

แนวคิดการผูกสำนวนกลอนชออุเพลงฉิ่งมุล่ง ชั้นเดียว
กรณีศึกษารองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี
The Concept of Creating the Melodic Phrases for Saw-U
in Ching Mu Long Chan Diaw: a Case Study of Associate
Professor. Phichit Chaiseri

ประชากร ศรีสาคร* PRACHAKON SRISAKON*

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดการผูกสำนวนกลอนชออุเพลงฉิ่งมุล่ง ชั้นเดียว กรณีศึกษารองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้รับการถ่ายทอดเพลงฉิ่งมุล่ง ชั้นเดียว โดยตรงจากรองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี อีกทั้งยังสัมภาษณ์ถึงแนวคิดในการผูกสำนวนกลอนบันทึกโน้ต ค้นคว้างานวิจัย บทความ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี ได้นำองค์ความรู้ที่รับการสืบทอดชออุจากครูหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ้น ดุริยชีวิน) มาเป็นแนวคิดการผูกสำนวนกลอนชออุเป็นทางของตนเอง ดังปรากฏในเพลงฉิ่งมุล่ง ชั้นเดียว

แนวคิดการผูกสำนวนกลอนเพลงฉิ่งมุล่ง ชั้นเดียว รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี ได้ผูกสำนวนกลอนขึ้นเป็นทางไถ่มีอ สำหรับฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะการบรรเลง โดยปรากฏลีลาลักษณะทำนอง 2 ลักษณะ ดังนี้ 1) ทำนองล่งหน้า 2) ทำนองล้าหลัง และแนวคิดที่สำคัญของรองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี ในการผูกสำนวนกลอนชออุปรากฏ 2 ประการ ดังนี้ 1) ผูกสำนวนกลอนให้มีสัมผัสในทำนอง 2) ผูกสำนวนกลอนให้กลมกลืนกับทำนองหลัก การผูกสำนวนกลอนที่ดีย่อมมาจากประสบการณ์ของผู้บรรเลง โดยรู้จักสังเกตจดจำ และทดลองทำ ประสบการณ์และรสนิยมจะแสดงถึงความงามของสำนวนกลอนที่ผูกขึ้น

คำสำคัญ: การผูกสำนวนกลอน/ เพลงฉิ่งมุล่ง ชั้นเดียว/ พิชิต ชัยเสรี

* อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, seaacssku@hotmail.co.th

* Lecturer of Thai Classical Music, Music Department, Faculty of Humanities, Naresuan University, seaacssku@hotmail.co.th

ABSTRACT

This article offers the principle of the concept of creating the melodic phrases for Saw-U in Ching Mu Long Chan Diaw: the case study of Associate Professor. Phichit Chaiseri. The researcher thoroughly performed Ching Mu Long Chan Diaw, which was conducted by Associate Professor. Phichit Chaiseri himself. And with the interviews, notes, and got on with the archives of research papers and related documents. It was interpreted that Associate Professor. Phichit Chaiseri adopted his deftness skill in Saw-U, which was acquired from Kru Luang Pairoh Siaeng Sor (Un Durayachivin), to create his own melodic phrases for Saw-U like Ching Mu Long Chan Diaw. The notion of the Ching Mu Long Chan Diaw's Melodic Phrases by Associate Professor. Phichit Chaiseri was Thang Lai Meu (*étude*) to a musician's technical skills. There were 2 forms of melodic phrases, i.e. 1) Luang Naa Melodics (Anticipation) and 2) La Lung Melodies (Retardation). The core concepts in creating the melodic phrases for Saw-U by Associate Professor. Phichit Chaiseri were 1) The harmonization of melodies, 2) The harmonization to the main melody. The creating of the finest melodic phrases came from experiences of the performers, i.e. observations, perceptions and try-outs. Experiences and the affection would present the artfulness of the created melodic phrases.

Keywords: Creating the Melodic Phrases/ Ching Mu Long Chan Diaw/ Phichit Chaiseri

บทนำ

ดนตรีไทยที่พลวัตถึงขั้นระดับศึกษา ย่อมผ่านการสั่งสมภูมิรู้แห่งพลังฝีมือ (tour de force) ของโบราณจารย์ทางดนตรีไทยทั้งสิ้น "คำว่า ศึกษา นี้ ข้าพเจ้าใช้ตามศาสตราจารย์กิตติ บุญเจือ ราชบัณฑิตสาขาปรัชญาสุนทรียศาสตร์เพื่อเทียบกับคำว่า Classic ของฝรั่ง"¹ หากจะกล่าวถึงดนตรีไทยที่เป็นศิลปะเพื่อศิลปะนั้น ย่อมหมายถึงศิลปะบริสุทธิ์ (Pure Art) คือ ความพึงพอใจของสุนทรียะโดยแท้ ซึ่งปลายทางแห่งความสำเร็จย่อมปรารถนาให้เกิดความสุนทรียะในบริบทแห่งความกลมกลืนเป็นสำคัญ การแปรทำนองในวัฒนธรรมดนตรีไทยได้ให้ความเป็นอิสระในการบรรเลง กล่าวคือ การแปรทำนองอันนำมาซึ่งความกลมกลืนเพื่อให้สุนทรียะภาวนานั้นสำเร็จ "ความมีอิสระ ดนตรีไทยมีเสรีเต็มที่ในการปฏิบัติบรรเลง ทำนองหลักจากฆ้องวงใหญ่เป็นเพียงโครงสร้างให้นักดนตรีทั้งปวงอาศัยแนวทางเพื่อตกแต่ง สร้างสรรค์ แปรเปลี่ยน และดำเนินปฏิภาณกวี ต่างจากนักดนตรีตะวันตกที่ต้องดำเนินตามท่วงทำนองซึ่งคีตกวีแต่งมาให้พร้อมสรรพจะบิดเบือนเปลี่ยนแปลงไปนั้นหาได้ไม่..."²

ทั้งนี้การแปรทำนองอันพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความกลมกลืนในบริบทต่าง ๆ ย่อมขึ้นอยู่กับประสบการณ์และรสนิยมที่ประสบมาที่ว่าได้ "ลักษณะของประสบการณ์ทางสุนทรียะ ประสบการณ์ของคนเรานั้นมีมากมายหลายอย่างต่าง ๆ กัน, แต่ว่าประสบการณ์ทางสุนทรียะนั้นมีลักษณะแตกต่างออกไปจากประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น. เราอาจจะกล่าวได้ว่าประสบการณ์ทางสุนทรียะ คือ ประสบการณ์เกี่ยวกับความงาม."³

ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน ได้กล่าวถึง สุนทรียภาพ ว่าด้วยเรื่อง พรหมหรือพรหมัน ในหนังสืองานนิพนธ์ชุดสมบูรณ์ หมวดศิลปะและการบันเทิง เล่ม 1 เรื่อง รวมเรื่องศิลปะและการบันเทิง ความว่าในคัมภีร์อุปนิษัทของศาสนาพราหมณ์กล่าวว่า โลกและรวมทั้งสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกล้วนออกจาก พรหม พรหมในที่นี้คืออะไร เขาอธิบายไว้ว่าพรหมนั้นคือสิ่งที่เรารู้และไม่รู้ ถ้าจะอธิบายคำว่าพรหมโดยแสดงออกเป็นถ้อยคำ ก็ไม่สามารถแสดงออกได้แต่ว่าการแสดงออกทั้งหมดก็ออกมาจากพรหมทั้งนั้น เราจะรู้เรื่องพรหมด้วยตาเห็นไม่ได้แต่พรหมนั่นเองที่ทำให้ตาเรามองเห็นแท้จริงถ้าเราคิดว่าเรารู้ ก็เท่ากับแสดงว่าเรารู้ผิดเดียว ผู้ซึ่งไม่รู้นั่นแหละคือผู้รู้นี้แหละ คือ พรหม ผู้ใดจะเข้าถึงพรหมได้ในทางวาจา ทางใจ หรือทางตา ไม่ได้ทั้งนั้น จะเข้าถึงพรหมได้ก็แต่ผู้ซึ่งเปล่งวาจาว่า "นั่นเช่นนั้น นั่นเช่นนั้น"

ข้อความที่กล่าวนี้ ทำให้เข้าใจและไม่เข้าใจ เพราะเมื่อฟังก็เข้าใจกล่าวเรื่องอะไรแต่ก็ไม่เข้าใจกล่าวอะไร ครั้นเมื่อข้าพเจ้าศึกษาเรื่องศิลปะและวรรณคดีก็รู้สึกว่ามีอะไรอยู่หลายอย่างที่ข้าพเจ้าเข้าใจและไม่เข้าใจ เป็นทำนองเดียวกับข้อความในคัมภีร์อุปนิษัทที่กล่าวมาข้างต้นเรื่องที่เข้าใจและไม่เข้าใจก็คือเรื่องความงามความไพเราะ อันเป็นสาระของศิลปะและวรรณคดี

1. พิชิต ชัยเสรี, *ประพันธ์เพลงไทย* (กรุงเทพฯ: แอคทีฟ พรินท์ จำกัด, 2557), 3.
2. พิชิต ชัยเสรี, *พุทธธรรมในดนตรีไทย* (ม.ป.ท.: ม.ป.พ., อัดสำเนา, 2544), 49.
3. จี. ศรีนิวาสน์, *สุนทรียศาสตร์* (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาราชวิทยาลัย, 2534), 5.

เมื่อข้าพเจ้าดูภาพศิลป์ ฟังดนตรี หรืออ่านวรรณคดี ข้าพเจ้าก็อาจบอกได้ตามความรู้สึกนึกเห็นของข้าพเจ้าว่างามหรือไม่งาม เพราะหรือไม่เพราะ และเป็นที่ตรึงตาตรึงใจหรือไม่ เรื่องความรู้สึกที่ว่านี้ คนอื่นเข้าก็มีเช่นเดียวกัน แต่อาจไม่ตรงกับข้าพเจ้าก็ได้ ซึ่งทั้งนี้แล้วแต่เรื่องรสนิยมข้าพเจ้ารู้สึกว่างามหรือว่าเพราะ จนทำให้เปล่งวาจาออกมาว่า "นั่นเช่นนั้นนั่นเช่นนั้น" ดังที่คัมภีร์อุปนิษทกล่าวไว้ในเรื่องพรหม คือเป็นทั้งผู้รู้และไม่รู้ อะไรเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้ารู้ว่างามว่าเพราะรูปภาพที่ข้าพเจ้าเห็นหรือที่ทำให้รู้สึกว่างามจริง เสียงที่ได้ยินหรือถ้อยคำของภาษาที่ทำให้รู้สึกว่างามเพราะจริงการคิดค้นเพื่อหาเรื่องที่ว่านี้ว่าอะไรที่เป็นปัจจัยทำให้มนุษย์รู้สึกว่างามว่าเพราะแล้วกำหนดเป็นคุณค่า (Value) ขึ้นไว้เป็นเรื่องของ ปรชญา ในสาขา สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)⁴

... "ทั้งเข้าใจ และไม่เข้าใจ ทั้งพูดได้ และพูดไม่ได้ นั้นแหละ มันอย่างนั้นแหละ" เรื่องของดนตรี ความงามของศิลปะมันก็เป็นเช่นนี้ พอเราจะอธิบายว่า ณ จุดใดคือความไพเราะ ก็ยากที่มนุษย์เราจะเข้าถึง นอกเสียจากเอาตาหู หูฟัง หรือใช้ประสบการณ์ตรง หากพูดพลาญพรรณนาเป็นตัวอักษรก็จะให้เข้าใจโดยกระจ่างชนิดที่เรียกว่า "รู้ปล้น รู้กระจ่าง เหมือนสายฟ้าฟาด" คงเป็นเรื่องยากที่จะกระทำ⁵

ขออัญเป็นเครื่องดนตรีที่สำแดงลีลาการแปรทำนองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน บ้างบางทำนองอาจละม้ายคล้ายกับทางระนาดทุ้มก็เป็นได้ ซึ่งถือเป็นปกติ เนื่องจากด้วยลักษณะเสียงที่นุ่มทุ้ม ลีลาของทำนอง และเป็นเครื่องดนตรีจำพวกประเภทเครื่องตามเช่นกัน จึงส่งผลให้ทางซออู้และทางระนาดทุ้มต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืนในวงมโหรี ปี่พาทย์มโหรี และปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ หลายทำนองอาจมองว่าซออู้ นั้นเป็น ตัวตลก⁶ "ไม่ใช่ตัวตลก แต่ซออู้เป็นเครื่องดนตรีที่สร้างสำนวนลีลาที่มีความลึกลับซึ่ง น่าทึ่ง และประณีต แม้หลายครั้งซออู้จากดูประหนึ่งเป็นตัวตลก แต่นั่นเป็นส่วนหนึ่งของซออู้เท่านั้น ลูกเต้านั้นมี 6 ด้าน เราจะใช้ด้านเดียวเรียกตัวของมันเองไม่ได้ ซออู้มันถือได้ว่าเป็นส่วนเติมเต็มในวงเครื่องสายไทยให้สมบูรณ์ขึ้น ซึ่งทำให้ช่องว่างระหว่างซอดังและจะเข้มันหายไป"⁷

ลีลาของซออู้กับระนาดทุ้ม มันเป็น Character เดียวกัน เป็นคนสร้างความพิศวง แต่ไม่ใช่ตัวตลกนะ ฉันเคยสอนพวกเธอไปแล้ว จำกันได้เปล่า ซออู้และระนาดทุ้ม ไม่ใช่ตัวตลกแต่เป็นคนที่น่าทึ่งพิศวง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ ท่านพูดเอง แต่อาจารย์ก็ไม่ใช่นักดนตรีไทยอาจารย์จบวรรณคดีเยอรมันปริญญาเอก แต่พอมากลุกคลีกับเราในปีแรก ๆ ที่ทำงานกับ สกว. อาจารย์เจตนา ก็บอกว่า "ถ้าจะบอกว่าระนาดทุ้มเป็นตัวตลก ผมว่าเป็นตัวตลกกระด้างงาน Shakespeare" ซึ่งฉลาดที่สุดในเรื่อง อะไรก็ตามที่มันฉลาดที่สุดในเรื่อง ดีไม่ดีมันจะเป็นตัวดำเนินเรื่องด้วยซ้ำไป⁸

4. พระยาอนุมานราชธน., 100 ปี พระยาอนุมานราชธน งานนิพนธ์ชุดสมบูรณ์ หมวดศิลปะและการบันเทิง เล่ม 1 เรื่อง รวมเรื่องศิลปะและการบันเทิง (กรุงเทพฯ: ครุสภาลาดพร้าว, 2533), 9.

5. ประชากร ศรีสาคร, "หลักการบรรเลงซอสามสายตามแนวทางของอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน," วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 15, ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2561): 89.

6. ตัวตลก ในที่นี้ประสงคืหมายถึงความงามในสุนทรียะ 1 ใน 5 รูปแบบ คือ ความสำราญ

7. ประชากร ศรีสาคร, "การร้อยเรียงสอดทำนองซออู้," วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1 (มีนาคม-สิงหาคม 2560): 16.

8. พิชิต ชัยเสรี, "ลีลาของซออู้กับระนาดทุ้ม," สัมภาษณ์โดย ประชากร ศรีสาคร, 30 มกราคม 2562.

การผูกสำนวนกลอนซออุที่ดี ผู้บรรเลงควรเข้าถึงนิยามคำว่า กลอน อย่างเข้าใจ กลอนในที่นี้ คือ ทำนองที่นำมาร้อยเรียงและเกิดการสัมผัสของทำนองภายในวรรคหรือระหว่างวรรค เรียกว่า **สัมผัสนอก** และ **สัมผัสใน** ดังเช่น การประพันธ์บทร้อยกรอง “กลอนเพลงเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งในการนำเสนอการ บรรเลงทำนองเพลงไทยที่สามารถนำไปสู่ความไพเราะ ความเหมาะสม โดยเฉพาะซอด้วง ซออู้ และจะเข้าใจ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายไทยที่มีการดำเนินทำนองในลักษณะเก็บเหมือนกันทั้งสามเครื่องมือ หากแต่ในการผูกสำนวนกลอนเพลงแต่ละเครื่องดนตรีนั้น ๆ มีความแตกต่างกันตามข้อจำกัดของขอบเขต เสียงที่มีช่วงกว้างของเสียงไม่เท่ากัน”⁹ ทั้งนี้สำนวนกลอนที่ผูกขึ้นมาต้องมีความสัมพันธ์กับทำนองหลักและ เครื่องดนตรีประเภทอื่น ๆ ที่ร่วมประสมวงอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน โดยไม่ทิ้งลีลาลักษณะเฉพาะตน และ ไม่ควรปรากฏสำนวน กลอนฟาด ขึ้นในบทเพลง “กลอนฟาด โดยปกติของนักดนตรีโดยทั่วไปการผูกกลอน ในลักษณะที่เรียกว่า กลอนฟาด ถือเป็นกลอนที่ไม่เหมาะสมที่จะดำเนินทำนอง หากพบลักษณะเช่นนั้นต้อง ยกเว้น และหาทางใหม่เพื่อดำเนินทำนอง”¹⁰ “แต่ในบางครั้งการใช้กลอนฟาดก็เป็นเสน่ห์ของซออุเหมือนกัน ซึ่งฉันเองก็ใช้บ้างบางครั้ง”¹¹

ทำนองหลัก

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

ทางซออุ (ในลักษณะสำนวนกลอนฟาด)

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

ทางซออุ (แก้ปัญหาลักษณะสำนวนกลอนฟาด)

ช ล ช ช	ด ร ด ด	ช ล ช ช	ด ร ี ต
---------	---------	---------	---------

ตัวอย่างที่ 1 ลักษณะสำนวนกลอนฟาด และการแก้ปัญหาลักษณะสำนวนกลอนฟาด
ที่มา: ผู้วิจัย

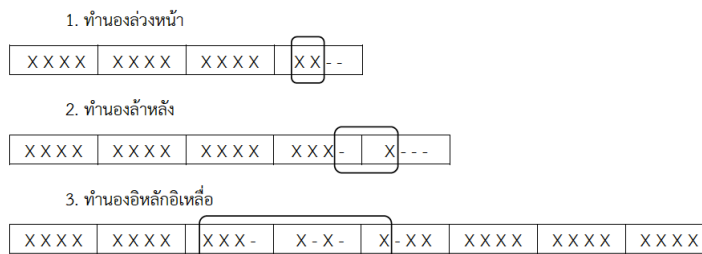
ลีลาท่วงทำนองซออุในการสอดทำนองร่วมกับเครื่องดนตรีประเภทอื่น ๆ ในวงดนตรีไทยมีลักษณะ ที่หยอกล้อ ยั่วเย้า เข้าหาหย่าไปกับเครื่องดนตรีประเภทอื่น ๆ กันอย่างกลมกลืน ทั้งนี้ท่วงทำนองที่สื่อถึงลักษณะ ลีลาดังกล่าวปรากฏเด่นชัด 3 ลักษณะ ดังนี้ 1) ทำนองล่วงหน้า (Anticipation) 2) ทำนองล่าหลัง (Retardation) 3) ทำนองอิหลักอิเหลื่อ (Syncopation-Hide and seek fashion) “จริง ๆ คำภาษาไทยคำนี้ ฉันเป็นคนพูด คนแรกเลยก็ว่าได้ คำว่า ‘ล่วงหน้า ล่าหลัง’ เขามีมากันอยู่แล้ว แต่คำว่า ‘อิหลักอิเหลื่อ’ ฉันเป็นคนเอามา พูดเอง ซึ่งคำนี้คุณพระเจนฯ ใช้คำว่า Hide and seek fashion คือ ทำนองมันเหมือนการเล่นซ่อนหา”¹² จากทำนองทั้ง 3 ลักษณะ ดังกล่าว ผู้วิจัยแสดงตัวอย่างจากกระสวนทำนอง ดังนี้

9. ขำคม พรประสิทธิ์, “การผูกสำนวนกลอนเพลงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายไทย,” ใน สุจิตต์ งามสงเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยทักษิณ (สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2546), 15.

10. ขำคม พรประสิทธิ์, “การผูกสำนวนกลอนเพลงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายไทย,” ใน สุจิตต์ งามสงเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยทักษิณ (สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2546), 19.

11. พิษิต ชัยเสรี, “กลอนฟาด,” สัมภาษณ์โดย ประชากร ศรีสาคร, 11 กุมภาพันธ์ 2563.

12. พิษิต ชัยเสรี, “ล่วงหน้า ล่าหลัง อิหลักอิเหลื่อ,” สัมภาษณ์โดย ประชากร ศรีสาคร, 7 เมษายน 2560.

ตัวอย่างที่ 2 ลักษณะลีลาซออยู่ในรูปแบบกระสวนทำนอง
ที่มา: ผู้วิจัย

ลักษณะประเภทเพลงที่สามารถแปรทำนองได้อย่างอิสระที่สุด คือ เพลงประเภททางพื้น เช่น พญาโศก แคมมอญ สารถิ เป็นต้น นอกจากนี้เพลงประเภททางกรอ ก็สามารถแปรทำนองได้บ้างตามสมควร ในช่วงทำนองที่เหมาะสม และหากมีการแปรทำนองขึ้นข้อสำคัญที่พึงระวัง คือ การแปรทำนองโดยไม่เสียลักษณะเฉพาะของทำนองในเพลงทางกรอนั้น ๆ

จากอดีตถึงปัจจุบัน **เพลงฉิ่งมุล่ง ชั้นเดียว** ถือเป็นเพลงที่สำคัญที่โบราณจารย์ทางดนตรีไทย ใช้สำหรับฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการบรรเลงในขั้นต้น ๆ ก็ว่าได้ **เพลงฉิ่งมุล่ง ชั้นเดียว** มี 3 ท่อน ไม่มีหน้าทับ ใช้ฉิ่งตีประกอบจังหวะอย่างเดียวนั่น "... ไม่มีจังหวะหน้าทับเข้ามากำกับ แต่ในบางเรื่องก็ปรากฏว่ามีหน้าทับเข้ามากำกับ เช่น เพลงเรื่องฉิ่งแมลงภูทอง 2 ชั้น เป็นต้น ส่วนเพลงมีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือ ลักษณะทำนองของทำนองหลักมีความไม่ลงตัว ไม่แน่นอน ไม่เท่ากัน แต่นำมาร้อยเรียงต่อกันอย่างเหมาะสม"¹³ "ลักษณะทำนองเพลงที่เป็นอิสระ ปรากฏจากการควบคุมด้วยเครื่องกำกับจังหวะหน้าทับจึงเป็นเหตุให้เพลงฉิ่งให้ความรู้สึกเบาสบาย เมื่อบรรเลงจนจบจะลงทำนองที่เรียกว่า 'เซ็ดเซ้' หรือทำนอง 'รวีฉิ่งพระฉิ่ง' กรณีเพลงเรื่องฉิ่งพระฉิ่ง"¹⁴

ในบรรดาเพลงไทยประเภทต่าง ๆ นั้นเพลงฉิ่งเป็นเพลงประเภทเดียวที่มีได้ใช้เครื่องหนึ่งเข้าบรรเลงประกอบ คงมีแต่ฉิ่งเป็นเครื่องกำกับจังหวะที่สำคัญเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เป็นเพราะท่วงทำนองเพลงฉิ่งนั้นไม่มีความจำเป็นต้องมีความยาวของประโยคพอดีกับหน้าทับและมีนัยสำคัญที่มีความต่อเนื่องไม่ขาดสายของสำนวนกลอนเป็นเอกลักษณ์เพลงฉิ่งมุล่ง ชั้นเดียวนั้นนับว่ามีความสำคัญแก่นักดนตรียิ่งนัก เพราะเป็นเพลงไล่ข้อไล่นิ้วสำหรับทุกเครื่องมือ นอกจากจะมีสำนวนคมคายชวนฟังแล้วยังเปิดช่องให้แต่งเติมเม็ดพรายสีสันได้อย่างวิจิตรพิสดาร สามารถตกแต่งเป็นทางเดี่ยวได้ทุกเครื่องมือ แต่เดิมนั้นนิยมบรรเลงรวมอยู่ในชุดเพลงย่ำค่ำของปีพาทย์นางหงส์เป็นอัตราชั้นเดียวกับใช้ประกอบการแสดงโขนละครด้วยการร้องรับในอัตราสองชั้น ภายหลังจึงมีผู้คิดขยายเป็นสามชั้น และใช้บรรเลงเป็นเพลงเถาสืบมา¹⁵

13. ชำคม พรประสิทธิ์, "อัตลักษณ์เพลงฉิ่ง" (รายงานผลการวิจัย กองทุนวิจัยดาราศาสตร์และอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 259.

14. วิศกรก แก้วลอย, วิถีเพลงเรื่อง (ขอนแก่น: คลังนันทวิทยา, 2558), 32.

15. พิเชิต ชัยเสรี, ไม้ต๋องเพลง ชุดสืบสานดุริยางคศิลป์ เล่ม 1 เพลงไทยต้องรู้ (กรุงเทพฯ: สุพจน์ จิตสุทธิญาณ, 2536), 18.

“เพลงฉิ่งมุล่ง ขึ้นเดียว สำคัญมากเลยทีเดียว เพลงนี้ฉันเปรียบเป็นโรงงาน ที่เรียกว่าเป็นโรงงาน เพราะว่าเพลงนี้จะสร้างให้นักดนตรีมีฝีมือ และถ้าฝีมือไม่ได้หรือแย่ง ก็ต้องกลับมาที่โรงงานนี้เพื่อซ่อมให้ดีขึ้นไป”¹⁶

รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี เป็นบุคลากรสำคัญของวงการวิชาดุริยางค์ไทย และเป็นศิษย์คนสำคัญของสำนักเสนาะดุริยางค์ มีความชำนาญด้านปี่พาทย์ และเป็นเอตทัคคะด้านซอด้วง ซอด้วง และซอสามสาย เมื่อครั้งเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี ได้ศึกษาและรับการสืบทอดองค์ความรู้ด้านเครื่องสายไทยจากครูท้าวประสิทธิ์ พาทย์โกศล และอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน และเมื่อ พ.ศ. 2513 “ในช่วงนี้เองอาจารย์เจริญใจได้รวบรวมศิษย์ก่อตั้งวงดนตรีไทยขึ้น ชื่อวง เสนาะดุริยางค์ โดยเชิญครูหลวงไพเราะเสียงซอ (อุน่ ดุริยชีวิน) มาเป็นครูผู้สอนและร่วมปรับวง อาจารย์พิชิตได้เป็นสมาชิกคนหนึ่งในวงเสนาะดุริยางค์ จึงทำให้ได้มีโอกาสเรียนซอประเภทต่าง ๆ และเพลงไทยมากมายจากหลวงไพเราะเสียงซอ (อุน่ ดุริยชีวิน) ด้วยเช่นกัน”¹⁷

เมื่อ พ.ศ. 2526 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับนิสิตสาขาดุริยางค์ไทย รุ่นแรก โดยรองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และทำหน้าที่รับผิดชอบรายวิชาทักษะเครื่องสายไทย เพลงฉิ่งมุล่ง ขึ้นเดียว นั้นนำมาบรรจุอยู่ในหลักสูตรรายวิชาทักษะเครื่องสายไทย 1 “... อย่างซอด้วงที่ฉันผูกขึ้น ซอด้วงมันก็จะดูกว้างขวาง แจกลูก แจกดอก เดินทางอะไรได้โลดโผน ก็เลยอาจเป็นที่นิยม ก็เห็นประกวดเพลงนี้กันบ่อยในซอด้วง แต่มันไม่ใช่เพลงที่มาเล่นในซอด้วงแต่เดิม ก็จะมีแต่พวกเรา ศิลปกรรมฯ ที่เรียนกัน ฉันก็ใส่เอาไว้ในหลักสูตรอยู่ใน Skill¹⁸ | นั่นไง”¹⁹

จากปรากฏการบริบททางสังคมที่เกิดขึ้นในการประกวดดนตรีไทยประเภทเดี่ยวเครื่องดนตรี รายการประลองเพลง ประเลงมโหรี ครั้งที่ 18 (พ.ศ. 2546) และครั้งที่ 32 (พ.ศ. 2560) เพลงฉิ่งมุล่ง ขึ้นเดียว ได้ถูกกำหนดให้เป็นเพลงประกวดประเภทเดี่ยวซอด้วง (ทางไล่) สิ่งที่น่าสังเกตผู้วิจัยและผู้ร่วมเหตุการณ์ในครั้งนั้นคือ นักเรียนผู้เข้าร่วมประกวดล้วนแต่ใช้ทางเพลงของรองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี เป็นส่วนใหญ่ และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 ครั้ง ได้เลือกใช้ทางเพลงของรองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี ด้วยเช่นกัน

ด้วยเพลงฉิ่งมุล่ง ขึ้นเดียว เป็นเพลงที่มีความพิเศษกว่าเพลงอื่น ๆ มีอิสระในการดำเนินทำนองสำนวนกลอนที่ซับซ้อน และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งยากต่อผู้มีประสบการณ์น้อยที่จะเข้าใจถึงการผูกสำนวนกลอนอันพึงปฏิบัติ ผู้วิจัยจึงเลือกเพลงฉิ่งมุล่ง ขึ้นเดียว ทางรองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี ที่ใช้ศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นกรณีศึกษา

ในการศึกษาวิจัยนี้ จึงเป็นทางออกที่สำคัญสำหรับการแก้ไขปัญหาการผูกสำนวนกลอนที่ไม่เหมาะสม และเป็นการเสนอแนวทางการผูกสำนวนกลอนซอด้วงอย่างขนบที่ยึดถือปฏิบัติแต่โบราณ ผู้วิจัยเชื่อ

16. บุญช่วย ไสวตร, “เพลงฉิ่งมุล่ง ขึ้นเดียว,” สัมภาษณ์โดย ประชากร ศรีสาด, 10 สิงหาคม 2559.

17. ภูริภัตสร มังกร, “อาศรมศึกษา: รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี” (รายงานวิชาอาศรมศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), 119.

18. Skill | หมายถึง รายวิชาทักษะดุริยางค์ไทย ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

19. พิชิต ชัยเสรี “เพลงฉิ่งมุล่ง ขึ้นเดียว ในรายวิชาทักษะเครื่องสายไทย 1,” สัมภาษณ์โดย ประชากร ศรีสาด, 21 ตุลาคม 2562.

ว่าผลการศึกษจะสามารถนำมาซึ่งการพัฒนาระบบการแนวคิดการผูกสำนวนกลอนได้อย่างเข้าใจได้เป็นอย่างดี อันจะส่งผลต่อการรับรู้ ปรับใช้ และประสานประโยชน์ในโอกาสต่อไป อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่แนวคิดผลงานการประพันธ์ทางข้ออู่ของรองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี ให้เป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้นไป

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

1. เพื่อศึกษาแนวคิดการผูกสำนวนกลอนข้ออู่ของรองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี
2. เพื่อศึกษาการผูกกลอนข้ออู่เพลงฉิ่งมุล่ง ชั้นเดียว

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องแนวคิดการผูกสำนวนกลอนข้ออู่เพลงฉิ่งมุล่ง ชั้นเดียว กรณีศึกษารองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี ผู้วิจัยได้ใช้วิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพตามกรอบแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.สุภาวค์ จันทรวาณิช โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) หรือการสังเกตเชิงคุณภาพ (Qualitative Observation) กล่าวคือ "การสังเกตชนิดที่ผู้สังเกตเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับกลุ่มคนที่ถูกศึกษา มีการร่วมกระทำกิจกรรมด้วยกัน..."²⁰ อีกทั้งใช้กรอบแนวคิดการผูกสำนวนกลอนข้ออู่ และการสังคีตลักษณ์วิเคราะห์เพลงไทยของรองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี²¹

ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ

เบื้องต้นผู้วิจัยทำการติดต่อรองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี เพื่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการสืบทอดทางข้ออู่เพลงฉิ่งมุล่ง ชั้นเดียว พร้อมทั้งสัมภาษณ์บริบทที่เกี่ยวข้องของผู้วิจัยได้รับการถ่ายทอดและปรับปรุงทางข้ออู่เพลงฉิ่งมุล่ง ชั้นเดียว จากรองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี ณ บ้านร้างรอง (ซอยเย็นอากาศ) กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น.

ภาพที่ 1 รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี สาธิตวิธีการผูกสำนวนกลอนข้ออู่
ที่มา: ผู้วิจัย

20. สุภาวค์ จันทรวาณิช, วิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551). 46.

21. พิชิต ชัยเสรี, สังคีตลักษณ์วิเคราะห์ (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551). 20-41.

ข้อมูลชั้นทุติยภูมิ

ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้บันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ด้วยการเขียนและการบันทึกเสียงขณะมีการสืบทอดเพลงฉิ่งมุล่ง ขึ้นเดียว และการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งถอดข้อมูลเสียงที่บันทึกเป็นข้อความที่สามารถระบุวัน เวลาในการสัมภาษณ์ได้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงภายหลัง จากนั้นผู้วิจัยได้เรียบเรียงข้อมูลด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิดในการผูกสำนวนกลอนเพลงฉิ่งมุล่ง ขึ้นเดียว ของรองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี และทำการสรุปผลที่ได้จากการศึกษาพร้อมบันทึกข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัย

83

กลอนพ่อ กลอนแม่ก็นำลายครูทั้งหลายแหละ เช่น /มดรม/พรมพ/ชมพช/ลพชล/ อันนี้ก็ชุดหนึ่งหรือ /รมชล/ดลชม/ลชมร/ชมรด/ อันนี้ก็ชุดหนึ่ง พวก Stock Character (อัตลักษณ์เข้าแบบ)ทั้งหลายที่เครื่องอื่นเขาใช้กันทั่วไป อย่างกลอนพ่อ กลอนแม่ ก็เป็นเหมือนฆ้องของพวกเครื่องสายอย่างลูกนี้ มดรม/พรมพ/ชมพช/ลพชล เขาก็เล่นกันทั่วไป มันก็คือ /-ม-ร/ร-ม-ม-ม-ช/ชช-ล/ของฆ้องนั่นเอง เครื่องสายก็ใช้อย่างนี้แหละ แต่ต่อไปมันจะเปลี่ยนเป็นอะไรอันนี้ก็ต้องคิดกันต่ออาจจะเปลี่ยนเป็น /มดรม/พชพ/มรชพ/มรดล/ เห็นไหมว่ามันก็ไปได้หมดเขาก็ยึดมาจากกลอนพ่อกลอนแม่ด้วยกันทั้งนั้นแหละ

กลอนฟาด กลอนที่เดินไปถึงจุดเขตสูงสุดของเสียงที่ตัวเองทำได้ แล้วก็หักเสียงตัวลงมา หรือจะฟาดเสียงขึ้นไป

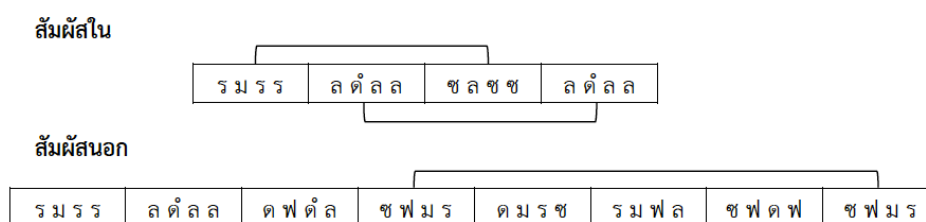
กล่อมเกล่า ความสนิทในการเชื่อมทำนองระหว่างวรรคทำและวรรครับอย่างกลมกลืน²²

แนวความคิดผู้สำนวนกลอนของรองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี กรณีศึกษาเพลงจิ้งมุล่งชั้นเดียว

จากประสบการณ์ตรงทางดนตรีไทยที่รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี ได้ศึกษาการบรรเลงซออู้ และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมจากครูหลวงไพเราะเสียงซอ (อุน ดุริยชีวิน) ทำให้ทราบถึงการผู้สำนวนกลอนซออู้ที่ติดอันพึงปฏิบัติ การนำซึ่งมาแนวความคิดผู้สำนวนกลอนซออู้ กรณีศึกษาเพลงจิ้งมุล่ง ชั้นเดียว ผู้วิจัยสรุปและแยกออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 1) การสัมผัสของทำนอง 2) ผู้สำนวนกลอนให้กลมกลืนกับทำนองหลัก

ประเด็นที่ 1 การสัมผัสของทำนอง

สำนวนกลอนนั้นมีการสัมผัสของทำนองภายในวรรคหรือระหว่างวรรค เรียกว่า สัมผัสใน และสัมผัสนอก ดังเช่น การประพันธ์บทหรือกรอนในวรรณกรรมไทย

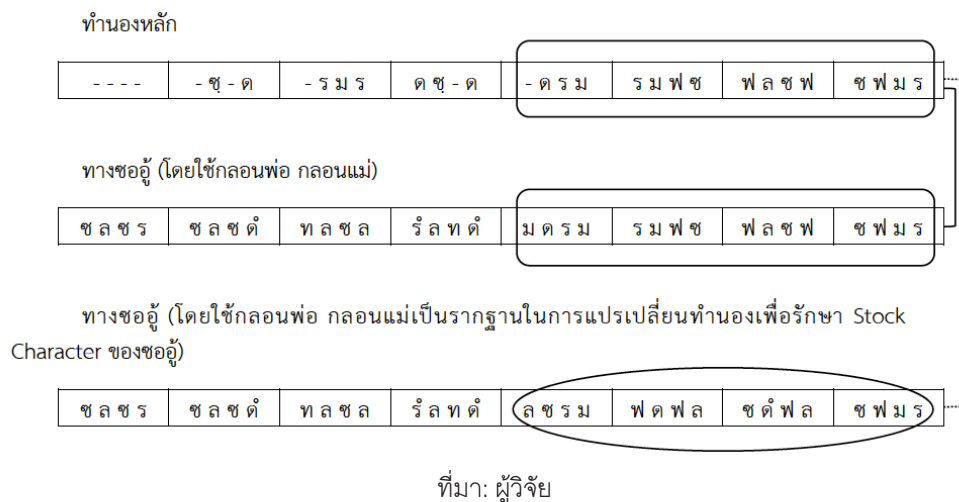
ที่มา: ผู้วิจัย

จะเห็นได้ว่าการผู้สำนวนกลอนของรองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี ได้ให้ตระถึงความสำคัญของการมีสัมผัสของทำนอง ทั้งนี้การสัมผัสของทำนองอาจปรากฏเพียงสัมผัสใดสัมผัสหนึ่งก็ได้ เช่น อาจปรากฏเสียงสัมผัสนอกเพียงอย่างเดียว หรือสัมผัสในเพียงอย่างเดียว หรืออาจปรากฏทั้งสัมผัสในและสัมผัสนอก

22. พิชิต ชัยเสรี, "กลอนพ่อ กลอนแม่ กลอนฟาด กล่อมเกล่า," สัมภาษณ์โดย ประชากร ศรีสาคร, 11 เมษายน 2563.

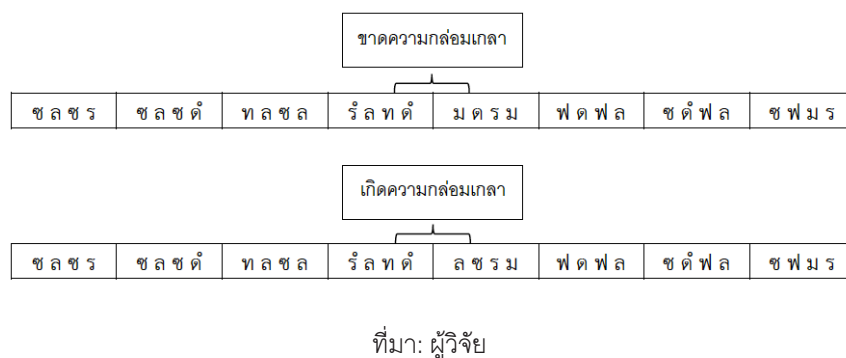
ประเด็นที่ 2 ผูกสำนวนกลอนให้กลมกลืนกับทำนองหลัก

ความอิสระในการแปรทำนองระหว่างทางชอู้กับทำนองหลัก อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ย่อมปรารถนามาซึ่งความกลมกลืนทั้งสิ้น รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี ใช้แนวคิดในการผูกสำนวนกลอนโดยยึดทำนองหลักเป็นสำคัญ และการผูกสำนวนกลอนนั้นต้องรักษา Stock Character ไว้อย่างน่าฟัง ดังลักษณะตัวอย่างต่อไปนี้

จะเห็นได้ว่าทำนองหลักในวรรครับ คือ /-ดรม/ร ม ฟ ช/ฟ ล ช ฟ/ช ฟ ม ร/ เมื่อผูกสำนวนกลอนเพื่อให้เป็นไปตามประสงค์ของทำนองหลัก กล่าวคือ ทำนองหลักนี้เป็นทำนองที่บังคับสำนวนกลอนโดยมีลักษณะเป็นทำนองเก็บ วิธีการแปรทำนองที่ง่ายที่สุดก็คือ ผู้บรรเลงสามารถบรรเลงตามทำนองหลักดังกล่าวได้ทันที หากบรรเลงในลักษณะนี้อย่างไรก็ไม่ทำให้เพลงนั้น ๆ ผิดเพี้ยนไปแน่นอน แต่สิ่งที่จะขาดคือ ความเป็นอัตลักษณ์เข้าแบบของชอ้อนั้นจะหายไป หากจะเรียกความเป็น Character ของชอู้กลับมา ผู้บรรเลงควรแปรเปลี่ยนสำนวนกลอนชอู้ ดังนี้ /มดรม/ฟดฟล/ชต์ฟล/ชฟมร/

หากพิจารณาต่อไปจะเห็นว่าทางชอู้ในวรรคทำและวรรครับไม่มีความกลมกลืนของรอยต่อระหว่างวรรค ดังอธิบายตัวอย่างต่อไปนี้

ห้องที่ 4 พยางค์ที่ 4 เสียงสุดท้ายคือเสียงโดสูง เมื่อบรรเลงเสียงถัดไปคือเสียงมี พบว่ามีการเคลื่อนที่ของเสียงลงมาเป็นคู่ 6 เสียง จากเสียงโดสูงลงมาเป็นเสียงมี จึงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างรอยต่อที่กว้างเกินไปวิธีแก้ปัญหาลักษณะนี้ ผู้บรรเลงจะต้องแปรเปลี่ยนทำนองในห้องที่ 5 เป็นต้น /ลขรม/ จะเห็นได้ว่าเดิมจากการเคลื่อนที่ของเสียงลงมาเป็นคู่ 6 ได้ปรับเปลี่ยนเป็นคู่ 3 ทั้งนี้เพื่อความกลมกละระหว่างวรรคทำและวรรครับ ทั้งนี้จากประเด็นทั้ง 2 ซึ่งถือเป็นหลักการสำคัญในการผูกสำนวนกลอนซอของผู้ทรงศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี และหากพิจารณาถึงสำนวนกลอนที่ผูกขึ้นในเพลงฉิ่งมุล่ง ชั้นเดียว ทำให้ผู้วิจัยทราบต่อไปว่าสำนวนกลอนซอที่ผูกขึ้นนั้นปรากฏลีลาลักษณะทำนอง 2 ลักษณะ ดังนี้ 1) ทำนองล่งหน้า 2) ทำนองลำหลัง

เพลงฉิ่งมุล่ง ชั้นเดียว เป็นเพลงประเภททางพื้น โดยรองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี ได้ผูกสำนวนกลอนขึ้นให้มีลีลาที่พิเศษกว่าทำนองปกติ กล่าวคือ ทำนองปกติถือเป็นลีลาของการบรรเลงเก็บเต็มพยางค์อย่างเพลงทางพื้นทั่วไป ซึ่งในเพลงฉิ่งมุล่ง ชั้นเดียว รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี ได้ผูกสำนวนกลอนที่พิเศษขึ้นเพื่อแสดงถึงลีลาเฉพาะของสำนวนกลอนซอ คือ ทำนองลำหลัง และทำนองล่งหน้า

ทำนองล่งหน้า หมายถึง การร้องหรือบรรเลงอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเครื่องดนตรีอย่างใดอย่างหนึ่งพริ้วเพลงทำนองบรรเลงโดยตัดทำนองให้สั้นลงเพื่อไปถึงเสียงที่ตกจังหวะให้ตกก่อนเครื่องดนตรีอื่น ๆ ²³

ทำนองล่งหน้า

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

ที่มา: ผู้วิจัย

ทำนองลำหลัง หมายถึง การร้องหรือบรรเลงอย่างหนึ่ง ซึ่งประดิษฐ์ทำนองให้เสียงที่ควรจะต้องตรงจังหวะไปตกลงภายหลังจังหวะ เมื่อเป็นเช่นนี้ทำนองของประโยคนี้จะยาวกว่าประโยคธรรมดา²⁴

ทำนองลำหลัง

¹ ร ช ล ท	ล ท ด ร	ม พ ม ร	ด ท ด ร	พ ม พ ร	ม พ ม พ	ช ร ช ล	ร ล ท -
ด -	ช ช	ม ช - -	ม ล ช ม	ร ม ช ล	ท ด ท ล	ท ล ช ร	ช ร ช ล

ที่มา: ผู้วิจัย

การผูกสำนวนกลอนยึดหลักพื้นฐานจากกลอนพอกกลอนแม่เป็นสำคัญ จากนั้นมีแปรเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความหลากหลายของทำนอง

23. ประชากร ศรีสาคร, "การร้อยเรียงสอดทำนองซอ," วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 4, ฉบับที่ 1 (มีนาคม-สิงหาคม 2560): 20.

24. ประชากร ศรีสาคร, "การร้อยเรียงสอดทำนองซอ," วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 4, ฉบับที่ 1 (มีนาคม-สิงหาคม 2560): 21.

ทำนองหลัก							
- ล - ช	ช ช - ล	ล ล - ค	ค ค - ร	- ค - ล	- ช - พ	พ พ - ช	ช ช - ล
ทางซออยู่ในลักษณะกลอนพ้อ กลอนแม่							
ค ร ม ช	ร ม ช ล	ม ช ล ค	ช ล ค ร	พ ช ล ช	ค ล ช พ	ม ร ค ร	ม พ ช ล
ทางซออยู่ในลักษณะแปรเปลี่ยนจากกลอนพ้อ กลอนแม่							
ค ช ล ม	ช ล ค ช	ล ค ร ล	ช ล ค ร	พ ช ล ช	ค ล ช พ	ม ร ค ร	ม พ ช ล

ที่มา: ผู้วิจัย

จากกรอบแนวคิดในการผูกสำนวนกลอนซอ โดยใช้รากฐานความรู้จากครูหลวงไพเราะเสียงซอ (คุณ ดุริยชีวิน) ซึ่งถือเป็นแม่แบบแห่งกลอนซอที่ดี ตามที่รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี เรียกว่า กลอนพ้อ กลอนแม่ (Stock Character-อัตลักษณ์เข้าแบบ) หากผู้บรรเลงเริ่มจากการเดินตามรอยครู โดยหัดสังเกต จดจำ และลองทำ ผู้วิจัยเชื่อว่าผู้บรรเลงจะสามารถผูกกลอนซอได้ที่ระดับหนึ่ง

สรุปผลและประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

จากการศึกษาแนวคิดการผูกสำนวนกลอนซอที่ 1 เรื่องแนวคิดการผูกสำนวนกลอนซอของ รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี ถือความสำคัญของการผูกสำนวนกลอนที่มีสัมผัสดังปรากฏในการประพันธ์ บทร้อยกรองอย่างในวรรณคดี โดยสำนวนกลอนที่ผูกขึ้นมีรากฐานมากจากกลอนพ้อ กลอนแม่ อันจะส่งผล ถึงความกลมกลืนระหว่างทางซออยู่กับทำนองหลัก นอกจากนี้ไม่ควรใช้กลอนฟาดในบทเพลง หรืออาจจะมิ ได้บ้างเพื่อความเสน่ห์ของเสียงซอ

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 2 ลักษณะ ดังนี้ คือ การผูกกลอนซอเพลงฉิ่งมุล่ง ขึ้นเดียว รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี ได้ใช้กรอบแนวคิดจากการผูกกลอนซอที่กล่าวไว้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ทุกประการ นอกจากนี้ยังพบว่าการผูกสำนวนกลอนเพลงนี้ หลีกเลี่ยงการใช้ สำนวนกลอนฟาดเป็นสำคัญ แต่ปรากฏสำนวนกลอนกลอนฟาดในบางวรรค

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

ที่มา: ผู้วิจัย

นอกจากนี้รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี ได้ผูกสำนวนกลอนเพื่อแก้ปัญหาสำนวนกลอนฟาด โดยการแบ่งระดับเสียงเป็นกลุ่ม ดังต่อไปนี้

ร ช ล ท	ล ท ค ร	ม พ ม ร	ค ท ค ร	พ ม พ ร	ม พ ม พ	ช ร ช ล	¹ ร ล ท ค
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------------------

ที่มา: ผู้วิจัย

เห็นได้ว่าห้องที่ 2 หดเสียงสุดท้ายที่เสียงสูง จากนั้นในห้องที่ 3 จึงกลับมาตั้งเสียงใหม่ นอกจากนี้ยังพบว่าทำนองดังกล่าวมีสำนวนกลอนที่สัมผัสใน คือ ห้องที่ 2 สัมผัสกับห้องที่ 4

นอกจากนี้ยังพบสำนวนกลอนที่เป็นลักษณะเฉพาะของเพลงฉิ่งมุล่ง กล่าวคือ ไม่ควรปรับเปลี่ยนเพื่อให้เสียอัตลักษณ์เพลง หรือหากจะเปลี่ยนก็แปรเปลี่ยนเพียงแต่น้อยพองาม

ทำนองหลัก

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

ทางซอฮู้

¹ พ ม ร ฟ	ม ร ฟ ม	ร ม ฟ ช	ด ล ล ล	ด ล ช ฟ	ด ฟ ช ล	ด ร ด ล	ช ฟ ม ร
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

² พ ม ร ฟ	ร ม ฟ ด
----------------------	---------

ที่มา: ผู้วิจัย

จะเห็นได้ว่าการผูกสำนวนกลอนดังกล่าว รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี ได้ยึดหลักการสำคัญในการรักษาทำนองซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะเพลงฉิ่งมุล่ง ขึ้นเดียว ไว้ คือ /พมรฟ/มรฟม/รฟช/-ลลล/ เมื่อมีการผูกสำนวนกลอนในเที่ยวแรกยังคงบรรเลงเหมือนกับทำนองหลัก แต่เมื่อบรรเลงเที่ยวที่สองมีการแปรเปลี่ยนทำนองเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความหลากหลายของทำนอง อันแสดงถึงภูมิปัญญาของผู้ประพันธ์

นอกจากนี้เมื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงโครงสร้างของเพลงฉิ่งมุล่ง ขึ้นเดียว ทำให้ทราบถึงลักษณะเพลงดังนี้ เพลงฉิ่งมุล่ง ขึ้นเดียว เป็นเพลง 3 ท่อน ท่อนที่ 1 มี 4 วรรค ท่อน 2 มี 3 วรรค และท่อน 3 มี 8 (ไม่รวมวรรคเท่ากลางท่อน) อีกทั้งทางเสียงที่ปรากฏ คือ ทางเพียงอบบน (เป็นหลัก) และทางขวา (บางในบางทำนอง)

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจัยแนวคิดการผูกสำนวนกลอนซอฮู้เพลงฉิ่งมุล่ง ขึ้นเดียว กรณีศึกษารองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี นั้น ทำให้ทราบว่า การเรียนฆ้องวงใหญ่ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ควรต้องเรียนและทำความเข้าใจเพื่อนำผลไปสู่การผูกสำนวนกลอนลำดับต่อไป นอกจากรองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี มีความชำนาญด้านเครื่องสายไทยแล้ว รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี ยังมีความรอบรู้ทางด้านทฤษฎีดุริยางค์ไทย สุนทรีศาสตร์ และปี่พาทย์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะฆ้องวงใหญ่

ด้วยคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมแห่งดุริยางคศาสตร์ไทย ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีนักวิจัยและนักวิชาการได้ศึกษาความเป็นเลิศทางดุริยางคศาสตร์ไทย จากรองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูล และแนวคิดองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย สำหรับใช้ศึกษา และผู้วิจัยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักการศึกษาในวิชาชีพดุริยางคศาสตร์ไทย ตลอดจนผู้ที่สนใจสืบไป

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณรายได้ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2563

ทำนองหลัก: เพลงฉิ่งมูล่ง ชั้นเดียว ผูกมือฆ้อง: รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี

ท่อนที่ 1

วรรคที่ 1 บรรเลงสองรอบ

* - - - -	- ชุ - ด	- ร ม ร	ด ชุ - ด	- ล - ช	- พ - ม	- ร - ช
-----------	----------	---------	----------	---------	---------	---------

วรรคที่ 2 บรรเลงสองรอบ

¹ - ด ชุ ช	- ม - ร	- พ - ช	- ล ล ล	- ล ช พ	ช ร ม พ	ม พ ช ล
-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

² - ท ล ล

วรรคที่ 3 บรรเลงสองรอบ

ร ม ช ล	- ด ดั ดั	- มั รึ ดั	- ล - ดั	- ล - -	ล ม - ร	- - มั รึ	ดัล ดั ช
- พ - ล	ช พ ม ร	- พ - ช	- ล ล ล				

วรรคที่ 4 บรรเลงสองรอบ

- ล ร ร	- ล ล ล	- ช พ ช	- ล ล ล	- มั รึ ดั	- ล ล ล	- ช พ ช	- พ พ พ
- ช - ช	ด ม - ร						

* กลับต้น

ท่อนที่ 2

วรรคที่ 1 บรรเลงสองรอบ

* - - - -	- ชุ - ด	- ร ม ร	ด ชุ - ด	- ด ร ม	ร ม พ ช	พ ล ช พ	ช พ ม ร
-----------	----------	---------	----------	---------	---------	---------	---------

วรรคที่ 1 บรรเลงสองรอบ

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

วรรคที่ 3 บรรเลงสองรอบ

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

* กลับต้น

ท่อนที่ 3

วรรคที่ 1 บรรเลงสองรอบ

* - - - -	- ชุ - ด	- ร ม ร	ด ชุ - ด	- ด - ร	ม ร ด ชุ	ด ชุ ด ร	ด ร ม พ
-----------	----------	---------	----------	---------	----------	----------	---------

วรรคที่ 2 บรรเลงสองรอบ

- - ด พ	ม ร ม พ	- - ช พ	ม ร ม พ	- พ ช พ	ดัล ช พ	ช พ ม ร	¹ ม ร ด ชุ
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------------------

² ม ร ด พ

วรรคที่ 3 บรรเลงสองรอบ

- ชุ ล ทุ	ล ทุ ด ร	- - ฟ ม ร	- ล - ร	- ร ม ฟ	- ฟ ฟ ฟ	- ช - ล	- ด ดั ดั
-----------	----------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------

วรรคที่ 4 บรรเลงสองรอบ

- - ชุ ชุ	ม ช - -	- ล - ม	ล ช - ล	- ท - ล	- ช - ร	- ช - ล	- ท - ดั
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

วรรคที่ 5 บรรเลงสองรอบ

- ฟ - ฟ	ช ล - ดั	- ล ช ฟ	- ร - ด
---------	----------	---------	---------

วรรคที่ 6 บรรเลงสองรอบ

- ด - -	ช ด - ร	- ร - ล	ร ด - ร	- ด - ร	- ม - ฟ	- ฟ ม ร	¹ ม ร ด ช
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------------------

²ม ร ด ล

วรรคที่ 7

- ล - ชุ	ช ช - ล	ล ล - ด	ด ดั - ร	- ดั - ล	- ช - ฟ	ฟ ฟ - ชุ	ช ช - ล
- ร - ม	- ฟ ช ล	- ล ล ล	- ดั - ร	- ดั - ล	- ช - ฟ	- ล ช ฟ	- ม - ร

วรรคที่ 8 บรรเลงสองรอบ

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

วรรคที่ 9

- ช - ล	ช ฟ ม ร	- ชุ - ด	- ด ร ม	ฟ ด ฟ ช	- ล ล ล	- ช - ช	ร ช - ดั
- ม ร ดั	- ท - ล	- ม - ช	- ม - ร	- ม ร ดั	- ล ล ล	- ฟ ช ล	- ดั - ร
- ม - ร	- ดั - ล	- ด ร ม	ร ม ฟ ช	- ช ร ม	ฟ ช - ฟ	- ฟ ช ล	ด ล ช ฟ
ช ฟ ม ร	ช ร ม ฟ	- - ล ช	ฟ ร - ฟ	- ช - ล	- ดั - ร		

* กลับต้น

ที่มา: รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี

ข้อ ๑: เพลงฉิ่งมุล่ง ชั้นเดียว ทางรองศาสตราจารย์ พิชิต ชัยเสรี

ท่อนที่ 1

วรรคที่ 1 บรรเลงสองรอบ

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

วรรคที่ 2 บรรเลงสองรอบ

¹ ซ ล ซ ซ	ร ม ร ร	ด ร ซ ฟ	ล ซ ด ล	ด ร ด ล	ซ ฟ ม ร	ด ฟ ซ ล
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

² ล ท ล ล

วรรคที่ 3 บรรเลงสองรอบ

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

วรรคที่ 4 บรรเลงสองรอบ

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

* กลับต้น

ท่อนที่ 2

วรรคที่ 1 บรรเลงสองรอบ

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

วรรคที่ 1 บรรเลงสองรอบ

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

วรรคที่ 3 บรรเลงสองรอบ

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

* กลับต้น

ท่อนที่ 3

วรรคที่ 1 บรรเลงสองรอบ

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

วรรคที่ 2 บรรเลงสองรอบ

ด ร ด ฟ	ม ร ม ฟ	ม ร ด ร	ซ ร ม ฟ	ด ฟ ซ ล	ด ล ซ ฟ	ซ ฟ ม ร	¹ ม ร ด ซ
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------------------

² ม ร ด ท

วรรณคดี 3 บรรณาสองรอบ

¹ ร ชล ท	ล ท ต์ ร	ม พ ม ร	ด ท ต์ ร	พ ม พ ร	ม พ ม พ	ช ร ช ล	¹ รื ล ท ต์
² ทลช ร ช						² รื ล ท -	

วรรณคดี 4 บรรณาสองรอบ

ด - ช ช	ม ช - -	ม ล ช ม	ร ม ช ล	ท ต์ ท ล	ท ล ช ร	ช ร ช ล	¹ รื ล ท -
						² รื ล ท ต์	

วรรณคดีกลางท่อน

พ พ ด พ	ช ล ท ต์	ท ล ช พ	ล ช พ ด
---------	----------	---------	---------

วรรณคดี 5 บรรณาสองรอบ

¹ ด ช ต์ ต์	รื ล รื ร	ม ร ด ท	ล ท ต์ ร	ม ด ร ม	พ ช ด พ	ม ร ช พ	ม ร ด ช
² ด ต์ ช ต์						² ม ร ด ล	

วรรณคดี 6

ด ช ล ม	ช ล ต์ ช	ล ต์ รื ล	ช ล ต์ ร	พ ช ล ช	ด ล ช พ	ม ร ด ร	ม พ ช ล
ด ร ม ช	ร ม ช ล	ม ช ล ต์	ช ล ต์ ร	พ ช ล ช	ด ล ช พ	ม พ ช ล	ช พ ม ร

วรรณคดี 7 บรรณาสองรอบ

¹ พ ม ร พ	ม ร พ ม	ร ม พ ช	ด ล ล ล	ด ล ช พ	ด พ ช ล	ด ร ด ล	ช พ ม ร
² พ ม ร พ		ร ม พ ด					

วรรณคดี 8

ด พ ช ล	ช พ ม ร	ด ช ล ช	พ ช ร ม	พ ด พ ช	ด ล ล ล	ร ช ล ท	ด ช รื ต์
ท ล ช ล	รื ต์ ท ล	ด ล ช ม	พ ช ล ร	พ ม ช พ	ม ร ด ล	ม ช ม ล	ช ด ล รื
ล ต์ รื ต์	ล ต์ ช ล	ร ม พ ช	ล ต์ ล ช	พ ด ร ม	พ ล ช พ	ด พ ช ล	ด ล ช พ
ช พ ม ร	¹ ด ร ม พ	ด ร ม ช	ร ม ช ล	ม ช ล ต์	ช ล ต์ ร		

* กลับต้น

ลงจบ	² - ม - พ	- ด ร ม	- ช - ล	- - รื ต์	ล ต์ - ร
------	----------------------	---------	---------	-----------	----------

ที่มา: ร่องศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี

บรรณานุกรม

ข้าคม พรประสิทธิ์. "การผูกสำนวนกลอนเพลงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายไทย." ใน *สุจิตร์งานสงเสริมดนตรีไทย ภาคใต้ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยทักษิณ*. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2546.

_____. "อัตลักษณ์เพลงฉิ่ง." รายงานผลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2545.

จี. ศรีนิวาสน. *สุนทริยศาสตร์*. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2534.

บุญช่วย โสวัตร. "เพลงฉิ่งมุล่ง ขึ้นเดียว." สัมภาษณ์โดย ประชากร ศรีสาคร. 10 สิงหาคม 2559.

ประชากร ศรีสาคร. "การร้อยเรียงสอดทำนองซอด้." *วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มีนาคม-สิงหาคม)*, 2560: 16-34.

_____. "หลักการบรรเลงซอสามสายตามแนวทางของอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน." *วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)*, 2561: 89-106.

พระยาอนุমানราชธ. 100 ปี พระยาอนุমানราชธ. งานนิพนธ์ชุดสมบูรณ์ หมวดศิลปปะและการบันเทิง เล่ม 1 เรื่อง รวมเรื่องศิลปปะและการบันเทิง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุสภาลาดพร้าว, 2533.

พิชิต ชัยเสรี. "เพลงฉิ่งมุล่ง ขึ้นเดียว ในรายวิชาทักษะเครื่องสายไทย." สัมภาษณ์โดย ประชากร ศรีสาคร. 21 ตุลาคม 2562.

_____. *โน้ตข้องเพลง ชุดสืบสานดุริยางคศิลป์ เล่ม 1 เพลงไทยต้องรู้*. กรุงเทพฯ: สุพจน์ จิตสุธิญาณ, 2536.

_____. "กลอนพ่อ กลอนแม่ กลอนฟาด กล่อมเกลา." สัมภาษณ์โดย ประชากร ศรีสาคร. 11 กุมภาพันธ์ 2563.

_____. "กลอนฟาด." สัมภาษณ์โดย ประชากร ศรีสาคร. 11 กุมภาพันธ์ 2563.

_____. *ประพันธ์เพลงไทย*. กรุงเทพฯ: แอคทีฟ พรินท์ จำกัด, 2557.

_____. *พุทธธรรมในดนตรีไทย*. ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2544.

_____. "ล่องหน้า ล้าหลัง อิหลักอิเหลื่อ." สัมภาษณ์โดย ประชากร ศรีสาคร. 7 เมษายน 2560.

_____. "ลีลาของชอู้กับระนาดทุ้ม." สัมภาษณ์โดย ประชากร ศรีสาคร. 30 มกราคม 2562.

_____. *สังคีตลักษณ์วิเคราะห์*. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

ภูริภัตสร มังกร. "อาศรมคีรีศึกษา: ร่องศาสตราจารยพิชิต ชัยเสรี." รายงานวิชาอาศรมคีรีศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2547.

วัศการก แก้วลอย. *วิรัชเพลงเรื่อง*. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา, 2558.

สุภาวงศ์ จันทรวาณิช. *วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ*. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.