

การสร้างสรรคผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร

Music Composition: Tub Rueng Kanlayanamit

ปกรณ์ หนูยี่*¹ ขำคม พรประสิทธิ์²Pagorn Nuyee*¹ Kumkom Pornprasit²

Abstract

This study is focused on the Badjakosol Music Academy with two main objectives: 1) Historiography works on biographies, composition data, and music analysis of 6 outstanding artists of the academy. 2. Creative work a new musical suite “TUB RUENG KANLAYANAMIT” based on Badjakosol style. Data in this qualitative research is conducted by interview resource persons, documentary collections, and utilizing music theory that related to Badjakosol Music Academy. The findings of the historical study show that 1) music icons of Badjakosol Music Academy are all played an essential role throughout the Rattanakosin period, and their musical abilities and knowledge are well preserved among their students from generation to generation. 2) There is a unique musical style represented in original compositions and performance techniques. However, each generation could have its own identity, which still maintains its roots.

The creative composition TUB RUENG KANLAYANAMIT consists of 6 successive songs which applying three techniques of creation: 1) A new poetic song text

* Corresponding Author, email: duriyapakorn_string@hotmail.com

¹ นิสิตระดับดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

¹ Doctoral of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn, University.

² อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

² Advisor, Prof., Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University.

describing the biography of 6 artists of the academy, 2) the new melodies inspired by the understanding of Badjakosol musical style, 3) the mixed singing style which apply original techniques of Khunying Paitoon Kittivan combined with the researcher's interpretations.

Keywords: Music Composition / Tub Rueng Kanlayanamit / Badjakosol

บทคัดย่อ

บทความวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาชีวประวัติ ผลงาน และอัตลักษณ์ทางดนตรี ครูดนตรีบ้านพาทยโกศล 6 ท่าน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาข้อมูลเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิด ทฤษฎี และการสัมภาษณ์ทายาทบ้านพาทยโกศลและผู้เชี่ยวชาญทางดุริยางคศิลป์ไทย ผลการวิจัยพบว่า ครูดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลทั้ง 6 ท่าน เป็นบุคคลสำคัญของวงการดนตรีไทยที่สืบทอดวิชาความรู้ทางดนตรีมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งยังดำรงวิธีบรรเลงและขับร้องอย่างเคร่งครัด เรื่องอัตลักษณ์ทางดนตรีทั้ง 6 ท่าน มีอัตลักษณ์ทางดนตรีที่แตกต่างกัน แต่มีอัตลักษณ์ร่วมกัน

การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1.การประพันธ์บทร้อง ใช้ผลการวิจัยชีวประวัติและผลงานทางดนตรีและสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง มาประพันธ์ในลักษณะของกลอนสุภาพ 2. การประพันธ์ทำนอง ใช้ผลการวิจัยอัตลักษณ์ทางดนตรีของแต่ละท่านมาเป็นแรงบันดาลใจ 3. การประพันธ์ทางขับร้อง ใช้ผลการวิจัยทางขับร้องเพลงวของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ (ศิลปินแห่งชาติ) มาประพันธ์ทางขับร้องทั้ง 6 เพลง นอกจากนี้ได้สอดแทรกอัตลักษณ์ร่วมทางดนตรี วิธีการขับร้องและบรรเลงของบ้านพาทยโกศล เพื่อให้ได้บรรณสารทางดนตรีตามแนวทางที่บ้านพาทยโกศลสืบทอดไว้จนถึงปัจจุบัน

คำสำคัญ: การสร้างสรรค์ทางดุริยางคศิลป์ / ตับเรื่องกัลยาณมิตร / พาทยโกศล

“พาทย์โกสัล” นามสกุลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ให้แก่จางวางทั่ว พาทย์โกสัล ผู้เป็นบุตรของหลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ พาทย์โกสัล) ครูพี่พาทย์คนสำคัญในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่สืบเชื้อสายทางดนตรีไทยมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งสำนักดนตรีอยู่ริมแม่น้ำฝั่งธนบุรีหลังวัดกัลยาณมิตร ครุดนตรีของบ้านพาทย์โกสัล มีบทบาทสำคัญในกิจการด้านดนตรีของราชสำนัก พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงขุนนางข้าราชการมาตั้งแต่อดีต ดังปรากฏหลักฐานสำคัญเมื่อครั้งที่ ครูทองดี ชูสตัย ได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ให้เป็นผู้บอกเพลงหน้าพาทย์เพลง *องค์พระพิราพ* อันเป็นเพลงหน้าพาทย์สูงสุดในพิธีไหว้ครูครั้งสำคัญของกรมมหรสพหลวงกัลยาณมิตตาวาส เป็นนักดนตรีประจำวงพิณพาทย์ของสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เป็นหัวหน้าวงดนตรีของเจ้าพระยาภาณุวงศ์ (พระบุนนาค) จางวางทั่ว พาทย์โกสัล เป็นผู้ควบคุมวงปีพาทย์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ วังนางเลิ้ง วงปีพาทย์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ณ วงปีพาทย์วังบางขุนพรหม และได้รับตำแหน่งจางวาง ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บรรเลงถวายในนามของวง “วงปีพาทย์ฤๅษี” ซึ่งเป็นวงที่รวมครูดนตรีไทยคนสำคัญ ตลอดจนเป็นผู้ครูสอนในกองแตรวงทหารเรือและกองแตรวงทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในสมัยรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 7 ครูทเวาประสิทธิ์ พาทย์โกสัล ได้ถวายการสอนขอสามสาย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรณ ถวายการสอนขับร้องเพลงไทย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายการสอนสอดดั่ง ซอฮู้ จะเข้ และขับร้องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายการสอน ซอฮู้ และสอดดั่ง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี³ ครูอุทัย พาทย์โกสัล ได้เข้าถวายงานและร่วมบรรเลงดนตรี วงบ้านปลายเนิน ร่วมกับ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ-

³ *Royal Cremation Ceremony of Khunying Paitoon Kittiwon Memorial* (Bangkok: Amarin Printing & Publishing, 1998), 82. (in Thai)

รัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี ในและต่างประเทศ⁴ ปัจจุบันครูสมศักดิ์ ไตรยวาสน์ ครูอุษา แสงไพโรจน์ ลูกศิษย์ในสำนัก และนางสาวนพวรรณ พาทยโกศล บุตรีครูอุทัย พาทยโกศลก็ได้เข้า ถวายงาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านปลายเนิน

ผลงานด้านดนตรีของครูดนตรีบ้านพาทยโกศลมีอยู่จำนวนมากทั้งประเภท เพลงหน้าพาทย์ เพลงโหมโรง เพลงเรื่อง เพลงเถา เพลงตับ เพลงเกร็ด โดยครูดนตรีบ้านพาทยโกศลในแต่ละรุ่นได้ ประพันธ์และถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ใช้บรรเลงอยู่ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน อาทิ ครูทองดี ชูสัตย์ ตระปะธานพร เพลงช้าเรื่องเต่าทอง หลวงกัลยาณมิตตาวาส เพลงโหมโรงกัลยาณมิตร เพลง แยกลพบุรี สามชั้น จางวางทั่ว พาทยโกศล เพลงชุดแขกไพร เพลงด้นกลีชมพู่ เพลงเขมรปากท่อ เถา เพลงเขมรเอวบาง เตี้ยรวอบวง เพลงอาเฮีย เถา เตี้ยระนาดเอก ช้องวงใหญ่และจะเข้ตลอดถึง ประพันธ์ทางบรรเลงสำหรับวงโยธวาทิตอีกมากมาย⁵ ครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล เพลงโหมโรง มหาจุฬาลงกรณ์ เพลงโหมโรงอาทิตย์อุทัย เพลงเต่าเห่ เพลงนาคบริพัตรเถา เพลงช้างประสานงา เถา เพลงมุล่ง เถา เพลงนั่งช้าง ชันเดียว เพลงขึ้นพลับพล และเพลงเทวาประสิทธิ์ เถา⁶ คุณหญิง ไพฑูรย์ กิตติวรรณ ทางขับร้อง เพลงววา เป็นต้น

จากประวัติศาสตร์และความเป็นมาในข้างต้นนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสำนักดนตรี ครูดนตรี และผลงานดนตรีของบ้านพาทยโกศล ซึ่งถือเป็นคุณูปการแก่วงการดนตรีไทย ผู้วิจัยจึง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาชีวประวัติและผลงานตลอดถึงอัตลักษณ์ทางดนตรีที่โดดเด่นของ ครูดนตรีคนสำคัญของบ้านพาทยโกศล โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีเรื่ององค์ประกอบของดนตรีไทย เรื่องประเภทเพลงตับ เรื่องการผสมวงมโหรี เรื่องการประพันธ์เพลงไทย เรื่องความคิดสร้างสรรค์ เรื่องอัตลักษณ์ เรื่องการขับร้องเพลงไทย และเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลการวิจัยมา เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร เพื่อสืบทอดถึง องค์ความรู้ของบ้านพาทยโกศลสืบไป

⁴ Royal Cremation Ceremony of Captain Uthai Badjakosol (Bangkok: N.P., 2007), 12. (in Thai)

⁵ Royal Society, *Thai Music Encyclopedia: Musicians and Vocalists Biography Section*. 2nd ed. (Bangkok: TFILM Co., Ltd., 2006), 68. (in Thai)

⁶ *ibid*, 71.

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาชีวประวัติและอัตลักษณ์ทางดนตรีผ่านคีตประพันธ์ที่โดดเด่นของครูดนตรีบ้านพาทยโกศลเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกลายณมิตร
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกลายณมิตร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบชีวประวัติและอัตลักษณ์ทางดนตรีผ่านคีตประพันธ์ที่โดดเด่นของครูดนตรีบ้านพาทยโกศลเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกลายณมิตร
2. ได้องค์ความรู้และสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกลายณมิตร เผยแพร่ผลงานอย่างกว้างขวาง

ขอบเขตการศึกษา

การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกลายณมิตร ผู้วิจัยกำหนดขอบเขตด้วยการศึกษาหาอัตลักษณ์ทางดนตรีของครูดนตรีบ้านพาทยโกศลจำนวน 6 ท่าน ได้แก่ ครูทองดี ชูสัตย์ หลวงกลายณมิตราวาส จางวางทั่ว พาทยโกศล ครูเทวประสิทธิ์ พาทยโกศล คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ และครูอุทัย พาทยโกศล เนื่องจากครูดนตรีทั้ง 6 ท่าน เป็นทายาทและเป็นตัวแทนครูผู้ใหญ่ของบ้านพาทยโกศลในแต่ละยุคสมัยที่มีบทบาทในการสืบทอดองค์ความรู้ของบ้านพาทยโกศลมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน และสร้างองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์

วิธีการดำเนินงานวิจัย

การดำเนินงานวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาข้อมูลเอกสารเรื่องแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสัมภาษณ์องค์ความรู้จากทายาทบ้านพาทยโกศลและผู้เชี่ยวชาญทางด้านดุริยางคศิลป์ไทย เพื่อให้ทราบชีวประวัติ ผลงานและอัตลักษณ์ทางดนตรีผ่านคีตประพันธ์ที่โดดเด่นของครูดนตรีบ้านพาทยโกศล เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้ได้องค์ความรู้ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกลายณมิตร

การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกลายณมิตร แบ่งประเด็นการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1.ศึกษาชีวประวัติและผลงานครูดนตรีบ้านพาทยโกศลทั้ง 6 ท่าน 2. ศึกษาอัตลักษณ์ทางดนตรีผ่านคีตประพันธ์ที่โดดเด่นของครูดนตรีบ้านพาทยโกศล โดยผลงานทาง

ดนตรีของครูดนตรีบ้านพาทย์โกสัลที่ใช้เป็นตัวแทนของครูดนตรีไทยบ้านพาทย์โกสัลจำนวน 5 ท่าน คือครูทองดี ชูสตัย หลวงกลายณมิตรดาวาส จางวางทั่ว พาทย์โกสัล ครูเหวาประสิทธิ์ พาทย์โกสัล คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ เพื่อหาอัตลักษณ์ทางดนตรีมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้

1. ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานการประพันธ์ของครูดนตรีไทยบ้านพาทย์โกสัล
2. ผลงานดังกล่าวมีความแพร่หลายเป็นที่นิยมอยู่ในวงการดนตรีไทย
3. ผลงานดังกล่าวต้องได้รับการยืนยันจากศิษย์บ้านพาทย์โกสัล

ประเด็นในการศึกษาอัตลักษณ์ทางดนตรีมีทั้งหมด 6 ประเด็นคือ รูปแบบสังคีตลักษณ์ จังหวะ กลุ่มเสียงปี่พาทย์ กระบวนจังหวะของท่านอง ทิศทางการเคลื่อนที่ของท่านอง และลักษณะการบรรเลง การศึกษาอัตลักษณ์การขับร้องมีทั้งหมด 9 ประเด็น คือ รูปแบบสังคีตลักษณ์ จังหวะ กลุ่มเสียงปี่พาทย์ การแบ่งคำร้อง การประพันธ์ทางขับร้อง การบรรจุคำร้อง กลวิธีในการขับร้อง ช่วงการหายใจ และลักษณะการขับร้อง หลังจากนั้นนำอัตลักษณ์ทั้งหมดมาประพันธ์เป็นทำนองเพลงที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ จำนวน 6 เพลง โดยเป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ของศิลปินทั้ง 6 ท่าน

ผลการศึกษา

ผลการวิจัยพบว่า ประวัติชีวิตและผลงาน ครูดนตรีไทยบ้านพาทย์โกสัลทั้ง 6 ท่าน เป็นครูดนตรีท่านสำคัญของวงการดนตรีไทย ที่ได้เผยแพร่ความรู้ทางด้านดนตรีให้แก่ลูกศิษย์ทั้งภายในบ้านพาทย์โกสัล หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ตลอดจนมีความเกี่ยวข้องกับวงดนตรี ของพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์มาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยผลงานเพลงไทยที่ครูดนตรีบ้านพาทย์โกสัลที่ได้ประพันธ์ไว้มีอยู่จำนวนมากทั้งประเภทเพลงหน้าพาทย์ เพลงเรื่อง เพลงตับ เพลงโหมโรง เพลงทยอย เพลงเถา เพลงโชนละคร และเพลงเกร็ดทั่วไป ซึ่งกระจายอยู่ทั่ววงการดนตรีไทย ส่วนครูดนตรี พาทย์โกสัล ท่านไม่ได้มีผลงานการประพันธ์ทางด้านดนตรี แต่เป็นผู้ที่เก็บรวบรวมความรู้ของบ้านพาทย์โกสัล ส่งต่อลูกศิษย์ตราบนานวาระสุดท้ายของชีวิต อุปนิสัยส่วนตัวว่าเป็นผู้ที่อ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นมิตรกับทุกคนมีน้ำใจ รักความสนุกสนาน และชื่นชอบผลงานเพลงของครูสุรพล สมบัติเจริญ

อัตลักษณ์ทางดนตรีของครูดนตรีบ้านพาทย์โกสัลพบว่า ครูทองดี ชูสตัย มีการใช้รูปแบบการดำเนินทำนองแบบกลับต้นในตัว ใช้กลุ่มเสียงในและกลุ่มเสียงนอก กระบวนจังหวะของท่านองที่นิยมใช้ คือ /-x-x/-xx/-x-x/-x-x/ และการเคลื่อนที่ของท่านองส่วนใหญ่อยู่ในทิศทางลงหลวง-

กลัณณมิตตาวาส ใช้รูปแบบทำนองที่มีการเปลี่ยนทำนองลงจบ ใช้กลุ่มเสียงใน กลุ่มเสียงนอก กลุ่มเสียงกลางและกลุ่มเสียงกลางแหบกระสวนจังหวะของทำนองที่นิยมใช้ คือ /xxxx/xxxx/xxxx/xxxx/ และการเคลื่อนที่ของทำนองส่วนใหญ่อยู่ในทิศทางขึ้น จางวางทั่ว พาทยโกศล มีการประพันธ์ทางเปลี่ยนในทำนองเที่ยวกลับ ใช้กลุ่มเสียงทางใน กลุ่มเสียงทางนอก และกลุ่มเสียงเพียงออล่างกระสวนจังหวะของทำนองที่นิยมใช้ คือ /-x-x/-x-x /xx-x/xx-x/ และทิศทางการเคลื่อนที่ของทำนองส่วนใหญ่อยู่ในทิศทางลง ครูเหวาประสิทธิ์ พาทยโกศล มีการสอดแทรกทำนองเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ในทำนองเพลง มีการใช้กลุ่มเสียงทางนอก กระสวนจังหวะของทำนองที่นิยมใช้ คือ /xxxx/xxxx /xxxx/xxxx/ การเคลื่อนที่ของทำนองทิศทางขึ้นและทิศทางลงเท่ากัน คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ พบการแบ่งช่วงการขับร้องออกเป็น 3 ช่วง ใช้กลุ่มเสียงใน กลุ่มเสียงนอก และกลุ่มเสียงเพียงออล่าง มีการแบ่งคำร้องออกเป็น 3 วรรค โดยคำนึงถึงความหมายเป็นสำคัญ การประพันธ์ทางขับร้องจะยึดทำนองหลักเป็นสำคัญ การบรรจุคำร้องส่วนใหญ่จะบรรจุคำร้องลงไปในท้ายจังหวะหน้าทับ กลวิธีในการขับร้องพบลักษณะการเอื้อนทั้งหมด 10 รูปแบบ โครงสร้างของการขับร้องแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ คำเอื้อน กลุ่มคำเอื้อน กลวิธีการขับร้องอยู่ทั้งหมด 6 วิธี คือ การกระทบทำนอง การครั้น การกลืนเสียง การสับตเสียง การย้อยจังหวะและหางเสียง ประโยคในทางขับร้องมีความสัมพันธ์ กับการแบ่งคำร้อง จังหวะหน้าทับและการหายใจ ลักษณะการขับร้องเป็นการขับร้องคลอไปกับวงดนตรี

การสร้างสรรคผลงานทางดุริยางคศิลป์ ดับเรื่องกลัณณมิตร ผู้วิจัยได้จัดแบ่งประเด็นเพื่ออธิบายวิธีการสร้างสรรค์ไว้ 5 ประเด็นคือ การกำหนดจำนวนเพลง หน้าทับ และการตั้งชื่อดับ การสร้างสรรค์ทำนองเพลง การสร้างบทขับร้อง การสร้างทางขับร้อง การบรรเลงรวมวง โดยทั้ง 5 ประเด็นได้รับแรงบันดาลใจจากผลการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การกำหนดจำนวนเพลง หน้าทับ และการตั้งชื่อดับ ได้แรงบันดาลใจจากการกำหนดจำนวนเพลง หน้าทับ จากรูปแบบการบรรเลงเพลงดัมโหรีของบ้านพาทยโกศล โดยได้กำหนดไว้ทั้งสิ้น 6 เพลง เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาครุตนตรีบ้านพาทยโกศลทั้ง 6 ท่าน การกำหนดหน้าทับได้กำหนดให้เพลงในลำดับที่ 1 ถึง 5 เป็นเพลงที่กำกับด้วยจังหวะหน้าทับปรบไก่ สองชั้น และเพลงลำดับที่ 6 เป็นเพลงที่กำกับด้วยจังหวะหน้าทับสองไม้ สองชั้น ส่วนการตั้งชื่อดับได้รับแรงบันดาลใจจาก 3 นัยยะทางความหมายคือ เป็นชื่อของหลวงกลัณณมิตร ซึ่งเป็นต้นตระกูลพาทยโกศล เป็นชื่อเพลงโหมโรงกลัณณมิตร ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานการประพันธ์หลวงกลัณณมิตตาวาส และมีความหมายอันเป็นมงคลซึ่งหมายถึง มิตรหรือเพื่อนที่ดี ชื่อเพลงเกร็ดทั้ง 6 เพลงได้รับ

แรงบันดาลใจจากชื่อของครูดนตรีไทยบ้านพาทย์โกสัลทั้ง 6 ท่าน โดยได้ตั้งชื่อให้พ้องกับชื่อครูดนตรีทั้ง 6 ท่านคือ เพลงสำเนียงทอง เพลงทำนองทับ เพลงคัพทเสียงหัว เพลงขรัวเหว เพลงตราไฟพูรย์ และเพลงพูนอุทัย

2. การสร้างสรรค์ทำนองเพลงได้นำผลการวิจัยด้านอัตลักษณ์ทางดนตรีของครูดนตรีทั้ง 5 ท่านคือ ครูทองดี ชูสัตย์ หลวงกัลยาณมิตตาวาส จางวางทั่ว พาทย์โกสัล ครูเหว ประสิทธิ์ พาทย์โกสัล คุณหญิงไฟพูรย์ กิตติวรรณ และผลการศึกษาชีวประวัติและอุปนิสัยของครูอุทัย พาทย์โกสัล มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ทำนอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

Table 1 Inspiration of Tub Rueng Kanlayanamit

Song Name	Melody Inspiration
<i>Sām-Nīang Tong</i> <i>sǎng chán</i>	1. Using High Piang O and Low Piang O pitch range
	2. Rhythm Pattern /- X - X/- - X X/- X - X/- X - X/
	3. Pitch change: Descending pitch
	4. Repeating theme
<i>Tam Nong Táp</i> <i>sǎng chán</i>	1. Variety range of pitch
	2. Rhythm Pattern /X X X X/X X X X/X X X X/X X X X/
	3. Pitch change: Ascending pitch
<i>Sáp Sīang Túua</i> <i>sǎng chán</i>	1. Variety range of pitch
	2. Rhythm Pattern /- X - X/- X X/X X - X/X X-X/
	3. Pitch change: Descending pitch
	4. Ternary Form
<i>Krūua Tay-waa</i> <i>sǎng chán</i>	1. Rhythm Pattern /X X X X/X X X X/X X X X/X X X X/
	2. Inserting vocal line in between the music
	3. Dal segno
<i>Dtraa Pai-toon</i> <i>sǎng chán</i>	1. Diving whole song into movements
	2. Using High Piang O, Low Piang O, and Java pitch range
	3. Re in every Look Tok
	4. Uean Structure
<i>Poon ù-tai</i> <i>sǎng chán</i>	1. Protector and Preserver of Badjakosol
	2. Badjakosol Repeat

Song Name	Melody Inspiration
	3. Connect Phrase and Sudden Tone Change
	4. He like Suraphol Sombatcharoen

3. การสร้างสรรค์บทขับร้อง ได้นำผลการวิจัยในส่วนของชีวประวัติและผลงานของ ครูดนตรีบ้านพาทย์โกศทั้ง 6 ท่าน ตลอดจนการน้อมรำลึกพระคุณครูดนตรีบ้านพาทย์โกศที่มีคุณูปการกับวงการดนตรีไทยมาเป็นแรงบันดาลใจในการประพันธ์บทขับร้องโดยเป็นลักษณะกลอนสุภาพ ดังนี้

บทร้องเพลงสำเนียงทอง สองชั้น

เพลงนี้หรือ ชื่อว่า สำเนียงทอง	สำนวนคล้อง นามครู ผู้สืบศิลป์
เพลงหน้าพาทย์ องค์พระ จึงไฉน	ไปทั่วถิ่น ประเทศ ทุกเขตคาม
น้อมระลึก พระคุณครู ปู่ทองดี	ผู้เป็นศรี สง่า น่านเกรงขาม
สรรค์เพลงไทย ไพเราะ ให้เหมาะสม	สมกับนาม ทองดี ชูสัตย์เอย

บทร้องเพลงทำนองทับ สองชั้น

ฟังบรรเลง ชื่อเพลงร้อง ทำนองทับ	ที่ خانรับ มโหรี ร่ำเรื่อยเสียง
สื่อความหมาย คุณครู ผู้พอเพียง	เจ้าสำเนียง ดนตรี ที่ฝังธณ
ชื่อว่าหลวง กัลยาณมิตตาวาส	ต้นตระกูล บ้านพาทย์โกศ
จำเรียงเพลง ระลึกถึง ยอดครูคน	พระคุณล้น เกินกว่า จะลืมเอย

บทร้องเพลงศัพท์เสียงทั่ว สองชั้น

ยามลมชาย บ่ายคล้อย จวนม่อหลับ	ยังสดับ ดนตรี ที่ขับขาน
ครั้นครึก บรรเลง บทเพลงกาล	จัดจ้าน แจ่มแจ้ง ประจักษ์ใจ
ยุคทอง ของพาทย์โกศ	จางวางทั่ว ท่านเป็นคน สืบสานไว้
ชาวฝั่งธน จะไม่สิ้น ดนตรีไทย	ศัพท์เสียงทั่ว ฝากไว้ อีกเพลงเอย

บทร้องเพลง *ขรวัวเทวา* สองชั้น

ขรวัวเทวา เพลงนี้ ไว้เทิดครู	ผู้รอบรู้ ศาสตร์ศิลป์ สิ้นทุกสิ่ง
ขอสามสาย พรวิเศษ เป็นเลิศจริง	ปิ่น เสียงโต โอบาร
โหมโรง มหา จุฬาลงกรณ์	สั่งสอน สุศิษย์ ให้สืบสาน
ครูเทวา ประสิทธิ์ เป็นตำนาน	ให้กล่าวขาน ยอดกวี ดนตรีเอย

บทร้องเพลง *ตราไผ่ทูล* สองชั้น

เพลงนี้หนา ชื่อว่า ตราไผ่ทูล	รวมเค้ามูล ความรู้ ที่ครูสอน
ทั้งดีดสี ดีเป่า เข้าโครงกลอน	เอื้อนออกอ่อน ช่อนกล ดนตรีกาล
ร้องเพลงว่า นั้นสำคัญ ท่านสร้างไว้	ให้คนไทย เรียนรู้ ร่วมสืบสาน
ชื่อไผ่ทูล กิตติวรรณ ศิษย์จำจาร	ระลึกขาน เกียรติคุณ อดุลเอย

บทร้องเพลง *พูนอุทัย* สองชั้น

รวมมูลเหตุ ความรู้ ครูอุทัย	รวมเรื่องเล่า น้ำใจ สนุกสนาน
รวมความรู้ ตูเพลง แต่โบราณ	รวมชีวิต จิตวิญญาณ งานของครู
พูนอุทัย เพลงนี้ มีที่มา	เพื่อเทิดคุณ ผู้รักษา ให้โลกรู้
พาทยโกศล ที่คงอยู่	ด้วยมีครู สืบไว้ เป็นแบบเอย

4. การสร้างสรรค์ทางขับร้อง ได้นำผลการวิจัยทางขับร้องเพลงวว ของคุณหญิง ไผ่ทูล กิตติวรรณ ซึ่งมีรายละเอียดในทางขับร้อง ดังนี้

Table 2 Vocal Line of *Waa* song

- - - -	- - - -	- - - <i>méuua</i>	- - - <i>oiie</i>
- - - -	- - - <i>er</i>	- <i>héung ngér</i> <i>er</i>	<i>hèr erng</i> - <i>nger</i>
- - - <i>èr</i>	<i>hèr er hèr oiie</i>	- - - <i>méuua</i>	- - - <i>nán</i>
- - - <i>éu</i>	- - - <i>er</i>	- - - <i>hèr</i>	<i>er hèr erng ngoiie</i>
- - - <i>ong</i>	- - - <i>táao</i>	- - - <i>eu</i>	- <i>tút sà yan</i>
- - - -	- - - <i>er</i>	- <i>héung ngér er</i>	<i>er hèr erng nger</i>
- - - <i>ér</i>	<i>hèr er hèr oiie</i>	- - - <i>naa</i>	- - - <i>tōa</i>

ผู้วิจัยได้นำส่วนของการแบ่งคำร้อง การประพันธ์ทางขับร้อง การบรรจุคำร้อง กลวิธีในการขับร้อง ช่วงการหายใจและลักษณะการขับร้อง มาเป็นแรงบันดาลใจในการประพันธ์ บทขับร้องตบเรื่องกลายณมิตร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (โด = d, เร = r, มี = m, ฟา = f, ซอล = s, ลา = l, ที = t)

Table 3 Dividing Lyrics

<i>pleng née rêu</i>	<i>chêu waa</i>	<i>săm-niàng tong</i>	<i>săm-nuuan klóng</i>	<i>naam kroo</i>	<i>pồ sèup sîn</i>
----------------------	-----------------	-----------------------	------------------------	------------------	--------------------

Table 4 Composing Vocal Line

- - - -	- - - r	- m r l	- r - r	- r - -
- - - -	- - - êr	- hêr erng ngoiie	- yam - lom	- chaai - -
- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - r

Table 5 Aligning Lyric with The Rhythm

- - - -	- - - -	- krûua - tay	- - - waa	- - - -	- - - -	- - - pleng	- - - née
- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- wái - têt	- - - kroo

Table 6 Singing Technique Interpretation

Sentence 1			Sentece 2			
- - - jàt	- eu - jân	- êu - er	hêr erng - oiie	- - - jàem	- - - jâeng	

Table 7 Breathing Technique

Braeathing pause 1					Braeathing pause 2	
Passing phrase	tang dèet - sêe	- dtee - bpào	- - - -	- héu - -	- káo - krohng	- klon - -

Table 8 Singing Method

- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - chàp
- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - tâng
- - - -	- - - êr	- hêr - oiie	heu euèu - kroo	- - - -

5. การบรรเลงรวมวง จะบรรเลงด้วยวงมโหรีเครื่องเล็กโดยได้รับแรงบันดาลใจจากการบรรเลงรื้อฟื้นดับมโหรีโบราณของบ้านพาทย์โกสอเมื่อปี พ.ศ. 2529 ครั้งนั้นคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ได้เป็นผู้รวมลูกศิษย์บ้านพาทย์โกสอบันทึกเสียงดับมโหรีไว้ทั้งสิ้น 7 ดับ ซึ่งเป็นการบันทึกเสียงวงมโหรีครั้งสุดท้ายของบ้านพาทย์โกสอ ประกอบด้วยเครื่องดนตรี อาทิ ระนาดเอกมโหรี ฆ้องกลาง ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขลุ่ยเพียงออ ฉิ่ง โทนร่ำมะนา และผู้ขับร้องนักร้อง โดยการบรรเลงครั้งนี้ผู้วิจัยได้เพิ่มระนาดทุ้มมโหรี โหม่ง และกรับพวงเข้าไปตามรูปแบบการผสมวงมโหรีในปัจจุบัน

Figure 1 Musicians and Vocalists of Tub Mahori from Badjakosol Music Academy⁷

สรุปและอภิปรายผล

ครูดนตรีไทยบ้านพาทย์โกสอทั้ง 6 ท่านคือ ครูทองดี ชูสัตย์ หลวงกัลยาณมิตตาวาส จางวางทั่ว พาทย์โกสอ ครูเทวาประสิทธิ์ พาทย์โกสอ คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ครูอุทัย พาทย์โกสอ เป็นครูดนตรีไทยคนสำคัญในวงการดนตรีไทย ท่านได้เผยแพร่ความรู้ด้านดนตรีให้แก่ลูกศิษย์ภายในบ้าน หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ทั้งยังมีความเกี่ยวข้องกับกิจการด้านดนตรีของพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์มาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ผลงานด้านดนตรีของครูดนตรีบ้านพาทย์โกสอนั้นมีอยู่จำนวนมากทั้งเพลงประเภทเพลงเรื่อง เพลงโหมโรง เพลงสองไม้ เพลงดับ ฯลฯ ซึ่งกระจายอยู่ทั่ววงการดนตรีไทย ส่วนครูอุทัย พาทย์โกสอ ท่านไม่ได้มีผลงานการประพันธ์ทางด้าน

⁷ Bangkok Bank, *Tub Mahori Khong Kao Recorded for Preserved and Published Under Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn B.E. 2529* (Bangkok: Raksasipha, 1986), 3. (in Thai)

ดนตรีแต่เป็นผู้ที่เก็บรวบรวมความรู้ของบ้านพาทย์โกสธสงต่อลูกศิษย์ตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิต เมื่อศึกษาอัตลักษณ์ทางดนตรีของศิลปินบ้านพาทย์โกสธพบลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากการบรรเลงดนตรีไทยของสำนักอื่นทั้งทางบรรเลงดนตรี รูปแบบทำนอง และลักษณะทำนองร้อง โดยเฉพาะการร้องเอื้อนที่เป็นการร้องตามทำนองดนตรี ส่งผลให้ทำนองดูเข้มข้นและดู แต่สะท้อนลักษณะเฉพาะของบ้านพาทย์โกสธได้เป็นอย่างดี

การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ดับเรื่อ่งกัลยาณมิตร กำหนดจำนวนเพลงไว้ 6 เพลง โดยเพลงลำดับที่ 1 ถึง 5 กำกับจังหวะด้วยหน้าทับปรบไก่ สองชั้นและเพลงลำดับที่ 6 กำกับด้วยจังหวะหน้าทับสองไม้ สองชั้น ตามวิธีการบรรเลงเพลงดับตั้งแต่โบราณ ชื่อดับกัลยาณมิตร ตั้งตามชื่อต้นตระกูลของบ้านพาทย์โกสธ ชื่อเพลงภายในดับตั้งขึ้นตามชื่อของครูดนตรีไทยทั้ง 6 ท่าน ทำนองเพลงได้รับแรงบันดาลใจจากผลการวิจัยอัตลักษณ์ที่โดดเด่นทางดนตรีของครูดนตรีบ้านพาทย์โกสธ บทร้องประพันธ์ขึ้นตามผลการวิจัยชีวประวัติและผลงานของครูดนตรีแต่ละท่าน ทางขับร้องประพันธ์ขึ้นจากแรงบันดาลใจจากผลการวิจัยทางขับร้องเพลงวว ของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ โดยการบรรเลงรวมวงบรรเลงด้วยวงมโหรี ได้รับแรงบันดาลใจจากการบันทึกเสียงดัมมโหรีโบราณของเก่าเมื่อปี พุทธศักราช 2529

การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ดับเรื่อ่งกัลยาณมิตร ได้สร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นแบบแผนในการศึกษาชีวประวัติและผลงานตลอดจนอัตลักษณ์ทางดนตรีของสำนักดนตรี หรือ ครูดนตรีท่านอื่น ๆ แล้วนำผลการวิจัยมาสื่อสะท้อนในรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงาน ทางดุริยางคศิลป์ซึ่งผลการวิจัยเรื่ององค์ประกอบของดนตรี มีความสอดคล้องกับคุณหญิงขึ้น ศิลปบรรเลง ลิขิตจินดาวัฒน์⁸ สงบศึก ธรรมวิหาร⁹ อรวรรณ บรรจงศิลป์และคณะ¹⁰ พิชิต ชัยเสรี¹¹ เฉลิมศักดิ์พิกุลศรี¹² ที่ได้ให้ความสำคัญเรื่อง เสียง จังหวะ ทำนอง รูปแบบ (สังคีตลักษณ์) และลักษณะการ

⁸ Chin Silapabanlaeng, Likhit Chindawat, *Thai Music Education* (Bangkok: Aksorn Charoen Tat, 1978), 23-29. (in Thai)

⁹ Sangobsuek Thamviharn, *Thai Turiyanga*, 2nd ed. (Bangkok: Chulalongkorn University Press, 1999), 73. (in Thai)

¹⁰ Orawan Banjongsil et al., *Turiyngasilpa* (Bangkok: Thai Studies Chulalongkorn University, 2003), 111-163. (in Thai)

¹¹ Pichit Chaisare, *Musical Form Analysis* (Bangkok: Chulalongkorn University Press, 2016), 4-7. (in Thai)

¹² Chalernsak Pikulsri, *Music Appreciation Regarding Thai Music Revised Edition* (Bangkok: Odean Store, 1999), 3-15. (in Thai)

บรรเลงเพลงประเภทของเพลงดับได้สอดคล้องกับมนตรี ตราโมท¹³ ราชบัณฑิตยสถาน¹⁴ ไพฑูรย์ กิตติวรรณ¹⁵ อรรวรรณ บรรจงศิลป์และคณะ¹⁶ ที่ได้กล่าวว่าดับเรื่องคือ ชุดเพลงที่เรียบเรียงขึ้นจากหลาย ๆ เพลง ขับร้องบรรเลงติดต่อกันโดยมีเนื้อหาเป็นเรื่องเดียวกัน เรื่องการผสมวงดนตรีไทย สอดคล้องกับพิษณุ แชมบาง¹⁷ ที่ได้กล่าวถึงวงมโหรีเครื่องเล็กกว่าประกอบด้วยเครื่องดนตรีคือ ระนาด เอกมโหรี ข้องกลาง ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขลุ่ยเพียงออ ฉิ่ง โทนรำมะนา และผู้ขับร้อง โดยการบรรเลงครั้งนี้ผู้วิจัยได้เพิ่มระนาดทุ้มมโหรี โหม่ง และกรับพวงเข้าไปตามรูปแบบการผสมวงมโหรี ในปัจจุบัน เรื่องการประพันธ์เพลงไทยได้สอดคล้องกับมนตรี ตราโมท¹⁸ สมภพ ขำประเสริฐ¹⁹ สิริชัยชาญ พักจำรูญ²⁰ พิชิต ชัยเสรี²¹ อรรวรรณ บรรจงศิลป์และคณะ²² บุษกร สำโรงทอง²³ ซึ่งได้กล่าวถึงหนึ่งในวิธีการประพันธ์เพลงไทยว่าแต่งโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของผู้แต่ง และผลการวิจัยเรื่องอัตลักษณ์ที่ได้สอดคล้องกับอภิญา เฟื่องฟูสกุล²⁴ ที่ได้แบ่งอัตลักษณ์ออกเป็น 2 ประเภทคือ อัตลักษณ์ส่วนบุคคลและอัตลักษณ์ทางสังคมซึ่งผู้วิจัยได้นำแนวคิดดังกล่าวนี้มาสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ดับเรื่องกัลยาณมิตร เพื่อส่งต่อองค์ความรู้และวิธีการสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางสืบไป

¹³ Montri Tramote, *Description of Thai Turiyangasard* (Bangkok: Silapa Sanong Printing, 1997, 7. (in Thai)

¹⁴ Royal Society, *Thai Music Encyclopedia: Keta and Turiyaga Section*, 2nd ed. (Bangkok: Sahamitr Printing, 2002), 109. (in Thai)

¹⁵ Bangkok Bank, *Tub Mahori Khong Kao Recorded for Preserved and Published Under Her Royal Highness Princess Maha Chakri Siridhorn B.E. 2529* (Bangkok: Raksasipha, 1986), 34. (in Thai)

¹⁶ Orawan Banjongsil et al., *Turiyangasilpa* (Bangkok: Thai Studies Chulalongkorn University, 2003), 177. (in Thai)

¹⁷ Phitsanu Chambang. *Tips About Thai Music: Royal Cremation Ceremony of Phitsanu Chambang Memorial* (Bangkok: N.P., 1966), 17. (in Thai)

¹⁸ Montri Tramote, *Turiyasarn: Royal Cremation Ceremony of Montri Tramote* (Bangkok: Kasikornbank, 1995), 43. (in Thai)

¹⁹ Somphop Khamprasert, *Royal Cremation Ceremony of Somphob Khamprasert Book* (Bangkok: Dao Printing House, 2000), 113. (in Thai)

²⁰ *ibid*, 214.

²¹ Pichit Chaisare, *Composing Thai Music* (Bangkok: Chulalongkorn University Press, 2013), 6. (in Thai)

²² *ibid*, 194-203.

²³ Bussakorn Binson, "Rapport of Thailand - Norway." (Ratchadapiseksompotch Invention Project, Chulalongkorn University, 2004), 1. (in Thai)

²⁴ Aphinya Fuengfusakul, *Identity* (Bangkok: National Research Council of Thailand, 2003), 5-6. (in Thai)

วันและสถานที่การจัดแสดง

การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ยูทิวบ์ (YouTube) ใช้ชื่อว่า การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร โดยเริ่มเผยแพร่ผลงานตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2564

กิตติกรรมประกาศ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยคุณุณิพนธ์การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: ตับเรื่องกัลยาณมิตร ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่เอื้อเฟื้อข้อมูลในการวิจัย คำแนะนำ และสนับสนุนงานวิจัยครั้งนี้ และขอขอบพระคุณทุนสนับสนุนการวิจัย Pattayakosol Fund โดยความอนุเคราะห์จาก Dr. John Garzoli นักวิจัยแลกเปลี่ยน Priminister's Asia Endeavour Scholar-Visiting Professor จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย โดยมาทำวิจัยร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัฒนธรรมดนตรีไทย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Bibliography

- Bangkok Bank. *Tub Mahori Khong Kao Recorded for Preserved and Published Under Her Royal Highness Princess Maha Chakri Siridhorn B.E. 2529*. Bangkok: Raksasipha, 1986. (in Thai)
- Banjongsil, Orawan, and others. *Turiyangasilpa*. Bangkok: Thai Studies Chulalongkorn University, 2003. (in Thai)
- Binson, Bussakorn. "Rapport of Thailand - Norway." Ratchadapiseksompotch Invention Project, Chulalongkorn University, 2004. (in Thai)
- Chaisare, Pichit. *Composing Thai Music*. Bangkok: Chulalongkorn University Press, 2013. (in Thai)
- . *Musical Form Analysis*. Bangkok: Chulalongkorn University Press, 2016. (in Thai)

- Chambang, Phitsanu. *Tips About Thai Music: Royal Cremation Ceremony of Phitsanu Chambang Memorial*. Bangkok: N.P., 1966. (in Thai)
- Fuengfusakul, Aphinya. *Identity*. Bangkok: National Research Council of Thailand, 2003. (in Thai)
- Khamprasert, Somphop, *Royal Cremation Ceremony of Somphob Khamprasert Book*. Bangkok: Dao Press, 2000. (in Thai)
- Pikulstri, Chalomsak. *Music Appreciation Regarding Thai Music Revised Edition*. Bangkok: Odean Store, 1999. (in Thai)
- Royal Cremation Ceremony of Captain Uthai Badjakosol*. Bangkok: N.P., 2007. (in Thai)
- Royal Cremation Ceremony of Khunying Paitoon Kittiwon Memorial*. Bangkok: Amarin Printing & Publishing, 1998. (in Thai)
- Royal Society. *Thai Music Encyclopedia: Keta and Turiyaga Section*. 2nd ed. Bangkok: Sahamitr Printing, 2002. (in Thai)
- . *Thai Music Encyclopedia: Musicians and Vocalists Biography Section*. 2nd ed. Bangkok: TFILM Co, Ltd., 2006. (in Thai)
- Silapabanlaeng, Chin and Likhit Chindawat, *Thai Music Education*. Bangkok: Aksorn Charoen Tat, 1979. (in Thai)
- . *Description of Thai Turiyangasard*. Bangkok: Silapa Sanong Printing, 1997. (in Thai)
- Thamviharn, Sangobsuek. *Thai Turiyanga*. 2nd ed. Bangkok: Chulalongkorn University Press, 1999. (in Thai)
- Tramote, Montri. *Turiyasarn: Royal Cremation Ceremony of Montri Tramote*. Bangkok: Kasikornbank, 1995. (in Thai)