

บทความวิจัย (Research Article)

สังคีตลักษณะการประพันธ์ทางโอดปี่ในชุดเพลงทยอยโศกสำหรับการแสดงโขน¹

The Composition for the *Pi Nai* in the *Thang Ot* Musical Characteristic Accompanying the *Khon: Tha-yoi Sok Suite*

บุญเสก บรรจงจิต / Boonsek Bunjongjud

นักศึกษาลัทธิสุตรศิลปดุษฐ์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

The Degree of Doctor Student, Fine Arts Program in Music, Bunditpatanasilpa Institute of Fine Arts

sek_thaimusic2523@hotmail.com

บำรุง พาทย์กุล / Bamrung Phattayakul

อาจารย์ ดร. โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Dr., Graduate School, Bunditpatanasilpa Institute of Fine Arts

bumrung_ptk@hotmail.com

ดุษฐ์ มีป้อม / Dussadee Meepom

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Asst. Prof. Dr., Graduate School, Bunditpatanasilpa Institute of Fine Arts

dusdeepom@gmail.com

Received: March 13, 2024 **Revised:** April 24, 2024 **Accepted:** August 3, 2024 **Published:** December 28, 2024

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่อง “สังคีตลักษณะการประพันธ์ทางโอดปี่ในชุดเพลงทยอยโศกสำหรับการแสดงโขน” ฉบับนี้ เพื่อศึกษาสำนวนทางโอดปี่ในประเภทเพลงทยอยสู่การประพันธ์ทางโอดปี่ใน ชุด เพลงทยอยโศก สำหรับการแสดงโขน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญปี่ใน กลุ่มศิลปินอาวุโสที่มีประสบการณ์การสอนและบรรเลงประกอบการแสดงโขน แล้วนำ ข้อมูลมาวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อนำไปประพันธ์ทางโอดปี่ในชุดเพลงทยอยโศกสำหรับการแสดงโขน

ผลจากการวิเคราะห์สังคีตลักษณะเพลงทยอยพบว่าโครงสร้างทำนองเพลงทยอย เป็นเพลงประเภท หน้าทับสองไม้ แบบมีโยน อัตราจังหวะสองชั้น โดยหนึ่งประโยคเพลงเท่ากับ หนึ่งจังหวะหน้าทับสองไม้ ทำนองเพลงประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทำนองเนื้อเพลง และ กลุ่มทำนองโยน ใช้ในอารมณ์

¹ บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่องสังคีตลักษณะการประพันธ์ทางโอดปี่ในชุดเพลงทยอยโศกสำหรับการแสดงโขน ในสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรศิลปดุษฐ์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

โศกเศร้าคร่ำครวญ ขณะผู้แสดงเคลื่อนที่ การบรรเลงใช้วงปี่พาทย์ไม้แข็งผสมซออู้ ในการสื่ออารมณ์ โศกเศร้าจะใช้ปี่ในบรรเลงเพลงทยอยเนื่องจากเป็นเครื่องดนตรีที่สื่ออารมณ์โศกได้ดี กำกับจังหวะด้วยฉิ่ง และควบคุมจังหวะหน้าทับด้วยตะโพน

หลักการประพันธ์ทางโอดปี่ในชุดเพลงทยอยโศก พบว่า 1) ใช้หลักการประพันธ์เพลงไทยหน้าทับสองไม้ จังหวะสองชั้น 2) ใช้ทำนองหลักและเสียงลูกตกจากเพลงทยอยเป็นกรอบในการประพันธ์ทางโอดปี่ใน 3) นำรูปแบบสำนวนทางโอดในเพลงเดี่ยว และกระบวนแห่งลำนามาร้อยเรียงเป็นทางโอดที่สอดคล้องกับการแสดงโขน 4) นำกลวิธีของปี่ในสอดแทรกไปในสำนวนทางโอดเพื่อสื่ออารมณ์โศกให้กลมกลืนสอดคล้องกับลีลาอารมณ์ของผู้แสดง 5) ใช้ช่วงเสียงแหบของปี่ในเป็นหลักในการรังสรรค์สำนวนทางโอด

คำสำคัญ: สังคีตลักษณ์, เพลงทยอย, ทางโอดปี่ใน, ประกอบการแสดงโขน

Abstract

This research article aims to examine the musical characteristics of the *pi nai* realisation in the *tha-yoi* song's category, leading to a brand-new realisation for the *pi nai* (Thai oboe) titled *Tha-yoi Sok Suite* accompanying the *khon* (Thai masked dance-drama). Qualitative research methods are used by collecting data from documents, interviews with experts, data synthesis, and composing the musical suite.

The formative structure showed the characteristics of *phleng tha-yoi* under the *song mai* rhythmic pattern form arraying the *yon* feature in *song chan* metric level. It has been found that one musical sentence is equal to one unit of the *song mai* rhythmic pattern. The melodic structure included the *nua* and *yon*, manifesting the sorrowful feeling of the *khon* actor who was performing the sad walking action with grief. The song is performed by the *pi phat mai khaeng* ensemble with an addition of the *so u* (alto two-string fiddle); the *pi nai* has played a key role, particularly in expressing the sadness of the actor through music with a collaborative rhythmic instrument, including the *ching* (a pair of small cup cymbals) and the *taphon* (a double-headed drum).

The composition principles of *Tha-yoi Sok Suite* include 1) the methods of Thai classical music composition of the *nathap song mai* or *song mai* rhythmic pattern under the *song chan* metric level, 2) the use of core melody and destination note in the *tha-yoi* song categories as a framework of composing the *pi nai* realisation, 3) the *ot* musical style of the solo version to make a new musical path accompanying the *khon*, 4) the use of special musical techniques of the *pi nai* to express sad feeling corresponded to the actor's performance, and 5) the use of *siang hap* (high notes) as a skeleton musical feature to create the musical version.

Keywords: musical characteristics, *phleng tha-yoi*, *thang ot pi nai*, musical accompaniment for the *khon*

บทนำ

เพลงทยอยนับเป็นเพลงที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในงานศิลปะทางด้านดุริยางคศิลป์ไทย ซึ่งเป็นเพลงเก่าที่มีมาแต่สมัยอยุธยา และยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเพลงประเภทหน้าทับสองไม้ อยู่ในเพลงเรื่องทยอย ความหมายของเพลงแสดงถึงอารมณ์ความเศร้าโศกคร่ำครวญ นักวิชาชีพนดนตรีไทยให้การยกย่องว่าเพลงทยอยเป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่ และเป็นเพลงที่สำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มของเพลงทยอยนั้นแสดงให้เห็นถึงงานศิลปะชั้นสูงสุด เพลงทยอยจึงจัดเป็นเพลงที่มีความสำคัญยิ่งในกระบวนการของเพลงไทย ซึ่งได้ถูกนำไปใช้ในหลายบทบาทหน้าที่ โดยเฉพาะสำหรับเป่าเป็นเพลงเดี่ยวอวดฝีมือ ในหนังสือฟังและเข้าใจเพลงไทย มนตรี ตราโมท และ วิเชียร กุลตันท์ (2555) ได้กล่าวถึง ครูมีแขก ผู้มีฝีมือเป็นเลิศทางดนตรีไทยในราชสำนัก ตามบทเสภาไหว้ครูว่า “ครูมีแขกคนนี้เขาดิฉัน เป่าทยอยลอยลั่นบรรเลงลือ” เพลงทยอยได้ถูกสร้างทางบรรเลงขึ้นเพื่อแสดงถึงความสามารถในเชิงฝีมือของนักดนตรีไทยที่ทั้งความไพเราะ ความโดดเด่นในเพลงเดี่ยวชั้นสุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของเพลงทยอยที่มีจุดประสงค์ในการบรรเลงที่หลากหลายมิติของการนำไปใช้

นอกจากนี้เพลงทยอยยังได้ถูกนำมาใช้สำหรับประกอบการแสดงในอารมณ์ความเศร้าโศกทุกข์ระทมใจของตัวละคร ในเอกสารการแสดงโขน ตอน สืบมรรคา ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ (2562) ได้กล่าวยกย่องเชิดชูคุณค่าของการแสดงโขนและการบรรเลงประกอบการแสดงโขน อันเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยที่ได้ถูกฟื้นฟูและพัฒนาจากน้ำพระทัยอันเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สนับสนุนส่งเสริมศิลปะการแสดงโขนของประเทศไทย โดยได้รับการยกย่องเชิดชูจากองค์การยูเนสโก United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO) ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ปีพุทธศักราช 2561 ซึ่งทำให้งานศิลปะที่ทรงคุณค่านี้เป็นที่รู้จักและถูกติดตามในสังคมทั่วโลก และรื้อฟื้นชมศิลปะการแสดงโขนของไทยด้วยการแสดงโขนเป็นศิลปะที่ต้องอาศัยการบูรณาการศาสตร์ร่วมกันทั้งทางด้านนาฏศิลป์ คีตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ รวมถึงต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณของผู้บรรเลงและผู้แสดงประกอบร่วมกันจึงจะส่งผลให้เกิดสุนทรียศาสตร์ที่งดงามสมบูรณ์ โดยเฉพาะการบรรเลงประกอบการแสดงโขนที่ยึดถือรูปแบบดั้งเดิมด้วย วงปี่พาทย์ในการบรรเลงเพื่อดำเนินเรื่องราวประกอบลีลาอารมณ์ต่าง ๆ ให้เกิดสุนทรียภาพจากงานศิลปะ โดยเฉพาะบทบาทในอารมณ์โศกเศร้าที่ต้องใช้ความพิเศษของการบรรเลงเพลงทยอยกับการแสดงโขนเพื่อดำเนินเรื่องราวและสะท้อนมิติทางอารมณ์ไปสู่ผู้ชมผู้ฟัง จึงเป็นหน้าที่สำคัญของผู้บรรเลงที่จะต้องสร้างสรรค์ทำนองเพลงให้เกิดความสะท้อนอารมณ์โศกเศร้า ซึ่งเครื่องดนตรีที่สร้างทำนองเพลงให้โหยหวนโศกเศร้าได้นั้น ในวงปี่พาทย์นิยมให้ผู้บรรเลงปี่ใน ทำหน้าที่ดำเนินทำนองเพลงทยอยให้เกิดอารมณ์โศกเศร้า ในอดีตผู้บรรเลงปี่ในล้วนเป็นนักดนตรีที่มีฝีมือ มีประสบการณ์ มีความสามารถสูง และได้ใช้ความสามารถเฉพาะตนในการสร้างสรรค์ทำนองปี่ในให้โศกเศร้าโหยหวนกับการแสดงโขนได้เป็นอย่างดี แต่การสืบทอดหลักการและวิธีการเป่าปี่ในให้เกิดอารมณ์โศกเศร้ากับการแสดงโขน

ตั้งแต่ในอดีตมานั้นเป็นรูปแบบ “มุขปาฐะ” และเป็นองค์ความรู้เฉพาะบุคคล จึงทำให้ในปัจจุบันยังขาดหลักการประพันธ์ทางโอดปีในเพลงทยอยสำหรับการแสดง อย่างเป็นรูปธรรมตามหลักวิชาการ

จากเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจในการวิจัย “สังคีตลักษณะการประพันธ์ทางโอดปีในชุดเพลงทยอยโศกสำหรับการแสดงโขน” เพื่อศึกษาหลักการประพันธ์ทางโอดปีในเพลงทยอยสำหรับการแสดงโขน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดนตรีไทย การพัฒนาหลักความรู้ด้านการประพันธ์ทางโอดของปีในสำหรับการแสดงโขน การสร้างคุณค่าของงานศิลปะตามหลักวิชาการทางดนตรีของไทยและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านการเป่าปีโน เพื่อสืบสานและสร้างสรรค์พัฒนางานศิลปะอันเป็นมรดกของแผ่นดินไทยให้ยืนยงคงอยู่สืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาสำนวนทางโอดปีในประเภทเพลงทยอยสู่การประพันธ์ทางโอดปีในชุดเพลงทยอยโศกสำหรับการแสดงโขน

ขอบเขตในการวิจัย

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

ศึกษาสังคีตลักษณะของเพลงทยอย ที่อยู่ในเพลงเรื่องทยอยของกรมศิลปากร ได้แก่ เพลง ทยอย ทวย ทยอยญวน ทยอยเขมร ทยอยกลาง ทยอยโน ศึกษาหลักการประพันธ์สำนวนทำนองทางโอดปีในสำหรับการแสดงโขน ศึกษาผลงานทางโอดปีในจากแผ่นบันทึกเสียงสื่อวิทัศน์ ศึกษาการบรรเลงเพลงทยอยกับการแสดงโขน ศึกษาหลักการประพันธ์เพลงไทย ศึกษาข้อมูลเอกสารวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2. ขอบเขตด้านบุคคล ใช้เกณฑ์การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงที่มีบทบาทหน้าที่ทะนุบำรุงเผยแพร่วัฒนธรรมของชาติ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานราชการของรัฐ และเป็นบุคคลในวิชาชีพดุริยางคศิลป์ และนาฏศิลป์ให้การยอมรับ มีดังนี้

2.1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านปีโน สำนักการสังคีต กรมศิลปากร จำนวน 9 คน

2.2 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญปีโนที่มีประสบการณ์บรรเลงประกอบโขนและมีประสบการณ์ในการสอนปีโน ในช่วงอายุ 50-80 ปี จำนวน 7 คน

2.3 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์โขนยักซ์ จำนวน 5 คน

3. ขอบเขตด้านการประพันธ์ทางโอดปีในเพลงทยอย มีดังนี้

3.1 ขอบเขตด้านเพลง ใช้เพลงในกลุ่มเพลงเรื่องทยอย ฉบับของกรมศิลปากรเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์

3.2 ขอบเขตของตัวแสดงโขนในบทบาทที่แสดงออกปฏิกิริยาความโศกเศร้าของตัวละครพิเภกในเรื่องรามเกียรติ์ ตอนพิเภกถูกขับ

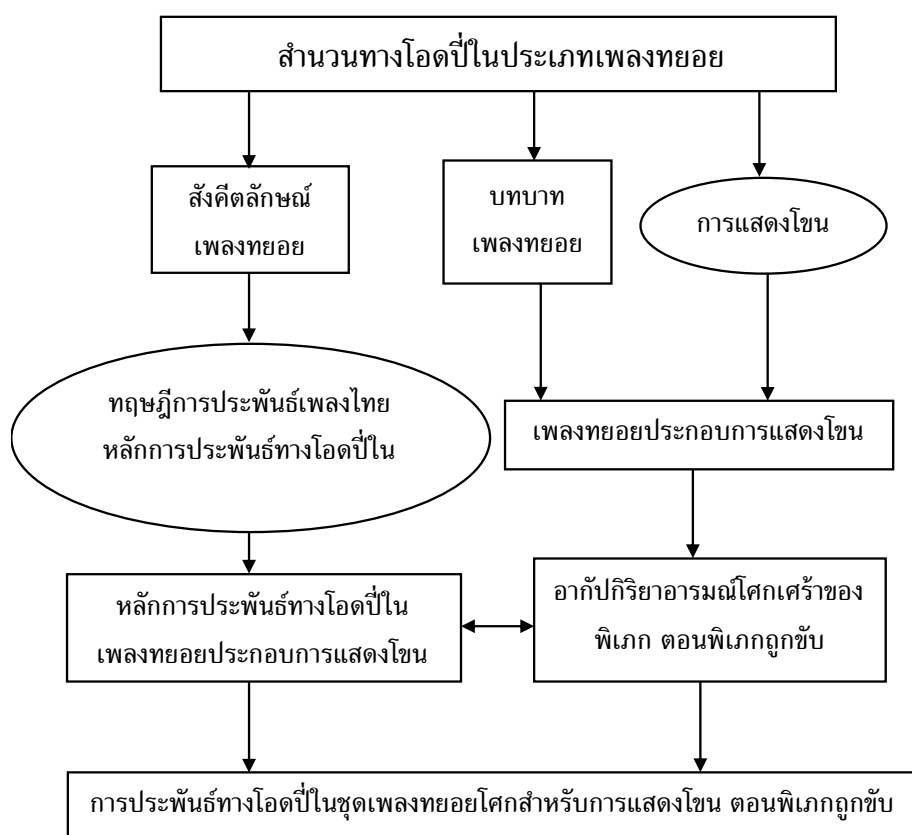
3.3 ขอบเขตด้านการประพันธ์ ใช้หลักการประพันธ์เพลงไทยที่เป็นฐานเดิม ร่วมกับหลักการประพันธ์สำนวนทางโอดของปี่ในเพลงทยอยเพื่อสื่อทำนองโศกเศร้าให้สอดคล้องกับอาภักปฏิกิริยาอารมณ์ความเศร้าโศกของพิเภก

3.4 ขอบเขตด้านการบรรเลง ใช้วงปี่พาทย์ไม้แข็งผสมซออู้

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย ตำรา บทความ วิชาการ ศึกษาผลงานทางโอดปี่ในจากวิดีโอ เทปบันทึกเสียง สื่อวีดิทัศน์ทั้งการบรรเลง และการแสดงโขนในอารมณโศกเศร้า รวมถึงการสัมภาษณ์บุคคลผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญปี่ใน กลุ่มศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากร และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญปี่ในที่มีประสบการณ์ในการสอนปี่ใน และบรรเลงประกอบการแสดงโขน โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง แบบสังเกต ตามกรอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์สังเคราะห์ ให้ได้องค์ความรู้ จากนั้นนำไปพัฒนาการประพันธ์ทางโอดปี่ในชุดเพลงทยอยโศกสำหรับการแสดงโขน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

หมายเหตุ. โดย บุญเสก บรรจงจัด, 2567.

ผลการวิจัย

เพลงทยอยเป็นเพลงที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในวัฒนธรรมดุริยางคศิลป์ไทย และได้ถูกนำไปใช้ในบริบทต่าง ๆ ทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะในการบรรเลงสำหรับการแสดงโขนนั้นนิยมใช้วงปี่พาทย์เป็นวงดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงเพราะมีความเหมาะสมต่อการแสดงรำนหน้าพาทย์ การแปลงกายหรือแสดงอากัปกิริยาอารมณ์ต่าง ๆ เช่น อารมณ์รัก อารมณ์โกรธ รวมถึงอารมณ์โศกเศร้า นับได้ว่าวงดนตรีในการบรรเลงเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินเรื่องราวให้กับการแสดง โดยเฉพาะอารมณ์โศกเศร้านิยมใช้เพลงทยอยในการแสดงขณะเคลื่อนที่ด้วยอากัปกิริยาโศกเศร้าของตัวละคร เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ ปี่ใน เนื่องจากเป็นเครื่องดนตรีที่มีคุณสมบัติของเสียง และกลวิธีเป่าโหยหวนจึงสามารถสร้างอารมณ์ของอารมณ์โศกเศร้าได้เป็นอย่างดี การวิจัยเรื่องสังคีตลักษณ์การประพันธ์ทางโอดปี่ในชุดเพลงทยอยโศกสำหรับการแสดงโขน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการประพันธ์ทางโอดปี่ในเพลงทยอยสำหรับการแสดงโขน ซึ่งแต่เดิมมานั้นเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบมุขปาฐะโดยกระบวนการวิจัยได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์และต่อยอดการประพันธ์ทางโอดปี่ในเพลงชุดทยอยโศกสำหรับการแสดงโขน ตอนพิเภกถูกขับ จากข้อมูลในงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า สังคีตลักษณ์ของเพลงทยอยนั้น มีโครงสร้างเป็นเพลงประเภทหน้าทับสองไม้ แบบมีลูกโยน โดยเพลงทยอยมีต้นรากของทำนองเพลงอัตราจังหวะสองชั้น เป็นเพลงเก่าที่มีมาแต่สมัยอยุธยา ต่อมาได้มีคีตกวีทางด้านดุริยางคศิลป์ไทย ได้นำเพลงทยอยไปสร้างรูปลักษณ์เป็นงานศิลปะในหลายมิติด้วยกัน เช่น นำเพลงทยอยไปสร้างสรรค์เป็นเพลงเดี่ยว ที่แสดงศักยภาพขั้นสูงสุด เรียกว่าเพลงทยอยเดี่ยว นอกจากนี้คีตกวีได้นำเพลงทยอยไปประพันธ์ขยายและตัดทอนเป็นเพลงเถา นำเพลงทยอยต่าง ๆ ไปร้อยเรียงเป็นเพลงชุดเพื่อใช้สำหรับพิธีกรรมเรียกว่าเพลงเรื่องทยอย ซึ่งในแต่ละด้านงานสร้างงานดุริยางคศิลป์จากเพลงทยอยจะปรากฏคุณลักษณะเฉพาะในการบรรเลงที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงจุดมุ่งหมายของการนำไปใช้ที่ต่างกันด้วย โดยบทบาทสำคัญของเพลงทยอยที่มีต่อสังคมไทย ประกอบไปด้วย

1. การบรรเลงในพิธีกรรมทางศาสนา เช่น การเทศน์มหาชาติชาดก ถิ่นทมัถรี ใช้เพลงทยอยและเพลงโอด บรรเลงประกอบประจำถิ่น

2. การบรรเลงเพื่อการฟังและแสดงฝีมือ ได้แก่ ประเภทเพลงสามชั้นและเถา เพลงทยอยใน เพลงทยอยนอก เพลงทยอยเขมร เป็นต้น ประเภทเพลงเดี่ยว ได้แก่ เพลงทยอยเดี่ยว

3. การบรรเลงเพื่อประกอบการแสดง ได้แก่ เพลงในกลุ่มเพลงเรื่องทยอย หรือเพลงที่มีโครงสร้างและความหมายของอารมณ์ของเพลงที่สื่อความหมายโศกเศร้าทุกซ่ระทมใจ เช่นเดียวกับเพลงทยอย

การวิเคราะห์สังคีตลักษณ์เพลงเรื่องทยอย ฉบับกรมศิลปากร ผู้วิจัยได้จำแนกการวิเคราะห์ ได้แก่ โครงสร้างเพลงทยอย กลุ่มเสียง ลำนวนทำนอง จังหวะ การประสานทำนอง

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างประโยคของเพลงทยอย สองชั้น การกำกับด้วยหน้าทับสองไม้ และควบคุมจังหวะด้วยฉิ่ง ใช้แนวการบรรเลงที่ซ้ำเนิบเพื่อแสดงถึงอารมณ์โศกเศร้า

ภาพที่ 2 การวิเคราะห์โครงสร้างเพลงทยอย

หมายเหตุ. โดย บุญเสก บรรจงจัด, 2567.

จากการวิเคราะห์สังคีตลักษณ์เพลงทยอย สามารถจำแนกองค์ประกอบของเพลงได้ดังนี้

- 1) โครงสร้างทำนองเพลงทยอย เป็นเพลงประเภทหน้าทับสองไม้ แบบมี โยน อัตราจังหวะสองชั้น
- 2) ลักษณะการแบ่งประโยคของเพลงทยอย แบ่งตามจังหวะหน้าทับสองไม้ หนึ่งประโยคเพลงเท่ากับหนึ่งจังหวะหน้าทับ
- 3) โครงสร้างทำนองเพลงประกอบไปด้วย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประโยคเพลงที่เป็นช่วงทำนองเนื้อเพลง และกลุ่มประโยคเพลงที่เป็นช่วงทำนองโยน
- 4) ลักษณะทำนองเพลงเป็นเพลงประเภททางพื้น
- 5) กลุ่มเสียงที่ใช้ในการบรรเลงเพลงเรื่องทยอย จากการวิเคราะห์โน้ตเพลงเรื่องทยอย ฉบับกรมศิลปากร ได้แก่ กลุ่มเสียงทางกลางแหลบ กลุ่มเสียงทางโน กลุ่มเสียงทางกลาง
- 6) ลักษณะอารมณ์เพลง เป็นเพลงอารมณ์โศกเศร้า อาลัยอาวรณ์ พลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก
- 7) การบรรเลงเพลงทยอยประกอบการแสดงโขนจะใช้วงปี่พาทย์ไม้แข็งบรรเลง โดยการสื้ออารมณ์เศร้าโศกจะใช้ปี่โนเป็นผู้บรรเลงเพลงทยอยเนื่องจากเป็นเครื่องดนตรีที่สื้ออารมณ์เศร้าโศกได้ดี

8) กำกับจังหวะด้วยฉิ่ง และควบคุมจังหวะหน้าทับด้วยตะโพน

การประพันธ์ทางโอดปีในชุดเพลงทยอยโศก สำหรับประกอบการแสดงโขน

การประพันธ์ออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 การประพันธ์ทำนองหลัก และส่วนที่ 2 การประพันธ์ทางโอดปีใน

โดยในส่วนที่ 1 การประพันธ์ทำนองหลัก ผู้วิจัยได้นำกรอบข้อมูลของการแสดงโขน โดยกำหนดเรื่องรามเกียรติ์ ตอนพิเภกถูกขับ จากการศึกษาบทการแสดง และคำสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้สรุปเป็น 3 ช่วงเหตุการณ์ดังนี้ 1) ช่วงที่พิเภกถูกทศกัณฐ์ขับไล่ 2) ช่วงที่พิเภกร่ำลาเมียและลูก 3) ช่วงที่พิเภกระหกระเหินในอริยเวศเพื่อตามหาพระราม

ซึ่งทั้ง 3 ช่วงเหตุการณ์ เป็นกรอบให้ผู้วิจัยได้ประพันธ์ชุดเพลงทยอยโศก ประกอบด้วย เพลงทยอยโศก เพลงทยอยครวญ เพลงทยอยวิโยค ในการกำหนดโครงสร้างทำนองเพลงให้มีความเหมาะสมกับการแสดง โดยใช้หลักทฤษฎีในการประพันธ์ดังนี้

1) ใช้หลักการประพันธ์แบบอัตโนมัตติ ผู้วิจัยได้ใช้หลักการประพันธ์ที่เรียบเรียงโดยครุมนตรี ตราโมท เป็นแนวทางในการประพันธ์ทำนองหลัก โดยใช้หลักของการประพันธ์ข้อที่ 1 คือการประพันธ์ขึ้นใหม่โดยการเรียบเรียงทำนองใหม่มิได้มีต้นรากมาจากเพลงใด

2) ใช้ทฤษฎีดุริยางคศิลป์ไทย ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีดุริยางคศิลป์ไทยในการประพันธ์เพลงจากการวิเคราะห์สังคีตลักษณ์เพลงทยอย ประกอบไปด้วย รูปแบบโครงสร้างท่วงทำนอง ประโยคเพลง อัตราจังหวะสองชั้น ประเภทหน้าทับสองไม้แบบมีโยน

3) ใช้หลักการตั้งชื่อเพลงที่เรียบเรียงโดยครุมนตรี ตราโมท มาเป็นแนวคิดในการตั้งชื่อเพลงตามทำนองและเหตุการณ์ของเรื่องราว

หลักการประพันธ์สำนวนทางโอดปีในเพลงทยอยสำหรับการแสดงโขน

จากกระบวนการวิจัยพบว่าหลักการประพันธ์สำนวนทางโอดปีในเพลงทยอยสำหรับการแสดงโขนนั้น เป็นองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวของผู้ปฏิบัติโดยการสังสมประสบการณ์ความรู้ที่ได้มาจากการเรียนรู้จากสำนวนเพลงพื้นฐานและสำนวนเพลงเดี่ยว การแปรทำนองหลักเป็นสำนวนการดำเนินทำนองทางปีใน เป็นการเรียนรู้และสืบทอดด้วยรูปแบบมุขปาฐะ ผู้เป่าปี่ในจึงนำประสบการณ์องค์ความรู้นั้นมาประพันธ์เป็นทางบรรเลงเป็นทางโอดบนโครงสร้างเพลงทยอยตามศักยภาพ ประสบการณ์ และองค์ความรู้ที่ตนมี โดยผู้เป่าปี่ได้จินตนาการแล้วประดิษฐ์สำนวนทางโอดปีในบนโครงสร้างเพลงทยอยเพื่อถ่ายทอดอารมณ์โศกเศร้าไปสู่ผู้แสดงโขนและผู้ชม จากข้อมูลเอกสาร งานวิจัย รวมถึงคำสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญปีใน ได้สรุปหลักการประพันธ์ทางโอดปีในเพลงทยอยสำหรับการประกอบการแสดงโขน และ หลักการบรรเลงทางโอดปีในเพลงทยอยไว้ ดังนี้

หลักการประพันธ์ทางโอดปีในเพลงทยอยสำหรับการแสดงโขน

- 1) การใช้หลักการประพันธ์เพลงไทย ประเภทหน้าทับสองไม้ อัตราจังหวะสองชั้น
- 2) การใช้ทำนองหลักและเสียงลูกตกสำคัญจากเพลงทยอยเป็นกรอบในการประพันธ์ทางโอดปีใน
- 3) การนำรูปแบบสำนวนทางโอดปีในเพลงเดี่ยว และลำน่าเสียงปี่ในมาร้อยเรียงประพันธ์สำนวนทางโอดปีในให้เหมาะสมกับการแสดง

4) การนำเทคนิคการใช้กลวิธีทางวิชาการของปี่ในสอดแทรกในสำนวนทางโอดเพื่อสื่ออารมณ์ โศกเศร้าให้มีความกลมกลืนสอดคล้องกับลีลาอารมณ์ของผู้แสดง

5) การใช้คุณสมบัติของช่วงเสียงแหบปี่ในเป็นฐานในการประดิษฐ์สำนวนทางโอด นอกจากหลักในการประพันธ์ทางโอดปี่ในแล้วสิ่งที่สำคัญและทำให้ทางโอดเกิดสุนทรียะได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นได้แก่หลักในการบรรเลง

หลักการบรรเลงทางโอดปี่ในเพลงทยอยสำหรับการแสดงโขน

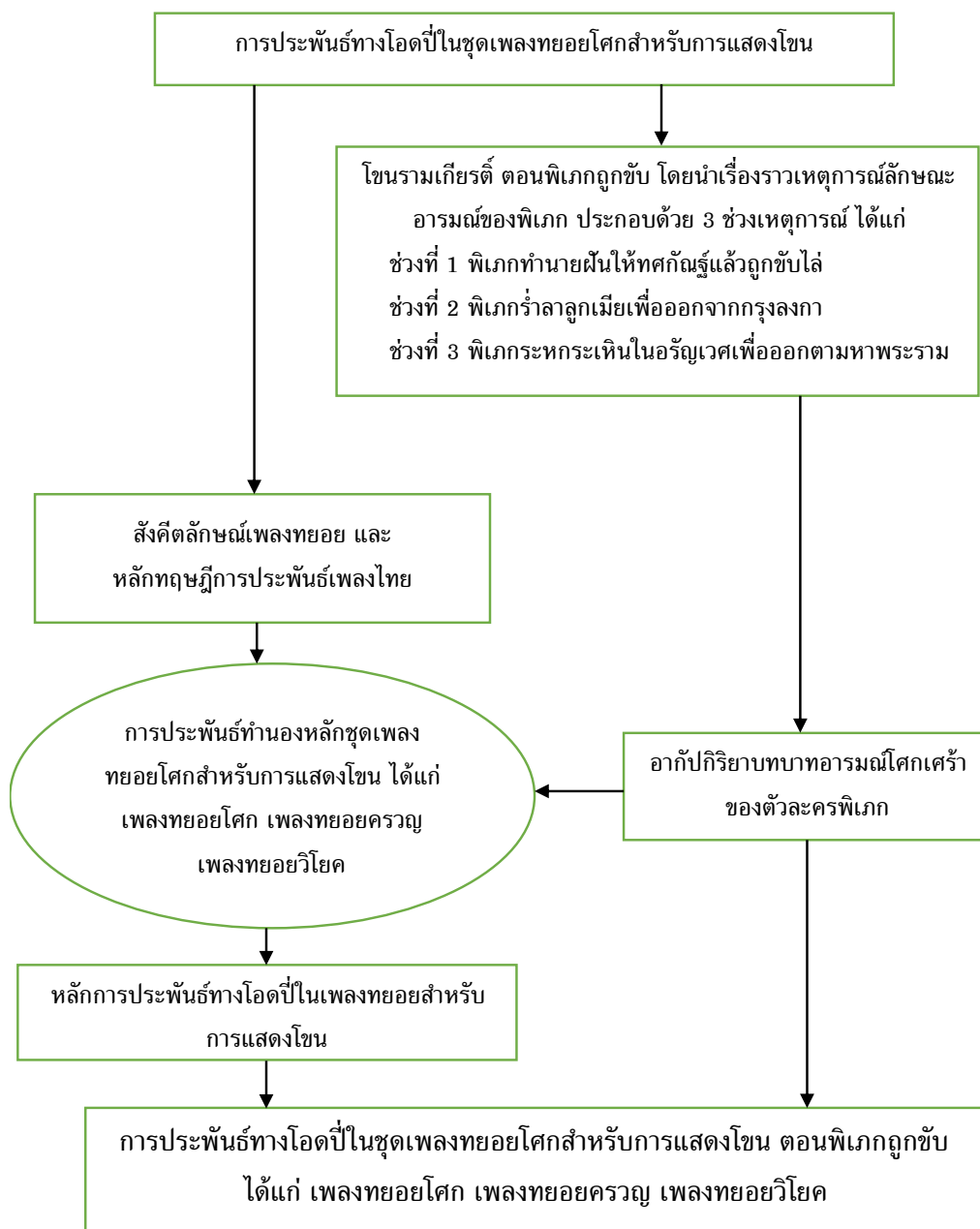
- 1) ในขณะที่บรรเลงผู้บรรเลงต้องควบคุมลมให้คุณภาพเสียงปี่ในมีความนุ่มนวล
- 2) แนวจังหวะในขณะที่บรรเลงต้องเชื่องช้า
- 3) ใช้วิธีการเป่าเสียงยาวเชื่อมโยงเสียงด้วยวิธีการเป่าโหยหวน การระบายลม การเป่าพรม
- 4) การปฏิบัติกลวิธีต่าง ๆ ในสำนวนทางโอดปี่ใน ด้วยลีลาอารมณ์ร่วมในขณะที่บรรเลงต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของจังหวะและท่วงทำนอง

5) อุปกรณ์ของปี่ใน ได้แก่ เล่าปี่ และลั่นปี่ใน ต้องมีคุณภาพที่ดี

6) ผู้บรรเลงต้องมีฝีมือ มีไหวพริบ และรู้ท่วงทำทักิริยาของผู้แสดง

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการประพันธ์ทางโอดปี่ในชุดเพลงทยอยโศกสำหรับการแสดงโขน

หมายเหตุ. โดย บุญเสก บรรจงจิต, 2567.

หลักการประพันธ์ทางโอดปี่ในเพลงทยอยสำหรับการแสดงโขน

- 1) ใช้หลักการประพันธ์เพลงไทย ประเภทหน้าทับสองไม้ อัตราร้อยสองชั้น โดย 1 จังหวะหน้าทับสองไม้ อัตราร้อยสองชั้น ทำนองเพลง 1 ประโยค เท่ากับ 4 จังหวะ ของโน้ตสากล
- 2) ใช้ทำนองหลักและเสียงลูกตกสำคัญจากเพลงทยอยเป็นกรอบในการประพันธ์ทางโอดปี่ใน

ภาพแสดงการใช้หลักการประพันธ์เพลงไทย ข้อ 1 และ ข้อ 2 ดังนี้

ภาพที่ 4 โน้ตแสดงเสียงลูกตกสำคัญ จากทำนองหลักเพลงทยอยที่ใช้เป็นกรอบในการประพันธ์ทางโอดปี่ใน

หมายเหตุ. โดย บุญเสก บรรจงจัด, 2567.

- 3) การนำรูปแบบสำนวนทางโอดในเพลงเดี่ยวและกระบวนแห่งลำนำมาร้อยเรียงเป็นทางโอดที่สอดคล้องกับการแสดงโขน

ภาพที่ 5 รูปแบบสำนวนทางโอดในเพลงเดี่ยวที่ใช้เป็นแนวทางในการประพันธ์ทางโอดให้เหมาะสมกับการแสดง

ทำนองหลัก

ทางโอดปี่ใน

รูปแบบสำนวนทางโอดในเดี่ยว

หมายเหตุ. โดย บุญเสก บรรจงจิต, 2567.

ภาพที่ 6 ตัวอย่างการประพันธ์ทางโอดปี่ใน ให้สอดคล้องกลมกลืนกับท่วงทำลีลาอารมณ์เศร้าโศกของตัวแสดงโขน

ท่วงทำกิริยาอาลัยอาวรณ์

ท่วงทำอ้ำว้างโศกเศร้า ครุ่นคิดคำนึงถึง

ทำนองหลัก

ทางโอดปี่ใน

ทำนองหลัก

ทางโอดปี่ใน

ทำนองหลัก

ทางโอดปี่ใน

ลักษณะการใช้สำนวนโหยหวน เพื่อสื่ออารมณ์ความอาลัย โศกเศร้าอ้างว้าง

หมายเหตุ. โดย บุญเสก บรรจงจัด, 2567.

4) นำเทคนิคการใช้กลวิธีของปี่ในสอดแทรกลงไปในส่วนทางโอดเพื่อสื่ออารมณ์ โศกเศร้าให้มีความกลมกลืนสอดคล้องกับท่วงทีลีลาอารมณ์ของผู้แสดงโขน

ภาพที่ 7 ตัวอย่างการนำเทคนิคการใช้กลวิธีทางวิชาการของปี่ในมาใช้ในการประพันธ์สำนวนทางโอด

ทำนองหลัก

ทางโอดปี่ใน

ใช้กลวิธีทางวิชาการสื่อความหมายแทนท่วงท่าลีลาอารมณ์ของผู้แสดง เช่น การใช้ “ครั้น” เพื่อสื่อทำนองที่สะอึกสะอื้น การโหยหวน การเป่าพรม เพื่อให้ทำนองเสียงยาว สื่อทำนองที่โศกเศร้า อ้างว้าง การเป่าปรีบ เป่ากระทบลม เพื่อสื่อสำนวนทำนองที่คร่ำครวญ

สัญลักษณ์แสดงกลวิธี

~	เสียงควง
/	ประคบลม
~	เป่าพรม
~	โหยหวน
*	ตีนัว
๒	ครั้น
≡	กระทบลม
∨	เป่าปรีบ

หมายเหตุ. โดย บุญเสก บรรจงจิต, 2567.

ภาพที่ 8 อากัปกริยาท่วงท่าลีลาอารมณ์ของผู้แสดงโขนตัวในการเชื่อมโยงการใช้กลวิธีทางวิชาการใส่ไปในสำนวนทางโอดเพื่อสื่ออารมณ์โศกเศร้า

ท่วงท่าอากัปกริยาชวนเซ สะอึกสะอื้นเสียใจ

ท่วงท่ากริยาเจ็บปวดรวดเร็วเสียใจ

ทำนองหลัก

ทางโอดปี่ใน

ทำนองหลัก

ทางโอดปี่ใน

ทำนองหลัก

ทางโอดปี่ใน

การใช้สัญลักษณ์ แสดงกลวิธีการครั้น การโหยหวนเสียง เพื่อสื่อถึงการสะอึกสะอื้น การดำเนินทำนองและสร้างสำนวนในกลุ่มเสียงแหบ เพื่อสื่อถึงความโศกเศร้าคร่ำครวญ

หมายเหตุ. โดย บุญเสก บรรจงจัด, 2567.

5) การใช้ช่วงเสียงแหบเป็นหลักโดยส่วนใหญ่ในการประพันธ์ และคำนึงถึงข้อจำกัดของเสียงปี่ในที่เหมาะสมต่อการประดิษฐ์สำนวนทางโอด

ภาพที่ 9 ตัวอย่างเพลงทยอยโศก การใช้กลุ่มเสียงแหบในการประพันธ์ทางโอดปี่ใน

ทำนองหลัก

ทางโอดปี่ใน

ทำนองหลัก

ทางโอดปี่ใน

ทำนองหลัก

ทางโอดปี่ใน

ใช้ช่วงเสียงแหบเป็นเป้าหมายในการสร้างสำนวนอารมณ์โศก

หมายเหตุ. โดย บุญเสก บรรจงจิต, 2567.

สรุป

ผลการศึกษาวิจัยด้านสังคีตลักษณะเพลงทยอยสำหรับการแสดงโขน พบว่า โครงสร้างทำนองเพลงทยอย เป็นเพลงประเภทหน้าทับสองไม้ แบบมี โยน อัตราจังหวะสองชั้น โครงสร้างทำนองเพลงประกอบไปด้วย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นช่วงทำนองเนื้อเพลง กลุ่มที่เป็นช่วงทำนองโยน เป็นเพลงประเภททางพื้น ใช้ในอารมณ์โศกเศร้ารันทดใจขณะผู้แสดงเคลื่อนที่ การบรรเลงใช้วงปี่พาทย์บรรเลงเป็นหลัก ในการสื่ออารมณ์โศกเศร้าจะใช้ปี่ในบรรเลงเพลงทยอยเนื่องจากเป็นเครื่องดนตรีที่สื่ออารมณ์โศกได้ดี กำกับจังหวะด้วยฉิ่ง และควบคุมจังหวะหน้าทับด้วยตะโพน

ผลการศึกษาวิจัยด้านหลักการประพันธ์ทางโอดของปี่ในชุดเพลงทยอยโศกสำหรับการแสดงโขน พบว่าหลักการประพันธ์เกิดจากองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวของผู้เล่นปี่ใน โดยการสังสมประสบการณ์ความรู้ที่ได้มาจากการเรียนรู้จากสำนวนเพลงพื้นฐาน และสำนวนเพลงเดี่ยว ซึ่งเป็นการเรียนรู้และสืบทอดรูปแบบมุขปาฐะ โดยผู้วิจัยได้นำองค์ความรู้จากกระบวนการวิจัยมาประพันธ์ทางโอดปี่ในชุดเพลงทยอยโศกสำหรับแสดงโขน โดยกำหนด เรื่องรามเกียรติ์ ตอนพิเภกถูกขับ จากการศึกษาบทประพันธ์การแสดง และคำสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้สรุปเป็น 3 ช่วงเหตุการณ์ดังนี้ ช่วงที่ 1 พิเภกถูกทศกัณฐ์ขับไล่ ใช้เพลงทยอยโศก ช่วงที่ 2 พิเภกร่ำลาเมียและลูก เพลงทยอยครวญ ช่วงที่ 3 ช่วงที่พิเภกกระหกระเหินในอรัญญะเพื่อตามหาพระราม ใช้เพลงทยอยวิโยค ซึ่งทั้ง 3 ช่วงเหตุการณ์ เป็นกรอบให้ผู้วิจัยได้ประพันธ์ชุดเพลงทยอยโศก โดยส่วนแรกประพันธ์ทำนองหลัก และส่วนที่สองประพันธ์ทางโอดปี่ในชุดเพลงทยอยโศกกับลักษณะอารมณ์ท่วงท่าอากัปกริยาของตัวละครพิเภกใน 3 ช่วงเหตุการณ์ ของการแสดงโขน ตอนพิเภกถูกขับ

อภิปรายผล

เพลงทยอยได้ถูกนำมาใช้ประกอบการแสดงของตัวโขนละครในหน้าพาทย์การแสดงกิริยาอารมณ์โศกเศร้าเสียใจ จากข้อมูลงานวิจัยของกิตติ คงตุก (2550) ได้สรุปไว้ว่า คุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งของงานศิลปะคือความสามารถในการสื่ออารมณ์ และความหมายสู่ผู้เสพงาน เพลงทยอยใน สองชั้น เป็นเพลงที่นำไปใช้ประกอบการแสดงโขนละครในอารมณ์โศกเคลื่อนที่ เนื่องจากท่วงทำนองมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับพฤติกรรมมนุษย์ในภาวะอารมณ์โศกเศร้า นอกจากนี้ อุทิศ นาคสวัสดิ์ (2511) ได้อธิบายถึงเพลงที่เกี่ยวกับอารมณ์ความโศกเศร้าเสียใจ เพลงทยอยนี้ จะใช้กับตัวละครที่ได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรง เป็นเพลงหน้าพาทย์สำหรับบรรเลงประกอบกิริยาการเดินทางด้วยความโศกเศร้าและสอดคล้องกับ มนตรี ตราโมท และวิเชียรกุลตัญ (2555) ได้อธิบายถึง เพลงทยอยเขมร ทยอยญวน หรือโบราณเรียกว่าเพลงกระเหรี่ยงไกวเปล นิยมนำมาใช้ในการแสดงโขนละคร ทำนองเพลงเป็นไปในทางโศกเศร้ารันทดใจ ในด้านการแสดงเมื่อถึงการร่ำหน้าพาทย์ที่แสดงอากัปกริยาอารมณ์เศร้าโศกของตัวละคร จึงนิยมใช้เครื่องเป่าอย่างปี่ในบรรเลงในเพลงทยอยเพราะเสียงปี่ในมีความไพเราะรวมถึงทำเสียงโหยหวนโศกเศร้าได้ดียิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานเขียนของ David Morton “The Traditional Music of Thailand” ได้อธิบายถึง ปี่ของไทยเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงไพเราะนุ่มนวล ดังนี้ “The instrumental lively,

playful, soft and sweet. The music would be very pleasing were one or two of the wind instruments laid aside, especially the pi chanai” (David, 1976)

ในด้านหลักการประพันธ์สำนวนทางโอดปี่ในเพลงทยอยสำหรับการแสดงโขนนั้นเป็นองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวของผู้ปฏิบัติปี่ใน โดยการสั่งสมประสบการณ์ความรู้ที่ได้มาจากการเรียนรู้จากสำนวนเพลงพื้นฐานและสำนวนเพลงเดี่ยว แล้วนำมาประพันธ์ทางโอดปี่ในสำหรับการแสดง เพื่อสื่ออารมณ์ท่วงทำนองเพลงที่โศกเศร้าให้กลมกลืนกับท่วงทลีลาผู้แสดงแล้วส่งทอดสุนทรียะของการแสดงไปสู่ผู้รับชม ซึ่งสอดคล้องกับวิธีดำเนินทำนองเพลง ทางโอด ในหนังสือทฤษฎีและการปฏิบัติดนตรีไทย ของ อุตินาคสวัสดิ์ (2511) ส่วนทำนอง “ทางโอด” ก็เป็นลักษณะทำนองที่เข้มข้น สำนวนทำนองฟังเศร้าสลดเป็นที่สุด นอกจากนี้ ปี่บง คงลายทอง (การสื่อสารส่วนบุคคล, 2 กันยายน 2565) ได้อธิบายว่าถึงหลักความสำคัญในการบรรเลง ผู้บรรเลงปี่ในต้องเฝ้าให้ความสำคัญกับผู้แสดงเป็นอันดับแรก ต้องทำสำนวนกลอนปี่ในให้สอดคล้องกับการแสดง การบรรเลงสื่อให้ผู้ชมได้รู้สึกตามอารมณ์นั้นด้วย นอกจากนี้ บุญช่วย โสวัตร (การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กันยายน 2565) ได้อธิบายถึงหลักการประพันธ์สำนวนทางโอด สำนวนเสียงโศกเศร้าส่วนมากจะใช้เสียงสูงช่วงเสียงแหบในการสร้างสำนวนทางโอด เพราะเป็นช่วงเสียงที่มีความเหมาะสม ส่วนช่วงเสียงกลางและช่วงเสียงต่ำทำให้เกิดอารมณ์โศกเศร้ายากกว่าช่วงเสียงแหบ โดยใช้ลักษณะเสียงยาวกับการเคลื่อนที่ของทำนองให้เกิดความกลมกลืนในลีลาของแต่ละสำนวน และแต่ละสำนวนต้องไม่ยาวติดต่อกัน ซึ่งต้องประกอบไปด้วยช่วงที่มีช่วงที่เริ่ม และช่วงจบ ผูกพันต่อเนื่องกันไปจนจบหรือหมดบทบาท จากหลักการประพันธ์ดังกล่าว มีความสอดคล้องกับหลักการเชิงปรัชญาที่ พิชิต ชัยเสรี (2525) ได้อธิบายไว้ในหนังสืออนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ นายเทียบ คงลายทอง ไว้ว่าเพลงที่เรียกได้ว่ากระตุ้นสำนึกเศร้านั้น ประกอบไปด้วยคุณลักษณะดังนี้ “จังหวะทำนองซ้ำเนิบ ช่วงห่างระหว่างเสียงแคบไม่กระโดด เสียงไม่กร้านไกร้งกร่างแต่สงบนุ่ม”

ภาพที่ 10 ท่วงทำนองทางโอดปี่ใน เพลงทยอยครวญ แสดงถึงช่วงห่างระหว่างเสียงแคบไม่กระโดด

ทำนองหลัก	
ทางโอดปี่ใน	

หมายเหตุ. โดย บุญเสก บรรจงจิต, 2567.

จะเห็นว่าทำนองทางโอดปี่ในเพลงที่ประพันธ์ขึ้นนั้นมีลักษณะท่วงทำนองระหว่างเสียงแคบไม่กระโดด ซึ่งเป็นลักษณะของสำนวนเสียงปี่ในที่ทำให้เกิดความเศร้าโศก โดยเฉพาะด้านการบรรเลงประกอบการแสดงโขนละครนั้น เพลงทยอยเป็นเพลงที่มีบทบาทที่สำคัญยิ่งอีกเพลงหนึ่งที่จะสะท้อนอารมณ์ความโศกเศร้าให้กับศิลปะการแสดงให้ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม ตามจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่แท้จริงของเพลงทยอย

ข้อเสนอแนะ

ในการวิจัยศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะด้านดุริยางคศิลป์ไทยควรให้ครอบคลุมกลุ่มเล็กในเชิงการสืบรักษาวัฒนธรรมอันดีงามเป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าอันวิจิตรนั้นไว้มิให้สูญ หรือ เสื่อม ลด ถด ถอย ด้วยผู้วิจัยเห็นว่า ไม่ว่าชนชาติใด ๆ ในอารยชนย่อมหวงแหนศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของตนเองไว้ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมของชาตินั้นควรได้รับการปกป้องดูแลจากองค์กรศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ ส่งเสริมค่านิยมรักษวัฒนธรรมไปสู่คนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เข้ามาในชาตินั้นล้วนมุ่งผลประโยชน์ ทำให้ค่านิยมทางวัฒนธรรมดั้งเดิมถูกเบียดบังและถูกละเลย กลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับความนิยม ดังนั้นหากเกิดความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งช่องทางในการถ่ายทอดและสื่อสารต่าง ๆ ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยศิลปวัฒนธรรมที่ได้เก็บรวบรวมรักษาไว้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสาน รักษา การพัฒนาต่อยอดการศึกษาเรียนรู้ และธำรงรักษาศิลปะของชาติได้ยั่งยืนยาวนาน

รายการอ้างอิง

- กิตติ คงตุก. (2550). เพลงทยอยใน 3 ชั้นในมุมมองสัญวิทยา. [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล]. Mahidol IR. <https://repository.li.mahidol.ac.th/items/fdbbecee-8917-4537-b705-1720fe1a137f>
- บุญเสก บรรจงจัด. (2567). สังคีตลักษณ์การประพันธ์ทางโอดปี่ใน ชุด เพลงทยอยโศกสำหรับการแสดงโขน. [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตไม่ได้ตีพิมพ์]. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.
- พิชิต ชัยเสรี. (2525). ดนตรีในปรัชญา ในหนังสืออนุสรณ์ในการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ นายเทียบ คงลายทอง. เลียงเชียง.
- มนตรี ตราโมท และวิเชียร กุลตัญ (2555). ฟังและเข้าใจเพลงไทย. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
- มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ. (2562). การแสดงโขน ตอน สืบมรรคา. มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.
- อุทิศ นาคสวัสดิ์. (2511). ทฤษฎีและการปฏิบัติดนตรีไทยภาค 1 ว่าด้วยหลักและทฤษฎีดนตรีไทย. เทพนิมิตการพิมพ์.
- David, M. (1976). *The Traditional Music of Thailand*.
<https://www.google.co.th/books/edition/The Traditional Music of Thailand>