

การบรรเลงและการขับร้องในการแสดงหุ่นกระบอก คณะครูรัตน์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

กานนท์ แก้วขำ ณัฐวุฒิ ภู่อยู่ ปาณิศา ขุมโมกข์ เผดิมพงษ์ ทองอุ่น

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2562 หัวข้อศิลปนิพนธ์

การบรรเลงและการขับร้องในการแสดงหุ่นกระบอก คณะครูรัตน์ ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ชื่อ-นามสกุล

นายกานนท์ แก้วข้ำ นายณัฐวุฒิ ภู่อยู่ นางสาวปาณิศา ขุมโมกข์

นายเผดิมพงษ์ ทองอุ่น

สาขาวิชา

ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์สมาพร กุญแจทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

อาจารย์บุญสืบ เรื่องนนท์

ปีการศึกษา

2562

คณะกรรมการตรวจสอบศิลปนิพนธ์

(อาจารย์ ดร.สุภาสิรีร์ ปิยะพิพัฒน์)

รีกการ วักกรุ อาจารย์ที่ปรึกษา

(อาจารย์สมาพร กุญแจทอง)

_______ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

(อาจารย์บุญสืบ เรื่องนนท์)

<u>ปหลอ . ปังคุณ</u> กรรมการผู้พรงคุณวุฒิ

(อาจารย์ประคอง ชลานุภาพ)

(จ่าอากาศเอกสุวัฒน์ อรรถกฤษณ์)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อนุมัติศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร ธุรี)

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

หัวข้อศิลปนิพนธ์ การบรรเลงและการขับร้องในการแสดงหุ่นกระบอก คณะครูรัตน์

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ชื่อผู้วิจัย กานนท์ แก้วขำ

ณัฐวุฒิ ภู่อยู่

ปาณิศา ขุมโมกข์

เผดิมพงษ์ ทองอุ่น

ปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การบรรเลงและการขับร้องในการแสดงหุ่นกระบอก คณะครูรัตน์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ประวัติความเป็นมาและผลงาน คณะครูรัตน์ ทำนองลงในเพลงหุ่นกระบอก การบรรเลงและ การขับร้องในการแสดงหุ่นกระบอก คณะครูรัตน์

ผลการวิจัยพบว่า นายวัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธ์ เกิดวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2498 ที่ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จบการศึกษาจากวิทยาลัยจักรพงศ์ภูวนาถ ท่านได้มี โอกาสมาอยู่บ้านสามบุญศิลป์ บางพลัด ซอย 72 เป็นบ้านละครที่ทำเครื่องโขนโรงใหญ่หน้าจอ และเจ้าของ บ้านเป็นละครมีฝีมือมาก และได้รู้จักคุณยายเสงี่ยม คฤหะเดช เป็นช่างปัก เครื่องโขน-ละคร ให้กับคุณยาย ถนอมกับนางจินตนา ทองประกาย เป็นช่างปักให้กับบ้านนราศิลป์ ทั้งสองท่านมีฝีมือเก่งมากและได้เรียนรู้ การปักเครื่องกับคุณดำรงค์ ชื่นสมทรง ซึ่งเป็นครูสอนโขนและแต่งตัวมีฝีมือดีอีกท่านหนึ่ง และได้เรียนรู้ วิธีการเก็บทำความสะอาด เทคนิคต่างๆจากคำบอกเล่ามากมาย เป็นเกร็ดความรู้สะสมไปเรื่อยๆ จนเกิดความ ชำนาญและต่อมาได้ไปเรียนรำกับครูสุวรรณี ชลานุเคราะห์ และครูสัมพันธ์ พันธ์มณี จึงทำให้เกิดความ เชี่ยวชาญในการรำเป็นอย่างมากจึงเริ่มทำหุ่นกระบอก เนื่องจากหุ่นโจหลุยส์ และหุ่นยายชื้น ไฟไหม้ จึงมีความคิดที่จะทำหุ่นกระบอก มีงานการแสดงหุ่นกระบอกอยู่มากมาย อาทิเช่น แสดงหุ่นกระบอก ในงานมหกรรมหุ่นโลก ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แสดงหุ่นกระบอกในพระราชพิธีบรม ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ณ ท้องสนามหลวง สำหรับทำนองลงในเพลงหุ่นกระบอกนั้นจากที่ได้ สอบถามข้อมูลจากครูมัณฑนา อยู่ยั่งยืน พบว่ามีทำนองลงในเพลงหุ่นกระบอกที่ใช้กันเป็นประจำ ในการแสดงหุ่นกระบอกนั้นมีจำนวน 7 ทำนอง ได้แก่ ทำนองลงธรณีกรรแสง ทำนองลงเจรจา ทำนอง ลงลูกเล่น ทำนองลงโอด ทำนองลงเชิด/เสมอ ทำนองลงตลก ทำนองลงเห่ ส่วนในเรื่องการขับร้องนั้น ้ต้องคำนึงถึง อักขระ อักษรสูง-ต่ำ การโหนเสียง กดเสียง หางเสียง ปั้นคำ น้ำเสียงหนัก-เบา การร้องเพลงหุ่นกระบอกนั้นซออู้จะเกริ่นเพลงหุ่นกระบอกมาก่อนแล้วทอดลงเพื่อที่จะส่งร้องให้กับ นักร้อง หลังจากนั้นชออู้ก็สีไปตามคำร้อง "เดินกลอน" เป็นการด้นของร้องและชออู้ ซึ่งชอจะต้องยึด ตามลูกตกของบทร้องไปจนจบ แต่ระหว่างก่อนที่จะจบนั้น จะต้องมีการพักหุ่นเป็นบางช่วง เพื่อที่จะเป็นการพักให้กับนักร้อง และให้หุ่นได้เจรจา "พักในเพลง" แต่ชออู้ยังต้องดำเนินทำนองส่วน ไปตลอด เช่น พักทำนองธรณีกรรแสง พักทำนองธรรมดา จะมีลูกเล่น ซึ่งลูกเล่นนั้นสามารถนำมาใช้ ได้กับทุกทำนองเพลงหุ่นตามความเหมาะสมของบทร้อง ขึ้นอยู่กับความชำนาญและประสบการณ์ของ นักร้อง และคนชอ เมื่อจบบทร้องในวรรคสุดท้ายจะมีทำนองลงหุ่นที่แตกต่างกันไปโดยมีลูกคู่รับในแต่ ละทำนองลงหุ่น ส่วนการบรรเลงจะใช้วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

คำสำคัญ : การบรรเลงและการขับร้องในการแสดงหุ่นกระบอก การร้องทำนองลง ทำนองลงหุ่นกระบอก นายวัชรพงศ์ ปานเสนชูติพันธ์ Art thesis Title Kru Rat's Wooden Puppet Show Singing and Performance, Talat

Kwan Sub District, Mueang District, Nonthaburi Province

Name Kanon Kaewkam

Nuttawut Puuou

Panisa Khummok

Padoemphong Thongaun

Degree Bachelor of Education

Major in Thai Classical Music and Vocal Education

Academic Year 2019

Abstract

The objective of this qualitative research was to study the history, works and achievements of Kru Rat's melodies and lyrics in the wooden puppet performance.

The results showed that Mr. Watcharapong Pansenchutipong, born on Sunday 18th December 1955 at Talat Kwan Sub District, Mueang District, Nonthaburi Province, graduated from Chakrabongse Bhuvanarth College. He had the opportunity to stay at Sarn Boon Silp House, Bangplad 72, which is the house that is well known for the best Mask Performance and the owner was a very skilled performer. He got to know Grandmother Sangiam Khridet who was an embroidery maker for performance costumes, as well as Mrs. Thanom and Mrs. Jintana Thongprakai, who was an embroidery makers for Baan Narasilpa House, in which both of them were very skilled and learned how to do embroidery with Mr. Damrong Chuensomsong, who was a very skilled mask performer teacher and learned various techniques on how to clean the dresses. These knowledges was an accumulation until it became proficient and later went to dance classes with Ms. Suwanne Chalanukroh and Mr. Sampan Panmanee, therefore became very proficient in dance so he then decided to make wooden puppets due to the f Joe Louis puppet and Yai Chuen Puppets being burnt in fire.

There are many puppet shows, such as the World Puppet Show at the Thailand Cultural Center or Puppet performance during the coronation of King Rama 10 at Sanam Luang. As for melodies, from sustained inquiries from Ms. Mantana, there are melodies that are commonly used. In the puppet show there a 7 common melodies such as Long Oad Melody (when the character is crying/sad), Long Jaraja (when characters are speaking), Long Talok (when characters are laughing), Long Hay, Long Look Len (when characters are playing), Long Toranee Kan Saeng (when the characters are sad and describing their sadness), Long Cherd/Saner (when characters are walking). As for instruments and vocal, the band uses Piphat Khrueang Khu (wind and percussion instruments made out of wood) as for vocals, it must be taken into account on characters, high-low tones, pressing of tones, and molding of words. Before singing starts, the Saw U (Thai bowed string instrument) will first be introduced and passed on to the singer, after the singer had started, the Saw U continues with the "Dern Klon" melody. It's the way of singing which will have to adhere to the lyrics until the end but before the end, there must be a period of resting in order for the singer to have a break but the Saw U will still have to continue. During the break, there are gimmicks that can be used with all the melodies as appropriate for lyrics depending on the expertise and experience of the singer and the player. At the end of the lyrics, in the last phrase, there are different melodies to the puppet with the chorus receiving in each melody.

Keywords : Singing and performances in puppet shows puppet shows songs

Puppet melodies Mr. Watcharapong Pansenchutipong