

วิเคราะห์ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะขึ้นฝั่ง จังหวัดระยอง

นายพงศธร สุธรรม

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาดุริยางค์ไทย ภาควิชาดุริยางคศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อและแฟ้มข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ที่ให้บริการในคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR)

เป็นแฟ้มข้อมูลของนิสิตเจ้าของวิทยานิพนธ์ที่ส่งผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย

The abstract and full text of theses from the academic year 2011 in Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR) are the thesis authors' files submitted through the Graduate School.

AN ANALYSIS OF MUSIC PERFORMANCE ACCOMPANYING
SOR SITKRABOKKHUENPHUENG'S SHADOW THEATRE TROUPE
IN RAYONG PROVINCE

MR.PHONGSATHORN SUTHAM

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Arts Program in Thai Music

Department of Music

Faculty of Fine and Applied Arts

Chulalongkorn University

Academic Years 2012

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์	วิเคราะห์ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกชั้นฝั่ง จังหวัดระยอง
โดย	นายพงศธร สุธรรม
สาขาวิชา	ดุริยางค์ไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ดร.จำคม พรประสิทธิ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

.....คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.บุญกร บิณฑสันต์)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(รองศาสตราจารย์ ดร.จำคม พรประสิทธิ์)

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรประสิทธิ์ เผ่าสวัสดิ์)

.....กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์พิเชิต ชัยเสรี)

.....กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน)

พงศธร สุธรรม : วิเคราะห์ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบ-
 ขึ้นผึ้ง จังหวัดระยอง (AN ANALYSIS OF MUSIC PERFORMANCE
 ACCOMPANYING SOR SITKRABOKKHUENPHUENG'S SHADOW
 THEATRE TROUPE IN RAYONG PROVINCE) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก :
 รศ.ดร.จำคม พรประสิทธิ์, ๑๔๕ หน้า)

งานวิจัยฉบับนี้ มุ่งเน้นการศึกษาบริบทของการแสดงหนังตะลุงในจังหวัดระยอง บริบทของหนังตะลุง
 คณะ ส.ศิษย์กระบะบขึ้นผึ้ง และการวิเคราะห์ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบขึ้นผึ้ง ด้วยเหตุผลที่ว่าการ
 การแสดงหนังตะลุงเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ หากแต่ได้มีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมมาสู่ภาคตะวันออก
 ของประเทศไทย ณ จังหวัดระยอง จึงเป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจ เหมาะสมกับการศึกษาค้นคว้าเก็บข้อมูล เพื่อให้เกิด
 เป็นองค์ความรู้ใหม่ทางศิลปวัฒนธรรมและที่สำคัญ คือ วงการดนตรีไทย

ผลการศึกษาริบทของการแสดงหนังตะลุงในจังหวัดระยอง และบริบทของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบ
 ขึ้นผึ้ง พบว่าหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบขึ้นผึ้งเป็นหนังตะลุงคณะแรกของจังหวัดระยอง ที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
 การแสดงหนังตะลุงทางภาคใต้ โดยย่าแดง ขวาระของก็นำรูปแบบดั้งเดิมมาประยุกต์ให้มีเอกลักษณ์เหมาะสมกับสภาพทาง
 สังคมของชาวระยอง ได้อย่างสนิทสนมในมิติต่าง ๆ ทางวัฒนธรรม ซึ่งมีทั้งหมด ๖ ประการ คือ ลวดลายบนตัวหนัง
 ตะลุง การขับบท หน้าทับเฉพาะ พิธีกรรม วรรณกรรม และภาษา หนังตะลุงคณะนี้จึงมีชื่อเสียงโด่งดังในจังหวัดระยอง
 และจังหวัดใกล้เคียง การถ่ายทอดไปยังบุคคลในท้องถิ่นกันอย่างแพร่หลาย และได้รับการสืบทอดมาจนกระทั่ง
 นับปัจจุบัน

ผลการวิเคราะห์ดนตรี ประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบขึ้นผึ้ง พบว่าเครื่องดนตรี
 ประกอบการแสดงดังกล่าว มีเฉพาะเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ เครื่องดนตรีถูกสร้างขึ้นด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีความ
 เรียบง่ายและสามารถตอบสนองความบันเทิงไปในแบบของชาวระยองได้อย่างชัดเจน หนังตะลุงระยองจึงเป็นการบรรเลง
 เครื่องดนตรีประกอบจังหวะประกอบจังหวะให้กับการขับร้องของนายหนังตะลุง เพลงที่ใช้ในการขับร้องเป็นเพลงประเภท
 เพลงลูกทุ่งและเพลงพื้นบ้านการบรรเลงดนตรีจะมีรูปแบบที่ผสมผสานระหว่าง ๒ ภูมิภาค การบรรเลงดนตรีจะเป็น ไปใน
 วิถีของระยอง จากการวิเคราะห์ท่วงทำนองการขับปราชญ์หน้าทับแล้วพบว่า เป็นการขับบทกลอนที่มีการกำหนดเสียงหลัก
 ให้อยู่ในเสียงโด เร มี ซอล การบังคับเสียงดังกล่าวจึงบังเกิดเป็นเสน่ห์ของสำเนียงภาษาที่สามารถบ่งบอกความเป็น
 เอกลักษณ์เฉพาะของชาวระยองได้เป็นอย่างดี

ภาควิชา.....ดุริยางคศิลป์.....

ลายมือชื่อนิสิต.....

สาขาวิชา.....ดุริยางค์ไทย.....

ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก.....

ปีการศึกษา.....๒๕๕๕.....

##5486738535 : MAJOR THAI MUSIC

KEYWORD : MUSIC PERFORMANCE ACCOMPANYING / SHADOW THEATRE
 TROUPE

PHONGSATHORN SUTHAM : AN ANALYSIS OF MUSIC PERFORMANCE
 ACCOMPANYING SOR SITKRABOKKHUENPHUENG’S SHADOW
 THEATRE TROUPE IN RAYONG PROVINCE. ADVISOR : ASSOC. PROF.
 KUMKOM PORNPRASIT, Ph.D., 349 pp.

This research emphasizes on studying the contextual determination behind the shadow theatre performance in Rayong province. The subject for this case study is the performing group called Sor Sitkrabokkhuenphueng by analyzing the group’s musical components in their performances. The reason behind this choice of study is to provide a further understanding of the southern Thai shadow theatre that transferred from its area of origin to the eastern region of Thailand, the province of Rayong, and developed its very own characteristics and uniqueness. Therefore, it is an interesting and fruitful topic, suitable for researching and gathering data sources, which shall ultimately create the new academic-cultural knowledge of the traditional Thai music in other provinces.

The studies of the shadow theatre in the Royong province and the contextual development of the Sor Sitkrabokkhuenphueng performing group suggest that the performing group, which is the first performing group ever found in this province, influenced by the southern style shadow theatre, originally introduced by the great master, Ya Daeng. The Royong people adopted the original style and harmoniously applied it in order to suit the cultural preference of the locals in every artistic aspect and cultural dimension. This shadow theatre performing group became famous whether in Rayong and the nearby provinces. Their style of performance inherited through generations until now.

The analysis on the musical components of Sor Sitkrabokkhuenphueng shadow theatre reveals that all the musical instruments in their performance are entirely rhythm instruments. Locally, these musical equipments manufactured by the intellect of the Rayongians. They clearly reflected the local ideology of simplicity and beauty in arts and music. Thus, the Rayongian shadow theatre’s style of performance is to create the musical rhythm for the singer. The songs used in this shadow theatre are folk songs and traditional-local songs of Rayong, which are suitable for the Rayongian audiences’ habit and preference. The analysis of the singing in this performance shows that the poem song contains its main tones in do, re, me, and so. With this direction of musical tones, the music for this shadow theatre beautifully created a charming and unique musical accent that characterized the special cultural-musical identity of the Rayong people.

Department :Music.....

Student’s Signature :

Field of Study :Thai Music.....

Advisor’s Signature :

Academic Year :2012.....

กิตติกรรมประกาศ

การที่วิจัยเรื่อง “วิเคราะห์ดนตรี ประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะขึ้นฝั่ง จังหวัดระยอง” ฉบับนี้ ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ตลอดจนผู้มีพระคุณที่ได้มอบความเมตตากรุณา ให้การร่วมมือและอำนวยความสะดวก ในการให้ข้อมูลอันมีคุณค่าต่องานวิจัย รวมไปถึงการมอบความรู้ การแนะนำสนับสนุนผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา หากงานวิจัยฉบับนี้สามารถก่อเกิดประโยชน์ต่อบุคคลในสังคมระยองและประเทศไทย ผู้วิจัยขอให้คุณความดี และกุศลผลบุญช่วยคลอบคลุ้มคุณครูหนังตะลุงทุกท่านที่ล่วงลับไปแล้ว ตลอดจนผู้ให้กำเนิด คือ บิดามารดา บังเกิดเกล้าที่มอบกำลังใจและการเกื้อหนุนช่วยเหลือดูแลตลอดห้วงช่วงเวลาของการปฏิบัติงาน ต่อไปผู้วิจัย ขอกล่าวขอบพระคุณต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ดังนี้

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ อันได้แก่ รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี รองศาสตราจารย์ ดร.บุษกร บิณฑสันต์ รองศาสตราจารย์ปรกรณ์ รอดช้างเผื่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรประพิศร์ เผ่าสวัสดิ์ ที่ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทสรรพวิชาแก่ผู้วิจัย ซึ่งก่อเกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งกับการปฏิบัติงานวิจัยในครั้งนี้

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.จำคม พรประสิทธิ์ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา งานวิจัยในครั้งนี้ ที่ท่านได้มอบความรู้ ความเข้าใจในการทำงานวิจัย ตรวจสอบและชี้แนะแก้ไขข้อบกพร่อง ต่างๆ ของการทำงาน จนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ผู้วิจัยจะสนองความเมตตา จากท่าน ด้วยการสำนึกและระลึกพระคุณของท่านตลอดไป

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณนายหนังตะลุงและครูดนตรี จังหวัดระยอง ที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้ข้อมูลการสัมภาษณ์อย่างไม่ปิดบังอำพราง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่องานวิจัย อันได้แก่ นายสมควร ปานกลาง นายสินทร ศิริ โขติ นายหน่ย รัตนเพ็ชร นายอู๋ ขาวโชนิ ดร.วัฒนา บันเทิงสุขและ บุคคลข้อมูลต่างๆ ท่านที่มีได้กล่าวถึงที่มอบข้อมูลแก่ผู้วิจัย

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคุณครูกมล แก้วสว่าง คุณครูอภัสรา คงผ้าพงษ์ คุณครูภัทรระ คมขำ นายกิตติภักดิ์ ชิตเทพ และนายฉัฐพงษ์ แก้วสุวรรณ ที่เป็นผู้คอยให้กำลังใจแก่ผู้วิจัย ทำให้ผู้วิจัยมีกำลังใจ ในการขับเคลื่อนในการดำเนินงานอย่างเต็มที่

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ร่วมงาน คือ คณะครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู คณะสงฆ์วัดสามัคคีคุณาวาส ชาวบ้านหมู่บ้านหนองพังาย และลูกศิษย์ของผู้วิจัย ที่สร้างกำลังใจ ดูแลผู้วิจัย เป็นอย่างดีตลอดการดำเนินงาน ทำให้ผู้วิจัยมีเป้าหมาย และมีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างไม่ย่อท้อ เพื่อจะได้ สำเร็จการศึกษาและกลับมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของจังหวัดระยอง แล้วมาร่วมมือพัฒนาให้จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านดนตรีไทย สมดังการตั้งความหวังของทุกๆ ท่าน

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญภาพ.....	ฌ
บทที่ ๑ บทนำ.....	๑
๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	๑
๑.๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	๔
๑.๓ วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย.....	๗
๑.๔ วิธีการดำเนินการวิจัย.....	๗
๑.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	๑๑
บทที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง.....	๑๒
๒.๑ ประวัติความเป็นมาของจังหวัดระยอง.....	๑๒
๒.๒ การแสดงพื้นบ้านในจังหวัดระยอง.....	๒๓
๒.๒.๑ หนังใหญ่.....	๒๕
๒.๒.๒ หนังสด.....	๒๗
๒.๒.๓ หนังตะลุง.....	๓๐
๒.๒.๔ เพลงไอ้เป่.....	๓๐
๒.๒.๕ รำโทน.....	๓๓
๒.๒.๖ ละครชาตรี.....	๓๕
๒.๒.๗ ลิเก.....	๓๗
๒.๒.๘ ถ้ำตัด.....	๓๙
๒.๓ ประวัติและวิวัฒนาการของหนังตะลุงในจังหวัดระยอง.....	๔๑
๒.๔ คณะหนังตะลุงในจังหวัดระยอง.....	๕๐
๒.๔.๑ หนังตะลุงคณะ ช.รักษศิลป์.....	๕๑

๒.๔.๒	หนังตะลุงคณะรุ่งโรจน์ ศิษย์กระบุงขึ้นฝ้าย.....	๕๕
๒.๔.๓	หนังตะลุงคณะน้องใหม่ ศิษย์กระบุงขึ้นฝ้าย.....	๕๕
๒.๔.๔	หนังตะลุงคณะ ส.บุญส่งศิลป์.....	๖๑
บทที่ ๓	บริบทของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบุงขึ้นฝ้าย จังหวัดระยอง.....	๖๖
๓.๑	ประวัติการก่อตั้งหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบุงขึ้นฝ้าย.....	๖๗
๓.๒	องค์ประกอบของการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบุงขึ้นฝ้าย.....	๗๕
๓.๒.๑	นายหนังตะลุง.....	๗๕
๓.๒.๒	ตัวหนังตะลุง.....	๗๘
๓.๒.๓	ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง.....	๘๕
๓.๒.๔	นักดนตรี.....	๑๐๗
๓.๒.๕	เรื่องที่นิยมแสดง.....	๑๑๕
๓.๓	พิธีกรรมความเชื่อ.....	๑๑๘
บทที่ ๔	วิเคราะห์ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบุงขึ้นฝ้าย จังหวัดระยอง.....	๑๓๒
๔.๑	ลักษณะเสียงและกลวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการแสดง หนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบุงขึ้นฝ้าย.....	๑๓๒
๔.๑.๑	โทน.....	๑๓๕
๔.๑.๒	กลองตุ๊ก.....	๑๓๕
๔.๑.๓	โน้ตเข่ง.....	๑๔๑
๔.๑.๔	ฉิ่ง.....	๑๔๓
๔.๑.๕	ฉาบเล็กและกรับ.....	๑๔๓
๔.๒	ลำดับขั้นตอนการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบุงขึ้นฝ้าย.....	๑๔๔
๔.๓	วิเคราะห์ทำนองขับปายหน้าบท.....	๑๘๓
บทที่ ๕	บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	๓๒๖
	รายการอ้างอิง.....	๓๓๕
	ภาคผนวก.....	๓๓๘
	สมุดบันทึกของนายสมควร ปานกลาง.....	๓๓๕
	ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	๓๔๕

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
๒.๑ หอไตรของวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา.....	๑๕
๒.๒ ตราประจำจังหวัดระยอง.....	๑๗
๒.๓ แผนที่จังหวัดระยอง.....	๑๘
๒.๔ ชวาระของเมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๔๘๐.....	๒๐
๒.๕ เมืองระยองปีพุทธศักราช ๒๔๕๓.....	๒๑
๒.๖ การเชิดหนังใหญ่ วัดบ้านคอน.....	๒๖
๒.๗ คณะหนังสดของนายยอดยิ่ง วงศ์ยัง.....	๒๕
๒.๘ การแสดงหนังสดของคณะของนายยอดยิ่ง วงศ์ยัง.....	๓๐
๒.๙ นางประนต วรสาสดี.....	๓๑
๒.๑๐ นายประพจน์ บุญพันธ์.....	๓๒
๒.๑๑ การแสดงรำโขน คณะยายหมวน.....	๓๔
๒.๑๒ การแสดงละครชาตรี คณะกรมเรศนาฏศิลป์.....	๓๖
๒.๑๓ การแสดงลิเกของคณะแสงสุริยาน้อย.....	๓๘
๒.๑๔ การแสดงลำตัด คณะก้านสำเร็จ.....	๔๐
๒.๑๕ วัดใหม่กระบะกั้นฝั่ง.....	๔๖
๒.๑๖ บริเวณภายในวัดใหม่กระบะกั้นฝั่ง.....	๔๖
๒.๑๗ พระครูอรุณโกศล (หลวงพ่อบุญ นครบุญโญ).....	๔๗
๒.๑๘ วิหารบรรจุอัฐิหลวงปู่ทาบ นครบุญโญ.....	๔๗
๒.๑๙ ภาพจิตรกรรมรูปตัวหนังสือตะลุงภายในศาลาวัดใหม่กระบะกั้นฝั่ง.....	๔๘
๒.๒๐ นายสินทร ศิริโชติ.....	๔๕
๒.๒๑ นายวิเชียร เรืองภักดี.....	๕๑
๒.๒๒ นายรุ่งโรจน์ เรืองภักดี.....	๕๕
๒.๒๓ นายอำเภอ รอดเงิน.....	๕๕
๒.๒๔ นายบุญส่ง เกษรสุข.....	๖๑
๓.๑ นายสมควร ปานกลาง.....	๗๑
๓.๒ บ้านของนายสมควร ปานกลาง (๑).....	๗๒
๓.๓ บ้านของนายสมควร ปานกลาง (๒).....	๗๒

ภาพที่	หน้า
๑.๔ เกียรติบัตรศิลปินดีเด่นจังหวัดระยอง พุทธศักราช ๒๕๕๒.....	๓๔
๑.๕ เกียรติบัตรจากอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง.....	๓๔
๑.๖ นายสมควร ปานกลาง ขณะเชิดตัวหนังตะลุง.....	๓๓
๑.๗ นายสมควร ปานกลาง ขณะเชิดตัวหนังตะลุง.....	๓๓
๑.๘ ตัวอย่างเปรียบเทียบตัวหนังตะลุงรูปปรายหน้าบทของภาคใต้และหนังตะลุงคณะ ศ.ศิษย์กระบุงขึ้นฝั่ง จังหวัดระยอง.....	๘๐
๑.๙ ตัวหนังตะลุงรูปฤาษี.....	๘๑
๑.๑๐ ตัวหนังตะลุงรูปพระราม (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ).....	๘๑
๑.๑๑ ตัวหนังตะลุงรูปทศกัณฐ์ (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ).....	๘๒
๑.๑๒ ตัวหนังตะลุงรูปพระราม (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ).....	๘๒
๑.๑๓ ตัวหนังตะลุงรูปพระลักษมณ์ (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ).....	๘๓
๑.๑๔ ตัวหนังตะลุงรูปปรายหน้าบท (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ).....	๘๓
๑.๑๕ ตัวหนังตะลุงรูปนางสีดา (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ).....	๘๔
๑.๑๖ ตัวหนังตะลุงรูปนางมณฑา (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ).....	๘๔
๑.๑๗ ตัวหนังตะลุงรูปทศกัณฐ์ (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ).....	๘๕
๑.๑๘ ตัวหนังตะลุงรูปพระพรตและพระสตร (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ).....	๘๕
๑.๑๙ ตัวหนังตะลุงรูปพระลพและพระบุตร (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ).....	๘๖
๑.๒๐ ตัวหนังตะลุงรูปพระสตร (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ).....	๘๖
๑.๒๑ ตัวหนังตะลุงรูปกุมภกรรณ (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ).....	๘๗
๑.๒๒ ตัวหนังตะลุงรูปอินทรชิต (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ).....	๘๗
๑.๒๓ ตัวหนังตะลุงรูปไวยวิก (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ).....	๘๘
๑.๒๔ ตัวหนังตะลุงรูปนางวิลาภวน (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ).....	๘๘
๑.๒๕ ตัวหนังตะลุงรูปสหัสดาญ์ (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ).....	๘๙
๑.๒๖ ตัวหนังตะลุงรูปหนุมาน (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ).....	๘๙
๑.๒๗ ตัวหนังตะลุงรูปองคต (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ).....	๙๐
๑.๒๘ รูปตัวตลกเอก นายเปรี้ยว (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ).....	๙๑
๑.๒๙ รูปตัวตลกเอก นายพรม (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ).....	๙๒
๑.๓๐ รูปตัวตลกเอก นายท่วม (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ).....	๙๒
๑.๓๑ รูปตัวตลกชั้นรอง ยายเสียบ (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ).....	๙๓

ภาพที่	หน้า
๑.๑๒ รูปตัวตลกชั้นรอง นางทองเลื่อม (หน้าเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ).....	๕๓
๑.๑๓ ตัวหนังตะลุงรูปเสือ (หน้าเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ).....	๕๔
๑.๑๔ ตัวหนังตะลุงรูปกระบือ (หน้าเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ).....	๕๔
๑.๑๕ ตัวหนังตะลุงรูปช้าง (หน้าเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ).....	๕๕
๑.๑๖ ตัวหนังตะลุงรูปม้า (หน้าเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ).....	๕๕
๑.๑๗ ตัวหนังตะลุงรูปสุนัข (หน้าเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ).....	๕๖
๑.๑๘ ตัวหนังตะลุงรูปต้นไม้ (หน้าเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ).....	๕๖
๑.๑๙ ตัวหนังตะลุงรูปปราสาท (หน้าเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ).....	๕๗
๑.๔๐ ตัวหนังตะลุงรูปมอเตอร์ไซค์ (หน้าใหม่ของนายสมควร ปานกลาง).....	๕๗
๑.๔๑ ตัวหนังตะลุงรูปเครื่องบิน (หน้าเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ).....	๕๘
๑.๔๒ ตัวหนังตะลุงรูปหางเครื่อง (หน้าใหม่ของนายสมควร ปานกลาง).....	๕๘
๑.๔๓ โทนของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นฝั่ง.....	๑๐๑
๑.๔๔ กลองตุ๊กของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นฝั่ง.....	๑๐๒
๑.๔๕ โน้ตข่งของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นฝั่ง.....	๑๐๓
๑.๔๖ ฉิ่งของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นฝั่ง.....	๑๐๔
๑.๔๗ กรับของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นฝั่ง.....	๑๐๕
๑.๔๘ ฉาบเล็กของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นฝั่ง.....	๑๐๖
๑.๔๙ ขณะนักดนตรีคณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นฝั่ง บรรเลงดนตรีประกอบการแสดง หนังตะลุง.....	๑๐๗
๑.๕๐ นายประคอง ศิริมีช.....	๑๐๘
๑.๕๑ นายอยู่ บำรุงวงศ์.....	๑๐๙
๑.๕๒ เด็กชายอภิสิทธิ์ บุญศรี.....	๑๑๐
๑.๕๓ เด็กชายจิรเมศ เงินบุคกล.....	๑๑๒
๑.๕๔ เด็กชายนที ศรีสวัสดิ์.....	๑๑๓
๑.๕๕ เด็กชายสหรัฐ บังเกิดสุข.....	๑๑๓
๑.๕๖ นักดนตรีของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นฝั่ง กำลังบรรเลงดนตรี.....	๑๑๔
๑.๕๗ การเรียงตัวหนังลงบนแผงหนังตะลุง.....	๑๒๐
๑.๕๘ การตั้งโรงหนังตะลุงของคณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นฝั่ง.....	๑๒๒
๑.๕๙ การตั้งโรงหนังตะลุงของคณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นฝั่ง.....	๑๒๒

ภาพที่	หน้า
๓.๖๐ เครื่องบูชาครู.....	๑๒๔
๓.๖๑ นายสมควร ปานกลาง ประกอบพิธีกรรมการไหว้ครู.....	๑๒๕
๓.๖๒ ตัวหนังสือรูปสักดิ์สิทธิ์.....	๑๒๕
๓.๖๓ นายสมควร ปานกลาง ทำน้ำมนต์ประพรมตัวหนังสือและที่มงาน.....	๑๒๖
๓.๖๔ นายสมควร ปานกลาง ประพรมน้ำมนต์ลงบนตัวหนังสือและที่มงาน.....	๑๒๗
๓.๖๕ นายสมควร ปานกลาง เชิดตัวหนังสือลงลำดับชั้นตอนฤๅษีสวดมนต์.....	๑๒๘
๓.๖๖ นายสมควร ปานกลาง เชิดตัวหนังสือรูปปรายหน้าบท.....	๑๒๙
๔.๑ นายหน้าย รัตนเพชร.....	๑๓๓
๔.๒ นายอู๋ย ขาวโชติและภรรยา.....	๑๓๔
๔.๓ ทำนึ่งบรรเลงโทน.....	๑๓๗
๔.๔ การตีเสียงเท่ง.....	๑๓๗
๔.๕ การตีเสียงถืด.....	๑๓๘
๔.๖ การตีเสียงดิง.....	๑๓๘
๔.๗ การตีเสียงปี่.....	๑๓๙
๔.๘ วิธีการบรรเลงกลองตุ๊ก.....	๑๔๐
๔.๙ วิธีการบรรเลงโน้ตแข่ง.....	๑๔๒
๔.๑๐ วิธีการบรรเลงฉาบเล็กและกรับ.....	๑๔๔
๔.๑๑ การตั้งโรงหนังสือ.....	๑๔๕
๔.๑๒ การไหว้ครู.....	๑๔๖
๔.๑๓ การบรรเลงโหมโรง.....	๑๕๓
๔.๑๔ ฤๅษีสวดมนต์.....	๑๕๕
๔.๑๕ ออกรูปปรายหน้าบท.....	๑๕๖
๔.๑๖ ออกรูปตัวตลก.....	๑๖๔
๔.๑๗ ตั้งนามเมือง.....	๑๖๕
๔.๑๘ ท้าวแสงอาทิตย์กับนางแสงจันทร์.....	๑๖๕
๔.๑๙ นางเกษร.....	๑๖๗
๔.๒๐ เจ้าชายโศค.....	๑๖๙
๔.๒๑ ยักษ์เขียวกาง.....	๑๗๐
๔.๒๒ ยักษ์เขียวกางกับนางเกษร.....	๑๗๑

ภาพที่	หน้า
๔.๒๓ เจ้าชายโหนด.....	๑๗๓
๔.๒๔ ท้าวกรุงสมันท์.....	๑๗๔
๔.๒๕ ท้าวกรุงสมันท์และทหารเอก นายเปรี๊ยะและนายพรม.....	๑๗๕
๔.๒๖ ท้าวหัตถ์ยันต์สมัครมาช่วงชิงลูกอำพันทอง.....	๑๗๗
๔.๒๗ เจ้าเมืองร้อยเอ็ดสมัครมาช่วงชิงลูกอำพันทอง.....	๑๗๘
๔.๒๘ เจ้าชายโหนดสามารถเก็บลูกอำพันทองได้สำเร็จ.....	๑๗๘
๔.๒๙ การปิดฉากการแสดงหนังตะลุง.....	๑๘๐

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การแสดงพื้นบ้าน หรือ การละเล่นพื้นบ้านของไทยนั้น อาจกล่าวได้ว่ามีประวัติและเรื่องราวยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อย อาจเรียกแบบอย่างหรือลักษณะของการแสดงพื้นบ้านนี้ได้ว่า “แบบกระบวนกรท้อถิ่น” นับเป็นการแสดงออกที่แฝงไว้ซึ่งความสนุกสนาน การแสดงออกซึ่งอารมณ์คลาย มีไหวพริบฉับไว ความเชื่อถือ อันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและการปล่อยให้เสียงเร้าใจของคนตรี เครื่องทำจังหวะต่าง ๆ ละครชาึกเอาอารมณ์ความรู้สึกเหวี่ยงเหวือตามไปกับบรรยากาศแห่งความสนุกสนาน ไม่มีพิธีการที่ซับซ้อนมากนัก ไม่มีความวิไลสมอลาของแสง สี และความอ่อนช้อยประณีตมากนัก แต่ฉาบฉวย ไร้ด้วยเอกลักษณ์ที่บริสุทธิ์แจ่มใสของท้อถิ่นอย่างสมบูรณ์ (เรณู โกศินานนท์, ๒๕๓๕: ๑) การแสดงพื้นบ้านประเภทหนึ่ง อันแสดงถึงศิลปะและวัฒนธรรมของผู้คนในสังคมได้เป็นอย่างดี นั่นก็คือ การแสดงหนังตะลุง

การแสดงหนังตะลุง คือ วัฒนธรรมการเล่นหนังหรือละครเงา (Shadow Plays) ปรากฏในแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของโลกหลายแห่ง เช่น อียิปต์ จีน อินเดีย และเกือบทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รูปหนังที่ใช้เล่นมี ๒ แบบ คือ ชนิดที่ส่วนแขนติดกับลำตัว มีขนาดใหญ่ เช่น หนังใหญ่ของไทยและหนังสเบก (Nang Sbek) ของเขมร และชนิดที่ส่วนแขนหลุดแยกจากส่วนลำตัวแต่ร้อยหมุดให้ติดกัน เคลื่อนไหวได้ เช่น หนังยออง (Nang Ayong Jawa) ของชวา และหนังตะลุงของไทย หนังตะลุงเป็นการเล่นที่มีมาแต่โบราณ จึงไม่ทราบประวัติความเป็นมาที่แน่ชัดและปรากฏหลักฐานว่าในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมีชัยชนะแก่อียิปต์ ได้โปรดให้มีการแสดงหนังตะลุงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแก่ชัยชนะ ส่วนในประเทศอินเดีย พวกพราหมณ์แสดงหนังบูชาเทพเจ้าและสฤดีวีรบุรุษ เรื่องมหากาพย์รามายณะ เรียกหนังตะลุงว่า “ฉายานาฏกะ” ในประเทศจีนสมัยจักรวรรดิยวนตี้ (พ.ศ.๔๕๕ – ๔๑๑) พวกนักพรตลัทธิเต๋า ได้แสดงหนังสฤดีคุณธรรมความดีของสนมเอกผู้หนึ่งของจักรพรรดิพระองค์นี้ เมื่อนางวายชนม์ (มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๔๒: ๘๓๐๖)

ในสมัยต่อมา หนังตะลุงได้แพร่หลายเข้ามาสู่ในเอเชียอาคเนย์ เขมร พม่า ชวา มาเลเซีย และทางภาคใต้ของประเทศไทย มีข้อสันนิษฐานว่าหนังใหญ่น่าจะเกิดขึ้นก่อนหนังตะลุง และน่าจะได้แบบมาจากอินเดีย ลัทธิพราหมณ์มีอิทธิพลต่อคนไทยมาก มีการเคารพนับถือฤาษี พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม โดยเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์ถือเป็นเรื่องขลังและศักดิ์สิทธิ์

หนังสือจึงแสดงเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์และหนังสือเกิดขึ้นก่อน สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีหลักฐานอ้างอิงได้ว่า มีนักปราชญ์ผู้หนึ่งเป็นชาวเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้เชี่ยวชาญทางโหราศาสตร์และทางกวี พระเจ้าปราสาททองทรงรับสั่งเรียกตัวเข้ากรุงศรีอยุธยา ได้เป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้รับแต่งตั้งเป็นพระมหาราชครูหรือพระโหราธิบดี ทรงมีรับสั่งให้พระมหาราชครู ฟั่นฟูการเล่นหนังอันเป็นของเก่าแก่ขึ้นมาใหม่ (พวง บุชรรัตน์, ๒๕๔๐: ๒๑)

นอกจากหนังตะลุงจะมีความแพร่หลายและได้รับความนิยมอยู่ในภาคใต้โดยเฉพาะเท่านั้น ในภาคตะวันออกเฉียงของประเทศไทยก็ยังปรากฏพบว่ามีมีการนำการแสดงหนังตะลุงจากทางภาคใต้เดินทางเข้ามาเผยแพร่ยังจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงด้วยเช่นกัน จังหวัดหนึ่ง ที่พบการแสดงหนังตะลุง นั่นก็คือ การแสดงหนังตะลุงในจังหวัดระยอง

จังหวัดระยองเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา อีกทั้งยังเป็นเมืองสำคัญด้านยุทธศาสตร์ของชาติไทย เมื่อคราวครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ ระยองเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยเป็นอย่างสูง เป็นผลให้จังหวัดระยองมีความเจริญก้าวหน้าสู่การเป็นจังหวัดที่เศรษฐกิจดีเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ประชาชนในจังหวัดระยองนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถสร้างสรรค์ สังคมประเพณี และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ได้ สิ่งที่ปรากฏให้เห็น ยกตัวอย่างเช่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภาษา วรรณกรรม การละเล่น ฯลฯ นับว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตรงกับความหมายที่ว่า มรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม คือ องค์ความรู้หรือผลงานที่เกิดจากบุคคลหรือกลุ่มชนที่ได้มีการสร้างสรรค์ พัฒนา สังคม สืบทอดและประยุกต์ใช้ในวิถีการดำเนินชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมของแต่ละกลุ่มชน อันแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

การแสดงพื้นบ้านของจังหวัดระยองที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นการร้องเล่นกันเพื่อความบันเทิง ความสนุกสนานในงานเทศกาลต่าง ๆ ตลอดจนถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำร่วมกันระหว่างหมู่บ้านและชุมชน อีกทั้งยังมีความเกี่ยวพันกับพิธีกรรม ความเชื่อ ความเคารพศรัทธา การแสดงพื้นบ้านในจังหวัดระยองมีรูปแบบที่มีการพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เพื่อให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป แต่อย่างไรก็ตามการแสดงพื้นบ้านจังหวัดระยองก็ยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวระยองไว้อย่างชัดเจน การแสดงพื้นบ้านในจังหวัดระยองมีด้วยกันหลายประเภท เช่น การแสดงหนังใหญ่ การแสดงหนังสด เพลงไอ้เป้ รำโทน เป็นต้น การแสดงพื้นบ้านที่มีความน่าสนใจและ

มีความเป็นรูปแบบของการสร้างความบันเทิงแก่ประชาชนในพื้นที่ที่มีความสอดคล้องกับศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดระยอง นั่นก็คือ การแสดงหนังตะลุง

หนังตะลุงจังหวัดระยอง เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่ได้รับการแพร่กระจายทาง วัฒนธรรมมาจากทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยสุภาพสตรีชื่อว่า “ย่าแดง” ได้เดินทางมา ทำการแสดงหนังตะลุงในจังหวัดระยอง เมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๔๗๘ และย่าแดงก็ได้มา ทำการแสดงหนังตะลุง ณ ละแวกวัดใหม่กระบะขึ้นฝั่งด้วย ซึ่งก็เป็นเหตุทำให้หลวงพ่อบาท นนทรบุญโญ มีความชื่นชอบกับการแสดงประเภทนี้ ท่านจึงมีวิสัยทัศน์ในความต้องการให้ การแสดงหนังตะลุงได้ถูกถ่ายทอดให้กับคนในท้องถิ่นบ้านค่าย ท่านจึงอุปการะย่าแดงไว้ใน การอุปการะเลี้ยงดูของท่าน และให้ย่าแดงถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านการแสดงหนังตะลุงแก่ลูกศิษย์ ของท่าน คือ นายโพธิ์ ศิริโชติ นายเนิ่น ประกอบสุข และนายพรม ชนะสุนทร ทั้ง ๓ ท่าน ก็สามารถเรียนรู้การแสดงหนังตะลุงได้เป็นอย่างดี และจนกระทั่งสามารถประกอบอาชีพด้วย การแสดงหนังตะลุงได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้หลวงพ่อบาทท่านจึงตั้งคณะหนังตะลุงเป็นของวัดกระบะ กขึ้นฝั่ง โดยตั้งชื่อคณะหนังตะลุงของท่านว่า “ส.ศิษย์กระบะขึ้นฝั่ง” นับว่าเป็นคณะหนังตะลุง คณะแรกของอำเภอบ้านค่ายและจังหวัดระยอง การแสดงหนังตะลุงสายวัดใหม่กระบะขึ้นฝั่งก็ได้ นำองค์ความรู้นี้มาพัฒนาและประยุกต์ให้มีความเหมาะสมทางวัฒนธรรมความเป็นจังหวัดระยอง ดังที่ปรากฏในหลายประเด็น เช่น ศิลปะที่ถ่ายทอดลงบนตัวหนังตะลุง คนตรีประกอบการแสดง หนังตะลุง สำเนียงภาษา เนื้อหาเรื่องราวของบทละครที่มีกระบวนการนำเสนอไปตามวิถีที่มี ความสอดคล้องกับชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น เป็นต้น

เมื่อสิ้นหลวงพ่อบาทแล้ว นายหนังตะลุงคณะหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะขึ้นฝั่งก็ได้ แยกย้ายกันไปตั้งคณะหนังตะลุงเป็นของตนเอง แล้วแตกแยกความรู้แพร่หลายไปยังคนในท้องถิ่น กล่าวคือ เกิดเป็นคณะหนังตะลุงในจังหวัดระยองมีมากมายหลายคณะ กระจายไปทั่วทั้งจังหวัด ระยอง คณะหนังตะลุงพบว่ามีอยู่ในอำเภอเมืองระยอง อำเภอแกลง อำเภอปลวกแดง และอำเภอ บ้านค่าย ที่ถือว่ามีคณะหนังตะลุงที่มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่มากที่สุดจังหวัดระยอง และ เป็นพื้นที่ที่มีจำนวนคณะหนังตะลุงมากที่สุด รวมไปถึงการประกอบอาชีพด้วยศิลปะแขนงนี้ อย่างเข้มข้น

ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาการแสดงหนังตะลุงในจังหวัดระยอง และ ผู้วิจัยยังพบอีกว่า หนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะขึ้นฝั่ง ยังถูกดกทอดและดำรงคงอยู่กับสังคม ระยองได้เป็นอย่างดี นายหนังตะลุงที่ได้รับการสืบทอดมาในปัจจุบันนั่นก็คือ นายสมควร ปานกลาง นายสมควร คือ ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดการแสดงหนังตะลุงมาจากบรรพบุรุษและ ครูบาอาจารย์ด้านการแสดงหนังตะลุงสายวัดใหม่กระบะขึ้นฝั่ง ที่ถ่ายทอดรูปแบบการแสดง

หนังตะลุงที่เป็นเอกลักษณ์ของหนังตะลุงสายวัดใหม่กระบะบั้งขึ้นฝั่ง พร้อมทั้งยังปรับปรุงด้วยการประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันให้สามารถก้าวทันกระแสวัฒนธรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีเยี่ยม เรียกว่าหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบั้งขึ้นฝั่ง เป็นคณะหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านค่ายเป็นอย่างมาก

ด้วยภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของศิลปะพื้นบ้านการแสดงหนังตะลุง ซึ่งหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบั้งขึ้นฝั่ง ของนายสมควร ปานกลาง ผู้ซึ่งมีความผูกพันและหลงใหลในศิลปะแขนงนี้ได้เป็นผู้ปลุกจิตวิญญาณ จิตสำนึกในความหวงแหนรากเหง้าของวัฒนธรรมที่บอบกบความเป็นชาติไทย และความเป็นท้องถิ่นพื้นบ้านความเป็นจังหวัดระยอง ที่นายสมควรสามารถสื่อออกมาทางเรื่องราวและตัวหนังตะลุงที่โดดเด่นเปรียบประดุจมีชีวิต ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความสำคัญและเกิดความตระหนักในหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นลูกหลานชาวอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง และมีความมุ่งมั่นที่จะทำการวิจัยเกี่ยวกับการแสดงหนังตะลุงจังหวัดระยองให้สมดังมุ่งหมายเพื่อในอนาคตข้างหน้าผู้วิจัยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารงานทางการวิจัยนี้ จักก่อเกิดประโยชน์คุณค่านั้นต่อลูกหลานชาวบ้านค่ายและชาวยุคของรุ่นหลังสืบไป

๑.๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กัลยาณี สายสุข (๒๕๕๑) งานวิจัยเรื่องดนตรีในหนังตะลุงของอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยดนตรีวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของหนังตะลุงในสังคมวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี วงดนตรีหนังตะลุงและเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุงของอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยทำการศึกษาจากคณะหนังตะลุงจำนวน ๕ คณะ ผลการวิจัยพบว่าหนังตะลุงของจังหวัดเพชรบุรีได้รับการสืบทอดมาจากหนังตะลุงภาคใต้ แล้วนำมาดัดแปลงให้เข้ากับสังคมวัฒนธรรมของตนเอง คณะหนังตะลุงส่วนใหญ่ตั้งรกรากอยู่ในอำเภอบ้านลาดและอำเภอท่ายาง บทบาทของหนังตะลุงที่มีต่อสังคมได้แก่ ด้านความบันเทิง ด้านพิธีกรรม ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารและสะท้อนภาพสังคมและด้านจริยธรรม การแสดงหนังตะลุงของจังหวัดเพชรบุรีมีอยู่ ๒ ลักษณะ คือ หนังนอกและหนังในตัวตลกที่สำคัญได้แก่ อ้ายแก (อ้ายกาหรืออ้ายกบ) อ้ายเกลี้ยง อ้ายแก้ว อ้ายหน่วยและแจ็กเม็ง เรื่องที่ใช้แสดงคือเรื่องรามเกียรติ์ วรรณคดีพื้นบ้านและเรื่องที่แต่งขึ้นเอง โอกาสที่แสดงมักเป็นงานแก้สินบนและงานศพ ขั้นตอนการแสดงประกอบด้วยการบรรเลงโหมโรง การเบิกหน้าพระฤาษีเดินดงหรือเชิญเจ้า จับลิงหัวค้ำหรือชกมวย และการบอกเรื่อง จากนั้นจึงเริ่มดำเนินตามเนื้อเรื่อง รวมระยะเวลาในการแสดงทั้งหมดประมาณ ๓ ชั่วโมง วงดนตรีหนังตะลุงบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วยเครื่องดนตรีได้แก่ ปี่ (มีใช้ทั้งปี่ในและปี่นอก) โทนชาติริ

กลองชาตรี ฉิ่ง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ โหม่ง และกรับ หากเป็นคณะหนังตะลุงที่แสดงแบบหนังนอกจะใช้หนังหนังร่วมบรรเลง เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุงของอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ เพลงไทยแบบแผน เพลงลูกทุ่ง และเพลงพื้นบ้าน เนื้อหาของเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุงแบ่งออกเป็นช่วงบรรเลงโหมโรง ขั้นตอนระเบียบวิธีการแสดงระหว่างการดำเนินเรื่องและจบการแสดง ส่วนใหญ่เพลงไทยแบบแผนถูกนำมาใช้บรรเลงในช่วงโหมโรงและจบการแสดง ซึ่งเป็นเพลงในอัตราจังหวะสองชั้นและชั้นเดียว เพลงลูกทุ่งและเพลงพื้นบ้านใช้บรรเลงในช่วงการดำเนินเรื่องเพื่อสร้างความสนุกสนาน เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุงโดยรวมมักใช้การค้นทำนองของปีซึ่งพบในทุกช่วงของการแสดงตั้งแต่ต้นจนจบ

บุญแสง พรหมประเสริฐและสุวรรณ กิจชนะพานิชย์ (๒๕๒๖) งานวิจัยเรื่องหนังตะลุงเมืองเพชร คณะนายป่วน เชิดชำนาญ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติและการแสดงหนังตะลุงคณะนายป่วน เชิดชำนาญ พร้อมทั้งการแกะตัวหนัง ผลการศึกษาพบว่า หนังตะลุงเป็นศิลปะการแสดงประเภทหนึ่งซึ่งยังไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าชาติใดเป็นผู้คิดค้นขึ้นก่อน แต่หนังตะลุงเมืองเพชรก็มีขึ้นหลายคณะและเป็นที่ยอมรับของชาวเมืองเพชรมาก ชาวเพชรบุรีคนแรกที่คิดเล่นหนังตะลุงก็คือ นายฉาย แสงกระจ่าง ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากนายเอี่ยมและนายนกแก้ว จนมีชื่อเสียง ปัจจุบันบุตรชายคนสุดท้ายคือ นายป่วน เชิดชำนาญ เป็นผู้รับการสืบทอดมาจนทำให้หนังตะลุงเมืองเพชรไม่สูญหายไปจากเมืองเพชร นอกจากนี้หนังตะลุงคณะนายป่วน เชิดชำนาญ ก็ยังให้คุณค่าทางด้านจิตรกรรม ภาษา ศิลธรรมและสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

ปานัน คำฝอย (๒๕๔๖) งานวิจัยเรื่องบทเพลงและองค์ประกอบทางวัฒนธรรมของหนังตะลุง กรณีศึกษาคณะนครินทร์ ชาทอง เป็นการศึกษาด้านมานุษยวิทยา มุ่งหมายเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของคนตรี ผลของการศึกษาวิจัยพบว่า การแสดงหนังตะลุงมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน มีองค์ประกอบหลัก ๓ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ องค์ประกอบในการแสดง ได้แก่ นายหนัง ลูกคู่หนัง โรงแสดง คนตรีและอุปกรณ์อื่น ๆ องค์ประกอบเหล่านี้นับว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างสูงสุด เพราะหากขาดองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งไป นายหนังก็ไม่สามารถแสดงได้ กลุ่มที่สอง คือ ขนบนิยมในการแสดงซึ่งเป็นลำดับขั้นที่สำคัญและเป็นแนวอันพึงปฏิบัติทุกครั้งเมื่อมีการแสดงของทุก ๆ คณะ ถือเป็นการนำพิธีเอาฤกษ์ขอที่ตั้งโรงปิดเป่าเสนียดัญไร เชิญครูหนังมาปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายต่าง ๆ บูชาเทพเจ้าแห่งการบันเทิง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณะหนัง กลุ่มที่สาม คือ ความเชื่อในการแสดงหนังตะลุง ซึ่งทุกคณะมีความเชื่อเกี่ยวกับด้านไสยศาสตร์และนับถือให้ความเคารพครูหนัง

อย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นายหน้า คณะหน้ามีความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เกล็ดโชคราง โครที่แสดงหนังตะลุงโดยขาดจิตสำนึกของความเป็นศิลปิน ขาดจิตวิญญาณ ไม่ตั้งใจแสดงจะเกิดผลเสียต่ออนาคตความเป็นศิลปินในภายภาคหน้า คนตรี มีบทบาท มีความสำคัญต่อพิธีกรรม บรรเลงประกอบการเชิดหนังทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกต่อ ผู้เชิดและเกิดอรรถรสต่อผู้ชมได้เป็นอย่างมาก บทเพลงที่ใช้เป็นเพลงไทยเดิม เพลงไทยลูกทุ่ง เพลงไทยสากล โดยใช้วิธีการสืบทอดแบบปากต่อปาก การศึกษาองค์ประกอบดนตรีที่ใช้ในการแสดงหนังตะลุงพบว่า ๑. ใช้บันไดเสียงแบบ ๕ เสียง (Pentatonic Scale) มีทั้งบันไดเสียง โด , ฟา และซอล บางเพลงมีการเปลี่ยนบันไดเสียงไปมา ๒. ลักษณะดนตรีเป็นแนวทำนองเดียว ไม่มีเสียงประสาน ๓. มีลักษณะทำนองเป็นเสียงซ้ำๆ มีการแปรทำนองอย่างอิสระ

ศุภวัฒน์ ทองแก้ว (๒๕๕๑) งานวิจัยเรื่องแนวดนตรีที่ปรากฏในบทสมห่องของหนังตะลุงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยดนตรีวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวดนตรีของบทสมห่อง เปรียบเทียบแนวดนตรีที่ใช้ในบทสมห่อง และเพื่อศึกษากลวิธีที่ใช้ในการสร้างแนวทำนองของบทสมห่อง ผลของการวิจัยพบว่า บทสมห่องเป็นบทกลอนในลักษณะของกลอนสี่ นิยมใช้ในกลุ่มหนังตะลุงจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น บทชม (ชมโฉม ชมธรรมชาติ) บทโต้ตอบแบบสนุก ๆ บทสอนใจ บทเกี่ยว ในการใช้ดนตรีประกอบดนตรีที่ใช้บรรเลงจัดอยู่ในกลุ่มของดนตรีประกอบบทพากย์ นิยมนำเครื่องดนตรีสากลมาบรรเลงเนื่องจากบทสมห่องมีการดำเนินทำนองยาว และต่อเนื่องตามที่นายหน้าจับกลอน ทำนองเพลงที่นำมาประกอบบทสมห่องมี ๓ ทำนอง คือ ทำนองเพลงเดี่ยวโจง ทำนองเพลงไสกุนี และทำนองที่สร้างที่สร้างขึ้นใหม่ แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะตามตัวละครในการนำเสนอ คือ บทสมห่องที่มีลักษณะอ่อนหวาน พบในกลุ่มของตัวพระ - นาง และบทสมห่องที่มีลักษณะแข็งกร้าว - ดุดัน มักเกิดขึ้นกับตัวละครเช่น ยักษ์ ตัวตลก โครงสร้างของทำนองบทสมห่องมี ๓ ส่วน คือ บทนำ บทจบ และเนื้อหาของทำนองเพลง แนวดนตรีของแต่ละคณะมีความแตกต่างกันในกลุ่มเสียงและบันไดเสียง ทั้งนี้มีความเกี่ยวข้องกับเสียงของนายหน้า และมีความสัมพันธ์กับเสียงโหม่งที่นายหน้าใช้ แนวการเคลื่อนที่ของทำนองมีรูปร่างสลับฟันปลาขึ้นลง มีความถี่แตกต่างกันไปตามความสามารถของลูกคู่แต่ละเครื่องดนตรี ส่วนในด้านกลวิธีที่ใช้ในการสร้างแนวทำนองพบว่าการซ้ำ การแปร และการปรับโน้ต โดยปรากฏให้เห็นในวรรคย่อย ๆ ของบทเพลง

อาภัสรา คงเผ่าพงษ์ (๒๕๕๓) งานวิจัยเรื่องวิเคราะห์ดนตรีในการแสดงหนังตะลุงคณะครูอำเภอ สายสังข์ จังหวัดตราด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับหนังตะลุงจังหวัดตราด ศึกษาประวัติและผลงานของนายหน้าตะลุงคณะครูอำเภอ สายสังข์ จังหวัดตราด และวิเคราะห์ดนตรีในการแสดงหนังตะลุงคณะครูอำเภอ สายสังข์ จังหวัดตราด ผลการศึกษา

พบว่า หนังสือนั่งตะลุงคณะครูอำเภอสายสังข์ จังหวัดตราด นิยมแพร่หลายอยู่ในจังหวัดตราด ได้รับอิทธิพลมาจากการแสดงหนังตะลุงในทางภาคใต้ โดยการนำมาของนายศรีแก้ว ครูหนังตะลุงทางภาคใต้ที่ได้ถ่ายทอดการแสดงมหรสพประเภทนี้ไว้ที่จังหวัดตราดประกอบกับการแสดงดังกล่าวสามารถเข้าได้กับชุมชนได้อย่างสนิทสนมในมิติต่าง ๆ ทางวัฒนธรรม จนทำให้เป็นที่แพร่หลาย มีการสืบทอดต่อกันมา หนังสือนั่งตะลุงคณะครูอำเภอสายสังข์ จังหวัดตราดมีเครื่องดนตรีมักทำจากวัสดุในท้องถิ่น เรียบง่ายไม่ซับซ้อน ในส่วนของบทเพลงพบการบรรเลงเพลง ๑๒ ท่อน ซึ่งใช้เป็นเพลงสำหรับโหมโรงอันเป็นเพลงเก่าแก่สืบทอดมาแต่โบราณ โดยมีจังหวะของโทนและใช้ซอด้วงเป็นหลักในการบรรเลงในท่วงทำนองเพลงไทย เพลงพื้นบ้าน เพลงปลุกใจ และเพลงลูกทุ่งเป็นสำคัญ เพลงที่ใช้บรรเลงในขั้นตอนการโหมโรงเป็นเพลงที่มีลักษณะท่อนเดียว บรรเลงซ้ำหลาย ๆ ท่อน ทำนองเพลง ๑๒ ท่อน เพลงที่ ๑ ใช้ระดับเสียงซาวและเสียงกลางแหบ เพลงที่ ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๑๐ , ๑๑ และ ๑๒ มีการใช้ระดับเสียงกลางแหบ เพลงที่ ๖ ใช้ระดับเสียงซาว โดยเพลง ๑๒ ท่อนทุก ๆ เพลงมีการใช้เสียงนอกบันไดเสียงมาเรียงร้อยเป็นสะพานเชื่อมเสียงเพื่อให้เกิดความไพเราะและสมบูรณ์ในการบรรเลง

๑.๓ วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย

๑.๓.๑ ศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหนังตะลุงจังหวัดระยอง

๑.๓.๒ ศึกษาบริบทของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบักขึ้นผึ้ง จังหวัดระยอง

๑.๓.๓ วิเคราะห์ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบักขึ้นผึ้ง จังหวัดระยอง

๑.๔ วิธีการดำเนินการวิจัย

การดำเนินการวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบักขึ้นผึ้ง จังหวัดระยอง” โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยผู้วิจัยแบ่งประเภทของข้อมูลดังนี้

๑.๑ ข้อมูลทางเอกสาร

ผู้วิจัยจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทางเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ จากสถานที่ต่าง ๆ คือ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระยอง ห้องสมุดสำนักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดระยอง สภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เอกสารจากบุคคลสำคัญทางการศึกษาและวัฒนธรรม ในจังหวัดระยอง และการเข้าถึงเว็บไซต์ของโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Thailis - Thai Libraly Integrated System)

๑.๒ ข้อมูลสัมภาษณ์

ขั้นที่ ๑ ผู้วิจัยจะทำการเก็บข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นฝั่ง จังหวัดระยอง” จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลสำคัญกับการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นฝั่ง ดังต่อไปนี้

๑.๒.๑ ดร.วัฒนา บันเทิงสุข คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ศิลปินดีเด่นจังหวัดระยอง สาขามนุษยศาสตร์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ อยู่บ้านเลขที่ ๗๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

๑.๒.๒ นายสินทร ศิริโชติ ศิลปินหนังตะลุง อยู่บ้านเลขที่ ๕๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

๑.๒.๓ นายสมควร ปานกลาง ศิลปินหนังตะลุง ศิลปินดีเด่นจังหวัดระยอง สาขาน้ำหนังตะลุง ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

๑.๒.๔ นายหน่ย รัตนเพชร นักดนตรี อยู่บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

๑.๒.๕ นายอู๋ ขาวโชติ ช่างสร้างเครื่องดนตรี อยู่บ้านเลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

๑.๒.๖ นายประคอง ศิริมัท นักดนตรี อยู่บ้านเลขที่ ๑๕๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

๑.๒.๗ นายอยู่ บำรุงวงศ์ นักดนตรี อยู่บ้านเลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

๑.๒.๘ นายวิเชียร เรืองภักดี นักดนตรี อยู่บ้านเลขที่ ๑๑/๒ หมู่ ๖ ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

๑.๒.๙ นายรุ่งโรจน์ เรืองภักดี ศิลปินหนังตะลุง อยู่บ้านเลขที่ ๗๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

๑.๒.๑๐ นายอำเภอ รอดเงิน ศิลปินหนังตะลุง อยู่บ้านเลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

๑.๒.๑๑ นายบุญส่ง เกษรสุข อยู่บ้านเลขที่ ๕๒/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

๑.๒.๑๑ นางประณต วรวาสดี ศิลปินเพลงไอ้เป้ ศิลปินดีเด่น จังหวัดระยอง สาขาเพลงไอ้เป้ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓

๑.๒.๑๒ นายประพจน์ บุญพันธ์ ศิลปินเพลงไอ้เป้ ศิลปินดีเด่น จังหวัดระยอง สาขาเพลงไอ้เป้ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓

๑.๒.๑๓ เด็กชายอภิสิทธิ์ บุญศรี นักดนตรี อยู่บ้านเลขที่ ๓๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

๑.๒.๑๔ เด็กชายจิรเมศ เงินบุคคล นักดนตรี อยู่บ้านเลขที่ ๗๕/๑๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

๑.๒.๑๕ เด็กชายนที ศรีสวัสดิ์ นักดนตรี อยู่บ้านเลขที่ ๘๑/๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

๑.๒.๑๖ เด็กชายสหรัฐ บังเกิดสุข นักดนตรี อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๕/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ขั้นที่ ๒ ผู้วิจัยจะปฏิบัติการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนายหนังตะลุงนักดนตรีของหนังตะลุงคณะ ศ.ศิษย์กระบะกั้นฝั่ง อย่างละเอียด ตามขอบเขตที่กำหนดไว้เป็นระยะเวลา ๕ เดือน ด้วยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์และบันทึกภาพประกอบ การสังเกตจะใช้วิธีการจดบันทึก การสัมภาษณ์จะใช้กระบวนการสัมภาษณ์เดี่ยวและกลุ่ม แล้วบันทึกลงในแถบบันทึกเสียงและจดบันทึกตามความเหมาะสม และเก็บข้อมูลด้วยการบันทึกภาพและเสียงการแสดงหนังตะลุงคณะ ศ.ศิษย์กระบะกั้นฝั่ง ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้

๒.๑ ศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหนังตะลุงจังหวัดระยอง

๒.๑.๑ ประวัติความเป็นมาของจังหวัดระยอง

๒.๑.๒ การแสดงพื้นบ้านในจังหวัดระยอง

๒.๑.๒.๑ หนังใหญ่

๒.๑.๒.๒ หนังสด

๒.๑.๒.๓ หนังตะลุง

๒.๑.๒.๔ เพลงไอ้เป้

๒.๑.๒.๕ รำโทน

๒.๑.๒.๖ ละครชาตรี

๒.๑.๒.๗ ลีเก

๒.๑.๒.๘ ลำตัด

๒.๑.๓ ประวัติและวิวัฒนาการของหนังตะลุงในจังหวัดระยอง

๒.๑.๔ คณะหนังตะลุงในจังหวัดระยอง (ผู้วิจัยเลือกศึกษาและเก็บข้อมูลเฉพาะคณะหนังตะลุงในเขตอำเภอบ้านค่าย)

๒.๒ ศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะขึ้นฝั่ง

จังหวัดระยอง

๒.๒.๑ ประวัติการก่อตั้งหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะขึ้นฝั่ง

๒.๒.๒ องค์ประกอบของการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์

กระบะขึ้นฝั่ง

๒.๒.๒.๑ นายหนังตะลุง

๒.๒.๒.๒ ตัวหนังตะลุง

๒.๒.๒.๓ เครื่องดนตรี

๒.๒.๒.๔ นักดนตรี

๒.๒.๒.๕ เรื่องที่นิยมแสดง

๒.๒.๓ พิธีกรรมความเชื่อ

๒.๓ วิเคราะห์ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์

กระบะขึ้นฝั่ง จังหวัดระยอง

๒.๓.๑ ลักษณะเสียงและกลวิธีการบรรเลง เครื่องดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะขึ้นฝั่ง

๒.๓.๑.๑ โทณ

๒.๓.๑.๒ กลองตุ๊ก

๒.๓.๑.๓ โน้ตข่าง

๒.๓.๑.๔ ฉิ่ง

๒.๓.๑.๕ ฉาบเล็กและกรับ

๒.๓.๒ ลำดับขั้นตอนการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะ

ขึ้นฝั่ง

๒.๓.๓ วิเคราะห์ทำนองขับบทปราชญ์หน้าบทของหนังตะลุง
คณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นฝั่ง

ขั้นที่ ๓ เรียบเรียงข้อมูล ผู้วิจัยมีวิธีการดำเนินการดังนี้

๓.๑ นำข้อมูลที่บันทึกไว้ในแถบบันทึกเสียงมาถอดความ และสรุป
สาระสำคัญ

๓.๒ นำข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมด ทั้งจากการสัมภาษณ์ สังเกต
และบันทึกภาพประกอบ มาตรวจสอบความถูกต้อง และเก็บข้อมูลเสริมเพื่อให้เนื้อหาสมบูรณ์

๓.๓ นำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบ แล้วทำการศึกษาวิเคราะห์
ตามขอบเขตด้านเนื้อหาที่กำหนดไว้

ขั้นที่ ๔ จัดทำรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

๑.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑.๕.๑ ทราบบริบทที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหนังตะลุงจังหวัดระยอง

๑.๕.๒ ทราบบริบทที่เกี่ยวข้องกับหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นฝั่ง จังหวัดระยอง

๑.๕.๓ ทราบลักษณะของดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นฝั่ง
จังหวัดระยอง

๑.๕.๔ รวบรวมข้อมูลเป็นเอกสารด้านวิชาการ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน
จังหวัดระยอง คือ การแสดงหนังตะลุง ให้ดำรงอยู่ต่อไป และหวังเป็นประโยชน์ต่ออนุชน
คนรุ่นหลัง

บทที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์ดนตรีในการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบกขึ้นฝั่ง จังหวัดระยอง” ผู้วิจัยแบ่งเนื้อหาการศึกษาและเก็บข้อมูล จากข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ เนื้อหาของส่วนนี้กล่าวถึงบริบทที่มีความสำคัญและมีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งการศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยแบ่งรายละเอียดของเนื้อหาออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๒.๑ ประวัติความเป็นมาของจังหวัดระยอง

๒.๒ การแสดงพื้นบ้านในจังหวัดระยอง

๒.๒.๑ หนังใหญ่

๒.๒.๒ หนังสด

๒.๒.๓ หนังตะลุง

๒.๒.๔ เพลงไอ้เป่

๒.๒.๕ รำโทน

๒.๒.๖ ละครชาตรี

๒.๒.๗ ลิเก

๒.๒.๘ ลำตัด

๒.๓ ประวัติและวิวัฒนาการของหนังตะลุงในจังหวัดระยอง

๒.๔ คณะหนังตะลุงในจังหวัดระยอง

๒.๑ ประวัติความเป็นมาของจังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ด้านยุทธศาสตร์ และมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ผู้คนมีวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายช่วงชีวิตคน ระยองเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นทางด้านเกษตรกรรม ประมง อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ยกตัวอย่างเช่น ด้านเกษตรกรรม คือ การทำสวนผลไม้ต่าง ๆ โดยเฉพาะการทำสวนเงาะ สวนทุเรียน เป็นต้น ด้านอุตสาหกรรม กล่าวคือ มีผลมาจากการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นต่อเนื่องเกิดขึ้น ได้เกิดนิคมอุตสาหกรรม ทั้งที่ดำเนินการ

โดยการนิคมอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินการกับเอกชน ส่วนด้านการท่องเที่ยว จังหวัดระยองมีอาณาเขตติดกับอ่าวไทยที่มีระยะทางถึง ๑๐๐ กิโลเมตร ทำให้มีชายหาดหลายแห่ง และมีเกาะที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ เช่น หาดแหลมแม่พิมพ์ หาดสวนสน และเกาะเสม็ด เป็นต้น ซึ่งตรงกับคำขวัญของจังหวัดระยองที่ว่า “ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก”

การตั้งถิ่นฐานของชาวระยองในระยะเริ่มแรกนั้น มีหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบในบริเวณแถบที่เป็นจังหวัดระยองในปัจจุบัน บ่งชี้ว่าเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มานานหลายพันปี อย่างน้อยตั้งแต่ยุคหินใหม่ ในช่วง ๑,๒๐๐ – ๔,๐๐๐ ปี ยุคสมัยที่ยังไม่มีชื่อชนชาติและนามภาษา (เจลิยว ราชบุรี, ๒๕๕๑: ๑) สิ่งที่ถูกค้นพบนั้นก็คือ ชากศิลาแลงและชากหินสลักรูปต่าง ๆ ณ บริเวณบ้านคอน อำเภอมืองระยอง และบ้านคลองยายล้ำ ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จึงสันนิษฐานกันว่าความเป็นเมืองระยองน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๖ (พ.ศ.๑๖๐๑ – ๑๗๐๐)

จากหนังสือประวัติศาสตร์เมืองระยอง ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของเมืองระยองสมัยกรุงศรีอยุธยา ความว่า

ระยองเริ่มปรากฏในหลักฐานทางเอกสาร (เท่าที่ค้นพบแล้ว) เป็นครั้งแรกในสมัยอยุธยา เมื่อ พ.ศ.๑๕๕๘ ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ดังความบางตอนในหนังสือกฎหมายตราสามดวง (พ.ศ.๒๕๑๑) ว่า “ศุภมัสดุ ๑๒๕๘ ศก สุนัข-หลังวัชระระกาลปีกเขทัศมีดิถียังอาทิตย์วาร พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีบรมไตรโลกนารถบรมพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัว สถิตอยู่นะพระที่นั่งเบญจรัตน-มหาปราสาทโดยบูรภาภูมิภข...จึง...มีพระราชโองการตรัสเหนือเกล้า สั่งว่า เจ้าพญาแลพญา พระหลวงเมืองผู้รั้งกรมการบันคาร์บราชการอยู่ ณ หัวเมือง เอก โท ตรี จัตวา ปากใต้ ฝ่ายเหนือ ทั้งปวงให้ถือศักดิ์นี้ตามพระราชประัญัติดังนี้...เมืองขึ้นเมืองตรี นาคล ๘๐๐ ออกยาพระราชภักดีศรีสงครามเมืองระยอง ขึ้นประแดงอิน-ปัญญาซ้าย” (หน้า ๑๗๓ – ๑๗๗) การปรากฏนามเมืองระยองในเอกสารดังกล่าว ส่อนัยว่า เมืองระยองมิได้เพิ่งเป็นเมืองใน พ.ศ. นั้น แต่ได้มีสภาพแห่งความเป็นเมืองอยู่ก่อนหน้าการจัดสรรศักดิ์นาของเจ้าเมืองและระดับชั้นของหัวเมืองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแล้ว ถัดจากนั้นปรากฏนามระยองอีกครั้ง ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ามหาจักรพรรดิ (พระเจ้าช้างเผือก) พระราช-พงศาวดารฯ กล่าวถึงการเสียดระยองให้แก่ข้าศึกละแวก เมื่อปีมะเส็ง พ.ศ.๒๑๐๐ ความบางตอนว่า “จุลศักราช ๕๑๕ ปีมะเส็งนพศก เดือนยี่ (พ.ศ.๒๑๐๐)...ใน

ขณะนั้นพระยาละแวก แต่งพลมาลาดตระเวนทั้งทางบกและทางเรือหลายครั้ง และเสียดชาวจันทบูร ชาวระยอง ชาวฉะเชิงเทรา ชาวนาเรียง ไปแก่งข้าศึกละแวก เป็นอันมาก” ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พ.ศ.๒๑๓๓ – ๒๑๘๘) ได้ทรงยุบเมืองพระยามหานคร แล้วทรงจัดแบ่งการปกครองหัวเมืองใหม่ โดยแบ่งเป็นเมืองเอก เมืองโท เมืองตรี และเมืองจัตวา ตามความสำคัญและขนาดของแต่ละเมือง สำหรับเมืองระยอง ถูกจัดเป็นเมืองจัตวาเช่นเดียวกับเมืองชลบุรี บางละมุง (เฉลียว ราชบุรี, ๒๕๕๑: ๑-๒)

ความสำคัญของจังหวัดระยองด้านยุทธศาสตร์ของชาติไทย ซึ่งตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนปลาย ได้ถูกรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลโดยนายเฉลียว ราชบุรี ไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์เมืองระยอง ผู้วิจัยสามารถสรุปแล้วได้ใจความว่า เมื่อคราวใกล้เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ พุทธศักราช ๒๓๐๘ พระยาวชิรปราการหรือพระยาตาก พร้อมไพร่พลได้ตีฝ่าวงล้อมของพม่าเข้าศึกหนีออกมาจากกรุงศรีอยุธยา เดินทางมุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออก มีจุดมุ่งหมายของการเดินทาง คือ จันทบูร (จังหวัดจันทบุรีในปัจจุบัน) เพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นในการตั้งสมรภูมิล้างในการกอบกู้เอกราชของชาติไทยอีกครั้ง เมืองระยองจึงเป็นเมืองหนึ่งที่เป็นทางผ่านในการเดินทางของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ดังที่ปรากฏในพระราชพงสาวดารกรุงธนบุรี ฯ ความว่า

รุ่งขึ้นประทับแรมสัปดาห์ แล้วยกมาชายทะเลประทับแรมอยู่จนเพลารุ่งขึ้นมาประทับหินโค้ง รุ่งขึ้นประทับแรมน้ำเก่า ผู้รั้งเมืองระยอง กรมการทั้งปวงชวนกันมาต้อนรับเสด็จ ถวายภัตตาหารเกวียนหนึ่ง เสด็จดำเนินมาถึงประตู จึงพระราชทานปืนคาบศิลากระบอกหนึ่งแก่ผู้รั้งเมืองระยอง แล้วเสด็จมาประทับอยู่ ณ วัดลุ่ม ๒ วัน รับสั่งให้จัดลำเลียงอาหาร ชุดค่ายคู...แล้วกลับมาพักค่ายหลวง (เฉลียว ราชบุรี, ๒๕๕๑: ๓)

ในระหว่างที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประทับอยู่ที่เมืองระยองนั้น ได้ถูกพวกกลุ่มปฏิกริยาก่อกวนรังควาญเข้ามาลักโค กระบือ ช้าง ม้าอยู่เนือง ๆ ถือว่าทำให้พระองค์ท่านต้องพบกับอุปสรรคในการกอบกู้เอกราชของชาติ พระองค์ต้องใช้มาตรการขึ้นเด็ดขาดจัดการกับผู้ไม่หวังดี ดังบทความที่ปรากฏอยู่พระราชพงสาวดารฯ ตอนหนึ่งว่า

ณ วันอาทิตย์ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๔ เมื่อเสด็จสถิตอยู่ ณ เมืองระยองนั้น หมู่ราช-ปัจจามิตรซึ่งแตกไปจากเมืองระยองลอบเข้ามาลักโค กระบือ ช้าง ม้าไปเนือง ๆ จึงตรัสว่า อ้ายเหล่านี้เรากฎมามันว่า เป็นข้าขอบขัณฑสีมาจะใคร่ทะนุบำรุง จึงมิได้กระทำอันตราย มันก็มีได้อ่อนนุ่ม ยังจะมาคิดประทุษร้ายอีกเล่า ทั้งนี้ก็เป็นผลวิบากให้เกิดเป็นคนอาศัยภัยธรรมชาติจะละไว้มิได้ จึงเสด็จกรีธา

พลทหารออกจากเมืองระยองไป ณ บ้านประแส บ้านไฉ้ บ้านคา บ้านกล้า บ้านแก่ง ซึ่งอายุนรามหมื่นสี่ตั้งอยู่นั้น ครั้นเพลอาญาโยคจึงทรงเครื่องราช- ภูษิตสำหรับราชรถยุทธสงครามเสร็จ เสด็จนำพลทหารเข้าไล่กระโจมพินแทง ยิงปืนใหญ่บ่อยให้เหล่าร้ายแตกตื่นหนีไป และอายุนรามหมื่นสี่หนีไปอยู่ด้วย พระยาจันทบุรี จับได้แต่ทหารหมื่นสี่อง นายบุญมีบางเหี้ย นายแทน นายเมือง พม่า นายสนทมอ นายบุญมี บุตรนายสน และครอบครัว ช่าง ม้า โค กระบือ ล้อเกวียน ซึ่งอาย เหล่าร้ายลักไปไว้แต่ก่อนเป็นอันมาก แล้วเสด็จยกพลนิกาช กลับมาเมืองระยอง บำรุงทแกล้วรวบรวมเครื่องสรรพาวุธปืนใหญ่บ่อยเกลี้ยกล่อม อาณาประชาราษฎร์อันแตกตื่นออกไปอยู่ ณ ป่าดงได้เป็นอันมาก (เฉลียว ราชบุรี, ๒๕๕๑: ๓ - ๔)

ภาพที่ ๒.๑ หอไตรของวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา

เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมเหล่าทหารสามารถจัดการกับหมู่ราชปัจเจกมิตร ได้สำเร็จแล้ว จึงได้รวบรวมเหล่าชาวเมืองระยองเข้าสมทบกับกองทัพของพระองค์ ในที่นี้สามารถ กล่าวได้ว่าบรรพบุรุษของชาวระยองมีส่วนร่วมในการกอบกู้เอกราชของชาติด้วยส่วนหนึ่ง หลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แลเหล่าทหารกล้าจึงยกทัพออกจากเมืองระยองมุ่งหน้าสู่ เมืองจันทบุรี และสามารถตีเมืองจันทบุรีได้สำเร็จ เมื่อวันอาทิตย์ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๗ ปีกุน นพศก จุลศักราช ๑๑๒๕ ตรงกับวันที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๓๐๑ พระเจ้าตากสิน- มหาราชใช้เมืองจันทบุรีนี้ เป็นฐานที่มั่นในการสั่งสมกำลังไพร่พลและพัฒนาศักยภาพของกองทัพ

ให้มีความพร้อมในการต่อสู้กับกองทัพพม่าอีกครั้ง จนกระทั่งสามารถยกทัพกลับไปครอบงำอิสรภาพกรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่า และประกาศเอกราชความเป็นไทยได้สำเร็จในปี พุทธศักราช ๒๓๑๐

หลักฐานเอกสารชิ้นสำคัญที่พบในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ ๑ ประมาณ พ.ศ.๒๓๕๐ ท่านสุนทรภู่ พระสุนทรโวหาร กวีเอกของโลก ได้แต่งนิราศเมืองแกลง ซึ่งกล่าวถึงสภาพภูมิประเทศ สังคม ชุมชนและกลุ่มคนที่อยู่อาศัยในละแวกระยองและอำเภอแกลง จากความในนิราศเมืองแกลงดังกล่าว ท่านสุนทรภู่ได้ระบุสถานที่ปัจจุบันในเขตระยองที่ท่านเดินทางผ่านได้ครานั้น คือ

ประกอบด้วย เขตอำเภอบ้านฉาง อำเภอเมือง อำเภอบ้านค่าย และอำเภอแกลง กล่าวคือ บริเวณใกล้วัดชากหมาก พงคือ (บริเวณเส้นทางตัดออกเนินกระปอก) เขาภูธร บ้านยายร้า ห้วยพูน ชากลูกหญ้า (บริเวณหน้าโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า) ชากขาม โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ห้วยพร้าว (ใกล้สวนสมุนไพรสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ) สำนักกะบาก หน้าวัดทับมา บริเวณหลังห้างบักชี วัดบ้านเก่า วัดนาตาขวัญ วัดบ้านแลง บริเวณเส้นทางศาลาแดง ออกวัดในไร่ ปากคลองกรุน (พ) หน้าศาลเจ้าอ่าวสมุทร บริเวณใกล้โรงสูบน้ำประปาตรงข้ามโรงเรียนหินสายน้ำใส บริเวณโรงแรมหินสายน้ำใสใกล้กับบ้านสังขีร์สอร์ทใกล้ ๆ สำนักงานเขตเทศบาลตำบลสุนทรภู่ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ หน้าวัดเนินคือ บ้านพงอ้อ หรือ บริเวณบ้านตรอกวัด (ห่างจากวัดพลวงช้างเผือกประมาณ ๔-๕ กิโลเมตร) บ้านดอนเค็ด (โพธิ์ทอง) และแหลมแม่พิมพ์ (เฉลียว ราชบุรี, ๒๕๕๑: ๖)

เมืองระยองนั้น มีหลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกความเป็นสังคมที่ผู้คนมีวิถีชีวิตความและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ยาวนานมาตลอดทุก ๆ ช่วงสมัย นับตั้งแต่ครั้งสมัยที่ยังไม่เป็นที่ชาติไทย จวบจนกระทั่งเป็นชาติไทยได้ในปัจจุบัน

เกี่ยวกับที่มาแห่งนามเมืองระยองนั้น ได้มีการสันนิษฐานไว้ ๒ ประเด็น กล่าวคือ ๑. กร่อนมาจากคำว่า รย็อง ในภาษาของ โดยแปลความหมายต่างกันเป็น ๒ นัย คือ แปลว่า เขตแดน อย่างหนึ่ง และแปลว่า ไม้ประดู่ หรือ ต้นประดู่ อีกอย่างหนึ่ง (เฉลียว ราชบุรี, ๒๕๕๑: ๑๐) กลุ่มชาติของ ได้ชื่อว่า เป็นชนพื้นเมืองที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่บริเวณจันทบุรี ระยอง และตราดมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ นายแพทย์ แคน ปีช บริคเคย์ ได้เขียนเรื่องของไว้ในหนังสืออักขราภิธานศัพท์ว่า “ของ เป็นพวกคนพวกหนึ่ง เป็นชาวดง คล้ายข่า มีอยู่ที่เมืองจันทบุรี” นักมานุษยวิทยาจัดชาวชองอยู่ในกลุ่มมอญ-เขมร ในปัจจุบันมีชาวชอง อาศัยอยู่ในแถบจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด และบางส่วนในดินแดนเขมร เช่น

พระตะบอง ไพลิน เสาธง (เฉลิม ราชบุรี, ๒๕๕๑: ๔๑๕) ๒. มีคำบอกเล่าคล้ายตำนานว่า ในสมัยโบราณนานมาแล้ว ได้มียายของมาตั้งหลักแหล่งทำไร่ไถนาทำมาหากินอยู่ในแถบที่เป็นจังหวัดระยองในปัจจุบัน จนชื่อเสียงลือกระฉ่อนเป็นที่รู้จักกันดีโดยทั่วไป จึงได้เรียกท้องถิ่นนั้นว่า ไร่ยายของ หรือ นายายของ แล้วกลายคำมาเป็นระยอง (เฉลิม ราชบุรี, ๒๕๕๑: ๑๐)

สภาพทางภูมิศาสตร์ นับว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีผลต่อการวางโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การประกอบอาชีพและวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์เป็นส่วนสำคัญ ดังที่ได้กล่าวถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดระยองไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์เมืองระยอง เรียบเรียงโดยนายเฉลิม ราชบุรี จัดพิมพ์ (ครั้งที่ ๒) เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๕๑ ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้

ภาพที่ ๒.๒ ตราประจำจังหวัดระยอง

จังหวัดระยองมีเนื้อที่ประมาณ ๓,๕๕๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒,๒๒๐,๐๐๐ ไร่ ประกอบด้วย ๖ อำเภอ ๒ กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองระยอง อำเภอแกลง อำเภอบ้านค่าย อำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านฉาง อำเภอวังจันทร์ กิ่งอำเภอเขาชะเมา และกิ่งอำเภอนิคมน้ำเค็มพัฒนา โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตอำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ่อทอง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ทิศใต้ ติดต่อกับพื้นที่ฝั่งทะเล ยาวประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตรของอ่าวไทย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตอำเภอนายายอาม อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตอำเภอสัตหีบ และอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ภาพที่ ๒.๓ แผนที่จังหวัดระยอง

ภูมิประเทศมีสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบสลับที่ดอนเป็นลูกคลื่น พื้นที่ทางทิศเหนือและด้านตะวันออกเป็นที่ราบสลับภูเขาลาดต่ำลงสู่อ่าวไทยทางทิศใต้ ซึ่งมีชายฝั่งทะเลเว้าแหว่งติดอ่าวไทย ประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร มีแม่น้ำที่สำคัญ ๒ สาย คือ แม่น้ำระยอง มีความยาวประมาณ ๕๐ กิโลเมตร ไหลผ่านท้องที่อำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย และอำเภอเมืองระยอง โดยไหลลงสู่ทะเลที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง และแม่น้ำประแส มีความยาวประมาณ ๒๖ กิโลเมตร โดยมีต้นกำเนิดจากเทือกทิวเขาจันทบุรี ไหลผ่านท้องที่ต่าง ๆ ในกิ่งอำเภอเขาชะเมา อำเภอแกลง และไหลลงสู่ทะเลที่ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง ลักษณะดินเป็นดินร่วนและดินปนทราย ระบายน้ำได้ดี แต่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับต่ำ และมีภูเขาเดี่ยว ๆ เป็นจำนวนมาก ภูเขาที่สำคัญ ได้แก่ เขาชะเมา ในเขตกิ่งอำเภอเขาชะเมา สูงประมาณ ๑,๐๓๕ เมตร เขาชูอินทร์ เขาจอมแห เขางวงช้าง เขาท่าฉุด เขายายดา เขาตะเกาคั่ว ในเขตอำเภอเมืองระยอง

ชาวระยองรักความสงบและยอมรับความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดี ดังนั้นจึงทำให้จังหวัดระยองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นก็ยังคงอยู่ โดยชาวพื้นเมืองมีสำเนียงการพูดและภาษาถิ่นเฉพาะ เรียกว่า “ภาษาระยอง” เป็นภาษาที่เหนอแบบระยองที่มักล้อเลียนกันจนติดปากจากบุคคลทั่วไป เช่น การลงท้ายประโยคว่า “อิ” และเห็นฟ้องต้องกันกับคำพูดของบุคคลที่ชื่นชมในความสามารถ ความเก่ง ความรับผิดชอบ อดทน เป็นคนใช้ได้ว่า “เอาได้” ซึ่งนายเฉลียว ราชบุรี ได้กล่าวถึงภาษาระยอง ไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์เมืองระยองไว้ว่า

ภาษาที่ใช้พูดกันอยู่ในภาคตะวันออกมีหลายภาษา ตามแต่ชุมชนที่เข้ามาอาศัยอยู่
ดังก้าวแล้วข้างต้นว่า วัฒนธรรมภาคตะวันออกมีลักษณะผสมผสานระหว่าง

วัฒนธรรมของชนชาติต่าง ๆ ภาษาก็มีการผสมผสานกันไปด้วยเช่นเดียวกัน เช่น ภาษาไทยกลาง ภาษาจีน ภาษามอญ ภาษาเขมร ภาษาชอง ภาษาลาว และจากการสำรวจของคณะสำรวจจาก *South East Asia Studies* ของมหาวิทยาลัย Yale พบว่าในภาคตะวันออกเฉียงของไทย ภาษาที่ใช้พูดกันนั้น มีรากฐานสืบเนื่องมาจากเชื้อสายดั้งเดิมของประชากร จากภาษาพูดดั้งเดิมที่แตกต่างกันอาจแบ่งภาคตะวันออกเฉียงเป็น ๒ ส่วน คือ บริเวณชีกะวันออกและชีกะวันตก บริเวณพื้นที่ชีกะวันออกนั้น ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดทั้งหมด รวมไปถึงพื้นที่อำเภอตาพระยา อรัญประเทศ วัฒนานคร และพื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ด้านตะวันออกเฉียงของกิ่งอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ชายเขตอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ต่อเนื่องเข้าไปยังพื้นที่ตอนปลายสุดของอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นบริเวณที่ประชากรดั้งเดิมมีเชื้อสายและภาษาพูดเดิมอยู่ภายใต้อิทธิพลของเขมร หรือกลุ่มที่เรียกว่า *Khmer – Cambodian* ภายในพื้นที่ชีกะวันออกนี้เอง มีพื้นที่บริเวณหนึ่งในเขตอำเภอบ่อไร่ ต่อเนื่องกับพื้นที่ตอนเหนือของอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด มีลักษณะแตกต่างออกไป คือ ประชากรมีเชื้อสายและภาษาพูดเดิมเป็นพวกมอญ – เขมร (*Muntian Mon – Khmer*) ส่วนพื้นที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาที่อยู่ทางชีกด้านตะวันตกทั้งหมดนั้น เป็นเขตพื้นที่ที่ประชากรมีเชื้อสายและภาษาพูดเดิมอยู่ภายใต้อิทธิพลของไทย ในอดีตดินแดนในภาคตะวันออกเฉียงเคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของชนชาติเขมรมาก่อน ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีภาษาเขมรนอกจากจะเป็นภาษาพูดของชาติไทยเชื้อสายเขมรแล้ว ชื่อสถานที่ต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงส่วนมากยังเป็นภาษาเขมรด้วย เช่น บางปะกง ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ตราด เสม็ด แสมสาร ลำโรง แหลมฉับ สัตหีบ ระยอง เพ และในจังหวัดระยองเองเป็นที่น่ายินดีว่าได้มีผู้ที่สนใจเกี่ยวกับภาษาระยองในอดีตหลายท่าน ท่านแรกน่าจะเป็นท่านนพกานจน์ สนั่นไหว ท่านต่อมา ก็คือ พระครูพิพัฒนปริยัติยานุกูล พระครูประภัทรวิริยคุณ และนายระวี ปัญญา ยิ่งทุกท่านที่กล่าวมานี้ ได้พยายามที่จะศึกษาหาคำแปลของคำบางคำที่ไม่มีในพจนานุกรม และคำเหล่านี้เป็นคำที่ใช้เรียกสถานที่ในจังหวัดระยอง อาทิเช่น คำว่า ระยอง เพ แกลง ประแส ว่าคำต่าง ๆ เหล่านี้ภาษาอะไรและมีความหมายว่าอย่างไร ในที่สุดทุกท่านที่เอ่ยนามถึงได้สรุปตรงกันว่า ทุกคำที่กล่าวมานั้นทั้งหมดเป็นภาษาชอง ในตอนแรกเมื่อผู้เขียนได้อ่านบทความของทุกท่านแล้ว ก็เชื่อว่าเป็นภาษาชองเหมือนกัน แต่พอมาภายหลังผู้เขียนได้ศึกษาเรื่องนี้

จากพจนานุกรมภาษาไทย-เขมร แล้ว ปรากฏว่าทุกคำที่กล่าวมานั้นเป็นภาษาเขมรทั้งสิ้น ภาษาละของนั้น ถือได้ว่าเป็นภาษาไทยกลางเช่นเดียวกับภาษากรุงเทพฯ แต่สำเนียงพูดจะเพี้ยนไปจากภาษากรุงเทพฯ มาก มีลักษณะคล้าย ๆ กับภาษาพูดของชาวจันทบุรีและตราด ภาษาละของเป็นภาษาถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวละของภาคภูมิใจ แต่ในปัจจุบันปรากฏว่าภาษาละของดั้งเดิมนั้นเยาวชนรุ่นหลัง ๆ ไม่สามารถพูดได้เสียแล้ว ที่พูดได้อยู่ก็จะเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามชนบทเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งว่า ถ้าสถานการณ์ยังเป็นอยู่อย่างนี้อีก ไม่นานภาษาถิ่นของละของก็คงจะหายไป เหลือเพียงแค่ภาษากรุงเทพฯ เท่านั้น แต่เป็นที่น่ายินดีว่า ในขณะนี้ก็มีผู้ที่สนใจภาษาละของสองท่านด้วยกัน คือ ท่านอาจารย์อำนาจ มณีแสง กวีจังหวัดละของและท่านอาจารย์นุรักษ์ พิธีสุภาพ ทั้งสองท่านได้พยายามรวบรวมภาษาละของเป็นเอกสารแล้ว ขณะนี้ปรากฏว่าได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจได้รับทราบไปบ้างแล้ว (เฉลียว ราชบุรี, ๒๕๕๑: ๑๕๐)

จากข้อมูลดังกล่าว เป็นเอกสารข้อมูลที่สำคัญในการทราบที่มาของสำเนียงภาษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ชาวละของมีสำเนียงภาษาที่เป็นของตนเอง ไม่เหมือนกับจังหวัดใด ๆ ในประเทศไทย สามารถเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ด้านภาษาของชาวละของที่ชาวละของมีความภาคภูมิใจและมีความตื่นตัวในความต้องการจะอนุรักษ์สืบทอดได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ ๒.๔ ชาวละของเมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๔๘๐

ภาพที่ ๒.๕ เมืองระยองปีพุทธศักราช ๒๔๕๓

ประชากรในจังหวัดระยองจากสถิติ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕ รวมทั้งสิ้น ๕๔๖,๕๗๐ คน แยกเป็นชาย ๒๗๒,๘๐๗ คน หญิง ๒๗๓,๗๖๓ คน โดยมีความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ของจังหวัด ๑๕๓ คน ต่อ ตารางกิโลเมตร ซึ่งในสภาพความเป็นจริง จำนวนประชากรในจังหวัดระยองมีจำนวนมากกว่าตัวเลขที่ปรากฏ เรียกว่า ประชากรแฝง เนื่องจากการอพยพแรงงานภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาตามที่อยู่จริง

ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๘ นับถือศาสนาพุทธ ในวันพระหรือวันสำคัญทางพุทธศาสนา จะไปร่วมทำบุญตามวัดต่าง ๆ อย่างมากมาย ถิ่นศีลปฏิบัติธรรม วัดยังคงเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวระยองอยู่เสมอ จังหวัดระยองมีเกจิอาจารย์ที่เคารพนับถือของชาวระยอง และจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก อาทิ หลวงปู่ทิม หลวงปู่คร่ำ หลวงพ่อบุญ เป็นต้น มีวัด เป็นที่พึ่งทางใจจำนวน ๒๔๕ วัด นอกจากนี้ยังมีศาสนสถานของศาสนาอิสลาม ๘ แห่ง และศาสนสถานทางศาสนาคริสต์ ๕ แห่ง

จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่มีสภาพทางเศรษฐกิจดีจังหวัดหนึ่ง ได้มาจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยวและบริการ นับว่ามีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง จากข้อมูลของสำนักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดระยองในปี ๒๕๔๓ มีมูลค่าทั้งสิ้น ๒๗๖,๒๖๑ ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว เท่ากับ ๕๒๓,๒๒๒ บาท/คน/ปี เป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวประชากรสูงเป็นอันดับ

๑ ของประเทศ ทั้งนี้ผลจากการขยายตัวของสาขาการผลิตที่สำคัญของจังหวัด โดยเฉพาะ การขยายตัวของสาขาอุตสาหกรรม

ผลจากการพัฒนาทำให้จังหวัดระยองเป็นเมืองเศรษฐกิจดี มีความเจริญอย่างต่อเนื่อง โดยมีฐานเศรษฐกิจสำคัญของชาติครบถึง ๕ สาขาการผลิต คือ

๑. สาขาเกษตรกรรม อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวจังหวัดระยอง มีการทำสวน ทำไร่และเลี้ยงสัตว์ โดยผลผลิตที่สำคัญ คือ มันสำปะหลัง ยางพารา สับปะรด และการทำสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด

๒. สาขาการประมง จังหวัดระยองมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร เนื้อที่ทำการประมงทะเลประมาณ ๖,๒๒๕,๐๐๐ ไร่ จึงมีการประกอบอาชีพประมงตลอดแนว ชายฝั่ง มีการทำประมงน้ำเค็ม น้ำจืด และน้ำกร่อย โดยมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะกุ้งกุลาดำ

๓. สาขาอุตสาหกรรม จากการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นต่อเนื่องเกิดขึ้น ได้เกิดนิคมอุตสาหกรรม ทั้งที่ดำเนินการ โดยการนิคมอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินการกับเอกชน

๔. ภาคธุรกิจและการพาณิชย์ จังหวัดระยองเป็นศูนย์กลางระหว่างจังหวัด ในภาคตะวันออก เป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมและมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ มีการหลั่งไหลของประชากรเข้ามาทำงานและท่องเที่ยวในจังหวัดจำนวนมาก มีการประกอบธุรกิจ การค้าอย่างกว้างขวาง ทั้งการค้าปลีกและค้าส่ง

๕. ภาคการท่องเที่ยวและบริการ จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ ความพร้อมด้านการท่องเที่ยวสูง มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขา น้ำตก ทะเล หมู่เกาะที่สวยงาม โดยเฉพาะเกาะเสม็ดที่มีชายหาดทะเลสวยงาม มีทรายที่ขาวสะอาดไม่เหมือนทรายที่อื่นใด จึงเรียกว่า “ทรายแก้ว” แห่งเดียวของประเทศ ซึ่งเป็น แหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวในแต่ละปีจำนวนมาก

จะเห็นได้ว่าจังหวัดระยองมีปัจจัยต่าง ๆ ทางลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวย ต่อการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่มีรากฐานมาอย่างยาวนาน การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีความเจริญทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ จากที่จังหวัดระยองมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วนี้ ชาวระยองจึงมีคุณภาพ ชีวิตและมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่เรียบง่าย มีความสุขพร้อมทั้งทางด้านวัตถุและ ด้านจิตใจ สิ่งหนึ่งที่จะสามารถบ่งบอกว่า ชาวระยองมีปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ได้อาจเป็นข้อดี ก็คือ

ผลงานการสร้างสรรค์งานศิลปะ ดังปรากฏออกมาทางศิลปะการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดระยอง นั้นเอง

๒.๒ การแสดงพื้นบ้านในจังหวัดระยอง

จากบริบทข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดระยอง จะเห็นได้เป็นอย่างดีแล้วว่า เมืองระยองเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา อีกทั้งยังเป็นเมืองสำคัญด้านยุทธศาสตร์ของชาติไทย เมื่อคราวครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ ระยองเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยเป็นอย่างสูง เป็นผลให้จังหวัดระยองมีความเจริญก้าวหน้าสู่การเป็นจังหวัดที่เศรษฐกิจดีเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ประชาชนในจังหวัดระยองนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถสร้างสรรค์ ส่งเสริม ประเพณีและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ได้ สิ่งที่ปรากฏอยู่ให้เห็น ยกตัวอย่างเช่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภาษา วรรณกรรม การละเล่น ฯลฯ นับว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตรงกับความหมายที่ว่า มรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม คือ องค์ความรู้หรือผลงานที่เกิดจากบุคคลหรือกลุ่มชนที่ได้มีการสร้างสรรค์ พัฒนา ส่งเสริม สืบทอดและประยุกต์ใช้ในวิถีการดำเนินชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมของแต่ละกลุ่มชนอันแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

สิ่งหนึ่งที่สามารถสะท้อนความเป็นชาวระยองได้เป็นอย่างดี นับว่าเป็นตัวแสดงออกถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขาหนึ่ง นั่นก็คือ การแสดงพื้นบ้าน จากหนังสือการแสดงพื้นบ้านในประเทศไทย ได้ให้ความหมายของการแสดงพื้นบ้านไว้ว่า

การแสดงพื้นบ้าน หรือการละเล่นพื้นบ้านของไทยนั้น อาจกล่าวได้ว่ามีประวัติและเรื่องราวยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อย อาจเรียกแบบอย่างหรือลักษณะของการแสดงพื้นบ้านนี้ได้ว่า “แบบกระบวนการท้องถิ่น” นับเป็นการแสดงออกที่แฝงไว้ซึ่งความสนุกสนาน การแสดงออกซึ่งคารมอันคมคาย มีไหวพริบจับใจ ความเชื่อถือ อันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและการปล่อยให้เสียงร่ำเร้าของคนตรี เครื่องทำจังหวะต่าง ๆ จุดกระชากเอาอารมณ์ความรู้สึกเหวี่ยงเหวือตามไปกับบรรยากาศแห่งความสนุกสนาน ไม่มีพิธีการที่ซับซ้อนมากนัก ไม่มีความวิไลสมอลาของแสง สี และความอ่อนช้อยประณีตมากนัก แต่ฉาบฉวยไว้ด้วยเอกลักษณ์ที่บริสุทธิ์แจ่มใสของท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์ (เรณู โกศินานนท์, ๒๕๓๕: ๑)

การแสดงพื้นบ้านของจังหวัดระยองที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นการร้องเล่นกันที่มีความเกี่ยวพันกับพิธีกรรม ความเชื่อ ความเคารพศรัทธา ทั้งยังเป็นการร้องเล่นกันเพื่อความบันเทิง สนุกสนานในงานเทศกาลต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำร่วมกันระหว่างหมู่บ้าน ชุมชน การแสดงพื้นบ้านในจังหวัดมีรูปแบบที่มีการพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวยุคของไว้อย่างชัดเจน ดังที่ ดร.วัฒนา บันเทิงสุข ได้กล่าวถึงการแสดงพื้นบ้านในจังหวัดระยองว่า

มันเป็นประเพณีส่วนหนึ่ง แบ่งเป็นทั้งงานมงคลและอวมงคล ซึ่งในสิ่งเหล่านี้ เวลาที่ตีกลองหรือรำมะนา เมื่อวิเคราะห์คนตรีแล้ว มันก็เป็นประเพณีสืบเนื่องเพื่อปลอบประโลมคน จัดระเบียบอารมณ์ของคน มันเป็นกุศโลบายให้คนมีความรักต่อกัน เชื่อมโยงความรักของคนรุ่นต่อรุ่น การแสดงตอนนี้เป็นการเล่นเชิงประยุกต์ การแสดงในจังหวัดระยองมีมากมาย เช่น แตรวง รำวงย้อนยุค นี่ก็กำลังกระเพื่อมขึ้นมาอีก แล้วก็มียี่สิบค้อยู่ทางแกลง แล้วการรำน้ำศพที่เรียกว่า รำสวด ส่วนโขนก็มี แต่ก็มีนิดหน่อย ส่วนมากจะมีสอนบ้างตามโรงเรียน (วัฒนา บันเทิงสุข, สัมภาษณ์, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

ประชาชนชาวยุคของยังให้ความสำคัญและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ชาวยุคของสามารถพัฒนารูปแบบทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่รับมาปรับให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดคล้องคำกล่าวของ ดร.วัฒนา บันเทิงสุข ที่กล่าวว่า

เป็นไปตามสภาพของพื้นที่ชุมชน ชุมชนก็อนุรักษ์กันเอง ตามสภาวะที่สืบทอดเชื้อสายกันมาแล้วก็ว่าเป็นอาชีพที่สืบทอดกันมา แต่ก็บิดเบือนไปจากของเดิมบ้าง และก็มีภาครัฐเข้ามา ก็จะมีสภาวัฒนธรรมจังหวัด ที่เข้ามาเก็บข้อมูล บันทึกทำเป็นหนังสือบ้าง (วัฒนา บันเทิงสุข, สัมภาษณ์, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

การแสดงพื้นบ้านในจังหวัดระยองที่ยังคงสืบทอดและพบว่ายังคงแสดงกันอยู่ในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้

๑. หนังใหญ่
๒. หนังสด

๓. หนังสือนิตยสาร (ผู้วิจัยจะไม่กล่าวถึงในบริบทที่ ๒.๒ การแสดงพื้นบ้าน ในจังหวัดระยอง แต่ผู้วิจัยจะกล่าวถึงในบริบทที่ ๒.๓ ประวัติและวิวัฒนาการของหนังสือนิตยสาร ในจังหวัดระยอง)

๔. เพลงไอ้เปี

๕. รำโทน

๖. ละครชาตรี

๗. ลีเก

๘. ลำตัด

ผู้วิจัยจะอธิบายตามลำดับ ดังต่อไปนี้

๒.๒.๑ หนังสือนิตยสาร

หนังสือนิตยสารเป็นมรดกชั้นสูง เนื่องจากหนังสือนิตยสารเป็นงานที่ผสมผสานศิลปะชั้นสูง หลายแขนงเข้าด้วยกัน ได้แก่ ศิลปะการออกแบบลวดลายไทยเชิงจิตรกรรม ด้วยความ วิจิตรบรรจง ผสมกับงานแกะสลักหนังที่ต้ออาศัยความประณีตอ่อนไหวรวมกันเป็นตัวหนังสือนิตยสาร เมื่อนำออกแสดงก็มีการแสดงศิลปะทางด้านนาฏศิลป์ โดยการเคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตจิตใจไปตามลีลาทำให้ตัวหนังสือนิตยสารมีชีวิต ทางด้านดุริยางคศิลป์ ก็มีดนตรีปี่พาทย์ที่ช่วยเพิ่มอรรถรส ประกอบการแสดงให้กับการแสดงหนังสือนิตยสาร และทางด้านวรรณศิลป์ เป็นวรรณกรรมที่นิยมกันมาจกอดีต จนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงส่งผลให้การแสดงหนังสือนิตยสาร มีคุณค่าทางศิลปะอย่างลงตัว สมบูรณ์แบบ

ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน มีคณะหนังสือนิตยสารที่ได้รับการอนุรักษ์สืบทอด และยังคงรับงานแสดงอยู่ มีทั้งหมด ๓ คณะ คือ หนังสือนิตยสารวัดฆอน จังหวัดสิงห์บุรี หนังสือนิตยสารวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดราชบุรี และคณะหนังสือนิตยสารที่เป็นหนึ่งในสามคณะของคณะหนังสือนิตยสารที่สามารถดำรงอยู่ในสังคมไทยได้ ปรากฏว่าพบอยู่ในจังหวัดระยอง คือ หนังสือนิตยสารวัดบ้านดอน ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ภาพที่ ๒.๖ การเซ็ดหนังใหญ่ วัดบ้านคอน

จากศรียนิพนธ์ เรื่อง หนังใหญ่วัดบ้านคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กล่าวสรุปประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่วัดบ้านคอนไว้ว่า

หนังใหญ่วัดบ้านคอนนั้น เล่ากันว่าเดินทางมาจากจังหวัดพัทลุงเมื่อ ๒๐๐ กว่าปีมาแล้ว โดยเจ้าเมืองระยองในสมัยนั้น คือเจ้าพระยาศรีสมุทรโภคชัยโชค-ชิตสงคราม (เกตุ ยมจินดา) เป็นผู้ไปขอซื้อมาจากจังหวัดพัทลุง ต่อมาก็มีผู้นำมาถวายวัดบ้านคอน เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีนักดนตรีและคนเซ็ดหนังอาศัยกันอยู่มาก และได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๓ เนื่องจากการแสดงได้หยุดไปนาน การกลับมาแสดงอีกครั้งก็ไม่ค่อยถูกขนบธรรมเนียมสักเท่าไรนัก มาได้รับการพัฒนาให้สวยงามและเหมาะสมก็เมื่อ คุณภัทราวดี มีชูชนู และทีมงานภัทราวดีเธียเตอร์มาช่วยให้คำแนะนำ จึงทำให้หนังใหญ่วัดบ้านคอนได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น (ทักษ์บุญภรณ์ จรรยารัตน์, ๒๕๔๘: ๑๐๑)

องค์ประกอบในการแสดง

องค์ประกอบในการแสดงหนังใหญ่วัดบ้านคอน ประกอบไปด้วย

โรงหนัง โรงหนังใหญ่ไม่ต้องปลูกบ้าน ควรหาที่ปลูกโรงหนังบริเวณ ที่แจ้ง โรงหนังควรมีความกว้างยาวประมาณ ๒๐๐ ตารางวา

จอหนัง ใช้ผ้าสีขาวทำจอ มีขนาดยาวประมาณ ๑๖ เมตร สูงประมาณ ๖ เมตร

ตัวหนัง คือ ตัวหนังใหญ่ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการเชิด

ร้านเพลิง เป็นแสงสว่างที่ส่องออกมาจากด้านหลังของจอหลัง ทำให้เวลาแสดงเงาของตัวหนังไปปรากฏอยู่บนจอหนัง ในสมัยโบราณใช้ก้ามมะพร้าวจุดไฟในการกำเนิดแสงสว่าง แต่ในปัจจุบันใช้สปอตไลท์ในการให้แสงสว่าง

ผู้ทอดหนัง ผู้ทอดหนังจะต้องเป็นผู้ที่รู้เรื่องราวที่ทำการแสดง ผู้ทอดหนัง คือ ผู้ทอดเรียงหนังเรียงไล่ตามลำดับตลอดทั้งเรื่องแก่ผู้เชิด

ผู้เชิด เป็นผู้แสดง ที่จะต้องเชิดตัวหนังใหญ่ตามท้องเรื่องนั้น ๆ

ผู้พากย์ เป็นนักร้อง นักพากย์ไปตามท้องเรื่องที่วางไว้ อาจมีหลายคนก็ได้ เพราะในบทของการแสดงหนังใหญ่จะประกอบไปด้วย การเจรจา บทตก พากย์เรื่องราว เป็นต้น

ดนตรี ในการแสดงหนังใหญ่วัดบ้านคอน จะใช้วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ในการบรรเลงประกอบการแสดง ประกอบไปด้วย ปี่ใน ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฉิ่งวงใหญ่ ฉิ่งวงเล็ก ตะโพน กลองทัด ฉิ่ง และเครื่องประกอบจังหวะอื่น ๆ เช่น ฉาบใหญ่ ฉาบเล็ก เป็นต้น

๒.๒.๒ หนังสด

ประวัติความเป็นมา

หนังสด คือ การแสดงพื้นบ้านของจังหวัดระยองชนิดหนึ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของชาวระยองในสมัยอดีตที่คิดประยุกต์มาจากการแสดงหนังตะลุง ซึ่งมีประวัติความเป็นมา ดังนี้

หนังสด ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ ๘๐ ปีเศษ ตามทางสืบทราบ ได้ความว่า ชาวเมืองระยองได้ประดิษฐ์คิดเล่นขึ้นก่อน โดยเกิดความบังคาลใจจากหนังตะลุง กล่าวคือ ขณะที่ดูหนังตะลุงอยู่ ก็เกิดความคิดขึ้นว่าถึงแม้ตัวที่เดินอยู่เป็นหนัง แต่ก็ต้องใช้คนเชิดและคนร้อง เมื่อไหน ๆ ก็ต้องใช้คนเชิดคนร้องอยู่แล้ว ก็เอาคนมาเดินเสียเลยไม่ดีหรือ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดหนังสดขึ้น และเพราะเหตุที่แต่เดิมตัวที่เชิดมันเป็นหนัง ซึ่งทำด้วยหนังควายแห้ง เมื่อเอาคนซึ่งมีชีวิตจิตใจมาเล่นแทน จึงเรียกว่า “หนังสด” แต่บางท่านก็ว่าสาเหตุของคำว่า “หนังสด” นั้น เป็นเพราะแต่เดิมเล่นกันเห็นหนังแดง ๆ กล่าวคือ นุ่งแต่ผ้าแต่ไม่ใส่เสื้อ และ

ใช้สีเขียวลายตนเองที่ตัว (เฉพาะตัวลิง) จึงเรียกว่า “หนังสือ” คำกล่าวเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่าเป็นคำกล่าวมุ่งไปในทางขำขันมากกว่า หรือมิฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการเล่นตลกซ้ำๆ ซ้ำๆ ความจริงน่าจะเป็นดังที่กล่าวมาแล้ว (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง, ๒๕๕๕: ๒๔)

ในระยะแรกการแสดงหนังสือของชาวระยองไม่ได้มีความแพร่หลายเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปแก่ประชาชนในจังหวัดระยองโดยทั่วไป การแสดงหนังสือได้มีการพัฒนาขึ้นจากเดิม ดังมีรายละเอียดว่า

ต่อมาภายหลัง (เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐) นายชื่น บุญเฟื่องฟู ชาวพระโขนง ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟพระโขนง ตำบลวัดสะพาน ได้ไปเอาครูมาจาก บางเหี้ย (คลองค่าน) สองคน (ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากชาวระยอง) คือ ครูยักษ์ คนหนึ่ง ครูพระ - นาง และลิงคนหนึ่งมาหัดเด็กแถวพระโขนง (ย่านวัดสะพาน) และตั้งเป็นคณะขึ้น ชื่อคณะ “บุญเฟื่องฟู” นั้นแหละหนังสือจึงได้แพร่หลายเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป และแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง, ๒๕๕๕: ๒๕)

เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๕ อันเป็นสมัยที่วัฒนธรรมเฟื่องฟูด้วยการผลักดันของท่านผู้นำประเทศในขณะ คือ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ในสมัยนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงของการแสดงหนังสือ คือ นายละเมียด บุญเฟื่องฟู บุตรของ นายชื่น บุญเฟื่องฟู ท่านเปลี่ยนป้ายโฆษณาคณะหนังสือที่บ้านของท่านจาก หนังสือคณะบุญเฟื่องฟู เป็น โขนสด คณะบุญเฟื่องฟู อีกทั้งท่านยังเปลี่ยนป้ายผ้าโฆษณาที่กัลดัดหน้าฉากเมื่อเวลาแสดงอีกด้วย จากการที่มีชื่อการแสดงว่าหนังสือ ชื่อของการแสดงประเภทนี้จึงเปลี่ยนแปลงชื่อมาเป็น โขนสด นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ปัจจุบันในจังหวัดระยองยังมีคณะหนังสือ ที่สืบทอดการแสดงพื้นบ้านประเภทนี้อยู่ คือ คณะหนังสือของนายยอดยิ่ง วงศ์ยัง ท่านเป็นหัวหน้าคณะหนังสือ ตำบลกระแสบน โดยท่านได้กล่าวถึงประวัติการสืบทอดการแสดงหนังสือของท่านว่า

หนังสือที่เข้ามาในตำบลกระแสบนนี้ ครูคนแรกชื่อว่า ครูไร ไม่ทราบนามสกุล และที่อยู่ ครูคนต่อมาคือ ครูคำ ไม่ทราบนามสกุลและที่อยู่เหมือนกัน ส่วนครูคนต่อมาคือ ครูเล็ก ไม่ทราบนามสกุล แต่มีภูมิลำเนาอยู่ที่หนองแพงพวยนี้เอง และครูคนต่อมาชื่อ ครูมงคล มะลิซ้อน ภูมิลำเนาอยู่ที่หมู่ที่ ๔ ตำบลกระแสบน และได้ถ่ายทอดให้ผม คือ นายยอดยิ่ง วงศ์ยัง ซึ่งได้หัดแสดงหนังสือครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ ๑๕ ปี มีเพื่อนที่หัดแสดงหนังสือรุ่นเดียวกันประมาณ ๑๕ คน

เวลาที่ใช้ในการฝึกหัดประมาณ ๓ เดือน จึงออกแสดงได้ แสดงครั้งแรกที่ทำยู่่ง บ้านชากคอก ในการแสดงแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ ๓ - ๔ ชั่วโมง ตั้งแต่ ๑ ทุ่ม ถึง ๕ ทุ่ม โดยแสดงเป็นยักษ์กะษา แสดงอยู่กับครุมนกล มะลิซ้อน มาประมาณ ๗ - ๘ ปี จนได้ตั้งคณะเป็นของตัวเองมากกว่า ๒๐ ปีแล้ว และได้เป็น ครูที่ ๕ ของตำบลกระแสบจนมาถึงทุกวันนี้ (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง, ๒๕๕๕: ๒๖)

ภาพที่ ๒.๗ คณะหนังสดของนายยอดยิ่ง วงศ์ยัง

รูปแบบการแสดง

การแสดงหนังสด เป็นการแสดงชนิดหนึ่งที่น่าการละเล่น ๓ อย่าง คือ ลิเก โขน และหนังตะลุงมาผสมผสานกัน ตัวละครประกอบด้วย ตัวพระ ตัวนาง ยักษ์ และลิง แต่งกายแบบการแสดงโขน แต่สวมหัวโขนเพียงครึ่งหัว ทุกตัวละครมีค่านับตอนออกฉาก ในหน้าพาทย์แรกแบบลิเก และยักเวยักไห่ลงณะร้องแบบหนังตะลุง

ภาพที่ ๒.๘ การแสดงหนังสวดของคณะของนายยอดยิ่ง วงศ์ยัง

เครื่องดนตรี

เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงกับการแสดงหนังสวดประกอบด้วย กลอง ๑ ใบ โทน ๒ ใบ ระนาดเอก ๑ ราง และฉิ่ง ๑ คู่

โอกาสในการแสดง

โอกาสที่แสดงหนังสวดได้แก่ การแสดงในงานต่าง ๆ ได้แก่ งานมงคล เช่น งานบวช งานทำบุญต่าง ๆ เป็นต้น งานอวมงคล (งานศพ) และงานนักขัตฤกษ์ เช่น งานฉลองปีใหม่ งานสงกรานต์ เป็นต้น

๒.๒.๓ หนังตะลุง

ผู้วิจัยจะไม่กล่าวถึงในบริบทที่ ๒.๒ การแสดงพื้นบ้านในจังหวัดระยอง แต่ผู้วิจัยจะขอกกล่าวถึงในบริบทที่ ๒.๓ ประวัติและวิวัฒนาการของหนังตะลุงในจังหวัดระยอง

๒.๒.๔ เพลงไอ้เป้

ประวัติความเป็นมา

เพลงไอ้เป้เป็นการแสดงพื้นบ้านประเภทเพลงพื้นบ้านของจังหวัดระยอง ที่มีต้นกำเนิดอยู่ที่หมู่บ้านบ้านเก่า ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จากหนังสือประวัติศาสตร์เมืองระยอง ได้เล่าประวัติความเป็นมาของเพลงไอ้เป้ ซึ่งได้มาจากคำสัมภาษณ์ของนายนิสัย สุวรรณเพิ่ม มีความว่า

เพลงไอ้เป้ที่บ้านเก่าไม่ทราบว่ามีมานานเท่าใดและใครเป็นผู้นำ ผู้คิดแสดง ก็ไม่ปรากฏหลักฐาน เพียงแต่เป็นเรื่องเล่าสืบต่อ ๆ กันมาว่า สาเหตุที่เรียกชื่อเพลงนี้ว่า “เพลงไอ้เป้” เพราะมีครูเพลงที่มาร้องมาสอนกันแต่เดิมนั้นเป็นคนหาพิการ ซึ่งคนทั่วไปเรียกว่า “ขาเป้” ได้อพยพมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้ามาอยู่ที่บ้านเก่า ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย เป็นผู้นำการเล่นชนิดนี้มาเผยแพร่ที่หมู่บ้านเก่า อาจเป็นเพราะการเล่นเพลงดังกล่าวแตกต่างกับเพลงฉ่อยหรือเพลงอีแซวในภาคกลางและไม่มีชื่อเรียก ชาวบ้านจึงได้ให้ชื่อเพลงตามลักษณะของครูเพลง จึงเรียกว่า “เพลงไอ้เป้” ก็เป็นไปได้ (เฉลิม ราชบุรี, ๒๕๕๑: ๒๘๘)

ประวัติความเป็นมาของเพลงไอ้เป้สรุปได้ว่า เพลงไอ้เป้เป็นเพลงพื้นบ้านประเภทหนึ่งที่สันนิษฐานว่าเข้ามาในจังหวัดระยองตั้งแต่ครั้งเมื่อคราวกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ ๒ โดยมีนายทองได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่หมู่บ้านบ้านเก่า และมีชายคนหนึ่งที่ไม่ทราบชื่อสกุล แต่มีความพิการทางชาติคิดตามมาด้วย ชาวบ้านบ้านเก่าจึงเรียกว่า “ตาเป้” ตาเป้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการเล่นเพลงพื้นบ้านประเภทหนึ่ง แล้วได้ถ่ายทอดความรู้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้านบ้านเก่า ในระยะยังไม่มีการเรียกเพลงพื้นบ้านประเภทนี้ เพราะมีความแตกต่างจากเพลงพื้นบ้านประเภทอื่น ๆ ในประเทศไทย ชาวบ้านบ้านเก่าจึงตั้งชื่อเพลงพื้นบ้านนี้ว่า “เพลงไอ้เป้” ตามลักษณะของตาเป้ (ประณต วรสาสดี, สัมภาษณ์, ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖)

ภาพที่ ๒.๘ นางประณต วรสาสดี

ภาพที่ ๒.๑๐ นายประพจน์ บุญพันธ์

รูปแบบการแสดง

เพลงไอ้เป้ มีลักษณะเป็นกลอนเพลงปฏิพากย์ชนิดหนึ่ง ใช้ร้องแก้กัน เป็นทำนองตีฟปากใต้คารมบ้าง เกี่ยวพาราสิบ้าง หรือเสียงสัจยอชยฐาน ร้องเป็นกลอนสั้น ๆ ฟังดูบางตอนก็คล้ายเพลงโคราช บางท่อนก็เหมือนเพลงฉ่อย แต่ลูกเอื้อนตอนท้ายแตกต่างกัน การแสดงจะแบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย แยกชาย-หญิง ยืนเรียงแถวกันเป็นฝั่ง ฝั่งละ ๖ คน การร้องจะสลับกันร้องทีละฝ่าย ฝ่ายละ ๑ คน ฝ่ายชายร้องได้ไปก่อน แล้วฝ่ายหญิงก็ร้องตอบกลับมา โดยเรียกลำดับของแต่ละคนของแต่ละฝ่ายว่า “คอ” เริ่มต้นด้วยคอหนึ่ง คอสอง คอสาม จนกระทั่งถึงคอสุดท้าย คือ คอหก ฝ่ายชายร้องขึ้นต้นของบทกลอนว่า “โอง โองโง โอ้อโอง โงย” ส่วนฝ่ายหญิงร้องขึ้นต้นของบทกลอนว่า “เออ เอิงเออ เอ้อเออเอิงเอย” เมื่อจบบทกลอนคนที่เหลือของแต่ละฝ่ายจะทำหน้าที่เป็นลูกคู่รับร้องจากค่อนั้น ๆ ลูกคู่ของฝ่ายชายร้องรับ “ซา ซ้า ซาซิชซา นอยแม่” แต่ลูกคู่ของฝ่ายหญิงจะรับร้องจากค่อนั้น ๆ ว่า “หนอด หนอด นอด นอด นินอยนิหนอยนอย” ในการแสดงจะไม่มีเครื่องดนตรีประกอบการแสดง แต่จะใช้การปรบมือเข้าจังหวะ ซึ่งในการแสดงจะแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง คือ ช่วงเกริ่น ช่วงเกี่ยวพาราสิ หรือชมโฉม และช่วงแสดงละคร

โอกาสในการแสดง

การแสดงเพลงไอ้เป้ ในสมัยอดีตนิยมแสดงในงานมงคลต่าง ๆ และงานกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ของชุมชน เช่น งานทำบุญ งานกฐิน งานรื่นเริงในหมู่บ้าน เป็นต้น แต่ในปัจจุบันจะแสดงตามงานสำคัญต่าง ๆ ที่ทางราชการมอบหมาย

๒.๒.๕ รำโทน

ประวัติความเป็นมา

รำโทน คือ ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ที่มีความนิยมกันอย่างแพร่หลาย กระจายไปทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงจังหวัดต่าง ๆ ในภาคกลางและภาคตะวันออก หม่อมคุณหญิง บริพัตร ณ อยุธยา ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของรำโทนไว้ในหนังสือ รำไทย ศิลปะการฟ้อนรำพื้นเมืองภาคต่าง ๆ ของไทยว่า “เข้าใจว่ารำโทนแพร่หลายในเมืองนครราชสีมา ก่อนแหล่งอื่น ๆ” (คุณหญิง บริพัตร ณ อยุธยา, ๒๕๓๕: ๑๓) ก่อนที่จะแพร่ไปยังที่อื่น รำโทน มีวิธีการรำ คือ รำเป็นคู่ชาย-หญิง บ้างรำเป็นคู่อย่างเดียว หรือ บ้างรำกันเป็นคู่ ๆ วนเวียนกัน เป็นวง ทำรำใช้ท่ารำแบบง่าย ๆ เครื่องดนตรีประกอบจังหวะในการรำรำ ประกอบไปด้วย โทน ฉิ่ง ฉาบเล็ก และกรับ กำกับตลอดเวลาประกอบกับการร้องเพลง เพลงที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย คือ เพลงตามองตา เพลงขวนยาหล เพลงช่อม่าลี เพลงใกล้เข้ามาอีกนิด เป็นต้น ต่อมา มีการแต่งเนื้อร้องที่เป็นภาษาง่าย ๆ เนื้อร้องเป็นเชิงเข้าเหย้า หยอกล้อ เกี่ยวพาราสิระหว่างหนุ่มสาว ชาวบ้านนิยมร้องเล่น รำรำ รำโทนเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ ให้มีความเพลิดเพลินสนุกสนาน ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๘๔ สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ รำโทนมีการพัฒนามาเป็นรำวงมาตรฐาน

รำโทน ในจังหวัดระยอง พบได้ที่ อำเภอแกลง ประวัติความเป็นมาของการรำโทนอำเภอแกลงนั้น พบว่ามีมาตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.๒๔๘๒ ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ครูที่สอนการเล่นรำโทนคนแรก คือ คุณยายสัน ท่านเดินทางมาจากหมู่บ้านขวากลิ่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งท่านได้นำไปเล่นเป็นครั้งแรกแล้วได้ถ่ายทอดให้แก่ คุณป้าหมวน ป้าหมวนได้รำเรียนศิลปะการแสดงไว้หลายประเภท เช่น การรำโทน การแสดงหนังตะลุง การเล่นลำตัด รำวง เป็นต้น การรำโทนนี้คุณยายสันได้สอนการรำอย่างมีระบบและมีจังหวะจะโคนจบเป็นรูปแบบเดียวกัน ซึ่งก่อนหน้านี้จะเป็นการรำกันตามอัธยาศัย โดยมีรำมะนาเป็นเครื่องดนตรีหลัก

ภาพที่ ๒.๑๑ การแสดงรำโทน คณะยายหมวน

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๔ สภาวัฒนธรรมอำเภอแกลงร่วมกับวัดเขากระโดน โดยการนำของพระครูพิทักษ์วิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขากระโดนได้ร่วมกันจัดการแสดงรำโทนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยการนำของพระครูพิทักษ์วิริยาภรณ์เจ้าอาวาสวัดเขากระโดน ป้าหมวนและชาวบ้านวัดเขากระโดน ได้นำการรำโทนออกแสดงในสถานที่ต่าง ๆ อีกหลายครั้ง อาทิเช่น งานสุนทรภู่ประจำปี ๒๕๔๔ งานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแกลง ประจำปี ๒๕๔๔ ออกรายการตะลอนเกมส์ทางไทยทีวีสีช่อง ๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๔ และแสดงในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและบุคคลสำคัญที่เข้ามาชมพิพิธภัณฑวัดเขากระโดนอีกหลายครั้ง นายเจลิยว ราชบุรี ศึกษาธิการอำเภอแกลงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การรำโทนเป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยและมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นการสมควรที่จะอนุรักษ์ไว้ให้นุชนรุ่นหลังได้สืบสานให้ดำรงคงอยู่สืบไป ดังนั้นจึงได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจะจัดเข้าเป็นหลักสูตรท้องถิ่น โดยได้ประสานงานกับคณะครูอาจารย์ทุกสังกัดในอำเภอแกลง และได้จัดประชุมเพื่อร่างหลักสูตร เนื้อเพลงและทำรำ จำนวน ๖ ครั้ง จนกระทั่งสำเร็จสิ้นเป็นผลสำเร็จ ซึ่งมีเพลงที่จะจัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่น จำนวน ๑๖ เพลง และจะขยายเป็นหลักสูตรการสอนในสถานศึกษาทุกสังกัดทั้งจังหวัดระยองต่อไปในอนาคต (องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง, ๒๕๕๑: ๒๘๐)

โอกาสในการแสดง

รำโทนของจังหวัดระยองนิยมแสดงในงานการกุศล งานวัด งานเทศกาลต่าง ๆ งานหน่วยงานราชการ หรือ งานที่ชาวบ้านจัดหาไปแสดงตามแต่โอกาส

๒.๒.๖ ละครชาตรี

ประวัติความเป็นมา

ละครชาตรี เป็นละครที่มีมาแต่ตั้งแต่สมัยโบราณ มีความเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของละครประเภทต่าง ๆ ของประเทศไทย ละครชาตรีมีประวัติความเป็นมา ดังต่อไปนี้

ละครชาตรีเป็นละครพื้นบ้านที่นิยมกันมากในสมัยหนึ่งมักจะดำเนินเรื่องแบบรวบรัดไม่สู้จะพิถีพิถันในศิลปะอันวิจิตรพิสดารของท่ารำนัก ตัวละครหลักที่มีอยู่เพียง ๓ ตัว คือ ตัวพระเอกหรือนายโรง นางเอก และตัวตลก ละครชาตรีจะมีลักษณะเป็นละครเร่ คล้ายอินเดียที่เรียกว่า “ยาตรี” หรือ “ยาตรา” แปลว่า เดินทางท่องเที่ยว ละครชาตรี คือ ละครพื้นเมืองของชาวเบงกาลี ในประเทศอินเดีย นิยมเล่นเรื่อง คีตโควินทร์ เป็นเรื่องอวตารของพระวิษณุ ตัวละครมี ๓ ตัว คือ พระกฤษณะ นางราธิ และนางโคปิ ส่วนละครรำที่เป็นแบบฉบับบริสุทธิ์ของไทยในสมัยโบราณ จะมีอยู่ ๓ อย่าง คือ ละครชาตรี ละครนอก และละครใน ในบรรดาแบบฉบับละครทั้งสามนี้ ละครชาตรีดูเหมือนจะมีอายุเก่าแก่กว่า และเป็นต้นเค้าให้เกิดละครนอกและละครในขึ้นด้วย ส่วนละครคึกค้ำบรรพ์ ละครพันทางเป็นละครแบบผสมที่คัดแปลงปรับปรุงขึ้นจากละครนอกและละครใน แล้วนำแบบของการแสดงประเภทอื่นเข้ามาผสม จึงอาจกล่าวได้ว่า ละครชาตรีเป็นบ่อเกิดของละครไทย และอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งพบว่า ละครชาตรีได้พัฒนาจากการแสดงโนรา - ชาตรี ของภาคใต้ แพร่หลายมาสู่ภาคกลางตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง, ๒๕๕๕: ๗๘)

ในจังหวัดระยองก็มีการแสดงพื้นบ้านที่เรียกว่า ละครชาตรีด้วยเช่นกัน ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าเกิดขึ้นในมาตั้งแต่ยุคสมัยใด มีเพียงแต่ข้อสันนิษฐานจากข้อมูลที่พอสืบค้นได้เท่านั้น ซึ่งละครชาตรีของจังหวัดระยองมีประวัติความเป็นมา คือ

ไม่มีหลักฐานว่า ละครชาตรีเล่นครั้งแรกที่ระยองตั้งแต่เมื่อใด แต่มีหลักฐานว่า ใน พ.ศ.๒๔๘๒ - ๒๔๘๓ ได้มีคณะละครชาตรีชื่อ คณะตาเพชร ได้เปิดทำการแสดงแล้ว ตาเพชรมีบ้านอยู่ที่หมู่ ๔ ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย โดย

มีแม่สวน บุตรแม่เข้าเป็นผู้แสดง นอกนั้นก็มีการขายของลุงประพจน์ บุญพันธ์ บ้านอยู่บ้านเก่า ตำบลตาขัน กับแม่สังวาล ร่วมแสดงด้วย ที่บ้านชากใหญ่ อำเภอเมืองระยอง มีคณะของนายกวัก นางแมวสนิทรายภู่ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ - ๒๔๘๙ ได้มีละครชาตรีจากอำเภอแหลมสิงห์ จันทบุรี ได้มาเล่นแค้นที่ตลาดอำเภอเมืองระยอง ละครชาตรีในจังหวัดระยอง ได้รับความนิยมน้อยมากนัก ถ้าเทียบกับการแสดงอื่น ๆ เช่น หนังตะลุงหรือลิเก (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง, ๒๕๕๕: ๘๐ - ๘๑)

ภาพที่ ๒.๑๒ การแสดงละครชาตรี คณะกรมเรศนาฏศิลป์

ในปัจจุบัน คณะละครชาตรีในจังหวัดระยองที่ยังคงสืบทอดอยู่ มีเพียงคณะเดียว คือ คณะกรมเรศนาฏศิลป์ อยู่ที่ หมู่ ๕ ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

รูปแบบการแสดง

การแสดงหนึ่งสวดประกอบไปด้วย ตัวแสดง ๔ ตัว คือ ตัวพระ ตัวนาง ยักษ์ และลิง เป็นตัวแสดงหลัก และมีตัวแสดงประกอบเป็นตัวตลก ตัวพระและตัวนาง การรำรำ มีการรำคล้ายคลึงกับการแสดงลิเก และละคร ส่วนยักษ์และลิง มีการแสดงคล้ายกับการแสดงโขน ผสมผสานกับหนังตะลุง มีบทพากย์และบทเจรจา ส่วนใหญ่จะแสดงเรื่องราวเกียรติทั้งหมด ตอนที่นิยมเล่นมากที่สุด คือ ตอนศึกกุ่มภักดิ์ ตอนพิเภกเป็นบ้า ตอนมณโฑเป็นใบ้ และตอนศึกไมยราพ และจะมีบทละครพื้นบ้านต่าง ๆ บ้าง เช่น สังข์ทอง

โดยผู้แสดงจะต้องเป็นผู้ร้อง ผู้รำ ผู้เต้นและเจรจา นักแสดงจะต้องใช้ปฏิภาณในการร้อง และดำเนินเรื่องโดยการด้นสด ไม่ต้องใช้บทหรือคูบท ต้องใช้ความสามารถของนักแสดงเอง

เครื่องดนตรี

เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงละครชาตรี ประกอบด้วย ระนาด ๑ ราง กลองตุ๊ก ๒ ใบ โทน ๒ ใบ ฉาบเล็ก ๑ คู่ และฉิ่ง ๑ คู่

โอกาสในการแสดง

หนังสือนิยามแสดงในงานต่างๆ เช่น งานมงคล งานอวมงคล และงานนักขัตฤกษ์ หรืองานอื่นๆ ที่มีผู้มาจ้างงาน

๒.๒.๗ ลิเก

ประวัติความเป็นมา

ลิเกเดิมที่เรียก คจิก เป็นการสวดบูชาพระอัลล่าห์ของพวกมุสลิมในกายเจ้าเซ็น (ซีอิต) ซึ่งนำเข้ามายังเมืองไทย โดยพวกมุสลิมที่เข้ามารับราชการเป็นนักเทศน์ที่ในราชสำนัก อยุทธยา หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ให้ความเห็นว่า “คจิกนี้อาจจะเข้ามายังเมืองไทย ในสมัยอยุธยา โดยพวกมุสลิมจากเปอร์เซีย อันเป็นต้นตระกูลบุรุษนาในปัจจุบัน อีกทางหนึ่ง ที่ลิเกเข้ามากรุงเทพฯ คือ มากับพวกไทยอิสลามทางบักย์ใต้” (นางนุช ไพรพิบูลยกิจ, ๒๕๔๑: ๑๓)

ลิเกเพิ่งเริ่มมีบันทึกปรากฏเป็นหลักฐานในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โดยที่พวกชาวมุสลิมในกรุงเทพมหานครในสมัยนั้น ร่วมกันแสดงลิเกถวายหน้าพระที่นั่งเนื่องในงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ (พระนางเรือล่ม) เมื่อกาลเวลาผ่านไป คจิก ที่อดีตเคยเป็นการ สวดมนต์สรรเสริญพระเจ้าของศาสนาอิสลาม จึงมีวิวัฒนาการตัวเองให้ห่างออกพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามมาเป็นลิเก มีรูปแบบการแสดงที่เกิดจากการผสมผสานกลมกลืนระหว่างศาสนาอิสลามกับศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านประเภทหนึ่งของไทย

ลิเก พบว่ามีความแพร่หลายอยู่ในจังหวัดระยองเช่นกัน ซึ่งมีประวัติความเป็นมา ดังนี้

ไม่มีหลักฐานที่เห็นชัดว่า ได้มีลิเกมาแสดงที่ระยองเป็นครั้งแรกตั้งแต่เมื่อใด แต่จากคำบอกเล่าของคุณไพโรจน์ ยมจินดา ท่านเล่าให้ฟังว่า ในงานโกนจุกของคุณแม่ท่าน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ ได้มีการแสดงลิเกในครั้งนั้นด้วย การโกนจุกในครั้งนี้นำกันที่บ้านของนายกิมลั้ง บ้านอยู่ที่ถนนศรีสมุทรโคก อำเภอเมืองระยอง

แสดงว่า มีลิเกมาแสดงที่ระยองเกือบ ๑๐๐ ปีมาแล้ว เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๔ จังหวัดระยองได้มีโรงภาพยนตร์เกิดขึ้น ๒ โรง ได้มีลิเกจากกรุงเทพ อยุรยา อ่างทอง ชลบุรี แปรริ้ว มาเปิดวิกทำการแสดงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งมีคณะลิเกที่ดัง ๆ มาแสดง ในยุคนั้นก็มีคณะนายปอ จากแปรริ้ว นายเนื่อง จากบางพระ ชลบุรี ตาขม จากพนัสนิคม สำหรับที่อำเภอแกลงปรากฏว่า น่าจะมีการนำลิเกมาเปิดทำการแสดงที่หน้าวัดพลงช้างเผือก ในงานสอยกรรมสนามหลวง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ สำหรับลิเกที่แสดงที่วัดพลงช้างเผือกไม่มีหลักฐานว่าเป็นลิเกจากที่อื่น หรือเป็นลิเกชาวระยองกันแน่ หลังจากนั้นแล้วก็มีลิเกที่เป็นชาวระยองเกิดขึ้นเป็นคณะแรกที่บ้านหนองคอกหมู อำเภอบ้านค่าย โดยมีจำแخم หาดแก้ว แลนายพลับ สุวรรณสว่าง ผู้แสดงเป็นนางเอก คือ แม่สมควร ผู้แสดงเป็นพระเอก คือ นายไข่ นภลัย มีนายเพียน นภลัย เป็นตัวตลก ต่อมาสามีของแม่สมควร ได้ตั้งคณะลิเกขึ้นมาคณะหนึ่ง ชื่อว่า คณะ จ.รุ่งเรือง ที่บ้านหัวไทร ตำบลเชิงเนิน ก็มีคณะลิเกอีกคณะหนึ่ง ชื่อว่า คณะ ส.ศรีสุวรรณ ของยายหรีด แห่งบ้านดอน ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นลิเกที่มีชื่อเสียงที่ชาวระยองรู้จักกันดีเมื่อหลายสิบปีก่อน (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง, ๒๕๕๕: ๔๘)

ปัจจุบันมีคณะลิเกในจังหวัดระยอง มีคณะลิเกเหลือเพียงคณะเดียว คือ คณะแสงสุริยาน้อย เป็นคณะลิเกที่ไม่ได้มาจากที่อื่น ดังคำกล่าวที่ว่า “ลิเกที่เป็นชาวระยองแท้ ๆ เท่าที่มีอยู่ในขณะนี้ก็มีเพียงคณะเดียว คือ คณะแสงสุริยาน้อย ซึ่งอยู่ที่บ้านเขาน้อย ตำบลกองดิน อำเภอแกลง เท่านั้น” (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง, ๒๕๕๕: ๔๘)

ภาพที่ ๒.๑๑ การแสดงลิเกของคณะแสงสุริยาน้อย

เครื่องดนตรี

เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงกับการแสดงลิเก จังหวัดระยอง ใช้วงปี่พาทย์ไทย ในการบรรเลง ประกอบด้วย ระนาดเอกกลองทัด ตะโพน ฉิ่ง ฉาบ กรับ บางครั้งก็ใช้ ปี่พาทย์มอญในการบรรเลงประกอบการแสดง ประกอบด้วย ระนาดเอก ฉิ่งมอญ ตะโพนมอญ ตะโพนไทย เปิงมาง กลองแขก ปี่มอญ ปี่ชวา ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง

โอกาสในการแสดง

บทบาทของลิเกในปัจจุบันก็คือ การแสดงเพื่อความบันเทิงแก่คนดู จะทำการแสดงในงานแก้บน งานวางศิลาฤกษ์ งานบวช งานศพ ฯลฯ ให้กับเจ้าภาพที่มาจ้างให้ไปทำการแสดง ประชาชนชอบการแต่งกายของลิเก เพราะมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง, ๒๕๕๕: ๗๓)

๒.๒.๘ ลำตัด

ประวัติความเป็นมา

ในจังหวัดระยองมีการแสดงลำตัด ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวดำบลวังห้ว อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งมีประวัติความเป็นมาดังนี้

แสดงลำตัด พบว่า มีศิลปินลำตัดรุ่นเก่า ๆ หลายท่าน เช่น ครูสงวน ครูแว เป็นต้น ครูสงวนเป็นนักแสดงลำตัดอยู่ที่ตำบลชากโค่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง แต่เดิมบทกลอนที่ใช้ในการแสดงลำตัด ใช้การจดสืบทอดกันมาและมีการแต่งบทขึ้นมาใหม่ หรือร้องบทกลอนกันสด ๆ ก็มี ส่วนท่ารำ ผู้ร้องได้กลอนลำตัดก็คิดประกอบเองตามความหมายของแต่ละเพลง ในเวลาต่อมอลำตัดเสื่อมความนิยมลงกว่าเดิม เนื่องจากหนุ่มสาวหันไปนิยมวงดนตรีสากล ที่มีการเต้นประกอบเพลงทำนองสากล ที่มีจังหวะเร้าใจมากกว่าบทกลอนของลำตัด กำนันสำเร็จ ได้เริ่มแสดงลำตัดมาตั้งแต่อายุ ๑๗ ปี โดยฝึกหัดจากครูสงวน ซึ่งเป็นนักแสดงลำตัดอยู่ที่ตำบลชากโค่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นครูฝึกสอนลำตัดเป็นคนแรก ต่อมาได้ฝึกหัดเพิ่มเติมจากศิลปินรุ่นเก่า ๆ อีกหลายท่าน เมื่อเล่นได้คล่องแคล่วแล้ว ก็ชักชวนเพื่อนบ้านทั้งชาย - หญิง มาฝึกหัดจนตั้งคณะลำตัดได้ ครั้งแรกชื่อ “คณะ ส.เริงศิลป์” รับแสดงทั่วไปในงานต่าง ๆ ต่อมาเมื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกำนัน ได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็น “ลำตัดหมอขวัญ คณะกำนันสำเร็จ” ซึ่งในระยะนี้เริ่มเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากขึ้น ได้มีโอกาสตระเวนแสดงตามงานต่าง ๆ ทั่วภาคตะวันออกและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้ง

จังหวัดในภาคกลางและกรุงเทพมหานครด้วย ในเส้นทางของการแสดงลำตัด ได้มีการแสดงลำตัดทั้งเป็นอาชีพและแสดงเพื่อช่วยเหลือสังคม ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างน่าพอใจ สามารถนำรายได้จากการแสดงมาเลี้ยงครอบครัวได้อย่างไม่เดือดร้อนและได้มีโอกาสช่วยเหลืองานสังคมของหน่วยงานตามท้องถิ่นต่าง ๆ มาโดยตลอด (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง, ๒๕๕๕: ๔๓ – ๔๔)

คณะลำตัดในจังหวัดระยองอยู่ที่บ้านวังหว้า เลขที่ ๖๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยการดูแลของนายสำเริง คนทา

ภาพที่ ๒.๑๔ การแสดงลำตัด คณะกำนันสำเริง

เครื่องดนตรี

เครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกอบการแสดงลำตัด คือ รำมะนา และฉิ่ง

จากการศึกษา และเก็บข้อมูลจากงานเอกสารต่าง ๆ การเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ที่มีความรู้ และมีความเกี่ยวข้องกับการแสดงพื้นบ้านในจังหวัดระยอง ผลจากการวิเคราะห์แล้ว ผู้วิจัยพบว่า การแสดงพื้นบ้านในจังหวัดระยองมีหลายประเภท ทั้งหมดล้วนแล้วแต่ มีต้นกำเนิดและมีระยะเวลาของการสืบทอดที่ยาวนาน การแสดงพื้นบ้านในจังหวัดระยองทั้งหมดพบว่า มีความเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ความเชื่อ และความนับถือ อีกทั้งยังเป็นการแสดงเพื่อความบันเทิง ความรื่นเริง ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้คนในชุมชนกระทำร่วมกัน ในสภาวะการปัจจุบันของการแสดงพื้นบ้านในจังหวัด

ระของนั้น พบว่าการแสดงพื้นบ้านส่วนมากยังคงมีการสืบทอดอยู่ บางประเภทยังคง สืบทอดได้ดี บางประเภทก็น้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม ภาครัฐและภาคเอกชนก็มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อน ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม อนุรักษ์สืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวระยอง ให้สามารถแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์และบ่งบอกความเป็นตัวตนของชาวระยองให้ชัดเจนและประจักษ์ต่อสายตาของชาวไทยและชาวต่างชาติสืบไป

๒.๓ ประวัติและวิวัฒนาการของหนังตะลุงในจังหวัดระยอง

มีข้อสันนิษฐานว่า วัฒนธรรมการเล่นหนังหรือละครเงา (Shadow Plays) ปรากฏในแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของโลกหลายแห่ง เช่น อียิปต์ จีน อินเดีย และเกือบทุกประเทศ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รูปหนังที่ใช้เล่นมี ๒ แบบ คือ ชนิดที่ส่วนแขนติดกับลำตัวมีขนาดใหญ่ เช่น หนังใหญ่ของไทยและหนังสเบก (Nang Sbek) ของเขมร และชนิดที่ส่วนแขนฉลุ แยกจากส่วนลำตัวแต่ร้อยหมุดให้ติดกัน เคลื่อนไหวได้ เช่น หนังยออง (Nang Ayong Jawa) ของชวา และหนังตะลุงของไทย หนังตะลุงเป็นการเล่นที่มีมาแต่โบราณ จึงไม่ทราบประวัติความเป็นมาที่แน่ชัดและปรากฏหลักฐานว่าในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมีชัยชนะแก่อียิปต์ ได้โปรดให้มีการแสดงหนังตะลุงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแก่ชัยชนะ ส่วนในประเทศอินเดีย พวกพราหมณ์แสดงหนังบูชาเทพเจ้าและสฤติวีรบุรุษ เรื่องมหากาพย์รามายณะ เรียกหนังตะลุงว่า “ฉายนานฎกะ” ในประเทศจีนสมัยจักรวรรดิยวนต์ (พ.ศ.๔๕๕ - ๔๑๑) พวกนักพรตลัทธิเต๋า ได้แสดงหนังสฤติคุณธรรมความดีของสนมเอกผู้หนึ่งของจักรพรรดิพระองค์นี้ เมื่อนางวายชนม์

ในสมัยต่อมา หนังตะลุงได้แพร่หลายเข้ามาสู่ในเอเชียอาคเนย์ เขมร พม่า ชวา มาเลเซีย และทางภาคใต้ของประเทศไทย มีข้อสันนิษฐานว่าหนังใหญ่น่าจะเกิดขึ้นก่อนหนังตะลุง และน่าจะได้แบบมาจากอินเดีย ลัทธิพราหมณ์มีอิทธิพลต่อคนไทยมาก มีการเคารพนับถือฤาษี พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม โดยเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์ถือเป็นเรื่องขลังและศักดิ์สิทธิ์ หนังใหญ่จึงแสดงเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์และหนังใหญ่เกิดขึ้นก่อน สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีหลักฐานอ้างอิงได้ว่า มีนักปราชญ์ผู้หนึ่งเป็นชาวเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้เชี่ยวชาญทางโหราศาสตร์และทางกวี พระเจ้าปราสาททองทรงรับสั่งเรียกตัวเข้ากรุงศรีอยุธยา ได้เป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้รับแต่งตั้งเป็นพระมหาราชครูหรือพระโหราธิบดี ทรงมีรับสั่งให้พระมหาราชครู ฟื้นฟูการเล่นหนังอันเป็นของเก่าแก่ขึ้นใหม่ (พ่วง บุญรัตน์, ๒๕๔๐: ๒๑)

หนังตะลุงมีมาแต่โบราณ และปรากฏอยู่ในบริเวณกว้าง ตั้งแต่ซีกโลกตะวันออกแถบประเทศจีนไปจนจรดซีกโลกตะวันตกแถบประเทศอียิปต์โบราณและประเทศโมร็อกโก การค้นหาแหล่งต้นกำเนิดของการแสดงหนังตะลุงที่แน่ชัดนั้น ต้องเจาะลึกในรายละเอียดของต้นกำเนิด เทคนิคการส่งเงาหรือรูปให้ปรากฏบนจอ แต่เทคนิคดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้ใดได้รับชมเพียงครั้งเดียวก็สามารถเลียนแบบได้ ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่ได้ชมการแสดง เมื่อกลับไปประเทศของตนก็อาจจะนำการแสดงละครเงาไปพัฒนาในด้านต่าง ๆ ก็จะเกิดเป็นรูปแบบการแสดงเฉพาะของตน นอกจากนี้อิทธิพลชาวต่างชาติที่ปรากฏในรูปหนัง บทพากย์ และดนตรีก็พิสูจน์ไม่ได้ว่ามาจากแหล่งเดียวกัน ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการแสดงแบบนี้ ล้วนเป็นดินแดนที่ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียสมัยโบราณ

เดิมหนังตะลุงเป็นเรื่องของพราหมณ์ ดังจะเห็นได้จากกรณีที่หนังตะลุงออกพระอิศวร ซึ่งก็น่าจะเป็นเครื่องชี้ถึงกลุ่มลัทธิที่นำหนังตะลุงเข้ามาว่าน่าจะเป็นพวกที่นับถือฮินดูลัทธิไสว-นิกาย คือ บูชาพระอิศวรเป็นใหญ่ ลัทธินี้ได้อูจากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสุราษฎร์ธานี แล้วน่าจะตกอยู่ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๓ แต่ก็มิได้หมายความว่าหนังตะลุงจะเข้ามาพร้อมกับลัทธินี้ อาจจะเป็นช่วงหลังก็เป็นได้ แต่คงไม่เลยพุทธศตวรรษที่ ๑๗ เพราะตามตำนานบอกเล่าซึ่งนายหนังตะลุงรุ่นเก่าได้ถ่ายทอดไว้เป็นบทไหว้ครูหนัง (ตอนออกรูปภาค) ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า มีมาตั้งแต่ครั้งศรีวิชัย (กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย, ๒๕๔๒: ๑๔๕)

หนังตะลุง เป็นละครชาวบ้าน ในประเทศไทยน่าจะเกิดขึ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยการประสมประสานระหว่างการเล่นหนังใหญ่กับหนังแบบชาวประเภอบกับวิธีพื้นบ้านภาคใต้ ทำให้เกิดเป็นรูปแบบใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และพัฒนาขึ้นบริเวณภาคใต้ตอนกลาง คือ ตะแวงเมืองพัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา

ประวัติความเป็นมาของหนังตะลุง ยังหาหลักฐานแน่นอนไม่ได้ มีผู้สันนิษฐานกันไปหลายทาง ชาวใต้เรียกการละเล่นแบบนี้ว่า “หนัง” หรือบางทีเรียกว่า “หนังควน” ส่วนที่เรียกหนังตะลุงนั้น สันนิษฐานว่า เป็นคำที่เกิดขึ้นตอนหนังควนได้เข้าไปแสดงที่กรุงเทพมหานคร มีบางคนกล่าวว่า หนังควนได้เปลี่ยนชื่อเป็นหนังตะลุง เมื่อสมัยรัชกาลที่ ๓ สมัยนั้นหนังของเมืองพัทลุงได้เข้าไปแสดงในกรุงเทพมหานคร ชาวกรุงเทพมหานครเรียกหนังควนว่า หนังพัทลุง แล้วเสียงอาจร่อนจากหนังพัทลุงเป็นทะเล และเป็นหนังตะลุงในที่สุด หรือตามที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงทำเชิงอรรถไว้ในหนังสือตำนานละครโอเหนว่า หนังตะลุงเป็นของใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ พวกชาวบ้าน (ควนมะพร้าว) แขวงจังหวัดพัทลุงคิดเอาอย่างหนังแขก (ชาว) มาเล่นเป็นเรื่องไทยขึ้นก่อน แล้วจึงแพร่หลายไปที่อื่น ในมณฑล

นั่นเรียกกันว่า หนังสือน เจ้าพระยาสุริยวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) พาเข้ามากรุงเทพมหานคร ได้เล่นถวายตัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกที่บางปะอิน เมื่อปีชวด พ.ศ. ๒๔๑๕

คำว่า ตะลุงมาจากคำว่า หลักตะลุงหรือหลักลุง หมายถึง หลักล่ามช่าง ในบทไหว้ครู ของหนังตะลุงหลายคณะมักจะออกชื่อบุคคลที่กล่าวมาแล้ว มีชื่อน่าคิดอีกประการหนึ่ง ซึ่ง สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เขียนไว้ในหนังสือหนังตะลุงว่า หนังตะลุงคงได้รับอิทธิพลมาจาก ชาวต่างชาติมากกว่าจะคิดขึ้นเอง และคงเป็นวัฒนธรรมของกลุ่ม ที่มีวัฒนธรรมของอินเดียปน อยู่ด้วย (เฉลียว ราชบุรีและคณะ, ๒๕๕๐: ๗)

จากประวัติความเป็นมาของหนังตะลุง จะเห็นได้ว่ามีข้อสันนิษฐานกันไปต่าง ๆ นานา โดยสรุปได้โดยย่อว่า หนังตะลุงเป็นมหรสพที่มีความเก่าแก่ที่มีความนิยมแพร่หลาย ไปทั่วโลก หนังตะลุงในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากทางชวาและมลายู ซึ่งมาพร้อมกับ ลัทธิความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องที่นิยมใช้ในการแสดงหนังตะลุง คือ เรื่องรามเกียรติ์ หนังตะลุงได้รับความนิยมอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย เช่น พัทลุง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น

หนังตะลุงมิได้มีความแพร่หลายและได้รับความนิยมอยู่ในภาคใต้เพียงอย่างเดียว เท่านั้น ในภาคตะวันออกของประเทศไทยก็ยังพบว่า มีการนำการแสดงหนังตะลุงจากทาง ภาคใต้เดินทางเข้ามาเผยแพร่ยังจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกด้วยเช่นกัน จังหวัดหนึ่งที่มีการแสดงหนังตะลุง นั่นก็คือ การแสดงหนังตะลุงในจังหวัดระยอง ต่อไปผู้วิจัยจะกล่าวถึง ประวัติความเป็นมาของหนังตะลุงในจังหวัดระยอง ดังนี้

ประวัติความเป็นมาของหนังตะลุงในจังหวัดระยอง ไม่มีหลักฐานปรากฏเป็นที่แน่ชัดว่า มีหนังตะลุงเข้ามาเล่นครั้งแรกที่จังหวัดระยองตั้งแต่เมื่อสมัยใด มีเพียงแต่คำบอกเล่าของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการแสดงหนังตะลุงของจังหวัดระยอง ที่สามารถบอกเล่าประวัติความเป็นมา ของหนังตะลุงที่เข้ามาสู่จังหวัดระยองได้ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. นายสินทร ศิริโชติ

๒. นายสมควร ปานกลาง

นายสินทร ศิริโชติ เล่าประวัติความเป็นมาของหนังตะลุงในจังหวัดระยอง ความว่า มีคุณแม่แดงเป็นคนทางใต้มาอยู่ที่วัดกระบกขึ้นฝั่ง เขาก็เอาหนังตะลุงมาด้วย ที่นี้หลวงพ่อบาทเห็นว่าภาคตะวันออกนี้ยังไม่หนังตะลุง ท่านเลยเรียกพี่พ่อของลุง คือพ่อโพธิ์ ศิริโชติ แล้วก็มีลุงพรม ชนะสุนทร เขาเป็นคู่หูกัน ไปฝึกหัดกับ

แม่แดงจนได้มาเป็นหนังตะลุง ฝึกกับแม่แดงจนสามารถออกงานได้ คนสมัยนั้น เขาชอบดูนะก็มันไม่มีอะไรดู คนเขาเล่าว่าสมัยนั้นเขาจะเล่าว่าได้ยินเสียงกรูของหนังตะลุงไม่ได้มันจะต้องออกไปดู แต่ก่อนออกงานกันทั้งเดือนตอนเดือนสาม งานโกนจุก งานทำบุญบ้านข้าง ไล่มาตั้งแต่หนองกรับ ปากแพรก คลองปลาแก้ง หนองประสีว มาละหาร มาถึงบางบุตร เขาหาयरรองก็พอดี คนที่สืบหนังตะลุง ต่อจากพ่อโพธิ์ก็จะมี นายภี มิ่งแม่น นายแดง นายศิริ สาระสังข์ นายสาด้วย เขาเป็นคนซากกอไผ่ นายผล สิ้นแสวง แล้วพ่อเขาก็มาฝึกให้น้องชาย คือ กำนัน สมร ลูกชายคนสุดท้าย (สินทร ศิริโชติ, สัมภาษณ์, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

นายสมควร ปานกลาง เล่าประวัติความเป็นมาของหนังตะลุงในจังหวัดระยอง ความว่า

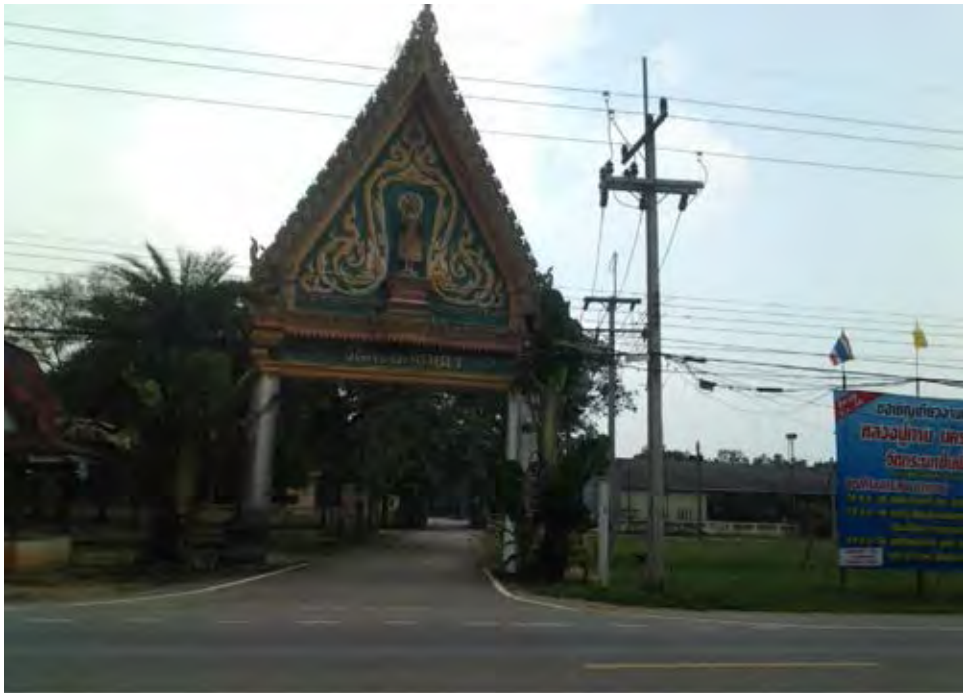
ด้วยความที่ผมได้อยู่ ได้พบกับหนังตะลุงมาตั้งแต่เกิด เพราะว่าเราเป็นสายเลือดหนังตะลุงมาตั้งแต่ต้นกำเนิดเลย นับตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ.๒๔๗๘ ในขณะนั้น ซึ่งมีครูผู้เป็นสุภาพสตรีชื่อว่า ย่าแดง เราเรียกว่าย่าแดง ไม่ทราบนามสกุล เดินทางมาจากพัทลุง จากปักษ์ใต้ ก็ได้มาเล่นในแถบแถวจังหวัดระยอง บ้านค่าย ทำไมถึงนำหนังตะลุงมาเล่น ผมขอท้าวความนิดหนึ่ง เพราะว่าคนระยองกับคนปักษ์ใต้ เนี่ย ท่วงทำนองการพูด โทนเสียงคล้ายกันมาก คนระยองก็ชอบศิลปะในแนวนี้ ย่าแดงก็มาเล่นหนังในแถบวัดกระบะขึ้นฝั่ง ในขณะนั้นหลวงปู่ทาบ นามสกุลเดิม ท่านก็คือ เพชรนคร ซึ่งฉายาของท่านก็คือ นครบุญโญ ท่านชอบศิลปะสายหนังตะลุงมาก ก็เลยอุปการะย่าแดงเอาไว้ แล้วก็ให้ศิษย์วัดที่มีความประพฤติดี ให้เรียนหนังตะลุงจากย่าแดง (สมควร ปานกลาง, สัมภาษณ์, ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕)

จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการแสดงหนังตะลุงในจังหวัดระยอง ทั้งหมด ๓ ท่าน มีความสอดคล้องกับข้อมูลที่สภากาชาดวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงหนังตะลุงในจังหวัดระยองคือ

มีนายหนังตะลุงชื่อว่า “แดง” เป็นชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีครอบครัวอยู่ ตลาดไผ่ล้อม (อำเภอบ้านค่ายในปัจจุบันนี้) และยายแดงนี่เอง เป็นผู้ที่นำเอาหนังตะลุงมาเล่นที่ตลาดไผ่ล้อม ประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๕ ยายแดงได้นำหนังมา ๑ แพง มาอาศัยอยู่ที่วัดกระบะขึ้นฝั่ง ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง และหลวงปู่ทาบ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส วัดกระบะขึ้นฝั่งในสมัยนั้น ชอบด้านศิลปะวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านศิลปะการแสดง ท่านได้ให้แม่แดง หัดหนังตะลุง

ให้กับนายโพธิ์ ศิริโชติ และนายพรม ชนะสุนทร (บ้านอยู่คลองน้ำ ตำบลบ้านค่าย อยู่ข้างวัดกะบกขึ้นฝั่ง จังหวัดระยอง) ซึ่งเล่นหนังสคออยู่ก่อน หักไปเรื่อย ๆ ใช้เวลาไม่นานก็เล่นได้ และรับเล่นหนังตะลุงไปหลายแห่ง เช่น เล่นที่อำเภอปลวกแดง ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง แล้วแต่เจ้าภาพจะหาไปเล่น ไม่ว่าจะป็นงานวัด ทำบุญ ๑๐๐ วัน โคนจุก ทำบุญกลางทุ่ง ทำบุญข้าวหลาม ทำบุญข้าวใหม่ งานแสดงมากแทบไม่มีเวลาพัก คณะหนังตะลุงชุดนี้ถือว่า เป็นหนังตะลุงชุดแรกของจังหวัดระยอง เป็นต้นตำรับของอำเภอบ้านค่าย และได้มีการถ่ายทอดการแสดงสืบทอดกันมาเรื่อย ๆ (เฉลียว ราชบุรี และคณะ, ๒๕๕๐: ๒๒ – ๒๓)

จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลด้านเอกสาร และสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหนังตะลุงในจังหวัดระยอง ที่เกี่ยวข้องกับประวัติและวิวัฒนาการของการแสดงหนังตะลุงในจังหวัดระยอง ผู้วิจัยพบว่า ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าการแสดงหนังตะลุงเข้ามาในจังหวัดระยองตั้งแต่สมัยใด แต่เท่าที่มีข้อมูลทั้งจากเอกสารและบุคคล จึงสามารถสรุปได้ว่า การแสดงหนังตะลุงเข้ามาในจังหวัดระยองเมื่อราว พ.ศ.๒๔๗๕ โดยสุภาพสตรีชื่อว่า แดง หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ย่าแดง หรือ ยายแดง ซึ่งท่านเป็นครูหนังตะลุงที่เดินทางมาจากปักษ์ใต้ (บ้างว่าท่านมาจากจังหวัดพัทลุง บ้างว่าท่านมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช บ้างว่าท่านมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี) เดินทางมาทำการแสดงหนังตะลุงที่บ้านไผ่ล้อมซึ่งเป็นเขตตัวอำเภอบ้านค่าย การแสดงหนังตะลุงโดย ย่าแดง นับว่าเป็นที่ชื่นชอบและถูกอกถูกใจของชาวบ้านแถบ ๆ นั้น อาจจะด้วยเนื้อหาที่มีความสนุกสนาน ภาษาที่ใช้ในการแสดง ซึ่งภาษาพื้นเมืองภาคใต้มีสำเนียงใกล้เคียงกับภาษาพื้นเมืองของจังหวัดระยอง อีกทั้งหนังตะลุงยังเป็นศิลปะพื้นบ้านที่ง่ายต่อความเข้าใจของคนโดยทั่วไป หนังตะลุงในสมัยนั้นนับว่ามีความแปลกใหม่สำหรับคนระยอง จึงเป็นเหตุที่ทำให้หนังตะลุงสามารถเข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้คนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ท่านถือว่าเป็นผู้ที่ถ่ายทอดศิลปะการแสดงหนังตะลุงแก่ชาวระยองเป็นคนแรกและเป็นต้นกำเนิดของหนังตะลุงชุดแรกของจังหวัดระยอง ณ วัดใหม่กระบกขึ้นฝั่ง ซึ่งมีหลวงปู่ทาบ เพชรนคร ฉายา นครบุญโญ เจ้าอาวาสวัดกะบกขึ้นฝั่งในสมัยนั้น ท่านเป็นผู้ริเริ่มก่อให้เกิดหนังตะลุงในจังหวัดระยอง โดยมีความว่า เมื่อครั้งที่หลวงปู่ทาบท่านได้ชมการแสดงหนังตะลุงที่แสดงหนังตะลุงของ ย่าแดงนั้น หลวงปู่ทาบท่านจึงเกิดความประทับใจและเมื่อหนังตะลุงเป็นที่ยอมรับจากประชาชนชาวบ้านค่ายแล้ว ท่านจึงอาสารับอุปการะย่าแดงเอาไว้ในความรับผิดชอบ อาจจะมึเหตุผลมาจากที่ย่าแดงมีอายุมากแล้ว คงไม่เป็นการสมควรที่จะต้องเดินไปไหนต่อไหนอีก ย่าแดงจึงตัดสินใจอาศัยอยู่ที่วัดใหม่กระบกขึ้นฝั่งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ภาพที่ ๒.๑๕ วัดใหม่กระบกจีนฝั่ง

ภาพที่ ๒.๑๖ บริเวณภายในวัดใหม่กระบกจีนฝั่ง

ภาพที่ ๒.๑๗ พระครูอรตโกศล (หลวงพ่อทาบ นครปฐมโย)

ภาพที่ ๒.๑๘ วิหารบรรจุธู้อฐิหลวงปู่ทาบ นครปฐมโย

ภาพที่ ๒.๑๕ ภาพจิตรกรรมรูปตัวหนังตะลุงภายในศาลาวัดใหม่กระบะบั้ง

ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของหลวงพ่อบาท ท่านมีแนวคิดในการสืบสานวัฒนธรรม การแสดงหนังตะลุงให้อยู่คู่กับจังหวัดระยอง กล่าวคือ หลวงพ่อบาทท่านให้ลูกศิษย์วัดของท่าน ที่มีความประพฤติดีและพอที่จะมีความรู้ทางการดนตรีและการแสดงอยู่บ้าง ได้ศึกษาเล่าเรียน ศิลปะการแสดงหนังตะลุงจากย่าแดง ลูกศิษย์ของหลวงพ่อบาทที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จาก ย่าแดงรุ่นแรก ประกอบไปด้วย นายโพธิ์ ศิริโชติ นายโพธิ์ คือ ผู้ที่มีความรู้ทางด้าน ศิลปะการแสดงท้องถิ่นของจังหวัดระยองที่เรียกว่า “โขนสด” (เป็นการผสมผสานระหว่าง ละครชาตรีและโขน) ท่านเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับนับถือจากชาวบ้านค่ายเป็นอย่างมาก จนท่านถูกขนานนามว่า “พ่อคุณโพธิ์” (พ่อคุณ หมายถึง ชายชราที่เป็นที่นับถือ) นายพรหม ชนะสุนทร และ นายเนิ่น ประกอบสุข ทั้ง ๓ ท่าน เป็นเพื่อนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน ย่าแดงได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ท่านทั้งหลายเหล่านี้ ตั้งแต่ให้ความรู้เรื่องของวิธีการเซ็ด การ บรรเลงดนตรีประกอบการแสดง บทหนังและลำดับขั้นตอนการแสดง บทบาทของตัวละครต่าง ๆ ตลอดจนพิธีกรรมของการแสดงหนังตะลุง

ตัวหนังตะลุงของย่าแดงในสมัยนั้น มีความเสียหาย ชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ถึงขั้นว่าบางตัวไม่สามารถซ่อมบำรุงได้อีกแล้ว ที่มีอยู่ก็เหลือน้อยเต็มที หลวงปู่บาทท่านจึงให้ ช่างฝีมือท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับในสมัยนั้น ก็คือ นายเจริญ เพชรนคร (มีศักดิ์เป็นหลานชาย ของหลวงปู่บาท) และ พระลูกวัด ชื่อว่า หลวงดาอินทร์ เป็นผู้สร้างตัวหนังตะลุงขึ้นมาใหม่ โดยการคัดลอกมาจากต้นแบบที่เป็นของได้แท้ ๆ และอีกส่วนหนึ่งที่ไม่มีต้นแบบ ก็จะใช้วิธีการ

ออกแบบขึ้นมาใหม่ตามแบบงานจิตรกรรมไทยภาคกลาง นายสินทร ศิริโชติเล่าว่า “ตัวหนังที่วัดใหม่กระบี่ขึ้นฝั่ง ผีพ่อท่านทำเองครับท่านทำของท่านเอง ตอนนี่ก็ยังเป็นหนังของผีพ่อผมอยู่” (สินทร ศิริโชติ, สัมภาษณ์, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) เมื่อคัดลอกถ่ายและเขียนลายขึ้นมาใหม่แล้ว ท่านจึงให้ย่าแดงเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าย่าแดงเห็นสมควรบอกว่าถูกต้องแล้ว ก็เก็บลวดลายนั้นเอาไว้ ส่วนผู้ที่เป็นผู้แกะลายตัวหนังขึ้นมาใหม่ คือ พ่อคุณโพธิ์ ท่านใช้ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแกะลายตัวหนังขึ้นมาใหม่ ฉะนั้นตัวหนังตะลุงที่ถูกประดิษฐ์โดยช่างฝีมือชาวระยอง จึงมีความแตกต่างจากตัวหนังตะลุงของภาคใต้มากพอสมควร เช่น การเดินลายเส้นก็แตกต่างกัน ขนาดและรูปทรงก็แตกต่าง ซึ่งความแตกต่างทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วนี้ จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่เกิดจากการผสมผสานศิลปะของทั้ง ๒ ภูมิภาค ทำให้ตัวหนังตะลุงของวัดใหม่กระบี่ขึ้นฝั่งมีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างจากตัวหนังตะลุงของที่ใด ๆ ในประเทศไทย

ภาพที่ ๒.๒๐ นายสินทร ศิริโชติ

ย่าแดงท่านถ่ายทอดองค์ความรู้ของท่าน ที่เกิดจากการเรียนรู้และสั่งสมมาตลอดชีวิตแก่พ่อคุณโพธิ์ นายพรม และ นายเน้น จนหมดสิ้น กระทั่งทั้ง ๓ ท่าน สามารถออกงานการแสดงหนังตะลุงได้ เหตุนี้เองจึงเกิดเป็นคณะหนังตะลุงคณะแรกของอำเภอบ้านค่ายชื่อว่า

คณะ ศ.ศิษย์กระบะกขึ้นฝั่ง โดยมีผู้อุปถัมภ์ คือ หลวงพ่อทาบ หนังกะตุงคณะนี้จึงเป็นมหรสพ ได้รับความนิยมนของชาวอำเภอบ้านค่ายและเป็นที่รู้จักในระดับอำเภอและระดับจังหวัด จึงเรียกได้ว่าผู้แสดงของหนังกะตุงคณะ ศ.ศิษย์กระบะกขึ้นฝั่ง สามารถหารายได้เสริมในการเลี้ยงชีพนอกเหนือจากอาชีพหลักของตน คือ การประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้เป็นอย่างดี

ต่อมาชื่อเสียงของคณะ ศ.ศิษย์กระบะกขึ้นฝั่ง ก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไป มีคนมาฝากตัวเป็นศิษย์อยู่หลายคน รวมทั้งศิษย์ที่เป็นนายหนังและศิษย์ที่เป็นลูกคู่ตีเครื่อง ส่วนผู้ที่เป็นายหนังรุ่นต่อมา คือ นายศิริ สาระสังข์ นายสา (ไม่ทราบนามสกุล) นายจำลอง แผ่นสุวรรณ นายโสภี มิ่งแมน นายประเสริฐ ผลสุวรรณ นายชาญ ประกอบสุข และนายสมร ศิริโชติ อย่างไรก็ตามแม้ว่าการแสดงหนังกะตุงจะเป็นมหรสพของชาวใต้ แต่ชาวระยองก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องเข้ากับสังคม วัฒนธรรม ภาษา และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น และมีการพัฒนาให้สามารถดำรงอยู่ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสภาวะกาลปัจจุบัน

๒.๔ คณะหนังกะตุงในจังหวัดระยอง

คณะหนังกะตุงในจังหวัดระยองมีมากมายหลายคณะกระจายไปทั่วทั้งจังหวัดระยอง คณะหนังกะตุงพบว่ามีอยู่ในอำเภอเมืองระยอง อำเภอแกลง อำเภอปลวกแดง และอำเภอที่คณะหนังกะตุงทั้งหลายมีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่มากที่สุด ในจังหวัดระยอง และเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนคณะหนังกะตุงมากที่สุด นั่นก็คือ อำเภอบ้านค่าย ดังคำกล่าวของ ดร.วัฒนา บันเทิงสุข กล่าวว่า “จริง ๆ แล้ว หนังกะตุงในจังหวัดระยองไม่ใช่ว่ามีเฉพาะอำเภอบ้านค่าย ยังมีที่อำเภอแกลง แล้วก็ของอำเภออื่น ๆ อีก แต่ที่เห็นว่าจะมีความเข้มข้นและแสดงกันอย่างจริงจังก็จะมีที่บ้านค่ายนี้แหละ” (วัฒนา บันเทิงสุข, สัมภาษณ์, ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาและเก็บข้อมูลเฉพาะคณะหนังกะตุงในเขตอำเภอบ้านค่าย จากการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์บุคคลผู้ทำหน้าที่สืบทอดการแสดงหนังกะตุงและบุคคลในชุมชนพบว่า มีคณะหนังกะตุงที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักจำนวน ๕ คณะด้วยกันคือ

๑. คณะ ช.รัศมีศิลป์

๒. คณะรุ่งโรจน์ ศิษย์กระบะกขึ้นฝั่ง

๓. คณะน้องใหม่ ศิษย์กระบะกขึ้นฝั่ง

๔. คณะ ส.บุญส่งศิลป์

๕. คณะ ศ.ศิษย์กระบะกขึ้นฝั่ง ผู้วิจัยจะกล่าวถึงในบทที่ ๓ บริบทของหนังกะตุง คณะ ศ.ศิษย์กระบะกขึ้นฝั่ง

สำหรับประวัติความเป็นมาของหนังตะลุงคณะ ช.รักษศีลปี่ คณะรุ่งโรจน์ ศิษย์กระบี่ขึ้นฝั่ง
คณะน้องใหม่ศิษย์กระบี่ขึ้นฝั่ง และคณะ ส.บุญส่งศิลป์ มีรายละเอียดดังนี้

๒.๔.๑ หนังตะลุงคณะ ช.รักษศีลปี่

ภาพที่ ๒.๒๑ นายวิเชียร เรืองภักดี

ประวัติการก่อตั้งคณะหนังตะลุง

หนังตะลุงคณะ ช.รักษศีลปี่ ถูกก่อตั้งขึ้นโดย นายวิเชียร เรืองภักดี นายวิเชียรเกิดเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๖ ปัจจุบันอายุ ๖๐ ปี หนังตะลุงคณะ ช.รักษศีลปี่ ของนายวิเชียร ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ ๑๑/๒ หมู่ ๖ ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง นายวิเชียรประกอบอาชีพ เกษตรกรรม (ทำสวนยาง) ธุรกิจส่วนตัว (รับเหมาก่อสร้าง) รับงานประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ไหวยว้จักร พิธีกรงานวัด เป็นต้น และรับงานการแสดงหนังตะลุง

จากการสัมภาษณ์นายวิเชียร เรืองภักดี เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งคณะหนังตะลุง คณะ ช.รักษศีลปี่ ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้

ในสมัยก่อนที่นายวิเชียรยังอยู่ในช่วงวัยเยาว์ ท่านเป็นผู้ที่มีความรัก ความชื่นชอบ ศิลปะการแสดงเป็นอย่างมาก นายวิเชียรจึงมีความใฝ่ฝันว่าตนจะต้องเอาดีในสายอาชีพนี้ นายวิเชียรจึงไปสมัครเข้าไปเป็นสมาชิก คือ การเป็นนักร้องของวงดนตรีแห่งหนึ่ง แต่ไม่ประสบความสำเร็จกับอาชีพนักร้องเท่าที่ควร นายวิเชียรจึงกลับมาคิดใคร่ครวญว่า ในฐานะที่ครอบครัวตนเป็นศิลปินหนังตะลุงอยู่แล้ว กล่าวคือ บิดาของนายวิเชียรก็เป็นนายหนัง ประกอบกับในขณะที่ บิดาของนายวิเชียรกำลังมีสุขภาพไม่สู้ดี และไม่มีใครในครอบครัวสืบทอดการแสดงหนังตะลุงต่อบิดา ประกอบกับนายวิเชียรได้รับการชักชวนให้มาเป็นศิลปินหนังตะลุงจากนายโพธิ์ศิริโชติ นายศิริ สาระสังข์ และนายสา (ไม่ทราบนามสกุล) ซึ่งน่าจะเป็นหนทางในการประกอบอาชีพที่ดีกว่า นายวิเชียรจึงเปลี่ยนแนวความคิดของตนว่าจะหันมาเอาดีทางด้านการเป็นศิลปินหนังตะลุง เพื่อสืบสานวิชาการแสดงหนังตะลุงต่อบิดาต่อไป นายวิเชียรจึงเริ่มศึกษาเล่าเรียน วิชาการแสดงหนังตะลุงอย่างจริงจังกับนายโพธิ์ ศิริโชติ โดยนายโพธิ์ และนายศิริ สาระสังข์ ซึ่งทั้ง ๒ ท่าน คือ ครูคนสำคัญที่เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านการแสดงหนังตะลุงแก่นายวิเชียร เมื่อนายวิเชียรสามารถเล่าเรียนวิชาการแสดงหนังตะลุงจนกระทั่งมีความรู้ความเข้าใจแล้ว นายวิเชียรจึงเริ่มออกงานการแสดงหนังตะลุงตั้งแต่อายุ ๑๘ ปี เป็นต้นมา “ผมออกเล่นหนังตะลุงได้ ๓ คืน ปลูกโรง หัดเล่นด้วยตะเกียงข้าวพายุ ผมเล่นได้ ๓ คืน ก็มีคนมาหาไปเล่นงานเลย” (วิเชียร เรื่องภักดี, สัมภาษณ์, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) จากคำกล่าวของนายวิเชียร แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีแล้วว่า นายวิเชียรเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ทางด้านการแสดงหนังตะลุงอย่างแท้จริง ทำให้มีผู้ชมที่ติดใจในฝีมือการแสดงหนังตะลุงของตน และรับงานการแสดงหนังตะลุงอย่างจริงจัง นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นายวิเชียรได้รับตัวหนังตะลุงมาจากนายจำลอง แผ่นสุวรรณ ๑ ชุด ที่เป็นฝีมือการแกะตัวหนังของท่าน แต่ว่าตัวหนังบางตัวก็ชำรุด บ้างมีตัวหนังยังไม่ครบ นายวิเชียรจึงสั่งทำหนังชุดใหม่กับนายสินทร ศิริโชติ จนมีครบทุกตัว การไปงานแสดงหนังตะลุงของนายวิเชียรมักจะแสดงร่วมกับ นายศิริ สาระสังข์ นายสา (ไม่ทราบนามสกุล) นายโสภี มิ่งมั่น นายผล สีนแสวง และนายประเสริฐ นุรุชเจริญ นายวิเชียร เรื่องภักดี เล่าถึงหลวงปู่ทาบ นครบุญโญ ให้ผู้วิจัยฟังว่า

แต่ก่อนนั้น ตอนผมเล่นหนังตะลุงใหม่ ๆ ผมก็ไปเจิม รัยยื่นจากหลวงปู่ทาบ หลวงปู่ทาบใช้ขันน้ำมนต์มารดที่หัวผม แล้วก็ใช้ไม้ที่ใช้ประพรมน้ำมนต์ ประพรมน้ำมนต์ ประ ๆ หัว แล้วก็เอาไม้ประพรมน้ำมนต์มาตีที่หัวผม แล้วเขาก็บอกว่า ใ้มีงนี่ มันรูปหล่อเหลือเกินนี่วะ สมัยก่อนผมเลี่ยมฟันทอง เลี่ยมฟันสมัยก่อนนะ เขาบอกว่า มีงนี่ เล่นหนังตะลุงต้องเป็นพระเอกเลยนะ แล้วท่านก็ใช้เหล็กสักสักที่หัวผม แล้วก็จิ้มที่แก้มขวา แล้วก็จิ้มที่ฟันทองของผม แล้วเขาก็เอาสีผึ้งของแกมาจิ้มที่หน้าผาก

ของผม แล้วก็พูดว่า มึงนี่มันรูปร่างมันให้กับหนังตะลุงจริง ๆ มึงนี่เล่นหนังตะลุง นะมึงเฮ้ย มันดีเหลือเกิน (วิเชียร เรื่องรักดี, สัมภาษณ์, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

นายวิเชียร เรื่องรักดี ได้รับยื่น (รับมอบ) หรือครอบครองหนังตะลุง จากหลวงปู่ทาบ นครบุญโญ นายศิริ สาระสังข์ นายสา (ไม่ทราบนามสกุล) และนายจำลอง แผ่นสุวรรณ ตามลำดับ เครื่องบูชาครูในการครอบครองตามขนบธรรมเนียมของหนังตะลุงสายวัดใหม่กระบกขึ้น ผึ้ง จะต้องประกอบไปด้วย ขันน้ำ ๑ ใบ ขนมห่มขาว ต้มแดง อย่างละ ๑ สำหรับ หัวหมู ๒ หัว เงิน ๖ บาท ดอกไม้ และผ้าขาว ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้เป็นอย่างดีว่านายวิเชียร คือ นายหนังตะลุงสายกระบกขึ้นผึ้งที่แท้จริงและสมบูรณ์แบบ

จนกระทั่ง เมื่อประมาณ ๑๕ ปี ที่ผ่านมา นายวิเชียรตั้งคณะหนังตะลุงเป็นของตนเอง เนื่องจากครูบาอาจารย์ของนายวิเชียรหลายท่านเริ่มล้มหายตายจาก ส่วนครูที่ยังมีชีวิตอยู่ ก็อยู่ในวัยชราภาพแล้ว ประกอบกับนายวิเชียรเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากครูของตน คือ นายศิริ สาระสังข์ ท่านเล็งเห็นแล้วว่า นายวิเชียรจะต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพการแสดงหนังตะลุง ได้ดีอย่างแน่นอน นายศิริจึงสนับสนุนนายวิเชียรอย่างเต็มที่ นายวิเชียรจึงตั้งคณะหนังตะลุงเป็นของตนเองโดยมีชื่อว่า หนังตะลุงคณะ ช.รักศิลป์ โดยนายศิริ สาระสังข์ เป็นผู้ตั้งชื่อคณะให้นายวิเชียรจึงเป็นนายหนังตะลุงคณะ ช.รักศิลป์ นับตั้งแต่นั้นมาจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และได้รับการยอมรับในฝีมือการเชิดหนังตะลุงจากคนในพื้นที่ นายวิเชียรเล่าถึงวิธีการแสดงหนังตะลุงของตนว่า

ผมมันเป็นคนชอบเล่นแบบมีฝีมือ เป็นคนร้องเข้าจังหวะ เป็นคนร้องแม่บทเก่ง ยักษ์ก็ต้องร้องเป็นเสียงยักษ์ มนุษย์ก็คือเสียงมนุษย์ แล้วเวลาการเชิดก็ต้องให้สวย ต้องใช้จิตวิทยาของเรานี้ให้เก่ง สมองของเรานี้ต้องจำให้แม่นยำว่าตัวนี้ออกมาเราจะร้องอย่างไร ยักษ์ร้องอย่างไร มนุษย์ร้องอย่างไร ตอนโกรธร้องอย่างไร น้ำเสียงต้องดีต้องอ่อนหวาน การร้องเสียงผู้หญิงก็ต้องเป็นเสียงผู้หญิง การร้องไห้ก็ต้องร้องแบบจริง ๆ ตีบทแตกเหมือนละครนั่นแหละครับ เวลานั้นเชิดนี้ผมเป็นคนไม่ไล่เสีย เพราะผมหัดมากับตะเกียงเจ้าพายุ เดียวนี้เวลาเล่นต้องถอดเสียตลอดไม่ว่าร้อนว่าหนาว การเชิดของผมนี้นั่งอยู่เรียบ ๆ ไม่ได้ ต้องใช้เท้าช่วยเวลาแสดง อย่างว่ายักษ์ออกมานี้ก็ต้องกระโดดอะไรอย่างนี้ ผมมีลีลาไม่เหมือนใคร ผมกับอาจารย์หรือใช้ลูกไม้เดียวกัน บทของผมจำของอาจารย์หรือทั้งนั้นแหละครับ (วิเชียร เรื่องรักดี, สัมภาษณ์, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

ลำดับขั้นของการแสดง

ในการเดินทางไปแสดงหนังตะลุงคณะ ช.รักษศิลป์ เริ่มต้นจากการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์การแสดงต่าง ๆ ในการเดินทางไปแสดง เมื่อถึงบ้านเจ้าภาพ นายจะหนังจะบอกให้เจ้าภาพไปบอกกล่าวกับเจ้าที่เจ้าทางของบ้านนั้น ๆ เสร็จแล้วจึงตั้งโรงหนัง การตั้งโรงหนังมีความเชื่อว่า จะต้องไม่ตั้งโรงหนังหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก และที่สำคัญจะต้องไม่ตั้งโรงหนังหันหน้าชนกับหน้าบ้านของเจ้าภาพ มิฉะนั้นจะต้องเกิดเหตุเภทภัยกับบ้านนั้น “ถ้าตั้งโรงหนังชี้เข้าบ้านเจ้าภาพ โบราณเชื่อว่าบ้านนั้นจะร้าง” (วิเชียร เรื่องภักดี, สัมภาษณ์, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) โรงหนังมีขนาด ๒.๕๐ เมตร คูณ ๒.๕๐ เมตร ตั้งด้วยเสาทั้งหมด ๕ ต้น มีความสูงจากพื้นประมาณ ๑.๗๐ เมตร หรือระดับสายตา และมีโครงหลังคาโครงของโรงหนังทำมาจากเหล็ก จากนั้นก็ปูพื้น และข้างฝาด้านซ้ายและขวาของโรงหนังด้วยไม้อัด เสร็จแล้วจึงจึงจอหนังด้วยผ้าขาวที่ทำมาจากค้ายดิบและปูหลังคาด้วยผ้าใบ เดินไฟและเครื่องเสียง การแสดงหนังตะลุงใช้แสงไฟจากหลอดไฟฟ้า ๒๐๐ วัตต์ ต่อไปจึงนำต้นกล้วยที่ใช้สำหรับปักตัวหนังไปวางไว้หลังจอหนัง ๑ ต้น และข้างขวาของนายหนัง ๑ ต้น แล้วลำเลียงแผงหนังและเครื่องดนตรีขึ้นไปยังบนโรงหนัง ลำดับแรกจะต้องเรียงตัวหนังที่ใช้แสดงให้เสร็จก่อนแล้วจึงเตรียมเครื่องสังเวทบูชาครู เมื่อเตรียมเครื่องสังเวทพร้อมแล้วจึงนำตัวหนัง รูปมนุษย์ปักลงทางขวา รูปยักษ์ปักลงทางซ้าย และรูปฤาษีปักลงตรงกลางบนต้นกล้วยที่วางไว้ด้านหลังจอหนัง เสร็จแล้วนายหนังจึงเริ่มพิธีการไหว้ครู เมื่อได้เวลาพลบค่ำจึงเริ่มโหมโรง ร้องบทไหว้ครู ออกรูปตัวตลก ออกรูปรายหน้าบท และดำเนินเรื่องนั้น ๆ ที่ได้เตรียมมาแสดง ตามลำดับ

เครื่องบูชาครู

เครื่องบูชาครูต้องประกอบไปด้วย รูป ๓ ดอก เทียน ๒ เล่ม ดอกไม้ ๓ ดอก หมากพลู ๓ คำ เหล้า ๑ ขวด บุหรี่ ๑ ซอง น้ำเปล่า ๑ ขันเพื่อทำน้ำมนต์ เงินก้านล ๑๒ บาท และเงินอีก ๑ บาท สำหรับทำน้ำมนต์ประพรมตัวหนังตะลุง

เรื่องที่นิยมแสดง

การแสดงหนังตะลุงของคณะ ช.รักษศิลป์ นิยมแสดงหนังตะลุงเรื่อง รามเกียรติ์ โดยเฉพาะตอนศึกสิบข่า และนิทานประโลมโลก เช่น เรื่องเจ้าชายโหด เรื่องพระสมุทร เป็นต้น

เครื่องดนตรี

เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุงของคณะ ช.รักษศิลป์ ประกอบไปด้วย โทน ๒ ใบ กลอง ๒ ใบ โน้ตฝรั่ง ๑ รวง ฉิ่ง ๑ คู่ กรับ ๑ คู่ และฉาบเล็ก ๑ คู่

จำนวนผู้แสดง

คณะ ช.รักษ์ศิลป์ มีจำนวนผู้แสดงทั้งหมด ๖ คน คือ นายหนัง ๑ คน นักดนตรี ๕ คน

โอกาสในการแสดง

หนังตะลุงคณะ ช.รักษ์ศิลป์ รับงานการแสดงประเภทงานมงคลและงานอวมงคล ทั่ว ๆ ไป เช่น งานแก้บน งานทำบุญบ้าน ทำบุญกลางทุ่งเดือน ๓ เป็นต้น แต่โดยส่วนมากแล้ว มักจะแสดงในงานแก้บน ส่วนงานอื่น ๆ มีบ้างเป็นบางโอกาส ราคาขั้นต่ำในการแสดงหนังตะลุงคณะ ช.รักษ์ศิลป์ คือ ๒,๕๐๐ บาท หรือถ้าหากมีระยะทางในการเดินทางไปทำการแสดงก็คิดราคาเพิ่มตามระยะทาง (วิเชียร เรื่องกักดี, สัมภาษณ์, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

๒.๔.๒ หนังตะลุงคณะรุ่งโรจน์ ศิษย์กระบะบักขึ้นผึ้ง

ภาพที่ ๒.๒๒ นายรุ่งโรจน์ เรื่องกักดี

ประวัติการก่อตั้งคณะหนังตะลุง

หนังตะลุงคณะรุ่งโรจน์ ศิษย์กระบะบักขึ้นผึ้ง ถูกก่อตั้งขึ้นโดย นายรุ่งโรจน์ เรื่องกักดี นายรุ่งโรจน์เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๙๙ ปัจจุบันอายุ ๕๖ ปี หนังตะลุงคณะรุ่งโรจน์ ศิษย์กระบะบักขึ้นผึ้งของนายรุ่งโรจน์ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ ๗๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางบุตร

อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง นายรุ่งโรจน์ ประกอบอาชีพเกษตรกรกรรม (สวนยาง) ธุรกิจส่วนตัว และเป็นศิลปินหนังตะลุง

จากการสัมภาษณ์นายรุ่งโรจน์ เรื่องภักดี ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นประวัติการก่อตั้งคณะของนายรุ่งโรจน์ ได้ดังนี้

เมื่อสมัยที่นายรุ่งโรจน์อยู่ในช่วงวัยเยาว์ ได้คลุกคลีและมีความคุ้นเคยอยู่กับการแสดงหนังตะลุง เพราะบิดาของนายรุ่งโรจน์ คือ ศิลปินหนังตะลุงสายกระบะบั้งขึ้นฝั่งอยู่แล้ว จึงได้ประสบพบเห็นจนเป็นปกติของชีวิต จนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ นายรุ่งโรจน์ได้เริ่มฝึกหัดการแสดงหนังตะลุง โดยหมายจะเอาดีทางการเป็นศิลปินหนังตะลุง นายรุ่งโรจน์จึงฝึกหัดวิธีการแสดงหนังตะลุงกับ ครูแดง หรือ นายจำลอง แผ่นสุวรรณ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของนายโพธิ์ศิริโชติ และเป็นนายหนังที่มีชื่อเสียงและมีบ้านอยู่ในละแวกเดียวกับนายรุ่งโรจน์ อาจารย์แดงเสียชีวิตไปแล้วเมื่อประมาณ ๒ ปีที่แล้ว นายรุ่งโรจน์เล่าการเรียนการแสดงหนังตะลุงของคุณให้ผู้วิจัยฟังว่า

เริ่มหัดหนังตะลุงตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ ผมเคยไปส่งพี่ชายเขาหัดหนังตะลุง แล้วผมก็ไปช่วยเขาตีเครื่องไอ้โน้บงโน้บง เขาเรียกว่าโน้บงแง หัดตีไปเรื่อย ๆ แล้วก็ลักจำมาตลอด พอพี่เขาวางสมุดทิ้งไว้ เพราะพี่ชายเราเขามั่นคนชอบเปลอเรือชอบวางตำราทิ้ง ผมก็เลยเอามาท่อง ท่องแล้วมันก็ขึ้นใจ พอหัดแค่ ๑๐ วัน ผมก็เลยเล่นได้ จากนั้นก็ออกเล่นเลย (รุ่งโรจน์ เรื่องภักดี, สัมภาษณ์, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

จากที่นายรุ่งโรจน์กล่าวมา ทำให้เห็นว่า นายรุ่งโรจน์เป็นผู้ที่มีความสามารถเฉพาะตน หรือมีพรสวรรค์ด้านการแสดงหนังตะลุง ด้วยความเป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต ประกอบกับความคุ้นเคยกับหนังตะลุงมาตั้งแต่เด็ก ทำให้นายรุ่งโรจน์สามารถเรียนรู้และเข้าใจการแสดงหนังตะลุงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ นายรุ่งโรจน์ก็ได้ตั้งคณะหนังตะลุงเป็นของตนเอง โดยมีชื่อว่า คณะรุ่งโรจน์ ศิษย์กระบะบั้งขึ้นฝั่ง นายรุ่งโรจน์เล่าถึงการตั้งชื่อคณะของคุณให้ผู้วิจัยฟังว่า “มีคนถามผมว่า ทำไมไม่ตั้งชื่อคณะว่า ศิษย์อาจารย์แดง ผมตัดสินใจว่าเอาเป็นกลาง ๆ เอะนะ อาจารย์แดงก็ศิษย์หลวงปู่ทาบ หลวงปู่ทาบท่านก็คือพระที่ดี เป็นเกจิอาจารย์ที่น่าเคารพนับถือ” (รุ่งโรจน์ เรื่องภักดี, สัมภาษณ์, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) การตั้งคณะหนังตะลุงของนายรุ่งโรจน์นั้น นายรุ่งโรจน์ตั้งปณิธานและมีความมุ่งมั่นเพื่อสืบทอดหนังตะลุงสายกระบะบั้งขึ้นฝั่ง โดยมีหลวงปู่ทาบ นครบุญโญ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้ยั่งยืนคู่จังหวัดระยองตราบนานเท่านาน ดังที่นายรุ่งโรจน์กล่าวไว้ว่า “การตั้งคณะของเรา เราจิตใจผ่องใส เราต้องการให้มัน

โคเคน เป็นการใช้หลอดบุหรี่ เราอยากชูครู คือ หลวงปู่ทาบ เพชรนคร หรือ หลวงปู่ทาบ นครบุญ โย ให้โคเคนขึ้นมา” (รุ่งโรจน์ เรื่องกักตุน, สัมภาษณ์, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

ตอนที่ตั้งคณะรุ่งโรจน์ ศิษย์กระบอกขึ้นฝั่งใหม่ ๆ นายรุ่งโรจน์ได้รับตัวหนังตะลุง ส่วนใหญ่มาจากนายจำลอง แผ่นสุวรรณ ตัวหนังตะลุงบางตัวก็ได้รับมาจากนายโพธิ์ ศิริโชติ เป็นบางส่วน และด้วยความที่นายรุ่งโรจน์เป็นคนที่มีฝีมือเชิงช่าง เป็นคนช่างคิด ช่างประดิษฐ์ จึงทำให้นายรุ่งโรจน์สามารถแกะหนังตะลุงด้วยตนเอง สมัยก่อนนายรุ่งโรจน์จะนำหนังวัว หรือ หนังงูมาเป็นวัตถุดิบในการประดิษฐ์ตัวหนังตะลุง ซึ่งจะพบกับปัญหาในการสร้างตัวหนังตะลุง อยู่บ่อยครั้ง เช่น หนังไม่ได้คุณภาพ เป็นต้น เมื่อนานเข้าจึงทำให้นายรุ่งโรจน์เห็นว่า น่าจะมี สิ่งของวัสดุที่สามารถนำมาทดแทนหนังวัวหรือหนังงูได้ นายรุ่งโรจน์จึงนำฟิล์มเอ็กเรย์มาใช้ในการสร้างตัวหนังตะลุงทดแทนหนังสัตว์ ผลปรากฏว่าเมื่อนำไปแสดงหนังตะลุงจะขึ้นจอและ มีความงดงามกว่าหนังสัตว์เสียอีก นายรุ่งโรจน์เล่าถึงการประดิษฐ์ตัวหนังตะลุงของตน ให้ผู้วิจัย ฟังว่า

ที่แรกผมไปเจอแผ่นฟิล์มเอ็กเรย์ ผมก็เลยเอามาลองตัดเล่น ๆ ผลปรากฏว่ามันเข้าทำ นี้นะ ผมก็เลยลองถือไปหาอาจารย์ ถามอาจารย์ว่าที่ผมลองไปแกะเป็นตัวหนังจะ มันดีไหม อาจารย์เขาไม่ได้ว่าอะไร ผมเลยเอามาแกะตัวหนังเลย พอทาสีเข้าไปแล้ว ปรากฏว่ามันออกเงางามเลย พอผมเห็นว่ามันใช้ได้ ผมก็เลยไปซื้อพลาสติกแบบนี้ มาจากที่ร้านบุญฟ้า ที่ระยอง เขาเรียกว่าไมลา เขาเอาไว้สำหรับรองมอเตอร์ ใช้เบอร์ ๑,๐๐๐ ไม่ก็เบอร์ ๗๐๐ เอามาแกะ มาแกะ แกะได้ทุกตัวเลย มันจะดีมาก เลยนะ ผมเป็นคนชอบประยุกต์ ไม่มีใครเขาทำเหมือนผมหรอก ผมมันคนพิเรน อันนี้ผมไม่ได้ไม่จดลิขสิทธิ์หรอก (รุ่งโรจน์ เรื่องกักตุน, สัมภาษณ์, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

ในปัจจุบันหนังตะลุงคณะรุ่งโรจน์ ศิษย์กระบอกขึ้นฝั่ง ของนายรุ่งโรจน์ เรื่องกักตุน นับว่ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของชาวระยอง โดยเฉพาะละแวกอำเภอบ้านค่ายเป็นอย่างดี ด้วยความสามารถด้านการแสดงหนังตะลุงที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เช่น การสอดแทรก ความตลกขบขัน การดำเนิน เนื้อเรื่องได้เข้าถึงผู้ชม เป็นต้น ดังที่นายรุ่งโรจน์กล่าวกับผู้วิจัยว่า

มีคนมาหาผมเล่นหนังตะลุงเยอะครับ เดือนหนึ่งหลายงาน จนบางครั้งก็ต้องหลบ บ้าง เล่นมากนักรักก็ไม่ไหว มันเหนื่อย ที่คนติดผมก็เพราะ ผมเล่นเรื่องตลก ตลก มันมีส่วนในการดึงเกมส์ แล้วก็เล่นเรื่องออกมามี เล่นเรื่องที่คนเข้าใจง่าย อย่างเช่น เรื่องรามเกียรติ์ ผู้บรรยายต้องบรรยายตัวละคร เนื้อเรื่องให้อ่องแท้ บรรยายให้ถูก

แล้วก็ต้องมีน้ำเสียงที่ดี เพราะส่วนมากเสียงผมจะไม่ตก (รุ่งโรจน์ เรื่องภักดี,
สัมภาษณ์, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

เหตุปัจจัยต่าง ๆ ทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วนี้ จึงทำให้นายรุ่งโรจน์ สามารถดำรงชีวิต
ในสายอาชีพศิลปินหนังตะลุงจนประสบความสำเร็จ

ลำดับขั้นตอนการแสดง

ในการเดินทางไปแสดงหนังตะลุงคณะรุ่งโรจน์ ศิษย์กระบอกขึ้นฝั่ง เริ่มต้นจากการ
เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์การแสดงต่าง ๆ ในการเดินทางไปแสดง เมื่อถึงบ้านเจ้าภาพ
นายหนังจะบอกให้เจ้าภาพไปบอกกล่าวกับเจ้าที่เจ้าทางของบ้านนั้น ๆ เสร็จแล้วจึงตั้ง โรงหนัง
มีขนาด ๒.๕๐ เมตร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ตั้งด้วยเสาทั้งหมด ๕ ต้น มีความสูงจากพื้นประมาณ
๑.๗๐ เมตร หรือระดับสายตา และมีโครงหลังคา โครงของโรงหนังทำมาจากเหล็ก จากนั้น
ก็ปูพื้น และข้างฝาด้านซ้ายและขวาของโรงหนังด้วยไม้อัด เสร็จแล้วจึงชิงจอหนังด้วยผ้าขาว
ที่ทำมาจากด้ายดิบและปูหลังคาด้วยผ้าใบ เดินไฟและเครื่องเสียง การแสดงหนังตะลุงใช้แสงไฟ
จากหลอดไฟฟ้า ๒๐๐ วัตต์ ต่อไปจึงนำต้นกล้วยที่ใช้สำหรับปักตัวหนังไปวางไว้หลังจอหนัง
๑ ต้น และข้างขวาของนายหนัง ๑ ต้น แล้วลำเลียงแผงหนังและเครื่องดนตรีขึ้นไปยังบน
โรงหนัง ลำดับแรกจะต้องเรียงตัวหนังที่ใช้แสดงให้เสร็จก่อน แล้วจึงเตรียมเครื่องสังเวทบูชาครู
เมื่อเตรียมเครื่องสังเวทพร้อมแล้วจึงนำตัวหนังรูปมนุษย์ปักกลางทางขวา รูปยักษ์ปักกลางทางซ้าย และ
รูปฤๅษีปักกลางตรงกลางบนต้นกล้วยที่วางไว้ด้านหลังจอหนัง นายรุ่งโรจน์กล่าวถึงตัวหนัง ๓ ตัว
นี้ว่า “ตอนแรกเลยนะ ชุดนี้จะมีฤๅษีอยู่ตรงกลาง ตัวทางขวาจะเป็นพระลักษมณ์ ตัวทางซ้ายจะเป็น
อินทรชิต คนอื่นเขาก็อย่างอื่นไป แต่ผมเรียกอย่างนี้” (รุ่งโรจน์ เรื่องภักดี, สัมภาษณ์, ๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) เสร็จแล้วนายหนังจึงเริ่มพิธีการไหว้ครู เมื่อได้เวลาพลบค่ำจึงเริ่มโหมโรง
ร้องบทไหว้ครู ออกรูปตัวตลก ออกรูปพรายหน้าบาท และดำเนินเรื่องนั้น ๆ ที่ได้เตรียมมาแสดง
ตามลำดับ

เรื่องที่นิยมแสดง

การแสดงหนังตะลุงของคณะรุ่งโรจน์ ศิษย์กระบอกขึ้นฝั่ง นิยมแสดงหนังตะลุงเรื่อง
รามเกียรติ์ และนิทานประโลมโลก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่นายรุ่งโรจน์ผูกเนื้อเรื่องขึ้นมาใหม่
สำหรับบทหนังตะลุงที่เป็นเรื่องเด่นของหนังตะลุงคณะรุ่งโรจน์ ศิษย์กระบอกขึ้นฝั่ง คือ บทเรื่อง
รามเกียรติ์ ตอน สឹกสืบข่าว

เครื่องบูชาครู

เครื่องบูชาครู ต้องประกอบไปด้วย รูป ๓ ดอก เทียน ๒ เล่ม ดอกไม้ ๓ ดอก หมากพลู ๓ กำ เหล้า ๑ ขวด บุหรี่ ๑ ซอง น้ำเปล่า ๒ ขวด เงินก้านด ๑๒ บาท และเงินอีก ๑ บาท สำหรับทำน้ำมันต์ประพรมตัวหนังสือตะลุม

เครื่องดนตรี

เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุมของคณะรุ่งโรจน์ ศิษย์กระบะบักขึ้นฝั่ง ประกอบไปด้วย โทน ๒ ใบ กลอง ๒ ใบ โน้ตข่ง ๑ รวง ฆ้อง ๑ คู่ กรับ ๑ คู่ และฉาบเล็ก ๑ คู่ จำนวนผู้แสดง

คณะรุ่งโรจน์ ศิษย์กระบะบักขึ้นฝั่ง มีจำนวนผู้แสดงทั้งหมด ๖-๗ คน นายหนัง ๑ คน หรือ ๒ คน นักดนตรี ๕ คน ผู้ควบคุมเครื่องเสียง ๑ คน

โอกาสในการแสดง

โอกาสในการแสดงหนังตะลุมของคณะรุ่งโรจน์ ศิษย์กระบะบักขึ้นฝั่ง ส่วนใหญ่แล้วมีผู้ว่าจ้างไปแสดงในงานแก้บนเป็นส่วนใหญ่ ส่วนงานอื่น ๆ จะมีบ้างเป็นครั้งคราว เช่น งานบวช งานศพ เป็นต้น ราคาขั้นต่ำในการแสดงหนังตะลุมคณะน้องใหม่ศิษย์กระบะบักขึ้นฝั่ง คือ ๒,๗๐๐ บาท หรือถ้าหากมีระยะทางในการเดินทางไปทำการแสดงก็คิดราคาเพิ่มตามระยะทาง (รุ่งโรจน์ เรืองภักดี, สัมภาษณ์, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

๒.๔.๑ หนังตะลุมคณะน้องใหม่ ศิษย์กระบะบักขึ้นฝั่ง

ภาพที่ ๒.๒๑ นายอำไพ รอดเงิน

ประวัติการก่อตั้งคณะหนังตะลุง

หนังตะลุงคณะน้องใหม่ ศิษย์กระบะบั้งขึ้นฝั่ง ถูกก่อตั้งขึ้นโดย นายอำเภอ รอดเงิน นายอำเภอเกิดเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๕๕ ปัจจุบันอายุ ๕๖ ปี หนังตะลุงคณะน้องใหม่ ศิษย์กระบะบั้งขึ้นฝั่ง ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ ๘๘ หมู่ ๒ ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง นายอำเภอประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ค้าขาย และรับงานการแสดงหนังตะลุง

นายอำเภอ รอดเงิน เป็นเจ้าของคณะหนังตะลุง คณะน้องใหม่ศิษย์กระบะบั้งขึ้นฝั่ง ในปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์นายอำเภอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งคณะ ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้

เมื่อประมาณ ๔ ปีที่ผ่านมา นายอำเภอได้รับการชักชวนจากนายวิเชียร เรืองภักดี (นายหนังคณะ ช.รักศิลป์) ให้ไปร่วมแสดงหนังตะลุงกับนายวิเชียร นายอำเภอจึงตัดสินใจเดินทางไปร่วมแสดงหนังตะลุงกับนายวิเชียรทันที โดยครั้งแรกที่ออกงานการแสดงหนังตะลุงนี้ นายอำเภอทำหน้าที่แสดงหนังตะลุงในตำแหน่งนักดนตรี เป็นผู้บรรเลงเครื่องประกอบจังหวะ คือ โน้ตข่ง ในระหว่างที่แสดงหนังตะลุงอยู่นั้น นายอำเภอเกิดความมั่นใจว่าตนน่าจะสามารถเชิดหนังตะลุงได้ นายอำเภอจึงขออนุญาตนายวิเชียรทดลองเชิดหนังตะลุงเป็นลูกคู่ของนายวิเชียร ปรากฏว่านายอำเภอสามารถเชิดหนังตะลุง และดำเนินท้องเรื่องตามนายวิเชียรได้ จากนั้นเป็นต้นมา นายอำเภอจึงรับงานการแสดงหนังตะลุง โดยทำหน้าที่เป็นลูกคู่ของนายหนังคณะต่าง ๆ เช่น คณะ ช.รักศิลป์ คณะ ศ.ศิษย์กระบะบั้งขึ้นฝั่ง เรื่อยมา จนกระทั่งสั่งสมประสบการณ์การแสดงหนังตะลุง อยู่ประมาณ ๒ ปี จึงตั้งคณะหนังตะลุงเป็นของตนเอง โดยมีชื่อคณะว่า น้องใหม่ ศิษย์กระบะบั้งขึ้นฝั่ง อันมีนัยเพื่อแสดงออกว่าเป็นคณะใหม่ล่าสุดของหนังตะลุงสายกระบะบั้งขึ้นฝั่ง

ลำดับขั้นตอนการแสดง

เริ่มต้นจากการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์การแสดงต่างๆ ในการเดินทางไปแสดง เมื่อถึงบ้านเจ้าภาพ นายจะหนังจะบอกให้เจ้าภาพไปบอกกล่าวกับเจ้าที่เจ้าทางของบ้านนั้น ๆ เสร็จแล้วจึงตั้งโรงหนัง เดินไฟและเครื่องเสียง เตรียมเครื่องสังเวทบูชาครู นำรูปหนัง รูปมนุษย์ ปีกกลางทางขวา รูปยักษ์ปีกกลางทางซ้าย และรูปฤาษีปีกกลางตรงกลางบนต้นกล้วยที่วางไว้ด้านหลังจอหนัง เริ่มพิธีการไหว้ครู เมื่อได้เวลาพลบค่ำจึงเริ่มโหมโรง ร้องบทไหว้ครู ออกรูปตัวตลก ออกรูปปราชญ์หน้าบท และดำเนินเรื่องนั้น ๆ ที่ได้เตรียมมาแสดง ตามลำดับ

เรื่องที่นิยมแสดง

การแสดงหนังตะลุงของคณะน้องใหม่ศิษย์กระบะบั้งขึ้นฝั่ง นิยมแสดงหนังตะลุงเรื่องรามเกียรติ์ เช่น เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกสืบท้าว และนิทานประโลมโลก เช่น เรื่องพระสมุทร เป็นต้น

เครื่องบูชาครู

เครื่องบูชาครูต้องประกอบไปด้วย รูป ๓ ดอก เทียน ๒ เล่ม ดอกไม้ ๓ ดอก หมากพลู ๓ กำ เหล้า ๑ ขวด บุหรี่ ๑ ซอง เงินกำนล ๑๒ บาท และเงินอีก ๑ บาท สำหรับทำน้ำมันต์ประพรมตัวหนังสือตะลุง

เครื่องดนตรี

เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุงของคณะน้องใหม่ศิษย์กระบะขึ้นผึ้ง ประกอบไปด้วย โทน ๒ ใบ กลอง ๒ ใบ โน้ตเข่ง ๑ รวง ฉิ่ง ๑ คู่ กรับ ๑ คู่ และฉาบเล็ก ๑ คู่

จำนวนผู้แสดง

คณะน้องใหม่ศิษย์กระบะขึ้นผึ้ง มีจำนวนผู้แสดงทั้งหมด ๖ คน คือ นายหนัง ๑ คน นักดนตรี ๕ คน

โอกาสในการแสดง

โอกาสในการแสดงหนังตะลุงของคณะน้องใหม่ศิษย์กระบะขึ้นผึ้ง ส่วนใหญ่แล้วมีผู้ว่าจ้างไปแสดงในงานเกษียณเป็นส่วนใหญ่ ส่วนงานอื่น ๆ จะมีบ้างเป็นครั้งคราว เช่น งานบวช งานศพ เป็นต้น ราคาขั้นต่ำในการแสดงหนังตะลุงคณะน้องใหม่ศิษย์กระบะขึ้นผึ้ง คือ ๒,๕๐๐ บาท หรือถ้าหากมีระยะทางในการเดินทางไปทำการแสดงก็คิดราคาเพิ่มตามระยะทาง (อำเภอ รอดเงิน, ตัมภามณ, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

๒.๒.๔ หนังตะลุงคณะ ส.บุญส่งศิลป์

ภาพที่ ๒.๒๔ นายบุญส่ง เกษรสุข

ประวัติการก่อตั้งคณะหนังตะลุง

หนังตะลุงคณะ ส.บุญส่งศิลป์ ถูกก่อตั้งขึ้นโดย นายบุญส่ง เกสรสุข นายบุญส่งเกิดเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๕๑ ณ หมู่บ้านหนองคอกหมู ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ปัจจุบันอายุ ๖๕ ปี นายบุญส่งประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เช่น พิธีกรในงานต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ และเป็นศิลปินหนังตะลุง หนังตะลุงคณะ ส.บุญส่งศิลป์ ของนายบุญส่ง เกสรสุข ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ ๕๒/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

จากการสัมภาษณ์นายบุญส่ง เกสรสุข ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นประวัติการก่อตั้งคณะของนายรุ่งโรจน์ ได้ดังนี้

คณะ ส.บุญส่งศิลป์ มีประวัติความเป็นมาคือ ในสมัยอดีตที่หนังตะลุงของหลวงพ่อบาน นครบุญโญ มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งอำเภอบ้านค่าย และพื้นที่อื่น ๆ ของจังหวัดระยอง ทำให้หลวงพ่อบานหรือพระครูวิจิตรธรรมมานุวัติ เจ้าอาวาสวัดบ้านค่าย ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองในสมัยนั้น ซึ่งท่านเป็นทั้งอาจารย์และสภธรรมิกของหลวงพ่อบาน นครบุญโญ จึงมีความปรารถนาให้มีคณะหนังตะลุงเป็นสายของวัดท่านบ้าง จากความอัจฉริยภาพของหลวงพ่อบานที่ท่านได้ประสบพบกับการแสดงหนังตะลุงสายกระบะกั้นฝั่ง ท่านจึงริเริ่มสอนการแสดงหนังตะลุงให้แก่ลูกศิษย์ของท่าน คือ นายพริ้น สุวรรณสว่าง (เสียชีวิตแล้ว) ด้วยตัวของท่านเอง ซึ่งนายพริ้นก็สามารถศึกษาเรียนรู้การแสดงหนังตะลุง และสามารถประกอบเป็นอาชีพได้ หนังตะลุงของนายพริ้นจึงเรียกได้ว่าเป็นสายวัดบ้านค่ายก็ได้ ซึ่งนักแสดงรุ่นราวคราวเดียวกับนายพริ้นประกอบไปด้วย นายบุญ นายโพธิ์ นายถนอม นายศิริ นายสา ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักแสดงที่ร่วมคณะเดียวกันกับนายพริ้นเป็นการรวมระหว่างสายกระบะกั้นฝั่งกับสายวัดบ้านค่ายไว้ด้วยกัน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหนังตะลุงทั้ง ๒ สาย โดยไม่มีการแบ่งแยก ดังคำกล่าวของนายบุญส่งว่า “ชุดนั้นเขาจะมี อาจารย์บุญ อาจารย์ถนอม อาจารย์พริ้น อาจารย์โพธิ์ อาจารย์ศิริ อาจารย์สา ชุดนี้เขาเล่นด้วยกัน คำราคงจะมาด้วยกันนั้นแหละ แล้วเขาก็มาแยกแยะกันทีหลัง แยกจากหลวงปู่ทาบ คือ เป็นต้นกำเนิด จะว่าได้ก็เป็นต้นกำเนิดของจังหวัดระยองเลยกระมัง” (บุญส่ง เกสรสุข, สัมภาษณ์, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

นายบุญส่ง เกสรสุข เป็นผู้ที่มิเชาว่าปัญญาด้านศิลปะการแสดง มีความใฝ่เรียนรู้ศิลปะการแสดงประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสด ลิเก เป็นต้น ด้วยความที่นายบุญส่งมีพรสวรรค์อยู่ในตนเอง และเป็นคนช่างจดจำ ช่างสังเกต จึงทำให้นายบุญส่งสามารถจดจำการแสดงประเภทต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ

การแสดงประเภทหนึ่งที่นายบุญส่งสามารถจดจำ และแสดงได้เองโดยไม่ต้องเรียนมาก่อน คือ การแสดงหนังตะลุง นายบุญส่งกล่าวว่า “ก่อนจะบวชก็เล่น ๆ มาบ้างแล้ว เขาเรียกว่า *ครูพักลักจำ*” (บุญส่ง เกษรสุข, สัมภาษณ์, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) จนกระทั่งเมื่อนายบุญส่งมีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ นายบุญส่งอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดหนองคอกหมู ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ในขณะที่นายบุญส่งเป็นพระภิกษุอยู่นั้น นายบุญส่งได้เรียนการแสดงหนังตะลุงกับนายพรัน สุวรรณสว่าง อย่างจริงจัง กล่าวคือ เมื่อสมัยนั้นนายพรันมีตำแหน่งเป็น ไวยาวัจกรประจำวัดหนองคอกหมู และเป็นนายหนังตะลุง พระภิกษุบุญส่งจึงมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับนายพรัน ด้วยเหตุที่ว่านายบุญส่งมีความชอบการแสดงหนังตะลุง และเป็นคนช่างเรียนรู้ศิลปะการแสดงประเภทต่าง ๆ อยู่แล้ว จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่นายบุญส่งจะได้ศึกษาเรียนรู้กับนายพรันได้เต็มที่ นายบุญส่งเล่าถึงการเรียนการแสดงหนังตะลุงของตนว่า

ตอนที่ผมมาบวช ผมก็เรียนกับอาจารย์พรัน เรียนตอนเป็นพระ อาจารย์พรันเขาเป็น ไวยาวัจกรของวัดอยู่แล้ว ผมให้ครูเขาร้องบทให้ แล้วก็จดบทให้ ผมจะชอบดูว่า อาจารย์เขามีวิธีเซ็คแบบไหน ตัวไหนเซ็คอย่างไร แล้วก็ตอนเป็นพระนะ พอตีหนังตะลุงเขามาทำการแสดงที่วัดหนองคอกหมู ที่นี้ตอนที่เขาแสดงฝนมันก็ตกเขาเลยเอาจอไปชิงไว้บนวัดบนศาลา เอาละวะหนังมาชิงจอบนวัดก็เข้าทำลิ ผมก็เข้าไปเซ็คลิ เข้าไปร้องไปเซ็ค ที่นี้น้ำผมที่เขาเป็นตำรวจยศนายคาบได้ยินเสียงเข้า เขาก็ว่า นี่มันเสียงอาจารย์บุญส่งนี่วะ เขาก็ขึ้นไป ขึ้นไปถึงเขาก็ถักผ้าจอหนังตะลุง เขาก็ว่า เอาละซิ พระเซ็คหนังตะลุงเข้าแล้ว” (บุญส่ง เกษรสุข, สัมภาษณ์, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

หลังจากที่นายบุญส่งลาสิกขาแล้ว นายบุญส่งจึงตั้งคณะหนังตะลุงเป็นของตนเอง เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๒๒ โดยมีชื่อคณะว่า ส.บุญส่งศิลป์ ตัวหนังตะลุงในคณะ ส.บุญส่งศิลป์ ได้รับมาจากครูของนายบุญส่ง คือ นายพรัน สุวรรณสว่าง และได้รับมาจากครูแดง หรือนายจำลอง แผ่นสุวรรณ อีกส่วนหนึ่งเป็นตัวหนังตะลุงที่นายบุญส่งแกะขึ้นมาด้วยตนเอง

ลำดับขั้นตอนการแสดง

เมื่อเดินทางไปถึงบ้านเจ้าภาพ ต้องให้เจ้าภาพบอกกล่าวกับเจ้าที่เจ้าทางของบ้านเจ้าภาพก่อนเป็นอันดับแรก เสร็จแล้วจึงเริ่มปลูกโรงหนังตะลุง โรงหนังประกอบด้วย โครงตั้งพื้นโรงหนัง ๕ เสา สูงจากพื้นอยู่ในระดับสายตา พื้นโรงหนังที่ทำมาจากไม้อัด จึงด้วยจอหนังที่ทำมาจากผ้าด้ายดิบสีขาว ปิดฝาข้างด้วยไม้อัดทั้ง ๒ ด้าน มุงหลังคาด้วยผ้าใบ ใช้แสงไฟจากหลอดไฟฟ้า ๒๒๐ วัตต์ จากนั้นเตรียมตัวหนังออกมาจากแผงหนังนำมาปักเรียงลงบนตั่งกล้วยสำหรับปักตัวหนังต่าง ๆ นำตัวหนังรูปมนุษย์ปักกลางขวา รูปยักษ์ปักกลางซ้าย และรูปฤาษีปักกลางตรงกลาง

บนต้นกล้วย ก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการไหว้ครู จากนั้นจึงตั้งเครื่องกำนัลบูชาครูที่เจ้าภาพจัดเตรียมไว้ให้บูชาครู พอถึงเวลาพลบค่ำจึงเริ่มการแสดงหนังตะลุง เริ่มจากร้องบทไหว้ครู ออกรูปตัวตลก คือ รูปพรมและเปรี้ยว และเริ่มการแสดงที่ได้เตรียมไว้ตามลำดับ **เรื่องที่นิยมแสดง**

การแสดงหนังตะลุงของคณะ ส.บุญส่งศิลป์ นิยมแสดงหนังตะลุงเรื่องรามเกียรติ์ และนิทานประโลมโลก คือ เรื่องแม่พิกุล ซึ่งเป็นเรื่องที่โด่งดังที่สุดของคณะ ส.บุญส่งศิลป์ ประพันธ์บทหนังตะลุงโดยนายพรัน สุวรรณสว่าง รวมระยะเวลาในการแสดงทั้งหมดประมาณ ๒ ชั่วโมง

เครื่องบูชาครู

เครื่องบูชาครูต้องประกอบไปด้วย รูป ๓ ดอก เทียน ๒ เล่ม ดอกไม้ ๓ ดอก หมากพลู ๓ กำ เหล้า ๑ ขวด บุหรี่ ๑ ซอง เงินกำนัล ๑๒ บาท หรือ ๒๔ บาท และเงินอีก ๑ บาท สำหรับทำน้ำมนต์ประพรมตัวหนังตะลุง เพื่อปิดเป่าป้องกันเสนียดจัญไรที่จะเข้ามา รังควาญในระหว่างทำการแสดงหนังตะลุง

เครื่องดนตรี

เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุงของคณะ ส.บุญส่งศิลป์ ประกอบไปด้วย โทน ๒ โย กลอง ๒ โย โน้ตข่าง ๑ ราง ตามปกติโน้ตข่างต้องมีลูกทั้งหมด ๓ เสียง แต่นายบุญส่งใช้ลูกเพียง ๒ เสียง นายบุญส่งอธิบายว่า “โบราณเขาใช้ ๓ ลูก แต่ของผมถอดออกเสียงลูกหนึ่ง ถอดออกเพราะคนที่ตีมันตีไม่ได้” (บุญส่ง เกษรสุข, สัมภาษณ์, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) ึง ๑ คู่ และฉาบเล็ก ๑ คู่

โอกาสในการแสดง

โอกาสในการแสดงหนังตะลุงของคณะ ส.บุญส่งศิลป์ ส่วนใหญ่แล้วผู้ว่าจ้างนิยมนำไปแสดงในงานแก้บน ส่วนงานอื่น ๆ จะมีบ้างเป็นครั้งคราว เช่น งานบวช งานศพ งานบุญประจำปี เป็นต้น ราคาขั้นต่ำในการแสดงหนังตะลุงของคณะ ส.บุญส่งศิลป์ ไม่มีการกำหนดอัตราว่าจ้างตายตัว แล้วแต่ราคาระหว่างนายบุญส่งและเจ้าภาพจะสามารถตกลงกันได้ (บุญส่ง เกษรสุข, สัมภาษณ์, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

จากการศึกษาประเด็นต่าง ๆ ของบริบทที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์ดนตรีในการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบกขึ้นฝั่ง จังหวัดระยอง” นี้ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องและเป็นการรับวัฒนธรรมจากที่ต่าง ๆ มาประยุกต์ให้เข้ากับสภาพสังคมได้อย่างเหมาะสม จากเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดระยอง ลักษณะนิสัย สภาพความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพของผู้คนในชุมชน เป็นผลที่ทำให้เกิดการแสดงพื้นบ้านที่หลากหลายอันสามารถปรับปรุงและ

พัฒนาศิลปวัฒนธรรมเหล่านั้นให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวระยองได้อย่างเรียบง่ายและลงตัว ที่ปรากฏในการแสดงพื้นบ้านประเภทต่าง ๆ ของจังหวัดระยอง ไม่ว่าจะเป็นหนังใหญ่ หนังสด เพลงไอ้เป่ รำโขน ลำตัด ลิเก ละครชาตรี และหนังตะลุง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น ภาษา คนตรี พิธีกรรม เป็นต้น

จากการศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของหนังตะลุงของจังหวัดระยองพบว่า ได้รับการเผยแพร่จากภาคใต้ของไทย โดยสตรีชื่อย่าแดงนำมาเผยแพร่ในเขตอำเภอบ้านค่าย ณ วัดใหม่-กระบกขึ้นฝั่ง ซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดของหนังตะลุงในจังหวัดระยอง การแสดงหนังตะลุงของจังหวัดระยองได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนได้อย่างลงตัว และพบว่าการสืบทอดกระจายไปทั่วทั้งอำเภอบ้านค่าย และพื้นที่ใกล้เคียง อย่างไรก็ตามหนังตะลุงจึงสามารถเป็นตัวแทนของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวระยองได้เป็นอย่างดี

บทที่ ๓

บริบทของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะขี้ผึ้ง จังหวัดระยอง

ศิลปะการแสดง “หนัง” เป็นวัฒนธรรมการเล่นเงา (Shadow plays) ที่จัดว่าเป็นมรดกประเภทหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ยาวนาน ซึ่งพบได้ว่ามีอยู่กระจายในวัฒนธรรมของหลายประเทศทั่วโลก ในประเทศไทยก็มีวัฒนธรรมการแสดงประเภทนี้อยู่เช่นกัน ชาวไทยเรียกการแสดงหนังหรือศิลปะการเล่นเงานี้ว่า “หนังตะลุง” หนังตะลุงเป็นการแสดงพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมอยู่ในภาคใต้ สันนิษฐานว่ามีต้นกำเนิดที่จังหวัดพัทลุงก่อนที่จะแพร่หลายไปยังภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก หนังตะลุงเป็นเครื่องสะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น ศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อ ภาษ เป็นต้น ในแต่ละสังคมก็จะมีขนบธรรมเนียม ศิลปะและวัฒนธรรมของการแสดงหนังตะลุงที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพทางภูมิศาสตร์ อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มนุษย์กลั่นความเป็นจิตวิญญาณ เพื่อสะท้อนถ่ายทอดเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของตนออกมาอย่างชัดเจน

องค์ประกอบของการแสดงหนังตะลุงต้องมีด้วยกันหลายด้าน เช่น นายหนัง ตัวหนัง คนตรีประกอบการแสดง พิธีกรรมความเชื่อ เป็นต้น จึงจะสามารถทำให้การแสดงหนังตะลุงมีความสมบูรณ์ครบถ้วน ในที่นี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงบริบทของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะขี้ผึ้ง ซึ่งเป็นคณะหนังตะลุงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของหนังตะลุงจังหวัดระยอง และได้รับการสืบทอดสืบสานกันมารุ่นต่อรุ่น อีกทั้งยังพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการแสดงให้สามารถดำรงคงอยู่คู่กับสังคมของชาวระยองได้ในปัจจุบัน ผู้วิจัยจำแนกบริบทของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะขี้ผึ้ง ออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๓.๑ ประวัติการก่อตั้งหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะขี้ผึ้ง

๓.๒ องค์ประกอบของการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะขี้ผึ้ง

๓.๒.๑ นายหนังตะลุง

๓.๒.๒ ตัวหนังตะลุง

๓.๒.๓ เครื่องดนตรี

๓.๒.๔ นักดนตรี

๓.๒.๕ เรื่องที่นิยมแสดง

๓.๓ พิธีกรรมความเชื่อ

ในการศึกษาแต่ละประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยจะกล่าวละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๓.๑ ประวัติการก่อตั้งหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นผึ่ง

เมื่อการแสดงหนังตะลุงได้ถูกนำมาเผยแพร่ยังอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ โดยสุภาพสตรีชาวปักยได้ชื่อว่า “ย่าแดง” ผู้ซึ่งนำเอา ศิลปะการแสดงหนังตะลุงเข้ามาแสดงยังพื้นที่แห่งนี้ การแสดงหนังตะลุงของย่าแดงนับว่าเป็นที่ ชื่นชอบ และถูกอกถูกใจของชาวบ้านค่าย อาจจะด้วยเนื้อหาที่มีความสนุกสนาน ภาษาที่ใช้ ในการแสดง กล่าวคือ ภาษาพื้นเมืองภาคใต้มีสำเนียงใกล้เคียงกับภาษาพื้นเมืองของจังหวัดระยอง อีกทั้งหนังตะลุงยังเป็นศิลปะพื้นบ้านที่ง่ายต่อความเข้าใจของคนโดยทั่วไป จึงทำให้การแสดง หนังตะลุงในสมัยนั้นนับว่ามีความแปลกใหม่สำหรับคนระยอง และสามารถเข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึกของผู้คนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ต่อมาจึงเกิดเป็นหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นผึ่ง ณ วัดใหม่กระบะกั้นผึ่ง อันมีมูลเหตุมาจากเมื่อหลวงปู่ทาบ นครบุญโญ เจ้าอาวาสวัดใหม่กระบะกั้นผึ่งในขณะนั้น ได้ชมการแสดงหนังตะลุงจากย่าแดงแล้ว หลวงปู่ทาบก็เกิดความชอบ และมีความสนใจการแสดงตะลุงเป็นอย่างมาก ท่านจึงริเริ่มก่อตั้งคณะหนังตะลุงเป็นของตนเอง โดยให้ย่าแดงเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านการแสดงหนังตะลุงแก่ลูกศิษย์ของท่าน จากการ สัมภาษณ์นายสมควร ปานกลาง เจ้าของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นผึ่งในปัจจุบัน เล่าประวัติการก่อตั้งหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นผึ่ง ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้

ในระยะแรกที่ก่อตั้งคณะหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นผึ่ง มีนายโพธิ์ คิริโชติ นายพรม ชนะสุนทร และนายเน้น ประกอบสุข ที่เป็นลูกศิษย์กลุ่มแรกของย่าแดงเป็นผู้รับงาน การแสดงหนังตะลุงตามงานต่าง ๆ ทั่วทั้งจังหวัดระยอง โดยเฉพาะในเขตอำเภอบ้านค่ายเป็นพื้นที่ ที่มีความนิยมชมชอบการแสดงหนังตะลุงของคณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นผึ่งเป็นอย่างมาก ในขณะนั้น หนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นผึ่งมีหลวงปู่ทาบ นครบุญโญ เป็นผู้ดูแลและคอยอุปถัมภ์ค้ำชู คณะหนังตะลุง เพราะหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นผึ่ง ถือว่าเป็นสมบัติของวัดใหม่กระบะกั้นผึ่ง หลังจากที่หลวงปู่ทาบ นครบุญโญ ท่านได้มรณภาพลงทำให้ขาดเสาหลักในการอุ้มชูคณะ ต่อไป สมบัติเหล่านี้ได้ถูกแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ ไปเป็นสมบัติของนายโพธิ์ ๑ ส่วน นายพรม ๑ ส่วน และนายเน้น ๑ ส่วน ทั้ง ๓ คน ก็แยกย้ายกันออกไปก่อตั้งคณะหนังตะลุง เป็นของตนเอง นายพรมและนายเน้น ได้ตั้งชื่อคณะหนังตะลุงเป็นในแบบของตน แต่นายโพธิ์ ยังคง ใช้ชื่อคณะว่า ส.ศิษย์กระบะกั้นผึ่งอยู่เช่นเดิม แต่อย่างไรก็ตามทั้ง ๓ คน ก็ยังคงร่วมงาน การแสดงหนังตะลุงกันอยู่เป็นประจำ

หลังจากที่นายโพธิ์ ศิริโชติ ออกมาตั้งคณะหนังตะลุงเป็นของตนเองแล้ว นายโพธิ์ จึงยึดอาชีพการเป็นศิลปินหนังตะลุงเพียงอย่างเดียว รายได้ในการแสดงหนังตะลุงในสมัยก่อนนั้น สามารถสร้างรายได้ให้แก่ นายโพธิ์ ได้เป็นอย่างดี ท่านจึงมีกำลังทรัพย์ที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวของท่านให้อยู่รอด พออยู่พอกินได้อย่างไม่ขัดสนและมีความสุข การแสดงหนังตะลุงในสมัยของ นายโพธิ์ ได้รับความนิยมนและมีผู้ติดต่อให้ทำการแสดงบ่อยมาก เนื่องจากในสมัยก่อนยังไม่มี ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี ทำให้ผู้คนยังคงยึดมั่นอยู่กับศิลปะการแสดงดั้งเดิม อีกทั้งการแสดงหนังตะลุงก็เป็นศิลปะพื้นเมืองที่สามารถดัดแปลงบทบาท เนื้อหาให้เข้ากับยุคสมัยและ การเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมได้ จึงทำให้หนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบกขึ้นฝิ่ง สามารถคงอยู่ได้ในสมัยของนายโพธิ์

นายโพธิ์ มีลูกศิษย์ที่ท่านได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ทางการแสดงหนังตะลุง หลายต่อหลายคน เช่น นายศิริ สาระสังข์ นายสา (ไม่ทราบนามสกุล) นายจำลอง แผ่นสุวรรณ นายโสภี มิ่งมั่น และนายผล สิ้นแสง เป็นต้น จะเห็นได้ว่าวิชาความรู้ ศาสตร์และศิลป์ด้าน การแสดงหนังตะลุงได้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนเป็นศิลปะประจำท้องถิ่นที่มีคุณค่าควร แก่การอนุรักษ์

ในรุ่นลูกศิษย์ของนายโพธิ์ สามารถหารายได้ด้วยการแสดงหนังตะลุงได้เป็นอย่างดี เพราะเมื่อนายโพธิ์ได้ถ่ายทอดกระบวนการแสดงหนังตะลุงจนหมดสิ้นแล้ว ต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของลูกศิษย์ที่จะส่งมอบประสบการณ์ ในการแสดงด้วยตนเอง จนกระทั่งลูกศิษย์ของท่านทุก ๆ คน สามารถตั้งคณะหนังตะลุงเป็นของตนเองได้ ทำให้การแสดงหนังตะลุงสาย วัดใหม่กระบกขึ้นฝิ่งมีชื่อเสียงแผ่ขยายออกไปทั่วทั้งจังหวัดระยอง และในละแวกจังหวัด ใกล้เคียง

นายโพธิ์หยุดรับงานการแสดงหนังตะลุง เมื่ออายุได้ประมาณ ๗๐ ปี เนื่องจากท่าน มีอายุมากขึ้น จึงไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางรับงานการแสดงในที่ต่าง ๆ ทำให้คณะหนังตะลุงของท่านตกทอดถึงบุตรชายของท่านคนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสนใจทางการแสดงหนังตะลุง คือ นายสมร ศิริโชติ (กำนันสมร อดีตกำนันตำบลบ้านค่าย) นายสมรก็ได้ร่ำเรียนวิชา ศิลปะการแสดงแขนงนี้ไว้เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของบิดาต่อไป การแสดงหนังตะลุงของนายสมร จะแสดงเมื่อว่างเว้นจากงานราชการ ท่านจะรับงานการแสดงหนังตะลุงเป็นงานอดิเรก เพื่อเป็น รายได้เสริม ด้วยความที่กำนันสมรเป็นที่นับหน้าถือตาของลูกบ้านตำบลบ้านค่าย ทำให้หนังตะลุง คณะ ส.ศิษย์กระบกขึ้นฝิ่ง ยังคงได้รับความนิยมนของคนในหมู่บ้านอย่างไม่มีเสื่อมคลาย ไม่ว่าจะ มีงานบุญหรืองานว่าจ้างที่ใดก็ตาม ชาวบ้านก็จะมาหางานการแสดงจากคณะหนังตะลุงของนายสมร

อยู่เสมอ ๆ จนถือได้ว่าในยุคของนายสมร หนึ่งตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะขึ้นฝั่ง ยังสามารถ
ประคองตัวให้อยู่ในวิถีชีวิตของคณะอยู่ได้

เมื่อประมาณปี พุทธศักราช ๒๕๓๕ นายสมรได้เกษียณอายุราชการ นายสมรจึงลด
การรับงานการแสดงหนึ่งตะลุงของตน ด้วยความที่นายสมรเกรงว่าศิลปะการแสดงหนึ่งตะลุง
จะสูญหายไปไม่มีผู้ใดสืบทอด นายสมรจึงได้หาตัวแทน และได้ถ่ายทอดศาสตร์และศิลป์ทั้งหมด
ให้โดยไม่ปิดบัง เพื่อให้หนึ่งตะลุงสายวัดใหม่กระบะขึ้นฝั่งดำรงคงอยู่มีสูญหายไปตามกระแส
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผู้ที่ได้รับช่วงมรดกทางวัฒนธรรมนี้ก็คือ นายสมควร ปานกลาง
ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานชายแท้ ๆ ของนายสมร (ลูกของน้องสาว) นายสมควรเล่าถึงการก่อตั้ง
คณะหนึ่งตะลุงของตนว่า

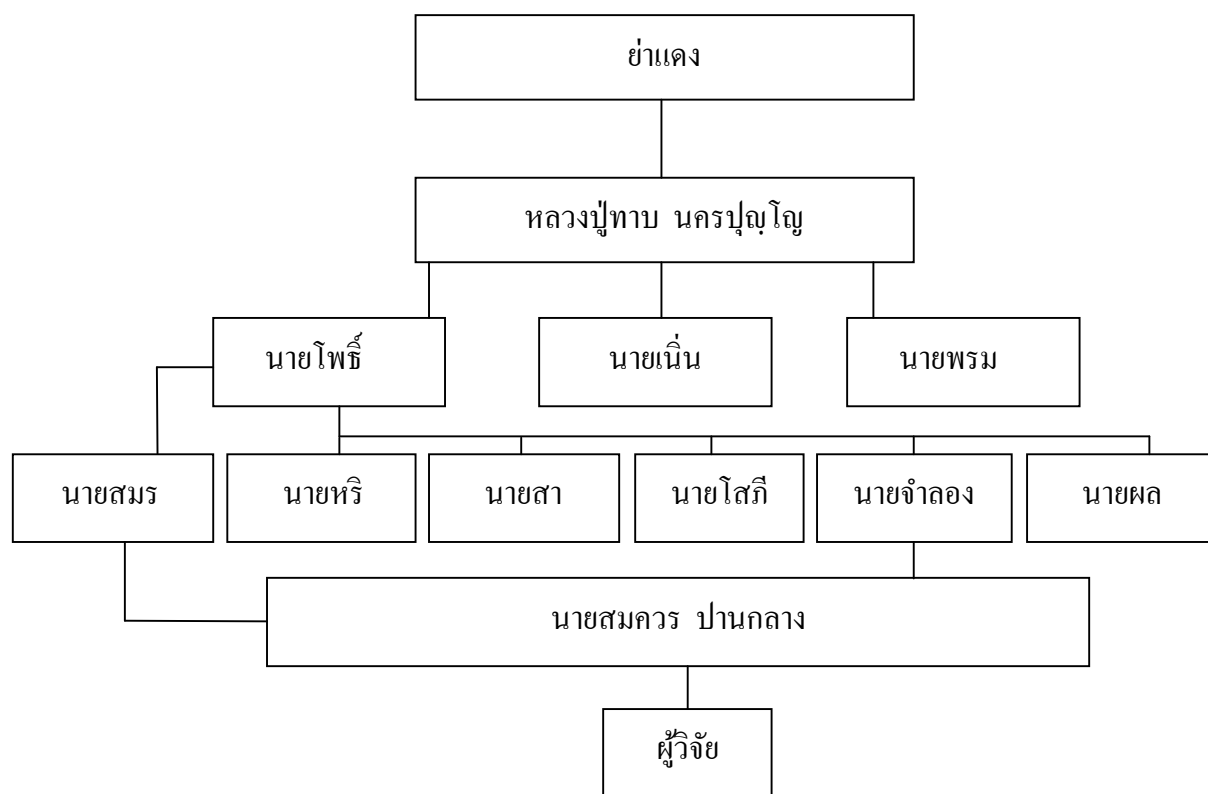
สมัยก่อนที่ผมจะมาเล่นหนึ่งตะลุง ผมเคยมุ่งหวังว่าจะเป็นครู แต่ผมก็ไม่ได้เป็น
ผมเลยไปเรียนที่รามคำแหงผมก็เรียนไม่จบ พอหลังจากนั้นผมก็ไปเรียน
ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรียนได้ ๒ ถึง ๓ เทอมก็เรียนไม่จบ ตอนนั้น
ผมก็ไปเจอเมียเข้า เรื่องเรียนก็เลยจบไปโดยปริยาย ผมเลยกลับมาที่บ้าน มาทำไร่
ทำนา ตอนแรกทำนาก็ไม่ดี ทำสวน ทำไร่ก็ไม่ได้ผลดี ก็เรามันเรียนอย่างเดียว
ไม่เคยทำงานแบบนี้ ตัวผมเองไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาเล่นหนึ่งตะลุง สุดท้าย
ก็ไปหัดเล่นหนึ่งตะลุง ตอนที่ผมย้ายมาอยู่ที่คลองสาแหรก ผมไปเรียนหนึ่งตะลุง
กับครูแดง นับว่าเป็นครูของผมโดยตรง สมัยนั้นผมออกเล่นหนึ่งตะลุงกับทุกคณะ
แหละ พอตั้งคณะเป็นของตนเองผมก็ได้สืบทอดหนึ่งตะลุงของตระกูลผมจาก
น้ำสมร (สมควร ปานกลาง, สัมภาษณ์, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

ปัจจุบันนายสมควร ปานกลาง คือ ผู้ที่สืบทอดศิลปะการแสดงท้องถิ่นของจังหวัด
ระยองที่เรียกว่าหนึ่งตะลุง โดยสืบทอดคณะหนึ่งตะลุงมาจากบรรพบุรุษของท่าน นายสมควร
นับได้ว่าเป็นศิลปินหนึ่งตะลุงโดยสายเลือด เนื่องจากบรรพบุรุษของท่านเป็นศิลปินหนึ่งตะลุง
มาตั้งแต่ดั้งเดิม อีกทั้งนายสมควรยังเป็นผู้ที่ได้สัมผัสใกล้ชิดและสนใจการแสดงหนึ่งตะลุงมาตั้งแต่
วัยเยาว์ ทำให้ท่านสามารถสืบทอดสิ่งนี้ต่อบรรพบุรุษได้ดีเป็นอย่างดี

นายสมควร ปานกลาง เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๐๓
เป็นบุตรของคุณพ่อแก้วและคุณแม่สาคร ปานกลาง ณ บ้านกระบะขึ้นฝั่ง เลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๓
ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๕ ตำบล
บางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง นายสมควรมีพี่น้องทั้งหมด ๒ คน นายสมควรเป็นบุตร
คนโต และน้องสาว ๑ คน มีชื่อว่า นางสาววันเพ็ญ ปานกลาง นายสมควรจบการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดใหม่กระบะขึ้นฝั่ง ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบ้านค่าย ปัจจุบันกำลัง

ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช สาขาศิลปศาสตร์ วิชาเอกไทยคดีศึกษา นายสมควร สมรสกับนางบุปผา ปานกลาง (นามสกุลเดิม คือ พันธุ์) ทั้งสองมีบุตรสาวด้วยกัน ๑ คน คือนางสาวอัยชญา ปานกลาง ครอบครัวของนายสมควรประกอบอาชีพเกษตรกรรมหลัก ด้วยการทำสวนยาง และการรับงานการแสดงผลงานศิลปะ

นายสมควร ปานกลาง เริ่มก่อตั้งคณะหนังตะลุงมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๕ ปัจจุบันยังคงใช้ชื่อคณะว่า ส.ศิษย์กระบือขึ้นฝั่ง อยู่เช่นเดิม นายสมควรได้รับมรดกตกทอด คือ ตัวหนังตะลุงมาจากนายสมร ซึ่งเป็นตัวหนังที่สร้างโดยพ่อคุณ โพร้ทั้งหมด ในช่วงแรกที่นายสมควรตั้งคณะหนังตะลุง นายสมควรกล่าวว่า สมัยแรก ๆ นายสมควรยังไม่มีความชำนาญในการแสดงหนังตะลุง งานว่าจ้างจึงยังไม่ชุก เดือนหนึ่งจะมีเพียง ๓ - ๔ งาน เท่านั้น ทำให้คณะหนังตะลุงของท่านมีกระแสความนิยมซบเซาไปบ้าง แต่พอชื่อเสียงของคณะที่ได้สั่งมาแต่ครั้งบรรพบุรุษก็ยังคงประทับใจประกอบให้คณะของท่านอยู่ได้ในกระแสสังคมที่ผันแปร สำหรับราคาการว่าจ้างไปงานแสดงแต่ละครั้งของสมัยก่อนกับสมัยนี้ไม่มีความแตกต่างกัน นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน นายสมควรยังคงกำหนดราคาการรับงานไว้ที่ ๒,๕๐๐ บาท ซึ่งนับว่าเป็นราคาที่ถูกลงพอสมควร ถือได้ว่าการทำงานไม่ขึ้นราคาการรับงานแสดงให้สูงกว่าสมัยก่อนนั้น จะได้เป็นการช่วยเหลือสังคมและถ้าหากคิดราคาที่สูง อาจจะไม่มีงานเข้ามาให้ไปแสดงก็เป็นได้ ราคาการแสดง ๒,๕๐๐ บาท เป็นค่าว่าจ้างพื้นฐานในละแวกใกล้เคียง ถ้าหากว่าเดินทางไปแสดงในสถานที่ไกล ๆ เช่น ต่างอำเภอหรือต่างจังหวัด ก็จะคิดราคาเพิ่มตามระยะทางที่ไปแสดงตามความเหมาะสม ปัจจุบันนายสมควรใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการแสดงด้วยระยะเวลาที่ยาวนาน จนมีความชำนาญในการแสดง คณะ ส.ศิษย์กระบือขึ้นฝั่ง จึงกลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ทั้งในจังหวัดระยองและต่างจังหวัด

แผนผังที่ ๓.๑ การสืบทอดหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบอกจีนฝั่ง

ภาพที่ ๓.๑ นายสมควร ปานกลาง

ภาพที่ ๓.๒ บ้านของนายสมควร ปานกลาง (๑)

ภาพที่ ๓.๓ บ้านของนายสมควร ปานกลาง (๒)

จากที่นายสมควร ปานกลาง ได้ประกอบอาชีพเป็นศิลปินทางด้าน การแสดงหนังตะลุง นายสมควรสามารถสั่งสมประสบการณ์ จนกระทั่งสร้างฐานะของตนได้อย่างมั่นคง และประสบความสำเร็จในชีวิตศิลปินหนังตะลุง ซึ่งนายสมควรมีรางวัลอันทรงเกียรติที่เป็นเครื่องรับรองความสามารถให้เป็นที่ยอมรับของทุก ๆ คน ผู้วิจัยจะกล่าวถึงผลงานและบทบาทหนังตะลุงคณะ ศ.ศิษย์กระบอกจีนฝิ่งของนายสมควร ปานกลาง ดังต่อไปนี้

๑. นายสมควร ปานกลาง ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดระยอง สาขาการแสดงหนังตะลุง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒

๒. หนังตะลุงคณะ ศ.ศิษย์กระบอกจีนฝิ่ง แสดงหนังตะลุงเพื่อรับใช้งานสังคมของทางราชการ เช่น แสดงหนังตะลุงเพื่อต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดระยองตามแต่วาระโอกาสร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง

๓. หนังตะลุงคณะ ศ.ศิษย์กระบอกจีนฝิ่ง เคยได้เป็นตัวแทนของจังหวัดระยองไปแสดงหนังตะลุงที่องค์การสภาอากาศไทย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๕

๔. หนังตะลุงคณะ ศ.ศิษย์กระบอกจีนฝิ่ง เคยเป็นตัวแทนของจังหวัดระยองไปแสดงหนังตะลุงที่เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๐

๕. หนังตะลุงคณะ ศ.ศิษย์กระบอกจีนฝิ่ง เคยมีโอกาสแสดงหนังตะลุงเบื้องหน้าคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ตรวจราชการแผ่นดินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณหาดสวนสน ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๑

๖. หนังตะลุงคณะ ศ.ศิษย์กระบอกจีนฝิ่ง มักแสดงตามงานเทศกาลต่าง ๆ ทั้งที่ทางส่วนราชการของจังหวัดระยองจัดขึ้น และงานเทศกาลต่าง ๆ ของชุมชน เช่น งานกาชาดประจำปีจังหวัดระยอง งานแห่เทียนพรรษา งานครบรอบการมรณภาพของหลวงปู่ทาบ งานบุญกลางทุ่งเดือน ๓ เป็นต้น

ภาพที่ ๓.๔ เกียรติบัตร ศิลปินดีเด่นจังหวัดระยอง พุทธศักราช ๒๕๕๒

ภาพที่ ๓.๕ เกียรติบัตรจากอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

นายสมควร ปานกลาง ได้เล็งเห็นไปถึงอนาคต เพราะด้วยอายุของคนที่ล่วงเลยไปตามกาลเวลา นายสมควรจึงเริ่มมองหาผู้แทนที่จะสืบทอดหนังตะลุงสายวัดใหม่กระบอกขึ้นฝั่งรุ่นต่อไป ในอนาคตนายสมควรมีความตั้งใจไว้ว่า จะตั้งโรงเรียนสอนหนังตะลุงเพื่อสืบสานหนังตะลุงภาคตะวันออกเอาไว้ ส่วนวิธีการนำเสนอหนังตะลุงของท่านจากประสบการณ์ที่นายสมควรได้สั่งสมมา และคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบัน นายสมควรจึงต้องประยุกต์บทหนังตะลุงของตนให้มีความสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน นายสมควรกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “ถ้าสังคมไม่

เปลี่ยนแปลงไปเร็วจนเกินไปเราสามารถทำตัวกลมกลืนกับสังคม” (สมควร ปานกลาง, สัมภาษณ์, ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕)

๓.๒ องค์ประกอบของการแสดงหนังตะลุงคณะ ศ.ศิษย์กระบะบั้ง

๓.๒.๑ นายหนังตะลุง

นายหนังตะลุง คือ ผู้ที่ทำหน้าที่หลักในการแสดงหนังตะลุง ทั้งเป็นผู้ขีดตัวหนังตะลุง ขับขานบทกลอน ขับร้องบทเพลง รวมไปถึงทำหน้าที่พากย์เจรจาตัวละครทุก ๆ ตัว ซึ่งหน้าที่ต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องขึ้นอยู่กับพรสวรรค์ของนายหนังตะลุงที่จะแสดงหนังตะลุงออกมาได้อย่างมีชีวิตชีวา ใสจิตวิญญาณสวมบทบาทเข้าถึงตัวละครได้มากน้อยเพียงใด การทำหน้าที่ของนายหนังตะลุงเบื้องหลังจอหนังตะลุง ต้องกระทำให้มีลีลาสอดคล้องให้เป็นไปอย่างสอดคล้องตลอดเวลาของการดำเนินเนื้อเรื่อง เพื่อให้ผู้ชมอยู่เบื้องหน้าจอหนังตะลุงเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ได้รับสุนทรียรสเข้าถึงบทบาทของตัวละครในเรื่อง สิ่งที่สามารถสะท้อนว่านายหนังตะลุงทำได้ดีมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับผู้ชมว่าแสดงความพึงพอใจออกมาอย่างไร

เมื่อก้าวถึงการแสดงหนังตะลุงของคณะ ศ.ศิษย์กระบะบั้ง จะมีผู้ที่ทำหน้าที่ในตำแหน่งนายหนังตะลุงเพียง ๑ คน มีหน้าที่ทั้งขีดตัวหนังตะลุง ร้องเพลง ขับบทกลอนและพากย์เจรจา ซึ่งนายหนังตะลุงของคณะ ศ.ศิษย์กระบะบั้ง นั้นก็คือ นายสมควร ปานกลาง นายสมควรกล่าวถึงการทำหน้าที่นายหนังตะลุงของตนว่า

การเป็นนายหนังตะลุงนอกจากใจรักแล้วนะครับ จะต้องมีศิลปะในการที่จะสร้างสรรค์รูปเงาออกมาบนหน้าจอ ต้องมีสัมผัสเสียงที่ดีด้วย ต้องมีความฉับไวในเรื่องของการโต้ตอบ ยิ่งเล่นหนังคนเดียวแล้วก็ยิ่งต้องมีความฉับไวในเรื่องของการพูดของแต่ละตัวละคร สมัยที่น้ำหัดขีดหนังตะลุงใหม่ๆ เนี่ย ประสาทของคนเรามันยังจะแยกไม่ออก มันแยกไม่ได้หรอก คือ เรามัวแต่คั่งปาก จิตเราไปอยู่ที่ปาก หูจะไม่ฟังดนตรี ต้องฝึกให้พร้อมสรรพ ในขณะที่เล่นจิตของคนเล่นต้องไปในทางเดียวกับหนังเลย ผู้เล่นจะต้องอยู่ในตัวละครนั้น ตัวโกง พระเอก ตัวตลก บทบาทหน้าที่ของนายหนังตะลุงก็คือ ต้องหาความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอโดยไม่ตกข่าว ข่าวบ้านการเมืองนี้สำคัญมาก เป็นการสื่อสารชนิดหนึ่งที่ผ่านตัวละครคือหนังตะลุง ใ้กับท่านผู้ชม อย่างเช่นมุขตลก แล้วก็เพลงพื้นบ้าน มีเพลงพื้นบ้าน เพลงอีแซว เพลงน้อย เพลงไอ้เป้ แล้วก็ลึกลับ ลึกลับอันพันละน้อยเอามาผสมกัน และสิ่งที่เป็นวิถีแบบไทย ๆ ในพื้นบ้านแถวที่เราเล่น ซึ่งตัวน้ำเป๊ะเองก็ต้องเสาะหาความรู้ที่อยู่เรื่อย ๆ แล้วก็เอาความรู้ของอาจารย์หลาย ๆ คนมารวมกัน แล้วก็เอามาทำ เรียกว่า

ทำเลียนแบบ พอทำไปนาน ๆ แล้วเราก็จะนึกแนวของเราออกไป เพื่อสร้างเอกลักษณ์เป็นของตนเอง (สมควร ปานกลาง, สัมภาษณ์, ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

จากที่นายสมควรกล่าวถึงการทำหน้าที่นายหนังตะลุงของตนมาแล้วนั้น มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบของการเป็นนายหนังตะลุงที่สมบูรณ์ ดังที่อาจารย์พวงบุษรารัตน์ กล่าวไว้ในวรรณกรรมไทยบัวหลวง เรื่องหนังตะลุง ดังนี้

การแสดงหนังตะลุงเป็นศิลปะสูงส่ง ผู้ที่มีพรสวรรค์เท่านั้นถึงจะแสดงหนังตะลุงได้ดี ยึดเป็นอาชีพได้ยั่งยืน แม้ผู้นั้นจะมีพรสวรรค์ติดตัวมาแต่กำเนิดจะเอาดีได้ต้องอาศัยองค์ประกอบอื่น ๆ อีกมาก พอจะสรุปองค์ประกอบที่สำคัญได้ดังนี้

๑. เสียงดี เสียงโฆษะ ไม่ทุ้มไม่แหลม มีโยเสียง นายหนังตะลุงต้องใช้เสียงตลอดคืน หนังเสียงดี น้ำเสียงเป็นเสน่ห์ เสนาะหูผู้ฟัง เสียงกลมกลืน

๒. ความรู้ดี ฟังมาก เรียนมาก มีประสบการณ์มากเป็นพหูสูตร ถึงไม่เชี่ยวชาญก็ต้องรู้หลายสาขาวิชา เป็นต้นว่าวรรณคดีไทย โหราศาสตร์ พุทธศาสตร์ ตลอดถึงการบ้านการเมืองและเหตุการณ์ในปัจจุบัน สามารถอธิบาย ให้ความคิด ให้ความรู้ ให้เหตุผลได้ทุกเรื่อง จึงจะมีความก้าวหน้าในอาชีพ

๓. กลอนดี ชับกลอนได้ไพเราะหลังไหล ได้ใจความสมบูรณ์ สามารถสร้างภาพพจน์ เช่น ฉากป่า ฉากทะเล บทรัก บทโกรธ บทโศกได้สมจริง ทำให้ผู้ดูเคลิบเคลิ้มคล้อยตามได้

๔. มีปฏิภาณไหวพริบดี รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

๕. มีอารมณ์ขัน คือตลกได้ดี ให้ความสนุกสนานแก่ผู้ชม

๖. มีสุขภาพดี สุขภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้เสียง ต้องกินอาหารดี ฝึกเป็นคนนอนหลับเร็ว ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราเมรัย ไม่เล่นการพนัน หลีกเลียงห่างไกลอบายมุขทุกประเภท

๗. มีสมาธิ การสร้างสมาธิเริ่มแต่โหมโรง เพื่อให้จิตใจมั่นคงแน่วแน่ ไม่หวั่นไหวต่อเสียงรบกวนภายนอก ออกลั่นโทสจรีต รู้ใจเขาใจเรา ที่คนดูไม่ชอบคงเป็นความบกพร่องของเรา เขาตั้งใจอย่าทำให้เขาผิดหวัง ต้องสวมวิญญาณให้แก่ตัวละครทุกตัว ถ้าคนดูมองรูปหนังเป็นคน การแสดงของเราอยู่ในเกณฑ์ดี

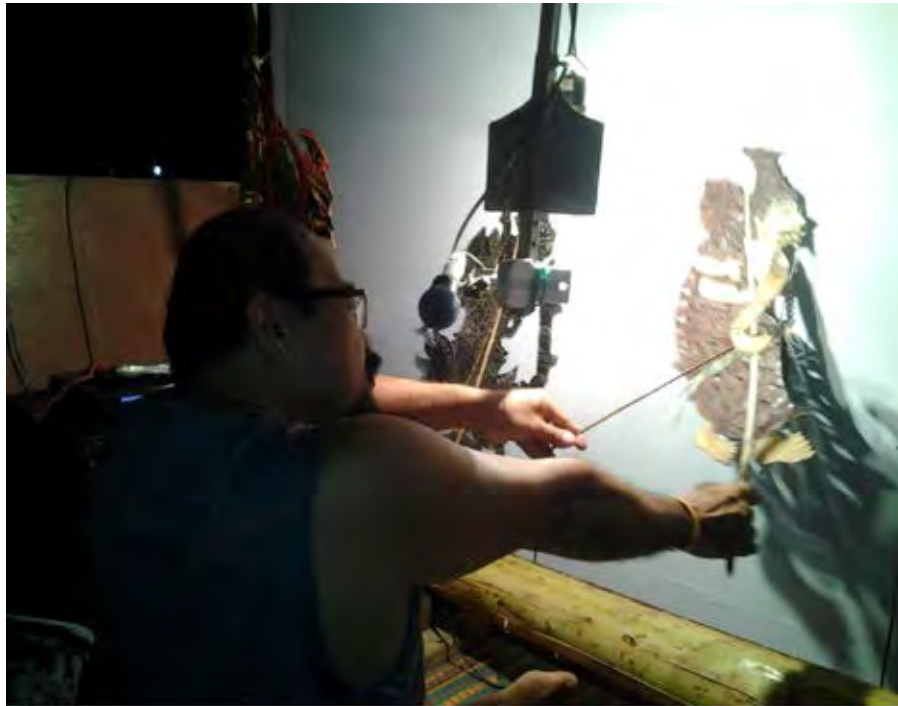
๘. การเตรียมตัวดี หมายถึง เตรียมเรื่องที่แสดง

๙. มีสำจะ

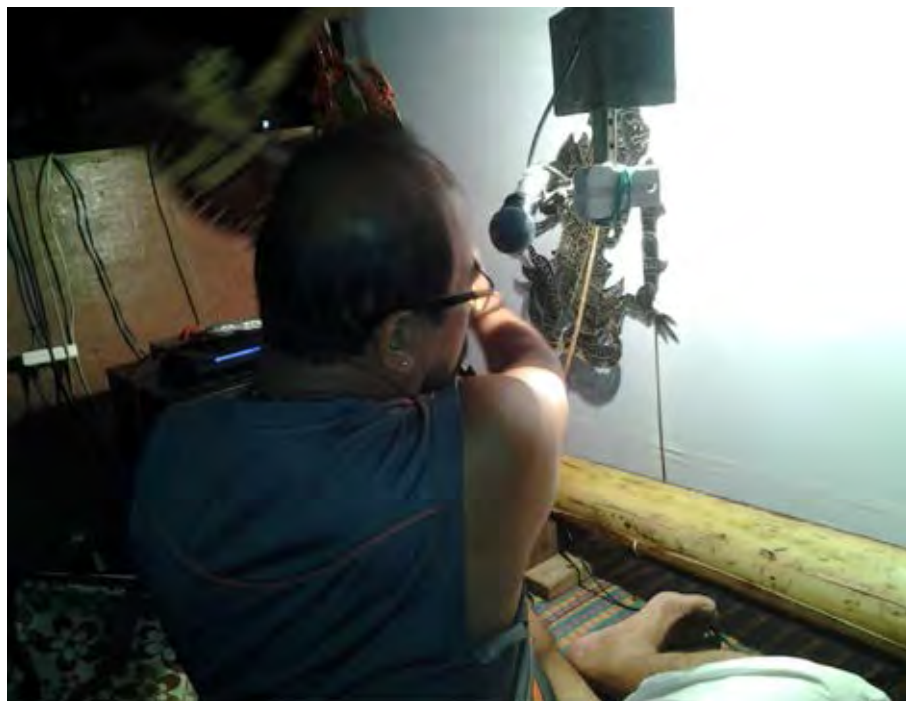
๑๐. รักลูกน้อง

๑๑. ไม่ลืมตัว ไม่หลงตัว

๑๒. เป็นคนมีน้ำใจ (พ่วง บุษรารัตน์, ๒๕๔๒: ๖๖ – ๖๘)

ภาพที่ ๓.๖ นายสมควร ปานกลาง ขณะเชิดตัวหนังตะลุง

ภาพที่ ๓.๗ นายสมควร ปานกลาง ขณะเชิดตัวหนังตะลุง

นายสมควร ปานกลาง นับว่าเป็นผู้ที่มีความสมบัติหลายประการที่สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของนายหนังอย่างแท้จริง จนทำให้นายสมควรได้รับความเชื่อถือ และได้รับการยกย่องจากบุคคลโดยทั่วไปในฐานะของนายหนังตะลุงที่ดีและมีคุณภาพ

จากการศึกษาบริบทของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบอกขึ้นฝั่ง ในประเด็นนายหนังตะลุง ผู้วิจัยพบว่าผู้ที่จะสามารถทำหน้าที่นายหนังตะลุงได้ดั่งนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะตนในทุก ๆ ด้าน ยกตัวอย่างเช่น ความรู้เรื่องการพากย์เจรจา ความรู้เรื่องศาสนาหลักธรรมคำสอน ความรู้เรื่องดนตรี และความรู้เท่าทันต่อเหตุบ้านการเมือง เป็นต้น ซึ่งจากการศึกษาประเด็นดังกล่าวตรงกับความเป็นนายหนังตะลุงของนายสมควร ด้วยความที่นายสมควรเป็นผู้ที่มีความช่างสังเกต ช่างจดช่างจำ ความเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวมาประยุกต์ให้มีความสอดคล้องกับบทบาทการแสดงหนังตะลุง การให้ความสำคัญกับบุคลิกลักษณะของตัวหนังตะลุงทุก ๆ ตัว รวมไปถึงการนำวิชาความรู้ด้านการแสดงหนังตะลุงมาจากครูบาอาจารย์หลาย ๆ ท่าน นำมาสังสรรค์สร้างเสริมประสบการณ์ด้านการแสดงหนังตะลุงของตน ทำให้นายสมควรสามารถคิดค้นเอกลักษณ์ของการเป็นนายหนังตะลุงที่มีแบบฉบับเฉพาะเป็นของตนเอง เป็นผลให้การแสดงหนังตะลุงโดยนายสมควรนั้น มีความโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์ของผู้คนในวงการหนังตะลุงและประชาชนโดยทั่วไป

๓.๒.๒ ตัวหนังตะลุง

ตัวหนังตะลุง ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากของการแสดงหนังตะลุง เป็นหัวใจของการแสดงหนังตะลุง ตัวหนังตะลุงจัดอยู่ในประเภทตัวหนังชนิดที่มีความกะทัดรัด ส่วนแขนแยกจากส่วนลำตัว แต่ร้อยหมุดให้ติดกัน และสามารถเคลื่อนไหวมือและปากได้ ตัวหนังตะลุงสร้างขึ้นมาจากหนังสัตว์ที่หาได้จากพื้นที่นั้น ๆ เช่น หนังโค หนังกระบือ หนังเก้ง โดยนำหนังสัตว์เหล่านี้นำมาผ่านกรรมวิธีต่าง ๆ ตามกระบวนการสร้างตัวหนังตะลุง คือ นำหนังสัตว์มาแช่น้ำขูดให้เกลี้ยงเกลา แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง จากนั้นจึงนำภาพที่วาดร่างไว้ในกระดาษเป็นรูปต่าง ๆ มาวางทาบบนหนังแล้วตัดขึ้นรูป แล้วปรุด้วยอุปกรณ์ คือ สิ่วขนาดต่าง ๆ และใช้แท่งเหล็กกลมปลายเป็นรูคม เรียกว่า ตี๊ดตู่ ในการเดินลวดลายบนตัวหนังตามที่วาดไว้ จากนั้นจึงลงสีให้เกิดลวดลายสวยงาม สีที่นำมาใช้เป็นสีย้อมกกหรือสีย้อมผ้า สมัยโบราณมี ๒ สี คือ สีแดงและสีดำ ส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ลงสีก็จะคงไว้ให้เป็นสีของหนัง แล้วเคลือบด้วยน้ำมันยางใส ส่วนตัวหนังที่สร้างขึ้นใหม่ในปัจจุบันก็จะมีการลงสีที่มีความหลากหลายสีมากขึ้น เช่น สีเขียว สีเหลือง แล้วมีการเคลือบตัวหนังด้วยแล็กเกอร์เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของตัวหนัง

ให้มีความคงทน เมื่อนำตัวหนังไปทาบกับจอหนังที่มีแสงไฟส่องมาจากด้านหลังของจอก็จะเกิดเงาปรากฏบนหน้าจอที่มีความโดดเด่นสวยงาม จากนั้นจึงติดตั้งกลไกในการทำให้ตัวหนังสามารถเคลื่อนไหวมือ และขยับปากได้

ตัวหนังตะลุงของคณะ ส.ศิษย์กระบะขึ้นฝั่ง จากการสัมภาษณ์นายสมควร ปานกลาง ทราบว่าเป็นตัวหนังที่มีต้นแบบจากการสร้างขึ้นในสมัยที่ย่าแดงยังมีชีวิตอยู่ โดยมีประวัติความเป็นมาของการสร้างตัวหนัง คือ สมัยก่อนตัวหนังตะลุงของย่าแดงนำมาด้วยความเสียหายชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ถึงขั้นว่าบางตัวไม่สามารถซ่อมบำรุงได้อีกแล้ว ตัวหนังที่มีอยู่ก็เหลือน้อยเต็มที การเรียนเซ็คหนังตะลุงบางครั้ง ก็ต้องคัดแปลงเศษวัสดุที่หาได้มาดัดแปลงในการสร้างตัวหนัง เช่น เศษสังกะสี เศษกระดาษ ด้วยเหตุนี้หลวงปู่ทาบท่านจึงให้ช่างฝีมือในท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับจากผู้คนในท้องถิ่นสมัยนั้น ก็คือ นายเจริญ เพชรนคร (มีศักดิ์เป็นหลานชายของหลวงปู่ทาบ) และพระลูกวัดชื่อว่า หลวงตาอินทร์ เป็นผู้สร้างตัวหนังตะลุงขึ้นมาใหม่ โดยการคัดลอกมาจากต้นแบบที่เป็นของใต้แท้ ๆ และอีกส่วนหนึ่งที่ไม่มีต้นแบบ ก็จะใช้วิธีการออกแบบขึ้นมาใหม่ตามแบบงานจิตรกรรมไทยภาคกลาง เมื่อคัดลอกและเขียนลายขึ้นมาใหม่แล้ว ท่านจึงให้ย่าแดงเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าย่าแดงเห็นสมควรบอกว่าถูกต้อง ก็เก็บลวดลายนั้นเอาไว้ ส่วนผู้ที่เป็นผู้แกะลายตัวหนังขึ้นมาใหม่ คือ พ่อคุณโพธิ์ ท่านใช้ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการแกะลายตัวหนังขึ้นมาใหม่ ฉะนั้นตัวหนังตะลุงที่ประดิษฐ์โดยช่างฝีมือชาวระยอง จึงมีความแตกต่างจากตัวหนังตะลุงของภาคใต้มากพอสมควร เช่น การเดินลายเส้นก็แตกต่างกัน ขนาดและรูปทรงก็แตกต่าง ตัวหนังรูปตัวตลกที่แตกต่างจากตัวหนังรูปตัวตลกของภาคใต้ ความแตกต่างทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วนี้จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่เกิดจากการผสมผสานศิลปะของทั้ง ๒ ภูมิภาค ทำให้ตัวหนังตะลุงของวัดใหม่กระบะขึ้นฝั่งมีลักษณะที่แตกต่างจาก ตัวหนังตะลุงที่โคพบในจังหวัดอื่น

ภาพที่ ๓.๘ ตัวอย่างเปรียบเทียบตัวหนังตะลุงรูปปรายหน้าของภาคใต้และ
หนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบั้งผึ้ง จังหวัดระยอง

จากการสัมภาษณ์นายสมควร ปานกลาง ทำให้ทราบว่าปัจจุบันตัวหนังตะลุงที่นายสมควรมีเก็บไว้ในคณะของตน มีทั้งหมดเป็นจำนวนกว่า ๒๐๐ ตัว อาจจะกล่าวได้ว่าคณะหนังตะลุงของนายสมควรเป็นคณะที่มีตัวหนังตะลุงมากที่สุดในจังหวัดระยอง ตัวหนังตะลุงมีทั้งตัวหนังตะลุงที่ซื้อมาจากภาคใต้ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ตัวหนังที่สร้างโดยนายสมควร และตัวหนังตะลุงที่เป็นตัวหนังดั้งเดิมที่สร้างโดยพ่อคุณโพธิ์ ซึ่งเป็นตัวหนังที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวหนังตะลุงจังหวัดระยอง ตัวหนังตะลุงของคณะ ส.ศิษย์กระบะบั้งผึ้ง ผู้วิจัยสามารถจำแนกประเภทออกเป็นกลุ่ม พร้อมยกตัวอย่างตัวหนังตะลุงรูปต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๑ ตัวหนังตะลุงรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นตัวหนังตะลุงที่ถือว่ามีความสูงส่งที่สุดในจำนวนตัวหนังตะลุงทั้งหมด ซึ่งมีความสำคัญกับคณะหนังตะลุง เพราะถือว่าเป็นตัวหนังตะลุงตัวครู ที่นายหนัง และผู้แสดงทุก ๆ คน ต่างให้ความเคารพกราบไหว้ แสดงความนับถือเป็นอย่างสูง

ภาพที่ ๑.๕ ตัวหนังตะลุงรูปฤาษี (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ)

ภาพที่ ๑.๑๐ ตัวหนังตะลุงรูปพระราม (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ)

ภาพที่ ๓.๑๑ ตัวหนังตะลุงรูปทศกัณฐ์ (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ)

๒. ตัวหนังตะลุงรูปตัวละครเอก เป็นตัวหนังตะลุงที่มีบทบาทสำคัญในการแสดงหนังตะลุงของแต่ละเรื่อง ตัวละครในการแสดงบทละครพื้นบ้านบางครั้ง อาจจะมีการประยุกต์นำตัวหนังตะลุงมาจากตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์มาใช้ในบทละครพื้นบ้าน บทบาทของตัวหนังตะลุงประเภทนี้ เช่น ตัวหนังตะลุงรูปเจ้าเมือง รูปนางเมือง รูปพระเอก รูปนางเอก รูปตัวโกง รูปนางร้าย รูปยักษ์ต่าง ๆ และรูปลิงต่าง ๆ

ภาพที่ ๓.๑๒ ตัวหนังตะลุงรูปพระราม (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ)

ภาพที่ ๓.๑๓ ตัวหนังตะลุงรูปพระลักษมณ์ (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ)

ภาพที่ ๓.๑๔ ตัวหนังตะลุงรูปปรายหน้าบท (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ)

ภาพที่ ๓.๑๕ ตัวหนังตะลุงรูปนางสีดา (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ)

ภาพที่ ๓.๑๖ ตัวหนังตะลุงรูปนางมณฑา (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ)

ภาพที่ ๓.๑๓ ตัวหนังตะลุงรูปทศกัณฐ์ (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ)

ภาพที่ ๓.๑๔ ตัวหนังตะลุงรูปพระพรต และ พระศตรู (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ)

ภาพที่ ๓.๑๙ ตัวหนังตะลุงรูปพระลพ และ พระบุตร (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ)

ภาพที่ ๓.๒๐ ตัวหนังตะลุงรูปพระสะตู่ (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ)

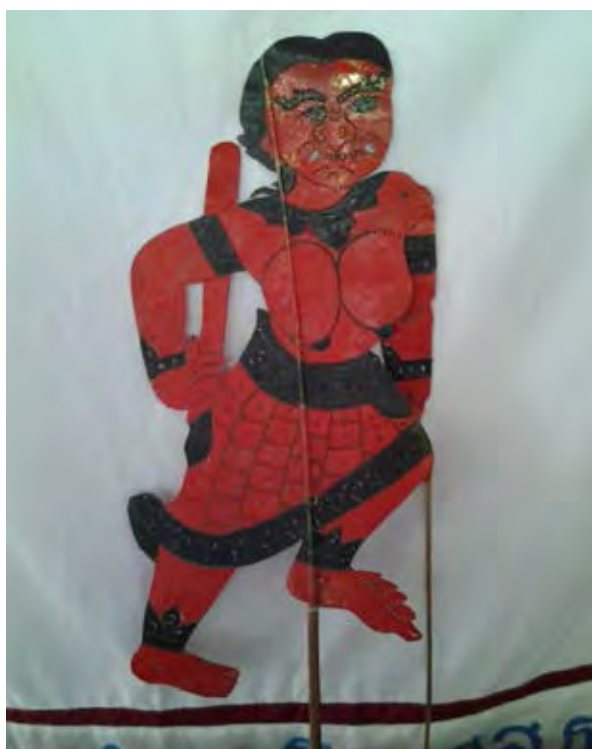
ภาพที่ ๓.๒๑ ตัวหนังตะลุงรูปกุมภกรรณ (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ)

ภาพที่ ๓.๒๒ ตัวหนังตะลุงรูปอินทรชิต (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ)

ภาพที่ ๓.๒๓ ตัวหนังตะลุงรูปไวยวิก (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ)

ภาพที่ ๓.๒๔ ตัวหนังตะลุงรูปนางวิลาภวน (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ)

ภาพที่ ๓.๒๕ ตัวหนังตะลุงรูปสหัสดาเยห์ (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ)

ภาพที่ ๓.๒๖ ตัวหนังตะลุงรูปหนุมาน (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ)

ภาพที่ ๓.๒๗ ตัวหนังตะลุงรูปองค์ (หนังเก่าของนายโพธิ์ สิริโชติ)

๓. ตัวหนังตะลุงรูปตัวตลก เป็นตัวละครหนังตะลุงที่สามารถสร้างสีสันให้กับการแสดงหนังตะลุงได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ นายหนังตะลุงจะต้องเชิดและมีบทบาทยั่วยุเร้าที่ก่อให้เกิดความสนุกสนาน สามารถเรียกเสียงหัวเราะ ตลกขบขัน เพื่อผ่อนคลายอารมณ์จากความตึงเครียดของผู้ชม บทบาทหน้าที่ของตัวหนังตะลุง หนังตะลุงรูปตัวตลกแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ รูปตัวตลกเอก และรูปตัวตลกชั้นรอง ผู้วิจัยจะกล่าวถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตัวหนังตะลุงรูปตัวตลก พร้อมยกตัวอย่าง โดยสังเขปดังนี้

ตัวหนังตะลุงรูปนายพรม ตลกเอกตัวใหญ่ อ้วน พุงย้อย ก้นงอน ศีรษะล้าน เสียงใหญ่ มีคราไต้กาง พูดสำเนียงปักษ์ใต้ แต่ไม่ค่อยฉลาด มักเสียเปรียบเพื่อนเสมอ

ตัวหนังตะลุงรูปนายเปรี๊ยะ ตลกเอกคู่กับพรม ตัวเล็ก รูปร่างสันทัด มีพุงเล็กน้อย ก้นย้อยนิดหน่อย ปากแหลมคล้ายเป็ด เสียงเล็ก ใสสำเนียงระยอง ฉลาดหลักแหลม อารมณ์ดี ก่อนจะพูดจะมีเสียงหัวเราะ (เหะ ๆ ๆ) เป็นเอกลักษณ์ของตัวตลกเอกตัวนี้

ตัวหนังตะลุงรูปนายท้วม ตัวเล็กกว่าพรม ลักษณะเหมือนเป็นพี่น้องกับพรม พุดเหมือนพรม ส่วนมากจะเป็นเสนาอำภุ ศีรษะล้านเตียน มีผมข้างหลังนิดเดียว

ตัวหนังรูปทองด้วง พุดสำเนียงกรุงเทพฯ ขึ้นต้นด้วย “พิกผ่าเถอะนำ อดกัญชา ๓ เซ้า ขี้ขาวเป็นนกกระยางเขียว”

ตัวหนังตะลุงรูปนายคล้อก ชอบพูดคำคำๆ ไร้คำว่า “ไอ้กลีบ
คลีกละขลาน”

ตัวหนังตะลุงรูปนายแป๊ะ ลูกคนจีน พูดสำเนียงจีน จะพูดว่า
“ก้วยเตี่ยวล่านอ้ว ถอกล้าง ถอกล้าง ไม่มีจี่เปียก” (ทุก ๆ ร้านไม่มีที่เปรียบ)

ตัวหนังตะลุงรูปยายเสียบ หญิงชราหลังงอซุ่ม นุ่งโจงกระเบน
เหมือนสมัยโบราณ จะขึ้นต้นคำพูดด้วยคำว่า “ละ อูเหม้ โว้ย ค่ะ” จะคู่กับพรมในเรื่อง
ร้องกลอนโต้ตอบ เช่น เพลงไอ้เป่

ตัวหนังตะลุงรูปนางทองเลื่อม รูปผู้หญิงนุ่งผ้าขึ้นแบบธรรมดา
มักคู่กับเปรี้ยว พูดภาษากลาง

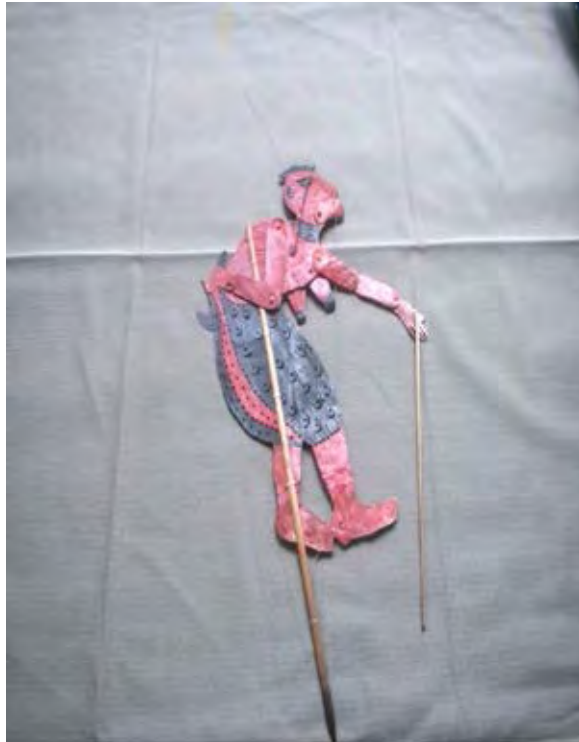
ภาพที่ ๓.๒๘ รูปตัวตลกเอก นายเปรี้ยว (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ)

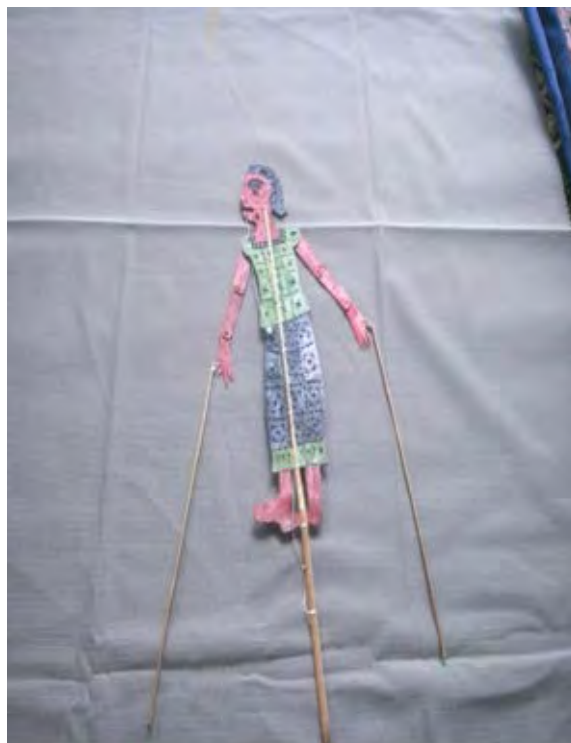
ภาพที่ ๓.๒๕ รูปตัวตลกเอก นายพรม (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ)

ภาพที่ ๓.๓๐ รูปตัวตลกเอก นายท้วม (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ)

ภาพที่ ๓.๓๑ รูปตัวตลกชั้นรอง ยายเสียบ (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ)

ภาพที่ ๓.๓๒ รูปตัวตลกชั้นรอง นางทองเลื่อม (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ)

๔. รูปหนังตะลุงเบ็ดเตล็ด เป็นตัวหนังตะลุงที่ใช้แสดงเป็นตัวประกอบของการแสดงบทหนังตะลุงเรื่องนั้น ๆ อาจจะใช้เพื่อประกอบการสร้างบรรยากาศ สร้างความตลกขบขัน หรืออาจจะใช้แสดงประกอบเพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้เหมาะสมกับยุคสมัย เพื่อความแปลกตาแปลกใจแก่ผู้ชม เช่น รูปสุนัข รูปกระบือ รูปโทรทัศน์ รูปรถจักรยานยนต์ เป็นต้น

ภาพที่ ๓.๓๓ ตัวหนังตะลุงรูปเสือ (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ)

ภาพที่ ๓.๓๔ ตัวหนังตะลุงรูปกระบือ (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ)

ภาพที่ ๓.๓๕ ตัวหนังตะลุงรูปช้าง (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ)

ภาพที่ ๓.๓๖ ตัวหนังตะลุงรูปม้า (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ)

ภาพที่ ๓.๓๗ ตัวหนังตะลุงรูปสุนัข (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ)

ภาพที่ ๓.๓๘ ตัวหนังตะลุงรูปต้นไม้ (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ)

ภาพที่ ๓.๓๕ ตัวหนังตะลุงรูปปราสาท (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ)

ภาพที่ ๓.๔๐ ตัวหนังตะลุงรูปมอเตอร์ไซด์ (หนังใหม่ของนายสมควร ปานกลาง)

ภาพที่ ๓.๔๑ ตัวหนังตะลุงรูปเครื่องบิน (หนังเก่าของนายโพธิ์ ศิริโชติ)

ภาพที่ ๓.๔๒ ตัวหนังตะลุงรูปนางเครื่อง (หนังใหม่ของนายสมควร ปานกลาง)

๓.๒.๓ คนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง

คนตรีที่ใช้การแสดงหนังตะลุงโดยทั่วไป เป็นวงคนตรีที่เกิดจากการประสมวงตามลักษณะของวงปี่พาทย์ชาติรีที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นวงคนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงละครชาตรี การแสดงหนังใหญ่ และการแสดงหนังตะลุง ดังข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือเรื่องคนตรีที่กล่าวถึงการประสมวงประเภทนี้ว่า

การผสมวงปี่พาทย์แต่เดิมในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่กล่าวไว้ใน “พระไอยการ ตำแหน่งนาพลเรือน” มิได้ระบุคนประจำเครื่อง นอกจากกล่าวถึงขุนไฉนยไพเราะห์ ซึ่งคงจะเป็นคนเป่าปี่ และที่ว่านายวงสี่คนในพระไอยการ ตำแหน่งนาพลเรือนนั้น อาจหมายถึงคนบรรเลงประจำเครื่องอีก ๔ คน ในวงปี่ญาคูริยางค์ที่กล่าวมา แต่มีต่างกันเป็น ๒ ชนิด เป็นเครื่องอย่างเบา ใช้เล่นละครกันในพื้นเมือง (เช่นพวกละครชาตรีทางหัวเมืองปักษ์ใต้ยังใช้อยู่จนทุกวันนี้) ชนิด ๑ เครื่องอย่างหนักสำหรับเล่นโจน ปี่พาทย์ ๒ ชนิดที่กล่าวมาแล้วนี้ทำวงละ ๕ คน เหมือนกันแต่ใช้เครื่องผิดกัน ปี่พาทย์เครื่องเบา วงหนึ่งมีปี่ เป็นเครื่องทำลำนนำ ๑ ทับ ๒ กลอง ๑ ฉิ่งคู่เป็นเครื่องทำจังหวะ ๑ ลักษณะตรงตำราเดิม ผิดกันแต่ใช้ทับแทนโทนใบ ๑ เท่านั้น (ชนิด อยู่โพธิ์, ๒๕๓๐: ๑๓๐)

จากความเป็นมาของเครื่องคนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุง โดยทั่วไปแล้วพบว่า เป็น วงปี่พาทย์ชาติรี ซึ่งนิยมใช้ประกอบการแสดงโนราห์และการแสดงหนังตะลุงที่แพร่หลายอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย เครื่องคนตรีจะประกอบไปด้วย ทับ กลองตุ๊ก โหม่ง ๒ ใบ ฉิ่ง ปี่นอก ซอ ส่วนเครื่องคนตรีที่ใช้ในการประกอบการแสดงหนังตะลุงจังหวัดระยองของคณะ ศ.ศิษย์กระบอกขึ้นฝั่ง พบว่ายังคงมีการใช้รูปแบบของการผสมวงเช่นเดียวกับวงปี่พาทย์ชาติรีของภาคใต้ หากแต่ว่าในปัจจุบันไม่พบว่ามีเครื่องคนตรีประเภทดำเนินทำนอง คือ ปี่ หรือ ซอ ซึ่งผู้วิจัยสันนิษฐานว่าอาจจะมีเหตุผลมาจากความขาดแคลนบุคคลากรที่จะทำหน้าที่บรรเลงเครื่องคนตรีประเภทดำเนินทำนองดังกล่าว จึงคงเหลือไว้เพียงแต่เครื่องคนตรีประกอบจังหวะต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบกับการร้องเพลง การเชิดแสดงอากัปกิริยาของตัวหนังตะลุง และการขับขานบทกลอนของนายหนังตะลุงเท่านั้น เครื่องคนตรีที่ใช้ในการประกอบการแสดงหนังตะลุงจังหวัดระยองของคณะ ศ.ศิษย์กระบอกขึ้นฝั่ง เป็นเครื่องคนตรีที่สร้างขึ้นมาอย่างเรียบง่าย ชาวบ้านในท้องถิ่นสามารถประดิษฐ์ขึ้นได้เองจากการนำวัสดุที่มีอยู่ในพื้นบ้าน เครื่องคนตรีจะประกอบไปด้วย กลองตุ๊ก ๒ ใบ โทน ๒ ใบ โน้ตข่ง ๑ รวง ฉิ่ง ๑ คู่ ฉาบเล็ก ๑ คู่ และกรับ ดังนั้น เครื่องคนตรีในการประกอบการแสดงหนังตะลุงของจังหวัดระยองจึงมีความแตกต่างกับ

เครื่องดนตรีของทางภาคใต้อยู่บ้าง ซึ่งมีความปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องไปตามวัฒนธรรมของท้องถิ่นจังหวัดระยอง

ในการศึกษาดนตรีที่ใช้การประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกชั้นฝั่ง ผู้วิจัยจะกล่าวถึงเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ โดยลำดับดังนี้

๑. โทน เป็นเครื่องดนตรีที่มีความสำคัญที่สุดของการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกชั้นฝั่ง เครื่องดนตรีชนิดนี้มีประวัติความเป็นมาดังที่นายชนิด อยู่โพธิ์ กล่าวในหนังสือเครื่องดนตรีไทยว่า

โทนชาติ ตัวโทนทำด้วยไม้ เช่น ไม้ขนุน หรือ ไม้กระท้อน เป็นต้น ขนาดกว้างประมาณ ๑๗ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๓๔ เซนติเมตร สายใยแรงเสียงใช้หนังเรียด ตีด้วยมือหนึ่ง ส่วนอีกมือหนึ่งคอบปิดลำโพงเพื่อช่วยให้เกิดเสียงต่าง ๆ ตามที่ต้องการ ใช้ตีรวมในวงปี่พาทย์ชาติ แต่ก่อนคงใช้ลูกเดียว แต่ต่อมาใช้ ๒ ลูก ตี ๒ คน คนละลูก ใช้ตีประกอบการแสดงละครโนราห์ชาติและหนังตะลุง และใช้ตีประกอบจังหวะในวงปี่พาทย์ หรือวงเครื่องสาย หรือวงมโหรีที่เล่นเพลงภาษาเขมร หรือตะลุง (ชนิด อยู่โพธิ์, ๒๕๓๐: ๔๓)

โทนของคณะ ส.ศิษย์กระบะกชั้นฝั่ง ทำหน้าที่เป็นเครื่องดนตรีกำกับจังหวะและท่วงทำนองการขับร้อง ขับบทกลอนของนายหนังตะลุง ผู้บรรเลงเครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ ต้องคอยฟังจังหวะของแต่ละทำนองเพลง คณะ ส.ศิษย์กระบะกชั้นฝั่ง มีจำนวนของโทนที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงหนังตะลุงทั้งหมด ๒ ใบ แบ่งออกเป็น ตัวผู้ (เสียงสูง) และตัวเมีย (เสียงต่ำ) ในสมัยก่อนใช้ผู้บรรเลง ๒ คน คนหนึ่งตีโทนตัวเมีย ทำหน้าที่เป็นตัวยืนหน้าทับหลัก และอีกคนหนึ่งตีโทนตัวผู้ทำหน้าที่เป็นตัวขัดหน้าทับหลัก ต่อมาลดจำนวนผู้บรรเลงเหลือเพียงคนเดียว ซึ่งต้องตีโทนทั้ง ๒ ใบ ในปัจจุบันผู้วิจัยก็ยังพบว่า คณะ ส.ศิษย์กระบะกชั้นฝั่ง ยังคงใช้ผู้บรรเลงโทนเพียงคนเดียว

ภาพที่ ๓.๔๓ โทนของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบั้ง

โทนที่ใช้บรรเลงอยู่ในคณะ ส.ศิษย์กระบะบั้ง มีลักษณะรูปร่างคล้ายกับโทนของภาคกลาง แต่อาจจะมี ความแตกต่างเรื่องของสัดส่วน เพราะโทนสร้างขึ้นโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวระยอง จึงมีผลต่อรูปร่างเพียงเล็กน้อย ตัวหุ่นของโทนถูกสร้างขึ้นมาจากไม้แก่นขนุน แล้วขึ้นหน้ากลองด้วยหนังวัว ร้อยยึดและมีสายเร่งเสียง คือ เชือก โทนมีเสียงทั้งหมด ๔ เสียง คือ เสียงเท่ง เสียงติง เสียงป๊ะ และเสียงถัด

๒. กลองตุ๊ก เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุงของคณะ ส.ศิษย์กระบะบั้ง มีหน้าที่ในวงดนตรี คือ ใช้สำหรับตีขัดจังหวะกับโทน กลองตุ๊กมีประวัติความเป็นมา ดังนี้

กลองชาตรี รูปร่างลักษณะและการตีเช่นเดียวกับกลองทัดทุกอย่าง แต่ขนาดเล็กกว่า ใช้บรรเลงร่วมในวงปี่พาทย์ประกอบการแสดงละครคนชาตรีที่เรียกว่า ปี่พาทย์ชาตรี จึงเรียกกลองชนิดนี้ซึ่งใช้ตีร่วมว่า “กลองชาตรี” แต่มีชื่อเรียกตามเสียงอีกอย่างหนึ่งว่า “กลองตุ๊ก” มีหน้ากว้างวัดผ่านศูนย์กลางประมาณ ๒๐ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๒๔ เซนติเมตร ขนาดเล็กกว่ากลองทัดราวครึ่ง แต่ก่อนคงใช้กลองใบเดียว แต่ต่อมาในตอนหลังนี้ใช้ ๒ ใบ เช่นเดียวกับกลองทัด ที่ทำเป็นขนาดเล็กก็เพื่อสะดวกในการขนย้ายไปมา เพราะละครคนชาตรีเป็นชนิดละครคนเร่ ในครั้งโบราณมีแพร่หลายในจังหวัดของภาคใต้ของประเทศไทย เดิมนี้อีกยังมีอยู่ แต่ละครชนิดนั้นได้เปลี่ยนแปลงวิธีเล่นไปเสียมากแล้ว (ธนิต อยู่โพธิ์, ๒๕๓๐: ๓๘)

กลองชาตรี กลองชนิดหนึ่งมีรูปร่างลักษณะและการตีเช่นเดียวกับกลองทัด แต่ขนาดเล็กกว่ากลองทัดประมาณ ๒๔ เซนติเมตร ขึ้นหนัง ๒ หน้า ใช้บรรเลงร่วมในวงปี่พาทย์ในการแสดงละครชาตรีที่เรียกว่า “ปี่พาทย์ชาตรี” จึงเรียกกลองชนิดนี้ว่า “กลองชาตรี” ใช้เล่นคู่กับโทนชาตรี แต่ก่อนกงใช้กลองชาตรีใบเดียว ต่อมาภายหลังใช้ ๒ ใบ เช่นเดียวกับกลองทัด ที่ทำเป็นขนาดเล็กก็เพื่อสะดวกใช้ในการขนย้ายไปมา เพราะละครชาตรีเป็นละครเร่ นอกจากนี้ กลองชาตรียังใช้ในการบรรเลงชุดออกภาษาหรือสิบสองภาษา และใช้ประกอบการบรรเลงในเพลงทำนองตะลุง ซึ่งยังใช้ลูกเดียว แต่ขนาดใหญ่กว่า มีชื่อเรียกตามเสียงอีกอย่างหนึ่งว่า “กลองตุ๊ก” (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๔: ๗ - ๘)

ภาพที่ ๓.๔๔ กลองตุ๊กของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบกขึ้นผึ้ง

จากประวัติความเป็นมาของกลองตุ๊กดังกล่าว ทำให้ทราบว่ากลองตุ๊กของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบกขึ้นผึ้ง ก็คือ กลองชาตรี นั่นเอง กลองตุ๊กที่ใช้บรรเลงอยู่ในคณะ ส.ศิษย์กระบะบกขึ้นผึ้ง มีลักษณะรูปร่างเหมือนกับกลองชาตรีทุกประการ กลองตุ๊กนี้ถูกสร้างขึ้นโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวระยอง เพราะเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถประดิษฐ์ขึ้นเองโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น ตัวหุ่นของกลองตุ๊ก สร้างขึ้นจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้แก่นขนุน แล้วขึ้นหน้ากลองด้วยหนังวัว ๒ หน้า จึงหนังให้ตึงด้วยหมุด และตอกโดยรอบบนขอบหนังทั้ง ๒ หน้า มีขาหยั่งด้านหน้าตัวกลอง ใช้ไม้ตี ๒ อัน ที่ทำมาจากไม้เนื้อแข็ง กลองตุ๊กที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบกขึ้นผึ้ง มีจำนวน ๒ ลูก ลูกหนึ่งมีเสียงสูง ส่วนอีกลูกหนึ่งมีเสียงต่ำ ใช้ผู้บรรเลง ๑ คน

๓. โน้่งแข่ง เป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะชนิดหนึ่ง ที่อยู่ในวงดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงของคณะ ศ.ศิษย์กระบะบั้งขึ้นผึ้ง และผู้วิจัยยังพบอีกว่า โน้่งแข่งทำหน้าที่เป็นเครื่องประกอบจังหวะของการแสดงหนังตะลุงทุกคณะในอำเภอบ้านค่าย รูปร่างของโน้่งแข่งมีลักษณะเหมือนกับระนาด แต่มีขนาดย่อมกว่ามาก ร่างของโน้่งแข่งสร้างมาจากไม้เนื้อแข็ง สร้างขึ้นมาอย่างง่าย ๆ ไม่มีการประดับลวดลายแต่อย่างใด ลูกของโน้่งแข่งทำมาจากโลหะ คือ เหล็กนำมาตีให้มีลักษณะเป็นแผ่นเหมือนกับลูกระนาดเหล็ก โน้่งแข่งมีจำนวนลูกทั้งหมด ๓ ลูก ประกอบด้วย เสียงสูง เสียงกลาง เสียงต่ำ ตีด้วยไม้ที่มีหัวทำมาจากไม้เนื้อแข็ง หนังช้าง หรือวัสดุแข็งอย่างอื่นที่สามารถประยุกต์ได้ เช่น ลูกกอล์ฟ ลูกสนุกเกอร์ เป็นต้น โน้่งแข่งทำหน้าที่ตีคลอทำนองร้องของนายหนัง และกำกับจังหวะให้กับวงดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง เพื่อเป็นการสร้างสีสันเพื่อให้เกิดความผสมกลมกลืนไพเราะมากยิ่งขึ้น โน้่งแข่งใช้ผู้บรรเลง ๑ คน ชื่อของโน้่งแข่ง ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากการเรียกชื่อตามเสียงของโน้่งแข่งที่ดังออกมา จากการศึกษาพบอีกว่า ผู้ที่เริ่มเข้ามาสู่การเป็นนักดนตรีของคณะหนังตะลุงของอำเภอบ้านค่ายในช่วงแรก ๆ นั้น มักจะต้องเริ่มฝึกทักษะด้วยการตีโน้่งแข่งก่อนเป็นอันดับแรก ก่อนเริ่มศึกษาการบรรเลง เครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ ที่ต้องใช้ทักษะที่สูงขึ้นมากกว่าเดิม

ภาพที่ ๓.๔๕ โน้่งแข่งของหนังตะลุงคณะ ศ.ศิษย์กระบะบั้งขึ้นผึ้ง

การทำหน้าที่ของโน้่งแข่งในวงดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงของคณะหนังตะลุงอำเภอบ้านค่าย และคณะ ศ.ศิษย์กระบะบั้งขึ้นผึ้ง ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เป็นเครื่องดนตรีที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับฆ้องคู่ ซึ่งน่าจะมีต้นแบบมาจากฆ้องคู่ของภาคใต้ แต่อาจจะมิเหตุว่าฆ้องคู่ไม่ได้

มีอยู่ในศิลปวัฒนธรรมของชาวยุโรป ทำให้ผู้แสดงหนังตะลุงรุ่นแรก ๆ ของคณะ ศ.ศิษย์กระบอกขึ้นฝั่ง คิดค้นดัดแปลงเครื่องดนตรีชิ้นนี้ขึ้นมาทดแทนฆ้องคู่ ผลที่ได้มาแสดงให้เห็นว่า โน้ตแข่งก็มีเสียงที่ดังกังวาน และมีน้ำเสียงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นของตัวเอง

๔. ฉิ่ง เป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะของหนังตะลุงคณะ ศ.ศิษย์กระบอกขึ้นฝั่ง ซึ่งมีหน้าที่ตีควบคุมจังหวะหลักของวงดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง มักพบอยู่โดยทั่วไปในวงดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ ฉิ่งมีประวัติความเป็นมาดังนี้

ฉิ่ง เป็นเครื่องดนตรีทำด้วยโลหะหล่อหนา เว้ากลาง ปากผายกลม รูปคล้ายถ้วยชาไม่มีก้น สำหรับหนึ่งมี ๒ ฝา แต่ละฝาวัดเส้นผ่านศูนย์กลางจากสุดขอบข้างหนึ่งไปสุดขอบอีกข้างหนึ่งประมาณ ๖ เซนติเมตร หนา ๖.๕ เซนติเมตร เจาะรูตรงกลางไว้สำหรับร้อยเชือก เพื่อสะดวกในการถือตีกระทบกันให้เกิดเสียงเป็นจังหวะฉิ่ง ที่กล่าวนี้สำหรับใช้ประกอบวงปี่พาทย์ ส่วนฉิ่งที่ใช้สำหรับวงเครื่องสายและวงมโหรี มีขนาดเล็กกว่านั้นคือ วัดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง ๕.๕ เซนติเมตร ที่เรียกว่า “ฉิ่ง” ก็คงจะเรียกตามเสียงที่เกิดขึ้น จะได้ยินเสียงกังวานยาวคล้าย “ฉิ่ง” แต่ถ้าเอา ๒ ฝานั้น กลับกระทบประกบกันไว้ จะได้ยินเสียงคล้าย “ฉับ” เครื่องตีชนิดนี้สำหรับใช้ในวงดนตรีประกอบการขับร้อง ฟ้อนรำและการแสดงนาฏกรรม โขน ละคอน (ธนิต อยู่โพธิ์, ๒๕๓๐: ๒๓)

ภาพที่ ๓.๔๖ ฉิ่งของหนังตะลุงคณะ ศ.ศิษย์กระบอกขึ้นฝั่ง

๕. กรับ ในหนังสือตะลุงคณะ ศ.ศิษย์กระบะบกขึ้นฝั่ง มีหน้าที่ในการตีประกอบจังหวะในวงดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง มีวิธีการบรรเลงเช่นเดียวกับการบรรเลงกรับโดยทั่วไป ผิดกันตรงที่ผู้ตีกรับจะต้องตีเบาเล็กไปด้วย ฉะนั้นผู้ตีจะต้องถือกรับไว้ที่มือข้างใดข้างหนึ่ง กรับทำมาจากไม้เนื้อแข็งที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น สัดส่วนของกรับประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ศ.ศิษย์กระบะบกขึ้นฝั่ง มีความใกล้เคียงกับกรับเสภา กรับมีประวัติความเป็นมา ดังนี้

กรับ ทำด้วยไม้แก่น โดยปกติทำด้วยไม้ชิงชัน เหลาเป็นรูปสี่เหลี่ยมเสียนิดหน่อยเพื่อมิให้บาดมือ และให้สามารถลื่นตัวกระทบกันได้สะดวก ใช้ประกอบในการขับเสภา ผู้กล่าวขับคนหนึ่ง จะต้องใช้กรับจำนวน ๒ คู่ ถือเรียงไว้ในฝ่ามือของตนข้างละคู่ กล่าวขับไปพลาง มือทั้งสองแต่ละข้างก็ขยับกรับให้กระทบเข้าจังหวะกับเสียงขับไปพลาง ภายหลังนิยมใช้ตีประกอบจังหวะในวงดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ อีกด้วย (ประดิษฐ์ อินทนิล, ๒๕๓๖: ๒๓)

ภาพที่ ๓.๔๗ กรับของหนังตะลุงคณะ ศ.ศิษย์กระบะบกขึ้นฝั่ง

๖. ฉาบเล็ก ในหนังสือตะลุงคณะ ศ.ศิษย์กระบะบกขึ้นฝั่ง มีหน้าที่ในการตีประกอบจังหวะในวงดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง ใช้ตีขัดกับจังหวะหลัก เพิ่มความสนุกสนาน ครึ้นเครงให้การแสดงหนังตะลุง สัดส่วนของฉาบเล็กประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ศ.ศิษย์กระบะบกขึ้นฝั่ง เหมือนกับฉาบเล็กที่ใช้ประกอบจังหวะในวงดนตรีไทยทั่วไป ผู้ตีฉาบเล็กคือ คนเดียวกับผู้ตีกรับ ฉะนั้นจึงมีการตัดแปลงฉาบเล็กให้มีความสะดวกฉาบเล็กในการบรรเลง โดยมีฐานสี่เหลี่ยมที่ทำด้วย

ไม้เนื้อแข็งรองรับฉาบเล็กยึดติดไว้ด้านหนึ่ง ส่วนอีกด้านหนึ่งอิสระ จึงทำให้มีความง่าย และสะดวก สบายต่อการบรรเลง

ภาพที่ ๓.๔๘ ฉาบเล็กของหนังตะลุงคณะ ศ.ศิษย์กระบะกั้นฝิ่ง

จากการศึกษาเครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกอบการแสดงหนังตะลุงของคณะ ศ.ศิษย์กระบะกั้นฝิ่ง ผู้วิจัยพบว่า วงดนตรีมีการพัฒนามาจากวงปี่พาทย์ชาติรี ที่ใช้ประกอบการแสดงละครชาติรี และหนังตะลุงทั่วไป แต่วงดนตรีของคณะ ศ.ศิษย์กระบะกั้นฝิ่งก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีบางชิ้นเพื่อให้มีความสอดคล้องกับความถนัดของผู้บรรเลง และค่านิยมของผู้คนในท้องถิ่น ทำให้การผสมวงมีความแตกต่างจากเดิมไปบ้าง เครื่องดนตรีประกอบด้วย โทน ๒ ใบ กลองตุ้ม ๒ ลูก โน้ตเป่ง ๑ ราง ฉิ่ง ๑ คู่ กรับ ๑ คู่ และฉาบเล็ก ๑ คู่ เป็นที่น่าสังเกตว่าคณะของพยายามคิดค้นกลวิธีการสร้างเครื่องดนตรีด้วยตนเองจากทรัพยากรที่มีอยู่รอบ ๆ ตัว ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนการสั่งสมมรดกทางภูมิปัญญาของครูหนังตะลุงจังหวัดระยองในสมัยอดีต นำสู่ความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ปัจจุบันไม่มีเครื่องดนตรีที่ใช้ในการดำเนินทำนองปรากฏอยู่ในวงดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ศ.ศิษย์กระบะกั้นฝิ่ง แต่มีนายหนังเป็นผู้ขับร้อง ขับบทกลอน ร้องเพลงดำเนินทำนองแต่เพียงผู้เดียว โดยมีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะคอยทำหน้าที่กำกับจังหวะให้ เหตุนี้จึงเป็นลักษณะเฉพาะของรูปแบบวงดนตรีของคณะ ศ.ศิษย์กระบะกั้นฝิ่ง ที่สืบทอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้

ภาพที่ ๓.๔๕ ขณะนักดนตรีคณะ ส.ศิษย์กระบะบั้งขึ้นฝั่ง บรรเลงดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง

๓.๒.๔ นักดนตรี

นักดนตรี คือ ผู้ที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของการแสดงหนังตะลุง นักดนตรีสามารถทำให้การแสดงหนังตะลุงมีความสมบูรณ์ ซึ่งผู้ที่เป็นนักดนตรีที่มีประสบการณ์ มีทักษะความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้านการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง นักดนตรีจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องบรรเลงให้ได้อย่างมีความสอดคล้องกลมกลืนไปนายหนังตะลุง ตัวหนังตะลุง และถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตนในขณะที่บรรเลง เพื่อให้คล้อยไปกับเนื้อเรื่องที่กำลังดำเนินไป เกิดเป็นความสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ ทำให้เกิดอารมณ์ต่อผู้ชมในการสวดรับชม หนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบั้งขึ้นฝั่ง มีนักดนตรีทั้งหมด ๖ คน ประกอบด้วย

๑. นายประคอง ศิริมัท
๒. นายอยู่ บำรุงวงศ์
๓. เด็กชายอภิสิทธิ์ บุญศรี
๔. เด็กชายจิรเมศ เงินนุคคณ
๕. เด็กชายนที ศรีสวัสดิ์
๖. เด็กชายสหัสรัฐ บังเกิดสุข

ซึ่งผู้วิจัยจะกล่าวถึงนักดนตรีของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบั้งขึ้นฝั่ง ดังต่อไปนี้

๑. นายประคอง ศิริมัท

ภาพที่ ๓.๕๐ นายประคอง ศิริมัท

จากการสัมภาษณ์นายประคอง ศิริมัท ผู้วิจัยสรุปได้ว่า นายประคอง ศิริมัท เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๙๖ ปัจจุบันอายุ ๕๙ ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๕๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ปัจจุบันประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและรับงานการแสดงหนังตะลุง

นายประคองเป็นคนที่ความใกล้ชิด ได้พบเห็น และมีความคลุกคลีอยู่กับการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่วัยเยาว์ ด้วยความที่ตนเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ด้านศิลปะการดนตรีและการแสดงอยู่บ้าง ประกอบกับมีใจรักในการแสดงหนังตะลุง นายประคองจึงเริ่มเข้าสู่วงการหนังตะลุงเมื่ออายุ ๑๐ ปี โดยเริ่มฝึกหัดการบรรเลงดนตรี คือ โน้ตแข่งกับหนังตะลุงคณะ ช.รักษศิลป์ นายประคองอาศัยการเรียนรู้ด้วยการสังเกต ครูพักลักจำวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีจากนักดนตรีในคณะ ช.รักษศิลป์ แล้วก็ร่วมเป็นนักดนตรีของหนังตะลุงคณะ ช.รักษศิลป์ นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา นายประคองสามารถสั่งสมประสบการณ์ด้านการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับในวงการหนังตะลุงอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จนกระทั่งเมื่อประมาณ ๓ ปีที่ผ่านมา นายประคองได้เข้ามาเป็นนักดนตรีประจำคณะ ส.ศิษย์กระบอกขึ้นฝั่ง และเข้าสู่วงการหนังตะลุงอย่างจริงจัง เนื่องจากงานการ

แสดงหนังตะลุงของคณะ ศ.ศิษย์กระบะบั้งขึ้นผึ้ง มีอยู่เป็นประจำเกือบทุกวัน นายประคองจึงสามารถหารายได้ด้วยการเป็นนักดนตรีได้เป็นอย่างดี นายประคองก็มีความภาคภูมิใจกับการประกอบอาชีพด้วยการแสดงหนังตะลุง และมีความเชิดชูการแสดงหนังตะลุงสายวัดใหม่กระบะบั้งขึ้นผึ้งอย่างถึงที่สุด (ประคอง ศิริมันซ์, สัมภาษณ์, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

๒. นายอยู่ บำรุงวงศ์

ภาพที่ ๑.๕๑ นายอยู่ บำรุงวงศ์

จากการสัมภาษณ์นายอยู่ บำรุงวงศ์ ผู้วิจัยสรุปได้ว่า นายอยู่ บำรุงวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๗ ปัจจุบันอายุ ๕๗ ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ปัจจุบันประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และรับงานการแสดงหนังตะลุง

นายอยู่เป็นผู้ที่มีความคุ้นเคยกับการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่วัยเยาว์ นายอยู่จึงมีความสนใจ และชื่นชอบการแสดงหนังตะลุง นายประคองจึงเริ่มเข้าสู่วงการหนังตะลุงเมื่ออายุประมาณ ๑๐ ปี โดยฝึกหัด การบรรเลงดนตรีกับหนังตะลุงคณะ ช.รักษศิลป์ ซึ่งเป็นคณะหนังตะลุง

สายวัดใหม่กระบะบั้งผึ้งที่อยู่ในละแวกบ้านของนายอยู่ นายอยู่เริ่มต้นการเรียนบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงด้วยการตีโน้ตแข่ง ฉิ่ง และกลองตุ๊ก ตามลำดับ กับอาจารย์ชำนาญ ซึ่งในขณะนั้นท่านเป็นนักดนตรีประจำหนังตะลุงคณะ ช.รักษ์ศิลป์ นายอยู่จึงสร้างสมประสบการณ์ด้วยการออกรับงานแสดงหนังตะลุงมานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นายอยู่สามารถร่วมบรรเลงดนตรีกับคณะหนังตะลุงทุกคณะในอำเภอบ้านค่าย จนกระทั่งในปัจจุบันก็เข้ามาเป็นนักดนตรีร่วมงานกับหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบั้งผึ้ง ของนายสมควร ปานกลาง เป็นส่วนมาก นายอยู่ทำหน้าที่เป็นผู้บรรเลงฉิ่ง กลองตุ๊ก และบางครั้งก็เป็นผู้ทำหน้าที่เสิร์ฟตัวหนังตะลุงให้กับนายหนังตะลุง นายอยู่ กล่าวว่าตนมีความภาคภูมิใจกับการประกอบอาชีพด้วยการแสดงหนังตะลุง และต้องการถ่ายทอดวิชาความรู้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ชาวระยอง เพื่อเป็นการสืบสานการแสดงหนังตะลุงสายวัดใหม่กระบะบั้งผึ้งให้ดำรงคงอยู่คู่สังคมนานต่อไป นานเท่านาน (อยู่ บำรุงวงศ์, สัมภาษณ์, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

๓. เด็กชายอภิสิทธิ์ บุญศรี

ภาพที่ ๓.๕๒ เด็กชายอภิสิทธิ์ บุญศรี

จากการสัมภาษณ์เด็กชายอภิสิทธิ์ บุญศรี ผู้วิจัยสรุปได้ว่า เด็กชายอภิสิทธิ์ บุญศรี เกิดเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑ ปัจจุบันอายุ ๑๑ ปี อาศัยอยู่ บ้านเลขที่ ๓๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองพะวา ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

เด็กชายอภิสิทธิ์ มีความชอบ และสนใจการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่ เด็ก ๆ ตนคิดว่าการแสดงหนังตะลุงนั้น มีความสนุกสนาน ไม่ตึงเครียด จึงเริ่มเข้าสู่วงการการแสดง หนังตะลุง สมัครตัวเข้าไปเป็นสมาชิกของหนังตะลุงคณะ ช.รัชศิลป์ ตั้งแต่อายุประมาณ ๑๐ ปี ช่วงแรก ๆ เด็กชายอภิสิทธิ์ฝึกหัดการบรรเลงเครื่องดนตรีที่ใช้ทักษะง่ายก่อน คือ กรับ แล้วจึงพัฒนาไป เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ทักษะสูงขึ้น คือ โน้ตข่ง ฉิ่ง กลองตุ๊ก และโทน ตามลำดับ เด็กชายอภิสิทธิ์มี ครูผู้สอนการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงชื่อ ลุงหน่าย ท่านเป็นนักดนตรีประจำ หนังตะลุงคณะ ช.รัชศิลป์ และในวงการหนังตะลุงอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ยกย่องให้ท่านเป็น นักดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงที่มีฝีมือดีที่สุด ด้วยความที่เด็กชายอภิสิทธิ์มีพรสวรรค์ในตนเอง ใฝ่เรียนรู้ด้วยใจรัก อีกทั้งยังได้ครูที่มีฝีมืออีกด้วย เด็กชายอภิสิทธิ์จึงอยู่ในวงการการแสดงหนังตะลุง อย่างจริงจัง เป็นนักดนตรีประจำหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบอกขึ้นผึ้ง ตำแหน่งผู้บรรเลงโทน เด็กชายอภิสิทธิ์มีความภาคภูมิใจกับศิลปะการแสดงประเภทนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะตนเองยังเปรียบเสมือน ผู้ที่ช่วยอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านของชาวบ้านค่ายให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งตนยังมีความพึงพอใจกับรายได้ ในการเป็นนักดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง สามารถนำรายได้ดังกล่าวมาเป็นทุนการศึกษา เพื่อลดภาระของบิดามารดา ได้อีกด้วย (อภิสิทธิ์ บุญศรี, สัมภาษณ์, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

เด็กชายอภิสิทธิ์ยังได้ชักชวนเพื่อน ๆ ร่วมชั้นเรียนของตนที่มีความสนใจทางด้านการเล่นนักดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงเข้าร่วมในคณะ ส.ศิษย์กระบอกขึ้นผึ้ง อีก ๓ คน ซึ่งเริ่มเข้ามาสู่วงการการแสดงหนังตะลุงได้ประมาณ ๔ เดือน โดยเด็กชายอภิสิทธิ์จะเป็น ผู้สอน แนะนำการบรรเลงเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ แก่เพื่อนของตน ประกอบไปด้วย เด็กชายจิรเมศ เงินบุคคล เด็กชายนที ศรีสวัสดิ์ และเด็กชายสหรัฐ ทั้ง ๓ คน มีความรัก ความชอบการแสดงหนังตะลุง คู่กันเคยกับการแสดงหนังตะลุงมาตั้งวัยเยาว์ทำให้สามารถเรียนรู้การบรรเลงดนตรี ได้อย่างรวดเร็ว จนสามารถออกงานการแสดงได้ ทุกวันนี้ทั้ง ๓ คน มีความพึงพอใจกับรายได้ที่ตนได้รับจากการเป็น นักดนตรี ซึ่งสามารถนำมาเป็นรายจ่ายในชีวิตประจำวัน และเก็บออมเพื่อเป็นทุนการศึกษาของตนเอง ในอนาคต ผู้วิจัยจะกล่าวประวัติของทั้ง ๓ คน พอสังเขป ดังนี้

เด็กชายจิรเมศ เงินบุคคล เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑ ปัจจุบันอายุ ๑๑ ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๕/๑๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัด

ระยอง กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองพะวา ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

เด็กชายนที ศรีสวัสดิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ปัจจุบันอายุ ๑๒ ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๘๑/๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองพะวา ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

เด็กชายสหรัฐ บังเกิดสุข เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปัจจุบันอายุ ๑๓ ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๓๕/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองพะวา ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ภาพที่ ๓.๕๓ เด็กชายจिरเมศ เงินบุคคล

ภาพที่ ๓.๕๔ เด็กชายนที ศรีสวัสดิ์

ภาพที่ ๓.๕๕ เด็กชายสหรัฐ บังเกิดสุข

จากการศึกษาเก็บข้อมูล ลงพื้นที่ภาคสนาม เกี่ยวกับบริบทของหนังตะลุงคณะ
ส.ศิษย์กระบะขึ้นฝั่ง ประเด็นนักดนตรี ด้วยการสัมภาษณ์นักดนตรีของคณะหนังตะลุง ส.ศิษย์กระบะ

ขึ้นฝั่ง ผู้วิจัยพบว่า นักดนตรี ถือว่าเป็นเป็นองค์ประกอบที่มีบทบาทสำคัญต่อการแสดงหนังตะลุง ทำให้การแสดงหนังตะลุงมีอรรถรสในการแสดงได้อย่างหลากหลายอารมณ์ เช่น สนุกสนาน เร้าใจ และ ตื่นเต้น เป็นต้น หากขาดองค์ดังกล่าวนี้ก็จะทำให้การแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบกขึ้นฝั่ง ไม่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน นักดนตรีประจำคณะ ส.ศิษย์กระบะบกขึ้นฝั่ง เป็นประชาชนที่อยู่ในละแวก บ้านของนายสมควร ปานกลาง ทุกคนมีความคุ้นเคย มีความนิยมชมชอบการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่เด็ก และเข้าสู่วงการการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่วัยเยาว์ นักดนตรีในหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบกขึ้นฝั่ง มีทั้งที่เป็นผู้ใหญ่ และเยาวชน ซึ่งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมไปถึงแบบแผนวิธีการบรรเลงกันเอง ภายในชุมชน นักดนตรีทุกคนยังมีความภาคภูมิใจ เชิดชูศิลปะแขนงนี้ไว้ในฐานะศิลปะการแสดงประจำท้องถิ่นของตน และที่สำคัญนักดนตรีทุกคนมีความพึงพอใจกับรายได้ที่ตนได้รับจากการแสดงหนังตะลุง สามารถนำได้มาใช้ในชีวิตประจำวัน และเก็บออมไว้ใช้สำหรับเป็นทุนการศึกษา ผู้วิจัยมีความ คิดเห็นว่าตราบใดที่การแสดงหนังตะลุงของคณะ ส.ศิษย์กระบะบกขึ้นฝั่ง มีการถ่ายทอดไปสู่เยาวชน ก็จะทำให้การแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบกขึ้นฝั่ง สามารถสืบทอดต่อไปอีกนานท่ามกลางสภาพสังคม เมืองระยองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ภาพที่ ๓.๕๖ นักดนตรีของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบกขึ้นฝั่ง กำลังบรรเลงดนตรี

๓.๒.๕ เรื่องที่นิยมแสดง

จากการเก็บข้อมูลข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์นายสมควร ปานกลาง นายหนังตะลุงคณะ ศ.ศิษย์กระบะขึ้นฝั่ง พบว่า เนื้อเรื่องที่นิยมนำมาแสดงหนังตะลุงมีด้วยกัน ๓ ประเภท คือ ประเภทวรรณคดีชั้นสูง นิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งนำมาแสดงกับหนังตะลุงเพียงบางฉากบางตอน เช่น ตอนกำเนิดทศกัณฐ์ ตอนพระรามตามกวาง ตอนไมยราพปรุงยา ตอนหนุมานสืบข่าว ตอนศึกกุมภกรรณ เป็นต้น ประเภทวรรณคดีพื้นบ้าน เช่น นางสิบสอง จันทโครบ พระอภัยมณี เป็นต้น และประเภทสุดท้ายคือ บทหนังตะลุงที่ประพันธ์ขึ้นมาใหม่ ผูกเนื้อเรื่องขึ้นมาให้มีลักษณะเป็นแบบนิทานประโลมโลก เช่น เรื่องพิกุลทอง ชายพเนจร หรือเจ้าชายโศดสมุทรวิลาศ หาดทรายแก้ว เป็นต้น การแสดงหนังตะลุงในสมัยก่อน บทหนังตะลุงจะมีเนื้อหาค่อนข้างมาก มีบทตลกน้อย ไม่มีการเสียดสีสังคม แต่เล่นหยอกล้อกับคนในท้องถิ่นที่รู้จักมักคุ้นกันดี แต่ในสมัยนี้พบว่าส่วนมากจะมีตลกค่อนข้างมาก การเสียดสีการเมืองมีน้อย มีเพลงลูกทุ่งทั้งเก่าและใหม่ การหยอกล้อกับผู้ชมก็ยังมีเหมือนเดิม มีตลกสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ ทำให้ผู้ชมได้รับความสนุกสนานเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามก็ยังคงไว้ซึ่งเนื้อหา และขนบธรรมเนียมแบบแผนของการแสดงหนังตะลุงสายวัดใหม่กระบะขึ้นฝั่งไว้อย่างเข้มแข็งเช่นเดิม

บทหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงของคณะ ศ.ศิษย์กระบะขึ้นฝั่ง มีชื่อเรื่องว่าเจ้าชายพเนจรหรือเจ้าชายโศด เป็นบทละครที่ถูกแต่งขึ้นในยุคของหลวงพ่อบาทแห่งวัดใหม่กระบะขึ้นฝั่ง เป็นผู้อุปถัมภ์คำชู โดยเนื้อเรื่องได้รับการเรียบเรียงโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ครูหนังตะลุงยุคต้นของสายวัดใหม่กระบะขึ้นฝั่ง

สาระสำคัญของบทหนังตะลุงเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการชิงดีชิงเด่น ระหว่างเมียน้อยกับเมียหลวง ระหว่างลูกเมียน้อยและเมียหลวง ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตทั่วไปที่สามัญชนคนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย

บทหนังตะลุงเรื่องนี้ ประกอบไปด้วยตัวนางชื่อท้าวแสงสุริยัน รับบทเป็นเจ้าเมือง มีมเหสี ๒ องค์ คือ มเหสีแสงจันทร์ และ มเหสีอัมพันเลขา มเหสีแสงจันทร์มีพระธิดาองค์ที่พระนามว่าเกศรา และโอรสองค์น้องพระนามว่าเจ้าชายโศด มเหสีอัมพันเลขามีพระโอรสพระนามว่าทรงสุริยา เนื้อเรื่องมีอยู่ว่า

เจ้าชายโศดเป็นโอรสของท้าวสุริยัน เป็นผู้ที่มิรูปร่างอัปลักษณ์ พิการง่อยเปลี้ยเสีขา จึงถูกขับไล่ให้ไปอยู่กับชายที่นอกวัง อยู่มาวันหนึ่งท้าวสุริยันได้ออกมาประกาศว่าจะให้พระธิดาเกศราซึ่งเป็นธิดาของมเหสีเอกแสงจันทร์อภิเษกกับทรงสุริยา โอรสของมเหสีอัมพันเลขา มเหสีแสงจันทร์จึงถามความสมัครใจของพระธิดาเกศรา โดยพระธิดาตอบตกลงที่จะอภิเษกกับทรงสุริยา แต่มีข้อตกลงกับบิดาว่าจะต้องรับน้องชายที่ถูกขับไล่ให้กลับเข้ามาอยู่ในวัง

ก่อน พอพระมหาสีแสงจันทร์นำความมาบอกกับท้าวแสงสุริยัน พระองค์ก็รู้ว่าเป็นอย่างมาก พระองค์รับสั่งให้โอรสองค์เล็ก คือ ทรงสุริยาไปจับไล่เจ้าชายโจดให้ไปอยู่ไกลกว่าเดิมอีก ฝ่ายเจ้าชายโจดรู้สึกเสียใจในชะตากรรมของตนเองถึงสองครั้งสองครา โดยยังมีได้ตอบแทนยายที่เลี้ยงดูมาก็มีเหตุให้ต้องย้ายไปอยู่ที่แห่งใหม่ ตอนที่เจ้าชายโจดถือกำเนิดมีไม้ท้าวกายสิทธิ์ติดตัวมาด้วย ถือได้ว่า เป็นผู้วิเศษแต่มีกรรมเก่าที่ติดตามมา คือ ก่อนจะเดินทางไปได้บอกกับยายว่าถ้าหากพี่ยังรักคนอยู่ก็ให้เดินทางไปด้วยกัน เมื่อเกศราทราบเรื่องจึงเก็บผ้าและออกจากวังเพื่อตามน้องชายไปโดยไม่หวั่นเกรงต่อความยากลำบากเพราะความสงสารน้อง วันหนึ่งเกศราเดินทางเข้าไปในเขตของยักษ์อันธพาลชื่อเจี้ยววงโดยไม่รู้ตัว เมื่อยักษ์อันธพาลพบนางเกศรา จึงเข้าไปลูกล้ำหมายเอานาง เกศราเป็นภรรยา แต่ด้วยอาณูภาพของคนที่เป็นคนที่มีจิตใจสูง มีเชื้อกษัตริย์ ทำให้ยักษ์ไม่สามารถทำอันตรายนางได้และยอมจำนนต่อความดีของนาง ยักษ์จึงพานางไปส่งที่อาศรมของฤาษีเมื่อเกศราได้พักอาศัยอยู่กับฤาษีก็ได้รู้เรียนวิชากับฤาษี แต่ก็ไม่เคยละความพยายามที่จะตามหาน้องชายให้พบ

กล่าวถึงเจ้าชายโจดซึ่งได้เดินทางมาหลายเพลาจจนถึงสระอินทาส เขาอยากอาบน้ำ จึงถอดเสื้อผ้าแล้วลงอาบน้ำในสระ โดยมีรูเลขวามียักษ์เฝ้าสระอยู่ เมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วได้จับหลักไม้ไผ่ต้นไม้ไผ่กลับอนั้น ในขณะที่เจ้าชายโจดนอนหลับอยู่นั้น ได้มียักษ์ผู้ดูแลสระชื่อปรันยักษ์ ซึ่งเป็นยักษ์ที่ฝึกฝนในกาม เมื่ออดีตเคยอยู่บนสวรรค์กับพระอิศวร ไปทำผิดกฎสวรรค์เลยถูกทำโทษให้มาเฝ้าอยู่สระอินทาสในเมืองมนุษย์แห่งนี้ ยักษ์ผู้นี้เดินมาเห็นว่าสระน้ำของคนถูกบุกรุก ก็เกิดโมโหจึงได้สะกดรอยตามเจ้าชายโจดไปจึงเห็นเจ้าชายโจดนอนหลับที่ไผ่ต้นไม้ของตนยิ่งโมโหมากขึ้นเป็นทวีคูณ ปรันยักษ์ปลุกเจ้าชายโจดขึ้นมาเพื่อจะลงโทษเจ้าชายโจดด้วยความที่เจ้าชายโจดเป็นคนขี้เล่น ไม่ระมัดระวังกับสิ่งต่าง ๆ จึงต่อปากต่อคำกับปรันยักษ์จนปรันยักษ์อดกลั้นไว้ไม่ไหวเลยเกิดการต่อสู้กันขึ้น เจ้าชายโจดได้ใช้กระบองวิเศษต่อสู้กับยักษ์จนปรันยักษ์ต้องยอมแพ้เจ้าชายโจด การยอมแพ้ของปรันยักษ์นั้นยังไม่พอที่จะทำให้เจ้าชายโจดหายโกรธได้ เจ้าชายโจดถึงขั้นคิดควักนัยน์ตาของปรันยักษ์มากินปรันยักษ์ จึงเปลี่ยนข้อเสนอให้เจ้าชายโจดโดยการมอบลูกแก้วสารพัดนึกให้ ซึ่งลูกแก้วสารพัดนึกนี้ ถ้าหากผู้ใดได้ครอบครองก็จะได้ทุกอย่างสมความปรารถนา

กล่าวถึงเมืองท้าวยักษ์พนาสุรย์ มีลูกสาวชื่ออัมพรทอง ท้าวพนาสุรย์ได้ปลุกต้นไม้ไผ่ต้นหนึ่งและตั้งใจว่าถ้าต้นไม้ออกดอกออกผลเมื่อใดจะให้ลูกสาวของตนแต่งงาน เมื่อเวลานั้นมาถึง ท้าวพนาสุรย์ให้ทหารป่าวประกาศหาเจ้าบ่าว โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าผู้ใดสามารถเก็บลูกไม้ไผ่ได้ก็จะได้แต่งงานกับลูกสาวของตน มีผู้สมัครมากมายแต่ไม่สามารถเก็บลูกไม้ไผ่ได้ จนกระทั่งเจ้าชายโจด เดินทางผ่านมาถึงเห็นลูกไม้ไผ่กำลังสุกงอม ก็หมายจะเก็บลูกไม้ไผ่ให้ได้ แต่ทหารไม่ยอม

ให้เก็บ ด้วยเหตุที่ว่าเจ้าชายโศทรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์ไม่เหมาะสมกับองค์หญิง ในที่สุดเจ้าชายโศดก็หาวิธีเก็บจนได้ แต่ท้าวพนาสุรย์ไม่มีความพึงพอใจในความอัปลักษณ์ของเจ้าชายโศด จึงสั่งให้ทหารจับไล่เจ้าชายโศดออกไปจากเมือง แต่ลูกสาวของท้าวพนาสุรย์เห็นว่าพ่อผิดเงื่อนไขที่ตั้งไว้ แต่ท้าวพนาสุรย์ไม่ยอมตามคำทักท้วงของลูกสาว นางก็เลยหนีตามเจ้าชายโศด ช่วงเวลาที่หนีตามเจ้าชายโศดไปนางไม่ได้ถูกล่วงเกินเพราะเจ้าชายโศดเป็นคนเจียมตนเลยไม่ล่วงเกินนางอัมพันทอง ในที่สุดเจ้าชายโศดก็คิดอุบายลวงใจนางอัมพันทอง โดยการใส่ลูกแก้วสารพัดนึกแปลงกายให้สวยงามจากนั้นได้ปลุกอัมพันทองขึ้นมาแล้วบอกว่าตนได้ฆ่าชายอัปลักษณ์คนนั้นไปแล้ว นางอัมพันทองจึงรำให้ด้วยความอาลัยรักเจ้าชายโศดผู้อัปลักษณ์คนนั้น เจ้าชายโศดจึงบอกความจริงให้นางเข้าใจว่า จะไม่มีร่างของเจ้าชายอัปลักษณ์อีกต่อไป จากนั้นจึงชวนนางอัมพันทองติดตามหาพี่สาวของตนต่อไป

ฝ่ายเกศราผู้เป็นพี่สาวได้ร่ำเรียนวิชาจนหมดสิ้นก็ได้ร่ำลาพระฤาษีติดตามน้องก่อนออกเดินทางด้วยความหวังใยพระฤาษีได้ให้นางแปลงกายเป็นชาย เมื่อทั้งคู่ได้พบกัน กลับรู้สึกไม่ถูกชะตากัน เพราะต่างได้แปลงกายจึงจำกันไม่ได้ เกศราในร่างชายมีความพึงพอใจในนางอัมพันทอง ประสงค์ที่จะได้นำไปเป็นคู่ครองของน้องชาย ทั้งคู่ก็เลยต่อสู้กัน ผลของการต่อสู้กัน ไม่มีใครแพ้ใครชนะ ทั้งคู่จึงใช้กระบวณท่าไม้ตายของแต่ละคนออกมาสู้กัน เจ้าชายโศดได้ใช้กระบองวิเศษส่วนเกศราได้ใช้ศรประหัตประหารกัน ปรากฏว่าศรของเกศราที่ยิงไปถูกใบหน้าน้องชายได้กลายเป็นขนม ส่วนกระบองวิเศษของเจ้าชายโศดได้กลายเป็นดอกไม้ รูป เทียนบูชาตรงเบื้องหน้านางเกศรา ทั้งคู่ต่างแปลกใจในสิ่งที่เกิดขึ้น จึงไต่ถามจนได้ความจริง สองพี่น้องต่างดีใจที่ได้พบกันอีกครั้ง (สมควร ปานกลาง, สัมภาษณ์, ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) แก่นแท้ที่สามารถพบได้จากบทหนังตะลุงเรื่องนี้ ก็คือ

๑. บทหนังตะลุงเรื่องนี้ เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับความเชื่อด้านอิทธิฤทธิ์เวทย์มนต์ต่าง ๆ ที่เชื่อกันมาแต่โบราณ

๒. บทหนังตะลุงเรื่องนี้ เป็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อเรื่องของศาสนาพราหมณ์ คือ รัมเกียรติ์

๓. ระบบของวรรณะ คือนักบวช กษัตริย์ สามัญชนคนธรรมดา

๔. มีคติสอนใจเรื่อง การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

๕. สอนให้คนรู้จักคุณค่าของตนเอง

๖. สอนเรื่องของปฏิภาณไหวพริบในการเอาตัวรอด

๗. สอนเรื่องความมานะหมั่นเพียร ตั้งสมความดี เพื่อความสำเร็จของตน

ในอนาคต

จากการศึกษาบริบทของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะขึ้นฝั่ง ประเด็นเรื่องที่น่าสนใจ แสดงหนังตะลุง ผู้วิจัยพบว่า เรื่องที่นิยมประเภทที่เป็นวรรณคดีชั้นสูงเป็นเรื่องรามเกียรติ์ที่สามารถพบได้โดยทั่วไปในการแสดงของไทยหลาย ๆ ประเภท ส่วนเรื่องที่เป็นนิทานพื้นบ้านก็มักจะนำเรื่องที่มีความนิยมคุ้นเคยอยู่ในสังคมไทย และนิทานประโลมโลกก็เป็นเรื่องที่ถูกขึ้นมาใหม่ โดยอาศัยจินตนาการไปตามความคิดของผู้ประพันธ์ หยิบยกสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เช่น วิถีชีวิต ความเชื่อ ศาสนา เป็นต้น นำมาปะติดปะต่อสร้างสรรค์เรื่องขึ้นมาใหม่ให้มีความเหมาะสมกับรสนิยมของผู้คนในชุมชน บทหนังตะลุงของคณะ ส.ศิษย์กระบะขึ้นฝั่ง เป็นบทที่มีการเชื่อมโยงกับศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพุทธ เพื่อเป็นสะพานนำพาสู่จริยธรรม ด้วยการถ่ายทอดความงามของศิลปะการแสดงหนังตะลุงไปสู่ผู้ชม เป็นกุสโลบายในการสร้างสรรค์ ปลูกจิตสำนึกให้ผู้ชมตระหนักถึงศีลธรรมอันดี ผนวกกับเป็นเครื่องจรรโลงใจให้ผู้คนในสังคมนั้น ๆ นำเอาไปเป็นข้อคิดคติเตือนใจในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้น และใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุข

๓.๓ พิธีกรรมความเชื่อ

พิธีกรรมความเชื่อ เป็นสิ่งที่สอดแทรกอยู่ในหลายกิจกรรมทางสังคมของชาวไทยมา นับตั้งแต่สมัยโบราณ กล่าวคือ ชาวไทยมีความศรัทธากับสิ่งไม่มีตัวตนที่อยู่เหนือความเป็นไปของ ธรรมชาติ เช่น เทพยาคา หรือ พระเจ้าผู้ปกป้องรักษาคุ้มครองพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ เจ้าป่าเจ้าเขา ผีสางนางไม้ เป็นต้น ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นการน้อมนำบุคคลเหล่านั้นให้เข้าร่วมสู่การตั้งมั่นสู่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตวิญญาณเดียวกัน จนเกิดเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติสืบทอดต่อกัน มาหลายช่วงอายุคน พิธีกรรมความเชื่อก็มีความผิดแผกแตกต่างกันออกไปตามองค์ประกอบของ แต่ละสังคมที่ไม่เหมือนกัน ในการแสดงหนังตะลุงก็พบว่า มีพิธีกรรมความเชื่ออยู่ในเนื้องาน การแสดงหนังตะลุงด้วยเช่นกัน อาจารย์พ่วง บุขรรัตน์ อธิบายธรรมเนียมของการแสดง หนังตะลุงว่า

หนังตะลุงทุกคณะมีลำดับขั้นตอนในการแสดงเหมือนกัน จนถือเป็นธรรมเนียม นิยม ดังนี้

๑. ตั้งเครื่อง
๒. แดกแพงหรือแก้แพง
๓. เบิกโรง
๔. ลงโรง

๕. ออกลึงหัวค้ำ เป็นธรรมเนียมของหนังในอดีต ลึงค้ำเป็นสัญลักษณ์ของ
 ธรรม ลึงขาวเป็นสัญลักษณ์ของธรรมะ เกิดสู้รบกัน ฝ่ายธรรมะก็มีชัยชนะ
 แก่ฝ่ายอธรรม ออกลึงหัวค้ำยกเลิกไปไม่น้อยกว่า ๗๐ ปีแล้ว ช่วงชีวิตของ
 ผู้เขียนไม่เคยเห็นลึงค้ำ ลึงขาวที่สู้รบกันเลย เพียงได้รับการบอกเล่าจาก
 ผู้สูงอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป

๖. ออกรูปฤาษี หรือ ชักฤาษี

๗. ออกรูปพระอิศวร หรือ รูปโค

๘. ออกรูปละ หรือ รูปจับ “ละ” หมายถึง การต่อสู้ระหว่างพระรามกับ
 ทศกัณฐ์ ยกเลิกไปพร้อม ๆ กับลึงหัวค้ำ

๙. ออกรูปปรายหน้าบท หรือ รูปกาศ ปราย หมายถึง อภิปราย กาศ
 หมายถึง ประกาศ

๑๐. ออกรูปบอกเรื่อง

๑๑. ขับร้องบทเกี่ยวจ้อ

๑๒. ตั้งนามเมือง หรือ ตั้งเมือง เริ่มแสดงเป็นเรื่องราว (พวง บุษรารัตน์,
 ๒๕๔๒: ๔๑)

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม และสัมภาษณ์นายสมควร ปานกลาง ผู้วิจัยพบว่า
 การแสดงหนังตะลุงของคณะ ส.ศิษย์กระบะบักขึ้นฝั่ง มีพิธีกรรมความเชื่อที่อยู่ในลำดับขั้นตอนของ
 การแสดงหนังตะลุง ซึ่งตัวของนายสมควรเองได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมปฏิบัติมาจาก
 ครูบาอาจารย์ของตน และยังคงยึดถือปฏิบัติตาม สืบทอดเจตนารมณ์ของครูบาอาจารย์อย่างมิได้
 ขาดตกบกพร่องแม้แต่ประการใด ผู้วิจัยทำการอธิบายทีละลำดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๑. เตรียมความพร้อม ก่อนการไปแสดงหนังตะลุงยังสถานที่ต่าง ๆ ต้องมี
 การเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ต้องตรวจตราอุปกรณ์การแสดงและสัมภาระทุก ๆ อย่าง
 ที่จะนำไปแสดงหนังตะลุงให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และครบถ้วน เช่น นำตัวหนังตะลุงที่จะต้อง
 ทำการแสดงเรื่องที่ได้เตรียมไว้จัดวางลงบนแผงหนัง เตรียมอุปกรณ์สำหรับตั้งโรงหนังตะลุง
 เป็นต้น แล้วนำอุปกรณ์การแสดงหนังตะลุง พร้อมด้วยสัมภาระต่าง ๆ นำไปจัดไว้ยังยานพาหนะ
 ที่ใช้สำหรับการเดินทาง ขึ้นเตรียมความพร้อมของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบักขึ้นฝั่ง ผู้วิจัย
 พบว่ามีความเชื่อที่นายหนังตะลุงพึงปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง คือ การเรียงตัวหนังตะลุงบนแผงหนัง
 แผงหนังเป็นอุปกรณ์สำหรับเก็บรักษาตัวหนังตะลุงไม่ให้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
 เพื่อไม่ให้ตัวหนังตะลุงเกิดการชำรุดเสียหาย การเรียงตัวหนังตะลุงลงบนแผงหนังจะต้องเรียง
 ตัวหนังตะลุงตามลำดับชั้นความสำคัญ คือ ด้านล่างสุดเป็นตัวหนังตะลุงเบ็ดเตล็ด ชั้นต่อมาเป็นตัว

หนังตะลุงรูปตัวตลกชั้นรองและตัวละครเอก ชั้นถัดไปเป็นตัวหนังตะลุงรูปตัวตลกเอก และชั้นบนสุดเป็นตัวหนังตะลุงรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีตัวหนังรูปฤาษีอยู่ด้านบนสุด สำหรับการเรียงตัวหนังตะลุงนี้ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อด้านความแตกต่างของความศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในตัวหนังตะลุงแต่ละประเภท และนายหนังตะลุงต้องปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมนี้อย่างเคร่งครัด

ภาพที่ ๓.๕๗ การเรียงตัวหนังลงบนแผงหนังตะลุง

๒. ตั้งโรงหนังตะลุง มีความหมายเช่นเดียวกับตั้งเครื่อง เมื่อคณะหนังตะลุงมาถึงยังบ้านของเจ้าภาพแล้ว จะต้องให้เจ้าภาพบ้านนั้น ๆ หรือ สถานที่อื่น ๆ เช่น ศาล วัด ที่ทางเจ้าภาพได้ขนบบาลศาลกล่าวไว้ บอกกล่าวกับเจ้าที่เจ้าทางเสียก่อนว่า คณะหนังที่จะมาทำการแสดงมาถึงยังที่หมายแล้ว หลังจากที่เจ้าภาพบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มการตั้งโรงหนังตะลุง ในสมัยโบราณ เจ้าภาพจะต้องตั้งโรงหนังตะลุงไว้คอยคณะหนังตะลุง โดยมีรูปร่างลักษณะปลูกเป็นโรงรูปทรงเพิงหมาแหงน ยกพื้นระดับสายตา จากพื้นถึงหลังคาก็สูงประมาณคนยืน หลังคามุงด้วยทางมะพร้าวด้านข้างทั้งสองกั้นด้วยทางมะพร้าวหยาบ ๆ ด้านหลังเปิด ด้านหน้าเว้นว่างเพื่อเอาไว้จึงจอบ กว้าง ๕ สอก ๑ คืบ สูง ๔ สอก ๑ คืบ ส่วนประกอบอื่น ๆ บนโรงหนังจะมีต้นกล้วย ๓ ต้น ด้านหน้า ๑ ต้น ด้านซ้ายและด้านขวา ด้านละ ๑ ต้น แต่โรงหนังตะลุงของคณะ ส.ศิษย์กระบกขึ้นผึ้ง ในปัจจุบันนี้เป็นโรงหนังตะลุงสำเร็จรูป โดยมีโครงสร้างของโรงหนังตะลุง ดังนี้

๑. เหล็กแป๊บเคลือบกันสนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว ยาวประมาณ ๑.๕ เมตร จำนวน ๔ ท่อน เอาไว้ทำเสาโรงหนังตะลุง เสาทั้ง ๔ ต้น จะต้องมียึดกันขนาด ๔ หุน ทำเป็นแขนเอาไว้สำหรับยึดกับรอด เพื่อสร้างความมั่นคงต้นละ ๒ แขน

๒. เหล็กฉาก ขนาด ๑.๕ นิ้ว ทำสลักหัวท้าย เพื่อประกอบกับเสาทั้ง ๔ ต้น ให้เป็นรูปโรง ๔ ด้านยาว ๖ สอก

๓. เหล็กฉาก ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๕ ท่อน ทำเป็นรอด เพื่อวางพื้นโรงหนัง

๔. ไม้อัด ขนาด ๑๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ แผ่น สำหรับเป็นพื้นของโรงหนังตะลุง

๕. เหล็กกล่อง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๔ ท่อน ประกอบเป็นเสาเพื่อมุงหลังคา เสา ๒ ต้น ด้านหน้าสูง ๔ สอกคืบ ด้านหลัง ๓ สอกคืบ เมื่อประกอบแล้วจะเป็นรูปเพิงหมาแหงน

๖. เหล็กกล่อง ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๕ ท่อน ทำสลักเพื่อประกอบเป็นหลังคา เครื่องอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กทุกชิ้นจะมีสลักยึดซึ่งกันและกัน เมื่อนำมาประกอบทุกอย่างจะมั่นคงสำเร็จรูปในตัว

๗. ฝ้าใบกันฝน ขนาด ๓ คูณ ๓ เมตร จำนวน ๑ ผืน สำหรับมุงหลังคา ด้านข้างซ้ายและขวาจะเป็นไม้อัดด้านละแผ่น เพื่อกันฝนสาดและพิงตัวหนังตะลุง

๘. จิงจอหนังตะลุง จอหนังตะลุงทำมาจากผ้าด้ายดิบสีขาว

เมื่อตั้งโรงหนังตะลุงเสร็จแล้ว ก็ลำเลียงแผงหนังตะลุง เครื่องดนตรี และสัมภาระอุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นไปไว้บนโรงหนังตะลุง นำตัวหนังตะลุงออกมาจากแผงหนังแล้วปักวางเรียงไว้บนต้นกล้วยทั้ง ๒ ต้น วางด้านหลังจอหนังตะลุง ๑ ต้น และด้านขวามือของนายหนังตะลุง ๑ ต้น จากนั้นก็เดินสายไฟมายังโรงหนังตะลุง แล้ววางระบบไฟฟ้าภายในโรงหนังตะลุง ติดตั้งเครื่องขยายเสียง เมื่อเสร็จขั้นตอนต่างๆ แล้ว นายหนังตะลุงก็จะเปิดแผ่นเพลงออกเครื่องขยายเสียง เพื่อเป็นสัญญาณประกาศให้ผู้คนทราบว่ามีการจัดงานขึ้น ณ ที่นั้น ๆ

ภาพที่ ๓.๕๘ การตั้งโรงหนังตะลุงของคณะ ศ.ศิษย์กระบะบั้งขึ้นฝั่ง

ภาพที่ ๓.๕๙ การตั้งโรงหนังตะลุงของคณะ ศ.ศิษย์กระบะบั้งขึ้นฝั่ง

การตั้งโรงหนังตะลุงมีความเชื่อว่า จะต้องตั้งโรงหนังตะลุงไม่หันหน้าเข้าหาบ้านของเจ้าภาพ เพราะจะทำให้เกิดเหตุเภทภัยกับบ้านนั้น อีกประการหนึ่งโรงหนังตะลุงจะต้องไม่หันหน้าไปทิศที่ผีหลวงอาศัยอยู่ ผีหลวง คือ ผีที่ชำระของเชื่อว่าเป็นผีที่เป็นนายของผีทั้งปวง ผีหลวงจะเปลี่ยนที่อยู่อาศัยไปในทิศที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัน ถ้าหันหน้าโรงหนังตะลุงไปในทิศที่ผีหลวงอาศัยอยู่ ผีหลวงมาก่อความรังความทำให้เกิดความไม่ราบรื่นกับการแสดงหนังตะลุง และที่สำคัญโรงหนังตะลุงจะต้องไม่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก หรือ ทิศตะวันตก โดยเด็ดขาด ต้องหันหน้าไปทิศที่เฉียงเฉียงออกไป เช่น ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นต้น การตั้งโรงหนังตะลุงใช้เวลาทั้งหมดประมาณ ๔๐ นาที จึงแล้วเสร็จ

๓. ไหว้ครู หลังจากตั้งโรงหนังตะลุงเสร็จแล้วก็เป็นเวลาพลบค่ำ ทางเจ้าภาพจะนำเครื่องบูชาครูมามอบแก่นายหนังตะลุง เครื่องบูชาครูของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบอกขึ้นผึ้งที่ครูบาอาจารย์หนังตะลุงสายวัดใหม่กระบอกขึ้นผึ้งกำหนดขึ้นมาเป็นวิถึปฏิบัติ ต้องประกอบไปด้วย รูป ๓ ดอก เทียน ๒ เล่ม ๑ เล่ม สำหรับเป็นเทียนชนวน และอีก ๑ เล่ม สำหรับทำน้ำมันต์ ดอกไม้ ๓ ดอก หมากพลู ๕ คำ บูหรี ๑ ซอง เหล้า ๑ ขวด น้ำเปล่า ๑ ขวด เงินกำนล ๑๒ บาท และเงิน ๑ บาท สำหรับเป็นแกนน้ำมันต์ เมื่อเครื่องบูชาครูถูกจัดไว้บนสำรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว นายหนังตะลุงจึงเริ่มพิธีการไหว้ครู ขึ้นแรกนำตัวหนังตะลุงรูปศักดิ์สิทธิ์ ๓ ตัว ขึ้นจรดศีรษะนี้ถึงครูบาอาจารย์ทั้งที่สอนโดยตรงและครูโบราณกาล ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วบรรจ้อาการ ๓๒ มีคาถาว่า “อติ อิมัสมิง กาย เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ มังสัง นะหารู อัญฐิ อัญฐิ มิญชัง วักกัง หะทะยัง ยะกะนัง กิโลมะกัง ปิหะกัง ปิปผาสัง อันตัง อันตะคุณัง อุทะริยัง กะริสัง ปิตตัง เสมหัง ปุพโพ โลหิตัง เสโท เมโท อัสสุ ะสา เขโพ สิงฆาณิกา ละลิกา มุตตัง มัตตะเก มัตตะลุงคังติ” เป็นคาถาอาการ ๓๒ อยู่ในบทพวัตติงสาการะปาฐู และธาตุทั้ง ๔ มีคาถาว่า “นะ มะ พะ ทะ” การบรรจ้อาการ ๓๒ และธาตุทั้ง ๔ นี้ คนโบราณมีความเชื่อว่าเป็นการทำให้ตัวหนังตะลุงมีชีวิตขึ้นมา จบแล้วนำตัวหนังตะลุงทั้ง ๓ ตัว ไปปักวางลงบนต้นกล้วยด้านหลังจอหนังตะลุง ตัวหนังตะลุงรูปฤาษีปักลงตรงกลางหันหน้าไปทางด้านขวามือของผู้ชม รูปทศกัณฐ์ปักลงบนทางซ้ายมือของนายหนังตะลุง หันไปทางด้านซ้ายมือของผู้ชม รูปพระรามปักลงบนด้านขวามือของนายหนังตะลุง หันหน้าไปทางด้านซ้ายมือของผู้ชม ตามลำดับ ก่อนการปักตัวหนังตะลุงบนต้นกล้วย นายหนังตะลุงจะบริกรรมคาถาว่า “ก่อนปักรูปที่ ๑ พระฤาษีว่า นะลือชา ทิสันจะลือ ลือลือก ลือลือก ลืออึง ลืออึง เป็นคาถาพระฤาษี ปักรูปที่ ๒ ที่เรากำหนด คือ ทศกัณฐ์ คาถาว่า นะเมตตา โมกรณา พุทปราณี ฌายินดี ยะเอิ้นดู รูปที่ ๓ พระราม เป็นฝ่ายธรรมะ คาถาว่า พุทชังเห็นหน้า กายะเมตตา ฌัมมังเห็นหน้า กายะเมตตา สังฆังเห็นหน้า กายะเมตตา” (สมควร ปานกลาง, ตัมภายณ, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

จากนั้นก็เริ่มพิธีการไหว้ครู นายหนังตะลุงกราบลงกับพื้น ๓ ครั้ง เมื่อถึงครั้งที่ ๓ ก็หมอบลงกับพื้นแล้วตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์และท่องคาถาว่า “โอมพระฤทธิทั้ง ๔ พระองค์ ผู้ทรงญาณชำนาญกล้า วิชาชาญชำนาญเพลง ท้าวเทพพระสิงห์ท้าวท้าว กิณนรผู้รู้ตำแหน่ง ข้าจะขอกราบไหว้ครูพระฤทธิ พระฤทธินารอด พระฤทธินารายณ์ พระฤทธิตาไฟ พระฤทธิกไลโยภย ท้าวอุณรุตไชยเถร ขอจงมารับเครื่องบูชาที่ข้าจัดถวาย ณ โอกาสนี้ด้วยพระเจ้าค่ะ” กราบลงกับพื้นอีก ๓ ครั้ง เสร็จแล้วก็รอเวลาเครื่องบูชาครู นายสมควรกล่าวว่า “โบราณกาลเวลาอยู่แค่ช่วงข้างกระดิกหู แล้วลาเครื่องบูชาครู ลาเหมือนกับลาของถวายพระ ตั้งนะโม ๓ จบ เสสังมัง คลังยาจามิ” เป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนพิธีกรรมการไหว้ครู

ภาพที่ ๓.๖๐ เครื่องบูชาครู

ภาพที่ ๓.๖๑ นายสมควร ปานกลาง ประกอบพิธีกรรมการไหว้ครู

ภาพที่ ๓.๖๒ ตัวหนังตะลุงรูปศักดิ์สิทธิ์

๔. โหมโรง หลังจากนายหนังตะลุงประกอบพิธีไหว้ครูเสร็จแล้ว นักดนตรีจึงเริ่มบรรเลงเครื่องดนตรีเพลงโหมโรง การโหมโรง คือ การเตรียมความพร้อมก่อนเล่น

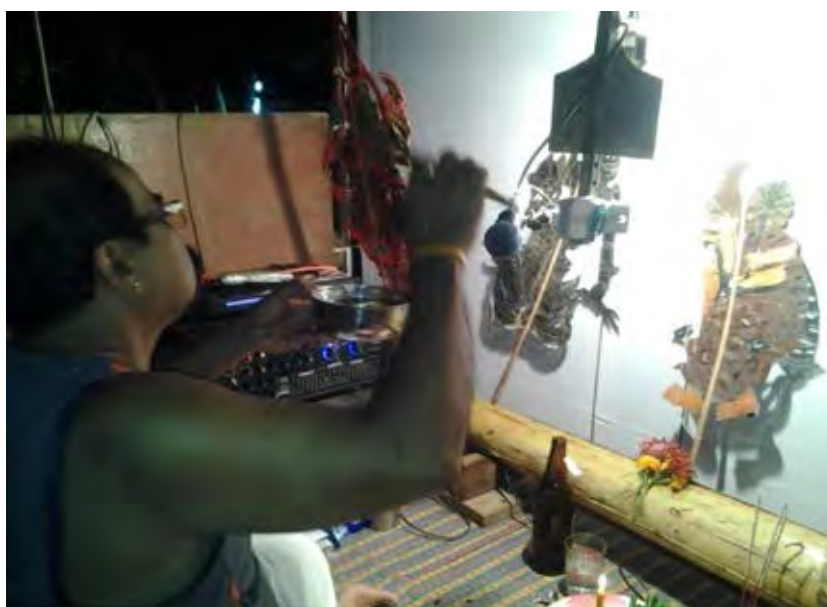
หนังตะลุง เครื่องกำกับจังหวะมี กลองตุ๊ก ๑ คู่ โทณ ๑ คู่ ฉาบเล็ก หนึ่ง โน้ตแข่ง ๑ ราง และกรับ บรรเลงเพลงโหมโรงที่ประกอบด้วย เพลงชัคน้อย เพลงชัคใหญ่ เพลงเดิน เพลงเหาะ ตามลำดับ ระหว่างที่บรรเลงเพลงโหมโรงนายหนังก็จะทำน้ำมนต์ด้วยคาถาธรรมนิสาใหญ่ เพื่อเอาไว้ประพรม ตัวหนังตะลุงและทีมงาน เพื่อเป็นการปัดรังควาญ เสนียดจัญไรที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการแสดง และเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจแก่ทีมงาน เริ่มคาถาด้วยการตั้งนะโม ๓ จบ แล้วขึ้นว่า

โอม นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา พระเชษฐาเดชะ ให้กูมาตั้งโองการ
ท้าวเธอประทานให้เป็นเจ้าแผ่นดิน ทั้งพระอินทร์ พระพรหม พระยมกาฬ
ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ พระศรีนารายณ์ พระกระเจาเยเร พระศรีอารยสงฆ์
พระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ ให้กูมาลงพระธรรมนิสา เบิกโลกทวารบานประตู
ขุดบ่อ ขุดท่อ ขุดธาร ตั้งพระวิหาร ตั้งฐานพระพุทธรูป ไชรูสูบ และตั้งเตาเหล็ก
ตั้งโกศผา ตั้งเบญจา ปลุกศาลามรดก ตั้งมุกงบและภาลัย ไช้น้ำพุ ประจุกรรม
เกียน ตอกสลักปีกพโมน จึงตะโพนและกลองชัย ให้กูมาไชรดาน ระแนงแคะรูป
หนังตะลุง อันหลายหลาก เสน่ห์ให้ปรากฏ ให้กูมารคน้ำผีตะพ่นคันธรักษา ผีโป่ง
ประจำไพร ผีไม้และมารยา ปีตายไม่ดี สารพัดพวกผีก็หนีเข้าป่าหิมพานต์ไป
สาธุปัจจะโยโหตุ (สมควร ปานกลาง, สัมภาษณ์, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

ภาพที่ ๑.๖๑ นายสมควร ปานกลาง ทำน้ำมนต์ประพรมตัวหนังตะลุงและทีมงาน

เวลาหยดน้ำตาเทียนลงขันน้ำมันต์จะใช้คาถาเมตตาคว่า “โอม ขึ้นโอม นะโอม พุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระทาสี วิระทาสา วิระอิธโย มานีมานะ พุทธัสสะสวาโหม” (สมควร ปานกลาง, สัมภาษณ์ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) คาถานี้เป็นคาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าของหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค ซึ่งท่านได้รับการสืบทอดมาจากครูฝั่ง ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อว่าคาถาจบก็จุ่มไฟลงในขันน้ำมันต์ แล้วประพรมน้ำมันต์ที่ตัวหนังตะลุงรูปฤาษีก่อนเป็นอันดับแรก ตามด้วยตัวหนังตะลุงรูปศกัณฐ์ ตัวหนังตะลุงรูปพระราม ตัวหนังตะลุงหนังทั้งหมดที่เหลือและทีมงาน แล้วจึงประพรมน้ำมันต์ลงบนศีรษะของตัวนายหนังตะลุงด้วย

ภาพที่ ๓.๖๔ นายสมควร ปานกลาง ประพรมน้ำมันต์ลงบนตัวหนังตะลุงและทีมงาน

๕. ฤาษีสวดมนต์ ฤาษีสวดมนต์เป็นลำดับขั้นตอนหนึ่งของการแสดงหนังตะลุงของคณะ ส.ศิษย์กระบะบักขึ้นฝั่ง กล่าวคือ เมื่อถึงเพลงสุดท้ายของการโหมโรง คือ เพลงเชิดเป็นบทบาทการแสดงของตัวหนังตะลุงรูปฤาษี นายหนังตะลุงนำตัวหนังตะลุงรูปฤาษีมาเชิดวนซ้าย ๓ รอบ แล้วกลับหน้ามวนทางขวา ๓ รอบ คนตรีให้สัญญาณลงจบ แล้วนำตัวหนังตะลุงรูปฤาษีกลับไปปักที่เดิม ว่าบทพากย์บทขมขมทวดาจจนจบ คนตรีรัวรับและลง จากนั้นตั้งนะโม ๓ จบ ต่อด้วยบทต่อไป

โอมนาคา ข้าจะไหว้พระบาทเจ้า ทั้งสามพระองค์ พระอิศวร ผู้ทรงโค
ศุภราชฤทธิรอน คนตรีรัวรับและลง

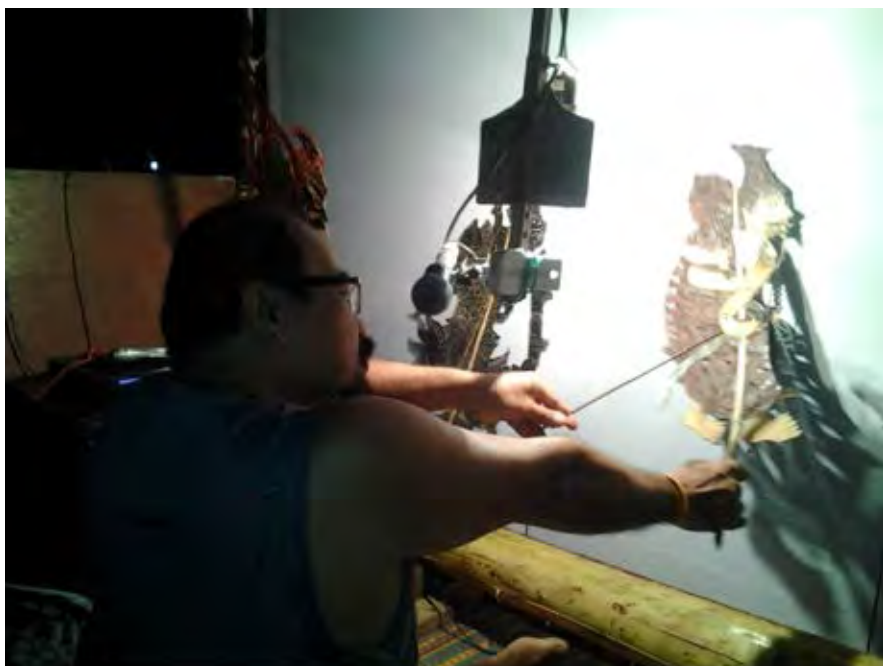
ข้าจะไหว้พระนารายณ์ทั้งสี่พระกร ที่ขี้ครุฑที่หัวเหินจร ท้าวจรท้าวจบ
จักราวาล คนตรีรัวรับและลง

ข้าจะไหว้คุณครูผู้มีบรมราชโองการ สรรพสรรบรณนาการ เรื่องจะเล่นใน
โลกโลกา คนตรีร่ำรับและลง

กลางวันมีโขนละครคูโสภาคคนเห็นประจักษ์ตา ประดับไปด้วยเครื่องอัน
เรื่องพราย ราตรีอัคคีคูแจ่มใส เออหน้มาส่องสลบกับแสงไฟแลดูวิจิตรแต่ล้วนลาย คนตรีร่ำรับ
และลง...

ยกพระหัตถ์บัตริ จับเค็มเริ่มหาเออหน้มาปักเป็นรูปพระราม พระรามมา เจ้า
ลีดาเอ๋ย อันเฝ้าแฝง พระลักษมณ์ผู้ทรงแรง หวังจะเริ่มให้วันวัน เบื้องซ้ายข้าจะไหว้ทศกัณฐ์
เบื้องขวาพระทรงธรร ข้าจะไหว้พระรามมะจักรี ข้าจะไหว้ครูพระฤาษี อันเป็นครูของข้าพเจ้ามีข้า
บัดนี้ คนตรีรับเพลงเชิด

เมื่อฤาษีสวดมนต์เสร็จแล้ว ก็เป็นบทบาทที่ฤาษีจะว่าคาถาให้แก่ทศกัณฐ์
และพระราม คาถามีว่า ตอนตีรูปทศกัณฐ์ ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วท่องคาถาว่า สะหัสสเนตรโต
เทวินโท ทิพระจักขุ วิโสทายิ แล้วตี ๓ ที หันมาพระรามก็ว่าคาถาเดิมแล้วตี ๓ ที การตีแต่ละ
ครั้งต้องท่องคาถาดังกล่าว ๑ จบ รูปหนึ่งจึงมีการท่องคาถาทั้งหมด ๓ จบ คาถานี้เป็นคาถา
สำหรับเบิกเนตรแก่ตัวหนังตะลุง จากนั้นก็เชิดรูปฤาษีก็วนซ้ายวนขวาแล้วก็โฉบออกจากจอไปและ
กลับเข้าโรง ต่อด้วยการนำรูปทศกัณฐ์กับรูปพระรามเชิดรบกัันทำนองได้รับอิทธิฤทธิ์จากฤาษี
รบบจบก็ลาจากกันไปโดยไม่มีใครแพ้ใครชนะ เป็นอันว่าจบจากฤาษีสวดมนต์

ภาพที่ ๑.๖๕ นายสมการ ปานกลาง เชิดตัวหนังตะลุงลำดับขั้นตอนฤาษีสวดมนต์

๖. ออกรูปปราชญ์หน้าบท การออกรูปปราชญ์หน้าบท (ร้องประกาศ) เป็นการประกาศว่า ณ คำคืบนี้จะมีการแสดงหนังตะลุง เปรียบเสมือนพิธีกรที่แนะนำการแสดงหนังตะลุง นายหนังตะลุงจะเชิดตัวหนังรูปเทวดาเป็นตัวปราชญ์หน้าบท บทปราชญ์หน้าบทมีอยู่ว่า

ประนมหัตถ์ถ่มมัสการขึ้นเหนือเศียร ต่างช่อโกสุมประทุมเทียน จ้านงเนียรน้อมบาท
 พระศาสดา เป็นมิ่งโมฬีทั้งสี่ทวีป ดังประทีปส่องทั่วทุกทิศา ที่ล่องลับดับไปนัยนา
 สุ่มหานิพพานสำราญรมย์ ตัวลูกผู้ประคิษฐ์คิดตามคำสอนอง ขอประคองขึ้นใส่ไว้
 เหนือผม ขอให้ประเสริฐเลิศล้ำในคำคม โดยนิยมคำริรักษ์ลูกชกอภิปราย จะขอ
 ไหว้คุณพระพุทธรเหลือดีที่สุดสุดจะผ่องใส ลูกจะไหว้พระธรรมล้ำแดนไตร
 เรื่องเวทชาดูชัยเหมือนใจจง มาไหว้พระพุทธรพระธรรมเสี่ยเสร็จสรรพ ลูกจะกลับ
 ลงไปไหว้คุณพระสงฆ์ ขอกราบประณตบทอง ให้ถ้วนทั่วทุกองค์ที่อยู่ในวัดวาและ
 อาราม ลูกไหว้เสียให้ทั่วจบ ถ้วนครบไปภพสาม ขอให้อุคมสมรักกณานาม
 ทั้งโรคาโรคาหมออย่าแผ้วพาน หมดทั้งข้างซ้ายและข้างขวาเล่า เชิญมาปกเกล้าให้กับ
 ตัวฉัน ทั้งปัญจามิตรคิดร้ายทั้งร้อยพัน ขอกราบแม่พระธรณี แม่เจ้าขาแม่จงเลี้ยง
 เกศาไปเสียให้ไกล ในคำคืบวันนี้เจียนนะแม่หนา... จากนั้นนายหนังตะลุงก็จะร้อง
 บทกลอนสดกล่าวถึงว่างานนี้เป็นงานอะไร เล่นที่ไหน งานของใคร” (สมควร
 ปานกลาง, สัมภาษณ์, ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

ภาพที่ ๓.๖๖ นายสมควร ปานกลาง เชิดตัวหนังตะลุงรูปปราชญ์หน้าบท

๑. ออกรูปตัวตลก เป็นการออกตัวหนังรูปตัวตลกเอกทั้ง ๓ ตัว คือ ตัวหนังตะลุงรูปนายเปรี๊ยะ นายพรม และนายท้วม เพื่อออกมาสร้างสีสัน สร้างเสียงขำขัน ด้วยมุขตลก ขบขัน ร้องเพลง และออกรูปตัวตลกครองตัวอื่นหรือตัวประกอบให้สอดคล้องบทบาทที่ดำเนินไป ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสร้างสรรค์ความสุขแก่ผู้ชม ชักชวนให้ติดตามการแสดงหนังตะลุงต่อไป จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่า ช่วงลำดับขั้นตอนการออกรูปตัวตลกของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกชั้นฝึ่ง เป็นช่วงที่มีความครื้นเครง คึกครื้นมากที่สุด นายหนังและผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้การแสดงหนังตะลุงในวันนั้นมีความน่าติดตามการแสดงเป็นอย่างมาก

๒. เริ่มดำเนินเรื่อง เป็นการแสดงเริ่มเข้าสู่เนื้อเรื่องที่ได้เตรียมไว้ เริ่มต้นด้วยการตั้งนามเมือง หมายถึง การบอกว่าวันนี้จะทำการแสดงหนังตะลุงเรื่องอะไร ด้วยการขับบทกลอน และบทพากย์ ใช้ตัวหนังตะลุงรูปเจ้าเมืองออกมาเซดเป็นอันดับแรก แล้วดำเนินเนื้อเรื่องที่นายหนังตะลุงเตรียมไว้ตามแต่ประเภทที่กล่าวมาแล้วข้างต้นต่อไป ลำดับขั้นตอนการแสดงนี้มีการออกรูปตัวตลกเอกและออกรูปตัวตลกเข้ามาขึ้นรายการ เพื่อมากระตุ้นความสนใจของผู้ชมอยู่เป็นระยะ จากนั้นก็ดำเนินเนื้อเรื่องจนกระทั่งจบการแสดงหนังตะลุงของงานนั้น ๆ เมื่อจบการแสดง นายหนังตะลุงก็จะให้เจ้าภาพกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล เสร็จแล้วนายหนังตะลุงก็จะร้องเพลงอวยพรให้แก่เจ้าภาพ เป็นอันว่าจบลำดับขั้นตอนการแสดงของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกชั้นฝึ่งของนายสมควร ปานกลาง

จากการศึกษาเก็บข้อมูลด้วยการลงพื้นที่ภาคสนาม และบุคคลข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการแสดงหนังตะลุง เรื่องบริบทของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกชั้นฝึ่ง ในประเด็นต่าง ๆ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า หนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกชั้นฝึ่ง มีต้นกำเนิดโดยสตรีชื่อว่า ย่าแดง เป็นผู้นำศิลปะการแสดงหนังตะลุงเข้ามาเผยแพร่ยังเขตอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งหลวงปู่ทาบ นครปุณฺโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่กระบะกชั้นฝึ่ง เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งคณะหนังตะลุง ชื่อว่า ส.ศิษย์กระบะกชั้นฝึ่ง ถือได้ว่าเป็นหนังตะลุงคณะแรกของจังหวัดระยอง โดยมีย่าแดงเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ของหลวงปู่ทาบ ๓ คน คือ นายโพธิ์ นายเนิ่น และนายพรม จนกระทั่งทั้ง ๓ คน สามารถประกอบอาชีพออกงานรับการแสดงหนังตะลุงได้ เมื่อหลวงปู่ทาบ นครปุณฺโญ มรณภาพลงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกชั้นฝึ่ง ลูกศิษย์ทั้ง ๓ คน จึงแยกออกไปตั้งคณะหนังตะลุงเป็นของตนเอง นายโพธิ์ยังคงใช้ชื่อคณะ ส.ศิษย์กระบะกชั้นฝึ่ง อยู่เช่นเดิม การแสดงหนังตะลุงนับว่าเป็นที่นิยมไปทั่วทั้งจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง ทำให้มีผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนการแสดงหนังตะลุงจากนายหนังตะลุงสายวัดใหม่กระบะกชั้นฝึ่งแพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง เมื่อนายโพธิ์เลิกรับงานการแสดงหนังตะลุงแล้ว ท่านได้มอบคณะหนังตะลุงให้ลูกชายของท่าน คือ นายสมร เป็นรับช่วงการสืบทอดต่อจากท่าน นายสมรก็สามารถ

ประทับใจประกอบคณะหนังตะลุงของบิดาให้สามารถอยู่รอดได้เรื่อยมา จนกระทั่งเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๓๕ นายสมรรับงานการแสดงหนังตะลุงน้อยลง ท่านจึงถ่ายทอดการแสดงหนังตะลุงให้กับหลานชายของท่าน คือ นายสมควร ปานกลาง ด้วยความที่นายสมควรมีความใกล้ชิดกับการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่วัยเยาว์ มีพรสวรรค์ และมีความมานะ ขยันหมั่นเพียรในการฝึกหัดการแสดงหนังตะลุง ทำให้นายสมควรสามารถแสดงหนังตะลุงตามแบบที่บรรพบุรุษสืบทอดต่อกันมาได้ อย่างเป็นที่ประจักษ์ต่อคนในวงการแสดงหนังตะลุง รวมไปถึงบุคคลโดยทั่วไปว่า นายสมควร คือ นายหนังที่มีฝีมือเป็นเอกลักษณ์ และมีคุณภาพ ปัจจุบันนี้หนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกขึ้นฝิ่ง สามารถอยู่รอดได้ในสังคมเมืองระยอง จนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ นายสมควรได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินดีเด่น สาขาการแสดงหนังตะลุง จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง

การแสดงหนังตะลุงต้องมียอดประกอบที่ครบถ้วน ถึงจะเป็นการแสดงหนังตะลุงที่มีความสมบูรณ์ อันจะต้องประกอบไปด้วย นายหนังตะลุง ตัวหนังตะลุง เครื่องดนตรี นักดนตรี เรื่องที่นิยมแสดง ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกขึ้นฝิ่ง ก็มีความสำคัญในตัวเอง และที่สำคัญองค์ประกอบเหล่านี้ก็ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาจากภูมิปัญญาของโบราณจารย์ของหนังตะลุงสายวัดใหม่กระบะกขึ้นฝิ่ง ท่านประดิษฐ์คิดค้นรูปแบบของการแสดงหนังตะลุงให้มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นแบบฉบับของชาวระยอง หนังตะลุงสายวัดใหม่กระบะกขึ้นฝิ่ง มีขนบธรรมเนียม ความเชื่อ พิธีกรรม ที่สะท้อนให้เห็นว่าชาวระยองมีระบบความศรัทธา ด้านจิตวิญญาณที่มีระบบแบบแผน เป็นเชื่อมโยงระหว่างคนให้เข้าสู่ศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ ความเชื่ออื่น ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อมุ่งหวังให้ผู้คนมีจริยธรรมที่ดี โดยมีการศิลปะการแสดงหนังตะลุง เป็นสื่อกลางของการเชื่อมโยง ดังที่ปรากฏอยู่ในทุกลำดับขั้นตอนของการแสดงหนังตะลุงของคณะ ส.ศิษย์กระบะกขึ้นฝิ่ง

บทที่ ๔

วิเคราะห์ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง คณะ ศ.ศิษย์กระบะบักขึ้นผึ้ง จังหวัดระยอง

การวิเคราะห์ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ศ.ศิษย์กระบะบักขึ้นผึ้ง จังหวัดระยอง ผู้วิจัยแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นเนื้อหาว่าด้วยลักษณะเสียงและกลวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ศ.ศิษย์กระบะบักขึ้นผึ้ง ส่วนที่สองเป็นการศึกษาลำดับขั้นตอนการแสดงหนังตะลุงคณะ ศ.ศิษย์กระบะบักขึ้นผึ้ง และส่วนที่สามเป็นการวิเคราะห์ทำนองขับบทปราชญ์บาทของหนังตะลุงคณะ ศ.ศิษย์กระบะบักขึ้นผึ้ง จังหวัดระยอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๔.๑ ลักษณะเสียงและกลวิธีการบรรเลง เครื่องดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ศ.ศิษย์กระบะบักขึ้นผึ้ง

๔.๑.๑ โทน

๔.๑.๒ กลองตุ๊ก

๔.๑.๓ โน้ตข่ง

๔.๑.๔ ฉิ่ง

๔.๑.๕ ฉาบเล็กและกรับ

๔.๒ ลำดับขั้นตอนการแสดงหนังตะลุงคณะ ศ.ศิษย์กระบะบักขึ้นผึ้ง

๔.๓ วิเคราะห์ทำนองขับบทปราชญ์บาทของหนังตะลุงคณะ ศ.ศิษย์กระบะบักขึ้นผึ้ง

๔.๑ ลักษณะเสียงและกลวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ศ.ศิษย์กระบะบักขึ้นผึ้ง

ดนตรี เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของการแสดงหนังตะลุงสายวัดกระบะบักขึ้นผึ้ง อันเป็นศิลปะประจำท้องถิ่นของชาวบ้านค่ายและชาวจังหวัดระยอง ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงสายวัดใหม่กระบะบักขึ้นผึ้งนั้น โบราณจารย์ท่านสามารถสรรค์สร้างภูมิความรู้ด้านดุริยางคศิลป์ไทยให้ปรากฏในการแสดงพื้นบ้านนี้ออกมาอย่างมีเอกลักษณ์ จากการลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับดนตรีที่ใช้ในการประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ศ.ศิษย์กระบะบักขึ้นผึ้ง ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์นายหน่ย รัตนเพชร ซึ่งเป็นนักดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงที่ได้รับการยอมรับจากคนในวงการหนังตะลุงอำเภอบ้านค่ายว่า เป็นผู้ที่มีความสามารถสูงในการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง และเป็นครู

ผู้มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ที่อยู่ในสายหนังตะลุงเดียวกันมากมายหลายคน หนึ่งในลูกศิษย์ของนายหน้ายก็คือ เด็กชายอภิสิทธิ์ บุญศรี เขวชนนัคนตรีประจำหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบี่ขึ้นฝั่ง ของนายสมควร ปานกลาง ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงประวัติของนายหน้าย รัตนเพ็ชร พอสังเขป ดังนี้

นายหน้าย รัตนเพ็ชร เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๕๓ ปัจจุบันอายุ ๖๓ ปี อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านห้วงหิน บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัด ระยอง ปัจจุบันนายหน้ายประกอบอาชีพ เกษตรกรรม คือ ทำนา ทำสวน และรับงานการบรรเลง ดนตรีไทย เช่น เป่าพาทย์ไทย เป่าพาทย์มอญ และรับงานการแสดงหนังตะลุงในตำแหน่งนัคนตรี

ภาพที่ ๔.๑ นายหน้าย รัตนเพ็ชร

นายหน้าย รัตนเพ็ชร มีประสบการณ์ด้านการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่วัยเยาว์ กล่าวคือ นายหน้ายได้ร่ำเรียนการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงมาจากนายโพธิ์ ศิริโชติ นายหน้ายเล่าว่า “ก็สมัยนั้นก็มีครูที่เรียกว่าครูโพธิ์ เรียนกับแก มาตั้งแต่อายุ ๑๔ ปี ซึ่งครูโพธิ์เป็นคนเข็ดส่วนลุงก็คอยติดตามครูโพธิ์ไปด้วย แล้วครูก็จะคอยบอกเทคนิคการใช้มือ ใช้ทักยะต่าง ๆ ให้” (นาย รัตนเพ็ชร, สัมภาษณ์, ๒ มีนาคม ๒๕๕๖) การที่นายหน้ายได้ศึกษาเล่าเรียนวิชามาจากนายโพธิ์ ศิริโชติ มาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นเด็ก และติดตามนายโพธิ์ไปแสดงหนังตะลุงตลอด นายหน้ายจึงสามารถพัฒนาศักยภาพการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง ด้วยการสั่งสมความรู้และประสบการณ์มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน

ทำให้นายหน้าเป็นบุคคลข้อมูลที่ทรงภูมิความรู้ด้านการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงอย่างแท้จริง

จากการสัมภาษณ์นายหน้า รัตนเพชร ทำให้ผู้วิจัยทราบว่า การบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง ผู้บรรเลงต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทของตัวหนังตะลุงแต่ละตัวที่นายหนังตะลุงเซิด เช่น บทพระ บทนาง บทยักษ์ เป็นต้น และอากัปกริยาของตัวละครตามบทที่นายหนังตะลุงกำลังถ่ายทอด เช่น สนุกสนาน โศกเศร้า ตื่นเต้น เร้าใจ เป็นต้น เพื่อให้การบรรเลงดนตรีมีความสอดคล้อง ผสมกลมกลืนกับบทบาทของการแสดงหนังตะลุงในท้องเรื่องนั้น ๆ เกิดความลื่นไหลไปในทิศทางเดียวกัน การบรรเลงเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นก็จะมีหน้าที่วิธีการบรรเลง และกลวิธีพิเศษ หรือ ลูกเล่น ของการบรรเลงที่แตกต่างกันไปตามความสามารถของนักดนตรีแต่ละคน แต่ถ้าหากจะกล่าวถึงกลวิธีพิเศษแล้ว ไม่มีสิ่งที่สามารถยืนยันถึงความ เป็นแบบแผนที่ชัดเจน แต่จะเป็นในลักษณะของระดับความสามารถของนักดนตรีที่จะสามารถประดิษฐ์ พลิกแพลง สอดแทรกลูกเล่นเข้าไปให้มีลีลาพิสดาร ออกไปจากกระสวน จังหวะดั้งเดิม ทั้งนี้ทั้งนั้นในแต่ละกระสวนจังหวะ ดนตรีก็จะมีส่วนช่วยในการเอื้ออำนวยเพลงซึ่งกันและกันระหว่างดนตรีด้วยกันเองและนายหนังตะลุง

เครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นฝั่ง ของนายสมควร ปานกลาง ผู้วิจัยพบว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวระยอง คือ เครื่องดนตรีเกือบทุกชิ้นที่อยู่ในหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นฝั่ง เป็นฝีมือการสร้างของนายอู๋ ขาวโชติ อันประกอบไปด้วย โทณและกลองตุ๊ก ในที่นี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประวัติของนายอู๋ ขาวโชติ พอสังเขป ดังนี้

ภาพที่ ๔.๒ นายอู๋ ขาวโชติ และภรรยา

นายอู๋ ขาวโชติ เกิดเมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๑ ปัจจุบันอายุ ๘๕ ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ปัจจุบันนายอู๋ประกอบอาชีพช่างสร้างเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีที่นายอู๋มีความชำนาญในการสร้าง คือ เครื่องดนตรีประเภทกลองต่าง ๆ เช่น ตะโพน กลองทัด กลองยาว โทน เป็นต้น ทำให้นายอู๋เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงด้านช่างสร้างเครื่องดนตรีไทยในจังหวัดระยอง นายอู๋ ขาวโชติ เล่าประวัติการสร้างเครื่องดนตรีของตนให้ผู้วิจัยฟังว่า “เครื่องกลองนี้ลุงคิดเอง ที่แรกก็ดัดกับไม้ ที่ถ่างออกจากกันลุงก็ได้ไปช่วยเขาดีง แล้วก็คิดว่าตัวเองน่าจะทำได้ เลยลองมาหัดทำดูบ้าง พอลองทำก็ได้ จากนั้นก็ซื้ออุปกรณ์เครื่องกลองมาทำเอง จะทำพวกกลอง ทำมาประมาณ ๓๐ - ๔๐ ปีแล้ว” (อู๋ ขาวโชติ, สัมภาษณ์, ๒ มีนาคม ๒๕๕๖)

จากข้อมูลให้ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงและช่างสร้างเครื่องดนตรีดังกล่าว ทำให้เป็นที่ทราบดีแล้วว่า เครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบั้งขึ้นผึ้ง มีกระบวนการสร้างที่สามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของความเป็นคนตรีพื้นบ้านจังหวัดระยอง และดนตรีก็มีความสำคัญต่อการแสดงหนังตะลุงมากเป็นอย่างยิ่ง เครื่องดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบั้งขึ้นผึ้ง ประกอบไปด้วย โทน ๒ ใบ กลองตุ๊ก ๒ ใบ โน้ตแข่ง ๑ ราง ถึง ๑ คู่ ฉาบเล็ก ๑ คู่ และกรับ ๑ คู่ ซึ่งผู้วิจัยจะกล่าวถึงลักษณะเสียงและกลวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นตามลำดับ ดังต่อไปนี้

๔.๑.๑ โทน

โทน เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี คือ เครื่องหนัง มีวิธีการสร้างคือ ตัวหุ่นของโทนทำมาจากไม้เนื้อแข็ง คือ ไม้ขนุนบ้าน นำมาถึงขึ้นรูปเป็นทรง แล้วเจาะรูตรงกลาง โทนตัวผู้และตัวเมียจะมีการเจาะรูที่แตกต่างกัน โดยตัวผู้จะเจาะรูแคบกว่าตัวเมียเล็กน้อย ซึ่งจะมีผลต่อเสียงที่จะมีความแตกต่างกัน แล้วจึงด้วยหนังสัตว์ด้วยเชือก หนังสัตว์ที่นำมาจึงหน้าโทนแล้วเสียงดีคือ หนังแพะ หรือ หนังงูเหลือม หนังทั้ง ๒ ชนิดนี้มีความบาง ทำให้เมื่อเวลาตีลงไปบนหน้าโทนจะมีการสั่นสะเทือนที่ดี แต่ในปัจจุบันจะใช้หนังลูกวัวอายุประมาณ ๔ เดือน แทนหนังทั้ง ๒ ชนิด เพราะหาได้ง่ายกว่าดังกล่าว หน้าโทนทั้ง ๒ ใบ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗ นิ้ว และมีความยาวตลอดตัวหุ่นโทน ๑๔ นิ้ว โทนเป็นเครื่องดนตรีที่มีความสำคัญในการบรรเลงประกอบการแสดงหนังตะลุง โทนทำหน้าที่ดีกำกับจังหวะหน้าทับคู่กับกลองตุ๊กเพื่อเอื้ออำนวยให้กับบทบาทที่นายหนังตะลุงกำลังเชิดตัวหนังตะลุงตัวนั้น ๆ โทนจึงมีหน้าที่ที่มีความหลากหลายและเฉพาะเจาะจงกับบทบาทของหนังตะลุงแต่ละตัว เช่น หน้าทับสำหรับมนุษย์ผู้ชาย หน้าทับสำหรับมนุษย์ผู้หญิง หน้าทับสำหรับฤาษี เป็นต้น หน้าทับต่าง ๆ เหล่านี้เป็น

หน้าทับที่ได้รับการสืบทอดมาจากโบราณจารย์คือ นายโพธิ์ ศิริโชติ อันเป็นลักษณะเฉพาะของหนังตะลุงสายวัดใหม่กระบอกขึ้นสิ่งที่ได้รับการสืบทอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ในสมัยอดีตเมื่อครั้งที่ นายโพธิ์ยังมีชีวิตอยู่ การบรรเลงโทนจะใช้ผู้บรรเลงทั้งหมด ๒ คน คนหนึ่งตีโทนตัวเมีย มีเสียงต่ำ ทำหน้าที่ตีย่นหน้าทับหลัก และอีกคนหนึ่งตีโทนตัวผู้ มีเสียงสูง ทำหน้าที่ตีชัดจังหวะหน้าทับ แต่ต่อมาจนกระทั่งปัจจุบันพบว่า การบรรเลงโทนใช้ผู้บรรเลงเพียงคนเดียว โดยผู้บรรเลงต้องตีโทนทั้ง ๒ ใบ ทำหน้าที่ผสมผสานกันทั้งตัวเมียและตัวผู้อยู่ในคน ๆ เดียว ผู้ที่จะสามารถบรรเลงโทนได้จะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจลำดับขั้นของการแสดง และบทบาทของตัวหนังตะลุงในเรื่องนั้น ๆ อย่างถ่องแท้เสียก่อน ที่สำคัญจะต้องมีไหวพริบ ปฏิภาณ ช่างสังเกตในระหว่างช่วงของการบรรเลงประกอบการแสดงหนังตะลุง เพราะนายหนังตะลุงอาจจะมีอาการคันสดได้ตลอดเวลาในระหว่างช่วงของการแสดงหนังตะลุง

ลักษณะเสียงของโทนประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบอกขึ้นฝั่ง มีการเรียกเสียงที่เกิดจากการตีโทนหลัก ๆ แล้ว มีทั้งหมด ๔ เสียง คือ เสียงเท่ง เสียงดิง เสียงถืด และเสียงป๊ะ ส่วนเสียงอื่น ๆ เช่น เสียงตะ เสียงเถด เป็นต้น ก็จะเป็นเสียงที่เกิดจากลูกเล่นที่ผู้บรรเลงโทนประดิษฐ์พลิกแพลงขึ้นมา และเรียกเสียงเหล่านี้ไปตามการได้ยินของตน ซึ่งเสียงต่าง ๆ เหล่านี้นำมาร้อยเรียงกันแล้วก็จะเกิดเป็นหน้าทับสำหรับใช้ในการประกอบการแสดงหนังตะลุง ซึ่งกระสวนจังหวะในการตีประกอบการแสดงก็จะมีหลากหลายและมีหน้าทับที่มีเฉพาะไปตามตัวละคร จากการศึกษาผู้วิจัยพบกลวิธีการของการบรรเลงโทน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ทำนั้งบรรเลงโทน วิธีการบรรเลงโทนจะมีทำนั้งขณะบรรเลง คือ ผู้บรรเลงจะนำขาข้างซ้ายเข้าหาลำตัวเหมือนกับทำนั้งขัดสมาธิ แล้วนำโทนตัวเมียพาดวางไว้บนขาหันหน้าโทนไปทางขวามือของผู้บรรเลง ให้หน้าโทนอยู่ที่บนฝ่าเท้าซ้าย ส่วนขาข้างขวาเหยียดตรงมาทางด้านหน้า ให้ข้อพับคร่อมส่วนกลางของโทนตัวเมีย แล้วนำโทนตัวผู้สอดไว้อยู่บริเวณน่องของขาขวาทับส่วนกลางของโทนตัวผู้ไว้ หันหน้าโทนไปทางด้านซ้าย โทนทั้ง ๒ ใบจะต้องวางให้ด้านหน้าโทนและส่วนท้ายของโทนอยู่ในระดับที่เสมอกัน เพื่อผู้บรรเลงจะได้เกิดความคล่องตัวในระหว่างการบรรเลง

ภาพที่ ๔.๓ ทำนั่งบรรเลงโทน

๒. วิธีการตีเสียงต่างๆ ของโทน โทนมียุทธศาสตร์เสียงที่เกิดจากการนำมือตีลงบนหน้าโทน จนเกิดเป็นเสียงต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยจะอธิบายวิธีการตีเสียงหลักทั้งหมด ๔ เสียง คือ เสียงเท่ง เสียงตึง เสียงถัด และเสียงป๊ะ ตามลำดับต่อไปนี้

ภาพที่ ๔.๔ การตีเสียงเท่ง

เสียงเท่ง เกิดจากการใช้มือที่นิ้วมือทั้งสี่นิ้ว คือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย เรียงชิดติดกันตีลงบนหน้าโทน ตีแล้วเปิดมือออกทันที เพื่อให้เกิดออกมาตามที่ต้องการ ไม่นำมืออีกข้างไปปิดที่ปากลำโพงของโทน เสียงเท่งสามารถตีได้ทั้งโทนตัวผู้และโทนตัวเมีย

ภาพที่ ๔.๕ การตีเสียงถืด

เสียงถืด เกิดจากการใช้มือที่นิ้วมือทั้งสี่นิ้ว คือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย เรียงชิดติดกัน ตีลงบนหน้าโทนตีแล้วกดมือหยุดการสั่นสะเทือนของหน้ากลองไว้ ไม่นำมืออีกข้างไปปิดที่ปากลำโพงของโทน เสียงถืดสามารถตีได้ทั้งโทนตัวผู้และโทนตัวเมีย

ภาพที่ ๔.๖ การตีเสียงตึง

เสียงติง เกิดจากการใช้ปลายนิ้ว คือ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย ของมือขวาตีลงบนหน้าโทนบริเวณใกล้ๆ ขอบของโทน แล้วเปิดมือออกทันที พร้อมกับใช้อุ้งมือ ซ้ายปิดปากลำโพงของโทนตัวเมียให้สนิท แล้วจึงจะเกิดเสียงตามที่ต้องการ การตีเสียงติงจะตี เฉพาะโทนตัวเมีย

ภาพที่ ๔.๗ การตีเสียงปะ

เสียงปะ สามารถตีได้ ๒ กรณี คือ ในกรณีที่ ๑ ถ้าหากตีเสียงปะที่โทน ตัวเมียเพียงใบเดียว มีวิธีการตีโดยการนำนิ้วทั้งสี่ของมือขวาที่เรียงนิ้วชิดติดกัน ตีลงบนหน้าโทน พร้อมกับสับปลายนิ้วให้ยกขึ้นมาทันทีหลังจากที่ตีลงไป พร้อมกับใช้อุ้งมือซ้ายปิดปากลำโพง ของโทนตัวเมียให้สนิท และในกรณีที่ ๒ ถ้าหากตีเสียงปะสลับกันระหว่างโทนตัวผู้และโทน ตัวเมีย จะมีวิธีการตีคือ นำนิ้วทั้งสามนิ้วของมือทั้ง ๒ ข้าง คือ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย เรียงชิดติดกัน แล้วตีกดปลายนิ้วลงบนหน้ากลองทั้ง ๒ ใบ โดยเปิดปากลำโพงของโทนไว้ แล้วจะเกิดเสียงดังกล่าวตามที่ต้องการ

๔.๑.๒ กลองตุ๊ก

กลองตุ๊ก เป็นเครื่องดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงประเภทเครื่องตี คือ เครื่องหนัง ที่มีวิธีการสร้างโดย ตัวหุ่นของกลองตุ๊กทำมาจากไม้เนื้อแข็ง คือ ไม้ขนุนบ้าน นำไป กลึงขึ้นรูปเป็นรูปทรงเหมือนกลองทัด แต่มีขนาดเล็กกว่ามาก จึงนำกลองด้วยหนังวัวที่มีความหนาทั้ง ๒ หน้า เนื่องจากวิธีการบรรเลงกลองตุ๊กต้องใช้ตี หากใช้หนังที่บางจะทำให้หนัง เกิดการชำรุดได้ง่าย แล้วจึงหนังให้ตึงด้วยการตอกหมุดรอบขอบของกลองตุ๊ก กลองตุ๊กตัวผู้และ

กลองตุ้กตัวเมียมีการจึงหนั่งให้ตึงไม่เท่ากัน ตัวผู้จะจึงหนั่งตึงกว่าตัวเมีย ซึ่งจะมีผลต่อเสียงให้เกิดเป็นเสียงสูงและเสียงต่ำ กลองตุ้กทำหน้าที่บรรเลงกำกับจังหวะคู่กับโทน เพื่อเป็นการร่วมบรรเลงเสริมสร้างหน้าที่ต่อกัน กลองตุ้กจะมีจังหวะที่ล้อเลียนสอดแทรกไปกับเสียงของโทน ซึ่งจะใช้บรรเลงแค่บางช่วงบางตอนเท่านั้น กลองตุ้กที่ใช้ในการประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะขึ้นฝั่งมี ๒ ลูก คือ ตัวผู้ มีเสียงสูง และตัวเมีย มีเสียงต่ำ การเรียกเสียงของกลองตุ้ก จะเรียกตามเสียงที่เกิดจากการใช้ไม้ตีลงบนหน้ากลอง เสียงที่ดังขึ้นนั้นจะเรียกว่า เสียงตุง เสียงของกลองตุ้กทั้ง ๒ ใบ จะเรียกว่าเสียงตุงเหมือนกัน แต่เวลาออกเสียงสามารถแยกแยะได้จากการออกเสียงในระดับความสูงต่ำของเสียงที่แตกต่างกัน จากศึกษาผู้วิจัยพบกลวิธีในการบรรเลงกลองตุ้ก ดังนี้

๑. ทำนั้งและการบรรเลงกลองตุ้ก ผู้บรรเลงจะนั่งขัดสมาธิ หันหน้าเข้าหา กลองตุ้ก ใช้มือและนิ้วทั้งห้ากำปลายด้ามไม้ในลักษณะที่หัวแม่มือเหยียดตรงอยู่ด้านบนของด้าม โดยให้ปลายด้ามโผล่พ้นสันมือเล็กน้อย ไม่จับไม้ตีให้แน่นจนเกินไป จับไม้ตีแต่พอหลวม ๆ ใช้ไม้ ๒ อัน ตีสลับมือซ้ายและขวา ตีให้ปลายหัวไม้ ตีลงบนหนังหน้ากลองบริเวณจุดกึ่งกลางของกลอง

ภาพที่ ๔.๘ วิธีการบรรเลงกลองตุ้ก

๒. วิธีการตีเสียงต่าง ๆ ของกลองตุ้ม กลองตุ้มมีเสียงที่เกิดจากการนำไม้ทั้ง ๒ ข้าง ตีลงบนหน้ากลอง จนเกิดเป็นเสียงต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยจะอธิบายวิธีการตีเสียงของกลองตุ้มที่พบในการบรรเลงประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะขึ้นฝั่ง ดังต่อไปนี้

เสียงตุง เกิดจากการใช้ไม้ตีลงบนกลองตุ้ม ๑ ครั้ง แล้วยกมือขึ้นทันที สามารถตีได้ทั้งตัวผู้และตัวเมีย ถ้าหากตีเสียงตุงหลาย ๆ ครั้ง จะต้องตีสลับมือซ้ายและมือขวาในอัตราจังหวะที่สม่ำเสมอ เช่น ตุงตุงตุงตุงตุงตุง...

เสียงตลุง เกิดจากการใช้ไม้ตีลงบนกลองตุ้ม ๒ ครั้งสลับซ้ายขวาอย่างรวดเร็ว โดยการตีปล่อยข้อมือ สามารถตีได้ทั้งตัวผู้และตัวเมีย

เสียงกรู เกิดจากการใช้ไม้ตีลงบนกลองตุ้มสลับซ้ายขวาอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง ที่เรียกว่าการตีรว สามารถตีได้ทั้งตัวผู้และตัวเมีย

๔.๑.๓ โนั่งแข่ง

โนนั่งแข่ง เป็นเครื่องดนตรีที่มีหน้าที่กำกับจังหวะหลักของวงดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะขึ้นฝั่ง มีหน้าที่คล้ายกับฆ้องคู่ของดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงของภาคใต้ ความสำคัญของโนนั่งแข่งจะเป็นตัวตั้งเสียงให้กับนายหนังตะลุง พร้อมกับกำกับจังหวะให้กับนายหนังตะลุง โนั่งแข่งมีด้วยกัน ๓ ลูก คือ เสียงต่ำ เสียงกลาง และเสียงสูง แต่ละลูกมีค่าระดับเสียงดังนี้

ลูกที่ ๑ เสียงต่ำ มีค่าความถี่ของระดับเสียง คือ ๘๑๕.๘ Hz.

ลูกที่ ๒ เสียงกลาง มีค่าความถี่ของระดับเสียง คือ ๘๒๓.๑ Hz.

ลูกที่ ๓ เสียงสูง มีค่าความถี่ของระดับเสียง คือ ๑๑๑๔ Hz.

จากการทดลองเทียบเสียงของโนนั่งแข่งกับขลุ่ยเพียงออของผู้วิจัยพบว่า เสียงของโนนั่งแข่ง มีระดับเสียงที่ใกล้เคียงกับเสียงของฆ้องวงใหญ่ คือ ลูกที่ ๑ เสียงต่ำของโนนั่งแข่ง มีความใกล้เคียงกับลูกที่ ๑๓ ของฆ้องวงใหญ่ ลูกที่ ๒ เสียงกลางของโนนั่งแข่ง มีความใกล้เคียงกับลูกที่ ๑๔ ของฆ้องวงใหญ่ และลูกที่ ๓ เสียงสูงของโนนั่งแข่ง มีความใกล้เคียงกับลูกที่ ๑๕ ของฆ้องวงใหญ่ ผู้วิจัยจึงสันนิษฐานว่า โบราณจารย์ด้านการแสดงหนังตะลุงน่าจะมีการเทียบเสียงมาจากเสียงของเครื่องดนตรีไทย ที่สามารถพบได้โดยทั่วไปในสังคมระยอง และเป็นเสียงนักดนตรีในท้องถิ่นมีความคุ้นเคย

จากการศึกษา ผู้วิจัยพบกลวิธีของการบรรเลงโนนั่งแข่ง คือ ทำนั้งในการบรรเลงโนนั่งแข่ง ผู้บรรเลงนั่งขัดสมาธิบรรเลง มือข้างหนึ่งจับโนนั่งแข่งให้อยู่กับที่ เพื่อไม่ให้ขยับเขยื้อนระหว่างการบรรเลง แล้วใช้มืออีกข้างจับไม้ตีที่ปลายไม้ แล้วใช้หัวไม้ตีลงบนตรงกลางของลูกโนนั่งแข่ง

เมื่อตีลงไปต้องยกมือขึ้นทันที เพื่อให้เกิดเป็นเสียงที่ดังก้องกังวาน วิธีการตีโน้ตแข่งตีได้ ๓ แบบ โดยผู้วิจัยกำหนดระดับเสียงของโน้ตแข่งแต่ละลูกในการบันทึกโน้ต คือ ลูกที่ ๑ เสียงต่ำ แทนด้วยเลข ๑ ลูกที่ ๒ เสียงกลาง แทนด้วยเลข ๒ และลูกที่ ๓ เสียงสูง แทนด้วยเลข ๓ ดังต่อไปนี้

แบบที่ ๑

- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

แบบที่ ๒

- ๓ - ๑	- ๓ - ๒	- ๑ - ๓	- ๑ - ๒	- ๓ - ๑	- ๓ - ๒	- ๑ - ๓	- ๑ - ๒
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

แบบที่ ๓

- ๓ - ๑	- ๓ - ๒	- ๑ - ๓	- ๒ - ๑	- ๓ - ๑	- ๓ - ๒	- ๓ - ๒	- ๓ - ๑
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

ภาพที่ ๔.๕ วิธีการบรรเลงฆ้อง

๔.๑.๔ ฉิ่ง

ฉิ่งที่ใช้ในวงดนตรีหนังตะลุงเป็นฉิ่งขนาดกลาง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖.๕ เซนติเมตร ฝาฉิ่งทำมาจากทองเหลือง ทั้งสองฝาใช้เชือกผูกให้ติดกัน ใช้บรรเลงกำกับจังหวะให้กับวงดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงและนายหนังตะลุง อีกทั้งยังเป็นการเสริมจังหวะให้มีความหนักแน่น เพิ่มอรรถรสมากยิ่งขึ้น

จากการศึกษาทฤษฎีของการบรรเลงฉิ่ง ประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบี่ขึ้นฝิ่ง ผู้วิจัยพบว่า ทฤษฎีในการบรรเลงฉิ่งเหมือนกับการบรรเลงฉิ่งโดยทั่วไป

๔.๑.๕ ฉาบเล็กและกรับ

การบรรเลงฉาบเล็กและกรับของการประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบี่ขึ้นฝิ่ง พบว่าใช้ผู้บรรเลงเพียงคนเดียว ผู้บรรเลงมีทฤษฎีในการบรรเลง คือ มือหนึ่งตีกรับ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการบรรเลงกรับเสภา โดยให้กรับอยู่ในร่องมือในลักษณะแนวขวางกับฝ่ามือ ใช้นิ้วโป้งบังคับกรับข้างหนึ่งไว้ให้อยู่กับที่ แล้วใช้นิ้วที่เหลือทั้ง ๔ นิ้ว จับบังคับกรับอีกข้างหนึ่งไว้ เวลาบรรเลงก็ขยับกรับมากระทบเข้าหากันก็จะเกิดเป็นเสียงตามที่ต้องการ มืออีกข้างหนึ่งตีฉาบเล็ก ฉาบเล็กของคณะ ส.ศิษย์กระบี่ขึ้นฝิ่ง จะตั้งวางไว้บนพื้น ซึ่งฝ่าของฉาบเล็กข้างหนึ่งถูกยึดติดไว้กับฐานรองรับที่ทำมาจากไม้ แล้วใช้มือจับฝ่าของฉาบอีกข้างที่อิสระ ตีลงกระทบกับกันก็จะเกิดเป็นเสียงตามที่ต้องการ ผู้บรรเลงจะต้องบรรเลงมือหนึ่งเป็นกรับเป็นตัวขึ้นจังหวะ และอีกมือหนึ่งตีฉาบเล็กเป็นตัวขัดจังหวะ ทั้งนี้ผู้บรรเลงจะต้องเป็นผู้ที่สามารถแยกแยะประสาทสัมผัสได้ดี

ภาพที่ ๔.๑๐ วิธีการบรรเลงฉาบเล็กและกรับ

๔.๒ ลำดับขั้นตอนการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นผึ่ง

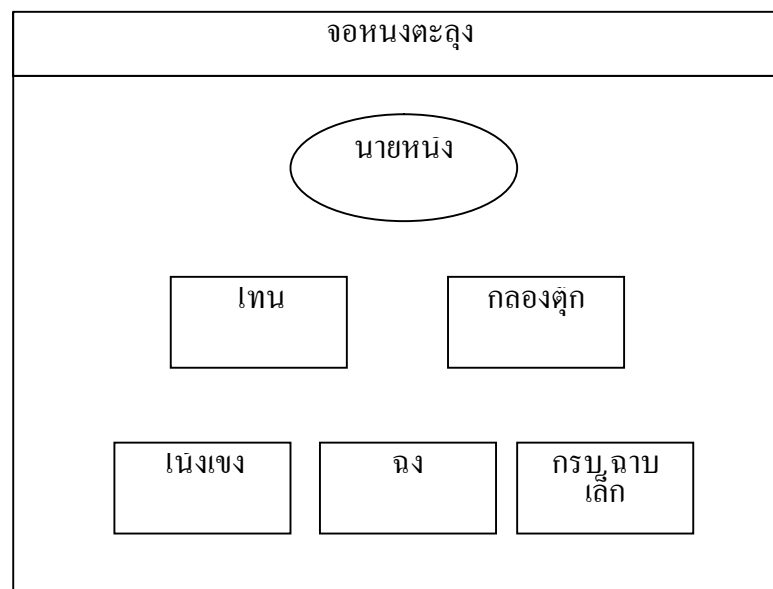
จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อทำการศึกษาค้นคว้ากับการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นผึ่ง ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูล โดยการบันทึกภาพการแสดงหนังตะลุงของคณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นผึ่ง ณ ศาลาหนองพุทรา บ้านหนองตะพาน ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เนื่องในงานทำบุญศาลากลางทุ่งเดือน ๑ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ผู้วิจัยจะทำการจำแนกการแสดงหนังตะลุงออกเป็นลำดับขั้นตอนของการแสดงและ เพื่อศึกษาบทบาทของดนตรีกับการแสดงหนังตะลุง ดังต่อไปนี้

ลำดับขั้นตอนที่ ๑ ตั้งโรงหนังตะลุง

การตั้งโรงหนังตะลุง เป็นการจัดเตรียมโรงหนังตะลุงและเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการแสดงหนังตะลุง ให้มีความพร้อมก่อนการแสดงจะเริ่มขึ้น ในลำดับขั้นตอนนี้ จึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับบรรเลงดนตรี

ภาพที่ ๔.๑๑ การตั้งโรงหนังตะลุง

แผนผังที่ ๔.๑ การตั้งวงดนตรีของหนังตะลุงคณะ ศ.ศิษย์กระบะขึ้นฝั่ง

ลำดับขั้นตอนที่ ๒ ไหว้ครู

เมื่อตั้งโรงหนังตะลุงและเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ประกอบการแสดงหนังตะลุงต่าง ๆ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาพลบค่ำ ทางเจ้าภาพจะนำเครื่องบูชาครูมามอบให้แก่หนังตะลุง เพื่อทำพิธีไหว้ครู พิธีไหว้ครูเป็นขั้นตอนของพิธีกรรมความเชื่อ นายหนังตะลุงจะประกอบพิธีบูชาครูบาอาจารย์และบอกกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่นั้น ๆ ว่าจะมีการแสดงหนังตะลุงขึ้น ณ ที่นั้น ๆ การไหว้ครูพึงกระทำเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นกา

ปิดเป่าสิ่งอปมงคลไม่ให้เข้ามารังควาญในระหว่างที่ทำการแสดง ผู้วิจัยพบว่า การไหว้ครูไม่มีดนตรีปรากฏอยู่ในลำดับขั้นตอนนี้

ภาพที่ ๔.๑๒ การไหว้ครู

ลำดับขั้นตอนที่ ๓ โหมโรง

หลังจากที่นายหนังตะลุงทำพิธีกรรมการไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มการโหมโรง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการแสดงของนายหนังตะลุงและนักดนตรี อีกทั้งยังเป็นการบรรเลงเพื่อถวายครูบาอาจารย์ และเป็นสัญญาณบอกว่าจะมีการแสดงหนังตะลุงหรือเรียกคนดูนั่นเอง

การบรรเลงโหมโรง ผู้วิจัยพบว่าเป็นการบรรเลงเฉพาะเครื่องดนตรีประเภทเครื่องประกอบจังหวะ คือ โทน กลองตุ๊ก โน้ตข่ง ฉิ่ง ฉาบเล็กและกรับ โดยไม่มีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดำเนินทำนอง และการขับร้อง ประกอบไปด้วยเพลงทั้งหมด ๗ จังหวะ ดังนี้

จังหวะที่ ๑

โทน

- ป - ป	- ป - ป	- ท - ท	- ท - ท	- ป - ป	- ป - ป	- ท - ท	- ท - ท
----	----	- ท - ท	- ท - ท	----	----	- ท - ท	- ท - ท

- ต ต ต	ต ต ต ต	- ต ต ต	ต ต ต ต	- ต ต ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต
----	----	----	----	----	----	----	----

----	----	----	----	----	----	----	----
--- ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต	- ต ต ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต

----	----	----	----	----	----	----	----
--- ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต	- ต ต ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต

โน้บ่ง

- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

มิ่ง

- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

จังหวะที่ ๓

โทน

- ท - ท	--- ท	- ท - ๒	- ต - ๒	- ท - ท	--- ท	- ท - ๒	- ต - ๒
- ท - ท	-- ท -	- ท --	----	- ท - ท	-- ท -	- ท --	----

กลองตุ้ก

--- ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต	- ต ต ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต
----	----	----	----	----	----	----	----

- ต ต ต	ต ต ต ต	- ต ต ต	ต ต ต ต	- ต ต ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต
----	----	----	----	----	----	----	----

----	----	----	----	----	----	----	----
--- ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต	- ต ต ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต

----	----	----	----	----	----	----	----
---ต	ตตตต	ตตตต	ตตตต	-ตตต	ตตตต	ตตตต	ตตตต

โน้บ่ง

-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑
------	------	------	------	------	------	------	------

นึ่ง

- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

จ้งหะที่ ๔

โทน

-ต-ป	-ต-ป	-ต-ป	-ท-ท	---ป	-ท-ท	-ท--	-ท-ท
----	----	----	-ท-ท	--ป-	-ท-ท	-ท--	ท-ท-

กลองตุ้ก

---ต	ตตตต	ตตตต	ตตตต	-ตตต	ตตตต	ตตตต	ตตตต
----	----	----	----	----	----	----	----

-ตตต	ตตตต	-ตตต	ตตตต	-ตตต	ตตตต	ตตตต	ตตตต
----	----	----	----	----	----	----	----

----	----	----	----	----	----	----	----
---ต	ตตตต	ตตตต	ตตตต	-ตตต	ตตตต	ตตตต	ตตตต

----	----	----	----	----	----	----	----
---ต	ตตตต	ตตตต	ตตตต	-ตตต	ตตตต	ตตตต	ตตตต

จังหวะที่ ๗ เพลงเชิด

โทน

--- ท	--- ท	--- ท	--- ท	ท ท ท ท	ท ท ท ท	ท ท ท ท	ท ท ท ท
--- ท	--- ท	--- ท	--- ท	----	----	----	----

กลองตุ๊ก

--- ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต	- ต ต ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต
----	----	----	----	----	----	----	----

- ต ต ต	ต ต ต ต	- ต ต ต	ต ต ต ต	- ต ต ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต
----	----	----	----	----	----	----	----

----	----	----	----	----	----	----	----
--- ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต	- ต ต ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต

----	----	----	----	----	----	----	----
--- ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต	- ต ต ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต	ต ต ต ต

โน้ตแข่ง

- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

ฉิ่ง

- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

การบรรเลงโหมโรง เป็นการบรรเลงโดยโทน กลองตุ๊ก โน้ตแข่ง ฉิ่ง ฉาบเล็กและกรับ ประกอบไปด้วย ๗ จังหวะ โทนจะเป็นเครื่องดนตรีที่มีการเปลี่ยนหน้าทับทั้งหมด กลองตุ๊กมีวิธีการตีเพียงแบบเดียวโดยการตีสอดแทรกควบคู่ไปกับโทน ส่วนโน้ตแข่ง ฉิ่ง ฉาบเล็กและกรับ ทำหน้าที่ในการควบคุมจังหวะของการบรรเลงในอัตราจังหวะชั้นเดียว การบรรเลงโหมโรงมีลักษณะของกระสวนจังหวะที่มีความสนุกสนาน ครึกครื้น สร้างความเร้าใจ

แก่ผู้ชม การแบ่งจำนวนจังหวะในแต่ละจังหวะมิได้มีข้อกำหนดตายตัวว่าจะต้องบรรเลงในจำนวนหน้าทับเท่าใด แต่อาศัยความชำนาญของนักดนตรีในการประมาณเวลาที่พอสมควรแก่การบรรเลง ซึ่งการบรรเลงโหมโรงใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาที

ภาพที่ ๔.๑๓ การบรรเลงโหมโรง

ลำดับขั้นตอนที่ ๔ ฤๅษีสวดมนต์

เมื่อดนตรีบรรเลงโหมโรงมาจนกระทั่งถึงจังหวะสุดท้าย คือ เพลงเชิด นายหนังตะลุงจึงเริ่มการร้องบทไหว้ครู เพื่อเป็นการบูชาครูและแสดงความเคารพครูบาอาจารย์ แล้วจึงเริ่มการเชิดตัวหนังตะลุงรูปฤๅษีให้รำร่ายวน ๓ รอบ ไปตามจังหวะของดนตรี เมื่อรำร่ายสำเร็จแล้ว ก็นำตัวหนังตะลุงรูปฤๅษีปักกลงบนต้นกล้วย และดนตรีบรรเลงลงจบ จากนั้น นายหนังตะลุงจึงเริ่มการร้องบทไหว้ครู ดังนี้

นายหนังตะลุงท่องบทชุมนุมเทวดา

(ดนตรีรับและลง)

นายหนังตะลุงตั้งนะโม ๓ จบ

โอมนาคาข้าจะไหว้พระบาทเจ้าทั้งสามพระองค์ พระอิศวรผู้ทรงโคอุสุภราชฤทธิรอน

(ดนตรีรับและลง)

ข้าจะไหว้พระนารายณ์ทั้งสี่พระกร ที่จีครุฑที่ห้าวเห็นจรท้าวจรท้าวจบจักราวาล

(ดนตรีรับและลง)

ข้าจะไหว้คุณครูผู้เป็นบรมราชโองการ สรรพสรรพธรรมนาการเรื่องจะเล่นในโลกโลกา

(ดนตรีรับและลง)

กลางวันมีโขนละครดูโศภากนเห็นประจักษ์ตา ประดับไปด้วยเครื่องอันเรื่องพราย
ราตรีอัคคีคูแฉ่มไส เอาหนั่งมาต้องสลัดกับแสงไฟแลดูวิจิตรแต่ล้วนลาย

(ดนตรีรับและลง)

เพริศพร้อมประโคมดนตรีทั้งหลายหญิงชายชมสบาย สุกลักษณ์สถาพรคนก็ให้ได้อิน
ปีพาทย์ตะโพนกลองเครื่องจะเล่นให้สุขสำราญ

(ดนตรีรับเพลงเชิดและลง)

นายหนังตะลุงเชิดตัวหนังตะลุงรูปฤาษีร้ายราวทางขวาของผู้ชม ๓ รอบ
แล้วเปลี่ยนไปร้ายวนทางซ้ายของผู้ชม ๓ รอบ แล้วหลังจากนั้นก็นำตัวหนังตะลุงกลับมาปัก
ลงบนต้นกล้วยเช่นเดิม แล้วทองบทไหว้ครูต่อไปว่า

ยกพระหัตถ์บัตริ จับเค็มเริ่มหาเอาหนั่งมาปักเป็นรูปพระราม พระราม่า เจ้าสิดาเอ๋ย
อันเฝ้าแฝง พระลักษณ์ผู้ทรงแรง หวังจะเริ่มให้วันวัน เบื้องซ้ายข้างจะไหว้ทศกัณฐ์ เบื้องขวาพระ
ทรงธรรม ข้างจะไหว้พระรามมะจักรี ข้างจะไหว้ครูพระฤาษี

(ดนตรีรับเพลงเชิด)

เมื่อฤาษีสวดมนต์เสร็จแล้ว ก็เป็นบทบาทที่ฤาษีจะว่าคาถาให้แก่ทศกัณฐ์
และพระราม จากนั้นก็เชิดรูปฤาษีที่วนซ้ายวนขวาแล้วก็โอบออกจากจอไปและกลับเข้าโรง
ต่อด้วยการนำรูปทศกัณฐ์กับรูปพระรามเชิดรบกันทำนองได้รับอิทธิฤทธิ์จากฤาษี รบจบก็ลา
จากกันไปโดยไม่มีใครแพ้ใครชนะ เป็นอันว่าจบจากฤาษีสวดมนต์

ดนตรีที่ใช้บรรเลงในการประกอบการแสดงหนังตะลุง ในลำดับขั้นตอน
การแสดงฤาษีสวดมนต์ ผู้วิจัยพบว่าในการทองคาถาและทองบทไหว้ครูมีการแบ่งออกเป็น ๕ ช่วง
ช่วงที่ ๖ เป็นดนตรีรับด้วยเพลงเชิดที่ใช้ในการประกอบการเชิดตัวหนังตะลุงรูปฤาษีในอาภักิริยา
ร้ายราวทางขวา ๓ รอบและวนซ้าย ๓ รอบ แล้วดนตรีลงตอนที่นายหนังตะลุงเชิดตัวหนังตะลุง
รูปฤาษีกลับมาปักไว้บนต้นกล้วย เพื่อทองบทไหว้ครูช่วงต่อไป และช่วงที่ ๕ เป็นดนตรีรับ
ด้วยเพลงเชิด เพื่อนำตัวหนังตะลุงรูปฤาษีออกไปนอกจาก แล้วนำตัวหนังตะลุงรูปทศกัณฐ์กับ
ตัวหนังตะลุงรูปพระรามเชิดรบกันทำนองได้รับอิทธิฤทธิ์จากฤาษี รบจบก็ลาจากกันไปโดยไม่มี
ใครแพ้ใครชนะ ซึ่งก็ใช้เพลงเชิดในการแสดงเช่นเดิม

จังหวะที่ใช้ในการรับเริ่มต้นด้วยเครื่องดนตรีทุกชิ้นรัวรับ แล้วลงด้วย
จังหวะดังนี้

บรรทัดที่ ๑

----	----	----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
----	----	----	----	- +	- +	- +	- +

บรรทัดที่ ๒

--- ป	- ท - ท	--- ป	- ท - ท	--- ป	- ท - ท	- ท - ท	--- ป
-- ป -	ท - ท -	-- ป -	ท - ท -	-- ป -	ท - ท -	ท - ท -	-- ป -
----	-- ต ต	----	----	----	----	----	-- ต ต
----	----	- ต ต ต	ต ต ต ต	- ต ต ต	ต ต ต ต	- ต ต ต	ต ต
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ดนตรีที่ผู้วิจัยพบในลำดับของฤๅษีสวคมนต์ สรุปรูปการใช้ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง ได้ดังนี้

๑. ดนตรีประกอบการร้อง
๒. ดนตรีประกอบอากัปกิริยาการเดินและสู้รบ ด้วยเพลงเชิด

ภาพที่ ๔.๑๔ ฤๅษีสวคมนต์

ลำดับขั้นตอนที่ ๕ ออกรูปปรายหน้าบท

การออกรูปปรายหน้าบท (ร้องประกาศ) เป็นการประกาศว่า ณ คำนี้ นี้จะมีการแสดงหนังตะลุง เปรียบเสมือนพิธีกรที่แนะนำการแสดงหนังตะลุง นายหนังตะลุงจะขีดตัวหนังรูปเทวดาเป็นตัวปรายหน้าบท

ดนตรีที่ผู้วิจัยพบในลำดับของปรายหน้าบท เป็นการบรรเลงเครื่องดนตรีอันประกอบไปด้วย โทน โน้ตแข่ง ฉิ่ง ฉาบเล็กและกรับ ประกอบกับท่วงทำนองการขับบทกลอนของนายหนังตะลุง เมื่อจบการขับปรายหน้าบท ดนตรีมีการใช้เพลงเชิดประกอบการรำรำของตัวหนังตะลุงรูปปรายหน้าบทออกไปจากนอกจอหนังตะลุง

หน้าทับสำหรับออกรูปปรายหน้าบท

- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ภาพที่ ๔.๑๕ ออกรูปปรายหน้าบท

ลำดับขั้นตอนที่ ๕ ออกรูปตัวตก

เมื่อการออกรูปปรายหน้าบทแสดงเป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว ก็จะเป็นการออกรูปตัวตกที่ประกอบไปด้วย ตัวหนังตะลุงรูปนายเปรี๊ยะ ตัวหนังตะลุงรูปนายพรม ตัวหนังตะลุงรูปนายท้วม ตัวหนังตะลุงรูปยายเสียบ และตัวหนังตะลุงรูปนางทองเลื่อม ซึ่งเป็นบทบาทที่นายหนังตะลุงสร้างขึ้น เพื่อเป็นการเรียกเสียงหัวเราะแก่ผู้ชม ด้วยการเล่นตลกที่หยิบยกสถานการณ์บ้านเมือง สังคม หรือ การเมือง การใช้มุขตลกในการกระเช้าเหย้าเหย้านในหมู่ตัวละคร บ้างก็มีการนำตัวหนังตะลุงรูปเบ็ดเตล็ดเข้ามาร่วมแสดงด้วย เช่น รูปทางเครื่องรูปรถมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น ในลำดับขั้นตอนนี้จะมีความสนุกสนานเป็นอย่างมาก จากการสังเกตการณ์ ผู้วิจัยพบว่า นายหนังตะลุงสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้เป็นอย่างดี และผู้ชมก็ให้ความสนใจกับการแสดงของนายหนังตะลุง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดิ๊กกลับไปยังการแสดงของนายหนังตะลุงด้วยเช่นกัน

ดนตรีที่ผู้วิจัยพบในลำดับของการออกรูปตัวตก เป็นการบรรเลงเครื่องดนตรี อันประกอบไปด้วย โทน โน้ตข่ง ฉิ่ง ฉาบเล็กและกรับ ประกอบกับท่วงทำนองการร้องเพลงของนายหนังตะลุง ซึ่งเพลงที่ผู้วิจัยพบในลำดับขั้นตอนนี้การออกรูปตัวตกมีดังต่อไปนี้

๑. เพลงไอ้เป้ เป็นเพลงพื้นบ้านของจังหวัดระยอง ที่ผู้วิจัยได้กล่าวรายละเอียดมาแล้วในบทที่ ๒ บทบาทที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่านายหนังตะลุงนำเพลงไอ้เป้มาใช้ในการแสดงหนังตะลุง ในตอนที่เป็นการปะทะคารมระหว่างยายเสียบและนายท้วม บทที่ใช้ในการร้องเพลงไอ้เป้จะมีเนื้อหาสองแง่สองง่าม ซึ่งสามารถสร้างเสียงหัวเราะแก่ผู้ชมได้เป็นอย่างมาก เพลงไอ้เป้มีจังหวะดังนี้

โทน

- ต - ป	- ต - ต	-- ต ท	-- ต ท	- ต - ป	- ต - ต	-- ต ท	- ต - ท
----	----	----	----	----	----	----	----

ฉิ่ง

-	+	-	+	-	+	-	+
---	---	---	---	---	---	---	---

๒. เพลงลูกทุ่ง

เพลงลูกทุ่ง สามารถพบได้บ่อยมากในลำดับขั้นตอนนี้ ซึ่งนายหนังตะลุงจะนำเพลงลูกทุ่งเข้ามาร้องสอดแทรกในการแสดงบทบาทอยู่เป็นระยะ โดยการนำเพลงลูกทุ่งที่มีความหมายสอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่ดำเนินไป ซึ่งสามารถทำให้การแสดงมีชีวิตชีวา ชักชวนให้ผู้ชมมีความครื้นเครงไปกับการแสดงหนังตะลุง เพลงลูกทุ่งที่ผู้วิจัยพบมีดังต่อไปนี้

๒.๑ เพลงระของเอาได้ ประพันธ์โดย นายบุญชู ใจสุข

เนื้อร้อง

ผมเป็นคนจังหวัดระยอง	รักพี่รักน้องระของเหลือหลาย
ใครจะว่าฉันนี้พูดเหนือ (ซ้ำ)	ซ่าซ่าเซ่อเซ่อฉันก็เป็นคนเอาได้ (ซ้ำ)
คนระของไม่ลำพองเย่อหยิ่งอย่างไร	บ้านเมืองสงบราบเรียบของดีมีเพียบบานหทัย
ที่เกี่ยวข้าวปลาอาหาร	ก็มีเบิกบานนับไม่หาคาไหว
คนระของนั้นเป็นคนดี	ขอบอกอีกทีว่าคนระของเอาได้ (ซ้ำ)
เมืองระของเป็นเมืองอุตสาหกรรม	ปิโตรกันกันพะล่าโรงงานโตใหญ่
ลองมาย้ายมาอยู่ระของ	เชื่อไหมพี่น้องเขวาระของเอาได้ (ซ้ำ)
ท่านคิดจะมาระของ	ไม่ต้องไปกรองริบมาไวไว
จากเทพร้อยกว่ากิโล	นั่งรถวิ่งไร่มานานเท่าใด
มาถึงระของไม่ต้องกลัวอด	ทุกอย่างมีหมดบริการถูกใจ
คนแก่คนเด็กคนเล็กคนเฒ่า	ทั้งหมดทั้งสาวนะเราเป็นคนเอาได้ (ซ้ำ)

๒.๒ เพลงระของอิ ประพันธ์โดย วงเอกมัย

เนื้อร้อง

ระของอิสิ้นแต่จันทอิใหญ่	ตราดอยู่ไกลเลยไม่ค่อยมีอิ
ฟังสำเนียงแล้วน่ารักดี	มันแปลกตรงอิมีเล็กมีใหญ่ (ซ้ำ)
มารักกันก็คงเข้าที่	จะได้ยินอิทุกวันเรื่อยไป
ต่างที่ไปที่มา	น้องฟังจะว่าพี่เป็น
ไม่ตั้งใจให้เงิน	เข้ามาคุยก็อยากเป็นดอง
ทำแกล้งทะเลิ่งที่ไหน	อย่าเข้าใจผิดลีน้อง
หัวใจพี่มันเรียกร้อง	ให้มาบอกน้อง ว่าถูกใจอิ

อยากพาไปเที่ยวเกี่ยวแขน	แถวนี้พี่รู้จักดี
กลับไปจะได้คิดถึงพี่	ว่าคนเมืองพระอภัยเอาได้เอาได้
น้องอยากฟังเรื่องเล่าใหม่	ทำไมนางยักษ์ไม่ชอบแช่น้ำ
ได้ยินบางคนชอบถาม	พี่ตอบได้นะว่านางยักษ์หนาวอิ
ระของอิสิ้นแต่จันทอิใหญ่	ตราดอยู่ไกลเลยไม่ค่อยมีอิ
ฟังสำเนียงแล้วน่ารักดี	มันแปลกตรงอิมีเล็กมีใหญ่ (ซ้ำ)
มารักกันก็คงเข้าที่	จะได้ยินอิทุกวันเรื่อยไป
ระยะทางไม่ใช่ปัญหา	ถ้าน้องนั้นอยากจะคบ
พี่จะคอยไปพบ	ก็ร้อยกิโลเหมารถไปได้
ให้หนทางชะลุกชะลัก	พิสูจน์ว่ารักพี่แท้แค่ไหน
ถ้าเราเป็นแฟนบอกไว้	จะไกลแค่ไหนก็จะไปหาอิ
ขึ้นรถไปพนัส	ทางมันคดรถมันพัด
คนที่พลัดตกรถขาเคล็ด	ขากลับมาวิ่งทางลัด
ออกจากพนัสเลยเกาะเสม็ด	ลับประรดเห็นอยู่ข้างวัด
ยอดมันถนัด	ควายฟาดชะเช็ด
ระของอิสิ้นแต่จันทอิใหญ่	ตราดอยู่ไกลเลยไม่ค่อยมีอิ
ฟังสำเนียงแล้วน่ารักดี	มันแปลกตรงอิมีเล็กมีใหญ่ (ซ้ำ)
มารักกันก็คงเข้าที่	จะได้ยินอิทุกวันเรื่อยไป

๒.๓ เพลงกลับมาทำไม ของสังข์ทอง สีใส

เนื้อร้อง

มาทำไมให้อายบ้านนาเล่าเวลาน้อง ไม่ต้องกลับคืนมา
 วันจะไปไม่ลา หนีหน้าไปกับหนุ่มเมืองหลวง
 ทิ้งคนข้างหลังนั่งน้ำตาาร่วง มันเจ็บในทรวงพุ่มพวงรู้หรือป่าว
 ทิ้งเคียวคราดไถไปเลยเดือนเก้า ช่างสุขสกาเวลกลับมาทำไม
 คงจะโดนเค้าทิ้งไปหรือเง้า ถึงเดินหน้าเศร้าหมดอาลัย
 นึกว่าเป็นคุณนายไปแล้วน้องแก้วฉัน จำได้ไหมเป็นคุณนายกี่วัน
 ช่างหน้าสงสารเสียนี้กระไร อะไ้อัยทำเป็นเศร้าให้เราเอาใจ
 น้ำตาพี่ไหลใครก็รู้ดี
 ไปหาข้างหน้าดีกว่าคนสวย หากคนร้ายร้ายก็อาจจะมีพี่นี้ไม่มีความหมาย

ขึ้นอยู่ไปจะเป็นของฟรี ขอบใจสุดซึ่งที่คิดถึงพี่
ขอให้โชคดีโทษทีนะพี่ไม่ว่าง

๒.๔ เพลงหมากัด ของเอกชัย ศรีวิชัย

เนื้อร้อง

ไอ้มาเถิดหนากระไรแม่มา	ไอ้มาเถิดหนากระไรแม่มา
เร็ว ๆ อย่าช้าเลยนะแม่หน้านวลใย	คนไหนถ้านึกสนุกลุกขึ้นขยับเข้ามาไวไว
ตั้งวงเอาไว้ตรงหน้า	จะให้เอกชัยลาไปหรืออย่างไร
ผมมาหลายคนกับนักดนตรีเพื่อนบ้าน	แฟน ๆ อย่างนี้กรำกาญจน์เลยสายใจ
พี่มายืนรออยู่ที่ข้างรั้ว	เลยให้เพื่อนมัน โผล่หัวไปดูข้างใน
พอเข้าไปดูว่าน้องอยู่หรือเปล่า	ถ้าได้ยินหมาเห่าให้รีบออกมาไวไว
น้องสาวจำดูหมาให้พี่ด้วย	อย่าปล่อยให้หมามันกัดขาของพี่ได้ ของพี่ได้
อึเขียวก็แ่งหรือว่าอึแดงก็รีบ	พี่เลยเอาไม้ตีหมามันไป หมามันไป
แหมหมาของเธอมันช่างดุเสียงจริงด้วย	มันชอบกัดแต่ปลายขาของพวกผู้ชาย พวกผู้ชาย
พี่ก็ช่วย เอ๊ยเพื่อนก็ช่วยต่างถูกหมากัด	ป่วยจนเดินไม่ไหว จนเดินไม่ไหว
สงสารเพื่อนมันป่วย	มันเดินเอามือกุมขาแบบว่าแทบเป็นไข่
ไอ้มาเถิดหนากระไรแม่มา	ไอ้มาเถิดหนากระไรแม่มา
เร็ว ๆ อย่าช้าเลยนะแม่หน้านวลใย	คนไหนถ้านึกสนุกลุกขึ้นขยับเข้ามาไวไว
บ้านพี่นั้นอยู่สุพรรณ	บ้านจอมขวัญอยู่เมืองเพชร
บ้านพี่นั้นอยู่สุพรรณ	บ้านจอมขวัญอยู่เมืองเพชร
แล้วพี่อุตส่าห์มาเยี่ยมเธอรู้ไหม	เธอรู้ไหมอุตส่าห์มาเยี่ยม
พี่มาจากราชบุรีแล้วอยากจะมาดูหน้า	ว่าใหญ่แค่ไหน ว่าใหญ่แค่ไหน
พี่มาเยี่ยมเยือนจนถึงเรือนถึงบ้าน	น้องสาวอย่างนี้กรำกาญจน์พี่เอกชัย
ตั้งแต่วันนั้นตัวฉันก็เลยเจ็บ	ก็เลยไม่คอดไปเยี่ยมเธออีกต่อไป
ไอ้มาเถิดหนากระไรแม่มา	ไอ้มาเถิดหนากระไรแม่มา
เร็ว ๆ อย่าช้าเลยนะแม่หน้านวลใย	คนไหนถ้านึกสนุกลุกขึ้นขยับเข้ามาไวไว

กลองตุ๊ก

----	----	--- ต	- ต --	----	----	--- ต	- ต --
----	- ต - ต	----	--- ต	----	- ต - ต	----	--- ต

จิ้ง

- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

โหม่งเข่ง

- ๑ - ๑	- ๑ - ๑	- ๑ - ๑	- ๑ - ๑	- ๑ - ๑	- ๑ - ๑	- ๑ - ๑	- ๑ - ๑
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

๓. เพลงแห่

แห่ หมายถึง การเทศน์ที่ใช้เสียงและทำนองที่มุ่งความไพเราะเป็นสำคัญ เช่น เทศน์มหาชาติ เรียกว่า เทศน์แห่ มีทั้งแห่ใน คือ เทศน์ตามคุ้มกัณฑ์ เทศน์มหาชาติ และแห่นอก คือ เทศน์เรื่องนอกคุ้มกัณฑ์มหาชาติ

แห่ อีกความหมายหนึ่ง หมายถึง ตอนหนึ่งหรือบทหนึ่งของแต่ละกัณฑ์ในเทศน์มหาชาติ เมื่อเทศน์ไปได้ตอนหนึ่งก็เรียกว่าแห่หนึ่ง สองตอนก็สองแห่ จบแต่ละตอนก็เรียกว่าจบแห่

แห่ เป็นคำกร่อนมาจากคำว่า "นั่นแล" เพราะในการเทศน์มหาชาติทุกกัณฑ์ เมื่อจบตอนหนึ่งแล้วท่านจะลงท้ายด้วยคำว่า "นั่นแล" ทุกตอนไป เมื่อลากเสียงคำว่า แล ยาวออกไป จึงกลายเป็น แห่

จากการสัมภาษณ์นายสมควร ปานกลาง ทำให้ผู้วิจัยทราบว่า นายสมควร ปานกลาง ได้นำเพลงแห่เข้ามาใช้ในการประกอบการแสดงหนังตะลุง โดยนายสมควรมีต้นแบบการร้องเพลงแห่มาจากไวพจน์ เพชรสุพรรณ และทศพล หิมพานต์ ซึ่งนับว่าเป็นนักร้อง นักแห่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทย และจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยพบว่าในการแสดงหนังตะลุงมีการนำเพลงแห่มาแสดงหนังตะลุงด้วย เพลงแห่นี้เป็นการแห่เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย เป็นการหิบบกการเมืองของไทยมาเป็นประเด็นในการนำเสนอ โดยมีเนื้อหาที่สอดแทรกความรู้ และมีการเสียดสีสังคมอยู่บ้าง เนื้อร้องแห่ นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยมีดังต่อไปนี้

ผมจะขอเล่าความไปตามประวัติ นายกของชาติในเมืองไทย
 หนึ่งถึงยี่สิบแปดโปรดจำกันได้ ผมจะเล่าให้ฟัง
 มโนปกรณ์นิติธาดา คนที่หนึ่งนั่นหนาหรือว่านายก้อน
 จงจำกันได้ให้แน่นอน ผมจะกล่าวย้อนคนที่สองต่อไป
 พหลพลพยุหเสนาเป็นถึงท่านพระยา ยังจำได้ไหม
 เล่าไปทันวันคนที่สามต่อไป จอมพล ป. นั่นไง พิบูลสงคราม
 คนที่สี่พันตรีควง อภัยวงศ์ ผมบอกไม่หลงยังจำได้ดี
 คนที่ห้าชื่อนายทวี คนที่หกเสนา เจ็ดปรีดี พนมยงค์
 คนที่แปดพลตรีถวัลย์ นามสกุลยาวครัน ผมจำจนหลง
 จำมานาน ๆ ก็ชักจะงง อ้อธำรงนาวาสวัสดิ์นั่นไง
 คนที่เก้าผมจำได้หมด ชื่อว่านายพจน์ สารสิน
 คนที่สิบจอมพลสฤษดิ์นั่นไง สิบเอ็ดก็ถนอม กิตติขจร
 สิบสองชื่อนายสัญญา ธรรมศักดิ์ คนไทยก็รักท่านเป็นคนดี
 คนที่สิบสามก็ถึกถุทธ์นั่นสิ พันเงินแต่ละที่ผู้ใหญ่กำนันดีใจ
 คนที่สิบสี่จำได้ทั่วถิ่น ชื่อว่านายธานินทร์คนไทยยิ้มออก
 สิบห้าเกรียงศักดิ์ สิบหกนายกเปรม ติณสูลานนท์
 สิบเจ็ดชาติชาย ชุณหะวัณ สิบแปดนายอนันต์ ปัญญารชุน
 สิบเก้าสุจินดา คราประยูร เหตุร้ายพ้อคุณเดือนพฤษภาทมิฬ
 คนที่ยี่สิบไม่กินไม่โกง ลูกของแม่ถ้วนชื่อนายชวน หลีกภัย
 คนที่ยี่สิบเอ็ดก็คุณบรรหาร โกงกันบานตะทัย
 ไม่ทันเท่าไร ก็ต้องยุบสภา
 คนที่ยี่สิบสามชายหวยบนดิน ท่านชื่อนายทักษิณนั่นรวยมากหลาย
 คนที่ยี่สิบสี่ไม่ค่อยได้ผล สุรยุทธ์ จุลานนท์ จาก ค.ม.ช.
 คนที่ยี่สิบห้านั่นชื่อสมัคร ตั้งเป็นสลบไม่นานเท่าไร
 เพราะพฤติกรรมมันคอยบงชี้ เป็นนอมินีของไทยรักไทย
 คนที่ยี่สิบหกก็คนใกล้ ๆ น้องเขยทักษิณไง ชื่อว่าสมชาย วงศ์สวัสดิ์
 คนที่ยี่สิบเจ็ดเป็นเรื่องน่าคิด เขาชื่ออภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 เขาเป็นคนหนุ่มแถมหล่อเสียด้วย แต่ชอบไม่ช่วยเลยพลาดตกไป
 คนที่ยี่สิบแปดนี้แดงแปริ๊ดทั่วไทย เป็นนายกผู้หญิงคนแรกของไทย
 ชื่อว่านางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เฮย

สำหรับจังหวะที่ใช้ในการประกอบจังหวะการร้องเพลงแท้ของ นายหนังตะลุง ผู้วิจัยพบว่าเป็นจังหวะสามช่า ซึ่งมีวิธีการบรรเลงเช่นเดียวกับการบรรเลงดนตรี ประกอบการร้องเพลงลูกทุ่งของนายหนังตะลุง

โทน

--- ป	- ท - ท	--- ต	- ต - ท	--- ป	- ท - ท	--- ต	- ต - ท
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

กลองตุ๊ก

-----	-----	--- ต	- ต --	-----	-----	--- ต	- ต --
-----	- ต - ต	-----	--- ต	-----	- ต - ต	-----	--- ต

ฉิ่ง

- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

โหม่งเข่ง

-๑-๑	-๑-๑	-๑-๑	-๑-๑	-๑-๑	-๑-๑	-๑-๑	-๑-๑
------	------	------	------	------	------	------	------

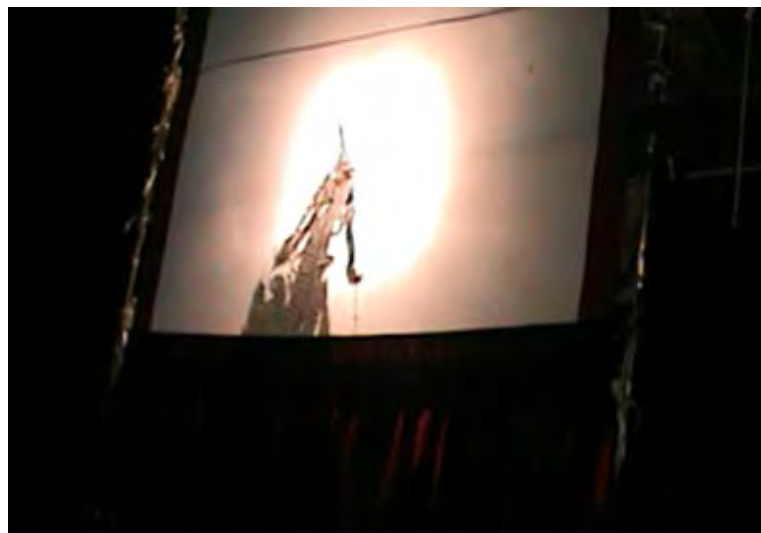

ภาพที่ ๔.๑๖ ออกรูปตัวตลก

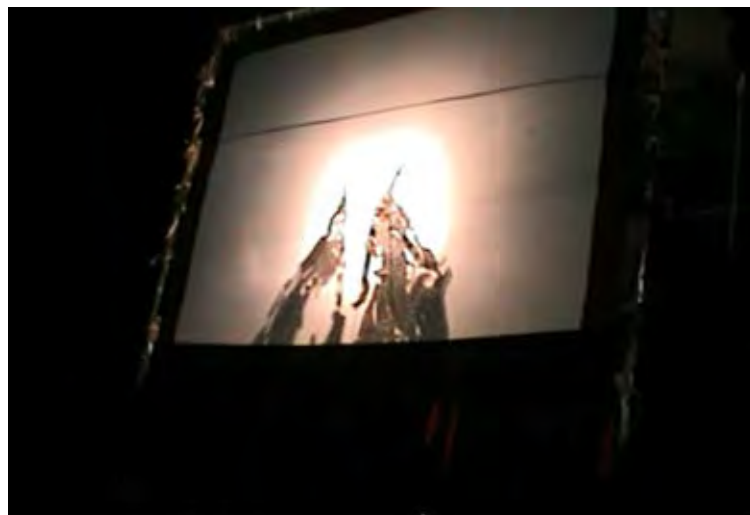
ลำดับขั้นตอนที่ ๖ ตั้งนามเมืองและดำเนินเนื้อเรื่อง

หลังจากที่ออกรูปตัวตลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จึงเข้าสู่เนื้อเรื่องของการแสดงหนังตะลุง ซึ่งเรื่องที่ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลภาคสนาม ที่ได้ทำการแสดง ณ ศาลาหนองพุทรา บ้านหนองตาเสียง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คือ เรื่องเจ้าชายโจด โดยผู้วิจัยจะทำการนำเสนอออกเป็นลำดับฉากดังต่อไปนี้

ฉากที่ ๑

ภาพที่ ๔.๑๗ ตั้งนามเมือง

ภาพที่ ๔.๑๘ ท้าวแสงอาทิตย์กับนางแสงจันทร์

การบรรเลงดนตรีประกอบฉากปกริยาร้องไห้ บรรเลงโดยเครื่องดนตรีทุกชนิดตีรัว ๓ ครั้ง และการบรรเลงประกอบกรเข้าฉากของตัวละครใช้การบรรเลงดนตรีด้วยเพลงเชิด

ฉากที่ ๒

ภาพที่ ๔.๑๕ นางเกษร

ฉากที่ ๒ เป็นฉากที่นางเกษรออกตามหาน้องชายโหด ซึ่งต้องพบกับอุปสรรคในการเดินทาง ด้วยความที่ตนเป็นถึงลูกพระมหากษัตริย์ แต่ต้องมาใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชนอยู่ในป่าดงพงไพรเพียงผู้เดียว แล้วต้องเดินทางตามหาน้องชายด้วยระยะทางที่ไกลแสนไกล โดยไม่รู้ชะตาชีวิตของตนเลยว่าจะพบกับน้องชายโหดอีกครั้งเมื่อใด

ดนตรีที่ผู้วิจัยพบในฉากที่ ๒ เป็นการบรรเลงเครื่องดนตรีอันประกอบไปด้วย โทน โน้ตแข่ง ฉิ่ง ฉาบเล็กและกรับ ประกอบกับท่วงทำนองการขับบทกลอนของนายหนังตะลุง การขับบทที่ผู้วิจัยพบ คือ ขับบทนาง ตอนที่เป็นการออกรูปนางเกษร ซึ่งมีจังหวะของดนตรีเหมือนกับการขับบทนางของฉากที่แล้ว และมีการบรรเลงประกอบกรเข้าฉากของตัวละครด้วยการบรรเลงเพลงเชิด

ฉากที่ ๓

ฉากที่ ๓ เป็นฉากที่เจ้าชายโจดออกมากล่าวถึงความอาภัพในชีวิตของตน ซึ่งตนเป็นถึงเชื้อพระวงศ์ หากแต่ว่าตนต้องเกิดมาเป็นผู้ที่มีรูปร่างอัปลักษณ์ ง่อยเปลี้ยเสียวา จึงไม่เป็นที่ต้องพระทัยของท้าวแสงอาทิตย์ ด้วยความที่ท้าวแสงอาทิตย์กลัวว่าบุตรของตนจะเป็นกาลีบ้านกาลีเมือง ท้าวแสงอาทิตย์จึงขับไล่เจ้าชายโจดออกไปอยู่กระท่อมปลายนาที่นอกวังกับตายายเสียว ชายโจดต้องประกอบอาชีพทำไร่ทำนา เพื่อเป็นการประทังชีวิตมิหน้าซ้ำ เมื่อนางเกษรไปตั้งเงื่อนไขกับพระบิดาอีก ชายโจดจึงตระกำลำบากมากขึ้นกว่าเดิม เพราะ ชายโจดโดนพระบิดาขับไล่ออกนอกประเทศ แล้วต้องเดินทางออกไปเสียนอกเขตสถานบ้านเมืองของตน ซึ่งตนก็ไม่รู้เลยว่าจะต้องพบวิบากกรรมอันใดในอนาคตข้างหน้า

ดนตรีที่ผู้วิจัยพบในฉากที่ ๓ เป็นการบรรเลงเครื่องดนตรีอันประกอบไปด้วย โทน โน้ตแข่ง ฉิ่ง ฉาบเล็กและกรับ ในฉากนี้ผู้วิจัยพบว่า นายหนังตะลุงมีการใช้บทร้องราชนิเกริงที่ใช้ในการแสดงลิเก เข้ามาใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุง ซึ่งใช้ร้องตอนออกรูปตัวหนังตะลุงรูปเจ้าชายโจด และมีการบรรเลงประกอบการเข้าฉากของตัวละครด้วยการบรรเลงเพลงเชิด

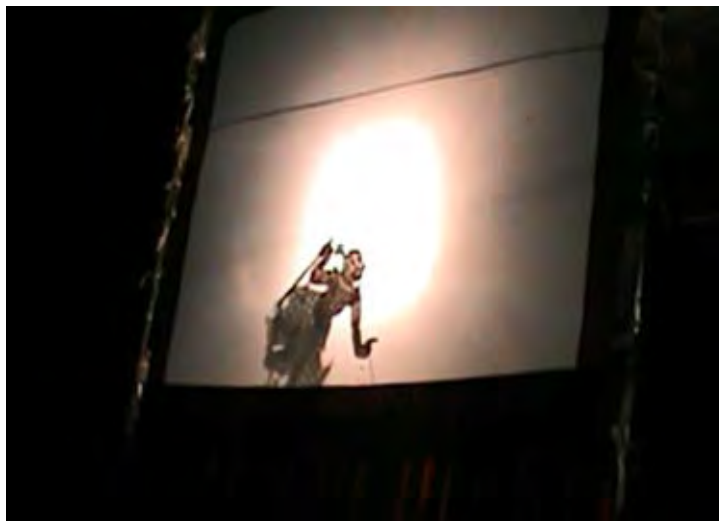
จังหวะที่ใช้กับการร้องราชนิเกริง

โทน

- ต - ป	- ต - ต	-- ต ท	-- ต ท	- ต - ป	- ต - ต	-- ต ท	- ต - ท
----	----	----	----	----	----	----	----

ฉิ่ง

-	+	-	+	-	+	-	+
---	---	---	---	---	---	---	---

ภาพที่ ๔.๒๑ ยักษ์เจี๋ยวกาง

ฉากที่ ๕

ฉากที่ ๕ เป็นฉากที่กล่าวถึงว่า ในระหว่างทางที่ยักษ์เจี๋ยวกางกำลังเดินทางกลับไปยัง ณ สถานที่ของตน ได้พบกับนางเกษรที่กำลังเดินทางออกตามหาน้องชายโจดด้วยความบังเอิญ ยักษ์เจี๋ยวกางจึงเข้าจู่โจมเข้าหานางเกษร หมายจักเอานางเกษรมาเป็นคู่ครองของตน นางเกษรได้เจอกับยักษ์เจี๋ยวกางในท่าที่แบบนั้น จึงเกิดความกลัวและร้องขอความเมตตาจากยักษ์เจี๋ยวกาง ยักษ์เจี๋ยวกางก็ยังไม่ลดละความคิดของตน ก็ได้ขอร้องนางเกษร หมายจะเอามาเป็นภรรยาให้จงได้ แต่ด้วยอำนาจวาสนาบารมีของนางเกษรที่เป็นผู้ที่มียศสูงศักดิ์และมีบุญที่ตนได้สั่งสมมาตั้งแต่ชาติปางก่อน จึงทำให้เมื่อยักษ์เจี๋ยวกางถูกเนื้อต้องตัวของนางเกษร ก็บังเกิดเป็นปาฏิหาริย์เหมือนมีไฟบรรลัยกัลป์เผาผลาญตัวยักษ์เจี๋ยวกาง เมื่อยักษ์เจี๋ยวกางได้เจอกับเหตุการณ์ดังนั้น ยักษ์เจี๋ยวกางจึงหยุดการกระทำที่ไม่ดีต่อนางเกษร แล้วได้ถามไถ่ว่านางเกษรเป็นใคร มาจากที่ใด และเหตุผลได้จึงเดินอยู่ในป่าแต่เพียงผู้เดียว นางเกษรก็เล่าความแก่ยักษ์เจี๋ยวกาง ว่าตนเป็นลูกพระมหากษัตริย์กำลังออกตามหาน้องชายโจดที่ถูกขับไล่ออกนอกประเทศ ยักษ์เจี๋ยวกางได้รู้เช่นนั้น จึงรับอาสาพานางเกษรพานางไปพำนักอาศัยอยู่กับพระฤาษีจักได้มีความปลอดภัยจากการเดินทาง และจะได้เป็นการตั้งหลักก่อนคิดออกเดินทางตามหาน้องชายต่อไป ยักษ์เจี๋ยวกางจึงเนรมิตรมืออันโตใหญ่เพื่อเป็นพาหนะพานางเกษรออกเดินทางแล้วเหาะ ไปในท้องฟ้ามุ่งหน้าสู่อาศรมของพระฤาษี

ดนตรีที่ผู้วิจัยพบในฉากที่ ๕ เป็นการบรรเลงเครื่องดนตรีอันประกอบไปด้วย โทน โน้ตขึง ฉิ่ง ฉาบเล็กและกรับ ประกอบกับท่วงทำนองการขับบทกลอนของนายหนังตะลุง การขับบทที่ผู้วิจัยพบ คือ ขับบทยักข์ จังหวะที่ใช้เป็นเช่นเดียวกับ

ฉากที่แล้ว ขับบทลอย ซึ่งพบได้ตอนที่ยักษ์เจี๊วกางแหะกลับยังสระมโนดาช และดนตรีประกอบ
 อากัปกริยาการต่อสู้ ดนตรีประกอบอากัปกริยาการเนรมิตมือให้โตใหญ่ของยักษ์เจี๊วกาง
 ซึ่งใช้การบรรเลงด้วยเพลงเชิดสำหรับการต่อสู้และใช้การบรรเลงเครื่องดนตรีทุกชิ้นตีรัว ๓ ครั้ง
 สำหรับประกอบอากัปกริยาการเนรมิต ส่วนการบรรเลงดนตรีประกอบการกลับเข้าฉากของ
 ตัวละครด้วยเพลงเชิด

จังหวะสำหรับการขับบทลอย (การแหะ)

- ต - ป	- ต - ป	- ต - ป	- ท - ท	--- ป	- ท - ท	- ท - -	- ท - ท
----	----	----	- ท - ท	-- ป -	- ท - ท	- ท - -	ท - ท -
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ภาพที่ ๔.๒๒ ยักษ์เจี๊วกางกับนางเกษร

ฉากที่ ๖

ฉากที่ ๖ เป็นฉากที่กล่าวถึงเจ้าชายโหนด ขณะที่กำลังเดินทางก็
 มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ในระหว่างทางก็ได้พบกับสระน้ำแห่งนี้ที่มีน้ำใสสะอาดเป็นอย่างมาก
 มีเงาของร่มไม้ที่ปกคลุมดูแล้วช่างเย็นกายสบายใจ เจ้าชายโหนดจึงไม่รอช้าก็ถอดเสื้อผ้าแล้วกระโดด
 ลงสระน้ำในทันใด โดยหารู้ไม่ว่าสระน้ำนี้มีอสูรกายชื่อว่ายักษ์เจี๊วกางเป็นผู้เฝ้าสระน้ำอยู่ จากนั้น
 นายหนังตะลุงก็ได้รวบรัดตัดความบางส่วนของเนื้อเรื่องออกไป แล้วใช้วิธีการเล่าบรรยายแทน
 การแสดงถึงเหตุการณ์ที่เจ้าชายโหนดเคยได้อาศัยอยู่กับพระอาจารย์ในป่า และได้ร่ำเรียนวิชา

จนกระทั่งมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างยิ่ง หลังจากเจ้าชายโศคได้สำเร็จวิชาจนเก่งแล้ว เจ้าชายโศคจึงขอลาพระอาจารย์ เพื่อเดินออกเดินทางต่อไป พระอาจารย์ก็ได้ขีดขวางแต่อย่างใด และท่านยังได้มอบลูกแก้วสารพัดนึกให้กับเจ้าชายโศค เพื่อเอาไว้ใช้สำหรับป้องกันตัวในยามคับขัน แล้วตัดความของบทหนังตะลุงมาตอนที่ยักษ์เขียวกางกลับมาถึงยังสระมโนดาช ก็พบว่าเจ้าชายโศคนั้น คือ ผู้ที่ทำให้สระน้ำของตนต้องสกปรก ในขณะนั้นเอง เจ้าชายโศคก็กำลังนอนพักอยู่ได้ร่มไม้ริมสระอย่างสบายใจ ยักษ์เขียวกางเกิดความโกรธเป็นอย่างมาก จึงเข้าทำร้ายเจ้าชายโศค แต่ด้วยความที่เจ้าชายโศคมีของวิเศษติดตัวมาด้วย จึงเนรมิตเป็นอาวุธ คือ กระบองที่มีอานุภาพร้ายแรง แล้วนำมาต่อสู้กับยักษ์เขียวกาง ในที่สุดยักษ์เขียวกางก็ไม่สามารถต่อกรกับเจ้าชายโศคได้ ยักษ์เขียวกางจึงยอมต่อความพ่ายแพ้ แล้วปล่อยตัวเจ้าชายโศคไป เจ้าชายโศคจึงใช้ลูกแก้วสารพัดนึก เนรมิตให้ตนสามารถเหาะขึ้นไปบนฟ้าและออกเดินทางมุ่งหน้าต่อไป

ดนตรีที่ผู้วิจัยพบในฉากที่ ๖ เป็นการบรรเลงเครื่องดนตรีอันประกอบไปด้วย โทน โน้ตขึง ฉิ่ง ฉาบเล็กและกรับ ประกอบกับท่วงทำนองการขับบทกลอนของนายหนังตะลุง การขับบทที่ผู้วิจัยพบ คือ ขับบทพระ จังหวะที่ใช้เป็นเช่นเดียวกับขับบทปราชญ์หน้าบท และพบการบรรเลงดนตรีประกอบการกลับเข้าฉากของตัวละครด้วยเพลงเชิด ในฉากนี้ผู้วิจัยพบอีกว่า นายหนังตะลุงมีการนำเพลงลูกทุ่งเข้ามาร้องกับการแสดงหนังตะลุงอีกด้วย เพลงลูกทุ่งที่นำมาร้อง คือ เพลงมอเตอร์ไซค์ทำหล่น ของสรเพชร ศรีสุพรรณ ซึ่งมีเนื้อเพลง ดังนี้

แฟนของไครมอเตอร์ไซค์ทำหล่น	หน้ามลสวยสะกดตา
ปานจะนี่ก็ไม่มีไครมา	ตามหาเธอเลยซักคน
แฟนของไครมอเตอร์ไซค์ทำร่วง	พุ่มพวงผิวบางคางมน
เจ็บตรงไหนปวดตรงไหนมากล้น	หน้ามนพีจะฝนยาทา
โอยโถมงามถ้าไครไม่ตามก็โง่เป็นบ้า	แม้ว่าไครไม่ปรารถนาจะริบคว้าน้อง มาเซยชื่น
แฟนของไครมอเตอร์ไซค์คิดสั้น	ข้ามวันห้ามทวงเอาคืน
หากวันนี้ถ้าไม่มีไครอื่น	ข้ามคืนแล้วผมจะตีทะเลเบียน

ภาพที่ ๔.๒๓ เจ้าชายโอด

ฉากที่ ๗

ฉากที่ ๗ เป็นฉากที่กล่าวถึงว่ามียักษ์ผู้ครองเมืองหนึ่ง ที่ถูกเรียกนามว่า ท้าวกรุงสมนธ์ ท้าวกรุงสมนธ์มีลูกสาวนามว่าอัมพันทอง ท้าวกรุงสมนธ์เคยลั่นวาจาไว้ว่า หากใครสามารถเก็บลูกอัมพันทองที่ตนได้ปลูกลงไว้ โดยตนได้เสี่ยงทายไว้ว่า หากผู้ใดที่สามารถเก็บลูกอัมพันทองได้ก็จะให้อภิเษกสมรสกับลูกสาวของตน

ดนตรีที่ผู้วิจัยพบในฉากที่ ๗ เป็นการบรรเลงเครื่องดนตรีอันประกอบไปด้วย โทน โน้ตข่ง ฉิ่ง ฉาบเล็กและกรับ ประกอบกับท่วงทำนองการขับบทกลอนของนายหนังตะลุง การขับบทที่ผู้วิจัยพบ คือ ขับบทยักษ์ จังหวะที่ใช้มีจังหวะเช่นเดียวกับฉากที่ผ่านมาแล้ว และการบรรเลงดนตรีประกอบการกลับเข้าฉากของตัวละครด้วยเพลงเชิด

ภาพที่ ๔.๒๔ ท้าวกรุงสมนธ์

ฉากที่ ๘

ฉากที่ ๘ เป็นฉากที่ท้าวกรุงสมนธ์ได้ออกคำสั่งให้ทหารเอกของตน คือ นายเปรี๊ยะและนายพรม ออกไปประกาศไปทั่วร้อยเอ็ดเจ็ดค่าน้ำว่า ณ บัดนี้ ต้นอำพันทองได้ออกลูกออกผลแล้ว และใครที่สามารถเก็บลูกอำพันทองได้สำเร็จ ท้าวกรุงสมนธ์จะยกลูกสาวของตนให้ทันที อีกทั้งยังจะจัดงานอภิเษกสมรสให้ยิ่งใหญ่ โดยไม่มีข้อเงื่อนไขว่าผู้นั้นจะเป็นเชื้อพระวงศ์ หรือ สามัญชน

ดนตรีที่ผู้วิจัยพบในฉากที่ ๘ เป็นการบรรเลงเครื่องดนตรีอันประกอบไปด้วย โทน โน้ตข่ง ฉิ่ง ฉาบเล็กและกรับ ประกอบกับท่วงทำนองการขับบทกลอนของนายหนังตะลุง การขับบทที่ผู้วิจัยพบ คือ ขับบทยักษ์ จังหวะที่ใช้เป็นเช่นเดียวกับฉากที่ผ่านมาแล้ว ผู้วิจัยพบอีกว่าในฉากนี้มีการนำเพลงมาร์ชทหารเรือ คือ เพลงดอกประดู่ เข้ามาใช้ในการแสดงหนังตะลุง ตอนที่ออกรูปทหารเอก นายเปรี๊ยะและนายพรม ส่วนการบรรเลงดนตรีประกอบการกลับเข้าฉากของตัวละครด้วยเพลงเชิด

เนื้อเพลง มาร์ชทหารเรือ (เพลงดอกประดู่)

หะเบสสมอพลันออกสันคอนไป	ลัดไปเกาะสีชัง จนกระทั่งกระโจมไฟ
เที่ยวหาข้าศึกมิได้นึกจะกลับมาใน	ถึงตายตายไป ตายให้แก่ชาติของเรา
พวกเราดูรู้ เจ็บแล้วต้องจำลำบากไว้พลาง	ช่างบนยอดดงการ์ฟจะนำสยามเป็นชาติของเรา

ชงทุกเสาชักขึ้นทุกลำ
 เกิดมาเป็นไทยใจร่วมกันแหละดี
 สยามเป็นชาติของเราอย่าให้เขามาข่มายี
 พวกเราทุกลำจำเช่นคอกประคู้
 วันไหนร่วงโรยดอกโปรยตกพรู

ถึงเรือจะจมในน้ำธงไม้ต่ำลงมา
 รักเหมือนพี่เหมือนน้องช่วยกันป้องปฐพี
 ถึงตายตายดี ตายในหน้าที่ของเรา
 วันไหนวันดีบานคลี่พร้อมอยู่
 ทหารเรือเราจงดู ตายเป็นหมูเพื่อชาติไทย

จังหวะมาร์ช

----	--- ท	--- ท	--- ท	----	--- ท	--- ท	--- ท
----	--- ท	--- ท	--- ท	----	--- ท	--- ท	--- ท
- ต ต ต	- ต --	- ต --	- ต --	- ต ต ต	- ต --	- ต --	- ต --
----	--- ต	--- ต	--- ต	----	--- ต	--- ต	--- ต

ภาพที่ ๔.๒๕ ท้าวกรุงสมันต์และทหารเอก นายเปรี๊ยะและนายพรม

ฉากที่ ๕

ฉากที่ ๕ เป็นฉากที่กล่าวหาว่า หลังจากที่ข่าวเรื่องท้าวกรุงสมันต์
 ได้ถูกประกาศแพร่สะพัดออกไปยังเมืองต่าง ๆ ก็ได้มีผู้ที่ต้องการจะเก็บลูกอำพันทองให้จงได้
 เพราะต่างฝ่ายต่างก็อยากจะเป็นคู่ครองของนางเกศรา ในฉากนี้ก็มีท้าวหัตถ์ยันต์และเจ้าเมืองร้อยเอ็ด

เข้ามาอาสาช่วงชิงลูกอำพันทอง แต่ทั้ง ๒ ไม่สามารถเก็บลูกอำพันทองได้ เพราะเกิดเหตุมหัศจรรย์ เมื่อทั้ง ๒ อยู่ที่ใต้ต้นอำพันทองก็มองเห็นลูกอำพันทองออกลูกออกผลสะพรั่งเต็มไปหมด แต่เมื่อปีนขึ้นไปเก็บลูกอำพันทอง ปรากฏว่าลูกอำพันทองที่เห็นผลสะพรั่งตอนอยู่ทางด้านล่าง เมื่อขึ้นยังบนต้นกลับหายไปเสียหมด เหล่าทหารก็ให้เหตุผลว่า ทั้ง ๒ คน คือ ผู้ที่ไม่มีวิสาษาที่จะได้ครองคู่กับนางเกศรา จึงไม่สามารถเก็บลูกอำพันทองได้สำเร็จ ทั้ง ๒ คน ก็ได้ลดละความพยายามของตนไป ในขณะนั้นเจ้าชายโศคก็เหาะผ่านมายังบริเวณต้นอำพันทองพอดี ด้วยยานุภาพของบุพเพสันนิวาสเจ้าชายโศคก็ตกลงมาบนต้นอำพันทอง แต่เจ้าชายก็มีได้ลงนสงสัยกลับเบนความสนใจของตน โดยเห็นลูกอำพันทองว่าน่าจะมีค่ามอรรอย จึงเกิดความอยากจะกินลูกอำพันทอง เหล่าทหารเห็นเช่นนั้นต่างห้ามปรามมิให้เจ้าชายโศคปีนขึ้นไปเก็บผลอำพันทอง และเกิดความรังเกียจ ด้วยความที่เห็นว่าเจ้าชายโศคเป็นผู้พิการ แต่นายเปรี๊ยะก็ทักท้วงขึ้นมาว่า ท้าวกรุงสมุทตรัสไว้ว่า ไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะของผู้ที่จะเก็บผลอำพันทอง ทหารจึงยอมให้เจ้าชายโศคสามารถขึ้นไปเก็บผลอำพันทองได้ เจ้าชายโศคจึงขึ้นไปเก็บผลอำพันทอง ปรากฏว่าเจ้าชายโศคสามารถเก็บผลอำพันทองได้สำเร็จ ซึ่งสร้างความตกตะลึงต่อเหล่าทหารเป็นอย่างมาก สิ่งนี้เป็นเครื่องที่สามารถแสดงได้ว่า เจ้าชายโศค คือ เนื้อคู่ของเกศราที่แท้จริง หลังจากนั้นนายหนั่งตะลุงจึงจบการแสดงไว้แต่เพียงเท่านี้ ซึ่งพอสมควรแก่เวลา รวมระยะเวลาของการแสดงได้ประมาณ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที

ดนตรีที่ผู้วิจัยพบในฉากที่ ๕ เป็นการบรรเลงเครื่องดนตรีอันประกอบไปด้วย โทน โน้ตข่ง ฉิ่ง ฉาบเล็กและกรับ ประกอบกับท่วงทำนองการขับบทกลอนของนายหนั่งตะลุง การขับบทที่ผู้วิจัยพบ คือ ขับบทพยักษ์ ขับบทพระ จังหวะที่ใช้เป็นเช่นเดียวกับฉากที่ผ่านมาแล้ว ดนตรีประกอบอากัปกริยาสำแดงเดชของเจ้าเมืองร้อยเอ็ด ขณะขึ้นไปเก็บลูกอำพันทอง และดนตรีประกอบการกลับออกจากฉากหนั่งตะลุง ดนตรีบรรเลงด้วยเพลงเชิด ผู้วิจัยพบอีกว่าในฉากนี้มีการนำเพลงลูกทุ่งเข้ามาขับร้องกับการแสดงหนั่งตะลุงด้วย คือ เพลงฉันรักคนยิ้มแป้น ของพจน์ พนาวลัย ตอนที่เจ้าชายโศคสามารถเก็บลูกอำพันทองได้สำเร็จ เหล่าทหารจึงร้องเพลงเป็นการสมโภชต้นอำพันทอง

เนื้อเพลงฉันรักคนยิ้มแป้น ของพจน์ พนาวลัย

ฉันรักคนยิ้มแป้น	อยากเป็นแฟนคุณเสียจริง
ด้วยยิ้มของคุณงามยิ่ง	ดั่งมีมนต์สิงอยู่ในหัวใจ
ฉันรักคนยิ้มนั่น	ออกตรงด้นงามเหนือใคร
เมื่อเห็นคุณยิ้มมาให้	ช่างงามบาดใจเฝ้าชวนให้ลุ่มหลง

ยามยิ้มกระจับกระจับ
 ยามนอนก็หลับไม่ลง
 ฉันรักคนยิ้มเป็น
 แบนหูเนื้ออกขวัญอ่อน
 ฉันรักคนยิ้มเป็น
 คิ้วยิ้มของคุณงามยิ่ง
 ฉันรักคนยิ้มนั้น
 เมื่อเห็นคุณยิ้มมาให้
 ยามยิ้มกระจับกระจับ
 ยามนอนก็หลับไม่ลง
 ฉันรักคนยิ้มเป็น
 แบนหูเนื้ออกขวัญอ่อน

ลักยิ้มคุณแก้มนุ่มชวนให้ใจพะวง
 ภาพนวลอนงค์มายิ้มเป็นลอกหลอน
 ผกใจแทนเอาไว้นอน
 จะได้หลับนอนหนาวร้อนเป็นสุขเอย
 อยากเป็นแฟนคุณเสียจริง
 คั่งมีมนต์สิงอยู่ในหัวใจ
 ออกตรงคันทนงามเหนือใคร
 ช่างงามบาดใจเข้าชวนให้ลุ่มหลง
 ลักยิ้มคุณแก้มนุ่มชวนให้ใจพะวง
 ภาพนวลอนงค์มายิ้มเป็นลอกหลอน
 ผกใจแทนเอาไว้นอน
 จะได้หลับนอนหนาวร้อนเป็นสุขเอย

ภาพที่ ๔.๒๖ ท้าวหัตถ์ยันต์สมัครมาช่วงชิงลูกอำพันทอง

ฉากที่ ๑๐

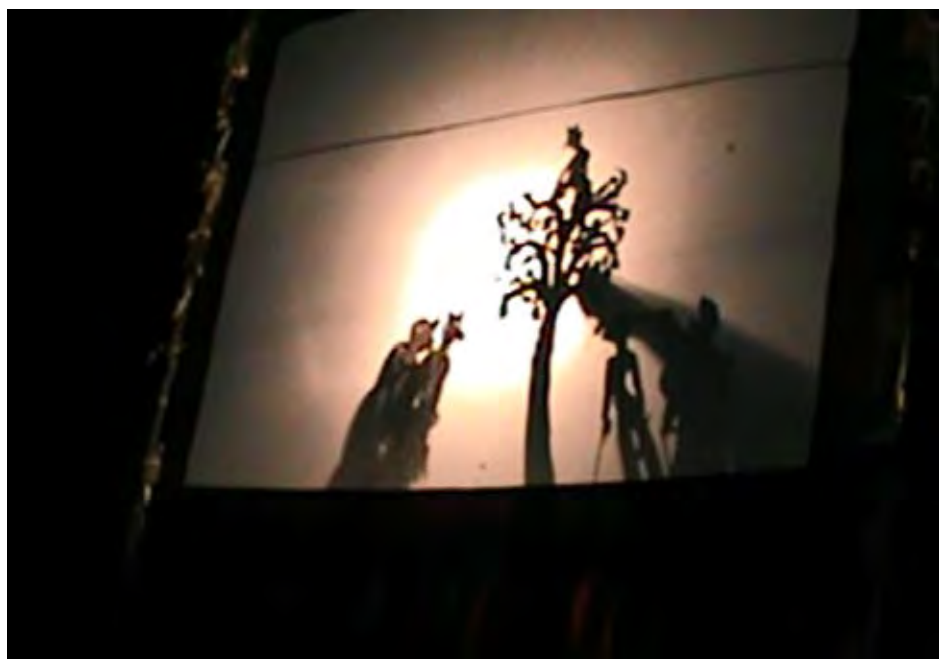
ฉากที่ ๑๐ เป็นฉากสุดท้ายของการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์ กระบะกั้นขึ้นฝั่ง ณ ศาลาหนองพุทรา บ้านหนองตาเลียง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ซึ่งรวมระยะเวลาการแสดงได้ทั้งหมด ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที นายหนังตะลุงจึงร้องเพลง เพื่อขอบคุณแก่เจ้าภาพที่ได้หาหนังตะลุงมาแสดงในครั้งนี้นายหนังตะลุงจะนำสวดแก่เจ้าภาพ เพื่อทำพิธีกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และอุทิศบุญกุศลแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าภาพได้บนบานศาลกล่าวไว้ในฉากที่ ๑๐ ผู้วิจัยพบว่า นายหนังตะลุงนำเพลงลูกทุ่ง คือ เพลงขอบคุณแฟนเพลง ของยอดรัก สลักใจ มาขับร้องเป็นการส่งท้ายของการแสดงในวันนี้

เนื้อเพลงขอบคุณแฟนเพลง ของยอดรัก สลักใจ

ขอกราบขอบคุณที่ได้รับไออุ่น	การุณจากแฟนเพลง
ผมแสนชื่นใจหายวังเวง	เมื่อแฟนเพลงให้กำลังใจ
น้ำใจไมตรีจากแฟนเพลงทุกทุกที่	ปราณีหลังไหล
ผมขอฝากนามขอรักเอาไว้	โปรดเป็นแรงใจอย่างนี้เรื่อยไป
ขออยู่คู่แฟนเพลง	ไม่เคยคิดว่าเก่งหรือดั่งกว่าใครใคร
เพราะคุณผู้ฟังเท่านั้นยิ่งใหญ่	ช่วยเป็นแรงใจให้ผมดังมา
ของค์เทवासติฝากฟ้ายิ่งใหญ่	คุ้มภัยให้ท่านเถิดหนา
ของจงเชื่อใจไว้เถิดว่า	ตราบชั่วชีวาไม่ลืมแฟนเพลง
ขออยู่คู่แฟนเพลง	ไม่เคยคิดว่าเก่งหรือดั่งกว่าใครใคร
เพราะคุณผู้ฟังเท่านั้นยิ่งใหญ่	ช่วยเป็นแรงใจให้ผมดังมา
ของค์เทवासติฝากฟ้ายิ่งใหญ่	คุ้มภัยให้ท่านเถิดหนา
ของจงเชื่อใจไว้เถิดว่า	ตราบชั่วชีวาไม่ลืมแฟนเพลง

ภาพที่ ๔.๒๗ เจ้าเมืองร้อยเอ็ดสมัครมาช่วงชิงลูกอำพันทอง

ภาพที่ ๔.๒๘ เจ้าชายโศดสามารถเก็บลูกอำพันทองได้สำเร็จ

ภาพที่ ๔.๒๕ การปิดฉากการแสดงหนังตะลุง

จากศึกษาลำดับขั้นตอนการแสดง ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบั้งผึ่ง ประกอบไปด้วย โทน กลองตุ๊ก ฉิ่ง โน้ตข่ง ฉาบเล็กและกรับ ซึ่งเครื่องดนตรีทั้งหมดนี้เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องประกอบจังหวะ ที่ใช้ในการประกอบจังหวะให้กับนายหนังตะลุง ฉะนั้นนายหนังตะลุงจึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องดนตรีดำเนินทำนอง นายหนังตะลุงจะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับการแสดงหนังตะลุงทำหน้าที่ทั้งเป็นผู้เจิด ผู้พากย์ ผู้ร้องเพลง และเป็นผู้ขับบท

ดนตรีที่ใช้ในการประกอบการแสดงหนังตะลุง ที่ผู้วิจัยพบในการแสดงหนังตะลุงในครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถแยกประเภทของการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดง ได้ดังนี้

๑. ดนตรีบรรเลง
๒. ดนตรีประกอบการขับบทหนังตะลุง
๓. ดนตรีประกอบการขับร้อง
๔. ดนตรีประกอบอาภักปกริยา

ผู้วิจัยจะทำการอธิบายดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบั้งผึ่ง ตามลำดับดังนี้

๑. คนตรีบรรเลง

คนตรีบรรเลงที่ผู้วิจัยสามารถพบได้ในลำดับขั้นตอนการแสดงหนังตะลุง ผู้วิจัยพบได้ในการบรรเลงโหมโรง ซึ่งเป็นการบรรเลงเฉพาะเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ คือ โทน กลองตุ๊ก ฉิ่ง โน้ตข่ง ฉาบเล็กและกรับ เป็นการเรียงร้อยจังหวะที่มีความหลากหลาย จังหวะที่ใช้ในการบรรเลงโหมโรงจะมีทั้งหมด ๗ จังหวะ การบรรเลงจะเน้นไปในเชิงความสนุกสนาน ครึกครื้นไปตามจังหวะยักย้ายของเครื่องดนตรีที่มีอัตราจังหวะชั้นเดียวมีความกระชับฉับไว

๒. คนตรีประกอบการขับบทหนังตะลุง

คนตรีประกอบการขับบทหนังตะลุง เป็นการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบกับการขับบทของนายหนังตะลุง ที่ใช้ในการออกรูปตัวหนังตะลุงแต่ละตัว เช่น ตัวหนังตะลุงรูปพรายหน้าบท ตัวหนังตะลุงรูปเจ้าเมือง ตัวหนังตะลุงรูปตัวพระ ตัวหนังตะลุงรูปตัวนาง ตัวหนังตะลุงรูปตัวยักษ์ เป็นต้น ซึ่งในแต่ละการออกรูปตัวหนังตะลุงก็จะมีจังหวะหน้าทับที่แตกต่างกันออกไป จากการเก็บข้อมูลภาคสนามผู้วิจัยพบจังหวะหน้าทับสำหรับการขับบทออกรูปตัวหนังตะลุงทั้งหมด ๕ จังหวะ คือ จังหวะสำหรับขับบทพรายหน้าบท จังหวะสำหรับการขับบทเจ้าเมือง จังหวะสำหรับการขับบทนาง จังหวะสำหรับการขับบทยักษ์ และจังหวะสำหรับการขับบทลอย ส่วนท่วงทำนองการขับบทของนายหนังตะลุงจะมีความเหมือนกัน แต่จะมีความแตกต่างกันในด้านอารมณ์ของนายหนังตะลุงที่ถ่ายทอดลงไปในบทบาทของตัวหนังตะลุงแต่ละตัว

๓. คนตรีประกอบการขับร้อง

จากการศึกษาลำดับขั้นตอนการแสดงหนังตะลุง คณะ ศ.ศิษย์กระบะบั้งขึ้นฝั่ง เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ผู้วิจัยพบว่าส่วนใหญ่แล้ว นายหนังตะลุงจะมีการขับร้องเพลงเป็นส่วนใหญ่ เพลงที่ใช้ในการขับร้องประกอบไปด้วย เพลงลูกทุ่ง เพลงไอ้เป้ เพลงแห่ และการร้องราชนิเกริง ซึ่งเป็นการนำเอาเพลงสมัยนิยมและเพลงพื้นบ้าน ที่ผู้ชมมีความคุ้นเคยได้ยินอยู่เป็นประจำ นำมาประยุกต์สวมเข้าไปในบทบาทของการแสดงหนังตะลุง เช่น การร้องเพลงลูกทุ่งให้เข้ากับบทบาทของยายเสียบ ที่มีบทเป็นคนแก่ ผิวหนังหย่อนยานไปทั่วทั้งร่างกาย นายหนังตะลุงก็นำเพลงของแท้ยะ ของผ่องศรี วรนุช มาร้องประกอบบทบาทของยายเสียบ ที่ต้องการจะแสดงว่าตนก็มีความสดสวยในเนื้อหนังมังสา ต้องการให้นายท้วมยอมรับในความเป็นตัวตนของยายเสียบ การร้องเพลงแห่ให้นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ในเชิงหนึ่งก็เป็นการให้ความรู้แก่ผู้ชมให้ทราบว่าในประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีมาแล้วทั้งหมดกี่คน และชื่ออะไรบ้าง อีกในเชิงหนึ่งก็เป็นการเสียดสีการเมืองของไทย ว่าในแต่ละ

สมัยของนายกรัฐมนตรีแต่ละคนเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ อย่างไรบ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า นายหนังตะลุงต้องการนำเสนอการแสดงหนังตะลุงให้มีความสุขสนุกสนานไม่ต้องเครียดไปกับเนื้อหาสาระของบทละครมากจนเกินไป อาจจะสร้างความเบื่อหน่ายต่อผู้ชมก็เป็นที่ได้ จากการสัมภาษณ์นายสมควร ปานกลาง เกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งที่ใช้ในการประกอบการแสดงหนังตะลุง ผู้วิจัยทราบอีกว่า ยังมีเพลงลูกทุ่งอีกหลายบทเพลง เช่น เพลงรักกรังโง เพลงน้ำตาจ๋าโท เพลงหนาวจะตายอยู่แล้ว ของสุรพล สมบัติเจริญ เพลงแดงเถาตาย เพลงรักพิลึกของไวพจน์ เพชรสุพรรณ เป็นต้น ซึ่งการจะนำมาขับร้องขึ้นอยู่กับว่านายหนังตะลุงจะผูกเนื้อเรื่องไปอย่างไร

๔. คนตรีประกอบอากัปกิริยา

จากการศึกษาคนตรีในลำดับขั้นตอนการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นฝั่ง ผู้วิจัยพบว่า ในการแสดงหนังตะลุงจะมีคนตรีที่ใช้ในการประกอบอากัปกิริยาของตัวหนังตะลุงที่นายหนังตะลุงสร้างขึ้น ซึ่งผู้วิจัยพบว่ามีอากัปกิริยา คือ อากัปกิริยาร้องไห้ อากัปกิริยาต่อสู้ อากัปกิริยาในการเดินทางออกนอกฉากการแสดง อากัปกิริยาการเดินทางเข้าฉากการแสดง อากัปกิริยาแสดงอิทธิฤทธิ์ อากัปกิริยาการปาฏิหาริย์ และอากัปกิริยาการนมรมิตสิ่งต่าง ๆ ในการบรรเลงดนตรีจะมีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ เพลงเชิด ใช้ประกอบกับอากัปกิริยาต่อสู้

อากัปกิริยาการเดินทางเข้าฉากและเดินทางออกนอกฉากการแสดงหนังตะลุง

๔.๒ การบรรเลงด้วยการตีรั้ว ๓ ครั้ง มีการใช้

ประกอบกับอากัปกิริยาร้องไห้ อากัปกิริยาแสดงอิทธิฤทธิ์ และอากัปกิริยาการนมรมิตสิ่งต่าง ๆ

การบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นฝั่ง จากที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อศึกษาและทำการจำแนกแยกแยะประเภทของคนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง ผู้วิจัยพบว่าการแสดงหนังตะลุงจะมีวิธีการแสดงที่มีความรวดเร็วกระชับฉับไว เนื้อหาโดยส่วนใหญ่มีความโดดเด่นไปในด้านของความสุขสนุกสนานด้วยการรังสรรค์จากปฏิภาณไหวพริบของนายหนังตะลุง คือ นายสมควร ปานกลาง ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราว เพื่อเป็นการสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแก่ผู้ชมได้เป็นอย่างมาก ทางด้านของคนตรีก็มีส่วนสนับสนุนให้กับการแสดงหนังตะลุงมีความครบถ้วนในด้านขององค์ประกอบการแสดงหนังตะลุง เมื่อจังหวะของคนตรีได้มีการผสมผสานกับลีลาการขับ การขับร้องเพลง การเชิดตัวหนังตะลุงก็จะบังเกิดเป็นมหรสพที่สร้างสุนทรียะแก่ผู้ชม ตามวิถีชีวิตของผู้คนในชนบทได้อย่างเหมาะสมกลมกลืน

ท่วงทำนองหนึ่งของผู้วิจัยได้พบจากการศึกษาลำดับขั้นตอนการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบั้งขึ้นผึ้ง และเล็งเห็นว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะนำมาวิเคราะห์ท่วงทำนองที่มีลักษณะเฉพาะไปในแบบของการแสดงหนังตะลุงจังหวัดระยอง นั่นก็คือท่วงทำนองการขับบทหนังตะลุง ซึ่งผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์ท่วงทำนองการขับบทในลำดับต่อไป

๔.๓ วิเคราะห์ทำนองขับปรายหน้าบท

เนื้อหาทำนองของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบั้งขึ้นผึ้ง ที่ผู้วิจัยจะนำมาวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของคนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงในครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า ท่วงทำนองการขับบทหนังตะลุงที่พบในการแสดงหนังตะลุงของคณะ ส.ศิษย์กระบะบั้งขึ้นผึ้ง เรื่องเจ้าชายโหด ที่แสดง ณ ศาลาบ้านหนองพุทรา ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ประกอบไปด้วย ขับปรายหน้าบท ขับบทตั้งนามเมือง ขับบทพระ ขับบทนาง ขับบทพยักข์ และขับบทลอย ซึ่งในการขับบทแต่ละประเภทมีลักษณะของท่วงทำนองที่เหมือนกัน แต่จะมีความแตกต่างกันที่จังหวะหน้าทับ อัตราจังหวะความเร็ว และอารมณ์ของนายหนังตะลุงได้ถ่ายทอดไปในบทบาทของตัวหนังตะลุงต่าง ๆ เหล่านั้น ผ่านทางน้ำเสียง ฉะนั้นผู้วิจัยจึงเลือกทำการวิเคราะห์เฉพาะท่วงทำนองการขับบทปรายหน้าบทเพียงบทเดียว เพราะเป็นการขับบทที่มีความสำคัญกับการแสดงหนังตะลุงเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นบทขับที่มีเนื้อหาและความหมายที่มีความเป็นสิริมงคลต่อการแสดงหนังตะลุง การขับปรายหน้าบทนี้เป็นการกล่าวถึง การแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย เทพเทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาพื้นที่นั้น ๆ ที่หนังตะลุงได้ไปทำการแสดง รวมไปถึงเป็นการขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และช่วยปกปักรักษามิให้เกิดสิ่งอัปมงคลเข้ามาสร้างความยุ่งยากระหว่างการแสดงหนังตะลุง ที่สำคัญยังเป็นการขับบทเพื่อป่าวประกาศให้ชาวบ้านทราบว่ากำลังมีการแสดงหนังตะลุง ณ ท้องที่นั้น การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของคนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบั้งขึ้นผึ้ง มีรายละเอียดการวิเคราะห์ โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี้

๑. บันไดเสียง
๒. จังหวะ
๓. การเคลื่อนที่ของทำนอง
๔. รูปแบบการเอื้อนเสียง

สัญลักษณ์ในการบันทึกโน้ต

๑. สัญลักษณ์แทนเสียง

การวิเคราะห์ทำนองบทขับหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะขึ้นฝั่ง จังหวัด
ระยอง ผู้วิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการบันทึกและนำเสนอเป็น โน้ตระบบตัวอักษร ซึ่งเป็น
อักษรย่อ ๗ ตัว คือ

- ค สัญลักษณ์แทน เสียงโค
- ร สัญลักษณ์แทน เสียงเร
- ม สัญลักษณ์แทน เสียงมี
- ฟ สัญลักษณ์แทน เสียงฟา
- ช สัญลักษณ์แทน เสียงชอล
- ล สัญลักษณ์แทน เสียงลา
- ท สัญลักษณ์แทน เสียงที
- คํ สัญลักษณ์แทน เสียงโค (สูง)

๒. สัญลักษณ์แทนระดับเสียง

การดำเนินการวิเคราะห์ผู้วิจัยได้เทียบเสียงการขับบทปราชญ์หน้าบท ด้วยขลุ่ย
เพียงออ ซึ่งผลปรากฏว่ามีเสียงใกล้เคียงกับเสียงของขลุ่ยเพียงออ และผู้วิจัยจึงกำหนดใช้สัญลักษณ์
ตัวอักษร แทนระดับเสียง ทั้ง ๗ ทาง ดังนี้

- ๑. กลุ่มเสียงที่ ๑ ช ล ท X ร ม X แทนระดับเสียงเพียงออล่าง
- ๒. กลุ่มเสียงที่ ๒ ค ร ม X ช ล X แทนระดับเสียงเพียงออบน
- ๓. กลุ่มเสียงที่ ๓ ล ท ค X ม ฟ X แทนระดับเสียงใน
- ๔. กลุ่มเสียงที่ ๔ ร ม ฟ X ล ท X แทนระดับเสียงนอก
- ๕. กลุ่มเสียงที่ ๕ ท ค ร X ฟ ช X แทนระดับเสียงกลาง
- ๖. กลุ่มเสียงที่ ๖ ม ฟ ช X ท ค X แทนเสียงกลางแหบ
- ๗. กลุ่มเสียงที่ ๗ ฟ ช ล X ค ร X แทนเสียงขวา

๓. สัญลักษณ์การบันทึกโน้ต

การบันทึกทำนองขับบทหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะขึ้นฝั่ง ผู้วิจัย
กำหนดการบันทึกโน้ตเพลงเป็นระบบตัวอักษร โดยบันทึกลงในตาราง ตามลำดับดังนี้

- บรรทัดที่ ๑ เป็นการบันทึกบทขับหนังตะลุง
- บรรทัดที่ ๒ เป็นการบันทึกสัญลักษณ์แทนเสียงบทขับหนังตะลุง
- บรรทัดที่ ๓ เป็นการบันทึกเสียงโทนตัวเมีย
- บรรทัดที่ ๔ เป็นการบันทึกเสียงโทนตัวผู้
- บรรทัดที่ ๕ เป็นการบันทึกเสียงโน้ตข่ง

ทำนองบรรทัดที่ ๗

----	----	----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----	----	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๘

----	----	----	----	----	--- แล้ว	----	--- คี
----	----	----	----	----	--- ค	----	--- ร
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๙

----	--- โร	--- ราบ	----	----	----	--- กราบ	----
----	--- ร	--- ร	--- ค	----	----	--- ค	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๓๔

----	----	----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----	----	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๓๕

----	----	----	----	--- ลูก	--- ขอ	--- ไหว้	----
----	----	----	----	--- ค	--- ร	---- ร	---- ค
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๓๖

--- คุณ	--- พระ	--- พุทธ	----	----	----	----	----
--- ร	--- ค	--- ค	----	----	----	----	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๕๑

----	----	-เฮ้อ - เออ	----	-เออ - เอ้อ	--- เออ	-เอ็ง - เอย	----
----	----	-ซ - ม	----	-ร - ด	--- ร	-ร - ร	----
-ป - ป	-ถ - ถ	-ป - ป	-ถ - ถ	-ป - ป	-ถ - ถ	-ป - ป	-ถ - ถ
--ป -	--ถ -	--ป -	--ถ -	--ป -	--ถ -	--ป -	--ถ -
-๒ - ๑	-๒ - ๑	-๒ - ๑	-๒ - ๑	-๒ - ๑	-๒ - ๑	-๒ - ๑	-๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

๑. บันไดเสียง

ทำนองขับบทปราชญ์หน้าบท พบว่ามีการใช้ระดับเสียงเพียงสองระดับ สามารถกำหนดกลุ่มเสียงปัญญาจมูลได้ คือ คร ม X ซ ล X โดยการนำเสียงโดและเสียงเร เป็นเสียงหลักของการดำเนินทำนอง ส่วนเสียงมี เสียงซอล สามารถพบได้ในการเอื้อนและตัวดเสียงขึ้น

๒. จังหวะ

จากการศึกษาการดำเนินจังหวะการขับปราชญ์หน้าบทพบว่า เป็นการใช้อัตราจังหวะขึ้นเดียว เครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกอบจังหวะประกอบด้วย โทณ ฉิ่ง โน้ตงฆ้อง ฉาบเล็ก และกรับ การใช้หน้าทับของโตนั้น ผู้วิจัยพบว่ามีการใช้หน้าทับเฉพาะสำหรับการออกรูปปราชญ์หน้าบท คือ

- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท

แต่เมื่อนายหนึ่งตระกูลขับบทปราชญ์หน้าบทมาถึง พระนรราชวนหัน เมื่อสิ้นคำที่ผู้วิจัยทำสัญลักษณ์ไว้ เป็นสัญญาณให้ผู้บรรเลงโตนทราบว่าจะต้องเปลี่ยนจังหวะหน้าทับ ดังต่อไปนี้

- ป - ป	- ถ - ถ
-- ป -	ถ ---

๓. การเคลื่อนที่ของทำนอง

การวิเคราะห์ทำนองของการขับปรายหน้าบท ผู้วิจัยมีวิธีการจำแนกส่วนของบทกลอนขับปรายหน้าบท เพื่อจักได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ทำนองขับบทดังกล่าว ดังรายละเอียดของการจำแนกส่วนของบทกลอน ต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ มือขึ้น

ส่วนที่ ๒ หัวขึ้นบทขับปรายหน้าบท

ส่วนที่ ๓ กลอนวรรคที่ ๑ “ศิโรราบกราบงามลงสามหน”

ส่วนที่ ๔ คำกลอนที่ ๑ “ใต้เบื้องบาทพระยุคลโดยกมลเลิศ จึงค่อยคิดแล้ว
ประดิษฐ์กลอน”

ส่วนที่ ๕ คำกลอนที่ ๒ “ลูกไหว้คุณขัติเยศพร้อมทั้งเทศกษัตริย์ คุ่มพิบัติให้
สุขสโมสร”

ส่วนที่ ๖ คำกลอนที่ ๓ “ลูกไหว้ทั้งคุณครูกับบิดาพระมารดร ไหว้เทพนิกร
ท้าวบนพกาลย์”

ส่วนที่ ๗ คำกลอนที่ ๔ “ทั้งเทวินอินตราสุทธารักษ์ เอยสิทธิศักดิ์เลิศสิ้น
พันวิสัย”

ส่วนที่ ๘ คำกลอนที่ ๕ “ช่วยกำจัดสารพัดทั้งโทษภัย แก้ข้าไทยช่วยตริก
แล้วนี้กสุนทร”

ส่วนที่ ๙ คำกลอนที่ ๖ “ลูกขอไหว้คุณพระพุทฺธ ซึ่งเหลือดีที่สุดสุดผ่องใส”

ส่วนที่ ๑๐ คำกลอนที่ ๗ “ลูกไหว้พระธรรมล้ำแดนไกล เรื่องเวทย์ชาญชัย
เหมือนดังใจจง”

ส่วนที่ ๑๑ คำกลอนที่ ๘ “ไหว้พระพุทฺธพระธรรมเสร็จสรรพ ครึ่งนี้ลูกจะ
กลับลงไปไหว้คุณพระสงฆ์”

ส่วนที่ ๑๒ คำกลอนที่ ๙ “กราบประณตบทบงส์ ให้ถ้วนทั่วทุกองค์ที่อยู่ใน
วัดวาและอาราม”

ส่วนที่ ๑๓ คำกลอนที่ ๑๐ “ลูกไหว้เสียดให้ท้าวจบ ให้ถ้วนทั่วพิภพให้
ถ้วนครบภพสาม”

ส่วนที่ ๑๔ คำกลอนที่ ๑๑ “ขอให้อุดมสมลักขณานาม ทั้งโรคาโรคาม
อย่าแผ้วผ่าน”

ส่วนที่ ๑๕ คำกลอนที่ ๑๒ “หมดทั้งข้างซ้ายและข้างขวาเล่า เชิญมาปก
เกล้าให้กับตัวฉัน”

ส่วนที่ ๑๖ คำกลอนที่ ๑๓ “ทั้งปักษามิตรคิดร้ายสักกร้อยพัน ช่วยป้องกัน
อันตรายแม่เอยภัยอย่ามีผ่าน”

ส่วนที่ ๑๗ คำกลอนที่ ๑๔ “ให้ลู่ลวงแว่นแคว้นในแดนดิน ให้ไฉน
พร้อมกันในวันนี้”

ส่วนที่ ๑๘ คำกลอนที่ ๑๕ “ลูกได้มาตั้งโรงการละเล่น เต็นรำบนเหนือแม่
วันนี้แน่ลูกหนอต้องขอกภัย”

ส่วนที่ ๑๙ คำกลอนที่ ๑๖ “แม่จงหลีกเลียงเกศาไปเสียให้ไกล ในคำคืน
วันนี้เจียวละหนาแม่หนา”

ส่วนที่ ๒๐ คำกลอนที่ ๑๗ “ลูกร้องประกาศเสร็จพลันทันเวลา พระนรรธา
หวานหันกลับยังปรารภทอง”

การเคลื่อนที่ของทำนองของขับบทปราชญ์บาท ปราภุฎรายละเอียดการเคลื่อนที่
ของทำนอง ดังรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ ๑ มือขึ้น

ทำนองบรรทัดที่ ๑

----	----	----	----	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	----	----	----	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๒

- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๑ และบรรทัดที่ ๒ เป็นการเริ่มต้นการขับบทปราชญ์บาท
ซึ่งเป็นการบรรเลงเฉพาะเครื่องดนตรีประกอบจังหวะที่ประกอบไปด้วย โทน โน้ตแข่ง และฉิ่ง
โดยมีโน้ตแข่งบรรเลงนำมากับฉิ่ง โน้ตแข่งตีเสียงสูง (ลูกที่ ๒) พร้อมกับจังหวะฉิ่ง และตีเสียงต่ำ
(ลูกที่ ๑) พร้อมกับจังหวะฉับไปทุก ๆ ห้องเพลง

ทำนองบรรทัดที่ ๕

--- ออ	--- ออ	--- ออ	--- ออ	--- อ้อ	--- อ้อ	--- อ้อ	----
--- ร	--- ร	--- ร	--- ร	--- ร	--- ร	--- ร	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๖

----	----	--- เยอ	----	- อ้อ - เออ	--- เออ	--- เอ้อ	----
----	----	--- ร	----	- ซ - ม	--- ร	--- ค	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๓ - ๖ เป็นการเริ่มต้นทำนองการขับบทปราชัยหน้าบท นายหนังตะลุงเริ่มต้นการขับคำแรกด้วยคำว่า อ้อ ตรงกับเสียงโค ตรงกับท้ายห้องเพลงที่ ๑ แล้วหยุดเสียงเว้น ๑ ห้องเพลง จากนั้นจึงเริ่มร้องคำว่า อ้อ ตรงกับเสียงโค ณ ท้ายห้องเพลงที่ ๓ แล้วเคลื่อนที่ไปหาคำต่อไปคือ คำว่า ออ ให้ตรงกับเสียงเร ณ ท้ายห้องเพลงตั้งแต่ห้องที่ ๔ - ๗ ลากเสียงยาวไปจนถึงห้องที่ ๒ ของทำนองบรรทัดที่ ๔ แล้วหยุดเสียงลง ๑ ห้องเพลง หลังจากที่ยุติเสียงแล้ว ใช้วิธีการเอื้อนด้วยคำว่า อ้อ ออ ออ อ้อ ซึ่งตรงตรงกับเสียง ซอล มี เร โค โดยการเอื้อน ๒ เสียงแรกจะอยู่ที่พยางค์ ๒ และ ๔ ของห้องที่ ๔ จากคำว่า ออ มีการลากเสียงยาวไปหาคำว่า ออ ที่ท้ายห้องเพลงห้องที่ ๖ จากนั้นลากเสียงคำว่า ออ ของท้ายห้องที่ ๖ ไปตัดเสียงลงไปหาเสียงโคที่คำว่า อ้อ ของท้ายห้องเพลง ห้องที่ ๗ แล้วหยุดเสียง ๑ ห้องเพลง แล้วเริ่มการขับคำต่อไป คือ คำว่า ออ ตรงท้ายห้องที่ ๑ - ๔ ตรงกับเสียงเร มีลักษณะการออกเสียงเป็นคำสั้น ๆ ในท้ายห้องเพลงที่ ๕ , ๖ และ ๗ นายหนังตะลุงจะร้องคำว่า อ้อ ตรงกับเสียงเร มีลักษณะการออกเสียงและมีระดับเสียงเหมือนกับคำว่า ออ ในห้องที่ผ่านมา จำนวน ๔ คำ ณ ท้ายห้องเพลงห้องที่ ๕ - ๗ เมื่อขับถึงคำว่า อ้อ ของท้ายห้องเพลงห้องที่ ๗ มีการลากเสียงยาวในระดับเสียงเดียวกันจำนวน ๔ ห้องเพลง แล้วจบเสียงด้วยคำว่า เยอ ตรงกับ

เสียงเร ที่ท้ายห้องเพลงห้องที่ ๓ ของทำนองบรรทัดที่ ๖ แล้วหยุดเสียง ๑ ห้องเพลง ก่อนที่จะมีการเอื้อนอีกครั้งในห้อง ๕ , ๖ และ ๗ เป็นการเอื้อนด้วยคำว่า เอื้อ เออ เออ เอื้อ ตรงกับเสียง ซอล มี เร โด โดยสองคำหลังเป็นการวัดเสียงลงจากเสียงเรไปหาเสียงโด

ผลการวิเคราะห์

ประเด็นที่ ๑

ผู้วิจัยพบว่า การขึ้นทำนองการขับปรายหน้าบทนี้ เป็นการขึ้นด้วยคำว่า “อ ออ”

ประเด็นที่ ๒

ผู้วิจัยพบว่า การเอื้อนด้วยคำว่า ฮื้อ ออ ออ อื้อ เป็นการเอื้อนต่อมาจากคำว่าออ ตรงกับเสียง ซอล มี เร โด ซึ่งอยู่ ณ ทำนองบรรทัดที่ ๔ เป็นจุดที่น่าสังเกตว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ปรากฏให้เห็นในทำนองการขับบทหน้าตະလူ และพบการเอื้อนอีกครั้งตรงทำนองบรรทัดที่ ๖ ด้วยคำว่า เอื้อ เออ เออ เอื้อ ในลักษณะเดียวกันและมีเสียงเดียวกัน มีการนำเอื้อนเข้ามาแทรกทั้งหมด ๒ ครั้ง คือ เอื้อนแทรกระหว่างกลุ่มคำ ซึ่งเป็นการปิดเอื้อนปิดท้ายกลุ่มคำที่ ๑ และเอื้อนปิดท้ายของกลุ่มคำสุดท้ายของทำนองหัวขึ้นขับปรายหน้าบท ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าเป็นการประดิษฐ์ท่วงทำนองให้มีความไพเราะอ่อนหวานมากยิ่งขึ้น

ประเด็นที่ ๓

ผู้วิจัยพบว่า ในช่วงการขับบทของนายหน้าตະလူ มีการฟังจังหวะหนักของฉิ่ง และ โนั่งแข่งเป็นหลัก เพราะในขณะที่นายหน้าตະလူทำการขับตอนขึ้นและลงของแต่ละช่วงกลุ่มคำ และช่วงที่เอื้อน นายหน้าตະလူจะไม่ได้ฟังหน้าทับของโทนเป็นหลัก

ประเด็นที่ ๔

ผู้วิจัยพบว่า การดำเนินทำนอง โดยมากแล้วเป็นไปในลักษณะ ๒ เสียง สามารถพบเสียงมีและเสียงซอล เพียงในการเอื้อนเท่านั้น ซึ่งการดำเนินทำนองเป็นการสลับเสียง โด เร มี และซอล ตัวนายหน้าตະလူจะแสดงออกถึงลีลาท่วงทำนองการขับบทไปในแบบของตน ดังปรากฏในความสั้นและความยาวของเสียง อันเกิดจากการหยุดเสียง หรือ ลากเสียง

ส่วนที่ ๓ กลอนวรรคที่ ๑ “แล้วศิโรราบกราบงามลงสามหน”

ทำนองบรรทัดที่ ๗

----	----	----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----	----	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๘

----	----	----	----	----	--- แล้ว	----	--- คี
----	----	----	----	----	--- ค	----	--- ร
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๙

----	--- โร	--- ราบ	----	----	----	--- กราบ	----
----	--- ร	--- ร	--- ค	----	----	--- ค	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๑๐

--- งาม	--- เออ	- เสื่อ - เออ	----	--- เออ	--- เอื้อ	----	----
--- ร	--- ร	--- ช	--- ม	--- ร	- ด - -	----	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๑๑

----	--- ลง	--- สาม	--- หน	---	----	----	----
---	--- ค	--- ร	--- ร	--- ช	----	----	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๑๒

----	----	----	----
----	----	----	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +

ตั้งแต่ทำนองบรรทัดที่ ๗ ถึง ห้องที่ ๕ ของทำนองบรรทัดที่ ๘ เป็นการเว้นช่วงการขับ โดยให้โทน โน้ตแข่งและนิ่ง บรรเลงยืนจังหวะไว้ โดยไม่มีการขับบท แล้วจึงเริ่มขับคำแรกของกลอนวรรคที่ ๑ คือ คำว่า แล้ว ตรงกับเสียงเสียงโด ลากเสียงยาว ๑ ห้องเพลง ไปหาคำว่า ศิ ตรงกับเสียง เร แล้วขับคำว่า โร และ ราบ ตรงท้ายห้องที่ ๓ และ ๔ ของทำนองบรรทัดที่ ๘ ให้ตรงกับเสียง เร แล้ววัดทางเสียงของคำว่า ราบ ลงมาที่เสียงโด ในท้ายห้องเพลงห้องที่ ๔ จากนั้นขับคำว่า กราบ ท้ายห้องที่ ๗ ของทำนองบรรทัดที่ ๙ และ

คำว่า งาม ท้ายห้องที่ ๑ ของทำนองบรรทัดที่ ๑๐ ด้วยเสียงโดและเสียงเร ตามลำดับ แล้วเอื้อน ๔ พยางค์ด้วยคำว่า เออ เอื้อ เออ เออ เอื้อ ตรงกับเสียง เร ซอล มี เร โด การขึ้นต้นเสียงแรกของการเอื้อนที่เสียงเร เพราะเป็นสร้างความสัมพันธ์มาจากคำว่า งาม ที่เป็นเสียงเดียวกันจากนั้นก็เอื้อนคำต่อไป คือ เอื้อเอื้อ แล้วลากเสียงยาวไปหา เออ เอื้อ ลักษณะที่เป็นคู่ ณ ห้องที่ ๓ - ๖ ตรงการเอื้อนคำว่า เออ เอื้อ พบว่าเป็นการตัวเสียงเรลงไปหาเสียงโด แล้วหยุดเสียงอีก ๓ ห้องเพลง จึงมาจับคำว่า ลงสามหน ในท้ายห้องเพลงห้องที่ ๒ , ๓ และ ๔ ของทำนองบรรทัดที่ ๑๑ คำว่า ลง ตรงกับเสียงโด คำว่า สาม ตรงกับเสียงเร และคำว่า หน ตรงกับเสียงเร แล้วมีการตัวคี่เสียงขึ้นไปหาเสียงซอล ตรงท้ายห้องเพลงห้องที่ ๕ จากนั้นเว้นช่วงการจับบทไปจนกระทั่งถึงห้องเพลงห้องที่ ๔ ของทำนองบรรทัดที่ ๑๒

ผลการวิเคราะห์

ประเด็นที่ ๑

ทำนองของกลอนวรรคที่ ๑ มีการแบ่งกลุ่มคำออกเป็น ๓ คำ ๒ คำ และ ๓ คำ ซึ่งนายหนั่งตะลุงมีการแบ่งคำได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์

ประเด็นที่ ๒

เสียงแรกของกลุ่มคำเป็นการตั้งเสียงด้วยเสียงโด พบในคำว่า แล้ว คำว่า กราบ และคำว่า ลง ผู้วิจัยพบที่มีการเพี้ยนเสียงของคำ ๒ คำ คือ คำว่า แล้ว และคำว่า ลง ซึ่งทั้ง ๒ คำนี้เป็นคำที่มีเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงตรีและเสียงโท เมื่อมีการตั้งเสียงที่เสียงโด จึงมีการขับออกเสียงว่า แหล่ว ส่วนคำที่อยู่ในช่วงกลางของกลุ่มคำพบว่าตรงกับเสียงเร มีคำว่า โโร คำว่า งาม และคำว่า สาม ใน ๒ คำแรกเป็นคำที่มีเสียงสามัญ แต่คำว่า สาม เป็นคำมีเสียงจัตวา เมื่อบังคับให้อยู่ในเสียงเร จึงทำให้การอ่านออกเสียงมีการออกเสียงเพี้ยนมาเป็น ซาม และคำสุดท้ายของกลุ่มคำพบที่มีการใช้เสียงโดเช่นเดียวกับเสียงแรก มีวิธีการ ๒ วิธี คือ วิธีที่ ๑ การตัวคี่เสียงลง พบได้ตรงคำว่า ราบ ซึ่งเป็นคำออกเสียงเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงโท มีการใช้เสียงเดียวกันกับคำว่า โโร ตรงกับเสียงเร ก่อนการตัวคี่เสียงลงมาหาเสียงโด ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า คำว่า โโร และคำว่า ราบ เป็นคำต่อกันหากมีการหักเสียงมาที่เสียงโดทันทีอาจจะทำให้ท่วงทำนองมีความกระด้าง นายหนั่งตะลุงจึงใช้วิธีการตัวคี่เสียงลง ซึ่งสร้างความกลมกลืนได้ดี วิธีที่ ๒ คือ การเอื้อน สังเกตได้ว่าคำว่า งาม เป็นคำเสียงสามัญ และอยู่ในช่วงของการแบ่งคำที่เป็น ๒ คำ คือ กราบงาม หากว่าตัวคี่เสียงลงทันทีเหมือนกับคำว่า ราบ ก็จะทำให้ท่วงทำนองเกิดความไม่นุ่มนวลสะลวย นายหนั่งตะลุงจึงใช้วิธีการเอื้อนเข้ามาประดับตกแต่งทำนองให้น่าฟังมากยิ่งขึ้น ในคำสุดท้ายของกลอนวรรคที่ ๑ คือ คำว่า หน สังเกต

ทำนองบรรทัดที่ ๑๔

--- คิค	----	----	--- แล้ว	--- ประ	--- ดิษฐ์	--- กลอน	----
--- ด	----	----	--- ด	--- ร	--- ร	--- ร	--- ด
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

การเคลื่อนที่ของทำนองเริ่มต้นการขึ้นต้นการขับคำแรกของวรรคที่ ๒ คือ คำว่า ได้ ตรงท้ายห้องที่ ๕ ด้วยเสียงโด แล้วเคลื่อนทำนองไปหาคำว่า เบื้องบาท ตรงพยางค์ที่ ๒ และ ๔ ของห้องที่ ๖ ให้มีเสียงเรทั้ง ๒ คำ จากนั้นก็เคลื่อนทำนองไปหาคำว่า พระ ตรงกับเสียงโด ซึ่งอยู่ตรงพยางค์สุดท้ายของห้องที่ ๘ ในทำนองบรรทัดที่ ๑๑ แล้วพบว่ามีการจัดกลุ่มคำนำมาเรียงชิดติดกัน คือ ยุคลโดยกมลเลิศ โดยเริ่มคำแรกที่คำว่า ยู ที่เสียงโด ตรงท้ายห้องเพลงที่ ๑ ไปหาคำว่า คล และ โดย ให้ตรงกับเสียง เร และคำว่า กมล ณ พยางค์ที่ ๓ และ ๔ ของห้องที่ ๓ จนเมื่อถึงคำสุดท้ายของวรรคกลอน คือ คำว่า เลิศ พบว่ามีการให้คำนี้อยู่ที่เสียงโด แล้วเว้น ๒ ห้องเพลง จากนั้นเริ่มขับคำแรกของกลอนวรรคที่ ๓ ด้วยคำว่า จึง ให้ตรงกับเสียงโด แล้วเคลื่อนไปหาคำว่า ค่อย ตรงท้ายห้องเพลงที่ ๘ มีการใช้เสียงเร ก่อนแล้วจึงวัดทางเสียงลงไปเสียงโด แล้วจึงเคลื่อนที่ไปหาคำว่า คิค ซึ่งเป็นคำสุดท้ายของกลุ่มคำให้ตรงกับเสียงโด จากนั้นเว้น ๒ เพลง ก่อนขึ้นคำแรกของกลุ่มคำต่อไปตรงคำว่า แล้ว ให้ตรงกับเสียงโด ณ จุดนี้พบว่าเป็นการรวมกลุ่มคำของการขับให้เรียงคำติดกัน คือ คำว่า ประดิษฐ์กลอน ให้อยู่ในเสียงเร ตรงกับพยางค์สุดท้ายของห้องที่ ๔ , ๕ , ๖ และ ๗ ของทำนองบรรทัดที่ ๑๔ ในคำสุดท้ายมีการวัดทางเสียงลงมาอยู่ที่เสียงโด ตรงท้ายห้องที่ ๘ ของทำนองบรรทัดที่ ๑๔

ผลการวิเคราะห์

ประเด็นที่ ๑

จากการเคลื่อนที่ของทำนองผู้วิจัยพบว่า คำในวรรคที่ ๒ และ ๓ มีจำนวนคำที่ค่อนข้างมาก การแบ่งคำในช่วงนี้จึงมีการเรียงคำบีบเข้ามาให้เรียงชิดติดกัน ผนวกกับเป็นการรวมวรรคกลอน ๒ วรรคเข้าด้วยกัน อีกประเด็นหนึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าวรรคที่ ๓ ไม่ได้มีสัมผัสกับวรรคที่ ๒ หรือวรรคที่ ๔ ของวรรคกลอน ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการจดจำของนายหน้าตะลุงที่ได้รับการถ่ายทอดมาเช่นนี้ จึงปรากฏให้เห็นว่า การขับกลอนช่วงนี้ไม่ถูกต้องตาม

ฉันทลักษณ์ของบทกลอน นายหนังตะลุงจึงต้องมีการร่นคำเข้ามาชิดติดกันเพื่อความราบรื่นในการขับบท

ประเด็นที่ ๒

การขึ้นต้นคำแรกของกลุ่มคำพบที่มีการตั้งเสียงให้อยู่ที่เสียงโด คือ คำว่า ใต้ พระ จึง และคำว่า แล้ว เมื่อคำว่า ใต้ พระ และคำว่าแล้ว ซึ่งมีเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงตรี ถูกบังคับให้อยู่ที่เสียงโด จึงมีการขับเพี้ยนเสียงออกมาว่า ต่าย พระ และเหล่า ส่วนคำที่อยู่ในช่วงกลางของกลุ่มคำส่วนมากแล้ว พบว่าอยู่ในเสียงเร มีคำว่า เบื้อง บาท คล โดย กมล ประ คิชฐ์ และคำว่า กลอน คำทั้งหมดนี้ มีการออกเสียงสามัญการขับจึงใช้เสียงเร แต่มีอยู่คำหนึ่งของช่วงกลางของกลุ่มคำ คือ คำว่า ยุ คำนี้เป็นคำที่ออกเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงตรี มีการบังคับเสียงให้อยู่ในเสียงโด จึงมีการออกเสียงในการขับว่า หยุ เมื่อถึงคำสุดท้ายของกลุ่มคำพบที่มีการกำหนดเสียงให้อยู่ในเสียงโดหมดทุกคำ คือ คำว่า เลิศ คิด และคำว่า กลอน จากการสังเกตของผู้วิจัยแล้วพบว่า คำว่า เลิศ และคำว่า คิด มีเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงโทและเสียงตรี เมื่อมีการกำหนดเสียงให้อยู่ในเสียงโด จึงมีการเพี้ยนเสียงของการขับออกมาว่า เหล็ด และ จิด ส่วนคำว่า กลอน พบว่ามีเสียงสามัญซึ่งต่อมาจากคำว่าคิชฐ์ ที่ตรงกับเสียงเร การขับคำว่ากลอนจึงใช้เสียงเร เช่นเดียวกับคำว่าคิชฐ์ เนื่องจากว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของท่วงทำนอง แล้วให้วิธีการวัดทางเสียงลงไปหาเสียงโด การดำเนินทำนองของกลอน ๒ บทนี้ เป็นการดำเนินทำนองสลับกันระหว่างเสียงโดและเสียงเร

ประเด็นที่ ๓

จากการเคลื่อนที่ของทำนองพบว่า นายหนังตะลุงต้องอาศัยความชำนาญในการแบ่งคำ ซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ทุกประการ แต่เพื่อเป็นการสร้างความสมบูรณ์ให้กับการขับบท จึงต้องมีการไม่เป็นไปตามกฎของฉันทลักษณ์อยู่บ้าง การดำเนินทำนองของการขับบทผู้วิจัยพบว่านายหนังตะลุงมีการให้ความสำคัญกับการให้จังหวะหน้าทับ สังเกตได้ว่าการลงจบของทวรรคคำสุดท้าย หรือ ทางเสียง จะตรงกับการตีเสียงเท่งของโทน เพราะเป็นผลมาจากการแบ่งคำที่ค่อนข้างบังคับให้นายหนังตะลุงไม่มีอิสระในการलयจังหวะ จึงต้องฟังเสียงของโทนตรงเสียงเท่ง ซึ่งเป็นเสียงสุดท้ายของจังหวะหน้าทับ คือ -ติง-ติง -ติง-เท่ง

ส่วนที่ ๕ คำกลอนที่ ๒ “ลูกไหว้คุณชดเษศพร้อมทั้งเกศกษัตริย์ คู่มพิบัติให้สุขสโมสร”

ทำนองบรรทัดที่ ๑๕

----	----	----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----	----	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๑๖

----	----	--- ลูก	--- ไหว้	--- คุณ	--- ชัด	--- ตี	--- เขศ
----	----	--- ค	--- ค	--- ร	--- ร	--- ร	--- ร
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๑๗

----	----	----	----	--- พร้อม	--- ทั้ง	--- เกศ	--- ก
--- ค	----	----	----	--- ค	--- ค	--- ร	--- ค
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๑๘

--- ษตรีย์	--- คุ่ม	- พิ - บัติ	----	--- ใให้	--- สุข	--- เฮื้อ	- เออ - เอ่อ
--- ร	--- ค	- ร - ร	----	--- ค	--- ร	--- ม	- ร - ค
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๑๙

----	- ส - โม	--- สร	----	----	----	----	----
----	- ค - ร	--- ร	--- ษ	----	----	----	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๒๐

----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +

การเคลื่อนที่ของทำนองพบว่า ในห้องที่ ๑ - ๘ และ ๒ ห้องแรกของทำนองบรรทัดที่ ๑๕ มีการเว้นช่วงการขับปรายหน้าบท คงไว้เพียงการดำเนินจังหวะของโทน โน้ตแข่งและนิ่ง แล้วจึงเริ่มต้นการขับบทวรรคต่อไป ด้วยการขึ้นคำแรกว่า ลูก ตรงกับเสียงโด แล้วขับคำต่อไป คือ คำว่า ไหว้ ที่เสียงโดเช่นเดียวกับคำแรก ตามด้วยคำว่าเสียง คุณชติยศ ให้ตรงกับเสียงเรทั้งหมด กลุ่มคำนี้มีการแบ่งห้องเพลงที่เท่ากัน คือ ท้ายห้องที่ ๓ - ๘ ของทำนองบรรทัดที่ ๑๖ ตรงคำว่า ยศ ซึ่งเป็นคำสุดท้ายของกลุ่มคำมีการตัดหางเสียงลงหาเสียงเสียงโด จากเว้นช่วง

การขับบทจำนวน ๔ ห้องเพลง แล้วเริ่มการขับบทกลุ่มคำต่อไป คือ คำว่า พร้อมทั้งเทศกษัตริย์ กลุ่มคำนี้มีการแบ่งห้องเพลงที่เท่ากัน คือ แต่ละคำจะอยู่ที่ท้ายห้องเพลงห้องที่ ๕ - ๘ ของทำนองบรรทัดที่ ๑๗ และห้องที่ ๑ ของทำนองบรรทัดที่ ๑๘ คำว่า พร้อม และ คำว่า ทั้ง ตรงกับเสียงโด แล้วคำว่า เกศ ตรงกับเสียงเสียงเร ส่วนคำว่า กษัตริย์ ตรงกับเสียงโดและเสียงเร แล้วเคลื่อนที่ไปหาอีกกลุ่มคำหนึ่งคือ คุ่มพิบัติ คำว่าคุ่ม ตรงกับเสียง โด ณ ท้ายห้องเพลงห้องที่ ๒ จากนั้นเคลื่อนที่ไปหาคำว่า พิบัติ ณ พยางค์ที่ ๒ และ ๓ ของห้องเพลงห้องที่ ๓ เว้น ๒ ห้องเพลง แล้วขับกลุ่มคำต่อไป คือ ให้สุข ตรงท้ายห้องเพลงห้องที่ ๕ และ ๖ ตรงกับเสียงโด เร แล้วมีการเอื้อนปิดท้ายคำ คือ คำว่า เอื้อ เออ เออ ซึ่งตรงกับเสียง มี เร และโด เว้น ๑ ห้อง ตรงห้องแรกของทำนองบรรทัดที่ ๑๘ ก่อนขับกลุ่มคำต่อไปว่า สโมสร คำว่า สโม ตรงกับพยางค์ที่ ๒ และ ๔ ของห้องเพลงที่ ๒ ตรงกับเสียง โด เร แล้วขับคำสุดท้ายของกลุ่มคำคือ คำว่า สร ให้ตรงกับเสียง เร แล้ววัดทางเสียงขึ้นไปหาเสียงซอล เมื่อจบการขับบท จึงหยุด เว้นช่วงการขับบททั้งหมด ๑๑ ห้อง จนถึงห้องที่ ๖ ของทำนองบรรทัดที่ ๒๐

ผลการวิเคราะห์

ประเด็นที่ ๑

การแบ่งกลุ่มคำของวรรณกลอนไม่ได้เป็นไปตามฉันทลักษณ์ของบทกลอน ผู้วิจัยพบว่าการแบ่งกลุ่มคำออกเป็น ๖ คำ ๘ คำ ๒ คำ และ ๓ คำ ซึ่งเป็นผลมาจากว่าเป็นการรวมกลอน ๒ วรรค เข้ามาขับชิดติดกัน จึงทำให้นายหน้าตั้งสูงมีรวมกลุ่มคำใหม่ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความกลมกลืนในการขับบท การขับบทของนายหน้าตั้งสูงนั้นมิได้คำนึงว่า จะต้องลงเสียงที่เสียงสุดท้ายของจังหวะหน้าทับ แต่เป็นการขับบทให้สอดคล้องไปกับจังหวะตกของฉิ่งและ โน้ตข่ง

ประเด็นที่ ๒

ผู้วิจัยพบว่า คำแรกของกลุ่มคำมีการเริ่มต้นด้วยเสียงโด และจบช่วงของกลุ่มคำด้วยเสียงโด คำแรกที่พบ คือ คำว่า ลูก พร้อม คุ่ม และคำว่า ให้ ซึ่งแต่ละคำที่กล่าวมานี้เป็นคำที่เสียงวรรณยุกต์ที่เป็นเสียงโทและเสียงตรี เมื่อมีการบังคับเสียงให้อยู่ในเสียงโด จึงมีการออกเสียงเพี้ยนว่า หลูก พร่อม ชุ่ม และให้ ส่วนคำในช่วงกลางส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในเสียงเร ยกเว้นคำว่า ไหว้ และคำว่า ทั้ง เป็นที่น่าสังเกตว่า ๒ คำนี้เป็นคำที่มีเสียงวรรณยุกต์ที่เป็นเสียงโทและเสียงตรี นายหน้าตั้งสูงมีการใช้เสียงโด จึงเกิดการเพี้ยนเสียงว่า ไหว้ และ ถั่ง ส่วนคำลงท้ายของกลุ่มคำจะมีการใช้เสียงเดียวกับเสียงขึ้นต้นกลุ่มคำ คือ เสียงโด ตรงกับคำว่า เยศ ซึ่งนายหน้าตั้งสูงใช้วิธีการวัดทางเสียงลงจากเสียงเรไปหาเสียงโด และตรงคำสุดท้ายของ

วรรคกลอนตรงคำว่า สร มีการวัดทางเสียงขึ้นไปหาเสียงซอล การดำเนินทำนองของกลอน ๒
วรรคนี้ เป็นการดำเนินทำนองสลับกันระหว่างเสียง โด เร มี และซอล

ประเด็นที่ ๓

ในช่วงกลุ่มคำที่ ๒ ผู้วิจัยพบว่า โดยทั่วไปแล้วมีการใช้เสียงโดที่คำสุดท้าย
ของกลุ่มคำ แต่คำว่า บัติ มีการใช้เสียงเร แทนที่เสียงโด ซึ่งมีความแตกต่างจากไปจากกลุ่มคำ
อื่น ๆ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าเป็นการเชื่อมต่อทำนองให้มีความสอดคล้องกับกลุ่มคำ
ต่อไป

ประเด็นที่ ๔

มีการเอื้อนปิดท้ายตรงท้ายคำว่า สุข เป็นการเอื้อน ๓ คำ คือ เอื้อ เอื้อ เอื้อ
ให้ตรงกับเสียง มี เร โด เนื่องจากกลุ่มคำนี้เป็นกลุ่มคำที่มี ๒ คำ นายหนังตะลุงจึงใช้วิธีการ
เอื้อนเข้ามาเป็นการปิดท้ายกลุ่มคำ เพื่อเป็นการสร้างความสมดุลในระหว่างกลุ่มคำ

ประเด็นที่ ๕

การเว้นช่วงของซบที่พบในห้องที่ ๑ - ๘ ของทำนองบรรทัดที่ ๑๕ ถึง
ห้องที่ ๒ ของทำนองบรรทัดที่ ๑๖ และพบอีกครั้งในห้องที่ ๔ - ๘ ของทำนองบรรทัดที่ ๑๙
ถึงห้องที่ ๖ ของทำนองบรรทัดที่ ๒๐ เป็นการเชิดตัวหนังตะลุงให้เดินรำโยกย้ายไปกับ
เครื่องประกอบจังหวะ คือ โทณ โน้่งแข่ง และฉิ่ง

ส่วนที่ ๖ คำกลอนที่ ๓ “ลูกไหว้ทั้งคุณครูกับบิดาพระมารดา ไหว้เทพนิกรทั่วจบนพภาลัย”

ทำนองบรรทัดที่ ๒๐

						--- ลูก	--- ไหว้
						--- ค	--- ค
						- ต - ต	- ต - ท
						----	--- ท
						- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
						- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๒๔

--- นพ	--- ภา	--- ลัย	----	----	----	----	----
--- ด	--- ร	--- ร	---- ด	----	----	----	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๒๕

----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +

การเคลื่อนที่ของทำนองเริ่มต้นการจับกลุ่มคำแรกที่คำว่า ลูก ใหว่ ทั้งคุณครู การจับคำแรก คือ คำว่า ลูก ตรงท้ายห้องเพลงห้องที่ ๓ ของทำนองบรรทัดที่ ๒๐ มีการตั้งเสียง ใให้อยู่ในเสียงโด แล้วเคลื่อนที่ไปหาคำว่า ใหว่ คำว่า ทั้ง ตรงท้ายห้องเพลงห้องที่ ๑ และ ๒ ของทำนองบรรทัดที่ ๒๑ ใให้อยู่เสียงโดเช่นเดียวกัน แล้วเคลื่อนที่ไปหาคำว่า คุณครู ตรงท้ายห้อง เพลงห้องที่ ๒ และ ๓ ใให้มีเสียงเร ตรงคำว่า ครู ซึ่งเป็นคำสุดท้ายของกลุ่มคำว่า การวัด หางเสียงลงไปหาเสียงโด ให้ตกจังหวะลงพร้อมกับจังหวะหน้าทับในท้ายห้องที่ ๔ แล้วจับ กลุ่มคำต่อไป คือ กับบิดา การจับคำแรกของกลุ่มคำ ตรงคำว่า กับ มีการใช้เสียงโด แล้วมีการ เคลื่อนที่ไปหาคำว่า บิ และ ดา ตรงท้ายห้องเพลงห้องที่ ๖ และ ๗ ใให้ตรงกับเสียงเร คำว่า ดา ซึ่งเป็นคำสุดท้ายของกลุ่มคำ มีการวัดหางเสียงในลักษณะเดียวกับคำว่า ครู จากนั้นก็เริ่มจับ กลุ่มคำสุดท้าย คือ พระมารดร ซึ่งตรงกับท้ายห้องเพลงห้องที่ ๑ ๒ และ ๓ ของทำนองบรรทัด ที่ ๒๒ การจับกลุ่มคำนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มคำที่แล้ว เว้นช่วงการจับ ๓ ห้องเพลง แล้ว เริ่มจับกลุ่มคำแรกของบทกลอนบทต่อไป คือ ใหว่เทพนิกรทั่วจบ การจับคำแรก คือ คำว่า ใหว่ ตรงห้องเพลงห้องสุดท้ายของทำนองบรรทัดที่ ๒๒ ใให้ตรงกับเสียงโด แล้วจับคำต่อไป คือ เทพ นิกร ใให้ตรงกับเสียง โด โด เร ตรงท้ายห้องเพลงห้องที่ ๑ ๒ และ ๓ ของทำนองบรรทัดที่

๒๓ แล้วจับคำว่า ทัว ให้ตรงกับเสียงเร แล้วตัวดหางเสียงลงให้ตรงกับเสียงโดตรงท้ายห้องเพลง ห้องที่ ๕ จากนั้นก็จับคำว่า จบ ให้ตรงกับเสียงเร เว้นช่วงการจับ ๒ ห้องเพลง แล้วจับกลุ่มคำสุดท้าย คือ นพาลัย คำแรกของกลุ่มคำ คือ คำว่า นพ ให้ตรงกับเสียงโด แล้วเคลื่อนที่ไปหาคำว่า ภา และคำว่า ลัย ให้ตรงกับเสียงเร ซึ่งแต่ละคำตรงท้ายห้องเพลงห้องที่ ๑ - ๓ ของทำนองเพลงบรรทัดที่ ๒๔ คำว่า ลัย ซึ่งเป็นคำสุดท้ายของกลุ่มคำ พบว่ามีการตัวดหางเสียงลงให้ลงมาที่เสียงโด จากนั้นเว้นช่วงการจับทั้งหมด ๑๐ ห้องเพลง ตั้งแต่ห้องที่ ๕ - ๘ ของทำนองบรรทัดที่ ๒๔ ถึงห้องเพลงห้องที่ ๑ - ๓ ของทำนองบรรทัดที่ ๒๕

ผลการวิเคราะห์

ประเด็นที่ ๑

กลอนวรรคแรกมีการแบ่งจำนวนกลุ่มคำออกเป็น ๕ ๓ ๓ กลอนวรรคที่ ๒ มีการแบ่งกลุ่มคำเป็น ๖ และ ๓ ซึ่งเป็นการแบ่งคำที่ไม่ได้เป็นไปตามฉันทลักษณ์ของบทกลอน

ประเด็นที่ ๒

การขึ้นต้นเสียงแรกของแต่ละกลุ่มคำมีการใช้เสียงโด พบได้ในคำว่า ลูก ทั้งกับ พระ ไหว้ ทัว และ นพ ซึ่งแต่ละคำนี้พบว่า เป็นคำที่อยู่ในเสียงวรรณยุกต์เสียงโทและเสียงตรี ยกเว้นคำว่า กับ ที่เป็นเสียงสามัญ เมื่อมีการตั้งเสียงให้อยู่ในเสียงโด จึงเกิดการเพี้ยนเสียงออกมาว่า หลูก ถัง ไหว้ ถั่ว หนบ ส่วนคำอื่นๆ ที่อยู่ในช่วงกลางของการจับ ถ้าเป็นคำที่มีเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงโทหรือเสียงตรี พบว่าจะมีการใช้เสียงให้อยู่ในเสียงโด พบได้ในคำว่า ไหว้ เทพ ทั้ง และ นิ จึงเกิดการเพี้ยนเสียงออกมาว่า ไหว้ ถัง ถ่น และ หนี ส่วนคำอื่นๆ ที่เป็นคำที่มีเสียงสามัญจะใช้เสียงเร ส่วนในคำสุดท้ายของกลุ่มคำจำมีการตัวดหางเสียงลงมาที่เสียงโด พบได้ในคำว่า ครุ คา ดร และคำว่า ลัย ซึ่งแต่ละคำนี้มีเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงสามัญ จึงมีการตั้งต้นที่เสียงเรก่อน แล้วจึงค่อยตัวดหางเสียงลงมาที่เสียงโด ยกเว้นคำว่า จบ ซึ่งเป็นคำที่มีเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงสามัญ พบว่ามีการค้างเสียงอยู่ที่เสียงเร เนื่องจากว่าเป็นการสร้างความสะดวกคล้องกับท่วงทำนองของกลุ่มคำต่อไป

ประเด็นที่ ๓

การดำเนินทำนองของการจับบทกลอนวรรคนี้ มีการเว้นช่วงของกลุ่มคำที่ไม่มีความสม่ำเสมอ แต่จะมีจบคำสุดท้ายของแต่ละกลุ่มคำให้ตรงกับเสียงของจังหวะหน้าทับที่เสียงเพ่ง ส่วนการจับในส่วนอื่น ๆ สังเกตได้ว่านายหน้าจะตั้งเสียงของโน้ตแข่งและฉิ่งเป็นสำคัญ

ประเด็นที่ ๔

ผู้วิจัยพบว่าการเว้นช่วงการขับทของกลอน ๒ วรรคนี้ มีการเว้นช่วงหลายห้องเพลง ซึ่งนายหนังตะลุงจะขีดตัวหนังสือให้มีอากัปภิกขารายรำไปตามจังหวะเสียงของเครื่องประกอบจังหวะ คือ โทน โน้ตแข่ง และฉิ่ง

ส่วนที่ ๗ คำกลอนที่ ๔ “ทั้งเทวินอินตราสุทธารักษ์ เอยลิตธิศักดิ์เลิศล้ำพันวิสัย”

ทำนองบรรทัดที่ ๒๕

						--- ทั้ง	--- เท
						--- ค	--- ร
						- ต - ค	- ต - ท
						----	--- ท
						- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
						- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๒๖

--- วิน	----	--- อิน	--- ตรา	----	--- สุท	--- ธา	--- รักษ์
--- ร	----	--- ร	--- ร	----	--- ค	--- ร	--- รค
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ค	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ค -	- ต - ท
-----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๒๗

----	--- แล้ว	--- ลิต	--- ธิ	--- ศักดิ์	--- เลิศ	--- ล้น	----
----	--- ร	--- ร	--- ค	--- ร	--- ค	--- ร	--- ค
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ค	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ค	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๒๘

----	----	----	----	----	--- ฟัน	--- วิ	--- สัย
----	----	----	----	----	--- ค	--- ค	--- ร
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๒๙

— ช	----	----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----	----	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

การเคลื่อนที่ของทำนองเริ่มต้นด้วยการจับกลุ่มคำแรกของกลอนวรรคที่ ๘ คือ ทั้งเทวิน คำว่า ทั้ง มีการขับให้อยู่ในเสียงโด ตรงท้ายห้องเพลงห้องที่ ๗ ของทำนองบรรทัดที่ ๒๕ แล้วเคลื่อนที่ไปหาคำว่า เท ตรงท้ายห้องเพลงห้องที่ ๘ และเคลื่อนที่ไปหาคำว่า วิน โดยใช้เสียงเร ตรงกับท้ายห้องเพลงห้องที่ ๑ ของทำนองบรรทัดที่ ๒๖ เว้น ๑ ห้องเพลง แล้วจับกลุ่มคำที่ ๒ คือ อินตรา ให้มีเสียงเรทั้ง ๒ คำ เว้น ๑ ห้องเพลง แล้วจับกลุ่มคำกลุ่มสุดท้าย คือ สุทธารักษ์ คำแรกของกลุ่มคำ คือ คำว่า สุท มีการใช้เสียงโด แล้วเคลื่อนที่ไปหาคำว่า ธา ให้ตรงกับเสียงเร สุดท้ายจบคำสุดท้ายด้วยเสียงโด คือ คำว่า รัศม์ ด้วยวิธีการวัดทางเสียงลงจากเสียงเร ไปหาเสียงโด เว้น ๑ ห้องเพลง แล้วเริ่มจับกลุ่มคำแรกของวรรคกลอน คือ แล้วสิทธิศักดิ์ มีการขับให้ตรงกับเสียงเร ยกเว้นคำว่า ริ ที่ใช้เสียงโด จากนั้นจับกลุ่มคำกลุ่มต่อไป คือ เลิศล้ำ คำว่า เลิศ ขับด้วยเสียงโด ส่วนคำว่า ลัน มีการตั้งเสียงแรกให้ตรงกับเสียงเร ก่อนแล้ววัดทางเสียงลงให้ตรงกับเสียงโด ตรงเสียงสุดท้ายของจังหวะหน้าทับ ณ ห้องที่ ๘ ของทำนองบรรทัดที่ ๒๗ จากนั้นเว้นช่วงการขับ ๕ ห้องเพลงก่อนการจับกลุ่มคำกลุ่มสุดท้าย คือ ฟันวิสัย แต่ละคำจะอยู่ที่ท้ายห้องเพลงห้องที่ ๖ - ๘ ของทำนองบรรทัดที่ ๒๘ คำว่า ฟัน มีการขับให้ตรงกับเสียงโด แล้วเคลื่อนที่ไปหาคำว่า วิ และ สัย ให้ตรงกับเสียงเร ตรงคำว่า สัย ซึ่งเป็น

คำสุดท้ายของบทกลอนวรรคที่ ๘ มีการวัดหางเสียงไปหาเสียงชอล แล้วเว้นช่วงการขับ
๗ ห้องเพลง ไปจนกระทั่งห้องเพลงห้องที่ ๗ ของทำนองบรรทัดที่ ๒๕

ผลการวิเคราะห์

ประเด็นที่ ๑

การแบ่งกลุ่มคำของกลอนวรรคที่ ๗ มีการแบ่งกลุ่มคำออกเป็น ๓ ๒ ๓
ซึ่งถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของบทกลอน แต่ในกลอนวรรคที่ ๘ มีการแบ่งคำออกเป็น ๗ และ ๓
ซึ่งไม่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของบทกลอน ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าเป็นลีลาที่นายหนังตะลุง
ต้องการถ่ายทอดออกมาในลักษณะที่เป็นแบบของตน จึงทำให้มีการไม่ได้คำนึงถึงฉันทลักษณ์
ที่ถูกต้อง

ประเด็นที่ ๒

พบว่ามีการตั้งเสียงของกลุ่มคำที่เสียงโด พบได้ในคำว่า ทั้ง สุท และคำว่า พัน
ซึ่งทั้ง ๓ คำนี้เป็นคำที่มีเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงสามัญและเสียงตรี เมื่อคำว่า ทั้ง และคำว่า พัน
มีการกำหนดให้อยู่ในเสียงโด จึงมีการเพี้ยนเสียงว่า ถัง และ ผ่น แต่ในคำแรกของกลุ่มคำอื่นพบว่า
มีการใช้เสียงเรด้วย คือ คำว่า อิน และคำว่า แล้ว ซึ่งทั้ง ๒ คำนี้มีเสียงสามัญและเสียงตรี
ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าเป็นการสร้างสรรค์ท่วงทำนองให้มีความไพเราะ จึงทำให้มีความต่าง
ไปจากการขึ้นเสียงของคำแรกของกลุ่มคำอื่น ๆ ส่วนคำที่อยู่ช่วงกลางพบว่าถ้าเป็นคำที่มี
เสียงสามัญ คือ คำว่า เท ธา สิท ศักดิ์ จะมีการใช้เสียงเร แต่ถ้าเป็นคำที่มีเสียงโทหรือเสียงตรี
คือ คำว่า ชิ เลิศ และคำว่า วิ จะมีการใช้เสียงโด ซึ่งก่อให้เกิดการเพี้ยนเสียงมาเป็นการออกเสียง
ว่า ถี เหล็ด และ หวี

ประเด็นที่ ๔

การเว้นช่วงการขับของแต่ละกลุ่มคำ นายหนังตะลุงไม่ได้มีการเว้นช่วงในระยะ
ที่เท่ากัน ซึ่งสะท้อนว่านายหนังตะลุงต้องการถ่ายทอดลีลาออกมาให้น่าฟังยิ่งขึ้น จังหวะของ
ท่วงทำนองการขับพบว่า การที่ขึ้นหัวกลุ่มคำต่าง ๆ นายหนังตะลุงจะขึ้นให้ตรงกับจังหวะหนัก
ของโน้ตข่งและฉิ่ง โดยไม่ได้คำนึงถึงเสียงจังหวะหน้าทับ แต่ในตอนท้ายของแต่ละกลุ่มคำ ผู้วิจัย
พบว่า การลงเสียงจะมีการฟังเสียงจบที่เป็นเสียงเท่งของโทน

ประเด็นที่ ๕

พบว่ามีการเว้นช่วงหลังจากการขับบท ๒ บทนี้ เพราะ นายหนังตะลุงจะเจ็ด
ตัวหนังตะลุงให้มีอากัปกิริยาเด่นรำไปกับจังหวะโทน โน้ต และฉิ่ง

ทำนองบรรทัดที่ ๓๓

----	---ทร	----	----	----	----	----	----
----	---ร	----	----ค	----	----	----	----
-ป ป-	ป ป-ท	-ต-ต	-ต-ท	-ป ป-	ป ป-ท	-ต-ต	-ต-ท
----	---ท	----	---ท	----	---ท	----	---ท
-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๓๔

----	----	----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----	----	----
-ป ป-	ป ป-ท	-ต-ต	-ต-ท	-ป ป-	ป ป-ท	-ต-ต	-ต-ท
----	---ท	----	---ท	----	---ท	----	---ท
-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๓๕

----	----	----	----				
----	----	----	----				
-ป ป-	ป ป-ท	-ต-ต	-ต-ท				
----	---ท	----	---ท				
-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑				
- +	- +	- +	- +				

การเคลื่อนที่ของทำนองของบทกลอนวรรคที่ ๑๐ และ ๑๑ เริ่มต้นด้วยการจับกลุ่มคำที่ ๑ ของบทกลอนวรรคที่ ๑๐ คือ ช่วยกำจัดสารพัด การขึ้นต้นคำแรกที่คำว่า ช่วย ตรงท้ายห้องเพลงห้องที่ ๑ ของทำนองบรรทัดที่ ๓๐ มีการตั้งเสียงให้อยู่ในเสียงโด แล้วเคลื่อนที่ไปหา คำว่า กำจัด ตรงพยางค์ที่ ๒ และ ๔ ของห้องที่ ๓ ให้อยู่ในเสียงเร จากนั้นก็เคลื่อนไปยังคำว่า สภา ตรงท้ายห้องเพลงห้องที่ ๕ ด้วยเสียงเร จบท้ายกลุ่มคำที่คำว่า รพัด ตรงพยางค์ที่ ๒ และ ๔ ของห้องเพลงห้องที่ ๖ ให้คำว่า ร (ระ) ตรงกับเสียงเร แล้วจบด้วยเสียงโดที่คำว่า พัด เว้น ๑

ห้องเพลง แล้วจับกลุ่มคำต่อไป คือ ทั้ง โภยกัณฑ์ การจับคำแรกของกลุ่มคำที่คำว่า ทั้ง มีการตั้งเสียงให้อยู่ในเสียงโด จากนั้นจับคำว่า โภยกัณฑ์ ให้ตรงกับเสียงเร จากนั้นจับกลุ่มคำต่อไปของบทกลอนวรรคที่ ๑๑ คือ แก่ข้าไทย คำว่า แก่ มีการจับให้ตรงกับเสียงเร แล้วเคลื่อนที่ไปหา คำว่า ข้าไทย ให้ตรงกับเสียงโดและเสียงเร จากนั้นมีการเอื้อนด้วยคำว่า เอื้อเอื้อ เอื้อเอื้อ ให้ตรงกับเสียง ซอลมีเรโด จากนั้นเว้น ๒ ห้องเพลง แล้วจับกลุ่มคำต่อไป คือ ช่วยตริก ให้ตรงกับเสียงโดและเสียงเร ตรงทำนองเพลงห้องที่ ๓ และ ๔ ของทำนองบรรทัดที่ ๓๒ จากนั้นเว้น ๑ ห้องเพลง แล้วจับกลุ่มคำสุดท้าย คือ แล้วนิกสุนทร ให้คำแรกมีเสียงเป็นเสียงโด แล้วจับคำต่อไปเป็นเสียงเร เมื่อถึงคำสุดท้ายที่เป็นคำว่า ทร ใช้วิธีการตัวดหางเสียงลงมาที่เสียงโด ให้ตรงกับจังหวะหน้าทับที่เสียงแห่งของ โทณ ณ พยางค์สุดท้ายในห้องเพลงห้องที่ ๔ ของทำนองบรรทัดที่ ๓๓ จากนั้นมีการเว้นช่วงของการจับบทจำนวน ๑๘ ห้องเพลง ไปจนกระทั่งถึงห้องเพลงห้องที่ ๔ ของทำนองบรรทัดที่ ๓๕

ผลการวิเคราะห์

ประเด็นที่ ๑

การแบ่งกลุ่มคำของกลอนวรรคที่ ๑๐ มีการแบ่งกลุ่มคำออกเป็น ๖ และ ๓ กลอนวรรคที่ ๑๑ มีการแบ่งกลุ่มคำออกเป็น ๓ ๒ และ ๔ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านายหนังตะลุงไม่ได้มีการคำนึงถึงฉันทลักษณ์ของบทกลอนในกลอนวรรคที่ ๑๐ แต่ในกลอนวรรคที่ ๑๑ พบว่านายหนังตะลุงมีการคำนึงฉันทลักษณ์ของบทกลอน

ประเด็นที่ ๒

ผู้วิจัยพบว่า การขึ้นต้นคำแรกของแต่ละกลุ่มคำที่มีเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงโทและเสียงตรี มีการใช้เสียงโดในการจับบท พบได้ในคำว่า ช่วย ทั้ง และคำว่า แล้ว จึงเกิดการเพี้ยนเสียงออกมาว่า ช่วย ถัง แต่ในคำว่า แก่ ซึ่งเป็นเสียงเอก มีการใช้เสียงเร ซึ่งผู้วิจัยสังเกตได้ว่า ในการจับบทในช่วงนี้เป็นการรวมบทกลอน ๒ บทเข้ามาชิดติดกัน จึงทำให้เกิดการตั้งเสียงคำแรกไม่ใช่เสียงโด และอีกประการหนึ่งการลงเสียงของคำว่า กัณฑ์ ซึ่งเป็นเสียงสามัญที่เสียงเร จึงทำให้การขึ้นเสียงของคำว่า แก่ ต้องใช้เสียงเดียวกับคำว่า กัณฑ์ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ส่วนคำลงท้ายกลุ่มคำอื่น ๆ พบว่าจะมีการกำหนดเสียงให้ตกที่เสียงโดหมดทุกคำ ส่วนคำในช่วงกลางพบว่า คำที่มีเสียงสามัญและเสียงจัตวา จะมีการกำหนดเสียงให้อยู่ในเสียงเร ยกเว้นคำที่มีเสียงโทและเสียงตรี จะมีการกำหนดเสียงให้อยู่ในเสียงโด พบได้ในคำว่า ข้า และคำว่า นิก จึงมีการเพี้ยนเสียงออกมาว่า ข้า และ นึก

ประเด็นที่ ๓

ทำนองบรรทัดที่ ๓๗

- ซึ่ง - เหลือ	--- ดี	--- ที่	--- สุด	--- สุด	----	--- ผ่อง	--- ใส
- ค - ร	--- ร	--- ค	--- ร	--- ร	----	--- ค	--- ร
- ป ป -	ป ป - ท	- ค - ค	- ค - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ค - ค	- ค - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๓๘

----	----	----	----	----	----	----
---- ซ	----	----	----	----	----	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ค - ค	- ค - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ค - ค
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

การเคลื่อนที่ของทำนองในบทกลอนวรรคที่ ๑๒ และ ๑๓ เริ่มต้นกลุ่มคำแรกคือ ลูกขอไหว้ ตรงท้ายห้องเพลงห้องที่ ๕ - ๗ คำว่า ให้ตรงกับเสียง โด เร และเสียงเร ซึ่งในคำสุดท้ายของกลุ่มคำคือ คำว่า ไหว้ มีการวัดทางเสียงลงไปหาเสียงโด ตรงห้องเพลงห้องสุดท้ายของทำนองบรรทัดที่ ๓๕ แล้วจับกลุ่มคำต่อไปคือ คุณพระพุทธร คำแรกมีเสียงตรงกับเสียงเร และ ๒ คำหลังตรงกับเสียงโด ซึ่งอยู่ ณ ท้ายห้องเพลงห้องที่ ๑ - ๓ ของทำนองบรรทัดที่ ๓๖ เว้นช่วงการขับจำนวน ๕ ห้องเพลง แล้วเริ่มจับกลุ่มคำแรกของบทกลอนวรรคที่ ๑๓ คือ ซึ่งเหลือดีที่สูงสุด คำว่า ซึ่ง มีการใช้เสียงโด แล้วเคลื่อนที่ไปหาคำว่า เหลือ ให้มีเสียงเร แล้วเคลื่อนที่ไปหาคำว่า ดีที่สูงสุด ตรงท้ายห้องเพลงห้องที่ ๒ - ๕ ตามลำดับให้มีเสียง เร โด เร เร เว้น ๑ ห้องเพลง แล้วจับกลุ่มคำสุดท้ายคือ ผ่องใส ที่อยู่ตรงท้ายห้องเพลง ๗ และ ๘ ของทำนองบรรทัดที่ ๓๗ แล้วเว้นช่วงการขับตั้งแต่ห้องที่ ๒ - ๗ ของทำนองบรรทัดที่ ๓๘

ผลการวิเคราะห์

ประเด็นที่ ๑

การแบ่งกลุ่มคำของบทกลอนวรรคที่ ๑๒ มีการแบ่งกลุ่มคำออกเป็น ๓ และ ๓ บทกลอนวรรคที่ ๑๓ มีการแบ่งกลุ่มคำออกเป็น ๖ และ ๒ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นายหนังตะลุงไม่ได้มีการคำนึงถึงฉันทลักษณ์ของบทกลอน

ประเด็นที่ ๒

การขึ้นต้นคำแรกของแต่ละกลุ่มคำที่มีเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงโท มีการใช้เสียงโดในการขับบท พบได้ในคำว่า ลูก จึงเกิดการเพี้ยนเสียงออกมาว่า หลูก แต่ในคำว่า คุณ และ คำว่า ผ่อง ซึ่งเป็นเสียงเอกและเสียงสามัญ มีการใช้เสียงเร จึงทำให้เกิดการตั้งเสียงคำแรกไม่เป็นเสียงโด คำในช่วงกลางของการขับที่เป็นคำที่มีเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงสามัญและเสียงจัตวา จะอยู่ในเสียงเร ส่วนคำที่อยู่ในเสียงโทและเสียงตรี พบว่ามีการบังคับเสียงให้อยู่ในเสียงโด และคำสุดท้ายของกลุ่มคำจะมีการหักเสียงให้มาอยู่ที่เสียงโดอีกครั้ง แต่ในการขับช่วงนี้ พบว่าคำว่า สูด ซึ่งอยู่ในเสียงสามัญ จึงทำให้มีเสียงเร และคำปิดท้ายช่วงการขับ คือ คำว่า ไส มีการวัดหางเสียงขึ้นไปหาเสียงซอล

ประเด็นที่ ๓

การเว้นช่วงของกลุ่มคำไม่มีความสม่ำเสมอ และการเว้นช่วงของกลอนทั้ง ๒ วรรค มีช่วงระยะที่ห่างกันมากกว่าการเว้นช่วงกลอนบทต่าง ๆ ที่ผ่านมา ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า นายหนังตะลุงมีความต้องการให้เกิดท่วงท่าลีลาในการขับบทหนังตะลุง การดำเนินทำนองในช่วงนี้สังเกตได้ว่า นายหนังตะลุงมีการขึ้นของแต่ละกลุ่มคำที่ไม่ได้คำนึงถึงจังหวะหน้าทับ แต่อาศัยฟังจากเสียงจังหวะหนักของโน้ตข่งและฉิ่งเป็นหลัก แต่มีการลงคำสุดท้ายของการขับที่ตรงกับจังหวะหน้าทับเสียงสุดท้าย คือ เสียงเพ็ง

ประเด็นที่ ๔

การเว้นช่วงหลังจากการขับบทช่วงนี้ เป็นการเชิดตัวหนังตะลุงให้เข้ากับจังหวะของโทน ฉิ่งและโน้ตข่ง ซึ่งเป็นอากัปกริยาการเต้นรำของตัวหนังตะลุงรูปปราชญ์หน้าบท

ส่วนที่ ๑๐ คำกลอนที่ ๗ “ลูกไหว้พระธรรมล้ำแดนไกล เรื่องเวทย์ชาญชัยเหมือนดังใจจง”

ทำนองบรรทัดที่ ๓๘

							--- ลูก
							--- ค
							- ต - ท
							--- ท
							- ๒ - ๑
							- +

ทำนองบรรทัดที่ ๓๙

--- ไหว้	--- พระ	--- ธรรม	----	-เฮื้อ - เออ	----	-เออ - เอื้อ	----
--- ค	--- ค	--- ร	----	- ช - ม	----	- ร - ค	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๔๐

----	--- ล้ำ	--- แคน	--- ไตร	----	----	----	----
----	--- ค	--- ร	--- ร	----	---- ค	----	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๔๑

--- เรือง	--- เวทย์	----	--- ชาญ	--- ชัย	----	--- เหมือน	--- คัง
--- ร	--- ค	----	--- ร	--- ร	----	--- ร	--- ร
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๔๒

--- ใจ	--- จง	----	----	----	----	----	----
--- ร	--- ร	----	---- ค	----	----	----	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๔๓

----	----	----
----	----	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต
----	--- ท	----
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +

การเคลื่อนที่ของทำนองของบทกลอนวรรคที่ ๑๔ และ ๑๕ เริ่มจับกลุ่มคำแรก
 ของกลอนวรรคที่ ๑๔ คือ ลูกไหว้พระธรรม คำแรกคือ คำว่า ลูก ตรงท้ายห้องเพลงห้องที่ ๘
 ของทำนองบรรทัดที่ ๓๘ ใช้เสียงโด แล้วเคลื่อนที่ไปหาคำว่า ไหว้พระธรรม ตรงท้ายห้องเพลง
 ห้องที่ ๑ - ๑ ของทำนองบรรทัดที่ ๓๙ ให้ตรงกับเสียง โด เร เร แล้วเอื้อนด้วยคำว่า เอื้อเออ
 ตรงกับพยางค์ที่ ๓ และ ๔ ของห้องที่ ๕ เอื้อเออ ตรงกับพยางค์ที่ ๓ และ ๔ ของห้องที่ ๗
 ให้ตรงกับเสียง ซอล มี เร โด เว้น ๒ ห้องเพลง แล้วจึงเริ่มจับกลุ่มคำสุดท้ายของบทกลอน

วรรคที่ ๑๔ คือ ล้า แคน ไตร ณ ห้องเพลงห้องที่ ๒ ๓ และ ๔ ให้ตรงกับเสียงโด เร เร ตรง คำว่า ไตร ซึ่งเป็นคำสุดท้ายของบทกลอน มีการวัดหางเสียงลงมาที่เสียงโด จากนั้นเว้น ๔ ห้องเพลง จึงเริ่มจับกลุ่มคำต่อไปของบทกลอนวรรคที่ ๑๕ คือ เรื่องเวทย์ และ ชาญชัย คำว่า เรื่อง มีการกำหนดให้อยู่ในเสียงเร แล้วจับคำว่า เวทย์ ให้อยู่ในเสียงโด ลากเสียงยาว ๑ ห้องเพลง แล้วจับกลุ่มคำต่อไป คือ ชาญชัย ให้อยู่ในเสียงเร และจับกลุ่มคำสุดท้าย คือ เหมือน ดังใจจง คำในกลุ่มนี้มีการใช้เสียงเรหมดทุกคำ แล้วมีการวัดหางเสียงลง จากนั้นเว้นช่วงการจับ ๕ ห้องเพลง ตั้งแต่ห้องที่ ๓ ของทำนองบรรทัดที่ ๔๒ ไปจนถึงห้องที่ ๓ ของทำนองบรรทัดที่ ๔๓

ผลการวิเคราะห์

ประเด็นที่ ๑

การแบ่งกลุ่มคำของกลอนวรรคที่ ๑๔ มีการแบ่งกลุ่มคำออกเป็น ๔ และ ๓ การแบ่งกลุ่มคำของกลอนวรรคที่ ๑๕ ออกเป็น ๒ ๒ และ ๔ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า นายหนั่งตะลุงมีการให้ความสำคัญกับการแบ่งคำให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของบทกลอน

ประเด็นที่ ๒

การขึ้นต้นคำแรกของแต่ละกลุ่มคำที่มีเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงโทและเสียงตรี มีการใช้เสียงโด้ในการขับบท พบได้ในคำว่า ลูก และ ล้า จึงเกิดการเพี้ยนเสียงออกมาว่า หลูก และ หล้า และคำขึ้นต้นที่มีเสียงสามัญพบที่มีการใช้เสียงเร ส่วนคำอื่น ๆ ที่อยู่ในช่วงกลางของแต่ละกลุ่มคำพบว่า คำที่มีเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงโทและเสียงตรี มีการใช้เสียงโด้ในการขับ พบได้ในคำว่า ไหว้ พระ และคำว่า เวทย์ จำเกิดการเพี้ยนเสียงออกมาเป็น ไหว้ พระ และเหวด ส่วนคำอื่นที่เป็นเสียงเอก สามัญ และเสียงจัตวา มีการบังคับให้อยู่ในเสียงเร เป็นที่น่าสังเกตว่า ในกรณีที่คำทุกคำของกลุ่มคำที่เป็นเสียงสามัญ ตั้งแต่คำขึ้นต้น คำช่วงกลาง และคำลงท้าย ผู้วิจัยพบว่ามีการใช้เสียงเรหมดทุกคำ พบได้ตรง เหมือนดังใจจง ส่วนคำลงท้ายของกลุ่มคำพบว่า มีการลงเสียงที่เสียงโด้ พบได้ในคำว่า ธรรม ไตร และคำว่า จง คำว่าธรรม มีการเอื้อนปิดทำนองของกลุ่มคำ ด้วยการเอื้อนว่า เอื้อเออ เออเออ และคำว่า ไตร กับคำว่า จง มีการวัดหางเสียงลงมาที่เสียงโด้ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า เป็นความสามารถของนายหนั่งตะลุงที่สามารถกลับเสียงให้มาอยู่ที่เสียงโด้เช่นเดียวกับเสียงแรก

ประเด็นที่ ๓

การเว้นช่วงของกลุ่มคำไม่มีความสม่ำเสมอ ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า นายหนั่งตะลุงมีความต้องการให้เกิดท่วงท่าลีลาในการขับบทหนั่งตะลุง การดำเนินทำนอง

ทำนองบรรทัดที่ ๔๘

----	----	----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----	----	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

การเคลื่อนที่ของทำนองของบทกลอนวรรคที่ ๑๖ - ๑๗ เริ่มที่การจับกลุ่มคำที่ ๑ ของบทกลอนวรรคที่ ๑๖ ตรงคำว่า ไหว้พระพุทฺธ ฌ พยางค์สุดท้ายของห้องที่ ๔ - ๖ ของทำนองบรรทัดที่ ๔๗ ให้มีเสียงโดทั้ง ๓ คำ แล้วเว้น ๑ ห้องเพลง จึงจับกลุ่มคำต่อไป คือ พระธรรม ตรงพยางค์สุดท้ายของห้องที่ ๘ ของทำนองบรรทัดที่ ๔๒ และห้องที่ ๑ ของทำนองบรรทัดที่ ๔๔ จับคำว่า พระ ให้ตรงกับเสียงเสียงโด คำว่า ธรรม มีการ เว้นช่วงการขับ ๔ ห้องเพลง แล้วจับกลุ่มคำสุดท้ายคือ เสร็จสรรพ ตรงพยางค์สุดท้ายของห้องเพลงห้องที่ ๖ และ ๗ ให้ตรงกับเสียงเรทั้ง ๒ คำ จากนั้นเว้น ๑ ห้องเพลง แล้วจับกลุ่มคำกลุ่มที่ ๑ ของบทกลอนวรรคที่ ๑๗ ตรงคำว่า ครั้งนี้ลูกจะกลับเอยลูกจะกลับ คำว่า ครั้ง นี้ ลูก ตรงกับท้ายห้องเพลงห้องที่ ๑ - ๓ ของทำนองบรรทัดที่ ๔๕ ให้มีเสียงโด แล้วเคลื่อนที่ไปหาคำว่า จะ กลับ เอย ลูก จะ กลับ ฌ พยางค์ที่ ๓ และ ๔ ของห้องเพลงห้องที่ ๔ ๕ และ ๖ ตามลำดับ มีเสียงตรงกับเสียง เร เร เร โด เร เร แล้วเว้น ๑ ห้องเพลง จึงเริ่มจับกลุ่มต่อไป คือ ลงไปไหว้ คำว่า ลง อยู่ตรงพยางค์สุดท้ายของห้องที่ ๘ และคำว่า ไป ไหว้ อยู่ตรงพยางค์สุดท้ายของห้องเพลงที่ ๑ และ ๒ ของทำนองบรรทัดที่ ๔๖ ให้มีเสียงตรงกับเสียง เร โด โด เว้น ๑ ห้องเพลง แล้วจึงเริ่มกลุ่มคำสุดท้ายของกลอนวรรคที่ ๑๗ คือ คุณพระสงฆ์ คำว่า คุณ มีเสียงตรงกับเสียงโด แล้วเคลื่อนที่ไปหาคำว่า พระ มีเสียงตรงกับเสียงโด และจบด้วยคำว่าสงฆ์ ซึ่งมีเสียงเร แล้ววัดทางเสียงขึ้นไปหาเสียงซอล จากนั้นเว้นช่วงการขับบททั้งหมด ๑๘ ห้องเพลง ตั้งแต่ห้องเพลงห้องที่ ๗ ของทำนองบรรทัดที่ ๔๖ จนกระทั่งถึงห้องเพลงห้องสุดท้ายของทำนองบรรทัดที่ ๔๘

ผลการวิเคราะห์

ประเด็นที่ ๑

การแบ่งกลุ่มคำของกลอนวรรคที่ ๑๖ มีการแบ่งกลุ่มคำออกเป็น ๓ ๒ ๒ และการแบ่งกลุ่มคำของกลอนวรรคที่ ๑๗ มีการแบ่งกลุ่มคำออกเป็น ๕ ๓ ๓ ซึ่งนายหนังกะลุยมิได้คำนึงถึงฉันทลักษณ์ของบทกลอนเป็นสำคัญ สิ่งที่ผู้วิจัยพบเห็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในช่วงการขับบท

ทำนองบรรทัดที่ ๕๓

----	---ราม	----	----	----	----	----	----
----	---ร	----	----ค	----	----	----	----
-ป ป-	ป ป-ท	-ต-ต	-ต-ท	-ป ป-	ป ป-ท	-ต-ต	-ต-ท
----	---ท	----	---ท	----	---ท	----	---ท
-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๕๔

----	----	----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----	----	----
-ป ป-	ป ป-ท	-ต-ต	-ต-ท	-ป ป-	ป ป-ท	-ต-ต	-ต-ท
----	---ท	----	---ท	----	---ท	----	---ท
-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

การเคลื่อนที่ของทำนองของกลอนวรรคที่ ๑๘ และ ๑๙ เริ่มต้นด้วยการจับด้วยกลุ่มคำแรกของบทกลอนบทที่ ๑๘ คือ กราบประณต คำว่า กราบ ที่อยู่ในท้ายห้องเพลงห้องที่ ๑ มีการใช้ ร แล้วเคลื่อนที่ไปหาคำว่า ประ ที่ท้ายห้องเพลงห้องที่ ๒ ด้วยเสียง เร แล้วจบคำสุดท้ายของกลุ่มคำ คือ คำว่า ณต ด้วยเสียงเร ณ ท้ายห้องเพลงห้องที่ ๓ เว้นช่วงการขับ ๑ ห้องเพลง แล้วจับกลุ่มคำต่อไป คือ บทบงส์ คำว่า บท มีการขับให้ตรงกับเสียงเร ลากเสียงยาวไปหาคำว่า บงส์ ให้ตรงกับเสียงเร ระหว่างการลากเสียงมีการนำเอื้อน ๑ คำเข้ามาเชื่อมระหว่างคำ คือ คำว่า เออ ให้มีเสียงเร แล้วเอื้อนอีก ๔ คำ คือ เอื้อเออ เออเออ ให้เสียงตรงกับเสียง ซอล มี เร โด จากนั้นเว้น ๔ ห้องเพลง แล้วจึงเริ่มจับกลุ่มคำที่ ๑ ของบทกลอนวรรคที่ ๑๙ คือ ให้ถ้วนทั่วทุกองค์ คำว่า ให้ถ้วน อยู่ ณ พยางค์ที่ ๒ และ ๓ ในห้องเพลงห้องที่ ๑ ของทำนองบรรทัดที่ ๕๑ ให้ตรงกับเสียงโด แล้วเคลื่อนที่ไปหาคำว่า ทั่ว ที่ท้ายห้องเพลงห้องที่ ๒ ให้ตรงกับเสียงโด แล้วเคลื่อนที่ไปจับคำต่อไป คือ ทุกองค์ ตรงท้ายห้องเพลงห้องที่ ๔ และ ๕ ให้ตรงกับเสียงโด และเสียงเร คำว่า องค์ ที่เป็นคำสุดท้ายของกลุ่มคำมีการวัดทางเสียงลงมาที่เสียงโด จากนั้นเว้น ๓ ห้องเพลง จึงเริ่มกลุ่มคำแรกของบทกลอนวรรคที่ ๑๙ คือ ที่อยู่ในวัดวา คำว่า ที่อยู่ อยู่ในพยางค์ที่ ๒ และ ๔ ของห้องที่ ๑ ของทำนองบรรทัดที่ ๕๒

ตรงกับเสียงโดและเสียงเร จากนั้นเคลื่อนที่ไปหาคำว่า ในวัดวา ตรงพยางค์สุดท้ายของห้องที่ ๒ - ๔ ให้อยู่ในเสียงเร โด และเสียงเร ตามลำดับดับ ตรงคำว่า วา มีการวัดทางเสียงลงกลับมาอยู่ที่เสียงโด ตรงท้ายห้องเพลงห้องที่ ๕ หลังจากนั้นจึงจับกลุ่มคำสุดท้าย คือ และอาราม คำว่า และ มีการขับให้อยู่ในเสียงโด แล้วเคลื่อนที่ไปหาคำว่า อา ให้อยู่ในเสียงเร ลากเสียงยาว ๑ ห้องเพลง ก่อนที่จะจับคำสุดท้ายคือคำว่า ราม ตรงท้ายห้องเพลงห้องที่ ๒ ของทำนองบรรทัดที่ ๕๓ ให้ตรงกับเสียงเร แล้ววัดทางเสียงลงไปหาเสียงโด ตรงท้ายห้องเพลงห้องที่ ๔ จากนั้นเว้นช่วงการขับ ๑๔ ห้องเพลง จากห้องเพลงห้องที่ ๕ ของทำนองบรรทัดที่ ๕๓ ไปจนกระทั่งถึงห้องเพลงห้องสุดท้ายของทำนองบรรทัดที่ ๕๔

ผลการวิเคราะห์

ประเด็นที่ ๑

การแบ่งกลุ่มคำของกลอนวรรคที่ ๑๘ มีการแบ่งกลุ่มคำออกเป็น ๓ ๓ และการแบ่งกลุ่มคำของกลอนวรรคที่ ๑๗ มีการแบ่งกลุ่มคำออกเป็น ๕ ๕ ๓ ซึ่งนายหนังตะลุงมิได้คำนึงถึงฉันทลักษณ์ของบทกลอนเป็นสำคัญ

ประเด็นที่ ๒

การออกเสียงคำแรก คือ คำที่เป็นเสียงโทและเสียงตรี มีการใช้เสียงโด ส่วนคำที่อยู่ในช่วงกลางถ้าเป็นคำที่มีเสียงตรีหรือเสียงโท นายหนังตะลุงจะขับให้อยู่ในเสียงโด แต่ถ้าเป็นคำที่อยู่ในเสียงสามัญจะมีการใช้เสียงเร และคำที่เป็นคำสุดท้ายจะมีการกลับเสียงให้มาอยู่ที่เสียงโด การขับบทในช่วงนี้พบอีกหนึ่งว่ามีการเอื้อนปิดท้ายกลุ่มคำ คือ หลังจากการขับกลุ่มคำ กราบประณตบทงส์ เมื่อสิ้นคำว่า บงส์ จะมีการเอื้อน ๔ คำ เป็นการปิดท้ายกลุ่มคำ ผู้วิจัยพบว่าในการขับบทวรรคนี้คำว่า ฅต ซึ่งตามปกติแล้วคำที่มีเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงตรี มักจะใช้เสียงโด แต่คำว่า ฅต ในวรรคนี้กลับใช้เสียงเร ซึ่งมีผลมาจากการที่ใช้เสียงเร เพื่อเป็นการเชื่อมท่วงทำนองให้มีความกลมกลืนไพเราะ

ประเด็นที่ ๓

การเว้นช่วงของกลุ่มคำไม่มีความสม่ำเสมอ ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า นายหนังตะลุงมีความต้องการให้เกิดท่วงท่าลีลาในการขับบทหนังตะลุง การดำเนินทำนองในช่วงนี้สังเกตได้ว่า นายหนังตะลุงมีการขึ้นและลงของแต่ละกลุ่มคำที่ไม่ได้คำนึงถึงจังหวะหน้าทับ แต่อาศัยฟังจากเสียงจังหวะหนักของโน้ตแข่งและฉิ่งเป็นหลัก แต่จะมีการลงบางครั้งที่ประจวบเหมาะพอดีกับจังหวะเสียงสุดท้ายของโทน ตรงที่สิ้นสุดการเอื้อน และการวัดทางเสียงลงของคำว่า ราม ที่มีการลากเสียงยาวไปหาเสียงเท่งของโทน

ทำนองบรรทัดที่ ๕๘

--- ภพ	--- สาม	----	----	----	----	----	----
--- ด	--- ร	--- ช	----	----	----	----	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

การเคลื่อนที่ของทำนองของบทกลอนวรรคที่ ๒๐ และ ๒๑ เริ่มที่การจับกลุ่มคำที่ ๑ ของบทกลอนบทที่ ๒๐ และ ๒๑ คือ ลูกไหวเสีย ตรงกับพยางค์ที่ ๔ ของห้องที่ ๑ - ๓ ให้ตรงกับเสียง โด โด เร จากนั้นเว้น ๑ ห้องเพลง จับกลุ่มคำต่อไป คือ ให้ทั่วจบ คำว่าให้ทั่ว อยู่ตรงพยางค์ที่ ๒ และ ๔ ของห้องเพลงห้องที่ ๕ มีเสียงตรงกับเสียงโด แล้วเคลื่อนที่ไปหาคำว่า จบ ที่ท้ายห้องเพลงห้องที่ ๗ ให้ตรงกับเสียงเร แล้วเว้น ๕ ห้องเพลง แล้วจับกลุ่มคำต่อไป คือ และทั่วพิภพ คำว่า และถ้วน จะตรงกับพยางค์ที่ ๒ และ ๔ ของห้องเพลงห้องที่ ๕ ในทำนองบรรทัดที่ ๕๖ มีการใช้เสียงโดทั้ง ๒ คำ จากนั้นก็เคลื่อนที่ไปหาคำว่า ทั่ว ตรงพยางค์สุดท้ายของห้องเพลงห้องที่ ๖ ตรงกับเสียงโด ลากเสียงยาวไปหาคำว่า พิภพ ที่ท้ายห้องเพลงห้องที่ ๘ และห้องที่ ๑ ของทำนองบรรทัดที่ ๕๗ ให้ตรงกับเสียงโด แล้วเว้น ๔ ห้องเพลง แล้วจึงจับกลุ่มคำกลุ่มแรกของกลอนวรรคที่ ๒๑ คือ ไปถ้วนครบ คำว่า ไปถ้วน ตรงกับพยางค์ที่ ๒ และ ๔ ของห้องที่ ๖ ใช้เสียงเรและเสียงโด จากนั้นเคลื่อนที่ไปหาคำว่า ครบ ตรงท้ายห้องเพลงห้องที่ ๗ มีเสียงตรงกับเสียงโด แล้วเคลื่อนที่ไปหาคำว่า ภพ ที่ท้ายห้องเพลงห้องที่ ๑ ของทำนองบรรทัดที่ ๕๘ ให้ตรงกับเสียงโด แล้วจบคำสุดท้ายของการจับบทกลอนบทที่ ๒๑ ด้วยคำว่า สาม ที่เสียงเร แล้วตัวค่างเสียงขึ้นไปหาเสียงซอล แล้วเว้นช่วงการขับไปทั้งหมด ๖ ห้องเพลง

ผลการวิเคราะห์

ประเด็นที่ ๑

การแบ่งกลุ่มคำของกลอนวรรคที่ ๒๐ มีการแบ่งคำออกเป็น ๓ ๓ ในกลอนวรรคที่ ๒๑ มีการแบ่งกลุ่มคำออกเป็น ๕ ๓ ๒ ซึ่งผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า นายหน้งตะลุงมิได้คำนึงถึงฉันทลักษณ์ที่ถูกต้อง เพียงแต่เป็นการขับโดยการแบ่งคำให้ลงกับจังหวะ

ประเด็นที่ ๒

การออกเสียงคำแรก คือ คำที่เป็นเสียงโทและเสียงตรี มีการใช้เสียงโด ส่วนคำที่อยู่ในช่วงกลาง ถ้าเป็นคำที่มีเสียงตรีหรือเสียงโท นายหน้งตะลุงจะขับให้อยู่ในเสียงโด

ทำนองบรรทัดที่ ๖๑

----	----	----	--- ทั้ง	--- โโร	--- คา	--- โโร	--- คาม
----	----	----	--- ค	--- ร	--- ร	--- ร	--- ร
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๖๒

----	--- อย่า	--- แผล้ว	--- ผ่าน	----	----	----	----
----	--- ร	--- ร	---- ร	----	---- ค	----	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๖๓

----	----	----	----	----			
----	----	----	----	----			
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -			
----	--- ท	----	--- ท	----			
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑			
- +	- +	- +	- +	- +			

การเคลื่อนที่ของทำนองของกลอนวรรคที่ ๒๑ และ ๒๒ เริ่มด้วยการจับกลุ่มคำแรกของกลอนวรรคที่ ๒๒ คือ ขอให้อุดมสมรัก คำว่า ขอให้ จะอยู่ ณ พยางค์ที่ ๒ และ ๔ ของห้องเพลงที่ ๑ และคำว่า อุดม อยู่ ณ พยางค์ที่ ๒ และ ๔ ของห้องเพลงห้องที่ ๒ มีการจับที่สลับเสียงขึ้นลง คือ โด โด เร โด จากนั้นก็เคลื่อนที่ไปหาคำว่า สม ณ ท้ายห้องเพลงห้องที่ ๓ และจบคำของกลุ่มคำแรกที่คำว่า รัก ณ พยางค์ที่ ๒ ของห้องเพลงห้องที่ ๔ ใช้เสียงเรและเสียงโด มีการจบกลุ่มคำแรกในลักษณะของการลักจังหวะ จากนั้นเว้น ๒ ห้องเพลง

แล้วจับกลุ่มคำต่อไปของวรรคนี้ คือ ขณานาม โดยมีการเคลื่อนที่ของทำนองไปหาคำว่า ขณา ณ พยางค์ที่ ๒ และ ๔ ของห้องที่ ๓ ด้วยเสียงโดและเสียงเร และไปหาคำสูงสุดท้ายของกลุ่มคำคือ คำว่า นาม ณ พยางค์สุดท้ายของห้องที่ ๘ ด้วยเสียงเร แล้วมีการเอื้อนปิดท้ายกลุ่มคำในลักษณะเป็นการเอื้อน ๓ คำ ด้วยเสียง มี เร โด ณ ห้องที่ ๓ และ ๔ ของทำนองบรรทัดที่ ๖๐ หลังสิ้นสุดการเอื้อนก็เว้นช่วง ๓ ห้องเพลง จึงเริ่มจับกลุ่มคำแรกของกลอนวรรคที่ ๒๓ คือ หังโรคาโรคา ซึ่งแต่ละคำจะอยู่ที่พยางค์สุดท้ายของห้องเพลงห้องที่ ๔ - ๘ ของทำนองบรรทัดที่ ๖๐ ด้วยเสียง โด เร เร เร แล้วเว้น ๑ ห้องเพลง จึงจับกลุ่มคำสุดท้ายคือ อย่าแล้วผ่านการจับจะเริ่มจากการจับคำว่า อย่า ด้วยเสียงเร ณ พยางค์สุดท้ายของห้องที่ ๒ แล้วเคลื่อนที่ไปหาคำว่า ผ่าน ณ พยางค์สุดท้ายของห้องที่ ๓ ด้วยเสียงเร แล้วเคลื่อนที่ไปหาคำต่อไป เป็นการจบกลุ่มคำนี้ที่คำว่า ผ่าน ด้วยเสียงเร แล้วตัวคหวางเสียงไปหาเสียงโด ณ พยางค์สุดท้ายของห้องเพลงห้องที่ ๖ ของทำนองบรรทัดที่ ๖๒ จากนั้นเว้นช่วงการจับบทไปจนกระทั่งถึงห้องเพลงห้องที่ ๕ ของทำนองบรรทัดที่ ๖๓

ผลการวิเคราะห์

ประเด็นที่ ๑

การแบ่งกลุ่มคำของกลอนวรรคที่ ๒๒ มีการแบ่งคำออกเป็น ๔ ๒ ๔ ในกลอนวรรคที่ ๒๓ มีการแบ่งกลุ่มคำออกเป็น ๕ ๓ ซึ่งผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า นายหนังตะลุงมิได้คำนึงถึงฉันทลักษณ์ที่ถูกต้อง เพียงแต่เป็นการจับโดยการแบ่งคำให้ลงกับจังหวะ

ประเด็นที่ ๒

การออกเสียงคำแรก คือ คำที่เป็นเสียงโทและเสียงตรี มีการใช้เสียงโด ส่วนคำที่อยู่ในช่วงกลางถ้าเป็นคำที่มีเสียงตรีหรือเสียงโท นายหนังตะลุงจะจับให้อยู่ในเสียงโด ถ้าเป็นคำที่อยู่ในเสียงสามัญและเสียงจัตวาจะมีการใช้เสียงเร และคำที่เป็นคำสุดท้ายจะมีการกลับเสียงให้มาอยู่ที่เสียงโด แต่ในคำว่า ขอ ที่ผู้วิจัยพบในทำนองบรรทัดที่ ๕๘ ซึ่งเป็นคำแรกของกลุ่มคำของกลอนวรรคที่ ๒๒ มีเสียงเป็นเสียงจัตวา ผู้วิจัยพบที่มีการเสียงโด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในกรณีที่คำขึ้นต้นวรรคของบทกลอนมีเสียงเป็นเสียงจัตวา นายหนังตะลุงจะใช้เสียงเรในการจับ

ประเด็นที่ ๓

พบที่มีการเอื้อนเป็นการปิดท้ายกลุ่มคำ ซึ่งเป็นการเอื้อน ๓ คำ ตรงท้ายคำว่า นาม ณ ห้องที่ ๓ และ ๔ ของทำนองบรรทัดที่ ๕๕ มีเสียง มี เร โด ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่านายหนังตะลุงต้องสร้างความไพเราะให้กับการจับหนังตะลุงมากยิ่งขึ้น จึงนำการเอื้อนเข้ามาประดับตกแต่งท่วงทำนองให้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้น

ทำนองบรรทัดที่ ๖๕

--- ขวา	--- เล่า	----	----	----	----	- เขิญ - มา	- ปก - เกล้า
--- ร	--- ร	--- ด	----	----	----	- ร - ร	- ร - ด
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๖๖

- ให้ - กับ	- ตัว --	--- นั้น	----	----	----	----	----
- ด - ร	- ร --	--- ร	--- ซ	----	----	----	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

การเคลื่อนที่ของทำนองของกลอนวรรคที่ ๒๔ และ ๒๕ เริ่มต้นด้วยการจับกลุ่มคำที่ ๑ ของกลอนวรรคที่ ๒๔ คือ หมดทั้งข้างซ้าย การจับเริ่มด้วยการจับที่คำว่า หมด ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องเพลงห้องที่ ๖ ตรงกับเสียงเร แล้วเคลื่อนที่ไปหาคำว่า ทั้งข้าง ณ พยางค์ที่ ๒ และ ๔ ของห้องเพลงห้องที่ ๗ ตรงกับเสียงเรและเสียงโด และเคลื่อนที่ไปยังคำว่า ซ้าย ณ พยางค์สุดท้ายของห้องที่ ๑ ในทำนองบรรทัดที่ ๖๔ ตรงกับเสียงเร แล้ววัดทางเสียงลงมาที่เสียงโด จากนั้นเว้น ๓ ห้องเพลง จึงเริ่มจับกลุ่มคำต่อไป คือ และข้าง ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องเพลงห้องที่ ๕ และ ๖ ให้ตรงกับเสียงโดและเสียงเร คำว่า ข้าง มีการวัดทางเสียงลงมาที่เสียงโด เว้น ๒ ห้องเพลง จับคำว่า ขวาเล่า ณ พยางค์สุดท้ายของห้องเพลงห้องที่ ๑ และ ๒ ในทำนองบรรทัดที่ ๖๕ ให้ตรงกับเสียงเรทั้ง ๒ คำ ตรงคำว่า เล่า มีการวัดทางเสียงลงมาที่เสียงโด จากนั้นเว้น ๔ ห้องเพลง จึงเริ่มจับกลอนวรรคที่ ๒๕ คือ เขิญมาปกเกล้าให้กับตัวนั้น คำว่า เขิญมา อยู่ ณ พยางค์ที่ ๓ และ ๔ ของห้องที่ ๗ คำว่า ปกเกล้า อยู่ในพยางค์เดียวกันของห้องที่ ๘ และคำว่า ให้กับ อยู่ในพยางค์เดียวกันเช่นกันในห้องที่ ๑ ของทำนองบรรทัดที่ ๖๖ มีการจับด้วยเสียง เร เร เร โด โด เร ตามลำดับ คำว่า ตัว อยู่ ณ พยางค์ที่ ๒ ของห้องที่ ๒ ในลักษณะของการลักจังหวะ มีการใช้เสียงเร และเคลื่อนที่ไปหาคำว่า นั้น ณ พยางค์ที่ ๔ ของ

ห้องที่ ๓ ตรงกับเสียงเร แล้วมีการตัดหางเสียงขึ้นไปหาเสียงซอล ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องที่ ๔ แล้วเว้นช่วงการขับ ๕ ห้องเพลง เพื่อเข้าสู่การขับกลอนวรรคต่อไป

ผลการวิเคราะห์

ประเด็นที่ ๑

การแบ่งกลุ่มคำของกลอนวรรคที่ ๒๓ มีการแบ่งคำออกเป็น ๓ ๒ ๒ ในกลอนวรรคที่ ๒๔ ผู้วิจัยพบว่าไม่มีการแบ่งกลุ่มคำ แต่ใช้วิธีการเรียงคำเข้ามาชิดติดกัน ซึ่งมีความแตกต่างไปการขับกลอนวรรคอื่น ๆ ที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า นายหนังตะลุงต้องการสร้างลีลาในการขับต้นกลอนให้มีความแตกต่างไปจากเดิม เพื่อสร้างอรรถรสของการขับบทมากยิ่งขึ้น

ประเด็นที่ ๒

ผู้วิจัยพบว่าคำที่อยู่ในเสียงวรรณยุกต์ที่เป็นเสียงตรีที่พบได้ในการขับบทช่วงนี้ คือ คำว่า ทั้ง ซ้าย และคำว่า เล่า ไม่ได้มีการใช้เสียงโด เหมือนที่ผ่านมา แต่มีการใช้เสียงเร ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ตรงคำว่า ทั้ง นายหนังตะลุงมีความต้องการให้เสียงของแต่ละคำในการขับมีความเหมาะสมกลมกลืน นายหนังตะลุงจึงไม่ปฏิบัติเหมือนที่ผ่านมา ส่วนในคำว่า ซ้าย และ คำว่า เล่า ใช้วิธีการตัดหางเสียงลงมาที่เสียงโด ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า นายหนังตะลุง ต้องสร้างความนุ่มนวลให้แก่การขับ จึงใช้วิธีการตัดหางเสียงลง แทนการใช้เสียงโดทันที

ประเด็นที่ ๓

การเว้นช่วงของกลุ่มคำไม่มีความสม่ำเสมอ ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า นายหนังตะลุงมีความต้องการให้เกิดท่วงท่าลีลาในการขับบทหนังตะลุง การดำเนินทำนองในช่วงนี้สังเกตได้ว่า นายหนังตะลุงมีการขึ้นและลงของแต่ละกลุ่มคำที่ไม่ได้คำนึงถึงจังหวะหน้าทับแต่อาศัยฟังจากเสียงจังหวะหนักของโน้ตข่งและจิ่งเป็นหลัก

ประเด็นที่ ๔

การเว้นช่วงหลังจากการขับบทช่วงนี้ เป็นการเชิดตัวหนังตะลุงให้เข้ากับจังหวะของโทน จิ่งและโน้ตข่ง ซึ่งเป็นอากัปกริยาการเดินรำของตัวหนังตะลุงรูปปรายหน้าบท

ทำนองบรรทัดที่ ๗๐

- แม่ - เอย	--- ภัย	--- อย่า	--- มี	--- ผ่าน	----	----	----
- ด - ร	--- ร	--- ร	--- ร	--- ร	--- ด	----	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๗๑

----	----	----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----	----	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

การเคลื่อนที่ของทำนองของบทกลอนวรรคที่ ๒๖ และ ๒๗ เริ่มด้วยการจับกลุ่มคำที่ ๑ ของกลอนวรรคที่ ๒๖ คือ ทั้งปัจจามิตรคิดร้าย คำว่า ทั้งปัจจามิตร อยู่ ณ พยางค์ที่ ๒ และ ๔ ในห้องเพลงห้องที่ ๑ และ ๒ ของทำนองบรรทัดที่ ๖๗ มีการขับด้วยเสียง โด เร เร โด ตามลำดับ เมื่อสิ้นคำว่า มิตร จึงเคลื่อนที่ไปหาคำว่า กิด ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องที่ ๓ โดยใช้เสียงโด และเคลื่อนที่ไปหาคำสุดท้ายของกลุ่มคำ คือ คำว่า ร้าย ตรงพยางค์ที่ ๔ ให้มีเสียงเร จากนั้นมีการเอื้อนปิดท้ายกลุ่มคำ ด้วยการเอื้อน ๓ คำ คือ เอื้อ เอื้อ เอื้อ ณ ห้องที่ ๗ และ ๘ ให้ตรงกับเสียง มี เร โด แล้วเว้นช่วงการขับ ๕ ห้องเพลง จึงเริ่มจับกลุ่มคำต่อไป คือ สักร้อยพัน ซึ่งอยู่ในพยางค์ที่ ๔ ของห้องที่ ๖ ๗ และ ๘ ของทำนองบรรทัดที่ ๖๘ ด้วยเสียงโด เร เร ซึ่งตรงคำว่า ร้อย และ คำว่า พัน มีการหวัดหางเสียงสั้น ๆ ลงไปหาเสียงโด แล้วเว้น ๑ ห้องเพลง แล้วมีการเอื้อนแทรกระหว่างกลุ่มคำ ด้วยการเอื้อน ๒ คำ คือ เอื้อ เอื้อ ณ พยางค์ที่ ๒ และ ๔ ของห้องที่ ๒ ในทำนองบรรทัดที่ ๖๙ ให้ตรงกับเสียงเรและเสียงโด จากนั้นจึงเคลื่อนที่ไปหากลุ่มคำที่ ๑ ของกลอนวรรคที่ ๒๗ คือ ช่วยป้องกันอันตราย เริ่มขับด้วยคำว่า ช่วย ซึ่งอยู่ ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องเพลงห้องที่ ๓ ตรงกับเสียงโด แล้วเคลื่อนที่ไปหา คำว่า ป้องกัน ณ พยางค์ที่ ๒ และ ๔ ของห้องที่ ๔ ตรงกับเสียงโดและเร จากนั้นเคลื่อนที่

ไปหาคำว่า อันตราย คำว่า อัน อยู่ ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องที่ ๕ และคำว่า ตราย อยู่ตรงพยางค์ที่ ๒ และ ๔ ของห้องที่ ๖ มีการขับให้ตรงกับเสียงเร โด เร ตรงคำว่า ตราย มีการวัดทางเสียงสั้น ๆ ลงไปหาเสียงโด เว้น ๒ ห้องเพลง จึงเริ่มขับกลุ่มคำสุดท้ายของคำกลอนที่ ๑๓ คือ แม่เอ๋ยภ้อย่ามีผ่าน คำว่า แม่เอ๋ย อยู่ ณ พยางค์ที่ ๒ และ ๔ ของห้องที่ ๑ ในทำนองบรรทัดที่ ๗๐ มีการขับให้ตรงกับเสียงโดและเสียงเร จากนั้นเคลื่อนที่ไปหาคำว่า ภ้อย่ามีผ่าน ณ พยางค์สุดท้ายของห้องที่ ๒ ๓ ๔ และ ๕ ตามลำดับ โยมีการขับโดยใช้เสียง เร เร เร เร ตรงคำว่า ผ่าน มีการวัดทางเสียงลงไปเสียงโด ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องที่ ๖ จากนั้นมีการเว้นช่วงการขับบทไปจนถึงห้องที่ ๘ ของทำนองบรรทัดที่ ๗๑ เพื่อขับคำกลอนต่อไป

ผลการวิเคราะห์

ประเด็นที่ ๑

การแบ่งกลุ่มคำของกลอนวรรคที่ ๒๖ มีการแบ่งกลุ่มคำออกเป็น ๔ ๒ ๓ และการแบ่งกลุ่มคำของกลอนวรรคที่ ๒๗ มีการแบ่งกลุ่มคำออกเป็น ๓ ๓ ๖ ซึ่งนายหนังตะลุงมิได้คำนึงถึงฉันทลักษณ์ของบทกลอนเป็นสำคัญ

ประเด็นที่ ๒

การออกเสียงคำแรก คือ คำที่เป็นเสียงโทและเสียงตรี มีการใช้เสียงโด ส่วนคำที่อยู่ในช่วงกลางถ้าเป็นคำที่มีเสียงตรีหรือเสียงโท นายหนังตะลุงจะขับให้อยู่ในเสียงโด แต่ถ้าเป็นคำที่อยู่ในเสียงสามัญจะมีการใช้เสียงเร และคำที่เป็นคำสุดท้ายจะมีการกลับเสียงให้มาอยู่ที่เสียงโด การขับบทในช่วงนี้พบอีกหนึ่งที่มีการเอื้อนปิดท้ายกลุ่มคำ คือ หลังจากการขับกลุ่มคำ ทั้งปัจจามิตรคิดร้าย เมื่อสิ้นคำว่า ร้าย จะมีการเอื้อน ๓ คำ เป็นการปิดท้ายกลุ่มคำ ผู้วิจัยพบว่าในการขับบทวรรคนี้คำว่า ร้าย ซึ่งตามปกติแล้วคำที่มีเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงตรี มักจะใช้เสียงโด แต่คำว่า ร้าย ในวรรคนี้กลับใช้เสียงเร ซึ่งมีผลมาการที่ใช้เสียงเร เพื่อเป็นการเชื่อมท่วงทำนองให้มีความกลมกลืนไพเราะ และพบว่ามีการเอื้อน ๒ เสียง เป็นการเอื้อนสั้น ๆ เพื่อเชื่อมทำนองระหว่างกลุ่มคำ คือ เออ เออ ที่อยู่ท้ายคำว่า สักรื้อนพัน

ประเด็นที่ ๓

การเว้นช่วงของกลุ่มคำไม่มีความสม่ำเสมอ ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า นายหนังตะลุงมีความต้องการให้เกิดท่วงท่าลีลาในการขับบทหนังตะลุง การดำเนินทำนองในช่วงนี้สังเกตได้ว่า นายหนังตะลุงมีการขึ้นและลงของแต่ละกลุ่มคำที่ไม่ได้คำนึงถึงจังหวะหน้าทับ แต่อาศัยฟังจากเสียงจังหวะหนักของโน้ตแข่งและฉิ่งเป็นหลัก แต่จะมีการลงบางครั้งที่ประจวบเหมาะพอดีกับจังหวะเสียงสุดท้ายของ โทน ตรงที่สิ้นสุดการเอื้อน และการวัดทางเสียงลงของ คำว่า ผ่าน ที่มีการวางเสียงยาวไปหาเสียงต่ำของ โทน

ทำนองบรรทัดที่ ๗๕

----	----	----	----	--- ใน	- วัน - นี้	----	----
----	----	----	----	--- ร	- ร - ร	---- ค	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๗๖

----	----	----	----	----			
----	----	----	----	----			
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -			
----	--- ท	----	--- ท	----			
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑			
- +	- +	- +	- +	- +			

การเคลื่อนที่ของทำนองของบทกลอนวรรคที่ ๒๘ และวรรคที่ ๒๙ เริ่มต้นด้วยการจับกลุ่มคำที่ ๑ ของบทกลอนวรรคที่ ๒๘ คือ ให้ลุด่วง ทั้ง ๓ คำ มีการขับด้วยเสียงโด เป็นการเคลื่อนที่จากคำว่า ให้ ตรงกับพยางค์ที่ ๔ ของห้องที่ ๑ ไปหาคำว่า ลุด่วง ซึ่งอยู่ ณ พยางค์ที่ ๒ และ ๔ ของห้องที่ ๒ ในทำนองบรรทัดที่ ๗๒ เว้น ๑ ห้องเพลง แล้วจึงจับกลุ่มคำต่อไป คือ แวนแคว้น ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องที่ ๔ และ ๕ ด้วยเสียงโดและเสียงเร คำว่า แคว้น มีการวัดทางเสียงสั้น ๆ ลงมาที่เสียงโด จากนั้นเว้นช่วงการขับ ๔ ห้องเพลง แล้วเอื้อนปิดท้ายกลุ่มคำ ในลักษณะของการเอื้อน ๔ คำ คือ เอื้อเออ เออเออ ให้ตรงกับเสียง ซอล มี เร โด แล้วเว้น ๒ ห้องเพลง จึงจับกลุ่มคำสุดท้ายของบทกลอนวรรคนี้ว่า ในแดนดิน คำว่า ในแดน จะอยู่ที่พยางค์ที่ ๒ และ ๔ ของห้องที่ ๗ และคำว่า ดิน จะอยู่ที่พยางค์สุดท้ายของห้องที่ ๘ ในทำนองบรรทัดที่ ๗๒ มีการขับให้ตรงกับเสียง เร เร เร ตรงคำว่า ดินมีการวัดทางเสียงสั้น ๆ ลงไปหาเสียงโด ณ พยางค์นั้น จากนั้นเว้น ๔ ห้องเพลง จึงเริ่มจับกลุ่มคำที่ ๑ ของบทกลอนวรรคที่ ๒๙ คือ ให้ได้ยินพร้อมกัน เริ่มการขับด้วยคำว่า ให้ ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องที่ ๕ ขับด้วยเสียงโด แล้วเคลื่อนที่ไปหาคำว่า ได้ยิน ณ พยางค์ที่ ๒ และ ๔ ของห้องถัดไป ขับให้ตรงกับโด เร แล้วเคลื่อนที่ไปหาคำว่า พร้อมกัน ณ พยางค์สุดท้าย

ของห้องที่ ๗ และ ๘ ตามลำดับ ของทำนองบรรทัดที่ ๗๔ โดยขับให้ตรงกับเสียงโดและเสียงเร ตรงคำว่า กั้น มีการวัดทางเสียงสั้น ๆ ให้ลงไปหาเสียงโด ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องที่ จากนั้น เว้นช่วงการขับไปจนกระทั่งถึงห้องที่ ๕ ของทำนองบรรทัดที่ ๗๖

ผลการวิเคราะห์

ประเด็นที่ ๑

การแบ่งกลุ่มคำของกลอนวรรคที่ ๒๘ มีการแบ่งกลุ่มคำออกเป็น ๓ ๒ ๓ และการแบ่งกลุ่มคำของกลอนวรรคที่ ๒๙ มีการแบ่งกลุ่มคำออกเป็น ๔ ๓ นายหนั่งตะลุง ได้คำนึงถึงฉันทลักษณ์ของบทกลอนในกลอนวรรคที่ ๒๘ แต่ในบทกลอนวรรคที่ ๒๙ นายหนั่ง ตะลุงไม่ได้ยึดฉันทลักษณ์เป็นสำคัญ

ประเด็นที่ ๒

การออกเสียงคำแรก คือ คำที่เป็นเสียงโทและเสียงตรี มีการใช้เสียงโด ส่วนคำที่อยู่ในช่วงกลางถ้าเป็นคำที่มีเสียงตรีหรือเสียงโท นายหนั่งตะลุงจะขับให้อยู่ในเสียงโด แต่ถ้าเป็นคำที่อยู่ในเสียงสามัญจะมีการใช้เสียงเร และคำที่เป็นคำสุดท้ายจะมีการกลับเสียงให้มา อยู่ที่เสียงโด การขับบทในช่วงนี้พบอีกหนึ่งที่มีการเอื้อนปิดท้ายกลุ่มคำ คือ หลังจากการขับ กลุ่มคำว่า แวนแคว้น เมื่อสิ้นคำว่า แคว้น จะมีการเอื้อน ๔ คำ เป็นการปิดท้ายกลุ่มคำ ผู้วิจัย พบว่าในการขับบทวรรคนี้คำว่า แคว้น ซึ่งตามปกติแล้วคำที่มีเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงตรี มักจะ ใช้เสียงโด แต่คำว่า แคว้น ในวรรคนี้กลับใช้เสียงเร ซึ่งมีผลมาการใช้เสียงเร เพื่อเป็นการเชื่อม ท่วงทำนองให้มีความกลมกลืนไพเราะ และพบว่ามีกรเอื้อน ๔ เสียง เป็นการเอื้อน เพื่อเป็นการ เชื่อมทำนองระหว่างกลุ่มคำ คือ เอื้อเออ เอื้อเออ ที่อยู่ท้ายคำว่า แวนแคว้น

ประเด็นที่ ๓

การเว้นช่วงของกลุ่มคำไม่มีความสม่ำเสมอ ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า นายหนั่งตะลุงมีความต้องการให้เกิดท่วงท่าลีลาในการขับบทหนั่งตะลุง การดำเนินทำนองในช่วงนี้สังเกตได้ว่า นายหนั่งตะลุงมีการขึ้นและลงของแต่ละกลุ่มคำที่ไม่ได้คำนึงถึงจังหวะหน้าทับ แต่อาศัยฟังจากเสียงจังหวะหนักของโน้ตข่งและจิ่งเป็นหลัก แต่จะมีการลงบางครั้งที่ประจวบ เหมาะพอดีกับจังหวะเสียงสุดท้ายของโทน

ประเด็นที่ ๔

การเว้นช่วงหลังจากการขับบทช่วงนี้ เป็นการเชิดตัวหนั่งตะลุงให้เข้ากับ จังหวะของโทน จิ่งและโน้ตข่ง ซึ่งเป็นอาภักปรีชาการเต็นรำของตัวหนั่งตะลุงรูปปรายหน้าบท

ทำนองบรรทัดที่ ๗๕

--- แน่	----	-เออ - เอ้อ	-เออ - เอ๋อ	----	--- ลูก	--- หนอ	--- ต้อง
--- ร	----	- ร - ม	- ร - ค	----	--- ค	--- ร	--- ค
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๘๐

--- ขอ	- อ - ภัย	----	----	----	----		
--- ร	- ร - ร	----	--- ค	----	----		
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท		
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท		
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑		
- +	- +	- +	- +	- +	- +		

การเคลื่อนที่ของทำนองของบทกลอนวรรคที่ ๓๐ และ ๓๑ เริ่มต้นด้วยการจับกลุ่มคำที่ ๑ ของบทกลอนวรรคที่ ๓๐ คือ ลูกได้มาตั้งโรง การจับเริ่มต้นด้วยการจับคำว่า ลูกได้ คำว่า ลูก ตรงกับเสียงโด อยู่ ณ พยางค์ที่ ๒ แล้วเคลื่อนที่ไปหาคำว่า ได้ ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องที่ ๖ ในทำนองบรรทัดที่ ๗๖ จากนั้นเคลื่อนที่ไปหาคำว่า มา ตรงกับเสียงเร ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องถัดไป จากนั้นก็เคลื่อนที่ไปหาคำว่า ตั้งโรง ณ พยางค์ที่ ๒ และ ๔ ของห้องที่ ๘ ด้วยเสียงโดและเสียงเร แล้วเว้น ๑ ห้องเพลง จึงจับกลุ่มคำสุดท้ายของกลอนวรรคที่ ๓๐ คือ การละเล่น ในทำนองบรรทัดที่ ๗๗ คำว่า การ และ คำว่า ละ อยู่ ณ พยางค์ที่ ๒ และ ๔ ของห้องที่ ๒ มีการจับด้วยเสียงเร ทั้ง ๒ คำ แล้วเคลื่อนที่ไปหาคำว่า เล่น ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องที่ ๓ ให้ตรงกับเสียงเร และตัววดทางเสียงมาที่เสียงโด ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องที่ ๔ เว้นช่วง ๒ ห้องเพลง จึงเริ่มกลุ่มคำสุดท้ายของบทกลอนวรรคที่ ๓๐ คือ เต็นรำบนเหนือแม่ ด้วยการเริ่มการจับที่คำว่า เต็น ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องที่ ๓ ด้วยเสียงโด แล้วเคลื่อนที่ไปหาคำว่า รำ ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องที่ ๘ ด้วยเสียงเร จากนั้นก็ดำเนินทำนองไปหาคำว่า บนเหนือ ตรงพยางค์ที่ ๒ และ ๔ ของห้องที่ ๒ ในทำนองบรรทัดที่ ๗๘ ให้ตรงกับเสียงเร ทั้ง ๒ คำ แล้วจบด้วยคำว่า แม่ ซึ่งเป็นคำสุดท้ายของกลุ่มคำ ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องเพลงห้องที่ ๓

ทำนองบรรทัดที่ ๘๕

--- เจียว	- ละ - หนา	---- แม่	----	--- หนา	----	----	----
--- ร	- ด - ร	--- รด	----	--- ร	--- ซ	----	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๘๖

----	----						
----	----						
- ป ป -	ป ป - ท						
----	--- ท						
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑						
- +	- +						

การเคลื่อนที่ของทำนองของบทกลอนวรรคที่ ๓๒ และ ๓๓ เริ่มต้นด้วยการจับกลุ่มคำที่ ๑ ของบทกลอนวรรคที่ ๓๒ คือ แม่จงหลีกเลี้ยง การจับคำแรกที่คำว่า แม่ อยู่ ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องเพลงห้องที่ ๓ ในทำนองบรรทัดที่ ๘๐ จับโดยการใช้เสียงโด จากนั้นก็เคลื่อนที่ไปหาคำว่า จง ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องที่ ๘ ด้วยเสียงเร แล้วเคลื่อนที่ไปหาคำว่า หลีกเลี้ยง ที่พยางค์ที่ ๒ และ ๔ ของห้องที่ ๑ ในทำนองบรรทัดที่ ๘๑ ด้วยเสียงเร ตรงคำว่า เลียง มีการวัดทางเสียงลงไปหาเสียงโด เป็นการปิดท้ายกลุ่มคำ ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องที่ ๒ จากนั้นจึงเคลื่อนที่ไปหากลุ่มคำที่ ๒ ของกลอนวรรคที่ ๓๒ คือ คำว่า เกศา ซึ่งอยู่ตรงพยางค์ที่ ๔ ของห้องเพลงห้องที่ ๓ และ ๔ ด้วยเสียงเร คำว่า ศา มีการวัดทางเสียงสั้น ๆ ลงไปหาเสียงโด จากนั้นมีการเคลื่อนที่ไปหาการเอื้อน เพื่อนเป็นการปิดท้ายกลุ่มคำ โดยเป็นการเอื้อน ๓ คำ คือ เอื้อเออ เอื้อ คำว่า เอื้อเออ อยู่ ณ พยางค์ที่ ๒ และ ๔ ของห้องเพลงห้องที่ ๖ และคำว่า เอื้อ อยู่ ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องเพลงห้องถัดไป การเอื้อนนี้ใช้เสียง มี เร โด จากนั้นเว้นช่วงการจับ ๓ ห้องเพลง จึงเริ่มการจับกลุ่มคำสุดท้ายของบทกลอนวรรคที่ ๓๒ คือ ไปเสียให้ไกล คำเหล่านี้จะอยู่ ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องเพลงห้องที่ ๓ ๔ ๕ และ ๖ โดยเสียงในการจับ คือ โด เร โด เร ตามลำดับ จากนั้นมีการเอื้อนปิดท้ายกลุ่มคำ

ซึ่งเป็นการเอื้อน ๓ คำ ด้วยคำว่า เอื้อเอื้อ เอื้อ คำว่า เอื้อเอื้อ อยู่ ณ พยางค์ที่ ๓ และ ๔ ของห้องที่ ๓ และคำว่า เอื้อ อยู่ ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องที่ ๔ เสียงที่ใช้ในการขับ คือ มี เร โด จากนั้นเว้นช่วงการขับ ๖ ห้องเพลง ตั้งแต่ห้องที่ ๑ ถึงห้องที่ ๖ ของทำนองบรรทัดที่ ๘๓ จากนั้นจึงเริ่มขับกลุ่มคำที่ ๑ ของบทกลอนวรรคที่ ๓๓ คือ ในคำคืนวันนี้ การขับเริ่มด้วยการขับ คำแรกของกลุ่มคำที่คำว่า ใน ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องเพลงห้องที่ ๓ ด้วยเสียงโด แล้วเคลื่อนที่ ไปหาคำว่า คำคืน ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องเพลงห้องที่ ๔ และห้องเพลงห้องที่ ๑ ในทำนอง บรรทัดที่ ๘๔ ตามลำดับ โดยการใช้เสียงเรในการขับทั้ง ๒ คำ คำว่า คืน มีการวัดทางเสียงลง ไปหาเสียงโด ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องเพลงห้องที่ ๒ จากนั้นก็เคลื่อนที่ทำนองไปหาคำว่า วัน ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องเพลงห้องที่ ๓ ด้วยเสียงเร แล้วจบท้ายกลุ่มคำสุดท้ายของกลอนวรรคนี้ ด้วยคำว่า นี้ ณ พยางค์ที่ ๒ ของห้องเพลงห้องที่ ๔ ด้วยเสียงเร แล้ววัดทางเสียงลงมาที่ เสียงโด ณ พยางค์ที่ ๔ เมื่อขับกลุ่มคำนี้แล้ว จึงมีการเว้นช่วงการขับจำนวน ๔ ห้องเพลง แล้วจึงเริ่มขับกลุ่มคำแรกของกลอนวรรคที่ ๓๓ ในทำนองบรรทัดที่ ๘๕ ด้วยคำว่า เจียวละหนา แม่หนา การขับเริ่มต้นด้วยคำว่า เจียว ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องเพลงที่ ๑ ด้วยเสียงเร จากนั้น เคลื่อนที่ทำนองไปหาคำว่า ละหนา ณ พยางค์ที่ ๒ และ ๔ ของห้องเพลงห้องที่ ๒ ด้วยเสียงโด และเสียงเร และตามการขับคำว่า แม่ ณ พยางค์ ๔ ของห้องเพลงห้องที่ ๓ ด้วยเสียงเร ซึ่งมีการ วัดทางเสียงสั้น ๆ ลงไปหาเสียงโด แล้วจบท้ายกลุ่มคำสุดท้ายของคำกลอนที่ ๑๖ ด้วยคำว่า หนา ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องเพลงห้องที่ ๕ ด้วยเสียงเร แล้ววัดทางเสียงขึ้นไปหาเสียงซอล ตรงพยางค์ที่ ๔ ของห้องเพลงห้องที่ ๖ และเว้นช่วงการขับไปจนถึงห้องที่ ๒ ของทำนอง บรรทัดที่ ๘๖ เพื่อเป็นการขึ้นการขับบทกลอนวรรคต่อไป

ผลการวิเคราะห์

ประเด็นที่ ๑

การแบ่งกลุ่มคำของกลอนวรรคที่ ๓๒ มีการแบ่งกลุ่มคำออกเป็น ๓ ๒ ๔ และการแบ่งกลุ่มคำของกลอนวรรคที่ ๓๓ มีการแบ่งกลุ่มคำออกเป็น ๕ ๕ นายหนั่งตะลุงมิได้ คำนึงถึงฉันทลักษณ์ของบทกลอนเป็นสำคัญ เพียงการดันคำ เพื่อการขับบทได้อย่างราบรื่น

ประเด็นที่ ๒

การออกเสียงคำแรกของกลุ่มคำ พบว่าคำที่เป็นเสียงสามัญและเสียงเอก ผู้วิจัยพบว่าการขับให้อยู่ในเสียงโด ซึ่งพบได้ในคำว่า แม่ ไป ใน และคำว่า เจียว ส่วนคำที่อยู่ใน ช่วงกลางถ้าเป็นคำที่มีเสียงตรี เสียงโท เสียงจัตวา และเสียงสามัญ นายหนั่งตะลุงจะขับให้อยู่ ในเสียงโดและเสียงเร สลับปะปนกันไป และคำที่เป็นคำสุดท้ายจะมีการกลับเสียงให้มาอยู่ที่

ทำนองบรรทัดที่ ๕๑

----	----	-เฮ้อ -เออ	----	-เออ -เอ้อ	---เออ	-เอ็ง -เอย	----
----	----	-ซ -ม	----	-ร -ด	---ร	-ร -ร	----
-ป -ป	-ถ -ถ	-ป -ป	-ถ -ถ	-ป -ป	-ถ -ถ	-ป -ป	-ถ -ถ
--ป-	--ถ-	--ป-	--ถ-	--ป-	--ถ-	--ป-	--ถ-
-๒ -๑	-๒ -๑	-๒ -๑	-๒ -๑	-๒ -๑	-๒ -๑	-๒ -๑	-๒ -๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

การเคลื่อนที่ของทำนองของกลอนวรรคที่ ๓๔ และ ๓๕ เริ่มต้นด้วยการจับกลุ่มคำที่ ๑ ของกลอนวรรคที่ ๓๔ คือ ลูกร้องประกาศเสร็จพลัน การขับเริ่มต้นด้วยคำว่า ลูก ซึ่งอยู่ ณ พยางค์ที่ ๒ ของห้องที่ ๓ ของทำนองบรรทัดที่ ๔๖ โดยใช้เสียงโศกในการขับ จากนั้นเคลื่อนที่ไปหาคำว่า ร้อง ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องที่ ๓ ด้วยเสียงเร จากนั้นก็เคลื่อนที่ทำนองไปหาคำว่า ประกาศ ณ พยางค์ที่ ๓ และ ๔ ของห้องที่ ๔ ด้วยเสียงเร และจบท้ายกลุ่มคำที่ ๑ ด้วยคำว่า เสร็จพลัน ซึ่งอยู่ตรงพยางค์ที่ ๔ ของห้องเพลงห้องที่ ๕ และ ๖ โดยใช้เสียงโศกในการขับ คือ เสียงเรทั้ง ๒ คำ เมื่อขับคำว่า พลัน จบแล้ว จึงหวัดหางเสียงสั้น ๆ ลงมาที่เสียงโศก ณ พยางค์เดียวกับคำนั้น จากนั้นจึงเคลื่อนที่ไปหากลุ่มคำสุดท้ายของกลอนวรรคที่ ๓๔ คือ ทันเวลา คำว่า ทัน อยู่ ณ พยางค์ที่ ๒ ของห้องที่ ๔ แล้วเคลื่อนที่ไปหาคำว่า เว ณ พยางค์ที่ ๔ จากนั้นจบคำสุดท้ายของวรรคกลอนที่คำว่า ลา ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องที่ ๑ ในทำนองบรรทัดที่ ๔๗ การขับจะใช้เสียงเร ในการขับหมดทุกคำ เมื่อขับสิ้นคำว่า ลา จะมีการหวัดหางเสียงลงมาที่เสียงโศก ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องเพลงห้องที่ ๒ จากนั้นเว้นช่วงการขับ ๒ ห้องเพลง แล้วเริ่มการขับกลุ่มคำที่ ๑ ของกลอนวรรคที่ ๓๕ ด้วยคำว่า พระนรธาหวนหัน การขับคำแรกเริ่มที่คำว่า พระ ซึ่งอยู่ตรงพยางค์ที่ ๒ ของห้องที่ ๕ มีการใช้เสียงโศกในการขับ แล้วเคลื่อนที่ไปหาคำว่า นรธา ณ พยางค์ที่ ๔ และ พยางค์ที่ ๒ และ ๔ ของห้องเพลงห้องที่ ๖ ซึ่งในการขับมีการใช้เสียงเร โศก เร ตามลำดับ จากนั้นเคลื่อนที่ไปหาคำว่า หวนหัน ณ พยางค์ที่ ๔ ในห้องเพลงห้องที่ ๗ และ ๘ การขับมีการใช้เสียงเรทั้ง ๒ คำ แล้วเคลื่อนที่ไปหาคำว่า หวนหัน ซึ่งอยู่ ณ พยางค์ที่ ๒ และ ๔ ของห้องเพลงห้องที่ ๔ ในทำนองบรรทัดที่ ๔๘ ซึ่งใช้เสียงโศกในการขับด้วยเสียงเรทั้ง ๒ คำ เว้น ๑ ห้องเพลง จึงเริ่มต้นจับกลุ่มคำต่อไป คือ กลับยัง ซึ่งอยู่ ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องที่ ๖ และ ๗ ด้วยเสียงโศกและเสียงเร จากนั้นก็เคลื่อนที่ไปหาคำว่า ปรารค์ทอง ด้วยเสียงเร ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องเพลงห้องที่ ๑ และ ๒ ของทำนองบรรทัดที่ ๔๙ คำว่า ทอง มีการหวัดหางเสียงสั้น ๆ ลงมาที่เสียงโศก แล้วเคลื่อนที่ทำนองไปหา

คำว่า และกลับยัง ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องที่ ๔ ๕ และ ๖ ด้วยเสียง โด โด เร เว้น ๒ ห้องเพลง แล้วจับคำว่า ปรางค์ ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องที่ ๑ ในทำนองบรรทัดที่ ๕๐ ด้วยเสียงเร แล้วเคลื่อนที่ไปหาคำว่า ทอง ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องเพลงห้องที่ ๓ ด้วยเสียงเร เมื่อสิ้นคำนี้ มีการหวัดหางเสียงสั้น ๆ ลงไปหาเสียงโด และจบด้วยการจับว่า เออ ด้วยเสียง เร ซึ่งอยู่ ณ พยางค์ที่ ๔ ของห้องเพลงห้องที่ ๕ แล้วลากเสียงยาวไปหากลุ่มคำของการเอื้อน ณ ห้องเพลงห้องที่ ๓ ของทำนองบรรทัดที่ ๕๑ ไปจนถึงห้องเพลงห้องที่ ๓ เป็นการเอื้อนด้วยคำว่า เอื้อเออ เอื้อเออ เอื้อเออเออ ด้วยการใช้นเสียง ซอล มี เร โด เร เร

ผลการวิเคราะห์

ประเด็นที่ ๑

ผู้วิจัยพบว่า การจับกลอนวรรคที่ ๓๕ ซึ่งเป็นวรรคสุดท้ายของการจับบท ปรายหน้าบท นายหนังตะลุงมีการซ้ำคำตรงคำว่า หวนหัน และ กลับยังปรางค์ทอง อันแสดงให้เห็นถึงลีลาการด้นคำให้มีความพิเศษกว่าการจับในวรรคกลอนอื่น ๆ ที่ผ่าน เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นการจับกลุ่มคำสุดท้ายก่อนจะจบการจับปรายหน้าบท

ประเด็นที่ ๒

ผู้วิจัยพบว่า การจับปรายหน้าบทวรรคสุดท้าย เมื่อสิ้นคำว่า หวนหัน โทนมมีการเปลี่ยนจังหวะหน้าทับ มาเป็น -ปปป-ถถถ และมีการขยับอัตราความเร็วของจังหวะให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้น เพื่อให้แสดงให้เห็นว่ากำลังจะจบการจับปรายหน้าบท เพื่อเข้าสู่ช่วงการแสดงในลำดับต่อไป

ประเด็นที่ ๓

ผู้วิจัยพบว่า การจบการจับปรายหน้าบท มีการเอื้อนปิดท้ายการจับ ซึ่งเป็นกลุ่มคำของการเอื้อนว่า เออ เอื้อเออ เอื้อเออ เออ เอื้อเออเออ ซึ่งในคำสุดท้ายที่เป็นคำว่า เออ นายหนังตะลุงใช้นเสียงเร ในการจับ ที่แสดงให้เห็นความคลี่คลายของท่วงทำนอง ซึ่งจากที่ผ่าน ๆ มาของทุกช่วงของการจับปรายหน้าบท นายหนังตะลุงจะใช้วิธีการลงเสียงมาอยู่ที่เสียงโด ตลอดช่วงของการจับในแต่ละกลุ่มคำ หรือ วรรคกลอน อันเป็นการจบอย่างงดงาม สร้างความวิจิตรให้กับบทจับปรายหน้ามากเป็นอย่างยิ่ง

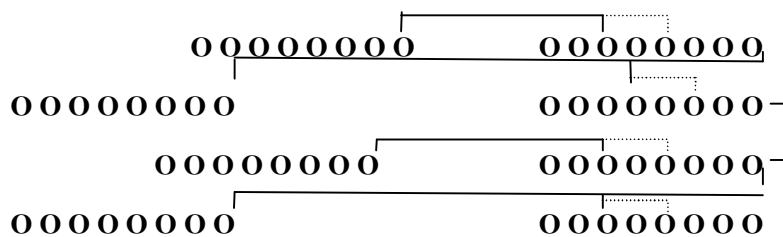
ผลการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของทำนองจับปรายหน้าบท

ผู้วิจัย จะขอสรุปผลการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของทำนองจับปรายหน้าบท

ประเด็นที่ ๑ การจับบทปรายหน้าบทของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบอกขึ้นฝั่ง มีการใช้บทกลอนที่มีลักษณะเป็นกลอนกลอนสุภาพ (กลอนแปด) ดังนี้

ศิโรราบกราบงามลงสามหน	ใต้เบื้องพระยุคล์โดยกมลเลิศ
*-----	จึงค่อยคิดแล้วประดิษฐ์กลอน
ลูกไหว้คุณขัติเยศพร้อมทั้งเทศกษัตริย์	คุ้มพิบัติให้สุขสโมสร
ลูกไหว้ทั้งคุณครูกับบิดาพระมารดร	ไหว้เทพนิกรทั่วจบนพกาลย์
ทั้งเทวินอินตราสุทธารักษ์	เอยสิทธิศักดิ์เลิศสิ้นพันวิสัย
ช่วยขจัดสารพัดทั้งโทยภัย	แก่ข้าไทยช่วยตรึกแล้วนีกสุนทร
ลูกขอไหว้คุณพระพุทธร	ซึ่งเหลือดีที่สุดสุดผ่องใส
ลูกไหว้พระธรรมล้ำแดนไกล	เรื่องเวทย์ชาญชัยเหมือนดั่งใจจง
ไหว้พระพุทธรพระธรรมเสร็จสรรพ	ครั้งนี้ลูกจะกลับลงไปไหว้คุณพระสงฆ์
กราบประณตบพวงส์	ให้ถ้วนทั่วทุกองค์ที่อยู่ในวัดวาและอาราม
ลูกไหว้เสียให้ทั่วจบ	ให้ถ้วนทั่วพิภพให้ถ้วนครบภพสาม
ขอให้อุดมสมลักขณานาม	ทั้งโรคาโรคามอย่าแผ้วผ่าน
หมดทั้งข้างซ้ายและข้างขวาเล่า	เชิญมาปกเกล้าให้กับตัวฉัน
ทั้งปัจเจกมิตรคิดร้ายซักร้อยพัน	ช่วยป้องกันอันตรายแม่เอยภัยอย่ามีผ่าน
ให้ลุดวงแว่นแคว้นในแดนดิน	ให้ได้ยินพร้อมกันในวันนี้
-----	-----
ลูกได้มาตั้งโรงการละเล่น	เดินรำบนเหนือแม่น้ำนี้แม่ลูกทนอดต้องขอภัย
แม่จงหลีกเลี้ยงเกศาไปเสียให้ไกล	-----*
-----	ในคำคืนวันนี้เจียวละหนาแม่หนา
ลูกร้องประกาศเสร็จพลันทันเวลา	พระนรราหวนหันกลับยังปรากฏ์ทอง

จากบทกลอนของการขับปราชญ์หน้าบท ผู้วิจัยพบว่า มีลักษณะเป็นบทกลอนกลอนประเภทกลอนแปด ซึ่งเป็นกลอนโดยทั่วไปที่ใช้สำหรับการแสดงหนังตะลุง ดังที่ในหนังสือของสภาวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงกล่าวไว้ว่า “กลอนหนังตะลุงใช้กลอนแปด กลอนสี่ หรือคำคอน กลอนสาม กลอนห้า กลอนลอคโหม่ง” (สภาวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง, ๒๕๒๗: ๔๘๒) ดังมีลักษณะแผนผังคำกลอน ดังนี้

แผนผังที่ ๔.๑ แผนผังกลอนสุภาพ (กลอนแปด)

จากบทกลอนขับพรายหน้าบทที่ผู้วิจัยได้ทำเครื่องหมาย “*” ไว้ นั้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าบทกลอนของขับพรายหน้าบทนี้ได้มีความสมบูรณ์ถูกต้องฉันทลักษณ์ทุกประการ จะเห็นได้ว่า บางวรรคและบางคำกลอนได้ขาดหายไป ส่วนคำในบางช่วงก็มีจำนวนคำ ๖ คำ ๑๐ คำ หรือ ๑๑ - ๑๓ คำ ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นดังนี้

๑.๑ การใช้คำกลอนของบทกลอนขับพรายหน้าบทนี้ สังเกตได้ว่า ไม่ได้มีความเคร่งครัดทางด้านฉันทลักษณ์ บางวรรคมีการใช้จำนวนที่มากหรือน้อย ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่านายหนังตะลุงมีการเพิ่มเติม ตัดทอนคำ หรือ การซ้ำคำ เพื่อให้ตนสามารถขับบทได้สะดวกยิ่งขึ้น ตามความถนัดของนายหนังตะลุง หรือ เป็นลูกเล่นของนายหนังตะลุงที่ต้องการแสดงออกถึงความสามารถในการค้นคำกลอน ซึ่งผู้วิจัยจะยกตัวอย่างแสดงการซ้ำคำที่พบได้ ๒ ครั้ง ณ การขับบทกลอนวรรคที่ ๑๗ และบทกลอนวรรคที่ ๓๕ ดังต่อไปนี้

ครั้งที่ ๑

ทำนองบรรทัดที่ ๔๒

			--- ไหว้	--- พระ	--- พุทธ	----	--- พระ
			--- ด	--- ด	--- ด	----	--- ด
			- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
			--- ท	----	--- ท	----	--- ท
			- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
			- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๘๕

---ปรางค์	----	---ทอง	----	---เอย	----	----	----
---ร	----	---รด	----	---ร	----	----	----
-ป-ป	-ถ-ถ	-ป-ป	-ถ-ถ	-ป-ป	-ถ-ถ	-ป-ป	-ถ-ถ
--ป-	--ถ-	--ป-	--ถ-	--ป-	--ถ-	--ป-	--ถ-
-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

๑.๒ บทกลอนที่ใช้ในการขับปราชญ์หน้าบทนี้ เป็นกลอนที่ไม่ได้มีการจดบันทึกมาตั้งแต่สมัยโบราณ เนื่องจากมีการสืบทอดจากโบราณจารย์โดยมุขปาฐะ ผู้วิจัยจึงสันนิษฐานว่ากลอนบทนี้จึงได้รับการสืบทอดกันมาเช่นนี้ จากรุ่นสู่รุ่น จนกระทั่งถึงนายหนังตะลุงรุ่นปัจจุบัน คือ นายสมควร ปานกลาง ซึ่งบทกลอนนี้อาจจะมีความเป็นไปได้ว่า วรรคตอนบางส่วนอาจจะขาดหายไปได้ จึงทำให้มีการจดจำกันมาในแบบที่ไม่สมบูรณ์ แต่อย่างไรก็ยังคงไว้ซึ่งความหมายของบทกลอนไว้เช่นเดิม

ประเด็นที่ ๒ การเคลื่อนที่ของทำนอง

ผู้วิจัยสามารถสรุปการขับปราชญ์หน้าบทของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกขึ้นฝั่ง จากการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของทำนองในข้างต้น ออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๒.๑ การแบ่งคำกลอน

จากการขับปราชญ์หน้าบทของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกขึ้นฝั่ง ผู้วิจัยพบว่า การดำเนินทำนองมีลักษณะเป็นการแบ่งคำกลอนคล้ายคลึงกับการแบ่งคำของบทกลอนแปดโดยทั่วไป แต่ทว่าในการขับปราชญ์หน้าบทจะมีได้เน้นถึงจำนวนคำของการแบ่งคำที่ถูกต้องเสมอไป บ้างมีการจำแนกกลุ่มคำออกเป็น เช่น จำนวน ๓ ๓ ๓ บ้าง ๖ ๘ ๒ บ้าง ๕ ๓ ๓ บ้าง หรือ ๖ ๓ บ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์จากการดูลักษณะของคำกลอนแล้วว่า นายหนังตะลุงให้ความสำคัญกับการ แบ่งคำเพื่อให้ลงกับจังหวะ เพราะผู้วิจัยสังเกตเห็นแล้วว่า คำกลอนมีลักษณะที่ขาดหรือเกิน จึงทำให้การแบ่งคำในการขับบทกลอนต้องอาศัยความชำนาญของนายหนังตะลุง ที่จะสามารถแบ่งช่วงคำได้อย่างเหมาะสมไปตามท่วงทำลีลาในการขับบทได้ในแบบของตน

๒.๒ จังหวะของการเคลื่อนที่ของทำนอง

จากที่ผู้วิจัยวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของทำนองขับปราชญ์หน้าบทของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกขึ้นฝั่ง แล้วพบว่า การเคลื่อนที่ของทำนองในตัวโน้ตแต่ละตัว

จะไม่มีรูปแบบหรือแบบแผนที่ตายตัว เช่น ไม่มีข้อกำหนดว่าจะต้องมีระยะห่างของตัวโน้ต ก็พยางค์ หรือแต่ละช่วงของกลุ่มคำจะต้องห่างกันก็จังหวะหน้าทับ สังเกตได้จาก ระยะห่างของ ตัวโน้ตแต่ละตัวจะไม่มีความสัมพันธ์กันในทุก ๆ ห้องเพลง ทั้งนี้ในการขับบทส่วนใหญ่จะเป็น การขับที่ค่อนข้างลอยจังหวะ บางครั้งตัวนายหนังตะลุงก็ให้ความสำคัญกับการขึ้นและลง ของทำนองให้ลงกับจังหวะหน้าทับ ในบางครั้งก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการขึ้นลงของทำนอง ให้ลงกับจังหวะหน้าทับ แต่อย่างไรก็ตามนายหนังตะลุงจะต้องอาศัยฟังจังหวะของโน้ตแข่งและฉิ่ง เป็นหลัก หรือในบางครั้งก็จะมีกรหยุดระหว่างวรรคเป็นช่วง เพื่อฟังจังหวะหน้าทับ โดยการเชิด รูปตัวหนังตะลุงให้มีอากัปกิริยารำร่าไปตามจังหวะของโทน ฉิ่งและโน้ตแข่งบ้าง หรือบางครั้งก็มี การเล่นกับแสงเงาสลับเข้าออกนอกจอและในจอบ้าง ซึ่งผู้วิจัยพิจารณาจากการขับบทปรายหน้าบท ประกอบกับการเชิดตัวหนังตะลุงรูปปรายหน้าบท แล้วผู้วิจัยพบว่า ในระหว่างที่นายหนังกำลัง ขับบทปรายหน้าบท ก็จะทำการเชิดตัวหนังตะลุงรูปปรายหน้าบทไปด้วย ผู้วิจัยสังเกตจาก อากัปกิริยาที่นายหนังตะลุงถ่ายทอดลงการเชิดไปบนตัวหนังตะลุง จะมีความสอดคล้องในท่าทางท่า ลีลาของการขับบทปรายหน้าบทกับการเชิดตัวหนังตะลุง ในคำแต่ละคำที่นายหนังตะลุงขับออกไป ตัวนายหนังตะลุงมีการใส่อารมณ์ให้มีความสอดคล้องกับความหมายของคำที่ขับออกไป ซึ่งเป็นผล มาจากการสร้างสรรค์จินตนาการของนายหนังตะลุงในการเชิดตัวหนังตะลุง ให้มีความ ผสมกลมกลืนกับการขับบทของตน ฉะนั้นจังหวะในการเคลื่อนที่ของทำนองจึงไม่มีความหรือ สม่่าเสมอตลอดทั้งการขับบทปรายหน้าบท

๒.๓ เสียงที่ใช้ในการขับปรายหน้าบท

การวิเคราะห์ท่าทางทำนองของการขับปรายหน้าบทหนังตะลุง คณะ ศ.ศิษย์กระบอกขึ้นฝั่ง ผู้วิจัยพบว่า เสียงที่นำมาใช้ในการขับบทปรายหน้าบทมีทั้งหมด ๔ เสียง คือ โด เร มี และซอล ซึ่งเป็นการเสียงต่าง ๆ เหล่ามาร้อยเรียงผูกขึ้นมาทำนองการขับบท โดยอาศัยการประดิษฐ์เสียงจากเสียงที่เกิดจากเสียงของวรรณยุกต์ของแต่ละคำ จึงเกิดเป็นการสลับ เสียงสูงต่ำของท่วงทำนองการขับ

เสียงที่พบได้ว่าเป็นเสียงแรกของวรรคของบทกลอน หรือ เป็นเสียงแรกของ กลุ่มคำมักจะเป็นเสียงโด ที่สามารถพบได้เป็นส่วนใหญ่ แต่จะมีบางวรรควรรคที่ขึ้นเสียงแรกของ คำขึ้นต้นวรรคตรงกับเสียงเร พบได้ในกลอนวรรคที่ ๕ , ๑๑ , ๑๕ , ๑๘ , ๒๔ , ๒๕ และ ๓๑ ซึ่งสามารถพบได้เป็นส่วนน้อย ไม่สามารถกำหนดเสียงที่จะใช้กับเสียงวรรณยุกต์นั้น ๆ เพราะ พบได้ในเสียงวรรณยุกต์ที่เป็นเสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี และเสียงจัตวา บางครั้ง นายหนังตะลุงมีการขับที่ทำให้เกิดการเพี้ยนเสียงของคำ โดยการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของ คำนั้น ๆ เสียใหม่ เช่น คำว่า “ลูก” มีเสียงวรรณยุกต์ที่เป็นเสียงตรี นายหนังตะลุงขับให้อยู่ใน

ทำนองบรรทัดที่ ๓๒

----	---ทร	----	----	----	----	----	----
----	---ร	----	---ค	----	----	----	----
-ป ป-	ป ป-ท	-ต-ต	-ต-ท	-ป ป-	ป ป-ท	-ต-ต	-ต-ท
----	---ท	----	---ท	----	---ท	----	---ท
-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

วรรคที่ ๑๖ กับวรรคที่ ๑๗

ทำนองบรรทัดที่ ๔๒

----	----	----	---ไหว	---พระ	---พุทธ	----	---พระ
----	----	----	---ค	---ค	---ค	----	---ค
-ป ป-	ป ป-ท	-ต-ต	-ต-ท	-ป ป-	ป ป-ท	-ต-ต	-ต-ท
----	---ท	----	---ท	----	---ท	----	---ท
-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๔๓

---ธรรม	----	----	----	----	---เสด็จ	---สรรพ	----
---ร	---ค	----	----	----	---ร	---ร	----
-ป ป-	ป ป-ท	-ต-ต	-ต-ท	-ป ป-	ป ป-ท	-ต-ต	-ต-ท
----	---ท	----	---ท	----	---ท	----	---ท
-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑	-๒-๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๘๒

----	----	----	----	----	----	--- ใน	--- คำ
----	----	----	----	----	----	---- ค	--- ร
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๘๓

--- คีน	----	--- วัน	- นี้ --	----	----	----	----
--- ร	--- ค	--- ร	- ร - ค	----	----	----	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๘๔

--- เจียว	- ละ - หนา	---- แม่	----	--- หนา	----	----	----
--- ร	- ค - ร	--- รค	----	--- ร	--- ช	----	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ในช่วงของการแบ่งคำแต่ละช่วง คำที่อยู่ตรงช่วงกลางมีการบังคับเสียงให้อยู่ในเสียงโดและเสียงเร เท่านั้น ไม่ว่าจะคำ ๆ นั้น ไม่ว่าจะอยู่ในวรรณยุกต์ใดก็ตาม บางครั้งมีการขับออกเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงเดิม หรือ ในบางครั้งก็มีการเพี้ยนเสียงของวรรณยุกต์ที่ต่างไปจากเดิม ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การดำเนินทำนองของคำแต่ละคำ ซึ่งเกิดจากการเรียงร้อยเสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันออกไป บ้างเป็นการร้อยเรียงคำที่มีวรรณยุกต์เสียงเดียวกัน หรือ บ้างเป็นการเรียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันออกไปมาสลับสับเปลี่ยนกันไปในกลุ่มคำนั้น ๆ ทำให้

บางครั้งก็เป็นการขับออกเสียงวรรณยุกต์นั้น ๆ ให้มีเสียงวรรณยุกต์ที่คงเดิม บ้างก็มีการขับโดยเกิดการเพี้ยนเสียงของวรรณยุกต์นั้นให้แตกต่างออกไปจากเดิม ผู้วิจัยจึงมีความคิดเห็นว่าการเรียงร้อยท่วงทำนองนี้ เป็นความเชี่ยวชาญของนายหนังตะลุงที่จะสามารถประดิษฐ์ทำนองขึ้นมาจากการร้อยเรียงเสียงของวรรณยุกต์ให้มีความเหมาะสมไพเราะ เมื่อขับแล้วไม่เกิดเป็นความแข็งกระด้าง หรือ เกิดความขัดแย้งต่อกัน นายหนังตะลุงจึงมีวิธีการจัดการจัดเรียงเสียงสลับสูงต่ำกับกลุ่มคำนั้น ๆ ให้บังเกิดซึ่งความไพเราะ ให้มีความเป็นเอกภาพและกลมกลืน

คำที่จะมีเสียงโด ส่วนมากแล้วจะเป็นคำที่มีเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงตรีและเสียงโท ส่วนเสียงจัตวา สามารถพบได้ตรงที่เป็นคำขึ้นต้นและคำที่มีเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงสามัญ ซึ่งพบได้ไม่บ่อยนัก คำที่เป็นเสียงตรีและเสียงโทส่วนมากแล้ว พบว่าเป็นคำที่มีการออกเสียงวรรณยุกต์โดยการเพี้ยนเสียง ส่วนคำที่เป็นเสียงจัตวาและเสียงสามัญ พบว่ามีทั้งที่มีการเพี้ยนเสียงและไม่มีการเพี้ยน ส่วนคำที่เป็นเสียงเอกก็พบได้ว่ามีเป็นบางครั้ง เป็นการขับออกเสียงคำนั้น ๆ ให้มีเสียงวรรณยุกต์เช่นเดิม ผู้วิจัยจึงจะยกตัวอย่างคำขึ้นมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงโน้ตที่ใช้กับคำเหล่านี้ ตามที่ปรากฏในขัณฑ์บทรายหน้าบท ดังนี้

คำ	เสียงวรรณยุกต์	โน้ต
กราบ	เสียงสามัญ	โด
ลง	เสียงสามัญ	โด
โดย	เสียงสามัญ	โด
จึง	เสียงสามัญ	โด
กับ	เสียงสามัญ	โด
ศิ	เสียงสามัญ	โด
ลูก	เสียงโท	โด
ฟ้อง	เสียงเอก	โด
แม่	เสียงเอก	โด
ไหว้	เสียงโท	โด
เทพ	เสียงโท	โด
เลิศ	เสียงโท	โด
ให้	เสียงโท	โด
ได้	เสียงโท	โด
ถ้วน	เสียงโท	โด

ได้	เสียงโท	โค
เวทย์	เสียงโท	โค
ข้า	เสียงโท	โค
ที่	เสียงโท	โค
ป้อง	เสียงโท	โค
ยุ	เสียงตรี	โค
เลิศ	เสียงตรี	โค
คิด	เสียงตรี	โค
ธิ	เสียงตรี	โค
ลัก	เสียงตรี	โค
ทั้ง	เสียงตรี	โค
ดู	เสียงตรี	โค
ครบ	เสียงตรี	โค
ทุก	เสียงตรี	โค
พิ	เสียงตรี	โค
ภพ	เสียงตรี	โค
พระ	เสียงตรี	โค
ครั้ง	เสียงตรี	โค
วัด	เสียงตรี	โค
และ	เสียงตรี	โค
พร้อม	เสียงตรี	โค
แล้ว	เสียงตรี	โค
นึก	เสียงตรี	โค
ขอ	เสียงจัตวา	โค

คำที่จะมีเสียงเร ผู้วิจัยพบได้ว่ามีคำที่มีเสียงของวรรณยุกต์ที่หลากหลาย คือ ส่วนมากจะเป็นคำที่มีเสียงสามัญ ส่วนเสียงเอกและเสียงโท พบว่ามีสลับบ้างเป็นช่วง ๆ คำที่มีเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงสามัญส่วนมากแล้วจะเป็นคำที่มีการขับออกเสียง โดยคงเสียงของวรรณยุกต์ไว้เช่นเดิม ส่วนคำที่เป็นเสียงเอกและเสียงโท ส่วนมากแล้วพบว่าเป็นคำที่มีการออกเสียงวรรณยุกต์โดยไม่มีการเพี้ยนเสียง หรือ อาจพบว่ามีเสียงเพี้ยนเสียงปะปนอยู่บ้าง และคำที่มี

เสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงตรี พบว่ามีการใช้เสียงเร เพียง ๔ ครั้ง พบได้ในกรณีที่นายหนังตะลุง ไม่ได้เพี้ยนเสียงคำนั้น ๆ โดยการใช้เสียงโด ซึ่งอยู่ในกลอนวรรคที่ ๑๘ คือ คำว่า “ณต” กลอนวรรคที่ ๒๘ คือ คำว่า “แคว้น” กลอนวรรคที่ ๓๑ คือ คำว่า “นี้” และกลอนวรรคที่ ๓๔ คือ คำว่า “ร้อง” ส่วนเสียงจัตวาพบได้ว่าการใช้เสียงเรคงที่ โดยไม่มีการผันเสียงไปหาเสียงสูง ผู้วิจัยจึงจะยกตัวอย่างคำขึ้นมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงโน้ตที่ใช้กับคำเหล่านี้ ดังที่ปรากฏในฉบับบทปราชญ์หน้าบท ดังนี้

คำ	เสียงวรรณยุกต์	โน้ต
งาม	เสียงสามัญ	เร
บาท	เสียงสามัญ	เร
ประ	เสียงสามัญ	เร
คุณ	เสียงสามัญ	เร
เทศ	เสียงสามัญ	เร
ภา	เสียงสามัญ	เร
กร	เสียงสามัญ	เร
จัด	เสียงสามัญ	เร
ไทย	เสียงสามัญ	เร
ดี	เสียงสามัญ	เร
ภัย	เสียงสามัญ	เร
ตริก	เสียงสามัญ	เร
แดน	เสียงสามัญ	เร
เรื่อง	เสียงสามัญ	เร
ชาญ	เสียงสามัญ	เร
ชัย	เสียงสามัญ	เร
ศิษฐ์	เสียงสามัญ	เร
ขัด	เสียงเอก	เร
สิต	เสียงเอก	เร
แก่	เสียงเอก	เร
บาท	เสียงเอก	เร
เวทย์	เสียงโท	เร

ณต	เสียงตรี	เร
นี้	เสียงตรี	เร
แคว้น	เสียงตรี	เร
สา	เสียงจัตวา	เร
ขอ	เสียงจัตวา	เร
เหลือ	เสียงจัตวา	เร
เหมือน	เสียงจัตวา	เร
หนอ	เสียงจัตวา	เร
ศา	เสียงจัตวา	เร
หนา	เสียงจัตวา	เร

จากตัวอย่างที่ผู้วิจัยยกขึ้นมา จะเห็นได้แล้วว่า การใช้เสียงโศ หรือ เสียงเร กับคำต่าง ๆ ที่ใช้ในช่วงกลางของกลุ่มคำของการขับบทปราชัยหน้าบทนั้น มิสามารถหาข้อชี้ชัดที่แน่นอนได้ว่าจะต้องกำหนดเสียงใด สำหรับใช้กับคำที่มีเสียงวรรณยุกต์เช่นใด แต่จะมีความหลากหลายไปตามทำนองที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ผู้วิจัยจึงมีความคิดว่าการขับในลักษณะนี้เป็นการขับที่มีการสร้างเสน่ห์ ด้วยการผสมผสานระหว่างการเพี้ยนของเสียงและการไม่เพี้ยนของเสียงเข้าด้วยกัน ซึ่งนายหนังตะลุงก็จะถ่ายทอดออกมาตามการค้นคำในลักษณะที่ไม่ตายตัว

การลงท้ายเสียงของกลุ่มคำ หรือ การลงท้ายเสียงของวรรคของบทกลอน จะมีการลงเสียงมาอยู่ที่เสียงโศเสมอ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าในช่วงของกลุ่มคำไม่ลงที่เสียงโศ ก็จะไปลงที่เสียงโศที่ทำวรรคของบทกลอน หรือ ถ้าในช่วงทำวรรคที่ ๑ ไม่ลงที่เสียงโศ ก็จะไปลงที่ท้ายกลุ่มคำต่อไป หรือ ทำวรรคถัดไปก็ได้ ซึ่งสังเกตได้ว่า ไม่ว่าจะป็นในกรณีใดก็ตาม จะต้องมีการลงที่เสียงโศเป็นช่วง ๆ เสมอ ซึ่งการลงเสียงสามารถทำได้ ๒ วิธี คือ การวัดหางเสียงลงไปหาเสียงโศ ไม่ว่าจะเป็นการวัดหางเสียงสั้น หรือ วัดหางเสียงยาว และการกลับมาอยู่ที่เสียงโศทันที ผู้วิจัยพบว่าสามารถทำได้ ในกรณีที่คำนั้นเป็นคำที่มีการออกเสียงทั้งเสียงยาวและเสียงสั้น หรือ ในกรณีที่มีเสียงวรรณยุกต์ทั้งที่มีเสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท หรือ เสียงตรี ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ไม่สามารถหาข้อกำหนดตายตัวได้ ผู้วิจัยจึงสรุปว่า น่าจะเป็นลีลาที่นายหนังตะลุงต้องการจะถ่ายทอดอารมณ์ของการขับบทหนังตะลุงให้มีความไพเราะมากยิ่งขึ้น และลงท้ายด้วยเสียงโศทันที การเคลื่อนที่ของทำนองการขับบทหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบอกขึ้นฝั่ง ในการขับปราชัยหน้าบท ทำให้ผู้วิจัยทราบว่า การเคลื่อนที่ของทำนอง

ทำนองบรรทัดที่ ๘๓

--- คีน	----	--- วัน	- นี --	----	----	----	----
--- ร	--- ด	--- ร	- ร - ด	----	----	----	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๘๔

--- เจียว	- ละ - หนา	---- แม่	----	--- หนา	----	----	----
--- ร	- ด - ร	--- รค	----	--- ร	--- ช	----	----
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ทำนองบรรทัดที่ ๘๖

--- ลา	----	----	----	- พระ - น	- ร - รา	--- หวน	--- หัน
--- ร	--- ด	----	----	- ด - ร	- ร - รค	--- ร	--- รช
- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท	- ป ป -	ป ป - ท	- ต - ต	- ต - ท
----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท	----	--- ท
- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑	- ๒ - ๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

ในทำนองของการขับปราชญ์หน้าบทพบว่าการเอื้อนเข้าไปสอดแทรกในระหว่างวรรคบ้างเป็นบางครั้ง พบได้ในวรรคที่ ๑, ๕, ๑๑, ๑๘, ๒๖, ๒๘, ๓๑ ลักษณะของการเอื้อนจะมีการเอื้อนได้ ๓ แบบ คือ เอื้อนเดี่ยว เอื้อนเอื้อนเดี่ยว เอื้อนเอื้อนเอื้อนเดี่ยว การสอดแทรกการเอื้อนเข้าไปทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความไพเราะให้แก่บทขับมากยิ่งขึ้น

จากการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของทำนองของการขับปราชญ์หน้าบท ของหนังสือคุณลักษณะ ศ.ศิษย์กระบอกขึ้นฝั่ง ผู้วิจัยพบว่าการเคลื่อนที่ของทำนอง ในลักษณะที่เป็นการบังคับเสียง

ให้อยู่ในเสียงโดและเสียงเรเป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นเหตุทำให้ปรากฏคำที่มีเสียงวรรณยุกต์ที่เป็นเสียงตรีและเสียงโท มีการออกเสียงเป็นสำเนียงระยอง เพราะภาษาระยองจะมีการผันวรรณยุกต์ที่เป็นเสียงตรีและเสียงโท มาเป็นเสียงวรรณยุกต์เสียงเอก จึงบังเกิดเป็นเอกลักษณ์ในการจับบทที่แสดงถึงความเป็นหนังตะลุงระยองได้อย่างชัดเจน โดยผู้วิจัยจะแสดงคำต่าง ๆ ดังตารางต่อไปนี้

คำที่มีเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงตรี

คำที่	คำ	เสียง	สำเนียงระยอง	จำนวนที่พบ
๑.	แล้ว	ด	ແแล้ว	๓
๒.	พระ	ด	พรระ	๘
๓.	คิด	ด	จิด	๒
๔.	พร้อม	ด	พร้อม	๒
๕.	ตั้ง	ด	ตั้ง	๕
๖.	คุ้ม	ด	คุ้ม	๑
๗.	พิ	ด	ผี	๒
๘.	นพ	ด	หนบ	๑
๙.	รักษ์	ด	หรัก	๑
๑๐.	ธิ	ด	ถิ	๑
๑๑.	ถัน	ด	หลัน	๑
๑๒.	พั้น	ด	พั้น	๑
๑๓.	วิ	ด	หวิ	๑
๑๔.	พัด	ด	พัด	๑
๑๕.	นีก	ด	หนีก	๑
๑๖.	พุทธ	ด	ผุด	๒
๑๗.	ถ้ำ	ด	หล้ำ	๑
๑๘.	ครึ่ง	ด	ขครึ่ง	๑
๑๙.	นี้	ด	หนี	๓
๒๐.	ทุก	ด	ถุก	๑
๒๑.	วัด	ด	หวัด	๑
๒๒.	และ	ด	ແและ	๑

๒๓.	ภาพ	ค	ผบ	๒
๒๔.	กรบ	ค	ขรบ	๑
๒๕.	ลัก	ค	หลัก	๑
๒๖.	มิตร	ค	หมีค	๑

คำที่มีเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงโท

คำที่	คำ	เสียง	คำเนียงระยอง	จำนวนที่พบ
๑.	ใต้	ค	ต่ำย	๑
๒.	เลิศ	ค	เหลิด	๒
๓.	ลูก	ค	หลูก	๑๐
๔.	ไหว้	ค	หว่าย	๘
๕.	ให้	ค	ไห่	๖
๖.	เทพ	ค	เถบ	๑
๗.	หัว	ค	ถั่ว	๔
๘.	ช่วย	ค	จ่วย	๒
๙.	บ้า	ค	บ่า	๑
๑๐.	ที่	ค	ถี้	๒
๑๑.	ถ้วน	ค	ถ้วน	๓
๑๒.	แม่	ค	เหม่	๒
๑๓.	แวน	ค	แห่วน	๑
๑๔.	ใต้	ค	ต่ำย	๑
๑๕.	เต็น	ค	เต่น	๑

๔. รูปแบบการเอื้อน

จากการวิเคราะห์ทำนองขับปรายหน้าบทของหนังสือละลึงคณะ ส.ศิษย์กระบกขึ้นฝั่ง ผู้วิจัยพบว่า มีการเอื้อนเข้าไปสอดแทรกอยู่ในการขับบทปรายหน้าบทด้วย ซึ่งการเอื้อนที่ผู้วิจัยพบ มีทั้งหมดจำนวน ๑๑ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ พบได้ในหัวขึ้นขับปรายหน้าบท

ครั้งที่ ๒ พบได้ในหัวขึ้นขับปรายหน้าบท

ครั้งที่ ๓ พบได้ในกลอนวรรคที่ ๑

ทำนองบรรทัดที่ ๕๑

----	----	-เฮื้อ -เออ	----	-เออ -เอ่อ	---เออ	-เอ็ง -เอย	----
----	----	-ซ -ม	----	-ร -ด	---ร	-ร -ร	----
-ป -ป	-ถ -ถ	-ป -ป	-ถ -ถ	-ป -ป	-ถ -ถ	-ป -ป	-ถ -ถ
--ป-	--ถ-	--ป-	--ถ-	--ป-	--ถ-	--ป-	--ถ-
-๒ -๑	-๒ -๑	-๒ -๑	-๒ -๑	-๒ -๑	-๒ -๑	-๒ -๑	-๒ -๑
- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

การเอื้อนที่อยู่ในทำนองการขับปราชญ์บท ดังที่ผู้วิจัยได้แสดงตำแหน่งมาแล้วนั้น ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การเอื้อนที่เข้ามาแทรกในท่วงทำนองการขับและการเอื้อนปิดท้ายกลุ่มคำ มิได้มีข้อกำหนดตายตัวว่า ทุก ๆ กลุ่มคำ หรือ ทุก ๆ วรรคกลอน จะต้องมีการเอื้อนปิดท้ายทุกครั้ง ทั้งนี้เป็นความสามารถของนายหนังตะลุงที่ต้องการสร้างสรรค์การเอื้อนเพื่อประดิษฐ์ตกแต่งท่วงทำนองให้มีความไพเราะอ่อนหวานมากยิ่งขึ้น และการเอื้อนปิดท้ายการขับปราชญ์บท เป็นการเอื้อนที่มีความไพเราะของท่วงทำลีลาทำให้เป็นการปิดท้ายท่วงทำนองที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก เมื่อประกอบกับลีลาของการเชิดตัวหนังตะลุงก็ยิ่งเกิดเป็นภาพที่น่าดู สามารถสร้างอารมณ์ด้านสุนทรีย์แก่ผู้ชมได้เป็นอย่างดี

จากการวิเคราะห์ขับปราชญ์บทของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบอกขึ้นผึ้ง เป็นการขับที่ใช้เสียงเพียง ๔ เสียง คือ เสียงโด เสียงเร เสียงมี และเสียงซอล สลับสับเปลี่ยนกันไปตามวรรณยุกต์ของคำที่อยู่ในบทกลอน การขับบทปราชญ์บทมีท่วงทำลีลาในการขับบทด้วยน้ำเสียงของนายหนังตะลุง ลีลาของการยกเอื้องจังหวะ การเว้นช่องไฟของการขับที่มีความหลากหลาย รวมไปถึงการขับบทกลอนให้เป็นสำเนียงระยง เมื่อนายหนังตะลุงมีการขับพร้อมด้วยการเชิดตัวหนังตะลุงเล่นกับแสงไฟ เกิดเป็นเงาที่ตกกระทบไปบนจอหนังตะลุงที่นายหนังตะลุงได้ถ่ายทอดจิตวิญญาณ สรรค์สร้างจินตนาการลงไปสู่ตัวหนังตะลุง ด้วยการเชิดในอากัปกริยาโยกย้าย เต้นรำ หรือ โฉบเฉี่ยวสลับในจอและนอกจอ โดยผสมผสานกับเครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกอบการแสดงหนังตะลุง คือ โทน กลองตุ๊ก ฉิ่ง ฉาบ กรับ และโน้ตข่ง จึงบังเกิดเป็นศิลปะที่มีความงดงาม แลดูวิจิตรอ่อนช้อยตามแบบศิลปะพื้นบ้านจังหวัดระยอง ในรูปแบบของวัฒนธรรมการเล่นเงาที่เรียกว่า “หนังตะลุง”

บทที่ ๕ บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทสรุป

งานวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะขึ้นฝั่ง จังหวัดระยอง” ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ที่ได้ตั้งไว้ ๓ ประเด็น คือ บริบทที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหนังตะลุงจังหวัดระยอง บริบทของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะขึ้นฝั่ง จังหวัดระยอง และวิเคราะห์ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะขึ้นฝั่ง จังหวัดระยอง ดังนั้นในการสรุปผลการดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยจึงสรุปผลการดำเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ดังนี้

๕.๑ บริบทที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหนังตะลุง

การศึกษบริบทที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหนังตะลุงจังหวัดระยอง ผู้วิจัยทำการศึกษาประเด็นในแง่มุมต่าง ๆ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๔ ส่วน ดังต่อไปนี้

๕.๑.๑ ประวัติความเป็นมาของจังหวัดระยอง

จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีมาตั้งแต่สมัยยุคหินเก่า และปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี จังหวัดระยองมีปัจจัยต่าง ๆ ทางลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่มีรากฐานมาอย่างยาวนาน การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ชวาระของจึงมีคุณภาพชีวิตและมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่เรียบง่าย มีความสุขพร้อมทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจ มีสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะของความเป็นตัวตนชวาระของหลายอย่าง เช่น ภาษา อาหาร วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เป็นต้น ส่งผลให้จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีความเจริญทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและความเชื่อ

๕.๑.๒ การแสดงพื้นบ้านในจังหวัดระยอง

สิ่งที่สามารถสะท้อนความเป็นชวาระของได้เป็นอย่างดี นับว่าเป็นตัวแสดงออกถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขาหนึ่ง คือ การแสดงพื้นบ้าน การแสดงพื้นบ้านของจังหวัดระยองที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นการร้องเล่นกันที่มีความเกี่ยวพันกับพิธีกรรม ความเชื่อ ความเคารพศรัทธา ทั้งยังเป็นการร้องเล่นกันเพื่อความบันเทิง สนุกสนานในงานเทศกาลต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำร่วมกันระหว่างหมู่บ้าน ชุมชน การแสดงพื้นบ้านในจังหวัดมีรูปแบบที่มีการพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา มีความ

สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวยุคของไว้อย่างชัดเจน การแสดงพื้นบ้านในจังหวัดระยองที่ยังคงสืบทอดและพบว่ายังคงแสดงกันอยู่ในปัจจุบัน คือ หนังใหญ่ หนังสด หนังตะลุง เพลงไอ้เป็ รำโทน ละครชาตรี ลิเก และลำตัด

๕.๑.๓ ประวัติและวิวัฒนาการของหนังตะลุงในจังหวัดระยอง

วัฒนธรรมการเล่นหนังหรือละครเงา (Shadow Plays) ปรากฏในแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของโลกหลายแห่ง และได้แพร่หลายเข้ามาสู่ในเอเชียอาคเนย์ เขมร พม่า ชาว มาเลเซีย และทางภาคใต้ของประเทศไทยด้วยเช่นกัน หนังตะลุงเป็นเรื่องของพราหมณ์ ดังจะเห็นได้จากการที่หนังตะลุงออกพระอิศวร ซึ่งก็น่าจะเป็นเครื่องชี้ถึงกลุ่มลัทธิที่นำหนังตะลุงเข้ามาว่าน่าจะเป็นพวกที่นับถือฮินดูลัทธิไสวณิกาย คือ บุษยาพระอิศวรเป็นใหญ่ ลัทธินี้ถ้าดูจากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และ สุราษฎร์ธานี หนังตะลุงได้รับความนิยมอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย เช่น พัทลุง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี การแสดงหนังตะลุงยังมีการแพร่หลายมาสู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย รวมไปถึงจังหวัดระยอง ประวัติความเป็นมาของหนังตะลุงในจังหวัดระยอง ไม่มีหลักฐานปรากฏเป็นที่แน่ชัดว่า มีหนังตะลุงเข้ามาเล่นครั้งแรกที่จังหวัดระยองตั้งแต่เมื่อสมัยใด มีแต่คำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ว่า การแสดงหนังตะลุงเข้ามาในจังหวัดระยองเมื่อราว พ.ศ.๒๔๗๕ โดยสุภาพสตรีชื่อว่า แดง หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ย่าแดง หรือ ยายแดง ซึ่งท่านเป็นครูหนังตะลุงที่เดินทางมาจากปักษ์ใต้ ท่านเดินทางมาทำการแสดงหนังตะลุงในเขตอำเภอบ้านค่าย หนังตะลุงยังเป็นศิลปะพื้นบ้านที่ง่ายต่อความเข้าใจของคน โดยทั่วไป หนังตะลุงในสมัยนั้นนับว่ามีความแปลกใหม่สำหรับคนระยอง จึงเป็นเหตุที่ทำให้หนังตะลุงสามารถเข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้คนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของหลวงพ่อบาท ท่านมีแนวคิดในการสืบสานวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงให้อยู่คู่กับจังหวัดระยอง หลวงพ่อบาทท่านจึงอาสารับอุปการะย่าแดงเอาไว้ในความรับผิดชอบ และให้ย่าแดงถ่ายทอดความรู้การแสดงหนังตะลุงให้แก่ลูกศิษย์วัดของท่านประกอบไปด้วย นายโพธิ์ ศิริโชติ นายพรม ชนะสุนทร และ นายเนิน ประกอบสุข กระทั่งทั้ง ๓ ท่าน สามารถออกงานการแสดงหนังตะลุงได้ จึงเกิดเป็นคณะหนังตะลุงคณะแรกของอำเภอบ้านค่ายชื่อว่าคณะ ส.ศิษย์กระบกขึ้นฝิ่ง โดยมีผู้อุปถัมภ์ คือ หลวงพ่อบาท ตัวหนังตะลุงที่ถูกประดิษฐ์โดยช่างฝีมือชาวยุคของ จึงมีความแตกต่างจากตัวหนังตะลุงของภาคใต้มากพอสมควร เป็นปัจจัยที่สำคัญที่เกิดจากการผสมผสานศิลปะของทั้ง ๒ ภูมิภาค ทำให้ตัวหนังตะลุงของวัดใหม่กระบกขึ้นฝิ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างจากตัวหนังตะลุงของที่ใด ๆ ในประเทศไทย หนังตะลุงจังหวัดระยองยังมีการประยุกต์ให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ

ชาวระยองที่มีการถ่ายทอดเนื้อเรื่อง ภาษา ดนตรี ไปในแบบของตนเอง หนึ่งตระกูลคณะนี้จึงเป็นมหรสพได้รับความนิยมของชาวอำเภอบ้านค่ายและเป็นที่รู้จักในระดับอำเภอและระดับจังหวัด ต่อมาชื่อเสียงของคณะ ศ.ศิษย์กระบะกั้นฝิ่ง ก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไป มีคนมาฝากตัวเป็นศิษย์อยู่หลายคน คือ นายศิริ สาระสังข์ นายสา (ไม่ทราบนามสกุล) นายจำลอง แผ่นสุวรรณ นายโสภี มิ่งแมน นายประเสริฐ ผลสุวรรณ นายชาญ ประกอบสุข และนายสมร ศิริโชติ แม้ว่าการแสดงหนึ่งตระกูลจะเป็นมหรสพของชาวใต้ แต่ชาวระยองก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องเข้ากับสังคม วัฒนธรรม ภาษา และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น และมีการพัฒนาให้สามารถดำรงอยู่ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสภาวะกาลปัจจุบัน

๕.๑.๔ คณะหนึ่งตระกูลในจังหวัดระยอง

ปัจจุบันคณะหนึ่งตระกูลในจังหวัดระยองที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับ เป็นคณะหนึ่งตระกูลที่อยู่ในเขตอำเภอบ้านค่าย ซึ่งเป็นอำเภอที่มีประวัติความเป็นมาของการแสดงหนึ่งตระกูลที่ยาวนาน เป็นอำเภอแรกที่มีการแสดงหนึ่งตระกูลเป็นที่แรกของจังหวัดระยอง และที่สำคัญเป็นอำเภอที่มีการแสดงหนึ่งตระกูลเป็นที่แพร่หลาย ซึ่งมีคณะหนึ่งตระกูลอยู่เป็นจำนวน ๕ คณะ ดังนี้

๑. คณะ ช.รัศมีศิลป์ ของนายวิเชียร เรืองภักดี

๒. คณะรุ่งโรจน์ ศิษย์กระบะกั้นฝิ่ง ของนายรุ่งโรจน์ เรืองภักดี

๓. คณะน้องใหม่ ศิษย์กระบะกั้นฝิ่ง ของนายอำไพ รอดเงิน

๔. คณะ ส.บุญส่งศิลป์ ของนายบุญส่ง เกษรสุข

๕. คณะ ศ.ศิษย์กระบะกั้นฝิ่ง ของนายสมควร ปานกลอง

คณะหนึ่งตระกูลทุก ๆ คณะในอำเภอบ้านค่าย ล้วนแล้วแต่เป็นคณะหนึ่งตระกูลที่สืบทอดศิลปะการแสดงหนึ่งตระกูลมาจากสายวัดใหม่กระบะกั้นฝิ่งทั้งสิ้น

๕.๒ บริบทของหนึ่งตระกูลคณะ ศ.ศิษย์กระบะกั้นฝิ่ง จังหวัดระยอง

การศึกษาบริบทของหนึ่งตระกูลคณะ ศ.ศิษย์กระบะกั้นฝิ่ง จังหวัดระยอง มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๓ ส่วน ดังต่อไปนี้

๕.๒.๑ ประวัติการก่อตั้งหนึ่งตระกูลคณะ ศ.ศิษย์กระบะกั้นฝิ่ง

หลังจากที่หลวงปู่ทาบ นครบุญโญ ท่านได้มรณภาพลงทำให้ขาดเสาหลักในการอุ้มชูคณะต่อไป สมบัติเหล่านี้ได้ถูกแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ ไปเป็นสมบัติ

ของนายโพธิ์ ๑ ส่วน นายพรม ๑ ส่วน และนายเน็น ๑ ส่วน ทั้ง ๓ คน ก็แยกย้ายกันออกไป ก่อตั้งคณะหนังตะลุงเป็นของตนเอง นายพรมและนายเน็น ได้ตั้งชื่อคณะหนังตะลุงเป็นในแบบของตน แต่นายโพธิ์ยังคง ใช้ชื่อคณะว่า ส.ศิษย์กระบะบั้งขึ้นฝิ่งอยู่เช่นเดิม นายโพธิ์ ศิริโชติ ยึดอาชีพการเป็นศิลปินหนังตะลุงเพียงอย่างเดียว รายได้ในการแสดงหนังตะลุงในสมัยก่อนนั้น สามารถสร้างรายได้ให้แก่ได้เป็นอย่างดี นายโพธิ์ มีลูกศิษย์ที่ท่านได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านการแสดงหนังตะลุงหลายต่อหลายคน เช่น นายศิริ สาระสังข์ นายสา (ไม่ทราบนามสกุล) นายจำลอง แผ่นสุวรรณ นายโสภี มิ่งมั่น และนายผล สิ้นแสง เป็นต้น เมื่อนายโพธิ์อายุได้ประมาณ ๙๐ ปี จึงหยุดรับงานการแสดงหนังตะลุง ทำให้คณะหนังตะลุงของท่านตกทอดถึงบุตรชายของท่าน คือ นายสมร ศิริโชติ หนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบั้งขึ้นฝิ่ง ก็ยังคงได้รับความนิยมของคนในหมู่บ้านในสมัยของนายสมรอย่างไม่มีเสื่อมคลาย เมื่อประมาณปี พุทธศักราช ๒๕๓๕ นายสมรได้เกษียณอายุราชการ นายสมรจึงลดการรับงานการแสดงหนังตะลุงของตน นายสมรจึงส่งต่อช่วงมรดกทางวัฒนธรรมนี้ให้แก่ นายสมควร ปานกลาง ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานชายแท้ ๆ ของนายสมร ปัจจุบันนายสมควร ปานกลาง คือ ผู้ที่สืบทอดศิลปะการแสดงท้องถิ่นของจังหวัดระยองที่เรียกว่าหนังตะลุง โดยสืบทอดคณะหนังตะลุงมาจากบรรพบุรุษของท่าน อีกทั้งนายสมควรยังเป็นผู้ที่ได้สัมผัสใกล้ชิดและสนใจการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่วัยเยาว์ ทำให้ท่านสามารถสืบทอดสิ่งนี้ต่อบรรพบุรุษได้ดีเป็นอย่างดี นายสมควร ปานกลาง ได้ประกอบอาชีพเป็นศิลปินทางการแสดงหนังตะลุง นายสมควรสามารถสั่งสมประสบการณ์ จนกระทั่งสร้างฐานะของตนได้อย่างมั่นคง และประสบความสำเร็จในชีวิตศิลปินหนังตะลุง ซึ่งนายสมควร มีรางวัลอันทรงเกียรติที่เป็นเครื่องรับรองความสามารถให้เป็นที่ยอมรับของทุก ๆ คน คือ ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดระยอง สาขาการแสดงหนังตะลุง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ นายสมควร ปานกลาง ได้เล็งเห็นไปถึงอนาคต เพราะด้วยอายุของท่านที่ล่วงเลยไปตามกาลเวลา นายสมควรจึงเริ่มมองหาผู้แทนที่จะสืบทอดหนังตะลุงสายวัดใหม่กระบะบั้งขึ้นฝิ่งรุ่นต่อไป ในอนาคตนายสมควรมีความตั้งใจไว้ว่า จะตั้งโรงเรียนสอนหนังตะลุงเพื่อสืบสานหนังตะลุงภาคตะวันออกเอาไว้ ส่วนวิธีการนำเสนอหนังตะลุงของท่านจากประสบการณ์ที่นายสมควร ได้สั่งสมมา และตนก็อยู่ในสังคมปัจจุบัน นายสมควรจึงต้องประยุกต์บทหนังตะลุงของตนให้มีความสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน

๕.๒.๒ องค์ประกอบของการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบ-

ั้งขึ้นฝิ่ง

องค์ประกอบของการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นขึ้นฝั่ง ประกอบไปด้วย นายหนังตะลุง ตัวหนังตะลุง คนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง นักดนตรี และเรื่องที่น่าชมแสดง

นายหนังตะลุง คือ ผู้ที่ทำหน้าที่หลักในการแสดงหนังตะลุง ทั้งเป็นผู้เชิดตัวหนังตะลุง ขับขานบทกลอน ขับร้องบทเพลง รวมไปถึงทำหน้าที่พากย์เจรจา ตัวละครทุก ๆ ตัว ผู้ที่จะสามารถทำหน้าที่นายหนังตะลุงได้คือนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะตนในทุก ๆ ด้าน นายสมควรเป็นผู้ที่มีความช่างสังเกต ช่างจดช่างจำ ความเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวมาประยุกต์ให้มีความสอดคล้องกับบทบาทการแสดงหนังตะลุง การให้ความสำคัญกับบุคลิกลักษณะของตัวหนังตะลุงทุก ๆ ตัว รวมไปถึงการนำวิชาความรู้ด้านการแสดงหนังตะลุงมาจากครูบาอาจารย์หลาย ๆ ท่าน นำมาสังสรรค์เสริมประสบการณ์ด้านการแสดงหนังตะลุงของตน ทำให้นายสมควรสามารถคิดค้นเอกลักษณ์ของการเป็นนายหนังตะลุงที่มีแบบฉบับเฉพาะเป็นของตนเอง เป็นผลให้การแสดงหนังตะลุงโดยนายสมควรนั้น มีความโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์ของผู้คนในวงการหนังตะลุงและประชาชนโดยทั่วไป

ตัวหนังตะลุงของคณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นขึ้นฝั่ง เป็นตัวหนังที่มีต้นแบบจากการสร้างขึ้นในสมัยที่ย่าแดงยังมีชีวิตอยู่หลวงปู่ทาบท่านจึงให้ช่างฝีมือในท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับจากผู้คนในท้องถิ่นสมัยนั้น ก็คือ นายเจริญ เพชรนคร และพระลูกวัดชื่อว่า หลวงตาอินทร์ เป็นผู้สร้างตัวหนังตะลุงขึ้นมาใหม่ ส่วนผู้ที่เป็นผู้แกะลายตัวหนังขึ้นมาใหม่ คือ พ่อคุณโพธิ์ ทำให้ตัวหนังตะลุงของวัดใหม่กระบะกั้นขึ้นฝั่งมีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างจาก ตัวหนังตะลุงของที่ใด ๆ ในประเทศไทย ปัจจุบันตัวหนังตะลุงที่นายสมควรตัวหนังตะลุงที่เป็นของดั้งเดิมที่สร้างโดยพ่อคุณโพธิ์ที่ได้รับตกทอดมา ตัวหนังตะลุงมีการแบ่งประเภทออกเป็น ๔ ประเภท คือ หนังตะลุงรูปศักดิ์สิทธิ์ หนังตะลุงรูปตัวละครเอก หนังตะลุงรูปตัวตลก และหนังตะลุงรูปเบ็ดเตล็ด

คนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง คนตรีที่ใช้การแสดงหนังตะลุงโดยทั่วไป เป็นวงดนตรีที่เกิดจากการประสมวงตามลักษณะของวงปี่พาทย์ชาตรีที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ส่วนเครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกอบการแสดงหนังตะลุงจังหวัดระยองของคณะ ส.ศิษย์กระบะกั้นขึ้นฝั่ง เป็นเครื่องดนตรีที่สร้างขึ้นมาอย่างเรียบง่าย ชาวบ้านในท้องถิ่นสามารถประดิษฐ์ขึ้นได้เองจากการนำวัสดุที่มีอยู่ในพื้นบ้าน เครื่องดนตรีจะประกอบไปด้วย กลองตุ้ม ๒ ใบ โทม ๒ ใบ โน้ตข่ง ๑ รวง ฉิ่ง ๑ คู่ ฉาบเล็ก ๑ คู่ และกรับ

นักดนตรี คือ ผู้ที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของการแสดง
 หนึ่งเพลง นักดนตรีสามารถทำให้การแสดงหนึ่งเพลงมีความสมบูรณ์ ซึ่งผู้ที่เป็นนักดนตรีที่มี
 ประสพการณ์ มีทักษะความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้านการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดง
 หนึ่งเพลง นักดนตรีจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องบรรเลงให้ได้อย่างมีความสอดคล้องกลมกลืนไปนาบหน้า
 ตัวหนัง และอารมณ์ความรู้สึกขณะบรรเลง เพื่อให้คละเคล้าไปกับเนื้อเรื่องที่กำลังดำเนินไป เกิดเป็น
 ความสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ ทำให้เกิดอรรถรสต่อผู้ชมในการสตั๊ดรับชม หนึ่งเพลงคณะ ส.ศิษย์
 กระบะบักขึ้นผึ้ง มีนักดนตรีทั้งหมด ๖ คน คือ นายประคอง ศิริมัทธ นายอยู่ บำรุงวงศ์ เด็กชายอภิสิทธิ์
 บุญศรี เด็กชายจิรเมศ เงินบุคคล เด็กชายนที ศรีสวัสดิ์ และเด็กชายสหรัฐ บังเกิดสุข นักดนตรีใน
 หนึ่งเพลงคณะ ส.ศิษย์กระบะบักขึ้นผึ้ง มีทั้งที่เป็นผู้ใหญ่ และเยาวชน ซึ่งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้
 รวมไปถึงแบบแผนวิธีการบรรเลงกันเองภายในชุมชน นักดนตรีทุกคนยังมีความภาคภูมิใจ เชิดชู
 ศิลปะแขนงนี้ไว้ในฐานะศิลปะการแสดงประจำท้องถิ่นของตน และที่สำคัญนักดนตรีทุกคนมีความ
 พึงพอใจกับรายได้ที่ตนได้รับจากการแสดงหนึ่งเพลง

เรื่องที่นิยมแสดงหนึ่งเพลงมีด้วยกัน ๓ ประเภท คือ ประเภท
 วรรณคดีชั้นสูง นิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งนำมาแสดงกับหนึ่งเพลงเพียงบางฉากบางตอน
 ประเภทวรรณคดีพื้นบ้าน และประเภทบทหนึ่งเพลงที่ประพันธ์ขึ้นมาใหม่ ผูกเนื้อเรื่องขึ้นมาให้มี
 ลักษณะเป็นแบบนิทานประโลมโลก

๕.๒.๓ พิธีกรรมความเชื่อ

การแสดงหนึ่งเพลงของคณะ ส.ศิษย์กระบะบักขึ้นผึ้ง มีพิธีกรรม
 ความเชื่อที่อยู่ในลำดับขั้นตอนของการแสดงหนึ่งเพลง ซึ่งตัวของนายสมควรเองได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
 ขนบธรรมเนียมปฏิบัติมาจากครูบาอาจารย์ของตน และยังคงยึดถือปฏิบัติตาม สืบทอดเจตนารมณ์
 ของครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัด ซึ่งปรากฏอยู่ในลำดับขั้นตอนการแสดงหนึ่งเพลง คือ เตรียม
 ความพร้อม การเรียงตัวหนึ่งเพลงบนแผงหนังจะต้องเรียงตัวหนึ่งเพลงตามลำดับชั้นความสำคัญ
 ตั้งโรงหนึ่งเพลงมีความเชื่อว่า จะต้องตั้งโรงหนึ่งเพลงไม่ให้หันหน้าเข้าหาบ้านของเจ้าภาพ
 เพราะจะทำให้เกิดเหตุเภทภัยกับบ้านนั้น โรงหนึ่งเพลงจะต้องไม่หันหน้าไปทิศที่ผีหลวงอาศัยอยู่
 มิฉะนั้นผีหลวงมาก่อความรังควาญทำให้เกิดความไม่ราบรื่นกับการแสดงหนึ่งเพลง ที่สำคัญ
 โรงหนึ่งเพลงจะต้องไม่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก หรือ ทิศตะวันตก โดยเด็ดขาด ต้องหันหน้า
 ไปทิศที่เฉียงเฉียงออกไป เช่น ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นต้น ไหว้ครู
 ครูบาอาจารย์หนึ่งเพลงสายวัดใหม่กระบะบักขึ้นผึ้งกำหนดขึ้นมาเป็นวิถีปฏิบัติ ต้องประกอบ
 ไปด้วย รูป ๓ ดอก เทียน ๒ เล่ม ๑ เล่ม สำหรับเป็นเทียนชวน และอีก ๑ เล่ม สำหรับทำ
 น้ำมนต์ ดอกไม้ ๓ ดอก หมากพลู ๕ คำ บุหรี่ ๑ ซอง เหล้า ๑ ขวด น้ำเปล่า ๑ ขวด

เงินก้านล ๑๒ บาท และเงิน ๑ บาท สำหรับเป็นแก่น้ำมันต์ โหมโรง ระหว่างที่บรรเลง เพลงโหมโรงนายหนังก็จะทำน้ำมันต์ด้วยคาถาธรรมสารใหญ่ เพื่อเอาไว้ประพรมตัวหนังตะลุงและ ทีมงาน เพื่อเป็นการปัดรังควาญ เสนียดจัญไรที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการแสดง และเป็นการเพิ่ม ขวัญกำลังใจแก่ทีมงาน

๕.๓ วิเคราะห์ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบั้งขึ้นฝั่ง จังหวัดระยอง

การวิเคราะห์ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบั้งขึ้นฝั่ง จังหวัดระยอง ทำการวิเคราะห์ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง ผลจากการวิเคราะห์สรุปแยกประเด็น ได้ดังนี้

๕.๓.๑ ลักษณะเสียงและกลวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบั้งขึ้นฝั่ง

เครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบั้งขึ้นฝั่ง มีกระบวนการสร้างที่สามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของ ความเป็นดนตรีพื้นบ้านจังหวัดระยอง และดนตรีก็มีความสำคัญต่อการแสดงหนังตะลุงมาก เป็นอย่างยิ่ง เครื่องดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบั้งขึ้นฝั่ง ประกอบไปด้วย โทน ๒ ใบ กลองตุ๊ก ๒ ใบ โน้ตข่ง ๑ รวง ฆ้อง ๑ คู่ ฉาบเล็ก ๑ คู่ และกรับ ๑ คู่ ซึ่งมี วิธีการบรรเลงและเสียงที่นับว่าเป็นเอกลักษณ์ไปในแบบของดนตรีพื้นบ้านจังหวัดระยอง

๕.๓.๒ ลำดับขั้นตอนการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบะบั้งขึ้นฝั่ง

ดนตรีที่ใช้ในการประกอบการแสดงหนังตะลุง สามารถแยก ประเภทของการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงได้คือ ดนตรีบรรเลงพบได้ในการบรรเลง โหมโรง ซึ่งเป็นการบรรเลงเฉพาะเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ คือ โทน กลองตุ๊ก ฆ้อง โน้ตข่ง ฉาบเล็กและกรับ เป็นการเรีงร้อยจังหวะที่มีความหลากหลาย จังหวะที่ใช้ในการบรรเลงโหมโรง จะมีทั้งหมด ๗ จังหวะ การบรรเลงจะเน้นไปในเชิงความสนุกสนาน ครึกครื้นไปตามจังหวะ ยักย้ายของเครื่องดนตรีที่มีอัตราจังหวะขึ้นเดียวมีความกระชับฉับไว ดนตรีประกอบการขับบท หนังตะลุง ดนตรีประกอบการขับบทหนังตะลุงเป็นการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบกับการขับบท ของนายหนังตะลุง ที่ใช้ในการออกรูปตัวหนังตะลุงแต่ละ ตัวท่วงทำนองการขับบทของนายหนัง ตะลุงจะมีความเหมือนกัน แต่จะมีจังหวะหน้าทับที่แตกต่างกันออกไป ดนตรีประกอบการขับร้อง เป็นการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบกับบทเพลงที่ใช้ในการขับร้องประกอบไปด้วย เพลงลูกทุ่ง เพลงไอ้เป้ เพลงแห่ และการร้องราชนิเกริง ซึ่งนายหนังตะลุงต้องการนำเสนอการแสดง หนังตะลุงให้มีความสนุกสนาน โดยการนำเพลงที่ขับร้องมาสวมเข้ากับบทบาทของการแสดง

หนังตะลุง เพื่อจะได้ไม่ดึงเครียดไปกับเนื้อหาสาระของบทละครมากจนเกินไป ซึ่งอาจจะสร้างความเบื่อหน่ายต่อผู้ชม คนตรีประกอบฉากปฏิกิริยา ในการแสดงหนังตะลุงจะมีคนตรีที่ใช้ในการประกอบฉากปฏิกิริยาของตัวหนังตะลุงที่นายหนังตะลุงสร้างขึ้น เช่น ฉากปฏิกิริยาร้องไห้ ฉากปฏิกิริยาต่อสู้ ฉากปฏิกิริยาในการเดินทางออกนอกฉากการแสดง ฉากปฏิกิริยาการเดินเข้าฉากการแสดงฉากปฏิกิริยาแสดงอิทธิฤทธิ์ ฉากปฏิกิริยาการปาฏิหาริย์ และฉากปฏิกิริยาการเนรมิตสิ่งต่าง ๆ

๕.๓.๓ วิเคราะห์ทำนองขับปราชญ์หน้าบทของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์ กระบะบั้งขึ้นฝั่ง

จากการวิเคราะห์ขับปราชญ์หน้าบทของหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์ กระบะบั้งขึ้นฝั่ง บทกลอนของการขับปราชญ์หน้าบทมีลักษณะเป็นบทกลอนกลอนประเภทกลอนแปด ไม่ได้มีความเคร่งครัดทางด้านฉันทลักษณ์ การดำเนินทำนองมีลักษณะเป็นการแบ่งคำกลอน คล้ายคลึงกับการแบ่งคำของบทกลอนแปดโดยทั่วไป แต่ทว่าในการขับปราชญ์หน้าบทจะมีได้เน้นถึงจำนวนคำของการแบ่งคำที่ต้องเสมอกันไปบางวรรคมีการใช้จำนวนที่มากหรือน้อย ทั้งนี้นายหนังตะลุงมีการเพิ่มเติม ตัดทอนคำ หรือ การซ้ำคำ เพื่อให้ตนสามารถขับบทได้สะดวกยิ่งขึ้น ตามความถนัดของนายหนังตะลุง หรือ เป็นลูกเล่นของนายหนังตะลุงที่ต้องการแสดงออกถึงความสามารถในการฉันทลักษณ์ เป็นการขับที่ใช้เสียงเพียง ๔ เสียง คือ เสียงโด เสียงเร เสียงมี และเสียงซอล สลับสับเปลี่ยนกันไปตามวรรคยุดต์ของคำที่อยู่ในบทกลอน เสียงที่พบได้ว่าเป็นเสียงแรกของวรรคของบทกลอน หรือ เป็นเสียงแรกของกลุ่มคำมักจะเป็นเสียงโด ในช่วงของการแบ่งคำแต่ละช่วง คำที่อยู่ตรงช่วงกลางมีการบังคับเสียงให้อยู่ในเสียงโดและเสียงเรเท่านั้น ไม่ว่าจะคำ ๆ นั้น ไม่ว่าจะอยู่ในวรรคยุดต์ใดก็ตาม และการลงท้ายเสียงของกลุ่มคำ หรือ การลงท้ายเสียงของวรรคของบทกลอนจะมีการลงเสียงมาอยู่ที่เสียงโดเสมอ การขับบทปราชญ์หน้าบทมีท่วงทำลีลาในการขับบทด้วยน้ำเสียงของนายหนังตะลุง ลีลาของการยกย่องจึ่งหวะ การเว้นช่องไฟของการขับ ที่มีความหลากหลาย การเคลื่อนที่ของทำนองในตัวโน้ตแต่ละตัว จะไม่มีรูปแบบหรือแบบแผนที่ตายตัว เช่น ไม่มีข้อกำหนดว่าจะต้องมีระยะห่างของตัวโน้ตก็พิยางค์ หรือแต่ละช่วงของกลุ่มคำ จะต้องห่างกันที่จึ่งหวะหน้าทับ ระยะห่างของ ตัวโน้ตแต่ละตัวจะไม่มีความสัมพันธ์กันในทุก ๆ ห้องเพลง ทั้งนี้ในการขับบทส่วนใหญ่จะเป็นการขับที่ค่อนข้างลอยจึ่งหวะ บางครั้งตัวนายหนังตะลุงก็ให้ความสำคัญกับการขึ้นและลงของทำนองให้ลงกับจึ่งหวะหน้าทับ ในบางครั้งก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการขึ้นลงของทำนองให้ลงกับจึ่งหวะหน้าทับ แต่อย่างไรก็ตาม นายหนังตะลุงจะต้องอาศัยฟังจึ่งหวะของโน้ตแข่งและฉิ่งเป็นหลัก หรือในบางครั้งก็จะมีการหยุดระหว่างวรรคเป็นช่วง เพื่อฟังจึ่งหวะหน้าทับ โดยการเชิดรูปตัวหนังตะลุงให้มีฉากปฏิกิริยารายรำไปตามจึ่งหวะของโทนฉิ่งและโน้ตแข่งบ้าง หรือ บางครั้งก็มีการเล่นกับแสงเงาสลับเข้าออกนอกจอและในจอบ้าง

รวมไปถึงการขับบทกลอนให้เป็นสำเนียงระยง เมื่อนายหนังตะลุงมีการขับพร้อมด้วยการเชิดตัวหนังตะลุงเล่นกับแสงไฟ เกิดเป็นเงาที่ตกกระทบไปบนจอหนังตะลุง ที่นายหนังตะลุงได้ถ่ายทอดจิตวิญญาณ สรรค์สร้างจินตนาการลงไปสู่ตัวหนังตะลุง ด้วยการเชิดในอากัปภิกิริยาโยกย้าย เต็มราหรือ โลบเลี้ยวสลัดในจอและนอกจอ โดยผสมผสานกับเครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกอบการแสดงหนังตะลุง คือ โทน กลองตุ๊ก ฉิ่ง ฉาบ กรับ และโน้ตข่ง จึงบังเกิดเป็นศิลปะที่มีความงดงาม แลดูจิตรอ่อนช้อยตามแบบศิลปะพื้นบ้านจังหวัดระยองในรูปแบบของวัฒนธรรมการเล่นเงาที่เรียกว่า “หนังตะลุง”

ข้อเสนอแนะ

๑. จากข้อมูลการวิเคราะห์องค์ประกอบในการแสดงหนังตะลุงของจังหวัดระยอง พบว่าในส่วนของกลวิธีการเชิดตัวหนังมีความน่าสนใจ ควรรวบรวมและศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นนี้ ซึ่งหากศึกษาอย่างลึกซึ้งถึงกลวิธีในการเชิดตามกระบวนท่าต่าง ๆ ทำให้เกิดองค์ความรู้ในศิลปะการแสดงแขนงนี้ได้อย่างครอบคลุม

๒. จากข้อมูลการวิจัยศิลปะการแสดงพื้นบ้านในจังหวัดระยอง พบว่ามีสิ่งควรรวบรวมและศึกษาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกการแสดงพื้นบ้าน ซึ่งการศึกษาย่างครอบคลุมย่อมสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายขององค์ความรู้ในเชิงลึก

๓. จากการวิจัยเรื่อง วิเคราะห์ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ ส.ศิษย์กระบอก-ขึ้นผึ้ง จังหวัดระยอง แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสภาพของชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานอันเป็นสิ่งจรรโลงใจที่เกิดขึ้นจากความพึงพอใจ สามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ดังนั้นในการวิเคราะห์ดนตรีในการแสดงหนังตะลุงของคณะอื่นในจังหวัดระยอง ย่อมมีข้อเหมือนหรือข้อแตกต่างกันออกไป การวิเคราะห์เปรียบเทียบย่อมทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

รายการอ้างอิง

- กัลยาณี สายสุข. ๒๕๕๑. ดนตรีในหนังสือของอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. วิทยานิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาดนตรี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
จิรเมศ จินบุคคผล. สัมภาษณ์. ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.
- เจดีย์ว ราชบุรี. ประวัติศาสตร์เมืองระยอง. พิมพ์ครั้งที่ ๒. ระยอง: องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง, ๒๕๕๑.
- เจดีย์ว ราชบุรีและคณะ. หนังสือ. ระยอง: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง, ๒๕๕๐.
(อัดสำเนา)
- คุณหญิง บริพัตร ณ อรุณยา. รำไทย ศิลปะการฟ้อนรำพื้นเมืองภาคต่าง ๆ ทั่วไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๑.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ดินอ้อ, ๒๕๓๕.
- ทักษ์บุญธรรม จรรย์รัตน์. ๒๕๔๘. หนังสือวัดบ้านคอน จังหวัดระยอง. คุรุณิพนธ์
ปริญญาบัณฑิต. สาขาวิชาดุริยางค์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ธนิต อยู่โพธิ์. หนังสือเครื่องดนตรีไทย. กรมศิลปากรจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองชนมายุ
ครบ ๘๐ ปีของนายธนิต อยู่โพธิ์. กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, ๒๕๓๐.
- นที ศรีสวัสดิ์. สัมภาษณ์. ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.
- นงนุช ไพร์พิบูลยกิจ. ลิเก. กรุงเทพมหานคร: คอมแพคพรีน, ๒๕๔๑.
- บุญส่ง เกษรสุข. สัมภาษณ์. ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.
- บุญแสง พรหมประเสริฐและสุวรรณ กิจชนะพานิชย์. ๒๕๒๖. หนังสือเมืองเพชร คณะนายป่วน
เชิดขำนาญ. วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต. สาขาวิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยครูเพชรบุรี.
ป้าหนั้น คำฝอย. ๒๕๔๖. บทเพลงและองค์ประกอบทางวัฒนธรรมของหนังสือกษัตริย์
นครินทร์ ชาทอง. วิทยานิพนธ์ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.
ภาควิชามานุษยวิทยาดุริยางค์วิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ประคอง ศิริมข. สัมภาษณ์. ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.
- ประณต วรสวัสดิ์. สัมภาษณ์. ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖.
- ประคิษฐ์ อินทนิล. ดนตรีไทยและนาฏศิลป์. กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น, ๒๕๓๖.
- ประพจน์ บุญพันธ์. สัมภาษณ์. ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖.
- พวง บุญรัตน์. วรรณกรรมไทยบัวหลวงเรื่องหนังสือ. ได้รับพระราชทานรางวัลชั้นที่ ๑
ประเภทร้อยแก้วของมูลนิธิธนาการกรุงเทพ ประจำปี ๒๕๔๐. กรุงเทพมหานคร:
มูลนิธิธนาการกรุงเทพ, ๒๕๔๒.

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๔.

ราชบัณฑิตยสถาน. สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทยภาคคีตะ - ดุริยางค์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.

พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: สหมิตรพรินต์ติ้ง, ๒๕๔๔.

รุ่งโรจน์ เรืองภักดี. สัมภาษณ์. ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.

เรณู โกสินานนท์. การแสดงพื้นบ้านในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร:

โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชย์, ๒๕๓๕.

วิเชียร เรืองภักดี. สัมภาษณ์. ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.

วัฒนธรรมจังหวัดระยอง, สำนักงาน. มรดกภูมิปัญญาศิลปการแสดงระยอง. ระยอง: สำนักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดระยอง, ๒๕๕๕. (อัดสำเนา)

วัฒนา บันเทิงสุข. สัมภาษณ์. ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.

ศุภวัฒน์ ทองแก้ว. ๒๕๕๑. แนวคิดที่ปรากฏในบทสมห่องของหนังตะลุงในจังหวัด

สุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาดนตรี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

สินทร ศิริโชติ. สัมภาษณ์. ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.

สุบิน สำนวนเก่า. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ เล่ม ๑๗. เนื่องในงานพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔.

สยามเพรส แมเนจเม้นท์: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์,

๒๕๔๒.

สมควร ปานกลาง. สัมภาษณ์. ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕.

สมควร ปานกลาง. สัมภาษณ์. ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.

สมควร ปานกลาง. สัมภาษณ์. ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.

สมควร ปานกลาง. สัมภาษณ์. ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.

สมควร ปานกลาง. สัมภาษณ์. ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.

สรวรัฐ บังเกิดสุข. สัมภาษณ์. ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.

หน่วย รัตน์เพชร. สัมภาษณ์. ๒ มีนาคม ๒๕๕๖.

อภิสิทธิ์ บุญศรี. สัมภาษณ์. ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.

อภัสรา คงเผ่าพงษ์. ๒๕๕๓. วิเคราะห์ดนตรีในการแสดงหนังตะลุงคณะครุอำเภอไพ

จังหวัดตราด. วิทยานิพนธ์ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาดุริยางค์ไทย

ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อุดม หนูทอง. เชิดชูเกียรตินายอ้อม จันทร์ชุม. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงและศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้.
กองส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, ๒๕๒๗.

อู๋ย ขาวโชติ. สัมภาษณ์. ๒ มีนาคม ๒๕๕๖.

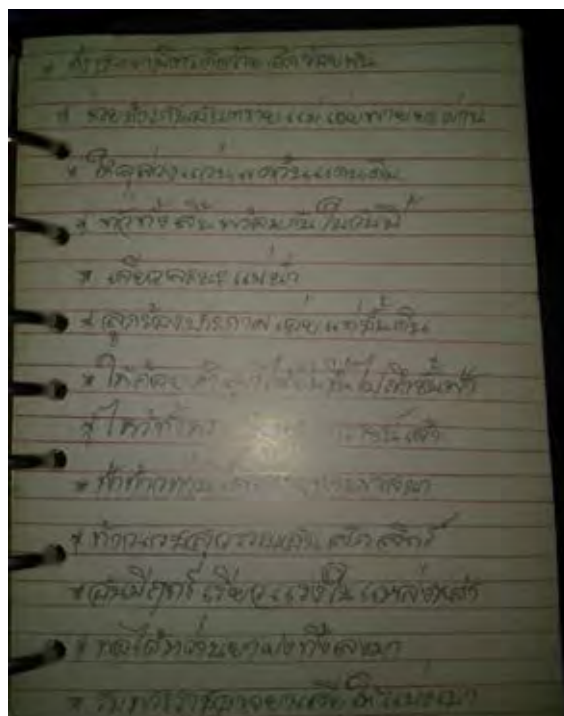
อยู่ รักษาวงศ์. สัมภาษณ์. ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.

อำไพ รอดเงิน. สัมภาษณ์. ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.

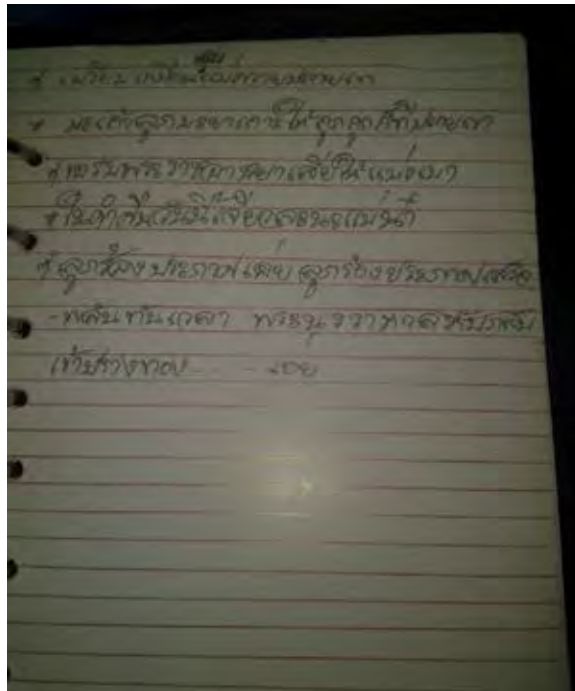
ภาคผนวก

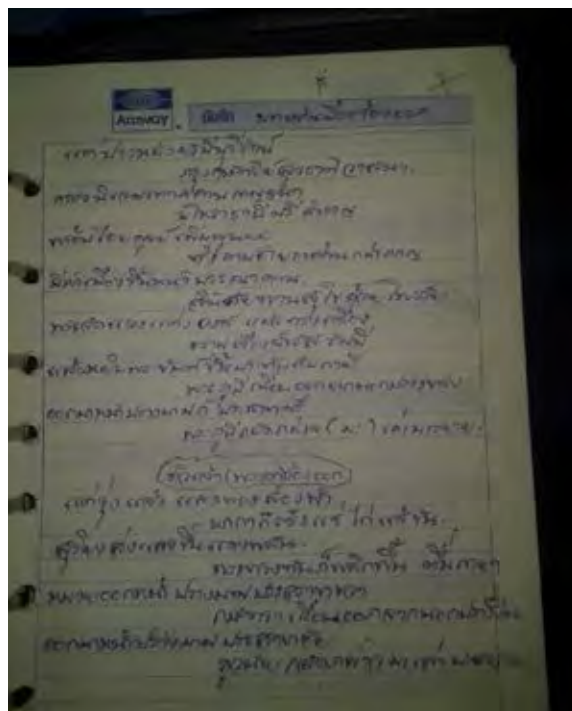
สมุดบันทึกของนายสมควร ปานกลาง ๑

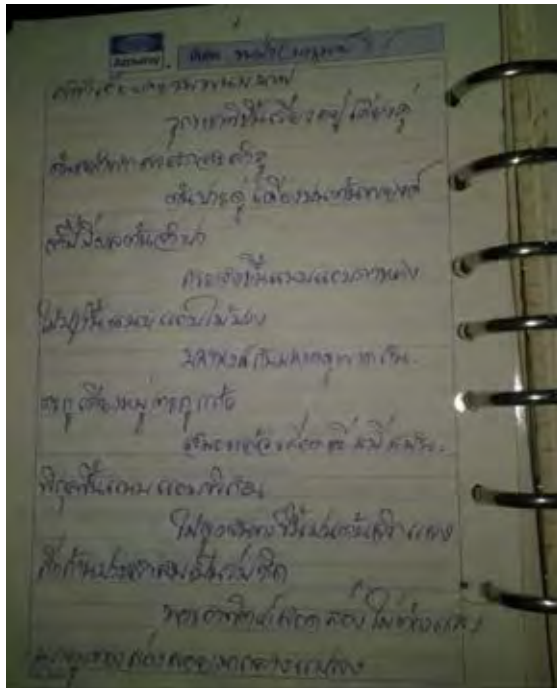
สมุดบันทึกของนายสมควร ปานกลาง ๒

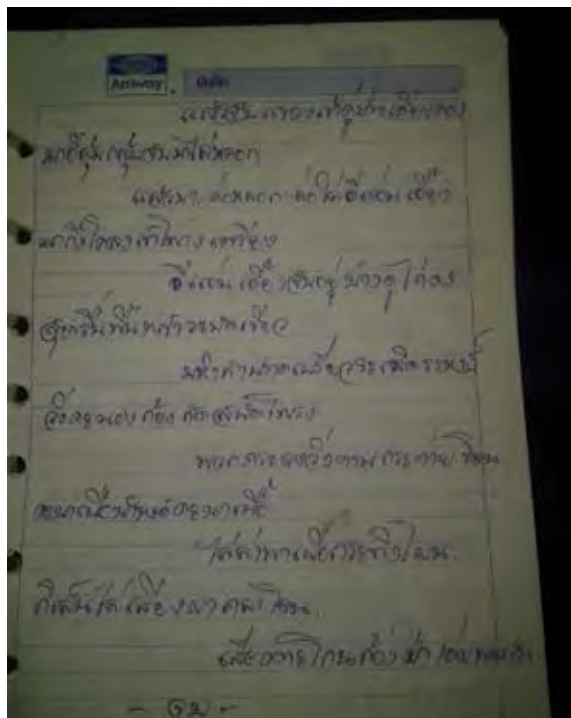
สมุดบันทึกของนายสมควร ปานกลาง ๓

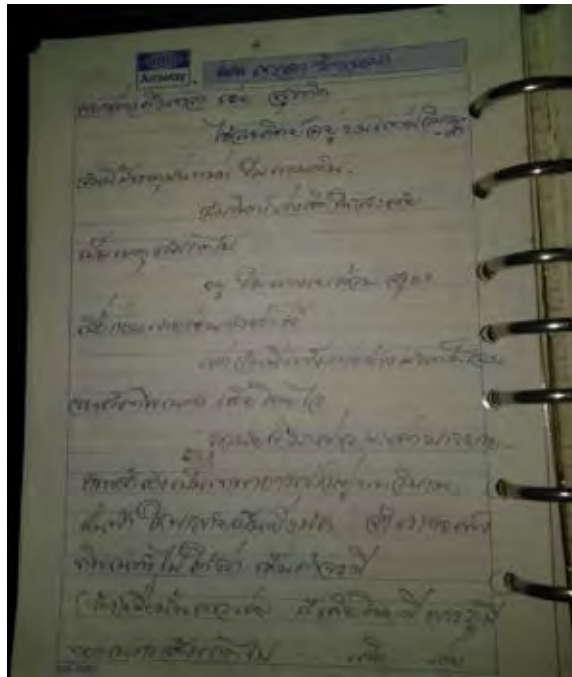
สมุดบันทึกของนายสมควร ปานกลาง ๔

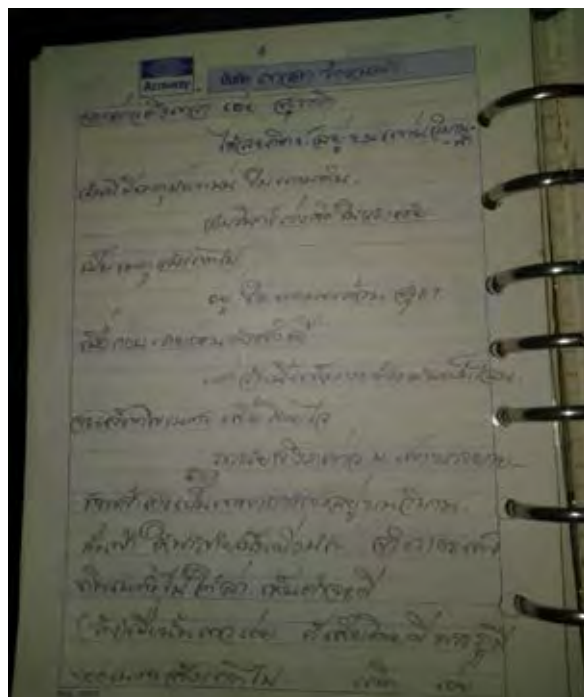
สมุดบันทึกของนายสมควร ปานกลาง ๕

สมุดบันทึกของนายสมควร ปานกลาง ๖

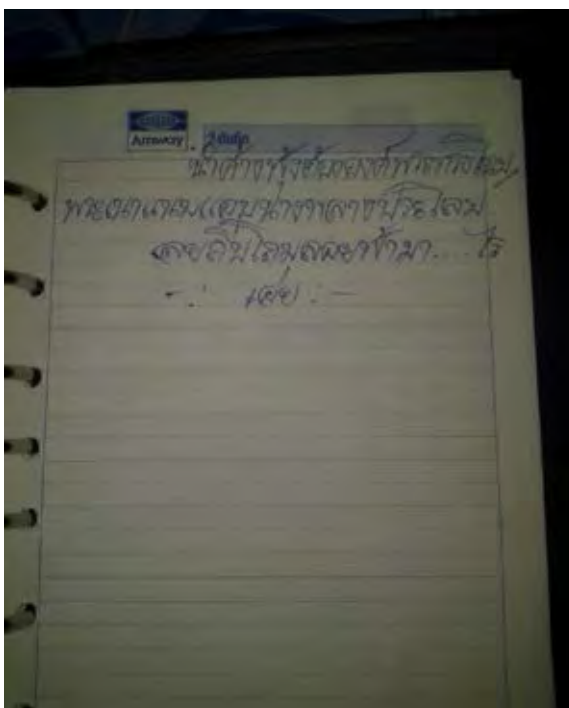
สมุดบันทึกของนายสมควร ปานกลาง ๗

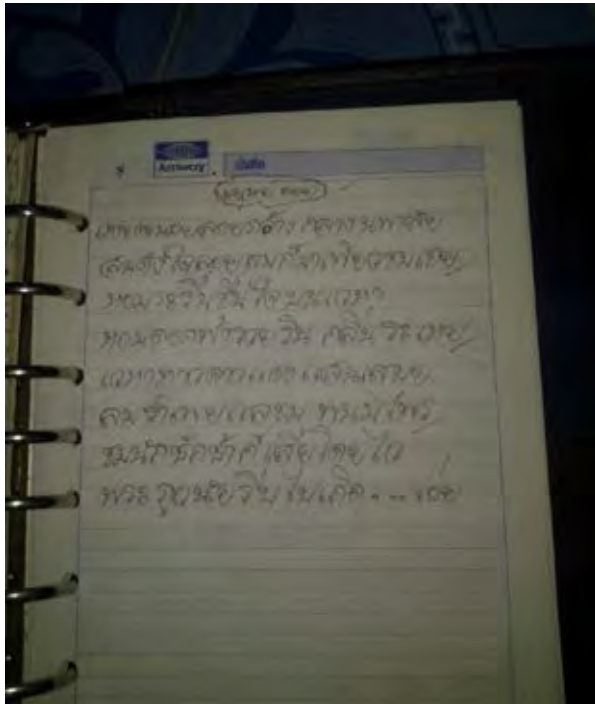
สมุดบันทึกของนายสมควร ปานกลาง ๘

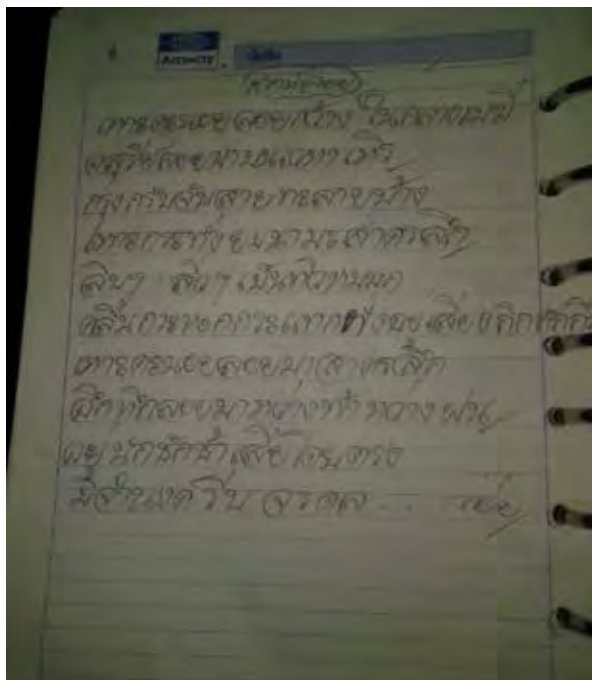
สมุดบันทึกของนายสมควร ปานกลาง ๙

สมุดบันทึกของนายสมควร ปานกลาง ๑๐

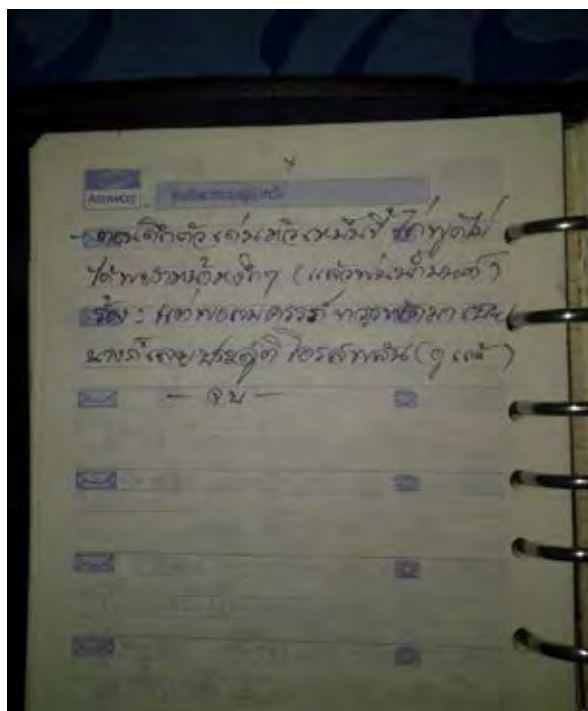
สมุดบันทึกของนายสมควร ปานกลาง ๑๑

สมุดบันทึกของนายสมควร ปานกลาง ๑๒

สมุดบันทึกของนายสมควร ปานกลาง ๑๗

สมุดบันทึกของนายสมควร ปานกลาง ๑๘

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ชื่อ	นายพงศธร สุธรรม
วัน เดือน ปี เกิด	๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๐
ภูมิลำเนา	บ้านเลขที่ ๑๗/๑ หมู่ ๖ บ้านหนองพังงาย ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ๒๑๑๒๐
การศึกษา	ระดับประถมศึกษา : โรงเรียนอนุบาลระยอง ระดับมัธยมศึกษา : วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ระดับปริญญาตรี : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน้าที่การงาน	ครูอัตราจ้าง สาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง