

หลวงประดิษฐไพเราะ (ศรี ศิลปบรรเลง)

มหาคุริยกวีลุ่มเจ้าพระยาแห่งอุษาคเนย์

อานันท์ นาคคง

ชัยฎาตุธ สาคริก

สุจิตต์ วงษ์เทศ : บรรณาธิการ

อานันท์ นาคคง

เกิด : วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ที่กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : เรียนดนตรีไทยกับครูโองการ กลีบขึ้น, ครูวิน ชอนจันทร์, ครูสมหมาย สุวรรณวัฒน์, ครูพิชิต ชัยเสรี และครูจำเนียร ศรีไทยพันธ์; ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรติคุณอันดับ ๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; ปริญญาโทสาขา Ethnomusicology จาก SOAS (School of Oriental and African Studies) University of London, กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
อาชีพ : อาจารย์สาขาคณตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อัมภานุ สาศริก

เกิด : วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นทายาทชั้นเหลนของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
การศึกษา : เรียนดนตรีไทยกับครูบรรเลง ศิลปบรรเลง, ครูนิคม สาศริก, ครูชนก สาศริก, ครูสุบิน จันทร์แก้ว และครูอุทัย แก้วละเอียด; รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาชีพ : อาจารย์สาขาคณตรีไทยและตะวันออก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลวงประดิษฐไพเราะ

(ศร ศิลปบรรเลง)

มหาคุริยกวีลุ่มเจ้าพระยาแห่งอุษาคเนย์

อานันท์ นาคคง

อัษฎาวุธ สาคริก

สุจิตต์ วงษ์เทศ : บรรณาธิการ

ราคา ๒๕๐ บาท

หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
๒ สิงหาคม ๒๔๒๔ - ๙ มีนาคม ๒๔๙๗

ISBN 974-323-287-7

หลวงประดิษฐไพเราะ

(ศร ศิลปบรรเลง)

มหาคุริยกวีลุ่มเจ้าพระยาแห่งอุษาคเนย์

อนันท์ นาคคง

อัมภวาอุธ สาคริก

สุจิตต์ วงษ์เทศ : บรรณาธิการ

พิมพ์ครั้งแรก : สิงหาคม ๒๕๔๔

พิมพ์ครั้งที่ ๒ : มีนาคม ๒๕๔๗

พิมพ์ครั้งที่ ๓ : เมษายน ๒๕๔๗

พิมพ์ครั้งที่ ๔ : สิงหาคม ๒๕๔๗

ภาพจากปก

หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

สำนักพิมพ์มติชน

มติชน บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

๑๒ ถนนเทศบาลนามาส ประชานิเวศน์ ๑ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๐๐๒๑ โทรสาร ๐ ๒๙๕๔ ๓๑๖๒

จัดจำหน่าย : บริษัท งานดี จำกัด โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๐๕๕๙ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๐๐๕๙

พิมพ์ : บริษัท พิมพ์เส พรินท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด แยกสี-เพลท : กองพิมพ์สี

Printed in BANGKOK, Thailand, 2004 WWW.MATICHON.CO.TH

สารบัญ

หลวงประดิษฐไพเราะ

(ศร ศิลปบรรเลง)

มหาศรียกวีลุ่มเจ้าพระยาแห่งอุษาคเนย์

คำนำบรรณาธิการ (๑๕)

สุจิตต์ วงษ์เทศ

คำนำ (เมื่อพิมพ์ครั้งที่สี่) (๒๕)

อานันท์ นาคคง, อัมภวาอุช ศาสตร์ิก

คำนำ (เมื่อพิมพ์ครั้งแรก) (๓๙)

อานันท์ นาคคง, อัมภวาอุช ศาสตร์ิก

หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

ประวัติโดยย่อ ๓

จากเขาสูงสู่พระนคร การเดินทางไกลครั้งสำคัญของมือระนาดหนุ่ม ๖

ครูสิน สมุทรสงคราม สืบวิชาครูมีแขก ปี่พาทย์วงหน้า ๖

ปี่พาทย์ครูสิน คีนถิ่นแม่กลอง ๙

ครอบครัวครูสิน ที่อัมพวา ลุ่มน้ำแม่กลอง ถิ่นทองดนตรีไทย ๑๑

เมื่อเล็กๆ ชื่อแจ้แจ้ โต้ใหญ่ได้แก่ละชื่อศรทอง ๑๒

ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ๑๓

เสียงฆ้องเมื่อวันพระ ๑๔

(๘) หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

เริ่มต้นดนตรี ที่งานโกนจุก	๑๕
การเติบโตในโลกดนตรี	๑๖
พี่ชายจากไป น้องชายโตงตั้งแทน	๑๘
ออกงานใหญ่ครั้งแรกที่เมืองราชบุรี ประชันวงสุครีพหักสวน	๑๙
นักกระนาดบางช้าง-สวนนอก เข้าเมืองบางกอก-สวนใน	๒๑
งานสร้างทางรับเสด็จ พระพุทธเจ้าหลวงประพาสเขา เส้นทางชีวิตที่เปลี่ยนผัน	๒๒
สมเด็จพระเจ้าบรมพาฯ (พ.ศ. ๒๔๐๒-๒๔๗๑)	๒๓
วังบูรพาภิรมย์ในอดีต	๒๗
สถาบันดนตรีวังบูรพาฯ	๒๙
ได้เป็นจางวางมหาดเล็ก ในสมเด็จพระเจ้าบรมพาฯ	๓๑
รักแรกที่บางช้าง	๓๖
เส้นทางรักที่หน้าวังบูรพาฯ	๓๖
แม่โชติ ดอกฟ้าหุราพันธุ์	๓๗
บ้านหน้าวังบูรพาฯ	๔๐
พยานรักแม่โชติ ทายาทดนตรี	๔๑
ชีวิตครอบครัวครั้งที่สอง	๔๕
มีครอบครัวแล้ว จึงค่อยครอบครัว	๔๗
ค้นหาคนระนาด ประกาศศักดิ์ศรีดนตรีวังบูรพาฯ	๔๙
นายเข้ม ระนาดเสนาะ	๔๙
จางวางศรี ความหวังของวงวังบูรพาฯ	๕๓
เรียนรู้กับครูแปลก	๕๓
ถึงคราวขึ้นสังเวียนดนตรี ประชันนายเข้ม	๕๗
ฝันใจสู้ สู้ฝึกฝน	๕๗
เก่งต่อเก่ง ใจต่อใจ เชิดต่อตัว	๕๙
จำ กับ ไหว ใครดีใครอยู่	๖๐
เทวดาท่านส่งมาให้พบกันในโลกดนตรี อย่าไปเปรียบกันเลย	๖๒

พระราชทานนามสกุล “ศิลปบรรเลง”	๖๓
ปีพาศุภฤกษ์ เสียงดนตรีรวมใจ จากน้ำพระทัยพระพุทธเจ้าหลวง	๖๕
ปี ๑๒๕ ไปตามเสด็จย่อว่า	
จากอังกะลุง สู่อังกะลุง และเพลงไทยสำเนียงชวา	๖๘
ถวายเพลงพระมงกุฎเกล้าฯ เขมรเลียบพระนคร	๗๘
ไต่ปี ทางเปลี่ยน ได้รับพระราชทานตำแหน่งหลวงประดิษฐไพเราะ	๘๑
เข้าวังหลวง ทำเพลงโขน ทางเปลี่ยน สุนัขที่สุก	๘๓
ศิระนาดเหมือนหมาสบัดน้ำร้อน	๘๖
ทางฝั่งนี้-ทางฝั่งโน้น ทางฝั่งพระนคร-ทางฝั่งธนบุรี	๘๗
ศุภฤกษ์วิวัฒนาการ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	
เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต	
(พ.ศ. ๒๔๒๔-๒๔๘๗)	๘๘
ศุภฤกษ์วิวัฒนาการ จางวางทั่ว พาทยโกศล (พ.ศ. ๒๔๒๔-๒๔๘๑)	๘๓
สามศุภฤกษ์พบกัน งานประชันดนตรีที่วังบางขุนพรหม	๘๗
เพลงทางวังบางคอกแหลม ถวายกรมหลวงลพบุรีฯ	
เชิดชูครูมีแขกและครูช่วย	๑๐๒
บรรยายกาศสำนักดนตรีวังบางคอกแหลม	๑๐๖
วงบางคอกแหลม ออกงานประชันที่วังลดาวัลย์	๑๐๗
พระปกเกล้าฯ เกล็ดชอแจ๊ก	๑๐๘
วงมโหรีหลวงพระปกเกล้าฯ	๑๑๓
สิ้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์ฯ จากบ้านหน้าวัง มายังบ้านบาตร	๑๑๘
สภาพทั่วไปของบ้านบาตร	๑๒๑
จะเรียนดนตรีที่พายัพอย่างเสรี ต้องเข้ามาที่บ้านบาตร	๑๒๔
ประสบการณ์การเรียนในบ้านบาตร	
จากความทรงจำของอาจารย์ประสิทธิ์ ถาวร	๑๒๕
ย้อนบรรยายกาศ บ้านบาตรไหว้ครู	๑๒๘
การครอบของท่านครูหลวงประดิษฐไพเราะ	๑๓๗

(๑๐) หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

ลูกศิษย์สังสรรค์วันไหว้ครู	๑๓๙
ประชันฝีมือศิษย์บ้านบาตร ร่วมใจบูชาครูด้วยเสียงเพลง	๑๔๑
ทำวงปี่พาทย์ชวา งานขึ้นปีใหม่ ๒๔๗๓ ถวายพระปกเกล้าฯ	๑๔๔
เสียงเพลงที่พระราชวังไกลกังวล	๑๔๖
เสียงดนตรีไทยที่ราชสำนักกัมพูชา และของฝากจากเขมร	๑๔๙
ดนตรีไทยในราชสำนักเขมร อนุสรณ์หลวงประดิษฐไพเราะ	
ตามเสด็จไปเขมร พ.ศ. ๒๔๗๓	๑๕๐
หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง	๑๕๔
เพลงละครคณะผกาวัล	๑๕๕
ริเริ่มใช้ปี่พาทย์มอญในงานศพ	๑๕๗
ริเริ่มความคิดเรื่องวงมหาสุริยางค์	๑๕๙
มหาสุริยางค์ ดนตรีศรีศตวรรษ สถานผินท่านครู	๑๖๔
โน้ตตัวเลข ๙ ตัว	๑๖๗
ทำเพลงประกอบหนังไทย	๑๖๘
นักประพันธ์รุ่นใหญ่ เป็นศิษย์หลวงประดิษฐฯ	๑๖๙
“สันตสิริ” หักเป่าขลุ่ย	๑๗๐
หลวงประดิษฐฯ ชอบสนุก	๑๗๑
เล่าเรื่องหลวงประดิษฐไพเราะ-ครูของผม	
โดย ศ.ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์	๑๗๓
เกร็ดเรื่องกราวในทางผิน และการเรียนของครูบุญยงค์ เกตุคง	๑๗๓
โหวจิ้งกิ้ง เพลงนอกวง	๑๗๕
เกร็ดเรื่องคุณครูหลวงประดิษฐไพเราะ	
จากครูสมภพ ข้าประเสริฐ	
เขียนไว้ในหนังสือพระราชทานเพลิงศพครูสมภพ	๑๗๑
งานครั้งใหญ่ที่ฝากไว้ในโลกดนตรีไทย	
การประชุมบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากล ที่วังวรดิศ พ.ศ. ๒๔๗๓	
และคณะกรรมการบันทึกเพลงไทย พ.ศ. ๒๔๗๙-๒๔๘๕	๒๐๓

ไม่เชื่อผู้นำ-เกิดแสนคำนึง

เพลงสะท้อนปฏิบัติการนโยบายวัฒนธรรมหลังสงครามโลก	๒๓๓
วาระสุดท้ายของชีวิต	๒๓๖
๘ มีนาคม ๒๔๙๗ ถึงวันจากลา แผ่นดินอาลัย	๒๓๘
สิ้นครุหลวงประดิษฐไพเราะ	๒๓๙
สี่แผ่นดิน มรดกเครื่องดนตรีแสนรักคู่มือ	
“ทับทิม”-“ย.ท.”-“จำปา”-“แม่ลาย”	๒๔๒
สานุศิษย์หลวงประดิษฐไพเราะ	๒๔๕

ภาคผนวก

ประมวลเพลงหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)	๒๕๕
ประเภทเพลงสำหรับรวมวง เพลงรับร้อง เพลงบรรเลง	๒๕๕
ประเภทเพลงเดี่ยว	๒๗๑
กลุ่มเพลงที่ยังตกสำรวจ	๒๗๓
เพลงมอญ	๒๗๔
เพลงละครอย่างใหม่ ละครร้องปราโมทย์ ละครหลวงวิจิตรวาทการ	๒๗๘
เพลงประกอบภาพยนตร์เสียงศรีกรุง	๒๘๔
เพลงที่ใช้บรรเลงและขับร้อง ออกเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง	๒๘๗
เพลงเรื่อง	๒๘๘
มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะสืบสานปณิธาน	๒๙๒
กิจกรรมของมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะในช่วงที่ผ่านมา	๒๙๖
กรวดรำ คำคุณ	๒๙๘
จด (ไว้เป็น) หมายเหตุ “โหมโรง”	๓๐๒
ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์โหมโรง	๓๑๑
กว่าก่อนจะบรรเลงบทเพลงโหมโรง	๓๑๓

แม่น้ำแม่กลองบริเวณใกล้ปากน้ำไหลออกอ่าวไทย ที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

คำนำบรรณาธิการ

หลวงประดิษฐไพเราะ

(ศร ศิลปบรรเลง)

มหาศุภริยกุลี่ลุ่มเจ้าพระยาแห่งอุษาคเนย์

(เมื่อพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๔๔)

ครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ได้รับยกย่องอย่างสูง
ว่าเป็นมหาศุภริยกุลี่ลุ่มเจ้าพระยาแห่งอุษาคเนย์ เพราะท่านถือกำเนิดอยู่
ลุ่มน้ำแม่กลองที่นับเนื่องอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา แล้ว
เจริญรุ่งเรืองอยู่ในกรุงเทพฯ ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรง จากนั้น
ได้ตระเวนไปตามบ้านเมืองต่างๆ ในระแวกอุษาคเนย์แล้วได้รับความ
บันดาลใจจากทำนองเพลงของบ้านเมืองเหล่านั้นมาสร้างสรรค์เพลง
ไทยอย่างหลากหลายสืบทอดมาถึงปัจจุบัน และคงจะยืนยาวต่อไปจน
นิรันดร

ส่วนคำว่าศุภริยะเป็นคำโบราณ มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤต
มีความหมายเดียวกับคำว่าคนตรี ในเอกสารโบราณมักใช้คู่กันคือ ศุภริ
คนตรี มีคำกาพย์โบราณอยู่ในอนุรุทธคำฉันท์ว่า

© รมงมคนตรี

คือเสียงกระวี

บรรสานเสียงถวาย

แลพวงแลพรวรค์

สำเนียงนิรันดร

เยี่ยผลัดเปลี่ยนกัน

บรรสานเสียงศุภริย์

(๑๖) หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

ครูหลวงประดิษฐไพเราะ เป็นครูผู้ใหญ่ทาง**ปี่พาทย์** ซึ่งเป็นวงดนตรีเก่าแก่ที่สุดที่มีพัฒนาการอยู่ในภูมิภาคอุษาคเนย์นี้เท่านั้น ไม่มีที่อื่นในอินเดียก็ไม่มี จะขออธิบายโดยย่อเหมือนที่เคยเขียนมาแล้ว ดังต่อไปนี้

คำว่า **ปี่พาทย์** ประพันธ์กับคำว่า **พิณพาทย์**

ปี่พาทย์ - ใช้ปี่คั่นนำวง

พิณพาทย์ - ใช้พิณคั่นนำวง

เล่นปนกันไปเล่นปนกันมา เมื่อนานเข้าก็เรียกชื่อปะปนกันจนบางครั้งแยกไม่ได้

พิณพาทย์ สมัยแรกๆ หมายถึงแบบแผนคีตศิลป์ปี่อย่างเขา มีเครื่องสายใช้คี่ดหรือสี่ เช่นพิณทำหน้าที่คี่คั่นนำวง (อย่างเดียวกับ**“ดุริยดนตรี”** อันเป็นต้นแบบมโหรี-เครื่องสาย) และยกย่องว่าเป็นเครื่องมือคี่คีตศิลป์ เพราะรับแบบแผนและประเพณีมาจากต่างประเทศ เช่นพิณห้าสาย สังข์ บัณเฑาะว์ ฯลฯ

แบบแผนคีตศิลป์ปี่อย่างพิณพาทย์มักใช้ประโคมสมโภชและจับระบำดังมีร่องรอยอยู่ในจารึกรุ่นเก่าหลายหลัก เช่น จารึกที่ศาลเจ้า (จังหวัดลพบุรี) ว่าบริจาคนางระบำ นักร้อง นักคี่ด (พิณ) และนักสี่ (ซอ) เพื่อให้จับระบำกระทำบำเรอถวายรับใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันสถิตอยู่ที่นี่ ซึ่งตรงกับประเพณีในราชสำนักกรุงศรีอยุธยาตอนต้นๆ ว่า **“...พิณพาทย์บรรเลง แฉ่งนางโถงเถง แฉ่งจับระบำถวาย”** (อนิรุทธ์) และสอดคล้องกับข้อความในไตรภูมิที่บรรยายเรื่องระบำถวายพระอินทร์ว่ามีพิณชื่อ **“มหาวิณา”** คี่ค้อย่างคั่นนำวง ส่วนเครื่องมืออื่นๆ มีกลอง สังข์ บัณเฑาะว์ และปี่โฉม แล้วย้ำอีกว่า **“อีกฝูงคนธพบเป็นพลระบำ...ตีกลองแฉ่งแฉ่งต่างจับกับเสียงพิณพาทย์นำระบำเล่นเต็มเขากำแพงจักรวาล”**

นอกจากนั้นยังมีภาพจิตรกรรมบนสมุดข่อยสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นรูปจับระบำรำฟ้อนพร้อมเครื่องมือมีสาย เช่น กระจับปี่ ซอสาม

สาย และโทน ฯลฯ บรรเลงประกอบ

แต่**ปี่พาทย์** หมายถึงเครื่องประโคมอย่างหนักอันมีเครื่องดีและเป่าคือ ปี่-ฆ้อง-กลอง เป็นหลัก (ไม่มีเครื่องสาย) มีชื่ออยู่ในกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จว่า **“ปี่พาทย์ฆ้องวง”**

ร่องรอยการเรียกชื่อปะปนกันมีอยู่ในกฎหมายตราสามดวงที่ระบุว่า **“ให้มีระบำรำเต้นพินพาทย์ฆ้องกลองดุริยดนตรีประโคม”** ซึ่งจะเห็นว่าเรียกชื่อพินพาทย์พร้อมกับดุริยดนตรี แต่ออกชื่อเครื่องมือพินพาทย์ว่ามีฆ้องกลองที่สอดคล้องกับศิลาจารึกวัดพระยืน (จังหวัดลำพูน) ว่า **“ตีพาทย์ตั้งพินฆ้องกลองปี่สรไนพิสนธูชัยทะเลียดกาหลแตรสังข์มานกั๋งศาลมรทรงคังเคียด”**

แต่การเรียกอย่างกวีโวหารว่า **“เสียงพาทย์เสียงพิน”** หรือ **“เสียงพินเสียงพาทย์”** และ **“ตีพาทย์ตั้งพิน”** ก็แตกต่างจากการเรียกอย่างเป็นทางการแบบแผนว่า **“พินพาทย์”** ดังมีโคลงยวนพ่ายอีกบทหนึ่งบรรยายเครื่องประโคมแท้ในกองทัพหลวง (สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ) แล้วเรียกว่าพินพาทย์ ดังนี้

◎ เสียงสะโพนพินพาทย์ก้อง	กาหล
เสียงสุสิริสารเจียน	จันแจ้ว
เสียงคนคนคดม	คฤไชษ
เสียงพวงพลก้าแกลั่ว	โห่หรรษ์

ยวนพ่ายโคลงต้นบทนี้สอดคล้องกับกาพย์บทพากย์เบิกหน้าพระ (บทไหว้ครู) หนึ่ง (ใหญ่) ลำนวนเก่าที่ว่า **“พลโห่ขานโห่ทั้งฆ้อง พินพาทย์ตะโพนกลอง คุเล่นให้สุขสำราญ”** ซึ่งมีบางตอนระบุชื่อเครื่องมือประโคมตีเป่าประกอบการละเล่นหนึ่ง (ใหญ่) ว่ามี**ปี่ ตะโพน ฆ้อง และกลอง** (อาจมีเครื่องทำจังหวะอีก เช่น ฉิ่ง โกร่ง กรับ เป็นต้น) ซึ่งเป็นเครื่องมือวง**ปี่พาทย์** แต่เรียกชื่อว่าพินพาทย์ (ทั้งๆ ที่ไม่มีพินเลย)

อาจเป็นเพราะพินพาทย์ทำหน้าที่อันขลังและศักดิ์สิทธิ์มาก่อน ครั้นเครื่องมือพื้นเมืองอย่าง**ปี่พาทย์**ได้รับการยกย่องจากราชสำนักให้

(๑๘) หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

ทำหน้าที่เดียวกันได้ในภายหลัง จึงเรียกชื่อให้ขลังและศักดิ์สิทธิ์ว่า พิณพาทย์ไปด้วย

ชื่อพิณพาทย์ยังคงใช้เรียกอย่างสืบเนื่องมาตลอด ดังมีหมายรับสั่งรับพระแก้วมรกตและพระบางจากเวียงจันทน์ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๒ ว่าในขบวนนั้นมี “ละครและพิณพาทย์” และเมื่อถึงกรุงธนบุรีแล้วโปรดให้มีงานสมโภช (ตรงกับวันวิสาขบูชา) นานถึง ๒ เดือน กับ ๑๒ วัน มีการละเล่นมากมายหลายประเภทรวมทั้ง “พิณพาทย์ไทย” / “พิณพาทย์รามัญ” / “พิณพาทย์ลาว”

แต่เอกสารรุ่นเดียวกันก็ใช้คำว่า “ปี่พาทย์” ด้วย ดังข้อความในจดหมายเหตุความทรงจำกรมหลวงนรินทรเทวีตอนหนึ่งว่า “เสด็จกลับรับพระแก้วพระบางลงมาเรือประพาสคอกสร้อยสังกรวามโหรีปี่พาทย์ละครโขนลงพลอยมาตามกระแสชลมารค” (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฎกุลินี : ๒๕๐๑ : หน้า ๑๕๔)

แม้ทุกวันนี้ปากชาวบ้านทั่วไปยังเรียกชื่อตามสะดวกทั้ง “ปี่พาทย์” และ “พิณพาทย์” ซึ่งบางที่เรียกง่ายๆ ว่า “พิพาด” ก็มีไม่น้อย

นักดนตรี-คนปี่พาทย์ เป็นใคร?

สมัยโบราณ นักดนตรี-คนปี่พาทย์ เป็นพวกบ่าวไพร่และข้าทาสที่มีความชำนาญพิเศษ

ชนชั้นสูงที่เป็นเจ้านายเกณฑ์ชนชั้นต่ำที่เป็นบ่าวไพร่และข้าทาสให้มีหน้าที่บำรุงและบำรุงถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังกรณีพระเจ้า “ศรีธรรมวรม” รวบรวม “หมู่คนมีความสามารถในพ้องรำและขับร้อง” ให้จับระบำรำร้องถวายแต่ “พระศิวลึงค์” ที่เมืองอุทอง อำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (จารึกแผ่นทองแดงอุทองอยู่ในประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ : ตำหนักนายกรัชมุนตรี ๒๕๐๘) และผู้มีอำนาจเมืองละโว้ (ลพบุรี) “กัลปนา นางระบำ ๑ คำ นักร้อง ๑ คน นักตีต ๑ คน นักสี ๑ คน ทำการรับใช้ของพระกัมรเดงอัญศรีบรมवासูเทพทุกวัน” (ศิลาจารึกที่ศาล

เจ้าเมืองลพบุรีอยู่ในประชุมศิลาจารึกภาคที่ ๒ : กรมศิลปากร ๒๕๐๔)

ภาพปูนปั้นคุริยคนตรี “นางทั้ง ๕” ประดับฐานเจดีย์ในพุทธศาสนาที่เมืองคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ก็คือภาพสะท้อนของบ่าวไพร่ในราชสำนักหรือข้าทาสที่ถูกเกณฑ์หรือถูกเจ้านายบริจาควายให้แก่พระศาสนานั้นเอง

บ่าวไพร่และข้าทาสซึ่งถูกเจ้านายเกณฑ์ให้ทำหน้าที่พ้อนระบำรำเต้นและคีตลีลิตีเป่าขับลำประจำวัดวาอารามมีอยู่เสมอๆ ดังตัวอย่าง “เจ้านายสร้างวัด-งานขยายชุมชน” ในแคว้นสุโขทัยที่บอกไว้ในจารึกสมัยสุโขทัย

ยังมีตัวอย่างเกี่ยวกับบ่าวไพร่ที่ถูกเจ้านายเกณฑ์ให้มีหน้าที่ทำการละเล่นอยู่ในดินแดนสิบสองพันนา (มณฑลยูนนานของจีน) ดังต่อไปนี้

เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินและเจ้าเมืองในสิบสองพันนามีรายได้จากค่าหลังคาเรือน ภาษีอากร ค่าปรับไหม และนาหลวงประจำตำแหน่ง

ทางราชการจัดระบบนาหลวงโดยแบ่งเป็นหมู่ๆ เช่น นาสวน นาดินน้ำมัน นาเฝ้าหอ นาเถื่อน ฯลฯ หมู่บ้านใดทำนาอะไรก็ต้องรับใช้เจ้านายไปตามหน้าที่นาของตน เช่น หมู่บ้านที่ทำนาเถื่อนก็ให้จัดข้าคนแต่ละครัวเรือนสลับกันไปทำหน้าที่ตักน้ำค้ำข้าวหาฟืนใส่คุ่มไม้วงให้เจ้านาย ในระหว่งที่ไปทำงานให้เจ้านายในคุ่มนั้นบรรดาข้าคนแต่ละครัวเรือนต้องเตรียมข้าวปลาอาหารไปกินเอง

ในจำนวนนาหลวงทั้งหมดจะมี “นาแห่” อยู่ด้วย

บรรดาข้าคนครอบครัวในหมู่บ้านที่ทำนาแห่ จะต้องถูกเกณฑ์ไปเข้ากระบวนแห่ในงานประเพณีทางศาสนาเช่นงานพระธาตุหรืองานในคุ่มวงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินและเจ้าเมือง ในวันงานต้องทำหน้าที่คีตลีลิตีเป่าขับลำและพ้อนระบำรำเต้นเพื่อความสนุกสนานครึกครื้น แต่ยามปกติต้องเสียค่าเช่านาด้วยโดยคิดลให้ครึ่งหนึ่งของผู้ที่มิได้ทำหน้าที่แห่ในงาน (เก็บความมาจากหนังสือไทยสิบสองพันนา โดยบุญช่วยศรีสวัสดิ์ : ๒๔๙๙)

(๒๐) หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

บรรยากาศที่ไพร่ฟ้าและข้าทาสถูกเกณฑ์เข้าชบวนแห่ให้คิดลี้ตี เป่าขับลำและพ้อนระบำรำเต้น ยังมีตัวอย่างอยู่ในคราวที่พระมหาสุมนเถรเมืองสุโขทัยรับอาราธนาขึ้นไปถึงเมืองหริภุญชัย (ลำพูน) ว่า

“ผู้ราชโยชามหาชนพลถูกเจ้าลูกขุนมนตรีทั้งหลายยบายกันให้ถือ กระทงข้าวตอกคอกไม้ได้เทียบ ตีพาทย์ตั้งพิณฆ้องกลองปี่สรวไน พิสนัญชัยทะเลี้ยคกาหดเตรตั้งซ์มานกังศตลอมรทงค้คงเดือดเสียง เลิศเสียงก้อง อี้กัทังคนร้องให้อ้อคาสะท้านทัวทังนกรหริภุญชัยแล จึงไปรับพระมหาเถรเป็นเจ้าอัญเชิญเข้ามาในพระพิหาร” (ศิลาจารึกวัดพระยืน จังหวัดลำพูน อยู่ในประชุมศิลาจารึกภาคที่ ๓ : สำนักนายกรัชมุนตรี ๒๕๐๘)

ต่อมา ชนชั้นสูงอาจปูนบำเหน็จให้ปากไพร่และข้าทาสบางคน ผู้มีความสามารถสูง ให้มีฐานะทางสังคมสูงขึ้น ดังมีตัวอย่างอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งนาพลเรือนสมัยต้นกรุงศรีอยุธยาที่กำหนดว่า

หัวหน้าพนักงานปีพาทย์มีบรรดาศักดิ์ชื่อ “ขุนโฉนยไพเราะห์”
นา ๒๐๐ “นายวง” นา ๕๐ ส่วน “ลูกวง” นา ๓๐

“นายโรง” ระบุว่า-ละคร นา ๒๐๐ “นางเอก” นา ๑๐๐
“นางเลว” นา ๘๐ “จำอวด” นา ๕๐

(บทพระอัยการฯ เดียวกันนี้กำหนดว่า “บajak-วณิพก-ทาส”
นา ๕ “ไพร่เลว” นา ๑๐ “ไพร่ราบ” นา ๑๕ “ไพร่มีคร้ว” นา ๒๐
“ไพร่หัวงาน” นา ๒๕ “หัวสิบ” นา ๓๐ “ปลัดร้อย” นา ๑๐๐
“นายร้อย” นา ๒๐๐)

ส่วนผู้เล่นร้องรำทำเพลงส่วนมากหรือเกือบทั้งหมดของสังคมชาวสยามที่ไม่ได้รับการปูนบำเหน็จจากชนชั้นสูง และอาศัยอยู่ในหมู่บ้านทั่วๆ ไปก็มีฐานะทางสังคมด้วย คือ **ฐานะที่เป็นบajak วณิพก ทาส และไพร่ต่างๆ**

เกี่ยวกับเรื่องนี้ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงมีลายพระหัตถ์ (ประทานพระยาอนุমানราชชนเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๘๘) ในหนังสือบันทึกรื่องความรู้อื่นๆ) มีความตอนหนึ่งว่า “วิชา

แท้) หากเป็น **จีนใต้** ที่มาจากกวางตุ้ง กับกวางสี เป็นสำคัญ

จีนใต้ พวกนี้มีรากเหง้าพูดภาษาตระกูลไทย-ลาวมาแต่ดั้งเดิม
ดั้งมีชนชาติ**จ้วง** อยู่มณฑลกวางสีพูดภาษาตระกูลไทย-ลาว ไม่น้อย
กว่า ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว

กลุ่มชนพวกนี้เคลื่อนย้ายมาหาที่ทำกินที่อุดมสมบูรณ์กว่าที่เดิม
เดินทางเรือเล็กเลียบชายฝั่งผ่านเวียดนามมาเรื่อยๆ ในที่สุดมาตั้ง
หลักแหล่งอยู่บริเวณปากน้ำแม่กลอง มีหลักฐานโบราณคดีกระจาย
ไปถึงบ้านยี่สาร

พวกจีนใต้ที่เคลื่อนย้ายมานี้แต่เดิมไม่ใช่จีนแท้ เมื่อเข้ามาผสม
กลมกลืนกับมอญและแขกก็กลายเป็นคนพื้นเมืองกลุ่มใหม่ที่เรียกว่า**ชาว
สยาม** ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร แต่คงจะมีวิถีชีวิตแบบจีนผสมมอญ
และแขก มีอาชีพหลักเป็นชาวสวน ดั้งมีคำคล้องจองสมัยหลังที่แสดง
ความอุดมสมบูรณ์ของเรือกสวนว่า

บางข้างสวนนอก บางกอกสวนใน

เข้าใจว่าบรรพชนของครูหลวงประดิษฐฯ คงจะเป็นจีนใต้ที่เคลื่อน
ย้ายมาแต่ยุคก่อนกรุงศรีอยุธยา? จึงมีความจำผูกเป็นคำคล้องจองถึง
ตัวเองว่า

เมื่อเล็กเล็กชื่อเจ๊กแป๊ะ โตใหญ่ไว้แก่ละชื่อศรทอง

แสดงว่าบรรพชนของครูหลวงประดิษฐฯ เป็น**เจ๊กแป๊ะ** แต่ภาย
หลังจะประสมกับมอญหรือไม่? ไม่ทราบ แต่จากหลักฐานประวัติ
ศาสตร์ของชุมชนย่านนี้จะพบว่ามีการประสมประสานกันมากมาย

ความสำคัญของแดนดินถิ่นกำเนิดครูหลวงประดิษฐฯ มาเห็นชัด
เจนเมื่อยุคปลายกรุงศรีอยุธยาแล้วต่อเนื่องถึงยุคกรุงธนบุรีกับกรุง
รัตนโกสินทร์ ดั้งจะเห็นได้จากพระราชประวัติรัชกาลที่ ๑ กับรัชกาลที่
๒ รวมทั้งราชินิกุล **ณ บางข้าง**

เฉพาะบรรพชนของครูหลวงประดิษฐฯ ก็เกี่ยวข้องกับ**ครุมีแขก**
ที่เป็นครูปี่พาทย์ผู้ใหญ่มากแต่ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งน่าจะมีพัฒนา
การมาก่อนหน้านั้นขึ้นไปอีก

ด้วยหลายสาเหตุดังกล่าวทำให้ผมสนใจศึกษาทั้งประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นปากน้ำแม่กลอง รวมทั้งประวัติศาสตร์คนตรีบีพาทย์แถบนี้ โดยเฉพาะครูหลวงประดิษฐฯ ที่สร้างสรรค์วิธีตีระนาดเอก จนลือเลื่องไป
ทั่วบ้านทั่วเมืองรวมทั้งอุษาคเนย์ จะหาผู้ใดยิ่งใหญ่และได้รับการยก
ย่องอย่างสูงเทียบเท่าครูหลวงประดิษฐฯ คงยากนัก แต่ไม่มีหนังสือ
ประวัติครูหลวงประดิษฐฯ ตั้งแต่ต้นจนปลายได้เลย ที่มีอยู่ก็เป็นเพียง
เกร็ดเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น

ฉะนั้น ผมจึงขอให้อาจารย์อานันท์ นาคคง กับอาจารย์อัมภฎาฐ
สาคริก แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล รวบรวมและเรียบเรียงประวัติครู
หลวงประดิษฐฯ แล้วพิมพ์เป็นเล่ม ดังที่สำเร็จออกมา

แน่นอน หนังสือเล่มนี้ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ใจปรารถนา ขอให้ท่าน
ที่เชิดฆ้องฆาครูหลวงประดิษฐฯ และรู้เรื่องราวที่ขาดตกบกพร่อง กรุณา
เขียนเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ด้วยเถิด จักเป็นพระเดชพระคุณอย่างสูงยิ่ง

สุจิตต์ วงษ์เทศ

บรรณาธิการ ศิลปวัฒนธรรม

ART & ANTIQUITY

กรกฎาคม ๒๕๔๔

หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ถ่ายภาพเมื่อได้รับพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

คำนำ

มิใช่เพียงโหมโรง

(เมื่อพิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๗)

ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่า หนังสือสิ่งพิมพ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทยโดยสำนักพิมพ์เอกชนและนักเขียนเอกชน จะได้มีโอกาสพิมพ์แล้วพิมพ์อีกในเวลาอันสั้น นอกเสียจากสิ่งพิมพ์เพื่อเป็นตำราบังคับเรียนบังคับสอนในหลักสูตรภาครัฐซึ่งเด็กรุ่นใหม่เอาใจใส่ไม่น้อยกว่าหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นและเกมออนไลน์ และไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่า ชีวิตของใครหลายๆ คนที่เดินทางผ่านตัวอักษรในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นเหตุให้เกิดภาพยนตร์ไทยเรื่องหนึ่งที่สร้างปรากฏการณ์มากมายให้แก่สังคมไทยในยุคประชาชนปวงเยือกที่โหยหาความเป็นไทย (ที่ไม่เคยสรุปได้จริงจังว่ามีหรือไม่ตั้งแต่อดีตจนบัดนี้)

ภาพยนตร์เรื่องนั้นชื่อ “โหมโรง” (The Overture) สร้างและกำกับการแสดงโดยคนหนุ่มชื่อ**อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์** กระบวนการสร้างงานเริ่มต้นเมื่อกลางปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ถ่ายทำเสร็จสิ้นปลาย พ.ศ. ๒๕๔๖ และลงโรงฉายเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ มีชะตาชีวิตที่พัฒนาการมาจากภาพยนตร์นอกสายตานายทุนและนักประชา

(๒๖) หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

สัมพันธ์เนื่องด้วยเป็น “หนังนอกกระแด่” (ในขณะที่ “หนังในกระแด่” มักไปลงเคยที่หนังมีแฉักชั้น หนังโป้ หนังเพศที่สาม และหนังผีสยองขวัญ) แล้วก้าวไปสู่ “หนังสร้างกระแด่” อย่างน่าทึ่ง เป็นที่กล่าวขวัญและชื่นชมในหมู่ชนทุกชั้นทุกเพศวัย เข้าสู่ยุคของการแห่หมกกระหน่ำต่อมรักชาติรักกวีฉวนธรรมที่ผุดขึ้นในกายใจของคน(ดูหนัง)ไทยอย่างท่วมท้น กระทั่งลาโรงไปเมื่อต้นเดือนเมษายน ๒๕๔๗

ต่อเมื่อถึงวันเวลานี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนังโหมโรง คาราโหมโรง คนสร้างหนังโหมโรง คนดูหนังโหมโรง และใครก็ตามจากวงการดนตรีไทยที่เกี่ยวข้องกลับกลายเป็นขวัญใจใครต่อใครมากมาย เป็นสมบัติสาธารณะ เป็นสำนึกร่วมในประวัติศาสตร์ไปเสียแล้ว จากนานาคำวิจารณ์ขานกล่าวที่โหมกันอยู่ทั่วไป

พร้อมทั้งชื่อเสียงเรียงนามของครุคนตรีคนสำคัญอย่าง**หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง พ.ศ. ๒๔๒๔-๒๕๔๗)** มีอนุชาจากอัมพวาผู้เข้ามาสร้างชื่อเสียงในเมืองบางกอกครั้งอดีต ก่อนดนตรีไทยจะถึงคราวโรยรา กลับหวนคืนมา กลายเป็นที่รู้จักมักคุ้นของคนรุ่นใหม่มากขึ้น เนื่องด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ใช้ชั้นเชิงในการนำเสนอจากการผนวกเค้าโครงเรื่องราวของชีวิตท่านในยุคสมัยต่างๆ เพลงสำคัญที่ท่านประพันธ์ขึ้น และเหตุการณ์บางช่วงในฉากชีวิตมาจินตนาการใหม่ สร้างบุคลิกตัวละครใหม่ จัดวางจังหวะการนำเสนอใหม่ ด้วยเสียงดนตรีไทยอย่างใหม่ในโรงหนังผ่านลำโพงอย่างตีรอบทิศทาง

พร้อมกันกับหลายๆ ปราณการณ์ที่อุบัติขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ การเปล่งคำพูดถึงดนตรีไทยอย่างยินดีปริธาและการแสดงความภูมิใจในความเป็นไทย เสมือนตั้งเอาจริงเอาจังในแวดวงสื่อมวลชน-นักร้อง เมือง-รัฐบาล-นักธุรกิจ-ชาวบ้าน อีกไม่รู้จักกี่ชนิดกี่สไตล์ ไม่ว่าจะมาจากรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ หน้าหนังสือพิมพ์ การก่อตั้งกลุ่มผู้สนับสนุนโหมโรงในนามชาวเฉลิมไทยแห่งเว็บไซต์พันทิปคอตคอม ที่ร่วมกันสร้างความตื่นเต็นให้สังคมมาไม่น้อย จนถึงเกิดเว็บไซต์โหมโรงคอตคอมซึ่งสรรหาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเบื้องหน้าเบื้องหลังภาพยนตร์

มาเสนอที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ให้อ่านให้ดูให้ความบันเทิงกันอย่างจุใจ พร้อมทั้งไม่ลืมเตือนที่จะชดศุ่ยเรื่องราวของหลวงประดิษฐไพเราะ ดันคอของเรื่องมาเป็นการเปรียบเทียบด้วย

พายุโหมโรงลูกแล้วลูกเล่าได้โถมกระหน่ำซ้ำซัดให้สังคมไทย สะเทือนซ้ำแล้วซ้ำอีกในรูลแบบของงานเวทอกิปราย งานแพนคลับ งานคอนเสิร์ต งานวารีตี้เกมโชว์ ตลกคาเฟ่ การแจกโบนัสเอาใจลูกค้าของธนาคารและบริษัทการสื่อสารหลายแห่งด้วยการแจกตัวดูภาพยนตร์ ปริจำนวนนับพันนับหมื่น แพชั่นริงโทนโทรศัพท์มือถือเสียงบีพาทย์ใน หมู่วัยรุ่นไอทีที่ดูเก๋เก๋กว่าเพลงพ็อพของค่ายเทปทั่วไป การออกเทป ซีดีเพลงไทย การเปิดหลักสูตรสอนดนตรีไทยอย่างเฟื่องฟู เครื่องดนตรีไทยที่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า (ไม่ได้ไม้) และย้อนกลับไปทำการจัด การแสดงดนตรีไทยอย่างเอิกเกริก ด้วยประชาคมดนตรีไทยซึ่งดูเหมือน จะเป็น“คนชายขอบ” มาตลอดเวลาของสังคมที่ก้าวล่วงข้ามศตวรรษ ที่ยี่สิบอย่างอ่อนเปลี้ยเปลี้ยแรงและหลบแอบอยู่ในหลืบรูเล็ก ๆ ของ ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดอย่างเงิบเขยิบแทบจะไร้ชีวิต

เรื่องราวที่ปรากฏในฉากต่างๆ ตัวละครต่างๆ ในโหมโรง ซึ่งคุณ อิทธิสุนทรและทีมงานสร้างได้ดัดแปลงมาจากหนังสือเล่มนี้ รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ถ่ายทอติใหม่ด้วยภาษาของภาพยนตร์ ไม่เพียง แต่จะทำให้คนดูได้เสพสัมผัสกับเส้นทางชีวิตของ “ศร” มีอระนาทหนุ่ม จากอัมพวาผู้ต้องฝ่าฟันกับชนบดนตรีไทยในอดีตภายใต้ระบบอุปถัมภ์ (ซึ่งสมมุติว่าเป็นตัวละครชื่อ “ขุนอิน” นักระนาทแห่งพระนคร ผู้กลายเป็น Superstar ในโลกดนตรีไทยนอกจอไปเสียแล้ว!) แต่ยังได้ติดตาม ไปถึง “ท่านครู” ที่ดำรงชีวิตอยู่ในช่วงกระแสสับสนของสังคมไทยยุค หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และ ก้าวเข้าสู่ความขัดแย้งที่ดูยากเย็นกว่าการประชันระนาท นั่นคือการสวน กลัดบนโยบายของท่านผู้นำประเทศที่ต้องการพาบ้านเมืองไปสู่ความเป็น อารยะด้วยการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้คน จนถึงการทำให้ดนตรี ไทยเป็นของ “ต้องห้าม” การตอบโต้กับตัวแทนอำนาจในยุคใหม่ด้วย

วาทะคมคาย (ว่าด้วยเรื่องการดูแลรักษารากเหง้า ลีหน้าแววดาและคำพูดที่ดูจริงจังหนักแน่น ทำให้วาทะนี้แทบจะเป็นวรรคทองของภาพยนตร์ไปเลยทีเดียว) ผสมกับเสียงเพลงที่จูงใจให้ตัวละครคู่ปรับและคนดูในโรง (ที่ถูกกล่อมเกลาคด้วยเสียงระนาดมาตลอดเวลาตั้งแต่หนังเริ่มฉาย) ต้องยอมรับในความเป็น “วีรบุรุษโรแมนติก” ของพระเอกในเรื่องไปโดยราบคาบ เต็มตื่นในความ “รุ่งเรือง” และ “ร่วงโรย” ของคนตรีไทยไปในที่สุด

โหมโรงตาโรงไปแล้วเมื่อถึงเดือนเมษายน ๒๕๔๗

ถึงวันนี้คงมีคนที่ผ่านมาจอโหมโรงมาแล้วไม่น้อย การจุกประกายให้ผู้คนหันกลับมาสนใจดนตรีนอกจอได้เป็นเรื่องน่าทึ่ง ในขณะที่ยังมีปัญหาขัดแย้งในสังคมวัฒนธรรมนอกจอให้ได้ขบคิดกันต่อไป ในฐานะศิลปะประเพณี เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป คนตรีไทยจะอยู่รอดอย่างไร การจำลองฉากชีวิตที่ดูเหมือนว่ากินใจและสะใจของท่านครูในวัยชรามาเสนอบนแผ่นฟิล์มคงไม่ใช่เพียงทางเลือกเดียว แต่ในสังคมจริง คนตรีไทยยังคงต้องการการทำความเข้าใจมากกว่านั้น

และสมมุติว่า เมื่อไม่มีโหมโรง ไม่มีขบวนการโหมกระแสดาธารณะดังที่เป็นอยู่ คนตรีไทยจะอยู่หรือจะตาย ยังจะต้องอนุรักษ์เนื้อหาและรูปแบบไว้หรือยินยอมปรับตัวเองไปตามวงโคจรของโลก คนตรีไทยทุกวันนี้กำลังทำหน้าที่สื่อกับใคร? คนตรีไทยมีอดีตก็จริง แต่ว่าอนาคตเล่ามีไหม?

หนังสือเล่มนี้คงไม่ใช่คำตอบทั้งหมด เช่นเดียวกับภาพยนตร์ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมด และทั้งสองอย่างไม่ใช่สื่อเพื่อความรู้จักและเข้าใจชีวิตทั้งหมดของหลวงประดิษฐไพเราะ ครูคนตรีคนสำคัญที่มีอะไรน่าสนใจมากกว่าการเป็นเพียงนักระนาดเดี่ยวชื่อก้องและศุภริยภักดิ์ผู้ประพันธ์ผู้ฝากฝังร่องรอยให้เราได้เรียนรู้

แม้ความลุ่มลึกทางประวัติศาสตร์ยังต้องการคำอธิบายมากกว่านี้ และยังมีข้อมูลที่ตกหล่นบนเส้นทางการศึกษา ยังคงรอคอยการเติมเต็มจากท่านผู้รู้อื่นๆ มาช่วยกันชี้แจง หวังเพียงว่านอกจากหนังสือเล่ม

อานันท์ นาคคง © อัมภฎาฐ สาศริก (๒๕๙)

หนึ่งและภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ผ่านมาผ่านไป คนตรีไทยนอกจอคงจะหาทาง
เลือกที่เหมาะสมที่ควรในการดำรงอยู่ มิใช่เพียงเพื่อกระแสดังใด ๆ เท่านั้น
เหล่านี้คงมิใช่จบลงเพียงคำพูดง่ายๆ ว่า “เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์”

อานันท์ นาคคง
อัมภฎาฐ สาศริก
มิถุนายน ๒๕๔๗

คำนำ

ไพฑูริย์

มหาตริยกุลวิกรมเจ้าพระยาแห่งอุษาคเนย์
(เมื่อพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๔๔)

ประเทศไทยในรอบร้อยยี่สิบปี มีคนเกิดมาบนผืนแผ่นดินนี้มากมาย เกิดแก่เจ็บตายด้วยกฎอนิจจัง หลายคนจากไปอย่างไร้ร่องรอย หลายคนถูกลืมเลือนด้วยกาลเวลา หลายคนยังอยู่ในความทรงจำอยู่ในความระลึกนึกถึงของผู้คนร่วมสังคมร่วมยุคสมัย ได้ฝากผลงานไว้เป็นอนุสรณ์ให้ค่านึงถึงและเป็นพลังปัญญา เป็นเส้นทางให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และเติบโตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ

ในจำนวนคนดีมีค่าของแผ่นดินในรอบร้อยยี่สิบปีที่ผ่านมา มี **หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง ๒๔๒๔-๒๔๙๗)** สามีณชนจากลุ่มน้ำแม่กลอง สมุทรสงคราม ผู้ที่ควรค่าแก่การได้รับการยกย่องในฐานะ **“มหาตริยกุลวิกรมเจ้าพระยาแห่งอุษาคเนย์”** อยู่ด้วยผู้หนึ่ง

แผ่นดินสยามในยามที่ท่านถือกำเนิดมา เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย มีการปะทะสังสนทนทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจการค้า การเมือง การศึกษา วิถีชีวิต ทัศนคติ ค่านิยม และข่าวสารข้อมูลกับโลกภายนอก ทั้งตะวันตกและตะวันออก

การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมสยามเกิดขึ้นและมีอยู่อย่าง
สลับซับซ้อน บางอย่างเป็นไปอย่างช้าๆ บางอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
และบางอย่างใช้เวลาในการพิสูจน์ความหมายคุณค่าของความเปลี่ยนแปลง
รวมไปถึงเรื่องดนตรีที่พิพาทย์ที่เป็นสิ่งแวดล้อมของชีวิตหลวง
ประดิษฐ์ไพเราะในยามเยาว์วัยมาจนเติบโตใหญ่ด้วย

บทบาทของคนตรีไทยแต่เดิมมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เป็น
เรื่องของพิธีกรรม มหรสพการแสดง และการละเล่นเพื่อความบันเทิง
เฉพาะกลุ่ม กระทั่งเกิดพัฒนาการในการละเล่นเพลงเสภาในสมัย
รัชกาลที่ ๔ ที่ปรับปรุงระเบียบวิธีการทางดนตรีขึ้นมามากมาย เปิด
โอกาสให้นักดนตรีแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ได้รู้จักพลิกแพลง
รูปแบบของบทเพลงเพื่อสร้างความเพลิดเพลินในการฟังมากขึ้น ตัว
อย่างของดุริยิกวีที่รู้จักกันดีว่าเป็นผู้วางรากฐานของการพัฒนาเพลง
ไทยในช่วงต้นยุครัตนโกสินทร์คือ **พระประดิษฐ์ไพเราะ (มี ดุริยางกูร)**
หรือ **“ครูมีแขก”** ผู้ที่ได้รับการยกย่องในบทเสภาไหว้ครู และเป็นต้น
แบบของการสร้างสรรค์เพลงไทยที่ดุริยิกวีรุ่นต่อๆ มายึดถือเป็นแบบ
อย่างด้วยความเคารพมากที่สุด

ครูมีแขกเป็นดุริยิกวีที่ได้รับการอุปถัมภ์จากราชสำนัก และสร้าง
งานดนตรีเพื่อสนองรสนิยมของราชสำนัก โดยเน้นเรื่องดนตรีเพื่อการ
ฟังอย่างจริงจัง ต่างกับผลงานเพลงในอดีตที่เป็นเพียงเครื่องบำเรอ
ความสุขของชนชั้นสูง ทำให้ศิลปะการดนตรีได้รับการยอมรับนับถือ
ว่ามีความสำคัญและมีความหมายในสังคมไทย นับเป็นก้าวใหม่ของ
คนตรีไทยที่เพิ่มบทบาทตัวเองมาจากเครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
และประกอบมหรสพการแสดง มาสู่ศิลปะที่ยืนได้ด้วยตัวเองอย่างแท้
จริง ได้รับความนิยมนยกย่องทั้งในสังคมชนชั้นสูงและสังคมชาวบ้าน

ในที่สุด ราชทินนามและวิญญูณความ เป็น **“ประดิษฐ์ไพเราะ”**
ได้สืบทอดต่อมายัง **นายศร ศิลปบรรเลง** นักดนตรีจากอัมพวา-สาย
เลือดของ **ครูสิน** ศิษย์ครูมีแขก ที่เดินทางจากบางกอกกลับมาสร้าง
ลีลนบรยาภาศให้กับวงการดนตรีลุ่มน้ำแม่กลองในยุคต้นรัชกาลที่ ๕

(๓๒) หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

และภายหลังโชคชะตาชีวิตได้นำพาให้นายศรต้องทวนย้อนเส้นทางจากแม่กลองไปยังถิ่นลุ่มเจ้าพระยา สู่มืองบางกอก ดินแดนศิวิไลซ์ และเดินทางไปถึงสัมผัสกับกระแสวัฒนธรรมดนตรีรอบด้าน-เนิ่นนานพอที่จะหล่อหลอมให้ “ประดิษฐไพเราะ” คนนี้ ประทับคุณค่าของความเป็น “คนตรีอุษาคเนย์” เอาไว้ในผลงานเพลงหลากหลาย และการนำพาคนตรีไทยให้เปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ อย่างมากมาย ภายใต้อการอุปถัมภ์ของ “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าชายผู้ทรงสนับสุนนค้ำจุนชีวิตของท่านอย่างจริงจัง และเปิดโอกาสให้ได้เดินทางไปสัมผัสกับโลกภายนอกอย่างชนิดที่นักคนตรีไทยทั่วไปยากจะมีได้เหมือน

ช่วงชีวิตของหลวงประดิษฐไพเราะ เป็นช่วงที่คาบเกี่ยวอยู่ในยุคที่คนตรีไทยรุ่งเรืองถึงขีดสุด มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งในด้านมีนักคนตรีที่มีความสามารถสูงเกิดมาแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์กัน มีศรัทธาที่ร่วมกันนมรมิตผลงานคนตรีเอาไว้ในแผ่นดินมากมาย มีผู้ฟังและผู้ที่สามารถให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนนักคนตรีให้มีชีวิตอยู่สุขสบาย มีความมั่นคงในทางเศรษฐกิจและสังคม

ถือเป็นช่วงยุคทองของคนตรีไทยทีเดียว ก่อนที่จะล้มล้างและร่วงโรยลงในกาลต่อมา

ถ้ากล่าวกันว่า “ชีวิตคือการเดินทาง” เป็นจริง บทเพลงนักร้อยนับพันของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) คือบันทึกการเดินทางเล่มใหญ่ที่ควรค่าแก่การศึกษาและจดจำ เป็นบทบันทึกที่ผ่านการกลั่นกรองด้วยความรู้สึกนึกคิด ความละเอียดใจ ความประทับใจในเบื้องลึกของอารมณ์ศิลป์ที่ได้สั่งสมมาตลอดชั่วอายุขัยของคีตกวี ๕ แผ่นดินของท่าน

“โลกาภิวัดณ์”-โลกไร้พรมแดน มิใช่เพียงเกิดเมื่อไม่กี่ปีนี้ หากแต่เริ่มต้นมานานแล้ว ในยุคที่สยามประเทศเริ่มย่างก้าวเข้าสู่อารยธรรมแดนใหม่ และความเกี่ยวข้องของทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นอุษาคเนย์กำลังแปรโฉมหน้าจากความเรียบง่ายไปสู่มิติที่ลึกซึ้งและรุนแรงขึ้น

บทเพลงแห่งการเดินทางของท่านครูหลวงประดิษฐไพเราะเป็น

บทเพลงที่ไร้พรมแดน มีทุกสำเนียง มีทุกมิติความเคลื่อนไหวที่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมดนตรีไทยร่วมยุคสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่ แม้กระทั่งล่วงลับไปแล้ว

ความเป็นอุษาคเนย์ปรากฏและปะทะสังสน์กันอย่างสง่าผ่าเผย ในผลงานเพลงหลากหลายของดุริยางค์วิเอกแห่งกรุงสยามผู้นี้

เมื่อท่านเดินทางกลับมาจากตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก ใน พ.ศ. ๒๔๕๑ นักดนตรีไทยและคนรักเพลงไทยก็ได้รับรู้จักกับวัฒนธรรมดนตรีชาว ได้ยินเพลงสำเนียงชาวในความรู้อีกของนักดนตรีไทยที่มีโอกาสไปตระเวนสัมผัสผืนดินไกลโพ้น และรู้จักกับเครื่องดนตรีไม้ใผ่ในนามอังกะลุง

บรรยากาศในวังบูรพา มีความเป็นตะวันตกที่สมานฉันท์กับความเป็นตะวันออกอย่างน่าสนใจ ทั้งระเบียบแบบแผนการใช้ชีวิต อาหารการกิน ศิลปวัตถุ การพักผ่อนหย่อนใจด้วยหมากrukฝรั่ง เสียงดนตรีที่ปะปนกันทั้งมโหรีปี่พาทย์และดนตรีเดินร่ายอย่างยุโรป

ชีวิตนอกวังบูรพา ในช่วงเวลาเดียวกัน ท่านก็ได้คลุกคลีกับกระแสดนตรีต่างวัฒนธรรม ทั้งดนตรีจีน ลาว มอญ เขมร พม่า ฝรั่ง แหก แปลกภาษา

เพลงจีน ที่หลวงประดิษฐไพเราะประดิษฐ์ขึ้นหลายเพลง ไพเราะเสียงจนเป็นงานศิลปะชั้นอมตะที่นานาชาติยอมรับ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ ลูกศิษย์ของท่านคนหนึ่งคือ **ครูบุญยงค์ เกตุคง** เคยนำเพลงจีนซิมใหญ่ทางเดี่ยวระนาดที่ท่านถ่ายทอดไว้ให้ไปตีอวดโจว **เฉิน ไทล** นายกรัฐมนตรีจีน กระทั่งได้รับการยกย่องว่าไพเราะประคองเสียง **“ไข่มุกหล่นบนจานหยก”** มาแล้ว และ **ครูประสิทธิ์ ถาวร** ศิษย์เอกทางระนาดเช่นกัน ก็ได้นำเอาเพลงเดี่ยวอาหนูที่ใช้บรรเลงด้วยเทคนิคการตีระนาดสองรางตามแบบแผนที่ท่านครูได้เคยคิดขึ้นใหม่ ไปแสดงความมหัศจรรย์ของดนตรีไทยอวดสายตาชาวญี่ปุ่นจนได้รับเสียงปรบมือเป็นระยะเวลายาวนานมาแล้ว

เพลงลาว จำนวนมากที่ท่านสะสมความรู้เอาไว้จากการทำงาน

ดนตรีประกอบละครร้องอย่างใหม่ ตั้งแต่**ละครปริศนาคัลยา**มาจนถึง **ปราโมทย์** เพลงลาวละครร้องเกิดใหม่หลายเพลงภายหลังได้กลายเป็นเพลงเถาที่คนรู้จักกัน เช่น ลาวด้อยดลิ่ง ลาวครวญใหญ่ เป็นต้น หรือแม้กระทั่งเพลงลาวของเก่าหลายเพลง ท่านก็ได้นำมาปรับปรุงจนเป็นที่นิยมกันต่อมา เช่น ลาวคำเนินทรายทางเปลี่ยน ลาวแพนทางเดี่ยว ความผูกพันกับลาวนั้นแนบแน่นจนถึงฝ่ายภรรยาของท่านทั้งสองคือ**นางโชติและนางพู่** ซึ่งมีนามสกุลเดิมว่า **“หุราพันธ์”** สืบเชื้อสายตระกูลเดิมมาจากเวียงจันทน์ ติดตามต้นตระกูลของเจ้าฟ้ามหา มาลา เข้ามายังกรุงเทพมหานครในตอนต้นรัตนโกสินทร์ และได้รับร่วมพงศ์พันธุ์ของท่านครูหลวงประดิษฐไพเราะที่มีเชื้อสายจีนแม่กลองมาจากบรรพบุรุษ

เพลงมอญและปี่พาทย์มอญ–มรดกชิ้นสำคัญที่ท่านรับมาจาก**ครูสุ้ม เจริญดนตรี** นักดนตรีมอญแท้ที่ออกปากขายเครื่องดนตรี พร้อมทั้งต่อเพลงให้ท่าน ต่อมาได้ขยายผลต่อไปยังลูกศิษย์และลูกหลานคนไทยที่สืบสายอาชีพดนตรี ได้เลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวให้อ้อม ให้ลิ้มตา อ้าปากได้ด้วยธุรกิจการประโคนศพตามวัดต่างๆ และในสังคมปัจจุบัน ปี่พาทย์มอญแทบจะกลายเป็นปี่พาทย์กระแสหลักที่นักดนตรีไทยชาวบ้านทั่วประเทศต้องมีไว้ใช้ดำรงชีวิต ใช้งานแสดงตามงานศพหรืออิดเกทั่วไ

เป็นที่รู้กันว่าเพลงมอญที่ใช้บรรเลงหาเลี้ยงชีพกันอยู่ทุกวันนี้ กว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาของท่าน แต่ฟังดูเป็นลีลาสำเนียงมอญอย่างชัดเจน

ในช่วงที่อายุชั้ววัยอาวุโสขึ้น ท่านก็ยังได้โดยเสด็จพระราชดำเนิรตาม**พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว**ไปยังประเทศกัมพูชา ได้แสดงฝีมือการตีระนาดเอกเจริญพระราชไมตรี จนพระเจ้ามณเฑียรวงศ์ กษัตริย์เขมรทรงขอตัวหลวงประดิษฐไพเราะ ไว้ให้ช่วยสอนและแลกเปลี่ยนความรู้กับนักดนตรีในราชสำนักเขมร ครั้งนั้นท่านได้จดจำ**เพลงเขมร**กลับมาแต่งเป็น**เพลงไทยสำเนียงเขมร**ไว้หลายเพลง เช่น เพลง

ชุดสามชะแมร์ ซึ่งได้นำเพลงไทยสำเนียงเขมรของเดิม ๓ เพลง มาปรับปรุงให้เป็นลีลาเขมรมากยิ่งขึ้น แล้วตั้งชื่อใหม่เป็นภาษาเขมรคือ เพลงเขมรแดงเป็นชะแมร์ก้อฮ่อม เพลงเขมรขาวเป็นชะแมร์ชอ เพลงเขมรใหญ่เป็นชะแมร์ธม โดยเฉพาะเพลงนกเขาชะแมร์นั้น ท่านได้นำเพลงเขมรที่มีทำนองเลียนเสียงร้องของนกเขาว่า “จู้ยูกกู” มาแต่งเป็นเพลงไทยทั้งเถา โดยให้อาจารย์มนตรี ตราโมท ศิษย์ของท่าน เป็นผู้แต่งบทร้อง

นกเขาเมืองเขมรที่กลายสัญชาติมาเป็นไทยนี้ ต่อมาได้ก้าวไปสู่การเป็นนกเขาที่มีความเป็นสากลมากขึ้น คือมีการปรับปรุงให้มีลีลาดนตรีที่ทันสมัย ใช้ภาษาที่ง่ายกระชับ รู้จักกันในชื่อใหม่ว่า “นกเขาคูรัก” ขับร้องโดยศิลปินแห่งชาติคือสวลี ผกาพันธุ์ และสุเทพ วงศ์กำแหง กลายเป็นเพลงยอดนิยมของคนไทยสมัยใหม่ในมุกกว้าง โดยที่หลายคนอาจยังไม่ทราบว่ามาจากทำนองเพลงของหลวงประดิษฐไพเราะ

เพลงสำเนียงพม่า เป็นการสร้างสรรค์จากการใช้ปฏิภาณปัญญา เช่น เพลงอะแซหุ่นกี้เถา ซึ่งมีที่มาจากการถูกลองภูมิโดยนักร้องของ “วงกรมหลวงชุมพรฯ” ชื่อ “ขุนรอย” ร้องส่งเพลงคุณลุงคุณป้า ด้วยการเอื้อนเสียงสำเนียงพม่า และนักดนตรีวงบูรพาฯ ไม่เคยต่อเพลงนี้มาก่อน เพลงนี้มีถึง ๑๐ จังหวะ แต่ “จางวางศรี” ใช้ความจำที่ยืดออกเยี่ยมจดจำลูกตกของเพลงไว้ (ลูกตก คือเสียงสุดท้ายของประโยคเพลง) แล้วใช้ปฏิภาณร้อยกรองทางบรรเลงรับได้ครบทั้ง ๑๐ จังหวะ ทำให้ไม่แพ้ แม้ว่าจะบรรเลงไม่ค่อยเรียบร้อยนัก เพราะถูกวงไม่ได้เพลงหรืออึกกรณี พม่าห้าท่อน ทาง ๖ ชั้น ที่ได้แต่งขยายขึ้นจากพม่าห้าท่อน ๓ ชั้น ตามคติกการประชันวงครั้งสำคัญที่วังบางขุนพรหมนั้น ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่นิยมบรรเลงกันอยู่ทั่วไป

เพลงแขก มีปรากฏในผลงานเพลงของท่านอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วัยหนุ่มมาจนวัยชรา หลายเพลงสะท้อนเค้าของความเป็นผู้รู้จักสังเกต “เรียน” บุคลิกลักษณะแขกที่หลากหลาย แล้วนำมา “เลียน” และ “ล้อ” อย่างสนุก สามารถจำลองน้ำเสียงที่ลิ้นไหลและจังหวะเร้าใจของ