

นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า

นางสาวนภวรรณ นาคอุไร

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2554

ลิขสิทธิ์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อและแฟ้มข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ที่ให้บริการในคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR)

เป็นแฟ้มข้อมูลของนิสิตเจ้าของวิทยานิพนธ์ที่ส่งผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย

The abstract and full text of theses from the academic year 2011 in Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)

are the thesis authors' files submitted through the Graduate School.

“NGOH PA” CONTEMPORARY THAI DANCE ON VIDEO PRODUCTION

MISS NOPPAWAN NAKURAI

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Art Program in Thai Dance

Department of Dance

Faculty of Fine and Applied Arts

Chulalongkorn University

Academic Year 2011

หัวข้อวิทยานิพนธ์

นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า

โดย

นางสาวนภวรรณ นาคอุไร

สาขาวิชา

นาฏยศิลป์ไทย

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

อาจารย์ ดร.วิชชุดา วุฒาทิตย์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทมหาบัณฑิต

..... คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ

(ศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์ จรัสศรี)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

(อาจารย์ ดร.วิชชุดา วุฒาทิตย์)

..... กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

(อาจารย์สถาพร สนทอง)

นกววรรณ นาคอุไร : นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า.

(“NGOH PA” CONTEMPORARY THAI DANCE ON VIDEO PRODUCTION)

อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : อ. ดร.วิษชุดา วุฑฒิตย์, 154 หน้า.

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวความคิด วิธีการสร้างสรรค์ การตีความด้วยรูปแบบวีดิทัศน์เรื่องเงาะป่า ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับและบริบททางสังคมในการแสดง โดยมีขอบเขตของการวิจัยโดยศึกษาถึงบทละครเรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงรูปแบบวีดิทัศน์เรื่องเงาะป่า ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานของศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์ จรัสศรี ในปี พ.ศ. 2536 โดยได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์เรื่องเงาะป่า อีกทั้งได้บันทึกภาพถ่าย และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือแม้กระทั่งข้อมูลออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทำเป็นวิทยานิพนธ์

การศึกษาพบว่า นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์เรื่องเงาะป่ามีจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงาน เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของผู้ประพันธ์บทละครรูปแบบการแสดงจึงมีความพิเศษเพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้ประพันธ์ อีกทั้งเป็นการสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานพื้นที่ส่วนพระองค์ให้กับมหาวิทยาลัยอีกและเป็นผู้สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น โดยรูปแบบการแสดงเรื่องเงาะป่า ได้ใช้สถานที่ในการถ่ายทำคือ “จุฬาวนาลัย” เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และยังคงรักษาความเป็นพื้นที่ป่าได้มากที่สุดในขณะนั้น จึงเป็นการเสมือนได้ว่าผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นได้เห็นถึงคุณค่าของมหาวิทยาลัยและเป็นการตอบแทนพระคุณต่อมหาวิทยาลัย จึงเป็นสิ่งที่ให้ผู้สร้างสรรค์ได้มีโอกาสทำผลงานนาฏยศิลป์ร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่าขึ้นนี้ขึ้น ซึ่งในปัจจุบันสถานที่ถ่ายทำก็คงเหลือเพียงภาพถ่าย และวีดิทัศน์ขึ้นนี้เท่านั้น จึงทำให้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านบทละคร นาฏยศิลป์ไทย และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จึงได้นำมาสู่รูปแบบการวิจัยและนับได้ว่าเป็นความรู้ที่ควรค่าแก่การศึกษาต่อไป

ภาควิชา.....นาฏยศิลป์..... ลายมือชื่อนิสิต.....

สาขาวิชา.....นาฏยศิลป์ไทย.... ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก.....

ปีการศึกษา2554.....

##5386610735 : MAJOR THAI DANCE

KEYWORDS : CONTEMPORARY THAI DANCE / NGOH PA

NOPPAWAN NAKURAI : “NGOH PA” CONTEMPORARY THAI DANCE ON
VIDEO PRODUCTION . ADVISOR: VIJJUTA VUDHADITYA Ph.D., 154 pp.

This thesis aims to study the concept, the creation and the analysis through the use of video production of “Nghoh Pa” from Chulalongkorn University as well as to analyze the element and development of contemporary thai dance. The scope of this work includes the study of classical drama “Nghoh Pa” authored by His Majesty King Rama V and video production produced by Narapong Charassri, Prof. Dr. Chulalongkorn University in 1993 through information collected from video production “Nghoh Pa” as well as from the interview with many thai dance scholars and internet.

The study found that the contemporary thai dance in form of video production “Nghoh Pa” is created, as it was a death anniversary of author, to show the respect to and to praise His Majesty King Rama V as he has donated his personal land to build a university and become the founder of Chulalongkorn University. The video production of “Nghoh Pa” was taken on “Chulawanarai” , as it was the most fertilized land and remained forest at that time. This has shown that the video producer appreciated the value of university and it was a mean to show his respect to the university, by producing “Nghoh Pa”, contemporary thai dance on video production. In this day, the filming location remained as only a picture and this video. Therefore, as researcher has foreseen the importance of drama, contemporary thai dance and natural resources, the study of this is created and knowledge received is a good source for further study.

Department : Dance..... Student's Signature

Field of Study : Thai Dance..... Advisor's Signature

Academic Year : 2011.....

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์สำเร็จลุล่วงมาได้ด้วยดีนั้น ผู้วิจัยได้รับความกรุณาจากครู อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ที่กรุณาได้ให้ความรู้และกำลังใจ โดยขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. วิชชุตา วุฒาทิตย์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ช่วยให้คำแนะนำการทำวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. นราพงษ์ จรัสศรี หัวหน้าภาควิชานาฏยศิลป์ไทย ที่ช่วยชี้แนะแนวทางการทำผลงานวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ ดร. พชรพงศ์ ตริเทพา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง นายราชวัตร สว่างรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา ขอขอบคุณ อาจารย์ชไมพร เอมาวัดมันน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสารวิทยา ที่ช่วยเหลือในการเรียนและการทำงานอื่นทั้งให้กำลังใจในการทำวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณ อาจารย์สถาพร สันทอง อาจารย์เสาวนิต วิงวอน อาจารย์อัฉรรา สุภาไชยาภิจ อาจารย์จิรายุทธ พนมรักษ์ ที่ช่วยให้ข้อมูลในการทำ การทำวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณเพื่อน ๆ นิสิตปริญญาโททุกคน น้อง ๆ ชาวคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่คอยช่วยเหลือในการเรียน

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ นายทวี นาคอุไร และนางบุบผา นาคอุไร ผู้เป็นบิดา มารดาของผู้วิจัย และขอบคุณนายเศรษฐวิวัฒน์ พิเนตรบูรณะ ที่คอยให้กำลังใจจนประสบความสำเร็จ

นอกจากรายนามที่กล่าวมาข้างต้นและที่ไม่ได้กล่าวนาม ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณไว้ในโอกาสและ ณ ที่นี้ด้วย หากมีสิ่งผิดพลาดผู้วิจัยขออภัยแต่เพียงผู้เดียว

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ฎ
สารบัญภาพ.....	ฏ
บทที่	
1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	2
1.3 ขอบเขตของการวิจัย.....	2
1.4 วิธีการดำเนินการวิจัย.....	3
1.5 นิยามศัพท์.....	6
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	6
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	8
2.1 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.....	8
2.1.1 ประวัติความเป็นมาของบทพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่า บทพระราช นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.....	9
2.1.2 วิธีชีวิตความเป็นอยู่ของเงาะป่าชาวกูยในปัจจุบัน.....	12
2.1.3 เนื้อเรื่องบทละครเรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.....	16

บทที่	หน้า
2.1.4 บทละครเรื่องเงาะป่า 100 ปี แห่งการสวรรคต ในพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉบับปรับปรุง กรมศิลปากร.....	18
2.1.5 ทศนคติศิลป์ในรูปแบบวรรณกรรม เรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.....	32
2.2 คำว่า “นาฏยศิลป์”.....	34
2.3 คำว่า “นาฏยศิลป์ไทย”.....	35
2.4 คำว่า “นาฏยศิลป์ร่วมสมัย”.....	35
2.5 คำว่า “นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย”.....	40
2.6 การแสดงเฉพาะที่.....	42
2.7 คำว่า “วีดิทัศน์”.....	43
2.8 ทักษะการถ่ายวีดิทัศน์.....	55
2.9 การจัดองค์ประกอบของภาพ.....	56
2.10 ประวัติ นราพงษ์ จรัสศรี.....	57
2.11 ประวัติการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า	60
2.11.1 ที่มาของการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่อง เงาะป่า.....	60
2.11.2 สถานที่แสดงสวนป่าจุฬาลงกรณ์.....	61
2.11.3 รายนามผู้ที่เกี่ยวข้องการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบ วีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า.....	65
3 วิธีดำเนินการวิจัย.....	66
3.1 รูปแบบงานวิจัย.....	66
3.2 แผนการดำเนินการวิจัย.....	66
3.3 เก็บรวบรวมข้อมูล.....	68
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล.....	69

บทที่	หน้า
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....	73
4.1 วิเคราะห์บทละครเรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.....	74
4.1.1 ด้านเนื้อหา.....	74
4.1.2 ด้านคำประพันธ์.....	74
4.1.3 ด้านโครงเรื่อง.....	75
4.1.4 ด้านแนวความคิด.....	76
4.2 วิเคราะห์องค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบ วิถีทัศน์ เรื่องเงาะป่า ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ศาสตราจารย์ ดร. นราพงษ์ จรัสศรี.....	78
4.2.1 วิเคราะห์บทบาทการแสดงที่ใช้ในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย.....	78
4.2.2 วิเคราะห์สถานที่ ฉากที่ใช้ในการแสดง.....	81
4.2.3 วิเคราะห์การคัดเลือกผู้แสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวิถีทัศน์ เงาะป่า.....	83
4.2.4 วิเคราะห์การบรรยายบทบาทการแสดงและทำนองเพลงที่ใช้ประกอบการ แสดง.....	84
4.2.5 วิเคราะห์เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง.....	86
4.2.6 วิเคราะห์แสงที่ใช้ในการแสดง.....	88
4.3 วิเคราะห์แนวความคิด วิธีการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยใน รูปแบบวิถีทัศน์ เรื่องเงาะป่า.....	89
4.3.1 ด้านแนวความคิดในการทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งาน..	89
4.3.2 ความงามจากบทพระราชนิพนธ์ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย ในรูปแบบวิถีทัศน์ เรื่องเงาะป่า.....	90

	ญ
บทที่	หน้า
4.3.3 การออกแบบลีลาการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า.....	91
4.4 วิเคราะห์นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์เรื่องเงาะป่าที่สะท้อนใน ด้านบริบททางสังคม.....	94
4.4.1 วิเคราะห์บริบททางด้านประวัติศาสตร์.....	94
4.4.2 วิเคราะห์บริบททางด้านความคิดที่ได้หรือคิดเตือนใจ.....	95
4.4.3 วิเคราะห์บริบททางด้านทรัพยากรธรรมชาติ.....	95
4.4.4 วิเคราะห์บริบทด้านการบริหารการจัดการ.....	96
5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	97
รายการอ้างอิง.....	102
ภาคผนวก.....	104
ภาคผนวก ก.....	105
ภาคผนวก ข.....	110
ภาคผนวก ค.....	118
ภาคผนวก ง.....	121
ภาคผนวก จ.....	128
ภาคผนวก ฉ.....	142
ภาคผนวก ช.....	147
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	154

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	ตารางสถานที่ในการถ่ายทำวีดิทัศน์.....	64
2	ตารางแสดงแผนการดำเนินงานวิจัย.....	67

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.....	9
2	ปกพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องเงาะป่า.....	11
3	นายคณังในราชสำนัก.....	11
4	ตราสัญลักษณ์ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.....	60
5	พิธีเปิดงานสวนป่า จุฬาลงกรณ์.....	62
6	พิธีเปิดงานสวนจุฬาลงกรณ์ โดยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด ปิณฑสันต์.....	62
7	บรรยากาศสวนจุฬาลงกรณ์ในอดีต.....	63
8	ป้ายสวนจุฬาลงกรณ์ โดยรองศาสตราจารย์ประภาศรี ศิริจรรยา เป็นผู้ตั้งชื่อ.....	63
9	สวนจุฬาลงกรณ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.....	82
10	ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.....	82
11	การบรรยายสถานที่ในการถ่ายทำวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า.....	83
12	เครื่องแต่งกายของนักแสดงในนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่อง เงาะป่า.....	87
13	อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า.....	88
14	ตอนชมพลาพานางลำหับเข้าไปในถ้ำ.....	89
15	บทกลอนช่วงองก์ที่ 1 แสดงให้เห็นถึง สถานที่ใช้ในการแสดงนาฏยศิลป์ไทย ร่วมสมัย.....	91
16	การแสดงนาฏยศิลป์ร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ ตอนนางลำหับและยเนาแต่งงาน..	92
17	บริเวณด้านหน้าสวนจุฬาลงกรณ์ในปัจจุบัน.....	107
18	ภาพบริเวณด้านหน้าข้างซ้ายของสวนจุฬาลงกรณ์ซึ่งในปัจจุบันมีการนำหม้อแปลง ไฟฟ้ามาวาง.....	107
19	บริเวณด้านหลังของสวนจุฬาลงกรณ์ในปัจจุบัน.....	109
20	บริเวณด้านหลังขวา ของสวนจุฬาลงกรณ์ ในปัจจุบัน.....	109
21	งานแต่งงานของชนเผ่าเงาะป่าซาไก.....	119
22	งานแต่งงานของชนเผ่าเงาะป่าซาไกที่มีการจดทะเบียนสมรส.....	119

ภาพที่	หน้า
23	หัวหน้าเผ่าเงาะป่าซาไก..... 120
24	ครอบครัวชาวเงาะป่าซาไกอาศัยอยู่ในทับ..... 120
25	ไม้ไผ่พานางลำหับเข้าป่า..... 122
26	ไม้ไผ่พานางลำหับมาชมดอกไม้ในป่า..... 123
27	นางลำหับตกใจเมื่อเจอ ชมพลาเข้ามาช่วยไว้..... 124
28	นางลำหับฟื้นจากตกใจเมื่อเจอ..... 125
29	ชมพลาอยู่ในถ้ำกับนางลำหับเล่าถึงเหตุการณ์ฝันร้ายให้นางลำหับฟัง..... 126
30	ฉากทับของยอปาน ในงานแต่งงานฮเนากับนางลำหับ..... 127
31	ไม้ไผ่และนางลำหับมาชมธรรมชาติในป่า..... 129
32	นางลำหับเจอแล้วสลับชมพลาวิ่งเข้ามาช่วย..... 129
33	การต่อสู้ระหว่างชมพลาและฮเนา..... 130
34	นักแสดงลูกหลานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย..... 130
35	บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย..... 131
36	รูปแบบพิธีการแต่งงานในวิถีทัศน์เรื่องเงาะป่า..... 131
37	พิธีการแต่งงานระหว่างฮเนาและลำหับ พร้อมกับนักแสดงสมทบ..... 132
38	อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการแสดงวิถีทัศน์ เรื่องเงาะป่า..... 132
39	ผลไม้และอุปกรณ์การแสดงในวิถีทัศน์เรื่องเงาะป่า..... 133
40	นักแสดงถือผลไม้ที่ใช้ในการประกอบวิถีทัศน์เรื่องเงาะป่า..... 133
41	การแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวิถีทัศน์เรื่องเงาะป่า โดยใช้พื้นที่ลาน กว้างของธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย..... 134
42	เครื่องแต่งกายของนักแสดงในวิถีทัศน์ เรื่องเงาะป่า..... 134
43	การฉลองในงานแต่งงานลำหับและฮเนา..... 135
44	การแสดงลีลานาฏศิลป์ร่วมสมัยในรูปแบบวิถีทัศน์..... 135
45	นางลำหับนำบาเตะแทงตัวตาย..... 136
46	ฮเนาแทงตัวตายตามลำหับและชมพลา..... 136
47	ตอนจบตัวละครทั้งสามตายนอนเรียงกัน..... 137
48	การแสดงช่วงสุดท้ายยกกล้องเริ่ม zoom out..... 137
49	ช่วงสุดท้ายของการแสดงเรื่องเงาะป่าในมุมมองกว้างขึ้น..... 138

ภาพที่		หน้า
50	ลักษณะการชุมนุมออกของกล้องวิดีโอ.....	138
51	สถานที่โดยรอบบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบวิดีโอ.....	139
52	บรรยากาศรอบนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบวิดีโอ.....	139
53	การบรรยายลักษณะสถานที่ถ่ายทำวิดีโอ.....	140
54	การบรรยายถึงลักษณะของพื้นที่การถ่ายทำ.....	140
55	ธรรมเนียมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน.....	141
56	ด้านข้างของธรรมเนียมสถานที่ใช้ประกอบพิธีการแต่งงานในรูปแบบวิดีโอเรื่องเงาะป่า	141

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นั้นเป็นเรื่องที่ตราตรึงในความทรงจำของคนไทยมาช้านาน บทละครเรื่องเงาะป่าถือเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกที่มีเสน่ห์โดดเด่น เนื่องจากเนื้อหาของบทละคร ท่านได้ทรงพระราชนิพนธ์โดยนำโครงเรื่องมาจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าเงาะซาไก หรือคนป่า ชนกลุ่มน้อยที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยทรัพยากรจากป่า มาเป็นต้นแบบในการพระราชนิพนธ์วรรณกรรมเรื่องเงาะป่าขึ้น

แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปพบว่า ปัจจุบันทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกับมีแนวโน้มถูกทำลายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้มาจากหลายสาเหตุ ทั้งจำนวนประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวกต่อมนุษย์เพิ่มมากขึ้น ผลที่ได้รับจากการทำลายสิ่งแวดล้อมจึงไม่มีการสิ้นสุด อาจส่งผลทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านความเป็นอยู่ วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าพันธุ์ที่มีมาแต่ดั้งเดิมจนหมดสิ้นลงและด้วยความเปลี่ยนแปลงนี้อาจส่งผลทำให้ชนกลุ่มน้อยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั้น ต้องมีการปรับสภาพไปตามเหตุการณ์ในปัจจุบันเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ซึ่งสุดท้ายนั้นจากเงาะซาไก ก็อาจกลายเป็นชาวบ้านทั่วไปในที่สุดและอาจคงเหลือแต่เพียงการเล่าขานและลายลักษณ์อักษรเพียงเท่านั้น

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่า เรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ได้แต่งขึ้นเพื่อสะท้อนทางด้านสังคมและมนุษยศาสตร์ โดยส่งผ่านมาในรูปแบบวรรณกรรม นาฏยศิลป์ อีกทั้งจากประสบการณ์ที่ผู้วิจัยเคยได้รับบทนางลำหับ ทำให้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่ว่าในปัจจุบันการนำเรื่องเงาะป่า มาจัดแสดงนั้นเริ่มลดน้อยลง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุจากความเหมาะสมสำหรับผู้ที่ได้รับบทบาทในตัวเอกของเรื่อง อีกทั้งจะต้องถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตของเงาะป่าให้ชัดเจน ดังนั้นอาจเป็นผลทำให้วรรณคดีที่ทรงคุณค่าชิ้นนี้ค่อยลดเลือนหายไป

ด้วยเหตุที่ผู้วิจัยได้มีโอกาสได้ชมผลงานของศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์ จรัสศรี ซึ่งเป็นผู้ออกแบบสร้างสรรค์และมีการบันทึกในรูปแบบวีดิทัศน์นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย เรื่องเงาะป่า ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันครบรอบสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้ใช้สถานที่ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เรียกว่า “จุฬาวนาลัย” ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สร้างขึ้น โดย รองศาสตราจารย์ประภาศรี ศิริจรรยา เป็นผู้ตั้งชื่อสวน นับว่า

จุฬาลงกรณ์นี้เป็นสถานที่แห่งเดียวในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ยังคงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าไว้ได้มากที่สุด เป็นสถานที่ในการถ่ายทำวีดิทัศน์ ซึ่งในปัจจุบันนั้นสถานที่ถ่ายทำ เรื่องเงาะป่า ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นได้ถูกทำลายลงแล้วคงเหลือเพียงบางส่วนเท่านั้น เหลือเพียงหลักฐานที่เป็นวีดิทัศน์ในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งผู้วิจัยได้รับชมแล้วสามารถเข้าใจถึงเนื้อหาของวรรณกรรมได้ครบถ้วนและเกิดความประทับใจในด้านสุนทรีย์ของการแสดง แม้ว่ารูปแบบการแสดงจะใช้ระยะเวลาในการชมนั้นไม่มากก็ตาม วีดิทัศน์ดังกล่าวสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่แนวความคิดให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าของชิ้นงานนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าทางด้านวรรณกรรม นาฏศิลป์ไทย และทรัพยากรธรรมชาติ ในรูปแบบหนึ่ง

ดังนั้นผู้วิจัยจึงใคร่ที่จะศึกษานาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้ ทั้งในด้านแนวความคิด วิธีการสร้างสรรค์ การตีความของผู้ออกแบบ เพื่อเป็นแนวทางให้ชนรุ่นหลังในยุคโลกาภิวัตน์ ได้ศึกษาและร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของวรรณกรรม นาฏศิลป์ไทย และทรัพยากรธรรมชาติ ว่าเป็นมรดกของชาติต่อไป อีกทั้งได้เป็นการร่วมสวดดีพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องเงาะป่านี้ขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. ศึกษาวิเคราะห์แนวความคิด วิธีการสร้างสรรค์ การตีความ ด้วยรูปแบบวีดิทัศน์เรื่องเงาะป่า ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับและบริบททางสังคมในการแสดง

ขอบเขตของการวิจัย

ศึกษาถึงบทละครเรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงรูปแบบวีดิทัศน์เรื่องเงาะป่า ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานของศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์ จรัสศรี ในปี พ.ศ. 2536

วิธีดำเนินการวิจัย

1. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง เงาะป่า และรูปแบบการสร้างวิถีทัศน์ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
2. สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง ศาสตราจารย์ดร.นราพงษ์ จรัสศรี ผู้กำกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวิถีทัศน์ เรื่องเงาะป่า
3. ศึกษาข้อมูลจากสื่อประเภทต่างๆ เช่น แผ่นบันทึกเสียง-ภาพ ภาพถ่าย วิดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ
4. เก็บข้อมูลภาคสนามด้วยตนเองและสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. วิเคราะห์ข้อมูลนำข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์และทำการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำเป็นวิทยานิพนธ์ โดยนำเสนอเนื้อหา ดังนี้

บทที่ 1 บทนำ

- 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
- 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
- 1.3 ขอบเขตของการวิจัย
- 1.4 วิธีการดำเนินการวิจัย
- 1.5 นิยามศัพท์
- 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

- 2.1 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 - 2.1.1 ประวัติความเป็นมาบทละครเรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 - 2.1.2 วิธีชีวิตความเป็นอยู่ของเงาะป่าซาไก
 - 2.1.3 เนื้อเรื่องบทละครเรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 - 2.1.4 บทละครเรื่องเงาะป่า 100 ปี แห่งการสวรรคต ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉบับปรับปรุง กรมศิลปากร

2.1.5 ทักษะคติศิลป์ในรูปแบบวรรณกรรม เรื่องเงาะป่า บทพระราช
นิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

2.2 คำว่า “นาฏยศิลป์”

2.3 คำว่า “นาฏยศิลป์ไทย”

2.4 คำว่า “นาฏยศิลป์ร่วมสมัย”

2.5 คำว่า “นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย”

2.6 การแสดงเฉพาะที่ (Site Specific)

2.7 คำว่า “วีดิทัศน์”

2.8 ทักษะการถ่ายวีดิทัศน์

2.9 การจัดองค์ประกอบของภาพ

2.10 ประวัติ นราพงษ์ จรัสศรี

2.11 ประวัติการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า

2.11.1 ที่มาของการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์
เรื่องเงาะป่า

2.11.2 สถานที่แสดงสวนป่าจุฬาลงกรณ์

2.11.3 รายนามผู้ที่เกี่ยวข้องการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยใน
รูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 รูปแบบงานวิจัย

3.2 แผนการดำเนินการวิจัย

3.3 เก็บรวบรวมข้อมูล

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

4.1 วิเคราะห์บทละครเรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

4.1.1 ด้านเนื้อหา

- 4.1.2 ด้านคำประพันธ์
- 4.1.3 ด้านโครงเรื่อง
- 4.1.4 ด้านแนวความคิด
- 4.2 วิเคราะห์องค์ประกอบของการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบ
วีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า ผู้สร้างสรรค์ ศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์ จรัสศรี
 - 4.2.1 วิเคราะห์บทบาทการแสดงที่ใช้ในรูปแบบการแสดงนาฏยศิลป์ไทย
ร่วมสมัย
 - 4.2.2 วิเคราะห์สถานที่ ฉากที่ใช้ในการแสดง
 - 4.2.3 วิเคราะห์การคัดเลือกผู้แสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบ
วีดิทัศน์เรื่องเงาะป่า
 - 4.2.4 วิเคราะห์การบรรยายบทบาทการแสดงและทำนองเพลงที่ใช้ในการ
แสดง
 - 4.2.5 วิเคราะห์เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง
 - 4.2.6 วิเคราะห์แสงที่ใช้ในการแสดง
- 4.3 วิเคราะห์แนวความคิด วิธีการสร้างสรรค์การแสดง นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย
ในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า
 - 4.3.1 ด้านแนวความคิดในการทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า
 - 4.3.2 ความงามจากบทพระราชนิพนธ์ในการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วม
สมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า
 - 4.3.3 การออกแบบลีลาการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบ
วีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า
- 4.4 วิเคราะห์นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า ที่สะท้อน
ในด้านบริบททางสังคม
 - 4.4.1 วิเคราะห์บริบททางด้านประวัติศาสตร์

4.4.2 วิเคราะห์บริบททางด้านความคิดที่ได้หรือคิดเตือนใจ

4.4.3 วิเคราะห์บริบททางด้านทรัพยากรธรรมชาติ

4.4.4 วิเคราะห์บริบทด้านการบริหารการจัดการ

บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

รายการอ้างอิง

ภาคผนวก

นิยามศัพท์

นาฏศิลป์ไทย หมายถึง ศิลปะการแสดงที่ประกอบด้วยลีลาการรำรำ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย

นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย หมายถึง ศิลปะการแสดงที่มุ่งเน้นแนวความคิดของการแสดงมากกว่าท่วงท่าลีลา รวมทั้งเป็นการตีความการแสดงให้ตรงตามเป้าหมายและมีความเหมาะสมกับช่วงเวลาหรือยุคสมัยนั้นๆ

วีดิทัศน์ หมายถึง การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงลงในสารสังเคราะห์เป็นม้วนหรือเป็นตลับ ซึ่งมีประโยชน์สามารถถ่ายทอดทั้งภาพ และเสียงออกมาได้คราวเดียวกันทำให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการชมรายการวีดิทัศน์

จุฬาวนาลัย หมายถึง สถานที่ยังคงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าซึ่งถูกสร้างโดยมนุษย์ซึ่งอยู่ภายในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการวิจัยนี้

1. ทราบถึงพัฒนาการบทละคร เรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนนาฏศิลป์ที่มีแบบแผนของกรมศิลปากร
2. เกิดองค์ความรู้จากการวิเคราะห์แนวความคิด วิธีการสร้างสรรค์ การตีความของผู้ออกแบบในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังสามารถนำมาเป็นต้นแบบในการสร้างงานนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในเรื่องอื่นๆได้

3. เป็นการช่วยอนุรักษ์วรรณกรรม นาฏศิลป์ไทย ทรัพยากรธรรมชาติ ให้คงอยู่ในสังคมไทยสืบไป

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นทางบทความ หนังสือ การสัมภาษณ์ หรือแม้กระทั่งข้อมูลออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้วิจัยจะสามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไว้ให้มากที่สุด เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการเขียนวิเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้ให้มีเนื้อหาสมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งจะเรียงลำดับได้ดังนี้

2.1 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2396 ทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ใน พ.ศ. 2404 ทรงได้รับการสถาปนาเป็นกรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ ต่อมาใน พ.ศ. 2410 จึงได้ดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมขุนอินทปัตถนครนายก

เมื่อยังทรงพระเยาว์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นที่สนิหเสนาหาในสมเด็จพระบรมชนกนาถเป็นอย่างยิ่ง จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โดยเสด็จใกล้ชิดต่ออยู่เสมอ ทำให้ทรงเรียนรู้ซึมซับเกี่ยวกับแนวพระราชดำริ แนวทางการปฏิบัติพระราชภารกิจ พระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรด้านต่างๆในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังทรงได้รับการศึกษาอย่างดียิ่งตามแบบไทย ทั้งในด้านอักษรศาสตร์ โบราณราชประเพณี วิชาการ สงคราม พระธรรมวินัย ฯลฯ และทรงได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแบบตะวันตกคือวิทยาการแผนใหม่และภาษาอังกฤษ ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพร้อมด้วยศิลปวิทยาการของนักปกครองที่ดีซึ่งเป็นรากฐานอันสำคัญยิ่งในกาลต่อมาเมื่อได้ทรงเข้าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในฐานะพระมหากษัตริย์แห่งสยามประเทศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 ขณะทรงพระชนมายุเพียง 15 พรรษา แม้จะทรงดำรงอยู่ในภาวะยุวกษัตริย์โดยมีสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินสูงสุด แต่ก็ได้ทรงพระวิริยอุตสาหะศึกษาและสั่งสมพระประสบการณ์ในด้านต่างๆอยู่ตลอดเวลา ครั้นทรงบรรลุนิติภาวะก็ได้ทรงเข้าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่สอง ทรงสิทธิอันสมบูรณ์ในการว่าราชการด้วยพระองค์เอง พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวโลกทั้งในเวลานั้นและในเวลาต่อมาถึงพระอัจฉริยภาพในเชิงรัฐประศาสนบาย ดังจะเห็นว่าแม่จะต้องทรงเผชิญกับอุปสรรคอันใหญ่หลวงนานัปการทั้งภายในและภายนอกประเทศตลอดรัชสมัย แต่ก็ทรงขจัดวิกฤตปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยพระสติปัญญา พระปรีชาสามารถ พระวิจากรณญาณอันสุขุมคัมภีรภาพ และพระบุคลิกอันอ่อนโยนอบอุ่นนุ่มต่อมพระองค์ ทำให้ประเทศสยามสามารถดำรงความเป็นเอกราชไว้ได้อย่างสง่างาม ทั้งยังพัฒนาเจริญรุดหน้าไปในทุกๆด้าน สมดังพระราชปณิธานที่ว่า “...เราตั้งใจอธิษฐานว่า เราจะกระทำการจนเต็มกำลังอย่างดีที่สุดที่จะให้กรุงสยามเป็นประเทศอันหนึ่งซึ่งมีอิสรภาพและความเจริญ...”

ภาพที่ 1 พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่มา: <http://www.keereerat.ac.th>

2.1.1 ประวัติความเป็นมาของบทพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระดำริแห่งการดำเนินทางสายกลาง คือการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมแบบเก่าและนำวัฒนธรรมแบบใหม่มาพัฒนานั้นเป็นหลักที่ทรงยึดถืออยู่อย่างแน่วแน่เสมอมา ดังนั้นจึงมีพระราชนิพนธ์จำนวนมากที่ทรงพระราชนิพนธ์ตาม

แบบโบราณ และมีพระราชนิพนธ์รูปแบบใหม่ นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงเข้าพระทัยเกี่ยวกับลักษณะนวนิยายซึ่งเป็นวรรณกรรมสมัยใหม่แบบตะวันตกเป็นอย่างดี บทละครเรื่องเงาะป่า ที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นรูปแบบและเนื้อหาที่ผสมผสานกันระหว่างขนบธรรมเนียมการแต่งของวรรณคดีไทยและลักษณะเนื้อหาของวรรณกรรมสมัยใหม่แบบตะวันตกประเภทนวนิยายอย่างลงตัว ที่สำคัญวรรณคดีเรื่องเงาะป่านี้ยังเป็นการอนุรักษ์และพัฒนา แนวคิดด้านความเสมอภาคของมนุษยชาติ ซึ่งพระองค์ทรงนำเค้าโครงเรื่องมาจากเรื่องจริงของเงาะเผ่าซาไกที่นายคนึง ซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดพัทลุง ต่อมาทรงรับอุปการะไว้เป็นมหาดเล็กในวังหลวง แม้มิได้ทรงมีพระประสงค์เพื่อใช้เล่นละครแต่อย่างใด หากแต่ทรงตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่ผ่อนคลายและสำราญพระทัยเนื่องจากขณะนั้นพระองค์ทรงอยู่ในช่วงเวลาพักฟื้นจากการประชวร แพทย์หลวงจึงได้ถวายคำแนะนำให้ทรงพักการทำงานเป็นเวลา 8 วัน ทำให้ทรงรำคาญพระทัยที่ต้องอยู่เฉยๆ ประกอบกับในขณะนั้น นายคนึงเงาะที่ทรงอุปการะไว้ได้อยู่ถวายงานอย่างใกล้ชิด อีกทั้งนำพระทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาปรานีที่ทรงมีต่อคนึง จึงทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องเงาะป่าขึ้นดังปรากฏเป็นกลอนไว้ในตอนท้ายของบทละครว่า

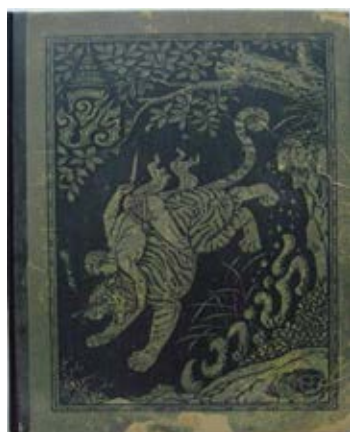
“พระนิพนธ์เงาะป่าว่าตามเค้า	คนึงเล่าแต่งต่อล้อมันเล่น
ใช้ภาษาเงาะป่าว่ายากเย็น	แต่พอเห็นเงื่อนเงาเข้าใจกัน
ทำแปดวันครั้งมาถึงวันศุกร์	สิ้นสนุกไม่มีที่ข้อขัน
วันที่สองของเดือนกุมภาพันธ์	ศกร้อยยี่สิบมันจบหมดเลย” ¹

ทรงแต่งเรื่องเงาะป่าขึ้น แล้วเสร็จเมื่อวันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) (หากนับตามปัจจุบัน เป็น พ.ศ. 2449 แล้ว) ได้แก้ไขอีกบ้างเล็กน้อยเมื่อทรงมีเวลา และได้ทรงพระราชนิพนธ์คำนำ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ในปีเดียวกัน และได้กล่าวได้ว่าบทพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่านับเป็นผลพลอยได้จากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในแถบหัวเมืองใต้ เพราะในระหว่างหยุดพักการเดินทาง พระองค์ทรงรับฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับเงาะป่า โดยมียายลมุด เป็นผู้เล่าถวายและนายสินนุ้ยผู้ใหญ่บ้านเป็นล่ามแปลถวายอีกต่อหนึ่งทรงเห็นว่าเนื้อเรื่องมีความสนุกสนาน อีกทั้งภาษาที่เล่าก็เป็นภาษาถิ่นซึ่งแปลกไม่คุ้นหู จึงได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเงาะป่า อีกทั้งยังทำให้ง่ายต่อการจดจำอีกด้วย ดังปรากฏ

¹ ศิริวรรณ ยิ้มละมัย, เค้าเรื่องวรรณคดีไทย บทละครเรื่อง เงาะป่า. (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แม็ค, 2548), หน้า 2.

ในตอนต้นของบทพระราชนิพนธ์ดังนี้

“จะเริ่มร่างต่างว่าไปเที่ยวป่า
แล้วลงเรือมาดใหญ่ไปพักลุง
แวะเกาะยอซื้อหม้อเข้าน้ำชา
บรรลู่ถึงพัทลุงรุ่งราตรี
ถึงชายแดนแคว้นเขาเข้าพักหยุด
เที่ยวเล่นตามถิ่นฐานบ้านพวกไทย
จึงวานช่วยพาไปให้ถึงทับ
พบยายลมุดแก่แม่เฒ่าดง
นายสินธุ์ช่วยพู่ภาษาเงาะ
ยายลมุดเล่าความตามเหตุการณ์
จึงจดจำมาทำเป็นกลอนไว้
แม้ใครอ่านคงจะคิดผิดเช่นเคย

ภาพที่ 2 ปกพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องเงาะป่า
ที่มา: <http://www.idis.ru.ac.th>

ขึ้นสงขลาตามใจคิดหมายมุ่ง
ตามเขตคิ่งทะเลสาบคลื่นราบดี
แล้วแจกวรกายไปเที่ยวเงาะชมเกาะสี่
ออกจากรันขึ้นช้างวางเข้าไพร
ที่วัดถ้ำสำนักคนอาศัย
เขาเล่าไขเรื่องเงาะที่เจาะจง
มันต้อนรับขึ้นชมสมประสงค์
ชวนให้ตรงขึ้นไปนั่งยังนอกชาน
ฟังก็เพราะคล้ายฝรั่งดั่งฉาดฉาน
คล้ายนิทานแกงเหลือไม่เปื้อนเลย
หวังมิให้ลืมคำรำเฉลย
เงาะเงยก็กว้างามหลามแหลกลไป”²

ภาพที่ 3 นายคณิงในราชสำนัก
ที่มา: <http://www.idis.ru.ac.th>

² กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, บทละครเรื่องเงาะป่า พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร และสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540), หน้า 67.

2.1.2 วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเงาะป่าซาไกในปัจจุบัน³

2.1.2.1 ชชาติพันธุ์และชื่อที่ใช้เรียก

ชาวซาไกเป็นมนุษยชาติเผ่าหนึ่งในกลุ่มเนกรีโต (Negrito) ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของมนุษยชาติพันธุ์เนกรอยด์ (Negroids) หรือมนุษย์ผิวดำ มนุษยชาติพันธุ์ที่รู้จักกันดี เช่น นิโกร ชาวอาฟริกา เป็นต้น และมนุษย์ในกลุ่มเนกรีโตนอกจากชาวซาไกแล้ว ชาวปิกมีก็เป็นมนุษย์ในกลุ่มนี้ด้วย

คนไทยรู้จักชาวซาไกมานานแล้วแต่รู้จักกันในชื่อที่เรียกว่า “เงาะ” ดังจะเห็นได้จากเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระราชนิพนธ์เรื่องสังข์ทองก็ทรงให้ตัวเอกปลอมตัวสวมรูปร่างเงาะ คนไทยเราได้รู้จักซาไกมากขึ้น เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องเงาะป่า เพราะบทพระราชนิพนธ์เรื่องนี้นอกจากจะเป็นบทละครซึ่งรักหักสวาทระหว่างชมพูลา ฮเนาและลำหับแล้ว พระองค์ท่านผู้ทรงนิพนธ์ยังได้ทรงพรรณนาถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และภาษาของชาวเงาะหรือชาวซาไกไว้ด้วย

ชนกลุ่มนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น แถบพัทลุงเรียกว่า “เงาะ” แถบจังหวัดตรัง สตูล เรียกว่า “เงาะ” บ้าง “ชาวป่า” บ้าง ภาษามลายูถิ่นแถบจังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส เรียกว่า “ซาแก” ภาษามลายูกลางเรียกว่า “ซาไก” (Sakai) และ “โอรัง อัซลี” (Orang Asli) ส่วนนักวิชาการทั่วไปทั้งทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา ชชาติพันธุ์วิทยา ตลอดจนทั้งภาษาศาสตร์เรียกชนกลุ่มนี้ว่า “ซาไก” สำหรับชาวซาไก เรียกตัวเองว่า “มันนิ” และพอใจจะให้คนอื่นเรียกตนว่า “โอรัง อัซลี” เพราะแปลว่า คนดั้งเดิม เจ้าของถิ่นเดิมหรือคนพื้นเมือง ไม่ชอบที่คนอื่นเรียก “ซาแก” หรือ “ซาไก” เนื่องจากคำนี้แปลว่า ป่าเถื่อน แต่อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันคำว่า ซาไกมีความหมายอ่อนลง และในความรู้สึกของชาวซาไกเองแล้ว คำว่าซาไกในปัจจุบันก็มีความหมายเหมือนกับคนอื่นๆ ซึ่งหมายถึงมนุษย์เผ่าหนึ่งที่มีลักษณะเด่นคือ ผิวดำ ตัวเล็ก และผมหยิกเป็นฝอย เพื่อให้อนุวรรตตามความนิยมของนักวิชาการโดยทั่วไปในที่นี้จึงเรียกชาวเงาะว่าชาวซาไกด้วย

³ กอวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ เรื่องเงาะป่า (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ บริษัท เอดิสัน เพรส โปรดักส์ จำกัด, 2541), หน้า 85.

2.1.2.2 ถิ่นที่อยู่อาศัย

มนุษย์ในเผ่าพันธุ์เนกริโตกระจายอยู่ทั่วไปกลุ่มเล็กๆในป่าดงดิบ ในคาบสมุทรมาเลย์ ในส่วนลึกของเกาะนิวกินี เกาะฟิลิปปินส์ และหมู่เกาะอันดามันในมหาสมุทรอินเดีย

กลุ่มที่เราเรียกว่า “ชาวซาไก” นั้น ปัจจุบันมีถิ่นฐานอาศัยอยู่ในภาคเหนือของประเทศมาเลเซียและในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย และคงอาศัยอยู่ในบริเวณนี้มาแล้วตั้งแต่สมัยหินกลาง (Middle Stone Age) หรือเมื่อประมาณ 1,500-10,000 ปีมาแล้ว เฉพาะในภาคใต้ของประเทศไทย ปัจจุบันมีชาวซาไกอาศัยอยู่ในป่าเขาบริเวณเทือกเขาสันกาลาคีรีแถบจังหวัดยะลา นราธิวาส และบริเวณเทือกเขาบรรทัดแถบจังหวัดพัทลุง ตรัง และสตูล

ชาวซาไกในภาคใต้ของประเทศไทยมีเพียงกลุ่มเดียวที่มีอยู่อาศัยแน่นอน คือกลุ่มชาวซาไกที่จังหวัดยะลา ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแห อำเภอรารโต จังหวัดยะลา ส่วนชาวซาไกกลุ่มอื่นๆที่อาศัยอยู่แถบจังหวัดนราธิวาส ตรัง พัทลุง และสตูล ไม่มีหลักฐานที่แน่นอนยังอพยพเร่ร่อนอยู่ตามป่าเขาที่ห่างไกล และมีแหล่งอาหารธรรมชาติที่สมบูรณ์

2.1.2.3 ประชากร

ปัจจุบันชาวซาไกในภาคใต้ของประเทศไทยมีประชากรรวมกันประมาณ 200 คน เมื่อปี พ.ศ. 2512 (เป็นการยากมากที่จะระบุให้แน่ชัดว่าชาวซาไกมีจำนวนเท่าใด เพราะมีการอพยพโยกย้ายที่อยู่อาศัย มีการถ่ายเทประชากรระหว่างกลุ่มและบางกลุ่มมีการเดินทางไปมาระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียอยู่เสมอ) สามารถแยกออกได้เป็น 4 กลุ่ม ตามภาษาที่ใช้ ดังนี้

- 1.ซาไกเต็นแฉ้น (Sakai Tean-ean) เป็นชาวซาไกเร่ร่อนอาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาบรรทัดแถบจังหวัดพัทลุง ตรัง และสตูล ซาไกกลุ่มนี้จะกระจายเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละประมาณ 10-20 คน มีอยู่หลายกลุ่ม เช่น กลุ่มนายสังข์ กลุ่มนายไข กลุ่มนายหว่าง กลุ่มนายลาเนาะ เป็นต้น

- 2.ซาไกเตเตะ (Sakai Tea-de) เป็นชาวซาไกที่อาศัยอยู่แถบอำเภอราระแงะ อำเภอดันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส

- 3.ซาไกยะฮาย (Sakai Yahai) เป็นชาวซาไกที่อาศัยอยู่แถบอำเภอแว้ง อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส

- 4.ซาไกกันซิว (Sakai Kansiw) เป็นชาวซาไกที่อาศัยอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแห อำเภอรารโต จังหวัดยะลา

2.1.2.4 ภาษา

ชาวซาไกมีภาษาเป็นของตัวเองใช้ภาษาของชาวซาไกเป็นภาษาในตระกูลออสโตรเอเชียติก (Autroasiatic) ซึ่งเป็นตระกูลภาษาใหญ่ตระกูลหนึ่งในเอเชียอาคเนย์ เรารู้จักตระกูลภาษานี้ดีในนามตระกูลภาษามอญ-เขมร (Mon-Khmer Language Family) ซึ่งตามความจริงแล้วภาษาตระกูลมอญ-เขมร เป็นเพียงสาขาหนึ่งของตระกูลออสโตรเอเชียติกเท่านั้น และภาษาซาไกนี้เป็นภาษาหนึ่งในกลุ่มภาษาที่เฌอราต์ ดิฟฟลอย (Gerard Diffloyh) และจอฟฟรีย์ เบนจามิน (Geoffrey Benjamin) ซึ่งศึกษาภาษาออสโตรเอเชียติกเป็นจำนวนมากก็ได้รับคำ “อัลเลียน” ไปใช้ด้วย

ชาวซาไกมีแต่ภาษาพูด ไม่มีภาษาเขียน และภาษาของชาวซาไกในภาคใต้ของประเทศไทยทั้ง 4 กลุ่ม เป็นภาษาถิ่นของภาษาเดียวกัน มีการใช้คำศัพท์แตกต่างกันบ้าง

2.1.2.5 ลักษณะสังคม

ครอบครัวชาวซาไก เป็นลักษณะครอบครัวพื้นฐาน (Nuclear or Elementary Family) การสมรสแบบผัวเดียวเมียเดียว (Monogamy) ถือฝ่ายสามีเป็นใหญ่ ในครอบครัวของมนุษย์ในยุคอารยชนชาวซาไก

2.1.2.6 ความเชื่อ

ชาวซาไกในประเทศไทยทุกกลุ่มไม่นับถือศาสนาใด เว้นแต่ชาวซาไกกันชีวิตที่นับถือศาสนาพุทธ แต่การนับถือก็เป็นแต่คำพูดตามชาวบ้านกลุ่มไทยพุทธที่แวดล้อมอยู่ หากได้เข้าใจข้อธรรมใดๆไม่ ดังนั้นความคิด ความเชื่อก็เป็นแบบดั้งเดิมซึ่งเหมือนกันทุกกลุ่ม จากที่เขาไม่ได้นับถือศาสนาใดหรือที่บอกว่ไม่นับถือก็เหมือนกับไม่ได้นับถือมัน ทำให้เขาไม่มีความคิดเรื่องพระเจ้าและอำนาจของพระเจ้า เขาจึงมออบโลกและจักรวาลไปตามภูมิปัญญาของเขาเอง

ถึงแม้ว่าชาวซาไกจะไม่นับถือศาสนาใด ไม่มีความคิดเกี่ยวกับพระเจ้ายก็ตาม แต่ในการสร้างสิ่งทีเหนือธรรมชาติขึ้นมาเพื่อความสงบสุขของการอยู่ร่วมกัน ชาวซาไกจึงมีผีหลายตนอยู่ในอุดมคติ

2.1.2.7 อาชีพ

ชาวซาไกยังไม่วู้จักเพาะเลี้ยง แต่เป็นไปในลักษณะของการเก็บของป่า เก็บหาพืชสมุนไพรมาจำหน่ายให้ชาวบ้านและรับจ้างชาวบ้านถางป่า

ของป่าที่เก็บมากก็เป็นจำพวกผึ้งป่า สะตอป่า ลูกเนียงป่า ลูกเหรี้ง ไม้กฤษณา เป็นต้น พืชผักจากป่าเหล่านี้สามารถเก็บหาจากป่าได้ตามฤดูกาล วิธีการเก็บหาที่อาศัยการปีนป่ายขึ้นไปเก็บ มิได้โค่นทั้งต้นเพื่อเก็บผลอย่างที่ชาวบ้านทำกัน

2.1.2.8 อาวุธ

การดำรงชีวิตของชาวซาไกนั้นเต็มไปด้วยอันตรายต่างๆทั้งจากสัตว์ร้ายและมนุษย์ที่เข้มแข็งกว่า สิ่งที่จะช่วยให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างปลอดภัยคือ อาวุธ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำรงชีวิตของเงาะซึ่งถือว่าอาวุธเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นเครื่องป้องกันตนให้พ้นจากภัยและยังเป็นสิ่งที่แสดงความเป็นชายอันน่าเกรงขามอีกด้วย ซึ่งอาวุธที่ใช้ของเงาะป่าซาไกนั้นมี 2 ชิ้น คือ

1. บอเลา เป็นกล้องลูกดอกสำหรับเป่า ทำจากไม้สีเหลือง ตกแต่งเป็นลวดลายต่างๆยาวประมาณ 4 ศอกเศษ เงาะชายทุกคนต้องทำบอเลาได้และต้องรักษาบอเลาของตนเองให้สวยงามตลอดเวลา เพราะบอเลาเป็นของประจำตัว เป็นของคู่ชีวิต นอกจากนี้ หากเงาะชายคนใดกระทำความผิดจะถูกยึดบอเลาไว้แทนการลงโทษด้วยวิธีอื่นอันเป็นการลงโทษที่พวกเงาะต่างกลัว
2. ลูกดอก หรือเรียกว่า บิลา ทำจากไม้เหนียว เหลาแหลม หยักคอค มีทั้งแบบธรรมดาและอาบายาพิช ซึ่งทำจากยางน่อง (ยางไม้ชนิดหนึ่งมีพิษร้ายแรงมาก) เรียกว่าอิโป๊ะซึ่งมีอนุภาพร้ายแรงมาก สามารถทำอันตรายทั้งคนและสัตว์ได้ถึงแก่ชีวิตได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วภายในพริบตา

2.1.2.9 ลักษณะที่อยู่อาศัย

ชาวซาไกสมัยก่อนและชาวซาไกแถบเทือกเขาบรรทัดบางกลุ่มในปัจจุบัน จะอาศัยอยู่ในบริเวณป่าดึกที่ไม่ถูกรบกวนจากชาวบ้าน บริเวณที่เลือกอยู่อาศัยมักจะเป็นพื้นที่มีธารน้ำและมีอาหารตามธรรมชาติสมบูรณ์ บริเวณที่อยู่อาศัยเขาจะไม่ตัดไม้ให้โล่งเตียน แต่จะปลูกบ้านแอบโคนต้นไม้ หรือใต้ร่มเงาไม้

บ้านพักอาศัยมีลักษณะเป็นเพิงใบไม้ ภาษาซาไกเรียกว่า “เดิง” ภาษาไทยถิ่นใต้เรียกว่า “ทับ” ชาวซาไกจะอาศัยอยู่ในบริเวณหนึ่งประมาณ 10-15 วัน หรือเมื่อความสมบูรณ์ทางธรรมชาติหมดลงก็จะอพยพไปหาทำเลที่อยู่แห่งใหม่ หรือจะอพยพเมื่อต้องการหนีภัยจากการถูกรบกวนจากสัตว์หรือคน หรือเมื่อมีคนตายลงในการอพยพทุกคนจะใช้ชี้อาหาด้วยด้วยความเชื่อว่าผีจะจำไม่ได้และตามไปทำร้ายไม่ถูก ทุกคนจะช่วยกันขนสัมภาระโดยเฉพาะผู้เป็นหัวหน้าจะขนสัมภาระหนักกว่าคนอื่น ขบวนอพยพจะเริ่มจากผู้เป็นหัวหน้า พวกผู้ชาย เด็ก และผู้หญิง พวกผู้ชายอีกกลุ่มหนึ่งประกบข้างหลังขบวน

2.1.2.10 เครื่องนุ่งห่ม

ชาวซาไกสมัยก่อนนุ่งใบไม้ เปลือกไม้ มีหลักฐานบันทึกจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 เรื่องสังข์ทองที่ทรงให้ตัวเอกของเรื่องปลอม

ตัวเป็นเงาะ และบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เรื่องเงาะป่าได้แสดงให้เห็นว่าชาวซาไกรู้จักผ่านทุ่งหม่ม

2.1.3 เนื้อเรื่องบทละครเรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว⁴

ชมพลาเป็นหนุ่มเงาะที่หลงรักลำหับสาวเงาะคนงาม แต่ลำหับนั้นมีเงาะหนุ่มชื่อฮเนาเป็นคู่หมั้นโดยความเห็นชอบของพ่อแม่อยู่แล้ว ด้วยความสามารถและความเป็นชายชาติวีรของชมพลาที่ได้สอนวิชาต่างๆ ให้แก่ไม้ไผ่เด็กเงาะซึ่งเป็นน้องชายของลำหับ และคนึงซึ่งเป็นเพื่อนของไม้ไผ่ ทำให้เด็กทั้งสองชื่นชมศรัทธาชมพลาอย่างยิ่ง เมื่อไม้ไผ่รู้ว่าชมพลาหลงรักลำหับจึงอาสาทำหน้าที่เป็นพ่อสื่อ วางแผนให้ชมพลาได้พบกับลำหับโดยนางไม่รู้ ด้วยการชวนพี่สาวไปชมต้นไม้ที่ออกดอกงามสะพรั่งเต็มป่าในวันรุ่งขึ้น และในวันนั้นเองชมพลาก็ได้มีโอกาสสัมผัสเนื้อต้องตัวลำหับด้วยการช่วยนางจากการถูกงูกัด ลำหับจึงรู้สึกซาบซึ้งประทับใจ และตามค่านิยมที่ยึดถือสืบกันมาทำให้ลำหับคิดว่าตนเป็นเสมือนภรรยาของชมพลาแล้วโดยปริยาย ทั้งยังรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณที่ชมพลาได้ช่วยชีวิตนางไว้ด้วย จึงตั้งปณิธานว่าจะจงรักภักดีต่อชมพลาเพียงผู้เดียว

กล่าวถึงตาเฒ่าวางซองซึ่งอายุได้ 65 ปี เป็นม่ายอยากหาคู่ใหม่ เมื่อนางถึงซึ่งเป็นภรรยาตาเฒ่าจางลงที่เดินทางไปค้าขายแดนไกลนานถึง 4 ปี บอกว่าสามีนางตายแล้ว ตาเฒ่าวางซองจึงนัดนางถึงไปพลอดรักกันในป่า บังเอิญไม้ไผ่และคนึงได้มาประสบเหตุการณ์ก็แอบดูและเห็นเป็นเรื่องตลกขบขัน จึงแสร้งขำงาด้วยลูกไม้ ทำให้สองตายายคิดว่าเป็นเพราะพระไทรไม่พอใจ ก็พากันกลับ

ฝ่ายทางพ่อแม่ของฮเนาและลำหับได้เตรียมจัดพิธีแต่งงานของทั้งสองคน ลำหับเมื่อรู้ข่าวก็มีความทุกข์ใจยิ่ง ไม้ไผ่จึงไปแจ้งข่าวแก่ชมพลา ชมพลาให้ไม้ไผ่บอกลำหับว่าตนจะพานางหนี แต่ให้ยอมเข้าพิธีแต่งงานให้เสร็จสิ้นก่อนเพื่อมิให้ผู้ใดสงสัย หลังจากพิธีสิ้นสุดลงก็มีการส่งตัวบ่าวสาวตามประเพณี คือเจ้าสาวจะต้องไปอยู่ในป่ากับเจ้าบ่าว 7 วันจึงจะกลับมาอยู่ในทับของตน ฮเนาเฝ้าปลอบโยนลำหับที่ได้แต่เศร้าโศกโดยคิดไปเองว่าเป็นเพราะนางจะต้องจากพ่อแม่ จึงเสียใจ เมื่อฮเนาจะพานางลำหับออกเดินทาง นางก็ไม่เต็มใจ เงาะแคซึ่งเป็นเพื่อนของชมพลา ก็แอบขำวงก้นหินมาที่สองคน เพื่อหลอกล่อฮเนาให้ละลำหับไว้ลำพังตามแผนของชมพลา ซึ่งก็ได้ผล เพราะฮเนาโกรธที่ถูกขำวง จึงบอกให้ลำหับรออยู่ได้ร่มไม้ ตนจะไปตามจับคนที่ลอบทำร้าย

⁴ยุพร แสงทักษิณ, เงาะป่า วรรณคดีสัญลักษณ์แห่งรัชสมัย (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์องค์การค้ำของ สกสค, 2551), หน้า 49.

ชมพลาจึงถือโอกาสนี้พาลำหับเข้าป่าไปในถ้ำที่จัดเตรียมไว้ ทั้งสองครองคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

ฮเนาเมื่อไม่พบศัตรูก็กลับมา แต่ไม่พบลำหับเสียแล้ว จึงเศร้าโศกเสียใจเป็นที่สุด ถึงแก่สลบไป เมื่อรู้สึกตัวในรุ่งเช้าก็กลับไปแจ้งข่าวแก่ทางบ้าน พวกที่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่างก็ช่วยกันวิเคราะห์เหตุการณ์สรุปได้ว่า น่าจะเป็นชมพลาที่มาลักพานางลำหับไป จึงช่วยกันแยกย้ายตามหานาง ส่วนฮเนาก็คลุ้มคลั่งเพราะความระทมทุกข์ จนญาติๆ ต้องช่วยกันไปตามหมอบีมาบัดจึงความเพราะคิดว่าผีเข้า หลายวันต่อมาเมื่อหายดีแล้ว ฮเนาก็ขอลาพ่อแม่ไปตามหานางลำหับโดยมีวิชาแก้วพิชายและปองสองปองสุดน้องชายเดินทางไปด้วย

กล่าวถึงเงาะสาวใหญ่สองคนคือนางมือซังและนางวังคอน แรกทีเดียวทั้งคู่หลงรักฮเนาแต่ภายหลังเห็นว่าชมพลาก็เป็นหนุ่มเงาะที่น่าสนใจ จึงจับฉลากว่าใครจะได้คู่กับใคร นางมือซังจับได้ชมพลา ส่วนนางวังคอนจับได้ฮเนา ครั้นต่อมาเมื่อรู้ว่าฮเนาเป็นคู่หมั้นของลำหับแล้ว ทั้งสองจึงหันมาสนใจรักชมพลาแทน เมื่อรู้ว่าชมพลาลักพานางลำหับหนีไปก็ไม่สบายใจจึงออกเที่ยวไปในป่า พุดจาเข้าหยอกกันถึงชายหนุ่มที่ตนหมายปอง ประจวบกับเป็นเวลาที่ยฮเนาซึ่งกำลังตามหาลำหับได้มาพบนางทั้งสอง นางก็แสดงท่าทีเชิงชวนผูกมิตรด้วยความเสนาหา แต่ฮเนาขอลาไปตามหาลำหับก่อนเพื่อศักดิ์ศรีของตน แม้จะมีได้รู้สึกรักหรือพอใจแต่ฮเนาก็ให้ความหวังแก่นางทั้งสองตามมารยาทสุภาพบุรุษว่า “ถ้าไม่ตายจะกลับมาหา”

คืนวันหนึ่งชมพลาฝันร้ายว่ามีแรดนอนแหลมคมตั้งเเมนจะขวิดขณะต่อสู้กัน แต่ในที่สุดตนกลับถูกเสือฆ่าตาย รุ่งเช้าก็เล่าความฝันให้ลำหับฟัง ลำหับบอกว่าถ้าชมพลาตายนางก็ขอตายตามด้วย ในวันนั้นเองเนื่องจากเสียบียงอาหารที่เตรียมไว้ใกล้หมด ชมพลาจึงออกไปในป่าเพื่อหาเสียบียงมาเก็บสำรอง ลำหับตัดทวนเพราะเห็นว่าฝันร้าย แต่ชมพลาไม่กลัว ปล่อยให้นางว่าบายจะกลับ ก่อนออกจากถ้ำได้เกิดกลางร้ายแก่ชมพลาคือรู้สึกสยของชน และมันนี่หรือกระบอกลูกดอกที่คาดเอวอยู่ขาดล่อยตกกระจาย แม้จะรู้สึกกลัวใจ แต่ในที่สุดชมพลาที่หักห้ามความหวันวิตกแล้วออกจากถ้ำไป

ด้านตาจองลงซึ่งกลับจากค้าขายแดนไกลมาหลายปี เมื่อรู้ว่านางถึงภรรยาของตนมีซู้ก็โกรธ จึงชวนเพื่อนคือตาเฒ่าจับปืนนัดประลองฝีมือกับตาวางของชายซู้ซึ่งได้พาตาเฒ่า นอเล่นไปเป็นผู้ช่วยด้วยเช่นกัน ในขณะที่ทั้งสองเฒ่าชกต่อยกันโดยมีเพื่อนเป็นพี่เลี้ยงหรือผู้ช่วย ชมพลาที่มาประสบเหตุการณ์ตามไถ่เรื่องราวแล้วจึงใกล้เกลี่ยให้เลิกแล้วต่อกันโดยให้เหตุผลว่านางถึงเป็นผู้หญิงที่ไม่ควรค่าแก่การที่ทั้งสองจะต้องมาแย่งชิงกัน ในที่สุดทั้งสองเฒ่าก็เห็นพ้องด้วย ชมพลาจึงบายหน้ากลับถ้ำ ในช่วงนี้เองฮเนาตามมาพบชมพลา ก็เข้าจูโจมทันที ฮเนาถาม

ชมพลาว่าลักพาเมียของตนมาทำไม ชมพลาตอบว่าเพราะนางรักตน ขอให้สเนาไปหาคนใหม่เกิด
ฮเนายังโกรธในที่สุดทั้งสองก็สู้กันด้วยบาเดะตัวต่อตัว

ฝ่ายนางลำหับคอยจนพบค่ำ ชมพลาที่ยังไม่กลับ จึงออกติดตามด้วยความเป็น
ห่วง และยังคงตามหาชมพลาต่อไปอย่างไม่ลดละ ส่วนรำแก้วและปองสองปองสุดซึ่งแยกย้ายกับส
เนาออกค้นหาลำหับ ได้มาพบชมพลาที่กำลังต่อสู้กับสเนาอย่างชุลมุน ด้วยเหตุที่เกรงว่าน้องจะ
เป็นอันตราย รำแก้วจึงเป่าลูกดอกอาบยาพิษไปถูกหน้าผากของชมพลา ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ลำ
หับมาทันพอดี ชมพลาจึงรู้ว่าต้องตายจึงสั่งเสียให้ลำหับกลับไปหาสเนาซึ่งรักนาง แต่ลำหับ
ยืนยันในความรักความซื่อสัตย์ของนาง และได้ฉวยบาเดะจากมือชมพลาแทงคอตัวเองตายก่อน
หน้าที่ชมพลาจะสิ้นใจด้วยลูกดอกอาบยาพิษ ส่วนสเนาได้ฟังด้วยหูได้เห็นด้วยตาจากการสั่งเสีย
ของทั้งสองโดยตลอด รู้สึกเสียใจที่เป็นต้นเหตุให้คนที่รักกันต้องตายด้วยความผิดของตน จึงใช้บา
เดะแทงอกตายตามเป็นศพที่สาม

ส่วนรำแก้วและปองสองปองสุดได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด ถึงกับเศร้าสลดใจเป็น
ที่สุดและเนื่องจากเป็นเวลาค่ำจึงต้องเร่งชุดหลุมฝังศพทั้งสามเคียงกันได้ซุ่มไม่ตามประเพณี โดย
ให้ชมพลาอยู่ข้างขวาและสเนาอยู่ข้างซ้ายของลำหับ เพราะถ้ารอจนถึงกลางคืนศพจะต้องตกเป็น
เหยื่อของเสือ แล้วทั้งสองก็รีบกลับไปแจ้งข่าวร้ายแก่ครอบครัวของหนุ่มสาวทั้งสามซึ่งเมื่อรู้ความ
จริงทุกคนก็เสียใจเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นเงาะทั้งหลายในหมู่บ้านก็ต้องตระเตรียมอพยพไปอยู่
ที่อื่นตามประเพณีหลังจากที่ได้มีการตายเกิดขึ้น

2.1.4 บทละครเรื่องเงาะป่า 100 ปี แห่งการสวรรคต ในพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉบับปรับปรุง 8 พฤศจิกายน 2553 กรมศิลปากร⁵

บทละคร เรื่องเงาะป่า

อัมไพวรรณ เดชะชาติ เรียบเรียงบท

ชวลิต สุทธวานนท์ ตรวจแก้ไข

.....

องก์ที่ 1 พบนาง

ตอนที่ 1 ชมพลารำพึง

⁵กรมศิลปากร, บทละครเรื่องเงาะป่า 100 ปี แห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉบับปรับปรุง กรมศิลปากร. (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2553). (อัดสำเนา)

ฉาก ทับของชมพลา

(สมมติเป็นเวลากลางคืน แล้วเปลี่ยนเป็นรุ่งเช้า)

(จัดเป็นฉากภายในทับของชมพลา มีประตูซัดกลอนไว้)

(ประตูนี้ปิดเปิดได้ ตัวละครมีชมพลานั่งอยู่ในทับ)

- ปี่พาทย์ทำเพลงวา -

(เปิดม่าน)

- ร้องเพลงพม่าเห่ -

เมื่อนั้น	ชมพลาเกล้าแก้วอาจหาญ
ยินดีปรีดาเหลือประมาณ	ตรีการที่จะไปไกล้อรุณ
ปิดประตูซัดกลอนนอนในทับ	ไม่หลับจิตใจให้ว่ารุ่น
แสงประยงลงตามใบไม้พอรุน	ขยับหมุนฉวยบอเลาจะเข้าดง
ออกนอกทับกลับเห็นยังราตรี	ป่วนฤดีดาลจิตพิศวง
รอคอยรุ่งแจ้งแสงสุริยง	ปักขาส่งเสียงร้องก้องวนา

- ปี่พาทย์ทำเพลงฉิ่ง -

(ชมพลาเปิดประตูเดินออกมาหน้าทับ)

(ปิดม่าน)

(ชมพลาออกมาพบกับคนนั่งที่นั่นคอยอยู่)

- ร้องรำย -

เห็นคนนั่งคอยอยู่หน้าทับ	ก็ต้อนรับพูดกันต่างหรรษา
แล้วชวนเดินดั้นดัดลัดวนา	ไปคอยรุกขฉายาตามนัดไว้

- ปี่พาทย์ทำเพลงเชิด -

(ชมพลาไปกับคนนั่ง รำลงเวทีล่าง)

ตอนที่ 2 พบนาง

ฉาก ทับของนางลำหับ

(สมมติเป็นเวลาเช้า)

(ตัวละครมีนางลำหับนั่งอยู่กับไม้ไผ่)

(เปิดม่าน)

- ร้องเพลงลมพัดชายเขา -

เมื่อนั้น	นวนนางลำหับพิศมัย
ครั้นรุ่งรางสว่างแสงอโณทัย	ทราวมวยแต่งตัวไม่มีมัวมอม

สวมมะกักล้ากำไลสายสร้อย

ตุ้มหูพวงห้อยดอกไม้หอม

(ตัวละครรำออกมาหน้าม่าน)

(เปิดม่าน)

หวีไม้ไผ่บรรจงเป็นวงล้อม

ล้วนลายย่อมเหน็บประดับรับมวย

- ร้องรำ -

แล้วจับของคล้องไหล่ไว้เบื้องหลัง

ไม่รุ่งรังเข้าที่ดูดีสวย

ชวนไม้ไผ่ลีลาศนาदनวย

รินรอยเข้าในดงพงพี

- ปี่พาทย์ทำเพลงเร็ว -

(ตัวละครรำขึ้นเวทีบน)

(เปิดม่าน)

ฉาก ดงดอกไม้

- ร้องรำ -

ครั้นถึงซึ่งที่มีบุปผา

ดวงสุดาปริดี เปรมเกษมศ:

กรีดเล็บเก็บพวงสุมาลี

นารีขับเพลงวังเวงใจ

(นางลำหับเดินดูดอกไม้)

- ร้องเพลงแขกมอญบางช้าง -

มาลี

ดอกดั่งสีบานเย็นเห็นหรือไม

(ผีเสื้อออก)

ผีเสื้อร่อนว่อนอยู่ดูวิไล

งามกระไรหนอผีเสื้อช่างเหลืองาม

กินอะไรเกิดที่ไหนผีเสื้อเอ๋ย

อย่าปิดเลยตอบต่อที่ชื่อถาม

น้องจะได้ไปเกิดไปกินตาม

ให้อร่ามเหมือนผีเสื้อเหลือสวยจริง

- ร้องเพลงสร้อยสน -

นางลำหับจับเด็ดดวงบุปผา

เที่ยวชอกซอนเสาะหาประสาหญิง

ไม้ไผ่สอยลอยหล่นลงมากจริง

ช่วยโน้มกิ่งข้อใหญ่ให้ใกล้นาง

(ไม้ไผ่หลบไปเพื่อพาชมพลามาลอบดูนางลำหับพร้อมด้วยคนง)

แสนสำราญบานกมลจนหลงไหล

เหนียวกิ่งไม้ไม่คิดจิตขนาง

จับต้องงูจู่ลงที่ตรงกลาง

ทิ้งหัวทางกระหวัดรัดแขนพัน

- ปี่พาทย์ทำเพลงร้ว -

- ร้องร่าย -

นางตกใจร้องกรี๊ดหวีดผวา	หมายความว่าชีวาม้วยอาสัญ
ล้มลงยังพื้นแผ่นดินพลัน	ไม่ไผ่ผันผินร้องก้องพงไพร
ชมพลาวิงถลาเข้ามาถึง	เอามือดึงงูกระชากลากออกได้
ขว้างลงแล้วทุบด้วยท่อนไม้	ปนไปกับที่มีได้นาน
เหยี่ยวเห็นล่าหับหลับตานิ่ง	นึกว่าตายจริงแสนสงสาร
เข้าช้อนนางวางตักตะลี้ตะลาน	สวมกอดเยาวมาลัยแล้วโศกา

- ปี่พาทย์ทำเพลงโอด -

- ร้องเพลงคลื่นกระทบฝั่ง -

ครั้นพิณจิตศดูทั่วกาย	ไม่มีรอยระคายก็หรรษา
รู้ว่านางไม่ม้วยชีวา	กัลยาลมจับด้วยตกใจ
จึงสั่งให้คนงไปหาน้ำ	ที่ในลำธารนั้นมาให้
ประพรมลูบทั่วตัวทรมวย	ไม่ไผ่โบกบัดพิศวี

- พุด -

ซึ่งเมตตามาช่วยชีวิตไว้	มิให้มอดม้วยเป็นผี
จะคิดคุณทุกเวลารাত্রี	ตราบสิ้นชีวีวายปรารถน
แต่ข้อที่ว่าจะตายตาม	ขอห้ามอย่าให้มากล่าวขาน
ไม่มีข้อควรเป็นเห็นเกินการ	ขอประทานโทษที่ตัดชั้ววาจา

- ร้องเพลงสร้อยเพลง -

เมื่อนั้น	ชมพลาเห็นสมปรารถนา
จึงเปลื้องพวงนาคพตที่ผูกมา	ให้กัลยาสวมไว้ได้กัณฐ
แล้วปลอบเปลื้องมะกล่ำกำไล	ที่นางสวมใส่ข้อมืออยู่

(ชมพลาพานางล่าหับออกมาหน้าม่าน)

(ปิดม่าน)

ขอไปชมพลาต่างโฉมตรู	พิศดูต่างเจ้าเฝ้าปรีดา
---------------------	------------------------

- ปี่พาทย์ทำเพลงชิง -

(ไม่ไผ่ คนง ออกมาสมทบ เจรจากันตามสมควร)

(ล่าหับกับไม่ไผ่เข้าโรงด้านหนึ่ง ชมพลากับฮเนาเข้าโรงอีกด้านหนึ่ง)

องก์ที่ 2 พิธีแต่งงาน

ตอนที่ 1 เจ้าบ่าว

ฉาก ทับของยอปาน

(สมมติเป็นเวลากลางวัน)

(ตัวละครมียอปานนั่งอยู่กับนางมาเนาะ พร้อมด้วยฮเนา)

- ปี่พาทย์ทำเพลงฉิ่ง -

(เปิดม่าน)

- ร้องเพลงดวงพระธาดู -

เมื่อนั้น	ยอปานเงาะผู้ใหญ่ใจกล้า
แต่สู้ขอลูกสาวตองยิบมา	จะให้ เป็นภรรยา นายฮเนา
ใหนักชื่นชมสมหวัง	จะได้ปลุกฝังลูกเต้า
คิดจะทำการใหญ่ไม่เบา	ให้เขาเลื่องชื่อลือชา

- ร้องรำย -

ตริพลางทางเรียกลูกชาย	คือ นายรำแก้ว แก้วกล้า
ทั้งปองสองปองสุดเข้ามา	ปรึกษาหารือกิจการ
(นายรำแก้ว และปองสองปองสุดเข้ามารับคำสั่ง เสรจจากันตามสมควร)	

- ร้องรำย -

เมื่อนั้น	สองบุตรฟังบิดาว่าขน
ยินดีปรีดาพันประมาณ	ออกมาจัดการทุกสิ่งอัน
(นายรำแก้ว และปองสองปองสุดเข้าโรง)	

- ร้องรำย -

เมื่อนั้น	ยอปานเรียวแรงแข็งขัน
จึงสั่งลูกชายฮเนานั้น	ให้แต่งตัวคมสันตามทำนอง
(ยอปานบอกให้ฮเนาแต่งตัว ฮเนารำลงเวทีล่าง)	

(ปิดม่าน)

- ร้องเพลงอุยฉาย -

อุยฉายเอย	ผ้าห้อยปล้อยกระจายแต่ใจชายยังรั้วรั้ว
นุ่นโมรีสีแดงดูฉลาด	ขาวม้าเขี้ยวคาดเข้าไว้ออกตัว
ลมพัดสะบัดต้องฟองปลิว	หญิงหรือจะไม่ลืมหัดคิ้วพู่

<p>อกเต้นเออย</p> <p>ได้พบในฝันมันไม่เหมือนจริง</p> <p>หน้ากรักรักริมยิ้มละไม</p>	<p>ทักทักทักทักนึกเข้มน จะใคร่เห็นเจ้า-</p> <p>ทราวมวัย</p> <p>ใจเจ้าจะนั่งอยู่ได้ไหน</p> <p>จะซ่อนเท่าไรมันไม่มีดเม้น</p>
---	--

- ร้องเพลงแม่ศรี -

<p>แม่ศรีเออย</p> <p>พี่ได้เคยเห็น</p> <p>แม่แกนี้วหน้า</p> <p>งอนง้อขอเลาะ</p>	<p>แม่ศรีบานเย็น</p> <p>นั่งกับแม่ฮอยเงาะ</p> <p>น้ำตาลลงเผาเผา</p> <p>เหลือละแม่ศรีเออย</p>
---	--

- ปี่พาทย์ทำเพลงเร็ว - ลา -

(ฮเนาจำแล้วเข้าโรง)

- ปี่พาทย์ทำเพลงกราวนอก -

- ร้องเพลงกราวนอก -

<p>เงาะน้อยเงาะใหญ่ไปคึกคึก</p> <p>เดินโลดลากเลื้อกเหลือกตา</p> <p>จ๊ับจ๊ับปังปังประดังเสียง</p> <p>กวัดแกว่งบอเลาะเป่าลูกลอย</p> <p>ตีกลองปะตุงตุงตุงผลง</p>	<p>อีกทีกเลื้อนลั่นสนั่นป่า</p> <p>ตบขาเขย่งเก็งกอย</p> <p>ดั่งแผ่นดินจะเอียงทรุดด้อย</p> <p>ถูกนกตกผล็อยแย่งกันพรู</p> <p>อึแนะส่งเสียงเพราะเสนาะหู</p>
---	--

(สัตว์ออก)

<p>ค่างลิงยิงฟันหูชันชู</p> <p>ระมัดเม่นหมูหมีเที่ยวหนีเร้น</p> <p>ควายเถื่อนถึกกระทิงวิ่งตะโพง</p>	<p>ตุ่นอันอุดขู่ลงอยู่โพรง</p> <p>เสียงผาโจนแผ่นไหลผาโหยง</p> <p>เสือโคร่งโดดผับไปลับตา</p>
---	---

- ปี่พาทย์ทำเพลงเชิด -

(ผู้แสดงระบำกราวเงาะเข้าโรง)

ตอนที่ 2 เจ้าสาว

ฉาก ทับของนางลำหับ

(ตัวละครมีนางลำหับนั่งอยู่ด้วยอาการโศกเศร้า)

- ปี่พาทย์ทำเพลงทยอย - โอด -

(ไม้ไผ่เดินออก)

- ร้องรำย -

<p>เมื่อ<u>นั้น</u> ครั้นเห็นว่างคนก็เข้ามา ว่าชมพลาให้มาบอก ในการวิวาห์คราวนี้</p>	<p>เมื่อ<u>นั้น</u> ฝิ่งสิ้นยินดีเป็นพันไป</p>	<p>ไม้ไผ่ร้อนใจเป็นหนักหนา นั่งไถ่กล้าก็เห็นโคก็จึงแจ้ง ว่าจะคิดยกยกพาหนี อย่าทำท่วงทีให้กินใจ นวลนางลำหับพิศมัย ดั่งได้ผ้าแดงสักร้อยตรา</p>
--	---	---

(ตองยิบกับนางฮอยเงาะออก)

- ร้องรำย -

<p>เมื่อ<u>นั้น</u> เห็นบ่ายบังควรจวนเวลา</p>	<p>เมื่อ<u>นั้น</u> เรียกบุตรี่มาที่ทับภายใน</p>	<p>ตองยิบผู้ใหญ่ใจกล้า สั่งให้แต่งกายาทรามวัย นางฮอยเงาะยิ้มแยมแจ่มใส แต่งตัวให้วิไลลอลตา</p>
--	---	--

- ปี่พาทย์ทำเพลงชมตลาด -

(ทำท่าแต่งตัวในเพลง เพื่อนเจ้าสาว 2 คนออกช่วยกันทำท่าแต่งตัว)

- ร้องรำย -

<p>เพื่อนสาวสตรีที่คอยอยู่ ขับรำทำจริตกิริยา</p>	<p>ก็พริ้งพริ้วแวดล้อมพร้อมหน้า เดินโดยมรรคานาดนวย</p>
---	---

ตัวละครที่ต้องแสดงระบำนางก็อยรำลงเวทีล่าง)

(ปิดม่าน)

- ร้องเพลงช้า -

<p>ยามชาย สาวน้อยน้อยพลอยแต่งสวย</p>	<p>พระพายพัดมารวยรวย จะไปช่วยงานวิวาห์ก็าดอกไม้เต็มพาย มือ ยื้อไปมากลื่นของใคร ขอดมเสียก่อนเถิดหล่อนเจ้า เหม่ เฮ เฮ เหม่ เฮ เฮ</p>
---	---

- ร้องเพลงเร็ว -

ข้าหน้อยแม่นางก็อยเอย	อย่าทำใจน้อยหน้าตามูตบั้ง
ยืมเสียวให้แฉ่งอย่าแสรังมันตัง	ข้าหน้อยแม่นางก็อยเอย
ข้าชนิดแมขึ้นจิตเอย	อย่าใส่จริตกระตุ้งกระตึง
ดอกไม้หอมกรุ่นคุณหรือจะทิ้ง	ข้าชนิดแมขึ้นจิตเอย

(เปิดม่าน)

(ผู้แสดงรำขึ้นเวทีบน)

ตอนที่ 3 แต่งงาน**จาก ลานตะเคียน**

(จัดฉากเป็นบริเวณพิธีแต่งงานใต้ต้นตะเคียนใหญ่ มีแคร่ไม้ไผ่สำหรับนั่ง)

- ปี่พาทย์ทำเพลงเชิด -

(ขบวนเจ้าสาวอยู่บนเวที) (ขบวนเจ้าบ่าวออกเวทีล่าง มีช่อมลุก ยอปาน ฮเนา ฮอยเงาะ ชมพลา

อ้ายแค แล้วเดินขึ้นเวทีบน)

(พ่อแม่จูงมือเจ้าบ่าวเจ้าสาวให้นั่งกลางวง ช่อมลุกผูกมือให้)

- ร้องรำ -

เมื่อนั้น	บิดาเจ้าบ่าวสาวทั้งสอง
ทั้งมารดาคุณาญาติพวกพ้อง	ต่างแซ่ซ้องอำนวยอวยชัย

- ร้องเพลงทองย่อน -

(ยอปาน) ลูกรัก	จงดูเยี่ยงพยัคฆ์โคร่งใหญ่
ถึงร้ายกาจอาจหาญปานใด	ก็มีได้ทำร้ายแก่ลูกเมีย
(ตองยิบ) บุญเหลือ	จงดูเยี่ยงแม่เสื่ออย่าอ่อนเอี้ย
รักตัวผู้ดูลูกเฝ้ากกเดียว	มีศัตรูสู้เสียชีวิตแทน
(ฮอยเงาะ, มาเนาะ) สองเจ้า	จงจำคำผู้เฒ่าให้มันแม่น
ผัวอย่าดูเมียอย่าถือถือเคียดแค้น	รักกันมันมั่นพัยคณา
(ร้องทั้งหมด) นำฟังเนาะนำฟังช่างสั่งสอน	ขออวยพรอยู่ด้วยกันให้พรรษา
บอแอ็ดบอแอ็ดไว้ให้หุยฮา	จงแก้ลักล้าแคล้วคล่องทั้งสองคน

- ปี่พาทย์ทำเพลงทองย่อนต่อไป -

- ทุกคนลุกขึ้นลากลับ แล้วพากันเข้าโรง -

- ปี่พาทย์ทำเพลงโอด -

(นางลำหับเข้ากอดพ่อแม่ไม่ให้ไป พ่อแม่ปลอบแล้วพากันไป)

(เงาะแคะออกแอบดู)

- เจรจา -

สเนา - ลำหับ เป็นอะไรไปละ เจ้าจะมัวนั่งเศร้าโศกเสียใจอยู่อย่างนี้หรือ นี่ก็ค้ำ
มีดตีกดื่นแล้วจะไปพักผ่อนกันในทับเถิด

ลำหับ - ไม่นะ เราไม่ไปกับเจ้าหรอก

(สเนาทำท่าจะพานางลำหับไป ลำหับตกใจ ส่งเสียงร้อง)

- ร้องรำย -

เมื่อนั้น	เงาะแคะซ่อนอยู่ในไพรสนธ์
ได้ยินเสียงนางร้องชอปกล	ก็ด้อมด้นแฝงเงาเข้ามา
ครั้นถึงจึงเอาศิวาทิ้ง	นั่งอยู่ครู่หนึ่งฟังว่า
แล้วคอยกระหน่ำรำปา	แฝงหน้ามิให้เห็นกายา

สเนา - เอ๊ะ เสียงอะไรนะ ใคร ใครมาทำอะไรแถวนี้ ออกมาเดี๋ยวนี้ละ อย่าทำเป็นหลบ ๆ
ซ่อน ๆ ซิวะ ลำหับเจ้ารออยู่ที่นั่นนะ ข้าจะไปตามหาตัวไอ้คนก่อเรื่อง เดี่ยวข้าจะ
กลับมา

(สเนาเดินเข้าโรง ชมพลาออกอีกทางหนึ่ง)

- ร้องเพลงกล่อมพญา -

เมื่อนั้น	ชมพลาเห็นสมปวารณา
ลอบย่องมองเขม่นเข้ามา	พอถึงกัลยาภิเษกการ
บัดนี้พี่จะมาพาเจ้าหนี	ไปที่กลางไพรไพศาล
จะหายเหือดเดือดร้อนรำคาญ	แล้วอุ้มเยาวมาลย์พาไป

- ปี่พาทย์ทำเพลงเชิด -

(ชมพลาอุ้มนางลำหับเข้าโรง)

(ปิดม่าน)

(สเนาไล่ย้ายแคะออกมาเวทีล่าง เล่นกันตามสมควรแล้วเข้าโรง)

องก์ที่ 3 ตายเพราะรัก

ตอนที่ 1 จากนาง

ฉาก ในถ้ำ

(สมมติเป็นเวลาใกล้ค่ำแล้วผ่านมาถึงกลางคืน จนกระทั่งถึงเวลารุ่งเช้า)
(จัดฉากเป็นถ้ำ มีแท่นหินสำหรับชมพลากับนางลำหับ และเอนกายนอนได้)

(ตัวละครมีชมพลา นั่งอยู่กับนางลำหับ)

- ปี่พาทย์ทำเพลงมุล่ง -

- เปิดม่าน -

- ร้องเพลงมุล่ง -

เมื่อนั้น
ชมพลาเพลีนจิตพิศมัย
ชুমออยู่คูหาห้องใน
กับลำหับทราวมวยวิไลลักษณ์

- ร้องเพลงขอมกล่อมลูกชั้นเดียว -

แต่เฝ้าเข้ายวนชวนซิด
แนบสนิทอุ้มนางขึ้นวางตัก
สัมผัสสภิรมย์ชมพักตร์
พุ่มพักมิได้เว้นวาย

- ปี่พาทย์ทำเพลงตระนอน -

- ร้องเพลงอกทะเล -

ครั้นนอนระงับหลับสนิท
ก็บังเกิดนิมิตฝันใฝ่
สะดุ้งตื่นตระหนกตกใจ
กอดลำหับไว้ไม่เคลื่อนคลาย

- เจรจา -

ลำหับ - ชมพลา เป็นอะไรไปนะ กอดข้าซะแน่นเชียว ดูซิเหงื่อเจ้าเต็มหน้าเลย

ชมพลา - ข้าฝันร้าย ว่ามีเจ้าเสียดวลายมันเข้ามาทำร้ายข้าจนเสียชีวิต

- ร้องเพลงแป๊ะ -

เมื่อนั้น
นวลนางลำหับโฉมฉาย
ฟังคำรำเล่าบรรยาย
ใจหายประหวั่นพรั่นนัก
จึงว่าถ้าเจ้าอันตราย
เมื่อยจะตายตามลงจงประจักษ์
มิขออยู่คู่โศกซึ่งพรากรัก
ซบลงเหนือตักจักอาลัย

- ปี่พาทย์ทำเพลงโอด -

- พุด -

เจ้าฝันร้ายนักหนาในราตรี
วันนี้หาควรไปไม่

ถึงจะอดอยากลำบากใจ	ก็จะเป็นไรไปอย่าร้อนรน
แม้พอไปมีอันตราย	เมื่อยจะตายอยู่ในไพรสนธ์
จงเมตตาอย่าเป็นกังวล	อยู่ด้วยกันสองคนอย่าครวโล

- ร้องเพลงแขกต่อຍหม้อ -

เมื่อ <u>นั้น</u>	ชมพลาหาสะทกสะท้านไม่
ปลอบเมียบวางทางเซ็ดชลนัยน์	เจ้าอย่ารำไห้ไม่ต้องการ
พี่ไปไม่ช้าจะมาพลัน	อยู่ด้วยจอมขวัญอดสงสาร
ว่าแล้วแต่งตัวมิได้นาน	จับเสียมกล้องทะยานออกไป

- ปี่พาทย์รับ -

(ชมพลา นางรำหับแล้วรำลงเวทีล่าง)

(เปิดม่าน)

- ร้องเพลงสามไม้ใน -

ครัน <u>ออก</u> มานอกคูลา	ให้สยงโลมาหม่นไหม้
มันนี่ <u>คู</u> ชีวีที่คาคไ้	ก็ขาดตกลงไปลู่กระจาย
สดุ้งจิตคิดเห็นเป็นวิบัติ	นี่กกลัวเซม้งจัดทั้งหลาย
อึดอัน <u>ดวง</u> กลมกระวนกระวาย	กลางร้ายเหลือวชะแ้งแลดู

- ปี่พาทย์ทำเพลงทยอย -

(ชมพลา รำเข้าโรง)

ตอนที่ 2 ชิงรัก

ฉาก กลางป่า

- ปี่พาทย์ทำเพลงเซ็ด -

(เปิดม่าน)

(ชมพลา ทำท่าชูดดินอยู่ด้านหนึ่งของเวที)

(ฮเนา ออกพบชมพลา)

- ร้องเพลงต้นเพลงชิงชั้นเดียว -

เมื่อ <u>นั้น</u>	ฮเนาเดินเวียนวนค้นอยู่
พอเหลือวหน้ามาเห็นศัตรู	โหมจู่เข้ามาคว่าแขนรัด

- ร้องรำย -

ชักบา <u>เด</u> ะออกมาตั้งท่าแทง	กวัดแกว่งกระชั้นชิดปิดสะบัด
----------------------------------	-----------------------------

ปล้ำกันยันยึดยึดอัด

แว้งกระหวัดติดต่างไม่วางตา

ฮเนา - เอ๊ย ไอ้ชมพลา มึงเป็นคนพาลำหับมาใหม่ยี้ พานางออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
ไม่ยั้งงั้นมึงกับกูต้องตายกันไปข้างหนึ่งแน่

- ร้องร่าย -

เมื่อนั้น	ชมพลาตอบไปด้วยใจกล้า
กูไปรับลำหับกัลยา	เพราะว่านางรักสมัครเรา
บัดนี้นางก็เป็นเมียกู	จะห้วงใยอยู่ทำไมเล่า
จงไปหาใหม่อย่าใจเบา	เช่นเจ้าหาไหนไม่ยากนาน

- ร้องเพลงสาธิตาแก้ว (รวบสองคำ) -

เมื่อนั้น	ฮเนาฟังว่าเหมือนกล้าหาญ
เร่งพิโรธโกรธใจตั้งไฟกาล	จึงว่าอ้ายเดรฉานช่างพาที
เมื่อนั้น	ชมพลาฟังถ้อยไม่ถอยหนี
ชักบาเดะออกมาว่ากล้าดี	เข้าต่อตีกันประชิดติดกาย

- ปี่พาทย์ทำเพลงเชิด -

(นายรำแก้วกับปองสองปองสุดออกแอบมอง มองดูเหตุการณ์แล้วกลัวว่าน้องจะเป็นฝ่ายเพลี่ยง
พล้ำ)

- ร้องร่าย -

เมื่อนั้น	รำแก้วคอยเขม้นไม่ขาดสาย
เห็นจวนตัวกลัวน้องจะอันตราย	หยิบบอเลามุ่งหมายไม่พริบตา
เอาปุยหุ้มบิลาพลันบรรจุกล้อง	จต้องเล็งหลิวนี้วหน้า
พอเห็นฮเนาห่างออกมา	ก็เป่าลูกบิลาโผละไป
บิลามาต้องชมพลา	เฉพาะตรงหน้าผากเพียงดักษัย
พิษแล่นวิ่งกลาเข้าในไพร	มิได้รู้ตำบลหนทาง

(รำแก้วเป่าบิลาไปที่กลางหน้าผากชมพลา ชมพลาถลาชวนเซไปพบกับนางลำหับ)

(ลำหับประคองชมพลาด้วยความตกใจ)

พอมายปะทะปะลำหับ	นางวิ่งเข้ารับพอล้มผาง
ตกใจไม่รู้สีกตัวนาง	กอดผิวเข้าพาลางตะลึงไป

- ร้องเพลงตะนาว -

เมื่อนั้น
แลเห็นลำหีบทราวม้วย

ชมพลาลื้มตาขึ้นมาได้
ผวากอดเข้าไว้แล้วไต่ก็

- ปี่พาทย์ทำเพลงโอด -

- พุด -

ไอ้ไอ้ลำหีบของเรียมเอ๋ย
จะขออำลาเจ้าแล้วคราวนี้
ฮเนาเขาตามสังหาร
มีผู้ลอบยิงจากในไพร
พี่ตายจากพรากเจ้าไปทั้งรัก
มาดมั่นชีวิตพี่ม้วยมิด
เขาคงพิศवासไม่บาดหมาง
ให้พี่ตายวายพะวงด้วยนางเยาว์

ทราวมเซยผู้เทียมชีวิตพี่
มิได้มีชีวิตสืบไป
ก็พอต่อต้านเขาได้
เป็นจนใจจำลดับชีวิต
สุดจะหักห้ามวิโยคโศกจิต
จงคืนคิดรักใครในฮเนา
จงเสื่อมสร้างวิโยคโศกเศร้า
จะหลับตาลาเจ้าบรรลัยไป

- พุด -

ไอ้ว่าชมพลาของเมียเอ๋ย
พ่อเดาจิตเมียผิดเป็นพันไป
คงกลัวตายหมายแต่จะหาสุข
อันฝูงหญิงจริงอยู่ยอมมากมี
พ่อตายฤาจะหมายมีผิวใหม่
ว่าเคยสองคงปองสามไม่ข้ามวัน
รักของน้องปองแต่ให้แท้เที่ยง
จะให้พ่อวายชนม์พันห่วงใย

ไหนเลยมาสั่งดังนี้ได้
ด้วยนึกว่าวิสัยเป็นนารี
ถึงยามทุกข์เข้าสักหน่อยก็ถอยหนี
แต่ใจของน้องนี้ไม่เหมือนกัน
ให้กินใจกันเป็นนิจคิดหวาดหวั่น
รสรักนั้นคงจะร้างด้วยหมางใจ
ไม่หลีกเลียงเข็ดขามตามวิสัย
เมื่อเกิดไหนจะได้พบประสพกัน

- ร้องรำ -

รำพลางนางฉวยบาเดะมา
แทงสอดชอกคอฉับพลัน
เมื่อนั้น
เสียวจิตพิษแล่นตลอดใน

จากมือชมพลาที่กำมัน
มอดม้วยชีวันทันใด
ชมพลากระทึกอกหมกไหม้
โลหิตหลังไหลวายปราณ

- ปี่พาทย์ทำเพลงโอด -

- ร้องเพลงต้นตะนาว -

เมื่อนั้น

ฮเนายืนยังฟังว่าขาน

ยีนสองฝั่งกันบันดาล
 ครั้นเห็นลำหับดับจิต
 ตะลึงอยู่ครู่หนึ่งไม่เจรจา
 ความรักสลัดกอกัดอัน
 ถลาแล่นไม่ยั้งประทังกาย

ซาบซ่านสยของพองโลมา
 ชมพลาม้วยมิดดับสังขาร
 วัชวาบปลาบซำรู้สีกกาย
 ใจคอเสียวสั่นระส่ำระสาย
 กอดศพโฉมฉายไม่สมประดี

(ฮเนาวิ่งเข้าไปหาลำหับ)

- พุด -

กรรมกรรมลำหับเจ้าพี่เอ๋ย
 พี่รักเจ้าเท่าดวงซีวี
 สุขขอพ่อแม่ก็ยินยอม
 สมคิดควรหรือมาจากไกล
 จึงอุตสาห์พยายามตามนาง
 ฟังมาแจ้งประจักษ์เมื่อเจ้าตาย
 แม้นแต่เดิมเริ่มรู้ความตระหนัก
 ไม่ชิงรักหักหาญดวงกานดา

ไม่เห็นเลยว่าจะม้วยเป็นผี
 หวังมอบชีพมารศรีจึงเสาะไป
 พรักพร้อมกันทำการใหญ่
 มิได้แจ้งเหตุดีและร้าย
 ไม่จืดจางจงจิตคิดมุ่งหมาย
 ว่าโฉมฉายสมควรรักชมพลา
 จะห้ามหักจิตไว้ให้นักหนา
 เพราะความแสนเสน่หาอาลัย

- ร้องร้าย -

คิดพลางหมกมุ่นหุนหัน
 แหวงตลอดอกซ้ายทะลุใน

ฉวยบาเดะมาพลันหาซำไม่
 มอดม้วยบรรลัยเคียงกัน

- ปี่พาทย์ทำเพลงโอด - ทยอย -

(จำแกวกับปองสองปองสุดเข้ากอดศพของฮเนา)

(ปิดม่าน)

จบการแสดง

2.1.5 ทศนคติศิลปินในรูปแบบวรรณกรรม เรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศาสตราจารย์ดร.ชลธิรา สัตยาวัฒนา อธิบายเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเงาะป่าว่า เงาะป่า ถือเป็น การเริ่มต้นแต่งวรรณคดีแบบตะวันตกแนวโรแมนติกและเป็นแนว Realistic ด้วย แต่จุดเด่นที่สุด คือ รัชกาลที่ 5 ทรงเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และนับเป็นครั้งแรกในประวัติวรรณคดีไทยที่ กษัตริย์เป็นผู้แต่งแล้วให้ผู้ที่แตกต่างและด้อยกว่าเป็นพระเอก แม้แต่สำเนียงพูดภาษาเงาะก็ยังชม ว่าฟังเพราะอีกด้วยซึ่งเป็นของใหม่ของวรรณกรรมไทยทั้งเป็นการปฏิวัติวรรณกรรมไทยอีกด้วยและ ในขณะที่เดียวกันนั้นท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่เลืกทาส เป็นความมหัศจรรย์ที่ไม่อาจเข้าใจได้ แม้ เราจะศึกษาพระราชประวัติของท่านอย่างละเอียดเพียงใดว่าอะไรทำให้ท่านเปลี่ยนจุดยืนทัศนคติ วิธีการทั้งหมดได้อย่างเหมือนกับว่าเป็นการปฏิวัติครั้งสำคัญเพราะไม่เพียงแค่การเลิกทาส แต่เป็น การปฏิวัติทางความคิด ทางรูปการณ์จิตสำนึกแล้วนำพาให้คนอื่นตามรอยพระบาทด้วย⁶

คุณครูเลื่อน สุนทรวาทีน เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแต่งเป็นคำ กลอนขึ้นมาแล้วก็ต้องมีการใส่เพลง ก็ไม่ทราบจะให้ผู้ใดมาบรรจุเพลงดี เพราะว่าเวลานั้นมีครู บาดอาจารย์หลายท่านที่มีชื่อเสียงมาก ๆ จึงรับสั่งไปทางกรมมหรสพว่าให้ส่งครูอาจารย์ที่เก่ง ๆ เข้าไป ในวังกรมมหรสพก็ส่งไปหลายท่าน รวมทั้งเจ้าคุณพ่อ ซึ่งขณะนั้นยังเป็นขุนเสนาะดุริยางค์อยู่ให้ พระองค์ท่านทรงเลือก ท่านก็ทรงเลือกขุนเสนาะดุริยางค์คนเดียว ส่วนขั้นตอนการบรรจุเพลงนั้น เริ่มจากเวลาท่านทรงพระราชนิพนธ์เนื้อเพลงมาแล้วก็เอามาส่งให้กับคุณพ่อ คุณพ่อก็บรรจุเพลง ขึ้นไปถวายแต่บางครั้งท่านทรงใส่เพลงมาเองแล้วตรัสถามคุณพ่อว่าใช้ได้หรือไม่ถ้าใช้ไม่ได้ท่านก็ ทรงเปลี่ยนแปลงตามที่คุณพ่อถวายคำแนะนำ และรู้สึกว่าคุณพ่อจะทรงร้องได้หรือไม่ได้ทำนอง ในบางเพลงด้วย แต่ถ้าท่านไม่ได้ทำนองก็จะทรงถามว่าร้องอย่างไร ให้ลองทำดู คุณพ่อก็จะทำ ถวาย⁷

อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทีน กล่าวว่า การร้องเพลงร้ายกับเพลงโฉมนอกซึ่งเป็นคนละ อย่างกันแต่เอามารวมร้องอยู่ด้วยกันตามพระราชประสงค์นั้น ยังไม่มีการขับร้องในบทละครเรื่อง อื่นๆอีกเลยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ มีแต่ในเรื่องเงาะป่าเรื่องแรกและเรื่องเดียวเท่านั้น⁸

⁶ กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ ระดับชาติ เรื่องเงาะป่า, ครั้งที่ 1. (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์กรมศิลปากร, 2541), หน้า 43.

⁷ เรื่องเดียวกัน, หน้า 46.

⁸ เรื่องเดียวกัน, หน้า 49.

นางพนิดา สิทธีวรณ ในบทพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่า ไม่มีการระบุว่า เป็นบทละครประเภทใด แต่เมื่อพิจารณาจากลักษณะคำประพันธ์แล้วน่าจะเป็นบทละครรำ เพราะมีคำขึ้นต้นว่า “เมื่อเอ๋ย เมื่อนั้น” “บัดเอ๋ยบัดนั้น” “มาจะกล่าวบทไป” และยังมีเพลงหน้าพาทย์ต่างๆ ลงไว้ท้ายบทแต่ละบทด้วย ลักษณะเฉพาะของบทกลอนละครรำหรือบทละครแต่เดิมนั้น คือ จะต้องมีบทแต่งตัว ท่านทั้งหลายที่เป็นครูภาษาไทยและนาฏศิลป์จะต้องรู้ว่าการแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นของสำคัญตัวอย่างในบทละครเรื่องอิเหนามีบทแต่งตัวประมาณ 50กว่าแห่ง ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะพิเศษ ใครก็ตามที่เป็นนักแต่ง บทละครจะต้องรู้วิธีการแต่งกายและนำการแต่งกายนั้นมาสอดแทรกในบทละคร ส่วนผู้แสดงหรือผู้ให้ประดิษฐ์ทำรำก็จะต้องสามารถดึงเอาบทกลอนเหล่านั้นมาเป็นท่ารำแต่งกายให้จงได้ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบทละครที่มีชื่อเสียงอย่าง รามเกียรติ์ ก็คืออิเหนาก็ดี หรือบทละครเรื่องเกี่ยวกับชาวป่าชาวก็้อยอย่างเงาะป่า ต่างก็มีบทแต่งกายเช่นเดียวกัน ในเรื่องเงาะป่ามีบทแต่งกายเช่น ตอนอุยฉายฮเนา ซึ่งมีการร้องเพลงโทนแต่งกายด้วย นอกจากนี้ยังมีบทการแต่งกายตัวนาง คือนางลำหับ บรรยายการแต่งกายของชาวป่าด้วย เพลงชมตลาด ซึ่งเป็นเพลงที่ร้องง่ายและตาชด้น คือทั่วไปในท้องตลาด

บทพระราชนิพนธ์เรื่อง เงาะป่า นี้ สันนิษฐานว่าทรงโปรดจะให้ เป็นแบบแผนละครรำ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากเนื้อเรื่องหรือเพลงแล้วจะทราบว่าจัดเป็นบทละครนอก ยังไม่เรียกว่าละครพันทาง ถึงแม้ในสมัยรัชกาลที่ 5 ละครที่แต่งกายเลียนแบบเชื้อชาติของตัวละครจะเกิดขึ้นแล้ว โดยเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ อารงเป็นผู้ริเริ่มจัดแสดงเรียกว่า “ละครพันทาง” คือให้มีทั้งทำนองเพลงและเครื่องแต่งกายตรงตามความเป็นจริงของเชื้อชาตินั้นๆ ตลอดเรื่อง แต่เงาะป่าไม่ใช่ละครพันทาง เพราะแบบอย่างการแสดงดังกล่าวยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ซึ่งละครพันทางที่มีชื่อในสมัยนั้นได้แก่เรื่องพระลอ และราชาธิราช

ในส่วนในเรื่องเงาะป่านี้ โครงเรื่องเป็นความรักสามเส้าระหว่างหญิง-สองชาย ท่านทรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่า ละครเรื่องนี้ไม่เป็นแบบเป็นแผนก็เพราะว่าไม่มีเจ้านาย พระมหากษัตริย์ รัชทายาท ทุกคนเป็นชาวป่าหมด เพราะฉะนั้นจึงไม่เหมือนบทละครโดยทั่วไป และเป็นความยากลำบากกว่าจะทำให้เข้าแบบละครไทยอย่างไร เพราะละครไทยเช่น อิเหนา และรามเกียรติ์ ต้องมีฉากยกทัพและแต่งตัวถึงจะครบรสชาติ ท่านจึงทรงนำเพลงกราวนอกมาบรรจุในฉากเงาะน้อยเงาะใหญ่ ยกขบวนขันหมากแทนการยกทัพได้อย่างเหมาะสม และละครไทยจะต้องมีระบำ ท่านก็มีไว้ให้พร้อม ส่วนเพลงช้าเพลงเร็ว ในเรื่องเงาะป่านี้ท่านก็มีบรรจุคำร้องเอาไว้ในเพลงด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้จะไม่มี แต่เมื่อถึงรัชสมัยของพระองค์ท่าน ได้เริ่มมีผู้นำคำร้องมาใส่ในเพลงช้าเพลงเร็วเรื่องพระลอเรื่องแรก ท่านจึงทรงนำแบบอย่างนี้มาใช้ในเรื่องเงาะป่าด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่า เมื่อถึงสมัย

รัชกาลที่ 5 เกิดการปฏิรูปละครและศิลปะไทยใหม่⁹

นางภัทราวดี มีชูธน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องเงาะป่าไว้ว่า “เรื่องเงาะป่าใน ลักษณะละครรูปแบบใหม่ นั้นจริงๆแล้ว สามารถจะนำมาทำเป็นอะไรก็ได้ เช่น ลิเก ร็อค โอเปร่า เพราะเนื้อเรื่องค่อนข้างเปิดกว้าง และเรื่องดั้งเดิมของเงาะป่า เป็นแนวดนตรี เป็นการร้องและมี เพลงต่างๆมากมาย น่าจะเก็บรักษาไว้¹⁰

2.2 คำว่า“นาฏยศิลป์”

คำว่า “นาฏยศิลป์” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 กล่าวว่า นาฏยศิลป์ หมายถึง ศิลปะแห่งการละครหรือการฟ้อนรำ¹¹

นายอาคม สายาคม¹² ได้ให้ความหมายคำว่า “นาฏยศิลป์”ว่าต้องแยกความหมายของคำ นี้ ดังนี้ “นาฏยะ” หมายถึง การร่ายรำของโขน-ละคร-ฟ้อน และระบำ” ส่วนคำว่า “ศิลป์” หมายถึง สิ่งที่มีมนุษย์เราได้ประดิษฐ์คิดขึ้นหรือปรุงแต่งจากธรรมชาติให้แลดูสวยงามกว่าธรรมชาติได้ สร้างสรรค์ไว้ ฉะนั้นคำว่า “นาฏศิลป์” จึงพอสรุปได้ว่า หมายถึง การร่ายรำในสิ่งที่มีมนุษย์เราได้ปรุง แต่งจากธรรมชาติให้สวยงามงดงามขึ้น แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงแต่การร่ายรำเพียงอย่างเดียว จะต้องมียุติธรรมเป็นองค์ประกอบไปด้วย จึงจะช่วยให้สมบูรณ์แบบตามหลักวิชานาฏศิลป์

ความหมายของคำว่า “นาฏศิลป์” นายธนิธ อยุธยา¹³ อติตอธิตกรรมศิลปากรได้ให้ ความหมายไว้ในหนังสือเรื่องศิลปะละครหรือคู่มือนาฏศิลป์ไทยว่า คือความเข้าใจของการ ละครฟ้อนรำ นาฏศิลป์คือการร่ายรำที่มนุษย์ได้ปรุงแต่งจากลีลาตามธรรมชาติให้สวยงาม

⁹ กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ ระดับชาติ เรื่องเงาะป่า, ครั้งที่ 1. (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์กรมศิลปากร, 2541), หน้า 68.

¹⁰ ยุพร แสงทักษิณ, เงาะป่า วรรณคดีสัญลักษณ์แห่งรัชสมัย, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ สกสค, 2551), หน้า161.

¹¹ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, 2530), หน้า 437.

¹² รวมงานนิพนธ์ของนายอาคม สายาคม ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ กรมศิลปากร (ม.ป.ท. : กรมศิลปากร, 2525), หน้า 29.

¹³ ธิดา โมสิกรัตน์และจาดุรงค์ มนตรีศาสตร์ “นาฏศิลป์ หนึ่งใหญ่ โขนและละครไทย,” เอกสารการสอนชุดวิชา ศิลปะกับสังคมไทย 12305 หน่วยที่ 11-15, หน้า 76.

โดยมีดนตรีเป็นองค์ประกอบในการรำจำ

นาฏศิลป์หมายถึง ศิลปะในการละครก็จริงอยู่ แต่เมื่อพูดถึงนาฏศิลป์ไทยแล้วจะต้องตีความหมายกว้างขวางออกไปถึงศิลปะอื่นๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นละครไทยด้วย เนื่องจากละครไทยมีทั้งละครรำ ละครร้องและละครพูด ฉะนั้นนาฏศิลป์ไทยจึงต้องหมายถึง ระบำ รำ เต้น การแสดงเบ็ดเตล็ด การละเล่นของหลวง ฯลฯ ที่อาจจะนำมาสอดแทรกอยู่ในละคร หรืออาจจะตัดตอนออกไปจากละคร นำไปเป็นการแสดงเบ็ดเตล็ดเป็นชุดๆ ก็ได้

2.3 คำว่า“นาฏศิลป์ไทย”

รองศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์¹⁴ ให้คำจำกัดความของนาฏศิลป์ไทยไว้ใน วรรณานาฏศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2577 ความว่า

การแสดงการฟ้อนรำโดยคนทั้งหมด หรือโดยคนเป็นส่วนสำคัญที่ฟ้อนรำต่อหน้าคนดูเป็นการฟ้อนรำที่ไม่มีการดำเนินเรื่องราวหรือมีเรื่องราวเพียงเล็กน้อยโดยผู้ที่ทำหน้าที่ฟ้อนรำ ยังคงเป็นตัวของตัวเอง ตลอดไปจนถึงการแสดงที่ผู้ทำหน้าที่ฟ้อนรำ แสดงเป็นตัวละครในท้องเรื่องและดำเนินการแสดงเป็นเรื่องราวตั้งแต่เริ่มเรื่องไปจนจบเรื่องในการแสดงครั้งหนึ่งๆ ผู้ที่ทำหน้าที่ฟ้อนรำอาจพูดหรือร้องบทของตนด้วยการด้นเองหรือด้วยการทำตามบทที่มีอยู่เดิม หรือฟ้อนรำทำท่าทางคือรำตีบทไปตามคำพูดหรือคำร้องของคนร้อง การแต่งกายมีทั้งที่แต่งกายปกติไปจนถึงเครื่องแต่งกายอันวิจิตรที่ถือเป็นแบบแผนของการแสดงแต่ละชนิด ผู้แสดงเป็นทั้งผู้ชายล้วน ผู้หญิงล้วน และผสมชายหญิง รูปแบบของการฟ้อนรำเป็นไปตามลักษณะของวัฒนธรรมแห่งการฟ้อนรำของชนชาติไทยในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งที่เป็นระดับพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทยตามคำจำกัดความข้างต้น ปรากฏมีชื่อเรียกมากมายหลายชนิด อาทิ ระบำ รำ เต้น หนึ่ง ระเบง โหม่งครุ่ม กุลาคี ไม้ โขนและละครแบบต่างๆ

2.4 คำว่า “นาฏศิลป์ร่วมสมัย”

นาฏศิลป์ร่วมสมัย (Contemporary Dance) หรือที่ชาวอเมริกันเรียกว่านาฏศิลป์สมัยใหม่ (Modern Dance) นั้นคงเป็นเพราะว่าในช่วงศตวรรษที่ 19 นั้นเป็นช่วงเวลาที่ศิลปะสมัยใหม่(Modernism)ได้เข้ามามีบทบาทเพื่อตอบสนองความต้องการจำเป็นของคนในยุคนั้น โดยเริ่มที่ฝรั่งเศสและกระจายไปทั่วยุโรปและอเมริกาซึ่งลักษณะของโมเดิร์นนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่

¹⁴สุรพล วิรุฬห์รักษ์, วรรณานาฏศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325-2577, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), หน้า 4.

ความพิเศษที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง โดยไม่ยึดติดอยู่กับรูปแบบงานแบบแผนเดิม ๆ เพราะการออกแบบนั้นจะคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักที่มีคุณลักษณะเฉพาะซึ่งก็ตรงกับรูปแบบการเต้นรำที่ถือกำเนิดขึ้นตอนนั้น

ประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นต้นกำเนิดของการเต้นในรูปแบบนาฏศิลป์สมัยใหม่นี้ เนื่องจากกลุ่มคนที่อยู่ในแวดวงการเต้นรำในช่วงเวลานั้นประสบกับปัญหาในการสร้างสรรค์งานที่ต้องการให้ผลงานสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกภายในมากกว่าเรื่องของเทคนิคการเต้นอย่างมีแบบแผนของบัลเลต์ (Classical Ballet) ซึ่งถือกำเนิดในประเทศฝรั่งเศส และกลุ่มประเทศทางยุโรป และในช่วงเวลานั้นสังคมของคนอเมริกันมีความตื่นตัวในเรื่องของกระแสการรักชาติอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเมืองในขณะนั้น จึงทำให้ไม่ยอมรับวัฒนธรรมหรือสิ่งต่าง ๆ ที่หลั่งไหลมาจากยุโรปโดยสิ้นเชิง แต่ในบางกระแสก็กล่าวหาว่าอาจเป็นเพราะกลุ่มผู้ฝึกสอนบัลเลต์ (Ballet Master) ต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศยุโรป ไม่เคยยอมรับนักแสดงหรือคณะแสดงการแสดงบัลเลต์ที่จัดสร้างขึ้นโดยคนอเมริกันสักที จึงทำให้สังคมการเต้นในอเมริกันเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ และได้เริ่มมีการเปิดภาควิชานาฏศิลป์ เป็นครั้งแรกในสถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกาและกลายเป็นจุดรวมของวิทยาการทางด้าน Dance ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ผู้บุกเบิกที่สำคัญในการเต้นแบบโมเดิร์นในยุคแรกเริ่มคือ อีซาดอรา ดันแคน (Isadora Duncan) เจ้าของทัศนคติ “Free Spirit” ที่ทุกคนยอมรับ เธอเกิดในซานฟรานซิสโก และไม่ปรากฏหลักฐานว่าเคยเข้าเรียนในโรงเรียนเต้นรำใดมาบ้าง แต่เธอได้เคยกล่าวไว้ว่า “เธอเริ่มเต้นรำตั้งแต่อายุในครรภ์มารดา” เธอเริ่มชีวิตการเป็นนักเต้นโชว์ในเมืองชิคาโก ในปี ค.ศ. 1900 ภายใต้การอุปถัมภ์ของผู้จัดการโรงละครชื่อ ออกุสติน ดาลี และเมื่อเธอได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานจากการไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แห่งกรุงลอนดอน เธอได้เกิดความประทับใจและซึมซับเอาศิลปวัฒนธรรมของกรีกโบราณมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานของเธอหลายต่อหลายครั้ง

การแสดงของเธอจะมีรูปแบบการเต้นที่ค่อนข้างจะเป็นแบบฉบับของเธอเองมาก และมีความเป็นส่วนตัวมากจนไม่มีใครสามารถสืบทอดศิลปะของเธอได้ มีลักษณะการเต้นที่ดูเหมือนจะไม่เป็นระบบและมีท่าที่ซ้ำไปซ้ำมา บ่อยครั้งงานของเธอจะมีลักษณะท่าเต้นที่ดูเรียบง่าย แสดงกับเวทีที่เปล่าเปลี่ยว มักจะมีฉากสีน้ำเงินปิดหลัง ออกแบบเครื่องแต่งกายการแสดงอย่างง่าย ๆ คล้ายชุดกรีกโบราณ เต้นด้วยเท้าเปล่า ทำให้ผู้ชมในสมัยนั้นส่วนใหญ่ยังรับไม่ได้เพราะต่างก็ไม่เคยเห็นมาก่อน คนตรีประกอบมักจะใช้ผลงานของ ริชาร์ด วากเนอร์, คริสตอฟ วิลลิบัลด์, กลุค ลุควิก, ฟานเบโทเฟน และ ปีเตอร์ อีลิทซ์ ไชคอฟกี ในงานของเธอมีลักษณะที่เป็นลีลาการแสดงออกของอารมณ์ประกอบผลงานเพลงของคีตกวี งานของเธอมีความเป็นศิลปะบริสุทธิ์ สูงและมักเป็น

เรื่องเกี่ยวกับการเมือง ในช่วงสุดท้ายของชีวิตเธอได้กลับมาเปิดการแสดงที่อเมริกาซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเธอเอง แต่ก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมนัก ในยุคสมัยต่อมาได้เกิดแบบแผนของการเต้นแบบโมเดิร์นแดนซ์ ที่กลายเป็นแบบฝึกหัดทางกายภาพเพื่อให้นักเต้นมีเทคนิคพิเศษในการเต้นรำ และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายใช้เป็นแบบอย่างในการเรียน-การสอนมาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยมีนักเต้นและผู้ออกแบบท่าเต้น คือ มาร์ธา เกรแฮม (Martha Graham) มาร์ธา จบการศึกษาจากโรงเรียนสอนเต้นรำที่ชื่อว่า เดนิสชอว์ (Denishaw) จัดตั้งโดย รูธ เซนต์ เดนิส (Ruth St. Denis) และสามีนักเต้นรำของเธอ เท็ด ชอว์ (Ted Shawn) ซึ่งเป็นชาวอเมริกัน ในปี ค.ศ. 1914 ที่เมืองซานตาบารา รัฐแคลิฟอร์เนีย มาร์ธาเกิดในมลรัฐเพนซิลวาเนีย ในครอบครัวของผู้ที่เคร่งในศาสนาคริสต์ฝ่ายโปรเตสแตนต์ ซึ่งใช้การปกครองโดยพระที่มีสมณศักดิ์ เท่ากันหมดและเป็นผู้ที่เคร่งศาสนาในแบบเดียวกับคนอังกฤษ ที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการของศาสนาทางราชการในสมัยพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 1 ครอบครัวของเธอจึงได้ย้ายมาที่อเมริกา สิ่งนี้เป็นผลสะท้อนเอาความเข้มงวด ความเคร่งขรึมแสดงออกมาในงานของเธอ ความขัดแย้งระหว่างการรับผิดชอบชีวิต กับความปรารถนาในอารมณ์แฝงอยู่ในงานหลายชิ้นของเธอ เธอได้สอดแทรกเอาอารมณ์ของความร้ายกาจอย่างขมขื่นกับการสะกดกลั่นความรู้สึกอันเกี่ยวข้อในลัทธิความเชื่อส่วนตัวของเธอไว้ในงานของเธออย่างแยบยล และที่สำคัญเธอยังได้พยายามแสดงให้เห็นหรือบอกความในใจถึงเรื่องจริงในชีวิตของเธอให้ปรากฏออกมาในงาน ซึ่งพ่อของเธอได้ให้คำยืนยันว่าเธอได้กระทำเช่นนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่เด็กแล้วมาร์ธามีความสนใจในการเต้นรำมาโดยตลอดและมีความตั้งใจว่าจะยึดการเต้นรำเป็นอาชีพ เมื่อเธอได้เห็นการแสดงของรูธ เธอจึงสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนสอนเต้นรำของรูธทันทีในปี ค.ศ. 1916 ที่โรงเรียนแห่งนี้มีความพิเศษนอกเหนือจากโรงเรียนเต้นรำอื่นๆในเวลานั้นคือมีการนำเอาวัฒนธรรมจากประเทศอื่นๆมาผสมผสานให้ออกมามีลักษณะร่วมสมัยเช่นนำสไตล์การเคลื่อนไหวของอียิปต์และอินเดียมาประยุกต์ให้เป็นท่าทางที่ร่วมสมัย และยังสอนรูปแบบการเต้นทั้งแบบเก่าและใหม่ผสมผสานกัน มาร์ธาใช้เวลาศึกษาการเต้นรำในโรงเรียนเดนิสชอว์แห่งนี้เป็นเวลา 5 ปี จากนั้นเธอจึงหารูปแบบใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเรียนที่โรงเรียนเดนิสชอว์ สร้างสรรค์ให้เป็นรูปแบบการเต้นของเธอเอง เธอได้พัฒนาสไตล์ของเธอเองมาจนถึงจุดหนึ่งที่เธอได้ค้นพบเทคนิค "การยึด" และ "การหด" กล้ามเนื้อ (Contraction and Release) หลังจากที่ได้ตั้งคณะและตระเวนเปิดการแสดงไปทั่วแล้วในปี ค.ศ. 1927 เธอได้เปิดโรงเรียนสอนเต้นรำร่วมสมัยของเธอพร้อมๆไปกับคณะการแสดงของเธอซึ่งมี มาร์ธา เกรแฮม เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อประวัติศาสตร์โมเดิร์นแดนซ์ แม้มาร์ธาจะเสียชีวิตไปแล้วแต่คณะการแสดงของเธอก็ยังเปิดการแสดงต่อมาก่อนที่จะปิดตัวลงไปกลายเป็น

ประวัติศาสตร์ท่ามกลางความเสียหายของคนทั่วโลกแต่ผลงานของเธอได้ถูกนำไปเผยแพร่อย่าง ต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้โดยเหล่าลูกศิษย์ของเธอ และศิลปินเหล่านั้นก็ยังคงใช้วิธีการสอนที่ได้ร่ำ เรียนมากับเธอต่อมาอีกด้วย เช่น เมิร์ธ คันนิงแฮม, อีริค ฮอคกินส์, แอนนา ซากาโลว์, พอล เทล เลอร์ หรือแม้แต่หนังเพลงป๊อปยอดนิยมของสหรัฐอเมริกาอย่าง มาดอนน่าก็ยังเคยเป็นลูก ศิษย์ของมาร์ธา เกรแฮมอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นนักร้องยอดนิยมในภายหลัง มาดอนน่าเคยกล่าวว่า ช่วงเวลาที่ได้อยู่ในคณะเต้นรำของมาร์ธา เกรแฮมเป็นช่วงเวลาที่ได้ เรียนรู้ถึงระเบียบวินัย และสมาธิในการเคลื่อนไหว ซึ่งเธอได้นำสิ่งที่เธอศึกษามาแสดงออกถึง บริษัทฯ แห่งการเคลื่อนไหวในการแสดงคอนเสิร์ตของเธอได้เป็นอย่างดีการเต้นในรูปแบบโมเดิร์น แแดนซ์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา นั้น ได้มีการสร้างรูปแบบใหม่ ๆ ขึ้นอยู่ตลอดเวลา ในลักษณะของ การทดลอง การนำเสนอแนวคิดใหม่เทคนิคใหม่เพื่อให้มีรูปแบบการแสดงที่แปลกใหม่อยู่เสมอ ยังมีนักออกแบบท่าเต้นและนักเต้นที่ยิ่งใหญ่อีกมากมายทำการสืบทอดพัฒนาและคลี่คลายรูปแบบ การเต้นนาฏศิลป์ร่วมสมัย ไปในทิศทางที่ต่าง ๆ กัน ในประเทศแถบเอเชียเช่นญี่ปุ่น ก็มีรูปแบบ การเต้นรำ การเคลื่อนไหวที่พัฒนามาจากนาฏศิลป์ร่วมสมัยในยุคแรก แต่พัฒนารูปแบบเป็นการ เคลื่อนไหวที่สัมผัสกันด้วยพลังงานที่อยู่รอบ ๆ ร่างกาย เรียกเทคนิคการเต้นนี้ว่า บุดโต (Bud- toh) ที่ประเทศอินโดนีเซียได้มีการนำเทคนิคศิลปะการต่อสู้ชั้นสูงมาผสมผสานจนเกิดเป็นท่าเต้น ในรูปแบบของนาฏศิลป์ร่วมสมัยที่มีชื่อท่าและเทคนิคเป็นท่าเตรียมพร้อมในการต่อสู้ เช่น รำกรีซ ซึ่งในปัจจุบันเราจะเห็นท่าทางเหล่านี้ปรากฏอยู่ในกีฬาชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “ปัญจะลีต” ในการชม นาฏศิลป์ร่วมสมัยนั้น สิ่งที่ผู้ชมจะได้รับก็คือ สุนทรียภาพแห่งปรัชญา และสาร (Message) ที่ สอดแทรกอยู่ในลีลาแห่งการเคลื่อนไหวนั้น และนอกจากนี้ผู้ชมจะได้รับความตื่นตา ตื่นใจจาก เทคนิคและการเคลื่อนไหวของนักเต้นที่สื่อสารท่าทาง และเรื่องราวผ่านการเคลื่อนไหวอย่างมี รูปแบบเดียวกัน บอกเล่าความหมายที่ต้องการสื่อให้ผู้ชมเกิดกระบวนการทางความคิดและ ตีความหมายของท่าทางนั้น ๆ ให้ออกมาเป็นเรื่องราวตามประสบการณ์การดำเนินชีวิตและภูมิ หลังของผู้ชมแต่ละท่าน บางครั้งสารที่นักแสดงและผู้สร้างงานต้องการจะสื่อสารให้ผู้ชมได้รับ ทราบจากการแสดงอาจไม่จำเป็นต้องอยู่ในบทสรุปเดียวกัน เพราะในการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย ครั้งหนึ่งอาจถูกตีความหมายไปได้หลายรูปแบบ แต่การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยที่ดีนั้นส่วนมากจะ มีเนื้อหาและรูปแบบของการแสดงที่มีลักษณะแห่งความเป็นสากล อาจมีการหยิบยกเรื่องราวที่ สามารถพบเห็นได้รอบ ๆ ตัวเรานำมาเสนอให้เกิดมุมมองและทัศนคติใหม่ๆต่อสังคมเพื่อตีแผ่หรือ สะท้อนแง่คิดแห่งเรื่องราวเหล่านั้นให้ปรากฏต่อสังคมในช่วงเวลาหนึ่ง

การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยถือเป็นการแสดงที่ต้องประสานสัมพันธ์กับสื่อต่าง ๆ เช่น

เสื้อผ้า จาก เทคนิค แสง เสียง วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการแสดง เวลา บรรยากาศ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นภาษาแห่งการบอกเล่าเรื่องราวร่วมกับการเคลื่อนไหวแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัยแทบทั้งสิ้น

โมเดิร์นแดนซ์รุ่นบุกเบิก

ลอย ฟูลเลอร์ (Loie Fuller) (ค.ศ.1862-1928) ได้รับการขนานนามว่าเป็นนักเต้นนักปราชญ์ที่ได้พัฒนารูปแบบการเต้นของตนเองออกมาอย่างชัดเจนโดยอาศัยอุปกรณ์และเทคนิคพิเศษที่สามารถจัดหาได้ในสมัยนั้น แล้วนำมาใช้ประกอบในการแสดง เช่น ผ้าและแสง มีการใช้ผ้าบางเป็นอุปกรณ์ที่เคลื่อนไหวไปกับการเต้นรำ

อิสดอรา ดันแคน (Isadora Duncan) (ค.ศ.1878-1927) ผู้เป็นเจ้าของทัศนคติจิตวิญญาณแห่งความอิสระ หรือฟรีสปิริต (Free Spirit) ที่สตรีผู้นำทางด้านโมเดิร์นแดนซ์คนนี้ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ที่ทุกคนให้การยอมรับมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ เธอออกแบบเครื่องแต่งกายการแสดงอย่างง่ายดูคล้ายชุดกรีกโบราณ เริ่มต้นด้วยเท้าเปล่าซึ่งผู้ชมในสมัยนั้นต่างก็ไม่เคยเห็นมาก่อน การเต้นมีความแข็งแกร่ง เป็นการแสดงลีลาท่าทางของคนธรรมดาทั่วไปซึ่งจะไม่มีเทคนิคของการเตะขาสูง กระโดดสูงหรือแม้กระทั่งการหมุนตัว ในงานของเธอมีลักษณะที่เป็นการแสดงลีลาการแสดงออกของอารมณ์ประกอบผลงานเพลงของคีตกวี มีลักษณะการเต้นที่มีเรื่องราวของการเร่งจังหวะที่

เรียกว่าไดนามิก (Dynamic) ซึ่งสามารถสะกดคนดูได้และที่ขาดเสียมิได้ในงานเธอจะมีอิทธิพลของศิลปะกรีกโบราณ

รูท เซนต์เดนิส (Ruth St Denis) (ค.ศ.1880-1968) มีความสนใจอย่างจริงจังกับปรัชญาและเรื่องราวความเป็นอยู่ของชาวตะวันออก เธอมีความสามารถพิเศษในการโบกสะบัดพลิกผันผ้าพันคอและผ้าคลุมหน้าไปมาทำให้ดูกลมกลืนไปกับความอ่อนระทวยของสระของเธอนำติดตามดูยิ่งนัก แม้เธอจะมีความสนใจอย่างจริงจังกับปรัชญาและเรื่องราวความเป็นอยู่ของชาวตะวันออก แต่เธอก็ไม่เคยนำเรื่องราวของความลึกลับมายมาปะปนกับงานการแสดงของเธอเลย **เท็ด (เอดวิน เมย์เยอร์ส) ชอว์น (Ted Shawn)** (ค.ศ.1891-1972) เขาได้เริ่มเป็นคู่เต้นและสามีของเซนต์เดนิส ลักษณะของทั้งคู่สามารถเข้าคู่แสดงด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งนี้เพราะว่าชอว์น มีลักษณะที่เป็นทั้งนักเต้นและผู้ออกแบบท่าเต้นที่ดี มีร่างกายแข็งแรง กำยำ มีลักษณะการเต้นที่คมชัดเด็ดขาดเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับท่วงทีลีลาที่สง่างามของเซนต์เดนิส

สรุปนักเต้นโมเดิร์นด้านซ์

นักเต้นโมเดิร์นด้านซ์มักจะหาเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกันออกไป มีการออกแบบท่าเต้นหรือหาเทคนิคที่เฉพาะของตน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ชมนั้นสนใจมากขึ้น เนื่องจากนักเต้นได้ออกมาจากกรอบของการเต้นบัลเลต์ รวมทั้งเป็นการเต้นที่แฝงปรัชญาแนวคิดเข้าไว้ด้วยกัน เปรียบเสมือนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่สามารถดึงดูดผู้ชมได้อย่างมากทีเดียว

ศิลปินโมเดิร์นด้านซ์จำนวนไม่น้อยที่เกิดขึ้นรุ่นต่อรุ่น ตั้งแต่ศิลปินโมเดิร์นด้านซ์รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และศิลปินโพสต์โมเดิร์นด้านซ์ แต่มีศิลปินหนึ่งคนที่มีชื่อเสียงและได้รับการนิยมนสูงสุดนั่นคือ มาร์ธา เกรแฮม¹⁵

นาฏศิลป์ร่วมสมัยที่ดีจะต้องมีความร่วมสมัยที่สามารถทำให้ผู้ชมเข้าใจในสารที่ต้องการจะสื่อ การชมนาฏศิลป์ร่วมสมัยนอกจากผู้ชมจะชมเพื่อความสนุกสนานแล้ว ผู้ชมอาจจะเกิดความรู้สึกคล้อยตามชื่นชมไปกับลีลาการเคลื่อนไหวของนักเต้นที่ผ่านการฝึกฝนจนสามารถที่จะใช้ทักษะและเทคนิคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีและทำการแสดงได้อย่างระดับมืออาชีพ ร่วมกับการออกแบบลีลาจากผู้กำกับท่าเต้นผสมผสานกับเทคนิคต่าง ๆ

การชมผลงานทางนาฏศิลป์สมัยใหม่จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้รับสุนทรียภาพในการเลือกชมการแสดงที่หลากหลายมากขึ้นกว่าข้อจำกัดเดิม ๆ โดยมีนาฏศิลป์ร่วมสมัยเป็นทางเลือกที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อีกทางหนึ่ง

นาฏศิลป์ร่วมสมัยจึงทำหน้าที่เปรียบเสมือนกระจกสองด้านที่ด้านหนึ่งส่องให้เห็นถึงความงามจากภายนอกและอีกด้านหนึ่งส่องให้เห็นถึงจิตใต้สำนึกของมนุษย์¹⁶

2.5 คำว่า “นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย”

นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย เป็นการแสดงนาฏศิลป์รูปแบบหนึ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยการผสมผสานท่าการเคลื่อนไหวแบบนาฏศิลป์ไทยเข้ากับท่าทักษะของนาฏศิลป์สกุลอื่นๆ ตามกระบวนการประดิษฐ์ท่าเต้น โดยไม่ได้จำกัดความเฉพาะการเคลื่อนไหว ทักษะการเต้นเท่านั้น แต่

¹⁵ นราพงษ์ จรัสศรี, ประวัตินาฏศิลป์ตะวันตก, (กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), หน้า 107-113

¹⁶ นราพงษ์ จรัสศรี, ประวัตินาฏศิลป์ตะวันตก, (กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), หน้า 6.

ยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการลำดับความคิด การสร้างสรรค์ องค์ประกอบในการแสดงและตัวผู้
 สร้างสรรค์นาฏศิลป์นั้นๆด้วย การสร้างสรรค์ผลงานการแสดงนาฏศิลป์ชุดหนึ่งๆนั้นจะต้องผ่าน
 การศึกษาข้อมูล คัดเลือกทำการเคลื่อนไหว และลงมือปฏิบัติจริง จนนำไปสู่การขัดเกลา การ
 ฝึกฝนทักษะ เรียงร้อยการเคลื่อนไหวเข้าด้วยกัน และนำเสนอผลงานนั้นต่อสาธารณชน ซึ่งผู้
 สร้างสรรค์อาจจะต้องอาศัยกระบวนการการคิดที่ประกอบไปด้วยข้อมูลและประสบการณ์เดิมของ
 ตนเองพร้อมทั้งจินตนาการ และเงื่อนไขปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานนั้นขึ้นมา
 พิจารณาประกอบเป็นกรอบของแนวความคิดเพื่อให้เกิดคุณลักษณะของงานตามที่ได้จินตนาการ
 ไว้

อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี กล่าวไว้ว่า งานนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย ต้องระลึกรู้เสมอไม่ใช่
 แค่เอาใจหรือเอาท่ารำไทยมา แล้วบอกว่าเป็นนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยเฉียวจะเป็นเหมือนที่
 เรียกว่า หัวมังกุท้ายมังกร สิ่งเหล่านี้สามารถจะตรวจสอบได้จากวิธีการ แนวความคิด
 องค์ประกอบทางนาฏศิลป์และศิลปะได้ จะต้องมียุทธวิธี เนื้อหา ความหมาย หรืออารมณ์ที่แฝง
 อยู่ในรูปทรงหรือการเคลื่อนไหว (Movement) นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยย่อมมีความเป็นสากลมี
 ความหลากหลาย ดังนั้นผู้ชมต้องเคารพในความเป็นอิสระเช่นกัน ความเป็นไทย สามารถนำเสนอ
 ได้หลายเทคนิคแม้กระทั่งแค่ความคิด (Idea) อยู่ที่ผู้สร้างสรรค์ผลงาน เวลาจัดงานจะมีแรง
 บันดาลใจแนวความคิดเหตุผลให้กับการออกแบบ (Design) งานทุกชิ้น ทั้งเรื่อง การออกแบบท่า
 เต้น การออกแบบเครื่องแต่งกาย การออกแบบฉาก รวมถึงการจัดการ ซึ่งจะมีแนวคิดจากปรัชญา
 ชีวิต และจากประสบการณ์การทำงานด้านนาฏศิลป์ ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการสร้างงาน
 นาฏศิลป์ในแต่ละครั้งต้องทุ่มเทมีใจรัก ซื่อสัตย์จริงใจต่อตนเองและคนอื่น สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก
 ศิลปินพึงจะมีและตระหนักให้มากคุณธรรม ธรรมมาภิบาลไม่ลอกเลียนผู้อื่น มิฉะนั้นจะทำให้ไม่เกิด
 การสร้างสรรค์¹⁷

อาจารย์ธงชัย หาญณรงค์ กล่าวไว้ว่า งานนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในปัจจุบันในรูปแบบ
 งานนาฏศิลป์ของประเทศไทยซึ่งมีความเป็นแบบแผนและยังคงมีการถ่ายทอดตามรูปแบบนั้นๆ
 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทำให้การแสดงนาฏศิลป์ไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันมีความซ้ำซากจน

¹⁷ จิรายุทธ พนมรักษ์, “เอกลักษณ์ไทยในงานนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยของนราพงษ์ จรัส
 ศรี.” (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), หน้า 27.

กลายเป็นความน่าเบื่อ จึงเกิดกลุ่มคนที่เรียนทางด้านนาฏศิลป์ไทยต้องการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ขึ้นมาใหม่ โดยอาศัยโครงสร้าง กระบวนการ และเทคนิคทางด้านนาฏศิลป์ไทย เพื่อผลิตผลงานนาฏศิลป์ไทยรูปแบบใหม่แก่ผู้บริโภค งานนาฏศิลป์ร่วมสมัยผู้สร้างสรรค์ผลงาน ควร มีพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ประจำชาติ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ชาติตัวเองอย่างถ่องแท้รู้โครงสร้าง กระบวนท่า และเทคนิคการสร้างสรรคผลงานทางด้านนาฏศิลป์ของตนเองอย่างชัดเจนแล้วจึงจะนำเทคนิคเหล่านั้นมาผ่านกระบวนการคิดสร้างงานในปัจจุบัน ซึ่งมีความต้องการที่จะหลีกเลี่ยง ความเป็นแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย ซึ่งไม่มีการพัฒนาทำให้นาฏศิลป์ไทยหยุดนิ่งอยู่กับที่ โดยผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องการสะท้อนสังคมโดยอาศัยรูปแบบนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย กับความเป็นนาฏศิลป์ไทย จนกลายเป็นนาฏศิลป์ร่วมสมัย โดยอาศัยโครงสร้างและกระบวนท่าของนาฏศิลป์เป็นหลัก หากผู้สร้างสรรค์ผลงานมีความรู้ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์อย่างเชี่ยวชาญ กระบวนการสร้างงาน จึงมีความชัดเจน อีกทั้งผู้สร้างสรรค์ผลงานยังมีความรู้ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์นานาชาติ หรือนาฏศิลป์อาเซียน (จีน อินเดีย พม่า เขมร อินโดนีเซีย ฯลฯ) ก็จะได้สร้างความน่าสนใจของชิ้นงานมากขึ้น เพราะงานนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยนั้นคือการผสมผสานความเป็นนาฏศิลป์ไทยกับความเป็นนาฏศิลป์นานาชาติ หรือแม้กระทั่ง การเต้นบัลเลต์ นาฏศิลป์สมัยใหม่ ไปด้วยกัน โดยการนำเสนอเทคนิคทางด้านนาฏศิลป์ไทยกับความโดดเด่นของนาฏศิลป์นานาชาติ มาผสมผสานกันโดยการนำเสนอเทคนิคอื่น ๆ มาเสนอด้วย มาม บู้โตะ เพื่อความหลากหลายและสร้างความน่าสนใจมากขึ้น ในรูปแบบการนำเสนอนี้ ยังคงมีความเป็นนาฏศิลป์ไทยอย่างชัดเจน ทำให้ผู้ชมจะได้รับคือ ความตื่นตาตื่นใจจากเทคนิคและทักษะการเคลื่อนไหว ของนักแสดงที่สื่อสารท่าทางและเรื่องราวผ่านการเคลื่อนไหวที่มีรูปแบบไปในทางเดียวกันบอกเล่าความหมายที่ต้องการให้ผู้ชมเกิดกระบวนการทางความคิดและตีความหมายของท่าทางนั้นๆ ให้ออกมาเป็นเรื่องราวตามประสบการณ์การดำเนินชีวิตและภูมิหลังของผู้ชมแต่ละคน

2.6 การแสดงเฉพาะที่ (Site Specific)

การแสดงเฉพาะที่เป็นการเต้นรำที่ถูกแสดงออกจากโรงละคร ทำเดินถูกสร้างขึ้นผ่านการวิจัยและการตีความทางวัฒนธรรมของลักษณะสถานที่นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นวิธีการค้นพบความหมายที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่และเป็นการพัฒนาเพื่อขยายสถานที่นั้นๆ ศิลปินบางคนสร้างดนตรีขึ้น โดยการว่าจ้างนักแต่งเพลงในท้องถิ่น แต่งเพลงขึ้นเพื่อไว้สำหรับเต้นรำ ซึ่งงานศิลปะเฉพาะในร่มอาจถูกสร้างขึ้นร่วมกับสถาปนิกของ

อาคาร

ธรรมชาติของที่เฉพาะเจาะจงในผลงานจะช่วยให้ศิลปิน สามารถบอกกล่าวความเป็น ร่วมสมัยและความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ของย่านธุรกิจ และเป็นการสร้างการทำงานที่ช่วยให้ ประชาชนในเมืองมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่สาธารณะในรูปแบบใหม่และเกิดความทรง จจำ¹⁸ การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารออนไลน์ทางด้านการแสดงนอกโรงละครหรือการแสดง เฉพาะที่ ทำให้ผู้วิจัยมีความเข้าใจพอสังเขป แต่เอกสารยังพบข้อมูลที่น้อยจนเกินไป ดังนั้นผู้วิจัย จึงสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้ทางด้านการแสดง ซึ่งสามารถสรุปจากการสัมภาษณ์ได้ดังนี้

การแสดงนอกสถานที่ เป็นการแสดงสมัยใหม่ที่มีความต้องการหนีจากกรอบของโรงละคร การแสดงนอกสถานที่จะต้องคำนึงถึงสถานที่ เรื่องราวที่มีอยู่ ณ ที่นั้น และควรคำนึงถึงภาพ (Visual) ของการแสดง การแสดงในลักษณะนี้จะต้องมีจิตวิญญาณต่อสถานที่หรือสถาปัตยกรรม นั้นๆ¹⁹ การแสดงควรให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการแสดงแบบโพสต์โมเดิร์น(Post Modern) จะจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ ที่ไม่ใช่ในโรงละคร ซึ่งการแสดงควรจะไปเสริมสถานที่ นั้นๆ ให้การแสดงและสถานที่มีความเป็นเอกภาพ อย่าให้มีสิ่งใดที่โดดเด่นกว่ากัน²⁰

จากการสัมภาษณ์ของผู้ที่มีความรู้ทางด้านการแสดง ทำให้เกิดความเข้าใจและเกิดความ เชื่อมั่นได้ว่า การแสดงแบบไซต์สเปซิฟิค(Site Specific) เป็นการแสดงเฉพาะที่ มิใช่การแสดงใน โรงละคร และเรื่องราวของการแสดงควรมีความสัมพันธ์กับสถานที่นั้นๆอย่างลงตัว

2.7 คำว่า “วีดิทัศน์”

วีดิทัศน์²¹ หมายถึง การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงลงในสารสังเคราะห์ที่ เคลือบด้วยแม่เหล็กในรูปที่เป็นม้วน หรือเป็นตลับ หรือเป็นแหล่งบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย ระบบแอนะล็อก(Analog) หรือ ระบบดิจิทัล (Digital) โดยสามารถถ่ายทอดภาพและเสียงที่

¹⁸วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. Site Specific. [ออนไลน์]. 2546. แหล่งที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Site-specific_art [1 เมษายน 2555]

¹⁹สัมภาษณ์ นราพงษ์ จรัสศรี, ศ.ดร. หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมศิลป์ คณะศิลปกรรม ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 10 เมษายน 2555.

²⁰สัมภาษณ์ จิรายุทธ พนมรักษ์, ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง, 10 เมษายน 2555.

²¹ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, วีดิทัศน์ [ออนไลน์], 2554 แหล่งที่มา: www.keereerat.ac.th [18 สิงหาคม 2554]

บันทึกนั้นออกมาได้ทางเครื่องรับโทรทัศน์ หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีประโยชน์ในการสามารถถ่ายทอดทั้งภาพ และเสียงออกมาได้ คราวเดียวกันทำให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการชมรายการวิทยุทัศน์ นอกจากนั้นยังเป็นการดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี และสามารถนำมาเปิดซ้ำได้ตามความต้องการ

รูปแบบของ รายการวิทยุทัศน์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. รายการวิทยุทัศน์เพื่อการค้า (Commercial Television)
2. รายการวิทยุทัศน์เพื่อการศึกษ (Education Television)
3. รายการวิทยุทัศน์เพื่อการสอน (Instruction Television)

โดยในแต่ละรูปแบบมีกระบวนการผลิตรายการที่คล้ายคลึงโดยครอบคลุมด้านการวางแผนการผลิต การเตรียมการผลิต การดำเนินการผลิต และการประเมินผลการผลิต ในระหว่างการผลิตจะต้องทำงานประสานกันเป็นทีม เพื่อให้งานเป็นไปอย่างเรียบร้อย และผลงานมีคุณภาพ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายความหมายของวิทยุทัศน์ได้ถูกต้อง
2. อธิบายประโยชน์ของวิทยุทัศน์ได้ถูกต้อง
3. จำแนกรูปแบบรายการวิทยุทัศน์ได้ถูกต้อง
4. อธิบายกระบวนการผลิตรายการวิทยุทัศน์ได้ถูกต้อง

เนื้อหา

1. ความหมายเกี่ยวกับวิทยุทัศน์
2. ประโยชน์ของวิทยุทัศน์
3. รูปแบบของรายการวิทยุทัศน์
4. กระบวนการผลิตรายการวิทยุทัศน์

ปัจจุบันวิทยุทัศน์ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของหน่วยงานและชีวิตประจำวันของบุคคลทุกคน ภาพทุกภาพ เรื่องทุกอย่างจากสื่อวิทยุทัศน์ มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลทั่วไปเนื่องจากเป็นการบริการถึงบ้าน บางรายการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและจิตวิทยา บางโฆษณา ใช้การนำเสนอซ้ำบ่อยครั้ง ทำให้ผู้ดูจำติดตา ประทับใจ และเปลี่ยนแปลงตามสื่อ นั้นๆ โดยไม่รู้ตัว ทำให้วิทยุทัศน์ เป็นสื่อที่ให้ภาพและเสียงได้สมจริง โดยใช้เครื่องรับวิทยุทัศน์เป็นช่องทางสื่อสาร ภาพและการแสดงต่างๆ สามารถใช้กล้องบันทึกได้ง่ายเสมือนภาพถ่าย แต่ที่เหนือกว่าภาพถ่ายคือ การนำเสนอภาพที่บันทึกจากกล้องวิทยุทัศน์นั้น มีการเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติ วิทยุทัศน์ในปัจจุบัน เป็นสื่ออีกชนิดหนึ่งซึ่งถูกนำ มาใช้ในวงการศึกษา เนื่องจากวิทยุทัศน์

เป็นอุปกรณ์ที่สามารถ บันทึกภาพและเสียงไว้ได้พร้อมกัน สามารถแก้ไขและบันทึกลงใหม่ได้ อีกทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทันทีดูภาพซ้ำ ภาพซ้ำเร็วได้ตามความต้องการ

1. ความหมายของวีดิทัศน์

ชัชยงค์ พรหมวงศ์ ได้กล่าวว่า“วีดิทัศน์” มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Video Tape” ซึ่งมีความหมายว่า แถบบันทึกวีดิทัศน์ แถบบันทึกภาพ เทปบันทึกภาพ เทปวีดิทัศน์ ซึ่งแต่เดิมคำว่า Video เป็นภาษาลาติน แปลว่า “I see = ฉันเห็น” เมื่อมาเป็นภาษาไทยก็ใช้คำว่า“ภาพ” ต่อมาในปี พ.ศ.2525 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แนะนำให้ใช้ คำว่า“ภาพทัศน์” โดยอาศัยบัญญัติคำใกล้เคียงกับภาพยนตร์คำนี้ปรากฏในเอกสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จนกระทั่ง พ.ศ.2530 ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติคำว่า“วีดิทัศน์” แทนคำว่า Video คำว่า วีดิ มาจากคำว่า วิดิ ซึ่งแปลว่า รื่นรมย์ หรือชวนให้รื่นรมย์ จึงทำให้ใช้คำว่าวีดิทัศน์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

กदानันท์ มะลิทอง ได้กล่าวว่าวีดิทัศน์ (Video Tape) ซึ่งตามปกติเรามักเรียกทับศัพท์ว่า “วีดิโอเทป” เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญที่สามารถใช้ในการบันทึกภาพ และเสียงไว้ได้พร้อมกัน ในแถบเทปในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและยังสามารถลบแล้วบันทึกใหม่ได้

รสริน พิมลบรรยง ได้อธิบายว่า วีดิทัศน์คือเทปที่ใช้บันทึกภาพ และเสียงไว้ในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และสามารถลบแล้วบันทึกใหม่ หรือบันทึกซ้ำได้

วชิระ อินทร์อุดม ให้ความหมายวีดิทัศน์ว่า เป็นวัสดุที่สามารถใช้บันทึกภาพและเสียงได้โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางแสงเสียง และแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งสามารถบันทึกและเปิดให้ชมได้ทันที โดยอาศัยเครื่องเล่นบันทึกวีดิทัศน์ ซึ่งสามารถบันทึกและลบสัญญาณภาพและเสียงได้

ประทีน คล้ายนาค ให้ความหมายของวีดิทัศน์ในทางเทคนิคว่าเป็นการนำใช้กล้องอิเล็กทรอนิกส์ถ่ายภาพเคลื่อนไหว พร้อมกับเสียงแล้วส่งเป็นสัญญาณไฟฟ้าไปออกที่จอโทรทัศน์

จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า วีดิทัศน์ หมายถึง แถบ วัสดุอุปกรณ์ ซึ่งเป็นแถบเคลือบแม่เหล็กสามารถเก็บบันทึกข้อมูลได้หลายมิติ เช่น ภาพ และเสียง ในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถติดต่อเพิ่มเติม ลบออกได้โดยมีสื่อแพร่ภาพ แพร่เสียง เช่น เครื่องรับโทรทัศน์ หรือคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องแสดงภาพและเสียง

2. ประโยชน์ของวีดิทัศน์

วีดิทัศน์ (Video tape) เป็นสื่อที่เหมาะสมสำหรับใช้เพื่อการเรียนการสอน เพราะวีดิทัศน์เป็นสื่อที่สามารถทำให้ผู้เรียนได้เห็นภาพ ซึ่งอาจเป็นภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว และทำให้ผู้เรียนได้ยินเสียงที่สอดคล้องกับภาพนั้นๆ ด้วย วีดิทัศน์สามารถใช้ในการสาธิตอย่างได้ผล เป็น

สิ่งที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเห็นสิ่งที่ควรเห็นและยังจัดความผิดพลาดในการสาธิตกระบวนการทดลองต่าง ๆ ได้ เพราะผู้สาธิตสามารถจัดเตรียม และจัดทำวีดิทัศน์อย่างถูกต้องก่อนที่จะนำไปใช้จริง นอกจากนั้นการใช้วีดิทัศน์สามารถเลือกคุณภาพช้า หรือหยุดดูเฉพาะภาพได้ การบันทึกภาพวีดิทัศน์สามารถกระทำได้ในห้องถ่ายภาพ Studio และห้องปฏิบัติการ ซึ่งเราสามารถตัดต่อส่วนที่ไม่ต้องการ หรือเพิ่มเติมส่วนใหม่ลงไปได้ ซึ่งก็สอดคล้องกับ ฌรงค์ สมพงษ์ ที่กล่าวว่า

วีดิทัศน์เป็นสื่อที่สามารถตรวจเช็คภาพได้ทันที และในขณะที่ถ่ายภาพถ้าไม่พอใจก็สามารถลบทิ้ง และบันทึกใหม่ได้ สำหรับเสียงก็สามารถบันทึกลงในแหล่งบันทึก ไปพร้อม ๆ กับการบันทึกภาพได้ทันทีในขั้นตอนของการตัดต่อก็ทำได้โดยง่าย และไม่จำเป็นต้องแยกการบันทึกเสียงต่างหากเหมือนกับภาพยนตร์

วชิระ อินทรอุดม ได้สรุปถึงคุณค่า และประโยชน์ของวีดิทัศน์ว่า

1. ผู้ชมได้เห็นภาพ และได้ยินเสียงไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งเป็นการรับรู้โดยประสาทสัมผัสทั้ง 2 ทาง ซึ่งย่อมดีกว่าการรับรู้โดยผ่านประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว
2. ผู้ชมสามารถเข้าใจกระบวนการที่ซับซ้อนได้โดยอาศัยศักยภาพของเครื่องมือ
3. การผลิตวีดิทัศน์ที่สามารถย่อ ขยายภาพ ทำให้ภาพเคลื่อนที่ช้า เร็ว หรือหยุดนิ่งได้ แสดงกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง มีลำดับขั้นตอนได้ในเวลาที่ต้องการ โดยอาศัยเทคนิคการถ่ายทำและเทคนิคการตัดต่อ
4. บันทึกเหตุการณ์ในอดีต และหรือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างสถานที่ ต่างเวลา แล้วนำมาเปิดชมได้ทันที
5. เป็นสื่อที่ใช้ได้ทั้งเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ และใช้กับมวลชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับชั้น
6. วีดิทัศน์ที่ได้รับการวางแผนการผลิตที่ดี และผลิตอย่างมีคุณภาพ สามารถใช้แทนครูได้ ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนครูได้เป็นอย่างดี
7. ใช้ได้กับทุกขั้นตอนของการสอน ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนขั้นระหว่างการสอนหรือขั้นสรุป
8. ใช้เพื่อการสอนซ่อมเสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. ใช้เพื่อบันทึกภาพที่เกิดจากอุปกรณ์การฉายได้หลายชนิด เช่น ภาพสไลด์ ภาพยนตร์ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องฉายหลายประเภทในห้องเรียน
10. ใช้เป็นแหล่งสำหรับให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยการทำห้องสมุดวีดิทัศน์ ใช้ในการฝึกอบรมผู้สอนด้วยการบันทึกการสาธิตวิธีการสอน การบันทึกการบรรยาย หรือการ

จัดการศึกษาใหม่ ๆ

11. ช่วยปรับปรุงเทคนิควิธีการสอนของครู โดยการใช้เทคนิคการสอนแบบ จุลภาค(Micro teaching) การเรียนรู้แบบเปิด (Open Learning) และการศึกษาทางไกล (Distance Education)

สุรชัย สิกขาบัณฑิต ได้สรุปคุณค่าของวีดิทัศน์ ดังนี้

1. ช่วยยกระดับการศึกษาแก่มวลชน
2. ช่วยแพร่กระจายความรู้ไปยังมวลชน
3. ทำให้มวลชนมีความรู้ทันสมัย ทันต่อวิทยาการ
4. ช่วยให้ครูสามารถติดต่อกับผู้เรียน และครูด้วยกันเองได้อย่างรวดเร็ว
5. ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

ประทีน คล้ายนาค ได้ให้ข้อดี และประโยชน์ของระบบวีดิทัศน์ ดังนี้

1. สามารถฉายกลับคุณภาพที่บันทึกไว้ได้ทันที
2. เทปวีดิทัศน์มีราคาถูก ใช้บันทึกได้หลายครั้ง ขณะเดียวกันสามารถทำการตัดต่อภาพด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ได้ภาพและเสียงที่สมบูรณ์ หรือหากจะทำสำเนาเพื่อการเผยแพร่จำนวนมากก็ทำได้

3. ชุดอุปกรณ์แบบกระเป๋าคือสามารถนำไปถ่ายทำยังสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว

4. วีดิทัศน์มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในวงการศึกษา การแพทย์ การ อุตสาหกรรม และอื่นๆ ที่มีงบประมาณจำกัด

3. รูปแบบของรายการวีดิทัศน์

ณรงค์ สมพงษ์ ได้แบ่งประเภทของรูปแบบรายการผลิตวีดิทัศน์ ดังต่อไปนี้

1. รูปแบบการพูดคนเดียว เป็นรายการที่มีผู้ออกรายการพูดกับผู้ชมเพียงคนเดียว ปกติจะมีภาพประกอบเป็นช่วง ๆ เพื่อไม่ให้ผู้ชมเห็นหน้าผู้พูดตลอดเวลา ผู้ที่มาบรรยายควรเป็นผู้ที่มีความสามารถ และเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่จะพูดเพื่อให้ผู้ชมสนใจ

2. รูปแบบสนทนา เป็นรายการที่ผู้ดำเนินการอภิปราย 1 คน และมีผู้ร่วมอภิปราย ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาสนทนาพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆ มีการถามคำถามสนทนากัน แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ดำเนินรายการ ใครจะพูดก่อนพูดหลัง หรือจะพูดเสริมกันก็ได้ตามแต่ผู้ออกรายการจะเห็นสมควร

3. รูปแบบการอภิปราย เป็นรายการที่มีผู้ดำเนินการอภิปราย 1 คน และมีผู้ร่วม

อภิปรายตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่ควรเกิน 4 คน ผู้ดำเนินการอภิปรายจะเป็นผู้บอกกล่าวนำรายการแก่ผู้ชมและป้อนคำถามไปยังผู้ร่วมรายการทีละคน ผู้ร่วมรายการจะแสดงความคิดเห็นเสริมหรือโต้แย้งความคิดเห็นกันได้

4. รูปแบบสัมภาษณ์ เป็นรายการที่มีผู้สัมภาษณ์ ซึ่งทำหน้าที่ถามและมีผู้ถูกสัมภาษณ์ทำหน้าที่ตอบคำถามหรือให้ความคิดเห็น ซึ่งอาจมีภาพประกอบหรือไม่มีก็ได้

5. รูปแบบการเล่นเกมส์และตอบปัญหา มักเป็นรายการบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ โดยให้ผู้ชมที่บ้านเล่นเกมแข่งขันกันตามที่ผู้จัดกำหนดให้ หรือตอบปัญหาต่าง ๆ รายการประเภทนี้นอกจากจะได้รับความสนุกสนานแล้วยังได้รับความรู้ไปด้วย

6. รูปแบบสารคดี เป็นรายการเสนอเนื้อหาสาระด้วยภาพและเสียงตามสภาพความเป็นจริง ซึ่งไม่เน้นเนื้อหาหนักแต่อาจจะมีรายการบันเทิงแทรกอยู่บ้าง รูปแบบรายการสารคดีมีวิธีการเสนอได้ 2 วิธี คือ

1. ดำเนินเรื่องด้วยภาพตลอดรายการ ใช้เสียงบรรยายประกอบภาพ หรืออาจมีการสัมภาษณ์แทรกบ้างเป็นช่วง ๆ

2. มีผู้ดำเนินรายการพูดคุยกับผู้ชมและให้เสียงบรรยายตลอดรายการ โดยมีผู้ดำเนินรายการปรากฏตัวตอนต้น ตอนกลาง เท่าที่จำเป็น และตอนสรุปรายการ นอกนั้นเป็นภาพแสดงเรื่องราวหรือกระบวนการตามธรรมชาติ ผู้ดำเนินรายการอาจพูดในห้องส่ง หรือไปพูดในสถานที่ด้วยก็ได้

7. รูปแบบละคร เป็นการจัดรายการโดยใช้การแสดงเป็นหลักในการเดินเรื่องให้เหมือนจริงมากที่สุด อาจจัดฉากขึ้นในสตูดิโอ หรือออกไปถ่ายทำในสถานที่จริง ๆ ก็ได้ในทางการศึกษาใช้ละครเพื่อจำลองสถานการณ์ชีวิตคนในสังคม โดยสอดแทรกเนื้อหาไว้ในบทสนทนาและภาพที่ปรากฏโดยผู้ชมไม่รู้ตัว มีหลายรูปแบบ อาจจะเป็นการแสดงละครอย่างเดี่ยวตลอดรายการละครจากวรรณคดีที่ต้องการนำมาเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีไทย หรืออาจใช้รูปแบบที่มีผู้ดำเนินรายการผสมกับละครด้วย เช่น ใช้ละครนำเรื่อง ใช้ละครเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นตัวเร้าให้เกิดความคิดและนำไปสู่การอภิปราย ขยายประเด็น หรือสรุปประเด็นจากเรื่องที่ได้พูดถึงไปแล้ว

8. รูปแบบการสาธิต ทดลอง เป็นรายการที่เสนอขั้นตอนในการทำสิ่งต่างๆ ให้ผู้ชมนำไปปฏิบัติหรือทดลองทำด้วยตนเอง เป็นงานฝีมือต่าง ๆ

9. รายการเพลงและดนตรี เป็นรายการเพื่อความบันเทิง ยกเว้น การแสดงเพื่อส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของไทย ท่องไปกับดนตรีไทยซึ่งถือว่าเป็นรายการศึกษาได้ประเภทหนึ่ง

พัลลภ พิริยะสุวรรณค์ ได้นำเสนอหลักเกณฑ์ในการพิจารณารูปแบบของรายการ วิดิทัศน์ ดังนี้

1. พิจารณาวัตถุประสงค์ของรายการ โดยดูกว้าง ๆ ว่าจะผลิตเพื่อเป็นรายการวิดิทัศน์เพื่อการค้า รายการวิดิทัศน์เพื่อการศึกษา หรือรายการวิดิทัศน์เพื่อการสอน และกำหนดสิ่งที่ต้องการให้ผู้ชมรับรู้ไว้อย่างชัดเจน

2. พิจารณากลุ่มเป้าหมายโดยดูว่าจะผลิตรายการวิดิทัศน์ให้ใครเป็นผู้ชม เช่น กลุ่มแม่บ้านวัยรุ่น เด็ก เกษตรกร เป็นต้น การกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน จะทำให้สามารถเลือกรูปแบบของรายการให้สอดคล้องกับผู้ชมได้มากยิ่งขึ้น

3. ทุนในการผลิต ซึ่งรวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการผลิตด้วยถ้าเป็นวิดิทัศน์เพื่อการค้าจะใช้ทุนในการผลิตค่อนข้างสูง ทั้งนี้เพื่อหวังผลทางธุรกิจ และยังสามารถเลือกรูปแบบรายการได้หลากหลายกว่าวิดิทัศน์เพื่อการศึกษา หรือวิดิทัศน์เพื่อการสอน

4. กระบวนการการผลิตรายการวิดิทัศน์ การผลิตรายการวิดิทัศน์ เป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งต้องมีผู้นำที่มีหน้าที่รับผิดชอบ มีความสามารถในการวางแผนดำเนินงานและตัดสินใจที่ดี ในฐานะของผู้กำกับรายการ เพราะผู้กำกับรายการจะทำหน้าที่ในการพัฒนาแนวทางดำเนินรายการด้านเทคนิคการผลิตและด้านความคิดสร้างสรรค์การผลิต ตลอดไปจนถึงการลงมือผลิต โดยให้คำปรึกษาหารือ แนะนำตลอดรายการตั้งแต่ขั้นประชุม ก่อนการผลิต ไปจนถึงขั้นสุดท้ายคือการลำดับภาพ และการถ่ายเทออกอากาศรายการวิดิทัศน์จะประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับการวางแผนการผลิต และการทำงานของฝ่ายสร้างสรรค์ที่ดีโดยอาศัยจินตนาการ ความอดทนและความรู้ และศิลปะหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของการผลิตรายการวิดิทัศน์ ซึ่งได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดในการผลิตรายการวิดิทัศน์ ดังนี้

วิจิตร ภักดีรัตน์ กล่าวว่าในการผลิตรายการวิดิทัศน์ผู้ผลิตจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้

1. ผู้ผลิตต้องศึกษา และเข้าใจขอบเขตเนื้อหาเรื่องราวที่จะผลิตเป็นอย่างดี
2. ผู้ผลิตจะต้องเข้าใจพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ชมให้มากที่สุด เช่น พื้นความรู้ประสบการณ์ เพศ วัย และความสนใจ เป็นต้น

3. ต้องมีการวางแผนในการผลิตรายการให้ครอบคลุมกับสิ่งที่ต้องการมากที่สุด และผู้ชมเข้าใจง่ายที่สุด

4. มีความเข้าใจในเรื่องราวการผลิตรายการโดยทั่วไป เช่น เข้าใจการถ่ายภาพ การจับภาพในระยะต่าง ๆ การเขียนบท ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการผลิต

5. ต้องตระหนักว่าทุกภาพทุกเสียงที่แพร่ออกไปถึงผู้ชมต้องมีความหมายกระจ่างชัดในตัวของมันเอง ทั้งนี้เนื่องจากวีดิทัศน์เป็นสื่อทางเดียว ไม่สามารถซักถาม หรือโต้ตอบได้

6. ในการเตรียมการผลิตรายการวีดิทัศน์ผู้ผลิตจะต้องเตรียมการให้ครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

6.1 เนื้อหาของรายการ (Program Content) เนื้อหารายการควรจะต้องน่าสนใจและดึงดูดผู้ชม

6.2 ค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการ(Budget) ผู้ผลิตรายการต้องคำนึงงบประมาณในการผลิตแต่ละครั้งด้วย

6.3 บทวีดิทัศน์ (Script) ผู้ผลิตรายการอาจจะต้องเขียนบท หรือจ้างเขียนบทก็ได้ และต้องนำบทวีดิทัศน์ที่เรียบร้อยให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิต

6.4 ตัวแสดง (Talent) ควรเลือกผู้แสดงให้สอดคล้องกับเหมาะสมกับบทวีดิทัศน์

6.5 อุปกรณ์ทางเทคนิค (Technical Facilities) ได้แก่ ฉาก และวัสดุ โดยผู้ผลิต จะต้องพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดของรายการกับผู้ออกแบบฉาก เพื่อให้ออกแบบได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของรายการวีดิทัศน์

วิภา อุดมพันธ์ ได้กล่าวถึงหลักการพื้นฐานในการวางแผนผลิตรายการวีดิทัศน์ไว้ 4 ประการ คือ

1. Why (ผลิตรายการทำไม) ในการผลิตรายการก่อนอื่นใดทั้งหมด ผู้ผลิตจะต้องเข้าใจตนเองอย่างแจ่มชัดก่อนว่ามีวัตถุประสงค์อะไร หรือมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องทำการผลิต เช่น

1. เพื่อการสอน (รายการเพื่อการศึกษา)
2. เพื่อแจ้งข่าวสาร (รายการข่าว)
3. เพื่อบันทึกเหตุการณ์ (รายการสารคดี)
4. เพื่อให้ความเพลิดเพลิน (รายการบันเทิง)

2. Who (เพื่อใคร) ข้อสำคัญต่อมาคือ ผู้ชมที่เป็นเป้าหมายคือใคร เช่น

1. เด็กนักเรียน นักศึกษา
2. ครู ปัญญาชน
3. ผู้ใหญ่
4. ผู้ชมทั่วไป

3. What (ผลิตเรื่องอะไร) เมื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ชมได้แล้ว จะต้องกำหนดเนื้อหาสาระ ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้วย เช่น

1. จะสอนเรื่องอะไร
2. จะแจ้งข่าวอะไร
3. จะบันทึกเหตุการณ์อะไร
4. จะให้ความบันเทิงอะไร

4. How (รูปแบบอย่างไร) ในการผลิตรายการวีดิทัศน์ผู้ผลิตจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะผลิตรายการในรูปแบบใด จึงจะสอดคล้องกับเนื้อหาให้มากที่สุด เช่น

1. รูปแบบการอ่านรายงาน(Announcing)
2. รูปแบบการสนทนา (Dialogue)
3. รูปแบบสารคดี (Documentary)
4. รูปแบบละคร (Drama)

ดังนั้น ก่อนการผลิตรายการวีดิทัศน์ ผู้ผลิตจำเป็นจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน การวางแผนการผลิต การเตรียมการผลิต การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการผลิต และการประเมินผลการผลิตรายการ ซึ่งจะกล่าวถึงในบทต่อไป อย่างไรก็ตามสามารถสรุปเป็นขั้นตอนของการผลิตรายการวีดิทัศน์ได้ 4 ขั้นตอน 4 P ดังนี้

1. ขั้นวางแผน (Planning)
2. ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production)
3. ขั้นการผลิตรายการ (Production)
4. ขั้นหลังการผลิต (Post-Production)

1. ขั้นวางแผน (Planning) เป็นการกำหนดสิ่งที่เป็นแนวทางในการดำเนินการตลอดภารกิจที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งเป็นการเตรียมตัวล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติภารกิจตามนโยบายเป้าหมายวัตถุประสงค์ และกิจกรรมที่กำหนดไว้ แผนการดำเนินงานจึงเป็นเสมือนคู่มือและเข็มทิศในการทำงานโดยครอบคลุม

1.1 ด้านเนื้อหาว่าจะผลิตเกี่ยวกับเรื่องใด มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร และผลที่ได้รับจากผลิตเป็นอย่างไร

1.2 ด้านเวลา ต้องคำนึงว่ารายการที่ผลิตขึ้นจะนำไปใช้เมื่อใด มีความยาวกี่นาที และระยะเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดใช้เวลานานเท่าใด

1.3. บุคลากรในการผลิต เช่น ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเนื้อหา

นักเทคโนโลยี และทีมงานผู้ผลิต

1.4 ค่าใช้จ่าย ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยผู้ผลิตรายการ จะต้องทราบงบประมาณในการใช้จ่ายแต่ละรายการ เงินทุนมาจากแหล่งใด ตลอดจนมีวิธีการควบคุมการใช้งบประมาณที่ชัดเจน ซึ่งสามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้

1.4.1 การแสวงหาแนวคิด เป็นการหาแนวทาง เรื่องราวที่จะนำมาผลิตเป็นรายการวิทยุทัศน์ ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจแรกของผู้ผลิตรายการที่จะต้องตั้งคำถามให้กับตัวเองว่า แนวคิด ที่ได้นั้นคืออะไรและจะให้ประโยชน์อะไรต่อผู้ชม การหาแนวคิด หรือเรื่องราว จึงเป็นงานที่จะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการค่อนข้างสูง

1.4.2 การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective) เมื่อได้เรื่องที่จะทำการผลิตรายการแล้ว เป็นการคาดหวังถึงผลที่จะเกิดกับผู้ชมเมื่อได้รับชมรายการไปแล้ว ทุกเรื่องที่น่ามาจัดและผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้ผลิตจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ว่า มุ่งจะให้ผู้รับได้รับหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรมในด้านใดบ้าง การกำหนด วัตถุประสงค์อาจตั้งหลายวัตถุประสงค์ก็ได้

1.4.3 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Target audience) เมื่อได้กำหนดวัตถุประสงค์แล้ว ขึ้นต่อไปวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ชมว่ามีลักษณะอย่างไร เป็นการทำความรู้ผู้ชมในแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ความสนใจ ความต้องการ และจำนวนผู้ชม เพื่อให้สามารถผลิตรายการได้ตรงความต้องการมากที่สุด

1.4.4 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เป็นกระบวนการศึกษาเนื้อหา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำการผลิตแล้วนำมาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้เนื้อหาสาระ และข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยน่าสนใจ และเพิ่มความน่าเชื่อถือ การวิเคราะห์เนื้อหา เป็นหน้าที่ของผู้ผลิตที่จะต้องทำการศึกษาจาก ตำรา เอกสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และข้อมูล และข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ทำการลำดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก เพื่อการนำเสนอที่เหมาะสม และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี

1.4.5 การเขียนบทวิทยุทัศน์ (Script Writing) เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากการกำหนดแนวคิดจนถึงการวิเคราะห์เนื้อหา จนได้ประเด็นหลัก และประเด็นย่อยของรายการ แล้วนำมาเขียนเป็นบท ซึ่งเป็นการกำหนดลำดับก่อนหลังของการ นำเสนอภาพและเสียง เพื่อให้ผู้ชมได้รับเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยระบุลักษณะ ภาพ และเสียงไว้ชัดเจน นอกจากนี้ บทวิทยุทัศน์ยังถ่ายทอดกระบวนการในการจัด

รายการออกมาเป็นตัวอักษรและเครื่องหมายต่าง ๆ เพื่อสื่อความหมายให้ผู้ร่วมการผลิตรายการได้ทราบ และดำเนินการผลิตตามหน้าที่ของแต่ละคน

1.4.6 การกำหนดวัสดุ และอุปกรณ์ในการผลิตรายการ โดยที่ผู้ผลิตรายการจะต้องทราบว่าต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ใดบ้าง ซึ่งต้องกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดหา และเตรียมการต่อไป

1.4.7 การกำหนดผู้แสดง หรือผู้ดำเนินรายการ ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมของเนื้อหาและรูปแบบของรายการที่จะนำเสนอ

1.4.8 การจัดทำงบประมาณ โดยทั่วไปจะมีการตั้งงบประมาณไว้ก่อนแล้ว แต่ในขั้นตอนนี้จะเป็นการกำหนดการใช้งบประมาณโดยละเอียด ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการผลิต เช่น ค่าตอบแทนผู้ร่วมดำเนินการผลิตรายการ ค่าผลิตงานกราฟิก ค่าวัสดุรายการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าที่พักและค่าพาหนะ เป็นต้น

2. ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production) เป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ก่อนการผลิตรายการ ได้แก่ บุคลากร เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ งานศิลปกรรม โดยมีการประชุมปรึกษาหารือในที่ทำงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ก่อนการลงมือปฏิบัติงานตามตารางเวลาที่กำหนดไว้

2.1 ด้านบุคลากร ในการผลิตรายการวิดิทัศน์เป็นการทำงานที่เป็นทีมผู้ร่วมงานมาจากหลากหลายอาชีพที่มีพื้นฐานที่ต่างกัน ซึ่งการทำงานร่วมกันจะประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นขึ้นอยู่กับทีมงานที่ดี มีความเข้าใจกัน พูดภาษาเดียวกัน รู้จักหน้าที่และให้ความสำคัญซึ่งกันและกัน

2.2 ด้านสถานที่ สถานที่ในการผลิตรายการ แบ่งออกเป็น 2 แห่ง คือภายในห้องผลิตรายการ และภายนอกห้องผลิตรายการ สำหรับการผลิตรายการในห้องผลิตรายการ (Studio) นั้นผู้ผลิตจะต้องเตรียมการจองห้องผลิต และติดต่อรายการล่วงหน้า กำหนดวันเวลาที่ชัดเจน กำหนดฉากและวัสดุอุปกรณ์ประกอบฉากให้เรียบร้อย ส่วนการเตรียมสถานที่นอกห้องผลิตรายการ ผู้ผลิตจะต้องดูแลในเรื่องของการควบคุมแสงสว่าง ควบคุมเสียงรบกวน โดยจะต้องมีการสำรวจสถานที่จริงก่อนการถ่ายทำ เพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้น และเตรียมแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อจะได้ประหยัดเวลาในการถ่ายทำ

2.3 ด้านอุปกรณ์ในการผลิตรายการ โดยผู้กำกับฝ่ายเทคนิคจะเป็นผู้สั่งการเรื่องการเตรียมอุปกรณ์ในการผลิต เช่น กล้องวิดิทัศน์ ระบบเสียง และระบบแสงและ

เครื่องบันทึกภาพ นอกจากนั้นยังจำเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์สำรองบางอย่างให้พร้อมด้วย ทั้งนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันทั้งที่

2.4 ด้านผู้ดำเนินรายการ และผู้ร่วมรายการ การเตรียมผู้จะปรากฏตัวบนจอโทรทัศน์เป็นสิ่งที่จำเป็น โดยเริ่มจากการคัดเลือก ติดตาม ชักซ้อมบทเป็นการล่วงหน้า โดยให้ผู้ดำเนินรายการ และผู้ร่วมรายการได้ศึกษาและทำความเข้าใจในบทของตนเองที่จะต้องแสดง เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการถ่ายทำ

3. ขั้นการผลิตรายการ (Production) เป็นขั้นตอนที่จะบันทึกวีดิทัศน์ตามแผนการทำงาน ซึ่งก่อนที่จะดำเนินการต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ให้ทราบวัน เวลา ในการบันทึกรายการ ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อย และอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน มีการชักซ้อมผู้แสดง ควรมีการชักซ้อมกล้องก่อนถ่ายทำจริง ในขณะที่บันทึกวีดิทัศน์จะต้องตรวจสอบความถูกต้องทางด้านเทคนิค ถ้าพบข้อบกพร่องต้องแก้ไขและบันทึกใหม่ทันที เมื่อบันทึกรายการเสร็จแล้วควรมีการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อหาข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้

4. ขั้นหลังการผลิต (Post-Production) เป็นขั้นตอนหลังจากบันทึกรายการวีดิทัศน์ แล้วจะต้องนำภาพแต่ละ ช็อต (Shot) แต่ละ ฉาก (Scene) มาจัดลำดับให้ต่อเนื่องตามบทวีดิทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

4.1 การลำดับภาพ หรือการตัดต่อ (Editing) เป็นการนำภาพมาตัดต่อให้เป็นเรื่องราวตามบทวีดิทัศน์ โดยใช้เครื่องตัดต่อ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการตัดต่อนี้มี 2 ลักษณะ คือ

1. Linear Editing เป็นการตัดต่อระหว่างเครื่องเล่นบันทึกวีดิทัศน์ 2 เครื่อง โดยให้เครื่องหนึ่งเป็นเครื่องต้นฉบับ (Master) และอีกเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องบันทึก (Record) ในปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว เนื่องจากการตัดต่อลักษณะนี้ต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน และใช้เวลานานมาก

2. Non-Linear Editing เป็นการตัดต่อโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะ ซึ่งเป็นการตัดต่อที่รวดเร็วและมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

4.2 การบันทึกเสียง (Sound Recording) จะกระทำหลังจากได้ดำเนินการตัดต่อภาพตามบทวีดิทัศน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงทำการบันทึกเสียงดนตรี เสียงบรรยาย และเสียงประกอบลงไป

4.3 การฉายเพื่อตรวจสอบ (Preview) หลังจากตัดต่อภาพ และบันทึกเสียงเรียบร้อยแล้วจะต้องนำมาฉายเพื่อตรวจสอบก่อนว่ามีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่

4.4 ประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินรายการหลังการผลิต ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ

1. ประเมินผลกระบวนการผลิต โดยจะเป็นการประเมินด้านความถูกต้องของเนื้อหาคุณภาพของเทคนิคการนำเสนอ ความสมบูรณ์ของเทคนิคการผลิต โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้เขียนบท ผู้กำกับรายการที่มงานการผลิต

2. การประเมินผลผลิต ซึ่งจะเป็นการประเมินโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก โดยจะประเมินในด้านของความน่าสนใจ ความเข้าใจในเนื้อหา และสาระที่น่าเสนอ บทสรุป การถ่ายภาพวีดิทัศน์เป็นการบันทึกภาพเคลื่อนไหวลงบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถบันทึกได้ทั้งภาพ และเสียงในคราวเดียวกัน โดยถ่ายทอดภาพผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ หรือคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ข้างภาพวีดิทัศน์ต้องการได้โดยง่าย และรวดเร็วกว่าการใช้สื่ออื่น นอกจากนั้นยังเป็นการดึงดูดความสนใจ และสร้างให้ผู้ชมเกิดความจรรโลงใจมากขึ้น ซึ่งเรื่องราวที่ถูกเรียบเรียง และถ่ายทอดผ่านสื่อแพรวภาพ และเสียงอย่างเป็นระบบ ถูกนำเสนอในรูปแบบของรายการวีดิทัศน์ที่ให้ทั้งด้านความบันเทิง เนื้อหาเชิงวิชาการ สาระความรู้ รวมถึงการค้าธุรกิจ การถ่ายวีดิทัศน์จึงเข้ามามีบทบาทของการจัดทำในรูปแบบของรายการต่าง ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการชมรายการของผู้ชม โดยมีการวางแผนการผลิต อย่างเป็นแบบแผน ประสานการทำงานเป็นทีมเพื่อให้ได้รายการวีดิทัศน์ที่มีคุณภาพต่อไป

2.8 ทักษะการถ่ายวีดิทัศน์²²

การถ่ายวีดิทัศน์งานต่างๆ ทักษะการซูมเป็นสิ่งจำเป็นในการถ่าย กล้องถ่ายทุกตัวจะมีกลไกในการซูม โดยจะไปควบคุมทางยาวโฟกัสให้ได้ระหว่างภาพมุมกว้าง (wide angle) กับภาพมุมแคบ (telephoto) การถ่ายวีดิทัศน์แบบซูมภาพจะ 2 รูปแบบ คือ

1. การซูมเข้า (Zoom in) เป็นการถ่ายวีดิทัศน์ที่เน้นรายละเอียดของวัตถุที่อยู่ในช็อต

²² วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี, ทักษะการถ่ายภาพ [ออนไลน์], 2554 แหล่งที่มา: www.thaidfilm.com [20 สิงหาคม 2554]

2. การซูมออก (Zoom out) เป็นการถ่ายวีดิทัศน์ที่เน้นแสดงบรรยากาศรอบๆของวัตถุชิ้นนั้น การซูมสามารถกำหนดลักษณะของภาพในการถ่ายในตำแหน่งเดียวกันได้ เช่น การซูมให้คนอยู่ในระดับเอวก็จะได้เป็น Medium shot หรือการซูมให้เห็นเฉพาะใบหน้าก็จะกลายเป็น Close-up shot วิธีการใช้การถ่ายวีดิโอแบบซูมไม่ควรใช้บ่อยในการรับถ่ายวีดิโอ เพราะจะทำให้ผู้ชมดูแล้วน่าเบื่อ หลักที่ว่าไปเขาบอกว่าไม่ควรใช้การซูมมากกว่า 1 ใน 5 สำหรับการถ่ายวีดิทัศน์ใน 1 sequence ปุ่มซูมจะถูกควบคุมโดยน้ำหนักที่กดลงไปบนปุ่มในขณะที่ถ่ายวีดิทัศน์ ถ้าเรากดปุ่มแรงมันก็จะซูมเข้าไปอย่างรวดเร็ว และถ้าเรากดเบา มันก็จะซูมเข้าไปอย่างช้าๆ การจะใช้ซูมแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับงานรับถ่ายวีดิโอของเราว่าต้องการแบบไหน เช่น ถ้าเป็นฉากพระเอกวิ่งหนีผู้ร้าย เราก็ถ่ายไปที่หน้าพระเอก พระเอกวิ่งอย่างรวดเร็วเราก็ทำการซูมออกอย่างรวดเร็วเพื่อให้รู้ว่าไม่มีใครกำลังวิ่งตามล่าพระเอกอยู่บ้าง ในกล้องถ่ายรุ่นโปรสามารถตั้งค่าความเร็วของการซูมได้ว่า จะให้ช้าหรือเร็วขนาดไหนการซูมอื่น ใช้เพื่อต้องการสื่อถึงอะไรบางอย่างในขณะนั้น เช่น ในการรับถ่ายวีดิโองานแต่งงาน เราถ่ายซูมอินเข้าไปที่สมุดเซ็นซื่อ เพื่อดูว่าแขกที่มาในงานเขากำลังเขียนคำอวยพรคำว่าอะไร ส่วนการซูมเอาท์เป็นการถ่ายวีดิโอที่ต้องการสื่อถึงส่วนประกอบของภาพที่อยู่ในเฟรมนั้น เช่น การรับถ่ายในงานแต่งงาน ขณะสวมแหวนหมั้นเราถ่ายแบบ Close-up ไปที่แหวนที่สวมอยู่ตรงที่นิ้ว แล้วเราก็ทำการซูมเอาท์ออกมาให้เห็นหน้าคู่บ่าวสาว เพื่อที่จะรับรู้ถึงอารมณ์ในขณะนั้นว่าเป็นเช่นไรบ้าง ทิศทางการถ่ายที่ดูแล้วต่อเนื่อง ในการรับถ่ายไม่มีหลักตายตัวว่าถ่ายภาพอย่างไรถึงจะออกมาดูดี สิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นอยู่กับจินตนาการ ประสบการณ์และการวางแผนก่อนที่จะถ่ายวีดิทัศน์ แต่มีกฎข้อหนึ่งที่ช่างถ่ายวีดิทัศน์ทุกๆไปจำเป็นต้องรู้ เพราะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการถ่ายวีดิโอทุกๆไปที่ทำให้ผู้ชมดูแล้วอารมณ์รู้สึกต่อเนื่องไปกับภาพ ไม่รู้สึกสับสนในทิศทางของภาพ นั่นคือ 180 Degree Rule กฎข้อนี้จะใช้เมื่อถ่ายวีดิทัศน์วัตถุ 2 สิ่ง อาจจะเป็นคน รถยนต์ การถ่ายวีดิทัศน์จะต้องอยู่ในระนาบ 180 องศาเดียวกัน ห้ามถ่ายวีดิโอโดยข้ามเส้น 180 องศาเป็นอันขาด เพราะจะทำให้ผู้ชมดูแล้วรู้สึกวุ่นวาย ขาดความต่อเนื่อง

2.9 การจัดองค์ประกอบของภาพ

การถ่ายวีดิทัศน์หรือถ่ายรูปสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่ององค์ประกอบของภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยความสมดุล (balance), สัดส่วนของภาพ (perspective), รูปร่าง (shape) และรูปแบบ (form) ซึ่งเป็นส่วนประกอบในภาพ ในแต่ละข้อของการถ่ายวีดิโอควรจะคำนึงถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆที่ได้กล่าวมา โดยเราอาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมลงไปเพื่อทำให้ภาพที่ได้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นโดยจัดองค์ประกอบของภาพโดยคำนึงถึงมุมมองดังนี้

มุมมองของภาพ การถ่ายวิดีโอเพื่อที่จะสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกของภาพที่แตกต่างกัน เราจะอาศัยมุมมองของภาพเป็นตัวสื่อความหมาย โดยเราจะใช้ทักษะในการถือกล้องวิดีโอเป็นตัวควบคุมการถ่ายวิดีโอในมุมต่างๆ หรือเราอาจจะใช้วัตถุวางไว้อยู่ที่ตำแหน่งต่างๆกัน เพื่อที่จะทำให้ภาพดูแล้วเกิดมิติของภาพ เรามาลองดูตัวอย่างมุมมองของภาพกัน

การถ่ายวิดีโอมุมสูง วิธีการถ่ายวิดีโอมุมสูงอาจจะใช้วิธียกกล้องวิดีโอไว้บนศีรษะ หรืออาจจะยืนบนเก้าอี้ บันได ในการรับถ่ายวิดีโองานแต่งงานจะใช้วิธีนี้มากในช่วงพิธีเดินขบวนขันหมาก เพราะว่าถ้าเรายืนถ่ายวิดีโอด้วยมุมปกติ คนที่ยืนถือของอยู่ด้านหลังจะมองไม่เห็นเพราะถูกบัง ประโยชน์ในการถ่ายวิดีโอมุมสูง คือ ช่วยเปิดเผยรายละเอียดต่างๆในภาพ และประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือ ในกรณีที่ฉากหลังของเราค่อนข้างรก เราอาจจะใช้วิธีนี้ถ่ายวิดีโอเพื่อเลี่ยงฉากหลัง

2.10 ประวัติ นราพงษ์ จรัสศรี

นราพงษ์ จรัสศรี เกิดเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2496 บิดาชื่อนายเฉลียว จรัสศรี มารดาชื่อนางเฉลิม จรัสศรี

ประวัติการศึกษา

นราพงษ์ จรัสศรี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเมื่อปี พ.ศ. 2521 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (ออกแบบอุตสาหกรรม) จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาปีพ.ศ. 2521-2524 ได้ไปศึกษาต่อหลักสูตรของศิลปินด้านนักเต้น (บัลเลต์) ณ เดอะรอยัลบัลเลต์สคูล กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปี พ.ศ. 2545 จบระดับปริญญาโท ปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม (ศิลปะการแสดงหลักสูตรนานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ.2548 จบระดับปริญญาเอก ปริญญาดุริยางค์บัณฑิตในหลักสูตรการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลคะแนนยอดเยี่ยม พร้อมทั้งเป็นดุริยางค์บัณฑิตคนแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงาน

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้ก่อตั้งคณะการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยคณะแรกของไทยใน พ.ศ. 2516 ชื่อ ฟันนี่บอย (Funny boy) ต่อมาเปลี่ยนชื่อมาเป็นไทยอาร์ทิมูฟเมนท์ ในปี พ.ศ.2531 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2554) และปี พ.ศ.2522-2527 เป็นศิลปินนักแสดง และนักออกแบบด้านนาฏศิลป์เป็นนักแสดง ของคณะนาฏศิลป์ร่วมสมัย สไปร์ลล์ดีนซ์คอมพานี เมืองลิเวอร์พูล ประเทศสหราชอาณาจักร ปีพ.ศ. 2527-2530 ได้เป็นนักแสดง และนักออกแบบนาฏศิลป์คณะ

นาฏยศิลป์ร่วมสมัย เอ็กเทมโพราวี ดีนซ์เยียเตอร์ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร จากนั้นในปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมาได้ทำการสอนเป็นอาจารย์ประจำ สาขานาฏยศิลป์ตะวันตกภาควิชา นาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานด้านการวิชาการ

เริ่มทำการสอนด้านนาฏยศิลป์ โดยเป็นอาจารย์ ประจำภาควิชา นาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2544) และได้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชา นาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งได้เป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วิทยาลัยนวัตกรรมการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จนได้รับรางวัลอาจารย์แบบอย่างในระดับองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานด้านการสร้างสรรค์

นาฏยศิลป์ตะวันตกในระดับต่างประเทศ

- ได้ร่วมงานกับ เคท แพลต ผู้ออกแบบท่าเต้นในละครเพลง เรื่องลาส มีสเซอร์ราเบิ้ลส์ ที่ได้รับความนิยมสูง จากย่านโรงละครเวสต์เอนด์ และบรอดเวย์ ในซิดนีย์ ที่ด้านซ์ ในงานการแสดง นาฏยศิลป์นานาชาติแบบพื้นเมือง

- ได้ร่วมงานกับอัลเบิร์ต เรดด์ ผู้ออกแบบท่าเต้นและนักเต้นนำในคณะเมอซัส คันทิงแฮม นิวยอร์ก ในซิดนีย์แชนท์ ในการแสดงนาฏยศิลป์แบบโพลีโมเดิร์นด้านซ์

- ได้ร่วมงานกับผู้ออกแบบท่าเต้น และนักเต้นนำในคณะเมอซัส คันทิงแฮม นิวยอร์ก ซิดนีย์แชนท์ ในการแสดงนาฏยศิลป์แบบโพลีโมเดิร์นด้านซ์

- ได้ร่วมงาน เดวิด กอร์ดอน ผู้ออกแบบท่าเต้นในกลุ่มจัดสัน เลนเชิร์ด จากกรุงนิวยอร์ก ในซิดนีย์ ฟิลด์สตาร์ทดี ในการแสดงนาฏยศิลป์แบบโพลีโมเดิร์นด้านซ์

- ได้ร่วมงานกับมูนา เตียง นักออกแบบชาวจีนฮ่องกงที่พำนักอยู่ในนิวยอร์ก ซิดนีย์แชนท์ ในการแสดงนาฏยศิลป์แบบโพลีโมเดิร์นด้านซ์-จีน

- ได้ร่วมงานกับบิดาแห่งการเต้นในเทคนิคบอดีคอนแทคโพรไวเซชั่น จากกรุงนิวยอร์ก ซิดนีย์แชนท์ ในการแสดงนาฏยศิลป์แบบบอดีคอนแทคโพรไวเซชั่น

- ได้ร่วมงานกับเคท แพลต ผู้ออกแบบท่าเต้นในละครเพลงเรื่องลาส มีสเซอร์ราเบิ้ล ที่ได้รับความนิยมสูงจากย่านโรงละครเวสต์เอนด์ และบรอดเวย์ ในซิดนีย์ด้านซ์ เป็นการแสดงนาฏยศิลป์ อุปรากรเรื่องทูรันดอล

- ได้ร่วมงานกับนิโคไล ลาบาเดบ นักออกแบบท่าเต้นชาวรัสเซีย ศิลปินรับเชิญเข้าร่วมงาน

อเมริกันด้านเฟสติวัล นอร์ทคาโรไลนา สหรัฐอเมริกา ในงานการแสดงนาฏศิลป์แบบรัสเซีย
นาฏศิลป์ร่วมสมัย อาทิเช่น

- ได้ร่วมงานกับแจ๊คกี้ แลนสเล่ต์ ผู้ออกแบบท่าเต้นและนักเต้นจากคณะนาฏศิลป์เดอะ
รอยัลบัลเล่ต์ ณ กรุงลอนดอน เวสต์ดิงฟอร์ดเดอะโบว์ทูปอล ในการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย

- ได้ร่วมงานกับทิมโมเท แลมฟอร์ด ผู้กำกับการแสดงฝ่ายศิลป์ คณะนาฏศิลป์สไปรลิต้า
นอร์ทคอมพานีอิมเพอโซเนชั่น ซูดเอออน ในการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยแบบอังกฤษ

- ได้ร่วมงานโจนาธาน บอโรวส์ ผู้ออกแบบท่าเต้นและนักเต้นจากคณะนาฏศิลป์เดอะ
รอยัลบัลเล่ต์ ณ กรุงลอนดอน ซูดคลอสเตอร์ ในการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยแบบไอริช

- ได้ร่วมงานกับนิเคิล วอร์เรค ผู้ออกแบบท่าเต้น และนักเต้นจอกสหราชอาณาจักร ซูด
ทูปูลแอนด์คลาวด์ ในการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยแบบอังกฤษ

- ได้ร่วมการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยแบบไมเคิล คลาก ศิลปินฟังก์ ผู้แหวกแนวชาว
อังกฤษ ณ กรุงลอนดอน ซูดทเวนท์เอ็กยู

- เป็นศิลปินไทยริเริ่มผู้ออกแบบ และแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยเดี่ยวในงานเข้าที่เบงค์
ด้านเฟสติวัล ณ กรุงลอนดอน

- เป็นศิลปินไทยริเริ่มออกแบบนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในงานที่มีรูปแบบที่ เรียกว่า แสง สี
เสียง ประกอบจินตภาพ “คนดีศรีอยุธยา” ภูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในงานครบรอบ50 ปีครองราชย์

- ผู้กำกับการแสดงและออกแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวิถีทัศน์ เรื่อง
เงาะป่า ในงานครบรอบสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- เป็นผู้ริเริ่ม กำกับการแสดงและออกแบบนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบของวรรณคดี
จินตภาพ “นารายณ์อวดดาว” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

- ผู้สานต่อการออกแบบนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย ในรูปแบบของวรรณคดีจินตภาพ “ลิลิต
พระลอ” ให้กับโรงเรียนแม่พระฟาติ มาแสดง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

- ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ และกำกับลีลานาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยมหานาฏกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ พระมหาชนก ที่เชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร

- ผู้กำกับการแสดงและออกแบบท่าเต้นงาน แสง สี เสียงประกอบจินตภาพ “วังลดาวัลย์”
ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

- ออกแบบการแสดงและลีลาในภาพยนตร์เรื่องมีแอนด์มายเซลฟ์ ออกแบบลีลาในละคร

เพลงเรื่อง อันโดรเมดา แสดง ณ พระราชานิเวศน์มฤคทายวัน และ ออกแบบลีลาในมิวสิควีดีโอ เพลงพระราชนิพนธ์ ชุดเชอเอ็มบูลส์ ไกล่รุ่ง และอาทิตย์อัสดง

2.11 ประวัติการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า

2.11.1 ที่มาของการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า

เนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 100 ปี จึงได้จัดทำการแสดง โดยผู้สร้างสรรค์มีแนวคิดที่จะสร้างการแสดงที่สะท้อนให้เห็นคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และเป็นการตอบแทนพระคุณต่อผู้ทรงสถาปนา จึงนำบทละครเรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มาสร้างในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย โดยคัดเลือกนักแสดงจากในสถาบัน อีกทั้งได้คัดเลือกสถานที่ถ่ายทำในมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้ระยะเวลาในการฝึกซ้อม 1 เดือน แล้วถ่ายออกในรูปแบบวีดิทัศน์ โดยระยะเวลาในการชม 20.15 นาที

ภาพที่ 4 ตราสัญลักษณ์ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

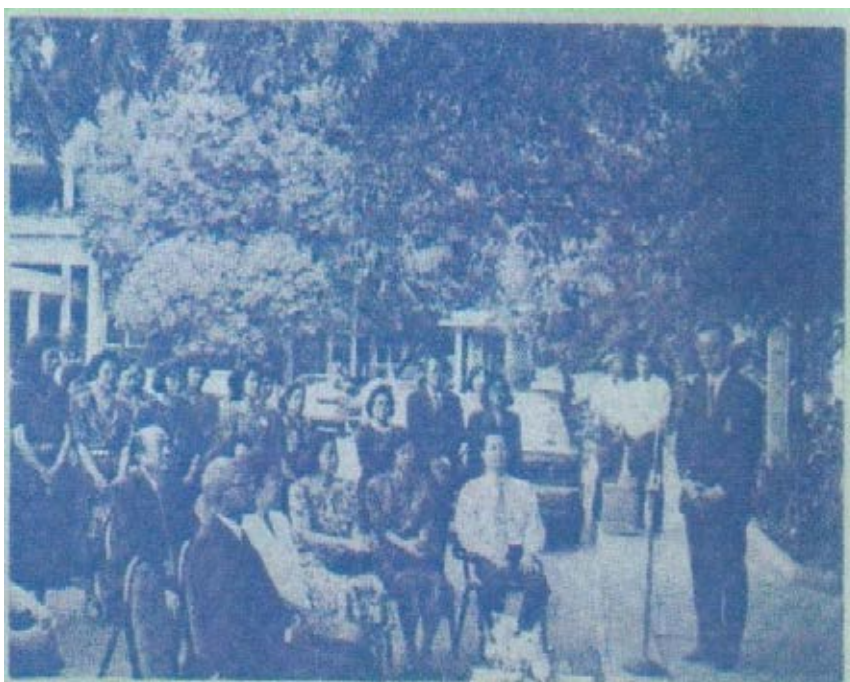
ที่มา: <http://www.chula.ac.th>

2.11.2 สถานที่แสดงสวนป่าจุฬานาลัย

สวนป่าจุฬานาลัยนั้นเป็นสวนที่ถูกสร้างขึ้นบริเวณภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ ชั้นที่ 1 ด้านหลังตึกศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา จุดมุ่งหมายในการสร้างเพื่อพัฒนาคณะครุศาสตร์ให้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัยและสามารถเป็นแหล่งสื่อการเรียนรู้ เนื่องจาก รูปแบบของสวนนั้นมีลักษณะคล้ายป่าและมีความอุดมสมบูรณ์ เมื่อการสร้างแล้วเสร็จ รองศาสตราจารย์ประภาศรี ศิริจรรยา จึงได้ตั้งชื่อสวนนี้ว่าสวนป่า “จุฬานาลัย” อีกทั้งได้มอบกลอนไว้ความว่า “มอบป่า มอบฝน กุศลกรรม ฝากรัก ฝากคำ ล้ำค่า ป่าตอบ ขอบใจ สดใสวนา มอบขวัญฟ้า ขวัญป่า คุ่มครอง” ในวันที่ 17 มกราคม 2537 จึงได้ทำการเปิดสวนอย่างเป็นทางการ โดยเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร. บุญรอด บิณฑสันต์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในการเปิดสวนป่า พร้อมทั้งรองศาสตราจารย์ประภาศรี ศิริจรรยา ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมาร่วมพิธีด้วย²³

นับได้ว่าสวนป่าจุฬานาลัย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ ในช่วงเวลา พ.ศ. 2537 นั้น นับเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดและมีลักษณะเหมือนกับป่าไม้ในขณะนั้น และเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในสถาบันในขณะนั้น

²³ คณะครุศาสตร์, “การดำเนินงานและกิจกรรมหลักในนโยบายทางมหาวิทยาลัย” ครุศาสตร์สนธิสาร 1, ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม 2538): 25.

ภาพที่ 5 พิธีเปิดงานสวนป่า จุฬาลงกรณ์
ที่มา: ครูศาสตร์สนธิสาร เล่มที่ 1

ภาพที่ 6 พิธีเปิดงานสวนจุฬาลงกรณ์ โดยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์
นายกสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในการเปิด
ที่มา: ครูศาสตร์สนธิสาร เล่มที่ 1

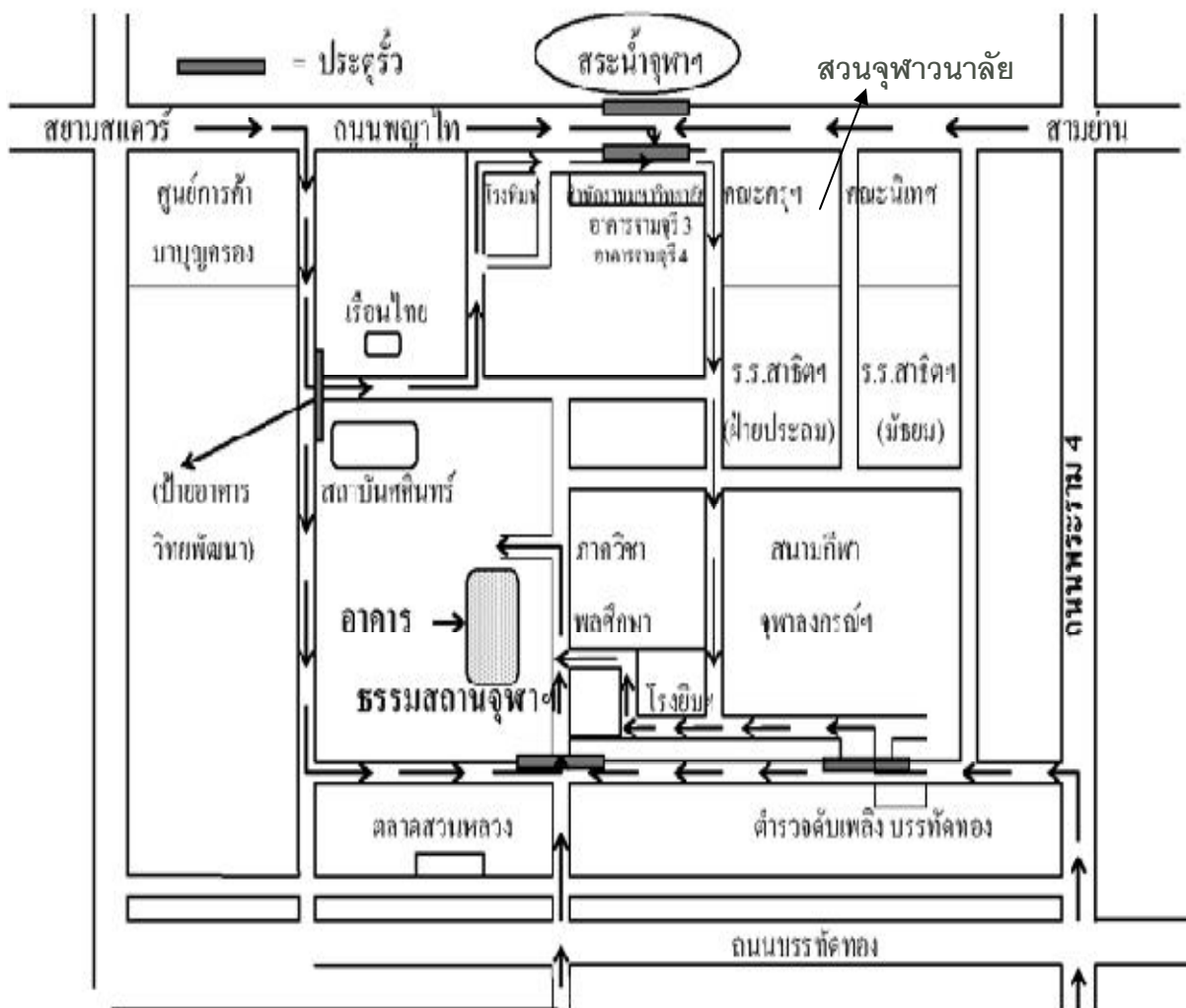

ภาพที่ 7 บรรยากาศสวนจุฬานวลัยในอดีต
ที่มา: วิดีทัศน์นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย เรื่องเงาะป่า

ภาพที่ 8 ป้ายสวนจุฬานวลัย โดยรองศาสตราจารย์ประภาศรี ศิริจรรยา เป็นผู้ตั้งชื่อ

ที่มา: ภาพถ่ายส่วนตัวผู้วิจัย

ตาราง 1 สถานที่ในการถ่ายทำวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า

ที่มา: www.chula.ac.th/about/visitor_map/index.htm

2.11.3 รายงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย เรื่องเงาะป่า

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายนาพงษ์ จรัสศรี

ผู้กำกับการแสดง

นายรังสรรค์ แก้วอัมพร และนายจิรายุทธ พนมรักษ์

ผู้ช่วยผู้กำกับการ

รายชื่อนักแสดง

1. นางสาวชลิตา เฟื่องอารมณี	ผู้รับบทบาท ลำหับ
2. นายสรายุทธ อยู่สงค์	ผู้รับบทบาท ชมพลา
3. นายบรรเจิด ธรรมชัยพิเนต	ผู้รับบทบาท ฮเนา
4. นางสาวเหมือนฝัน อัมพันธ์แสง	ผู้แสดงลีลา
5. นายพิสิฐ จงนรังสิน	ผู้แสดงลีลา
6. นางสาวสิริธร ศรีชลาคม	ผู้แสดงลีลา
7. นายวีรชัย แซ่ตั้ง	ผู้แสดงลีลา
8. นายสมบุญ แซ่แก้ว	ผู้แสดงลีลา
9. นายปริญญา ต້องโพนทอง	ผู้แสดงลีลา
10. นายสมชาย ไตวิทวงศ์	ผู้แสดงลีลา
11. นายวรมิตร ฉายงามอำนาจ	ผู้แสดงลีลา
12. นายนที บำรุงศรี	ผู้แสดงลีลา

และนักแสดงสมทบและบุคลากรมหาวิทยาลัย

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

การศึกษา เรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ปรากฏในรูปแบบวรรณกรรมเพื่อนำมาสู่การวิเคราะห์แนวความคิด วิธีการสร้างสรรค์ การตีความ ด้วยรูปแบบวิธีทัศน์เรื่องเงาะป่า ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวิธีดำเนินงานวิจัยดังนี้

- 3.1 รูปแบบงานวิจัย
- 3.2 แผนการดำเนินงานวิจัย
- 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
- 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
- 3.5 สรุปผล และนำเสนอเป็นงานวิจัย

3.1 รูปแบบงานวิจัย

งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ลักษณะการเขียนเชิงพรรณนาโดยใช้การวิจัยภาคสนาม (Field Research) เป็นหลัก และศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) เป็นส่วนประกอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นภาพรวม(Holistic) และเชื่อถือได้ (Reliability)

3.2 แผนการดำเนินงานวิจัย

แผนการดำเนินการวิจัยฉบับนี้สามารถแบ่งระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย ดังนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล นำเสนอผลงานวิจัยเป็นรูปเล่ม โดยมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ เดือนมีนาคม พ.ศ.2554-เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 แสดงรายละเอียดตามตารางการดำเนินงานวิจัย ดังนี้

เริ่มทำ วิทยานิพนธ์เมื่อ เดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2554	ปีพ.ศ. 2554										ปีพ.ศ. 2555				
	มี.ค	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย.	ต.ค	พ.ย.	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค
1.เลือกและ กำหนดหัวข้อ	↔														
2.ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง	↔	↔	↔												
3. ลงพื้นที่เก็บ ข้อมูลภาคสนาม				↔	↔	↔	↔								
4.เขียนโครงร่าง วิทยานิพนธ์ นำส่งอาจารย์ที่ ปรึกษาปรับแก้ และนำเสนอสอบ โครงร่าง วิทยานิพนธ์								↔	↔						
5. จัดทำบทที่ 2 และปรับแก้ไข										↔	↔				
6. จัดทำบทที่ 3 และปรับแก้ไข											↔	↔			
7. จัดทำบทที่ 4 และปรับแก้ไข												↔	↔		
8. จัดทำบทที่ 5 และปรับแก้ไข													↔	↔	
9. นำเสนอการ สอบวิทยานิพนธ์ แก้ไขรูปเล่ม														↔	↔

ตารางที่ 2 แสดงแผนการดำเนินงานวิจัย

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

งานวิจัยฉบับนี้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยมีขั้นตอน ดังนี้

3.3.1 การเก็บและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร

ผู้วิจัยศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ ตำรา งานวิจัย วารสาร และบทความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงาะป่า เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบงานวิจัยฉบับนี้

โดยสามารถหาข้อมูลจากสถานที่ ดังนี้

1. สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ห้องสมุดคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. สมาคมนิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.3.2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม

1. ศึกษาข้อมูลภาคสนามโดยสำรวจพื้นที่ในการถ่ายทำวีดิทัศน์ผู้วิจัยสังเกตการณ์และจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร บันทึกภาพนิ่งเพื่อเป็นฐานข้อมูล

2. การจดบันทึกสนาม ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาสัมภาษณ์และจดบันทึกรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์ในแต่ละครั้งนอกจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละวันผู้วิจัยจะนำข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกและถอดคำสัมภาษณ์จากเครื่องบันทึกเสียง มาเรียบเรียงจัดข้อมูลใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้ผิดไปจากวัตถุประสงค์ที่จะทำการวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการถอดแบบคำต่อคำ ทั้งนี้เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ครบถ้วน

3.3.3 การสัมภาษณ์

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลภาคสนามผู้วิจัยรวบรวมเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ผู้วิจัยได้กำหนดโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยแนะนำตัวเพื่อให้ผู้ที่ให้ข้อมูลเข้าใจถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ในการทำวิจัย จากนั้นจึงถามข้อมูลทั่วไปและเข้าประเด็นคำถาม เพื่อนำข้อมูลที่ได้ออกมาศึกษาวิเคราะห์หาผลตามวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย โดยได้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ดร. นราพงษ์ จรัสศรี หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้กำกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า

2. อาจารย์สถาพร สันทอง ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยและข้าราชการบำนาญ กรมศิลปากร

3. อาจารย์ อัจฉรา สุภาไชยกิจ (ผู้ชำนาญการพิเศษ คศ.3) วิทยาลัยนาฏศิลป์

4. อาจารย์จิรายุทธ พนมรักษ์ ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า

3.3.4 ศึกษาข้อมูลจากสื่อประเภทต่างๆ เช่น แผ่นบันทึกเสียงและภาพ ภาพถ่าย ฯลฯ

1. ศึกษาจากวีดิทัศน์การแสดงนาฏศิลป์ไทยเรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

2. ศึกษาจากวีดิทัศน์การแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า ผลงาน ศาสตราจารย์ดร. นราภรณ์ จรัสศรี

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์เนื้อหา

ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ จัดหมวดหมู่ข้อมูลตามประเด็นที่ศึกษา แนวความคิด วิธีการสร้างสรรค์ และด้านบริบททางสังคม ตลอดจนองค์ประกอบนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า

2. การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม

ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพจากบันทึกภาคสนาม แบบวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม หลังจากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดระบบหมวดหมู่ข้อมูล โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกสัมภาษณ์กลุ่มองค์ประกอบนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า

3. นำข้อมูลทั้งหมดที่จัดหมวดหมู่แล้วมาแปลความหมายข้อมูล โดยใช้วิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ โดยอาศัยทฤษฎีในการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า เป็นหลักในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อให้คำอธิบายกับข้อมูล โดยมีการศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงในมุมประเด็นต่างๆ

3.6 สรุปผลและนำเสนอเป็นงานวิจัยโดยแบ่งเป็นบทต่างๆได้ดังนี้

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

- 1.4 วิธีการดำเนินการวิจัย
- 1.5 นิยามศัพท์
- 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

- 2.1 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 - 2.1.1 ประวัติความเป็นมาบทละครเรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 - 2.1.2 วิธีชีวิตความเป็นอยู่ของเงาะป่าซาไก
 - 2.1.3 เนื้อเรื่องบทละครเรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 - 2.1.4 บทละครเรื่องเงาะป่า 100 ปี แห่งการสวรรคต ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉบับปรับปรุง กรมศิลปากร
 - 2.1.5 ทักษะคติศิลป์ในรูปแบบวรรณกรรม เรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- 2.2 คำว่า “นาฏยศิลป์”
- 2.3 คำว่า “นาฏยศิลป์ไทย”
- 2.4 คำว่า “นาฏยศิลป์ร่วมสมัย”
- 2.5 คำว่า “นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย”
- 2.6 การแสดงเฉพาะที่ (Site Specific)
- 2.7 คำว่า “วีดิทัศน์”
- 2.8 ทักษะการถ่ายวีดิทัศน์
- 2.9 การจัดองค์ประกอบของภาพ
- 2.10 ประวัติ นราพงษ์ จรัสศรี
- 2.11 ประวัติการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า
 - 2.11.1 ที่มาของการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์เรื่องเงาะป่า

2.11.2 สถานที่แสดงสวนป่าจุฬาลงกรณ์

2.11.3 รายงานผู้ที่เกี่ยวข้องการแสดงผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 รูปแบบงานวิจัย

3.2 แผนการดำเนินการวิจัย

3.3 เก็บรวบรวมข้อมูล

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

4.1 วิเคราะห์บทละครเรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

4.1.1 ด้านเนื้อหา

4.1.2 ด้านคำประพันธ์

4.1.3 ด้านโครงเรื่อง

4.1.4 ด้านแนวความคิด

4.2 วิเคราะห์องค์ประกอบของการแสดงผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า ผู้สร้างสรรค์ ศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์ จรัสศรี

4.2.1 วิเคราะห์บทบาทการแสดงที่ใช้ในรูปแบบการแสดงผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย

4.2.2 วิเคราะห์สถานที่ ฉากที่ใช้ในการแสดง

4.2.3 วิเคราะห์การคัดเลือกผู้แสดงผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์เรื่องเงาะป่า

4.2.4 วิเคราะห์การบรรยายบทการแสดงและทำนองเพลงที่ใช้ในการแสดง

4.2.5 วิเคราะห์เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง

4.2.6 วิเคราะห์แสงที่ใช้ในการแสดง

- 4.3 วิเคราะห์แนวความคิด วิธีการสร้างสรรค์การแสดง นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย
ในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า
- 4.3.1 ด้านแนวความคิดในการทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า
- 4.3.2 ความงามจากบทพระราชนิพนธ์ในการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วม
สมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า
- 4.3.3 การออกแบบลีลาการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบ
วีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า
- 4.4 วิเคราะห์นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า ที่สะท้อน
ในด้านบริบททางสังคม
- 4.4.1 วิเคราะห์บริบททางด้านประวัติศาสตร์
- 4.4.2 วิเคราะห์บริบททางด้านความคิดที่ได้หรือคติเตือนใจ
- 4.4.3 วิเคราะห์บริบททางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
- 4.4.4 วิเคราะห์บริบทด้านการบริหารการจัดการ

บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

รายการอ้างอิง

ภาคผนวก

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิเคราะห์

จากการศึกษาข้อมูลและการศึกษาการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ส่วนประกอบในการแสดง โดยจำแนกข้อมูลต่างๆออกเป็นหัวข้อต่างๆได้ดังนี้

4.1 วิเคราะห์บทละครเรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

4.1.1 ด้านเนื้อหา

4.1.2 ด้านคำประพันธ์

4.1.3 ด้านโครงเรื่อง

4.1.4 ด้านแนวความคิด

4.2 วิเคราะห์องค์ประกอบของการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า ผู้สร้างสรรค์ ศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์ จรัสศรี

4.2.1 วิเคราะห์บทบาทการแสดงที่ใช้ในรูปแบบการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย

4.2.2 วิเคราะห์สถานที่ ฉากที่ใช้ในการแสดง

4.2.3 วิเคราะห์การคัดเลือกผู้แสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า

4.2.4 วิเคราะห์การบรรยายบทการแสดงและทำนองเพลงที่ใช้ในการแสดง

4.2.5 วิเคราะห์เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง

4.2.6 วิเคราะห์แสงที่ใช้ในการแสดง

4.3 วิเคราะห์แนวความคิด วิธีการสร้างสรรค์การแสดง นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า

4.3.1 ด้านแนวความคิดในการทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า

4.3.2 ความงามจากบทพระราชนิพนธ์ในการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยใน

รูปแบบวิถีทัศน์ เรื่องเงาะป่า

4.3.3 การออกแบบลีลาการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวิถีทัศน์ เรื่องเงาะป่า

4.4 วิเคราะห์นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวิถีทัศน์ เรื่องเงาะป่า ที่สะท้อนในด้าน บริบททางสังคม

4.4.1 วิเคราะห์บริบททางด้านประวัติศาสตร์

4.4.2 วิเคราะห์บริบททางด้านความคิดที่ได้หรือคิดเตือนใจ

4.4.3 วิเคราะห์บริบททางด้านทรัพยากรธรรมชาติ

4.4.4 วิเคราะห์บริบทด้านการบริหารการจัดการ

4.1 วิเคราะห์บทละครเรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากการรวบรวมข้อมูลจึงได้นำมาวิเคราะห์ได้หัวข้อต่างๆดังนี้

4.1.1 ด้านเนื้อหา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่าขึ้น จากวิถีชีวิตชนเผ่าเงาะป่าและนำมาผสมผสานกับจินตนาการ เพื่อให้ดูสมจริง โดยใช้ระยะเวลาเพียง 8 วันที่ทรงพักผ่อนจากการทรงพระประชวรก็ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่าซึ่งถือว่าเป็นวรรณคดีแนวโคกนาฏกรรมที่สะทือนใจเนื่องจากตัวละครเอกคือ ชมพลา ฮเนา และลำหับ นั้นตายทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวละครเอกนั้นมิได้อยู่ที่สถานภาพที่สูงหรือต่ำศักดิ์ แต่อยู่ที่พฤติกรรมหรือบทบาทที่ปรากฏในเรื่องเป็นสำคัญ

4.1.2 ด้านคำประพันธ์

เงาะป่าเป็นบทละครรำคือแต่งด้วยกลอนบทละคร ซึ่งขึ้นต้นบทด้วย “เมื่อนั้น” “บัดนั้น” “มาจะกล่าวบทไป” และมีเพลงร้อง รวมถึงเพลงหน้าพาทย์ที่บรรจุไว้ตลอดเรื่อง มีผู้กล่าวว่เรื่องเงาะป่าเป็นกลอนบทละครรำตามแบบแผนของละครนอก เพราะมีเพลงร้องทางนอกปรากฏอยู่ เช่น เพลงชมดวงนอกโลมนอก โถ่ปิ่นอก เป็นต้น ส่วนตัวละครในเรื่องซึ่งเป็นตัวเอกก็จะขึ้นด้วย “เมื่อนั้น” ส่วนตัวประกอบทั่วไปใช้ “บัดนั้น” ซึ่งในช่วงเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงนำบทละครเรื่องอิเหนามาเป็นต้นแบบในการใส่เพลง เมื่อมีการบรรจุเพลงครบจึงให้ครูดนตรีบรรจุเพลงประจำบท แต่มีบางบทที่มีความประสงค์โดยตรง เช่น “อุยฉาย”

เช่น ฉุยฉายสเนนา ดังนั้นเพลงจึงมีความหลากหลายเหมาะแก่เนื้อหาในแต่ละตอน เช่น “เพลงกราวรำ” ใช้ตอน หัวเราะเยาะเย้ย หรือประกอบอาการรำเริง “ เพลงพระยาโคก” ใช้ตอนเศร้าสร้อย เช่น ชมพลาคร่ำครวญถึงนางลำหับ หรือ “กราวรำ” ใช้ตอนยกทัพเพราะมีลี้ลาอีกheim นำมาใช้ตอนยกขบวนขันหมาก “เพลงโลมนอก” และ “เพลงร่ายนอก” ใช้ตอนนำคางและไม้ไผ่ซึ่งแอบดูเฒ่าทั้งสองพาราสีกัน แล้วแอบปาลูกไม้ไปยังทั้งสองคน ซึ่งเพลงโลมนอกซึ่งเป็นบทเกี่ยวกันนี้ และเพลงรายนอกซึ่งเป็นบทตกใจหรือบทโกรธมาร้องสลับกันนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า การนำเพลงต่างลักษณะมารวมกันยังไม่เคยปรากฏใช้ในบทละครเรื่องอื่นๆนอกจากเรื่องเงาะป่าเป็นเรื่องแรกและเรื่องเดียว¹ จากการอธิบายแสดงให้เห็นว่า บทพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่า ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น เป็นบทละครที่สมบูรณแบบตามขนบธรรมเนียม ที่มีลักษณะการแสดงเหมือนละครในเนื่องจากมีเพลงหน้าพาทย์ แต่ก็ผสมผสานกับความสนุกสนานเพราะมีรูปแบบละครนอกผสมอยู่ อีกทั้งเนื้อหาและเครื่องแต่งกายก็เป็นแบบละครนอก ดังนั้นจึงได้ใช้คำว่า บทละครรำเรื่องเงาะป่า ซึ่งเป็นการเข้าสู่ละครชนิดใหม่ กระบวนการคิดจึงเกิดขึ้นมีการใช้จินตนาการในการสร้างใหม่ซึ่งไม่ได้เอาทฤษฎีเป็นตัวตั้ง แต่ยึดขนบธรรมเนียมไว้²

4.1.3 ด้านโครงเรื่อง

เปิดเรื่องโดยเด็กเงาะทั้งสองคือคางและไม้ไผ่ซึ่งเป็นเพื่อนรักกัน มาเที่ยวป่ากันอย่างสนุกสนานตามประสาเด็กและมารู้จักกับชมพลา เด็กทั้งสองก็รู้สึกชื่นชมในความเก่งและศรัทธา ไม้ไผ่รับอาสาให้ชมพลาและลำหับได้พบกันซึ่งลำหับคือพี่สาวของตน โดยพามาชมป่า ชมดอกไม้ แล้วลำหับก็ต้องตกใจหมดสติเพราะเจอชมพลาได้เข้ามาช่วยไว้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อขัดแย้งในเรื่อง เนื่องจากนางลำหับนั้นมีคู่มั่นอยู่ก่อนโดยผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายหญิงและชายเป็นฝ่ายจัดหามาให้ แต่ลำหับรู้สึกว่าเป็นของชมพลาแล้วก็เพราะชมพลาได้ถูกเนื้อต้องตัวและช่วยชีวิตนางไว้ ดังนั้นแม้ได้เข้าพิธีแต่งงานกับสเนตามประเพณีแล้ว นางก็ยังยินดีที่จะหนีไปกับชมพลา จึงทำให้มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น คือการต่อสู้ระหว่างชมพลาและสเนนา เพื่อช่วงชิงนางลำหับ จนเกิดเป็นโศกนาฏกรรม ซึ่งเป็นจุดจบของเรื่อง ส่วนเหตุการณ์หลังนี้ก็เป็นกรอพของพวกเงาะ

¹ กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ เรื่องเงาะป่า (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ บริษัท เอดิสัน เพรส โปรดักส์ จำกัด, 2541), หน้า 107.

² สัมภาษณ์ เสาวณิต วิงวอน, ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 มกราคม 2554.

ตามความเชื่อเมื่อมีการตายเกิดขึ้น เรื่องเงาะป่าจึงจบบริบูรณ์ ความขัดแย้งของเรื่องเงาะป่านั้นสิ่งที่เห็นชัดที่สุดคือ ชมพลา กับ ฮเนา ที่ไม่สามารถหักห้ามใจได้ ถ้าตกลงกันได้ นั่นปัญหาทุกอย่างก็คงจะไม่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการขัดแย้งอยู่ในใจเกิดขึ้นกับทั้งสามตัวละครแล้ว ก็คือ 1. ชมพลา ทนเห็นนางลำหับตกเป็นของฮเนาไม่ได้ แต่ก็ยังคิดอยู่ว่านางนั้นก็มีคู่หมั้นอยู่แล้วซึ่งผู้ใหญ่เป็นฝ่ายหาให้โอกาสที่ตนนั้นจะได้ครองข้อมเป็นไปได้อย่างยาก แต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ใจตัวเองที่ปรารถนาในตัวนางลำหับ 2. นางลำหับนั้นแรกก็ไม่ได้รักใคร่ชมพลาหรือฮเนา แต่หลังจากได้เจอเหตุการณ์จึงได้รู้จักและเกิดความมีความสัมพันธ์อันดีกับชมพลาใจของนางนั้นจึงเอนเอียงมาทางชมพลา ดังนั้น เมื่อจะเข้าพิธีแต่งงานกับฮเนา นางจึงรู้สึกสับสนในใจอย่างที่สุด 3. ฮเนา เมื่อรู้แน่ชัดว่าชมพลาพานางลำหับหนี ก็เกิดความสับสนและเสียศักดิ์ศรีและต้องการแก้แค้นชมพลาที่พาคนรักของตนหนี ในที่สุดฮเนาก็ตัดสินใจตามหานางลำหับ ฮเนาก็ยังมีความขัดแย้งภายในใจอยู่ตลอดเวลาว่านางลำหับเต็มใจหรือถูกชมพลาบังคับให้ไปด้วย

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความขัดแย้งภายในใจของตัวละครเอกทั้งสามนั้น มีความสำคัญและทำให้อ่านเรื่องน่าสนใจและชวนติดตามโดยตลอด

4.1.4 ด้านแนวความคิด

แนวความคิดที่สำคัญของเรื่องเงาะป่า คือ “ความรัก” ซึ่งได้แก่ ความรักหนุ่มสาว ความรักระหว่างพ่อแม่ลูก ความรักระหว่างพี่น้อง ความรักระหว่างมิตร

1. ความรักหนุ่มสาว

ในเรื่องเงาะป่า ความรักระหว่างชมพลา ลำหับและฮเนาเป็นความรักแท้ ซึ่งจะเห็นได้จากตอนจบของเรื่องตัวละครเอกทั้งสามเป็นการตายที่สมศักดิ์ศรี สง่างาม สมเหตุ สมผล และน่าเห็นใจ จะเห็นได้ว่า ชมพลาแม้จะยึดมั่นในความรักของตนที่มีต่อนางลำหับ แต่ก่อนตายก็ยังห่วงนาง นางลำหับก็มีรักเดียวใจเดียว จงรักภักดีต่อชมพลาไม่ยอมมีชีวิตรอดอยู่ต่อโดยไม่มีชมพลา ฮเนายึดมั่นต่อความรักที่มีต่อลำหับเพราะเป็นความรักที่ถูกต้องตามประเพณี แต่รู้สึกอยู่เสมอว่าเป็นต้นเหตุของการตายก็ทนที่จะมีชีวิตรอดอยู่ต่อได้ ซึ่งทำให้เห็นเห็นว่าทั้งสามคนนั้นอาจเป็นเพราะวัยหนุ่มสาว จึงขาดสติที่จะคิดไตร่ตรอง จึงแก้ปัญหาไม่ได้ โศกนาฏกรรมจึงเกิดขึ้นยากที่จะหลีกเลี่ยง

2. ความรักระหว่างพ่อแม่ลูก

แนวคิดเกี่ยวกับความรักพ่อแม่และลูกในเรื่องเงาะป่าเห็นได้ชัดเจนจากบทพ่อแม่ของฮเนาและพ่อแม่ของลำหับ ที่ต้องการให้ลูกนั้นมีคู่ครองที่ดี มีความสุขสมบูรณ์ ในชีวิตคู่

3. ความรักระหว่างพี่น้อง

ในสังคมเงาะป่าจะพบถึงความรักใคร่ระหว่างพี่น้อง คือ ไม้ไผ่น้องชายของลำหับเมื่อเห็นพี่สาวไม่มีความสุขในวันแต่งงาน ไม้ไผ่จึงรีบบอกข่าวแก่พี่สาวเรื่องชมพลาจะพาหนีไปหลังพิธีแต่งงาน เพราะไม้ไผ่อยากให้นางลำหับคลายความทุกข์

4. ความรักระหว่างมิตร

ความเป็นมิตรก่อให้เกิดความผูกพันรักใคร่ มิตรเท่านั้นที่จะยินดีเมื่อเห็นมิตรมีความสุข และเดือดร้อนใจเมื่อเห็นมิตรมีทุกข์ มิตรภาพมิได้จำกัดเพศ วัย เชื้อชาติหรือสถานภาพใดในสังคม หากขึ้นอยู่กับน้ำใจอันดีต่อกัน ในเรื่องเงาะป่าโดยภาพรวมในยามปรกติจะเห็นว่าสมาชิกในสังคมมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน จะเป็นปัญหาที่ต่อเมื่อมีข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลมาจากความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้น มิตรภาพต่างวัยระหว่างชมพลากับไม้ไผ่และคณังนั้นงดงามเพราะเกิดจากน้ำใจที่เอื้อเพื่ออาทรกัน มีการให้หรือเติมเต็มในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งขาด ดังเช่น ชมพลาให้วิชาความรู้แก่เด็กน้อยที่มีน้ำใจไม่ตรีต่อเขา แม้ลึกๆชมพลาจะมีจุดหมายแฝงเกี่ยวกับความรักของตนที่มีตนที่มีต่อลำหับโดยหวังจะให้ไม้ไผ่เป็นพ่อสื่อก็ตาม และจากการที่ชมพลาทุ่มเทถ่ายทอดความรู้ให้อย่างไม่ปิดบัง แต่จริงจังและจริงใจ เด็กน้อยทั้งสองโดยเฉพาะไม้ไผ่จึงประทับใจนัก ถึงกับอยากได้ชมพลาเป็นพี่ชายมากกว่าสเนา บทสรุปการวิเคราะห์บทละครเรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เงาะป่าไม่ได้เป็นเพียงบทละครที่ทรงคุณค่าในทางศิลปะเท่านั้น หากเป็นสัญลักษณ์แห่งรัชกาลที่ 5 โดยกล่าวได้เป็นข้อดังนี้

1. บทละครเรื่องเงาะป่าเกิดขึ้นจากแนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะชนชั้นใด ทรงเห็นได้ว่า พระองค์ได้นำ เรื่องอิเหนา ซึ่งเป็นบทละครชั้นสูง แต่ก็มีอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับความรัก ซึ่งเรื่องเงาะป่า ก็เช่นเดียวกันก็มีความรักไม่ต่างกัน อีกทั้งมีความเจริญในจิตใจสูงอีกด้วย ดังจะเห็น จากตอนจบของเรื่อง ซึ่งตัวละครเอกทั้งสามแสดงให้เห็นประจักษ์ในรักจริงอันบริสุทธิ์

2. บทละคร เรื่องเงาะป่าเกิดขึ้นในรัชสมัยที่ประเทศไทยได้รับอิทธิพลด้านวัฒนธรรมจากประเทศตึก ซึ่งจะสังเกตได้ว่าในบทละครนั้น พระองค์ท่านเลือกรูปแบบเป็นกลอนบทละครของไทย โดยนำเค้ามาจากเรื่องอิเหนา แต่เนื้อหานั้นมีลักษณะเป็นนวนิยายแบบวรรณกรรมตะวันตก จึงสอดคล้องกับความเป็นรัชสมัยที่เป็นการอนุรักษ์และพัฒนา

3. บทละครเรื่องเงาะป่า เกิดขึ้นในรัชสมัยที่ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเห็นความสำคัญของชนกลุ่มน้อยคือ เงาะป่า ทำให้วรรณกรรมชิ้นนี้เป็นหลักฐานอ้างอิงชิ้นสำคัญในด้านมานุษยวิทยา และสังคมวิทยา

4.2 วิเคราะห์องค์ประกอบของการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวิถีทัศน์ เรื่องเงาะป่า ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ศาตราจารย์ ดร. นราพงษ์ จรัสศรี

4.2.1 วิเคราะห์บทบาทการแสดงที่ใช้ในรูปแบบการแสดงนาฏยศิลป์ร่วมสมัย

สามารถแบ่งช่วงการแสดงใหญ่ๆไว้ได้ 3 องก์ ซึ่งบทกลอนมีทั้งหมด 13 บทกลอน ดังต่อไปนี้

องก์ที่ 1 แสดงให้เห็นถึงการพบกันระหว่าง ชมพลากับนางลำหับ

องก์ที่ 2 แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ชิงนางลำหับระหว่างชมพลากับสนเภา

องก์ที่ 3 แสดงให้เห็นถึงการตายเพราะรัก จุดจบของเรื่อง

องก์ที่ 1 : แสดงให้เห็นถึงการพบกันระหว่าง ชมพลากับนางลำหับ

มาลี	ดอกดั่งสีบานเย็นเห็นหรือไม่
ผีเสื้ออ่อนอ่อนอยู่คู่วิวไล	งามกระไรหนอผีเสื้อช่างเหลืองาม
กินอะไรเกิดที่ไหนผีเสื้อเอ๋ย	อย่าปิดเลยตอบต่อที่ข้อถาม
น้อมจะได้ไปเกิดไปกินตาม	ให้อร่ามเหมือนผีเสื้อเหลือสวยเอย ³

องก์ที่ 2 : แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ชิงนางลำหับระหว่างชมพลากับสนเภา

เมื่อนั้น	สนเภาฟังว่าเห็นกล้าหาญ
เร่งพิโรธโกรธใจดังไฟกาฬ	จึงว่าอ้ายเดรจฉาช่างพาที
มึงไปชูดนางมากกลางคืน	แล้วแกล้งข่มขืนกดขี่
ทำการร้ายกาจชาติอัปรีดิ์	ยังจะมาอวดดีว่านางรัก
กูจะสังหารผลาญชีวี	มิให้ติดธรณีอยู่ให้หนัก
อ้ายคนร้ายกาจชาติทรลักษณ์	ใครดีได้ประจักษ์กันวันนี้ ⁴
เมื่อนั้น	รำแก้วคอยเขม่นไม่ขาดสาย
เห็นจวนตัวกลัวน้องจะอันตราย	หยิบบอเลามุ่งหมายไม่พริบตา
เอาปุ๋ยหุ้มบิลาลันบรรจุกล้อง	จตุจ้องเล็งหลิวนี้วหน้า

³ กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, บทละครเรื่องเงาะป่า พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร และสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540), หน้า 87.

⁴ เรื่องเดียวกัน, หน้า 160.

พอเห็นสนหาห่างออกมา

เมื่อนั้น

แต่ละห้อยคอยหาภัสดา

ไม่เห็นคืนหลังมายังถ้า

นั่งนั่งรำพึงตะลึงตะไล

บิลามาต้องชมพลา

พิชแล่นวิ่งถลาเข้าในไพร

พอมาปะทะปะลำหับ

ตกใจไม่รู้สีกตัวนาง

ก็เป่าลูกบิลาลิโละไป⁵

นวนนางลำหับเสนาหา

จนเวลาตะวันลงไรโร

จนพลบค่ำน่าจะมีเหตุไฉน

นางไม่มีสุขสักนาที

เฉพาะตรงหน้าผากเพียงตักษัย

มิได้รู้ตำบลหนทาง

นางวิ่งเข้ารับพอล้มผาง

กอดผิวเข้าพลงตะลึงไป

องก์ที่ 3 แสดงให้เห็นถึงการตายเพราะรัก จุดจบของเรื่อง

เมื่อนั้น

แลเห็นลำหับทรามวัย

ไฉ่ไฉ่ลำหับของเรียมเอ๋ย

จะขออำลาเจ้าในคราวนี้

ฮเนาเขาตามสังหาร

มีผู้ลอบยิงจากในไพร

พี่ตายจากพรากเจ้าไปทั้งรัก

มาดมั่นชีวิตพี่ม้วยมิต

เขาคงพิศวาสไม่บาดหมาง

ให้พี่ตายวายพะวงด้วยนงเยาว์

เมื่อนั้น

ฟังคำอำลาทุกประการ

ไฉ่ว่าชมพลาของเมียเอ๋ย

พ่อเดาจิตเมียผิดเป็นพันไป

ชมพลาลืมตาขึ้นมาได้

ผวากอดเข้าไว้แล้วโคกี้

ทรามเซยผู้เทียมชีวิตพี่

มิได้มีชีวิตสืบไป

ก็พอดต่อต้านเขาได้

เป็นจันใจจำลดับชีวิต

สุดจะหักห้ามวิโยคโศกจิต

จงคืนคิดรักใครในฮเนา

จงเส้อมสร้างวิโยคโศกเศร้า

จะหลับตาลาเจ้าบรรลัษลาญ

นางลำหับเยาวยอดสงสาร

เยาวมาลย์จะพินาศขาดใจ

ไฉนเลยมาสั่งดังนี้ได้

ด้วยนี้กว่าวิสัยเป็นนารี

⁵ กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, บทละครเรื่องเงาะป่า พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร และสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540), หน้า 162.

คงกลัวตายหมายแต่จะหาสุข
 อันฝูงหญิงจริงอยู่ยอมมากมี
 พ่อตายหรือจะหมายมีผิวใหม่
 ว่าเคยสองคงปองแต่ให้แท้เที่ยง
 จะให้พ่อวายชนม์พันห่วงใย
 ำพลงนางชวยบาเดะมา
 แวงสอดชอกคอฉบับลัน
 เมื่อนั้น
 เสียวจิตพิชแล่นตลอดใน
 เมื่อนั้น
 ยินสองสังกันบันดาล
 ครั้นเห็นลำหับดับจิต
 ตะลึงอยู่ครู่หนึ่งไม่เจรจา
 ความรักสลักอกอัดอัน
 ถลาแล่นไม่ยั้งประทังกาย
 คิดพลงหมกมุ่นหุนหัน
 แวงตลอดอกซ่ายทะลุใน

ถึงยามทุกข์เข้าสักหน่อยก็ถอยหนี
 แต่ใจของน้องนี้ไม่เหมือนกัน
 ให้กินใจกันเป็นนิตยคติหวาดหวั่น
 ไม่หลีกเลียงเซ็ดขามตามวิสัย
 เมื่อเกิดไหนจะได้พบประสพกัน
 จากมือชมพลาที่กำมัน
 มอดม้วยชีวันทันใด
 ชมพลาระที่กอกหมกใหม่
 โลहितหลังไหลววยปราณ
 ฮเนายืนยั้งฟังว่าชาน
 ซาบซ่านสยของพองโลมา
 ชมพลาม้วยมิดดับสังขาร
 วับวาบปลาบซำรู้สึกกาย
 ใจคอเสียวสันระส่ำระสาย
 กอดศพโฉมฉายไม่สมประดี⁶
 ชวยบาเดะมาพลงหาซำไม่
 มอดม้วยบรรลัยเคียงกัน⁷

วิเคราะห์ : บทการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า
 เริ่มต้นด้วยนางลำหับและไม้ไผ่ได้พากันไปชมดอกไม้จนกระทั่งนางลำหับเจอชมพลาได้เข้ามาช่วย
 นางลำหับไว้ เมื่อนางลำหับฟื้นขึ้นชมพลาได้พานางลำหับไปยังถ้ำเพื่อหนีพิธีแต่งงานระหว่างชเนน
 กับลำหับ จนกระทั่งชเนนได้ออกตามหาลำหับแล้วได้มาพบกับชมพลาจึงมีการต่อสู้กัน ำแก้วมา

⁶ กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. บทละครเรื่องเงาะป่า พระราชนิพนธ์ใน
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์กองวรรณกรรมและ
 ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร และสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540), หน้า
 160-163.

⁷ เรื่องเดียวกัน, หน้า 166.

พบกลัวว่าสเนหาน้องชายจะพ่ายแพ้จึงเอาบอเลอาบยาพิษเป่าใส่ที่หน้าผากของชมพูลา ชมพลา ถูกลูกดอกอาบยาพิษ ลำหับคอยชมพูลา ยังไม่กลับมาจึงออกมาตามหาแล้วมาพบกับชมพูลาจึงวิ่ง เข้ารับตัวชมพูลาแล้วล้มลง ชมพลา รู้ตัวว่า จะต้องตาย จึงสั่งลาลำหับ ลำหับฟังคำที่ชมพูลาพูดแต่ก็ ไม่ยอมให้ชมพูลาตายคนเดียว นางจะตายตาม จึงจួយบาเดะจากมือชมพูลาแล้วแทงสอดชอกคอ แล้วตายในทันที สเนหาได้ยินที่ทั้งสองพูดจึงได้รู้ว่า ทั้งคู่รักกัน และเต็มใจที่จะหนีจากการแต่งงาน และตนเป็นเหตุทำให้ทั้งสองตาย จึงได้จួយบาเดะออกมาแล้วแทงตัวเองตายตามทั้งสองคนเคียง กัน

4.2.2 วิเคราะห์สถานที่ ฉากที่ใช้ในการแสดง

เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้มีการ สร้างสรรค์และน่านาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย เรื่องเงาะป่า นี้ออกฉายการโทรทัศน์ ในปี พ.ศ. 2536

การแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า มีการเลือก สถานที่ใช้ 2 ที่ คือ สวนจุฬาลงกรณ์และธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการถ่ายทำ ซึ่งผู้ สร้างสรรค์การแสดงกล่าวไว้ว่า “การใช้สถานที่ในการถ่ายทำวีดิทัศน์เรื่องเงาะป่า จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยนั้น มีการเลือกสถานที่ไว้ 2 ที่ คือ 1.สถานที่สวนป่าจุฬาลงกรณ์ 2.ธรรมสถาน ซึ่งเป็น (Location) ที่เพิ่มขึ้นมาจากสถานที่จุฬาลงกรณ์ เพื่อต้องการที่จะเน้นสถานที่อื่นๆภายใน มหาวิทยาลัยซึ่งในส่วนนี้ หมายถึงเป็นที่ของพระองค์ท่าน (รัชกาลที่ 5) ซึ่งเป็นของผู้ประพันธ์บทละคร อีกทั้งเป็นที่พระราชทาน ซึ่งอยู่ในสถานศึกษา และให้เห็นถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งถ้าได้ชมจะเห็นว่าช่วงท้ายของวีดิทัศน์นั้น จะมีการแพน (Pan) กล้อง Zoom out ซึ่งเป็นจุดประสงค์ให้ผู้ชมได้รับรู้ถึง สวนนี้ได้อยู่กลางแวดล้อมไปด้วยตึกคอนกรีต กับอีกอย่างหนึ่ง คืออยู่ในสถานบันการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนที่ รัชกาลที่ 5 ให้ที่ไว้ คือหมายถึงเป็นที่ของท่าน และตัวท่านนั้นก็เป็นผู้ประพันธ์เรื่องเงาะป่านี้ด้วย”⁸

⁸ สัมภาษณ์ นราพงษ์ จรัสศรี, ศ.ดร. หัวหน้าภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 30 กันยายน 2555.

วิเคราะห์ : ในส่วนของการเลือกสถานที่ ฉากที่ใช้ในการแสดง แสดงให้เห็นชัดเจนว่าสถานที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ลักษณะเหมือนป่าโดยผู้สร้างสรรค์ได้อธิบายไว้ในรูปแบบของวิถีทัศน์ไว้ด้วย อีกทั้งเป็นสถานที่ของผู้ประพันธ์ที่พระราชทานให้กับมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 9 สวนจุฬาลงกรณ์ฯ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา: วิถีทัศน์นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย เรื่องเงาะป่า

ภาพที่ 10 ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา: วิถีทัศน์นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย เรื่องเงาะป่า

ภาพที่ 11 การบรรยายสถานที่ในการถ่ายทำวิดีโอเรื่องเงาะป่า
ที่มา: วิดิทัศน์นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย เรื่องเงาะป่า

4.2.3 วิเคราะห์การคัดเลือกผู้แสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวิดีโอ เรื่อง เงาะป่า

จากการสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ดร. นราพงษ์ จรัสศรี กล่าวว่า “จุดประสงค์แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานนี้เนื่องจากเป็นช่วงเวลาครบรอบสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเป็นแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานขึ้น ดังนั้นจึงเป็นผลงานที่ต้องการทดแทนพระคุณและยกย่องต่อสถาบัน จึงเป็นโอกาสที่เหมาะสมกับช่วงเวลานั้นพอดีจึงสร้างสรรค์ผลงานขึ้นนี้ขึ้น และได้เลือกผู้แสดงโดยใช้ลูกหลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้แสดงที่ได้มานั้นเป็นผู้ที่อยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งสิ้น ซึ่งทำให้เกิดความสามัคคี ความผูกพัน เพราะสถานที่นี้เป็นส่วนหนึ่งที่บุคลากรทั้งหลายได้อยู่กัน”⁹ อาจารย์จิรายุทธ พนมวิรักษ์ ได้เสริมว่า “การคัดเลือกผู้แสดงในช่วงเวลานั้น มีการเปิดสอนฟรี เกี่ยวกับการแสดงต่างๆ ซึ่งถือว่าอาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี นั้น

⁹สัมภาษณ์ นราพงษ์ จรัสศรี, ศ.ดร. หัวหน้าภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 30 กันยายน 2555.

เป็นผู้บุกเบิก ซึ่งมีการนำเด็กที่มีการสนใจมาแสดง ซึ่งก็จะได้ทั้งกลุ่มในระดับแตกต่างกันไป”¹⁰ ซึ่งผลงานที่แสดงออกมานั้นจะมีการแสดงที่มีความหลากหลายรวมอยู่ในรูปแบบของการแสดงด้วย

จากการศึกษาทำให้เห็นถึงมุมมองว่า ศาสตราจารย์ ดร. นราพงษ์ จรัสศรี ผู้กำกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า ได้ตระหนักถึงคัดเลือกผู้แสดงโดยใช้ผู้แสดงที่อยู่ในสถานศึกษา อีกทั้งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าผลงานนี้ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อมหาวิทยาลัย ดังตัวอย่างผลงานการแสดงชุด “คนดีศรีอยุธยา” ผลงานศาสตราจารย์ ดร. นราพงษ์ จรัสศรี ก็จะมีการนำผู้แสดงที่เป็นคนอยุธยา มาแสดง เพื่อแสดงให้เห็นว่า การแสดงนี้ได้แสดงในสถานที่ที่นักแสดงได้อยู่จึงได้เป็นสาเหตุว่าทำไมจึงต้องใช้ผู้แสดงของพื้นที่นั้น อีกทั้งเป็นการสร้างความผูกพันเพิ่มมากขึ้นและต้องการให้มีส่วนร่วมในการแสดงด้วย

4.2.4 วิเคราะห์การบรรยายบทการแสดงและทำนองเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง

บทละครเรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นวรรณกรรมประเภทร้อยกรองที่ไพเราะที่ทรงสร้างสรรค์ขึ้น

ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า จะเป็นการถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ผลงาน ศาสตราจารย์ ดร. นราพงษ์ จรัสศรี ได้คัดเลือกกลอนบทละครเรื่องเงาะป่าฉบับเดิมออกมา แล้วนำมาเรียงร้อยสลับบท โดยเรียกว่า “ลีลากลอน” เพื่อใช้ให้เหมาะสมกับ ลีลานาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย ในการถ่ายทอดอารมณ์ของผู้แสดง การแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า จะเห็นได้ว่ามีผู้หญิงเป็นผู้บรรยายเนื้อเรื่องคนเดียว โดยในการบรรยายจะพูดด้วยน้ำเสียงที่ผสมอารมณ์เข้าไปในการบรรยาย และมีการแยกส่วนของบทกลอนอย่างชัดเจนแตเมื่อนำมารวมกันกลับทำให้การแสดงนั้นสมบูรณ์ และเมื่อนำท่าทางการแสดงมารวมกับบทลีลากลอน ทำให้การแสดงนั้นมีเอกลักษณ์ของความเป็นสร้างสรรค์ที่ใหม่เพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการชม การมอง แก่ผู้ชม แต่การใช้นั้นเป็นส่วนสำคัญในการแสดงมาก เพราะบทประพันธ์นั้นเป็นตัวหลักต้นหลักในการคิดค้นทำเดิน อีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการคิดค้นสร้างสรรค์ใหม่ โดยคำประพันธ์ยังรักษาความไพเราะไว้ เนื่องจากเหตุผลในการนำเสนอให้ได้มี

¹⁰ สัมภาษณ์ อาจารย์จิรายุทธ พนมรักษ์, ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย ในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 30 กันยายน 2555.

เวลาเป็นตัวกำหนด ด้วยความตั้งใจของผู้สร้างสรรค์ผลงานที่จะคงลักษณะดั้งเดิมของบทละคร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์ อีกทั้งทำให้ผู้ชม คนรุ่นใหม่ได้ฟังบทบรรยายเสมือนว่าได้อ่านบทพระราชนิพนธ์ด้วยตนเองและได้สร้างจินตนาการไปพร้อมๆกัน ช้ำยังทำให้ผู้ชมกลับมาสนใจและภาคภูมิใจในภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ นับเป็นการอนุรักษ์วรรณกรรมได้อย่างแยบยลอีกทางหนึ่ง

เพลงที่ใช้ประกอบการแสดง

การแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวิถีทัศน์เรื่อง เงาะป่า นั้นได้มีการคัดสรรเพลงที่สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ของชนเผ่า ผู้สร้างสรรค์กล่าวว่า “เพลงในการแสดงเรื่อง เงาะป่า นั้นเป็นเพลงของประเทศมองโกเลีย ซึ่งมีลักษณะที่บ่งบอกได้ถึงอารมณ์ของชาวป่า ซึ่งเพลงนั้นมีเสียงร้องครวญคราง แต่เราไม่ได้ใช้ความหมายตามเนื้อเพลงนั้น เพราะเราสนใจเพียงเสียงกับการได้อารมณ์ที่เสมือนว่าแสดงให้เห็นถึงลักษณะ การเร่ร่อน การเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเงาะป่าในชีวิตจริงนั้น เงาะป่าก็จะไม่อยู่กับที่ ต้องเคลื่อนย้ายไปหาแหล่งใหม่อยู่เสมอ”¹¹

การศึกษาของผู้วิจัยเห็นว่า รัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองค์ได้ยอมรับความเป็นวัฒนธรรมแบบตะวันตก ดังนั้นผู้สร้างสรรค์ผลงานได้สังเกตเห็นถึงการที่ได้คัดสรรเพลงแนวตะวันตกเป็นการที่ได้นำอิทธิพลของตะวันตกมาร่วมกันกับความเป็นนาฏศิลป์ไทย ซึ่งผู้สร้างสรรค์ผลงานจึงได้คัดเลือกแนวเพลงของมองโกเลียซึ่งผู้สร้างสรรค์ไม่ได้คำนึงถึงความหมายแต่คำนึงถึงทำนองเพลง ซึ่งผู้วิจัยสังเกตเห็นได้ว่า การที่ผู้สร้างสรรค์ได้คัดเลือกทำนองของมองโกเลียอาจเป็นที่ลักษณะของประเทศมองโกเลียนั้นก็เป็นชนเผ่าเช่นกัน ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงมีแนวคิดในการคัดเลือกรวมกับความเป็นศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมากในการจัดการแสดง การที่ใช้เพลงประเภทนี้นั้นสื่อให้เห็นถึงการแสดงหรือวัฒนธรรมไทยที่ไม่ล้ำสมัยอีกทั้งในปัจจุบันแนวเพลงตะวันตกก็เข้ามาในบทบาทของชีวิตประจำวันของคนไทยอยู่แล้ว

¹¹ สัมภาษณ์ นราพงษ์ จรัสศรี, ศ.ดร. หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 30 กันยายน 2555.

4.2.5 วิเคราะห์เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง

เครื่องแต่งกายของการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า ผู้ออกแบบได้คัดเลือกเครื่องแต่งกาย โดยให้มีการออกแบบ design โดยใช้เครื่องแต่งกายที่เป็นสีประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือสีชมพูทั้งหมด เพื่อบ่งบอกถึงความเหมาะสมเนื่องจาก สถานที่ในการถ่ายทำเป็นที่พระราชทานของผู้ประพันธ์ ในการออกแบบจึงต้องเน้นถึงความเรียบร้อย เหมาะสม ทั้งตัวผู้แสดง ที่เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย แต่ก็ยังคงความเสมือนจริง อยู่ซึ่งในบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ทรงอธิบายถึงเครื่องแต่งกายไว้ความว่า “ผู้ชายนุ่งผ้าคาบหว่างขาแล้วตระหวัดรอบเอวไว้ชายทั้งหน้าหลัง เรียกว่า นุ่ง “เลาะเตี้ยะ” ชายที่ห้อยข้างหลังเรียกว่า “กอลาะะ” ส่วนผู้หญิงได้อธิบายในบทพระราชนิพนธ์ไว้ว่า “ผู้หญิงนุ่งเตี้ยะชั้นในเรียกว่า “จะวัด” คือ มีสายรัดบั้นเอวและผ้าทาบหว่างขา แล้วนุ่งหุ้มรอบเอวข้างนอกตามแต่จะมี เมื่อไม่มีผ้าก็ใช้ใบไม้ เมื่อมีผ้าก็ใช้ผ้า เรียกว่า “ฮอลี” กว้างและแคบก็ตามมี”¹² เงาะป่าส่วนมากชอบสีแดง ซึ่งในบทพระนิพนธ์อธิบายไว้ว่า “สีชอบสีแดงไม่ว่าอะไร เช่น ผ้านุ่งห่ม ถ้าได้สีแดงเป็นดีกว่าอย่างอื่น ดอกไม้ที่ประดับกายมีเสียบในผมเป็นต้น ชอบใช้ดอกไม้สีแดง เช่นที่เรียกตามภาษาก็ย่อยยู่ว่า “ฮาปอง” ไม่รู้ว่าดอกอะไร แต่สีแดงนั้นชอบกันมาก”¹³

การแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า นี้จึงได้ออกแบบเครื่องแต่งกายโดยมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมเล็กน้อย ผู้แสดงชาย นุ่งผ้าลักษณะคล้ายแบบเดิม คือนุ่ง แบบเลาะเตี้ยะ ส่วนนักแสดงผู้หญิงนั้นใช้ผ้าห่มปิดมิดชิดและสวมเครื่องประดับที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและดอกกุหลาบสีแดงเล็กน้อย เนื่องจากเหตุผลที่ต้องเน้นความเรียบร้อย ก็เพราะความเหมาะสมของสถานที่และผู้แสดงที่มีทั้งในส่วนของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย การแต่งกายจึงเน้นในทางเรียบร้อยเพื่อเหมาะสมกับโอกาสที่ใช้ในการแสดงด้วย เนื่องจากเป็นช่วงคล้ายวันสวรรคตของผู้ประพันธ์ ถือเป็นกรให้เกียรติทั้งสถานที่และผู้ประพันธ์ อีกทั้งได้เพิ่มความ

¹² กอวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, บทละครเรื่องเงาะป่า พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์กอวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร และสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540), หน้า 49.

¹³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 51.

เป็นร่วมสมัยโดยให้ผู้แสดงโดยรับบทเป็นหัวหน้าเผ่าให้สวมวิกสีแดง จึงเป็นการนำความเป็นแฟนตาซีเข้ามาผสมอีกด้วย

อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง

มีการคัดสรรอุปกรณ์ที่ใช้โดยเน้นในเรื่องของธรรมชาติ ตามวิถีชีวิตของชาวป่าจึงได้นำวัสดุที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ อาทิเช่น ตะกร้า กระบุง รวมถึงผลไม้ เช่น กัลยนาค พักทอง มะกูด หมาก เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และวิถีชีวิตของชนเผ่าเงาะป่า ผู้สร้างสรรค์ผลงานนี้ได้คำนึงถึงความเป็นพื้นฐานของความเป็นมาของบทละครบางส่วนแต่คำนึงถึงความเหมาะสมในโอกาสของการแสดง มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบเครื่องแต่งกายโดยผสมผสานกับความเป็นร่วมสมัยเพื่อเพิ่มความโดดเด่นของงาน แต่ในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงยังคงเน้นถึงความเป็นรูปแบบของบทละครซึ่งอยู่ป่า จึงเน้นในส่วนของสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 12 เครื่องแต่งกายของนักแสดงในนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวิถีทัศน์ เรื่องเงาะป่า

ที่มา: วิถีทัศน์นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย เรื่องเงาะป่า

ภาพที่ 13 อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวิดีโอ เรื่อง
เงาะป่า

ที่มา: วิดิทัศน์นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย เรื่องเงาะป่า

4.2.6 วิเคราะห์แสงที่ใช้ในการแสดง

แสงที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยเรื่องเงาะป่าไม่ได้ใช้แสง effect แต่อย่างใด เนื่องจากผู้สร้างสรรค์ผลงานได้กล่าวไว้ว่า “การใช้แสงนั้นจะเน้นแสงที่มาจากธรรมชาติ เพราะเป็นการให้เห็นถึงสภาวะแวดล้อมอย่างแท้จริง ถ้านำแสงที่มาจาก effect มาใช้นั้น แสงที่ได้จะไม่สมจริง และดูไม่ดี ตัวอย่างเช่น ถ้าเราจะทำเรื่องอะไรสักหนึ่งเรื่องนั้น แล้วนำควันไปเผา ก็จะถูกเหมือนว่าเป็นการทำลายและเกิดสภาวะแวดล้อมที่ไม่ดีเกิดขึ้น”¹⁴

บทวิเคราะห์จะพบว่าการใช้แสงนั้นเป็นการเน้นแสงที่มาจากธรรมชาติตามวิถี

¹⁴ สัมภาษณ์ นราพงษ์ จรัสศรี, ศ.ดร. หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 30 กันยายน 2555.

ชีวิตของชนเผ่าที่อาศัยป่าเป็นที่อยู่อาศัย และมีการเพิ่มเทคนิคในการใช้มุมกล้องในการสร้างสรรค์ให้มีมิติมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ฉาก ชมพลาพานางลำหับแอบเข้าไปในถ้ำ มีการใช้มุมกล้องที่ทำให้เสมือนว่าผู้แสดงกำลังเข้าถ้ำ

ภาพที่ 14 ชมพลาพานางลำหับเข้าไปในถ้ำ
ที่มา: วิดีทัศน์นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย เรื่องเงาะป่า

4.3 วิเคราะห์แนวความคิด วิธีการสร้างสรรค์ การแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบ วิดีทัศน์เรื่อง เงาะป่า

4.3.1 ด้านแนวความคิดในการทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งาน

นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า ผลงานของศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์ จรัสศรี ปีพ.ศ. 2536 มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อจัดแสดงในงานครบรอบงานสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและให้ประชาชนและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้ร่วมน้อมรำลึกถึงในพระมหากษัตริย์คุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ศาสตราจารย์ ดร. นราพงษ์ จรัสศรี จึงมีแนวความคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงาน เรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกร่วมกันและทำให้เกิดความสามัคคีสะท้อนออกมาในรูปแบบของการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย ซึ่งเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึง ความกตัญญูตเวที และความสำนึกในพระมหากษัตริย์คุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ผู้ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจาก ผลงานนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยชิ้นนี้ ผู้สร้างสรรค์ ได้มีการใช้ สถานที่ (Location) โดยคัดเลือก “จุฬานาลัย” เป็นสถานที่ในการถ่ายทำซึ่งอยู่ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครู

ศาสตร์ ชั้นที่ 1 และ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงการคัดเลือกนักแสดงได้คัดเลือกนักแสดงจากลูกหลานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาแสดงในผลงานชิ้นนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนระหว่างนักแสดงด้วยกันเองกับนักแสดงสมทบที่มาจากลูกหลานชาวจุฬา ซึ่งทำให้เกิดความเป็นสัมพันธที่ดีต่อกันและความสามัคคีมากขึ้น

4.3.2 ความงามจากบทพระราชนิพนธ์ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวิถีทัศน์ เรื่องเงาะป่า

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ศาสตราจารย์ดร. นราพงษ์ จรัสศรี ได้คัดสรรบทกลอน จากบทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่มีความไพเราะมาถ่ายทอดมาเป็นรูปแบบ "ลีลากลอน" เพื่อให้เหมาะสมกับ ลีลานาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย โดยเริ่มจากกลอนที่ผู้สร้างสรรค์ประทับใจ และเห็นภาพชัดเจนในขณะนั้น โดยได้เลือกบทกลอนว่า

มาลี	ดอกดั่งสีบานเย็นเห็นหรือไม่
ผีเสื้อร่อนว่อนอยู่คู่วิวไล	งามกระไรหนอผีเสื้อช่างเหลืองาม
กินอะไรเกิดที่ไหนผีเสื้อเอ๋ย	อย่าปิดเลยตอบต่อที่ขอลาม
น้อมจะได้ไปเกิดไปกินตาม	ให้อร่ามเหมือนผีเสื้อเหลือสวยเอ๋ย ¹⁵

ซึ่งผู้สร้างสรรค์กล่าวไว้ว่าในการคัดเลือกบทกลอนนี้มีจุดประสงค์เนื่องจากชอบและเป็นตอนที่ไพเราะ เสนาะหู อีกทั้งจุดประสงค์นั้นได้พูดถึงสิ่งแวดล้อม เพราะสังเกตเห็นว่าเรื่องสภาวะแวดล้อม

วิเคราะห์ : บทกลอนนี้แสดงให้เห็นว่าผู้สร้างสรรค์ต้องการที่จะเน้นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมก่อนเป็นสิ่งแรก แทนที่จะขึ้นตามเนื้อเรื่องแบบเดิม เราก็มาขึ้นถึงสิ่งแวดล้อมก่อนเพราะทำให้ผู้ชมนั้นได้มองเห็นรูปแบบของสถานที่ในการถ่ายทำไปด้วย ถือได้ว่าเป็นกุศโลบาย อย่างหนึ่งที่ทำให้เพิ่มคุณค่าของสิ่งแวดล้อม อีกทั้งในบทกลอนนั้นเป็นการกล่าวถึงแมลง ผีเสื้อ ดอกไม้ ซึ่งก็เป็นการเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องของความรัก โดยได้ใช้ผีเสื้อกับดอกไม้มาเป็นตัวแทน ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย ถือเป็นการเริ่มเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานนี้

¹⁵ กอวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. บทละครเรื่องเงาะป่า พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์กอวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร และสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540), หน้า 87.

ภาพที่ 15 บทกลอนช่วงองก์ที่ 1 แสดงให้เห็นถึงสถานที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย
ที่มา: วิดิทัศน์นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย เรื่องเงาะป่า

4.3.3 การออกแบบลีลาการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวิดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า

งานนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยว่าด้วยการออกแบบลีลาการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยเรื่องเงาะป่า ศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์ จรัสศรี กล่าวไว้ว่า “การออกแบบนั้นจะเป็นลักษณะเป็นท่าพื้นเมืองที่ก่อนจะพัฒนา เพราะพวกชาวป่านั้น วิถีชีวิตจะเร่ร่อน ดังนั้นท่าจึงออกมาแบบลักษณะ ดังเช่น กระโดด วิ่ง หรืออากัปกิริยา ดีใจก็ตบมือ ซึ่งไม่ใช่รายละเอียดมาก อาจลดทอนลง แต่ยังคงใช้จังหวะเหมือนเดิม ดังเช่น ตอนเด็กเล่นตีน้ำ (ซึ่งบอกได้ว่าเป็นการเรียนรู้เองของเด็กซึ่งไม่ได้สอน เรียนรู้เอาเองได้ เป็นตามสัญชาตญาณนั่นเอง) ซึ่งความเป็นดั้งเดิมของชนเผ่า หรืออาจเป็นพิธีกรรมที่ดั้งเดิม (creative) แรกเริ่ม ซึ่งไม่ได้มีจริต ท่าจะตรงไปตรงมา จะเน้นเป็นท่าดิบ ซึ่งในบทพระราชนิพนธ์ ก็มีบอกไว้ว่า “ตีเกาะเคาะไม้” ฉะนั้นภาพในการสร้างสรรค์ก็เป็นภาพแบบนี้ เพราะเป็นการเร่ร่อนในป่าดิบชื้นไม่ใช่ในทุ่งหญ้า วิถีชีวิตอยู่กับสัตว์ป่า ชูดมัน

ชุดเผือกในป่า ดังนั้นการออกแบบสร้างสรรค์จึงออกมาในรูปความเป็นร่วมสมัยที่แฝงไปด้วยกับความเป็นพื้นฐาน”¹⁶

ภาพที่ 16 การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยในรูปแบบวิถีทัศน์ ตอนนางรำหับและฮเนาแต่งงาน
ที่มา: วิถีทัศน์นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย เรื่องเงาะป่า

อาจารย์จิรายุทธ พนมรักษ์ ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวิถีทัศน์เรื่องเงาะป่า กล่าวไว้ว่า “อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี ท่านเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีแนวคิดที่จะต้องการค้นหาแล้วนำออกมาให้ได้ พร้อมทั้งคุณภาพด้วย ซึ่งเป็นกระบวนการ ขั้นตอนซึ่งอาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี นั้นท่านเป็นผู้ทำงานเป็นระบบ การทำงานต้องมีการคิดที่ทำมาแล้วผลที่ได้ นั่นคืออะไร เป็นการจัดระบบได้ดีมาก และเมื่อนำเสนอต่อให้มีการนำผลงานของท่านไปใช้หรือลอกเลียนแบบนั้นก็จะไม่เหมือนกัน ซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่ยาก ซึ่งแนวคิดอาจเหมือนกันได้ แต่การออกแบบ Style การออกแบบไม่เหมือนกันเพราะเป็นการสะสมประสบการณ์ ความเป็นศิลปินหรือภูมิหลัง อีกหลายอย่าง มีมากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นส่วนยาก”¹⁷

จากการสังเกตการณ์ผู้วิจัยได้ชมจากวิถีทัศน์เห็นว่า การออกแบบสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยชิ้นนี้ได้สื่อความหมายได้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายต่อการรับชม เนื่องจาก

¹⁶สัมภาษณ์ นราพงษ์ จรัสศรี, ศ.ดร. หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 30 กันยายน 2555.

¹⁷สัมภาษณ์ อาจารย์จิรายุทธ พนมรักษ์, ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวิถีทัศน์ เรื่องเงาะป่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 30 กันยายน 2555.

การดำเนินเรื่องมีการใช้บทเป็นตัวดำเนินเรื่อง ผสมผสานกับลีลาการแสดงที่สื่อออกมาในรูปแบบของความเป็นพื้นฐานของเงาะป่าร่วมกับความเป็นร่วมสมัยมาผสมได้อย่างลงตัว อาทิเช่น เหตุการณ์นางลำหับเมื่อเจองูนั้นก่อนที่จะเป็นล้มก็มีการให้หมุน (swing) 1 รอบก่อนที่จะล้มลง ซึ่งถ้าหลักของความเป็นจริงนั้น ถ้าเกิดตกใจหรือหมดสติก็จะล้มลงตามธรรมชาติ แต่ในรูปแบบของการแสดงมีการใช้เทคนิคของความเป็นร่วมสมัยและทำให้เพิ่มความโดดเด่นขึ้นมา รวมถึงผู้สร้างสรรค์ได้นำเสนอรูปแบบพิธีการแต่งงานซึ่งแสดงให้เห็นถึง การแต่งงานเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการใช้ชีวิต โดยอาศัยความรัก ความเข้าใจของทั้งสองฝ่าย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นบรรทัดฐานในการเริ่มต้นชีวิตของความเป็นครอบครัว ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาถึงบทประพันธ์รวมถึงลักษณะประเพณีการแต่งงานมาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในการแต่งงานของลักษณะชาวเงาะป่านั้น ถ้ามีการจัดพิธีจะต้องประกอบพิธีในลานกว้าง ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงได้เลือกสถานที่เพิ่มเติม โดยใช้ส่วนของธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ในการถ่ายทำในช่วงการประกอบพิธีแต่งงานเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชนเผ่าเงาะป่านั้นเมื่อประกอบพิธีต่างๆ จะต้องใช้พื้นที่ลานกว้างมาเป็นพื้นที่ในการทำพิธี ซึ่งผลงานนี้ยังได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของสถานศึกษาในส่วนอื่นซึ่งถือได้ว่าเป็นการเพิ่มความสำคัญของสถานศึกษาได้อย่างแยบยลอีกวิธีหนึ่ง

วิเคราะห์ : ในการออกแบบลีลาท่าทางในการแสดงมีการใช้ร่างกาย แขน ขารวมทั้งสีหน้าของผู้แสดง ซึ่งเป็นลักษณะของท่าดิบ คือ มีลักษณะตรงไปตรงมาไม่มีลีลาจืดมากนัก เพื่อให้ได้เห็นถึงวิถีชีวิตของชนเผ่าเงาะป่า โดยไม่มีลีลาที่ตายตัว (Post model) มาผสมผสานกับการใช้จินตนาการของผู้สร้างสรรค์มาประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ในรูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัย อีกทั้งผู้สร้างสรรค์ยังได้เพิ่มความโดดเด่นในช่วงการแต่งงานระหว่างชมพูลาและลำหับโดยมีการแสดงออกทางด้านของอารมณ์ซึ่งมีลักษณะของความรู้สึกธรรมดาตามธรรมชาติ โดยประกอบกับเพลงซึ่งมีความเป็นธรรมชาติ ซึ่งตรงกับทฤษฎี ของ อิสดอรา ดันแคน (Isadora Duncan) ผู้เป็นเจ้าของทัศนคติจิตวิญญาณแห่งความอิสระ หรือ ฟรีสปิริต (Free spirit) อีกทั้งนักแสดงต้องใช้สีหน้า เสมือนกับการแสดงละคร (Drama) โดยมีลีลากลอนเป็นบทดำเนินเรื่อง เพื่อเพิ่มอารมณ์ หรือการแสดงที่เข้าคู่เดินซึ่งมีปรากฏอยู่ในท่าตอนชมพูลาและฮเนาต่อสู้กัน ซึ่งแสดงได้อย่างลงตัวและเหมาะสมซึ่งตรงกับทฤษฎีของ เท็ด (เอ็ดวิน เมย์เยอร์ส) ซอร์น ซึ่งอยู่ในบทที่ 2 ข้อที่ 2.4 เป็นผู้ออกแบบท่าเต้นที่คมชัดเด็ดขาดเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับท่วงท่าลีลาที่สง่างาม และทำให้การแสดงนั้นมีอรรถรสมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการแสดงลีลาที่ปรากฏออกมานั้นเป็นการผสมผสานได้อย่าง

ลงตัว และสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจนและมีเอกลักษณ์ของความเป็นร่วมสมัยผสมอีกด้วย

4.4 วิเคราะห์ผลงานนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า ที่สะท้อนใน ด้านบริบททางสังคม

ผลงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า มี
บริบททางสังคม สมควรกล่าวถึงตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้

4.4.1. วิเคราะห์บริบททางด้านประวัติศาสตร์

งานนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยว่าด้วยประวัติศาสตร์ของชาติ เป็นการนำบทละคร
เรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เป็น
พระมหากษัตริย์ที่ทรงสนพระทัยเรื่องราวชนกลุ่มน้อยที่เรียกว่า เงาะป่า ซึ่งถือว่าเป็นสามัญชน
ระดับล่าง มาสะท้อนด้านความเป็นอยู่ การแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณี มิใช่ทรงแต่งขึ้นจาก
จินตนาการอีกทั้งพระองค์ได้ทรงถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของตัวละครที่เป็นชนกลุ่มน้อยที่ปราศจาก
ความสำคัญและยังด้อยคุณค่าในสายตาของคนเมือง แต่บทละครนี้กลับสะท้อนให้เห็นถึงความรัก
เกียรติ ศักดิ์ศรี การรู้จักให้อภัย ความสามัคคี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ตระหนักได้ว่ามนุษย์นั้นมีความ
เสมอภาคเท่ากัน ดังปรากฏในบทพระราชนิพนธ์ตอนต้นความว่า

“จะเริ่มร่างต่างว่าไปเที่ยวป่า	ขึ้นสงขลาตามใจคิดหมายมุ่ง
แล้วลงเรือมาดใหญ่ไปพักลุง	ตามเขตคิ่งทะเลสาบคลื่นราบดี
แวะเกาะยอซื้อหม้อเข้าน้ำขาย	แล้วแจวกรายไปเที่ยวระแวงทะเลสาบ
บรรลู่ถึงพัทลุงรุ่งราตรี	ออกจากรี่ขึ้นข้างวางเข้าไพร
ถึงชายแดนแคว้นเขาเข้าหยุดพัก	ที่วัดถ้ำสำนักคนอาศัย
เที่ยวเล่นตามถิ่นฐานบ้านพวกไทย	เขาเล่าไขเรื่องเงาะที่เจาะจง
จึงวานช่วยพาไปให้ถึงทับ	มันต้อนรับขึ้นชมสมประสงค์
พบยายลมุดแก่แม่เฒ่าดง	ชวนให้ตรงขึ้นไปนั่งยังนอกชาน
นายสินน้อยช่วยพู่ภาษาเงาะ	ฟังก็เพราะคล้ายฝรั่งดังขาดฉาน
ยายลมุดเล่าความตามเหตุการณ์	คล้ายนิทานเก่งเหลือไม่เบื่อเลย
จึงจดจำมาทำเป็นกลอนไว้	หวังมิให้ลืมคำรำเฉลย

แม้ไม่มีใครอ่านคงจะคิดผิดเช่นเคย

เงาะเงยก็ว่างามหลามแหลกไป”¹⁸

วิเคราะห์ : ศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์ จรัสศรี ได้ถ่ายทอดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่พระองค์ท่านผู้ทรงเป็นผู้ทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินและสถาบันการศึกษา จึงได้นำการแสดงเรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่าน มาถ่ายทอดเหตุการณ์ในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย เรื่องเงาะป่า เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เกิดความภาคภูมิใจและตระหนักถึงความ เป็นเชื้อชาติไทย

4.4.2 วิเคราะห์บริบททางด้านความคิดที่ได้หรือคติเตือนใจ

งานนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย เรื่องเงาะป่า นั้นเป็นการให้แง่คิดหรือคติเตือนใจที่มีคุณค่าที่ทำให้เกิดการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย ดังนี้

1. ความเข้าใจ สังคมไทยในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งทำให้มนุษย์ทั้งชายและหญิงมีการสื่อสารติดต่อกันและสามารถเลือกคู่ครองด้วยตนเอง ซึ่งแตกต่างจากเดิมที่ผู้ใหญ่จะเป็นฝ่ายเลือกคู่ครองให้ซึ่งฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามเพราะผู้ใหญ่คิดเสมอว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาขึ้น เช่น การทะเลาะวิวาท การหย่าร้าง เป็นต้น ดังนั้นก่อนการตัดสินใจกระทำกรใดนั้น ทุกฝ่ายควรที่จะปรึกษาและต้องมีการเข้าใจกันและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ผลที่ได้ก็จะทำให้เกิดความสุขเนื่องจากอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจกัน

2. การมีสติ จะทำให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความไม่ประมาท สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้สำเร็จลงได้ด้วยสันติวิธี อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขของสังคมและจะส่งผลต่อไปในระดับประเทศชาติอีกด้วย

3. ความกตัญญู ซึ่งเห็นได้ว่า บุตรที่ดีควรระลึกถึงบุญคุณของผู้เป็นบุพการีที่ดูแลและอบรมเลี้ยงดู ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเยาวชนว่าควรรำลึกถึงท่านในการอบรม เลี้ยงดู และหวังดีกับเรามากที่สุด

4.4.3 วิเคราะห์บริบททางด้านทรัพยากรธรรมชาติ

งานนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวิถีทัศน์ เรื่องเงาะป่า ผลงานของศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์ จรัสศรี ขึ้นนี้ ได้สะท้อนคุณค่าให้ตระหนักถึง ทรัพยากรธรรมชาติได้

¹⁸ กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, บทละครเรื่องเงาะป่า พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร และสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540), หน้า 67.

ชัดเจน เนื่องจากมีการใช้สถานที่ (Location) ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถานที่ในการถ่ายทำวิดีโอ ซึ่งปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ ที่เรียกว่า “จุฬาวนาลัย” นั้นได้ถูกทำลายลง คงเหลือเพียงป้ายชื่อสวนและการเล่าขาน ซึ่งในรูปแบบวิดีโอที่สร้างขึ้นนี้ ซึ่งช่วงสุดท้ายของวิดีโอที่นั้น จะเป็นการแพนทอล์กกล้อง (Pan) หันกล้องในมุมกว้างไปรอบๆบริเวณของมหาวิทยาลัยที่ถูกล้อมไปด้วยตึกมากมาย จึงทำให้สังเกตเห็นได้ว่าเราทุกคนควรปลูกจิตสำนึกในทรัพยากรธรรมชาติ ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่มนุษย์ทุกคนและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติร่วมกัน โดยเริ่มจากตัวเราเองเป็นสิ่งแรกในการตระหนักและร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ประเทศชาติของเรานั้นมีสภาวะแวดล้อมที่ดีและน่าอยู่ เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป ซึ่งในรูปแบบของผลงานนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวิดีโอที่นั้น ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้บทกลอนที่เริ่มต้นจากการกล่าวถึงสภาวะแวดล้อมด้วยทำให้พบได้ว่า ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันนี้ถูกทำลายเพิ่มมากขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ ผลงานนี้ถือได้ว่าเป็นหลักฐานที่ทำให้เน้นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากในปัจจุบันสวนป่า จุฬาวนาลัย ก็ไม่มีแล้ว แต่มีเพียงการบันทึกวิดีโอที่สร้างขึ้นเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นที่คงเหลืออยู่ที่เคยแสดงถึงการเคยให้ความสำคัญของเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะธรรมชาติพันธุ์ไม้ต่างๆ

4.4.4 วิเคราะห์บริบททางด้านการบริหารจัดการ

สถาบันการศึกษานั้นควรเป็นพื้นฐานในการอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ และสังเกตเห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติ ซึ่งป่าหรือทรัพยากรธรรมชาตินี้ถ้ายังคงอยู่ก็จะทำให้พื้นที่นั้นมีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อไป อีกทั้งควรจัดให้มีสวนอยู่ในคณะ เพื่อให้นักเรียนได้มาศึกษาและเห็นคุณค่าของพื้นที่นั้น ซึ่งอาจทำให้เป็นผลดีขึ้นในหลายๆด้าน เช่น อาจเป็นจุดทำให้นักเรียนหรือผู้ที่มีความสนใจ ต้องการที่จะมาศึกษา หรือเมื่อมีการพูดถึงสวนนี้อาจทำให้มีความต้องการที่จะมาชมทำให้เป็นการเพิ่มในด้านเศรษฐกิจก็เป็นได้ อาทิเช่น การเข้ามาใช้บริการสถานที่ หรืออาจทำให้ทุกคนที่เข้ามาเห็นแล้วเกิดการสร้างจินตนาการต่างๆ ดังเช่น ต้นไม้ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อน ซึ่งเป็นการสนใจในส่วนของธรรมชาติและทำให้เกิดจินตนาการ เป็นต้น

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ ศึกษาวิเคราะห์แนวความคิด วิธีการสร้างสรรค์ การตีความ ด้วยรูปแบบวิดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า และวิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับและบริบททางสังคมในการแสดง โดยมีขอบเขตเพื่อศึกษาถึงบทละครเรื่อง เงาะป่า ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงรูปแบบวิดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานของ ศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์ จรัสศรี ในปี พ.ศ.2536

วิธีดำเนินการวิจัยเริ่มจากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และข้อมูลแผ่นบันทึกเสียง-ภาพ ภาพถ่าย วิดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสัมภาษณ์ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์ จรัสศรี เนื่องจากผลงานนั้นเป็นผลงานที่อยู่ในปีพ.ศ. 2536 จึงไม่สามารถเดินทางไปสำรวจพื้นที่ในการถ่ายทำก่อนได้จึงต้องสอบถามข้อมูลเบื้องต้นกับผู้สร้างสรรค์ผลงาน เมื่อได้ข้อมูลแล้วจึงเดินทางไปสำรวจพื้นที่และถ่ายภาพรวบรวมข้อมูล และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย และผู้สร้างสรรค์ผลงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลงานการวิจัย หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และจัดทำเป็นวิทยานิพนธ์ โดยการนำเสนอได้ดังต่อไปนี้

นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย เป็นการแสดงนาฏศิลป์รูปแบบหนึ่งที่สร้างสรรค์โดยการผสมผสานท่าการเคลื่อนไหวแบบนาฏศิลป์ไทยกับนาฏศิลป์อื่นๆ ตามการประดิษฐ์ท่าของผู้ออกแบบ โดยไม่ได้จำกัดความเฉพาะการเคลื่อนไหว ทักษะการเต้นเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการคิด การสร้างสรรค์ผลงาน ต้องผ่านการศึกษา การคัดเลือกท่า และลงมือทำ จนนำไปสู่การฝึกฝน และแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ และนำเสนอผลงานนั้นต่อสาธารณชน

นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวิดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า เป็นการนำบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งรูปแบบของบทพระราชนิพนธ์นั้นได้สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่า ที่เรียกว่า เงาะซาไก หรือคนป่า ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยโดยที่อาศัยทรัพยากรของป่าในการดำรงชีวิตมาเป็นบทพระราชนิพนธ์ ซึ่งในการพระราชนิพนธ์นั้นเป็นช่วงเวลาของการพักฟื้นเนื่องจากพระองค์ท่านประชวรแพทย์หลวงจึงสั่งให้พักฟื้นเป็นเวลา 8 วัน จึงทำให้เกิดบทประพันธ์เรื่องเงาะป่าขึ้น ถือได้ว่าบทประพันธ์ในพระองค์ท่านนั้นเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส เนื่องจาก ท่านอยู่ในช่วงเวลาของการพักฟื้น ดังนั้นจึงทำให้เกิดการคิดสร้างสรรค์วรรณกรรมขึ้นและเป็นวรรณกรรมที่สะท้อนถึงความเป็นสังคมได้ชัดเจน

ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์ แล้วสรุปหัวข้อได้ดังนี้

1. การวิเคราะห์บทละครเรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เงาะป่าไม่ได้เป็นเพียงบทละครที่ทรงคุณค่าในทางศิลปะเท่านั้น หากเป็นสัญลักษณ์แห่งรัชกาลที่ 5 โดยกล่าวได้คือ บทละครเรื่องเงาะป่าเกิดขึ้นจากแนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะชนชั้นใด ทรงเห็นได้ว่า ท่านได้นำ เรื่องอิเหนา ซึ่งเป็นบทละครชั้นสูง แต่ก็มีอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับความรัก ซึ่งเรื่องเงาะป่า ก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงชนกลุ่มน้อยแต่ก็มีความรักไม่ต่างกัน อีกทั้งมีความเจริญในจิตใจสูงอีกด้วย ดังจะเห็น จากตอนจบของเรื่อง ซึ่งตัวละครเอกทั้งสามแสดงให้เห็นประจักษ์ในความรักอันบริสุทธิ์ อีกทั้งบทละครเรื่องเงาะป่า ได้สะท้อนว่าประเทศไทยได้รับอิทธิพลด้านวัฒนธรรมจากประเทศตกลเข้ามา ซึ่งจะสังเกตได้ว่าในบทละครนั้น พระองค์ท่านเลือกรูปแบบเป็นกลอนบทละครของไทย โดยนำเค้าโครงมาจากเรื่องอิเหนาจึงทำให้สังเกตเห็นถึงว่าเหตุใดบทละครเรื่องเงาะป่านั้นควรที่จะเป็นบทละครนอก แต่การบรรจุเพลงหรือกระบวนทำรำนั้นเป็นรูปแบบของละครใน ก็เนื่องจากว่าท่านได้นำเค้าโครงมาจากอิเหนาและเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นชนชั้นใดก็มีความเสมอภาคกัน จึงได้เรียกว่า บทละครเรื่องเงาะป่า แต่ในส่วนของเนื้อหา นั้นมีลักษณะเป็นแนวนวนิยายแบบวรรณกรรมตะวันตก จึงสอดคล้องกับความเป็นรัชสมัยที่เป็นการอนุรักษ์และพัฒนา อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้เป็นกษัตริย์ที่ทรงให้ความสำคัญกับชนกลุ่มน้อย อย่างเงาะป่าชาไก่นั้น ทำให้วรรณกรรมชิ้นนี้ถือได้ว่าเป็นหลักฐานอ้างอิงชิ้นสำคัญในด้านมานุษยวิทยา และสังคมวิทยา

2. การวิเคราะห์นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์เรื่องเงาะป่า ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานสร้างสรรค์ของศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์ จรัสศรี

ผลงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่าได้สะท้อนด้านนาฏศิลป์ร่วมสมัย โดยผลงานชิ้นนี้มีจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงาน เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของผู้ประพันธ์บทละครเรื่องเงาะป่า รูปแบบการแสดงจึงไม่ใช่การแสดงที่เคยนำมาแสดงโดยทั่วไป จะต้องมีความพิเศษเพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้ประพันธ์ อีกทั้งเป็นการสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานพื้นที่ส่วนพระองค์ให้กับมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นผู้ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น โดยรูปแบบการแสดงเรื่องเงาะป่าในรูปแบบวีดิทัศน์นี้มีระยะเวลาประมาณ 20.15 นาที ระยะเวลาในการฝึกซ้อม 1 เดือน โดยใช้สถานที่ในการถ่ายทำคือ “จุฬานาถลัย” ซึ่งเป็นพื้นที่หลักในการถ่ายทำวีดิทัศน์เนื่องจากเป็น

พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และยังคงรักษาความเป็นป่าได้มากที่สุดในขณะนั้น อีกทั้งเป็นพื้นที่ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้กับมหาวิทยาลัย อีกทั้ง ผู้สร้างสรรค์ได้คัดเลือกพื้นที่การแสดงอีกส่วนหนึ่ง คือ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการสะท้อนรูปแบบการแสดงให้สมจริงกับวิถีชีวิตในการประกอบพิธีของชนเผ่าเงาะป่าซาไก อีกทั้งทำให้เห็นถึงมุมมองในส่วนอื่นที่เป็นพื้นที่พระราชทาน จึงเป็นการเสมือนได้ว่าผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นได้เห็นถึงคุณค่าของมหาวิทยาลัย และเป็นการตอบแทนพระคุณต่อมหาวิทยาลัย จึงเป็นสิ่งที่ให้ผู้สร้างสรรค์ได้มีโอกาสทำผลงานนาฏศิลป์ร่วมสมัยในรูปแบบวิถีทัศน์ เรื่องเงาะป่าขึ้นนี้ขึ้น ซึ่งในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย เรื่องเงาะป่านั้นสามารถแบ่งได้ 3 องก์ ดังนี้

องก์ที่ 1 แสดงให้เห็นถึงการพบกันระหว่าง ชมพลา กับนางลำหับ จะเป็นการเริ่มต้นด้วยนางลำหับและไม้ไผ่ชมธรรมชาติ ดอกไม้ ฝักเสื่อ เพื่อให้เห็นว่าผู้สร้างสรรค์ได้ให้ความสำคัญของเรื่องสภาวะแวดล้อม โดยการนำกลอนบทละครในรัชกาลที่ 5 ความว่า “ มาลิดอกดั่งสีบานเย็นเห็นหรือไม่ว่า ” มาใช้ขึ้นต้นว่า ถือได้ว่าเป็นการสะท้อนถึงสภาวะแวดล้อม อีกทั้งเป็นการเปรียบเทียบดอกไม้ กับฝักเสื่อ เหมือนกับผู้หญิงกับผู้ชาย ทำให้เกิดสร้างจินตนาการ ความน่าสนใจของรูปแบบการแสดงให้ชวนติดตามจนเรื่อง ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นกุสโลบายอย่างหนึ่งให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

องก์ที่ 2 แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ชิงนางลำหับระหว่างชมพลา กับชเนนา โดยใช้บทกลอนที่ได้คัดเลือกไว้มาเป็นบทดำเนินเรื่อง ทำให้การเชื่อมต่อของการแสดงไม่ติดขัด ในการแสดงนั้นจะเป็นการต่อสู้ระหว่างชมพลาและชเนนา และชเนนาถูกลูกดอก โดยมีการผสมผสานนาฏศิลป์ร่วมสมัยไว้ ซึ่งในองก์ที่ 2 นั้น แสดงให้เห็นถึงความเป็นลูกผู้ชายของทั้งสองที่ไม่ยอมที่จะเสียศักดิ์ ศรี ถูกหยามเกียรติ เสียหน้า จึงต้องการที่จะทวงศักดิ์ ศรีคืนมา ซึ่งในองก์ที่ 2 อาจมองได้ว่าในส่วนเรื่องความรักอาจนำมาเป็นเรื่องรอง ส่วนเรื่องหลักนั้นคือ ศักดิ์ ศรีของความเป็นผู้ชาย

องก์ที่ 3 แสดงให้เห็นถึงการตายเพราะรัก จุดจบของเรื่อง เป็นบทนางลำหับเข้ามารับชมพลา แล้วพรรณนาโดยใช้บทกลอน และนางลำหับฆ่าตัวตาย ชมพลาเข้ามาถึงเหตุการณ์ในพิธีแต่งงาน สุดท้ายจึงฆ่าตัวตายตาม ซึ่งทำให้ตระหนักได้ว่า การทำอะไรรั้นควรที่จะมีสติไตร่ตรอง และอาจเป็นเพราะตัวละครทั้งสามนั้นยังอยู่ในช่วงของวัยหนุ่มสาว เมื่อเสียใจมากจึงขาดสติแล้วแก้ปัญหาโดยการเลือกวิธีฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นบทละครที่แฝงไปด้วยแง่คิดให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความมีสติ ความถูกต้อง ในเรื่องของความรัก

ผลงานนี้ได้มีการนำเสนอโดยการออกแบบลีลานาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย โดยผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบโดยสื่อให้เห็นถึงลักษณะท่าทางที่ตรงไปตรงมาโดยเป็นการใช้ร่างกาย แขน ขา รวมถึง

สีหน้าของนักแสดงในการถ่ายทอดออกมาให้มีความเป็นร่วมสมัยซึ่งทำให้ลีลาที่ปรากฏออกมานั้นเป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นชนเผ่าเงาะป่าที่เป็นพื้นฐานผสมผสานกับจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว อีกทั้งในด้านของภาษาที่ใช้ในรูปแบบวิถีทัศน์เป็นการคัดสรรบทกลอนที่ไพเราะจากบทพระราชนิพนธ์ เรื่องเงาะป่าในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มาใช้ในรูปแบบ “ลีลากลอน” เพื่อให้เหมาะสมกับลีลานาฏศิลป์ร่วมสมัยและได้นำบทกลอนที่เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมมาเป็นบทแรกในการดำเนินเรื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในขณะนั้น โดยยังคงรักษาความไพเราะของบทละคร ในส่วนของการออกแบบเครื่องแต่งกายผู้สร้างสรรค์มิได้คำนึงถึงความถูกต้องมากนัก เนื่องจากเล็งเห็นถึงความเหมาะสมและเป็นให้เกียรติต่อสถานที่ซึ่งออกแบบมาในรูปแบบเรียบง่ายและเหมาะสมกับลักษณะของการแสดงและโอกาสที่ใช้ในการแสดง อีกทั้งในการออกแบบเครื่องแต่งกายนั้นผู้ออกแบบได้เน้นสีประจำมหาวิทยาลัยคือ สีชมพู ทั้งหมดรวมทั้งผู้แสดงได้คัดเลือกนักแสดงที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย นิสิต เพื่อทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในองค์กรและเป็นผลงานที่สร้างขึ้นโดยมหาวิทยาลัย จึงถือได้ว่าผลงานนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวิถีทัศน์ เรื่องเงาะป่าชิ้นนี้จึงมีความพิเศษกว่าผลงานชิ้นอื่นๆ

ในด้านบริบททางสังคม นั้นเป็นการนำบทประพันธ์ของพระองค์ท่านที่ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส เนื่องจาก พระองค์ท่านนั้นได้ประจวบ จึงอยู่ในช่วงเวลาของการพักฟื้น ดังนั้นจึงทำให้เกิดการคิดสร้างสรรค์วรรณกรรมขึ้นและเป็นวรรณกรรมที่สะท้อนถึงความเป็นสังคมได้ชัดเจน เนื่องจาก บทละครเรื่องเงาะป่านี้ ถือว่าเป็นกุศโลบายในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งคือ วิถีชีวิตของเงาะป่า นั้น เมื่อมีการตายเกิดขึ้น ชาวเงาะป่าจะต้องมีการย้ายถิ่นฐานใหม่ เพราะนับถือและเคารพเรื่องผีมาก แต่ถ้ามองในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น เงาะป่าจะอยู่ในแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อแหล่งที่อยู่เริ่มเสื่อมโทรม หรือไม่สมบูรณ์ ชาวเงาะป่าก็จะทำการย้ายถิ่นฐานเพื่อหาแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ แล้วให้พื้นที่ที่เสื่อมโทรมนั้นค่อยๆ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้กับมาสมบูรณ์เหมือนเดิม แต่ถ้ามองกลับในส่วนของสังคมไทยปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า การให้ความสำคัญและการช่วยกันเก็บรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นเริ่มเลือนหายไป อีกทั้งมีการทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนทำให้เกิดมหันตภัยต่างๆ ดังนั้น จึงต้องมีการรณรงค์ให้มนุษย์นั้นช่วยกันรักษาธรรมชาติเพื่อให้การดำรงชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์โลกนั้นอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกถึงความสำคัญของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคตซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ว่าด้วย “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งพาให้แก่สังคมและประเทศชาติในฐานะ “เสาหลักของแผ่นดิน” อีกทั้งได้ดำเนินตามกระแสพระราชดำริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในปัจจุบันในด้านการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ซึ่งรูปแบบวิถีทัศนนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวิถีทัศน์ เรื่องเงาะป่า นั้น ผู้สร้างสรรค์ได้นำบทกลอนที่สื่อถึงสภาวะแวดล้อมขึ้นเป็นครั้งแรก อีกทั้งในช่วงทำยนั้นมีการใช้กล้องสะท้อนมุมมองออกมา โดยลักษณะเป็นมุมกว้างเพื่อให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมในขณะนั้น จึงทำให้ผู้ชมได้เห็นภาพของสถานที่ในการถ่ายทำซึ่งเป็นความประสงค์และตั้งใจของผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการสื่อถึงความสำคัญของพื้นที่ในขณะนั้น ซึ่งในปัจจุบันสถานที่ถ่ายทำก็คงเหลือเพียงภาพถ่าย และวิถีทัศน์ขึ้นนี้เท่านั้น

ดังนั้นผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า การแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวิถีทัศน์ เรื่องเงาะป่า นี้ เป็นการผสมผสานทั้งด้านการแสดง ด้านนาฏศิลป์ โดยใช้บทละครเป็นตัวดำเนินเรื่อง การแสดงนี้อาจเป็นรูปแบบการแสดงที่เป็นลักษณะ Dance Drama อีกทั้งข้อมูลทั้งหมดนี้ผู้วิจัยได้เห็นถึงความสำคัญและปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อสังคมไทยในอนาคต จึงได้นำผลงานนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวิถีทัศน์ เรื่องเงาะป่าขึ้นนี้ มาเป็นรูปแบบการวิจัยขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทละคร นาฏศิลป์ไทย และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะ

ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าควรมีการนำนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวิถีทัศน์ เรื่องเงาะป่า ขึ้นนี้ กลับมาเผยแพร่ ส่งเสริมในโอกาสต่างๆ เพื่อทำให้เกิดความสำนึกของคุณค่าวรรณกรรม อีกทั้งมิให้วรรณกรรมที่ทรงคุณค่านี้เลือนหายไปตามกาลเวลาและสามารถเป็นแหล่งศึกษาเพื่อการเรียนการสอนได้ต่อไปอีกด้วย

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

คณะครุศาสตร์. การดำเนินงานและกิจกรรมหลักในนโยบายทางมหาวิทยาลัย. ครุศาสตร์สนธิสาร เล่มที่1 (พฤษภาคม 2538) : 25.

ค่านาย อภิปรัชญาสกุล. วิกฤตการณ์น้ำท่วมประเทศไทย ปี 2554. พิมพ์ครั้งที่1.

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ ไฟกส์มีเดีย แอนด์พับลิชชิง, 2554.

จิรายุทธ พนมรักษ์. เอกลักษณ์ไทยในงานนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยของนราพงษ์ จรัสศรี.

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขานาฏศิลป์ไทย ภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.

นราพงษ์ จรัสศรี. หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สัมภาษณ์, 16 กันยายน 2554.

นราพงษ์ จรัสศรี. หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2554.

นราพงษ์ จรัสศรี. หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สัมภาษณ์, 6 ตุลาคม 2554.

นราพงษ์ จรัสศรี. หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สัมภาษณ์, 30 กันยายน 2555.

ยุพร แสงทักษิณ. เงาะป่า วรรณคดีสัญลักษณ์แห่งรัชสมัย. พิมพ์ครั้งที่1. เพลดัส กรุ๊ป: สำนักพิมพ์

องค์การค้าของ สกสค, 2551.

ศิริวรรณ ยิ้มละมัย. เล่าเรื่องวรรณคดีไทย บทละครเรื่อง เงาะป่า. เอส เอ็ม เอ ธุรกิจและการพิมพ์:

สำนักพิมพ์แม็ค, 2548.

ศิลปากร,กรม. บทละครเรื่องเงาะป่า100 ปี แห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ฉบับปรับปรุง กรมศิลปากร. กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร,2553.(อัดสำเนา)

ศิลปากร,กรม. กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. บทละครเรื่องเงาะป่า พระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. พิมพ์ครั้งที่2. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์

กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, และสถาบันไทยคดีศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.

ศิลปากร,กรม. กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง

เงาะป่า. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ เอดีสัน เพรส โปรดักส์, 2541.

สถาพร สันทอง ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ กรมศิลปากร, สัมภาษณ์, 30 กันยายน 2555.

สมโภชน์ ทองแดง. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2555.

สิริธร ศรีชลาคม. นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย: การสร้างสรรค์โดยการผสมผสานนาฏศิลป์ไทยกับ

นาฏศิลป์สากลอื่นๆระหว่างปีพ.ศ. 2510-2542. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต,

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2543.

เสาวนิต วิงวอน. อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สัมภาษณ์, 17 มกราคม 2554.

เสาวนิต วิงวอน. อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2554.

อัจฉรา สุภาไชยกิจ. ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 วิทยาลัยนาฏศิลป์. สัมภาษณ์, 8 ตุลาคม 2554.

อำนวยการ ธรรมธร. หัวหน้างานอาคารสถานที่ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2555.

ภาษาอังกฤษ

วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, วีดิทัศน์ [ออนไลน์], 2554 แหล่งที่มา: <http://www.keereerat.ac.th>

[18 สิงหาคม 2554]

วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี. Site Specific. [ออนไลน์]. 2546. แหล่งที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Site-specific_art [1 เมษายน 2555]

วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี. ทักษะการถ่ายภาพ [ออนไลน์]. 20 สิงหาคม 2554. แหล่งที่มา:

<http://www.thaidfilm.com> [20 สิงหาคม 2554]

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

บทสัมภาษณ์สถานที่การถ่ายทำ
วิดิทัศน์นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวิดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า

<u>ผู้ให้สัมภาษณ์</u>	รองศาสตราจารย์สมโภชน์ ทองแดง
<u>ผู้สัมภาษณ์</u>	นางสาวนภวรรณ นาคคูไร
<u>เรื่อง</u>	ประวัติสวนป่า “จุฬาวนาลัย”
<u>สถานที่</u>	คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ ปทุมวัน กทม.

รองศาสตราจารย์สมโภชน์ ทองแดง อธิบายเกี่ยวกับสถานที่ “จุฬาวนาลัย” ไว้ว่า จุฬาวนาลัย นั้นปัจจุบันได้ถูกรื้อสวนออกไปแล้ว ปัจจุบันมีการนำหม้อแปลงไฟมาลงแทน เนื่องจากคณะครุศาสตร์ได้สร้างตึกใหม่ จึงจำเป็นต้องติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม ซึ่งอดีตนั้น จุฬาวนาลัย รองศาสตราจารย์ประภาศรี ศิริจรรยา เป็นผู้มาเป็นประธานเปิด สวนนี้บางครั้งก็ใช้ในการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แต่ปัจจุบันคงเหลือเพียงป่าไผ่ ซึ่งก็เสียดายอยู่เหมือนกัน ก่อนที่จะรื้อก็มีการทะเลาะกันบ้าง เนื่องจาก สวนนี้มีต้นไม้ใหญ่หลายต้น มีบ่อน้ำในสวน และเมื่อต้นไม้แทรกโตขึ้นก็ปล่อยให้ขึ้นตามธรรมชาติไม่ได้ตกแต่ง จึงเป็นสวนที่มีความอุดมสมบูรณ์ และสมัยนั้นอนุญาตให้นักศึกษาเข้าไปได้ ไม่ได้ห้ามแต่ต้องขออนุญาต แต่ในปัจจุบันนี้ทางครุศาสตร์ก็มีโครงการที่จะสร้างสวนใหม่ทางด้านหน้าติดกับถนนพญาไทซึ่งออกแบบเรียบร้อยแล้วในอนาคต

ภาพที่ 17 บริเวณด้านหน้าสวนจุฬาราชวิทยาลัยในปัจจุบัน

ที่มา: ภาพถ่ายส่วนตัวผู้วิจัย

ภาพที่ 18 บริเวณด้านหลังข้างซ้ายของสวนจุฬาราชวิทยาลัยซึ่งในปัจจุบัน

มีการนำมือแปลงไฟฟ้ามาวาง

ที่มา: ภาพถ่ายส่วนตัวผู้วิจัย

<u>ผู้ให้สัมภาษณ์</u>	นายอำนาจ ธรรมธร
<u>ผู้สัมภาษณ์</u>	นางสาวนภวรรณ นาคอุไร
<u>เรื่อง</u>	ประวัติสวนป่า “จุฬานาถลัย”
<u>สถานที่</u>	คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ ปทุมวัน กทม.

นายอำนาจ ธรรมธร กล่าวถึง “จุฬานาถลัย” ไว้ว่า เมื่อก่อนนั้นสวนป่าเป็นสวนที่มีต้นไม้เยอะ มีทั้ง กัลย มะขามเทศ ซึ่งมีมาก ซึ่งพื้นที่ไม่มากนัก ประมาณ 100 ตารางวา ซึ่งไม่มีการวัดที่แน่นอน รองศาสตราจารย์ ประภาศรี ศิริจรรยา ท่านเป็นคนให้ในนามว่า “จุฬานาถลัย” ชุดบ่อไว้ 1 บ่อ สำหรับให้มีไว้ในป่า แล้วต่อมาไม่ทราบแน่ชัดว่าวันอะไร มีการเปิดป่าเป็นสวนชื่อว่า “จุฬานาถลัย” โดยมีคำกลอน แล้วนำมาตั้งไว้หน้าสวน โดยเชิญ รองศาสตราจารย์ประภาศรี ศิริจรรยา มาร่วมเปิดป่า สมัยก่อนมีนักเรียนขอเข้ามาศึกษา เช่น คณะนิเทศศาสตร์ เคยเข้ามาโดยทางคณบดีคณะครุศาสตร์ก็อนุญาตให้เข้ามาดู มาช่วงหลังก็ไม่ค่อยมีเท่าไร พอมาสร้างอาคารหลังใหม่ก็รุกเข้าไปในพื้นที่ในสวน ตอนแรกสร้างหม้อแปลงไฟ 1 ตัว ต่อมาเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องรองรับอาคาร 1 และอาคารหลังใหม่ ซึ่งตึกใหม่นั้นใหญ่กว่าอาคารเก่าและพื้นที่ของคณะก็ไม่มาก จึงต้องรื้อสวนออก สมัยนั้นก็มีต้นมะขามเทศ อยู่ซึ่งปัจจุบันยังอยู่แต่ก็ตัดออกไปเกือบหมดแล้ว โคนหักบ้างส่วน แต่เดิมก็มีดังเช่น ต้นหูกวาง ต้นปาล์มขวด ประมาณนั้น

ภาพที่ 19 บริเวณด้านหลังของสวนจุฬานาลัยในปัจจุบัน

ที่มา: ภาพถ่ายส่วนตัวผู้วิจัย

ภาพที่ 20 บริเวณด้านหลังขวา ของสวนจุฬานาลัย ในปัจจุบัน

ที่มา: ภาพถ่ายส่วนตัวผู้วิจัย

ภาคผนวก ข

การสัมภาษณ์บุคลากรแสดงเรื่องเงาะป่า จนถึง รูปแบบการแสดง
นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวิดีโอ เรื่องเงาะป่า

<u>ผู้ให้สัมภาษณ์</u>	อาจารย์เสาวนิต วิงวอน
<u>ผู้สัมภาษณ์</u>	นางสาวนภวรรณ นาคอุไร
<u>เรื่อง</u>	บทละครเรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว
<u>สถานที่</u>	คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทละครเรื่องเงาะป่าในรัชกาลที่ 5 นั้นมีแรงบันดาลใจมาจากเรื่อง อิเหนาเป็นต้นแบบ เนื่องจาก สมัยก่อนนั้นรัชกาลที่ 5 ท่านมีการเอาใจใส่ถึงคนกลุ่มน้อย สามัญชนระดับล่าง จึงมีกระบวนการคิดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่โดยเริ่มนั้นมีเค้าโครงตั้งแต่ในรัชกาลที่ 3 แต่ไม่มีผลกระทบต่อเนื้อหา โดยเริ่มมาจาก พระมหามนตรีทรัพย์นั้น แต่งเรื่อง ระเด่นรันได ล้อเรื่อง อิเหนา ขึ้นต้น “เมื่อนั้นระเด่นรันไดอนาถา” ซึ่งตัวละครระเด่นตัวนี้นั้นล้อตัวอิเหนาซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องอิเหนาซึ่งมีเชื้อกษัตริย์ แต่ระเด่นในเรื่องนี้ก็เป็นตัวเอกเช่นกันแต่เป็นขอทาน ซึ่งพระมหามนตรีทรัพย์นั้นได้นำเรื่องระเด่นรันไดนี้เป็นเรื่องแรกที่เป็นขอทาน ส่วนนางเอกละครนั้นเป็นแขกเลี้ยงวัว ซึ่งเป็นเรื่องจริงมาแต่งเป็นเรื่องซึ่งมีลักษณะตามความเป็นจริง ดังนั้น เรื่องเงาะป่าก็เป็นเรื่องที่แสดงถึงวิถีชีวิตเหมือนกัน และเกิดการปรับเปลี่ยนแนวความคิดและเริ่มเอาใจใส่ชนชั้นล่าง เมื่อแต่งแล้วก็มีการบรรจุเพลง และขยายเรื่องออกไปจากเป็นเพลงบรรจุอย่างเดียวก็นำมาสร้างเป็นละคร รูปแบบบทละครเรื่องเงาะป่านั้น ไม่ใช่ละครนอก และก็ไม่ใช่ละครใน เพราะบทนั้นมีการบ่งบอกถึง การแต่งตัว ลงทรง ยกทัพ มีการใช้เพลงกราว มีทั้งเพลงช้า-เร็ว มีเพลงอุยฉาย ซึ่งเพลงอุยฉายนั้นจะไม่เจอในละครนอก ตัวชมพูลา มีการใช้เพลงกลม ฉะนั้นบทละครเรื่องเงาะป่าจึงไม่ใช่ละครในทั้งหมด และก็ไม่ใช่ละครนอกทั้งหมด จึงได้เรียกว่า ละครเรื่องเงาะป่า ซึ่งเป็นการเสมือนหัวเลี้ยงหัวต่อ ในการเข้าสู่ละครชนิดใหม่ กระบวนการคิดจึงเกิดขึ้นมีการใช้จินตนาการในการสร้างใหม่ซึ่งไม่ได้เอาทฤษฎีเป็นตัวตั้ง แต่ยึดขนบธรรมเนียมไว้ เพราะในบทนั้นก็ยังพบ คำว่า บัดนั้น เมื่อนั้น อยู่ในบทละคร เรื่องอิเหนานั้นจะยึด ร่ายในเป็นหลัก ส่วนเรื่องเงาะป่าก็ยึดร่ายนอกเช่นกัน ส่วนตัวละครก็ไม่แต่งกายยืนเครื่อง แต่แต่งกายตามเรื่องจริง ซึ่งรัชกาลที่ 5 นั้นได้รักษาขนบธรรมเนียม ถึงเรื่องการห้ามตายตอนสุดท้ายจึงได้มีการกล่าวถึงการทำขวัญคนนั่งเพิ่มขึ้นมา

<u>ผู้ให้สัมภาษณ์</u>	อาจารย์สถาพร สนนทอง
<u>ผู้สัมภาษณ์</u>	นางสาวนภวรรณ นาคอุไร
<u>เรื่อง</u>	การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย
<u>สถานที่</u>	ห้อง 200 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ ปทุมวัน กทม.

นาฏศิลป์ร่วมสมัยมีการเรียกหลายแบบ ทั้งนาฏศิลป์ร่วมสมัย นาฏศิลป์ประยุกต์ ฯลฯ ซึ่งแท้จริงแล้วนาฏศิลป์ร่วมสมัยก็คืองานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาโดยไม่ลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่น ซึ่งจะแตกต่างกับนาฏศิลป์ไทยที่มีแบบแผน หรือจะกล่าวว่าเป็นการแสดงที่ไม่มีท่าตายตัว ซึ่งในการออกแบบนั้นอาจมีการใช้พลังงานที่แตกต่างกันอีกทั้งควรดูถึงการใช้พื้นที่ให้มีความสมดุลกันด้วย ซึ่งในการทำงานบางท่านไม่มีการเขียน แต่ใช้ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน การสร้างสรรค์ผลงานนั้นไม่มีอะไรที่ยาก เพราะ “มนุษย์เรานั้นมีสองแขน สองขา เหมือนกัน แต่อยู่ที่การวางแผน โครงสร้างการทำงาน”

<u>ผู้ให้สัมภาษณ์</u>	ศาสตราจารย์ ดร. นราพงษ์ จรัสศรี ผู้กำกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวิถีทัศน์เรื่องเงาะป่า
<u>ผู้สัมภาษณ์</u>	นางสาวนภวรรณ นาคอุไร
<u>เรื่อง</u>	การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวิถีทัศน์เรื่องเงาะป่า
<u>สถานที่</u>	ห้อง 200 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ ปทุมวัน กทม.

การสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวิถีทัศน์เรื่องเงาะป่าชิ้นนี้จะไม่เน้นจากบทละครเท่าไรแต่จะเน้นถึงพื้นฐานของคนป่า รูปแบบการแสดงจึงไม่มี scale ดังนั้นจึงมีลักษณะการแสดงที่มีลักษณะตบมือ ซึ่งเน้นการเคลื่อนไหวของมนุษย์ที่เป็นธรรมชาติ และไม่เน้นการแปลแถมมากนัก ส่วนในรูปแบบการแต่งงานนั้นเกิดจากการสร้างจินตนาการของชนเผ่าผสมผสานกับแฟนตาซี ซึ่งถ้าสังเกตจากวิถีทัศน์นี้จะพบผู้แสดงใส่วิกสีแดง ซึ่งทำให้มีความโดดเด่นขึ้น

จุดประสงค์แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานนี้เนื่องจากเป็นช่วงเวลาครบรอบ สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเป็น แรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานขึ้น ดังนั้น จึงเป็นผลงานที่ต้องการทดแทนพระคุณและยกย่อง ต่อสถาบัน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่เหมาะสมกับช่วงเวลานั้นพอดีจึงสร้างสรรค์ผลงานขึ้นนี้ขึ้น และได้ เลือกผู้แสดงโดยใช้บุคลากรของจุฬา ลูกหลานจุฬา มาแสดง

ในการออกแบบเครื่องแต่งกายนั้น เสื้อผ้า จะเน้นสีชมพู เพื่อแสดงถึงสถาบันชัดเจนแต่ ยังคงรูปแบบประเพณีไทยไว้ บ้างก็ไม่นิยมเทคนิคมากแต่จะเน้นที่พื้นที่การแสดง อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะ เน้นอุปกรณ์ที่เป็นของใช้ที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่แล้วมาใช้ เช่น กระบุง ตะกร้า กิ่งไม้ แล้ว ก็จัดหาสิ่งของ ผลไม้เช่น หมาก ก้อยวนาก เป็นต้น

แนวคิดในการทำบทประพันธ์เงาะป่าถ้านำมาแสดงทั้งเรื่องเป็นชั่วโมงแต่มีการใช้เวลา เพียงประมาณ ครึ่งชั่วโมง ฉะนั้น การพลิกบทบาทการแสดงมาเป็นการแสดงสมัยใหม่อยู่ที่การตีความ แต่ยังคงรักษาความสำคัญไว้ เพราะเรื่องนี้ใช้ขึ้นต้นว่า “ มาลีดอกดั่งสีบานเย็นเห็นหรือไม” ฉะนั้นก็ จะเห็นว่าไม่ได้เรียงตามบทประพันธ์ แต่ทั้งหมดก็มีจุดประสงค์ว่า เป็นกลอนที่ครูชอบและเป็นตอนที่ เพราะ เสนาะหู อีกทั้งจุดประสงค์นั้นพูดถึงสิ่งแวดล้อม แทนที่เราจะขึ้นตามเรื่อง เราก็มาขึ้นถึง สิ่งแวดล้อมก่อน เพราะเล็งเห็นว่าเรื่องสภาวะแวดล้อม บทพูดถึงแมลง ผีเสื้อ ดอกไม้ ซึ่งเป็นการ เปรียบเทียบเกี่ยวกับความรัก ระวัง กับชาย ซึ่งเปรียบกับบทก็คือผีเสื้อกับดอกไม้

เพลงในการแสดงเรื่องเงาะป่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้นเป็นเพลงของประเทศ มองโกเลีย ซึ่งมีลักษณะที่บ่งบอกได้ถึงอารมณ์ของชาวป่า ซึ่งเพลงนั้นมีเสียงร้องครวญคราง แต่ เราไม่ได้ใช้ความหมายตามเนื้อเพลงนั้น เพราะเราสนใจเพียงเสียงกับการได้อารมณ์ เสมือนว่า แสดงให้เห็นถึงการเร่ร่อน เลี้ยงสัตว์ ซึ่งเงาะป่าจริงๆแล้ว เมื่อมีคนตาย ชาวเงาะก็จะไม่อยู่กับที่ ต้องเคลื่อนย้ายไปหาแหล่งใหม่

การออกแบบนั้นจะเป็นลักษณะเป็นท่าพื้นเมืองที่ก่อนจะพัฒนา เพราะพวกชาวป่านั้น วิถี ชีวิตจะเร่ร่อน ดังนั้นท่าจึงออกมาแบบลักษณะ ดังเช่น กระโดด วิ่ง หรืออากัปกริยา ดีใจก็ตบมือ ซึ่งไม่ใช่รายละเอียดมากอาจลดทอนลง แต่ยังคงใช้จังหวะเหมือนเดิม ดังเช่น ตอนเด็กเล่นตี่น้ำ (ซึ่งบอกได้ว่าเป็นการเรียนรู้เองของเด็กซึ่งไม่ได้สอน เรียนรู้เอาเองได้ เป็นตามสัญชาตญาณ นั้นเอง) ซึ่งความเป็นดั้งเดิมของชนเผ่า หรืออาจเป็นพิธีกรรมที่ตั้งต้น (creative) แรกเริ่ม ซึ่งไม่ได้มี จริต ท่าจะตรงไปตรงมา จะเน้นเป็นท่าดิบ ซึ่งในบทพระราชนิพนธ์ ก็มีบอกไว้ว่า “ตีเกาะเคาะไม้” ฉะนั้นภาพในการสร้างสรรค์ของ อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี ก็เป็นภาพแบบนั้น เพราะเป็นการ เร่ร่อนในป่าดิบชื้นไม่ใช่ในทุ่งหญ้า วิถีชีวิตอยู่กับสัตว์ป่า ชุมมัน ชูดเผือกในป่า ไม่ได้กินข้าว กิน

เผือกมัน ดังนั้นการออกแบบสร้างสรรค์จึงออกมาในรูปความเป็นร่วมสมัยที่แฝงไปด้วยความเป็นพื้นฐาน อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่ อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี ได้เลือกสถานที่จุฬานาถลัยเป็นสถานที่ในการถ่ายทำ

การแต่งกายของการแสดงเรื่องเงาะป่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นนี้นั้น ผู้สร้างสรรค์ไม่ได้เน้นความถูกต้อง แต่จะเน้นความเป็นท้องถิ่น ดังเช่น นางลำหับ มีการออกแบบสไตล์ การพันผ้าคลุมทั้งตัวซึ่งไม่ได้มีการเย็บ ซึ่งสังเกตเห็นถึงความเหมาะสมว่าผู้แสดงนั้นเป็นนิสิต หรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยและเหมาะสม อีกทั้งในการทำวิดีโอทัศนทัศน์นี้ก็เพื่อเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นผู้สถาปนาสถาบัน อีกทั้งเป็นผู้พระราชทานพื้นที่ไว้ด้วย จึงต้องแต่งกายให้เกียรติกับผู้ประพันธ์และสถานที่ ส่วนผู้แสดงที่สวมวิกสีแดงนั้นเป็นเครื่องแต่งกายที่มีลักษณะแบบ Post model เป็นการออกแบบให้เห็นถึงความขัดแย้ง ซึ่งทำให้เห็นถึง บทบาทความเป็นหัวหน้าทำพิธี เป็นการออกแบบดีไซน์ให้ชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสมัยใหม่ทางศิลปะ

การใช้สถานที่ในการถ่ายทำวิดีโอทัศนเรื่องเงาะป่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น มีการเลือกสถานที่ไว้ 2 ที่ คือ 1.สถานที่สวนป่าจุฬานาถลัยเป็นสถานที่หลักในการถ่ายทำวิดีโอทัศนทัศน์ขึ้นนี้ 2. ธรรมสถาน ซึ่งเป็น (Location) ที่เพิ่มขึ้นมาจากสถานที่จุฬานาถลัย เพื่อต้องการที่จะเน้นสถานที่อื่นๆภายในมหาวิทยาลัยซึ่งในส่วนนี้ หมายถึง เป็นที่ของรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นของผู้ประพันธ์บทละคร อีกทั้งเป็นที่พระราชทาน ซึ่งอยู่ในสถานศึกษา และให้เห็นถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งถ้าชมจะเห็นว่าช่วงท้ายของวิดีโอจุดจบของเรื่องนั้นมีการ (Pan) กล้อง zoom out ซึ่งเป็นจุดประสงค์ให้ผู้ชมได้รับรู้ถึง สวนนี้ได้อยู่กลางแวดล้อมไปด้วยตึกคอนกรีต กับอีกอย่างหนึ่ง คืออยู่ในสถานบันการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนที่ รัชกาลที่ 5 ให้ที่ไว้ คือหมายถึงเป็นที่ของท่าน และตัวท่านนั้นก็เป็นผู้ประพันธ์เรื่องเงาะป่านี้ด้วย

การใช้แสงในวิดีโอทัศนเงาะป่านี้ แสงนั้นจะเป็นธรรมชาติ เรื่องของสภาวะแวดล้อม ถ้าเป็นแสงที่ใช้ เอฟเฟ็ค มันก็จะไม่สมจริง ดูไม่ดี ดังเช่น ถ้าเราจะทำเรื่องอะไรสักอย่างแล้วนำควันไปเผา ดูเป็นการทำลายอีกทั้งเกิดภาวะโลกร้อน ในการออกแบบของสถาปัตยกรรมนั้นบางท่านเขาก็จะเคารพต่อสิ่งเหล่านี้และเห็นความสำคัญ อย่างเช่น ถ้าจะสร้างบ้าน ในสถานที่ที่มีภูเขา ก็จะทำออกแบบให้ความเป็นธรรมชาตินั้นโดดเด่นกว่าหรือให้เหมาะสมกับการออกแบบโดยมีธรรมชาติหรือต้นไม้ยังคงอยู่

การคัดเลือกผู้แสดงมาจากลูกหลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย อาทิเช่นลูกนักรบการภารโรง นิสิต โดย ผู้ที่ได้รับบทคือ ชมพลา ใช้นิสิตคณะสถาปัตยกรรม ฮเนา

นิสิตคณะอักษรศาสตร์ ลำหับนิสิตนั้นซึ่งที่ได้มานั้นเป็นผู้ที่อยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งสิ้น ซึ่งทำให้เกิดความสามัคคี ความผูกพัน เพราะสถานที่นี้เป็นส่วนหนึ่งที่บุคลากรทั้งหลายได้อยู่กัน ยกตัวอย่างการแสดง คนดีศรีอยุธยา ผลงานศาสตราจารย์ดร.นราพงษ์ จรัสศรี ก็จะมีการนำผู้แสดงที่เป็นคนอยุธยา มาแสดง เพื่อแสดงให้เห็นว่า การแสดงนี้ได้แสดงในสถานที่ที่นักแสดงได้อยู่ จึงได้เป็นสาเหตุว่าทำไมจึงต้องใช้ผู้แสดงของพื้นที่นั้น อีกทั้งเป็นการสร้างความผูกพันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการแสดงใช้ระยะเวลาในการฝึกซ้อมนั้นประมาณ 1 เดือน

<u>ผู้ให้สัมภาษณ์</u>	อาจารย์จิรายุทธ พนมรักษ์ ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวิถีทัศน์เรื่องเงาะป่า
<u>ผู้สัมภาษณ์</u>	นางสาวนภวรรณ นาคอุไร
<u>เรื่อง</u>	นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวิถีทัศน์เรื่องเงาะป่า
<u>สถานที่</u>	ห้อง 200 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ ปทุมวัน กทม.

ตอนนั้นเคยมีคนได้บอกว่า “ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีป่าอยู่ในสถานศึกษา ซึ่งจริงแล้วพื้นที่ส่วนนั้นมีอยู่คนเดียว แต่ปัจจุบันไม่มีแล้วซึ่งเป็นที่น่าเสียดายมาก ซึ่งปัจจุบัน การออกแบบนั้นมีการเอาต้นไม้มาปลูกก็ไม่มีรากแก้วทำให้ไม่แข็งแรง ฉะนั้นต้นไม้ไม่ควรเป็นเพียงแค่ไม้ประดับ ผู้ออกแบบควรตระหนักถึงความสำคัญว่า อาคารนั้นควรออกแบบให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม หรือออกแบบดีแล้วทำลายสิ่งแวดล้อมออกไปแล้วจึงสร้างสิ่งแวดล้อมขึ้นใหม่ ความเหมาะสมอยู่ที่ตรงไหน ส่วนการคัดเลือกผู้แสดง ในช่วงเวลานั้น มีการเปิดสอนฟรี เกี่ยวกับการแสดงต่างๆ ซึ่งถือว่าอาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี นั้นเป็นผู้บุกเบิก ซึ่งมีการนำเด็กที่มีการสนใจ เหมือนกับว่า ลงทุนในสิ่งที่เป็นความต้องการของศิลปิน ศิลปินต้องต่อสู้ ซึ่งได้มาทั้งในด้านของความเป็นไทย และค้นหาว่า dance แท้จริงคือสิ่งใด อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญ ศิลปินเลือกที่จะสร้างสรรค์การแสดง ซึ่งก็จะได้ทั้งกลุ่มในระดับแตกต่างกันไป ซึ่งงานนั้นก็มีความหลากหลาย

ออกไปด้วย อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี ท่านเป็น ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีแนวคิดที่จะต้องการค้นหา แล้วนำออกมาให้ได้ พร้อมทั้งคุณภาพด้วย ซึ่งเป็นกระบวนการ ขั้นตอน ซึ่งอาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี นั้นท่านเป็นทำงานเป็นระบบ การทำงานต้องมีการคิดที่ทำมาแล้ว ผลที่ได้ นั่นคืออะไร เป็นการจัดระบบได้ดีมาก และเมื่อนำเสนอ ต่อให้มีการนำผลงานของท่านไปใช้ หรือลอกเลียนแบบ นั่นก็จะไม่เหมือนกัน ซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่ยาก ซึ่งแนวคิดอาจเหมือนกันได้ แต่ Style การออกแบบไม่เหมือนกันเพราะเป็นการสะสมประสบการณ์ ความเป็นศิลปิน หรือภูมิหลัง อีกหลายอย่าง มีมากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นส่วนยาก

<u>ผู้ให้สัมภาษณ์</u>	อาจารย์จิรายุทธ พนมรักษ์
<u>ผู้สัมภาษณ์</u>	นางสาวนภวรรณ นาคอุไร
<u>เรื่อง</u>	การแสดงบทละคร เรื่องเงาะป่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
<u>สถานที่</u>	ห้อง 200 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ ปทุมวัน กทม.

การแสดงบทพระราชนิพนธ์ เรื่องเงาะป่า ในการแสดงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น เป็นงานของภาคคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยสถาปนาคณะ ซึ่งเป็นการตัดทอนบทเป็นทางของหม่อมแก้ว สนิทวงศ์เสนี การทำบทนั้นไม่ได้ตัด คล้ายกับว่า ดำรงคงไว้้อย่างนั้น ไม่ได้ตัดเป็นบทละครทั่วไป เริ่มต้นโดยนางลำหับ นั่งเก้าอี้แล้ว เจอชมพลา ส่วนในฉากแต่งงาน มีการนำเถาวัลย์มาพัน ออกแบบโดยฝ่าย นฤมิต ซึ่งฉากเดิมกรมศิลปากรจะเป็นลักษณะ realistic ส่วนการออกแบบเสื้อผ้า นั้น ฮเนา จะใส่ใกล้จริง คือนุ่งเดี่ยว โทนสีเขียว-แดง (ตุ่น) ชมพลาใช้สีน้ำเงิน การรำนั้นรำแบบเดิม อาจารย์ไพฑูริย์เป็นผู้ต่อทำรำให้กับครูธงชัย เป็นแบบลักษณะ original บอกเทคนิค ในการใช้อารมณ์ของตัวผู้แสดง ฉากจบ เป็นการจบกระทันหัน เมื่อสู้เสร็จ ปองสอง และปองสุด เป่าลูกดอกโดนชมพลา ลำหับประคองแล้วก็ไว้แสดงอารมณ์ ต้องแสดง drama ซาบซึ่งในตัวครูฉากจบโดยไม่เหมือนกับทั่วไป แต่จะให้ชมพลาอนอน ลำหับนั่ง ส่วนฮเนายืนร้องให้

การแสดงในครั้งนั้น จุฬาได้นำมาแสดงทำให้เริ่มได้รู้จักการแสดงเรื่องนี้มากขึ้น

และจะถามว่าทำรำนี่ได้รับจากที่ใด เพราะเทคนิคไม่เหมือน เพราะทำผู้ชายจะแตกต่างจากที่เคยมีมา เราก็จะบอกว่า อาจารย์ไพฑูรย์เป็นผู้ถ่ายทอดทำมาให้

<u>ผู้ให้สัมภาษณ์</u>	อาจารย์อัจฉรา สุภาไชยกิจ
<u>ผู้สัมภาษณ์</u>	นางสาวนภวรรณ นาคอุไร
<u>เรื่อง</u>	การรับบทบาทนางลำหับในเรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5
<u>สถานที่</u>	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

การรับบทบาทนางลำหับตอนนั้นครูยังเป็นนักเรียน ซึ่งครูได้ขอมงานอยู่ที่โรงละคร หม่อมอาจารย์ (ท่านผู้หญิงแก้ว สนิทวงศ์เสนี) ท่านมาดูการแสดงแล้วก็ได้เลือกครูเป็นลำหับ ซึ่งขณะนั้นครูเด็กมาก ท่านได้สอนและดูถ้าครูรำไม่ถูกใจ ซึ่งจะมีคุณแม่จำเรียงเป็นผู้คอยให้กำลังใจและเป็นผู้ฝึกซ้อมจนกว่าเป็นที่พอใจของหม่อมอาจารย์ ซึ่งเป็นการยากสำหรับเด็กที่ต้องฝึกตัวเอง รำเอง พุดเอง โดยใช้เวลาฝึก 3 เดือน แล้วมาแสดงในงานครบ 100 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องเงาะป่าเป็นบทพระราชนิพนธ์ที่ท่านโปรดก็เลยจัดแสดงเพื่อระลึกถึงท่าน อีกทั้งทางพระราชวังเป็นผู้เข้ามาดูแลทางด้านเสื้อผ้า ฉากเพื่อให้ถูกต้องตามบทพระราชนิพนธ์และช่วยแก้ไขข้อบกพร่อง ส่วนในเรื่องของลีลาทำรำเป็นแบบละครใน ต้องรำสวยด้วยลีลาของนางใน ไม่ใช่แบบนางตลาด อาจเป็นสาเหตุมาจากเพลงที่บรรจลงในบทพระราชนิพนธ์ ซึ่งหม่อมอาจารย์และคุณแม่จำเรียงท่านให้ทำแบบละครใน มีทั้งการใช้ตัว ลักคอง ถัดเท้า จึงต้องใช้ปฏิพานไหวพริบเฉพาะตัวจึงสามารถรำได้ดี ในด้านเครื่องแต่งกายนั้นก็มุ่งตามบทคำร้อง ส่วนผม นั้นเป็นลักษณะกันหอยทั้งศีรษะ

ภาคผนวก ค

ภาพวิถีชีวิตเงาะป่าซาไก

ภาพที่ 21 งานแต่งงานของชนเผ่าเงาะป่าซาไก

<http://www.guideguru.in.th/node/36>

ภาพที่ 22 งานแต่งงานของชนเผ่าเงาะป่าซาไกที่มีการจดทะเบียนสมรส

<http://www.guideguru.in.th/node/36>

ภาพที่ 23 หัวหน้าเผ่าเงาะป่าซาไก
ที่มา: <http://guideguru.in.th/node/36>

ภาพที่ 24 ครอบครัวชาวเงาะป่าซาไกอาศัยอยู่ในทับ
ที่มา: <http://guideguru.in.th/node/36>

ภาคผนวก ง

ภาพการแสดงบทละครเรื่องเงาะป่า ทางกรมศิลปากร

ภาพที่ 25 ไม้ไผ่พานางลำหับชมป่า

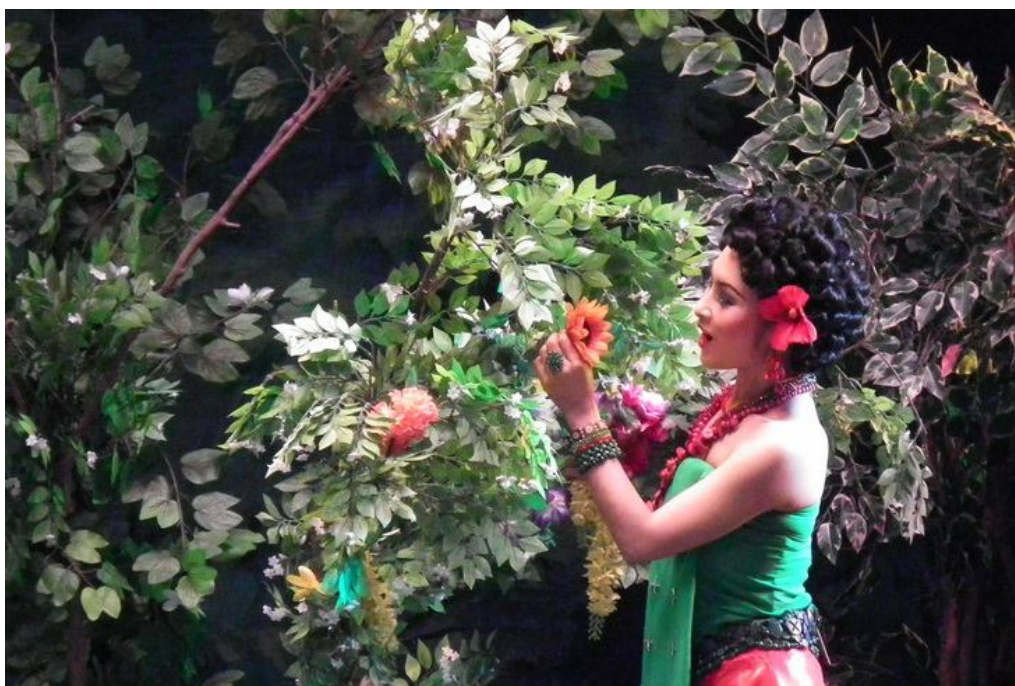
ที่มา: <http://www.prdnorth.in.th>

บทประพันธ์การแสดงบทละครเรื่องเงาะป่า ทางกรมศิลปากร ความว่า

“มาลี
ผีเสื้ออ่อนอ่อนอยู่คู่วิวไล
กินอะไรเกิดที่ไหนผีเสื้อเอ๋ย
น้องจะได้ไปเกิดไปกินตาม

ดอกดั่งสีบานเย็นเห็นหรือไม่ว่า
งามกระไรหนอผีเสื้อช่างเหลืองาม
อย่าปิดเลยตอบต่อที่ซ้อถาม
ให้อร่ามเหมือนผีเสื้อเหลือสวยจริง”¹

¹ กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, บทละครเรื่องเงาะป่า พระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์กองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร และสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540), หน้า
87.

ภาพที่ 26 ไม้ไผ่พานางลำหีบมาชมดอกไม้ในป่า
ที่มา: <http://www.prdnorth.in.th>

บทประพันธ์การแสดงบทละครเรื่องเงาะป่า ทางกรมศิลปากร ความว่า

<p>“นางลำหีบจับเด็ดดวงบุปผา ไม้ไผ่สอยลอยหล่นลงมากจริง แสนสำราญบานกมลจนหลงไหล จับต้องงูจู่ลงที่ตรงกลาง</p>	<p>เพียงชอกซอนเสาะหาประสาหญิง ช่วยโน้มกิ่งช่อใหญ่ให้ไถ่ล้าง เหนี่ยวกิ่งไม้ไม่คิดจิตนาง ทิ้งหัวทางกระหวัดรัดแขนพัน”²</p>
---	--

² กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, บทละครเรื่องเงาะป่า พระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์กองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร และสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540), หน้า
87.

ภาพที่ 27 นางลำหับตกใจเมื่อเจองู ชมพลาเข้ามาช่วยไว้
ที่มา: <http://www.prdnorth.in.th>

บทประพันธ์การแสดงบทละครเรื่องเงาะป่า ทางกรมศิลปากร ความว่า

“นางตกใจร้องกรีดหวีดผวา
ล้มลงยังพื้นแผ่นดินพลัน
ชมพลาวิ่งถลาเข้ามาถึง
ขว้างลงแล้วทูลด้วยท่อนไม้
เหลียวเห็นลำหับหลับตานิ่ง
เข้าช้อนนางวางตักตะลี้ตะลาน

หมายความว่าชีวิตรวม้วยอาศัย
ไม่ใผ่ผันผินร้องก้องพงไพร
เอามือดึงงูกระชากลากออกได้
ปนไปกับที่มิได้นาน
นึกว่าตายจริงแสนสงสาร
สวมกอดเยวมาลย์แล้วไคกา”³

³ กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, บทละครเรื่องเงาะป่า พระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์กองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร และสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540), หน้า
88.

ภาพที่ 28 นางลำหับฟื้นจากตกใจเมื่อเจอจู
ที่มา: <http://www.prdnorth.in.th>

บทประพันธ์การแสดงบทละครเรื่องเงาะป่า ทางกรมศิลปากร ความว่า

“ซึ่งเมตตามาช่วยชีวิตไว้
จะคิดคุณทุกเวลารাত্রี
แต่ข้อที่ว่าจะตายตาม
ไม่มีข้อควรเป็นเห็นเกินการ

มิให้มอดม้วยเป็นผี
ตราบสิ้นชีวิตรายปรารถ
ขอห้ามอย่าให้มากล่าวขาน
ขอประทานโทษที่ตัดขาดวาจา”⁴

⁴ กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, บทละครเรื่องเงาะป่า พระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์กองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร และสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540), หน้า
89.

ภาพที่ 29 ชมพลาอยู่ในถ้ำกับนางลำหับเล่าถึงเหตุการณ์ฝันร้ายให้นางลำหับฟัง
ที่มา: <http://www.prdnorth.in.th>

บทประพันธ์การแสดงบทละครเรื่องเงาะป่า ทางกรมศิลปากร ความว่า

“ครั้นนอนระงับหลับสนิท
สะดุ้งตื่นตระหนกตกใจ
เจ้าฝันร้ายนักหนาในราตรี
ถึงจะอดอยากลำบากใจ
แม้หนีไปมีอันตราย
จงเมตตาอย่าเป็นกังวล

ก็บังเกิดนิมิตฝันไฟ
กอดลำหับไว้ไม่เคยคลาย
วันนี้หาควรไปไม่
ก็จะเป็นไรไปอย่าร้อนรน
เมียจะตายอยู่ในไพรสนธ์
อยู่ด้วยกันสองคนอย่าครรไล”⁵

⁵ กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, บทละครเรื่องเงาะป่า พระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์กองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร และสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540), หน้า
150.

ภาพที่ 30 ฉากทับของยอปาน ในงานแต่งงานฮเนาภิบนางลำทับ

ที่มา: <http://www.prdnorth.in.th>

บทประพันธ์การแสดงบทละครเรื่องเงาะป่า ทางกรมศิลปากร ความว่า

“เมื่อนั้น
ทั้งมารดาคนาญาติพวกพ้อง
ลูกรัก
ถึงร้ายกาจอาจหาญปานใด

บิดาเจ้าป่าวสาวทั้งสอง
ต่างแซ่ซ้องอำนาจอวยชัย
จงดูเยี่ยงพยัคฆ์โค่งใหญ่
ก็มีได้ทำร้ายแก่ลูกเมีย”⁶

⁶ กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, บทละครเรื่องเงาะป่า พระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์กองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร และสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540), หน้า
115.

ภาคผนวก จ

ภาพการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวิดีโอทัศน์ เรื่องเงาะป่า

ภาพที่ 31 ไม่นิ่และนางลำหับมาชมธรรมชาติในป่า
ที่มา: วิดีทัศน์การแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเรื่องเงาะป่า

ภาพที่ 32 นางลำหับเจองูแล้วสลับชมพูลารีบเข้ามาช่วย
ที่มา: วิดีทัศน์การแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเรื่องเงาะป่า

ภาพที่ 33 การต่อสู้ระหว่างชมพูลาและฮเนา
ที่มา: วัตถุประสงค์การแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเรื่องเงาะป่า

ภาพที่ 34 นักแสดงลูกหลานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา: วัตถุประสงค์การแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเรื่องเงาะป่า

ภาพที่ 35 บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา: วิดีทัศน์การแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเรื่องเงาะป่า

ภาพที่ 36 รูปแบบพิธีการแต่งงานในวีดิทัศน์เรื่องเงาะป่า
ที่มา: วิดีทัศน์การแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเรื่องเงาะป่า

ภาพที่ 37 พิธีการแต่งงานระหว่างฮเนาและลำหับ พร้อมด้วยนักแสดงสมทบ
ที่มา: วิกิตทัศน์การแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเรื่องเงาะป่า

ภาพที่ 38 อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการแสดงวิกิตทัศน์ เรื่องเงาะป่า
ที่มา: วิกิตทัศน์การแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเรื่องเงาะป่า

ภาพที่ 39 ผลไม้และอุปกรณ์การแสดงในวิถีทัศน์เรื่องเงาะป่า
ที่มา: วิถีทัศน์การแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเรื่องเงาะป่า

ภาพที่ 40 นักแสดงถือผลไม้ที่ใช้ในการประกอบวิถีทัศน์เรื่องเงาะป่า
ที่มา: วิถีทัศน์การแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเรื่องเงาะป่า

ภาพที่ 41 การแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวิถีทัศน์เรื่องเงาะป่า
โดยใช้พื้นที่ลานกว้างของธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา: วิถีทัศน์การแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยเรื่องเงาะป่า

ภาพที่ 42 เครื่องแต่งกายของนักแสดงในวิถีทัศน์ เรื่องเงาะป่า
ที่มา: วิถีทัศน์การแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยเรื่องเงาะป่า

ภาพที่ 43 การฉลองในงานแต่งงานลำหับและสเนนา
ที่มา: วิดีทัศน์การแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยเรื่องเงาะป่า

ภาพที่ 44 แสดงลีลานาฏศิลป์ร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์
ที่มา: วิดีทัศน์การแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยเรื่องเงาะป่า

ภาพที่ 45 นางลำหับนำบาเตะแทงตัวตาย
ที่มา: วัตถุประสงค์การแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยเรื่องเงาะป่า

ภาพที่ 46 ฮเนาแทงตัวตายตามลำหับและชมพลา
ที่มา: วัตถุประสงค์การแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยเรื่องเงาะป่า

ภาพที่ 47 ตอนจบตัวละครทั้งสามตายนอนเรียงกัน
ที่มา: วิดีทัศน์การแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเรื่องเงาะป่า

ภาพที่ 48 การแสดงช่วงสุดท้ายกล้องเริ่ม Zoom out
ที่มา: วิดีทัศน์การแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเรื่องเงาะป่า

ภาพที่ 49 ช่วงสุดท้ายของการแสดงเรื่องเงาะป่า ในมุมมองกว้างขึ้น
ที่มา: วัตถุประสงค์การแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเรื่องเงาะป่า

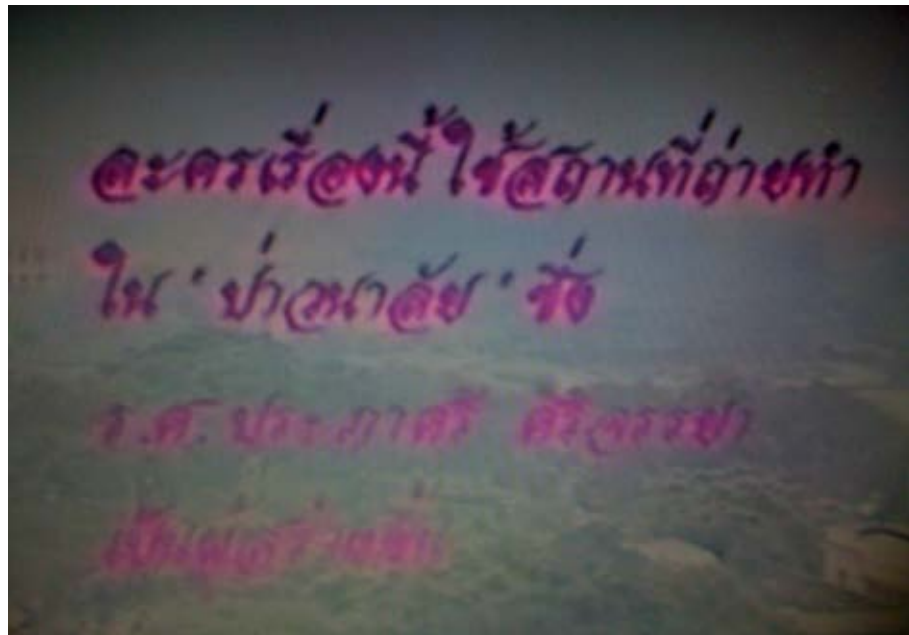
ภาพที่ 50 ลักษณะการชุมนุมออกของกล้องวีดิทัศน์
ที่มา: วัตถุประสงค์การแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเรื่องเงาะป่า

ภาพที่ 51 สถานที่โดยรอบบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบวีดิทัศน์
ที่มา: วีดิทัศน์การแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเรื่องเงาะป่า

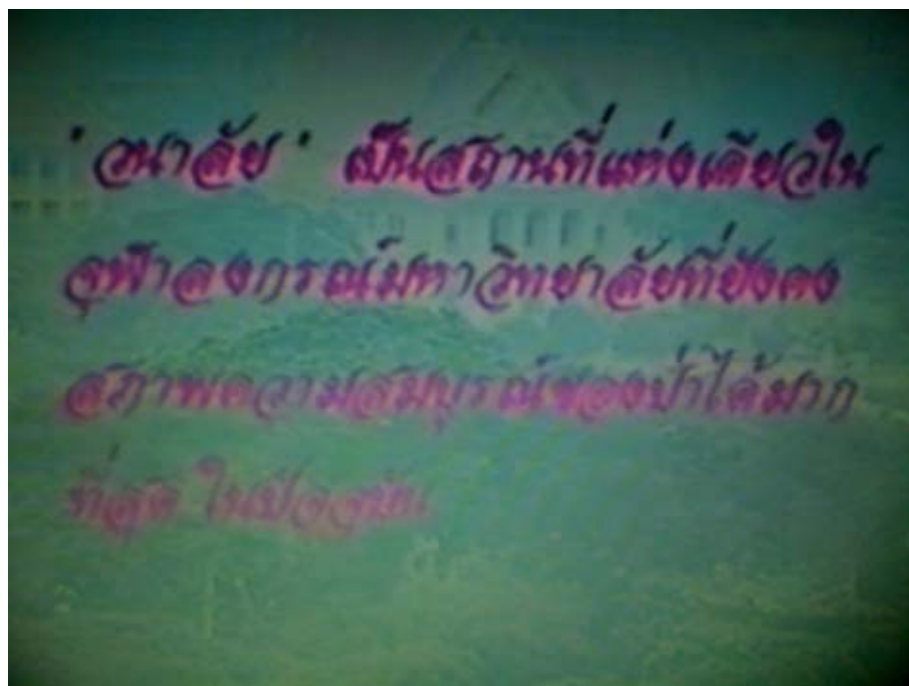

ภาพที่ 52 บรรยากาศรอบนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบวีดิทัศน์
ที่มา: วีดิทัศน์การแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเรื่องเงาะป่า

ภาพที่ 53 การบรรยายลักษณะสถานที่ถ่ายทำวีดิทัศน์

ที่มา: วีดิทัศน์การแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเรื่องเงาะป่า

ภาพที่ 54 การบรรยายถึงลักษณะของพื้นที่การถ่ายทำ

ที่มา: วีดิทัศน์การแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเรื่องเงาะป่า

ภาพที่ 55 ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
ที่มา: ภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

ภาพที่ 56 ด้านข้างของธรรมสถานที่ใช้ประกอบพิธีการแต่งงานในรูปแบบวิถีทัศน์เรื่องเงาะป่า
ที่มา: ภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

ภาคผนวก จ

ประวัติความเป็นมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ถือกำเนิดจากโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้น ณ ตึกยาวข้างประตูพิมานชัยศรี ในพระบรมมหาราชวังเมื่อ พ.ศ.2442 [ประเทศไทยเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินสากลในปี พ.ศ. 2483 (ค.ศ. 1940) ดังนั้น พ.ศ. กับ ค.ศ.ก่อนหน้าจึงเหลื่อมกันอยู่ 1 ปี] และได้รับพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมหาดเล็ก เมื่อ 1 เมษายน พ.ศ.2445 ทั้งนี้เพื่อผลิตบุคลากรให้รับราชการซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลจากพระบรมราชโบายปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินเมื่อ พ.ศ.2425 ต่อ มาทั้งภาคราชการและเอกชนต้องการบุคลากรทำงานในสาขาวิชาต่างๆ กว้างขวางมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระอนุสรณ์คำนึงถึงพระบรมราชโบายในสมเด็จพระบรมชนกาทิราชที่จะ"ให้มีมหาวิทยาลัยขึ้นสำหรับเป็นสถาบันอุดม ศึกษาของชาวสยาม"พอที่จะช่วยให้กิจการปกครองท้องที่ของกระทรวงมหาดไทยดำเนิน "ไปได้ดีในระดับหนึ่งแล้วสมควรขยายการจัดการศึกษาเพื่อสนองความต้องการของกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กเป็นสถาบันอุดมศึกษา พระราชทานนามว่า "โรงเรียน ข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" เมื่อ 1 มกราคม 2453

ต่อมาทรงเห็นว่าควรขยายกิจการให้กว้างขวางตามพระราชประสงค์เพื่อให้เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์อันยิ่งใหญ่และถาวรในสมเด็จพระบรมชนกาทิราช พระองค์จึงได้พระราชทานเงินทุนที่เหลือจากการที่ราษฎรได้เรียไรเพื่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าจำนวนเก้าแสนกว่าบาทให้ใช้เพื่อสร้างอาคารเรียนและ เป็นตึกบัญชาการบนที่ดินของพระคลังข้างที่จำนวน 1,309 ไร่ ซึ่งอยู่ที่อำเภอปทุมวัน และเงินที่เหลือจากการสร้างก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เพื่อกิจการ ของโรงเรียนต่อไปทั้งนี้ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินและทรงวางศิลาพระฤกษ์ในการสร้างอาคารดังกล่าวเมื่อ 3 มกราคม พ.ศ.2458 ในครั้งนั้นมีการเปิดสอน 8 แผนกวิชา ได้แก่ การปกครอง กฎหมาย การทูต การคลัง การแพทย์การช่าง การเกษตร และวิชาครู จัดการศึกษาใน 5 โรงเรียน (คณะในปัจจุบัน) คือโรงเรียนรัฐอุปศาสนา ศาสตร์ตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ตั้งอยู่ที่บ้านสมเด็จพระยา โรงเรียนราชแพทยาลัยตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชโรงเรียนนิติศึกษาตั้งอยู่ที่เชิงสะพานผ่านพิภพลีลา และโรงเรียนยันตรศึกษาตั้งที่วังใหม่หรือวังกลางทุ่ง หรือวังวินเซอร์ (เคยเป็นวังของสมเด็จพระบรม

โอรสธิดาราชเจ้าฟ้ามหาวชิรมนตรี) ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริที่จะขยายการศึกษาในโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น คือ ไม่เฉพาะสำหรับผู้ที่จะเล่าเรียนเพื่อรับราชการเท่านั้น แต่จะรับผู้ซึ่งประสงค์จะศึกษาชั้นสูงให้เข้าเรียนได้ทั่วถึงกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ ขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459 เพื่อเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์เฉลิมพระเกียรติแห่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ให้เจริญก้าวหน้ากว้างขวางแผ่ไพศาล และมีรัฐเสียมสุญญ

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยในช่วงแรกมีการจัดการศึกษาเป็น 4 คณะ ได้แก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยในระหว่าง พ.ศ. 2459 - 2465 มีการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาระดับประกาศนียบัตร และการเตรียมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา มีการติดต่อกับมูลนิธิร็อกกี้ เฟลเลอร์ เพื่อให้ช่วยเหลือการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ จากนั้นระหว่าง พ.ศ. 2466 - 2480 เริ่มรับผู้สำเร็จหลักสูตรมัธยมบริบูรณ์เข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ขณะเดียว กันก็ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและรับนักเรียนผู้จบประโยคมัธยมบริบูรณ์เข้า เรียนอีก 4 คณะ และในระหว่างปี พ.ศ. 2481 - 2490 เริ่มเน้นการเรียนการสอนอันเป็นพื้นฐานของวิชาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการจัดเตรียมมหาวิทยาลัยคือนักเรียนจะต้องเลือกเรียนตามคณะต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนทำให้มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยขึ้น หลังจากนั้น ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2491 - 2503 เป็นระยะเวลาของการขยายการจัดการศึกษาออกไปในศาสตร์และศิลปวิทยาการต่างๆ โดยเน้นระดับปริญญาตรีเป็นหลัก และตั้งแต่ พ.ศ. 2504 จนถึงปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาของการขยายการศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้น และ เริ่มพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย การอนุรักษ์และสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและการบริการทางวิชาการให้แก่สังคม มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยสถาบันบริการ และศูนย์ เพื่อให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาตนเอง ให้ดีที่สุดในที่จะทำได้ทุกวิถีทางให้สมกับเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระปิยมหาราชของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

สีประจำมหาวิทยาลัย

เนื่องจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือน หรือ

โรงเรียนมหาดเล็กครั้งนั้น ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นักเรียนมหาดเล็ก แต่งเครื่องแบบมหาดเล็ก ซึ่งมีอิทธิพลเป็นสีบานเย็นอันเป็นสีของกรมมหาดเล็ก สีบานเย็น จึงเป็นสีประจำสถาบัน ต่อมาเมื่อมีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งแรก ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง คณะกรรมการสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงพิจารณาสีที่จะใช้ในการแข่งขัน ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิ์กุล เมื่อครั้งยังเป็นนิสิตและนายกสโมสรนิสิตฯ ได้เสนอว่าชื่อของมหาวิทยาลัยคือ พระปรมาภิไธยเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีพระบรมราชสมภพในวันอังคารและโปรดเกล้าฯ ให้ใช้สีชมพูเป็นสีประจำพระองค์ คณะกรรมการสโมสรนิสิตฯ เห็นสมควรอัญเชิญสีประจำพระองค์เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเกียรติและสิริมงคล มหาวิทยาลัยจึงใช้สีชมพูเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยตลอดมา

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

พระเกี้ยวเป็นสิริภรณ์ประดับพระเกศา หรือพระเศียรของพระราชโอรส และพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ คำว่า เกี้ยว ถ้าเป็นคำนามแปลว่า เครื่องประดับศีรษะหรือเครื่องสวมจุก ถ้าเป็นคำกริยาแปลว่าผูกมัดหรือพัน พระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ที่ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภูมิใจ ทั้งนี้สืบเนื่องจากชื่อของมหาวิทยาลัยได้รับ พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นพระบรมราชานุญาตในสมเด็จพระปิยมหาราช ผู้พระราชทานกำเนิดมหาวิทยาลัยนี้ จุฬาลงกรณ์ แปลว่า เครื่องประดับศีรษะหรือจุกมงกุฎ จุกมงกุฎมีความหมายสำคัญยิ่งคือเกี้ยวโยงถึงพระนามาภิไธยเดิม ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎฯ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ จึงมีความหมายว่า จุกมงกุฎ หรือพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าฟ้ามงกุฎฯ ยิ่งกว่านั้น ยังมีความเกี่ยวพันถึงพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีหมายความว่า "พระจอมเกล้าน้อย" พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดให้พระเกี้ยวเป็นพิจิตรเรขา (สัญลักษณ์) ประจำรัชกาลของพระองค์ เมื่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนหรือโรงเรียนมหาดเล็ก จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระเกี้ยว เป็นเครื่องหมายหน้าหมวกของนักเรียน มหาดเล็ก ต่อมาเมื่อโรงเรียนมหาดเล็กกราบบังคมทูลขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายของโรงเรียนก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต ตามที่กราบบังคมทูลขอพระราชทาน เมื่อโรงเรียนมหาดเล็กได้วิวัฒนาการขึ้นเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารก็ได้กราบบังคม

ทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เปลี่ยนข้อความใต้พระเกี้ยวตามชื่อซึ่งได้รับพระราชทานใหม่ตลอดมา พระเกี้ยวองค์ที่ประดิษฐานอยู่ที่หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกจักรพงษ์ เป็นพระเกี้ยว ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อสร้างจำลองจาก พระเกี้ยวจริงที่ประดิษฐานอยู่ในพระคลังมหาสมบัติในพระบรมมหาราชวัง มหาวิทยาลัยสร้างเมื่อ พ.ศ.2529 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเจิม และทรงพระสุหร่ายที่องค์พระเกี้ยว แล้วพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยต่อหน้าประชาคมจุฬาย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2531 (13 กรกฎาคม 2532)

วิสัยทัศน์

ที่ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้กำหนดทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยระหว่างปี 2551 – 2555 ซึ่งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็น “มหาวิทยาลัยของแผ่นดิน” โดยทำให้สังคมมั่นใจว่า “เมื่อใดก็ตามที่สังคมมีปัญหา ประเทศชาติต้องการความช่วยเหลือ จุฬายของเราจะสวมนบเทาเทิงรุก เพื่อร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ ทุกคนจะนึกถึงจุฬาย เป็นอันดับแรก ๆ ...จุฬาย ต้องเป็น “เรือธง” ของบ้านนี้เมืองนี้ มีบทบาทชี้้นำ รวมทั้งเตือนสติสังคมให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม”

การบรรลุวิสัยทัศน์ของจุฬาย เมื่อครบหนึ่งร้อยปีแห่งการสถาปนาในระหว่างปีพ.ศ. 2551 – 2555 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความปรารถนาที่จะเป็น “เสาหลักของแผ่นดิน” โดยมีผลผลิตที่สำคัญในช่วงระยะ 4 ปีนี้ ได้แก่

1. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก
2. เป็นปัญญาแห่งแผ่นดิน
3. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว กระชับและรวดเร็ว

การที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นที่พึ่งพาให้แก่สังคม และประเทศชาติในฐานะ “เสาหลักของแผ่นดิน” ได้นั้น ต้องเริ่มจากภายใน จึงเป็นที่มาของเป้าหมายสู่การเป็น “บ้านอันอบอุ่นของคนดี และคนเก่ง” อันประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ประการ ได้แก่ ก้าวหน้า ยอมรับ เข้มแข็ง มั่นคง เกื้อกูล และเป็นสุข

ภาคผนวก ช

สภาวะแวดล้อมในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2485-2554
และแนวพระราชดำริสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

สภาวะแวดล้อมในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2485-2554

สิ่งแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มีมนุษย์สร้างขึ้น ประกอบด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม มนุษย์มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในอดีตนั้นปัญหาเรื่องความสมดุลย์ของธรรมชาติตามระบบนิเวศยังไม่เกิดขึ้นมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากผู้คนในยุคต้น ๆ นั้น มีชีวิตอยู่ได้อิทธิพลของธรรมชาติ ความเปลี่ยนแปลงทางด้านธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป จึงอยู่ในวิสัยที่ธรรมชาติสามารถปรับดุลย์ของตัวเองได้ กาลเวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงระยะเมื่อไม่กี่สิบปีมานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทศวรรษที่ผ่านมา(ระยะสิบปี) ซึ่งเรียกกันว่า "ทศวรรษแห่งการพัฒนา" ปรากฏว่าได้เกิดมีปัญหารุนแรงที่กระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น ยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นลำดับดังต่อไปนี้

ปี พ.ศ. 2485 น้ำท่วม "บางกอก" ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ พ.ศ.2485 เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เมื่อครั้งที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกฯ โดยสถานการณ์ตอนนั้นน้ำท่วมหลายจังหวัดในภาคต่างๆท่วมหนักเป็นระยะเวลากว่า 3 เดือนเต็ม

ปี พ.ศ.2521 เกิดพายุ 2 ลูกคือ "เบส" และ "คิท" พาดผ่านขณะเดียวกันมีปริมาณน้ำไหลบ่าจากแม่น้ำป่าสักเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดน้ำไหลบ่าจากทุ่งด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครเข้าท่วมพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ.2523 เกิดปัญหาน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงอีกทั้งฝนตก 4 วัน จึงทำให้เกิดน้ำท่วมท่วมขังและเกิดพื้นที่ชุมชนเสียหาย

ปี พ.ศ.2526 เกิดจากอิทธิพลมรสุมไซร่อน "เซอร์เบอร์ท" ทำให้น้ำสูงขึ้นและท่วมบริเวณพื้นที่การเกษตรเสียหาย

ปี พ.ศ.2538 เกิดน้ำท่วมจากร่องความกดอากาศต่ำและลมมรสุมครอบคลุมแม่น้ำเจ้าพระยา จนเกิดสภาวะอุทกภัย

ปี พ.ศ.2545 เกิดน้ำท่วมจากอิทธิพลโดยรวมจากพายุไซร่อนห้วงองฟง พายุดีเปรสชันฮากูปี พายุไซร่อนเมขลา หย่อมความกดอากาศต่ำ จึงเกิดน้ำท่วมขังบางพื้นที่

ปี พ.ศ.2549 เกิดจากร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องฝนได้พาดผ่านพื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จึงทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำนอกเขตชลประทานอย่างรวดเร็ว

ปี พ.ศ.2554 เกิดสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุไซร่อนนกกเตนในพื้นที่หลาย

จังหวัดของประเทศไทย ส่งผลให้ประชาชน บ้านเรือน ทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตร รวมถึงระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

จากเหตุการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นจึงทำให้ประเทศไทยเกิดการสูญเสียพื้นที่อย่างมากมาย ทั้งพื้นที่ป่าไม้เนื่องจาก ประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย ตั้งแต่ภูมิประเทศ ชายฝั่ง ทะเลที่ราบลุ่มแม่น้ำ ที่ราบตอนคลื่น จนถึงภูเขาสูงชันที่มีความสูงถึง 2,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล จึงเป็นแหล่งที่เกิดของป่าไม้หลายประเภท ได้แก่ ป่าชายเลน ป่าพุทูป่าเบญจพรรณ ป่าดิบ และป่าสนเขาถึงแม้ว่าป่าไม้จะเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นใหม่ได้ แต่ประเทศไทยก็มีการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้อย่างมหาศาลในช่วงเวลาประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่มีผลต่อการทำลายป่าไม้สรุปได้ดังนี้คือ

1. การให้สัมปทานป่าไม้โดยขาดการควบคุม การตัดไม้โดยบริษัท ที่ได้รับสัมปทานไม้เพื่อการส่งออกและเพื่อใช้ภายในประเทศ นอกจากนี้จะทำให้ป่าไม้ หมดไปอย่างมากแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการบุกรุกป่าเพื่อจับจองที่ดินทำกินจากชาวบ้านอีกด้วย

2. การเพิ่มประชากร ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2530 ประเทศไทยมีอัตรา การเพิ่มประชากรในระดับสูงทำให้ครอบครัวเกษตรกรที่ถือที่ดินทำกินขนาดเล็กไม่สามารถแบ่งที่ดินทำกินให้แก่สมาชิกในครัวเรือนได้เพียงพอจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการบุกรุกป่าเพิ่มขึ้น

3. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การสร้างถนนเข้าสู่ พื้นที่ป่าซึ่งมีหมู่บ้านตั้งอยู่เพื่อแย่งชิงประชาชนจากอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ ในช่วง ก่อนปี พ.ศ. 2525 ทำให้ประชาชนอพยพเข้าไปบุกเบิกพื้นที่ป่าอย่างแพร่หลาย มีทั้ง การอพยพภายในภูมิภาค และระหว่างภูมิภาค เช่น ประชาชนจากภาคตะวันออกเฉียง เหนืออพยพไปบุกเบิกป่าในภาคเหนือ ภาคตะวันตกและภาคใต้ เป็นต้น

4. การประกาศเขตอนุรักษ์ป่าไม้พื้นที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์หลายแห่งที่รัฐบาลประกาศให้อยู่ในความครอบครองดูแลของรัฐมีพื้นที่ส่วนหนึ่งซึ่งมีชุมชนตั้งอยู่มาก่อนแล้วทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการใช้ประโยชน์จากป่าไม้

5. การแพร่หลายของเทคโนโลยีไฟฟ้าและรถไถ ทำให้เกิดอัตราเร่งในการทำลายพื้นที่ป่า เนื่องจากสามารถตัดต้นไม้ได้อย่างรวดเร็ว การใช้รถไถขนาดใหญ่ แทนการใช้แรงงานสัตว์ คือ วัว ควาย เอื้ออำนวยให้เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกใน พื้นที่ขนาดใหญ่กว่าแต่ก่อน การแพร่ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ทำให้ การเกษตรเริ่มเพาะปลูกเพื่อการค้ามากขึ้น ที่ดินเริ่มมีราคาซึ่งต้องซื้อขายกันในขณะเดียวกันที่ดินว่างเปล่าโดยไม่มีผู้จับจองได้หมดสิ้นไป

6. การเกษตรเชิงพาณิชย์ในอดีตคนไทยปลูกข้าวและพืชผัก เพื่อบริโภค ในครัวเรือนเป็นหลัก พืชผลที่เหลือจากการบริโภคจะนำไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่นๆ หรือ ขายเป็นรายได้ แต่ในปัจจุบันระบบเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งเงินตรา ทำให้การเพาะปลูกเป็นไปเพื่อการค้าทั้งสิ้น ผลผลิตทางการเกษตรที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศไทยในระดับสูง ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา กุ้งกุลาดำ ฯลฯ ทำให้ความต้องการพื้นที่เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นมาก

7. การแก้งำไรที่ดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา เป็นช่วงที่มีการซื้อ ขายที่ดิน โดยมีการแก้งำไรสูงมากถึงหลายเท่า ทำให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อครอบครอง เพื่อการค้าที่ดิน และเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและที่พักตากอากาศ เป็นต้น ดังนั้น จึงต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของป่าไม้

แนวพระราชดำรินี้ด้านการป่าไม้ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเล่าถึงแรงบันดาลใจ ในความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ป่า น้ำ ดิน ซึ่งโยงใยมีผลกระทบต่อกัน ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ว่า

"....อาจมีบางคนเข้าใจว่า ทำไมถึงสนใจเรื่องชลประทาน หรือ เรื่องป่าไม้ จำได้เมื่ออายุ 10 ขวบ ที่โรงเรียนมีครูคนหนึ่ง ซึ่งเดี๋ยวนี้ตายไปแล้ว สอนเรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องการอนุรักษ์ดิน แล้วให้เขียนว่า ภูเขาต้องมีป่า อย่าง นั้นเมื่อดฝนลงมาแล้วจะชะดินลงมาเร็ว ทำให้ไหลตามน้ำไป ไปทำความเสียหาย ดินหมดจากภูเขาเพราะไหลตามสายน้ำไป ก็เป็นหลักของป่าไม้ เรื่องการอนุรักษ์ ดิน และเป็นหลักของชลประทานที่ว่า ถ้าเราไม่รักษาป่าไม้ข้างบน จะทำให้เดือดร้อนตลอด ตั้งแต่ดินภูเขาจะหมด ไปกระทั่งการที่จะมีตะกอนลงมาในเขื่อน มี ตะกอนลงมาในแม่น้ำทำให้น้ำท่วมเนิ่นๆ เรื่อยมาตั้งแต่อายุ 10 ขวบ....."

การที่ทรงเห็นความสำคัญของปัญหาป่าเสื่อมโทรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านอื่นๆ ไม่เฉพาะแต่ปัญหาเรื่องดิน เรื่องน้ำเท่านั้น หากโยงใยถึง ปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง คุณธรรมและระบบนิเวศน์ ด้วยเหตุดังกล่าว จึงทำให้แนวพระราชดำรินี้ในการแก้ไขปัญหาป่า มิได้เป็นกิจกรรมที่ดำเนินไปอย่าง โดดๆ หากแต่รวมเอางานพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เข้าไปทำงานในพื้นที่อย่างประสานสัมพันธ์กัน

แนวพระราชดำรินี้ด้านการป่าไม้ จำแนกออกเป็นหมวดหมู่ตามงาน ได้ดังนี้

1. การอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม

จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในพื้นที่ ต้นน้ำลำธารซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงตระหนักถึง ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ ซึ่งมีความสัมพันธ์ เชื้ออำนวยการ ประโยชน์ต่อกันและกัน หากทรัพยากรอย่างหนึ่งอย่างใดถูกรบกวน ก็ส่งผลกระทบต่อทำให้ความสมดุลทางธรรมชาติเสียหายตามไปด้วยดังนั้นจึงพระราชทานแนวพระราชดำริในการจัดการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้

1.1 การรักษาป่าต้นน้ำ เป็นหลักการขั้นพื้นฐานแห่งแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม คือ เมื่อมีป่าก็จะมีน้ำ มีดินอันอุดม มีความชุ่มชื้นของ อากาศ และเกื้อกูลต่อการดำรงชีวิตของคนถึงแม้การรักษาป่าต้นน้ำถ้าจะจะมีวัตถุประสงค์ปลายทางสำคัญอยู่ที่การเกื้อกูลการดำรงชีวิตของมนุษย์และการอยู่ร่วมกันของคนกับป่าแต่ป่าต้นน้ำคือที่บริเวณซึ่งพึงรักษาให้อยู่อย่างปลอดภัยจากการรบกวนหรือเสี่ยงต่อความเสียหายใดๆโดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากคน

1.2 การจัดการเรื่องน้ำและการสร้างความชุ่มชื้นในบริเวณพื้นที่อนุรักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญต่อการจัดการเรื่องน้ำเป็นอย่างยิ่งเพราะน้ำเป็นปัจจัยหลักในการรักษาและฟื้นฟูสภาพป่ารวมทั้งการปลูกป่าหลักในการสร้างแหล่งเก็บน้ำเพื่ออนุรักษ์พื้นที่สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริก็คือการกักเก็บน้ำไว้บนที่สูงให้มากที่สุดแล้วจ่ายบันลัดหล่นลงมาโดยพยายามเก็บน้ำไว้ในดินให้มากที่สุดควบคุมและจัดการสภาวะการไหลของน้ำให้สม่ำเสมอ สรุปได้ว่าการจัดการทรัพยากรน้ำในงานอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารและสิ่งแวดล้อมนั้น ก่อประโยชน์ต่อสภาพน้ำคือทำให้ปริมาณน้ำดีขึ้นคุณภาพน้ำดีขึ้นและการไหลของน้ำดีขึ้น

1.3 การจ่ายปันน้ำเมื่อมีแหล่งกักเก็บน้ำแล้วงานต่อเนื่องคือการจ่ายปันน้ำเพื่อแผ่ขยายความชุ่มชื้นแก่สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการ เพาะปลูกโดยการทำท่อส่งและลำเหมืองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นการให้วัสดุในพื้นที่ที่ห่างไกลและประหยัดเป็นหลัก การแผ่ขยายพื้นที่จ่ายปันน้ำโดยท่อส่งและลำเหมืองนี้ ยังช่วยทำหน้าที่เก็บน้ำไว้ในดินให้ครอบคลุมบริเวณกว้างขวางออกไปด้วย

1.4 การรักษาป่าชายเลน นอกจากมีพระราชดำริให้อนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธาร และพื้นที่ป่าบกโดยทั่วไปแล้ว ยังทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใน ป่าชายเลนของประเทศอีกด้วย

2. การฟื้นฟูสภาพป่าและการปลูกป่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริที่เป็นแนว คิด และวิธีการซึ่งจำแนกออกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

2.1 การฟื้นฟูตามหลักธรรมชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงชี้แนะ

แนวทางโดยถือหลักให้ธรรมชาติฟื้นตัวเอง

2.2 การปลูกป่าทดแทน ทรงให้ความสำคัญกับพืชพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ทรง เตือนให้ ระวังการนำพันธุ์ไม้ต่างถิ่นเข้าไปปลูก โดยไม่ได้ศึกษาอย่างดีพอมาก่อน การพัฒนาเพื่อให้ชุมชน อยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน หลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ในประเทศ ถูกราษฎร บุกรุกและครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายประมาณ 1 ล้านครอบครัว มีการเรียกร้องขอกกรรมสิทธิ์ ในการครอบครองพื้นที่ป่าไม้ที่ได้บุกรุกครอบครองไว้เป็นปัญหาที่ทวีขึ้นทุกขณะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้โดยพยายามเปลี่ยนราษฎรจากสภาพผู้บุกรุก ทำลายป่าให้กลายเป็นผู้อนุรักษ์ทรัพยากรป่า ด้วยทรงตระหนักถึงการพึ่งพาของคนและป่า ดังนั้นในการที่คนจะอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน ทรงมีแนวพระราชดำริ ดังนี้

1. จัดจำแนกความเหมาะสมการใช้ที่ดินตามลักษณะโครงสร้างของดิน การพัฒนาชุมชนต้องคำนึงถึงการจัดพื้นที่อย่างเหมาะสมแก่ราษฎรซึ่งประกอบด้วยพื้นที่อยู่อาศัยของ ชุมชนพื้นที่ทำกินหรือพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่อนุรักษ์

2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพโดยให้ราษฎรปลูกพืชเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วยเพื่อจะ ได้พึ่งตนเองได้

3. ส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูกป่า และจัดการ ทรัพยากรด้วย ตนเอง นอกจากการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎรเพื่อเพิ่มรายได้แล้วยังมีพระราชประสงค์ ให้ราษฎรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูกป่าได้ทรงเสนอแนะให้ตั้ง "ป่าไม้หมู่บ้าน" ขึ้นมาเพื่อให้ ราษฎรเพาะต้นกล้าให้แก่ราชการ เป็นการเอื้อประโยชน์ ต่อกัน

4. ส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้ราษฎรมีความรู้พระราชกรณียกิจในการเสด็จเยี่ยม เยือนราษฎรแต่ละครั้งจะพระราชทานเครื่องเขียนแบบเรียนอุปกรณ์การศึกษารวมทั้งสิ่งของ เครื่องใช้ แก่ครูผู้ทำงานในถิ่นทุรกันดาร บางพื้นที่ที่ทรงพบว่าไม่มีโรงเรียน เด็กๆ ไปเรียนลำบาก เพราะอยู่บนป่าเขาห่างไกลเกินไปก็จะพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงเรียนเมื่อ ชาวบ้านมีการศึกษามีความรู้ก็ย่อมเกิดความเข้าใจเกิดสำนึกทางสังคมและสำนึกในทางอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมเป็นผลต่อเนื่องตามมา

5. เสริมสร้างคุณธรรมและจิตสำนึกงานด้านอนุรักษ์ป่าไม้และต้นน้ำลำธารจะ ประสบผลดี มีความต่อเนื่องและรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้ได้อย่างยั่งยืนเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับคุณธรรมและจิตสำนึกของชาวบ้านเป็นสำคัญ เพราะแม้จะมีการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ มากมาย เพียงไร ทุ่มงบประมาณสักเท่าใดมีวิทยากรมีระบบทันสมัยเพียงไรหากชาวบ้านในพื้นที่ไม่ร่วมมือ ไม่เห็นด้วยงานในพื้นที่นั้นก็ย่อมยากที่จะประสบความสำเร็จ

แนวพระราชดำริที่เน้นการสร้างเสริมคุณธรรมและจิตสำนึกจึงเป็นปัจจัยอันสำคัญที่ทำให้ต้นน้ำลำธารของเมืองไทยวันนี้ยังมีอยู่และมั่นใจได้ว่าจะอยู่อีกนานเท่านานการสร้างจิตสำนึกแก่ราษฎรตามแนวพระราชดำรินั้นไม่ใช่วิถีแค่การพูด การสอน เท่านั้นแต่ถือว่าเป็นการกระทำที่เกิดประโยชน์ซึ่งชาวบ้านเห็นได้สัมผัสได้และรับประโยชน์ได้จริงจากความอุดมสมบูรณ์ของป่าดินและน้ำนั้นจะเป็นเครื่องมือสร้างจิตสำนึกตัวสำคัญ

การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมหน่วยงานอย่างเอาพระราชหฤทัยใส่และทรงหนุนช่วยอย่างจริงจังทรงรับรู้ถึงสภาพการทำงานสภาพความเป็นอยู่ทุกข์สุขของผู้ปฏิบัติงานพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณเช่นนี้ย่อมเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ชะโลมเลี้ยงปถิธานและอุดมการณ์แห่งการทำงานให้หนักแน่นมั่นคง เมื่อทั้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ราชการมีพลังใจมีสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกัน ผลก็คือพลังสามัคคีในการประกอบกิจการงาน อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวนภวรรณ นาคอุไร เกิดวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2529 สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร ประวัติการศึกษา ในปีพ.ศ.2551 จบหลักสูตร ศิลปบัณฑิต (ศ.บ.) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพ.ศ.2552 ปัจจุบันทำงาน โรงเรียนสารวิทยา