

สังคีตสร้างสรรค์จากทำนองเห่เรือในวัฒนธรรมไทย THAI COMPOSITIONS WITH THE CULTURAL-MELODIC ASPECT OF THE HAE RUA

ศิริลักษณ์ ฉลองธรรม* SIRILAK CHALONGTHAM*
ดุษฎี มีป้อม** DUSSADEE MEEPOM**
สุพรรณิ เหลือบุญชู*** SUPUNNEE LEUABOONSHOO ***

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องสังคีตสร้างสรรค์จากทำนองเห่เรือในวัฒนธรรมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์บทเพลงจากทำนองเห่เรือในวัฒนธรรมไทย โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาเอกสาร ข้อมูลสถิติ และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีไทย ด้านการเห่เรือ และด้านภาษาไทย

ผลการศึกษาพบว่า ทำนองเห่เรือในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค มี 4 ทำนอง คือ ทำนองเกริ่นเห่ ทำนองซำละวะเห่ ทำนองมูลเห่ และทำนองสวะเห่ ซึ่งแต่ละทำนองมีการใช้ลูกคอและใช้กลวิธีที่ใช้ในการขับร้องเพลงไทยสอดแทรกอยู่ด้วย เช่น การครั้นเสียง การบริบ การเอื้อนเสียง โปรยเสียง การใช้เสียงนาสิก ผู้วิจัยได้นำกระบวนทำนองและกลุ่มเสียงของทำนองเห่เรือมาสร้างสรรค์เพลงใหม่ จำนวน 1 ชุด คือ เพลงชุดทศราชามหาจักรีวงศ์ ประกอบด้วยเพลงจำนวน 4 เพลง ได้แก่ เพลงที่ซชาติปารมย์ เพลงหงสยาตร เพลงพวยภูษงค์ และเพลงธราธารภิมย์ ผู้วิจัยได้ประพันธ์บทร้องขึ้นใหม่ในลักษณะของกาพย์เห่เรือ ประกอบด้วยโคลงสี่สุภาพจำนวน 1 บท และกาพย์ยานี 11 จำนวน 10 บท ที่กล่าวถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงดูแลเหล่าพสกนิกรไทยโดยผู้วิจัยถ่ายทอดผ่านการสร้างสรรค์บทเพลงให้ผู้ฟังเกิดความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นค่านิยมของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีเนื้อหา 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 วชิรเกล้าเจ้าจอมราชา ช่วงที่ 2 ปวงประชาร่วมยินดี ช่วงที่ 3 ใต้ร่มพระบารมี และช่วงที่ 4 จักรีวงศ์ทรงพระเจริญ ในการประพันธ์ทำนองเพลงผู้วิจัยได้นำทำนองเห่มาสร้างสรรค์เป็นทำนองหลักในเที่ยวแรก จากนั้นจึงประพันธ์เป็นทางเปลี่ยนอีก 3 เที่ยว ได้แก่ ทางกรอ ทางพื้น และทางลูกล่อลูกขัด ทำให้ครบถ้วนตามลักษณะสำนวนของทำนองเพลงไทย และประพันธ์ทางร้องตามทำนองเที่ยวหลักโดยกำหนดให้บรรเลงเคล้าไปกับทำนองดนตรี

คำสำคัญ : สังคีตสร้างสรรค์/ ทำนองเห่เรือ/ การสร้างสรรค์บทเพลง

*นักศึกษาลัทธิสุตรศิลปดุฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปนาฎดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, helppon@gmail.com.

*PhD Student, Doctor of Fine Arts Program in Music Graduate School, Faculty of Music and Drama, Bunditpatnasilpa Institute, helppon@gmail.com.

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปนาฎดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, dusmeepom@gmail.com.

**Asst. Prof., Faculty of Music and Drama, Bunditpatnasilpa Institute, dusmeepom@gmail.com.

***รองศาสตราจารย์, คณะศิลปนาฎดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, supunneel@yahoo.com.

***Assoc. Prof., Faculty of Music and Drama, Bunditpatnasilpa Institute, supunneel@yahoo.com.

Received 24/03/2566, Revised 25/04/2566, Accepted 27/04/2566

Abstract

The Research on Thai Compositions with the Cultural-Melodic Aspect of the Hae Rua aims to compose a song from the melody of the He Rua in Thai culture. This research uses a qualitative method research involves collecting and analyzing documents, video data, and interviewing experts in Thai music, the He Rua, and Thai language aspects.

The study found that there are 4 melodies of the He Rua in the Royal Barge Procession, namely, Klernhe, Sharlawaha, Mulhe, and Sawahe melody. Each melody uses a tremolo and a technique of Thai song singing inserted, such as making Kran, Prip, Euan, Proi sounds and using the nasal sound. Researcher has taken the He Rua melodic characteristics to create the new composition, called the Tosarachamahachakriwong suites. It consists of 4 songs, namely, Thikachatpraram, Hongsayatra, Puayphuchong, and Tharatharnphirom. The researcher's song has been composed in the form of Kaphaerua poem. It consists of 1 verse of the Klong Sisupapa poem and 10 chapters of the Kapayani 11 with contents of observing the royal prestige and saying about the royal duties of King Vajiralongkorn in taking care of the Thai people. The researcher conveys those contents through the song to make the readers loyal to the King, which is the value of the Thai people from the past to the present. There are 4 ranges of content including Episode1, Wachiraklaochaochomracha, Phase 2, the people join in the joy, Phase 3, under the royal patronage, and Phase 4, Long live the Chakri monarchy. In composing a melody, the researcher has brought the melody of He to create a song on the first version. After that, another three versions for a changing way, namely, Thang Kraw, Thang Phaun, and Thang LooklorLookkhad, have been completely composed according to the characteristics of the Thai melody. Thang Rong has also been composed according to the first version melody and set to play along with to music.

Keywords: Thai Compositions/ Melodic Aspect of the Hae Rua/ the creative compositions

บทนำ

สังคมไทยในสมัยโบราณ นิยมตั้งถิ่นฐานบริเวณริมแม่น้ำเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการใช้น้ำในการอุปโภค บริโภค ทำให้การเดินทางทางน้ำเป็นวิธีหนึ่งในการคมนาคมที่สำคัญ และด้วยการที่จะต้องโดยสารทางเรือเป็นระยะ เวลานาน ๆ จึงเกิดกิจกรรมการเห่เรือเพื่อต้องการให้ผู้เดินทางเกิดความเพลิดเพลิน ทั้งยังเป็นการให้จังหวะฝีพาย เพื่อความสนุกสนานในการเดินทางยิ่งขึ้น การเห่เรือมี 2 ลักษณะ ได้แก่ การเห่เรือเล่น และการเห่เรือหลวง แต่ในปัจจุบันการเดินทางทางน้ำได้เปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม การเห่เรือเล่นระหว่างการเดินทางจึงเลือนหายจากวิถีชีวิต ของชาวไทยไปคงไว้แต่การเห่เรือหลวง คือ การเห่เรือในงานพระราชพิธี ทำนองในการเห่เรือในกระบวนเรือพระราช พิธีพยุหยาตราทางชลมารค แบ่งออกเป็น 4 ทำนอง คือ เกริ่นเห่ ซ้ำลวะเห่ มุลละเห่ และสวะเห่ ซึ่งทำนองเกริ่นเห่ เป็นการเห่ตามบทเกริ่นในโคลงสี่สุภาพที่มักเรียกว่า เกริ่นโคลง เพื่อเป็นการให้สัญญาณเตือนฝีพายให้อยู่ในท่าเตรียม พร้อม เมื่อจบเกริ่นโคลง จึงให้ทำนองซ้ำลวะเห่ หรือเห่ซ้ำ เป็นทำนองที่มีจังหวะซ้ำ มีท่วงทำนองไพเราะ เป็นการให้ สัญญาณเริ่มต้นเคลื่อนเรือในกระบวนทุกลำไปพร้อม ๆ กันอย่างช้า ๆ บทเห่นี้ขึ้นต้นว่า “เห่เอ๋ย แล้วจึงให้ทำนองมุลละ เห่ หรือเห่เร็ว เป็นทำนองที่มีจังหวะเร็วขึ้น ลูกคู่จะรับคำว่า “ชะ ฮ้าโฮ้” และต่อท้ายบทว่า “เฮ้ เฮ เฮ เฮ... เห่ เฮ” เมื่อ ใกล้ถึงที่หมายพนักงานเห่จะเห่ทำนองสวะเห่ บทเห่ทำนองนี้ขึ้นต้นว่า ซ้ำแลเรือ ลูกคู่รับ เฮ เฮ เฮ เฮ โฮ้ เฮ โฮ้ วรรค สุดท้ายจบว่า “ศรีชัยแก้วพ่อเอ๋ย” ลูกคู่รับ “ชัยแก้วพ่ออา” เรือพระที่นั่งก็จะเข้าเทียบท่าพอดี และสิ้นสุดการเห่เรือ

กาพย์เห่เรือเป็นวรรณกรรมที่มีจุดมุ่งหมายในการให้ความเพลิดเพลินระหว่างการเดินทางทางน้ำมาแต่เดิม เนื้อหาของกาพย์เห่เรือจะเป็นการชมธรรมชาติหรือสิ่งที่เพลิดเพลินใจของกวีในการเดินทาง เช่น การชมนก การชมเรือ การชมปลา การชมเครื่องควหาวน เมื่อกาพย์เห่เรือถูกนำมาใช้เป็นบทเห่เรือในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค จึง ทำให้เนื้อหาของกาพย์เห่เรือเปลี่ยนไปตามลักษณะการนำไปใช้ในโอกาสที่แตกต่างกันไป กาพย์เห่เรือจึงสะท้อนภาพ ต่าง ๆ ของสังคมไทยในอดีต ได้แก่ ด้านความเป็นอยู่ ประเพณี ค่านิยม การศึกษา ศาสนา การปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

ปัจจุบันทำนองเห่เรือและกาพย์เห่เรือยังคงเป็นที่รู้จักและได้รับการถ่ายทอดเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ด้วยลักษณะ การใช้คำที่มีความสละสลวย ไพเราะเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ และทำนองที่มีลักษณะเฉพาะ โอกาสที่ ใช้ก็มีอยู่จำกัด ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงอรรถรส และในที่สุดจะคงเหลือเฉพาะในกระบวนเรือพระราชพิธี พยุหยาตราทางชลมารค จากความสำคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างสรรค์เพลงไทยโดยนำทำนองเห่เรือและกาพย์ เห่เรือมาสร้างสรรค์โดยใช้ความรู้ความสามารถในเรื่องของการประพันธ์เพลงไทยโดยประพันธ์บทร้อง ทางร้องและทาง บรรเลง และการนำเสนอเพลงไทยด้วยวงดนตรีที่ผู้วิจัยประสมขึ้น ผู้วิจัยมีความเชื่อมั่นว่า ผลที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านดนตรีไทยที่สร้างคุณค่าในมิติของการสร้างสรรค์ดนตรีอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ยังเป็นประโยชน์โดยตรงต่อระบบการศึกษาดนตรีไทยของชาติ

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

เพื่อสร้างสรรค์บทเพลงจากทำนองเห่เรือในวัฒนธรรมไทย

วิธีดำเนินการวิจัย

ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการดำเนินการวิจัยไว้ดังนี้

- 1) เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทำนองเห่ และกาพย์เห่เรือในวัฒนธรรมไทย จากเอกสาร ตำรา

งานวิจัย ข้อมูลอ้างอิงอื่น ๆ และข้อมูลภาคสนาม

- ข้อมูลจากเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ภาพยนตร์ที่ปรากฏในวัฒนธรรมไทย ผู้ประพันธ์ภาพยนตร์ ลักษณะคำประพันธ์ภาพยนตร์ ทำนองเห่ ปรากฏการณ์ที่พบจากภาพยนตร์ ลักษณะทำนอง โดยผู้วิจัยนำมารวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลในประเด็นที่มีความสัมพันธ์กับงานวิจัย ที่นำไปสู่การศึกษาในรายละเอียดเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับทำนองเห่เรือจากภาพยนตร์ในวัฒนธรรมไทย

- ข้อมูลภาคสนาม การเก็บข้อมูลภาคสนาม เป็นข้อมูลหลักในการทำวิจัยในครั้งนี้ โดยผู้วิจัยแจ้งให้ผู้ให้ข้อมูลทุกคนทราบวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยและเพื่อให้ผู้วิจัยสามารถเก็บข้อมูลได้ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้

การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในการทำหนังเรือพระราชพิธี ได้แก่

1. พลเรือตรี มงคล แสงสว่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์) ประจำปีพุทธศักราช 2543
2. นาวาตรี ญัฐวิทย์ อร่ามเกลื้อ ข้าราชการบำนาญ สังกัดกองทัพเรือ พนักงานเห่เรือในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

3. นายสมชาย ทับพร ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านคีตศิลป์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
การสัมภาษณ์ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำหนังเรือในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ได้แก่

1. นายอุทัย ปานประยูร ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
2. นายبيب คงลายทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พ.ศ. 2563 ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาไทย (วรรณศิลป์)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา ประเสริฐยิ่ง ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านภาษาไทย คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2. ดร.ไชโย นิธิอุบัติ อาจารย์ภาษาไทย ภาควิชาการศึกษา คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประพันธ์เพลงไทยและทางร้อง

1. นายไชยยะ ทางมีศรี ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย ข้าราชการบำนาญสำนักการสังคีต
 2. ดร.สิริชัยชาญ พักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พ.ศ. 2557
 3. นางวัฒนา โกศินานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคีตศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- 2) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทำนองเห่เรือในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และภาพยนตร์ที่ใช้ในการทำหนังเรือ

3) สร้างสรรค์เพลงจากทำนองเห่เรือในวัฒนธรรมไทยโดยใช้วิธีการวิจัยสร้างสรรค์ศิลป์ (Research and Creative Art) ตามแนวทางของรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปีกุรักษ์ต์ และตรวจสอบความเหมาะสมของบทร้องและทำนองเพลงโดยผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่

1. ดร.สิริชัยชาญ พักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พ.ศ. 2557

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา ประเสริฐยิ่ง ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทย

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

3. นายสมชาย ทับพร

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านคีตศิลป์ไทย

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

4) นำเสนอผลงานสร้างสรรค์บทเพลงชุดทศราชมหาจักรีวงศ์ ประกอบด้วยเพลงที่ขชาติปารมภ์ เพลงหงสยาดร เพลงพวยภูซังค์ และเพลงธราธารภิรมย์

ผลการวิจัย

ในการสร้างสรรค์บทเพลงจากทำนองเห่เรือในวัฒนธรรมไทย ผู้วิจัยมีแนวคิดในการสร้างสรรค์ วิธีการสร้างสรรค์และการบรรเลงเพลงที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ดังนี้

จากกาพย์เห่เรือที่ผู้วิจัยประพันธ์ไว้ซึ่งประกอบด้วยโคลงสี่สุภาพที่กล่าวถึง พระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์คุณของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนทำให้พสกนิกรอยู่เย็นเป็นสุข และต่อกาพย์ยานี 11 ที่เป็นการชมพระบารมีที่อธิบายพระกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงดูแลเหล่าพสกนิกรชาวไทย ผู้วิจัยจึงนำมาใช้เป็นบทร้องเพลงชุดทศราชมหาจักรีวงศ์ ซึ่งแบ่งการนำเสนอเพลงชุดทศราชมหาจักรีวงศ์เป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 วชิรเกล้าเจ้าจอมราชา ช่วงที่ 2 ปวงประชาร่วมรักดี ช่วงที่ 3 ใต้ร่มพระบารมี และช่วงที่ 4 จักรีวงศ์ทรงพระเจริญ

ในการสร้างสรรค์บทร้องจากทำนองเห่เรือของวัฒนธรรมไทย ผู้วิจัยมีแนวคิดในการกล่าวถึงพระราชกรณียกิจและพระเมตตาของพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยรัชกาลที่ 10 ที่มีต่อพสกนิกรไทย จึงได้นำลักษณะสำนวนการประพันธ์ของกาพย์ที่ผู้วิจัยศึกษา จำนวน 6 ท่อน มาใช้เป็นแนวทางในการประพันธ์บทร้อง ได้แก่ บทเห่ชมพระบารมี พระนิพนธ์ในพระราชวรพงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ บทเห่ขอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บทประพันธ์ของนายหริด เรืองฤทธิ์ บทเห่สดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บทประพันธ์ของนายมนตรี ตราโมท บทเห่สดุดีพระบรมราชจักรีวงศ์บทประพันธ์ของนายเสรี หวังในธรรม บทเห่สดุดีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชบทประพันธ์ของนายภิญโญ ศรีจำลอง บทเห่สรรเสริญพระบารมีบทประพันธ์ของนาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย ผู้วิจัยประพันธ์บทร้องในลักษณะของกาพย์ห่อโคลงซึ่งเป็นลักษณะของกาพย์เห่เรือ โดยขึ้นต้นด้วยโคลงสี่สุภาพ จำนวน 1 บท และกาพย์ยานี 11 จำนวน 10 บท ซึ่งในการประพันธ์กาพย์ยานี 11 ให้มีจำนวน 10 บท เพื่อให้สอดคล้องกับลำดับรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชจักรีวงศ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีเนื้อหาในการชมพระบารมีและกล่าวถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงดูแลเหล่าพสกนิกรชาวไทย โดยผู้วิจัยใช้กาพย์เห่เรือที่ประพันธ์ใหม่ถ่ายทอดให้ผู้อ่านเกิดความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นค่านิยมของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงใช้ชื่อว่า “เพลงชุดทศราชมหาจักรีวงศ์” ซึ่งหมายถึง พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และแบ่งช่วงตามจุดมุ่งหมายของบทร้องเป็น 4 ช่วง ได้แก่ วชิรเกล้าเจ้าจอมราชา ปวงประชาร่วมยินดี ใต้ร่มพระบารมี และจักรีวงศ์ทรงพระเจริญ ดังนี้

เพลงชุดทศรารามหาจักรีวงศ์ ช่วงที่ 1 วชิรเกล้าเจ้าจอมราชา

พระไตรรัตน์ปกป้อง	คุ้มครอง
ปวงเหล่าทวยเทพผอง	ปกเกล้า
นารายณ์ร่ายฤทธิ์ปอง	ปกปัก
ธ ดั่งองค์เทพเจ้า	ไพร่ฟ้า อยู่เย็น
สรวมชีพขึ้นเหนือเกล้า	วชิรเจ้าจอมพารา
ทรงเปี่ยมพระบุญญา	ปวงประชาน้อมภักดี
สืบราชสันตติวงศ์	ธ-ธำรงค์คุณทวี
เดชะพระบารมี	วงศ์จักรีจึงเกริกไกร

ช่วงที่ 2 ปวงประชาร่วมภักดี

สานต่อพระกรณี-	ยักจมีอยู่ทั่วไทย
สืบสานมอการณไกล	ซบซึ้งให้ปวงประชา
ทรงเป็นดั่งหยาดทิพย์	เลื่อนลอยลืบจากนภา
ชโลมจิตทั่วพารา	สุขถ้วนหน้าทั้งแผ่นดิน

ช่วงที่ 3 ใต้ร่มพระบารมี

พระเอยพระล้นเกล้า	พิภพเจ้าจอมธำนิทร์
พื้นฟ้าพื้นแผ่นดิน	ให้ภิญโญยิ่งโอราฟ
ปวงไทยสืบสุข	นิราศทุกซอกซอกภัยพาล
สร้างไทยยั่งยืนนาน	จิตสมานรักแผ่นดิน
บ้านเมืองเรืองรุ่งโรจน์	เกียรติช่วงโชติให้ยลยิน
ดวงใจไทยทั้งสิ้น	รักแผ่นดินรักจอมไทย
ด้วยรักแห่งปวงราษฎร์	ไทยทั้งชาติหลอมรวมใจ
เทิดทูนเหนือสิ่งใด	ถวายไถ่องค์ภูมินทร์

ช่วงที่ 4 จักรีวงศ์ทรงพระเจริญ

พระบารมีที่ทรงสร้าง	ไม่ราร้างร่วงโรยริน
พสกไทยทั้งแผ่นดิน	สำนึกอยู่มีรู้คลาย
ทวีโชคทวีสุข	ปราศทุกข์สิ้นมลาย
ปวงไทยน้อมถวาย	จักรีวงศ์ทรงพระเจริญ

ผู้วิจัยมีแนวคิดในการสร้างสรรค์บทเพลงชุดทศรารามหาจักรีวงศ์ ให้แต่ละช่วงใช้เพลงช่วงละ 1 เพลง รวมเป็น 4 เพลง และตั้งชื่อเพลง คือ เพลงที่ขมาติปารมภ์ เพลงหงสยาดร เพลงพวยภุขงค์ และเพลงธรรดาริรมย์ โดยมีแนวคิดในการตั้งชื่อเพลงตามตารางต่อไปนี้

ตารางแสดงการตั้งชื่อบทเพลงที่สร้างสรรค์จากทำนองเห่เรือในวัฒนธรรมไทย
ที่มา : ผู้วิจัย

ชื่อบทเพลง	แนวคิดในการตั้งชื่อบทเพลง
ทิวชาติปารมภ์	ผู้วิจัยนำทำนองเกริ่นเห่ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการจัดกระบวนเรือ มาผนวกกับชื่อเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชที่เป็นลำดับแรกของกระบวนเรือพระที่นั่ง จึงได้ตั้งชื่อว่า ทิวชาติปารมภ์ คำว่า ทิวชาติ แปลว่า ภู นาคราช ผู้วิจัยนำมาจากชื่อเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ส่วนคำว่า ปารมภ์ แปลว่า เริ่มต้น ผู้วิจัยนำมาจากทำนองเกริ่นเห่ที่เป็นการเริ่มต้น เพลงทิวชาติปารมภ์จึงมีความหมายว่า การเริ่มต้นเพลงด้วยพญานาคราช
หงสยาตร	ผู้วิจัยนำทำนองข้าละวะเห่ที่เห่เป็นสัญญาณให้กระบวนเรือพายอย่างพร้อมเพรียงแบบช้า ๆ มาผนวกกับชื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่เป็นเรือทรงลำดับที่ 2 ของกระบวนเรือพระที่นั่ง จึงตั้งชื่อว่า หงสยาตร คำว่า หงส หมายถึง หงส์ ผู้วิจัยนำมาจากชื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ คำว่า ยาตร แปลว่า การเดินกระบวน เพลงหงสยาตร จึงมีความหมายว่า การเดินกระบวนของหงส์แบบ ช้า ๆ สง่างาม สอดคล้องกับที่มาของทำนองข้าละวะเห่
พวยกุชงค์	ผู้วิจัยนำทำนองมูลเห่ หรือเรียกว่า เห่เร็ว สำหรับให้สัญญาณกระบวนเรือพายที่ขยับเพิ่มความเร็วมากขึ้น มาผนวกกับชื่อเรือพระที่นั่งอเนกชาติกุชงค์ที่เป็นเรือทรงลำดับที่ 3 ของกระบวนเรือพระที่นั่ง จึงตั้งชื่อว่า พวยกุชงค์ คำว่า พวย แปลว่า เร็ว ผู้วิจัยนำจากการเห่เร็ว คำว่า กุชงค์ แปลว่า นาค หมายถึง เรือพระที่นั่งอเนกชาติกุชงค์ เพลงพวยกุชงค์ จึงมีความหมายว่า พญานาคที่มีความว่องไวรวดเร็วกระฉับกระเฉง
ธราธาริรมย์	ผู้วิจัยนำทำนองสวะเห่ สำหรับเห่ช่วงสุดท้าย หรือเรียกว่า บทเก็บพาย มาผนวกกับชื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณที่เป็นเรือพระที่นั่งรองลำดับที่ 4 ของกระบวนเรือพระที่นั่ง จึงตั้งชื่อว่า ธราธาริรมย์ คำว่า ธราธาร หมายถึง พระนารายณ์ คำว่า ิรมย์ แปลว่า ยินดี เพลงธราธาริรมย์ จึงมีความหมายว่า พระนารายณ์ยินดีในความสำเร็จ

การประพันธ์ทำนองดนตรีและทางร้อง

ในการสร้างสรรค์ทำนองเพลงชุดทศราชมหาจักรีวงศ์ ผู้วิจัยได้ใช้หลักในการประพันธ์เพลงไทยและการให้ชื่อเพลงตามแนวทางของครุมนตรี ตรามโท โดยนำข้อค้นพบในการศึกษาทำนองเห่เรือในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคมาสร้างสรรค์โดยใช้จินตนาการของผู้วิจัย ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดในการสร้างสรรค์ศิลป์ของรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกัรชต์

จังหวะบ้าง มีสำนวนล้อเลียนกันบ้างเพื่อสื่อถึงท่วงทำนองของข้าละวะเห่ที่มีลูกคู่รับเป็นบางช่วง ผู้วิจัยได้ประพันธ์ทำนองในอัตราจังหวะสองชั้น จำนวน 4 จังหวะหน้าทับ ดังต่อไปนี้

เพลงหงสยาตร

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

ผู้วิจัยประพันธ์ทำนองให้มีลักษณะเป็นสำนวนล้อเลียนกัน เพื่อสื่อถึงท่วงทำนองของข้าละวะเห่ที่มีลูกคู่รับเป็นบางช่วง ดังนี้

ประโยคที่ 2				สำนวนล้อเลียน										สำนวนล้อเลียน																	
-	-	-	ด	-	-	-	ร	-	-	-	ม	ช	ม	ร	ด	-	ร	ด	ท	-	ด	-	-	-	ล	-	ท	ล	ท	ช	ล

ประโยคที่ 2 ห้องที่ 3 - 4 และห้องที่ 7 - 8 ใช้สำนวนล้อเลียนกัน และมีการนำเสียงที่ ซึ่งไม่ใช่เสียงหลักในกลุ่มเสียงมาใช้ และเพื่อให้เกิดความสนิทยสนมกลมกลืนเมื่อต้องเปลี่ยนกลุ่มเสียงกลับมาอยู่ในกลุ่มเสียงเดิมในห้องที่ 7 - 8

ประโยคที่ 3 ห้องที่ 1 - 2 และห้องที่ 3 - 4 ใช้สำนวนล้อเลียนกัน โดยมีกระสวนทำนองเหมือนกัน แต่ใช้ระดับเสียงต่างกัน การประพันธ์วรรคนี้ผู้วิจัยอาศัยโครงสร้างทำนองเห่เรือที่มีระดับเสียงเดียวกัน

ประโยคที่ 3

กลุ่มแรก						กลุ่มหลัง																								
-	-	-	ท	-	-	ม	ร	-	-	-	ล	-	-	ร	ท	-	-	-	-	ม	ช	ล	-	ช	-	ท	ร	ท	ล	ช

ประโยคที่ 4 วรรคหน้า และวรรคหลัง ใช้สำนวนล้อเลียนกัน โดยมีทำนองเหมือนกันทั้งต้นวรรค และท้ายวรรค เป็นทำนองในลักษณะวรรคถามและวรรคตอบ สอดคล้องการนำทำนองข้าละวะเห่ของต้นเสียงและลูกคู่ที่มีการร้องทวนกันและเปลี่ยนเสียงช่วงท้ายให้แตกต่างกันเพื่อลงจบ ดังนี้

การประพันธ์ทำนองเพลงพวยงศ์ ผู้วิจัยกำหนดกลุ่มเสียงที่ใช้ในเพลงพวยงศ์ซึ่งเป็นเพลงลำดับที่ 3 ของเพลงชุดทศราขามหาจักรีวงศ์ให้มีความสอดคล้องกับเพลงหงสยาตรที่บรรเลงเป็นเพลงลำดับที่ 2 จึงใช้กลุ่มเสียง ช ล ท x ร ม เป็นหลัก มีการนำโน้ตเสียงรองมาใช้บ้างเพื่อใช้เชื่อมทำนองไปสู่เสียงหลัก จากนั้นผู้วิจัยจึงประพันธ์ทำนองที่มีลักษณะเป็นทำนองบังคับทางโดยใช้ทำนองที่มีเสียงยาว สลับกับการใช้ทำนองที่ลัดจังหวะและใช้เสียงสั้นบ้าง มีสำนวนล้อเลียนทำนองมูลเหตุที่ลูกคู่ร้องสอดแทรกต้นเสียง ผู้วิจัยได้ประพันธ์ทำนองอัตราจังหวะสองชั้น จำนวน 4 จังหวะหน้าทับ ต่อไปนี้

เพลงพวยงศ์

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

ประโยคที่ 1 ประโยคที่ 2 และประโยคที่ 3 วรรหน้า และวรรคหลัง ใช้ล้อเลียนเสียงลูกตกก่อนหน้า หรือเสียงลูกตกหลักในท้องที่ 4 หรือหรือที่ 8 เพื่อให้สอดคล้องกับการนำทำนองมูลเหตุที่ลูกคู่ร้องสอดแทรกการเห่ของต้นเสียง คือ คำว่า “ชะ” โดยใช้เสียงเรสูง และเสียงซอลแทนการร้องคำว่า “ชะ” ดังนี้

ประโยคที่ 1

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

ประโยคที่ 2

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

ประโยคที่ 3

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

ประโยคที่ 4 ผู้ประพันธ์ใช้สำนวนเลียนแบบทำนองเห่ที่ลูกคู่รับต่อท้ายทำนอง ที่เป็นสัญลักษณ์ของการเห่เรือ ซึ่งได้ถูกนำไปใช้บ่อยครั้ง โดยทอนสำนวนให้มีความกระชับขึ้น และให้เหลือ 1 หน้าทับ โดยการนำทำนองวรรคหลังของทำนองเห่จากทำนองมูลเหตุวรรคหลังมาใช้เป็นทำนองวรรคหน้าของประโยคที่ 4 เพลงและเพิ่มพยางค์ในท้องที่ 3 จาก 2 พยางค์เป็น 4 พยางค์ และดำเนินทำนองเดียวกันกับวรรคหลังของประโยคที่ 4 ให้ทำนองมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ของการเห่ ดังนี้

การประพันธ์ทางร้องเพลงชุดทศราชมหาจักรีวงศ์

ผู้วิจัยใช้การอ่านทำนองเสนาะโคลงสี่สุภาพเป็นการขึ้นต้นเพลงในช่วงแรก เนื่องจากทำนองเสนาะมีความไพเราะ จากนั้นจึงบรรเลงต่อด้วยทำนองเห่ที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ โดยร้องใช้คำว่า เห่ ไปตามระดับเสียงของทำนองดนตรี

เพลงทิมชาติปารมภ์เป็นทำนองที่ผู้วิจัยได้รับแนวคิดมาจากทำนองเกริ่นเห่ ทางร้องใส่คำร้องเฉพาะท่ายประโยค และใช้วิธีการเอื้อนไปตามทำนองดนตรีสอดแทรกกลวิธีการขับร้อง ผู้วิจัยจึงเลือกคำที่เป็นสัญลักษณ์ของการเห่เรือในกระบวนการพยุหยาตราทางชลมารคมาบรรจุเพิ่มเติม ทำให้เกิดความไพเราะและทำให้ผู้ฟังคาดเดาที่มาของเพลงได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น คือ คำว่า “เห่เอ๋ย” ในประโยคที่ 3 และคำว่า “พระเอ๋ย” ในประโยคที่ 4 และวิธีการขับร้องผู้วิจัยใช้วิธีการบรรเลงเคล้าไปกับทำนองเพลงทำให้เกิดความน่าสนใจให้กับผู้ฟังมากยิ่งขึ้น

เพลงหงสยาตรเป็นทำนองที่ผู้วิจัยได้รับแนวคิดมาจากทำนองข้าละวะเห่ ผู้วิจัยเลือกคำว่า “เห่เอ๋ย” ในตอนต้นประโยคที่ 1 ซึ่งเป็นคำเดียวกับทำนองข้าละวะเห่

เพลงพวยภูษงค์เป็นทำนองที่ผู้วิจัยได้รับแนวคิดมาจากทำนองมูลเห่ หรือเรียกว่า เห่เร็ว และเพื่อให้สอดคล้องกับทำนองมูลเห่ ทางร้องจึงมีคำร้องมากกว่าเพลงทิมชาติปารมภ์และเพลงหงสยาตร และมีการเอื้อนเล็กน้อย ผู้วิจัยใช้คำว่า “ชะ” ในวรรคหลังของประโยคที่ 2 และประโยคที่ 3 ซึ่งเป็นคำเดียวกับที่ถูกคู่ร้องสอดแทรกในทำนองมูลเห่ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สอดแทรกสำเนียงที่พบในทำนองมูลเห่ไปในการออกเสียงคำร้องท่ายประโยคที่ 3

เพลงธราธารภิรมย์เป็นทำนองที่ผู้วิจัยได้รับแนวคิดมาจากทำนองสวะเห่ ทางร้องมีคำร้องเฉพาะท่ายประโยค และใช้วิธีการเอื้อนไปตามทำนองดนตรีสอดแทรกกลวิธีการขับร้อง เช่น การครั้นเสียง การปรับเสียง โปรยเสียง การใช้เสียงนาสิก และวิธีการขับร้องผู้วิจัยใช้วิธีการบรรเลงเคล้าไปกับทำนองเพลงทำให้เกิดความน่าสนใจให้กับผู้ฟังมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 1 QR Code โน้ตเพลงและ
ทางร้องเพลงชุดทศราชมหาจักรีวงศ์
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ 2 QR Code การบรรเลงและขับร้อง
เพลงชุดทศราชมหาจักรีวงศ์
ที่มา : ผู้วิจัย

ประโยชน์ที่รับจากการวิจัย

ประโยชน์ทางวิชาการ งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านดนตรีไทยที่สร้างคุณค่าในมิติของการสร้างสรรค์ดนตรีอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ในการสอนการประพันธ์เพลงไทยในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชาเกี่ยวกับการประพันธ์เพลงไทย

ประโยชน์ต่อศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทำนองเห่เรือและกาพย์เห่เรือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย งานวิจัยนี้นำเสนอข้อค้นพบในด้านทำนองเห่เรือและกาพย์เห่เรือ และยังนำเสนอผลงานสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์ จึงสามารถนำไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติต่อไป

ข้อเสนอแนะ

ในการทำวิทยานิพนธ์เรื่องสังคีตสร้างสรรค์จากทำนองเห่เรือในวัฒนธรรมไทย ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะทำนองเห่เรือในกระบวนการพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สำคัญของชาติไทย และนำข้อค้นพบมาสร้างสรรค์เพลงจำนวน 4 เพลง และพบว่ายังมีดนตรีที่อยู่ในพระราชพิธีอื่นที่สำคัญของชาติไทยอีกหลายพระราชพิธี จึงสมควรศึกษาและนำมาสร้างสรรค์ในมิติต่าง ๆ ต่อไป

บรรณานุกรม

Banchongsinlapa, Orwan. Thai music arts. Bangkok: Institute of Thai Studies, 2003.

อรรชร บรจศิลป์. *ดุริยางคศิลป์ไทย*. กรุงเทพฯ : สถาบันไทยศึกษา, 2546.

Chaimano, Bunluea. Poems Composing. Bangkok: Kasetsart University Press, 2006.

บุญเหลือ ใจมโน. *การแต่งคำประพันธ์*. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549.

Chaiseri, Phichit. *Composition of Thai songs*. Bangkok: Chulalongkorn University Press, 2014.

พิชิต ชัยเสรี. *การประพันธ์เพลงไทย*. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.

Manlikamas, Kulap. *Literature Review*. Bangkok: Ramkhamhaeng University Printing, 2005.

กุหลาบ มลลิกะมาส. *วรรณคดีวิจารณ์*. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548.

Ministry of Culture. *The Royal Barge Procession*. Bangkok: Amarin, 2021.

กระทรวงวัฒนธรรม. *ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค*. กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2564.

Pidokrat, Narongchai. *Creative art theory. Handout for the course of Research Methods and Creation in Music Course Code 434-401, Doctor of Fine Arts Program in Music*. Bangkok: Bunditpatanasilpa Institute, 2019.

ณรงค์ชัย ปิฎกรัษฎ. *ทฤษฎีการสร้างสรรคศิลป์ เอกสารประกอบการเรียนรู้รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและการสร้างสรรคทางดุริยางคศิลป์ รหัสวิชา 434-401 ระดับดุริยางคบัณฑิตหลักสูตรศิลปดุริยางคบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์*. กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2562.

Tramot, Montri. *Characteristics of Thai*. Bangkok: Thai Wattanapanich, 1998.

มนตรี ตราโมท. *ลักษณะไทย*. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2541.

Tumchai, Thirayut. *“He ruea in the Royal Barge Procession.”* Master thesis, Chulalongkorn University, 2006.

ธีรยุทธ ตุ่มฉาย. *“การเห่เรือในขบวนพยุหยาตราชลมารค.”* วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.