

การสร้างและคุณภาพของเครื่องดนตรีไทยภาคเหนือ : ซึงกล่างและกลองปูเจ*

(Construction Methods and Sound Quality of Thai Plucked Instruments and Drums within the Northern Regions of Thailand)

ปกรณ์ รอดช้างเพื่อน^๒

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วัฒนธรรมการสร้างและคุณภาพของเครื่องดนตรีไทยภาคเหนือ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยแหล่งข้อมูลการสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปินภูมิปัญญา และช่างทำเครื่องดนตรีประจำถิ่นประกอบกับข้อมูลอ้างอิงในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด ๑ ชนิด คือ ซึงกล่าง และเครื่องตี ๑ ชนิด คือ กลองปูเจ่ โดยมีพื้นที่ศึกษา ใน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง น่าน ประกอบด้วยช่างทำซึง ๑๓ ท่าน และช่างทำกลองปูเจ่ ๔ ท่าน โดยมุ่งไปในกรณีศึกษาเฉพาะของช่างแต่ละท่านในการเลือกวัสดุที่ใช้สำหรับสร้างสัดส่วนและขนาด กรรมวิธีและกลวิธีพิเศษในการสร้างเครื่องดนตรี และการประเมินคุณภาพเสียงจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีพื้นเมือง ซึ่งผลการศึกษามีความแตกต่างกันตามประสบการณ์ของช่างแต่ละท่าน

Abstract

This research aims at the studies of making the Seung-Klang, a plucked instrument in northern Thailand, and Klong Puu-jae, a northern Thai drum. The research is conducted in Chiang Mai, Mae Hongson, Lampoon, Lampang and Naan. The Studies have found that, in the making process, local materials and local equipments are used whereas in the industrial production the more-advanced equipments are used. The use of more-advanced equipments results in the productivity which allows shorter production period and more amount of the product. Each of the 13 artists making the Sueng-Klang and the 4 artists making the Klong Puu-jae has different producing method causing the differences in forms and sizes, only in a few parts of the method they use more-advanced equipments. Some factories apply both local and more-advanced equipments, but in the audiology the artists apply the similar methods depending on one's experience and expertise.

* ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

^๒ รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาครุริยางค์ไทย ภาควิชาครุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซึ่งกلاح

“ซึ่ง” เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่ใช้วิธีเล่นโดยการดีด สันนิษฐานว่า น่าจะดัดแปลงแก้ไขวัฒนาการมาจากพิณเปี้ยะลักษณะของตั้งซึ่ง กะ โหลก และคันทวนทำด้วยไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ประดู่ หรือ ไม้สักขันเดียวกัน มีสายพาดอยู่เหนือกล่องเสียง เกิดเสียงด้วยการดีดสายซึ่งมีจำนวนสายแตกต่างกันไปตามความนิยมในห้องถิน ในบางห้องถินเรียกเครื่องดนตรีนี้ว่า “ปิน” ทั้งยังพบในวรรณกรรมบางเรื่องและในโคลงนิราศหริภุญชัย เรียกเครื่องดนตรีนี้ว่า “ตึง”

ซึ่งเครื่องดีดที่ชาวไทยภาคเหนือนิยมเล่นกันมาช้านาน แต่เดิมพากเด็กหนุ่มจะใช้ซึ่งเป็นเครื่องมือไปแอ่วสา (เกี้ยวพาราสี) ประกอบการซอ (ขับร้อง) ไปด้วย และยังใช้เล่นกับวงปี่ซอในเทศกาลต่างๆ ซึ่งของชาวเหนือเป็นแบบสายคู่โดยแบ่งเป็นคู่สายบน และคู่สายล่างมีลูกนบแบ่งเป็นช่องๆ คล้ายกีต้าร์ ซึ่งมีทั้งขนาดเล็กขนาด ขนาดใหญ่และยังมีขนาดใหญ่มากๆ เรียกว่า “ซึ่งหลวง” แต่นิยมเล่นกันทั่วไปมากเล่นเพียง ๓ ขนาด คือ ซึ่งเล็ก ซึ่งกลาง และซึ่งใหญ่ ซึ่งใช้เล่นเพื่อให้เสียงประสาน และตัดกัน ในการเล่นเป็นกลุ่มหรือคณะ หรือเล่นบรรเลงเดี่ยว โดยเดือกขนาดที่ชอบแต่ละบุคคล ซึ่งแต่ละขนาดต่างมีสำเนียงเฉพาะตัว มีความไพเราะแต่ละรูปแบบต่างกัน

สำหรับซึ่งกلاحมีกล่องเสียงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑๐ นิ้ว ช่วงคอซึ่งยาวประมาณ ๑๕-๑๖ นิ้ว เป็นซึ่งที่ใช้เสียงทุ่มปานกลาง มักตั้งเสียงแบบซึ่งลูกสาม ถ้าเล่นเป็นวงจะใช้ความคุณทำงานของหลัก พร้อมกับสอดคลุกเล่นล้อ และรับกับซึ่งใหญ่และซึ่งเล็กสลับกันไป

ภาพที่ ๑ ลายเส้นแสดงตัวอย่างซึ่งกلاح

กลองปู้เจ'

กลองปู้เจ' หรือ กลองกันยา เป็นกลองพื้นเมืองภาคเหนือ ปึงหนังหน้าเดียว รูปร่างคล้ายกลองยาในภาคกลางแต่ยาวกว่า นิยมเล่นในหมู่ชาวไทยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกือบทุกอำเภอ โดยเฉพาะที่อำเภอขุนยวม ส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ถนนอำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว และอำเภอเมือง และในจังหวัดเชียงราย ถนนอำเภอแม่สาย (วัดสันป่าก่อ) ที่มាយองซื่อกลองปู้เจ'แบ่งเป็น ๒ แนวคิด คือ

แนวคิดที่ ๑ มาจากคำว่า กลองโอลีฟ์หรือ กลองโอลีส์ ซึ่งเป็นชื่อเรียกกลองชนิดนี้ของชาว

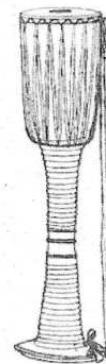
พม่าแล้วเรียกเพียงกันมาเป็นกลองอู่เจ่หรือกลองปูเจ้ในปัจจุบัน

แนวคิดที่ ๒ มาจากคำนานเด่าขานของศิลปินพื้นบ้านที่กล่าวว่าชาวไทยใหญ่ ผู้นำกลองชนิดนี้เข้ามาเป็นคนแรกซึ่งว่า “ปะเจ่” หรือ “ส่างเจ่” (ส่าง หมายถึงผู้ที่เคยบัวชเรียนเป็นสามเณรมาแล้ว)

กลองกันยาชนิดนี้ยังมีชื่อเรียกต่างกันไปตามท้องถิ่น เช่น “อุเจ่” “อู่เจ่” “ปูดเจ่” หรือ “ปีดเจ่” เป็นต้น ชาวพม่าเรียกว่า กลองโอลีส์ ชาวไทยลือเรียกว่า “ก่องตันจัง” (กลองตีนช้าง) การตีกลองปูเจ่นักเห็นในงานบุญของทางภาคเหนือ ขบวนแห่ต่างๆ เช่น งานปอยส่างลอง รวมถึงการแห่หรือประโคมประกอบการฟ้อนเชิง ฟ้อนดาบ เด่นโต ฟ้อนนางนก กระทั้งการปล่อยว่าวควัน และมักมีการจัดประกวดการตีกลองชนิดนี้อยู่เสมอ

กลองปูเจนมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ หน้ากลอง ตัวกลองหรือไหกลอง เอวกกลอง และหางกลอง หน้ากลองปูเจ่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓๐ ซม. ปิงด้วยหนังวัว ตรงกลางหน้ากลองเมื่อจะตีต้องติด “จำ” หรือข้าวสุกผสมบีถைเพื่อถ่วงเสียง ตัวกลองทำด้วยไม้จริง ตอนหน้าใหญ่ตอนท้ายมีลักษณะเรียว ช่วงกลางของหุ้นกลองคอดแล้วปลายบานเปิดออกเป็นปากแตร ความยาวตลอดตั้งแต่หน้ากลองถึงปลายทางประมาณ ๘๕ ซม. มีหนังเส้นดึงหน้ากลองไว้โดยรอบยาว

ตลอดไหลักษณะ หุ้นกลองส่วนหาง ครั้นเป็นปล้องๆ นิยมทำด้วยสีดำคาดแตงสลับกันให้ดูสวยงาม มีสายสะพายสำหรับคล้องสะพายบ่า ผูกข้างหนึ่งที่รูห่วงริมขอบกลอง อีกข้างผูกไว้ที่หาง

ภาพที่ ๒ ลายเส้นแสดงตัวอย่างกลองปูเจ'

การสร้างเครื่องดนตรี

วิธีสร้างซึ่งกลองของช่างในกรณีศึกษาทั้ง๑๗ ท่าน ส่วนใหญ่มักใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่หาได้ในท้องถิ่น ไม่ที่ใช้สำหรับการสร้างนิยมใช้มีนุน และไม่ลักษณะเป็นหลักโดยใช้ไม้ท่อนเดียว หรือใช้วิธีการต่อไม้บันเรือนคอซึ่ง สักส่วนและขนาดของซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามความนิยมของช่าง โดยมีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกได้จากส่วนต่าง ๆ เช่น หัวซึ่ง ตัวซึ่ง หรือการเจาะแผ่นปิดหน้าซึ่งเป็นรูปต่างๆ ในกรรมวิธีการสร้างนั้น จะใช้เครื่องมือช่างไม้ในการตอบแต่งด้วยความชำนาญ ส่วนโรงงานที่มีขนาดใหญ่ก็ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ทันสมัย โดยให้เหตุผลว่าประหยัดเวลา รวดเร็ว และเพิ่มปริมาณชิ้นงานได้มาก ส่วนขั้นตอนการตกแต่งเสียงนั้น มีลักษณะใกล้เคียง

กัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการเทียบเสียง สายซึ้งที่ใช้ในปัจจุบันเปลี่ยนไปใช้สายกีตาร์แทนสายลวดและใช้ลูกบิดกีตาร์ช่วยในการปรับแต่งเสียง จึงพบว่าช่างหลายคนไม่ทำลูกบิดประกอบกับซึ้ง ซึ่งมีผลในการลดบทบาทหน้าที่ของอัตลักษณ์ของลูกบิดซึ้งที่มีมาแต่เดิม

ภาพที่ ๓ เครื่องมือในการสร้างเครื่องดนตรี

ภาพที่ ๔ การสร้างซังกลาง

สำหรับวิธีการสร้างกลองปูเจ'ของช่างทั้ง ๔ ท่าน พนว่าช่างผู้สร้างกลองปูเจ'ส่วนใหญ่มักใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่หาได้ในท้องถิ่น หุ้นกลองของช่างแต่ละท่านทำขึ้นจากไม้ท่อนเดียวชนิดเนื้ออ่อน เช่น ไม้ขันนุน ไม้มะพร้าว ไม้ซ้อ ในบางครั้งก็ใช้ไม้เนื้อแข็งเพื่อทำให้มีเสียงกังวน

ยิ่งขึ้น เช่น ไม้ประดู่ ไม้ทะโล ลักษณะดั้งเดิมของกลองมีความแตกต่างกันไปตามภูมิปัญญาของแต่ละท่าน โดยส่วนใหญ่จะวัดสัดส่วนระหว่างหัวงวงกับหางกลองให้มีความสัมพันธ์กันในอัตราส่วน ๑ : ๒ โดยประมาณ การเจาะโพรงและการตอบแต่งภายนอกจะใช้แท่นกลึงร่วมกับเครื่องมือเจาะ ไม้แบบดั้งเดิม วัสดุที่ใช้ในการร้อยเชือกและหุ้มปากกลองนิยมใช้หนังวัวหรือหนังลูกวัว ปัจจุบันได้มีการนำเชือกไนล่อนมาเป็นส่วนประกอบของเชือกร้อยหนังกลองด้วยผู้สร้างกลองบางท่านมีความเชื่อที่ได้รับการสืบทอดต่อ ๆ กันมา เช่น การบรรจุหัวใจกลองลงในส่วนไหกลองเป็นต้น

ภาพที่ ๕ การขึ้นหนังกลองปูเจ'

คุณภาพเสียงของเครื่องดนตรี

ในการศึกษาเรื่องคุณภาพเสียงของเครื่องดนตรี ผู้วิจัยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านการบรรเลงดนตรีพื้นเมือง ประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติ ศิลปินภูมิปัญญา และคณาจารย์จากสถาบันต่างๆ ที่มีประสบการณ์ในการเขตภาคเหนือจำนวนรวม

๖ ท่าน ให้เป็นผู้ทดสอบประเมินคุณภาพเสียง เครื่องดนตรีโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการทดสอบเสียงด้วยตนเอง และจากการอ่านค่าด้วย โปรแกรมประยุกต์ทางเสียง

ผลจากการประเมินเสียงซึ่งกลางของช่างทั้ง ๑ ท่าน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นในซึ่งแต่ละคันที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากขนาดและคุณภาพเสียงในซึ่งแต่ละคันมี การเทียบเสียงทั้ง ๓ ใน ๑ ช่วงเสียง คือ โอด เร มีฟ้า ซอ ล ลา ที่ รวม ๑ เสียงช่างทำซึ่งบางท่าน เทียบเสียงในช่วงเสียงทั้ง ๓ บางช่วงหรือบางน้ำมีความเพียง โดยมีปัจจัยมาจากข้อจำกัดในด้วยวัสดุและประสบการณ์ของผู้สร้างแต่ละท่าน และ ผลจากการประเมินคุณภาพเสียงกล่องปูเจ็บว่า กล่องปูเจ็บทั้ง ๔ ในนั้นมีข้อจำกัดในด้านสภาพอากาศที่แตกต่างกันออกไป หนังกล่องจะเย็คหู่นไม่เท่ากัน แม้มีการติดจ่าหรือข้าวสูกถ่วงหน้ากล่องแล้วก็ตาม ภาวะเสียงที่เกิดขึ้นก็มีเสียงที่ลดหลั่นกันไป อาจถึงต้องมีการดึงหรือสาوهือก ไหกล่องให้หน้ากล่องดึงขึ้น หรือเกิดความพอดีของเสียงกล่องปูเจ็บในการประเมินคุณภาพของเสียงกล่องปูเจ็บรังนี้จึงได้เลือกวันเวลาไก่ลีกเดียงกัน ซึ่งเป็นช่วงอากาศดีไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไป

ความเห็นโดยสรุปของศิลปินและผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพเสียงในครั้งนี้แสดงความคิดเห็นค่อนข้างเป็นแนวทางเดียวกัน คือ ช่างสามารถสร้างชิ้นงานออกมาได้สัดส่วน

ตรงกับมาตรฐานเครื่องดนตรีพื้นเมืองทั่วไป จะแตกต่างกันที่วัสดุตอบแต่งภายนอก และคุณภาพของวัสดุที่เลือกใช้เท่านั้น ในด้านคุณภาพเสียงมีความคิดร่วมกันว่าควรควบคุมตัวแปรที่มีผลต่อการสร้างเครื่องดนตรีในแต่ละชนิดให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม เช่น ถุงกาล ความชื้นในอากาศ ความแห้งของไม้หรือหนังที่ใช้นำมาสร้างเครื่องดนตรี เป็นต้น

บรรณานุกรม

บัรงก์ สมิทธิธรรม. ดนตรีพื้นเมืองคนเมือง เหนือ. จิตวัฒนการพิมพ์ : ลำปาง, ๒๕๔๕

_____ . วงศกเสียง : ดนตรีเหนือนวี

ชีวิตของชาวลำปาง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.

คณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาด้านช่างฝีมือพื้นบ้าน, สภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน. ภูมิปัญญาห้องถิน ช่างฝีมือพื้นบ้าน. เชียงใหม่ : เจริญวัฒนาการพิมพ์.

๒๕๕๕.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ดนตรีไทยอุดมศึกษารังสี ๒๖. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. ๒๕๓๘.

อุดม รุ่งเรืองศรี. พจนานุกรม ล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง (ตอนที่ ๑ อักษร ก ถึง ผ).

กรุงเทพฯ : อัมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ.

๒๕๓๔.