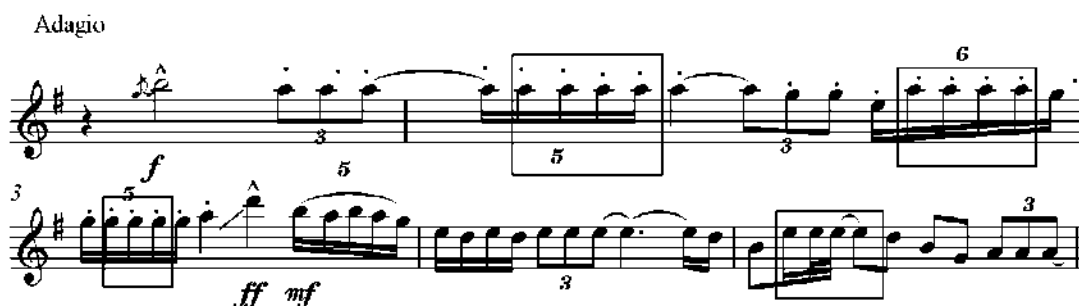
1.1 โน้ตดำเนินทำนองขาขึ้นพบห้องเพลงที่ 1 ได้แก่ (A-C)(G-A) ห้องเพลงที่ 2 ได้แก่ (C-D) (E-F)

1.2 โน้ตดำเนินทำนองขาลงพบห้องเพลงที่ 1 'ได้แก่ (G-F) ห้องเพลงที่ 2 'ได้แก่ (E-D) (A-G) ห้องเพลงที่ 3 'ได้แก่ (A-G)

1.3 โน้ตดำเนินทำนองตามขั้นพบห้องเพลงที่ 1 'ได้แก่ (G-A) ห้องเพลงที่ 2 'ได้แก่ (C-D) (E-F)

1.4 โน้ตดำเนินทำนองข้ามพบห้องเพลงที่ 1 'ได้แก่ (A-C)

2. แสดงหน่วยทำนองย่อยรอง (Figure)

ภาพที่ 261 แสดงหน่วยทำนองย่อยรอง (Figure)

จากภาพแสดงตัวอย่างที่ 2 จากการวิเคราะห์พบลักษณะการขึ้นลงของทำนองที่มีความสำคัญช่วงขณะ และมีผลในการพัฒนาเพลงในช่วงระยะสั้นเท่านั้น สืบเนื่องจากการกระโดดขึ้นลงเป็นลักษณะเด่นซึ่งเรียกว่าหน่วยทำนองย่อยรองปรากฏในกรอบสี่เหลี่ยมทั้ง 4 ภาพในทุกห้องเพลงของโน้ตตัวอย่าง

3. วลี (Phrase)

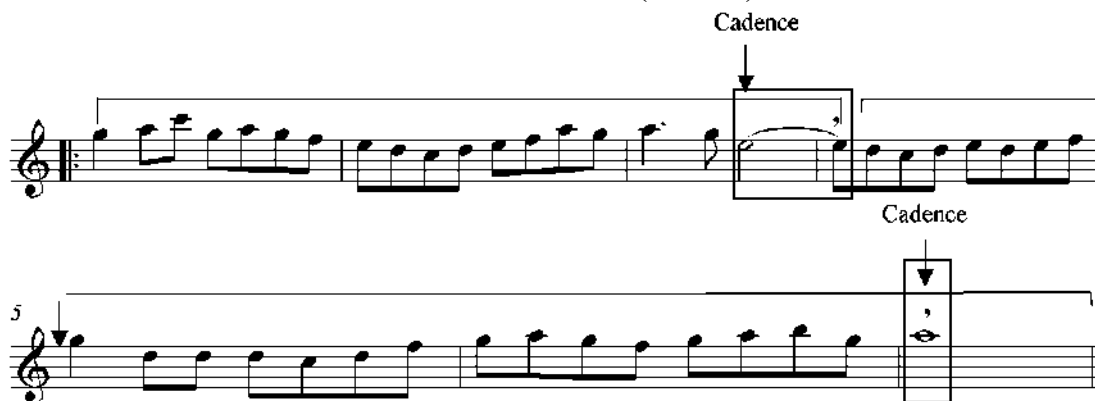
3.1 ตัวอย่างแสดงประกอบวลี

ภาพที่ 262 ตัวอย่างแสดงประกอบวลี

จากตัวอย่าง 3.1 จากการวิเคราะห์พบโครงสร้างของวลี จำนวน 2 วลี มีความยาว 7 ห้อง โดยวิธีเดินขึ้นของทำนอง (Ascending) ซึ่งวลีแรกเป็น “คำถาม” (Antecedent) จบด้วยเครื่องหมายจุลภาค และตามด้วยวลีที่สองเป็น “คำตอบ” (Consequent) จบด้วยเครื่องหมายจุลภาค

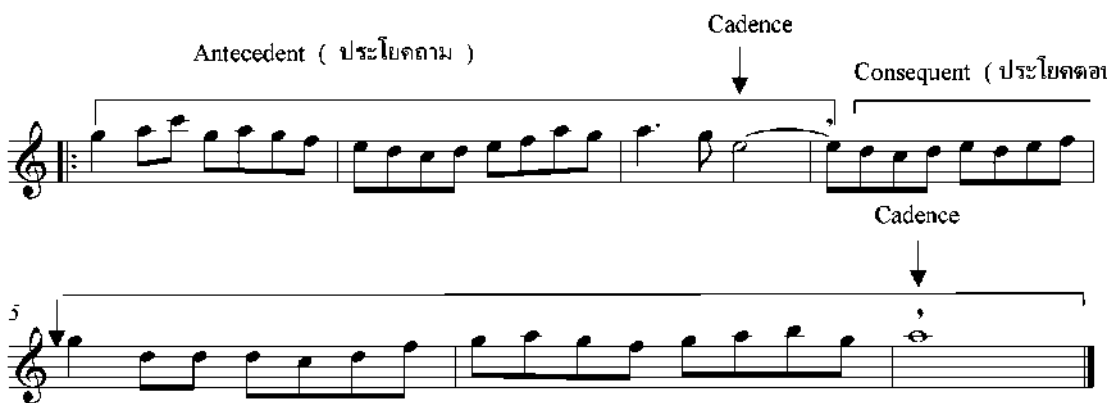
3.2 ภาพตัวอย่างแสดงประกอบเคเด้นซ์ (Cadence)

ภาพที่ 263 ภาพตัวอย่างแสดงประกอบเคเด้นซ์ (Cadence)

จากตัวอย่าง 3.2 จากการวิเคราะห์พบโครงสร้างของประโยคที่มีจุดจบ (เคเด้นซ์) ในห้องที่ 4 โน้ตตัวเข้บีดหนึ่งชั้นเสียง E อยู่บนช่องที่ 4 ของบรรทัด 5 เส้น ซึ่งเป็นประโยคคำถาม ปิดจบด้วยเคเด้นซ์ที่เบา เป็นสัญญาณว่าเพลงยังต้องดำเนินต่อไป ส่วนห้องที่ 7 โน้ตตัวกลมเสียง A บนบรรทัด 5 เส้นซึ่งเป็นประโยคคำถามเปิดจบด้วยเคเด้นซ์ที่หนักเป็นสัญญาณว่าเพลงจบประโยค เพลง (Phrase)

3.3 ภาพตัวอย่างแสดงประกอบประโยคใหญ่ (Period)

ภาพที่ 264 ภาพตัวอย่างแสดงประกอบประโยคใหญ่ (Period)

จากตัวอย่าง 3.3 จากการวิเคราะห์ พบโครงสร้างที่ประกอบด้วย 2 ประโยคที่มี ลักษณะถาม-ตอบ ซึ่งมีเคเด้นซ์ที่ 2 ที่จบด้วยโน้ตตัวกลม เสียง A ห้องสุดท้ายที่มีน้ำหนักมากกว่า เคเด้นซ์ที่ 1 ห้องที่ 4 ที่จบด้วยโน้ตเข้บีดหนึ่งชั้นเสียง E

3.4 ภาพแสดงคีตลักษณ์สองท่อนของเพลงบรรยายเรื่อง

Adagio

A

f *ff* *mf*

4

8

Moderato

B

13

17

21

25

p

29

33

37

mf

4

Rit

Fine

ภาพที่ 265 ภาพแสดงคีตลักษณ์สองท่อนของเพลงบรรยายเรื่อง

จากตัวอย่าง 3.4 จากการวิเคราะห์พบว่าเพลงเดินบรรยายเรื่องเป็นเพลงสองท่อน (Binary form) เป็นเพลงซึ่งประกอบด้วยทำนอง 2 ทำนองคือ ท่อน A:B ท่อนที่ 1 เริ่มตั้งแต่ห้องเพลงแรกจนถึงห้องเพลงที่ 10 ส่วนท่อน B เริ่มตั้งแต่ห้องเพลง 11 จนถึงห้องเพลงที่ 46

การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรี บทเพลงเสนาจีนเฝ้า

โน้ตบทเพลงเสนาจีนเฝ้า

Moderato

The musical score is written in G major (one sharp) and 4/4 time. It consists of two main sections, A and B.

- Section A:** Measures 1-10. It begins with a piano (*p*) dynamic. The melody features several slurs and fingerings (5, 6, 5, 6). There are accents (^) over notes in measures 3 and 5. The dynamics change to *f* and *mf* in measure 5. The tempo marking *Allegretto* appears at the end of measure 10.
- Section B:** Measures 11-14. It starts with a repeat sign at measure 11. The melody is more rhythmic and ends with a first and second ending at measure 14.

ภาพที่ 266 โน้ตบทเพลงเสนาจีนเฝ้า

องค์ประกอบเวลาหรือจังหวะ (Time)

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านจังหวะพบว่าบทเพลงเสนาจีนเฝ้ามีชีพจรจังหวะที่สม่ำเสมอกับชีพจรจังหวะ ทำให้เกิดการเร่งอัตราความเร็วของเพลง ผู้วิจัยได้ เรียงหัวข้อผลในการวิจัย ดังนี้

1. การตกจังหวะ (Beat&Accent) เพลงเสนาขึ้นเฝ้าเครื่องดนตรีทุกชนิดใช้เครื่องหมายประจำจังหวะ (Time signature) ที่เป็นแบบ 4/4 เครื่องดนตรีที่ทำหน้าควบคุมจังหวะ ได้แก่ ทับบกลอง โหม่ง ฉิ่ง ส่วนเครื่องดนตรีที่ให้จังหวะทำนองได้แก่ ปี่ ออร์แกน กีตาร์โซโล กีตาร์เบส

1.1 ทับบ เป็นเครื่องดนตรีที่ทำหน้าที่สำคัญในการเน้น ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่ารูปแบบการเดินของหน้าทับบนั้น มี 3 รูปแบบในการกระสวนจังหวะการบันทึก วิธีการบรรเลงด้วยมือซ้าย-ขวา ในการกำหนดความเร็ว ช้า ของจังหวะเคาะ (Tempo) เป็นจำนวนครั้ง:นาที กำหนดความเร็วช้า ของจังหวะเคาะเป็นคำศัพท์เป็นภาษาอิตาเลียน คือ Moderato, Allegretto

มือซ้าย มือขวา

ภาพที่ 267 แสดงตัวอย่างรูปแบบการบันทึกตัวโน้ต

จากภาพแสดงโน้ตบทเพลงเสนาขึ้นเฝ้า วิเคราะห์พบว่า จังหวะเคาะ (Beat) ที่ปรากฏในบทเพลงนั้นมีการเคลื่อนไหวสม่ำเสมอ มีอัตราความช้า-เร็วของจังหวะ เมื่อเทียบโน้ตตัวคำต่อหน้าที โดยประมาณจังหวะเคาะ ซึ่งผู้วิจัยพบอยู่ในห้องเพลงต่อไปนี้

1.1.1 ห้องเพลงที่มีความเร็ว-ช้า ของจังหวะเคาะตามคำศัพท์ Moderato ได้แก่ ห้องเพลงที่ (1-10)

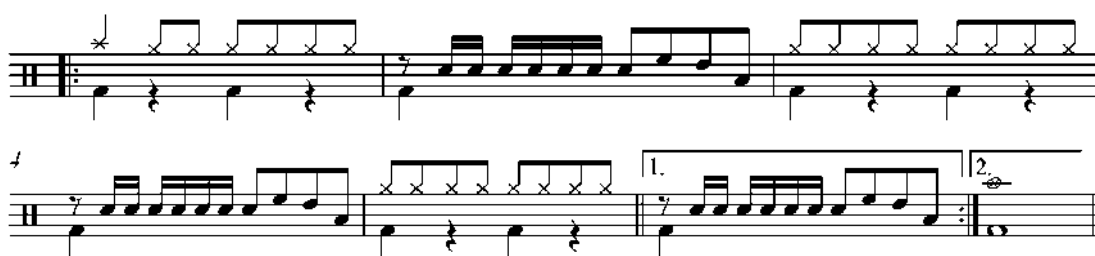
1.1.2 ห้องเพลงที่มีความเร็ว-ช้า ของ จังหวะเคาะตามคำศัพท์ Allegretto ได้แก่ ห้องเพลงที่ (11-17)

1.2 กลอง (Drum set)

ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่ากลองทำหน้าที่เดินจังหวะเป็นสองส่วน กล่าวคือส่วนที่หนึ่งทำหน้าที่เรื่องของกระสวนจังหวะหรือลีลาของทำนองเพลง (Melodic Rhythm) ได้แก่ เครื่องดนตรีทอมบ้า (Tomba) ส่วนที่สองทำหน้าที่เรื่องของลีลาจังหวะเป็นชุดซ้ำๆ กัน (Rhythm Pattern) ได้แก่ เครื่องดนตรีกลอง (Drum set)

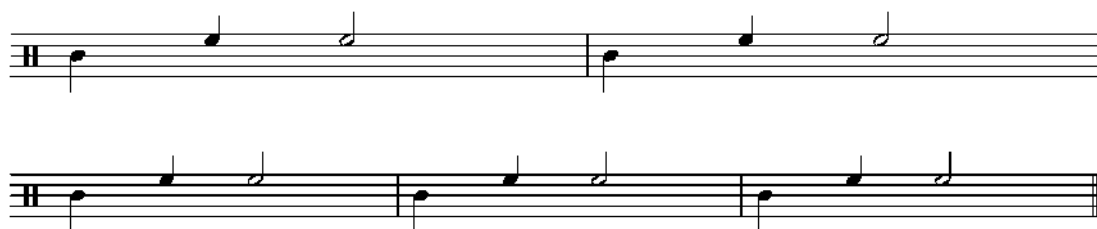

ภาพที่ 268 ตัวอย่างประกอบลีลาของทำนองเพลง (Melodic Rhythm)

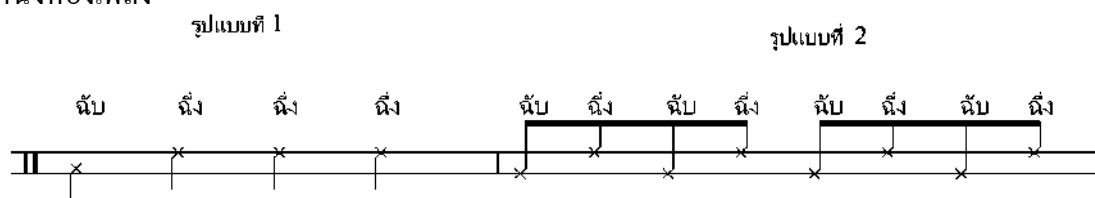
ภาพที่ 269 ลีลาจังหวะเป็นชุดซ้ำๆ กัน (Rhythm Pattern)

1.3 โหม่ง จากการวิเคราะห์พบว่าการเดินจังหวะของโหม่งใช้รูปแบบเดียวตลอด ซึ่งลูกบน มีเสียงเป็น E ส่วนลูกล่างมีเสียงเป็น B โดยใช้โน้ตตัวดำสองตัวในจังหวะหนึ่งและสอง ส่วนจังหวะที่สามและสี่ใช้โน้ตตัวขาว

ภาพที่ 270 แสดงตัวอย่างประกอบลีลาจังหวะของโหม่ง

1.4 ฉะนั้นจากการวิเคราะห์พบว่า การเดินจังหวะของฉิ่งใช้ 2 รูปแบบ โดยรูปแบบที่ 1 ใช้โน้ตตัวดำ จำนวน 4 ตัว ต่อหนึ่งห้องเพลงและรูปแบบที่ 2 ใช้โน้ตตัวเข้บ็ดหนึ่งชั้น 8 ตัวต่อหนึ่งห้องเพลง

ภาพที่ 271 แสดงตัวอย่างประกอบลีลาจังหวะของฉิ่ง

2. ลักษณะจังหวะ (Rhythm) จากการวิเคราะห์บทเพลงปราชญ์หน้าทพบว่ามีโครงสร้างจังหวะสม่ำเสมอให้กับฉิ่งจังหวะดังที่กล่าวมาจกขั้นต้นแล้ว ผู้วิจัยจึงนำผลของการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

2.1 จังหวะขัด (Syncopation) เป็นจังหวะที่ทำให้รสชาติทำนองเพลงปราชญ์หน้าทน่าสนใจขึ้น ทำให้มีการเน้นบนจังหวะยกและโยงเสียงกับโน้ตจังหวะเบาโดยพิจารณาโน้ตจากกรอบสี่เหลี่ยมภาพแสดงตัวอย่าง

ภาพที่ 272 แสดงตัวอย่างจังหวะขัด (Syncopation)

2.2 การผสมผสานของหน่วยจังหวะ

ผลของการวิเคราะห์การผสมผสานของหน่วยจังหวะพบว่า โน้ตแนวนอนซึ่งเป็นลักษณะจังหวะปกติ ซึ่งพบโน้ตตัว เข้มบิตหนึ่งชั้น และสองชั้น โน้ตตัวดำ โน้ตตัวดำประจูด โน้ตตัวกลม ตัวหยุดเข้มบิตหนึ่งชั้น และสองชั้น โน้ตสามพยางค์ ห้าพยางค์หกพยางค์ ส่วนโน้ตแนวล่างมีโน้ตเข้มบิตหนึ่งชั้น โน้ตเข้มบิตสองชั้น โน้ตตัวหยุดเข้มบิตหนึ่งชั้น โน้ตตัวดำประจูด จากการวิเคราะห์พบว่าโน้ตแนวล่างมีการจัดกลุ่มโน้ตต่างกับโน้ตแนวนอนทำให้หน่วยจังหวะขัดกับชีพจรจังหวะปกติ เป็นการเพิ่มรสชาติทำให้เพลงเสนาขึ้นเฝ้าซับซ้อนขึ้น

Moderato

The musical score is written in 4/4 time and consists of four systems of music. The first system is marked 'Moderato' and begins with a piano (*p*) dynamic. It features a melodic line in the treble clef and a bass line. The first measure of the treble line is boxed and labeled 'A'. The second system continues the melody with various rhythmic patterns and dynamics. The third system starts with a forte (*f*) dynamic and includes a mezzo-forte (*mf*) section. The fourth system is marked 'Allegretto' and continues the melodic and rhythmic development. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings.

ภาพที่ 273 ตัวอย่างประกอบ การผสมผสานของหน่วยจังหวะ

2.3 การพัฒนาลักษณะจังหวะ (Rhythmic development) ผลของการวิเคราะห์การพัฒนาลักษณะจังหวะพบว่าลักษณะจังหวะที่ 1 กับ 2 เป็นหน่วยจังหวะย่อยเอก (Rhythmic motif) ส่วนลักษณะจังหวะ 3 กับ 4 ซึ่งอยู่ในกรอบ เป็นการพัฒนามาจากลักษณะจังหวะ ที่ 1 กับ 2

ภาพที่ 274 แสดงตัวอย่าง การพัฒนาลักษณะจังหวะ

3. โครงหลักของลักษณะจังหวะ จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นการเลือกตัวโน้ตบนจังหวะสำคัญโดยเฉพาะมาเป็นหลักในการบรรเลงทาบบทเพลงเสนาขึ้นเฝ้าการกระสวนจังหวะได้นำโน้ตตัวคำเป็นตัวสำคัญ ส่วน โน้ตอื่นๆ เป็นเพียงโน้ตประดับประดาเท่านั้น

ภาพที่ 275 แสดงตัวอย่างโครงหลักของลักษณะจังหวะเพลงเสนาขึ้นเฝ้า

องค์ประกอบทำนองเพลง (Melody)

ลักษณะของเสียง เพลงเสนาขึ้นเฝ้า วิเคราะห์พบว่าเป็นรูปแบบของการบรรเลงทำนองไปพร้อมกับการบรรเลงจังหวะ ผู้วิจัยวิเคราะห์ทำนองโดยใช้หลักและประเด็นสำคัญในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. บันไดเสียง (Scale)

ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าระยะของขั้นคู่เสียงไม่เกิน 2 octave อยู่ในระบบหลักเสียง G Ionian mode บันไดเสียง G เมเจอร์และระบบหลักเสียง C Ionian mode บันไดเสียง C เมเจอร์

1.1 ภาพประกอบระบบ G Ionian mode

G Ionian mode

G	A	B	C	D	E	F#	G
1	2	3	4	5	6	7	1 (8 va)

ภาพที่ 276 ภาพประกอบระบบ G Ionian mode

1.2 ภาพประกอบระบบ C Ionian mode

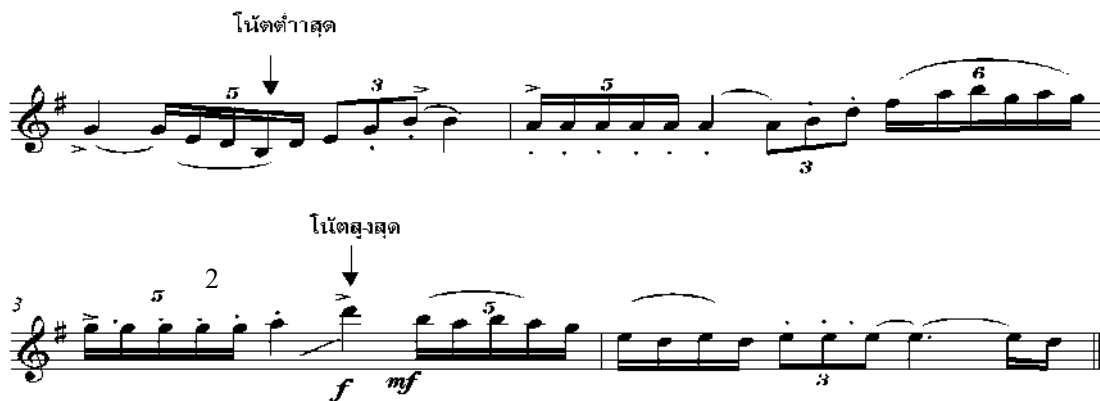
C Ionian Mode

C	D	E	F	G	A	B	C
							1 (8 va)

ภาพที่ 277 ภาพประกอบระบบ C Ionian mode

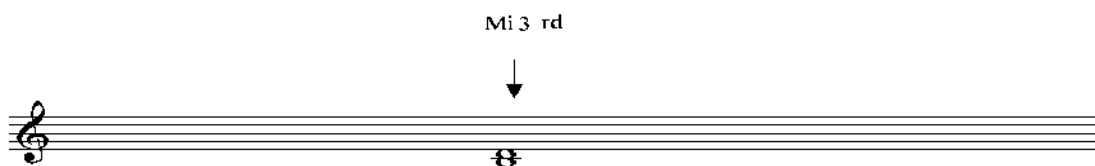
2. ช่วงเสียง (Range) ผู้วิจัยพบว่ามีการช่วงเสียงของทำนองแนวเดียว ซึ่งมีระยะห่างระหว่างโน้ตมีระดับเสียงต่ำสุดคือ B โดยมีช่วงเสียงต่ำกว่า C กลางและพบระดับเสียงสูงสุดคือ D บนบรรทัด 5 เส้น โดยมีช่วงเสียงสูงกว่าคู่แปดเป็นขั้นคู่เสียงผสมซึ่งหาชนิดของขั้นคู่ได้คือ คู่ 17 เฟร์เฟค ซึ่งชนิดของช่วงเสียงที่ทอนลงมาเป็นคู่ 3 ไมเนอร์

2.1 แสดงช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของทำนองแนวเดียว

ภาพที่ 278 แสดงช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของทำนองแนวเดียว

2.2 ภาพแสดงชนิดของช่วงเสียงที่ทอนลงมาเป็นคู่ 3 ไมเนอร์

ภาพที่ 279 ภาพแสดงชนิดของช่วงเสียงที่ทอนลงมาเป็นคู่ 3 ไมเนอร์

3. ชั้นคู่ (Interval) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าในการเดินทำนองมีการเคลื่อนที่ของตัวโน้ตโดยการวัดได้จากชั้นคู่ได้ดังนี้

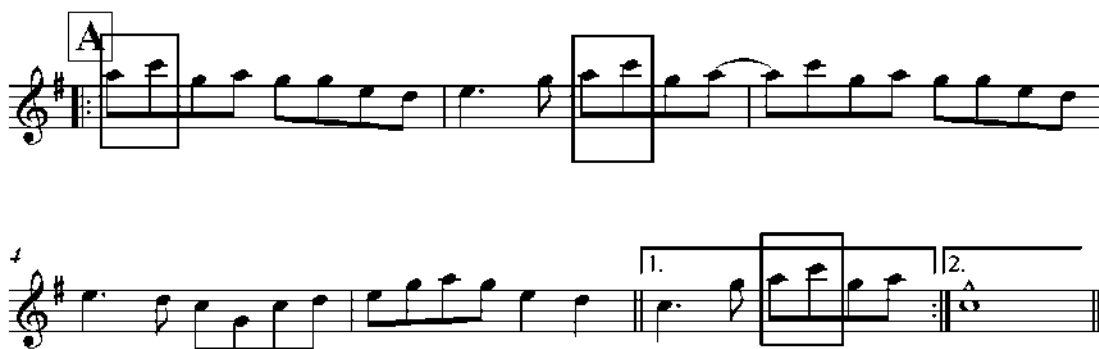
3.1 การเคลื่อนที่ทำนองแบบตามขั้น (Conjunct motion) โดยการสังเกตจากภาพแสดง จะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ทำนองจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง คือในห้องที่ 4 จังหวะที่ 4 วิเคราะห์ได้จากโน้ตเข็บบัดหนึ่งชั้นเสียง C ในบรรทัด 5 เส้น เคลื่อนที่ทำนองไปยังโน้ต D ในบรรทัด 5 เส้น ซึ่งเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 2 เมเจอร์ และพบห้องที่ 5 จังหวะที่ 1 โน้ตเข็บบัดหนึ่งชั้นตัวที่สองเคลื่อนที่เข้าหาจังหวะที่สอง เสียง G บนบรรทัด 5 เส้น เคลื่อนที่ทำนองไปยังโน้ต เสียง A บนบรรทัด 5 เป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 2 เมเจอร์

ภาพที่ 280 แสดงการเคลื่อนที่ทำนองแบบตามขั้น

3.2 การเคลื่อนทำนองแบบข้ามขั้น (Disjunct motion)

โดยการสังเกตจากภาพแสดงภายในกรอบสี่เหลี่ยมทั้งหมด จะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ทำนองจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งโน้ตเดียวกัน เป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 3 ไมเนอร์ คือ (A ไป C)

ภาพที่ 281 แสดงตัวอย่างการเคลื่อนทำนองแบบข้ามขั้น (Disjunct motion)

4. ทิศทาง ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่า บทเพลงเสนาจีนเฝ้ามีทิศทางในการเดินทำนองขึ้นลง ย้อยู่กับที่ซึ่งอธิบายโดยใช้ภาพแสดงตัวอย่างประกอบได้ดังนี้

4.1 ทิศทางขึ้น จากภาพแสดง สังเกตจากโน้ตตัวเข้บ้ดหนึ่งชั้น เสียง C ช่องที่ 3 ดำเนินทำนองสูงขึ้นไปถึง A บนบรรทัด 5 เส้น

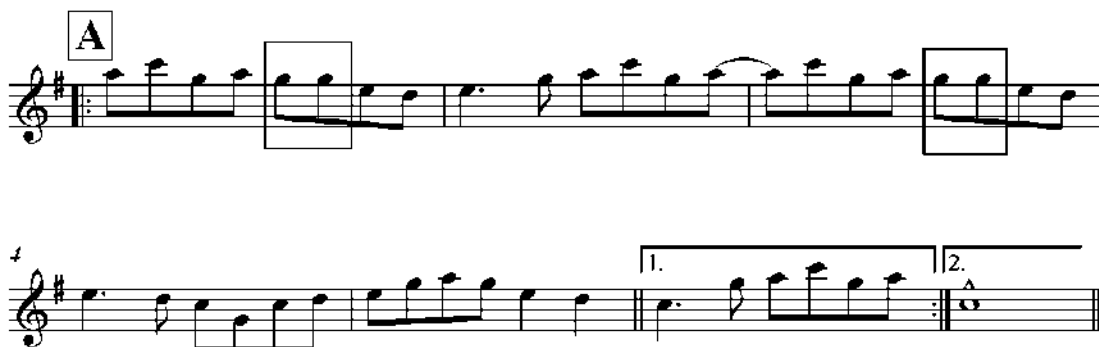
ภาพที่ 282 ทิศทางขึ้น

4.2 ทิศทางลง สังเกตจากห้องที่ 5 จังหวะที่ 2 โน้ต ตัวเข้บ้ดหนึ่งชั้นเสียง A บนบรรทัด 5 เส้นในกรอบสี่เหลี่ยมจะดำเนินทำนองลงต่ำเรื่อยๆ ไปจนถึง โน้ตตัวดำประจุดเสียง C จังหวะ ที่ 1 ห้องที่ 6 ภายในบรรทัด 5 เส้น

ภาพที่ 283 ทิสทางลง

4.3 ทิสทางคงที่ คือโน้ตย้อยู่ที่ระดับเสียงเดิม สังกเกตจากโน้ตตัว G ที่อยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมทั้งสองจะดำเนินทำนองระดับเสียงเดิมไม่มีการเคลื่อนไหว มีความรู้สึกว่าเป็นการรอกอย

ภาพที่ 284 ทิสทางคงที่

การประสานเสียงและพื้นผิว (Harmony & texture)

จากภาพที่ 284 การวิเคราะห์พบว่าเพลงเสนาขึ้นเฝ้าบรรเลงแนวทำนองเพลงแนวเดียนับได้ว่าบทเพลงหรือบทบรรเลงเพลงปราชญ์บทร้องไม่ได้มีการประสานเสียง ถึงแม้ว่าจะมีเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆ บรรเลงเกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงคู่ 8 อัน ๆ ก็ตาม

1. เครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนอง

1.1 แสดงประกอบการบรรเลง ปี่

Allegretto

ภาพที่ 285 แสดงประกอบการบรรเลง ปี่

จากข้อที่ 1.1 ปี่ คือเครื่องดนตรีที่สร้างแนวทำนองหลักของการบรรเลงบทเพลง
เสนาขึ้นเฝ้า โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

1.2 แสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน

Allegretto

ภาพที่ 286 แสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน

จากข้อที่ 1.2 ออร์แกนคือเครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบ บรรเลงตัวโน้ต
ตัวเดียวกันเท่ากับปี่ ในช่วงคู่ 8 ที่ต่ำกว่า 1 ช่วงทบ (1 Octap) โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจประจำ
หลักเสียง

1.3 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล

Allegretto

ภาพที่ 287 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล

จากข้อที่ 1.3 กีตาร์โซโล คือเครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบ บรรเลงโน้ตตัวเดียวกันระดับเสียงเท่ากับ ปี่ โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

1.4 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส

ภาพที่ 288 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส

จากข้อที่ 1.4 กีตาร์เบสคือเครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบบรรเลงโน้ตตัวเดียวกันระดับเสียงในช่วงคู่ 8 ที่ต่ำกว่า 2 ช่วงทบ (2 Octap) โดยใช้กุญแจฟาเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

เนื้อดนตรี (texture)

จากการวิเคราะห์ในบทเพลงเสนาขึ้นเฟ้านั้น เครื่องดนตรีที่ให้ทำนองหลักและแนวทำนองประกอบบรรเลงไปพร้อมกันหรือแบบประสมประสานไปด้วยกันไม่มีการสอดประสานแต่อย่างใดทั้งสิ้น ซึ่งเรียกว่าดนตรีแนวเสียงเดี่ยว หรือ โมโนโฟนี (Monophony)

Moderato

บี **A**

ออร์แกน

กีต้า

เบส

A
ทับ

โหม่ง

ฉิ่ง

กลอง

ภาพที่ 289 แสดงประกอบแนวทำนองแบบประสมประสาน

จากภาพแสดงประกอบแนวทำนองแบบประสมประสานบทเพลงเสนาจีนฟ้าเป็นลักษณะของดนตรีทำนองเดี่ยวถึงแม้ว่าจะมีทำนองหลักและทำนองประกอบก็ตาม จากการวิเคราะห์พบว่าไม่มีเสียงประสานแต่อย่างใดทั้งสิ้น

สีของเสียง (Tone color)

เสียงของเครื่องดนตรีในเพลงเสนาขึ้นเฝ้ามีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของเสียงประจำตัวของเครื่องดนตรีนั้น ๆ ผู้วิจัยพบว่าเสียงของเครื่องดนตรีแยกตามประเภทเครื่องมือได้ดังนี้

1. ปี่ คือเครื่องมือประเภทลมไม้
2. กีตาร์โซโลและกีตาร์เบส คือเครื่องมือประเภทเครื่องสาย
3. ออร์แกน คือเครื่องมือประเภทลิ้นนิ้ว
4. ทับ, โหม่ง, ฉิ่ง, กลอง, ทอมบ้า, คือเครื่องมือประเภทเครื่องกระทบ

บทเพลงเสนาขึ้นเฝ้าเป็นการบรรเลงจากเครื่องดนตรีจำนวนหลายชนิด ซึ่งทำให้สีของเสียงและบรรยากาศ อารมณ์ของเพลงต่างกันเป็นการบรรเลงที่เป็นเอกลักษณ์รักษาต้นฉบับของเพลงเชิดชัย จากการสังเกตดนตรีบทเพลงเสนาขึ้นเฝ้าของคณะอื่น ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไว้ใกล้เคียงมากที่สุด ผู้วิจัยได้กำหนดหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ความสมดุลของเสียง จากการวิเคราะห์พบว่า บทเพลงเสนาขึ้นเฝ้าเป็นการบรรเลงโดยการใช้สีรวมกันไม่มีการสลับกันบรรเลงกับเครื่องดนตรีที่ให้ทำนองขึ้นอื่นๆ กล่าวได้ว่าเป็นการบรรเลงแบบประสมประสาน

- 1.1 แสดงตัวอย่างการบรรเลง บทเพลงเสนาขึ้นเฝ้าทำนองท่อน B โดยการใช้สีรวมกัน

ภาพที่ 290 แสดงตัวอย่างการบรรเลง

จากข้อที่ 1.1 จากการเสียงของเครื่องดนตรีในบทเพลงเสนาขึ้นเฝ้า เครื่องดนตรี
ที่ให้ทำนองหลักและแนวทำนองประกอบทั้ง 4 ชนิดเครื่องดนตรีไม่มีการสลับกันบรรเลง

2. ความเข้มเสียง (Intensity) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าบทเพลงเสนาขึ้นเฝ้ามีความดังเบา
(Dynamic) ของเสียงดนตรีโดยการใช้เครื่องหมายแสดงความเข้มเสียง ดังต่อไปนี้

2.1 แสดงตัวอย่างการเน้นยาว (Agogic accent)

ภาพที่ 291 แสดงตัวอย่างการเน้นยาว (Agogic accent)

จากข้อที่ 2.1 ในกรอบสี่เหลี่ยมห้องที่ 3 จังหวะแรกนั้น พบโน้ตตัว C ช่อง 3
ภายในบรรทัด 5 เส้น มีการเน้นเกิดขึ้น โดยมีเครื่องหมายเน้นอยู่ที่หัวโน้ตตัวดำประจูดจากการ
วิเคราะห์พบว่าเป็นการเน้นยาว

2.2 แสดงตัวอย่างประกอบการเน้นสั้น

ภาพที่ 292 แสดงตัวอย่างประกอบการเน้นสั้น

จากข้อที่ 2.2 ในกรอบสี่เหลี่ยมห้องที่ 2 จังหวะที่ 3 และ 4 นั้น พบโน้ตตัวดำเสียง
E และ D ในบรรทัด 5 เส้น มีการเน้นเกิดขึ้น โดยมีเครื่องหมายเน้นอยู่ที่หัวโน้ตจากการวิเคราะห์
พบว่าเป็นการเน้นสั้น

2.3 ภาพแสดงประกอบความเข้มเสียง

Moderato

บี **A**

Allegretto

8

B

11

14

1. 2.

ภาพที่ 293 ภาพแสดงประกอบความเข้มเสียง

2.3.1 จากข้อที่ 2.3 พบเครื่องหมายฟอร์เต (Forte) ซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมซึ่งพบในห้องเพลงที่ 5 โน้ตตัวดำ เสียง D บนบรรทัด 5 เส้น ทำให้เสียงดังกว่าโน้ตตัวอื่นๆในห้องเพลงนั้น

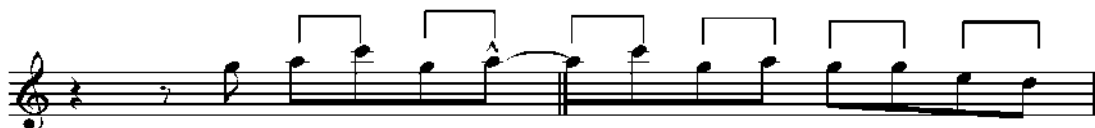
2.3.2 จากข้อที่ 2.3 พบเครื่องหมายเมซโซฟอร์เต (Mezzoforte) ดังปานกลางซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมพบในห้องเพลงที่ 5 โน้ตห้าพยางค์

2.3.3 จากข้อที่ 2.3 เครื่องหมาย เครเซนด์ (Crescendo) ซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมล่างบรรทัด 5 เส้นซึ่งพบในห้องเพลงที่ 1 และ 2 จากการวิเคราะห์พบว่าทำให้เสียงดนตรีในห้องเพลงนั้นดังขึ้นทีละน้อย

คีตลักษณ์ (Forms)

บทเพลงเสนาขึ้นเฝ้าเป็นเพลงที่ประกอบด้วยทำนองเพลง 2 ทำนอง คือทำนอง A และทำนอง B (สัญลักษณ์ A:B) วิเคราะห์พบว่าเป็นคีตลักษณ์หรือรูปแบบเพลงสองท่อน (Binary form) ผู้วิจัยพบว่าส่วนที่มีความสำคัญของคีตลักษณ์ของบทเพลงเสนาขึ้นเฝ้า คือหน่วยทำนองเพลงและประโยคเพลง ดังตัวอย่างและบรรยายประกอบ ดังนี้

1. แสดงตัวอย่างประกอบหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif)

ภาพที่ 294 แสดงตัวอย่างประกอบหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif)

จากตัวอย่างที่ 1 จากการวิเคราะห์พบหน่วยที่เล็กที่สุดของทำนองที่ปรากฏเป็นระยะในรูปแบบที่ต่างกันทำหน้าที่ในการดำเนินทำนอง ซึ่งมีการดำเนินทำนองขาขึ้น และขาลงตามขึ้นและข้ามขึ้น คือ

- 1.1 โน้ตดำเนินทำนองขาขึ้นพบ ห้องเพลงที่ 1 ได้แก่ (A-C) (G-A) ห้องเพลงที่ 2 ได้แก่ (A-C) (G-A)
- 1.2 โน้ตดำเนินทำนองขาลงพบห้องเพลงที่ 2 ได้แก่ (E- D)
- 1.3 โน้ตดำเนินทำนองตามขึ้นพบห้องเพลงที่ 1 ได้แก่ (G-A) ห้องเพลงที่ 2 ได้แก่ (G-A)
- 1.4 โน้ตดำเนินทำนองข้ามขึ้น พบห้องเพลงที่ 1 ได้แก่ (A-C) ห้องเพลงที่ 2 ได้แก่ (A-C)

2. แสดงหน่วยทำนองย่อรอง (Figure)

ภาพที่ 295 แสดงตัวอย่างประกอบหน่วยทำนองย่อเอก (Motif)

จากตัวอย่างที่ 2 จากการวิเคราะห์พบลักษณะการขึ้นลงของทำนอง ที่มีความสำคัญชั่วขณะ และมีผลในการพัฒนาเพลงในช่วงระยะสั้นเท่านั้น และมีผลในการพัฒนาเพลงในช่วงระยะสั้นเท่านั้น สืบเนื่องจากการย้ายอยู่กับที่และกระโดดขึ้นลงเป็นลักษณะเด่น ซึ่งเรียกว่าหน่วยทำนองย่อรองปรากฏในกรอบสี่เหลี่ยมห้องเพลงที่ 1 จังหวะที่ 1 และห้องเพลงที่ 3 จังหวะที่ 4

3. วลี (Phrase)

3.1 ภาพแสดงตัวอย่างแสดงประกอบ วลี

ภาพที่ 296 แสดงตัวอย่างแสดงประกอบวลี

จากตัวอย่าง 3.1 จากการวิเคราะห์พบโครงสร้างของวลี จำนวน 2 วลี มีความยาว 5 ห้อง เพลง โดยวิธีเดินขึ้นและเดินลงของทำนอง ซึ่งวลีแรกเป็น “คำถาม” (Antecedent) จบด้วยเครื่องหมายจุลภาค และตามด้วยวลีที่สองเป็น “คำตอบ” (Consequent) จบด้วยเครื่องหมายจุลภาค

3.2 ภาพแสดงตัวอย่างแสดงประกอบเคเด้นซ์ (Cadence)

ภาพที่ 297 แสดงตัวอย่างแสดงประกอบเคเด้นซ์ (Cadence)

จากตัวอย่าง 3.2 จากการวิเคราะห์พบ โครงสร้างของประโยคที่มีจุดจบ (เคเด้นซ์) โดยพิจารณาจากกรอบสี่เหลี่ยมทั้ง 3 กล่าวคือ ในห้องเพลงที่ 3,5 โน้ตเข้บ็ดหนึ่งชั้นประจุดเสียง E อยู่ในบรรทัด 5 เส้นซึ่งเป็นประโยคคำถามปิดจบด้วยเคเด้นซ์ที่เบา เป็นสัญญาณว่าเพลงยังต้องดำเนินต่อไป ส่วนห้องที่ 7 โน้ตตัวกลมเสียง C อยู่ในบรรทัด 5 เส้นซึ่งเป็นประโยคคำถามเปิดจบด้วยเคเด้นซ์ที่หนัก เป็นสัญญาณว่าเพลงจบประโยคเพลง (Phrase)

3.3 ภาพตัวอย่างแสดงประกอบประโยคใหญ่ (Period)

Antecedent (ประโยคถาม)

Cadence

Consequent (ประโยคตอบ)

Cadence

ภาพที่ 298 ตัวอย่างแสดงประกอบประโยคใหญ่ (Period)

จากตัวอย่าง 3.3 จากการวิเคราะห์พบ โครงสร้างที่ประกอบด้วย 2 ประโยคที่มีลักษณะถาม-ตอบ ซึ่งมีเคเด้นซ์ที่ 2 ที่จบด้วยโน้ตตัวกลม เสียง C ห้องสุดท้ายที่มีน้ำหนักมากกว่า เคเด้นซ์ที่ 1 ห้องที่ 3 ที่จบด้วยโน้ตเข้บ็ดหนึ่งชั้นประจุดเสียง E

3.4 แสดงคีตลักษณ์ สองท่อนของบทเพลงเสนาจีนเฝ้า

Moderato

A

p

f *mf*

Allegretto

B

ภาพที่ 299 แสดงคีตลักษณ์ สองท่อนของบทเพลงเสนาจีนเฝ้า

จากตัวอย่าง 3.4 จากการวิเคราะห์พบว่าบทเพลงเสนาจีนเฝ้า เป็นเพลงสองท่อน (Binary form) เป็นเพลงซึ่งประกอบด้วยทำนอง 2 ทำนองคือ ท่อน A: B ท่อนที่ 1 เริ่มตั้งแต่ห้องเพลงแรกจนถึงห้องเพลงที่ 10 ส่วนท่อน B เริ่มตั้งแต่ห้องเพลง 11 จนถึงห้องเพลงที่ 17

การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรี บทเพลงถอนบท สมห้อง ดำเนิน หอบฉาก

โน้ตเพลงถอนบท สมห้อง ดำเนิน หอบฉาก

Adagio

ภาพที่ 300 โน้ตเพลงถอนบท สมห้อง ดำเนิน หอบฉาก

2

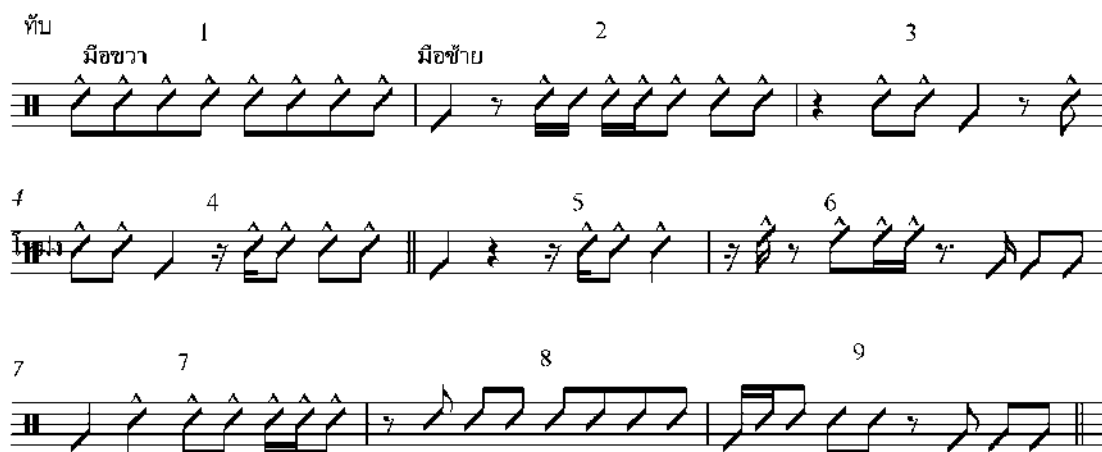
ภาพที่ 300 โน้ตเพลงถอนบท สมห่อง คำเหิน หอบฉาก (ต่อ)

องค์ประกอบเวลาหรือจังหวะ (Time)

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านจังหวะพบว่า เพลงถอนบท สมห่อง คำเหิน หอบฉาก มีชีพจรจังหวะที่สม่ำเสมอกับชีพจรจังหวะ ผู้วิจัยได้เรียงหัวข้อผลในการวิจัย ดังนี้

1. การตกจังหวะ (Beat & Accent) เพลงถอนบท สมห่อง คำเหิน หอบฉากเครื่องดนตรีทุกชนิดใช้เครื่องหมายประจำจังหวะ (Time signature) ที่เป็นแบบ 4/4 เครื่องดนตรีที่ทำหน้าควบคุมจังหวะได้แก่ ทับ กลอง โหม่ง ฉิ่ง ส่วนเครื่องดนตรีที่ให้จังหวะทำนองได้แก่ เป็ ออร์แกน กีตาร์ โซโล กีตาร์เบส

1.1 ทับ เป็นเครื่องดนตรีที่ทำหน้าที่สำคัญในการเน้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ พบว่า รูปแบบการเดินของหน้าทับนั้น มี 9 รูปแบบในการกระสวนจังหวะ การบันทึก วิธีการบรรเลงด้วยมือซ้าย-ขวา ในการกำหนดความเร็ว ช้า ของจังหวะเคาะ (Tempo) เป็นจำนวนครั้ง:นาที กำหนดความเร็วช้าของจังหวะเคาะเป็นคำศัพท์เป็นภาษาอิตาเลียน คือ Adagio

ภาพที่ 301 แสดงรูปแบบการบันทึกตัวโน้ต

จากภาพแสดงโน้ตเพลงเพลงถอนบท สมหึ่ง คำเหิน หอบฉาก วิเคราะห์พบว่า จังหวะเคาะ (Beat) ที่ปรากฏในบทเพลงนั้น มีการเคลื่อนไหวสม่ำเสมอ มีอัตราความช้า-เร็วของจังหวะเมื่อเทียบโน้ตตัวคำต่อนาที โดยประมาณ จังหวะ เคาะซึ่งวิจัยพบอยู่ในห้องเพลงต่อไปนี้

1.1.1 ห้องเพลงที่หนึ่งถึงห้องสุดท้าย มีความเร็ว-ช้า ของ จังหวะเคาะตาม คำศัพท์ Adagio (ช้าเรื่อยๆ นุ่มนวล)

1.1.2 ห้องเพลงรองสุดท้ายในจังหวะที่ 3ที่มีความเร็ว-ช้า ของ จังหวะเคาะตามคำศัพท์ Ritardando, Rit

1.2 กลอง (Drum set)

ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่ากลองทำหน้าที่เดินจังหวะเป็นสองส่วนกล่าวคือส่วนที่หนึ่งทำหน้าที่เรื่องของกระสวนจังหวะหรือลีลาของทำนองเพลง (Melodic Rhythm) ได้แก่ เครื่องดนตรี ทอมบ้า (Tomba) ส่วนที่ 2 ทำหน้าที่เรื่องของลีลาจังหวะเป็นชุดซ้ำๆ กัน (Rhythm Pattern) ได้แก่ เครื่องดนตรี กลอง (Drum set)

ภาพที่ 302 ประกอบลีลาจังหวะเป็นชุดซ้ำๆ กัน (Rhythm Pattern)

1.3 โหม่ง จากการวิเคราะห์ พบว่าการเดินจังหวะของโหม่งใช้ 2 รูปแบบ ซึ่งลูกบนมีเสียงเป็น E ส่วนลูกล่างมีเสียงเป็น B แบบที่ 1 ใช้โน้ตตัวคำ จำนวน 4 ตัว แบบที่ 2 ใช้โน้ตตัวคำ 2 ตัว และโน้ตตัวขาว 1 ตัว

ภาพที่ 303 ประกอบลีลาจังหวะของโหม่ง

1.4 ฉิ่ง จากการวิเคราะห์พบว่าการเดินจังหวะของฉิ่งใช้ 5 รูปแบบ คือ แบบที่ 1 ใช้โน้ตตัวดำ จำนวน 4 ตัว แบบที่ 2 ใช้โน้ตตัวดำ 2 ตัว และโน้ตตัวเข็บบีตหนึ่งชั้น 4 ตัว แบบที่ 3 ใช้โน้ตตัวเข็บบีตหนึ่งชั้น 8 ตัว แบบที่ 4 ใช้โน้ตตัวดำ จำนวน 2 ตัว และโน้ต ตัวเข็บบีตหนึ่ง 4 ตัว แบบที่ 5 เข็บบีตหนึ่งชั้น 6 ตัว โน้ตตัวหยุด เข็บบีตหนึ่งชั้น 1 ตัวโน้ต ตัวเข็บบีต 2 ชั้น 2 ตัว

1 2 3

ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง

4 5

ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉิ่ง

ภาพที่ 304 ประกอบลีลาจังหวะของฉิ่ง

2. พบว่ามีการสร้างจังหวะให้สม่ำเสมอ ผู้วิจัยจึงนำผลของการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้

2.1 จังหวะขัด (Syncopation) เป็นจังหวะที่ทำให้รสชาติทำนองเพลงถอนบทสมห้อย คำเหิน หอบฉากน่าสนใจขึ้นทำให้มีการเน้นบนจังหวะยกและ โยงเสียงกับ โน้ตจังหวะเบา

ภาพที่ 305 แสดงจังหวะขัด (Syncopation)

2.2 การผสมผสานของหน่วยจังหวะ

ผลของการวิเคราะห์การผสมผสานของหน่วยจังหวะพบว่า โน้ตแนวบนซึ่งเป็นลักษณะจังหวะปกติคือ โน้ตตัวกลม โน้ตตัวขาว โน้ตตัวดำ เข็บบีตหนึ่งชั้น เข็บบีตหนึ่งชั้นประจุด เข็บบีตสองชั้น ตัวหยุดเข็บบีตหนึ่งชั้น ส่วนโน้ตแนวล่างมีโน้ตตัวกลม ตัวดำ โน้ตเข็บบีตหนึ่งชั้น เข็บบีตสองชั้น ทำให้หน่วยจังหวะขัดกับฉิ่งจังหวะปกติ เป็นการเพิ่มรสชาติทำให้เพลงสมห้อยคำเหิน หอบฉาก มีจังหวะซับซ้อนขึ้น

Adagio

ภาพที่ 306 การผสมผสานของหน่วยจังหวะ

2.3 การพัฒนาลักษณะจังหวะ (Rhythmic development)

ผลของการวิเคราะห์การพัฒนาลักษณะจังหวะพบว่าลักษณะจังหวะที่ 1 กับ 2 เป็นหน่วยจังหวะย่อยเอก (Rhythmic motif) ส่วนลักษณะจังหวะ 3 กับ 4 ซึ่งอยู่ในกรอบเป็นการพัฒนามาจากลักษณะจังหวะที่ 1

ภาพที่ 307 แสดงตัวอย่าง การพัฒนาลักษณะจังหวะ

3. โครงหลักของลักษณะจังหวะ จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นการเลือกตัวโน้ตบนจังหวะสำคัญโดยเฉพาะมาเป็นหลัก ในการบรรเลงทาบเพลงถอนบท สมห็อง คำเหิน หอบจากการกระสวนจังหวะได้นำโน้ตตัวดำเป็นตัวสำคัญ ส่วนโน้ตตัว เขบีต 1 ชั้น ตัวเขบีต 2 ชั้น โน้ตตัวหยุด เขบีต 1 ชั้น ตัวเขบีต 2 ชั้น เป็นเพียงโน้ตประดับประดาเท่านั้น

ภาพที่ 308 แสดงโครงหลักของลักษณะจังหวะ

องค์ประกอบด้านทำนองเพลง (Melody)

ลักษณะของเสียงเพลงถอนบท สมห็อง คำเหิน หอบจาก วิเคราะห์พบว่า เป็นรูปแบบของการบรรเลงทำนองไปพร้อมกับการบรรเลงจังหวะ ผู้วิจัยวิเคราะห์ทำนองโดยใช้หลักและประเด็นสำคัญในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. บันไดเสียง (Scale)

ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าระยะของขั้นคู่เสียงไม่เกิน 2 octave อยู่ในระบบหลักเสียง G Ionian mode บันไดเสียง G เมเจอร์ และระบบหลักเสียง A Aeolian mode บันไดเสียง A เนเจอร์ล ไมเนอร์

G	A	B	C	D	E	F#	G
1	2	3	4	5	6	7	1 (8 va)

ภาพที่ 309 ประกอบระบบ G Ionian mode

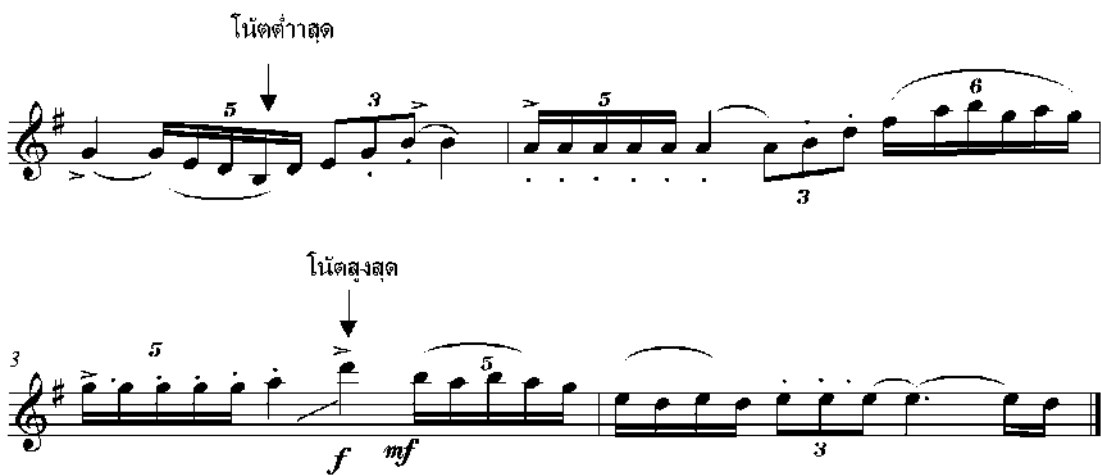
Aeolian Mode

ภาพที่ 310 ประกอบระบบ A Aeolian mode

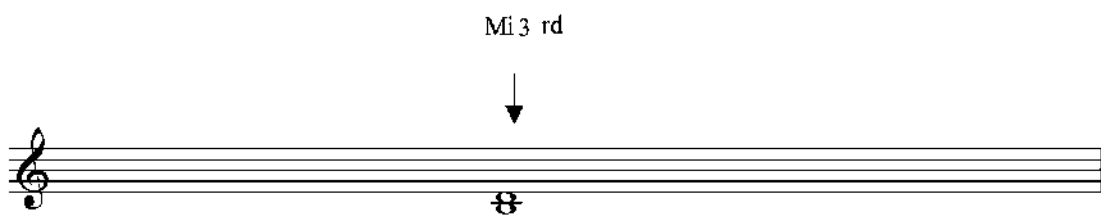
2. ช่วงเสียง (Range) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่า มีช่วงเสียงของทำนองแนวเดียว ซึ่งมีระยะห่างระหว่างโน้ตมีระดับเสียงต่ำสุดคือ B โดยมีช่วงเสียงต่ำกว่า C กลาง และพบระดับเสียงสูงสุดคือ D บนบรรทัด 5 เส้น โดยมีช่วงเสียงสูงกว่าคู่แปดเป็นคู่เสียงผสมซึ่งหาชนิดของขั้วคู่ได้คือ คู่ 17 ไมเนอร์ เมื่อทอนลงมาจะเป็นคู่ 3 ไมเนอร์

2.1 แสดงช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของทำนองแนวเดียว

ภาพที่ 311 แสดงช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของทำนองแนวเดียว

2.2 ภาพแสดงชนิดของช่วงเสียงที่ทอนลงมาเป็นคู่ 3 ไมเนอร์

ภาพที่ 312 ภาพแสดงชนิดของช่วงเสียงที่ทอนลงมาเป็นคู่ 3 ไมเนอร์

3. **ขั้นคู่ (Interval)** ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าในการเดินทางนอนมีการเคลื่อนที่ของตัวโน้ตโดยการวัดได้จากขั้นคู่ ได้ดังนี้

3.1 การเคลื่อนที่นอนแบบตามขั้น (Conjunct motion) โดยการสังเกตจากภาพแสดงจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ที่นอนองศึกษาภายในกรอบสี่เหลี่ยม จากโน้ตตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง คือในห้องที่ 1 จังหวะที่ 2 วิเคราะห์ได้จากโน้ตเข้ตสองชั้นเสียง D ล่างในบรรทัด 5 เส้น เคลื่อนที่นอนองไปยังโน้ต E ในบรรทัด 5 เส้น ซึ่งเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 2 เมเจอร์โน้ตเข้ตสองชั้น

ภาพที่ 313 แสดงการเคลื่อนที่นอนแบบตามขั้น

3.2 การเคลื่อนที่นอนแบบข้ามขั้น (Disjunct motion) โดยการสังเกตจากภาพแสดงจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ที่นอนองจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง พบห้องเพลงที่ 1 จังหวะที่ 3 โน้ตเข้ตหนึ่งชั้น เสียง E ในบรรทัด 5 เส้นเคลื่อนที่ที่นอนองไปหาโน้ตเข้ตหนึ่งชั้น เสียง A บนบรรทัด 5 เส้นเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 4 เฟอ์เฟ็ค ห้องเพลงที่ 2 จังหวะที่ 1 โน้ตเข้ตสองชั้น เสียง A บนบรรทัด 5 เส้น เคลื่อนที่ที่นอนองไปหาโน้ตเข้ตสองชั้น เสียง C เป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 3 ไมเนอร์ ห้องเพลงที่ 2 จังหวะที่ 3 โน้ตเข้ตสองชั้น เสียง E ในบรรทัด 5 เส้นเคลื่อนที่ที่นอนองไปหาโน้ตเข้ตสองชั้น เสียง G บนบรรทัด 5 เส้นเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 3 ไมเนอร์ห้องเพลงที่ 2 จังหวะที่ 4 โน้ตเข้ตสองชั้น เสียง C ในบรรทัด 5 เส้นเคลื่อนที่ที่นอนองไปหาโน้ตเข้ตสองชั้น เสียง E ในบรรทัด 5 เส้นเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 3 เมเจอร์

ภาพที่ 314 แสดงตัวอย่างการเคลื่อนที่นอนแบบข้ามขั้น

4. ทิศทาง ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าเพลงถอนบท สมห้อง คำเหนิน หอบฉาก มีทิศทางในการเดินทางนอนขึ้น ลง ย้ำอยู่กับที่

4.1 ทิศทางขึ้น สังเกตจากกรอบสี่เหลี่ยมที่ 1 โน้ตตัวเข็บบีตหนึ่งชั้นเสียง G ในบรรทัด 5 เส้นจะดำเนินทำนองสูงขึ้นไปจนถึงโน้ตตัวกลมเสียง E ในบรรทัด 5 เส้นเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 6 เมเจอร์

ภาพที่ 315 แสดงตัวอย่าง ทิศทางขึ้น

4.2 ทิศทางลง สังเกตจากห้องเพลงที่หนึ่งโน้ตตัวเข็บบีตหนึ่งชั้นจังหวะที่ 1 ในบรรทัด 5 เส้นเสียง E ภายในกรอบสี่เหลี่ยมจะดำเนินทำนองลงต่ำไปจนถึง ห้องที่ 2 จังหวะที่ 1 โน้ตตัวเข็บบีตหนึ่งชั้นประจูด ในบรรทัด 5 เส้น เสียง A เป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 4 เพอร์เฟค

ภาพที่ 316 แสดงประกอบทิศทางลง

4.3 ทิศทางคงที่ คือโน้ตย้อยู่ที่ระดับเสียงเดิม สังเกตจากโน้ตตัวเข็บบีตหนึ่งชั้นห้องเพลงที่ 1 ในบรรทัด 5 เส้นเสียง E จะดำเนินทำนองระดับเสียงเดิมไม่มีการเคลื่อนไหว มีความรู้สึกว่าเป็นการรอคอย

ภาพที่ 317 แสดงประกอบทิศทางคงที่

การประสานเสียงและพื้นผิว (Harmony & texture)

จากการวิเคราะห์พบว่าเพลงถอนบท สมห้อง คำเหิน หอบฉากบรรเลงแนวทำนองเพลงแนวเดียวกันได้ว่าบทเพลงหรือบทบรรเลงเพลงปรายหน้าบทนั้น ไม่ได้มีการประสานเสียงถึงแม้ว่าจะมีเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆบรรเลงเกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงคู่ 8 อื่นๆ ก็ตาม

1. เครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนอง

1.1 แสดงประกอบการบรรเลง ปี่

Adagio

ปี่

The musical score for the flute part of 'Adagio' consists of five staves of music. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 7/8 time signature. The music is written in a single line. The second staff contains a first ending (1.) and a second ending (2.). The third, fourth, and fifth staves continue the melodic line with various phrasing and dynamics. The piece concludes with a final double bar line.

ภาพที่ 318 แสดงประกอบการบรรเลงปี่

จากข้อที่ 1.1 ปี่ คือเครื่องดนตรีที่สร้างแนวทำนองหลักของการบรรเลงเพลง
ถอนบท สมห้อง คำเหิน หอบฉาก โดยใช้กฎแจซอลเป็นกฎแจประจำหลักเสียง

1.2 แสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน

Adagio

ออร์แกน

The musical score for the organ part of 'Adagio' consists of five staves of music. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 7/8 time signature. The music is written in a single line. The second staff contains a first ending (1.) and a second ending (2.). The third, fourth, and fifth staves continue the melodic line with various phrasing and dynamics. The piece concludes with a final double bar line.

ภาพที่ 319 แสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน

จากข้อที่ 1.2 ออร์แกน คือ เครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบบรรเลงตัวโน้ตตัวเดียวกัน ในช่วงคู่เดียวกันเท่ากับ ปี โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

1.3 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล

Adagio

กีต้า

ภาพที่ 320 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล

จากข้อที่ 1.3 กีตาร์โซโล คือเครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบ บรรเลงโน้ตตัวเดียวกันระดับเสียงเท่ากับปี โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

1.4 ภาพแสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส

Adagio

ปี

ภาพที่ 321 ภาพแสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส

จากข้อที่ 1.4 กีตาร์เบสคือเครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบบรรเลงโน้ตตัวเดียวกันระดับเสียงในช่วงคู่ 8 ที่ต่ำกว่า 2 ช่วงทบ (2 Octap) โดยใช้กุญแจฟาเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

เนื้อดนตรี (texture)

จากการวิเคราะห์ในบทเพลงถอนบท สมห้อง คำเหิน หอบจากนั้นเครื่องดนตรีที่ให้ทำนองหลักและแนวทำนองประกอบบรรเลงไปพร้อมกันหรือแบบประสมประสานไปด้วยกันไม่มีการสอดประสานแต่อย่างใดทั้งสิ้น ซึ่งเรียกว่าดนตรีแนวเสียงเดียว หรือ โมโนโฟนี (Monophony)

Adagio

พี

ออร์แกน

กีต้า

เบส

ทับ

โหม่ง

ฉิ่ง

กลอง

ภาพที่ 322 เนื้อดนตรี

จากภาพแสดงประกอบแนวทำนองแบบประสมประสานเพลง ถอนบท สมห้อง คำเหิน หอบจากเป็นลักษณะของดนตรีทำนองเดี่ยวถึงแม้ว่าจะมีทำนองหลักและทำนองประกอบก็ตาม จากการวิเคราะห์พบว่าไม่มีเสียงประสานแต่อย่างใดทั้งสิ้น

สีของเสียง (Tone color)

เสียงของเครื่องดนตรีในเพลงถอนบทสมห้อง คำเหิน หอบจาก มีความแตกต่างกันออกไป ตามลักษณะของเสียงประจำตัวของเครื่องดนตรีนั้นๆ ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าเสียงของเครื่องดนตรีแยกตามประเภทเครื่องมือได้ดังนี้

1. ปี่ คือ เครื่องมือประเภทลมไม้
2. กีตาร์โซโลและกีตาร์เบส คือ เครื่องมือประเภทเครื่องสาย
3. ออร์แกน คือ เครื่องมือประเภทลิ้มนิ้ว
4. ทับ โหม่ง ฉิ่ง กลอง เครื่องมือประเภทเครื่องกระทบ

บทเพลง ถอนบทสมห้อง คำเหิน หอบจาก เป็นการบรรเลงจากเครื่องดนตรีจำนวนหลายชนิด ซึ่งทำให้สีของเสียงและบรรยากาศ อารมณ์ของเพลงต่างกันเป็นการบรรเลงที่เป็นเอกลักษณ์ รักษาต้นฉบับของเพลงปรายหน้าบท จากการสังเกตดนตรีเพลง ถอนบทสมห้อง คำเหิน หอบจาก ของคณะอื่นๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชไว้ใกล้เคียงมากที่สุด ผู้วิจัยได้กำหนดหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ความสมดุลของเสียง จากการวิเคราะห์พบว่า เพลงถอนบทสมห้อง คำเหิน หอบจาก เป็นการบรรเลงโดยการใช้สีรวมกันไม่มีการสลับกันบรรเลงกับเครื่องดนตรีที่ให้ทำนองขึ้นอื่นๆ กล่าวได้ว่าเป็นการบรรเลงแบบประสมประสาน

1.1 แสดงการบรรเลงโดยใช้สี่รวมกัน

The image displays a musical score for guitar, consisting of four staves. The top three staves are in treble clef, and the bottom staff is in bass clef. The music is written in 7/8 time and features a melodic line with slurs and a bass line with slurs. The score is divided into two measures by a double bar line. The first measure contains a melodic line in the treble clef and a bass line in the bass clef. The second measure contains a melodic line in the treble clef, a bass line in the bass clef, and a guitar-specific notation consisting of a series of 'x' marks on a staff, indicating fretted notes. The guitar-specific notation is written on a staff with a treble clef and a key signature of one sharp (F#).

ภาพที่ 323 แสดงการบรรเลงโดยใช้สี่รวมกัน

ภาพที่ 323 แสดงการบรรเลงโดยการใช้สี่รวมกัน (ต่อ)

จากภาพแสดง 1.1 จากการวิเคราะห์ในบทเพลงถอนบทสมหีอง คำเหิน หอบจาก เครื่องดนตรีที่ให้ทำนองหลักและแนวทำนองประกอบทั้ง 4 ชนิด ไม่มีการสลับกันบรรเลง

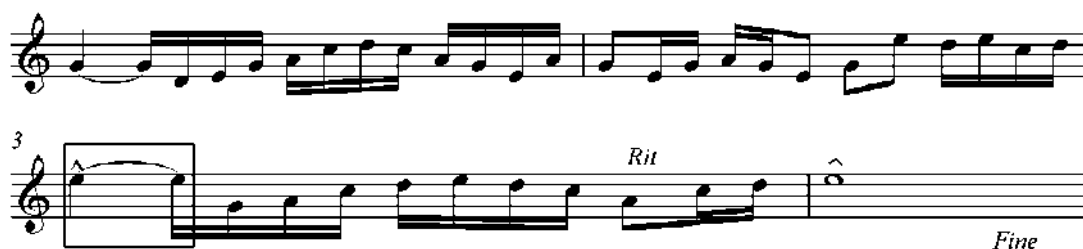
2. ความเข้มเสียง (Intensity) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าเพลงเพลงถอนบทสมหีอง คำเหิน หอบ จาก มีความดังเบา (Dynamic) ของเสียงดนตรีโดยการใช้เครื่องหมายแสดงความเข้มเสียงดังต่อไปนี้

2.1 แสดงการเน้นยาว (Agogic accent)

ภาพที่ 324 แสดงการเน้นยาว (Agogic accent)

จากภาพแสดง 2.1 ในกรอบสี่เหลี่ยมห้องที่ 4 นั้น พบโน้ตตัวกลมเสียง E ภายในบรรทัด 5 เส้น มีการเน้นเกิดขึ้น โดยมีเครื่องหมายเน้นอยู่ที่หัวโน้ตตัวกลม จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นการเน้นยาว

2.2 แสดงการเน้นสั้น

ภาพที่ 325 แสดงการเน้นสั้น

จากภาพแสดง 2.2 ในกรอบสี่เหลี่ยมห้องที่ 3 จังหวะที่ 1 นั้น พบโน้ตตัวดำโยงเสียงด้วยโน้ตเข้บ้ดสองชั้น เสียง A ในบรรทัด 5 เส้น มีการเน้นเกิดขึ้น โดยมีเครื่องหมายเน้นอยู่ที่หัวโน้ต จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นการเน้นสั้น

2.3 รวมภาพแสดงประกอบความเข้มเสียง

Adagio

The musical score consists of ten staves of music in treble clef, 3/4 time, with a key signature of one sharp (F#). The tempo is marked Adagio. The score includes various musical notations such as notes, rests, slurs, and dynamic markings (f, mf). Fingerings (1-5) and accents (^) are also present. The piece concludes with a double bar line at the end of the tenth staff.

ภาพที่ 326 รวมภาพแสดงประกอบความเข้มเสียง

2.3.1 จากภาพแสดงข้อ 2.3 พบเครื่องหมายฟอร์เต (Forte) ซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมซึ่งพบในห้องเพลง (18) โน้ตตัวดำ คือเสียง D ทำให้เสียงดังกว่าโน้ตตัวอื่น ๆ ในห้องเพลงนั้น

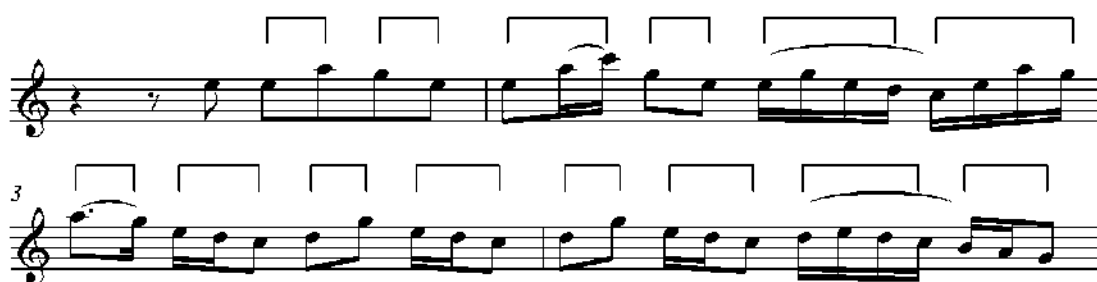
2.3.2 จากภาพแสดงข้อ 2.3 พบเครื่องหมายเมซโซฟอร์เต (Mezzoforte) ซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมพบในห้องเพลง (18) โน้ตห้าพยางค์เสียง (B A B A G) บนบรรทัด 5 เส้น จังหวะที่ 4 ทำให้เสียงดังปานกลางซึ่งเบากว่าจังหวะที่ 3

2.3.3 จากภาพแสดงข้อ 2.3 เครื่องหมายเครเซนโด (Crescendo) ซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมล่างบรรทัด 5 เส้นซึ่งพบในห้องเพลงที่ (14,15) จากการวิเคราะห์พบว่าทำให้เสียงดนตรีในห้องเพลงนั้น ค้างขึ้นทีละน้อย

คีตลักษณ์ (Forms)

จากภาพแสดงข้อ 2.3 บทเพลงถอนบทสมหึ่ง คำเหิน หอบฉาก เป็นเพลงที่ประกอบด้วยทำนองเพลง 2 ทำนอง คือทำนอง A และทำนอง B สัญลักษณ์ A:B วิเคราะห์ พบว่าเป็นคีตลักษณ์หรือรูปแบบเพลงสองท่อน (Binary form) ผู้วิจัยพบว่าส่วนที่มีความสำคัญของคีตลักษณ์ของบทเพลงบรรยายเรื่องคือ หน่วยทำนองเพลง และประโยคเพลง ดังตัวอย่างและบรรยายประกอบ ดังนี้

1. แสดงหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif)

ภาพที่ 327 แสดงหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif)

จากภาพแสดงตัวอย่างที่ 1 จากการวิเคราะห์พบหน่วยที่เล็กที่สุดของทำนองที่ปรากฏเป็นระยะในรูปแบบที่ต่างกันทำหน้าที่ในการดำเนินทำนอง ซึ่งมีการดำเนินทำนองขาขึ้น และขาลง ตามขึ้นและข้ามขึ้น คือ

1.1 โน้ตดำเนินทำนองขาขึ้นพบห้องเพลงที่ 1 ได้แก่ (E-A) ห้องเพลงที่ 2 ได้แก่ (E-A- C) (E-G) (C-E-A) ห้องเพลงที่ 3 (D-G) ห้องเพลงที่ 4 (D-G) (D-E)

1.2 โน้ตดำเนินทำนองขาลงพบห้องเพลงที่ 1 ได้แก่ (G-E) ห้องเพลงที่ 2 ได้แก่ (G-E)(E-D) ห้องเพลงที่ 3 ได้แก่ (A-G) (E-D-C) ห้องเพลงที่ 4 ได้แก่ (E-D-C) (D-C) (B-A-G)

1.3 โน้ตดำเนินทำนองตามขั้นพบห้องเพลงที่ 2 ได้แก่ (E-D) (A-G) เป็นชนิดของขั้นคู่ 2 เมเจอร์

1.4 โน้ตดำเนินทำนองข้ามขั้นพบห้องเพลงที่ 1 ได้แก่ (E-A) ห้องเพลงที่ 2 ได้แก่ (E-A-C) (E-G) (C-E) ห้องเพลงที่ 3 ได้ แก่ (D- G)ห้องเพลงที่ 4 ได้แก่ (D- G)

2. แสดงหน่วยทำนองย่อยรอง (Figure)

ภาพที่ 328 แสดงหน่วยทำนองย่อยรอง (Figure)

2.1 จากภาพแสดงตัวอย่างที่ 2 จากการวิเคราะห์พบลักษณะการขึ้นลงของทำนองที่มีความสำคัญชั่วขณะและมีผลในการพัฒนาเพลงในช่วงระยะสั้นเท่านั้น สังเกตจากการกระโดดขึ้นลงเป็นลักษณะเด่นซึ่งเรียกว่าหน่วยทำนองย่อยรองปรากฏในกรอบสี่เหลี่ยมทั้ง 4 ภาพในทุกห้องเพลงของโน้ตตัวอย่าง

3. วลี (Phrase)

3.1 ตัวอย่างแสดงประกอบวลี

ภาพที่ 329 ตัวอย่างแสดงประกอบวลี

จากภาพตัวอย่าง 3.1 จากการวิเคราะห์ห้พบโครงสร้างของวลี จำนวน 2 วลีมีความยาว 5 ห้อง โดยวิธีเดินขึ้นของทำนอง (Ascending) ซึ่งวลีแรกเป็น “คำถาม” (Antecedent) จบด้วยเครื่องหมายจุลภาคและตามด้วยวลีที่สองเป็น “คำตอบ” (Consequent) จบด้วยเครื่องหมายจุลภาค

3.2 ภาพตัวอย่างแสดงประกอบเคเด็นซ์ (Cadence)

Adagio

The image shows a musical score for Adagio in 5/4 time. The first staff contains the first phrase, labeled 'ประโยคถาม' (Antecedent), which consists of 5 measures. The second staff contains the second phrase, labeled 'ประโยคตอบ' (Consequent), which also consists of 5 measures. Both phrases end with a 'Cadence' marked by a double bar line and a repeat sign. The tempo is marked 'Adagio'.

ภาพที่ 330 ตัวอย่างแสดงประกอบเคเด็นซ์ (Cadence)

จากภาพตัวอย่าง 3.2 จากการวิเคราะห์ห้ พบโครงสร้างของประโยคที่มีจุดจบ (เคเด็นซ์) ในห้องที่ 3 โน้ตตัวเข้บ้ตสองชั้นเสียง E ในบรรทัด 5 เส้น ซึ่งเป็นประโยคคำถามปิดจบด้วยเคเด็นซ์ที่เบา เป็นสัญญาณว่าเพลงยังต้องดำเนินต่อไป ส่วนห้องที่ 5 โน้ตตัวดำประจุเสียง A ในบรรทัด 5 เส้นซึ่งเป็นประโยคคำถามเปิดจบด้วยเคเด็นซ์ที่หนักเป็นสัญญาณว่าเพลงจบประโยคเพลง (Phrase)

3.4 ภาพแสดงคีตลักษณ์ สองท่อนตอนบทสมหีอง คำเหินิน หอบฉาก

Adagio

Musical score for Adagio, showing two stanzas of a piece. The score is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#). It consists of ten staves of music. The first staff starts with a box labeled 'A'. The second staff has a first ending bracket labeled '1.' and a second ending bracket labeled '2.'. The third staff begins with a double bar line. The fourth staff continues the melody. The fifth staff starts with a box labeled 'B' and a piano dynamic marking *p.*. The sixth staff features a complex rhythmic pattern with fingerings 6, 5, 6, 5, 3 and an accent mark. The seventh staff has dynamics *f* and *mf* and includes fingerings 5, 6, 5, 3. The eighth staff has a triplet of eighth notes and a fifth finger fingering. The ninth staff continues the melodic line. The tenth staff concludes the piece.

ภาพที่ 331 แสดงคีตลักษณ์สองท่อนตอนบทสมหีอง คำเหินิน หอบฉาก

ภาพที่ 331 แสดงคีตลักษณ์สองท่อนตอนบทสมห้อง ดำเนิน หอบฉาก (ต่อ)

จากภาพตัวอย่าง 3.4 จากการวิเคราะห์ พบว่าเพลงเดินยักข์เป็นเพลงสองท่อน (Binary form) เป็นเพลงซึ่งประกอบด้วยทำนอง 2 ทำนองคือ ท่อน A: B ท่อน A เริ่มตั้งแต่ห้องเพลงแรกจนถึงห้องเพลงที่ 11 ส่วนท่อน B เริ่มตั้งแต่ห้องเพลง 11 จนถึงห้องเพลงที่ 30

การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรี บทเพลงนางเดินป่า (ดำเหนินซ้ำ)

โน้ตเพลงนางเดินป่า ดำเหนินซ้ำ

Moderato

5

9

13

17

21

25

29

33

36

ภาพที่ 332 โน้ตเพลงนางเดินป่า ดำเหนินซ้ำ

องค์ประกอบเวลาหรือจังหวะ (Time)

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านจังหวะพบว่าเพลงนางเดินป่า (คำเหินซ้า) มีชีพจรจังหวะที่สม่ำเสมอกับชีพจรจังหวะ ผู้วิจัยได้เรียงหัวข้อผลในการวิจัย ดังนี้

1. การตกจังหวะ (Beat&Accent) เพลงนางเดินป่า คำเหินซ้า เครื่องดนตรีทุกชนิดใช้เครื่องหมายประจำจังหวะ (Time signature) ที่เป็นแบบ 4/4 เครื่องดนตรีที่ทำหน้าควบคุมจังหวะ ได้แก่ ทับ กลอง ฉิ่ง ส่วนเครื่องดนตรีที่ให้จังหวะทำนอง ได้แก่ ปี่ ออร์แกน กีตาร์โซโล กีตาร์เบส

1.1 ทับ เป็นเครื่องดนตรีที่ทำหน้าที่สำคัญในการเน้น ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่ารูปแบบการเดินของหน้าทับนั้นมี 3 รูปแบบในการกระสวนจังหวะและรูปแบบการบันทึกตัวโน้ต โดยวิธีการบรรเลงด้วยมือขวาและมือซ้ายในการกำหนดความเร็ว ซ้า ของจังหวะเกาะ (Tempo) เป็นจำนวนครั้ง:นาที กำหนดความเร็ว ซ้า ของจังหวะเกาะเป็นคำศัพท์ คือ Moderato

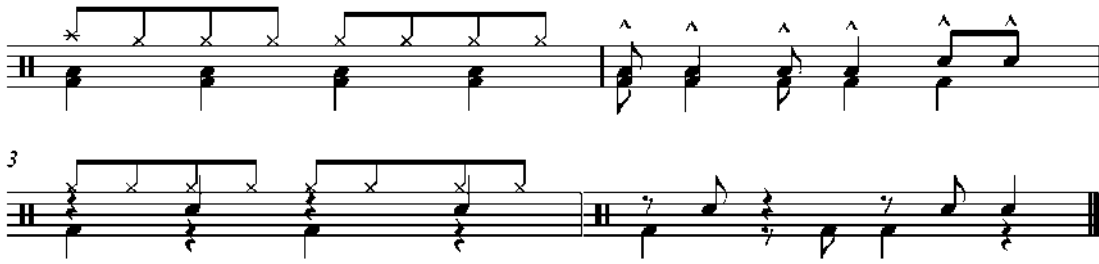

ภาพที่ 333 แสดงรูปแบบการบันทึกตัวโน้ต

จากภาพแสดงโน้ตเพลงนางเดินป่า คำเหินซ้า วิเคราะห์พบว่า จังหวะเกาะ (Beat) ที่ปรากฏในบทเพลงนั้นมีการเคลื่อนไหวสม่ำเสมอ พบว่าห้องเพลงที่ 1 ถึงห้องเพลงสุดท้าย มีอัตราความเร็วของจังหวะ เมื่อเทียบโน้ตตัวดำต่อนาที โดยประมาณ 100 จังหวะเกาะ ซึ่งผู้วิจัยใช้คำศัพท์เป็นภาษาอิตาเลียนคือ Moderato

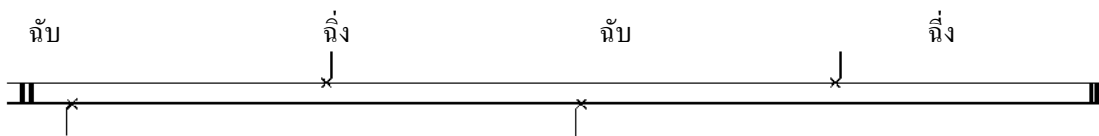
1.2 กลอง (Drum set)

ผู้วิจัยวิเคราะห์ พบว่ากลองทำหน้าที่เรื่องของลีลาจังหวะเป็นชุดซ้ำๆ กัน (Rhythm Pattern)

ภาพที่ 334 ลีลาจังหวะเป็นชุดซ้ำๆ กัน (Rhythm Pattern)

1.3 ฉิ่ง จากการวิเคราะห์ พบว่าการเดินจังหวะของฉิ่งใช้รูปแบบ 1 รูปแบบโดยใช้ โน้ตตัวดำ จำนวน 4 ตัวต่อหนึ่งห้องเพลง

ภาพที่ 335 ลีลาจังหวะของฉิ่ง

2. ลักษณะจังหวะ (Rhythm) จากการวิเคราะห์เพลงนางเดินป่า คำเหินช้า พบว่ามีการสร้างจังหวะให้สม่ำเสมอให้กับซีพอร์จังหวะดังที่กล่าวมาจากขั้นต้นแล้ว ผู้วิจัยจึงนำผลของการวิเคราะห์โดยดังต่อไปนี้

2.1 จังหวะขัด (Syncopation) เป็นจังหวะที่ทำให้รสชาติทำนองเพลงนางเดินป่า คำเหินช้า น่าสนใจขึ้น ทำให้มีการเน้นบนจังหวะยก

ภาพที่ 336 แสดงจังหวะขัด (Syncopation)

2.2 การผสมผสานของหน่วยจังหวะ

ผลของการวิเคราะห์การผสมผสานของหน่วยจังหวะพบว่า โน้ตแนวบนซึ่งเป็นลักษณะจังหวะปกติ มีโน้ตตัวขาว โน้ตตัวดำ+โน้ตเข้บดหนึ่งชั้น เข้บดหนึ่งชั้น ประจุค ส่วนโน้ตแนวล่างมีโน้ตตัวดำ เข้บดหนึ่งชั้นเข้บดหนึ่งชั้นประจุค โน้ตตัวหยุดเข้บดหนึ่งชั้น ทำให้หน่วยจังหวะขัดกับซีพอร์จังหวะปกติ เป็นการเพิ่มรสชาติทำให้เพลงเดินป่า คำเหินช้า มีจังหวะซับซ้อนขึ้น

Moderato

ภาพที่ 337 การผสมผสานของหน่วยจังหวะ

3. โครงหลักของลักษณะจังหวะ จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นการเลือกตัวโน้ตบนจังหวะสำคัญโดยเฉพาะมาเป็นหลัก ผู้วิจัยวิเคราะห์โครงหลักของลักษณะจังหวะเพื่อต้องการได้แก่นแท้เนื้อหาในการบรรเลงทับทิมเพลงนางเดินป่า ดำเนินช้า การกระสวนจังหวะได้นำโน้ตตัวดำเป็นตัวสำคัญ ส่วนโน้ตอื่นๆ เป็นเพียงโน้ตประดับประดาเท่านั้น

Musical score for a piece in 3/4 time, showing five systems of music. The score consists of a treble clef staff and a bass clef staff. The first system (measures 1-4) features four accents (^) over the first four notes of the treble staff and a triplet (3) over the fifth, sixth, and seventh notes. The second system (measures 5-8) has a triplet (3) over the first three notes of the treble staff and another triplet (3) over the fifth, sixth, and seventh notes. The third system (measures 9-12) also features a triplet (3) over the first three notes and another triplet (3) over the fifth, sixth, and seventh notes. The fourth system (measures 13-15) has a triplet (3) over the first three notes and another triplet (3) over the fifth, sixth, and seventh notes. The fifth system (measures 16-19) features a triplet (3) over the first three notes, four accents (^) over the fourth, fifth, sixth, and seventh notes, and a final triplet (3) over the eighth, ninth, and tenth notes.

ภาพที่ 338 แสดงโครงหลักของลักษณะจังหวะ

องค์ประกอบด้านทำนองเพลง (Melody)

ลักษณะของเสียง เพลงเชิดพระอิสวร วิเคราะห์พบว่าเป็นรูปแบบของการบรรเลงทำนองไปพร้อมกับการบรรเลงจังหวะผู้วิจัยวิเคราะห์ทำนองโดยใช้หลักและประเด็นสำคัญในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. บันไดเสียง (Scale)

ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าระยะของขั้นคู่เสียงไม่เกิน 2 octave อยู่ในระบบหลักเสียง A Aeolian mode บันไดเสียง A เนเจอร์ลไมเนอร์

2. ช่วงเสียง (Range) ผู้วิจัยพบว่ามีช่วงเสียงของทำนองแนวดียว ซึ่งมีระยะห่างระหว่างโน้ตมีระดับเสียงต่ำสุดคือ C ล่างบรรทัดห้าเส้นและพบระดับเสียงสูงสุดคือ A บนบรรทัด 5 เส้น ซึ่งหาชนิดของขั้นคู่ผสมคือขั้น คู่ 13 เมเจอร์และทอนลงมาเป็นขั้นคู่ธรรมชาติ คือขั้นคู่ 6 เมเจอร์

2.1 แสดงช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของทำนอง

Moderato

Melody

ภาพที่ 339 แสดงช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของทำนอง

2.2 แสดงชนิดของช่วงเสียง

ภาพที่ 340 แสดงชนิดของช่วงเสียง

3. ขั้นคู่ (Interval) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าในการเดินทางจะมีการเคลื่อนที่ของตัวโน้ตโดยการวัดได้จากขั้นคู่ได้ ดังนี้

3.1 การเคลื่อนที่ทางแบบตามขั้น (Conjunct motion) โดยการสังเกตจากภาพแสดง จะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ทางจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง คือใน ห้องที่ 1 จังหวะที่ 2 วิเคราะห์ได้จากโน้ตเข็บบัดหนึ่งขั้นเสียง B ในบรรทัด 5 เส้น เคลื่อนที่ทางลงมายังโน้ตเสียง A ในบรรทัด 5 เส้น ซึ่งเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 2 เมเจอร์ และโน้ตเข็บบัดหนึ่งเสียง G ในบรรทัด 5 เส้น โน้ตเข็บบัดหนึ่งเสียง G ในบรรทัด 5 เส้น A ในบรรทัด 5 เป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 2 เมเจอร์ และโน้ตเข็บบัดหนึ่งขั้น เสียง G ในบรรทัด 5 เส้น จังหวะสุดท้ายเคลื่อนที่ทางไปห้องเพลงที่ 2 จังหวะที่ 1 โน้ตเข็บบัดหนึ่งขั้นประจูดเสียง A พบห้องที่ 2 จังหวะที่ 2 โน้ตเข็บบัดหนึ่งขั้นเสียง G ในบรรทัด 5 เส้น เคลื่อนที่ทางไปยัง โน้ตเข็บบัดหนึ่งขั้นเสียง A ซึ่งเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 2 เมเจอร์ และจังหวะที่ 4 โน้ตเข็บบัดหนึ่งขั้นเสียง A เคลื่อนที่ทางลงมายังโน้ตเข็บบัดหนึ่งขั้นเสียง G ในบรรทัด 5 เส้นซึ่งเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 2 พบห้องที่ 3 จังหวะที่ 2 โน้ตเข็บบัดหนึ่งขั้นเสียง E เคลื่อนที่ทางลงมายังโน้ตเข็บบัดหนึ่งขั้นเสียง D ต่ำบรรทัด 5 เส้น ซึ่งเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 2 และจังหวะที่ 4 โน้ตเข็บบัดหนึ่งขั้นเสียง A เคลื่อนที่ทางลงมายังโน้ตเข็บบัดหนึ่งขั้นเสียง G ในบรรทัด 5 เส้นซึ่งเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 2

ภาพที่ 341 แสดงการเคลื่อนที่ทางแบบตามขั้น

3.2 การเคลื่อนที่ทางแบบข้ามขั้น (Disjunct motion) โดยการสังเกตจากภาพแสดงจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ทางจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง พบในห้องเพลงจังหวะที่ 1 โน้ตเข็บบัดหนึ่งขั้นเสียง C ในบรรทัด 5 เส้นเคลื่อนที่ทางไปหาโน้ตเข็บบัดหนึ่งขั้นเสียง A ในบรรทัด 5 เส้นเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 3 ไมเนอร์ พบโน้ตเข็บบัดหนึ่งขั้นเสียง G ในบรรทัด 5 เส้นเคลื่อนที่ทางไปหาโน้ตเข็บบัดหนึ่งขั้น เสียง C ในบรรทัด 5 เส้น เป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 4เฟอร์เฟ็คและพบโน้ตเข็บบัดหนึ่งขั้นเสียง E ในบรรทัด 5 เส้นเคลื่อนที่ทางไปหาโน้ตเข็บบัดหนึ่งขั้นเสียง A บนบรรทัด 5 เส้น เป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 4เฟอร์เฟ็ค

ภาพที่ 342 แสดงตัวอย่างการเคลื่อนที่ทางแบบข้ามขั้น

4. ทิศทางผู้วิจัยวิเคราะห์ พบว่าเพลงนางเดินป่า (คำเหินช้า) มีทิศทางในการเดินทำนอง ขึ้น - ลง ซึ่งอธิบายโดยใช้ภาพแสดงตัวอย่างประกอบได้ดังนี้

4.1 ทิศทางขึ้น จากภาพแสดง สังกัดจากโน้ตตัวเขบีตหนึ่งชั้น เสียง C ช่อง 3 คำเนินทำนองสูงขึ้นไปห้องที่ 2 โน้ตตัวคำ ช่องที่ 4 เสียง E เป็นชนิดของช่วงเสียง คู่ 3 เมเจอร์

Moderato

ภาพที่ 343 แสดงประกอบทิศทางขึ้น

4.2 ทิศทางลง สังกัดจากห้องเพลงที่ 1 จังหวะที่ 1 เสียง E ช่อง 2 ภาย ในบรรทัด 5 เส้นคำเนินทำนองลงต่ำเรื่อยๆ ไปจนถึงห้องเพลงที่ 2 โน้ตตัวคำเสียง E เส้นที่ 1 ภาย ในบรรทัด 5 เส้น จังหวะที่ 4 ในบรรทัด 5 เส้น เป็นขั้นคู่ 4 เพอร์เฟค

ภาพที่ 344 แสดงประกอบทิศทางลง

การประสานเสียงและพื้นผิว (Harmony & texture)

จากการวิเคราะห์พบว่าบทเพลงนางเดินป่า (คำเหินช้า) มีแนวทำนองเพลงแนวเดียนับ ได้ว่าบทเพลง นั้นไม่ได้มีการประสานเสียง ถึงแม้ว่าเสียงที่จะมีเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆ บรรเลงเกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงคู่ 8 อื่นๆ ก็ตาม

1. เครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนอง

1.1 แสดงประกอบการบรรเลง เป็

Moderato

ภาพที่ 345 แสดงประกอบการบรรเลง เป็

จากภาพที่ 1.1 ปี่ คือเครื่องดนตรีที่สร้างแนวทำนองหลักของบทเพลงนางเดินป่า (ดำเนินช้า) โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

1.2 แสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน

Moderato

Guitar

ภาพที่ 346 แสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน

จากภาพที่ 1.2 ออร์แกน คือเครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบ บรรเลงตัวโน้ตตัวเดียวกัน ในช่วงคู่เสียงเท่ากัน โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

1.3 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล

Moderato

Guitar

ภาพที่ 347 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล

จากภาพที่ 1.3 กีตาร์โซโล คือ เครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบ ตัวโน้ตตัวเดียวกัน ในช่วงคู่เสียงเท่ากัน โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

1.4 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส

Moderato

Bass

5

ภาพที่ 348 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส

จากภาพที่ 1.4 กีตาร์เบสคือเครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบบรรเลงโน้ตตัวเดียวกันระดับเสียงในช่วงคู่ 8 ที่ต่ำกว่า 2 ช่วงทาบ (2 Octave) พิจารณาจากเครื่องดนตรีที่สร้างแนวทำนองหลัก (ปี) โดยใช้กุญแจฟาเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

เนื้อดนตรี (texture)

จากการวิเคราะห์ในบทเพลงนางเดินป่า (คำहनินช้า) เครื่องดนตรีที่ให้ทำนองหลักและแนวทำนองประกอบบรรเลงไปพร้อมกันหรือแบบประสมประสานไปด้วยกัน ไม่มีการสอดประสานแต่อย่างใดทั้งสิ้น ซึ่งเรียกว่าดนตรีแนวเสียงเดียว หรือ โมโนโฟนี (Monophony)

Moderato

The musical score is presented in a standard staff format. It begins with a treble clef and a 7/8 time signature. The tempo is indicated as 'Moderato'. The score is divided into two systems of four staves each. The first system contains the vocal line (Soprano, Alto, Tenor, Bass) and the piano accompaniment (Right Hand, Left Hand). The second system continues the same parts. The melody is a simple, rhythmic line that repeats in the second half of the score. The piano accompaniment consists of a simple harmonic support for the melody.

ภาพที่ 349 แสดงประกอบแนวทำนองแบบประสมประสาน

จากภาพแสดงประกอบแนวทำนองแบบประสมประสานบทเพลงนางเดินป่า (คำเหนือินช้า) เป็นลักษณะของดนตรีทำนองเดี่ยวถึงแม้ว่าจะมีทำนองหลักและทำนองประกอบก็ตามจากการวิเคราะห์พบว่าไม่มีเสียงประสาน แต่อย่างใดทั้งสิ้น

สีของเสียง (Tone color)

เสียงของเครื่องดนตรีในบทเพลงนางเดินป่า (คำเหินซ้า) มีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของเสียงประจำตัวของเครื่องดนตรีนั้น ๆ ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าเสียงของเครื่องดนตรีแยกตามประเภทเครื่องมือได้ ดังนี้

1. ปี่ คือเครื่องมือประเภทลมไม้
2. กีตาร์โซโลและกีตาร์เบส คือเครื่องมือประเภทเครื่องสาย
3. ออร์แกน คือเครื่องมือประเภทลิ้มนิ้ว
4. ทับ, โหม่ง, ฉิ่ง, กลอง, ทอมบ้า คือเครื่องมือประเภทเครื่องกระทบ

บทเพลงนางเดินป่า (คำเหินซ้า) เป็นการบรรเลงจากเครื่องดนตรีจำนวนหลายชนิด ซึ่งทำให้สีของเสียงและบรรยากาศ อารมณ์ของเพลงต่างกันเป็นการบรรเลงที่เป็นเอกลักษณ์รักษาต้นฉบับของบทเพลงนางเดินป่า (คำเหินซ้า) จากการสังเกตดนตรีบทเพลงนางเดินป่า (คำเหินซ้า) ของคณะอื่นๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชไว้ใกล้เคียงมากที่สุด ผู้วิจัยได้กำหนดหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ความสมดุลของเสียง

จากการเสียงของเครื่องดนตรีพบว่า บทเพลงนางเดินป่า (คำเหินซ้า) เป็นการบรรเลงโดยการใช้สีรวมกัน ไม่มีการสลับกันบรรเลงกับเครื่องดนตรีที่ให้ทำนองขึ้นอื่นๆกล่าวได้ว่าเป็นการบรรเลงแบบประสมประสาน

1.1 แสดงการบรรเลงโดยการใช้สี่รวมกัน

Moderato

ฟลูต

ออร์แกน

คลาริเน็ต

เบส

ทรัมเป็ต

โหม่ง

กลอง

กลอง

ภาพที่ 350 แสดงการบรรเลงโดยการใช้สี่รวมกัน

The musical score for Figure 350 consists of several staves. The top three staves are for string instruments (Violin I, Violin II, and Viola), showing melodic lines with various articulations. The fourth staff is for the Bassoon, featuring a prominent triplet. The fifth staff is for the Trombone, showing a steady accompaniment. The sixth staff is for the Percussion, marked with 'x' symbols indicating rhythmic patterns. The seventh staff is for the Piano, showing a complex accompaniment with many notes and rests.

ภาพที่ 350 แสดงการบรรเลงโดยการใช้สีรรวมกัน (ต่อ)

จากภาพแสดง 1.1 จากการวิเคราะห์พบว่า บทเพลงนางเดินป่า (ดำเหนินซ่า) เครื่องดนตรีที่ให้ทำนองหลักและแนวทำนองประกอบทั้ง 4 ชนิดเครื่องดนตรีไม่มีการสลับกันบรรเลง

2. ความเข้มเสียง (Intensity) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าบทเพลง นางเดินป่า (ดำเหนินซ่า) มีความดังเบา (Dynamic) ของเสียงดนตรีโดยการใช้เครื่องหมายแสดงความเข้มเสียง ดังต่อไปนี้

2.1 ภาพแสดงการเน้นยาว (Agogic accent)

The musical score for Figure 351 shows a single melodic line on a treble clef staff. It features a series of eighth notes followed by a quarter note that is significantly longer than the others, indicating an agogic accent. The piece ends with a double bar line.

ภาพที่ 351 แสดงการเน้นยาว (Agogic accent)

จากภาพแสดง 2.1 ในกรอบสี่เหลี่ยมห้องที่ 2 จังหวะแรกนั้น พบโน้ตตัว A ช่อง 2 ภายในบรรทัด 5 เส้น มีการเน้นเกิดขึ้นโดยมีเครื่องหมายเน้นอยู่ที่หัวโน้ตตัวกลม จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นการเน้นยาว

2.2 แสดงการเน้นสั้น

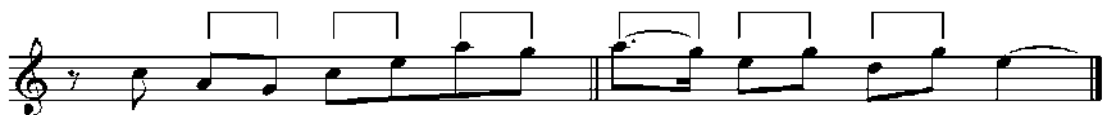
ภาพที่ 352 แสดงการเน้นสั้น

จากภาพแสดง 2.2 ในกรอบสี่เหลี่ยมห้องที่ 1 จังหวะที่ 1 นั้น พบโน้ตตัว D ในบรรทัด 5 เส้นมีการเน้นเกิดขึ้นโดยมีเครื่องหมายเน้นอยู่ที่หัวโน้ตตัวเข็บบีต 1 ชั้นประจูด จากการวิเคราะห์ พบว่าเป็นการเน้นสั้น

คีตลักษณ์ (Forms)

บทเพลงนางเดินป่า (คำเหินช้า) เป็นเพลงที่ประกอบด้วยทำนองเพลงท่อนเดียววิเคราะห์พบว่า เป็นคีตลักษณ์หรือรูปแบบเพลงท่อนเดียว ความคิดเดียว (One Part form หรือ Through compost) ผู้วิจัยพบว่าส่วนที่มีความสำคัญของคีตลักษณ์ของบทเพลงนางเดินป่า (คำเหินช้า) คือ หน่วยทำนองเพลงและประโยคเพลง ดังตัวอย่างบรรยายประกอบดังนี้

1. แสดงหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif)

ภาพที่ 353 แสดงหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif)

จากภาพแสดงตัวอย่างที่ 1 จากการวิเคราะห์ พบหน่วยที่เล็กที่สุดของทำนองที่ปรากฏเป็นระยะในรูปแบบที่ต่างกันทำหน้าที่ในการดำเนินทำนอง ซึ่งมีการดำเนินทำนองขาขึ้น และขาลงตามขึ้นและข้ามขึ้น คือ

1.1 โน้ตดำเนินทำนองขาขึ้นพบ ห้องเพลงที่ 12 ได้แก่ (C-E) ห้องเพลงที่ 2 ได้แก่ (E-G) (D-G)

1.2 โน้ตดำเนินทำนองขาลงพบห้องเพลงที่ 1 ได้แก่ (A-G) ห้องเพลงที่ 2 ได้แก่ (A-G)

1.3 โน้ตดำเนินทำนองข้ามขึ้น พบห้องเพลงที่ 1 ได้แก่ (C-E) ห้องเพลงที่ 2 (E-G) (D-G)

3. วลี (Phrase)

3.1 ตัวอย่างแสดงประกอบ วลี

ภาพที่ 354 ตัวอย่างแสดงประกอบ วลี

จากภาพตัวอย่าง 3.1 จากการวิเคราะห์ พบโครงสร้างของวลี จำนวน 2 วลี มีความยาว 4 ห้องเพลง โดยวิธีเดินขึ้นและเดินลงของทำนอง ซึ่งวลีแรกเป็น “คำถาม” (Antecedent) จบด้วยเครื่องหมายจุลภาคและตามด้วยวลีที่สองเป็น “คำตอบ” (Consequent) จบด้วยเครื่องหมายจุลภาค

3.2 ตัวอย่างแสดงประกอบเคเด้นซ์ (Cadence)

ภาพที่ 355 ตัวอย่างแสดงประกอบเคเด้นซ์ (Cadence)

ที่มีจุดจบ (เคเด้นซ์) โดยพิจารณาจากกรอบสี่เหลี่ยมทั้ง 2 กล่าวคือ ในห้องเพลงที่ 3 โน้ตเข้บ่ตหนึ่งขึ้นเสียง E อยู่ในบรรทัด 5 เส้น ซึ่งเป็นประโยคคำถามปิดจบด้วยเคเด้นซ์ที่เบา เป็นสัญญาณว่าเพลงยังต้องดำเนินต่อไป ส่วนห้องที่ 4 โน้ตตัวขาวประจุดเสียง A อยู่ในบรรทัด 5 เส้นซึ่งเป็นประโยคคำถามเปิดจบด้วยเคเด้นซ์ที่หนักเป็นสัญญาณว่าเพลงจบประโยคเพลง (Phrase)

3.3 ตัวอย่างแสดงประกอบประโยคใหญ่ (Period)

The image displays two staves of musical notation. The top staff is divided into three sections: 'Cadenca 1' at the beginning, 'Antecedent (ประโยคถาม)' in the middle, and 'Cadenca 2' at the end. A bracket above the staff spans from the start of the Antecedent to the end of the Cadenca 2. The bottom staff continues the musical line from the end of the Cadenca 2 on the top staff, with a bracket above it labeled 'Consequent (ประโยคตอบ)'.

ภาพที่ 356 ตัวอย่างแสดงประกอบประโยคใหญ่ (Period)

จากภาพตัวอย่าง 3.3 จากการวิเคราะห์ พบโครงสร้างที่ประกอบด้วย 2 ประโยคที่มีลักษณะถาม-ตอบ ซึ่งมีเคเด็นซ์ที่ 2 ที่จบด้วยโน้ตตัวขาวประจุดเสียง A ห้องสุดท้ายที่มีน้ำหนักมากกว่า เคเด็นซ์ ที่ 1 ห้องที่ 3 ที่จบด้วยโน้ตเข้ตหนึ่งชั้นเสียง E

3.4 ภาพแสดงคีตลักษณ์ ท่อนเดียว บทเพลงนางเดินป่า (ดำเหนินซ้ำ)

Moderato

ภาพที่ 357 แสดงคีตลักษณ์ ท่อนเดียว บทเพลงนางเดินป่า (ดำเหนินซ้ำ)

คีตลักษณ์ (Forms)

บทเพลงนางเดินป่า (ดำเหนินซ้ำ) วิเคราะห์พบว่าเป็นคีตลักษณ์หรือรูปแบบเพลงท่อนเดียว ความคิดเดียว (One Part form หรือ Through composit) ไม่มีการซ้ำเป็นท่อน อาจจะมีการซ้ำเป็นวลี-ลีลา-จังหวะของท่านองแต่ไม่พบการแบ่งเป็นท่อนต่างๆ

การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรี บทเพลงเชตรบเชตร้อง

เพลงเชตรบเชตร้อง

Moderato

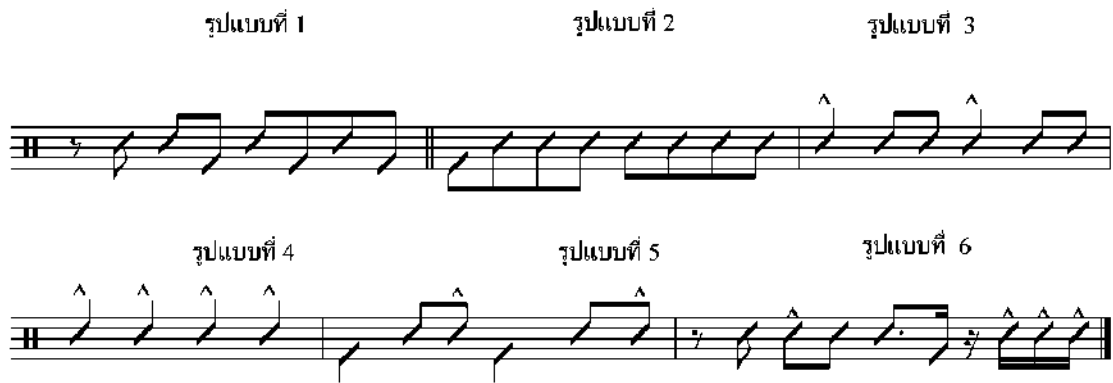
ภาพที่ 358 เพลงเชตรบเชตร้อง

องค์ประกอบเวลาหรือจังหวะ (Time)

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านจังหวะพบว่าบทเพลงเชตรบเชตร้องมีชีพจรจังหวะที่ สม่่าเสมอกับชีพจรจังหวะ ผู้วิจัยได้เรียงหัวข้อผลในการวิจัย ดังนี้

1. การตกจังหวะ (Beat&Accent) บทเพลงเชตรบเชตร้องเครื่องดนตรีทุกชนิดใช้ เครื่องหมายประจำจังหวะ (Time signature) ที่เป็นแบบ 4/4 เครื่องดนตรีที่ทำหน้าควบคุมจังหวะ ได้แก่ ทับ กลอง โหม่ง ถึง ส่วนเครื่องดนตรีที่ให้จังหวะทำนองได้แก่ ปี่ ออร์แกนกีตาร์โซโล กีตาร์ เบส

1.1 ทับ เป็นเครื่องดนตรีที่ทำหน้าที่สำคัญในการเน้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ พบว่า รูปแบบการ เดินของหน้าทับนั้น มี 6 รูปแบบในการกระสวนจังหวะและการบันทึกตัวโน้ต โดยวิธีการบรรเลง ด้วยมือขวาและมือซ้าย ในการกำหนดความเร็ว ช้า ของจังหวะเคาะ (Tempo) เป็นจำนวนครั้ง : นาที กำหนดความเร็ว ช้า ของจังหวะเคาะเป็นคำศัพท์เป็นภาษาอิตาเลียน คือ Moderato (โม เด รา โต) ความเร็วปานกลาง

ภาพที่ 359 แสดงรูปแบบการบันทึกตัวโน้ต

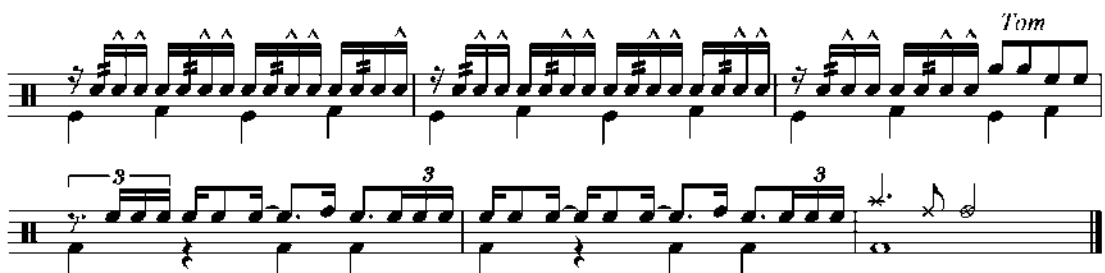
จากภาพแสดงโน้ตเพลงเดินยักซ์ วิเคราะห์พบว่าจังหวะเคาะ (Beat) ที่ปรากฏในบทเพลงนั้นมีการเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากมีคำสั่ง อัตราความช้า-เร็วของจังหวะ เมื่อเทียบโน้ตตัวคำต่อหน้าที่ โดยประมาณ 96 จังหวะเคาะ

1.2 กลอง (Drum set)

ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่ากลองทำหน้าที่เดินจังหวะเป็นสองส่วนกล่าวคือส่วนที่หนึ่งทำหน้าที่เรื่องของกระสวนจังหวะหรือลีลาของทำนองเพลง (Melodic Rhythm) ได้แก่ เครื่องดนตรีทอมบ้า (Tomba) ส่วนที่สองทำหน้าที่เรื่องของลีลาจังหวะเป็นชุดซ้ำๆ กัน (Rhythm Pattern) ได้แก่ เครื่องดนตรีกลอง (Drum set)

ภาพที่ 360 ลีลาของทำนองเพลง (Melodic Rhythm)

ภาพที่ 361 ลีลาจังหวะเป็นชุดซ้ำๆ กัน (Rhythm Pattern)

1.3 ฉะนั้นจากการวิเคราะห์พบว่าการเดินจังหวะของฉิ่งใช้รูปแบบ 5 รูปแบบตลอด โดยใช้โน้ตตัวดำ เข็บบัดหนึ่งชั้น เข็บบัดสองชั้น โน้ตหยุดตัวดำ และปรากฏอยู่ในห้องเพลงต่างๆ

รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3 รูปแบบที่ 4 รูปแบบที่ 5

ภาพที่ 362 ประกอบลีลาจังหวะของฉิ่ง

2. ลักษณะจังหวะ (Rhythm) จากการวิเคราะห์ บทเพลงเชิดรบเชิดร้อง พบว่ามีการสร้างจังหวะสม่ำเสมอให้กับฉิ่งจังหวะดังที่กล่าวมาจกขั้นต้นแล้ว ผู้วิจัยจึงนำผลของการวิเคราะห์โดยดังต่อไปนี้

2.1 จังหวะขัด (Syncopation) เป็นจังหวะที่ทำให้รสชาติทำนองบทเพลงเชิดรบเชิดร้องน่าสนใจขึ้น ทำให้มีการเน้นบนจังหวะยก

ภาพที่ 363 แสดง จังหวะขัด (Syncopation)

2.2 การผสมผสานของหน่วยจังหวะ

ผลของการวิเคราะห์การผสมผสานของหน่วยจังหวะพบว่าโน้ตแนวบนซึ่งเป็นลักษณะจังหวะปกติ คือโน้ตตัวขาว โน้ตตัวดำ เข็บบัดหนึ่งชั้น เข็บบัดหนึ่งชั้นประจุก โน้ตเข็บบัดสองชั้นและสามชั้น ส่วนโน้ตแนวล่างมีโน้ตตัวกลมโน้ตตัวดำ โน้ตเข็บบัดหนึ่งชั้น จากการวิเคราะห์พบว่าโน้ตแนวล่างมีการจัดกลุ่มโน้ตต่างกับโน้ตแนวบนทำให้หน่วยจังหวะขัดกับฉิ่งจังหวะปกติ เป็นการเพิ่มรสชาติทำให้บทเพลงเชิดรบเชิดร้องมีจังหวะซับซ้อนขึ้น

ภาพที่ 364 การผสมผสานของหน่วยจังหวะ

3. โครงหลักของลักษณะจังหวะจากการวิเคราะห์ พบว่าเป็นการเลือกตัวโน้ตบนจังหวะสำคัญโดยเฉพาะมาเป็นหลักในการบรรเลงทับ บทเพลงเข็ตรบเข็ตร้อง การกระสวนจังหวะได้นำโน้ตตัวค้ำเป็นตัวสำคัญ ส่วนโน้ต เขบีตหนึ่งชั้น โน้ตตัวหยุดเขบีตหนึ่งชั้นโน้ตเขบีตสองชั้นและโน้ตตัวหยุดเขบีตสองชั้นเป็นเพียงโน้ตประดับประดาเท่านั้น

ภาพที่ 365 แสดงโครงหลักของลักษณะจังหวะ

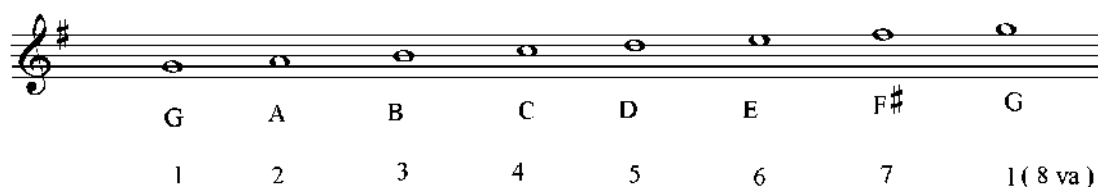
องค์ประกอบด้านทำนองเพลง (Melody)

ลักษณะของเสียง บทเพลงเข็ตรบเข็ตร้อง วิเคราะห์พบว่าเป็นรูปแบบของการบรรเลงทำนองไปพร้อมกับการบรรเลงจังหวะผู้วิจัยวิเคราะห์ทำนองโดยใช้หลักและประเด็นสำคัญในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. บันไดเสียง (Scale)

ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าระยะของขั้นคู่เสียงไม่เกิน 2 octave อยู่ในระบบหลัก G Ionian mode และ D Dorian mode บันไดเสียง D เนเจอร์ลไมเนอร์

1.1 ภาพประกอบระบบ G Ionian mode

ภาพที่ 366 บันไดเสียง (Scale)

1.2 ภาพประกอบระบบ D Dorian mode

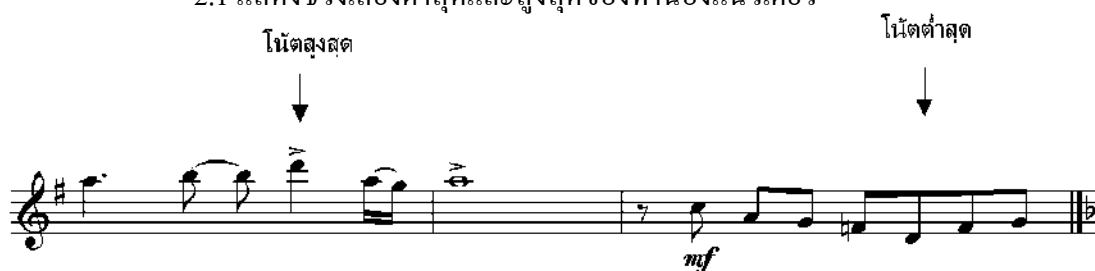
D Dorian

ภาพที่ 367 ภาพประกอบระบบ D Dorian mode

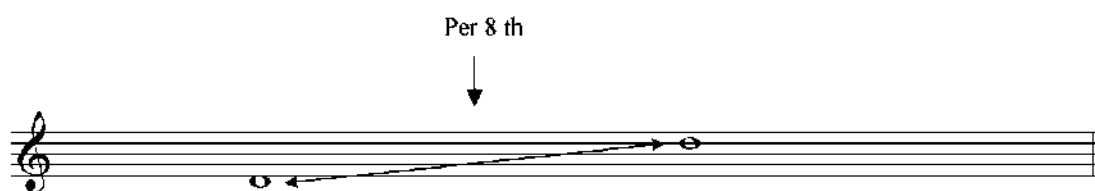
2. ช่วงเสียง (Range) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่า มีช่วงเสียงของทำนองแนวเดียว ซึ่งมีระยะห่างระหว่างโน้ตมีระดับเสียงต่ำสุดคือ D ล่างบรรทัดห้าเส้น โดยมีและพบระดับเสียงสูงสุดคือ D บนบรรทัด 5 เส้น โดยมีช่วงเสียงสูงกว่าคู่แปดเป็นขั้นคู่เสียงผสมซึ่งหาชนิดของขั้นคู่ได้คือ คู่ 15 เฟอ์เฟค ซึ่งชนิดของช่วงเสียงที่ทอนลงมาเป็นคู่ 8 เฟอ์เฟค

2.1 แสดงช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของทำนองแนวเดียว

ภาพที่ 368 แสดงช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของทำนองแนวเดียว

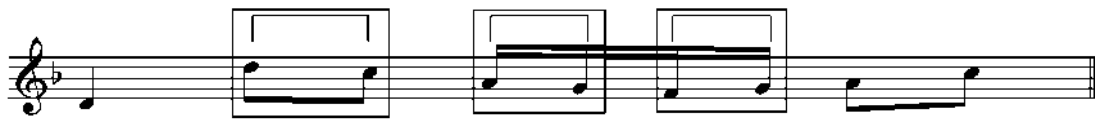
2.2 แสดงชนิดของช่วงเสียงที่ทอนลงมา

ภาพที่ 369 แสดงชนิดของช่วงเสียงที่ทอนลงมา

3. ขั้นคู่ (Interval) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่า ในการเดินทำนองมีการเคลื่อนที่ของตัวโน้ตโดยการวัดได้จากขั้นคู่ได้ดังนี้

3.1 การเคลื่อนที่ทำนองแบบตามขั้น (Conjunct motion) โดยการสังเกตจากภาพแสดงจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ทำนองจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง เป็นขั้นคู่ 2 เมเจอร์ซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมคือ D ลงมา C A ลงมา G และ A ขึ้นไป G

ภาพที่ 370 แสดงการเคลื่อนทำนองแบบตามขั้น

3.2 การเคลื่อนทำนองแบบข้ามขั้น (Disjunct motion) โดยการสังเกตจากภาพแสดงภายในกรอบสี่เหลี่ยมแรกจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ทำนองจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 3 ไมเนอร์อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม ห้องเพลงที่ 1 คือ F ลงมา D และห้องเพลงที่ 2 คือ A ขึ้นไป C และ F ลงมา D

ภาพที่ 371 การเคลื่อนทำนองแบบข้ามขั้น

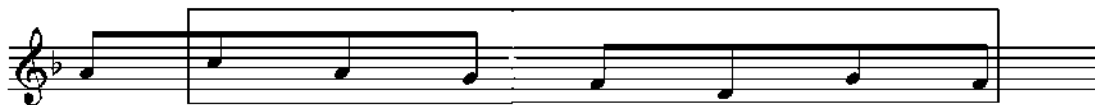
4. ทิศทาง ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าบทเพลงเชิดรบเชิดรื่อง มีทิศทางในการเดินทำนองขึ้น ลง และย้อยอยู่กับที่

4.1 ทิศทางขึ้น สังกเกตจากห้องเพลงที่ 1 จังหวะที่ 2 โน้ตตัว คำประจูด เสียง D เส้นที่ 4 ภายในกรอบสี่เหลี่ยมจะดำเนินทำนองสูงขึ้นไปเสียง G โน้ตตัวเข้เบ็ดสองชั้นในห้องเพลงที่ 2 จังหวะที่ 1 เป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 4 เฟอ์เฟ็ค

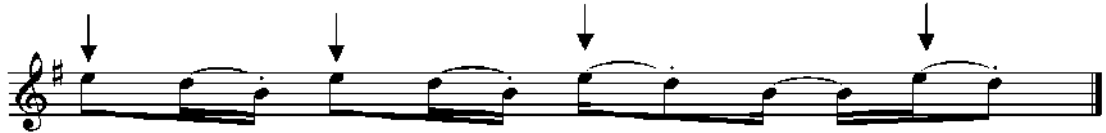
ภาพที่ 372 แสดงประกอบทิศทางขึ้น

4.2 ทิศทางลง สังกเกตจากห้องเพลงที่ 1 จังหวะที่ 1 โน้ตตัวเข้เบ็ดหนึ่งชั้น เสียง D ช่องที่ 3 ภายในกรอบสี่เหลี่ยมจะดำเนินทำนองลงต่ำมาเสียง A โน้ตตัวเข้เบ็ดหนึ่งชั้นช่องที่ 2 จังหวะที่ 4 เป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 3 ไมเนอร์

ภาพที่ 373 แสดงประกอบทิศทางลง

4.3 ทิศทางคงที่ คือ โน้ตย้อยู่ที่ระดับเสียงเดิมสังเกตจากโน้ต เสียง E เป็นโน้ตสำคัญ ซึ่งทำนองวนไปมารอบๆ โน้ต E อาจเห็นการกระโดดของโน้ตเหมือนการเคลื่อนไหวของทำนองแต่โน้ตเป้าหมายยังเป็น E ตัวเดิม จากการวิเคราะห์ก็ยังถือว่าเป็นทำนองที่มีทิศทางคงที่

ภาพที่ 374 แสดงประกอบทิศทางคงที่

การประสานเสียงและพื้นผิว (Harmony & texture)

จากการวิเคราะห์พบว่าบทเพลงเชิครบเชิคร้องมีแนวทำนองเพลงแนวเดียนับได้ว่า บทเพลงเชิครบเชิคร้องไม่ได้มีการประสานเสียงถึงแม้ว่าจะมีเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆ บรรเลงเกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงคู่ 8 อื่น ๆ ก็ตาม

1. เครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนอง

1.1 ภาพแสดงประกอบการบรรเลง ปี

จ

ภาพที่ 375 เครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนอง

1.2 ภาพแสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน

Organ

ภาพที่ 376 ภาพแสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน

จากภาพที่ 1.2 ออร์แกน คือ เครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบ บรรเลงตัวโน้ตตัวเดียวกัน ในช่วงคู่เดียวกันเท่ากับปี โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

1.3 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล

Guitar

ภาพที่ 377 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล

จากตารางภาพที่ 1.3 กีตาร์โซโล คือเครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบ
บรรเลงโน้ตตัวเดียวกันระดับเสียงเท่ากับ ปี่ โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

1.4 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส

Bass

The musical score for Bass guitar consists of five staves. The first staff starts with a bass clef, a key signature of one sharp (F#), and a common time signature. It begins with a rest followed by a quarter note G2, then a quarter note A2, and a quarter note B2. The second staff continues with a quarter note C3, a quarter note D3, and a quarter note E3. The third staff continues with a quarter note F3, a quarter note G3, and a quarter note A3. The fourth staff continues with a quarter note B3, a quarter note C4, and a quarter note D4. The fifth staff continues with a quarter note E4, a quarter note F4, and a quarter note G4. The score includes dynamic markings such as *f*, *mf*, and *Rit*.

ภาพที่ 378 แสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส

จากภาพที่ 1.4 กีตาร์เบสคือเครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบบรรเลงโน้ตตัว
เดียวกันระดับเสียงในช่วงคู่ 8 ที่ต่ำกว่า 2 ช่วงทบ (2 Octap) โดยใช้กุญแจฟาเป็นกุญแจประจำหลัก
เสียง

เนื้อดนตรี (texture)

จากการวิเคราะห์ ในบทเพลงเชิรบเชิรร้อง เครื่องดนตรีที่ให้ทำนองหลักและแนวทำนอง
ประกอบบรรเลงไปพร้อมกันหรือแบบประสมประสานไปด้วยกันไม่มีการสอดประสานแต่อย่างใด
ทั้งสิ้น ซึ่งเรียกว่าดนตรีแนวเสียงเดี่ยว หรือ โมโนโฟนี (Monophony)

ภาพที่ 379 แสดงประกอบแนวทำนองแบบประสมประสาน

จากภาพแสดงประกอบแนวทำนองแบบประสมประสานบทเพลงเชครบเชคร้องเป็นลักษณะของคนตรีทำนองเดียวถึงแม้ว่าจะมีทำนองหลักและทำนองประกอบก็ตามจากการวิเคราะห์พบว่าไม่มีเสียงประสานแต่อย่างใดทั้งสิ้น

สีของเสียง (Tone color)

เสียงของเครื่องดนตรีในเพลง บทเพลงเชครบเชคร้องมีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของเสียงประจำตัวของเครื่องดนตรีนั้นๆ ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าเสียงของเครื่องดนตรีแยกตามประเภทเครื่องมือได้ดังนี้

1. ปี่ คือเครื่องมือประเภทลมไม้
2. กีตาร์โซโลและกีตาร์เบส คือเครื่องมือประเภทเครื่องสาย
3. ออร์แกน คือเครื่องมือประเภทลิ้มนิ้ว
4. ทับ, โหม่ง, ฉิ่ง, กลอง, ทอมบ้า, คือเครื่องมือประเภทเครื่องกระทบ

บทเพลงเชครบเชคร้องเป็นการบรรเลงจากเครื่องดนตรีจำนวนหลายชนิดซึ่งทำให้สีของเสียงและบรรยากาศ อารมณ์ของเพลงต่างกัน เป็นการบรรเลงที่เป็นเอกลักษณ์ รักษาต้นฉบับของบทเพลงเชครบเชคร้องจากการสังเกตดนตรีบทเพลงเชครบเชคร้องของคณะอื่นๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชไว้ใกล้เคียงมากที่สุด ผู้วิจัยได้กำหนดหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ความสมดุลของเสียง จากการวิเคราะห์พบว่า บทเพลงเชครบเชคร้องเป็นการบรรเลงโดยการใช้สีรวมกันไม่มีการสลับกันบรรเลงกับเครื่องดนตรีที่ให้ทำนองขึ้นอื่นๆ กล่าวได้ว่าเป็นการบรรเลงแบบประสมประสาน

ภาพแสดงการบรรเลงโดยการใช้สี่รวมกัน

ภาพที่ 380 ภาพแสดงการบรรเลงโดยการใช้สี่รวมกัน

จากภาพแสดงการบรรเลงโดยการใช้สี่รวมกันจากการวิเคราะห์ในบทเพลงเชิครบเชิคร้อง เครื่องดนตรีที่ให้ทำนองหลักและแนวทำนองประกอบทั้ง 4 ชนิด เป็นการบรรเลงโดยการใช้สี่รวมกันไม่มีเครื่องดนตรีสลับกันบรรเลง

2. ความเข้มเสียง (Intensity) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าบทเพลงเชิครบเชิคร้องมีความดังเบา (Dynamic) ของเสียงดนตรีโดยการใช้เครื่องหมายแสดงความเข้มเสียง ดังต่อไปนี้

2.1 ภาพแสดงการเน้นสั้นและการเน้นยาว

ภาพที่ 381 ภาพแสดงการเน้นสั้นและการเน้นยาว

จากภาพแสดง 2.1 ในกรอบสี่เหลี่ยมที่ 1 จังหวะที่สี่นั้น พบโน้ตเข็บบีตหนึ่งชั้นเสียง D บนบรรทัด 5 เส้นมีการเน้นเกิดขึ้น โดยมีเครื่องหมายเน้นอยู่ที่หัวโน้ต จากการวิเคราะห์พบว่าเป็น การเน้นสั้นและพบในกรอบสี่เหลี่ยมที่ 2 โน้ตตัวกลมเสียง A บนบรรทัด 5 เส้นมีการเน้นเกิดขึ้น โดยมีเครื่องหมายเน้นอยู่ที่หัว จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นการเน้นยาว

2.2 รวมภาพแสดงประกอบความเข้มเสียง

Moderato

The image shows a musical score for a piece in Moderato tempo. It consists of three staves of music. The first staff starts with a dynamic marking of *f* (forte). The second staff also has a *f* marking. The third staff begins with a *mf* (mezzo-forte) marking. The music is written in a treble clef with a key signature of one sharp (F#).

ภาพที่ 382 แสดงประกอบความเข้มเสียง

2.2.1 จากภาพแสดง 2.2 พบเครื่องหมาย Forte (ฟอर्ट) เสียงดัง ซึ่งอยู่ใต้ ห้องเพลง (1) ทำให้เสียงดังภายในห้องเพลงที่ (1-7)

2.2.2 จากภาพแสดง 2.2 พบเครื่องหมาย Mezzoforte (เมซโซฟอर्ट) ดัง ปานกลางซึ่งอยู่ใต้ห้องเพลง (8) ทำให้เสียงดังปานกลางภายในท่อนเพลงนั้นจนจบ

คีตลักษณ์ (Forms)

บทเพลงเชครบเชคร้อง เป็นบทเพลงที่ประกอบด้วยทำนองเพลงท่อนเดียว วิเคราะห์พบว่าเป็นคีตลักษณ์หรือรูปแบบเพลงท่อนเดียว ความคิดเดียว (One Part form หรือ Through composit) ผู้วิจัย พบว่าส่วนที่มีความสำคัญของคีตลักษณ์ ของบทเพลงเชครบเชคร้อง คือ หน่วยทำนองเพลง และ ประโยคเพลง ดังตัวอย่างบรรยายประกอบดังนี้

1. แสดงหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif)

The image shows a musical score for a motif. It is written in a treble clef with a key signature of one sharp (F#). The motif consists of a sequence of notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4. The first note (G4) has a dynamic marking of *mf* (mezzo-forte).

ภาพที่ 383 แสดงหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif)

จากภาพแสดงตัวอย่างที่ 1 จากการวิเคราะห์พบหน่วยที่เล็กที่สุดของทำนองที่ปรากฏเป็นระยะในรูปแบบที่ต่างกันทำหน้าที่ในการดำเนินทำนอง ซึ่งมีการดำเนินทำนองขาขึ้นและขาลงตามขึ้นและข้ามขึ้น คือ

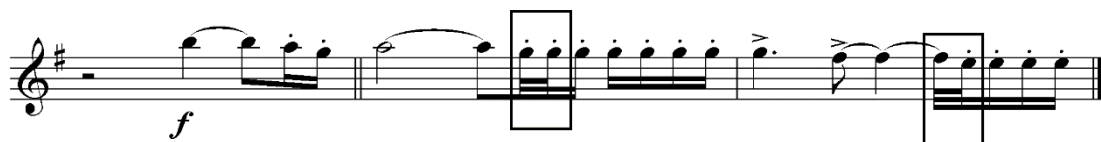
1.1 โน้ตดำเนินทำนองขาขึ้นพบ ห้องเพลงที่ 1 ได้แก่ (A-G) ห้องเพลงที่ 2 ได้แก่ (A-C)

1.2 โน้ตดำเนินทำนองขาลงพบห้องเพลงที่ 1 ได้แก่ (A- G) (F-D)

1.3 โน้ตดำเนินทำนองตามขึ้น พบห้องเพลงที่ 1 ได้แก่ (A-G) ห้องเพลงที่ 2 (A- G) (G-F)

1.4 โน้ตดำเนินทำนองข้ามขึ้น พบห้องเพลงที่ 1 ได้แก่ (F-D) ห้องเพลงที่ 2 (A- C) (F-D)

2. ภาพแสดงหน่วยทำนองย่อยรอง (Figure)

ภาพที่ 384 แสดงหน่วยทำนองย่อยรอง (Figure)

2.1 จากภาพแสดงตัวอย่างที่ 2 จากการวิเคราะห์พบลักษณะการขึ้นลงของทำนองที่มีความสำคัญชั่วขณะและมีผลในการพัฒนาเพลงในช่วงระยะสั้นเท่านั้นสังเกตจากการย้ายอยู่กับที่และกระโดดขึ้นลงเป็นลักษณะเด่นซึ่งเรียกว่าหน่วยทำนองย่อยรองปรากฏในกรอบสี่เหลี่ยมห้องเพลงที่ 2 ในจังหวะที่ 3 และห้องเพลงที่ 3 จังหวะที่ 4

3. วลี (Phrase)

3.1 ตัวอย่างแสดงประกอบ วลี

ภาพที่ 385 ตัวอย่างแสดงประกอบ วลี

3.2 ภาพตัวอย่างแสดงประกอบเคเด้นซ์ (Cadence)

ภาพที่ 386 ตัวอย่างแสดงประกอบเคเด้นซ์ (Cadence)

จากภาพตัวอย่าง 3.2 จากการวิเคราะห์พบโครงสร้างของประโยค โน้ตเข้บ่ตหนึ่ง
 ชั้นเสียง A อยู่ในบรรทัด 5 เส้นซึ่งเป็นประโยคคำถามปิดจบด้วยเคเด้นซ์ที่เบา เป็นสัญญาณว่า
 เพลงยังต้องดำเนินต่อไป ส่วนห้องที่ 3 โน้ตตัวคำเสียง D อยู่ล่างบรรทัด 5 เส้นซึ่งเป็นประโยค
 คำถามเปิดจบด้วยเคเด้นซ์ที่หนัก เป็นสัญญาณว่าเพลงจบประโยคเพลง (Phrase)

3.3 ภาพตัวอย่างแสดงประกอบประโยคใหญ่ (Period)

ภาพที่ 387 ตัวอย่างแสดงประกอบประโยคใหญ่ (Period)

จากภาพตัวอย่าง 3.3 จากการวิเคราะห์พบโครงสร้างที่ประกอบด้วย 2 ประโยคที่มี
 ลักษณะถาม-ตอบ ซึ่งมีเคเด้นซ์ที่ 2 ที่จบด้วยโน้ตตัวขาเสียง D ห้องสุดท้ายที่มีน้ำหนักมากกว่า
 เคเด้นซ์ ที่ 1 ห้องที่ 3 ที่จบด้วยโน้ตตัวคำเสียง G จังหวะที่ 1

3.4 ภาพแสดงคีตลักษณ์ ท่อนเดียว บทเพลงเชครบเชดร้อง

Moderato

The musical score is written in G major (one sharp) and 2/4 time. It begins with a 'Moderato' tempo marking. The first staff starts with a forte (*f*) dynamic. The second staff continues with a forte (*f*) dynamic. The third staff begins with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The fourth and fifth staves continue the melody. The piece concludes with a ritardando (*Rit*) marking.

ภาพที่ 388 แสดงคีตลักษณ์ ท่อนเดียว บทเพลงเชครบเชดร้อง

จากภาพแสดงคีตลักษณ์ (Forms) บทเพลงเชครบเชดร้อง วิเคราะห์พบว่าเป็นคีตลักษณ์หรือรูปแบบเพลงท่อนเดียว ความคิดเดียว (One Part form หรือ Through compost) "ไม่มีการซ้ำเป็นท่อน" อาจจะมีการซ้ำเป็นวลี-ลีลา-จังหวะของทำนองแต่ไม่พบการแบ่งเป็นท่อนต่างๆ

การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรี บทเพลงเดินยักซ์

โน้ตบทเพลงเดินยักซ์

Presto

ภาพที่ 389 โน้ตบทเพลงเดินยักซ์

องค์ประกอบเวลาหรือจังหวะ (Time)

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านจังหวะพบว่าบทเพลงเดินยักยักมีชีพจรจังหวะที่ไม่สม่ำเสมอกับชีพจรจังหวะทำให้เกิดการเร่งอัตราความเร็วของเพลง ผู้วิจัยได้เรียงหัวข้อผลในการวิจัย ดังนี้

1. การตกจังหวะ (Beat&Accent) เพลงเดินยักยัก เครื่องดนตรีทุกชนิดใช้เครื่องหมายประจำจังหวะ (Time signature) ที่เป็นแบบ 4/4 เครื่องดนตรีที่ทำหน้าควบคุมจังหวะได้แก่ ทับ กลอง โหม่ง ฉิ่ง ส่วนเครื่องดนตรีที่ให้จังหวะทำนองได้แก่ ปี่ ออร์แกน กีตาร์โซโล กีต้าเบส

1.1 ทับ เป็นเครื่องดนตรีที่ทำหน้าที่สำคัญในการเน้น ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่ารูปแบบการเดินของหน้าทับนั้น มี 4 รูปแบบในการกระสวนจังหวะ และการบันทึกตัวโน้ต โดยวิธีการบรรเลงด้วยมือขวาและมือซ้าย ในการกำหนดความเร็ว ช้า ของจังหวะเคาะ (Tempo) เป็นจำนวนครึ่ง:นาที กำหนดความเร็ว ช้า ของจังหวะเคาะเป็นคำศัพท์เป็นภาษาอิตาเลียนคือ Presto

ภาพที่ 390 แสดงรูปแบบการบันทึกตัวโน้ต

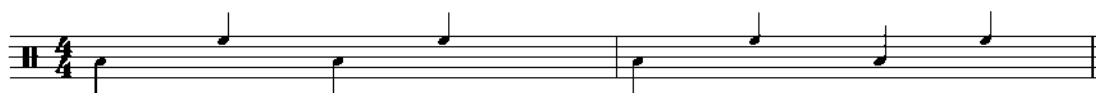
จากภาพแสดงโน้ตบทเพลงเดินยักยัก วิเคราะห์พบว่าจังหวะเคาะ (Beat) ที่ปรากฏในบทเพลงนั้น มีการเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากมีคำสั่ง อัตราความช้า-เร็วของจังหวะ เมื่อเทียบโน้ตตัวคำก่อนหน้า โดยประมาณ 184 จังหวะเคาะ

1.2 กลอง (Drum set) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่ากลองทำหน้าที่เรื่องของลีลาจังหวะเป็นชุดซ้ำๆ กัน (Rhythm Pattern)

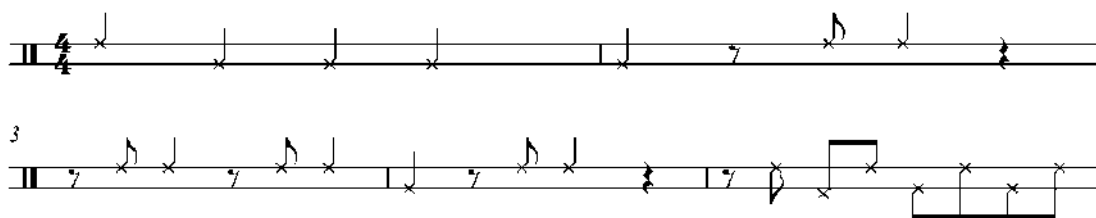
ภาพที่ 391 ลีลาจังหวะเป็นชุดซ้ำๆ กัน (Rhythm Pattern)

1.3 โหม่ง จากการวิเคราะห์พบว่าการเดินทางจังหวะของโหม่งใช้รูปแบบเดียวตลอด ซึ่งลูกบวมมีเสียงเป็น E ส่วนลูกล่างมีเสียงเป็น B โดยใช้โน้ตตัวดำ จำนวน 4 ตัว ต่อหนึ่งห้องเพลง

ภาพที่ 392 ภาพประกอบลีลาจังหวะของโหม่ง

1.4 ฉิ่ง จากการวิเคราะห์พบว่าการเดินทางจังหวะของฉิ่งใช้รูปแบบ 5 รูปแบบตลอด โดยใช้โน้ตตัวดำ เข้บตีหนึ่งชั้น และโน้ตตัวหยุดเข้บตีหนึ่งชั้นปรากฏอยู่ในห้องเพลง

ภาพที่ 393 ภาพประกอบลีลาจังหวะของฉิ่ง

2. ลักษณะจังหวะ (Rhythm) จากการวิเคราะห์บทเพลงเดินยักซ์พบว่ามีการสร้างจังหวะสม่ำเสมอให้กับฉิ่งจังหวะดังที่กล่าวมาจากขั้นต้นแล้ว ผู้วิจัยจึงนำผลของการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

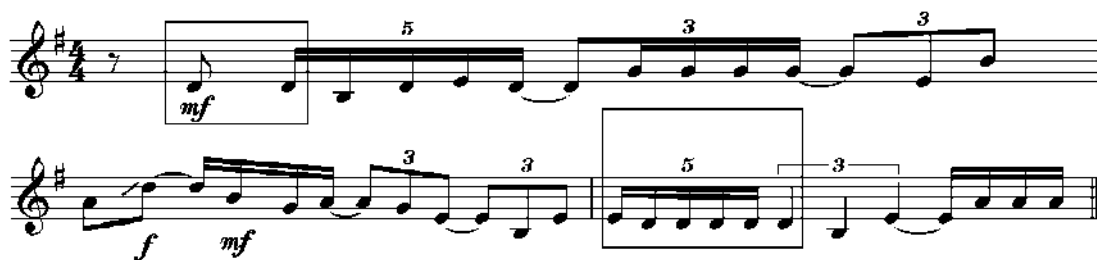
2.1 จังหวะขัด (Syncopation) เป็นจังหวะที่ทำให้รสชาติทำนองบทเพลงเดินยักซ์น่าสนใจขึ้น ทำให้มีการเน้นบนจังหวะยกและโยงเสียงกับโน้ตจังหวะเบา

ภาพแสดงจังหวะขัด (Syncopation)

The image displays a musical score for a syncopation exercise, consisting of five systems of two staves each. The music is written in a key signature of one sharp (F#) and a 2/4 time signature. The first system (measures 1-4) features a melody in the upper staff with a dotted quarter note followed by an eighth note, and a bass line in the lower staff with a syncopated pattern of eighth notes. The second system (measures 5-8) continues the melody and bass line. The third system (measures 9-11) shows the melody and a more complex bass line with sixteenth-note patterns. The fourth system (measures 12-14) features a melody with an accent (^) over the first note and a bass line with a dense sixteenth-note accompaniment. The fifth system (measures 15) concludes the exercise with a melody and a bass line of sixteenth notes.

ภาพที่ 394 ภาพแสดงจังหวะขัด (Syncopation)

2.2 การพัฒนาลักษณะจังหวะ (Rhythmic development) ผลของการวิเคราะห์การพัฒนาจังหวะ พบว่าลักษณะจังหวะที่ 1 กับ 2 ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมห้องที่ 1 เป็นหน่วยจังหวะย่อยเอก (Rhythmic motif) ส่วนลักษณะจังหวะที่ 1 กับ 2 จังหวะที่ 1 ซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมห้องที่ 3 เป็นการพัฒนามาจากลักษณะจังหวะที่ 1 กับ 2 ห้องที่ 1

ภาพที่ 395 แสดงตัวอย่าง การพัฒนาลักษณะจังหวะ

3. โครงหลักของลักษณะจังหวะจากการวิเคราะห์พบว่าเป็นการเลือกตัวโน้ตบนจังหวะสำคัญโดยเฉพาะมาเป็นหลักในการบรรเลงทับทเพลงเดินยั้การกระสวนจังหวะได้นำโน้ตตัวดำเป็นตัวสำคัญ ส่วน โน้ต เขบีต 1 ชั้น โน้ตตัวหยุด เขบีต 1ชั้น เป็นเพียงโน้ตประดับประดาเท่านั้น

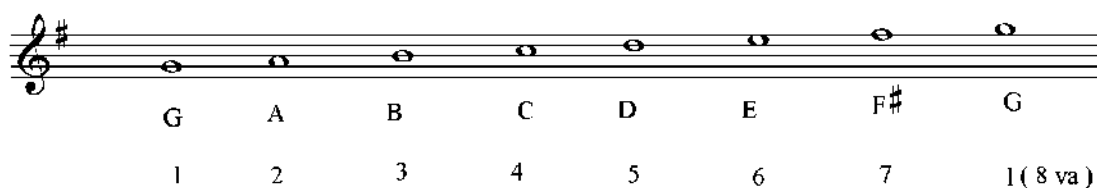
The musical score consists of five systems, each with a treble clef staff and a bass clef staff. The time signature is 3/4. The first system shows a treble staff with a melodic line and a bass staff with a steady eighth-note accompaniment. The second system (measures 5-8) features a treble staff with a complex rhythmic pattern of eighth notes and a bass staff with eighth notes. The third system (measures 9-12) continues the treble staff's rhythmic pattern and the bass staff's accompaniment. The fourth system (measures 13-16) maintains the same rhythmic structure. The fifth system (measures 17-21) concludes with a treble staff that includes a double bar line and a repeat sign, and a bass staff that ends with a double bar line. Measure numbers 5, 9, 13, 17, and 21 are indicated at the start of their respective systems.

ภาพที่ 396 แสดงโครงหลักของลักษณะจังหวะ

องค์ประกอบด้านทำนองเพลง (Melody)

ลักษณะของเสียงบทเพลงเดินขัณฑ์ วิเคราะห์พบว่าเป็นรูปแบบของการบรรเลงทำนองไปพร้อมกับการบรรเลงจังหวะผู้วิจัยวิเคราะห์ทำนองโดยใช้หลักและประเด็นสำคัญในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. บันไดเสียง (Scale) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าระยะของขั้นคู่เสียงไม่เกิน 2 octave อยู่ในบันไดเสียง Major ระบบ ออออ Ionian mode

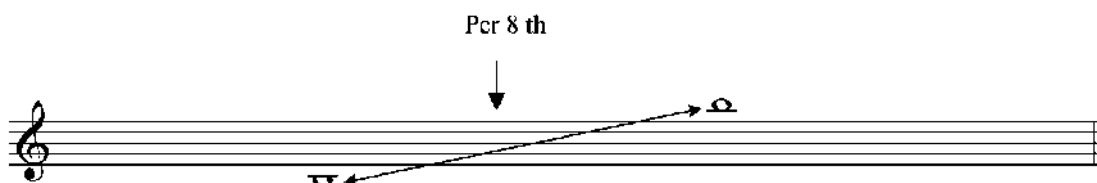
ภาพที่ 397 ภาพประกอบระบบ G Ionian mode

2. ช่วงเสียง (Range) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่ามีช่วงเสียงของทำนองแนวเดียว ซึ่งมีระยะห่างระหว่างโน้ตมีระดับเสียงต่ำสุดคือ B โดยมีช่วงเสียงต่ำกว่า C กลางและพบระดับเสียงสูงสุดคือ B บนบรรทัด 5 เส้น โดยมีช่วงเสียงสูงกว่าคู่แปดซึ่งหาชนิดของขั้นคู่ ได้คือ คู่ 8 เฟอ์เฟค

2.1 แสดงช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของทำนองแนวเดียว

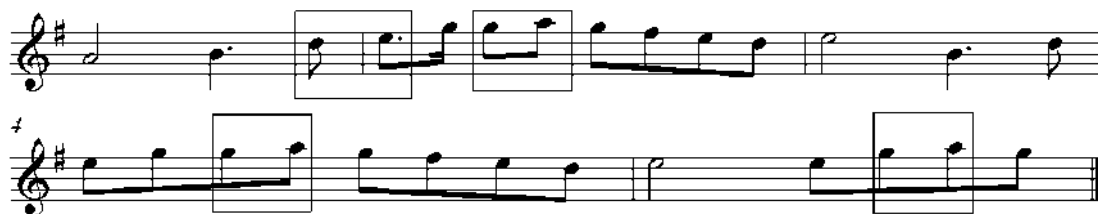
ภาพแสดงชนิดของช่วงเสียงที่ทอนลงมา

ภาพที่ 398 แสดงช่วงเสียงต่ำสุดและสูงสุดของทำนองแนวเดียว

3. ขั้นคู่ (Interval) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าในการเดินทำนองมีการเคลื่อนที่ของตัวโน้ต โดยการวัดได้จากขั้นคู่ได้ดังนี้

3.1 การเคลื่อนทำนองแบบตามขั้น (Conjunct motion) โดยการสังเกตจากภาพแสดงจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ทำนองจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 2 ห้องเพลงที่ 1 โน้ตตัวสุดท้ายเข้บัตหนึ่งชั้นคือ D ไป E โน้ตเข้บัตหนึ่งชั้นประจุจังหวะที่หนึ่งห้องเพลงที่ 2 และพบห้องเพลงที่ 4,5 มีการเคลื่อนที่ทำนองจากโน้ต G ไป A ซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม

ภาพที่ 399 แสดงการเคลื่อนทำนองแบบตามขั้น

3.2 การเคลื่อนทำนองแบบข้ามขั้น (Disjunct motion) โดยการสังเกตจากภาพแสดงภายในกรอบสี่เหลี่ยมแรกจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ทำนองจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งในห้องที่ 1 จังหวะที่ 1 และจังหวะที่ 2 ได้จาก โน้ต A ในบรรทัด 5 เส้น เคลื่อนทำนองไปยังโน้ต D ในบรรทัด 5 เส้น ซึ่งเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 4 เฟอ์เฟล และพบจังหวะที่ 4 ห้องที่ 1 กลุ่มโน้ตสามพยางค์ เข้บัตหนึ่งชั้น มีการเคลื่อนที่ทำนองจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง คือ โน้ต B ล่างบรรทัด 5 เส้นไปยังอีกตัวหนึ่งคือโน้ต E เส้นที่ 1 ในบรรทัด 5 เส้น ซึ่งเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 4 เฟอ์เฟล

ภาพที่ 400 การเคลื่อนทำนองแบบข้ามขั้น

4. ทิศทาง ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าบทเพลงเดินยักยมีทิศทางในการเดินทำนองขึ้นลงย้อยอยู่กับที่

4.1 ทิศทางขึ้น สังกะตจากห้องเพลงที่ 1 จังหวะที่ 3 โน้ตตัว คำประจุดเสียง B เส้นที่ 3 ภายในกรอบสี่เหลี่ยมจะดำเนินทำนองสูงขึ้น ไปจนถึงตัวเสียง D เป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 3 ไมเนอร์ห้องเพลงที่ 2 จังหวะที่ 1 โน้ตตัวเข้บ้ตหนึ่งชั้นเสียง E ช่องที่ 4 ภายในบรรทัด 5 เส้นภายในกรอบสี่เหลี่ยมที่ 3 ดำเนินทำนองสูงขึ้น ไปจนถึงเสียง G เป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 3 ไมเนอร์ และห้องที่ 5 จังหวะที่ 4 โน้ตตัวสุดท้ายเข้บ้ตหนึ่งชั้น เสียง E ช่องที่ 4 จะดำเนินทำนองสูงขึ้น ไปจนถึงเสียง G เป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 3 ไมเนอร์

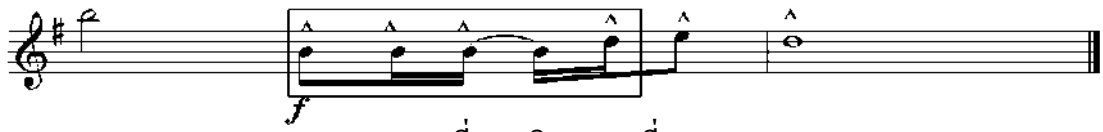
ภาพที่ 401 แสดงประกอบทิศทางขึ้น

4.2 ทิศทางลง สังกะตจากห้องเพลงที่ 1 จังหวะที่ 2 เส้นที่ 3 โน้ต B ภายในกรอบที่ 1 จะดำเนินทำนองลงต่ำเรื่อยไปจนถึง โน้ตตัว G จังหวะเดียวกันในกลุ่มโน้ตเข้บ้ต 2 ชั้นเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 3 เมเจอร์ จังหวะที่ 3 เส้นที่ 2 โน้ตสามพยางค์ เสียง G ภายในกรอบที่ 2 จะดำเนินทำนองลงต่ำเรื่อย ๆ ไปจนถึง โน้ตเสียง E เส้นที่ 1 เป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 3 ไมเนอร์ และพบห้องเพลงที่ 2 จังหวะที่ 2 ล่างบรรทัด 5 เส้น โน้ต D กลุ่มสามพยางค์ตัวคำจะดำเนินทำนองลงต่ำเรื่อย ๆ ไปจนถึง โน้ตตัวคำเสียง B ล่างบรรทัด 5 เส้นเป็นชนิดของช่วงเสียงคู่ 3 ไมเนอร์

ภาพที่ 402 แสดงประกอบทิศทางลง

4.3 ทิศทางคงที่ คือโน้ตย้อยู่ที่ระดับเสียงเดิม สังกะตจากโน้ตเข้บ้ตหนึ่งชั้นและเข้บ้ตสองชั้น เสียง B จังหวะที่ 3 จะดำเนินทำนองระดับเสียงเดิม ไม่มีการเคลื่อนไหว มีความรู้สึกว่าเป็นการรอคอย

ภาพที่ 403 ทิศทางคงที่

การประสานเสียงและพื้นผิว (Harmony & texture)

จากการวิเคราะห์พบว่าบทเพลงเดินยักซ์เป็นเพลงหรือบทบรรเลงที่มีแนวทำนองเพลงแนวเดียนับได้ว่าบทเพลงหรือบทบรรเลงเดินยักซ์นั้นไม่ได้มีการประสานเสียงถึงแม้ว่าจะมีเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆบรรเลงเกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงคู่ 8 อันๆก็ตาม

1. เครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนอง

1.1 ภาพแสดงประกอบการบรรเลงปี

ภาพที่ 404 ภาพแสดงประกอบการบรรเลงปี

จากภาพที่ 1.1 ปี คือเครื่องดนตรีที่สร้างแนวทำนองหลักของการบรรเลงบทเพลงเดินยักซ์ โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

1.2 ภาพแสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน

ภาพที่ 405 ภาพแสดงประกอบการบรรเลงออร์แกน

จากภาพที่ 1.2 ออร์แกนคือเครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบ บรรเลงตัวโน้ตตัวเดียวกัน ในช่วงคู่ เดียวกันเท่ากับปี โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

1.3 ภาพแสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล

ภาพที่ 406 ภาพแสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์โซโล

จากภาพที่ 1.3 กีตาร์โซโล คือเครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบบรรเลงโน้ตตัวเดียวกันระดับเสียงเท่ากับปี โดยใช้กุญแจซอลเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

1.4 ภาพแสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส

ภาพที่ 407 ภาพแสดงประกอบการบรรเลงกีตาร์เบส

จากภาพที่ 1.4 กีตาร์เบส คือเครื่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองประกอบบรรเลงโน้ตตัวเดียวกันระดับเสียงในช่วงคู่ 8 ที่ต่ำกว่า 2 ช่วงทบ (2 Octap) โดยใช้กุญแจฟาเป็นกุญแจประจำหลักเสียง

เนื้อดนตรี (texture)

จากการวิเคราะห์ในบทเพลงเดินยักษ์นั้น เครื่องดนตรีที่ให้ทำนองหลักและแนวทำนอง ประกอบบรรเลงไปพร้อมกันหรือแบบประสมประสานไปด้วยกันไม่มีการสอดประสานแต่อย่างใด ทั้งสิ้น ซึ่งเรียกว่าดนตรีแนวเสียงเดียว หรือ โมโนโฟนี (Monophony)

ภาพที่ 408 แสดงประกอบแนวทำนองแบบประสมประสาน

จากภาพแสดงประกอบแนวทำนองแบบประสมประสานบทเพลงบรรเลงเดินยักษ์เป็น ลักษณะของดนตรีทำนองเดียวถึงแม้ว่าจะมีทำนองหลักและทำนองประกอบก็ตาม จากการ วิเคราะห์พบว่าไม่มีเสียงประสานแต่อย่างใดทั้งสิ้น

สีของเสียง (Tone color)

เสียงของเครื่องดนตรีในบทเพลงเดินยักษ์มีความแตกต่างกันออกไป ตามลักษณะของเสียง ประจำตัวของเครื่องดนตรีนั้นๆ ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่า เสียงของเครื่องดนตรีแยกตามประเภท เครื่องมือได้ดังนี้

1. ปี่ คือเครื่องมือประเภทลมไม้
2. กีต้าโซโลและกีต้าเบส คือเครื่องมือประเภทเครื่องสาย
3. ออร์แกน คือเครื่องมือประเภทลิ้มนิ้ว
4. ทับ, โหม่ง, ฉิ่ง, กลอง, ทอมบ้า, คือเครื่องมือประเภทเครื่องกระทบ

บทเพลงเดินยักซ์เป็นการบรรเลงจากเครื่องดนตรีจำนวนหลายชนิด ซึ่งทำให้สีของเสียงและบรรยากาศ อารมณ์ของเพลงต่างกันเป็นการบรรเลงที่เป็นเอกลักษณ์รักษาต้นฉบับของบทเพลงเดินยักซ์ จากการสังเกตดนตรีเพลงเดินยักซ์ของคณะอื่นๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไว้ใกล้เคียงมากที่สุด ผู้วิจัยได้กำหนดหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ความสมดุลของเสียง จากการวิเคราะห์พบว่าบทเพลงเดินยักซ์เป็นการบรรเลงโดยการใช้สีรวมกัน ไม่มีการสลับกันบรรเลงกับเครื่องดนตรีที่ให้ทำนองขึ้นอื่นๆ กล่าวได้ว่าเป็นการบรรเลงแบบประสมประสาน

1.1 ภาพแสดงการบรรเลงโดยการใช้สีรวมกัน

The musical score for 'Pi' (ปี) is presented in a multi-staff format. The top section includes four woodwind parts: Oboe (ออร์แกน), Clarinet (กัต้าโซโล), Bassoon (กัต้าเบส), and Flute (ฟลูต). The bottom section includes three brass and percussion parts: Horn (โหม่ง), Trumpet (ซิ่ง), and Drum (กลอง). The score is written in G major (one sharp) and 3/4 time. The woodwind parts play a melodic line, while the brass and drum parts provide harmonic support and rhythmic accompaniment. The drum part features a steady 3/4 beat pattern.

ภาพที่ 409 ภาพแสดงการบรรเลงโดยการใช้สีรวมกัน

The image shows a musical score for guitar and piano. The top system consists of four staves: three treble clefs and one bass clef. The key signature is one sharp (F#). The time signature is 2/4. The guitar part (top three staves) features a melodic line with accents (^) and a bass line. The piano part (bottom four staves) includes a grand staff with a treble and bass clef, a single bass line, and a dense rhythmic accompaniment in the bass register.

ภาพที่ 409 ภาพแสดงการบรรเลงโดยการใช้สี่รวมกัน (ต่อ)

The image shows a musical score for guitar and drums, measures 7-9. The score is written in treble and bass clefs with a key signature of one sharp (F#). Measure 7 is marked with a '7' above the first staff. Measures 8 and 9 are marked with a '4' and '9' above the first staff. The guitar part features a melodic line with accents (^) and a dynamic marking of *f* (forte) in measure 9. The drum part includes a snare line with accents (^) and a tom line with a dynamic marking of *f* and the label 'tom'. The score concludes with 'Fine' markings at the end of each system.

ภาพที่ 409 ภาพแสดงการบรรเลงโดยการใช้สีรวมกัน (ต่อ)

จากภาพแสดง 1.1 จากการวิเคราะห์ในบทเพลงเดินชั้ญ์เครื่องดนตรีที่ให้ทำนองหลักและแนวทำนองประกอบทั้ง 4 ชนิด เป็นการบรรเลงโดยการใช้สี่รวมกันไม่มี เครื่องดนตรี สลับกันบรรเลง

2. ความเข้มเสียง (Intensity) ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าบทเพลงเดินชั้ญ์มีความดังเบา (Dynamic) ของเสียงดนตรีโดยการใช้เครื่องหมายแสดงความเข้มเสียง ดังต่อไปนี้

2.1 ภาพแสดงการเน้นยาว (Agogic accent)

ภาพที่ 410 ภาพแสดงการเน้นยาว (Agogic accent)

จากภาพแสดง 2.1 ในกรอบสี่เหลี่ยมที่ 1 จังหวะที่สองนั้นพบโน้ตเขบีตหนึ่งชั้นเสียง B เส้นที่ 3 และพบโน้ตเขบีตหนึ่งชั้น ช่องที่ 4 เสียง E ภายในบรรทัด 5 เส้น มีการเน้นเกิดขึ้น โดยมีเครื่องหมายเน้นอยู่ที่หัวโน้ตทุกตัว จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นการเน้นสั้น

จากภาพแสดง 2.2 ในกรอบสี่เหลี่ยมที่ 2 โน้ตตัวกลมเสียง D เส้นที่ 4 ภายในบรรทัด 5 เส้นมีการเน้นเกิดขึ้น โดยมีเครื่องหมายเน้นอยู่ที่หัว จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นการเน้นยาว

2.3 รวมภาพแสดงประกอบความเข้มเสียง

Presto

The musical score is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 4/4 time signature. The tempo is marked 'Presto'. The score is divided into ten staves, with measure numbers 3, 6, 10, 14, 18, 21, 24, 27, and 29 indicated at the beginning of their respective staves. The first staff contains a quintuplet (5) and two triplets (3). Dynamics markings include *mf*, *f*, and *mf*. Accents (^) are placed over several notes. The final staff ends with a *f* dynamic marking.

ภาพที่ 411 รวมภาพแสดงประกอบความเข้มเสียง

2.3.1 จากภาพแสดง 2.3 พบเครื่องหมาย เมซโซฟอร์เต (Mezzoforte) ดังปานกลางซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมพบในห้วงเพลง (1,2) โน้ตเข็บบัดหนึ่งชั้นเสียง D ล่างบรรทัด 5 เส้น จังหวะที่ 1 ทำให้เสียงดังปานกลางภายในห้วงเพลงนั้น และพบในห้วงเพลงที่ 2 โน้ตเข็บบัดหนึ่งชั้นเสียง B ในบรรทัด 5 เส้น จังหวะที่ 2 ทำให้เสียงดังปานกลางรวมโน้ตทุกตัวที่ตามหลังภายในห้วงเพลงนั้นด้วย

2.3.2 จากภาพแสดง 2.3 พบเครื่องหมายฟอร์เต (Forte) ซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมในห้วงเพลง (2) โน้ตเข็บบัดหนึ่งชั้น จังหวะยกเสียง D ภายในบรรทัด 5 เส้น จังหวะที่ 1 และโยงเสียงไปจังหวะที่ 2 โน้ตเข็บบัดสองชั้นหนึ่งตัวทำให้เสียง D ดังกว่าโน้ตทุกตัวภายในห้วงเพลงนั้นและพบในห้วงเพลงที่ (30,31) โน้ตเข็บบัดหนึ่งชั้น โน้ตเข็บบัดหนึ่งชั้นเสียง B ภายในบรรทัด 5 เส้น จังหวะที่ 2 และโน้ตตัวกลมห้วงเพลงที่ 31 เสียง D ภายในบรรทัด 5 เส้น ทำให้เสียงดังกล่าว จังหวะที่ 1,2 โน้ตตัวขาวเสียง B บนบรรทัด 5 เส้น

คีตลักษณ์ (Forms)

บทเพลงเพลงเดินยักซ์ เป็นเพลงที่ประกอบด้วยทำนองเพลง 2 ทำนอง คือทำนอง A และทำนอง B (สัญลักษณ์ A:B) วิเคราะห์พบว่าเป็นคีตลักษณ์หรือรูปแบบเพลงสองท่อน (Binary form) ผู้วิจัยพบว่าส่วนที่มีความสำคัญของคีตลักษณ์ของบทเพลงเพลงเดินยักซ์ คือหน่วยทำนองเพลง และประโยคเพลง ดังตัวอย่างและบรรยายประกอบ ดังนี้

1. แสดงหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif)

ภาพที่ 412 แสดงหน่วยทำนองย่อยเอก (Motif)

จากภาพแสดงตัวอย่างที่ 1 ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่าหน่วยที่เล็กที่สุดของทำนองที่ปรากฏเป็นระยะในรูปแบบที่ต่างกันทำหน้าที่ในการดำเนินทำนอง ซึ่งมีการดำเนินทำนองขาขึ้น และขาลงตามขึ้นและข้ามขึ้นคือโน้ตดำเนินทำนองขาขึ้น ขาลงตามขึ้น ข้ามขึ้นและย้ายอยู่กับที่

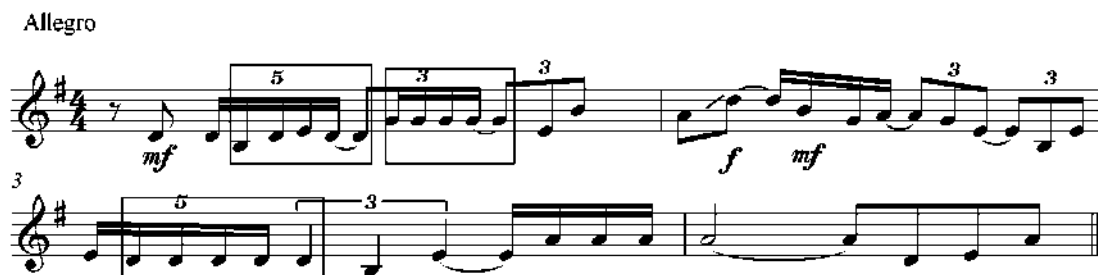
1.1 โน้ตดำเนินทำนองขาขึ้น พบที่ห้องเพลงที่ 1 ได้แก่ (E-G) ห้องเพลงที่ 2 ได้แก่ (D-E) ห้องเพลงที่ 3 ได้แก่ (E-G) ห้องเพลงที่ 4 ได้แก่ (G-A) ห้องเพลงที่ 5,6 ได้แก่ (B-D-E) ห้องเพลงที่ 8 ได้แก่ (E-G)

1.2 โน้ตดำเนินทำนองขาลงพบห้องเพลงที่ 4 ได้แก่ (G-D) ห้องเพลงที่ 5 ได้แก่ (A-G) (F-E) ห้องเพลงที่ 8 ได้แก่ (A-G) (F-E)

1.3 โน้ตดำเนินทำนองตามขึ้น พบห้องเพลงที่ 2 ได้แก่ (D-E) ห้องเพลงที่ 4 ได้แก่ (G-A) ได้แก่ (D-E) ห้องเพลงที่ 5 ได้แก่ (D-E)

1.4 โน้ตดำเนินทำนองข้ามขึ้น พบห้องเพลงที่ 1 ได้แก่ (G-B) ห้องเพลงที่ 3 ได้แก่ (E-G) ห้องเพลงที่ 4 ได้แก่ (G-D) ห้องเพลงที่ 5,7 ได้แก่ (B-D)

2. ภาพแสดงหน่วยทำนองย่อยรอง (Figure)

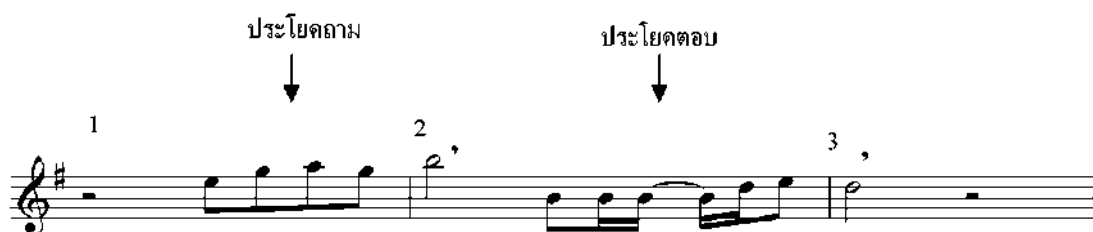

ภาพที่ 413 ภาพแสดงหน่วยทำนองย่อยรอง (Figure)

2.1 จากภาพแสดงตัวอย่างที่ 2 จากการวิเคราะห์พบลักษณะการขึ้นลงของทำนองที่มีความสำคัญช่วงขณะและมีผลในการพัฒนาเพลงในช่วงระยะสั้นเท่านั้น สังเกตจากการย้ายอยู่กับที่และกระโดดขึ้นลงเป็นลักษณะเด่นซึ่งเรียกว่าหน่วยทำนองย่อยรองปรากฏในกรอบสี่เหลี่ยมห้องเพลงที่ 1 จังหวะที่ 2,3 และในกรอบสี่เหลี่ยมห้องเพลงที่ 3 จังหวะที่ 1

3. วลี (Phrase)

3.1 ตัวอย่างแสดงประกอบ วลี

ภาพที่ 414 ตัวอย่างแสดงประกอบ วลี

จากภาพตัวอย่าง 3.1 จากการวิเคราะห์ห้พบโครงสร้างของวลี จำนวน 2 วลี มีความยาว 3 ห้อง เพลง โดยวิธีเดินขึ้นของทำนอง (Ascending) ซึ่งวลีแรกเป็น “คำถาม” (ntecedent) จบด้วยเครื่องหมายจุดภาค และตามด้วยวลีที่สองเป็น “คำตอบ” (Consequent) จบด้วยเครื่องหมายจุดภาค

3.2 ภาพตัวอย่างแสดงประกอบเคเดินซ์ (Cadence)

ภาพที่ 415 ภาพตัวอย่างแสดงประกอบเคเดินซ์ (Cadence)

จากภาพตัวอย่าง 3.2 จากการวิเคราะห์ห้พบโครงสร้างของประโยคที่มีจุดจบ(เคเดินซ์) โดยพิจารณาจากกรอบสี่เหลี่ยมทั้ง 5 กล่าวคือในห้องที่ 2 โน้ตตัวขาวเสียง B อยู่บนบรรทัด 5 เส้นซึ่งเป็นประโยคคำถามปิดจบด้วยเคเดินซ์ที่เบา เป็นสัญญาณว่าเพลงยังต้องดำเนินต่อไป ส่วนห้องที่ 3,5,7,9 โน้ตตัวขาวเสียง D,A,E,E อยู่ในบรรทัด 5 เส้น ซึ่งเป็นประโยคคำถามปิดจบด้วยเคเดินซ์ที่เบา เป็นสัญญาณว่าเพลงยังต้องดำเนินต่อไป

3.4 ภาพแสดงคีตลักษณ์สองท่อนของเพลงเดินยักษ์

Presto

mf f mf

3

6 B

10

14 B'

18

21 B*

24

27

29 f

ภาพที่ 416 ภาพแสดงคีตลักษณ์สองท่อนของเพลงเดินยักษ์

จากภาพตัวอย่าง 3.4 จากการวิเคราะห์พบว่าเพลงเดินยักษ์เป็นเพลงสองท่อน (Binary forms) เป็นเพลงซึ่งประกอบด้วยทำนอง 2 ทำนองคือ ท่อน A B B B ท่อนที่ 1 เริ่มตั้งแต่ห้องเพลงแรกจนถึงห้องเพลงที่ 4 ส่วนท่อน B เริ่มตั้งแต่ห้องเพลง 5 จนถึงห้องเพลงที่ 21 ซ้ำท่อน B ห้องที่ 22-31 (ห้องสุดท้าย)

แนวทางการเรียนการสอนวิชาดนตรีประกอบหนังตะลุง คณะรู่่งฟ้า แสงทอง

แนวทางการเรียนการสอน สิ่งที่สำคัญคือผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนา หรือเรียกว่า จุดมุ่งหมายทางการศึกษา ซึ่งสามารถที่จะวัดผลได้ และช่วยทำให้การสอนในศาสตร์ต่าง ๆ ดำเนินไปตามหลักการสอนที่ถูกต้อง ทั้งทางด้านจิตวิทยาการสอน และกลวิธีการสอนในจุดมุ่งหมายนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนา 3 ด้าน ด้วยกันคือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านปัญญาหรือพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ส่วนที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ อารมณ์หรือจิตพิสัย (Affective Domain) และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหรือทักษะพิสัย (Psycho - motor Domain) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การสอนดนตรีประกอบหนังตะลุง คณะรู่่งฟ้า แสงทอง กับจุดมุ่งหมายด้านพุทธิพิสัย

(Cognitive Domain)

จุดมุ่งหมายด้านพุทธิพิสัยเป็นจุดมุ่งหมายที่เน้นพัฒนาทางด้านสติปัญญาของผู้เรียน สามารถที่จะแบ่งลำดับขั้นของการสอนออกได้ 6 ขั้น ซึ่งเรียงจากระดับยากที่สุดไปง่ายที่สุด ดังนี้คือ

1. ขั้นความรู้ (Knowledge) เป็นกระบวนการของการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ข้อเท็จจริงทางทฤษฎีคำศัพท์ที่การนิยามความหมายเฉพาะ กฎเกณฑ์และการฝึกปฏิบัติให้กระทำได้ ถูกต้องตามทฤษฎีกฎเกณฑ์

2. ขั้นความเข้าใจ (Comprehension)

เป็นลำดับขั้นที่ผู้เรียนเข้าใจสามารถนำเอาหลักการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ มาประมวลเพื่อสร้างความเข้าใจหรือมาสร้างความรู้ ความเข้าใจใหม่โดยสามารถที่จะสรุปองค์ความรู้เบื้องต้นของตนเองได้ ซึ่งพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกทางดนตรี คือ เข้าใจประโยชน์ของบทเพลงได้ เมื่อผู้เรียนเห็นบทเพลง ผู้เรียนสามารถที่จะบรรเลงได้ถูกต้องในเรื่องของจังหวะ ความดังเบา ความช้า เร็ว

3. ขั้นประยุกต์ใช้ (Application) การประยุกต์ใช้ หมายถึงการนำเอาความรู้ ความเข้าใจมาแก้ปัญหาความเหมาะสม พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกทางดนตรี ผู้เรียนมีความสามารถหรือตอบคำถามดังเช่น เมื่อมีปัญหาเรื่องบันไดเสียงที่อยู่ในบทเพลงบรรเลงประกอบหนังตะลุง คณะรู่่งฟ้า แสงทอง นั้นมีหลายบันไดเสียง ผู้เรียนต้องนำบันไดเสียงมาทำการย้ายบันไดเสียงบันทึกลงให้ตรงกับบทเพลงนั้น ๆ เมื่อผู้เรียนเห็นโน้ตเพลง จากการศึกษา นำรูปทรงของท่านเองผู้เรียนสามารถตอบได้ว่าบทเพลงมีโครงสร้างแบบใด ผู้เรียนมีความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างการใช้ประเภทของเครื่องดนตรีในคณะหนังตะลุง รู่่งฟ้า แสงทอง ว่าเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ เช่น ปี่หนังตะลุง ทับ โหม่ง ฉิ่ง ฉับ เครื่องดนตรีที่เป็นสากล เช่น เบส กีตาร์ ออร์แกน มีความแตกต่างกันอย่างไรในการบรรเลง

4. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis)

เมื่อผู้เรียนฟังบทเพลง สามารถตอบได้ว่าบทเพลงอยู่ในโครงสร้างแบบใด
ท่อนของบทเพลงมีความแตกต่างกันอย่างไร

5. ขั้นการสังเคราะห์ (Synthesis)

ขั้นการสังเคราะห์ในการสอนดนตรีศึกษา หมายถึงการสร้างงานทางดนตรี
ขึ้นมา การสร้างงานขึ้นมาใหม่นี้ จะต้องอาศัยองค์ความรู้เดิมทางดนตรีที่มีอยู่แล้ว

พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกทางดนตรี คือ ผู้เรียนมีความสามารถที่จะแต่ง
ประโยคคำตอบได้จากประโยคคำถามที่ให้มาอย่างถูกต้องตามฉันทลักษณ์ทางดนตรี และผู้เรียน
สามารถแต่งท่อน C จากบทเพลงที่มีเฉพาะท่อน AB โดยมีแนวคิดที่จะขยายบทเพลงออกมาเป็น
เพลงแบบรอนโด (Rondo)

6. ขั้นการประเมินผล (Evaluation)

ขั้นการประเมินผล เป็นขั้นที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นขั้นสูงสุดของทักษะ
ด้านพุทธิปัญญาในการประเมินผล มีหลักการ 2 แบบ คือ ประเมินขั้นตอนการทำงานและการ
ประเมินตัวงานว่ามีคุณค่าใด

พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกทางดนตรี ผู้เรียนมีความสามารถ คือ ตรวจสอบ
ว่าบทเพลงที่ตนเองกำลังบรรเลงอยู่นั้น มีคุณค่าในข้อใดทั้งความถูกต้องทางทฤษฎี ผู้เรียนสามารถ
ประเมินคุณค่าของงานทางดนตรีว่าดนตรีแต่ละประเภทนั้นมีคุณค่าทางดนตรีเช่นใด

การสอนดนตรีประกอบหนังตะลุง คณะรุ่งฟ้า แสงทอง กับจุดมุ่งหมายด้านจิตพิสัย

(Affective Domain)

จุดมุ่งหมายในการศึกษาด้านจิตพิสัย โดยหลักการทั่วไป หมายถึง การพัฒนาด้านจิตใจ
อารมณ์ทักษะในเรื่องนี้ จะเน้นการพัฒนาพฤติกรรมทางด้านและความรู้สึกที่ตอบสนองต่อดนตรี
ในการพัฒนาด้านจิตพิสัยนั้น จะต้องพัฒนาจากระดับต่ำสุดไประดับสูงสุด 5 ลำดับ คือ ขั้นรับ
(Receiving) ขั้นตอบสนอง (Responding) ขั้นการให้คุณค่า (Valuing) ขั้นการจัดระบบคุณค่า
(Organization) และขั้นการสร้างบุคลิกจากการประเมินคุณค่า (Characterization by a Value
Complex) การลำดับทั้ง 5 ขั้นนี้ ในการเรียนการสอนดนตรีศึกษาประกอบหนังตะลุง คณะรุ่งฟ้า
แสงทอง นี้ อาจารย์อาจจะประสบปัญหาในการเปรียบเทียบว่า ลำดับขั้นใดของจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่อาจารย์ประสงค์จะให้เกิดขึ้น ในตัวผู้เรียนนั้นตรงกับข้อใด เนื่องจากกระบวนการเกิด
ทักษะด้านนี้ จะอยู่ในรูปแบบของพฤติกรรมที่แสดงมาในรูปแบบของการชื่นชม การยอมรับ การเลือก
การชอบ ซึ่งขั้นทั้งหมด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ขั้นรับ (Receiving)

ขั้นรับ หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนสามารถที่จะแสดงถึงพฤติกรรมว่าผู้เรียนพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ ๆ ขั้นการรับนั้น ผู้เรียนสามารถที่จะแสดงออกมาทั้งในรูปแบบของการตระหนักถึงสิ่งที่ตนเองพร้อมที่จะได้รับ และรูปแบบของความพร้อมที่จะรับอย่างมีความตั้งใจที่จะรับ ส่วนขั้นรับที่ต่ำที่สุดในการสอนดนตรีศึกษาผู้เรียนแสดงพฤติกรรมพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ สิ่งเร้าใหม่ในระดับนี้ ผู้เรียนอาจจะยังไม่เกิดความพร้อมเรื่องการยอมรับในแง่คุณค่าหรือความสำคัญแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้น คือการรับพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออก คือ เมื่ออาจารย์สอนบทเพลงพื้นบ้าน ผู้เรียนกระตือรือร้นที่จะรู้ว่าดนตรีในวัฒนธรรมของตนเป็นอย่างไร

2. ขั้นตอบสนอง (Responding)

ขั้นตอบสนองเกิดจากการแสดงถึงพฤติกรรมว่าผู้เรียนมีความยินยอมเต็มใจ เนื่องจากการที่พบว่าตนเองนั้นมีความบกพร่องหรือไม่

พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกทางดนตรี ผู้เรียนเลือกฟังบทเพลงที่เน้นในเรื่องเครื่องดนตรี ผู้เรียนแสดงความยินดีที่จะกลับไปฝึกที่บ้าน ทั้งในรูปของการบ้าน และสอบถามพ่อแม่ ผู้ใหญ่ในชุมชนว่า โอกาสใดบ้างที่ตนจะได้ฟังบทเพลงดนตรีประกอบหนังตะลุง

3. ขั้นการให้คุณค่า (Valuing)

เป็นขั้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมผู้เรียนได้ ยอมรับถึงคุณค่าอยู่ในรูปของการอธิบาย อ้างอิง เปรียบเทียบ การเรียกร้อง ผู้เรียนพร้อมที่จะพัฒนาพฤติกรรม ทักษะคิด ความชื่นชม พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกทางดนตรี คือ ผู้เรียนจะมีจุดประสงค์ในการจะเลือกฟังเพลงแบบใดตามที่ตนเองสนใจ เช่น ประเภทของเพลง หรือชนิดของเครื่องดนตรี

4. ขั้นการจัดระบบคุณค่า (Organization)

ขั้นนี้เกิดจากคุณค่าที่ผู้เรียนจะเกิดการเปรียบเทียบการจัดลำดับว่าสิ่งใดมีคุณค่ามากกว่า หรือน้อยกว่า ในรูปของการเปรียบเทียบ การปรับปรุง การปรับเปลี่ยน การวางระบบ พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกทางดนตรี คือ เมื่อผู้เรียนประทับใจเครื่องดนตรีชิ้นใด ผู้เรียนประสงค์อยากที่จะเรียนเครื่องดนตรีชิ้นนั้น หรือทางโรงเรียนจัดกิจกรรมทางดนตรี ผู้เรียนจะได้เลือกเข้ากลุ่มชมรมดนตรีที่ตนชอบ

5. ขั้นการสร้างบุคลิกจากการประเมินคุณค่า (Characterization by a Value Complex)

ขั้นการสร้างบุคลิกจากการประเมินคุณค่าเป็นระดับที่สูงที่สุด พฤติกรรมที่แสดงออกในขั้นนี้ อาจารย์จะพบว่าผู้เรียนจะหล่อหลอมบุคลิกภาพของตนเองออกมาตามสิ่งที่ตนเองพิจารณาแล้วว่า มีคุณค่าอันแท้จริง พฤติกรรมด้านบุคลิกภาพที่แสดงออกมานั้นมักจะอยู่ในรูปแบบของการ

สนับสนุน พฤติกรรมในระดับนี้ จะสังเกตเห็นได้จากสิ่งที่ผู้เรียนได้เลือกกระทำอย่างเต็มใจ และจะมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิต มีความผูกมัด ก่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกทางดนตรี คือ ผู้เรียนบางคนสนใจที่จะเป็นนักดนตรี พฤติกรรมในระดับนี้จะเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลต่อไปในการดำรงชีพของผู้เรียนที่จะเจริญเติบโตไปในอนาคต

การสอนดนตรีประกอบหนังตะลุง คณะรุ่มฟ้า แสงทอง กับจุดมุ่งหมายด้านทักษะพิสัย

(Psycho-motor Domain)

ทักษะพิสัยอาจจะดูเป็นเรื่องยากสำหรับศาสตร์อื่น ๆ แต่สำหรับวิชาดนตรีประกอบหนังตะลุง คณะรุ่มฟ้า แสงทอง ทักษะพิสัยจะเป็นธรรมชาติของการเรียนการสอน การปฏิบัติในวิชานี้ จะเรียกว่าการฝึกทักษะดนตรีปฏิบัติ และเนื้อหาสาระดนตรีจะถูกสอนผ่านทักษะ การฟังดนตรี การเคลื่อนไหวตอบรับเสียงดนตรี การสร้างบทกลอนหนังตะลุง การปฏิบัติเครื่องดนตรี การอ่านสัญลักษณ์ทางดนตรี การสร้างสรรค์งานใหม่ทางดนตรี การสอนดนตรีประกอบหนังตะลุง คณะรุ่มฟ้า แสงทอง กับจุดมุ่งหมายด้านทักษะพิสัย ได้แบ่งลำดับขั้นของการสอนทักษะปฏิบัติ 7 ขั้น ดังต่อไปนี้

1. การรับรู้ (Perception)

ขั้นตอนการรับรู้ เริ่มจากมีสิ่งเร้ามากระทบต่อประสาทสัมผัส หรือความรู้สึก เมื่อมนุษย์ได้ยินเสียงดนตรี เสียงดนตรีจะเป็นสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ต่อจากนั้นมนุษย์ก็จะตอบสนองออกในทางใดทางหนึ่ง

พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกทางดนตรี คือเมื่อนักเรียนได้ฟังดนตรี จะได้ยินเสียงเครื่องดนตรีที่ตนเองจะต้องฝึก เริ่มศึกษาประวัติของเครื่องดนตรีและฝึกหัดเล่นเครื่องดนตรีสร้างความคุ้นเคยกับเครื่องดนตรีที่ตนเองฝึก และเรียนรู้ลักษณะทางกายภาพต่าง ๆ ของเครื่องดนตรี

2. ขั้นการเตรียมพร้อม (Set)

การเตรียมความพร้อม หมายถึง การที่ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวและแสดงถึงความพร้อมฝึกปฏิบัติ ขั้นตอนนี้จะมีความสำคัญมากต่อทักษะดนตรีปฏิบัติ

พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกทางดนตรี ได้แก่ การวอมเสียง โดยเฉพาะเป็ เป็นเรื่องจำเป็นมาก่อนการปฏิบัติจริง นอกจากนั้นการตรวจสอบอุปกรณ์ ก็เป็นเรื่องสำคัญก่อนการปฏิบัติรวมวง

3. ขั้นการตอบสนองแนวทางที่ให้ (Guided response)

การตอบสนองเป็นลำดับขั้นของพัฒนาทักษะในรูปแบบของการเลียนแบบหรือการทดลอง การเลียนแบบอาจารย์ การเลียนแบบจากตัวอย่างแบบฝึกหัด พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกทางดนตรีเมื่อมีการปฏิบัติซ้ำๆ พร้อมกับการทดลอง จะเกิดเป็นทักษะความชำนาญขึ้นกับตัวนักเรียน

4. ขั้นวางกลไก (Mechanism)

ขั้นการสร้างกลไก หมายถึง การแสดงออกซึ่งทักษะปฏิบัติอย่างมีความเชื่อมั่นตามศักยภาพของตนเอง

พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกทางดนตรี เมื่อนักเรียนฝึกผ่านขั้น 1-3 มาแล้ว นักเรียนจะสามารถปฏิบัติได้ เช่น การฝึกเทคนิคการเล่นดนตรีให้เป็นเอกลักษณ์ สำเนียงดนตรีท้องถิ่นภาคใต้ โดยการทำซ้ำๆ จนสามารถที่จะเล่นอย่างชำนาญ

5. ขั้นการตอบสนองที่ซับซ้อน (Complex overt response)

การตอบสนองในระดับนี้จะเป็นการตอบสนองโดยทันทีทันใด ผู้เรียนจะไม่แสดงพฤติกรรมถึงความลังเลใจ จะเป็นการปฏิบัติทักษะแบบอัตโนมัติ

พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกทางดนตรี คือ นักเรียนจะสามารถปฏิบัติโดยถูกต้องตามข้อกำหนดของบทเพลงทั้งในเรื่องจังหวะ ทำนอง เครื่องหมายการแสดงออกทางดนตรีได้อย่างถูกต้อง เช่น ความดัง เบา ความช้า เร็ว สำเนียงดนตรีที่เป็นภาษาใต้ รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ที่เป็นความสำคัญของบทเพลง

6. ขั้นการดัดแปลงให้เหมาะสม (Adaptation)

การดัดแปลงให้เหมาะสม หมายถึง การนำเอาทักษะปฏิบัติที่ได้รับการพัฒนา นำมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกทางดนตรี คือ นักเรียนได้ดัดแปลงทักษะเก่า ความรู้จากประสบการณ์เดิม นำมาเล่นบทเพลงใหม่นั้นได้

7. ขั้นการริเริ่มสิ่งใหม่ (Origination)

การริเริ่มสิ่งใหม่ในด้านทักษะปฏิบัติ หมายถึงการริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่เกิดจากความชำนาญในการฝึกฝนเทคนิคขั้นสูง

พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกทางดนตรี นักเรียนต้องฝึกทักษะที่ตัวเองไม่ชำนาญให้สามารถปฏิบัติได้ดีที่สุดและนำมาดัดแปลง ออกแบบสไตล์ของตนเอง

จากจุดมุ่งหมายทางการศึกษากับการเรียนการสอนวิชาดนตรีประกอบหนึ่งตะลุงคณะรุ่งฟ้าแสงทอง ที่กล่าวมาแล้วทั้ง 3 ด้านนั้น อาจจะลำบากในการจัดการเรียนการสอนให้ครบทุกด้าน และทุกลำดับขั้นตอน อาจเนื่องมาจากข้อจำกัดเรื่องเนื้อหาของหลักสูตร เวลาสอน ความถนัดของ

อาจารย์หรือปัจเจกอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตามการได้ศึกษาจุดมุ่งหมายทางการศึกษานี้ เสมือนเป็นเครื่องมือเข็มทิศที่ทำให้อาจารย์ได้ตรวจสอบตนเองว่าได้สอนวิชาคนตรีประกอบหนังสือครบตามขั้นตอนของจุดมุ่งหมายทางการศึกษานั้นหรือไม่ ดังนั้นแนวทางการพัฒนารูปแบบโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมเป็นอาจารย์สอนคนตรีนี้ จะช่วยเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้มีความรู้มีเจตคติและทักษะการปฏิบัติ เพื่อออกไปฝึกสอนนักเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

การถ่ายโยงทักษะการปฏิบัติ

การเรียนรู้ทำให้เกิดผลลัพธ์ในผู้เรียน 3 ด้าน คือ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ดังกล่าวมาแล้ว โดยทั้ง 3 ด้าน จะเชื่อมโยงกัน ทำให้สามารถเกิดทักษะปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ จุดเชื่อมต่อของความรู้กับทักษะปฏิบัติ สามารถแบ่งกลุ่มความรู้และทักษะแยกกัน ดังนี้ คือ ด้านความรู้ (Knowledge) เป็นข้อมูลหรือสาระความรู้ ประเภทข้อเท็จจริง และความรู้ประเภทกฎเกณฑ์ และหลักการ ส่วนด้านทักษะ (Skills) เป็นการกระทำที่ใช้ปัญญาหรือร่างกาย รวมทั้งการได้ตอบแนวความคิด สิ่งของหรือคน โดยแบ่งทักษะตามพฤติกรรมที่ปฏิบัติ คือ การระลึกได้หรือการทำซ้ำ และการอธิบายหรือการจำแนก ทั้งหมดนี้คือทักษะการคิดหรือการรับรู้ การปฏิบัติ รวมทั้งทักษะกลไก การตอบสนอง ต่อสิ่งของ คน หรือสถานการณ์ ที่เป็นค่านิยม อารมณ์ และความรู้สึกและการปฏิบัติสัมพันธ์กับคนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

ทั้งความรู้และทักษะมีจุดเชื่อมต่อ เพราะเมื่อมีการรับรู้และการแปลความหมายของสิ่งเร้าที่มากระทบที่จะเกิดการเรียนรู้ และสร้างกระบวนการโดยใช้กระบวนการที่ถูกต้อง ในสถานการณ์ และโครงสร้างของความรู้เดิมที่มีขั้นตอนของการได้มาซึ่งความชำนาญ

ความสัมพันธ์ของการถ่ายโยงความรู้กับการถ่ายโยงทักษะปฏิบัติ

การถ่ายโยงการเรียนรู้ คือ การที่ผู้เรียนสามารถใช้สิ่งที่เรียนรู้มาใช้ในสถานการณ์ใหม่ มี 3 ประเภทด้วยกันคือ การถ่ายโยงแบบศูนย์ (Zero transfer) หมายถึงการเรียนรู้หนึ่ง ไม่มีผลต่อการเรียนรู้หรือการกระทำอีกอย่างหนึ่ง ไม่มีการส่งเสริมหรือการขัดขวาง การโยงเชิงลบ (Negative transfer) หมายถึงการเรียนรู้หนึ่งที่มีผลในการขัดขวางการเรียนรู้หรือการกระทำอีกอย่างหนึ่ง และการโยงเชิงบวก (Positive transfer) หมายถึงการเรียนรู้หนึ่งที่มีผลในการส่งเสริมการเรียนรู้หรือการกระทำอย่างหนึ่ง

ในส่วนของการถ่ายโยงทักษะปฏิบัติเป็นการเลือกปฏิบัติทักษะ จากการตัดสินใจที่เชื่อมต่อกันระหว่างทักษะเดิมกับทักษะใหม่ โดยการบูรณาการความรู้หรือทักษะเดิมที่หลากหลายเพื่อประยุกต์กับสถานการณ์ใหม่

จุดมุ่งหมายของการสอนแบบฝึกปฏิบัติ

การสอนแบบฝึกปฏิบัติ มีจุดมุ่งหมาย คือ

1. ให้ผู้เรียนรู้จักและคุ้นเคยกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สำคัญ
2. ให้ผู้เรียนได้คุ้นเคยกับการวางแผนเตรียมการและทดลองใช้เครื่องมือปฏิบัติการและการฝึกปฏิบัติต่าง ๆ
3. เพื่อฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในการสังเกต รวบรวมและตีความข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากห้องปฏิบัติการหรือฝึกปฏิบัติต่าง ๆ
4. เพื่อฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในการเสนอรายงานผลการฝึกปฏิบัติที่ดีและมีความเหมาะสม
5. เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการที่จะรวบรวมและสัมพันธ์แนวคิดหลักการและความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อมองเห็นภาพรวมของวิชาคนตรีประกอบหนึ่งทะเลงคณระรุงฟ้า แสงทอง
6. เพื่อประยุกต์หลักการทั่วไปเข้ากับสถานการณ์ในห้องทดลองหรือการปฏิบัติภาคสนามอื่น ๆ
7. เพื่อให้เห็นปัญหาและพิจารณาถึงทางเลือกในการดำเนินงานปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้รู้จักวิเคราะห์ผลของการฝึกต่อสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน
8. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทัศนคติที่ดี ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในงานอาชีพต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ของการสอนเชิงปฏิบัติการ

การสอนเชิงปฏิบัติการหรือการสอนภาคปฏิบัติ มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ดังนี้

1. เข้าใจทฤษฎีที่นำไปสู่ปฏิบัติ
2. ได้เห็นสภาพจริง และวิธีการปฏิบัติ
3. ได้ทดลองปฏิบัติ และได้ฝึกฝนจนปฏิบัติได้

กระบวนการถ่ายทอดดนตรีประกอบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง

โดยการศึกษากระบวนการสอน (Process) การจัดสภาพการณ์ของการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยวิธีการ สื่อการสอน สถานที่ การวัดและการประเมิน การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม

1. วิธีการ ซึ่งมีลำดับขั้น ดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 ทำความเข้าใจในเนื้อหาวิชา ประกอบด้วยการจัดแจงระยะเวลาเรียน การจัดการเรียนการสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เนื้อหาสาระ การส่งงาน รายงานต่าง ๆ การวัดผลและการประเมินผล

ขั้นที่ 2 การอธิบายพื้นฐานด้านดนตรีเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง ทั้งการปฏิบัติตนในการเป็นนักดนตรีที่ดี โดยครูใช้วิธีการบรรยายและการสาธิตควบคู่กันไป ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม

ขั้นที่ 3 การเลือกเครื่องดนตรีที่สนใจปฏิบัติ การบรรยาย สาธิต การบรรเลงดนตรี โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกศึกษาเครื่องดนตรีตามความสนใจได้อย่างอิสระ จากนั้นอาจารย์จะดำเนินการถ่ายทอดความรู้ หลักการปฏิบัติเชิงลึกในแต่ละประเภทเครื่องดนตรีทุกประเภท

ขั้นที่ 4 ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ

การปฏิบัติจริงของผู้เรียนนั้น มีวิธีการสืบเนื่องจากขั้นตอนการถ่ายทอดหลังจากมีการเลือกเครื่องดนตรี อาจารย์จะให้ให้นักเรียนได้ทดลองบรรเลง โดยการไล่ระดับเสียงแต่ละเครื่อง จนเกิดความชำนาญและมีการแก้ไขอยู่ตลอดเวลา ที่มีการจัดการเรียนการสอน เมื่อเห็นว่านักเรียนมีความพร้อมแล้ว อาจารย์จะมีการจดโน้ตไว้บนกระดานหน้าห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้จดบันทึกไปท่องจำ ในกรณีเพลงสั้น ๆ ถ้าเป็นเพลงที่ยาวอาจารย์จะเขียนโน้ตลงแผ่นกระดาษ

ขั้นที่ 5 ผู้สอนคอยติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด

โดยใช้วิธีการสังเกต แนะนำ แก้ไขให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติซ้ำ ๆ จนเกิดความชำนาญ แต่ละคนมีพื้นฐานที่ต่างกันอาจารย์ควรคำนึงถึงศักยภาพของผู้เรียนเป็นหลัก วิธีการประเมินของอาจารย์นั้นควรประเมินในขณะที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยวัดผลประเมิน โดยวิธีการสอบ ซึ่งให้ผู้เรียนบรรเลงให้เพื่อนในห้องดู โดยแบ่งเป็นรอบแรกที่ละคน และเมื่อทดสอบแล้วเสร็จจึงประเมินเป็นกลุ่ม โดยผู้เรียนเป็นตัวกำหนดกลุ่มเองอย่างอิสระ ใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ 1 อาทิตย์ แล้วกลับมาบรรเลงให้เพื่อนเป็นทั้งผู้ชมและผู้ประเมินไปพร้อมกับผู้สอน

ขั้นที่ 6 มีการประเมินผล

ในการประเมินผล อาจารย์จะต้องดำเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตลอดระยะเวลาที่สอน เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียน

วิธีการถ่ายทอดดนตรีประกอบหนังตะลุงคณะ รุ่งฟ้า แสงทอง โดยมีวิธีกำหนดให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม เป็น 2 กลุ่ม ประกอบไปด้วย กลุ่มผู้เรียนพื้นฐาน กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถอยู่แล้ว กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มผู้เรียนพื้นฐาน ซึ่งมี 4 ขั้นตอน

ขั้นที่ 1 สอบถามความพร้อมก่อนศึกษา เป็นวิธีการคัดกรองนักดนตรีอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้กลุ่มผู้สนใจที่จะศึกษาดนตรีประกอบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง อย่างจริงจังและตั้งใจ

ขั้นที่ 2 การเรียนรู้ นักเรียนจะต้องบรรเลงให้ตรงกับไคเสียง โดยการจับมือช่วยสอน เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักเครื่องดนตรี จากการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้ทักษะในการฟัง เรื่องการบรรเลงให้มีความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของผู้บรรเลง

ขั้นที่ 3 คือ กลุ่มปฏิบัติเพลงบรรเลง โหมโรง เพลงคำแหกนินทรมณี เพลงเชิดฤทธิ พร้อมสอนคุณธรรม จริยธรรม

ขั้นที่ 4 การวัดผลและประเมินผล ขั้นประเมินผลควรมุ่งไปเพื่อการพัฒนา ซึ่งนำผลมาแก้ไขให้ผู้เรียนได้มีคุณภาพในการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ

กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่มีความสามารถอยู่แล้ว ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ คือ

ขั้นที่ 1 ขั้นมีการทดสอบก่อนเรียน โดยการศึกษาดูตัวผู้เรียนทั้งพื้นฐานการปฏิบัติประสบการณ์

ขั้นที่ 2 เรียนเพลงประเภททั่วไป ซึ่งไม่ใช่เพลงพิธีการของบทเพลงประกอบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง

ขั้นที่ 3 การวัดผลและการประเมินผล

2. สื่อการสอน

สื่อการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในการจัดการเรียนรู้ มีเครื่องดนตรีหนังตะลุง ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง รูปภาพหนังตะลุง สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ทำให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีในการศึกษาดนตรี ทางด้านทักษะและทฤษฎี นำไปสู่วัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้

3. สถานที่

โรงเรียนต้องจัดสรรพื้นที่สำหรับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ มีอาคารเรียนทางด้านการปฏิบัติและทฤษฎี โดยแยกตัวออกเป็นเอกเทศ ไม่ขึ้นตรงกับอาคารเรียนใด ๆ

4. การวัดและประเมิน

โรงเรียนได้แบ่งรูปแบบการวัดผลและการประเมินผลออกเป็น 2 ส่วน ด้วยกัน ได้แก่ การวัดผลและการประเมินผลทางด้านทฤษฎี และทางด้านทักษะ

5. การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม

โรงเรียนได้ถ่ายทอดในเรื่องของการปฏิบัติทักษะ อาจารย์จะมีการสอนทฤษฎีควบคู่กันไป
และมีการสอดแทรกความรู้ ปลูกจิตสำนึกทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมในด้านต่าง ๆ

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาวิจัยเรื่อง "ดนตรีประกอบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช" ในบทนี้จะได้นำเสนอสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ เนื้อหาตั้งแต่บทที่ 1 ถึงบทที่ 4 เป็นคำตอบของคำถามการวิจัย การอภิปรายผลเป็นการทำตามวัตถุประสงค์การวิจัยและข้อเสนอแนะ ตามลำดับ เพื่อนำไปสู่การออกแบบเนื้อหาสาระในการจัดการเรียนการสอนดนตรีประกอบหนังตะลุง คณะ รุ่งฟ้า แสงทอง

สรุปผลการวิจัย

หนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง คือมหรสพที่ได้รับความนิยมสูงสุดเมื่อครั้งอดีตของจังหวัด นครศรีธรรมราช. เพราะหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง ได้สร้างกระบวนการถ่ายทอดทางคำนิชมของสังคม วัฒนธรรมให้แก่สมาชิกของสังคมถึงแนวทางการประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตที่สืบทอดเป็นแนวทาง ของสังคม ถึงแม้ว่าปัจจุบันบทบาทของหนังตะลุงได้เปลี่ยนไปตามสภาพของสังคมก็ตาม แต่ก็ยังมีอิทธิพล ต่อสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชดนตรีประกอบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นดนตรีที่แบ่งเป็นสองลักษณะคือ ดนตรีที่บรรเลงล้วนๆ ได้แก่ การบรรเลงเพลงโหมโรง ออกฤๅษี, เชิดฤๅษี, เคนฤๅษี, คำเหินฤๅษี, เชิดพระอิศวร, ปรายหน้าบท, ออกรูปบรรยายเรื่อง, ออกรูปเจ้าเมืองและดนตรีที่ บรรเลงประกอบการแสดงตามเนื้อเรื่อง คือการบรรเลงประกอบบทพากย์ ประกอบบทบรรยายประกอบบท เจรจา ประกอบตามบทบาทเฉพาะตัวละครและดนตรีร่วมสมัยเพื่อคั่นฉากการแสดงหนังตะลุง

บทบาทของดนตรีประกอบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้าแสงทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีความสำคัญ ต่อการสร้างความสัมพันธ์ของทำนองลีลา อารมณ์ และความรู้สึกให้สอดคล้องกับบทตอนและสถานการณ์ ของการแสดงหนังตะลุง โดยนักดนตรีมีความรู้ในด้านบทกลอนและดัดแปลงสอดใส่อารมณ์ดนตรี ประกอบด้วยไหวพริบปฏิภาณ อย่างลงตัว

ปัจจุบันดนตรีประกอบหนังตะลุงมีประสิทธิภาพน้อยมากในการฟื้นฟู ส่งเสริม สืบทอดอนุรักษ์ อย่างถูกวิธี เพราะนักดนตรีหนังตะลุงปัจจุบันนั้นเข้าสู่วัยชรา สภาพชีวิตเปลี่ยนไป เยาวชนยุคใหม่เห็นห่างทิ้งร้างวัฒนธรรมพื้นบ้าน

จากการทบทวนในวรรณกรรมในประเทศไทย พบว่าส่วนใหญ่จะศึกษาเกี่ยวกับขนบนิยมการแสดงหนังตะลุง ส่วนการศึกษาในประเด็นศิลปะดนตรีเพื่อการศึกษา มีจำนวนน้อย ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิจัยดนตรีประกอบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เน้นกระบวนการวิเคราะห์ดนตรีประกอบหนังตะลุง

ลักษณะทางกายภาพของเครื่องดนตรีหนังตะลุงคณะคณะรุ่งฟ้า แสงทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในการบรรเลงบรรเลงดนตรีนั้น ผู้วิจัยได้จำแนกไว้สองประเภท ได้แก่ ประเภท ที่หนึ่ง คือ เครื่องดนตรีที่ให้จังหวะได้แก่ ทับกลอง บองโก โหม่ง ถึง ประเภทที่สอง เครื่องดนตรี ที่ให้ทำนองได้แก่ ปี่ ออร์แกน กีตาร์ กีตาร์เบส

การศึกษาดนตรีประกอบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยนำแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ดนตรีตามองค์ประกอบของดนตรีสากล (Element of music) นำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ผู้วิจัยจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ถ่ายทอดดนตรีในรูปแบบของเสียงเป็นตัวโน้ตดนตรี (Transcriptions) วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ดนตรี และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิจัยใช้วิธี การศึกษาภาคสนาม เก็บข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์จากนายหนังตะลุง นักดนตรี (ลูกคู่) บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูล การบันทึกเสียง ถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพเคลื่อนไหว และศึกษาค้นคว้าจากเอกสารเพิ่มเติม จากนั้นผู้วิจัยนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาสรุปและวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานในรูปแบบการวิจัยข้อมูลเชิงพรรณนา วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยการบรรยายที่มีโน้ตดนตรีสากลประกอบ

อภิปรายผล

ผลการวิจัย ด้านจังหวะ (Beat)

ผลจากการวิจัย พบว่าบทเพลงประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ดนตรีประกอบมีการเน้นจังหวะเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ เรียกว่าอัตราจังหวะที่แน่นอน กำหนดอัตราความเร็ว ซึ่งเป็นตัวกำหนดชีพจร 4 ชีพจร มีการเน้นที่จังหวะที่ 2 และ 4 ศึกษาค่าตัวโน้ตและจำนวนจังหวะในแต่ละห้องใช้เครื่องหมายประจำจังหวะ (Time Signature) ใช้เครื่องหมายกำหนดจังหวะธรรมดา ได้แก่ 4/4 พบอัตราความเร็ว (Temp) ซึ่งเทียบกับความเร็วมাত্রฐานสากลแล้ว สามารถวัดจังหวะได้อัตราความเร็วประมาณ 55 จังหวะเคาะ โดยการเทียบโน้ตตัวค่าก่อนาคือ กำหนดความเร็ว ช้า ของจังหวะเคาะเป็นคำศัพท์เป็นภาษาอิตาเลียน คือ Adagio ซึ่งหมายถึงช้าเรื่อยๆ นุ่มนวล ซึ่งอัตราความเร็วนี้อาจจะเร็วขึ้นหรือช้าลงได้ตามแต่ผู้บรรเลง ผลของ

การวิจัย พบลีลาจังหวะทำนอง ซึ่งหมายถึงความสั้น-ยาว หน้า-เบา เครื่องดนตรีที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงได้แก่ ทอมบ้า (Tomba) ในรูปแบบของลีลาจังหวะ (Melodic Rhythm) และพบเครื่องดนตรีที่มีจังหวะทำนอง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับเสียง (Rhythm Pattern) ได้แก่ กลอง (Drum Set)

ผลของการวิจัยโครงหลักของจังหวะทำนอง พบเครื่องดนตรีที่บรรเลงประกอบ ซึ่งยึดโครงหลักในการกระสวนจังหวะ ได้แก่ โหม่ง ผลจากการวิจัยเรื่องการพัฒนาลักษณะจังหวะ (Rhythmic Development) พบลักษณะจังหวะพัฒนาจากหน่วยจังหวะเอก (Rhythmic motif) เนื่องจากมีรูปแบบของการซ้ำ เป็นการนำลักษณะจังหวะมาบรรเลงเหมือนเดิมโดยเปลี่ยนทำนองและเปลี่ยนสีสันเสียง ลักษณะจังหวะที่ซ้ำกัน เป็นลักษณะที่มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจพบการแปร โดยสังเกตพบว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ยังคงเค้าโครงของลักษณะเดิม และพบการพัฒนาโดยการสังเกต มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแต่เค้าโครงของลักษณะจังหวะยังคงคล้ายของเดิม ผลจากการวิจัยเรื่องลักษณะจังหวะ (Rhythm) พบว่ามีการสร้างจังหวะที่สม่ำเสมอกับชีพจร จังหวะ ทั้งนี้เป็นเพราะไม่พบการเปลี่ยนแปลงจังหวะ ผลจากการวิจัยเรื่องจังหวะพิเศษ พบชีพจร จังหวะที่ไม่เป็นธรรมชาติของอัตราจังหวะ ทั้งนี้เป็นเพราะมีการเน้นที่จังหวะที่ไม่สำคัญซึ่งเรียกว่า จังหวะขัด (Syncopation)

ผลการวิจัยต้นทำนอง (Melody)

ผลจากการวิจัยเรื่องทำนอง บทเพลงประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พบว่าบทเพลงมีระยะกู่เสียง (Range) ซึ่งพบว่าเนื่องจากมีระดับเสียงต่ำสุดคือเสียง B ล่าง บรรทัดห้าเส้นและสูงสุดเสียง D บนบรรทัด 5 เส้น โดยวัดจากการนับขึ้นคู่ลักษณะทำนองของเพลงเป็นลักษณะทำนองที่บรรเลงต่อเนื่องกัน (Conjunct motion) เนื่องจากพบโน้ตตัวหนึ่งเคลื่อนที่ทำนองไปยังอีกตัวหนึ่งเป็นขึ้นคู่ 2 และพบการซ้ำโน้ต คู่ 1 และคู่อื่นที่มีจำนวนน้อยกว่า นอกจากนั้นพบลักษณะทำนองที่บรรเลงไม่ต่อเนื่องกัน (Disjunct motion) เนื่องจากพบการขยับโน้ตข้ามขึ้นของทำนองกว้างกว่าขึ้นคู่ 3 นอกจากนั้น ผู้วิจัยวิเคราะห์พบว่า ทิศทางในการเดินทำนองขึ้น (Ascending motion) ทิศทางในการเดินทำนองลง (Decending motion) และทิศทางคงที่ (Contant motion) มีทิศทางที่ชัดเจน ซึ่งพบในตอนต่างๆ ของบทเพลง ผลจากการวิจัยเรื่องหลักเสียง (Tonality) จัดอยู่ในระบบหลักเสียง G Ionian mode บันไดเสียง G เมเจอร์, หลัก เสียง C Ionian mode บันไดเสียง C เมเจอร์, หลักเสียง A eolian mode บันไดเสียง A Natural minor, หลักเสียง D Dorian mode บันไดเสียง D Natural minor

ผลการวิจัย ด้านการประสานเสียงและพื้นผิว (Harmony & Texture)

ผลการวิจัยเรื่องการประสานเสียงและพื้นผิว พบว่าบทเพลงประกอบการแสดงหนังตะลุง คณะรุ่งฟ้า แสงทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นบทเพลงที่แนวทำนองเดียว ไม่มีการประสานเสียง เนื่องจากพบโน้ตแนวทำนองบรรเลงโน้ตเหมือนกัน ถึงแม้ว่าเสียงที่จะมีเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆ บรรเลงเกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงคู่ 8 ชิ้นๆก็ตาม ผลการวิจัยเรื่องพื้นผิวไม่พบเนื้อดนตรีในแนวตั้งหรือการสอดประสาน ทั้งนี้เนื่องจากไม่พบแนวทำนองลีลาสัมพันธ์ (Counter Point) เพราะเป็นดนตรีแนวเดียวเดียว (Monophony)

ผลการวิจัย ด้านสีของเสียง (Tone color)

ผลของการวิจัยความเข้มของเสียง บทเพลงประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีการจัดวางเสียงจากความสามารถของเครื่องดนตรีที่ให้ทำนองหลักคือปี่ เป็นตัวกำหนดบันไดเสียง G เมเจอร์ เพราะมีความกว้างของเสียงในขีดจำกัด นอกจากนี้วิจัยค้นพบความเข้มเสียง (intensity) ซึ่งพบเครื่องหมายแสดงความเข้มดังนี้ คือ พบการแสดงการเน้นยาว พบการแสดงการเน้นสั้น พบเครื่องหมายที่มีผลต่อ โน้ตตัวเดียวพบเครื่องหมายค้อยดงขึ้น

ผลการวิจัย ด้านสังคีตลักษณ์ หรือรูปแบบทางดนตรี (Form)

ผลของการวิจัย พบว่าบทเพลงประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พบหน่วยที่เล็กที่สุดของทำนอง ปรากฏเป็นระยะในรูปแบบที่เหมือนกัน แปลเปลี่ยนไป ซึ่งเรียกว่าหน่วยย่อยเอก (Rhythmic motif) และนอกจากนั้นพบหน่วยทำนองที่มี ความสำคัญชั่วขณะซึ่งมีผลกับการพัฒนาเพลงในชั่วระยะเวลาหนึ่ง

ผลของการวิจัยประโยคเพลง (Phrase) สองประโยคที่มีความสัมพันธ์กัน ทำนองที่มีคล้ายกัน รูปร่างขึ้นลงของทำนองใกล้เคียงกัน ผลของการวิจัยทำนอง พบทำนองที่เป็นประโยคคำถามที่มี Cadence ที่เบา และประโยคคำตอบที่มี Cadence ที่หนัก ที่มีความสัมพันธ์กันและพบประโยคที่รวมกันเป็นประโยคใหญ่ (Period) ซึ่งประกอบด้วยสองประโยค คือประโยคถาม-ประโยคตอบ (Antecedent-Consequent) ในลักษณะของประโยคทั้งสองมีความคล้ายคลึงกัน (Sequent) ซึ่งต่างกันที่ตัวโน้ต

ผลของการวิจัยสังคีตลักษณ์ พบว่าบทเพลงโหมโรง, บทเพลงคำเหินญี่, บทเพลงเซ็ดญี่ บทเพลงบรรยายเรื่อง, บทเพลงเสนาขึ้นเฝ้า, บทเพลงถอนบท สมหอง คำเหิน, หอบจาก, บทเพลงดินยักข์ เป็นสังคีตลักษณ์แบบสองตอน (Binary form) หรือสังคีตลักษณ์ A:B form บทเพลง เดินญี่เป็นเพลงสามตอน (Tertiary form) บทเพลงเซ็ดพระอิสวรร, บทเพลงนางเดินป่า (คำเหินซ้ำ),

บทเพลงเชิครบเชิคร้องเป็นคีตลักษณ์ หรือรูปแบบเพลงท่อนเดียวความคิดเดียว (One Part form หรือ Through Compost) บทเพลงปราชญ์หน้าบท เป็นคีตลักษณ์ หรือรูปแบบรอนโด (Rondo form)

นอกจากนี้ยังพบบทเพลงโหมโรง ผลจากการวิจัยเรื่องลักษณะจังหวะ (Rhythm) มีการสร้างจังหวะที่ไม่สม่ำเสมอกับชีพจรจังหวะ ทั้งนี้เป็นเพราะพบการเปลี่ยนแปลงจังหวะที่ทำให้เกิดความใหม่ในบทเพลงที่ทำให้ชีพจรไม่สม่ำเสมอจากอัตราจังหวะ 4/4 เป็น 2/4 ดังปรากฏที่ห้องเพลงที่ 13 และ 20 และพบอัตราความเร็ว (Tempo) ของบทเพลงที่แตกต่างกันคือ บทเพลงเดินยักยักมีอัตราความเร็ว (Tempo) 340 บทเพลงเชิครบเชิคร้องมีอัตราความเร็ว (Tempo) 132 บทเพลงเสนาขึ้นเฝ้าและบทเพลงเชิครบเชิคร้องมีอัตราความเร็ว (Tempo) 96

พฤติกรรมที่คาดหวังหลังเรียนรู้วิชาดนตรีประกอบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง

พฤติกรรมที่คาดหวังหลังเรียนรู้วิชาดนตรีประกอบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้าแสงทองมี 3 ด้าน คือ

ด้านพุทธิพิสัย นักเรียนมีความรู้และสติปัญญาในการที่จะตอบคำถามเรื่องบันไดเสียง เครื่องหมายกำหนดจังหวะ อัตราจังหวะ ลีลาของจังหวะ โครจหลักของจังหวะทำนอง นักเรียนมีความเข้าใจด้านคีตลักษณ์ หรือรูปแบบของดนตรี สามารถตอบคำถามรูปร่างของทำนองที่เป็นประโยคคำถามและคำตอบ สามารถอธิบายบทเพลงทั้ง 12 เพลง เป็นสังคีตลักษณ์แบบใดบ้างในเรื่องการประยุกต์ใช้ดนตรีประกอบหนังตะลุงมีหลากหลายบันไดเสียง ซึ่งทางกายภาพดนตรีบางชิ้นบรรเลงยากมาก เช่น ปี่ นักเรียนสามารถนำเอาความรู้การย้ายบันไดเสียงเพื่อความเหมาะสมของการรวมวง นอกนั้นบทเพลงต่าง ๆ มีเครื่องหมายการแสดงออกมากมายเช่น ช้ำ เร็วหนักเบา นักเรียนสามารถมาประยุกต์ใช้กับโน้ตที่ให้ความรู้สึกตามความต้องการของผู้บรรเลงได้ หรือสามารถนำดนตรีที่เป็นเครื่องให้ทำนองรองลงมาบรรเลงแนวประสานเสียงได้ตามความเหมาะสมของบทเพลง ในเรื่องของการวิเคราะห์ จะเห็นได้ว่าบทเพลงแต่ละเพลง มีโครงสร้างที่แตกต่างกัน นักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้ว่าท่อนใดคล้ายกันและแตกต่างกันอย่างไร ในส่วนการสังเคราะห์ นักเรียนสามารถมาปรับปรุงดัดแปลง บทเพลงได้ เช่น นำมาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่เพื่อให้เข้ากับอิริยาบถของรูปหนังตะลุงหรือเพิ่มท่อนเพลงของดนตรี นอกจากนั้นนักเรียนสามารถประเมินได้ว่าดนตรีที่ตนบรรเลงนั้น มีคุณค่าในข้อใด ทั้งความถูกต้อง ทางทฤษฎี มีความแตกต่างไปจากคนอื่น ๆ อย่างไร

ด้านจิตพิสัย นักเรียนสามารถพัฒนาจิตใจ อารมณ์ ได้ดังนี้ คือนักเรียนสามารถรับรู้ ถึงประเภทเครื่องดนตรี วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้นั้น มีเครื่องดนตรีที่แสดงหนังตะลุงแตกต่างจากวัฒนธรรมอื่นหรือชนชาติอื่น และสามารถตอบสนองในการที่จะนำเพลงที่เน้นเรื่องเครื่อง

ดนตรีที่ตนเองถนัด เพื่อนำไปทำการบ้านในการทบทวนให้เกิดความชำนาญและให้ได้คุณค่าทางวัฒนธรรม และนำไปสู่การให้คุณค่า พร้อมทั้งพัฒนาพฤติกรรม ทักษะคิด ความชื่นชมและนำคุณค่าไปจัดระบบคุณค่า อย่างถูกต้อง สุดท้ายนักเรียนสามารถสร้างบุคลิกจากการประเมินคุณค่า เพื่อส่งผลในการดำรงชีพและเจริญเติบโตในอนาคต เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

ด้านทักษะพิสัย นักเรียนสามารถปฏิบัติดนตรี ได้ดังนี้ คือ นักเรียนรับรู้กับเครื่องดนตรีที่ตนเองฝึกฝน และสร้างความคุ้นเคยและศึกษาทางกายภาพของเครื่องดนตรีเพื่อเตรียมความพร้อม โดยการทดสอบเครื่องดนตรี เช่น การไล่บันไดเสียง หรือการตรวจอุปกรณ์ เป็นต้น นอกจากนั้นนักเรียนจะตอบสนองแนวทางที่อาจารย์มอบให้และนำมาฝึกฝนปฏิบัติซ้ำ ๆ จนเกิดเป็นทักษะความชำนาญ นอกนั้นนักเรียนจะมีกลไกในการบรรเลง กล่าวคือสามารถกระจายตัวโน้ตดนตรี ให้เข้ากับกลุ่มคอร์ดต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้งตอบสนองดนตรีที่ซับซ้อน เช่น บรรเลงตามเครื่องหมายทางดนตรี สำเนียงดนตรี และเทคนิคต่างๆ ได้ อย่างมีความมั่นใจในการปฏิบัติโดยไม่บกพร่อง

หลังจากการปฏิบัติอย่างชำนาญแล้วนักเรียนสามารถดัดแปลงให้เหมาะสมได้ เช่นการดัดแปลงจากทักษะเดิม ประสบการณ์เดิมนำมาบรรเลงเพลงใหม่นั้นได้ สุดท้ายนักเรียนสามารถริเริ่มสิ่งใหม่ได้ กล่าวคือนักเรียนนำความคิดเดิมมาดัดแปลงใหม่ บรรเลงใหม่หรือเรียกว่าการออกแบบสไตล์ของตนเอง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

การศึกษาหนังสือสูง ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบนประจำท้องถิ่น โดยเน้นการศึกษาองค์ประกอบโดยรวมของหนังสือสูง ศิลปะประจำท้องถิ่นของภาคใต้

บรรณานุกรม

กรุงศรี วัลลิโกดม. (2544). วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา

จังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

----- (2544). สภาพภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และ

ภูมิปัญญาจังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

----- (2544). ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดนครศรีธรรมราช. วัฒนธรรม พัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา

ลาดพร้าว.

----- (2544). เอกลักษณ์ของท้องถิ่น วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และ

ภูมิปัญญาจังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

เจลิยา ค้วงสิน. (สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2555).

ณัชชา โสคติยานุรักษ์. (2544). การวิเคราะห์จังหวะ สัจจิตลักษณ์และการวิเคราะห์. กรุงเทพฯ :

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

----- (2544). การวิเคราะห์ทำนอง สัจจิตลักษณ์และการวิเคราะห์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

----- (2544). การวิเคราะห์เสียงประสาน สัจจิตลักษณ์และการวิเคราะห์. กรุงเทพฯ :

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

----- (2544). คีตลักษณ์สองตอน สัจจิตลักษณ์และการวิเคราะห์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

----- (2544). คีตลักษณ์สามตอน สัจจิตลักษณ์และการวิเคราะห์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

----- (2544). แนวทางการวิเคราะห์เพลง สัจจิตลักษณ์และการวิเคราะห์. กรุงเทพฯ :

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

----- (2544). ประโยคเพลง สัจจิตลักษณ์และการวิเคราะห์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

----- (2544). สัจจิตลักษณ์รอนโด สัจจิตลักษณ์และการวิเคราะห์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

- ณรุทธ์ สุทนต์จิตต์. 2549. **ดนตรีศึกษา หลักการและสาระสำคัญ**. สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เอกสารอัดสำเนา).
- ต่อศักดิ์ จันทร์ตะ. (2556). **เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การบริหารจัดการวงดนตรี ฮอทชิลลี**.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
- บรรจง ชลวิโรจน์. (2545). **การวิเคราะห์ระยะขั้นคู่เสียง (Interval) การประสานเสียง**.
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เสมารธรรม.
- . (2556). **หลักเสียง สอนดนตรีให้เป็นดนตรี**. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตชนปากเกร็ด.
- . (2556). **องค์ประกอบดนตรี สอนดนตรีให้เป็นดนตรี**. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตชน ปากเกร็ด.
- น้อย บัวจันทร์. (สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2555).
- นิตย์ เขียวเสน. (สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2555).
- นิพนธ์ กล้ากล่อมจิตร. (2557). **การศึกษาวิธีการถ่ายทอดดนตรีไทยในโรงเรียนและบ้านดนตรีไทย**.
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- บัญชา อาษากิจ. (2554). **กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง คณะสุชาติ ทรัพย์สิน**. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- . (2554). **วิธีการดำเนินการวิจัย ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะสุชาติ ทรัพย์สิน**.
ม.ป.ท.
- ปองทิพย์ หนูยอม. (2531). **ศิลปะการเล่นเงาของภาคใต้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยครูยะลา**.
กรุงเทพฯ : การพิมพ์กรุงเทพมหานคร.
- พงศกร หนูแก้ว. (สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2555).
- มนต์ชัย ศรีชัย. (2554). **ประวัติและผลงาน นายเฉลียว ดั่งสิน (หนังรุ่มฟ้า แสงทอง)**.
นครศรีธรรมราช : มนต์ชัย ศรีชัย ผู้พิมพ์.
- วิมล คำศรี. (2549). **การแสดงหนังตะลุงที่ผู้ชมชื่นชอบ หนังตะลุงชั้นครูคู่มือเมืองนครศรีธรรมราช**.
(พิมพ์ครั้งที่ 2). นครศรีธรรมราช : โรงพิมพ์ ไทม์พรีนติ้ง.
- . (2549). **การศึกษาดนตรีที่ใช้ประกอบการดำเนินเรื่องในหนังตะลุง**. (พิมพ์ครั้งที่ 2).
นครศรีธรรมราช : โรงพิมพ์ ไทม์พรีนติ้ง.
- . (2549). **แนวเรื่องนิยายหนังตะลุงหนังตะลุงชั้นครูคู่มือเมืองนครศรีธรรมราช.หนังตะลุงชั้นครูคู่มือเมืองนครศรีธรรมราช**. (พิมพ์ครั้งที่ 2). นครศรีธรรมราช : โรงพิมพ์ ไทม์พรีนติ้ง.
- . (2549). **ประวัติชีวิตและผลงานศิลปินหนังตะลุงชั้นครูคู่มือเมืองนครศรีธรรมราช**.
หนังตะลุงชั้นครูคู่มือเมืองนครศรีธรรมราช. (พิมพ์ครั้งที่ 2). นครศรีธรรมราช : โรงพิมพ์ ไทม์พรีนติ้ง.

วิมล คำศรี. (2549). **ภาพลักษณ์ของศิลปินหนังตะลุง หนังตะลุงชั้นครูคู่มือเมืองนครศรีธรรมราช.**
(พิมพ์ครั้งที่ 2). นครศรีธรรมราช: โรงพิมพ์ ไทม์ พรินติ้ง.

วรรณะ พรหมรัตน์. (สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2555).

วิชา เขาศิลป์. (2543). **ผลการวิจัยดนตรีประกอบหนังตะลุง.** ม.ป.ท.

วิเชียร แดงไทย. (สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2555).

สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้. (2529). **หนังตะลุง.** กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์.

สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช. (2555). **การศึกษา.** ค้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557. จาก

www.nakhonsithammarat.go.th.

----- (2555). **กลุ่มชาติพันธุ์.** ค้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557. จาก

www.nakhonsithammarat.go.th.

----- (2555). **ขนบนิยมในการเล่นหนังตะลุง.** ค้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557. จาก

www.nakhonsithammarat.go.th.

----- (2555). **ตราประจำจังหวัด.** ค้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557. จาก

www.nakhonsithammarat.go.th.

----- (2555). **ประชากร.** ค้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557. จาก www.nakhonsithammarat.go.th.

----- (2555). **เศรษฐกิจ.** ค้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557. จาก www.nakhonsithammarat.go.th.

----- (2555). **แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช.** ค้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557. จาก

www.nakhonsithammarat.go.th.

สำเร็จ คำโฆง. (2537). **วิธีสร้างโมติฟ และวิธีพัฒนาโมติฟ.** เอกสารคำสอนวิชาการ
ประพันธ์เพลง. ม.ป.ท.

สีบพงษ์ ธรรมชาติ. (2554). **อารยธรรมแดนใต้ตามพรลิงค์ลังกาสุกะศรีวิชัยและศรีธรรมราช**
มหานคร (เมือง 12 นคร). นครศรีธรรมราช : บุญฤทธิ ธรรมชาติการพิมพ์.

สุชาติ ทรัพย์สิน. (สัมภาษณ์, 20 มกราคม 2556).

สำราญ บัวจันทร์. (สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2555).

สุวรรณ บัวจันทร์. (สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2555).

สัญญา สวัสดิ์. (สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2555).

สัมพันธ์ อ่อนอยู่. (สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2555).

สุวรรณ ทรวงเกียรติ. (2542). **อัตราความเร็ว-ช้าของจังหวัด องค์กรประกอบดนตรีสากล.**

ภาควิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

รายนามผู้เชี่ยวชาญ

รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์/คำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์

รายนามผู้เชี่ยวชาญ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สปีพงษ์ ธรรมชาติ	ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. ดร.วัฒนา จินดาวัฒน์	ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุมูลนิธิ
3. ดร.รวิวัฒน์ ไทยเจริญ	คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์

ที่	ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์	หน้าที่ปฏิบัติขณะแสดง
1.	นายเฉลียว ค้วงสิน	นายหนังกณะรุ่งฟ้า แสงทอง
2.	นายวรรณะ พรหมรัตน์	ผู้บรรเลงทับ
3.	นายวิเชียร แถกไทย	ผู้บรรเลงกลอง
4.	นายตำราญ บัวจันทร์	ผู้บรรเลงโหม่ง
5.	นายสุวรรณ กล้าหอม	ผู้บรรเลงฉิ่ง
6.	นายนิศย์ เขียวเสน	ผู้บรรเลงปี่
7.	นายน้อย บัวจันทร์	ผู้บรรเลงกีตาร์โซโล
8.	นายสัญญา สวัสดิ์	ผู้บรรเลงกีตาร์ออร์แกน
9.	นายสัมพันธ์ อ่อนอยู่	ผู้บรรเลงกีตาร์เบส
10.	นายพงศกร หนูแก้ว	ผู้บรรเลงทอมบ้า

คำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์แต่ละครั้งผู้วิจัยจะมีชุดคำถามหลักเป็นแกนในคำถามของการสัมภาษณ์แต่ไม่ได้จำกัดเพียงคำถามเหล่านั้น ข้อคำถามเป็นเพียงให้ผู้ศึกษาเตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณ์ แต่ในที่สุดแล้วผู้สัมภาษณ์ต้องได้ข้อมูลที่สำคัญตามที่ต้องการเพื่อการวิจัยได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับ

1. ทักษะในการเชิดรูปหนังตะลุง ต้องอาศัยทำนองของจังหวะ อย่างไรบ้าง
2. เครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะ ทำนอง ได้แก่เครื่องดนตรีประเภทใด
3. เครื่องดนตรีที่มีความสำคัญหลักและความสำคัญรอง ของดนตรีหนังตะลุง เป็นเครื่องดนตรีอะไร
4. การเคลื่อนที่ของทำนองเพลงมีผลต่อการเชิดรูปหนังตะลุง อย่างไร
5. เหตุใดดนตรีประกอบเพลงหนังตะลุง ไม่มีการประสานเสียง
6. สีของเสียงดนตรีประกอบหนังตะลุงใช้ในโอกาสใดบ้าง มีการสลับกันช่วงใด และให้ความรู้สึกต่อผู้ชมอย่างไรบ้าง
7. รูปแบบท่อนของดนตรีประกอบเพลงหนังตะลุงแต่ละเพลงมีความแตกต่างกันอย่างไร
8. เหตุใดการใช้บันไดเสียงดนตรีประกอบเพลงหนังตะลุง ใช้บันไดเสียงจำกัด และจำนวนน้อย
9. การเพิ่ม และลด บันไดเสียงของดนตรีประกอบหนังตะลุงในขณะที่ใช้บรรเลง จะลดเสียงดนตรีประเภทใด
10. ดนตรีที่ให้จังหวะ กับ ดนตรีที่ให้ทำนอง ของดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง มีความแตกต่างกันอย่างไร
11. ดนตรีบรรเลงเพลงหนังตะลุงแบบล้วน กับแบบบรรเลงตามเนื้อเรื่อง ในการแสดงหนังตะลุงใช้ในโอกาสใดบ้าง
12. การใช้ดนตรีขึ้นจังหวะประกอบการแสดงหนังตะลุง ใช้ในโอกาสใดบ้าง

ภาคผนวก ข
หนังสือราชการ

ที่ ศท ๐๕/๓๔.๑๔/๓๕๖

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๐๖๑ ถนนอิตรภาพ แขวงหัวหมาก

เขตธนาบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง เรียนเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาเครื่องมือในการทำวิทยานิพนธ์

เรียน รองศาสตราจารย์ ดร.สิบบงษ์ ธรรมชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จำนวน ๑ ชุด

เนื่องด้วย นายสุเชษฐ วงศ์เมฆ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาดนตรี(ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กำลังทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ดนตรีประกอบบทกวีในละครเพลงหุ่นฟาง แดงทอง ตำบลเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช" โดยมีคณะกรรมการ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส วัฒนไชยยศ ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง ขณวิโรจน์ กรรมการ

ในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ นักศึกษาจำเป็นต้องตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของเครื่องมือ เพื่อให้ได้เครื่องมือที่สมบูรณ์ที่สุด ทางบัณฑิตศึกษาได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถทางด้านการทำวิจัยเป็นอย่างดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์แก่นักศึกษาค้นคว้าจะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความกตัญญู

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิบบงษ์ ธรรมชาติ)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

โทร. ๐-๒๔๓๓-๕๐๐๐ ต่อ ๕๗๐๐, ๕๗๔๗

ที่ ศท ๐๕๖๔.๑๔/๓๕๖

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๐๖๑ ถนนสีสุราษฎร์ แขวงสีสุราษฎร์

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง เรียนเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาเครื่องมือในการทำวิทยานิพนธ์

เรียน ดร.วิไลนา จินดาวัฒน์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จำนวน ๑ ชุด

เนื่องด้วย นายสุเชษฐ วงศ์เมฆ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ดนตรี(ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กำลังทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ดนตรีประกอบบทนำ
ละครเพลงระงมฟ้า แดงทอง ถิ่นเกษเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช" โดยมีคณะกรรมการ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ดังนี้

- ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส วัฒนไชยยศ ประธานกรรมการ
- ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง ชลวีโรจน์ กรรมการ

ในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ นักศึกษายกขึ้นในข้อควรตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
ของเครื่องมือ เพื่อให้ได้เครื่องมือที่สมบูรณ์ที่สุด ทางบัณฑิตศึกษาได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความรู้ความสามารถทางด้านการทำวิจัยเป็นอย่างดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาของเรื่องมื่อดังกล่าว

จึงเรียนขอไปรศพิจารณาให้ความอนุเคราะห์แก่นักศึกษาค้นคว้าจะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารินวรรณ เอี่ยมสะอาด)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

โทร. ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๗๐๐, ๑๗๑๗

ที่ ศท ๐๕๖๔.๑๔/๓๕๖

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๐๖๑ ถนนสีสุภาพ แขวงหัวหมาก

เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง เรียนเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาเครื่องมือในการทำวิทยานิพนธ์

เรียน ดร.รวิวัฒน์ ไทยเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จำนวน ๑ ชุด

เนื่องด้วย นายสุเชษฐ์ วงศ์เมฆ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ดนตรี(ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กำลังทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ดนตรีประกอบบทนำ
ละครเพลงระงมฟ้า แดงทอง ถิ่นเกษเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช" โดยมีคณะกรรมการ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ดังนี้

- ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส วัฒนไชยยศ ประธานกรรมการ
- ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง ชลวิโรจน์ กรรมการ

ในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ นักศึกษายกขึ้นในข้อควรตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
ของเครื่องมือ เพื่อให้ได้เครื่องมือที่สมบูรณ์ที่สุด ทางบัณฑิตศึกษาได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความรู้ความสามารถทางด้านการทำวิจัยเป็นอย่างดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาของเรื่องมื่อดังกล่าว

จึงเรียนขอไปรศพิจารณาให้ความอนุเคราะห์แก่นักศึกษาค้นคว้าจะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิวัฒน์ ไทยเจริญ)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

โทร. ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๗๐๐, ๑๗๑๗

ภาคผนวก ค

คิตลักษณะ (Forms) โน้ตดนตรีสากล

บทเพลงประกอบการแสดงหนังตะลุง คณะรุ่งฟ้า แสงทอง

อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน 12 เพลง

โน้ตดนตรีสากล บทเพลงโหมโรง

โหมโรง

ปี่
Adagio

A

3

6

9

B

13 *Accelerando*

18

Adagio

21

23

Fine

โหมโรง

ออร์แกน

Adagio

A

5 5 6 5 6

3 5 3 5 3 6 5

f mf

6 3 3 5

9 *rit* **B** *sf sf*

13 *Accelerando* *sf*

18

Adagio

21 6 5 6 3 6 3

23 6 6 *Fine*

โหมโรง

พิณ

Adagio

A

5 5 6 5 6

3 5 3 5 6 5

f mf

6 3 3 5

B

9 *rit* *sf* *sf*

13 *Accelerando*

18

Adagio

21 6 5 6 3 6 3

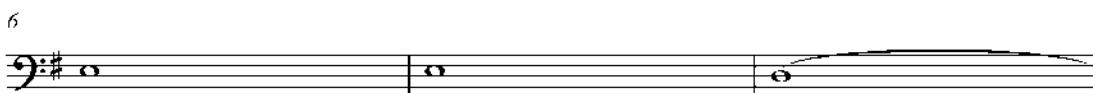
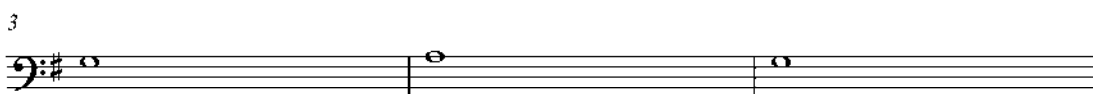
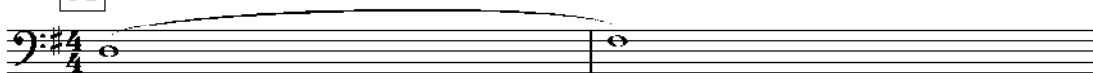
23 6 6 *Fine*

โหมโรง

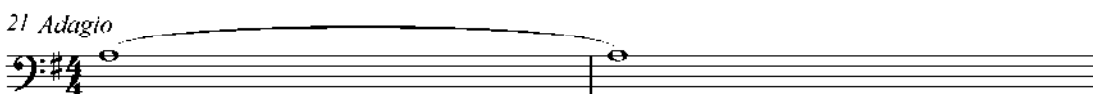
เบส

Adagio

A

Accelerando

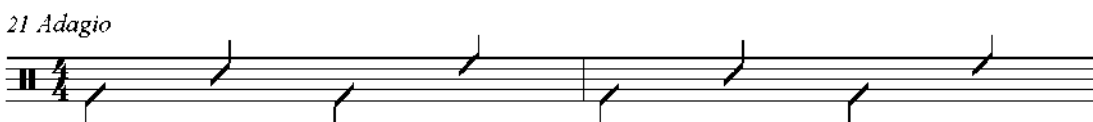
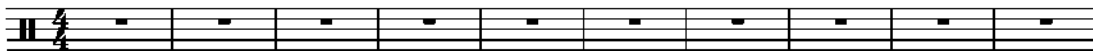

Fine

โหมโรง

ทับ
Adagio

A

โหมโรง

โหมโรง

*Adagio***A**

11 **B** *Accelerando*

16

20 *Adagio*

22

โหมโรง

ฉิ่ง
Adagio

A

11 **B** *Accelerando*

16

20 *Adagio*

22 *Tom* *Fine*

โหมโรง

กลอง
Adagio

The musical score is written on a single staff in 4/4 time. It begins with a box labeled 'A' at measure 1. Measures 2-4 are rests. Measures 5-8 contain quarter notes with accents. Measure 9 starts with a sixteenth-note pattern, followed by a 'rit' marking and a box labeled 'B'. From measure 10, the tempo changes to 'Accelerando' and the piece includes 'Tom' (crossed notes) and eighth-note patterns. Measure 13 shows a change in the rhythmic pattern. Measure 17 continues with eighth notes and accents. Measure 21 returns to 'Adagio' with quarter notes and accents. Measure 23 concludes with a quarter note and an accent, followed by a double bar line.

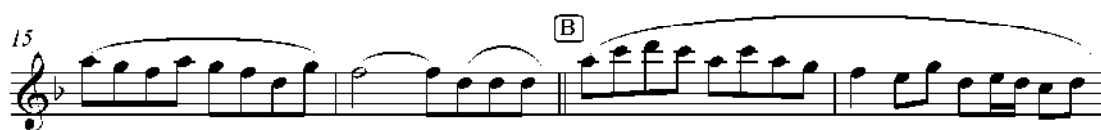
Fine

โน้ตดนตรีสากลบทเพลงดำเหนินฤๅ

ดำเหนินฤๅ

ปี่

Adagio [A]

2

23

27 **B**

31

35 **B**

39

43

47 **B**

51

54 *f* ϕ 3 **Fine**

Detailed description of the musical score: The score consists of nine staves of music in treble clef. It begins at measure 23 with a series of eighth-note patterns, some grouped with slurs. Measure 27 is marked with a boxed 'B'. Measure 31 continues the eighth-note patterns. Measure 35 is also marked with a boxed 'B'. Measure 39 features a crescendo hairpin. Measure 43 continues the eighth-note patterns. Measure 47 is marked with a boxed 'B'. Measure 51 continues the eighth-note patterns. Measure 54 begins with a dynamic marking of *f* (forte), followed by a fermata over a half note, then a triplet of eighth notes marked with a ϕ symbol, and ends with a double bar line and the word 'Fine'.

จำเนินฤๅ

ออร์แกน

A

p

5 5 6 5 6

5 3 5 3

5 *f* *mf* 5 3 3

8 5

B

11

15 **B'**

19

23

2

27 B^{\sharp}

37

35 B^{\sharp}

39

43

47 B^{\sharp}

51

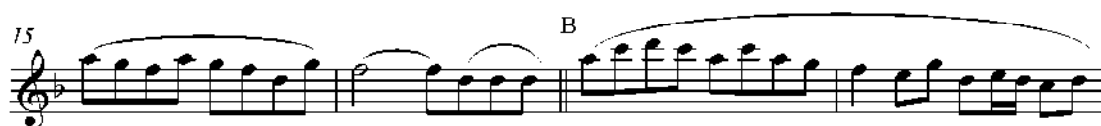
54 *f* Fine

Detailed description of the musical score: The score consists of eight staves of music. The first staff (measures 27-36) begins with a circled B^{\sharp} above the first measure. The second staff (measures 37-42) continues the melodic line. The third staff (measures 43-46) has a circled B^{\sharp} above the second measure. The fourth staff (measures 47-50) has a circled B^{\sharp} above the first measure. The fifth staff (measures 51-53) continues the line. The sixth staff (measures 54-54) ends with a dynamic marking *f* and the word 'Fine' at the end of the line. The music is characterized by eighth-note patterns, often grouped with slurs and accented with 'v' marks.

ดำเหนินฤๅษี

กีต้า

Adagio [A]

2

23

27 **B₂**

31

35 **B₂**

39

43

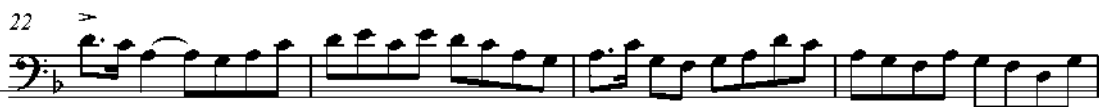
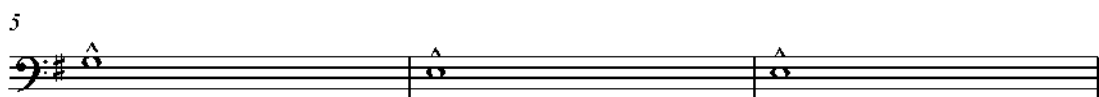
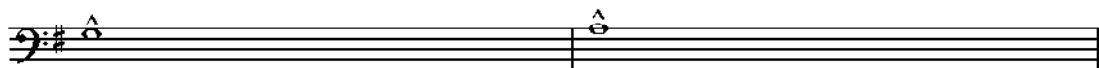
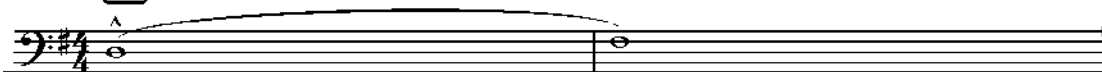
47 **B₂**

51

54 *f* **Finc**

ดำเหนินฤๅ

เบส

Adagio A

2

30

34

38

42

46

50

54

f *Fine*

ตำเหินนฤๅษี

ทับ

Adagio

A

โหม่ง

4

7

21

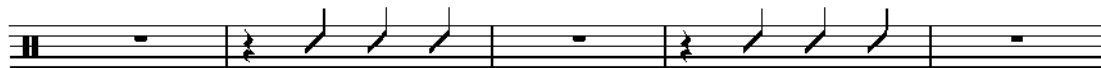

10

B

15

26

B'

31

2

35

B^{\sharp}

40

B^{\sharp}

50

54

f

Fine

The musical score is written on five staves. The first staff begins at measure 35 and contains a boxed B^{\sharp} symbol above the second measure. The second staff begins at measure 40. The third staff also features a boxed B^{\sharp} symbol above the second measure. The fourth staff begins at measure 50. The fifth staff begins at measure 54 and concludes with a double bar line, a forte *f* dynamic marking, and the word 'Fine'.

โหม่ง

ดำเหนินฤๅ

Adagio

1 A

5

11 B

17 B

23 B

29

35 B

41

47 B

2

53 *f* Fine

ตำเหินนฤๅ

ฉิ่ง

Adagio

1 **A**

4

7

10 **B**

13

17 **B**

21

25 **B**

29

2

33

37

B $\frac{2}{2}$

41

45

B $\frac{2}{2}$

49

53

55

f *Fine*

กลอง

ดำเนินฤๅษี

Adagio

1 A

4

7

10 B

13

17 B Tom

21

25 Tom B

29 Tom A

2

33 *Tom*

37 *Tom*

41

45 *Tom*

49 *Tom*

53

55 *Tom* *Tom*

Fine

ภาคผนวก ง
ประมวลภาพนั่งตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

หนังรุ่งฟ้า แสงทอง (นายเฉลียว ดั่งสิน)

รูปพระยาครุฑ (ใช้ประกอบกับการบรรเลงบทเพลงโหมโรง)

รูปฤๅษี (ใช้ประกอบกับการบรรเลงบทเพลงดำเนินฤๅษี)

รูปถุญี (ใช้ประกอบกับการบรรเลงบทเพลงเดินถุญี)

รูปถุญี (ใช้ประกอบกับการบรรเลงบทเพลงเชิดถุญี)

รูปพระอิศวร (ใช้ประกอบกับการบรรเลงบทเพลงเชิดพระอิศวร)

รูปปราชญ์หน้าบท (ใช้ประกอบกับการบรรเลงบทเพลงปราชญ์หน้าบท)

รูปนายพูนแก้ว (ใช้ประกอบกับการบรรเลงบทเพลงบรรยายเรื่อง)

รูปนายดิก (ใช้ประกอบกับการบรรเลงบทเพลงเสนาซิ่นเฝ้า)

รูปพระเอก-นางเอก (ใช้ประกอบกับการบรรเลงบทเพลง ตอนบท- สมห้อง-ดำเหนิน-หอบฉาก)

รูปนางเอก (ใช้ประกอบกับการบรรเลงบทเพลง บทเพลง นางเดินป่า (ดำเหนินช้า)

รูปยักษ์ (ใช้ประกอบกับการบรรเลงบทเพลง บทเพลง เดินยักษ์)

รูปนางเอกกำลังต่อสู้กับยักษ์ (ใช้ประกอบกับการบรรเลงบทเพลง เข็ตรบ-เข็ตร้อง)

จอหนังตะลุง คณะรณรงค์ฯ แสงทอง

รูปหนังตะลุง

ทับ

โหม่ง

เป็

การบรรเลงเป็

การบรรเลงฉิ่ง

การบรรเลงโหม่ง

ออร์แกน

การบรรเลงออร์แกน

กีตาร์เบส

การบรรเลงกีตาร์เบส

กีตาร์โซโล

การบรรเลงกีตาร์โซโล

การบรรเลงกลอง

การบรรเลงทับ

ทอมบ้า

การบรรเลงทอมบ้า

เครื่องเส้นไหว้ บูชาครู

จอหนังตะลุงด้านใน

ภาคผนวก จ
แบบตอบรับการเผยแพร่บทความวิจัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ WALAILAK UNIVERSITY

นครศรีธรรมราช : 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161

โทรศัพท์ 0 7567 3000, 0 7538 4000, 0 7552 3000 โทรสาร 0 7567 3708 E-mail : wu@wu.ac.th

กรุงเทพมหานคร : เลขที่ 979/44-45 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 (ตรงข้าม ททบ.5) ถนนพหลโยธิน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2298 0244, 0 2299 0930 โทรสาร 0 2298 0248 E-mail : wu-bkk@wu.ac.th

ที่ ศธ ๕๗๑๗๐๐/๗๐๐๕

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ตอบรับการส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ใน “สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์”

เรียน คุณสุเชษฐ์ วงศ์เมฆ

ตามที่ท่านได้ส่งบทความวิจัยวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ดนตรีประกอบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช” สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ นั้น

ในการนี้ กองบรรณาธิการสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านทราบว่า บทความของท่านได้รับการตอบรับ และอยู่ในกระบวนการเพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่านพิจารณาบทความ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหนังสือวิชาการที่กำหนดไว้ และเมื่อดำเนินการจัดพิมพ์รูปเล่มสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งให้ท่านในภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สีปวงศ์ ธรรมชาติ)
บรรณาธิการสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐

โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘

ผู้ประสานงาน : นางสาวสายฝน จิตนุพงศ์ ๐๘๑-๙๗๐๐๗๗๓

ภาคผนวก ฉ
ตำเนำไปประกาศภาษาอังกฤษ

**KINGS INTERNATIONAL
BUSINESS SCHOOL**

This is to certify that
SUCHET WONGMEK

having successfully attended the prescribe competency
requirements has therefore been awarded

**Certificate of Accomplishment
In
English for Thesis Writing**

Conducted in Singapore
JUNE 2012

**Mr Joxer Tang
Chief Executive Officer**

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ	สุเชษฐ์ วงศ์เมฆ
วัน เดือน ปีเกิด	16 ธันวาคม 2506
สถานที่เกิด	บ้านหัวป่าขลุ ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ประวัติการศึกษา	ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชา ดนตรี (ดนตรีสากล)
ตำแหน่งและสถานที่ทำงานปัจจุบัน	ลูกจ้างประจำ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือคนไข้) โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้	6/10 ถ.พัฒนาการคูขวาง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์มือถือ 085- 8819834 Email: suchet@hotmail.com