

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด สำนักราชเครื่อง¹

Thai Dramatic Arts Creating “Sammanaka Songkrueng”

วีระ บัวงาม / WEERA BUANGAM

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

PROGRAM IN THAI CLASSICAL DANCE EDUCATION, FACULTY OF FINE AND APPLIED ARTS,

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

Received: February 2, 2017

Revised: June 17, 2017

Accepted: June 27, 2017

บทคัดย่อ

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุดสำนักราชเครื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของนางสำนักราชเครื่อง และเพื่อออกแบบนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ประเภทรำเดี่ยวชุดสำนักราชเครื่อง โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบนาฏยประดิษฐ์ชุดสร้างสรรค์ใหม่ ซึ่งผู้วิจัยได้นำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล และนำเสนอเป็นงานวิจัยครั้งนี้

ผลการวิจัยพบว่า ผลงานการสร้างสรรคการแสดงชุดสำนักราชเครื่อง มีแนวคิดในการออกแบบนาฏศิลป์จาก ประสบการณ์การแสดงของผู้สร้างสรรค์และจากการสัมภาษณ์ศิลปินแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญประกอบกับแรงบันดาลใจโดยใช้หลักการออกแบบกระบวนท่ารำ 3 ประการได้แก่ 1. ใช้หลักการจินตนาการ 2. ใช้หลักการตีบทผสมผสานท่าทางธรรมชาติ 3. ใช้หลักการนำท่ารำเก่ามาพัฒนาใหม่ ในรูปแบบของการรำตีบทตามคำร้องและรำตามเพลงหน้าพาทย์ โดยวิธีการเรียบเรียงกระบวนท่ารำใหม่อย่างมีเอกลักษณ์ตามจารีตที่เป็นท่ารำมาตรฐานการรำลงสร้ง ลักษณะของกระบวนท่ารำชุดนี้จะมี ความนุ่มนวลอ่อนช้อยผสมผสานกับความเข้มแข็งในรูปแบบของนางยักษ์ที่เป็นน้องกษัตริย์โดยใช้วงปี่พาทย์บรรเลงประกอบการแสดง ผู้แสดงจะแต่งกายด้วยชุดยี่นเครื่องนางยักษ์สวมศีรษะในการแสดงตามรูปแบบของการแสดงนาฏกรรมโขน

คำสำคัญ นาฏศิลป์ไทย, นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์, สำนักราช, รำทรงเครื่อง

Abstract

Thai Dramatic Arts Creating Composition “Samanakka Songkrueng”, the objective of the reserch consist of, exploring the story of Samanakka, and creating a suite of Thai traditional dancing which called “Ram Diao” for the show called Samanakka Songkrueng”. This is the kind of Qualitative Research in the style of the new type of Thai traditional creativity by researching from involved treatises and reserach paper that was analyzed, synthesized, summed up and presented in the type of research by researcher.

The result is, ideas of inventing the Thai Traditional Classical drama and Dancing Composition “Samanakka Songkrueng” was from my inspiration and performing experiments, in addition, from interviewing with national artists and specialists. Main methods to invent the dancing posture consisting of three things are, 1. imagination, 2. mixing between story interpretation and natural manner, 3. to develope from the old style by dancing with interpreting from lyrics and Na Paat music accompaniment which was rearranged characteristically but still follow the tradition of standard dancing posture of the traditional dancing “Longsong”. The characteristic of dancing is mixing between delicated and potent in

¹ งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

a form of giantess who is the giant king's sister. There is Pi Paat band accompanying during the show. Performers dress with standard giantess costume with a headdress in the form of Khon performance.

Keywords : Thai Dramatic Arts, Thai Dramatic Arts Creating, Summanukkha, Songkrueng Dance

บทนำ

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีเอกราชมาช้านาน มีศิลปวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ จนเป็นที่ชื่นชอบของนานาประเทศที่ได้พบเห็นความงดงามในศิลปวัฒนธรรมไทย ถึงแม้ว่าในสังคมไทยปัจจุบันกำลังได้รับอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมจากต่างชาติอันหลากหลายที่กำลังหลั่งไหลเข้ามา มีบทบาทในสังคมไทยก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยยังสามารถอนุรักษ์และสืบทอดได้มาอยู่จนทุกวันนี้ก็คือ “นาฏศิลป์” (สมิตร เทพวงษ์, 2541 : 1)

นาฏศิลป์ ที่ถือว่าเป็นสมบัติประจำชาติของไทย คือการแสดงที่เรียกว่า โขน ซึ่งจัดว่าเป็นการแสดงชั้นสูงของไทย ซึ่งให้คุณค่าทางด้านจารีตประเพณี เป็นการแสดงที่มีมาแต่โบราณกาล การแสดงโขนแต่เดิมนิยมใช้ผู้ชายแสดงล้วน ไม่ว่าจะเป็นตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ ตัวลิง ผู้แสดงจะสวมศีรษะในการแสดงทั้งสิ้น ต่อมาภายหลังจึงได้มีการวิวัฒนาการ ยกเว้นให้ผู้แสดงตัวพระและตัวนางไม่ต้องสวมหัวโขน แต่ใช้การแต่งหน้าแทนได้ อาจจะเป็นเพราะว่าสามารถแสดงสีหน้าและอารมณ์ได้ โดยมีคนพากย์ และเจรจา ให้ผู้แสดงรำตีบทตามคำพากย์เจรจา (ธนินทร์รัฐ กฤษณ์นันทน์ ศิริวิศาลสุวรรณ และ วรรณวีร์ บุญคุ้ม, 2559 : ไม่มีเลขหน้า) แต่เดิมการแสดงโขนนั้นเกิดขึ้นในพระราชสำนัก ผู้แสดงส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการบริพารในราชสำนักเท่านั้น และการฝึกหัดการแสดงโขน ผู้แสดงจะต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนการแสดงโขน ตั้งแต่วัยเยาว์ และจะต้องมีใจรักในการแสดง “โขน” จึงหาผู้สืบทอดการแสดง “โขน” ได้ยาก (นงคณัฐ ไพโรบลยกิจ, 2542 : 9 -16)

นาฏศิลป์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการปรับเปลี่ยนและเกิดชุดการแสดงใหม่ๆ มากมาย ในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้น ผู้สร้างสรรค์ใช้ความซับซ้อน ละเอียดลออมากขึ้น ผลงานด้านนาฏศิลป์ที่สร้างขึ้น มิใช่ใช้ประกอบในพิธีกรรมแต่อย่างใดเลย ยังสามารถนำไปแสดงเพื่อความบันเทิงได้ทุกโอกาส การออกแบบกระบวนท่ารำต่างๆ มีปัจจัยสำคัญอยู่บนพื้นฐานความรู้เดิมของผู้ออกแบบเป็นสำคัญ เช่น ผู้มีความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ตามแบบแผนการออกแบบท่ารำก็จะเป็นไปในแนวทางของกรอบความรู้เดิม

ตามแบบแผนที่สืบทอดกันมาแต่เดิม โดยเน้นความสวยงามของท่ารำ ให้สอดคล้องกลมกลืน อาจจะสอดคล้องกับท่ารำแปลกใหม่เข้าไปบ้าง แต่องค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งคือการประพันธ์เพลง เนื่องจากการออกแบบท่ารำจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้ประพันธ์เพลง หรือบรรจุทำนองเพลงเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถที่จะคิดออกแบบท่ารำได้ ดังนั้นกระบวนท่ารำจึงต้องมีความสอดคล้องกับทำนองเพลง ทำให้จังหวะหรือทำนองเพลงจึงมีความสำคัญอย่างมากในการออกแบบท่ารำ ถ้าผู้ประพันธ์เพลงมีความสามารถ เพลงก็จะมีไพเราะและยังถ้าผู้ออกแบบท่ารำสามารถออกแบบกระบวนท่ารำได้อย่างสวยงาม การแสดงชุดนั้นๆ จะถือว่ามีความงดงามตามหลักของสุนทรียะนาฏศิลป์ไทย (พิรพงศ์ เสนุไสย, 2546 : 20-25)

เพื่อสร้างสรรค์ผลงานการแสดงและเป็นการสืบทอดการแสดงโขนโรงในไว้มิให้สูญหาย ผู้สร้างสรรค์จึงได้นำตัวละครตัวหนึ่งในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ คือนางสำนักรา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มาคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่เนื่องจากการร่ำลงทรงเครื่องของนาฏศิลป์ไทยนั้น ยังไม่มีผู้ใดได้คิดสร้างสรรค์ท่ารำลงทรงเครื่องของนางยักษ์ไว้ ผู้สร้างสรรค์จึงเห็นสมควรที่จะสร้างสรรค์การแสดงชุดนี้ขึ้นเพื่อให้เห็นจารีตวิธีการร่ำลงทรงแต่งตัวของ นางสำนักรา ซึ่งเป็นนางยักษ์ ตามแบบแผนจารีตประเพณีของการแสดงโขนโรงใน กระบวนท่ารำจะบรรยายถึงเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่นางสำนักราสวมใส่อย่างวิจิตรงดงามตลอดจนวิธีการอาบน้ำ วิธีทาแป้ง และใส่ผ้าหอม ของนางสำนักรา ที่ได้ทำการลงทรงเครื่อง เพื่อจะเดินทางออกจากเมืองลงกาไปเที่ยวป่า นอกจากนี้การร่ำลงทรงเครื่องยังสะท้อนให้เห็นถึงขนบประเพณีไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย ในการอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดหมดจดสดชื่น และแต่งกายสวมเครื่องประดับให้สมกับฐานันดรศักดิ์ เพื่อความยิ่งใหญ่ ภูมิฐาน และมีสำราศีก่อนที่จะทำภารกิจที่สำคัญ และเพื่อเป็นแบบอย่างในการคิดสร้างสรรค์การแสดงร่ำลงทรงเครื่อง แก่นักสร้างสรรค์รุ่นต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

การวิจัยเรื่องนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด สำนักราชเครื่อง มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้

1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของนางสำนักราชเครื่อง
2. เพื่อออกแบบนาฏศิลป์ไทยและสร้างสรรค์การแสดง ชุด สำนักราชเครื่อง

ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตด้านเนื้อหา

การวิจัยเรื่องนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด สำนักราชเครื่อง ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตเนื้อหาประวัติความเป็นมาของนางสำนักราชเครื่องจากหนังสือ ลักษณะความเป็นมาและพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ เปรียบเทียบกับตัวละครในมหากาพย์รามายณะ ของ ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ และ สุมาลย์ บ้านกล้วย

ขอบเขตแหล่งข้อมูล

การวิจัยเรื่องนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด สำนักราชเครื่อง ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตแหล่งข้อมูลของการสร้างสรรค์ จากผู้เชี่ยวชาญและศิลปินแห่งชาติ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน ดังนี้

1. ด้านเครื่องแต่งกาย ศึกษาจากข้อมูลและการสัมภาษณ์และตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญดังนี้

1.1 ดร.ขวลิท สุนทรานนท์ นักวิชาการละครดนตรีทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร

1.2 นางธานิต ศาลากิจ ข้าราชการบำนาญ กรมศิลปากร (ผู้เชี่ยวชาญการแสดงบทนางยักษ์)

2. ด้านเนื้อร้องและการบรรเลง ผู้สร้างสรรค์ได้นำข้อมูลจากบทพระราชนิพนธ์ เรื่องรามเกียรติ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในส่วนของบทลงสรของนางสำนักราช มาปรับปรุง โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์และตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญดังนี้

2.1 ดร.ขวลิท สุนทรานนท์ นักวิชาการละครดนตรีทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร

3. ด้านสร้างสรรค์กระบวนการทำรำ รวบรวมข้อมูลจากการศึกษา สัมภาษณ์ และตรวจสอบกระบวนการทำรำจากผู้เชี่ยวชาญดังนี้

3.1 ดร.สุวรรณี ชลานุเคราะห์ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2533 สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)

3.2 นางธานิต ศาลากิจ ข้าราชการบำนาญ กรมศิลปากร (ผู้เชี่ยวชาญการแสดงบทนางยักษ์)

3.3 ดร.ขวลิท สุนทรานนท์ นักวิชาการละครดนตรีทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร

3.4 รองศาสตราจารย์คำณ สุนทรานนท์ (ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทยโขมยักษ์)

3.5 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา สุนทรานนท์ (ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์)

ด้านการสร้างสรรค์กระบวนการทำรำที่ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ที่กล่าวมาข้างต้น ร่วมเข้ากับการประกอบการแสดงของผู้สร้างสรรค์ในการแสดงบทนางยักษ์ ในการแสดงโขมย มาใช้วิเคราะห์วิธีการสร้างสรรค์กระบวนการทำรำ การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด สำนักราชเครื่อง และนำกระบวนการทำรำที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านที่กล่าวมาข้างต้นตรวจสอบทำรำให้ถูกต้องตามแบบแผนจารีตของนาฏศิลป์ไทย

วิธีการดำเนินการวิจัย

การศึกษาค้นคว้าเรื่อง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด สำนักราชเครื่อง ได้ใช้ระเบียบวิธีการดำเนินงานวิจัยแบบคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลจากเอกสาร สิ่งพิมพ์ งานวิจัย หนังสือ ตำรา วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด สำนักราชเครื่อง การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และศิลปินแห่งชาติ จากนั้นจึงนำข้อมูลทั้งหมดมาทำการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ออกแบบกระบวนการทำรำ สรุปผล และนำเสนอเป็นงานวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัย

การวิจัยเรื่องนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด สำนักราชเครื่อง ผู้วิจัยได้ดำเนินงานตามกระบวนการวิจัย เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของนางสำนักราชเครื่อง และเพื่อออกแบบกระบวนการทำรำนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด สำนักราชเครื่อง ผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์และผ่านการตรวจสอบทำรำจากท่านศิลปินแห่งชาติและท่านผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ ดร.สุวรรณี ชลานุเคราะห์ ศิลปินแห่งชาติปี 2533 สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) ดร.ขวลิท สุนทรานนท์ นักวิชาการละครดนตรีทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร นางธานิต

ศาลาภิข ขำราขการบำานาญกรมศิลปากร (ผู้เชี่ยวชาญ การแสดงบทนางยักข์) รองศาสตราจารย์คำรณ สุนทรานนท์ และรองศาสตราจารย์ ดร.รจนา สุนทรานนท์ ผู้วิจัยขอสรุป ผลจากการวิจัยเรื่องนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด สามนักขา ทรงเครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา ของนางสามนักขา

ผู้วิจัยได้พบว่า นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด สามนักขา ทรงเครื่อง ที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของ นางสามนักขานั้น นางสามนักขาเป็นน้องสุดท้องของทศกัณฐ์ สีเขียวสด 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ไว้มปัก ปากแสดะ ตาจระเข้ และอาวุธกระบอง มีสามีชื่อชีวหาและมีบุตรชาย ชื่อ กุมภกาศ กุมภกาศถูกพระลักษณฆ่าตาย แต่นางสามนักขา ไม่ทราบเรื่อง ต่อมาชีวหาที่ถูกทศกัณฐ์สังหารด้วยความ เข้าใจผิด นางสามนักขาจึงเป็นม่าย ซึ่งพฤติกรรมของ นางสามนักขาสามารถแยกออกมาได้ดังนี้

1. พฤติกรรมในฐานะภรรยา

พฤติกรรมในฐานะภรรยาของนางสามนักขานั้น นางสามนักขาแสดงความรักและอาลัยต่อสามีมาก เมื่อ ทราบข่าวว่าสามีถูกทศกัณฐ์สังหาร ก็ร่ำพันถึงความดีของ สามี เมื่อเห็นว่าสามีของนางไม่ผิด ก็ระงับความโศกเศร้าและ เปลี่ยนเป็นโกรธแค้นทศกัณฐ์แทน เมื่อทศกัณฐ์อธิบาย เหตุผลอย่างอ่อนหวานและโศกเศร้าว่าได้ร้องเรียกชีวหาแล้ว ไม่ตอบจึงสังหารด้วยความเข้าใจผิด นางจึงหายโกรธ

2. พฤติกรรมในฐานะหญิงม่ายที่มีได้พอใจที่จะ ครอบครองความเป็นม่าย

2.1 นางสามนักขามีความร่ำร้อน อยากมีสามี ใหม่ ดังนั้น นางสามนักขาจึงทูลลาทศกัณฐ์ออกมาเที่ยวป่า

2.2 คลังไคลในความงามของบุรุษ อยากได้เป็น สามี เมื่อเห็นพระรามเสด็จลงมาทรง นางสามนักขาที่เผลอมีต ภายให้งามดังนางอัปสรเข้าไปเสนอตัวแก่พระราม ภายหลัง เมื่อได้เห็นพระลักษณซึ่งงามไม่แพ้พระราม ก็บังเกิดความรัก ทั้งพระรามและพระลักษณ แสดงให้เห็นว่า นางสามนักขา มีความหลงใหลในความงามของบุรุษ และมักมากในกามคุณ เห็นใครงามก็อยากได้เป็นสามีทั้งสิ้น

2.3 แสดงความเป็นสตรีที่ไม่มียางอายุถึงแม้ พระรามจะปฏิเสธการเสนอตัวของนางสามนักขาอย่างไม่มี เยื่อใย นางสามนักขา ก็ยังไม่ละความพยายามที่จะจนใจนาง จึงติดตามพระรามไปถึงอาศรม พอเห็นนางสีดางามกว่า

ตน ก็ต้องการสังหารเสีย เพื่อแย่งพระรามมาเป็นสามีของ ตน เมื่อไม่ได้ตั้งใจต้องการ นางสามนักขาจึงคืนร่างเป็นนาง ยักข์ แล้วไล่หยิกข่วนตีนางสีดา พฤติกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นางสามนักขาเป็นหญิงที่ไม่มียางอายุเกี้ยวผู้ชาย ไม่มี ศีลธรรม ต้องการแย่งสามีของหญิงอื่นด้วยพละกำลัง ความ ไร้ยางอายุของนางสามนักขานี้ คงเป็นที่รู้ดีในวงศ์ญาติของ นาง เช่น เมื่อทศกัณฐ์สั่งให้กุมภกรรณออกรบกับพระราม อ้างว่าเพื่อแก้แค้นที่ทำร้ายนางสามนักขา กุมภกรรณก็กล่าว อย่างรู้ทันว่านางสามนักขาเป็นหญิงที่ไม่ดี

2.4 ปั้นเรื่องเก่งเพื่อหาทางได้บุรุษงามเป็นสามี เมื่อได้เจรจากับพระรามเป็นครั้งแรก นางก็ปั้นเรื่องราว ทศกัณฐ์บังคับนางให้มีคู่ จึงต้องหนีมาในป่า แต่ตามความเป็น จริงนั้น นางได้ไปขออนุญาตทศกัณฐ์ออกมาเที่ยวป่า มิได้มี ใครบังคับให้มีคู่เลย เมื่อถูกตัดหู จมูกและมือ เท้า เพราะไป ไล่ทำร้ายนางสีดา ก็กลับมาปั้นเรื่องเล่าให้พญาพฤษณ์ พญาขร และตรีเศียรฟัง เพื่อให้พญาพฤษณ์ พญาขร และตรีเศียร ไปรบกับ พระรามเพื่อแก้แค้นแทนนางจนถึงแก่ความตาย นางก็ไปปั้น เรื่องให้ทศกัณฐ์ฟังว่านางไปพบนางสีดา มีความงามยิ่งนัก จะพามาถวายทศกัณฐ์ นางสามนักขาว่าทศกัณฐ์ชอบหญิง งาม จึงมายั่วให้ทำศึกกับพระรามเพื่อแย่งนางสีดาผู้เลอโฉม นางจะได้มีโอกาสได้พระรามพระลักษณมาเป็นสามี

3. พฤติกรรมในฐานะน้อง

3.1 เป็นน้องที่โกรธง่าย แต่หายเร็ว เมื่อทราบ ว่าทศกัณฐ์ฆ่าชีวหาผู้เป็นสามี ก็โศกเศร้าเสียใจมากแต่พอ สร้างโศกก็โกรธมาก แต่พอทศกัณฐ์ชี้แจงให้รู้ว่าทำไป เพราะเข้าใจผิด นางก็หายโกรธ และมีได้มีความพยายบาท ต่อทศกัณฐ์

3.2 ชอบปั้นเรื่องลวงให้พี่ชายให้หลงเชื่อ นาง สามนักขาปั้นเรื่องให้พญาขรเข้าใจผิดว่าพระราม พระลักษณ ดูหมิ่นทำร้ายน้องสาวของตน จนมีผลให้พี่ชายของ นางเสียชีวิตติดๆ กันถึงสามตนคือ พญาขร พระยาพฤษณ์ และตรีเศียร ต่อมานางก็มาปั้นเรื่องให้ทศกัณฐ์ฟังอีกว่า ถูกพระลักษณลงโทษเพราะนางต้องการอุ้มนางสีดามาให้ ทศกัณฐ์ ทศกัณฐ์หลงเชื่อคำอุบายของนางสามนักขาที่จะ ลักพานางสีดามา จึงต้องเกิดศึกใหญ่กับพระราม พระลักษณ พฤติกรรมที่ขบถยุ้งและปั้นเรื่องของนางสามนักขามีผลให้ พี่ร่วมอุทรของนาง ยกเว้นพิเภกเสียชีวิตไปในการทำสงคราม กับพระราม พระลักษณ นับว่าเป็นน้องที่อับริยัญโรจริงดัง คำของกุมภกรรณ

4. พฤติกรรมในฐานะผู้แพ้

เมื่อพระรามสังหารทศกัณฐ์แล้ว นางสาวนักษัตรก็ได้ข่าวว่าญาติวงศ์ในลงกาพากันไปเฝ้าพระราม นางจึงเกิดความร้อนตัวกลัวผิด นางสาวนักษัตรทำตนเช่นวัวสันหลังหะจนดูน่าขบขัน

สรุปแล้วนางสาวนักษัตรมีพฤติกรรมที่น่าละอายเป็นอย่างยิ่ง แต่นางอาจไม่เป็นเช่นนี้ ถ้าหากชีวหาผู้สามีไม่ถูกทศกัณฐ์สังหารจนสิ้นชีวิต เมื่อสามีของนางสาวนักษัตรถูกฆ่าตายจึงทำให้นางสาวนักษัตรเกิดความอยากมีสามีใหม่ ถึงได้เดินทางออกมาเที่ยวป่า จึงเกิดเคราะห์กรรมที่นางได้รับคือ ถูกตัดจมูก หู มือ เท้า เพราะนางอิจฉาและทำร้ายนางสีดาก่อน จึงได้รับการลงโทษ พฤติกรรมของนางสาวนักษัตรมีความสำคัญต่อเรื่องรามเกียรติ์อย่างยิ่ง เพราะหากไม่มีนางสาวนักษัตร ทศกัณฐ์ก็อาจมิได้ทราบถึงความงามของนางสีดา และคิดไปลักพา มา แต่ด้วยแรงยุของนางสาวนักษัตร การลักพา นางสีดาและศึกลงกาจึงได้เกิดขึ้น เป็นโอกาสให้พระรามได้ปราบทศกัณฐ์ตามจุดประสงค์ที่อวตารลงมา (ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์และสุมาลย์ บ้านกล้วย, 2525: 53-85)

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อออกแบบนาฏศิลป์ไทยและสร้างสรรค์การแสดง ชุด สาวนักษัตรเครื่อง

การออกแบบนาฏศิลป์ไทยและสร้างสรรค์การแสดง ชุด สาวนักษัตรเครื่อง ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ท่านผู้เชี่ยวชาญ และศิลปินแห่งชาติ ทั้งหมด 5 ท่าน และได้วิเคราะห์ข้อมูลออกมา จึงได้กำหนดรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด สาวนักษัตรเครื่องให้อยู่ในรูปแบบของการแสดงโขนโรงใน เนื่องจากในการแสดงโขนโรงในนั้น เป็นการแสดงโขนประเภทหนึ่งที่นำรูปแบบการรำลงสรงแต่งตัวของตัวละคร และเพลงร้องในการแสดงละครในมาใช้ในการแสดงโขน ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะสร้างสรรค์ชุดการแสดงออกมาในรูปแบบของโขนโรงใน โดยใช้ทักษะความรู้ทางด้านกระบวนการทำนางยักษ์ มาเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์และประดิษฐ์กระบวนการทำรำ ให้สื่ออารมณ์ผ่านลีลา

ท่ารำ ท่วงทำนองเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของนางยักษ์ ตามจารีตของการแสดงโขนโรงใน ผู้สร้างสรรค์จึงได้กำหนดลักษณะรูปแบบการแสดงชุดนี้ให้แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้

รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด สาวนักษัตรเครื่อง

ช่วงที่ 1 (เปิดตัวนางสาวนักษัตร) นางสาวนักษัตรเดินออกนั้งเดียว รำตามเพลงร้อง และตีบทตามคำร้องในเพลง เขมรปากท้อและเพลงรื้อร้าย

ช่วงที่ 2 (เดินทางไปยังห้องสรง) นางสาวนักษัตรรำในเพลงหน้าพาทย์เข้ามาจากห้องประทับสู่ห้องลงสรง สุกนธ์ซึ่งตัวละครจะรำในเพลงหน้าพาทย์ตามกระบวนการแล้วขึ้นเตียงลงสรง

ช่วงที่ 3 (นางสาวนักษัตรนั่งรำแต่งองค์ทรงเครื่อง) นางสาวนักษัตรรำแต่งองค์ทรงเครื่องในเพลงสมิงทองแล้วลงเตียงมารำหน้าเตียงลงสรง

ช่วงที่ 4 (นางสาวนักษัตรยืนรำแต่งองค์ทรงเครื่อง และเดินทางออกจากห้องสรง) นางสาวนักษัตรลุกขึ้นยืนปฏิบัติท่ารำแต่งองค์ทรงเครื่องในเพลงสมิงทอง (ต่อ) ตามด้วยเพลงต้อยหม้อ และเพลงเสมอมาร หน้าเตียงลงสรงตามกระบวนการ

บทที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด สาวนักษัตรเครื่อง

จากการวิจัยและสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด สาวนักษัตรเครื่อง ผู้สร้างสรรค์ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ดร.ชวลิต สุนทรานนท์ นักวิชาการละครดนตรีทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร (สัมภาษณ์วันที่ 10 ตุลาคม 2558) กล่าวว่าในการแสดงในรูปแบบโขนโรงใน จะต้องดำเนินเรื่องด้วยการพากย์ เจริญ ขับร้อง บทจับระบำ และรำเพลงหน้าพาทย์ ตามจารีตของการแสดงโขนโรงใน ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้คิดสร้างสรรค์เฉพาะตอน นางสาวนักษัตรลงสรง โดยมีบทประกอบการแสดงและลักษณะคำประพันธ์ดังต่อไปนี้

การแสดงชุด
ชุด สำนักราชทรงเครื่อง
บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ดร.ชวลิต สุนทรานนท์ ตรวจแก้ไข, บรรจุเพลง

ปี่พาทย์ทำเพลงเขมรปากท่อ
(นางกำนัลคลานออกนั้งตามท่)
(นางสำนักราชเดินออกนั้งเตียง)

ร้องเพลงเขมรปากท่อ

เมื่อนั้น	นางสำ มนักรา มารศรี
ตั้งแต่ เป็นหม้าย หลายราตรี	เทวี รัญจวน ป่วนวิญญาน
คิดใคร่ หาคู่ สู้สม	ร่วมภิรมย์ ชมชิต สเนหา
แต่นอนนั้ง คลั่งคลุ้ม กลุ้มอุรา	จนอุทัย ส่องฟ้า ธานี

ร้องเพลงรื้อร้าย

แล้วเผยเกล แลดู ดาวเดือน	เห็นลอยเลื่อน ลับฟ้า ราศี
สุริยน แยมเยียม คีรี	มาเข้าที่ สนาน สำราญกาย

ปี่พาทย์ทำเพลงตันเข้าม่าน
(นางสำนักราชตามกระบวนท่าแล้วขึ้นเตียงลงสร)

ร้องเพลงสมิงทอง

จึงสรรสร้าง ทรงสุคนธ์ หอมหวาน	ผัดพัคตร์ นวลละออง ส่องฉาย
(นางสำนักราชลงจากเตียง)	
แล้วทรง โขมพัคตร์ ฉลุลาย	กนกกลาย ลายรูป กิณรีรำ
ทรงสไบ ตาดทอง กรองริม	สอดสี ทับทิม งามขำ
สะอึงแก้ว แกมบุษ ราคม	ประจายาม เนาวรัตน์จำรัสพลอย

ร้องเพลงต้อยหม้อ

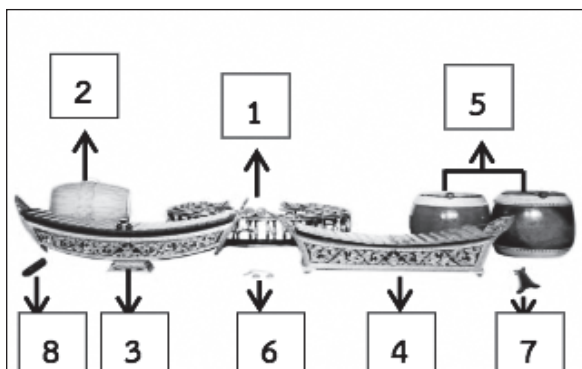
ทองกร รูปาวา สุกรีพัน	สังวาลวัลย์ แสงระยับ ดังหิ้งห้อย
ทรงกรอบพัคตร์ แก้วกุดัน กนกกลอย	กรรเจียก เพชรพร้อย พรายตา
แต่งองค์ เอี่ยมโฉม ประโลมจิต	จอนจริด ให้เหมือน เมขลา
กราบกร อ่อนวิลาส ยาดรา	กัลยา ออกจาก เวียงชัย

ปี่พาทย์ทำเพลงเสมอมาร
(นางสำนักราชในเพลงเสมอมารตามกระบวนท่าแล้วเข้าโรง)

จบการแสดง

วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด สำนักราชเครื่อง

การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด สำนักราชเครื่อง ใช้วงปี่พาทย์ประกอบการแสดงโขน ซึ่งจะประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า เครื่องตี และเครื่องประกอบจังหวะ ในการวิจัยครั้งนี้ ทางผู้วิจัยได้เลือกใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้าโดยใช้ไม้แข็งในการบรรเลงประกอบการแสดง ตามรูปแบบของการแสดงโขน

ภาพที่ 1 ภาพวงปี่พาทย์เครื่องห้า
ที่มา : ผู้วิจัย วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

หมายเลข 1	ฆ้องวงใหญ่
หมายเลข 2	ตะโพน
หมายเลข 3	ระนาดเอก
หมายเลข 4	ระนาดทุ้ม
หมายเลข 5	กลองทัด
หมายเลข 6	ฉิ่ง
หมายเลข 7	กรับพวง
หมายเลข 8	ปี่ใน

เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด สำนักราชเครื่อง

การบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด สำนักราชเครื่อง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ดร.ชลิต สุนทรานนท์ นักวิชาการละครดนตรีทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร (สัมภาษณ์วันที่ 10 ตุลาคม 2558) กล่าวว่า นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด สำนักราชเครื่อง ที่ผู้สร้างสรรค์ได้คิดสร้างสรรค์ขึ้นใหม่นี้ เป็นการแสดงในรูปแบบของโขนโรงใน ซึ่งแต่โบราณการแสดงโขนมีแต่เพลงหน้าพาทย์บรรเลงประกอบกริยาอาการและใช้คำพากย์ –

เจรจา ต่อมาได้นำวิธีการบรรเลงขับร้องของการแสดงละครในมาใช้ในการแสดงโขน ทำให้โขนได้รับอิทธิพลการขับร้องเข้ามาโดยใช้นักร้องหญิงและนักร้องชาย แต่ยังคงมีการพากย์และเจรจาตามแบบแผนของการแสดงโขน ดังนั้นการบรรเลง ขับร้องของการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด สำนักราชเครื่อง จึงมีการนำวิธีการบรรเลง – ขับร้องอย่างการแสดงละครใน เข้ามาประสมตามรูปแบบของการแสดงโขนโรงใน 2 ลักษณะ คือ

ลักษณะที่ 1 เพลงหน้าพาทย์

ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด สำนักราชเครื่อง ปรากฏเพลงหน้าพาทย์ในบทโขน ดังต่อไปนี้

เพลงเข้าม่าน ใช้สำหรับตัวละครตัวเอก ไป – มา ในระยะทางไกลๆ สำหรับการแสดงชุดนี้ใช้ในฉากการเดินทางจากห้องประทับของนางสำนึกขาไปยังห้องทรง

เพลงเสมอมาร ใช้สำหรับผู้แสดงที่เป็นยักษ์เท่านั้น สำหรับการแสดงชุด ใช้ในช่วงการออกเดินทางออกจากห้องทรงของนางสำนึกขา

ลักษณะที่ 2 เพลงขับร้อง

ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด สำนักราชเครื่อง ปรากฏเพลงที่ใช้บรรเลง – ขับร้องตามกริยาอาการของผู้แสดงในบทโขน ดังต่อไปนี้

เพลงเปิดตัวโขน คือ เพลงอัตราจังหวะ 2 ชั้น ได้แก่

- เพลงเขมรปากท้อ ในที่นี้หมายถึง เพลงเปิดตัวตัวละคร ของนางสำนึกขา

เพลงขับร้องประกอบอารมณ์ของตัวละคร ได้แก่

- เพลงเขมรปากท้อ ในที่นี้หมายถึง เพลงที่แสดงอารมณ์กำหนดของนางสำนึกขา

- เพลงแขกต๋อยหม้อ ในที่นี้หมายถึง เพลงที่แสดงอารมณ์ความพึงพอใจที่แต่งกายได้งดงามของนางสำนึกขา

จากข้อมูลข้างต้นกล่าวได้ว่า ดนตรีและเพลงที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด สำนักราชเครื่อง ใช้เพลงหน้าพาทย์ ประกอบด้วยเพลงเข้าม่าน เพลงเสมอมาร ซึ่งสอดคล้องตามจารีตและโอกาสของการแสดงโขนโรงใน ส่วนวงดนตรีจะใช้วงปี่พาทย์ในการแสดงครั้งนี้ คือ วงปี่พาทย์เครื่องห้าบรรเลงด้วยไม้แข็ง เพื่อให้มีเสียงดังกังวาน จึงต้องอาศัยเสียงที่เพื่อบรรณการในการรับชมของผู้ชม

เครื่องแต่งกายประกอบการแสดงนาฏศิลป์ ไทยสร้างสรรค์ ชุด สำนักราชเครื่อง

จากการศึกษาพบว่า การแต่งกายการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด สำนักราชเครื่อง ใช้เครื่องแต่งกายแบบยืนเครื่อง ได้พบว่า มีรายละเอียดเครื่องแต่งกายตามหลักจารีตและลักษณะของตัวละครที่ปรากฏดังนี้ จากการสัมภาษณ์ นางธนาธิ ศาลาภิจ ข้าราชการบำนาญ กรมศิลปากร (ผู้เชี่ยวชาญการแสดงบทนาฏศิลป์) (สัมภาษณ์ วันที่ 15 ตุลาคม 2558) กล่าวว่า ในการแต่งกายยืนเครื่อง นางยักษ์ นางสำนักราชมีลักษณะเป็นนางยักษ์ มีการกำหนดสีกายคือสีเขียว โดยเสื้อแขนยาวที่ใส่ก่อนใส่ผ้าห่มนางจะต้องเป็นสีพื้นไม่มีลวดลายเพราะบ่งบอกว่าเป็นสีกายของนางสำนักราช ส่วนนางกำนัล ยึดหลักทฤษฎีสีมาใช้ในการแต่งกายโดยไม่ให้ซ้ำกับสีเครื่องแต่งกายตัวเอก ในงานวิจัยครั้งนี้จึงกำหนดให้นางกำนัลใส่สีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สีเขียวเหมือนนางสำนักราช ซึ่งผู้วิจัยจึงเลือกเอาสีน้ำเงินแดง มาใช้กับนางกำนัลในการแสดงชุดนี้

เครื่องแต่งกายนับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การแสดงมีความสวยงามอลังการ เป็นเครื่องแสดงฐานะ ลักษณะของตัวละคร บ่งบอกให้รู้ถึงลำดับศักดิ์ และเชื้อชาติ ทำให้ผู้ชมเห็นภาพพจน์ที่เด่นชัด จากการสัมภาษณ์ ดร.ชวลิต สุนทรานนท์ นักวิชาการละครดนตรีทรงคุณวุฒิ (สัมภาษณ์วันที่ 10 ตุลาคม 2558) กล่าวว่า เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงโขน มักเลียนแบบมาจากเครื่องต้น หรือ เครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ที่มีรูปแบบเฉพาะอันเป็นศิลปะสร้างสรรค์ในแบบฉบับที่ประติมากรรมขึ้นด้วยความประณีตวิจิตรงดงาม ยังแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ

1. ศิราภรณ์ เป็นองค์ประกอบของตัวละครที่บ่งบอกถึงประเภท ฝ่าย ชั้น วรรณะ ของตัวละครซึ่งมีทั้งชนิดสวมศีรษะเปิดหน้าและสวมคลุมศีรษะปิดหน้าหรือที่เรียกว่าหัวโขน ในการแสดงชุดนี้นางสำนักราชใช้วิธีการสวมศีรษะตามจารีตของการแสดงโขนและนางกำนัลสวมกระบังหน้าและใส่ท้ายซ่อง

2. พัสตราภรณ์ คือ ชุดยืนเครื่องซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องพัสตราภรณ์ ฝ่ายนางในการแสดงชุดนี้ มีรูปแบบมาตรฐานของเครื่องนุ่งห่ม 2 แบบ ได้แก่

ชุดยืนเครื่องฝ่ายนางยักษ์ การแสดงครั้งนี้ตัวนางสำนักราชใช้ผ้าห่มนางยักษ์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็น นางยักษ์ และเสื้อตัวในเป็นเสื้อสีเขียวไม่มีลวดลายบ่งบอกถึงสีกายของนางสำนักราช

ชุดยืนเครื่องนางกำนัล เป็นผ้าห่มนางแบบพื้นเดียว มีลักษณะเป็นแถบสไบ 2 ผืนที่เพลาะติดกัน ไว้กลางหลังคว้านช่วงคอ ทั้งช่วงกลางหน้าอกไว้ตรงให้ติดกันเวลาห่มโดยใช้ผ้าตัวนุ่งปกคลุมด้วยดินซ้อ ดิ้นโปร่งและเลื่อม มักนิยมลายที่ปักได้ง่าย ซับในด้วยผ้าโสร่ง ชายผ้าด้านล่างติดดินครุยเงิน

3. ถนิมพิมพาภรณ์ คือ ส่วนที่เป็นเครื่องประดับร่างกายทั้งหมด องค์ประกอบส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ช่วยเสริมให้การแต่งกายยืนเครื่อง มีความงดงามหรูหรามากขึ้นกว่าเดิม อาจจะทำด้วยเครื่องขี้รักปิดทองประดับกระจก หรือทำด้วยเครื่องโลหะประดับพลอยกระจกให้เหมาะสมกับฐานะของตัวละครแต่ละตัว ในการแต่งกายยืนเครื่องนั้นไม่นิยมใช้เครื่องประดับกายที่เป็นของมีค่า เช่น ทองคำแท้ เพชร พลอยที่เป็นของจริง จะใช้แต่ของเลียนแบบเท่านั้น ในการแสดงครั้งนี้ถนิมพิมพาภรณ์ใช้เครื่องประดับโลหะชุบทองทั้งหมด

เครื่องแต่งกายนางสำนึกษา

ภาพที่ 2 ภาพเครื่องแต่งกายนางสำนึกษา (ด้านหน้า, ด้านหลัง)
ที่มา : ผู้วิจัย วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

เครื่องแต่งกายนางกำนัล

ภาพที่ 3 ภาพเครื่องแต่งกายนางกำนัล (ด้านหน้า, ด้านหลัง)
ที่มา : ผู้วิจัย วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

กระบวนการำในการแสดง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด สามนักขาทรงเครื่อง

ผู้สร้างสรรค์ได้เห็นความสำคัญของการร่ำลงสรง ทรงเครื่องของนางยักษ์ในรูปแบบของการแสดงโขนโรงใน ซึ่งแต่เดิมมิได้มีครูอาจารย์หรือท่านผู้เชี่ยวชาญท่านใด ได้คิดประดิษฐ์กระบวนการำการร่ำลงสรงทรงเครื่องของนางยักษ์ในการแสดงโขนโรงในไว้เลย ผู้สร้างสรรค์จึงมีแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์ชุดการแสดงนี้ขึ้น โดยได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์และตรวจสอบท่ารำจากท่านผู้เชี่ยวชาญ และศิลปินแห่งชาติ จำนวน 5 ท่านที่กล่าวไว้ในขอบเขตข้อมูลข้างต้น ซึ่งลักษณะกระบวนการำนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด สามนักขาทรงเครื่อง จะเริ่มจากการรำเปิดตัวโขน ตามด้วยกระบวนการำลงสรงทรงเครื่องซึ่งจะเริ่มต้นจากการอาบน้ำ ทรงสุคนธ์ ทาแป้ง แล้วเริ่มนุ่งห่มพัสดราภรณ์ตามด้วยใส่ถันนิมพิมาภรณ์ ตามลำดับจากส่วนล่างขึ้นบน ตามจารีตของการร่ำลงสรงทรงเครื่อง และลำดับสุดท้ายคือการสวมใส่ศิราภรณ์ ซึ่งนางสามนักขามีศิราภรณ์คือกระบังหน้า โดยผู้สร้างสรรค์ได้วิเคราะห์ข้อมูลและคิดประดิษฐ์ท่ารำโดยใช้หลักการออกแบบกระบวนการำจากหลัก 3 ประการได้แก่

1. ใช้หลักการจินตนาการ เช่น ท่าเปิดหน้าต่างในคำร้องเพลงร่ำรำรวย คำร้องที่ว่า “แล้วเผยแกล” ซึ่งนางสามนักขาจะปฏิบัติท่ารำโดยใช้จินตนาการว่ากำลังเปิดหน้าต่างออก ตามภาพดังนี้

ภาพที่ 4 ภาพนางสามนักขารำในเพลงร่ำรำรวย คำร้องที่ว่า “แล้วเผยแกล”
ที่มา : ผู้วิจัย วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

2. ใช้หลักการตีบทผสมผสานท่าทางธรรมชาติ เช่น ท่ากลืนหอม ในคำร้องเพลงสมิงทอง คำร้องที่ว่า

“หอมหวาน” ซึ่งนางสามนักขาจะปฏิบัติท่ารำดมกลิ่นหอมที่ข้อมือ เลียนแบบท่าทางธรรมชาติของการดมกลิ่นน้ำหอมที่ได้ทาไว้ ตามภาพดังนี้

ภาพที่ 5 ภาพนางสามนักขารำในเพลงสมิงทอง คำร้องที่ว่า “หอมหวาน”
ที่มา : ผู้วิจัย วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

ใช้หลักการนำท่ารำเก่ามาพัฒนาใหม่ ในรูปแบบของการรำตีบทตามคำร้องและเรียบเรียงกระบวนการำใหม่อย่างมีเอกลักษณ์ เช่น ท่าหึ่งห้อย ได้ทำท่ารำในเพลงแม่บทใหญ่คือท่าข้างหวานหย้ามาดัดแปลง พัฒนาใหม่ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นท่า ตามภาพดังนี้

ภาพที่ 6 ภาพนางสามนักขารำในเพลงด้อยหม้อ คำร้องที่ว่า “ดั่งหึ่งห้อย”
ที่มา : ผู้วิจัย วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

สรุปและอภิปรายผล

การศึกษานาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด สามนักขาทรงเครื่อง ในประเด็นของประวัติความเป็นมาของนางสามนักขานั้น นางสามนักขาเป็นน้องสุดท้องของทศกัณฐ์ สีเขียวสด 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ไว้ผมปึก ปากแสดะ

ตารจะเข้ และอาวุธที่ใช้คือกระบอง มีสามี่ชื่อชีวหาและมี บุตรชายชื่อ กุมภกาศ กุมภกาศถูกพระลักษณะฆ่าตาย แต่นางสำนึกขานไม่ทราบเรื่อง ต่อมาชีวหาที่ถูกทศกัณฐ์สังหารด้วยความเข้าใจผิด นางสำนึกขาจึงเป็นม่าย เมื่อสามี่ของนางสำนึกขาถูกฆ่าตายจึงทำให้นางสำนึกขาเกิดความอยากมีสามี่ใหม่ ถึงได้เดินทางออกเที่ยวป่า จึงเกิดเคราะห์กรรมที่นางได้รับคือ ถูกตัดจมูก หู มือ เท้า เพราะนางอิจฉาและทำร้ายนางสีดาก่อนจึงได้รับการลงโทษ พุทธิกรรมของนางสำนึกขามีความสำคัญต่อเรื่องราวมเกียรติอย่างยิ่ง เพราะหากไม่มีนางสำนึกขา ทศกัณฐ์ก็อาจมิได้ทราบถึงความงามของนางสีดาและคิดไปลักพามาแต่ด้วยแรงยุของนางสำนึกขา การลักพานางสีดาและศึกลงกาจึงได้เกิดขึ้น เป็นโอกาสให้พระรามได้ปราบทศกัณฐ์ตามจุดประสงค์ที่อวตารลงมา

ในประเด็นของการสร้างสรรค์ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด สำนึกขาทรงเครื่อง ได้กำหนดรูปแบบและออกแบบการแสดง ชุด สำนึกขาทรงเครื่อง ในรูปแบบของการแสดงโขน แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 (เปิดตัวนางสำนึกขา) นางสำนึกขาเดินออกนั้เงียงรำตามเพลงร้องและตีบทตามคำร้อง ในเพลงเชมรปากท้อและเพลงรื้อร้าย

ช่วงที่ 2 (เดินทางไปยังห้องสร้ง) นางสำนึกขารำในเพลงหน้าพาทย์เข้ามาจากห้องประทับสู่ห้องลงสร้งสุคนธ์ซึ่งตัวละครจะรำในเพลงหน้าพาทย์ตามกระบวนท่าแล้วขึ้นเตียงลงสร้ง

ช่วงที่ 3 (นางสำนึกขานั่งรำแต่งองค์ทรงเครื่อง) นางสำนึกขารำแต่งองค์ทรงเครื่องในเพลงสมิงทองแล้วลงเตียงมารำหน้าเตียงลงสร้ง

ช่วงที่ 4 (นางสำนึกขายืนรำแต่งองค์ทรงเครื่องและเดินทางออกจากห้องสร้ง) นางสำนึกขาลุกขึ้นยืนปฏิบัติท่ารำแต่งองค์ทรงเครื่องในเพลงสมิงทอง (ต่อ) ตามด้วยเพลงต้อยหม้อ และเพลงเสมอมาร หน้าเตียงลงสร้งตามกระบวนท่า

การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด สำนึกขาทรงเครื่อง ใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้าในการบรรเลงเพลง โดยผู้แสดงจะแต่งกายยืนเครื่องตามจารีตของการแสดงโขนโดยนางสำนึกขาจะแต่งกายตามสีกายของตัวละคร

ในการสร้างสรรค์กระบวนท่ารำการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด สำนึกขาทรงเครื่อง ซึ่งได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ ศิลปินแห่ง

ชาติ และจากประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์ที่ได้เคยแสดงบทบาทนางยักษ์ จึงได้คิดสร้างสรรค์ท่ารำออกมาในรูปแบบท่ารำมาตรฐาน ตามชาติกำเนิดของตัวละครที่เป็นนางยักษ์ มีศักดิ์เป็นน้องสาวของกษัตริย์ผู้ครองเมือง ท่ารำจึงมีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือท่ารำที่มีความอ่อนช้อยตามรูปแบบของตัวนางกษัตริย์และท่ารำที่แผ่งท่าทางดุตันของนางยักษ์ เช่นการยืดกระทบเท้าหรือการเดิยหน้าเท้า เพื่อให้เกิดความมีสุนทรียะในการชมมากยิ่งขึ้น กระบวนท่ารำจะตีบทตามบทขับร้องและรำตามเพลงหน้าพาทย์ โดยใช้หลักการออกแบบกระบวนท่ารำจากหลัก 3 ประการได้แก่ 1.ใช้หลักการจินตนาการ 2.ใช้หลักการตีบทผสมผสานท่าทางธรรมชาติ 3.ใช้หลักการนำท่ารำเก่ามาพัฒนาใหม่

ผู้สร้างสรรค์จึงได้นำกระบวนท่ารำที่สร้างสรรค์ขึ้นจากหลัก 3 ประการข้างต้น ให้ผู้เชี่ยวชาญและศิลปินแห่งชาติ จำนวน 5 ท่านตามที่กล่าวไว้ในขอบเขตข้อมูล ตรวจสอบท่ารำ โดยมีการปรับเปลี่ยนท่ารำ 2 ท่า จากหลักการตีบทผสมผสานท่าทางธรรมชาติและหลักการนำท่ารำเก่ามาพัฒนาใหม่ ดังนี้

ท่าที่ 1 ท่าใช้หลักการตีบทผสมผสานท่าทางธรรมชาติ

ภาพที่ 7 ภาพการปรับท่ารำจาก ดร.สุวรรณี ชลาณุเคราะห์ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2533 คำร้องที่ว่า “หอมหวาน”
ที่มา : ผู้วิจัย วันที่ 7 มกราคม 2559

ท่าที่ 2 โดยมีการปรับเปลี่ยนท่ารำใช้หลักการนำท่ารำเก่ามาพัฒนาใหม่ 1 ท่าได้แก่

ท่ารำท่าเข้าท่ายเพลงเสมอมาร โดยปรับท่ารำจากนางธานิต ศาลากิจ ข้าราชการบำนาญกรมศิลปากร (ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์การแสดงบทบาทนางยักษ์) จากที่จะปฏิบัติท่าชักแบ่งผัดหน้า วิ่งช้อยเท้าเข้าโรงทางด้านซ้ายของนักแสดง

ปรับเป็นท่าซึกแบ่งผัดหน้าวิ่งมาทางประตูด้านซ้ายของ
นักแสดงแล้วทำท่าปาดมือเข้าโรง ตามภาพดังนี้

ภาพที่ 8 ภาพการปรับท่ารำจาก นางธานิต ศาลากิจ
ท่าเข้า ท้ายเพลงเสมอมาร
ที่มา : ผู้วิจัย วันที่ 4 มกราคม 2559

กระบวนการท่ารำการแสดงชุดนี้ผู้สร้างสรรค์ ได้นำ
ออกเผยแพร่ทำการแสดงในงานเปิดบ้านราชชมงคลในวันที่
17-19 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ตามภาพดังนี้

ภาพที่ 9 ภาพการแสดง ชุดสำมนักขาทรงเครื่อง
ในงานเปิดบ้านราชชมงคล
ที่มา : ผู้วิจัย วันที่ 17 มกราคม 2559

หลังจากที่ได้ทำการปรับปรุงท่ารำจากผู้เชี่ยวชาญ
และศิลปินแห่งชาติแล้วนั้น ผู้สร้างสรรค์จึงได้นำชุด
การแสดงออกเผยแพร่ผลงาน และได้ทำการประเมินความ
พึงพอใจต่อการแสดงสร้างสรรค์ ชุด “นางสำมนักขาทรง
เครื่อง” จากแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 120 ชุด
คิดเป็นร้อยละ 100 จาก เพศหญิง 35% เพศชาย 65% รวม
เป็น 100% โดยผลความพึงพอใจของผู้ชมการแสดง มีค่า
เฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ($x = 4.53$) โดยมีความ
พึงพอใจในแต่ละด้านเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้

- ด้านความพึงพอใจต่อชุดการแสดง
ชุด นางสำมนักขาทรงเครื่อง ในระดับมากที่สุด
($x = 4.57$)
- ด้านความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ
ในระดับมากที่สุด ($x = 4.52$)
- ด้านความพึงพอใจต่อการนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
($x = 4.43$)

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

1. ควรรอนุรักษ์การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ชุด สำมนักขาทรงเครื่อง ในรูปแบบการเผยแพร่การแสดง
ต่อสาธารณชนเพื่อเป็นการรักษารูปแบบการแสดงการรำ
ลงสรวงทรงเครื่องของนางยักษ์ชุดนี้ไว้

2. เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของ
นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ในรายวิชาทักษะปฏิบัติ
นาฏศิลป์ไทย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียน
การสอนเพื่อให้นักศึกษารู้หลักการรำแต่งองค์ทรงเครื่องของ
นางยักษ์

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. นำนานาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด สำมนักขาทรง
เครื่อง ไปพัฒนาไปประยุกต์คิดสร้างสรรค์การรำทรงเครื่อง
ในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป

เอกสารอ้างอิง

- คำรณ สุนทรานนท์, รองศาสตราจารย์.คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. สัมภาษณ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2558, วันที่ 30 มกราคม 2559.
- Kamron Soontranon, Assoc. Prof. Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Faculty of Fine and Applied Arts. Interviewed, October 1st, 2015 and January 30th, 2016.
- ชวลิต สุนทรานนท์, นักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ. กรมศิลปากร. สัมภาษณ์วันที่ 10 ตุลาคม 2558, วันที่ 28 มกราคม 2559.
- Chawarit Soontranon. Expert Specialist in Drama and Music Department of Fine Arts. Interviewed, October 10th, 2015 and January 28th 2016.
- ธนินทร์รัฐ กฤษณ์ฉันทซ์ ศิริวิศาลสุวรรณ และ วรรณวีร์ บุญคุ้ม. (2559, มกราคม-มิถุนายน). โขนวิจิตรนาฏศิลป์ ขั้นสูง: กรณีศึกษาการถ่ายทอดการสอนโขนจากครูสู่รุ่นของ นักเรียนโขนโรงเรียนมหาภาพระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ.**วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ**. 11(2). สืบค้นเมื่อ 11 มิถุนายน 2560, จาก <https://www.tcithaijo.org/index.php/jica/issue/view/4506>
- Thaninrat Kritchantouch Siriwisarnsuwan and Wannawee Boonkoun . (2016, January - June) “The High Art of Khon: The Case Study of Khon Student at Mahaphabkrajadthong U-Pathum School, Samutprakan Province, Samutprakarn Province. **Institute of Culture and Arts Journal**. 11(2). Investigated by June 11th, 2017, From <https://www.tcithaijo.org/index.php/jica/issue/view/4506>
- ธานีต ศาลากิจ, ข้าราชการบำนาญกรมศิลปากร. กรมศิลปากร. สัมภาษณ์วันที่ 15 ตุลาคม 2558, วันที่ 4 มกราคม 2559.
- Tanit Salakij. Veteran Artist Officer Issue of Department of Fine Arts. Interviewed October 15th 2015 and January 4th 2016.
- นงคณัฐ ไพโรภิบุลยกิจ. (2542). **โขน**. กรุงเทพฯ: เอส.ที.พี.เวิร์ล มีเดีย.
- Nongnuch Praipiboolkij. (1999). **Khon**. Bangkok: S.T.P. World Media Press.
- พิรพงษ์ เสนโสม. (2546). **ความงามในนาฏศิลป์**. ภาพสินธุ์: ประสานการพิมพ์.
- Pirapong Sen-sai. (2003). **Appreciated in Drama Arts**. Bangkok: Prasarn Printing.
- รจนา สุนทรานนท์, รองศาสตราจารย์. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. สัมภาษณ์ วันที่ 30 มกราคม 2559.
- Rojana Soontranon, Assoc. Prof. Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Faculty of Fine and Applied Arts. Interviewed, January 30th 2016.
- ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ และ สุมาลย์ บ้านกล้วย. (2552). **ลักษณะความเป็นมาและพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์เปรียบเทียบกับตัวละครในมหากาพย์รามายณะ**. กรุงเทพมหานคร: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- Srisurang Poonsap, Sumarn Baankruai. (2009). **Characteristic and action of the character of Thai Ramayana compared with the Indian epic Ramayana**. Bangkok: Thai Khadi Research Institute, Thammasat University Press.
- สุมิตร เทพวงษ์. (2541). **นาฏศิลป์สำหรับครูประถม มัธยม**. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์.
- Sumit Tepwong. (1998). **Thai Traditional Drama for Teacher in Primary, Secondary And High School**. Bangkok: Odient Store Press.

สุวรรณี ชลานุเคราะห์, ศิลปินแห่งชาติปี 2533 สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย). กระทรวงวัฒนธรรม. สัมภาษณ์ วันที่ 3 ตุลาคม 2558, วันที่ 7 มกราคม 2559.

Suwannee Chalanukroh, National Artist in Performing Arts (Thai Classical Dance)1990, Ministry of Culture.

Interviewed, October 3rd, 2015 and January 7th, 2016.

