

กลวิธีการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอกเพลงสารถิ สามชั้น
กรณีศึกษา ดร.ถาวร ศรีผ่อง

TECHNICAL METHODS FOR RANAT EK SOLO VERSION OF SARATHEE SAM CHAN
A CASE STUDY OF DR.THAWORN SRIPONG

ณยศ สาทจินพงษ์* NAYOS SARTJINPONG*

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกลวิธีการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอกเพลงสารถิ สามชั้น กรณีศึกษา ดร.ถาวร ศรีผ่อง ผู้เขียนได้รับการถ่ายทอดบทเพลงและวิธีการบรรเลงโดยตรง กลวิธีพิเศษที่พบคือ การสะบัด การขยี้ การสะเดาะ การรวบคาบลูกคาบดอก การรวบเป็นทำนอง การรวบเหวี่ยง การตีถ่างมือ การตีกวาด และการตีไขว้มือ กลวิธีต่าง ๆ เน้นการบรรเลงที่ทำให้เกิดความไพเราะ วิธีการใช้เสียงที่แสดงอารมณ์ต่าง ๆ อันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดอารมณ์ของบทเพลงยิ่งขึ้น กลวิธีการบรรเลงเหล่านี้มีเทคนิคในการใช้กล้ำเนื้อจากแขนและข้อมือ รวมไปถึงการใช้กำไลในการบรรเลง สิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการสำคัญเพื่อให้เกิดเสียงตามที่ต้องการ ทำให้เกิดอารมณ์ที่แสดงออกอย่างหลากหลาย และแสดงถึงชั้นเชิงของผู้บรรเลงได้เป็นอย่างดี

คำสำคัญ : วิธีการบรรเลง/ เดี่ยวระนาดเอก/ เพลงสารถิ

*ดร., นักวิชาการอิสระ; เจ้าหน้าที่งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, fnayos@gmail.com.

*Dr., Independent scholar; Human Resource Officer, Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University, fnayos@gmail.com.

Received 15/04/2565, Revised 30/05/2565, Accepted 06/06/2565

Abstract

This academic paper aims to present the solo performance strategy of ranat ek on the song "Sarathee", a case study on Dr. Thaworn Sriphong, whom the author learnt the song, and his method of playing from. Special techniques found were sabat, khayi, sadau, rua khap look khap dok, rau pen thamnong, rua wiang, ti thang mue,

ti kwat and ti khwai mue. Different techniques create different tones that is used to express different emotions, which is important to enhance the texture of the song. These techniques are based on techniques that use the muscles of the arms and wrists, including the use of force in playing. These are important techniques that make the desired sound, resulting in a variety of expressions and show off the skills of the performer.

Keywords: Playing method/ solo ranat ek/ sarathee song

บทนำ

เพลงเดี่ยว เป็นเพลงที่กำหนดให้เครื่องดนตรีชนิดใดชนิดหนึ่งบรรเลงเพียงเครื่องเดียว โดยมี ฉิ่ง กลอง เป็นเครื่องประกอบจังหวะ มีความพิเศษของท่วงทำนอง ความวิจิตรพิสดาร และสำนวนกลอนพิเศษที่ผ่านการคิดประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างแยบคาย แตกต่างไปตามกลวิธีในการบรรเลงของแต่ละเครื่องดนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งระนาดเอก นับว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีกลวิธีในการบรรเลงที่สามารถแสดงทักษะการบรรเลงได้อย่างมีอรรถรส ด้วยความคมคายของสำนวนกลอนพิเศษ กลวิธีการบรรเลงที่โลดโผนวิจิตรพิสดาร การบรรเลงเพลงเดี่ยวระนาดเอกจึงแพรวพราวไปด้วยกลเม็ดเด็ดพราย ประดุจดั่งเสือที่มีอาวุธเขี้ยวเล็บครบครัน เช่น กลวิธีการสะบัด การขยี้ การสะเดาะ การรวี คาบลูกคาบดอก การรวีเป็นทำนอง การรวีเหวี่ยง การตีถ่างมือ การตีกวาด และการไขว้มือ เป็นต้น

กลวิธีการบรรเลง นับว่าเป็นเทคนิคสำคัญในการแสดงออกซึ่งทักษะและศักยภาพของผู้บรรเลง เพราะนอกเหนือจากการบรรเลงตามรูปแบบทำนองของผู้คิดประดิษฐ์เพลงทางเดี่ยวให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนั้น กลวิธีเหล่านี้ยังช่วยให้เกิดความไพเราะขึ้นและแสดงออกในรายละเอียดต่าง ๆ อันเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงอรรถรสของบทเพลงได้เป็นอย่างดี ดังที่ พูนพิศ อมาตยกุล กล่าวว่า *สามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อความหมายช่วยให้คนฟังเกิดความตื่นตัว ความเศร้าโศก ความร่าเริง รวมทั้งความรักความเสน่หาอาลัย อันเป็นความรู้สึกที่เรารู้ได้ง่ายดายที่สุด*¹ กลวิธีการบรรเลงจึงสามารถแสดงออกซึ่งความไพเราะของทำนองผ่านเทคนิคต่าง ๆ ในการประดิษฐ์เสียงเพื่อสร้างอรรถรสลีลาของบทเพลงได้อย่างมีชั้นเชิง

กลวิธีการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอกที่ผู้เขียนได้นำเสนอในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอกลวิธีการเดี่ยวระนาดเอกในเพลงสารถิ สามชั้น ซึ่งมีความพิเศษของสำนวนกลอนและกลวิธีพิเศษในการบรรเลงอย่างครบครัน ผู้เขียนได้รับการถ่ายทอดบทเพลงและกลวิธีการบรรเลงโดยตรงจาก ดร.ถาวร ศรีผ่อง ลูกศิษย์ครูประสิทธิ์ ถาวร ศิลปินแห่งชาติ ผู้ซึ่งได้รับการถ่ายทอดกลวิธีการบรรเลง การใช้เสียงและการใช้สำนวนกลอนต่าง ๆ จากหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ปุชนิยาจารย์สำคัญแห่งวงการดนตรีไทย ผู้เขียนจึงมีความประสงค์นำเสนอกลวิธีการบรรเลงเพื่อเป็นแนวทางในการบรรเลงเพลงเดี่ยวให้แก่ผู้ที่สนใจสามารถนำไปฝึกและปฏิบัติเพื่อให้เกิดความไพเราะได้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางวงวิชาการดุริยางคศิลป์สืบไป

ความเป็นมาของเพลงเดี่ยว

เพลงเดี่ยว เป็นเพลงที่ใช้ทักษะการปฏิบัติด้านฝีมือมากที่สุด บุคคลที่บรรเลงเพลงเดี่ยวได้นั้นต้องได้รับการถ่ายทอดและฝึกฝนทักษะปฏิบัติมาอย่างชำนาญเพราะในกระบวนการของเพลงเดี่ยวจะมีวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีครบทุกอย่างซึ่งผู้ประพันธ์ได้วางจุดมุ่งหมายของเพลงเดี่ยวได้อย่างสนิทสนม อีกทั้งการปรุงแต่งทำนองอย่างวิจิตรพิสดารยิ่งนัก² จุดประสงค์การบรรเลงเพลงเดี่ยวมีความสำคัญ 3 ประการ คือ เพื่ออวดทาง (วิธีดำเนินของทำนองเพลง) เพื่ออวดความแม่นยำ และเพื่ออวดฝีมือ ด้วยมีทำนองลักษณะโศกพันหรือวิธีการโลดโผนต่าง ๆ ตามสมควรแก่เครื่องดนตรีนั้น ๆ³ เพลงเดี่ยวจึงมีความสำคัญและความเป็นมาอย่างยิ่ง ดังที่ บุญช่วย ไสวรัตน์ ได้กล่าวถึงลักษณะพิเศษของเพลงเดี่ยวในด้านต่าง ๆ ที่แสดงถึงความเป็นมาทางปัญญาและความสามารถทั้ง 10 ประการ ดังนี้

1. ความเป็นเลิศในการจำ
2. ความพิสดารในเชิงสำนวนกลอนเพลงที่ผู้ประพันธ์ได้ประดิษฐ์ขึ้นไว้
3. สมรรถภาพในการบังคับเสียงดนตรีของนักดนตรีผู้บรรเลง

1. พูนพิศ อมาตยกุล, *ดนตรีวิจิตร* (กรุงเทพฯ : สยามสมัย, 2527), 1.

2. พงศพิชญ์ แก้วกฤษณ์ และคณะ, “การศึกษาวิธีการประพันธ์และวิธีการบรรเลงเพลงเดี่ยวระนาดเอกของพันโทเสนาะ หลวงสุนทร,” *สัปดาห์ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร* ปีที่ 21, ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2558): 203.

3. บุญธรรม ตราโมท, *คำบรรยายวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย* (กรุงเทพฯ : ขวณพิมพ์, 2545), 73.

4. สมรรถภาพในการบังคับเสียงดนตรี หรือบังคับการใช้เสียงดนตรี
5. สมรรถภาพในการใช้พลังงานสะสม หรือความคงทนแห่งกำลัง
6. สมรรถภาพในการใช้สมาธิเข้าควบคุมการบรรเลง
7. ความพิเศษในการสอดใส่อารมณ์
8. ความเป็นเลิศในการใช้สติปัญญาในเชิงการประพันธ์เพลง
9. สมรรถภาพในการใช้ความเร็ว (ไหว)
10. สมรรถภาพในการบูรณาการความสามารถพิเศษเข้าด้วยกัน (ความคล่องตัว)⁴

จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติที่กล่าวมานั้น แสดงสมรรถนะสำคัญของเพลงเดี่ยว ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการคัดเลือกบทเพลงเพื่อนำมาใช้เป็นเพลงเดี่ยว โดยเลือกบทเพลงจากเพลงที่มีสำนวนซ้ำกันมาก ๆ มีการปรับ-เปลี่ยนทางเสียงในตัว ยากต่อการดำเนินทำนอง ทำนองเพลงมีความยาวมาก ๆ แสดงถึงพลังกำลังสมรรถนะของผู้บรรเลง มีทำนองที่เอื้อต่อการใช้ความสามารถในการเข้า-ออกของจังหวะย่อยและจังหวะหน้าทับ สิ่งเหล่านี้เมื่อถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ แล้ว สามารถแสดงสมรรถนะพิเศษทั้งทางปัญญาจากภูมิปัญญาครูโบราณจารย์ในการสร้างสรรค์ประดิษฐ์ทำนองเพลงเดี่ยวและการแสดงทักษะเฉพาะตนของผู้บรรเลงอย่างสำคัญ

ประวัติเพลงสารถี

เพลงสารถี เดิมมีมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา จัดอยู่ในเพลงเรื่องประเภทเพลงช้า ชื่อว่า “เรื่องสารถี” ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวิชาศิลปะสาขาต่าง ๆ เช่น วรรณกรรม นาฏกรรม และดุริยางคศิลป์⁵ จากการอธิบายของ มนตรี ตราโมทและวิเชียร กุลตัญญ์ ได้อธิบายประวัติของเพลงสารถี ความว่า

เพลงสารถี อัดรา 2 ชั้น เป็นเพลงไทยสมัยโบราณสมัยอยุธยา ใช้เป็นเพลงสำหรับบรรเลงรวมอยู่ในเพลงเรื่องประเภทเพลงช้า เรียกว่า เรื่องสารถี ภายหลังได้นำมาใช้เป็นเพลงร้องประกอบการแสดงโขนละคร เรียกชื่อเต็มว่า “เพลงสารถีชักรถ” แต่เราชอบเรียกชื่อกันสั้น ๆ ไม่ว่าจะ เป็นชื่อบุคคลหรือชื่อเพลงจึงเรียกกันว่า เพลงสารถี พูดถึงชื่อที่เรียกว่า “สารถีชักรถ” นี้มีชื่อพ้องในศิลปะที่เกี่ยวข้องกันถึง 3 ประเภท คือ กลอนกลบท ก็มีชื่อว่า “สารถีชักรถ” ทำร่ำอันเป็นแบบแผนของนาฏศิลป์ ก็มีชื่อว่า “สารถีชักรถ” และเพลงดนตรีที่กล่าวนี้ ก็มีชื่อว่า “สารถีชักรถ” ไม่ทราบว่ชื่อของศิลปะประเภทใดจะเกิดก่อน แล้วศิลปะประเภทอื่นจึงตั้งชื่อตามอย่างหรือว่าต่างฝ่ายต่างตั้งชื่อ แต่มารู้กันเองก็ไม่ทราบ กลอนกลบทที่ชื่อสารถีชักรถนั้น คำต้นวรรค 2 พยางค์กับท้ายวรรคซ้ำกัน...

...ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ราว ๆ ปลายรัชกาลที่ 3 พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร หรือครูมีแขก) จึงนำเพลงสารถี (สารถีชักรถ)

4. บุญช่วย โสวัตร อ้างถึงใน ประชากร ศรีสาคร, “วิเคราะห์เดี่ยวซอสามสายเพลงพญาโคก พญาครุฑ พญารำพึง สามชั้น กรณีศึกษา อาจารย์เจริญใจ สุนทราทิน” (วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 14.

5. สุรัตน์ชัย สิริรัตนชัยกุล, “วิเคราะห์เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงสารถี 3 ชั้น ทางครุฑมณฑล ขำประเสริฐ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), 39.

มาแต่งขยายขึ้นเป็นอัตรา 3 ชั้น ทั้งทำนองรับและทำนองดนตรี
ใช้เป็นเพลงร้องส่งประกอบการขับเสภาและร้องส่งดนตรี
โดยทั่วไป ภายหลังเมื่อนิยมการบรรเลงเดี่ยวवादฝีมือกันขึ้น
ก็ได้มีผู้นำเอาเพลงสารถี 3 ชั้นนี้มาประดิษฐ์ทำนองให้ดนตรี
ต่าง ๆ เช่น ปี่ใน ระนาดเอก ซอวงใหญ่ ระนาดทุ้ม และซอต่าง ๆ
บรรเลงเดี่ยว เพลงสารถีจึงกลายเป็นเพลงสำหรับเดี่ยวขึ้นมามี
เพลงหนึ่ง และต่อมามีผู้ดัดลงมาเป็นชั้นเดียว รวมเป็นเถา⁶

จากที่กล่าวมา เพลงสารถีเป็นที่นิยมในการบรรเลงทั่วไป ต่อมาจึงได้นำมาประดิษฐ์เป็นทำนองเพลงเดี่ยวอย่าง
แพร่หลาย ด้วยเนื้อหาทำนองของเพลงสารถีมีลักษณะทำนองที่ซ้ำทำนองเดิมในส่วนท้ายของแต่ละท่อน มีการบรรเลง
ครบทั้งเจ็ดเสียง มีการเปลี่ยนบันไดเสียงในระหว่างท่อน ผู้ประพันธ์จึงสามารถคิดประดิษฐ์ทำนองเดี่ยวได้อย่างหลาก
หลาย และต้องใช้การคิดพิจารณาประดิษฐ์สำนวนกลอนให้ร้อยเรียงได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกันจึงจะแสดงออกซึ่ง
ภูมิปัญญาของผู้ประพันธ์ได้เป็นอย่างดี

ประวัติและผลงานของ ดร.ถาวร ศรีม่วง

ดร.ถาวร ศรีม่วง เกิดวันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2508 ณ บ้านเลขที่ 28 หมู่ 2 ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอยะ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรคนโตของนายสวงและนางสายหยุด ศรีม่วง เมื่ออายุ 7 ปี เริ่มหัดเรียน
ซอวงใหญ่และได้รับการครอบครูจับมือเพลงสาธการจากปู่ห้วน สารพจน์ (สายครูเพชร จรรนาภย์) เริ่มหัดตีระนาด
เอกจากผู้เป็นบิดาและมุ่งมั่นศึกษาดนตรีไทยทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติจนมีความรู้และความชำนาญ กระทั่งได้รับ
ความเมตตาและความรู้ในการบรรเลงระนาดเอกอย่างลึกซึ้งจากคุณครูประสิทธิ์ ถาวร ศิลปินแห่งชาติ โดยได้ศึกษา
เรื่องพื้นฐานวิธีการตีระนาดเอก การใช้เสียงระนาดเอก กลวิธีการปรับวง วิธีการบรรเลงไม้นวมสำหรับการบรรเลง
ทั่วไปให้เกิดความไพเราะ เรียนเพลงเดี่ยวและเพลงหน้าพาทย์ไหว้ครู นับได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านระนาดเอก
อย่างลึกซึ้ง มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติเป็นอย่างดี

ผลงานและประสบการณ์ด้านดนตรีไทยของ ดร.ถาวร ศรีม่วง ปรากฏทั้งในฐานะผู้บรรเลงและผู้ควบคุมและ
ฝึกซ้อม เช่น การบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก 4 ราง เพลงทยอยเดี่ยว ในงานมหรหรรณดนตรีศรีรัตนโกสินทร์ ณ โรงละคร
แห่งชาติ พ.ศ. 2544 การเป็นกรรมการตัดสินระนาดเอกในรายการคุณพระช่วย ผู้ควบคุมและปรับวงดนตรีไทยคณะ
ศรีม่วง 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดวงดนตรีไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2547 รองประธาน
กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีไทยแห่งชาติ จัดโดยมูลนิธิราชสกุลอามาตย์ ผลงานการประชันดนตรีวาระต่าง ๆ
การรับเชิญเป็นวิทยากร ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุม ผู้ถ่ายทอดการบรรเลงให้แก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ผลงานด้านการแสดง
ในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เรื่องโหมโรง นอกจากนี้ยังมีผลงานการเขียนเชิงวิชาการเผยแพร่ความรู้อย่างกว้างขวาง

กลวิธีการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอกเพลงสารถี สามชั้น

ผู้เขียนกำหนดใช้โน้ตระบบตัวอักษรไทย (ด ร ม ฟ ซ ล ท) ช่วงเสียงเท่ากัน การบันทึกโน้ตจะถูกจัดวางอยู่
บนตาราง 8 ห้อง 2 บรรทัด บรรทัดบนแทนด้วยการใช้มือขวา บรรทัดล่างแทนด้วยมือซ้าย กำหนดให้ 4 ห้อง
โน้ต เท่ากับ 1 วรรค ห้องที่ 1 - 4 เรียกว่า วรรคทำ ห้องที่ 5 - 8 เรียกว่า วรรครับและ 8 ห้องโน้ต เท่ากับ 1 ประโยค

6. มนตรี ตรามโท และวิเชียร กุลตัมภ์, พังและเข้าใจเพลงไทย (กรุงเทพฯ : ไทยเชม, 2523), 473-474.

ตาราง	ห้องที่ 1	ห้องที่ 2	ห้องที่ 3	ห้องที่ 4	ห้องที่ 5	ห้องที่ 6	ห้องที่ 7	ห้องที่ 8
มือขวา	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
มือซ้าย	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

วรรคทำ

วรรครับ

ใช้สัญลักษณ์กับการบันทึกกลวิธีพิเศษ ดังนี้

การสะบัด	ใช้สัญลักษณ์	
การสะเดาะ	ใช้สัญลักษณ์	
การขยี้	ใช้สัญลักษณ์	XXXX (ตัวหนา)
การตีรว	ใช้สัญลักษณ์	XXXX (ตัวเอน)
การตีกรอ	ใช้สัญลักษณ์	(XXXX)
การตีกวาด	ใช้สัญลักษณ์	→ กวาดขึ้น ← กวาดลง
การไขว้มือ	ใช้สัญลักษณ์	
การเชื่อมเสียง	ใช้สัญลักษณ์	

เดี่ยวระนาดเอกเพลงสารถี สามชั้น มีความยาวจำนวน 3 ท่อน บรรเลง 6 เที้ยว แต่ละเที้ยวมีกลวิธีพิเศษที่ใช้ในการบรรเลงอย่างหลากหลายจึงทำให้ทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงสารถี สามชั้นมีความน่าสนใจอย่างยิ่ง สรุปได้ดังนี้

ท่อน 1 เที้ยวแรก	การขยี้ การสะบัด การรวเป็นทำนอง การรวคาบลูกคาบดอก
เที้ยวกลับ	ทำนองพื้น (ตีเก็บ) การสะบัด การขยี้ การตีถ่างมือ
ท่อน 2 เที้ยวแรก	ทำนองพื้น (ตีเก็บ) การสะบัด การสะเดาะ
เที้ยวกลับ	การรวคาบลูกคาบดอก รวเหวี่ยงคู่สี่ รวเหวี่ยงคู่หก รวเหวี่ยงคู่แปด รวแยกมือเป็นทำนอง
ท่อน 3 เที้ยวแรก	ทำนองพื้น (ตีเก็บ)
เที้ยวกลับ	การรวคาบลูกคาบดอก รวเหวี่ยงคู่สาม รวเหวี่ยงคู่สี่ รวเหวี่ยงคู่ห้า รวเหวี่ยงคู่หก รวเหวี่ยงคู่แปด รวแยกมือ รวเป็นทำนอง การตีกวาด ไขว้มือ การกรอ การขยี้

วิธีการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอกเพลงสารถี สามชั้นนี้ ดร.ถาวร ศรีม่วง ได้รับการถ่ายทอดทางเพลงและวิธีการบรรเลงระนาดเอกให้เกิดความไพเราะจากครูประสิทธิ์ ถาวร โดยตรง นำมาปรับใช้ปฏิบัติกับการบรรเลงเพื่อให้เกิดความไพเราะ และได้ถ่ายทอดทางเพลงและวิธีการบรรเลงไว้ให้แก่ผู้เขียนนี้ แต่ละทำนองมีเทคนิคและวิธีการประดิษฐ์เสียงระนาดเอกที่แสดงอารมณ์ต่าง ๆ นับเป็นภูมิปัญญาที่ช่วยให้เกิดอรรถรสของทำนองและบทเพลงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจะได้อธิบายดังนี้

1. การสะบัด ใช้การสะบัด 2 แบบ คือ การสะบัดแบบตัดคอ และการสะบัดแบบปกติ

- การสะบัดแบบตัดคอ คือการตีสะบัดทั้งแขนเต็มแรงด้วยความถี่อย่างรวดเร็ว ใช้กำลังทั้งแขน มือทั้งสองข้างลงน้ำหนักมือเท่ากัน เน้นเสียงโน้ตสามเสียงให้ชัดเจน แสดงถึงพลังเสียงที่หนักแน่นเพื่อข่มขวัญคู่ต่อสู้ การสะบัดนี้จะใช้เฉพาะในการขึ้นต้นเพลงเท่านั้น ดังการสะบัดแบบตัดคอในท้องที่ 1 ประโยคที่ 1 ท่อน 1 เทียบแรก ต่อไปนี้

___ ทลัซ	ร ชี _ ด	___ ร่มรัดทรี	ดท์ลัดท์ลัซ
___ ทลช	ร ชี _ ด	___ รรมรตท	ดทลตทลช

ตีสะบัดตัดคอ

- การสะบัดแบบปกติ คือการตีสะบัดสามเสียงให้เสียงชัดเจนด้วยความถี่อย่างรวดเร็ว ใช้กำลังครึ่งข้อครึ่งแขน เสียงสุดท้ายจะต้องชัดเจน ซึ่งจะต้องทำให้เสียงร่อนและรวดเร็วจึงจะคมคาย การสะบัดจะต้องตีเข้าไปก่อนจังหวะเล็กน้อยจึงจะทำให้เกิดความคมคายยิ่งขึ้น ดังการสะบัดแบบปกติในท้องที่ 5 - 8 ประโยคที่ 3 ท่อน 1 เทียบกลับ ต่อไปนี้

ด ร ม ฟ	_ ฟฟฟ ชี ล	ด ร ด ล	ด ล ช ฟ	_ มรต ร ม	_ ฟมร ม ฟ	_ ชฟม ฟ ช	_ ลชฟ ชี ล
ด ร ม ฟ	_ ฟฟฟ ชล	ด ร ด ล	ด ล ช ฟ	_ มรต ร ม	_ ฟมร ม ฟ	_ ชฟม ฟ ช	_ ลชฟ ชล

ตีสะบัดปกติ

2. การสะเตาะ คือการตีเสียงเดียว 3 ครั้งด้วยความรวดเร็วและชัดเจน ใช้วิธีการตริงกำลังไว้ที่ทรงอก เกร็งกล้ามเนื้อแขนและปล่อยข้อมือ จับไม้ระนาดให้หลวม ปลายนิ้วชี้ประคองก้านไม้ อย่ากด เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นของก้านไม้และแขนดังเช่นสปริง ใช้การเกร็งกล้ามเนื้อที่แขนและให้ข้อมือลงน้ำหนักมือสองข้างให้เท่ากันทำให้ได้การสะเตาะที่ชัดเจน รวดเร็ว มีคุณภาพ เปรียบดังกระสุนปืนที่ยิงสามนัดติดต่อกันเช่นนั้น การสะเตาะในทำนองเพลง

_ ดรม ร ด	ชี ล _ ลลล	ร ม ฟ ชี	ด ฟ _ ฟฟฟ	_ ดดต ร ม	_ รร ร ม ฟ	_ มมม ฟ ชี	_ ฟฟฟ ชี ล
_ ดรม ร ด	ช ล _ ลลล	ร ม ฟ ช	ด ฟ _ ฟฟฟ	_ ดดต ร ม	_ รร ร ม ฟ	_ มมม ฟ ช	_ ฟฟฟ ชล

ตีสะเตาะ

ตีสะเตาะ

ตีสะเตาะ

ตีสะเตาะ

ตีสะเตาะ

3. การกรอ คือการตีสลับมือซ้ายและมือขวาของโน้ตเสียงเดียวกันในลักษณะคู่แปดด้วยความถี่เพื่อให้เกิดเสียงที่ยาวขึ้น กลวิธีการตีกรอที่ใช้ในการบรรเลงเพลงเดี่ยวสารถีนี คือ การตีกรอแบบไม่ยกไม้ตีเพื่อเชื่อมเสียงของตัวโน้ตให้ร้อยเรียงติดต่อกัน แสดงออกซึ่งอารมณ์ที่อ่อนหวาน ดังการกรอในท้องที่ 4 และ 5 ประโยคขึ้นต้นเพลง ประโยคที่ 1 ท่อนที่ 1 ต่อไปนี้

___ ทลัซ	ร ชี _ ด	___ ร่มรัดทรี	ดท์ลัดท์ลัซ (ล _ ด _ ร)	___ มรัดท์ลัซ	___ ดรม _ มชลี	___ รัดท์ลัซ _ ด
___ ทลช	ร ชี _ ด	___ รรมรตท	ดทลตทลช (ล _ ด _ ร)	___ มรตทลช	___ ดรม _ มชล	___ รตทลช _ ด

ตีกรอเชื่อมเสียง

_ม_ด_ม_ด_ม_ด_ด	_ร_ล_ร_ล_ร_ล_ล	_ด_ช_ด_ช_ด_ช_ช	_ล_ฟ_ล_ฟ_ล_ฟ_ฟ	มรดชดชดช	มรดรมฟ้ชฟ้	มดรมฟ้รมฟ้	ช้มฟ้ช้ลฟ้ช้ล
ร_ร_ร_ร_ร_ร_ช	ด_ด_ด_ด_ด_ด_ม	ล_ล_ล_ล_ล_ล_ร	ช_ช_ช_ช_ช_ช_ด	มรดชดชดช	มรดรมฟชฟ	มดรมฟรมฟ	ชมฟชลฟชล

_ล_ฟ_ล_ฟ_ล_ฟ_ฟ	_ท_ช_ท_ช_ท_ช_ช	_ร_ล_ร_ล_ร_ล_ล	_ม_ด_ม_ด_ม_ด_ด	_ล้ล้_ช้ช้_ฟ้ฟ้_ร้ร้	_ฟ้ฟ้_รร_ด_ด_ท	_ช_ร_ท_ร_ช_ร_ร_ท	_ช_ร_ร_ท_ช_ท_ท_ช
ช_ช_ช_ช_ช_ช_ด	ล_ล_ล_ล_ล_ล_ร	ด_ด_ด_ด_ด_ด_ม	ร_ร_ร_ร_ร_ร_ช	ล้_ร้_ฟ้_ร	ฟ้_ร_ด_ท	ฟ้_ฟ้_ด_ด_ฟ้_ฟ้_ด_ด	ฟ้_ฟ้_ด_ด_ล_ล_ล

_ฟ_ล_ล_ฟ_ล_ฟ_ล_ล	_ล_ด_ด_ล_ด_ล_ด_ด	_ฟ้_ล้_ล้_ฟ้_ล้_ล้_ล้	_ล้_ด้_ด้_ล้_ด้_ล้_ด้_ด้	_ม้_ร้_ม้_ด้_ร้_ท้_ด้_ล้	_ด้_ท้_ด้_ล้_ท้_ช้_ล้_ฟ้	_ท้_ล้_ท้_ช้_ล้_ฟ้_ช้_ม	_ช้_ฟ้_ช้_ม_ฟ้_ร_ม_ด
ช_ช_ช_ช_ช_ช_ช	ท_ท_ท_ท_ท_ท_ท	ด_ช้_ช้_ช้_ช้_ช้_ช้	ท้_ท้_ท้_ท้_ท้_ท้_ท้	ร้_ร้_ร้_ด้_ด้_ท้_ล้	ท_ท_ท_ล_ช_ช_ฟ	ล้_ล้_ล้_ช้_ช้_ฟ้_ฟ้_ม	ฟ้_ฟ้_ฟ้_ม_ร_ร_ด

_ล_ฟ_ล_ฟ_ล_ฟ_ฟ	_ช้_ร_ช้_ร_ช้_ร_ร	_ฟ้_ด_ฟ้_ด_ฟ้_ด_ด	_ร_ท_ร_ท_ร_ท_ท	_ล_ฟ_ฟ_ฟ_ท_ช_ช	_ด_ล_ล_ล_ร_ท_ท	_ล_ฟ_ล_ล_ท_ช_ท_ท	_ด_ล_ด_ด_ร_ท_ร
ช_ช_ช_ช_ช_ช_ด	ฟ้_ฟ้_ฟ้_ฟ้_ฟ้_ฟ้_ล	ร_ร_ร_ร_ร_ร_ช	ด_ด_ด_ด_ด_ด_ฟ	ช_ช_ช_ด_ล_ล_ร	ท_ท_ม_ด_ค_ฟ	ช_ช_ช_ช_ล_ล_ล_ล	ท_ท_ท_ท_ด_ด_ด_ด

_ฟ้_ล้_ช้_ช้_ฟ้_ล้_ช้_ช้	_ด_ม_ร_ร_ด_ม_ร_ร	_ด_ม_ม_ด_ม_ด_ม_ม	_ม_ช้_ช้_ม_ช้_ม_ช้_ช้	_ท้_ร้_ด้_ด้_ท้_ร้_ด้_ด้	_ฟ้_ล้_ช้_ช้_ฟ้_ล้_ช้_ช้	_ฟ้_ล้_ล้_ฟ้_ล้_ฟ้_ล้_ล้	_ล้_ด้_ด้_ล้_ด้_ล้_ด้_ด้
ช้_ช้_ช_ช_ช้_ช_ช	ร_ร_ร_ร_ร_ร_ร	ร_ร_ร_ร_ร_ร_ร_ร	ฟ้_ฟ้_ฟ้_ฟ้_ฟ้_ฟ้_ฟ้	ด้_ด้_ด_ด_ด้_ด_ด	ช้_ช้_ช_ช_ช้_ช_ช	ช้_ช้_ช้_ช้_ช้_ช้_ช้	ท้_ท้_ท้_ท้_ท้_ท้_ท้

_ม้_ด้_ม้_ด้_ม้_ด้_ด้_ด้	_ร้_ล้_ร้_ล้_ร้_ล้_ล้_ล้	_ด้_ช้_ด้_ช้_ด้_ช้_ช้_ช้	_ล้_ฟ้_ล้_ฟ้_ล้_ฟ้_ฟ้_ฟ้	มรดชดชดช	มรดรมฟ้ชฟ้	มดรมฟ้รมฟ้	ช้มฟ้ช้ลฟ้ช้ล
ร้_ร้_ร้_ร้_ร้_ร้_ช	ด้_ด้_ด้_ด้_ด้_ด้_ม	ล้_ล้_ล้_ล้_ล้_ล้_ร	ช้_ช้_ช้_ช้_ช้_ช้_ด	มรดชดชดช	มรดรมฟชฟ	มดรมฟรมฟ	ชมฟชลฟชล

5. การรัว คือการตีสลับมือโดยเริ่มจากมือซ้ายแล้วจบมือขวาด้วยความถี่ การรัวในทำนองเดี่ยวระนาดเอก เพลงสารถี ปรากฏหลายรูปแบบ ดังจะได้อธิบายวิธีการบรรเลงต่อไปนี้

5.1 การรัวเป็นทำนอง

- การรัวเป็นทำนอง ทั้งประโยคคือการรัวและเคลื่อนที่ไปยังโน้ตเสียงต่าง ๆ สลับกันทั้งเสียงสูงและเสียงต่ำอย่างเป็นทำนอง ต้องรัวให้หัวไม้ทั้งสองข้างชิดกัน เพื่อให้ได้เสียงรัวที่ละเอียด และต้องรัวให้เกิดเสียงร่อนริตไม้ ดังที่ได้อธิบายมาแล้ว ให้ธรรมชาติของการรัวเป็นทำนองที่มีเสียงเล็ก ไพเราะ น่ารัก ดังการรัวเป็นทำนองในประโยคที่ 2 ท่อน 3 เทียบกลับ ต่อไปนี้

_ด_ม_ม_ด	_ม_ด_ม_ม	_ม_ซ้_ซ้_ม	_ซ้_ม_ซ้_ซ้	_ฟ้_ล้_ล้_ฟ้	_ล้_ฟ้_ล้_ล้	_ฟ้_ล้_ล้_ฟ้	_ร_ฟ้_ฟ้_ร
ร_ร_ร_ร	ร_ร_ร_ร	ฟ้_ฟ้_ฟ้_ฟ้	ฟ้_ฟ้_ฟ้_ฟ้	ซ้_ซ้_ซ้_ซ้	ซ้_ซ้_ซ้_ซ้	ซ้_ซ้_ซ้_ซ้	ม_ม_ม_ม

- รัวกระพือ คือ การตีรัวให้เสียงกระพือพู่ขึ้น ใช้วิธีการเปิดหัวไม้ตีและเน้นทั้งสองมือให้มือน้ำหนักเสียงดังกว่าปกติเล็กน้อย ใช้แรงจากข้อแขนเป็นตัวเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วตามจังหวะจะได้คุณภาพเสียงที่กระพือและดุ้นดังเสียงร่อนน้ำลึกที่มีอำนาจและน่าหวาดเกรง ดังการรัวเป็นทำนองในประโยคที่ 4 ท่อน 3 เทียบกลับ ต่อไปนี้

_ด_ม_ม_ด	_ม_ด_ม_ม	_ม_ซ้_ซ้_ม	_ซ้_ม_ซ้_ซ้	_ร้_ล้_ฟ้_ล้	_ร้_ล้_ล้_ฟ้	_ร้_ล้_ล้_ฟ้	_ร_ฟ้_ฟ้_ร
ร_ร_ร_ร	ร_ร_ร_ร	ฟ้_ฟ้_ฟ้_ฟ้	ฟ้_ฟ้_ฟ้_ฟ้	ด้_ด้_ซ้_ซ้	ด้_ด้_ซ้_ซ้	ด้_ด้_ซ้_ซ้	ม_ม_ม_ม

ตีรัวกระพือ

- การรัวเสียงเดียวและเคลื่อนที่ไปยังเสียงอื่น ๆ อย่างเป็นทำนองใช้การยกหัวไม้ต่ำ ๆ เพื่อให้เสียงละเอียด ใช้วิธีการปรับเสียง คือ การทำให้เสียงใดเสียงหนึ่งสั้นสะเทือนเพียงนิดเดียว เกิดกังวานเสียงสั้น ใช้การเปิดปลายนิ้วชี้ขึ้นไม่ต้องออกแรงกดจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของเสียงผ่านก้านไม้เป็นอย่างดี ดังตัวอย่างทำนองในท่อน 3 เทียบกลับ มีการใช้โน้ตเสียงต่ำและเสียงสูงสลับกันทั้งประโยคและมีแนวการบรรเลงที่ค่อนข้างเร็วกระชับจึงใช้การรัวปรับเสียงเพื่อให้เสียงอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังใช้ความเข้มของเสียงเพื่อให้เกิดระดับเสียงที่แตกต่าง ก่อให้เกิดอารมณ์และลีลาที่สนุกสนานยิ่งขึ้น ทำนองนี้สามารถผ่อนคลายกล่อมเนื้อมือระหว่างการบรรเลงได้และยังเกิดประโยชน์ในการสะสมและพร้อมบรรเลงต่อได้อีกด้วย ดังการรัวเสียงเดียวในประโยคที่ 8 ท่อน 3 เทียบกลับ ต่อไปนี้

_ม_ม_ม้_ม้	_ร_ร_ร้_ร้	_ด_ด_ด้_ด้	_ล_ล_ล้_ล้	_ด_ด_ด้_ด้	_ล_ล_ล้_ล้	_ซ_ซ_ซ้_ซ้	_ฟ_ฟ_ฟ้_ฟ้
ม_ม_ม้_ม้	ร_ร_ร้_ร้	ด_ด_ด้_ด้	ล_ล_ล้_ล้	ด_ด_ด้_ด้	ล_ล_ล้_ล้	ซ_ซ_ซ้_ซ้	ฟ_ฟ_ฟ้_ฟ้

- การร่ำเพื่อลงจบเพลง คือ การร่ำเสียงเดียวจากเสียงต่ำเคลื่อนที่ไปยังเสียงสูง ด้วยความละเอียดสม่ำเสมอ ใช้การตรึงกำลังไว้ที่ทรวงอกและใช้ความรู้สึกที่แขนควบคุมให้เคลื่อนที่ไปอย่างช้า ๆ ไม่รีบร้อน จึงจะทำให้การลงจบเป็นไปได้อย่างนุ่มนวลงดงาม อีกทั้งเพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการบรรเลงที่ดูตึงมาตั้งแต่ต้นจนจบ ดังการร่ำในวรรคทำนองที่ 8 ท่อน 3 เทียบกลับ ต่อไปนี้

ซ ล ํ ซ	ล ํ ด ํ	ด ํ ด ํ	_ ด _ ซ	_ ร ร ซ	_ ล _ ํ	ล ํ ด ํ ร ํ ด ํ	ล ํ ซ ล ํ ด ํ (ร ํ)
ซ ล ท ซ	ล ท ด ร	ด ท ด ร	_ ด _ ซ	_ ร ล ซ	_ ล _ ท	ลทดรรดท	ลซลทด ํ (ร ํ)

ร่ำเสียงเรขึ้นไปยังเสียงเรสูง

5.2 การร่ำเหวี่ยง คือ การตีขึ้นเสียงสลับมือซ้ายและมือขวาในเสียงต่ำและเหวี่ยงมือขวาไปยังโน้ตเสียงที่สูงกว่าในลักษณะเป็นคู่เสียงต่าง ๆ ได้แก่ การร่ำเหวี่ยงคู่สาม การร่ำเหวี่ยงคู่สี่ การร่ำเหวี่ยงคู่ห้า การร่ำเหวี่ยงคู่หก และการร่ำเหวี่ยงคู่แปด การร่ำเหวี่ยงเป็นคู่ต่าง ๆ นี้ เป็นวิธีการที่โลดโผน เนื่องด้วยการเหวี่ยงขณะที่ทำนองเคลื่อนอาจทำให้แรงเหวี่ยงเหวี่ยงไปถูกโน้ตเสียงที่ไม่ต้องการได้และอาจทำให้เกิดการกระทบของเสียงที่ดังจนเกินไป จึงใช้วิธีการยกข้อมือขึ้นเล็กน้อยและเหวี่ยงมือขวาไปยังโน้ตเสียงที่ต้องการเพื่อให้เกิดเสียงของโน้ตที่เหวี่ยงกระทบนั้นมีความเล็ก

เบาบาง ทำให้เสียงเรียบและเกิดความไพเราะ อีกทั้งเป็นการช่วยให้ผู้บรรเลงประหยัดกำลังแขนในการบรรเลงได้ ดังการร่ำเหวี่ยงในประโยคที่ 2 ท่อน 2 เทียบกลับ ต่อไปนี้

_ ม _ ม _ ม _ ม	_ ร _ ร _ ร _ ร	_ ด _ ด _ ด _ ด	_ ล _ ล _ ล _ ล	_ ร _ ร _ ร _ ร	_ ล _ ล _ ล _ ล	_ ซ _ ซ _ ซ _ ซ	_ พ _ พ _ พ _ พ
ม ม ม ม	ร ร ร ร	ด ด ด ด	ล ล ล ล	ล ล ล ล	ล ล ล ล	ซ ซ ซ ซ	พ พ พ พ
ร่ำเหวี่ยงคู่แปด				ร่ำเหวี่ยงคู่หก		ร่ำเหวี่ยงคู่แปด	

5.3 การร่ำและลงคู่แปด คือ การตีร่ำสลับมือซ้ายและมือขวาและลงคู่แปด พบการใช้ ดังนี้

- การร่ำเน้นเสียงและลงคู่แปด ซึ่งจะเน้นเสียงร่ำให้มีระดับเสียงดังกว่าปกติเล็กน้อยและลงคู่แปดด้วยเสียงปกติ การร่ำนี้ใช้วิธีร่ำและลงคู่แปดแบบไม่ยกไม้ตี จะต้องทำให้เชื่อมต่อเสียงร่ำอย่างไปจนจบวรรคอย่างเป็นดอกรูปเป็นดวง ใช้แรงจากปลายนิ้วชี้และแรงจากข้อมือหรือแขนควบคุมเพื่อเน้นเสียงให้ละเอียดและพุดขึ้น ทำให้เกิดเสน่ห์แห่งเสียงร่ำที่ไพเราะ ดังทำนองวรรคทำนองในประโยคที่ 7 ท่อน 2 เทียบกลับ ต่อไปนี้

_ ล _ ล _ ล ด	_ ล _ ล _ ล ร	_ ด _ ด _ ด พ	_ ร _ ร _ ร ซ	พ ซ ล ํ	ด ํ ล ํ ซ	ด ํ ล ํ พ	ล ํ ซ พ ร
ล ล ล ด	ล ล ล ร	ด ด ด พ	ร ร ร ซ	พ ซ ล ท	ด ท ล ซ	ด ล ซ พ	ล ซ พ ร
เน้นเสียง	เน้นเสียง	เน้นเสียง	เน้นเสียง				

- การร่ำและลงคู่แปด (แบบที่ 1) คือ การร่ำสามเสียงเป็นทำนองและลงคู่แปดที่มีความยาวสองห้องโน้ต ใช้วิธีการร่ำร้อนริตไม่ โดยการยกมือขึ้นเล็กน้อยใช้ปั้นหัวไม้ด้านนอกลงกระทบยังลูกระนาดเพื่อให้ได้เสียงที่ใสและเล็กน่ารัก เน้นเสียงของคู่แปดให้ลงเท่ากันและเสียงของโน้ตสุดท้ายมือขวาให้ชัดเจน เพราะการลงคู่แปดนี้มีการสลับระหว่างเสียงต่ำ-สูง จึงจะทำให้ทำนองร่ำนี้เกิดอรรถรสลีลา มีความเป็นดอกลีลาเป็นดวงและครบถ้วนสมบูรณ์ ดังการร่ำและลงคู่แปด แบบที่ 1 ในประโยคที่ 5 ท่อนที่ 2 เทียบกลับ ต่อไปนี้

ล ี พ ี พ ี	ล ี พ ี พ ี	ซ ี ร ี ซ ี ร ี	ซ ี ร ี ร ี	พ ี ด ี พ ี ด ี	พ ี ด ี ด ี	ร ี ล ี ร ี ล ี	ร ี ล ี ล ี
ซ ี ซ ี ซ ี ซ ี	ซ ี ซ ี พ ี	พ ี พ ี พ ี พ ี	พ ี พ ี ร ี	ร ี ร ี ร ี ร ี	ร ี ร ี ด ี	ด ี ด ี ด ี ด ี	ด ี ด ี ล ี
เบา	ดัง	เบา	ดัง	เบา	ดัง	เบา	ดัง

- การร่ำและลงคู่แปด (แบบที่ 2) คือ การร่ำสามเสียงเป็นทำนองและลงคู่แปดที่มีความยาวหนึ่งห้องโน้ต ใช้วิธีการร่ำเปิดหัวไม้ให้เสียงโปร่ง ลงเต็มปั้นหัวไม้ให้กระทบลูกระนาดชัดเจน ลงคู่แปดให้ให้น้ำหนักเสียงค่อนข้างเบา และตีเสียงโน้ตสุดท้ายมือขวาให้ชัดเจน

ล ี พ ี พ ี	ซ ี ร ี ร ี	พ ี ด ี ด ี	ร ี ล ี ล ี	พ ี ด ี ด ี	ร ี ล ี ล ี	ด ี ซ ี ซ ี	ล ี พ ี พ ี
ซ ี ซ ี พ ี	พ ี พ ี ร ี	ร ี ร ี ด ี	ด ี ด ี ล ี	ร ี ร ี ด ี	ด ี ด ี ล ี	ล ี ล ี ซ ี	ซ ี ซ ี พ ี
ดัง เบา	ดัง เบา	ดัง เบา	ดัง เบา	ดัง เบา	ดัง เบา	ดัง เบา	ดัง เบา

5.4 การร่ำแยกมือ คือ การตีโดยที่มีมือข้างหนึ่งยืนเสียงที่เสียงใดเสียงหนึ่งและมืออีกข้างหนึ่งเคลื่อนที่เป็นทำนอง แบ่งออกเป็นกรร่ำแยกมือขวาและการร่ำแยกมือซ้าย

- การร่ำแยกมือขวา มือซ้ายร่ำยืนเสียงที่เสียงลาและมือขวาเคลื่อนที่เป็นทำนอง ใช้วิธีการตีเสียงมือซ้ายยืนเสียงให้ดังกว่าปกติเล็กน้อยและตีเสียงมือขวาเคลื่อนที่เป็นทำนองโดยการยกมือขึ้นเล็กน้อย ใช้ปั้นหัวไม้ด้านในนอกกระทบยังลูกระนาดด้วยเสียงที่เบาเพื่อให้ได้เสียงร้อนริตไม่ ดังการตีร่ำแยกมือขวาในวรรคทำ ประโยคที่ 3 ท่อน 2 เทียบกลับ ต่อไปนี้

ด ี ล ี ด ี ซ ี	ล ี พ ี ซ ี ร ี	ล ี ซ ี ล ี พ ี	ซ ี ร ี พ ี ด ี	มือขวาเบา
ล ี ล ี ล ี ล ี	ล ี ล ี ล ี ล ี	ล ี ล ี ล ี ล ี	ล ี ล ี ล ี ล ี	มือซ้ายดังกว่าปกติ

- การร่ำแยกมือซ้าย มือขวาร่ำยืนเสียงที่เสียงโดและมือซ้ายเคลื่อนที่เป็นทำนอง ใช้วิธีการตีเสียงมือขวายืนเสียงให้ดังกว่าปกติเล็กน้อยและตีมือซ้ายที่เคลื่อนที่เป็นทำนองให้เบาที่สุด เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของลูกกระนาดเอกในช่วงเสียงต่ำ ช่างผู้สร้างผืนระนาดเอกได้บากเนื้อไม้ได้ทั้งลูกกระนาดให้บางขึ้นเพื่อให้ได้เสียงตรงตามต้องการ เมื่อลูกกระนาดมีเนื้อไม้น้อยจึงเกิดความบาง เมื่อตีกระทบแล้วจะทำให้เกิดกังวานเสียงได้ง่าย ฉะนั้นหากใช้แรงในการตีกระทบลงไปอย่างหนักจะทำให้เสียงดังเกินความจำเป็น ไม่ไพเราะ และอาจจะทำให้ตะกั่วถ่วงเสียงหลุดร่วงขณะบรรเลงได้ ดังการตีร่ำแยกมือขวาในวรรคที่ 3 ท่อน 2 เทียบกลับ ต่อไปนี้

ด_ด_ด_ด_	ด_ด_ด_ด_	ด_ด_ด_ด_	ด_ด_ด_ด_	มือขวาดังกว่าปกติ
_ฟ_ร_ด_ล_	_ช_ฟ_ร_ด_	_ล_ช_ฟ_ร_	_ด_ล_ช_ฟ_	มือซ้ายเบา

5.5 การร่ำคาบลูกคาบดอก คือ การตีเก็บหรือตีพื้นและการร่ำเป็นทำนองทั้งสองอย่างสลับกันไปโดยการตีเก็บหรือตีพื้นเปรียบเสมือนลูกและการร่ำเปรียบเสมือนดอก วิธีการตีร่ำคาบลูกคาบดอกนี้ ต้องบรรเลงให้สอดคล้องเข้ากันอย่างสนิทสนม ตรงตามจังหวะและช่องไฟ ผู้บรรเลงต้องตีร่ำต่อด้วยตีเก็บหรือตีเก็บต่อด้วยตีร่ำไม่ให้เหลือระยะช่องไฟมากจนเกินไป นอกจากนั้น หลังการตีร่ำแล้วต่อด้วยตีเก็บ เสียงแรกของการตีเก็บจะต้องไม่ลงกระแทกเสียงคู่แปดในส่วนของการตีร่ำก็ใช้วิธีการตีร่ำร่อนริตไม่ดังที่อธิบายมาแล้ว วิธีการบรรเลงดังกล่าวทำให้การบรรเลงร่ำคาบลูกคาบดอกมีความสนิทสนมไร้รอยต่อ ดังร่ำคาบลูกคาบดอกในประโยคที่ 1 ท่อน 2 เทียบกลับ ต่อไปนี้

__ลล ลล	__ลล ลล	ด ร ด ล	ด ล ช ฟ	__ม_ด_ม_ม	__ฟ_ร_ฟ_ฟ	__ช_ม_ช_ช	__ล_ฟ_ล_ล
__ล__ม__	__ล__ล__	ด ร ด ล	ด ล ช ฟ	ร_ร_ร_ร	ม_ม_ม_ม	ฟ_ฟ_ฟ_ฟ	ช_ช_ช_ช
ตีร่ำ		ตีเก็บ		ตีร่ำ			

6. การตีถ่างมือ คือ การตีโน้ตเสียงเดียวกันโดยมีระยะห่างขอบเขตคู่เสียงในคู่แปดช่วงเสียงต่ำ (มือซ้าย) และคู่แปดช่วงเสียงสูง (มือขวา) หากนับระยะห่างลูกกระนาดเสียงเดียวกันสำหรับการตีถ่างมือจะมีความห่างเท่ากับ 15 ลูก วิธีการตีถ่างมือที่พบในทำนองเพลงเต๋ยนี้ เป็นทำนองที่ต้องตีถ่างมือต่อด้วยการสลับ ผู้บรรเลงต้องมีความแม่นยำในตำแหน่งเสียง การลงคู่โน้ตที่ถ่างมือต้องไม่กระแทกเสียงและต้องควบคุมเสียงให้เหมือนการตีคู่แปดปกติ การสลับเน้นสลับให้ชัดเจนทั้ง

8. การตีกวาดไขว้มือ คือ การใช้ไม้ตีลากจากเสียงสูงไปหาเสียงต่ำหรือจากเสียงต่ำไปหาเสียงสูงในแนวทิศทางวิธีขึ้นหรือวิธีลง ใช้การกระชากเสียงให้ค่อนข้างเร็วตามจังหวะ เพื่อกระชากทำนองและไขว้มือซ้ายไขว้มือมากระทบโน้ตเสียงที่ต้องการ เพื่อแสดงลีลาของผู้บรรเลงอย่างโลดโผน เมื่อตีกวาดและไขว้มือมาแล้วจะต้องลงให้ได้เสียงคู่แปดพร้อมกันและลงเสียงทำให้ชัดเจน ดังตัวอย่างทำนองส่วนท้าย ประโยคที่ 9 ท่อน 3 เทียบกลับ ทำนองส่วนนี้ผู้บรรเลงจะต้องตีให้กระชาก แสดงลีลาที่โลดโผน และสามารถไขว้มือเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อมือและแขนเพื่อให้พร้อมบรรเลงทำนองถัดไปเพื่อลงจบเพลง ดังการตีกวาดไขว้มือในวรรคทำ ประโยคที่ 9 ท่อน 3 เทียบกลับ ต่อไปนี้

ตารางที่ 1 สรุปกลวิธีการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอกเพลงสารถิ สามชั้น
ที่มา : ผู้เขียน

ที่	กลวิธีพิเศษ	กลวิธีการบรรเลง	การแสดงออก
1.	การสะบัด	สะบัดตัดคอ ใช้กำลังทั้งแขน ตีเต็มแรงให้รวดเร็วและชัดเจน	เพื่อข่มขวัญคู่ต่อสู้ด้วยพลังเสียงที่หนักแน่น
		สะบัดแบบปกติ ใช้กำลังครึ่งข้อครึ่งแขน, ใช้เสียงร่อนริดไม้, เข้าก่อนจังหวะเล็ก	เพื่อความคมคาย ร่วนร้อน
2.	การสะเดาะ	ใช้ครึ่งข้อครึ่งแขน, เกร็งกล้ามเนื้อแขนปล่อยข้อมือ, เปิดปลายนิ้วชี้เพื่อให้เกิดสปริง	เพื่อความคมคาย ร่วนร้อน
3.	การกรอ	ตีกรอแบบไม่ยกไม้ตีเพื่อเชื่อมเสียงให้ต่อเนื่องกัน	เพื่อแสดงอารมณ์อ่อนหวาน
4.	การขยี้	ขยี้ในทำนอง คะเนกกำลังตนเองให้เหมาะสมยกไม้ตีและใช้กำลังขุดเดียว	เพื่อความคมคายและชัดเจน

ที่	กลวิธีพิเศษ	กลวิธีการบรรเลง	การแสดงออก
4. (ต่อ)		ขยี้ทั้งเที้ยว ดีคาบลูกคาบดอก ใช้เครื่อง ข้อเครื่องแซน ผ่อนกำลังในทำนองรัว เพื่อคลายกล้ามเนื้อมือ รัวเสียงร่อน ริดไม้	เพื่อความสมบูรณ์ของทำนอง
5.	การรัว - รัวเป็นทำนอง	รัวหัวไม้ขีดให้ละเอียด ยกข้อมือขึ้น เล็กน้อยให้เกิดเสียงร่อนริดไม้	เพื่อความพลิ้วไหว เรียบ
		เน้นเสียงและใช้ข้อแซนเคลื่อนที่ตาม ทำนอง	เพื่อให้เสียงสั่นกระซิบเกิดอรรถรส ของเสียงที่สูง-ต่ำ
		รัวเสียงเดียว เคลื่อนที่เป็นทำนอง ใช้การปรับเสียง เปิดปลายนิ้วชี้ เน้นความหนัก-เบาของเสียง	เพื่อความนุ่มนวล สง่างาม
		รัวลงจบ ใช้ความรู้สึกบริเวณแขน ควบคุมการเคลื่อนที่ตามทำนอง	เพื่อความนุ่มนวล สง่างาม
	- รัวเหวี่ยง	ยกข้อมือขึ้นเหวี่ยงไปโดยไม่กระแทก	เพื่อให้เสียงเรียบ บางเบา
	- รัวและลงคู่แปด	รัวแบบไม่ยกไม้ดี ใช้นิ้วชี้เน้นเสียงรัว ให้ละเอียดและฟู	เพื่อให้เป็นดอกเป็นดวง
		รัวเสียงร่อนริดไม้ เน้นลงคู่แปด ชัดเจน	เพื่อให้เป็นดอกเป็นดวง
		เน้นเสียงรัว เน้นลงคู่แปดอย่างเบา	เพื่อให้เป็นดอกเป็นดวง
	- รัวแยกมือ	แยกมือขวาใช้เสียงร่อนริดไม้ มือซ้าย ย่นเสียงดังปกติ แยกมือซ้ายใช้เสียง ค่อนข้างเบา มือขวาเสียงดังเล็กน้อย	เพื่อระดับความหนัก-เบาของเสียงให้ อารมณ์ที่หลากหลาย
	- รัวคาบลูกคาบดอก	ดีรัวไปตีเก็บหรือตีเก็บไปดีรัวจะต้อง ดีเชื่อมเข้า-ออกให้สนิทสนม	เพื่อความสนิทสนม
6.	การตีถ่างมือ	ใช้เสียงปกติ ไม่กระแทกเสียง เน้น ความแม่นยำของเสียง	เพื่อลีลาที่โลดโผน
7.	การตีโยก	ดีให้เสียงไม่เรียบ	เพื่ออรรถรสสนุกสนาน
8.	การตีกวาดไขว้มือ	ใช้กระซกเสียงให้กระซิบ และไขว้ มือลงคู่แปดให้ชัดเจน	เพื่อลีลาที่โลดโผนสนุกสนาน

ภาพที่ 2 โน้ตเดี่ยวระนาดเอกเพลงสารถิ สามชั้น
ที่มา : ผู้เขียน

สรุป

กลวิธีการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอกเพลงสารถิ สามชั้น เน้นวิธีการบรรเลงระนาดเอกให้เกิดความไพเราะ ระนาดเอกเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีสามารถสร้างเสียงและอารมณ์ได้อย่างหลากหลาย การบรรเลงแต่ละท่วงทำนองต้องกลวิธีการบรรเลงแตกต่างกันเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ผู้เขียนพบว่าในการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอกเพลงสารถิ มีการใช้สระจากมือและแขนเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดเสียงที่หลากหลาย โดยใช้แรงจากนิ้วชี้ กล้ามเนื้อส่วนข้อและแขนเป็นสิ่งควบคุมและแสดงพลังกำลังให้เกิดเสียงตามต้องการ ใช้เทคนิคในการจับไม้เป็นสิ่งสนับสนุน ใช้ระดับความเข้มของเสียง ความหนัก-ความเบา เป็นเทคนิคช่วยสร้างให้เกิดอารมณ์และความรู้สึก สอดแทรกวิธีการที่โลดโผน เช่น การตีไขว้มือ การตีถ่างมือ สร้างความท้าทายและแสดงศักยภาพของผู้บรรเลงเชิงประจักษ์ ใช้เทคนิคในการผ่อนกำลังเพื่อคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและแขนทำให้สามารถบรรเลงได้อย่างสมบูรณ์ เน้นการบรรเลงเข้า-ออกหัวคาบลูกคาบดอกทำนองตีเก็บและทำนองรวไว้ให้เกิดความสนิสนม ทำให้เกิดทำนองที่ราบเรียบ เสนาะหู ใช้เทคนิคการตีโยกมาบรรเลงเพื่อเพิ่มอรรถรสที่ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น ผู้เขียนเห็นว่ากลวิธีการบรรเลงเป็นศาสตร์แห่งทักษะและความสามารถเฉพาะตนที่มีอยู่ในเพลงเดี่ยว สามารถแสดงอรรถรสได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความดุตัน ความอ่อนหวาน ความพลิ้วไหว หรือความสนิสนมเรียบร้อย เป็นต้น ทำให้ผู้รับชมรับรู้ได้และดึงดูดให้ติดตามอย่างน่าสนใจ ด้วยมีรสชาติของการบรรเลงที่หลากหลายไม่ซ้ำซากจำเจ หากผู้บรรเลงได้ศึกษาและเข้าใจในกลวิธีการบรรเลงระนาดเอกจะสามารถบรรเลงได้อย่างไพเราะ ผู้เขียนเชื่อว่าบทความนี้เป็นแบบอย่างที่ดีทรงคุณค่าในด้านสุนทรีย์ ความงาม และศิลปะอย่างยิ่ง สามารถแสดงออกในรสแห่งความงามของเสียงดนตรีที่ไพเราะได้อย่างสมบูรณ์

บรรณานุกรม

Amatayakul, Poonphit. *Appreciation of music*. Bangkok: Siam Samai, 1984.

พูนพิศ อมาตยกุล. *ดนตรีวิจิตร*. กรุงเทพฯ : สยามสมัย จำกัด, 2527.

Kaewkulthorn, Pongsapich et al. "A Study of Music Composing and Solo Rendition Technique of Ranard-ek by Lieutenant Colonel Sanore Luangsunthon." *The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ)* 21, no. 3 (2015): 201-219.

พงศ์พิชญ์ แก้วกุลธร และคณะ. "การศึกษาวิธีการประพันธ์และวิธีการบรรเลงเพลงเดี่ยว ระนาดเอกของพันโทเสนาะ หลวงสุนทร." *สัปดาห์ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร* ปีที่ 21, ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2558): 201-219.

Tramote, Montri. *Lectures of the subject of Thai music*. Bangkok: Chuan Phim, 2002.

บุญธรรม ตราโมท. *คำบรรยายวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย*. กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2545.

Tramote, Montri and Wichien Kultan. *Listen and understand Thai songs*. Bangkok: Thai Khasem, 1980

มนตรี ตราโมท และวิเชียร กุลตัญญ์. *ฟังและเข้าใจเพลงไทย*. กรุงเทพฯ : ไทยเชม, 2523.

Sirirattanachai, Suratchai. "A musical analysis of sarathi sam chan solo for ranad thum by khru Sompob Khumprasert." Master thesis, Chulalongkorn University, 2006.

สุรัตน์ชัย สิริรัตนชัยกุล. "วิเคราะห์เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงสารถี 3 ชั้น ทางครูสมภพ ข้าประเสริฐ." *วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*, 2549.

Srisakhon, Prachakon. "The musical analysis of Phyasok, Phyakhruan and Phyarumphueng for sawsamsai solo: a case study of Charennjai Sundaravadin." Master thesis, Chulalongkorn University, 2013.

ประชากร ศรีสาคร. "วิเคราะห์เดี่ยวซอสามสายเพลงพญาโคก พญาครวญ พญารำพึง สามชั้น กรณีศึกษา อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน." *วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*, 2556.