

กระบวนการวิธีปรุงแนวเพลงด้วยเทคนิคกระจับปีและซอสามสาย
THE PROCEDURES OF COMPOSING MUSIC STYLES BY USING
KRACABPI AND SAW SAM SAI

สมภพ เขียวมณี

ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ 2563

ลิขสิทธิ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

บทคัดย่อ

งานวิจัยสร้างสรรค์นี้เป็นการวิจัยสร้างสรรค์ทางดนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ทางเพลงสำหรับการบรรเลงกระจับปี่และซอสามสาย เป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่เครื่องดนตรี กระจับปี่ และซอสามสายให้นำไปใช้ประโยชน์มากขึ้น การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ ผู้วิจัยทำการสร้างสรรค์กระบวนการวิธีปรุงแนวเพลงด้วยเทคนิคกระจับปี่และซอสามสาย สร้างทางบรรเลงจำนวน 3 เพลง ได้แก่ 1. โหมโรงสาธุการ 2. เพลงผกาภิรมย์ 3. เพลงพญานาค ซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ทำนองหลักโดย รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกฤษต์ ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้

การสร้างสรรค์ทางบรรเลงกระจับปี่ ผู้วิจัยสร้างสรรค์ทำนองโดยนำลักษณะการตีของซึ่งซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือและจับเปรยซึ่งเป็นเครื่องดนตรีของเขมรมีลักษณะทางกายภาพเหมือนกับลักษณะของกระจับปี่ของไทย มาเป็นแนวทางในการสร้างวิธีการตี ลักษณะวิธีการดำเนินทำนองใช้ลักษณะการตีต่าง ๆ ทีละเสียง การตีซ้ำเสียง การตีทำนองเก็บและการตีกระทบสายเปล่าทุก ๆ ท้ายวรรค ดำเนินทำนองโดยยึดทำนองหลักไว้เป็นสำคัญ

การสร้างสรรค์ทางบรรเลงซอสามสาย ดำเนินทำนองโดยยึดทำนองหลักไว้เป็นสำคัญทั้งเสียงลูกตกและกลุ่มเสียงของทางเพลง โดยคงลักษณะอันโดดเด่นของซอสามสายไว้ คือ ลักษณะการสีประสานเสียง คู่ประสาน การดำเนินทำนองไม่ซับซ้อนมากนัก ใช้สีแบบห่าง ๆ ผสมกับการสีทำนองเก็บ

คำสำคัญ : วิธีปรุงแนวเพลง กระจับปี่ ซอสามสาย

Abstract

This creative arts research is a research focusing on music. There are two objectives that are first, creating style of playing Kra Jab Pi and Sor Sam Sai and second, preserving and disseminating to promote the increasingly use of Kra Jab Pi and Sor Sam Sai. This study employed qualitative research methods that are documentation, interview, and observation. In this research, three songs, Hom Rong Sa Dhu Karn, Paka Phi Rom, and Paya Nark, were produced new styles and techniques of playing Kra Jab Pi and Sor Sam Sai. Originally, these three songs were created the main melody by Associate Professor Dr. Narongchai Pidokrajt. The results show as follow.

The creation of Kra Jab Pi style of playing song. The researcher produce melody and playing methods by bringing characteristic of strumming Seung which is northern music instrument and Jab Preay which is Khmer music instrument, and they are physically like Thai music instrument, Kra Jab Pi. The characteristic of playing the main melody is strumming each note far from one another per time, repeat the note, playing all the notes in each bar line and playing two notes in a strumming in each section ending, and keep the main melody.

In Sor Sam Sai part, the main melody is kept both final note of each bar line and sounds group of song style, also keep main character of Sor Sam Sai playing which are playing cord. The conduct of main melody is not complicated by using only playing main final notes in each bar line and playing all notes in each bar line.

Keywords : composing, Kracabpi, Saw Sam Sai

กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำวิจัยสร้างสรรค์ฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์ได้โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านความรู้ คำชี้แนะจากครู อาจารย์หลายท่าน รวมทั้งการได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยในโอกาสนี้ ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

ขอบพระคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัยสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกฤษต์ ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้อย่างดียิ่งและกรุณาอนุญาตให้นำทำนองหลักมาทำการสร้างสรรค์ทำนองเพลง

ขอบพระคุณอาจารย์ศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และอาจารย์กฤษณ ชูดี อาจารย์ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ที่ช่วยพิสูจน์อักษร ตรวจสอบความถูกต้องทางเพลงและโน้ตเพลง

ขอบพระคุณอาจารย์ติสววัฒน์ ภาควิน หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป อ่างทองให้ความอนุเคราะห์กระจัดปีในการดำเนินการวิจัย

ขอบพระคุณอาจารย์ไพศาล แยมวงษ์ อาจารย์ภาคศึกษาทั่วไป วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์บทความย่อภาษาอังกฤษ

ขอบพระคุณทุกท่าน ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นกำลังใจในการทำวิจัยสร้างสรรค์ครั้งนี้ หากบุญกุศลใดอันเกิดจากวิจัยสร้างสรรค์ครั้งนี้ ขอมอบแต่ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่อบรมสั่งสอน ให้ความรู้แก่ผู้วิจัย รวมทั้งขอบุญกุศลจงบังเกิดแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยสร้างสรรค์ในครั้งนี้ ทุกประการเทอญ

สมภพ เขียวมณี

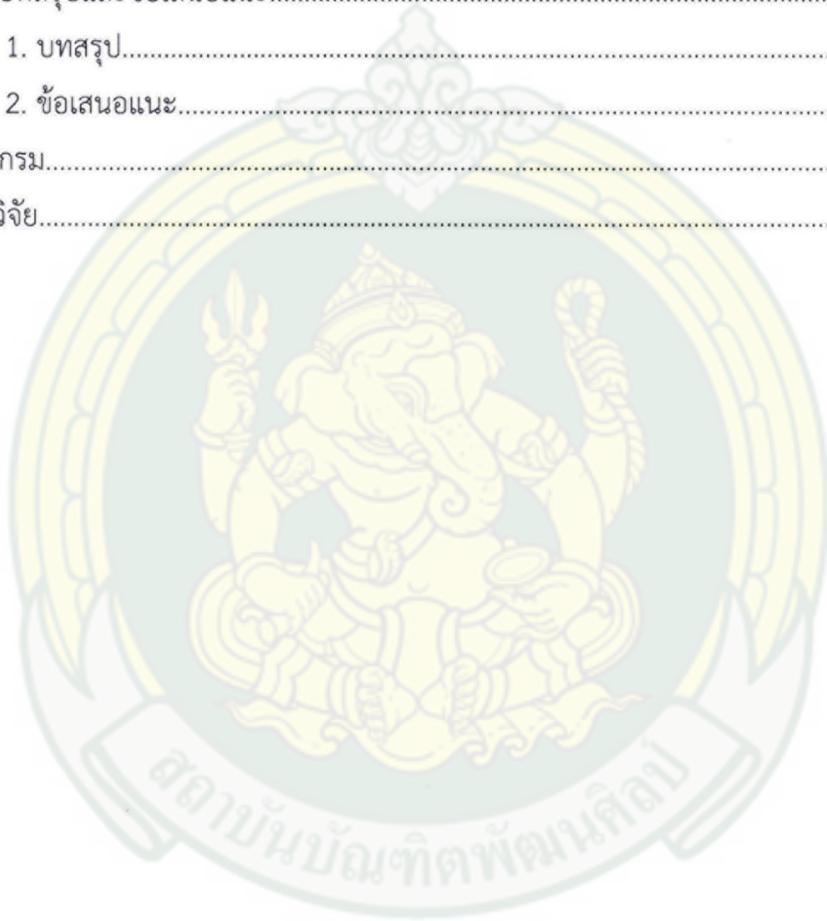
สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ.....	ข
กิตติกรรมประกาศ.....	ง
สารบัญ.....	จ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1. ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์.....	1
2. วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	3
3. คำถามในการสร้างสรรค์.....	3
4. นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	3
5. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	4
6. ขอบเขตในการสร้างสรรค์.....	4
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม.....	5
1. แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	5
2. สารัตถะที่เกี่ยวข้อง.....	7
1. เครื่องดนตรีไทย.....	7
2. วงดนตรีไทย.....	10
3. หลักการประพันธ์เพลงไทย.....	11
4. การแปรทำนอง.....	14
5. ประวัติเพลงโหมโรงสาธิต เพลงผกาภิรมย์และเพลงพญานาค.....	17
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัยและการสร้างสรรค์.....	22
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล.....	22
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	22
3. การตรวจสอบข้อมูล.....	22
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล.....	23
3.5 แผนการดำเนินการวิจัย.....	23
3.6 เสนอผลการวิจัย.....	24

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 การสร้างสรรค์ทำนองเพลง.....	24
1. โหมโรงสาธุการ.....	24
2. เพลงผกาภิรมย์ สองชั้น.....	47
3. เพลงพญานาค เถา.....	65
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	115
1. บทสรุป.....	115
2. ข้อเสนอแนะ.....	117
บรรณานุกรม.....	118
ประวัติผู้วิจัย.....	119

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 แนววิธีการวิจัยสร้างสรรค์ศิลป์.....	7
ภาพที่ 2 กระจับปีขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก.....	8
ภาพที่ 3 ซอสามสาย.....	9

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัย.....	24

บทที่ 1

บทนำ

1. ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์

ดนตรีไทยเป็นศิลปวัฒนธรรมของชาติ บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย วงดนตรีไทย มีพัฒนาการมายาวนานจนเป็นรูปแบบมาตรฐานในปัจจุบัน วงดนตรีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ วงปี่พาทย์ วงเครื่องสายไทยและวงมโหรี วงดนตรีของไทยใช้บรรเลงในพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานมงคลและงานอวมงคลต่าง ๆ เป็นต้น ปัจจุบันพิธีการต่าง ๆ มีการรวบรัดขั้นตอนลงไป ทำให้วงดนตรีไทยมีบทบาทในการรับใช้สังคมลดลงเช่นกัน ตัวอย่างเช่น งานมงคลสมรส จะใช้วงมโหรี หรือวงเครื่องสายไทยในการบรรเลงขับกล่อม บรรเลงกล่อมหอก่อนวันงานและบรรเลงในวันงานมงคลสมรส ปัจจุบันการบรรเลงในวันกล่อมหอกได้หายไปคงเหลือบรรเลงเฉพาะวันงาน และบางครั้งให้จัดการบรรเลงไม่ครบวง ระบุเฉพาะเครื่องดนตรีบางชิ้น และจำนวนในการบรรเลงลดลงอย่างน่าใจหาย กลายเป็นเสียงมโหรีเพลงจากแผ่นซีดีเพลงเข้ามาแทนที่ เป็นต้น เหล่านี้ทำให้บทบาทของวงดนตรีไทยและเครื่องดนตรีไทยลดน้อยลง และประชาชนทั่วไปเริ่มห่างจากดนตรีประกอบพิธีต่าง ๆ ออกไปทุกที เครื่องดนตรีไทยบางชิ้น เช่น กระจับปี่และซอสามสาย ปัจจุบันมีการใช้ในการบรรเลงจำนวนน้อยและมีผู้ที่จะสามารถบรรเลงได้น้อยลงทุกที เริ่มจะเลื่อนลงไปจากความทรงจำของคนไทย ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณไม่ดีนัก เครื่องดนตรีไทยถือเป็นสมบัติของชาติอย่างหนึ่งที่ไม่ควรให้สูญสลายไปหรือมีอยู่เฉพาะในพิพิธภัณฑ์เท่านั้น ดนตรีที่โบราณจารย์ได้คิดประดิษฐ์ ปรับปรุงจนเข้ารูปเข้ารอยและใช้บรรเลงกันมาแต่โบราณกาล เครื่องดนตรีเหล่านั้นควรมีเสียงดังกังวาน ขับกล่อมผู้คน ไม่ใช่อยู่ในความเงียบ เก็บตายอยู่ในตู้ของพิพิธภัณฑ์ ดังความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัยวันที่ 25 มกราคม 2507

“...ชาติไทยเรานั้นได้มีเอกราช มีภาษา ศิลปะ และขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นของตนเอง มาช้านานหลายศตวรรษแล้ว ทั้งนี้เพราะบรรพบุรุษของเราได้เสียสละอุทิศชีวิต กำลังทั้งกายและใจ สละสิ่งเหล่านี้ไว้ให้เพื่อพวกเรา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้คงทนถาวร เป็นมรดกของ

อนุชนรุ่นหลังต่อไป ข้าพเจ้าเห็นว่าโบราณวัตถุและศิลปวัตถุทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ชี้ให้เห็นอดีตอันรุ่งโรจน์ของชาติไทยเรา เป็นประโยชน์แก่การศึกษา ทั้งในทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรม จึงควรที่ทุกฝ่ายจะ ได้ช่วยกันทะนุถนอมบำรุงรักษาอย่าให้สูญสลายไป...”

ผู้วิจัยในฐานะครุคนตรีไทยเห็นความสำคัญของกระจับปี่และซอสามสาย ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีของไทยมีมาแต่โบราณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย ประเภทศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ.2555 ตามลำดับ ผู้วิจัย เล็งเห็นความสำคัญจึงมีความคิดที่จะสร้างสรรค์กระบวนการวิธีปรุงแนวเพลงด้วยเทคนิคกระจับปี่และซอสามสาย เป็นการสร้างสรรค์วงดนตรีเพื่อเพิ่มช่องทางในการส่งเสริมเครื่องดนตรีของไทย คือ กระจับปี่และซอสามสายโดยนำเข้าไปบรรเลงประสมวงกับเครื่องดนตรีของไทยโดยเน้นความไพเราะของดนตรีให้เป็นที่ประจักษ์อย่างแพร่หลายโดยเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์และนำไปใช้ในระบบการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังความตอนหนึ่ง ในพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ วัดท่าพระ วันที่ 12 ตุลาคม 2513

“...งานด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม นั้น คือ งานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญา และทางจิตใจ ซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุทั้ง องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ ของความเจริญ ด้านอื่น ๆ ทั้งหมด และเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรา รักษาและดำรงความเป็นไทย ได้สืบไป...”

จากความเป็นมาและความสำคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงนำกระจับปี่และซอสามสาย ซึ่งเครื่องดนตรีในวงมโหรีเครื่องสี่ เป็นหลักในการบรรเลงจากนั้นนำเครื่องดนตรีอื่น ๆ เข้ามาร่วมบรรเลงตามบริบทเพลงเพื่อให้เกิดความไพเราะ เช่น ซอด้วง ซออู้ กรับพวง ฆ้องวงใหญ่ เป็นต้น และทำการสร้างสรรค์กระบวนการวิธีปรุงแนวเพลงด้วยเทคนิคกระจับปี่และซอสามสาย สร้างทางบรรเลงจำนวน 3 เพลง ได้แก่ 1. โหมโรงสาธการ 2. เพลงผกาภิรมย์ 3. เพลงพญานาค เพื่อใช้บรรเลงโดยใช้ทำนองหลักเพลงของรองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกฤษต์ ผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์เครื่องดนตรีของไทยให้คงอยู่ มีการสืบทอดต่อไป ยกระดับมาตรฐานให้เป็นที่ยู่อัจฉริยะอย่างแพร่หลายและพัฒนาต่อไปให้คงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

เพื่อสร้างสรรค์ทางเพลงสำหรับการบรรเลงกระจับปี่และซอสามสาย

3. คำถามในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์เพลงสำหรับการบรรเลงกระจับปี่และซอสามสายมีเทคนิควิธีการอย่างไร

4. นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการสร้างสรรค์

ปรุงแนวเพลง หมายถึง การแต่ง ประพันธ์ ร้อยต่อให้ได้ใจความ ตกแต่งถ้อยคำให้สละสลวย และลำดับความให้ชัดเจน เรียงเสียงให้ไพเราะตามโน้ตเพลง

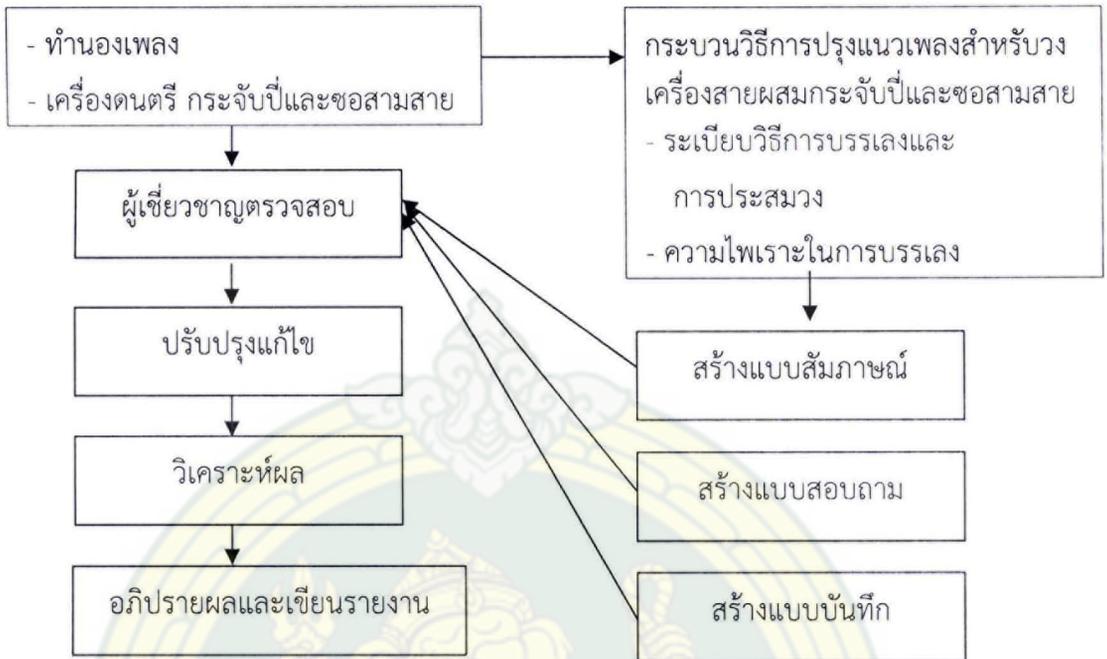
เทคนิค หมายถึง กระบวนการ ความสามารถ กลเม็ดเด็ดพราย

กระจับปี่ หมายถึง เครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องดีด มี 4 สาย

ซอสามสาย หมายถึง เครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องสี มี 3 สาย

5. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการสร้างสรรค์

6. ขอบเขตในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์กระบวนการวิธีการปรุงแนวเพลงด้วยเทคนิคกระจับปี่และซอสามสาย ใช้เครื่องดนตรี กระจับปี่และซอสามสายเป็นหลัก และนำเครื่องดนตรีอื่นๆ ที่เหมาะสมเข้ามาบรรเลง สร้างทาง เพลงที่ใช้ในการบรรเลง จำนวน 3 เพลง ดังต่อไปนี้

1. โหมโรงสาธุการ
2. เพลงผกาภิรมย์
3. เพลงพญานาค สามชั้น

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. การบรรเลงกระจับปี่และซอสามสายได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน
2. ได้แนวทางในการสร้างสรรค์วงดนตรี วงมโหรีเครื่องหกประสมข้อมโหรีให้มีความหลากหลายมากขึ้น
3. ได้เพลงบรรเลงและได้วิธีการดำเนินกลอนของกระจับปี่และซอสามสาย
4. ได้เพลงเพื่อใช้ในการบรรเลงดนตรีไทยเพิ่มขึ้น
5. เป็นการนำเครื่องดนตรี กระจับปี่และซอสามสาย ให้ได้รับการสืบสาน เผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์มากขึ้น

บทที่ 2

การทบทวนวรรณกรรม

การสร้างสรรคงานเรื่อง กระบวนวิธีปรุงแนวเพลงด้วยเทคนิคกระจับปีและซอสามสาย ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าวรรณกรรม และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ตาม วัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัยดังนี้

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการสร้างสรรค์

1. ทฤษฎีการสร้างสรรคศิลป์

สารัตถะที่เกี่ยวข้อง

1. เครื่องดนตรีไทย
2. วงดนตรีไทย
3. หลักการประพันธ์เพลงไทย
4. การแปรทำนอง
5. ประวัติเพลงไหมโรงสาธการ เพลงผกาภิรมย์ เพลงพญานาค

1. แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการสร้างสรรค์

1. ทฤษฎีการสร้างสรรคศิลป์

ทฤษฎีการสร้างสรรคศิลป์ของศาสตรเมธี ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกัรัชต์ มีหลักคิด 2 ประการ คือ หลักมิตีการสร้างสรรคและหลักวิพิธลักษณะการสร้างสรรค หลักคิดทั้งสองมีความเชื่อมโยงกันต่อ มุมมองที่มีทิศทางมุ่งไปให้เกิดมีขึ้นกับคุณลักษณะเฉพาะที่มีความหลากหลาย ซึ่งหมายรวมถึงคำที่มีความหมายใกล้เคียงด้วย เช่น การรังสรรค ประดิษฐ์ ทัศนนิมิต การคิดท่าร้ายรำ แต่งเพลง ประพันธ์ เพลง ได้หลอมรวมความเป็นเหตุผลของปัจจัยตามทฤษฎี รายละเอียดดังนี้

1. หลักมิตีการสร้างสรรคศิลป์ เป็นมุมมองที่ว่าด้วยความเป็นภูมิปัญญาของสมบัติศิลป์ใน ปัจจุบันของผู้สร้างสรรคไปสู่ความเป็นมรดกภูมิปัญญา มุมมองการสร้างสรรคนี้เกิดขึ้นจากปัจจัย 5 ประการ ได้แก่ การสร้างสรรคเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ การสร้างสรรคเกิดขึ้นจากบุพภูมิของ มวลจิตตนาการ การสร้างสรรคเกิดขึ้นจากการต่อยอดบุพภูมิด้วยกระบวนการวิจัยแสวงผล การ สร้างสรรคศิลป์เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มในมุมมองที่ดี ก่อเกิดสมบัติศิลป์ของมนุษยชาติและการ

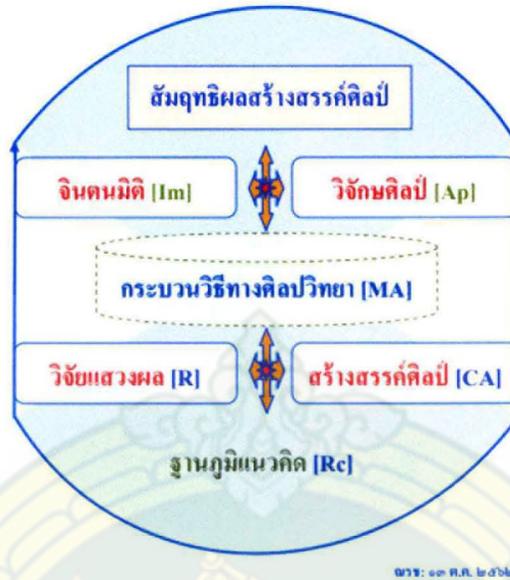
สร้างสรรค์ศิลป์เกิดขึ้นเป็นภูมิสมบัติศิลป์ที่แสดงความถึงพร้อมของมนุษย์แล้วสืบทอดไปเป็นมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้

2. วิพิธลักษณะการสร้างสรรค อธิบายถึงลักษณะการพิจารณาคุณสมบัติผลงานการสร้างสรรคศิลป์ 5 ลักษณะ คือ 1. วิถีชน ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และกระบวนการทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับงานสร้างสรรค์ศิลป์ 2. ปัจจัยภายในด้านความเชื่อ ศาสนา ความศรัทธา ความรัก มีผลต่อการสร้างสรรค์ศิลป์ 3. ปัจจัยภายนอกด้านวิถีโลกาภิวัตน์ การแพร่กระจายทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม มีผลต่อการสร้างสรรค์ศิลป์ 4. งานสร้างสรรค์ศิลป์สามารถเรียนรู้ สะสมความรู้ ถ่ายทอด ริเริ่มขึ้นใหม่ และพัฒนาต่อยอดได้ และ 5. คุณค่าของงานสร้างสรรค์

ศิลปะสร้างสรรค์เป็นกระบวนการของการลำดับความคิด การกระทำอย่างต่อเนื่องไปสู่ปรากฏขึ้นจนมีความสำเร็จด้วยความรู้สึนึกคิดของผู้สร้างสรรค์ ความคิดก่อให้เกิดสิ่งแปลกใหม่ สิ่งดีงาม ไพเราะ ความมีคุณค่า และมีประโยชน์ มิติของงานศิลป์มิได้มุ่งการสร้างสรรคเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นไปที่การค้นหาความรู้ความจริงในวิถีวิทยาการวิจัย “วิจัยแสวงผล” (R-Research) และใช้กระบวนการวิธีการทางศิลปะ(MA-Methodical) ให้ผลเกิดขึ้น จากนั้นจึงนำผลวิจัยมาสู่กระบวนการสร้างสรรค์ศิลป์ (CA-Creative Art) โดยใช้จินตนาการตามมุมมองและความคิดที่เสรีของผู้สร้างสรรค์ และตั้งอยู่บนรากฐานที่ได้รับจากผลการวิจัยจนออกมาเป็นสัมฤทธิ์ผลสร้างสรรค์ศิลป์ (ณรงค์ชัย ปิฎกรัษต์. 2562)

ทฤษฎีการสร้างสรรคศิลป์ของศาสตรเมธี ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัษต์ ผู้วิจัยจะนำมาใช้เป็นแนวทางในการรังสรรคเพลงจากทำนองเหง้าจากภาพย์แห่งเรือในวัฒนธรรมไทย โดยนำวิถีวิทยาการวิจัย “วิจัยแสวงผล” (R-Research) และใช้กระบวนการวิธีการทางศิลปะ(MA-Methodical) ให้ผลเกิดขึ้น จากนั้นจึงนำผลวิจัยมาสู่กระบวนการสร้างสรรค์ศิลป์ (CA-Creative Art) โดยใช้จินตนาการตามมุมมองและความคิดที่เสรีของผู้วิจัยต่อไป

การวิจัยสร้างสรรค์ศิลป์

ภาพที่ 1 แนววิธีการวิจัยสร้างสรรค์ศิลป์

ที่มา: ณรงค์ชัย ปิฎกกรัษต์ (2562, น. 6)

2. สารัตถะที่เกี่ยวข้อง

1. เครื่องดนตรีไทย

เครื่องดนตรีไทย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี และเครื่องเป่า กระจำปี จัดอยู่ในเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด มี 4 สาย เป็นเครื่องดนตรีของไทยที่มีมานาน แต่ขาดการบันทึกข้อมูลที่แน่ชัด จึงไม่พบหลักฐานว่ากระจำปีมีมาตั้งแต่สมัยใด

เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี (2542: 159) กล่าวถึงเมื่อครั้งได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของอินเดีย เมืองกัลกัตตา รัฐเบงกอลตะวันตก ได้พบเครื่องดนตรีชื่อ “กัจฉปี / Kacchapi” รูปร่างหน้าตาของเครื่องดนตรีนี้ละม้ายคล้ายกระจำปีอย่างที่สุด เครื่องดนตรีนี้เป็นเครื่องดนตรีโบราณชนิดหนึ่งของอินเดีย จัดอยู่ในกลุ่มวิณา (พิณ) มีสายสี่สาย เคยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในอดีต ในแถบรัฐเบงกอลไปจรดแถบภาคตะวันออกเฉียงใต้ติดกับประเทศพม่า ซึ่งในปัจจุบันได้หมดความนิยมไปแล้ว มีเครื่องดนตรีชื่อ “กัจฉภี / Kacchabhi” ที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มรายชื่อเครื่องดนตรีทั้ง 60 ชนิดที่กล่าวไว้ในวรรณกรรมของเซน ที่เป็นศาสนาในร่วมสมัยกับพระพุทธศาสนา ทั้งสองศาสนานี้ปฏิเสธคำสอนที่ปรากฏในคัมภีร์พระเวทของศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูโดยเฉพาะการแบ่งชั้นวรรณะ ดังนั้นภาษามคธและภาษาถิ่นต่าง ๆ จึงถูกนำมาใช้เผยแพร่พระพุทธศาสนาให้แก่ชนทุกชั้น เหตุนี้คำว่า “กัจฉปี” ที่มีรูปศัพท์เดิมมาจาก “กัจฉปะ” นั้น เกิดการผสมผสานกับภาษาของกลุ่มชนที่ไม่ใช่ภาษา

สันสกฤตเป็นหลัก จึงทำให้เพี้ยนมาเป็นคำว่า “กัจฉปิ” ในวรรณกรรมของศาสนาเซนในที่สุด ในคัมภีร์ “นาฏยศาสตร์” ของท่าน भरตมุณี ในช่วงสมัย 500 ปี ก่อน ค.ศ. 200 ได้กล่าวถึงเครื่องดนตรีที่ชื่อว่า “กัจฉปิ” และในภายหลังท่านศรราชเทพผู้เขียนคัมภีร์สังคีตรัตนากรในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1210 – 1247 ได้กล่าวถึงเครื่องดนตรีชนิดนี้และยังได้อธิบายถึงสาเหตุที่เรียกชื่อเครื่องดนตรีชนิดนี้ว่า “กัจฉปิ” เป็นเพราะกะโหลกของเครื่องดนตรีชนิดนี้มีรูปร่างคล้ายกระดองเต่า และในงานประติมากรรมสมัยอมราวดี ราวปี ค.ศ. 150 – 250 มีนักวิจัยหลายท่านแสดงความเห็นว่าเครื่องดนตรีที่พระนางสรสวดีทรงถือในชั้น ที่พบในช่วง 200 ปีก่อนปี ค.ศ. 6 มีลักษณะคล้ายคลึงกับกัจฉปิ

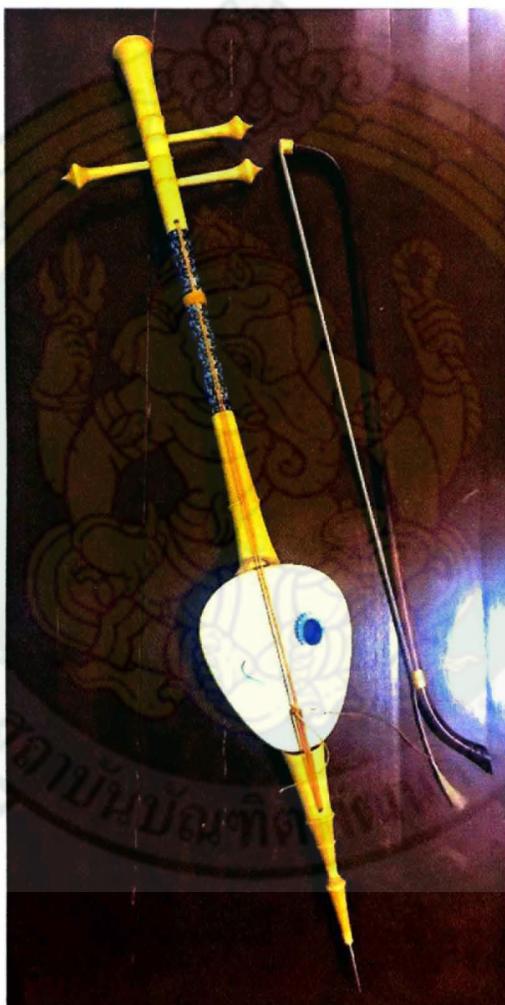

ภาพที่ 2 กระจับปีขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
ที่มา: วราภรณ์ เชิดชู, (2561, น.961)

ซอสามสายเป็นเครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องสี่ มี 3 สาย ทำให้เกิดเสียงโดยการอาศัยคันชักสีลงบนสายซอ มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ ตัวสั่นสะเทือน (Vibrator) และตัวขยายเสียง (Resonator) ความดังเบาของเครื่องดนตรีจะขึ้นอยู่กับขนาดเล็กลใหญ่ รูปทรงและวัสดุ

ดู่ที่ใช้ทำตัวขยายเสียง (เฉลิมศักดิ์ พิภูลศรี, 2542 : 37) นับเป็นเครื่องดนตรีไทยที่มีรูปร่างลักษณะสวยงามมาก เครื่องดนตรีมีรูปร่างและชื่อเรียกของต่างชาติที่มีความคล้ายคลึงกับซอสามสาย ได้แก่ ซามิเซน (Samisen) ของญี่ปุ่นและสามเสียน (San Hsien) ของจีน แต่ทั้งซามิเซนและสามเสียนเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดมีสามสาย มีคันทวน ไม้มีนม สามเสียนของจีนมีกะโหลกเป็นรูปสี่เหลี่ยมกลมมนจนเกือบเป็นรูปไข่และขึ้นหน้าด้วยหนังงูเหลือม ตัดด้วยนิ้วมือ ส่วนซามิเซนของญี่ปุ่นรูปกะโหลกมีลักษณะใกล้เคียงจะเป็นสี่เหลี่ยมด้านข้างโค้งเข้าด้านใน ๆ ทั้งสี่ด้าน ขึ้นหน้าด้วยไม้ ตัดด้วยไม้ตีรูปร่างคล้ายขวาน เครื่องดนตรีที่เรียกว่า “ตั่วขะแมร์” (Tro Khmer) ของกัมพูชา มีรูปลักษณะทางกายภาพ

ใกล้เคียงกับซอสามสายมากที่สุด นิยมทำจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ยางนุง ครานุง (ขนุน) ชูว์คมัว (มะเกลือ) บางทีก็ใช้งาช้าง หรือกระดูกมาประกอบเพื่อประดับประดาให้มีคุณค่าและความสวยงามมากยิ่งขึ้น ต้วชะแมร์มีลักษณะเฉพาะ โดยมีทวนบนสัน ยอดซอมีลักษณะคล้ายหัวเม็ดบัว ทวนกลางไม่มีการใช้โลหะครอบแบบซอสามสายของไทย ส่วนพรมล่างและเกลียวเจดีย์จะสั้น กิ่งหยาบๆ และไม่ทำเท้าซอปลายแหลมอย่างของไทย แต่จะทำเป็นกลม ๆ มน ๆ ไว้เพียงนั้น กะโหลกซอของเขมรนี้ทำจากกะลามะพร้าว กระจดองเต่าหรือไม้ซูด (อานันท์ นาคคงและคณะ, 2538)

ภาพที่ 3 ซอสามสาย
ที่มา: ผู้วิจัย

2. วงดนตรีไทย

วงดนตรีไทยเกิดจากการประสมวงโดยนำเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ มาประสมเข้าด้วยกัน เพื่อวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรม 2. เพื่อใช้ประกอบการแสดง และ 3. เพื่อการขับกล่อมให้เกิดความบันเทิง วงดนตรีไทยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ วงปี่พาทย์ วงเครื่องสายไทย และวงมโหรี

ธนิต อยู่โพธิ์ (2530 : 134-136) ได้กล่าวถึงวงเครื่องสายไทยไว้ว่า วงเครื่องสายนั้น อาจวิวัฒนาการมาโดยตนเอง และแต่เดิมอาจไม่เกี่ยวกับมโหรีและปี่พาทย์เลยก็ได้ เครื่องดนตรีที่มีใช้อยู่แล้วในสมัยอยุธยาตอนต้น ระบุไว้ในกฎหมายเตียรบาลว่า “ร้อง (เพลง) เรือ เป่าขลุ่ย เป่าปี่ ตีทับขับรำ โห่ร้องนั้น” และกล่าวถึงว่า “ร้องเพลงเรือ เป่าปี่เป่าขลุ่ยสีซอ ดิดจะเข้ กระจับปี่ ตีโทนทับ ดังนี้ คงหมายถึง เครื่องดนตรีบางอย่างที่มีอยู่สมัยนั้น เป็นต่างคนต่างเล่น คงมิได้หมายถึงการผสมวงที่ปรับปรุง จึงยังไม่พบหลักฐานว่า วงเครื่องสายในสมัยอยุธยา ผสมวงกันอย่างไร

สมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ประทานอธิบายถึงกำเนิดวงเครื่องสายไว้ว่า “ผู้ชายบางพวก ซึ่งหัดเล่นเครื่องสายอย่างจีน จึงคิดกันเอาซอด้วง ซออู้ จะเข้กับปี่อ้อ เข้าเล่นผสมกันกับเครื่องกลองแขก เครื่องผสมอย่างนี้จึงเรียกว่า “กลองแขกเครื่องใหญ่” ซึ่งภายหลังเรียกการผสมวงแบบนี้ว่า “วงเครื่องสายปี่ขวา” แล้วทรงกำหนดเวลาไว้ว่า “เห็นจะเกิดขึ้นตอนปลายรัชกาลที่ 4 ด้วยเมื่อตอนต้นรัชกาลที่ 5 ยังถือกันว่าเป็นของเกิดขึ้นใหม่” และทรงประทานอธิบายต่อไปว่า “ครั้งต่อมาเอากลองแขกกับปี่อ้อออกเสีย ใช้ทับกับรำมะนาและขลุ่ยแทนเรียกว่า “มโหรีเครื่องสาย” บางวงก็เติมระนาดและฆ้องวงเข้าด้วย จึงเกิดมีมโหรีเครื่องสาย ผู้ชายเล่นแทนมโหรีผู้หญิงอย่างเดิมสืบมาจนทุกวันนี้ ที่ผู้หญิงหัดเล่นก็มีน้อยกว่าผู้ชายเล่น แต่การเล่นมโหรีเครื่องสายในชั้นหลังมาดูละม้ายิ่งกำหนดจำนวนเครื่องเล่น เช่น ซอด้วง และซออู้ เป็นต้น แล้วแต่มีใครสมัครจะเข้ามาเล่นเท่าใด ก็เข้ามาได้มาจนถึงทุกสมัยปัจจุบันนี้บางวงแก้ไขเอาซอด้วง ซออู้ ออกเสียใช้ซิมและฮาโมเนียมฝรั่ง เข้าประสมแทน ก็มี

แต่ต่อมาในภายหลังเราไม่เรียกวงแบบนี้ว่า “มโหรีเครื่องสาย” แต่เรียกว่ากันว่า “วงเครื่องสาย” และตั้งแต่ในรัชกาลที่ 6 เมื่อมีผู้นำซิมบ้าง ไวโอลินบ้าง ออร์แกนและเครื่องอื่น ๆ บ้าง เข้าเล่นผสมวง จึงเรียกกันว่า เครื่องสายผสมซิม เครื่องสายผสมไวโอลิน เครื่องสายผสมออร์แกน และเมื่อผสมเครื่องดนตรีหลายอย่าง ก็เรียกกันกว้าง ๆ ว่า “วงเครื่องสายผสม” เมื่อเกิดวงเครื่องสายขึ้นแล้ว ก็นำเอาศิลปะแห่งการรับร้องของมโหรีกับวงเครื่องสายด้วย ศิลปะการรับร้องจึงกลายเป็น

สมบัติสาธารณะแก่วงดนตรีไทยอย่างหนึ่งแต่วงเครื่องสายก็ยังเป็นวงดนตรีประเภทขับกล่อมเพื่อความบันเทิงเรีงรมย์ มีใช้วงประกอบการแสดงนาฏศิลป์

วงเครื่องสายปัจจุบัน วงเครื่องสายที่ถือเป็นแบบแผน ตามวิชาการดนตรีของไทยนั้น กำหนดวงเป็น 2 ขนาด ประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังนี้

1. วงเครื่องสายเครื่องเล็ก (หรือวงเครื่องเดียว)
2. วงเครื่องสายเครื่องใหญ่ (หรือวงเครื่องสายเครื่องคู่)

นอกจากนี้ยังมีวงเครื่องสายผสม คือ การนำเครื่องดนตรีต่าง ๆ เช่น ซอสามสาย เปียโน ออร์แกน แคน เป็นต้น เข้ามาประสมกับวงเครื่องสายไทยแล้วเรียกชื่อตามเครื่องดนตรีที่นำเข้ามาประสมนั้น เช่น นำออร์แกนเข้ามาประสมกับวงเครื่องสายไทย เรียกชื่อว่า “วงเครื่องสายผสมออร์แกน” งานสร้างสรรค์นี้ ได้นำเครื่องดนตรีเข้ามาประสมในวงเครื่องสายไทย ๒ ชนิด ได้แก่ กระจับปี่และซอสามสาย เรียกชื่อว่า “วงเครื่องสายผสมกระจับปี่และซอสามสาย”

3. หลักการประพันธ์เพลงไทย

การประพันธ์เพลงเป็นการใช้ภูมิปัญญาคิดประดิษฐ์ สร้างสรรค์ทำนองเพลงขึ้นมาให้ถูกต้องตามหลัก ดุริยางคศาสตร์ไทย โดยใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทางดนตรี ผู้วิจัยเคยได้รับการศึกษาเกี่ยวกับการประพันธ์เพลงไทย จากอาจารย์มนตรี ตราโมท ซึ่งได้ให้หลักการ สรุปได้ดังนี้

1. กำหนดวัตถุประสงค์หรือที่มาของการประพันธ์เพลง ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือที่มาของการประพันธ์เพลงให้เด่นชัด ว่ามีเหตุในการประพันธ์เพลงขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายอย่างไร จะประพันธ์เพลงขึ้นเพื่ออะไร จะนำไปใช้ในโอกาสใด กับใคร ที่ไหน อย่างไร เช่น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงเกิดความประทับใจในการชมธรรมชาติบริเวณน้ำตกไทรโยค จนเป็นแรงบันดาลใจให้ประพันธ์เพลงเขมรไทรโยคขึ้นทั้งทำนองเพลงและเนื้อร้อง หรือที่อาจารย์มนตรี ตราโมทมีความจงรักภักดี เทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จึงแต่งเพลงโหมโรงมหาราช ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น

2. กำหนดประเภทของเพลง ผู้ประพันธ์ต้องมีความรู้และความเข้าใจว่าเพลงที่จะประพันธ์ขึ้นนั้นจัดอยู่ในประเภทใดของประเภทเพลงไทย ซึ่งประเภทของเพลงนั้นได้มีการแบ่งไว้หลายประเภท

ได้แก่ เพลงหน้าพาทย์ เพลงโหมโรง เพลงเรื่อง เพลงดับ เพลงเถา เพลงเสภา เพลงเกร็ด เพลงลูกบท (หางเครื่อง) เพลงลูกหมัด เพลงภาษา เพลงสิบสองภาษา เพลงประกอบการแสดง

3. กำหนดบันไดเสียง บันไดเสียงเป็นสิ่งที่ผู้ประพันธ์จะต้องกำหนดขึ้นว่าบทเพลงที่จะประพันธ์นั้นเป็นบทเพลงบันไดเสียงใด มีความประสงค์จะนำไปใช้บรรเลงร้องส่ง หรือบรรเลงกับการแสดง เพราะในแต่ละบริบทมีลักษณะการนำไปใช้ที่แตกต่างกัน บันไดเสียงของแต่ละวงแตกต่างกัน จึงต้องกำหนดในเบื้องต้นว่าบทเพลงที่จะประพันธ์นั้นจะให้มีบันไดเสียงใด

4. กำหนดโครงสร้างของเพลง โครงสร้างของเพลง หมายถึง รูปแบบ ลักษณะของเพลง ผู้ประพันธ์ต้องมีการกำหนดโครงสร้างของเพลง ว่าเพลงที่จะประพันธ์ขึ้นนั้นมีลักษณะอย่างไร เป็นเพลงดับ เป็นเพลงชุด แต่ละเพลงมีกี่ท่อน แต่ละท่อนมีความยาวเท่าไร ซึ่งโครงสร้างของเพลงเปรียบเสมือนผังแปลนบ้านว่าจะกำหนดให้บ้านเป็นทรงอย่างไร มีกี่ชั้น มีกี่ห้อง ลักษณะความกว้าง ความยาวเท่าใด ใช้วัสดุอะไรในการปลูกสร้าง เป็นต้น

5. กำหนดอัตราจังหวะหน้าทับและจังหวะฉิ่ง ผู้ประพันธ์จะต้องคิดว่าเพลงที่จะประพันธ์นั้นจะใช้จังหวะหน้าทับใดตีประกอบเพลง และจังหวะฉิ่ง จะใช้อัตราจังหวะกี่ชั้น

6. กำหนดทำนองเพลง ทำนองเพลงคือ เสียงสูง ๆ ต่ำ ๆ อันเกิดจากเสียงของเครื่องดนตรีหรือเสียงอันเกิดจากเสียงร้อง จะมีความสั้นยาวเท่าใดหรือจะมีลักษณะเพลงเป็นเพลงทางเก็บ หรือเพลงทางกรอ กี่ชั้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ประพันธ์เป็นสำคัญ ซึ่งลักษณะของทำนองเพลงก็ต้องมีความสละสลวย มีสัมผัสที่สอดคล้องกันไป เปรียบได้กับการแต่งคำประพันธ์ที่มีสัมผัสนอก สัมผัสใน เป็นต้น

7. กำหนดชื่อเพลง เพลงแต่ละเพลงที่ผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์ขึ้นมานั้นย่อมจะต้องมีการให้ชื่อเพลง กำหนดชื่อเพลงหรือตั้งชื่อเพลงนั้นขึ้น เพื่อให้เป็นนามที่ใช้เรียกแก่ผู้นำไปใช้และผู้ฟังได้จดจำต่อไป ชื่อเพลงที่ตั้งขึ้นนั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากผู้ประพันธ์เพลงเป็นผู้ให้ชื่อเอง หรือผู้นำไปใช้เป็นผู้ให้ชื่อ หรือผู้ฟังเป็นผู้ให้ก็ตาม ย่อมจะต้องมีที่มาที่ไปของการให้ชื่อเพลงนั้น ๆ ทั้งสิ้น เป็นที่สังเกตได้ว่า ชื่อเพลงไทยที่ปรากฏและใช้เรียกมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ล้วนมีความหลากหลาย ควรแก่การพินิจพิเคราะห์ว่าโบราณจารย์มีหลักในการให้ชื่อเพลงอย่างไรบ้าง

หนังสือคำบรรยายวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ในตอนที่ ๕ ว่าด้วยหลักการให้ชื่อเพลง สรุปได้ว่าการให้ชื่อเพลงให้ชื่อตามใจความ ให้ชื่อตามตัวเอกในเรื่อง เช่น “ราชมนู” บางทีก็ให้ตามสถานอันเป็นที่สำคัญของเรื่อง เช่น “ศึกกลาง” หรือ “เลือดสุพรรณ” บางทีก็ให้ตามคติของเรื่อง เช่น “กุศโลบาย”

บางทีก็ให้ชื่อตามภาชิตของเรื่อง เช่น “หนามยอกเอาหนามบ่ง” เป็นต้น สำหรับเพลงสองชั้น เก๋ๆ เท่ๆ ที่สังเกตดูก็พอจะเห็นได้บ้าง ดังนี้

- 1) ให้ชื่อตามสำเนียง เมื่อสำเนียงเป็นอย่างไร จีนหรือ แยก มอญ ญวน เขมร ฯลฯ ก็ให้ชื่อไปตามนั้น
- 2) ให้ชื่อตามทำนอง ทำนองดำเนินไปอย่างไร ก็ให้ชื่ออย่างนั้น เช่น ลมพัดชายเขา มีทำนอง เย็น ๆ เรื่อย ๆ หรือเช่น มอญร้องไห้ มีสำเนียงเป็นมอญ (ตามข้อ ๑) และมีทำนองร้องโหยหวน โศกเศร้า ดังนี้ เป็นต้น
- 3) ให้ชื่อตามเหตุ อะไรเป็นเหตุให้เกิดเพลงนั้นขึ้น ก็เอาเหตุนั้นมาให้ชื่อเพลง เช่น เพลง “ทรงพระสุบิน” นัยว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งในสมัยอยุธยา ทรงพระสุบินได้เพลงนี้มา
- 4) ให้ชื่อตามผล เพลงนั้นบรรเลงเพื่อประสงค์ให้บังเกิดผลอย่างไร ก็ให้ชื่อเช่นนั้น เช่น เพลง “มหาฤกษ์” “มหาชัย”
- 5) ให้ชื่อตามสิ่งซึ่งเป็นที่ระลึก อะไรเป็นสิ่งที่จะทำให้เป็นสิ่งที่ระลึกถึง ซึ่งเป็นความต้องการของผู้แต่ง เช่น ชื่อผู้แต่ง สถานที่ที่แต่ง ผู้แต่งอุทิศเพลงนั้นให้แก่ใคร หรือสถานที่ใด ศาสนา และประวัติศาสตร์ ฯลฯ เช่น เพลง “เขมรราชบุรี” “พระเจ้าลอยถาด” เป็นต้น
- 6) ให้ชื่อตามกิริยาที่จะประกอบ เพลงนั้นสำหรับทำประกอบกับกิริยาอาการอย่างใดก็ให้ชื่อเช่นนั้น เช่น “เหาะ” “ลงสร” เป็นต้น
- 7) ให้ชื่อตามนามตัวที่ประกอบกับเพลงนั้น เพลงนั้นแต่งขึ้นสำหรับบรรเลงประจำกับผู้ใด ก็ให้ชื่อเช่นนั้น เช่น “ดำเนินพราหมณ์” “พระรามเดินดง” เป็นต้น
- 8) ให้ชื่อเพื่อเป็นชุด เมื่อมีเพลงใดเพลงหนึ่งอยู่แล้ว ก็แต่งขึ้นอีกและให้ชื่อเข้าเป็นชุดกันกับเพลงเก่านั้น เช่น “สังข์เล็ก” “สังข์ใหญ่” และการระเวกตัวผู้” “การระเวกตัวเมีย” เป็นต้น
- 9) ให้ชื่อเลียนตามชื่อเพลงของชาติอื่น เมื่อเห็นเพลงของชาติอื่นมีชื่ออย่างไรต้องการจะเลียนหรือล้ออย่างไรก็ตาม ก็แต่งเพลงขึ้นบ้าง และให้ชื่อเช่นเดียวกัน เช่น “พระทอง” “นางนาค” ซึ่งเลียนชื่อเพลงของเขมร เป็นต้น

มีเพลงอยู่อีกมาก ซึ่งไม่แน่ใจว่าผู้ประดิษฐ์เอาอะไรมาเป็นหลักให้ชื่อ ดังเพลงที่มีชื่อเป็นดอกไม้ และสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ท่านคงจะอาศัยหลักดังกล่าวมาแล้วผนวชข้อใดข้อหนึ่งนั่นเอง

สำหรับเพลงสามชั้น ซึ่งแต่งขึ้นจากเพลงสองชั้นอีกครั้งหนึ่งนั้น บางทีก็ใช้ชื่อเดิมของ สองชั้นนั้นเองมาชื่อ เช่น “เพลงตันเพลงฉิ่ง” “ดวงพระธาตุ” ฯลฯ บางทีก็แปลเป็นศัพท์ขึ้นไปเช่น “เพลงรามัญรัตน” (แต่งจากมอญร้องไห้) ฯลฯ บางทีก็แผลงออกไป แต่ไม่ให้ไกลชื่อเดิมมากนัก เช่น “ราตรีประดับดาว (แต่งจากเพลงมอญดูดาว) ฯลฯ และบางทีก็ทิ้งชื่อเดิมเสียเด็ดขาดทีเดียว โดยมาให้ชื่อใหม่ตามหลักซึ่งกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นอีกทีหนึ่ง (บุญธรรม ตราโมท. 2481 : 54-56)

จากหลักการประพันธ์เพลงไทยข้างต้น สรุปได้ว่า การคิดสร้างสรรค์เพลงไทยนั้นเป็นการใช้ภูมิปัญญาคิดประดิษฐ์ทำนองเพลงขึ้นตามหลักการทางดุริยางคศาสตร์ไทย โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือที่มาของการประพันธ์เพลง กำหนดประเภทของเพลง กำหนดโครงสร้างของเพลง กำหนดอัตราจังหวะหน้าทับและจังหวะฉิ่ง กำหนดทำนองเพลงและการให้ชื่อเพลงนั้นให้ชื่อเพลงตามสำเนียงของเพลง ให้ชื่อตามทำนองของเพลง ให้ชื่อตามเหตุของเพลงนั้น ๆ ให้ชื่อตามผล ให้ชื่อตามสิ่งซึ่งเป็นทีระลึก ให้ชื่อตามกิริยาที่จะประกอบเพลงนั้น ให้ชื่อตามนามตัวที่ประกอบกับเพลงนั้น ให้ชื่อเพื่อเป็นชุด ให้ชื่อเลียนตามชื่อเพลงของชาติอื่น

4. การแปรทำนอง

ความหมายของการแปรทำนอง

จากการศึกษาเอกสาร ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวกับความหมายและแนวทางในการแปรทำนอง การแปรทำนองหมายถึง ทำนองเพลงที่มีใช้ทำนองหลักเป็นทำนองเพลงที่บรรเลงโดยเครื่องดนตรีอื่นๆ ที่ทำทำนองได้รวมทั้งการขับร้องด้วย เครื่องดนตรีที่ทำทำนองแปร เช่น ระนาดเอก ระนาดทุ้มฆ้องวงเล็ก ปี่ใน ขลุ่ยเพียงออ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ เป็นต้น (มานพ วิสุทธิแพทย์: 2533.)

นอกจากนี้งานวิจัยเรื่อง การแปรทำนองของเพลงประเภทดำเนินทำนอง ในรายวิชาทักษะดนตรีเฉพาะทาง กลุ่มเครื่องสาย มหาวิทยาลัยทักษิณ ของผศ.เกียรติศักดิ์ ทองจันทร์ ได้ให้คำนิยามและขยายความของคำว่า การแปรทำนองดังนี้

“การแปรทำนอง หมายถึง การเปลี่ยนกลายไปจากสภาวะของทำนองดนตรีเดิมโดยการเปลี่ยนกลายดังกล่าวนั้น เป็นการเปลี่ยนไปตามวิถีแห่งการดำเนินทำนองเฉพาะของแต่ละเครื่องดนตรีอันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละเรื่อง ทั้งนี้การเปลี่ยนวิถีแห่งการดำเนินทำนองดังกล่าวนี้ เปลี่ยนมาจากทำนองหลักหรือทำนองฆ้องวงใหญ่เป็นสำคัญ และต้องถูกต้องตามหลักวิชาทางด้านดุริยางคศิลป์ไทยที่โบราณจารย์ได้วางไว้เป็นต้นว่า ต้องมีความกลมกลืนกับทำนองหลักหรือทำนองฆ้อง ห้ามมีสำนวนฟาดเป็นต้น “ (เกียรติศักดิ์ ทองจันทร์, และคณะ, 2551:5)

จากคำอธิบายขยายความของคำว่า “แปรทำนอง” พบว่ามีใจความสำคัญของคำ

ดังกล่าวคือ “ต้องแปรทำนองหรือดำเนินทำนองจากทำนองห้องใหญ่เป็นสำคัญ” ซึ่งใจความสำคัญดังกล่าวนี้ถือเป็นกระบวนการสำคัญของการแปรทำนองนอกจากใจความดังกล่าวนี้แล้ว ความหมายในส่วนอื่น ๆ เป็นบริบทที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้การแปรทำนองมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น การแปรทำนองไปตามวิธีแห่งการดำเนินทำนองเฉพาะของแต่ละเครื่องดนตรี ต้องมีความกลมกลืนกับทำนองหลัก เป็นต้น

ดังนั้นในส่วนของความหมายคำว่า แปรทำนอง ตามที่ได้แสดงอธิบายไว้แล้วข้างต้นนั้น สามารถสรุปความหมายออกเป็นประเด็น ๆ แสดงเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

1. ต้องแปรทำนองหรือดำเนินทำนองจากทำนองห้องวงใหญ่
2. ในการแปรทำนองหรือดำเนินทำนองตามข้อที่ 1 นั้น ต้องดำเนินทำนองไปตามวิธีแห่งการดำเนินทำนองเฉพาะของแต่ละเครื่องดนตรีนั้น ๆ
3. ในการแปรทำนองดังกล่าวต้องไม่ขัดกับหลักวิชาทางดุริยางค์ไทย ที่โบราณจารย์ได้วางไว้ เป็นต้นว่า ต้องมีความกลมกลืนกับทำนองหลักหรือทำนองห้อง ห้ามมีสำนวนพาด เป็นต้น

สรุปในความหมายของการแปรทำนองคือ การแปรผันทำนองเพลงในทำนองหลักซึ่งยึดถือทางห้อง เนื้อห้องวงใหญ่เป็นหลัก กลายเป็นทำนองที่เป็นทางเพลงของแต่ละเครื่องมือ เช่น ทางซอด้วง ซออู้ และทางจะเข้ เป็นต้นโดยหลักในการแปรต้องแปรจากทำนองห้องวงใหญ่เท่านั้น และต้องแปรไปตามวิธีหรือธรรมชาติของเครื่องดนตรีนั้น ๆ และต้องอยู่ในหลักวิชาและไม่ขัดกับหลักดุริยางคศิลป์ไทย

แนวทางในการแปรทำนองเพลงไทย

รองศาสตราจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผื่อนได้บรรยายถึงหลักและวิธีการแปรทำนองดังนี้

“การแปรทำนองจะต้องรักษาทำนองของห้องที่ 4 และที่ 8 ไว้ถ้าเป็นทางเดี่ยวส่วนใหญ่จะตกแต่งภายในห้องที่ 8 และคู่เสนาะคือคู่ 3,4,5 และจะตกในห้องที่ 4 ในทางเดี่ยวซอและจะเข้จะมีคู่กระด้างคือ คู่ 2,7,9 และกลอนที่หลีกเลี่ยงในการแปรทำนองคือกลอนพาดซึ่งหมายถึง กลอนที่ไม่ทำตามกระสวนของทำนองเช่นเสียงควรจะไปเสียงสูงก็ไม่ไปสูงแต่พาดลงมาต่ำอย่างสิ้นเชิง”

(ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน, 2548: 40)

หลักและแนวคิดในการแปรทำนองไว้ในหนังสือเรื่อง การดำเนินทำนองของเครื่องดนตรี
ดำเนินทำนองประเภทเครื่องตี ซึ่งมีหลักอยู่ 7 ประการดังนี้

1. ต้องรักษาเสียงตกในทำนองหลักไว้ การประดิษฐ์ทำนองสำหรับเครื่องดนตรีต่าง ๆ เป็นที่
ทราบกันว่า จะยึดเอาทำนองหลักเป็นหลักในการคิด ด้วยทำนองหลักนั้นมีเสียงของทำนองอันเป็น
โครงสร้างสำคัญที่สุด ซึ่งผู้บรรเลงแต่ละเครื่องมือต้องบรรเลงร่วมกันตามกรอบของท่วงทำนองที่
เรียกว่าเสียงตก หรือ ลูกตก

2. ต้องดำเนินทำนองให้กลมกลืนกับทำนองหลัก ในการดำเนินทำนองของเครื่องดนตรี
ต่าง ๆ นั้น ประการสำคัญที่สุดประการหนึ่งก็คือ ต้องสร้างความกลมกลืนให้เกิดทั้งระหว่างทำนองที่
ตกแต่งแล้วกับทำนองหลัก และระหว่างทำนองที่ตกแต่งแล้วของเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งกับเครื่องดนตรี
ชิ้นอื่นในวง

3. ต้องดำเนินทำนองให้มีสัมผัส ทำนองเพลงของไทยนั้น ก็เปรียบเทียบกับท่วงทำนอง
ของภาษาไทย ซึ่งบทร้อยกรองที่ดีต้องมีความสละสลวยในการเรียบเรียงถ้อยคำ และต้องมีสัมผัส
นอกสัมผัสในสร้างความไพเราะให้เกิดขึ้นในบทกวี การสร้างความน่าฟังให้กับท่วงทำนองเพลงนั้น
จำเป็นที่จะต้องใช้ความพิถีพิถันในการเลือกสรรท่วงทำนองให้ความสัมผัสพ้องกัน จึงจะสามารถสื่อ
ความหมายของบทร้อยกรองในทำนองเพลงได้อย่างสมบูรณ์ การสัมผัสกันของท่วงทำนองสามารถ
สร้างให้มีขึ้นได้ ทั้งการสัมผัสในประโยคและสัมผัสนอกประโยค

4. ต้องดำเนินทำนองให้เหมาะสมกับเพลง ลักษณะของเพลงไทยนั้นมีหลายประเภท เช่น
เพลงทางพื้น เพลงทางกรอ เพลงหน้าพาทย์ เป็นต้น ดังนั้นการดำเนินทำนองสำหรับเครื่องดนตรี จึง
ต้องคำนึงถึงลักษณะของเพลงต่าง ๆ และต้องมีความเข้าใจโดยถ่องแท้ เพราะเพลงแต่ละประเภทยัง
มีลักษณะของทำนองหลักที่แตกต่างกันไป ผู้ฝึกปฏิบัติจึงมีความจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการดำเนินทำนอง
ให้สอดคล้องกับบทเพลงต่าง ๆ

5. หลีกเลี่ยงการดำเนินทำนองซ้ำ ๆ กัน ข้อสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการดำเนินทำนองของ
เครื่องดนตรีนั้น ๆ คือ การดำเนินทำนองซ้ำ ๆ กันทั้งนี้ไม่ว่าทำนองหลักจะตีเข้าไปเข้ามาในประโยคใด
ประโยคหนึ่งหลายครั้ง การดำเนินทำนองของเครื่องดนตรีชิ้นอื่น ๆ ต้องพยายามคิดหาหนทางในการ
บรรเลงให้หลีกเลี่ยงการซ้ำไปเข้ามาเช่นทำนองหลัก ทั้งนี้ต้องอาศัยความชำนาญในการปฏิบัติ และ
ประสบการณ์สั่งสมมามากพอสมควร

6. ต้องมีท่วงทีในการดำเนินทำนอง ท่วงทีในที่นี้หมายถึง ท่วงทีของทำนองเพลงในการ
ขึ้นต้นและการลงท้าย การดำเนินทำนองเพลงในช่วงดังกล่าว ต้องมีการเรียบเรียงให้เหมาะสม ต้องมี
ท่วงทีน่าฟัง มิใช่บรรเลงเป็นทำนองเก็บตามทำนองของเครื่องดนตรีนั้น ๆ เท่านั้น

7. เลือกดำเนินทำนองให้เหมาะแก่กำลังของตน

โดยส่วนใหญ่หลักการดำเนินทำนองมักจะเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ เช่น ต้องดำเนินทำนองให้มีความกลมกลืนกับทำนองหลัก ห้ามมีสำนวนพาด เป็นต้น แต่ในประเด็นนี้ เกี่ยวข้องกับการประเมินความสามารถของผู้บรรเลง ว่ารู้จักดำเนินทำนองให้เหมาะสมแก่กำลังของตนหรือไม่ เพราะการดำเนินทำนองย่อมมีสำนวนที่เอื้อต่อกำลังของบรรเลง (บุษกร สำโรงทอง ,2539: 16-20)

สรุปแนวทางในการแปรทำนองเพลง ต้องรักษาลูกตกของทำนองเพลง ทำทำนองให้มีความกลมกลืนไพเราะ มีสัมผัส เลือกเพลงที่นำมาแปรทางให้เหมาะสมกับประเภทของเพลงมีท่วงที่น่าฟังไพเราะ หลีกเลี่ยงการดำเนินทำนองที่ใช้ประโยคเพลงซ้ำ ๆ และที่สำคัญให้รู้จักประมาณตน หรือรู้กำลังความสามารถของตนเองในการที่จะบรรเลงเพลงต่าง ๆ

สรุปหลักและวิธีการแปรทำนองของซอด้วง ซออู้ และจะเข้ ต้องยึดสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสำคัญ ในการแปรทำนอง

1. แปรทำนองจากลูกฆ้องวงใหญ่หรือทำนองหลัก
2. แปรทำนองตามวิธีของเครื่องดนตรีนั้น ๆ
3. ศึกษาสำนวนกลอนที่เหมาะสมในการนำมาแปรทาง ของแต่ละเครื่องมือ
4. ยึดลูกตกของทำนองเพลงเป็นสำคัญ
5. ยึดจังหวะ
6. พิจารณาวรรคเพลงและประโยคเพลง
7. ศึกษาขอบเขตของเสียง
8. ศึกษาลักษณะการดำเนินทำนองของแต่ละเครื่องมือเพื่อหลีกเลี่ยงกลอนเพลงที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินทำนอง

5. ประวัติเพลงไหมโรงสาธุการ เพลงผกาภิรมย์และเพลงพญานาค

เพลงไหมโรงสาธุการ เพลงผกาภิรมย์และเพลงพญานาค เป็นเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่โดยตรง ศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกักรัตน์ ซึ่งในแต่ละเพลงมีประวัติความเป็นมาดังนี้

5.1 ประวัติเพลงไหมโรงสาธุการ

ในวงวิชาการดนตรีไทยมีเพลงสาธุการหลายทำนอง ใช้บรรเลงในโอกาสต่างกัน เช่น เพลงสาธุการกลอง สาธุการคัล้องเชือก สาธุการจิ้น สาธุการเทียนน้อยที่บางท่านเรียกว่าพระเจ้าเปิดโลก

และเพลงสาธการชั้นเดียว ซึ่งเพลงสาธการทำนองนี้เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่เรียบเรียงไว้เป็นเพลงแรกในชุดเพลงโหมโรงเย็น เมื่อบรรเลงเฉพาะทำนองเพลงสาธการ เพลงนี้มีใช้ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งงานพระราชพิธีและพิธีกรรมของราษฎร นัยของเพลงสาธการสื่อความหมายถึงการน้อมบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีพระรัตนตรัย เป็นต้น ใช้บรรเลงประกอบเทศน์มหาชาติกัณฑ์ทศพร เมื่อบรรเลงประกอบการแสดง ใช้ในบทรำถวายพระพร ประกอบการแสดงหนังใหญ่ โขน หรือละคร สำหรับบทของตัวละครสูงศักดิ์ ผู้ทรงศีล ฤๅษี ทำนองเพลงสาธการชั้นเดียวดังกล่าวข้างต้นนี้ กำกับด้วยการเดินจังหวะ “ฉิ่ง” ตลอดเพลง มีข้อสังเกต คือนักดนตรีบางท่านอธิบายว่าเพลงสาธการมีอัตราจังหวะสองชั้นโดยพิจารณาจากทำนองลูกฆ้องที่ตีฉายทำนอง คำอธิบายลักษณะเช่นนี้พบอยู่หลายเพลง แม้ว่ามีคำอธิบายที่แตกต่างกันบ้าง แต่เมื่อถึงกรอบ วิธีดำเนินการบรรเลงแล้ว นักดนตรีทั้งหมดก็ยึดถือแนวการปฏิบัติอย่างเดียวกัน ต่อมาจางวางทั่ว พาทยโกศล นักดนตรีสำนักพาทยโกศลได้แต่งตัดทำนองและแต่งหน้าทับตะโพนให้บรรเลงสอดคล้องกันใช้บรรเลงในดับอุณรุท ตอนบวงสรวงพระไทร และบรรจุในเพลงดับพระลอดอนเสียน้ำ

รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกริษฐ์ ได้แต่งตัดทำนองเพลงตามแนวคิดที่ต่างไปจากที่เคยมีมา คือ ต้องการต่อยอดให้ทำนองเพลงสาธการได้ทำหน้าที่ในลักษณะเพลงโหมโรงที่บรรเลงได้โดยไม่มีกรอบความเชื่อและขนบเดิมเป็นข้อติดขัด ทำนองโหมโรงสาธการทำเป็นทางลูกฆ้องสำเร็จเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ทั้งทางในสำหรับวงปี่พาทย์และทางเพียงออสำหรับวงมโหรี วงเครื่องสาย หรือเมื่อต้องการบรรเลงด้วยทางนี้ สำหรับหน้าทับที่ใช้กำกับจังหวะเปิดกว้างตามที่นักดนตรี จะใช้หน้าทับ ซึ่งพิจารณาว่าเมื่อบรรเลงแล้วเกิดความสอดคล้องและลงตัว ในขณะเดียวกันได้หาหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์สหวัดน์ ปลื้มปรีชา คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องหนัง ท่านได้แต่งกระสวนตามแนวหน้าทับสาธการ ซึ่งเมื่อนำเข้ากำกับทำนองเพลงโหมโรงนี้ ก่อให้เกิดความสมบูรณ์จนทำให้เพลงนี้สามารถบรรเลงในแบบเพลงพิธีกรรม เช่น บรรเลงขณะประธานผู้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นับว่าได้สร้างมิติแห่งคุณค่าให้แก่เพลงนี้ได้อย่างดียิ่ง (ณรงค์ชัย ปิฎกริษฐ์, 2563, 16 มิถุนายน, สัมภาษณ์)

5.2 ประวัติเพลงผกาภิรมย์ สองชั้น

เพลงผกาภิรมย์ เป็นเพลงอัตราจังหวะสองชั้น สำเนียงลาว มี 2 ท่อน รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ ได้ประพันธ์ระหว่างวันที่ 17-25 มีนาคม พ.ศ. 2561 เริ่มจากทางห้องวงใหญ่ ทางซิม และทำนองแนวกลาง ๆ ไว้เพื่อสะดวกในการนำไปบรรเลง ในการประพันธ์เริ่มจากทำนองก่อน จากนั้นจึงแต่งบทร้องให้คล้องตามทำนอง ดังนั้นจึงไม่เป็นไปตามฉันทลักษณ์ของกลอน ลักษณะเช่นนี้เป็นวิธีการประพันธ์เพลงรูปแบบหนึ่ง บทร้องเพลงผกาภิรมย์มีพรรณไม้นานาพันธุ์ รวม 109 ชนิด โดยท่อนที่ 1 มีพรรณไม้ 52 ชนิด ท่อนที่ 2 มีพรรณไม้ 57 ชนิด นอกจากการบรรเลงและขับร้องแล้ว หากศิลปินประสงค์นำไปบรรเลงประกอบพ้อง ส่วนท้ายของเพลงสามารถบรรเลงออกซุ่มก็ได้ เพลงผกาภิรมย์มีบทร้อง ดังนี้

บทร้องเพลงผกาภิรมย์

สองชั้น ท่อน 1

พิศ พรรณ แมก ไม้	หิรัญญิการ์ มณฑา ปักษาสวรรค์
เอื้องคำ สันทม ทองกวาว พราว	พลับพลึงธาร การะเกด แค
บานบุรี พวงคราม ยี่หุบ ปีบ	แว่นแก้ว แคนา เสลา จำปา นางแย้มพราย
แก้วมุกดา ราตรี คำหอม ฝ่ายคำ	ลำดวน ก้ามปู พิลังกาสา ผกากรอง
มธูรดา ลัดดาวัลย์ จันทน์	หอมนวล โมกกลา ต้อยติ่ง รัก แก้วเจ้าจอม
ช้อนทอง ตะแบก ปริก เอื้องศรีประจิม	กระดังงา ฟ้ามุ่ย สร้อยฟ้า สร้อยทอง พวงชมพู
ศรีตรัง ยี่เข่ง จิก นางฟ้าจำแลง พิกุล	ยี่โถ แก้วหิมาลัย ดอกนันทรี ขวนชม

สองชั้น ท่อน 2

พะยอม กฤษณา แก้วกูดัน วาสนา อุบล ขจร รสสุคนธ์ สุพรรณิการ์
 กัลปพฤกษ์ ราชพฤกษ์ โป๊ยเซียน ช่อนกลิ่น ประดู่ ชงโค รำเพย ชบา นมแมว แก้วกาญจนา
 (ลื้อ - รับ) เล็บมีอนาง หอมหมื่นลี (ลื้อ - รับ) ราชาวดี เหลืองทองอุไร
 (ลื้อ - รับ) เหลืองศิริบุณ จำปูน จำปี บุหงาประหัน กุหลาบ ดาวเรือง แววมยุรา ดาวกระจาย
 (ลื้อ - รับ) พุดจิบ พุดตาน พุดตง (ลื้อ - รับ) หลิวดอก โมกแดง โมกมัน
 พุทธรักษา คัดเค้า มีธรรมรักษา อังกาบ กระดุมแดง อัญชัน พุดพิชญา
 ไก่แดง ชัยพฤกษ์ ดุจดาวประดับ กับพุดซ้อน ช้องแมว พรหมกำมะหยี่ พยับหมอก ดอกบัวตอง
 กระทิง กระเทียมเถา กวักมรกต กลีบกระเจียว ช้องนาง ลำเจียก ผกาเสริมสุข สุขสวรรค์

(ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์, 2563, 16 มิถุนายน, สัมภาษณ์)

5.3 ประวัติเพลงพญานาค เถา

เพลงพญานาค เถา เป็นเพลงที่รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกฤษต์ ประพันธ์ทำนองขึ้นระหว่างพักฟื้นการรักษาร่างกายจากการผ่าตัด จึงซัอมเพลงเพื่อพักผ่อนทั่ว ๆ ไปอย่างสบายใจซึ่งเป็นกิจวัตรประจำจนเมื่อนำเพลงนาคราช ชั้นเดียวมาซัอมเล่น จึงปรุงแต่งทำนองเป็นทางเปลี่ยนหรือบางท่านเรียกว่าเที่ยวกลับแล้วทำเช่นนั้นอีก เกิดเป็นเพลงนาคราชชั้นเดียวทางเปลี่ยน 3 ทาง วันต่อมาก็ซัอมนาคราชที่ปรุงแต่งทางเปลี่ยนนี้ เกิดความคิดขยายทำนองขึ้นเป็นอัตราสองชั้น แล้วนำทำนองชั้นเดียวทางเปลี่ยนทั้ง 3 ทางมาแต่งขยายเป็นอัตราสองชั้นทั้งหมด จากนั้นจึงขยายทำนองขึ้นเป็นอัตราสามชั้น และทางเปลี่ยน 1 ทาง จนสำเร็จครบตามโครงสร้างเพลงเถา สำเร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557

เพลงพญานาคเถา เป็นเพลงประเภทหน้าทับปรบไก่ เป็นเพลงท่อนเดียว มีทางเปลี่ยนทุกอัตราชั้นเพลงนี้มีสมมูลฐานของเพลงมาจากเพลงนาคราชชั้นเดียว จินตนาการของเพลงนี้มุ่งพิจารณาไปที่ชื่อของเพลงคือนาคราชนั้นคือ "นาค" และเพลงนี้ได้สร้างสรรค์ให้ทำนองนาคมีขนาดใหญ่ขึ้น จึงเรียกชื่อเพลงว่า "พญานาค" เพื่อคงความหมายของชื่อเดิมไว้ มีรูปแบบการบรรเลงตามจินตนาการคือ ส่วนหัวพญานาคเริ่มด้วยทำนองอัตราสามชั้น ท่อน 1 ต่อด้วยทำนองทางเปลี่ยน ส่วนลำตัวพญานาคคือทำนองอัตราสองชั้น ต่อด้วยทำนองทางเปลี่ยน 3 ท่อน ส่วนหางของพญานาคเป็นทำนองอัตราชั้นเดียว ต่อด้วยทำนองทางเปลี่ยน 3 ท่อน จบด้วยทำนองลูกหมด

บทร้องเพลงพญานาคเถา พรรณนาถึงฤทธานุภาพของพญานาคซึ่งมีรูปลักษณะงดงามด้วยเกล็ดกายลวดลายหงอน เมื่อคราเลื้อยเพื่อย่างมีความสง่างาม นาคเป็นผู้บันดาลน้ำให้ชุ่มฉ่ำเรียกว่า "นาคให้น้ำ" เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระวิมุตติ 2 วัน ระหว่างนั้นเกิดฝนตกมาต้องพระวรกายของพระองค์ พญานาคจึงแผ่พังพานตั้งนาคปรกคุ้มป้องฝนไว้ จนกระทั่งเมื่อฝนหยุดตกแล้วจึงคลายและกลายร่างเป็นมาณพน้อยทำหน้าที่เฝ้าคอยปรนนิบัติพระพุทธองค์ด้วยความศรัทธา

นักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตรุ่นที่ 5 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้นำเพลงพญานาค เถานี้บรรเลงเป็นครั้งแรก ด้านพัฒนาการของเพลงมีนักดนตรีนำทำนองอัตราสามชั้นไปแต่งเป็นทางเดี่ยวเครื่องดนตรีแต่ละชนิดหลายทางด้วยกัน คือ นายจำลอง ม่วงท้วม ดุริยางคศิลปิน สำนักการสังคีต กรมศิลปากรแต่งเป็นทางเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ที่สอดแทรกกลวิธีทางฆ้องอย่างวิจิตร พร้อมต่อให้นายโสฬส ม่วงท้วมบรรเลง นายปิติกร เทียนเงิน นักดนตรีบ้านดुरียประณีตแต่งเป็นทางเดี่ยวระนาดเอก นายชำนาญ แก้วสว่าง อาจารย์ภาควิชาดุริยางคไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์

อ่างทองแต่งเป็นทางเดี่ยวระนาดทุ้ม ต่อจากนั้นนายรชต คีตโชตบัณฑิต นำทำนองอัตรา ๆ ขึ้นไปแต่งเป็นทางเดี่ยวซอสามสายหลิบ เพื่อนำเสนอนิเวศยานิพนธ์ระดับศิลปมหาบัณฑิต (ดุริยางคศิลป์ไทย) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นอกจากนี้นายวิทยา ศรีผ่อง อาจารย์คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม นำกลุ่มทำนองแบบฝักมือซอซึ่งเป็นต้นแบบมือซอของนายประสิทธิ์ ถาวร (ศิลปินแห่งชาติ) มาแต่งเป็นทางเดี่ยวพญานาคทางซอวงใหญ่ 3 ทาง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพาได้นำเพลงพญานาคเถาบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ต่อด้วยเดี่ยวระนาดเอก 6 ราง จัดแสดงในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงละคร Black Box Theatre นับเป็นพัฒนาการที่สำคัญของเพลงพญานาคเถาที่ได้รับความนิยมในหมู่ศิลปินและนักวิชาการดนตรี ไทย เพลงพญานาคเถามีบทร้อง ดังนี้

บทร้อง เพลงพญานาค เถา

สามชั้น

พญานาค เรื่องแรง กล้าแกร่งฤทธิ์ เนรมิต เกสิดกาย ลวดลายหงอน

คราเคลื่อนเลื้อย เพื่อย่าง อย่างงามอน บันดาลพร นาคให้น้ำ ฉ่ำสากล

สองชั้น

ปางเมื่อองค์ ทรงวิสุทธิ พระพุทธ (๕) ฉายธรรม (๕) เผยแผ่ แพร่กุศล

วิมุตติ วิเศษกาล เจ็ดวารดล ปรายสมฝน พรำพรำ ตกกล้ากราย

ชั้นเดียว

มุจลินท์ นาคราชบัง พังพานปรก เหนือพระศก พระภาคเจ้า ฝ้าถวาย

เมื่อฝนลด ขนดหาง ค่อยวางคลาย แปลงเป็นชาย ปฏิบัติวัตร ด้วยศรัทธา

(ณรงค์ชัย ปิฎกัรชต์, 2563, 16 มิถุนายน, สัมภาษณ์)

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัยและการสร้างสรรค์

งานวิจัยสร้างสรรค์ เรื่อง กระบวนวิธีปรุงแนวเพลงด้วยเทคนิคระจับปีและซอสสามสาย ใช้วิธีดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษากระบวนการปรุงแนวเพลงสำหรับระจับปีและซอสสามสาย เพื่อสร้างสรรค์เพลงสำหรับการบรรเลงระจับปีและซอสสามสายและเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่เครื่องดนตรี ระจับปีและซอสสามสายให้นำไปใช้ประโยชน์มากขึ้น ทั้งนี้ได้ทำการศึกษาโดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ โดยมีขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563 ดังนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่น่ามาใช้ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจัดแบ่งการรวบรวมข้อมูลดังนี้

1.1 ข้อมูลจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่อง กระบวนวิธีปรุงแนวเพลงด้วยเทคนิคระจับปีและซอสสามสาย โดยผู้วิจัยนำมารวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลในประเด็นที่มีความสัมพันธ์กับงานวิจัย ที่นำไปสู่การศึกษาในรายละเอียดเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับระจับปีและซอสสามสาย เมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยได้ศึกษา จำแนก ตรวจสอบข้อมูล และบันทึกเป็นประเด็นต่าง ๆ ลงในโปรแกรม Microsoft Word จากนั้นนำไปจัดเรียงและวิเคราะห์ข้อมูล แหล่งข้อมูลต่าง ๆ

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรี

3. การตรวจสอบข้อมูล

การตรวจสอบข้อมูลขณะเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยตรวจสอบความแม่นยำ (Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ของข้อคำถามข้อมูลภาคสนามทุกครั้งที่เก็บข้อมูลด้วยการดูข้อคำถาม สื่อความหมายตรงตามที่ต้องการหรือไม่ ในขณะที่สัมภาษณ์ได้คำตอบที่สอดคล้องกับข้อมูล

เดิม และข้อมูลอื่นที่มีอยู่เดิมจากแหล่งอื่น ๆ ในลักษณะทดสอบแบบสามเส้า (Tri – angulations) ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

(1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation)

ผู้วิจัยทำการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านข้อมูล โดยการรวบรวมข้อมูล จากหลากหลายท่าน และในด้านวิธีรวบรวมข้อมูลจากบุคคลข้อมูล เอกสาร และสื่อที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

(2) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการ (Methodological Triangulation)

ผู้วิจัยเริ่มเก็บข้อมูลด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม แล้วนำมา บันทึกรวมทั้งพิจารณาภิรยาทำทาง พฤติกรรม บรรยากาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูล เพื่อมา ประกอบการแปลความหมายร่วมกับการเก็บข้อมูลจากเครื่องบันทึกเสียงและการบันทึกภาคสนาม ในหลาย ๆ วิธี และมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยวิธี (Member Check) โดยนำข้อมูลที่ ได้กลับไปให้ผู้ให้ข้อมูลอ่าน หรือกลับไปถามผู้ให้ข้อมูลซ้ำอีก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับความ เป็นจริงตามประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลมากที่สุดเพื่อทำให้เชื่อมั่นได้ว่ารายงานการวิจัยมีข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความครอบคลุมเพียงพอในการพรรณนาวิเคราะห์ และอธิบายลงข้อสรุปผลการศึกษา

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

เพลงที่นำมาเรียบเรียงเป็นทางบรรเลงของวงมโหรีเครื่องหก จำนวน 3 เพลง ทำนองหลัก เป็นผลงานการประพันธ์ของรองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกัรชต์ ได้แก่

1. โหมโรงสาธุการ
2. เพลงผกาภิรมย์
3. เพลงพญานาค

5. แผนการดำเนินการวิจัย

การดำเนินการวิจัย เรื่อง กระบวนวิธีปรุงแนวเพลงด้วยเทคนิคระจับปีและซอสามสาย มีขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563 ดังนี้

ตารางที่ 1 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัย

ปี (งบประมาณ)	กิจกรรม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ร้อยละของ กิจกรรมใน งบประมาณ
2563	การประชุมเพื่อเสนอขอ งบประมาณ	x												5
2563	ดำเนินการประสานงานกับ ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเชิญผู้เชี่ยวชาญ	x	x											5
2563	สร้างเครื่องมือและวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล			x										20
2563	เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม				x	x	x							20
2563	ดำเนินการวิจัย /ฝึกซ้อมการ บรรเลงและจัดแสดงผลงาน							x	x	x	x			20
2563	สรุปและอภิปรายผล											x		10
2563	จัดทำรูปเล่ม												x	5
2563	นำส่งสถาบัน												x	5
	รวม													100

6. เสนอผลการวิจัย

1. นำเสนอรูปแบบผลการวิจัยเรื่อง กระบวนการปรับปรุงแนวเพลงด้วยเทคนิคกระชับปีและซอสสามสายโดยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์จากการประมวลข้อมูลที่ศึกษามาสรุปเรียบเรียงเป็นรูปเล่มงานวิจัยสร้างสรรค์

2. วงดนตรีที่ใช้ในการสร้างสรรค์ คือ วงมโหรีเครื่องหก โดยเพิ่มฆ้องวงใหญ่เข้ามาเพื่อบรรเลงทำนองหลัก 1 วง

บทที่ 4

การสร้างสรรค์ทำนองเพลง

การสร้างสรรค์กระบวนการวิธีปรุงแนวเพลงด้วยเทคนิคกระจับปีและซอสามสาย ผู้วิจัยสร้างทางเพลงที่ใช้ในการบรรเลง จำนวน 3 เพลง ดังต่อไปนี้

1. โหมโรงสาธุการ
2. เพลงผกาภิรมย์
3. เพลงพญานาค เถา

1. โหมโรงสาธุการ

โหมโรงสาธุการ ประพันธ์ขึ้นใหม่โดยรองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกฤษต์ ใช้เป็นเพลงโหมโรงเพื่อเป็นการต่อยอดให้ทำนองเพลงสาธุการสามารถบรรเลงได้โดยไม่ขัดกับกรอบความเชื่อและขนบเดิม ทำให้เพลงนี้สามารถบรรเลงในลักษณะเพื่อการขับกล่อมและในแบบเพลงพิธีกรรม เช่น บรรเลงขณะประธานผู้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

สังคีตลักษณะของเพลงโหมโรงสาธุการ เป็นเพลงท่อนเดียว

A

โครงสร้างเพลงโหมโรงสาธุการ

ท่อนเดียว (ไม่กลับต้น)

16 จังหวะ

เที๊ยนน้อย (พระเจ้าเปิดโลก)

2 จังหวะ

1.1 ทำนองหลักเพลงโหมโรงสาธการ

ทำนองหลักเพลงโหมโรงสาธการ ประพันธ์ขึ้นใหม่โดยรองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกัรัชต์

ดังนี้

เพลงโหมโรงสาธการ (ทางใน)

ทำนองขึ้น

-	ซ	ล	ท	-	ร	-	ม	ซ	ล	ท	มี	รี	ท	-	ล	-	รี	มี	รี	ดี	ท	ล	พ	ซ	ล	ท	ล	ซ	พ	ม	ร
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ลูกฆ้องช่วงนำ (ไม่ต้องรับ)

-	-	-	ร	-	-	-	ม	-	-	-	ม	-	ซ	-	ล	-	ล	-	ล	-	-	ล	ล	-	-	ซ	ซ	-	ร		
-	-	-	ซ	-	-	-	ท	-	-	-	ม	-	ซ	-	ล	-	ร	-	ม	-	ร	-	ล	-	-	-	ซ	-	-	-	ล

ประโยคที่ 1 ลูกฆ้องช่วงรับ

-	-	-	ร	-	-	ม	พ	-	ล	-	ล	-	พ	-	-	-	ม	-	-	ร	-	ม	-	ล	-	-	ซ	ซ	-	ล	
-	ล	-	-	-	ร	-	-	-	-	-	พ	-	-	ม	ร	-	ร	-	ท	-	ล	-	ท	-	ล	-	ซ	-	-	-	ล

ประโยคที่ 2

-	รี	-	ท	-	ล	-	ซ	-	-	ม	ม	-	ซ	-	ล	-	ท	-	รี	-	ท	-	-	ล	ล	-	-	ซ	ซ	-	ม
-	ร	-	ท	-	ล	-	ซ	-	ท	-	-	-	ซ	-	ล	-	ท	-	ร	-	ท	-	ล	-	-	-	ซ	-	-	-	ท

ประโยคที่ 3

-	ร	-	ซ	-	-	ล	ท	-	มี	-	รี	-	ท	-	ล	-	ท	-	ล	-	ซ	-	ม	-	-	ร	ม	-	ซ	-	ล
-	ล	-	ซ	-	-	-	ท	-	ม	-	ร	-	ท	-	ล	-	ท	-	ล	-	ซ	-	ท	-	ด	-	-	-	ซ	-	ล

ประโยคที่ 4

-	-	ซ	ซ	-	ล	-	ท	-	ดี	-	รี	-	มี	-	ซ	-	พ	-	-	-	-	ซ	-	รี	-	รี	-	-	ล	ท	
-	ซ	-	-	-	ล	-	ท	-	ด	-	ร	-	ม	-	ร	-	-	ม	ร	-	ม	-	ร	-	-	-	ซ	-	ซ	-	-

ประโยคที่ 5

-	-	ล	ท	-	รี	-	มี	-	มี	-	มี	-	รี	-	ท	-	มี	-	-	มี	มี	-	-	รี	รี	-	-	ท	ท	-	ล
-	ซ	-	-	-	ร	-	ม	-	ซ	-	ม	-	ร	-	ท	-	ม	-	ม	-	-	-	ร	-	-	-	ท	-	-	-	ล

ประโยคที่ 6

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

ประโยคที่ 7

- รื - ท	- ล - ซ	- ล - -	ท ท - ล	- ท - -	ท ท - -	ล ล - -	ซ ซ - ม
- ร - ท	- ล - ซ	- ล - ท	- - - ล	- ท - ท	- - - ล	- - - ซ	- - - ท

ประโยคที่ 8

- - ล ล	- ท - ล	- ซ - พ	- ม - ร	- ม - -	ม ม - ร	- ท - ร	- ม - ซ
- ล - -	- ท - ล	- ซ - พ	- ม - ร	- ม - ม	- - - ร	- พ - ร	- ม - ซ

ประโยคที่ 9

- ร - ซ	- - ล ท	- รื - ท	- ล - ซ	- พ - ม	- ร - ท	- - ล ท	- ร - ม
- ล - ซ	- - - ท	- ร - ท	- ล - ซ	- พ - ม	- ร - พ	- ซ - -	- ร - ม

ประโยคที่ 10

- - ร ร	- ม - ซ	- ท - ล	- - ท ท	- มื - รื	- - ท ท	- ท - ล	- - ซ ซ
- ล - -	- ท - ซ	- ท - ล	- ท - -	- ม - ร	- ท - -	- ท - ล	- ซ - -

ประโยคที่ 11

- - ร ม	- ซ - ล	- รื - ดื	- ท - ล	- ซ - พ	- ม - ร	- - ร ร	- ม - ซ
- ด - -	- ซ - ล	- ร - ด	- ท - ล	- ซ - พ	- ม - ร	- ร - -	- ท - ซ

ประโยคที่ 12

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

ประโยคที่ 13

- ม พ	- ล - -	- ล - พ	- - - -	- - - ร	- - ม พ	- ล - ล	- พ - -
- ร - -	- - - ม	- ร - -	ม ร - ท	- ล - -	- ร - -	- - - พ	- - ม ร

ประโยคที่ 14

- ด - -	- - - ร	- ล - ล	- - ม พ	- ล - ท	- ล - -	พ พ - -	ม ม - ร
- - ท ล	- ท - ล	- - - ร	- ร - -	- ล - ท	- ล - พ	- - - ม	- - - ร

ประโยคที่ 15

- - ล ท	- ร - ม	- พ - ซ	- ล - ท	- ท - -	ล ล - -	ท ท - -	รื รื - มื
- ซ - -	- ร - ม	- พ - ซ	- ล - ท	- ท - ล	- - - ท	- - - ร	- - - ม

ประโยคที่ 16

- รี่ - ท	- ล - ซ	- ล - -	ท ท - ล	- - ร ม	- ซ - ล	- ซ - พ	- ม - ร
- ร - ท	- ล - ซ	- ล - ท	- - - ล	- ด - -	- - ซ - ล	- ซ - พ	- ม - ร

ประโยคที่ 17 เทียน้อย

- ท - -	ท ท - -	ล ล - -	ซ ซ - ม	- ม - -	- ร - ม	- ล - -	ซ ซ - ล
- ท - ท	- - - ล	- - - ซ	- - - ท	- ร - ท	- ล - ท	- ล - ซ	- - - ล

ประโยคที่ 18

- รี่ - ท	- ล - ซ	- ล - -	ท ท - ล	- รี่ - ท	- ล - พ	- - - ม	- - - ร
- ร - ท	- ล - ซ	- ล - ท	- - - ล	- ร - ท	- ล - พ	- - - ม	- - - ร

1.2 ทำนองเพลงโหมโรงสาธุการทางกระจับปีและซอสามสาย

1.2.1 ทำนองเพลงโหมโรงสาธุการทางกระจับปี

ผู้วิจัยนำทำนองหลักของเพลงโหมโรงสาธุการมาสร้างสรรค์เป็นทางบรรเลงของกระจับปี

ดังนี้

โหมโรงสาธุการ ทางกระจับปี

(In Tro) ซอสามสายขึ้นนำ

		ล - ซ ม	- ซ - ล	- รี่ - ท	- ล - -		
- - - ร	- ร - ม		- ร - -		- - - พ	- - - ม	- - - ร
	- ล - - -						

ประโยคที่ 1

- - - ร	- ม - พ	- ล - พ	- ม - ร	- ม - -	- ร - ม	- ล - ซ	ซ ซ - ล
			- - - ซ	- - ท -	- - - -	- - - -	- - - ซ

ประโยคที่ 2

- ร - -		- ร - ม	- ซ - ล	- - - ร			- - - ม
- - - ท	- ล - ซ		- - - ซ	- ท - -	- ท - ล	- - - ซ	- - - ซ

ประโยคที่ 3

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

ประโยคที่ 4

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

ประโยคที่ 5

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

ประโยคที่ 6

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

ประโยคที่ 7

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

ประโยคที่ 8

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

ประโยคที่ 9

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

ประโยคที่ 10

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

ประโยคที่ 11

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

ประโยคที่ 12

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

ประโยคที่ 13

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

ประโยคที่ 14

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

ประโยคที่ 15

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

ประโยคที่ 16

- ร - ท	- ล - ช	--- ล	-- ลลล	-- ร ม	- ช - ล	- ช - ฟ	- ม - ร
			--- ช	- ด --			

ประโยคที่ 17

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

ประโยคที่ 18

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

ประโยคที่ 12

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

ประโยคที่ 13

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

ประโยคที่ 14

				-ร-ท	-ล--	---ล	
	---ร	---ม	---ฟ		---	ฟ-ม-	รฟมร
---ท	-ล-ล						

ประโยคที่ 15

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

ประโยคที่ 16

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

ประโยคที่ 17

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

ประโยคที่ 18

	---ช		--ชล	-ร้-ท	-ล--		
---ร	-ม-ร	--ร-	ร ม ร -		---ฟ	---ม	---ร
-ท-ล		---ท					---ล

1.3 การสร้างสรรค์ทางเพลงโหมโรงสาธการสำหรับการบรรเลงกระจับปีและขอสามสาย

ผู้วิจัยนำทำนองหลักของเพลงโหมโรงสาธการมาสร้างสรรค์เป็นทางบรรเลงของกระจับปีและขอสามสาย โดยยึดเสียงลูกตกและทางบรรเลงให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของกระจับปีและขอสามสาย ดังนี้

เพลงโหมโรงสาธการ (ทางใน)

ทำนองขึ้น

ทำนองหลัก

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

ลูกฆ้องช่วงนำ (ไม่ต้องรับ)

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

ทำนองขึ้น ขอสามสาย

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

กระจับปี

----	----	----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----	----	----

ทำนองขึ้น ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องอิสระ เป็นทำนองขึ้นของเพลงสาธการที่เป็นเอกลักษณ์ของเพลง เมื่อต้องบรรเลงทำนองขึ้นด้วยขอสามสาย จึงใช้แปรทำนองห่าง ๆ ตามเสียงลูกตกทั้งลูกตกหลักและลูกตกรอง โดยยึดกลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ทำนองขึ้น เสียงเร และเสียง

กระจับปี

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

ประโยคที่ 2 ทำนองหลักมีลักษณะเป็นลูกช้องอิสระ วรรคหน้ามีลูกตกเสียงลาเช่นเดียวกับลูกตกวรรคหลังของประโยคที่ 1 จึงตบแต่งทำนองด้วยสำนวนที่แตกต่างออกไปโดยการใช้ทำนอง - ม ม - ช - ล วรรคหลังดำเนินทำนองต่อเนื่องด้วยทำนองที่มักใช้เป็นวรรคหลังของประโยคมาตกที่เสียงมี ซึ่งลูกตกวรรคหน้าและวรรคหลังเป็นคู่สี่ จึงทำให้ประโยคนี้เป็นสำนวนที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก แปรทำนองห่าง ๆ เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ช (ร) และ ร (ล) กระจับปี ดีดกระทบสาย (ช)

ประโยคที่ 3

ทำนองหลัก

- ร - ช	- - ล ท	- มี่ - รี่	- ท - ล	- ท - ล	- ช - ม	- - ร ม	- ช - ล
- ล - ช	- - - ท	- ม - ร	- ท - ล	- ท - ล	- ช - ท	- ด - - -	- ช - ล

ขอสามสาย

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

กระจับปี

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

กระจับปี

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

ประโยคที่ 5 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องอิสระ ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะเก็บสลับกับทำนองห่าง ๆ ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ซ (ร) กระจับปี แปรทำนองแบบห่าง ๆ ดีดกระทบสาย (ร)

ประโยคที่ 6

ทำนองหลัก

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

ขอสามสาย

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

กระจับปี

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

ประโยคที่ 6 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องอิสระ ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะเก็บสลับกับทำนองห่าง ๆ ใช้การสีประสานเสียง ในลักษณะคู่ประสาน ซ (ร) และ ร (ล) กระจับปี แปรทำนองแบบห่าง ๆ ดีดกระทบสาย (ช)

ประโยคที่ 7

ทำนองหลัก

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

ขอสามสาย

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

กระจับปี

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

ประโยคที่ 7 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องอิสระ ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะเก็บสลับกับทำนองห่าง ๆ ใช้การสีประสานเสียง ในลักษณะคู่ประสาน ช (ร) กระจับปี แปรทำนองแบบห่าง ๆ ดีดกระทบสาย (ช)

ประโยคที่ 8

ทำนองหลัก

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

ขอสามสาย

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

กระจับปี

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

ประโยคที่ 8 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องอิสระ ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะเก็บ ไม่ใช่เสียงประสาน กระจับปี แปรทำนองแบบห่าง ๆ ดีดกระทบสาย (ซ)

ประโยคที่ 9

ทำนองหลัก

- ร - ซ	- - ล ท	- รี่ - ท	- ล - ซ	- ฟ - ม	- ร - ท	- - ล ท	- ร - ม
- ล - ซ	- - - ท	- ร - ท	- ล - ซ	- ฟ - ม	- ร - พ	- ซ - -	- ร - ม

ขอสามสาย

	ซ - ล ท	- - ล ร	ซ ท ล ซ	- - ล -			
พ ม ร -	ร - - -			- ฟ - ม	พ ม ร -		- ร - ม
					- - - ท	- ล - ท	- ล - -

กระจับปี

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

ประโยคที่ 9 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องอิสระ ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะเก็บสลับกับทำนองห่าง ๆ ใช้การสีประสานเสียง ในลักษณะคู่ประสาน ซ (ร) และ ร (ล) กระจับปี แปรทำนองแบบห่าง ๆ ดีดกระทบสาย (ซ)

ประโยคที่ 10

ทำนองหลัก

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

ขอสามสาย

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

กระจับปี

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

ประโยคที่ 10 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องอิสระ ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะเก็บสลับกับทำนองห่าง ๆ กระจับปี แปรทำนองแบบห่าง ๆ ดีดกระทบสาย (ช)

ประโยคที่ 11

ทำนองหลัก

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

ขอสามสาย

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

กระจับปี

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

ประโยคที่ 11 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องอิสระ ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะเก็บสลับกับทำนอง

กระจับปี

- ร ม ฟ	- ล - ม	- ล - พ	ม ร - ร	--- ร	- ม - พ	- ล ท ล	ร พ ม ร
			--- ท	- ล --			--- ซ

ประโยคที่ 13 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องบังคับ ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะเก็บและทำนองห่าง ๆ ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ร (ล) กระจับปี แปรทำนองแบบห่าง ๆ ดัดกระทบสาย (ร) และ (ซ)

ประโยคที่ 14

ทำนองหลัก

- ด - - - - - ร	- ล - ล	- - ม	พ	- ล - ท	- ล - -	พ พ - -	ม ม	ร
- - ท ล	- ท - ล	- - - ร	- ร - - -	- ล - ท	- ล - พ	- - - ม	- -	ร

ขอสามสาย

				- ร - ท	- ล - -	--- ล	
	--- ร	--- ม	--- พ		---	พ - ม -	ร พ ม ร
--- ท	- ล - ล						

กระจับปี

	--- ร	-- ร ร	- ม - พ	- ล - ท	- ล - พ	--- ม	--- ร
--- ล	- ท - -	- ล - -	--- ซ				--- ซ

ประโยคที่ 14 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องอิสระ ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะทำนองห่าง ๆ ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ร (ล) กระจับปี แปรทำนองแบบห่าง ๆ ดัดกระทบสาย (ซ)

ประโยคที่ 15

ทำนองหลัก

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

ขอสามสาย

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

กระจับปี

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

ประโยคที่ 15 ทำนองหลักมีลักษณะลูกช้องอิสระ ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะเก็บ ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ร (ล) กระจับปี แปรทำนองแบบห่าง ๆ ดีดกระทบสาย (ร) และ (ซ)

ประโยคที่ 16

ทำนองหลัก

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

ขอสามสาย

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

กระจับปี

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

กระจับปี

- ร - -			- - - ร		- - - ฟ	- - - ม	- - - ร
- - - ท	- ล - ซ	- ล - ท	ท ท - ล	- รี่ - ท	- ล - -		- - - ซ

ประโยคที่ 18 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องอิสระ ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะทำนองแบบห่าง ๆ ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ร (ล) กระจับปี แปรทำนองแบบห่าง ๆ ตีตกระทบสาย (ร) และ (ซ)

แนวคิดและลักษณะการแปรทำนองเพลงโหมโรงสาธการ

การสร้างสรรค์ทำนองกระจับปีและขอสามสายเพลงโหมโรงสาธการนี้ผู้วิจัยแปรทำนองสร้างสรรค์แนวทำนองของขอสามสายและกระจับปีไว้ดังนี้

ด้านการแปรทำนอง ขอสามสาย ด้วยลักษณะอันโดดเด่นของขอสามสาย คือ ลักษณะการสีประสานเสียงระหว่างการสี สายเอกพร้อมกับสายกลาง และสายกลางพร้อมกับสายทุ้ม ทำให้เกิดเสียงที่เสียงว่าคู่ประสาน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของขอสามสาย ด้านการแปรทำนองโดยภาพรวมผู้แปรใช้แนวคิดในการดำเนินทำนองไม่ซับซ้อนมากนักเพื่อเอื้อให้ขอสามสายสีได้สะดวก ดังนั้นลักษณะการดำเนินทำนองจึงไม่ใช้วิธีการเก็บมากจนเกินไป นอกจากนี้ยังคำนึงถึงลักษณะการแปรทำนองที่ ฉายทำนองหลักเพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของผู้ประพันธ์

ด้านการแปรทำนอง กระจับปี ด้วยกระจับปีเป็นเครื่องดนตรีโบราณซึ่งยากต่อการสืบค้น ลักษณะวิธีการดำเนินทำนองที่แท้จริง จึงใช้หลักการจากลักษณะวิธีการดำเนินทำนอง อย่างเครื่องดนตรีประเภทตีต ได้แก่ ลักษณะการดำเนินทำนองของ “จับเปรย” ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีเขมรที่มีลักษณะทางกายภาพเหมือนกับลักษณะของกระจับปีของไทย ผู้ประพันธ์ทางแปรทำนองได้กำหนดลักษณะการเทียบเสียงของกระจับปี โดยกำหนดให้ สายเอก เทียบตรงกับ เสียง เร และสายทุ้ม กำหนดให้เทียบเสียงตรงกับเสียง ซอล ซึ่งระหว่างการแปรทำนองของกระจับปีตามลักษณะการเทียบเสียงที่กำหนดนี้ทำให้พบลักษณะเด่นที่สามารถสร้างอารมณ์ที่แสดงถึงความขลัง ของการกระทบสายเปล่าทุก ๆ ท้ายวรรค โดยกำหนดให้เมื่อเสียงในวรรคใดวรรคหนึ่งจบเสียงสุดท้ายที่สายเอก กำหนดให้ตีตกระทบพร้อมกับสายทุ้ม และเมื่อเสียงในวรรคใดวรรคหนึ่งจบเสียงสุดท้ายที่สายทุ้ม กำหนดให้ตีตกระทบพร้อมกับสายเอก นอกจากนี้ผู้ประพันธ์ทางแปรทำนองกำหนดให้ลักษณะการตีต กระจับปีใช้วิธีการตีตในลักษณะการตีตห่าง ๆ ทีละเสียง เพื่อฉายให้เห็นถึงทำนองหลักตามเจตนารมณ์ของผู้ประพันธ์

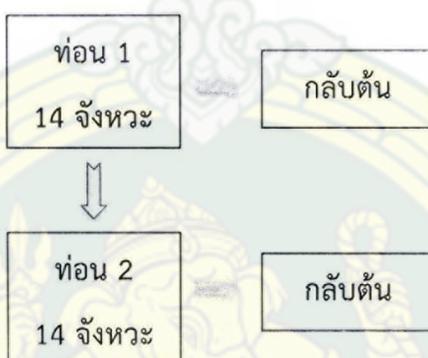
2. เพลงพกาภิรมย์ สองชั้น

เพลงพกาภิรมย์ สองชั้น ประพันธ์ขึ้นใหม่โดยรองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกรัษต์ ใช้เป็นเพลงสำหรับการบรรเลงขับร้อง และสามารถนำไปบรรเลงประกอบฟ้อนส่วนท้ายของเพลงสามารถบรรเลงออกซุ่มได้

สังคีตลักษณะของเพลงพกาภิรมย์

A / B

โครงสร้างเพลงพกาภิรมย์ สองชั้นเป็นเพลง 2 ท่อน

2.1 ทำนองหลักเพลงพกาภิรมย์ สองชั้น

ทำนองหลักของเพลงพกาภิรมย์ สองชั้น ประพันธ์ขึ้นใหม่โดยรองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกรัษต์
ดังนี้

เพลงพกาภิรมย์ สองชั้น

ท่อน 1

ประโยคที่ 1

-	-	-	-	-	-	-	ดํ	-	ล	-	-	ซ	ดํ	-	-	-	ล	ดํ	ล	-	ล	-	ดํ	-	ริ	-	มํ	-	มํ
-	-	-	-	-	-	-	ด	-	-	ซ	ม	-	ด	-	-	ซ	-	-	-	ซ	ม	-	ด	-	ร	-	ม	-	ซ

ประโยคที่ 2

-	-	-	-	-	มํ	-	มํ	-	มํ	-	ริ	-	ดํ	-	ริ	-	ริ	-	-	มํ	-	ริ	-	ดํ	-	ล	-	-	-	ซ
-	-	-	-	-	ล	-	ซ	-	ม	-	ร	-	ด	-	ร	-	ร	-	-	ม	-	ร	-	ด	-	ล	ซ	ม	-	ร

ประโยคที่ 3

- - - -	- ม ม ม	- ร - ม	- ช - ด	- ด - -	- - ด ร	ม ร - ร	ม ช - ช
- - - -	- ท ท ท	- ถ - ท	- ช - ช	- ช - -	ช ถ - -	- - ด -	- - - ม

ประโยคที่ 4

- - ช ถ	- ดํ - ํ	- มํ - มํ	- มํ - ํ	- มํ - ํ	- ดํ - ํ	มํ ํ - ํ	- - - ดํ
- ม - -	- ด - ร	- ม - ช	- ม - ร	- ม - ร	- ด - ร	- - ดํ	ดํ ถ - ช

ประโยคที่ 5

- - - -	ดํ ถ - -	ถ ช - -	- ร - -	ม ร - ร	- - - -	- ด - ร	- ม - ช
- - - -	- - ช ม	- - ม ร	- ถ - -	- - ด -	ด ถ - -	- ช - ถ	- ท - ช

ประโยคที่ 6

- - - -	ดํ ถ - -	- ม - -	- - ช ถ	ดํ ถ - ถ	- - ช ถ	- ดํ - ํ	- ดํ ํ มํ
- - - -	- - ช ม	- ท - -	ร ม - -	- - ช -	ช ม - -	- ด - ร	- ด ร ม

ประโยคที่ 7

- - - -	ดํ ถ - -	- ม - -	- - ช ถ	ดํ ถ - ถ	- - ช ถ	- ดํ ํ มํ	- ํ - ดํ
- - - -	- - ช ม	- ท - -	ร ม - -	- - ช -	ช ม - -	- ด ร ม	- ร - ด

กลับต้น

ท่อน 2

ประโยคที่ 1

- มํ - มํ	- ํ มํ มํ	- มํ มํ มํ	- ํ มํ มํ	- - - -	- - ช ถ	- ํ - -	ดํ ถ - ถ
- ช - ม	- ร ม ช	- ถ ช ม	- ร ม ช	- - - -	ร ม - -	- - ดํ ถ	- - ช ม

ประโยคที่ 2

- - - -	- - ด ร	ม ร - -	ม ร - -	ด ด - -	- - ช ถ	- - ดํ ํ	มํ ํ - ํ
- - - -	ช ถ - -	- - ด ร	- - ด ถ	- ถ - -	ร ม - -	ช ถ - -	- - ดํ ถ

ประโยคที่ 3

ลูกล่อ		รับ		ลูกล่อ		รับ	
ดํ ถ ช ม	ช ด ร ม	ดํ ถ - -	ช - ร ม	ช ถ ด ร	ม ร ด ร	- - ด ร	ม ร - ร
- - - -	- - - -	- - ช ม	- ด - ท	- - - -	- - - -	ช ถ - -	- - ด ถ

ประโยคที่ 4

ลูกสื่อ

รับ

ดํ ล ช ม	ช ด ร ม	ดํ ล - -	ช - ร ม	- - ช ล	- - ดํ รํ	มํ รํ - รํ	- - - ดํ
- - - -	- - - -	- - ช ม	- ด - ฑ	ร ม - -	ช ล - -	- - ดํ -	ดํ ล - ช

ประโยคที่ 5

ลูกสื่อ

รับ

ลูกสื่อ

รับ

- ดํ - ม	ช ล ช ล	- ดํ - -	ช ล - ล	- ดํ - ด	ร ม ร ม	- ดํ - -	ร ม - ม
- - - -	- - - -	- ด - ม	- - ร ม	- - - -	- - - -	- ด - ด	- - ร ฑ

ประโยคที่ 6

- ช ล ดํ	- รํ - มํ	- - - รํ	มํ รํ - ดํ	- - ร ม	- ช - ล	- - - ดํ	- ดํ - ดํ
ม - - ด	- ร - ม	- - ร -	- - ดํ ล	- ด - -	- ช - ล	- ด - -	- ช - ล

ประโยคที่ 7

- - - ช	- - ช ล	- - ดํ -	- - - ช ล	- มํ - รํ	มํ รํ - -	- ล ดํ -	- - - ช ล
- - ม ร	- ม - -	ช ล - ม	- ม - -	- ม - ร	- - ดํ ล	ช - - ม	- ม - ม

*ประโยคที่ 7 (เทียวกลับเปลี่ยนเป็นดังนี้)

- - - ช	- - ช ล	- - ดํ -	- - - ช ล	- มํ - รํ	- ดํ - ล	ดํ - ดํ -	- - ล - ดํ
- - ม ร	- ม - -	ช ล - ม	- ม - -	- ม - ร	- ด - ม	- ล - ช	- ม - ด

กลับต้น

2.2 ทำนองเพลงพกาภิรมย์ทางกระบี่และซอสามสาย

2.2.1 ทำนองเพลงพกาภิรมย์ทางกระบี่

ผู้วิจัยนำทำนองหลักของเพลงพกาภิรมย์มาสร้างสรรค์เป็นทางบรรเลงของกระบี่ ดังนี้

เพลงพกาภิรมย์ สองชั้น ทางกระบี่

ท่อน 1 ประโยคที่ 1

		- ตั้ - ล	ช - ช ตั้	-- ช ล	ตั้ ล ช ล	ล ---	--- ช
----	----		ม			- ต ต ร	ร ม ม -

ประโยคที่ 2

----	- ล - ช			- ช --		--- ล	ช - - ช
		- ม - ร	- ต - ร	- ร --	- ม - ร	- ต --	- ม ม -

ประโยคที่ 3

				- ช --	ช ล --		- ช ช -
----	- ม ม ม	- ร - ม	- ช - ต	- ต --	-- ต ร	ม ร ต ร	ม - - ม

ประโยคที่ 4

-- ช ล	ล ตั้ ตั้ รึ	รึ มึ มึ ชึ	ชึ มึ มึ รึ	รึ มึ มึ รึ	รึ ตั้ ตั้ รึ	มึ รึ ตั้ รึ	ตั้ ล - ตั้
ร ม --							

ประโยคที่ 5

----	ตั้ ล ช -	ล ช --	- ช --		- ล --		ช
	--- ม	-- ม ร	- ร --	ม ร ต ร	ต ---	- ต ต ร	ร ม ม -

ประโยคที่ 6

----	ต ล ช -	- ช --	-- ช ล	ต ล ช ล	ช - ช ล	ล ---	
	--- ม	- ม --	ร ม --		- ม --	- ต ต ร	ร ต ร ม

ประโยคที่ 7

----	ต ล ช -	- ช --	-- ช ล	ต ล ช ล	ช - ช ล	ล ต ร ม	ม ร ร ต
	--- ม	- ม --	ร ม --		- ม --		

ท่อน 2

ประโยคที่ 1

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

ประโยคที่ 2

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

ประโยคที่ 3

(- - - -	- - - -)	ด ล ช -	ช - - -			ช ล - -	
		- - - ม	- ด ร ม	(- - - -	- - - -)	- - ด ร	ม ร ด ร

ประโยคที่ 4

(- - - -	- - - -)	ด ล ช -	ช - - -	- - ช ล	ช ล ด ร	ม ร ด ร	ด ล - ด
		- - - ม	- ด ร ม	ร ม - -			

ประโยคที่ 5

(- - - -	- - - -)	- ด - -	ช ล ช ล	(- - - -	- - - -)	- ด - -	
		- - - ม				- - - ด	ร ม ร ม

ประโยคที่ 6

- ช ล ด	ด ร ร ม	- - ร ร	ม ร ด ล		- ช ช ล	ล - - ด	ด ช ช ล
ม - - -				- ด ร ม	ม - - -	- ด ด	*

ประโยคที่ 7

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

กลับต้น

*ประโยคที่ 7 (เทียวกลับเปลี่ยนเป็นดังนี้)

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

ประโยคที่ 7

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

กลับต้น

ท่อน 2

ประโยคที่ 1

-ช--	---ช	ด ลช-	---ช		--ช ล	-ด-ล	ดช-ล
-ร-ม	-ร ม ร	---ม	ช ร ม-	----	-ม--		-ร--

ประโยคที่ 2

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

ประโยคที่ 3

-ลช-							
--ร ม	ช-ร ม	(----	----)	---ร	ม ร-ร	(----	----)
	-ด--			-ล ด-	--ด ล		

ประโยคที่ 4

-ลช-				--ช ล	-ด-ร	--ด ร	ด ล-ด
--ร ม	ช-ร ม	(----	----)	-ม--			
	-ด--						

ประโยคที่ 5

-ด--	ช ลช ล	(----	----)	-ด--			
---ม					ร ม ร ม	(----	----)
				---ด			

ประโยคที่ 6

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

ประโยคที่ 7

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

กลับต้น

ประโยคที่ 7 (เที่ยวกลับเปลี่ยนเป็นดังนี้)

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

ขอสามสาย

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

กระจับปี

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

ประโยคที่ 2 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องอิสระ ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะทำนองใกล้เคียง ทำนองหลัก ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ซ (ร) และ ร (ล) กระจับปี แปรทำนองในลักษณะทำนองใกล้เคียงทำนองหลัก

ประโยคที่ 3

ทำนองหลัก

- - - -	- ม ม ม	- ร - ม	- ซ - ด	- ด - -	- - ด	ร	ม	ร - ร	ม	ซ -	ซ
- - - -	- ทุ ทุ ทุ	- ล - ทุ	- ซ - ซ	- ซ - -	ซ	ล - -	- -	ด - - - -	ม		

ขอสามสาย

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

กระจับปี

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

ประโยคที่ 3 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องกิ่งบังคับกิ่งอิสระ ลักษณะการแปรทำนองยึด ทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะ ทำนองใกล้เคียงทำนองหลัก ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ซ (ร) และ ร (ล) ใช้การสี เสียง สำเนียงลาว (ลต) เป็นการตะผ่านเสียงลาแล้วจบเสียงโด กระจับปี แปรทำนองในลักษณะ ทำนองแบบห่าง ฟ และทำนองเก็บใกล้เคียงทำนองหลัก

กระจับปี

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

กลับต้น

ประโยคที่ 7 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องบังคับ ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะทำนองแบบห่าง ๆ โกล้เคียงทำนองหลัก ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ช (ร) และ ร (ล) กระจับปี แปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บ

ท่อน 2

ประโยคที่ 1

ทำนองหลัก

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

ขอสามสาย

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

กระจับปี

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

ประโยคที่ 1 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องบังคับ ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะทำนองแบบห่าง ๆ โกล้เคียงทำนองหลัก ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ช (ร) กระจับปี แปรทำนองในลักษณะทำนองแบบห่าง ๆ และทำนองเก็บ

ประโยคที่ 2

ทำนองหลัก

- - - -	- - ด ร	ม ร - -	ม ร - -	ด ด - -	- - ซ ล	- - ด รั	ม รั - รั
- - - -	ซ ล - -	- - ด ร	- - ด ล	- ล - -	ร ม - -	ซ ล - -	- - ด รั

ขอสสามสาย

					- - ซ ล	- ซ - ล	- ด - รั
	- - - ร	ม ร - ร	ม ร - -		- ม - -	- ร - -	
- - - -	- ล ด -	- - ด -	- - ด ล	ด ล - -			

กระจับปี

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

ประโยคที่ 2 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องบังคับ ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสสามสายแปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บและแบบต่าง ๆ โกล้เคียงกับทำนองหลัก ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ซ (ร) กระจับปี แปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บ

ประโยคที่ 3

ทำนองหลัก

ลูกล้อ		รับ		ลูกล้อ		รับ	
ด รั ซ ม	ซ ด ร ม	ด รั - -	ซ - ร ม	ซ ล ด ร	ม ร ด ร	- - ด ร	ม ร - รั
- - - -	- - - -	- - ซ ม	- ด - รั	- - - -	- - - -	ซ ล - -	- - ด ล

ขอสสามสาย

- ล ซ -							
- - ร ม	ซ - ร ม	(- - - -	- - - -)	- - - ร	ม ร - ร	(- - - -	- - - -)
	- ด - -			- ล ด -	- - ด ล		

กระจับปี

(- - - -)	- - - -)	ด ล ช -	ช - - -			ช ล - -	
		- - - ม	- ด ร ม	(- - - -	- - - -)	- - ด ร	ม ร ด ร

ประโยคที่ 3 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องบังคับ ทำนองมีลักษณะลูกล่อทั้ง 2 วรรค ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายสีเป็นผู้นำในทำนองลูกล่อ แปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บใกล้เคียงกับทำนองหลัก ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ช (ร) และ ร (ล) กระจับปีติดเป็นผู้ตามในทำนองลูกล่อ แปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บใกล้เคียงกับทำนองหลัก

ประโยคที่ 4

ทำนองหลัก

ลูกล่อ				รับ			
ด ล ช ม	ช ด ร ม	ด ล - -	ช - ร ม	- -	ช ล - -	ด ร	ม ร
- - - -	- - - -	- -	ช ม - ด -	ท	ร ม - -	ช ล - -	- -

ขอสามสาย

- ล ช -				- - ช ล	- ด - ร	- - ด ร	ด ล - ด
- - ร ม	ช - ร ม	(- - - -	- - - -)	- ม - -			
	- ด - -						

กระจับปี

(- - - -	- - - -)	ด ล ช -	ช - - -	- - ช ล	ช ล ด ร	ม ร ด ร	ด ล - ด
		- - - ม	- ด ร ม	ร ม - -			

ประโยคที่ 4 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องบังคับ วรรคแรกทำนองมีลักษณะลูกล่อ วรรคหลังบรรเลงพร้อมกัน ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายสีเป็นผู้นำในทำนองลูกล่อ แปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บใกล้เคียงกับทำนองหลัก กระจับปีติดเป็นผู้ตามในทำนองลูกล่อ แปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บใกล้เคียงกับทำนองหลัก

ประโยคที่ 5

ทำนองหลัก

ลูกล้อ		รับ		ลูกล้อ		รับ			
- ตั้ - ม	ช ล ช ล	- ตั้ - -	ช ล -	ล	- ตั้ - ด	ร ม ร ม	- ตั้ - -	ร ม -	ม
- - - -	- - - -	- ด - ม	- - ร	ม	- - - -	- - - -	- ด - ด	- - ร	ท

ขอสามสาย

- ด - -	ช ล ช ล	(- - - -	- - - -)	- ด - -			
- - - ม					ร ม ร ม	(- - - -	- - - -)
				- - - ด			

กระจับปี

(- - - -	- - - -)	- ด - -	ช ล ช ล	(- - - -	- - - -)	- ด - -	
		- - - ม				- - - ด	ร ม ร ม

ประโยคที่ 5 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องบังคับ ทำนองมีลักษณะลูกล้อทั้ง 2 วรรค ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายสี่เป็นผู้นำในทำนองลูกล้อ แปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บเหมือนกับทำนองหลัก กระจับปีตีเป็นผู้ตามในทำนองลูกล้อ แปรทำนองในลักษณะทำนองเหมือนกับทำนองหลัก

ประโยคที่ 6

ทำนองหลัก

- ช ล ตั้	- รึ้ - มั้	- - - รึ้	มั้ รึ้ -	ตั้	- - ร ม	- ช - ล	- - - ตั้	- ตั้ -	ตั้
ม - - ด	- ร - ม	- - ร -	- - - ตั้	ล	- ด - -	- ช - ล	- ด - -	- ช -	ล

ขอสามสาย

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

กระจับปี

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

ซอสสามสาย

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

กระจับปี

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

ประโยคที่ 7 เทียวกลับ ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องกึ่งอิสระกึ่งบังคับทาง ลักษณะการแปร ทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ซอสสามสายแปรทำนองใน ลักษณะทำนองห่าง ๆ ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ซ (ร) กระจับปีแปรทำนองใน ลักษณะเก็บตามทำนองหลัก

แนวคิดและลักษณะการแปรทางเพลงผกาภิรมย์ สองชั้น

ด้านการแปรทำนองซอสสามสาย ใช้ลักษณะเด่นคือ การสีคู่ประสานไว้ในการแปรทำนอง โดยภาพรวมแนวคิดในการดำเนินทำนองไม่ซับซ้อน ใช้สีแบบห่าง ๆ ผสมกับการสีเก็บบ้างนอกจากนี้ ยังคำนึงถึงลักษณะการแปรทำนองที่ฉายทำนองหลักเพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนาอารมณ์ของผู้ประพันธ์

ด้านการแปรทำนองกระจับปี ด้วยกระจับปีเป็นเครื่องดนตรีโบราณซึ่งยากต่อการสืบค้น ลักษณะวิธีการดำเนินทำนองที่แท้จริง จึงใช้หลักการจากลักษณะวิธีการดำเนินทำนองอย่างเครื่อง ดนตรีประเภทดีด ได้แก่ ซิ่ง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ โดยการใช้แนวคิดการดำเนิน ทำนองของ กระจับปี แปรทำนองในลักษณะการดีดซ้ำเสียง ซึ่งคงไว้ซึ่งทำนองหลักไว้เป็นสำคัญ

หมายเหตุ : กระจับปี สายทุ้ม เสียง โด สายเอก เสียงซอล

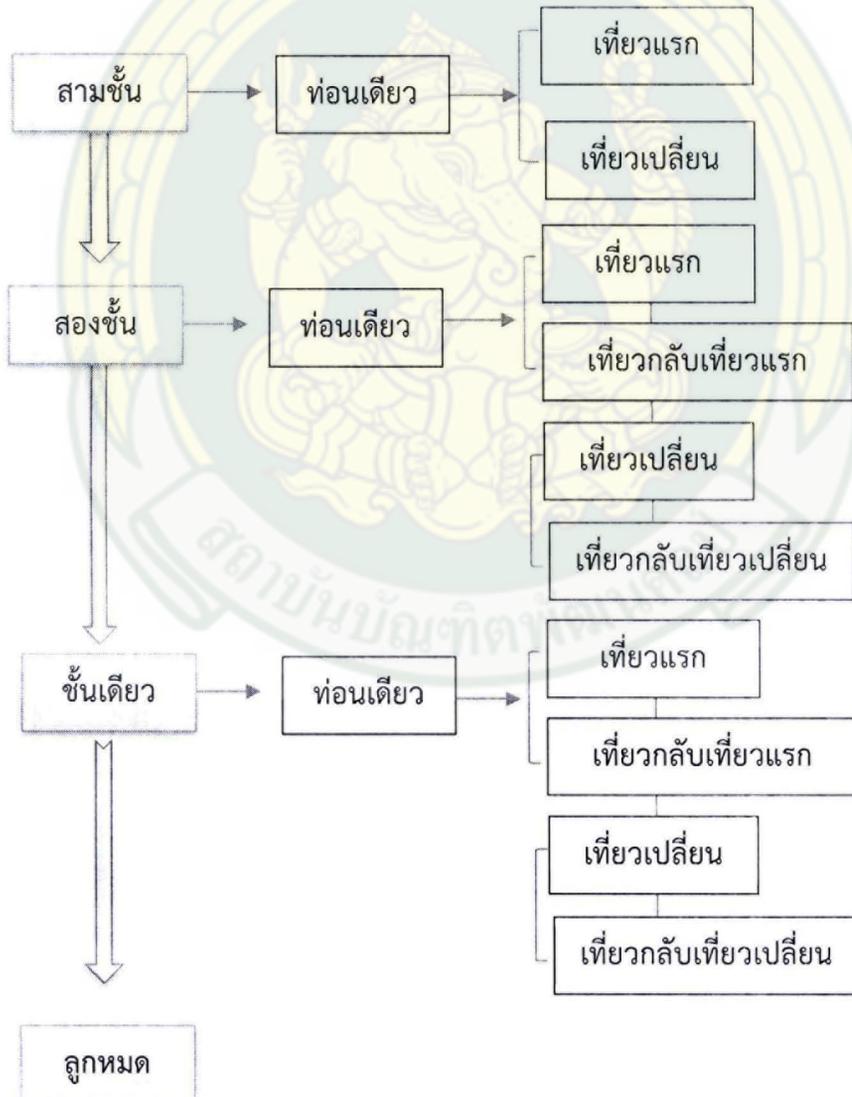
3. เพลงพญานาค เถา

เพลงพญานาค เถา ประพันธ์ขึ้นใหม่โดยรองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกัรชต์ ใช้เป็นเพลงสำหรับการบรรเลงและขับร้อง

สังคีตลักษณะของเพลงพญานาค เถา

สามชั้น	A / B
สองชั้น	CD / EF
ชั้นเดียว	GH / IJ

โครงสร้างของเพลงเป็นเพลงท่อนเดียว

3.1 ทำนองหลักเพลงพญานาค เถา

ทำนองหลักของเพลงพญานาค เถา ประพันธ์ขึ้นใหม่โดยรองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกฤษต์ ดังนี้

เพลงพญานาค เถา

สามชั้น

เทียวแรก

ประโยคที่ 1

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

ประโยคที่ 2

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

ประโยคที่ 3

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

ประโยคที่ 4

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

ประโยคที่ 5

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

ประโยคที่ 6

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

ประโยคที่ 7

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

ประโยคที่ 8

- - มี่ มี่	- รี่ - มี่	- มี่ - มี่	- รี่ - ท	- - ซ ล	ท ล - -	- - ซ -	ซ ซ - ซ
- ม - -	- ร - ม	- ซ - ม	- ร - ท	- ม - -	- - ซ ม	- ม - ม	- ร - ม

เทียวกลับต้นเปลี่ยนประโยคที่ 1 ดังนี้

- - ล ท	- รี่ - มี่	- มี่ - รี่	- มี่ - มี่	- - - มี่	- มี่ - -	มี่ มี่ - -	รี่ รี่ - ท
- ซ - -	- ร - ม	- ซ - ร	- ม - ซ	- - - ล	- ซ - ม	- - - ร	- - - ท

เทียวเปลี่ยน

ประโยคที่ 1

- ม ซ ม	ซ ร - ม	พ ม ร ม	พ ซ ล ท	- - ซ -	ซ - - ม	พ ม - ม	พ ซ ล ท
				- ม - ม	- ร - ท	- - ร -	- - - ท

ประโยคที่ 2

- ท รี่ ท	รี่ ล - ท	ดี่ ท ล รี่	มี่ รี่ ดี่ ท	- - รี่ -	รี่ - - ท	ดี่ ท - รี่	มี่ รี่ - -
				- ท - ท	- ล - พ	- - ล -	- - - ดี่ ท

ประโยคที่ 3

- - - รี่	- - รี่ มี่	- - รี่ มี่	- - รี่ -	- - - รี่ มี่	- - รี่ -	- - - รี่ ท	- - - -
- - ท -	ล ท - -	- - พ -	รี่ ท - ล	- - พ -	รี่ ท - ล	- - - -	ล ซ พ ม

ประโยคที่ 4

- ท - -	ท ล - -	ล ซ - -	ซ ม - -	- - ท - -	ท ล - -	ซ ม - -	- - ร - ม
- - ล ซ	- - ซ ม	- - ม ร	- - ร ท	- - ล ซ	- - ซ ม	- - ร ท	- ล - ท

ประโยคที่ 5

- ท - -	ล ล - -	ท ท - -	รี่ รี่ - มี่	- - รี่ รี่	- มี่ - มี่	- มี่ - มี่	- มี่ - รี่
- ท - ล	- - - ท	- - - ร	- - - ม	- ร - -	- ม - ซ	- ล - ซ	- ม - ร

ประโยคที่ 6

- - - -	- มี่ - มี่	- รี่ - มี่	- มี่ - รี่	- รี่ - ท	- ล - ซ	- ม - -	- ซ - ซ
- - - ม	- - - -	- ร - ม	- ซ - ร	- ร - ท	- ล - ซ	- ท - ซ	- - - -

ประโยคที่ 7

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

ประโยคที่ 8

-	-	ม	ม	-	ร	-	ม	-	ม	-	ม	-	ร	-	ท	-	-	ซ	ล	ท	ล	-	-	-	-	ซ	-	ซ	ซ	-	ซ
-	ม	-	-	-	ร	-	ม	-	ซ	-	ม	-	ร	-	ท	-	ม	-	-	-	ซ	ม	-	ม	-	ม	-	ร	-	ม	

สองชั้น เทียบแรก

ประโยคที่ 1

-	-	-	-	-	ท	-	ท	-	-	ซ	ซ	-	ล	-	ท	-	ท	-	-	ล	-	-	-	ซ	-	-	-	ม	-	-	
-	-	-	ท	-	-	-	-	-	ซ	-	-	-	ล	-	ท	-	-	ล	ซ	-	-	ซ	ม	-	-	ม	ร	-	-	ร	ท

ประโยคที่ 2

-	-	ร	ม	-	ซ	-	ล	-	ท	-	ล	-	ซ	-	ม	-	พ	ล	-	พ	ม	-	-	ม	-	-	-	ร	-	ม	
-	ด	-	-	-	ซ	-	ล	-	ท	-	ล	-	ซ	-	ท	-	-	-	ม	-	-	ร	ท	-	ร	-	ท	-	ล	-	ท

ประโยคที่ 3

-	-	ท	-	ท	-	ล	-	ซ	-	ล	-	ล	-	ซ	-	-	ท	-	-	ท	ท	-	-	ร	ร	-	-	ม	ม	-	ซ
-	-	-	ล	-	ซ	-	ม	-	ม	-	ซ	-	ม	-	ร	-	พ	-	พ	-	-	-	ล	-	-	-	ท	-	-	-	ซ

ประโยคที่ 4

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

สองชั้น เทียบกลับเทียบแรก

ประโยคที่ 1

-	-	-	-	-	ท	-	ท	-	ท	ร	-	-	ล	-	ท	-	-	ร	ม	-	ม	-	-	-	-	ร	-	-	ร	ร
-	-	-	ท	-	-	-	-	ล	-	-	ซ	-	ม	-	พ	-	ท	-	-	-	ร	ท	-	-	-	ซ	-	-	ล	ท

ประโยคที่ 2

-	ม	-	-	ม	ร	-	-	ร	ท	-	-	ท	ล	-	-	-	ท	-	-	ท	ล	-	-	-	-	ซ	-	-	ซ	ซ	
-	-	ร	ท	-	-	ท	ล	-	-	ล	ซ	-	-	ซ	ม	-	-	ล	ซ	-	-	ซ	ม	-	-	-	ท	-	-	ร	ม

ประโยคที่ 3

- - ท -	ท - ล -	- - ท -	ร - ม -	- - ซ ล	ท ล - -	- - - ร	- - ร ร
- - - ล	- ซ - ม	- - - ล	- ท - ร	- ม - -	- - ซ ม	- - - ท	- - ล ซ

ประโยคที่ 4

- - ร ม	- ซ - ล	- ท - ดิ	- รั - มี	- - มี มี	- รั - ท	- - - ซ	- - ซ ซ
- ด - -	- ซ - ล	- ท - ด	- ร - ม	- ม - -	- ร - ท	- - - ท	- - ร ม

เที่ยวกลับเที่ยวแรก

ประโยคที่ 1

- - - -	- ท - ท	- - ซ ซ	- ล - ท	- ล - -	- ซ ม - -	- ซ ม - -	- ซ ม - -
- - - ท	- - - -	- ซ - -	- ล - ท	- - ซ ม	- - ร ม	- - ร ม	- - ร ท

ประโยคที่ 2

- - ร ร	- ม - ซ	- ท รั -	- ท ล - -	- ฟ ล -	- ฟ ม - -	- ร - -	- ซ - -
- ล - -	- ท - ซ	- - - ล	- - ซ ม	- - - ม	- - ร ท	- ท - ท	- ม - ม

ประโยคที่ 3

- ร - ซ	- - ล ท	- ล - ท	- ดิ - รั	- - มี มี	- มี - รั	- มี - -	- ล - -
- ล - ซ	- - - ท	- ล - ท	- ด - ร	- ม - -	- - ซ - ร	- ร - ร	- ซ - ซ

ประโยคที่ 4

- - ร ม	- ซ - ล	- ท - ดิ	- รั - มี	- - มี มี	- รั - ท	- ร - -	- ซ - -
- ด - -	- ซ - ล	- ท - ด	- ร - ม	- ม - -	- ร - ท	- ท - ท	- ม - ม

เที่ยวเปลี่ยน

ประโยคที่ 1

- - - -	- ท - ท	- ท รั -	- - ล - ท	- - รั มี	- มี - -	- - - รั	- - รั รั
- - - ท	- - - -	- ล - -	- ซ - ม - ฟ	- ท - -	- - รั ท	- - - ซ	- - ล ท

ประโยคที่ 2

- มี - -	มี รั - -	รั ท - -	ท ล - -	- ท - -	ท ล - -	- - - ซ	- - ซ ซ
- - รั ท	- - ท ล	- - ล ซ	- - ซ ม	- - ล ซ	- - ซ ม	- - - ท	- - ร ม

ประโยคที่ 3

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

ประโยคที่ 4

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

เทียวกลับเทียวกเปลี่ยน

ประโยคที่ 1

- - - -	- ท - ท	- รึ - ท	- ท - -	- - - -	- ช - ล -	- ท - รึ -	- ท - -
- - - ท	- - - -	- ท - ท -	- ท - -	- - - -	- ม - ช	- ล - ท	- พ - -

ประโยคที่ 2

- - รึ รึ	- มั - รึ	- ท - ล	- ช - ม	- - - -	- ร - ม	- - ม ม	- ร - ม
- ร - -	- ม - ร	- ท - ล	- ช - ท	- - - -	- ล - ท	- ท - -	- ล - ท

ประโยคที่ 3

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

ประโยคที่ 4

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

ชั้นเดียว เทียวแรก

ประโยคที่ 1

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

ประโยคที่ 2

- - ซ ล	- - ซ -	ม ร - ร	- ม - ซ	- ซ - ล	ท ล - -	ซ ม - -	- ร - ม
- ม - -	ซ ม - ร	- - ท ล	- ท - ซ	- ร - -	- - ซ ม	- - ร ท	- ล - ท

เที่ยวกลับเที่ยวแรก

ประโยคที่ 1

- - - -	- - ท ท	- ท - -	ม ม - ท	- ท - -	ท ล - -	- ร - -	- ซ - -
- - - -	- ท - -	- ท - ท	- - - ท	- - ล ซ	- - ซ ม	- ท - ท	- ม - ม

ประโยคที่ 2

- - ซ ล	- - ซ -	- ม - -	- ล - -	- ท ร	ท ล - -	- ร - -	- ซ - -
- ม - -	ซ ม - ร	- ร - ร	- ซ - ซ	- - - ล	- - ซ ม	- ท - ท	- ม - ม

เที่ยวเปลี่ยน

ประโยคที่ 1

- - - -	ร - ร	- - - -	ร - -	ร ร	- - - -	ซ - ซ	- - - -	ซ - -	ซ ซ
- - - -	- ท - ท	- - - -	ซ - -	ล ท	- - - -	- ม - ม	- - - -	ท - -	ร ม

ประโยคที่ 2

- - ซ ล	- - ซ -	- - - -	ร - -	ร ร	- - ร	ม - ซ	- - - -	ซ - -	ซ ซ
- ม - -	ซ ม - ร	- - - -	ท - -	ล ซ	- - - -	ท - ร	- ม - -	- - - -	ท - -

เที่ยวกลับเที่ยวเปลี่ยน

ประโยคที่ 1

- - - -	- ร - ท	- ร - ท	- ท - -	- ท - -	ท ล - -	- - - -	ร - ม - -
- - - -	ท - ท -	ท - ท -	- ท - -	- - ล ซ	- - ซ ม	- - ท -	ท - - -

ประโยคที่ 2

- - ซ ล	- - ซ -	ม ร - ร	- ม - ซ	- - ท -	ท - ล -	- - - -	ร - ม - -
- ม - -	ซ ม - ร	- - ท ล	- ท - ซ	- - - -	ล - ซ -	ม - -	ท - ท - -

ลูกหมัด

ประโยคที่ 1

- - - -	- - ท ท	- ท - -	- ล - ท	- - ซ ล	ท ล - -	- - ซ -	ซ ซ - ซ
- - - -	- ท - -	- ท - -	- ล - ท	- ม - -	- - ซ ม	- ม - ม	- ร - ม

ประโยคที่ 2

- - - ร	- - ร ม	- - - ซ	- - ซ ล	- - ล ท	- - ซ ล	- - ม ซ	- - ร ม
- - ท -	ล ท - ท	- - ม -	ร ม - ม	- ซ - -	- ม - -	- ร - -	- ท - -

ประโยคที่ 3

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

3.2 ทำนองเพลงพญานาค เถา ทางกระจับปีและซอสามสาย

3.2.1 ทำนองเพลงพญานาค เถา ทางกระจับปี

ผู้วิจัยนำทำนองหลักของเพลงพญานาคมาสร้างสรรค์เป็นทางบรรเลงของกระจับปี ดังนี้

เพลงพญานาค เถา ทางกระจับปี

สามชั้น เที้ยวแรก

ประโยคที่ 1

		- - - ร	- ม - ซ	- - - ล	- ซ - ม	- - - ร	- - - ร
๑ - - - -	- - - ท		- - - ซ				- - - ท

ประโยคที่ 2

๒ - ร - ซ	- - ล ท						
	- - ล ท	- ร - ท	- ล - ซ	ม ร ท ร	- ม - ซ	- - - ล	- - - ท

ประโยคที่ 3

- - - ร	- - ร ม	- - ม ซ	ร ม ซ ล		- ม ซ ล	- ร ม ซ	- - ร ม
- - ท -	ล ท - -		- - - ซ	- ซ ล ท			- ท - ซ

ประโยคที่ 4

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

ประโยคที่ 5

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

ประโยคที่ 6

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

ประโยคที่ 7

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

ประโยคที่ 8

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

เที่ยวกลับต้นเปลี่ยนประโยคที่ 1 ดังนี้

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

สามชั้น เที่ยวเปลี่ยน

ประโยคที่ 1

		--- ช	- ล - ท)	(- ม ช ม	ช ร ร ม	พ ม ร ช	ช ช ล ท)
(- ม ช ม	ช ร - ม	พ ม ร ร					

ประโยคที่ 2

(- ท ร ท	ร ล - ท	- ล ท ร	ช - --	- ท ร ี ท	ร ี ล ล ท	ล ท ด ี ร ี	ม ี ร ี ด ี ท
			ร ม ร ท)				--- ช

ประโยคที่ 3

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

ประโยคที่ 4

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

ประโยคที่ 5

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

ประโยคที่ 6

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

ประโยคที่ 7

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

ประโยคที่ 8

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

สองชั้น เทียบแรก

ประโยคที่ 1

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

ประโยคที่ 2

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

ประโยคที่ 3

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

ประโยคที่ 4

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

เที่ยวกลับเที่ยวแรก

ประโยคที่ 1 กระจับปี่

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

ประโยคที่ 2 กระจับปี่

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

ประโยคที่ 3 กระจับปี่

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

ประโยคที่ 4 กระจับปี่

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

เที่ยวเปลี่ยน

ประโยคที่ 1

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

ประโยคที่ 2

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

ประโยคที่ 3

	---ม		รทมร	-มชล	---ม	---ท	--ลช
--ทล	ทชล-	--ทล	-ท-ช		ทลช-		---ช

ประโยคที่ 4

--รม	มชชล	ลททล	ลชชม	-มมม	มรร-		-รรม
-ด--			---ช		---ท	ทลลท	ท--ช

เที่ยวกลับเที่ยวเปลี่ยน

ประโยคที่ 1

---ท	-ท-ท	ทรทท	-ท--	----	-ม--	ทลรท	--ท-
			-ช--		ช-ลช		-ช--

ประโยคที่ 2

-รรร	รมมร	รททล	ลชชม	----	-ร-ม	ม--ม	มรรม
			---ช			-ทท-	---ช

ประโยคที่ 3

	---ม	ชร--	ชมชร	-มร-		ชรรม	มชชช
--ทล	ทชล-		---ช	---ท	ทลลช		---ช

ประโยคที่ 4

--รม	มชชล	ลททล	ลชชม	-มมม	มรร-	-ร-ม	-ม--
-ด--			---ช		---ท	ท-ท-	-ช--

ชั้นเดียว เที่ยวแรก

ประโยคที่ 1

----	-ททท	-ท--	-ล-ท	-มชล	ทลชม	ชมรท	ทรรม
			---ช				---ช

ประโยคที่ 2

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

เที่ยวกลับเที่ยวแรก

ประโยคที่ 1

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

ประโยคที่ 2

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

เที่ยวเปลี่ยน

----	ร ท ร ท	---ช	--ลท	----	ช ม ช ม	---ท	--ร ม
- ม ช ล	ช ม ช ร	---ท	--ลช	--รท	ม ร ช ม	---ช	--ร ม

ประโยคที่ 1

----	ร ท ร ท	---ช	--ลท	----	ช ม ช ม		--ร ม
			---ช			---ท	---ช

ประโยคที่ 2

- ม ช ล	ช ม ช ร		--ลช	--ร้ท	ม ร ช ม	---ช	--ร ม
		---ท	---ช				---ช

เที่ยวกลับเที่ยวเปลี่ยน

ประโยคที่ 1

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

ประโยคที่ 2

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

ลูกหมุด

ประโยคที่ 1

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

ประโยคที่ 2

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

ประโยคที่ 3

ม ม - ร	- - ร ม	ม ม ม ช	ร ม ช ล	ล ร ม ช	ช ม ช ล	ล ช ล ตี	ตี ล ตี รี่
- - ท -	ล ท - -		- - - ช				- - - ช

3.2.2 ทำนองเพลงพญานาค เถา ทางซอสามสาย

ผู้วิจัยนำทำนองหลักของเพลงพญานาคมาสร้างสรรค์เป็นทางบรรเลงของซอสามสายดังนี้

เพลงพญานาค เถา ทางซอสามสาย

ท่อน 1 เที้ยวแรก

ประโยคที่ 1

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

ประโยคที่ 2

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

ประโยคที่ 3

	---ช	---ช	--ช-	ล-รท	ลช-ล	ชม-ช	
---ร	--รร	ม-มร	รמר-				มร-ม
--ท-	ลท--						-ล--

ประโยคที่ 4

ชทลช	-ลช-						
	ม--ม	รชมร	-มร-		รм-ม	ชมรท	-ร-ม
			ท--ท	-ล-ท	ล---		-ล--

ประโยคที่ 5

รล-ล	--ลท						
	มฟ--	มร-ร	--รม	--ทล	ทชลม	ชมลช	ลมลช
		---ล	ลท--				

ประโยคที่ 6

			ลช--			--ชล	รทลช
-ม-ม	ชมร-	--รม	--มร	-ม-ม	ชมรท	รм--	---ร
	---ท	ลทล-	---ล			ล---	

ประโยคที่ 7

		-ช-ช	--ชล		ชลทด	ทดรด	ทลช-
-ร-ร	--รม	-ร-ร	รм--	ชมรม			---ม
-ล-ล	ลท--						

ประโยคที่ 8

					-ช-ล	ทลช-	
-ร-ร	ชมมม	ชมร-		--รม	-ร--		-ร-ม
-ล-ล		---ล	รททท	ลท--		---ท	-ล--

เที่ยวกลับต้นเปลี่ยนประโยคที่ 1 ดังนี้

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

สามชั้น เที่ยวเปลี่ยน

ประโยคที่ 1

		- - - ช	- ล - ท	(- - - -	- - - -	- - - -	- - - -)
- ม ช ม	ช ร - ม	พ ม ร ร					
	- ล - -						

ประโยคที่ 2

- ท ร ท	ร ล - ท	- ล ท ร	ช - - -	(- - - -	- - - -	- - - -	- - - -)
			ร ม ร -				
			- - - ท				

ประโยคที่ 3

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

ประโยคที่ 4

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

ประโยคที่ 5

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

ประโยคที่ 6

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

ประโยคที่ 7

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

ประโยคที่ 8

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

สองชั้น เทียบแรก

ประโยคที่ 1

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

ประโยคที่ 2

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

ประโยคที่ 3

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

ประโยคที่ 4

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

เที่ยวกลับเที่ยวแรก

ประโยคที่ 1

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

ประโยคที่ 2

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

ประโยคที่ 3

	ช - ล ท	ล ช ล ท	- ดี่ - รี่				- ล - ช
พ ม ร -	ร - - -			- ม ร ม	ร ม ช ร	- ม - ร	- - - ร

ประโยคที่ 4

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

เที่ยวเปลี่ยน

ประโยคที่ 1

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

ประโยคที่ 2

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

ประโยคที่ 3

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

ประโยคที่ 4

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

เที่ยวกลับเที่ยวเปลี่ยน

ประโยคที่ 1

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

ประโยคที่ 2

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

ประโยคที่ 3

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

เที่ยวเปลี่ยน

----	ร ท ร ท	--- ซ	-- ล ท	----	ซ ม ซ ม	--- ท	-- ร ม
- ม ซ ล	ซ ม ซ ร	--- ท	-- ล ซ	-- ร ท	ม ร ซ ม	--- ซ	-- ร ม

ประโยคที่ 1

----	ร ท ร ท	--- ซ	-- ล ท				
		--- ร		----	ซ ม ซ ม	-	-- ร ม
						--- ท	-- ล -

ประโยคที่ 2

			--- ซ			--- ซ	
----	ซ ม ซ ร		-- ม ร	-- ร -	ม ร ซ ม	--- ร	-- ร ม
	--- ล	--- ท		--- ท			

เที่ยวกลับเที่ยวเปลี่ยน

ประโยคที่ 1

----	- ร - ท	-- ร ท	- ท - -	- ท ล ซ	ท ล ซ -		
					--- ม	--- ร	ซ ม - -
						-- ท -	

ประโยคที่ 2

			--- ซ			--- ซ	
----	ซ ม ซ ร		-- ม ร	-- ร -	ม ร ซ ม	--- ร	-- ร ม
	--- ล	--- ท		--- ท			

ลูกหมัด

ประโยคที่ 1

----	- ท ท ท	- ท - ท	- ล - ท	- ท ล ซ	ล ท - ล	ท ล ซ -	- ซ - -
						--- ม	- ร - ม

กระจับปี

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

ประโยคที่ 3 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องบังคับ ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บ ไกลเคียงกับทำนองหลัก มีการย่อยจังหวะไปตกหน้าห้องที่ 5 ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ ประสาน ช (ร) และ ร (ล) กระจับปีแปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บเหมือนกับทำนองหลัก

ประโยคที่ 4

ทำนองหลัก

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

ขอสามสาย

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

กระจับปี

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

ประโยคที่ 4 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องบังคับ ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บ ไกลเคียงกับทำนองหลัก ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ร (ล) กระจับปีแปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บเหมือนกับทำนองหลัก ใช้การตีคระทบสาย (ช) และ (ร)

กระจับปี

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

ประโยคที่ 8 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องอิสระ ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บ ไกล่เคียงกับทำนองหลัก ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ร (ล) และ ช (ร) กระจับปี แปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บไกล่เคียงกับทำนองหลัก ใช้การตีตกระทบสาย (ช) และ (ร)

ประโยคที่ 1 เที้ยวกลับ

ทำนองหลัก

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

ขอสามสาย (กลับต้น)

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

กระจับปี (กลับต้น)

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

ประโยคที่ 1 เที้ยวกลับ ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องอิสระ ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บสลับกับทำนองห่าง ๆ ไกล่เคียงกับทำนองหลัก ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ร (ล) และ ช (ร) กระจับปีแปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บไกล่เคียงกับทำนองหลัก ใช้การตีตกระทบสาย (ช) และ (ร)

ขอสามสาย

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

กระจับปี

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

ประโยคที่ 4 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องบังคับ ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บ โกล้เคียงกับทำนองหลัก ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ร (ล) กระจับปีแปรทำนอง ใน ลักษณะทำนองเก็บ โกล้เคียงกับทำนองหลัก ใช้การตีดกระทบสาย (ร) และ (ช)

ประโยคที่ 5

ทำนองหลัก

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

ขอสามสาย

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

กระจับปี

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

ประโยคที่ 5 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องอิสระ ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บ ใช้การ สีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ร (ล) กระจับปีแปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บ ใช้การตีด กระทบสาย (ช)

ขอสามสาย

---ท	-ท-ท	-ช-ช	-ล-ท	-ทลช	-ลช-	-ช--	
		-ร-ร			---ม	--มร	-มร-
							---ท

กระจับปี

---ท	-ท-ท	-ชชช	-ล-ท	-ทลช	-ลชม	-ชมร	-มรร
			---ช				---ท

ประโยคที่ 1 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องกึ่งอิสระกึ่งบังคับทาง วรรคแรกเป็นลูกฆ้องอิสระ วรรคหลังลูกฆ้องแบบบังคับ ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะทำนองแบบห่าง ๆ เหมือนกับทำนองหลัก ใช้การสี่ประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ช (ร) กระจับปีแปรทำนองในลักษณะทำนองแบบห่าง ๆ เหมือนกับทำนองหลัก ใช้การตีกระทบสาย (ช) และ (ร)

ประโยคที่ 2

ทำนองหลัก

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

ขอสามสาย

	-ช-ล	-ทรล	ทลช-	--ล-			
-ร-ม	-ร--		---ม	-พ-ม	พมร-		-ร-ม
-ล--					---ท	-ล-ท	-ล--

กระจับปี

--รม	มชชล	ลททล	ลชชม	-พลม	พมร-		-รรม
-ด--			---ช		---ท	ทลลท	ท--ช

ขอสามสาย

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

กระจับปี

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

ประโยคที่ 4 ทำนองหลักมีลักษณะลูกช้องอิสระ ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บและทำนองแบบห่าง ๆ ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ร (ล) และ ช (ร) กระจับปีแปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บใช้การตีกระทบสาย (ช)

สองชั้น เทียบกลับเที่ยวแรก

ประโยคที่ 1

ทำนองหลัก

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

ขอสามสาย

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

กระจับปี

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

ประโยคที่ 1 ทำนองหลักมีลักษณะลูกช้องกึ่งอิสระกึ่งบังคับทาง วรคแรกเป็นลูกช้องอิสระ วรคหลังลูกช้องแบบบังคับ ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะทำนองแบบห่าง ๆ เหมือนกับทำนองหลัก ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ช (ร) กระจับปีแปรทำนองในลักษณะทำนองแบบห่าง ๆ เหมือนกับทำนองหลัก ใช้การตีกระทบสาย (ช) และ (ร)

ประโยคที่ 2

ทำนองหลัก

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

ขอสามสาย

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

กระจับปี

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

ประโยคที่ 2 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องกึ่งอิสระกึ่งบังคับทาง ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะทำนองแบบห่าง ๆ และทำนองเก็บ ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ร (ล) และ ช (ร) กระจับปีแปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บ ใช้การตีกระทบสาย (ช)

ประโยคที่ 3

ทำนองหลัก

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

ขอสามสาย

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

กระจับปี

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

ประโยคที่ 3 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องอิสระ ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บ ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ซ (ร) กระจับปี่แปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บใช้การตีตกระทบสาย (ซ)

ประโยคที่ 4

ทำนองหลัก

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

ขอสามสาย

	ซ	ล	ล	ล	-	ท	ร	ล	ท	ล	ซ	-																			
-	ร	-	ม		ร	-	-	-	-	-	ม		-	ม	ร	ม		ซ	ม	ร	-	-	ร	-	-	-	ซ	-	ม		
-	ล	-	-										-	-	ล	-															

กระจับปี่

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

ประโยคที่ 4 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องอิสระ ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บและทำนองแบบห่าง ๆ ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ร (ล) และ ซ (ร) กระจับปี่แปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บใช้การตีตกระทบสาย (ซ)

สองชั้น เทียบเปลี่ยน

ประโยคที่ 1

ทำนองหลัก

ประโยคที่ 1

-	-	-	-	-	ท	-	ท	ร	-	-	ล	-	ท	-	-	ร	ม	-	ม	-	-	-	-	ร	-	-	ร	-	ร	ร
-	-	-	ท	-	-	-	-	ล	-	-	ซ	-	ม	-	พ	-	ท	-	-	-	ร	ท	-	-	-	ซ	-	-	ล	ท

ขอสามสาย

- - - ท	- ท - ท	ล ท ร ช	- ล - ท			- - - ซ	- - ล ท
		- - - ร		- - ร ม	พ ม ร -	- - - ร	
				- ท - -	- - - ท		

กระจับปี

			- - - ร	- - ร ม	พ ม ร -		- - - ร
- - - ท	- ท - ท	ท ช ช ช	ช ล ล ท	- ท - -	- - - ท	- - - ซ	- - ล ท

ประโยคที่ 1 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องกึ่งอิสระกึ่งบังคับทาง วรรคแรกเป็นลูกฆ้องอิสระ วรรคหลังเป็นลูกฆ้องแบบบังคับ ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะทำนองห่าง ๆ และทำนองเก็บ ใช้การตีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ซ (ร) กระจับปีแปรทำนองในลักษณะทำนองห่าง ๆ และทำนองเก็บ ใช้การตีคกระทบสาย (ร)

ประโยคที่ 2

ทำนองหลัก

- มี - -	มี ร - -	มี ท - -	ท ล - -	- ท - -	ท ล - -	- - - ซ	- - ซ ช
- - มี ท	- - ท ล	- - ล ช	- - ช ม	- - ล ช	- - ช ม	- - - ท	- - ร ม

ขอสามสาย

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

กระจับปี

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

ประโยคที่ 2 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องกึ่งอิสระกึ่งบังคับทาง วรรคแรกเป็นลูกฆ้องอิสระ วรรคหลังเป็นลูกฆ้องแบบบังคับ ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บและทำนองแบบห่าง ๆ กระจับปีแปรทำนองในลักษณะทำนองห่าง ๆ และทำนองเก็บ ใช้การตีคกระทบสาย (ซ)

ประโยคที่ 4 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องอิสระ ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะทำนองห่าง ๆ และ ทำนองเก็บ ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ร (ล) และ ช (ร) กระจับปี่แปรทำนอง ในลักษณะทำนองเก็บ ใช้การตีดกระทบสาย (ช)

สองชั้น เทียบกลับเทียบเปลี่ยน

ประโยคที่ 1

ทำนองหลัก

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

ขอสามสาย

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

กระจับปี่

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

ประโยคที่ 1 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องกิ่งอิสระกิ่งบังคับทาง วรรคแรกเป็นลูกฆ้องอิสระ วรรคหลังเป็นลูกฆ้องบังคับทาง ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะทำนองห่าง ๆ และทำนองเก็บ กระจับปี่แปรทำนองในลักษณะทำนองห่าง ๆ และทำนองเก็บ ใช้การตีดกระทบสาย (ช)

ประโยคที่ 2

ทำนองหลัก

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

ขอสามสาย

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

กระจับปี

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

ประโยคที่ 2 ทำนองหลักมีลักษณะลูกช้องอิสระ ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บและทำนองแบบห่าง ๆ ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ร (ล) กระจับปีแปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บ ใช้การตีตกระทบสาย (ช)

ประโยคที่ 3

ทำนองหลัก

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

ขอสามสาย

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

กระจับปี

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

ประโยคที่ 3 ทำนองหลักมีลักษณะลูกช้องบังคับทาง ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บและทำนองแบบห่าง ๆ ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ร (ล) กระจับปีแปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บ ใช้การตีตกระทบสาย (ช)

กระจับปี

----	- ท ท ท	- ท --	- ล - ท	- ม ซ ล	ท ล ซ ม	ซ ม ร ท	ท ร ร ม
			--- ซ				--- ซ

ประโยคที่ 1 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องกึ่งอิสระกึ่งบังคับทาง วรรคแรกเป็นลูกฆ้องอิสระ วรรคหลังเป็นลูกฆ้องบังคับทาง ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะทำนองแบบห่าง ๆ และทำนองเก็บ ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ซ (ร) และ ร (ล) กระจับปีแปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บ ใช้การตีตกระทบสาย (ซ)

ประโยคที่ 2

ทำนองหลัก

- - ซ ล	- - ซ -	ม ร - ร	- ม - ซ	- ซ - ล	ท ล - -	ซ ม - -	- - ร - ม
- ม - -	ซ ม - ร	- - ท ล	- ท - ซ	- ร - -	- - ซ ม	- - ร ท	- ล - ท

ขอสามสาย

	--- ซ	--- ล	ซ - -	- ซ - ล	ท ล ซ -	ซ ---	
--- ม	--- ร		ร - -		--- ม	- ม ร -	- ร - ม
						--- ท	- ล - -

กระจับปี

- ม ซ ล	ซ ม ม ร	ร ท ท ร	ร ม ม ซ		--- ม	ม ร ร -	- ร ร ม
			--- ซ	- ซ - ล	ท ล ซ -	--- ท	ท - - ซ

ประโยคที่ 2 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องกึ่งอิสระกึ่งบังคับทาง วรรคแรกเป็นลูกฆ้องอิสระ วรรคหลังเป็นลูกฆ้องบังคับทาง ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะทำนองแบบห่าง ๆ และทำนองเก็บ ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ซ (ร) และ ร (ล) กระจับปีแปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บ ใช้การตีตกระทบสาย (ซ)

ประโยคที่ 2 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องกิ่งอิสระกิ่งบังคับทาง ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะทำนองแบบห่าง ๆ และทำนองเก็บ ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ซ (ร) กระจับปี่แปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บ ใช้การตีกระทบสาย (ซ)

ชั้นเดียว เทียบเปลี่ยน

ประโยคที่ 1

ทำนองหลัก

-	-	-	-	ร	-	ร	-	-	-	-	ร	-	-	ร	ร	-	-	-	-	ซ	-	ซ	-	-	-	-	ซ	-	-	ซ	ซ
-	-	-	-	-	ท	-	ท	-	-	-	ซ	-	-	ล	ท	-	-	-	-	-	ม	-	ม	-	-	-	ท	-	-	ร	ม

ขอสามสาย

-	-	-	-	ร	ท	ร	ท	-	-	-	ซ	-	-	ล	ท																	

กระจับปี่

-	-	-	-	ร	ท	ร	ท	-	-	-	ซ	-	-	ล	ท	-	-	-	-	ซ	ม	ซ	ม	-	-	-	-	ท	-	-	ร	ม

ประโยคที่ 1 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องบังคับทาง ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลักเหมือนกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บ ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ซ (ร) กระจับปี่แปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บเหมือนกับทำนองหลัก ใช้การตีกระทบสาย (ซ)

ประโยคที่ 2

ทำนองหลัก

-	-	ซ	ล	-	-	ซ	-	-	-	-	ร	-	-	ร	ร	-	-	ร	-	ม	-	ซ	-	-	-	-	ซ	-	-	ซ	ซ
-	ม	-	-	ซ	ม	-	ร	-	-	-	ท	-	-	ล	ซ	-	-	-	ท	-	ร	-	ม	-	-	-	ท	-	-	ร	ม

ขอสามสาย

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

กระจับปี

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

ประโยคที่ 2 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องบังคับทาง ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะทำนองแบบห่าง ๆ และทำนองเก็บ ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ร (ล) และ ซ (ร) กระจับปีแปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บ ใช้การตีกระทบสาย (ซ)

ชั้นเดียว เทียบกลับเทียบเปลี่ยน

ประโยคที่ 1

ทำนองหลัก

- - - -	- ร - ท	- ร - ท	- ท - -	- ท - -	ท ล - -	- - - -	ร - ม - -
- - - -	ท - ท -	ท - ท -	- ท - -	- - - -	ล ซ - -	ซ ม - -	ท - ท - - -

ขอสามสาย

----	- ร - ท	-- ร ท	- ท - -	- ท ล ซ	ท ล ซ -		
					--- ม	--- ร	ซ ม - -
						-- ท -	

กระจับปี

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

ประโยคที่ 1 ทำนองหลักมีลักษณะลูกฆ้องบังคับทาง ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บ ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ซ (ร) กระจับปีแปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บ ใช้การตีกระทบสาย (ซ)

ประโยคที่ 2

ทำนองหลัก

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

ขอสามสาย

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

กระจับปี

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

ประโยคที่ 2 ทำนองหลักมีลักษณะลูกช้องบังคับทาง ลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ขอสามสายแปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บ ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ร (ล) และ ช (ร) กระจับปีแปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บ ใช้การตีดกระทบสาย (ช)

ลูกหมด

ประโยคที่ 1

ทำนองหลัก

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

ขอสามสาย

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

กระจับปี

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

กระจับปี

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

ประโยคที่ 3 ทำนองหลักมีลักษณะลูกช้อยบังคับ วรรคแรกลักษณะการแปรทำนองยึดทำนองหลัก เสียงลูกตกและใช้กลุ่มเสียงเดียวกับทำนองหลัก ซอสามสายแปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บเหมือนกับทำนองหลัก ใช้การสีประสานเสียงในลักษณะคู่ประสาน ซ (ร) กระจับปีแปรทำนองในลักษณะทำนองเก็บใช้การตีกระทบสาย (ซ)

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้วิจัยเปลี่ยนระดับเสียงจากเสียง “ล” เป็นเสียง “ท” จึงทำให้วรรคหลังประโยคที่ 3 ลงในเสียง “ม”

แนวคิดและลักษณะการแปรทางเพลงพญานาค เถา

ลักษณะของอารมณ์เพลงตามคำประพันธ์กล่าวถึงความศรัทธาของพญานาคมุจลินท์ต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการแผ่พังพานเพื่อป้องกันลมและฝน ดังนั้นผู้ประพันธ์ทางแปรทำนองจึงใช้แนวคิดการบรรเลงเพลงพญานาคด้วยบันไดเสียงเดียวกับ เพลงสาธุการ เพื่อสร้างสรรค์ท่วงทำนองให้เกิดความน่าเกรงขามดังการแผ่พังพานของพญานาคมุจลินท์ ด้วยการเปลี่ยนบันไดเสียงในการบรรเลง ซึ่งทำนองหลักของเดิมเน้น ท่วงทำนองของเพลงที่ใช้การบรรเลงนั้นปรากฏเป็นบันไดเสียง ฟา ดังนั้นเพื่อให้เอื้อต่อการบรรเลงร่วมกันของซอสามสายและกระจับปี และอารมณ์ของเสียงซอสามสายที่เกิดเสียงประสานกันดูการแผ่พังพานเนื่องจากลักษณะของเสียงประสานนั้นความความเข้มของเสียงพร้อมกับแสดงถึงสีสันทันของเสียงที่พบเฉพาะในซอสามสาย ผู้วิจัยจึงใช้แนวคิดการเปลี่ยนบันไดเสียง ด้วยการบรรเลงในบันไดเสียง ซอล เพื่อแสดงถึงลักษณะอัตลักษณ์เฉพาะของซอสามสาย ในลักษณะการสีคู่ประสานให้เกิดความเด็ดชัดขึ้น

ด้านการแปรทำนอง ซอสามสาย ด้วยลักษณะอันโดดเด่นของซอสามสาย คือ ลักษณะการสีประสานเสียงระหว่างการสี สายเอกพร้อมกับสายกลาง และสายกลางพร้อมกับสายทุ้ม ทำให้เกิดเสียงที่เสียงว่าคู่ประสาน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของซอสามสาย ด้านการแปรทำนองโดยภาพรวมผู้แปรใช้แนวคิดในการดำเนินทำนองไม่ซับซ้อนมากนักเพื่อเอื้อให้ซอสามสายสีได้สะดวก ดังนั้นลักษณะการดำเนินทำนองจึงไม่ใช้วิธีการเก็บมากจนเกินไป นอกจากนี้ยังคำนึงถึงลักษณะการแปรทำนองที่ ฉายทำนองหลักเพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของผู้ประพันธ์

ด้านการแปรทำนอง กระจับปี ด้วยกระจับปีเป็นเครื่องดนตรีโบราณซึ่งยากต่อการสืบทอดลักษณะวิธีการดำเนินทำนองที่แท้จริง จึงใช้หลักการจากลักษณะวิธีการดำเนินทำนอง อย่างเครื่อง

ดนตรีประเภทตีต ได้แก่ ซึ่ง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ โดยการใช้แนวคิดการดำเนิน
ทำนองของ กระจับปี่ แปรทำนองในลักษณะการตีซ้ำเสียง ซึ่งคงไว้ซึ่งทำนองหลักไว้เป็นสำคัญ
หมายเหตุ : กระจับปี่ สายท่อม เสียง ซอล สายเอก เสียงเร

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

งานวิจัยสร้างสรรค์ เรื่อง กระบวนการวิธีปรุงแนวเพลงด้วยเทคนิคกระจับปีและซอสามสาย ใช้วิธีดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ทางเพลงสำหรับการบรรเลงกระจับปีและซอสามสาย เป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่เครื่องดนตรี กระจับปีและซอสามสายให้นำไปใช้ประโยชน์มากขึ้น การวิจัยครั้งนี้ทำการศึกษาโดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้

1. บทสรุป

ผู้วิจัยทำการสร้างสรรค์กระบวนการวิธีปรุงแนวเพลงด้วยเทคนิคกระจับปีและซอสามสาย สร้างทางบรรเลงจำนวน 3 เพลง ได้แก่ 1. โหมโรงสาธุการ 2. เพลงผกาภิรมย์ 3. เพลงพญานาค ซึ่งเป็นเพลงที่รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ ได้สร้างสรรค์ขึ้น ดังนี้

1. เพลงโหมโรงสาธุการ

โหมโรงสาธุการ ประพันธ์ขึ้นใหม่โดยรองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ เป็นเพลงท่อนเดียว 18 จังหวะ สังกัดลักษณะของเพลง คือ A ใช้เป็นเพลงโหมโรงเพื่อเป็นการต่อยอดให้ทำนองเพลงสาธุการสามารถบรรเลงได้โดยไม่ขัดกับกรอบความเชื่อและขนบเดิม ทำให้เพลงนี้สามารถบรรเลงในลักษณะเพื่อการขับกล่อมและในแบบเพลงพิธีกรรม เช่น บรรเลงขณะประธานผู้ประกอบพิธีจตุรพิธวนบูชาพระรัตนตรัย ในการบรรเลงรวมวงในกรณีใช้วงมโหรี หรือวงเครื่องสายไทยใช้หน้าทับปรบไก่ สามชั้นตีประกอบเพลง แนวคิดและลักษณะการแปรทำนอง การสร้างสรรค์ทำนองกระจับปีและซอสามสาย เพลงโหมโรงสาธุการนี้ผู้วิจัยแปรทำนองสร้างสรรค์แนวทำนองของซอสามสายและกระจับปีไว้ดังนี้

ด้านการแปรทำนองซอสามสาย ด้วยลักษณะอันโดดเด่นของซอสามสาย คือ ลักษณะการสีประสานเสียงระหว่างการสี สายเอกพร้อมทั้งสายกลาง และสายกลางพร้อมทั้งสายทุ้ม ทำให้เกิดเสียงที่เสียวว่าคู่ประสาน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของซอสามสาย ด้านการแปรทำนองโดยภาพรวมผู้แปรใช้แนวคิดในการดำเนินทำนองไม่ซับซ้อนมากนักเพื่อเอื้อให้ซอสามสายสีได้สะดวก ดังนั้นลักษณะการดำเนินทำนองจึงไม่ใช้วิธีการเก็บมากจนเกินไป นอกจากนี้ยังคำนึงถึงลักษณะการแปรทำนองที่ฉายทำนองหลักเพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของผู้ประพันธ์

ด้านการแปรทำนองกระจับปี ผู้วิจัยกำหนดการเทียบเสียงของกระจับปี โดยกำหนดให้สายทุ้ม ตรงกับเสียง ซอล สายเอกเทียบตรงกับ เสียง เร การแปรทำนองกำหนดให้ลักษณะการติดกระจับปี ใช้วิธีการติดในลักษณะการติดห่าง ๆ ทีละเสียง การติดทำนองเก็บและการติดกระทบสายเปล่าทุก ๆ ท้ายวรรค

2. เพลงผกาภิรมย์ สองชั้น

เพลงผกาภิรมย์ ประพันธ์ขึ้นใหม่โดยรองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกฤษต์ เป็นเพลงอัตรา จังหวะสองชั้น มี 2 ท่อน ๆ ละ 14 จังหวะ สังคีตลักษณ์ของเพลงผกาภิรมย์ คือ A / B ใช้เป็นเพลง สำหรับการบรรเลงขับร้อง และสามารถนำไปบรรเลงประกอบฟ้อนส่วนท้ายของเพลงสามารถบรรเลง ออกซุ่มได้ แนวคิดและลักษณะการแปรทำนอง การสร้างสรรค์ทำนองกระจับปีและซอสสามสายเพลง ผกาภิรมย์ สองชั้นนี้ผู้วิจัยแปรทำนองสร้างสรรค์แนวทำนองของซอสสามสายและกระจับปีไว้ดังนี้

ด้านการแปรทำนองซอสสามสาย ใช้ลักษณะเด่นคือ การสีกู่ประสานไว้ในการแปรทำนอง โดยภาพรวมแนวคิดในการดำเนินทำนองไม่ซับซ้อน ใช้สีแบบห่าง ๆ ผสมกับการสีทำนองเก็บโดยยึด เสียงลูกตกและกลุ่มเสียงตามทำนองหลัก

ด้านการแปรทำนองกระจับปี ใช้หลักการจากลักษณะวิธีการดำเนินทำนอง อย่างเครื่องดนตรี ประเภทตีต ได้แก่ ซึง โดยการใช้แนวคิดการดำเนินทำนองของกระจับปี แปรทำนองในลักษณะการติด ซ้ำเสียง ซึ่งคงไว้ซึ่งทำนองหลักไว้เป็นสำคัญ

3. เพลงพญานาค เถา

เพลงพญานาค เถา ประพันธ์ขึ้นใหม่โดยรองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกฤษต์ เพลงนี้เป็นเพลง ท่อนเดียว ท่อนละ 4 จังหวะ ในทุกอัตราจังหวะจะมีเที่ยวเปลี่ยน ใช้เป็นเพลงสำหรับการบรรเลงและ ขับร้อง สังคีตลักษณ์ของเพลงแบ่งเป็นสามชั้น A / B สองชั้น C D / E F และชั้นเดียว G H / I J แนวคิดและลักษณะการแปรทำนองผู้วิจัยเปลี่ยนบันไดเสียงในการบรรเลง ซึ่งทำนองหลักของเดิมนั้น ท่วงทำนองของเพลงที่ใช้การบรรเลงนั้นปรากฏเป็นบันไดเสียง ฟา ดังนั้นเพื่อให้เอื้อต่อการบรรเลง ร่วมกันของซอสสามสายและกระจับปี และอารมณ์ของเสียงซอสสามสายที่เกิดเสียงประสานกันดูการ แผ่ฟุ้งพานเนื่องจากลักษณะของเสียงประสานนั้นความความเข้มของเสียงพร้อมกับแสดงถึงสีสันของ เสียงที่พบเฉพาะในซอสสามสาย ผู้วิจัยจึงใช้แนวคิดการเปลี่ยนบันไดเสียง ด้วยการบรรเลงในบันได เสียง ซอล เพื่อแสดงถึงลักษณะอัตลักษณ์เฉพาะของซอสสามสาย ในลักษณะการสีกู่ประสานให้เกิด ความเด่นชัดขึ้น

ด้านการแปรทำนอง ซอสามสาย โดยภาพรวมใช้แนวคิดในการดำเนินทำนองไม่ซับซ้อนมากนักเพื่อเอื้อให้ซอสามสายสีได้สะดวก ดังนั้นลักษณะการดำเนินทำนองจึงไม่ใช้วิธีการเก็บมากจนเกินไป โดยยึดเสียงลูกตกและกลุ่มเสียงตามทำนองหลัก

ด้านการแปรทำนองกระจับปี แปรทำนองในลักษณะการติดทำนองแบบห่าง ๆ ผสมกับการทำนองแบบเก็บและการติดซ้ำเสียง ซึ่งคงไว้ซึ่งทำนองหลักไว้เป็นสำคัญ

2. ข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินการวิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 1) รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกักรัตน์ ยังมีเพลงที่ท่านได้ประพันธ์ไว้อีกหลายเพลง เช่น ดับเพลงเรื่องหมูป่า ขุนน้ำนางนอน เพลงนางพญาเสียดำ เพลงพระพิฆเนศายะ 2) พบวิธีการประพันธ์เพลงอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การประพันธ์โดยเริ่มจากทางฆ้องวงใหญ่ และทำนองแนวกลาง ๆ ไว้เพื่อสะดวกในการนำไปบรรเลง ในการประพันธ์เริ่มจากทำนองก่อน จากนั้นจึงแต่งบทร้องให้คล้องตามทำนอง ดังนั้นจึงไม่เป็นไปตามฉันทลักษณ์ของกลอน 3) รูปแบบการบรรเลงของเพลงผกาภิรมย์ สองชั้น สามารถนำไปบรรเลงประกอบพ็อนส่วนท้ายของเพลง สามารถบรรเลงออกซุ่ม 4) ลักษณะการเทียบเสียงของกระจับปี สายทุ้ม เสียง โด สายเอก เสียงซอล กระจับปี สายทุ้ม เสียง ซอล สายเอก เสียงเร และ 5) ลักษณะการติดกระจับปีที่ยึดแนวของ “จับเปรย” ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีเขมรที่มีลักษณะทางกายภาพเหมือนกับลักษณะของกระจับปีของไทย และการติดของ “ซิ่ง” ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ ควรค่าแก่การดำเนินการวิจัยต่อไป

บรรณานุกรม

- เกียรติศักดิ์ ทองจันทร์และคณะ. (2551). **ศึกษาวิธีการแปรทำนองของเพลงประเภท
ดำเนินทำนองในรายวิชาทักษะดนตรีเฉพาะทาง กลุ่มเครื่องสายไทย.** งานวิจัย
(งบประมาณรายได้) สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ.
- เฉลิมศักดิ์ พิภูลศรี. (2542). **สังคีตนิยมว่าด้วยดนตรีไทย.** กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พรินติ้ง เฮ้าส์.
- ณรงค์ชัย ปิฎกัรชต์. (2557). **สารานุกรมเพลงไทย.** นครปฐม: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล.
- ณรงค์ชัย ปิฎกัรชต์. ศาสตรเมธี. รองศาสตราจารย์. สมภพ เขียวมณี. เมื่อ 16 มิถุนายน 2563.
ธนิต อยู่โพธิ์. (2530). **หนังสือดนตรีไทย.** กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.
- บุญธรรม ตราโมท. (2481). **คำบรรยายวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย.** กองทุนสมเด็จพระเทพ.
บุษกร สำโรงทอง. (2539). **การดำเนินทำนองของเครื่องดนตรีดำเนินทำนองประเภทเครื่องตี.**
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน. (2548). **งานประพันธ์เพลงทยอยเดี่ยวสำหรับจะเข้ ทุนวิจัยกองทุน
รัชดาภิเษกสมโภช.** คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- พระบรมราชโองการ.** (ออนไลน์). (2562). สืบค้นจาก:
<https://www.thaihealth.or.th/Content/html>
[29 มิถุนายน 2562].
- มานพ วิสุทธิแพทย์. (2533). **ดนตรีไทยวิเคราะห์.** กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์.
- วราภรณ์ เชิดชู. (2561). **เพลงตับ “พิณทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา”** วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- อานันท์ นาคคง และคณะ. (2538). **เพราะพร้อมขอสายร้ายลำนํ้า.**
กรุงเทพฯ: ห้องภาพสุวรรณ.

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-สกุล	นายสมภพ เขียวมณี
วัน เดือน ปีเกิด	16 กันยายน 2511
สถานที่เกิด	พระนครศรีอยุธยา
วุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีสาขา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่สำเร็จการศึกษา 2535 ปริญญาโทสาขา ศิลปมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีที่สำเร็จการศึกษา 2555
ที่อยู่ปัจจุบัน	25/2 หมู่ 5 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18270
ผลงานด้านการวิจัย / การสร้างสรรค์งาน	

1. ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด การฝึกหัดสอดดั่งและ
สอดรู้เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะสาขา เครื่องสายไทย
รายวิชาเครื่องสายไทย 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. การวิเคราะห์เดี่ยวซออุ้เพลงกราวในทางครุละเมียด จิตตเสวี
3. ระบุว่าแวฟซัน (ผู้ช่วยวิจัย)
4. เดี่ยวซออุ้เพลงกราวใน ทางหลวงไพเราะเสียงซอ (อุน ดุระชะวิน)
กรณีศึกษาคุณครูจิรพล เพชรสม
5. บทความวิจัย เดี่ยวซออุ้เพลงกราวใน ทางหลวงไพเราะเสียงซอ
(อุน ดุระชะวิน) กรณีศึกษาคุณครูจิรพล เพชรสม
6. หนังสือ “เทคนิคการสีซอดั่งชั้นสูง”
7. หนังสือ “สัมฤทธิภาพการสีซออุ้ชั้นสูง”