

กลวิธีการบรรเลงระนาดเอกเพลงร่ำลาเดียว

กรณีศึกษาทางครูประสิทธิ์ ถาวร

Ranaat Eek technique Rue-La-Deu,

The case study of Prasit Thavorn

ถาวร ศรีฟ่อง และปราโมทย์ ต่านประดิษฐ์

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 0815736299 sriphong1@gmail.com

Thaworn Sriphong and Pramote Danpradit

Faculty of Music, Bangkok Thonburi University

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 0812021990 motedan@gmail.com

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการบรรเลงและกลอนระนาดเอกเพลงร่ำลาเดียว ในเพลงหน้าพาทย์ไหว้ครูกรณีศึกษาทางครูประสิทธิ์ ถาวร เจาะจงศึกษาจากแถบบันทึกเสียงการบรรเลงระนาดเอกโดยนายณัฐพงศ์ โสวัตร ในพิธีไหว้ครูเมื่อปี พ.ศ.2531 โดยถอดความบันทึกโน้ตเฉพาะทางระนาดเอกเพลงร่ำต่อท้ายสาธการกลอง ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับครูประสิทธิ์ ถาวร จำนวน 5 ท่าน โดย ระหว่างปี 2561-2563

ผลการวิจัยพบว่า เพลงร่ำลาเดียวมีโครงสร้างเป็นเพลงท่อนเดียว แบ่งเป็น 6 จังหวะ วรรคหลังจะเปิดเป็นจังหวะลอยบรรเลงยืนเสียง ท ม ล ช ล และ ช ตามลำดับ ทำให้เครื่องดำเนินทำนองสามารถประดิษฐ์ทางเพิ่มเติมได้โดยเฉพาะระนาดเอก จากการวิเคราะห์กลวิธีการบรรเลงระนาดเอก แบ่งเป็นกลุ่มกลวิธี การร่ำ 2 รูปแบบ ได้แก่ การร่ำเสียงเดียวและการร่ำขึ้น การตีกรอคู่ 8 และกรอคู่ 5 กลุ่มการสับ-สะเดาะแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ สับตัดคอก สับผสมมือและสะเดาะคู่ 4 และกลุ่มการตีขยี้พบ 2 รูปแบบ ได้แก่ ขยี้นอนวันและขยี้คู่ 8 ด้านกลอนระนาดเอกเพลงร่ำลาเดียวพบ กลอนสับ ถูกนำมาใช้บรรเลงมากที่สุด

คำสำคัญ : กลวิธี, กลอน, การบรรเลงระนาดเอก, เพลงร่ำลาเดียว

Abstract:

This article aims to study *Klon* and *Ranaat Eek* technique of *Rua-La-Deu* in *Na-pad-Wi-ku*, case study of *Prasit Thaworn*. The researcher specifically studied from the audio recording of the *Ranaat Eek* performance by *Natthaphong Sowatra* in the *Wi-ku* Ceremony in 1988. In addition, by transcription only *Rua-La-Deu* performed after *Sathukran-klong*. Used for informal interviews with 5 experts related to *Prasit Thaworn* during 2018-2020. *Klon* and *Ranaat Eek* techniques for playing alto from the group of seniors-friends and pupils of *Prasit Thaworn*, amount 5 persons, study during the year 2018-2020.

Get the research results as follows. *Rue-La-Deu* has a 6-stroke structure, each of the after phase opened as independent rhythms, with the melodic instrumental music played, B-E-A-G-A-G respectively. As a result, resulting in the melody being able to fabricate additional ways, especially the gamelan, from the analysis of found *Klon* and the technique of *Ranaat Eek* playing consisting. *Klon Ranaat Eak* (The idiom of melodic line) of *Rua-La-Deu* after *Sathukran-klong*, which can categorized as follows. *Klon-sab*, and *Klon-pha-som* (*Klon-sab* and *Klon-tai-lod*) the technique of *Ranaat Eek* playing is *Rua-Khun* (Thrill-Slide to high pitch), *Rua-Siang-diew*, *Rua-pen-Thamnong* (Thrill to be melody), *Sabud-Khum* (triple up notes), *Sabud-Long*, *Sabud- pha-Som*, and *Sa-do-Khuu-Sii*, and the group of *Kye* 2 styles which are crush, *Kye-non-wan*, and *Kye-Ku* 8. *Klon-sab* the most played melodic in *Rua-Siang-diew*:

Keyword: *Klon* : Technique : *Ranaat Eek* : *Rue-La-Deu*:

บทนำ

เพลงประกอบพิธีกรรมว่าการไหว้ครูจะกระทำในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันครู ก่อนเริ่มพิธีปีพาทย์จะประโคมเพลงชุดโหมโรงเช้า เมื่อครูผู้เป็นประธานเริ่มอ่านโอองการพร้อมกับอัญเชิญครูที่เป็นเทพเทวดาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทย เช่น พระปัญจสีขร พระพิราพ พระคนธศ เป็นต้น เข้ามาในพิธีโดยจะมีการบรรเลงปีพาทย์สลับกับการอ่านโอองการ เมื่อผู้อ่านโอองการได้อ่านเชิญครูเทพเทวดาองค์ใดก็จะเรียกเพลงหน้าพาทย์บรรเลงรับ เช่น ตอนเริ่มพิธีเรียก สาธุการกลอง เพลงตระเขย เป็นต้น (พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์. 2546) สนับสนุนความตามสำคัญตามรายงานของ Wong (2000) ที่กล่าวถึง พิธีกรรมการไหว้ครูว่าเป็นศูนย์รวมของครูที่ได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับว่าเป็นศูนย์รวมของครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย นั้นหมายรวมถึงครุมนุชย์ เทพเทวาและอมนุชย์ด้วย

การบรรเลงเพลงร่ำลาเดียวที่มีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมตามที่ ปัญญา รุ่งเรือง (2556) กล่าวว่าเพลงร่ำลาเดียวได้บรรจุอยู่ในเพลงชุดโหมโรงเช้า เพลงชุดโหมโรงกลางวัน เพลงชุดโหมโรงเทศน์ และเพลงชุดโหมโรงเย็น โดยเพลงร่ำลาเดียว หมายถึง บทเพลงที่บรรเลงหลังจากได้การกระทำนั้นประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วหรือการกราบไหว้เคารพบูชา 1 ครั้ง (สวง ศรีผ่อง, สัมภาษณ์) เป็นการกล่าวอัญเชิญเทพเทวดาตามตำราอ่านโองการไหว้ครูในแต่ละบทเพื่อมาประสิทธิ์ประสาทพรในพิธีไหว้ครู ซึ่งมีความหมายอันศักดิ์สิทธิ์ของการบรรเลงต่อท้ายตัวเพลงหน้าพาทย์ไหว้ครู จากการสัมภาษณ์นัฐพงศ์ โสวัตร (สัมภาษณ์) ท่านกล่าวว่า เพลงหน้าพาทย์ไหว้ครูดนตรีไทย ตามตำราอ่านโองการไหว้ครูสืบทอดมาจากครูประสิทธิ์ ถาวร มี 21 เพลง มีการบรรเลงเพลงร่ำลาเดียวต่อท้ายตัวเพลงหน้าพาทย์จำนวน 10 เพลง ซึ่งจะพบทางระนาดเอกจำนวน 10 ทาง ทั้งนี้ได้นำบูรณการไว้ในตัวเพลงหน้าพาทย์ อาทิ เพลงร่ำสามลา เพลงพราหมณ์เข้า เพลงบาทสกุณี เพลงตระพระประคนธรรพ เพลงพราหมณ์ออกและร่ำในดวงค์พระพิราพ ซึ่งมีโครงสร้างที่ต่างออกไป ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบทเพลงร่ำดังกล่าวมีความสำคัญมาก ครูอาจารย์จึงได้นำเพลงร่ำมาบรรเลงซ้ำหลายครั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บรรเลงระนาดเอกและเครื่องดำเนินทำนองอื่น ประดิษฐ์ทำนองอวดทางได้หลากหลายด้วย

การสอนทักษะบรรเลงระนาดเอกของครูประสิทธิ์ ถาวร เป็นการสอนพร้อมการปรับวงและแยกเฉพาะระนาดเอก ท่านยึดหลักการสอนตามความสามารถของผู้เรียน เน้นวิธีการบรรเลงที่ดี มากกว่าจำนวนบทเพลง เน้นพื้นฐานการบรรเลงระนาดเอกที่ถูกต้องและสอนทักษะต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน (อุทัย ศาสตรา, 2553) นอกจากนี้ สวง ศรีผ่อง, (2546) ได้กล่าวเรื่อง คุณอาประสิทธิ์ ถาวรเป็นเพชรล้ำค่าของประเทศไทย ในอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายประสิทธิ์ ถาวร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ดังนี้ ในวาระที่ท่านกำลังป่วยหนัก ท่านได้ให้นางไสว หรือ (น้ำเล็ก) เรียกตัวนายถาวร ศรีผ่องและนายวิทยา ศรีผ่อง ให้เข้าไปเรียนวิธีการตีระนาดเอก ท่านให้นางระนาดเอกมาตีใกล้กับเตียงที่ท่านนอนโดยสอนด้วยคำพูดและได้ฝากความรู้ไว้ดังนี้ 1) วิธีการตีระนาดเอก เพื่อเป็นต้นแบบให้กับผู้เรียนระนาดเอกสืบสานต่อไป 2) ให้รักษารูปแบบการบรรเลงในกรอบเอาไว้ และ 3) ท่านได้พูดขึ้นว่า “ที่เรียกเข้ามาเนี่ย ครูจะตายอยู่แล้ว...จะฝากไว้กับพวกเราซึ่งเปรียบเสมือนญาติสนิทครูบอกเธอหมดแล้วนะ...” ซึ่ง จิตกานต์ จินารักษ์, (2551) ยังได้เสนอ เพลงพาทย์ระนาดเอกครูประสิทธิ์ ถาวร ว่าท่านได้รับการถ่ายทอดจากครูดนตรีหลายท่าน โดยเฉพาะครูหลวงประดิษฐไพเราะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิควิธีในการบรรเลงดนตรีอย่างลุ่มลึก โดยเฉพาะระนาดเอกได้รับฝึกอบรมอย่างแตกฉาน และวิธีการใช้เสียงและกลอน ให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดการบรรเลงระนาดเอกได้อย่างสมบูรณ์ เป็นการย้ำถึงองค์ความรู้ของครูประสิทธิ์ ถาวร ที่ส่งผ่านจากศิษย์รุ่นสู่รุ่น แม้ท่านจะจากไปแต่ความรู้ยังเรียนกันไม่จบสิ้น

กลอนระนาดเอกของครูประสิทธิ์ ถาวร ครั้งเมื่อท่านได้บรรยายประกอบการสาธิต ณ ศูนย์สังคีตศิลปธนาคารกรุงเทพ วันที่ 6 มิถุนายน 2529 โดยนายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เป็นพิธีกรสัมภาษณ์ ซึ่งท่านได้รับการถ่ายทอดจากหลวงประดิษฐไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) และในหนังสือ กลอนระนาด ที่ระลึกในโอกาสแสดงมุขิตาจิต (ประสิทธิ์ ถาวร, 2532) ได้ยกตัวอย่าง 9 กลอน ได้แก่ 1) กลอนสับ 2) กลอนไต่ลวด 3) กลอนไต่ไม้ 4) กลอนลอดตาข่าย 5) กลอนกลอนเดินตะเข็บหรือม้วนตะเข็บ 6) กลอนย้อนตะเข็บ 7) กลอนร้อยลูกโซ่

8) กลอนซอนตะเข็บ และ 9) กลอนพัน ซึ่งองค์ความรู้นี้ถูกอธิบายต่อโดย บุษกร สำโรงทอง (Sumrongthong, 1997) ได้อธิบายการจัดเรียบเรียงรูปประโยค วรรคตอนหรือวลีของกลอนระนาดเอกหรือรูปประโยคกลอนของการบรรเลงระนาดเอกต้องตรงกับพื้นฐานของทำนองหลักและจะต้องมีความสัมผัสสมมูลกันอย่างเหมาะสม ซึ่งในปัจจุบันนี้กลอนระนาดเอกมีชื่อเรียกกลอนต่างๆ เป็นจำนวนมาก สอดคล้องกับรายงานของถาวร ศรีผ่อง (2530) ที่ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบการแปรทำนองของระนาดเอกในเพลงสาธการ พบกลอนระนาดเอกแบบต่างๆ ในการดำเนินทำนอง เช่น กลอนย่อนตะเข็บ ใช้ดำเนินทำนองจากกลุ่มเสียงสูงย่อนลงมาจากกลุ่มเสียงต่ำ ในลักษณะการตีฆ้องสำนวนกลอนลงมา แต่ในทางกลับกันอาจตีฆ้องสำนวนกลอนจากเสียงสูงมาหาเสียงต่ำได้ การย่อนตะเข็บนี้ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพพจน์ ยิ่งขึ้นเหมือนกับการเย็บผ้าด้วยมือ คือ ใช้เข็มและด้ายเย็บผ้า สลับขึ้นไปเป็นการย่อนตะเข็บลงมาเหมือนกับลักษณะของกลอนย่อนตะเข็บลงมานั่นเอง นอกจากนี้ยังพบการอธิบายเทคนิควิธีของระนาดเอกโดยพิชญ์ บุญศรีอนันต์, (2551) ในวิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาเทคนิคการบรรเลงระนาดเอกเพลงตระในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย บรรเลงโดยครูณัฐพงศ์ โสวัตร พบว่า 12 เทคนิคที่ใช้ในการบรรเลงระนาดเอกเพลงตระทั้ง 6 เพลง ได้แก่ 1) การตีกรอยื่นเสียง 2) การตีคู่แปดยื่นเสียง 3) การตีสะเดาะ 4) การตีสะบัดสามเสียงขึ้น-ลง 5) การตีสะบัดข้ามเสียง 6) การตีเก็บ 7) การตีเสียงดังสม่ำเสมอ 8) การตีชัย 9) การตีกดหัวไม้ 10) การตีรัยยื่นเสียง 11) การตีรัยเป็นทำนองและ 12) การตีรัยคู่ 2 ซึ่งเป็นวิธีการศึกษาวิเคราะห์ลักษณะเดียวกับการศึกษากลอนและกลวิธีการบรรเลงระนาดเอกเพลงรัลาเดียว แต่รัยเป็นเพลงที่บรรเลงต่อจากเพลงตระต่างๆ และยังเป็นบทเพลงเดียวกันแต่ใช้กลวิธีการบรรเลงเหมือนหรือต่างกันในการประดิษฐ์ทำนอง

จากข้อความของนักวิชาการดังกล่าวสรุปได้ว่า การไหว้ครูเป็นพิธีกรรมของครูที่ได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับว่าเป็นศูนย์รวมของครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย สำหรับเพลงรัลาเดียว หมายถึง บทเพลงที่บรรเลงหลังจากได้การกระทำนั้นประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วหรือการกราบไหว้เคารพบูชา 1 ครั้ง เป็นการกล่าวอัญเชิญเทพเทวดาตามตำราอ่านโองการไหว้ครูในแต่ละบทเพื่อมาประสิทธิ์ประสาทพรในพิธีไหว้ครู ซึ่งมีความหมายอันศักดิ์สิทธิ์ของการบรรเลงต่อท้ายตัวเพลงหน้าพาทย์ไหว้ครู จากตำราอ่านโองการไหว้ครูสืบทอดมาจากครูประสิทธิ์ ถาวร มี 21 เพลง มีการบรรเลงเพลงรัลาเดียวต่อท้ายตัวเพลงหน้าพาทย์จำนวน 10 เพลง ครูประสิทธิ์ ถาวรได้รับถ่ายทอดจากคุณครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิควิธีในการใช้เสียงและกลอนระนาดเอก ให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ ความสำคัญของเพลงรัลาเดียวกับระนาดเอกนั้น หลังจากที่ผู้เรียนปีพาทย์ได้เรียนเพลงสาธการแล้วผู้ที่จะเรียนระนาดเอกต้องผ่านเรียนเพลงเรียนเพลงรัลาเดียวนี้ด้วย เนื่องจากเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานของกลวิธีการบรรเลงระนาดเอก เช่น การตีกรอ การตีสะบัด การตีรัยเสียเดียว การตีรัยขึ้น-ลง การตีรัยเป็นทำนอง และยังไม่ปรากฏการทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับกลอนและกลวิธีบรรเลงระนาดเอกเพลงรัลาเดียว ซึ่งมีลักษณะที่มีความแตกต่างกันในแต่ละสำนักดนตรีไทย ตลอดจนการบรรเลงที่อยู่ในกรอบประเพณีของการบรรเลงตามหลักดุริยางคศิลป์ไทย ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการวิเคราะห์กลอนและกลวิธีการบรรเลงระนาดเอก โดยเฉพาะจงเสนอเฉพาะรัลาเดียว

ต่อท้ายเพลงสาธุการกลอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการประกอบการบรรเลงตามหลักดุริยางคศิลป์ไทยที่ว่าด้วยการบรรเลงเพลงร่ำลาเดียวต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบรรเลงและกลอนระนาดเอกเพลงร่ำลาเดียวในหน้าพาทย์ไหว้ครูกรณีศึกษาทางครูประสิทธิ์ ถาวร

วิธีดำเนินการวิจัย

ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา พฤติกรรมการบรรเลงและกลอนระนาดเอกเพลงร่ำลาเดียวในเพลงหน้าพาทย์ไหว้ครูกรณีศึกษาทางครูประสิทธิ์ ถาวร ได้ศึกษาเอกสารและลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพตามกระบวนการทางมานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology) โดยการเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยและดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นศึกษาค้นคว้าข้อมูล

ศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบรรเลงและกลอนระนาดเอกเพลงร่ำลาเดียวในหน้าพาทย์ไหว้ครูกรณีศึกษาทางครูประสิทธิ์ ถาวร จากงานวิจัย ตำรา วารสาร เอกสาร บทความทั้งในประเทศและต่างประเทศ เจาะจงเลือกถอดแบบบันทึกเสียงในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ณ ร้านสิทธิถาวรการดนตรี บ้านเลขที่ 69/165 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 23 (ตรอกไผ่) แขวงบางกอกน้อย เขตภาษีเจริญ (ปี 2563 เปลี่ยนเป็นแขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย) กรุงเทพมหานคร บรรเลงระนาดเอกโดยนายณัฐพงศ์ โสวัตร ซึ่งบันทึกโดยนายถาวร ศรีม่วง เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2531

2. ขั้นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยยึดหลักข้อมูลที่มีลักษณะสอดคล้องกับเป้าหมายของการวิจัย สามารถตอบคำถามของการวิจัยได้ตามที่กำหนดไว้ ซึ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

2.1 การเก็บข้อมูลจากภาคสนาม ใช้วิธีการเก็บรวบรวมที่ได้จากพื้นที่ที่ทำการศึกษาวิจัยโดยวิธีการ การสัมภาษณ์ที่ไม่เป็นทางการ เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสนทนากลุ่ม โดยผู้วิจัยดำเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านระนาดเอกและมีความผูกพันกับครูประสิทธิ์ ถาวร และหรือเป็นรุ่นน้องและหรือลูกศิษย์ จำนวน 5 ท่านได้แก่

2.1.1 นายสงว ศรีม่วง สัมภาษณ์เกี่ยวกับ พฤติกรรมการตีระนาดเอก น้ำเสียงของระนาดเอกหรือรสมือของระนาดเอก

2.1.2 นายเสนาะ หลวงสุนทร สัมภาษณ์เกี่ยวกับ การตีร่ำ สะบัด ขยี้ ตีไหว กลอนระนาดเอก

2.1.3. นายฉลาก โพธิ์สามต้น สัมภาษณ์เกี่ยวกับ การทำเสียงและกลอน ระนาดเอกเอก

2.1.4. นายรัฐพงศ์ โสวัตร สัมภาษณ์เกี่ยวกับ การต่อเพลงรัวลาเดียว การบรรเลงต่อจาก เพลงหน้าพาทย์ไหว้ครู การสร้างน้ำเสียงของระนาดเอก

2.1.5. นายศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน สัมภาษณ์เกี่ยวกับ การสะบัด ขยี้ กลวิธีการตีระนาดเอก และกลอนระนาดเอก

2.2 นำข้อมูลมาถอดเป็นข้อความ สำหรับเนื้อหาการสัมภาษณ์ ส่วนที่ถอดเป็นโน้ตทาง ระนาดเอก ในระดับเสียงโน (ให้ลูกหลีกตรงกับเสียงมีสูง) เพื่อหาแนวทางวิเคราะห์ต่อไปและนำข้อมูลต่างๆ มา ตรวจสอบความถูกต้อง โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านระนาดเอกตรวจสอบและรับรองข้อมูล โน้ตเพลงอีกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลนั้นตรงกับข้อเท็จจริง มีความชัดเจนและเที่ยงตรง

3. ชั้นวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้

3.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ได้รับมารวบรวมเพื่อให้เกิดค่าของความเที่ยงตรงตาม ข้อเท็จจริง สามารถเชื่อถือได้ในเชิงวิชาการเพื่อนำมาอ้างอิงข้อมูล

3.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงภาคสนาม ซึ่งเก็บข้อมูลได้จากเครื่องมือของการวิจัยมาจัดเป็น หมวดหมู่ตามที่ได้ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์โครงสร้างบทเพลง กลวิธีการบรรเลงและกลอน รูปแบบต่างๆ ของทางระนาดเอกเพลงรัวลาเดียว

3.3 วิเคราะห์กลวิธีการบรรเลงระนาดเอกเพลงรัวลาเดียวในหน้าพาทย์ไหว้ครู ในส่วนที่ปรากฏ จากแถบบันทึกเสียง อาทิ กลวิธีการตีสะบัด การตีขยี้ การตีรัวเสียงเดียว การตีรัวขึ้น การตีรัวลง การตีรัวเป็น ทำนอง การตีรัวขยี้ การตีเก็บ การตีขยี้คู่ 8 การตีขยี้นอนวัน เป็นต้น

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยเลือกใช้

1. แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ใช้เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านระนาดเอกจำนวน 5 ท่าน ซึ่งมีประเด็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับของบุคคลกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วน ที่สามารถเชื่อมโยงเพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมา รูปแบบกลวิธีการบรรเลงและกลอนระนาดเอกเพลงรัวลา เดียวในหน้าพาทย์ไหว้ครูกรณีศึกษาทางครูประสิทธิ์ ถาวร รวมถึงตรวจสอบโน้ตจากการถอดแถบเสียง ชื่อ กลอน ชื่อกลวิธีและรวมถึงรูปแบบต่างๆที่สร้างสรรค์ขึ้น

2. แบบวิเคราะห์ กำหนดเครื่องหมาย ในการวิเคราะห์ดังนี้

การนำเสนอโน้ตทางระนาดเอก จัดเป็นบรรทัดคู่ 8 ห้องเพลง สำหรับโน้ตระนาดมือซ้ายและ ขวา และเพิ่มบรรทัดอธิบายใต้โน้ตอีก โดยใส่ข้อความสั้น เช่น ชื่อ กลอน ชื่อกลวิธีต่างๆ

ชื่อเรียก กลอนระนาดเอก ที่ผู้วิจัยสืบค้นและสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว

ชื่อกลวิธีการบรรเลง ในส่วนต่างๆ ที่ผู้วิจัยสืบค้นและสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ

การบรรเลงซ้ำทำนอง ในที่นี้หมายถึง บรรเลงกลอนระนาดมีความคล้ายคลึงกันทั้งประโยค

70% ขึ้นไป

ในการวิจัยครั้งนี้มีศัพท์เฉพาะทางด้านดนตรีไทยหรือศัพท์สังคีตจำนวนมาก ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา กลวิธีการบรรเลงและกลอนระนาดเอกเพลงร่ำเวลาเดียว เพื่อให้เข้าใจแก่ความเข้าใจจึงจัดทำและจำแนกศัพท์สังคีต เป็นกลุ่มกลวิธีการบรรเลงและกลุ่มกลอนระนาดเอกดังนี้

กลวิธีวิธีการบรรเลง เป็นวิธีการบรรเลงเฉพาะจุด ที่ต้องแบ่งการใช้กำลังและฟังน้ำเสียงที่ออกมา โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่เรียกตามการปฏิบัติ เช่น กรอหรือการตีถี่ๆ สลับสองมือ ร่ำแบบต่างๆ ขยี้แบบต่างๆ สะบัดแบบต่างๆ และกลุ่มน้ำเสียง

กลุ่มร่ำ

ร่ำเสียงเดียว หมายถึง กลวิธีการตีร่ำ 1 เสียงหรือกลวิธีการตีร่ำยืนเสียงอยู่ ณ เสียงใดเสียงหนึ่ง ตัวอย่างดังนี้

มือขวา	-----ทุ
มือซ้าย	-----ทุ

ร่ำเป็นทำนอง หมายถึง การตีร่ำเป็นกลอนในกลุ่มเสียงต่างๆ ตามสัดส่วนของวรรคหรือประโยคเพลง ซึ่งการร่ำเป็นทำนองนั้นมีความหลากหลายรูปแบบ มักพบในเพลงเดี่ยวระนาดเอก

ร่ำ-ขยี้ หมายถึง การร่ำเป็นทำนองแต่มีความถี่มากขึ้นอีก 1 เท่าตัว ตัวอย่างดังนี้

มือขวา	-ซ-ทุ-ล-ด-ทุ-ร-ด-ม	-ร-ฟ-ม-ซ-ฟ-ล-ซ-ท	-ล-ด-ทุ-ร-ด-ม-ม-ม	-ม-ด-ร-ท-ด-ล-ม-ม
มือซ้าย	ร-ล-ม-ทุฟ-ด-ซ-ร	ล-ม-ทุ-ฟ-ด-ซ-ร-ล	ม-ท-ฟ-ด-ซ-ร-ม-ม	ซ-ร-ฟ-ด-ม-ท-ซ-ม

ร่ำขึ้น-ร่ำลง หมายถึง กลวิธีการตีร่ำเคลื่อนจากเสียงหนึ่งไปอีกเสียงหนึ่ง ร่ำขึ้น คือกลวิธีตีร่ำจากเสียงต่ำไปหาเสียงสูงและกลวิธีตีร่ำลง คือร่ำจากเสียงสูงไปหาเสียงต่ำ ตัวอย่างดังนี้

การตีร่ำขึ้น

มือขวา	ร-ร-ร----	-----ร
มือซ้าย	-ร-ร-ร----	-----ร

การตีร่ำลง

มือขวา	ร-ร-ร----
มือซ้าย	ร-ร-ร----

ร่ำเข้า-ร่ำออก หมายถึง กลวิธีการตีร่ำเป็นทำนองในลักษณะของมือซ้ายและมือขวาตีทำนองร่ำเข้าหากันเรียกว่าร่ำเข้าและในทางตรงกันข้ามการตีร่ำเป็นทำนองในลักษณะของมือซ้ายและมือขวาตีทำนองร่ำแยกออกจากกันเรียกว่าร่ำออก ตัวอย่างดังนี้

การตีร่ำเข้า

มือขวา	ทุ---รทุ---ม-ร---ซม-
มือซ้าย	ทุ---ร-ทุ---ม-ร---ซ-ม-

กลุ่มขยี้ แบ่งเป็น

ขยี้นอนวัน หมายถึง การตีขยี้ที่บรรเลงทำนองช้าๆ ในกลุ่มเสียงหรือทำนองช่วงนั้นเป็นระยะเวลานานๆ (ขยี้นอนวันต้องมีคุณลักษณะของเสียงที่มีความถี่และเสียงเรียบอย่างสม่ำเสมอให้อารมณ์ความรู้สึกที่เปรียบเสมือนลมพัดยอดหญ้าที่มีความพลิ้วไหว) ตัวอย่างดังนี้

มือขวา	ชมรมชมรมชม	รชมรมชมรมช	มรชมรมชมรม
มือซ้าย	ชมรมชมรมชม	รชมรมชมรมช	มรชมรมชมรม

ขยี้คู่ 8 หมายถึง การตีเก็บทำนองถี่ๆมากกว่าการตีเก็บ 1 เท่าตัว เปรียบเทียบได้กับการตีเก็บ 1 ห้องโน้ตมี 8 ตัวโน้ต และการตีขยี้คู่ 8 ใน 1 ห้องโน้ตมี 16 ตัวโน้ต

กลุ่มสละ-สะเดาะ แบ่งเป็น

สละตัดคอ หมายถึง กลวิธีการตีสละที่ใช้กำลังทั้งแขนตีเต็มเสียง จะให้คุณลักษณะเสียงที่ดังกังวานมากกว่ากลวิธีการตีสละทั่วไป การตีสละตัดคือนี้นิยมใช้ตีสละขึ้นต้นเพลงเพื่อตัดไม้ข่มนามหรือให้ผู้ต่อสู้เกรงกลัวเป็นการข่มขวัญผู้ต่อสู้หรือเกรงขาม ตัวอย่างดังนี้

มือขวา	----ฟชล
มือซ้าย	----ฟชล

สละผสมมือ หมายถึง กลวิธีการตีสละโดยการใช้มือขวาและมือซ้ายผสมกันตีให้เกิดเสียง 3 พยางค์ ซึ่งอาจจะใช้มือขวา 2 พยางค์และผสมกับมือซ้าย 1 พยางค์ หรือใช้มือซ้าย 2 พยางค์และผสมกับมือขวา 1 พยางค์ ตัวอย่างดังนี้

มือขวา	~มฟ-ชล
มือซ้าย	~ร-- ฟ--

สะเดาะ หมายถึง กลวิธีการตีสะเดาะในลักษณะคู่ 8 เสียงเดี่ยวๆ ให้เกิดเสียง 3 พยางค์ ซึ่งอาจจะตีสะเดาะในลักษณะคู่ 4 ถี่ๆ ให้เกิดเสียง 3 พยางค์ได้เช่นเดียวกับคู่ 8

กรอ หมายถึง การตีสลับสองมือถี่ๆ คู่ 8 คู่ 4 มักปรากฏตอนท้ายของการสะเดาะ หากกรอสลับลูกเดียวเรียกว่า รัว สามารถเปลี่ยนเสียงได้ตามทำนองปรากฏในเพลงทางหวานหรือเพลงบังคับทาง

กลอนระนาดเอก หมายถึง การตีเก็บเป็นทำนองของระนาดเอกในแต่ละประโยคหรือวรรคเพลง เป็นการเรียงร้อยสำนวนให้ความไพเราะส่งสัมผัสกันในช่วงทำนองระหว่างประโยคหรือวรรคเพลงของกลุ่มเสียงที่มีความไพเราะและรับส่งสัมผัสกันในช่วงทำนองดนตรีเป็นกลุ่มๆ เช่น กลอนไต่ลวด กลอนสับ กลอนเดินตะเข็บ เป็นต้น รวมถึงการทำน้ำเสียงให้กลมกล่อมงดงามในขณะดำเนินกลอนนั้น เช่น เสียงโปรง เสียงร่อน เสียงโตน้ำลึก เป็นต้น

เสียงโปรง หมายถึง คุณลักษณะของเสียงที่มีความดังกังวานโปรงใสฟังแล้วให้ความรู้สึกสบายหู มีความปลอดโปร่ง โล่งๆ สบายๆเปรียบเสมือนบรรยากาศที่แจ่มใส สดใส มองดูท้องฟ้าที่ไร้เมฆหมอกควัน ซึ่งมีความตรงกันข้ามกับคุณลักษณะเสียงที่ทึบหรือเสียงที่อับหรือเสียงจุกอกไม่มีความกังวานเสียงที่สดใส

เสียงร่อน หมายถึง คุณลักษณะของเสียงที่มีความดังกังวานที่ให้ความรู้สึกร่อน (ประเภทเสียงร่อน อาทิ ร่อนลิดไม้ ร่อนน้ำลึก ร่อนผิวน้ำ ร่อนกระเบื้อง ร่อนใบไม้ไหว ตระกูลเสียงร่อนนี้ให้อารมณ์ที่แตกต่างกัน) เปรียบเสมือนการร่อนของเนื้อของผลไม้เงาะที่มีความร่อนไม่ติดเมล็ด

เสียงโต้น้ำลึก หมายถึง คุณลักษณะของเสียงที่มีความดังลุ่มลึกให้อารมณ์ความรู้สึกสง่างาม
 อย่างน่าเกรงขาม เหมาะสมสำหรับการนำกลวิธีการบรรเลงระนาดเอกประเภทนี้ไปใช้บรรเลงกับกลุ่มเพลง
 ประเภทเพลงหน้าพาทย์ ซึ่งเกิดจากการจับไม้ตีระนาดเอกแบบปากนกแก้ว โดยใช้กลวิธีตีแบบครึ่งข้อครึ่งแขน
 เน้นการจับก้านไม้ให้หัวนิ้วแม่มือกับข้อนิ้วชี้ของคู่ที่ 2 ให้จับบีบบังคับก้านไม้ และเน้นให้น้ำหนักของขึ้นหัวไม้
 ระนาดเอกลงกระทบตรงกึ่งกลางบนลูกระนาดเอกให้มาก ๆ

4. ชื่นนำเสนอข้อมูล ในรูปแบบเอกสารบทความ และเล่มวิทยานิพนธ์

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่า เพลงร่ำลาเดียว เป็นบทเพลงที่แสดงความสำเร็จของกิจกรรมหรือบทเพลงก่อน
 บรรเลงร่ำลาเดียว หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการกราบ 1 ครั้ง

ลักษณะโครงสร้างและกลอนระนาดเพลงร่ำ โดยโครงสร้างเป็นมีทำนองเทียบเคียงได้กับหน้าทับสอง
 ไม้ มีลูกร่ำที่ยื่นเสียง สลับการกลวิธีอื่นเพื่อย้ายเสียง สามารถบันทึกเป็นโน้ตได้ 6 จังหวะ มีเสียงตกสำคัญท้าย
 จังหวะเป็นการยื่นเสียง ท ม ล ช ช ช ดังนี้

โดยถอดแบบบันทึกเสียงจากร่ำลาเดียว ท้ายเพลงสาธิตการกลอง เป็นตัวอย่างทำนอง ช้องวงใหญ่กับ
 ทางระนาดเอก ดังนี้

	0	2	4	6	8			
1	----	---ล	ลลลล	ลลลล	---ท	ทททท	ทททท	ทททท
ฆ้อง	----	---ล	ลลลล	ลลลล	---ท	ทททท	ทททท	ทททท
ระนาด	----ฟซล	---ล	ลลลลลลล	ลลลลลลล	---มรท---	ททททททท	ททททททท	ททททททท
กลวิธี	สับตัดคอกF	กรอกคู่ 8F			สับตัดคอกF	กรอกคู่ 8F		
2	ฟ-มม	ร-ด	-ร-ม	ร--	---ม	---ม	---ม	---ม
ฆ้อง	-มร-ม-	ล-ทล	ล-ด--	ล-ม-	----	-ม--	-ม--	-ม--
ระนาด	ซลทตรมทร	มซลทตรมร	ดทลซทตรมร	---ลซร-ม	-ล-ลลล-ล	ล-ลลลลล	-ทล-ลซ	ม-ม-ม-ม
กลวิธี	ซลทตรมทร	มซลทตรมร	ดทลซทท-มร	---ลซร-ม	-ม-มมม-ม	ม-มมมมมม	---ซ-ม	ท-ม-ม
กลวิธี	ซยี่คู่ 8กลอนโศลกธ				สเดาะคู่ 4F		สับคตสมมือO	ร้วขึ้น<
3	---ล	ซ-ฟ-	ซล-ซ	---ล	---ล	---ล	---ล	---ล
ฆ้อง	-ล--	ร-มร-ม	ฟ--ร	-ล--	-ล--	-ล--	-ล--	-ล--
ระนาด	-มฟ-ซล	ท-ร-ร---	-ลซ-มร-	ดท-ลล	-มม-ลล	-มม-ลล	-ล-ล-ล-ล	-ลรทลรทล
กลวิธี	สับคตสมมือF	ร้วเสียงเดียวS	สับคตสมมือO	สับคตสมมือO	สับคตสมมือO	สับคตสมมือO	สับคตสมมือO	ซยี่คู่ 8V

4	- ร - ม	ท ล ท ล	ช ล - -	- - - ช	- - - ช	- - - ช	- - - ช	- - - ช
มอง	- ร - ม	ท ล ท ล	- ล - ช	- - - -	- ช - -	- ช - -	- ช - -	- ช - -
ระนาบ	-มรืท-ล-ท	-มมลชมรท	มรลชม--ร	ชมรชมรชม	รชมรชมรช	มรชมรชมร	ชมรชมรชม	ร-----ช
	-มรท-ล-ท	ม-ทลชมรท	มรลชม--ร	ชมรชมรชม	รชมรชมรช	มรชมรชมร	ชมรชมรชม	ร-----ช
กลวิธี	สะบัด	ขยี้คู่กลอนลับ		ขยี้นอนวันT				กรอคู่8S
5	- - - -	- - - ม	- - - ม	- - - ล	- - - ช	- - - -	- - - ช	- - - -
มอง	- - - ม	- - - -	- - - -ท	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ด	- - - -
ระนาบ	รทลชมลชม	ลชมลชมลช	มลชมลชมล	ชมลชมลชม	ลชมลชมลช	มลชมลชม-	ร-ร-ชลท-	ล-มรืท-ล-ช
	รทลชมลชม	ลชมลชมลช	มลชมลชมล	ชมลชมลชม	ลชมลชมลช	มลชมลชม-	ร-ล-ช-ท-	ล-มรท-ล-ด
กลวิธี	ขยี้คู่กลอนใต้ลาวS	ขยี้นอนวันT						กรอคู่5S
6	- - - ช	- - - -	- - - ล	- - - ช	- - - -	- - - -	- - - -	- - - ช
มอง	- - - -	- - - ฟ	- - - -	- - - ด	- - - ช	- - - -	- - - -	- - - ช
ระนาบ	-ฟม-ทล-	-ฟม-ร-ร-	-ลช-มร-	---ท---ท	-มร-ทล-	----ชช-	---ท---ม	-ร-ม---ช
	---ร---ฟ	---ร-ล-ร-	---ม---ท	---ฟ---ท	---ท---ช	-ร-ม---ม	-ท---ม	-ร-ม---ช
กลวิธี	สะบัดผสมมือO	ร่วเสียงเดียวS	สะบัดผสมมือO	ร่วเสียงเดียวS	สะบัดผสมมือO	สะบัดผสมมือO	สะบัดผสมมือ*	* กรอคู่8S

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางระนาบเอกเพลงร่วลาเดียวต่อจากเพลงสาธการกลอง มีโครงสร้างท่อนเดียว แบ่งเป็น 6 จังหวะย่อยและขึ้นเสียง ท ม ล ช ช ช ตามลำดับ โดยทางระนาบเอกบรรเลงต่อจากเพลงสาธการ กลองลงด้วยการตีเก็บ การตีสะเดาะและทอดลงด้วยกรอคู่ 8 พบกลวิธีการบรรเลง คุณลักษณะเสียงพิเศษและ ระนาบเอกเพลงร่วลาเดียวดังนี้

จังหวะที่ 1 ขึ้นโดยกลวิธีการสะบัดตัดคอ นำหนักเสียงดัง การตีกรอคู่ 8 น้ำหนักเสียงดัง

จังหวะที่ 2 เป็นการขยี้คู่ 8 และในวรรคแรกส่วนวรรคหลักใช้การสะเดาะคู่ 4 และการตีร่วขึ้นเสียง ค่อยๆ ดังขึ้น

จังหวะที่ 3 ใช้กลวิธีการสะบัดผสมมือเสียงร่อนลิดไม้ การขยี้คู่ 8 บรรเลงให้มีความเร็วระดับช้าไปหา ระดับเร็ว

จังหวะที่ 4 ใช้กลวิธีการตีขยี้นอนวัน เสียงเรียบสม่ำเสมอเปรียบเสมือนลมพัดพลิ้วไหวบนยอดหญ้า การ กรอคู่ 8 เสียงเรียบสม่ำเสมอโดยตลอด

จังหวะที่ 5 ใช้กลวิธีการตีขยี้นอนวัน เสียงเรียบสม่ำเสมอเปรียบเสมือนลมพัดพลิ้วไหวบนยอดหญ้า กรอคู่ 5 เสียงเรียบสม่ำเสมอโดยตลอด

จังหวะที่ 6 ใช้กลวิธีการตีสะบัดผสมมือ เสียงร่อนลิดไม้ ลงด้วยการกรอคู่ 8 เสียงเรียบสม่ำเสมอโดยตลอด

ผู้วิจัยพบว่ากลอนระนาดเอก ได้แก่ กลอนสับ เป็นสำคัญ สลับกับกลวิธีต่างๆ อาทิ การสะบัด การตีชัยคู่ 8 โดยเฉพาะขยี่นอนวันที่ใช้มาก พบการรัวเสียงเดียวและการรัวขึ้น การสะบัดตัดคอกและสะบัดผสมมือ การสะเคาะคู่ 4 บรรทัดที่ 2 วรรคหลังโดยสะเคาะซ้ำเสียง ลาและย้ายไปรัวสู่เสียง มี ทั้งนี้การขึ้นจะใช้การสะบัดตัดคอกที่เน้นเสียงดัง เว้นเสียงโดยการยกไม้ต่อการกรอเสียงโตและผ่อนกำลังให้เสียงยาวต่อเนื่องจากดังไปเบาตามทำนอง โดยเฉพาะวรรคหลังที่เป็นจังหวะลอยและลงจบด้วยการกรอคู่ 8 จนสุดมือจึงยกไม้ให้เสียงขาดหายไป

สรุปผลการวิจัย

รัวลาเดียวมีโครงสร้างท่อนเดียว แบ่งเป็น 6 จังหวะ แต่ละจังหวะแยกเป็นวรรคหน้าหลังและวรรคหลังยืนเสียง ท ม ล ซ ช และ ซ ตามลำดับ ในเพลงรัวลาเดียวต่อจากเพลงสาธูการกลอง พบว่ามีการใช้รูปแบบกลอน กลอนสับ ส่วนกลวิธีการบรรเลงระนาดเอก พบกลวิธีกลุ่มการรัว 2 รูปแบบ ได้แก่ การรัวเสียงเดียว การรัวขึ้น พบการตีกรอคู่ 8 และกรอคู่ 5 กลุ่มการสะบัด-สะเคาะ 3 รูปแบบ ได้แก่ สะบัดตัดคอก สะบัดผสมมือ และสะเคาะคู่ 4 และกลุ่มการตีชัย 2 รูปแบบ ได้แก่ ขยี่นอนวันและชัยคู่ 8 โดยแต่ละรูปแบบจะเป็นกลวิธีของการบรรเลงโดยเฉพาะของระนาดเอกต่อไป

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยสามารถนำมาอภิปรายได้ผล ได้ดังนี้

ด้านโครงสร้างและบทบาทของเพลงรัวลาเดียว มีลักษณะกระสวนของทำนองเพลงที่มีจังหวะอิสระ สอดแทรกอยู่เป็นระยะในแต่ละวรรคเพลง เปิดโอกาสให้เครื่องดนตรีประเภทดำเนินทำนองได้หากวิธีแปรทำนองที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาบรรเลงให้มีความไพเราะและมีความเหมาะสมกับทำนองเพลง โครงสร้างของเพลงมีกระสวนของทำนองแบ่งออกเป็นวรรคหรือเป็นช่วงๆ ผู้วิจัยพบว่าทำนองเพลงรัวลาเดียวนี้สามารถเทียบเคียงได้กับทำนองเพลงรัวในส่วนของการวรรคแรกเพลงรัวสามลา ซึ่งทำนองดังกล่าวนี้เป็นทำนองรัวลาที่ 1 ของเพลงรัวสามลา หากวิเคราะห์สัดส่วนของลูกตกหรือเสียงตกสำคัญในแต่ละวรรคเพลงจะมี 6 วรรค วรรคที่ 1 ลูกตกเสียงโน้ตเสียง ที วรรคที่ 2 ลูกตกเสียงโน้ตเสียง มี วรรคที่ 3 ลูกตกเสียงโน้ตเสียง ลา วรรคที่ 4 ลูกตกเสียงโน้ตเสียง ซอล วรรคที่ 5 ลูกตกเสียงโน้ตเสียง ซอล วรรคที่ 6 ลูกตกเสียงโน้ตเสียง ซอล โดยเพลงรัวลาเดียวใช้บรรเลงต่อท้ายเพลงหน้าพาทย์ไหว้ครู อาทิ เพลงสาธูการกลอง เพลงเหาะ เพลงตระสันนิบาต เพลงตระเวาประสิทธิ์ เพลงเสมอข้ามสมุทร เพลงเสมอเณร เพลงดำเนินพราหมณ์ เพลงองค์พระพิราพเต็มองค์ เพลงโปรยข้าวตอก เพลงเสมอเข้าที่ เป็นต้น เปรียบประดุจการสักการะหลังการอัญเชิญหรือส่งองค์เทพ

ด้านกลอนระนาดเอก พบว่าใช้กลอนระนาดเอกประเภทต่างๆ สามารถรวบรวมกลอนระนาดเอกที่ใช้ในเพลงรัวลาเดียว ได้แก่ กลอนสับ กลอนไต่ลวด กลอนย้อนตะเข็บ และกลอนผสมระหว่างกลอนสับกับกลอน

ไต่ลวด โดยกลอนสับนำมาใช้ในบรรทัดที่ 4 วรรคแรก สำหรับกลอนไต่ลวดนั้น พบว่าใช้เป็นส่วนมากในรูปแบบของการตีขี้ 8 ทั้งนี้เพื่อให้มีความเหมาะสมกับทำนองเพลงและแสดงความสามารถของผู้บรรเลงระนาดเอกชั้นสูงซึ่งมีความสอดคล้องกับกลอนระนาดเอกของร่ำประลองเสภาที่มีการตีขี้ เป็นไปตามกลอนระนาดของประสิทธิ์ ถาวร, (2532) สอดคล้องกับ Sumrongthong, (1997) เสนาะ หลวงสุนทร, (สัมภาษณ์) และ นัฐพงศ์ โสวัตร (สัมภาษณ์)

การขึ้นเพลงร่ำเวลาเดียว พบการขึ้นโดยใช้การสับตัดคอก การกรอเสียงโต และการขี้ ซึ่งเป็นการขยายความจากเพลงหน้าพาทย์ที่บรรเลงจบไป แสดงความคมคายเฉียบขาดของผู้บรรเลง ส่วนการลงจบส่วนใหญ่จะลงด้วยการร่ำและต่อด้วยการกรอ ซึ่งแสดงถึงความสง่างามของผู้บรรเลง สอดคล้องกับ นัฐพงศ์ โสวัตร, (2538) พิชณ บัญศรีอนันต์, (2551) ฉลาก โพธิ์สามต้น, (สัมภาษณ์) สวง ศรีม่วง (สัมภาษณ์) และ ศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน (สัมภาษณ์) ที่กล่าวถึงชั้นเชิงของคนระนาดเอก ที่ต้องขึ้นต้นและลงท้ายเพลง ด้วยแสดงถึงความสง่างามของบทเพลงที่แสดงความเคารพครู โดยเฉพาะการยกไม้ขึ้นพร้อมๆ กับการลงเสียงกลองตัด “ต่อม” สุดท้าย (นัฐพงศ์ โสวัตร, สัมภาษณ์)

ส่วนวรรคท้ายในการยืมเสียง ระนาดเอกจะใช้กลวิธี การร่ำ การกรอแบบต่างๆ ในการยืมเสียง ซึ่งกลวิธีการบรรเลงนี้ สามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ได้ดังนี้ กลุ่มการร่ำ ใช้กลวิธีการบรรเลงของระนาดเอกที่มีความหลากหลายในรูปแบบต่างๆ อาทิ การตีร่ำขึ้น การตีร่ำลง การตีร่ำเสียงเดียว การตีร่ำเป็นทำนอง การตีร่ำกระทบเข้า การตีสับขึ้น การตีสับลง การตีสับผสมมือขวา-มือซ้าย การตีสับเตาะคู่ 4 กลุ่มการตีกรอคู่เสียง อาทิ การตีกรอคู่ 8 การตีกรอคู่ 5 การตีกรอคู่ 3-5 และกลุ่มการตีขี้ เป็นต้น กลวิธีดังกล่าวได้นำมาแปรทำนองเป็นทางระนาดเอกในเพลงร่ำเวลาเดียว ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของระนาดเอกและการใช้ปฏิภาณของผู้บรรเลงระนาดเอกที่มีภูมิปัญญาคิดค้นทางในการบรรเลงให้เกิดความไพเราะอันสะท้อนถึงสติปัญญาเฉลียวฉลาดของผู้บรรเลงระนาดเอกโดยตรง สอดคล้องกับ พิชณ บัญศรีอนันต์, (2551) เสนาะ หลวงสุนทร (สัมภาษณ์) และ นัฐพงศ์ โสวัตร (สัมภาษณ์) ที่ใช้กลวิธีบรรเลงกลุ่มร่ำ กรอ สับ-สับเตาะ เก็บ ขี้ ล่อน แบบต่างๆ แต่เน้นที่ ร่ำ กรอ มากกว่าดำเนินกลอน ด้วยส่วนวรรคท้ายเป็นการร่ำยืมเสียง ซึ่งทางของท่านจะเน้นทั้งด้านน้ำเสียงและกลวิธี ตามวรรคหลังของเพลงร่ำ

อนึ่งผู้วิจัยเห็นว่ากลวิธีการบรรเลงระนาดเอกเพลงร่ำเวลาเดียวในหน้าพาทย์ไหว้ครูกรณีศึกษาทางครูประสิทธิ์ ถาวร ทั้ง 10 ทาง เป็นรูปแบบของทางระนาดเอกเพลงร่ำ ที่มีเอกลักษณ์สามารถใช้เป็นพื้นฐานความคิดและการฝึกทักษะเพื่อพัฒนาสู่ร่ำหน้าพาทย์และต่อยอดสู่ร่ำประลองเสภาซึ่งมีความฉวัดเฉวียนมากกว่า หรือร่ำอื่นๆ ในการพัฒนาชั้นเชิงของทางระนาดเอก (เสนาะ หลวงสุนทร, ฉลาก โพธิ์สามต้น และ นัฐพงศ์ โสวัตร, สัมภาษณ์) ทั้งสำนักครูประสิทธิ์ ถาวร และหรือสำนักอื่นๆ ได้ต่อไป

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. นำรูปแบบกลวิธีการบรรเลงระนาดเอกเพลงร่ำลาเดียวไปสร้างสรรค์ ให้เกิดทางใหม่โดยสามารถเรียบเรียงทางระนาดเอกเพลงร่ำลาเดียวตามระดับความสามารถ และนำไปใช้บรรเลงในโอกาสต่างๆ ได้ เช่น การบรรเลงประกอบการแสดงโขน ละคร บรรเลงต่อจากตัวเพลงหน้าพาทย์ในหน้าพาทย์ไหว้ครู ซึ่งเป็นการสืบสานและสร้างสรรค์สืบทอดมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
2. นำไปพัฒนาเป็นแบบฝึกหัดระนาดเอก เพื่อการบรรเลงเพลงร่ำลาเดียวต่อไป ดังเช่น ปราโมทย์ ด้านประดิษฐ์ และคณะ, (2562) ได้นำทางเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ไปพัฒนาเป็นแบบฝึกหัดฆ้องวงใหญ่
3. นำไปบันทึกโน้ตดนตรีตะวันตก ร่วมกับบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ชัดเจนทั้งด้านน้ำเสียงและท่าทางต้นแบบการบรรเลงเพลงร่ำ ประกอบการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียใช้ประกอบการเรียนปฏิบัติระนาดเอกต่อไป
4. ทำการวิเคราะห์ทางระนาดเอกเพลงร่ำลักษณะในพิธีไหว้ครูทั้งหมด

เอกสารอ้างอิง

- จิติกานต์ จินารักษ์. (2551). “กระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงระนาดเอกของครูประสิทธิ์ ถาวร กรณีศึกษาชุดเพลินเพลงพาทย์ระนาดเอก”. วิทยานิพนธ์ปริญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล.
- ฉลาก โพธิ์สามต้น. ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย 2561. สัมภาษณ์. 21 เมษายน
- นัฐพงศ์ โสวัตร. ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2561. สัมภาษณ์. 25 มีนาคม
- นัฐพงศ์ โสวัตร. (2538) “บทบาทและหน้าที่ของเพลงตระโหว่ในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย”.
- วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
- ถาวร ศรีผ่อง. (2530). “การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการแปรทางระนาดเอกเพลงสาธุการ”.
- ปริญญานิพนธ์ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ประสิทธิ์ ถาวร. (2532). **กลอนระนาด ที่ระลึกในโอกาสแสดงมูขิตาจิต**. กรุงเทพมหานคร: รัชศิลป์.
- ปราโมทย์ ด้านประดิษฐ์ จุฑาศิริ ยอดวิเศษ และ พรรณระพี บุญเปลี่ยน. (2562). “การพัฒนาแบบฝึกหัดฆ้องวงเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะสามชั้น”. **วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี**. 6,1(มกราคม – มิถุนายน), 267-291
- ปัญญา รุ่งเรือง. (2556). **ประวัติดนตรีไทย**. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด.
- พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์. (2546). การบรรเลงดนตรีประกอบพิธีและประเพณีชีวิต. การประชุมทางวิชาการเรื่อง **ดนตรีพิธีกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37**. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เท็คโปรโมชัน แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด.
- พิษณุ บุญศรีอนันต์. (2551). “การศึกษากลอนระนาดเอกและเทคนิคการบรรเลงระนาดเอกเพลงตระโหว่ในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยบรรเลงโดยครูนัฐพงศ์ โสวัตร”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
- ศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน. ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร 2562. สัมภาษณ์. 20 ธันวาคม
- สวง ศรีผ่อง. (2546). คุณอาประสิทธิ์ ถาวรเป็นเพชรล้ำค่าของประเทศไทย. **อนุสรณ์งานพระราชทาน**

เพลงศพนายประสิทธิ์ ถาวร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย). ณ ฌาปนสถาน
วัดมกุฏกษัตริยาราม วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2546. กรมศิลปากร สำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดียสแควร์.

_____. ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย บ้านศรีพ้อง 2562. สัมภาษณ์. 8 กุมภาพันธ์, 5 มิถุนายน, 23 ตุลาคม,
เสนาะ หลวงสุนทร. ศิลปินแห่งชาติ (สาขาศิลปะการแสดง) 2562. สัมภาษณ์. 15 มิถุนายน, 25 ตุลาคม
อุทัย ศาสตรา. (2553). “การศึกษากระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงระนาดเอกของครูประสิทธิ์ ถาวร
ศิลปินแห่งชาติ”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Sumrongthong, Bussakorn. (1997). “Melodic Organization and Improvisation In Thai Music,
With Special Reference To The Thaang Ranaat Eek”. Thesis submitted for the
Degree of Doctor of Philosophy University of York.

Wong, Deborah. (2000). **Ethnomusicology in Thailand The cultural politics of redefinition
and reclamation.** University of California, Riverside.