

ปัจจุบันชาวไทยทรงดำนับถือพุทธศาสนาผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิม ประเพณีบางอย่างยังคงรักษาไว้ได้ เช่น ประเพณีการแต่งกาย ประเพณีเส้นเรื้อน ประเพณีแต่งงาน ประเพณีการฟ้อนรำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นกลุ่มชนไทยทรงดำได้อย่างชัดเจน

หลังจากได้ศึกษาการฟ้อนไทยทรงดำ ได้มีข้อสังเกตที่สรุปได้ว่าการฟ้อนรำเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ และมีความเชื่อเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มชน มาตั้งแต่ครั้งโบราณ จนถึงสมัยปัจจุบันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 200 ปี การฟ้อนรำเป็นบริบททางสังคม ที่มีความสำคัญ อย่างหนึ่งของกลุ่มชนไทยทรงดำทุกท้องที่ ใช้เป็นสื่อในการเชื่อมโยงสร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่มชน ให้ความเหนียวแน่นตลอดไปเมื่อมีการอพยพโยกย้ายครอบครัวไปอยู่ตามท้องที่ต่าง ๆ ก็ยังคงดำรงรักษาประเพณีการฟ้อนรำไว้ได้ ซึ่งได้สังเกตจากการจัดงานประเพณีไทยทรงดำในแต่ละท้องที่จะมีกลุ่มชนไทยทรงดำนับพัน ๆ คน ไปร่วมงานและมีการฟ้อนรำในชุดแต่งกายพื้นบ้านที่สวยงาม สร้างความประทับใจผู้ศึกษาวิจัยเป็นอย่างมาก ที่เห็นว่าการฟ้อนมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตในสังคมชาวไทยทรงดำสูงมาก

ในการศึกษาถึงรูปแบบของการฟ้อนพบว่า การฟ้อนรำเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีการเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมที่เรียกว่า อั้นคอน หรือ อั้นกอน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือน 6 จะเป็นเวลาแห่งการพักผ่อนเล่นสนุกสนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มหนุ่มสาวระหว่างการเล่น จะมีการฟ้อนรำสลับการเล่นโยนลูกคอน โดยมีการแอ่วลาว และเข็งแคนประกอบการฟ้อน โดยเล่นกันในบริเวณลานกว้าง ผิวดินเรียบแข็ง เรียกว่า ลานช่วง หรือ ลานช่วง

ในช่วงเวลาต่อมา ประเพณีการเล่นคอนค่อย ๆ จางหายไป แต่ประเพณีการฟ้อนยังคงปรากฏอยู่ในงานประเพณีไทยทรงดำซึ่งในปัจจุบันชาวไทยทรงดำในท้องถิ่นต่าง ๆ มีการจัดเป็นงานประจำปี เพื่อพบปะสังสรรค์กัน

การฟ้อนในสมัยโบราณจะฟ้อนกันตอนกลางคืน โดยอาศัยแสงสว่างจากดวงจันทร์ และแสงสว่างจากการสุมกองไฟด้วยไม้รวก ไกล่ ๆ กับลานฟ้อน โดยมีผู้ชมซึ่งนั่งหรือยืนเรียงรายไปโดยรอบ ทำหน้าที่ช่วยเติมเชื้อเพลิงให้กองไฟลุกสว่างอยู่ตลอดเวลาของการฟ้อน การฟ้อนเริ่มด้วยผู้ฟ้อนฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย แต่งกายตามประเพณี มารวมกลุ่มกันที่ลานช่วง โดยมีพ่อขับและแม่ขับออกมาขับลำทักทายซึ่งกันและกัน มีลูกคู่ชายหญิงยืนปรบมือให้จังหวะ แล้วจึงเริ่มฟ้อนเป็นคู่ ๆ เดินฟ้อนในลักษณะเป็นวงกลมทวนเข็มนาฬิกา เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบมีเพียงอย่างเดียวคือ แคน มีหมอแคนทำหน้าที่เป่าแคนเป็นท่วงทำนองต่าง ๆ โดยยืนอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของลานฟ้อน และเมื่อการฟ้อนเริ่มมีบรรยากาศที่สนุกสนานเต็มที่ หมอแคนก็จะแสดงการเป่าแคนโดยการนอนกลิ้งตัวไปบนลานฟ้อน กลุ่มลูกคู่สามารถออกมาฟ้อน สลับกับผู้ฟ้อนได้ตลอดเวลา ตามความเหมาะสม ลักษณะของการทำจังหวะประกอบการฟ้อนของกลุ่มลูกคู่ โดยการปรบมือพร้อม ๆ กัน

ทำให้เกิดเสียงดังชัดเจน ไปไกล ถึงหมู่บ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

จากการศึกษาฟ้อนไทยทรงดำใน 4 กลุ่ม แบ่งการฟ้อนออกได้ 2 ลักษณะ คือ การฟ้อนในปัจจุบัน และการฟ้อนแบบจารีตดั้งเดิม การฟ้อนในปัจจุบันซึ่งปรากฏอยู่ในกลุ่มชนไทยทรงดำรุ่นหลัง ๆ ไทยทรงดำแต่ละกลุ่ม ได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ผสมผสานทำฟ้อนไปตามยุคตามสมัย เช่น ผสมผสานโดยใช้ท่าฟ้อนและเพลงจากการรำไท่น และละครพื้นบ้านในภาคกลาง ใช้ท่วงทำนองเพลงตามสมัย และเพลงไทยเดิม

ในปัจจุบันการฟ้อนแบบดั้งเดิม ยังคงพบเห็นได้จากกลุ่มผู้อาวุโสชาวไทยทรงดำ ซึ่งมีอายุประมาณ 50-80 ปี ชาวไทยทรงดำรุ่นใหม่ในแต่ละท้องถิ่นมีการประยุกต์ทำฟ้อนขึ้นใหม่ โดยอาศัยการฟ้อนแบบดั้งเดิมเป็นพื้นฐาน

จากการศึกษาการฟ้อนที่ประยุกต์ขึ้นใหม่ พบว่า มีท่วงท่าในการฟ้อนที่แตกต่างไปจากการฟ้อนแบบดั้งเดิมมาก ส่วนการแต่งกายยังคงมีการรักษารูปแบบตามประเพณีไว้ได้ และเครื่องดนตรียังคงใช้แคนเช่นเดิม

การเข้าไปสังเกตการณ์เก็บข้อมูลภาคสนาม ในจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี ทำให้เห็นถึงความแตกต่างของท่วงท่า ในการฟ้อนแบบดั้งเดิมและแบบที่ประยุกต์ขึ้นใหม่ได้ชัดเจน กล่าวคือ ท่วงท่าการฟ้อนแบบดั้งเดิมของไทยทรงดำเพชรบุรีจะมีการใช้เท้าในลักษณะต่าง ๆ ทำท่วงท่าการฟ้อน ลักษณะการก้าวเท้าไม่ยกเท้าสูง เหนือพื้นมากนัก ทำให้ท่วงท่าในการฟ้อนมีความนุ่มนวลกว่าที่อื่น ๆ ส่วนการฟ้อนแบบประยุกต์จะแตกต่างกันตามอิทธิพลของสภาพแวดล้อม ในแต่ละท้องถิ่น

ลักษณะเด่นของท่าฟ้อนที่ปรากฏให้เห็นในร่างกาย 6 ส่วน

1. การใช้เท้า ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ การย่ำเท้า และการก้าวเท้าแบบต่าง ๆ อีก 5 ลักษณะ คือ การก้าวย่าง ก้าวไขว้ ก้าวลากเท้า ก้าวเขยิบเท้า และก้าวยั้งจังหวะ
2. การใช้ขา มี 2 ลักษณะ คือ การงอขา และการนั่งยอง ๆ
3. การใช้ลำตัว มี 3 ลักษณะ คือ ลำตัวตั้งตรง ลำตัวเอนไป ด้านข้าง และลำตัวเอนไปด้านหลัง
4. การใช้มือ มี 7 ลักษณะ คือ ม้วนมือ ซ้อนมือ ไขว้มือ ควางมือ โนมมือ ตักมือ และมือปิดป้อง
5. การใช้แขน มี 2 ลักษณะ คือ แขนวงสูง และแขนวงต่ำ โดยทั่วไปจะฟ้อนให้มือทั้งสองอยู่ในระดับที่ต่างกันเสมอ ยกเว้นในท่าเกี่ยวหรือท่าปิดป้อง ซึ่งมือทั้งสองต้องอยู่ในระดับเดียวกัน คือ อาจเป็นวงระดับต่ำ หรือวงระดับสูง ซึ่งผู้ฟ้อนต้องใช้ไหวพริบของท่วงท่าการใช้มือปิดป้อง

6. การใช้สะโพก การชยับสะโพกส่ายไปมา ด้วยวิธีการงอขา ถ่ายน้ำหนักไปมาระหว่างเท้าทั้งสองตามท่วงทำนองเพลง เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่สอดคล้องกับการแต่งกาย คือ การนุ่งผ้าซิ่นลาว ทำให้ผ้าพลิวลิวดูสวยงาม ตามลักษณะท่วงท่าในการฟ้อน

ลักษณะของท่าฟ้อนจะขึ้นอยู่กับท่วงทำนองในการเป่าแคนซึ่งมี 4 ลักษณะ เรียงตามลำดับคือ

1. เพลงแคนช้า เรียกว่า แคนย่างหรือแคนเติน ใช้สำหรับตอนเริ่มต้นในการฟ้อนจะมีท่วงทำนองดำเนินไปอย่างช้า ๆ เนิบ ๆ ซึ่งเปรียบเสมือนหนุ่มสาวเดินเคียงคู่กันชมความงามของดอกไม้
2. แคนเร็ว เรียกว่าแคนแล่น หรือแคนวิ่ง ใช้ในช่วงที่ผู้ฟ้อน และผู้เป่าแคนเริ่มมีความสนุกสนานครึกครื้น ท่วงทำนองและจังหวะของเพลงจะเพิ่ม อัตราเร็วขึ้นกว่าเพลงแคนย่าง การฟ้อนรำก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามความเร่งเร้าของเพลงแคน ซึ่งในช่วงนี้จะมีการฟ้อนเกี่ยวเป็นจุดเด่นที่สำคัญ
3. แคนกะแล่ หรือ แคนแกร เป็นเพลงที่มีท่วงทำนองช้าเร็วสลับกัน และมีการตบมือ เป็น 3 จังหวะต่อ 1 ท้องเพลงในช่วงนี้ผู้ฟ้อนจะฟ้อนเป็นให้เห็นถึงลักษณะการก้าวเท้า และการขึ้นฟ้อนอยู่กับที่
4. แคนเย็บหรือแคนเวียง เป็นเพลงที่มีท่วงทำนองและอัตรา จังหวะปานกลาง ไม่ช้าหรือเร็วจนเกินไป ผู้ฟ้อนแต่ละคนจะแสดงความสามารถเฉพาะตัวในการฟ้อน ได้อย่างเต็มที่

ลักษณะเด่นในการฟ้อนไทยทรงดำมีลักษณะดังนี้

1. การใช้มือและแขน ขณะที่ฟ้อนต้องให้ความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน ตามลักษณะ และวิธีการฟ้อนควงมือ โดยการหมุนสะบัดมือให้สัมพันธ์กับจังหวะ ท่วงทำนองของ เพลงแคน
2. การฟ้อนหมุนควงมือสะบัดขึ้น ทำให้การฟ้อนมีลักษณะเด่นคล้ายกับดอกไม้ แต่ละดอกที่กำลังชูช่อเบ่งบาน
3. วิธีการฟ้อนที่ก้าวเท้าลงตามจังหวะ ของท่วงทำนองเพลงพร้อม ๆ กัน โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องกำหนดให้เป็นเท้าข้างเดียวกัน เป็นความงามอย่างหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในการฟ้อน ที่มีผู้ฟ้อนจำนวนมาก ทำให้ดูตระการตา แต่ถ้าผู้ฟ้อนมีจำนวนน้อยเกินไป ความสวยงามของการฟ้อนน้อยลง
4. จังหวะของท่วงทำนองเพลง สัมพันธ์กับการลงจังหวะในการฟ้อน โดยการก้าวเท้าย่างเท้าจะประสานสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของลำตัว มือ แขน ศีรษะ
5. ผู้ฟ้อนต้องเอียงลำตัวย่อตัวย่อเข้า ก้าวเท้าและชยับสะโพกให้สัมพันธ์ สอดคล้องกันไปทุก ๆ ส่วน

6. การย่อตัวลงต่ำ ในท่าพ้อนที่เรียกว่า อ่อน ให้จำกัดดิน เป็นความสามารถในการพ้อนของผู้พ้อนแต่ละคน

7. ผู้พ้อนมีความเป็นอิสระในการเคลื่อนไหวของมือ แขน เท้า ซึ่งแต่ละคนจะก้าวเท้า หรือเคลื่อนไหวมือคนละข้างกัน แต่การลงจังหวะต้องให้ลงพอดีกับจังหวะปิดของเพลงในแต่ละช่วง

8. การจัดรูปแบบในการพ้อน โดยเคลื่อนที่เป็นวงกลม ทำให้เห็นความงามของท่วงท่าพ้อนได้ในระยะอันสุนทรีย์ ทั้งเป็นคู่ เป็นหมู่ และเป็นรายบุคคล

9. การพ้อนตามท่วงทำนองเพลงแคนที่มีอัตราจังหวะ ช้า เร็ว บานกลาง ของแต่ละ เพลงจะเป็นตัวกำหนดลักษณะของท่าพ้อน สร้างความสมดุลย์ทางสายตา อารมณ์ทั้งผู้พ้อนและผู้ชม ทำให้การพ้อนน่าสนใจตลอดเวลา

10. การชยับสะ โปก โดยที่ช่วงบนของลำตัวไม่ต้องชยับ เป็นการเน้นให้เห็นการเคลื่อนไหวไปตามท่วงทำนองเพลงแคน ที่ตู่สะตุดตา เพราะชายผ้าขึ้นจะละบัดไหวดูอ่อนพริ้ว

11. รูปร่างลักษณะทางสรีระ โดยทั่วไปของชาวไทยทรงดำ มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับกระบวนท่าพ้อนทำให้การพ้อนดูราบรื่นงดงามโดยธรรมชาติตามลักษณะของเผ่าพันธุ์ โดยเฉพาะช่วงสะ โปกมีขนาดพองามเหมาะสมกับลักษณะการนุ่งผ้าขึ้นพื้นบ้านชาวไทยทรงดำ

12. การเข้า-ออก ของผู้พ้อนจะเดินพ้อนตามท่วงทำนองเพลงออกมาหรือเข้าไปแทนที่กันดูแล้วไม่สับสนวุ่นวาย เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศและสายตาของผู้ชม

13. การพ้อนส่วนใหญ่ จะต้องยืนย่อเข้าพ้อนตลอดเวลา มีการถ่ายเทน้ำหนักให้เกิดความสมดุลย์ ทำให้การใช้พลังของกล้ามเนื้อขา มีการผ่อนคลายตลอดเวลา

14. มิติของความงามในการพ้อน จะเห็นได้ชัดจากผู้เชี่ยวชาญชาวไทยทรงดำ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่ผ่านประสบการณ์ในงานอันคอนหรืออันแคน เป็นเวลามากอย่างน้อย 30-40 ปี ท่วงท่าของการย่างก้าว การหมุนควงมือ การเอนลำตัวขณะพ้อน หรือยืนปักหลักพ้อน จะมีความสอดคล้องกับท่วงทำนองเพลงแคน ซึ่งชาวไทยทรงดำรุ่นหลัง ไม่สามารถทำได้เสมอเหมือน

15. ในขณะที่พ้อน จะไม่มีผู้พ้อนที่เป็นตัวโดดเด่น แต่ละคนจะมีความสำคัญเท่ากันหมด มีการหมุนเวียนสลับกันพ้อนตามช่วงเวลาอันเหมาะสมเป็นไปตามธรรมชาติ

การพ้อนของชาวไทยทรงดำ ใน 4 จังหวัดที่เข้าไปศึกษา ผู้วิจัยได้ยึดเอาการพ้อนของชาวไทยทรงดำ จังหวัดเพชรบุรีเป็นหลัก ในการเปรียบเทียบลักษณะกระบวนท่าพ้อน ทำให้เห็นถึงข้อแตกต่างปลีกย่อยบางประการ ในเรื่องของวิธีการพ้อน เพลง การแต่งกาย ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลทางสังคมในแต่ละท้องถิ่น แต่ในภาพรวมจะเห็นว่า การพ้อนชาวไทยทรงดำของ 4 จังหวัด

มีลักษณะพื้นฐานเหมือนกัน ยังคงสามารถบ่งบอกถึงเผ่าพันธุ์ของกลุ่มชนได้ค่อนข้างชัดเจนด้วย
เอกลักษณ์ของการพ็อน

การสืบทอด ผู้สูงอายุนั้นแม่แบบในการพ็อน โดยการแสดงการพ็อนรำโบราณประเพณี
ประจำ ชาวไทยทรงดำรุ่นหลัง จะพยายามจดจำเลียนแบบฝึกฝนกันเอง จนมีความสามารถในการ
พ็อนรับช่วงต่อ ๆ กันมา และในปัจจุบัน มีการให้จัดงานประเพณีไทยทรงดำประจำปี เป็นการ
กระตุ้นให้ชาวไทยทรงดำ ฝึกฝนการพ็อนรำกันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วัยเด็กซึ่งจะมีพ่อแม่ให้การ
สนับสนุน

ชาวไทยทรงดำเป็นกลุ่มชนที่ชอบศิลปะ การร้องรำทำเพลงด้วยชีวิตจิตใจมาตั้งแต่
บรรพบุรุษ และความผูกพันสืบเนื่องมาโดยตลอด จึงทำให้มีพื้นฐานในเชิงของศิลปะการพ็อน
โดยเฉพาะในเรื่องของจังหวะ สามารถเคลื่อนไหวได้สอดคล้องกับจังหวะและท่วงทำนองเพลง
อาจกล่าวได้ว่า ชาวไทยทรงดำเป็นชนกลุ่มหนึ่งที่ยังคงสามารถสืบทอดคุณัยการพ็อนรำจากบรรพบุรุษ
อันเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ไว้ได้ท่ามกลางสังคมในยุคของการเปลี่ยนแปลง ศิลปะการพ็อน
ไทยทรงดำ จึงเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของชนเผ่าไทยที่ควรได้มีการส่งเสริม อนุรักษ์ไว้
เป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติไทย สืบต่อไป

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจัย เรื่องการพ็อนไทยทรงดำ ทำให้เกิดข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อ
ประโยชน์ทางวิชาการ ในสาขาทางศิลปกรรมศาสตร์ ดังนี้

1. ควรมีการอนุรักษ์รูปแบบการพ็อนแบบดั้งเดิม ด้วยการสนับสนุนเรื่องงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย จากหน่วยงานราชการ และเอกชน เพื่อส่งเสริมให้มีการสืบทอดการพ็อนรำอย่างมีระบบ
โดยมีบรรดา พ่อครู แม่ครูในท้องถิ่น เป็นผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดลักษณะท่าพ็อนแบบดั้งเดิม
2. ควรสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยถึงรูปแบบการพ็อนไทยทรงดำในท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อ
วิเคราะห์เปรียบเทียบ
3. ส่งเสริมให้มีการจัดสัมมนาทางวิชาการ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพ็อนรำ
ของชาวไทยทรงดำ ในท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า
ทางวิชาการ ด้านการแสดงพื้นบ้านของไทย
4. ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ควรให้การสนับสนุนเผยแพร่การแสดงพ็อน ไทย-
ทรงดำ ตามวาระโอกาสต่าง ๆ

5. ศิลปะการฟ้อนไทยทรงดำ ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงควรมีแนวทางในการให้การสนับสนุนที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อวัฒนธรรมการฟ้อนรำแบบดั้งเดิม

6. ในปัจจุบันชาวไทยทรงดำรุ่นใหม่ในบางจังหวัด ได้รับอิทธิพลจากสื่อต่าง ๆ ที่ทำให้รูปแบบการทำฟ้อนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงควรรีบเข้าไปแนะนำแก่ผู้นำชาวไทยทรงดำในท้องถิ่นต่าง ๆ ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปะการฟ้อนแบบดั้งเดิม

7. ควรมีการศึกษาศิลปะการฟ้อนไทยทรงดำที่อยู่นอกประเทศไทยในเชิงเปรียบเทียบ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย