

นาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน

นางสาวมณิศา วศินารมณี

สถาบันวิทยบริการ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชานาฏศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2549

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CHOREOGRAPHY OF CHAO CHOM MANDA KHIEN

Miss Manissa Vasinarom

สถาบันวิทยบริการ

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

Department of Dance

Faculty of Fine and Applied Arts

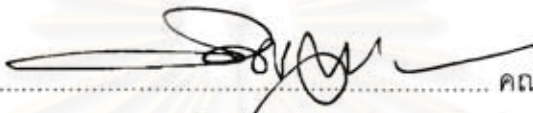
Chulalongkorn University

Academic Year 2006

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์ นาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน
โดย นางสาวมณิศา วศินารมณ
สาขาวิชา นาฏยศิลป์ไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อนุกุล โรจนสุขสมบูรณ์

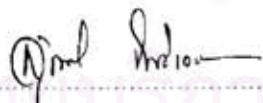
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

..... คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชานูณรงค์ พรุ่งโรจน์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์อนุกุล โรจนสุขสมบูรณ์)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิเวชกุล)

..... กรรมการ
(อาจารย์วรรณพินี สุขสม)

มนิศา วตินารมณ : นาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน. (CHOREOGRAPHY OF CHAO CHOM MANDA KHIEN) อ. ที่ปรึกษา : อาจารย์อนุกุล โจนสุขสมบูรณ์, 289 หน้า.

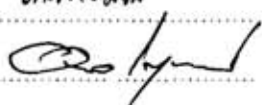
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาประวัติและผลงานของเจ้าจอมมารดาเขียน และวิเคราะห์แนวคิดนาฏยประดิษฐ์จากละคร เรื่อง พระลอ โดยศึกษาจากเอกสารเชิงประวัติศาสตร์ การสัมภาษณ์ การฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจากผู้เชี่ยวชาญ และสังเกตการณ์จากวิดีโอทัศน์การแสดง

เจ้าจอมมารดาเขียน เกิดเมื่อ พ.ศ.2386 ในครอบครัวข้าราชการ ต่อมาได้ไปถวายตัวกับ สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และได้ฝึกเป็นละครผู้หญิงของหลวง ต่อมาได้รับบทเป็นตัวละครใน คือ อิเหนา จนได้สมญานามว่า "เขียน อิเหนา" ต่อมาได้เป็นเจ้าจอมมารดา ในรัชกาลที่ 4 มีพระราชโอรส คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เจ้าของคณะละครปรีดาสัย ท่านได้เป็นครูละครคนสำคัญของคณะละครนี้ ในสมัยรัชกาลที่ 5 และต่อมาจนถึงรัชกาลที่ 8 และถึงแก่อนิจกรรม เมื่อพ.ศ. 2484 ท่านมีผลงานสร้างสรรค์และพัฒนา มีจำนวน 24 ชิ้น เป็นโขน 1 ตอน ละคร 19 เรื่อง ระบาย 4 ชุด

การศึกษานาฏยประดิษฐ์ พระลอ ที่คัดเลือกมาวิเคราะห์เพราะความโดดเด่นในรูปลักษณะ พบว่า เป็นการสร้างสรรค์ละครพันทางบนพื้นฐานของละครในที่เป็นภูมิหลังของท่าน โดยยึดจารีตการแสดงละครในเป็นหลักแล้วตกแต่งด้วยการเคลื่อนไหวแบบลาวพันทางเป็นส่วนประกอบ นอกจากท่านจะสร้างลักษณะผสมดังกล่าว ท่านยังกล้าออกจากจารีตละครไทย คือ ให้ละครตายกลางโรง นาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียนมีลักษณะเด่น ดังนี้ 1. ใช้ท่ารำท่าบตามจารีตของละครใน 2. ใช้ท่ารำสื่ออารมณ์และความคิดตัวละครในช่วงดนตรีรับ 3. ใช้ท่ารำออกภาษามีเฉพาะช่วงร้องสร้อยดนตรีรับ หรือเมื่อเคลื่อนที่ 4. ใช้อุปกรณ์การแสดงเพื่อสื่ออารมณ์และความคิดของตัวละคร 5. แสดงอารมณ์ชัดเจนสมจริง 6. ใช้ท่ารำเกี่ยว 3 คน แสดงให้เห็นเป็นคนเดียว 7. ตัวประกอบรำซ้อนในบทร้องของตัวเอกเพื่อเสริมบท 8. จัดให้ผู้แสดงตายกลางโรง

เจ้าจอมมารดาเขียน เป็นนาฏยศิลปินที่มีความสามารถอย่างยิ่ง และเป็นครูละครที่มีลูกศิษย์มากที่สุดในยุคหนึ่ง นาฏยประดิษฐ์และการสอนของท่านมีอิทธิพลในการพัฒนาและสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทยมาจนถึงปัจจุบัน

ภาควิชา นาฏยศิลป์
สาขาวิชา นาฏยศิลป์ไทย
ปีการศึกษา 2549

ลายมือชื่อนิสิต... มนิศา วตินารมณ
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา...

4886866235 : MAJOR THAI DANCE

KEY WORD: CHOREOGRAPHY/CHAO CHOM MANDA KHIEN

MANISSA VASINAROM : CHOREOGRAPHY OF CHAO CHOM MANDA KHIEN.

THESIS ADVISOR : MR.ANUKON ROTJANASOKSOMBON, 289 pp.

This thesis aims at studying the life and work of Chao Chom Manda Khien, a consort of King Rama IV. It also analyses her choreographic style gleaned from one of her famous choreographs, Pralaw. Research methodology is based upon historical records, interviews, studying from dance experts and performance observation from videos.

Chao Chom Manda Khien was borned in 1843 from a civil servant family. She was trained as a royal dancers under the Queen of King Rama IV. She became famous as a male role, Inao, she where obtained her stage name "Khien Inao". Later she was the choreographer for her son, Prince Narathippraphanphong who was the owner of a theatre company, Preedalai. She had been one of the most outstanding dancers, dance teachers and choreographers of the day until her death in 1941. Her work includes 1 episode of masked play, 19 dance plays, and 4 dance pieces.

The study of Pralaw, which was selected form its outstanding style showed that it was created mainly form her deep background in a court theatre style called Lakon Nai and decorated with Lakon Panthang with the air of Laos. Moreover, she dared to break Thai theatre tradition by having a death scene on stage. Her choreography can be characterized as the followings: 1.Court dance tradition remains intact. 2. Thoughts and emotions of character are presented without song lyric. 3. Lao dance expression is seen only in non lyric parts. 4. Dance props are used to help conveying emotion expressional and thoughts. 5. Emotional expression is realistic. 6. Dance gestures are performed by three dancers as if they are literal in-one person. 7. Dance chorus also dance along with the leading dancers to exemplify the visual effects. 8. Allowing a death scene on stage.

Chao Chom Manda Khien was an expert dancer and teacher who taught most dance students of her days. Her choreographics and teachings have influenced dance creation and development until today

Department Dance

Student's signature.....*Manissa Vasinarom*

Field of study Thai Dance

Advisor's signature.....*Ankon R*

Academic year 2006

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความสำเร็จและความเมตตาของศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ประธานกรรมการ ซึ่งอนุเคราะห์เอกสารหายาก คำปรึกษา แนะนำแนวทางและการเรียบเรียง วิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณด้วยความซาบซึ้ง

ในโอกาสนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี โพธิเวชกุล และอาจารย์วรรณพินี สุขสม และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์อนุภูมิจโรจนสุขสมบุญรณ์ กรุณาช่วยให้คำปรึกษาแนวทางปรับแก้วิทยานิพนธ์

ขอขอบพระคุณอาจารย์สุวรรณณี ชลานุเคราะห์ อาจารย์สองชาติ ชื่นศิริ อาจารย์นพรัตน์ หวังในธรรม อาจารย์เวณิกา บุนนาค อาจารย์วัชณี เมษะมาน อาจารย์ขวัญใจ คงถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวภา เวชสุรักษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต วิงวอน ที่กรุณาให้ความรู้ ข้อมูล คำแนะนำ แนวทางในการทำงาน และกำลังใจ อีกทั้งอาจารย์กัญเกียรติ ภูมิรัตน์ ครูผู้ประสิทธิ์ประสาทพื้นฐานความรู้ด้านนาฏศิลป์แก่ผู้วิจัย นอกจากนี้ยังให้ความอนุเคราะห์เอกสาร ตำราหายาก คำแนะนำ และกำลังใจในการทำงานด้วยความห่วงใยเสมอมา

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้สนับสนุนทุนทรัพย์ ความหวังดีและกำลังใจด้วยความห่วงใย

ขอขอบคุณวิภาภรณ์ เฟ่งผล เจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติ หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒน์ เกษมศรี ณ อยุธยา คุณรัชณี ทรัพย์วิจิตร และบุคคลในกรมศิลปากรที่อำนวยความสะดวกในการทำงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ขอขอบคุณเพื่อนนิสิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2548 และ 2549 ที่ให้ความช่วยเหลือ กำลังใจ ความห่วงใยแก่ผู้วิจัย ตลอดจนคำปรึกษาขณะดำเนินงานวิจัย

ท้ายสุดนี้ผู้วิจัยขอกราบระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย บารมีแห่งบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทุกพระองค์ พระราชชายาเจ้านางรำศรี สมเด็จพระเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เจ้าจอมมารดาเขียน หม่อมหลวงต่วนศรี พระนางเธอลักษมีลาวัณย์ ครุฑนาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ทั้งที่ล่วงลับ และมีชีวิตอยู่ ซึ่งได้สร้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาอันมีค่า และเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเพื่อประโยชน์แก่แผ่นดิน

สำหรับประโยชน์ที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยขออุทิศคุณความดีทั้งหมดให้กับบรรพชน และบุคคลดั่งกล่าวข้างต้น หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขอกราบขออภัยและน้อมรับไว้ด้วยความเคารพ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ฌ
สารบัญภาพ.....	ญ
สารบัญแผนภูมิ.....	ฎ
บทที่	
1. บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย.....	4
1.3 ขอบเขตของการวิจัย	5
1.4 วิธีดำเนินงานวิจัย.....	5
1.5 คำจำกัดความที่ใช้ในการศึกษาวิจัย.....	10
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	10
2. ประวัติและผลงานทางด้านนาฏศิลป์ของเจ้าจอมมารดาเขียน.....	12
2.1 ก่อนอาศัยอยู่ในพระบรมมหาราชวัง (พ.ศ.2386 – พ.ศ. 2392).....	12
2.2 การฝึกหัดนาฏศิลป์ และเป็นตัวละครหลวง (พ.ศ. 2393 – พ.ศ.2403).....	15
2.3 การเป็นเจ้าจอม และเจ้าจอมมารดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (โดยพระมาถน พ.ศ.2403 – พ.ศ. 2411).....	19
2.4 การรับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (พ.ศ.2411 - พ.ศ.2453).....	24
2.5 บั้นปลายชีวิตในวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ (พ.ศ.2454 - พ.ศ.2484).....	43
2.6 สรุป.....	48
3. องค์ประกอบนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน เรื่อง พระลอ.....	57
3.1 องค์ประกอบนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน เรื่อง พระลอ.....	57

3.2 การถ่ายทอดสู่คณะละครต่างๆ.....	75
3.3 สรุป.....	79
4. นาฏยประดิษฐ์ เรื่อง พระลอ ของเจ้าจอมมารดาเขียน.....	81
4.1 พระลอตอนลาแม่.....	82
4.2 พระลอตอนลงทรงเสี้ยม.....	82
4.3 พระลอตอนตามไก่.....	98
4.4 พระลอตอนเข้าสวน.....	121
4.5 พระลอตอนเข้าห้อง.....	130
4.6 สรุป.....	137
5. สรุปและข้อเสนอแนะ.....	139
ข้อเสนอแนะ.....	144
รายการอ้างอิง.....	145
ภาคผนวก.....	149
ภาคผนวก ก กระบวนทำรำพระลอตอนลงทรงเสี้ยม ตามไก่ เข้าสวน และเข้าห้อง.....	150
ภาคผนวก ข ข้อมูลแวดล้อมประกอบการศึกษานาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน เรื่อง พระลอ.....	229
ภาคผนวก ค ข้อมูลวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์.....	258
ภาคผนวก ง ภาพจากละคร เรื่อง พระลอ ในปี พ.ศ. 2491 ของนายโหมด ว่องสวัสดิ์.....	275
ภาคผนวก จ โครงการสัมมนาทางวิชาการ “การพัฒนาวิจัยทางด้านนาฏยศิลป์”.....	279
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	289

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1	ความรู้ด้านนาฏยศิลป์ที่เจ้าจอมมารดาเขียนได้รับจากวงกรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์และการนำไปใช้.....17
2	ประสบการณ์ที่เจ้าจอมมารดาเขียนได้ในฐานะภรรยาเจ้า และการนำไปใช้.....22
3	หน้าที่การทำงานละครของบุคคลในวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์.....36
4	ผลงานนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน.....41
5	ตารางสรุปประวัติและผลงานของเจ้าจอมมารดาเขียน.....51
6	ทำรำและที่มาของท่าประกอบบทร้องลำลาวเฉียง (รับมโหรี).....85
7	ทำรำและที่มาของท่าประกอบเพลงลงสอง.....87
8	ทำรำและที่มาของท่าประกอบเพลงลาวแพนใหญ่.....87
9	ทำรำและที่มาของท่าประกอบเพลงลาวครวญ (ก่อนเสียน้ำ).....88
10	ทำรำและที่มาของท่าประกอบเพลงเกริ่นเกล้าซอฝรั่งเสียงโศก.....90
11	ทำรำและที่มาของท่าประกอบเพลงลาวกระแซ รับมโหรี.....91
12	ทำรำและที่มาของท่าประกอบเพลงลาวพุงขาว.....101
13	ทำรำและที่มาของท่าประกอบเพลงลาวเซ็ง.....102
14	ทำรำและที่มาของท่าประกอบเพลงลาวเซ็ง (เฉพาะดนตรีรับ).....102
15	ทำรำและที่มาของท่าประกอบเพลงลาวเจ้าชู รับมโหรี.....103
16	ทำรำและที่มาของท่าประกอบเพลงเชิดฉิ่ง และกราวรำ.....104
17	ทำรำและที่มาของท่าประกอบเพลงลาวครวญ (หลังตามไก่).....106
18	ทำรำและที่มาของท่าประกอบเพลงลาวเดินดง.....106
19	รูปแบบการเคลื่อนไหวในเพลงเชิดฉิ่งตอนพระลอตามไก่.....116
20	ทำรำและที่มาของท่าประกอบเพลงลาวชมดง.....122
21	ทำรำและที่มาของท่าประกอบเพลงลาวชมดง (ช่วงร้องสร้อย).....124
22	ทำรำและที่มาของท่าประกอบเพลงลาวดำเนินทราย.....131

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1	เจ้าจอมมารดาเขียนในชุดตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ประพาส จังหวัดสระบุรี เมื่อ พ.ศ.2403.....11
2	เจ้าจอมมารดาตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัวฯ ประพาส จังหวัดสระบุรี เมื่อ พ.ศ.2403.....54
3	เจ้าจอมมารดาเขียน.....55
4	การแสดงนาฏศิลป์ในงานอายุครบ 5 รอบ ของพระยาประเสริฐสุภกิจ.....55
5	ละคร เรื่อง ไกรทอง ในงานอายุครบ 5 รอบ ของพระยาประเสริฐสุภกิจ.....56
6	รำวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ.....56
7	เตียงละคร.....70
8	หมอนขวาน.....71
9	เครื่องราชูปโภค.....72
10	พระขรรค์ (ใช้ในการฝึกซ้อม).....73
11	ท่าเท้าเตียง 2 มือ แสดงอาการตกใจเมื่อเห็นน้ำกลายเป็นสีแดงเลือด.....94
12	ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเอกและตัวประกอบ.....94
13	การใช้พื้นที่เพลงลาวเฉียง (เจ้าผือเอ๋ย – สู้ท่าสนาน) และ เพลงลาวกระแซ (เมี้ยนมิด – เคื่องพระทัย).....95
14	การใช้พื้นที่เพลงลาวเฉียง (พ่อเจ้า ณ หัวเอ๋ย) จนถึงเพลงลาวกระแซ (ผลัดภูษา).....95
15	การใช้พัดบังหน้าในเพลงโอด.....96
16	การใช้พัดพัดเข้าตัวในเพลงลาวกระแซ.....97
17	ท่าเดิน.....97
18	ความสัมพันธ์ระหว่างปู่เจ้ากับหมู่ระบำ.....112
19	ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเอกกับตัวประกอบ.....113
20	การใช้พื้นที่ของระบำไก่ 1.....114
21	การใช้พื้นที่ของระบำไก่ 2.....114
22	การใช้พื้นที่ของระบำไก่ 3.....115
23	การใช้พื้นที่ของการเคลื่อนที่เมื่อออกจากโรง.....115
24	การใช้พื้นที่ของการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในเพลงลาวเจ้าชู และ เข็ดฉิ่ง.....116
25	การใช้พื้นที่ของการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในเพลงลาวควรวญ และ ลาวเดินดง.....116

ภาพที่	หน้า
26 ทำคองพระขรรค์.....	119
27 ทำเดินของไก่.....	120
28 ทำบิตไหล่เลข 8 แนวนอน.....	120
29 การบิตไหล่หน้า-หลัง	121
30 ทำรับผู้อ่อนเท้า หลังบทร้องฝากอักษรถวายน้องสองพดู.....	128
31 ทำประคอง ในบทร้อง “ธรรเห”	128
32 การใช้พื้นที่ตอนพระล่อเข้าสวน.....	129
33 การใช้ไหล่ และเท้าในช่วงร้องรับ.....	130
34 ความสัมพันธ์ของการเกี่ยวระหว่างพระ 1 นาง 2	134
35 การใช้พื้นที่ตอนพระล่อเข้าห้อง.....	135
36 ทำจากแม่ท่าละครใน เรื่อง อุณรุท ตอน ศุภลักษณ์อุ้มสม.....	135
37 ทำป้อนหมาก.....	136

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิที่	หน้า
1	สาเหวกสายสกุลของเจ้าจอมมารดาเขียน.....13
2	นาฏยองค์กรของคณะละครหลวงนฤมิตร.....35
3	การสืบทอดนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน.....77

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เจ้าจอมมารดาเขียน ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 4 พระมารดาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทต่อนาฏยศิลป์ไทย ในระหว่าง พ.ศ. 2397 – 2484 โดยบทบาทที่เกิดขึ้นมีทั้งด้านนาฏยศิลป์ การถ่ายทอดความรู้ และนาฏยประดิษฐ์ แต่บทบาทสำคัญที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนระเบียบละครไทยในระยะต่อมา คือด้านนาฏยประดิษฐ์ ผลงานนาฏยประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ทำรำอยู่ในประเภทละคร ซึ่งได้รับความนิยมนับจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้มีการสืบทอดการแสดงอย่างแพร่หลาย และบางส่วนบรรจุอยู่ในหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

เจ้าจอมมารดาเขียน เกิดเมื่อ พ.ศ. 2386 เป็นธิดาของท่านอัน และท่านอิม สิริวันต์ ท่านเข้าไปอยู่ในพระตำหนักของสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีในฐานะพระญาติ และได้รับการฝึกหัดละครจากครูละครของพระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี ซึ่งเป็นครูละครหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยฯ เช่น คุณแยม อิเหนา และคุณน้อย จรกา เป็นต้น เมื่ออายุได้ 8 ปี เจ้าจอมมารดาเขียนย้ายไปอยู่ในความปกครองของเจ้าจอมมารดาจ้าว พระชนนีของสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี เนื่องจาก สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีเสด็จสวรรคต เจ้าจอมมารดาจ้าวจัดให้เจ้าจอมมารดาเขียนและตัวละครที่เหลือออกไปหัดละคร ณ วงกรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ ซึ่งกรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์เป็นผู้ควบคุมการฝึกหัด การฝึกหัดครั้งนี้มีผลอย่างมากต่อเจ้าจอมมารดาเขียน เพราะจะทรงแนะนำรำ และจังหวะ นอกจากนี้ยังได้รับความรู้ด้านการแสดงละครนอกจากครูบัว และละครในจากครูละครในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยฯ ซึ่งเป็นครูละครของวงกรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ ต่อมา พ.ศ. 2397 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ ให้มีละครหลวงขึ้น เจ้าจอมมารดาจ้าวจึงนำเจ้าจอมมารดาเขียน และตัวละครของสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีขึ้นถวายตัวพร้อมกัน ในงานสมโภชช้างเผือกพระวิสุทธิรังษิณี เจ้าจอมมารดาเขียนรับบทเป็น **สีเขียวตรา** ต่อมาด้วยฝีมือทางการแสดงที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่านจึงได้เลื่อนขึ้นเป็นพระรอง และพระเอก ดังฉายาที่เกิดจากบทบาททางการแสดงที่มีชื่อเสียง คือ **“เขียน สังคามาระดา”** หรือ **“คุณเขียน อิเหนา”** หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงชุบเลี้ยงท่านเป็นพระสนม เมื่อประสูติพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าวรวรรณกร ท่านได้เลื่อนตำแหน่งเป็น

* บางเล่มเขียน “สิริวรรณ”

เจ้าจอมมารดา ครั้นถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เจ้าจอมมารดาเขียนมี
โอกาสรับสนองพระเดชพระคุณเป็นครั้งคราว เช่น หัดละครหลวง ฝึกนางมยุรฉัตรทั้งหมดมเจ้า และ
ข้าราชการฝ่ายในเดินนำพระยานมาศในพระราชพิธีโสกันต์ใหญ่ และฝึกซ้อมรำอาวุธแก่สมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอ และพระเจ้าลูกยาเธอทรงรำกระบี่กระบอง ซึ่งในรัชกาลดังกล่าวมีผลงานนาฏยประดิษฐ์ที่
โดดเด่น และสืบทอดมาจนปัจจุบัน คือ ทำรำในการแสดงละครพันทาง เรื่อง พระลอ และละครร้อง
เรื่องสาวเครือฟ้า ต่อมาภายหลังท่านได้เป็นครูละครให้กับละครต่างๆอีกหลายคณะ เช่น คณะละคร
หลวงนฤมิตร (ในภายหลัง คือ คณะละครปริดาลัย) คณะละครวังสวนกุหลาบ และคณะละครเจ้าคุณ
พระประยูรวงศ์ เป็นต้น ท่านถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ พ.ศ. 2484 จากข้อมูลข้างต้นผลงานนาฏยประดิษฐ์ที่
โดดเด่นของเจ้าจอมมารดาเขียน คือ การประดิษฐ์ทำรำละครพันทาง เรื่อง พระลอ ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษา
แนวคิดนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียนจากเรื่อง พระลอ

นาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน เรื่อง พระลอ เกิดขึ้นเมื่อครั้งสร้างพระราชวังดุสิต โดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ ให้ปลูกพันธุ์ไม้หลายชนิด สำหรับไม้ผลเมื่อถึง
ฤดูกาลก็ออกช่อและผล ยกเว้นต้นลิ้นจี่ พันธุ์ไม้เมืองหนาวจากเชียงใหม่ไม่ออกผล พระองค์จึงมี
พระราชดำรัสว่า “ถ้าลิ้นจี่มีลูกเมื่อใดจะหาคณะละครหม่อมต่วนมาแสดงทำขวัญ”¹ หลังจากนั้นต้น
ลิ้นจี่ก็ออกผล และทรงให้คณะละครหม่อมต่วนเตรียมจัดละครมาแสดงทำขวัญต้นลิ้นจี่ แต่กลับไม่เป็น
ดังพระราชประสงค์ เนื่องจากคณะละครดังกล่าวยุบคณะนานแล้ว พระองค์จึงมีพระราชดำรัส
กับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ว่า “ต้องจัดให้มีขึ้นใหม่ มิฉะนั้นจะไม่สมดังที่ตรัส
ไว้”² ทั้งนี้พระองค์จะเป็นผู้อุปถัมภ์การแสดงด้วยพระองค์เอง และเป็นผลให้เกิด “คณะละครหลวง
นฤมิตร” พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ รับสนองพระบรมราชโองการ โดยทรง
ปรึกษากับหม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ (หม่อมต่วน) ซายา และเลือกเรื่อง พระลอ เพื่อจัดการแสดง
ละครตามพระราชประสงค์ ครั้งนั้นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์มี 3 ท่าน ได้แก่ พระเจ้าบรมวงศ์
เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงพระนิพนธ์บทละคร หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ เป็นผู้บรรจ
เพลง และเจ้าจอมมารดาเขียน เป็นผู้ประดิษฐ์ทำรำ และฝึกซ้อมการแสดง

การแสดงที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นเป็นการจัดแสดงละคร เรื่อง พระลอ ตอนกลาง มีเนื้อหาเริ่มจาก
พระลอข้ามแม่น้ำกาหลงจนถึงพระลอเข้าสวนเมืองสรวง โดยมีรูปแบบการแสดงแบบพันทางเฉพาะ
ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ซึ่งแตกต่างจากระเบียบละครไทยที่มีอยู่เดิม
หลายประการ เช่น เรื่องที่แสดงอยู่ในประเภทโศกนาฏกรรม ความสัมพันธ์ของทำรำระหว่างตัวเอก

¹ เนียนศิริ ตาละลักษณ์, พระประวัติ และผลงานของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิป
ประพันธ์พงศ์ (กรุงเทพฯ : หสน. สหประชาพาณิชย์, 2522), หน้า 46.

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 46.

กับตัวประกอบ การจัดองค์ประกอบ เช่น การตั้งซุ้ม การแทรกบทพระบำในละคร และเพลงที่ใช้ในการแสดงอยู่ในกลุ่มเพลงออกภาษา โดยมีเพลงหน้าพาทย์ การร้องเกริ่น การร้องทวนบท ส่งผลต่อการใช้ทำรำออกภาษา และการเชื่อมต่อ เป็นต้น หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทอดพระเนตรการแสดง ทรงพอพระราชหฤทัยยิ่ง ส่งผลให้การแสดงเรื่องนี้ได้นำมาจัดการแสดงเพื่อต้อนรับพระราชอาคันตุกะ เช่น ดยุกโยฮัน อัลเบรช รีเยนต์ เมืองบรานสวิก เป็นต้น ในระยะต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงพระนิพนธ์ เรื่อง พระลอ เพิ่มเติมจนครบทั้งตอนต้น และตอนปลาย สามารถจัดการแสดงได้สนุกทุกตอน ส่งผลให้ได้รับความนิยมจากประชาชนจนวบจนปัจจุบัน โดยเฉพาะตอนพระลอเสียดน้ำ ปู่เจ้าเรียกไก่ พระลอตามไก่ พระลอเข้าสวน และพระลอเข้าห้อง

การแสดงดังกล่าวได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่องในหลายคณะ อาทิ คณะละครเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ คณะละครเจ้าพระยาวรวงษ์พัฒน และคณะละครวังสวนกุหลาบ เป็นต้น ทั้งในลักษณะการแสดงเป็นชุด หรือ ตอน หรือ ทั้งเรื่อง สำหรับละครวังสวนกุหลาบ ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดกระบวนท่ารำจากเจ้าจอมมารดาเขียน คือ “คุณครูลมูล ยมะคุปต์ ในบทบาทพระลอ ตอน ตามไก่ และนั่งพับปลาน่า ท่านผู้หญิงแก้ว สนิทวงศ์เสนี ในบทบาทนายขวัญ คุณครูจรรยา ภัคดี ในบทบาทพระลอ ตอนลงสระ และหม่อมหลวงสุจิตต์ อิศรางกูร ในบทบาทพระลอ ตอนปลอมเป็นขุนพล ผาด ในบทบาทปู่เจ้าสมิงพราย ตอนปู่เจ้าเรียกไก่ อุ่นเรือน ธนูปกรณ์ ในบทบาทไก่แก้ว”³ ต่อมาคุณครูลมูล ได้นำกระบวนท่ารำดังกล่าวมาถ่ายทอดให้กับศิษย์หลายสถาบัน เช่น วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม คณะละครพระราชชายาเจ้าดารารัศมี (ในช่วงที่ขึ้นไปเมืองเชียงใหม่) และ คณะละครพระองค์เจ้าเฉลิมเขตทรงคด เป็นต้น ส่วนท่านผู้หญิงแก้ว สนิทวงศ์เสนี ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนาฏยศิลป์ในสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

การถ่ายทอดที่เกิดขึ้นในกรมศิลปากร แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ วิทยาลัยนาฏศิลป์ และสำนักการสังคีต สำหรับวิทยาลัยนาฏศิลป์ เป็นการถ่ายทอดความรู้ของคุณครูลมูล ยมะคุปต์ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การถ่ายทอดตามหลักสูตร และการถ่ายทอดเฉพาะบุคคลเพื่อการแสดง สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้แสดงในบทบาทพระลอจากคุณครูลมูล ยมะคุปต์ มีจำนวน 7 คน ได้แก่ คุณครูสุวรรณี ชลานุเคราะห์ คุณครูส่องชาติ ชื่นศิริ คุณครูศิริวัฒน์ ดิษยนันทน์ คุณครูนฤมัย ไตรทองอยู่ คุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ คุณครูรวรรณ กัณยาณมิตร และคุณครูเวณิกา บุนนาค นอกจากนี้ในบางโอกาสยังพาศิษย์เข้าไปต่อท่ารำกับเจ้าจอมมารดาเขียน ณ วังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระ

³ คณะศิษยานุศิษย์, คุณานุสรณ์ครบรอบ 100 ปี คุณครูลมูล ยมะคุปต์ (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), หน้า 201. (จัดพิมพ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ชาตีกาล ของคุณครูลมูล ยมะคุปต์ วันที่ 2 มิถุนายน 2548).

นราธิปประพันธ์พงศ์ ในส่วนสำนักการสังคีตท่านผู้หญิงแล้ว สนิทวงศ์เสนี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ การถ่ายทอดที่เกิดขึ้นมิได้บรรจุในหลักสูตรแต่เป็นไปเพื่อการแสดงเท่านั้น โดยมักเป็นการเพิ่มกลเม็ด ของการแสดง หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการท่าที่ได้รับจากการศึกษาในหลักสูตร นอกจากนี้การแสดงบาง ตอนมีการประดิษฐ์ขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับระยะเวลา และสถานที่

อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดที่เกิดขึ้นในระยะแรกมิได้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการถ่ายทอดความรู้เฉพาะบุคคล ประกอบกับการแสดงดังกล่าวเป็นการแสดงประเภทโศกนาฏกรรม ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อที่ว่าเป็นอัมภมฺคตต่อผู้สร้าง ผู้แสดง และผู้ชม ดังจะเห็นได้จากการแสดงบางตอนที่ไม่นิยมนำมาจัดการแสดง เช่น ตอน พระลอลอง ตอนเสียงน้ำ และตอนสามกษัตริย์สิ้นพระชนม์ เป็นต้น และส่งผลกระทบทำให้การแสดงที่เกิดขึ้นเริ่มสูญหายไปกับจำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอดที่ลดลง ในระยะต่อมาแม้ว่าจะมีการตระหนักถึงความสำคัญของการแสดงดังกล่าว โดยบรรจุอยู่ในหลักสูตร การเรียนการสอนของวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และสถาบันการศึกษานาฏศิลป์อื่นๆ แต่ยังคงพบว่าการถ่ายทอดที่เกิดขึ้นมีการถ่ายทอดเพียงบางตอน และยังใช้ระบบความจำ

ดังที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้ผู้วิจัยเห็นความสำคัญ และสนใจที่จะศึกษาแนวคิดนาฏย ประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียนจากเรื่อง พระลอลอง ซึ่งอ้างอิงจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ เช่น สำเนา พระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ บทละคร เรื่อง พระลอลอง ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ประวัติและผลงานของเจ้าจอมมารดาเขียนตลอดจน ผู้ร่วมงาน สำหรับในส่วนของรูปแบบการแสดงผู้วิจัยเลือกศึกษาตอนที่ยังคงจัดแสดงอยู่ในปัจจุบัน และถ่ายทอดอยู่ในวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 5 ตอน ได้แก่ พระลอลองแม่ พระลอลองเสียงน้ำ พระลอลองตามไก่ พระลอลองเข้าสวน และพระลอลองเข้าห้อง ในรูปแบบที่ได้รับการถ่ายทอดจากคุณครูลมูล ยมะคุปต์ ในวิทยาลัยนาฏศิลป์ ตลอดจนวิเคราะห์บริบทอันทำให้เกิดการแสดง เนื่องจาก คุณครูลมูล ยมะคุปต์เป็นผู้หนึ่งที่วางหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร ดังนั้นแม้ท่าว่าจะเปลี่ยนแปลงไปตามความสามารถของผู้รับการถ่ายทอด แต่โครงสร้างรูปแบบการแสดงยังคงอยู่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์การแสดงบางตอนที่กำลังจะสูญหาย และแนวทางในการสร้างสรรศิลปะ ตลอดจนบันทึกระเบียบละครไทยอันแสดงให้เห็นถึงรากของวัฒนธรรมไว้เป็นลายลักษณ์ และเป็นหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการแก่วงการนาฏศิลป์และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาประวัติและผลงานนาฏยศิลป์ของเจ้าจอมมารดาเขียน
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน เรื่อง พระลอลอง

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาแนวคิดของเจ้าจอมมารดาเขียนจากนาฏยประดิษฐ์ เรื่อง พระลอ โดยอ้างอิงเอกสารทางประวัติศาสตร์ เช่น สำเนาพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ บทละคร เรื่อง พระลอ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ประวัติและผลงานของเจ้าจอมมารดาเขียน ตลอดจนผู้ร่วมงาน โดยเลือกศึกษารูปแบบการแสดงจากตัวละครพระลอ ทั้งหมด 5 ตอน ดังนี้ พระลอลาแม่ พระลอเลี้ยงน้ำ พระลอตามไก่ พระลอเข้าสวน และ พระลอเข้าห้อง ซึ่งได้รับการถ่ายทอดในวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร จากคุณครูอุดม ยมะคุปต์ ประกอบกับบริบทอื่น ๆ ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ โดยศึกษากระบวนการทำรำจากคุณครูเวณิกา บุญนาค ในรูปแบบหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร และอาจารย์สุวรรณีย์ ชลานุเคราะห์ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2533 สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ – ละครรำ) ซึ่งเป็นศิลปินที่แสดงในบท พระลอของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษาช่วงเดือน มิถุนายน 2548 – มีนาคม 2550

1.4 วิธีดำเนินการวิจัย

1. ค้นคว้าข้อมูลจากสื่อและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

- พระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงพระราชชายา เจ้าดารารัศมี

พระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เกี่ยวกับภาพการแสดง การฝึกซ้อม และบทละคร

- พระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

พระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เกี่ยวกับการจัดแสดงละคร ภาพการแสดง ความนิยมในการชมละคร และบทละคร

- ชุมนุมพระลอ

ประวัติการประพันธ์ เรื่อง พระลอ ประกอบด้วย ลิลิตพระลอ พระลอนรลักษณ์ พระลอสำนวนเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ และพระลอในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

- พระประวัติ และผลงานของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
พระประวัติ และผลงานของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
ตลอดจนผู้ร่วมงาน เจ้าจอมมารดาเขียน พระมารดา หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ
ชายา
- บทละคร เรื่อง พระลอ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
ประวัติของบทละคร จุดเด่น และบทละคร เรื่อง พระลอ ของพระเจ้าบรมวงศ์
เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
- หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมผ้น วรวรรณ ณ อยุธยา
ประวัติของหม่อมผ้น วรวรรณ ณ อยุธยา จุดเด่นของบทละคร เรื่อง พระลอ
ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ และภาพเครื่องแต่งกายพระลอ
ตอนลงทรงเสียน้ำ
- หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ ณ อยุธยา
ประวัติของหม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ ณ อยุธยา งานดนตรีของ
หม่อมหลวงต่วนศรี และประวัติของการจัดแสดงละครหลวงนฤมิตร
- The Culture System
ระบบทางวัฒนธรรม กล่าวถึง จุดกำเนิด การแพร่กระจาย การครอบงำ และ
การซ้อนทางวัฒนธรรม

2. สัมภาษณ์บุคคลในราชสกุลวรวรรณที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าจอมมารดาเขียน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการด้านนาฏศิลป์ และดุริยางค์ศิลป์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแสดงละครพื้นทาง
เรื่อง พระลอ ในวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

2.1 ม.จ.หญิงฤดีวรวรรณ วรวรรณ ณ อยุธยา พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระ
นราธิปประพันธ์พงศ์

2.2 ศิลปินที่ได้รับการถ่ายทอดจากเจ้าจอมมารดาเขียน ในบทบาทนายแก้ว
ชุดพ็อนรัก

2.2.1 อาจารย์ส่องชาติ ชื่นศิริ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2535 (สาขาศิลปะการแสดง
(นาฏศิลป์ – ละครรำ)

2.3 ศิลปินและผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากคุณครูลมูล ยมะคุปต์ ในวิทยาลัยนาฏศิลป์
ในบทบาทพระลอ

2.3.1 อาจารย์สุวรรณีย์ ชลานุเคราะห์ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2533 (สาขาศิลปะการแสดง
(นาฏศิลป์ – ละครรำ)

2.3.2 อาจารย์สองชาติ ชื่นศิริ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2535 (สาขาศิลปะการแสดง
(นาฏศิลป์ – ละครรำ)

2.3.3 อาจารย์ศิริวัฒน์ ดิษยนันทน์ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2541 (สาขาศิลปะการแสดง
(นาฏศิลป์ – ละครรำ)

2.3.4 อาจารย์นฤมัย ไตรทองอยู่ ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัย
นาฏศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

2.3.5 อาจารย์รัตติยะ วิกสิตพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัย
นาฏศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

2.3.6 อาจารย์รัตติวรรณ กัณยานมิตร ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย
วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

2.3.7 อาจารย์เวณิกา บุนนาค ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย
วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

2.4 ศิลปินที่เคยแสดง และได้รับการถ่ายทอดในวิทยาลัยนาฏศิลป์

2.4.1 อาจารย์นพรัตน์ หวังในธรรม ในบทไก่แก้ว และพระแพง

2.4.2 รองศาสตราจารย์ผู้สดี หลิมสกุล ในบทไก่แก้ว

2.4.3 อาจารย์นฤมล ชันส์มฤทธิ ในบทพระลอ ตอนเข้าสวน

2.4.4 อาจารย์ขวัญใจ คงถาวร ในบทพระลอ ตอนตามไก่ และเข้าห้อง

2.4.5 อาจารย์อัจฉรา จันที ในบทพระลอ ตอนเลี้ยงน้ำ

2.4.6 อาจารย์นฤมล ณ นคร ในบทไก่แก้ว

2.5 บุคคลผู้เคยร่วมงานกับคุณครูลมุล ยมะคุปต์ และท่านผู้หญิงแก้ว สนิทวงศ์เสนี

2.5.1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์

2.5.2 อาจารย์สัมพันธ์ พันธุ์มณี

2.5.3 อาจารย์กัญเกียรติ ภูมิรัตน์

2.5.4 อาจารย์วิชณี เมษะมาน

2.5.5 อาจารย์พัชรา บัวทอง

2.6 บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านดุริยางคศิลป์ กรมศิลปากร ในการจัดการแสดง เรื่อง

พระลอ

2.6.1 อาจารย์สุดจิตต์ คุริยะประณีต ศิลปินแห่งชาติ ปี 2536 (สาขาศิลปะการแสดง
– คีตศิลป์)

2.6.2 อาจารย์กัญญา โรหิตาจล

2.6.3 อาจารย์สมชาย ทับพร

2.6.4 อาจารย์สมาน น้อยนิตย

2.6.5 อาจารย์ศิลป์ ตราโมท

3. ศึกษาคุณสมบัติเฉพาะตัวจากภูมิหลังทางประสบการณ์การเรียนการสอนของนักนาฏยประดิษฐ์จากวิธีวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากท่าน

4. ศึกษาผลงานนาฏยประดิษฐ์ในด้านรูปแบบองค์ประกอบ กระบวนท่ารำ โดยวิธีวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์ ประกอบกับประสบการณ์เชิงประจักษ์ในการรับการถ่ายทอด และการแสดง

5. สังเกตด้วยวิธีการชมการแสดง จากวีดิทัศน์ และสถานที่ในการจัดการแสดงจริง เรื่องพระลอ และศิลปะการแสดงอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพฯ และบันทึกข้อมูลเป็นลายลักษณ์รวมทั้งเก็บข้อมูลเป็นวีดิทัศน์ และภาพนิ่ง

6. นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยแยกวิเคราะห์องค์ประกอบการแสดง และตัวละคร กระบวนท่ารำ และระบำ แล้วจึงวิเคราะห์ในภาพรวม ประกอบบริบทของการแสดง และเรียบเรียงประกอบภาพถ่าย

7. นำเสนอข้อมูลที่ได้โดยแบ่งหัวข้อออกเป็นบทต่างๆดังนี้
บทที่ 1 บทนำ

- 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
- 1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
- 1.3 ขอบเขตของงานวิจัย
- 1.4 วิธีดำเนินงานวิจัย
- 1.5 คำจำกัดความที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
- 1.6 ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการวิจัย
- 1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 ประวัติและผลงานด้านนาฏยศิลป์ของเจ้าจอมมารดาเขียน

- 2.1 ก่อนอาศัยอยู่ในพระบรมมหาราชวัง (พ.ศ.2386 – พ.ศ.2392)
- 2.2 การฝึกหัดนาฏยศิลป์ และเป็นตัวละครหลวง (พ.ศ.2393 – พ.ศ.2403)
- 2.3 การดำรงยศเป็นเจ้าจอม และเจ้าจอมมารดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (ประมาณ พ.ศ. 2403 – พ.ศ.2411)
- 2.4 การรับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (พ.ศ. 2411 – พ.ศ. 2453)

2.5 บั้นปลายชีวิตในวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ (พ.ศ.2454 – พ.ศ.2484)

บทที่ 3 องค์ประกอบนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน เรื่อง พระล่อ

3.1 องค์ประกอบนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน เรื่อง พระล่อ

3.1.1 วรรณกรรมประกอบการแสดง

3.1.2 ดนตรี และเพลง

3.1.3 เครื่องแต่งกาย

3.1.4 อุปกรณ์ประกอบการแสดง

3.1.5 ฉาก

3.1.6 โอกาสในการแสดง

3.1.7 สถานที่

3.1.8 ผู้แสดง

3.2 การสืบทอดนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียนสู่คณะละครต่างๆ

บทที่ 4 นาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน

4.1 พระล่อตอนลาแม่

4.2 พระล่อตอนลงสระเลี้ยงน้ำ

4.3 พระล่อตอนตามไก่

4.4 พระล่อตอนเข้าสวน

4.5 พระล่อตอนเข้าห้อง

โดยวิเคราะห์รายละเอียดแยกตามหัวข้อต่อไปนี้

- กระบวนท่ารำ

- โครงสร้างท่ารำ

- การใช้อารมณ์

- ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเอกและตัวประกอบ

- การใช้พื้นที่

- การประดิษฐ์ท่ารำ

- แนวคิด

บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ

รายการอ้างอิง

ภาคผนวก

1.5 คำจำกัดความในการศึกษาวิจัย

นาฏยประดิษฐ์ หมายถึง การคิด การออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิด ตลอดจนรูปแบบ กลวิธีของนาฏยศิลป์ ในที่นี้ คือ ละคร เรื่อง พระลอ ซึ่งสร้างสรรค์โดยเจ้าจอมมารดาเขียน

ท่ารำออกภาษา หมายถึง ท่ารำไทยปรมาจารย์ประดิษฐ์ขึ้นตามจินตนาการถึงชนชาตินั้น

ระเบียบละครไทย หมายถึง ข้อกำหนดที่เป็นแบบแผนของการแสดง ซึ่งแตกต่างตามประเภท ละคร

แนวคิด หมายถึง สิ่งที่น่ารู้ในใจ(ความคิด)อันเกิดจากภูมิหลังของผู้สร้างสรรค์ก่อให้เกิด แนวทางในการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์

บริบท หมายถึง ข้อมูล หรือ สิ่งแวดล้อมซึ่งทำให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อทราบประวัติและผลงานของเจ้าจอมมารดาเขียนตลอดจนเป็นการเกิดเกียรติคุณของท่านให้ผลงานสร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์และแพร่หลายสืบไป
2. เพื่อทราบแนวทางการสร้างสรรค์ละครรูปแบบหลวงเพื่อนำไปใช้อ้างอิงในด้านการเรียน การสอน การแสดง การวิจัย และการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
3. เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ละครพันทางในรูปแบบอื่น
4. เพื่ออนุรักษ์รูปแบบการแสดงละครพันทาง เรื่อง พระลอ

ภาพที่ 1 เจ้าจอมมารดาเขียนในชุดตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประพาส
จังหวัดสระบุรี เมื่อ พ.ศ. 2403
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

บทที่ 2

ประวัติ และผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ของเจ้าจอมมารดาเขียน

ในบทนี้ผู้วิจัยศึกษาประวัติและผลงานด้านนาฏยศิลป์ของเจ้าจอมมารดาเขียน ซึ่งเป็นภุมิหลังของผู้สร้างสรรค์ โดยแบ่งเนื้อหาการศึกษาออกเป็น 5 ช่วง ได้แก่

- 2.1 ก่อนอาศัยอยู่ในพระบรมมหาราชวัง (พ.ศ.2386 – พ.ศ.2392)
- 2.2 การฝึกหัดนาฏยศิลป์ และเป็นตัวละครหลวง (พ.ศ. 2393 – พ.ศ.2403)
- 2.3 การเป็นเจ้าจอม และเจ้าจอมมารดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (โดยประมาณ พ.ศ.2403 – พ.ศ.2411)
- 2.4 การรับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (พ.ศ.2411 – พ.ศ.2453)
- 2.5 บั้นปลายชีวิตในวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ (พ.ศ.2454 – 2484)

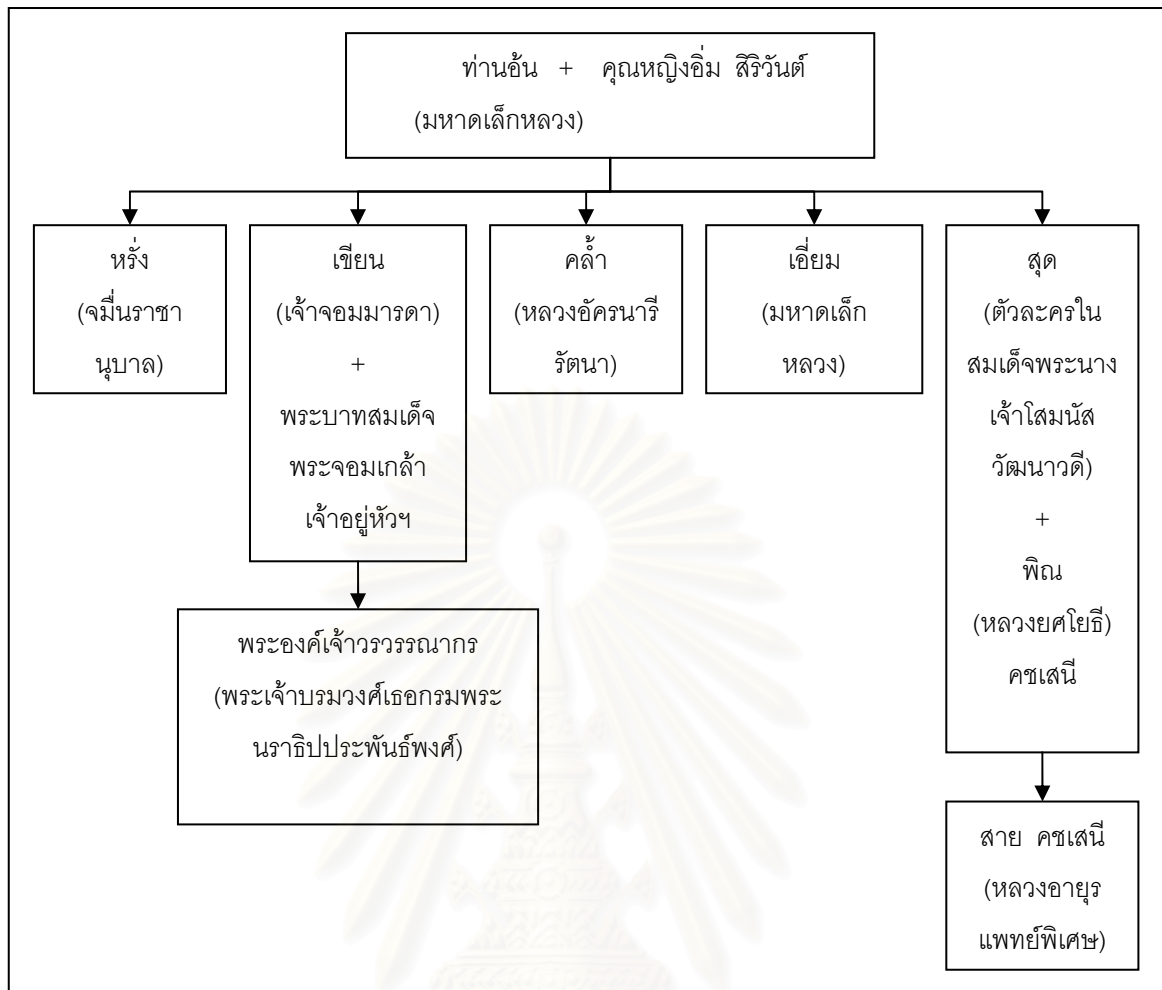
2.1 ก่อนอาศัยอยู่ในพระบรมมหาราชวัง (พ.ศ.2386 – พ.ศ.2392)

เจ้าจอมมารดาเขียน กำเนิดเมื่อ พ.ศ. 2386 ในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เป็นธิดาของมหาดเล็กหลวงอื่น ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และคุณหญิงอ้อม สิริวันต์ มีพี่น้องร่วมบิดา – มารดาเดียวกัน จำนวน 5 คน ได้แก่

1. หลิ่ง สิริวันต์ (เจ้านราชานุบาล กรมพระตำรวจหลวง ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ)
2. เขียน สิริวันต์ (เจ้าจอมมารดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ)
3. คล้า สิริวันต์ (หลวงอัคนารัตินา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ)
4. เอี่ยม สิริวันต์ (มหาดเล็กหลวงในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ)
5. สุกด์ (สิริวันต์) คชเสนี ตัวละครในสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีฯ รับบทเป็น

ปะตาระกาหลา¹ ในการแสดงละครในเรื่อง อิเหนา

¹พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์, พระประวัติแลพระอาการประชวรสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี (กรุงเทพฯ : อักษรนิติ, 2468), หน้า 1 – 10. (งานปลงศพมารดาหลวงอายุรแพทย์พิเศษ ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส วันที่ 10 มีนาคม 2468).

แผนภูมิที่ 1 สาขาสายสกุลของเจ้าจอมมารดาเขียน

ที่มา : ผู้วิจัยศึกษาเทียบจากประวัตินางสุด คชเสนี (น้องของเจ้าจอมมารดาเขียน)

เมื่อบิดาของท่านถึงแก่อนิจกรรม ในพ.ศ. 2392 ขณะนั้นอายุได้ 6 ปี จึงย้ายมาอยู่ในความดูแลของขุนเทพพยากร (ศรี สิริवंต)* ในฐานะบุตรบุญธรรมตามคำฝากของบิดา ต่อมาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดี** ทรงทราบข่าวจากเจ้าจอมมารดาจิว*** ซึ่งเป็นญาติทางบิดา

* ศรี ต้นสกุล "สิริवंต" เป็นลูกพี่ลูกน้อง และเพื่อนของอ้น สิริवंต

** พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดี เป็นพระธิดาของพระองค์เจ้าลักษณานุคุณ ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเจ้าจอมมารดาบาง ต่อมาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดี ได้เลื่อนพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี พระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

*** เจ้าจอมมารดาจิว เป็นยายของสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้าจอมมารดาเป็นกรณีพิเศษ

ของเจ้าจอมมารดาเขียน จึงโปรดฯให้รับท่านเข้าไปอยู่ในพระตำหนัก ในปี พ.ศ. 2393 (อายุ 7 ปี)

การที่ท่านเข้าถวายตัวในฐานะพระญาติของสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีฯ ขณะดำรงพระราชอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดี น่าจะมาจากเหตุผล 2 ประการ ได้แก่

1. ท่านได้รับการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัวซึ่งประกอบอาชีพรับราชการ ตามความนิยมในการนำบุตรหลานผู้หญิงเข้าถวายตัวฝ่ายใน ทำให้ท่านมีโอกาสเรียนรู้นับถวายเป็นมรรยาตประเพณี ดังข้อความว่า

“...พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดี โปรดให้รับแม่มาอยู่ด้วยในพระตำหนักหลังบริเวณพระมหาปราสาท แต่ปีจอ พุทธศก 2393 ด้วยแม่เป็นพระญาติ... ทรงใช้สร้อยแลโปรดปรานอย่างสนิทสนม...”²

2. ท่านเป็นเชื้อพระวงศ์จึงมีโอกาสเข้าไปอาศัยกับสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีฯ ทำให้ท่านทราบสภาพสังคมแห่งวังหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัวฯ นอกจากนี้ยังพบเห็นกิจกรรมการแสดงและชิมชาบนานฎยศิลป์ตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีทรงมีคณะละครของพระองค์ โดยสืบต่อจากคณะละครพระองค์เจ้าลักษณานุคุณ³ พระบิดาของพระองค์ และคงต้องการมีคณะละครของตนเอง เพื่อถวายละครขณะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จ⁴ ส่งผลให้ท่านได้รับการฝึกหัดนาฎยศิลป์

² พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์, พระประวัติแลพระอาการประชวรสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี (กรุงเทพฯ : อักษรนิติ, 2468), หน้า 2 - 3. (งานปลงศพมารดาหลวงอายุรแพทย์พิเศษ ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส วันที่ 10 มีนาคม 2468).

³ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา ดำรงราชานุภาพ, ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ : ละครฟ้อนรำ (กรุงเทพฯ : มติชน, 2546), หน้า 351.

⁴ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า ธานีนิวัต, ประวัติทำวรวรจันทร และวิจารณ์เรื่องเค้ามูลนิทานอิเหนาของไทย (กรุงเทพฯ : ยิ้มศรี, 2484), หน้า 5. (งานพระราชทานเพลิงศพทำวรวรจันทร ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2484).

2.2 การฝึกหัดนาฏยศิลป์ และเป็นตัวละครหลวง (พ.ศ. 2393 – พ.ศ.2403)

ในช่วงนี้ผู้วิจัยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

- 2.2.1 การฝึกหัดละครของในคณะสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี (พ.ศ.2393 – พ.ศ. 2395)
- 2.2.2 การฝึกหัดละครในคณะวังกรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ (พ.ศ.2395 -2396)
- 2.2.3 การฝึกหัดละคร และเป็นตัวละครหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2396 – 2403)

2.2.1 การฝึกหัดละครในคณะสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี (พ.ศ.2393 – พ.ศ. 2395)

การฝึกหัดละครของคณะสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี น่าจะเป็นการสืบเจตนารมณ์ของพระองค์เจ้าลักษณานุคุณ พระบิดา ซึ่งเดิมทรงฝึกและจัดแสดงโขน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบกับสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีทรงต้องการฝึกหัดละครเด็กผู้หญิง เพื่อแสดงถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทอดพระเนตรขณะเสวย ดังกล่าวแล้ว

สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีโปรดให้เจ้าจอมมารดาเขียน ขณะนั้นท่านมีอายุ 7 ปี ฝึกละครกับครูละครสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้แก่ คุณน้อย จรกา คุณแยม อิเหนา คุณมาลัย ย่าหรีน และพระสังข์ คุณจาด ล่าล่า คุณบัว ท้าวสามนต์ คุณขำ เงาะ คุณน้อยงอก ไกรทอง คุณพัน อินทรชิต คุณน้อย ยักษ์(ไม่ปรากฏว่าเป็นตัวใด) คุณภู หนูมาน คุณขำ บายัน คุณพุ่ม กัญจนนา และคุณอุ้ง สี่ดา เป็นต้น การฝึกหัดครั้งนี้ท่านฝึกหัดร่วมกับพระญาติ และข้าหลวงของสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี ซึ่งในระยะนั้นมีการฝึกละครในเรื่อง อิเหนา ตอน อิเหนาสั่งถ้ำ⁵ และใช้บท⁶ การฝึกหัดดำเนินไปเป็นระยะเวลา 2 ปี และยังมีทันได้จัดแสดงตามพระประสงค์ สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีก็เสด็จสวรรคต ในปี พ.ศ.2395 ทำให้การฝึกหัดละครของคณะสิ้นสุดลง ตัวละครบางส่วนย้ายไปอยู่กับบิดามารดาหรือญาติ

⁵ พิมาณ แจ่มจรัส, 49 ราชินีไทย (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์ บุ๊คส์, 2544), หน้า 158.

⁶ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าธำมณี, ประวัติทำวรวงศ์ และวิจารณ์เรื่องเค้ามุลนิทานอิเหนาของไทย (กรุงเทพฯ : ยิ้มศรี, 2484), หน้า 6. (งานพระราชทานเพลิงศพท้าววรวงศ์ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2484).

นอกพระบรมมหาราชวัง ขณะนั้นท่านมีอายุ 9 ปี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดฯ ให้ท่านอยู่ในความดูแลของเจ้าจอมมารดาจิว

การฝึกหัดในช่วงแรกน่าจะเป็นการฝึกหัดพื้นฐานการแสดง ได้แก่ การจัดระเบียบร่างกาย การฝึกกำลังขา และแขน จากเพลงพื้นฐาน เช่น เพลงช้า เพลงเร็ว เพลงแม่บท และระบำสี่บท เป็นต้น เพื่อให้ทราบแม่ท่า และรายละเอียดของการเชื่อมท่า ดังปรากฏข้อความจากประวัติทำวรวงจันทร์ (เจ้าจอมมารดาจิว) ว่า

“... รำเพลง (ช้า) เพื่อทดลองว่าจะจำบทบาทท่ารำไว้ได้สักเพียงไร...”⁷

อย่างไรก็ตามก่อนการฝึกหัดน่าจะมีการคัดเลือกผู้ฝึกหัดดังปรากฏในการคัดเลือกผู้หญิงเพื่อฝึกละครหลวงในรัชกาลต่อมา การคัดเลือกและการฝึกหัดที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นพื้นฐานของการฝึกหัดระยะต่อมา นอกจากนี้ท่านยังซ้อมการแสดงละครในจากการที่ได้เห็นการฝึกหัดละครของรุ่นพี่

2.2.2 การฝึกหัดละครในคณะวังกรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ (พ.ศ.2395 -2396)

เจ้าจอมมารดาจิวรวบรวมตัวละครในคณะสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีที่เหลือพร้อมกับเจ้าจอมมารดาเขียนออกไปหัดละคร ณ วังกรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นคณะละครที่มีกระบวนรำดีกว่าโรงอื่นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว⁸

การฝึกหัดระยะนี้เป็นพื้นฐานสำคัญต่อการทำงานด้านนาฏศิลป์ของเจ้าจอมมารดาเขียน ทั้งการเป็นตัวละครหลวง ละครละคร และผู้สร้างสรรค่นาฏยประดิษฐ์ สำหรับการฝึกหัดกรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ทรงเป็นผู้ควบคุมการถ่ายทอดความรู้ และการฝึกหัดด้วยพระองค์เองอย่างเข้มงวด โดยทรงแนะนำการจัดวางท่าทาง และจังหวะ แต่ไม่ทรงรำให้ดู นอกจากนี้ยังทรงหัดให้รำหน้ากระจกเงาแผ่นใหญ่สามารถเห็นได้เต็มตัวทั้งครูและศิษย์ สำหรับครูท่านอื่นที่ร่วมฝึกละครมีดังนี้

* เจ้าจอมมารดาจิว เกิดในปี พ.ศ. 2384 เป็นตัวละครอิเหนา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้รับการฝึกหัดละครในคณะสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีฯ

⁷ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัติ, ประวัติทำวรวงจันทร์ และวิจารณ์เรื่องเค้ามูลนิทานอิเหนาของไทย. (กรุงเทพฯ : ยัมศรี, 2484), หน้า 6. (งานพระราชทานเพลิงศพทำวรวงจันทร์ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2484).

⁸ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ, ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ : ละครฟ้อนรำ. (กรุงเทพฯ : มติชน, 2546), หน้า 350.

นายบัว อีเหนา ฝึกละครนอก ส่วนละครในฝึกกับนายมั่ง บุษบา นายผึ้ง วิยะดา และครูละครใน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยฯอีกหลายท่าน⁹ แต่ไม่ปรากฏนาม

ความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ที่เจ้าจอมมารดาเขียนได้รับการฝึกหัดมาประมาณ 1 ปี สามารถจำแนกรายละเอียดของการฝึกหัด และลักษณะเด่นเพื่อการนำไปใช้ดังตารางต่อไปนี้

**ตารางที่ 1 ความรู้ด้านนาฏศิลป์ที่เจ้าจอมมารดาเขียนได้รับจากวัง
กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ และการนำไปใช้**

ครูละคร	ความรู้	ลักษณะเด่นเพื่อการนำไปใช้
1. กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์	จัดวางท่าทาง และรายละเอียดของท่าตามจังหวะดนตรี โดยหัดรำหน้ากระຈกเงาขนาดเต็มตัว	- การจัดองค์ประกอบของท่าตามสัดส่วนของร่างกาย - การแบ่งจังหวะตามรายละเอียดของท่า และการเชื่อมท่า
2. นายบัว อีเหนา	ละครนอก	- การใช้อารมณ์ และบทบาท - บทตลก (และอาจสอนละครในตัวอีเหนา)
3. นายมั่ง บุษบา นายผึ้ง วิยะดา และครูละครหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยฯ	ละครใน	- การรำใช้บท - รายละเอียดของท่า และการเชื่อมท่า โดยเฉพาะการใช้เท้า - การใช้พื้นที่ - การใช้อารมณ์ และบทบาท

จากการศึกษาในระยาะที่ 2 ส่งผลสู่การฝึกหัดเฉพาะทางในระยาะที่ 3 ซึ่งสามารถสังสมประสบการณ์จากการแสดงจากการเป็นละครหลวงตามแนวทางของละครใน

⁹ สำเนาพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชทานกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ กับโคลงกลอนพระโอรสและพระพรซึ่งพระชนกทรงอำนวยการแก่พระนางเธอลักษมีลาวัณ (ม.ป.ท., 2474), หน้า 86. (งานบำเพ็ญพระกุศลที่นำพระศพกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ในวันครบ 50 แต่วันสิ้นพระชนม์).

2.2.3 การฝึกหัดละคร และเป็นตัวละครหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (พ.ศ. 2396 – 2403)

ละครหลวงได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2396 ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเคยมีละครหลวงสมโภชช้างเผือกตามโบราณราชประเพณี¹⁰ จึงโปรดให้ละครหลวงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยที่เหลืออยู่ กับละครเด็กผู้หญิงของสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีที่ฝึกหัดไว้ร่วมกัน จัดแสดงละครสมโภชช้างเผือกพระวิมลรัตนกิริณี และพระวิสุทธิรัตนกิริณี ในปี พ.ศ.2397 ขณะนั้นเจ้าจอมมารดาเขียน อายุ 11 ปี ได้รับการฝึกหัดในบทสียะตรา เพื่อถวายตัวเป็นละครหลวงรุ่งรอง พร้อมกับตัวละครของสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี ภายหลังด้วยฝีมือทางการแสดงที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ได้เลื่อนขั้นเป็น พระรอง และพระเอก ตามลำดับ ดังสมญานามที่ปรากฏ คือ “เขียน สังคามาระตา” และ“คุณเขียน อีเหนา”

หลังจากที่ท่านเป็นละครหลวง ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระสนม และเลื่อนยศเป็นเจ้าจอม

การฝึกหัดละครและประสบการณ์จากการแสดงที่เกิดขึ้นในระยาะนี้แสดงให้เห็นภูมิความรู้ทางด้านละครในอย่างเด่นชัด ตั้งแต่การฝึกหัดละครขณะอยู่ในคณะสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี ประกอบกับประสบการณ์จากการพบเห็นการฝึกซ้อมละคร เมื่อท่านถวายตัวเป็นละครหลวงจึงนำประสบการณ์ที่สั่งสมมาพัฒนาฝีมือทางการแสดงของตนเองจนเป็นเลิศ ดังปรากฏในบทบาท “สียะตรา สังคามาระตา และอีเหนา” ประกอบกับการมีรูปสมบัติ ดังข้อความว่า

“...เจ้าจอมมารดาเขียน พระชายาม่ายในพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 4 ท่านย่าเป็นผู้หญิงงาม แม้จะมีพระชันษามากแล้ว ท่านสิ้นชีพเมื่อพระชันษาตั้งเกือบร้อยปี...”¹¹

ท่านเป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และได้รับการเลื่อนยศเป็นพระสนม และเจ้าจอมตามลำดับ นอกจากนี้ในระยาะเวลาดังกล่าวท่านน่าจะเคยเห็นการแ่วลาวของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และละครอย่างฝรั่ง ปรากฏในการสมโภชพ.ศ.

¹⁰ เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 4 ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค) (กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพ์ดี, 2547), หน้า 91,97.

¹¹ หม่อมเจ้าหญิงฤดีวรวรรณ วรวรรณ, บันทึกท่านหญิง ม.จ.หญิง ฤดีวรวรรณ (กรุงเทพฯ : ดับเบิลยูเอ็น, 2548), หน้า 11.

2402 ซึ่งท่านอาจเป็นหนึ่งในเจ้าจอมตามเสด็จ และน่าจะส่งผลต่อการสร้างสรรค์ประดิษฐ์ในเวลาต่อมา

2.3 การเป็นเจ้าจอม และเจ้าจอมมารดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (โดยประมาณ พ.ศ.2403 – พ.ศ.2411)

ในช่วงนี้ท่านมีโอกาสแสดงละครตามพระบรมราชโองการในโอกาสสำคัญต่างๆ เช่น ฉลองวัดสมโภชช้างเผือก งานโสกันต์พระเจ้าลูกเธอ และตามเสด็จประพาสตามหัวเมืองเพื่อตั้งเครื่องเสวย ดังมีข้อความว่า “พระสนมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ดูเหมือนจะอิสระและออกหน้าออกตามากคล้ายกับว่าทุกคนรับผิดชอบในหน้าที่โดยตรงต่อพระองค์”¹²

หน้าที่ของท่านขณะดำรงยศเป็นเจ้าจอม และเจ้าจอมมารดา คือ การเป็นตัวละครหลวง ซึ่งเป็นหน้าที่เฉพาะบุคคลเท่านั้น สำหรับหน้าที่โดยทั่วไปของการเป็นเจ้าจอม และเจ้าจอมมารดา คือ การอยู่เวรรับใช้ประจำบนพระที่นั่ง และช่วยเจ้าจอมมารดาเที่ยงตั้งพระเครื่องต้น และฉลองพระเดชพระคุณในเวลาเสวยทุกวัน นอกจากนี้เจ้าจอมที่ทรงโปรดจะมีหน้าที่อีกประการหนึ่ง คือ การตามเสด็จหัวเมือง”¹³ ดังหลักฐานที่สืบค้นได้ ในปี พ.ศ.2403 ขณะนั้นท่านอายุ 17 ปี ท่านมีโอกาสติดตามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จประพาสจังหวัดสระบุรี ในการสมโภชและยกยอดมณฑปพระพุทธรูป โดยเสด็จในกระบวนม้าพระที่นั่งจากพระพุทธรูปผ่านพู่แคไปทางวัดเขาแก้ว (ใกล้เมืองสระบุรี) จากนั้นเสด็จขึ้นไปพระฉายโดยกระบวนม้า แล้วกลับมาวัดเขาแก้วและพับปลาทำเจ้าสนุกใกล้อำเภอกำแพงแสน ครั้งนี้ท่านมีหน้าที่ขี่ม้าตามเสด็จตลอดทางพร้อมด้วยเจ้าจอมมารดาอื่นๆ เช่น สมเด็จพระปิยมหาราช เจ้าจอมมารดาหวาด (ทำวรวรจันทร ในรัชกาลที่ 5) เจ้าจอมมารดาสุน (ทำวรวินดาพิจารินี ในรัชกาลที่ 5) เจ้าจอมมารดาห้วง ทั้งนี้เพื่อไปตั้งเครื่องเสวยตามระยะรอนแรมทางสถลมารค¹⁴

¹² พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวัติ, ประวัติทำวรวรจันทร และวิจารณ์เรื่องเค้ามูลนิทานอิเหนาของไทย (กรุงเทพฯ : ยัมศรี, 2484), หน้า 10. (งานพระราชทานเพลิงศพทำวรวรจันทร ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2484).

¹³ เรื่องเดียวกัน. หน้า 8.

¹⁴ เรื่องเดียวกัน. หน้า 10 – 11.

หลังจากนั้นเมื่อวันพุธ เดือน 12 แรม 3 ค่ำ ปีระกา วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2404 (ขณะนั้นท่านอายุ 18 ปี) เจ้าจอมเขียนประสูติพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าวรวรรณากร พระราชโอรสองค์ที่ 56 จึงได้เลื่อนยศเป็นเจ้าจอมมารดาเขียน นอกจากนี้ยังได้รับพระราชทานพระแสงสอดในพระกระดั่งตามโบราณขัตติยราชประเพณี และแสงกฤษมาอีกพระแสงหนึ่ง โดยมีพระราชดำรัสว่า “ลูกอึเหนา”¹⁵ ซึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงสถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ เมื่อ พ.ศ. 2432 และเลื่อนเป็นกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ในปี พ.ศ. 2465

ต่อมาในปี พ.ศ. 2405 - พ.ศ. 2410 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ ให้นางแอนนา เลียวโนเวนส์ เข้ามาสอนภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไปในพระบรมมหาราชวังให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าจอมมารดา และเจ้าจอม ซึ่งเจ้าจอมมารดาเขียนน่าจะมีโอกาสเรียน และเข้าใจอิทธิพลของตะวันตกที่เริ่มมีบทบาทต่อราชสำนักมากขึ้น

การที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งเจ้าจอมมารดาทำให้ท่านทราบขนบธรรมเนียมราชประเพณีในฐานภรรยาเจ้า ตลอดจนการเข้าสังคมของฝ่ายในซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระสนม เจ้าจอม และเจ้าจอมมารดาจำนวนมาก และหลายเชื้อชาติ อาทิ ลาว จีน แขก และมอญ เป็นต้น ความหลากหลายของเชื้อชาติน่าจะนำมาสู่ประเพณีปฏิบัติเฉพาะตน เช่น มอญ บูชาผี ดังปรากฏในภาพของเจ้าจอมมารดากลิ่น (ช่อนกลิ่น) ผู้มีเชื้อสายมอญ ทำให้ท่านมีโอกาสพบเห็นประเพณีในตำหนักต่างๆ จากการอาศัยในพระบรมมหาราชวัง อย่างไรก็ตามสภาพสังคมฝ่ายในของภรรยาเจ้า มีหัวหน้าในการปกครองก่อให้เกิดการแข่งขันเพื่อความเป็นหนึ่ง เพื่อให้พระเจ้าแผ่นดินทรงโปรด เหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเป็นการสร้างความกดดันให้กับเจ้าจอมมารดาเขียน ประกอบกับปัญหาเมื่อทรงพระเยาว์ระหว่างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เกิดขึ้นในราวปี พ.ศ. 2409 ดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในประวัติต้นรัชกาลที่ 6 ความว่า

“เรื่องที่ว่านี้เป็นคดีอันได้เกิดขึ้นในปลายรัชกาลที่ 4 เมื่อทูลกระหม่อมปู่ประทับอยู่ที่พระนครปฐม วันหนึ่งเจ้านายลูกยาเธอในรัชกาลที่ 4 ได้ขึ้นไปเล่นกันอยู่บนลานพระปฐมเจดีย์ มีวิ่งไล่เล่นกันตามอย่างทรงพระเยาว์ กรมพระนราธิป(ซึ่งเวลานั้นเป็นพระองค์เจ้าวรวรรณากร) ถูกผลักหรือโดนหกล้มเอง, จึงกลับเข้าไปเล่าให้เจ้าจอมมารดาฟัง, เจ้าจอมมารดาก็หนุนให้ร้องให้ไปทูลฟ้องทูลกระหม่อมปู่ว่าทูลกระหม่อมของเรามีความอาฆาตจะผลักพระองค์เจ้า

¹⁵ เขียนศิริ ตาละลักษณณ์, พระประวัติ และผลงานของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์. (กรุงเทพฯ : หสน. สหประชาพานิชย์, 2522), หน้า 43.

วรวรรณให้ตกลงานพระปฐมตาย พูลกระหม่อมบุทองชำระได้ความจริงแล้วก็กริ้วใหญ่, ถึงแก่มีพระราชกระแสสั่งห้ามมิให้เจ้าจอมมารดาเขียน และพระองค์เจ้าวรวรรณกรขึ้นเฝ้าอีก, และเมื่อสวรรคตแล้วก็มิให้ถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วย”¹⁶

ด้วยเหตุดังกล่าวแสดงให้เห็นลักษณะนิสัยของท่านประการหนึ่ง คือ ค่อนข้างใจร้อน ท่านจึงตัดสินใจลาออกจากราชการออกไปอยู่นอกวังแต่ไม่เป็นผลสำเร็จ ดังมีประกาศในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงอนุญาตให้ช่างในกราบถวายบังคมลาออกจากราชการ ความว่า

“มีพระบรมราชโองการให้ประกาศแก่ผู้ใหญ่ผู้น้อยในพระบรมมหาราชวัง และพระบรมราชวังทั้งหัวเมืองและในกรุง ผู้ใดในบรรดาที่มีบุตรมีหลานผู้หญิงถวายตัวทำราชการอยู่ในพระบรมมหาราชวังเป็นเจ้าจอมอยู่งานชั้นกลาง ยังไม่มีเครื่องยศและไม่เป็นเจ้าจอมมารดามีพระองค์เจ้าก็ดี เป็นละครก็ดี เป็นพนักงานตำแหน่งใดก็ดี ให้ทราบทั่วกันตามพระราชบัญญัติว่าท่านทั้งปวงมีความจงรักภักดีต่อพระเดชพระคุณ จึงได้พานบุตรหลานให้ถวายตัวทำราชการอยู่ข้างในจัดเป็นความชอบอันปรากฏอยู่แล้ว ก็เมื่อท่านทั้งหลายถวายบุตรหลานให้ทำราชการอยู่ดังนี้ ด้วยมีประสงค์เกียรติยศจะให้อย่างไรความประสงค์นั้นใครๆก็อาจคาดทราบถึงใจกันอยู่แล้ว ก็ข้าราชการฝ่ายในถวายตัวขึ้นทุกปีตลอดสิบเอ็ดปีมาเงินเบี้ยหวัดก็เปลืองมากขึ้นกว่าแต่ก่อน บัดนี้เงินสองพันซึ่งก็ไม่พอ ผู้ที่ได้รับพระราชทานก็ยังบ่นว่าได้น้อยมาก เพราะจำนวนผู้รับพระราชทานเบี้ยหวัดนั้นมาก ที่ทางในพระบรมมหาราชวังก็เป็นที่ยึดเสียดเยียดยึดกันอยู่ไป เมื่อบุตรหลานของท่านทั้งหลายมาทำราชการอยู่มากด้วยกันดังนี้ ก็เหลือกำลังที่จะทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงให้ขึ้นชมสมประสงค์ ให้ทั่วถึงทุกหน้าทุกพวกทุกรายไป ท่านผู้เคยมีภรรยาสามีบ่าวมาก เมื่อเทียบกับใจของตัวเองก็จะเห็นจริง วันหนึ่งคืนหนึ่ง 24 ชั่วโมงเท่านั้น สารพัดการในประเทศนอกประเทศก็มาเร่งมาทวงอยู่เป็นนิตย์ตลอดเวลาไม่ว่างเว้นเห็นอยู่ด้วยกันไม่ใช่หรือ ก็บุตรหลานของท่านผู้ใดมาทำราชการอยู่ในพระบรมมหาราชวังนานแล้ว เมื่อไม่เป็นที่ขึ้นชมสมประสงค์ เป็นที่หน้าน้อยใจแก่ท่านทั้งหลายอยู่ดี เท่าที่เห็นว่ามาคัดค้านว่างเปล่าอยู่ให้เปลืองอายุก็ดี ก็ควรที่จะเห็นจะคิดอยู่แล้ว ขอทรงรับสารภาพแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวงโดยซื่อสัตย์สุจริตไม่กล่าวประชดประชันแดกกันอะไรดอก บัดนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯยอมพระราชทานคืนบุตรของท่านทั้งปวง ซึ่งนอกจากเจ้าจอมมารดาที่มีพระองค์เจ้าแล้วก็ดี ที่ได้รับพระราชทานเครื่องยศเป็นเครื่องทองคำแล้วก็ดี

¹⁶ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ : ประวัติต้นรัชกาลที่ 6 (กรุงเทพฯ : มติชน, 2545), หน้า 350 – 351.

นอกนั้นตามแต่ใจบิดามารดาแลญาติตั้งบิดามารดาเถิด จงมารับตัวกลับไปแล้วจะถวายใน พระบวรราชวัง หรือในพระองค์เจ้าต่อกรม แลยังไม่ได้ตั้งกรมและเสนาบดี หรือจะยกให้มีผู้ ตามที่ใครจะรักใคร่ผู้ขอตามแต่ใจของบิดามารดาแลญาติตั้งบิดามารดา แลตัวผู้นั้นๆเถิด หรือ ผู้ที่ไม่มีบิดามารดาแลญาติใคร่ออกเอง ก็ขอให้มาร้องออกตามสบาย คำประกาศนี้เป็นความ จริง ไม่ประชดประชันอันใด ขอเทพยดารักษาเสวตฉัตรพระเสื้อเมืองพระทรงเมือง แลเทพยดา ที่มีฤทธิ์ผู้จิตมนุษย์เป็น พยานแก่พระราชฤทัยเทอญ

แต่เจ้าจอมมารดาที่มีพระองค์เจ้าก็ดี มีเครื่องยศเป็นเครื่องทองคำแล้วก็ดี ไม่ยอม พระราชทานให้ใครไม่โปรดให้ออก ใครๆอย่าพาไปคำประกาศนี้แล้วแลแต่งสื่อมาลุลาย ภู่นายในพระราชวัง ดังอ้ายเขียน บุตรพระยาราชภักดีทำครั้งก่อนเป็นอันขาดทีเดียว ถ้ามีฟังก์ ก็ไม่พ้นราชอาญาตามกฎหมาย¹⁷

เจ้าจอมมารดาเขียนยังอาศัยอยู่ในพระบรมมหาราชวัง จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็น สภาพความเป็นอยู่ของวังหลวง ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนของคนหลายเชื้อชาติ วัฒนธรรม ในฐานะการเป็น ภรรยาเจ้า การแข่งขันเพื่อความอยู่รอด และศักดิ์ศรีของตนเอง สิ่งเหล่านี้น่าจะส่งผลต่อแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ ซึ่งสะท้อนสภาพชีวิตของตนทั้งในฐานะตัวละครหลวงประจำราชสำนัก และภรรยาเจ้า

ลำดับต่อไปผู้วิจัยขอนำเสนอตารางสรุปประสพการณ์และการนำไปใช้ในระหว่างที่ดำรง ตำแหน่งเจ้าจอม และเจ้าจอมมารดา

ตารางที่ 2 ประสพการณ์ที่เจ้าจอมมารดาเขียนได้รับในฐานะภรรยาเจ้า และการนำไปใช้

ประสพการณ์	สิ่งที่น่าจะนำไปใช้
- ขนบธรรมเนียมราชประเพณีในฐานะภรรยาเจ้า	- สภาพสังคมในวังหลวงที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติ และวัฒนธรรม - การเข้าสังคม และการปฏิบัติตนในฐานะภรรยาเจ้า

¹⁷ พیمان แจ่มจรัส, 49 ราชินีไทย (กรุงเทพฯ : บริษัท สร้างสรรค์บุ๊ค จำกัด, 2544), หน้า 153 - 154.

ตารางที่ 2 ประสพการณ์ที่เจ้าจอมมารดาเขียนได้รับในฐานะภรรยาเจ้า และการนำไปใช้
(ต่อ)

ประสพการณ์	สิ่งที่น่าจะนำไปใช้
- การฝึกหัด และเป็นตัวละครที่ได้รับสมญานาม	- การฝึกหัด และประสพการณ์จากการแสดงละคร ใน โดยเฉพาะเรื่อง อิเหนา จากบทบาท สังคามาระตา และอิเหนา
- ประสพการณ์จากการชม หรือการสนทนา เกี่ยวกับกิจกรรมการแสดงในราชสำนัก	- แอ้วลาว จากพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า เจ้าอยู่หัวฯ - ละครชาตรีของหลวง จากคณะละครของ พระองค์เจ้าปทุมราช - ละครร่ำอย่างฝรั่ง จากพระบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ จัดแสดง สมโภชพระธาตุเจดีย์ เมื่อปี พ.ศ.2402 - การแสดงตามบทพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ การแสดงเบิกโรง เรื่องนารายณ์ปราบหนทุก พระรามเข้าสวนพิราพ ระเบิดต้นไม้เงินทอง รำโคม ละคร เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พระรามเดินดง อุณากรรณ และยุชฌิณี - ละครผสมสามัคคี จากคณะเจ้าพระยามหินทร ศักดิ์ธำรง - การแสดงที่เกิดขึ้นในราชสำนัก เช่น รามเกียรติ์ ตอนทำมาลิวราชว่าความ แสดงโดย เจ้าจอม มารดาวาด รับบท ทำมาลิวราช และเจ้าจอม ลิ้นจี่ รับบท ทศกัณฐ์
- การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไปใน พระบรมมหาราชวังจากนางแอนนา เลียวโนเวนส์	- อิทธิพลของตะวันตกที่เข้ามามีบทบาทต่อราช สำนักมากขึ้น

2.4 การรับราชการในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (พ.ศ.2411 – พ.ศ.2453)

การรับราชการในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ท่านเป็นครูละครหลวงประจำราชสำนัก แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่

2.4.1 การอาศัยในพระบรมมหาราชวัง (พ.ศ.2411 – 2432)

2.4.2 การอาศัยในวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ (พ.ศ.2432 – 2453)

2.4.1 การอาศัยในพระบรมมหาราชวัง (พ.ศ.2411 – 2432)

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เจ้าจอมมารดาเขียนยังคงอยู่ในพระบรมมหาราชวังจนกระทั่งพระองค์เจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ และได้รับพระราชทานวัง

ขณะที่ท่านอายุได้ 25 ปี เป็นครูละครประจำรัชกาลมีผลงาน ดังนี้

1. ฝึกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ และพระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงรำกระบี่กระบอง¹⁸ เป็นการรำอาวุธตามโบราณชาติตติยราชประเพณี แสดงให้เห็นว่าท่านมีความสามารถด้านการรำอาวุธ น่าจะเป็นส่วนหนึ่งจากการฝึกหัดละครใน ในการแสดงตอนที่มิรำอาวุธ เช่น คีทวิหยาสะก้า คีกะหมังกุหนิง การรำกริช หรือ ในเพลงหน้าพาทย์ เช่น เพลงกลมอรชุน (กลมพระขรรค์) เป็นต้น

2. ฝึกหม่อมเจ้า และข้าราชการฝ่ายใน เป็นนางมยุรฉัตรเดินนำพระยานมาศในพิธีโสกันต์ใหญ่¹⁹ การฝึกดังกล่าวน่าจะมาจากประสบการณ์ขณะที่ท่านอยู่ในวังหลวงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

3. ฝึกละคร เรื่อง อีเหนา แทรกบทพูดเจรจาร้อยแก้ว ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ การทำงานครั้งนี้ท่านเป็นผู้ฝึกพร้อมกับครูละครหลายท่าน ดังจะเห็นได้จากข้อความในหนังสืออนุสรณ์งานศพนางเนื่อง อุมะวิชนี กล่าวถึง บทเจรจาละคร เรื่อง อีเหนา พระราช

¹⁸ เนียนศิริ ตาละลักษณณ์, พระประวัติ และผลงานของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ (กรุงเทพฯ : หสน. สหประชาพานิชย์, 2522), หน้า 43.

¹⁹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 43

เทวดา นางฟ้า รวมอยู่ในตัวละคร

1. ท้าวภูเรbin	คุณเจี๋ยง สาตราภัย ย.*
2. ท้าวดาหา	หม่อมราชวงศ์สงวน วัชรวิงศ์
3. ประโหมสุหรี	เจ้าจอมถนอม
4. มะเดหวี	เจ้าจอมมารดาแส
5. มะโต	คุณหญิงประไพ พิทักษ์ทวยหาญ
6. ลีฎ	คุณกิมเหลียง
7. เหมมหลาหี	คุณเคลือบ
8. อิเหนา	{ คุณบุญ คุณสาย อมาตย์กุล ย. คุณเจริญ ย.
9. อายัน	เจ้าจอมมารดาชุ่ม ย.
10. บุชบา	เจ้าจอมมารดาวงค์
11. สียะตรา	{ หม่อมราชวงศ์หญิง สิงหรา คุณทรัพย์ เพ็ญกุล คุณเจริญ โชติกสวัสดิ์ ย.
12. วิยะดา	คุณปรีก
13. สุหรานากง	เจ้าจอมมารดาพร้อม
14. กะหัดติปาตี	เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร
15. สังคามาระตา	นางอรรณวสิขสูสิ (ทรัพย์)
16. ระเด่นดาหยน	{ คุณเลื่อม คุณใหญ่ ณ ป้อมเพ็ชร ย.
17. จรกา	คุณเปี้ยว เสวีกุล
18. ล่าสำ	คุณทรัพย์ กัณยานมิตร
19. ตำมะหงง	คุณสุน
20. ยาสา	คุณผิว
21. ดะหมัง	คุณอ่องน
22. ปาเต๊ะ	คุณตลับ กัณยานมิตร
23. ประสันตา	คุณแฉ่ง เพ็ญกุล

* ย. หมายถึง ยังไม่เคยออกแสดง

24. กระจาดหลา	คุณปู่ วิชาภัย
25. ยะรุเดะ	เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์จิ๋ว
26. ปูนตา	คุณปลั่ง เพ็ญกุล
27. มิสเตอร์ก๊อก	เจ้าจอมอ้อม
28. นางอ่าง	คุณสาย เกาบัวไทย
29. ชุนพัฒนหลง	คุณทรัพย์
30. หนานบุญสง	คุณเจริญ
31. มะกะตอย	คุณเผือก เสวีกุล
32. นายมา	คุณปู่
33. ทูต	
34. ชุนพล	
35. นายเวร	
36. ม้าไ้	
37. ป่าวชุนพล	
38. สมัน	หม่อมจันท์ ทองใหญ่ ณ อยุธยา
39. ฤๅ	คุณทำวซื่อ
40. เดะ	คุณทำวโสภา
41. หมัด	คุณแก้วแก่สารภี

เสนา

42. เจ้าจอมมารดาเลื่อน
43. เจ้าจอมแฉ่ง
44. หม่อมราชวงศ์ฉะอ้อน
45. หม่อมราชวงศ์ก่อน ศรีสังข์
46. คุณพร้อม
47. คุณคล้าย สิงห์ตัน
48. คุณหรั่ง
49. คุณเปล่ง
50. คุณสุน
51. คุณอ้า
52. คุณหญิงพิพิธมนตรี (จำเจริญ)
53. คุณยมโดย

54. คุณแตงกวา
 55. คุณเสงี่ยม บุรณะศิริ
 56. คุณวัน
 57. คุณคลี่
 58. คุณไปล์
 59. คุณเข็ม

-
60. บาหยัน คุณแปลก
 61. ประเสริฐ หม่อมราชวงศ์ลออ อิศรพันธุ์โสภณ
 62. ส้าเห็ด คุณเนย สมบัติศิริ
 63. ประลาหงัน คุณช่วง
 64. ท้าวอิม คุณท้าวศรีสัจจา (อิม)
 65. ท้าวเปลี่ยน คุณท้าวอินทร์สุริยา (เปลี่ยน)
 66. ลำไย คุณแก้วแก่ลำไย

นางกำนัลเจรจา

67. มลาหรอ หม่อมราชวงศ์สงบ วัชรวิงศ์
 68. ยาหย่า คุณจัน
 69. ยีหว่า หม่อมราชวงศ์เพี้ยน สุขสวัสดิ์
 70. ปะหนัน หม่อมราชวงศ์เอียด
 71. บุหรง คุณเชย โอสถานนท์
 72. บุหลิน คุณเชย
 73. บุหงา คุณปลีก
 74. ส่าหรี คุณชื่น
 75. สู้บั้ง คุณระทวย อมาตยกุล
 76. สะเปี้ย คุณกลีบ
 77. ยุบด { คุณแหม่ม
 { เจ้าจอมสมบูรณีย.
 { คุณเลื่อน อมาตยกุล, ย.
 78. นางดี
 79. พี่เลี้ยง วิยะดา คุณหญิงรณชัยชาญฤทธิ์ (ทับทิม) ย.

นางกำนัล

80. คุณทับทิม บุนนาค
81. คุณทับทิม พิศลบุตร
82. คุณทิพย์ สกุนสิงห์
83. หม่อมเกตุ นันทวัน ณ อยุธยา
84. คุณเกตุ
85. คุณหญิงดำรงธรรมสาร
86. คุณหญิงเสงี่ยม ไชยวัฏราชเศรษฐี
87. คุณเลื่อน ชมเสวี
88. คุณเป้า
89. คุณพร้อม
90. คุณเอื้อน ไชติกเสถียร
91. คุณลำดวน
92. คุณเฉลย อมาตยกุล"²⁰

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเจ้าจอมมารดาเขียนมีส่วนร่วมการฝึกหัดละคร เรื่อง อิเหนา แทรกบทพูดเจรจาร้อยแก้วตามบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งแสดงให้เห็นการทำงานของเจ้าจอมมารดาเขียนในลักษณะกลุ่ม โดยแบ่งนักแสดงเป็นกลุ่มย่อย ได้แก่ ระบุว่า และละคร เพื่อความสะดวกต่อการฝึกซ้อมจากตัวละครที่ปรากฏตามสูจิบัตรการแสดง พบว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเพิ่มตัวละครซึ่งน่าจะต้องออกแบบท่าตามบทของตัวละคร

นอกจากนี้ท่านยังเป็นครูละครให้กับคณะละครของพระองค์เจ้าหญิงศรีนาคสวดี ประมาณปี พ.ศ.2449 โดยขณะนั้นท่านมีอายุ 43 ปี ดังปรากฏในหนังสืองานพระราชทานเพลิงศพหม่อมผัน วรวรรณ ณ อยุธยา

²⁰ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, บทเจรจาละครเรื่องอิเหนา (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2520), หน้า (16) – (22). (อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพนางเนื่อง อุมะวิชนี ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ วันที่ 26 เมษายน 2520).

* พระองค์เจ้าศรีนาคสวดี เป็นพระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ กับเจ้าจอมมารดาเที่ยง

“มีกำเนิดในสกุลพ่อค้า ตาและยายตั้งร้านแพรต่าง ๆ รวมทั้งผ้าม่วง ผ้าต่าง ๆ รวมทั้งผ้าลายอยู่ที่เสาชิงช้า ยายเคยขนสินค้าที่มีมาใหม่เข้าไปถวายเจ้านายทอดพระเนตร พุดง่ายๆ ก็คือ นำไปถวายเจ้านายในพระบรมมหาราชวัง ยายจึงเคยเฝ้าฯ แห่น้อยๆ กับเจ้านายพระองค์หญิงหลายพระองค์ ขณะนั้นเสด็จป่าศรีนาคสวาทีทรงเป็นเจ้าของคณะละคร ทรงคัดเลือกจากพวกข้าหลวงที่หน้าตาหมดจด เสด็จป่าทอดพระเนตรเห็นแม่ซึ่งบังเอิญตามยายเข้ามาเฝ้าฯ จึงตรัสขอแม่กับยาย รับสั่งว่าขอมาหัดให้เป็นนายโรง เจ้าจอมมารดาทับทิม ในรัชกาลที่ 5 เป็นครูคนแรกที่ฝึกหัดแม่รำเพลงช้า เพลงเร็ว ครูคนที่ 2 คือ คุณย่า เจ้าจอมมารดาเขียน ในรัชกาลที่ 4 แม่เข้าไปเป็นละครชาววังตั้งแต่อายุ 14 ฝึกและเล่นออกโรงเป็นนายโรงเอก อยู่ประมาณ 2 - 3 ปี ครั้งหนึ่งคุณย่าพาละครของเสด็จป่าที่ท่านฝึกซ้อมมาเล่นที่วังเสด็จพ่อ แม่เป็นตัวอิเหนา ตอน ตัดดอกกล้าเจียก ตั้งแต่นั้นมาแม่เลยต้องเลิกจากละครมาเป็นหม่อมฉัน วรวรรณ ณ อยุธยา อยู่วังเสด็จพ่อ”²¹

ข้อมูลข้างต้นกล่าวถึงหม่อมฉัน วรวรรณ ณ อยุธยา ชายาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เดิมเป็นตัวละครของพระองค์เจ้าหญิงศรีนาคสวาที โดยเจ้าจอมมารดาเขียนเป็นครูละครของคณะและถ่ายทอดทำรำอิเหนา ตอนตัดดอกกล้าเจียก ซึ่งสัมพันธ์กับสมญานาม “คุณเขียน อิเหนา”

ระหว่างที่ท่านอยู่ในพระบรมมหาราชวังในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ท่านทำหน้าที่ครูละครหลวง ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสให้ท่านมีประสบการณ์จากการชมการแสดงที่เกิดขึ้นในราชสำนัก เช่น ละครพูดของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ระเบิดลูก ละครนอกในงานสมโภช ละครพันทางของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง และเงาะป่า ต้นเค้าแห่งละครโศกนาฏกรรม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากตะวันตก ประกอบกับการรับราชการในฐานะครูละครหลวงส่งผลให้ท่านมีความเข้าใจในพระราชนิยมงานละครของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดจนพระราชดำริในงานศิลปะที่สอดคล้องกับการเมืองในขณะนั้น นอกจากนี้การทำงานดังกล่าวสามารถสะท้อนสังคมที่ปรับเปลี่ยนให้มีลักษณะร่วมคิดร่วมทำ ภายใต้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ และน่าจะส่งผล

* พระองค์เจ้าศรีนาคสวาที เป็นพระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ กับเจ้าจอมมารดาเที่ยง

²¹ หม่อมเจ้าพรพิมลพรรณ รัชนี้, บทละคร เรื่อง พระลอ พระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2496), หน้า จ. (งานพระราชทานเพลิงศพหม่อมฉัน วรวรรณ ณ อยุธยา)

ต่อการออกแบบการแสดงในระยะเวลาต่อมา นอกจากนี้ในปี พ.ศ.2429 พระราชาธิบดีเจ้าดารารัศมี เสด็จมาประทับในวังหลวง เจ้าจอมมารดาเขียนอาจมีโอกาสดูประเพณีในพระตำหนัก

2.4.2 การอาศัยในวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ (พ.ศ. 2432 – 2453)

เจ้าจอมมารดาเขียนย้ายมาอาศัยในวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ซึ่งเรียกทั่วไปว่า "วังวรจรณ" ระยะเวลาดังกล่าวสามารถแบ่งผลงานนาฏยศิลป์ของท่านได้ 3 รูปแบบ

1. ครูละครผู้ฝึกซ้อมประจำวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

ในระยะแรกเป็นครูฝึกซ้อมการแสดงของวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ภายใต้ชื่อคณะละครหม่อมต่วน ซึ่งคำว่า "ต่วน" มาจากชื่อชายาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ หรือสะใภ้ของท่าน โดยสืบเชื้อสายมาจาก "มนตรีกุล" ที่มีความสามารถด้านดนตรี และนาฏยศิลป์ ในระหว่างนั้นมีการจัดแสดงละครใน ละครนอก ตามรูปแบบการแสดงที่มีอยู่เดิม เจ้าจอมมารดาเขียนเป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมและนำออกแสดงตามโรงต่างๆ เช่น โรงละครดึกดำบรรพ์ของเจ้าพระยาเทเวศร์ เนื่องจาก ในขณะนั้นไม่มีโรงละครของตนเอง ต่อมาจัดแสดง เรื่องอาหารบราตรี ตามบทพระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ซึ่งทรงแต่งก่อนทรงกรม (ประมาณปี พ.ศ.2431) น่าจะเป็นการแสดงละครพันทาง โดยออกภาษาอาหาร

การแสดงได้รับความนิยมจากประชาชนมากจึงสร้างโรงละครเป็นของตนเอง โดยใช้ชื่อว่า "วิมานนฤมิตร" ตั้งอยู่ใกล้บริเวณวัดสระเกศ ต่อมาในปี พ.ศ.2449 ถูกคนร้ายวางเพลิงจึงปิดกิจการลงชั่วคราว จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2451 คณะละครหม่อมต่วนกลับฟื้นขึ้นอีกครั้งโดยใช้ชื่อว่า คณะละครนฤมิตร (หลวงนฤมิตร) หรือปรีดาลัย

ในระหว่างนั้นเจ้าจอมมารดาเขียนน่าจะยังคงเป็นครูละครในพระตำหนักต่างของวังหลวง ดังที่เคยสอนข้าหลวงในพระตำหนักของพระองค์เจ้าหญิงศรีนาคสวาทิ และคณะละครของเจ้าคุณพระประยูรวงศ์* และข้อความดังนี้

“...แม่เขียนแกมีชาววังเปนลูกศิษย์ไปทั้งนั้น...”²²

จากการเป็นครูละครให้คณะละครต่างๆ ในระยะนี้สามารถอนุมานได้ว่า น่าจะมีส่วนสัมพันธ์ต่อการออกแบบละครพันทาง ซึ่งมีทำร่าออกภาษาโดยใช้พื้นฐานของละครใน ซึ่งสัมพันธ์กับการสอนให้คณะละครของเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ และพระองค์เจ้าหญิงศรีนาคสวาทิ นอกจากนี้การคุมโรงไปแสดง ณ โรงละครตึกดำบรรพ์ของเจ้าพระยาเทเวศร์ น่าจะเคยรู้จักกับหม่อมเข้ม กุญชร ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์ทำร่าของคณะละครเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ และอาจได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์

2. เป็นตัวละครของคณะเจ้าจอมและข้าราชการรัชกาลที่ 4

ท่านเป็นตัวละครในบทสังคามาระตา จากละครใน เรื่อง อิเหนา ตอนเข้าเฝ้าท้าวดาหา และบวงสรวง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2440 (ขณะนั้นท่านอายุ 54 ปี) เพื่อฉลองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จกลับจากประพาสยุโรปตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ซึ่งอยู่ในอำนาจการของท้าววรจันทร์ ดังมีรายละเอียดจากสูจิบัตรการแสดง ดังนี้

“ 1. ท้าวดาหา ตอน เข้าเฝ้า	เจ้าคุณจอมมารดา
2. ท้าวดาหา ตอน บวงสรวง	หรั่ง เจ้าจอมมารดา
3. ประไหมสุหรี	ชุ่ม เจ้าจอมมารดา
4. มะเดही	เอม เจ้าจอมมารดา
5. อิเหนา	ท้าววรจันทร์ (วาด อิเหนา)
6. ปุชบา	ห้วง เจ้าจอมมารดา

* คณะละครเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ หรือเจ้าจอมมารดาแพ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ มีการฝึกหัดและแสดงละครในตำหนัก เมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ จึงจัดตั้งเป็นคณะและจัดแสดงเพื่อประชาชน

²² สำเนาพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชทานกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ กับโคลงกลอนพระโอวาทแลพระพรซึ่งพระชนกทรงอำนาจแก่พระนางเธอลักษมีลาวัณ (ม.ป.ท.,2474), หน้า 7. (งานบำเพ็ญพระกุศลที่นำพระศพกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ในวันคารบ 50 แต่วันสิ้นพระชนม์).

7. ศรียาตรา	หม่อมเจ้าธานีนิวัต ในกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิธาดา
8. สุหรานาง	ท้าวพิจาวรี
9. สังคามารตา	เขียน เจ้าจอมมารดา
10. กะหัดติปาตี	เหลียม เฒ่าแก่
11. ล่าล่า	สุด หลานสมเด็จพระเจ้าพระยาพระองค์น้อย
12. จรกา	สัมฤทธิ์ เฒ่าแก่
13. ตำมะหงง	เล็ก เฒ่าแก่
14. ประสันตา	ชื่น เฒ่าแก่
15. บาหยัน	ลำไย เฒ่าแก่
16. ประเสหรัน	เปลียน เฒ่าแก่
17. กำเนิดรับสั่งไปเรียกบุษบา	สังวาล เจ้าจอมมารดา กับท้าวโสภานีเวศ

การแสดงเริ่มต้นขึ้นในเวลา 20.23 น. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จลงมาสู่พลับพลาโรงละครสวนศิวาลัย สมเด็จพระปิยมมาวดีมาตาทรงจุดเทียนบายศรี หม่อมเจ้าพรณรายทรงอ่านคำถวายชัยมงคล ในนามของบรรดาเจ้าจอมรัชกาลที่ 4 และนาง เฒ่าแก่พนักงาน เมื่อมีพระราชดำรัสตอบแล้ว สมเด็จพระปิยมมาวดีนำหีบบรรจุคำถวายชัยขึ้น ทูลเกล้าฯถวาย จากนั้นพระเอกนางเอกรำเบิกโรงนำพวงมาลัยและช่อบุเกทูลเกล้าฯถวาย แล้วเริ่มเรื่องจากอิเหนาเข้าเฝ้าท้าวดาหาพบนางบุษบาและจรกา เมื่ออิเหนาออกจากที่เฝ้าจึง ตัดไปเล่นตอนท้าวดาหาเสด็จเขาวิลิตมาหระ บวงสรวงพระราชทานเลี้ยง ห้ากษัตริย์ชมดง”²³

จากข้อมูลการแสดงข้างต้นน่าจะแสดงความสอดคล้องกับบทบาทและความชำนาญ ดังที่ได้รับสมญานามว่า “เขียน สังคามาระตา” จากตอนเข้าเฝ้าท้าวดาหา ถึงตอนบวงสรวง ณ เขาวิลิตมาหระ นอกจากนี้ท่านยังมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในบทสัตว์ที่สังเวยเทวดา เสนา ซึ่งอยู่ในความควบคุมของท้าววรจันทร์ ผลงานส่วนนี้สะท้อนให้เห็นความสามารถด้านละครใน และการฝึกหัดตัวละครอื่นๆ อีกทั้งยังสม ประสพการณ์จากการฝึกซ้อมและชมการแสดงซึ่งในครั้งนั้นมีการเดินรำตะวันตก โดยพระองค์เจ้าอาทร ทิพยนิภา น่าจะส่งผลต่อผลงานนาฏยประดิษฐ์ในเวลาต่อมา

²³ พิมาณ แจ่มจรัส, 49 ราชินีไทย (กรุงเทพฯ : สว่างสรรค์บุ๊ค, 2544), หน้า155-158.

3. ผู้ออกแบบนาฏยประดิษฐ์ประจำวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

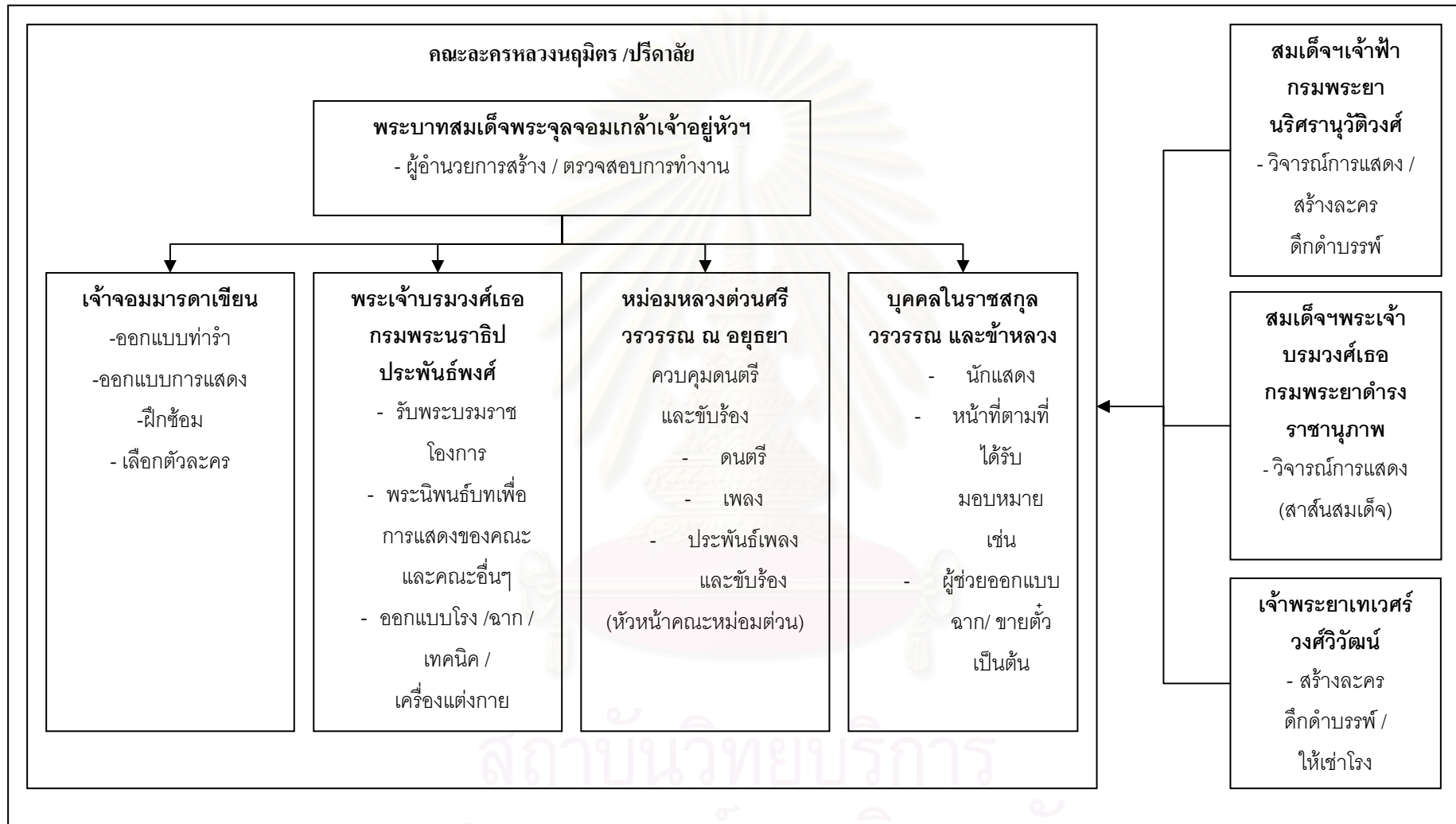
การออกแบบนาฏยประดิษฐ์ประจำวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เจ้าจอมมารดาเขียนรับผิดชอบในฝ่ายออกแบบท่ารำ การแสดง การคัดเลือกผู้แสดง และควบคุมการฝึกซ้อม โดยการทำงานดังกล่าวมีลักษณะการทำงานธุรกิจครบครัน หรือในระบบเครือข่าย แบ่งฝ่ายการทำงานตามความถนัดของตน ซึ่งมีภูมิหลังมาจากเชื้อสายทางด้านนาฏยศิลป์และดนตรี เช่น มนตรีกุล นუნาค และเพ็ญกุล นอกจากนี้นักแสดงส่วนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ของเจ้าจอมมารดาเขียนจากการฝึกละครตามคณะต่างๆ และส่วนหนึ่งเข้าเป็นชายาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

คณะละครหลวงนฤมิตร

ลำดับต่อไปผู้วิจัยจะกล่าวถึงอิทธิพลของกลุ่มบุคคลในคณะละครหลวงนฤมิตรซึ่งต่อมามีผลการสร้างสรรคมนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน

จากการศึกษาประวัติ และผลงานนาฏยศิลป์ของเจ้าจอมมารดาเขียนแสดงให้เห็นว่าการทำงานละครของคณะ มีลักษณะการทำงานแบบกลุ่ม โดยแบ่งงานตามความถนัด หรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างไรก็ตามหากมีการทักท้วงข้อผิดพลาดในการทำงานก็มีการยอมรับและปรับแก้ไข ซึ่งสามารถแสดงผังการทำงานได้ดังนี้

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนภูมิที่ 2 นาฏยองค์กรของคณะละครหลวงนฤมิตร

การทำงานในลักษณะกลุ่มองค์กรตามแผนภูมิข้างต้น แสดงให้เห็นพื้นที่ของหลักของการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์มี 3 ท่าน ได้แก่ เจ้าจอมมารดาเขียน ออกแบบการแสดง ทำรำ และฝึกซ้อม พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เป็นผู้ประพันธ์บท ออกแบบโรง ฉาก เทคนิค และเครื่องแต่งกาย และหม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ ซายา จากสกุล มন্ত্রীกุล ผู้ประพันธ์ บรรจุเพลง ควบคุมทางร้อง และดนตรี โดยนางสุด คชเสนี น้องสาวของเจ้าจอมมารดาเขียน ช่วยฝึกซ้อมและ แต่งตัวให้ตัวละคร สำหรับส่วนที่เหลืออยู่ในฝ่ายนักแสดง และอื่นๆ ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 3 หน้าที่การทำงานละครของบุคคลในวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระ นราธิปประพันธ์พงศ์

รายพระนาม / รายนาม	หน้าที่
1. เจ้าจอมมารดาเขียน	- หาตัวละคร ออกแบบทำรำ จัดองค์ประกอบของภาพการแสดง ฝึกซ้อม ควบคุมการแสดง
2. พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์	- ทรงพระนิพนธ์บท ออกแบบโรง ฉาก เทคนิค และเครื่องแต่งกาย (สำหรับเรื่อง พระลอ ทรงช่วยหาตัวละครอีกด้วย) - ทรงศึกษาค้นคว้าค้วามูลเชิงประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ และงานศิลปะ เพื่อทรงพระนิพนธ์บทละคร - ทรงปรึกษาเจ้าจอมมารดาเขียนเพื่อสร้างสรรค์งานละคร
3. หม่อมหลวงต่วนศรี (ซายาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ (สกุลเดิม มंत्रीกุล)	- ประพันธ์เพลง บรรจุเพลง ควบคุมทางร้อง และดนตรี (นอกจากนี้มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ซึ่งช่วยเสริมการประพันธ์เพลงเพื่อการแสดง) - ศึกษาข้อมูลด้านดุริยางคศิลป์จากพระราชชายาเจ้าดารารัศมี - ปรึกษาเจ้าจอมมารดาเขียน และพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เพื่อสร้างสรรค์งานละคร

**ตารางที่ 3 หน้าที่การทำงานละครของบุคคลในวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระ
นราธิปประพันธ์พงศ์ (ต่อ)**

รายพระนาม / รายนาม	หน้าที่
4. สูด (สิริवंต์) คชเสนี (น้องเจ้าจอมมารดาเขียน)	- ช่วยฝึกซ้อม และแต่งกายนักแสดง
5. หม่อมผัน (ชายาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์)	- ผู้แสดงในบทบาทตัวพระ (พระลอลงตรงเสียดียงน้ำตัวแรก)
6. หม่อมพร้อม (ชายาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์) (สกุลเดิม บุนนาค)	- ผู้แสดงในบทบาทตัวนาง (สาวเครือฟ้า)
7. หม่อมสุน (ชายาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์) (สกุลเดิม เพ็ญกุล) (หลานเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง)	- ผู้แสดง (ไม่ปรากฏว่าแสดงในบทบาทใด)
8. หม่อมแสด (ชายาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์)	- ผู้แสดงในบทบาทตัวนาง
9. หม่อมภักตร์ (ชายาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์)	- ผู้แสดง (ไม่ปรากฏว่าแสดงในบทบาทใด ภายหลังหนีออกจากวัง)
10. หม่อมช้อย (ชายาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์)	- ผู้แสดงในบทบาทตัวพระ ทั้งละครรำ และละครร้อง (พระเอกของคณะ)
11. บุญนาค	- ผู้แสดง ในเรื่องตุ๊กตายอดรัก (ไม่ปรากฏว่าแสดงบทบาทใด ภายหลังตั้งคณะละครแม่บุญนาค)
12. เยื่อน	- ผู้แสดง (ไม่ปรากฏว่าบทบาทใด ภายหลังตั้งคณะบรรเททองสยาม)
13. สะอาด แสงสว่าง	- ผู้แสดงจากคณะละครเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ (ภายหลังเจ้าจอมมารดาเขียนขอตัวมาฝึก และเป็นผู้แสดงประจำคณะปรีดาดีของพระนางเธอลักษมีลาวัณ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ)

ตารางที่ 3 หน้าที่การทำงานละครของบุคคลในวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระ
นราธิปประพันธ์พงศ์ (ต่อ)

รายพระนาม / รายนาม	หน้าที่
14. เจริญจิต ภัทรเสวี	- ผู้แสดงจากคณะละครเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ (ภายหลังเจ้าจอมมารดาเขียนขอตัวมาฝึก และเป็นผู้แสดงประจำคณะปรีดาลัยของพระนางเธอ ลักษณะมีลาวัด ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ)
15. ข้าหลวงชาวลาว (ผู้วิจัยยังไม่พบว่าเป็นลาว ล้านนา หรือล้านช้าง)	- ผู้บอกทางเพลงพื้นเมืองให้หม่อมหลวงต่วนศรี ประพันธ์เพลงออกภาษาลาว เรื่อง พระลอ

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลตั้งที่หม่อมเจ้าหญิงฤดีวรวรรณ วรวรรณ ทรงประทานให้สัมภาษณ์ไว้ในหนังสือวังเจ้าในอดีต ความว่า

“...คุณชวด เจ้าพระยามหินทร์ฯ ก็มีโรงละคร คุณชวดเริ่มไว้ก่อน แล้วพ่อมาสวมรอยละครพันทาง อย่างไกรทอง มีร้อง มีพูด ในยุคก่อนต้องเลี้ยงคน ต้องมีโรงเรียนให้ ข้าหลวงก็เป็นชั้นๆ ข้าหลวงก็ต้องมีคนใช้ ข้าหลวงในครัว ลูกหลานของเขาก็มีโรงเรียนให้ หม่อมแต่ละหม่อมมีคณะละครของตัวเอง แม่ฉัน และแม่องค์วรวรรณ ท่านเก่งมีละครดีกำบรรพ์เสด็จพ่อก็มีजू คือ เล่นजूแต่พูดเป็นไทย มีเพลงทำนองจีน แต่ร้องเป็นไทย แม่กรมพระนราธิปฯเป็นคนแต่งเพลง หม่อมต่วนท่านเก่ง

เจ้าคุณเทเวศร์ก็มีละคร เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ก็มีละคร เจ้าพระยามหินทร์ฯ ชวดฉันก็มีละคร ละครแม่บุญนาถ เขามาจากเสด็จพ่อ คือ พ่อเล็กพวกตุ๊กตายอดรัก พวกนี้เป็นลูกศิษย์ของคุณย่า คุณย่าท่านเป็นแผนกร้า...”²⁷

จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นการทำงาน และบริบทที่ส่งผลต่อการทำงานของเจ้าจอมมารดาเขียน น่าจะปรับเปลี่ยนจากความถนัดด้านละครใน มาสร้างสรรค์ละครพันทางอย่างไกรทอง ซึ่งเดิมเป็นละครนอก นอกจากนี้การทำงานของเจ้าจอมมารดาเขียนน่าจะมีส่วนสัมพันธ์กับคณะละครเจ้าพระยามหินทร์ เจ้าพระยาเทเวศร์ และเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ ซึ่งแสดงละครพันทาง

²⁷ ภราดร คักดา, ชุดประวัติศาสตร์ ตอน วังเจ้าในอดีตฯ. (กรุงเทพ : สยามบันทึก, 2548), หน้า 27-29.

และละครดีก่ดำบรรพ์ นอกจากนี้ผลงานของท่านยังเป็นเค้าให้กับคณะละครอื่นๆ ในระยะต่อมา จาก การสืบทอดของศิษย์เจ้าจอมมารดาเขียน

การสร้างสรรคผลงานนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียนมีอิทธิพลต่อกลุ่มบุคคล ผู้สร้างสรรคนาฏยประดิษฐ์ในเวลาต่อมา ดังที่อาจารย์มนตรี ตราโมท ที่กล่าวไว้ในหนังสือที่ระลึกท่าน ผู้หญิงแก้ว สนิทวงศ์เสนี ดังนี้

“ข้าพเจ้าเคยบรรเลงปี่พาทย์ซ้่อมละครให้เจ้าจอมมารดาเขียนในรัชกาลที่ 4 ได้เห็น กลเม็ดต่างๆที่ท่านแต่งทำรำ ทำให้แลดูเกิน่าดูเป็นอันมาก เมื่อได้มาเห็นท่านผู้หญิงแก้ว สนิทวงศ์เสนี ซึ่งเป็นศิษย์ของเจ้าจอมมารดาเขียนมีกลเม็ดในการตกแต่งทำรำต่างๆแล้วก็เห็น ว่าท่านช่างมีสมรรถภาพและวิธีการแบบเดียวกันจริงๆ”²⁸

ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นวิธีการออกแบบท่ารำของท่านผู้หญิงแก้ว สนิทวงศ์เสนี มีความ เหมือนกับวิธีการออกแบบของเจ้าจอมมารดาเขียน ซึ่งถ้ามองภาพย้อนไปในอดีตแล้วจะพบหลักฐาน ยืนยันได้ ดังนี้

“...ท่านผู้หญิงแก้ว สนิทวงศ์เสนี เป็นนักนาฏยประดิษฐ์ที่มีกระบวนการออกแบบ นาฏศิลป์อย่างเป็นระบบด้วยการศึกษาแนวคิด วัตถุประสงค์ของงานที่จะประดิษฐ์ให้ชัดเจน เสียก่อน จากนั้นจึงดำเนินการค้นคว้าหาต้นแบบจากข้อมูลชุดการแสดง...วรรณกรรม และ พฤติกรรมตามธรรมชาติของคนและสัตว์แล้วจึงเลือกท่าทางและการเคลื่อนไหวต่างๆมาปรับ ให้เป็นนาฏยลีลา ผสมกับหลักการพื้นฐานนาฏศิลป์ จากนั้นก็เพิ่มความละเอียดอ่อนและ กลเม็ดเด็ดพรายให้เกิดความหรูหราในการออกแบบของท่านด้วยการสร้าง “ท่าเก้” ด้วยการ สร้างท่าให้มีความหลากหลาย...”²⁹

ผู้วิจัยพบว่าเจ้าจอมมารดาเขียนมีระบบการสร้างสรรคผลงานตามขั้นตอนได้ ดังนี้

สถาบันนวัตยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

²⁸ พนิดา สิทธิวรรณ, ที่ระลึกท่านผู้หญิงแก้ว สนิทวงศ์เสนี (กรุงเทพฯ : อาร์ท อิน โปรดักชั่น, 2543), หน้า 94.

²⁹ สวภา เวชสุรกี, “หลักนาฏยประดิษฐ์ของท่านผู้หญิงแก้ว สนิทวงศ์เสนี” (วิทยานิพนธ์ ดุษฎีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 658.

1. ศึกษาแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

เจ้าจอมมารดาเขียนศึกษาแนวคิด และวัตถุประสงค์จากพระบรมราชโองการ ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดการแสดงเรื่อง พระลอ เพื่อฉลองต้นสิ้นจี่³⁰ หรือพระราชวิจารณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อเจ้าจอมมารดาเขียนว่าไม่ยอมเสียเกียรติละครหลวง³¹ ซึ่งเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างงานเพื่อสนองพระบรมราชโองการ

2. ศึกษาข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์

เจ้าจอมมารดาเขียนมีวิธีการศึกษาข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ด้วยการปรึกษากับบุคคลในคณะทำงานฝ่ายต่างๆ โดยเน้นที่ภูมิหลังของบุคคลนั้นๆ เช่น การประดิษฐ์ทำรำออกภาษาลาว (ล้านนา) ในละคร เรื่อง พระลอ และสาวเครือฟ้า จากหม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ ณ อยุทยา ซึ่งเป็นผู้ประพันธ์เพลง และมีความสนิทกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

3. เลือกทำทางการเคลื่อนไหวมาปรับตามหลักการพื้นฐานนาฏศิลป์ และเพิ่มรายละเอียดให้มีความหลากหลาย

เจ้าจอมมารดาเขียนเลือกทำทางการเคลื่อนไหวจากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จากนั้นจึงนำมาปรับแต่งตามประสบการณ์จากการศึกษา การทำงาน และการชมการแสดง ดังที่นำท่ารำทศกัณฐ์ของเจ้าจอมสิ้นจี่ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้กับโขน ซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ทรงพระนิพนธ์ขึ้นใหม่ มีรูปแบบผสมระหว่างโขนกับละคร โดยให้การพากย์รับพิณพาทย์³²

³⁰ สุรพล วิรุฬห์รักษ์, วิวัฒนาการนาฏศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325 – 2477 (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), หน้า 215.

³¹ สำเนาพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชทานกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ กับโคลงกลอนพระโอรสและพระพรซึ่งพระชนกทรงอำนาจแก่พระนางเธอลักษมีลาวัณ (ม.ป.ท.,2474), หน้า 7. (งานบำเพ็ญพระกุศลที่นำพระศพกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ในวันคาร์บ 50 แต่วันสิ้นพระชนม์).

³² พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ดารารัศมี สายใยรักสองแผ่นดิน (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 29. (ที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์).

ผลจากการออกแบบของเจ้าจอมมารดาเขียนทำให้รูปแบบการแสดงละครนฤมิตรแตกต่างจากละครรำที่มีอยู่เดิม ดังข้อความจากภาคผนวกว่าด้วยต้นเค้าแห่งละครปรีดาลัย

“...ละครหลวงนฤมิตรมิใช่ละครรำชนิดที่เล่นตามบทแลตามแบบอันฝึกหัดเอาอย่างกันต่อๆมา บางทีเล่นเรื่องซึ่งแต่งขึ้นใหม่ บางทีเล่นเรื่องซึ่งแต่งขึ้นตามเนื้อเรื่องฝรั่งอันดัดแปลงเข้าหาไทย โดยมากเล่นอย่างที่เคยวันนี้เรียกว่าละครพูด แต่มีทำนองรำผสมด้วยบทร้องแลเจรจาเป็นบทแต่งใหม่แทบจะทั้งหมด...”

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นการออกแบบการรำใช้บทของเจ้าจอมมารดาเขียน ซึ่งอาจมีลักษณะการรำให้เห็นพอเป็นเค้าโดยเน้นการใช้อารมณ์ เพื่อแสดงบทบาทของตัวละครประกอบทำรำออกภาษา ดังข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับการสอนในคณะละครเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ที่จัดแสดงละครพื้นทาง

จากการสืบค้นข้อมูลจากบทพระนิพนธ์ด้านวรรณกรรมการแสดงของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ จากศุภนิเวศน์ราชิป การวิจัยทางสังคมศาสตร์ และหอสมุดแห่งชาติที่เหลือในปัจจุบันจำนวน 127 เรื่อง พบว่า น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน จำนวน 21 เรื่อง แบ่งตามประเภทของละครรำ โขน และละครร้องตามการบัญญัติศัพท์ซึ่งระบุในบทละคร ในช่วงประมาณปี พ.ศ.2432 – พ.ศ. 2471 ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4 ผลงานนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน

ประเภทของผลงาน	เรื่อง	ปีที่ประพันธ์บท
ไม่ระบุ (แต่จากหลักฐานสามารถอนุมานว่าเป็นละครพื้นทาง)	1. อหารับริাত্রี	ประมาณ พ.ศ. 2422 – 2432
	2. พระล่อ	พ.ศ. 2451
ละครรำ (แต่ไม่กำหนดลักษณะเฉพาะจากหลักฐานสามารถอนุมาน ได้ดังนี้)	1. สมุทโฆษ	พ.ศ.2452
1. สมุทโฆษ น่าจะเป็นละครนอก	2. พระไกรสรินทร์	พ.ศ.2454
2. พระไกรสรินทร์ น่าจะเป็นละครพื้นทาง	3. น้ำตาลทราย	พ.ศ. 2455
3. น้ำตาลทราย น่าจะเป็นละครเสภา (รำ)	4. อิเหนา ชุด ดะระสาแบหลา	ไม่ระบุ
4. อิเหนา น่าจะเป็นละครใน		

ตารางที่ 4 ผลงานนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน (ต่อ)

ประเภทของผลงาน	เรื่อง	ปีที่ประพันธ์บท
ละครพันทาง และพงศาวดาร (ละครรำ)	1. พระราชพงศาวดารกรุงทวารวดี ร.ศ.127 2. พระยาร่วง 3. พระยาเกรก 4. พระยากง 5. ฝีมือมวยกรุงศรีอยุธยา 6. เจ้าลาย 7. พระราชพงศาวดาร เรื่อง ท้าวเทพ กระษัตริย์ จ.ศ.1147	พ.ศ.2451 พ.ศ.2452 พ.ศ.2452 พ.ศ.2452 พ.ศ.2452 พ.ศ.2471 ไม่ระบุ
ละครเสภา (ละครรำ)	ขุนช้างขุนแผน จำนวน 6 ตอน 1. ขุนแผนลักวันทอง 2. พลายชุมพลปลอมเป็นมอญใหม่ 3. สร้อยฟ้าทำเสน่ห์ 4. นางพิมพ์เสียตัวแลเสียคน 5. จับเถรवाद 6. พิสูทธิ์ลุยเพลิง	พ.ศ.2452 พ.ศ.2453 พ.ศ.2453 พ.ศ.2453 พ.ศ.2456 ไม่ระบุ
โขน (ชักบอก) ในการแสดงเบิกโรง	นารายสิบปาง ตอน ทิวขาวตาร	พ.ศ.2453
ละครร้อง	สาวเครือฟ้า (ในส่วนของระบำ หรือ ขบวนพ็อน)	ประมาณ พ.ศ. 2451 -2452

จากข้อมูลผลงานนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน จำนวน 21 เรื่อง แสดงความ
สอดคล้องด้านภูมิหลังจากการศึกษา การสั่งสมประสบการณ์ด้านการแสดงทั้งจากการเป็นตัวละคร
หลวง และครูพักลักจำ เช่น ละครโน เรื่องอิเหนา ชุด ตะระสาแบหลา ละครนอก เรื่อง ขุนช้างขุนแผน
 เป็นต้น การสร้างสรรคดีดังกล่าวสัมพันธ์กับการประพันธ์บทของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิป
ประพันธ์พงศ์ ซึ่งทำให้พระมารดาของท่านได้แสดงฝีมือการออกแบบ โดยมีหม่อมต่วน สะใภ้ของ
เจ้าจอมมารดาเขียนเป็นผู้ประพันธ์ และบรรจุเพลง นอกจากนี้สิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญ คือ ละคร
พงศาวดาร ส่งผลต่อการประดิษฐ์ทำรำออกภาษา ซึ่งส่วนมากอยู่ในกลุ่มดินแดนบริเวณภาคเหนือ หรือ

มีชาติพันธุ์ลาว มอญ และพม่า ความสัมพันธ์ดังกล่าวน่าจะมีต้นเค้ามาจากการแสดง เรื่อง พระลอ และจุดเด่นอีกประการหนึ่ง คือ การแสดงละครแนวโศกนาฏกรรม โดยในฉากสุดท้ายแสดงการพลัดพราก หรือ การตายของตัวเอก ทั้งนี้การแสดงดังกล่าวที่พบจากบทประพันธ์ คือ ตัวละครเอกตายกลางโรงแล้วปิดม่านทันที แตกต่างจากความเชื่อ และการแสดงที่มีอยู่เดิม คือ ห้ามมิให้ตัวละครเอกตายกลางโรง ผู้แสดงจะเลี่ยงด้วยการเข้าโรงแทนการตายกลางเวทีศึกษาได้จากการแสดงละครใน เรื่อง อิเหนา ตอน ดรสาแบหฺลา ซึ่งเป็นการแสดงของกรมศิลปากร ที่ใช้บทของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยฯ

ผลงานโดดเด่นซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดมี 2 เรื่อง ได้แก่ พระลอ จากละครรำ และสาวเครือฟ้า จากละครร้อง ซึ่งมีแนวเรื่องและการแสดงที่คล้ายคลึงกัน คือ การออกภาษาลาว และแนวเรื่องโศกนาฏกรรม อย่างไรก็ตามจากหลักฐานการสืบทอด พบว่า พระลอ มีการสืบทอดรูปแบบสู่คณะละครต่างๆอย่างต่อเนื่อง จวบจนปัจจุบันบรรจุอยู่ในหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลป์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

2.5 บั้นปลายชีวิตในวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ (พ.ศ.2454 – 2484)

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2454 – 2468) เป็นยุคที่นาฏศิลป์ไทยรุ่งเรืองอีกยุคหนึ่ง มีคณะละครต่างๆเกิดขึ้นมากมาย รวมทั้งรูปแบบการแสดงที่ได้รับการพัฒนาให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ผลงานที่ปรากฏในระยะหลังเป็นผลงานการถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะละครต่างๆ ซึ่งปรากฏหลักฐานอยู่ 2 คณะ ได้แก่ คณะละครเจ้าคุณประยูรวงศ์ ถ่ายทอดความรู้ละครเรื่อง พระลอ แก่คุณครูผัน โมรากุล คุณครูสะอาด แสงสว่าง และคุณครูเจริญจิต ภัทรเสวี และ คณะละครวังสวนกุหลาบ ท่านเป็นครูพิเศษ การถ่ายทอดความรู้ของท่านในวังสวนกุหลาบปรากฏดังนี้

1. ละครใน	เรื่อง อิเหนา
2. ละครพันทาง	เรื่อง พระลอ (ทั้งเรื่อง) พระยาแกรก พญาราชวังสัน
3. ละครนอก	ไม่ปรากฏว่าเป็นเรื่องใด
4. การรำอาวุธ	รำดาบคู่

สำหรับละครพันทาง เรื่อง พระลอ โดยผู้รับถ่ายทอด คือ คุณครูลมูล ยมะคุปต์ ในบทบาทพระลอ ตอนตามไก่ และนั่งพับปลาน ท่านผู้หญิงแล้ว สนิทวงศ์เสนี ในบทบาทนายขวัญ คุณครูจรรยาตรี ภัคดี ในบทบาทพระลอ ตอนลงสร และ หม่อมหลวงสุจิตต์ อิศรางกูร ในบทบาท

พระลอ ตอนปลอมเป็นขุนพล ผาด (ไม่ทราบนามสกุล) ในบทบาทปู่เจ้าสมิงพราย ตอนปู่เจ้าเรียกไก่
 อุ่นเรือน ธนูปกรณ์ ในบทบาทไก่แก้ว ภายหลังปรากฏว่าครูที่ได้รับการถ่ายทอดจากวังทั้งสองได้
 ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (โรงเรียน
 นาฏดุริยางคศาสตร์ในอดีต) และสถาบัน องค์การนาฏศิลป์หลายแห่ง อาทิ คณะละคร
 วังมั่งคละสถาน โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ เป็นต้น

จากการถ่ายทอดความรู้ข้างต้น จะเห็นได้ว่า พระลอ เป็นการแสดงชุดสำคัญของท่านในการ
 เผยแพร่ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับจุดเด่นของกลวิธีการสร้างสรรค์ทำรำในนาฏยประดิษฐ์ คือ ฝีมือการ
 ออกแบบงานโดยเฉพาะการใช้เท้า และไหล่ ดังที่ท่านผู้หญิงแฉ้ว สนิทวงศ์เสนี กล่าวไว้ ดังนี้

“หลังจากที่ฉันอยู่ในวังสวนกุหลาบสักระยะหนึ่ง เจ้าฟ้าอัษฎางค์ฯ ได้ส่งฉันไปฝึกหัด
 อีเหินาที่วังกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์หัดกับเจ้าจอมมารดาเขียน ท่านเจ้าจอมหัดให้ฉันเป็น
 ตัวอีนานา เมื่อเวลาฉันรำไม่ได้ท่านจะตีฉัน ฉันเอามือรับหัวแม่มือฉันแตก คือ มือด้านซ้าย ฉัน
 อยู่ในวังกรมพระราชหลายเดือน”³³ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงฟ้อน ชุดฟ้อนรัก ท่านได้รับ
 การฝึกหัดจากเจ้าจอมมารดาเขียน³⁴

ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 – 2484 ท่านเป็นครูละครคณะพระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา โดยสอนทั้ง
 ละครรำ ละครร้อง และละครพูดให้กับพระญาติ และข้าหลวงในพระตำหนักที่มีอายุระหว่าง 5 - 20 ปี
 ซึ่งมีการฝึกหัดหลังเลิกเรียนเป็นประจำ ช่วงมีการสอนท่านจะมาค้าง ณ ห้องพักชั้นล่างของพระตำหนัก
 ในวังสวนสุนันทา ดังข้อความ

“...ครูผู้ฝึกสอนนั้นก็เป็นผู้รักดีได้แก่ เจ้าจอมมารดาเขียน ในรัชกาลที่ 4 ซึ่ง
 เป็นพระมารดาของเสด็จในกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ต้นราชสกุลวรวรรณ เสด็จเองก็ทรง
 ช่วยเหลือละครสำนักนั้นเป็นอย่างดี ทรงแต่งโคลงกลอนประทานเป็นเนื้อเพลงมาโดยตลอด
 เจ้าจอมมารดาเขียนนี้เด็ก ๆ ต่างเรียกว่าท่านเขียน ท่านเป็นศิลปินที่มีความสามารถ ท่านจึง
 รับเหมาสอนได้ทั้งละครพูด ละครรำ และละครร้อง อยู่ในครูคนเดียวนี้เลย นอกจากนั้น

³³ ท่านผู้หญิงแฉ้ว สนิทวงศ์เสนี, ท่านผู้หญิงที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิง
 แฉ้ว สนิทวงศ์เสนี (กรุงเทพฯ : อาร์ต อิน โปรดักชั่น, 2543), หน้า 39. (ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริ
 ยากรณี วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 19 พฤศจิกายน 2543)

³⁴ สวภา เวชสุภักษ์, “หลักนาฏยประดิษฐ์ของท่านผู้หญิงแฉ้ว สนิทวงศ์เสนี” (วิทยานิพนธ์
 ดุษฎีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 29 -30.

พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ยังส่งครูหลงจากเชียงใหม่มาช่วยสอนละครชาวเหนือให้กับละครเสด็จพระองค์อาทรฯ อีกด้วย โดยแสดงละคร เรื่องน้อยใจยา และฟ้อนชาวเหนือที่เรียกว่าฟ้อนม่านม้ายี่เยียงตา...”³⁵

การฝึกหัดมีหลักสูตร ประกอบด้วย การฝึกหัดแม่ท่า เพลงช้า และเพลงเร็ว และยังคงใช้วิธีฝึกแบบโบราณ คือ การหักนิ้ว และการฝึกวินัย³⁶ จากนั้นจึงแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามอายุ ดังนี้

อายุ 5 - 12 ปี ฝึกละครรำ ได้แก่ เรื่อง เงาะป่า พระลอ พระยาแก้วกัณฑ์สังข์ศิลป์ชัย และไกรทอง

อายุ 13- 20 ปี ฝึกละครร้อง และละครพูด ได้แก่ เรื่อง ตันร่ายปลายดี บทพระนิพนธ์ของเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ การฝึกหัดในส่วนนี้เน้นการพูด และการร้องให้เสียงดังฟังชัด เพื่อให้ผู้ฟังได้ยิน

ส่วนหนึ่งจากภาพการสอนแสดงให้เห็นประสบการณ์ และทักษะทางการแสดงที่ได้สั่งสมเป็นเวลานาน ดังมีข้อความต่อไปนี้

“...เจ้าจอมมารดาเขียนอายุได้ 75 ปี และดูสุขภาพแล้ว แต่เมื่อใดที่ท่านลุกขึ้นรำ บุคลิกของท่านจะเปลี่ยนไปทันที ท่านจะกลายเป็นหญิงสาวที่รำละครได้อ่อนช้อยและสง่างามอย่างไม่น่าเชื่อ เด็กๆทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของท่านต่างยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่า เจ้าจอมมารดาเขียนรำละครได้สวยงามโดยวัยไม่เคยเป็นอุปสรรคสำหรับท่านเลยแม้แต่น้อย...”³⁷

สำหรับการแสดงของคณะเป็นส่วนหนึ่งของผลงานท่าน แต่มิได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เนื่องจาก ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ต่างทยอยกันทิวงคต และสิ้นพระชนม์ จึงทำให้การแสดงถูกลด การแสดงที่เกิดขึ้นจึงมักจัดแสดงถวายพระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา ในพระตำหนัก ผู้วิจัยขอยกการแสดงในงานฉลองพระยาประเสริฐสุภกิจฯ อายุครบ 4 รอบ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471 ซึ่งเจ้าจอมมารดาเขียนเป็นผู้จัดเตรียม และฝึกซ้อม³⁸ ดังนี้

³⁵ เบญจมาภา (จักรพันธ์) ไกรฤกษ์, อนุสรณ์งานศพนายพูนเพิ่ม ไกรฤกษ์ (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2549), หน้า 121 -122.

³⁶ เรื่องเดียวกัน. หน้า 107.

³⁷ เรื่องเดียวกัน. หน้า 107.

³⁸ เรื่องเดียวกัน. หน้า 122 -124.

1. บวงสรวงสมเด็จพระปิยมหาราช เป็นการรำบวงสรวงพระ – นาง
2. รำอวยพรพระยาประเสริฐฯ เป็นการรำอวยพร ประกอบบทร้อง บรรจุเพลงฝรั่งำทำ ตอนท้ายผู้แสดงเชิญของประทานจากเสด็จพระองค์อาทรมอบให้ท่านเจ้าคุณฯ
3. ระบำดาวฤกษ์ หรือระบำดาวหมีใหญ่ ผู้แสดงรำเดี่ยวใส่ชุดหมีขาว จากนั้นมีหมู่ดาวมารำ ล้อมรอบ
4. ละคร เรื่อง ไกรทอง ซึ่งเป็นเรื่องล้อเลียนท่านเจ้าคุณฯที่มีการหึงหวงกันระหว่างภรรยาหลายคนของชาละวัน

การแสดงดังกล่าวแสดงให้เห็นความสามารถด้านเป็นครูละครรำ โดยเฉพาะละครใน คือ การรำอวยพร บรรจุเพลงฝรั่งำทำ ซึ่งอยู่ในการแสดงรำกรีข รำฝรั่งคู่ และละครนอก เรื่อง ไกรทอง นอกจากนี้ระบำดาวฤกษ์ น่าจะเป็นนาฏยประดิษฐ์ของท่านอีกชุดหนึ่งสะท้อนให้เห็นจินตนาการของท่านในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความแปลกใหม่ นอกจากนี้ในฐานะผู้จัดเตรียมการแสดง ท่านเลือกเรื่อง ไกรทอง แสดงถึงจิตวิทยาการเลือกการแสดงให้สอดคล้องกับภูมิหลังของผู้ชม

สำหรับรายนามของผู้แสดงในคณะ มีดังนี้

1. คุณใจรักษ์ ไกรฤกษ์	ตัวเอกของคณะ ได้แก่ สังข์ศิลป์ชัย และชาละวัน
2. คุณนึ่ง ไกรฤกษ์	บทบาทตัวพระ
3. คุณบุษบาจันทร์ แพ่งสภา	บทบาทตัวนาง
4. คุณอวยพร บุณนาค	นางสุพรรณ
5. คุณสายจิตร์ ไกรฤกษ์	ตัวเอกระบำ(ใส่ชุดหมีขาว)
6. คุณศานี (ไม่ทราบนามสกุล)	ตัวระบำ (ดาว)
7. คุณชูศรี (ไม่ทราบนามสกุล)	ตัวระบำ (ดาว)
8. คุณนงนุช ไกรฤกษ์	ตัวระบำ (ดาว)
9. คุณสมควร ทิพยานูวัติ	ตัวระบำ (ดาว)
10. คุณสำเนา บุรณะปุระ	ตัวระบำ (ดาว)
11. คุณสำราญ (ไม่ทราบนามสกุล)	ตัวระบำ (ดาว)
12. คุณนิลุบล ไกรฤกษ์	ไกรทอง
13. คุณเพ็ญพัทธ์ ไกรฤกษ์	ล้อมลายวัน
14. คุณดวงเนตร ไกรฤกษ์	วิมาลา
15. คุณศนิवार ไกรฤกษ์	ตะเพาทอง
16. คุณพูนเพิ่ม ไกรฤกษ์	อาจารย์คง

การทำงานที่เกิดขึ้นในคณะละครดังกล่าว ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าท่านน่าจะมีความรู้ด้านดนตรี และการขับร้อง ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างคณะละครของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ส่งครูละคร มาฝึกซ้อมให้กับคณะของพระองค์เจ้าอาทรทิพนิภา ซึ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวน่าจะเคยเข้ามาสอนในพระตำหนัก และอาจเคยพบกับเจ้าจอมมารดาเขียน โดยสัมพันธ์กับการสร้างสรรค์ละคร เรื่อง พระลอ ผลงานที่เกิดขึ้นในคณะอาจส่งผลให้พระองค์เจ้าหญิงจุฑารัตน ราชกุมารี ทรงตั้งคณะละคร และเจ้าจอมมารดาเขียนอาจเป็นครูประจำคณะ เนื่องจากการเป็น พระญาติกับหม่อมสุน ใสไขของท่าน

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าจอมมารดาเขียนยังเป็นครูละครหลวง ในฐานครูพิเศษ ผู้ฝึกการแสดง เรื่อง พระลอ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2476 พระนางเธอลักษมีลาวัณ ได้ตั้ง คณะละครปริดาลัยขึ้นอีกครั้งตามเจตนารมณ์ของพระบิดา เจ้าจอมมารดาเขียนมีส่วนช่วยเหลือโดย หาตัวละครมาเพิ่มจากการสอนพิเศษตามคณะต่างๆ เช่น วงเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ หรือคณะละครส่ง ตัวละครมาฝึกที่วังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เป็นต้น ช่วงปลายรัชกาลเกิด สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นผลให้การละครหลังจากยุคดังกล่าวเริ่มซบเซา และในสมัยจอมพล ป.พิบูล สงคราม ลดฐานะของนาฏยศิลป์ลง บ้างก็ต้องเปลี่ยนอาชีพ หรือ หยุดการทำงานตามนโยบายของ รัฐบาล อย่างไรก็ตามสมัยดังกล่าวมีการตั้งโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ขึ้น และคณะละครบางคณะ ยังคงจัดการแสดง เช่น คณะชุนาฏดุริยางคศิลป์ ของพระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล คณะละคร เจ้าพระยาวรพงษ์พิพัฒน์ โดยมีครูละครที่เป็นศิษย์เจ้าจอมมารดาเขียนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ซึ่ง บางครั้งเจ้าจอมมารดาเขียนได้รับเชิญเป็นครั้งคราว หรือ อาจพาศิษย์เข้าไปรับถ่ายทอดความรู้จาก ท่าน ณ ทำยวังของพระบาทสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ท่านถึงแก่อนิจกรรมเมื่อพ.ศ. 2484

สรุปบทที่ 2

เจ้าจอมมารดาเขียน (สิริวันต์) เกิดเมื่อ พ.ศ. 2386 ในครอบครัวสามัญชน ซึ่งประกอบอาชีพรับราชการ ทำให้ท่านผ่านชีวิตในวัยเยาว์ในพระบรมมหาราชวัง โดยใช้ชีวิตและการเรียนนาฏยศิลป์ไทย ต่อมาถวายตัวเป็นละครหลวงในปี พ.ศ.2397 ภายหลังได้เป็นเจ้าจอม และเจ้าจอมมารดาตามลำดับ ทำให้ท่านเข้าใจสภาพสังคมในราชสำนักตลอดจนการปฏิบัติตัวในฐานะภรรยาเจ้าเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต ท่านยังคงรับราชการทั้งการเป็นครูละครหลวงและตัวละครหลวง เมื่อย้ายมาอยู่ในวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ พระราชนิเวศน์ของท่าน ท่านมีโอกาสสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ ผลงานดังกล่าวได้รับความนิยม และยังคงสืบทอดสู่นาฏยศิลป์ในคณะละครต่างๆ กรมศิลปากร ตลอดจนบรรจุเป็นหลักสูตร ซึ่งมีคุณค่าอันเนกอนันต์ ผลงานของท่านมีลักษณะเด่นเฉพาะตัว เพราะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกระแสสังคม แต่ยังคงแนวคิดเดิมตามนโยบายการอนุรักษ์ของกรมศิลปากร นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางให้กับนักนาฏยประดิษฐ์รุ่นต่อมา และเป็นที่เคารพนับถือในฐานะปูชนียบุคคลด้านนาฏยศิลป์

เจ้าจอมมารดาเขียนมีชีวิตที่ยืนยาว (อายุ 98 ปี) ในแต่ละช่วงชีวิตล้วนมีนัยสำคัญต่องานด้านนาฏยศิลป์ โดยเฉพาะนาฏยประดิษฐ์ ซึ่งผู้วิจัยพยายามเชื่อมโยงชีวิต อุปนิสัย และความสามารถของท่านจากเอกสารทางประวัติศาสตร์เท่าที่มีการบันทึก ประกอบสภาพสังคมในแต่ละช่วงชีวิต และการสัมภาษณ์ โดยนำเสนอประวัติและผลงานของท่านตามช่วงอายุและแสดงเป็นตารางท้ายบทดังต่อไปนี้

เจ้าจอมมารดาเขียน กำเนิดเมื่อ พ.ศ.2386 เป็นธิดาของมหาตเล็กหลวงอิน กับคุณหญิงอิมสิริวันต์ หลังจากบิดาถึงแก่กรรม ในปีพ.ศ. 2392 ท่านอายุได้ 6 ปี ย้ายไปอยู่ในความดูแลของขุนเทพพยากร (ศรี สิริวันต์) จากการประกอบอาชีพรับราชการของครอบครัวทำให้เจ้าจอมมารดาเขียนได้รับการส่งเสริมให้ถวายตัวกับสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี ในปีพ.ศ. 2493 ส่งผลให้มีความซื่อซาบในการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมราชประเพณี และนาฏยศิลป์ที่เกิดขึ้นในราชสำนัก

การฝึกหัดนาฏยศิลป์ของเจ้าจอมมารดาเขียนอยู่ระหว่างพ.ศ. 2393 – 2402 (อายุ 7 – 16 ปี) การฝึกหัดแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ การฝึกหัดในคณะละครสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี ซึ่งน่าจะเป็นการฝึกหัดขั้นพื้นฐาน และสั่งสมประสบการณ์จากการเห็นรุ่นพี่ฝึกหัดละครในเรื่อง อิเหนา ตอน อิเหนาสั่งถ้ำและใช้บัน ในระยะที่ 2 ฝึกหัดในคณะละครกรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

ต่อการทำงานนาฏยศิลป์ในระยะต่อมาทั้งการเป็นตัวละครหญิง ครูละคร และนาฏยประดิษฐ์ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคณะละครแห่งนี้ คือ การแสดงละครใน ละครนอก และการจัดวางท่าทางประกอบจังหวะ ในระยะที่ 3 เป็นการฝึกหัดเฉพาะทาง และถวายตัวเป็นละครหลวงรุ่งรอง ในปี พ.ศ. 2397 (อายุ 11 ปี) โดยเริ่มจากบทสี่ะตรา และด้วยฝีมือทางการแสดงที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมีความชำนาญเป็นเลิศ ทำให้ได้รับสมญานามว่า “เขียน สังคามาระตา และคุณเขียน อีเหนา” ซึ่งแสดงให้เห็นความถนัดเฉพาะทาง คือ ละครใน

นอกจากการถวายตัวเป็นละครหลวงประกอบกับรูปสมบัติทำให้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้าจอมซึ่งมีหน้าที่พิเศษ คือ ตั้งเครื่องเสวยตามการเสด็จประพาส ในช่วงการเป็นเจ้าจอมและเจ้าจอมมารดา ทำให้ได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมราชประเพณี การเข้าสังคมในฐานะภรรยาเจ้าที่มีความแตกต่างด้านเชื้อชาติ และวัฒนธรรม ตลอดจนทราบอิทธิพลของตะวันตกที่มีบทบาทต่อสังคมแห่งวังหลวงมากขึ้น จากการที่นางแอนนา เลียวโนเวนส์ เข้ามาสอนภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไปในพระบรมมหาราชวังให้กับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าจอมมารดา และเจ้าจอม ซึ่งในขณะนั้นท่านได้ดำรงตำแหน่งเจ้าจอมมารดาจากการให้ประสูติพระองค์เจ้าวรจรธนากร หรือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ในปี พ.ศ. 2404 ในระยะเวลาดังกล่าวน่าจะส่งสมประสงค์จากการชมการฝึกซ้อม และการแสดง ทั้งละครหลวง แอ่วลาว ละครร่ำอย่างฝรั่ง และละครผสมสามัคคี เป็นต้น ซึ่งน่าจะส่งผลต่อการออกแบบนาฏยประดิษฐ์

หลังจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ สวรรคตก็เข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (พ.ศ. 2411 – 2453) ในช่วงต้นรัชกาลเจ้าจอมมารดาเขียนยังคงอยู่ในพระบรมมหาราชวัง มีบทบาทเป็นครูละครหลวงฝึกซ้อมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระเจ้าลูกเธอ ทรงรำกระบี่ กระบอง และนางมยุระฉัตรเดินขบวนในพิธีโสกันต์ ซึ่งน่าจะสัมพันธ์กับการฝึกหัดละครใน และทำรำนหน้าพาทย์ที่มีการใช้อาวุธ นอกจากนี้ยังเป็นครูละครให้กับคณะละครพระองค์เจ้าศรีนาควาดี โดยสอนละครใน เรื่อง อีเหนา ตอน ตัดดอกกล้าเจียก ซึ่งสัมพันธ์กับสมญานามที่ได้รับ คือ “คุณเขียน อีเหนา” ช่วงปลายรัชกาลได้ย้ายออกมาอยู่ ณ วังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ในปี พ.ศ. 2432 ในระยะดังกล่าวท่านมีบทบาททางด้านนาฏยศิลป์ 3 ด้าน ได้แก่ ตัวละครในบท สังคามาระตา จัดแสดงฉลองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ กลับจากเสด็จประพาสยุโรป เมื่อปี พ.ศ. 2440 จากตอนเข้าเฝ้าท้าวดาห และบวงสรวง การเป็นครูละครให้กับคณะละครของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อว่า คณะละครหม่อมต่วน หลังจากนั้นเลิกกิจการชั่วคราว และจัดตั้งขึ้นใหม่เป็นคณะละครหลวงนฤมิตร หรือปรีดาลัย ในระหว่าง

ที่คณะปิดกิจการเจ้าจอมมารดาเขียนน่าจะยังคงเป็นครูละครให้กับคณะละครต่างๆในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งมีรสนิยมด้านงานละครอย่างเดียวกัน เช่น ละครใน ละครพันทาง เป็นต้น และท้ายสุด คือ การเป็นผู้ออกแบบท่ารำ การแสดงและควบคุมการฝึกซ้อมการแสดง โดยมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์เป็นผู้พระนิพนธ์บท และหม่อมต่วนเป็นผู้ประพันธ์ และบรรจุเพลง ผลงานนาฏยประดิษฐ์มีจำนวน 21 เรื่อง แบ่งเป็น ละครรำ 19 เรื่อง โขน 1 เรื่อง และ ละครร้อง 1 เรื่อง ผลงานนาฏยประดิษฐ์ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากภูมิหลังที่มาจากครูพักลักจำด้านการแสดงละครที่เกิดขึ้นในราชสำนักตั้งแต่ปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับคณะละครที่ จัดแสดงในราชสำนักสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งละครพูด ละครพันทาง ละครตีกตาบรรพ์ และการเดินรำตะวันตก เป็นต้น ทำให้ท่านสามารถสังสรรค์ประสบการณ์จากการชมการแสดงได้เพิ่มขึ้น ซึ่งน่าจะส่งผลต่อการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์จากการทราบภูมิหลังและความต้องการของผู้ชม

บั้นปลายชีวิต ณ วังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ (พ.ศ.2453 – พ.ศ. 2484) เจ้าจอมมารดาเขียนทำหน้าที่ครูละครพิเศษตามละครต่างๆ ได้แก่ คณะละครเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ คณะละครวังสวนกุหลาบ และคณะละครพระองค์เจ้าอาทธรทิพยนิภา มีหน้าที่พิเศษ คือ จัดและออกแบบการแสดง ผลงานนาฏยประดิษฐ์มีจำนวน 3 ชุด ได้แก่ รำวงสรวง รำอวยพร และระบำดาวฤกษ์ นอกจากนี้เป็นผู้หานักแสดงให้กับคณะละครปรีดาลัย ซึ่งจัดตั้งขึ้นอีกครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2476 โดยพระนางเธอลักษมีลาวัณ หลานของท่าน อีกทั้งยังเป็นครูละครพิเศษให้ละครหลวงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และโรงเรียนนาฏดุริยางคศิลป์ เพื่อฝึกละคร เรื่อง พระลอ โดยการส่งผู้แสดงไปฝึก ณ ท้ายวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ท่านอุทิศตนให้กับงานนาฏศิลป์ตลอดชีวิตจนถึงแก่อนิจกรรมในปี พ.ศ.2484 อายุ 98 ปี

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรุปประวัติและผลงานนาฏศิลป์ของเจ้าจอมมารดาเขียน ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ตารางสรุปประวัติ และผลงานของเจ้าจอมมารดาเขียน

ปี พ.ศ.	อายุ	ประวัติ	ผลงาน
2386	-	กำเนิดในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ	-
2392	6 ปี	บิดาถึงแก่กรรม ย้ายมาอยู่ในความดูแลของขุนเทพพยากร (ศรี สิริवंต์)	-
2393	7 ปี	ย้ายเข้ามาอยู่กับสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี และเจ้าจอมมารดาจิวในพระบรมมหาราชวัง <ul style="list-style-type: none"> - เรียนรู้ขนบธรรมเนียมราชประเพณี - ฝึกละคร (น่าจะเป็นการฝึกพื้นฐาน) จากครูละครหลวงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยฯ - สังสมประสบการณ์จากการกิจกรรมการฝึกซ้อมละครในของรุ่นพี่ และกิจกรรมนาฏศิลป์ในราชสำนัก เช่น แอ้วลาว และโขน เป็นต้น 	-
2395	9 ปี	สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีเสด็จสวรรคต ย้ายมาอยู่กับเจ้าจอมมารดาจิว และรับการฝึกหัดละครวังกรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ ได้แก่ ละครใน จากครูละครหลวงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยฯ ละครนอก จากนายบัว อีเหนา การจัดวางท่าและจังหวะจากกรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์	
2396	10 ปี	ฝึกละครหลวงตามพระบรมราชโองการ เพื่อสมโภชช้างเผือก พระวิมลรัตนกิริณี และพระวิสุทธิรัตนกิริณี การฝึกกระยะนี้เป็นการฝึกเฉพาะทาง รับบท "สียะตรา"	
2397	11 ปี	ถวายเป็นละครหลวง แสดงละครตามพระบรมราชโองการ เช่น การฉลองวัด การสมโภชช้างเผือก	แสดงในบทสียะตรา
-	-	พิธีโสกันต์ และสังสมประสบการณ์จากการแสดงที่เกิดขึ้นในราชสำนัก	ต่อมาได้รับสมญา
2403	17 ปี		นาม "เขียน สักคามระตา" และ "คุณเขียน อีเหนา"

ตารางที่ 5 ตารางสรุปประวัติ และผลงานของเจ้าจอมมารดาเขียน (ต่อ)

ปี พ.ศ.	อายุ	ประวัติ	ผลงาน
2403	17 ปี	เจ้าจอมตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ประพาสจังหวัดสระบุรี น่าจะเห็นสภาพความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของประชาชน	อาจแสดงในการสมโภชฉลองพระพุทธบาท
2404	18 ปี	เลื่อนยศเป็นเจ้าจอมมารดา ให้ประสูติพระองค์เจ้าวรวรรณากร หรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์	
2405 - 2411	19 ปี - 25 ปี	นางแอนนา เลียวโนเวนส์ เข้ามาสอนภาษาอังกฤษและความรู้ทั่วไปในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งน่าจะมีโอกาสได้เรียน ในระยนี้ช่วงปลายรัชกาลเกิดคดีขึ้น 2 ครั้ง อย่างไรก็ตามท่านได้สัมผัสการมีชีวิตในฐานะภรรยาเจ้า	
2411 - 2425	25 ปี - 39 ปี	เป็นครูละครหลวง	- ฝึกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระเจ้าลูกเธอรำกระบี่กระบองตามชาติติยโบราณราชประเพณี - หัดนางมยุรฉัตรเดินในขบวนพิธีโสกันต์
2425 - 2432	39 ปี - 46 ปี	- ครูละครคณะพระองค์เจ้าศรีนาคสวดี โดยฝึกละครในเรื่อง อิเหนา ตอน ตัดดอกไม้ฉายกริช - ครูละครหลวงฝึกละคร เรื่อง อิเหนา แทรกบทพูดเจรจาร้อยแก้ว ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ	- ฝึกข้าหลวง และหม่อมฉัน - ฝึกเจ้าจอม และข้าหลวง

ตารางที่ 5 ตารางสรุปประวัติ และผลงานของเจ้าจอมมารดาเขียน (ต่อ)

ปี พ.ศ.	อายุ	ประวัติ	ผลงาน
2432	46 ปี	-ย้ายมาอยู่ ณ วังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ - ครุละครหม่อมต่วน	ฝึกละครแสดงตามโรงต่างๆ
2440	54 ปี	-ตัวละครหลวง - ร่วมฝึกซ้อมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระเจ้าลูกเธอ	- บท"สังคามาระตา" ในตอนเช้าเฝ้าทำว ดาหา และบวงสรวง - ในบทสัตว์สังเว และเสนา
2449	63 ปี	โรงละครวิมานนฤมิตรไฟไหม้ แต่ท่านน่าจะเป็นครูละครให้กับคณะละครในพระบรมมหาราชวัง เช่น คณะละครพระเจ้าศรีนาคสวาที และเจ้าคุณพระประยูรวงศ์	
2451 - 2471	65 ปี - 85 ปี	เกิดคณะละคร(หลวง)นฤมิตร - นักนาฏยประดิษฐ์ - ครูละครของคณะ	ละครเรื่องแรก คือ พระลอ ผลงานนาฏยประดิษฐ์ที่น่าจะเกี่ยวข้อง 21 เรื่อง (ละครร้อง อยู่ในส่วนของระบำในเรื่อง)
2454	68 ปี	- ครูละครเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ - ครูละครวังสวนกุหลาบ - ครูละครวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์	- รำดาบคู่ - ละครนอก - พันทาง 3 เรื่อง ได้แก่ พระลอ พระยาแกรก พระไกรสรินทร์

ตารางที่ 5 ตารางสรุปประวัติ และผลงานของเจ้าจอมมารดาเขียน (ต่อ)

ปี พ.ศ.	อายุ	ประวัติ	ผลงาน
2460 - 2484	74 ปี - 98 ปี	- ครูละครพระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา - ผู้จัดการแสดงละครพระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา - ออกแบบการแสดงละครพระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา	- ละครรำ ละครร้อง และละครพูด - รำบวงสรวง รำ อวยพร และระบำ ดาวฤกษ์ (รวม 3 ชุด)
ประมาณ 2468	82 ปี	ครูละครพิเศษให้กับละครหลวงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ครูละครพิเศษให้กับโรงเรียนนาฏดุริยางคศิลป์ โดย คุณครูลมูล ยมะคุปต์ นำศิษย์เข้าฝึกที่วังของพระเจ้า บรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์	ฝึกการแสดง เรื่อง พระลอ
2476	90 ปี	หาตัวละครให้คณะละครปรีดาลัย ของพระนางเธอ ลักษมีลาวัณ	
2484	98 ปี	ถึงแก่อนิจกรรม	

ภาพที่ 2 เจ้าจอมมารดาตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

ประพาสจังหวัดสระบุรี เมื่อพ.ศ. 2403

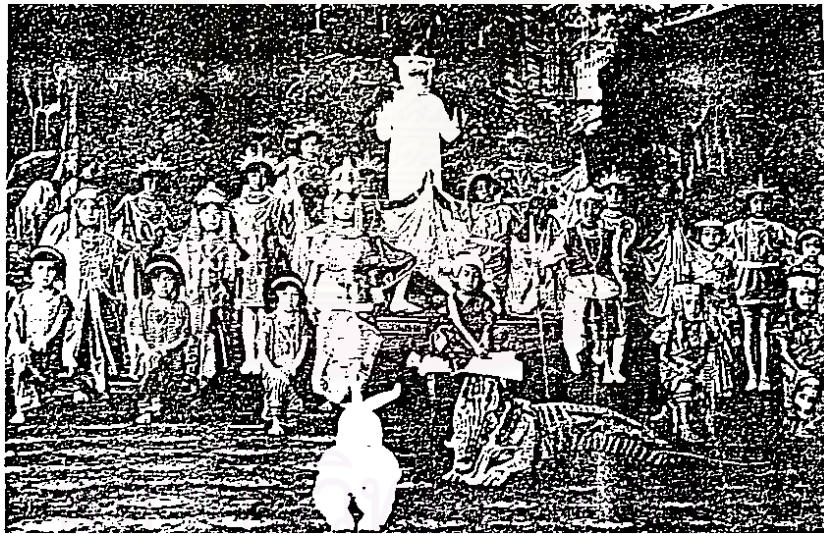
บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา เจ้าจอมมารดาเขียน เจ้าจอมมารดาวาด และเจ้าจอมมารดาสู่น
ที่มา : หนังสือลูกทำนหลานเธอที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในราชสำนัก³⁹

³⁹ ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย, ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ : ลูกทำนหลานเธอที่อยู่เบื้องหลัง
ความสำเร็จในราชสำนัก. (กรุงเทพ : มติชน, 2547), หน้า 170.

ภาพที่ 3 เจ้าจอมมารดาเขียน

ที่มา : จากเว็บไซต์ <http://www.google.co.th>

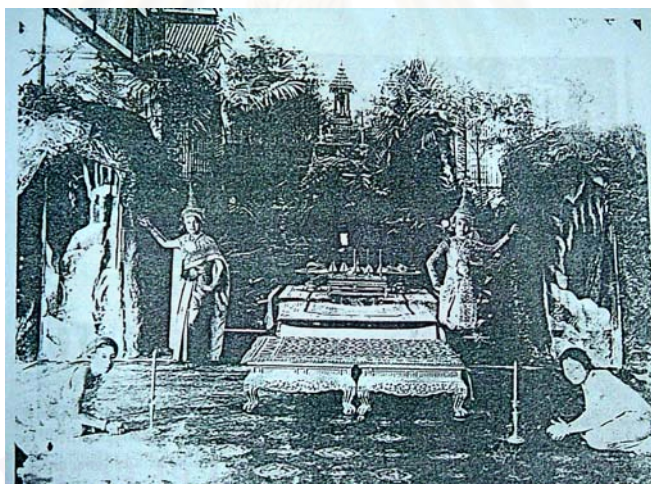
ภาพที่ 4 การแสดงนาฏยศิลป์ในงานอายุครบ 5 รอบของพระยาประเสริฐสุภกิจ
คุณพูนเพิ่ม (นั่งกลาง รับบท อาจารย์คง ในเรื่อง ไกรทอง สำหรับรายชื่อนักแสดงในภาพคนอื่นผู้วิจัย
ยังหาไม่พบ

ที่มา : หนังสืออนุสรณ์งานศพนายพูนเพิ่ม ไกรฤกษ์⁴⁰

⁴⁰ เบญจภา (จักรพันธ์) ไกรฤกษ์, อนุสรณ์งานศพนายพูนเพิ่ม ไกรฤกษ์. (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2549), หน้า 123.

ภาพที่ 5 ละครเรื่องไกรทอง ในงานอายุครบ 5 รอบของพระยาประเสริฐสุภกิจ
คุณนิลบล ไกรฤกษ์ รับบท ไกรทอง ส่วนนักแสดงด้านข้าง 2 คน คือ คุณนิรุต ไกรฤกษ์
และคุณทำเนียบ บุนนาค ตามลำดับ
ที่มา : หนังสืออนุสรณ์งานศพนายพูนเพิ่ม ไกรฤกษ์⁴¹

ภาพที่ 6 รำบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
ในงานอายุครบ 5 รอบของพระยาประเสริฐสุภกิจ คุณนิง ไกรฤกษ์ และคุณบุษบาจันทร์ แผงสภา
ที่มา : หนังสืออนุสรณ์งานศพนายพูนเพิ่ม ไกรฤกษ์⁴²

⁴¹ เบญจามา (จักรพันธ์) ไกรฤกษ์, อนุสรณ์งานศพนายพูนเพิ่ม ไกรฤกษ์. (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2549), หน้า 123.

⁴² เรื่องเดียวกัน, หน้า 123.

บทที่ 3

องค์ประกอบนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน เรื่อง พระลอ

องค์ประกอบนาฏยประดิษฐ์เป็นส่วนประกอบสำคัญของการสร้างสรรค์ หรือนำมาใช้เพื่อเสริมการแสดง ในบทนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึง องค์ประกอบนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน เรื่อง พระลอ จำนวน 5 ตอน ได้แก่ พระลอลาแม่ พระลอตามไก่ พระลอเข้าสวน และ พระลอเข้าห้อง โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่

3.1 องค์ประกอบนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน เรื่อง พระลอ

3.1.1 วรรณกรรมประกอบการแสดง

3.1.2 ดนตรี และเพลง

3.1.3 เครื่องแต่งกาย

3.1.4 อุปกรณ์ประกอบการแสดง

3.1.5 ฉาก

3.1.6 โอกาสในการแสดง

3.1.7 สถานที่

3.1.8 ผู้แสดง

3.2 การสืบทอดสู่คณะละครต่างๆ

3.1 องค์ประกอบนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน เรื่อง พระลอ

องค์ประกอบที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ เรื่อง พระลอ ประกอบด้วย วรรณกรรมประกอบการแสดง ดนตรี และเพลง เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบการแสดง ฉาก โอกาสในการแสดง สถานที่ และผู้แสดง ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.1.1 วรรณกรรมประกอบการแสดง

นาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน เรื่อง พระลอ มีองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์จาก บทละคร เรื่อง พระลอ ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ที่ทรงพระนิพนธ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2451 เพื่อฉลองต้นลั่นจี่ตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ทรงนำโครงเรื่อง เนื้อเรื่อง และการใช้คำมาจากลิลิตพระลอ¹ ซึ่งเป็นวรรณกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้เป็น "ยอดแห่งกลอนลิลิต"

บทละคร เรื่อง พระลอ มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับลิลิตพระลอ คือ เพื่อถวายพระเจ้าแผ่นดิน ส่งผลให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ทรงนำข้อมูลจากบทขอพระเกียรติสรรเสริญพระเจ้าแผ่นดินอันแสดงให้เห็นภูมิหลังของเรื่อง และความสัมพันธ์ของชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ อาทิ ลาว กาว ยวน(โยนก) และไทย เป็นต้น ซึ่งสัมพันธ์กับต้นลั่นจี่ที่นำมาจากเชียงใหม่ และพระราชชายาเจ้าดารารัศมี แห่งล้านนาไทย โดยทรงนำมาใช้ในการพระนิพนธ์บท ออกแบบเครื่องแต่งกาย ฉาก นอกจากนี้ยังส่งถึงการประพันธ์และบรรจเพลงของหม่อมหลวงต่วนศรี และการออกแบบท่ารำของเจ้าจอมมารดาเขียน

สำหรับเนื้อเรื่องของบทละครพระลอ จัดอยู่ในประเภทละครโศกนาฏกรรม พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงพระนิพนธ์เนื้อเรื่องตามบทลิลิตพระลอ โดยในฉากสุดท้ายของบทพระนิพนธ์จะกล่าวถึงข้อคิดในการดำเนินชีวิตตามโครงสร้างในส่วนสุดท้ายของบทลิลิตพระลอ

ผู้วิจัยขอนำเสนอเนื้อเรื่องย่อประกอบการแบ่งตอนตามบทพระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ดังนี้

เนื้อเรื่องย่อจากลิลิตพระลอ

ในอดีตทางภาคเหนือของไทยมีดินแดน 2 เมืองเป็นศัตรูกัน คือ เมืองสรวง และเมืองสรอง สำหรับเมืองสรวงมีผู้ปกครอง คือ ท้าวแมนสรวง และพระนางบุญเหลือ มีพระโอรส ชื่อ พระลอ ส่วนเมืองสรองมีผู้ปกครอง คือ ท้าวพิมพิสาครราช มีพระโอรสชื่อท้าวพิชัยพิษณุกร ซึ่งมีพระนางดาราวดีเป็นพระชายา นอกจากนี้มีพระธิดาอีก 2 พระองค์ คือ พระเพื่อน และพระแพง

¹ หม่อมเจ้าหญิงพรพิมลพรรณ รัชนี้, "คำนำ" ใน บทละคร เรื่อง พระลอ พระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์, (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2496), หน้า คำนำ ก – ค. (อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพหม่อมฉัน วรวรรณ ณ อยุธยา)

ครั้งหนึ่งเมื่อท้าวแมนสรวงต้องการขยายอาณาเขตจึงยกทัพไปตีเมืองสรวง ผลปรากฏว่า ท้าวพิชัยพิชิตราชสันพระชนม์บนคอช้าง ท้าวพิชัยพิชิตนุรกันพระศพออกมาได้ และป้องกันเมืองด้วยความเข้มแข็ง ส่วนท้าวแมนสรวงเมื่อตีเมืองต่อไปไม่ได้จึงยกทัพกลับ หลังจากนั้นทั้งสองเมืองจึงเป็นศัตรูกันตลอดมา ท้าวพิชัยพิชิตนุรกันครองราชย์ทรงให้พระธิดาทั้ง 2 ประทับที่ตำหนักพระเจ้าย่าเลี้ยงเพื่อคอยปรนนิบัติ ส่วนเมืองสรวงท้าวแมนสรวงได้จัดพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระลอบกับพระนางลักษณาวดี เมื่อท้าวแมนสรวงสวรรคตพระลอบจึงขึ้นครองราชย์แทน

พระลอบเป็นกษัตริย์ที่มีพระสิริโฉมงดงามยิ่ง นอกจากนั้นยังเป็นพระโอรสที่ดี และเป็นกษัตริย์ที่ประชาชนรัก ทำให้ชื่อเสียงของพระลอบเป็นที่เลื่อมใสจนนักขับชอนำความงามของพระลอบไปขับตามเมืองต่างๆกระทั่งถึงเมืองสรวง เมื่อพระเพื่อนพระแพงทราบก็พอพระทัยและเกิดหลงรักอยากได้เป็นพระสวามี ทั้งที่ไม่เคยพบมาก่อน ทำให้ทั้งสองตรอมพระทัย พระพี่เลี้ยงทั้งสอง คือ นางรินและนางโรย ทูลรับอาสาว่าจะช่วยให้ได้ตามประสงค์ พระพี่เลี้ยงใช้วิธีการดังนี้

1. ให้คนไปขับชอนถึงความงามของพระเพื่อนพระแพง เมื่อพระลอบได้ฟังก็เกิดความหลงใหล
2. หาแม่หม่อมผีทำเสน่ห์แต่ไม่มีใครรับ เนื่องจาก พระลอบเป็นผู้มีบุญจึงได้รับคำแนะนำให้ไปหาปู่เจ้าสมิงพราย ซึ่งปู่เจ้าสมิงพรายได้พิจารณาและรับปากว่าจะช่วยทำพิธีกรรมให้ เพราะเป็นกรรมเก่าของทั้งสอง และตนจะต้องเป็นผู้ช่วยในกิจครั้งนี้
3. ปู่เจ้าสมิงพรายใช้วิธีการต่างๆเพื่อให้พระลอบมาหาพระเพื่อนพระแพงยังเมืองสรวง แต่พระนางบุญเหลือสังเกตอาการที่ผิดไปจึงสั่งให้หม่อมสิทธิไชยกั๊กใจ โดยสามารถแก้ได้ถึง 2 ครั้ง สุดท้ายปู่เจ้าเสกสลาเหินทำให้พระลอบคลั่งจนต้องการเดินทางมายังเมืองสรวงโดยไม่มีผู้ใดห้ามได้

จากนั้นพระลอบทูลลาพระมารดาและแม่เหสีด้วยความอาลัยรักเดินทางมากับนายแก้วนายขวัญ จนมาถึงแม่น้ำกาหลง พระองค์ทรงลี้เล และวิตกกังวลจึงอธิษฐานเสี่ยงน้ำว่า “ถ้าวอดให้ไหล ตายให้วน” เมื่อสิ้นคำน้ำในแม่น้ำกลับไหลวน และเป็นสีแดงเลือดในทันทีอันเป็นลางบอกเหตุว่าจะได้รับอันตรายถึงชีวิต แต่ด้วยขัตติยะมานะ กรรมเก่า และอำนาจของปู่เจ้าสมิงพรายทำให้พระลอบ นายแก้ว และนายขวัญเดินทางต่อ ปู่เจ้าใช้มนต์เสกให้ผีสิงไก่แก้วเพื่อไปล่อพระลอบให้เดินทางถึงเมืองสรวงเร็วขึ้น เมื่อถึงที่หมายทั้งหมดปลอมตัวโดยพระลอบเป็นพราหมณ์ชื่อ ศรีเกศ ส่วนนายแก้วและนายขวัญเปลี่ยนชื่อเป็นนายราม นายรัตนตามลำดับ เป็นผู้ติดตามคอยรับใช้ สุดท้ายทั้งสามได้เข้าไปในอุทยานเมืองสรวง รุ่งเช้านายแก้ว นายขวัญได้พบและพลอดรักกับ นางริน นายโรย และออกอุบายให้พระลอบพบพระเพื่อนพระแพง

เมื่อพระลอบพบพระเพื่อนพระแพงก็ลอบเข้าไปอยู่ในพระตำหนัก ส่วนนายแก้วอยู่กับนางริน นายขวัญอยู่กับนางโรย เวลาผ่านไปครึ่งเดือนเรื่องทราบถึงท้าวพิชัยพิชิตนุรกันจึงทรงมาลอบดูเหตุการณ์ที่

ตำหนักของพระธิดา เมื่อเห็นพระลอก็เกิดความเมตตา และรับจัดการอภิเษกให้ แต่เหตุการณ์กลับพลิกผันเมื่อพระเจ้าย่าเลี้ยงทราบก็เกิดความพยายาทจึงแอบอ้างรับสั่งทำวพิชัยพิษณุกรให้เกณฑ์ทหารมาล้อมพระตำหนักพระเพื่อนพระแพงในตอนดึกถึงสามชั้น พระพี่เลี้ยงทั้ง 4 ต่อสู้จนตัวตายโดยกอดกันเป็นคู่ นายแก้ว- นางริน นายขวัญ-นางโรย สำหรับพระลอ พระเพื่อน พระแพง ต่อสู้อย่างเต็มกำลังแต่สุดท้ายต้องศรพิษสิ้นพระชนม์ยืนพิงกันตาย เมื่อทำวพิชัยพิษณุกรทราบเรื่องจึงรับสั่งให้ประหารทุกคน จากนั้นจึงส่งข่าวถึงพระนางบุญเหลือ เมื่อพระนางบุญเหลือทราบก็ส่งราชทูตไปร่วมงานพระศพกษัตริย์ทั้งสาม สุดท้ายทั้งสองเมืองก็กลับเป็นไมตรีต่อกัน

จากเนื้อเรื่องของลิลิตพระลอนำมาสู่บทพระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ซึ่งแบ่งบทพระนิพนธ์ออกเป็น 3 ตอน² (ตัวสะกดตามบทของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์) ได้แก่ ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย^{*} ดังรายละเอียดของแต่ละตอนต่อไปนี้

พระลอตอนต้น เริ่มต้นจากพระเพื่อนพระแพงทำพิธีขอใ้ปู่เจ้าช่วยเหลือ จากนั้นปู่เจ้าสมิงพรายจึงใช้ไสยศาสตร์ทำเสน่ห์ทั้งลูกกลม ธงสามชาย กงทัฬหี และสลาเหิร ทำให้พระลอคลั่งจนต้องออกจากเมืองแมนสรวง โดยแบ่งการแสดงออกเป็น 7 ฉาก ได้แก่

1. ปู่เจ้าเข้าวัง
2. ปู่เจ้ายกลูกกลมและธงสามชาย
3. พระลอต้องเสน่ห์
4. เจ้าปู่แต่งทัฬหี
5. ทัฬหีปู่เจ้าปล้นแมนสรวง
6. พระลอคลั่งจนจากแมนสรวง
7. พระลอจากแมนสรวง

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

² หม่อมเจ้าหญิงพรพิมลพรรณ รัชนี้, “คำนำ” ใน บทละคร เรื่อง พระลอ พระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์. (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2496), หน้า คำนำ ก – ค. (อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพหม่อมฉัน วรวรรณ ณ อยุธยา).

^{*} คำว่า “ตอน” ในบทของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ปัจจุบัน หมายถึงองค์ของการแสดง ส่วนคำว่า “ฉาก” ในปัจจุบันหมายถึง ตอนของการแสดง

พระลอบตอนกลาง เริ่มต้นจากพระลอบข้ามแม่น้ำกาหลงและลงสรงเสียดน้ำ เพื่อทราบเหตุการณ์ การเดินทางไปยังเมืองสรอง ผลปรากฏว่าหากเดินทางต่อจะต้องมีอันตรายถึงชีวิต แต่ด้วยมีขีตติยมานะ จึงเดินทางต่อ ระหว่างทางปู่เจ้าใช้ไก่แก้วล่อพระลอบมายังเมืองสรอง จนกระทั่งนายแก้วนายขวัญพบนาง รื่นนางโรย โดยแบ่งการแสดงออกเป็น 5 ฉาก ได้แก่

1. พระลอบข้ามแม่น้ำกาหลง
2. ลงสรงเสียดน้ำ
3. พระเพื่อนพระแพงเข้าหฤทัย
4. ตามไก่ปู่เจ้า
5. เข้าสวนเมืองสรอง

พระลอบตอนปลาย เริ่มต้นจากพระเพื่อนพระแพงทูลลาพระเจ้าย่าเลี้ยงเพื่อมาพบพระลอบ ณ ตำหนักในอุทยานเมืองสรอง หลังจากนั้นพระลอบพร้อมด้วยนายแก้วนายขวัญก็ลักลอบเข้าไปอยู่ในพระ ตำหนักของพระเพื่อนพระแพง ต่อมาเมื่อพระเจ้าย่าทราบข่าวจากท้าวพิชัยพิชณุกรก็สั่งให้ทหารฆ่า พระลอบ โดยแบ่งการแสดงออกเป็น 6 ฉาก ได้แก่

1. พระเพื่อนพระแพงทูลลาพระเจ้าย่า
2. พระลอบเข้าห้องพระเพื่อนพระแพง
3. พระลอบสู่ปราสาทเมืองสรอง
4. พระเจ้าย่ายุท้าวพิชัยพิชณุกรให้ล้างพระลอบ
5. พระเจ้าย่าแต่งพล
6. พิฆาตพระลอบ

บทละครดังกล่าวมีบทร้องสำคัญซึ่งเป็นจุดเด่นของการแสดง ดังที่ หม่อมเจ้าหญิง พรพิมลพรรณ รัชนี กล่าวไว้ในคำนำหนังสืองานพระราชทานเพลิงศพหม่อมผ้น วรวรรณ ณ อยุธยา “...บทร้องตอนสำคัญๆเช่น ตอนพระชนนีของพระลอบประทานโอวาทแก่พระลอบ เมื่อพระลอบ จะเดินทางไป หาพระเพื่อนพระแพงที่เมืองสรอง ตอนพระลอบเสียดน้ำที่แม่น้ำกาหลง ตอนปู่เจ้าเรียกไก่มาเลือกแล้ว ปล่อยผีเข้าสิงไก่ สั่งให้ไก่ไปล่อพระลอบมาเมืองสรอง ตอนพระลอบชมดง ตอนต่อสู้ และตอนที่พระชนนี รำพันต่อหน้าศพพระเพื่อนพระแพง...”³

³ หม่อมเจ้าหญิงพรพิมลพรรณ รัชนี, “คำนำ” ใน บทละคร เรื่อง พระลอบ พระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์. (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2496), หน้า คำนำ ก – ค. (อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพหม่อมผ้น วรวรรณ ณ อยุธยา).

จากบทร้องที่มีความสำคัญข้างต้นผู้วิจัยเลือกศึกษา 5 ตอน ได้แก่ พระลอลาแม่ พระลอลงสรลง เสียงน้ำ พระลอลตามไก่ พระลอลเข้าสวน และพระลอลเข้าห้อง มีลักษณะเด่นและส่งผลต่อการออกแบบท่า รำ รายละเอียดของท่า บทบาทของตัวละคร และรูปแบบการแสดง ดังนี้

1. บทละครนำมาจากพงศาวดารไทย สำหรับเรื่อง พระลอล เป็นพงศาวดารไทยในภาคเหนือ ต่อมากลายเป็นตำนาน หรือนิทานพื้นบ้าน น่าจะส่งผลให้เจ้าจอมมารดาเขียนสร้างสรรค์กระบวนท่ารำ จากนาฏศิลป์ไทย แต่ปรับเปลี่ยนการออกภาษาตามภูมิหลังของผู้สร้างสรรค์

2. ภาษาในบทละครได้มาจากลิลิตพระลอล ซึ่งมีความไพเราะเชิงวรรณศิลป์ และภาพ ส่งผลให้ เจ้าจอมมารดาเขียนประดิษฐ์ท่ารำออกภาษาตามข้อมูลของบทละคร

3. บทละครมีส่วนต่อการกำหนดรูปแบบการแสดง ดังนี้

3.1 มีบทให้ผู้แสดงตัวเอก แสดงบทเฉพาะตัวได้มาก เช่น บทลงสรลง บทเสียงน้ำ บทแต่งตัว บทเกี่ยวพาราสี บทโคกเศรำ และบทระบำในละคร บทในลักษณะนี้มักอยู่ในบทละครใน ซึ่งเปิดโอกาส ให้ผู้แสดงตัวเอกแสดงบทบาท ท่ารำ และรายละเอียดในเชิงศิลปะมากกว่านาฏศิลป์รูปแบบอื่นๆ สอดคล้องกับลักษณะของบทละครในซึ่งเป็นภูมิหลังของเจ้าจอมมารดาเขียน อย่างไรก็ตามบทละคร ดังกล่าวเปิดโอกาสให้ตัวประกอบมีส่วนร่วมต่อการรำใช้บทของตัวเอกมากขึ้น โดยเจ้าจอมมารดาเขียน ใช้การเพิ่มท่ารำของตัวประกอบเข้าไปในขณะที่ตัวเอกกำลังรำใช้บท ทั้งนี้จะน่าเกิดจากประสบการณ์ การทำงานในราชสำนักสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังตัวอย่าง

บทอุบายพระลอล

“... อุบายเอย	พระลอลสุดสวาท
ค้อยนาดกรกราย	จะงามมิงามทราวมกาย
ก็สู้รำถวายพระผ่านฟ้า	คิดถึงพระคุณการุญรักษ์
เลี้ยงประยูระศักดิ์เราหรรษา	เฉลิมบาทมุลีกาทรงพระปริดาในวัดยานี่เอย...” ⁴

และบทของตัวประกอบแทรกในบทตัวเอก

“ไ้พระชนนีศรีแมนสรวง	จะโคกทรงวงเสียวรู้สิกรำลึกถึง
ไไหนทุกซึ้งบิตุรงค์ทรงรำพึง	ไไหนโคกซึ้งถึงกู่คุ้มภัย
ร้อยซู้ฤาเท่าเนื้อเมียตน	เมียร้อยคนหรือจะสู้พระแม่ได้
พระแม่อยู่เยือกเย็นไม่เห็นใคร	หรือกลับไปสู่นครก่อนจะดี
พี่เลี้ยงตรองพลางสนองพระดำรัส	เห็นชอบซัดเชิญคือบุรีศรี
เฉลิมกรุงบำรุงประชาชี	เป็นที่เกษมสุขสืบไป

⁴ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์, บทละคร เรื่อง พระลอล พระนิพนธ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ (กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2515), หน้า 80.

3.2 มีบทตลก เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดของเรื่อง โดยสอดแทรกมุขตลก และการละเล่นพื้นบ้านของล้านนา และการสวดคฤหัสถ์ของชาวบ้านภาคกลาง สำหรับบทตลกดังกล่าวน่าจะได้รับการพระนิพนธ์มาจาก 3 ส่วน ได้แก่ บทละครนอกของหลวงของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยฯ และระบำตลกเบิกโรงมาจากบทระบำตลกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ส่วนการละเล่นอื่นๆ และการสวดคฤหัสถ์นั้นเป็นการเพิ่มภูมิหลัง และสร้างความสมจริงให้กับการแสดง เจ้าจอมมารดาเขียนน่าจะออกแบบท่าโดยมีแหล่งความคิดจากการศึกษาละครนอก ณ วัดกรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ ซึ่งเป็นครูละครหลวงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ดังตัวอย่าง

“ ปี่พาทย์ทำเพลงได้ พระล่อ และพระพี่เลี้ยงทำท่าพ้อนแล้วชะงักท่าทำตามบท คนถ่อท่าท่าตลกตามกัน”⁶ หรือ “ตรัสให้ข้าหลวงเดิม และชาวด่านเล่นหัวกันให้ครึกครื้นรื่นเริงหน้าพลับพลา เล่นการละเล่นต่างๆ ทำนองสวดรับร้านตามสมควรแก่เวลา”⁷

3.3 บทละครมีการแทรกเจรจาทั้งในลักษณะของการดำเนินสด และกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์ นับเป็นจุดเด่นของบทละครในพระองค์ ซึ่งน่าจะได้อารมณ์แบบมาจากละครพูด และละครใน การออกแบบท่าเจ้าจอมมารดาเขียนน่าจะได้อารมณ์จากการรำใช้บทของละครใน เมื่อมีบทเจรจาดำเนินสด และบทพูดแทรกเจรจา เรื่อง อิเหนา ดังตัวอย่าง

“...นางโรย อย่าเอาแต่ทรงพระกันแสงไปเลยหนะพระแม่เจ้าเชื้อพี่เกิด ไม่อีกกี่วันพระล่อก็คงเสด็จมาถึงหรือก เดียวนี้ก็มาถึงแม่น้ำกาหลงแล้ว...”⁸

3.4 มีการแบ่งฉาก แบ่งตอน มีการใช้เทคนิคด้านแสง เพื่อเพิ่มความสมจริงให้กับการแสดง คล้ายกับละครดึกดำบรรพ์ ในส่วนนี้เป็นองค์ประกอบเสริมการแสดง ดังเช่นในตอนปู่เจ้าใช้ให้ผีสิงไก่ มีการใช้เทคนิคโดยใช้เพลิงพลุ่งขึ้นมา⁹ เพื่อสื่อให้เห็นว่าผีสิงไก่

⁵ เรื่องเดียวกัน. หน้า 83.

⁶ เรื่องเดียวกัน. หน้า 79.

⁷ เรื่องเดียวกัน. หน้า 85.

⁸ เรื่องเดียวกัน. หน้า 87.

⁹ เรื่องเดียวกัน. หน้า 91.

3.5 บทละครมีการแทรกคำสะท้อนให้เห็นสภาพชีวิตและสังคมที่ชาวตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทย จึงสามารถแทรกเค้าแนวคิดของละครตะวันตก ซึ่งแนวคิดดังกล่าวส่วนหนึ่งน่าจะมาจากบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เรื่อง เงาะป่า สำหรับ เรื่อง พระลอ เจ้าจอมมารดาเขียนออกแบบโดยให้ผู้แสดงยืนพิงกันกลางเวที เพื่อสร้างความสมจริง โดยน่าจะได้รับแนวคิดจากการแสดงละครตีกดาบรพีของเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ ดังตัวอย่าง

“ (พวกทหารเข้ามาดู เห็นสามกษัตริย์ยืนพิงกันอยู่ตักใจกลัวโดดหนี ต่อร์ู้ว่าพระลอ ซีพิทักษ์แล้วจึงเข้ามาดู ครั้นเห็นสองพระราชธิดาสั้นพระชนม์ซีพิด้วยก็ตักใจพากันรีบหนีไป ท้าวพิชัยพิศณุกร กับเสนาสนิทอก)”¹⁰

3.6 ใช้บทพากย์ประกอบการแสดงในบางตอนซึ่งเป็นลักษณะของการแสดงโขนเพื่อให้ผู้ชมสามารถจินตนาการผ่านเสียงและภาพของการแสดง ซึ่งเจ้าจอมมารดาเขียนน่าจะการออกแบบมาจากการชมโขน ดังตัวอย่าง

“ พากย์ ๑ นำดูพละปู่เจ้า	จอมผา
อึ่งอัดอัมพระคลา	คลาดเต้า
ผีมาภูตคณา	นับโกฏิ เกรียงแธ
โคลคลี่พระคลาเร้า	รีบดันโดยโพยม แลนา...” ¹¹

3.7 บทพูดเจรจาเป็นการเน้นความหมายของบทร้องประกอบการแสดง ปัจจุบันไม่พบลักษณะบทเจรจา ดังตัวอย่าง

“เมื่อนั้น	สมิงพรายปู่เจ้าจอมเขาหลวง
ฟังสนองสองยุพานัดดาวง	อ้างถึงบวงสรวงคตสุใจ
ปู่จะตั้งวิทยาอาคมต่อ	ให้พระลอลุ่มหลงมาจงได้
แม่นเชื้อปู่โถมตรูอย่าทุกไป	มิต้องใช้บนก็สมอารมณ์ปอง ฯ ๔ เจรจา

ปู่เจ้า ปู่ฟังพระวาทะบานของพระหลานคำใดสะอึกใจปู่มาก ๆ ปู่กระดากใจบรู๊ววาย ถ้าพระนัดดานับถือปู่แล้ว ขอแต่ให้เชื้อปู่เกิด ไม่ต้องร้อนรนแต่สิ้นบนถวาย ปู่จะปล่อยอาคม เสน่ห์วิทยาของปู่ไปสู่พระเรื่องลอล้ออามาได้โดยง่ายตาย คงจะหมายสองนัดดา อย่าปรารมภ์ไปเลย”¹²

¹⁰ เรื่องเดียวกัน, หน้า 152.

¹¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 37.

¹² เรื่องเดียวกัน, หน้า 11.

3.8 การแสดงดังกล่าวมีการกำหนดท่า วิธีการแสดง ฉาก จากคำบรรยายร้อยแก้ว เช่น “ไก่อั้งหมดวิ่งเข้าโรง แล้วไก่อ้นฤมิตออก ในตอนพระลอตามไก่อ้นปุเจ้าเรียกไก่อ หรือ “ทำท่าพอนอย่างอุ้มสม” ในตอนท้ายของตอนพระลอเข้าสวน”¹³ การออกแบบน่าจะมีแนวคิดมาจากการแสดงละครใน ตามภูมิหลังของการศึกษาของเจ้าจอมมารดาเขียน

3.9 มีการแทรกบทถวายพระพร หรือ เชื่อมเรื่องด้วยกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ระหว่างเรื่อง และท้ายเรื่อง ยกเว้นตอนกลางมีบทเบิกโรง การออกแบบน่าจะมาจากการแสดงละครดึกดำบรรพ์ของเจ้าพระยาเทเวศร์ ซึ่งเจ้าจอมมารดาเขียนเคยคุมละครไปเข้าโรงแสดง ดังตัวอย่าง

“ฉากถวายพระพร และสรรเสริญพระบารมี ฉากเดินระดมละครออกมายืน เชิญเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศกรุงสยาม และเครื่องมงคลสักการ มีฝนโบกขรพรรษร่วงลง อำนวยสวัสดิ์ถวายพระยุคล”¹⁴

3.10 เปิดเรื่องด้วยต้นเหตุ หรือเหตุการณ์ที่เป็นชนวนสำคัญของเรื่อง โดยการบรรยายตัวละครหรือภูมิหลังของเรื่อง ปิดท้ายด้วยความไม่สมหวังทั้งการลาจาก การพลัดพราก หรือการตายของตัวเอก โดยมักสรุปท้ายเรื่องด้วยข้อคิดจากตัวละคร และความยิ่งใหญ่ของการแสดงในฉากสุดท้ายด้วยการใช้ตัวละครจำนวนมากเมื่อเทียบกับตัวละครในฉากอื่นในตอนเดียวกัน และร้องประสานเสียงถวายพระพรคล้ายกับละครดึกดำบรรพ์ซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์อาจนำแนวคิดในการพระนิพนธ์บทมาจากละครดึกดำบรรพ์ และส่งผลต่อการออกแบบการแสดงของเจ้าจอมมารดาเขียน

ลักษณะสำคัญประการหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญต่อการสร้างสรรค์ และระยะเวลาในการจัดแสดง คือ บทเน้นการอวดฝีมือของผู้แสดง ทำให้เจ้าจอมมารดาเขียนสามารถออกแบบการแสดงที่สอดคล้องกับภูมิหลังด้านละครใน ส่งผลให้แต่ละตอนใช้ระยะเวลาสั้น(ประมาณ 9 ชั่วโมง) ดังพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

“...ปีใหม่นี้ วันที่ 31 มีนาคม กรมมราช จะเล่นพระลอตอนต้นให้ดูคืนหนึ่ง แต่บอกว่าจะกินเวลา 9 ชั่วโมง เล่นสองทุ่ม ดีสิบเอ็ดเล็ก ถ้ารับสั่งให้ตัดถึงจะตัดลงมาเล็ก 8 ทุ่ม...”¹⁵

¹³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 91, 105.

¹⁴ เรื่องเดียวกัน, หน้า 109.

¹⁵ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, *ดารารัศมี สบายไยรักสองแผ่นดิน* (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 29. (ที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์).

สำหรับการจัดแสดงที่เกิดขึ้นของกรมศิลปากรยังคงใช้บทละครของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ อย่างไรก็ตามด้วยสภาพสังคมที่เร่งรีบ และมีการบันเทิงอื่น ๆ มากมายทำให้นาฏยศิลป์ถูกลดความสำคัญลง ประกอบกับงบประมาณในการจัดแสดงแต่ละครั้งใช้ต้นทุนมาก ส่งผลให้ต้องตัดทอนบทละครเพื่อให้เหมาะสมกับปัจจัยดังกล่าวข้างต้น จากข้อมูลการแสดงของกรมศิลปากรพบว่า ในปี พ.ศ. 2491 ท่านผู้หญิงแก้ว สนิทวงศ์เสนี เป็นผู้ฝึกซ้อม โดยจัดแสดง เพียง 3 ตอน ได้แก่ ปู่เจ้าเรียกไก่ พระลอเข้าสวนเมืองสรวง และพระลอเข้าห้อง และการแสดงครั้งล่าสุด ผู้วิจัยพบข้อมูลว่า ในปี พ.ศ. 2545 วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดแสดงละคร เรื่อง พระลอ ณ โรงละครแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้ชื่อการแสดงว่าจากแมนสรวงสู่เมืองสรวง เริ่มการแสดงจากการขับชอชอโยโหมพระเพื่อนพระแพง พระลอลาแม่ พระลอหลงสรองเสียน้ำ พระลอเข้าสวน และพระลอเข้าห้อง ทำบทโดยนายเสรี หวังในธรรม การแสดงที่เกิดขึ้นผู้วิจัย พบว่า บทละครมีการปรับเปลี่ยนโดยเพิ่มบทในช่วงต้น คือ การขับชอชอโยโหมพระเพื่อนพระแพง เพื่อเป็นการเกริ่นนำเพื่อให้ผู้ชมทราบภูมิหลังของเรื่อง โดยนำบทของเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์มาตัดต่อ ลำดับต่อมา คือ พระลอตอนลาแม่ มีการตัดบทให้สั้นลงเพื่อกระชับเวลา ให้เหลือเพียง 2 ชั่วโมงตามความสนใจของผู้ชม ส่งผลให้วิธีการแสดงบางส่วนเปลี่ยนไป

3.1.2 ดนตรี และเพลง

ดนตรีและเพลง เป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีบทบาทต่อการออกแบบท่า ร่ายละเอียดของท่า นอกจากนี้ยังช่วยเสริมบรรยากาศการแสดงให้มีความสมจริงมากขึ้น

สำหรับดนตรี และเพลง ที่บรรจุอยู่ในนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน เรื่อง พระลอ เป็นผลงานการประพันธ์ และบรรจุเพลงของหม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ ณ อยุธยา ซึ่งมีความโดดเด่น คือ เพลงออกภาษาลาว โดยหม่อมหลวงต่วนศรีนำทางเพลงพื้นเมืองจากข้าหลวงชาวลาวในวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ และการศึกษาข้อมูลจากพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

สำหรับเพลงที่บรรจุในบทร้องมีความสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องและภูมิหลังของเรื่อง นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการออกแบบสร้างสรรค์ ซึ่งมีลักษณะเด่นดังนี้

1. ดนตรีรับ และร้องรับ* เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ส่งผลให้เจ้าจอมมารดาเขียนสามารถออกแบบท่า และรายละเอียดของท่าได้มาก

* ดนตรีรับ และร้องรับ เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ศึกษารายละเอียดในภาคผนวก ข

2. บทร้องรับ เช่น ดอกเอ๋ย เจ้าดอก... หรือ ผู้อ่อนท้าวเผื่ออะคร่ำวามเคย เพื่อนแพงทองเผื่อที่ปองสมเคย เป็นต้น ส่งผลให้เจ้าจอมมารดาเขียนสามารถเพิ่มรายละเอียดของท่า รวมทั้งการใช้อารมณ์เพื่ออวดฝีมือของผู้แสดง

3. มีบทร้องของตัวประกอบแทรกระหว่างตัวเอกแสดง ซึ่งเป็นลักษณะของโอเปร่า¹⁶ เช่น “...หรือกลับไปสู่นครก่อนจะดี พี่เลี้ยงตรองพลางสนองพระดำรัส...” จากเพลงลาวครวญ ตอนเสียน้ำ ส่งผลให้มีการสวมบทระหว่างตัวเอก และตัวประกอบเลียนแบบทางร้อง นอกจากนี้ น่าจะมาจากการลักษณะการทำราชการในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งเปิดโอกาสให้ร่วมคิดร่วมทำงาน

4. บทร้องมีการใช้คำซ้ำ และความหมายคล้ายคลึงกันหลายส่วน ส่งผลให้มีการใช้คำซ้ำแต่เปลี่ยนทิศ และใช้ท่าต่างกันแต่มีความหมายเดียวกัน

5. เพลงออกภาษา มีการบรรจุเพลงออกภาษาทั้งเรื่องตามสัญชาติและบริบทของตัวละคร ซึ่งเดิมแสดงเรื่องชาติใดจะใช้เพลงออกภาษาชาตินั้น เช่น ราชธานีราช เพลงออกภาษาพม่า มอญ จีน ตามสัญชาติในตอนที่จัดแสดงและตัวละครที่ปรากฏ แต่การบรรจุเพลงของหม่อมหลวงถ้วนศรี วรวรรณ ณ อยุธยา ทำให้แนวการบรรจุเพลงกับละครที่มีอยู่เดิมได้รับการปรับเปลี่ยน กล่าวคือ เพลงออกภาษาที่ใช้ในเรื่อง พระลอ มิได้มีเพลงออกภาษาลาวเพียงอย่างเดียว มีการใช้เพลงออกภาษาฝรั่งพม่า มอญ และยวน (โยนก) เช่น เพลงฝรั่งแกมลาว เพลงยวนเกล้า เพลงลาวพุงดำ เพลงพม่าเขว เพลงเขมรกล่อมลูก และเพลงลาวเชิญผี^{**} เป็นต้น อันแสดงให้เห็นบริบทที่ก่อให้เกิดการแสดงตามเส้นทางการหลังไหลของวัฒนธรรม^{***} ซึ่งเปิดโอกาสให้เจ้าจอมมารดาเขียนออกแบบท่ารำตามจินตนาการประกอบข้อมูล

6. เพลงหน้าพาทย์ เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่มีอยู่เดิม ไม่มีการบรรจุเพลงหน้าพาทย์ออกภาษา ซึ่งเจ้าจอมมารดาเขียนน่าจะนำท่ารำที่มีอยู่เดิมมาใช้ในการออกแบบ

¹⁶ สัมภาษณ์, สุวรรณีย์ ชลานุเคราะห์, ศิลปินแห่งชาติ ปี 2533 สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ – ละครเวที), 8 มกราคม 2550.

* ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข

** เพลงลาวเชิญผี จากการศึกษา พบว่า มาจากฟ้อนผีตามพิธีกรรมของชาวล้านนา มีชื่อเรียกเพลงว่า เพลงผี หรือ เพลงมอญ เนื่องจากพิธีกรรมดังกล่าวได้รับความเชื่อของชาวมอญ ซึ่งเคยมีอิทธิพลต่อดินแดนบริเวณนั้น

*** ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข

7. เพลงประกอบการแสดงที่เกิดขึ้นเป็นเพลงที่เน้นอารมณ์ เช่น เพลงลาวครวญ และเพลงเกริ่นเคล้าซอฝรั่งเสียงโศก เป็นต้น ส่งผลให้เจ้าจอมมารดาเขียนเกิดจินตนาการในการออกแบบอารมณ์ของตัวละครให้เป็นไปตามบทร้อง

สำหรับเพลงและดนตรีในปัจจุบันมีการเพิ่มเติมเพลงเสมอลาว และเกริ่นลาว ซึ่งเป็นการประพันธ์เพลงของคุณครุมนตรี ตราโมท เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ คุณครูลมูล ยมะคุปต์ เป็นผู้ออกแบบท่ารำ¹⁷ นอกจากนี้มีการปรับเปลี่ยนการบรรจุเพลงในตอนเข้าห้องเพื่อเชื่อมเพลงหลังการติดต่อบทละคร จากการสัมภาษณ์คุณครูสุวรรณี ชลานุเคราะห์ พบว่า ปัจจุบันมีเพลงที่สูญหาย จำนวน 4 เพลง ได้แก่ เกริ่นอนาถ เกริ่นประสาธน์ เกริ่นสยอง และเพลงฝรั่งแกมลาว เนื่องจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ไม่ทรงอนุญาตให้ผู้ใดนำออกมาเผยแพร่ เพราะระบายนั้นธุรกิจด้านการแสดงมีการแข่งขันสูง¹⁸ นอกจากนี้การแสดง 3 เกริ่น ทั้งทางดนตรี และนาฏยศิลป์มีความเชื่อว่าครูแรง จึงไม่นิยมในการจัดแสดง เนื่องจากหากทำผิดพลาดจะเกิดความอัปมงคลต่อตนเอง

3.1.3 เครื่องแต่งกาย

เครื่องแต่งกายในนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน เรื่อง พระลอ เกิดจากการออกแบบของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ซึ่งทรงพระนิพนธ์ในบทละครไว้บางตอน เช่น “คนเบิกโรงแต่งทรงประพาส” และ” พระลอปฐมเป็นขุนพลสวมสนอบหมวกแก้ว ในตอนพระลอข้ามแม่น้ำกาหลง “พระลอทรงเครื่องถอด อารมณ์มาลาดอกไม้สด”และ”ทรงสนอบและอุณหิสด” ในตอนลงสระเสียงน้ำ

สำหรับลักษณะของเครื่องแต่งกายตามหลักฐานที่สืบค้นได้ คือ ในตอนเสียงน้ำ ดังที่หม่อมเจ้าพรพิมลพรรณ รัชนี้* กล่าวไว้ในคำนำหนังสืองานพระราชทานเพลิงศพหม่อมผัน วรวรรณ ณ อยุธยา

¹⁷ สัมภาษณ์ สุวรรณี ชลานุเคราะห์, ศิลปินแห่งชาติ ปี 2533 สาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์-ละครรำ), 9 มกราคม 2550.

¹⁸ สัมภาษณ์ สุวรรณี ชลานุเคราะห์, ศิลปินแห่งชาติ ปี 2533 สาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์-ละครรำ), 9 มกราคม 2550.

* หม่อมเจ้าพรพิมลพรรณ รัชนี้ พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์กับหม่อมผัน วรวรรณ

“...แม่เคยเล่นเป็นตัวพระลอตตอนลงสรวงและเสียงน้ำ ในพระลอตตอนกลาง เมื่อครั้งเล่น ถวายหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 ที่โรงละครหลวง พระที่นั่งอัมพรสถาน พระลอตตอนลงสรวงเปลื้องเครื่องหนักรัดรูปอย่างละครออก แล้ว ทรงเครื่องถอดแทน คือ เครื่องละครนั่นเอง แต่เบาและหลวมกว่า นอกจากผ้าถุง เสื้อ ตาดห่มสไบเฉียง แหวนและเข็มขัดแล้ว อาภรณ์อย่างอื่นที่ประดับรวมทั้งหมด ร้อย กรองอย่างประณีตด้วยดอกไม้สดทั้งสิ้น...”¹⁹

จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นการแต่งกายของพระลอในตอนลงสรวงเสียงน้ำ ซึ่งเป็นการแต่งกายยืนเครื่อง แต่มีเสื้อคลุม ห่มสไบเฉียง แหวน และเข็มขัด ส่วนเครื่องประดับอื่นๆเป็นมาลัย ร้อยด้วยดอกไม้สด แสดงให้เห็นความประณีตของการออกแบบ และการลงสรวงของกษัตริย์แม้จะอยู่ใน ปาแต่ต้องรักษาจารีตแห่งราชสำนัก

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาลักษณะของเครื่องแต่งกายของกรมศิลปากร พบว่า มีการปรับเปลี่ยนหลายครั้ง และหลายตอนทั้งตอนเสียงน้ำ ตอนตามไก่ สำหรับในตอนเสียงน้ำน่าจะมีการเพิ่มกะบังหน้า²⁰ ทั้งนี้น่าจะมาจากการเพิ่มความสวยงามให้กับนักแสดง ส่วนในตอนตามไก่ ตั้งแต่ เพลงเชิดฉิ่ง จะใช้ชฎายอดลาวที่เริ่มประดิษฐ์ขึ้นในสมัยอาจารย์ธนิต อยู่โพธิ์ เป็นอธิบดีกรมศิลปากร ซึ่งแต่เดิมจะใช้เป็นชฎายอดชัยทั้งหมด²¹ นับเป็นการเพิ่มรายละเอียดของเครื่องแต่งกายเพื่อให้งานมีความชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มความสมจริงของการแสดง ส่วนการแต่งกายตอนอื่นมีการปรับเปลี่ยนตามวัสดุที่ใช้ เนื่องจากงบประมาณ และวัสดุที่มีคุณสมบัติต่างกัน ประกอบกับการแต่งกายที่เกิดขึ้นมิได้มีการสืบทอดโดยใช้ระบบเดียวกับการสืบทอดกระบวนท่ารำและรูปแบบการแสดง จึงส่งผลให้การแต่งกายบางส่วนมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากสภาพสังคม และงบประมาณของการแสดง

¹⁹ หม่อมเจ้าหญิงพรพิมลพรรณ รัชนี “คำนำ” ใน บทละคร เรื่อง พระลอ พระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาถิประพันธ์พงศ์. (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2496), หน้า คำนำง. (อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพหม่อมฉัน วรวรรณ ณ อยุธยา).

²⁰ สัมภาษณ์ สุวรรณี ชลานุเคราะห์, ศิลปินแห่งชาติ ปี 2533 สาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์-ละครรำ), 9 มกราคม 2550.

²¹ สัมภาษณ์ นพรัตน์ หวังในธรรม, ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 27 กุมภาพันธ์ 2550.

3.1.3 อุปกรณ์ประกอบการแสดง

อุปกรณ์การแสดงที่ใช้ในการแสดงนาฏยประดิษฐ์ เรื่อง พระลอ มีลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละตอน ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

1. อุปกรณ์ที่ตั้งอยู่กับที่
2. อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหว

1. อุปกรณ์ที่ตั้งอยู่กับที่

อุปกรณ์ที่ตั้งอยู่กับที่ หรือเคลื่อนไหวเล็กน้อย บางที่จะเรียกว่า อุปกรณ์ฉาก มักถูกจัดไว้เป็นที่ ไม่มีการเคลื่อนย้าย หรืออาจเคลื่อนไหวเล็กน้อย²² เช่น เครื่องประกอบอิสริยยศของผู้แสดง เป็นพระมหากษัตริย์ ปรากฏอยู่ในฉากโรงพระโรง ฉากห้องบรรทม หรือใช้ประกอบฉากเพื่อเพิ่มความสมจริงให้กับการแสดง เช่น ต้นไม้ สระบัว ในฉากอุทยาน หรือฉากป่า เป็นต้น

1.1 เตี้ยงละคร

เตี้ยง ใช้ตอนตามไก่ ในบทของปู่เจ้าสมิงพราย และตอนเข้าห้อง สำหรับในตอนเข้าห้องต้องใช้เตี้ยงขนาดใหญ่ เนื่องจาก ผู้แสดงต้องนั่ง 3 คน คือ พระลอ พระเพื่อน และพระแพง เป็นเตี้ยงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 100 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร

ภาพที่ 7 เตี้ยงละคร

ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2549

²² สุภาวดี โปธิเวชกุล, “จารีตการใช้อุปกรณ์การแสดง เรื่อง อิเหนา,” (วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539), หน้า 39.

1.2 โขดหิน

โขดหินใช้ในตอนพระลอลงทรงเสด็จน้ำ และตอนปู่เจ้าเรียกไก่ ซึ่งจะทำเป็นแท่นที่นั่ง โดยอาจสร้างเป็นภาพโขดหินบังเตียงไว้ด้านหน้า หรือ สร้างแท่นหินจำลองขึ้นใหม่

1.3 หมอนขวาน

หมอนขวาน ตอนเช้าห้อง และตอนปู่เจ้าเรียกไก่ แต่ปัจจุบันบางครั้งตอนเช้าห้อง จะไม่ใช่ เนื่องจาก ความยาวของเตียงอาจไม่เพียงพอ สำหรับลักษณะของหมอนขวานมีลักษณะเป็น หมอนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าทรงสูง ความยาวด้านละ 40 เซนติเมตร หน้าหมอนปักลายกนกด้วยดิ้นและ เหลื่อม หรืออาจไม่มีลายปักก็ได้ ใช้วางด้านซ้ายของเตียงเสมอ เพื่อให้ตัวละครวางแขน

ภาพที่ 8 หมอนขวาน

ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2549

1.4 เครื่องราชูปโภค

เครื่องราชูปโภค เป็นเครื่องใช้ของพระมหากษัตริย์ และเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง ซึ่งประกอบด้วยพานพระศรี สลา หมากพลู กาพระสุธารส เขียนหมาก ขัน พัด หมอนขวาน อุปรกรณ์ ดังกล่าวเป็นการแสดงเครื่องยศ ซึ่งแสดงให้เห็นภูมิหลังของตัวละคร

อุปรกรณ์ดังกล่าวใช้ในตอนเช้าห้อง เป็นอุปรกรณ์ที่จำเป็น เนื่องจากตัวละครมี บทเสวยหมาก โดยจะวางไว้ 2 ผัง เนื่องจากมีตัวละครทั้งพระเพื่อน และพระแพง

ภาพที่ 9 เครื่องราชูปโภค²³

ที่มา : สำเนาภาพจากวิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 โดยนางสุภาวดี โพิธิเวชกุล
เรื่อง จาริตการใช้อุปกรณ์การแสดงละครเรื่องอิเหนา

1.5 เครื่องมูรธาธาร

เครื่องมูรธาธาร เป็นเครื่องทรงน้ำสำหรับพระมหากษัตริย์ สำหรับในตอนลงทรงเสด็จน้ำ ประกอบด้วย ชั้น ขวดใส่น้ำหอม และผ้าอบใส่แป้งกระแจะ พานเชิญพระภุษา

1.6 พัดวิชนี

พัดวิชนีเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์ สำหรับในตอนลงทรงเสด็จน้ำ นอกจากจะเป็นการแสดงภูมิหลังของตัวละครยังเป็นการนำมาใช้เพื่อการสื่ออารมณ์ของตัวละครตามบท

1.7 ต้นไม้ และสระบัว

ต้นไม้ และสระบัว เป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงในตอนเข้าสวน ซึ่งในปัจจุบันหากนำมาจากการแสดงเป็นชุดอาจไม่มีการนำมาใช้เนื่องจากความเหมาะสมของสถานที่ และงบประมาณ

²³ เรื่องเดียวกัน. หน้า 47.

2. อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหว

อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหว หมายถึง อุปกรณ์ที่ผู้แสดงใช้เป็นอาวุธประจำกาย ซึ่งใช้ในการเคลื่อนไหวตามเนื้อเรื่อง ในที่นี้ หมายถึง พระขรรค์

พระขรรค์

การแสดงเรื่องนี้มีตัวละคร 2 ตัว ใช้อาวุธประจำกายเป็นพระขรรค์ ได้แก่ พระลอ และ ปู่เจ้าสมิงพราย โดยมีเหตุผลมาจากความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ เกี่ยวกับศาลพระภูมิเจ้าที่ ซึ่งใช้พระขรรค์เป็นอาวุธ นอกจากนี้พระขรรค์ยังเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ของ พระมหากษัตริย์

พระขรรค์ มีลักษณะเป็นมีด 2 คม (มีคม 2 ด้าน) ขนาดยาวประมาณ 40 เซนติเมตร ซึ่งมีลักษณะดังก้าวเสมียนตาบ 2 คม มีความหมายแทน ปัญญา และทรัพย์สิน ดังนั้นจึงเป็นอาวุธประจำ ศาลพระภูมิ เทวดาผู้ใหญ่ อาทิ พระอินทร์ พระนารายณ์ และพระมหากษัตริย์ (แทนองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ) สำหรับในการแสดงอาจทำจากโลหะ หรือไม้

สำหรับวิธีการใช้มักใช้ในการอวดฝีมือของผู้แสดง เช่น การควง หรือการพลิกข้อมือในท่าต่างๆตามบทร้อง

ภาพที่ 10 พระขรรค์ (ใช้ในการฝึกซ้อม)

ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2549

3.1.5 ฉาก

การจัดฉากประกอบการแสดงมีการจัดให้สอดคล้องกับการดำเนินเรื่อง โดยเปลี่ยนฉากตามท้องเรื่อง เพื่อให้เกิดความสมจริงในการแสดง สำหรับการศึกษาคั้งนี้ได้แบ่งการจัดฉากออกเป็น 5 ตอน ซึ่งปรากฏในบทละครของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์²⁴ ดังนี้

²⁴ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์, บทละคร เรื่อง พระลอ พระนิพนธ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ (กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2515), หน้า 60, 80, 90, 97 และ 129.

1. ตอนพระลอลาแม่

ฉากหน้าพระราชสมณเทียรเมืองแมนสรวง โดยมีผู้แสดงจัดกระบวนทัพรอด้านหน้า ในปัจจุบันไม่มี เนื่องจากมิได้ใช้บทรื่องดังกล่าว

2. ตอนพระลอลงสรลงเสียงน้ำ

ฉากรูปป่า แม่น้ำกาหลงโดยมีปลาวายในแม่น้ำตลิ่งสูง มีปลับปลาประทับแรม สำหรับในปัจจุบันมีความคล้ายกัน ยกเว้นปลับปลาประทับแรม เนื่องจากไม่แสดงบทรื่องหลังจากเสด็จกลับปลับปลา

3. ตอนพระลอตามไก่

ฉากในตอนนี้ใช้ม่านรูปป่า และมีศาลปู่เจ้าบนเขา ปัจจุบันแบ่งฉากในการแสดง ออกเป็น 2 ฉาก คือ ฉากปู่เจ้าเรียกไก่ ใช้ฉากดั่งที่กล่าวข้างต้น ส่วนฉากพระลอตามไก่จะเป็นการแสดง โดยใช้พื้นที่เวทีหน้าม่าน

4. ตอนพระลอเข้าสวน

ฉากรูปสวนเมืองสรวง มีตำแหน่งในราชอุทยาน จัดฉากโดยมีต้นไม้ชานาพันธุ์ เนื่องจากในบทเป็นการชื่นชมพันธุ์ไม้และนกพันธุ์ต่างๆ ซึ่งบางครั้งอาจจำลองสระบัวประกอบด้วย แต่ในบางครั้งอาจไม่มีเนื่องจากงบประมาณ และสถานที่จำกัด

5. ตอนพระลอเข้าห้อง

ฉากรูปในพระตำหนักพระเพื่อนพระแพง

สำหรับฉากที่ใช้ในปัจจุบันขึ้นอยู่กับงบประมาณในการจัดการแสดงแต่ละครั้ง ประกอบกับสถานที่ที่ติดต่อการจัดฉาก

3.1.6 โอกาสในการแสดง

โอกาสที่ใช้ในการแสดง มีการจัดแสดงทั้งในภาครัฐ และความบันเทิงเพื่อประชาชน เนื่องจากรูปแบบการแสดงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกระแสสังคม ทำให้เกิดความหลากหลายของโอกาสในการแสดงซึ่งมีทั้งในงานมงคล อวมงคลและงานรื่นเริง

3.1.7 สถานที่

สถานที่ที่ใช้ในการแสดง แต่เดิมเป็นการแสดงบนเวที และลานพื้นขึ้นอยู่กับตอนที่ปรากฏ เพื่อให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับการแสดง เช่น พระลตตอนเข้าสวน ในช่วงเพลงจึงผู้แสดงจะเก็บดอกไม้ ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระบรมวงศานุวงศ์ และแจกข้าราชการ ปัจจุบันยังคงมีเหมือนเดิมหรือขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่

3.1.8 ผู้แสดง

เดิมผู้แสดงเป็นหญิงล้วน ส่วนมากเป็นชายาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ หรือศิษย์ของเจ้าจอมมารดาเขียน ดังจะเห็นได้จากหม่อมผัน วรวรรณ ณ อยุธยา ในบทบาทพระลตตอนเสียน้ำ นอกจากนี้ยังสัมพันธ์กับการฝึกหัดและเป็นครูละครหลวงตามภูมิหลังของผู้สร้างสรรค์ ปัจจุบันผู้แสดงมีการจัดแสดงโดยใช้ทั้งชายล้วน หญิงล้วน และผสมชายหญิง เนื่องจากการเรียนตามหลักสูตร และระบบนาฏยพานิชทำให้นักแสดงต้องเฝ้าหาความรู้เพื่อให้สามารถแสดงได้หลายชุดตามการเรียกหาของผู้จ้างงาน

3.2 การสืบทอดสู่คณะละครต่างๆ

การสืบทอดนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียนที่เกิดขึ้นในระยะแรกเป็นการถ่ายทอดสู่ผู้แสดงของคณะละครหลวงนฤมิตร ต่อมาจึงถ่ายทอดสู่คณะละครต่างๆ ซึ่งเจ้าจอมมารดาเขียนเป็นครูละคร ดังนี้

1. **คณะละครเจ้าคุณพระประยูรวงศ์** ท่านได้ถ่ายทอดให้แก่ คุณครูผัน โมรากุล (ไม่ทราบบทบาท) คุณครูสอด แสงสว่าง (ไม่ทราบบทบาท) คุณครูเจริญจิต ภัทรเสวี (ในบทบาทไก่อแก้ว) ภายหลังทั้ง 3 ท่าน เข้ามาถ่ายทอดความรู้ในกรมศิลปากร
2. **คณะละครวังสวนกุหลาบ** (ถ่ายทอดทั้งเรื่อง) จากหลักฐานพบว่า มีผู้ได้รับการถ่ายทอดบทบาทต่างๆ ดังนี้ คุณครูลมูล ยมะคุปต์ ในบทบาทพระลต ตอน ตามไก่อ และนั่งพับปลลา ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ในบทบาทนายขวัญ คุณครูจรรยาศรี ภัคดี ในบทบาทพระลต ตอนลงสร และหม่อมหลวงสุจิตต์ อิศรางกูร ในบทบาทพระลต ตอนปลอมเป็นขุนพล ผาด ในบทบาทปู่เจ้าสมิงพราย ตอนปู่เจ้าเรียกไก่อ อุ่นเรือน ธนูปกรณ์ ในบทบาทไก่อแก้ว²⁵ ภายหลังท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี และคุณครูลมูล ยมะคุปต์ เข้ามาถ่ายทอดความรู้ในกรมศิลปากร

²⁵ คณะศิษยานุศิษย์, คุณานุสรณ์ครบรอบ 100 ปี คุณครูลมูล ยมะคุปต์ (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), หน้า 201. (จัดพิมพ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ชาตีกาล ของคุณครูลมูล ยมะคุปต์ วันที่ 2 มิถุนายน 2548).

3. **คณะละครพระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา** (น่าจะเป็นการถ่ายทอดเพียงบางตอน²⁶เนื่องจากท่านเข้าไปถ่ายทอดความรู้เฉพาะมีการแสดง ประกอบกับผู้แสดงมีอายุระหว่าง 5 – 12 ปี)

4. **คณะละครพระราชชายาเจ้าดารารัศมี** พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานบทละคร เรื่อง พระลอ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทั้งเรื่อง หลังจากนั้นจึงทรงควบคุม และฝึกซ้อมการแสดงด้วยพระองค์เอง ภายหลังคุณครูลมูล ยมะคุปต์ ได้เข้าไปถ่ายทอดความรู้

5. **คณะละครหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว** ท่านเป็นครูพิเศษเพื่อฝึกซ้อมการแสดง เรื่อง พระลอ จากหลักฐานที่ปรากฏจากภาพถ่ายน่าจะเป็นตอนตามไก่อ

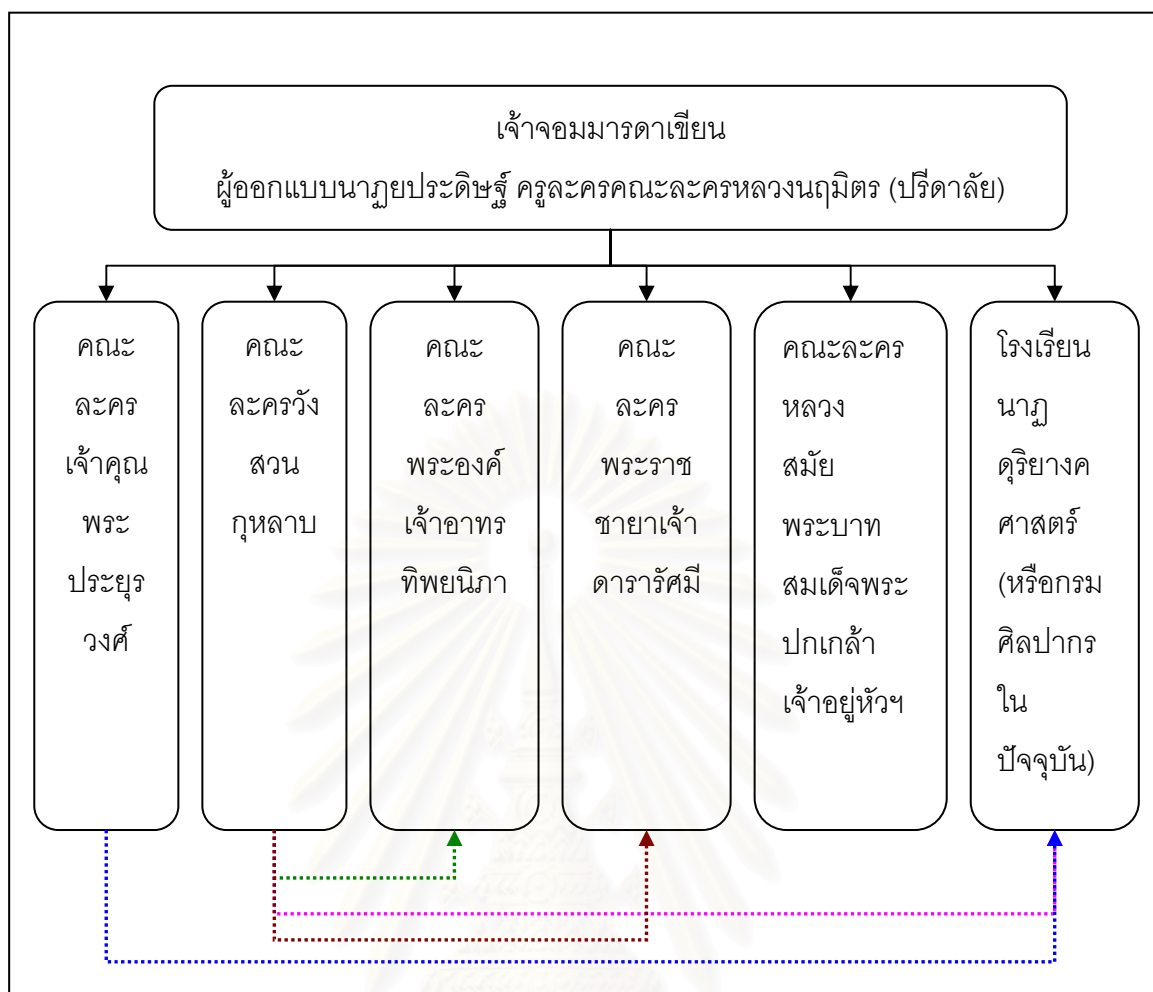
6. **โรงเรียนนาฏดุริยางค์ศิลป์ (ปัจจุบัน คือ วิทยาลัยนาฏศิลป์)** ท่านเป็นครูพิเศษเพื่อฝึกซ้อมชุด ฟ้อนรัก ในบทบาทนายแก้ว โดยคุณครูลมูล ยมะคุปต์ นำคุณครูสองชาติ ชื่นศิริ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ – ละครรำ) เข้ารับการฝึกหัด ณ วังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์²⁷

จากการที่เจ้าจอมมารดาเขียนถ่ายทอดและฝึกซ้อมการแสดงให้แก่คณะละครต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นผลให้ศิษย์ของท่าน นำนาฏยประดิษฐ์ เรื่อง พระลอ ไปสอนให้แก่คณะละคร และสถาบันต่างๆ อาทิ คณะละครชุมนุมนาฏดุริยางค์ศิลป์ของพระองค์เจ้าหญิงเฉลิมเขตทรงมณฑล คณะละครเจ้าพระยา วรพงษ์พิพัฒน์ หรือสถาบันทางด้านนาฏยศิลป์อื่นๆ เช่น โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมศาสนานาฏศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น ส่งผลให้การแสดงดังกล่าวแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน ดังแผนภูมิที่ 3

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

²⁶ สัมภาษณ์ ปรมะขันธ์ บุญยะชัย, อาจารย์ประจำวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 19 เมษายน 2550.

²⁷ สัมภาษณ์ สองชาติ ชื่นศิริ, ศิลปินแห่งชาติ ปี 2535 สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ – ละครรำ) ,18 ธันวาคม 2549.

แผนภูมิที่ 3 การสืบทอดนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน เรื่อง พระลอ

สำหรับการถ่ายทอดในกรมศิลปากร สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. วิทยาลัยนาฏศิลป์

จากการสัมภาษณ์²⁸ พบว่า เป็นการถ่ายทอดความรู้ของคุณครูลมูล ยมะคุปต์ คุณครูเฉลย ศุขะวนิช และหม่อมครุत्वวน(ศุภลักษณ์) ภักธนาวิก* แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

1. การถ่ายทอดเฉพาะบุคคล เป็นการถ่ายทอดที่เกิดขึ้นในระยะแรกซึ่งเป็นไปเพื่อการแสดง ซึ่งมีคุณครูลมูลเป็นผู้คัดเลือกและถ่ายทอดทำรำในบทบาทพระลอ สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้แสดงในบทบาทพระลอจากคุณครูลมูล ยมะคุปต์ มีจำนวน 7 คน ได้แก่ คุณครูสุวรรณี ชลานุเคราะห์

²⁸ สัมภาษณ์ นพรัตน์ หวังในธรรม, ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 27 กุมภาพันธ์ 2550.

* ครูละครจากคณะเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ ถ่ายทอดทำรำให้แก่ไว้กับคุณครูนพรัตน์ หวังในธรรม ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

คุณครูส่องชาติ ชื่นศิริ คุณครูศิริวัฒน์ ดิษยนันทน์ คุณครูณัฐมัย ไตรทองอยู่ คุณครูรัตติยะ วิกสิตพงษ์
คุณครูรวติวรรณ กัณยานมิตร และคุณครูเวณิกา บุญนาค

จากการสังเกตประกอบการสัมภาษณ์การคัดเลือกผู้แสดง พบว่า เกณฑ์สำคัญที่ใช้ในการคัดเลือก คือ ทักษะของผู้แสดง สรีระของร่างกาย ใบหน้า บุคลิก ประกอบบทบาทของตัวละครในตอนต่างๆ ประกอบกับนิสัยส่วนตัวของผู้แสดงล้วนมีผลต่อการคัดเลือก สำหรับในด้านทักษะจะใช้เพลงซ้ำ เพลงเร็วในการคัดเลือกผู้แสดง²⁹

2. การถ่ายทอดตามหลักสูตร เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2503 คุณครูลมูล ยมะคุปต์ เป็นผู้วางหลักสูตร โดยบรรจุระบำไก่ในชั้นต้นปีที่ 1 ภูเขาเรียกไก่ในชั้นสูงปีที่ 1 ส่วนพ็อนรักในชั้นสูงปีที่ 2 ภายหลังจึงมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับอายุของผู้เรียนเป็นพระลอตามไก่ ภูเขาเรียกไก่ พระลอเข้าสวน และพระลอเข้าห้อง³⁰ การบรรจุอยู่ในหลักสูตรผู้วิจัยคิดว่าน่าจะเกิดจากเหตุผล 3 ประการ คือ เป็นนโยบายการอนุรักษ์ของกรมศิลปากรเพื่อให้ผู้เรียนทราบรูปแบบการแสดง และวิธีการแสดง ตลอดจนเป็นแนวทางการสร้างสรรค์

2. สำนักการสังคีต

สำหรับสำนักการสังคีต ท่านผู้หญิงแก้ว สนิทวงศ์เสนี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้การถ่ายทอดที่เกิดขึ้นมิได้บรรจุในหลักสูตรแต่เป็นไปเพื่อการแสดงเท่านั้น โดยมักเป็นการเพิ่มกลเม็ดตามความสามารถของผู้ถ่ายทอด และความสามารถของผู้แสดง หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการทำตามความเหมาะสมของสถานที่และระยะเวลาในการแสดง ซึ่งคุณครูทั้ง 7 ท่านที่ได้รับการถ่ายทอดจากคุณครูลมูล ยมะคุปต์ บางท่านมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดจากท่านผู้หญิงแก้ว สนิทวงศ์เสนี อาทิ คุณครูสุวรรณี ชลานุเคราะห์ คุณครูศิริวัฒน์ ดิษยนันทน์ และคุณครูเวณิกา บุญนาค เป็นต้น

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

²⁹ สัมภาษณ์ สุวรรณี ชลานุเคราะห์, ศิลปินแห่งชาติ ปี 2533 สาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์-ละครเวที), 9 มกราคม 2550.

³⁰ สัมภาษณ์ นพรัตน์ หวังในธรรม, ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 27 กุมภาพันธ์ 2550.

สรุปบทที่ 3

องค์ประกอบนาฏยประดิษฐ์ เป็นส่วนประกอบในการสร้างสรรค์ หรือนำมาใช้เพื่อเสริมแนวคิดของผู้สร้างสรรค์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับภูมิหลังของผู้สร้างสรรค์ และคณะทำงาน แบ่งตามหัวข้อออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

องค์ประกอบนาฏยประดิษฐ์

1. วรรณกรรมประกอบการแสดงที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ คือ บทละคร เรื่อง พระลอของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ โดยทรงนำโครงเรื่อง เนื้อเรื่อง และการใช้คำมาจากลิลิตพระลอ มีบทเฉพาะของตัวละครเอกจำนวนมาก บทของตัวประกอบแทรกในบทของตัวเอก บทตลก บทสร้อย และบทร้องรับ ส่งผลให้เจ้าจอมมารดาเขียนสามารถออกแบบท่า ร่ายละเอียดของท่า และอารมณ์ ตามภูมิหลังของตัวละคร นอกจากนี้บทละครดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทโศกนาฏกรรม และมีการระบุภาพการแสดงซึ่งให้ตัวละครเอกตายกลางโรง สะท้อนให้เห็นการออกแบบนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียนซึ่งออกจากการอบจารีตเดิมของละครไทย

2. ดนตรี และเพลงประกอบการสร้างสรรค์ หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นผู้ประพันธ์ บรรจุเพลง และควบคุมดนตรี มีลักษณะเด่นในการบรรจุเพลง คือ เพลงออกภาษาตามชาติพันธุ์ของตัวละคร และภูมิหลังของเรื่อง นอกจากนี้มีเพลงหน้าพาทย์ การร้องรับ ดนตรีรับ และเน้นเพลงอารมณ์ ส่งผลต่อการเพิ่มรายละเอียดของท่าออกภาษา การใช้อารมณ์ และอวดฝีมือของผู้แสดง

3. เครื่องแต่งกาย เป็นองค์ประกอบเสริมที่ทำให้การแสดงเกิดความสมบูรณ่มากขึ้น ในส่วนนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์เป็นผู้ออกแบบ จากหลักฐานที่ปรากฏพบว่าน่าจะปรับเปลี่ยนไปตามท้องเรื่อง ดังจะเห็นได้จากเครื่องแต่งกายตอนพระลอหลงเสียงน้ำ อย่างไรก็ตาม ด้วยงบประมาณ และวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการตัดเย็บในปัจจุบันมีความแตกต่างกันจึงทำให้เครื่องแต่งกายเปลี่ยนแปลง

4. อุปกรณ์ประกอบการแสดง มีส่วนสำคัญต่อการแสดงภูมิหลังของตัวละครและนำมาใช้ในการสื่อความ เช่น พัดวิชนีในตอนพระลอเสียงน้ำ หรือการอวดฝีมือของผู้แสดงในการรำอาวุธ นอกจากนี้ยังเพิ่มความสมจริงให้กับการแสดง เช่น ต้นไม้ สระบัว ไซดหินในตอนพระลอเข้าสวน

5. ฉาก เปลี่ยนแปลงไปตามเนื้อเรื่องในแต่ละตอน ดังจะเห็นได้จากพระลอออกจากเมืองแมนสรวง ใช้ฉากพระราชมนเฑียร พระลอเสียงน้ำใช้ฉากแม่น้ำกาหลง พระลอตามไก่ใช้ฉากอาศรมปู่เจ้า พระลอเข้าสวนใช้ฉากสวนเมืองสรวง และพระลอเข้าห้องใช้ฉากพระตำหนักพระเพื่อนพระแพง

6. โอกาสในการแสดง เดิมสร้างสรรค์และจัดแสดงขึ้นตามพระบรมราชโองการ ต่อมานำมาจัดแสดงเพื่อประชาชนในหลายโอกาส เช่น งานมงคล อวมงคล และงานรื่นเริง

7. สถานที่ในการแสดง มีการใช้เวที และลานพื้นที่ขึ้นอยู่กับตอนที่แสดง เช่น ตอนพระลอเข้าสวน ช่วงเพลงฉิ่งผู้แสดงเก็บดอกไม้ทุกเกล้าฯถวายพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และแจกข้าราชการ
8. ผู้แสดง ใช้ผู้หญิงแสดงล้วนซึ่งมักเป็นชายาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ หรือศิษย์เจ้าจอมมารดาเขียน โดยสัมพันธ์กับการฝึกหัดและเป็นครูละครหลวง

การสืบทอดสู่คณะละครต่างๆ

การสืบทอดนาฏยประดิษฐ์ เรื่อง พระลอ ระยะเวลาเป็นเพียงการสืบทอดภายในคณะสำหรับจัดการแสดงตามพระบรมราชโองการ ต่อมาเจ้าจอมมารดาเขียนเป็นครูละครพิเศษของคณะละครต่างๆ จึงนำออกเผยแพร่ ส่งผลให้มีการจัดแสดงแพร่หลาย เมื่อเข้าสู่กรมศิลปากรศิษย์ของท่านจากคณะละครเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ และคณะละครวังสวนกุหลาบได้นำความรู้ดังกล่าวมาถ่ายทอดและบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ในปี พ.ศ.2503 โดยยังคงจัดแสดงอย่างต่อเนื่อง และสืบทอดอยู่ในปัจจุบัน

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 4

นาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน เรื่อง พระลอ

นาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน เรื่อง พระลอ เป็นส่วนหนึ่งของผลงานคณะละครหลวงนฤมิตรได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นเมื่อพ.ศ.2451 ซึ่งได้รับความนิยมในการจัดแสดง และบรรจุอยู่ในหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ด้วยนโยบายอนุรักษ์ของกรมศิลปากรประกอบการให้เกียรติในฝีมือครู ส่งผลให้การแสดงที่เกิดขึ้นไม่น่าเปลี่ยนแปลงจากเดิมซึ่งมีความน่าสนใจด้านแนวคิดของการสร้างสรรค์ ในบทนี้ผู้วิจัยแบ่งการศึกษาออกเป็นหัวข้อดังนี้

4.1 พระลอตอนลาแม่

4.2 พระลอตอนลงสระเสียดน้ำ

4.3 พระลอตอนตามไก่

4.4 พระลอตอนเข้าสวน

4.5 พระลอตอนเข้าห้อง

โดยวิเคราะห์รายละเอียดแยกตามหัวข้อย่อยต่อไปนี้

- กระบวนท่ารำ

- โครงสร้างท่ารำ

- การใช้อารมณ์

- ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเอกและตัวประกอบ

- การใช้พื้นที่

- การประดิษฐ์ท่ารำ

- ท่ารำใช้บท

- ท่ารำเพลงหน้าพาทย์

- ท่ารำออกภาษา

- แนวคิด

จากความเป็นมาของการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียนสู่การถ่ายทอดให้กับคณะละครต่างๆจนถึงกรมศิลปากรในปัจจุบัน และยังคงปรากฏการแสดงอยู่ ซึ่งผู้วิจัยจะได้ศึกษาแนวความคิดนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียนจากวีดิทัศน์การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลป์ เมื่อปี พ.ศ.2545 และศึกษาด้วยการถ่ายทอดกระบวนท่ารำจากอาจารย์สุวรรณีย์ ชลานุเคราะห์ ในตอนพระลอเสี้ยมน้ำ และอาจารย์เวณิกา นุนนาค ในตอนพระลอตามไก่ พระลอเข้าสวน และพระลอเข้าห้อง ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้ที่เคยรับการถ่ายทอด ผู้แสดง และผู้ชมการแสดง สำหรับการศึกษารายละเอียดของการปฏิบัติที่สามารถศึกษาได้จากภาคผนวก

4.1 พระลอตอนลาแม่

พระลอตอนลาแม่เป็นการแสดงในฉากที่ 7 พระลอออกจากเมืองแมนสรวง เป็นฉากสุดท้ายของพระลอตอนต้น สำหรับการแสดงตอนต้นเปิดเรื่องด้วยพระเพื่อนพระแพงทำพิธีขอให้ปู่เจ้าช่วยเหลือ จากนั้นปู่เจ้าจึงใช้ไสยศาสตร์ทำเสน่ห์ทั้งลูกกลม ธงสามชาย กองทัพผี และสลาเหิร จนทำให้พระลอคลั่งจนต้องออกจากเมืองแมนสรวง จากการศึกษา พบว่า บทละครของกรมศิลปากรในปัจจุบันแตกต่างจากบทละครของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เนื่องจากการตัดทอนบทตามความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดการแสดง ดังนั้นการแสดงตอนพระลอลาแม่จึงไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้

4.2 พระลอตอนลงสรวงเสี้ยมน้ำ

พระลอลงสรวงเสี้ยมน้ำ อยู่ในฉากที่ 2 ของการแสดงตอนกลาง ซึ่งเป็นการแสดงที่เกิดขึ้นครั้งแรกของคณะละครหลวงนฤมิตร เนื้อเรื่องเริ่มต้นจากพระลอเดินทางสู่ม่าน้ำกาหลง และลงสรวงเสี้ยมน้ำเพื่อทราบเหตุการณ์การเดินทางไปยังเมืองสรวง แต่พบว่าหากเดินทางต่อจะต้องมีอันตรายถึงชีวิต ปัจจุบันไม่นิยมถ่ายทอดและจัดแสดง เนื่องจากความเชื่อว่าจะเกิดความอัปมงคลต่อผู้ถ่ายทอด และผู้แสดง

บทร้องพระลอตอนลงสรวงเสี้ยมน้ำที่นำมาศึกษา กล่าวถึง พระลอเดินทางสู่ม่าน้ำกาหลงเพื่อลงสรวง เมื่อมองม่าน้ำกาหลงก็หวนรำลึกถึงพระมารดา พระมเหสี บ้านเมืองที่ตนจากมา และความลำบากในการเดินทางเพื่อมาหาพระเพื่อนพระแพง จึงปรึกษาการเดินทางกับพระพี่เลี้ยงทั้ง 2 สุดท้ายพระลอจึงใช้วิธีการเสี้ยมน้ำ เพื่อทราบเหตุการณ์เมื่อเดินทางสู่เมืองสรวง พบว่า น้ำไหลเชี่ยววน และกลายเป็นสีเลือด สร้างความตกใจและเศร้าโศก ซึ่งพระลอทราบเหตุการณ์เพียงผู้เดียว แต่ด้วยขัตติยะมานะแห่งความเป็นกษัตริย์จึงเดินทางต่อและปิดบังไม่ให้ผู้ใดได้ล่วงรู้ ดังบทร้อง

- ร้องลำลาวเฉียง รัมมโหรี -

เจ้าเผือเออย	เจ้าเชื้อชวนโถม	ขึ้นพระโถม พระโถมเรื่องล่อ
ดอกเอ๋ย เจ้าดอกจันทร์กระพ้อ		ช่อนหัวอกฝ่อ ฝ้าชอชมเออย
อัยยะศรีเออย	จระลีงท่า	เบื่องซ้ายขวา สองราพีเลี้ยง
ดอกเอ๋ยเจ้าดอกกระเจียง		สองสูคูเคียง แวงเรียงรักซ์เออย
นายขวัญเออย	เชิญสุพรรณภูษิต	นายแก้วติด ตามชิตราชา
ดอกเอ๋ยเจ้าดอกสีดา		เชิญเครื่องมูธา สูท่าสนานเออย
พ่อเจ้า ณ หัวเออย	ธจ่อมอระองค์	แอบฝั่งสรง โสจรสรงสระเกล้า
ดอกเอ๋ยเจ้าดอกกระเบา		ขึ้นโถมพระลอเจ้า สร้างเศรำเชียงเออย
เฉิดฉวีเออย	แผ้วธุลีวรกาย	ฝั่งผิวฉาย สะอานอินทร์เทียบ
ดอกเอ๋ยเจ้าดอกกระเจียบ		น้ำกระเซ็นเย็บเฉียบ จิมเฉียบทรวงเออย
เทิดสวรรค์เออย	เจิดขวัญเมืองแมน	วิโยคโคกแสน โศกแสนเสียวสยอง
ดอกเอ๋ยเจ้าดอกหม่อนทอง		ลอราชอนาถตรอง หม่นหมองแดเออย

- ปี่พาทย์ทำเพลงลงสร -

- ร้องลำลาวแพนใหญ่ -

น้ำกาหลงใส	ไหลหลังควังคว้าง	แลอ้างว่างหวีหวน กำสรวลแสน
ค่านิ่งความยามยากจากเมืองแมน		มาตกอยู่ด้าวแดน อรัญญา
พระเพื่อนแพงเอ๋ย	พิบเคยตกยาก	แสนระกำลำบาก เหนื่อยยากนิหนักหนา
พลัดทั้งบุรินทร์ถิ่นฐาน	พลัดทั้งศฤงคารบุญญา	พลัดทั้งสนมทั้งข้า ทั้งเสนาทั้งไพร่นาย
พลัดทั้งพระแม่พระเมีย	มาหายเสียเอกากาย	พลัดทั้งเฝ้าทั้งพงศ์ ผองจัดรงคี่ก็แลหาย
ฤทธิ์เสน่ห์สาวเหนียว	ฤทธิ์เสน่ห์สาวรัง	จนคลุ้มจนคลั่ง สวิงสวาย
แทบจะตายเสียแล้วหนอ		ในเฉมดงแดน แสนกันดาร

- ร้องลำลาวควรวญ -

ไฉ้พระชนนีศรีแมนสรวง		จะโคกทรวงเสียวรู้สึกรำลึกถึง
ไหนทูกซึ้งบิตุงค์ทรงรำพึง		ไหนโคกซึ้งถึงกูคู่หทัย
ร้อยชู้ฤาเท่าเนื้อเมียตน		เมียร้อยคนหรือจะสู้พระแม่ได้
พระแม่อยู่เยือกเย็น	เยือกเย็นไม่เห็นใคร	หรือกลับไปสู่นครก่อนจะดี
พี่เลี้ยงตรองพลางสนองพระดำรัส		เห็นชอบซัดเชิญคือบุริศรี
เฉลิมกรุงบำรุงประชาชี		เป็นที่เกษมสุขสืบไป
ไฉ้บพิตรยั้งคิดยั้งขัดช่อน		ครั้นจะจรรก็ห้วงนครใหญ่
ครั้นจะคืนก็เกรงคนโยไฟ		ว่าท่านให้คร้านคราดประดาชชาย

นายแก้วนายขวัญชั้นเสนอ
 ฤาไปหน้อยจึงค่อยเอื้อนอุบาย
 มากูจะเสียงน้ำลอมดู
 น้ำใสจงไหลคว้งคว้าง

ใครเพื่อครหาว่าเสียหาย
 หมดฉินยินร้ายทุกทาง
 ผิวะกูรอดฤทธิ์ผีสาง
 กูดับปางน้ำเนี่ยนจงเวียนวน

- ปี่พาทย์ทำเพลงสาธุการ -
 - เกริ่นเกล้าฯขอฝรั่งเสียงโศก -

พอวางพระโอรสรู้น้ำ
 เห็นแดงดั่งสีเลือดฉาน
 เสียหวัทยาพระลอราช
 เหมือนไม้สนลิบอ้อมสะบัน

ไหลวนคล้ำคะคว้าง
 น่านาถสยดสยของโลมา
 พระบาททะท้าวร้าวกลม
 ทับพระอุระพระลออันอาดูร แดเอย

- ปี่พาทย์ทำเพลงโอด -
 - ร้องลำลาวกระแซะ รับมโหรี -

ฝันฤดีจากถิ่นท่า
 เมียนมิดปิดยุบคนทั้งปวง

ผลัดภูษาเสด็จกลับพลับพลาหลวง
 มีให้ลวงรู้เรื่องเคื่องพระทัย¹

สถาบันวิทยบริการ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

¹ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์, บทละคร เรื่อง พระลอ พระนิพนธ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์. (กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2515), หน้า 81 -
 84.

4.2.1 กระบวนท่ารำ

กระบวนท่ารำแบ่งตามบทร้อง และเพลงที่บรรจ ดังนี้

ตารางที่ 6 ท่ารำ และที่มาของท่าประกอบบทร้องลำลาวเจียง รัมมโหรี

เนื้อร้อง	ท่ารำ	ที่มาของท่า
1. ดนตรีบรรเลง, นายขวัญเอย เชิญสุพรรณภูษิต นายแก้ว ติดตามชิดราชา, เชิญเครื่อง มูรธา (บทของนายแก้วนาย ขวัญ)	ท่าเดิน 2 มือ ของตัวพระ โดย เฉียงศีรษะและบิดไหล่ตามทิศที่ ก้าวเท้า และห่มเช่า (ท่าออก ภาษา)	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ เป็นท่าเดินของตัวพระ แต่ ปรับเปลี่ยนการเฉียง การใช้ไหล่ และการย่อ – ยืด แล้วห่มเช่า
2. เจ้าเฝือเอย, ดอกเอ๋ย	ท่ายืนตัวพระ (แตะเท้า)	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
3. เจ้าเชื้อชนโลม	ท่าตั้งวงบน 2 มือ	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
4. ชื่นพระโหม, ชื่นโหมพระลอ เจ้า	ท่ายิม	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
5. พระโหมเรื่องลอ, เชิดฉวีเอย	ท่านภาพร (สอดสูง)	ท่ารำใช้บทจากเพลงแม่บท
6. เจ้าดอกจันทร์กระพ้อ, เจ้า ดอกสีดา,	ท่าชี้ระดับแง่ศีรษะ	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
7. ช่อนหัวออกฝ่อ	ท่าตบอก โดยใช้มือทั้งสองตบ อก	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
8. ฝ้าซอชมเอย	ท่าแบมือระดับอก	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
9. อ้ายยะศรี	ท่าเชิดฉิน	ท่ารำใช้บทจากเพลงแม่บท**
10. จรลีลงท่า	ท่ากรายเดิน 2 มือ	ท่ารำใช้บทจากเพลงลาตัวพระ
11. เบื้องซ้ายขวา, สองราพีเลี้ยง	ท่ายืนพระ (ก้าวข้าง)	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
12. เจ้าดอกกระเจี๊ยง	ท่าชี้ระดับกลางลำตัว	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ

* ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ หมายถึง ท่ารำที่เลียนแบบกิริยาอาการของมนุษย์ สัตว์ หรือ
ลักษณะของวัตถุ โดยยังคงอาศัยหลักการใช้มือจับ ตั้งวง และหลักการใช้เท้า เช่น การก้าวเท้า การ
กระดก อย่างนาฏศิลป์ไทย

** ท่ารำใช้บทจากเพลงแม่บท หมายถึง ท่ารำที่เลียนแบบธรรมชาติแต่มีการบัญญัติท่าในเพลง
แม่บท ซึ่งใช้เป็นแม่ท่าของการรำ

ตารางที่ 6 ทำรำ และที่มาของท่าประกอบบทร้องลาลาวเฉียง รัมโบรี (ต่อ)

เนื้อร้อง	ทำรำ	ที่มาของท่า
13. สองคู่เคียง,	ท่าแตะหลังพี่เลี้ยง	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
14. แวงเรียงรักช้อย	ท่ากอดพระพี่เลี้ยง	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
15. สู้ท่าสนานช้อย	ท่ามุขลินทร์	ทำรำใช้บทจากเพลงแม่บท
16. พ่อเจ้า ณ หัวช้อย ,ธ จ่อมอ ระองค์	ท่ากรายมือเพื่อก้าวขึ้นโชดหิน	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
17. ดอกเอ๋ย(หลังบท ภาระองค์)	ท่านั่งห้อยขา	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
18. แอบฝั่งสง	ท่าบังสุริยา	ทำรำใช้บทจากเพลงแม่บท
19. ไสรจสง	ท่าตักน้ำ	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
20. สระเกล้า	ท่ารดน้ำศิระษะ(สระम्म)	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
21. เจ้าดอกกระเบา, เจ้าดอก กระเจี๊ยบ, เจ้าดอกหม่อนทอง	ท่าจับหงายระดับกลางลำตัว	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
22. สร้างเศรำเชียงช้อย	ท่ากรายจับออกจากตัว	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
23. แผ้วธุลีวรกาย	ท่าวัคน้ำลูบแขน	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
24. ผ่องผิวฉาย	ท่าจับแล้วตั้งวงตั้งทั้ง 2 แขน	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
25. สะอานอินทร์เทียบ	ท่าอำไพ หรือ เรียงหมอน	ทำรำใช้บทจากเพลงแม่บท
26. น้ำกระเซ็น	ท่าสะดุ้งเมื่อโดนน้ำ	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
27. งามเจี๊ยบทรวงช้อย ,เชียงช้อย	ท่าทาบอกมือเดียว	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
28. เทิดสุวรรณช้อย	ท่าพรหมสีหน้า	ทำรำใช้บทจากเพลงแม่บท
29. เจ็ดขวัญเมืองแมน	ท่าจันท์ทรงกลด	ทำรำใช้บทจากเพลงแม่บท
30. วิโยกโคกแสน, หม่นหมอง แดช้อย	ท่าทาบมือไขว้บริเวณสี่ข้างทั้ง สอง	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
31. โศกแสนเสียวสยอง	ท่าถุมือระดับอก	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
32. ลอราซอนาดตรอง	ท่ากำมือแตะคาง (คิดคำนึง)	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
33. เย็นเจี๊ยบ	ท่ามือไขว้แตะไหล่	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ

ตารางที่ 7 ท่ารำ และที่มาของท่าประกอบเพลงลงสร

เนื้อร้อง	ท่ารำ	ที่มาของท่า
ทำนองเพลงลงสร	1. ทำนั่งห้อยขา (มองน้ำ)	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
	2. ทำปาดผง	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
	3. ทำปาดสองมือออกจากกัน	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
	4. ทำวักน้ำ	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
	5. ทำแตะหน้า 2 มือ	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
	6. ทำลูบแขน	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ

ตารางที่ 8 ท่ารำ และที่มาของท่าประกอบเพลงลาวแพนใหญ่

เนื้อร้อง	ท่ารำ	ที่มาของท่า
1. น้ากahlงใส	ทำนั่งห้อยขา (มองน้ำ)	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
2. ไหลหลัง	ท่าจีบวน	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
3. ควังคว่าง	ท่าแบมือโดยวนให้มีลักษณะเป็นทรงกลม	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
4. แลอ้างว้าง, ผองจัตุรงค์ก็แลหาย	ท่าอำไพ หรือเรียงหมอน	ท่ารำใช้บทจากเพลงแม่บท
5. หิวหวน	ท่าถุมือระดับอก	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
6. กำสรวลแสน, แสนระกำ	ท่าทาบมือไขว้บริเวณสี่ข้างทั้งสอง	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
7. คำนึงความยามยาก	ท่าทำเอวโดยกำมือ	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
8. จากเมืองแมน	ท่าชี้แขนตั้ง	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
9. ตกมาอยู่ด้าวแดน, ถิ่นฐาน,	ท่าช้อนมือ	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
10. อรัญญา, ในเมื่อดงแดน	ท่าชี้ลงพื้น	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
11. ใ้อพระเพื่อนแพงเคย	ท่าตะแคงมือทั้ง 2	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
12. พี่เคย	ท่าจีบเข้าอก	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
13. เหนื่อยยาก	ท่าแบมือตบอก	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
14. ลำบาก, แทบจะตายเสียแล้วเหนือ	ท่าแบมือแขนตั้ง 2 มือ	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ

ตารางที่ 8 ท่ารำ และที่มาของท่าประกอบเพลงลาวแพนใหญ่

เนื้อร้อง	ท่ารำ	ที่มาของท่า
14. นินห์ักหนา	ท่าแบมือตบขา 2 มือ	ท่ารำใช้บทยด้วยท่าธรรมชาติ
15. พลัดทั้งบุรินทร์, มาหายเสีย	ท่าจับไขว้ 2 มือกรายออก	ท่ารำใช้บทยด้วยท่าธรรมชาติ
16. พลัดทั้งศฤงคารบุญญา	ท่าเฉิดฉิน	ท่ารำใช้บทยจากเพลงแม่บทย
17. พลัดทั้งสนม, พระเมีย	ท่าพิศมัย	ท่ารำใช้บทยจากเพลงแม่บทย
18. ทั้งข้า	ท่าปาดมือ	ท่ารำใช้บทยด้วยท่าธรรมชาติ
19. ทั้งเสนา	ท่าชี้กวาด	ท่ารำใช้บทยด้วยท่าธรรมชาติ
20. ตกยาก, ไพร่ นาย, พลัดทั้ง เผ่า, แสนกันดาร	ท่าผายมือ	ท่ารำใช้บทยด้วยท่าธรรมชาติ
21. พลัดทั้งพระแม่	ท่าพนมมือ	ท่ารำใช้บทยจากเพลงแม่บทย
22. เอกากาย	ท่าตั้งนิ้วชี้	ท่ารำใช้บทยด้วยท่าธรรมชาติ
23. ทั้งพงศ์	ท่าม้วนมือล่อแก้ว	ท่ารำใช้บทยด้วยท่าธรรมชาติ
24. ฤทธิเสน่ห้สาวเหนียว, ฤทธิ เสน่ห้สาวรัง	ท่าสองมือดึงเข้าตัว	ท่ารำใช้บทยด้วยท่าธรรมชาติ
25. จนคลุ้ม, จนคลั่ง, สวิงสววย	ท่าเท้าเดียว 2 มือ	ท่ารำใช้บทยด้วยท่าธรรมชาติ

ตารางที่ 9 ท่ารำ และที่มาของท่าประกอบเพลงลาวครวญ (ก่อนเสียน้ำ)

เนื้อร้อง	ท่ารำ	ที่มาของท่า
1. โฉ้พระชนนีสรีแมนสรวง, ปิตรงค์ทรงรำพึง, พระแม่ได้, {พี เลี้ยงตรองพลาจสนองพระดำรัส , สืบไป, ขึ้นเสนอ(บทยนายแก้ว นายขวัญ)}	ท่าพนมมือ	ท่ารำใช้บทยด้วยท่าธรรมชาติ
2. จะโคกทรวง, ไหนโคกซึ่ง	ท่าจับปรกข้างแล้วลดมือลง	ท่ารำใช้บทยด้วยท่าธรรมชาติ
3. เสียวรู้สีก, เยือกเย็น	ท่าถุมือระดับอก	ท่ารำใช้บทยด้วยท่าธรรมชาติ
4. รำลึกถึง	ท่าเท้าเอวโดยกำมือ	ท่ารำใช้บทยด้วยท่าธรรมชาติ
5. ถึงกู, มากู, ผิวะกู	ท่าทาบอกมือเดียว	ท่ารำใช้บทยด้วยท่าธรรมชาติ

ตารางที่ 9 ทำรำ และที่มาของท่าประกอบเพลงลาวครวญ (ก่อนเสียน้ำ) (ต่อ)

เนื้อร้อง	ทำรำ	ที่มาของท่า
6. คู่หทัย	ทำซันวทั้งสองรวมกัน	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
7. ร้อยชู้ฤาเท่าเนื้อ, เมียร้อยคน	ท่าตั้งพลิกมือทั้ง 2	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
8. เมียตน	ท่าพิสมัย	ทำรำใช้บทจากเพลงแม่บท
9. หรือจะสู้	ท่าซี้ข้างลำตัว	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
10. พระแม่อยู่	ท่าซ้อนมือ	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
11. ไม่เห็นใคร	ท่าตั้งวงสันมือ	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
12. หรือกลับไป	ท่าอำไพ หรือเรียงหมอน	ทำรำใช้บทจากเพลงแม่บท
13. สู้นคร	ท่าซี้แขนตั้ง	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
13. ก่อนจะดี	ท่าตบหน้าขา	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
14. ไอบ่พิตรยั้งคิด, ครันจะคืน	ท่าท่าเตียงสองมือ	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
15. ยิ่งขัดซ่อน,	ท่าตั้งวงแล้วพลิกมือ	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
16. ครันจะจร	ท่าเดิน 2 มือ ของตัวพระ	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ เป็นท่าเดินของตัวพระ
17. ก็ห้วงนครใหญ่	ท่าซี้แขนตั้ง	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
18. ครันจะคืน	ท่าสะบัดจีบ	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
19. ก็เกรงคน	ท่ากำมือรวมที่อก	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
20. ไยไพล, หมดฉินยินร้าย	ท่าซี้ปาก	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
21. ว่าท่านไ้	ท่าจีบเข้าอก	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
22. ครันขลาด	ท่าผายมือ	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
23. ประดาชชาย, ฝีสาง {ว่า เสียดาย(บพนายแก้วนายขวัญ)}	ท่าซี้ตัวัด	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
24. จะเสียน้ำลองดู	ท่าไว้มือ	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
25. กู้อบปาง	ท่าแบมือแขนตั้ง	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
26. จงไหล	ท่าปาดลากพร้อมกัน 2 มือ	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
27. ควังคว้าง	ท่าแบมือโดยวนให้มีลักษณะ เป็นทรงกลม	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ

ตารางที่ 9 ทำรำ และที่มาของท่าประกอบเพลงลาวครวญ (ก่อนเสียน้ำ) (ต่อ)

เนื้อร้อง	ทำรำ	ที่มาของท่า
28. จงเวียนวน	ทำนิ้วชี้วน	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
29. ค่อยเดือนอุบาย	ท่าม้วนจับเป็นวงล่าง	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
30. ทุกทาง	ท่าเดาะนิ้ว	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
31. น้ำใส, น้ำเฉียน	ทำนั่งห้อยขา	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
32. รอดฤทธิ	ท่าโกยมือเดียว	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
33. ไหนทุกซึ้ง	ท่าทาบมือไขว้กันที่สี่ข้าง	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
34. ฤาไปหน่อย	ท่าจับแล้วกรายเป็นวงที่เข้า	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
- ท่าของนายแก้วนายขวัญ ตามบท (เพิ่มเติม)		
1. เห็นขอบซัด	ท่าไว้มือ	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
2. เชิญคีน	ท่าเชิญ	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
3. บุรีศรี	ท่าชี้แขนตั้ง	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
4. เฉลิมกรุง	ท่าพรหมสี่หน้า	ทำรำใช้บทจากเพลงแม่บท
5. บำรุงประชาที	ท่าโกยสองมือ	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
6. เป็นที่เกษมสุข	ท่าตั้งวงแขนตั้ง	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
7. นายแก้ว, นายขวัญ	ท่าจับเข้าตัว	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
8. ใครจะแพ้	ท่าชี้กวาด	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ

สำหรับทำรำเพลงสาธุการ นำกระบวนท่ามาจากเพลงสาธุการที่มีอยู่เดิม โดยมีได้มีการปรับเปลี่ยน

ตารางที่ 10 ทำรำ และที่มาของท่าประกอบเพลงเกริ่นเกล้าซอฝรั่งเสียงโศก

เนื้อร้อง	ทำรำ	ที่มาของท่า
1. พอวางพระโอรสผู้เฒ่า	ทำนั่งห้อยขามองน้ำ	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
2. ไหลวนคล้าควะควัง	ท่าแบมือโดยวนให้มีลักษณะเป็นทรงกลม	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
3. เห็นแดงดัง	ท่ากำมือรวมที่อก	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ

ตารางที่ 10 ทำรำ และที่มาของท่าประกอบเพลงเกริ่นเกล้าซอฝรั่งเสียงโศก (ต่อ)

เนื้อร้อง	ทำรำ	ที่มาของท่า
4. สีเลือดฉาน	ท่าเท้าเตี๋ยง 2 แขน	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
5. สยดสยงโลมา	ท่าลูบแขน	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
6. เสียวหทัยาพระลอราช	ท่าทาบมือเข้าอก	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
7. พระบาทท้าวรำวามล	ท่านั่งห้อยขา สันขา และวนมือที่หัวเข่า	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
8. เหมือนไม้สน	ท่าชี้ด้านหน้า	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
9. สิบอ้อม	ท่าชี้ในลักษณะโอบเข้าหากัน	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
10. สะบัน	ท่ากำมือหงายออกจากกัน	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
11. ทับคุดระพระอัน	ท่าไขว้มือซ้อนระดับอก	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
12. สะอื้นอาดูร แดเอย	ท่านั่งสะดุ้งตัว	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
13. น้าอนาถ	ท่าถูมือระดับอก	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ

สำหรับท่ารำเพลงโศก ใช้กระบวนการท่าเดียวกับเพลงโศกที่มีอยู่เดิม แต่ปรับเปลี่ยนจากการป้อนหน้าบริเวณหน้าผากเป็นการใช้มือขวาถือพัดบังหน้าพร้อมกับสะดุ้งตัวตามจังหวะดนตรี

ตารางที่ 11 ทำรำ และที่มาของท่าประกอบเพลงลาวกระแซะ รัชมโหรี

เนื้อร้อง	ทำรำ	ที่มาของท่า
1. ผีนฤดี	ท่าลุกยืน	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
2. จากถิ่นท่า	ท่ากรายยืน	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
3. ผลัดภูษา	ท่าจีบข้างตัวแล้วกรายออก	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
4. เสด็จกลับพลับพลาหลวง	ท่าเดิน 2 มือ ของตัวพระ โดยเฉียงศีรษะและบิดไหล่ตามทิศที่ก้าวเท้า และขมเข่า (ท่าออกภาษา)	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ เป็นท่าเดินของตัวพระ แต่ปรับเปลี่ยนการเฉียง การใช้ไหล่ และการย่อ – ยืด แล้วขมเข่า
5. เมียนมิด, ปิดยุบล	ท่าซ่อนมือ	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
6. คนทั้งปวง	ท่าชี้กวาด	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ

ตารางที่ 11 ทำรำ และที่มาของท่าประกอบเพลงลาวกระแซะ รับมโหรี (ต่อ)

เนื้อร้อง	ทำรำ	ที่มาของท่า
7.มิให้ล่วงรู้เรื่อง	ทำส้นมือ	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
8.เคื่องพระทัย	ท่ามือทาบอก	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
9. ดนตรีรับ	ท่าใช้พัดพัดเข้าตัว	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ

4.2.2 โครงสร้างทำรำ

โครงสร้างของกระบวนท่ารำสามารถแบ่งได้ดังนี้

1. ศีรษะ และใบหน้า ประกอบด้วย

- การเอียง
- ลักคอ
- กล่อมหน้า

2. ลำตัว และไหล่ ประกอบด้วย

- กล่อมตัว
- การบิดไหล่ตามทิศที่ก้าวเท้า
- การกดไหล่
- การสะอึกตัว

3. แขน และมือ ประกอบด้วย

- จีบ
- วง
- แบนมือ
- กำมือ
- การใช้นิ้วชี้
- การดึงแขน
- การงอแขน
- การแทงมือ
- การม้วนมือ
- การพลิกมือ

4. ขา และเท้า ประกอบด้วย

- การก้าวเท้า ประกอบด้วย การก้าวหน้า และก้าวข้าง
- การเซถอยหลัง
- การข่มเข่า
- การนั่งห้อยขา
- การนั่งคุกเข่า
- การนั่งตั้งเข่า กระดกเท้า
- การสะดุดเท้า
- การยื่นตั้งเข่า
- การยกเท้า
- การเตะเท้า
- การวางหลัง และการเปิดสัน
- การจรดเท้า

โครงสร้างท่ารำตอนพระลอลงทรงเสีงน้ำ เน้นรายละเอียดของการใช้เท้า การเชื่อมท่ารำให้จับทเป็นไปตามจารีตของละครใน ยกเว้นการเคลื่อนไหวที่จะใช้การบิดไหล่และการเอียงตามทิศที่ก้าวเท้า

4.2.3 การใช้อารมณ์

การใช้อารมณ์ในการแสดงตอนนี้มีความโดดเด่น และแตกต่างจากอิเหนาซึ่งเป็นภูมิหลังเดิมของผู้สร้างสรรค์ เจ้าจอมมารดาเขียนออกแบบโดยสร้างความเชื่อตามภูมิหลังของตัวละคร และสื่อการใช้อารมณ์ให้เห็นชัดเจน โดยแทรกท่าบางส่วนเพื่อแสดงอาการของตัวละคร เช่น ท่าเท้าเตี้ยสองแขน แสดงความตกใจ ทำนั่งห้อยขาพร้อมกับสันขา แสดงความหวาดหวั่นภายในใจ ในช่วงเพลงเกริ่นเกล้าซอฝรั่งเสีงโศก และการลุกขึ้นยืนทันที เมื่อตัดสินใจได้ ในเพลงลาวกระแซะ

การแสดงสีหน้า สามารถแบ่งเป็นช่วงได้ 5 ช่วง คือ ในตอนลงทรงจะต้องแสดงสีหน้าเบิกบาน ยิ้มในหน้า (ยิ้มโดยไม่เห็นไรฟัน) เพื่อแสดงให้เห็นความสบายกายในการอาบน้ำและเปลี่ยนอิริยาบถ ช่วงคิดคำนึงต้องแสดงสีหน้าเศร้าหมอง ไม่ยิ้ม ช่วงที่ 3 ในเพลงสาธุการ การแสดงสีหน้านิ่งเฉย ไม่ยิ้ม สื่อให้เห็นการรวบรวมสมาธิ ช่วงที่ 4 ช่วงทราบผลของการเสีงน้ำ ผู้แสดงมีสีหน้าตกใจ เช่น ตาเบิกกว้าง คิ้วขมวด และช่วงสุดท้าย ช่วงเดินทางกลับพลับพลา ผู้แสดงยิ้มในหน้าแต่ไม่มาก สื่อให้เห็นการเสแสร้ง

ภาพที่ 11 ท่าทำเตียง 2 มือ แสดงอาการตกใจเมื่อเห็นน้ำกลายเป็นสีแดงเลือด
ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายเมื่อ 30 เมษายน 2550

4.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเอกและตัวประกอบ

ตัวประกอบจะเดินตามตัวเอกตลอด ยกเว้นในช่วงที่มีบทกล่าวถึงจะรำใช้บท หรือ เมื่อตัวเอกลงตรงตัวประกอบจะทำท่าวกน้ำ หรือ ตัวประกอบเห็นตัวเอกโศกเศร้าจะรำใช้บทสื่อถึงการปลอบ ซึ่งเป็นการรำซ้อนในบทร้องของตัวเอกเพื่อเสริมบท เช่น ในเพลงเกริ่นเกล้าฯของฝรั่งเสียดอก จากบทร้อง “ทับอุระพระลออันสะอื้น อาดูรแดเอย” ดังภาพ

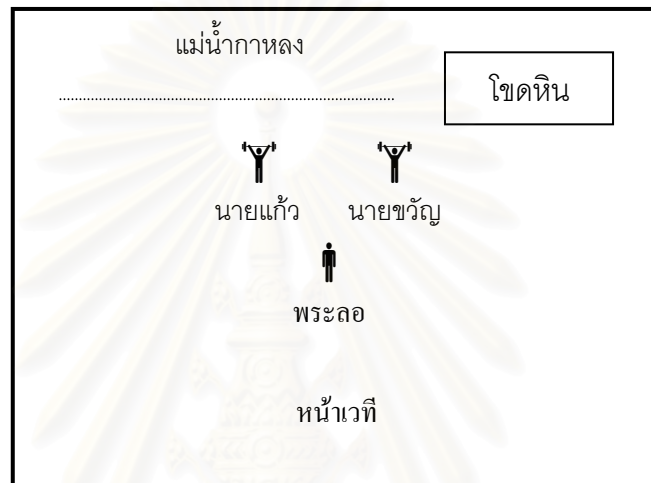

ภาพที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเอกและตัวประกอบ

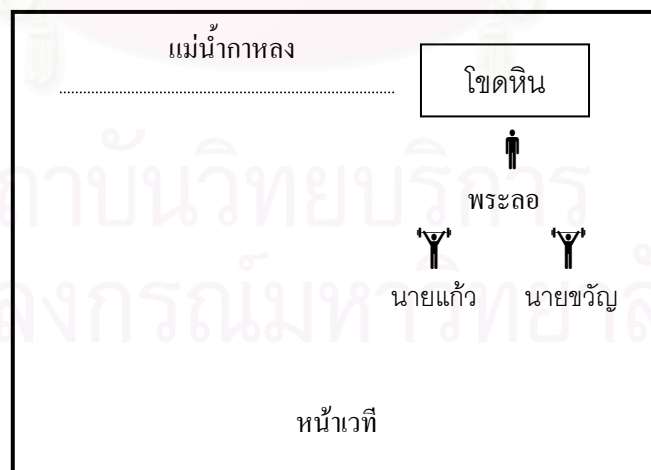
พระลอรำใช้บทตามบทร้อง “ทับอุระพระลออัน สะอื้นอาดูรแดเอย” ส่วนนายขวัญกอดขาพระลอ
นายแก้วตั้งวงสั่นมือ สื่อความถึงการปลอบพระลอ

4.2.5 การใช้พื้นที่

การใช้พื้นที่ของการแสดงตอนพระลอเสียงน้ำมีการใช้พื้นที่ในการแสดง 2 ลักษณะ คือ แบบที่ 1 ใช้พื้นที่กลางเวที ช่วงเพลงลาวเจียง (เจ้าเฝือเออย – สู้ท่าสนาน) และ เพลงลาวกระแซ (เมี้ยนมิด- เคื่องพระทัย) แบบที่ 2 ใช้พื้นที่บริเวณส่วนหลังซ้ายของผู้แสดง เพื่อสื่อการปิดบังขณะลงทรงของตัวละคร และผลจากพิธีกรรมเสียงน้ำ ช่วงเพลงลาวเจียง(พ่อเจ้า ณ หัวเออย) จนถึงเพลงลาวกระแซ (ผลัดภูษา) ดังแผนภาพที่

ภาพที่ 13 การใช้พื้นที่เพลงลาวเจียง (เจ้าเฝือเออย – สู้ท่าสนาน) และ เพลงลาวกระแซ (เมี้ยนมิด- เคื่องพระทัย)

ภาพที่ 14 การใช้พื้นที่เพลงลาวเจียง(พ่อเจ้า ณ หัวเออย) จนถึงเพลงลาวกระแซ (ผลัดภูษา)

4.2.5 การประดิษฐ์ท่ารำ

1. ท่ารำใช้บท

1.1 ท่ารำใช้บทจากแม่ท่ามาจากเพลงช้า เพลงเร็ว เพลงแม่บท เช่น ท่าเชิดฉิ่ง ในบทร้อง “อัยยะศรี” เพลงลาวเจียง นอกจากนี้ยังใช้ท่าที่มาจากการใช้บทของละครโน ได้แก่ การชี้ การจีบ การไว้มือ ซึ่งเป็นท่าสัญลักษณ์ เช่น ท่าไว้มือ ในบทร้อง “จะเสียน้ำ” เพลงลาวครวญ

1.2 ท่ารำใช้บทจากท่าธรรมชาติ คือท่ารำใช้บทที่ไม่ได้นำมาจากแม่ท่า เป็นการสื่อความจากการเลียนแบบธรรมชาติ และสร้างสรรค์ตามจินตนาการ โดยการใช้มือตั้งวง จีบ ล่อแก้ว และการใช้เท้าอย่างนาฏศิลป์ไทย เช่น ท่ากำมือแตะคาง ในบทร้อง “ลอราซอนาถรอง”

2. ท่ารำเพลงหน้าพาทย์

ท่ารำเพลงหน้าพาทย์เพลงสาธการยังคงใช้ท่ารำเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนแต่ในบทละครมีการกำหนดท่านารายณ์ คือ ท่าล่อแก้ว 2 มือ ส่วนในเพลงโอดมีการปรับเปลี่ยนโดยใช้พัดวิชนีบังหน้า ผู้แสดงทั้งนี้เพื่อสื่อให้เห็นความเศร้าโศกของตัวละคร โดยไม่ต้องการให้ผู้ใดทราบเนื่องจากภูมิหลังของตัวละครเป็นกษัตริย์ไม่ควรอ่อนแอ จึงใช้พัดบังหน้า ตามประโยชน์การใช้พัดเช่นเดียวกับตาลปัตรของพระสงฆ์ ซึ่งเดิมพัดวิชนีเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์ นางก้านฉลจะเป็นผู้พัดถวาย สำหรับการออกแบบตอนนี้ปรับเปลี่ยนการใช้พัดโดยสื่อความจากมวงคลเป็นอวมวงคล

ภาพที่ 15 การใช้พัดบังหน้าในเพลงโอด

ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายเมื่อ 30 เมษายน 2550

2. ทำรำออกภาษา

- ดนตรีรับ/ ร้องรับ

เพลงลาวกระแซะ ในช่วงดนตรีรับก่อนเข้าโรง พระลอใช้พัด(วิชนี)พัดเข้าตัว ตามจังหวะเพลงซึ่งแสดงให้เห็นการเสแสร้งของตัวละครที่ไม่ต้องการให้ผู้ใดทราบถึงอารมณ์ความรู้สึก ในขณะนั้น การประดิษฐ์ท่ารำน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการใช้พัดดำมัจฉ์ในเพลงฝรั่งคู่

ภาพที่ 16 การใช้พัดพัดเข้าตัวในเพลงลาวกระแซะ

ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายเมื่อ 30 เมษายน 2550

- เมื่อเคลื่อนที่

เป็นการปรับเปลี่ยนจากท่าเดินของตัวพระ ซึ่งเดิมศีรษะเอียงตรงข้ามเท้า ข่มเข้า มาเป็นการเอียงศีรษะตามทิศที่ก้าวเท้า ย่อ- ยืดขึ้น ใช้จังหวะเข้า โดยบรรจุอยู่ในช่วงการเคลื่อนที่ ดนตรีรับ

ท่าเดินตัวพระ

ท่าเดินที่เจ้าจอมมารดาเขียนประดิษฐ์

ภาพที่ 17 ท่าเดิน

ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายเมื่อ 30 เมษายน 2550

4.2.7 แนวคิด

จากการศึกษารูปแบบการแสดงตอนพระลอลงทรงเสี้ยงน้ำ พบว่าการรำใช้บทดำเนินตามจารีตของละครหลวง ซึ่งเป็นการลงทรงตามจารีตของราชสำนักเมื่อเสด็จประพาสและประกอบพิธีกรรมเสี้ยงน้ำ ตามความเชื่อของชาวล้านนา ตลอดจนการทำท่าให้สมจริงตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการใช้อารมณ์ การใช้พัด และการเพิ่มตัวประกอบตามบทร้อง

4.3 พระลอลตามไก่อ

พระลอลตามไก่อ อยู่ในฉากที่ 4 ตามไก่อปุเจ้า ของการแสดงตอนกลาง ซึ่งแบ่งการแสดงเป็น 2 ช่วง คือ ปุเจ้าเรียกไก่อ และพระลอลตามไก่อแก้ว เนื้อเรื่องเริ่มจากปุเจ้าฯคิดหาวิธีให้พระลอลเดินทางสู่เมืองสรองเร็วขึ้น จึงเรียกไก่อมาชุมนุมเพื่อเลือกไก่อที่มีความโดดเด่นให้ผีสิงและสั่งให้ไปล่อพระลอล เมื่อพระลอลเห็นไก่อก็หลงใหลในความงามและอยากได้จึงติดตาม สุดท้ายเมื่อพระลอลถึงอุทยานเมืองสรองไก่อก็หายไป การแสดงในตอนนี้ผู้วิจัยนำมาวิเคราะห์เพียงบางช่วง เนื่องจากการบรรจุเพลงที่มีความแตกต่างจากเดิม ดังนี้

- ปุเจ้าเรียกไก่อ

บทร้องกล่าวถึงปุเจ้าฯมีพรายส่งสารพระเพื่อนพระแพงที่เฝ้ารอคอยพระลอล จึงคิดจะใช้ไก่อไปล่อพระลอลมายังเมืองสรอง

- ร้องลำลาวพุงขาว รับมโหรี-

มาจะกล่าวบทไป	ถึงปุเจ้าจอมเทวสิงขร
ส่งสารเพื่อนแพงน้องสองบังอร	เฝ้าอารรณ์หวนคะนึ่งถึงพระลอล
ให้นางโรยนางรื่นขึ้นมาเฝ้า	จำจะเอาไก่องามตามมาล่อ
ให้รับมาเหมือนหวังไม่รั้งรอ	จะได้พอใจปองสองอนงค์
ตรีพลางทางปุยุรยาตร	จากแท่นทิพาวัสเรื่องระหง
งานเฉกวชินราชาจอง	เสด็จลงหน้าฉานศาลเทวา ²

ระบำไก่อเป็นระบำที่แทรกในเรื่อง พระลอล ตอนปุเจ้าเรียกไก่อ แสดงให้เห็นการชุมนุมของไก่อหลายสายพันธุ์ เพื่อให้ปุเจ้าเลือก บทร้องบรรยายลักษณะของไก่อ ได้แก่ สีขน หงอนเท้า ประกอบกิริยาของไก่อ เช่น ตีปีก การขัน เป็นต้น ดังบทร้องต่อไปนี้

² พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์, บทละคร เรื่อง พระลอล พระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์. (กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2515), หน้า 90 - 91.

- ร้องลาลาวเซ็ง รัมมโหรี -

สร้อยแสงแดงพระพาย ขนเขียวลายระยับ ปีกสลับเบญจรงค์ เลื่อมลายยงหงสบาท
ขอบตาขาดพระพริ้ง สิ่งคลั่งหงอนพรายพรอน ขานขันเสียงเอาใจ เดี่ยวหงอนไสสียายอง สองเท้าเทียม
นพมาศ ปานฉลุขาดทรวง ภูเก็ตใช้ผิงแก๊ว (ผีเป็นเพลิงพลุ่งขึ้นมาลงไก่) ไก่แก้วไซรับมิกลัว ชุกผกหัว
องอาจ ผาดผันตีปีกป้อง ร้องเรื่อยเรื่อยขาดฉาน (รัวไก่สามัญหนีเข้าโรง ไก่ที่ผิงเกล้ากับผีที่หายไป
ข้างโรง กลายเป็นไก่นกมิตออกมา)...³

หมายเหตุ การเข้าออกของไก่หมู่มีความแตกต่างจากระบำในปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงเลือกการวิเคราะห์เพียง
หมู่ระบำ บทต่อไปเป็นบทของไก่แก้ว

- พระลอลตามไก่

บทร้องพระลอลตามไก่อยู่ต่อจากปู่เจ้าเรียกไก่ซึ่งเดิมอยู่ในฉากเดียวกัน พระลอลเห็นไก่
แก้วก็เกิดประทับใจความงามของไก่ จึงไล่ติดตาม แต่สุดท้ายไก่หายไป พระลอลจึงทราบว่าเป็นไก่
จำแลงและเดินทางต่อดังบทร้อง ดังนี้

- ร้องเพลงลาวเจ้าชู -

ท้าว ๓ ผาดเห็นไก่ตระการ	ภูบาลบานหุทัย
งามพอใจพอตา	มีทันทาธารธาร
ทรงมกุฎกุษาสรวย	จับพิชัยอาวุธราชพล
บัดดล ๓ รุกไล่	หวังได้ไก่ตัวงาม
พี่เลี้ยงตามจอมราช	ครั้นคลาดไก่หยุดท่า
เห็น ๓ ซ้ำไก่ขันเรียก	ไก่กระเหวี่ยงตาตุ
ครั้นภูธรจะทัน	ไก่ค่อยผันค่อยผ่าย
ระร่ายสายตีนเดิน	ดำเนินหงส์ยกย่าง
ครั้นเห็นห่างไก่หยุด	ครั้นจะสุดแดนป่า
ครั้นจะผ่าแดนบ้าน	ไก่แกล้งคร้านมารยา
เห็นไก่ซ้ำ ๓ ก็สาว	ทางยี่ดียวย่นสั้น
เหยาไยไยไยไล่กระชั้น	ไก่แกล้งกระเจิงไฟ

* เพลงลาวเซ็งเป็นเพลงเดียวกับลาวจ้อยของสมเด็จพระเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

³ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์, บทละคร เรื่อง พระลอล พระนิพนธ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์. (กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2515), หน้า 91.

- ปี่พาทย์บรรเลงเพลงเชิดฉิ่ง -

- ร้องเพลงเชิดฉิ่ง -

ไก่อบายไก่อแก้ว	กล้าแก้วกายสิทธิ์พิศสง
เลี้ยงล่อลวราชฉลาดจริง	เพราพริ้งหงอนสร้อยสวยสะอาง
ทำที่เล่นถลาให้คว่าเหมาะ	ย่างเหยาะกริดปีกใช้หาง
ครั้นพระล่อไล่กระชั้นกันกาง	ไก่อขวัญหันห่างราชา
ฉับเฉียวเลี้ยงลัดฉวัดเฉวียน	วนเวียนหลบเวียงเชิงพุกษา
ชั้นเจ็ยเจ็ยก้องห้องวงนา	ทำท่าเยาะเย้ยภูมิ

- ปี่พาทย์บรรเลงเพลงกราวรำ - เชิด -

- ร้องเพลงลาวครวญ -

จวนโพล้เพล้ ไพรพราว	ไก่อเห็นหวายเนตร ภูเบศดู
ชระอัปทิศ บพิตรคิดถึงพระองค์	อ้ากุ่มาหลงแกไก่อ
ไก่อผีไขว่เอาดู	ทำว ธ แลดู สองพระพี่เลี้ยง
สองพี่เลี้ยง กล่าวคำกล่อมเกลี้ยง	ถูกถ้วนทุกอัน นะพี่เอย

- ปี่พาทย์บรรเลงเพลงลาวเดินดง -

- ร้องเพลงลาวเดินดง -

พระลอรัญจวนใจ	ด้วยพระจะไปอรัญญา
แต่เดียวเปลี่ยววิญญูณณ์	เชิญชไมแม่มาช่วยขึ้นชีวี
บุญพี่บุญน้อง	เคยสร้างปางสอง สมปองปรีดี
สองสาวแสนสวย	รินรวยนารี
เรียมรักแสนหวี	จึงเต้าตามมา
โฉมนางเน่งน้อย	แซมช้อยโสภา
ประดุจดวงฟ้า	กัลยงามจริง
หาไหนไม่เทียบ	เปรียบยอดเขาว์หญิง
พี่รักเจ้าจริง	สายจิตเรียมเอย ⁴

⁴ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์, บทละคร เรื่อง พระล่อ พระนิพนธ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์. (กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2515), หน้า 93 -
96.

4.3.1 กระบวนทำรำ

- ปู่เจ้าเรียกไก่ (เฉพาะเพลงลาวพุงขาว)

ตารางที่ 12 ทำรำ และที่มาของท่าประกอบเพลงลาวพุงขาว

เนื้อร้อง	ทำรำ	ที่มาของท่า
1. มาจะกล่าวบทไป	ท่าม้วนมือ	ท่ารำใช้บทตามจารีตของละคร รำ และโขน
2. ถึงปู่เจ้าจอมเทว	ท่าอำพร	ท่ารำใช้บทจากเพลงแม่บท
3. สิงขร	ท่าตั้งวงระดับศีรษะ และวง กลาง	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
4. สงสารเพื่อนแพงน้อง, ให้นาง โรยนางริน	ท่าทาบมือไขว้ที่ศีรษะข้าง	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
5. สองบังอร	ท่าชี้ข้างลำตัว	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
6. เฝ้าอาว	ท่ากำมือเท้าคาง	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
7. หวันคะนึ่ง	ท่าเรียงหมอน	ท่ารำใช้บทจากเพลงแม่บท
8. ถึงพระลอ	ท่าชี้แขนตั้ง	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
9. ขึ้นมาเร็ว, ให้รีบมาเหมือนหวัง	ท่าปาดสองมือ	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
10. จำจะเอา, จะได้พอใจปอง	ท่าตบหน้าขา	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
11. ไก่งาม	ท่าเฉิดฉิน	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
12. ตามมาล่อ	ท่าตั้งวง และล่อแก้ว	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
13. ไม่รั้งรอ	ท่าสั่นมือ	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
14. สองอนงค์	ท่านิ้วชี้คู่	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
15. ตรีพลาง	ท่าจับกรายเป็นวง	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
16. ทางปู่ยุรยาตร จากแท่นพิพา วาสน์	ท่ากรายยืน	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
17. เรื่องระหง	ท่าจันทร์ทรงกลด	ท่ารำใช้บทจากเพลงแม่บท
18. งามเขวชิ่งราช	ท่านภาพพร	ท่ารำใช้บทจากเพลงแม่บท
19. อาจอง	ท่าหมุนามผลาญยักษ์	ท่ารำใช้บทจากเพลงแม่บท
20. เสด็จลงหน้าฉาน	ท่าเดิน	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
21. ศาลเทวา	ท่ากรายยืน	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ

-ระบำไก่

ตารางที่ 13 ทำรำ และที่มาของท่าประกอบเพลงลาวเซิ้ง

เนื้อร้อง	ทำรำ	ที่มาของท่า
1. สร้อยแสงแดง,พะพาย,	ท่าสอดสร้อย	ท่ารำใช้บทจากเพลงแม่บท
2. ขนเขี้ยวลายระยับ,พะพริ้ง	ท่าตั้งวงแขนตั้ง	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
3. ปีกสลับเบญจรงค์,เลื่อมลาย ยงหงสบาท,ไก่แก้วไซร์	ท่ามยุเรศ	ท่ารำใช้บทจากเพลงแม่บท
4. ขอบตาขาด	ท่าจีบปรกหน้า 2 มือ	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
5. สิ่งคลั่งหลงอนพรายพรพรรณ	ท่าซ่ายจีบปรกหน้า มือขวาจีบ ส่งหลัง	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
6. ขานขันเสียงเอาใจ,เดื่อย หงอนไสสีล่ายอง,ขานขันตีปีก ป้อง,ร้องเรื่อยเฉื่อยฉาดฉาน	ท่าไก่ขัน	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
7. สองเท้าเทียม,นพมาศ	ท่าเท้าเอว ยกขา	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
8. ปานฉลุขาด, ทารง,ชุกผกหัว	ท่าก้าวเท้า	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
9. ปู๊กี้ใช้ให้ผีสิงแก่ไก่	ท่าไก่กระโดด	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
10. บมิกลัว	ท่าส่ายหน้า	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
11. องอาจ	ท่าองอาจ	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ

ตารางที่ 14 ทำรำ และที่มาของท่าประกอบเพลงลาวเซิ้ง (เฉพาะดนตรีรับ)

เนื้อร้อง	ทำรำ	ที่มาของท่า
1. ดนตรีบรรเลง	ท่าสอดสร้อย กดปลายเท้าลง	ท่ารำใช้บทจากเพลงแม่บท
2. ดนตรีบรรเลง หลังคำว่า "หงสบาท"	ท่าเดินแกว่งแขน และตบมือ	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
3. ดนตรีบรรเลง หลังคำว่า "สีล่ายอง"	ท่าเดินแกว่งแขน และนิ้วชี้แตะ แก้ม	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
4. ดนตรีบรรเลง หลังคำว่า "แก่ไก่"	ท่าเดินแกว่งแขน, กระโดดขาคู่ และจีบคว่ำแขนตั้ง	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ

ตารางที่ 14 ทำรำ และที่มาของท่าประกอบเพลงลาวเซ็ง (เฉพาะดนตรีรับ) (ต่อ)

เนื้อร้อง	ทำรำ	ที่มาของท่า
5. ดนตรีบรรเลง หลังคำว่า “เฉื่อยฉาดฉาน”	ท่าเดินแกว่งแขน และกำมือไขว้ แขน	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ

- พระลอบตามไก่อ

ตารางที่ 15 ทำรำ และที่มาของท่าประกอบเพลงลาวเจ้าชู รับมโหรี

เนื้อร้อง	ทำรำ	ที่มาของท่า
1. ท้าว ธ ผาด	ท่าปาดมือออก 2 มือ พร้อมกับ เข็ดเท้า	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
2. เห็นไก่อ	ท่ายืนมอง	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
3. ตระการ	ท่าตบขา	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
4. ภูบาล	ท่าจับเข้าตัว	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
5. บานหญัตัย	ท่ายิ้ม	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
6. งามพอใจ	ท่าทาบอก	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
7. พอตา	ท่าชี้ตา	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
8. มิทันทา	ท่าตั้งวงสันมือ	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
9. ธารธารง, เห็น ธ ซ้ำไก่อขึ้นเรียก , ไก่อระเวียก, ครั้นภู ธ เริ่มจะทัน , ไก่อค่อยผันค่อยผาย ระวัง, ครั้น จะสุด, ไก่อแก้งคร้าน, เห็นไก่อซ้ำ ธ ก็สาว, ทางยี่ดยาว	ท่าเดิน 2 มือ ของตัวพระ โดย เฉียงศีรษะและบิดไหล่ตามทิศที่ ก้าวเท้า และห่มเข้า (ท่าออก ภาษา)	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ เป็นท่าเดินของตัวพระ แต่ ปรับเปลี่ยนการเฉียง การใช้ไหล่ และการย่อ – ยืด แล้วห่มเข้า
10. ทรงมกุฎ	ท่าพรหมสี่หน้า	ทำรำใช้บทจากเพลงแม่บท
11. ภูษาสรรพ	ท่าจับชายพก	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
12. จับพิชัย	ท่าควงพระขรรค์	ทำรำใช้บทจากเพลงกลมอรชุน*
13. อาวุธราชพล	ท่าชูพระขรรค์	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ

* ทำรำใช้บทจากเพลงกลมอรชุน (กลมพระขรรค์) หมายถึง ทำรำที่มีการบัญญัติท่าในเพลง
กลมอรชุน

ตารางที่ 15 ทำรำ และที่มาของท่าประกอบเพลงลาวเจ้าชู รัมมโหรี (ต่อ)

เนื้อร้อง	ทำรำ	ที่มาของท่า
14. บัดดล, ครันคราดไก่อหยุคท่า , ตาดู, สายตีนเดิน, ไก่อหยุค, มารยา, ย่นสั้น, ไก่อแกล้ง	ท่าถือขรรค์ระดับเข็มขัด	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
15. ธ รุกไล่, กระเจิงเเ	ท่าชักแบ่งผัดหน้า	ทำรำใช้บทจากเพลงแม่บท
16. หวังได้	ท่าโถมมือ 2 มือ	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
17. ไก่อด้วงาม	ท่าชี้(ไก่อ)	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
18. พี่เลี้ยงตาม	ท่าพยักหน้า	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
19. จอมราช, ดำเนินหงส์ยกย่าง , ครันเห็นห่าง	ทำรำสายมือเดียว	ทำรำใช้บทจากเพลงซ้ำตัวพระ
20. แदनป่า	ท่าชี้พื้น	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
21. แदनบ้าน	ท่าชักกวาด	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
22. ครันจะฝ่า	ท่าปาดพระขรรค์	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
23. เหย่าไยไย	ท่าก้าวลงด้วยปลายเท้า	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
24. ไก่อล้กระชั้น	ท่าตั้งวงล่างจับหางแขนตั้ง และท่าช้านางนอน	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ และจากเพลงแม่บท

ตารางที่ 16 ทำรำ และที่มาของท่าประกอบเพลงเชิดฉิ่งและกรวรำ

ทำรำในช่วงนี้เป็นทำรำที่มาจากแม่ท่าจากละครใน เรื่อง อิเหนา ตอนหย้าหั้นตามนกฎง

เนื้อร้อง	ทำรำ	ที่มาของท่า
1. ไก่อเอย ไก่อแก้ว, ฉลาดจริง	ท่าชี้ไก่อ	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
2. กล้าแก้วกายสิทธิ์	ท่าเฉิดฉิน	ทำรำใช้บทจากเพลงแม่บท
3. ฤทธิผีสิง, ทำนอง 3	ท่ายิ้ม	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
4. เลี้ยวล้อ	ท่าสอดสร้อย	ทำรำใช้บทจากเพลงแม่บท
5. ลอราช, ทำนองรับ 1	ท่าจับหางแขนตั้ง	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
6. เพราะพริ้ง, ไก่อขวัญเห็นห่าง	ท่าตั้งวงและถือพระขรรค์ตั้งแขน	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
7. หงอนสร้อย	ท่าจับปรกหน้า	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
8. ทำนองรับ 1, ทำนอง 3	ท่าอัมพร (สอดสูง)	ทำรำใช้บทจากเพลงแม่บท

ตารางที่ 16 ทำรำ และที่มาของท่าประกอบเพลงเชิดฉิ่งและกราวรำ (ต่อ)

เนื้อร้อง	ทำรำ	ที่มาของท่า
9.ทำนองรับ 1	ท่าบัวชูฝัก	ทำรำใช้บทจากเพลงแม่บท
10.ทำนองรับ 1	ท่าตั้งวงบน และจับคว่าแขนตั้ง	ทำรำใช้บทจากเพลงแม่บท
11.ทำที่, ครั้นพระล่อ, เลี้ยวลัด	ท่าถือพระขรรค์ระดับเข็มขัด	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
12.แล่นถลา, ไต่กระชั้น, จับเฉียว	ท่าถือพระขรรค์ชักแบ่งผัดหน้า	ทำรำใช้บทจากเพลงแม่บท
13.ให้คว่าเหมาะ, ทำนอง 3, กราวรำ	ท่าคว่า	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
14.อย่างเหาะกรีดปีกไซ้ร่าทาง	ท่าเยื้องกราย	ทำรำใช้บทจากเพลงแม่บท
15.กันกาง, ทำนอง 3, ทำนอง กราวรำ	ท่ากัน	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
16.ราชา, ทำนอง 2	ทำนางนอน	ทำรำใช้บทจากเพลงแม่บท
17.ทำนอง, เฉวียน, วงเวียนหลบ, ทำนอง 3	ท่าผาลา	ทำรำใช้บทจากเพลงแม่บท
18.ทำนอง 3	ท่าทาบอก	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
19.ทำนอง 3	ท่าเดิน 2 มือ ของตัวพระ โดยเฉียงศิวระและบิดไหล่ตามทิศที่ก้าวเท้า และข่มเข้า (ท่าออกภาษา)	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ เป็นท่าเดินของตัวพระ แต่ปรับเปลี่ยนการเฉียง การใช้ไหล่ และการย่อ – ยืด แล้วข่มเข้า
20.เยาะเย้ย	ท่าฝ่ามือถูอก	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
21.ภูมิ, กราวรำ	ท่าฟาดนิ้ว	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
22.เวียง, ทำนอง 3	ท่าหา	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
23.ทำนอง 3	ท่าเรียก	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
24. ทำนอง 3	ท่าชักกวาด	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
25. ชันเรื่อยเฉื่อยก้องห้องวนา	ท่าฟัง	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
26.ทำท่า, กราวรำ	ท่าเย้ย	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ

ตารางที่ 17 ทำรำ และที่มาของท่าประกอบเพลงลาวครวญ (หลังตามไก่)

เนื้อร้อง	ทำรำ	ที่มาของท่า
1. จวนโพล้เพล้	ท่ามอง	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
2. ไพรพราว	ท่าจีบกรายออก	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
3. ไก่เหินหาวหายเนตร	ท่าจีบที่ตาแล้วกรายออก	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
4. ภูเบศดู	ท่าตั้งวงบน	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
5. ชระอัปทิศ	ท่าปาดมือแขนตั้งทั้ง 2 ข้าง	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
6. บพิตรคิดถึงพระองค์	ท่าจีบเข้าตัว	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
7. อ้าภู, เหาภู	ท่ามือทาบอก	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
8. มาหลง	ท่าจีบล่อแก้ว	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
9. แก่ไก่	ท่าชี้ข้างลำตัว	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
10. ไก่ผีไขว่	ท่าภมรเกล้า	ทำรำใช้บทจากเพลงแม่บท
11. เท้า ฐ แลดูสองพระพี่เลี้ยง	ท่าเดิน 2 มือ ของตัวพระ	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ เป็นท่าเดินของตัวพระ
12. สองพี่เลี้ยงกล่าวคำกล่อม เกลี้ยง	ท่ายืนตัวพระ	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
15. ถูกถ้วนทุกอัน	ท่าชี้กวาด	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
16. นะพี่เอย	ท่าโอบแตะศีรษะพระพี่เลี้ยง	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ

ตารางที่ 18 ทำรำ และที่มาของท่าประกอบเพลงลาวเดินดง

เนื้อร้อง	ทำรำ	ที่มาของท่า
1. พระลอรัญจวญใจ, ช่วยขึ้นชีวี, สายจิตเรียมเอย	ท่าทาบอก	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
2. ด้วยพระจะไปอรัญญา, จึงเต้า ตามมา,	ท่าเดิน 2 มือ ของตัวพระ โดย เฉียงศีรษะและบิดไหล่ตามทิศที่ ก้าวเท้า และห่มเข้า (ท่าออก ภาษา)	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ เป็นท่าเดินของตัวพระ แต่ ปรับเปลี่ยนการเฉียง การใช้ไหล่ และการย่อ – ยืด แล้วห่มเข้า

ตารางที่ 18 ทำรำ และที่มาของท่าประกอบเพลงลาวเดินดง (ต่อ)

เนื้อร้อง	ทำรำ	ที่มาของท่า
3. แดเดียว	ท่าตั้งนิ้วชี้	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
4. เปลี่ยววิญญาณ	ท่าแบหงายแขนตั้ง 2 มือ	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
5. เชิญขโมแม่มา	ท่าเชิญ	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
6. บุญน้อง,	ท่าชี้	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
7. เคยสร้างปางสอง	ท่าโกยมือ	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
8. สมปองปรีดี, เปรียบยอดเยาว์ หญิง	ท่าช้อนมือ	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
9. สองสาวแสนสวย, แซ่ม้าฮ้อย โสกา	ท่าเจดดิน (เฉพาะดนตรีรับหลัง บทสองสาวแสนสวย จึงจะ ทำท่านี้โดยบิดไหล่เป็นเลข 8 แนวนอน) (ท่าออกภาษา)	ท่ารำใช้บทจากเพลงแม่บทแต่ เพิ่มรายละเอียดของการใช้ไหล่ โดยบิดเป็นเลข 8 แนวนอน
10. รื่นรวยนารี	ท่าจีบกรายบัวบาน	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
11. เรียมรักแสนทวิ, พี่รักเจ้าจริง	ท่าพิสมัย	ท่ารำใช้บทจากเพลงแม่บท
12. โฉมนางแฉ่งน้อย	ท่าล้อแก้วกรายมือ	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
13. ประดุจดวงฟ้า,	ท่าชี้ระดับแง่ศีรษะ	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
14. กัลยางามจริง	ท่าชี้ข้างลำตัว (เฉพาะดนตรีรับ หลังบทร้อง จึงจะทำท่านี้โดย บิดไหล่หน้า - หลัง) (ท่าออก ภาษา)	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ แต่เพิ่มรายละเอียดของการใช้ ไหล่ โดยบิดหน้า - หลังพร้อมกับ โยกเท้า
15. หาไหนไม่เทียบ	ท่าชี้กวาด	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
17. บุญพี่	ท่าจีบเข้าอก	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ

4.3.2 โครงสร้างท่ารำ

- ปู่เจ้า โครงสร้างของกระบวนท่ารำสามารถแบ่งได้ดังนี้

1. ศีรษะ และใบหน้า ประกอบด้วย

- การเอียง
- กล่อมหน้า

2. ลำตัว และไหล่ ประกอบด้วย

- กล่อมตัว
- การบิดไหล่ตามทิศการกล่อมตัว หรือก้าวเท้า
- การกดไหล่
- การสะดุ้งตัว

3. แขน และมือ ประกอบด้วย

- จีบ
- วง
- แแบมือ
- การใช้นิ้วชี้
- การตั้งแขน
- การงอแขน
- การแทงมือ
- การม้วนมือ

4. ขา และเท้า ประกอบด้วย

- การก้าวเท้า ประกอบด้วย การก้าวหน้า และก้าวข้าง
- การข่มเข่า
- การนั่งคุกเข่า
- การนั่งกระดกเสี้ยว
- การนั่งตั้งเข่า
- การยืนตั้งเข่า
- การยกเท้า
- การวางหลัง และการเปิดสัน

- ระบายไก่ โครงสร้างของกระบวนท่าทำได้ดังนี้

1. ศีรษะ และใบหน้า ประกอบด้วย

- การเอียง
- การก้มหัว

2. ลำตัว และไหล่ ประกอบด้วย

- การสะดุ้งตัว
- การบิดไหล่ตามเท้าที่ก้าว

3. แขน และมือ ประกอบด้วย

- จีบ
- วง
- แบนมือ
- การใช้นิ้วชี้
- การตึงแขน
- การสะดุ้งแขน
- การรองแขน
- การม้วนมือ
- การแทงมือ
- การกำมือ

4. ขา และเท้า ประกอบด้วย

- การก้าวเท้า ประกอบด้วย การก้าวหน้า
- การกดปลายเท้า
- การสะดุดเท้า
- การยืนตึงเข่า
- การกระดกเท้า
- การกระทุ้งเท้า
- การยกเท้า ประกอบด้วย การยกหน้า และยกข้าง
- การเตะเท้า
- การถอนเท้า
- การวางหลัง และการเปิดสัน
- การกระโดดขาคู่

- พระลอบตามไถ่ โครงสร้างของกระบวนท่ารำสามารถแบ่งได้ดังนี้

1. ศีรษะ และใบหน้า ประกอบด้วย

- การเอียง
- ลักคอ
- กล่อมหน้า
- พยักหน้า
- การเหลียวมอง

2. ลำตัว และไหล่ ประกอบด้วย

- กล่อมตัว
- การบิดไหล่เป็นเลข 8 แนวนอน
- การบิดไหล่ตามทิศที่ก้าว
- การบิดไหล่หน้าหลัง
- การสะดุ้งตัว

3. แขน และมือ ประกอบด้วย

- จีบ
- วง
- แแบมือ
- กำมือ
- การใช้นิ้วชี้
- การตึงแขน
- การงอแขน
- การม้วนมือ
- การแทงมือ
- การก้าวยาว และกดปลายเท้า
- การควงพระขรรค์
- การส่ายแขนมือเดียว
- การเปลี่ยนมือเพื่อถืออาวุธ

4. ขา และเท้า ประกอบด้วย

- การก้าวเท้า ประกอบด้วย การก้าวหน้า และก้าวข้าง
- การหนักหน้า และหนักหลัง
- การเซถอยหลัง

- การข่มเข่า
- การสะอึกเท้า
- การยื่นตึงเข่า
- การแตะเท้า
- การวางหลัง และการเปิดสัน
- การจรดเท้า
- การชอยเท้า
- การยกหน้า
- การขโยกเท้า
- การเช็ดเท้า

โครงสร้างท่ารำตอนพระลตตอนตามไก่ แบ่งโครงสร้างของท่ารำตามการวิเคราะห์ 3 ตัวละคร ได้แก่ ปู่เจ้า พระลต และไก่ ผู้วิจัยพบว่า ท่ารำใช้บทเป็นไปตามจารีตของละครใน เน้นรายละเอียดของการใช้เท้าทั้งปู่เจ้า พระลต และไก่ สำหรับโครงสร้างท่าไก่ ผู้สร้างสรรค์เลียนแบบการเดินของไก่โดยใช้การกดปลายเท้าเมื่อก้าวในช่วงดนตรีรับ สำหรับการเชื่อมท่าช่วงดนตรีรับ และเคลื่อนไหวที่โดยเฉพาะเพลงลาวเดินดงจะเน้นการใช้ไหล่ มี 3 ลักษณะ ได้แก่ การบิดไหล่และการเอียงตามทิศที่ก้าวเท้า การบิดไหล่เป็นเลข 8 แนวนอน และการบิดไหล่หน้า -หลัง

4.3.3 การใช้อารมณ์

ปู่เจ้า - การใช้อารมณ์ผู้แสดงต้องแสดงการคิดคำนึงเพื่อหาวิธีการนำพระลตมายังเมืองสรอง สีหน้าครุ่นคิด ไม่ยิ้ม ซึ่งเพลงที่บรรจู้แสดงให้เห็นความนิ่งของการใช้สมาธิในการครุ่นคิด

ระบำไก่ - การใช้อารมณ์ของหมู่ระบำ ใช้การแสดงยิ้มในหน้าโดยไม่เห็นไรฟัน

พระลตตามไก่ - การใช้อารมณ์สื่อให้เห็นโดยการแสดงสีหน้าของผู้แสดงซึ่งแบ่งเป็นช่วงดังนี้ ช่วงแรกเมื่อพระลตพบไก่แก้วจะต้องแสดงความพอใจที่เห็นไก่แก้ว เช่น การยิ้ม ช่วงที่ 2 สื่อให้เห็นการรुकไล่ติดตามไก่แก้วเพื่อครอบครอง ซึ่งแสดงให้เห็นความพยายาม เช่น ท่าก้าวยาวๆ จากบทร้อง “เหย้าไยไย” หรือ ท่าคว่ำ จากเพลงเชิดฉิ่ง สำหรับในช่วงท้ายหลังจากที่ไก่หายไปต้องแสดงสีหน้าของความเศร้าโศก ว่าเหว่ ดังจะเห็นได้จากท่าเหลียวมอง จากบทร้อง “ท้าว ๓ แลดูสองพระพี่เลี้ยง” แต่เมื่อนึกถึงพระเพื่อนพระแพง ก็เกิดมานะและเฝ้าติดตามเพื่อพบนางอันเป็นที่รัก ทั้งนี้การใช้อารมณ์ในบทดังกล่าวเป็นอิทธิพลจากบทร้อง และอารมณ์ของเพลงที่บรรจู้ เช่น การรुकไล่ในเพลงเชิดฉิ่ง โศกเศร้า หว่าเหว่ในเพลงลาวครวญ เป็นต้น

4.3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเอกและตัวประกอบ

- ปู่เจ้า และระบำไก่ การแสดงจากบทร้องทั้งหมดบทร้องของปู่เจ้าจะต้องรวมกับหมู่ระบำ โดยหมู่ระบำจะออกมาหลังจากบทร้องว่า “ ปู่สันถึงไก่ในไพรพฤษ์ ปู่รำลึกถึงไก่ไก้ก็มา บ่หู้ก็คณากี้หมู่ ปู่เลือกไก่ตัวงาม ทรงทราวมวัยทราวมแรง” ในเพลงลาวเซ็ง ซึ่งในช่วงดนตรีรับระหว่างบทร้องหมู่ระบำจะแสดงท่าที่สื่อถึงการเรียกไก่ และการครุ่นคิดของปู่เจ้าในขณะเดียวกันปู่เจ้าจะทำท่ายืนมองในลักษณะต่างๆ เช่น ท่าตั้งวงถือพระขรรค์แขนตั้ง หรือ ท่ากำมือเท้าเอว

ภาพที่ 18 ความสัมพันธ์ระหว่างปู่เจ้ากับหมู่ระบำ

ปู่เจ้าทำท่ามอง โดยมือขวาถือพระขรรค์ระดับเอว มือซ้ายจับสังหลัง ส่วนไก่หมู่ทำท่ากอดอก

จากดนตรีรับท่อนร้องเรื่อย ฉ่อยขาดฉาน

ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายเมื่อ 30 เมษายน 2550

- พระลอบตามไก่ ตัวประกอบ(นายแก้ว นายขวัญ) จะเดินตามตัวเอก เพื่อคอยรับคำสั่ง หรือร่วมคิดเมื่อพระลอบปรึกษาตามบทละครที่กำหนด นอกจากนี้มีการรำใช้บทบ้างตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามบทร้อง เพื่อสร้างความสมจริงตามบท เช่น ท่าหาไก่ ในเพลงเซ็ดฉิ่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพที่ 19 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเอกกับตัวประกอบ
ภาพความสัมพันธ์ในเพลงเชิดฉิ่ง หลังบทร้อง”วนเวียนหลบเวียงเชิงพุกษา”

ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายเมื่อ 30 เมษายน 2550

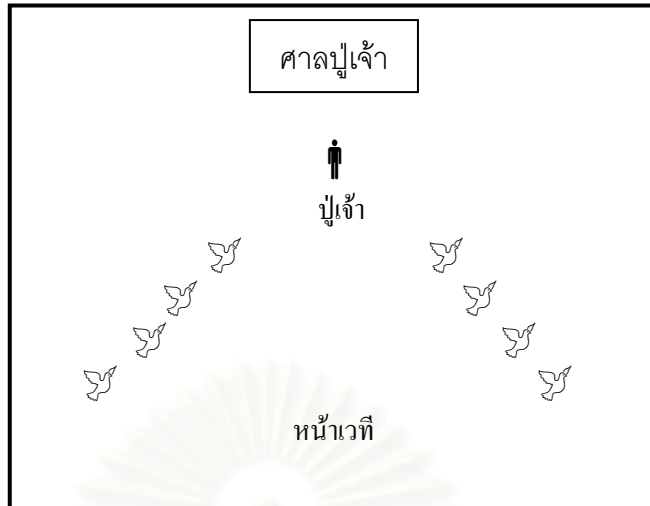
4.3.5 การใช้พื้นที่

- ปู่เจ้า การแสดงในบทนี้ผู้แสดงใช้พื้นที่สองส่วน คือ การรำบนเตียงละคร และการรำบนพื้น

- ระบำไก่ การใช้พื้นที่เป็นการแปรแถวระบำ ซึ่งมี 3 รูปแบบ ได้แก่

1. แถวปากพั้ง
2. แถวตอญ่
3. แถววงกลม

การแปรแถวใน 3 รูปแบบนี้เป็นการแปรแถวเพื่อแสดงให้เห็นความงามของไก่แต่ละตัว เพื่อให้ปู่เจ้าสมิงพรายเลือกแต่สุดท้ายก็ได้ไก่แก้ว เนื่องจากสีสันที่โดดเด่น ปราดเปรี้ยว ความพิเศษ ส่วนนี้ปู่เจ้าสมิงพรายก็เลือกให้ผีสิงในตัวไก่โดยใช้เทคนิคด้านแสงเข้ามาช่วยทำให้ภาพสมจริง เป็นต้นลักษณะดังกล่าวตรง เป็นการแทรกระบำในละครเพื่อบรรยายอารมณ์ของตัวละครซึ่งเป็นจุดเริ่มของการใช้ระบำบรรยายอารมณ์และความคิดของตัวละคร

ภาพที่ 20 การใช้พื้นที่ของระบำน่าไก่ 1

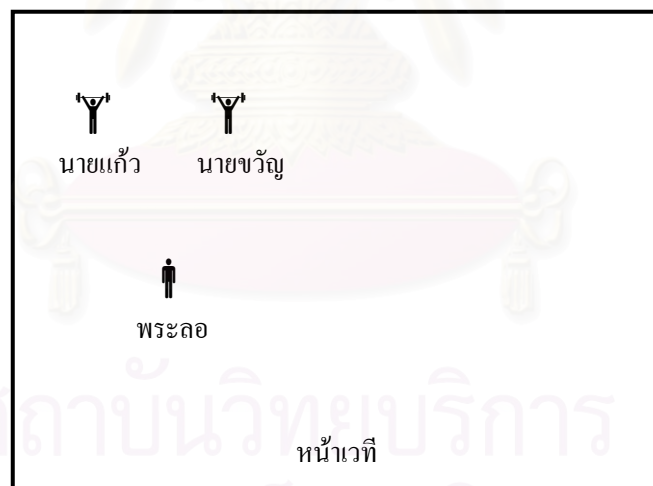
ภาพที่ 21 การใช้พื้นที่ของระบำน่าไก่ 2

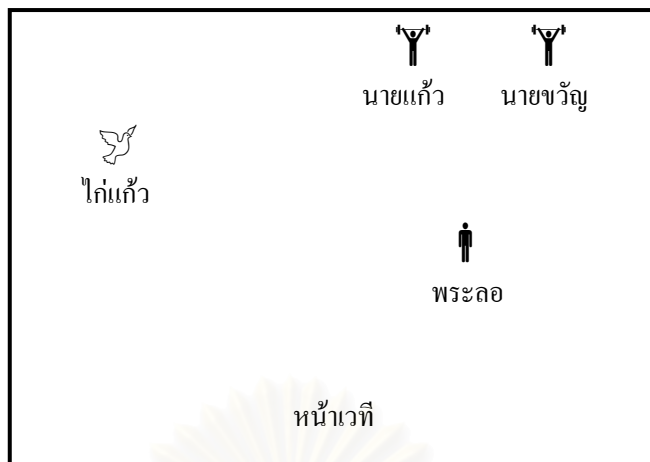
ภาพที่ 22 การใช้พื้นที่ของปู่เจ้าและระบำไก่ 3

- พระลอตามไก่

การใช้พื้นที่ในช่วงนี้นำมาจากละครใน เรื่อง อิเหนา ตอน ย่าหรีนตามนกยูง

ภาพที่ 23 การใช้พื้นที่ของการเคลื่อนที่เมื่อออกจากโรง

ภาพที่ 24 การใช้พื้นที่ของการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในเพลงลาวเจ้าชู และเชิดฉิ่ง

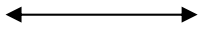
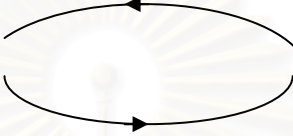
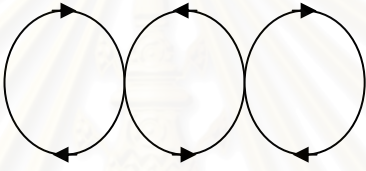

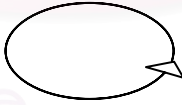

ภาพที่ 25 การใช้พื้นที่ของการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในเพลงลาวครวญ และลาวเดินดง

ตารางที่ 19 รูปแบบการเคลื่อนที่ในเพลงเชิดฉิ่งตอนพระลอตามไก่

เพลง	การเคลื่อนที่	คำอธิบาย
เพลงลาวเจ้าชู		ใช้ในช่วงการติดตามโดยการหยุดเป็นช่วง 4 จุด จุดละทิศ โดยทิศที่หยุดจะต้องหันหน้าตรงกับไก่

ตารางที่ 19 รูปแบบการเคลื่อนที่ในเพลงเชิดฉิ่งตอนพระลอดตามไถ่ (ต่อ)

เพลง	การเคลื่อนที่	คำอธิบาย
เพลงเชิดฉิ่ง		ใช้เมื่อรุกไล่หลังทำนองเพลง รับค้ำกลอนที่ 2,4 โดยฝ่าย พระลอบเป็นฝ่ายไล่ก่อน
เพลงเชิดฉิ่ง		ใช้เมื่อควงแลกที่กัน โดย สามารถทำสลับกันได้
เพลงเชิดฉิ่ง		แถวโคมสามใบนี้ใช้ในการ ควงช่วงทำนองรับเพลงเชิดฉิ่ง ท่อนที่ 3
เพลงเชิดฉิ่ง		ใช้ในการเดินขึ้น-ลง ซ้ายขวา เพื่อกันไถ่
เพลงเชิดฉิ่ง		ใช้ในช่องไล่ต้อนไถ่ และไถ่เข้า โรง
เพลงลาวเดินดง		สำหรับเพลงลาวครวญ พระลอบจะร่ำอยู่กลางโรง เท่านั้น สำหรับทิศทางเป็น เพียงการหันซ้ายขวา และการ เหลียวหลัง ส่วนเพลงลาวเดิน ดง มีลักษณะการเดินวนเป็น วงกลมสลับกับหยุดนิ่ง จากนั้นจึงเข้าโรง

ลักษณะการจัดองค์ประกอบดังกล่าวส่วนหนึ่งได้รูปแบบมาจากละครใน เรื่อง อิเหนา ตอน ย่าหรีนตามนกยูง โดยเฉพาะในเพลงเชิดฉิ่ง แต่มีความแตกต่างที่มีบทของตัวประกอบออกไปรำกับตัวเอกเพื่อเสริมบทให้กับตัวเอก เนื่องจากบทละคร เรื่อง อิเหนา ย่าหรีนติดตามนกยูงแปลงแต่เพียงผู้เดียว ดังนี้

บทย่าหรีนตามนกยูงของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

“ ... ◦ เมื่อนั้น	ย่าหรีนสุริย์วงศ์ทรงศักดิ์
ให้คิดรักใคร่ในนงนักร	พระเจ้าชกอาชาตามไป
พี่เลี้ยงเสนาภิกาดำหยัน	ใครจะติดตามทันก็หาไม่
แต่องค์เดียวขับเคี่ยวอาชาไนย	เลี้ยงไถ่บุหร่งในพงพี

ฯ ๔ คำ ฯ เชิดฉิ่ง

◦ เมื่อนั้น	บุหร่งสุรารักษ์ปักซี่
เห็นย่าหรีนดัดดั้นพนาลี	ขับควบพาชีกระชั้นมา
จึงไผ่ผินบินไปให้ห่าง	แล้วย่องอย่างหยุดยืนคอยท่า
ฟ้อนรำทำที่กิริยา	ปักษาแกล้งล่ออรอรั้ง
ด้วยเดชเทวบันดาล	วันเดียวถึงด่านเมืองกาหลัง
ก็เลี้ยงลับคลับคล้ายกายกำบัง	คืนยังกระยาหงันชั้นฟ้า

ฯ ๖ คำ ฯ เชิด...”⁵

4.3.6 การประดิษฐ์ท่ารำ

1. ท่ารำใช้บท

1.1 ท่ารำใช้บทจากแม่ท่ามาจากเพลงช้า เพลงเร็ว เพลงแม่บท

และยังคงจารีตของละครใน เช่น การตีบทโดยใช้การชี้เป็นท่าสัญลักษณ์ การม้วนมือในบทร้อง“มาจะกล่าวบทไป” เมื่อตัวละครเริ่มจะรำใช้บทของตนเอง

การประดิษฐ์ท่าเป็นการนำกิริยาของไถ่ทั้งการบิน การชัน มาประยุกต์กับแม่ท่าในนาฏยศิลป์ไทย เช่น การใช้มือจับ ตั้งวง การยกเท้า การกระโดด ซึ่งได้มาจากเพลงแม่บทของตัวนางประกอบท่ารำตีบทของละครใน ซึ่งโดยส่วนหนึ่งนำท่ามาจากนกยูงแปลง ในเรื่องอิเหนา ตอนย่าหรีนตามนกยูง ส่วนช่วงตามไถ่ใช้รูปแบบการแสดงทั้งการใช้ท่ารำ และการเคลื่อนที่จากละครในเรื่องอิเหนา ตอนย่าหรีนตามนกยูง

⁵ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยฯ, บทละคร เรื่อง อิเหนา (กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น ,2516), หน้า 812.

1.2 ทำรำใช้บทจากทำกรรมชาติ คือทำรำใช้บทที่ใช้สื่อความโดยเลียนแบบธรรมชาติ และสร้างสรรค์ตามจินตนาการ เช่น การยกกตปลายเท้าซึ่งเลียนแบบกิริยาการเดินของไก่ที่ใช้ปลายเท้าลง และทำย่องจับไก่ จากบทร้อง “เหย้าไยไย”

2. ทำรำเพลงหน้าพาทย์

การประดิษฐ์ทำใช้อุปกรณ์ การใช้พระขรรค์ในบทปู่เจ้า และพระลอ ซึ่งผู้สร้างสรรค์ นำมาจากการรำเพลงหน้าพาทย์กลมพระขรรค์ เช่น การควงพระขรรค์ และการใช้อาวุธของพระลักษมณ์ ในเรื่องรามเกียรติ์ ส่วนช่วงตามไก่ใช้รูปแบบการแสดงทั้งจากการใช้ทำรำ และการเคลื่อนที่จากละครในเรื่อง อิเหนา ตอนหย่าหรั่งตามนกยูง โดยปรับเปลี่ยนการทำใช้อุปกรณ์จากแฉับเป็นการถือพระขรรค์

ภาพที่ 26 ทำควงพระขรรค์

ทำควงพระขรรค์ จากบทร้อง”จับพิชัย” ในเพลงลาวเจ้าชู

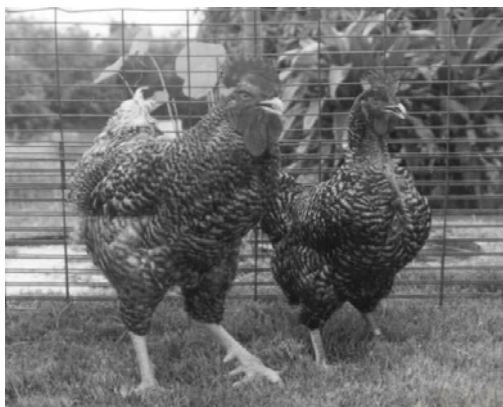
ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายเมื่อ 30 เมษายน 2550

3. ทำรำออกภาษา

- ดนตรีรับ/ร้องรับ

ปู่เจ้า - ทำรำใช้บทแทรกด้วยท่านั่งคุกเข่ากลมไหล่ สะดุ้งตัว และทำเดิน (เหมือนท่าเดินของพระลอตอนเสียน้ำ) ซึ่งเป็นท่าออกภาษาอยู่ในช่วงบรรเลงเพลงดนตรีตอนต้น และท้ายของบทร้อง

ระบำไก่ - การประดิษฐ์ท่าช่วงดนตรีรับระหว่างคำกลอนเป็นการใช้บทโดยสื่อ ทำการคิดคำนึงถึงปู่เจ้า โดยใช้ท่าเลียนแบบธรรมชาติสามัญ เช่น การกำมือ และการใช้นิ้วชี้แตะแก้ม เป็นต้น

ท่าเดินของไก่

ท่าเดินของไก่หนุ่ม ช่วงดนตรีบรรเลงก่อนบทร้อง เป็นการปรับเปลี่ยนจากแม่ท่าในเพลงแม่บท (ท่าสอดสร้อย) ซึ่งเดิมต้องเชิดปลายเท้า หรือก้าวหน้า มาเป็นกอดปลายเท้าลง

ที่มา : <http://www.google.co.th>

ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายเมื่อ 15 มีนาคม 2549

ภาพที่ 27 ท่าเดินของไก่

-พระลอตามไก่

- ดนตรีรับ

ช่วงดนตรีรับมีการแทรกรายละเอียดของการเชื่อมท่าด้วยการบิดไหล่เป็นเลข 8 นอนแนว หรือ บิดไหล่หน้า – หลัง

ภาพที่ 28 การบิดไหล่เลข 8 แนวนอน

ท่าเชิดฉิ่ง จาก “ดนตรีรับ หลังบทร้องสองสาวแสนสวย” เป็นการใช้ท่าจากแม่ท่าเพลงแม่บท แต่เพิ่มรายละเอียดของการบิดไหล่เป็นเลข 8 แนวนอน

ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายเมื่อ 15 มีนาคม 2549

ภาพที่ 29 ท่าบิดไหล่หน้า -หลัง

ท่าซี้ข้างลำตัว จาก “ดนตรีรับ หลังบทร้องกัลยาณามจริง” เป็นการใช้ท่าจากการเลียนแบบธรรมชาติ แต่เพิ่มรายละเอียดของการบิดไหล่หน้า – หลัง พร้อมกับขโยกเท้า

ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายเมื่อ 15 มีนาคม 2549

- เมื่อเคลื่อนไหวที่ผู้แสดงจะเอียงตามทิศที่ก้าวเท้าแม้ว่าจะรำใช้บท นอกจากนี้ยังมีการใช้ไหล่ในขณะเคลื่อนไหวหรืออยู่กับที่

4.3.7 แนวคิด

จากการศึกษารูปแบบการแสดงตอนพระลอตามไถ่ พบว่าการรำใช้บทดำเนินตามจารีตของละครใน การใช้พื้นที่ในการแสดงมีทั้งการรำบนเตียง และพื้นเวที ตัวประกอบมีส่วนร่วมในการรำ การใช้อารมณ์ที่มีความสัมพันธ์กับท่ารำ ประกอบกับประสบการณ์จากการแสดงละครใน เรื่อง อีเหณา ตอนยาหรรณตามนกยูง หมู่ระบำใช้ท่าจากธรรมชาติ สื่อให้เห็นลักษณะและกิริยาตามธรรมชาติของไถ่ โดยในช่วงดนตรีรับสื่อให้เห็นถึงอารมณ์ และความคิดของปู่เจ้าสมิงพราย

4.4 พระลอตอนเข้าสวน

พระลอเข้าสวน อยู่ในฉากที่ 5 เข้าสวนเมืองสรอง ซึ่งเป็นการแสดงตอนกลาง เนื้อเรื่องเริ่มต้นจากพระลอปลอมตัวและเดินทางเข้าสวนเมืองสรอง มีคฤศก์ผู้นำทางคณะจึงบอกให้ตายายเฝ้าสวนเก็บความลับ จากนั้นพระลอ นายแก้ว นายขวัญ จึงได้พบนางรื่น นางโรย สำหรับบทร้องที่นำมาศึกษากล่าวถึงพระลอชมความงามของพันธุ์ไม้และนกในอุทยานเมืองสรองจึงคิดคำนึงถึงนาง ดังนี้

- ร้องเพลงลาวซมดง -

การะเกดเหมือนเกศแก้วเกศา	มะลูลีเหมือนบุปผาแม่เกี่ยวเกล้า
(สร้อย) (คู่ก่อนทำวเผื่ออะคร้าวางมเอย	เพื่อนแพงทองเผื่อพี่ปองสมเอย)
นางแย้มเหมือนแก้วแม่แย้มแย้	ไบโบกเหมือนเจ้าจะกวักร
(สร้อย) (คู่ก่อนทำวเผื่ออะคร้าวางมเอย	เพื่อนแพงทองเผื่อพี่ปองสมเอย)
คณานกแมกไม้อยู่เรียงรัน	ร้องเรื่อยรับขวัญเหมือนเสียงสมร
(สร้อย) (คู่ก่อนทำวเผื่ออะคร้าวางมเอย	เพื่อนแพงทองเผื่อพี่ปองสมเอย)
เห็นโนรีสาธิตาใครว่าวอน	ฝากอักษรถวายน้องสองพดู
(สร้อย) (คู่ก่อนทำวเผื่ออะคร้าวางมเอย	เพื่อนแพงทองเผื่อพี่ปองสมเอย)
ถึงสระบัววัยยอพระลอรัก	ใครเก็บฝักหักดอกออกอดสู
(สร้อย) (คู่ก่อนทำวเผื่ออะคร้าวางมเอย	เพื่อนแพงทองเผื่อพี่ปองสมเอย)
ผองภมรว่อนเฝ้าเกล้าเรณู	เหมือนแย้มภูธรเห่ออยู่เอองค์
(สร้อย) (คู่ก่อนทำวเผื่ออะคร้าวางมเอย	เพื่อนแพงทองเผื่อพี่ปองสมเอย)
คะนึ่งนางพลงเสด็จลีลา	แอบรุ่มพฤษาสูงระหงส์
(สร้อย) (คู่ก่อนทำวเผื่ออะคร้าวางมเอย	เพื่อนแพงทองเผื่อพี่ปองสมเอย)
สุคนทรสหอมหวนล้ำดวงดง	เหมือนจะส่งกลิ่นถวายราชา
(สร้อย) (คู่ก่อนทำวเผื่ออะคร้าวางมเอย	เพื่อนแพงทองเผื่อพี่ปองสมเอย) ⁶

4.4.1 กระบวนทำรำ

ตารางที่ 20 ทำรำ และที่มาของท่าประกอบเพลงลาวซมดง

เนื้อร้อง	ทำรำ	ที่มาของท่า
1.การะเกด, นางแย้ม	ทำชี้ข้างลำตัว	ทำรำใช้กับท่ายท่าธรรมชาติ
2.เหมือนเกศ, เหมือนแก้ว	ท่าตบหน้าขามือเดียว	ทำรำใช้กับท่ายท่าธรรมชาติ
3.แก้วเกศา	ท่าชี้ศีรษะ	ทำรำใช้กับท่ายท่าธรรมชาติ
4.มะลูลีเหมือนบุปผา	ท่าจีบหงาย	ทำรำใช้กับท่ายท่าธรรมชาติ
5.แม่เกี่ยวเกล้า	ท่าจีบระดับมวยผม	ทำรำใช้กับท่ายท่าธรรมชาติ
6.แม่แย้มแย้	ท่ายิ้ม	ทำรำใช้กับท่ายท่าธรรมชาติ

⁶ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์, บทละคร เรื่อง พระลอ พระนิพนธ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ (กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2515), หน้า 98-99.

ตารางที่ 20 ท่ารำ และที่มาของท่าประกอบเพลงลาวซมดง (ต่อ)

เนื้อร้อง	ท่ารำ	ที่มาของท่า
7. โปโบก	ท่าตั้งมือตะแคงหักข้อมือเข้าออก (โปก)	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
8. กวักกร	ท่ากวักมือ	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
9. เหมือนเจ้า, สองพญ, สุนทรธ	ท่าชี้ระดับกลางลำตัว	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
10. คนานก, ลำดวนดง	ท่าชี้กวาด	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
11. เรียงรัน	ท่าตั้งนิ้วชี้ทั้ง 2 ขนานกัน	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
12. ร้องเรื่อย, ใครว่าวอน	ท่าชี้ปาก	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
13. รับขวัญ	ท่าตั้งมือตะแคง 2 ข้าง	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
14. เหมือนเสียงสมร	ท่าชี้หู	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
15. เห็นโนรี, สาลิกา	ท่ากรายยื่น	ท่ารำใช้บทจากเพลงช้า
16. ผากอักษร	ท่าเขียน	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
17. ถวายน้อง	ท่าโกยมือเดียว	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
18. ถึงสระบัว	ท่ากรายยื่น มือระดับเข็มขัด	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
19. ย้วยอ	ท่าบัวบานมือเดียว	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
20. พระลอรัก	ท่าพิศมัย	ท่ารำใช้บทจากเพลงแม่บท
21. ใครเก็บผัก	ท่าเก็บบัว	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
22. หักดอก	ท่าหักดอกบัว	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
23. ออกอดสู	ท่าแบมือตะแคง	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
24. ผองภมรว่อนเฝ้า	ท่ากางแขนระดับไหล่แขนหักข้อมือลง	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
34. เหมือนจะส่งกลิ่นถวายน	ท่าไป	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
35. ราชา	ท่าชี้เข้าตัวมือขวา	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
36. แมงไม้, สูงระหงส์	ท่าบังสุริยา	ท่ารำใช้บทจากเพลงแม่บท
25. เค้าเรณู	ท่าภมรเกล้า	ท่ารำใช้บทจากเพลงแม่บท
26. เหมือนแย้	ท่าแย้	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
27. ภูธรเห่	ท่าแบมือแขนตั้ง	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
28. อยู่เองค์	ท่าตั้งนิ้วชี้	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
29. คินีนาง	ท่าเท้าแหวโดยกำมือ	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ

ตารางที่ 20 ทำรำ และที่มาของท่าประกอบเพลงลาวซมดง (ต่อ)

เนื้อร้อง	ทำรำ	ที่มาของท่า
30.พลาเงเสด็จ	ท่าเดิน 2 มือ ของตัวพระ	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ เป็นท่าเดินของตัวพระ
31.ลีลา	ท่ากรายเดิน 2 มือ	ท่ารำใช้บทจากเพลงลา
32.แอบรุ่มพฤษษา	ท่าสอดสร้อย	ท่ารำใช้บทจากเพลงแม่บท
33.หอมหวน	ท่าดม	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ

ตารางที่ 21 ทำรำ และที่มาของท่าประกอบเพลงลาวซมดง (ช่วงร้องสร้อย)

เนื้อร้อง	ทำรำ	ที่มาของท่า
ต่อจากคำว่า “แม่เกี้ยวเกล้า “	ท่าเท้าเอวตะเท้าวางข้างและหลัง	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ ไม่สื่อความ แต่แสดงให้เห็นฝีมือของผู้แสดงจากรายละเอียดของท่า จากการใช้เท้า ไหล่ ลำตัว และหน้า
ต่อจากคำว่า “ จะกวักร “	ท่าจับปรกข้างเท้าเอวตะเท้าวางข้างและหลัง	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ ไม่สื่อความ แต่แสดงให้เห็นฝีมือของผู้แสดงจากรายละเอียดของท่า จากการใช้เท้า ไหล่ ลำตัว และหน้า
ต่อจากคำว่า “เหมือนเสียงสมร“	ท่าจับหงายแขนตั้งสลับตั้งวง โดยตะเท้าวางข้างและหลัง	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ ไม่สื่อความ แต่แสดงให้เห็นฝีมือของผู้แสดงจากรายละเอียดของท่า จากการใช้เท้า ไหล่ ลำตัว และหน้า

ตารางที่ 21 ทำรำ และที่มาของท่าประกอบเพลงลาวซมดง (ช่วงร้องสร้อย) (ต่อ)

เนื้อร้อง	ทำรำ	ที่มาของท่า
ต่อจากคำว่า “สองพญู”	ทำตั้งวงหงายระดับแ่งศิระจิบ ส่งหลังพลิกมือโดยแตะเท้าวาง ข้างและหลัง	ทำรำใช้บทย่างท่าธรรมชาติ ไม่ สื่อความ แต่แสดงให้เห็นฝีมือ ของผู้แสดงจากรายละเอียดของ ท่า จากการใช้เท้า ไหล่ ลำตัว และหน้า
ต่อจากคำว่า “ออกอดสู”	ท่าจันทร์ทรงกลดสลบจิบหงาย โดยแตะเท้าวางข้างและหลัง	ทำรำใช้บทย่างท่าธรรมชาติ ไม่ สื่อความ แต่แสดงให้เห็นฝีมือ ของผู้แสดงจากรายละเอียดของ ท่า จากการใช้เท้า ไหล่ ลำตัว และหน้า
ต่อจากคำว่า “อยู่เอองค์”	ท่าอัมพรสลบผลาโดยแตะเท้า วางข้างและหลัง	ทำรำใช้บทย่างท่าธรรมชาติ ไม่ สื่อความ แต่แสดงให้เห็นฝีมือ ของผู้แสดงจากรายละเอียดของ ท่า จากการใช้เท้า ไหล่ ลำตัว และหน้า
ต่อจากคำว่า “สูงระหงส์”	ท่าเรียงหมอน โดยกระดก และ ฉายเท้า	ทำรำใช้บทย่างท่าธรรมชาติ ไม่ สื่อความ แต่แสดงให้เห็นฝีมือ ของผู้แสดงจากรายละเอียดของ ท่า จากการใช้เท้า ไหล่ ลำตัว และหน้า
ต่อจากคำว่า “ราชา”	ทำตั้งวงแขนตั้งสลบงอ ไสจมุข เท้าไปด้านหน้า	ทำรำใช้บทย่างท่าธรรมชาติ ไม่ สื่อความ แต่แสดงให้เห็นฝีมือ ของผู้แสดงจากรายละเอียดของ ท่า จากการใช้เท้า ไหล่ ลำตัว และหน้า

4.4.2 โครงสร้างท่ารำ

1. ศีรษะ และใบหน้า ประกอบด้วย

- การเอียง
- ลักคอ
- กล่อมหน้า
- พยักหน้า

2. ลำตัว และไหล่ ประกอบด้วย

- กล่อมตัว
- สะดุ้งตัว
- การยกตัว
- การกดไหล่
- การบิดไหล่เป็นเลข 8 แนวนอน
- การบิดไหล่ตามทิศที่ก้าวเท้า

3. แขน และมือ ประกอบด้วย

- จีบ
- วง
- แแบมือ
- กำมือ
- แทงมือ
- ม้วนมือ
- กวักมือ
- การใช้นิ้วชี้
- การตึงแขน
- การงอแขน
- สะดุ้งแขน

4. ขา และเท้า ประกอบด้วย

- การก้าวเท้า ประกอบด้วย การก้าวหน้า และก้าวข้าง
- การเซถอยหลัง
- ชมเข่า
- การยี่ดขา
- การยี่นตึงเข่า

- การสะดุดเท้า
- การกระชกเท้า
- การกระดกเท้า
- การยกเท้า
- การแตะเท้า
- การวางหลัง และการเปิดส้น
- การจรดเท้า
- การเช็ดเท้า
- การฉายเท้า
- การใส่จมูกเท้า
- การชวยเท้า

โครงสร้างท่ารำตอนพระลอเข้าสวน เน้นรายละเอียดของการใช้เท้า การเชื่อมท่ารำใช้บท เป็นไปตามจารีตของละครใน ยกเว้นการเคลื่อนที่จะใช้การบิดไหล่และการเอียงตามทิศที่ก้าวเท้า และ ช่วงดนตรีรับ หรือร้องสร้อยจะเน้นการใช้ไหล่ซึ่งมี 3 ลักษณะได้แก่ บิดไหล่เป็นเลข 8 และบิดไหล่หน้า – หลัง และบิดไหล่ตามเท้าที่ก้าว(เหมือนการเคลื่อนที่)

4.4.3 การใช้อารมณ์

การแสดงสีหน้า ในตอนนี้จะต้องแสดงสีหน้าที่ชื่นชมความงามของพรรณไม้ ในขณะที่เดียวกันก็คະนึ่งถึงนางทั้งสอง และโคกเศร้า ว่าเหว่ ซึ่งจะต้องแสดงให้เห็นความรู้สึกตกอยู่ใน ภาวะของมนต์ตามบทร้อง

4.4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเอกและตัวประกอบ

ตัวประกอบจะเดินตามตัวเอกตลอด โดยมีการรำใช้บทบ้างเพื่อเสริมความเด่นชัดให้ ตัวเอก และคอยประคองตัวเอก สำหรับในช่วงร้องรับจะรำพร้อมกับตัวเอกโดยใช้ท่าเดียวกัน

ภาพที่ 30 ท่ารับ “ผู้อ่อนท้าว หลังบทร้องฝากอักษรถวายน้องสองพญู”

ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายเมื่อ 15 มีนาคม 2549

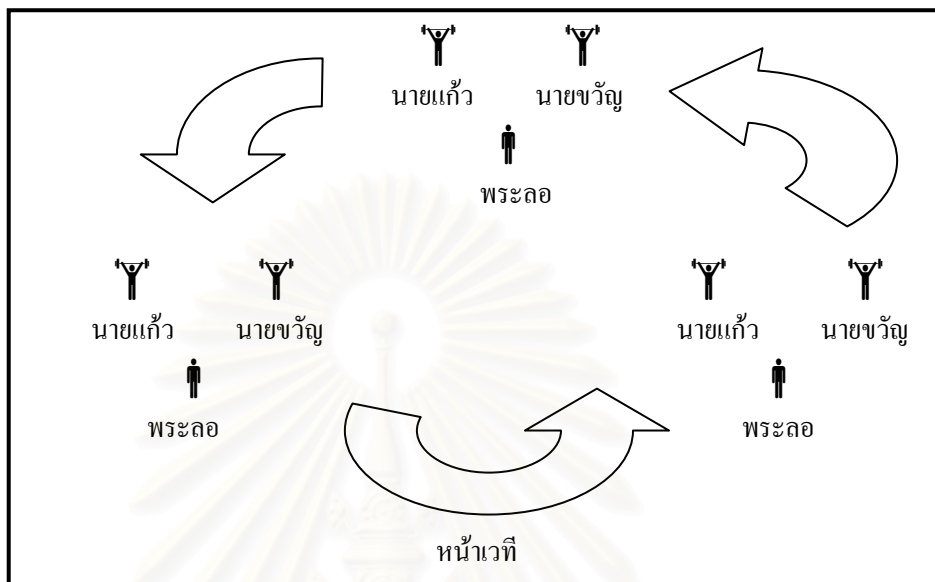
ภาพที่ 31 ท่าประคอง ในบทร้อง”ธรรเห”

ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายเมื่อ 15 มีนาคม 2549

สถาบันวิจัยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.4.5 การใช้พื้นที่

การใช้พื้นที่ของการแสดงเป็นการเดินเป็นวงกลมตามจารีตของการเดินชมสวนของละครใน

ภาพที่ 32 การใช้พื้นที่ตอนพระลอเข้าสวน

4.4.6 การประดิษฐ์ท่ารำ

1. ท่ารำใช้บท

1.1 นำแม่ท่ามาจากเพลงช้า เพลงลา และเพลงแม่บท นอกจากนี้ยังใช้ท่าที่มาจาก การตีบทของละครใน ได้แก่ การชี้ การจิบ การไว้มือ ซึ่งเป็นท่าสัญลักษณ์

1.2 ไม่ได้นำมาจากแม่ท่า เป็นการสื่อความจากการเลียนแบบธรรมชาติ และสร้างสรรค์ตามจินตนาการ โดยการใช้มือตั้งวง จีบ ล่อแก้ว และการก้าวเท้าอย่างนาฏยศิลป์ไทย นอกจากนี้ยังใช้การกำมือในบางครั้งเพื่อสร้างความแปลกใหม่โดยยังคงความหมายเดิม

2. ท่ารำออกภาษา

- ดนตรีรับ หรือร้องรับ

ผู้สร้างสรรค์ออกแบบท่าในบทร้องรับไม่ได้สื่อความหมายตามบทร้อง แต่กระบวนการทำดังกล่าวเป็นการรอดฝีมือของผู้แสดง ดังจะเห็นได้จากรายละเอียดของท่าทั้งการใช้เท้า ไหล่ ลำตัว และศีรษะ

ภาพที่ 33 การใช้ไหล่และเท้าในช่วงร้องรับ

ท่าร้องรับ หลังบทร้อง"สูงระหงส์"

ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายเมื่อ 15 มีนาคม 2549

- เมื่อเคลื่อนที่

เป็นการปรับเปลี่ยนจากท่าเดินของตัวพระ ซึ่งเดิมศีรษะจะเฉียงตรงข้ามเท้า ช่มเข้า มาเป็นการเฉียงศีรษะตามทิศที่ก้าวเท้า ย่อ- ยืดขึ้น ใช้จังหวะเข้า โดยบรรจุอยู่ในช่วงการเคลื่อนที่ และดนตรีรับ

4.4.7 แนวคิด

จากการศึกษารูปแบบการแสดงตอนพระลอเข้าสวน พบว่าการรำใช้บทดำเนินตาม จารีตของละครใน การใช้พื้นที่ในการแสดงมีลักษณะการเดินวนเป็นวงกลม การใช้อารมณ์ในการชม ธรรมชาติ ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้รับประสบการณ์จากการแสดงละคร เรื่อง อิเหนา ตอนบุษบาชมศาล โดยเพิ่มท่าตัวประกอบให้มีส่วนร่วมการรำในบทร้องของตัวเอง เพื่อเสริมบทตัวเอง

4.5 พระลอตอนเข้าห้อง

พระลอเข้าห้อง อยู่ในฉากที่ 3 พระลอสู่ปราสาทเมืองสรอง ซึ่งเป็นการแสดงตอนท้าย เนื้อเรื่องเริ่มต้นจากพระเพื่อนพระแพงทูลลาเจ้าย่าไปที่ตำหนักในอุทยาน จากนั้นพระลอพร้อมด้วย นายแก้วนายขวัญจึงลักลอบเข้าปราสาทเมืองสรองสุดท้ายเมื่อเจ้าย่าทราบข่าวจึงสั่งให้ทหารฆ่า พระลอ สำหรับบทร้องที่นำมาศึกษากล่าวถึงความยินดีของสามกษัตริย์ที่ได้ร่วมห้อง ดั่งบทร้อง ดังนี้

- ร้องเพลงลาวดำเนินทราย รับมโหรี-

สามกษัตริย์โสมมนัสแย้มสรวล ยวนเส่นหา	สามปรีดาราเริง บันเทิงสมร
แสนสุดรัก รักน้องสองบังอร สองจะอ่อนน้อ	สองจะอ่อนอ่อนคลอจ้อจ้านรวิ
ไอ้พระทองของสองยุพราช	พระแสนสุดสวาทสองสาวสวรรค์
ได้ขึ้นได้ชมภิรมย์ขวัญ	บุญเพรงหากสรรสมเอย
พระเชยโถม พระโลมวรนุช	สองนางเอย แสนรักสาว
สองสาวสวยสุด เอ๊ะ สวยยอดมนุษย์	หยุดลม บ่ หยุดรักเอย
พระเพื่อนไหวอนไหว้วายสลา พระลอสรวล	พระแพงชนขึ้นชู้ หยิบพลูป้อน
พระเชยปราง นางแนบแอบกำกร	จุมพิศสมรน้อย จุมพิศสมรเมาสวาทไม่คลาดคลอ
ไอ้อกใครในพิภพ	อกเอยไม่ลบพระลอแล้ว
เสียวชานร้านจิต เซยชิดพระน้องแก้ว	เป็นตายไม่แคล้วองค์เอย
โถมส่องฟ้า ขึ้นหล้าฤาจาจ	สองนางเอย ถึงสูญดิน
สูญดินสิ้นฟ้า เอ๊ะ ความรักสองรา	ไฉนรู้ชาสร้างเอย ⁷

4.5.1 กระบวนทำรำ

ตารางที่ 22 ทำรำ และที่มาของท่าประกอบเพลงลาวดำเนินทราย

เนื้อร้อง	ทำรำ	ที่มาของท่า
1.สามกษัตริย์	ท่าจีบเข้าอก	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
2.แย้มสรวล, สามปรีดาราเริง ,พระลอสรวล	ท่ายิ้ม	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
3.ยวนเส่นหา, เสียวชานร้านจิต	ท่าถุมือ	ท่ารำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
4.บันเทิงสมร	ท่าเรียงหมอน	ท่ารำใช้บทจากเพลงแม่บท
5.แสนสุดรัก รักน้อง, พระแสน สุดสวาท, สองสาวสวรรค์,แสน รักสาว	ท่าพิศมัย	ท่ารำใช้บทจากเพลงแม่บท

⁷ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์, บทละคร เรื่อง พระลอ พระนิพนธ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์. (กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2515), หน้า 98-99.

ตารางที่ 22 ทำรำ และที่มาของท่าประกอบเพลงลาวคำเนินทราย (ต่อ)

เนื้อร้อง	ทำรำ	ที่มาของท่า
6. สองบังอร, จ้อยจ่านวรรจ, รักเออย องค์เออย, สร้างเออย	ท่าแตะหลังนางทั้ง 2	ทำรำใช้บทจากละครโน เรื่อง อุณรุท ตอน ศุภลักษณ์อุ้มสม)
7. ใต้พระทองของสองยุพราช	ท่ารับไหว้	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
8. บุญเพรงหากสรร	ท่าไว้มือ	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
9. สมเออย, หยุดลม บ่ หยุด, เป็น ตายไม่แคล้ว, ถึงสูญดิน	ท่ารวมมือโดยซ้อนด้านหน้า	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
10. สองจะอ่อนน้อ, สองจะอ่อน อ่อนคล้อ, จุมพิศสมรน้อย จุมพิศ สมรเมาสวาท, ได้ขึ้นได้ชมภิรมย์ ขวัญ, พระเชยโฉม, พระเชย ปราง, นางแนบแอบกร, พระน้อง แก้ว, ความรักสองรา ไฉนรู้ชา	ท่าหอมแก้ม	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ ซึ่ง เป็นแม่ท่าเกี่ยว
11. สองสาวสวยสุด	ท่าเจดดิน	ทำรำใช้บทจากเพลงแม่บท
12. สวยยอดมนุษย์	ท่าบัวบานมือเดียว	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
13. ลิ่นฟ้า	ท่าชี้ด้านหน้า	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
14. พระเพื่อนไหวอนไหว้วาย สลา, พระแพงชวนขึ้นชู้หีบพูล , ป้อน	ท่าป้อนหมาก	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
15. ใ้ออกใครในพิภพ	ท่าชี้กวาด	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
16. ออกเอ้ยไม่ลบพระลอแล้ว	ท่าแบมือตบอก	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
17. โฉมส่องฟ้า	ท่ากรายจีบ	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
18. ขึ้นหล้าฤาจา	ท่าปาดมือ	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
19. ไม่คลาดคลด	ท่าส่ายหน้า	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ
20. พระโลมวรรณุช	ท่าโลมบน	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ ซึ่ง เป็นแม่ท่าเกี่ยว
21. สองนางเออย	ท่านั่งพับเพียบ	ทำรำใช้บทด้วยท่าธรรมชาติ

4.5.2 โครงสร้างท่ารำ

โครงสร้างของกระบวนท่ารำสามารถแบ่งได้ดังนี้

1. ศีรษะ และใบหน้า ประกอบด้วย

- การเอียง
- ลักคอ
- กล่อมหน้า

2. ลำตัว และไหล่ ประกอบด้วย

- กล่อมตัว
- การสะดุ้งตัว
- การตีไหล่
- การหนักหน้า หนักหลัง

3. แขน และมือ ประกอบด้วย

- จีบ
- วง
- แขนมือ
- การใช้นิ้วชี้
- การตั้งแขน
- การรองแขน
- การทำเตี๋ยง
- การไว้มือ
- การเกี่ยว ประกอบด้วย ท่าหอมแก้ม ท่าโลมบน
- การปาดมือ

4. ขา และเท้า ประกอบด้วย

- การนั่งพับเพียบ
- การนั่งยกก้น

โครงสร้างท่ารำตอนพระลอเข้าห้อง การเชื่อมท่ารำเข้าบทเป็นไปตามจารีตของละครใน ยกเว้น ช่วงดนตรีรับ บิดไหล่เป็นเลข 8

4.5.3 การใช้อารมณ์

การแสดงสีหน้าในการใช้อารมณ์ตอนนี้จะต้องแสดงสีหน้าของความปีติยินดีในความรัก และความสมปรารถนาในการครองคู่ ดังเช่น “ท่าแย้มสรวล” ผู้แสดงยิ้มในหน้าไม่เห็นไรฟัน

4.5.4 ความสัมพันธ์ของการเกี่ยวระหว่างพระ 1 นาง 2

การรำใช้บททำรำของพระเพื่อน และพระแพง เป็นการใช้ท่ารำร่วมกัน คือ เป็นท่าเดียวกันแต่ทำสลับด้าน ส่วนพระลอเป็นสร้างความสัมพันธ์ของท่าโดยท่าทำเดียวกันสลับ 2 ข้าง หรือใช้ท่าแต่ละหลัง หรือโอบศีรษะนางทั้ง 2 คน หรือ ทั้ง 3 คน อาจใช้ท่าต่างกันแต่ต้องมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งแสดงให้เห็นภาพของผู้แสดงทั้ง 3 เป็นคนเดียวกัน เช่น ท่า”พระเชยปราง นางแนบแอบกำกร”

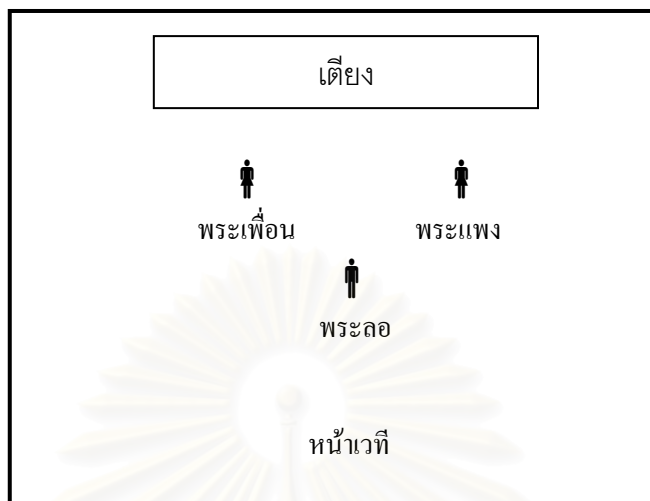
ภาพที่ 34 ความสัมพันธ์ของการเกี่ยวระหว่างพระ 1 นาง 2

ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายเมื่อ 15 มีนาคม 2549

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.5.5 การใช้พื้นที่

การใช้พื้นที่ของการแสดงมีเฉพาะการใช้พื้นที่บนเตียงเท่านั้น

ภาพที่ 35 การใช้พื้นที่ตอนพระลอเข้าห้อง

4.5.6 การประดิษฐ์ท่ารำ

1. ท่ารำใช้บทร

1.1 นำแม่ท่ามาจากเพลงแม่บทร ประกอบท่าเกี่ยวซึ่งได้มาจากละครในตอนอิเหนา ลานางจินตะหรา และท่าจากละครใน เรื่อง อุนรรุท ตอน ศุภลักษณ์อุ้มสม ในท่าเตะหลังของสองนาง และท่ารับไหว้ นอกจากนี้ยังใช้ท่าที่มาจากกรตีบทรของละครใน ได้แก่ การชี้ การจีบ การไว้มือ ซึ่งเป็นท่าสัญลักษณ์

ภาพที่ 36 ท่าจากแม่ท่าละครใน เรื่อง อุนรรุท ตอนศุภลักษณ์อุ้มสม

ท่าเตะหลัง จากบทร้อง “สองบังอร”

ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายเมื่อ 15 มีนาคม 2549

1.2 ไม่ได้นำมาจากแม่ท่า เป็นการสื่อความจากการเลียนแบบธรรมชาติ และสร้างสรรค์ตามจินตนาการ โดยการใช้มือตั้งวง จีบ ล่อแก้ว อย่างนาฏยศิลป์ไทย เช่น ท่าป้อนหมาก

ภาพที่ 37 ท่าป้อนหมาก

ท่าป้อนหมาก จากบทร้อง “พระเพื่อนไห้วอนไห้วถวยสลา”

ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายเมื่อ 30 เมษายน 2550

2. ท่ารำออกภาษา

- ดนตรีรับ/ร้องรับ

ท่ารำใช้บทหลังบทร้อง เพิ่มรายละเอียดของการเชื่อมท่าด้วยการบิดไหล่เป็นเลข 8 แนวนอน และสะดุ้งตัว

4.5.7 แนวคิด

จากการศึกษารูปแบบการแสดงตอนพระลอเข้าห้อง พบว่าการรำใช้บทดำเนินตามจารีตของละครในโดยใช้กระบวนท่ารำเกี่ยวระหว่างพระ- นาง และใช้บทตามบทร้องด้วยท่าธรรมชาติ และแม่ท่าที่มีอยู่ แต่เป็นการเกี่ยวในลักษณะ พระ 1 นาง 2 โดยแสดงให้เห็นภาพของผู้แสดงทั้ง 3 เสมือนเป็นคนเดียว ซึ่งได้รับประสบการณ์จากการแสดงละครในเรื่องอิเหนา และอุณรุท

สรุปบทที่ 4

จากการแสดงแต่ละตอนสามารถสรุปนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน เรื่อง พระลอ แบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ ลักษณะเด่นของนาฏยประดิษฐ์ และแนวคิด ดังนี้

ลักษณะเด่นของนาฏยประดิษฐ์

1. ทำรำใช้บทเป็นการรำตามจารีตของละครใน โดยใช้แม่ท่าจากเพลงพื้นฐาน เช่น เพลงช้า เพลงเร็ว แม่บท หน้าพาทย์ และละครใน

2. ทำรำของระบำในช่วงดนตรีรับแทนอารมณ์และความคิดของตัวละคร

3. รายละเอียดของท่ารำเป็นการเชื่อมด้วยการใช้ศีรษะ ไหล่ ลำตัว และเท้าจากละครใน โดยการสร้างสรรค์รายละเอียดท่ารำออกภาษามีเฉพาะช่วงร้องสร้อย ดนตรีรับ หรือเมื่อเคลื่อนที่ ซึ่งใช้การเอียงศีรษะตามเท้าที่ก้าว ขมเข่า และสะดุ้งตัว ส่วนการใช้ไหล่มี 3 ลักษณะ ได้แก่ การบิดไหล่ตามทิศ การก้าวเท้า ไหล่บิดเป็นเลข 8 แนวนอน และบิดไหล่จากหน้าไปหลัง สำหรับลักษณะแรกพบทุกตอน ส่วน 2 ลักษณะหลังพบมากในเพลงลาวเดินดง จากตอนพระลอตามไก่ และลาวชมดง จากตอนพระลอเข้าสวน

4. การใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดง เพื่อสื่ออารมณ์ และความคิดของตัวละคร จากการใช้พัดวิชนีบังหน้าในเพลงโอด สำหรับบังสิ่งไม่น่ามองซึ่งเป็นความอ่อนแอของกษัตริย์ และการใช้พัดพัดตัวแสดงความเสแสร้ง อารมณ์ความรู้สึกในขณะนั้น

5. การใช้อารมณ์มีปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะในการแสดงตอนเสียงน้ำ เพลงเกริ่นเคล้าซอฝรั่งเสียงโศกมีความชัดเจน สมจริงตามบทร้อง โดยใช้ท่ารำเป็นส่วนประกอบทำให้อารมณ์มีความเด่นชัด

6. การรำเกี่ยวระหว่างพระ 1 นาง 2 แสดงให้เห็นภาพของผู้แสดง 3 คน เป็นเสมือนคนเดียว โดยใช้ท่ารำเดียวกัน หรือท่ารำต่างกันแต่ต้องมีความเกี่ยวพันกัน

7. ตัวประกอบการรำซ้อนของในบทร้องขณะที่ตัวเอกรำเพื่อเป็นการเสริมบทให้กับตัวเอง ซึ่งแต่เดิมจะรำเฉพาะการรับคำสั่งของตัวเอง

8. การออกแบบให้ตัวละครตายกลางโรง เป็นการปฏิบัตินอกกรอบจารีตดั้งเดิมของละครไทย ดั้งที่ศึกษาจากหัวข้อวรรณกรรมประกอบการแสดงในบทที่ 3

แนวคิด

จากลักษณะเฉพาะนำมาสู่แนวคิดนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน เรื่อง พระลอ ซึ่งเป็นละครพันทางแบบลาว ผู้วิจัย พบว่าเจ้าจอมมารดาเขียนมีแนวคิดในการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์จากละครใน และประสบการณ์จากการฝึกหัด การแสดง และการชมนาฏยศิลป์

ราชสำนัก นำมาผสมผสานและพัฒนาอย่างมีขั้นตอน และกล้าออกจากจารีตเดิม โดยนำท่ารำที่มีอยู่เดิมมาจัดองค์ประกอบของท่า เพิ่มรายละเอียดการเชื่อมท่า การแสดงอารมณ์ตามบทร้อง และ ภูมิหลังของตัวละคร ก่อให้เกิดรูปแบบละครพื้นทางแบบหลวงซึ่งแตกต่างจากจารีตเดิม

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 5

สรุป และข้อเสนอแนะ

การศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาประวัติและผลงานนาฏศิลป์ของ เจ้าจอมมารดาเขียนตลอดจนแนวคิดนาฏยประดิษฐ์ เรื่อง พระลอ โดยศึกษาจากเอกสารเชิง ประวัติศาสตร์ การสัมภาษณ์ การถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย และวีดิทัศน์ การแสดง

เจ้าจอมมารดาเขียน เกิด พ.ศ. 2386 ธิดาของมหาดเล็กหลวงอิน และคุณหญิงอิม สิริवंต์ ภายหลังบิดาถึงแก่กรรม จึงย้ายมาอยู่กับศรี สิริवंต์ จากการที่ท่านอาศัยในครอบครัววังราชการ และเป็นเชื้อพระวงศ์ ส่งผลให้ท่านได้รับการส่งเสริมให้เข้าไปถวายตัวกับสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัส วัฒนาวดีในพระบรมมหาราชวัง ในปี พ.ศ. 2493 ซึ่งทำให้ท่านได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี ราชสำนัก และซิมชาบนาฏศิลป์ที่เกิดขึ้นในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วัยเยาว์

ท่านเริ่มศึกษานาฏศิลป์เมื่ออายุ 7 ปี (พ.ศ. 2493) ในคณะของสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัส วัฒนาวดี ซึ่งน่าจะเริ่มต้นจากการฝึกหัดเพลงพื้นฐาน เช่น เพลงช้า เพลงเร็ว และการจัดวางท่วงท่า นอกจากนี้ยังได้รับประสบการณ์จากการชมรุ่นพี่ฝึกซ้อม ละครใน เรื่อง อิเหนา ตอน อิเหนาสั่งถ้ำ และ ใช้บัน เพื่อให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรขณะเสวย การฝึกหัดระยะแรกนี้ใช้ ระยะเวลาประมาณ 2 ปี ก็สิ้นสุดลง เนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีสิ้นพระชนม์ ส่งผลให้ ท่านผู้ในความดูแลของเจ้าจอมมารดาจิว และทำให้ท่านได้ฝึกละคร ณ วังกรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญต่อการวางรากฐานด้านนาฏศิลป์ของท่าน ทั้งละครใน ละครนอก การจัด องค์ประกอบของท่าตามสัดส่วนของร่างกาย และจังหวะ ต่อมาในปี พ.ศ.2397 (อายุ 11 ปี) ท่านได้รับการ ฝึกหัดเฉพาะทาง และถวายตัวเป็นละครหลวงรุ่นรองโดยเริ่มจากบทสี่ระยะตรา ด้วยฝีมือที่มีการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความชำนาญเป็นเลิศทำให้ท่านได้รับสมญานามจากชาววังในบท” อิเหนา และสังคามาระตา” นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นความถนัดเฉพาะทาง คือ ละครใน เรื่อง อิเหนา การศึกษาในช่วงนี้เป็นพื้นฐานสำคัญในการทำงานนาฏศิลป์ในระยะเวลาต่อมา

การเป็นตัวละครหลวงประกอบกับการมีอุปสมบัติทำให้ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้เป็นเจ้าจอม โดยมีหน้าที่พิเศษ คือ ตั้งเครื่อง เสวยตามการเสด็จประพาส ทำให้ท่านมีโอกาสพบเห็นสภาพสังคมของประชาชน และการแสดง

สมโภชต่างๆ ต่อมาท่านให้ประสูติพระองค์เจ้าวรวรรณกร หรือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม พระนราธิป ประพันธ์พงศ์ ส่งผลให้ท่านได้รับการเลื่อนยศเป็นเจ้าจอมมารดาในปี พ.ศ. 2404 (อายุ 18 ปี) ในช่วง การดำรงยศเป็นเจ้าจอมและเจ้าจอมมารดา ทำให้ท่านได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมราชประเพณี การเข้าสังคมในฐานะภรรยาเจ้าซึ่งมีความแตกต่างด้านเชื้อชาติ และวัฒนธรรม ตลอดจนอิทธิพลของ ชาวตะวันตกที่มีบทบาทต่อราชสำนัก จากการเข้ามาสอนภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไปใน พระบรมมหาราชวังของนางแอนนา เลียวโนเวนส์ ในระยะเวลาดังกล่าวท่านน่าจะสั่งสมประสบการณ์ จากนาฏศิลป์ที่เกิดขึ้นในราชสำนัก ทั้งแอ่วลาว ละครรำอย่างฝรั่ง และละครผสมสามัคคี ซึ่งในบาง โอกาสอาจได้ร่วมแสดงในฐานะตัวละครหลวง ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในระบอบนี้เป็นประสบการณ์เชิง ประจักษ์ และส่งผลต่อการออกแบบนาฏยประดิษฐ์ในระยะต่อมา

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2411 – 2453) ช่วงต้นรัชกาล ท่านยังคงอาศัยอยู่ในพระบรมมหาราชวัง โดยเป็นครูละครฝึกซ้อมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ และพระเจ้า ลูกเธอรำกระบี่กระบอง และนางมยุรฉัตรเดินในชบวนโสกันต์ซึ่งน่าจะเป็ผลจากการฝึกหัดการรำ อาวุธในละคร หรือเพลงหน้าพาทย์ นอกจากนี้ท่านเป็นครูฝึกละครใน เรื่อง อิเหนา แทรกบทพูดเจรจา ร้อยแก้ว ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ประกอบกับการเป็นครูละครคณะพระองค์ เจ้าศรีนาคสวดี ฝึกละครใน เรื่อง อิเหนา ตอนตัดดอกกล้าเจียก น่าจะสัมพันธ์กับสมญานามที่ได้รับ คือ คุณเขียน อิเหนา” ในระยะดังกล่าวทำให้สั่งสมประสบการณ์จากการเป็นครูละคร การชมนาฏศิลป์ ที่เกิดขึ้นในราชสำนัก และทราบอิทธิพลของละครตะวันตกที่เริ่มมีบทบาทต่อนาฏยศิลป์ตลอดจน พระราชนิยมนำงานละครของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในช่วงปลายรัชกาล พ.ศ. 2432 ท่านย้ายออกมาอยู่ ณ วังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ท่านมี บทบาทนาฏยศิลป์ 3 ด้าน ได้แก่ ตัวละครในบทสังคามาระตา ตอนเข้าเฝ้าทำวาทา และบวงสรวง จัด แสดงฉลองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ กลับจากเสด็จประพาสยุโรป เมื่อปี พ.ศ.2440 เป็นครูละครวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ โดยมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม พระนราธิปประพันธ์พงศ์ เป็นผู้พระนิพนธ์บทละคร หม่อมต่วน เป็นผู้ประดิษฐ์และบรรจุเพลง ส่วน บุคคลในราชสกุล และข้าหลวงเป็นผู้แสดง และทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นลักษณะธุรกิจ ในครอบครัว คณะละครของวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ในระยะแรกใช้ชื่อ ว่า “คณะละครหม่อมต่วน” โดยจัดการแสดงตามโรงละครต่างๆ เช่น โรงละครดีกดำบรรพ์ อาจส่งผลให้ ท่านมีประสบการณ์จากการแสดงละครดีกดำบรรพ์ หลังจากนั้นคณะละครปิดลงชั่วคราว ระหว่างนั้น เจ้าจอมมารดาเขียนน่าจะเป็ครูละครในพระบรมมหาราชวังที่มีรสนิยมด้านละครอย่างเดียวกัน เช่น ละครใน ละครพันทาง เป็นต้น ส่วนบทบาทสุดท้าย คือ ผู้ออกแบบท่ารำ และการแสดง ผลงานนาฏยประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นมีจำนวน 21 เรื่อง แบ่งเป็น ละครรำ 19 เรื่อง โขน 1 ตอน และละครร้อง

(ในส่วนของระบำ) 1 ชุด โดยส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการพัฒนางานเดิมเป็นงานชิ้นใหม่ ซึ่งนำมาจากประสบการณ์ที่สั่งสมทั้งการฝึกหัด การชมการแสดง และการเป็นตัวละครหลวง ประกอบการจัดแสดง นาฏยศิลป์ในราชสำนักขณะนั้น ทั้งละครพูด ละครพันทาง ละครดึกดำบรรพ์ และการเต้นรำตะวันตก ทำให้ท่านสามารถสั่งสมประสบการณ์จากการชมการแสดงได้เพิ่มขึ้น และทราบภูมิหลังด้านความต้องการของผู้ชม

ในช่วงบั้นปลายชีวิต ณ วังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ (พ.ศ.2453 – พ.ศ. 2484) เจ้าจอมมารดาเขียนทำหน้าที่ครูละครพิเศษตามละครต่างๆ ได้แก่ คณะละครเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ คณะละครวังสวนกุหลาบ และคณะละครพระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา ท่านมีหน้าที่พิเศษคือ จัดและออกแบบการแสดง มีผลงานนาฏยประดิษฐ์ จำนวน 3 ชุด ได้แก่ รำวงสรวง รำอวยพร และระบำดาวฤกษ์ นอกจากนี้ยังเป็นผู้หนักแสดงให้กับคณะละครบริดาลัย ซึ่งจัดตั้งขึ้นอีกครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2476 โดยพระนางเชลลิกษมีลาวัณ หลานของท่าน อีกทั้งยังเป็นครูละครพิเศษให้ละครหลวงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และโรงเรียนนาฏดุริยางคศิลป์ เพื่อฝึกละคร เรื่อง พระลอ โดยการส่งผู้แสดงไปฝึก ณ ท้ายวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ท่านอุทิศตนให้กับงานนาฏยศิลป์ตลอดชีวิตจนถึงแก่อนิจกรรมในปี พ.ศ.2484 รวมอายุ 98 ปี

จากการศึกษาผลงานนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียนจำนวน 24 ชิ้น แบ่งเป็นละคร 19 เรื่อง โขน 1 ตอน และระบำ 4 ชุด ผู้วิจัยพบว่าผลงานนาฏยประดิษฐ์ที่โดดเด่นของเจ้าจอมมารดาเขียน คือ เรื่อง พระลอ ซึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2451 จากพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อฉลองต้นลั่นจี่ โดยยังคงได้รับความนิยมในการจัดแสดง ปัจจุบันบรรจุอยู่ในหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ด้วยนโยบายกรมศิลปากรและการให้เกียรติฝีมือครูทำให้การแสดงดังกล่าวไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงจากเดิมมาก ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษานาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน เรื่อง พระลอ

สำหรับการศึกษาองค์ประกอบนาฏยประดิษฐ์ ผู้วิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์กับภูมิหลังของผู้สร้างสรรค์ในด้านการออกแบบ สามารถแบ่งตามหัวข้อดังนี้

1. วรรณกรรมประกอบการแสดงในการแสดง เรื่อง พระลอ เป็นบทพระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ มีลักษณะเด่นที่ส่งผลต่อการออกแบบ คือ มีบทเน้นการแสดงของตัวละครเอกจำนวนมาก บทของตัวประกอบแทรกในบทของตัวเอก บทตลก บทสร้อย และบทร้องรับ ส่งผลให้เจ้าจอมมารดาเขียนสามารถออกแบบท่า ร่ายละเอียดของท่า และอารมณ์ตามภูมิหลังของตัวละคร ซึ่งในปัจจุบัน พบว่า มีการตัดทอนบทตามระยะเวลาของการแสดงที่กำหนด

และส่งผลให้การแสดงบางตอนเปลี่ยนแปลงไป เช่น พระลอลาแม่ หรือ บางตอนอาจไม่มีการจัดแสดง เนื่องจากความเชื่อในการจัดแสดงละครโศกนาฏกรรม เช่น ตอน พิฆาตพระลอ

2. ดนตรี และเพลงในการแสดง เรื่อง พระลอ หม่อมหลวงต่วน วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นผู้ประพันธ์ บรรจุเพลง และควบคุมดนตรี มีลักษณะเด่นในการบรรจุเพลง คือ เพลงออกภาษาตามชาติพันธุ์ของตัวละคร และภูมิหลังของเรื่อง นอกจากนี้มีเพลงหน้าพาทย์ การร้องรับ ดนตรีรับ และเน้นเพลงอารมณ์ ส่งผลต่อการเพิ่มรายละเอียดของท่าออกภาษา การใช้อารมณ์ และอวดฝีมือของผู้แสดง สำหรับการบรรจุเพลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พบว่า เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงบางตอนมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สัมพันธ์กับบทละครที่มีการตัดทอน เช่น เพลงเสมอลาว ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้เพลงบางส่วนสูญหายไป เช่น เพลงฝรั่งแกมลาว เพลงเกริ่นอนาค และเกริ่นประสาธน์ และเกริ่นสยอง

3. เครื่องแต่งกาย พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์เป็นผู้ออกแบบจากหลักฐานที่ปรากฏพบว่าน่าจะปรับเปลี่ยนไปตามท้องเรื่อง ดังจะเห็นได้จากเครื่องแต่งกายตอนพระลอลงสระเสียน้ำ ส่วนมากจะเน้นเครื่องแต่งกายตัวพระลอ เช่น แต่งทรงประพาส เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปตามงบประมาณ และวัตถุดิบ

4. อุปกรณ์ประกอบการแสดง มีส่วนสำคัญต่อการแสดงภูมิหลังของตัวละครนอกจากนี้ นำมาใช้ในการสื่อความ เช่น พัดวิชนีในตอนพระลอเสียน้ำ หรือการอวดฝีมือของผู้แสดงในการรำอาวุธ นอกจากนี้ยังเพิ่มความสมจริงให้กับการแสดง เช่น การควงพระขรรค์ในตอนตามไก่

5. ฉาก เปลี่ยนแปลงไปตามเนื้อเรื่องในแต่ละตอน ดังจะเห็นได้จากพระลอออกจากเมืองแมนสรวง ใช้ฉากพระราชมนเทียร พระลอเสียน้ำใช้ฉากแม่น้ำกาหลง พระลอตามไก่ใช้ฉากอาศรมปู่เจ้าพระลอเข้าสวนใช้ฉากสวนเมืองสรวง และพระลอเข้าห้องใช้ฉากพระตำหนักพระเพื่อนพระแพง

6. โอกาสในการแสดง เดิมสร้างสรรค์และจัดแสดงขึ้นตามพระบรมราชโองการ ต่อมานำมาจัดแสดงเพื่อประชาชนในหลายโอกาส ทั้งในงานมงคล อวมงคล และงานรื่นเริง

7. สถานที่ในการแสดง มีการใช้เวที และลานพื้นขึ้นอยู่กับตอนที่แสดง เช่น ตอนพระลอเข้าสวน ช่วงเพลงฉิ่งผู้แสดงเก็บดอกไม้ทูลเกล้าถวายพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และแจกข้าราชการ

8. ผู้แสดง ใช้ผู้หญิงแสดงล้วนซึ่งมักเป็นชายาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ หรือศิษย์เจ้าจอมมารดาเขียนจากคณะละครต่างๆ

9. การสืบทอด ในระยะแรกเป็นการสืบทอดภายในคณะ ต่อมาเจ้าจอมมารดาเขียนถ่ายทอดให้คณะละครต่างๆ นอกจากนี้ศิษย์ของท่านได้นำไปเผยแพร่เพิ่มเติม ส่งผลให้มีการจัดแสดงอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันยังคงสืบทอดอยู่ในกรมศิลปากร และสถาบันการศึกษาด้านนาฏยศิลป์

การออกแบบนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน เรื่อง พระลอ ผู้วิจัย พบว่า นาฏยประดิษฐ์ เรื่อง พระลอ เป็นละครพันทางที่มีแนวคิดจากละครใน และประสบการณ์จากการฝึกหัด การแสดง และการชมนาฏยศิลป์ราชสำนัก นำมาผสมผสานและพัฒนาอย่างมีขั้นตอน โดยนำท่ารำที่มีอยู่เดิมมาจัดองค์ประกอบของท่า และเพิ่มรายละเอียดการเชื่อมท่าให้เกิดความแปลกใหม่ และกล้าออกจากจารีตดั้งเดิม ซึ่งมีลักษณะเด่น ดังนี้

1. ท่ารำท่าบทยเป็นการรำตามจารีตของละครใน โดยใช้แม่ท่าจากเพลงพื้นฐาน เช่น เพลงช้า เพลงเร็ว แม่บท หน้าพาทย์ และละครใน สำหรับรายละเอียดของท่ารำเน้นการใช้เท้า
2. ท่ารำของระบำในช่วงดนตรีรับแทนอารมณ์และความคิดของตัวละคร
3. รายละเอียดของท่ารำเป็นการเชื่อมด้วยการใช้ศีรษะ ไหล่ ลำตัว และเท้าจากละครใน โดยเพิ่มรายละเอียดของท่ารำออกภาษาให้มีเฉพาะช่วงร้องรับ ดนตรีรับ หรือเมื่อเคลื่อนที่ ซึ่งใช้การเอียงศีรษะตามเท้าที่ก้าว ช่มเข่า และสะดุ้งตัว ส่วนการใช้ไหล่มี 3 ลักษณะ คือ เป็นไปตามทิศการก้าวท่า ไหล่บิดเป็นเลข 8 แนวนอน และบิดไหล่จากหน้าไปหลัง สำหรับลักษณะแรกพบทุกตอน สำหรับ 2 ลักษณะหลังพบมากในเพลงลาวเดินดง จากตอนพระลอตามไก่ และลาว ชมดง จากตอนพระลอเข้าสวน
4. การใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดง เพื่อสื่ออารมณ์ และความคิดของตัวละคร จากการใช้พัด วิชนีบังหน้าในเพลงโอด สำหรับบังสิ่งไม่น่ามองซึ่งเป็นความอ่อนแอของกษัตริย์ และการใช้พัดพัดตัว แสดงความเสแสร้ง อารมณ์ความรู้สึกในขณะนั้น
5. การใช้อารมณ์ในการแสดงมีความชัดเจน สมจริงตามบทร้อง โดยใช้ท่ารำเป็นส่วนประกอบ ทำให้อารมณ์มีความเด่นชัด เช่น ตอนเสียงน้ำ เพลงเกริ่นเกล้าซอฝรั่งเสียงโคก
6. การรำเกี่ยวระหว่างพระ 1 นาง 2 แสดงให้เห็นภาพของผู้แสดง 3 คน เป็นคนเดียว โดยใช้ท่ารำเดียวกันทั้งหมด หรือท่ารำต่างกันแต่ต้องมีความเกี่ยวพันกัน
7. ตัวประกอบรำซ้อนในบทร้องขณะที่ตัวเอกรำเพื่อเป็นการเสริมบท ซึ่งแต่เดิมจะรำเฉพาะการรับคำสั่งของตัวเอง
8. การออกแบบให้ตัวละครตายกลางโรง เป็นการปฏิบัตินอกกรอบจารีตดั้งเดิมของละครไทย

ผลจากการศึกษาจากการออกแบบนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน เรื่อง พระลอ แสดงให้เห็นว่า เจ้าจอมมารดาเขียน เป็นปรมาจารย์ที่มีวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดแนวคิดจากวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์จากพระบรมราชโองการ จากนั้นจึงศึกษาข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์จากวรรณกรรม เพลง และประสบการณ์ด้านนาฏยศิลป์จากการปรึกษากลุ่มคณะทำงาน แล้วนำมาปรับให้เข้ากับการสร้างสรรค์ตามภูมิหลังของตน โดยเลือกการใช้ท่าทาง รายละเอียดของท่า อารมณ์ และความเชื่อตามภูมิหลังของตัวละคร นอกจากนี้ยังกล้าออกจากจารีต

ละครไทยที่มีอยู่เดิม ทำให้ผลงานที่เกิดขึ้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และยังได้รับการสืบทอดในปัจจุบัน กระบวนการทำงานเป็นภูมิปัญญาของปรมาจารย์ด้านนาฏศิลป์ไทยส่งผลต่อนักนาฏยประดิษฐ์รุ่นหลัง อันมีคุณูปการต่อวงการนาฏศิลป์อย่างอเนกอนันต์

ข้อเสนอแนะ

การศึกษาประวัติและผลงานเจ้าจอมมารดาเขียน ตลอดจนแนวคิดนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน เรื่อง พระลอ พบว่ายังมีคณะละคร ครูละคร และผลงานนาฏยประดิษฐ์อีกมากที่ควรศึกษาทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ทฤษฎีนาฏศิลป์ และในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อขยายองค์ความรู้ที่เกิดจากภูมิปัญญาของนาฏศิลป์ไทย

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

แก้วมงคล ชัยสุริยันต์. ผีของชาวลานนาไทยโบราณ. กรุงเทพฯ : พระจันทร์, 2486.

ข้า บุนนาค, เจ้าพระยาทิพากรวงศ์. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 4 ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข้า บุนนาค). กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพ์ดี, 2547.

คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. มรดกของแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2549.

คณะศึกษาศาสตร์. คุณานุสรณ์ครบรอบ 100 ปี คุณครูลมูล ยมะคุปต์. ม.ป.ท, ม.ป.ป. (จัดพิมพ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ชาตีกาล ของคุณครูลมูล ยมะคุปต์ วันที่ 2 มิถุนายน 2548).

“เจ้าจอมมารดาเขียน”. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กอ. 001 หวญ 13/15.

เจริญจิต ภัทรเสวี. อาลัยเจริญจิต. ม.ป.ท., 2521. (งานพระราชทานเพลิงศพนางเจริญจิต ภัทรเสวี ณ วัดอรุณราชวราราม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2521).

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. ลิลิต นิทราชาคริข พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กับ, ตำนานแลบทรวงละคร เจ้านายทรงเล่นเรื่องนิทราชาคริข ในรัชกาลที่ 5. เสภาเรื่องอาบุญหะชั้น แต่งโดยกระแสรบสัง เมื่อในรัชกาลที่ 5. บทละครเรื่องอาบุญหะชั้น พิมพ์ตามต้นฉบับของ เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. บทเจรจาละครเรื่องอิเหนา. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2520. (อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพนางเนื่อง อุมะวิชนี ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ วันที่ 26 เมษายน 2520)

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. ดาราวัศมี สายใยรักสองแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. (ที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์).

ชวลีย์ ณ ถลาง. ประเทศราชของสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541.

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา. ระเบียบตำนานละคร เล่นที่วังวรดิศในงานฉลองพระชนมายุของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เล่นคืนแรก 14 พฤศจิกายน 2465. กรุงเทพฯ : เดลิเมลล์, 2465.

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา. ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ : ละครพื้นบ้าน. กรุงเทพฯ : มติชน, 2546.

- เดือนใจ ไชยศิลป์. ตำนานในการรับรู้ของชนชั้นปกครองสยาม พ.ศ.2437 – 2476. วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536.
- ธานีนีวัตติ, พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า. ประวัติทำวรวงศ์ และวิจารณ์เรื่องเค้ามูลนิทานอิเหนาของ
ไทย. กรุงเทพฯ : ยัมศรี, 2484. (งานพระราชทานเพลิงศพทำวรวงศ์ ณ เมรุวัดเทพศิรินทรา
วาส วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2484).
- ธีรพล คชาชีวะ. ผู้อาศัยบริเวณสามแพร่ง เป็นครอบครัวที่อาศัยบริเวณนี้ 3 ชั่วอายุคน. สัมภาษณ์, 15
กุมภาพันธ์ 2550.
- ธีรยุทธ ยวงศรี. การดนตรี การขับ การพ้องล้านนา. เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2540.
- นงเยาว์ กาญจนจारी. ดาราวัศมี. เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2539.
- นพรัตน์ หวังในธรรม. ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.
สัมภาษณ์, 27 กุมภาพันธ์ 2550.
- นภัสนันท์ พุ่มสุโข. เรื่องเล่าล้านนา. กรุงเทพฯ : บ้านหนังสือ 19, 2548.
- นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระ. บทละคร เรื่อง พระล่อ พระนิพนธ์ พระเจ้าบรมวงศ์
เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2515.
- นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระ. พระประวัติแลพระอาการประชวรสมเด็จพระนาง
เจ้าโสมนัสวัฒนาวดี. กรุงเทพฯ : อักษรนิติ, 2468. (งานปลงศพमारดาหลวงอายุรแพทย์พิเศษ
ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส วันที่ 10 มีนาคม 2468).
- นริศรานุวัตติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าฟ้ากรมพระยา. วิจารณ์เรื่องตำนานเสภา. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2499.
- นริศรานุวัตติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าฟ้ากรมพระยา. สาส์นสมเด็จพระ เล่มที่ 10. กรุงเทพฯ : ศุภสภา, 2505.
- นริศรานุวัตติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าฟ้ากรมพระยา. สาส์นสมเด็จพระ เล่มที่ 22. กรุงเทพฯ : ศุภสภา, 2505.
- นริศรานุวัตติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา. ชุมนุมบทละครและบทคนเสียด พระ
นิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์. กรุงเทพฯ : กรม
ศิลปากร, 2506. (ในงานฉลองครบรอบร้อยปีแห่งวันประสูติสมเด็จพระนริศฯ วันที่ 28
เมษายน 2506).
- เนียนศิริ ตาละลักษณะ. พระประวัติ และผลงานของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิป. กรุงเทพฯ:
หสน. สหประชาพานิชย์, 2522.
- บุญเสริม สาตราภัย. เสด็จล้านนา 2. กรุงเทพฯ : อักษรวิพัฒน์, 2532.
- เบญจามา (จักรพันธ์) ไกรฤกษ์. อนุสรณ์งานศพนายพูนเพิ่ม ไกรฤกษ์. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์พับลิชชิ่ง, 2549.
- ปรเมษฐ์ บุณยะชัย. อาจารย์ประจำวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. สัมภาษณ์,
19 เมษายน 2550.

- แก้ว สนิทวงศ์เสนี, ท่านผู้หญิง. ท่านผู้หญิง ที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงแก้ว สนิทวงศ์เสนี. กรุงเทพฯ : อารต์ อิน โปรดักชั่น, 2543. (ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 19 พฤศจิกายน 2543)
- พรพิมลพรรณ รัชนี้. คำนำ : บทละคร เรื่อง พระลอ พระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2496. (งานพระราชทานเพลิงศพหม่อมผัน วรวรรณ ณ ออยุธยา)
- พิมาน แจ่มจรัส. 49 ราชินีไทย. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์ บุ๊คส์, 2544.
- พูนพิศ อมาตยกุล, นายแพทย์. เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับในรัชกาลที่ 5 กับดนตรีไทย. กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2526.
- พูนพิศ อมาตยกุล, นายแพทย์. ดนตรีไทยภาคกลางในล้านนาไทย. เรื่องเงิน, 67,68 และ82. กรุงเทพฯ : บริษัท รักษ์ศิลป์ จำกัด, 2530. (ที่ระลึกในงานบรรจุอัฐิเจ้าสุนทร ณ เชียงใหม่).
- “ภาพส่วนตัวของนายโหมด ว่องสวัสดิ์ ฉากพระลอ พ.ศ. 2491”. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.ภ.สบ.22 / ภราดร คักดา. ชุดประวัติศาสตร์ ตอน วังเจ้าในอดีตฯ. กรุงเทพฯ : สยามบันทึก, 2548.
2 -13.
- มนตรี ตราโมท. อาลัยเจริญจิต. ม.ป.ท., 2521. (งานพระราชทานเพลิงศพนางเจริญจิต ภัทรเสวี ณ วัดอรุณราชวราราม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2521).
- มหาศักดิ์พลเสพ, สมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวร. พระบวรราชนิพนธ์ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2545.
- เย็นหยัด ใจสมุทร. รำลึก “วันรพี” ผ่านคดีพญาธรรมา บทละครหมื่นประมาทกรมหลวงราชบุรีฯ. ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 18. ฉบับที่ 10. (สิงหาคม 2540) : 114 -122.
- รมณีย์ฉัตร แก้วกิริยา,หม่อมราชวงศ์. ดาราวัศมีสายใยรักสองแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. (จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 8 ธันวาคม 2542).
- ฤดีวรรณ วรวรรณ, หม่อมเจ้าหญิง. บันทึกท่านหญิง ม.จ.หญิง ฤดีวรรณ. กรุงเทพฯ : ดับเบิลนายน์ , 2548.
- ศรีศักร วัลลิโภดม, และคณะ. ดนตรีและนาฏศิลป์กับเศรษฐกิจและสังคมสยาม. กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด, 2535.
- คันสนีย์ วีระศิลป์ชัย. ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ : ลูกท่านหลานเธอที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในราชสำนัก. กรุงเทพฯ : มติชน, 2547.
- คึกฤทธิ์ ปราโมช, หม่อมราชวงศ์. สี่แผ่นดิน 1. พระนคร : แพรวพิทยา, 2506.

สวภา เวชสุรการษ์. หลักฐานอายุประดิษฐ์ของท่านผู้หญิงแก้ว สนิทวงศ์เสนี. วิทยานิพนธ์ดุสิตศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

ส่องชาติ ชื่นศิริ. ศิลปินแห่งชาติ ปี 2535 สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ – ละครรำ). สัมภาษณ์, 18 ธันวาคม 2549.

สำเนาพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชทานกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ กับโคลงกลอนพระโอรสาทแลพระพรซึ่งพระชนกทรงอำนวยการแก่พระนางเธอลักษมีลาวัณ. ม.ป.ท, 2474. (งานบำเพ็ญพระกุศลที่นำพระศพกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ในวันที่ ค่ำรบ 50 แต่วันสิ้นพระชนม์, 2474).

สุภาวดี โปธิเวชกุล. จารีตการใช้อุปกรณ์การแสดง เรื่อง อีเหนา. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

สุรพล วิรุฬห์รักษ์. วิวัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325 – 2477. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

สุวรรณณี ชลานุเคราะห์. ศิลปินแห่งชาติ ปี 2533 สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ – ละครรำ). สัมภาษณ์, 8 และ 9 มกราคม 2550.

เสรี หวังในธรรม. บทละครพันทาง เรื่อง พระลอ ตอน จากแมนสรวงสู่เมืองสรวง ณ โรงละครแห่งชาติ (สุพรรณบุรี) วันที่ 2, 9, 16 พฤศจิกายน 2545). กรุงเทพฯ : สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2545.

อเนก นาวิกมูล. หมายเหตุประเทศไทย เล่ม 2. กรุงเทพฯ : 959 พับลิชชิ่ง, 2549.

อรุณ เวชสุวรรณ. พระราชชายาเจ้าดารารัศมีกับการรวมหัวเมืองภาคเหนือ. กรุงเทพฯ : เม็ดทราย, 2543.

ภาษาอังกฤษ

Nikom Musigakama. Cultural System for Quality Management. Bangkok : The Fine Arts Department, 2000.

<http://www.google.co.th>

<http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2449/032/826.PDF>

<http://www.talkingmachine.org/angelandhmv.html>

ภาคผนวก

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก

กระบวนทำรำพระลอ ตอนลงสรงเสียงน้ำ ตามไก่ เข้าสวน และเข้าห้อง

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กระบวนการทำรำพระลอ ตอน ลงทรงเสียดน้ำ

กระบวนการทำรำพระลอ ตอน ลงทรงเสียดน้ำ ผู้วิจัยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ สุวรรณี ชลานุเคราะห์ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2533 สาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์-ละครรำ) เมื่อวันที่ 22 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2550 สำหรับการอธิบายท่ารำจะเน้นเฉพาะตัวพระลอ

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
เพลงลาวเจียง ทำนอง 1 ท่าที่ 1		พระลอ หันหน้า เท้าขวาเปิดสั้น เท้าซ้าย ก้าวหน้า ย่อลง มือขวาตั้งวงล่าง มือซ้ายตั้งวงข้างลำตัวระดับเดียวกัน เอียงซ้าย นายแก้ว หันหน้า เท้าขวาเปิดสั้น เท้าซ้าย ก้าวหน้า ย่อลง มือทั้งสองถือพานเชิญเครื่อง มูรธาธาร เอียงซ้าย นายขวัญ เหมือนนายแก้ว
ทำนอง 1 ท่าที่ 2		พระลอ ทำเหมือน “ทำนอง 1 ท่าที่ 1” แต่ สลับข้าง นายแก้ว นายขวัญ ทำเหมือน “ทำนอง 1 ท่าที่ 1” แต่สลับข้าง
เจ้าเฝือเอย 1		พระลอ หันหน้า เท้าขวายืนเต็มเท้า เท้าซ้าย ยืนแตะข้างเท้าขวา มือขวาเท้าเอว มือซ้าย วางที่หน้าซ้าย เอียงขวา นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเหมือนเดิม อยู่ ด้านหลังพระลอ
เจ้าเชื้อชวนโลม 1		พระลอ หันขวา เท้าขวายืนเต็มเท้า เท้าซ้าย ก้าวข้าง ย่อลง มือทั้ง 2 ตั้งวงระดับแฉ่งศีรษะ แล้วค่อยๆ เลื่อนลง เอียงขวา
เจ้าเฝือเอย 2		ท่าเหมือนท่า “เจ้าเฝือเอย 1”
เจ้าเชื้อชวนโลม		ท่าเหมือนท่า “เจ้าเชื้อชวนโลม 1”

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
ขึ้นพระโคม		พระลอ หันหน้า เท้าขวาแตะข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายยื่นเป็นหลัก มือขวามือที่หน้าขา มือซ้ายจับระดับปาก เอียงซ้าย
พระโคมเรื่องลอ		พระลอ หันขวา เท้าขวายืนเต็มเท้า เท้าซ้ายยกเท้าข้างลำตัว ย่อลง มือขวาดังวงแขนตั้งเสมอไหล่ข้างลำตัว มือซ้ายหงายมือจอแขนระดับแก้มศีรษะ เอียงขวา
ดอกเอ๋ย		พระลอ หันหน้า เท้าขวายืนเต็มเท้า เท้าซ้ายยื่นแตะข้างเท้าขวา มือขวาเท้าเอว มือซ้ายวางที่หน้าซ้าย เอียงขวา
เจ้าดอกจันทน์กระพ้อ		พระลอ หันหน้า เท้าขวาก้าวข้าง เท้าซ้ายวางข้างเท้าขวา มือขวาชี้ระดับวงบน มือซ้ายเท้าเอว เอียงซ้าย
ช่อนหัว		พระลอ หันหน้า เท้าขวาวางหลังเท้าซ้าย เท้าซ้ายก้าวหน้า มือขวาเท้าเอว มือซ้ายจับเข้าอก เอียงขวา
อกฝ่อ		พระลอ หันหน้า เท้าขวาวางหลังเท้าซ้าย เท้าซ้ายก้าวหน้า หน้าหลัง มือทั้งสองตบอก เอียงซ้าย
เฝ้าขอมเอย		พระลอ หันหน้า เท้าขวาแตะข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายยื่นเป็นหลัก มือขวาแบมือซ้อนข้อระดับปากข้างตัว มือซ้ายเท้าเอว เอียงซ้าย นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเหมือนเดิม อยู่ด้านหลังพระลอ

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
อัยยะศรีเอย 1		พระลอ หันหน้า เท้าขวายืนเป็นหลัก เท้าซ้ายยกหน้า มือขวาวงบัวบาน มือซ้ายวงหน้า เอียงขวา
จะลีลงท่า		พระลอ หันหน้า เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดสัน ย่อลง มือขวาจับแล้วกรายเป็นวงบน มือซ้ายจับแล้วกรายเป็นวงล่าง เอียงขวา
อัยยะศรีเอย 2		ทำเหมือนท่า "อัยยะศรีเอย 1" แต่สลับด้าน
จะลีลงท่า		เหมือนท่า "จะลีลงท่า 1" แต่สลับด้าน
เบื่องซ้ายขวา		พระลอ หันหน้า เท้าขวาวางข้างเท้าขวา เท้าซ้ายก้าวข้าง ย่อลง มือขวาเท้าเอว มือซ้ายวางที่หน้าขาซ้าย เอียงขวา นายแก้ว ทำท่าเหมือนเดิม อยู่ด้านหลังพระลอ นายขวัญ หันหน้า นั่งตั้งเข้าขวาตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองถือพานระหว่างอก เอียงซ้าย
สองรา พี่เลี้ยง		พระลอ ทำท่าเหมือน "เบื่องซ้าย" แต่สลับด้าน นายแก้ว นายขวัญ หันหน้า นั่งตั้งเข้าขวาตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองถือพานระหว่างอก เอียงซ้าย
ดอกเอ๋ย		พระลอ หันหน้า เท้าขวายืนเต็มเท้า เท้าซ้ายยืนตะข้างเท้าขวา มือขวาเท้าเอว มือซ้ายวางที่หน้าซ้าย เอียงขวา นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเหมือนเดิม อยู่ด้านข้างพระลอ

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
เจ้าดอกกระเจียง		พระลอ หันหน้า ทำขวาก้าวข้าง ทำซ้ายวางข้างทำขวา มือขวาชี้ระดับวงกลาง มือซ้ายทำเอว เอียงซ้าย
สองสู		พระลอ หันหน้า ทำขวาวางข้างทำขวา ทำซ้ายก้าวข้าง ย่อลง มือขวาทำเอว มือซ้ายแตะหลังนายขวัญ เอียงขวา นายแก้ว นายขวัญ หันหน้า นั่งตั้งเข้าขวาตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองถือพานระหว่างอก เอียงซ้าย
คู่เคียง		พระลอ ทำเหมือนท่า “สองสู” นายแก้ว นายขวัญ หันหน้า นั่งตั้งเข้าขวาตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองพนมระหว่างอก เอียงซ้าย
แวงเรียงรักษเอย		พระลอ หันหน้า ทำขวาแตะข้างทำซ้าย ทำซ้ายวางข้างทำขวา ย่อลง มือขวามือทั้งสองโอบศีรษะนายแก้ว นายขวัญ เอียงขวา นายแก้ว นายขวัญ หันหน้า นั่งตั้งเข้าเข้าหาพระลอตามสัดส่วนพระ มือทั้งพานระหว่างอก เอียงซ้าย
นายขวัญเอย เชิญ สุพรรณภูษิต		พระลอ ทำเหมือน “เจ้าเฝือเอย” แต่สลับข้าง นายแก้ว หันหน้า ทำซ้ายก้าวหน้า ทำหลังเปิดสัน ย่อลง มือทั้งสองถือพาน เอียงซ้าย นายขวัญ หันหน้า นั่งตั้งเข้าซ้ายตามสัดส่วนพระ มือขวาทำเอว มือซ้ายจับเข้าอก เอียงขวา
นายแก้วติด		พระลอ ทำเหมือน “ทำนอง 1 ท่าที่ 2” นายแก้ว นายขวัญ หันหน้า ทำขวาก้าวหน้า ทำซ้ายวางหลัง มือทั้งสองถือพานเชิญเครื่องมูรธาธาร เอียงขวา
ตามชิดราชา		พระลอ ทำเหมือน “ทำนอง 1 ท่าที่ 1 และ 2”

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
		สลับกัน 3 จังหวะ นายแก้ว นายขวัญ ท่าเหมือนเดิม และเดินตามพระลอ
ดอกเอ๋ย		พระลอ หันหน้า ทำขวายยืนเต็มเท้า ทำซ้ายยืน แตะข้างเท้าขวา มือขวาทำเอว มือซ้ายวางที่ หน้าซ้าย เอียงขวา นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเหมือนเดิม อยู่ ด้านข้างพระลอ
เจ้าดอกสีดา		พระลอ หันหน้า ทำขวาก้าวข้าง ทำซ้ายวาง ข้างเท้าขวา มือขวาชี้ระดับวงกลาง มือซ้ายเท้า เอว เอียงซ้าย
เชิญเครื่องมูรธา		พระลอ ทำเหมือน "ทำนอง 1 ท่าที่ 1 และ 2" สลับกัน 3 จังหวะ
สู่ทำสนานเอย		พระลอ หันหน้า ก้าวเท้าซ้าย ตามด้วยเท้าขวา เท้าขวาอยู่หน้า ทำซ้ายซ้ายวางหลังเปิดสัน ย่อ ลง มือทั้งสองจับปรกข้าง กรายออกเป็นมือขวา หงายวงแขนตึงเสมอไหล่ มือซ้ายวงบน เอียง ซ้าย
ทำนองเพลง 2		ทั้ง 3 ทำท่าเหมือนทำนองเพลง 1 ท่าที่ 1 และ 2 สลับกัน โดยเข้าโรงซ้ายมือของตัวละคร แล้ว สวนออกมา ในม่านฝั่งหลังเอียงซ้าย
พ่อเจ้า ณ หัวเอย ธ จ่อมอระองค์ 1		พระลอ หันหลังก้าวเท้าซ้ายขึ้นโขดหิน ทำขวา วางกับพื้น มือขวาจับคว่าข้างหน้าระดับอก มือ ซ้ายตั้งวงระดับอก เอียงซ้าย จากนั้นหันหน้า นั่ง ห้อยขาทั้งสองตามสัดส่วนพระ มือขวาตั้งวง บน มือซ้ายจับส่งหลัง เอียงขวา นายแก้ว นายขวัญ นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ วางพานทั้งสองลงข้างตัว
พ่อเจ้า ณ หัวเอย ธ		พระลอ ทำเหมือน "พ่อเจ้านะหัวเอย ธ

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
จ่อมอระองค์ 2		จ่อมอระองค์ 1" แต่ไม่ต้องก้าวขึ้นโขดหิน
แอบฝั่งสง		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาทั้งสองตามสัดส่วนพระ มือขวาตั้งวงบน มือซ้ายตั้งวงหน้า ลักคองเอียงซ้าย นายแก้ว นายขวัญ นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองวงน้ำ
โสรจสง		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาทั้งสองตามสัดส่วนพระ มือขวาใช้ขันตักน้ำ มือซ้ายวางหน้าขาซ้ายเอียงซ้าย
สระเกล้า		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาทั้งสองตามสัดส่วนพระ มือขวาใช้ขันรดน้ำที่ศีรษะ มือซ้ายจีบรูตข้างมือขวาแล้วรูดลง เอียงขวา
ดอกเอ๋ย		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาทั้งสองตามสัดส่วนพระ มือขวาวางที่หน้าขาขวา มือซ้ายเท้าเอวเอียงซ้าย
เจ้าดอกกระเบา		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาทั้งสองตามสัดส่วนพระ มือขวาจีบหงายข้างลำตัว มือซ้ายเท้าเอวเอียงขวา
ขึ้นโคมพระลอเจ้า		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาทั้งสองตามสัดส่วนพระ มือขวาวางที่หน้าขาขวา มือซ้ายจีบที่ปากเอียงซ้าย
สร้างเศร้าย่า		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาทั้งสองตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองจีบแล้วกรายออกเป็นวงกลางเอียงขวา

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
เพียงเคย		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาทั้งสองตามสัดส่วน พระ มือขวาเท้าเอว มือซ้ายทาบอก เอียงขวา
เชิดฉวีเคย 2		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาทั้งสองตามสัดส่วน พระ มือขวาตั้งวงแขนตั้งเสมอไหล่ข้างลำตัว มือ ซ้ายจับแล้วกลายเป็นวงบัวบานเอียงขวา นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
แผ้วรูดีวรกาย 1		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาทั้งสองตามสัดส่วน พระ มือขวาตั้งวงแขนตั้งด้านหน้า มือซ้ายวักน้ำ ลูบแขนขวา เอียงซ้าย ทำสลับกัน 2 ครั้ง นายแก้ว นายขวัญ นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองวักน้ำ
เชิดฉวีเคย แผ้วรูดีวรกาย 2		ทั้ง 3 ทำเหมือนท่า “เชิดฉวีเคย แผ้วรูดีวรกาย 1” แต่สลับด้าน
ฟ่องผิวฉาย		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาทั้งสองตามสัดส่วน พระ มือทั้งสองจับกรายเป็นวงแขนตั้ง นายแก้ว นายขวัญ นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองวักน้ำ หรือ ลูบแขนพระลอ
สะอากอินทร์เทียบ		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาทั้งสองตามสัดส่วน พระ มือทั้งสองแหงวงเป็น มือขวา วงบน มือซ้ายวงแขนตั้งเสมอไหล่ข้างลำตัว เอียงซ้าย
ดอกเอ๋ย		พระลอ ทำเหมือนท่า “ดอกเอ๋ย” ก่อนบทร้อง เจ้าดอกกระเบา นายแก้ว นายขวัญ นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองวักน้ำ

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
เจ้าดอกกระเจียว		พระลอ ทำเหมือนท่า “เจ้าดอกกระเบา” แต่สลับด้าน นายแก้ว นายขวัญ นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองวิกน้ำ
น้ำกระเซ็น		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาทั้งสองตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองเท้าไขว่กัน สะดุ้งตัวขึ้น เอียงซ้าย นายแก้ว นายขวัญ นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองวิกน้ำเข้าหาพระลอ
เย็นเฉียบ		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาทั้งสองตามสัดส่วนพระ มือทั้ง 2 แตะไหล่ทั้งสองไขว่กัน เอียงซ้าย
งึมเจียบทรวงเอย		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาทั้งสองตามสัดส่วนพระ มือขวาเท้าเอว มือซ้ายทาบอก เอียงขวา
เทริดสวรรคเอย 1		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาทั้งสองตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองจับคว่าแล้วสอดขึ้นเป็นวงบัวบาน เอียงซ้าย
เจ็ดขวัญเมืองแมน 1		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาทั้งสองตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองกางเป็นวงกลาง เอียงขวา
เทริดสวรรคเอย เจ็ดขวัญเมืองแมน 2		ทั้ง 3 ทำเหมือนท่า “เทริดสวรรคเอย เจ็ดขวัญเมืองแมน”

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
วิโยคโศกแสน		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาทั้งสองตาม สัดส่วนพระ มือทั้งสองทาบไขว้กันที่สีข้าง เอียงซ้าย
โศกแสนเสียวสยอง		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาทั้งสองตาม สัดส่วนพระ มือทั้งสองถูฝ่ามือบริเวณกลางอก กลมหน้า นายแก้ว นายขวัญ นั่งคุกเข่าตามสัดส่วน พระ มือทั้งสองประคองพระลอ
ดอกเอ๋ย		พระลอ ทำเหมือนท่า “ดอกเอ๋ย” ก่อนบทร้อง เจ้าดอกกระเบา
เจ้าดอกหม่อนทอง		พระลอ หันหน้า เท้าขวาวางหลัง เท้าซ้าย ก้าวหน้า มือขวาเท้าเอว มือซ้ายจับหางวง กลาง เอียงขวา
ลอร่าชอนาถตรอง		พระลอ หันหน้า เท้าขวาวางหลัง เท้าซ้ายแตะ หน้าเท้าขวา มือขวาเท้าคาง มือซ้ายกำมือต่อ ศอกขวา เอียงขวา
หม่นหมองแดออย		พระลอ หันหน้า เท้าขวาวางหลัง เท้าซ้ายแตะ หน้าเท้าขวา เซตัวแล้วนั่งห้อยขาตามสัดส่วน พระ มือทั้งสองทาบไขว้กันที่สีข้าง เอียงซ้าย นายแก้ว นายขวัญ ประคองพระลอ
เพลงลงสร ทำนองเพลง ท่าที่ 1		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาทั้งสองตาม สัดส่วนพระ มือขวาวางหน้าขาขวา มือซ้าย เท้าเอว เอียงซ้าย นายแก้ว นายขวัญ นั่งคุกเข่าตามสัดส่วน พระ มือทั้งสองวางน้ำ
ทำนองเพลงท่าที่ 2		พระลอ ทำเหมือนท่าทำนองเพลง 1 ท่าที่ 1 แต่ทำสลับด้าน

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
ทำนองเพลงที่ 3		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาทั้งสองตาม สัดส่วนพระ กอดหน้ามือทั้งสองปาดออกจาก กัน เอียงซ้าย
ทำนองเพลง ท่าที่ 4		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาทั้งสองตาม สัดส่วนพระ มือทั้งสองวักน้ำ เอียงขวา
ทำนองเพลงท่าที่ 5		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาทั้งสองตาม สัดส่วนพระ มือทั้งสองลูบหน้า เอียงซ้าย
ทำนองเพลงท่าที่ 6 ท่าที่ 7 และ 8		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาทั้งสองตาม สัดส่วนพระ มือขวาตั้งวงแขนตั้งด้านหน้า มือ ซ้ายวักน้ำลูบแขนขวา เอียงซ้าย ทำสลับกัน 2 ครั้ง แล้วลูบทั้งสองแขนพร้อมกัน
เพลงลาวแพนใหญ่ น้ำกาหลงใส		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือขวาวางที่หัวเข่าขวา มือซ้ายวางที่หน้าขา ขวา เอียงซ้าย นายแก้ว นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอ ระดับต่ำกว่า นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ
ไหลหลัง		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือขวาวางที่หัวเข่าขวา มือซ้ายจับม้วนมือวน ข้างลำตัว เอียงขวา
คว้างคว้าง		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองตั้งข้างหน้ากลางลำตัวและวนมือ สลับกันในลักษณะทรงกลม ระดับต่ำกว่า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
แลอ้างว้าง		พระลอ หันหน้า ยกกันขึ้นยืน มือขวาตั้งวงบน มือซ้ายตั้งวงแขนตั้งเสมอไหล่ เอียงซ้าย
หวีหวน		พระลอ หันหน้า ยกกันขึ้นยืน มือทั้งสองถูกัน ระหว่างอก กล่อมหน้า นายแก้ว นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอ ระดับต่ำกว่า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ
กำสรวลแสน		พระลอ หันหน้า ยืนแล้วทรุดตัวลง มือทั้งสอง ทาบไขว้กันบริเวณสี่ข้าง เซตตัว เอียงขวา นายแก้ว นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอ ระดับต่ำกว่า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ ลูกขึ้นประคองเมื่อพระลอสเซ
คำนึงความยามยาก		พระลอ หันหน้า ยกกันขึ้นยืน เท้าขวายืน เท้า ซ้ายแตะข้างเท้าขวา มือทั้งสองกำมือเท้าเอว เอียงขวา
จากเมืองแมน		พระลอ หันหน้า เท้าขวาก้าวข้าง เท้าซ้ายวาง ข้างเท้าขวา มือขวาชี้คว่าแขนตั้งเสมอไหล่ โดยชี้เฉียงไปด้านหลัง มือซ้ายเท้าเอว เอียงซ้าย
มาตกอยู่ด้าวแดน		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองรวมไว้ด้านหน้า เอียงซ้าย
อรัญญา		พระลอ หันหน้าเอียงซ้าย นั่งห้อยขาตาม สัดส่วนพระ มือขวาชี้ลงที่พื้น มือซ้ายเท้า โขดหิน เอียงขวา

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
พระเพื่อนแพงเอ๋ย		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาทั้งสองตาม สัดส่วนพระ มือทั้งสองตั้งมือกกลางลำตัว เอียง ซ้าย
พี่ บ เคย		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือขวาวางที่หน้าขาขวา มือซ้ายจับเข้าอก เอียงขวา
ตกยาก		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือขวาผายมือ มือซ้ายวางที่หน้าขาซ้าย เอียงซ้าย
แสนระกำ		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองทาบไขว่กันบริเวณสี่ข้าง เอียงขวา นายแก้ว นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอ ระดับต่ำกว่า นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ
ลำบาก		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองหงายมือแขนตั้งด้านหน้าสะบัด หน้าหน้า-หลัง เอียงขวา
เหนื่อยยาก		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองตบอก เอียงขวา
นิหนักหนา		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองตบหน้าขาทั้งสอง เอียงซ้าย

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
พลัดทั้งปฐินทร์		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามลัดส่วนพระ มือทั้งสองจับกรายเป็นวงกลาง เอียงซ้าย
ถิ่นฐาน		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามลัดส่วนพระ มือทั้งสองรวมไว้ด้านหน้า เอียงขวา
พลัดทั้งศฤงคาร บุญญา		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามลัดส่วนพระ มือขวาวางหน้า มือซ้ายวงบัวบาน เอียงขวา
พลัดทั้งสนม		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามลัดส่วนพระ มือทั้งสองทาบไขว้ที่ไหล่ เอียงขวา
ทั้งซ้ำ		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามลัดส่วนพระ มือขวาวางที่หน้าขาขวา มือซ้ายกอดหน้ามือ ปาดลง เอียงซ้าย
ทั้งเสนา		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามลัดส่วนพระ มือขวาชี้กวาด มือซ้ายวางที่หน้าขาซ้าย เอียง ซ้าย
ไพร่นาย		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามลัดส่วนพระ มือขวาวางที่หน้าขาขวา มือซ้ายผายมือออก ข้างลำตัว เอียงขวา

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
พลัดทั้งพระแม่		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองพนมไหว้ข้างหน้า ไม่เอียง
พระเมีย		พระลอ ทำเหมือนท่า "ทั้งสนม" นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
มาหายเสีย		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองหงายผายออกข้างตัว เอียงซ้าย
เอกากาย		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือขวาตั้งนิ้วชี้หักข้อมือเข้า มือซ้ายวางหน้าขา ซ้าย เอียงขวา
พลัดทั้งเฝ้า		พระลอ ทำเหมือนท่า "ตกยาก" นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
ทั้งพงศ์		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือขวาล่อแก้ววนมือข้างลำตัว มือซ้ายวาง หน้าขาซ้าย เอียงซ้าย นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
ผองจตุรงค์ก็แลหาย		พระลอ หันหน้า ยกกันขึ้นยืน มือขวาตั้งวงบน มือซ้ายตั้งวงแขนตึงเสมอไหล่ เอียงซ้าย นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
ฤทธิ์เสน่ห้สาวเหนียว ฤทธิ์เสน่ห้สาวรั้ง		พระลอ หันหน้า ยกกันแล้วทรวดตัวลง มือทั้ง สองกำมือในลักษณะถูกตึง เอียงขวา ทำสลับกัน 2 ครั้ง นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
จนคลุ้มจนคลั่ง สวิงสวาย		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองเท้าเตี้ยฝั่งเดียวกัน เอียงขวา ทำสลับด้านกัน 4 ครั้ง นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
แทบจะตายเสียแล้ว เหนอน		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองผายมือออกจากกัน เอียงซ้าย นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
ในเฉดคงแดน		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือขวาวางที่หน้าขาขวา มือซ้ายชี้ม้วนลงที่พื้น
แสนกันดาร		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือขวาวผายมือออกข้างลำตัว มือซ้ายเท้าเตี้ย นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
เพลงลาวครวญ ไฉ่พระชนนีศรีแมน สรว		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ ยกมือไหว้ถวายบังคม เอียงขวา นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
จะโคกทรง		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือขวาจับปรกข้าง มือซ้ายวางที่หัวเข่า เอียงขวา นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
เสียวรู้สึก		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองถูมือระดับอก เอียงขวา นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
รำลึกถึง		พระลอ หันหน้า เท้าขวายืน เท้าซ้ายเตะข้าง เท้าขวา มือทั้งสองกำมือเท้าเอว เอียงซ้าย นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
ไเหน่ทุกซี้ถึง		พระลอ ทำเหมือนท่า “หมอนหมอง” นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
บิตุรงค์ทรงรำพึง		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองพนมไขว้ข้างศีรษะด้านซ้าย เอียงซ้าย นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
ไเหน่โคกซึ้ง		พระลอ ทำเหมือนท่า “จะโคกทรงง” นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
ถึงภู		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือขวาวางหน้าขาขวา มือซ้ายทาบอกขวา นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
คู่หทัย		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองไขว้ที่ขี้ก้นด้านด้าน ระดับกลาง ตัว เอียงขวา นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
ร้อยชู้ฤาเท่าเนื้อ		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองตั้งแล้วพลิกหน้า - หลัง เอียงซ้าย นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
เมียดน		พระลอ ทำเหมือนท่า “ทั้งสนม” นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
เมียร้อยคน		ทั้ง 3 ทำเหมือนท่า “ร้อยชู้ฤาเท่า”

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
หรือจะสู้		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือขวาชี้ด้านหน้าระดับเอว มือซ้ายวางบน หน้าขา เอียงขวา นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
พระแม่ได้		พระลอ ทำท่าสลับกับ “ปีตุรงค์” นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
พระแม่อยู่เยือกเย็น		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองซ้อนรวมมือบริเวณด้านหน้า นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
ไม่เห็นใคร		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือขวาวางที่หน้าขาขวา มือซ้ายส้นมือ ระดับกลางตัว เอียงซ้าย นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
หรือกลับไป		พระลอ หันหน้า ก้าวเท้าขวา เท้าซ้ายเปิดสัน มือขวาตั้งวางบน มือซ้ายตั้งวางแขนตั้ง เอียงซ้าย นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
สู้นคร		พระลอ หันหน้า ก้าวเท้าขวา เท้าซ้ายเปิดสัน มือขวาชี้นิ้วไปด้านหลังแขนตั้ง มือซ้ายทำเอว เอียงซ้าย นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
ก่อนจะดี		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองตบที่หน้าขา เอียงซ้าย นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
พี่เลี้ยงตรอง พलग สนองพระดำรัส		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือขวาวางที่หัวเข่าซ้าย มือซ้ายวางที่หน้าขา ขวา เอียงซ้าย นายแก้ว นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอ ระดับต่ำกว่า นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ มือทั้ง สองถวายเป็นบังคม
เห็นชอบขัด		พระลอ ทำท่าเดิม แต่สลับด้าน นายแก้ว นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอ ระดับต่ำกว่า นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ มือ นอกวางบนหน้าขา มือในไว้มือระดับอก
เชิญคืน		พระลอ ทำท่าเหมือน “พี่เลี้ยงตรองพलग สนองพระดำรัส” นายแก้ว นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอ ระดับต่ำกว่า นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ มือทั้ง สองแบ่มือโดยมือในสูงกว่ามือนอก
บุรีศรี		พระลอ ทำท่าเดิม นายแก้ว นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอ ระดับต่ำกว่า นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ มือ นอกซ้ายวางตั้งมือระดับไหล่ มือขวาวางที่หน้า ขาใน เอียงนอก
เฉลิมกรุง		พระลอ ทำท่าเดิม นายแก้ว นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอ ระดับต่ำกว่า นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ มือทั้ง สองตั้งวงบัวบาน
บำรุงประชาติ		พระลอ ทำท่าเดิม นายแก้ว นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอ ระดับต่ำกว่า นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ มือทั้ง สองโกยขึ้นด้านหน้า

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
เป็นที่เกษมสุข		พระลอ ทำท่าเดิม นายแก้ว นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอ ระดับต่ำกว่า นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองตั้งวงแขนตั้งเสมอไหล่ เอียงใน
สี่ไป		พระลอ ทำท่าเดิม นายแก้ว นายขวัญ ทำเหมือนท่า “พีเลี้ยง ตรองพลงสนองพระดำรัส”
โอบพิตรยิ่งคิด		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือขวาวางหน้าขาซ้าย มือซ้ายทำเตี๋ย เอียงซ้าย นายแก้ว นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอ นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ
ยิ่งขัดข้อง		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือขวาตั้งวงเหนือเข่าแล้วพลิกมือ มือซ้ายวาง หน้าขาซ้าย เอียงซ้าย นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
ครั้นจะจร		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือขวาตั้งวงล่าง มือซ้ายตั้งวงล่างแขนตั้ง เอียงขวา นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
ก็ห้วงนครใหญ่		พระลอ ทำเหมือนท่า “สุนคร” นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
ครั้นจะคืน		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือขวาวางบนหน้าขา มือซ้ายจับคว่ำกราย ออกให้ปลายมือชี้ด้านหลัง เอียงซ้าย นายแก้ว นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอ นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
ก็เกรง		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองกำมือที่หว่างอก เอียงขวา นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
คนโยไฟ		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือขวาชี้ปาก มือซ้ายวางหน้าขา เอียงซ้าย นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
ว่าทำนไ้		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือขวาวางที่ขาขวา มือซ้ายทาบอก เอียงซ้าย นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
คร้านขลาด		ทั้ง 3 ทำเหมือนท่า"แสนกันดาร"
ประดาชชาย		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือขวาชี้ตะหวัดนิ้วระดับสายตา มือซ้ายจับ เท้าซ้าย เอียงขวา นายแก้ว นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอ นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ
นายแก้ว นายขวัญ		พระลอ ทำเหมือนท่า "นายแก้ว นายขวัญขึ้น เสนอ" นายแก้ว นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอ นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ มือซ้ายจับเข้าอก มือขวาวางหน้าขาขวา เอียงขวา ตามบทที่มี ชื่อของตน
ขึ้นเสนอ		พระลอ ทำเหมือนเดิม นายแก้ว นายขวัญ ทำเหมือนท่า "พลง สนองพระดำรัส" แต่ไม่ต้องถวายบังคม เพียง ไหว้ระดับอก

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
ใครจะแพ้		พระลอ ทำเหมือนเดิม นายแก้ว นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอ นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ มือนอกชี้กวาด มือ ในวางที่หน้าขา ศีรษะเฉียงใน
ครหา		พระลอ ทำเหมือนเดิม แต่สลับด้าน นายแก้ว นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอ นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ มือในชี้ที่ปาก มือ นอกวางหน้าขา เอียงนอก
ว่าเสียหาย		พระลอ ทำเหมือนเดิม นายแก้ว นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอ นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ มือนอกชี้ตัวัด มือในวางที่หน้าขา เอียงนอก
ถ้าไปหน่อย		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือขวาจับกรายเป็นวงที่เข้า มือซ้ายวางหน้า ขา เอียงซ้าย นายแก้ว นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอ นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ
จึงค่อยเอื้อนอุบาย		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือขวาตั้งวงหางพลิกข้อมือเป็นวงล่าง มือ ซ้ายจับคว้าม้วนกรายเป็นวงหางข้างลำตัว เอียงซ้าย นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
หมดฉินยื่นร้าย		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือขวาชี้ปาก มือซ้ายวางที่หน้าขาซ้าย เอียงขวา นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
ทูกทาง		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือขวาเดาะนิ้ว 3 ครั้ง มือซ้ายวางหน้าขาซ้าย เอียงขวา นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
มาฏ		พระลอ ทำเหมือนท่า “เซียงเอย” นายแก้ว นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอ นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ
จะเสียน้ำลงดู		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือขวาไว้มือระดับปาก มือซ้ายวางหน้าขาซ้าย เอียงขวา นายแก้ว นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอ นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ
ผิวะภู		พระลอ ทำเหมือนท่า “เซียงเอย” นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
รอดฤทธิ		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือขวาโกยขึ้น มือซ้ายวางที่หน้าขา เอียงซ้าย นายแก้ว นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอ นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ
ผีสง		พระลอ ทำเหมือนท่า “ประดาษชาย” นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
น้ำใส		พระลอ ทำเหมือนท่า “น้ำกาหลงใส” นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
จงไหล		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองกดหน้ามือแล้วปาดลงมา เอียงขวา นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
ควะคว้งคว้าง		พระลอ ทำเหมือนท่า “ควะคว้งคว้าง” นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
กู้อับปาง		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองหงายมือแขนตั้ง เอียงขวา นายแก้ว นายขวัญ ประคองพระลอ
น้ำเฉียน		พระลอ ทำเหมือนท่า “น้ำกาหลงใส” นายแก้ว นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอ นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ
จงเวียนวน		พระลอ ทำเหมือนท่า “ไหลหลัง” ทำท่า 2 ครั้ง นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
เพลงสาธุการ ทำนองเพลง ท่าที่ 1 -4		พระลอ หันหน้า นั่งตั้งเข่าตามสัดส่วนพระ เริ่มที่ตั้งเข่าขวา เท้าซ้ายกระดก กระทบทุก จังหวะ มือทั้งสองพนมไหว้ถวายบังคม ทำ สลับกับ 4 ทิศ ยกเว้นด้านหลังไม่กระดก นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
ทำนองเพลง ท่าที่ 5		พระลอ หันขวา นั่งตั้งเข่าตามสัดส่วนพระ ตั้ง เข่าซ้าย เท้าขวากระดก มือทั้งสองล่อแก้วแทง มือ มือขวาตั้งบนมือซ้าย เอียงซ้าย ยกตัว 2 ครั้ง นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม
ทำนองเพลง ท่าที่ 6		พระลอ หันขวา นั่งตั้งเข่าตามสัดส่วนพระ ตั้ง เข่าซ้าย เท้าขวากระดก มือทั้งสองล่อแก้วแทง มือ มือขวาปรกข้าง มือซ้ายระดับเข็มขัด เอียง ซ้าย ยกตัว 2 ครั้ง นายแก้ว นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอ นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
ทำนองเพลง ท่าที่ 7		<p>พระลอ หันขวา นั่งตั้งเข้าตามสัดส่วนพระ ตั้งเข้าซ้าย เท้าขวาวางที่พื้น มือทั้งสองล่อแก้ว แทะมือ มือขวาเหมือนวงบน มือซ้ายระดับเข็ม ชัด เอียงซ้าย ยกตัว 2 ครั้ง</p> <p>นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม</p>
ทำนองเพลง ท่าที่ 8 - 10		<p>ทั้ง 3 ท่าเหมือน ท่าที่ 5 - 7" แต่สลับด้าน</p>
ทำนองเพลง ท่าที่ 11 - 12		<p>พระลอ หันหน้า นั่งตั้งเข้าตามสัดส่วนพระ ตั้งเข้าซ้าย มือทั้งสองล่อแก้วหางระดับวงกลาง หน้าตรง ยกตัว 2 (ท่านารายณ์)</p> <p>นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม</p>
ทำนองเพลง ท่าที่ 13 -14		<p>พระลอ หันหน้า นั่งคุกเข้าตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองล่อแก้วระดับวงกลาง หน้าตรง ยกตัว 2 (ท่านารายณ์)</p> <p>นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม</p>
ทำนองเพลง ท่าที่ 15-16 และ 17 -18		<p>พระลอ หันหน้า นั่งคุกเข้าตามสัดส่วนพระ เท้าซ้ายกระดกเฉียง มือทั้งสองล่อแก้ว มือขวา ตั้งแขนตั้ง มือซ้ายหางมือ เอียงซ้าย ยกตัว 2 ครั้ง ทำสลับกัน</p> <p>นายแก้ว นายขวัญ ทำเหมือนเดิม</p>
ทำนองเพลง ท่าที่ 19		<p>พระลอ หันหน้า นั่งคุกเข้าตามสัดส่วนพระ มือขวาตั้งวงหน้า มือซ้ายจับหางข้างมือซ้าย เอียงขวา ทำสลับกันสองมือจนหมดเพลง</p> <p>นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม</p>
ทำนองเพลง ท่าที่ 16		<p>ทั้ง 3 ท่าเหมือนท่าที่ 1 เพลงสาธุการ แต่คุกเข้า"</p>
<p>เกริ่นเกล้าซอฝรั่ง เสียงโศก พอวางพระโษษฐีน้ำ</p>		<p>พระลอ ทำเหมือนท่า "น้ำกาหลงใส"</p> <p>นายแก้ว นำชั้นจากพระลอไปลอยน้ำ</p> <p>นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอ นั่งคุกเข้าตามสัดส่วนพระ</p>

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
ไหลวนคล้ำคะคว้ง		ทั้ง 3 ทำเหมือน"ท่า ควะคว้งคว้าง"
สี่เลือดฉาน		พระลอ หันหน้า ยกกันขึ้นยืนตามสัดส่วนพระมอมที่แม่น้ำ มือทั้งสองกำมือหว่างอก เอียงขวา นายแก้ว นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอนั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ จับขาพระลอ (ประคองพระลอ)
เห็นแดงดั่ง		พระลอ หันหน้า ยกกันขึ้นยืนตามสัดส่วนพระมือทั้งสองเท้าเตียง 2 ฝั่ง เอียงขวา นายแก้ว นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอนั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ จับขาพระลอ (ประคองพระลอ)
น่าอนาถ		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระมือทั้งสองถูกันระหว่งอก กล่อมหน้า นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเหมือนเดิม
สยดสยองโลมา		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระมือขวาถูบแขนซ้าย มือซ้ายตั้งวงแขนตั้งด้านหน้า เอียงซ้าย ทำสลับกับอีกด้าน จากนั้นถูบแขนไขว้กันสองด้าน นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเหมือนเดิม
เสียวหทัยาพระลอราช		ทั้ง 3 ทำเหมือนท่า "เซียงเออย"
พระบาท ๕ ทะท้าวร้าย กมล		พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระมือขวาวนมือซ้าย พร้อมกับสั่นขาโดยยกส้นเท้าขึ้นลงถี่ๆ มือซ้ายวางหน้าขาซ้าย เอียงซ้าย ทำสลับกับอีกด้าน 3 ครั้ง นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเหมือนเดิม

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
เหมือนไม้สน		<p>พระลอ หันหน้า เท้าขวาวางหลัง เท้าซ้ายก้าวหน้า มือขวาชี้ระดับอกด้านหน้า มือซ้ายวางที่หน้าขา เอียงขวา</p> <p>นายแก้ว นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอนั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ</p>
ลิบอ้อม		<p>พระลอ หันหน้า เท้าขวาวางหลัง เท้าซ้ายก้าวหน้า มือทั้งสองชี้โดยวาดเป็นวงกลมเข้าหากัน เอียงขวา</p> <p>นายแก้ว นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอนั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ ประคองพระลอ</p>
สะบัน		<p>พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองกำมือแขนตั้ง เอียงซ้าย</p> <p>นายแก้ว นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอนั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ ประคองพระลอ</p>
ทับอุระพระลออันสะอื้นอาดูรแดเอย		<p>พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองซ้อนหว่างอก เอียงขวา</p> <p>นายแก้ว นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอนั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ นายแก้วสั่นมือระดับวงกลาง นายขวัญประคองพระลอ</p>
เพลงโอด ทำนองเพลง		<p>พระลอ หันหน้า นั่งห้อยขาตามสัดส่วนพระ มือขวาถือพัดปิดหน้า มือซ้ายเท้าเดียว สะอื้นตัวขึ้น เอียงขวา</p> <p>นายแก้ว นายขวัญ ทำท่าเดิม</p>
เพลงลาวกระแซะ ฝืนฤดีจากถิ่นท่า		<p>พระลอ หันหน้า เท้าขวายืนข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายเตะข้างเท้าขวา มือทั้งสองกำมือแล้วลุกขึ้น เอียงขวา</p> <p>นายแก้ว นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอนั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ</p>

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
ผลัดภูษา		<p>พระลอ หันหน้า ทำขวายืนข้างเท้าซ้าย ทำซ้ายและข้างเท้าขวา มือทั้งสองจับระดับสะโพกแล้วกรายออก เอียงขวา</p> <p>นายแก้ว นายขวัญ หันหน้าเข้าหาพระลอ นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ</p>
เสด็จกลับพลับพลา หลวง		<p>ทั้ง 3 ทำเหมือนท่า “พ่อเจ้านะหัวเคย ฐ จ่อมมระองค์” แต่ก้าวลงจากโชดหิน จากนั้น ทำท่า”ทำนอง 1 ท่าที่ 1” ออกมาด้านซ้ายมาหน้าโรง โดยเดินเป็นวงกลมต่อเนื่องกับท่าแรก</p>
เมียนมิตปิดยุบล		<p>พระลอ หันขวา ทำขวาก้าวหน้า ทำซ้ายเปิดสัน มือทั้งสองซ้อนกันด้านหน้าระดับกลางตัว เอียงขวา แล้วทำสลับด้าน</p> <p>นายแก้ว นายขวัญ ถือพานเชิญเครื่องมูรธาธาร และสุพรรณภูษิต พร้อมพัดวิชนี</p>
คนทั้งปวง		<p>พระลอ หันขวา ทำขวาก้าวหน้า ทำซ้ายวางหลัง มือขวาชี้กวาดระดับกลางตัว มือซ้ายกำมือเท้าเอว เอียงขวา แล้วทำสลับด้าน</p> <p>นายแก้ว นายขวัญ ถือพานเชิญเครื่องมูรธาธาร และสุพรรณภูษิต</p>
มีใครรู้เรื่อง		<p>พระลอ หันขวา ทำขวายืน ทำซ้ายและข้างเท้าขวา มือขวาเท้าเอว มือซ้ายตั้งวงสันมือ เอียงขวา</p> <p>นายแก้ว นายขวัญ ถือพานเชิญเครื่องมูรธาธาร และสุพรรณภูษิต</p>
เคื่องรำคาญ		<p>พระลอ หันขวา ทำขวาก้าวหน้า ทำซ้ายวางหลัง มือขวาเท้าเอว มือซ้ายทาบที่อก เอียงขวา</p> <p>นายแก้ว นายขวัญ ถือพานเชิญเครื่องมูรธาธาร และสุพรรณภูษิต</p>

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
ทำนองรับ		<p>พระลอ หันหน้า เท้าขวาเปิดสั้น เท้าซ้าย ก้าวหน้า ย่อลง มือขวาถือพัดระดับอก มือซ้าย กำมือเท้าเอว เอียงซ้าย ทำสลับกันจนเข้าโรง</p> <p>นายแก้ว นายขวัญ ถือพานเชิญเครื่องมูรธาธาร และสุพรรณภูษิต</p>

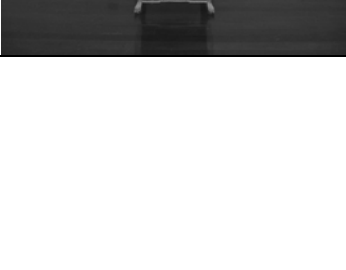
สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กระบวนท่ารำปู่เจ้าเรียกไก่

กระบวนท่ารำปู่เจ้าเรียกไก่ที่ผู้วิจัยบันทึกนี้ ผู้วิจัยศึกษาจากการถ่ายทอดในโครงการอบรมนาฏศิลป์ไทยภาคฤดูร้อนของวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อพ.ศ. 2538 ประกอบการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย และวีดิทัศน์การแสดง กระบวนท่ารำที่บันทึกนี้เป็นการบันทึกประกอบการวิเคราะห์ผลงานนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียนซึ่งกล่าวไว้ในนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
เพลงลาวพุงขาว ทำนองเพลง 1		ปู่เจ้าฯ นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองวางบนหน้าขา กล่อมไหล่ ศีรษะเอียงตามไหล่ สะตั้งขึ้น
มาจะกล่าววบทไป		ปู่เจ้าฯ ทำเหมือนท่าทำนองเพลง 1 และพลิกมือ 2 ครั้ง
ถึงปู่เจ้าจอมเทว-		ปู่เจ้าฯ นั่งตั้งเข่าซ้ายตามสัดส่วนพระ มือขวาตั้งวงแขนตั้งเสมอไหล่ มือซ้ายสอดจีบเป็นวง บั้วบาน
สิงขร		ปู่เจ้าฯ นั่งกระดกเฉียงเท้าขวา มือขวาดั้งวงบน มือซ้ายแทงมือเป็นวงกลาง เอียงขวา
สงสารเพื่อนแพ่งน้อง		ปู่เจ้าฯ นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ มือทั้งสองทาบไขว้กันที่สีข้าง เอียงซ้าย

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
สองบั้งอร		ปู่เจ้าฯ นั่งคุกเข่าตามลำดับส่วนพระ มือขวาเดาะนิ้วข้างตัว 2 ครั้ง เอียงซ้าย
เฝ้าอารวहनคะเนิง		ปู่เจ้าฯ นั่งตั้งเข่าซ้าย มือขวาดังวงบนแขนตั้งเสมอไหล่ มือซ้ายตั้งวงบน เอียงขวา
ถึงพระลอก		ปู่เจ้าฯ นั่งคุกเข่าตามลำดับส่วนพระ มือขวาชี้คว่ำแขนตั้งเสมอไหล่ มือซ้ายวางบนหน้าขาซ้าย เอียงขวา
ให้นางโรย นางริน		ปู่เจ้าฯ นั่งคุกเข่าตามลำดับส่วนพระ มือขวาวางหน้าขาขวา มือซ้ายชี้ข้างซ้าย และขวา เอียงตามมือที่ชี้
ขึ้นมาเว้า		ปู่เจ้าฯ นั่งคุกเข่าตามลำดับส่วนพระ มือขวาปาดมือตั้งวงระดับปาก มือซ้ายวางที่หน้าขาและขวา เอียงซ้าย
จำจะเอา		ปู่เจ้าฯ นั่งคุกเข่าตามลำดับส่วนพระ มือขวาจับคว่ำข้างลำตัว มือซ้ายตั้งวงหางข้างตัว เอียงซ้าย

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
ไถ่ถาม		ปู่เจ้าฯ นั่งคุกเข่าตามสี่ดส่วนพระ มือขวาตั้งวงบัวบาน มือซ้ายตั้งวงหน้า เอียงขวา
ตามมาล่อ		ปู่เจ้าฯ นั่งตั้งเข่าขวาตามสี่ดส่วนพระ มือขวาล่อแก้วม้วนมือ มือซ้ายเท้าเอว เอียงซ้าย
ให้รีบมาเหมือนหวัง		ปู่เจ้าฯ ทำเหมือนท่า "ขึ้นมาเว้า"
ไม่รั้งรอ		ปู่เจ้าฯ นั่งคุกเข่าตามสี่ดส่วนพระ มือขวาตั้งวงกลางสั้นข้อมือ มือซ้ายวางหน้าขาขวา เอียงขวา แล้ววาดมือตั้งแขนตั้งเสมอไหล่ หันหน้ามองทางซ้าย
จะได้พอใจปอง		ปู่เจ้าฯ ทำเหมือนท่า "จำจะเอา"
สองอนงค์		ปู่เจ้าฯ นั่งตั้งเข่าซ้ายตามสี่ดส่วนพระ มือทั้งสองขึ้นไว้รวมด้านหน้าระดับกลางตัว เอียงขวา
ตรีพลางทางปู่		ปู่เจ้าฯ นั่งคุกเข่าตามสี่ดส่วนพระ มือขวาวางหน้าขาขวา มือซ้ายจับปรกข้างกรายออก เอียงซ้าย
ทางปู่		ปู่เจ้าฯ นั่งคุกเข่าตามสี่ดส่วนพระ มือขวาหยิบพระขรรค์ มือซ้ายจับชายพก เอียงซ้าย

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
ยุรยาตร		ปู่เจ้าฯ นั่งคุกเข่าตามสัดส่วนพระ มือขวาตั้งพระขรรค์ระดับวงบน มือซ้ายตั้งวงล่าง เอียงขวา
จากแท่นทิพาวาสน์		ปู่เจ้าฯ ก้าวลงจากเตียง เท้าขวาวางหลังเท้าซ้ายก้าวหน้า ย่อลง มือขวาถือพระขรรค์ระดับวงบน มือซ้ายจับส่งหลัง เอียงขวา
เรือนระหงส์		ปู่เจ้าฯ เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายยกกระดกหลัง มือขวาถือพระขรรค์ระดับวงกลาง มือซ้ายตั้งวงกลาง เอียงขวา
งามเฉิดวชิราข		ปู่เจ้าฯ เท้าขวายืน เท้าซ้ายยกเท้า มือขวาถือพระขรรค์หงายระดับวงบัวบาน มือซ้ายตั้งวงแขนตั้งเสมอไหล่ เอียงซ้าย
อาจอง		ปู่เจ้าฯ เท้าขวายกเท้า เท้าซ้ายวางข้างเท้าขวา มือขวาถือพระขรรค์เออปลายลงระดับเข็มขัด มือซ้ายตั้งวงแขนตั้ง เอียงตามเท้าที่ก้าว
เสด็จลงหน้าฉาน		ปู่เจ้าฯ ก้าวหน้าเท้าซ้าย เท้าขวาวางหลัง มือขวาถือพระขรรค์เออปลายลงระดับเข็มขัด มือซ้ายตั้งวงแขนตั้ง เอียงตามเท้าที่ก้าว แล้วเหินบพระขรรค์ด้านซ้าย

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
ศาลเทวา		<p>ปู่เจ้าฯ ทำเหมือนท่า “จากแทนทิพาวาสน์” เปลี่ยนจากมือถือพระขรรค์เป็นตั้งวงบน</p>
เพลงลาวจ้อย		<p>ปู่เจ้าฯ ทำท่ามองและครุ่นคิด</p> <p>ไก่ป่า ทำขวายืน ทำซ้ายยก มือขวาตั้งวงบน มือซ้ายจับหางระดับเข็มขัด เอียงขวา จากนั้นก้าวเท้าตามจังหวะ วาง ก้าว ถอน ยก ทั้งนี้ใช้ปลายเท้าลง เปลี่ยนมือ และเอียงจังหวะที่ยก ทำจนหมดทำนอง</p>
สร้อยแสงแดง		<p>ปู่เจ้าฯ ทำท่ามองและครุ่นคิด</p> <p>ไก่ป่า ทำขวาก้าวหน้า ทำซ้ายวางหลัง มือขวาจับหางระดับเข็มขัด มือซ้าย ตั้งวงบน เอียงขวา หันไปทางด้านขวา</p>
พะพาย		<p>ปู่เจ้าฯ ทำท่ามองและครุ่นคิด</p> <p>ไก่ป่า ทำเหมือนท่า “สร้อยแสงแดง” แต่สลับด้าน</p>
ชนเขี้ยวลายระย้าบ		<p>ปู่เจ้าฯ ทำท่ามองและครุ่นคิด</p> <p>ไก่ป่า หันหน้า ทำขวากระทุ้งแล้วก้าวหน้า ทำซ้ายวางหลัง มือทั้งสองจับเข้าอก แล้วร่ายอกเป็นวงกลางพร้อมกับสะอึกขึ้น ไม่เอียง</p>

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
ปี่กลลับเบญจรงค์		<p>ปู่เจ้าฯ ทำท่ามองและครุ่นคิด</p> <p>ไก่อป้า หันขวา เท้าซ้าย กระทุ้งแล้วก้าวหน้า เท้าขวาวางหลัง มือทั้งสองจับข้างตัวแล้ว กลายเป็นวง สะบัดมือเล็กน้อย เอียงซ้าย หมุนมาด้านซ้าย</p>
เหลื่อมลายยง หงสบาท		<p>ทั้งหมด ทำเหมือนท่า “ปี่กลลับเบญจรงค์” สลัดด้าน</p>
ทำนองรับ 1		<p>ปู่เจ้าฯ ทำท่ามองและครุ่นคิด</p> <p>ไก่อป้า ก้าวซ้าย – ขวา – เขยิบซ้าย – ยกขวา ตบมือฝั่งเท้าซ้ายเป็นหลัก เอียงข้างเดียวกับ เท้าที่ขึ้น ทำสลับกันจนหมดทำนอง</p>
ขอบตาขาด		<p>ปู่เจ้าฯ ทำท่ามองและครุ่นคิด</p> <p>ไก่อป้า เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวางหลัง มือ ทั้งสองจับปกหน้า ก้มหน้าลงเล็กน้อย</p>
พะพริ้ง		<p>ปู่เจ้าฯ ทำท่ามองและครุ่นคิด</p> <p>ไก่อป้า เท้าขวาวางหลัง เท้าซ้ายก้าวหน้า มือ ทั้งสองกลายเป็นวง สะตั้งขึ้น</p>
สิงคสิงหอน พรายพรวณ		<p>ปู่เจ้าฯ ทำท่ามองและครุ่นคิด</p> <p>ไก่อป้า เท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายกระดก ย่อลง มือขวาจับส่งหลัง มือซ้ายจับปกหน้า เอียงขวา</p>

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
ชานชั้นเสียงเอาใจ		<p>ปู่เจ้าฯ ทำท่ามองและครุ่นคิด</p> <p>ไก่อป้า ทำท่าขวาก้าวข้าง ทำซ้ายวางข้างทำขวา ยึดตัวขึ้น มือขวาจับที่ปากแล้วกรายออกเป็นวงหน้า มือซ้ายตั้งวงหน้าแล้วกรายเป็นจับส่งหลัง เอียงซ้าย</p> <p>* อีกฝั่งทำสลับด้าน</p> <p>* ผู้แสดงร้องเอ๊ก อี้ เอ๊ก เอ๊ก</p>
เดือยหงอนไสสี ลำยอง		<p>ทั้งหมด ทำเหมือนท่า “ชานชั้นเสียงเอาใจ” ทำตรงข้าม</p>
ทำนองรับ 2		<p>ทั้งหมด ทำเหมือนทำนองรับ 1 แต่เปลี่ยนท่าที่ 2 มือเป็นเริ่มที่มือขวาใช้นิ้วชี้แตะคาง มือซ้ายกำต่อศอกขวา</p>
สองเท้าเทียม		<p>ปู่เจ้าฯ ทำท่ามองและครุ่นคิด</p> <p>ไก่อป้า วางเท้าขวา ยกเท้าซ้าย มือทั้งสองเท้าเอว เอียงตามเท้าที่ก้าว</p>
นพมาศ		<p>ทั้งหมด ทำเหมือนท่า “สองเท้าเทียม”</p>
ปานฉลุชาติทวารง		<p>ปู่เจ้าฯ ทำท่ามองและครุ่นคิด</p> <p>ไก่อป้า ก้าวเท้าขวา คำว่า “ชาติ” ซ้าย แล้วกระทุ้งขวา จะหมดคำว่า “รง” มือทั้งสองเท้าเอว เอียงตามเท้าที่ก้าว</p>
ปู่ก็ใช้ให้ผีลง		<p>ทั้งหมด ทำเหมือนท่า “ปานฉลุชาติทวารง” แต่สลับด้าน</p>

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
ผีก็ลิง		<p>ปู่เจ้าฯ ทำท่ามองและครุ่นคิด</p> <p>ไก่อป้า กระโดดขาคู่สูงประมาณระดับข้อเท้า มือทั้งสองเท้าเอว</p>
แก๊ไก่		<p>ปู่เจ้าฯ ทำท่ามองและครุ่นคิด</p> <p>ไก่อป้า เท้าซ้ายยก เท้าขวายืน มือทั้งสองจับกันเป็นวงกลม เวียนไปทางขวา</p>
ทำนองรับ 3		<p>ปู่เจ้าฯ ปู่เจ้าลงมาเลือกไก่แล้วกลับไปบนโขดหิน</p> <p>ไก่อป้า ทำเหมือนท่า “ทำนองรับ 1 โดยใช้ท่าแก๊ไก่” แต่จับเป็นวง</p>
ทำนองรับ 4		<p>ปู่เจ้าฯ ทำท่ามองและครุ่นคิด</p> <p>ไก่อป้า เท้าขวายกหน้า เท้าซ้ายก้าว มือขวาจับคว่าแขนตั้งเสมอไหล่ มือซ้ายตั้งวงล่าง เอียงตามมือจับ (ท่าจนหมดทำนอง) เพื่อแปรแถวกลับที่เดิม</p>
ไก่อแก้วไซริ้		<p>ปู่เจ้าฯ ทำท่ามองและครุ่นคิด</p> <p>ไก่อทั้งหมด เท้าขวาวางหลัง เท้าซ้ายก้าวหน้า มือทั้งสองตั้งวงกลาง ก้มตัวลงเล็กน้อย</p>
บมิกลัว		<p>ปู่เจ้าฯ ทำท่ามองและครุ่นคิด</p> <p>ไก่อทั้งหมด เท้าขวาเตะข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายยืน มือทั้งสองตั้งวงกลาง สายหน้าเล็กน้อย</p>
ชุกผกหัว		<p>ปู่เจ้าฯ ทำท่ามองและครุ่นคิด</p> <p>ไก่อทั้งหมด ทำเหมือนท่า “ไก่อแก้วไซริ้” หันเข้าคู่ก้าวเท้าขวา – ซ้าย – ขวาวางหลัง</p>

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
องอาจ		ปู้เจ้าฯ ทำท่ามองและครุ่นคิด ไก่ทั้งหมด ทำเหมือนท่า “บมิกลัว” แต่ไม่ต้อง ส่ายหน้า
ขานขันตีปีกป้อง		ปู้เจ้าฯ ทำท่ามองและครุ่นคิด ไก่ทั้งหมด โขยกเท้าพร้อมกับมือทั้งสองขยับ ปีกวงกลาง เอียงขวา – ซ้าย สลับกัน
ร้อยเรื่อยเฉื่อย ฉลาดฉาน		ทั้งหมด ทำเหมือนท่า “ขานขันเสียงเอาใจ”
ทำนองรับ 5		ทั้งหมด ทำเหมือนท่า “ขานขันเสียงเอาใจ” แต่สลับด้าน
ทำนองรับ 6		ทั้งหมด ทำเหมือนท่า “ทำนองรับ 1” แต่แขน ทั้งสองประสานกันระดับอก

กระบวนท่ารำพระลอ ตอน ตามไก่

กระบวนท่ารำพระลอ ตอน ตามไก่ ผู้วิจัยได้รับการถ่ายทอดความรู้ในรายวิชาอาศรมศึกษา ทางด้านนาฏยศิลป์ไทยจากอาจารย์เวณิกา บุญนาค เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 - 7 มีนาคม 2549 สำหรับการอธิบายท่ารำจะเน้นเฉพาะตัวพระลอ

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
ทำนองเพลงเชิดฉิ่ง (พบไก่) หมายเหตุเดิมเป็นเพลงฉิ่งรัว		หันหน้า ทำขวาแตะข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายยื่นเต็มเท้า มือขวาวางหน้า ขาขวา มือซ้ายเท้าเอว เอียงซ้าย
เพลงลาวเจ้าชู ท้าว		หันหน้า ทำขวาก้าวหน้า ทำซ้าย เปิดสัน ย่อลง มือทั้ง 2 จับคว่ำระดับ เอว แล้วกรายออก เอียงขวา
ธ ผาด		หันหน้า ทำขวาเข็ดเท้า ทำซ้ายยื่น เต็มเท้า ย่อลง มือทั้ง 2 ปาดออกใน ลักษณะกดหน้ามือลง เอียงขวา
เห็นไก่		หันเฉียงขวา ทำขวาวางข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายก้าวข้าง ย่อลง มือขวาเท้า เอว มือซ้ายวางหน้าขาซ้าย กดไหล่ ขวา เอียงซ้าย หน้าหลัง เมื่อถึงคำว่า “ไก่” กดไหล่ซ้าย เอียงขวา หน้าหน้า
ตระการ		หันเฉียงขวา ทำขวายื่นเต็มเท้า ทำ ซ้ายแตะข้างเท้าขวา มือขวาเท้าเอว มือซ้ายวางหน้าขาซ้าย เอียงซ้าย

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
ภูบาล		หันเฉียงซ้าย เท้าขวาแตะข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายยื่นเต็มเท้า มือขวาเท้าเอว มือซ้ายจับเข่าอก เอียงขวา
บานฤทธิ์		หันเฉียงขวา ก้าวขวา – ซ้าย – ก้าว ข้างเท้าขวา เท้าซ้ายวางข้างเท้าขวา ย่อลง มือขวาจับส่งหลัง มือซ้ายจับ ระดับปาก เอียงซ้าย
งามพอใจ		หันเฉียงซ้าย เท้าขวาแตะข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายยื่นเต็มเท้า มือขวาใช้นิ้วชี้ชี้ เข่าอก มือซ้ายเท้าเอว เอียงขวา
พอลตา		หันเฉียงขวา เท้าขวาวางข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายก้าวข้าง ย่อลง มือขวาเท้า เอว มือซ้ายชี้ที่ตา เอียงขวา
มีทันทา		หันหน้า เท้าขวาแตะข้างเท้าซ้าย เท้า ซ้ายยื่นเต็มเท้า ย่อลง มือขวาดั้งวง กลางสันมือเล็กน้อย มือซ้ายเท้าเอว เอียงขวา
ธาร		หันหน้า เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้าย วางหลังเปิดสัน ย่อลง มือขวาดั้งวง ข้างลำตัวระดับเดียวกับวงล่าง มือ ซ้ายตั้งวงล่าง เอียงขวา
ธำรง		หันหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดสัน เท้า ซ้าย ก้าวหน้า ย่อลง มือขวา ตั้งวง ล่าง มือซ้ายตั้งวงข้างลำตัวระดับ เดียวกับวงล่าง เอียงซ้าย
ร้องซ้ำ “มีทันทาธารธำรง”		ทำ “ท่าธาร – ธำรง” สลับกัน

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
ทรงมงกุฏ		หันหน้า ทำขวายยืนเต็มเท้า ทำซ้าย ยกหน้า ย่อลง มือทั้ง 2 จับคว่ำแล้ว แบนมือระดับแฉ่งศีรษะ หน้าตรง
ทรงมงกุฏ ภูษาสรรพ		หันหน้า ทำขวายยืนเต็มเท้า ทำซ้าย แตะข้างเท้าขวา มือขวาแตะหลัง สะโพก มือซ้ายจับหงายที่บริเวณ สี่ข้าง เอียงขวา
จับพิชัย		หันหน้า ทำขวาแตะข้างเท้าซ้าย ทำ ซ้ายยืนเต็มเท้า ย่อลง มือขวาควง พระขรรค์ระดับแฉ่งศีรษะ มือซ้ายตั้งวง ล่าง เอียงซ้าย
อาวุธราชพล		หันหน้า ทำขวายืนเต็มเท้า ทำซ้าย ยกหน้า ย่อลง มือขวาม้วนพระขรรค์ แล้วตั้งระดับแฉ่งศีรษะ มือซ้ายตั้งวง ล่าง เอียงซ้าย
บัดดล		หันหน้า ทำขวาแตะข้างเท้าซ้าย ทำ ซ้ายยืนเต็มเท้า ย่อลง มือขวาถือพระ ขรรค์ตั้งระดับเข็มขัด มือซ้ายส่งจับ หลัง
ธ รุกได้		หันหลัง ทำขวาวางข้างเท้าซ้าย ทำ ซ้ายก้าวข้าง ย่อลง มือขวาถือพระ ขรรค์ตั้งระดับแฉ่งศีรษะ มือซ้ายตั้งวง หน้า เอียงขวา
หวังได้		หันหน้า ทำซ้ายก้าวหน้า ทำขวา เปิดสัน ย่อลง มือขวาถือพระขรรค์ โภยขึ้น มือซ้ายโภยมือขึ้น เอียงซ้าย

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
พี่เลี้ยงตาม		หันเฉียงขวา เท้าขวาก้าวข้าง เท้าซ้ายวางข้างเท้าซ้าย ย่อลง มือขวาถือพระขรรค์ระดับเข็มขัด มือซ้ายจับส่งหลัง เอียงซ้าย พยักหน้า
ไก่อัดวงม		หันหน้า เท้าขวาขึ้นเต็มเท้า เท้าซ้ายแตะข้างเท้าขวา มือขวาถือพระขรรค์ระดับเข็มขัด มือซ้ายชี้ข้างลำตัว เอียงซ้าย
จอมราช		หันหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดสัน เท้าซ้ายก้าวหน้า ย่อลง มือขวาถือพระขรรค์ระดับเข็มขัด มือซ้ายหงายวงข้างลำตัวแขนตั้ง (จำสายมือเดียว) เอียงซ้าย
ครันคลาด		หันหน้า เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดสัน ย่อลง มือขวาถือพระขรรค์หงายระดับเข็มขัด มือซ้ายตั้งวงข้างลำตัวแขนตั้ง (จำสายมือเดียว) เอียงขวา
ร้องซ้ำ "จอมราชครันคลาด"		ทำเหมือนท่า "จอมราช – จอมราช"
ไก่อัดท่า		ทำเหมือน "ท่าบัตดล"
เห็น ๓ ซ้ำ ไก่ขันเรียก ไก่กระเหวียก		ทำเหมือน "ท่าธาร – อารง" สลับกัน แต่มือขวาถือพระขรรค์
ตาดู		ทำเหมือน "ท่าบัตดล"
ครันภูธรจะทัน ไก่ค้อยผันค้อย ฝ่าย ระวัง		ทำเหมือน "ท่าธาร – อารง"
ร้องซ้ำ "ระวัง สายตีนเดิน"		ทำเหมือน "ท่าบัตดล"
ดำเนินหงส์ยกย่าง ครันเห็นห่าง		ทำเหมือน "ท่าจอมราช ครันคลาด"
ไก่อัด		ทำเหมือน "ท่าบัตดล"
ครันจะสุด		ทำเหมือน "ท่าธาร"

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
แดนป่า		หันหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดสัน เท้าซ้ายก้าวหน้า ย่อลง มือขวาถือพระขรรค์ตั้งระดับเข็มขัด มือซ้ายชี้กุดจากระดับแฉ่ศีรษะ เอียงซ้าย
ครั้นจะผ่า		หันหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดสัน เท้าซ้ายก้าวหน้า ย่อลง มือขวาถือพระขรรค์ตั้งระดับแฉ่ศีรษะข้างหน้า มือซ้ายตั้งวงระดับแฉ่ศีรษะข้างหน้าแล้วปาดลง เอียงซ้าย
แดนบ้าน		หันหน้า เท้าขวาเปิดสัน เท้าซ้ายก้าวหน้า ย่อลง มือขวาถือพระขรรค์ตั้งระดับเข็มขัด มือซ้ายชี้กวาดจากกลางลำตัวไปข้าง เอียงซ้าย
ร้องซ้ำ "ครั้นจะผ่าแดนบ้าน"		ทำเหมือน "ท่าครั้นจะผ่าแดนบ้าน"
ไก่อแก้งคร้าน		ทำเหมือน "ท่าธำรง"
ไก่อแก้งคร้านมารยา		ทำเหมือน "ท่าบัดดล"
เห็นไก่ช้ำ ๓ ก็สาว		ทำเหมือน "ท่าธำรง - ธำรง" สลับกันเมื่อถึงคำว่า "สาว" ให้ ชย่นเท้า
ทางยี่ดียว		ทำเหมือนท่า "เห็นไก่ช้ำ ๓ ก็สาว" เมื่อถึงคำว่า "ยาว" ให้ ชย่นเท้า
ย่นสัน		ทำเหมือน "ท่าบัดดล"
เหย้าไยไย		หันหลัง ก้าว 3 จังหวะ ขวา - ซ้าย - ขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายเปิดสัน ย่อลง มือขวาถือพระขรรค์ระดับเข็มขัด มือซ้ายตั้งวงล่าง เอียงซ้าย
ไก่อกระชั้น		หันหลัง เท้าขวาเปิดสัน เท้าซ้ายก้าวหน้า ย่อลง แล้วชย่นเท้า มือขวาคว่าพระขรรค์ระดับอกแล้วกรายออกถือพระขรรค์แขนตั้งข้างลำตัวระดับไหล่ มือซ้ายตั้งวงล่าง เอียงขวา

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
ร้องซ้ำ “เหยาโยโย”		ท่าเหมือนท่า “เหยาโยโย” สลับด้าน
ร้องซ้ำ “ใกล้กระชั้น”		หันหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดสัน เท้าซ้าย ก้าวหน้า ย่อลง แล้วขยับ มือขวาคว่า พระขรรค์ระดับอก แล้วกรายออกตั้งที่ระดับเข็มขัด มือซ้ายจับคว่าระดับอกแล้วกรายแขนตั้ง ข้างลำตัวระดับไหล่ข้างลำตัว เอียงซ้าย
ไก่อแก้ง		ท่าเหมือน”ท่าบัดดล”
กระเจิงไผ		ท่าเหมือน”ท่า ฐ รุกไล่”
ร้องซ้ำ ”ไก่อแก้งกระเจิงไผ”		ท่าเหมือน “ท่าไก่อแก้ง – กระเจิงไผ” แล้ววิ่งไล่ไก่อไปอยู่ด้านหลังซ้ายของเวที
เพลงเชิดฉิ่ง ไก่อเอย ไก่อแก้ว		หันหน้า เท้าขวายืนเต็มเท้า เท้าซ้ายแตะข้างเท้าขวา มือขวาชี้ข้างลำตัวระดับเข็มขัด มือซ้ายขัดพระขรรค์ระดับเข็มขัด เอียงขวา
กล้าแก้วกายสิทธิ์		หันหน้า เท้าขวาแตะข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า มือขวาถือพระขรรค์ตั้งระดับปาก มือซ้ายแบมือระดับแง่ ศีรษะ เอียงซ้าย
ฤทธิ์ผีสิง		หันหน้า เท้าขวายืนเต็มเท้า เท้าซ้ายแตะข้างเท้าขวา มือขวาถือพระขรรค์ระดับเข็มขัด มือซ้ายจับที่ปาก เอียงซ้าย

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
เลียว		หันหน้า ทำขวาววงหลังเปิดสัน ทำซ้ายก้าวหน้า ย่อลง มือขวาถือพระขรรค์ระดับแฉ่ศีรษะ มือซ้ายจับหางระดับเข็มขัด เอียงซ้าย หมุนรอบตัว 1 รอบ
ล่อ		หันหน้า ทำขวาก้าวหน้า ทำซ้ายวางหลังเปิดสัน ย่อลง มือขวาล่อแก้วหางแขนตั้งเสมอไหล่ข้างลำตัว มือซ้ายถือพระขรรค์ระดับศีรษะ เอียงขวา
ลอร่า		ทำเหมือน “ท่าล่อ” หมุนควงสลับที่กับไก่
ฉลาดจริง		หันหน้า ทำขวาววงเต็มเท้า ทำซ้ายสะดุดแล้วแตะข้างเท้าขวา มือขวาถือพระขรรค์ระดับเข็มขัด มือซ้ายชี้ข้างลำตัว เอียงซ้าย
เพราะพริ้ง		หันหน้า ทำขวาแตะข้างเท้าซ้าย ทำซ้ายวางเต็มเท้า มือทั้ง 2 จับที่อกแล้วกรายออกเป็นวงแขนตั้งข้างลำตัวเสมอไหล่ เอียงขวา
หงอนสร้อย		หันหน้า ทำขวาววงเต็มเท้า ทำซ้ายแตะข้างเท้าขวา มือขวาถือพระขรรค์ระดับเข็มขัด มือซ้ายจับระดับแฉ่ศีรษะ เอียงซ้าย

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
ทำนอง 1...สวยสะอาก		<p>หันหน้า ทำขวาววางหลังเปิดสัน ทำ ซ้ายก้าวหน้า ย่อลง มือขวาตั้งพระ ขรรค์ระดับแฉ่งศีรษะ มือซ้ายจับหาง แขนตั้งข้างลำตัว เสมอไหล่ เอียงซ้าย จากนั้นมือขวาตั้งพระขรรค์ระดับแฉ่ง ศีรษะหักข้อมือเข้าหาตัว มือซ้ายตั้งวง แขนตั้งข้างลำตัว เอียงขวา ปฏิบัติ สลับกันโดยย้ำทำ 8 จังหวะแล้วขยับ</p>
ทำนอง 2		<p>หันหน้า ทำขวาววางหลังเปิดสัน ทำ ซ้ายก้าวหน้า ย่อลง มือขวาหางพระ ขรรค์ระดับกลางข้างลำตัว มือซ้ายตั้ง ล่าง เอียงขวา</p>
ทำนอง 3		<p>หันหน้า ทำขวาตะข้างเท้าซ้าย ทำ ซ้ายยืนเต็มเท้า ย่อลง มือขวาถือพระ ขรรค์ตั้งแขนตั้งเสมอไหล่ข้างลำตัว มือ ขวาแบ่มือระดับแฉ่งศีรษะ เอียงซ้าย จรด เท้าแล้วหมุนรอบตัว 1 รอบ</p>
ทำนอง 4		<p>หันหน้า ทำขวายืนเต็มเท้า ทำซ้ายยก หน้า ย่อลง มือขวาถือพระขรรค์หาง ระดับแฉ่งศีรษะ มือซ้ายตั้งวงล่าง เอียง ซ้าย</p>
ทำนอง รับ 1		<p>ทำเหมือน "ทำเลี้ยวล้อ จนถึง ทำนอง 3" แต่สลับด้าน</p>
ทำนอง 5 ท่าที่ 1		<p>หันขวา ก้าวเท้าขวา ตะเท้าซ้าย ขยับ ไปข้างหน้า มือขวาถือพระขรรค์คว่ำลง แขนตั้งระดับไหล่ มือซ้ายตั้งวงบน เอียง ขวา สลับกับท่าที่ 2</p>

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
ทำนอง 5 ท่าที่ 2		หันขวา ก้าวเท้าซ้าย แตะเท้าขวา ย่อลง ขยับลงหลัง มือขวาถือพระขรรค์ตั้งขึ้น ระดับแฉ่งศีรษะ มือซ้ายจับคว่ำแขนตั้ง ระดับไหล่ข้างลำตัว เอียงซ้าย สลับกับ ท่าที่ 1
ท่าที่		ทำเหมือน "ท่าบัดดล"
แล่นถลา		ทำเหมือน "ท่า ธ รุกไล่"
ให้		หันซ้าย เท้าขวาวางข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายก้าวข้าง ย่อลง มือขวาโกยมือ ระดับเข็มขัด มือซ้ายถือพระขรรค์ระดับ เข็มขัด เอียงซ้าย
คว่ำเหมาะ		หันซ้าย เท้าขวาก้าวข้างเท้าซ้าย เท้า ซ้ายวางข้างเท้าขวา ย่อลง มือขวาถือ พระขรรค์ระดับเข็มขัด มือซ้ายโกยมือ ระดับเข็มขัด เอียงขวา
อย่างเหวอะกรีดปีกใช้หาง		หันซ้าย เท้าขวายกหน้า เท้าซ้ายยืนเต็ม เท้า ย่อลง มือขวาถือพระขรรค์ตั้งแขน ตั้งระดับไหล่ มือซ้ายหงายมือข้างลำตัว เอียงซ้าย ทำสลับกัน 4 ครั้ง พร้อมกับ แลกที่กบไก่
ครั้นพระลอ		ทำเหมือน "ท่าบัดดล"
ไล่กระชั้น		ทำเหมือน "ธ รุกไล่" แต่หันหลัง

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
กัน		หันซ้าย ทำขวาวางข้างเท้าซ้าย ทำซ้ายก้าวข้าง ย่อลง มือขวาถือพระขรรค์ ระดับกลางข้างลำตัวชิดมือซ้าย มือซ้ายตั้งวง เอียงซ้าย
กาง		หันซ้าย ทำขวาวางข้างเท้าซ้าย ทำซ้ายก้าวข้าง ย่อลง มือขวาถือพระขรรค์ ระดับกลางข้างลำตัวตั้งแขน มือซ้ายตั้งวงแขนตั้งระดับเดียวกับมือขวา เอียงขวา
โกษฐ์หันหน้า		หันซ้าย ทำขวาวางเต็มเท้า ทำซ้ายยกหน้า ย่อลง มือขวาถือพระขรรค์ ระดับกลางข้างลำตัวตั้งแขน มือซ้ายตั้งวงแขนตั้งระดับเดียวกับมือขวา เอียงขวา ทำสลับกัน 4 ครั้ง ถอยลงหลัง
ทำนอง 6...ราชา		หันหน้า ทำขวาก้าวหน้า ทำซ้ายวางหลังเปิดสัน ย่อลง มือขวาหงายพระขรรค์ระดับกลางข้างลำตัว มือซ้ายตั้งวงล่าง เอียงขวา จากนั้นพลิกมือขวาตั้งขึ้น มือซ้ายจับหงายระดับเข็มขัด เอียงซ้าย ปฏิบัติสลับกันโดยย่อเท้า 8 จังหวะแล้วขยับ
ทำนอง 7		ทำเหมือน "ทำทำนอง 2"
ทำนอง 8		ทำเหมือน "ทำทำนอง 3"
ทำนอง 9		หันหน้า ทำขวายืนเต็มเท้า ทำซ้ายยกหน้า ย่อลง มือขวาหงายพระขรรค์ ระดับกลางข้างลำตัว มือซ้ายตั้งวงบน เอียงขวา
ทำนอง รับ 2		ทำเหมือน "ท่าครั้นพระลอ จนถึงทำนอง 8" ทำสลับด้าน

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
ทำนอง 10 ท่าที่ 2		หันขวา ก้าวเท้าซ้ายแตะเท้าขวา ย่อลง ขยับไปข้างหน้า มือขวาถือพระขรรค์ หักข้อมือเข้าแขนตึงเสมอไหล่ มือซ้าย ตั้งวงแขนตึงเสมอไหล่ เอียงซ้าย สลับ กับท่าที่ 1
ฉับเดียว		หันหลัง เท้าขวาวางหลังเปิดสัน เท้า ซ้ายก้าวหน้า ย่อลง มือขวาถือพระ ขรรค์ระดับแ่งศีรษะ มือซ้ายตั้งวงหน้า เอียงขวา วิ่งสลับที่กับไก่
เลี้ยวลัด		หันหลัง เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวาง หลังเปิดสัน ย่อลง มือขวาถือพระขรรค์ ระดับเข็มขัดโดยหักข้อมือเข้าหาตัว มือซ้ายจับส่งหลัง เอียงขวา สลับที่กับ ไก่
ฉวัดเฉวียน		หันหลัง เท้าขวาเปิดสัน เท้าซ้าย ก้าวหน้า ย่อลง มือขวาถือพระขรรค์ แขนตึงเสมอไหล่ มือซ้ายสอดจับแล้ว หงายมือระดับแ่งศีรษะ เอียงซ้าย
วนเวียนหลบเงืง		หันหลัง เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายเปิด สัน ย่อลง มือขวาหงายพระขรรค์ข้าง ลำตัว มือซ้ายตั้งวงบน เอียงขวา หมุน กลับหลังแลงที่กับไก่
ทำนอง 11...เชิงพฤษา ท่าที่ 1		หันเอียงซ้าย เท้าขวาวางเต็มเท้า เท้า ซ้ายสะดุด ย่อลง มือขวาถือพระขรรค์ ระดับแ่งศีรษะข้างหน้า มือซ้ายตั้งวงบน แล้วปาดมือลงเอียงขวา

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
ทำนอง 11...เชิงพฤษภา ท่าที่ 2		หันหน้า เท้าขวาแตะข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายยื่นเต็มเท้า มือขวาถือพระขรรค์ชิดมือซ้าย มือซ้ายหงายมือกลางลำตัว เอียงซ้าย พร้อมกับผายมือออกจากกัน
ทำนอง 11...เชิงพฤษภา ท่าที่ 3		หันหน้า เท้าขวายื่นเต็มเท้า เท้าซ้ายเหลื่อมเท้าขวา ย่อลง มือขวาถือพระขรรค์ระดับเข็มขัด มือซ้ายตั้งมือระดับปาก เอียงขวา
วนเวียนหลบเงืง		หันหลัง เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายเปิดสั้น ย่อลง มือขวาหงายพระขรรค์ข้างลำตัว มือซ้ายตั้งวงบน เอียงขวา หมุนกลับหลังแลงที่กับไก่
ทำนอง 11...เชิงพฤษภา ท่าที่ 4		หันหน้า เท้าขวายื่นเต็มเท้า เท้าซ้ายแตะข้างเท้าขวา มือขวาถือพระขรรค์ระดับเข็มขัด มือซ้ายตั้งวงระดับแฉ่ศีรษะ เอียงซ้าย
ทำนอง 11...เชิงพฤษภา ท่าที่ 5		หันหน้า เท้าขวาแตะข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายยื่นเต็มเท้า มือขวาถือพระขรรค์ระดับเข็มขัด มือซ้ายแบ่มือทาบที่อก เอียงซ้าย
ทำนอง 11...เชิงพฤษภา ท่าที่ 6		ท่าเหมือน “ท่าบัดดล” ในเพลงลาวเจ้าชู
ทำนอง 11...เชิงพฤษภา ท่าที่ 7		หันหน้า เท้าขวายื่นเต็มเท้า เท้าซ้ายแตะข้างเท้าขวา มือขวาถือพระขรรค์ระดับเข็มขัด มือซ้ายกรีดมือเข้าที่ปาก เอียงซ้าย
ทำนอง 11...เชิงพฤษภา ท่าที่ 8		ท่าเหมือน “ท่าธาร – ธารง” ในเพลงลาวเจ้าชู ปฏิบัติสลับกัน 3 ครั้ง

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
ทำนองรับ 3 ท่าที่ 1		หันหลัง ทำขวาเปิดสัน ทำซ้าย ก้าวหน้า ย่อลง มือขวาถือพระขรรค์ แขนตั้งข้างลำตัว มือซ้ายสอดจีบแล้ว แบริระดับแง่ศิวระ เอียงซ้าย แล้วย่อทำ พร้อมกับสะดุ้งแขนขวา แลกที่กับไก่ เดินแบบโคม 3 ใบ
ทำนองรับ 3 ท่าที่ 2		หันหน้า ทำทั้ง 2 ย่ำสลับกัน ย่อลง มือขวาหงายพระขรรค์ข้างลำตัว มือซ้าย ตั้งวงบน เอียงขวา หมุน 1 รอบ เดินแบบโคม 3 ใบ
ทำนองรับ 3 ท่าที่ 3		ทำตั้งแต่ “ทำนองรับ 3 ท่าที่ 1 จนถึง ทำนองรับ 3 ท่าที่ 2” โดยปฏิบัติสลับด้าน เดินแบบโคม 3 ใบ
ทำนองรับ 3 ท่าที่ 4		หันขวา ทำทั้ง 2 ย่ำสลับกัน ย่อลง มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายตั้งวงแขนตั้ง ทั้ง 2 ข้างเอียงซ้าย พร้อมกับสะดุ้ง แขนขวาสลับกับซ้าย
ทำนอง 12		ทำเหมือน “ทำให้คว่ำเหมาะ” แล้ววิ่ง แลกที่กับไก่
ทำนอง 13 ท่าที่ 1		หันหน้า ทำขวาวางข้างทำซ้าย ทำซ้ายก้าวข้าง ย่อลง มือขวาถือพระขรรค์ ระดับเข็มขัด มือซ้ายตั้งวงบน แล้วปาดมือลง เอียงขวา
ทำนอง 13 ท่าที่ 2		ทำเหมือน “ท่าที่ 2 ทำนอง...เชิงพฤษา”
ทำนอง 13 ท่าที่ 3		ทำเหมือน “ทำทำนอง 11 เชิงพฤษา ท่าที่ 4”

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
ทำนอง 13 ท่าที่ 4		หันหน้า เท้าขวาก้าวข้าง เท้าซ้ายวางข้างเท้าขวา ย่อลง มือขวาขึ้นนิ้วตัวด มือซ้ายถือพระขรรค์ระดับเข็มขัด เอียงซ้าย
ชั้นเจ็อย		หันเฉียงขวา เท้าขวาวางข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายก้าวข้าง ย่อลง มือขวาถือพระขรรค์ระดับเข็มขัด มือซ้ายทาบมือที่หน้าขาซ้าย เอียงซ้าย
เจ็อยก้องห้องวงนา		ทำเหมือน “ท่าชั้นเจ็อย” แต่สลับกัน
ท่าท่าเยาะเย้ย		ทำเหมือน “ท่าบัดดล”
ทำนองเอือน		หันหน้า เท้าขวาเตะข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายยื่นเต็มเท้า มือขวาถือพระขรรค์ระดับเข็มขัด มือซ้ายชูออก เอียงซ้าย
ฎ		หันหน้า เท้าขวากระทบเท้า เท้าซ้ายวางข้างเท้าขวา ย่อลง มือขวาขึ้นหน้าไก่ มือซ้ายถือพระขรรค์ระดับเข็มขัด เอียงซ้าย
มี		หันหน้า เท้าขวาวางข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายก้าวข้าง ย่อลง มือขวาขึ้นหน้าไก่โดยตัวโน้มเข้า มือซ้ายถือพระขรรค์ระดับเข็มขัด เอียงซ้าย
เพลงกราวรำ ทำนอง ท่าที่ 1		ทำเหมือน “ท่าธาร – อ่าง” ในเพลงลาวเจ้าชู โดยมือขวาถือพระขรรค์
ทำนอง ท่าที่ 2		หันหน้า เท้าขวายื่นเต็มเท้า เท้าซ้ายเตะข้างเท้าขวา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายใช้ฝ่ามือถูที่คอ เอียงซ้าย

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
เพลงเชิด ทำนอง ท่าที่ 1		ท่าเหมือน “ท่าภู-มี”
ทำนอง ท่าที่ 2		ท่าเหมือน “ท่ากั้นกาง” แล้วขยับเท้า
ทำนอง ท่าที่ 3		ท่าเหมือน “ท่าให้คว่าเหมาะ ” 5 ครั้ง ไล่ไก่เข้าโรง โดยไก่หายเข้าทางขวาของเวที
เพลงลาวครวญ จวนโพล้เพล้		หันหน้า เท้าขวายืนเต็มเท้า เท้าซ้ายแตะข้างเท้าขวา มือขวาเห็บพระขรรค์ มือซ้ายเท้าเอว เอียงซ้ายแล้วเอียงขวา
ไพรพราว		หันหน้า เท้าขวาวางข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายก้าวข้าง ย่อลง มือขวาเท้าเอว มือซ้ายจับแล้วหงายมือระดับแง่ศีรษะ เอียงขวา
ทำนอง ท่าที่ 2		หันหน้า เท้าขวายืนเต็มเท้า เท้าซ้ายแตะข้างเท้าขวา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายใช้ฝ่ามืออุที่คอ เอียงซ้าย
ไก่เหินหายเนตร		หันหน้า เท้าขวาแตะข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า มือขวาจับระดับตาแล้วกรายออก มือซ้ายเท้าเอว เอียงซ้าย
ภูเบศดู		หันหน้า เท้าขวาวางข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายก้าวข้าง ย่อลง มือขวาตั้งวงบน มือซ้ายเท้าเอว เอียงซ้าย

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
พระอัปทิต		หันหน้า เท้าขวายืนเต็มเท้า เท้าซ้ายแตะข้างเท้าขวา มือทั้ง 2 รวมกันกลางลำตัว เอียงขวา
บทพิตรคิดถึงพระองค์		หันหน้า เท้าขวาวางข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายก้าวข้าง ย่อลง มือขวาเท้าเอว มือซ้ายจับเข้าอก เอียงขวา
อ้ากุ่มาหลง		หันหน้า เท้าขวายืนเต็มเท้า เท้าซ้ายแตะข้างเท้าขวา มือขวา ม้วนจับข้างลำตัวแล้วกรายออกเป็นวงกลางมือซ้ายเท้าเอว เอียงขวา
แกไก่		หันหน้า เท้าขวาแตะข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายวางข้างเท้าขวา มือขวาเท้าเอว มือซ้ายชี้เดาะ 1 ครั้งข้างลำตัว เอียงซ้าย
ไถ่ผีไขว่		หันหน้า เท้าขวาวางข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายก้าวข้าง ย่อลง มือขวาตั้งวงบน มือซ้ายจับข้างมือขวา เอียงขวา
เอากู		หันหน้า เท้าขวายืนเต็มเท้า เท้าซ้ายแตะข้างเท้าขวา มือขวาเท้าเอว มือซ้ายจับเข้าอก เอียงซ้าย
ทำว ๓ แลดู สองพระพี่เลี้ยง		ทำเหมือน “ท่าธาร – อ่าง” แต่เหลียวมองสองพี่เลี้ยง

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
สองพี่เลี้ยงกล่าวคำกล่อมเกลี้ยง		หันหน้า เท้าขวาแตะข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายยื่นเต็มเท้า มือขวาเท้าเอว มือซ้ายวางแนบขาซ้าย เอียงขวา
ถูกถ่วง		หันหน้า เท้าขวาแตะข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายยื่นเต็มเท้า มือขวาชี้กวาดระดับกลางตัว มือซ้ายเท้าเอว เอียงซ้าย
ทุกอัน		หันหน้า เท้าขวายื่นเต็มเท้า เท้าซ้ายแตะข้างเท้าขวา มือขวาเท้าเอว มือซ้ายชี้เดาะข้างตัว 3 ครั้ง เอียงขวา
นะพี่เอย		หันหน้า เท้าขวาแตะข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายยื่นเต็มเท้า มือทั้ง 2 แตะหลังพี่เลี้ยงข้างละคน แล้วมองขวา ซ้าย
เพลงลาวเดินดง พระลอ		หันหน้า เท้าขวายื่นเต็มเท้า เท้าซ้ายสะดุดเท้าแล้วเหลื่อมเท้าขวา ย่อลง มือขวาเท้าเอว มือซ้ายจับเข้าอก เอียงขวา
รัญจวนใจ		หันหน้า เท้าขวายื่นเต็มเท้า เท้าซ้ายเหลื่อมเท้าขวา ย่อลง เซต้วงลง มือขวาเท้าเอว มือซ้ายทาบอก เอียงซ้าย
ด้วยพระจะไปอรัญวา		ทำเหมือน “ท่าธาร” ในเพลงลาวเจ้าชู

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
แดเดียว		หันหน้า เท้าขวาสะอึกแตะข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า มือขวาเท้าเอว มือซ้ายใช้นิ้วชี้ตั้งข้างหน้าระดับปาก เอียงขวา
เปลี่ยววิญญูณณ์		หันหน้า เท้าขวาวางหลัง เท้าซ้ายยืน เหลื่อมเท้าขวา ย่อลง เซตัว มือขวาทั้ง 2 หายแขนตั้งข้างลำตัว เอียงซ้าย
เชิญชไมแม่มา		หันซ้าย เท้าขวาเปิดส้น เท้าซ้าย ก้าวหน้า ย่อลง (โดยเดินสลับกันอย่างต่อเนื่อง) มือขวาหายมือระดับปาก มือซ้ายเท้าเอว เอียงขวา
ช่วยขึ้นชีวี		หันซ้าย เท้าขวาเปิดส้น เท้าซ้าย ก้าวหน้า ย่อลง (โดยเดินสลับกันอย่างต่อเนื่อง) มือขวาเท้าเอว มือซ้ายทาบอก เอียงขวา
บุญพี่		หันซ้าย เท้าขวาเปิดส้น เท้าซ้าย ก้าวหน้า ย่อลง มือขวาเท้าเอว มือซ้าย จีบเข้าอก เอียงซ้าย
บุญน้อง		หันซ้าย เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายเปิดส้น ย่อลง มือขวาชี้แตะข้างลำตัว 1 ครั้ง มือซ้ายเท้าเอว เอียงขวา
ร้องซ้ำ “บุญพี่ บุญน้อง”		ทำเหมือนท่า “บุญพี่ – บุญน้อง”
เคยสร้างปางสอง		หันซ้าย เท้าขวาเปิดส้น เท้าซ้าย ก้าวหน้า ย่อลง (โดยเดินสลับกันอย่างต่อเนื่อง) มือทั้ง 2 โยกขึ้น เอียงซ้าย

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
สมปองปรีดี		หันหน้า ทำขวาเปิดสัน ทำซ้าย ก้าวหน้า ย่อลง (โดยเดินสลับกันอย่างต่อเนื่อง) มือทั้ง 2 รวมกันระดับอก
สองสาวแสนสวย		หันหน้า ทำขวาวางข้างทำซ้าย ทำซ้ายก้าวข้าง ย่อลง มือขวาหงายมือระดับแง่ศีรษะ มือซ้ายตั้งวงหน้า เอียงซ้าย โย้ตัว
รินรวยนารี		หันหน้า ทำขวาวางหลังเปิดสัน ทำซ้ายก้าวหน้า (โดยเดินสลับกันอย่างต่อเนื่อง) มือขวาสอดจีบแล้วกรายออก ระดับแง่ศีรษะ มือซ้ายทำเอวเฉียงซ้าย
เรียมรักแสนทวิ		หันหน้า ทำขวาวางข้างทำซ้าย ทำซ้ายก้าวข้าง ย่อลง มือทั้ง 2 ทาบไขว้กันที่ไหล่ เอียงขวา
จึงเต้าตามมา		ทำเหมือน “ท่าธาร – ธารง” สลับกัน
โฉมนาง		หันซ้าย ทำขวาเปิดสัน ทำซ้าย ก้าวหน้า (โดยเดินสลับกันอย่างต่อเนื่อง) มือขวาชี้เตาะ ข้างลำตัว 1 ครั้ง มือซ้ายทำเอว เอียงซ้าย
โฉมนางแน่น้อย		หันหน้า ทำขวาก้าวหน้า ทำซ้ายเปิดสัน (โดยเดินสลับกันอย่างต่อเนื่อง) มือขวาล่อแก้วแล้วกรายเป็นวงบน มือซ้ายล่อแก้วแล้วกรายเป็นวงล่าง เอียงขวา
แซมซ้อยโสกา		ทำเหมือน “ท่าสองสาวแสนสวย”
ประดุกดวงฟ้า		หันหน้า ทำขวาวางข้างทำซ้าย ทำซ้ายสะกดตะข้างทำขวา มือขวาชี้ตะแคงระดับแง่ศีรษะ มือซ้ายทำเอว เอียงขวา

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
กัลยาณามจริง		หันหน้า เท้าขวายืนเต็มเท้า เท้าซ้ายจรดเท้า มือขวาชี้ระดับกลางข้างลำตัว มือซ้ายเท้าเอว เอียงขวา
ทำนอง		ทำเหมือน “ท่ากัลยาณามจริง” พร้อมกับตีไหล่ และโยกเท้า
หาไหนไม่เทียบ		ทำเหมือน “ท่าแดนบ้าน” ในเพลงลาวเจ้าชู
เปรียบยอดเขารหึง		หันหน้า เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายเปิดสั้น (โดยเดินสลับกันอย่างต่อเนื่อง) มือทั้ง 2 รวมเข้าหากันข้างหน้ากลางลำตัว เอียงขวา
พี่รักเจ้าจริง		ทำเหมือน “ท่าเริ่มรักแสนทวิ”
สายจิตเรียมเคย		ทำเหมือน “ท่าช่วยขึ้นชีวี”
ทำนองเพลง ท่าที่ 1		หันเฉียงขวา เท้าขวาเหลื่อมเท้าซ้าย เท้าซ้ายยืนข้างเท้าขวา ย่อลง มือขวาดังวงหน้า มือซ้ายเท้าเอว เอียงซ้าย
ทำนองเพลง ท่าที่ 2		หันเฉียงขวา เท้าขวาแตะข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า มือขวาเท้าเอว มือซ้ายม้วนจีบระดับแง่ศีรษะเป็นวงบน
ทำนองเพลง ท่าที่ 3		ทำเหมือน “ท่าธาร - ธำรง” สลับกันเดินเข้าโรง

กระบวนการทำรำพระลอ ตอน เข้าสวน

กระบวนการทำรำพระลอ ตอน เข้าสวน ผู้วิจัยได้รับการถ่ายทอดความรู้ในรายวิชาอาศรมศึกษา ทางด้านนาฏยศิลป์ไทยจากอาจารย์เวณิกา บุญนาค เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 - 7 มีนาคม 2549 สำหรับการอธิบายทำรำจะเน้นเฉพาะตัวพระลอ

ทำนอง/บทร้อง	ทำรำ	คำอธิบายทำรำ
เพลงลาวซมดง การะเกด		หันซ้าย ทำขวาแตะทำข้างทำซ้าย ทำซ้ายวางเต็มเท้า มือขวาชี้ข้างลำตัว ระดับอก มือซ้ายกำมือหลวมๆเท้า สะโพก เอียงขวา พักหน้า
เหมือนเกศ		หันขวา ทำขวาวางเต็มเท้า ทำซ้าย แตะข้างทำขวา มือขวากำหลวมๆเท้า สะโพก มือซ้ายตีที่หน้าขาซ้าย เอียง ซ้าย พักหน้า
แก้วเกศา		หันขวา ทำขวาวางข้างทำซ้าย ทำ ซ้ายก้าวข้าง ย่อลง มือขวาชี้ศีรษะ ระดับแง่ศีรษะ มือซ้ายเท้าเอว เอียงขวา
มะลูดีเหมือนนุปลา		หันเอียงขวา ทำขวาวางเต็มเท้า ทำ ซ้ายแตะข้างทำขวา มือขวาเท้าเอว มือ ซ้ายจับหางข้างลำตัว เอียงซ้าย
แม่เกี่ยวเกล้า		หันเอียงซ้าย ทำขวากะดกหลัง ทำ ซ้ายก้าวข้าง ย่อลง มือขวาจับที่มวย มือซ้ายเท้าเอว เอียงขวา
ผู้อ่อนท้าว 1		หันเอียงขวา ทำขวาวางหลัง ทำซ้าย แตะข้างทำขวา ย่อลง มือทั้ง 2 ม้วน จับแล้วเท้าเอว เอียงขวา

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
เผื่ออะคร้าว		หันหน้า เท้าขวาวางเต็มเท้า เท้าซ้าย เียดเท้า ย่อลง มือทั้ง 2 เท้าเอว เอียงซ้าย
งามเคย		หันหน้า เท้าขวาวางเต็มเท้า เท้าซ้าย ก้าวข้าง ย่อลง มือทั้ง 2 เท้าเอว เอียงซ้าย
เพื่อน		หันหน้า เท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวาง หลังเปิดสัน ย่อลง มือทั้ง 2 เท้าเอว กด ไหล่ขวา เอียงซ้าย (ลักคอก)
แพงทอง		หันหน้า เท้าขวาวางเต็มเท้า เท้าซ้าย ตะข้างเท้าขวา ย่อลง มือทั้ง 2 เท้าเอว กดไหล่ซ้าย เอียงขวา (ลักคอก)
เผื่อพิป้องสมเคย		ทำเหมือน “ท่าเพื่อน” คำว่า “ป้อง, เคย” และทำเหมือน “ท่าแพงทอง” คำว่า “สม”
นางแย้ม		ทำเหมือน “ท่าการะเกด” แต่ระดับสูงกว่าเล็กน้อย
เหมือนแก้ม		ทำเหมือน “ท่าเหมือนเกศ”
แม่แย้มเย้า		หันขวา เท้าขวาวางเต็มเท้า เท้าซ้าย ก้าวข้าง ย่อลง มือขวาเท้าขวา มือซ้าย จีบระดับปาก เอียงซ้าย

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
โอบ		หันซ้าย เท้าขวาสะกดเท้า เท้าซ้ายวางเต็มเท้า ย่อลง มือขวาแบ่มือตะแคงปิดออกจากตัวระดับแ่งศีรษะ มือซ้ายตั้งวงข้างลำตัว เอียงซ้าย
โอบ		หันซ้าย เท้าขวาเตะเท้าข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายวางเต็มเท้า มือขวาตั้งมือโดยปาดเข้าหาตัวระดับแ่งศีรษะ มือซ้ายตั้งวงข้างลำตัว เอียงขวา
เหมือนเจ้า		หันซ้าย เท้าขวาเตะข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายวางเต็มเท้า มือขวากำมือหลวมๆ เท้าที่สะโพก มือซ้ายชี้ตะแคงข้างลำตัว เอียงซ้าย
จะกั๊กกร		หันเอียงซ้าย เท้าขวาเตะขาตั้ง เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า ย่อลง มือซ้ายกำมือหลวมๆ เท้าที่สะโพก มือขวาตั้งวงระดับปาก แล้วกอดนิ้วลงทั้งหมด
ผู้อ่อนท้าว 2		หันขวา เท้าขวาวางหลัง เท้าซ้ายเตะข้างเท้าขวา ย่อลง มือขวาเท้าเอว มือซ้ายจับศอกไว้ระดับแ่งศีรษะ เอียงซ้าย
เผื่อจะคร้าวมเอย		หันหน้า ก้าวเท้าซ้ายสลับกับขวา ตามจังหวะ ดังนี้ “คร้าวมเอย” เมื่อถึงคำว่า “เอย” เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดสัน ย่อลง มือขวาเท้าเอว มือซ้ายม้วนจับตั้งวงบน เอียงขวา
เพื่อน		หันหน้า เท้าขวาวางเต็มเท้า เท้าซ้ายเตะข้างเท้าขวา ย่อลง มือขวาเท้าเอว มือซ้ายจับระดับแ่งศีรษะ กอดไหล่ซ้าย เอียงขวา (ลักคอก)

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
แพงทอง		หันหน้า เท้าขวาวางเต็มเท้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดสัน ย่อลง มือขวาเท้าเอว มือซ้ายตั้งวงบน กดไหล่ขวา เอียงซ้าย (ลักคอก)
เผื่อพิป้องสมเอย		ท่าเหมือน “ท่าเพื่อน” คำว่า “เผื่อ, สม” และท่าเหมือน “ท่าแพงทอง” คำว่า “ป้อง, เอย”
คณานก		หันซ้าย เท้าขวาก้าวข้าง เท้าซ้ายวางข้างเท้าขวา ย่อลง มือขวาชี้กวาดระดับอก มือซ้ายเท้าเอว เอียงซ้าย
แมกไม้		หันหน้า เท้าขวาก้าวข้าง เท้าซ้ายวางข้างเท้าขวา ย่อลง มือขวาตั้งวงระดับปาก มือซ้ายตั้งวงบน กดไหล่ขวา เอียงซ้าย (ลักคอก)
เรียงรัน		หันขวา เท้าซ้ายก้าวข้าง เท้าขวาวางหลัง ย่อลง มือทั้ง 2 ม้วนนิ้วชี้ออกจากกันแล้วตั้งมือขึ้นแขนตั้งระดับหน้าอก เอียงขวา
ร้องเรื่อย		หันเอียงซ้าย ก้าวขวาก้าวข้าง เท้าซ้ายวางข้างเท้าขวา ย่อลง มือขวาม้วนจับออกเป็นวงระดับปาก มือซ้ายเท้าเอว เอียงซ้าย
รับขวัญ		หันเอียงซ้าย เท้าขวาวางหลัง เท้าซ้ายเตะข้างเท้าขวา มือขวาชี้ข้างลำตัว 2 ครั้ง มือซ้ายกำหลวมๆเท้าสะโพก เอียงขวา

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
เหมือนเสียงสมร		หันเฉียงขวา เท้าขวายืนเต็มเท้า เท้าซ้ายแตะข้างเท้าขวา มือขวาชี้ไต่ข้างลำตัว 2 ครั้ง มือซ้ายเท้าเอว เอียงขวา
ผู้อ่อนท้าว 3		หันขวา เท้าขวายืนเต็มเท้า เท้าซ้ายแตะข้างเท้าขวา ย่อลง มือขวาหงายมือซ้ายลำตัว มือซ้ายตั้งวงล่าง เอียงขวา
เพื่ออะคร้าวงามเอย		หันหน้า ก้าวเท้าซ้ายสลับกับขวา ตามจังหวะ ดังนี้ “คร้าว, งาม เอย” เมื่อถึงคำว่า “เอย” เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดสัน ย่อลง มือขวาจับหางแขนตั้งเสมอไหล่ มือซ้ายตั้งวงล่าง เอียงขวา
เพื่อน		หันหน้า เท้าขวาวางเต็มเท้า เท้าซ้ายแตะข้างเท้าขวา ย่อลง มือขวาตั้งมือแขนตั้งเสมอไหล่ มือซ้ายจับหางชายพก กดไหล่ซ้าย เอียงขวา (ลักคอก)
แพงทอง		หันหน้า เท้าขวาวางเต็มเท้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดสัน ย่อลง มือขวาจับหางแขนตั้งเสมอไหล่ มือซ้ายตั้งวงล่าง กดไหล่ขวา เอียงซ้าย (ลักคอก)
เพื่อปกป้องสมเอย		ทำเหมือน “ทำเพื่อน” คำว่า “เพื่อ, สม” และทำเหมือน “ทำแพงทอง” คำว่า “ปอง, เอย”
เห็นโนรี		หันเฉียงขวา เท้าขวาวางเต็มเท้า เท้าซ้ายสะดุดเท้า ย่อลง มือขวาตั้งวงบน มือซ้ายจับสังหลัง เอียงขวา

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
สาธิตา		หันเฉียงขวา เท้าขวาวางเต็มเท้า เท้าซ้ายแตะข้างเท้าขวา มือขวาตั้งวงบน มือซ้ายจับส่งหลัง เอียงซ้าย
ใครว่าวอน		หันเฉียงขวา เท้าขวาวางหลังเท้าซ้าย เท้าซ้ายก้าวข้าง ย่อลง มือขวาเท้าเอว มือซ้ายใช้นิ้วชี้ชี้ที่ปาก เอียงขวา
ฝากอักษร		หันเฉียงซ้าย เท้าขวาก้าวข้าง เท้าซ้ายวางหลังเท้าขวา ย่อลง มือขวาจับคว่าบนมือซ้าย มือซ้ายหางมือระดับอก เอียงซ้าย
ถวายน้อง		หันเฉียงซ้าย เท้าขวาแตะข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า มือขวาเท้าเอว มือซ้ายโกยขึ้น เอียงขวา
สองพญ		ทำเหมือน "ท่าเหมือนเสียดสมร"
ผู้อ่อนท้าว 4		ทำเหมือน "ท่าผู้อ่อนท้าว 3"
เผื่อจะคร้าวงามเอย		หันหน้า ก้าวเท้าซ้ายสลับกับขวา ตามจังหวะ ดังนี้ "คร้าว, งาม เอย" เมื่อถึงคำว่า "เอย" เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดสัน ย่อลง มือขวาหางมือข้างลำตัวแล้วจับส่งหลัง มือซ้ายจับคว่าข้างลำตัวแล้วสอดขึ้นหางมือระดับแฉ่งศีรษะ เอียงขวา
เพื่อน		หันหน้า เท้าขวาวางเต็มเท้า เท้าซ้ายแตะข้างเท้าขวา ย่อลง มือขวาจับส่งหลัง มือซ้ายตั้งวงบน เอียงซ้าย

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
แพงทอง		หันหน้า เท้าขวาวางเต็มเท้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดสัน ย่อลง มือขวาจับส่งหลัง มือซ้ายหงายมือระดับแฉ่ศีรษะ เอียงขวา
เผื่อพิป้องสมเอย		ทำเหมือน “ท่าเพื่อน” คำว่า “เผื่อ, สม” และทำเหมือน “ท่าแพงทอง” คำว่า “ป้อง, เอย”
ถึงสระบัว		หันเฉียงขวา เท้าขวาวางเต็มเท้า เท้าซ้ายสะดุดเท้า ย่อลง มือขวาตั้งวงล่าง มือซ้ายจับส่งหลัง เอียงขวา
ย้วยอ		หันเฉียงขวา เท้าขวาวางเต็มเท้า เท้าซ้ายแตะข้างเท้าขวา มือขวาเท้าเอว มือซ้ายสอดจับขึ้นแล้วหงายมือข้างหน้า ระดับแฉ่ศีรษะ เอียงซ้าย
พระลอรัก		หันเฉียงซ้าย เท้าขวาแตะข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายวางเต็มเท้า มือทั้ง 2 ทาบไว้ที่ระดับหน้าอก เอียงขวา พยักหน้า
ใครเก็บผัก		หันเฉียงซ้าย เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดสัน ยืดขึ้น มือขวาวางที่หน้าขวา มือซ้ายตั้งวงบน กดไหล่ขวา เอียงซ้าย (ลักคอก)
หักคอก		หันเฉียงขวา เท้าขวาวางข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายก้าวข้าง ย่อลง มือขวาจับคอกว่าระดับอกข้างหน้า มือซ้ายหงายมือระดับอกข้างหน้า เอียงซ้าย

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
ออกออดสู		หันเฉียงขวา เท้าขวาก้าวข้าง เท้าซ้ายวางข้างเท้าขวา ย่อลง มือขวาจับส่งหลัง มือซ้ายทาบแก้ม เอียงซ้าย จากนั้นหมุนมาด้านหน้า
ผู้อ่อนท้าว 5		ทำเหมือน “ทำผู้อ่อนท้าว 3”
เพื่ออะคร้าวามเอย		หันหน้า ก้าวเท้าซ้ายสลับกับขวา ตามจังหวะ ดังนี้ “คร้าว, งาม เอย” เมื่อถึงคำว่า “เอย” เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดสัน ย่อลง มือทั้ง 2 จับระหว่างอกแล้วกรายออกเป็นวงกลาง เอียงขวา
เพื่อน		หันหน้า เท้าขวาวางเต็มเท้า เท้าซ้ายแตะข้างเท้าขวา ย่อลง มือทั้ง 2 จับหงายข้างลำตัว กดไหล่ซ้าย เอียงขวา (ลักคอก)
แพงทอง		หันหน้า เท้าขวาวางเต็มเท้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดสัน ย่อลง มือทั้ง 2 สะบัดจับแล้วตั้งวงกลาง กดไหล่ขวา เอียงซ้าย (ลักคอก)
เพื่อพี่ปองสมเอย		ทำเหมือน “ทำเพื่อน” คำว่า “เพื่อ, สม” และทำเหมือน “ทำแพงทอง” คำว่า “ปอง, เอย”
ผองภมร		หันขวา เท้าขวาวางเต็มเท้า เท้าซ้ายแตะข้างเท้าขวา ย่อลง มือทั้ง 2 กดมือลงข้างลำตัวระดับไหล่ แล้วกระพือเล็กน้อย เอียงซ้าย
ว่อนเฝ้า		หันซ้าย เท้าขวาแตะข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายวางเต็มเท้า มือทั้ง 2 รวมมือกันตั้งวงระดับอกด้านหน้า เอียงขวา พยักหน้า

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
เคล้า		หันซ้าย เท้าขวาเตะข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายวางเต็มเท้า ย่อลงแล้วชอยเท้า มือขวาจับข้างมือซ้ายระดับแฉัตรชะ มือซ้ายตั้งวงบน เอียงซ้าย
เรณู		หันหน้า เท้าขวายืนเต็มเท้า เท้าซ้ายเตะข้างเท้าขวา ย่อลง มือขวาตั้งวงบน มือซ้ายจับข้างมือขวาระดับแฉัตรชะ เอียงขวา
เหมือนแยญ		หันเฉียงขวา เท้าขวาวางข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายก้าวข้าง ย่อลง มือทั้ง 2 ใช้นิ้วชี้ชี้ระดับปาก 2 ครั้ง เอียงขวา
ธรเห่		หันหน้า เท้าขวาวางหลัง เท้าซ้ายวางเหลื่อมเท้าขวา ย่อลง แล้วถอยเท้าเข้าไปทางขวา มือทั้ง 2 แบนงายแขนตั้งข้างลำตัว เอียงซ้าย กดไหล่ขวา (ลักคอก)
อยู่เองค์		หันซ้าย เท้าขวาเตะข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายวางเต็มเท้า ย่อลง มือขวาใช้นิ้วชี้ตั้งขึ้นระดับปากหักข้อมือเข้าหาตัว มือซ้ายเท้าเอว เอียงขวา พยักหน้า
ผู้อ่อนท้าว 6		ทำเหมือน “ทำผู้อ่อนท้าว 3”
เพื่ออะคร้าวงามเอย		หันหน้า ก้าวเท้าซ้ายสลับกับขวา ตามจังหวะ ดังนี้ “คร้าว, งาม เอย” เมื่อถึงคำว่า “เอย” เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดสัน ย่อลง มือขวาหงายมือข้างลำตัวแล้วสอดเป็นวงแขนตั้งข้างลำตัวเสมอไหล่ มือซ้ายจับคว่าข้างลำตัวแล้วสอดจับเป็นมือหงายระดับแฉัตรชะ

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
เพื่อน		หันหน้า เท้าขวาวางเต็มเท้า เท้าซ้ายแตะข้างเท้าขวา ย่อลง มือขวาหงายมือลงข้างลำตัว มือซ้ายตั้งวงบน เอียงซ้าย
แพงทอง		หันหน้า เท้าขวาวางเต็มเท้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดสัน ย่อลง มือขวาตั้งวงแขนตั้งเสมอไหล่ข้างลำตัว มือซ้ายหงายมือระดับแฉี่ระชะ เอียงขวา
เผื่อพี่ปองสมเคย		ทำเหมือน “ท่าเพื่อน” คำว่า “เผื่อ, สม” และทำเหมือน “ท่าแพงทอง” คำว่า “ปอง, เคย”
คณิงนาง		หันหน้า เท้าขวาแตะข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า มือทั้ง 2 กำหลวมๆเท้าที่สะโพก เอียงซ้าย
พลาจเสด็จ		หันหน้า เท้าขวาวางหลัง เท้าซ้ายก้าวหน้า ย่อลง มือขวาจับแล้วกรายเป็นวงล่าง มือซ้ายจับแล้วกรายเป็นวงข้างลำตัว เอียงซ้าย
ลีลา		หันหน้า เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดสัน ย่อลง มือขวาจับแล้วกรายเป็นวงบน มือซ้ายจับแล้วกรายเป็นวงล่าง เอียงขวา
แอบรุ่มพฤษษา		หันหน้า เท้าขวาวางข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายก้าวข้าง ย่อลง แล้วหมุนรอบตัว มือขวาตั้งวงบน มือซ้ายจับหงายระดับชายพก เอียงซ้าย

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
สูงระหงส์		หันเฉียงขวา เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้าย กระดกหลัง ย่อลง มือทั้ง 2 ม้วนจับแล้ว มือขวาดั้งวงหน้ามือซ้ายตั้งวงบน กด ไหล่ขวา เอียงซ้าย (ลักคอก)
ผู้อ่อนท้าว 7		ทำเหมือน "ทำผู้อ่อนท้าว 3"
เพื่ออะคร้าวามเอย		หันหน้า ก้าวเท้าซ้ายสลับกับขวา ตาม จังหวะ ดังนี้ "คร้าว, งาม เอย" เมื่อถึง คำว่า "เอย" เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้าย กระดกหลัง ย่อลง มือทั้ง 2 จับระหว่าง ออกแล้วกรายออก มือขวาดั้งวงแขนตั้ง เสมอไหล่ มือซ้ายตั้งวงบน เอียงขวา
เพื่อน		หันหน้า เท้าขวาไล่ไปข้างหน้า เท้าซ้าย ยืนเต็มเท้า ย่อลง มือขวาดั้งวงแขนตั้ง เสมอไหล่ไปข้างลำตัว มือซ้ายตั้งวงบน กดไหล่ซ้าย เอียงขวา
แพงทอง		หันหน้า เท้าขวายืนเต็มเท้า เท้าซ้ายไล่ ไปข้างหน้า ย่อลง มือขวาดั้งวงแขนตั้ง เสมอไหล่ข้างลำตัว มือซ้ายตั้งวงบน กดไหล่ขวา เอียงซ้าย
เผื่อพี่ปอง		ทำเหมือน "ทำเพื่อน" คำว่า "เผื่อ และ ทำเหมือน "ทำแพงทอง" คำว่า "ปอง"
สมเอย		หันหน้า เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวาง หลังเปิดสัน ย่อลง มือขวาดั้งวงแขนตั้ง เสมอไหล่ข้างลำตัว มือซ้ายตั้งวงบน เอียงขวา
สุคนธรส		หันซ้าย เท้าขวาก้าวข้าง เท้าซ้ายวาง ข้างเท้าขวา ย่อลง มือขวาชี้ตะแคง กวาดออกจากลำตัว มือซ้ายเท้าเอว เอียงขวา

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
หอมหวน		หันขวา เท้าขวาวางหลัง เท้าซ้ายก้าวข้าง ย่อลง มือขวาเท้าเอว มือซ้ายจับเข้าที่จมูก เอียงขวา
ลำดวนดง		หันซ้าย เท้าขวาแตะข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า มือขวาชี้ข้างลำตัว มือซ้ายกำหลวมๆเท้าสะโพก เอียงขวา พยักหน้า
เหมือนจะส่ง		หันขวา เท้าขวาวางข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายก้าวข้าง ย่อลง มือขวาเท้าเอว มือซ้ายม้วนจับแล้วกรายเป็นวงระดับปาก เอียงขวา
กลืนถวาย		หันเอียงขวา เท้าขวายืนเต็มเท้า เท้าซ้ายแตะข้างเท้าขวา มือขวาโกยขึ้น มือซ้ายเท้าเอว เอียงซ้าย
ราชา		หันเอียงซ้าย เท้าขวาแตะข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า มือขวากำมือหลวมๆเท้าสะโพก มือซ้ายชี้เข้าอก เอียงขวา พยักหน้า
ผู้		หันหน้า เท้าขวายืนเต็มเท้า เท้าซ้ายไล่ไปด้านหน้า ย่อลง มือทั้ง 2 จับหางแขนตึงเสมอไหล่ข้างลำตัว ไม่เอียง
อ่อนท้าว		หันหน้า เท้าขวาไล่ไปด้านหน้า เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า ย่อลง มือทั้ง 2 ตั้งวงแขนขวางอเล็กน้อย แขนซ้ายตึง กดไหล่ขวา เอียงซ้าย (ลักคอก)

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
เผื่ออะคร้าว		หันหน้า เท้าขวายื่นเต็มเท้า เท้าซ้ายไล่ไปด้านหน้า ย่อลง มือทั้ง 2 ตั้งวงแขนขวาตั้ง แขนซ้ายงอเล็กน้อย กดไหล่ซ้าย เอียงขวา (ลักคอก)
งามเคย		ทำเหมือน “ท่าอ่อนท้าว”
เพื่อนแพงทองเผื่อ		ทำเหมือน “ท่าเผื่ออะคร้าว” คำว่า “เพื่อน, ทอง” และทำเหมือน “ท่าอ่อนท้าว” คำว่า “แพง, เผื่อ”
พี่ปองสมเคย		หันหน้า เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดสัน ย่อลง มือทั้ง 2 ตั้งวงแขนตั้งเสมอไหล่ เอียงขวา สะดุ้งแขน
เพลงฉิ่ง ทำนอง ท่าที่ 1		หันเฉียงขวา เท้าขวาเหลื่อมเท้าซ้าย เท้าซ้ายยื่นข้างเท้าขวา ย่อลง มือขวาตั้งวงหน้า มือซ้ายเท้าเอว เอียงซ้าย
ทำนอง ท่าที่ 2		หันเฉียงขวา เท้าขวาเตะข้างเท้าซ้าย เท้าซ้ายยื่นเต็มเท้า มือขวาเท้าเอว มือซ้ายม้วนจับระดับแง่ศิวระเป็นวงบน
ทำนอง ท่าที่ 3		หันขวา เท้าขวาถัดแล้วก้าวหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดสัน ย่อลง มือขวาหงายมือข้างลำตัว มือซ้ายป้องหน้า เอียงขวา ย่ำตามจังหวะ
ทำนอง ท่าที่ 4		หันเฉียงขวา เท้าขวาถัดแล้วก้าวหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดสัน ย่อลง มือขวาจิบหงายชายพก มือซ้ายจิบส่งหลัง เอียงซ้าย ย่ำตามจังหวะ

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
ทำนอง ท่าที่ 5		<p>หันหลังเฉียงซ้าย เท้าขวาถัดแล้ว ก้าวหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดสัน ย่อลง มือขวาจับส่งหลัง มือซ้ายจับหงาย ซายพัก เอียงขวา ย่ำตามจังหวะ</p>
ทำนอง ท่าที่ 6		<p>หันเฉียงขวา เท้าขวาก้าวข้าง เท้าซ้าย วางข้างเท้าขวา ย่อลง มือขวาเท้าเอว มือซ้ายจับเข้าที่จมูก เอียงซ้าย แล้ววิ่ง เข้าโรง</p>

สถาบันวิทยบริการ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กระบวนท่ารำพระลอ ตอน เข้าห้อง

กระบวนท่ารำพระลอ ตอน เข้าห้อง ผู้วิจัยได้รับการถ่ายทอดความรู้ในรายวิชาอาศรมศึกษา ทางด้านนาฏยศิลป์ไทยจากอาจารย์เวณิกา บุญนาค เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 - 7 มีนาคม 2549 สำหรับการอธิบายท่ารำจะเน้นเฉพาะตัวพระลอ

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
เพลงลาวดำนันทราย ทำนอง		หันหน้า นั่งพับเพียบตามสัดส่วนพระ ให้ปลายเท้าไปทางขวา มือขวาวาง บนหน้าขาขวา มือซ้ายวางบนหน้า ใกล้เข่า เอียงขวา
สามกษัตริย์		หันหน้า นั่งพับเพียบตามสัดส่วนพระ ให้ปลายเท้าไปทางขวา มือขวาวางที่ หน้าขาขวา มือซ้ายจับเข่าอก เอียง ซ้าย
โสมนัสแยมสรwald		หันหน้า นั่งพับเพียบตามสัดส่วนพระ ให้ปลายเท้าไปทางขวา มือขวาวางที่ หน้าขาขวา มือซ้ายจับเข่าระดับปาก เอียงซ้าย
ยวนเสน่ห์หา		หันหน้า นั่งยกกัน มือทั้ง 2 ถูวน ระหว่างอก โย้ตัวไปทางขวา เอียง ซ้าย แล้วโย้ไปทางซ้าย เอียงขวา
สามปรีดาร์ำเจิง		ทำเหมือน “ท่าโสมนัสแยมสรwald”

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
บันเทิงสมร		หันหน้า นั่งพับเพียบตามสัดส่วนพระ ให้ปลายเท้าไปทางขวา มือทั้ง 2 จีบระหว่างอกแล้วกรายออก มือขวาตั้งวงแขนตึงเสมอไหล่ข้างลำตัว มือซ้ายตั้งวงบน เอียงขวา
แสนสุดรัก		หันหน้า นั่งยกกัน มือทั้ง 2 ทาบที่อก โย้ตัวไปทางขวา เอียงขวา
รักน้อง		ทำเหมือน “ท่าแสนสุดรัก” แต่สลับกัน
สองบั้งอร		หันหน้า นั่งพับเพียบตามสัดส่วนพระ ให้ปลายเท้าไปทางขวา มือทั้ง 2 ตะหลังนาง
สองฉะอ้อนน้อ		หันเอียงขวา นั่งยกกัน มือขวาตะหลังนาง มือซ้ายซ่อนใต้คางนาง เอียงซ้ายแล้วเอียงขวา ข้างแก้มนาง
สองฉะอ้อนอ่อนคัลลือ		ทำเหมือน “ท่าสองฉะอ้อนน้อ” แต่สลับข้าง
จ้อจำนรรจ์		ทำเหมือน “ท่าสองบั้งอร”
ไอ้พระทองของสองยุพราช		หันหน้า นั่งพับเพียบตามสัดส่วนพระ ให้ปลายเท้าไปทางขวา มือทั้ง 2 แบหงายข้างลำตัว ตีไหล่ขวา เอียงขวา จากนั้นตีไหล่ซ้ายเอียงซ้าย

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
ร้องทวน 5		หันหน้า นั่งพับเพียบตามสัดส่วนพระ ให้ปลายเท้าไปทางขวา มือทั้ง 2 แบน หายข้างลำตัว ตีไหล่ขวา เอียงขวา จากนั้นตีไหล่ซ้าย เอียงซ้าย
พระแสนสุดสวาท		ทำเหมือน “ท่าแสนสุดรัก”
สองสาวสวรรค์		ทำเหมือน “ท่ารักน้อ”
ได้ขึ้นได้ชม		ทำเหมือน “ท่าสองฉะอ้อนน้อ”
ภิรมย์ขวัญ		ทำเหมือน “ท่าสองฉะอ้อนอ่อนคดล่อ”
บุญเพลงหากสรร		หันหน้า นั่งพับเพียบตามสัดส่วนพระ ให้ปลายเท้าไปทางขวา มือขวาตั้งมือ ด้านหน้าระดับสายตา มือซ้ายวาง หน้าขาซ้าย เอียงซ้าย
สมเอย		หันหน้า นั่งพับเพียบตามสัดส่วนพระ ให้ปลายเท้าไปทางขวา มือทั้ง 2 รวม มือกันระดับอก เอียงขวา
พระเชยโฉม		หันเฉียงขวา นั่งยกกัน มือขวาแตะ หลังนางมือซ้ายจับใต้คางนางแล้ว กรายออก เอียงซ้าย
พระโลมวรรณุช		หันเฉียงซ้าย นั่งยกกัน มือทั้ง 2 ลูบ ไหล่นางลง เอียงขวา
สองนางเอย 1		หันหน้า นั่งพับเพียบตามสัดส่วนพระ ให้ปลายเท้าไปทางขวา มือขวาวาง บนหน้าขาขวา มือซ้ายวางบนหน้า ไกล่เข้า เอียงขวา
แสนรักสาว		ทำเหมือน “ท่าแสนสุดรัก”

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
สองสาวสวยสุด		หันหน้า นั่งยกกัน มือขวาหงายมือ ระดับแฉีระชะ มือซ้ายตั้งวงหน้า เอียงขวา โย้ตัวไปทางซ้าย
เอ๊ะ 1		หันหน้า นั่งยกกัน มือขวาหงายมือ ระดับแฉีระชะ มือซ้ายตั้งวงหน้า เอียงซ้าย เซดอยจากนางไปทางขวา
สวยยอดมนุษย์		หันหน้า นั่งพับเพียบตามสัดส่วนพระ ให้ปลายเท้าหันไปทางขวา มือขวา วางที่หน้าขาขวา มือซ้ายหงายมือ ระดับแฉีระชะ เอียงขวา
หยุดลม		หันหน้า นั่งพับเพียบตามสัดส่วนพระ ให้ปลายเท้าหันไปทางขวา มือทั้ง 2 รวมมือกันระดับอก เอียงขวา
บ่ หยุด		หันหน้า นั่งพับเพียบตามสัดส่วนพระ ให้ปลายเท้าหันไปทางขวา มือทั้ง 2 หงายออกแขนตั้งข้างลำตัว เอียงซ้าย
รักเอ๋ย		ท่าเหมือน “ท่าสองบั้งอร”
ทำนอง 2		หันหน้า นั่งพับเพียบตามสัดส่วนพระ ให้ปลายเท้าไปทางขวา มือขวาวาง บนหน้าขาขวา มือซ้ายวางบนหน้า ใกล้เข่า เอียงขวา

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
พระเพื่อนให้ วอนให้วัวถวายสลา		หันหน้า นั่งพับเพียบตามสัดส่วนพระ ให้ปลายเท้าหันไปทางขวา มือขวา แตะหลังนาง มือซ้ายจับข้อนิ้วมือ นาง เอียงซ้าย
พระลอสรวล		ทำเหมือน "ท่าโสมนัสแย้มสรวล"
พระแพงชวนขึ้นชู้		ทำเหมือน "ท่าสองจะอ่อนน้อ" แต่ เมื่อถึงคำว่า "ขึ้นชู้" ให้สะอึกตัวขึ้น
หยิบพลูป้อน		ทำเหมือน "ท่าวอนให้วัวถวายสลา" แต่สลับด้าน
พระเชยปรากฏ นางแนบแอบกำกร		ทำเหมือน "ท่าสองจะอ่อนอ่อนคลอ" เมื่อถึงคำว่า "กำกร" ให้สะอึกตัวขึ้น
จุมพิศสมรน้อย		ทำเหมือน "ท่าสองจะอ่อนน้อ"
จุมพิศสมรเมาสวาท		ทำเหมือน "ท่าสองจะอ่อนอ่อนคลอ"
ไม้คลาดคลอ		ทำเหมือนท่า "สองบังอร" และส่าย หน้าเล็กน้อย
ไอ้อกใครในพิภพ		หันหน้า นั่งพับเพียบตามสัดส่วนพระ ให้ปลายเท้าหันไปทางขวา มือขวา วางที่หน้าขาขวา มือซ้ายชี้กวาด เอียงขวา โย้ตัวตามมือเล็กน้อย
ร้องทวน 6		ทำเหมือน "ท่าไอ้อกใครในพิภพ" แต่ สลับข้าง
อกเอ๋ยไม่ลบ		หันหน้า นั่งพับเพียบตามสัดส่วนพระ ให้ปลายเท้าหันไปทางขวา มือทั้ง 2 ตบที่อก เอียงขวา

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
พระลอแล้ว		หันหน้า นั่งพับเพียบตามสัดส่วนพระ ให้ปลายเท้าหันไปทางขวา มือขวา วางที่หน้าขาขวา มือซ้ายตบอก เอียง ซ้าย
เสียวซ่านร่าจิต		ทำเหมือน "ท่ายวนเสนาหา"
เซยซิด		หันหน้า นั่งพับเพียบตามสัดส่วนพระ ให้ปลายเท้าหันไปทางขวา มือขวา แตะหลังนาง มือซ้ายซ้อนคางนาง เอียงซ้ายข้างแก้มนาง
พระน้องแก้ว		ทำเหมือนท่า "เซยซิด" แต่สลับด้าน
เป็นตาย		ทำเหมือน "ท่าหยุดลม"
ไม่แคล้ว		ทำเหมือน "ท่าบ่หยุด"
องค์เอย		ทำเหมือน "ท่าสองบังอร"
ขึ้นหล้าฤจาง		หันหน้า นั่งพับเพียบตามสัดส่วนพระ ให้ปลายเท้าหันไปทางขวา มือทั้ง 2 จีบประกบกันระดับปากแล้วค่อยๆกด หน้ามือออกจากกัน โดยลดระดับมือ ลงไปพร้อมๆกัน เอียงขวา
สองนางเอย 2		ทำเหมือน "ท่าสองพระสาวหมอบ เมียงเคียงองค์" ในเพลงเสียงเทียน
ถึงสุญดิน		หันหน้า นั่งพับเพียบตามสัดส่วนพระ ให้ปลายเท้าหันไปทางขวา มือทั้ง 2 รวมมือไว้ระดับหัวเข็มขัด เอียงขวา หนักหลัง

ทำนอง/บทร้อง	ท่ารำ	คำอธิบายท่ารำ
สูญดินสิ้นฟ้า		หันหน้า นั่งพับเพียบตามสัดส่วนพระ ให้ปลายเท้าหันไปทางขวา มือทั้ง 2 กดหน้ามือลงพร้อมกับแยกออกจากกันระดับหัวเข็มขัด เอียงซ้าย
เอ๊ะ 2		หันหน้า นั่งพับเพียบตามสัดส่วนพระ ให้ปลายเท้าหันไปทางขวา มือขวาชี้คว่ำข้างหน้าระดับแก้มศีรษะ มือซ้ายวางหน้าขาซ้าย เอียงขวา เซต้วมาทางขวา
ขึ้นหล้าฤาจา		หันหน้า นั่งพับเพียบตามสัดส่วนพระ ให้ปลายเท้าหันไปทางขวา มือทั้ง 2 จีบประกบกันระดับปากแล้วค่อยๆ กดหน้ามือออกจากกัน โดยลดระดับมือลงไปพร้อมๆ กัน เอียงขวา
ความรักสองรา		ทำเหมือน “ท่าสองจะอ่อนน้อ”
ไฉนรู้ชา		ทำเหมือน “ท่าสองจะอ่อนอ่อนคลอ”
สร้างเอย		ทำเหมือน “ท่าสองบังอร”

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ข

ข้อมูลแวดล้อมประกอบการศึกษานาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน เรื่อง พระลอ

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลแวดล้อมประกอบการศึกษานาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน เรื่อง พระลอ

1. สภาพสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง และวัฒนธรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

ภาพรวมของสภาพสังคมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความสืบเนื่องจากรัชสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีหลายชนชาติเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร พระองค์จึงจัดสรรแหล่งอาศัยเป็นชุมชนบนเกาะรัตนโกสินทร์¹ ดังนี้

1. จีน ตั้งอยู่บริเวณลำเพ็ญ และเยาวราช ปัจจุบันเป็นแหล่งการค้าของชาวจีนที่สำคัญ หรือที่เรียกว่า ไชน่าทาวน์ (China town) ของกรุงเทพฯ

2. มอญ ตั้งอยู่บริเวณถนนเจริญกรุงจนถึงสะพานมอญ ซึ่งเรียกว่าสี่กั๊กพระยาศรี นอกจากนี้ในปัจจุบันชุมชนดังกล่าวยังปรากฏอยู่ที่พระประแดง และเกาะเกร็ด ดังที่เรียกแหล่งชุมชนนั้นว่า มอญพระประแดง และมอญเกาะเกร็ด

3. ลาว ตั้งอยู่ต่อจากบริเวณมอญ และยาวมาถึงสะพานเหล็กประตูวัดสามยอด และถนนบ้านหม้อ หรือพาหุรัดในปัจจุบัน

4. ญวน ตั้งอยู่บริเวณบ้านหม้อ หรือที่เรียกว่า ญวนบ้านหม้อ และบริเวณตลาดน้อย บางโพ บางซื่อ และสะพานขาวในปัจจุบัน

5. แขก ในที่นี้ “แขก” แบ่งเป็นหลายกลุ่มด้วยกันซึ่งมีความแตกต่างทั้งชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม แหล่งอาศัยที่ได้รับการจัดสรร มีดังนี้

5.1 แขกอิสลาม นิกายชีอะห์ หรือแขกเจ้าเซ็น แขกในกลุ่มนี้มาจากอินเดีย เปอร์เซีย อาหรับ อิหร่าน กลุ่มนี้มีแหล่งอาศัยที่ด้านเหนือของพระราชวังถึงคลองมอญ และกระจายตัวอีกหลายแห่ง ดังจะเห็นได้จากกุฎีเจ้าเซ็น

5.2 แขกอิสลาม นิกายสุนนี ตั้งอยู่บริเวณริมคลองบางกอกใหญ่ระหว่างพระราชวังกับวัดหงส์รัตนาราม โดยมีวัดคลองท้ายตลาดเป็นเขตคั่นระหว่างพระราชวังกับมัสยิด หรือที่เรียกว่า มัสยิดต้นสน

5.3 แขกตานี หรือแขกปัตตานี ตั้งอยู่บริเวณวัดชนะสงคราม (ตองปู) บางลำพู

5.4 แขกบ้านควิว เชื้อสายแขกจาม จากกัมพูชา ตั้งอยู่บริเวณริมคลองมหา
นาคน และสะพานดำรงไพบ

¹ สุรพล วิรุฬห์รักษ์, วิวัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325 – 2477

6. เขมร ตั้งอยู่บริเวณตำบลคอกกระบือ และเขตคลองรอบกรุงริมคลองโอง่างบ้านบาตร จนถึงวัดจางวางดิศ ถนนวรจักร หรือโรงพยาบาลกลางปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีเจ้าเขมรของนักองค์เอง และพระญาติวงศ์ ซึ่งเข้ามาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร โปรดให้อยู่ ณ ริมคลองคูพระนคร เยื้องปากคลองหลอด

7. ทวาย ตั้งอยู่ตำบลคอกควาย หรืออำเภอบ้านทรายช้าง วัดคอกควาย ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นวัดยานนาวา

นอกจากนี้ยังมีชาติตะวันตกเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับประเทศหลายด้าน อาทิ การค้า การเมือง และสาธารณูปโภค เป็นต้น โดยเฉพาะเขตที่ตั้งอันเป็นแหล่งย่านการค้าตะวันตกที่สำคัญอยู่บริเวณสามแพร่ง ซึ่งเป็นวังของพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 3 พระองค์ คือ แพร่งภูธร ของพระองค์เจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นภูเรศธำรงศักดิ์ แพร่งนรา ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ และแพร่งสรรพศาสตร์ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพศาสตร์ ศุภกิจ

จากลักษณะชุมชนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ แต่ละชุมชนล้วนมีวัฒนธรรมของตนเอง ทั้งด้านความเชื่อ ศาสนา พิธีกรรม ภาษา การแต่งกาย ตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ด้านดนตรี และนาฏศิลป์ สิ่งเหล่านี้มีการถ่ายทอด รับและแลกเปลี่ยนระหว่างกันจนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้น นอกจากนี้ภาพรวมของชุมชนดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถพบได้ในชุมชนของวังหลวงเห็นได้จากภรรยาเจ้า ซึ่งมีหลายเชื้อชาติสำหรับส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่อง พระลอ คือ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี แห่งล้านนา ดังรายละเอียดจะกล่าวไว้ในหัวข้อลาวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้านการปกครอง ยังคงมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจสูงสุด อย่างไรก็ตามการปกครองดังกล่าวเริ่มเปลี่ยนรูปแบบอันเป็นผลมาจากการล่าอาณานิคมของประเทศตะวันตก พระองค์ทรงใช้เอกลักษณ์ของท้องถิ่นพัฒนาประเทศทุกด้านเพื่อให้ทัดเทียมนานาชาติอารยะประเทศ และรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของตะวันตก ดังจะเห็นได้จากการปกครองแบบเทศบาล ซึ่งเป็นการกระจายอำนาจ โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการปกครอง การเสด็จประพาสตามหัวเมือง การรวมหัวเมือง การเลิกทาส การจัดการศึกษา และการจัดสาธารณูปโภคแก่ประชาชน อาทิ ไฟฟ้า รถราง ประปา เป็นต้น ผลของการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้วิถีชีวิต และแนวคิดของเจ้านาย และราษฎรเปลี่ยนแปลง

ด้านความเชื่อ ศาสนา พิธีกรรม และประเพณี ซึ่งมีการนับถือพระพุทธศาสนา ฝ่ายเถรวาท โดยมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกทุกศาสนา ทำให้มีความสัมพันธ์กับพิธีกรรมที่หลากหลาย ทั้งความเชื่อการบูชาผี และเทพเจ้า ตามลัทธิของตน ซึ่งนำมาสู่พิธีกรรมและการแสดงนาฏยศิลป์ ตามลำดับ นอกจากนี้มีความสัมพันธ์กับการปกครองและศิลปวัฒนธรรม กล่าวคือ การปกครอง ดังกล่าวเป็นไปตามความเชื่อเรื่องสมมติเทพ เทพเจ้ามีอำนาจสูงสุดในการปกครอง คຸ້ມครองเหล่าทวย ราชกุมารี

สำหรับศิลปวัฒนธรรม² มีความเชื่อมโยงกับแหล่งชุมชนและวัฒนธรรมของชุมชนที่รับการ ผสมผสาน ดังจะเห็นได้จากสถาปัตยกรรม มีการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและตะวันตก อาทิ พระราชวังดุสิต พระที่นั่งต่างๆ ตลอดจนวังเจ้านายหลายพระองค์ และวัดเบญจมบพิตรสถิตมหาสีมา ราม เป็นต้น นอกจากนี้สิ่งก่อสร้างดังกล่าวยังมีการแต่งกายที่เปลี่ยนแปลง คือ การแต่งกายแบบราช สำนักร ฝ่ายทหาร แต่งกายอย่างฝรั่ง คือ สวมหมวก สวมเสื้อราชปะแตน ประดับเครื่องยศ สวมกางเกง คาคกระเป๋ และสวมถุงเท้า ฝ่ายข้าราชการพลเรือน สวมเสื้อราชปะแตน นุ่งโจงกระเบน สวมถุงน่อง รองเท้า เวลาแต่งเต็มยศสวมเสื้อเข็มซาบหรือเยียรบะบาด ส่วนสตรีชาววังสวมเสื้อแขนหมูแฮม เครื่องประดับ ห่มผ้าสไบจักรีบรมราชวงศ์แบบสะพายเฉียงบ่า นุ่งผ้าจีบหน้านางสำหรับชุดทั่วไป สวม เสื้อลูกไม้แขนพองมีสายรัดเอว นุ่งผ้าโจงกระเบน สวมถุงน่อง สวมรองเท้าส้นสูง ถือพัด ความสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นนำมาใช้ในการออกแบบเครื่องแต่งกาย นอกจากนี้นำมาใช้ในการจัดองค์ประกอบของภาพตาม หลักทัศนศิลป์ การออกแบบท่ารำที่ใช้อุปกรณ์ เช่น พัด ในเพลงโอด

ด้านวรรณกรรม ในยุคนี้มีการแต่งวรรณกรรมมากมายอันเป็นผลมาจากการศึกษาและโรง พิมพ์ สำหรับแนวการประพันธ์มีทั้งสารคดี และเพื่อความบันเทิง ในส่วนความบันเทิงมีแนวการ ประพันธ์ที่เริ่มได้รับความนิยม คือ โศกนาฏกรรม เช่น เงาะป่า พระลอ และสาวเครือฟ้า เป็นต้น

ด้านดนตรีและนาฏยศิลป์ มีความหลากหลาย ทั้งการออกภาษา เน้นความสมจริง และจุดเด่น คือ การแสดงละครโศกนาฏกรรมโดยให้ตัวเอกตายกลางโรง

² สุรพล วิรุฬห์รักษ์, วิวัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325 – 2477

2. ลาวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

ชุมชนลาวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ มีอยู่ 2 ส่วน คือ กรุงเทพฯ และหัวเมือง โดยในส่วนของกรุงเทพฯ แบ่งเป็นชุมชนลาวในสมัยรัชกาลที่ 1 และกระจายตัวตามส่วนต่างๆ จากการแต่งงาน และย้ายถิ่นอาศัย ในส่วนพระราชฐาน มีพระตำหนักของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และข้าหลวงตามเสด็จจากประเทศราชเชียงใหม่ สำหรับหัวเมืองแบ่งเป็นประเทศราชก่อนเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแบบเทศาภิบาล หรือเป็นมณฑล ในสยามมีชาวลาวอพยพเข้าอาศัยในหลายพื้นที่ เช่น เพชรบุรี กระจับปี่ และราชบุรี เป็นต้น

ลาวที่มีบทบาทในการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน เรื่อง พระลอ คือ ประเทศราชเมืองเชียงใหม่ และพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่ส่งผลต่อการประพันธ์บทละคร ประพันธ์และบรรจเพลง ออกแบบท่ารำ และเครื่องแต่งกาย ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีดังนี้

- 2.1 ความเชื่อ
- 2.2 พิธีกรรม
- 2.3 ประเพณี
- 2.4 เครื่องแต่งกาย
- 2.5 ดนตรี
- 2.6 นาฏยศิลป์

2.1 ความเชื่อ

ความเชื่อมีความสัมพันธ์กับการสร้างสรรค์ ได้แก่ ท่ารำ บทบาทของตัวละคร การจัดองค์ประกอบ เช่น การเข้าออกของผู้แสดง สำหรับความเชื่อที่จะกล่าวถึงในหัวข้อนี้ คือ ความเชื่อของล้านนา ซึ่งถือว่าเป็นลาวในสมัยนั้น และปรากฏอยู่ในการแสดงเรื่องพระลอ เช่น การจัดกองทัพผีของปู่เจ้า พระลอตามไก่ และในพิธีกรรม ความสัมพันธ์ของความเชื่อส่วนหนึ่งมาจากการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม ความเชื่อที่เกิดขึ้นมี 2 ประการ

1. ความเชื่อเรื่องผี

ความเชื่อเรื่องผีเป็นความเชื่อของชาวล้านนาเกี่ยวกับวิญญาณของผู้ล่วงลับ โดยสามารถให้ทั้งคุณและโทษ ขึ้นอยู่กับการกระทำของผู้ปฏิบัติซึ่งปรากฏอยู่ในวรรณคดีหลายเรื่อง อาทิ ผีครู จากขุนช้างขุนแผน ผีโป่งป่าท่าถ้ำดอยหลวง หรือเทวดารักษาป่าเขา แม่น้ำ และธรรมชาติ จากเรื่อง พระลอ โดยจะกล่าวต่อไปในวรรณกรรม เรื่อง พระลอ

2. ความเชื่อทางศาสนา

ความเชื่อทางศาสนาเป็นผลมาจากการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ สงคราม การค้า การอพยพและการเผยแพร่ศาสนา เป็นต้น จนเกิดเป็นเส้นทางและแผนที่ทางวัฒนธรรม สำหรับศาสนาที่โดดเด่นในกลุ่มชาวล้านนา มี 2 ศาสนา ได้แก่

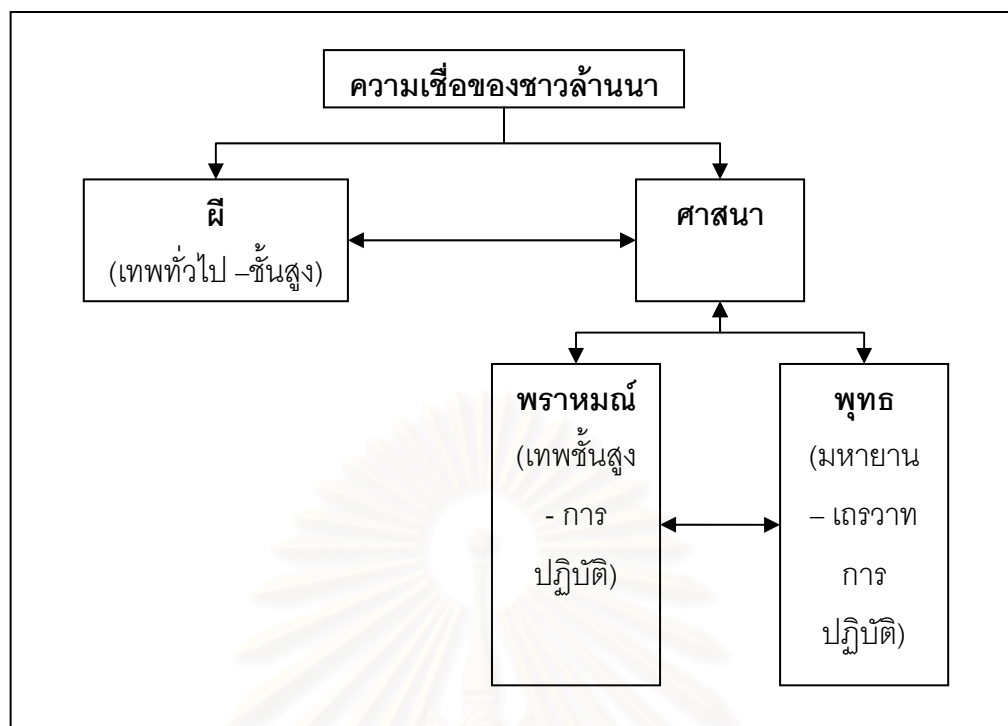
2.1 ศาสนาพราหมณ์

ศาสนาพราหมณ์มีต้นกำเนิดจากอินเดียและเผยแพร่เข้ามาในสุวรรณภูมิตามภูมิภาคต่างๆ โดยการนับถือแตกต่างกันตามความเชื่อเรื่องผี และเทพที่มีอยู่เดิม นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับต้นกำเนิดที่เผยแพร่ความเชื่อตามเส้นทางวัฒนธรรม เช่น ทางเหนือของอินเดียนับถือศาสนาพราหมณ์ ลัทธิพระพรหม ทำให้ดินแดนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น พม่า จีน และล้านนา นับถือตามการเผยแพร่ อย่างไรก็ตามความเชื่อดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตามความเชื่อของชนชั้นปกครอง ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้นับถือหลายประการ อาทิ การไว้ผม การแต่งกาย พิธีกรรม ตลอดจนการปกครองบ้านเมืองแบบสมมติเทพ และการแบ่งชนชั้น เป็นต้น

2.2 ศาสนาพุทธ

ศาสนาพุทธมีต้นกำเนิดจากอินเดียและการเผยแพร่ศาสนาสู่สุวรรณภูมิ เช่นเดียวกับศาสนาพราหมณ์ แต่มีความแตกต่างด้านแนวคิด ความเชื่อ หลักธรรม และการปฏิบัติ สำหรับการนับถือสามารถแบ่งได้ 2 นิกาย คือ นิกายเถรวาท และมหายาน สำหรับทิศทางการเผยแพร่เป็นไปตามเส้นทางวัฒนธรรม

ความเชื่อทางศาสนาดังกล่าวแม้ว่าจะมีศาสนาอื่นเข้ามา แต่ยังคงรักษาความเชื่อเดิมตั้งแต่ ผี – ศาสนา (พราหมณ์ – พุทธ) โดยผสมผสานให้เข้ากับวัฒนธรรมเดิมของตนและปรากฏอยู่ในสภาพการดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่และพิธีกรรม ดังจะกล่าวในหัวข้อถัดไป

แผนภูมิแสดงความเชื่อของชาวล้านนา

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

→
สายตะวันออก

.....→
สายเหนือ

- . - . →
สายใต้

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพเส้นทางการเดินทางของวัฒนธรรม

ที่มา : ผู้วิจัยเขียนเมื่อ 4 มีนาคม 2550

2.2 พิธีกรรม

พิธีกรรมของชาวล้านนาสืบเนื่องมาจากความเชื่อเรื่องผี และศาสนา โดยสัมพันธ์กับบริบททางชาติพันธุ์ ส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากมอญ ซึ่งเคยมีอำนาจในดินแดนแถบนี้ ส่งผลให้พิธีกรรมที่เกิดขึ้นมีความคล้ายคลึงกัน และปรากฏในการแสดงเรื่องพระลอ 2 ตอน ได้แก่ พระเพื่อนพระแพง เชิญปู่เจ้า ปู่เจ้าทำเสน่ห์ และพระลอเสียดน้ำ โดยนำมาใช้ในการบรรจจุเพลง และออกแบบท่ารำ ทั้งนี้สามารถแบ่งพิธีกรรมดังกล่าวได้ 3 ประเภท ได้แก่

2.2.1 พิธีกรรมบูชา

การบูชาในที่นี้ หมายถึงการบูชาผี เทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมดังกล่าวสามารถแสดงถึงความกตัญญู การขอขมา และอำนาจเพื่อการเสี่ยงทายบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า หรือช่วยเหลือ เช่น พิธีกรรมบูชาผีปู่ย่า ผีมด ผีเม็ง หรือเจ้าป่าเจ้าเขา เป็นต้น

การบูชาประกอบด้วย³

1. พานดอกไม้ ภูบ และเทียน สำหรับดอกไม้กำหนดให้ใช้สีขาว และสีแดง อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ 2 สีปนกัน

2. พานข้าวตอก

3. ผ้าขาว และผ้าแดง โดยวางสีแดงซ้อนบนผ้าขาว

การกำหนดสีของดอกไม้ และผ้า เพื่อใช้ในพิธีมีความหมายดังนี้

- สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความผ่องแผ้ว

- สีแดง หมายถึง เลือด และความเป็นชาติ เมื่อเทียบกับความเชื่อของชาวมอญ

ซึ่งมีพิธีกรรมการบูชาผีเช่นเดียวกัน

แต่สำหรับการบูชาผีเจ้านาย หรือเทพชั้นสูง จะใช้ดอกบัวสีทอง และเงิน แทนดอกไม้สีขาว และแดง ดังที่กล่าวข้างต้น ซึ่งมีความหมายว่า การกราบบูชาด้วยสิ่งมีค่าทั้งทองและเงินด้วยความเคารพยิ่ง

นอกจากการบูชาจะประกอบด้วยอุปกรณ์ดังกล่าว ในพิธีกรรมยังมีการฟ้อนและบรรเลงดนตรี ที่เรียกว่า การฟ้อนผี หรือเพลงผี (เพลงมอญ) ซึ่งเป็นอิทธิพลจากความเชื่อของชาวมอญ

พิธีกรรมดังกล่าวเชื่อว่าผี และมนุษย์สามารถสื่อสารกันได้ด้วยวิธีการเข้าทรงให้ผีลง หรือที่เรียกว่า “การทรงเจ้าเข้าผี” นอกจากนี้ยังเชื่อว่าหากผีไม่ลงผู้เป็นร่างทรงก็จะใช้วิธีจำแลงเป็นสัตว์ต่างๆ เช่น แมว เก้ง ไก่ และงูพิษ เป็นต้น ซึ่งในเรื่อง พระลอ ปู่เจ้าให้ผีลงไก่ เพื่อนำทางพระลอ และยังเป็นการทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าเพื่อนำผลของการเสียดน้ำ

³ แก้วมงคล ชัยสุริยันต์, ผีของชาวล้านนาไทยโบราณ. (กรุงเทพฯ : พระจันทร์, 2486),

2.2.2 พิธีเสี่ยงทาย

การเสี่ยงทาย มักเป็นพิธีกรรมต่อเนื่องจากการบูชา ใช้เพื่อบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า สำหรับเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจดังปรากฏในพิธีกรรมของชาวอีสาน เช่น พิธีเสี่ยงช้าง คือเสี่ยงทายหาของสำหรับในวรรณกรรม พบในเรื่อง พระลอ ตอน พระลอเสี่ยงน้ำ ณ แม่น้ำกาหลง เพื่อต้องการทราบเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับตนหากเดินทางสู่เมืองสรองเป็นผลสำเร็จ

2.2.3 พิธีกรรมทางไสยศาสตร์

ไสยศาสตร์ เป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับคุณไสย ซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน โดยเกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่สามารถติดต่อกับอำนาจเหนือธรรมชาติได้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาทิ เกิดการเจ็บป่วยกะทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือ การทำเสน่ห์ เพื่อให้หญิง และชายรักกัน ปรากฏในวรรณคดีไทย เช่น ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนสะเดาะกลอนประตูเข้าห้องนางพิม หรือ พระลอ ตอนปู่เจ้าสมิงพรายใช้ธงสามชาย ลูกลม และเวทมนต์ เพื่อให้พระลอหลงไหลพระเพื่อน พระแพง และต้องการพบ ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะกล่าวในหัวข้อวรรณกรรม เรื่อง พระลอ

2.2.4 พิธีกรรมทางโหราศาสตร์

โหราศาสตร์ มีความสืบเนื่องกับความเชื่อผี และศาสนา ตลอดจนการกระทำของบุคคล อันเป็นสิ่งกำหนดชะตาชีวิต เคราะห์กรรม ฤกษ์ยาม ซึ่งนำมาสู่พิธีกรรมการทำนาย และการแก้ไขเพื่อความเป็นมงคลต่อผู้ปฏิบัติ ปรากฏในตอนเสี่ยงน้ำ เมื่อพระลอเห็นแม่น้ำกาหลงไหลวนและกลายเป็นสีแดงเลือดหลังคำเสี่ยงทาย

2.3 ประเพณี

ประเพณีของชาวล้านนา คือ สิ่งที่ชาวล้านนาปฏิบัติสืบทอดกันจนเป็นแบบแผน ประเพณีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากความเชื่อ และพิธีกรรม โดยส่งผลถึงเครื่องแต่งกาย ดนตรี และนาฏศิลป์ของชาวล้านนา โดยนำมาประยุกต์ในการออกแบบเครื่องแต่งกาย และทำรำในเรื่องพระลอ เช่น การกินหมาก ปรากฏในตอนพระเสวยสลาเหียรของปู่เจ้า และตอนพระลอเข้าห้อง แสดงถึงการเชื้อเชิญ ต้อนรับ และการบูชาผีและเทพในตอนเสี่ยงน้ำ ประเพณีดังกล่าวปรากฏอยู่ ณ พระตำหนักของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ดังคำที่กล่าวว่า

“...ตำหนักเจ้าดารารัศมี นับว่าแปลกกว่าที่อื่นทั้งสิ้น เพราะข้าหลวงนั่งขึ้นไว้ผมมวยแต่งกายอย่างชาวเมืองเชียงใหม่ พูดภาษาเมืองเหนือทั้งตำหนัก และเป็นทีเดียวที่มีเมียเงแจกันกินเป็นประจำ”⁴

⁴ คีตกฤษดิ์ ปราโมช, หม่อมราชวงศ์, สี่แผ่นดิน 1. (พระนคร : แพร่พิทยา, 2506), หน้า 73.

2.4 การแต่งกาย

การแต่งกายของชาวล้านนามีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อ และการปกครองตามกลุ่มชนที่เข้ามา มีบทบาทต่อแผ่นดินล้านนา การแต่งกายดังกล่าวสืบทอดสู่ชาวล้านนา และปรากฏผ่านสายตาผู้อาศัยในกรุงเทพ โดยพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ข้าหลวง และชุมชนชาวลาว นำมาใช้ในการออกแบบเครื่องแต่งกาย โดยเครื่องแต่งกายฝ่ายเมืองสรอง ได้แก่ พระเพื่อนพระแพง ท้าวพิชัยพิชณุกร เจ้าย่า สามารถสรุปเครื่องแต่งกายจากหนังสือเรื่องเล่าล้านนา ของนภัสนันท์ พุ่มสุโข⁵ ได้ดังนี้

1. การแต่งกายของผู้ชาย

การสวมเสื้อของผู้ชายล้านนาเริ่มในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โดยใช้เสื้อคอกลมผ้าม่อฮ่อม คาดผ้าขาวม้า นุ่งผ้าตาไก่ โดยนุ่งได้ 4 ลักษณะ ได้แก่

1. รวบเหน็บที่เอวปล่อยชายห้อยลงมา
2. นุ่งผ้าต้อย จับรวบตรงเอวคล้ายนุ่งโจงกระเบน
3. เค็ดม่าน นุ่งให้มีความกระชับรัดกุม โดยเผยให้เห็นสะโพกทั้งสองข้าง
4. นุ่งกางเกงเดี่ยว (นุ่งเดี่ยว) มีลักษณะคล้ายกางเกงจีน

นอกจากนี้นิยมการสักร่างกาย ซึ่งสามารถกำหนดกลุ่มชนชาวลาวได้ดังนี้

1. ลาวพุงขาว เป็นกลุ่มชาวลาวที่ไม่นิยมการสักร่างกาย
2. ลาวพุงดำ สักขา และขาอ่อนด้วยหมึกดำ เป็นรูปสัตว์ต่างๆ หรือ ที่

เรียกว่า การสักมอม ตามประเพณีที่เกิดจากการที่ล้านนาตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่า โดยพม่าบังคับให้การสักตัวในหมู่ผู้ชายหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกกล่าวหาว่าไม่ใช่พวกพม่า และจะถูกลงทัณฑ์จนถึงชีวิต⁶

3. ลาวเชียงใหม่ นิยมสักตั้งแต่เอวลงมาเสมอเข้า หรือใต้เข้าเล็กน้อย เหมือนการนุ่งกางเกง สักสีดำไม่มีลาย การสักนี้เป็นการสักเพื่อความสวยงาม โดยไม่ได้แสดงยศศักดิ์ แต่เป็นไปเพื่อการรักษาธรรมเนียมและเชื่อมโยงกับการที่ส่วนหนึ่งเคยอยู่ใต้การปกครองของพม่าจึงดำรงรักษาวัฒนธรรมบางส่วนไว้

การกำหนดกลุ่มชนลาวข้างต้นนำมาใช้ในการประพันธ์เพลงออกภาษาลาวในสำเนียงต่างๆ เช่น ลาวพุงขาว ลาวพุงดำ ลาวเชียงใหม่ เป็นต้น ส่วนทรงผมมักไว้ผมยาวแล้วมุ่นมวยน่าจะเป็นอิทธิพลความเชื่อทางศาสนาเช่นเดียวกับพม่า การใช้ผ้าโพกศีรษะห้อยด้านขวาเป็นอิทธิพลของมอญ และพม่า ดังปรากฏในการแต่งกายของนายแก้ว นายขวัญ สำหรับเครื่องประดับนิยมต่างหูใบลาน หรือ

⁵ นภัสนันท์ พุ่มสุโข, เรื่องเล่าล้านนา (กรุงเทพฯ : บ้านหนังสือ 19, 2548), หน้า 49 -61.

⁶ เตือนใจ ไชยศิลป์, ล้านนาในการรับรู้ของชนชั้นปกครองสยาม พ.ศ.2437 – 2476

(วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536), หน้า 35 - 37.

แผ่นโลหะม้วน อาจฝังอัญมณีขึ้นอยู่กับฐานะของผู้ใส่ ซึ่งได้รับอิทธิพลของพม่าขณะตกอยู่ใต้การปกครอง

2. การแต่งกายของผู้หญิง

ผู้หญิงชาวล้านนาเดิมห่มผ้าแถบ มีผ้าคล้องคอปล่อยชาย หรือ ห่มเฉียง (สะห้วยแห้ง) การคล้องผ้าห้อยชาย 2 ข้างไว้ด้านหลังเป็นวัฒนธรรมของชาวมอญ ซึ่งเคยมีอิทธิพลต่อดินแดนล้านนาก่อนพม่าเข้าปกครอง แต่สิ่งที่แตกต่างกัน คือ ชาวบ้านล้านนาจะใช้ผ้าสีอ่อนโดยกำหนดสี ส่วนมอญเน้นใช้ผ้าสีแดงเท่านั้น

การสวมเสื้อเริ่มนิยมในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเจ้าอยู่หัวฯ มีลักษณะเป็นเสื้อคอกลม แขนกระบอก ส่วนเสื้อชั้นใช้เป็นเสื้อคอกลมต่ำ

การนุ่งผ้าซิ่น นิยมนุ่งผ้าซิ่นลายขวาง ยาวกรอมเท้า แตกต่างกันที่เชิงผ้า ซึ่งเป็นการกำหนดฐานะของผู้สวมใส่ เช่น เชิงยกดินเงินทอง เป็นของเจ้านาย

ทรงผมเกล้ามวยบริเวณท้ายทอย ด้านหน้าเรียบตึง ภายหลังจึงตั้งข้างหน้าขึ้นให้โป่งตามแบบพระราชชายาเจ้าดารารัศมี (ญี่ปุ่น)

สำหรับการสวมเครื่องประดับ นิยมเสียงหย่องโลหะ ช่อดอกไม้ ส่วนการห้อยอุบะ หรือ ห้อยผมได้รับอิทธิพลจากไทใหญ่ และพม่า นอกจากนี้ยังมีสร้อยคอลายดอกหมาก ตุ่มหู กำไลแขน กำไลข้อมือ เข็มขัดส่วนกำไลเท้าจะใช้เฉพาะโอกาสพิเศษ

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพการแต่งกายจากจิตรกรรมฝาผนังวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา : หนังสือมรดกของแผ่นดิน⁷

ภาพการแต่งกายของผู้หญิงของชาวบ้านในตลาดเชียงใหม่

ที่มา : หนังสือประเทศราชของสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว⁸

⁷ คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, มรดกของแผ่นดิน (กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2549), หน้า 102 -103.

⁸ ชวลีย์ ณ ถลาง, ประเทศราชของสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541), หน้า (33).

2.5 ดนตรีล้านนา

วงดนตรีล้านนามีบทบาทต่อการสร้างสรรค์ผลงาน เรื่อง พระลอ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับวงดนตรีของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ซึ่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงสนพระทัยด้านดนตรี นาฏยศิลป์ภาคกลาง ล้านนา และตะวันตก พระองค์โปรดให้มีวงดนตรีของพระองค์ในพระตำหนัก นอกจากนี้ยังโปรดให้ข้าหลวงติดตามฝึกหัด โดยโปรดฝึกให้ด้วยพระองค์เอง และหาครูมาฝึกให้ ซึ่งหม่อมหลวงถ้วนศรี วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นผู้หนึ่งที่ใกล้ชิดพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และมีโอกาสแลกเปลี่ยนทางเพลง นอกจากนี้อาจเห็นการแสดงในตำหนัก ดังข้อความต่อไปนี้

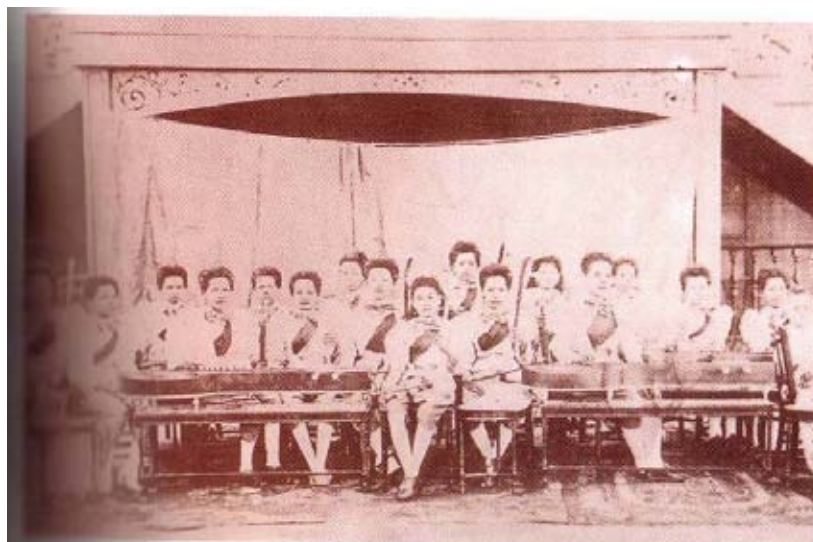
“ที่บนตำหนักพระราชชายานั้น มีเครื่องดนตรีมากมาย ทั้งจะเข้ ซอ ขลุ่ย กลอง โทน รำมะนาไปจนถึงเปียโน และแบนโดลินก็มีเล่น ที่ตำหนักนี้ไม่เล่นปี่พาทย์ เพราะเป็นเครื่องดนตรีหนักสำหรับผู้ชาย มีวงเครื่องสายไทย และเครื่องสายผสม ข้าหลวงและพระญาติหัดกัน คึกคัก พระราชชายานั้น ทรงขับร้องเพลงไทยภาคกลางได้มากและไม่ทรงอวยเวลาที่ทรงพระสำราญในการขับร้อง

สิ่งหนึ่งที่เสด็จทรงเล่นคือ พระราชชายาทรงสอนพระญาติของท่านด้วยพระองค์เอง ด้วย...พระราชชายาทรงดนตรีได้หลายอย่าง ทั้งซอด้วง ซออู้ และจะเข้ แต่ทรงคล่องมาก คือ จะเข้

...กล่าวกันว่า คนที่มาอยู่ที่ตำหนักพระราชชายา นั้นนอกจากจะงามพิศและพูดเพราะแล้ว ดูเหมือนจะมีศิลปะในด้านการขับร้องพ็อนรำ และดนตรีกันแทบทั้งนั้น และไม่เพียงจะหัดดนตรีไทยเท่านั้น จนแม้แต่ดนตรีสากลก็หัด”⁹

จากข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ในพระตำหนักของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี มีการฝึกหัดดนตรี และนาฏยศิลป์ สำหรับวงดนตรีที่ฝึกน่าจะมียวงดนตรีล้านนา อันประกอบด้วยสะล้อ ซอ ซึ่ง นอกจากนี้ยังมีวงเครื่องสายไทย ซึ่งเป็นวงมโหรีภาคกลาง และดนตรีตะวันตก เช่น เปียโน และแบนโดลิน โดยเครื่องดนตรีที่ทรงเชี่ยวชาญที่สุด คือ จะเข้ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีขึ้นเดียวกับหม่อมหลวงถ้วนศรีมีความเชี่ยวชาญ และมักใช้ในการประดิษฐ์เพลงสำเนียงลาว จึงน่าจะเป็นหัวข้อการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามเหตุผลสำคัญประการหนึ่ง คือ เมื่อหม่อมหลวงถ้วนศรีประพันธ์เพลงประกอบการแสดงจะให้ชาวลาว ข้าหลวงในวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เป็นผู้บอกทางเพลง ส่วนหม่อมถ้วนเล่นจะเข้คลอ

⁹ พูนพิศ อมาตยกุล, นายแพทย์. “ดนตรีไทยภาคกลางในล้านนาไทย” ในเรื่องเงิน (ที่ระลึกในงานบรรพชาภิเษกเจ้าสุนทร ณ เชียงใหม่). (กรุงเทพฯ : บริษัท รัชศิลป์ จำกัด, 2530), หน้า 67,68 และ82.

ภาพวงดนตรีพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
ที่มา : หนังสือดารารัศมีสายใยรักสองแผ่นดิน¹⁰

ภาพการขับซอประกอบการฟ้อนของล้านนา
ที่มา : หนังสือดนตรีและนาฏศิลป์กับเศรษฐกิจและสังคมสยาม¹¹

¹⁰ รมณีย์ฉัตร แก้วกิริยา, หม่อมราชวงศ์, ดารารัศมีสายใยรักสองแผ่นดิน. (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 83. (จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดารารัศมี อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 8 ธันวาคม 2542).

¹¹ ศรีศักดิ์ วลลิโกดม, และคณะ, ดนตรีและนาฏศิลป์กับเศรษฐกิจและสังคมสยาม. (กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด, 2535), หน้า 87.

2.6 นาฏยศิลป์ล้านนา¹²

นาฏยศิลป์ล้านนา เป็นศิลปะประเภทหนึ่งซึ่งอยู่ในตำหนักพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเช่นกัน สำหรับหม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ ณ อยุธยา นอกจากจะมีความสามารถด้านดนตรีแล้วยังมีความสามารถด้านนาฏยศิลป์ ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการนำมาสร้างสรรค์ผลงานของเจ้าจอมมารดาเขียน นาฏยศิลป์ล้านนาที่ผู้วิจัยกล่าวถึงเป็นนาฏยศิลป์ล้านนาแบบดั้งเดิม และเป็นนาฏยศิลป์ตามเผ่าพันธุ์ รายละเอียดของท่ารำไม่ซับซ้อน เลียนแบบธรรมชาติ ไม่มีกฎเกณฑ์บังคับ เช่น การกรีดนิ้ว การตั้งหลัง ทั้งนี้เกิดจากวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ และความบันเทิงของกลุ่มชน สามารถจำแนกการฟ้อนออกเป็น 7 ประเภท¹³ ได้แก่ ฟ้อนผี ฟ้อนแห่ครัวทาน (ฟ้อนเล็บ) ฟ้อนหางนกยูง ฟ้อนปั้นฝ้าย ฟ้อนแง้น ฟ้อนเจิง และฟ้อนดาบ จากการศึกษาข้อมูลไม่ปรากฏว่าทรงนำการแสดงชุดใดมาฝึกในพระตำหนัก แต่ข้อมูลจากหนังสือดารารัศมี ของนางเยาว์ กาญจนจารี ซึ่งสัมภาษณ์ท่านผู้หญิงฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี กล่าวว่า

“...เอกลักษณ์การฟ้อนรำตามแบบพระราชชายาฯนั้นเดี๋ยวนี้หาไม่ได้อีกแล้ว ลักษณะการฟ้อนทางเหนือจริง” ไม่เหมือนการรำละคร ลีลาอาจคล้ายกัน แต่ของเชียงใหม่เหมือนกับ ล่องลอยไป เหยียบยำเบาๆ เนิบๆ เท้าไม่ลงหนัก เดินไม่กระแทก ไม่ขย่มตัวมาก การวาดแขนก็ช้าๆ เนิบๆ ซึ่งเด็กส่วนใหญ่สมัยนี้ทำไม่ได้ ดิฉันเคยหัดละคร เวลาลงจึงลงหนักไม่เบาและลอยแบบทางเหนือ การแต่งกายการฟ้อนรำตามแบบฉบับของพระราชชายาฯ ก็นุ่งซิ่นและห่มสไบอย่างเดียว ถ้าหากอากาศหนาวจึงสวมเสื้อแขนกระบอก”¹⁴

จึงสันนิษฐานว่าน่าจะมีรูปแบบเช่นเดียวกับการฝึกหัดนาฏยศิลป์ในพระตำหนักของพระองค์ โดยมีลักษณะเช่นเดียวกับฟ้อนเมืองที่ใช้ในงานสำคัญ เช่นการต้อนรับเจ้านาย หรือแห่เครื่องไทยทาน กระบวนท่าฟ้อนเลียนแบบมาจากการก้าวเดินของช้าง ท่าฟ้อนเมืองมีลักษณะสำคัญ คือ เอียงศีรษะตามเท้าที่ก้าวโดยที่ไหล่บิดไปตามเท้าที่ก้าว และเทียบเท้า (การวางเท้าเสมอและขนานกัน) แล้วจึงโยนตัวเมื่อเปลี่ยนทิศทาง

¹² อรุณ เวชสุวรรณ, พระราชชายาเจ้าดารารัศมี กับการรวมหัวเมืองภาคเหนือ. (กรุงเทพฯ : เม็ดทราย, 2543), หน้า 102 – 113.

¹³ อริยุทธ ยวงศรี, การดนตรี การขับ การฟ้อนล้านนา. (เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2540), หน้า 62 – 64.

¹⁴ นางเยาว์ กาญจนจารี, ดารารัศมี. (เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2539), หน้า 162.

ภาพฟ้อนเล็บ หรือฟ้อนเมือง

เจ้านายฝ่ายเหนือฟ้อนรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ฟ้อนแห่ครัวทาน

ที่มา : หนังสือเสด็จล้านนา 2¹⁵

จากข้อมูลและภาพการฟ้อนดังกล่าวลักษณะของท่าหน้าจะเน้นเส้นตรงของลำตัว ยกเว้นการเชื่อมท่า สำหรับการเชื่อมท่าใช้เส้นโค้งของลำตัว การใช้มือมีจีบ และวง การใช้เท้า ใหญ่ และ ศีรษะมักไปทิศทางเดียวกัน โดยเน้นการถ่วงน้ำหนักจากเท้าที่เบาไปหนัก มีการเทียบเท้าเพื่อเปลี่ยน ทิศ และประเด็นสำคัญ คือ การย่อเท้าโดยไม่ใช้จิ้งหะเช่า (หม่มเช่า หรือ กระทบเช่า) แต่ใช้จิ้งหะการ ย่อและยืดขึ้น เป็นการกำหนดจังหวะ

สำหรับฟ้อนผี ฟ้อนหางนกยูง ฟ้อนปั้นผ้าย ฟ้อนดาบ และฟ้อนเจิง ไม่ปรากฏหลักฐานใดๆใน ตำหนักพระราชชายาเจ้าดารารัศมี แต่อาจทราบมาจากข้าหลวงชาวลาวในวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เพราะลักษณะการฟ้อนดาบ และฟ้อนเจิง น่าจะนำมาประยุกต์กับการรำ อารูธของภาคกลาง โดยเจ้าจอมมารดาเขียนมีความเชี่ยวชาญการรำดาบสองมือ รายละเอียดของการ ฟ้อนประเภทต่างๆสามารถศึกษาจากสารานุกรมวัฒนธรรมภาคเหนือ หัวข้อ “ฟ้อน”

¹⁵ บุญเสริม สัตตราภัย, เสด็จล้านนา 2. (กรุงเทพฯ : อักษรวิพัฒน์, 2532), หน้า 48 -49.

3. วรรณกรรมการแสดง เรื่อง พระลอ

วรรณกรรมการแสดง เรื่อง พระลอ เกิดจากความประทับใจในลิลิตพระลอส่งผลให้คณะละครต่างๆ นิยมนำมาแต่งบทละครเพื่อจัดแสดงหลายคณะ แต่เท่าที่ปรากฏไม่มีคณะละครใดจัดแสดงถึงตอนท้ายอันเป็นโศกนาฏกรรมยกเว้นคณะละครหลวงนฤมิตร อย่างไรก็ตามจากการศึกษา พบว่าบทละครของคณะละครหลวงนฤมิตร มีส่วนสัมพันธ์กับบทละครแต่เดิมทั้ง 4 ฉบับ ได้แก่ พระลอนรลักษณ์ พระนิพนธ์ของพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพ สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระลอ ของเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ บทตาโบวิวงศ์ ของสมเด็จพระเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ พระลอ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงนำเสนอเฉพาะบทที่มีความสัมพันธ์ประกอบประวัติการประพันธ์

การตีพิมพ์บทละคร เรื่อง พระลอ เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2463 ในงานปลงศพนางสุทธิ สุทธิสมบุรณ์ ซึ่งเป็นพระบวรราชนิพนธ์ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพ ในรัชกาลที่ 3 ทรงใช้ชื่อว่า “พระลอนรลักษณ์” โดยแต่เดิมกล่าวกันว่ามีความยาว 2 เล่มสมุดไทย จนเรื่องจบเชิญพระศพกลับมาฝังไว้ที่เมืองสระบุรี อย่างไรก็ตามต้นฉบับที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธาศวรรค์ประทานให้ มีเพียงเล่มเดียวเรื่องเริ่มต้นเมื่อพระลอฟังคนขับชอชมโฉมนางเพื่อน นางแหวงไปจนถึงพระลอสั่งเมือง ดังนั้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพจึงโปรดให้คัดบทละคร เรื่อง พระลอ ของเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (ม.ร.ว. หลาน กุญชร) มาต่อข้างท้ายไปจนถึงพระลอไปพบนางเพื่อนนางแหวงในสวนเพื่อให้จบความ ต่อมาเมื่อกรมศิลปากรตรวจสอบชำระต้นฉบับกับหนังสือสมุดไทยในการจัดพิมพ์หนังสือพระบวรราชนิพนธ์ ทำให้พบสมุดไทยบทละครเรื่อง พระลอนรลักษณ์ เลขที่ 1 เนื้อความเป็นตอนต้นก่อนพระบวรราชนิพนธ์ที่พิมพ์เผยแพร่ คือ เริ่มตั้งแต่ทำวแมนสรวยยกทัพไปตีเมืองสรองแล้วฆ่าทำวพิมพิศากรราชเจ้าเมืองสรองตายจนถึงอภิเษกสมรสพระลอกับนางลักษณาวดี แต่ความมาค้างตอนส่งตัวนางลักษณาวดี ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นพระนิพนธ์ในระยะเริ่มแรก เนื่องจากสำนวนกลอนและทำนองแต่งยังไม่ราบรื่นนัก จึงมิได้มีการนำตีพิมพ์เผยแพร่แต่อย่างใด¹⁶ จากคำประพันธ์ข้างต้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ทรงนำบางส่วนมาปรับเปลี่ยนในบทละครของพระองค์ดังนี้

¹⁶ สมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพ, พระบวรราชนิพนธ์ เล่ม 1.

บทพระนิพนธ์ของสมเด็จพระบรมราชาเจ้ากรมราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพ

“... ศัพท์ไทย

◦ เหม่เหม่มเหสีเอก	โหยกเหยกทั้งเหล่าอิสาวสวรรค
ลอยหน้าปากัน	เยี้ยหยันเยาะกุ
หมอเถ้าเขาแอบ	ทำแยบคายอยู่
ท่วงที่มีซู้	กูรู้เท่าทัน
ชีวิตคงม้วย	ลงด้วยพระขรรค์
พระไล่ฟาดฟัน	พลวันวุ่นไป

๗๖ คำฯ รว”¹⁷

การตีพิมพ์บทละครเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์นับเป็นบทละคร เรื่อง พระลอ ฉบับที่ 2 พบว่า บางตอนมีการนำไปร้องเป็นชื่อ “ตับเจริญศรี” ดังเนื้อความต่อไปนี้

“... ”

- ลาวเล็กตัดสร้อย -

อายุเยาวเรศรุ่นเจริญศรี	พระเพื่อนพี่แพงน้องสองสมร
งามทรงงามองค์อ่อนซ้น	ดังอัปสรหยาดฟ้าลงมาเคย” ¹⁸

ซึ่งปัจจุบันอาจารย์เสรี หวังในธรรม นำมาตัดต่อเพื่อจัดการแสดงของกรมศิลปากรในช่วงเปิดเรื่องสำหรับแนะนำตัวละคร อย่างไรก็ตามจากหลักฐานที่ปรากฏ พบว่า บทละครหายไปบางส่วนและยังไม่มีผู้ใดพบต้นฉบับ

สำหรับบทฉบับที่ 3 เป็นของสมเด็จพระเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงพระนิพนธ์เพื่อจัดแสดงถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ เมื่อ พ.ศ.2437 โดยบทที่ทรงพระนิพนธ์นี้

¹⁷ เรื่องเดียวกัน. หน้า 333.

¹⁸ เสรี หวังในธรรม, บทละครพื้นทาง เรื่อง พระลอ ตอน จากแมนสรวงสู่เมืองสรวง ณ โรงละครแห่งชาติ (สุพรรณบุรี) วันที่ 2. 9.16 พฤศจิกายน 2545. (กรุงเทพฯ : สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2545), ม.ป.น.

เป็นบทบาทโบลิวังต์ (Tableaux Vivantes) ซึ่งเป็นเพลงประกอบรูปตามบทร้องโดยจัดแสดง 8 เรื่องตามลำดับ¹⁹ ดังนี้

1. เรื่อง พระเป็นเจ้า (กล่าวถึงพระเป็นเจ้าทั้ง 3 คือ พระนารายณ์ พระอิศวร พระพรหม)
2. เรื่อง ราชธานีราช (ตอนสมิงพระรามได้ยืมพระเจ้ามณฑลเศียรทองเรียกบุตรของตนว่าลูกเซลดยจึงหนีกลับเมืองหงสาวดีตามสัญญา)
3. เรื่อง นิทราชาคริต (ตอนนิวาห้อาบุญะชั้นกับนางนอชาตอลอวัตต์ โดยทรงตัดปรงขึ้นจากลิลิตพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5)
4. เรื่อง นางซิลเดอริลลา (ตอนนางซิลเดอริลลาคิดอยากจะไปงานของเจ้าชายแต่ขาดตัวเครื่องแต่งตัวแก่นัก นางจึงระลึกถึงเทพธิดาที่เคยช่วยตนแต่ครั้ง ก่อนเทพธิดาองค์นั้นจึงเสด็จมาประทานเสื้อผ้า และรถ แต่กำชับว่า ต้องกลับภายใน 2 ยาม มิฉะนั้นความงามทั้งปวงจะหายหมด นางซิลเดอริลลารับคำ แต่งตัวเสร็จแล้วจึงไปส่งเจ้าชายนั่น ได้เตือนรำคู่กับเจ้าชาย จนนาฬิกาเกือบ 2 ยาม จึงรีบลาเจ้าชายกลับ เจ้าชายก็ยังไมยอมให้กลับ ระฆังย่ำ 2 ยาม นางจึงวิ่งหนีออกจากห้องจนเกือบแก้วกระเด็นหายไปข้างหนึ่ง เสื้อผ้าก็กลับเก่าตามเดิม เจ้าชายให้มหาดเล็กเที่ยวหาเป็นจำละหวั่นจนได้เกือบมา เรื่องนี้ทรงพระนิพนธ์ด้วยพระองค์เอง)
5. เรื่อง สามก๊ก (ตอนเล่าปีแตกทัพโจโฉแล้ว จูล่งค้นหาครอบครัวเล่าปี จนพบนางปีฮุยหนีถูกแทงที่ขาอุ้มอาเต๊าอยู่ เชิญให้นางขึ้นม้าหนีไป นางก็มียอมกลับส่งอาเต๊าให้และโดดบ่อตาย จูล่งพาอาเต๊าตีฝ่าทหารโจโฉไป เรื่องนี้ทรงพระนิพนธ์ด้วยพระองค์เอง)
6. เรื่อง ขอมดำดิน (ตั้งแต่พระประทุมสุริยวงศ์ครองนครมทรัสเล่าเรื่องพระร่วงซึ่งตกน้ำใส่ชะลอมได้ให้พญาเดโชฟัง พญาเดโชอาสาจับพระร่วงแล้วดำดินไปสู่เมืองสุโขทัย ได้พบพระร่วงแต่ไม่รู้จักจึงได้ถามถึงที่อยู่ของพระร่วง พระร่วงจึงตอบว่าเจนนิงอยู่เกิด พญาเดโชก็กลายเป็นหินไป ณ ที่นั้น ทรงพระนิพนธ์ด้วยพระองค์เอง)
7. เรื่อง พระลอ (ตอนปู่เจ้าสั่งให้ไก่อแก้วไปล่อพระลอและพระลอก็หลงตามไก่อ้วเจ้าทรงพระนิพนธ์จากลิลิตของเก่า)
8. เรื่อง อุนรุท (ตอนนางศุภลักษณ์อุ้มพระอุนรุทพาเหาะไปหานางอุษาที่เมืองรัตน)

¹⁹ นริศรานุกัตติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา, ชุมนุมบทละครและบทคอนเสิต พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2506), หน้า 254 – 268. (ในงานฉลองครบรอบร้อยปีแห่งวันประสูติสมเด็จพระยานริศรานุวัดติวงศ์ วันที่ 28 เมษายน 2506)

บทตาโบลิวังต์ เรื่อง พระล่อ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ มีดังนี้

“ - ร้องเกริ่น -

ปู่กระสันถึงไก่อ	ในไพรฤกษ์
ปู่รำลึกถึงไก่อไก่อ้มา	บรู๊ก็คนากี้หมู่
ปู่เลือกไก่อตัวงาม	ทรงทราวม้วยทราวมแรงฯ

- ร้องลาวจ้อย -

สร้อยแสงแดงพระพราย	ชนเขี้ยวลายระยับ
ปีกสลับเบญจรงค์	เลื่อมลายหงสะบาท
ขอบตาขาดพะพริ้ง	สิงคั้งหงอนพรายพรรณ
ชันขานเสียงเอาใจ	เดือยอนไสศรีระรอง
สองเท้าเทียมนพมาศ	เพียงฉลุขาดทวารง
ปู่ก็ใช้ให้ผีลง	ผีก็ลงแกไก่อ
ไก่อแก้วไซรับมิกลัว	ชุกผกหัวองอาจ
ผาดผันตีปีกป้อง	ร้องเรื่อยเฉื่อยขาดฉาน
เสียงชันขานแจ้วแจ้ว	ปู่สั่งแล้วทุกประการ
มินานผาดโผนผยอง	ลงโดยคลองบहीं
ครันถันถึงพระเรื่องล่อ	ยกคอชันขานร้อง
ตีปีกป้องชันเรื่อย	เฉื่อยใจใจ
แล้วใช้ปีกใช้หาง	โถมสำอองสำอาด
ทำว ธ ผาดเห็นไก่อตระการ	ภูบาลบานหญทัย

- ร้องเกริ่น -

บัดดล ทรุกไถ่	หวังได้ไก่อตัวงาม	ยกทัพตามจอมราชฯ
ครันคลาดไก่ออยู่ท่า	เห็น ธ ซ้ำไก่อชันเรียก	ไก่อระเหวียกตาดู
ครันภูธรจะทัน	ไก่อค่อยผันค่อยผาย	ระว่ายรายตีนเดินฯ
ดำเนินหงส์ยกย่าง	ครันเห็นห่างไก่อหยุด	ครันสุดแดนป่าฯ
ครันจะผ่าแดนบ้าน	ไก่อทำครันมารยา	เห็นไก่อซ้ำ ธ ก็สรว
ไก่อเหิรหวายเนตร	ภูเบศร์ดูอัปทิศ	บพิตรคิดพระองค์

- ร้องเกริ่น -

ไก่อ้มาหลงแกไก่อ	ไก่อ้ไขว่เอากู
ทำว เหลี้ยวดูพี่เลี้ยง	สองพี่เลี้ยงกล่าวคำเกลี้ย

ถึถ้วนทังมวลฯ

- ลาวเซียงใหม่ –²⁰

4. ดนตรี และเพลง

ในหัวข้อนี้เป็นการศึกษาการบรรจเพลงจากวรรณกรรมการแสดง 4 ฉบับ ได้แก่ พระลอนรลักษณ์ พระนิพนธ์ของพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพ สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระลอ ของเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ บทตาโบวิวงศ์ ของสมเด็จพระเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ และ พระลอ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ดังนี้

การบรรจเพลงที่ใช้ในวรรณกรรมการแสดง เรื่อง พระลอ

การบรรจเพลงที่ใช้ในแต่ละฉบับของ พระลอ			
พระลอนรลักษณ์	พระลอเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์	ตาโบวิวงศ์ เรื่อง พระลอ	พระลอ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
1. เพลงช้า	1. เพลงร้าย	1. ร้องเกริ่น	1. เพลงร้วสามลา
2. เพลงร้าย	2. เพลงไ้อ้	2. ร้องลาวจ้อย	2. ร้องล้าลาวพุงดำ
3. เพลงสามไม้	3. เพลงโลม	3. ร้องเจ้าชู้	3. ร้องล้าลาวดำเนิน
4. เพลงเข็ด	4. เพลงตระ	4. เพลงลาว	ทราย
5. เพลงซอลาวยอด	5. เพลงทยอย	เซียงใหม่	4. ร้องล้าล่องน่าน
ต่อวง	6. เพลงยานี้		เล็ก
6. เพลงชมโฉม	7. เพลงช้า		5. ร้องล้าล่องน่าน
7. เพลงเสมอ	8. เพลงโตน		ใหญ่
8. เพลงไ้อ้ให้	9. เพลงเสมอ		6. ร้องล้าลาวกระแซ
9. เพลงช้าทรง	10. เพลงกราวนอก		7. เพลงวา
10. เพลงเพลง	11. เพลงเข็ด		8. ร้องล้าลาวพุงขาว
11. เพลงร้ว	12. เพลงไ้อ้ลาวเพลง		9. เพลงร้ว
12. เพลงวอเซษฐี	ร้ว		10. ร้องล้าเขมรคาง
13. เพลงยานี้	13. เพลงเข็ดฉาน		เหลืออง

²⁰ เรื่องเดียวกัน. หน้า 266 - 267.

การบรรจุเพลงที่ใช้ในวรรณกรรมการแสดงเรื่องพระลอ (ต่อ)

การบรรจุเพลงที่ใช้ในแต่ละฉบับของ พระลอ			
พระลอนรลักษณ์	พระลอเจ้าพระยา เทเวศร์วงศ์วิวัฒน์	ตาโบลวิวงศ์ เรื่อง พระลอ	พระลอ ของพระเจ้า บรมวงศ์เธอกรมพระ นราธิปประพันธ์พงศ์
14. เพลงกราวนอก 15. เพลงกราวใน 16. เพลงโอด 17. เพลงเข็ดขึง 18. เพลงรื้อเพลงไ้ 19. เพลงไ้บูชาภูณท์	14. เพลงเข็ดขึง 15. เพลงชมตลาด		11. ร้องลำลาวสมเด็จ 12. ร้องลำลาวคำหอม 13. ร้องลำลาวสรวย รวย 14. ร้องลำลาวเล็ก 15. กลุ่มเพลง ฝรั่ง ตะเข็ง เจ้าเข็น เร้ว ขึง จิ้นรั้ว จิ้นถอน จิ้นรั้ว ลา 16. ร้องลำเขมร 17. กล่อมลูก รับมโหรี 18. ร้องลำเขมรอม ตู้ก 19. ร้องพม่าเขว รับมโหรี 20. ร้องลำสระนุหรง นอก รับมโหรี 21. เพลงสาธุการ 22. ร้องลำลาวเฉียง รับมโหรี 23. ร้องลำเขมร โพิธัสต์วี 24. ร้องลำมหาฤกษ์ 25. ร้องลำมหาชัย 26. เพลงนางนาฏ

การบรรจุเพลงที่ใช้ในวรรณกรรมการแสดงเรื่องพระลอ (ต่อ)

การบรรจุเพลงที่ใช้ในแต่ละฉบับของ พระลอ			
พระลอนรลักษณ์	พระลอเจ้าพระยา เทเวศร์วงศ์วิวัฒน์	ตาโบลวิวงศ์ เรื่อง พระลอ	พระลอ ของพระเจ้า บรมวงศ์เธอกรมพระ นราธิปประพันธ์พงศ์
			27. ร้องลำสตายง แปลง รับมโหรี 28. ร้องลำลาวต่อนก 29. ร้องลำเขมรเอว บาง 30. ร้องลำลาวชมตง 31. เริงเพลงเร็ว 32. พากย์ 33. ร้องลำลาวเซ็ง 34. เริงกราวนอก ออกเขน 35. เพลงกราวนอก 36. ร้องลำเขมรตะเบ็ง 37. เพลงเข็ด 38. ร้องเขมรไล่ควาย 39. ร้องลำสังขารา เคล้าซอคู่ 40. ร้องลำไทยน้อย 41. เกริ่นสยง 42. เกริ่นอนาถ 43. เพลงโอด 44. เกริ่นโศก 45. ร้องลำเขมรอก โครง

การบรรจุเพลงที่ใช้ในวรรณกรรมการแสดงเรื่องพระลอ (ต่อ)

การบรรจุเพลงที่ใช้ในแต่ละฉบับของ พระลอ			
พระลอนรลักษณ์	พระลอเจ้าพระยา เทเวศร์วงศ์วิวัฒน์	ตาโบลวิวงศ์ เรื่อง พระลอ	พระลอ ของพระเจ้า บรมวงศ์เธอกรมพระ นราธิปประพันธ์พงศ์
			46. ร้องลำลาวแพน น้อย 47. เกริ่นประสาธน์ 48. ร้องลาวสร้อย 49. ร้องลำลาวลงตรง 50. รับมโหรี 51. ร้องลำลาวเดินดง 52. ร้องนางโหยเกล้า เพลงทยอย 53. ร้องลำลาวพวน 54. ร้องลำมหาฤกษ์ รับมโหรี 55. ร้องลำพันธุ์ฝรั่ง 56. เพลงช้า 57. เพลงช้า – เร็ว แต่งใหม่ 58. ร้องลำเขมรกล่อม ลูก 59. เพลงชุยฉาย 60. เพลงแม่ศรี 61. ร้องลำลาวเฉียง รับมโหรี 62. เพลงลงตรง 63. ร้องลาวแพน ใหญ่

การบรรจุเพลงที่ใช้ในวรรณกรรมการแสดงเรื่องพระลอ (ต่อ)

การบรรจุเพลงที่ใช้ในแต่ละฉบับของ พระลอ			
พระลอนรลักษณ์	พระลอเจ้าพระยา เทเวศร์วงศ์วิวัฒน์	ตาโบลวิวงศ์ เรื่อง พระลอ	พระลอ ของพระเจ้า บรมวงศ์เธอกรมพระ นราธิปประพันธ์พงศ์
			64. เกรินเกล้าซอฝรั่ง เสียงโศก 65. ร้องลำเขมรเป่า ใบไม้ 66. เพลงเดี่ยว 67. ร้องลำลาวต่อนก 68. เพลงเชิดจีน 69. เพลงกราวรำ 70. เพลงเชิดฉิ่ง 71. เพลงเชิดกลอง 72. เริงเชิดฉิ่ง 73. เพลงฝรั่งแกม ลาว 74. ร้องลำลาวชมดวง 75. ร้องลำเขมร ประชุม 76. เพลงเร็ว 77. ร้องลำลาว ล่องแก่ง 78. กลองแขกรำ ดาบพ็อน 79. ร้องนางโหย เคลำปี พาทย์ 80. เพลงกลองโยน

การใช้เพลงประกอบการแสดงนาฏศิลป์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีจุดปรับเปลี่ยนส่งผลให้การสร้างสรรค์มีการปรับเปลี่ยนดังจะศึกษาได้จากข้อมูล 2 ประการ ดังนี้

1. เพลงประกอบการแสดงแต่เดิมไม่มีการร้องรับ หรือดนตรีบรรเลงรับ ซึ่งการร้องรับ หรือดนตรีบรรเลงรับเริ่มเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ดังกล่าวไว้ในวิจารณ์เรื่องตำนานเสภา ดังนี้

“...ข้อต้นที่ทรงสงสัย ว่าชื่อ “เสภา” จะได้เอาสำเนาเพลงปี่พาทย์มาใช้เป็นทำนองขับ ชื่อนี้เกล้ากระหม่อมขอประทายยืนยันว่าไม่ใช่เป็นแน่แท้ ไม่ใช่แต่เพราะลำนำไม่เหมือนกันเท่านั้น ยังไม่เห็นทางว่าจะเป็นไปได้อย่างไรด้วย เพราะแลย้อนขึ้นไปยิ่งเห็นทางยิ่งห่างไกลกันออกไป เป็นว่าแต่ก่อนนั้นพวกร้อง พวกปี่พาทย์และพวกเครื่องสายต่างคนต่างเล่น ไม่ได้เล่นปนกัน คือ ปี่พาทย์ไม่ได้ทำรับร้อง เครื่องสายไม่ได้ผสมกับปี่พาทย์อย่างทุกวันนี้ เพลงร้องของพวกคณะร้องมีต่างหาก เป็นของเขาคิดขึ้นโดยอิสระ เพลงเก่าๆยังปรากฏอยู่จนทุกวันนี้ที่ปี่พาทย์ยังไม่มีใครทำรับ เช่น ชมตลาด ข้า ครวญ โลมนอก เป็นต้น ยังมีอื่นๆอีกมาก ส่วนเพลงปี่พาทย์นั้นพวกคณะปี่พาทย์เขาก็คิดของเขาโดยอิสระเหมือนกัน เพลงที่ยังไม่มีใครร้องก็มีอยู่มากเหมือนกัน เช่น สาธุการ ตระรัว เป็นต้น และอื่นๆอีกอเนก เครื่องสายนั้นเกล้ากระหม่อมมีน้อย เพลงอิสระของเขาทราบอยู่เพลงเดียวเรียกว่า ทัด ที่เล่นชอกกับบัณเฑาะว์โยนสองมือระวางขับไม้ การที่คณะทั้งสามมาเล่นปนกันนี้ภายหลัง แรกที่ปี่พาทย์จะเล่นกับร้องก็เพียงคำค้นกันก่อน ตัวอย่างเช่นละครเมื่อร้องสิ้นบทแล้ว ถึงเวลาเดินที่เรียกเพลงนั้น เดิมก็เป็นร้องเหมือนกันแต่ร้องภาษาป่า มีเหให้ฮ้ำฮะฮะต้า อะไรไปตามที่เกิดจากใจรื่นเริง ภายหลังแทรกคำเข้าบ้าง เป็นคำเกี่ยวคนดูโดยมาก ดังว่า “ชะต้อยตึงนัง เจ้าอย่าสนเทห์ ว่าพี่จะไม่รักฉันรักน้องนาง เจ้าอย่าร้องให้รำ เป็นกรรมเจ้าน้อย ต้องตึงนังเหนอเคย” ฉะนั้นมันจิตทนมไม่ไหวเข้า เจ้าปี่พาทย์ก็โดดเข้าทำเพลงแทน จึงเป็นค้นกันถึงบทก็ร้อง ถึงเพลงก็ปี่พาทย์ ภายหลังปี่พาทย์ก็เอื้อนเข้าไปค้นในร้อง เรียกว่า รับร้อง แต่เพลงที่รับร้องเท่าๆเนื้อร้องกับเนื้อปี่พาทย์ก็ผิดกันไกล เช่น ข้าปี ใ้ร้าย เป็นต้น คงทรงระลึกเลาทางได้ว่ามันไกลกันเพียงไร และไม่ได้รับเมื่อร้องหมดท่อนด้วย ปี่พาทย์เข้าไปขวางอยู่กลาง ต้นบทร้องแล้วปี่พาทย์รับลูกคู่จึงสิ้นคำ ภายหลังเข้าปี่พาทย์อวดดีขึ้น ตีรับเนื้อให้เหมือนร้อง เจ้าคนร้องก็เคือง เอาเนื้อปี่พาทย์มาร้องบ้าง จึงได้เล่นรับร้องกลมเกลียวไป คงจะยังทรงจำได้ เช่น **ระบำสี่บทแต่ก่อนร้องไม่ได้รับปี่พาทย์ ฟังจะมาคิดรับกันเมื่อรัชกาลที่ 5** ตอนหลังนี้เอง เกือบจะว่าเจ้าพระยาเทเวศร**เป็นผู้ปะเติมก็เห็นจะได้** ปี่พาทย์กับเครื่องสายก็ไม่ได้เล่นด้วยกัน เพราะเสียงดังและเบาผิดกันมาก เครื่องสายได้เข้าคลอเสียงคนร้องก่อน เพราะเสียงกลมเกลียวพอเข้ากันได้ ภายหลังเจ้าเครื่องสายจำเพลงปี่พาทย์ไปเล่น เจ้าปี่พาทย์ก็จำเพลงเครื่องสายมาล้อแล้วเลยเล่นปนไปด้วยกัน เพราะเหตุที่เดิมเป็นสามคณะอย่างพรรณนามาแล้วนั้น **กระบวนของเพลงจึง**

จัดเป็น 3 อย่าง อ้ายนี้เพลงร้อง อ้ายนั้นเพลงมโหรี อ้ายโน้นเพลงปี่พาทย์ การขับเสภาขับกันมานานนาม แต่ฟังจะมาขับติดต่อกับปี่พาทย์เมื่อในรัชกาลที่ 2...”²¹

2. การใช้เพลงออกภาษา เพลงออกภาษาเริ่มมีตั้งแต่สมัยอยุธยา อย่างไรก็ตามด้วยผลแห่งสงครามจึงทำให้พัฒนาการด้านนี้หยุดชะงัก สำหรับการขับเพลงออกภาษาในเรื่องพระลอ เริ่มตั้งแต่บทพระบวรราชนิพนธ์ ในกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพ รัชกาลที่ 3 มีการขับเพลงออกภาษาเพียงเพลงเดียว หลังจากนั้นจึงเริ่มใช้มากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ดังกล่าวไว้ในหนังสือสาส์นสมเด็จ

“เพลงของเรามีชื่อต่างประเทศน่า เพื่อให้รู้วามแต่ไหนอยู่มาก เช่น เขมร มอญ พม่า แยก จีน ญวน กระทั่งฝรั่ง เป็นต้น ซึ่งพวกปี่พาทย์เขาเรียกกันว่า “ภาษา” แต่ฟังเพลงจะรู้ก็หาไม่ เพราะเขานำมาดัดเป็นเพลงไทยเสียหมดแล้ว ที่เรียกว่าดัดนั้นไม่ได้ตั้งใจจะดัด หากแต่เป็นไปเอง เพราะเราไม่จำกัด ลูกอะไรที่คล้ายกันก็ใช้แทนกันได้ทั้งนั้นจึงฟังเป็นเพลงไทยไป มีตัวอย่างจะเล่าถวายเป็นวันหนึ่งเดินไปทางหน้าวัง กรมหมื่นปราบ (ปรบักษ์) ได้ยินพวกมอญที่เข้าเฝ้าเล่นเครื่องสายกันอยู่ที่ประตู ได้ยินอยากจะรู้ ต้องหยุดฟังอยู่เป็นนานจึงรู้ว่า เพลงทะเล 5 ท่อน ซึ่งเราได้ฝีมือระนาดกันนั่นเอง แต่เพราะเขาเดินทางมอญผิดกับที่เราเล่นกันเป็นอันมาก จึงฟังรู้ได้ยาก ยิ่งเพลงที่ร้องเรื่องนางซินเดอเรลลา คนขับเพลงเขาก็ตั้งใจเอาเพลงฝรั่งปรับกับเรื่องฝรั่ง เพื่อให้เป็นฝรั่ง แต่ก็ไม่เห็นเป็นฝรั่งเลย”²²

จะเห็นได้ว่าเพลงในละคร เรื่อง พระลอ ของคณะละครหลวงนฤมิตรแตกต่างทั้งเพลงเคยบรรจ และเครื่องดนตรีที่ใช้อยู่เดิม กล่าวคือ เพลงที่ใช้ในคณะละครหลวงนฤมิตรส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มเพลงออกภาษาซึ่งมิได้มีเพียงเฉพาะเพลงออกภาษาสำเนียงลาวเท่านั้น ยังมีเพลงออกภาษาอื่น ๆ อีก เช่น เขมร ญวน ญวน พม่า และฝรั่ง เป็นต้น นอกจากนี้การใช้เพลงหน้าพาทย์ในลักษณะของการออกภาษา เช่น เชิดจีน เป็นหน้าพาทย์ออกภาษาที่มีมาแต่เดิม สำหรับความแตกต่างในด้านดนตรีนั้นมีการผสมผสานกลวิธีในการบรรจโดยใช้ทั้ง การพากย์ การใช้ลูกคู่ร้องรับ การร้องสอดระหว่างบทของตัวละครเอก กับตัวประกอบ การร้องทวนบท การร้องซ้ำคำ การใช้ดนตรีรับ การร้องสร้อยเพลงและทางเพลงละครของไทยที่มีแต่เดิม ประกอบกับเครื่องดนตรีที่ใช้มีการใช้ทั้งปี่พาทย์ มโหรี และเครื่องดนตรีฝรั่ง (ซอฝรั่ง) อันก่อให้เกิดความแปลกใหม่ในด้านทางเพลง และการสื่อความ และสร้างบรรยากาศของ

²¹ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, วิจารณ์เรื่องตำนานเสภา (กรุงเทพฯ : ,ม.ป.ท., 2499), หน้า 15 – 16.

²² สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, สาส์นสมเด็จ เล่มที่ 22 (กรุงเทพฯ : ศุภสภา, 2505), หน้า 226-227.

การแสดงมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการสร้างสรรค์ท่ารำและรูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกับทางดนตรีและแนวคิด ความแตกต่างดังกล่าวเป็นผลมาจากการศึกษาข้อมูลของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ และหม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ ณ อยุธยา

5. ภูมิหลังของคณะทำงานของคณะละครหลวงนฤมิตร

ภูมิหลังของคณะทำงานมีส่วนสัมพันธ์ต่อการปรับแนวคิดของการสร้างสรรค์การแสดงของเจ้าจอมมารดาเขียน ซึ่งผู้วิจัยจะนำเสนอในภาพรวม²³ ดังนี้

1. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการศึกษาวิชาความรู้ต่างๆตามแบบตะวันตก นอกจากนี้ยังทรงเสด็จพระราชดำเนินตามหัวเมืองต่างๆ และต่างประเทศ ส่งผลให้พระองค์ทราบทั้งศิลปะวิทยาการ การพัฒนาด้านศิลปะ ตลอดจนแนวคิดของชาวตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อการยึดครองดินแดนในอุษาคเนย์ จึงทรงเป็นทั้งผู้พัฒนาศิลปะแขนงนี้ และให้คำแนะนำจากการตรวจสอบการทำงานของคณะ

2. พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้รับการศึกษาด้านภาษาไทยจากคุณปานและคุณแสง และภาษาอังกฤษจาก มร.ยอร์ช ปีเตอร์สัน ซึ่งทรงมีความเชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทรงสนพระทัยด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี จนได้รับตำแหน่งนายกสภาหอสมุดวชิรญาณ ประกอบกับการตามเสด็จประพาสเกาะชวา การต้อนรับแขกเมือง และร่วมแสดงละครตามพระบรมราชโองการ จึงน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเสริมการทำงานด้านละคร อีกทั้งการสนทนาระหว่างพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ สมเด็จพระเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพน่าจะส่งผลให้ทรงทราบข้อมูลเพื่อเป็นบริบทในการสร้างสรรค์งานละคร

3. หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ ณ อยุธยา ท่านสืบเชื้อสายมาจากสกุล “มนตรีกุล” ซึ่งมีความถนัดด้านดนตรีและนาฏศิลป์ แต่สำหรับตัวท่านเองมีความสามารถที่โดดเด่นในด้านดนตรี จึงมีส่วนสำคัญยิ่งต่อความสัมพันธ์กับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทั้งในด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ในพระตำหนัก

4. บุคคลในราชสกุล และข้าหลวง มีลักษณะการรวมตัวหลากหลายเชื้อชาติและกลุ่มคณะละคร และดนตรี ซึ่งสามารถนำลักษณะเฉพาะดังกล่าวมาการสร้างสรรค์งานละคร

²³ เนียนศิริ ตาละลักษณณ์, พระประวัติ และผลงานของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ (กรุงเทพฯ : หสน. สหประชาพานิชย์, 2522), หน้า 4 – 8 และ 40 – 43.

ภาคผนวก ค

ข้อมูลวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ และโรงละครปรีดาลัย

วังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เป็นสถานที่สำหรับฝึกหัดละคร และออกแบบผลงานนาฏยศิลป์ของเจ้าจอมมารดาเขียน ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากหนังสือชุดประวัติศาสตร์ตอนวังเจ้าในอดีตฯ ของภราดร ศักดา ย่านการค้า”ตะวันตก” แห่งแรกของกรุงเทพฯ ของคีนส์นีย์ วีระศิลป์ชัย บันทึกท่านหญิง ม.จ.หญิงฤดีวรวรรณ ของหม่อมเจ้าหญิงฤดีวรวรรณ วรวรรณ ณ อยุธยา และการสัมภาษณ์ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบริเวณแพรง่นรา แพรง่นภูธร และแพรง่นสรรพศาสตร์ ดังนี้

วังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ตั้งอยู่ที่แพรง่นรา ถนนตะนาว กรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งรวบรวมผู้มีฝีมือทางการแสดง การออกแบบสร้างสรรค์ทางนาฏยศิลป์ และจัดการแสดง เพื่อราชสำนักและประชาชน (ปัจจุบัน คือ ชุมชนแพรง่นรา ถนนตะนาว สี่แยกคอกวัว บริเวณวังบางส่วนเปลี่ยนเป็นสถานที่จอดรถ ตัวอาคารที่สภาพดีได้รับการบูรณะซ่อมแซม และเปลี่ยนเป็นที่อาศัยของประชาชนที่เข้ามาขอแบ่งเช่าอยู่ สำหรับตัวอาคารหลักยังคงสภาพสมบูรณ์ กลายเป็นสถานที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย “สำนักงานทนายความ สมหมาย ตะละกัญ” แต่ก่อนหน้านี้บริเวณวังวรวรรณเคยเป็นโรงเรียนเอกชน “โรงเรียนตะละกัญศึกษา”)

ภาพของพระตำหนักในวังวรวรรณมีลักษณะดังนี้

“...ตำหนักเดิมกว้างมากเป็นวังในเมือง ไม่มีความโอโง่งประตู่วังติดถนน ต่อไปก็เป็นตึกแถว จำได้ว่าเมื่อท่านสิ้น พี่ฉันได้ไปกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นตึกที่นี้หรือตึกที่พาหุรัด ตรงข้ามวังก็เป็นห้องแถว จากประตู่วังเข้าไปก็เป็นห้องแถว ประตู่วังอยู่ในแพรง่นรา ตัวตำหนักอยู่ตรงกลาง เข้าประตู่วังแล้ว มีสองชั้น ข้างล่างเข้าไปมีลานซีเมนต์ใหญ่เคยเป็นสนามแบดมินตัน มีเรือนคนใช้อยู่ เป็นห้องแถวตรงพื้นดินก็ยังมีเรือนคนใช้อยู่เรียกว่าใหญ่มาก พอขึ้นบันไดไปทางขวาสุดบันไดคล้ายอพาร์ทเมนต์ มีห้องสองชั้น มีคนอยู่ หม่อมของท่านแต่ละคน อยู่เป็นส่วนๆมีสนามหญ้า มีถนนไปโรงละคร โรงละครไม่ได้ติดกับวัง มีสนามหญ้าคัน โรงละครเป็นเรือนไม้ บนโรงละครมีห้องคุณย่าอยู่ ท่านสอนละครตลอดเวลา คุณย่าไม่ได้อยู่ในวัง โรงละครเหมือนโรงละครฝรั่ง มีเวที ที่นั่งเป็นบล็อกล้อมรอบ บล็อกกลางชั้นบน รัชกาลที่ 5 เสด็จก็อยู่ชั้นนี้ ก็เหมือนฝรั่งเหมือนกัน

ตำหนักใหญ่ทีเดียว หม่อมแต่ละคนมีสัดส่วนของตน ข้างล่างก็เป็นที่คนใช้อยู่เป็นครัวเลยจากตำหนักมีหญ้าอยู่หน้าก่อนถึงโรงละครข้างขวาเป็นบันไดมือพาร์ทเมนต์ มีห้องนอนสองห้อง มีเฉลียง เลี้ยวทางซ้ายเป็นเฉลียง มีโต๊ะ เก้าอี้ว่าง ใครจะมาก็มาพักที่นั่นก่อน แล้วให้คนเข้าไปบอกพ่อ ท่านจึงจะออกมา ให้เข้ามาที่ห้องรับแขกได้ เฉลียงเปิดไม่มีฝา ที่เฉลียงมองเห็นข้างล่าง แล้วมีอีกห้อง เมียอีกคนอยู่ริมถนน เลยมีเฉลียงยาว ห้องเรียนเป็นห้องที่ลูกๆ

เรียนหนังสือ ถัดเข้าไปเป็นห้องรับแขกใหญ่ เวลาท่านสิ้นก็ตั้งโกศที่นั่น ถัดเข้ามาเป็นห้องหม่อมอินทร์กับลูกเขาอยู่ แล้วมีบันไดลงข้างล่างไปเข้าห้องครัว เมีย 15 คน มีลูกๆ โผล่เข้าไปเป็นคาดฟ้า จากคาดฟ้าเป็นห้องคุณแม่ฉัน ห้องคุณป้าต่วน ป้าตาด แกวห้องป้าตาดเป็นห้องหนังสือใหญ่ข้างหลังมีบ่อ บันไดเวียนแม่ฉันลงไปบ่อได้ มีถนน

ห้องรับประทานอาหารอยู่ชั้นล่าง เวลาจัดเลี้ยง ส่วนใหญ่เราทานกันข้างบน ข้างล่างใช้เมื่อมีงาน ห้องของท่านซ้ายมือออกได้มีเฉลียงต่อไปตรงอพาร์ตเมนต์ จะไปโรงละคร ห้องเสด็จพ่อมีหน้าต่างเปิดไปที่คาดฟ้า รอบคาดฟ้ามีต้นลัดดาทั้งนั้นออกดอกขาวเต็มไปหมด”¹

ภาพของวังวรวรณจากบทสัมภาษณ์ของหม่อมเจ้าหญิงฤดีวรวรณ วรวรณ พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ แสดงให้เห็นภาพของวังวรวรณในอดีต มีพระตำหนักค่อนข้างใหญ่ ลักษณะของวังแบ่งเป็น 2 ชั้น ตัวตำหนักด้านบนเป็นห้องของชายา ด้านล่างเป็นที่อาศัยของข้าหลวง พื้นซีเมนต์แต่เดิมเคยเป็นสนามแบดมินตัน โดยมีสนามหญ้าคั่นระหว่างตัววัง และโรงละคร โรงละครเป็นเรือนไม้ มีเวที ที่นั่งจัดเป็นบล็อกล้อมรอบ บล็อกกลางเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านบนมีห้องของเจ้าจอมมารดาเขียนสำหรับฝึกซ้อมละคร

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

¹ ภราดร ศักดา, ชุดประวัติศาสตร์ ตอน วังเจ้าในอดีต (กรุงเทพฯ : สยามบันทึก, 2548), หน้า

ภาพป้ายบอกทางถนนแพรงนารา และคำอธิบายความเป็นมา

ป้ายนี้จะอยู่บริเวณทางเข้าด้านคลองหลอด ซึ่งอยู่ใกล้ตรงข้ามด้านข้างของศาลฎีกามี คำอธิบายดังนี้ แพรงนาราเดิมเป็นวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ โดยคำว่า แพรง ในที่นี้คำว่าแพรง หมายถึง ทางแยกทางบก ส่วนหนึ่งสร้างเป็นโรงละครบริดาเลีย ภายหลังจึงตัด ถนนแพรงนาราผ่ากลางวัง และได้สร้างตึกแถวสองฝั่งถนน มีรูปทรงแบบสถาปัตยกรรมยุโรป ซึ่งเป็นที่ นิยมในสมัยนั้น ซึ่งมีลักษณะเป็นตึกแถว 2 ชั้น หน้าแคบ หลังคารูปจั่วตามความยาวของคูหา มุงด้วย กระเบื้องเกลิ็ด สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ปัจจุบันเหลืออยู่ 100 คูหา อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งประชาชนได้เฝ้าอาศัยและทำการค้า

ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายเมื่อ 25 สิงหาคม 2549

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพโรงเรียนตะละภักศึกษา

เดิมเป็นวังวรจรณ และโรงละครปรีดาสัย ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาถิประพันธ์ พงศ์ ด้านหน้าของวังเป็นถนนตะนาว มีวัดและโรงเรียนนมหรณพารามอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนน นอกจากนี้ยังมีร้านค้าต่างๆ เช่น วิวิธวิชาการ ห้างของชาวตะวันตก โดยได้รับการขนานนามว่า “ย่านการค้าตะวันตก” ร้านหนังสือนิติบรรณาคาร ร้านเครื่องทอง และเพชร ปัจจุบันบางร้านยังคงหลงเหลือสภาพให้เห็น ประตูที่เห็นคือประตูวัง เลขที่ 63 ทางเข้าโรงละครปรีดาสัย

ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายเมื่อ 25 สิงหาคม 2549

ภาพสำนักงานสมหมาย ตะละภัฏศึกษา ทนายความ
ส่วนหนึ่งของตัววังเป็นสำนักงานกฎหมาย และครอบครัวตะละภัฏ
ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2550

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพด้านข้างของวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

ด้านข้างของวังถูกเจาะและทำเป็นที่จอดรถ ซึ่งบริเวณนั้นคือ โรงละครปรีดาลัย ตัววังทอดยาวเป็นตัวแอล (L) ยาวไปถึงถนนราชดำเนินภายหลังจึงมีการตัดถนนผ่าวังเพื่อเป็นเส้นทางสัญจร และให้รถดับเพลิงเข้าได้ง่าย เนื่องจากบริเวณของชุมชนเกิดเพลิงไหม้บ่อยครั้ง²

ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2550

² สัมภาษณ์, ธีรพล คชาชีวะ, ผู้อำนวยการบริเวณสามแพรง ซึ่งเป็นครอบครัวที่อาศัยบริเวณนี้ 3 ชั่วอายุคน, 15 กุมภาพันธ์ 2550.

ภาพสถานที่จอดรถเดิมเป็นโรงละครปริตาลัย
สถานที่จอดรถเดิมเป็นส่วนหนึ่งของโรงละครปริตาลัย ปัจจุบันโรงละครถูกรื้อไม่เหลือสภาพ
เดิม

ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2550

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพด้านล่างของตัววังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
ด้านล่างของของพระตำหนักเดิมใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยง ปัจจุบันกลายเป็นที่เก็บของ มีม้านิน
สภาพชำรุด บันไดทางขึ้นพระตำหนักฝั่งห้องของชายามีลักษณะเป็นบันไดเวียนปูด้วยซีเมนต์ มีเศษไม้

วางระเกะระกะ

ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2550

ภาพห้องแถวด้านหน้าของตึกวังเป็นที่อาศัยของชายาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิป
ประพันธ์พงศ์ ส่วนด้านล่างเป็นที่อาศัยของข้าหลวง
(ผู้วิจัยถ่ายจากด้านในของตึกวัง) ปัจจุบันกลายเป็นร้านอาหาร ร้านทำผม
ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2550

ภาพบันไดทางขึ้นพระตำหนัก
บันไดทางขึ้นปูด้วยซีเมนต์บางส่วนสภาพชำรุด
ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2550

ภาพเฉลียงและห้องในพระตำหนัก

ภาพบนด้านซ้าย เป็นห้องขนาดเล็กต่อจากห้องเชื่อมทางขึ้นบันไดไปห้องบรรทม ด้านขวาเป็นเฉลียงด้านหน้า ภาพล่างซ้ายเป็นห้องโถงเชื่อมต่อกันประมาณ 3 ห้อง ด้านขวา เป็นห้องเชื่อมมีตู้เก็บหนังสือ ด้านบนเป็นชั้นลอย คือ ห้องบรรทม ภายในยังคงสภาพตึกไม้ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่มีเก้าอี้ โต๊ะสภาพรกรและปล่อยทิ้งร้างตั้งแต่ปิดกิจการของโรงเรียน ห้องแต่ละห้องมีประตูบานใหญ่เชื่อมต่อกัน

ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2550

ภาพบันไดเวียน

บันไดเวียนทางขึ้นไปยังห้องบรรทม ตัวบันไดทำจากไม้ เสาและราวบันไดทำจากเหล็กทาสี
น้ำตาล ยังคงสภาพดี

ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2550

สถาบันวิจัยประชากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพเปียโนในห้องด้านข้างต่อกับบันไดเวียน

ในห้องมีเปียโนจำนวน 3 หลัง สภาพชำรุด และเศษไม้วางระเกะระกะ
ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งสำหรับประพันธ์เพลง หรือซ้อมดนตรี
ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2550

ภาพหิ้งบูชาในห้องบรรทมชั้นลอย

หิ้งบูชาประกอบด้วยพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ จำนวน 2 รูป อยู่ตรงกลาง และ 1 รูปหันข้างอยู่ฝั่งขวาข้างขวดน้ำ แจกัน รูปด้านข้างทั้งสองไม่พบข้อมูลว่าเป็นผู้ใด แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นบุคคลในราชสกุลวรวรรณ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้มีแจกันใส่ดอกบัว กระจ่างรูป ขวดน้ำ แก้วน้ำ และสภาพของหิ้งที่ฝุ่นจับขาดการดูแล

ที่มา : ผู้วิจัยถ่ายเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2550

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นชั้นบันไดชั้นหนึ่งถึงพื้นถนน ที่ต่อออกมาตั้งเสาสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อเข้าไปอีก จนถึงเขตที่นั่งดูละคร ซึ่งแบ่งเป็นทางเข้า 3 ทาง ทางซ้ายสุดเป็นทางเลี้ยวเข้าไปที่นั่งเก้าอี้บ็อกซ์ติดกับเวที ทางต่อมาเป็นทางเข้าไปนั่งเก้าอี้หลังบ็อกซ์ ทางขวาสุดหลังเก้าอี้ธรรมดาเป็นอัฒจันทร์ มีรั้วเตี้ยๆกันเป็นเขต หลังอัฒจันทร์มีรั้วสูงกันตลอด ส่วนทางขวาของบันไดเป็นทางเดินยาวไปจนสุด มีบันไดกลางเป็นชั้นที่สองขึ้นไปแล้วถ้าเลี้ยวซ้ายมาทางถนนแพรงนราแต่งเป็นบาร์ขายเหล้าต่างๆ มีคนขาย 2 – 3 คน (อย่างที่เรียกว่า Bartender) แต่งชุดกางเกงขาวยาวขาวเสื้อขาว (ดูเหมือนจะมีของว่างด้วย) ถ้าตรงไปเป็นทางเข้าที่นั่งดูละคร ตกแต่งงามมาก คือตรงกลางกับเวทีละคร เป็นเก้าอี้บ็อกซ์ห้องใหญ่กับห้องเล็กสองตัว เป็นบ็อกซ์พิเศษสำหรับในหลวงประทับพร้อมด้วยเจ้านายตลอดจนแขกเมืองต่างประเทศ สองข้างบ็อกซ์พิเศษ ทำเป็นบ็อกซ์เป็นห้องๆทั้งสองฝากโค้งไปจดเวทีละคร...”³ นอกจากนี้จากคำบอกเล่าของหม่อมเจ้าหญิงฤดีวรวรรณ วรวรรณ ในหนังสือบันทึกท่านหญิง ม.จ.หญิงฤดีวรวรรณ ปรากฏดังนี้

“ โรงละครนั้นเป็นตึกทำด้วยไม้ ภายในเป็นเวทีมีที่นั่งและระเบียบจุคนได้ประมาณหนึ่งพันคน เวทีได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยศิลปะที่งดงามมีอุปกรณ์ทันสมัย...”⁴

จากข้อมูลของโรงละครปรีดาลัยข้างต้น น่าจะตั้งอยู่ใกล้บริเวณวังวรณ ในแพนรา โรงละครเป็นตึกทำด้วยไม้ แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน ห้องชายตัว จุดบริการเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าชมการแสดง โรงละครมีเวที ที่นั่งผู้ชมแบ่งเป็นบ็อกซ์ มีประมาณ 3 บ็อกซ์ จุคนได้ประมาณหนึ่งพันคน บ็อกซ์พิเศษสำหรับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์หรือแขกต่างประเทศ ลักษณะการจัดที่นั่งมีลักษณะโค้ง ภายในมีอุปกรณ์เพื่อสร้างเทคนิคประกอบการแสดง ลักษณะดังกล่าวน่าจะมาจาก 3 แห่ง ได้แก่ คำแนะนำจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมสรรพศาสตร์ศุภกิจ ประการที่สองจากการชมละคร ณ โรงละครตึกดำบรรพ์ ของเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ และพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ทรงทำธุรกิจด้านสาธารณูปโภค ซึ่งน่าจะส่งผลต่อการสร้างสรรค์ของเจ้าจอมมารดาเขียนในการใช้เทคนิคประกอบการแสดง

สถานนวยทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

³ ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย, ย่านการค้า"ตะวันตก"แห่งแรกของกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ : มติชน, 2547) , หน้า 48 – 49.

⁴ หม่อมเจ้าหญิงฤดีวรวรรณ วรวรรณ, บันทึกท่านหญิง ม.จ.หญิง ฤดีวรวรรณ (กรุงเทพฯ : ดับเบิลยูเอ็น, 2548), หน้า 42.

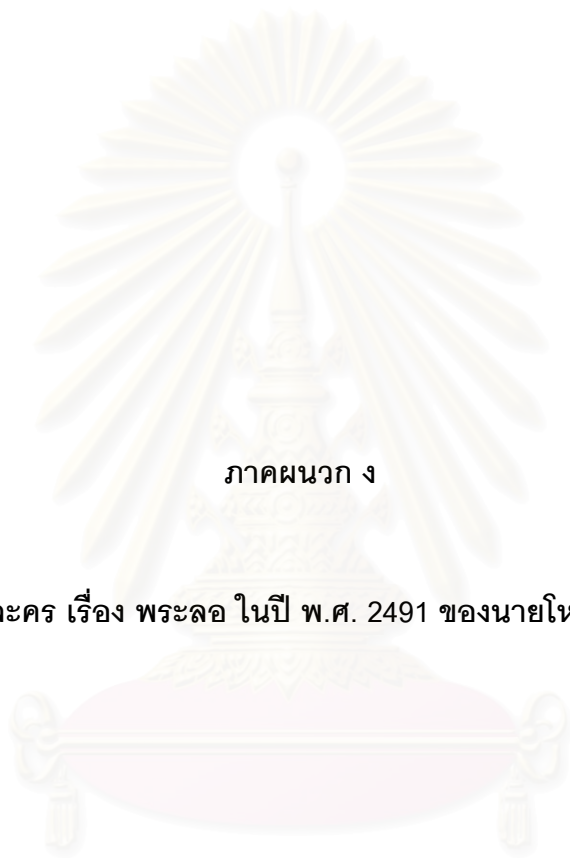

ภาพบุคคลในราชสกุลวรวรรณผู้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างสรรค์งานนาฏยประดิษฐ์
จากซ้ายไปขวายืน พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
และพระนางเธอลักษมีลาวัณ

จากซ้ายไปขวานั่ง พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เจ้าจอมมารดาเขียน และ
หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ ณ อยุธยา

ที่มา : หนังสือพระประวัติและผลงานของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ง

ภาพจากในละคร เรื่อง พระลอ ในปี พ.ศ. 2491 ของนายโหมต ว่องสวัสดิ์

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฉากในละคร เรื่อง พระลอ ในปี พ.ศ. 2491 ของนายโหมด ว่องสวัสดิ์

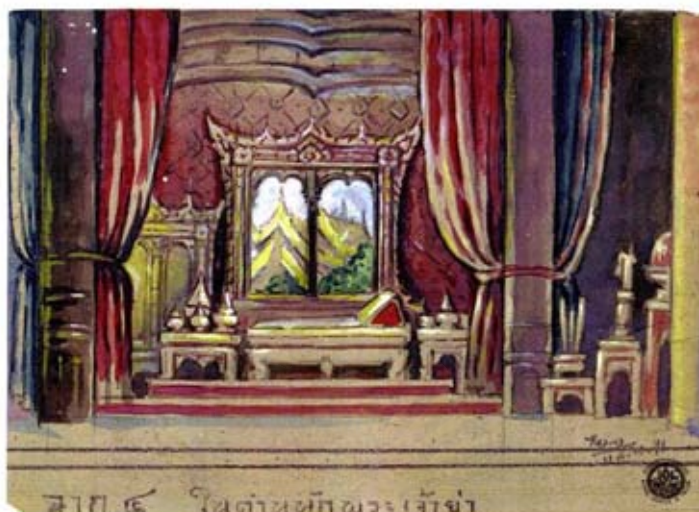
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

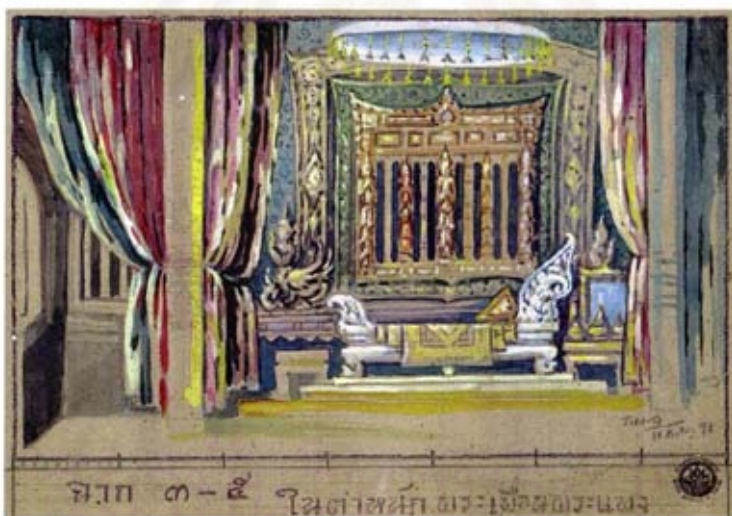
ฉากศาลปู่เจ้าสมิงพราย

ฉากอุทยานเมืองสรอง

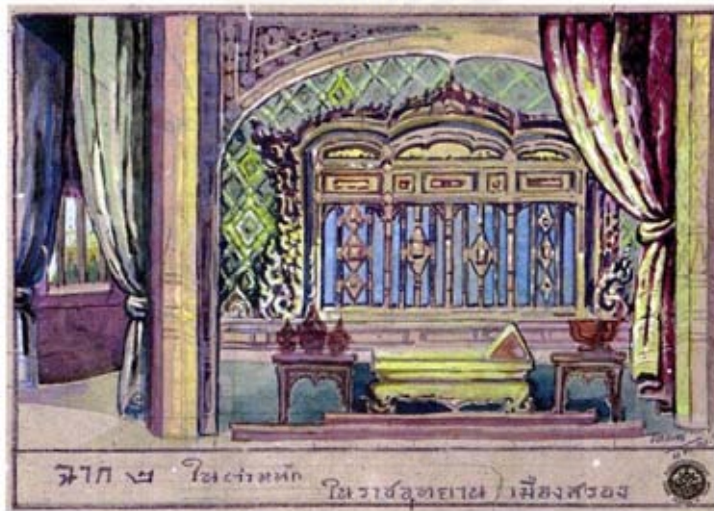

ฉากตำหนักพระเจ้าย่า

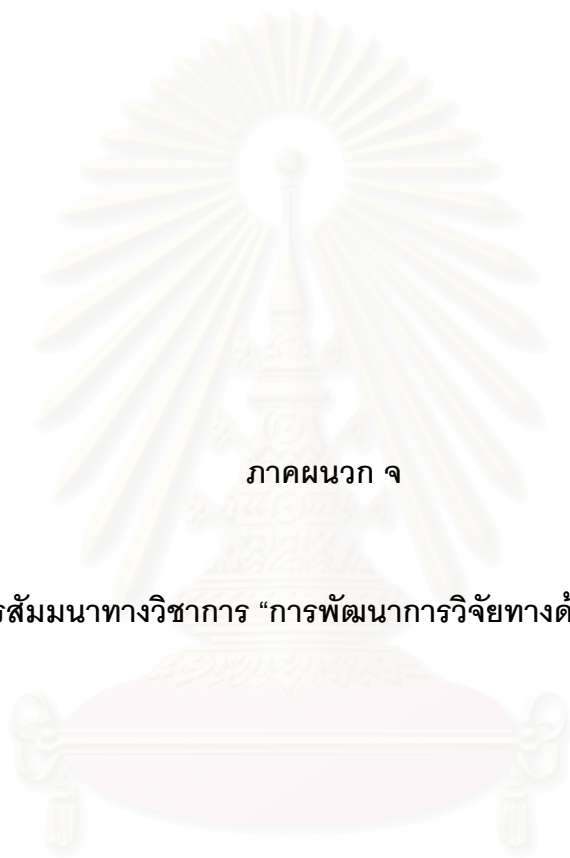
ฉากตำหนักพระเพื่อนพระแพง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฉากพระตำหนักในราชอุทยานเมืองสรอง

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก จ

โครงการสัมมนาทางวิชาการ “การพัฒนการวิจัยทางด้านนาฏศิลป์”

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการสัมมนาทางวิชาการ “การพัฒนาการวิจัยทางด้านนาฏยศิลป์”

1.1 หลักการและเหตุผล

รายงานทางวิชาการเป็นผลงานที่เกิดจากการรวบรวมองค์ความรู้เดิม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาความรู้ในวงวิชาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรในวงวิชาการให้ศักยภาพมากขึ้น อันนำมาสู่การเขียนรายงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

การเขียนรายงานทางวิชาการมีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากมีเกณฑ์มาตรฐานทั้งคุณภาพในการผลิตตั้งแต่การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ การอภิปราย และการเรียบเรียงข้อมูล นอกจากนี้ยังมีระยะเวลาเป็นข้อบังคับในการเสนอผลงานเพื่อพิจารณาตำแหน่ง

การเขียนผลงานทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องทราบขั้นตอน รายละเอียด ตลอดจนเทคนิคในการทำงานเพื่อให้ผลงานมีคุณภาพและคุณประโยชน์สูงสุดต่อวงวิชาการ และผลพลอยได้อันเป็นตำแหน่งทางวิชาการของเจ้าของผลงาน ภาคศึกษานาฏยศิลป์เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาการวิจัยทางด้านนาฏยศิลป์” เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนาฏยศิลป์ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรในวงวิชาการนาฏยศิลป์ และผู้ที่สนใจทั่วไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการสัมมนา

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทำงานวิจัยด้านนาฏยศิลป์

1.3 กลุ่มเป้าหมายของการสัมมนา

กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการสัมมนามีดังนี้ คือ บุคลากรทางด้านนาฏยศิลป์ และผู้สนใจ จำนวน 70 คน

1.4 เวลาและสถานที่ในการสัมมนา

โครงการจัดสัมมนาดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 9.00 – 15.15 น.
ณ ห้อง 707 ตึกบรมราชกุมารี

1.5 รูปแบบการสัมมนา

การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางสาขาวิชาเกี่ยวกับแนวทางการเขียนผลงานด้านนาฏยศิลป์

1.6 ผู้รับผิดชอบโครงการ

ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ ขอบประมาณส่วนนี้ขึ้นกับผู้นำเสนอผลงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ทางด้านการทำงานวิจัย การเขียนตำรา จาก นักวิชาการ และผู้เข้าร่วมสัมมนา
2. ส่งเสริมให้นักวิชาการศึกษาวิจัยในงานนาฏยศิลป์
3. ผู้เข้าร่วมสัมมนานำความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ในการวิจัยหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการต่อไป

1.8 รายละเอียดเกี่ยวกับการสัมมนา

วันที่ 5 เมษายน 2550

9.00 – 9.45 น.	การบรรยายเรื่อง “การพัฒนาการวิจัยทางด้านนาฏยศิลป์”
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์
9.45 – 10.15 น.	การบรรยาย เรื่อง “นาฏยประดิษฐ์ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด”
โดย นายชัยณรงค์ ต้นสุข
10.15 – 10.45 น.	การบรรยาย เรื่อง “การแสดงซีละของคณะพิภูลทอง จังหวัดปัตตานี”
โดย นายเจษฎา เนตรพลับ
10.45 – 11.15 น.	การบรรยาย เรื่อง “นาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน ใน
รัชกาลที่ 4”
โดย นางสาวมณิศา วศินารมณ
11.15 – 12.00 น.	การบรรยาย เรื่อง “ การรำตรวจพลของตัวนางนางกษัตริย์ในละคร”
โดยนางสาวประภาพรณ ภูเกล้า้วน
- พักรับประทานอาหารกลางวัน -
13.00 – 13.45 น.	การบรรยาย เรื่อง “แนวคิด หลัก และวิธีการแสดงโขนลิง”
โดย นายไพโรจน์ ทองคำสุก
13.45 – 14.30 น.	การบรรยาย เรื่อง “นาฏยานุกรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”
โดย นางรจนา สุนทรานนท์
14.30 – 15.15 น.	การบรรยาย เรื่อง “การเขียนผลงานทางนาฏยศิลป์”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต วิจารณ์

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ การพัฒนาการวิจัยทางด้านนาฏศิลป์ ”

โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์

การบรรยายหัวข้อ “ นาฏยประดิษฐ์การแสดงพื้นบ้านของวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ”

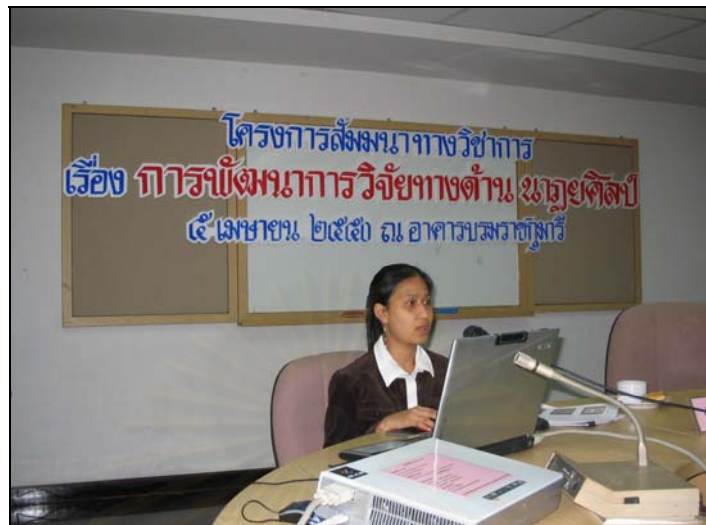
โดย นายชัยณรงค์ ต้นสุข

การบรรยายหัวข้อ “ การแสดงศิลปะของคณะพิภูลทอง จังหวัดปัตตานี “
โดย นายเจษฎา เนตรพลับ

การบรรยายหัวข้อ “ การรำตราจพลของตัวนางนางกษัตริย์ในละคร ”
โดย นางสาวประภาพรรณ ภูเก้าล้วน

การบรรยายหัวข้อ “นาฏยประดิษฐ์ของเจ้าจอมมารดาเขียน ในรัชกาลที่ 4”
โดย นางสาวมณิศา วศินารมณ

การบรรยายหัวข้อ “การเขียนผลงานทางนาฏยศิลป์”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต วจิวงอน

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ การพัฒนาการวิจัยทางด้านนาฏศิลป์ ”

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ การพัฒนาการวิจัยทางด้านนาฏศิลป์ ”

ผู้สัมมนาถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรพิเศษ

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ
“การพัฒนารวจัยทางด้านนาฏศิลป์”

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่หรือสถานที่ทำงาน	หมายเลขติดต่อ
1	นายวนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ	39/68 มีสุวรรณทาวเวอร์ พระโขนง 10110	
2	นางวรรณณิกา พาโสภ	มหาวิทยาลัยราชภัฏจุฬาลงกรณ์	
3	นายชินทร์ พรหมรักษ์	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
4	นางจุฑารัตน์ สุขมรุตน์	วิทยาลัยนาฏศิลป์ปทุมธานี	
5	นางวัลลภา กองทอง	วิทยาลัยนาฏศิลป์ปทุมธานี	086-3131275
6	นางพรชปมพรรณ ยิ้มโสภ	วิทยาลัยนาฏศิลป์ปทุมธานี	036-412450
7	นางสาวจินตนา อนุวัฒน์	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
8	นายประพัฒน์พงศ์ ภูวณ	สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	086-6694645
9	นายไชยอนันต์ สันติพงษ์	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	081-8525271
10	นายจรรุชา จันทสิโร	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	084-0110492
11	นายณภูดินทร์ สาลีพันธ์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	083-3357922
12	นายไพโรจน์ ทองคำสุก	สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	081-8678787
13	นายอิทธิพงศ์ สุทธิธร	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	087-9797363
14	นางอรวรรณ นุ่มเจริญ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	084-3446423
15	นางสาววรรณพินิ สุขสม	สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	081-9142947
16	นายสราวุธ จันทระ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	089-6421680
17	นางสาวขวัญใจ คงถาวร	วิทยาลัยนาฏศิลป์	081-8240688
18	นางสมพิศ สุขวิวัฒน์	วิทยาลัยนาฏศิลป์	081-4427400
19	ผศ.ดร. สวภา เสขสุรักษ์	คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	02-2189452
20	นางนพรัตน์ หวังในธรรม	วิทยาลัยนาฏศิลป์	081-9264292
21	นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง	วิทยาลัยนาฏศิลป์	081-8149544
22	น.ส.ประภาพรรณ ภูเก้าล้วน	มหาวิทยาลัยทักษิณฯ	081-2063730
23	น.ส.วรากร พิสุทธิมณี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	087-6749709

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ
“การพัฒนารวจัยทางด้านนาฏศิลป์”

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่หรือสถานที่ทำงาน	หมายเลขติดต่อ
24	นายเกิดศิริ นกน้อย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	081-3414631
25	น.ส.หฤทัย นัยโมกษ์	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	081-9671912
26	นางนันทวัน ณ กาฬสินธุ์	วิทยาลัยนาฏศิลป์ปลพบุรี	086-7501817
27	นางสาวปัทมา วัฒนพานิช	ม.บูรพา	081-4992626
28	นายบุญวงศ์ วงศ์วิวัฒน์	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	081-6347868
29	นางสาวคนารัตน์ เป้าสุวรรณ	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	081-9185217
30	นายรัฐศาสตร์ จัน	สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ	081-4331521
31	นางสาวอภาภรณ์ คำดี	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	087-0140017
32	นางสาวพัชรินทร์ สันติอักษรณ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	089-4780815
33	นางสาวจิรัชญา บุรวิวัฒน์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	085-0706992
34	นายวรวุฒิ หมั่นสุจริต	มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี	086-5101981
35	นายทิวา พุทธสุวรรณ	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	086-5405024
36	นายภูมิตร์ มณีกาช	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	085-0228583
37	นางสาวพัชรกร พันธุ์รัตนานนท์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	085-9998068
38	นางสาวภัศสร ทรัพย์เพียร	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	081-7127854
30	นางสาวธนภรณ์ แส่นชัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	086-6023349
40	นางสาววรางคณา บรรลือวงศ์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	089-1269734

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวมณิศา วศินารมณฺ์ เกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2526 ที่อยู่ 367 หมู่บ้านกฤษดานคร 20 ซอยนพรัตน์ 13 แขวงศาลาธรรมสพน์ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2547 เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ไทย ภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2548

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย