

**บทความวิชาการ
บทความประชานิยม
ประวัติความเป็นมาคณฑ์สิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา**

สารวิศลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ฉบับปัจจุบัน 2548

รายงานแห่งเพลงตามสมัยนิยมในสังคมไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร ด่านสกุล

การร้องรำทำเพลงเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และมีการสืบทอดและสานต่อกันมายาวนานนับเนื่อง แต่บรรพกาล ดังปรากฏในหลักฐานหลายอย่าง ดังปรากฏ ในหลักฐานทางด้านศิลปะ เช่น อัศวิน ชูอรุณ¹ ได้กล่าวถึงภาพจิตรกรรมอันเป็นฝีมือการแกะลาย เส้นบนหินผาบนฝ่าผนังถ้ำในสมัยหินเก่าตอนปลาย (Upper Paleolithic) ซึ่งเป็นภาพการเต้นรำในพิธีกรรม มีรูปคนสูง ประมาณ 10 นิ้วในถ้ำขัตตาภูราไก้มีเมือง ป้าแลร์มี ประเทศอิตาลี หลักฐานดังกล่าวเนี่ยสักห้อน ให้เห็นได้ว่ามีการร้องรำทำเพลงเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ นานแล้วอย่างน้อยก็ตั้งแต่สมัยหินเก่าตอนปลาย สำหรับในเรื่องเพลงนั้นเชื่อว่ามีมาพร้อมๆ กับการเกิด ของมนุษย์ เพราะเมื่อผู้เป็นแม่มีความประสงค์ที่ จะแสดงออกซึ่งความรักต่อลูกในอ้อมอกก็จะร้อง "เพลงกล่อมเด็ก" ซึ่งบทเพลงที่ให้หลังออกมา จากใจที่เชื่อว่าเป็นพุตติกรรมสามัญอันเกิดขึ้นโดย บริสุทธิ์และน่าจะมีมาตั้งแต่มีมนุษย์ในยุคแรกในโลก และเมื่อมีการตายก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่า "การทำศพ" และมักจะมีการสร้างเพลงสรรเสริญเพลงสาดในพิธีกรรมการทำศพ ขันแสดงให้เห็นสัมพันธภาพระหว่างคนกับเพลง จึงกล่าวได้ว่า "เพลง" ได้เกิดขึ้นนานนาน และอย่างน้อย

ก็ตั้งแต่สมัยหินเก่าตอนปลายและได้มีวัฒนาการมาโดย ลำดับเปลี่ยนปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพลงจึงมีอยู่ในสมัย หินเก่าตอนปลายและได้มีวัฒนาการมาโดยลำดับ เปลี่ยนปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพลงจึงมีอยู่ในสังคมมนุษย์ ทุกชาติพันธุ์ทั่วโลก ทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนและผสม ผสาน กันได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามเพลงใน ทุกๆ วัฒนธรรมก็มีchromatic ที่ สอดคล้องต้องกัน เช่น มี บทบาทและหน้าที่สะท้อนอารมณ์ในลักษณะต่าง ๆ ไม่ ว่าจะเป็นอารมณ์แห่งความรัก ความสุข ความทุกข์ ความสนุก สนาน ความตลอกขับขัน ความเกลี้ยด ความกลัว ความ恐怖 ตลอดจนความรู้สึกถึงภาวะ แห่งสันติสุข เพลงจึงมีคุณค่าต่อสังคมมนุษย์เป็นอย่างมาก

ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์² ได้นำเสนอเรื่องราว เกี่ยวกับความเป็นมาของเพลงไกวพอที่จะสรุปได้ว่าเพลง ในยุคหินส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เฉพาะ เรื่องและมีความเป็นปัจเจกสูง เช่น เพลงกล่อมลูกจะ มีทำงง่าย ๆ คำร้องสั้น ๆ ไม่ซับซ้อน เป็นต้น เมื่อสังคม มนุษย์เจริญพัฒนาสู่ยุคอารยธรรมโบราณ (Ancient civilization) เพลงก็พัฒนาตัวเองจากความเป็นปัจเจก สู่ลักษณะที่เป็นสมบัติของส่วนรวมมากขึ้น บทบาทของ

¹ อัศวิน ชูอรุณ. ประวัติศาสตร์ศิลปะยุคโบราณและ ยุคกลาง. 2539. หน้า 26.

² ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์. ประวัติคนตระหันตกโดย สังเขป. 2533. หน้า 4

เพลงก็เพิ่มขึ้นจากการตอบสนองส่วนต้นเป็นส่วนมาก ไปสู่การสร้างสรรค์งานเพลง เพื่อตอบสนองสังคมส่วนรวม มากขึ้นและมีความสำคัญต่อสังคมมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อ เพลงขยายบทบาทแห่งตนเพื่อรับใช้ลักษณะความเชื่อและการศาสนา ดังที่ระบุต่อไป³ ได้นำเสนอไว้สรุปได้ว่า นับเนื่องแต่สมัยโบราณ ไปถึง สังคมมนุษย์มีความเชื่อว่า เพลงและดนตรีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถใช้ในการช่วยล้างบาป มลพินทาง และใช้เป็นบั้นด้วยรากชาโกริ จึงได้ดังประสมคโดยเฉพาะชนชาติในภาคพื้นยูโรป ตะวันออกจะยึดถือเอาเพลงและดนตรีเป็นราชฐานในการประกอบพิธีทางศาสนาของศาสนาคริสต์และเชื่อว่าผู้ประพันธ์เพลงสวดนั้นประพันธ์ตามเสียงที่แวดล้อมจากสรวงคันเป็นพระสูรเสียงแห่งพระผู้เป็นเจ้า ดังนั้นการที่จะกล่าวคำสวดอ้อนวอนให้ได้ยินถึงพระผู้ เป็นเจ้าจะเป็นจะต้องทำให้ถูกต้องตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะการร้องเพลงสวดถือว่าเป็นพิธีการที่สืบถึงพระผู้เป็นเจ้าได้ดีที่สุด

พื้นฐานด้านความเชื่อดังกล่าวไม่เพียงแต่จะส่งผลให้ชาวユโรปตะวันออกมีเจตคติที่ดีงามต่อเพลง และดนตรีเท่านั้น หากแต่ยังมีความเชื่ออย่างมั่นคงว่า เสียงเพลงเป็นเสียงแห่งสรวงค์เพลงจึงกล่าวเป็นสือกกลางระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับมนุษย์ทั้งมวล ด้วยเหตุนี้เองเพลงและดนตรีจึงได้รับการเคารุจิสุด และเป็นอย่าง ดีอันส่งผลให้มีการพัฒนาตัวเองมากขึ้น ๆ โดยลำดับช่วงเวลาอันสำคัญที่เพลงและดนตรีมีความเจริญของมันเป็นอย่างมากคือช่วงยุคกลาง ดังที่ ประสีทธิ์ เลียวสิริพงศ์⁴ นำเสนอด้วยที่จะสรุปได้ว่ายุคกลางซึ่งเป็นยุคสมัยที่มีความยาวนานมากถึง 6 ศตวรรษ กล่าว คือ ยุคหนึ่งตั้งแต่ ค.ศ.800 ถึง ค.ศ. 1400 ในช่วง ดังกล่าวมีเหตุการณ์สำคัญ ๆ เกิดขึ้นมากมาย เช่นการจัดระบบของเสียงเพื่อใช้ในการ

ขับร้องและดนตรี ปรากฏการณ์นี้บ่งได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญยิ่ง เพราะเป็นการเปิดโอกาสที่จะรองรับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซึ่งให้ผลลัพธ์มาพัฒนางานเพลง และดนตรีให้เจริญของมามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่นจากเพลงที่มีแนวทำนองเรียบง่ายด้วยระดับเสียงไม่เกินระดับ และเป็นเพลงแนวเดียวซึ่งก็มีทิศทางหลากหลาย และทำให้ผลงานเพลงมีความบริจารงดงามมากขึ้น ในระหว่างช่วงปลายของ ศตวรรษที่ 10 ถึงช่วงต้นของศตวรรษที่ 11 มีการนำเครื่องหมายที่เรียกว่า "นูม" (Neumes) ซึ่งใช้เป็นเครื่องหมายกำกับการขับร้องเพลง สวดในสมัยองค์สันตะปาปาเกรгорีมหาราช (Gregory the Great) มาปรับใช้ และได้รับการพัฒนาไปเป็น "โนตดนตรี" (Music notation) ซึ่งยังคงเป็นภาษาสากลของเพลงและดนตรีควบคู่กันบัน

ที่จริงเพลงและดนตรีสายตรรกะลัฟร์งได้เข้ามาในประเทศไทยด้วยตัวสังฆภูมิอยุธยาดังที่ เฉลิมพล งามสุทธิ ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของดนตรีสากลในประเทศไทยไว้ว่า "มีหลักฐานว่าแตรฟร์ง (Brass) เข้ามาสู่ประเทศไทยในแผ่นดินของสมเด็จพระนราธิณ์มหาราช โดยที่ทรงใช้กันเองไม่ได้จัดเป็นวง เพราะมีใช้กันไม่ทั่วไป" ซึ่งนับเป็นหลักฐานที่สำคัญเหมือนกันแต่อาจจะเป็นเรื่องราวที่เหมาะสมในแนวประวัติศาสตร์ซึ่งลึกมากกว่าที่จะนำมาเสนอในที่นี่ทั้งนั้นว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญคือ ในรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกับบัว่ງเวลาที่เพลงและดนตรีในภาคพื้นยูโรปมีการพัฒนาไปถึงจุดสูงสุดจึงแพร่กระจายไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก หมายรวมถึงประเทศไทยด้วย ดังที่สุกฤต เจริญสุข⁶ ได้นำเสนอไว้สรุปได้ว่า สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์ วรวิโนด ทรงได้ริเริ่มและให้กำเนิดเพลงไทยแบบสากลขึ้น โดยพระองค์ได้ทรงพระนิพนธ์เพลงไว้

³ ละเชียด เหราบติย์. วิัฒนาการของดนตรีสากล . 2523 . หน้า 4

⁴ ประสีทธิ์ เลียวสิริพงศ์. ประวัติดนตรีตะวันตกโดยสังเขป . 2533 . หน้า 3-11

⁵ เฉลิมพล งามสุทธิ . "ความเป็นมาของดนตรีสากลในประเทศไทย" ใน เอกสารประกอบการสอนรายวิชามนุษย์กับ ความงาม . 2534.หน้า 21.

⁶ สุกฤต เจริญสุข. จะฟังดนตรีอย่างไรให้ไพเราะ. 2532. หน้า 88 - 90.

มากรายปีรวม 72 เพลง มีเพลงจำนวนหนึ่งที่ทางพระนิพนธ์โดยใช้จังหวะลีลาแบบสาがら แต่มีทำนองแบบเพลงไทย ซึ่งถือว่าเป็นต้นตระกูลแห่งเพลงไทยสาがら เช่น เพลงสุดเสนานะ เพลงวอลท์ชเมฆา เพลงมหาฤทธิ์ เพลงสรรษฐ์เสือป่า เพลงนางคราญ เพลงสาครลั่น และเพลงโศก เป็นต้น

หลังจากยุคของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรมนิตแล้ว จากนั้นก็เป็นยุคทองของเพลงไทยสาがらดังที่ จินตนา ดำรงเลิศ⁷ ได้นำเสนอไว้พอที่จะสรุปได้ว่า ในช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2547 พระบูรพ์เป็นผู้ที่ทำให้เพลงไทยแพร่หลายมาก มีผลงานเพลงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงอยู่มากมาย เช่น เพลงขรัญของเรียม เพลงลูกยศ และเพลงเฝันสั่งฟ้า เป็นต้น ต่อมาพระบูรพ์ได้ริเริ่มน้ำยาน เพลงไปร้องประกอบการแสดงละครบและประสับความสำเร็จอย่างงามตามจักษณ์ครเรื่องจันทร์ เจ้าฯ โดยมีเพลงจันทร์เจ้าฯ เป็นเพลงเอกของเรื่อง นอกจากนั้นยังมีเพลงอีกหลายเพลงซึ่งเป็นเพลงประกอบในละครชุดนี้ เช่น เพลงจันทร์พยับ เพลงจันทร์โน้ม และเพลงจันทร์จำฟ้า เป็นต้น หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองวัฒนธรรมตะวันตกก็หลังไหลเข้ามาในแผ่นดินไทยมากขึ้น เช่น ชาวดัตช์ที่เป็นนิยมนำในการงานแบบฝรั่งแทนผ้าจังกะเป็นและเพลงไทยสาがらที่ได้รับความสนใจมากขึ้น รวมถึงการประพันธ์เพลงขึ้นเพื่อใช้ประกอบภาคพยัคฆ์ เช่น เพลงที่ประพันธ์ทำนองโดยใช้หลักทฤษฎีดนตรีสาがらที่แท้จริงเพลงแรกในประวัติศาสตร์ของเพลงไทยสาがら

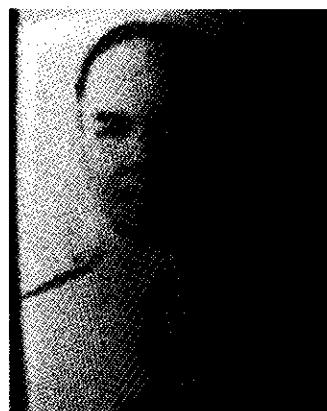
เมื่อโอกาสเปิดกว้างขึ้นผู้ที่มีความสามารถทางด้านการประพันธ์เพลง การเล่นดนตรีและการร้อง

เพลง ก็แสดงตัวออกมายังสังคมมากขึ้นๆ จนสามารถรวมตัวเป็นกลุ่มคิดสร้างสรรค์งานเพลงออกสู่สังคมอยู่เรื่อยๆ ทั้งที่เป็นแนวเพลงที่สะท้อนให้เห็นความทุกข์ยากลำเค็ญของคนจน คนใช้แรงงาน คนหาเช้ากินค่ำ แนวเพลงกระเทศบทเตียบเปรียบเปรยสะท้อนให้เห็นความบากพร่องของสังคมการเมือง นอกจากร้องแล้วยังมีเพลงที่พรรณนาถึงเรื่องที่เกิดในวิถีชีวิตของคนทั่วๆ ไปที่เรียกว่าเพลงลูกทุ่งซึ่งมีที่มาที่น่าสนใจดังที่ วรรษี วรเวช⁸ ได้นำเสนอไว้พอก็จะสรุปได้ว่า ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2507 พระบูรพ์ได้นำง่วงดนตรีประगเหตุเพลงชีวิต คือวงดนตรีจุฬารัตน์ ในความควบคุมของมองคล อมตาหยกุล ไปออกรายการนักร้องที่ปีอุกภัยการในครั้งนั้นประกอบด้วยชาย เมืองสิงห์ พนม นพพร สุชาติ เทียนทอง สังข์ทอง สีใสและสวยงาม สันติ จากนั้นทีมงานของนักจัดรายการชุดนี้จึงร่วมกันตั้งชื่อของรายการนี้ได้มีความเห็นพ้องต้องกันโดยให้ชื่อว่า “รายการเพลงลูกทุ่ง” ตามชื่อเสนอของจำนำง รังสิกุล และเหตุการณ์ครั้งนี้เองที่ทำให้คำว่าเพลงลูกทุ่งเริ่มแพร่หลายออกไป ต่อมาก็มีเหตุการณ์อีกหนึ่งสิ่งเสริมเข้าไปอีก เช่น เมื่อมีภาคพยัคฆ์เรื่อง Your Cheating Hard ซึ่งเป็นภาคพยัคฆ์ที่นำเสนอด้วยประวัติของเฮนรี วิลเลียม (Hang William) นักแต่งเพลงลูกทุ่ง อเมริกันโดยใช้คำว่า “เพลงลูกทุ่ง” เป็นชื่อของภาคพยัคฆ์เรื่องนี้ในภาคภาษาไทยส่งผลให้คำว่า เพลงลูกทุ่งแพร่หลายติดปากติดใจ ผู้คนในวงกว้างมากขึ้น ต่อมาเมื่อเดือนลิงหาคม พ.ศ.2511 ราชานาฏเพลงลูกทุ่งสรุปผลสมบัติเจริญ ถูก lob bying ถึงแก่ความตายที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งเหตุการณ์สำคัญในครั้นนี้ก็เสริมให้คำว่าเพลงลูกทุ่งได้รับการกล่าวขานกันมากขึ้นเข่นกัน ในที่สุดคำว่าเพลงลูกทุ่งก็กลายเป็นคำที่ใช้เรียกเพลงประเกหหนึ่งของสังคมไทย และเป็นประเดิมให้มีการจำแนกแยกแยะ

⁷ จินตนา ดำรงเลิศ. วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง. 2533. หน้า 37 - 39.

⁸ วรรษี วรเวช. “เพลงลูกทุ่งลูกกรุง,” ถนนดนตรี. 1(11):35 - 36 ; กันยายน 2530.

งานเพลิงที่มีองค์ประกอบและรัสต่างไปจากเพลิงลูกหุ่ง
ที่เรียกว่าเพลิงลูกกรุงอันเป็นที่นิยมของผู้คนอีกกลุ่มนหนึ่ง
ซึ่งก็มีอยู่มากเหมือนกัน

ต่อมาบิดาได้ส่งประดิษฐ์ สุขุม ไปเรียนหนังสือที่ประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อ พ.ศ.2460 เป็นนักเรียนประจำกัมมานตรี (Gunnery School) ประดิษฐ์ สุขุม ก็เกิดไปชอบเครื่องดนตรีฝรั่งเข้าอกใจ เริ่มแรกก็หัดเครื่องดนตรี "แมนโดลินกับแบนโจ" ก่อน จะกระแทกมีความชำนาญจนฝรั่งเรียกันว่า "Jack of all trade" คือเป็นทากาเมื่อเข้าศึกษาใน "มหาวิทยาลัยบอสตัน" ก็ยัง

⁹ อันเดิร์ ลีอปาร์ดิชร์. แจ๊ส : อิสรภาพทางดนตรีของมนุษยชาติ. 2545. หน้า 18-21.

¹⁰ หมาย นางยน. “ผู้นำการบริหารเพลิงเจ๊สสุ่สยา,” ใน การประกวดการบริหารดูแลเชลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1. 2535 หน้า43-56

แบนโจ (ไม้เล่นแพนกีตาร์) ทางกีฟ้ากีเล่นบาสเก็ตบอล และอเมริกันฟุตบอล ประดิษฐ์ สุขุม เป็นนักเรียนไทยคนเดียวที่ได้รับเกียรติอย่างไม่มีนักเรียนต่างชาติคนใดได้รับ เพราะทุกครั้งที่ประดิษฐ์ สุขุม ลงสู่สนามชัยชนะจะต้องเป็นของมหาวิทยาลัยบอสตันจนเป็นที่ยกย่องว่าเป็นดาวาเด่นของมหาวิทยาลัย

ครั้นเมื่อประดิษฐ์ สุขุม กลับมาถึงเมืองไทยนั้น ยังหนุ่มแน่นปراดาเบรี่ya แต่พบว่าตนตัวลีลาศแทบจะหาไม่ได้เลย ถึงจะมีอยู่บ้างในไนต์คลับ, คาบารे, เบียร์ แฮลล์สกีสุดแสนจะล้าสมัย จึงได้พยายามตัดแปลงวิธีการเล่นให้ใกล้เคียงกับวงดนตรีลีลาศของอเมริกันที่เคยเห็นเคยได้ยินได้ฟังเมื่อครั้งไปศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยบอสตันมาเป็นแนวทางดนตรีลีลาศในเมืองไทยจึงได้พัฒนามาเป็นลำดับ ทั้งยังทำให้เกิดวงดนตรีต่างๆ ขึ้นมากมาย เช่นวงดนตรีลีลาศกรมโฆษณาการ เป็นต้น

ในรา พ.ศ.2469 พระ wen ไปฟังตามวงดนตรีลีลาศในสถานที่ต่างๆ พยายามอธิบายถึงการเล่นที่ล้าสมัยและวิธีที่ทันสมัยให้ดูเป็นแบบฉบับร่วมกัน เรือโภโนนิต เสนะณิน โดยได้ค่าจ้าง 3 บาท ต่อมาได้ตั้งวงดนตรีขึ้นเองซึ่งชื่อว่าง "เรนบอร์ (Rainbow Club) โดยเลือกนักดนตรีมาจากที่ต่างๆ เช่น

1. นาย Narat ถาวรบุตร (ท่านผู้นี้ต่อต่อ มาคือหัวหน้าวงดนตรีบริษัทภาคยนตร์เดียงศรีกรุง แทน ร.ท. มนิษฐ์ และหัวหน้าวงดนตรีทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ สมัย พ.อ.ผ่า ศรีyanan ที่ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สิน พ.ศ.2485)

2. นายบุญเจื้อ สุนทรสนาน แซ็กโซโฟน (ท่านผู้นี้ต่อมาคือหัวหน้าวงละครร้องคณะแม่เลื่อนหัวหน้าวงดนตรีภาคยนตร์เดียงศรีไทยฟิล์ม หัวหน้าวงดนตรี ลีลาศ กรมโฆษณาการสุนทรภารណ์)

3. นายเจียม ลิมปิชาติ แซ็กโซโฟน (ท่านผู้นี้ต่อมาคือ พล.ต.อ.หลวงชาติ ตระการโภค)

4. นายจำปา เล้มสำราญ หรัมเปิด (ท่านผู้นี้ต่อมาคือหัวหน้าวงดนตรีดุริยางค์รินค์แกร ก หัวหน้าวงดนตรีคณะ "นิยมไทย" เวียงนครเชมร)

5. นายสาลี กล่อมอาภา กล่องชุด (ท่านผู้นี้ต่อมาคือมือกอลองของวงดนตรีสุนทรภารណ์คันแรก)

6. นายอุฒิ สุทธิเสถียร ไกโอลิน

7. นายสมบูรณ์ ศิริภาณ เบส (ต่อมาได้เป็นมือเบสของวงดนตรีกรมโฆษณาการ

งานแรกที่วงดนตรีเงินใบวัสดุบรรเลงเพลง แจ๊ส คืองานที่ "ไฮเดลวังพญาไท" (ปัจจุบันเป็น โรงพยาบาลพระมงกุฎ) ซึ่งตั้งขึ้นภายหลังที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนิน 1 ปี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2468 พระราชนิพัทธ์ "ไฮเดลวังพญาไท" เปลี่ยนเป็น "ไฮเดลวังพญาไท" ซึ่งวงดนตรีเงินใบวัสดุได้เล่นประจำอยู่ระหว่างหนึ่งต่อมา ก็ย้ายไปแสดงในที่ต่างๆ มากมาย เช่น สปอร์ตคลับ โปรดิวส์ แล้วโอบิเยลเด็น เป็นต้น ภายหลังประดิษฐ์ สุขุม ก็ได้มีโอกาสร่วมกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภานุพันธ์ ยุคล, พจน์ สารสิน และชาญ บุญนาค โดยร่วมจัดตั้งบริษัทภาคยนตร์ไทยฟิล์ม สร้างภาคยนตร์ของแกรขึ้นมาสำเร็จ คือเรื่อง "ถ่านไฟเก่า" มีเพลงสำคัญอยู่ 2 เพลง คือ เพลงบัวขาวกับเพลงในฝัน และยังได้จัดตั้งวงดนตรีแจ๊สวงใหญ่ขึ้นมาบรรเลงเพลงประกอบภาคยนตร์โดยมือปิ้งเชือก สุนทรสนาน เป็นหัวหน้าวง ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งกรมโฆษณาการขึ้นมา พันตรีวิลล่า โอดิสถานน์ ได้นำรือกับประดิษฐ์ สุขุม ซึ่งในขณะนั้นเป็นคุณหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ เพื่อตั้งวงดนตรีแจ๊สของกรมโฆษณาการขึ้นมา ซึ่งก็ได้ดำเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์ และวงดนตรีแจ๊สวงใหญ่ของกรมโฆษณาการนี้เองที่ได้พัฒนาไปสู่วงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ และวงสุนทรภารណ์อันเป็นมหากาทงวัฒนธรรมดนตรีของสังคมไทย ที่มีการสืบ传 ทอดสานต่อมาต่อกันมาปัจจุบัน นอกจากนั้นแล้วหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ยังมีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดวงดนตรีแจ๊สวงใหญ่ขึ้นอีกด้วยความครัวแก้วระ เช่นวงดนตรีกรรณ์แก่ชั้ม และวงดนตรีประสานมิตรซึ่งอยู่ในความควบคุมของ พ.ต.อ.พุฒ บูรณ์สมภพ เป็นต้น

วงดนตรีสุนทรภรณ์ เป็นวงดนตรีที่สังคมไทยให้การยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งสุวัฒน์ วรดิลก¹¹ ได้กล่าวถึงความเป็นมาและผลงานโดย สังเขปไว้ว่า “พ่อที่จะสรุปได้ว่าวงดนตรีวงนี้มีเอื้อ สุนทรสนาน ซึ่งศึกษาดนตรีคลาสสิกจากพระเจ้าดุริยางค์ ศึกษาดนตรีเจ๊สาวจากครูนารถ ถาวรบุตร และศึกษาดนตรีไทย จากครูมนต์ ตราโนมท ซึ่งเป็นรุ่นพี่ในโรงเรียนพราวนหลวงเรียน ไวโอลินจากรุ่นพี่ชื่อโฉลก เนตรสูง”

เอื้อ สุนทรสนาน เข้ารับราชการครั้งแรกประจำกองเครื่องสายฝรั่งหลวง (วงศ์ 2) กรมแพทย์ กระทรวง วัง ได้รับพระราชทานยศเป็น "เด็กชา" เงินเดือนฯ ละ 5 บาท เมื่อ พ.ศ.2463 ต่อมาได้เลื่อน ชั้นไปอยู่ช่วง 1 เงินเดือน เพิ่มชั้นเป็นเดือนละ 20 บาท ในพ.ศ.2469 ต่อมากรมแพทย์ต้องลดฐานะมาเป็นกองแพทย์ชั้น ทรงกับกรมศิลปากรซึ่งได้รับการ สถาปนาขึ้นหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง "24 มิถุนายน 2475" เอื้อ สุนทรสนาน ก็ยังรับราชการอยู่ที่เดิมและได้ขึ้นเงินเดือน เป็น เดือนละ 40 บาท และ 50 บาท ตามลำดับ และใน พ.ศ.2481 สำนักงานโฆษณาการได้รับการยกฐานะเป็น กรมโฆษณาการ คุณหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ซึ่งแนะนำให้โอนเอื้อ สุนทรสนาน จากกรมศิลปากรมาตั้งวงดนตรีประจำกรมโฆษณาการ ซึ่งวิลลาร์ โอดสถานท์ เป็นคริบดี คนแรก วงดนตรีของกรมโฆษณาการนี้มีความสามัคคี กลมเกลียวกันมาก ดังที่พระองค์ ภานุ พันธ์ ถึงกับรับ

สั่งว่า ". . . เป็นวงดนตรีที่นักดนตรีมีความสามัคคี เกาะกอกลุ่มกันอยู่ได้เป็นเวลานาน" และนักดนตรี วงนี้เองเป็นจุดกำเนิดของวงดนตรี "ไทยฟิล์ม" ซึ่งต่อมา ก็คือวงดนตรีสุนทรภรณ์ อันประกอบด้วยนักดนตรี ตามรายนามดังต่อไปนี้

1. เอื้อ สุนทรสนาน (หัวหน้าวง) แซ็กโซ โฟน
2. สังเวียน แก้วทิพย์ แซ็กโซ โฟน
3. สมบูรณ์ ดวงสวัสดิ์ แซ็กโซ โฟน
4. เวศ สุนทรามร ทรัมเป็ต
5. จำปา เล้มสำราญ ทรัมเป็ต
6. ภิญโญ สุนทรภาพ ทรอมโบน
7. ศรี ยงยุทธ เปียโน
8. สมบูรณ์ ศิริภาค แบส
9. ศิติ (บลลี่) ศิตากร กีตาร์
10. สมพงษ์ ทิพย์กลิน ไวโอลิน
11. ทองอยู่ ปิยะสกุล ไวโอลิน
12. สถา กล่อง象牙 กล่อง

ด้วยที่นี่ฐานทางวิชาการดนตรีที่ขัดเจนแข็งแรง ทั้งดนตรีคลาสสิก ดนตรีเจ๊สาวและดนตรีไทยที่ผสมผสานอยู่ในตัวของ เอื้อ สุนทรสนานทำให้สามารถประพันธ์ทำนองเพลงออกแบบหลากหลายรูปแบบ ซึ่งพอที่จะจำแนกประเภทได้ดังต่อไปนี้

1. เพลงปลูกใจและสวดดี เช่นเพลงไทย สามัคคี, บ้านเกิดเมืองนอน, แนวหลัง, ไทยต้องทำ, สดุดีชาติไทย, พันธมิตร, ดอกไม้รัตนธรรมและเอกราช เป็นต้น
2. เพลงสถาบันต่างๆ เช่นเพลงที่หมายถือให้คุ้มครอง ราชอาณาจักร เช่น แห่งแครุน, นเรศวรมหาราช, สดุดีมหาราชนี, ชรบูชาจุฬา, ลาแล้วจามจุรี, ดาวจุฬา, ครรจุฬา ขว-โนม, โนมในดวงใจ, โนมรอเชอ, อาลัยโนม เป็นต้น
3. เพลงจากวรรณคดี เช่นเพลงจาก พระราชนิพนธ์ในพระมหามนูโภเกล้าเจ้าอยู่หัว อาทิเพลงไทยสามัคคี, ไทยรวมกำลัง จากพระราชนิพนธ์บทละคร เรื่องพระวัว เพลงสาส์นรัก, ดวงใจ จากพระราชนิพนธ์

¹¹ สุวัฒน์ วรดิลก. "ชีวิตและงานของคุณเอื้อ สุนทรสนาน," ใน สุนทรภรณ์คริ่งศตวรรษ. 2532. หน้า 46 – 67.

เรื่องท้าวเสน่ห์ เพลงไบสะล้ม, แขกสาหร่าย จากพระราชนิพนธ์บทครวิ华ห์พระสมุทร เพลงมัทนะพาราจากพระราชนิพนธ์มัทนะพารา เพลงศกุณตลา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเจ้าอยู่หัวทรงแปลจากเรื่องศกุณตลาของกาลีกาส เพลงนวลปรางนางหมองสะท้อนความในใจจากโคลงของ ศรีปราชญ์ เพลงพราวนล้อเนื้อ, แวร์เสียงเชือ, และดำเนินทราย ได้รับความบันดาลใจจากลิลตพระลอด เพลงยากยิ่งสิงเดียวจากบทกลอนในนิราศเจ้าฟ้า และเพลงลัครชีวิต จากกวีนิพนธ์เรื่องรุ้บียาด ของโอมาร์ คัยยาม เป็นต้น

4. เพลงเยาวชน เช่นเพลงเยาวชนไทย, หนูเด็ก, หน้าที่เด็ก, รำวงเยาวชนไทย, มาร์ชเยาวชนชาติไทย, เด็กไทย และเพลงที่ต้องดังมากคือเพลง ตาอิน กะตานา เป็นต้น

5. เพลงเทศกาลและประเพณี เช่นเพลงรื่นเริง เถิงศก, สวัสดีปีใหม่, เก่าไปใหม่มา, รับขวัญปีใหม่, วันเพญเดือนสิบสอง, ลอยกระทง, ลอยเรือ, ขวัญข้าว, วันสงกรานต์ และเพลงพ่อพวงมาลัย เป็นต้น

6. เพลงชาวนา - ชาวป่าไม้ เช่นเพลงเกี่ยวก้าว, บ้านนา, ชาวทะเล, ปรัชญาชี้เม้าและเพลงกสิกาไทย เป็นต้น

7. เพลงคติธรรมและปรัชญาชีวิต เช่นเพลงเรื่องมนุษย์, กังหันต้องลม, ความหมุนเวียน, เย็นลมว่าว และเพลงลัครชีวิต เป็นต้น

8. เพลงยกย่องผู้นั้นปฏิบัติ เช่นเพลงบัวงาม, ดอกไม้ของชาติ, ชีวิตหนูนิสัย, แม่ศรีเรือน, ศาสนาคริสต์, ดอกไม้เมืองเหนือ, พราวนไฟ, คุหาสวรรค์, เกาะลอย, และเพลงผีเสื้อยามเข้า เป็นต้น

9. เพลงเกี่ยวกับความรัก เพลงในแนวนี้มีมากที่สุดเป็นการสร้างเพลงเพื่อผู้บริโภคขั้นทำให้เพลงดำเนินอยู่ได้ในสังคม เชือ สุนทรสนาน ได้ประพันธ์ทำนองเพลงในลักษณะนี้ไว้เป็นร้อยเป็นพันเพลง รู้เห็นเป็นประจำซึ่งกันทั่วไป

10. เพลงสะท้อนสังคม เช่นเพลงยามจน, ทาส

ชีวิต, ทาสนาเงิน, ช่าวหุ่ง, คนเหมือนกัน, สวัสดี บางกอก, ข้างขันเดือน hairy และเพลงจังหวะชีวิต เป็นต้น

11. เพลงประกอบการแสดง เช่น เพลงยอดต้องลม ใช้ในละครเรื่องต้องต้องลม, เพลงวันเพญเดือนสิบสอง ในภาคยนตร์ไทยเรื่อง สุภาพบูรุษ สีอ่าไทย, เพลงศาสนาคริสต์ ในภาคยนตร์ไทยเรื่องศาสนาคริสต์ นางโจร, เพลงจุฬาตรีคุณ ใช้ประกอบละคร เรื่องจุฬาตรีคุณ, เพลงประกอบบินตลีลา (บลลเต็ต) เรื่องพระสุรนัมโนราห์, เพลงประกอบบินตลีลาในลักษณะละคร เพลงสันฯ เรื่องมนต์รักนกจันทร์ ซึ่งสร้างจากต้นนานาชาติทั่วโลกขนาดเมืองลพบุรี และเพลงประกอบละคร เพลงอีกหลายเรื่อง เช่น มรดกสุนทรภู่, บันดาลั่นหมา, รักเธอเสมอ, คิดถึงและประกอบละครเรื่องเกาลับและเป็นต้น

แนวดนตรีและแนวเพลงของอีกสำนักวิชาหนึ่งที่ได้斜เข้ามาในสังคมไทย คือแนวคิดของ Berklee College of Music ซึ่งแม่นรัตน์ ศรีภารันนท์ เป็นผู้นำมายเผยแพร่และได้รับความนิยมจากสังคมไทย อย่าง กว้างขวางแพร่หลายมาก เพราะมีความเป็นวิชาการที่ลงตัว สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทันทีดังที่ มนิสา ปิยะสิงห์¹² ได้กล่าวถึงแม่นรัตน์ ศรีภารันนท์ ปูชนียบุคลทางด้านดนตรีที่ได้สร้างสรรค์มิติแห่งดนตรี สถาลุนของเมืองไทยเอาไว้สูง ได้ว่า แม่นรัตน์ ศรีภารันนท์ ได้รับแรงบันดาลใจในเรื่องดนตรีมาตั้งแต่เด็ก เพราะบิดาเป็นนักเปียโน จึงถือว่าเป็นสายเลือดของนักดนตรีโดยตรง เมื่อเติบใหญ่ก็เล่นเปียโนตามคลับต่างๆ ในฐานะนักดนตรีอาชีพ ต่อมาได้มีโอกาสเข้าไปเล่นดนตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเข้าไปเล่นดนตรีที่สถานวิทยุอ.ส. ในฐานะนักดนตรีของชุมชน ดนตรีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในขณะที่วงดนตรีบรรเลงออกอากาศอยู่ นั่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จลงมาทอดพระเนตร จึงได้โอกาสกราบบังคมทูลว่าหากมีพระราชปะสังค์ที่จะให้ทำอะไรในด้านดนตรีก็จะ

¹² มนิสา ปิยะสิงห์. "แม่นรัตน์ ศรีภารันนท์ ผู้สร้างมิติแห่งดนตรีสากลของเมืองไทย," ใน กินรี. 2541. หน้า 50 - 52.

วารสารศิลปกรรมศาสตร์

ถ้ายังตัวรับใช้ชีวิต ต่อมาจึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ประหนุมพระราชทานทั้งชื่อ และนามสกุล นักจากนั้นยังได้รับพระราชทานทุนโดยผ่านทางสถานทุกมิ粒าไปเรียนต่อที่ Berklee College of Music ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่า จะเรียนสูง เท่าไหร่ก็ให้เรียนไป แต่ด้วยความสำนึกรักในพระมหากรุณาธิคุณ จึงกลับมารับใช้ได้เบื้องพระยุคลบาทและประทศชาติหลังจากเรียนจบหลักสูตร 2 ปี เพราะทราบดีว่าองค์ความรู้ทางด้านดนตรีจะสามารถสร้างโอกาสให้คนตระในประเทศไทยพัฒนาไปอย่างเหมาะสมและก้าวทันโลกในยุคของการแข่งขัน ดังนั้นเมื่อกลับประเทศไทยและจำได้สร้างหลักสูตรวิชาการเรียบเรียงประสานเพื่อใช้กับดนตรีแจ๊ส และดนตรีสมัยนิยม และได้เปิดสอนในโรงเรียนดนตรีสยาม กลการมาไม่ต่ำกว่า 30 ปี

ผู้เขียนเริ่มเรียนดนตรีسا กลับคุณครูเกียรติสิทธิกร ที่โรงเรียนปากพนังวิทยา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ พ.ศ.2506 จำได้ว่าครูพากเราตระเวนเล่นดนตรีกันอย่างสนุกสนาน เช่นจากปากพนังต้องนั่งเรือข้ามทะเลไปเล่นที่ศิล, นั่งเรือไปตามแม่น้ำปากพนังถึงหัวไทรแล้วต่อเรือหางยาวถึงจะในเด แลนนั่งเรือข้ามทะเลสถาบันสงขลา ไปขึ้นฝั่งที่ลำป่า แล้วเข้าไปเล่นดนตรีที่จังหวัดพัทลุง และยังมีโอกาสได้เล่นดนตรีประกอบละครเรือก ด้วยพากเราอ่านโน้ตเป็นกันทุกคน เมื่อครูเขียนโน้ตมาพากเรา ก็ฝึกซ้อมอย่างแข็งขันไม่จัง โคน... เพลงเก่าๆพากเราได้เล่นกันมากตามควร ต่อมาไปเรียนต่อที่โรงเรียนเบญจมราชนิพิศ นครศรีธรรมราช ก็ได้มีโอกาส เล่นดนตรีของโรงเรียนอีก เมื่อเรียนจบ

ม.ศ.5 แล้ว ไม่ได้ไปสอบเรียนต่อ เพราะไม่มีทุน ก็ไปเล่นดนตรีกับหนังสือเลี่ยม กิงทอง เป็นนักดนตรีชุดแรกๆ ที่ทำให้เกิดวงดนตรีลูกทุ่งกิงทองขึ้นมาภายหลัง ต่อมา ก็ได้มีโอกาสเล่นดนตรีในวงดนตรีลูกทุ่งหลายวง เช่น วงดนตรีผ่องศรี วนนุช, เพลิน พรมแดน, เรียม ดาวาน้อย, เพชร โพธาราม และรุ่งเพชร แกล้มสิงห์ เป็นต้น หลังจากนั้นก็เปลี่ยนแนวไปเล่นดนตรีในต่อคัลป เริ่มต้นที่ลิเดน์คัลป และวิมานไม่ต่อคัลป จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนในกรุงเทพก็เคยเล่นอยู่หลายที่ เช่น กาลเดนออส ในต่อคัลป, เออม่าในต่อคัลป, บีองส์ในต่อคัลป, โมแกรม โนในต่อคัลป, เอ็นเนสซีในต่อคัลป, เชซีบอง ในต่อคัลป และอาลีบaba ในต่อคัลป โนแรมเรียร์เดน เมื่อ พ.ศ.2536 ประสบภารณ์ดนตรีบางส่วนที่เสนอมาดังนี้คงพอที่จะบอกได้ว่า ได้ผ่านพบสัมผัสเพลงที่เป็นราชฐานแห่ง เพลงตามสมัยนิยมในสังคมไทยมาแล้วตามสมควร และพูดได้อย่างเต็มปากว่าบทเพลงเหล่านี้นั้นได้รับ ให้สังคมมาแล้วอย่างเหมาะสม

ในปัจจุบันพูดได้ว่าเพลงที่สืบสานกันลั่นสะบัด เดิมๆ ก็มีแต่เพลงลูกทุ่งเท่านั้นที่อยู่ยงคงไว้ซึ่งรูปส เสน่ห์แห่งเสียงเพลงได้อย่างเข้มแข็งท่ามกลางสังคม ที่รองรับเอการะและสอนเชี่ยวกรากแห่งวัฒนธรรม อีนๆ อันทำให้รูปลักษณ์ของเพลงตามสมัยนิยมในสังคมไทย ปรับเปลี่ยนไป ซึ่งน่าจะเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจสักคัน ทบทวนตามกระบวนการทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การ สร้างองค์ความรู้จากความจริงให้เป็นประจำชั้ต่อไป

