

ห้องหุ่ย เอกลักษณ์ของวงปีพาทย์ดึกดำบรรพ์ ในฐานะเครื่องดนตรี จากแหล่งกำเนิดข้ามพรมแดน

ชยุดี ทัศนวงศ์วรา¹

พรชัย ผลนิโครธ^{2*}

(วันที่รับ: 10 ม.ค. 2567; วันที่แก้ไขเสร็จ: 27 ส.ค. 2567; วันที่ตอบรับ: 2 ก.ย. 2567)

บทคัดย่อ

เครื่องดนตรีเป็นองค์ประกอบสำคัญของการดนตรีเป็นที่ทราบโดยทั่วไป การมองและอาศัย การตีความที่นอกเหนือไปกว่าเรื่องเสียงของเครื่องดนตรีสู่การมีมิติทัศน์การดำรงอยู่ของเครื่องดนตรี หรือ ภาววิทยาของเครื่องดนตรี บทความนี้มีประเด็นที่น่าสนใจคือการไต่ตรองไปที่เครื่องดนตรีไทย และพิเคราะห์ กระบวนการประกอบสร้างห้องหุ่ยจากความเป็นจริงของประวัติศาสตร์ การใช้งาน และประสบการณ์ทางสังคม จากห้องชนิดหนึ่งที่เป็นเครื่องดนตรีข้ามพรมแดนไทย-พม่า เป็นสินค้าที่มีการประสานประโยชน์ของกลุ่ม ชชาติพันธุ์ที่หลากหลาย และมีความหมายในพรมแดนหนึ่งอย่างหนึ่งและเมื่อข้ามพรมแดนมาความหมายของ ห้องจึงเปลี่ยนไป ห้องหุ่ยไม่ได้มีสถานะเป็นห้องหุ่ยตั้งแต่ต้นทางจนถึงสนามการค้าชายแดน การที่นักดนตรีไทย ข้ามแดนและไปเลือกสรรห้องหุ่ยเป็นปฐมเหตุของการเปลี่ยนแปลงสถานะ กระบวนการสร้างห้องหุ่ยจึงเป็น การปรับเปลี่ยนและดัดแปลงความเป็นดนตรีไทยเข้าไปในห้องหุ่ยเพื่อให้ห้องหุ่ยมีหน้าที่เป็นเครื่องดนตรีไทยจาก การเทียบเสียงไทยและการใช้งาน กระทั่งได้ถูกรับเข้าเป็นตัวแทนในการสร้างเอกลักษณ์ของวงปีพาทย์ ดึกดำบรรพ์

คำสำคัญ: ห้องหุ่ย; ข้ามพรมแดน; ภาววิทยา; ปีพาทย์ดึกดำบรรพ์

¹ ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ), สาขาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมลายา ประเทศมาเลเซีย
อีเมล: tasanawara@gmail.com

^{2*} ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้เขียนบรรณกิจ)
อีเมล: pornchaipo@nu.ac.th

Kong Hui: a representational uniqueness of Piphat Dukdambhan ensemble as a crossed-border musical instrument

Chayuti Tasanawongwara³

Pornchai Pholnikrote^{4,*}

(Received: January 10, 2024; Revised: August 27, 2024; Accepted: September 2, 2024)

Abstract

In most cases, a musical instrument is the main element of music. Beyond the sound output produced by instruments, this paper attempts to examine an aspect of musical instruments' existence known as the ontology of musical instruments. Furthermore, the purpose of this paper is to investigate the presence of a particular instrument in traditional Thai music and to consider the historical, functional, and social aspects of Kong Hui construction. From gongs crossing the Thai-Myanmar border as goods that necessitate the coordination of benefits among diverse ethnic communities. In contrast, the Kong Hui was not recognised as a Thai musical instrument in the border trading field prior to its crossing. As a result of Thai musicians serving to select gongs, their meaning and social status have been altered. Adaptations to Thai characteristics are made in the Kong Huai construction procedure for the gongs. As a consequence, the gongs would assume the function of a Thai musical instrument. The process involves modifying the Thai tuning system in order to create an instrument that is uniquely distinctive within the Piphat Dukdambhan ensemble.

Keywords: Kong Hui; border-crossing; Ontology; Piphat Dukdambhan

³ Adjunct Assistant Professor, Music and Performing Arts department, Faculty of Fine and Applied Arts, Khonkaen University & Research Assistance, Department of Southeast Asian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, Universiti Malaya, Malaysia

E-mail: tasanawara@gmail.com

^{4,*} Assistant Professor, Music department, Faculty of Humanities, Naresuan University

(Corresponding Author) E-mail: pornchaipo@nu.ac.th

บทนำ

ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางดนตรีสามารถนำเสนอได้โดยสังเขปคือ มนุษย์ วัตถุทางดนตรี และผลิตผลทางดนตรี โดยทั้งสามส่วนมีระดับการเริ่มต้นและดำเนินต่อตามแนวทางของดุริยางคกรรมตามลำดับ กล่าวคือมนุษย์ที่เป็นนักดนตรีคิดสร้างสรรค์ระบบเสียงไม่ว่าจะผ่านการใช้สื่อกลางคือ เครื่องดนตรีหรือคีตศิลป์ ปรากฏออกมาเป็นประติสัทธิกรรมทางความคิดคือผลงานเพลงย่อมเป็นไปตามรูปแบบนี้แต่เบื้องต้นด้วยกันทั้งสิ้น แนวความคิดที่มองไปที่การเข้าสู่เนื้อหาทางดนตรีหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นการเข้าหาสาระทางดนตรี มนตรี ตราโมท⁵ เห็นว่าในดนตรีไทยการเรียนรู้ทางดุริยางคศาสตร์อาศัยแนวทางหลัก 2 ทางคือทางปฏิบัติการและทางวิชาการ โดยภาคปฏิบัติการมีอธิบายไว้ว่า “ความชำนาญชำนาญในการใช้เครื่องดนตรี แม่นยำในบทเพลง บรรเลงได้เรียบร้อยถูกต้องลักษณะ” ทุกประการ (บุญธรรม ตราโมท, 2540) การเสนอข้อความของมนตรี ตราโมท เมื่อพิจารณาตามแนวความคิดที่เสนอมารื่องปฏิบัติการจะพบว่าเครื่องดนตรีและการใช้เครื่องดนตรีเป็นสาระหลักในลักษณะเชิงกฎเกณฑ์ที่เน้นย้ำเรื่องความถูกต้องและความแม่นยำเป็นส่วนหลัก ในส่วนของการวิเคราะห์เพลงโดยส่วนหลักย่อมวิเคราะห์จากขั้นตั้งต้นเรื่องการแทนเสียงเจ็ดเสียงของเครื่องดนตรีไทย (พิชิต ชัยเสรี, 2559) พื้นฐานการแปรทำนองของเครื่องดนตรีทั้งปวงวางอยู่บนความสัมพันธ์ร่วมระหว่างเครื่องดนตรีที่ต้องการแปรทำนองและการเชื่อมโยงของทำนองพื้นหลักของห้องวงใหญ่ (Wisuttipat, 2016) หนึ่งในบรรดางวงปี่พาทย์ทั้งปวง วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์มีความเฉพาะเจาะจงสูงที่สุด กล่าวคือ มีขนาดวงดนตรีที่จำเพาะด้วยจำนวนเครื่องดนตรี มีโอกาสใช้งานร่วมกับนาฏยศิลป์ที่สร้างขึ้นมาเฉพาะ มีภูมิศาสตร์ศิลป์ของดนตรีที่จำเพาะทุกมณฑล และมีเครื่องดนตรีอย่างหนึ่งจำเพาะเจาะจงสำหรับวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์คือ ซ้องหุ่ย

ดนตรีไทยได้รับการนิยามภาพลักษณ์สะท้อนว่าเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะความเป็นสมบัติประจำชาติ ภาพสะท้อนดังกล่าวประกอบขึ้นจากโน้ตดนตรีเรื่องชาติ และความเป็นชาติที่ผลึกเกิดอย่างเข้มข้นภายใต้เงื่อนไขแนวคิดการสร้างชาติที่ได้รับแรงกระเพื่อมสนับสนุนภายหลังการยุติลงของสงครามโลกครั้งที่ 2 หากกล่าวย้อนก่อนหน้านั้นกษัตริย์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำแห่งวิทยาการสมัยใหม่ในราชวงศ์จักรี คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำพาการเปลี่ยนแปลงมาสู่สยาม ซึ่งอิทธิพลระบบคิดเรื่องความเจริญแบบชาติตะวันตกเปลี่ยนแปลงสยามทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจส่งผลต่อกลุ่มชนชั้นนำสยามรวมถึงกระทบถึงเรื่องภูมิปัญญาและวัฒนธรรม (วารุณี ไอสถารมย์, 2548) ภูมิภาคแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เคยอยู่ภายใต้เงื้อมเงาของมหาอำนาจอินเดียและจีน ได้ผลัดผ่านสู่การรับรูปแบบของชาติตะวันตกและภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ภูมิภาคนี้ได้เปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งโดยมีผู้เล่นหลักคือชาติตะวันตกที่เข้ามารวมในอนุภูมิภาคอินโดจีน โดยเบื้องต้นการที่สถาบันกษัตริย์โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้นำพาสยามก้าวสู่ยุคสมัยใหม่ และการปรากฏมีขึ้นตามพระราชโองบายการจัดตั้งกองลูกเสือของพระบาทสมเด็จพระ

⁵ อาจารย์มนตรี ตราโมท (ศิลปินแห่งชาติ) ในขณะเขียนต้นฉบับหนังสือที่ใช้อ้างอิงนี้ พ.ศ. 2481 และสำหรับฉบับผลิตขึ้นซ้ำนี้ พ.ศ. 2540 ผู้เขียนใช้ชื่อเดิมว่า บุญธรรม จึงรักษาธรรมเนียมตามฉบับต้นไว้เป็นการอ้างอิงชื่อ บุญธรรม ตราโมท ภายหลังท่านได้เปลี่ยนชื่อคล้องตามนโยบายรัฐนิยมเป็น มนตรี ตราโมท และทราบกันโดยถ้วนทั่วในนามปรากฏภายหลังนี้

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวทางการรับรู้และตอบรับเรื่องเกียรติภูมิของชาติ (Hall, 1981)

ในข้อถกเถียงหนึ่งเกี่ยวกับราชอาณาจักรไร้เขตขัณฑ์ (nonbounded kingdom) ให้ข้อเสนอถึงความแตกต่างทางมโนทัศน์ในการมองเรื่องขอบเขตขัณฑ์ของอาณาจักรจากมุมมองของสยามและอังกฤษที่แตกต่างกัน ในยุคก่อนสมัยใหม่ (premodern) สยามครั้งที่มิได้นิยามเรื่องเขตแดนตามระเบียบโลกสมัยใหม่ สยามมีรูปแบบของการนิยามขอบเขตของสยามตามแบบดั้งเดิมคือการที่เขตแดนสยามขยายตัวหรือหดตัวตามเขตพระราชอำนาจของกษัตริย์ ในทางกลับกันการมองเรื่องขอบเขตก็แปรผันตามการยอมรับในอำนาจของสยามที่ขยายไปถึงเมืองต่าง ๆ เป็นการสร้างเขตแดนของสยามที่ไม่มีเส้นแบ่งดินแดนตายตัว ขอบเขตขัณฑ์มีรูปแบบดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้คนของดินแดนหนึ่งกับอีกแดนหนึ่งที่อาจมีพื้นที่ชนแดนกันหรือทับซ้อนร่วมกันสามารถข้ามไปมาได้โดยอิสระโดยมิต้องอ้างอิงถึงระเบียบการข้ามแดนเป็นทางการใด ๆ (Winichakul, 1994) เนื่องจากการขยายขอบเขตในรัฐราชาธิปไตยโบราณสามารถเกิดขึ้นได้ไม่จากการทำสงครามแย่งชิงก็เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ผ่านการแต่งงานข้ามราชวงศ์ (เบน แอนเดอร์สัน, 2552) ความเป็นชาติและเขตแดนของชาติเข้มงวดขึ้นหรืออาจเรียกได้ว่าเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการมองเรื่องเขตแดน ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 การก่อตัวของชาตินิยมในสยามมีลักษณะที่แตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีลักษณะที่การประกอบสร้างชาตินั้นวางอยู่บนเป้าหมายของความเป็นอารยประเทศ (civilization) มีลักษณะการที่เป็นไปตามแนวทางของชาตินิยมจากบนสู่ล่าง (Chaloemtiarana, 2018) เส้นพรมแดนจึงเป็นสิ่งสมมติในการบริหารงานของประเทศ (มรกต เจวจินดา ไมเยอร์, 2556) และเป็นมายาคติที่รัฐสร้างขึ้นในการแสดงอำนาจและสิทธิในการครอบครอง และพื้นที่และเส้นเขตแดนจึงเป็นประเด็นทางรัฐศาสตร์ที่สะท้อนความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ในภูมิภาคผลของการขยายตัวของลัทธิอาณานิคม (อัญชริญา จันทรพิภก, 2562) เส้นเขตแดนเป็นเรื่องที่สะท้อนความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ ถึงแม้ว่ากระแสการตั้งความเหนียวแน่นเรื่องเขตแดนจะถูกแทนที่ด้วยกระแสของการสร้างความเป็นประชาคมอาเซียน แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่านอกจากเส้นเขตแดนถึงแม้ในแผนที่จะเป็นเพียงการสร้างความรู้สึกเรื่องความเป็นเจ้าข้าเจ้าของ สงวนและรักษาซึ่งผืนแผ่นดิน แต่สิ่งที่ฝังรากลึกในมโนคติของคนไทยคือเรื่องราวการสร้างประวัติศาสตร์ชาตินิยมนั่นเอง

เรื่องเล่าประวัติศาสตร์ของไทยส่วนใหญ่จะเป็นการเน้นความสำคัญเรื่องอำนาจนำและความสูงส่งเพื่อสตุติของราชวงศ์ โดยแรกเริ่มการก่อสร้างชาติในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประกอบรูปขึ้นมาโดยหมุดหมายอยู่ที่พระมหากษัตริย์ที่มีความสัมพันธ์ต่อชาติกับการประพาสต่างประเทศ รวมถึงการมีประวัติศาสตร์ที่เป็นเส้นยาวนานก็ล้วนมีความสำคัญต่อการสร้างชาติทั้งสิ้น กรณีอาณาจักรศรีวิชัยโดยที่ศูนย์กลางอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยในปัจจุบัน หรือในปาเล็มบังของอินโดนีเซียกันแน (Thompson, 2012) ตรงนี้เองเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสำนึกของความเป็นชาติ อีกประการหนึ่งคือการขยายตัวของภาษาไทยและการแพร่ออกไปในพื้นที่ที่พูดภาษาอื่น ภาษาจึงเป็นสิ่งกำหนดอัตลักษณ์ของผู้คน อาทิ ภาษาไทยย่อมกำหนดหรือบ่งชี้ถึงความเป็นคนไทย และเมื่อภาษามีเขตอำนาจเป็นตัวแทนของอำนาจในการนำเสนอความเป็นไทยตามอุดมคติ การใช้ภาษาไทยหรือไทยกลางสามารถขยายขอบเขตไปในระดับภูมิภาคที่ใช้ภาษา

ถิ่นอื่น เสมือนการสร้างชาติไทยด้วยอุดมคติการใช้ภาษาไทยกลาง เมื่อย้อนกลับไปในคริสต์ศตวรรษที่ 20 การให้ความสำคัญกับเขตแดนทางภูมิศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเขตแดนธรรมชาติ หรือมนุษย์สร้างขึ้นเป็นส่วนประกอบในการอธิบายพื้นที่พรมแดนของชาติและรัฐ และเป็นการแบ่งแยกมนุษย์ออกเป็นฝักฝ่ายแบ่งเขาแบ่งเรา อนึ่งการล่มสลายของสหภาพโซเวียตตลอดจนการก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์และการถอนตัวของเจ้าอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้เกิดการไม่คงตัวของเส้นเขตแดนเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของชาติ เกิดการข้ามกันไปมาของเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และอุดมการณ์การเมือง และเกิดการตั้งคำถามเรื่องความชอบธรรมของเส้นแบ่งเขตแดน (จักรกริช สังขมณี, 2551) การสะท้อนให้เห็นถึงเส้นแบ่งเรื่องชาติกับเส้นพรมแดนอาจไม่ใช่เรื่องใหม่ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ทว่าปฏิบัติการทางวัฒนธรรมบางประการก็เลยล้ำเส้นเขตแดนทางรัฐชาติไป การเลยล้ำที่กล่าวมานี้ไม่ใช่การรุกรานหรือบุกรุกแต่อย่างใด เนื่องจากภูมิวัฒนธรรมมีลักษณะหยิบยืม แบ่งปัน และสอดประสาน ทั้งยังมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่าเรื่องเส้นเขตแดนที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคอาณานิคมที่มีข้อจำกัดทางภูมิรัฐศาสตร์

เครื่องดนตรีชิ้นนี้เมื่อใช้โลกทัศน์ในการมองแบบความจริงของวัตถุ และการดำรงอยู่ของวัตถุ หรือเรียกว่าภววิทยาของเครื่องดนตรีปรากฏว่า การไตร่ตรองที่ภววิทยาของซ็องห่วยคือการที่มนุษย์ใช้การตีความระหว่างมนุษย์และวัตถุจะนำไปสู่การหาความจริงจากมุมมองที่ต่างออกไปจากเดิมและสืบสวนไปหาถึงการดำรงอยู่ของสิ่งนั้น (นฤพนธ์ ค้วงวิเศษ, 2565) แน่นนอนว่าซ็องห่วยไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเครื่องดนตรีเพียงอย่างเดียวท่ามกลางกาลเวลาของการดำรงอยู่ของซ็องห่วยเนิ่นนานนับศตวรรษ ในบทความนี้มีประสงค์เพื่อนำเสนอและชี้ประเด็นเรื่องเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่ได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มดนตรีไทยและเป็นดนตรีหลักประจำชาติ โดยแท้จริงแล้วเครื่องดนตรีชนิดนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องข้ามแดนเชิงภูมิรัฐศาสตร์เพื่อได้มาซึ่งการนำเสนอขนบนิยมความเป็นไทย ‘ซ็องห่วย’ ในปัจจุบันจำเป็นต้องข้ามแดนเพื่อได้มาซึ่งความสมบูรณ์พร้อมในการสร้างเสียงตามชนบ เป็นข้อคิดอย่างน่าสนใจว่าเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่บรรจุอยู่ในวงดนตรีไทยตามชนบดั้งเดิมแต่การได้มาจำเป็นต้องใช้กระบวนการข้ามแดนและการตั้งคำถามว่าซ็องชนิดหนึ่งเมื่ออยู่ในดินแดนหนึ่งมีสถานะและการรับรู้อย่างไร เมื่อข้ามแดนมาแล้วการรับรู้และสถานะที่ได้มาใหม่จำต้องแลกมากับกระบวนการใด

วงปีพาทย์ตีกด้าบรรพ์ ที่เพิ่งสร้างขึ้น

ต้นตอของวงปีพาทย์ตีกด้าบรรพ์เกิดจากวงปีพาทย์แต่เดิมชนิดหนึ่งเรียกว่าวงปีพาทย์ไม้ฉวมประกอบด้วย ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ซ็องวงใหญ่ ซ็องวงเล็ก ตะโพน กลองทัด ขลุ่ย และซออู้ โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงปรับปรุงขึ้นด้วยจุดประสงค์เฉพาะโดยแรกเริ่มใช้ในการแสดงของราชสำนักสยามเริ่มจากการใช้ประกอบการแสดงละครมิต⁶ ที่สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ ทรงพระนิพนธ์

⁶ ละครมิต เป็นการแสดงที่ได้รับเอาแบบอย่างแนวคิดจากตะวันตก คือการที่วงดนตรีและคีตศิลป์ดำเนินเล่าเรื่องไปโดยไม่มีตัวละคร ใช้การบรรยายผ่านเพลง ดนตรี และการขับร้อง

บทละครขึ้น จากนั้นก็ปรับการขับร้องและดนตรีเพื่อใช้ประกอบการแสดงภาพนิ่ง⁷ตามพระประสงค์ของสยามมกุฎราชกุมาร พระองค์แรก เป็นที่ครึกครื้นในราชสำนักกระทั่งขยายตัวและได้รับความนิยมมากจนต้องนำนักร้องและนักดนตรีจากกรมมหรสพและวังบ้านหม้อเข้าร่วมการแสดง ต่อจากนั้นเมื่อเจ้าพระยาเทเวศรวงศ์วิวัฒน์เดินทางไปยุโรป ได้มีความสนใจรับเอาแนวความคิดของอุปรากรแบบฝรั่งที่มีความอลังการทั้งฉากเวที เครื่องแต่งกาย เนื้อเรื่องและดนตรี จึงได้ปรับเข้ากับการแสดงแบบไทยแต่ดั้งเดิมให้มีลักษณะคล้ายตามไป ตามแนวคอนเสิร์ตแบบตะวันตก จึงได้เกิดการแสดงแบบใหม่และตั้งโรงละครแบบใหม่นี้ตรงถนนอัษฎางค์ริมคลองหลอด ชื่อโรงละครดึกดำบรรพ์ และวงปี่พาทย์ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ให้เหมาะสมกับการแสดงละครดึกดำบรรพ์ จึงเรียกว่าปี่พาทย์ ดึกดำบรรพ์ (ธณีส หินอ่อน, 2557) เครื่องดนตรีส่วนใหญ่สำหรับวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ใช้รูปแบบเดียวกับวงปี่พาทย์ไม้นวม โดยเครื่องดนตรีที่สร้างขึ้นใหม่สำหรับวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์มี 2 ชนิดคือ กลองตะโพนและฆ้องหุ่ย ละครดึกดำบรรพ์แสดงอย่างเต็มรูปแบบเมื่อ พ.ศ. 2442 ใช้ต้อนรับแขกเมืองหรือพวกผู้มั่งรุดาคัดดี โดยแรกเริ่มเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ใช้เครื่องดนตรีได้ที่ไม่สร้างเสียงแหลม เน้นที่ใช้เครื่องดนตรีที่มีเสียงนุ่มนวล การผสมฆ้องหุ่ยแต่เดิมมีเพียงการใช้โหม่งตีขึ้นจังหวะอย่างเดียว ต่อมามีการนำโหม่งขนาดใหญ่มาเรียงกันครบเสียงและตีผันเสียงไปตามเนื้อเพลง ซึ่งการใช้โหม่งใหญ่ก็อาจเลียนมาจากขวา (ธนิต อยุธยา, 2523)

ในระบวนปี่พาทย์ทั้งปวง วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์แม้ชื่อจะฟังดูเก่าแก่แต่เป็นการประสมวงรูปแบบใหม่ มีคติเรื่องพิสัยของเสียงในวงดนตรีเข้ามาประมวลรวมด้วย เป็นที่แน่ชัดว่าเป็นประดิษฐกรรมทางวงดนตรีอย่างใหม่แม้กล่าวอ้างว่าเป็นแรงดลใจมาจากอุปรากรฝรั่งก็ตาม ในทางหนึ่งคงเป็นการเลียนอย่างเฉพาะแนวคิดเรื่องการร้องและการดำเนินเรื่องโดยผู้แสดง ผิดจากขนบเก่าของนาฏศิลป์ไทยที่อยู่ภายใต้กรอบราชสำนักที่ผู้เล่าเรื่องจะเป็นคีตศิลปิน ในอีกทางหนึ่งก็ปรับใช้เครื่องดนตรีที่มีอยู่ในวัฒนธรรมดนตรีไทยเป็นหลัก และยังคงรูปแบบการบรรเลง กลวิธี และการนำเสนอของไทย หากมีการประยุกต์ก็ใช้แนวความคิดจากรากเดิม ตัวอย่างคือฆ้องหุ่ยตามที่กล่าวข้างต้นแล้วนั้น แต่เดิมใช้โหม่งหรือฆ้องโหม่งเอามาตีเข้าเป็นจังหวะโดยอาศัยการเลือกเสียงฆ้องโหม่งที่ใกล้เคียงกับระดับเสียงของเครื่องดนตรีไทย การแปลงการใช้งานของเครื่องประกอบจังหวะที่กลายมาเป็นฆ้องหุ่ยสังกัดเครื่องดำเนินทำนองทำให้เกิดมิติการใช้งานใหม่ เกิดวิธีการทางดนตรีใหม่ และเกิดการพัฒนาเครื่องดนตรีใหม่

⁷ ละครภาพนิ่ง เป็นการแสดงที่ใช้ตัวละครทำท่าทางประกอบบทเพลงตามเนื้อหาของเรื่องที่บรรยายผ่านการบรรเลงและขับร้อง โดยผู้แสดงไม่เคลื่อนไหวเสมือนเป็นภาพนิ่ง เมื่อจบการแสดงฉากหนึ่งจะทำการดับไฟให้มีมืดและผู้แสดงจะเข้ามาทำภาพนิ่งผลัดเปลี่ยนตามเนื้อเรื่องของวรรณกรรมที่ใช้แสดง

ภาพที่ 1 วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์
ที่มา พรชัย ผลนิโครธ

เอกลักษณ์ของวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ตามที่กล่าวแล้วนั้นมีอุดมคติเสียงไปทางทุ้มต่ำ นุ่มนวล กล่าวคือในวงดนตรีไทยตามชนบโดยทั่วไปมีพิสัยของเสียงในแนวเสียงกลางถึงสูงซึ่งเป็นชนบนิยมแต่ดั้งเดิม ต่อมาเมื่อแนวคิดตามตะวันตกเรื่องของการสร้างดุลยภาพของเสียงสูง กลาง ต่ำ วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์จึงเป็นแนวคิดที่จะสร้างวงดนตรีที่มีเสียงทุ้มต่ำโดยที่ไม่มีปรากฏในคติดนตรีไทยมาแต่เก่าก่อน โดยเฉพาะเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของวงดนตรีปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์เฉพาะคือฆ้องหุ่ย เครื่องดนตรีที่ประกอบกันเข้าจากกระຈัง และฆ้องโหม่ง 7 ใบไล่เสียงสูง - ต่ำ ครบตามเสียงดนตรีไทย โดยสิ่งที่น่าสนใจคือการที่วงดนตรีไทยตามชนบถึงแม้ปี่พาทย์ไม้ نرمดั้งเดิมก็ให้แนวเสียงไปทางนุ่มนวลทุ้มลงกว่าปี่พาทย์ไม้แข็งอยู่มาก แต่พิสัยเสียงแนวต่ำดังลึกลับก็ไม่ได้เทียบวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ที่เป็นปี่พาทย์ชนิดใหม่นี้ การกล่าววว่าฆ้องหุ่ยเป็นเอกลักษณ์ของวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์นั้นหากพิเคราะห์ดูจะทราบว่า เป็นเครื่องดนตรีเอกของวงดนตรีชนิดนี้กล่าวคือ ปรากฏใช้ในการประสมวงดนตรีตามรูปแบบการประสมวงดนตรีไทยมาตรฐานเฉพาะในวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์เท่านั้น หากมีการนำไปใช้โดยเดี่ยวหรือใช้ร่วมกับเครื่องดนตรีอื่นใดก็เป็นเพียงเรื่องชั่วคราวเบ็ดเตล็ด

ภาพที่ 2 ฆ้องหุ่ย
ที่มา พรชัย ผลนิโครธ

แนวเสียงของฆ้องหุ่ยเป็นแนวเสียงดิ่งลงต่ำได้รับการคิดอย่างดีแล้วให้เหมาะสมกับวงปี่พาทย์ ดึกดำบรรพ์ที่พื้นมาตรฐานเสียงของเครื่องดนตรีอื่นในวงดนตรีเป็นไปตามแนวเสียงกลางค่อนต่ำ การที่มี ฆ้องหุ่ยในวงดนตรีเป็นเสมือนเครื่องสมานและอุ้มวงดนตรีให้เกิดความหุ้มฉ่ำอย่างน่าอัศจรรย์ การเลือกฆ้องหุ่ย เป็นเครื่องดนตรีที่มีกระบวนการซับซ้อนและดูเหมือนว่าการได้มาซึ่งฆ้องหุ่ยอย่างดีแต่ละสำหรับจะไม่ใช้เรื่องง่าย และไม่ได้หาได้โดยลำพังในประเทศไทย การเสาะแสวงหาเครื่องดนตรีชั้นดีเป็นที่มาดหมายของนักดนตรีไม่ว่า จะชนชาติใดตามคตินิยมค่าของเครื่องดนตรีว่าด้วยเสียงตามขนบนิยมแต่ละชนชาตินั้น ในส่วนฆ้องหุ่ยนั้น องค์ประกอบสำคัญหลักคือลูกฆ้อง ที่ทำจากวัสดุโลหะผสมตีขึ้นรูปด้วยกระบวนการโบราณคือการทุบด้วยค้อน ทว่าการแสวงหาฆ้องหุ่ยชั้นดีไม่สามารถหาได้ในประเทศไทยปัจจุบัน ฆ้องหุ่ยจึงเป็นเรื่องของเครื่องดนตรีที่ ได้มา เลือกเฟ้น และประกอบรวมสำหรับยากเย็นยิ่งนัก คุณสมบัติของลูกฆ้องหุ่ยมีด้วยกันหลายประการ แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือคุณสมบัติเรื่องเสียง และคุณสมบัติเรื่องรูปลักษณ์

• คุณสมบัติเรื่องเสียง

เสียงถือว่าเป็นคุณสมบัติหลักของเครื่องดนตรี แน่นนอนว่าเครื่องดนตรีที่ดีคือเครื่องดนตรีผลิต เสียงได้ดีและตรงตามความนึกคิดของนักดนตรี เสียงจึงเป็นเรื่องสำคัญประการหลัก โดยเครื่องดนตรี ประเภทโลหะมีลักษณะเสียงที่ดังกังวาน กล่าวคือเมื่อกำเนิดเสียงออกไปแล้วมีระยะการกังวานของเสียง สืบเนื่องไปอีกเป็นระยะหนึ่ง ปัญหาที่พบมี 3 ลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ในการเลือกหาฆ้องหุ่ย คือ (1) เสียงที่กำเนิดจากปุ่มฆ้องเป็นเสียงหนึ่ง แต่เสียงที่ถรรออกไปต่อเป็นอีกเสียงหนึ่ง โดยมีทั้งไปทางต่ำ กว่า และเหินสูงกว่าเสียงปุ่มฆ้อง (2) คุณภาพของเสียงว่าด้วยความกังวาน (สั้น - ยาว) ของเสียงและ เนื้อเสียงที่ผลิตออกมา คือการเลือกฆ้องหุ่ยในแต่ละสำหรับจำเป็นต้องเลือกเสียงแต่ละลูกที่มีการกำจร ของระยะเสียงยาวพอ ๆ กัน ถึงจะเป็นฆ้องหุ่ยที่มีสำหรับเสียงอยู่ในแนวเดียวกัน ฟังแล้วได้เสียงที่เกาะ กลุ่มกัน และ (3) การเลือกเสียงเข้าสำหรับ ส่วนนี้เป็นส่วนระดับเสียงซึ่งเป็นเรื่องของระดับความถี่เสียง การเลือกฆ้องหุ่ยแต่ละลูกให้มีระดับเสียงตรงตามแนวเสียงของการเทียบเสียงวงดนตรีไทยและไล่ระดับ สัดส่วนของลูกฆ้องหุ่ย เป็นเรื่องที่ไม่่ง่ายนัก เนื่องจากมีตัวแปร 2 ตัวกำกับอยู่ คือระดับเสียงและขนาด ของลูกฆ้องหุ่ย ส่วนนี้เรียกเป็นภาษาปากว่า *ไล่เสียง ไล่ลูก* ถึงนับเป็นสำหรับหุ่ยที่ตรงตามความนิยม

• คุณสมบัติเรื่องรูปลักษณ์

ส่วนนี้กล่าวถึงคุณสมบัติของกระสวนของลูกฆ้องหุ่ย เริ่มจากชนิดของโลหะผสม การเคลือบ สีใหม่ ความคล้ำ และกระสวนของลูกฆ้องหุ่ย จากข้อที่ยกมาข้างต้นเรื่อง *ไล่เสียง ไล่ลูก* คุณสมบัติสำคัญ ของเครื่องดนตรีคือรูปลักษณ์ความสวยงามทางทัศนศิลป์ ฆ้องหุ่ยที่ดีประกอบด้วยลูกฆ้องที่มีขนาด เหมาะสมเมื่อแขวนกับกระจิงหุ่ย และองค์ประกอบของลูกฆ้องประกอบด้วย (1) ปุ่มฆ้อง ที่มีขนาด เหมาะสมกับตัวลูกหุ่ยทั้งใบ ความหนาของปุ่มฆ้องมีผลต่อทั้งระดับเสียงและคุณภาพเนื้อเสียง เพราะ เป็นต้นกำเนิดเสียงในการบรรเลง (2) ฉัตรฆ้องบน เป็นส่วนโลหะที่แผ่จากปุ่มฆ้องกางออกไป เป็นส่วน ของรัศมีขนาดลูกฆ้อง ขนาดและความหนามีผลต่อเสียงที่ส่งต่อจากปุ่มฆ้อง สำหรับฉัตรฆ้องบนมีเรื่อง

สัดส่วนความนูนและโค้ง เป็นกระบวนการทึบขึ้นรูปให้มีส่วนเว้าโค้งสอดรับกับปุ่มช่อง ความโค้งนูนของฉัตรช่องบนนอกจากเป็นพื้นที่ที่ทำให้เกิดความอ่อนช้อยรับกับปุ่มช่องแล้ว ยังส่งผลต่อระดับของเสียงช่องและความกังวานอีกด้วย และ (3) ฉัตรขอบช่อง เป็นส่วนจุ่มต่อจากฉัตรช่องบน เป็นส่วนต่อที่สร้างมิติความหนาให้แก่ลูกช่องหุ่ยและเป็นส่วนปลายของลูกช่องหุ่ย ส่วนนี้มีผลต่อเสียงของช่องหุ่ยเช่นกัน แต่ไม่เท่ากับฉัตรช่องบน

ลูกช่องหุ่ยเป็นเครื่องดนตรีที่นักดนตรีไทยจำเป็นต้องเดินทางข้ามแดนไปเลือกสรรลูกช่องจากแหล่งขายส่งที่ใกล้ที่สุดโดยข้ามด่านชายแดนแม่สาย – ท่าขี้เหล็ก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไปยังแหล่งขายส่งลูกช่องที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก จังหวัดหนึ่งในรัฐชานหรือรัฐฉานของประเทศพม่า เป็นแหล่งรวมของสินค้านานาชาติ และหนึ่งในนั้นคือลูกช่องสำหรับรวบรวมเป็นช่องหุ่ยในวงปีพาทย์ดึกดำบรรพ์ ลูกช่องหรือโหม่งขนาดใหญ่และย่อมไล่ขนาดกันลงมา วัดด้วยระบบอิมพีเรียล (Imperial unit) เป็นหลัก อาจสมคล้อยไปได้ว่าระบบวัดแบบอิมพีเรียลนี้เป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั้งในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร พม่ารับระบบนี้มาครั้งสมัยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ แต่ในปัจจุบันการซื้อขายลูกช่องหุ่ยใช้วิธีการชั่งน้ำหนักเป็นส่วนมาก ระบบการวัดขนาดแล้วซื้อขายตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกช่องได้ยกเลิกไปหลายปีแล้ว

ช่องข้ามแดน

ช่องขนาดใหญ่สำหรับนำมาใช้เพื่อเป็นช่องหุ่ยของวงปีพาทย์ดึกดำบรรพ์นั้นส่วนหนึ่งอาจสืบหาได้จากร้านขายช่องในประเทศไทย ช่องส่วนหนึ่งจะได้รับการจัดสำรับเพื่อใช้ในวงดนตรีทางภาคเหนือสำหรับประกอบวงกลองตั้งโองเป็นต้น ในจังหวัดลำพูนมีร้านที่สะสมช่องไว้สำหรับใช้เข้าสำรับของวงดนตรีตามที่กล่าวมานั้น หนึ่งช่องที่นำมาจัดเข้าสำรับเป็นช่องที่ผลิตขึ้นจากเมืองมณฑลพะเยาเป็นช่องสัญชาติพม่า จากการไต่ถามผู้ค้าช่องซึ่งส่วนมากเป็นชนชาวฮ่อ⁸ หรือที่เรียกกันว่าจีนฮ่อเป็นเจ้าของร้านรวงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามด่านศุลกากรแม่สาย สภาพของผู้คนที่ข้ามด่านไปมาด้วยธุรกิจหลักคือการค้าและการขนส่ง การมุ่งหน้าไปสู่ร้านค้าที่มีเป็นร้านค้าเปิดเตล็ด ขายทั้งเครื่องโลหะ พระพุทธรูปศิลปกรรมพม่า เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ เครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวัน เครื่องดนตรีทั้งโหม่ง ฉิ่ง ฉาบ กลอง ตลอดจนเครื่องครัว ในบรรดาจำนวนร้านค้าที่เรียงรายอยู่นั้นทั้งร้านที่ตั้งอยู่ในอาคารคูหาและร้านที่ตั้งริมทาง มิมีกี่ร้านที่สามารถเลือกซื้อช่องได้ ร้านค้าที่จำหน่ายช่องส่วนหนึ่งเป็นร้านค้าประเภทขายของที่ระลึกซึ่งช่องเป็นส่วนหนึ่งในจำนวนของที่ระลึก ดังนั้นร้านค้าจำพวกนี้จะมีช่องอยู่ไม่มากนักและไม่ได้เน้นประสงค์ในการขายสำหรับเป็นเครื่องดนตรี ร้านค้าที่ประสงค์ในการเลือกช่องหุ่ยเป็นร้านค้าที่ตั้งอยู่ในอาคาร ผู้ค้าสามารถสนทนาอย่างคล่องแคล่วได้ทั้งภาษาจีนพื้นถิ่น ภาษาจีนกลาง ภาษาพม่า ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ร้านค้าประเภทนี้จะมีทุนรอนในการซื้อช่องจำนวนมากมาจากแหล่งผลิตโดยตรง การได้มาซึ่งช่องขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่ขนาดย่อม 4-5 นิ้ว กระทั่งขนาดใหญ่กว่า 30 นิ้ว เป็นเรื่อง

⁸ ฮ่อ หรือ ห้อ เป็นชนชาติจีนยูนนานที่อพยพลงมาอยู่บริเวณพรมแดนไทย-พม่า-ลาว หนึ่งจีนฮ่อพยพครั้งใหญ่ราวสมัยสงครามกลางเมืองของจีน (ก๊กมินตั๋ง) ส่วนหนึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานในไทย และอีกส่วนได้ตั้งถิ่นฐานบริเวณรัฐชานในสหภาพเมียนมา (เตกิดา เสือหัน และอรศิริ ปาณินท์, 2558)

ของสัมพันธ์ภาพระหว่างพ่อค้าคนกลางและต้นทางการผลิต โดยอุตสาหกรรมการผลิตเป็นอุตสาหกรรมที่พึ่งพาเทคโนโลยีน้อยมาก กระบวนการผลิตหลักจึงต้องอาศัยฝีมือและความชำนาญของช่างผู้ตีขึ้นรูปห้อง และทักษะการผสมโลหะที่สั่งสมมาอย่างเชี่ยวชาญ ร้านค้าที่เปรียบเสมือนพ่อค้าคนกลางต้องสำรองเงินก่อนเริ่มการผลิต เป็นเงื่อนไขทางการค้าของการผลิตห้อง

ความหลากหลายของระดับเสียงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการคัดสรรห้อง เนื่องจากการผลิตห้องแต่แรกเริ่มนั้นมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการดนตรีเป็นสำคัญ และยิ่งไปกว่านั้นวัตถุประสงค์ทางดนตรีไทยย่อมไม่ใช่ประสงค์หลักของผู้ผลิตต้นทาง การคัดสรรห้องจึงมีความเป็นไปได้สูงว่าในบรรดาห้องที่มีขนาดเท่ากัน อาจมีพิสัยของระดับเสียงแตกต่างกันและมีเสียงที่กระเตี้ยดแปลงไปจากระดับเสียงของดนตรีไทย จึงเป็นกิจหลักที่ต้องคัดสรรห้องที่มีระดับเสียงใกล้เคียงระดับเสียงไทยให้มากที่สุด อุปสรรคสำคัญในการเลือกเสียงห้องคือ ความดังตรงของเสียง (เสียงไม่ส่ายหรือแกว่ง) และความเสถียรของระดับเสียง (เสียงจากปุมห้องและเสียงกำธร์ต้องตรงกัน) ซึ่งเป็นคุณสมบัติแรกในการคัดสรรห้อง ส่วนเรื่องของระดับเสียงตามความถี่เสียงดนตรีไทยใช้การเทียบกับขลุ่ยเพียงออเป็นสำคัญเบื้องต้น จากนั้นเลือกห้องจัดหมวดความถี่เสียงเดียวกัน (อาจขนาดต่างกัน) แล้วจึงเลือกเสียงที่ฟังแล้วเหมาะสมกลมกล่อมที่สุด ส่วนนี้เป็นทักษะทางดนตรีส่วนตัวของแต่ละคนห้องที่ได้เพื่อจะเข้าสำหรับเป็นห้องหุ่ยนั้นจากการเลือกเบื้องต้นนี้อาจยังไม่ได้ระดับเสียงที่ตรงตามความถี่เสียงของระบบการเทียบเสียงดนตรีไทย ระบบดังกล่าวนี้เป็นระบบ 7 เสียงเท่าโดยเทียบเคียง (approximate equidistance)⁹ (Garzoli, 2015) ระบบดังกล่าวนี้เป็นวิธีการเข้าใจระดับเสียงด้วยโสตประสาท การฟังเพื่อให้เข้าถึงเสียงตามที่ได้ยินมากกว่าการใช้เครื่องมือในการกำหนดค่าความถี่ทางคณิตศาสตร์ กล่าวคือเนื่องจากการเทียบเสียงของไทยมีแม่แบบของระดับเสียงที่หลากหลายตามแหล่งที่มาและขนบธรรมเนียมที่ต่างกัน เช่น สำนักดนตรีที่ต่างกัน การสืบสำนักที่ต่างกัน ความนิยมของผู้บรรเลง จึงมีความแตกต่างกันหากหลายออกไปมิได้ยึดเกณฑ์กลางตายตัว อาทิ การเทียบเสียงเครื่องดนตรีแบบสำนักดนตรีฝั่งธนบุรี และฝั่งพระนคร ซึ่งมีได้มีแนวเสียงสับสนตรงสนธิ ข้อดีของการใช้หูฟังเสียงคือเมื่อเครื่องดนตรีนั้น ๆ เทียบเสียงด้วยความรู้สึกทางโสตสัมผัสแล้วเสียงดังกล่าวคือเสียงที่เมื่อบรรเลงจริงผู้ฟังจะได้ยินเสียงเช่นนั้น การเทียบเสียงเพื่อหาความใกล้เคียงยอมใช้เสียงอ้างอิงจากระนาดเหล็กหรือขลุ่ยเพียงออ และคัดเสียงเข้าหาเสียงอ้างอิงให้มากที่สุด

⁹ ดูเพิ่ม Garzoli, J. (2015). The Myth of Equidistance in Thai Tuning. *Analytical Approaches to world music*, 4(2), 1-29.

ภาพที่ 3 เทียบเสียงฆ้องหาเสียงเท่า โดยใช้การกำธรรของเสียง
ที่มา พรชัย ผลนิโครธ

การหาเสียงฆ้องให้เท่ากับเสียงที่ต้องการอีกวิธีหนึ่ง คือการใช้คุณสมบัติทางธรรมชาติของเสียงในการเทียบหา กล่าวคือเมื่อมีเสียงอ้างอิงจากฆ้องลูกใดลูกหนึ่งแล้ว (ในภาพฆ้องลูกเล็กคือเสียงอ้างอิง) ให้หันด้านหลังฆ้องเข้าหากัน เมื่อตีฆ้องลูกที่ต้องการเทียบเสียง (ในภาพคือลูกใหญ่) หากระดับเสียงเท่ากับลูกฆ้องที่ใช้อ้างอิงจะเกิดการสั่นสะเทือนของลูกฆ้องที่อ้างอิงนั้นเนื่องจากคลื่นเสียงที่ตรงกัน ในกรณีที่ฆ้องลูกที่ต้องการเทียบเสียงมีระดับเสียงไม่ตรงกับเสียงลูกฆ้องที่ใช้อ้างอิง เมื่อตีแล้วคลื่นเสียงจะไม่เข้าร่องเสียงเดียวกัน ลูกฆ้องที่ใช้อ้างอิงจะไม่สั่นสะเทือน การเลือกฆ้องด้วยวิธีนี้เป็นวิธีอย่างหนึ่งที่ใช้ในการหาเสียงโหม่งของวงกลองตี่นองด้วยเช่นกัน ตามคำบอกเล่าของผู้ขายและนักดนตรีในภาคเหนือ

ภาพที่ 4 ฆ้อง โหม่ง และเครื่องดนตรีโลหะ จากร้านค้าในเมืองท่าซี้เหล็ก
ที่มา ชยติ ทัศนวงศ์วรา

หากมองในมุมมองทางสังคมศาสตร์การแสวงหาฆ้องหุ่ยข้ามแดนเป็นเสมือนการตีความและให้ความหมายของสถานภาพของเครื่องดนตรี กล่าวคือหากมองที่ตัวเครื่องดนตรี ฆ้องขนาดใหญ่ไม่ว่าจะในเมืองม้งทะเล่ต้นทางการผลิต หรือในเมืองท่าซี้เหล็กตลาดกลางการค้าฆ้อง ฆ้องมีสถานะเป็นเครื่องดนตรีอย่าง

หนึ่งหรือเป็นเครื่องที่มีความหมายที่ไม่ใช่เครื่องดนตรีไทยและห่างไกลกับการเป็นฆ้องหุ่ย การคัดสรรฆ้องให้มีสถานะเบื้องต้นเป็นฆ้องหุ่ยนั้นเป็นกระบวนการการให้ความหมายโดยมุมมองของนักดนตรีไทย ฆ้องอาจเป็นสัญลักษณ์เครื่องดนตรีทางศาสนาใช้ในการบอกอานัติสัญญาณในการทำสังฆกิจ ฆ้องส่วนใหญ่ในเมืองท่าขึ้นเหล็กจะมีคนซื้อไปถวายวัดหรือพระสงฆ์มาเลือกซื้อไปเพื่อนำไปใช้ในกิจการของวัด นอกจากตัวเครื่องดนตรีแล้วเสียงของเครื่องดนตรีย่อมสามารถสัมพันธ์กับบริบททางสังคมหรือเรียกได้ว่าเสียงของดนตรีที่ปฏิบัติการต่อ การให้ความหมายในตัวฆ้องเอง จากฆ้องที่มีภาพลักษณ์เป็นเครื่องดนตรีแต่เมื่ออยู่ในสถานที่เช่นวัด ฆ้องสามารถแสดงตัวเป็นเครื่องหมายของสัญลักษณ์ทางศาสนาหรือวัฒนธรรมเชิงรูปธรรม เสียงของฆ้องในวัดกับเสียงของฆ้องในชุมชนสื่อความหมายแต่แตกต่างกันได้ เช่น เสียงแห่งความบันเทิง และเสียงแห่งพิธีกรรม ฆ้องจึงมีความจริงของฆ้องแตกต่างกันตามเจตจำนงของการใช้งานของฆ้องในภาพการให้ความหมายทางดนตรีเท่านั้น หรือแปรผันตามบริบท เช่น สถานที่ เมื่อข้ามแดนมาฆ้องอาจปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับสถานที่เดิมที่ฆ้องอยู่ เช่น เป็นของฝาก เป็นเครื่องดนตรีสำหรับศาสนา หรือแม้แต่เป็นเครื่องใช้ไม้สอยตามเจตจำนงของผู้ใช้งานและฆ้องเป็นผู้ถูกใช้งานทั้งในและนอกบริบททางดนตรีแต่เป็นในฐานะวัตถุทางวัฒนธรรม

การเปลี่ยนสถานะของฆ้องเมื่อข้ามพรมแดน

ฆ้องเมื่อจำเป็นต้องกลายมาเป็นฆ้องหุ่ยของวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ จะได้รับการสวมสถานะด้วยระเบียบแบบแผนอย่างหนึ่งที่เป็นกรณียามฆ้องใหม่ด้วยภาพพจน์ของการเป็นเครื่องดนตรีไทย ฆ้องหุ่ยมีปฏิบัติการสำคัญประการแรกจากการข้ามผ่านแดนตามระบบ การเสียภาษีปากกระวาง¹⁰ แสดงให้เห็นว่าฆ้องที่ข้ามพรมแดนมามีมูลค่าในตัวเองและสามารถที่จะถูกเรียกเก็บเงินจากมูลค่าตามการพิจารณาชนิดและขนาดของวัตถุนั้นโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ฆ้องที่เข้ามาและจะกลายเป็นฆ้องหุ่ยจำเป็นต้องเข้าชานกับระเบียบวิธีคิดแบบดนตรีไทย กล่าวคือการข้ามพรมแดนเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการ “กลายมาเป็นฆ้องหุ่ย” การสร้างสถานภาพให้เป็นเครื่องดนตรีของฆ้องทั้ง 7 ใบใน 1 สำหรับนั้นต้องผ่านกระบวนการสร้างคุณสมบัติให้เป็นเครื่องดนตรีไทยเสียก่อน ผู้เขียนเรียกวิธีนี้ว่า การปรับเปลี่ยนและรับเข้า (adaptation and acceptance) แน่แน่นอนว่ากระบวนการปรับเปลี่ยนนี้เป็นเรื่องของการข้ามวัฒนธรรมผ่านการดัดแปลงโดยตัดขาดจากความหมาย สถานภาพ และบทบาทของต้นทางอย่างชัดเจน ผ่านกระบวนการเทียบเสียงไทย และกระบวนการใช้งานในวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์

- การเทียบเสียงไทย

การเทียบเสียงไทยนี้โดยแรกเริ่มตามที่กล่าวแล้ว กระบวนการคัดสรรเสียงให้ใกล้เคียงกับแนวเสียงและความถี่เสียงของเครื่องดนตรีไทยให้มากที่สุด การคัดสรรในขั้นนี้จะได้ฆ้องที่เสียงใกล้เคียงแต่ยังไม่ตรงตามเสียงและไม่สามารถนำมารวมวงกับวงดนตรีไทยได้อย่างสนิทสนม อนึ่งฆ้องเป็นเครื่องดนตรีประเภทเสียงคงตัว (fixed-pitch instrument) การเทียบให้เสียงแปรไปตามระดับเท่าที่ต้องการ

¹⁰ ภาษีปากกระวางเป็นค่าอากรที่ศุลกากรเรียกเก็บจากผู้เดินทางข้ามราชอาณาจักรและมีสิ่งของหรือสินค้าติดมา อยู่บริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้า

ไม่เหมือนกับห้องวงใหญ่หรือห้องวงเล็ก เนื่องจากห้องวงใหญ่และห้องวงเล็กมีขนาดลูกที่ย่อมกว่าห้องหุ่ยมาก การเทียบเสียงโดยใช้การตีวัสดุถ่วงเสียง (ตะกั่วผสมขี้ผึ้ง) ตีที่ด้านหลังของปุมห้องจึงเป็นวิธีการเทียบเสียงของเครื่องดนตรีเหล่านั้น ทว่าห้องหุ่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่การเทียบเสียงโดยใช้วัสดุถ่วงเสียงทำให้ต้องใช้ปริมาณที่มากและก่อให้เกิดผลโดยตรงต่อคุณภาพเสียง (เสียงอับ) และการใช้วัสดุถ่วงเสียงใช้ได้ในกรณีห้องนั้นมีระดับเสียงสูงกว่าระดับเสียงที่ใช้อ้างอิง จึงใช้วัสดุถ่วงเสียงให้มีระดับเสียงต่ำลง ดังนั้นการเทียบเสียงห้องหุ่ยเพื่อทำการเปลี่ยนระดับเสียงจึงต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้คือ (1) เสียงห้องหุ่ยมีแนวเสียงที่สูงกว่าเสียงที่อ้างอิงในระดับเสียงดนตรีไทย และ (2) เสียงห้องหุ่ยมีแนวเสียงที่ต่ำกว่าเสียงที่อ้างอิงในระดับเสียงดนตรีไทย จึงต้องใช้การเคาะ/ทุบ และการเจียปุม เพื่อเป็นวิธีการเทียบ

ภาพที่ 5 การทุบฉัตรห้อง (ซ้าย) การเจียปุมห้อง (ขวา)
ที่มา ชยุดิ ทัศนวงศ์วรา และ พรชัย ผลนิโครธ

ความพยายามในการหาจุดสมบูรณ์ของระดับเสียงไทยกับห้องหุ่ยไม่ใช่เรื่องง่าย การเคาะหรือทุบที่ฉัตรห้องบนเป็นปัจจัยในการแปรเปลี่ยนระดับเสียงไม่ว่าจะด้านในหรือด้านนอก หากทุบตรงตำแหน่งห่างจากปุมห้องจะทำให้เกิดผลต่อทางเสียง โดยทางเสียงที่เป็นเสียงตรงต่อจากเสียงจากปุมห้องจะมีทางเสียงที่เหินสูงขึ้น และหากทางเสียงเหินสูงขึ้นมากจะทำให้เสียงกลายเป็นเสียงที่ต่างกันจนเกิดการแกว่งของเสียง ในกรณีนี้การทุบฉัตรห้องบนจะช่วยให้ทางเสียงของห้องที่ต่ำกว่าเสียงของปุมห้องให้กลับสูงขึ้นตรงกับเสียงของปุมห้องได้ ส่วนการเจียปุมห้องด้านในเป็นส่วนที่สำคัญมาก เนื่องจากเป็นจุดกำเนิดของเสียง เมื่อเสียงของปุมห้องมีระดับเสียงที่ต่ำกว่าเสียงอ้างอิงการเจียปุมห้องด้านในจะช่วยให้เสียงต้นของปุมห้องมีระดับเสียงที่สูงขึ้น ข้อควรระวังคือการที่เสียงปุมห้องสูงขึ้น ผลกระทบที่ตามมาคือการที่เนื้อเสียงของห้องจะมีอาการพร่าหรือโหว่ง คือ เสียงดังโกล่ง ไม่ได้เนื้อเสียงที่มีคุณภาพ การเจียปุมห้องจึงต้องระมัดระวังและทราบถึงตำแหน่งในการเจียที่ถูกต้อง เมื่อเสียงห้องเข้าตามสัดส่วนความถี่ตามระดับเสียงดนตรีไทยแล้ว หากเสียงห้องกระเดียดไปทางสูงเล็กน้อยสามารถเพิ่มวัสดุถ่วงเสียงเข้าไปส่วนนี้จะช่วยให้เกิดแนวเสียงและเนื้อเสียงที่กลมกล่อม ไม่พร่าหรือโหว่ง เมื่อเสียงของห้องหุ่ยเข้ากระบวนการเทียบเสียงให้กลายเป็นเครื่องดนตรีไทยแล้ว ส่วนต่อไปคือการจัดการเรื่องการปรับปรุงแบบเพื่อใช้งานในวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์

- การใช้งานในวงปีพาทย์ดีกดาบรพ

ส่วนนี้เป็นข้อเสนอทางวิชาการที่ว่าด้วยหลังกระบวนการข้ามพรมแดนของห้องที่ปรับเปลี่ยนระบบเสียงเข้าชานนกับระบบเสียงของดนตรีไทยแล้ว ขั้นตอนไปคือการสร้างรูปแบบให้เข้ากับดนตรีในขนบนิยมดนตรีไทย กล่าวคือ การใส่เข้ากระจิ่งที่ออกแบบมาสำหรับวงดนตรีไทย และการใช้วิธีการทางศิลปกรรมอื่น ๆ ในการเสริมลักษณะนิยมรูปแบบไทยเข้าไป อาทิ การเขียนลายรดน้ำ ซึ่งเป็นวิจิตรศิลป์ที่ใช้อยู่และปรากฏมีขึ้นในขั้นตอนการสร้างเครื่องดนตรีไทยและกระทั่งการสร้างสิ่งเรือนแบบไทย อาทิ ตู้พระธรรม การสัทบบลงไปซึ่งศิลปกรรมไทยทำให้ห้องหุ่ยที่เคยเป็นห้องต่างชาติ กลายมาเป็นเครื่องดนตรีตามขนบนิยมดนตรีไทยได้อย่างสมบูรณ์และดำรงอยู่ในวิถีดนตรีไทย สะท้อนความเป็นไทยตามรูปแบบราชสำนักนิยมได้อย่างถนัด

ภาพที่ 6 ลูกห้องหุ่ย ลรกปิดทอง (ด้านหน้า และด้านหลัง)
 ที่มา ชยุติ ทัศนวงศ์วรา

ห้องหุ่ยผ่านการปรับตั้งคุณสมบัติเชิงนามธรรมคือเสียง และคุณสมบัติเชิงรูปธรรมคือศิลปกรรมบนเครื่องดนตรีและการออกแบบของค้ประกอบต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้นการใช้สอย (use) ของห้องหุ่ยยังผูกตรึงไว้กับความเป็นดนตรีไทยที่มีระเบียบแบบแผนเป็นชนบ ห้องหุ่ยจึงเป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับการสร้างเอกลักษณ์ กล่าวคือเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้สอยตามแบบแผนจำเพาะสำหรับวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์เท่านั้น เป็นเครื่องดนตรีที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อตอบรับกับการใช้งานที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ทว่าแหล่งที่มาของห้องหุ่ยในปัจจุบันกลับเป็นเครื่องดนตรีแทบชนิดเดียวในบรรดาเครื่องดนตรีไทยที่ผลิตนอกราชอาณาจักรไทย การคิดคำนึงถึงการข้ามพรมแดนของห้องหุ่ยจึงเป็นการเพ่งประเด็นไปที่แหล่งกำเนิด การเดินทาง และการเปลี่ยนแปลงของเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่มีภูมิหลังพิเศษกว่าเครื่องดนตรีชนิดอื่น และเนื่องจากมีลักษณะเฉพาะการออกแบบวิธีการบรรเลงที่ย่อมเป็นประเด็นศึกษาอีกอย่างหนึ่ง และการบรรเลงที่มีเอกลักษณ์นี้เองจึงเป็นส่วนเติมเต็มของวงการดนตรีไทย

ตารางที่ 1 ตัวอย่างโน้ตเพลงเพลงชมดงใน

ชมดงใน¹¹

--- ท	- ท - ท	- ซ ซ ซ	- ล - ท	- รี่ - มี่	- รี่ - ท	ท ท - ล	ล ล - ซ
			ท		ลู		ซ

--- ซ	- ล ล ล	--- ท	- ล ล ล	- รี่ - ท	- ล - ซ	ซ ซ - ล	ล ล - ท
			ล				ท

- รี่ - ท	- ล - ซ	ซ ซ - ล	ล ล - ท	----	- ล - ท	- ล - ท	- ท - ท
	ซ	ล	ท				ท

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

- รี่ - ท	- ล - ซ	ซ ซ - ล	ล ล - ท	- รี่ - มี่	- รี่ - ท	ท ท - ล	ล ล - ซ
-----------	---------	---------	---------	-------------	-----------	---------	---------

¹¹ โน้ตตัวอย่างเพลงชมดงใน (บางส่วนของเพลง) เป็นโน้ตบรรทัดคู่ใช้ระบบอักษรดุริยางค์ไทย โน้ตบรรทัดบนเป็นทำนองหลักของเพลง บรรทัดล่างเป็นโน้ตการบรรเลงห้องหุ่ย โดยรูปแบบการบรรเลงเป็นไปตามปฏิภาณของผู้บรรเลงให้เหมาะสมกับบริบทของเพลงและความกลมกลืนของทำนอง

			ท		ธ		ช
--	--	--	---	--	---	--	---

ที่มา บุตรี สุขปาน

จากตัวอย่างการบรรเลงซ็องหุ่ย มิใช่เพียงตีกำกับเสียงของทำนองหลักตามตำแหน่งลูกตก¹² หลักเท่านั้น หากยังมีการตีเสียงแยกไปจากเสียงของทำนองตามเสียงตกตำแหน่งต่าง ๆ อาทิ ตำแหน่งที่ซ็องหุ่ยตีเสียง ธ จะเห็นว่าไม่ใช่ตำแหน่งลูกตกหลักแต่เป็นตำแหน่งลูกตกรอง สามารถบรรเลงต่างเสียงกับทำนองหลักได้ ในกรณีนี้เสียงทำนองหลักในห้องเพลงที่ 6 เสียง ท ซ็องหุ่ยประสานคู่ 3 เสียง ธ นอกจากนี้ในบรรทัดที่ 3 ห้องเพลงที่ 2, 3 และ 4 ซ็องหุ่ยตีตามเสียงทำนองหลักของตำแหน่งลูกตกรองและหลัก เป็นการสานทำนองร่วมกัน **ช ล ท** เป็นทำนองอย่างย่อยขนานกันไปก็ย่อมสามารถทำได้ เมื่อสร้างเครื่องดนตรีประจำวงดนตรีขึ้นมาแล้ว การประดิษฐ์วิธีการบรรเลงเฉพาะก็ย่อมเป็นสิ่งที่กระทำให้เหมาะสมแก่คุณลักษณะเครื่องดนตรีนั้น ๆ ซ็องหุ่ยก็เป็นอีกเครื่องดนตรีหนึ่งที่มีการออกแบบเครื่องดนตรี เข้าประจำการในวงดนตรีเฉพาะ มีวิธีการบรรเลงเฉพาะ จึงเป็นเหตุให้ซ็องหุ่ยสำแดงลักษณะที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของวงดนตรีปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์

สรุป

เมื่อกระแสรัฐชาติและการสร้างชาติเด่นชัดขึ้นภายใต้การเข้ามาของลัทธิอาณานิคมและยิ่งทวีความเข้มข้นขึ้นมาหลังเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 การที่นครรัฐกลายเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ทำให้เกิดกระแสชาตินิยมที่มาพร้อมกับการก้าวเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ มโนทัศน์เรื่องดินแดน เขตแดน พรหมแดน และอาณาบริเวณของชาติย่อมแสดงถึงความมีเอกภาพในดินแดน ผลิตอารมณณ์ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของคนในชาติที่ร่วมใช้สัญชาติเดียวกัน ถึงแม้จะต่างเชื้อชาติก็ตาม ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวนำมาซึ่งความรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของบ้าน มีจินตนาการร่วมกันถึงความหมายของประเทศที่มีเขตแดนทางกายภาพ เขตแดนทางภูมิศาสตร์ที่วางอยู่ภายใต้การจัดการของรัฐ ความคิดและกระแสชาตินิยมจึงนำพาความคิดเรื่องเราและเขาของเราและของเขา มาด้วยเช่นกัน อนึ่งดนตรีไทยตามนัยของบทความนี้กล่าวถึงดนตรีไทยภาคกลางที่มีรากสัมพันธ์กับความเป็นราชสำนักนิยม และยิ่งไปกว่านั้นดนตรีไทยตามนัยนี้จึงได้รับการตีความว่าเป็นดนตรีที่แสดงภาพความเป็นไทยออกมาได้มีผลที่สุด และการที่เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคือซ็องหุ่ย เป็นเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ที่มีภูมิหลังเด่นชัดว่าเป็นการประดิษฐ์สร้างมาจากกลุ่มคนที่เป็นตัวแทนของราชสำนัก ตอบสนองความต้องการของกิจการของราชสำนักเป็นปฐมเหตุวาระ ความเป็นราชสำนักที่กำกับเป็นภาพครอบงวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ส่งผลต่อการสร้างแนวคิดความเป็นไทยโดยแกนกลางของกระแสหลักคือการที่มีราชสำนักเป็นศูนย์กลาง ส่งทอดสู่นักดนตรีในฐานะผู้ปฏิบัติในลักษณะบนสู่ล่าง (top-down) สำหรับความเป็นไทยด้วยดนตรีไทยที่หมุนวนอยู่กับคุณค่าของดนตรีไทยในชนบภาคกลางในฐานะดนตรีชั้นสูง (classical music)

¹²ลูกตก เป็นคำศัพท์ทางสังคีตศิลป์ไทย หมายถึง เสียงจบของวรรคเพลงในแต่ละวรรค หรือประโยคเพลง โดยดนตรีไทยถือว่าลูกตกมีความสำคัญในการกำหนดระยะของวรรคเพลง และเป็นเสียงสำคัญในการแปรทำนองในแต่ละเครื่องดนตรีให้มีความสัมพันธ์กันโดยค่านิ่งถึงเสียงลูกตกเป็นหลัก โดยลูกตกจะสัมพันธ์กับบันไดเสียงและมีอิทธิพลต่อสังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์เพลงไทย

โดย พาเมลา โมโร เสนอว่าคำว่าดนตรีไทย ย่อมผนวกเอาการนิยามความเป็นไทยลงไปแล้ว และยิ่งไปกว่านั้น ดนตรีไทยเดิมหรือเพลงไทยเดิม คำว่าเดิมนี้นี้มิได้แสดงถึงความเก่าแต่แสดงว่าเป็นของแท้ กล่าวคือ ไทยแท้ ซึ่งผ่านระบบแบบแผนแบบอย่างราชสำนัก สู่อำเภอชนชั้นกลาง และสู่ส่วนปฏิบัติการที่มีสถาบันการศึกษาเป็นผู้แพร่ ขยาย โดยเป็นสาเหตุให้ดนตรีไทยเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอัตลักษณ์ประจำชาติไทย (Moro, 2004)

เมื่อสำรวจทั้งประวัติศาสตร์ของวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ที่เป็นวงปี่พาทย์ใหม่ล่าสุดกว่าประตาศนิตของ วงปี่พาทย์ที่บังเกิดมาในราชวาระสมัยรัชกาลที่ 5 ตามการบันทึกก็พบว่าได้แรงดลใจมาจากอุปรากรของฝรั่ง และดัดเลี่ยนมาเป็นละครดึกดำบรรพ์ เข้าตามครรลองของประเทศสยามขณะนั้นที่ต้องพัฒนาความเป็น อารยชนและความทันสมัยให้ใกล้เคียงตะวันตก ด้วยเหตุฉะนี้วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ที่ได้รับการประสมวงขึ้นมา จากเครื่องดนตรีไทยเดิมกลับเป็นประดิษฐกรรมใหม่เพราะเหตุที่ใช้กับกิจกรรมใหม่ มีรูปแบบการประสม วงใหม่ และแนวทางในการนำเสนองานดนตรีแบบใหม่ และมีเครื่องดนตรีชนิดใหม่ ‘ซ้องหุ่ย’ จึงเป็นสาระหลัก ของการมองย้อนกลับไปถึงต้นทางที่มาและสถานภาพของเครื่องดนตรีเพียงขึ้นเดียวที่เป็นเสมือนเอกลักษณ์ และสัญลักษณ์ของวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ เปรียบเสมือนประเพณีประดิษฐ์ (invented tradition) ของไทย ท่ามกลางกระแสลัทธิอาณานิคมนิยมแบบตะวันตก บทความนี้จึงเปิดประเด็นในการมองซ้องหุ่ยในฐานะเครื่อง ดนตรีข้ามพรมแดน การมีความหมายหนึ่งและการเปลี่ยนความหมายตลอดจนการสร้างกระบวนการเปลี่ยน ความหมายของซ้อง ให้กลายเป็นเครื่องดนตรีไทยที่มีเอกลักษณ์ผ่านกระบวนการเทียบเสียง และการใช้งาน ซ้องหุ่ยที่เป็นขั้นตอนการปรับแปลง (adaptation) และรับเข้า (acceptance) เครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งมีสถานะ และความหมายอย่างหนึ่งเมื่อกลายเป็นซ้องหุ่ยในวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ การสร้างความหมายใหม่จึงเกิดขึ้น ผ่านกระบวนการทำให้เป็นเครื่องดนตรีไทยด้วยการเทียบเสียง การสร้างรูปลักษณ์และศิลปกรรมแบบไทย

เอกสารอ้างอิง

- จักรกริช สังขมณี. (2551). พรหมแดนศึกษา และมานุษยวิทยาชายแดน: การเปิดพื้นที่ สร้างเขตแดน และ การข้ามพรหมแดนของความรู้. *วารสารสังคมศาสตร์*, 20(2), 209-266.
- เตภิตา เสือหัน และ อรศิริ ปาณินท์. (2558). พลวัตทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาวจีนฮ่อ: กรณีศึกษา หมู่บ้านสันติชล ตำบลเวียงใต้ อำเภอป่าฝาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน. *วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Veridian มหาวิทยาลัยศิลปากร (มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ)*, 8(2), 2953-2966.
- ธนิต อยู่โพธิ์. (2523). *เครื่องดนตรีไทยพร้อมด้วยตำนานการผสมวงมโหรี ปี่พาทย์ และเครื่องสาย*. โรงพิมพ์ การศาสนา.
- ธณีส หินอ่อน. (2557). *การประสมวงดนตรีไทย*. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- นฤพนธ์ ตัววิเศษ. (2565). สังคมศาสตร์กับจุดเปลี่ยนทางภววิทยา. *วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์*, 48(1), 1-16.
- บุญธรรม ตราโมท. (2540). *คำบรรยายวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย โดยนายบุญธรรม ตราโมท พ.ศ.๒๕๔๑*. ศิลปสนองการพิมพ์.
- เบน แอนเดอร์สัน. (2552). *Imagined Communities* [ชุมชนจินตกรรม]. มุลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์.
- พิชิต ชัยเสรี. (2559). *สังคีตลักษณ์วิเคราะห์*. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- มรกต เจวจินดา ไมยเออร์. (2556). เขตแดน พรหมแดน และมรดกทางวัฒนธรรมข้ามพรหมแดน: จากอียูถึง ปราสาทพระวิหารและอาเซียน. *วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน*, 4(2), 63-72.
- วารุณี โอสถารมย์. (2548). ประชุมประกาศราชการที่ 4 กับจักรพรรดิราชสมัยใหม่. ใน *ชาลววิทย เกษตรศิริ และกัญญา ศรีอุดม (บ.ก.), พระเจ้ากรุงสยาม กับ เซอร์จอห์น เบาว์ริง (น. 326-366)*. มุลนิธิโครงการ ตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
- อัญชริญา จันทรปิฎก. (2562). บทวิจารณ์หนังสือ “The Border คน พรหมแดน รั้วชาติ”. *วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา*, 14(2), 315-317.
- Chaloemtiarana, T. (2018). *Read till it shatters Nationalism and identity in modern Thai literature*. ANU Press.
- Garzoli, J. (2015). The Myth of Equidistance in Thai Tuning. *Analytical Approaches to world music*, 4(2), 1-29.
- Hall, D. G. E. (1981). *A History of South-East Asia* (4th edition). The Macmillan Press.

Moro, P. (2004). Construction of Nation and the Classicisation of Music: Comparative Perspectives from Southeast and South Asia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 35(2), 187-211.

Thompson, E. C. (2012). The World Beyond the Nation in Southeast Asian Museums. *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 27(1), 54-83.

Winichakul, T. (1994). *Siam Mapped A History of Geo-Body of A Nation*. University of Hawaii Press.

Wisuttipat, M. (2016). *The Theoretical Concepts on Thai Classical Music*. Santisiri Press.