

บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาในบทนี้เป็นการศึกษาภาคเอกสารเพื่อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู้ในบริบทที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ คุณลักษณะ คุณค่าของวงปีพาทย์ล้านนารวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

2.1 สถานะภาพความรู้เกี่ยวกับวงปีพาทย์ล้านนา

2.1.1 ประวัติความเป็นมาของวงปีพาทย์ล้านนา

- 1) วงปีพาทย์ล้านนาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์
- 2) วงปีพาทย์ล้านนาจากตำนานพื้นเมืองและวรรณกรรมล้านนา
- 3) อิทธิพลดนตรีราชสำนักสยามที่มีต่อวงปีพาทย์ล้านนา

2.1.2 องค์ประกอบของวงปีพาทย์ล้านนา

- 1) องค์ประกอบ คุณลักษณะของเครื่องดนตรีในวงปีพาทย์ล้านนา
- 2) การประสมวงปีพาทย์ล้านนารูปแบบพื้นเมือง และรูปแบบประยุกต์
- 3) บทเพลงที่ใช้บรรเลง

2.1.3 คุณค่าและบทบาทหน้าที่ของวงปีพาทย์ล้านนา

- 1) ประเพณีและพิธีกรรมทางพุทธศาสนา
- 2) พิธีกรรมฟ้อนผี
- 3) พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต

2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.3.1 งานวิจัย

2.3.2 เอกสารและหนังสือ

2.4 กรอบแนวคิดการศึกษา

ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

2.1 สถานะภาพความรู้ที่เกี่ยวกับวงปีพาทย์ล้านนา

2.1.1 ประวัติความเป็นมาของวงปีพาทย์ล้านนา

วัฒนธรรมดนตรีในดินแดนล้านนา จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงพัฒนาการของคนตรีที่มีความสัมพันธ์กับผู้คนที่อยู่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้ได้กล่าวถึงตำนานจามเทวีวงศ์ซึ่งบันทึกไว้ว่าฤๅษีวาสุเทพเป็นผู้สร้างเมืองหริภุญชัยขึ้นในปีพ.ศ. 1310 ต่อมาได้อัญเชิญพระนางจามเทวี ซึ่งเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์เมืองละโว้ขึ้นไปครองเมืองหริภุญชัย การเสด็จมาของพระนางจามเทวีในครั้งนี้ได้นิมนต์พระภิกษุ นักปราชญ์และช่างแขนงต่าง ๆ ตามเสด็จมาด้วยจึงทำให้กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเมืองหริภุญชัยประกอบไปด้วยชาติพันธุ์ผสมคือ ชาวเม็งหรือมอญ ชาวละว้าซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดิมในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีชาวละโว้ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นมอญที่ติดตามพระนางจามเทวีในการมาครองเมืองหริภุญชัย ต่อมาครั้งรัชสมัยพญามังรายเข้าครอบครองเมืองหริภุญชัยและสร้างเวียงกุมกามขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1829 และได้ยกทัพไปถึงเมืองพุกามเมื่อ พ.ศ. 1833 ในครั้งนี้ได้ทรงนำผู้คนและช่างฝีมือมาไว้ในเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก¹ จากปรากฏการณ์อันเนื่องมาจากการแผ่ขยายอำนาจทางการเมืองนับตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวีจบจนถึงสมัยพญาเม็งรายสะท้อนให้เห็นถึงการอพยพแหล่งไหลของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เข้ามาในพื้นที่เชียงใหม่-ลำพูน จึงเป็นไปได้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้ได้นำเอาวัฒนธรรมดนตรีของตนเข้ามาใช้ในวิถีการดำเนินชีวิตทั้งในรูปแบบดนตรีราชพิธีหรือดนตรีพิธีกรรม และได้มีพัฒนาการและนำมาปรับใช้กับวิถีการดำรงชีวิตจนเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างแพร่หลาย

จากสภาพภูมิศาสตร์ของอาณาจักรล้านนาที่เต็มไปด้วยป่าไม้และภูเขาสูง สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อวิถีการดำเนินชีวิตโดยแสดงออกในรูปแบบคติความเชื่อ เช่น การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งเทวดา ผีสาง อาร์กษ และฤๅษี ซึ่งเป็นผู้นำทางวัฒนธรรมในตำนาน² ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดรูปแบบวัฒนธรรมทางดนตรีที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเชื่อมโยงให้ประเพณี พิธีกรรมความเชื่อมีความศักดิ์สิทธิ์วงปีพาทย์หรือวงปีพาทย์ล้านนาเป็นวงดนตรีที่มีบทบาทหน้าที่ในการบรรเลงประกอบในประเพณี พิธีกรรมความเชื่อของชาวล้านนามาตั้งแต่อดีต ทั้งนี้จากการศึกษาเอกสาร

¹อุดม รุ่งเรืองศรี, วรรณกรรมล้านนา, (กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546), หน้า 2

²รัตนพร เศรษฐกุล และคณะ, ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจวัฒนธรรมแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน, (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์ม, 2552), หน้า 1

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวงปีพาทย์ล้านนาพบว่าได้มีการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับวงปีพาทย์ล้านนาในรูปแบบต่าง ๆ ผู้ศึกษาได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประเด็นสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ตำนานพื้นเมือง วรรณกรรมล้านนา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากอิทธิพลของคนตรีจากวัฒนธรรมอื่นรวมถึงข้อสมมุติฐานของนักวิชาการทางดุริยางคศาสตร์ สังคมศาสตร์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงปีพาทย์ล้านนาสรุปได้ดังต่อไปนี้

1) วงปีพาทย์ล้านนาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์

วงปีพาทย์ล้านนาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในตำนานพื้นเมือง ลำพูน เป็นจารึกที่บันทึกเรื่องพระสุมนเถระสร้างเสริมพระอัฐารสยีน เมื่อ จ.ศ. 732 (พ.ศ. 1913) เป็นจารึกหรือศิลาจารึกที่ใช้อักษรมอญโบราณ ความในจารึกด้านที่ 1 ได้กล่าวถึง พระสุมนเถระเดินทางขึ้นมาสู่ล้านนา ซึ่งพระเจ้าก่อนหรือเจ้าท้าวสองแสนนาครรรมิกราช ทรงให้ราชบุรุษไปอาราธนาพระเถระจากสุโขทัย ขึ้นมาเผยแผ่พระพุทธศาสนายังล้านนา ทรงจัดพิธีต้อนรับพระสุมนเถระอย่างมโหฬาร และได้นิมนต์ท่านไปสถิตพำนักอยู่ที่วัดพระยีน ในนครหริภุญไชยหรือจังหวัดลำพูนในปัจจุบันดังความจารึกที่ว่า“...วันท่านเจ้าจักถึง วันนั้น ตนท่านพระยาครรรมิกราชบริพาร ด้วยฝูงโยธา มหาชนพลลูกเจ้าลูกขุนมนตรีทั้งหลาย ยายกัน ให้ถือกระทงข้าวดอก ดอกไม้ ได้ เทียน ดีพาทย์ ดั่งพิณฆ้องกลอง ปี่สรโน พิสนมอญชั้ ทะเทียดกาหล แตรสังข์ มรทงค์ ดงเคียด เสียงเลศเสียงก้อง อีกทั้งคนโห้อดาสะท่าน ทัวทั้งนครหริภุญไชยแล...”³ จากความจารึกวัดพระยีนด้านที่ 1 ปรากฏชื่อเครื่องดนตรีหลายชนิดรวมถึงเครื่องดนตรีที่มีชื่อว่า “พาทย์” และ “ฆ้อง” ซึ่งเมื่อออกเสียงตามสำเนียงภาษาล้านนาจะเรียกว่า “ป้าดก้อง” อันเป็นภาษาที่ผู้คนในท้องถิ่นภาคเหนือใช้เรียกวงปีพาทย์ล้านนา

ทั้งนี้ได้นักวิชาการหลายท่านได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับวงปีพาทย์ล้านนาไว้หลายประการ ได้แก่ วงปีพาทย์ล้านนาจะได้รับอิทธิพลจากชาวมอญเก่าในนครหริภุญไชยและรับอิทธิพลรูปแบบการประสมวงปีพาทย์เครื่องห้าจากสุโขทัย⁴ พาทย์ฆ้องที่ปรากฏในหลักฐานจารึกวัดพระยีนหมายถึง “ฆ้อง” และ “ฆ้องวง” เป็นลักษณะเครื่องดนตรีที่ใช้ประ โคมแห่ในพิธีกรรมต่าง ๆ ของชนชั้นสูงต่อมามีการแพร่ออกสู่สังคม

³กรมศิลปากร, ศิลปจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย, (กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์, 2522), หน้า 79

⁴ธีรยุทธ ขวงศรี, การดนตรี การขับ การฟ้อน ล้านนาเชียงใหม่, (เชียงใหม่: ตรีสวิน, 2540), หน้า2-3

ชาวบ้านทั่วไป ซึ่งวัฒนธรรมฆ้องเป็นวัฒนธรรมที่แพร่หลายในแถบสุวรรณภูมิ คำว่า “พาทย์” น่าจะหมายถึงระนาด เพราะวัฒนธรรมมอญนั้นมีระนาดเล่นมานานแล้ว “วงเต่งถึง” ที่ใช้กลอง “เต่งถึง” หรือ “ปุมผึ่ง” เป็นเครื่องจังหวะหลักซึ่งเป็นวงดนตรีที่พบได้ตามวัดทั่วทั้งภาคเหนือ⁵

2) วงปีพาทย์ล้านนาจากตำนานพื้นเมืองและวรรณกรรมล้านนา

วงปีพาทย์ล้านนาที่ปรากฏหลักฐานในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ฉบับวัดพระงาม เชียงใหม่ พ.ศ. 2404 ผูกที่ 8 ได้กล่าวถึงงานมหรสพเฉลิมฉลองที่พระเจ้ากาวิละได้จัดขึ้น หลังจากที่พระองค์ได้ทรงขับไล่พม่าไปพ้นจากดินแดนล้านนาได้สำเร็จ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2339 ปรากฏข้อความที่จารึก ดังความว่า “...สนุกสุขสานต์ กินทานเหล่านมโหสรพ พอยลาม ซ้อย ซอ สืบทกัน โลง คีค ลี ตีเป่า ขับฟ้อนต่าง ๆ เสียงภิกษาค้อง กลอง ขลุ่ย แนน แตรเหิน แคน ค้อย ตึง ฆะล้อซอสีซอ เพ็ยะ พิณ ปี่มเขาะว่ หอยสังข์ เป็นอันสนั่นนึ่งเมือง อุกจะหลุกชู้คำเข้า บ่หม่นหมองเส้าในศาสนา...”⁷

วงปีพาทย์ล้านนาจากวรรณกรรมพุทธศาสนาหรือชาดกล้านนา เรื่อง “มหาเวสสันดรชาดก” เรียกตามล้านนาอีกอย่างว่า เวสสันดรชาดก ล้านนาฉบับไม้ไผ่แฉ่เรียวแดง พรรณนาถึงตอนที่พระเวสสันดรเห็นนางมัทรีสลบ ทรงคิดว่านางสิ้นพระชนม์ และหากนางสิ้นพระชนม์แล้วจะทรงจัดเมรุและงานพระศพอย่างไรความว่า “...เพื่อจักส่งสการนางแก้วที่ทุกค้ำที่แจน ยังคนทั้งหลายจักหื้อมาม่วนเหล่านชักเชือกเต็น หกคะ โคงฟุ้งคนถงที่ถือพาทย์ค้อง เสียงตื้นต้อองสระพาน ไพรสรในเสียงสั้นสระหนั้น ด้วยเบงตราจกกับด้วยเสียงปลิ้นนทุกที่อ้อท้อ...”⁸

วงปีพาทย์ล้านนาจากวรรณกรรมนอกนิบาตล้านนา เรื่อง “อุสสาบารสชาดก” เป็นวรรณกรรมที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าเกือนา ประมาณ พ.ศ. 1900 พรรณนาถึงตอนที่พระอินทร์และเทพบริวารทรงช้างเอราวัณไปสวนนันทวัน ความว่า “...อันว่าวันฉะรังสีเครื่องประดับแห่งเทวดาทรงหลายก็รุ่งเรืองไฟทั่วเมืองดาวดึงส์ สาทังมวลงเสียงศุริยดนตรี ทิพทั้งหลาย ถือว่า ค้อง กลอง พาทย์ปี่มเขาะว่ หอยสังข์

⁵สุจิตต์ วงษ์เทศ, ร้องรำทำเพลง : ดนตรีนาฏศิลป์ชาวสยาม, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2542), หน้า 168-169

⁶ปัญญา รุ่งเรือง, ประวัติการดนตรีไทย, (กรุงเทพฯ: มานนคร: ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2546), หน้า 50

⁷ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ฉบับ 700 ปี, (เชียงใหม่ : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2538), หน้า 145

⁸อุดม รุ่งเรืองศรี, วรรณกรรมล้านนา, 2546, หน้า 211

ปี แตรเห็น สระใน แสงเบงทราแลเสียงขับทิวแห่งทวดาเทวบุตรก็เป็นอันม่วน
เพราะสนุกถูกเนื้อเฟิงใจมากนักละ...”⁹

วงปีพาทย์ล้านนาจากวรรณกรรมคำโคลง เรื่อง “หงส์ผาคำ” เป็นโคลงที่ปรากฏใน
รูปแบบคร่าวขอ ธรรมคร่าวหรือสำนวนเทศน์ เป็นชาดกที่ได้เค้ามาจากเรื่อง
“สักกทีปนี” มีใจความพรรณนาเรื่องสวรรคต ผู้แต่งคือพระญาโลมวิสัย พ.ศ. 2396
ขึ้นสองคำเดือนสาม ในบทที่ 561 ความว่า “...มหรสพตลบทั้งทั้งธานีสงเสพตนเทวี
แม่เจ้ากลองค้องพาทย์เกร็ด อุ่น จันเอนปอยลามกระครึ้นตราบขึ้นเจ็ดวัน...”¹⁰

วงปีพาทย์ล้านนาจากวรรณกรรมบทคร่าวขอ เรื่อง “หงส์หิน” มีเนื้อคล้ายคลึงกับ
โคลงหงส์ผาคำ แต่เป็นการแต่งในรูปแบบคร่าวขอของเจ้าสุริยวงศ์ พรรณนาถึง
ตอนที่จัดงานฉลองเพื่อล่อให้โพธิสัตย์ไปให้พระเจ้าย่าดุตว์ ความว่า“...พวกมนตรี
เกร็ดพาทย์ค้องสัพพะเครื่องเหล่านานาตั้งแต่นั้น บ่หือห่างตามโนห์ราละครพ็อน
เต็นยังชวอน ตามจักแต่งเหล่านี่เกินัน โห่ร้อง...”¹¹

วงปีพาทย์ล้านนาจากวรรณกรรมคำคร่าว เรื่อง “กำกาคำ” ความว่า“...ทั้งมโหรี ตบตี
คำเข้าพิณพาทย์เหล่านเพลงแนคอยฉิ่งม่านพ็อน เพื่อเว้อแปแหว ม่วนนักละบ่ไซ้ของ
เหล่านโรงหุ่นโรงหนัง คนนั้นตื้นเต็นแกรวงดั่งม่วนล้า...”¹²

วงปีพาทย์ล้านนาจากวรรณกรรมคำคร่าว เรื่อง “บัวระวงค์หงส์อำมาตย์” ความว่า“...
หือป่าวเกณฑ์กัน ช่างชอช่างช้อยมีทั้งขลุ่ยแก้วแกรวงทั้งซึ่งระลือ พิณพาทย์เหล่าน
โชนฉายหนังหุ่นยนต์เล่นกลแบบหือทั้งค้องแลกลอง เหล่านลวงหลายข้อทั้งถั่วโปงา
แก้วก้าย...”¹³

วงปีพาทย์ล้านนาจากวรรณกรรมคำคร่าว เรื่อง “ชีวหาลิ้นคำ” ความว่า“...พาทย์ค้อง
กลองวง มองเชิงทะมุ่ม ตบต้อยเหล่านเป่นคำแกรวงเป่านับ ม่วนทันได้กันเพ็ยะพิณ
ลีอนันค้อยแคนปีแต่...”¹⁴

⁹อุดม รุ่งเรืองศรี, วรรณกรรมล้านนา, 2546, หน้า 249

¹⁰เรื่องเดียวกัน, หน้า 481

¹¹สนั่น ธรรมธิ, นาฏดุริยการล้านนา, (เชียงใหม่:สุเทพการพิมพ์, 2550), หน้า 2

¹²เรื่องเดียวกัน, หน้า 3

¹³เรื่องเดียวกัน, หน้า 3

¹⁴เรื่องเดียวกัน, หน้า 3

วงปีพาทย์ล้านนาจากวรรณกรรมคำคร่าวสี่บทหรือคร่าวร้านางชมเป็นวรรณกรรมที่พรรณนาถึงความรักความหลัง ผู้แต่งคือพระญาพรหมโวหาร ประมาณ พ.ศ. 2370 – 2380 ความว่า“...หัวใจยัง เหมือนพิณพาทย์ค้องภักคแก้วเกร็ดคนนอกเนื้อ ชามเชื้อลองค์เสียวอนดี บัชนึงได้มาจิดหัวใจ แม่แพรจิ้นได้เปนนัดไผตั้งนี้...”¹⁵

3) อิทธิพลดนตรีราชสำนักสยามที่มีต่อวงปีพาทย์ล้านนา

ความสัมพันธ์ของดนตรีราชสำนักสยามที่เข้ามามีบทบาทต่อคุ้มหลวงเชียงใหม่นั้น อยู่ในช่วงสมัยพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงเข้ารับราชการฝ่ายในเป็นเจ้าจอม ฅพระราชวังหลวง กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2429 ครั้งประทับอยู่ตำหนักทรงเรียนดนตรีไทยภาคกลาง ทรงดนตรีได้หลายอย่างทั้งซอด้วง ซออู้และจะเข้ นอกจากจะทรงดนตรีได้เป็นอย่างดีแล้วทรงสอนพระญาติด้วยพระองค์เอง และสนับสนุนให้เรียนดนตรีไทยภายหลังบุคคลที่ทรงสนับสนุนนั้นต่างก็ได้รับการยกย่องนับถือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จนิวัตกลับนครเชียงใหม่ในปีพ.ศ. 2457 ทรงโปรดให้นำความรู้ทางดนตรีไทยมาเผยแพร่ถ่ายทอดให้แก่ชาวเชียงใหม่ โปรดให้หาครูดนตรีไทยมาสอนมโหรีปีพาทย์ประจำคุ้มหลวงเชียงใหม่ เช่น ครูฉัตร สุนทรวาทีน ครูช่อ สุนทรวาทีนและครูรอด อักษรทัต เป็นต้น ปราบปรามการฉ้อโกงกล่าวทำให้ดนตรีไทยจากราชสำนักสยามเป็นที่รู้จักแพร่หลายในสังคมเมืองเชียงใหม่ ทั้งนี้พระองค์ก็ได้ทรงละเลยดนตรีและนาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนา ทรงนำรูปแบบการเรียนการสอนดนตรีไทยมาปรับปรุงผสมผสานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง อาทิ วงปาด-ฆ้อง หรือเต่งถึง วงสะล้อซึง-ปี่จุม และวงดิ่งโนงใช้ประกอบการฟ้อนเมือง (ฟ้อนเล็บ) พระองค์ได้ทรงอนุรักษ์และส่งเสริม เป็นการผสมผสานดนตรีไทยกับดนตรีพื้นเมืองได้อย่างกลมกลืน¹⁶

อิทธิพลดนตรีราชสำนักสยามถูกถ่ายทอดผ่านคุ้มหลวงเชียงใหม่ และเผยแพร่สู่สังคมเมืองเชียงใหม่และล้านนา ส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบของดนตรีล้านนาโดยเฉพาะวงปีพาทย์ล้านนา เช่น วงปีพาทย์ล้านนาคณะหัวฝายสามัคคี (ช้างคลาน) เป็นวงปีพาทย์

¹⁵อุดม รุ่งเรืองศรี, วรรณกรรมล้านนา, 2546, หน้า 544

¹⁶ประไพพักตร์ คำเกิด และณรงค์ศักดิ์ ค้านธรรม, ดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 26, (กรุงเทพฯ: ออมรินทร์พริ้นติ้ง, 2538), หน้า 81-83

ล้านนาที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516 ระยะเวลาที่มีนายทองคำ ไชยนต์ หัวหน้าวงปี่พาทย์ล้านนาขณะวังสิงห์คำได้และเจ้าสุนทร ณ เชียงใหม่ ครูดนตรีที่ได้รับการสืบทอดมาจากคุ้มหลวงเชียงใหม่ได้เข้ามาช่วยฝึกหัดและปรับวง ทั้งนี้รูปแบบของบทเพลงที่ใช้บรรเลงส่วนใหญ่จะเป็นบทเพลงพื้นเมืองทั่ว ๆ ไปและบทเพลงในพิธีกรรมพืชน้ำซึ่งมีจำนวนเพลงไม่มากนัก เจ้าสุนทร ณ เชียงใหม่ จึงได้ถ่ายทอดรูปแบบของบทเพลงไทยภาคกลางที่มีสำนวนเพลงใกล้เคียงกับสำเนียงเพลงล้านนาไว้หลายบทเพลง จากการถ่ายทอดรูปแบบดังกล่าวทำให้วงปี่พาทย์ล้านนาขณะหัวฝายสามัคคี(ข้างคลาน) สามารถสืบทอดรูปแบบของบทเพลงตลอดถึงวิธีการบรรเลงจากเจ้าสุนทร ณ เชียงใหม่ มาจนถึงปัจจุบัน¹⁷ จากปรากฏการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนตรีราชสำนักสยามที่เข้ามามีบทบาทในคุ้มหลวงเชียงใหม่และถูกได้เผยแพร่สู่ชุมชนเชียงใหม่ ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยน โดยเฉพาะวงปี่พาทย์ล้านนาที่ได้รับอิทธิพลทั้งรูปแบบขององค์ประกอบของเครื่องดนตรีการประสมวง และบทเพลงที่ใช้บรรเลงจนเป็นกลายเป็นรูปแบบที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

2.1.2 องค์ประกอบของวงปี่พาทย์ล้านนา

การศึกษาในส่วนนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบคุณลักษณะการประสมวง และบทเพลงที่ใช้บรรเลงดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) องค์ประกอบ คุณลักษณะของเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ล้านนา

เครื่องดนตรีที่ใช้ในการประสมวงในวงปี่พาทย์ล้านนาในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เครื่องดนตรีพื้นเมืองและเครื่องดนตรีสากล เครื่องดนตรีพื้นเมืองในวงปี่พาทย์ล้านนาส่วนใหญ่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นซึ่งนักดนตรีบางคนสามารถประดิษฐ์เครื่องดนตรีขึ้นใช้เองหรือมีช่างทำเครื่องดนตรี (สล่า) ในท้องถิ่นที่มีฝีมือสามารถผลิตเครื่องดนตรีไว้จำหน่ายประกอบไปด้วย แนน้อย แนนหลวง ปาดเอก ปาดทும் ปาดเหล็ก กลองเต่งถึง กลองปึงปึง และสิ่ง (ฉิ่ง) ยกเว้น เฉพาะก้องวงและสว่า (ฉาบ) ซึ่งไม่สามารถผลิตขึ้นใช้เองต้องนำเข้ามาจากประเทศพม่า (เมียนมาร์) ซึ่งการศึกษาในส่วนนี้ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษารูปร่าง ลักษณะ ขนาด และส่วนประกอบของเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ล้านนาดังรายละเอียดต่อไปนี้

¹⁷ สัมภาษณ์ประสิทธิ์ โกกะธรรม, หัวหน้าวงปี่พาทย์ล้านนาขณะหัวฝายข้างคลาน, 3 กรกฎาคม 2556

ภาพที่ 2.1 แนน้อยและเนหลวง

1.1) แนนหรือปี่แน เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่ากำเนิดเสียงโดยการ
ต้นสะเทือนของอากาศ (Aerophones)¹⁸ ซึ่งพบหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดคือหลัก
ศิลาจารึกวัดพระยืน จังหวัดลำพูน ได้พบจารึกอักษรคำว่าปี่สรในอาจสี่ความ
หมายถึงแนในปัจจุบัน¹⁹ คำว่า “แน” เป็นสรรพนามที่ใช้เรียกต่อมาในภายหลัง
ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีในตระกูลปี่มีมานานไม่ต่ำกว่า 2,000 ปี เครื่องดนตรีตระกูล
ปี่ในลักษณะเดียวกันนี้กระจายไปตามประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชีย เช่น ปี่ไฉน
(Shanai) ของอินเดีย ปี่ชวา (Java) ปี่ของทิเบต (Shawm) ทั้งนี้ไม่มีหลักฐาน
ยืนยันว่าปี่ในกลุ่มใดเกิดก่อนหรือเกิดหลังซึ่งต่างก็ได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกัน
“แน” ในภาษาล้านนาเข้าใจว่าเรียกตามชาวพม่าซึ่งเคยมีอำนาจในล้านนาอยู่
นานถึง 2 ศตวรรษ ลักษณะแนของพม่ามีขนาดรูปร่างใกล้เคียงกับแนน้อย
ของล้านนา ส่วนแนใหญ่ (แนหลวง) เข้าใจว่าชาวล้านนาได้รับแบบอย่างมา

¹⁸นิรุตร์ แก้วห้ำ, ผู้ดูแลแลดนตรีชาวไทยภูเขาเผ่าลีซูในพื้นที่จังหวัดเชียงราย, (งานวิจัยสำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ, 2550), หน้า 13-14

¹⁹เอกชัย นาดิ, ลักษณะกายภาพและระบบเสียงของแนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาดนตรีวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545), หน้า 43

จากปีมอญ²⁰ ปัจจุบันแนของล้านนานั้นมีเพียง 2 ชนิด คือ “แนหลวง” และ “แน
น้อย”²¹ มีส่วนประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

1.1.1) เลาแน คือส่วนประกอบที่เป็นลำตัวของแนทำจากไม้เนื้อแข็ง เช่นไม้
เกี๋ย (ชิงชัน) หรือไม้ประดู่ นำมากลึงให้มีรูปทรงกระบอก ภายในเจาะ
กลวงเป็นท่อจากโคนท่อที่มีขนาดรูที่เล็กขยายออกไปปลายท่อ ขนาด
ของปลายท่อส่วนบนแนน้อย มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1
เซนติเมตร ขนาดของปลายท่อส่วนล่างมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ
1.8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 35 เซนติเมตร ส่วนแนหลวงขนาดของ
ปลายท่อส่วนบนมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ขนาดของ
ปลายท่อส่วนล่างมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร ยาว
ประมาณ 50 เซนติเมตร

1.1.2) ลิ่นแน คือ ส่วนที่ให้กำเนิดเสียงแน ทำจากใบตาลที่ไม่แก่หรืออ่อน
จนเกินไป นำมาต้มกับน้ำขาวข้าวมะขามสุกและเกลือเสร็จแล้วนำมา
ผึ่งให้แห้ง ขดเป็นม้วนนำไปแขวนลมคว้นไว้เหนือเตาไฟ เพื่อให้
ใบตาลเกิดความทนทานไม่อ่อนตัวง่าย เมื่อผ่านกรรมวิธีดังกล่าวแล้ว
สามารถนำมาตัดเป็นลิ่นแน โดยการนำใบตาลมาพับซ้อนกัน 2 ชั้นตัด
เป็นรูปทรงกรวยผูกด้วยเชือกบริเวณโคนลิ่น นำมาสวมเข้ากับल्लीแน
ตัดแต่งให้ได้เสียงที่ต้องการ ลิ่นแนทำหน้าที่เป็นตัวกำเนิดเสียง เมื่อ
เป่าลมผ่านลิ่นแนจะเกิดการสั่นสะเทือนทำให้เกิดเสียงส่งผ่านไปยัง
ल्लीแนและเลาแน บังคับเสียงโดยการใช้ปลายนิ้วปิด-เปิด

1.1.3) ละแหว หรือกระบังลม คือ ส่วนที่เป็นแผ่นลักษณะกลมแบนทำจาก
แผ่นทองเหลือง กะลามะพร้าวหรือแผ่นพลาสติกนำมาตัดขึ้นรูปเป็น
วงกลม ละแหวแนน้อยเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 เซนติเมตร
ส่วนแนหลวงเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 เซนติเมตร แล้วเจาะรูตรง
กลางเพื่อนำไปสวมเข้ากับท่อแน ละแหวทำหน้าที่ประคองริมฝีปาก

²⁰นิรันดร์ ภักดี, วงตั้งโนง : ภูมิศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน, (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาดนตรีวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544), หน้า 133

²¹สนั่น ธรรมธิ, นาฏดุริการล้านนา, หน้า 58

ขณะเป่าไม่ให้ลมรั่วขณะเป่าและช่วยคลายการเกร็งของริมฝีปาก
ในขณะเป่าเน

1.1.4) หลี่แน หรือท่อแนคือ ส่วนประกอบที่มีลักษณะเป็นท่อขนาดเล็กทำจาก
แผ่นทองเหลืองมา้วนเชื่อม (บัดกรี) ด้วยโลหะที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ
(ตะกั่ว) ให้ได้รูปทรงกรวย ใช้สวมเชื่อมต่อระหว่างเลาแนกับลิ้นแน
โดยปลายท่อด้านที่สวมกับลิ้นแนหน้ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 0.4 เซนติเมตร ส่วนโคนท่อที่สวมเข้ากับเลาแนมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร
ส่วนหลี่หรือท่อของแนหลวงปลายท่อมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 0.5 เซนติเมตร ส่วนโคนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ
0.8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 9 เซนติเมตรนำท่อที่สมบูรณ์แล้วมาพัน
ด้วยเส้นด้ายโดยรอบให้สามารถสวมเข้ากับเลาแนได้ หลี่แนทำหน้าที่
ในการส่งผ่านเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนลิ้นแนไปยังเลาแน

1.1.5) ตะหวา คือ ส่วนที่มีลักษณะเป็นรูปกรวยคล้ายกระบอกขยายเสียง
(ลำโพง) ทำจากแผ่นทองเหลืองตะหวาแนหน้ามีเส้นผ่านศูนย์กลาง 7
เซนติเมตร ยาว 9-10 เซนติเมตร ส่วนตะหวาแนหลวงเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร ร้อยเชือกผูกแบบหลวม
ๆ กับลูกหมากกลางของเลาแน ตะหวาทำหน้าที่เป็นลำโพงขยายเสียง
และช่วยในการปรับเสียงสูง-ต่ำ ไม่ให้เพี้ยน

1.1.6) ฐนั๊บ หรือฐนั๊บ คือ ส่วนที่เป็นรูด้านข้างเลาแนมีจำนวน 7 รู ฐนั๊บมี
หน้าที่บังคับเสียงสูงต่ำในการบรรเลงโดยใช้นิ้วสำหรับการปิด - เปิด

1.1.7) สายรั้ง คือ สายที่ใช้คล้องระหว่างเลาแนกับตะหวา เป็นการผูกแบบ
หลวม ๆ ซึ่งมีผลต่อเสียงของแนที่ออกมา เพราะสามารถเป็นตัวปรับ
เสียงได้โดยการขยับสายขึ้น-ลงเพื่อให้ได้เสียงที่ต้องการ

บทบาทหน้าที่ของแนหน้าในวงปีพาทย์ล้านนา แนหน้าเป็นเครื่อง
ดนตรีที่มีเสียงค่อนข้างดัง มีเทคนิคการเล่นต่างๆ ที่หลากหลายสามารถ
บรรเลงเพื่อสื่อถึงอารมณ์ที่สนุกสนานหรือ โศกเศร้าสลดแทรกไปใน
ท่วงทำนองของบทเพลง ด้วยคุณลักษณะและศักยภาพในการบรรเลงที่
มากกว่าเครื่องดนตรีอื่น ๆ จึงถูกให้รับหน้าที่เป็นผู้นำการบรรเลงในวง

ปี่พาทย์ล้านนา ส่วนแนหลวงเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงทุ้มต่ำ ใช้บรรเลงสอดประสานไปกับแนน้อยสร้างความสมดุลและความกลมกลืนของเสียงขณะบรรเลง²² นิยมบรรเลงทำนองแบบเรียบ ๆ ห้าง ๆ หรือที่เรียกว่า “เป่าเลอเสียง” (เป่าเสียงเตียวยาวๆ) มักไม่บรรเลงโลดโผนหรือใช้กลเม็ดมากนัก

ภาพที่ 2.2 ป่าดเอกหรือระนาดเอก

1.2) ป่าดเอก หรือระนาดเอกเป็นเครื่องดนตรีประเภทตี มีแหล่งกำเนิดเสียงจากการตีกระทบกันของวัตถุ (Idiophones)²³ ป่าดเอกมีรูปร่างคล้ายกับระนาดเอกของดนตรีไทยภาคกลาง²⁴ มีส่วนประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

1.2.1) ลูกป่าด คือ ส่วนที่มีลักษณะเป็นแท่งไม้เรียงกัน ทำจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้เกลือหรือไม้ชิงชัน นำมาเหลาขึ้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านบนมีลักษณะโค้งมนส่วนด้านใต้แบนเรียบเจาะรูบริเวณปลายลูกทั้งสองด้าน ๆ ละ 2 รู ใช้เชือกร้อยสำหรับขึงผืนบนฮางป่าดลูกป่าดแต่ละลูก

²² สัมภาษณ์ชาติรี โกกะธรรม, หัวหน้าวงปี่พาทย์ล้านนาคณะห้วยฝายช้างคลาน, 3 กรกฎาคม 2556

²³ นิรุตร์ แก้วหล้า, ฝูหลูแลแลดนตรีชาวไทยภูเขาเผ่าลิสูในพื้นที่จังหวัดเชียงราย, หน้า 13-14

²⁴ สนั่น ธรรมธิ, นาฏดุริการล้านนา, หน้า 59-61

มีความสั้นยาวแตกต่างกัน เป็นลักษณะของการจัดเรียงลำดับเสียง คือ ลูกปัดที่มีขนาดสั้นสุดอยู่ทางด้านขวามือให้เสียงสูง เรียงตามลำดับ มาทางด้านซ้ายมือลูกปัดจะมีขนาดที่ยาวขึ้นให้เสียงทุ้มต่ำ ลูกปัด ทั้งหมดจะมีตั้งแต่ประมาณ 20-22 ลูก การเปรียบเทียบเสียงลูกปัดโดยใช้วิธีการควั่นหรือตากใต้ลูกปัดโดยจะใช้ระดับเสียงของแนบน้อย เป็นเกณฑ์ในการเทียบเสียง

1.2.2) ฮางปัด หรือรางปัด คือ ส่วนที่เป็นฐานใช้แขวนพื้นปัดฮางปัดนิยม ทำด้วยไม้สัก ไม้ขนุนหรือ ไม้จามจุรี มีรูปร่างลักษณะคล้ายเรือแต่มีฐานตรงกลาง นิยมแกะสลักลวดลายแบบล้านนาหรือชื่อกณะ ฮางปัดมีขนาดความกว้างประมาณ 40 เซนติเมตร และความยาวประมาณ 150 เซนติเมตร ฮางปัดทำหน้าที่เป็นกล่องขยายเสียงเมื่อเกิดการกระทบระหว่างค้อนตีกับลูกปัดขณะทำการบรรเลง

1.2.3) ค้อนตี คือ ส่วนที่ใช้ตีลงบนลูกปัด มีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็น “ด้ามจับ” ทำจากไม้ไผ่นำมาเหลาให้มีลักษณะกลมยาวประมาณ 30 เซนติเมตร และส่วนที่เป็น “หัวไม้” นิยมทำจากไม้เนื้อแข็งนำมาตัดให้เป็นรูวงกลมหนาประมาณ 2.5 เซนติเมตร เจาะรูตรงกลางเสียบกับด้ามจับ

บทบาทหน้าที่ของปัดเอกในวงปี่พาทย์ล้านนา เป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงดังเจิดจ้า รวมถึงมีเทคนิคการบรรเลงที่มีความหลากหลาย สอดแทรกกลเม็ดและลีลาไปตามท่วงทำนองของบทเพลง คุณลักษณะดังกล่าวจึงถูกจัดให้ทำหน้าที่เป็นผู้นำในการบรรเลงในลำดับที่สองรองจากแนบน้อย หรือสลับกันในการนำขึ้นบทเพลงที่ใช้ในการบรรเลง

ภาพที่ 2.3 ป่าดทุ้มหรือระนาดทุ้ม

1.3) ป่าดทุ้ม หรือระนาดทุ้ม เป็นเครื่องดนตรีประเภทตี มีแหล่งกำเนิดเสียงจากการตีกระทบกันของวัตถุ (Idiophones)²⁵ มีลักษณะคล้ายระนาดทุ้มของดนตรีไทยภาคกลางทุกประการ²⁶ มีส่วนประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

1.3.1) ลูกป่าด คือ ส่วนที่มีลักษณะเป็นแท่งไม้เรียงกัน ลูกป่าดทำจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้เกลือ (ชิงชัน) นำมาเหลาขึ้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านบนมีลักษณะโค้งมนส่วนด้านใต้แบนเรียบเจาะรูบริเวณปลายลูกทั้งสองด้าน ๆ ละ 2 รู ใช้เชือกร้อยสำหรับขึงผืนบนฮางป่าดลูกป่าดแต่ละลูกมีความสั้นยาวแตกต่างกัน เป็นลักษณะของการจัดเรียงลำดับเสียง คือ ลูกป่าดที่มีขนาดสั้นสุดอยู่ทางด้านขวามือให้เสียงสูง เรียงตามลำดับมาทางด้านซ้ายมือลูกป่าดจะมีขนาดที่ยาวขึ้นให้เสียงทุ้มต่ำ ลูกป่าดทั้งหมดจะมีตั้งแต่ประมาณ 16-18 ลูก การปรับเทียบเสียงลูกป่าดใช้วิธีการคว้านหรือหากได้ลูกป่าด เทียบเสียงโดยใช้ระดับเสียงของแนน้อยเป็นเกณฑ์

²⁵ นิรุตร์ แก้วหล้า, ฟูหลูแลแลดนตรีชาวไทยภูเขาเผ่าลิสู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย, หน้า 13-14

²⁶ สนั่น ธรรมธิ, นาฏดุริยการล้านนา, หน้า 59-61

1.3.2) ฮางปาด หรือรางปาด คือ วัสดุที่เป็นฐานใช้แขวนผืนปาดฮางปาดนิยม ทำด้วยไม้สัก ไม้ขนุนหรือไม้จามจุรี มีรูปร่างลักษณะคล้ายเรือมีขา 4 ขา นิยมแกะสลักลวดลายแบบล้านนาหรือชื้อคคะ มีขนาดความ กว้างประมาณ 40 เซนติเมตร และความยาวประมาณ 117 เซนติเมตร ฮางปาดทำหน้าที่เป็นกล่องขยายเสียงเมื่อเกิดการกระทบระหว่างค้อน ตีกับลูกปาดขณะทำการบรรเลง

1.3.3) ค้อนตี คือ ส่วนที่ใช้ตีลงบนลูกปาด มีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ ส่วน ที่เป็น “ค้ำจับ” ทำจากไม้ไผ่ นำมาเหลาให้มีลักษณะกลมยาว ประมาณ 30 เซนติเมตร และส่วนที่เป็น “หัวไม้” นิยมทำจากไม้เนื้อ แข็งนำมาตัดให้เป็นรูวงกลมหนาประมาณ 2.5 เซนติเมตร เจาะรูตรง กลางเสียบกับค้ำจับ

บทบาทหน้าที่ของปาดทุ้มในวงปี่พาทย์ล้านนา เป็นเครื่องดนตรีที่มี เสียงทุ้มต่ำ ดำเนินทำนองสอดแทรกไปตามท่วงทำนองของบทเพลง ประสานกับเสียงปาดเอก ทำให้เกิดความสมดุลและความกลมกลืน ของเสียงในขณะบรรเลง

ภาพที่ 2.4 ปาดเหล็กหรือระนาดเหล็ก

1.4) ป่าดเหล็กหรือระนาดเหล็ก เป็นเครื่องดนตรีประเภทตี มีแหล่งกำเนิดเสียงจากการตีกระทบกันของวัตถุ (Idiophones)²⁷ มีลักษณะเหมือนระนาดเหล็กของดนตรีไทยภาคกลาง²⁸ มีส่วนประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

1.4.1) ลูกป่าด คือ ส่วนที่เป็นพื้นไม้เรียงกันร้อยด้วยเชือกแขวนบนหางป่าด ลูกป่าดทำจากเหล็กที่หุ้มล่อเกวียน นำมาตัดให้ตรงแล้วตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เจาะรูบริเวณปลายลูกทั้งสองด้าน ๆ ละ 2 รู ร้อยเชือกสำหรับแขวนบนหางป่าดลูกป่าดแต่ละลูกมีความสั้นยาวแตกต่างกัน เป็นลักษณะของการจัดเรียงลำดับเสียง คือ ลูกป่าดที่มีขนาดสั้นสุดอยู่ทางด้านขวามือ ให้เสียงสูง เรียงตามลำดับมาทางด้านซ้ายมือลูกป่าดจะมีขนาดที่ยาวขึ้นให้เสียงทุ้มต่ำ ลูกป่าดทั้งหมดจะมีตั้งแต่ 16-18 ลูก การปรับเทียบเสียงลูกป่าดใช้วิธีการตีหรือเจียได้ลูกป่าด เทียบเสียงโดยใช้เสียงเนนน้อยเป็นเสียงเกณฑ์

1.4.2) ฮางป่าด หรือรองป่าด คือ ส่วนที่เป็นฐานใช้แขวนพื้นป่าดฮางป่าดนิยมทำด้วยไม้สัก ไม้ขนุนหรือไม้จามจุรี มีรูปร่างลักษณะคล้ายเรือมีฐานตรงกลาง นิยมแกะสลักลวดลายแบบล้านนาหรือช่อคณะ มีขนาดความกว้างประมาณ 40 เซนติเมตร และความยาวประมาณ 95 เซนติเมตรฮางป่าดทำหน้าที่เป็นกล่องขยายเสียงขณะทำการบรรเลง

1.4.3) ค้อนตี คือ ส่วนที่ใช้ตีลงบนลูกป่าด มีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็น “ด้ามจับ” ทำจากไม้ไผ่ นำมาเหลาให้มีลักษณะกลมยาวประมาณ 30 เซนติเมตร และส่วนที่เป็น “หัวไม้” นิยมทำจากไม้เนื้อแข็งนำมาตัดให้เป็นรูปร่างกลมหนาประมาณ 2.5 เซนติเมตร เจาะรูตรงกลางเสียบกับด้ามจับ

บทบาทหน้าที่ของป่าดเหล็กในวงปีพาทย์ล้านนา เป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงแหลมสูง คุณลักษณะของเสียงที่ดังกังวานยาวนาน นิยมบรรเลงแบบพื้น ๆ เรียบ ๆ สอดประสานในท่วงทำนองของบทเพลง

²⁷ นิรุตร์ แก้วหล้า, ฟูหลูแลแลดนตรีชาวไทยภูเขาเผ่าลิสู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย, หน้า 13-14

²⁸ สนั่น ธรรมธิ, นาฏดุริยการล้านนา, หน้า 59-61

ภาพที่ 2.5 ก้องวงหรือฆ้องวง

1.5) ก้องวงหรือฆ้องวง เป็นเครื่องดนตรีประเภทตี มีแหล่งกำเนิดเสียงจากการตีกระทบกันของวัตถุ (Idiophones)²⁹ ปีก้องของล้านนามีลักษณะแตกต่างจากฆ้องวงของดนตรีไทยภาคกลางคือ ฉัตรลูกฆ้องของดนตรีไทยภาคกลางจะเป็นแนวตั้งตรงแต่ฉัตรของลูกก้องล้านนาจะงุ้มเข้า³⁰ มีส่วนประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

1.5.1) ลูกก้อง คือ ส่วนที่ทำจากโลหะสัมฤทธิ์ด้วยการหล่อหรือตีขึ้นรูปลักษณะคล้ายถ้วยมีปมบนตรงกลาง เจาะรูด้านข้างของลูกทั้งสองด้าน ๆ ละ 2 รู ร้อยเชือกสำหรับแขวนบนหางปาด ลูกก้องแต่ละลูกมีขนาดเล็กและใหญ่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นลักษณะของการจัดเรียงลำดับเสียง คือ ลูกก้องที่มีขนาดเล็กสุดอยู่ทางด้านขวามือมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 15 เซนติเมตร หนาประมาณ 0.3 เซนติเมตรให้เสียงสูง เรียงตามลำดับมาทางด้านซ้ายมือลูกก้องที่มีขนาดใหญ่สุดมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 25 เซนติเมตร หนาประมาณ 0.5 เซนติเมตรให้เสียงทุ้มต่ำ ลูกปาดทั้งหมดจะมีตั้งแต่ 16 ลูก การปรับเทียบเสียงลูกปาดใช้วิธีการติดถ่วงเสียงด้วยขี้จ้ำ ซึ่งทำจากขี้ห้ำ (น้ำมันจากต้นไม้) หรือ จิน

²⁹ นิรุตร์ แก้วหล้า, ฟูหลูแลแลดนตรีชาวไทยภูเขาเผ่าลิสู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย, หน้า 13-14

³⁰ สนั่น ธรรมธิ, นาฏดุริยการล้านนา, หน้า 59-61

(ตะกั่ว) ได้ลูกก๊อง ในการเทียบเสียงจะใช้เสียงเนนน้อยเป็นหลักในการเทียบ

1.5.2) วงก๊อง คือ ส่วนที่เป็นโครงทำจากหวายโป่งนำมาตัดและขุดเป็นวงกลมเส้นรอบวงประมาณ 350 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 140 เซนติเมตร วงก๊องทำหน้าที่เป็นโครงโดยมีเชือกหรือหนังวัวยึดกับลูกก๊อง

1.5.3) ค้อนก๊อง คือ วัสดุที่ใช้ตีลงบนลูกก๊อง มีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็น “ค้ำจับ” ทำจากไม้ไผ่ นำมาเหลาให้มีลักษณะกลมยาว และส่วนที่เป็น “หัวไม้” นิยมจับทำจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นไม่แข็งมากนัก เช่น ยางรถ หนังสือตัว นำมาตัดให้เป็นรูปวงกลมเจาะรูเสียบกับค้ำจับ

บทบาทหน้าที่ของก๊องวงในวงปี่พาทย์ล้านนา เป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงแหลมสูงและเสียงทุ้มต่ำดังก้องกังวาน นิยมดำเนินทำนองแบบเรียบๆ ห่างๆ ไปตามท่วงทำนองของบทเพลง ประสานไปกับเสียงปี่าดเหล็กที่เป็นกลุ่มเสียงโลหะ ทำให้เกิดมิติของเสียงที่สอดคล้องประสานกัน

ภาพที่ 2.6 กลองเต่งถึง

1.6) กลองเต่งถึง เป็นเครื่องดนตรีประเภทตีมีแหล่งกำเนิดเสียงสันสะท้อนที่เกิดของแผ่นหนัง (Membranophones)³¹ มีลักษณะคล้ายตะโพนมอญมีเสียงดังกังวานใช้ตีเพื่อควบคุมจังหวะในวงปี่พาทย์ล้านนา³² มีส่วนประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

1.6.1) ไทกลอง คือ ส่วนที่เป็นตัวกลองทำจากไม้เนื้อแข็ง นำมากลึงให้มีรูปร่างคล้ายโองน้ำป่องกลาง ด้านในลำตัวกลองคว้านให้กลวงทะลุถึงกัน ไทกลองทำหน้าที่เป็นกลองขยายเสียง

1.6.2) หน้ากลอง คือ ส่วนที่เป็นแผ่นหนังใช้หุ้มกลองทั้ง 2 ด้าน ทำจากหนังวัวจึงให้ตึงด้วยเชือกหรือหนังทั้งสองด้าน กลองเต่งถึงมีขนาดของหน้ากลองที่แตกต่างกัน หน้าเล็ก เรียกว่า “หน้าเต่ง” มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 35 เซนติเมตร ส่วนหน้าใหญ่เรียกว่า “หน้าถึง” มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 45 เซนติเมตร ด้วยเสียงของกลองที่ตึง “เต่ง” และ “ถึง” จึงเป็นที่มาของชื่อกลองชนิดนี้ ด้วยเสียงของกลองที่ตึง “เต่ง” และ “ถึง” จึงเป็นที่มาของชื่อกลองนี้

1.6.3) จ่ากลอง คือ วัสดุที่ใช้ติดถ่วงหน้ากลอง ทำจากขี้เถ้าแก่นไม้ลำไยหรือขี้เถ้าโคนทางมะพร้าว นำร่อนให้ละเอียดคดกับขมจินจนเป็นเนื้อเดียวกัน หรือใช้กล้วยตากบดจนละเอียดสามารถใช้ทดแทนกันได้ จ่ากลองมีหน้าที่ในการปรับแต่งเสียงกลองให้ได้เสียงตามต้องการ

บทบาทหน้าที่ของกลองเต่งถึงในวงปี่พาทย์ล้านนา นอกจากจะเป็นเครื่องดนตรีที่ทำหน้าที่ควบคุมจังหวะในการบรรเลงแล้ว เสียงของกลองเต่งถึงมีส่วนสำคัญในการช่วยสนับสนุนหรือกระตุ้นเร้าให้บทเพลงเกิดความสนุกสนานครึกครื้น ซึ่งในการบรรเลงจะตีสอดประสานไปกับกลองปี่ปึงทำให้เกิดมิติของเสียงของกลองทั้งสองชนิด

³¹ นิรุตร์ แก้วหาล้า, ฟูหลูแลแลดนตรีชาวไทยภูเขาเผ่าลิสู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย, หน้า 13-14

³² สนั่น ธรรมธิ, นาฏดุริยการล้านนา, หน้า 59-61

ภาพที่ 2.7 กลองปองโป่ง

1.7) กลองปองโป่งเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีมีแหล่งกำเนิดเสียงสันสะท้อนที่เกิดของแผ่นหนัง (Membranophones)³³ มีลักษณะคล้ายตะโพนไทยแต่มีขนาดเล็กกว่า มีส่วนประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

1.7.1) ไทกลอง คือ ส่วนที่เป็นตัวกลองทำจากไม้เนื้อแข็ง นำมากลึงให้มีรูปร่างคล้ายโองน้ำปองกลาง ด้านในลำตัวกลองคว้านให้กลวงทะลุถึงกัน ไทกลองทำหน้าที่เป็นกลองขยายเสียง

1.7.2) หน้ากลอง คือ ส่วนที่เป็นแผ่นหนังใช้หุ้มกลองทั้ง 2 ด้าน ทำจากหนังวัวจึงให้ตึงด้วยเชือกหรือหนังทั้งสองด้าน กลองปองโป่งมีขนาดของหน้ากลองที่แตกต่างกัน หน้าใหญ่เรียกว่า “หน้าปอง” มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 25 เซนติเมตร หน้าเล็กเรียกว่า “หน้าโป่ง” มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20 เซนติเมตร ด้วยเสียงของกลองที่ตั้ง “ปอง” และ “โป่ง” จึงเป็นที่มาของชื่อกลองชนิดนี้³⁴

บทบาทหน้าที่ของกลองปองโป่งในวงปี่พาทย์ล้านนา เป็นเครื่องดนตรีที่ทำหน้าที่ควบคุมจังหวะในการบรรเลง ใช้ตีสอดประสานไปกับกลองเต่งถึง

³³ นิรุตร์ แก้วหาล้า, ฟูหลูแลแลดนตรีชาวไทยภูเขาเผ่าลื้อในพื้นที่จังหวัดเชียงราย, หน้า 13-14

³⁴ สนั่น ธรรมธิ, นาฏดุริยการล้านนา, หน้า 59-61

ภาพที่ 2.8 ลิ่ง (ลิ่ง)

- 1.8) ลิ่ง (ลิ่ง) เป็นเครื่องดนตรีประเภทตีมีแหล่งกำเนิดเสียงจากการตีกระทบกันของวัตถุ (Idiophones)³⁵ เป็นเครื่องตีประกอบจังหวะในวงปี่พาทย์ล้านนา มีรูปร่างเป็นแผ่นกลมคล้ายถ้วย มีปุ่มนูนขึ้นตรงกลาง เจาะรูตรงกลางปุ่มไว้ร้อยเชือก มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9 เซนติเมตร มีความหนาประมาณ 2 มิลลิเมตร ทำด้วยโลหะสำริด (ทองแดงผสมดีบุก)

ภาพที่ 2.9 สว่า (ฉาบ)

³⁵ นิรุตร์ แก้วห่อ, ฝูหลูแลแลดนตรีชาวไทยภูเขาเผ่าลื้อในพื้นที่จังหวัดเชียงราย, หน้า 13-14

1.9) สว่า (ฉาบ) เป็นเครื่องดนตรีประเภทตีมีแหล่งกำเนิดเสียงจากการตีกระทบกันของวัตถุ (Idiophones)³⁶ เป็นเครื่องตีประกอบจังหวะในวงปี่พาทย์ล้านนา รูปร่างเป็นแผ่นกลมคล้ายจาน แต่มีปมูนตรงกลางเจาะรูร้อยเชือกหรือเส้นหนังสำหรับ ลักษณะของฉาบล้านนาเป็นฉาบจะมีขนาดกลาง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 25 เซนติเมตรหนาประมาณ 2 มิลลิเมตร ทำด้วยโลหะสำริด (ทองแดงผสมดีบุก) ใช้ตีสอดแทรกประกอบจังหวะในบทเพลง³⁷

1.2) เครื่องดนตรีสากลในวงปี่พาทย์ล้านนา

วงปี่พาทย์ล้านนาส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ โดยการนำเอาเครื่องดนตรีสากลต่าง ๆ เข้ามาประสมภายในวง ได้แก่ กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบส อิเลกโทรน กลองชุด และเครื่องดนตรีประกอบจังหวะอื่น ๆ ซึ่งบางครั้งได้นำเอาเครื่องเป่าสากล เช่น ทรัมเป็ต แซกโซโฟนเข้ามาผสมผสานด้วย³⁸ การนำเครื่องดนตรีสากลเข้ามาประสมวงดังกล่าวเรียกว่า วงแห่ประยุกต์ ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมของคนตีพื้นเมืองเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้วงปี่พาทย์ล้านนา และเป็นการสร้างสีสันทางด้านดนตรีให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น³⁹

2) การประสมวงปี่พาทย์ล้านนา

จากการศึกษาวงปี่พาทย์พื้นเมืองล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบช่วงปี พ.ศ. 2530 ได้มีผู้นำเอาบทเพลงลูกทุ่งมาบรรเลงร่วมกับวงปี่พาทย์ล้านนา (วงเต่งตึ้ง) ซึ่งคณะวังสิงห์คำใต้ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้บรรเลงออกอากาศ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้เสียงแทนเสียงคนร้องและเครื่องดนตรีอื่น ๆ บรรเลงเป็นทำนอง ปรากฏว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ภายหลังจากวงปี่พาทย์ล้านนาคณะกุ๊เสื่อ คณะศรีโพธาราม คณะหนองแฝกและคณะกุ๊แดงได้เลียนแบบบ้าง และได้นำเอาเครื่องดนตรีสากลเข้ามาบรรเลงผสม เช่น กลองชุด เบส และกีตาร์ ปัจจุบันการบรรเลงระโคมปี

³⁶ นิรุตร์ แก้วหาล้า, ผู้หลอแลแลดนตรีชาวไทยภูเขาเผ่าลีซูในพื้นที่จังหวัดเชียงราย, หน้า 13-14

³⁷ สนั่น ธรรมธิ, นาฏดุริยการล้านนา, หน้า 59-61

³⁸ พิพัฒน์พงศ์ มาศิริ, ปาดก้อง : วงปี่พาทย์ล้านนาในบริบทสังคมเชียงใหม่, (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2552), หน้า 66

³⁹ ธนพชร นุตสาระ, การบริหารจัดการวงปาดม้องในวัฒนธรรมเชียงใหม่, (เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2555), หน้า 47

พาทย์ล้านนามีสองลักษณะ คือ การบรรเลงแบบโบราณและแบบร่วมสมัย ในการบรรเลงแบบโบราณใช้เครื่องดนตรีแบบดั้งเดิม ส่วนแบบสมัยใหม่ใช้เครื่องดนตรีสากลผสมและเพลงร่วมสมัยที่คนนิยม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรสนิยมและความประสงค์ของเจ้าภาพที่ว่าจ้าง แม้ในงานศพยังมีการบรรเลงแบบสมัยใหม่ด้วยจังหวะที่เร้าใจเพื่อผ่อนคลายความโศกเศร้าของเจ้าภาพ⁴⁰ ซึ่งมีรูปแบบการประสมวงอยู่ 2 รูปแบบดังต่อไปนี้

- 2.1) รูปแบบที่ 1 เรียกว่า “รูปแบบดั้งเดิม” หรือ “แบบบ่เก่า” เป็นการประสมวงโดยใช้เครื่องดนตรีพื้นเมืองทั้งหมด ได้แก่ แหน่น้อย แหนหลวง ป้าดเอก ป้าดทุ่ม ป้าดก้อง ป้าดเหล็ก กลองเต่งถึง กลองปึงโป้ง ลึง (ฉิ่ง) และสว่า (ฉาบ) การประสมวงรูปแบบนี้เป็นแบบแผนที่สืบทอดกันมาและปรากฏโดยทั่วไป วงปีพาทย์ล้านนารูปแบบดั้งเดิมบางคณะอาจมีการสับเปลี่ยนตำแหน่งของเครื่องดนตรีบ้าง แต่ยังคงรูปแบบเครื่องดนตรีโดยรวมไว้
- 2.2) รูปแบบที่ 2 เรียกว่า “รูปแบบประยุกต์” เป็นการประสมวงโดยนำเครื่องดนตรีสากลเข้าร่วมบรรเลงกับเครื่องดนตรีพื้นเมือง ซึ่งมีเครื่องดังต่อไปนี้ กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบส คีย์บอร์ด กลองชุด เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ เช่น แทมบูรีน คาเบล และลูกแซก⁴¹

การประสมวงปีพาทย์ล้านนารูปแบบประยุกต์นี้ ได้มีการจัดตำแหน่งของเครื่องดนตรีอย่างชัดเจน โดยมีวิธีการจัดวางตำแหน่งเครื่องดนตรีไว้ 2 กลุ่ม ได้แก่ พื้นเมืองจะจัดวางตำแหน่งไว้ด้านหน้าของวง โดยเรียกชื่อกลุ่มเครื่องดนตรีพื้นเมืองทั้งหมดว่า “เครื่องหน้า” และจัดวางตำแหน่งของเครื่องดนตรีสากลไว้ด้านหลังของวง เรียกชื่อกลุ่มเครื่องดนตรีสากลทั้งหมดว่า “เครื่องหลัง” ปัจจุบันวงปีพาทย์ล้านนารูปแบบประยุกต์เป็นที่นิยม และมีการพัฒนารูปแบบวงรวมถึงเครื่องดนตรีเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมและการเมือง ปัจจุบันพบว่าวงปีพาทย์ล้านนามี 3 รูปแบบด้วยกันคือ

- 3.2.1) วงป้าดฆ้องแบบดั้งเดิม (สมัยพระราชชายาเจ้าดารารัศมี)
- 3.2.2) วงป้าดฆ้องที่เปลี่ยนรูปลักษณะของเครื่องดนตรีภายนอก

⁴⁰ สนั่น ธรรมธิ, นาฏดุริยการล้านนา, หน้า 65

⁴¹ พิพัฒน์พงศ์ มาศิริ, ป้าดก้อง : วงปีพาทย์ล้านนาในบริบทสังคมเชียงใหม่, หน้า 68-71

- 3.6.1) เพลงพื้นเมืองสำหรับบรรเลงโดยทั่วไป ได้แก่ เพลงล่องแม่ปิง เพลงสร้อยเวียงพิงค์ เพลงกุหลาบเชียงใหม่ เพลงถ้ำผาลงถ้ำ เพลงอ้อ เพลงพม่า เป็นต้น เพลงพื้นเมืองในลักษณะนี้นิยมใช้แพร่กระจายในป่าดงทั้งในรูปแบบแห่พื้นเมือง และแห่ประยุกต์เพลงพื้นเมืองในพิธีกรรม หมายถึง บทเพลงพื้นเมืองที่ใช้แพร่กระจายเฉพาะในขั้นตอนของพิธีกรรมเท่านั้น ได้แก่ เพลงฝัดห้อยผ้า เพลงฝัดกินน้ำ มะพร้าว เพลงมวย เพลงฉัตร เป็นต้น
- 3.6.2) เพลงไทยเดิม หมายถึง บทเพลงที่มีถิ่นกำเนิดในแถบภาคกลางของไทย เพลงไทยเดิมได้เข้ามามีบทบาทในป่าดง ในช่วงที่สยามเข้ามามีอิทธิพลในล้านนา เพลงไทยเดิมที่นิยมนำมาบรรเลงในป่าดงเชียงใหม่ มักจะเป็นเพลงบรรเลงทำนองสั้น ๆ ได้แก่ เพลงลาวดวงเดือน เพลงลาวเสียงเทียน เพลงมอญดูดาว เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เป็นต้น
- 3.6.3) เพลงลูกทุ่ง (Country Music) เป็นเพลงชาวบ้านสมัยพัฒนาเป็นบทเพลงที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่างหลายวัฒนธรรมและมีดัดแปลงให้เหมาะสมกับสมัยนิยม⁴⁴
- 3.6.4) คุณค่าและบทบาทหน้าที่ของวงปี่พาทย์ล้านนา
วงปี่พาทย์ล้านนาใช้บรรเลงประกอบทั้งในงานมงคล และงานอวมงคล ซึ่งแบ่งเป็นรูปแบบได้ 3 รูปแบบ คือ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา พิธีกรรมพืชนิ และพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1.3 คุณค่าและบทบาทหน้าที่ของวงปี่พาทย์ล้านนา

วงปี่พาทย์ล้านนาใช้บรรเลงประกอบทั้งในงานมงคล และงานอวมงคล ซึ่งแบ่งเป็นรูปแบบได้ 3 รูปแบบ คือ ประเพณีและพิธีกรรมทางพุทธศาสนา พิธีกรรมพืชนิ และพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

⁴⁴พิพัฒน์พงศ์ มาศิริ, ป่าดง: วงปี่พาทย์ล้านนาในบริบทสังคมเชียงใหม่, หน้า 72

1) วงปีพาทย์ล้านนาในประเพณีและพิธีกรรมทางพุทธศาสนา

1.1) ประเพณีงานปอย หมายถึงงานฉลอง งานสมโภชงานทำบุญอุทิศซึ่งจำแนกแยกออกไปอีกตามขนาดและความสำคัญของงานเพื่อให้เหมาะสมงานปอยล้านนานั้นแบ่งได้ 4 ประเภทได้แก่ ปอยน้อย งานปอยหลวง งานปอยข้าวสังข์ และงานปอยล่อ ซึ่งในบรรดาประเพณีงานปอยทั้งหมดจะมีงานปอย 2 รูปแบบเท่านั้น ที่นิยมใช้วงปีพาทย์ล้านนาในการบรรเลงประโคม ได้แก่

1.1.1) งานปอยหลวงคืองานสมโภชใหญ่หรือการฉลองถาวรวัตถุประจำหมู่บ้าน เช่น โบสถ์วิหารกุฏิสงฆ์เจดีย์เป็นต้นเป็นงานมหกรรมที่ใช้เวลาหลายวันมีประชาชนและหัววัด ต่าง ๆ (มาจากวัดอื่น ๆ) มาร่วมเป็นจำนวนมากจึงเรียกว่าปอยหลวงหรืองานใหญ่⁴⁵ ในงานปอยหลวงนี้จะพบว่ามีการนำดนตรีพื้นเมืองเข้ามาแห่ประโคม ได้แก่ กลองตั้ง โนง กลองมอชิง กลองปู้เจ้ กลองซึ่งหมองและปาดก้อง เป็นการบรรเลงประโคมเพื่อต้อนรับคณะสงฆ์ และคณะศรัทธาที่เป็นชาวบ้านจากชุมชนใกล้เคียงที่นำเอาปัจจัยต่าง ๆ มาร่วมในงานฉลอง⁴⁶

1.1.2) งานปอยล่อคืองานศพพระสงฆ์ที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่เป็นที่เคารพสักการะหรือเป็นเจ้าบ้านเจ้าผู้ครองนครเมื่อตายลงประชาชนญาติมิตรจะจัดงานศพให้ใหญ่โตจัดทำปราสาทใส่ศพเป็นยอดจตุรมุขสวยงามมากศพผู้ตายที่ได้ใส่ปราสาทถือว่าเป็นเกียรติยศอย่างยิ่ง⁴⁷ วงปีพาทย์ล้านนามีหน้าที่บทบาทในการขับกล่อมผู้คนที่มาร่วมงานในการบรรเลงประโคมของวงปีพาทย์ล้านนานั้นกลายเป็นสัญลักษณ์ของพิธีศพ ซึ่งมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน)

1.1.3) พิธีอบรมสมโภชพระเจ้า เรียกรีกอีกอย่างว่า การบวชพระเจ้า หรือไจตาพระเจ้า คือ การทำพิธีพุทธาภิเษกเบิกพระเนตรพระพุทธรูป จะเป็นการอบรมสมโภชพุทธรูปสร้างเสร็จแล้วหรืออาจมีการนำพุทธรูป

⁴⁵พระมหาวิโรจน อคฺคธมฺโมมณฺี, คุณค่าประเพณีปอยล่อล้านนา : กรณีศึกษาพระครูการุณยธรรมนิवास (หลวงปู่หลวงกตปุญฺโญ), (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพระพุทธศาสนา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554), หน้า 34

⁴⁶พิพัฒน์พงศ์ มาศิริ, ปาดก้อง : วงปีพาทย์ล้านนาในบริบทสังคมเชียงใหม่, หน้า 92

⁴⁷พระมหาวิโรจน อคฺคธมฺโมมณฺี, คุณค่าประเพณีปอยล่อล้านนา : กรณีศึกษาพระครูการุณยธรรมนิवास (หลวงปู่หลวงกตปุญฺโญ), หน้า 34-35

เก่ามาทำพิธีใหม่ก็ได้ การอบรมสมโภชจะเริ่มตั้งแต่ 2 ทุ่มเป็นต้น
ไปลำดับแรก พระสงฆ์ที่เป็นหัวหน้าของคณะสงฆ์ที่มาสวดจะทำ
พิธีขึ้นขันตั้งหรือโยงขันครู และเริ่มสวดพระสูตรต่าง ๆ ซึ่งปรากฏ
ในบทสวดมนต์เจ็ดตำนานหรือสิบสองตำนานจนครบหมด ทั้งนี้
การสวดตั้งลาจะเสร็จประมาณตี 1 หรือตี 2 ของวันต่อมาจากนั้น
ก็ต่อด้วยสูตรเบิกจนกระทั่งใกล้สว่าง การสูตรเบิกนี้จะเป็นการสูตร
เรื่องราวเกี่ยวกับการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มี 4
วาระและสวดกันจนสว่าง ในระหว่างการสวดนั้นวงปีพาทย์ล้านนา
ก็จะแห่สลับกับการสวดไปจนกว่าจะถึงเวลาประมาณตี 2 จากนั้นก็
จะทำพิธีควนข้าวมธุปายาสการควนข้าว มธุปายาส จะใช้เวลาใน
การควนประมาณ 1 ชั่วโมง วงปีพาทย์ล้านนาก็จะแห่ประโคมไป
ตลอด จนถึงเวลาประมาณ 05.00 นาฬิกา ในช่วงเวลานี้จะเริ่มพิธี
ถวายข้าวมธุปายาส พอถวายข้าว มธุปายาสเสร็จก็จะแห่ปิดท้าย
จนถึงเวลาประมาณ 06.00 นาฬิกา ถือเป็นอันเสร็จพิธี⁴⁸

1.2) วงปีพาทย์ล้านนาในพิธีกรรมฟ้อนผี

พิธีกรรมฟ้อนผี เป็นประเพณีการเช่นสังเวศิบรรพบุรุษของชาวล้านนาซึ่ง
นับถือและปฏิบัติกันมาแต่โบราณ ประเภทของผีประกอบด้วยผีมด ผีเม็ง
และผีมดซอนเม็ง อันเป็นผีบรรพบุรุษที่ลูกหลานได้สร้างหิ้งบูชาไว้ในบ้าน
ส่วนผี เจ้าบ้าน ผีเจ้านาย และผีเมือง ถือว่าเป็นตระกูลผีที่คอยปกป้องรักษา
ชุมชนและสังคม ซึ่งในพิธีกรรมของแต่ละตระกูลผีมีความซับซ้อนและ
แตกต่างกัน⁴⁹ การฟ้อนผีจะจัดขึ้นทุกปีในช่วงระยะเวลาออกพรรษา
โดยเฉพาะช่วง 9 เดือนเหนือ⁵⁰ โดยจะมีขั้นตอนพิธีการต่างๆ ตามประเพณี
ตลอดทั้งวัน ทั้งนี้วงปี พาทย์ล้านนามีบทบาทในการขับเคลื่อนให้พิธีกรรม
ฟ้อนผีเกิดความสมบูรณ์ โดยการบรรเลงประโคมบทเพลงที่มีความหมายและ
เชื่อมโยงกับกิจกรรมขั้นตอนพิธีกรรมฟ้อนผี

⁴⁸ สัมภาษณ์ชาติรี โทกะธรรม, หัวหน้าวงปีพาทย์ล้านนาคณะหัวฝายข้างคลาน, 3 กรกฎาคม 2556

⁴⁹ มาณพ มานะแซม, การศึกษาเชิงปรัชญาเรื่อง คติความเชื่อเรื่องการฟ้อนผีในภาคเหนือ, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, (2541), หน้า 4

⁵⁰ พิพัฒน์พงศ์ มาศิริ, ป่าดง : วงปีพาทย์ล้านนาในบริบทสังคมเชียงใหม่, หน้า 96

1.3) วงปีพาทย์ล้านนาในพิธีกรรมศพ

พิธีกรรมงานศพของชาวพุทธล้านนา เป็นพิธีกรรมที่ผสมผสานกันทั้งความเชื่อทางด้านพระพุทธศาสนาพราหมณ์ผีและไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องและผสมผสานจนกลายเป็นประเพณีที่ยึดถือเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงามในสังคมล้านนาชาวล้านนาถือว่าการตายของคนใดคนหนึ่งนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบช่วยเหลือในการจัดพิธีกรรมให้เรียบร้อยไม่ว่างานศพนั้นจะเป็นงานศพของใครเจ้านาย พระภิกษุสงฆ์หรือชาวบ้านสามัญธรรมดา⁵¹ ในพิธีศพของชาวล้านนานั้นจะมีพิธีกรรม ได้แก่ การเทศน์ การทานขันข้าว การทานโลง ทานปราสาท รวมถึงการบรรเลงประโคมของวงปีพาทย์ล้านนาเพื่อช่วยคลายความ โศกเศร้าของเจ้าภาพและเป็นการให้เกียรติแก่ผู้เสียชีวิต เพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่สุคติ⁵² การแห่ประโคมในพิธีศพจะแห่ในคืนสุดท้ายก่อนวันฌาปนกิจ และวันฌาปนกิจ

จากข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีที่ได้จารึกเรื่องราววงปีพาทย์ล้านนา ตลอดถึงตำนานพื้นเมือง วรรณกรรมพื้นเมืองล้านนา และข้อมูลจากการสันนิษฐานจากนักวิชาการที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น พอที่จะสรุปได้ถึงความเป็นมาของวงปีพาทย์ล้านนาที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในดินแดนล้านนา

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

⁵¹พระอธิการพิพัฒน์พงษ์ ฐานวุฑฺโฒ, ศึกษาความเปลี่ยนแปลงการจัดงานศพของชาวพุทธ

: กรณีศึกษาบ้านหมื่น ตำบลนาปรัง อำเภอบึง จังหวัดพะเยา, (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาพระพุทธศาสนา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554), หน้า 17

⁵²พระมหาจรัญ จิตตสวโร, การศึกษาแนวคิดความเชื่อเชิงวัฒนธรรมในการสร้างปราสาทศพ

ของชาวพุทธล้านนา, (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553), หน้า 49-51

2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการศึกษา

2.2.1 แนวคิดด้านการอนุรักษ์พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนในชุมชนและสังคมซึ่งมีวิธีการดังนี้

- 1) ศึกษา ค้นคว้า และการวิจัยวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งที่มีการรวบรวมไว้แล้วและยังไม่ได้ศึกษา เพื่อทราบความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นมรดกของไทยอย่างถ่องแท้ ซึ่งความรู้ดังกล่าวถือเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิต เพื่อให้เห็นคุณค่า ทำให้เกิดการยอมรับ และนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ต่อไป
- 2) ส่งเสริมให้ทุกคนเห็นคุณค่า ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจและมั่นใจแก่ประชาชนในการปรับเปลี่ยนและตอบสนองกระแสวัฒนธรรมอื่น ๆ อย่างเหมาะสม
- 3) รณรงค์ให้ประชาชนและภาคเอกชน ตระหนักในความสำคัญของวัฒนธรรมว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้การรับผิดชอบร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุน ประสานงาน การบริการความรู้ วิชาการและทุนทรัพย์สำหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
- 4) ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในประเทศและระหว่างประเทศโดยการใช้ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันเลือกสรรภูมิปัญญาที่กำลังสูญหายหรือที่สูญหายไปแล้วมาทำให้มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในท้องถิ่น โดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยม สนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางโดยให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ ด้วยสื่อและวิธีการต่าง ๆ
- 5) สร้างทัศนคติ ความรู้ และความเข้าใจว่าทุกคนมีหน้าที่เสริมสร้างฟื้นฟู และ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่เป็นสมบัติของชาติ และมีผลโดยตรงของความเป็นอยู่ของทุกคนโดยการนำภูมิปัญญาที่ผ่านมาเลือกสรรกลั่นกรองด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบและรอบด้านแล้วไปถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้เกิดความเข้าใจตระหนักในคุณค่าคุณประโยชน์และปฏิบัติได้

อย่างเหมาะสม โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ

- 6) จัดทำระบบเครือข่ายสารสนเทศทางด้านวัฒนธรรมเพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเพื่อให้ประชาชนเข้าใจ สามารถเลือกสรร ตัดสินใจและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตทั้งนี้สื่อมวลชนควรมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นด้วย
- 7) เสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้านผู้ดำเนินงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ที่มีการยกย่องประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่าง ๆ⁵³

2.2.2 ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ

- 1) แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจกล่าวว่าสิ่งที่จูงใจที่ใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจนั้นมี 4 อย่างคือ
 - 1.1) สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ (Material Inducement) ได้แก่เงินสิ่งของหรือสภาวะทางกายที่ให้แก่ผู้ประกอบการต่าง ๆ
 - 1.2) สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (Desirable Physical Condition) คือสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งอันก่อให้เกิดความสุขทางกาย
 - 1.3) ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (Ideal Benefaction) หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่สนองความต้องการของบุคคล
 - 1.4) ผลประโยชน์ทางสังคม (Association Attractiveness) คือความสัมพันธ์อันที่มิตรกับผู้ร่วมกิจกรรมอันจะทำให้เกิดความผูกพันความพึงพอใจและสภาพการอยู่ร่วมกันอันเป็นความพึงพอใจของบุคคลในด้านสังคมหรือความมั่นคงในสังคมซึ่งจะทำให้รู้สึกมีหลักประกันและมีความมั่นคงในการประกอบกิจกรรม⁵⁴

⁵³วิชัย ภูโยธิน และคณะ, หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม, (กรุงเทพฯ :อักษรเจริญทัศน์, 2551)

⁵⁴สุเทพ พานิชพันธุ์, ความพึงพอใจของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี, (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาส่งเสริมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2541), หน้า 5

2) ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ใช้เป็นเครื่องมือชี้บ่งถึงปัญหาที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทำงานนั้นมี 3 ประการคือ

2.1) ปัจจัยด้านบุคคล (Personal Factors) หมายถึงคุณลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงาน ได้แก่ ประสบการณ์ในการทำงานเพศจำนวนสมาชิกในความรับผิดชอบอายุเวลาในการทำงานการศึกษาเงินเดือนความสนใจเป็นต้น

2.2) ปัจจัยด้านงาน (Factor in the job) ได้แก่ลักษณะงานทักษะในการทำงานฐานะทางวิชาชีพขนาดของหน่วยงานความห่างไกลของบ้านและที่ทำงานสภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น

2.3) ปัจจัยด้านการจัดการ (Factors Controllable by Management) ได้แก่ความมั่นคงในงานรายรับผลประโยชน์โอกาสก้าวหน้าอำนาจตามตำแหน่งหน้าที่สภาพการทำงานเพื่อร่วมงานความรับผิดชอบการสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาความศรัทธาในตัวผู้บริหารการนิเทศงาน เป็นต้น⁵⁵

3) ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ

Kotler and Armstrong รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ (Motive) หรือแรงขับเคลื่อน (Drive) เป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา (Biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความลำบากบางอย่างเป็นความต้องการทางจิตวิทยา (Psychological) เกิดจากความต้องการการยอมรับ (Recognition) การยกย่อง (Esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (Belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทำในช่วงเวลานั้นความต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจเมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียดโดยทฤษฎีที่ได้รับการนิยามมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์และทฤษฎีของซิกมันด์ฟรอยด์⁵⁶

⁵⁵ปรีชากร วงศ์อนุตรโรจน์, จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพฯ : สหมิตรออฟเซต,2535), หน้า 145-152

⁵⁶Kotler, Philip and Gary Armstrong.(2002). Principles of Marketing. 9th ed. New Jersey : Prentice-Hall, Inc

3.1) ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow's theory motivation)

บราวน์ มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวีธีที่จะอธิบายว่าทำไมคนจึงถูกผลักดันโดยความต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่งทำไมคนหนึ่งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพื่อให้ได้มาซึ่งความปลอดภัยของตนเองแต่อีกคนหนึ่งกลับทำสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น คำตอบของมาสโลว์ คือความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามลำดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุดทฤษฎีของมาสโลว์ได้จัดลำดับความต้องการตามความสำคัญ คือ

- 3.1.1) ความต้องการทางกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการพื้นฐาน คือ อาหาร ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค
- 3.1.2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่าความต้องการเพื่อความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย
- 3.1.3) ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เป็นการต้องการการยอมรับจากเพื่อน
- 3.1.4) ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) เป็นความต้องการการยกย่องส่วนตัวความนับถือและสถานะทางสังคม
- 3.1.5) ความต้องการให้ตนประสบความสำเร็จ (Self-Actualization needs) เป็นความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องการทำทุกสิ่งทุกอย่างได้สำเร็จบุคคลพยายามที่สร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรกก่อนเมื่อความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่สำคัญที่สุดลำดับต่อไปตัวอย่าง เช่น คนที่อดอยาก (ความต้องการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะชิ้นล่าสุด (ความต้องการสูงสุด) หรือไม่ต้องการยกย่องจากผู้อื่น หรือ ไม่ต้องการแม้แต่อากาศที่บริสุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อความต้องการแต่ละขั้นได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะมีความต้องการในขั้นลำดับต่อไป⁵⁷

⁵⁷ Maslow, Abtram Harlod. Motivation and Personality. 2 ed. New York :Heper and Row, 1970 , 69-80

3.2) ทฤษฎีแรงจูงใจของ فروยด์

ซิกมันด์ فروยด์ (S. M. Freud) กล่าวว่าความต้องการทางร่างกายเป็นความต้องการตามธรรมชาติของคน ซึ่งคนตัดเทียบกับสัตว์ประเภทอื่น ๆ ความต้องการเป็นพลังชีวิต ทำให้คนแสวงหาความสุขความพอใจจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (Zone) ที่แตกต่างกันไปตามวัย พัฒนาไปเป็นตามขั้นตอนตามลำดับ เริ่มต้นจากแรกเกิดจนถึงสิ้นสุดในวัยรุ่น พัฒนาการนี้เรียกว่า “Psychosexual developmental stage”⁵⁸

ขณะที่ ชารีณี เดชจินดา ได้เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว้ว่าบุคคลพอใจจะกระทำสิ่งใด ๆ ที่ให้มีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไม่กระทำในสิ่งที่เขาจะได้รับความทุกข์หรือความยากลำบากโดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีนี้ได้ 3 ประเภท คือ

- 3.2.1) ความพอใจด้านจิตวิทยา (Psychological Hedonism) เป็นทรศณะของความพึงพอใจว่ามนุษย์โดยธรรมชาติจะมีความสุขแสวงหาความสุขส่วนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใด ๆ
- 3.2.2) ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (Egoistic Hedonism) เป็นทรศณะของความพอใจว่ามนุษย์จะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตัวแต่ไม่จำเป็นว่าการแสวงหาความสุขต้องเป็นธรรมชาติของมนุษย์เสมอไป
- 3.2.3) ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม (Ethical Hedonism) ทรศณะนี้ถือว่ามนุษย์แสวงหาความสุขเพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่และเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ผู้หนึ่งด้วย⁵⁹

2.2.3 ความหมายและแนวคิดทางมานุษยดนตรีวิทยา (Ethnomusicology)

1) ความหมายของมานุษยดนตรีวิทยา (Ethnomusicology)

⁵⁸ จีราภา เต็งไตรรัตน์และคณะ, จิตวิทยาทั่วไป, (สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), หน้า 326

⁵⁹ ชรีณี เดชจินดา, ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร, (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535), หน้า

มานุษยดนตรีวิทยาเป็นการศึกษาดนตรีที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน ของสังคมใด สังคมหนึ่ง โดยศึกษาตัวดนตรี สังคม และวัฒนธรรม โดยศึกษาคิดทวน นักดนตรี ผลงาน แนวคิดทางดนตรีของผู้คน การสร้างเครื่องดนตรี รูปแบบของดนตรี บทเพลง การขับร้อง การบรรเลง บทบาทหน้าที่ และการใช้ดนตรีในโอกาสต่าง ๆ การดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของดนตรีในสังคม การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับสังคม และวัฒนธรรมของมนุษย์ในท้องถิ่นต่างๆ เป็นการศึกษาดนตรีที่ไม่ตายตัว และไม่มีวันจบสิ้น เนื่องจากดนตรีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมอยู่เสมอ การศึกษาของมานุษยดนตรีวิทยา โดยมากเป็นการศึกษาดนตรีที่มีการสืบทอดแบบมุขปาฐะ การทำงานจึงเป็นการวิจัยภาคสนาม โดยการหาข้อเท็จจริงจากแหล่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในขณะนั้น โดยไม่จำกัดเวลา สถานที่ และประเภทของดนตรี

Ethnomusicology : ศุริยางคศาสตร์ชาติพันธุ์ หมายถึง การศึกษาดนตรีใด ๆ ก็ตามที่รวมทั้งดนตรีและองค์ประกอบทางวัฒนธรรมเข้าไปด้วย เป็นการศึกษาดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ซึ่งปัจจุบันแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกันคือ

- 1.1) เป็นการศึกษาดนตรีใดๆก็ตามที่ไม่ใช่ดนตรีตะวันตก (Non-Western Art Music) ซึ่งรวมทั้งดนตรียุโรปโบราณและที่อื่น ๆ ที่ยังคงเหลืออยู่
- 1.2) เป็นการศึกษาดนตรีทุกรูปแบบในท้องถิ่นในท้องถิ่นหนึ่งดนตรีพื้นเมืองดนตรีของชนกลุ่มน้อยดนตรีสมัยนิยมดนตรีเพื่อการค้า ฯลฯ

ศุริยางคศาสตร์ชาติพันธุ์ มีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิดอย่างแยกกันไม่ออกกับมานุษยวิทยา (Anthropology) ศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของมนุษย์ และมนุษย์เองเป็นผู้ให้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมนั้น ๆ เมื่อไม่มีคุณค่าวัฒนธรรมนั้นก็จะจางหายไปจากสังคม ดังนั้นความมีคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมจึงอยู่ที่ความมีชีวิตอยู่ ความมีชีวิตคือ การดำเนินชีวิตที่เริ่มจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว การปรับตัวให้เข้ากับสังคม (Socialization) และการอยู่ร่วมกันในสังคม ดนตรีเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายทั้งส่วนตัวและส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นเพลงกล่อมเด็ก เพลงสอนเด็ก เพลงเกี่ยว เพลงแต่งงาน

เพลงสงกรานต์ เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเรือ เพลงแห่ ในทุก ๆ กิจกรรมของ
สังคมมีดนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง⁶⁰

2) แนวคิดของนักมานุษยดนตรีวิทยา

มานุษยดุริยางควิทยาเป็นการศึกษาดนตรีที่กำลังดำเนินไปในปัจจุบันมีอยู่ปัจจุบัน
โดยศึกษาตัวดนตรีเองแนวคิดทางดนตรีของผู้คนในการสร้างดนตรีการใช้ดนตรีการ
ดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของดนตรีในท้องถิ่นต่าง ๆ ในแง่ของวิธีการศึกษาจะมุ่ง
ศึกษาภาคสนามเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นการศึกษาที่ไม่ตายตัวและไม่มีวันจบสิ้นเนื่องจาก
ดนตรีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยสรุปการศึกษาทางมานุษยดุริยางควิทยาไว้ดังนี้

- 2.1) มุ่งศึกษาเรื่องราวทางดนตรีของมนุษย์อย่างลึกซึ้งทั้งในด้านตัวดนตรีเองและ
ด้านวัฒนธรรม
- 2.2) เป็นการศึกษาดนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่ในภาพรวมของชนชาติการสร้างสรรคค์ของ
มนุษยชาติ (ซึ่งโดยมากมักจะเป็นแบบมุขปาฐะ)
- 2.3) เป็นการอธิบายข้อเท็จจริงทางดนตรีในแง่ของเนื้อหาทางสังคมและวัฒนธรรม
ทั้งวัฒนธรรมเดี่ยวและวัฒนธรรมที่ประสมประสานกันระหว่างมนุษย์กลุ่ม
ต่าง ๆ
- 2.4) มุ่งศึกษาภาคสนามโดยการหาข้อเท็จจริงจากแหล่งต่าง ๆ ไม่จำกัด (รวมทั้ง
เอกสาร) ที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้น⁶¹

สรุปได้ว่ามานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology) เป็นการศึกษาทางดนตรีที่มี
อยู่ในสังคม ซึ่งดนตรีถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาได้อย่างไม่หยุดนิ่งตราบใดที่วัฒนธรรมยังคง
ดำเนินอยู่ซึ่งพร้อมเสมอสำหรับการเปลี่ยนแปลงและมีมนุษย์เป็นผู้คิด
สร้างสรรค์ดนตรีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองและสังคม
รวมทั้งผลกระทบทางวัฒนธรรมของมนุษย์ที่มีผลต่อดนตรี

⁶⁰สุกรี เจริญสุข, ดุริยางคศาสตร์ชาติพันธุ์, (วารสารดนตรี. ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2430), 2530), หน้า 38-41

⁶¹ปัญญา รุ่งเรือง, หลักมานุษยดุริยางควิทยา (เอกสารการสอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546), หน้า 11

2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.3.1 งานวิจัย

ณรงค์ สมิทธิธรรม ได้ศึกษาเรื่อง วงตกลีง : คนตรีแห่ในวิถีชีวิตของชาวลำปาง สรุปเนื้อหาว่า วงปีพาทย์ล้านนาเป็นวงดนตรีแห่ชนิดหนึ่งของชาวบ้านในจังหวัดลำปางที่เรียกว่า “วงพาทย์” หรือ “วงปาดก้อง” ว่า มีลักษณะคล้ายกับวงปีเครื่องคู่ของภาคกลาง และมีเครื่องดนตรีมอญผสมอยู่ ด้วยวงพาทย์ของชาวลำปางนั้นประกอบด้วย ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฉิ่งวงใหญ่ แหน่น้อย แหนหลวง ตะโพนมอญ กลองรับหรือกลองตัด ลีงสำ หรือ ฉาบใหญ่ วงพาทย์ของลำปางแต่เดิมนั้นไม่มีระนาดผสมอยู่ดังเช่นในปัจจุบัน เพิ่งจะมีการนำเข้ามาผสมในวงพาทย์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ผ่านมานี้เอง ปัจจุบันบางท้องถิ่นนิยมนำเอาเครื่องดนตรีตะวันตก เช่น กีตาร์กีตาร์บอร์ด กลองชุด และเครื่องเสียงเข้ามาผสมในวงพาทย์ เพื่อสร้างสีสันในการบรรเลงให้หลากหลายออกไป ส่วนมากวงดนตรีแบบนี้จะเป็นที่นิยมตามชนบท ตามชานเมืองใช้บรรเลงทั้งงานมงคลและอวมงคล⁶²

ปานจรี ดือนันต์ลาภ ได้ศึกษาเรื่อง การสืบทอดวงปาดในอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง สรุปผลการศึกษาได้ว่า การสืบทอดวงปาดเมืองส่วนใหญ่ เป็นการสืบทอดจากบรรพบุรุษ แสดงให้เห็นว่าครอบครัวยังเป็นพื้นฐานสำคัญในการปลูกฝังต่างๆ ให้กับสมาชิกสิ่งแวดล้อมในครอบครัวจะเป็นตัวสร้างลักษณะนิสัย ความชอบ และความคุ้นเคยได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าสมาชิกจะไม่ได้รับการสืบทอดโดยตรงจากการที่ได้สัมผัสกับวงปาดเมืองตลอดทั้งชีวิต ทำให้เกิดการซึมซับด้านบทเพลง วัฒนธรรม อย่างน้อยก็สามารถถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้ทราบว่า วงปาดมีลักษณะอย่างไร⁶³

พิพัฒน์พงศ์ มาศิริ ได้ศึกษาเรื่อง ปาดก้อง: วงปีพาทย์ล้านนาในบริบทสังคมเชียงใหม่ ปัจจุบัน สรุปผลการศึกษาได้ว่า ปาดก้อง เป็นวงดนตรีพื้นเมืองที่มีลักษณะของวงปีพาทย์ที่เกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างรูปแบบของดนตรีไทยและดนตรี

⁶²ณรงค์ สมิทธิธรรม, วงตกลีง:คนตรีแห่ในวิถีชีวิตของชาวลำปาง, วิทยานิพนธ์ ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541)

⁶³ปานจรี ดือนันต์ลาภ, การสืบทอดวงปาดในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, (วิทยานิพนธ์ ศป.ม. (มานุษยวิทยา) วิทยา), กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549), หน้า 91

ล้านนาผ่านกระบวนการคัดเลือจากสถาบันทางสังคมต่างๆ ได้แก่ กลุ่มเจ้าหรือวัง วัด และชุมชนที่ป่าดก้องถูกนำเข้าไปมีความสัมพันธ์ใน โครงสร้างเหล่านั้น จนกระทั่งปรากฏรูปแบบของป่าดก้องที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีความเป็นดนตรีล้านนาใน ลักษณะของเครื่องดนตรี บทเพลง และรูปแบบการผสมวง สำหรับการศึกษเกี่ยวกับ บทบาทและความสัมพันธ์ของป่าดก้องในสังคมชาวบ้านเชียงใหม่พบว่ามีป่าดก้องเป็น วงดนตรีที่มีความผูกพันกับวิถีการดำรงชีวิตของชาวบ้านดังปรากฏการณ์ที่ชาวบ้าน นำเอาป่าดก้องเข้าไปแห่ประโคมในกิจกรรมทางประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ได้แก่ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา พิธีกรรมพื๋อนผี และพิธีกรรมในการดำรงชีวิตการผสมผสาน ดนตรีสมัยใหม่หรือรูปแบบประยุกต์ เป็นการปรับตัวของดนตรีพื้นเมืองเพื่อสามารถ ดำรงอยู่ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชียงใหม่ปัจจุบัน⁶⁴

2.3.2 เอกสารและหนังสือ

ฉลาดชาย รมิตานนท์ ได้เขียนในหนังสือ “ผีเจ้านาย” สรุปเนื้อหาว่า “วงปี่พาทย์ พื้นเมืองล้านนา” เป็นวงดนตรีที่มีอาชีพรับจ้างบรรเลงในงานไหว้ครูผีเจ้านาย โดยเฉพาะหรือเป็นหลัก วงดนตรีประเภทนี้มีมากในเขตอำเภอดอยสะเก็ด สันทราย สารภี และมีชื่อเสียงโด่งดังแตกต่างกันรวมทั้งราคาก็แตกต่างกันด้วยชื่อที่น่าสังเกตก็คือ การผสมกันระหว่างของเก่าและของใหม่ได้อย่างไม่ขัดเงิน จะเห็นได้จากเครื่องดนตรีที่ เราอาจถือว่าเป็นของเก่าของท้องถิ่น หรือเป็นของไทย เช่น ระนาด ปี่แน ส่วนที่เป็นของ ตะวันตกก็มี กลองชุด กลองที่ใช้บรรเลงในวงลาตินอเมริกา กีตาร์ไฟฟ้า ลูกแซ็กและ แทมบูลิน เพลงที่ใช้บรรเลงก็มีทั้งเพลงพื้นเมืองเหนือ เพลงไทยเดิม เพลงลูกทุ่ง เพลงลูก กรุง และเพลงสากล เพลงแทบทุกเพลงจะบรรเลงในจังหวะที่เร็วและกระแทกกระทั้น หากวงดนตรีเล่นเพลงช้า บรรดาเจ้าทั้งหลายก็จะตะ โคนเรียกร้องขอเพลงม่วน ๆ หมายถึง เพลงมัน ๆ ในจังหวะเร็ว ๆ⁶⁵

ธีรยุทธ ยวงศรี ได้เขียนในหนังสือ “การดนตรี การขับ การพื๋อน ล้านนา” สรุปเนื้อหาว่า ดนตรีของชาวหริภุญไชยในระยะแรก น่าจะเป็น “วงพาทย์ฆ้อง” หรือ ป่าดฆ้อง ในภาษา ถิ่นล้านนา ดังมีปรากฏในศิลาจารึกบางแห่งชัดเจน นอกจากนั้นยังมีเครื่องดนตรีบางชิ้น ที่ใช้ผสมวงฯ บรรเลงมาจนถึงทุกวันนี้อย่างน้อย 2 ชนิด ได้แก่ ปี่มอญ และ

⁶⁴พิพัฒน์พงศ์ มาศิริ, ป่าดก้อง : วงปี่พาทย์ล้านนาในบริบทสังคมเชียงใหม่, หน้า 4-5

⁶⁵ฉลาดชาย รมิตานนท์, ผีเจ้านาย. (เชียงใหม่: โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2545)

กลองเต่งถึง วงพาทย์-ฆ้อง หรือวงปี่าด-ก้อง ไม่มี ระนาดเอกและระนาดทุ้ม ซึ่งตรงกับ การผสมวงปี่พาทย์เครื่อง 5 อย่างเบาในสมัยสุโขทัยและอยุธยาตอนต้นของภาคกลาง ดัง เอกสารทางวิชาการที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ส่วนระนาดเอกไม้ และระนาดทุ้มไม้ ที่เข้ามา ผสมวงอยู่ด้วยขณะนี้ น่าจะเกิดในช่วงพุทธศักราช 2306-2413 สมัยพระเจ้ากาวิโรรส ตูริยวงษ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 6 พระองค์เคยศึกษาที่กรุงเทพฯ เป็นเวลานาน พอสมควรก่อนที่จะกลับมาครองนครเชียงใหม่ ดังมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นผู้นำครูดนตรี (ปี่พาทย์) ชื่อ นายเพิ่ม ชวนคร ไชยศรี สามีกับนางจาด ภรรยา มาสอน (รำ) ละครในคุ้ม ด้วย ซึ่งบรรดาศิษย์ของครูทั้งสองนี้ ได้กลายเป็นกำลังสำคัญในการถ่ายทอดวิชาของ พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี⁶⁶

สนั่น ธรรมธิ หนังสือ ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 สรุปเนื้อหาว่าวงปี่พาทย์พื้นเมือง ล้านนาเป็นวงดนตรีประเภทปี่พาทย์ เครื่องดนตรีทุกชิ้นมีเสียงดังมาก ประกอบด้วย เครื่องเป่าและเครื่องตี เครื่องเป่าเป็นเครื่องเป่าที่เรียกว่า “แน” มี 2 เล่า ด้วยกัน คือแน น้อย (ขนาดเล็ก) และแนหลวง (ขนาดใหญ่) ส่วนเครื่องตีได้แก่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม (เรียก-ปี่าดไม้) ระนาดเอกเหล็ก (เรียก-ปี่าดเหล็ก) ฆ้องวงใหญ่ (เรียก-ปี่าดก้อง) ฉิ่ง ฉาบ ขนาดกลาง (เรียก-สว่า) กลองสองหน้า (เรียกกลองป่งโป่ง) กลองใหญ่คล้ายตะโพน มอญ (เรียกกลองเต่งถึง) ชื่อวง “เต่งถึง” ได้จากเสียงกลองใหญ่ที่ดัง “เต่ง-ถึง” โอกาสที่ บรรเลง มีหลายโอกาสได้แก่งานบุญของวัด แห่งขบวน งานศพ งานฟ้อนผี นอกจากนี้ ยังใช้ประกอบการบรรเลงชกมวย การฟ้อนเชิง ฟ้อนดาบ และฟ้อนม่านม้ายี่เข่งดาอีก ด้วย จะเห็นได้ว่า คำว่า “ปี่าด” นั้นน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า “พาทย์” หรือ “ภิกษาด” วงปี่าด ประกอบด้วยเครื่องดนตรี คือ แน่น้อย แนหลวง ปี่าดเอก ปี่าดทุ้ม ปี่าดเหล็ก ปี่าดก้อง กลองเต่งถึง กลองป่งโป่งและสว่า นิยมใช้ในการแห่ประโคมในพิธีกรรมต่าง ๆ ของชาว ล้านนา⁶⁷

⁶⁶ธีรยุทธ ขวงศรี, การดนตรี การขับ การฟ้อน ล้านนา, (เชียงใหม่: สำนักพิมพ์ศรีสวริน.ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 26, เชียงใหม่: เสทกรูป, 2540)

⁶⁷สนั่น ธรรมธิ, ลักษณะดนตรีพื้นบ้านล้านนา : บทบาทหน้าที่แห่งเร็น. ในดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 (เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ข้างเผือก, 2538)

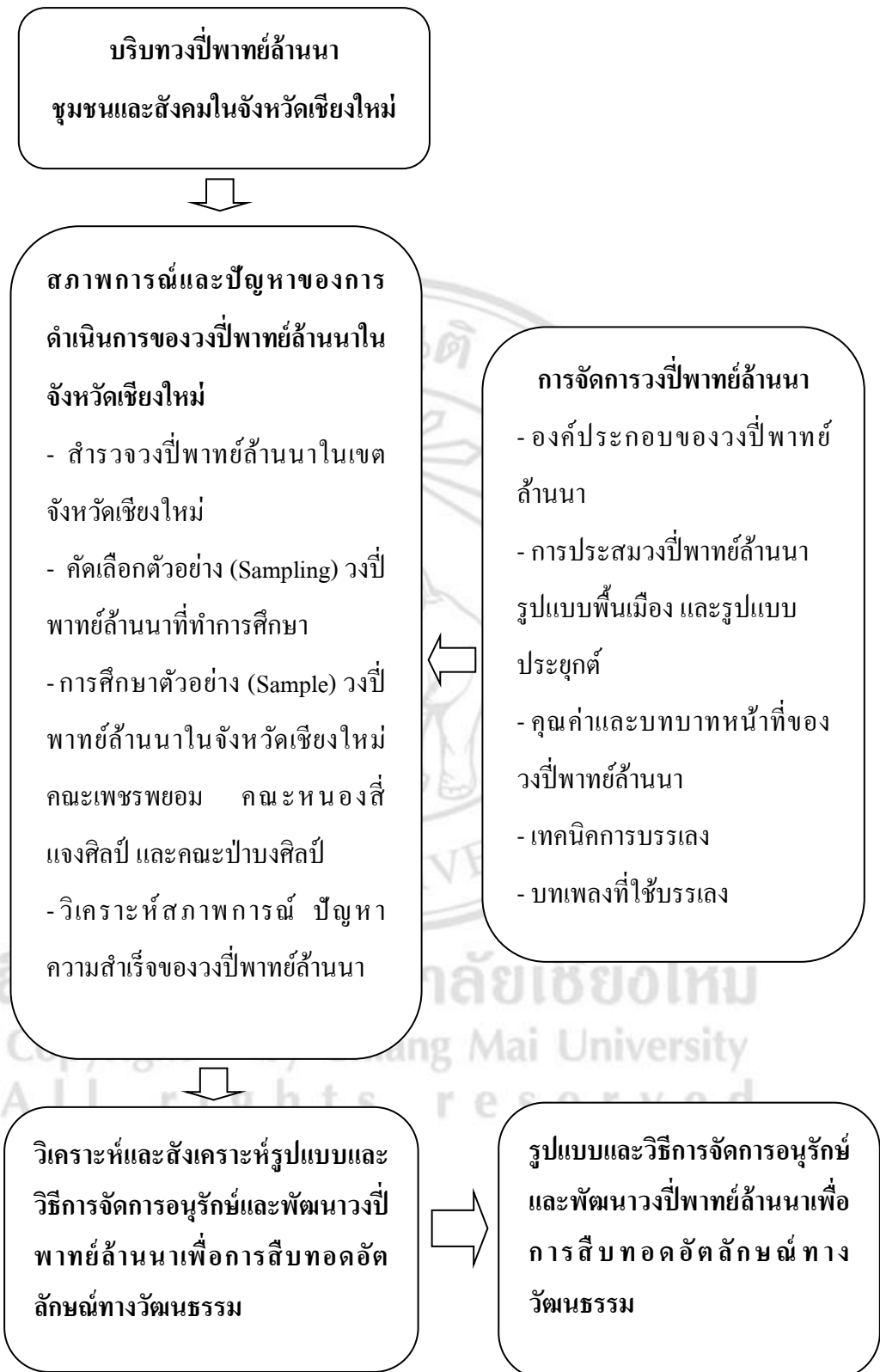
2.4 กรอบแนวคิดการศึกษา

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาแบบการจัดการวงปีพาทย์ล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการศึกษาเนื้อหาและเป้าหมายของการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน โดยผู้ศึกษามีความเชื่อว่า การจัดการวงปีพาทย์ล้านนาที่มีอยู่แล้ว มีระบบการจัดการทางเศรษฐกิจด้วยตัวเองมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมอันเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาวงปีพาทย์ล้านนาเพื่อการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ แนวคิดที่ใช้ในการอธิบายในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดด้านการอนุรักษ์ พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ และแนวคิดทางมานุษยคดีวิทยา มาใช้ในการวิเคราะห์และอธิบาย

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

กรอบแนวคิดการศึกษา

แผนภูมิที่ 2.1 กรอบแนวคิดการศึกษา